

*
Bib ID:
12458223

طاقة الخط في أعمال المصور (بولي كل)

د. سوزان عبد العزيز أبو العلا خضر
أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد المنزلي

مقدمة:

يعتبر فن السويسري "بول كلوي" فن جديد وقد تبدو أعماله للنظرة الأولى خرافية صبيانية ولكنه عند التمعن فيها ينكشف عالم مخبوء محمل بخيالات سحرية والتي تبدو كما لو كانت تفتر وضاءة ، ولقد رسم "بول كلوي" كثيراً ويد هذا أحد أسرار عمق فنه ومتانته، وكان يعمد إلى النقل عن الطبيعة بمهارة قبل أن ينتقل إلى تكوين أحد لوحاته الخالصة التي يخلق منها عالمه الخاص، ولكنه ينطوى على كثيراً من المعانٍ والقيم الجمالية المبنية على التفاعل والموازنة وهو يدين "سيزان" بـ"إيمانه بأن حقيقة الطبيعة لا توجد في السطوح ولكنه في الأعماق^(١). لذلك كان من الضروري التعرف على هذا الصرح الذي ترك بصمة على تجففة الفن العثماني في القرن العشرين بأكمله وذلك من خلال طاقة الخط، ففي البداية كان "بول كلوي" يعطي للمجال اللوني القيمة الكبرى ثم يتبع ذلك بحركة الخط وما له من طاقة إبداعية في لوحاته، فقد كان من أبناء مدرسة الباوهاوس التي قدمت في مبانيها وتجهيزاتها نموذجاً رائعاً للعقلانية والبساطة في التصميم ورسّها حس هندي متقدس، وكان التركيز على الخطوط المستقيمة والعلاقات الأولية والأقواس الصريحة رد الباوهاوس على الإسراف والبالغة الشكلية.^(٢)

مشكلة البحث:

طاقة الخط في أعمال بول كلوي" لم يتم الكشف عنها سواء بالدراسة الأكاديمية أو الفنية .

هدف البحث:

- ١- التعرف على طاقة الخط من خلال بعض المختارات الفنية للفنان "بول كلوي".
- ٢- تطوير الأداء المهاري لدى طلبة وطالبات كلية التربية الفنية من خلال تطبيق بعض المختارات من أعمال "بول كلوي".

أهمية البحث:

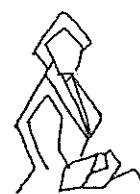
الفنان "بول كلوي" يعتبر من رواد فناني المدارس الفنية الحديثة التي اهتمت بالتصميم من حيث تنظيم العلاقات التشكيلية خاصة الخطوط منها والكشف عن تلك العلاقات بعد هاماً في تقل خبرات دارس التصميم.

منهجية البحث:

يتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

صفة الخط: (Line Describing)

لقد أجرى كات هيفر (Kate Hever) بحثاً عن "تأثير النسيج الذي يوحى به شكل (١) الخطوط قدم رسمين مما شكل (أب) إلى مجموعة من الأشخاص وأعطي لكل منهم كشف به بعض الصفات لكي يختار منها ما يوحى به كل من الرسمين من أحاسيس. ونظراً لأن تصميم كلا الشكلين واحد ولكنها يختلفان فقط في صفات الخطوط إذ أن شكل (أ) يتكون من خطوط منحنية، والشكل (ب) فيتكون من خطوط مستقيمة تحصر بينها زوايا لذلك يعتبر الحكم على كل من الشكلين حكماً على ما توحى به صفات الخطوط سواء كانت منحنيات أو زوايا حيث أن ملامع الوجه غير واضحة في الصورتين لذلك فهي توحى إلى المشاهد أحاسيس معين، وبالأخص النتائج ظهر أن من أجرى عليهم الاختبار قد عبروا عن الصورة ذات المنحنيات بأنها لشخص عاطفي أو شفوق خيالي كما تقررت الأueleية في شكل رقم (ب) ذات الزوايا هي لشخص وقور جاد، ونستخلص من ذلك أن لصفة الخطوط أثراً كبيراً في الرابط بين الموضوع الذي يجرى تصويره وال فكرة التي يريد المصور أن يعبر عنها (٤).

(ب)

