

القيم الفلسفية والجمالية للتصوير الحديث والمفاهيم باستخدام تقنية الذكاء كمدخل للتنمية الشخصية الإبداعية لطلاب المرحلة الإعدادية

إعداد

وسام رمضان على عيبة

الباحثة بمرحلة الدكتوراه قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة عين شمس
تخصص " تصوير "

في معالجات تشكيلية مستحدثة لقد تناولوا فنانونا كل مذهب من المذاهب الفنية أساليب متنوعة يتضح من خلالها التباين الفكري والفلسفي والفني والتقني عن طريق القيم الفلسفية والجمالية، ومن هؤلاء الفنانين علي سبيل المثال الفنان فرنسيس بيكون الذي قدم دراسة تجريبية مستفيضة عن تحريف رؤوس الرجال وصورهم الشخصية وكانت نتائج هذه الدراسة للتوصل إلي عدد كبير من الصور التي تتميز بتنوعها الشديد وتحريفها الواضح وبعدها عن الواقعية التسجيلية ، كما تنوعت الأساليب والحلول التشكيلية والمعالجات الفنية عن طريق القيم الفلسفية والجمالية للوحة من فنان لآخر ممن تناولوا بالرسم والتصوير ومن بين هؤلاء الفنانين أندي وار هول ، أرشم بولدو ، بيكاسو ، بول كلي ، جيمس أنسور ، رمبرانت ومودلياني من الفنانين الأجانب وعلى السيوي ، أحمد نوار ، منير كنعان ، أنجي أفلاطون، تحية حلیم، فرغلي عبد الحفيظ ، زينب السجيني وسعد العبد من الفنانين المصريين وكان لهؤلاء الفنانين دورهم في هذا المجال ، حيث تم إدخال أبعاد جديدة ومنطلقات مستحدثة أثرت العلمية العملية الإبداعية بتركيبات فنية حديثة ومبتكرة.

لا شك أن للفن تأثير فكري و ثقافي واضح من خلال قدرته على تجسيد أفكار فلسفية و أخلاقية محددة جاءت مرتبطة بالحياة الواقعية و اهتمامات و احتياجات الفئات الاجتماعية، وقد بدا هذا التأثير جليا من خلال ما خلفته الحضارات المختلفة من آثار و فنون ، عبرت عن فكرها وشخصيتها و وجدانها.

و" يرتبط الفن والفلسفة بوجهة نظر واحدة تترجم الكون المحيط بمنطق التأمل الباحث عن الحقيقة ، والفنان أو الفيلسوف دائما في معاناة للبحث عن الحقيقة الكامنة ، فقد يكشف جانبا والذي يلبث أن يحطمه ليكشف عن آخر أعرق منه وهو في بنائه و تحطيمه وإعادة بنائه ، إنما يصور حيرة الإنسان إزاء الكون الغامض ، إن أي قطعة فنية من إنتاج فنان إنما هي تعبير عن

شخصيته وعن فكره ووجدانه وفلسفته ، لكنه قل أن يتكلم عن هذه الفلسفة ، إن العمل الفني قد يشع هذه "صحيح أن نسق أو شكل أو صياغة العمل الفني الجيد تتضمن سحرا خاصا في تشكيلها ، لكن بقاءها مؤثرة في وجداننا حتى اليوم ال يرجع فقط إلى التنسيق والتحوير، ولكنه يعود عادة إلى عوامل إنسانية مضافة إلى الجمال الشكلي (إستاطيقي) " .

ويعد الفن المصري القديم من أهم الفنون التي اتخذت من العقيدة مضمونا جوهريا، بما تضمنته هذه الفكرة من مظاهر متنوعة من أبرزها الإهتمام بالملكية كمظهر لتقديس الملك، و تخليد فكرة الإيمان بالبعث إلى حياة أخرى بعد الموت، ومظاهر الطقوس والشعائر الدينية المدنية.

وإلى جانب هذا البعد الفكري تطورت أساليب و أدوات الفنان فى تناول العمل الفني، فتنوعت الخامات وتطورت الاتجاهات التشكيلية عبر عصور الفن، وقد ظهر فن الكوالج في بداية القرن العشرين كإنتالقة فنية جديدة اهتمت بتغيير التقاليد الفنية من خلال تطور الأداء التقني في طرح تعبيرات فنية جديدة و مبتكرة. ويعتمد فن الكوالج على التجريب باستخدام الخامات المختلفة ، فكل خامة صفات و خصائص تميزها يمكن توظيفها فى اللوحة ، و الإفادة من ألوانها و قيمها الملمسية كمصدر هام للإلهام الفنان وشحن خياله الفني.

وتتجه الدراسة الحالية للبحث فى إمكانية الإفادة من القيم الفلسفية و الجمالية فى أعمال الفن المصري القديم كمدخل إثراء لوحة التصوير باستخدام أسلوب الكوالج.

المشكلة :-

تحدد مشكلة البحث في التسأل التالي :-

إلى أي مدى يمكن الإفادة من التصوير الحديث والمعاصر عن طريق القيم الفلسفية والجمالية في إثراء تنمية الشخصية الإبداعية لطلاب المرحلة الاعدادية

اهداف البحث :-

يهدف البحث إلى الكشف عن القيم الفلسفية والجمالية في التصوير الحديث والمعاصر من خلال تنمية الشخصية الإبداعية لدى الطلاب
إثراء الرؤية البصرية والقدرات الخيالية لدى الطلاب مما يساهم في بناء الشخصية الإبداعية لديهم

فروض البحث :

- يمكن الاستفادة من القيم الفلسفية والجمالية للتصوير الحديث والمعاصر لاثراء التنمية البصرية والابداعية لشخصية طلاب الاعدادية
- هناك هلاقة ايجابية بين القيم الفلسفية والجمالية وبين اثراء تنمية الشخصية الابداعية .

