

Alaa Ibrahim Zaki

آلاء إبراهيم زكي

Demonstrator – décor
department- Faculty of Art &
Design -Pharos university,
Alexandria – Egypt

معيد – بقسم العمارة الداخلية – كلية الفنون
و التصميم – جامعة فاروس ، الاسكندرية –
مصر

Corresponding author:

E-mail :

alaa.zaki@pua.edu.eg

alaa00ibrahim@gmail.com

Keywords:

Installation Art - Heritage Building;
– Revitalization.

ARTICLE INFO :

Article History:

Received: xxxx xx, 20xx

Accepted: xxxx xx, 20xx

Available Online: xxxx xx, 20x

Installation Art for Reviving Heritage Buildings to Achieve Balance Between Authenticity and Modernity

ABSTRACT

Installation art in space is an innovative approach to reviving heritage buildings and achieving a balance between authenticity and modernity. Heritage buildings hold cultural and historical value, reflecting the identity of communities. However, they face significant challenges such as neglect and unplanned urban changes, necessitating sustainable methods to preserve and repurpose them. This research focuses on analyzing the concept of installation art in space as a contemporary trend in interactive visual art, transforming architectural spaces into three-dimensional artworks that reflect the designer's vision and integrate with their surroundings. This art is characterized by its diverse use of materials and its ability to enrich the audience's sensory experience, offering a holistic artistic interaction that enhances architectural spaces and fosters a positive relationship between design and users. It combines traditional elements with modern techniques and methods to create interactive spaces that merge aesthetics with functionality. By reviewing successful examples of heritage building revitalization projects, the study demonstrates how this art form addresses contemporary needs while preserving the original identity of these buildings. The research employs analytical and descriptive methodologies to examine the architectural and artistic characteristics of heritage buildings and identify suitable installation art techniques. It also provides practical recommendations to maximize their potential. Expected outcomes include transforming heritage buildings into multifunctional spaces that accommodate cultural, artistic, and tourism activities, thereby strengthening cultural identity and promoting sustainable tourism. Moreover, this approach prolongs the lifespan of heritage buildings by adapting them to modern needs without compromising their historical value. The study recommends raising community awareness of the importance of integrating contemporary art in heritage preservation and conducting further research to develop innovative strategies that ensure the sustainability of heritage buildings while balancing the past and present.

DOI :

فن التجهيز في الفراغ لإحياء المباني التراثية لتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة الخلاصة :

فن التجهيز في الفراغ وسيلة مبتكرة لإحياء المباني التراثية وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة. تمثل المباني التراثية قيمة ثقافية وتاريخية تعكس هوية المجتمعات، إلا أنها تواجه تحديات كثيرة مثل الإهمال والتغيرات العمرانية غير المدروسة، مما يجعل من الضروري البحث عن طرق مستدامة للحفاظ عليها وتوظيفها. يركز البحث على تحليل مفهوم فن التجهيز في الفراغ باعتباره اتجاه معاصر في الفن البصري التفاعلي، يحول الفراغات المعمارية إلى أعمال فنية ثلاثية الأبعاد تعكس رؤية المصمم وتتكامل مع البيئة المحيطة. يتميز بتنوع المواد المستخدمة وقدرته على إثراء حواس المتلقي، مما يحقق تجربة فنية شاملة تساهم في تحسين الفراغات المعمارية وإحداث تغيير إيجابي يعزز العلاقة بين التصميم والمستخدم، ويعتبر منهجاً فنياً يعتمد على دمج العناصر التراثية مع التقنيات والأساليب الحديثة لابتكار مساحات تفاعلية تجمع بين الجمال والوظيفة. ومن خلال استعراض أمثلة ناجحة لمشاريع إعادة إحياء المباني التراثية،

