

٥٦٤٥٥٥

الفنون
الهندسية
الفنون والتراث

١٩٩١/٥/٢٠٩٩٣

القيم التعبيرية للخامات النباتية في مجال الأشغال الفنية كمدخل لتنمية المشروعات الصغيرة

د. أشرف محمد عبدالقادر

مدرس الأشغال الفنية - قسم الأشغال الفنية

والتراث الشعبي

كلية التربية الفنية

مقدمة البحث

تعد الطبيعة أحد أهم المصادر التي يستقى منها الفنان أعماله الفنية ، نظراً لما تزخر به من أشكال وعناصر لا حصر لها ، كما أنها مجال خصب تتوافر فيه العديد من القوانين والنظم والصيغ الشكلية ، والتي يمكن الاعتماد عليها في التوصل لمعرفة قيمتها الجمالية لاجداد علاقات فنية مستحدثة .

و تعد العناصر النباتية أحد العناصر الطبيعية الفاعلة في البيئة التي تشكل جزءاً كبيراً من كيانها، وهي مظاهر من مظاهر استمرار الحياة وتحدي الجاذبية. كما أنها أحد المصادر الكبرى للتراث الشكلي وتنوع النظم النباتية والقيم التعبيرية، والتي تتضح في مظهرها الخارجي، الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة أو من خلال التدقيق المجهرى ، ويحتوى عالم النبات على العديد من القيم الجمالية والتشكيلية والتعبيرية سواء في الشكل بما يحتويه من عناصر، أو من خلال بنائه الداخلية. ويشير رايسر Riser (٤٨-١) إلى توافر الصور الفنية والجمالية والعلاقات اللونية والشكلية والملموسة في المكونات الأساسية للعناصر الطبيعية ، ومنها النبات ، وأن هذه الصور تكمن في الشكل الخارجي والداخلي والعلاقات المكونة للعناصر المركبة منها النبات ، وتحتوي الطبيعة المصرية على عديد من النباتات الحولية والمستمرة والمعمرة والتي تتمثل في الأشجار والجذور والألياف النباتية والشار والأوراق، ومع ذلك لا يتم توظيف المستهلك منها بشكل جيد، في الوقت الذي يمكن استثمار عناصر كثيرة جافة منها في مجالات التجريب والتشكيل في الأشغال الفنية بما تتضمنه من قيم تعبيرية وفي الوقت الذي يملأ السوق المصري منتجات نباتية واردة من شرق آسيا التي بالرغم من رخص ثمنها فإنها مصابة بأساليب تقدحها قيمتها الفنية ، وقد لا تتوافق مع الذوق العام نظراً لغرابتها عن الطبيعة الإقليمية. أما في الفن الحديث فقد تحول الاتجاه القديم من الاستخدام التقني أو التربيني للنبات في الأعمال الفنية والوظيفية إلى توظيف إمكانيات الخامات النباتية التعبيرية، ويشهد جلباً في نمو اتجاه الفن البيئي art Environmental ، وفن النبات Plant Art وظهور الاتجاهات الفلسفية التي تهتم بالجماليات البيئية (٦٧-٢).

وقد ظهر ذلك واضحاً في تعبيرات الفنانين الغربيين بداية من مدرسة البوب والدادا، حيث أدخلت الخامات النباتية مع التقليدية والصناعية. وباستعراض الاتجاهات البحثية في مجال الأشغال

الفنية وخاصة في الخامات النباتية نجد أن اغلبها ركز في الفترة الماضية على الجانب التقني وما يشعر عنه من خلال منتجات فنية مختلفة ، إلا أن هناك جوانب أخرى يرى الباحث أنه لابد من الاهتمام بها، وهي الجوانب الجمالية التي تتمثل في القيم التعبيرية المستمدة من الهيئات الشكلية الطبيعية للخامات النباتية.

وتبيّن لنا من دراسة الهيئات الطبيعية للخامات النباتية أنها تحتوي على قيم تعبيرية متعددة تمثل في الآتي :-

- ١- إنها تتحذى في أغلب الأحيان شكلاً شبه تمثيلية متعددة أو شبه هندسية أو شبه رمزية أو قد تجمع هذه الاتجاهات معاً.
- ٢- تحمل الهيئات الخارجية مجموعة كبيرة من التراكيب الملمسية تعطي إيحاءات بالحركة والعمق والمسافة عن طريق تغير الضوء والظل على سطح مجده أو ملتوية أو مفلطحة أو مكورة ومنتقدة.
- ٣- تعدد الهيئات الطبيعية للخامات النباتية ، مما يطلق معه العديد من الصور المرئية للطاقات والقوى الباطنة ، والتي من شأنها أن تغير وتعدد الانطباعات والمعاني الحسية.
- ٤- تحمل الهيئات الطبيعية للخامات النباتية عدة نظم وتراكيب توافقية في اللون والابداع الخطى وتنوع الكثافة مع الفراغ.

وبيؤكد سنتيانا (٨٣-٣) أن: "الأشكال الطبيعية فيها من التنوع ما يكفي لإعطاء العين حرية كبرى في انتقاء عناصرها، وهي في الوقت نفسه غزيرة بالإيحاءات، ولها قدرة كبيرة على إثارة الانفعالات الفامضة".

كما يشير أحد الباحثين (٨٩-٤) أن الوعي بالقوى والطاقات التي تؤدي لتكوين الشكل بالكيفية والآلية التي تتضح بها لا يؤدي لإدراك الشكل كمظهر للانظام فقط، ولكن كمفهوم له معنى، ومن هنا يصبح الشكل الطبيعي أكثر تحريراً للتفكير والتصور والخيال ، وأكثر إثارة للمفاسع والانفعالات ليس مجرد مثير حسي بل بداية لعمليات نامية ومتطرفة تدعم الإدراك الجمالي .

وعلى ذلك فإن دراسة الهيئات الطبيعية للخامات النباتية المتعددة، يمكن من خلالها التوصل للعديد من القيم التشكيلية والتعبيرية، إلى جانب الإيحاءات الحسية التي تثير المشاعر وتحريك الخيال كما يمكن أن تشكل منطلقات للإبداع في مجال الأشغال الفنية ، ومجال لتنمية المشروعات

الصغيرة.

مشكلة البحث :-

يمكن صياغة مشكلة البحث في ضوء الاعتبارات الآتية :-

نواه لإقامة مشاريع صغيرة لخريجي كليات الفنون.