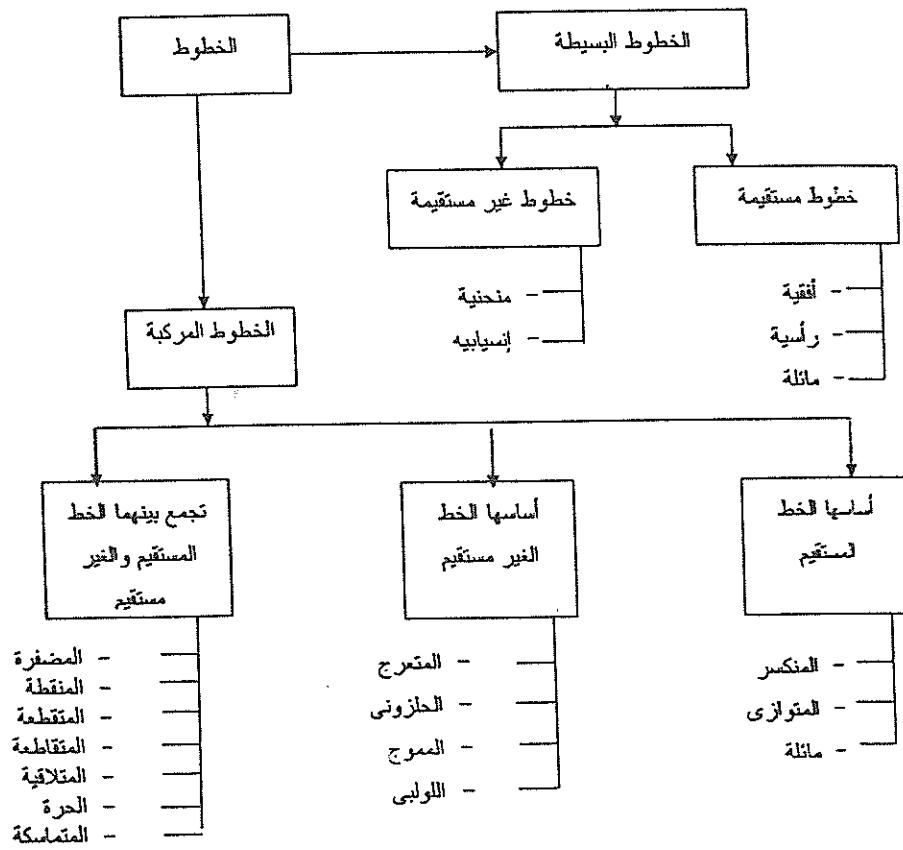

(أ)

شكل (١)

ويوضح شكل (ب) أنواع الخطوط من بسيطة إلى مركبة والخطوط المستقيمة والغير مستقيمة وأنواعها .

أنواع الخطوط:
Line Types

(٢) مخطط يوضح أنواع الخطوط^(٥)

(The Positive and Negative Line Significance and Correlations)

أن الخط هو الأثر الحادث من تحرك نقطة في اتجاه معين، له طول ووضع وليس له عرض، والخط يمكن اعتباره سلسلة متصلة من النقط التي توضح موضعها أو اتجاهها، ويخلق لنفسه طاقة تظهر من خلال البعد الذي يظهر عليه، كذلك السرعة عامل مهم لنشاط الخط في الفراغ فتتضخم خلال حركته في شكل أفقى أو رأسى أو مائل أو منكسر أو موج. كذلك تثنية الخط تشكّل قوته وثباته حيث أن تغير الطول أو الممك أو الاثنين معاً تعطى نفسه ميزة ذات إيقاعات يفرضها شكله والخط يتضمن إيقاعات بالإيقاع والوحدة والتوازن وهو يعد الفكرة الرئيسية لأساس التصميم في تقدير المساحة، وما تحصره من مساحات أو كتل يتشكل لها الخط حسب أسلوب الفنان وللخط معانٍ ودلالات نوجزها من خلال الجدول شكل (٣) .

الدلالات والارتباطات		صفة الخط	م
المبنية	الإيجابية		
الحدة	الاستقرار والثبات	الخط المستقيم	-١
الشدة	النقاء - الشموج والسمو	الخط الرأسى	-٢
السكون	الهدوء والاتزان	الخط الأفقي	-٣
التصاد	لتوة (القوة الحادثة في علاقتها)	الرأسى مع الأفقي	-٤
عدم الاستقرار - الحدة يوحى بالتصدع	الإثارة	الخط المنكسر	-٥
-	مرتبط بالراحة لسهولة الحركة دون حدة في خطوطه والخط العازروني وتنسج والمتwig مرتبط بالخيال ونخاع البصرى في التكبير	المنحنى	-٦
الصدام	الصراع والمقاومة	الخطوط المتقابلة	-٧

شكل (٣) العلاقة بين الخط ودلالاته

ومن تلك المعاني المرتبطة بالخط يتأكد ما يحدّثه الخط في التعامل معه من لفعاليات تتمو مع لرقاء المعرفة وما لها من إيقاعات تحدث أثناء البناء التشكيلي للعملية الفنية (٨).

التأثير النفسي للخطوط:

(Sensory Effecton of Lines)

للخطوط تأثير نفسي توحى به إلى الرؤى حيث أن الخطوط التي تند رأسياً من أسفل الإطار لأعلاه تبدو ثابتة فلا هي صاعدة ولا هابطة، لأن حدود الإطار يوقف حركتها إلى كلا الاتجاهين، فالعين تتبع الخط

سي يسهر مرت سهيره سد سعاده سعي، اما الخطوط المحببة فهي اقوى تثيرا عندما ترسم محاذية لخط مستقيم، فستطير العين حينئذ تغير امتداد المنحنى ومداه ويعتقد بعض الناس أن الفنان شخص قادر على لرسم بمعنى أنه ماهر في رسم الخطوط والأصبح أن الفنان هو الشخص القادر على ابتكار الشكل وتنظيمها بطريقة معبرة^(١)

الخط كعنصر تشكيلي:

(The Line as Sculpturing Element)

يعد الخط أقدم وسائل التعبير وأول ما ألقى الإنسان من عناصر الشكل فكان وسيله الأولي عندما أحس بالرغبة في التعبير عن نفسه وإنفعالاته وقد ظل رسم الخطوط واحداً من أكثر العناصر الأساسية في الفنون الظرفية وكانت هذه الخاصية جوهرية حتى أن بعض الفنانين لم يتزدوا في أن يجعلوها أساس الفنون جميعاً. ولنختلف دور الخط وتطوره وظائفه فهو على مر المصوّر يلعب دوراً أساسياً بوصفه عنصراً فعّالاً في بناء العمل الفني ويؤكد نفسه لتحقيق غرض ذاتي للحركة والتأكيد عنصر معين، وتكون شخصية الخط من داخل الخامسة والأدلة اللتان تتفذان الخط كذلك تلعب شخصية الفنان دوراً كبيراً في شكل حركة وهيئة هذا الخط ويتميز الخط بفاعليات إدراكية كصورة من صور الطاقة مثل:

١- الامتداد: الذي يحدد امتداد الحركة التقديرية التي تقطّعها العين بين نهائين.