يوضح البحث كيفية استخدام هذا الفن لتلبية احتياجات معاصرة مع الحفاظ على الهوية الأصلية لهذه المباني. يعتمد البحث على مناهج تحليلية ووصفية لدراسة الخصائص المعمارية والفنية للمباني التراثية وتقنيات فن التجهيز المناسبة لها، بالإضافة إلى تقديم مقترحات عملية تعزز الاستفادة منها. وتشمل النتائج المتوقعة تحويل المباني التراثية إلى مساحات متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة الثقافية والفنية والسياحية، مما يعزز الهوية الثقافية ويطور السياحة المستدامة. كما يسهم هذا المنهج في إطالة عمر المباني التراثية من خلال إعادة توظيفها بما يتماشى مع احتياجات العصر الحديث، دون المساس بقيمتها التاريخية. يوصي البحث بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية دمج الفن المعاصر في الحفاظ على التراث، وإجراء المزيد من الدراسات لتطوير آليات مبتكرة تضمن استدامة المباني التراثية وتحقيق التوازن بين الماضي والحاضر.

1. Introduction

In the face of the cultural and social transformations the world is experiencing today, coupled with rapid urban development, heritage buildings face challenges that threaten their existence and functionality. This highlights the issue of preserving architectural heritage as one of the most critical challenges facing societies.

Heritage buildings serve as living witnesses to the history and cultural identity of nations. However, natural decay and human neglect can lead to the loss of their value or functionality. Many traditional restoration efforts focus solely on physical preservation without considering the artistic and aesthetic aspects that contribute to reintegrating these buildings into the contemporary urban context.

Here, the concept of **installation art in space** emerges as a creative tool that combines preservation and revival. It provides an innovative methodology based on integrating modern artistic elements with heritage spaces to revive these buildings, not only as historical landmarks but as vibrant spaces with diverse uses. This approach helps breathe life back into heritage buildings by employing artistic elements in a contemporary style.

Installation art emphasizes designing interactive interior and exterior environments that enhance user experience, attract visitors, and maintain the original character of the buildings. However, the use of this art form in the context of preserving heritage buildings remains underutilized, particularly in local contexts such as Egypt and other Arab countries. Restoration efforts often focus on

traditional engineering methods without leveraging art as an effective means of revitalizing heritage.

Thus, exploring this field offers an opportunity to reimagine the relationship between heritage and art, achieving a balance between authenticity and modernity.

Research Aim

This research aims to explore the potential of using installation art as a means to restore the functionality and appeal of heritage buildings while preserving their historical identity.

Research Problem

Heritage buildings face significant challenges in maintaining their identity and functional use due to changing contemporary demands and natural and human-induced deterioration. Often, these buildings are neglected or restored in ways that strip them of their heritage value, leading to their decline or transformation into lifeless structures.

The challenges can be categorized into three main aspects:

1. **Neglect of Heritage Buildings:** Many heritage buildings suffer from neglect due to a lack of awareness of their importance or insufficient resources for restoration. Neglect leads to the loss of these buildings' value as part of the cultural identity of societies.
2. **Limitations of Traditional Methods:** Traditional restoration methods focus

solely on restoring physical form while ignoring how these buildings can be activated as living centers that serve the needs of modern society.

3. **Difficulty in Balancing Heritage and Modernity:**

Achieving a balance between preserving the heritage character and incorporating modern elements is a major challenge faced by professionals in this field.

Installation art in space offers a creative tool to revitalize these buildings by integrating modern artistic elements that respect heritage aspects. However, this field remains underexplored in local contexts. Hence, there is a need to explore the potential of installation art as a creative means to revitalize heritage buildings and balance the preservation of heritage with contemporary life requirements.

Research Significance

- **Academic Contribution:** Adds to academic knowledge about using contemporary art, especially installation art, in heritage preservation.
- **Innovative Strategies:** Contributes to developing creative strategies for revitalizing heritage buildings.
- **Enhanced Understanding:** Enhances understanding of the relationship between artistic design and the preservation of historical identity.
- **Practical Solutions:** Provides practical solutions for the sustainability of heritage buildings, meeting the needs of modern society.
- **Support for Decision-Makers:** Assists policymakers and heritage preservation advocates by providing applicable models.