بـ- الهيئات الشكلية للخامات النباتية تحتوي على العديد من القيم الجمالية والتعبيرية والرمزية التي لا تخضع أحياناً لقانون هندسي أو عضوي ثابت، وهذه الهيئات يرتبط تأثيرها بالحجز المكاني وتفضي بمعانٍ مختلفة، نظراً لما تثيره من خيالات وأحساسات متعددة، وبالتالي يمكن أن تكون مثيرات بصرية ومنطقات للتجريب والابتكار في مجال الأشغال الفنية.

لذا يمكن تحديد مشكلة البحث في الآتي:-

إلى أي مدى يمكن التوصل بدراسة الأشكال والهيئات الطبيعية للخامات النباتية وقيمها التعبيرية المتمثلة في البنية الشكلية والتشكيلات الملموسة والإيقاعية واللونية إلى صياغة مشغولات فنية مستحدثة تكون نواه لإقامة مشاريع صغيرة.

فرض البحث:-

دراسة القيم التعبيرية للهيئات الخارجية للخامات النباتية المتمثلة في البنية الشكلية والتركيب الملموسة والإيقاعية واللونية في الفكر الحديث والمعاصر، يساهم في التوصل لمشغولات فنية مستحدثة في مجال الإشغال الفنية، يمكن تبنيها في إقامة مشاريع صغيرة.

هدف البحث:-

التوصول للمفاهيم الجمالية والتعبيرية للخامات النباتية الحديثة والمعاصرة في مجال الأشغال الفنية بحيث يمكن استثمارها في مشغولات مستحدثة، وتسويقها في إطار مشاريع صغيرة لشباب الخريجين.

أهمية البحث:-

١- الكشف عن المفاهيم الجمالية والقيم التعبيرية للهيئات الخارجية للخامات النباتية، وأثرها في بناء المشغولة الفنية.

٢- تعميق الرؤية البصرية للأشكال الطبيعية والعلاقات اللونية والمظاهر العтекية لعناصر البيئة بما تطلقه من خيالات تشكيلية وإيحاءات حسية.

٣- استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في البيئة وإمكانية تطويرها لأغراض فنية من خلال مشاريع صغيرة تحقق للشباب إيجابيته ودوره في تنمية نفسه ومجتمعه وتدر له دخلاً.

٤- ارجاد منطقات جديدة للتشكيل والتجريب بالخامات البينية في، مجال الأشغال الفنية.

حدود البحث:-

- ١- عرض وتحليل للقيم الفنية والتعبيرية لمختارات من الخامات النباتية الجافة في مصر (جذوع الأشجار - الجذور - الألياف - الشمار - الأوراق) والتي يمكن الإفادة منها في إطار البحث.
- ٢- تحليل مختصر لمختارات من الأعمال الفنية المعاصرة إقليمية وعالمية والتي استخدمت فيها القيم التعبيرية للخامات النباتية خلال النصف الثاني من القرن العشرين حتى الآن.
- ٣- يتناول الباحث الخامات النباتية كخامة أساسية مع بعض الخامات المساعدة مثل (الجلود- الخيوط- المسامير- الأسلاك النحاسية- مواد اللصق والتسطيب) وادوات بسيطة في إجراء تطبيقات عملية على الطلاب.
- ٤- يختار الباحث عينتين عشوائيتين من طلاب الفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية بشعبتها من محافظات مختلفة ، على مدى فصلين دراسيين لإجراء تطبيقات فنية مسطحة ومجسمة مستمدة من القيم الجمالية والتعبيرية للخامات النباتية وتوزيعهم للإفاده منها في إنتاج أعمال فنية تصلح أن تكون منطلقاً لمفروعات وظيفية صغيرة تصلح للتسويق.

منهج البحث:-

أولاً : الإطار النظري :-

يتبع الباحث المنهج التحليلي الوصفي فيما يلي:-

أ- المحور الأول : تصنيف مختصر للخامات النباتية وعرض وتحليل لقيمها الجمالية والتعبيرية.

ب- المحور الثاني : عرض وتحليل القيم الجمالية والتعبيرية للخامات النباتية في الحركات الفنية المعاصرة.

ج- المحور الثالث : الأشغال الفنية وارتباطها بالخامات النباتية كمجال فاعل للمشروعات الصغيرة.

ثانياً : الإطار التجريبي :-

د- المحور الرابع : يقوم الباحث بإجراء تطبيقات فنية على الطلاب من خلال صياغتهم

المحور الأول : تصنیف مختصر للخامات النباتية وقيمها التشكيلية:

صنف كل من رأى ستيفنر عام ١٩٨٣ النباتات إلى مجموعتين بغرض التعرف عليهم

والاستدلال على العلاقات فيما بينهم إلى مجموعتين :-

١- الثالوسيات Thallophyta

٢- الجنينيات Embryophyta (٦٧-٥).

حيث تشمل الأولى النباتات بدائية التركيب أمثل البكتيريا والأعشاب البحرية وعش الغراب، والثانية وهي عديدة الخلايا وتضم الحزازيات والسرخسيات والصنوبريات وغيرها من المخروطيات، بالإضافة إلى الآلاف النباتات البذرية والزهرية التي يبلغ عددها أكثر من ٢٥٠٠٠ نوع ، وتشبه الفصائل النباتية بأشكال أوراقها وأزهارها، فنجد منها الفصائل النجبلية والقرنية والوردية والصلبية والخيمية والسانحنة والزنبقية والصنوبرية والقطانية (٨٠-٦).

أما الجذور مصدر الغذاء للنبات فلها طرزًا متعددة لا تقل جمالاً في بعض الأحيان عن النبات، وقد صنفت إلى هيئات متعددة منها ، الجذور الليفية والوتية ، التي تتقسم إلى جذور هوائية أو متسلقة أو مصمبة (٧) وتتنوع هذه النباتات بجذورها وأشكالها يجعلنا أمام العديد من الهيئات والبني الشكلية والتفاصيل، التي ولا شك يمكن رصد العديد من القيم الجمالية والتشكيلية بها.

القيم الجمالية والتشكيلية في الخامات النباتية :-

١- القيم الشكلية :-

الشكل هو الصورة المرئية لقانون النمو في النبات بتفاصيله وصورة، مقابل عناصر البيئة الأخرى ودراسة المظاهر الحجمية والأنساطية بالكيفية والآلية التي تتضح بها، هو وعي بالشكل ذاته والصورة الشكلية في النبات معبره ومثيره للحس ولكنها بلا دلالة، ومحاولة رصد هذه الصور ودراستها تعين على صياغة أشكال تعبيرية لها دلالة، وفي ذلك يقول هنري مور " أنه وجد أساساً للشكل والإيقاع في دراسة عناصر الطبيعة كالأشجار والنبات والصخور، وهي معين لا ينضب للشكل والهيئات " (٩٩-٨).