منهجية البحث :-

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في إطار النظري والمنهج التجريبي في إطار العملي

اهمية البحث :-

- يعد هذا البحث محاولة من القيم الفلسفية والجمالية للتصوير الحديث والمعاصر لاثراء تنمية الشخصية الابداعية لطلاب المرحلة الاعدادية . وتتبلور اهمية البحث الحالي في الاتي :-
- التاكيد على اهمية مجال التصوير الحديث .
- يساهم البحث في اهمية التصوير الحديث وتأثيرها في مجال الفنون التشكيلية وخاصة مجال التصوير .
- طرح رؤى تشكيلية ومدخل فنية مستحدثة لتعميق الفكر الفلسفي لدراسة تنمية الشخصية الابداعية .
- التعرف على الأسس البنائية المختلفة للفن الحديث والمعاصر في القيم الفلسفية والجمالية .
- التوصل إلي مداخل تشكيلية مستحدثة تفيد في تدريس التصوير من خلال الجماليات الناتجة عن طريق القيم الفلسفية والجمالية في إستخدام تقنية الكولاج من خلال التصوير الحديث والمعاصر .
- إثراء المخزون الثقافي والبصري لدى الطلاب من خلال التصوير الحديث والمعاصر .

محددات البحث :-

- دراسة مسحية للدراسات والبحوث المرتبطة بمجال البحث الحالي
- دراسة القيم الفلسفية للتصوير .
- دراسة القيم الجمالية للتصوير
- تنمية الشخصية الابداعية لطلاب المرحلة الاعدادية الكولاج .

منهجية البحث

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في إطار النظري والمنهج التجريبي في إطار العملي .

اولا : الجانب النظري

دراسة القيم الفلسفية للتصوير

دراسة القيم الجمالية للتصوير

تنمية الشخصية الابداعية لطلاب المرحلة الاعدادية .

ثانيا. الجانب العملي :

تجريبية طلابية .

تنفذها الباحثة على طلاب المرحلة الاعدادية لتنفيذ تنمية الشخصية الابداعية مستمدة من القيم

الفلسفية والجمالية للتصوير الحديث المعاصر عن طريق الكولاج

مصطلحات البحث :

نظريات القيم في الفلسفة الحديثة:

تقارب الأبحاث الاجتماعية والأخلاقية المنتجة في فضاء الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر، ظاهرة استمرار حضور الظاهرة القيمية بالصورة التي هي عليه في العديد من المجتمعات الإنسانية، الإسلامية منها والغربية على السواء. بعضها يرتبط بأسئلة الفعل القيمي الإنساني في الثقافة العربية، والبعض الآخر منها يتصل بطبيعة الانجازات التي تبلورت في هذا المجال ومدى مطابقتها للأسئلة التي تطرحها نظريات القيم في الفلسفة المعاصرة. ونحن نقصد هنا بالذات المواقف الفكرية التي بلورها النقاش الفلسفي الأخلاقي في سياق مقارنة إشكالات الفعل القيمي التي نشأت على تخوم .

القيم الفلسفية

تعتبر القيم الفلسفية جزء من الاخلاق ويمكن تعريفها بانها مفاهيم تخص الغايات كجزء من جدية بالرغبة سواء كانت هذه الغايات تطلب لذاتها او لاتها او لغاياتها ابعدها منها . ويقصد بها في هذه الدراسة المضمون الفكري في العمل الفني والقائم على المفاهيم الخاصة بتنمية شخصية الطلاب .

القيم الجمالية :-

القيم الجمالية في الفنون التشكيلية في صفحات شكلية تجعل الاشكال والالوان والخطوط والحجوم مرغوبا في تأملها بل تجعلها مستحقة للتقدير ولايكتفى جمالية وانما ينبغي الانتقال نحو

تأمل العناصر الوجدانية والافكار المجردة مثل (المرونه - القوة - الحركة وغيرها بغرض تذوقها والاستمتاع بجمالها .

القيم الفلسفية والجمالية :

دراسة الفن تتطلب التعرف على مكانته في الثقافات المختلفة ومواكبة العصر التعرف على انواع القيم التي اثرت في وعى واراده الفنان القيم الفلسفية : " تعتبر القيم الفلسفية جزءا من الخالق، ويمكن تعريفها بأنها مفاهيم تختص بغايات يسعى إليها الفرد كغايات جديرة بالرغبة سواء كانت هذه الغايات تطلب لذاتها أو لغايات أبعد منها" ويقصد بها في هذه الدراسة المضمون الفكري في العمل الفني والقائم على المفاهيم العقائدية والروحية التي اعتقد بها الفنان المصري القديم و أثرت فيه.

التجريب: "التجريب أسلوب في الاداء الفني، فهو نشاط إبداعي يهدف إلى إظهار الرؤى الجمالية المختلفة للموضوع و الخامات المستخدمة بحثا عن حلول متعددة ومختلفة فيقدم لنا الفنان من خلال خبراته متعلقات تشكيلية جديدة ومستحدثة " .

القيم الفلسفية والجمالية في الفن المصري القديم:

إن دراسة الفن تتطلب التعرف على مكانته في الثقافات والعصور المختلفة والتعرف على أنواع القيم التي أثرت في وعي وإرادة الفنان، و" تتحدد قيمة شئى بناء على علاقته بإنسان معين يجد فيه ما يثير اهتمامه و القيمة تمثل الصفة التي تجعل الشئى مرغوبا فيه وتطلق على ما يتميز به الشئى من صفات تجعله مستحق للتقدير"

القيم الفلسفية في أعمال الفن المصري القديم:

" لكل مجتمع معتقداته الخاصة، ويتضمن كل معتقد مجموعة من القيم، ومهمة النقد هي الكشف عن القيم، وقد يكشف العمل الفني عن سمات مختلفة، بل وأنه يمكن قراءة العمل الفني بطرق مختلفة ، من أجل الكشف عن قيمه المتعددة لمعاصر " .