- **Cultural Tourism:** Promotes cultural tourism by revitalizing heritage buildings as artistic and cultural attractions.
- **Increased Awareness:** Raises awareness about the value of heritage and the importance of preserving it.
- **Cultural Identity Revival:** Supports the revival of cultural identity in local communities by employing art to breathe life into heritage buildings.
- **Youth Engagement:** Instills a sense of pride and belonging in the new generations by presenting heritage in an attractive, contemporary manner.

Local Significance

In Egypt, heritage buildings in areas like Islamic Cairo, Alexandria, and Luxor are outstanding examples of architectural heritage in need of revitalization. However, the practice of using installation art in space as a means of revival remains absent in practical applications. This research seeks to bridge this gap by exploring the potential of this art form to enhance visitor experiences, elevate the value of heritage, and ensure the sustainability of these buildings.

Research Objectives

1. Study the concept of installation art in space and identify its artistic foundations and evolution.
2. Analyze the importance of preserving heritage buildings and their cultural and social dimensions.
3. Explore applications of installation art in reviving heritage buildings.
4. Propose strategies for rehabilitating heritage buildings using installation art techniques.

1. Introduction to Installation Art

Definition:

Installation Art is a contemporary art form focused on creating **three-dimensional, site-specific artworks** that interact with their environment, whether indoor or outdoor. It emphasizes **interactivity** and **audience engagement**, transforming spaces into **immersive artistic experiences** using diverse materials, including sculpture, photography, sound, and performance art.

Core Features:

- **Site-Specific Design:** Customized for the space it occupies.
- **Audience Interaction:** Encourages physical and emotional engagement with the artwork.
- **Use of Mixed Media:** Combines traditional and modern materials, sound, and light.
- **Philosophical Undertones:** Expresses abstract ideas, cultural narratives, and emotional experiences.

Historical Context:

- Emerged in the **1970s** as part of modern art movements that challenged traditional forms.
- Influenced by **Marcel Duchamp's "Readymade"** and the conceptual art movement.
- Artist **Nicolas de Oliveira** emphasized its ability to unify space, audience, and artwork.

Installation Art transcends mere aesthetics by integrating **spatial dynamics**, **sensory engagement**, and **philosophical depth**, offering a **holistic experience** to its audience.

2. Evolution and Development of Installation Art

Origins:

- Rooted in **early 20th-century European art movements**, particularly **Dadaism** and **Surrealism**.
- Influenced by **Assemblage Art**, which involved repurposing everyday objects into creative compositions.

Key Milestones:

- **1960s:** Anti-Form Movement emphasized organic, non-traditional approaches to art.
- **1970s:** Gained independence as a distinct art form with artists like **Joseph Kosuth** and **Bruce Nauman** exploring language and text.
- **1990s:** Integration of **video, digital media, and interactive technologies** by artists like **Olafur Eliasson** and **Yayoi Kusama**.

Cultural Adaptation:

- Installation Art emerged as a response to the **disconnect between traditional art spaces and the public**.
- Shifted art from galleries to **public spaces**, making it more accessible and socially impactful.
- Artists began addressing **environmental issues, social justice, and community dynamics** through spatial interventions.

3. Key Elements of Installation Art

1. **Space:** Utilizes physical spaces to create emotional and immersive environments.
2. **Audience Interaction:** Encourages physical and emotional participation.

3. **Material Flexibility:** Incorporates natural, recycled, and interactive digital materials.
 4. **Temporal and Spatial Relevance:** Aligns installations with specific locations and time contexts.
 5. **Sensory Engagement:** Combines light, sound, touch, and smell for holistic interaction.
 6. **Reconstructing Artistic Boundaries:** Redefines art as an integrated spatial and emotional experience.
-

4. Types of Installation Art in Heritage Spaces

A. Indoor Installations:

- Designed for **indoor heritage spaces**, integrating art with architectural details.
- Example: **Jackie Winsor's** large-scale works utilized lighting, suspended objects, and reflective surfaces to create interactive indoor experiences.