تأثير الهيئات الشكلية في النبات بعاملين أساسين: الأول قانون النمو ، والثاني طبيعة الشكل الذي نراه منتظماً أو قد لا يخضع لقانون هندسي أو عضوي ثابت، ويمكن تتبع قوانين النمو في عدد من الأنظمة الشكلية في النبات ، فمنها النظام الرأسى في النمو الذي يعكس الإحساس بالاستقرار والصلابة والصعود، ويمكن ملاحظته في ساقان النبات والأشجار، والنظام الإشعاعي الذي يعكس حركة الدوران والاندفاع للخارج والداخل، ويمكن ملاحظته أيضاً في قطاعات الثمار والزهور

وبناءً على الصبار، والبصام الداري في قطاعات جدوع الأشجار وعش الغراب والزهور ويمكن رصد العديد من الهيئات الشكلية في النبات سواء عضوية منتظمة وغير منتظمة وهندسية وشبه هندسية، مسطحة ومجسمة في الموالح والابصال الكروية والمخروطية ونباتات الصبار (١٠٧-٩) (١٠٨) وعش الغراب، وبعض الثمار ، إضافة إلى الهيئات التناضالية التي تظهر في الثمار والأوراق (١٤٨-١٠).

وتثير هذه الأشكال بقوانيتها وطبيعتها ابعاداً حسية تمثيلية وموضوعية ومجردة، وتولد خيالات وأحساسات شكلية مختلفة توكلدها طبيعة الحيز المكاني والفراغ وتأثيرات الضوء وطبيعة النظام الذي ينمو به النبات (أنظر الأشكال الموضحة).

بـ- القيم الملمعية :-

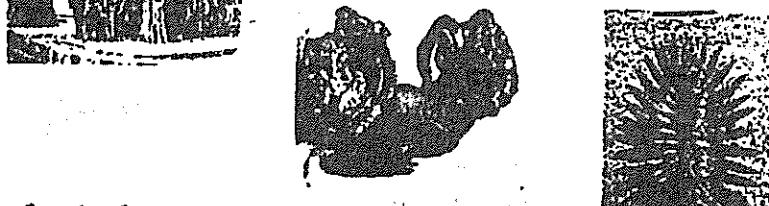
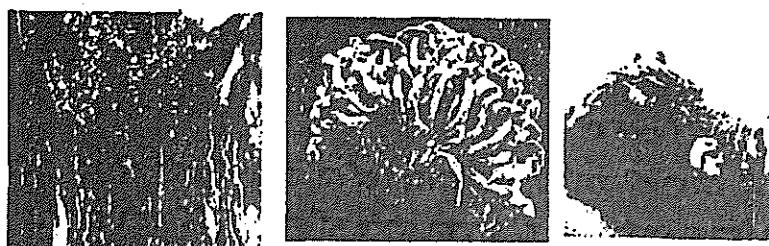
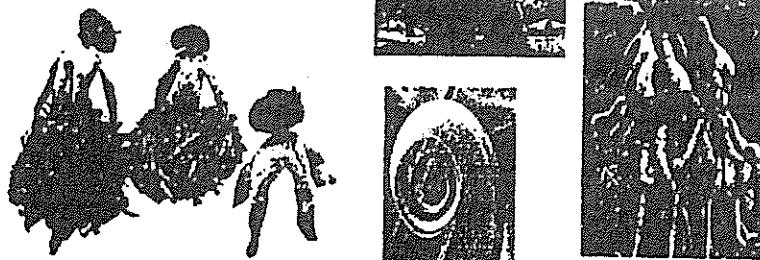
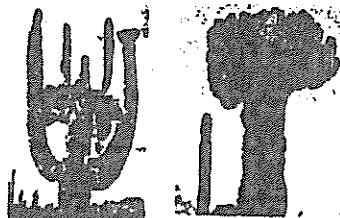
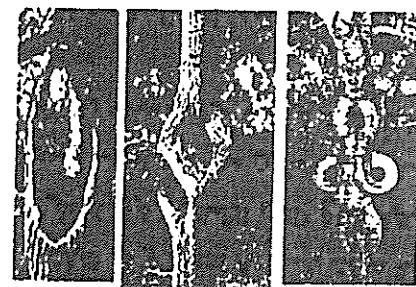
تعدد النظم التركيبية لقيم السطحية للنبات ، حيث نري هذه التراكيب بقيم خطية وشكلية منتظمة أو غير ذلك، متعددة السمك ومتعددة حالات متعددة منها التوازي والتقطيع والتماس والإشعاع والترابك حيث تحكمها نظم عديدة في التكرار والتتنوع، وذلك في إطار مكاني له طبائع متعددة من حالات التجدد والالتواء والإنشاء والتقطط، وبالتالي فإنه مع وجود الضوء تتغير كثافة جزئيات السطح ودرجات نصوعه، وهذا من شأنه الإيحاء بمضامين تعابيرية انفعالية (٢٦ - ١١) تثير الرؤية البصرية ، وتؤكد الدور الانفعالي للخامة في العمل الفني من توافر وخشونة ونعومة ولمعان.