وقد ارتبط المصري القديم بمجموعة من القيم و الأفكار القائمة بشكل جوهري على العقيدة الدينية، التي أثرت في كل مناحي الحياة الخاصة و العامة للشعب المصري، " وعندما منح الانسان المصري القديم الفن سلطة فوق طبيعية، اختلطت في هذا الفن الدلالات الإنسانية بالدلالات غير الإنسانية، و كانت العقيدة المصرية قد تركزت حول الاهتمام بالملكية كمظهر للسلطة الدنيوية ، و الاهتمام بإطالة الحياة بعد الموت، وأصبح دور الفن هو التعبير عن القيم

المجردة للعقيدة تعبيراً مفهوماً وخلق آثاراً خالدة، وتهيئة الأجواء التي تناسب ممارسة الطقوس الدينية، إستناداً إلى نظام محدد" وقد ظهر تأثير المعتقد الديني لدى الفنان المصري في شكل مجموعة من القيم الفلسفية التي أمكن من خلالها تفسير وقراءة كل ما يرتبط بهذه الحضارة الفنية الراقية.

كما كانت لعقيدة البعث والخلود بعد الموت، وتعدد الآلهة التي هيمنت على المجتمع المصري القديم تأثيراً كبيراً على فن النقش و التصوير التي فرضت فيه القواعد الدينية قيوداً على خيال الفنان " فقد ظل يفترض أن الصور التي يصورها على جدران تلك المقابر ليست مجرد خطوط ينبغي أن يتوفر فيها النسجام وحده بل أن من الممكن تحويلها إلى حقيقة واقعية وهي ضمان الخلود في العالم الآخر" بما تصوره تلك الرسوم من طقوس وعقائد وأساطير كاملة للحياة الروحية التي يطمح صاحب المقبرة أن يمارسها. بل إن الأعمال والرسوم التي صور بها الفنان المصري جوانب مختلفة من الحياة اليومية، حملت بين طياتها معاني غيبية في شكل رمزي ، فمن أهم هذه المناظر، مشاهد الصيد المختلفة كصيد البط البري، أو صيد فرس النهر، والذي يرمز إلى إعاقة الشياطين التي قد تعترض مسيرة المتوفى ، ويرمز السمك إلى مصير الميت ، أما العجل الصغير فيرمز إلى ميالد الشمس من جديد.

ورمزت مناظر مشاهد الحياة اليومية بشكل عام على جدران المقابر المصرية القديمة للرحلة التي سيقطعها المتوفى في مجاهل أوزيريس ، فإذا نجح في اجتيازها فاز بالخلود. وبصفة عامة اقترنت الفلسفة الدينية و العقائدية بجميع الأعمال التي قدمها الفنان المصري القديم على اختلاف موضوعاتها و تنوع مفرداتها، وقد اتجهت التجربة البحثية في الدراسة الحالية إلى دراسة القيم الفلسفية المرتبطة بمحورين أساسيين في مجموعة من أعمال النحت البارز في الفن المصري القديم: المحور الأول يرتبط بفكرة التقديس، والمحور الثاني يرتبط بمشاهد وصور الحياة اليومية.

القيم الجمالية في أعمال الفنان المصري القديم:

" القيم الجمالية في الفنون التشكيلية هي صفات شكلية تجعل الأشكال و الألوان والخطوط والحجوم مرغوباً في تأملها ، بل تجعلها مستحقة للتقدير، والذي يكتفى بالاستمتاع بالتقابلات والتشابهاً والتكرارات والتغييرات في الشدة، كصفات حسية جمالية، وإنما ينبغي الانتقال نحو

تأمل العناصر الوجدانية والافكار المجردة ، مثل المرونة أو الرشاقة أو القوة أو الحركة ، بغرض تذوقها و الاستمتاع بجمالها"

فيقوم الفنان بتنظيم العلاقات الخطية واللونية و المللمسية بشكل متوازن في إطار مقصود تبعاً إرادته، مستخدماً تقنيات مناسبة، ليستمتع المتذوق بهذه البراعة الفنية ممثلة في التنظيم الشكلي للعناصر والتأثير التقني للخامة.

وتتأثر القيم الجمالية في العادة بالحركة الإجتماعية لكل عصر بذاته ، فلكل حقبة تاريخية وحدة متفردة لها مضمونها و بيئتها الخاصة ، فيجد الباحث في تاريخ الفن أنه يتشكل من تعاقب الأساليب المختلفة ، متمشياً مع مبدأ التطور عبر التاريخ ، ورغم تضمن أعمال الفن العظيمة التي تتميز بالثراء و الخصوبة أفكار عديدة متسقة إلي أنه يمكن العثور في كل عمل فني على نغمة سائدة أو على قيم خاصة ، فقد كانت مهمة الفنان الإغريقي أن يصف الطبيعة و ينمقها بمفهوم الفن الذي يتمثل في الكمال الفريد و الأبدى ، وما كان يميز فن القرن الثاني عشر في فرنسا إنما هو طابع البساطة والتكشف، وكان موضوع الفن السائد في العصور الوسطى هو الإيمان بالحياة الآخرة كقيمة علياً"

وبالرغم من تنوع وتعدد القيم، فإن هناك توافق وانسجام بينها، فمن الممكن أن ترتبط القيمة الجمالية بالقيم الأخلاقية أو الوظيفية أو الدينية، " فليس الشيء في ذاته هو مصدر القيمة الجمالية، وإنما قيمة الشيء ترجع إلى عائلته بغير ذاته "

