

"The concept of technical experimentation and media diversity in the construction of plastic work"

Manal Shuaib Ali Sayed

Assistant Lecturer in the Department of Painting - Mural Painting, Faculty of Fine Arts – Luxor University,

Supervisory Committee

Prof.Dr. Safia Al-Qabbani

Professor of Painting and former Dean of the Faculty of Fine Arts, Helwan University,

Dr . Alaa Ahmed Awad

Teacher in the Department of Painting, Faculty of Fine Arts, Luxor University

Research Summary:

This research explores the theme of experimentation and the enrichment of artistic expression through the use of multiple media and techniques in artwork. It focuses on how contemporary arts engage in experimentation, contributing to the development of new methods that reflect the diversity of human experiences.

The study begins by discussing the various media and techniques used in muralism, analyzing both traditional and modern approaches employed in this art form. Among these methods, it highlights three-dimensional artworks, or "objects," which combine depth and dimensionality to enhance viewer interaction.

The research also examines the technique of collage, outlining the origins of paste and assemblage in modern art schools, and how collage serves as a medium for expressing concepts and ideas innovatively.

Furthermore, the study delves into different painting techniques, including:

- **Tempera painting:** which relies on natural pigments and added materials.
- **Distemper painting:** known for its water-soluble colors.
- **Fresco painting:** involving the application of colors on wet plaster.
- **Casein painting:** using milk casein as a medium.
- **Encaustic painting:** recognized for its wax-mixing techniques that create unique effects.

The research concludes by emphasizing the significance of experimentation in enriching artistic expression, noting how these diverse techniques and media can deepen the understanding of art and enhance audience engagement.

Keywords:

experimentation, technique, photography, mural, multimedia, visual arts, cubism, pop art, surrealism

" مفهوم التجريب التقني وتنوع الوسائط في بناء العمل التشكيلي "

منال شعيب علي سيد ... المدرس المساعد بقسم التصوير – تخصص التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة بالاقصر

أ.د / صفية القباني ... أستاذة التصوير والعميد السابق لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

د / علاء احمد عوض ... المدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الاقصر

ملخص البحث:

يتناول هذا البحث موضوع التجريب وإثراء التعبير الفني من خلال استكشاف تعدد الوسائط والتقنيات المستخدمة في العمل الفني. يركز البحث على كيفية استخدام الفنون المعاصرة للتجريب، مما يساهم في تطوير أساليب جديدة تعكس تنوع التجارب الإنسانية.

يبدأ البحث بمناقشة الوسائط والتقنيات المستخدمة في التصوير الجداري، حيث يتم تحليل مختلف الطرق التقليدية والحديثة التي يتم استخدامها في هذا النوع من الفن. من بين هذه الطرق، يُسلط الضوء على الأعمال الفنية المجسمة، أو "الأوبجكت"، التي تجمع بين العمق والبعد الثالث لتعزيز التفاعل مع المشاهد.

كما يستعرض البحث تقنية الكولاج، موضحاً بدايات اللصق والتجميع في مدارس الفن الحديث. يتم تناول كيفية استخدام الكولاج كوسيلة للتعبير عن المفاهيم والأفكار بطريقة مبتكرة. يتناول البحث أيضاً تقنيات التصوير المختلفة، مثل:

• **التصوير بالتمبرا** : الذي يعتمد على الأصباغ الطبيعية والمواد المضافة.

• **التصوير بالديستمبرا** : المعروف بألوانه القابلة للذوبان في الماء.

• **التصوير بالفرسكو** : الذي يتضمن تطبيق الألوان على الجدران الرطبة.

• **التصوير بالكازين** : الذي يستخدم كازين الحليب كوسيط.

• **التصوير بالشمع** : المعروف بتقنيات الخلط مع الشمع لإنتاج تأثيرات خاصة.

يختتم البحث بتأكيد أهمية التجريب في إثراء التعبير الفني، مشيراً إلى كيف يمكن لهذه التقنيات والوسائط المتنوعة أن تُعزز من الفهم العميق للفن وتفاعل الجمهور معه.

الكلمات المفتاحية: التجريب ، التقنية ، التصوير ، الجداري ، الوسائط المتعددة ، التشكيلي ، التكعيبي ، البوب ارت ، السيريلية

تمهيد:

أعطى الفن الحديث، الذي تولد مع الفكر التطوري العالمي في شتى مناحي المعرفة الإنسانية ومناشطها، علماً وفلسفة وأدباً وتربية وثقافة، وذلك منذ بداية الحركة التأثيرية، وثورتها على تقاليد ممارسة الفن في أوروبا، والتي بدأت بوادرها منذ افلاطون و إستمرت أكثر من ثلاثة آلاف عام، وذلك عندما أطلق أفلاطون نظريته المادية الشهيرة في الفنون الجميلة، في إطار فلسفة الحق والخير والجمال، ووصفها بأنها إعادة صياغة المرئيات المحيطة، في أعمال إتسمت بالمحاكاة والتقليد، مما أعطى هذا الفن الحديث مفاتيح التعبير، بالتجريب المستمر في الفكر والتطبيق، وباتت هناك علامات فنية مميزة، بمسميات لم تكن من قبل، كالتكعيبي والمستقبلي والبنائي والباوهاوس، التي شملت كل صنوف الفن التشكيلي "منذ أن قام سيزان بتفتيت الشكل، وإعادة صياغته في الفراغ، مما دفع أهل الفن إلى البحث عن تلك القوانين الأساسية في نظام بناء العمل الفني الذي يصنعونه، مع تذويب الفواصل بين تصنيفات الفنون التي نادى بها الحضارة الإغريقية، وظلت مستمرة حتى بداية القرن العشرين، فلم يعد هناك فن جميل وآخر تطبيقي، أو فن من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية، أو فنون الجمالية والتشكيلية كبرى وفنون صغرى، بل أصبح مسمى الفن التشكيلي محور التعبير الفني الأساسي عند الفنان المنتج.

ومن هنا اختلف مفهوم الأشغال الفنية في الفن المعاصر، فأصبح يتقبل هذا المجال مختلف الخامات والتقنيات، التي من خلالها يمكن تحقيق المفاهيم والأفكار والفلسفات والقيم التعبيرية والتشكيلية، التي تجعل منه رسالة هامة، فبالإضافة لكونه نقطة تحول من المشغولة التقليدية إلى العمل الفني المفاهيمي، فإنه يعد كذلك مقياساً للنضج العقلي والتحرر الفكري، مما أدى إلى تغير الرؤية والتعبيرية للعمل الفني، لذلك أصبح التجريب مدخلاً هاماً في بناء العمل الفني الرؤية كأحد مصادر التجريب .

