

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

**A PHILOSOPHICAL TREND IN CONTEMPORARY PLASTIC ART AS
A SOURCE FOR DESIGNING CONTEMPORARY EGYPTIAN
FASHION FABRICS WHILE PRESERVING IDENTITY .**

**اتجاه فلسفي من الفن التشكيلي المعاصر منبعاً لتصميم أقمشة الأزياء المصرية المعاصرة
مع الحفاظ على الهوية.**

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman.

professor of design, Department of Textile Printing, Faculty of Applied Arts - Helwan University.

Prof. Dr. Doha Mustafa Al-Demerdash.

Professor of clothing design, Department of Ready-made Garments, former Faculty of Applied Arts - Helwan University.

Asma Abdel Hakam Muhammad Al Qabbani.

Lecturer at the Faculty of Applied Arts - Benha University.

أ.د/ سهير محمود عثمان .

أستاذ التصميم المتفرغ بقسم طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان .

أ.د/ ضحى مصطفى الدمرداش .

أستاذ تصميم الملابس- رئيس قسم الملابس الجاهزة كلية الفنون التطبيقية سابقاً- جامعة حلوان.

م / أسماء عبد الحكم محمد القباني.

محاضر بكلية الفنون التطبيقية- جامعة بنها.

Abstract

The artistic image is an important part of the general culture, even of the culture of society, whose features affect the type and nature of Egyptian culture, and provide it with the elements of its emergence despite the tyranny of globalization. Each society has its own that does not object to its customs and traditions, and in light of cultural innovation and the breaking of borders and concepts that have emerged with identity. Most of the works of art depend on the artistic trends of Western arts and are far from the Egyptian identity, despite their rich cultural and intellectual heritage. It has been noted recently that the market lacks printing designs bearing an Egyptian identity through which it can express its aesthetic philosophy in a way that combines authenticity and contemporaneity Through the research, inspiration was drawn from the philosophy of pioneer (Sabri Al-Sayed), as one of the most prominent pioneers of plastic arts in the field of textile printing, to create printing designs for fashion fabrics that suit the era in which we live while preserving the Egyptian identity, including its artistic and intellectual richness. Therefore, the problem of the research lies in how to benefit from it. From the philosophy of the works of contemporary visual artists in the field of textile printing as an important input that introduces a kind of modernity into expression to create the design of printing fashion fabrics to keep pace with modern trends while preserving the Egyptian identity. The importance of research is to preserve the Egyptian identity and cultural heritage of the works of Egyptian artists in the field of textile printing and to continue reviving their arts, and to benefit from them at the research level, by proposing new artistic and philosophical formulations inspired by the works of plastic pioneers, which are considered a plastic mixture that combines artistic schools and printing methods and employing them. To enrich the field of textile printing, The objectives of the

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

research: to benefit from the philosophy of Major (Sabri Al-Sayed) as one of the most prominent plastic pioneers in the field of textile printing, and his unique approach to manual printing techniques in various artistic fields, and thus the necessity of linking these aspects to develop the design of printed fashion fabrics that can add artistic value specific to the field of textile printing, and the research hypotheses In finding innovative design solutions in the field of fashion fabric printing design, by utilizing modern computer programs in a way that helps improve the quality and form of the design to keep pace with the times and preserve the Egyptian identity, Research limits: Temporal limits: An artistic study of the works of pioneer (Sabri Al-Sayed) as one of the most prominent plastic pioneers in the field of textile printing (1960-2016). Spatial limits: The applied aspect benefits the field of printing contemporary Egyptian fashion fabrics for the age group (youth segment for both sexes) within the Republic of Egypt. Arabic , Objective limits: limited to analyzing examples of the work of the pioneer (Sabri Al-Sayed) and employing innovative designs from the study. Research Methodology: The Historical Method: An artistic historical study of the stages of the pioneer (Sabri Al-Sayyid). The Applied Experimental Method: It includes applied artistic experiments inspired and deduced to benefit from them in application to achieve the objectives and hypotheses of the research.

Keywords: Identity ; Printing design; Fine arts; contemporary; originality

المخلص

الصورة الفنية هي جزء هام من الثقافة العامة المكونة لثقافة المجتمع الذي يؤثر بسماته في نوع وطبيعة الثقافة المصرية ، ويمدها بمقومات تطورها رغم طغيان العولمة ، فلكل مجتمع فرديته التي يحافظ من خلالها علي عاداته وتقاليده ، وفي ظل الانفتاح الثقافي وكسر الحدود والمفاهيم المرتبطة بالهوية فإن الأعمال الفنية تعتمد أغلبها علي الاتجاهات الفنية لفنون الغرب والبعد عن الهوية المصرية علي الرغم من ثرائها من ميراث ثقافي وفكري ، ويُلاحظ في الأونة الأخيرة افتقار السوق لتصميمات طباعية تحمل هوية مصرية يمكن من خلالها ان يُعبر عن فلسفته الجمالية بشكل يجمع بين الأصالة والمعاصرة ، فمن خلال البحث تم الاستلham من فلسفة الرائد (صبري السيد) كأحد أبرز رواد الفن التشكيلي بمجال طباعة المنسوجات لابتكار تصميمات طباعية لأقمشة الأزياء والتي تتناسب العصر الذي نحياها مع الحفاظ ع الهوية المصرية بما فيها من ثراء فني وفكري ، لذا تكمن مشكلة البحث في كيفية الاستفادة من فلسفة أعمال الفنانين التشكيليين المعاصرين بمجال طباعة المنسوجات كمدخل هام يدخل نوعا من الحداثة في التعبير لاستحداث تصميم طباعة أقمشة الأزياء لتواكب الاتجاهات الحديثة مع الحفاظ علي الهوية المصرية ، و أهمية البحث الحفاظ علي الهوية المصرية والميراث الثقافي لأعمال الفنانين المصريين بمجال طباعة المنسوجات واستمرارية احياء فنونهم ، والاستفادة منها علي الصعيد البحثي، وذلك من خلال طرح صياغات فنية وفلسفية جديدة مستوحاه من أعمال الرواد التشكيليين والتي تُعد مزيج تشكيلي يجمع بين مدارس فنية وطرق طباعية وتوظيفها لاثراء مجال طباعة المنسوجات، وأهداف البحث: الاستفادة من فلسفة الرائد (صبري السيد) كأحد أبرز الرواد التشكيليين بمجال طباعة المنسوجات ، وتناوله الفريد للتقنيات الطباعية اليدوية في مجالات فنية متنوعة ، وبالتالي ضرورة ربط تلك الجوانب لاستحداث تصميم أقمشة أزياء مطبوعة يمكن أن تضيف قيمة فنية خاصة بمجال طباعة المنسوجات، وفروض البحث في ايجاد حلول تصميمية مبتكرة بمجال تصميم طباعة أقمشة الأزياء ، وذلك من خلال الاستفادة ببرامج الحاسوب الحديثة بشكل يساعد في تحسين الجودة والشكل الخاص بالتصميم ليوافق العصر ويحافظ علي الهوية المصرية حدود البحث :حدود زمانية: دراسة فنية لأعمال الرائد (صبري السيد) كأحد أبرز الرواد التشكيليين بمجال طباعة المنسوجات (1960-2016) ، حدود مكانية : الجانب التطبيقي يفيد مجال طباعة أقمشة الأزياء المصرية المعاصرة الخاصة بالفئة العمرية (شريحة الشباب للجنسين) داخل جمهورية مصر العربية ، حدود موضوعية:تقتصر علي تحليل نماذج من أعمال الرائد (صبري السيد) وتوظيف التصميمات المبتكرة من الدراسة . منهج البحث: المنهج التاريخي: دراسة تاريخية فنية لمراحل الرائد(صبري السيد) المنهج التطبيقي التجريبي: يشمل تجارب فنية تطبيقية مستوحاه ومستنتجة للاستفادة منها بالتطبيق لتحقيق أهداف و فروض البحث .

الكلمات الدالة

الهوية؛ التصميم الطباعي؛ الفن التشكيلي؛ المعاصرة الأصالة.

Pharos International Journal of Arts and Design - PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

1. المقدمة

الفن له دور في تشكيل ثقافة المواطن وتعميق انتمائه لوطنه وتاريخه، فالفنان التشكيلي يصور الأمل وأحلامه، فالمبدع أيا كان الوسيط الفني الذي يتوسل به جزء من الضمير الجمعي للأمة، وحين يعبر عنها بفننه فأنتما يخلق حلقة من التواصل الروحي بين أبناء الوطن، وقد مر الأبداع المصري بتطورات عديدة ومناقشات لم تنتهي بين المكتسبات الغربية ذات الأفق الثقافي المحددة للرؤية والموروثات التراثية المقترنة برغبة مجموعة منه مؤكداً علي هويته عبر الفنون التشكيلية عامة وفي التصوير خاصة، ومن خلاله لمعت العديد من الأسماء الذين حملوا علي عاتقهم لواء رغبة التأكيد علي الهوية المصرية منطلقين بها نحو المعاصرة، ومن ثم فالبحت يسلط الضوء علي اتجاه من الفن التشكيلي خاص بمجال طباعة المنسوجات كمصدر لطباعة أقمشة الأزياء المصرية المعاصرة وبشكل جديد يحافظ علي الهوية المصرية.

مشكلة البحث كيفية الاستفادة من فلسفة أعمال الفنانين التشكيليين المعاصرين بمجال طباعة المنسوجات كمدخل هام يدخل نوعاً من الحداثة في التعبير لاستحداث تصميم طباعة أقمشة الأزياء لتواكب الاتجاهات الحديثة مع الحفاظ علي الهوية المصرية.