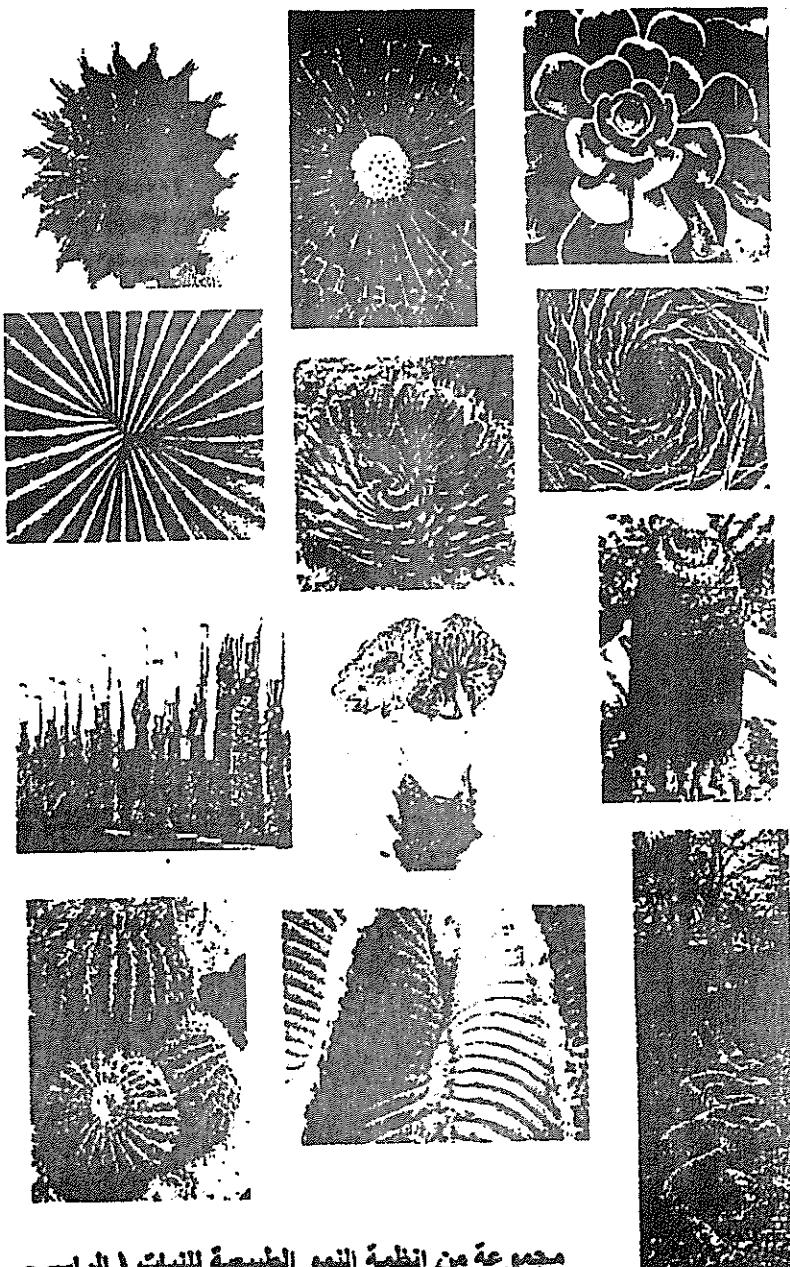
جـ- القيم اللونية :-

الخامات النباتية هي أحد أهم مصادر اللون في الطبيعة، حيث تتعدد مظاهرها مع حركة النبات والضوء والفراغ ، ويمكن تكشف كافة العلاقات اللونية من التضاد والتقاء والترابج في النبات بما أنها أهم مظاهر إضفاء الحيوية والتعبير عليه.

دـ- القيم الخطية :-

تحتوي الخامات النباتية على العديد من القيم الخطية التي تظهر القوة الدافعة وحركة النمو والتضاد مع الجاذبية ، ويتحقق ذلك من خلال عدة نظم ، إشعاعية ، حلزونية ، منكسرة ، متassة ، متوازنة في الخط ، والتي يمكن أن تكون مطلقاً لمسار العين ، والإحساس بنظم الحركة ، وتركيب الملمس ، كما أن تتيح المسارات الخطية في الخامات النباتية بوضوح دلالة الكتل وتبسيط المسطوح.

مجموعة من أنظمة النمو الطبيعية للنبات (الرأس)

طبيعة العملية التقنية في الخامات النباتية :

توقف العملية التقنية في الخامات النباتية على طبيعتها ، من حيث اختيار الأسلوب التقني الملائم، لأنه قد تنسحب المبالغة في الأداء التقني في إجهاد الخامات يفقدا طاقتها الانفعالية وقيمها الطبيعية ، وتساعد العملية التقنية في الخامات النباتية على دمجها وإبراز قيمها الجمالية، وفي هذا المجال أمكن الكشف من خلال الأبحاث السابقة والتراث الفني عن العديد من هذه التقنيات التي تحقق التراث الفنى والتعبيرى.

المحور الثاني:

القيم الجمالية والتعبيرية للخامات النباتية في الحركات الفنية الحديثة والمعاصرة :

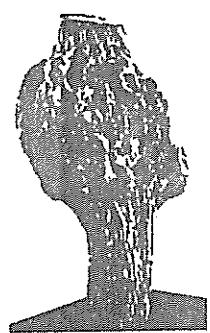
تغيرت مفاهيم الفن بعد ظهور فن البوب والدادا Pop art & Dada حيث اهتم الفنانون بالثورة على الوسائل التعبيرية التقليدية، ثم الانطلاق لنوظيف خامات بيئية غير تقليدية في العمل الفني ولذا كان هناك ضرورة حتمية تفرض على الفنان التكيف في البيئة المحلية للاستفادة من الوسائل الطبيعية واختلفت النظرة للخامات النباتية من مظهرها الخارجي الداخلي فيمكن استثمارها نارة كمثير لهم وأخرى كخامة لها كيانها المادي في بنية العمل الفني (١٢-٦٧).

ويتحقق ذلك من خلال ما حققه بعض الفنانين المحليين أمثال "فرغلي عبد الحفيظ" ، "عبد السلام عيد" ، "وليليان كرنوك" ، "منير كنعان" الذين تعاملوا مع النبات بأساليب مختلفة في صورته الطبيعية أو مندمجاً مع خامات أخرى أو مشكلاً في صورة عجائب وأوراق .

وعلى المستوى العالمي ظهرت اتجاهات فنية مختلفة لمياغة الخامات النباتية أو المشاهد الطبيعية فيما يعرف بالفن البيئي Art Environmental أو فن الأرض Earth Land- Art ، وذلك لإحداث نوع من الصدمة للمرة الذين يشاركون الفنان في عملية التلوك الفني (١٣-٧) ، كما صيغت تكوينات فنية من المشاهد الطبيعية الميدانية عرفت باسم Plant Art أو فن النبات.

وفي استلهام القيم التعبيرية للخامات النباتية صاغ الفنان الألماني "فون كوهلم" kohler تكويناً نباتياً حياً (صورة ١) وضعه في حالة نصف الظل، مكون من جذع أحجوف لشجرة بداخله زهور ونباتات حية ، والعمل في مجلدة يعد توظيفاً للنباتات لوصف مواقف حياتيه ودلالات رمزية ترتبط بفكرة النمو والاستمرار ودراوم الحياة.