التجريب وإثراء التعبير الفني :

"تعد ممارسة التجريب قدرة أساسية ومكتسبة تتيح الفرصة للتجديد في نماذج التفكير المختلفة" ومع التدريب على ممارسة التجريب وإيجاد مجموعة من الحلول وراء فكر معين، ينشط الميل نحو التعرف على مزيد من العلاقات التي تشكل في حد ذاتها خبرة معينة في السلوك، كما تنمي الرؤية الفنية الواعية والملاحظة الدقيقة لمتغيرات الظواهر.

ويؤكد جيلفورد أن "التفكير الإبداعي تفكير افتراضي يتميز ببحث وإنطلاق في اتجاهات متعددة، وهذا يتوافق ومفهوم التجديد وممارسة التجريب، والتربية الفنية تدعو إلى التجديد بمفهوم الفكر الإبداعي وذلك من خلال إيجاد صياغات وحلول سواء لموضوع أو عنصر تشكيلي معين، من خلال ممارسة الأسلوب التجريبي كأداء لبعض التنظيمات الحركية بين الأشكال، والمساحات، كالتبادل، والتجميع، والتناوب، والتتابع، والتنظيم المنعكس، والحذف، والإضافة" وتعتبر هذه التنظيمات مداخل يمكن الإستعانة بها في مجال التجريب في الفن وذلك بهدف :

الكشف عن مظاهر وكيفيات لها دلالات جديدة وغير مألوفة.

التدريب على كيفية إيجاد صياغات تشكيلية مختلفة من خلال رؤية العلاقات الأساسية للشكل ودراستها، ومن هنا تبدو أهمية الدراسات الطبيعية والتعرف من خلالها على العلاقات الأساسية في قانون تشكيلها الطبيعي.

إكتساب الطلاقة والمرونة في التأليف بين المتناقضات وغير المتناقضات من لون وشكل وخط ومساحة.

من هنا يعتبر الفكر التجريبي إمتداد لمناهج الفكر التي ظهرت في أوروبا مع مطلع هذا القرن، حيث دعت الحاجة إلى وضع مناهج للبحث تفي بحاجات ومتطلبات العصر.

وقد سبق العديد من المفكرين العرب أقرانهم الأوروبيين في إتباع المناهج التجريبية، وقاموا بإستخدام أسلوب الملاحظة، والتجربة العملية، بدلا من الإعتماد على التصورات العقلية المجردة . ومن أشهر العلماء العرب، على سبيل المثال، وليس الحصر ابن سينا في الطب، والحسن ابن الهيثم في الطبيعة، وجابر بن حيان في الكيمياء والذين يعتبروا رواد للفكر الغربي الذي أخذ عنهم.

وقد أحتل التجريب في مجال الفنون التشكيلية بعامة ومجال التربية الفنية بخاصة مكانة ذات أهمية بالغة، وذلك لإرتباطه بفلسفة هذا العصر، فأصبح الفنان المعاصر يتخذ من أسلوب البحث والتجريب منطلقاً لإدراك مفاهيم تشكيلية جديدة تنمي الوعي بمنطق التشكيل الفني، والذي يختلف عن منطق التشكيل في الطبيعة ، مما أدى إلى ظهور العديد من الإتجاهات والمدارس الفنية سعياً وراء إيجاد رؤى فنية جديدة لأشكال الطبيعة المختلفة.

التجريب وتعدد الوسائط والتقنيات في العمل الفني :

مقدمة :

إن التطورات الصناعية والسياسية في العصر الحديث كان لها أثراً عظيماً على مفهوم التصوير الحديث في أساليبه وخاماته وتمتد جذور هذا التطور إلى فترة عصر النهضة في أوروبا بما سادها من تقلبات سياسية واقتصادية أثرت على الفنون بصفة عامة ، وقد زادت التقلبات الفنية في العصر الحديث. ازدادت الإتجاهات الفكرية والفنية والتي أدت إلى ظهور ما يطلق عليه المدارس الفنية ، والتي تنوعت وتعددت عن العصور السابقة، وهذه الإتجاهات الفنية الحديثة هي تنوعات من أشكال تكيف الفنان مع البيئة المحيطة به دائمة التجدد والحدثة نتيجة لتجارب الفنانين مع المعطيات الحضارية " (1).

هذه المعطيات التي أثرتها الإكتشافات الحديثة التي استقاد منها الفنان واستخدمها ليحدث من أسلوبه وليدخل تكنيكات مستحدثة في أعماله الفنية . وربما ساعدت الخامات الحديثة كثيراً على تغيير المفاهيم التكنيكية ، والتي من خلالها يتناول الفنان عمله الفني بالإضافة إلى هذه التكنيكات الحديثة فكان فن التصوير يقوم على محاكاة الأشكال أو النقل الفوتوغرافي للأشياء ، ولكن أصبح التصوير يترجم الأشياء في استخدام مفردات تشكيليه

¹ - مختار العطار - الفن والحداثة بين الأمس واليوم الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 1992م - ص 102

وعلاقات فنية تتوافق مع ما يريد التعبير عنه بتقنيات حديثه تصل الى المتلقي ، ويؤكد على إيجاد علاقة قوية بين المستحدثات المعمارية والتقنيات المصاحبة لها والمرتبطة بالأساليب والخامات المستحدثه . لأن التصوير الجداري مرتبطاً بالبيئة والعمران، والبحث عن أساليب للوصول إلى أفضل تعامل مع السطح المعماري ومعالجته ليكون ملائماً للخامه المستخدمة من أجل تحقيق الوحدة العضوية بين البيئة من ناحية والعمار ه من ناحية أخرى مثلما حدث في العصور القديمة والعصور الوسطى وأيضاً العصور الحديثة من استثمار الخامات التي استلهمها من الطبيعة .

إن كان تطور الفن المعاصر ومواكبته لتطور الأحداث العلمية والفكرية الجديدة يغير أساليبه للتكيف مع البيئة المتغيرة وظروفها الذي يعتمد على التجربة الواعية والذكاء الإنساني والتأمل في سبيل الوصول بالتجربة الفنية الى الحدائه، والفنان يصنع افكاره وادواته من خلال صراعه الدائم مع البيئة ليخضعها لاحتياجاته وإيجاد أنماط من الثقافة ، ويختار ما يعينه على مواجهة نتيجة التطورات السائدة في عصرنا هذا اختلفت المفاهيم الفنية التي سادت الحضارات السابقة فلم يعد الفن تسجيلاً للموضوعات المتطلبات الجديدة، وعملية الإبداع المرتبطة بالتطور الفكري الذي تتغير اشكاله بتغير العصور .