أهمية البحث الحفاظ علي الهوية المصرية والميراث الثقافي لأعمال الفنانين المصريين بمجال طباعة المنسوجات واستمرارية إحياء فنونهم، والاستفادة منها علي الصعيد البحثي، وذلك من خلال طرح صياغات فنية وفلسفية جديدة مستوحاه من أعمال الرواد التشكيليين والتي تُعد مزيج تشكيلي يجمع بين مدارس فنية وطرق طباعية وتوظيفها لإثراء مجال طباعة المنسوجات.

أهداف البحث الاستفادة من فلسفة الرائد (صبري السيد) كأحد أبرز الرواد التشكيليين بمجال طباعة المنسوجات، وتناولها الفريد للتقنيات الطباعية اليدوية في مجالات فنية متنوعة، وبالتالي ضرورة ربط تلك الجوانب لاستحداث تصميم أقمشة أزياء مطبوعة يمكن أن تضيف قيمة فنية خاصة بمجال طباعة المنسوجات.

فروض البحث إيجاد حلول تصميمية مبتكرة بمجال تصميم طباعة أقمشة الأزياء، وذلك من خلال الاستفادة ببرامج الحاسوب الحديثة بشكل يساعد في تحسين الجودة والشكل الخاص بالتصميم ليواكب العصر ويحافظ علي الهوية المصرية.

- دراسة فنية لأعمال الرائد (صبري السيد) كأحد أبرز الرواد التشكيليين بمجال طباعة المنسوجات (1960-2016).
- الجانب التطبيقي يفيد مجال طباعة أقمشة الأزياء المصرية المعاصرة الخاصة بالفئة العمرية (شريحة الشباب للجنسين داخل جمهورية مصر العربية).

منهج البحث دراسة تاريخية فنية لمرحلة الرائد (صبري السيد).

• **المنهج التطبيقي التجريبي**- يشمل تجارب فنية تطبيقية مستوحاه ومستنتجة للاستفادة منها بالتطبيق لتحقيق أهداف وفروض البحث.

2. الإطار النظري Theoretical Framework

2.1. فلسفة الفن .

كان الفن وما زال أداة تعبيرية عن النشاط الإبداعي، وقد اختلفت أسباب وجوده وتطوراته، لذا يقوم الإنسان بالتوازن في حياته بطريقة ما، فالفن ضرورة وحاجة ماسة للإنسان، وجدت منذ وجوده علي وجه الأرض في الكهوف والغابات، وعند الشعوب البدائية، فالفن علاقة بين الإنسان وواقعه (غادة مقدم عدرة: 1996، ص15)، فهو ابتكار شيء جميل باستخدام المهارة، والخيال، الفن ذاتي يقوم به الإنسان ليعبر عن نفسه أولاً، عن أفكاره ومشاعره، عن نظراته لما حوله من كائنات ومن طبيعة وأحداث؛ لذا فالفن مرتبط بمجتمع ما في فترة زمنية محددة، يعكس الفن هذا المجتمع في تلك الفترة، مثلما يعبر عن الفنان الذي مارسه، فقد كانت نظرية المحاكاة التي نسبت إلى " أفلاطون وأرسطو" هي أسبق النظريات المعروفة في تعريف " الفن".

تفترض " نظرية المحاكاة " أن " الفن" محاكاة قد تنصرف إلى محاكاة الحياة والواقع الذي يحياه الفنان، وهذه أروء أنواع المحاكاة وهي بعيدة عن الحقيقة المثالية لأنها الخيال لعالم محسوس هو ظل المثل، وحين تتجه المحاكاة إلى عالم الحقيقة، فعندئذ تعبر عن الجمال المطلق الذي يلهم الشعراء والمبدعين، وقد نسب لأرسطو قوله أن الفن " محاكاة طبيعية " غير أن الطبيعة المقصودة عنده هنا ليست عالم الحس الظاهر، وإنما الطبيعة المقصودة اصطلاح فلسفي يقصد به القوة الخلاقية في الوجود وغاية الفن... وفقاً لهذا التشبيه الأرسطي هي كغاية الطبيعة في خلق موجودات كاملة الصورة مكتملة البناء، لأن

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

كل موجود له طبيعة تقتضي وجود صورة أو مثال يحاول تحقيقه ، وتنتهي " نظرية المحاكاة " إلى نظرية مثالية لأن الفن تبعاً لها يسمو على حقيقة ظاهرة ومحسوسة لأنه يتجاوز ما فيها من نقص ، فهي تعبر عما ينبغي أن يكون ، وليس ماهو كائن ، وقد ذهب البعض الآخر إلى تفسير الفن بأنه ليس محاكاة ، ولكنه تعبير ، فكانوا بهذه العبارة أقرب وأدل على حقيقة الإبداع الفني .

من أشهر الذين قالو بهذه النظرية في بداية القرن العشرين هو " كرونشه " ، والتعبير عنده مرتبط بنوع من المعرفة الحديثة Intuition ، وهي معرفة تتم في الخيال ولها طبيعة مصورة ، فهو ينطوي على الإبداع والخلق لما هو جديد ، ومن هنا يقترب من نظريات القائلين بأن الفن هو ابداع وازضافة لعالم الواقع ، وبصرف النظر عن نظريات الفلاسفة في الخلق الفني فهناك خصائص وصفات عامة لكل تعبير فني .

، فالتعبير الفني تعبير إرادي يقترب بالتراث الثقافي لمجتمع معين ، من ثم لا يعد أي تعبير عملاً فنياً ، فالتعبير الأولي في الانفعال والتعبير عن السرور والغضب لا يكون فناً ، ويتميز التعبير الفني بأنه غاية في ذاته ، وليس وسيلة لتحقيق أي غاية عملية أخرى ، فقد يعبر الإنسان عن حاجته إلي شيء معين ، وبمجرد تلبية هذه الحاجات أو المطالب لا يبقى لمثل هذا التعبير أي أهمية ، فالفن يحتفظ بقيمة ثابتة سواء أدى إلى تحقيق مطلب أو لم يؤدي ، فهو تعبير يعنى بوسيلته ، ويرضي رغبات الإنسان لا على المستوى الفيزيقي أو العملي بل على مستوى اللذة الخيالية .

، فتفسير طبيعة الفن يتسع للفنون التطبيقية والجميلة التي يكون فيها هذا الطابع أوضح ، وليس معنى هذا أن استخدام موضوعات الفنون التطبيقية يضيق جانبها الجمالي ، فقد يحدث أن يساعد على تقديرها ، ولكن القيمة الجمالية المستمدة منها هي قيمة مختلفة لأنها لا بد أن تحقق على مستوى الخيال ، ولعل هذا التفسير يوضح لنا قول الفيلسوف " أمانويل كانط " الذي عرف الجميل بأنه ما يروق لنا بغير أن يرتبط بمنفعة معينة ، ومن هنا فالعمل الفني ليس حلاً فريداً ، إذ لا بد أن يتميز الفن بشرط آخر يكسبه قيمة إجتماعية ، هو شرط أنه ذو قيمة مشتركة ، وهو الذي يجعل منه نوعاً من اللغة ، ولا بد أن يتميز الفن بأن يكون ظاهرة لها أساس موضوعي يشترك في تقديره للمجتمع ، أي لا بد من توافر إمكانية اشتراك الناس في الاستجابة له بحيث لا يظل العمل الفني عملاً فريداً كما لو كان حلاً ، فالمعايير الجمالية التي نقدر بها العمل الفني معايير إجتماعية مشتركة ، ولا تقتصر على ذوق فردي خاص (أميرة حلمي مطر ، " علم الجمال وفلسفة الفن : 2013 ، ص 28-29).

2.2. طبيعة الفن.

يري " هيجل " أن فلسفة الفن حلقة لازمة في مجمل الفلسفة ، ذلك كان موضوع علم الجمال بحاجة إلى تحديد واثبات على عكس العلوم الطبيعية ذات الموضوعات المعطاة ، إن موضوع هذا العلم هو الجمال أو الفنون ، حيث يقول " إن الفن والأثار الفنية بانبثاقها عن الروح وتولد عنه ، يكون ذاتها من طبيعة روحية ، من هذا المنظور نرى الفن أقرب إلى الروح لا يلتقي إلا ذاته في منتجات الفن " ، فالجمال مرتبط بالروح والفكرة ، فنجد أن الفن أيضاً مرتبط بهاتين الميزتين ، فالفن يرقى بالإنسان حدسياً ، ويكشف البعد المثالي للواقع ، ويعطي امتداداً لامتناهي لوجوده المتناهي ، ويرى " هيجل " أن مهمة الفن هي التصوير الحقيقي للوجود في تجلياته الظاهرة ، وإن الفن يعتبر غاية في ذاته ، ومن هنا نجد إن الفن يقوم على ثلاثة أفكار رئيسية :

2.2.1. محاكاة الطبيعة .

يتوجب على الفن أن يقتصر على محاكاة الطبيعة سواء الداخلية أو الخارجية ، لقد حدد " أرسطو " الفن بأنه محاكاة وجعل الفنون الجميلة أنواعاً من المحاكاة وطبق هذا المفهوم على الموسيقى ، التصوير ، الرقص ، الشعر الملحمي ، التمثيلي ، والغنائي ، فيرى " هيجل " أنه من الضروري للفن أن يستعمل فيه المحاكاه وأول من قال بالمحاكاة هو أرسطو حيث أن أرسطو جعل من المحاكاة أمر ضروري في الفنون الجميلة إلا أنه طبق هذه المحاكاه على الشعر بكل أنواعه ، فالهدف من المحاكاه الطبيعية ، أن الإنسان يمتحن نفسه ، ويظهر براعته وأن يتلذذ بعمله أنه صنع شيئاً له ظاهر وذوق طبيعي بأنه أثبت مهارته وبراعته .