كما قدم الفنانون دين وارين D.warren ، ودافيد فلود D. flood ، نانسي أزرا N. Azara أكثر من عمل فني (صورة ٢ ، ٣ ، ٤) من خلال استخدام سيقان وجذوع الأشجار

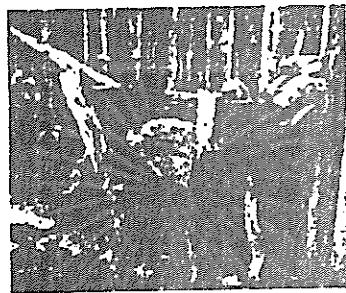
صورة (٢) ديفيد فلود
نکوین ١ = جمیع شجرة
الجلتر = ٠٠٦

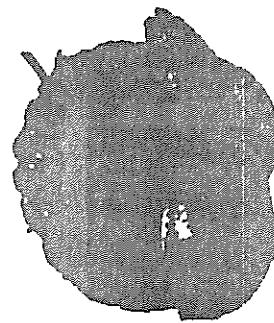
صورة (١) دین وارن
السمسم = نبات الخيزران
ارتفاع ٧٠ سنتيمتر
أمريكا

صورة (١) لون كرويل
جنح شجرة بداخله نباتات حبة

صورة (٥) سيبيل تيپکما
غريب في الليل = اخشاب شجر
٢٠٠٤ = امريكا

صورة (٣) نانسي ازارا = من المعبد
خشب اشجار=الوان طبيعية=بوليستر
٢٠٠١

وفي العمل الذي قدمه الفنان سيبشيل تيسوت Cecil Tissot صورة رقم (٥) من بعثا جنوح الأشجار لكلب في حالة ترقب، وقد وظف هذه البقايا توظيفاً تعبيرياً لوصف حركة الحيوان وتركيبه التشعري وتفاصيل ملامحه، وكان الخامة يمكن أن تعبر وتصف الأشياء الملموسة عن طريق تأثيراتها الطبيعية من تجعدات وتشققات .

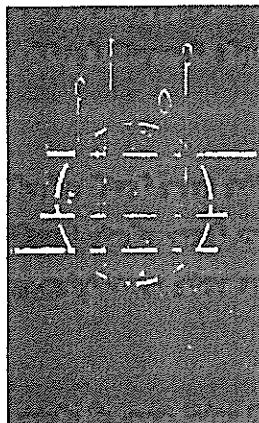
أما العمل الذي قدمه الفنان هوبيون بينر Huon Piner صورة (٦) في إطار التعبير التجريدي والذي يوضح توظيف الفنان للطاقات الانفعالية للخط المتمثل في سيقان النبات، وأسلوب التشكيل وتنظيم الحيز الذي يؤدي إلى أنماط ملمسية متعددة، كما توضح الأعمال أحكام وتقنيات القدرات التعبيرية للخامات لتحقيق الأنكار المختلفة.

كما قدم الفنان الياباني هاشيموتو Hichemoto أعماله مصاغة من خامة الخيزران في صيغة تجريدية وظف فيها الخامة من خلال إضفاء معانٍ مطلقة على حركة الخط المتمثل في الخامة وإضافة الصبغة التراوية على العمل صورة (٧).

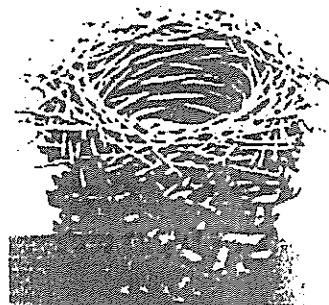
كما طالعنا الفنان الياباني أيكو سوزوكى Aiko Suzuki صورة رقم (٨) بتكونين رأسى من نبات جاف متشابك الأغصان داخل مقصورة من الحرير الشفاف في حيز مضاء ليوضح لنا تأثير الفراغ والضوء على الخامات لخلق حالات انفعالية ومعانٍ مجردة وتأثيرات منمسية. كما استثمر الفنان الخامات النباتية مجمعة مع خامت آخرى ليزيد الطاقات الانفعالية لها وهو ما قدمه الفنان هنرى كومبس H. coombs والفنان سوزوكى A. Suzuki صورة (٩ ، ١٠) حيث توضح الأعمال تأثيرات الخامات المجمعة بإضفاء تأثيرات لونية وملمسية محدثة نوعاً من التراث البصري، علارة على الاستفادة بالقيم والأشكال الطبيعية للخامات النباتية.

المحور الثالث :

ارتباط الخامات النباتية بالإشغال الفنية كمجال فاعل لتنمية المشروعات الصغيرة :
بعد مجال الأشغال الفنية من المجالات الفاعلة في خدمة المجتمع والبيئة نظراً لاهتمامه بالفنون والصناعات التقليدية وأصولها، وبالتجارب المختلفة في جميع أنواع الخامات.
والخامات النباتية هي أحد محاور التدريس في الأشغال الفنية نظراً لأنه مجال تجربى، علارة على توافر العديد من الأبحاث الفنية والتي اهتمت بالحرف القائم على النبات وأساليبها التقنية ، لذا فهو يعد إطاراً مرجعياً لها من حيث أصول الصنعة والتوظيف، والرؤى المستحدثة في التجريب والخامات النباتية تعد من الخامات المتوفرة في البيئة، دائمة ومتعددة، علارة على رخص ثمنها وقابليتها للتجريب المستمر ، وتميزها بالعديد من القيم الجمالية، كما أنها

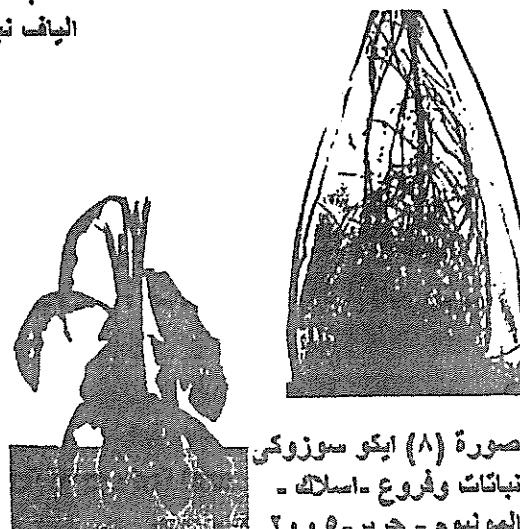
صورة (٧) هاشيموتو
سحب القرم - خيزران - خيوط
الباف نباتية - اليابان