٢- السلك: وهو يعلن عن مدى قوة ووضوح تواجد الخط.

٣- النقاط الظرفية: وهي التي تحدد منطقتين مهمتين في الفراغ أو على سطح الأرضية بما تثيره في الإدراك من وجود تأثير كامن يزيد من كمية الطاقة. وحيثما يتخذ الخط كيفيات مختلفة في تكوينه كالخطوط المنحنية والمنكسرة فإن كل كيفية تثير إدراكاً تقدّيراً بوجود الطاقة بطريقة مختلفة وهي تضيّف له إمكانات جديدة للتفاعل مع الأرضية المحاطة. واستمر فنانوا خداع البصر الفاعليات الإدراكية هذه الناشئة عن العلاقات الخطية، حيث اعتمدوا في إنشاء أعمالهم على تكوينات خطية تكتب الخط إمكانيات مختلفة تحوى في كل حالة على متغيرات الطاقة الكامنة بين الشكل والأرضية^(٤). ويشير ذلك واضحأً بشكل كبير للفنان بول كلي في لوحة رقم (١) تحت عنوان "صخرة" والتي أنتجت سنة ١٩٣٤م. وكذلك في لوحة رقم (٢) تحت عنوان "كتيبة وقلعة".

التوجه الفلسفى للفنان (بول كلي):

(Poul Klee Philosophical Directions)

استخدم الفنان (بول كلي) القوانين الرياضية والهندسية وقد خلق لنفسه تميزاً كبيراً يختلف عن كثيراً من الفنانين مثل (بيكاسو)، فقد كان تفرد (كلي) محصلة لأنهماكه في تأمل البداية من اللاشيء، والبدالية من العدم والطريق نحو الشكل هو انطلاق من البداية (وكلي) لا يهتم بموضوع الحركة أو التحول بشكل عام، وإنما يهتم بالأساس بلحظة بعينها، وهي لحظة تحول من وجود غير مشكّل إلى وجود محدد له ملامح وهذا هو مفتاح فمهه لشخصيته للشكل وللإيقاع وللحركة البصرية داخل اللوحة.

و"شكل عملياً هو ما يمنع العلامات شخصية وجاهة يمكن فصلها وتنزيتها داخل الفراغ وهذا الاهتمام بالابت

والفنان كما تصوره بول كلي هو كائن مشدود بطاقة كونيه كبير، لطاقة التشكيل يفتر يفوق نصرافه إلى الظواهر التي تولد لها تلك الطاقة .

فقد كان (كلي) يعتمد في إبداعه الفني والذهني على بعدين أساسين يصلان به إلى حد الإيمان الذي يمكن الجدل حوله:

الأول: هو وحدة الكون كمشهد متصل والاتصال غير المنظور بين عناصر الوجود، حيث يلتقي العالم النباتي بعالم الحيوان، والعالم المعدني بعالم السائل ويسترج ذلك كله بالأجرام والكواكب.

الثاني: هو ضرورة الإمساك بالقانون، فالقانون لديه هو نقطة انطلاق بنائية خطوط أولي في البناء. (١)

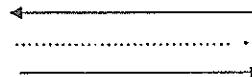
بول كلي والخط الفعال:

(Poul Klee and Effective Line)

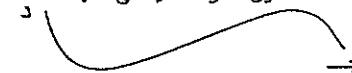
بدأ من النقطة إلى الخط ولكن النقطة ليست كياناً معدوم الأبعاد، وإنما هي سطح صغير جداً، فاعليته كامتداد سطحي تساوى صفر، وحركته تساوى صفر، لذا فهو ثابت في مكانه، والحركة هي الشرط الجوهرى للتحول، وكذلك لوجود الأشياء في كونها عنصراً أولياً، لذا تحتاج إلى دفع النقطة للحركة، ففي الحركة الأولى كان الفاعل النقطة التي تبدأ بحركتها أول مرحلة خلق الشكل، ومنها يشق الخط الفعال وهو أكثر الخطوط نقاط لأنها أكثرها فاعلية ونلاحظ ذلك في الأمثلة التالية:

الحركة اليادنة: النقطة تعتبر وجوداً بنياميكياً لأنها فاعلة.

شكل (ت) يوضح النقطة الفاعلة

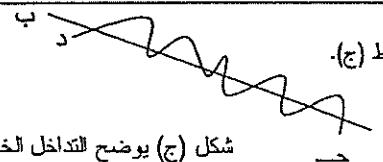

الحركة البسيطة: عندما تكون الحركة غاية في ذاتها.

شكل (ت) يوضح الحركة البسيطة للخط

عند التداخل يكون الخط الأساسي (أ) مصاحب للخط (ج).

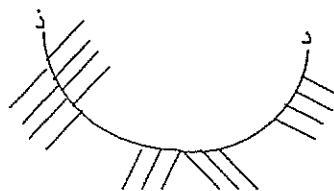
شكل (ج) يوضح التداخل الخطى

تقاطع حركة الخط الأساسي مع خطوط أخرى قصيرة ومتكررة.

(ج) يوضح تقاطع الخط مع خط آخر

(ح)أ) يوضح تقاطع الخطوط مع خطوط متكررة
بمقاسات مختلفة تأخذ شكل الدوران

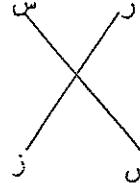
خطوط تصريح دوائر ومساحات مطلقة عبر حركتها.