2.2.2. إيقاظ النفس.

تعتبر فكرة إيقاظ النفس الهدف النهائي للفن ، وذلك هو المفعول الذي يفترض فيه أن يسعى إلى الوصول إليه ، فيرى هيجل " أنه ما يهدف إليه مضمون الفن هو إيقاظ النفس ، وهي الهدف النهائي للفن وهذا الهدف يحتوي على الروح

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

المطلق" ، كما يشير هيجل إلى أن الفن يوقظ المشاعر الميته في الإنسان وتجعله يتجلى بكامل القوي النفسية والإنسانية

2.3. وظيفة الفن . يقصد "هيجل" " أن الفن مجموعة العمليات إلى عادة للوصول إلى نتيجة معينة والفن يقوم بإنتاج للجمال لتحقيق أعمال معينة وأن الفن له القدرة على توليد المهارات في استخدام المتع الجمالية ، وهو بنشاط يقوم به ولدينا فكرة واعية عن تحقيق هدف معين في المستقبل ، فالفن يرقى بالإنسان حدسياً إلى مستوى الحضور الإلهي كما يعيد اكتشاف البعد المثالي للواقع " يفعل الفن إذن فعله بتنشيط الإرادة الاخلاقية ، وتعزيزها بحيث تتيح للنفس القدرة على الوقوف في وجه الالهواء بصورة فعالة ، ويصبح للفن هدفاً اخلاقياً (رمضان الصباغ : 2001، ص143-144).

2.4. أنماط الفن .

مر الفن بثلاثة مراحل أساسية فهي يطلق عليها بالتطور العقلي أو المنطقي فلا علاقة له بالزمان وعلى ذلك فإن التاريخ يبين لنا أن التطور الفعلي للفن في تاريخ العالم ينبع إلى حد كبير التطور الفكري ، ومن خلال ذلك كان التقسيم كالتالي :

2.4.1. الفن الرمزي Symbolic Art.

فيشير "هيجل" إلى أن هناك علاقة بين المدلول العام والمدلول الفني والشكل المطابق والغير المطابق ، وهذه العلاقة تشبه علاقة الخيال بالفن وذلك أن الفن الرمزي في بدايته يبدأ بالدهشة التي تعبر عن مصدر الحدس الفني ، فيري " هيجل " أن الفن الرمزي مر بمراحل : يبدأ الفن من الناحية الذاتية بالدهشة شأنه شأن المعرفة الإنسانية بوجه عام كما قال أرسطو ذلك أن الإنسان الذي لا يدعشه شيء هو إنسان يعيش في الجهالة والضباب ، لا يستوفيه شيء أولاً يميز نفسه على الموضوعات التي تحيط به ، أما الناحية الموضوعية فإن الفن بداية الفن مرتبطة بالدين والأعمال الفنية الأولى ذات طابع أسطوري ، وفي الدين يتجلى الوعي بالمنطق أو أول تجلي للمطلق هو ظواهر الطبيعة ففي وجودها يشرح الإنسان معنى المغلق التعبير عنه ، ومن ثم يبدأ الفن الرمزي عند هيجل بالمرحلة الذاتية ويليه المرحلة الموضوعية (عبدالرحمن بدوي : 2011، ص225، 226).

2.4.2. الفن الكلاسيكي .

في هذه المرحلة يوضح "هيجل" أن العقل يخرج من سياسته ، ليكسر قسوة الغموض التي كانت تغلفه ، وهذا كي يتوهج في تحفته الذاتي أشكالا إنسانياً يوحد بين المعنى والمبني بين الفكرة وتجسدها المحسوس ، إذ إنه يتخذ من الشكل الإنساني المثالي رمزاً للعقل الإنساني الكلي ، فهو رداء العقل (نويس : 1985 ، ص11-12). ، فيري " هيجل " أن الألهة تتجلى في شكل خارجي جسماني يتوجه إلى الروح والفن الكلاسيكي يتصور الألهة بفرديانية روحية في حضن الواقع المحسوس ولهذا نلاحظ الفرديانية العينية لألهة تلك المثل والسمو العلي ، كما يري أن الفن الكلاسيكي أو الأغريقي هو الذي يحقق التوافق التام بين المضمون ويكف الشكل على أن يكون طبيعياً فهو يربط المضمون والشكل ويقر بأن الشكل يكون طبيعياً وصحيحاً .

2.4.3. الفن الرومانسي .

هنا يقصد "هيجل" أن الفن الرومانسي يتميز بالغنائية ، وأيضاً فقدان الطبيعة أي انفصاله عن الروح المطلق وأيضاً بالحرص على المضمون للشكل لأنه يمثل الظواهر الواقعية الخارجية وليس الواقع المادي ، ولذلك فالمضمون الفني في الفن الرومانسي لم ينفذ إلى الشكل فحسب بل تجاوزه بذلك حسب "هيجل" فالمضمون والشكل هما طريقتين متعارضتين ومتضادتين ، والفن الرومانسي في تمثيله للظواهر الخارجية لا ينفذ الواقع المادي لكنه ينفذ كل معوقاته وعيوبه .

3. الفن والابداع Art and Creativity

الابداع هو الاستعداد أو القدرة على إنتاج شيء ما جديد وذو قيمة ، فتارة أخرى لا يري أي استعداد أو قدرة بل عملية يتحقق الإنتاج من خلالها ، وتارة يُعرف على أنه حل جديد لمشكلة ما ، أما معظم الباحثين فيرون أن الإبداع تحقيق إنتاج جديد وذو قيمة من أجل المجتمع (ألكسندر روشكا : 1989 ، ص19)، كما أنه عملية تسعى إلى احداث نقل متميزة على مستوى التنظيم ، من خلال توليد مجموعة من الأفكار الابتكارية وتنفيذها من قبل أفراد العمل ومجموعاته .

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

وقد ظهرت العديد من النظريات المبكرة للإبداع كالتالي :

- تفسر هذه النظريات الإبداع على أساس الافتراض أن الإنسان لا يلعب دوراً مباشراً في عملية ، وفُسرت دور الإلهام والوعي في إنتاج الفكرة الجديدة ، ومن النظريات التي ركزت على ذلك المنحنى :
- أ- نظرية الإلهام لأفلاطون (Plato): الذي يري أنه لا يوجد شيء يسمى بالإبداع الشخصي و يرى أن الإبداع ناتج عن وجود قوة خارجية إلهية تسمى الإلهام.
 - ب- نظرية أرسطو (Aristotle) للإبداع: الذي يعتقد أن عمليات الإبداع تخضع لقوانين الطبيعة ، ويركز على دور الطبيعة في إنتاج الأعمال الإبداعية التي قد تحدث تلقائياً أو بالصدفة .
 - ج- نظرية كانت (Kant): يري أن العبقرية تعطي القوانين ، الأمر الذي يؤكد علاقة الإبداع بالموهبة والعبقرية ، وهو نابعاً من مخيلة الفرد الحرة .
 - د- نظرية جالتون (Galton) وراثية البيئة: من النظريات البيولوجية التي تبحث في علاقات الإبداع بالإستعداد الوراثي ، وقد عُرف الإبداع بأنه قدرات طبيعية تُستمد من الوراثة .

في الحقيقة أن أهداف الفن في العصر الحديث والمفاهيم الأساسية للتربية الفنية المعاصرة يلتقيان في نقطة جوهرية ، وهي الإيمان بأن الغاية من ممارسة الفن تتحصر في ابتداع الصور والأشكال الجميلة بأنواعها المختلفة والتي يمكن أن تصاغ بطريقة تصبح معها قادرة على إثارة الفاعلية الخيالية والجمالية تجاه مظهرها والطلاقة في أساليب التشكيل الفني (محسن محمد عطية: 1998، ص13) ، فالفنان الحديث يبحث عن شيء كامن تحت الظواهر ، عن رمز تشكيلي يكون أكثر دلالة على الحقيقة من أي نسخ مطابق للأصل ، الفن الحديث فن معقد ، فلا يستطيع إنسان أن يختار مدرسة عينها ، أو اتجاه الفنان ، ثم يزعم أنه نموذجاً للفن الحديث ، وعندما نتحدث عن الأزمنة السابقة نجد إن هناك نوعاً من الوحدة في تطور الفنون مكنت النقاد والمؤرخين أن يتبعوا تطور متماسكاً في الأسلوب مع كل مرحلة من مراحل التاريخ الأنساني ، فحتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي كان الحكم على الفنون يتم بمقاييس وأسس جمالية ترجع إلى الفن الإغريقي ، وينطوي هذا الفن على اعتقاد بأن الجمال والنمط المثالي للتعبير يتميزان ببناء يسمى على الجنس الإنساني ، وهذه الفكرة بأن الجمال قانوناً أو نموذجاً مثالياً يقبله العقل في تطلبه للكمال ، وهي الصفة الغالبة في التفكير الكلاسيكي ، ولما كان القرن العشرين يتميز بتغيرات كثيرة على كل المستويات ، ونواحي الحياة سواء كانت اقتصادية ، وعلمية ، سياسية ، تاريخية ، وثقافية يمكننا أن نستخلص بعض التشابه بين حال الفنون والأحوال الأخرى في حضارتنا المضطربة والمصاحبة لتغيرات جذرية وجوهرية في شكلها وأنماطها(عبد العزيز جودة:2008 ، ص5,6) .

4. الاتجاه الفلسفي للعمل الفني في القرن العشرين.