صورة (٦) هوتون بير
جسم ا - اغصان شجر مصبوبة
٢٠٠٣ - الجلبرا

صورة (١٠)
ايكو سوزوكى - ورق
الباف - اعواد خيزران

صورة (٨) ايكو سوزوكى
نباتات وفروع - اسلاك -
المونيوم - حبر - ٢٠٠٥

صورة (٩) هنرى كومبس لطن - اليابان
نبات الموز أصبح شجرة

ورق موز - غراء - ورق

الاشكال نقلنا عن : اكريبل - ٢٠٠٥ - امريكا

لطبيعة الأعمال الفنية والتدريس فيها، والذي يقوم على احترام الحدود الطبيعية للخامات وأصول الصنعة والعلاقة الفاعلة بين التصميم والوظيفة والشكل النهائي، وأسلوب الإنتاج والميكلة الصغيرة كما أن ارتباط المجال بأغلب الاتجاهات الفنية الحديثة، ساعد على إطلاق الحرية للفنان في الرؤية لتحقيق أفكار معينة وظيفية أو جمالية ، وتعدد الوسائل الصناعية ، ساعد على استثمار الخامات المختلفة في مجالات إبداعية حديثة يمكن تسويقها وتصديرها.

المحور الرابع : (الاطار التجربى)

يتضمن هذا المحور إجراء تطبيقات فنية قام بها الباحث مع طلابه ويمكن إيجاز خطواتها في الآتي :-

- ١- تتمثل هدف التجربة في تعديل استخدام القيم التشكيلية والتعبيرية للهيئات النباتية مع استخدام ما يلزم من الأساليب التقنية للتوصل إلى صياغات فنية ووظيفية مستحدثة، يمكن أن تكون منطلقات فنية، وأداية للتجريب في الخامات النباتية من منظور جمالي.
- ٢- الحدود التشكيلية للتطبيقات تتضمن تنفيذ مجموعة من الصياغات الفنية والوظيفية مسطحة أو مجسمة، تمثيلية أو مجردة باستخدام مجموعة من الخامات النباتية الجافة المنقاة بعناية والمتوافرة في البيئة المصرية، إلى جانب بعض الخامات المكملة وذلك لإثراء القيم الفنية ، والتغلب على بعض مشكلات التنفيذ، على لا تزيد إبعادها عن ٥٠ سم ، وذلك باستخدام أدوات بسيطة للتشكيل.
- ٣- الأساس الفكري للتطبيقات يتبنى العلاقة بين البناء الشكلي وقيمه الفنية ، وبين الجوانب الذاتية المتمثلة في التعبير والتأمل والثقافية ، ويتم ذلك من خلال استخدام مداخل كروم بارات Kromer Barrat في تحليل النظم الجمالية في الطبيعة والتي تدخل ضمن سياق التفكير في الظواهر الكونية وهي (٤-٢٨٧).

١- الاستقراء: Induction

٢- التركيب : Construction

٣- الإحلال : Decomposed

٤- النسبة والتناسب: Proporation

ويرى الباحث أنه يمكن استخدام هذه المداخل عند التعبير الفني ، حيث تتيح تعدد الرؤى التشكيلية وهو ما يتحقق مع منطق التجريب وفكرة التغير المستمر للأسلوب والاتجاهات الفنية.

وتتمثل مداخل التنفيذ في :

- الاستخدام التعبيري للخامات النباتية (تمثيلي - تجريدي).
- الاستخدام التجمعي للخامات وفق متطلبات التنفيذ.
- التشكيل المباشر أو التصميم المسبق.
- الأعمال مستمدة من طبيعة الشكل وذاته التعبير وتلقائية الفرد.

عرض نتائج التطبيقات العملية :

شكل رقم (١) :

وحدة إضاءة منفذه من جذع نبات الخيزران والبوص والألياف وخصوص النخيل ، وقد استخدم أسلوب الحذف والإضافة والتشخيص والجمل ، ويظهر في الشكل مدى تأثير طبيعة جذر الخيزران على تشكيل الهيئة الذي حور إلى شكل حيوان خرافي في حالة انقضاض ينخلله قائم راسى معلق فيه نهاية تاج بخروطى ناقص مجدول بسعف النخيل تتخالله الإضاءة ، وقد رواعي في التنفيذ المزاوجة بين التوع التقنى ، والمحافظة على اللمس الطبيعي للخامة لتحقيق الثراء الفنى.

شكل رقم (٢) :

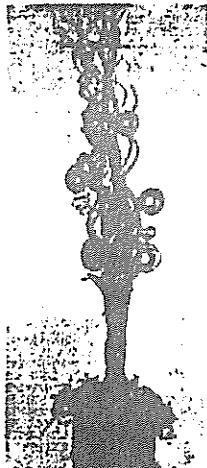
أليلك للإضاءة منفذ من فروع الأشجار والجلود والبذور الجافة وليف النخيل يعبر عن شكلاً تمثيلياً في حالة راقصة يتحقق فيه الثراء العلمي ، وتم الاستفادة من طبيعة الخامة في تركيب بنية الشكل.

شكل رقم (٣) :

تكوين رأسى منفذ بالجلود والألياف النباتية مثبت على قاعدة خشبية مكسبة بألياف النخيل ، ومنفذ بواسطة أسلوب التجميع ، يعبر عن طبيعة النمو في النبات ونظمها الرأسية والحلazonية وتداخلها وينتحق في العمل التوع الإيقاعي والملمسى المستمد من طبيعة الخامة والحيز الفراشي.

شكل رقم (٤)

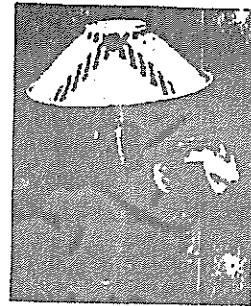
طائز مجمع من جذوع الأشجار وليف النخيل وشرائح الذرة والمسامير والبذور ، استخدم فيه أسلوب الإضافة والتجميع لصياغة شكل تمثيلي غير مفتول ، ويعتمد الشكل على الترابط المحكم بين الخامات المجمعة والتناغم اللونى والعلمسي.