نتيجة التطورات السائدة في عصرنا هذا اختلفت المفاهيم الفنية التي سادت الحضارات السابقة فلم يعد الفن تسجيلاً للموضوعات الدينية التي تخدم عقيدة معينة أو فكر معين بأساليب وتقنيات مختلفة ، ونستطيع تقسيم هذه التقنيات الى اساليب تقليدية واساليب تقليدية تصاغ بشكل جديد وخامات مستحدثه .

الوسائط والتقنيات المستخدمة في التصوير الجداري :

ينهج الفن المعاصر الآن منهجاً فكرياً ويتجه نحو مواكبة التطور العلمي، فالتطور المعرفي والصناعي الحاصل في العصر الحديث وما نتج عنه من منتجات صناعية وخامات ووسائط متنوعة غيرت في كل المفاهيم التقنية، حتى أصبح الفن يتأثر منهجاً بالتفكير العلمي ، وبالتقنية الصناعية فظهرت اتجاهات فنية غيرت من المفاهيم التقليدية السائدة ومن العرف الفني فأصبحت للتقنيات شأناً في الفن أيضاً، وأصبح استخدام الخامة والوسيط والبحث عنهما من خلال المنتجات الصناعية شيئاً بالغ الأهمية ومثيراً فنياً يحدد الرؤية في اتجاه تمتلكه هذه الخامة وأبعادها^(٢).

إلى أنه نتيجة التطور التكنولوجي الهائل الذي حدث ظهرت التجارب المتنوعة للفنان الحديث مع الخامات والتقنيات المستحدثه والتي أوجد بها قيماً جمالية متنوعة ، كذلك تنوعت رؤية الفنان من خلال صياغة الخامات حيث اتجه الى أساليب تشكيلية جديدة للجداريات كالتركيب والبناء أدت إلى زيادة إمكانيات الفنان التشكيلية لتحقيق أفكاره وإطلاق العنان لطاقتة الإبداعية مما أثر بدوره على الشكل المتعارف والتقليدي للأعمال النحتية. وتعرف التقنيات والوسائط التشكيلية في الفن الجداري بأنها أسلوب الأداء والطريقة التي يستخدم فيها المصمم كل من الأدوات والخامات كوسيط تعبيرية يستطيع من خلالها تجسيد وترجمة مشاعره وأحاسيسه لتحقيق مضمون محدد على السطح المراد تصميمه^(٣).

وفيما يلي نتطرق الباحثة إلى أهم التقنيات والوسائط التشكيلية بذكر أشهر أساليب الفن الجداري، بحيث تتناول التعريف بالأسلوب المستخدم و من ثم التطرق للموضوعات التي يتناولها ، ثم الحديث عن الوسائط والخامات والتقنيات التي أستخدمها الفنان .

العمل الفني المجسم للابجيتك Object :

يمكن القول بأن العمل الفني المجسم بمفهومه في العصر الحديث لم يعد قاصراً على ما تحمله كلمة التمثال من معنى أكاديمي بحث، فمنذ بداية القرن العشرين ظهرت في الفنون ثورة فكرية ثارت على التقاليد التي كانت سائدة من قبل ابتعد خلالها الفن عن الموضوعات والأشكال التقليدية وازدادت حرية الفنان في إبداع لغته الخاصة، واستخدام الرموز الدالة على أفكاره وانفعاله وترتب على ذلك التغيير أن ابتعد الفن عن التصوير المباشر للحياة وافتقد السهولة التي كانت تميز الفن سابقاً في القرن التاسع عشر^(٤)

^٢ - سلامة، محمد أحمد. (٢٠٠٨م). اللوحة الزخرفية والجدارية . دمياط : دار نانسى للنشر - ص ١١٣

^٣ - فوزي، نسرين نبيل (٢٠١١م). توظيف الفنون الرقمية في البناء التصميمي للجداريات داخل المؤسسات الثقافية . رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان القاهرة - ص ١٩٤

^٤ - أميرة حلمي مطر الفلسفة الجمال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٤، ص ١٣٤.

وكان مضمون هذا التغيير هو البحث عن ماهية الأشياء الوظيفية وإظهار معانيها الباطنة ومحاولة إدراك القيم العليا لتلك المعاني والتعبير عنها.

فأدى ذلك إلى ظهور قيم تشكيلية جديدة تهتم بالجوهري دون العرض وعدم تقليد معطيات الطبيعة تقليداً حرفياً خاصة مع ابتعاد الفن عن استعادة واسترجاع الواقع المرئي ولم يعد الفن يعتمد على الرؤية الحسية والإدراك المباشر للواقع بقدر ما يعتمد على تفسير الرموز والمؤثرات التي قامت بمهمة ترجمة المدركات الحسية وفي لغة رمزية دقيقة^(٥).

فأصبحت لغة العمل الفني المجسم في القرن العشرين هي لغة الشكل والتشكيل وآل التمثال بالمفهوم الجديد إلى كونه (object) يقوم اليوم بعمله معظم الفنانين دون الإشارة إلى مكان أو شخص، وصارت فرصة الحرية في الإبداع والتشكيل أوسع مدى مما ساعد على وجود أعمال فنية في هذا العصر تتميز بتغيير الشكل وتعدد المجالات وتنوع الخامات بالإضافة إلى حرية التعبير والتشكيل.

فالإبداعات الإنسانية ليست فقط المنتجة بدياً أو حرفياً ولكن أيضاً تلك المنتجة صناعاً، فهذه الأشياء المجسمة بجانب صفتها الوظيفية لها صفاتها الشكلية، والتعبير الشكلي للشيء يرجع إلى حد كبير الطبيعة المواد المستخدمة في تقنية إنتاجه، والوظيفة المنوط بها، ومن الممكن استخدام هذه العلاقات في الحصول على قيم جمالية جديدة. فالصفة الوظيفية للشيء وكذلك الأشياء التي أصبحت مهمة والأشياء التالفة من الممكن أن تصبح أشياء فنية حقيقية تستخدم كقيمة جمالية.