الفن يكشف عن عالمنا الداخلي بقدر ما تكشف اللغة عن عالمنا الخارجي ويستخدم في ذلك التعبير الرمزي في حين تستخدم اللغة الرموز الاستدلالية ، فالفن يقوم بدور عظيم في الكشف عن أساليب الوجدان التي تختلف باختلاف الحضارات وتغير بغير الأجيال ، كما أنه يؤثر في طرق وأساليب الإدراك الفني حين يقوم بتجسيد الوجدان وتصويره في أشكال وصور قابلة للإدراك أي أنه يحول ما هو وجدان ذاتي في طبيعة الإنسان إلى موضوع Objectification Emotions ، ولكنه وفي نفس الوقت يمكن أن يقوم بعملية أخرى عكسية حين يدرب عيوننا وأذننا وإدراكنا على استيعاب جانب من البيئة الخارجية ويحوّله إلى عالم خاص بنا فنتشبع الحقيقة الخارجية بمعان وصور وخيالات من خلق أنفسنا ، وبهذا فهو يخضع الذاتية على الطبيعة الخارجية Subjectification of nature.

الفن باختصار في رأي الفيلسوفة المعاصرة سوزان لانجر يقوم بوظيفتين عكسيتين، الوظيفة الأولى هي أنه يحول الخبرة الذاتية إلى موضوع ندرکه فنياً ، والوظيفة الثانية المقابلة هي أنه يحول الموضوع لخبرة ذاتية مؤكدة على أهمية الفن في تربية الوجدان والمشاعر الإنسانية وتهذيب النفس لهذا الجانب الذي لا يستطيع اللغة العلمية الوصول إليه ، وأن أهمله يُعرض المجتمع لقوضي الانفعال والوجدان الذي يسيء إلى الطبيعة البشرية. ، ويميل معظم مفكري القرن العشرين إلى تأكيد استقلال العمل الفني عما ابدعه ويظهر هذا الاتجاه بوجه خاص في الاتجاه الفينومينولوجي المعاصر الذي يرجع نشأته للفيلسوف الألماني " إدموند هسرل " ، وللعمل الفني وجود وتاريخ فهو يستمر في الوجود ولكن تتغير خبرات الناس به وإن

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

كان للعمل الفني وجود خاص إلا أنه ليس كأى حدث تاريخي وقع وانتهى ، كما أنه ليس حقيقة جامدة الجديد يختلف عن واقع الطبيعة ، رغم أنه يحاكيها بالفعل (أميرة حلمى مطر : 2013، ص 28-30).

5. الأصالة والمعاصرة في الفن كمفهوم فلسفي

في محاولتنا تحديد مفهوم المعاصرة في الفن ، لا بد لنا من النظر إلى الفن الحديث من عدة أطر ، كالإطار التاريخي ، الثقافي ، والفكري للعصر الحديث ، ذلك العصر الذي يتسم بالمتناقضات والمتغيرات السريعة ، ومن هنا نجد العديد من التوافق والاختلاف في من الآراء ووجهات النظر لدي النقاد والفلاسفة ومؤرخي الفن ، فمن الناحية التاريخية فقد أجمع المؤرخين وعلي رأسهم (هو جانتسون) أن اصطلاح العصر الحديث يبدأ مع القرنين الأخيرين ، أن تفسير الحدائة في الفن بالاعتماد على الفترة الزمنية التي أنتجت فيها الأعمال الفنية المبتكرة (مختار العطار: 1991، ص191) ، يري آخرون من النقاد والمفكرين أن الأعمال الفنية الحديثة ليست من الأعمال التي تنسب إلى فترة زمنية محددة كالعصر الحديث ، بل أطلقوا هذه التسمية على الأعمال الفنية التي تنال اعجاب وتقدير ذوق الإنسان الذي نشأ وتربى في المجتمع الحديث فيضعون رسوم الكهوف للإنسان الأول جنباً إلى جنب مع أعمال " بيكاسو " المعاصرة ، مرجعين ذلك إلى أن كلاهما يحظى بتقدير الإنسان المعاصر.

، ويرى البعض الآخر من هؤلاء النقاد والفلاسفة أن صفة المعاصرة في العمل الفني بعيدة عن التحديد الزمني لإنتاج العمل الفني ، وبعيدة أيضاً عن حكم الذوق العام للأجيال المعاصرة ، ويرجعون المعاصرة أو الحدائة في العمل الفني إلي الدورة الكاملة للمذهب واللوحه ، والتي تبدأ بالرفض الشديد لما هو جديد وخارج على العرف والمألوف المبتدل ، فينتاب الناس الملل من فرط التكرار ، فيصبح هذا العمل من التراث ، ويبدأ اتجاه آخر جديد في اختلال مكانه (صباحي الشاروني : 1994، ص 7-9)

فهناك علاقة وثيقة بين الأصالة والمعاصرة ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض فالثقافة تستقي مما يضيف إليها الزمن دون أن يغير من جوهرها ، فالمعاصرة تعنى التطلع نحو التجديد هو مايعنى الإبداع ، أما الأصالة هي الرؤية المعاصرة للتراث لأننا حين نتعامل مع التراث لا نتعامل معه كمادة خام تنتمى إلى الماضي الذي انتهت وظيفته ، بل نتعامل معه كمواقف تساهم في تطوير التاريخ ، وتغيره ، تعد الأصالة من أهم المتغيرات التي ترتبط بالإبداع الفني وأن الدعوة إلى الأصالة هي دعوة إلى القومية والانتماء القومي والحضارة ومما لا شك فيه أن فهم الحضارة يساهم في بناء الشخصية القومية ، ومن ثم تنبع أصالة الفن من صدق الفنان ، ومن تفتح وجدانه لما حوله ، فهي عنصر ثابت من مصادر إثراء التجربة المعاصرة واصلتنا التشكيلية .

6. الفن التشكيلي المعاصر .

نشأت كلية الفنون الجميلة 1908 تحت رعاية الأمير يوسف كمال وتزامنت نشأتها مع أول جامعة أهلية بمصر (جامعة فؤاد الأول) وتولي الفنانين الأجانب مهام التدريس وفق مناهج أوروبى علي غرار مدرسة باريس للفنون ، مما صبغ الفن المصري بالصبغة الغربية السائدة لعدة سنوات لاحقة ، وكذلك أنشئ أيضاً نادي للفنون للجميلية يضم مكتبة متخصصة في الفنون وأتيح عضويته لجميع من يهتم بأعلاء شأن الفنون الجميلية في مصر ، ومن ثم نشأ الفن التشكيلي المصري في حدود ضيقة علي حد التعبير ، وأقتصر على تلبية احتياجات مجموعة العائلات الأجنبية بمصر وأبناء الطبقات الأرستقراطية وعدد محدود من المواهب الشابه من المصريين وأرتبط بالنسق السائد بينهم ، ومن هنا فلم تحظى الفنون التشكيلية بالقدر الكافي من الاهتمام في بداية القرن العشرين ، حين وضع حجر الأساس للفن المصري وصبه في القالب الأوروبى الذي مازال مستمرا حتى اليوم (عز الدين نجيب : 2007 ، ص 18).

وعند إلقاء الضوء حول ثقافة الحدائة علي مستوي الفنون التشكيلية فهو أقل حدة ، وذلك لطبيعة العلاقة بين الفن التشكيلي عموماً وجمهور العامة الغير مبالي بتلك القضايا من ناحية أخرى وذلك لأنغلاق الدوائر الثقافية الأخرى وقلة الكتابات النقدية المتخصصة التي تنتظر له من هذا المنظور ، من ثم طبيعة العلاقة بين المثقفين والحركة التشكيلية في مصر فهما لاينطلقان من من رؤي مشتركة أو أسس روحية جامعة أو نتيجة تطور مشترك وأهتمامات تشمل الفنانين أضف إلي ذلك حالة

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

الأفصال شبه الكامل بين مجالات الفنون المختلفة في العصر الحديث ، فالحركة الثقافية تحولت إلى جزر منعزلة ، وإذا نظرنا إلى الفن فهو ذاكرة الأمم وإعادة تشكيل للواقع في ظل معطيات جديدة ، وسنجد أن أعمال الرعيل الأول تمثل تلك المقولة خير تمثيل ، وهي تمثل عصر النهضة التي تبلورت خلالها الشخصية الفنية المميزة للفن المصري الحديث ، والتي تم تبنيها وتجسدها في أعمال محمود مختار 1891 ، ومحمد حسن 1982 ، ويوسف كامل 1891 ، وراغب عياد 1982 ، أحمد صبري 1889 ، وغيرهم من أوائل خريجي مدرسة الفنون الجميلة ، محمد ناجي 1988 الذي درس القانون ، ثم درس الفن علي يد فنان إيطالي بالأسكندرية ، وكذلك جورج الصباغ 1889 ذو الأصول الأجنبية ، فجميعهم اشتروا في استكمال دراستهم في أوروبا ثم عادوا إلى مصر وتولوا قيادة حركة الفن التشكيلي الحديث (سيد هويدي: 2012، ص100).

7. الهوية المصرية للتراث الفني .

الهوية في عرف حضارتنا العربية تعني جوهر الشيء وحقيقته ، فهوية الشيء تتجدد ولا تتغير ، دون أن تُخلى مكانتها لنقيضها ، طالما بقيت الذات علي قيد الحياة ، أنها كالبصمة بالنسبة للإنسان يتميز بها عن غيره وتتجدد فاعليتها (محمد عمارة :1999، ص6) ، وعندما نتحدث عن الهوية الثقافية فهي تعكس أن هناك منظومة هي الطاقة المحركة لتاريخ أي مجتمع في إطار جغرافية وجوده ، فتحتوي تلك المنظومة على المرسوم ، المدون ، المحفور ، والمخطوط فتشكل هوية ذلك المجتمع وخصوصيته وتحدد رؤيته للعالم وأن الحفاظ عليها وحمايتها هو الطريق إلى التحرر الثقافي والسيادة الثقافية .