شكل رقم ۲

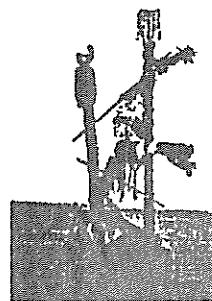
شكل رقم ۳

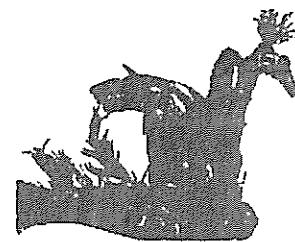
شكل رقم ۴

شكل رقم ۵

شكل رقم ۶

شكل رقم ۷

شكل رقم ۸

شكل رقم (٥) :

تكوين مجسم مكون من جذور الخيزران والبوص وجذوع الأشجار والجلود المجمعة ، صبيغ على هيئة علاقة ما بين شكل عضوي وهندي في حركة التحام، ويزيل الشكل الاستفادة من طبيعة هيئة النبات والخامات المضافة حيث يتحول إلى شكل مليء بالحركة والحيوية.

شكل رقم (٦) :

تركيب تجريدي مكون من جذع شجرة وجريد النخيل والثمار والمسامير استخدم فيه أسلوب الحفر والصياغة والتجميع ، وقد صبغ الشكل على هيئة تشابه الشكل التجريحي للإنسان ليتحقق من خلاله العلاقة ما بين العضوي والهندي والتوفيق بين مجموع الخامات واستئثار البيئات الطبيعية للنبات.

شكل رقم (٧) :

تكوين تجريدي مجمع من الشار الجافة وليف النخيل وألياف البوص المجدولة على شكل دائري يتضح في الشكل التناول التعبيري التجريدي للأشكال الهندسية وشبه الهندسية، كما يتضح أثر الأساليب التقنية في التكوين في ارتباط الأجزاء وتفعيل المعانى التعبيرية.

شكل رقم (٨) :

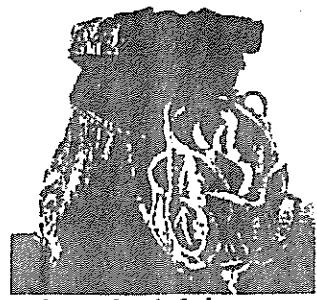
وجه حيوان منفذ من جذوع الأشجار والجلود والبنور والألياف والمسامير بأسلوب التجميع والتشقيق، تغيرت أوضاع ملامح الوجه لتأكيد الناحية التعبيرية، وأكتسب السطح من تنوع الخامات تنوعاً ملمسياً وليقاعياً مبتكراً.

شكل رقم (٩) :

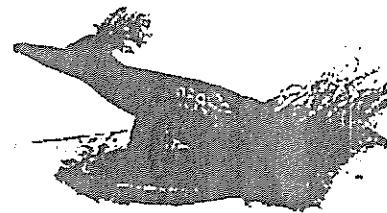
طائر مبسط منفذ من جذوع الأشجار وحلقات البوص وشرائح الجلد والمسامير وعرجين النخيل يتضح فيه طبيعة الخامة تعبيرياً ودورها في إثراء الرؤية البصرية.

شكل رقم (١٠) : تكوين تجريدي مجسم منفذ بجذع شجرة مع خيوط السيلز والجوت والمسامير ويحتوي العمل على قيم تعبيرية من خلال طبيعة الخامات المتنوعة وأسلوب صياغتها .

شكل رقم (١١) :

شكل رقم ١٠

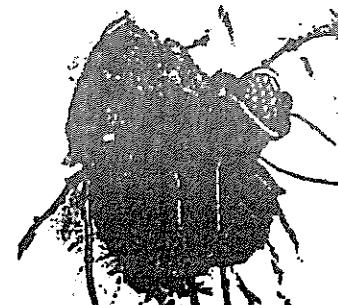
شكل رقم ٩

شكل رقم ١٢

شكل رقم ١١

شكل رقم (١٢) :

وحدة إضاءة منفذه بجذوع الأشجار وثمار جوز الهند وسيور الجلد والبذور والمسامير وشرائح السلك النحاسي منفذه بأساليب التقب والتثبيق والتلوين ، وبعكس محتوي العمل إيهاءات تعبيرية من خلال القيم الملمسية وطبيعة الخامات المجمعة وأساليب التقنية.

شكل رقم (١٣) :

شكل مجسم لحشرة من ليف النخيل وثمار جوز الهند وثمار جافة وفروع الأشجار منفذه بأسلوب إنساني تجمعي، يتضح من الشكل مدى توظيف الخامات في خلق وحدة فنية والتعبير من خلال وحدة الملمس وتتنوعه والانعكاسات الضوئية التي تعكس طبيعة السطوح.

شكل رقم (١٤) :

قناع مجسم منفذ من جريد النخيل وشرائح الجلود ونباتات وزهور جافة وليف النخل، ويوضح لنا من الشكل إحكام الصياغة للسيطرة على تعدد الخامات واستغلال طبيعة الخامات النباتية في الوفاء بالمضمون التعبيري للشكل، والتنوع الملمسى.
ويتبين من عرض هذه الأشكال أنه يمكن توظيفها في استخدامات متعددة تلائم الاستخدام اليومى.