وقدم الفن المصري القديم أعمالاً تتضمن في المجمل مجموعة من القيم العقائدية والفلسفية التي تدور حول فكرة البعث بعد الموت ، ومر الفنان المصري بمراحل متتابعة عبر عصور الدولة القديمة والوسطى والحديثة طور فيها أداءه مع كل مرحلة ليتجه إلى أسلوب أكثر تحرراً من التقاليد الملزمة، وأكثر تنوعاً في أساليب الرسم، في عناصره المستوحاة من الطبيعة، مع الحفاظ على جمالية الفن الفرعوني التي تستند إلى أساس عقلائي، والذي تعتمد على قيمة الانتماء في صياغة الأشكال و تحويلها لتستجيب لألساق الهندسية التي تثير لدى المشاهد شعور بالتوازن و الأتساق من خلال تنظيم العناصر داخل إطار الصورة.

وهناك بعض القيم الجمالية التي ميزت أعمال الفن المصري القديم وخضعت لفلسفته الخاصة ، ومن أبرزها:

الايقاع : ويقصد بالايقاع" ترديد الحركة بصورة منتظمة تجمع بين الوحدة و التغيير، ويمكن الاستدلال على الايقاع من خلال سلسلة فكرية منتظمة من القيم الفرعية وهي التكرار - التدرج - التنوع - الاستمرار" ، وهو من أهم عناصر تنظيم العمل الفني شكليا ، حيث يلعب الايقاع دورا رئيسيا فى التأكيد على بعض الأجزاء و علاقتها بالأجزاء الأخرى في تنوع يمتلئ بالحياة و يوحي بالاحساس بالحركة.

ويعد الايقاع من أبرز القيم الفنية في أعمال المصري القديم والتي ظهرت في تكرارات الأشكال ، وتنوع أحجامها وارتفاعها، ومنها حركة الأشخاص فى أوضاع مختلفة سواء فى المعارك الحربية، أو مشاهد الرقص والغناء وغيرها من التجمعات، وقطعان الماشية والطيور و الأسماك فى مناظر الصيد والزراعة والحصاد . مما أدى لتحقيق تماسك التكوين والترابط بين أجزائه.

التوازن: يعد التوازن من القيم الجمالية التي تلعب دورا أساسيا في بناء العمل الفني، " فالالتوازن نوع من أنواع التنظيم الشكلي، أي ترتيب العناصر بحيث يكمل كل منها الآخر، ويتحقق من خلال التقابل، أي بوضع عناصر غير متشابهة كل مقابل الآخر، بحيث تكون منسجمة كل مع الآخر، فالطابع المميز يلفت أنظارنا إلى طابع العنصر المقابل له"

وخلق التوازن في أي عمل فنى الذي يعتمد على قاعدة محددة، فهي قيمة يحققها الفنان أثناء تنفيذ العمل إما عن طريق معالجة التنوع في الشكل أو الحجم أو الملمس أو الخط. وقد خضعت الأشكال فى الفن المصرى القديم لدرجة من الإنتظام من خلال تخطيطات هندسية أو مائلة الاستدارة والإنسيابية أو فى شكل مثلثات، كما لجأ الفنان إلى وضع نقطة محورية وهمية تتوزع حولها الخطوط و الألوان لتحقيق التوازن.

الوحدة : " والمقصود بالوحدة في العمل الفني، أنه يحتوي على نظام خاص من العلاقات وتترابط أجزاؤه حتى يمكن إدراكه من خلال وحدته في نظام متسق متآلف يخضع معه كل التفاصيل لمنهج واحد" ، فلا يمكن أن تتحقق للعمل الفني قيمته الجمالية دون الوحدة بين أجزاء العمل بعضها البعض ربطا عضويا يحقق كال متسقا ولم يقتصر مفهوم الوحدة عند الفنان المصري القديم على العناصر والمفردات التشكيلية المختلفة والسمات الفنية التي حاول بها تأليف تلك المفردات سويا، بل امتدت لتشمل أدواته في التعبير عن مضمون العمل عقائديا و فلسفيا بسهولة ووضوح ظهرت في أعمال التصوير و النحت البارز في الفن المصري القديم.

-التبسيط والتسطيح:

ويرى الدكتور محسن محمد عطية أن دلالة التبسيط كقيمة أنها " تعمل على سهولة استيعاب الهيئة الشكلية للعمل الفني في وحدة إدراكية، وتحقيق تأثير حسي مادي و مضمون رمزي بسيط التركيب". ، يمكن أن يحقق للمتذوق الاستمتاع الجمالي من خلال وحدة المادي والمعنوي في وحدة ذات طابع تبسيطي.

فلم يخضع مفهوم الجمال في الفن المصري القديم لقواعد المنظور البشري، حيث أراد الفنان تسجيل أقصى ما يمكن من رسوماته في سطح محدد ، فاهتم باختيار الالزام والثابت من وجهة نظره و استبعد الظلال لقابليتها للتغيير والزوال، انطلقا من إيمانه بصفة الخلود ، " فقد خضعت الجمالية الفرعونية لوجهة نظر الشمس التي تحول الصور إلى مادة إلهية على أساس أن المادة التي تتشكل منها أشعة الشمس غير قابلة للفناء، ويتحقق في الفن المصري القديم عنصر الوضوح حينما يهتم الفنان بما هو حقيقي ويتجاهل الظلال التي تخلق الانطباع بالعمق. فلجأ في أعماله أحيانا إلى ترتيب المناظر في صفوف يعلو بعضها البعض تفصل بينها خطوط مستقيمة سميقة تمثل مستوى الأرض.