(خ) يوضح تداخل الخطوط في شكل دوائر

خطان متقطعان.

(د) يوضح تقاطع الخطوط

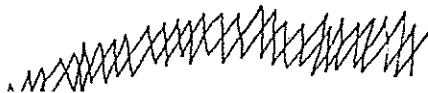

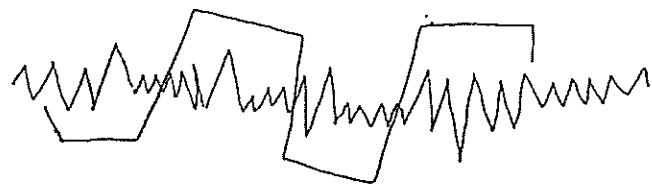
خطان ثانويان: يتقاطعان بشكل زجاجي .

(ذ) يوضح تقاطع خطوط زجاجية

(ذ) يوضح لفاف الخط المترعرج

شكل (ز) يوضح إيقاع الخط المترج
(ر) يوضح فعاليات الخطوط

ويتضح من تلك الأشكال أن الخط هو العنصر الأول المسيطر حيث أن الخط يتولد منه الحركة فالخط الفعال يمتد بحرية مطلقة وهي صفة من الصفات في أعمال (بول كلي) ويوضح ذلك لوحة رقم (٤، ٣، ٥) قيمة الخط البسيط وما له من طاقة فعالة في نجاح أعماله الفنية والتي ترتفع من القيمة الجمالية للوحاته.

الخط كبعد نوعي في تصوير (بول كلي):

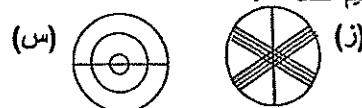
(Line as Dimensional Element in Poul Klee)

يعتبر الخط من أكثر الموامل التشكيلية تجدداً وقد حل (كلي) العلاقات الخطية، ووضع لها منطقاً فهناك الخط النشط الذي يتحرك بحرية، وليس له هدف ويساعد في ذلك نقطة تأخذ اتجاهها وتغيره إلى الإمام، ثم يرسمه أكثر تعقيداً حينما يظهر فيها مجموعة من الدورانات ثم يصاحبه خطوط ثانوية، وينتقل كلياً إلى الخط الهندسي في مجموعة أخرى وهو خط هندسي نشط محدود في حركته بقطعة ثابتة، ثم إلى خط محدود له قوة التقدم وهكذا يستمر (كلي) في تحويل الخطوط حينما تقدم أو تحدث أشكالاً لها دلالات إيجابية أو سلبية والخطوط لها معانٍ، فيمكن أن يحمل الخط انفعالاً بالأرض أو الحزن ، بالفرح أو بالبهجة، فرحة الخط في العمل لا تتم جزأها (٢).

خطوط الطاقة في لوحات (بول كلي):

(Energy Lines in Poul Klee Plates)

أن أبسط عمليات تصور الطاقة هي الدوائر المتداخلة بحيث تتسوّل الطاقة من المركز إلى الخارج فيرشع بشكل منتظم من المركز إلى أكبر دائرة شكل (ز) وشكل (س) يمثل تصور طاقة الدائرة والتي تتمثل كثيراً في أعمال بول كلي حيث أن المركز هو المتحكم في عملية الإشعاع وبالتالي فإن العلاقة تكون مع الجزء الداخلي ويوضح ذلك لوحة رقم (٦) شكلاً من أشكال تنظيم الطاقة (٢).

كذلك فإن الأعمال الفنية على وجه العموم قلما تحمل خطوطاً ذات اتجاه واحد فقط، ومن ثم تكون القوى الديناميكية المرتبطة بها موجهة في تجاهلات متعددة، لذلك فإنه من المجدى في دراسة التكوين في العمل الفني

(Poul Klee Definition for Cosmic Law)

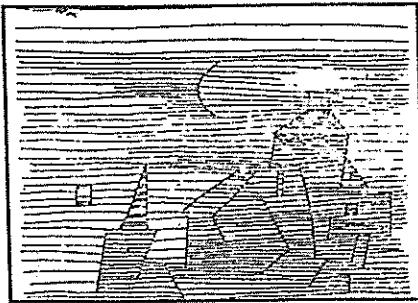
الخط البسيط لا يدعو أن يكون سلسلة من النقط المتلاحقة تحدد بعداً أو اتجاهها، ولكنه معيناً بطاقة وقوى حركية، لن تخيلنا الخط البسيط، قد ينتج عند نقطة قد تحركت في اتجاه ما، فالخط بذلك يكون مرتبطاً بحركة لن تكون حركته إلا ناتجاً لطاقة، وبين نبدأ فإنها تمثل إلى الاستمرار، فمتلاً لو نظرنا إلى الشعبان فلا يمكن أن يعطي هذا الشكل لحركته ببساطة لأن حركته سوف تتغير.

ويترتب على هذه الطاقة الحركية الكامنة في الخطوط أن تيسّر على الفرد إدراك مجموعات الخطوط المتقطعة كوحدة متصلة.

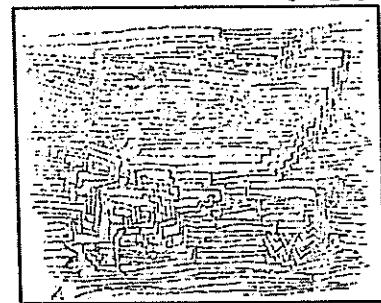
إن بكل خط طاقة تتجه في اتجاه الخط فلابد أن تتفاعل هذه الطاقات أو تتصارع كل منها يوحى بطاقة في اتجاه مختلف عن الآخر، الأمر الذي يثير إحساس حيوي حركي شديد.