B. Outdoor Installations:

- Utilize **natural landscapes and public spaces** for large-scale interventions.
- Example: **Miya Ako's "Mondrian"** installation on a beach combined metal and glass to create vibrant reflections with natural light.

Applications in Heritage Spaces:

- Enhancing architectural details with **strategic lighting and projection mapping**.
- Integrating **temporary artistic structures** without damaging original heritage elements.
- Encouraging public engagement through **interactive exhibits and multimedia displays**.

5. Heritage Buildings and Their Significance

Definition:

Heritage buildings are **cultural and architectural symbols** reflecting societal traditions, artistic expressions, and historical events.

Key Values of Heritage Buildings:

1. **Historical Value:** Connection to significant historical events or figures.
2. **Symbolic Value:** Representation of cultural identity.
3. **Architectural Value:** Unique and distinctive design styles.
4. **Urban Value:** Contribution to the historical urban fabric.
5. **Social Value:** Function as social and cultural hubs.
6. **Local Value:** Integration with environmental and local building practices.

Classification of Heritage Buildings:

- **Category A:** Limited alterations, focus on preservation.
 - **Category B:** Moderate interior modifications allowed.
 - **Category C:** Structural changes permissible while retaining façade integrity.
-

6. Role of Installation Art in Reviving Heritage Buildings

A. Enhancing Historical Identity:

- Use of **lighting, sound, and multimedia projections** to highlight architectural details.

- Recreation of **historical soundscapes** and immersive storytelling experiences.

B. Revitalizing Social Function:

- Transforming spaces into **cultural hubs, museums, or event spaces**.
- Hosting **educational workshops and interactive exhibits**.

C. Artistic Innovation:

- Employing **Projection Mapping** to overlay dynamic visuals onto historical walls.
- Integrating **Augmented Reality (AR)** to offer virtual reconstructions of historical events.

D. Interior Redesign through Installation Art:

- Highlighting architectural elements with **targeted lighting and interactive displays**.
- Creating **multi-functional spaces** for exhibitions, performances, and cultural activities.
- Using **scent and soundscapes** to evoke sensory experiences.

7. Practical Applications of Installation Art in Heritage Revitalization

A. Projection Mapping:

- Used in **Palace of Versailles (France)** to recreate historical events.
- Applied in **Egyptian Pyramids** to tell ancient stories through visual projections.

B. Interactive Installations:

- **Louvre Museum (Paris):** Touch screens for historical education.

- **Hofburg Palace (Vienna):** AR recreations of historical interiors.

- **Alexandria Library (Egypt):** Dynamic sound installations responding to visitor movement.

C. Temporary Materials:

- **Fabric Installations:** Suspended artistic fabric creating immersive atmospheres.
- **Wooden Platforms:** Modular and removable structures for exhibitions.
- **Digital Light Displays:** Highlighting architectural patterns temporarily.

8. Recommendations for Implementing Installation Art in Heritage Spaces

1. **Raise Community Awareness:** Educational workshops on heritage conservation.
2. **Adopt Sustainable Practices:** Use eco-friendly and temporary materials.
3. **Leverage Digital Innovation:** Incorporate AR, VR, and dynamic lighting technologies.
4. **Encourage Public-Private Partnerships:** Collaborate for funding and expertise.
5. **Develop Design Guidelines:** Establish frameworks for integrating installation art without compromising historical integrity.

9. Conclusion

Installation Art emerges as a **transformative tool** for revitalizing heritage buildings, achieving a **balance between historical authenticity and contemporary relevance**. Through **interactive displays, advanced technology, and**

creative engagement, Installation Art creates dynamic cultural spaces, fostering community connection, enhancing tourism, and ensuring the sustainable preservation of heritage landmarks.