وقد تباينت ردود الفعل حول هذه الأعمال، فهذه الأشكال تتصف بأنها كثيرة من ناحية عدم الترابط والإسهاب، وهي ليست مرئية ولموسة وجزئياً غير ملحوظة لأي من حواسنا، وهي جزئية هامة في غرابية هذه الأعمال الفنية واندماجها مع المجتمع، ولكن الحقيقة أن هذه الأعمال تعبر عن انتقال الاهتمامات من العمل أو المنتج الفني إلى الفنان وموقفه واتجاهاته وأفكاره، ومشروعاته تجاه عمله الفني.

فالنتيجة النهائية لا تعني بأي حال من الأحوال العمل الفني نفسه ولكنها مجرد وسيلة للاتصال، أو صدمة للفكر تجيز استخدام هذه الأشياء كقيمة فنية. فهذه الأشياء تعتمد على الفكر وليس المحسوس والظاهر منها، ومن الممكن وصفها أنها تقع تحت تأثير الفن المفاهيمي Conceptual Art .

فالأشياء الفنية ساعدت الفن على اكتساب شخصية جديدة، والتي كانت على مدى طويل في حركة دائمة وتنتقل من أسلوب إلى آخر في بحثها عن وسائل تناسب مقدرات هذا العصر، فمنذ أعمال دوشامب Doshamp تغيرت الرؤية وأصبحت الأشياء جاهزة الصنع والأشياء الموجودة أحد المكتسبات المرتبطة بتطور الفن في القرن العشرين وارتباطها بمفهوم العمل الفني الجديد، وأدى إلى التوسع الأفقي في الاتجاهات الفنية الجديدة^(٦).

الكولاج Collage :

نظراً لتعدد الخامات وخاصة الخامات التقليدية وجد الفنان نفسه أمام عدد لا محدود من الخامات الغير تقليدية الجديدة وعدد كبير من الخامات المصنعة حديثة إذ لم تكن تستخدم في العصور السابقة ولأن ليس كل ما وضع على اللوحة يناسب أو لا يناسب معها مادام يطلق عليه تعريف الخامة الجديدة. وإنما الخامة الجديدة هي التي تستجيب لرؤيا الفنان وأفكاره وحساسيته وتلهمه اتجاهات إبداعية وابتكارية جديدة ويوظفها تبعاً لرؤيته كما وضع "بيكاسو - وبراك" القصاصات من الجرائد في أعمالهم الفنية فخرجوا لنا نوعاً جديداً من الفن فن الكولاج" أضيف إلى مجالات الفنون المتعددة.

وترى الباحثة أن ما ينتجه هذا العدد الكبير والمتنوع من الخامات يساعد على مواكبة التقدم العلمي وتحقيق جميع الأهداف والقيم الفنية والاجتماعية فالفنان هو إنسان يؤثر ويتأثر بتعبيراته الفنية والاجتماعية والنفسية وبما أن الخامات عدد غير محدود فعلى الفنان المبدع والمبتكر أن يظهر أسلوبه ويحقق تميزه وتفردته باكتشافه وتوظيف خامات جديدة يستخدمها بأسلوب منفرد، وفي الفن الحديث أضيفت خامات أخرى إلى جانب اللون في التعبير، وفي دراستنا هذه سوف نحاول إثبات أن الخامات المضافة إلى سطح العمل الفني ترمز إلى ما يهدف إليه.

^٥ - صالح رضا: ملامح وقضايا في الفن التشكيلي المعاصر"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م، ص ٣١

^٦ - ROLTER, willy: "Object-Kunst", Vorlage M.du Mont, Schanberg, P. 315

بداية اللصق "الكولاج" والتجميع في مدارس الفن الحديث :

كان استخدام خامات غير تصويرية في العمل الفني التصويري قد أقدم عليها الفنانين (براك و بيكاسو) ولو أنها لم تكن ذات سمك أو بروز ملحوظ إلا أنها ساعدت كثير من الفنانين لإلصاق أجسام بارزة تمثل البعد الثالث لأجزاء تقنية أو غير ذلك، وتظهر كجزء من عناصر العمل الفني وتختلف هذه التقنيات المستخدمة في التعبير باللون حسب فكرة الفنان والمدرسة التي ينتمي إليها إلا أنهم لم يغيروا أو يبعدوا عن التعبير اللوني التقليدي ومضمونه الخالص كثيراً.

اللصق "الكولاج" في المدرسة التكعيبية (١٩٠٧ م - ١٩١٢ م) :

لقد مرت هذه المدرسة بثلاث مراحل :

المرحلة البدائية: تأثرت بالفن والنحت الإغريقي فاهتمت بتخليص الأشكال وتبسيطها في مساحة هندسية بسيطة تأثراً بسيزان.

المرحلة التحليلية : اهتمت بتفتيت الأشكال واستخدام لون واحد بدرجاته "إن المصور يجزئ الأشكال إلى مربعات ثم يجمعها ليعيد بنائها في صورة جديدة كما يرسم الفنان عدة رؤى للشيء الواحد في اللوحة" ^(٧) كما يتضح ذلك في لوحة (جميلتي) لبيكاسو عام ١٩١٢ م.

شكل رقم 1 : بابلو بيكاسو Pablo Picasso – جميلتي ١٩١٢ م

المرحلة التركيبية (١٩١٢ م - ١٩١٤ م) : هذه المرحلة غيرت اتجاه المدرسة حيث بولغ في تحليل وتفكيك الصورة فعاد زعماء هذه المدرسة إلى الصورة الطبيعية أو أجزاء منها فاستخدموا في أعمالهم قصاصات الجرائد أو ورق اللعب أو القماش الملون أو ورق الحائط أو علب الكبريت وغير ذلك باستخدام تكنيك القص واللصق "الكولاج" و"يقصد بتطوير أسلوبهم التكعيبية إلى استخدام أشياء جاهزة في أعمالهم بقصد استغلال خواصها التشكيلية الزخرفية" ^(٨).

وقد بدأ تلك التقنية بيكاسو عام (١٩١٢ م) بلصق قصاصات الجرائد القديمة في أحد أعماله وقام جورج براك : قام بلصق بعض الشرائط من النسيج على سطح العمل الفني مقلداً بذلك جذوع الأشجار ، قد استبدل براك الألوان والفرشاة بالمقص والورق المقصوص والصمغ، حيث تميزت أعماله تلك بحساسية بالغة من حيث إقامته

^٧ - علام، نعمت إسماعيل ١٩٨٨ . فنون الشرق الأوسط والعالم القديم. دار المعارف. القاهرة - ص١٣٨
^٨ - بكرى، محمد بكرى . ٢٠٠٠. توظيف البارز والغائر في فن التصوير" رسالة دكتوراه. كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية. - ص ١٠٨

للانسجام ما بين الملابس المتعددة للورق توهم بأنها خامات من الخشب أو مقاطع من صخر ، ونرى إحدى أعمال براك التي استخدم فيها اللصق "الكولاج" .