وتعزز قوانين الحركة أن لكل فعل رد فعل مساوياً له ومضاداً له في الاتجاه، فالخطوط هي الدليل الذي يقود العين إلى مركز الانتباه وهي التي تحمل رسالة أو فكرة يرغب المصوّر أن ينقلها إلى الرأي^(١). ويؤدي التوسط في الحركة بين الأشكال الثابتة والأشكال الحرة المتغيرة والجمع بين الإيقاعات المنتظمة أو الإيقاعات التقليدية إلى خلق أشكال مركبة من الخطوط الانفعالية المتوازية وترتبط خطوط الإشعاع وتفاً لطبيعتها بالجزء الداخلي من الشكل أي بالنقطة المركزية، بينما تكشف الطبقات المتراكبة - العلاقة بين الداخل والخارج معاً، ويوضح ذلك لوحة رقم (٨، ٩، ١٠)^(٢).

عرض اللوحات

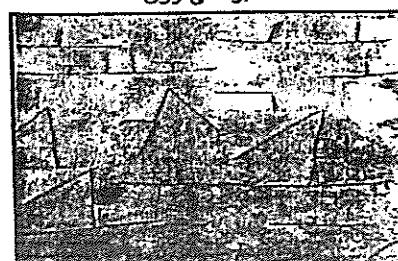

لوحة رقم (٢) كنيسة وقلعة/ ١٩٢٩م

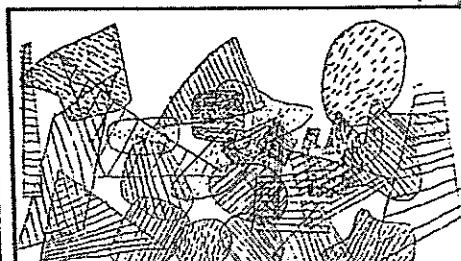

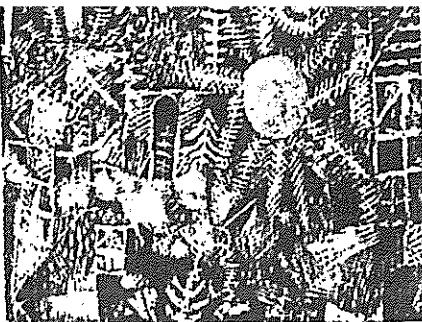
لوحة رقم (١) ليول كلي/ ١٩٢٤م (الصخرة)

رسم بالرصاص^(٣)

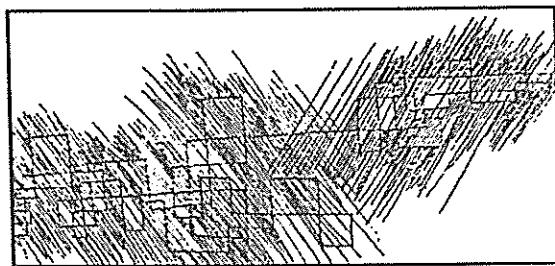
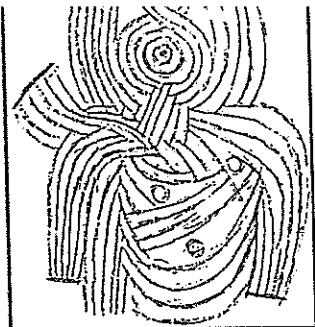

حبر على ورق

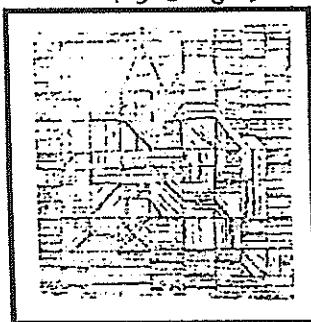

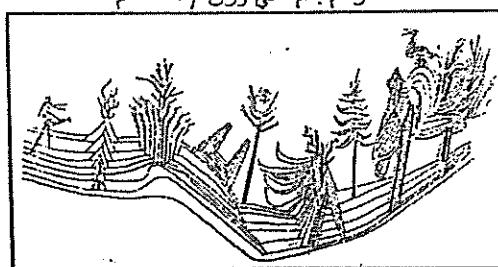
لوحة رقم (٦) بول كلي توضح مركز الطاقة الدائرة^(١)
على الورق/١٩٣٦ م تمثل خطوط متوسطة
الفاعلة في شكل مركب^(٢)

لوحة رقم (٨) بول كلي - رحلة تحت المطر
رسم بقلم على ورق / ١٩٢٩ م

لوحة رقم (٧) تقويمات - زيت
على قماش / ١٩٣٧ م

لوحة رقم (١٠) للفنان بول كلي - حديقة الطيور النادرة
رسم بقلم على ورق (١٩٢٥ م)^(٢)

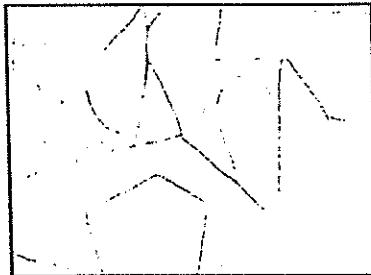
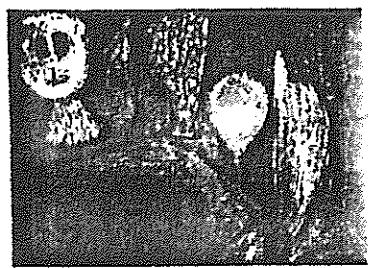
لوحة رقم (٩) بول كلي دوامة في مسار
النهر رسم بالرصاص على ورقه / ١٩٣٤ م