المبالغة والتحريف الجمالي:

" من وسائل توفير صفات الجودة والتميز في العمل الفني، إجراء التحريفات فينسب الموضوعات، وإحداث المبالغات والتأكيد على الايقاعات والتكرارات في النمط الشكلي" ، وقد استخدم الفنان المصري القديم هذه المبالغات بشكل أساسي في نسب الأشخاص تبعاً لمعايير وقناعات خاصة ناتجة عن تأثره بالمعتقد الديني، دون الالتفات لواقع الأشياء وطبيعتها المرئية ، فوضع " الله في الصورة أكبر حجماً من الملك، والملك أكبر حجماً من أعدائه، إن الشخص الرئيسي يتمثل دائماً على نحو ينم عن مكانته" ، وعبر عن الأشكال بالتأكيد على أهم وأبرز صفاتها المميزة الخاصة بها ، دون الالتفات إلى الواقع أو قواعد المنظور.

الكوالج كاتجاه تجريبي في فن التصوير:

كلمة (collage) مشتقة من الفعل الفرنسي coller ، بمعنى لصق أو إلصاق. وكلمة كوالج هي الكلمة التي عبرت عن التقنية التي تستخدم الغراء أو اللصاق لتجميع عناصر اللوحة التي تتكون من الورق بأنواعه المختلفة، كأوراق الجرائد والمجلات أو قصاصات وشرائط الورق

الملون والصور الفوتوغرافية، أو بإضافة الأقمشة و الخامات الأخرى كالأخشاب والمعادن ، لخلق عمل فني برؤية جديدة.

"وقد وجد العديد من الفنانين في الكولاج و تقنياته مخرجا من الحدود والجمود الذي فرضته عليهم الألوان الزيتية ولوحات الكانفاس ، فمن أهم سمات الكولاج قدرته على الحفاظ على تلقائية وعفوية العمل بالإضافة لسرعة الأداء التي تمنح الفنان رفاهية الحصول على نتائج فنية سريعة" فاتخذت مجموعة من التيارات الفنية الحديثة في بداية القرن العشرين من الكولاج انطلاقة نحو التجديد والتحول إلى نماذج جديدة جمعت بين لصق الخامة والرسم بالألوان، فكانت البداية مع بابلو بيكاسو - Picasso Pablo و جورج براك " Braque George ، حيث قادهم تحيزهم للواقع في البداية أن يقوموا بتقليد ملمس وألوان المواد المختلفة، إلى أن أضافوا المواد الحقيقية كالخشب والرخام وورق الحائط المطبوع إلى أعمالهم ليكتمل سطح اللوحة الملونة بقيم ملمسية جديدة"

" واستخدم كل من براك و بيكاسو هذه المواد المضافة بطريقة جديدة اتسمت بالجرأة، فحولوا المادة ٦ المضافة إلى شكل آخر عن طريق استخلاص معان غير متوقعة وغيرمألوفة في اللوحة" بينما اهتم فنانون الحركة المستقبلية بما قدمته الصناعات الحديثة من تقنيات وبتطور الطباعة في الصحف و الصورة الفوتوغرافية، ووجدوا في الكولاج وسيطا ملائما للتعبير عن سمات الصخب و الحركة و الديناميكية في أعمالهم واتجهت الدادية في استخدام الكولاج لتحقيق مبادئها في رفض الجمال التقليدي ، واستخدموا خامات تشكيل من سلة المهملات إلى جانب مواد أخرى غريبة دون الالتزام بتقنية محددة والتركيز على الحس التلقائي والصدفة في العمل بأسلوب ساخر، ثم جاء فن العامة Art Pop كفن تجارة اهتم بصور الفنانين والمشاهير كعناصر للعمل الفني، فظهر اللوحة كصور مجمعة من المجلات والجرائد الشهيرة المعبرة عنثقافة المجتمع الأمريكي.

تقنيات الكوالاج:

تمكن الفنان من توظيف كثير من الخامات في عمل الكوالاج، فلكل خامة مميزاتا وخصائصها التي تضيف إلى اللوحة قيمة شكلية مختلفة ، عن طريق الدمج بين الخامات المختلفة من خلال القص أو القطع أو التلوين أو تركيب أي مادة أو جسم على السطح المستخدم في عمل اللوحة ، مع مراعاة أن يكون سطحا مناسباً وصلباً بما يكفي لتحمل الخامات

المضافة إليه دون أن ينكسر أو ينبعج ، كالخشب و الورق المقوى . كما يراعي الفنان عند العمل اختيار نوع اللصق المناسب للخامة و للسطح ، و الأدوات المختلفة المناسبة للعمل والمحافظة على سطح اللوحة بعد الإنتهاء منه لحمايته من التلف.

واعتمد الفنان على التجريب للتقنيات و الخامات المختلفة التي صارت مصدر إلهام للفنان بما توحيه ألوانها و ملمسها السطحية من ابتكارات. ويتوقف العمل بالكوالج على الجانب التقني بالخامة فقط، والتي اتسعت في نهايات القرن العشرين ، فقد " كان هناك شك حول ما إذا كان هناك مغزى رمزي أو معنى نفسي يجعل الفنان يجمع و يرتب عناصر الكوالج معا ، فحتى أكثر أعمال الكوالج واقعية يبدو فيها معنى عميق و فكر مخبأ تحت المظهر السطحي والصورة البصرية" وتتجه الباحثة في الدراسة الحالية لتنفيذ لوحات التجربة البحثية باستخدام الأوراق بأنواعها وتقنيات مختلفة.