شكل رقم 2 : جورج براك Georges Braque – باصرة النوادر – ١٩١٣ م
كما أضاف بأنه قام بلصق قطع من المرايا بإحدى أعماله، والتي تعتبر من أشهر أعمال الكولاج لهذا الفنان، من أعمال الفنان خوان جريس التي استخدم فيها الكولاج.

شكل رقم 3: خوان جريس Juan Greis – طاولة الموسيقين - ١٩١٤ م

شكل رقم 4 : خوان جريس Juan Greis – زجاجة بانويل - ١٩١٤ م

ولقد تطور أسلوب ماتيس حيث قام باستخدام الفرشاة حين أصبح مقعداً فأخذ يؤلف وحدات أشبه بالزهور والرياض والثمار ينشرها فوق الحائط محولاً المكان من حوله إلى جنة دانية القطوف إذ أصبح الشكل واللون - على حد قوله - شيئاً واحداً دونما حاجة إلى التحديد بالخط والتلوين بالفرشاة.^(٩) كما تمادى الفنانون المعاصرون في هذا الاتجاه فاستخدموا في أعمالهم بعض النباتات الحقيقية والأقنعة أو أي أشكال بارزة كالنحت و الشاعر الفرنسي ابولينير J. Aboulauneur حث الفنانين: "إلى التصوير بكل شيء وهو يقول لهم يمكنكم التعبير بكل ما تريدون بالغيون بطابع البريد، بالبطاقات البريدية، وأوراق الكوتشينة، وأجزاء الشمعدانات، وقطع الشمع، والياقوت المستعارة أو ورق الجرائد...".

اللصق "الكولاج" في المدرسة السريالية:

وقد استخدم السرياليون اللصق "الكولاج" من خلال فلسفتهم السريالية، وذلك بسير أغوار مكونات العقل الباطن واللا شعور، وهذا هو الفرق بين استخدام السرياليين لللصق "الكولاج" واستخدام الداديين والتكعيبين له فوجود ذلك الاختلاف نلاحظ اختلافاً كبيراً في الطريقة التي لصق بها شوتيرز عناصر الصقه "كولاجه" والطريقة التي ثبت بها ماكس ارنت الكوخ والبوابة في لوحته العنديلبي يهاجم طفلاً .

أن السريالية تأسست عام (١٩٢٤م) على يد أندريا برتون الذي كان يهتم بالتحليل النفسي وقد بلغت السريالية أوجها في الثلاثينات وما زال صداها في أرجاء العالم حتى الآن رغم أن آخر معرض لها كان عام (١٩٤٧م)^(١٠)

والسريالية قد جمعت بين مظاهر الدادية المناهضة للمنطق وبين استلهاً عالم الأحلام الغير متقيد برقابة العقل الواعي، ومن المعروف أن لكل فنان سريالي نظامه وقانونه الخاص الذي يصوغ من خلاله رؤيته السريالية وكذلك الخامات التي يستخدمها والتي تتصف عملية انتقائها وتشكيلها بالتلقائية.

وقد قدم سلفادور دالي العديد من التجارب البارزة والغائرة و دالي قدم في لوحته (جاكت أفروديت عشرات الكنوس بداخلها مادة تركوازية اللون على جاكت لونها بني فوق قميص أبيض، ويبدو من تحتها مشد صدر امرأة، كما يضيف بأنه في بداية الستينات اهتم دالي بتجسيد الصورة كما هو متيح في بعض أنواع الكارت بوستال" وحاول تعميم هذا الأسلوب في أعماله ذات مقاسات كبيرة منطلقاً في هذا الاهتمام باللمس، كما جرب دالي صياغة أعمال (متحولة) عن طريق تصميم لوحات يمكن رؤيتها مختلفة إذا مر المشاهد من أمامها متأثراً في ذلك بأسلوب البوب آرت.

ويختلف استخدام اللصق "الكولاج" في كل مدرسة عن الأخرى لدى كل فنانها فلكل فنان أسلوبه الخاص به حسب فلسفة المدرسة التي ينتمي إليها.

مفهوم الكولاج في المدرسة الدادية:

كان أسلوب الأشياء الجاهزة الصنع مناسباً للدادية وذلك لنزعتهم العدائية للفن: أنه قبل الحرب العالمية الأولى أنهى مالفيتش مرحلته التكعيبية المستقبلية، بأعمال فنية كشفت عن نزعة دادية وسريالية حيث تناول الفنان في مثل هذه الأعمال التركيبات التي اتخذت شكل الفن التلصقي بخامات مختلفة، بالإضافة إلى استعمال الحروف الكتابية والصور المختلفة"^(١١).

لم تعلن الدادية رسمياً إلا أنها انتشرت في أمريكا حيث كان مارسيل دوشامب M. Duchamp ، ومان روي Man Roy ، وبيكاييا Pica Bia، بينكرون الدادية وفي نفس العام في روسيا كان تايلين Tayline ، يعلق علبة من الصفيح بين قطع الخشب والحديد والزجاج المجروش على لوح من الخشب فأخرج عملاً دادياً.

الفنان كورت شوتيرز Kurt Schotters، وضع محتويات سلة المهملات فقد استعمل النعال البالية والدوارة والأسلاك والخرق القذرة... وتذاكر الترام... الخ، وصنع منها أعماله كما أن شوتيرز كان يجمع المهملات من كل مكان ككناس نشيط، ثم ما يلبث أن يحول هذه الأشياء المخترقة إلى أعمال جذابة مدلاً بذلك على أن ما من

^٩ - المرجع السابق - ص ١٠٩

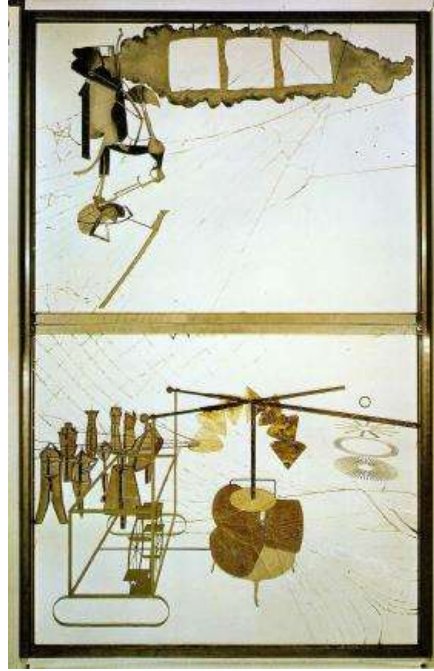
^{١٠} - علام، نعمت إسماعيل ١٩٨٨ . فنون الشرق الأوسط والعالم القديم. دار المعارف. القاهرة - ص ١٨٤