تحليل الخطى لبعض الأعمال لبول كلي:

تحليل خطى للعمل : (١)

ثار الفنان معنى الطاقة من خلال التقابل بين الأشكال الخطية للتعبير عن الحركة الداخلية لمعنى الطاقة، وكبناء تركيبى خطى قام برسم المحيطات الخارجية للعمل موضحاً رسم الأشكال والوحدات المسطحة - كذلك اعتمد على التلاقيض فى شكل المحيطات الخطية للأشكال بطريقة مسطحة فيرسم خطوطاً مستقيمة ومتكررة وأخرى لينة ومنحنية فأعطته إحساساً بالتنوع والحركة على سطح اللوحة في اتجاه المحورين الرأسى والأفقى فالدوار الموجود شكل مركز طاقة حيث لفت الانتباه برسمه سهم أصل الدارلة.

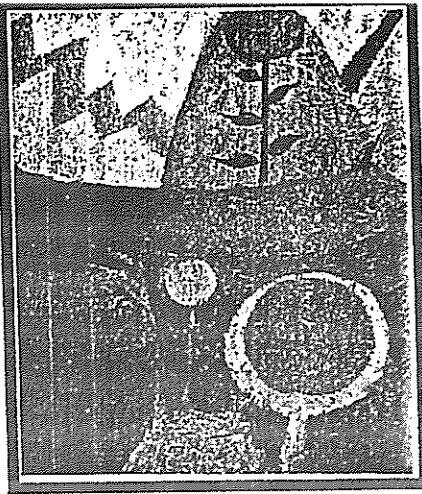
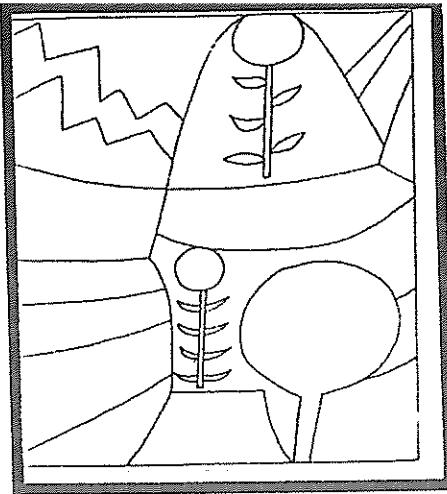

عمل رقم (٢) بول كلى (٨)

تحليل خطى للعمل : (٢)

بورة العمل تتمثل في أحدى الأشكال الأدقية في الجزء العلوي من الجانب الأيسر للوحة، ويوضح كلي 'رسم لمحيطات الخارجية لمجموعة من الأشكال الهندسية والمصرية حيث يمكن تحليله إلى عدة أجزاء ذات خطوط منحنية لينة في بعض الأحيان تراكب فيها الأشكال ليتم الفراغ منها كعنصر لساسي في مكوناتها، كذلك أمكن تحقيق الحركة أيضاً على السطح وفي عمق التصميم.

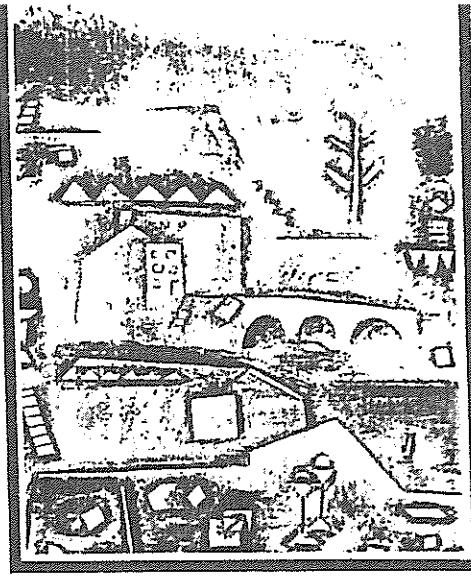
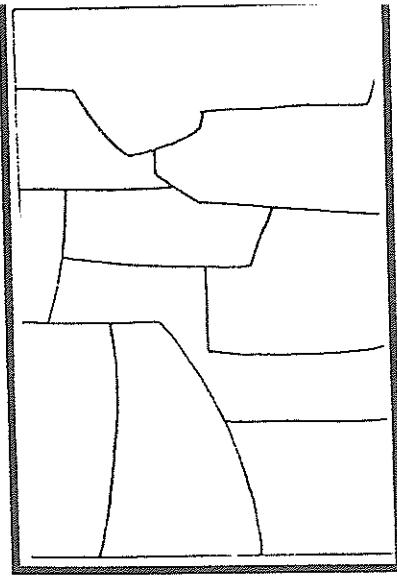
حقق الفنان مستويات عدة عن طريق تراكب الأشكال لزيادة الإحساس بالعمق المنظوري، كذلك خطط عن وعي لزيادة إدراك الحركة، حيث تتشاًت نتيجة تجتمع بين حركة العناصر على السطح، وحركة أخرى وأضحة في اتجاه العمق واستطاع "كلي" تحقيق (ديناميكية) العمل على مستويات متعددة ، فالحركة الناتجة عن الخط نتيجة استخدامه للخط المنحني في محيطات الأشكال.