الإمكانات التشكيلية لخامة الورق:

ويقصد بالإمكانات التشكيلية للخامة، قابليتها للتشكيل بطرق وأساليب مختلفة بحيث تقدم صورة جديدة مع تجربتها بكل طريقة، وتتوقف النتيجة على شكل ونوع وطبيعة كل خامة، ويستطيع الفنان أن يستفيد من ملمس الأوراق ويضيف إليها معالجات ملمسية تشكيلية أخرى من خلال التأثير على مسطح الورق بطرق متعددة و منها: الكرمشة - الثني - التمويج و التعريج - البرم - التصفير - التثقيب ...و غيرها

و من أهم الإمكانات التشكيلية لخامة الورق:

-تنوع الملمس:

تختلف ملمس الأوراق باختلاف أنواعها والخصائص السطحية لكل منها، فمنها الملمس الناعم أو الخشن، اللامع والمعتم، السميك القوام والرقيق أو الشفاف، المحبب والمتجدد، و غيرها من القيم السطحية التي تتيح للفنان توظيفها في العمل الفني بأسلوب يختلف عن الآخر.

-تنوع الألوان:

تتميز الخامات الورقية على اختلاف أنواعها بإمكانات لونية غير محدودة ، ربما من الصعب توافرها في كثير من الخامات الأخرى المستخدمة في فن الكوالج ، فمن السهل بالنسبة للفنان أن يحصل على بالته لونية متكاملة من خلال درجات لونية الحصر لها تمتد لشمع جميع تدريجات اللون من أعمق درجة إلى أفتح درجة و بجميع مشتقاته.

-الانماط المتنوعة لتوظيف الورق في لوحة الكوالج:

ويمكن تقسيم الأنماط الشكلية المتنوعة لخامة الورق المستخدمة في لوحة الكوالج إلى أربعة

نقاط:

أساسية:

-توظيف المساحة الورقية كلون فيتم قصها ولصقها على سطح اللوحة بحيث يكون تقطيع الورق عشوائيا أو منتظم بقصه على شكل هندسي أو عضوي وتنظيمه بشكل متجاور أو متراكب.

-الزخارف الهندسية و النباتية سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة، والرسوم التجريدية والمساحات الخطية والمنقطة بتوزيعاتها وتكراراتها المختلفة، وغيرها من الإمكانيات الشكلية لمساحة الورق المستخدمة في لوحة الكوالج ، " فالكوالج يقدم تأثيرات مشوقة ومثيرة ، حيث يبني كثافة بصرية من خلال التأثير الفيزيائي للعمل على سطح اللوحة بتوظيف الجرائد القديمة، نماذج تصميمات حياكة الملابس، التذاكر والأوراق المختومة، وغيرها من الوسائط المجمعمة والتي اقتطعت من سياقها"

-توظيف الصورة الفوتوغرافية بشكل كامل وإضافتها للعمل، أو جزئيا باقتطاعها حسب الجزء المطلوب توظيفه، وإضافته للعمل بشكل يقدم بعدا مقصودا في اللوحة قد يحمل مضمونا تعبيريا أو رمزيا أو فلسفيا يرتبط بفكرة العمل وتتفاعل مع بقية عناصره، و الذي يعد من الأساليب الناجحة في توضيح موضوع العمل و جذبانتباه المتلقي.

-توظيف الكلمة أو الحرف في عمل الكوالج، حيث تعد " الكلمات والحروف من العناصر الهامة التي يمكن توظيفها في الكوالج، فيمكن من خلال طريقة كتابة إعطاء معانٍ أعمق لمعناها الحرفي واستغلال شكلها الخارجي في تأكيد هذه المعاني، فكلمة مثل " سمين " fat ""، "بطئ "" slow ، "سرعة " speed " " ، "مرتفع high " ، "يمكن أن يتأكد معناها عند اختيار طريقة لكتابتها تتناسب مع معناها ، فيمكن اختيار خط عريض وسميك لكتابة كلمة Fat " ، "أو أحرف رفيعة.

الدراسة السابقة

يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة، وهو دور المعلم في تنمية بعض القيم الاجتماعية، فهذا الموضوع ذو أهمية كبيرة بشقيه، المعلم ودوره المحوري والرئيس في تنمية وغرس القيم الاجتماعية، والقيم الاجتماعية وأهميتها في إيجاد الشخصية

المتزنة المستقرة والقادرة على البناء المتين على أساس من الحق والخير والإيمان .وقد سار الباحث في ترتيبه للدراسات السابقة على أساس :١. التدرج الزمني من الحديث إلى القديم ٢. عرض الدراسات العربية ثم الدراسات الأجنبية .

١- دراسة بعنوان "المتضمنات الابداعية لفن ما بعد الحداثة والافادة منها في تدريس التصوير بكليات التربية النوعية"^(١)

هدفت هذه الدراسة الي تحديد ماهية تصوير ما بعد الحداثة ورصد المتغيرات التي أدت الي ظهور هذا الفن بالاضافة الي الاستفاده من المعالجات التشكيلية المعاصرة في مجال التصوير وتطبيقها تربوياً. ويستفيد الدارس من هذه الدراسة في انها تحدد المعالجات التشكيلية المختلفة لفناني ما بعد الحداثة والتي ساعدتهم في تحقيق القيم الجمالية والتشكيلية في اعمالهم التصويرية، بالاضافة الي ان هذه الدراسة تناقش في الفصل الثالث القيم الفنية والتشكيلية من خلال توضيح المفاهيم الفنية من شكل ومضمون وجمال في فلسفه في ما بعد الحداثة .

٢- بعنوان "الفكر الفلسفي للفن المفاهيمي كمدخل لاستحداث صياغات جديدة في التصوير"^(٢)

هدفت الرسالة الي إلقاء الضوء علي فن المفهوم علي وجه التحديد ، موضحة أهم المعالم الفكرية والفلسفية لهذا النوع من الفن ، وكيفية الاستفادة من دراسة الفكر الفلسفي لفن المفهوم في إيجاد مداخل جديدة لتدريس التصوير ، ويستفيد الدارس من هذه الدراسة في المعلومات التي توفرها عن تطور الفكر الفلسفي لفن التصوير في فترة ما بعد الستينات وأهم العوامل التي أدت الي تبلور فن المفهوم وظهور الاتجاه المفاهيمي في فنون ما بعد الحداثة.