المقدمة :-

في ظل التحولات الثقافية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم و التطور الحضري المتسارع ، تواجه المباني التراثية تحديات تهدد وجودها ووظيفتها و لذلك تبرز قضية الحفاظ على التراث المعماري كواحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات. تُعد المباني التراثية شاهداً حياً على تاريخ الأمم وهويتها الثقافية، إلا أن التدهور الطبيعي والإهمال البشري قد يؤديان إلى فقدانها لقيمتها أو وظيفتها. كما أن العديد من جهود الترميم التقليدية تركز فقط على الحفاظ المادي دون الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية والجمالية التي تساهم في إعادة دمج هذه المباني في السياق الحضري المعاصر. من هنا، يأتي فن التجهيز في الفراغ كأداة إبداعية تجمع بين الحفاظ والإحياء ومنهجية مبتكرة تستند إلى دمج العناصر الفنية الحديثة مع الفراغات التراثية لإحياء هذه المباني، ليس فقط كمعالم تاريخية، ولكن كمساحات حيوية يمكن استخدامها بطرق متنوعة حيث يساهم في استعادة الحياة داخل المباني التراثية عبر توظيف العناصر الفنية بأسلوب معاصر. يعتمد هذا الفن على تصميم البيئة الداخلية والخارجية بطرق تفاعلية، تُعزز من تجربة المستخدمين وتجذب الزوار، مع الحفاظ على الطابع الأصلي للمباني. إلا أن استخدام فن التجهيز في الفراغ في سياق الحفاظ على المباني التراثية لا يزال غير مستغل بالشكل الكافي، خاصة في المجتمعات المحلية مثل مصر والدول العربية. غالباً ما يتم التركيز على الأساليب الهندسية التقليدية دون توظيف الفن كوسيلة فعالة لإعادة إحياء التراث. لذا، فإن استكشاف هذا المجال يمثل فرصة لإعادة تصور العلاقة بين التراث والفن، بما يحقق التوازن بين الأصالة والمعاصرة. يهدف هذا البحث إلى استكشاف إمكانيات استخدام فن التجهيز كوسيلة لإعادة الوظيفة والجاذبية للمباني التراثية، مع الحفاظ على هويتها التاريخية.

مشكلة البحث:

تواجه المباني التراثية تحديات كبيرة في الحفاظ على هويتها واستخدامها الوظيفي نتيجة لتغير متطلبات العصر والتدهور الطبيعي والبشري الذي تتعرض له. غالباً ما تُهمل هذه المباني، أو تُرمم بطريقة تفقد قيمتها التراثية، مما يؤدي إلى اندثارها أو تحويلها إلى هياكل عديمة الروح.

و يمكن تحديد التحديات في ثلاثة جوانب :-

أولاً إهمال المباني التراثية: تتعرض العديد من المباني التراثية للإهمال بسبب ضعف الوعي بأهميتها أو غياب الموارد اللازمة لترميمها. و يؤدي الإهمال إلى فقدان قيمة هذه المباني كجزء من الهوية الثقافية للمجتمعات.

ثانياً محدودية الأساليب التقليدية: تعتمد الأساليب التقليدية للترميم على إعادة الشكل المادي فقط، مع تجاهل كيفية تفعيل هذه المباني كمراكز حية تخدم احتياجات المجتمع الحديث.

ثالثاً صعوبة التوازن بين التراث والمعاصرة: يعد تحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي وإدخال العناصر الحديثة تحدياً كبيراً يواجه المختصين في هذا المجال.

ويأتي فن التجهيز في الفراغ كأداة إبداعية يمكن من خلالها إعادة تنشيط هذه المباني عبر دمج العناصر الفنية الحديثة التي تحترم الجوانب التراثية، لكن هذا المجال لا يزال غير مدروس بشكل كافٍ في السياقات المحلية.