عمل رقم (٢) بول كلي

تحليل خطى للعمل : (٣)

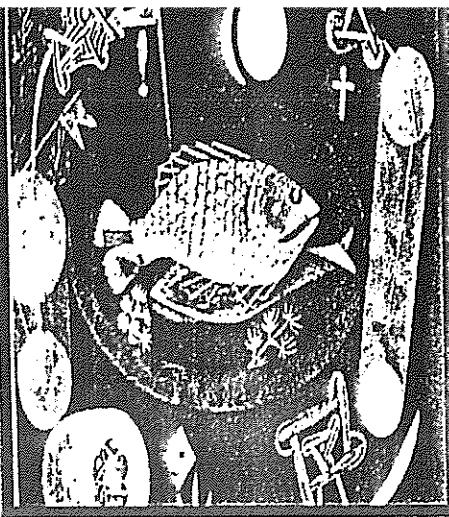
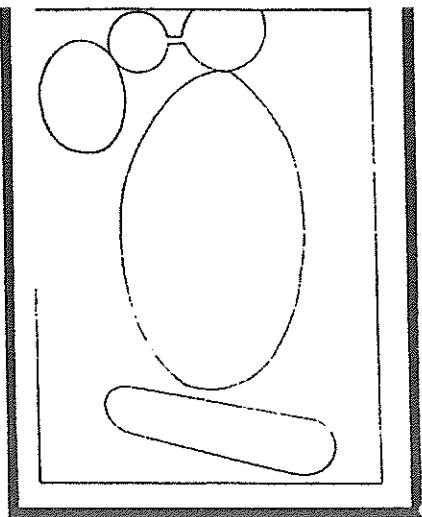
يتكون الهيكل التصميمي للعمل من جزئين علوي وسفلي تحتوي على عناصر تباين وأشكال هندسية مكونة بانوراما فنية حيث خرج كلي بالخط من صورته العادية وسمة بطريقة أساسية متطورة وتكون العناصر والمفردات في العمل من مجموعة خطوط عرضية منحنية تبرز في منتصف اللوحة ويتسم التكوين في مجملة بالترابط عن اعتماد الخط كبناء أساسى حيث استخدم الوحدات البنائية في الجزء العلوي والأشكال الهندسية في الجزء السفلي جامعاً وربطاً بينهم لتكوين الشكل العام ، كذلك تنسم أشكال كلي بالبساطة مسطحة خالية من الكثير من التفاصيل بها تحويل لأشكال الطبيعية لاصفاء صفة الرمزية أو التعبيرية ، كما تشعر في رسومه بصدق التعبير الحسي الإنساني العميق ، كذلك يستخدم الخط كعنصر أساسى في بناء العمل الفني فهو يحدد الأشكال وتقسيمتها كما يعطيها نوع من التجسيم أحياناً وهو بدبل عن الظل في بعض الأعمال ويتحقق عن طريق الإيقاع في العمل الفني أحياناً بإيقاع سريع متواتر وأحياناً أخرى هادئ حق كل في العمل الاتزان بين الفاتح والغامق والإيقاع الدرامي في تقارب الدرجات اللونية بالرغم من وجود اللون الأسود الذي غالب على العمل ، كذلك دائماً ما يحقق العمل مذاق خاص للرؤية الفنية .

عمل رقم (٤) بول كلي

تحليل خطي للعمل : (٤)

ويلاحظ في هذا العمل استخدام المنظور حيث تم استبداله بالمنظور التقليدي الذي يعتمد على تقسيم المكان إلى ثلاثة مستويات : بمعنى المقدمة ثم المجال المتوسط ثم الخلفية بتقسيم خط تحديد المكان بناء على الاتجاهات الأساسية يمين ويسار ، أسفل وأعلى ويحاول كلّي معالجة الفراغ الداخلي والفراغ الخارجي وما في نفس الوقت علیتان من التضاد الكامل ، فالشكل الذي يتم معالجه فراغه الخارجي يميل إلى الخروج أو البروز من سطح اللوحة كذلك نظر كلّي حركة الزاوية للفراغ يقابعاً ، اعتمد على شفافية جديدة ومكانية في نفس الوقت بالرغم من أن العمل بناء معماري من وجهة نظر الباحث ، كذلك عمل كلّي على تزامن عملية التداخل المتبادل بين شكل الأشياء من المسقط ومن زاوية المنظور معاً في نفس الوقت ومنهج كلّي هو تبادل الأدوار بين المظهر والجوهر أي نوعاً من الاتصال وهو يعني بذلك ترتيب عناصر الجانب البصري وهو البطل الرئيسي والفعال في اللوحة ، وتتناول كلّي " لمفهوم الظل يكاد يكون كلاسيكاً في العمل الفني .

عمل رقم (٥) لبول كلي

تحليل خطى للعمل : (٥)

استخدم "كلى" في عمله عناصر ومقولات مختلفة منها عناصر (السمك) كذلك العناصر الهندسية وبعض الرموز مثل العنصر النباتي بالإضافة إلى ملائلاً مع صليب وسميم ربما يشير إلى دلالة ما ، كذلك "كلى" لم يتقيد ببنسب الأشكال كما في الطبيعة مثل (المسكك) بل لجأ إلى المبالغة في رسماها ويتمتع بمهارة تحديد البورة المهمة في جوهر الموضوع برسمه الملايل مع الصليب وربما كان يريد أن يصف الفرج وتحوله إلى ملائلاً استخدام "كلى" المنظور بصورة قوية في الشكل الهندسي في يمين العمل ، بالرغم تفرد العناصر كلّاً على حدا إلا أن العمل ككل يمثل منظومة فنية وذلك بناء على ما يوحى من حركة دعنه إلى التحرير في الشكل أحياناً أو المبالغة أو استخدام بنائيات جمالية غير تقليدية للعمل الفني كما هو موجود بالعمل .
القيم البصرية هنا مطروحة بشكل متقطع دون اتصال فизيقي فيما بينها ويمكن أن تفصل عن بعضها بشكل نهائي أو أن تقترب أو تلتقي في إطار شكل أكبر .