^{١١} - عطية، نعيم. ١٩٨٥ . حصاد الألوان. دراسات في الفن التشكيلي. الهيئة المصرية العامة للكتاب - ص ٢٧

شيء يستحق الازدراء.. فتذكرة الترام المستعملة متى ألصقت إلى جوار قصاصات أخرى تصبح ذات قيمة فنية.^(١٢)

وهكذا فكثير من الأعمال الدادية التي أنتجت بخامات مختلفة وبعضها غريب الشكل والخامة ، أن دو شامب عام (١٩١٦م) كتب على مشط شعر تلك العبارة "ثلاث أو أربع نقاط من الارتفاع لا علاقة لها بالوحشية" وثبت المشط على لوحة، وقدمها على أنها عملاً دادياً، لقد فعل الفنان ذلك على حد قوله من أجل تثبيط الجمالية كما عكف دو شامب على عمله الأكبر العروس وخطابها التسعة وهي عبارة عن لوح زجاجي شفاف الصق عليه قصاصات من الصحف الملون.

شكل رقم 5 : مارسيل دو شامب M. Duchamp - العروس وخطابها التسعة – ١٩١٥ – ١٩٢٣ م

وقد أعطى الكولاج الفنان الحرية في العمل الفني منذ الثلاثينات والأربعينات واستمر منذ التكعيبية والسريالية و الدادية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية وقد تطور إلى فن "التجميع" وهو فن تجميع عناصر موجودة مسبقاً ويقوم الفنان بربط هذه العناصر بحلقة اتصال بينها ، أن فن التجميع أتاح الانطلاق نحو مفاهيم جديدين هما البيئة والحديث، كما اعتبر وسيلة الانتقال من التعبيرية والتجريدية إلى فن البوب "^(١٣) .

وقد تأثر تفكير كثير من الفنانين الشباب في الستينات والسبعينات بأفكار روشنبرج Robert Rouschenberg (١٩٢٥م) وجاسبر جونز Jasper John (١٩٢٧م) بعودة الدادية.

روشنبرج بدأ بعد عام ١٩٥٠م : بالتحرك نحو الرسم الخليط وهو نسق إبداعي يخلط فيه بين السطح المصبوغ والأشياء المتنوعة المثبتة على ذلك السطح، والتي كانت تتطور أحياناً إلى ثلاثية الأبعاد بقاعدة حرة، ولقد فعل الفنان ذلك في العديد من أعماله، فمرة نجدة وقد استخدم معزة مشوية أو جهاز راديو أو ساعة حائط كبيرة، كما استعمل الصور الفوتوغرافية المظهر بأسلوب السلك سكرين على قماش اللوحة " دراسة لأركانوم "، وقد أعتبر روشنبرج أول فنان تجريبي مكتشف، قام بعدد من اللوحات التحريفية بأسلوبه التجميعي وتستند إلى فنون الماضي ."

^{١٢} - غريب، سمير. ١٩٩٢. راية الخيال. مكتبة الانجلو المصرية القاهرة – ص ١٩٧

^{١٣} - سميت، ادوارد لوسي. ١٩٩٥ . ما بعد الحدائة "الحركات الفنية منذ عام ١٩٤٥ ترجمة فخري خليل مراجعة جبرا إبراهيم جبرا المؤسسة العربية للدراسات والنشر – ص ١٠٦

شكل رقم 6 : روشنبرج Robert Rauschenberg – دراسة لأركانوم – كولاغ ووسائط متعددة – ١٩٧٩م

ثم نذكر بعد ذلك التقنيات والأساليب المستخدمة في العمل الفني للتصوير الجداري ومنها :

التصوير بالتمبرا Tempera :

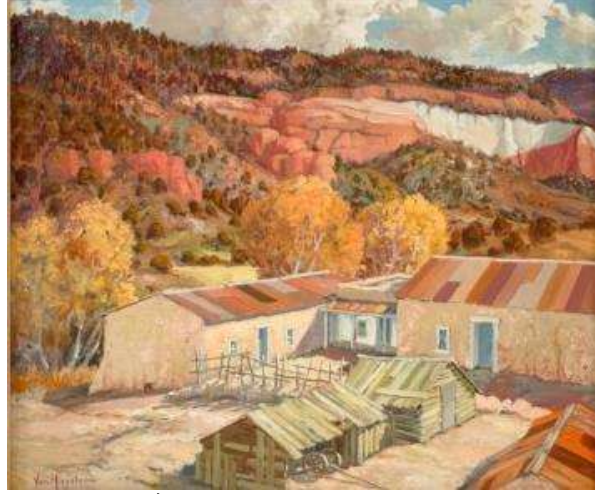
يعتمد هذا النوع من التصوير على تنفيذ التصوير على أرضيه جافه باستخدام مواد لونه تعتمد على وسيط لاصق في تثبيتها وكلمة تمبرا Temper مشتقة من الفعل Temper بمعني يعالج أو يطوع الشئ للدرجة أو القوام المطلوب وفي حالة التصوير فأنها تعني معالجة الألوان الجافه بماده مماثله لاصقه لإمكانية استعمالها في التصوير " (١٤)

تحضر التمبرا بخلط الألوان المطحونة بوسيط مائي لاصق مثل الصمغ - الغراء - زلال البيض أو من مواد معدنية كالش المذاب في مادة طيارة كالتربنيتين ويلاحظ أنه بعد استخدام ألوان التمبرا في العمل الفني يقوم الفنان بدهان سطح العمل الفني كله بنفس وسيط اللون المستعمل في العمل الفني .