٣- دراسة بعنوان "المفاهيم الفلسفية والفنية للحضارات القديمة وارتباطها بفنون ما بعد الحداثة كمدخل للإستلهاام في التصوير"^(٣)

تعتمد هذه الدراسة علي فكرة إيجاد الصلة بين فنون الحضارات القديمة وفنون ما بعد الحداثة والمفاهيم الفنية والفلسفية لفنون ما بعد الحداثة والتي لها صلة تاريخية بالفنون القديمة ، وكذلك

(١) يونس مصطفى يونس: "المتضمنات الابداعية لفن ما بعد الحداثة والافادة منها في تدريس التصوير بكليات التربية النوعية" رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة ٢٠٠٥م.

(٢) علاء الدين محمد: الفكر الفلسفي للفن المفاهيمي كمدخل لاستحداث صياغات جديدة في التصوير ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٠م

أوجه التشابه بين الفنون البدائية وفنون ما بعد الحداثة من حيث المفهوم الفني ، ويستفيد البحث الحالي من هذه الدراسة في تحليلها لأهم الأفكار الفلسفية التي تقوم عليها فنون ما بعد الحداثة ، كذلك فكرة الربط بين فلسفة فن ما بعد الحداثة وفلسفة الفنون البدائية والتي تدعم فكرة البحث الحالي والذي يهتم بإيجاد تصنيف عام نوضح من خلاله تطور وتحول فلسفة مفهوم التصوير .

٤- دراسة بعنوان "فلسفة التحول في مفهوم المادة والتقنية في الفن اللاشكلي وأثرها على المنطلقات الإبداعية في التصوير المعاصر"^(٤)

تهتم هذه الدراسة بالتقنية وتحول مفهومها الفلسفي في الفن اللاشكلي كذلك دراسة وتحديد أهم التقنيات الجديدة وتصنيفها طبقاً لخواص المادة ومدى الاستفادة منها في الفن الحديث وذلك لإيجاد مداخل جديدة تستفيد من التطور الذي صاحب المادة والتقنية الفنية ، ويستفيد الدارس من هذه الدراسة في انها توفر عدد من المعلومات عن تطور الخامة والتقنية في الفن الحديث وخاصة فن اللاشكل ، وكيف استفاد الفنان الحديث من خواص المادة لتدعيم مضمونه الفني وهو ما يرتبط مع موضوع الدراسة الحالية في أسلوب المعالجة التشكيلية الذي يتأثر بالمفهوم الفلسفي لفن التصوير والفكر الفني للفنان ذاته.

المراجع

باللغة العربية

١. ثروت عكاشة : فن النحت في مصر القديمة و بالد ما بين النهرين (دراسة مقارنة)، الدار المصرية اللبنانية ، ط١ ، ١٩٩٣.
٢. فاسيلي كاندنسكي ، محمود درويش :الروحانية في الفن ، الجمعية المصرية للنقاد بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٩٤
٣. محسن محمد عطية : الفن والحياة الاجتماعية ، القاهرة ، عالم الكتب ، ٢٠٠٧.
٤. حسن محمد عطية : القيم الجمالية في الفنون التشكيلية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ٢٠٠٠
٥. محسن محمد عطية : التحليل الجمالي للفن ،دار الكتب ، ٢٠٠٢.
٦. محسن محمد عطية : روائع من الفن المصري القديم ، القاهرة ، دار الكتب ، ٢٠٠٣
٧. محسن محمد عطية : مفاهيم في الفن و الجمال ، القاهرة ، عالم الكتب ، ٢٠٠٥.

الرسائل العلمية:

- أيمن الصديق على السمرى : المفاهيم الفلسفية و الفنية للحضارات القديمة و ارتباطها بفنون ما بعد الحداثة كمدخل للاستلهام فى فن التصوير ، رسالة دكتوراة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان، ٢٠٠١.
- داليا سعيد عبد الحميد هاشم :القيم الجمالية للتعبير عن حركة الأشخاص في الفن المصري القديم (الدولة الحديثة) ، رسالة ماجستير ، جامعة حلوان ، كلية التربية الفنية ، ٢٠٠٦.
- ريم فؤاد السويفى : توظيف الكمبيوتر في التعامل مع تقنيات الكوالج كعامل أساسي في تصميم الملصق الإعلاني ، رسالة ماجستير، جامعة حلوان ، كلية التربية الفنية ، ٢٠٠٤.
- كوثر عبد الحميد متولي : تطور مفهوم التجريب في فن التصوير المصري المعاصر ، رسالة ماجستير ، جامعة حلوان ، كلية التربية الفنية ، ٢٠٠٦:
- أيمن الصديق على السمرى : إعادة صياغة الأعمال الفنية في التصوير الحديث كمصدر للإبداع الفني، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ١٧ص. ١٩٩٦
- محمود البسيوني: أسرار الفن التشكيلي، عالم الكتب، القاهرة، ط٣، ١٩٩٤، ص ٦٦
- أيمن الصديق على السمرى: مرجع سابق ، ص ١٨

حسن محمد حسن : الأصول الجمالية للفن الحديث، دار الفكر العربي، القاهرة، (د. ت)، ص ٦٤.

يوسف مراد: مبادئ علم النفس العام، دار المعارف، القاهرة، ٢٠٠٣، ص ٢٦٧.

سهير إسحاق مرقص : الدلالات النفسية لنزعة التقليد كما تبدو في رسوم مجموعة من المراهقين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة وأثارها التربوية، رسالة ماجستير (غير منشورة) كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ١٩٧٣، ص ١٠.

مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥١، ص ١٧٥.

أشرف السيد العويلي : الفن الشعبي في التصوير المصري المعاصر ومداخل استخدامه - في التربية الفنية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ١٩٩١ ص ١٤.

شاكِر عبد الحميد: العملية الإبداعية في التصوير، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ١٩٨٧، ص ٢٥.

شاكِر عبد الحميد: المرجع السابق، ص ١٢٦

فاروق بسيوني : قراءة اللوحة في الفن الحديث، دراسة تطبيقية في أعمال بيكاسو، دار الشروق، القاهرة، ١٩٩٥، ص ٣٩.

محمود عبد العاطي : توظيف البعد الثالث الحقيقي في التصوير الحديث، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ١٩٨٧، ص ٤٣.

شاكِر عبد الحميد: العملية الإبداعية في التصوير، مرجع سابق، ص ١٥٥.

محسن عطية . مفاهيم في الفن والجمال . عالم الكتاب . القاهرة ٢٠٠٦

رسائل

(١) علاء الدين محمد: الفكر الفلسفي للفن المفاهيمي كمدخل لاستحداث صياغات جديدة في

التصوير ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٠م

(٢) أيمن الصديق علي السمرلي : "المفاهيم الفلسفية والفنية للحضارات القديمة وارتباطها بفنون

مابعد الحداثة كمدخل للإستلهام في التصوير" ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية

الفنية جامعة حلوان ، ٢٠٠١م

- (٣) إبراهيم إبراهيم البيومي محمد : "فلسفة التحول في مفهوم المادة والتقنية في الفن اللاشكلي وأثرها علي المنطلقات الإبداعية في التصوير المعاصر" ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، ٢٠١١
- (٤) نسرين عبد السلام هرمس : "المعالجات التشكيلية للعمق التقديري وارتباطها بالثقافة كمدخل لإثراء التصميمات الزخرفية" ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، ٢٠٠٩م ، ص ٨ .
- (٥) يونس مصطفى يونس: "المتضمنات الإبداعية لفن ما بعد الحداثة والافادة منها في تدريس التصوير بكليات التربية النوعية "رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة ٢٠٠٥م.:
- (٦) نبيل عبد السلام- مختارات من الفن المصري المعاصر التي عبرت عن الاحداث القومية كمدخل للتذوق الفني-ماجستير-تربية فنية-جامعة حلوان ١٩٩٤

المراجع الأجنبية

- 1)Brigadier , Anne , Collage : A Complete Guide For Artists, Watson GuptillPublica Lions ,New York, 1972.
- 2)Ingof . Walther : Art Of The 20th CenturyVolume,TASHEN GMBH, 2005.
- 3)John Golding : Concepts Of Modern Art, Thames and Hudson Ltd., London , 1983.
- 4) Lisa L.Cyr:Experimental Painting inspirational approaches for mixed art , North Light BOOKS ,2011.
- 5) Nita Leland □Virginia Lee Williams: Creative Collage Techniques
٦) ,North Light BOOKS, Ohio,1994. Christos . M : Joa Chimdes and Norman Rosenthal , American art in 20th century , new York , 1993.
- ٧) Danial Wheeler : Art since mid – Century, 1945 to age present , Thomes and Hudson, London, 1991.

المراجع الإلكترونية.

<https://www.aaciaegypt.com/wp-content/uploads/2017/08>
Harold,Oil:1970 the Oxford companion to art ,Crandon Oxford,Design

ملخص البحث :-

اتجه الفن التشكيلي الحديث والمعاصر ، منذ أوائل القرن العشرين وحتى اليوم إلى الاستفادة من بقايا الخامات المختلفة المصنعة وغير المصنعة في ابداعات لقيم فلسفية وجمالية عن طريق الكثير من الأعمال الفنية ذات القيمة الجمالية والتعبيرية العالية بأسلوب جديد يتحدى التقاليد .

ويتفق فن الكولاج مع مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة باعتباره مجموعة من التجليات والممارسات الفنية المتنوعة التي تنطوي على العديد من القيم التشكيلية المحملة بدلالات ومضامين فكرية تستدعي عن رؤية وقراءة جديدة للعمل الفني ، وتدعو للخروج عن حدود المؤلف من الأساليب التقليدية ، بحثا أبجدية رمزية ، أو شفرة بنائية ، للتعبير عن الواقع في صياغة تشكيلية مستحدثة تتجلى في إبراز العلاقة بين الشكل والمضمون والخامات والتقنية لقيم فلسفية وجمالية ، مما يفسر ظهور صيغ تشكيلية جديدة تؤكد على فلسفة التجريب . والتجريب فرصة للتعلم على ممارسات الفكر الإبداعي لما يتيح من فرص تغيير الشكل وتحريكه ، تعكس دلالات ومعاني جديدة حيث تعد إعادة تنظيمه و ترتيبه بطرق جديدة وبخام الممارسة التجريبية في مجال تصميم الأزياء باستخدام خامات مختلفة بمثابة موقف تعليمي إيجابي ، فهو حافز مثير يهدف إلى تقديم رؤى جديدة للتشكيل، والتي تحتوي على أفكار وحلول إبداعية وابتكاريه للخامات و للمواد يضيفها المصور .

ويعتبر مجال التجريب من أهم الطرق المتبعة في الحصول على متغيرات عديدة في مجال التصميم بصفة عامة و تصميم الأزياء بصفة خاصة ، حيث تخضع مدخلات العمل الفني لمجموعة من الضوابط الإجرائية التي يتم من خلالها التبديل و التغيير بهدف التوصل إلى حلول متعددة وصياغات جديدة مع التحرر من سيطرة الحلول التقليدية المألوفة .