ويظهر المركز (المسكك) كعنصر أصلي يتحاور أصول ذاته ، تهدده الحركة الخارجية وبهدده توجه المسمى نحوه بتضليل كما أن اختيار علاقة حرفة للحركة والعلاقات الأساسية مهترأة . حيث أن الظل هي المحصلة والفنان الذي يورب من معالجة الظل يهرب من المجد لأن الظل هو الوجود والعلم مما لأنه جماع الظلمة والضوء كذلك عند رفض الطفيف الضوء وحده فهو يدوره يري أن الصراع ما بين الطفيف الأبيض الرانض للشكل ورغبة الأسود في التشكيل هي المنطقة الأكثر إثارة في عملية التشكيل المترجم .

والشكل النهائي في مجلها لا يخرج عن الإطار الخطى (الهندي) بالرغم من البساطة فإن "كلى" أبدع في تخطيط وتلوين العمل بشكل معبر لأنّه عبر عن الضوء من خلال اللون فهو أمر جديد يستحق التوقف لأنه أعطى الإحساس بالخط بالضوء ببساطة كثنو في الطاقة .

نتائج والاتجاهات:

- (١) طاقة الخط في أعمال "بول كلي" لم يتم الكشف عنها سواء بالدراسة الأكاديمية أو الفنية والتي يمكن الاستفادة منها في النمو الفني للقدرات المهاريه لطلاب كلية التربية الفنية .
- (٢) أن تنظيم العلاقات التشكيلية خاصة الخطية منها ، والكشف عن تلك العلاقات بعد أمراً هاماً في تحصيل مهارات وخبرات دارس التصميم .
- (٣) أثبتت الدراسة وفرة الاتجاهات الفنية الحركية للخط عند "بول كلي" وما يمكن الاستفادة منه في مبادئ جمالية الرسم الحركي وتعتبر هي القاعدة الأساسية لبناء العمل الفني .
- (٤) أظهرت عملية التحليل الفني لأعما "بول كلي" مدى فناء الفني الذي يمكن أن يستفيد منه طلب الكليات الفنية .

المراجع:

- (١) أحمد حافظ رشدن - فتح الباب عبد الحليم: التصميم في الفن التشكيلي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٠م.
- (٢) أفت شوقي محمد: تصميم مجموعة مبكرة لأزياء الطفل للمرحلة العمرية من (٦-١٢) سنة تشير اتجاهات الموضة العالمية للصيف، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠٠٣م.
- (٣) بول كلي: نظرية التشكيل، دار ميريت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.
- (٤) عبد الفتاح رياض: التكوين في الفنون التشكيلية، دار نهضة مصر، الطبعة الأولى ، ١٩٨٠.
- (٥) غادة عبد المنعم محمد فتحي: العوامل التي تثير جماليات التراكيب التسييجية وارتباطها بطباعة وصباغة النساء كأساس لتصميم برنامج لتدريس النسجيات اليدوية لطلاب كلية التربية الفنية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ١٩٩٨م.
- (٦) محي الدين سيد أحمد طرابيه: القيم الخطية في رسم القرن العشرين وتصویرها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ١٩٧٧م.
- (٧) نعيم عطية: حصاد الألوان (دراسات في الفن التشكيلي المعاصر)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٩م.
- (٨) مني سعيد المرزوقي: قراءات في التطور وتاريخ الفن، مطبعة جامعة حلوان.
- (9) Paul Klee: Die Zeit Derreife, Munvhén, New York, 1996.
- (10) Paul Klee: Leben und werk verlog Gerd Hatye verlog arthurniggli, New York, 1987.
- (11) Paul klee: Trifft Jolseph Beuys, Hatje contz verlagilands Nordrhein, West Palen.
- (12) Paul Klee: Daswerk der Jahre 1919 – 1933 Gemald Handzeichnungen Kunsthalle Kalkprillbis 4 Juni, 1979.

يعتبر كليًّا من أهم فناني المدارس الحديثة التي تهتم بالتصميم من حيث تنظيم العلاقات التشكيلية من مساحة وخط لون وملمس على وجه العموم والخط على وجه الشخصوص وهي من الأسس الراسخة الهامة لدراسة التصميم.

فقد كان فن كلي متطلع إلى المستقبل وأن أعماله ليس من السهل تفهمها حيث لا تتخذ الطابع المكرر لإكليسيات الأعمال الفنية حيث أنه أهتم كثيراً بحركة الخط وما له من طاقة في لوحاته والتي تبرز تبادل الفاعلية بين الجسم والفراغ وكذلك تحولات الفراغ حيث أن فكرة تتبع الخطوط وحدهما تخلق شيئاً ماله علاقة بالفراغ، كذلك تظهر في لوحات متواлиات الحركة التي ينتج عن التوافق الحركي للخطوط الداخلية والخارجية، وكذلك أيضاً الحدود الفاصلة بينهما، فالخط الرائق الفعال عنده هو أكثر الخطوط نقاطاً لأنه أكثرها فاعلية، حيث أن الخط الفعال عند كليٍ يُمدد بحرية بلا موانع لذا كان من الضروري دراسة طاقة الخط عند كليٍ دراسة إيجابية وذلك لربط الفن بنعلم مما يكون له آثراً إيجابياً نحو المهارة الفنية وارتفاع مستوى الإدراك الحسي الجمالي والفنى مما يزيد من تنمية مهارات طلاب وطالبات كلية التربية الفنية.