وتشتمل الهوية الثقافية على عدد من العناصر وهي :

- الانتماء لثقافة معينة .
- وجود شخصية اجتماعية موحدة ذات لغة واحدة وعادات وتقاليد متشابهة .
- وجود تراث مادي أو روحي .
- ومن ثم يمكن اعتبار أن مجموعة الأفكار ، الانفعالات ، العادات ، المعتقدات الاخلاقية ، العقائد الدينية ، والاتجاهات الفكرية المميزة لمجموعة من الجماعات البشرية هي التي تعكس ثقافتهم وهويتهم الخاصة (عفيف البهنسي : 1997، ص104).

فالهوية المصرية لا تقتصر فقط على مصر القديمة ، فهناك المرحلة القبطية ، البطلمية ، والرومانية ، وكل فترة من تلك الفترات أثرت في الأخرى حتى تشكلت مصر ، لذا فالفنان التشكيلي شأنه شأن الفيلسوف يبحث عن جوهر الأمور ، أما الفنان التشكيلي فهو ينطلق من الشكل ليرسم خارطة الطريق ، فدراسة الفن المعاصر لا تقتصر على معطيات العصر بقدر ماتأخذ من كل ما مر بتاريخ هذا البلد عبر عصور تشابكت فيها الثقافات والموروثات ذو الجذور العميقة الراسخة في وجدان شعبه ، العالم الآن ومنذ فترة في توجه في مابعد الحداثة وهوينادي بأندام الهوية وملكية الحضارات لكل الأمم ، ويلغي فكر الاحتكار والتقسيم ، فالهوية الآن أصبحت فردية ، أصبح العمل يُعرف بأسم صاحبه ، ويُقيم العمل الفني من خلال القيم الفنية البحتة دون الرجوع لقواعد مدرسة بعينها ، فكل عمل له هويته الخاصة به وبمبدعه (إلهام سعيد عبد المغنى : 2006، ص73).

أما الهوية المصرية التي استوعبت كل الحضارات التي قد مرت عليها ؛ فهي راسخة نظراً لتفردتها واستيعابها لكل ما هو وافد عليها وأخرجه علي صورتها التي تبغيها ، دون أن يؤثر على تفردتها ووجودها (عبد الناصر محمود طه : 2008، ص289) ، والفنون التشكيلية في مصر تأثرت واستفادت ، ولكنها لم تخضع بل كان لها استقرارها وحضورها وتفردتها ، ولدينا فنانون بأبداعات تؤكد علي الهوية المصرية وتؤكد على أنها راسخة ومتغلغلة في كياننا كله سواء في الأبداع الفني أو التشكيلي (شادي السيد النشوقاتي : 2007، ص193).

7.1 فلسفة الاستلهام والالهام .

يري " ليوناردو دافنشي " لابد من وجود علاقة مودة بين الفنان والطبيعة يشاهدها ويحاكيها ويستمتع بها دون وسيط " فله دور إيجابي في الأعمال الفنية التشكيلية ويلعب دور محوري في عملية التصميم ، بحيث يمد المصمم بالعديد من الآراء

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

والتصورات تساعده على الابتكار، فنجد أن المصمم دائماً ما يلجأ لتقليد المبدع الأعظم في مخلوقاته، فعندما نبداً في التصميم نجد أن أي مشكله تواجه المصمم خلال العملية التصميمية يجد حل مثالي لها في الطبيعة سواء كانت المشكلة التصميمية متعلقة بالشكل أو الوظيفة .

7.1.1. الإلهام :

يعتبر " أفلاطون " هو أول من أرسى نظرية الإلهام مقيماً الحجج مستنداً على الأدلة منتهاً إلى أن الإبداع الفني لا يخرج عن كونه ثمرة لضرب من الإلهام أو الوحي الالهي، مقررراً أن الفنان ماهو إلا إنسان موهوب احتضنته الألهة وخصته بنعمة الوحي أو الإلهام، ثم جاءت الأفلاطونية الجديدة، ووطدت النظرية الصوفية للفن، وساد بين الناس الزعم بأن الفنان موجود غير عادي قد حباه الله ملكة الإبداع التي تكسب كل ماتلمسه السحر والاعجاز، وهو ما نادى به الأفلاطونيون في عصر النهضة، فكانوا يفسرون أعمالهم بأنها ثمرة لملكة سحرية لا نظير لها عند الناس .

، ولكن نجد أن النظرية العقلية تخالف النظرية الأفلاطونية للإلهام، فترى النظرية العقلية أن عملية الإبداع الفني نتاج العقل ووليدة الإبداع، فهي فعل ناتج عن قصد حقيقي وليس وليد الصدفة، فالإلهام المفاجئ ليس إلا وليد التفكير المتواصل، واللاوعي ماهو إلا نتاج الوعي، فيقول " هنري بوانكاريه " أن العمل اللاوعي لا يكون في كل الأحوال مثمراً مالم يسبقه أو يتبعه فترة من العمل الواعي، ولا يمكن لحالات الإلهام المفاجئة أن تظهر إلى الوجود مالم يسبقها جهود ذاتية متواصلة يظنها صاحبها غير مجدية قد ضل فيها السبيل .

7.1.2. فلسفة الاستلهام philosophy of Inspiration

الاستلهام أحد الدعائم الأساسية في عملية التصميم، إذ يتوقف عليه ملامح المنتج وطبيعته الوظيفية، والمعتمدة على الإبداع والتطور في مجال التصميم عامة وتصميم الأزياء خاصاً (الإلهام سعيد عبد المنجد: 2006، ص216)، ويقصد بالاستلهام عملية تفاعلية بين مصمم الأزياء وأحد مصادر التصميم، بحيث ينتج عنه تصميمات مبتكرة تسامر الموضة الحديثة، ومحافظة على روح ومصدر التصميم، بحيث تجعل المتلقي يري الشيء المألوف من زاوية جديدة تحمل ملامح المصدر الأصلي للتصميم، بحيث يعيد المصمم صياغة المصدر الأصلي بمهارة للوصول إلى تصميم جديد غير مألوف بملامح بارعة يمكن من خلالها أن يجسد إبداعاته الذهنية بشكل يتلائم مع متطلبات العصر الحديث (رشا وجدي إبراهيم : 2012، ص41).

، فالاستلهام والابتكار لدي المصمم يعتمد علي التأثير بالخطوط الأساسية للمصادر المختلفة، فالعلم والفن جزءاً مشتركاً فكلاهما انبثق في فروع وشعب كثيرة، في العصر الحديث يسعى العلم لتفسير الظواهر الطبيعية ليتمكن من السيطرة عليها، بينما الفن رد فعل للطبيعة وانعكاس للحياة التي شكلها الإنسان من هذه الطبيعة بعلومه، ومن هنا لابد أن يكون للفن فائدة علمية يسعى بكل مافيه من الحيوية إلى الجمال، فوظيفة الفن معاونة للبشرية لتعيش مع علمها، وكلاهما أساس للنتاج الإنساني .

، وقد برهن " ماير " علي أهمية الذاكرة البصرية في الفن، وتصميم الأزياء، فهي من أهم أنواع المعلومات التي تلعب دور هام في الانتاج الابتكاري كما يسميه " جليفورد " بـ " المنظومات "، فالإبتكار في الشعر يبدأ بهيكل عام للقصيدة والابتكار في الرياضيات يبدأ بخطة والابتكار في الموسيقى يبدأ بفكرة، وتصميم الأزياء ببذعة، ومن هنا فتصميم الأزياء والعلم متكاملان؛ من خلال اختراع تركيبات نسجية جديدة وابتكار تصميمات مطبوعة، تثرى من قيمة العمل الفني في تصميم الأزياء (محمود البسيوني : 1965، ص 118).

7.1.2.1 مصادر الاستلهام في التصميم sources of Inspiration in designe

يستمد المصمم أفكار تصميماته من مصادر متعددة يعتبرها منابع للإلهام الهامة لدي المصمم، فتمده تلك المنابع بالعديد من الأفكار التصميمية المبتكرة وأحياناً يأخذ المصمم شيئاً صغيراً من مصدر في تصميماته وأحياناً يأخذ الشكل الخارجي وذلك طبقاً للإيحاء الذي يعطيه المصدر في تلك اللحظة وهو مايعرف بالالهام والتخيل؛ إذ يبحث المصمم أولاً عن الفكرة ثم الإيحاء، فمصادر الإيحاء لاتحصى ولا تعد ونذكر منها الفنون والمسرح والفن المعماري كالمنازل والأعمدة والملابس الخارجية والأشكال الطبيعية ومجلات الموضة والأقمشة والأشكال الطبيعية والسفر.....ألخ فكلها منابع تمد المصمم بأفكار جديدة مبتكرة لا حصر لها ولعل كل مصمم طريقته في الإيحاء، حيث تتعدد مصادر التي يبدع من خلالها الفنان ويستنبط

Pharos International Journal of Arts and Design - PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

من الأفكار التي يتكون منها العمل الفني ، ولعل المراجع البصرية لا تقدم المعلومات فحسب ، وإنما هي مصدر للوحي والالهام ، ونذكر منها الكتب والمجلات والبطاقات المصورة ، فكل ذلك يساعد مصمم الأزياء علي الإبداع والابتكار ، يستمد المصمم أفكار تصميمات من مصادر عديدة محيطه به وتمده بأفكار تصميمية مبتكرة ، فأحياناً يستقي منها المصمم جزءاً صغيراً من المصدر وأحياناً آخري يستقي الجزء الخارجي فقط ، وذلك طبقاً لما يعطيه له المصدر في تلك اللحظة بالالهام والتخيل ، وتقع مصادر الفن في جملتها تحت طائلة تقنيات العصر ، ومنها التكنولوجيا التي تُعرف المصمم بطبيعة الأدوات ، والأساليب ، الخامات ، وكيفية استخدامها ، والتعرف علي الأحداث فيها ، بما يقوم بربط الفنون التشكيلية بسائر الفنون الأخرى كالنحت التعبيرية ، الحركية ، والسمعية (صابرين عبد الظاهر سيد محمد : 2020 ص 138).