نتائج البحث

- أظهرت الدراسة أن الخامات النباتية هيئات متباينة وأشكالاً تعبيرية جمالية متنوعة (عضوية - هندسية - ثبـه هندسية منتظمة أو غير منتظمة) لا تخضع في بعض الأحيان لقانون ثابت ويرتبط تأثيرها بالحـيز المكاني والـضـوء.
- تحتوي الخامات النباتية على العديد من الصور الفنية والأشكال التعبيرية التي يمكن أن تخلق خيالات حـسيـة ورمـزيـة وأـحـاسـيسـ مـتـبـوعـةـ (ـمـثـرـاتـ بـصـرـيـةـ) حيث يمكن الإفادة منها في صياغة أـشـكـالـ مـسـتـحـدـهـ فيـ أـطـارـ الـفـكـرـ الـجـرـبـيـ الـمـعـاصـرـ،ـ كـمـ يـمـكـنـ توـظـيفـهـاـ وـتـسوـيـقـهـاـ مـنـ خـلـالـ تـبـنيـ مـشـروـعـاتـ صـغـيرـهـ.
- التشكيل بالخامات النباتية لا يتم بشكل عـبـيـ أو عـشوـائـيـ،ـ وإنـماـ يـمـ منـ خـلـالـ التـأـملـ الـوـاعـيـ،ـ وـالـاسـتـقـراءـ لـهـذـهـ العـناـصـرـ،ـ وـالـتـهـمـ الـكـامـلـ لـطـبـيـعـتـهاـ وـخـصـائـصـهاـ التـعـبـيرـيـةـ وـطـاقـاتـهاـ الـحـرـكـيـةـ،ـ وـأـمـاـ عـمـلـيـاتـ الـبـنـاءـ الشـكـلـيـ وـالتـقـنـيـ وـأـسـلـيـبـ التـجـمـيعـ لـابـدـ أنـ تـمـ منـ خـلـالـ مـنـظـورـ فـكـرـيـ وـفـنـيـ تـتـحـكـمـ فـيـ شـخـصـيـةـ وـذـاتـيـةـ الـفـنـانـ وـأـسـلـوبـهـ التـعـبـيرـيـ.
- يتـزاـيدـ الـاهـتمـامـ بـصـيـاغـةـ الـخـامـاتـ الـنبـاتـيـةـ فـيـ الـأـعـمـالـ الـعـالـمـيـةـ الـحـدـيثـةـ نـظـراـ لـقـيمـ الـفـنـيـ وـالـشـكـلـيـ الـتـيـ تـتـضـمـنـهـاـ وـالـتـيـ تـيـسـرـ لـلـفـنـانـ الـحـصـولـ عـلـىـ شـحـنةـ مـنـ الـقـيمـ التـعـبـيرـيـةـ الـمـخـاتـفـةـ.
- إنـ عـمـلـيـةـ الـتأـملـ الـوـاعـيـ وـالـاسـتـقـراءـ مـنـ خـلـالـ الطـبـيـعـةـ تـؤـدـيـ لـلـوـصـولـ لـلـعـدـيدـ مـنـ الـمـفـاهـيمـ الـفـنـيـةـ وـالـفـكـرـيـةـ وـالـتـيـ تـؤـثـرـ عـلـىـ بـنـيـةـ الـمـشـغـلـةـ الـفـنـيـةـ وـيـنـتـجـ مـنـهـاـ أـشـكـالـ جـيـدةـ فـيـ الـأـشـغالـ الـفـنـيـةـ.
- يـرـتـبـطـ المـضـمـونـ التـعـبـيرـيـ فـيـ صـيـاغـةـ الـخـامـاتـ الـنبـاتـيـةـ بـالـمـادـةـ الـحـسـيـةـ لـلـعـمـلـ الـفـنـيـ وـطـرـيـقـةـ تـنـظـيمـهاـ وـأـسـلـيـبـ الـتـقـنـيـةـ الـمـسـتـخـدـمـةـ فـيـهـاـ وـالـقـوـيـ الـتـيـ يـطـلـقـهـاـ النـمـوذـجـ الـبـصـرـيـ مـنـ خـلـالـ التـنـظـيمـ الشـكـلـيـ وـالـمـلـمـسـيـ وـالـلـوـنـيـ.

الـتـوصـيـاتـ :-

- تـعمـيقـ النـظـرةـ فـيـ التـعـاملـ مـعـ الـطـبـيـعـةـ تـقـيدـ فـيـ طـرـحـ مـوـضـوعـاتـ جـديـدةـ لـلـبـحـثـ تـدعـمـ حـيـوـيـةـ الـمـجـالـ وـتـجـعلـهـ أـكـثـرـ مـلاـعـمـةـ لـلـتـطـورـاتـ الـتـقـنـيـةـ وـالـتـكـنـوـلـوـجـيـةـ.
- تشـجـعـ الـأـنـكـارـ الـجـديـدةـ مـسـتـمـدـةـ مـنـ الـطـبـيـعـةـ فـيـ مـادـةـ الـوـرـشـةـ الـفـنـيـةـ لـزـيـادـةـ الـمـخـزـونـ الـبـصـرـيـ للـطـلـابـ بـمـاـ يـدـعـمـ الـإـطـارـ الـفـكـرـيـ وـالـفـنـيـ فـيـ مـحاـولةـ تـحـوـيلـ جـزـءـ مـنـ الـإـنـتـاجـ الـفـنـيـ إـلـيـ إـنـتـاجـ اـسـتـهـلـكـيـ مـنـ خـلـالـ الـمـشـروـعـاتـ الصـغـيرـةـ.
- أـبـتـتـ الـأـبـحـاثـ الـعـالـمـيـةـ أـنـ تـوـظـيفـ الـخـامـاتـ الـنبـاتـيـةـ فـيـ مـسـتـلـزـمـاتـ الـحـيـاـهـ الـيـوـمـيـةـ أـكـثـرـ مـلاـعـمـةـ

المراجع حسب ورودها :

- (١) Riser, D: ١٩٧٢ Art & Science. Studio Vista, London.
- (٢) حسام بدر الدين صقر، ٢٠٠١ المفاهيم الفنية والفلسفية لفن البيئي كمنطلق لإثراء التعبير في التصوير، رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية التربية الفنية-جامعة حلوان.
- (٣) جورج سنتيانا ، ١٩٩٠ الإحساس بالجمال - ترجمة محمد مصطفى بدوي - الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة.
- (٤) ليهاب بسمارك، ١٩٩٨ الأسس الجمالية والإنشائية للتصميم- الكاتب المصري للطباعة - القاهرة.
- (٥) هاشم أحمد، ١٩٩١ - عالم النبات - هلابوشوب - القاهرة.
- (٦) فولار وأخرون، ١٩٩٢ - عالم النبات - ترجمة د/ منتصر نجيب - كلية العلوم- العراق.
- (٧) <http://ar.Wikipedia- orgliwiki>.
- (٨) Jeck Burnham. ١٩٦٨: Beyond Modern Sculpture- George Brazillen. New York.
- (٩) Alane. Bessette, ١٩٩٢ Plants & Flowers - Dover Publications. INC- New York .
- (١٠) نورا إبراهيم أدهم، ٢٠٠٣ - صياغات تشكيلية مستحدثة بالخامات النباتية الجافة كمدخل تجاري في الأشغال الفنية- رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التربية الفنية-جامعة حلوان
- (١١) فاروق وهبة، ٢٠٠٦ - دور الخامة في فن التصوير - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة.
- (١٢) أحمد رفعت سليمان: ١٩٩٤ استخلاص وتوظيف المعطيات التشكيلية لخامات النبات الطبيعية لاستغادة منها في تصميم اللوحة الزخرفية - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التربية الفنية- جامعة حلوان.
- (١٣) أليف بيرجيري، ١٩٩٧ قرابة المشهد الطبيعي- رسالة اليونسكو - مركز مطبوعات اليونسكو - القاهرة.
- (١٤) أحمد محمد سليمان: ٢٠٠٠ الأمكانات التشكيلية لطباعة الأقمشة بورق القتل الحراري- رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية التربية الفنية-جامعة حلوان