شكل رقم 7 : كارل فون هاسلر Carl Von Hassler - الربيع في وادي مدينة نيو مكسيكو - ١٩٣٠م

^{١٤} - السيد صالح السيد القماش : جويا - كنيسة سان أنطونيو - سلسلة افاق الفن التشكيلي - الهيئة العامة لقصور الثقافة - ص ٥

شكل رقم 8 : كارل فون هاسلر Carl Von Hassler - وقت الخريف تمبرا بيض - ١٩٣٠م

التصوير بالديستمبر Distemper :

المادة الرابطة في هذا النوع من التصوير هي الغراء أو الجيلاتين أو الصمغ وقد استعمل قبل معرفة التصوير بالتمبرا وفي معظم التصوير المصري القديم استعملت هذه الألوان بالإضافة إلى زلال البيض وأحيانا شمع العسل كمادة رابطة ^(١٥).

وينفذ الديستمبرا على الأرضيات الحجرية بعد تحضيرها بالجبس ، أو ينفذ على جدران من الطوب بعد تحضيرها بتغطيتها بطبقة من الطين ثم طبقة من الجبس التصوير بالديستمبرا على الجدران في بدايات عصر النهضة وأيضا عاد إلى استعماله حديثاً فنانون مثل إدوارد فيلار Eduard Vuillard .

شكل رقم 9 : إدوارد فيلار (Edward Vuillard) - place vintimile - المتحف القومي للفنون واشنطن - ١٩١١م - ديستمبرا

شكل رقم 10 : إدوارد فيلار (Edward Vuillard- 1908) - femme lisant - ديستمبرا

^{١٥} - داليا عبد الفتاح محمد أحمد : الأعمال الجدارية بالإسكندرية كمدخل لتدريس التصوير بكلية التربية النوعية رسالة ماجستير ، كلية التربية الفنية - جامعة حلوان ٢٠٠٥م - ص ١٣٣

التصوير بالفرسكو Fresco :

إن أصل تسمية تصوير (الفرسكو) Fresco مأخوذة من اللغة الإيطالية وتعني (طازج) حيث يتم التصوير على طبقة من الملاط الطازج الذي لم يجف لكي يمتص المواد الملونة المخلوطة بالماء فتدخل بين حبيباته وتتحد معه وتصبح جزء من أرضية التكوين بعد أن يجف، وتتكون طبقة الملاط هذه عادة من الجير والرمل بنسبة ١:٢ ويكون الجير أيضاً الوسيط في صناعة اللون. الأساس العلمي للتصوير بأسلوب الفرسكو هو اتحاد غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو بهيدروكسيد الكالسيوم الذي يوجد في ملاط الجير ليكون كربونات الكالسيوم الغير قابلة للذوبان في الماء" (١٦)

بعد التصوير بالفرسكو من أكثر انواع التصوير صعوبة من حيث القيود التي يفرضها على المصور ، فالمجموعه اللونية المتاحة أمامه محدوده والمدي الزمني المتاح للمصور لكي ينجز عمله مرتبطاً ببقاء الملاط رطباً ، مما يفيد الفنان أثناء تنفيذ عمله الفني ولذلك يتجه إلى تقسيم المساحة بحيث يتم التلوين على مراحل طبقاً للتصميم المعد سابقاً ، ومن أهم مميزات الفرسكو أن تكاليفه غير مرتفعه بالإضافة إلى توافر خاماته بشكل كبير ، وتعد خامة الفرسكو من الخامات المقاومة للتغيرات المناخية على مر العصور فالتصوير بالفرسكو عادة لا ينتهي إلا بانتهاء المبني المعماري المنفذ عليه (١٧) .

في بعض الأحيان كانت الأعمال الفنية تنفذ بعد تدمير المبني المنفذ عليه العمل كما حدث في كثير من الرسوم الحائطية التي تهشمت أثناء الحرب العالمية الثانية في كثير من المدن الإيطالية ، وهذه المميزات ساعدت على انتشار هذا الفن في العديد من الحضارات فقد وجدت أعمال رائعة من الفرسكو في كريت واثينا واليونان وبلغت درجة عالية من التقنيه في الجداريات الرومانية ، كما أن عصر النهضة يعتبر من أزهى عصور الأفرسك حيث بلغ القمه .

شكل رقم 11 : مايكل أنجلو منظر داخلي لسقف كنيسة سستينا روما - إيطالي - فرسكو

شكل رقم 12 : رفاييل سانزيو - مكتبة جوليوس الثاني - متحف الفاتيكان حالياً - ١٩٠٥ - ١٩١٠ م - فريسكو

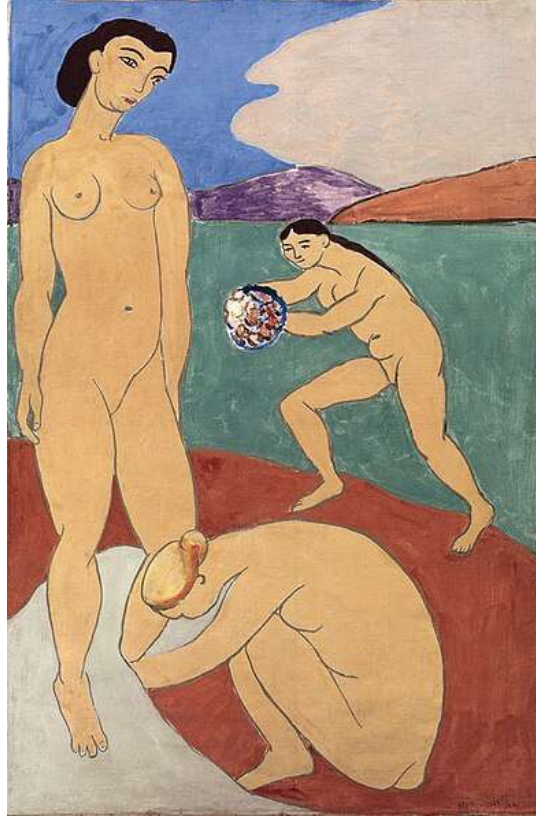
١٦ - أمل صبرى محمد عبده التصوير الجداري في المدن الصناعية الجديدة دراسة ميدانية المدينة العاشر من رمضان كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ١٩٩٥م - ص ٢٥

١٧ - السيد صالح السيد القماش أثر التقنيات والخامات المتطورة والمستحدثه في فن التصوير الجداري المعاصر - المؤتمر العالمي السابع - كلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا ٢٠٠٢ - ص ٤

التصوير بالكازين : Casein painting

يحضر الكازين من اللبن المتخثر المنزوع الدسم الذي يترك ليجف ثم يطحن ليتحول إلى مسحوق مع خلطة بالماء يضاف إليه مادة قلووية Ammonia ليتحول إلى مادة لاصقه ومادة رابطة للون في التصوير وقد عرف التصوير بالكازين منذ زمن بعيد حيث أنه عرف منذ أكثر من ثمانية قرون كمادة لاصقه ومادة رابطة ، والأنواع المعده إعداداً جيداً من حيث درجة نقائها متاحة منذ أواخر القرن الماضي في المخازن الكيميائية في شكل مسحوق^(١٨) ، ويظل الكازين يستخدم إلى الآن كشكل من أشكال التصوير .