8. الاتجاه الفلسفي للرائد (صبري السيد) كأحد أبرز رواد الفن التشكيلي بمجال طباعة المنسوجات .

أعمال الرائد صبري السيد تستلهم كل القيم الجمالية المتمثلة في التراث الحضاري من خلال ثلاث مراحل فنية مختلفة بحيث تأتي المرحلة الأولى في تجريد العنصر البشري في صيغة جديدة عبر من خلالها عن العنصر البشري بروية جديدة تأخذ المتلقي لعوالم جديدة ، أما المرحلة الثانية أكد من خلالها اهتمامه بسمات التراث الإسلامي في تكوينات ذات رؤي جديدة معاصرة تظهر واضحة في بنائية اللوحة بعناصرها الإسلامية الأصيلة وزخارفها الأرابيسك واستعماله الخط العربي مزاجاً لعناصر زخرفية وظهر ذلك من خلال تطبيق تصميمات من رسالة الدكتوراه للرائد علي النسيج باستخدام الشاشات المسطحة مستخدماً عناصر من الخط الكوفي شكل (1) ، فأعماله الإبداعية ليست إعادة لاستخدام الفن الإسلامي ، ولكنه تأثر بالتراث المصري والذي من خلاله استطاع أن ينمي شخصيته الفنية أثناء رحلته الفنية ، تأتي المرحلة الثالثة من خلال دراسة القيم التشكيلية والفنية للمنسوجات في العصور الإسلامية المختلفة (إلهام سعيد عبد المنجد الغنيمي : 2006 ص 126-127).

فأعماله الفنية كل جوانبها التعبيرية والمعرفية تتميز فيها الرؤية الفنية عن الرؤية العادية الصادرة عن طريق الحواس والإبداع الفني وحده الفنان يستطيع ترجمة هذه الرؤية المختلفة وإيصالها إلى المتلقي ، والمادة أو الخامات هي موضع بحث أي فنان فهي التي تحقق فكرته مادياً ، فحين يشرع الفنان في التعامل مع خامته ليصل في النهاية لعمل فني يأخذ شكلاً وبعداً يمران بتحولاته من خامات لاشكلية إلى مساحات وفراغات وأشكال منتظمة هي العناصر ، وانتقائه لتلك العناصر ومزجها قد ينتج عنها تكوين ناجح أو فاشل ، فقد يدركها المتلقي بطريقة تنظيمها ؛ لذلك فإن العناصر التشكيلية هي المفردات الأساسية التي يستخدمها الفنان ليبنى عليها أيّاً من أعماله ، فالطريقة التي ينظم بها هذه العناصر هي التي تميز عملاً فنياً من آخر ، فتتظلم تلك العناصر مُجمله من خط ولون وملمس واضاءة وظلال... إلخ هو بمثابة " التكوين " في العمل الفني composition ، وهو الحوار التشكيلي البليغ الذي تؤديه كل العناصر في العمل الفني ، فيري الفنان " صبري السيد" أن موضوع العمل الفني يؤثر على التصميم ، ويجعله أحياناً غنياً لأنه يوحي إليه بأشكال وألوان وقيم سطحية تتعلق بنفس الموضوع .

، تتطورت وتغيرت أعمال الرائد " صبري السيد " ، وتناولت العناصر الشعبية المحورة الأشبه في تكوينات تكرارية ، وفي تتابع إيقاعي جميل ، يميل إلى التجريد الخالص لأشكال أشخاص تسكن وجدانه ، وناتجة من الموروث الفني والحضاري لديه ، بأشكال تكرارية متقابلة بشكل إيجابي أحياناً وبالعكس أحياناً مرة أخرى ، مما يخلق أشكالاً إيقاعية متناعمة جديدة ، ناتجة من تقابل الأشكال تلك الشخص (سهيير عثمان : ص 47) شكل (2-3).

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar



شكل 1-2-3 - أعمال الراحل صبري السيد شكل (1-2-3) - (تكوين).

يرجع استخدام الراحل " صبري السيد " لذلك الفن لما له من ابعاد الفلسفية كوسيط للتفيس عن الرغبات المكبوتة للإنسان البسيط كذلك يعمل على إسقاط رمزي لآمال وأحلام الفنان وتطلعاته ، ويعد نمط من الفكر الاجتماعي للتفاعل الحياتي الاجتماعي ونمط ايولوجي لمحاربة أرواح الأنفس الشريرة التي تهيم على فكر الإنسان ومعتقداته اتجاه المجهول ، فهو شكل من أشكال تحقيق الوجود الإنساني ، ولغة لحوار الأعماق صوب الأعماق (يوسف خليفة غراب ، نجوي حسين حجازي : 2003، ص17).

، فنجد أن الراحل "صبري السيد " حاول بقدر المستطاع أن يختصر الهيئة الإنسانية إلى أشكال مجردة ليس لها علاقة بالشكل الأصلي لأن ذلك الشكل المبتكر سوف يكون له وظيفة مختلفة كل الاختلاف عن الوظيفة التي يقوم بها الشكل الأصلي ، لذا فإن الشخص يصبح مجرداً من كل ما يحمله طبيعياً ، فالوجه ليس وجهاً والزراع ليس ذراعاً والعنق ليس عنقاً بل هي كلها في نظره عناصر مكونة لشكل مبتكراً أساسه جسم الإنسان ، وقد ابتعد عن التفاصيل الإنسانية عن قصد ؛ لأن التفاصيل تبتعد بالرأى عن الفكرة والتي تعد سياج يمثل التفكير الفني ، ويخلق للمتذوق عوالم فسيحة تقتنر بالجمال التشكيلي " (صبري أحمد السيد: 1971، ص82)، أما شكل (الهرم) في أعمال الفنان والذي تعايش معه معاشة كاملة ، يعتبره بالقطع عمل حضاري ضخم ، وليس مجرد مقبرة ترمز للبقاء والخلود ، كما يري المصري القديم شكل (4) ، بل ما يعطيه فلسفة الأحتواء والاحتضان الشكلي والتخطيطي في العمل لديه ، وكل ضلع من أضلاعه يحس فيه بالاستقلالية التامة ، حيث يعطى كل ضلع حقه في التعبير خاصة بالأزدواج مع شكل قرص الشمس ، مما يسهم في الإثراء الفلسفي للتكوين بشكل عام ، وعندما تناول شكل الطائر في أعماله كالعصفور فإنه طائر رشيق ، وضعيف ، ويرمز للتلقائية والصفاء ، وهو يسكن في وجدانه في شعور واحساس خاص ، فهو عنصر عضوي يوحي في المقام الأول عن القلق الروحي لدي الفنان ؛ لذا يري صعوبة وصف هذا الاحساس باللسان ، لذا يخرج على مسطحة النسجى في مهارة تقنية خاصة به وباحساس دافئ شديد التفرد شكل (5-6).

، من هنا نجد الفلسفة الجمالية لأعمال الراحل تكمن في بلوغ الكمال في العمل الفني المبتكر خلال التفاعل المتبادل بين العناصر وعلاقتها المتحدة ، ومن ثم اختيار الراحل " صبري السيد " للعناصر العضوية والهندسية ليؤلف منها اعماله يعطي لنا رؤية مبتكرة للعالم الذي نحيا فيه ، فنجد اعماله تخاطب العقل والوجدان وحساسيته الشرقية ، فسطح العمل الفني مليء بالتقسيم الهندسية والأشكال الخالصة الساكنة والتي تبدو متداخلة مع شخوص متلاحمة معها تثير فيها نبضاً حيويًا يتوافق

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

فيه لغة الحوار بين لغة التشكيل والمعنى التعبيري دون أن يطغى احدهما على الآخر ، ويؤكد ذلك من التأثيرات السطحية من النعومة والخشونة ، و احياناً تتشكل مساحات متنوعة غنية بالحيوية والحركة وفيها نوعاً من التداخل والتراكب فأهم مايميز لوحاته أنه لم يتخلي أبداً عن جذوره المصرية العريقة ، فربط الحيوية بالتغيير في الشكل واستخدام الأشكال الهندسية بشكل مباشر يفرض بها نظاماً كاملاً يضيف صبغة خاصة على وجود الطبيعة في أعماله (محمد حمزة : 1999) ، يجمع من خلالها بين عدة أساليب فنية من التراكب والتداخل والترديد ؛ ليصل للعمق الفلسفي من خلالها والتأكيد عليه .



شكل (4-5-6) أعمال الرائد صبري السيد - (تكوين).

9. التحليل الفني لنماذج من أعمال الرائد (صبري السيد).

9.1 التحليل الفني لشكل (1).