لذلك، تبرز الحاجة إلى استكشاف إمكانيات فن التجهيز في الفراغ كوسيلة إبداعية لإحياء المباني التراثية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث وتلبية متطلبات الحياة المعاصرة.

المنهجية العامة للبحث :-

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة فن التجهيز في الفراغ ودوره في إحياء المباني التراثية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة. سيتم دعم المنهجية بتحليل دراسات حالة محلية وعالمية ناجحة لاستخلاص أفضل الممارسات.

فرضية البحث:

"يمكن لفن التجهيز في الفراغ أن يلعب دوراً حيوياً في إعادة إحياء المباني التراثية، من خلال إيجاد توازن متناغم بين الحفاظ على الأصالة التاريخية وتلبية متطلبات المعاصرة، مما يساهم في تعزيز قيمتها الثقافية والوظيفية وجعلها متوافقة مع احتياجات العصر الحديث".

أهمية البحث:

- يضيف البحث إلى المعرفة الأكاديمية حول استخدام الفنون المعاصرة، وخاصة فن التجهيز في الفراغ، في مجال حفظ التراث.
- يساهم في تطوير استراتيجيات إبداعية ومبتكرة لإحياء المباني التراثية.
- يعزز الفهم حول العلاقة بين التصميم الفني والحفاظ على الهوية التاريخية.
- يقدم حلولاً عملية لاستدامة المباني التراثية واستخدامها بطرق تلبي احتياجات المجتمع المعاصر.
- يدعم جهود صناع القرار والمهنيين بالحفاظ على التراث من خلال توفير نماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ.
- يعزز السياحة الثقافية من خلال إعادة إحياء المباني التراثية كوجهات جذب فنية وثقافية.
- يساهم في رفع الوعي بقيمة التراث وأهمية المحافظة عليه.
- يدعم إحياء الهوية الثقافية للمجتمعات المحلية من خلال توظيف الفن في إعادة الحياة للمباني التراثية.
- يعزز روح الانتماء والفخر بالتراث لدى الأجيال الجديدة من خلال تقديمه بطريقة معاصرة وجذابة.

أهمية البحث محليا :
في مصر، تُعد المباني التراثية في مناطق مثل القاهرة الإسلامية، والإسكندرية، والأقصر، نماذج رائعة للتراث المعماري الذي يحتاج إلى إعادة إحياء. إلا أن الاهتمام بفن التجهيز في الفراغ كوسيلة لإحياء هذه المباني لا يزال غائبا في الممارسات العملية. يسعى هذا البحث إلى سد هذه الفجوة من خلال استكشاف إمكانيات هذا الفن ودوره في تحسين تجربة الزوار، تعزيز قيمة التراث، وتحقيق الاستدامة لهذه المباني.

أهداف البحث:

يسعى البحث الى تحقيق الاهداف التالية :-

١. دراسة مفهوم فن التجهيز في الفراغ و تحديد الأسس الفنية للتجهيز في الفراغ وتطوره.
٢. تحليل أهمية الحفاظ على المباني التراثية وأبعادها الثقافية والاجتماعية.
٣. استكشاف تطبيقات فن التجهيز في الفراغ في إحياء المباني التراثية.
٤. تقديم استراتيجيات لإعادة تأهيل المباني التراثية باستخدام تقنيات فن التجهيز.

١- فن التجهيز في الفراغ :-

١-١- تعريف فن التجهيز في الفراغ :-

شكل رقم (١) يوضح عمل راشيل وايتريد حيث قالت عن طفولتها: "كنت مهتمة تمامًا بالعالم المادي وكنت دائما أصنع شيئا ما"، "اللعب بالأجزاء والقطع، وتغييرها من شيء إلى آخر"، أصبح مصدر الإلهام المبكر لعملها في التركيب.