شكل رقم 13 : هنرى ماتيز 1907 - Henry Matisse - كوبنهاجن - كازين

شكل رقم 14 : غوستاف كليمت - إفريز بيتهوفن - القوى المعادية الكازين والجص وأوراق الذهب - ١٩٠٢م

^{١٨} - السيد صالح السيد القماش : مرجع سابق - ص ٥

التصوير بالشمع Encaustic painting

تعد تلك التقنية إحدى التقنيات التي عرفها فن التصوير وقد استخدمت في التصوير اليوناني القديم على نطاق واسع في القرن الرابع والخامس قبل الميلاد وقد أخذت اسمها من كلمة يونانية تعني احتراق في^(١٩) ويعتمد التصوير بالشمع على استخدام مزيج من خلط الألوان المسحوقة بالشمع المنصهر في حمام مائي حتى لا تؤثر الحرارة على اللون ويلون بهذا المخلوط على الأحجار الصلبة أو على الحوائط الجصية المجهزة للتصوير باستعمال فرشاه أو سكين ساخن.

لذلك فإن "طبقة الشمع المتداخلة تكسب الألوان لمعة هادئة ، وتجعلها غنية ودافئة كما أنها تعزلها عن الجو الخارجي فلا تصفر أو تغمق أو تتأثر بالماء أو الجو الرطب و "لا يقتصر استخدام الشمع في التصوير على الفرشاه والسكين فقط ولكن حديثاً يعمل من هذا المزيج ألوان على شكل أصابع بطريقة الصب في قوالب ، ويمكن الرسم بألوان الأصابع على الورق العادي مثل ألوان الباستيل أو الطباشير " ^(٢٠)

"هناك أهمية كبيرة للتقدم العلمي والتكنولوجي في بقاء هذا الأسلوب حتى الآن حيث أن الفنان المصور أصبح يقوم بخلط الشمع مع المواد اللونية المسحوقة بواسطة (البالت) التي تحتوي على فجوات لوضع الألوان ويجري تسخينها كهربائياً على حامل ساخن و به جهاز منظم للحرارة مما يسهل عمل الفنان كما تستعمل أيضاً سكاكين ألوان تسخن كهربائياً ولها منظم للحرارة أيضاً ^(٢١)

استعمل التصوير بالشمع في التصوير اليوناني والروماني و وجد أيضاً في كثير من الآثار المصرية حيث كانوا يستعملونه على الأحجار الصلبة وعلى الحوائط وعلى التوابيت الخشبية أو التي كسيت بقماش الكتان الخشن أو التي كسيت بمادة الجسو ، ومن أشهر الصور التي رسمت بألوان الشمع صور الفيوم التي نجد أرضيتها تكون من الجسو أو مخلوط الغراء .

شكل رقم 15 : ديجو ريفيرا - الخلق - ١٩٢٣ : ١٩٢٢م - ألوان شمعية ورقائق الذهب - المدرسة الوطنية الإعدادية - المكسيك .

المراجع :

- صالح السيد القماش : جوبا - كنيسة سان أنطونيو - سلسلة افاق الفن التشكيلي - الهيئة العامة لقصور الثقافة
- السيد صالح السيد القماش أثر التقنيات والخامات المتطورة والمستحدثه في فن التصوير الجداري المعاصر - المؤتمر العالمي السابع - كلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا ٢٠٠٢

¹⁹- Jonathan stephenson :the materials and techniques of painting-Thames and Hudson-Ltd London-1989-p72

^{٢٠} - روز رافت نكي : تقنيات تصوير ما بعد الفن الحديث لإثراء التعبير الفني - رسالة ماجستير - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان - ١٩٩٥ - ص ١١
^{٢١} - أمل صبرى محمد عبده التصوير الجداري في المدن الصناعية الجديدة دراسة ميدانية المدينة العاشر من رمضان كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ١٩٩٥م - ص ٤٦

- أمل صبرى محمد عبده التصوير الجداري في المدن الصناعية الجديدة دراسة ميدانية المدينة العاشر من رمضان كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ١٩٩٥م
- أميرة حلمي مطر الفلسفة الجمال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٤
- بكري، محمد بكري . ٢٠٠٠. توظيف البارز والغائر في فن التصوير " رسالة دكتوراه. كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.
- داليا عبد الفتاح محمد أحمد : الأعمال الجدارية بالإسكندرية كمدخل لتدريس التصوير بكلية التربية النوعية رسالة ماجستير ، كلية التربية الفنية – جامعة حلوان ٢٠٠٥م
- روز رافت نكي : تقنيات تصوير ما بعد الفن الحديث لإثراء التعبير الفني - رسالة ماجستير - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان - ١٩٩٥
- سلامة، محمد أحمد. (٢٠٠٨م). اللوحة الزخرفية والجدارية . دمياط : دار نانسي للنشر
- سميث، ادوارد لوسي. ١٩٩٥ . ما بعد الحداثة "الحركات الفنية منذ عام ١٩٤٥ ترجمة فخري خليل مراجعة جبرا إبراهيم جبرا المؤسسة العربية للدراسات والنشر
- صالح رضا: ملامح وقضايا في الفن التشكيلي المعاصر"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠، م ٣١
- عطية، نعيم. ١٩٨٥ . حصاد الألوان. دراسات في الفن التشكيلي. الهيئة المصرية العامة للكتاب
- علام، نعمت إسماعيل ١٩٨٨ . فنون الشرق الأوسط والعالم القديم. دار المعرف. القاهرة
- غريب، سمير. ١٩٩٢. راية الخيال. مكتبة الانجلو المصرية القاهرة
- فوزي، نسرين نبيل (٢٠١١م). توظيف الفنون الرقمية في البناء التصميمي للجداريات داخل المؤسسات الثقافية . رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان القاهرة
- مختار العطار - الفن والحداثة بين الأمس واليوم الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١٩٩٢م

المراجع الأجنبية :

- Jonathan stephenson : the materials and techniques of painting-Thames and Hudson-Ltd London-1989-
- ROLTER, willy: "Object-Kunst", Vorlage M.du Mont, Schanberg