بتأمل التصميم نجد أنه يعتمد على عنصرين من عناصر الأبجدية التشكيلية المبتكرة من الخط الكوفي وهما حرف (العين والسين) محافظاً على الهوية المصرية في التصميم المنفذ من خلال الطباعة بالشاشة الحريرية . حيث تناول الرائد " صبري السيد " الحرف كوحدة تشكيلية في الجزء العلوي من هذا التصميم ، وذلك بتوزيع يبدأ من الأعلى بخمس وحدات من عنصر (حرف العين) تليها ثلاثة وحدات من نفس العنصر ، ثم وحدة واحدة فقط ، مما جعل لهذا الجزء من التصميم إيقاعاً يتناقص على الدوام بنسبة عددية ثابتة محققاً بذلك نوعاً من الأتزان في العمل الفني ويعتبر الأتزان من القيم الأساسية التي لها دور أساسي في بناء أي عمل فني ، فالأتزان يحدث نتيجة تنظيم الفنان لعناصر الشكل وتنظيمها وتنسيقها في المكان المناسب، أما حرف السين فقد تم توزيعه بطريقة مختلفة مما أحدث تبايناً أرادي بين العنصرين ، وللتأكيد على القيمة الجمالية لكل منهما وأحداث حوار بينهما ذو إيقاع متباين . عندما أراد الرائد " صبري السيد" التأكيد على ذلك الإيقاع أضاف مساحة مماثلة لمساحة العنصر (السين والعين) وذلك في منتصف التصميم وبهيئة مختلفة عن تشكيل كليهما ، فقوم تشكيل هذه المساحة بأحجام صغيرة متبادلة مع بعضها البعض ، وبدرجة لونية مختلفة عن باقي التصميم خلق نوعاً من الحوار المتبادل بينه وبين العنصرين المشاركين في الهيئة

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

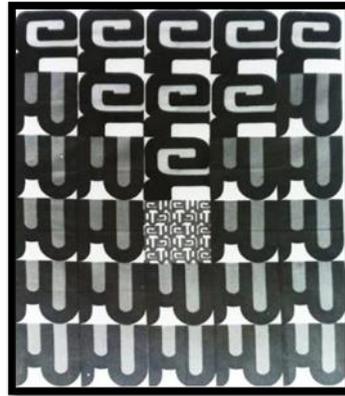
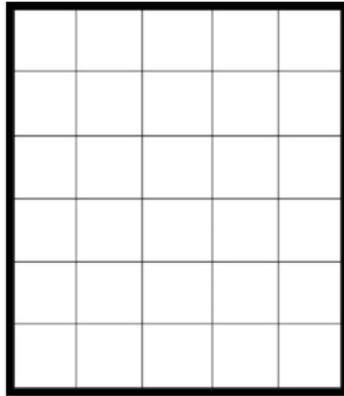
Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

الكلية لهذا التصميم ، فلقد أتبع الفنان نظاماً رياضياً كمتتالية عددية تبدأ بوحدة واحدة من مركز التصميم مما جعل للتصميم إيقاعاً يزيد بنسبة عددية ثابتة .

التحليل الفني لشكل رقم (5).

يتميز العمل الفني بالحويوية والحركة نتيجة استخدام الدوائر المتداخلة في أعلى وأسفل العمل الفني ، والتي أعطت حساً وإيقاعاً منغماً يختلف عن إيقاع المساحات المصممة لتحقيق التنوع ، فساعدت على تحقيق وحدة التصميم ، إذ أنها تضم كافة العناصر وتجمع شملها ، ومن ثم استخدام التجريد في تبسيط الأشكال ، وتحقيق التوازن في العلاقات (سالي عماد أحمد الصفتي : 2000، ص 60)، كما تبرز القيمة الخطية المتمثلة في استخدام الاتجاهات المختلفة للخطوط والألوان وخاصة اللون الأصفر في منتصف اللوحة ، وهو مايقود إلى مركز الانتباه في الصورة ، وهو ما يحمل فكرة يرغب الفنان أن ينقلها إلى الراي ومحملة بمعانٍ كثيرة ، وذلك من خلال التركيز على عنصر الوجه البشري والعصفور والتي تم تجريدتها بطريقة مبتكرة وفريدة ، محاولاً من خلالها التعبير عن معانٍ تسكن وجدانه وابرزها بطريقة مبتكرة على قطعة النسيج ، ومن هنا نجح في أحداث حوار بين المساحات السلبية (أي الأرضية الناتجة عن التوزيع العام للوحدة) وبين المساحات الايجابية من العناصر المستخدمة ، ولا شك أن هذا الحوار ساعد أن تأخذ المساحات السلبية والإيجابية معاً شكلاً له قيمة جمالية وهو ما يعرف بالعلاقة التبادلية بين الشكل والأرضية (أحمد حافظ رشوان ،فتح الباب عبد الحليم : 1970، ص 55)، مما أضاف أبعاداً جمالية أصبحت تنعكس على التصميم فأكسبه طابعاً خاصاً منفرداً جعله يواكب مفاهيم العصر الحديث ، واستخدام العناصر في اوضاع معكوسة في التصميم عمل على إضافة حركة ترددية محدثاً بذلك إيقاعات منتظمة ، فقد تنوعت الأشكال المستخدمة والألوان إلا إنها قد تجمعت عن طريق الوحدة التي تحققت نتيجة لتوافر عاملين : الأول هو التنظيم الجيد في علاقة أجزاء التصميم بعضها وبعض ، والثاني علاقة كل جزء منها بالتكوين الكلي، وتأمل الأداء اللوني في العمل الفني نجد أن كل جزء بالعمل الفني يتميز بلون مميز ، وتتداخل بعض الدرجات اللونية مضيفاً أحساس بالشفافية في بعض الأماكن بالعمل الفني ، وقد أضاف الفنان ملامس مبتكرة وفريدة ناتجة من استخدام تقنية الباتيك فقد أضاف ذلك الملمس قيمة جمالية خاصة ومتفردة في غاية الأهمية وارتباطها مع بقية عناصر الشكل الفني ، كما أظهرت ارتباطاتها الروحية مع شخصية وانفعالات الفنان نفسه ، وتركت أثراً في المتلقي (رمزي جميل عباس : 2009، ص 171)



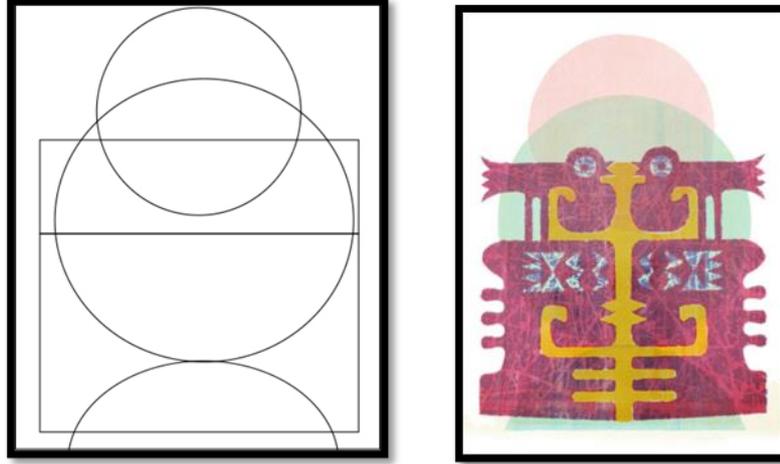
شكل (8-7)- التحليل الفني أحد أعمال الراحل "صبري السيد"
تطبيق لتصميم من رسالة الدكتوراه للراحل "صبري السيد"
على النسيج باستخدام الشاشات المسطحة - مستخدماً عناصر من الخط الكوفي.

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar



شكل 8 - 9 - أعمال الرائد صبري السيد

9.2. التصميمات المبتكرة المستلهمة من فلسفة الرائد (صبري السيد).

9.2.1. تحليل المقترح التصميمي رقم (1)

استلهمت الدراسة الفكرة أعمال الرائد (صبري السيد)، والتي اتجه فيها للأبجدية من الخط الكوفي البسيط والتي تحمل في طياتها أبعاد زمانية ومكانية وتعبير عن قيمة تشكيلية بحتة، انتهجت الدراسة نهج الرائد (صبري السيد) في أن يكون الحرف الأبجدي محور الفكرة التصميمية المبتكرة، حيث تتقابل وتتجاوز تلك العناصر وينتج عن تلك اللقاءات أشكال مختلفة وفراغات تثير في نفس المتلقي شعور بالإنسان، تحقق السيادة في التصميم الطباعي المبتكر من خلال التركيز على عنصر الخط الأبجدي على الرغم من وجود عناصر تصميمية أخرى تم الاستعانة بها كالدائرة، أما الفكرة اللونية فهي مليئة بالإبهام في العمق عن طريق إضافة الظل والنور في الخلفية، فتم استخدام مجموعة لونية من الأخضر بدرجاته، البرتقالي، الأزرق والأبيض.

9.2.2. تحليل الفكرة التصميمية رقم (2)

استلهمت الفكرة التصميمية من عناصر الخط الكوفي لأعمال الرائد (صبري السيد)، فتحقق الإتزان باستخدام الخط الكوفي ومجموعة من الدوائر، فوجود العلاقات بين الوحدات والعناصر المكونة للفكرة التصميمية وتنظيمها وترتيبها في الفراغ يعطي إيقاعاً، وأحداث حركة فتتحقق حيث تحققت الحركة في التصميم المبتكر من خلال التنوع في ملمس للوحدات المستخدمة، وكذلك اختلاف الظل والنور في التصميم، أما المعالجة اللونية فتناولت مزيج من الألوان الباردة والساخنة بشكل متناغم لتضفي حيوية على التصميم المبتكر.

9.2.3. تحليل الفكرة التصميمية رقم (3)

الفكرة التصميمية مستلهمة من العنصر الأبجدي لأعمال الرائد صبري السيد، فيلاحظ إحداث تراكب وتداخل بين عنصر الخط الكوفي، عنصر الدائرة، ومجموعة من الخطوط الطولية، والتي يلاحظ تكرارها بأحجام مغايرة وتداخلها وتراكبها مما يحدث إحداث توازن بين عناصر الفكرة التصميمية، بالنسبة للملمس فتم إضافته في الخلفية وبعض العناصر المستخدمة مما أحدث نوعاً من التنوع والتوازن بين جميع عناصر التصميم المبتكر، فاختلاف النسبة والتناسب بين عناصر التصميم حقق نوعاً من التوازن بين الكتلة والفراغ، أما بالنسبة للألوان المستخدمة اعتمدت الفكرة التصميمية على الأبيض والأسود، وهما أساس لفكرة التضاد لإظهار قيمة اللون في تناقضه مع الآخر، وتأتي جماليات التضاد من خلال توافد جرعات اللون الأبيض والأسود وذبذبتة البصرية المحددة في نفس الوقت، ومن هنا يعد التداخل البصري إشارات لتنبه المخ، وتنشيط مجال الأحساس لاستقبال النشوة الجمالية

Pharos International Journal of Arts and Design - PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

9.2.4. تحليل الفكرة التصميمية رقم (4) . ارتكزت بنائية التصميم المبتكر على أحد الأسس الإنشائية للمدرسة البنائية وهي التكرار والتقابل باتجاهات مغايرة في الأحجام والعناصر المستخدمة في التصميم المبتكر وهو ما اعتمد عليه الرائد (صبري السيد) بأعماله الفنية فاستلهمت الدراسة من أعمال الرائد (صبري السيد) ، تحقق الأتزان في العمل الفني باستخدام العناصر المجردة وتنظيمها وترتيبها في الفراغ ؛ مما يعطي إيقاعاً وحركة في التصميم ، كذلك التداخل بين عنصر العصفور والدائرة ، وإضافة تأثيرات ملمسية من خلال تجزيات الباتيك المستلهمة من أعمال الرائد اضافت قيمة فنية للتصميم الطباعي المبتكر ، احدثت الدراسة بعض التغيرات بالاستفادة من أحد العناصر الإنشائية لأسس التصميم ، وهو " الإيقاع عن طريق التكرار والتدرج، كما تحقق الأتزان من خلال العلاقات الموجودة بين الأشكال والوحدات ومساحات الدراسة وتنظيمها وترتيبها في الفراغ مما أضاف حركة للتصميم الطباعي المبتكر ، فجأت الألوان متناعمة منسجمة متنوعة ما بين الداكن والمضيئ لتضفي إيقاع في التصميم المبتكر .



شكل 10 - الفكرة التصميمية رقم (1) المقترح التوظيفي للفكرة التصميمية رقم (1) .

Pharos International Journal of Arts and Design - PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar



شكل 11 - الفكرة التصميمية رقم (2). المقترح التوظيفي للفكرة التصميمية رقم (2) .



شكل 12 - الفكرة التصميمية رقم (3). لمقترح التوظيفي للفكرة التصميمية رقم(3) .

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar



شكل 13- الفكرة التصميمية رقم (3). المقترح التوظيفي للفكرة التصميمية رقم (4).

10. نتائج البحث: Results.

- 10.1.** استفادت الباحثة من فلسفة أحد أبرز الرواد التشكيليين بمجال طباعة المنسوجات والصبغة والتجهيز بما فيها من قيم تشكيلية وفنية مايو هلهما أن ثلائم أغراضا متجددة تتناسب مع المفهوم العصري لتصميم طباعة أقمشة أزياء الشباب ذو أحساس بالتفرد والتميز مؤكدة علي الهوية المصرية.
- 10.2.** تم الاستفادة مما سبق في البحث في ابتكار عدد (4) تصميمات طباعية مع التحليل الفني لهما ، وعمل عدد(4) أفكار توظيفية للتصميمات المبتكرة .

11. التوصيات: Recommendation

ضرورة تبنى ودراسة القيم الجمالية في أعمال الرواد المصريين لمعاصرين بما تحمله من عناصر تشكيلية وأسس فنية توضح أهمية ودور الفنانين في بناء نهضة فنية مصرية معاصرة ، بحيث يتولد لنا ميراثا فنيا معاصرا يضاهي الفنون المعاصرة الغربية ، ومن ثم الحصول على الأعمال المشرفة الجادة التي تحمل على عاتقها عبق التراث والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة والاستغناء عن الأنماط الواردة من الغرب .

Pharos International Journal of Arts and Design – PIJAD

Prof. Dr. Suhair Mahmoud Othman / Volume 1, Issue 1, March 2024

Received: December 16, 2023-Accepted: January 15, 2024-Published: March 18, 2024

https://pijad.journals.ekb.eg/article_353296.html?lang=ar

12. المراجع References

- 12.1. أميرة حلمي مطر، " علم الجمال وفلسفة الفن " ، مطبعة دار التنوير الأولى ، 2013، ص28-30.
- 12.2. ألكسندر روشكا، " الإبداع العام والخاص " ، ترجمة د.غسان عبد الحي أبو الفخر ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (سلسلة عالم المعرفة)، الكويت ، العدد 144 ، 1989، ص19.
- 12.3. محسن محمد عطية ، " الفن وعالم الرمز " ، منشأة المعارف، طبعة أولى ، 1998، ص13.
- 12.4. عبد العزيز جودة ، " قراءات في التذوق وتاريخ الفن "، دار الكتب ، 2008، ص5,6.
- 12.5. مختار العطار ، " الفن والحداثة بين الأمس واليوم " ، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1991، ص191.
- 12.6. صبحي الشاروني ، " مدارس ومذاهب الفن الحديث " ، الهيئة العامة المصرية للكتاب ، 1994، ص7-9.
- 12.7. إلهام سعيد عبد المغنى ، " القيم التشكيلية للفن المصري المعاصر في تصميم طباعة القطعة الواحدة بتقنيات وأساليب متنوعة " ، رسالة ماجستير ، الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، 2006، ص126-127.
- 12.8. رشا وجدي إبراهيم ، " الأيدولوجية الإبداعية لتصميم ملابس من التراث في ضوء التكنولوجيا الملائمة " ، رسالة دكتوراه الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، 2012، ص41.
- 12.9. محمود البسيوني ، " الثقافة والتربية " ، دار المعارف ، 1965، ص118.
- 12.10. صابرين عبد الظاهر سيد محمد ، " تطبيق نظرية الاستدامة في ابتكار تصميمات معاصرة للمرأة مستوحاة من الفكر التجريدي الهندسي للفنان موندريان "، رسالة ماجستير ، الفنون التطبيقية ، قسم الملابس الجاهزة ، 2020. ص138.
- 12.11. غادة مقدم عدرة ، " فلسفة النظريات الجمالية " ، جروس برس ، الطبعة الأولى ، 1996 ، ص15.
- 12.12. أميرة حلمي مطر ، " علم الجمال وفلسفة الفن "، دار التنوير الأولى للنشر ، 2013، ص28-29.
- 12.13. رمضان الصباغ ، " الفن والقيم الجمالية بين المثالية والمادية " ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية ، ط1، 2001، ص143-144.
- 12.14. صبري أحمد السيد ، " الأشخاص كوحدة زخرفية في تصميم أقمشة الستائر المطبوعة " ، رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، 1971، ص82.
- 12.15. يوسف خليفة غراب ، نجوي حسين حجازي ، " جماليات الزخارف الشعبية مقدمة في تربية الإحساس "، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، 2003، ص17.
- 12.16. عبدالرحمن بدوي ، " فلسفة الجمال والفن عند هيجل " ، دار الشروق ، 2011، ص226، 225.
- 12.17. نويس ، " النظريات الجمالية (كانط ، هيجل سوبنهاور" ، ترجمة محمد شفيق شيا ، منشورات بحسون الثقافية ، 1985، ص11-12.
- 12.18. محمد حمزة ، " المعرض القومي للفنون التشكيلية " ، رقم 26، وزارة الثقافة ، المركز القومي للفنون التشكيلية ، 1999.
- 12.19. سهير عثمان ، " خمسة وخمسون عاماً من الإبداع في فن الباتيك "، مقالة، مجلة الخيال، وزارة الثقافة ، العدد الحادي والستون ، ص47.
- 12.20. محمد عمارة ، " مخاطر العولمة على الهوية الثقافية "، الطبعة الأولى نهضة مصر ، 1999، ص6.
- 12.21. عفيف البهنسي ، " العمران الثقافي بين التراث والقومية " ، دار الكتاب العربي ، 1997، ص104.
- 12.22. شادي السيد الشوقاتي ، " توظيف فنون الميديا في تدعيم الفكر الإبداعي للفنان التعبير عن الهوية الثقافية للمجتمع المصري المعاصر "، دكتوراه ، الفنون الجميلة ، 2007 ، ص193.
- 12.23. عبد الناصر محمود طه ، " التراث الفني المصري بين اشكالية الهوية وقضايا التحريف والتغريب " ، ابحاث مؤتمر فناني مصر التشكيليين، وزارة الثقافة ، 2008 ، ص289.
- 12.24. سالي عماد أحمد الصفتي ، " الصياغات التصميمية في مختارات من أعمال الفنانين المصريين المعاصرين المستوحاه من الفنون الشعبية كمصدر لإثراء العلوم الزخرفية المعاصرة " ، رسالة ماجستير ، التربية الفنية ، جامعة حلوان ، 2000، ص60.
- 12.25. أحمد حافظ رشوان ، فتح الباب عبد الحليم ، " التصميم في الفن التشكيلي " ، 1970، ص55.
- 12.26. رمزي جميل عباس ، " القيمة الجمالية للملمس فس الرسم العراقي المعاصر " ، مجلة IRAQI، العدد 51، 2009، ص171.
- 12.27. عز الدين نجيب ، " موسوعة الفنون التشكيلية في مصر " ، نهضة مصر للنشر ، 2007 ، ص18.
- 12.28. سيد هويدي ، " المبشرون فنانون يحملون بوقائع جديد ، المجلس الأعلى للثقافة ، 2012، ص100.