فن التجهيز في الفراغ (Installation Art) مثال شكل رقم (١) هو تيار من تيارات الفن المعاصر، يعتمد على تصميم أعمال فنية ثلاثية الأبعاد تُجهز خصيصاً لملء فضاء معين، سواء كان داخلياً أو خارجياً، بطريقة تفاعلية ومبتكرة. يرتكز هذا الفن على علاقة متكاملة بين الفنان، العمل الفني، والجمهور، حيث يتم استخدام خامات متنوعة وأعمال تركيبية أو وسائط تعبيرية تشمل النحت، التصوير، الموسيقى، أو العروض الأدائية. يتميز هذا الفن بكونه مصمماً خصيصاً للبيئة المكانية التي يعرض فيها، مما يُشرك الجمهور ويجعله جزءاً من التجربة الفنية من خلال التجول أو التفاعل مع العناصر المتحركة أو الصوتية التي تعزز فكرة العمل. (٨) ظهر فن التجهيز في السبعينات، ويُعتبر امتداداً لتطورات الحداثة التي أعادت تشكيل مفهوم الفن من خلال التركيز على الشكل والتجربة الحسية والمعرفية. يجمع فن التجهيز بين الوسائط التكنولوجية

والنهج المفاهيمي لخلق أعمالاً تُعبر عن قيم فلسفية، انفعالية، وعقلية، ما يجعله أداة تعبيرية شاملة تُبرز رؤية الفنان وتفاعل الجمهور مع الفن في سياق زمني ومكاني جديد. ويُرجع "أوليفر Nicolas de Oliveira" مؤلف كتاب Installation art أصل تسمية التجهيز في الفراغ إلى فكرة استغلال الفنان لمجموعة من المفردات الفنية التي يصيغها خصيصاً لشغل حيز مكاني محدد. يرتكز هذا الفن على وجود علاقة أساسية تربط بين الفنان، العمل الفني، والجمهور، مما يعكس رؤى متنوعة تستند إلى طرح معرفي متعدد الجوانب يعتمد على مبدأ الاقتناء والاستمرارية. ومع ذلك، يواجه الجمهور في كثير من الأحيان تكوينات تشكيلية تحمل دلالات غير مباشرة ومعاني تستدعي التأمل والفهم العميق، سواء بمجهود ذاتي أو بمساعدة الفنان (٥). يشير "أوليفر" إلى أن **فن التجهيز في الفراغ** يتجاوز التركيز على موضوع محدد لصالح تحقيق الوحدة بين العناصر المتفاعلة داخل سياق العمل الفني ككل، مما يتطلب مشاركة فعالة من الجمهور. وتلعب الوسائط التعبيرية المستخدمة دوراً محورياً في تشكيل المنظومة الفراغية التي يصممها الفنان. هذه الوسائط قد تشمل خامات مختلفة، لوحات تصويرية، أعمال نحتية، موسيقى، صوراً متحركة، عروضاً أدائية، أو نصوصاً كتابية. وقد تم ابتكار "فن التجهيز في الفراغ" (Installation art) بوجه الخصوص لمساحات معينة، سواء كانت داخل صالات العرض أو في المواقع الخارجية. هذا النوع من الفن لا يقتصر على مجموعة من الأعمال الفنية المنفردة فحسب، بل يُقدّم كتكوين شامل أو بيئة متكاملة. حيث يقدم للمشاهدين تجربة فريدة تحيط بهم من جميع الاتجاهات، ما يجعلهم يتفاعلون مع العمل الفني بشكل مادي وذاتي. (٨)

٢-١- نشأة و تطور فن التجهيز في الفراغ :-

نشأ فن التركيب في أوائل القرن العشرين بأوروبا، مستمداً من مفهوم "الفن الجاهز" الذي قدّمه مارسيل دوشامب. يقوم هذا الفن على إعادة صياغة العناصر اليومية أو المواد الجاهزة في سياقات جديدة تمنحها معاني مبتكرة. يُعرف أيضاً بـ "فن التجميع (Assemblage Art)"، حيث يعتمد على الجمع بين عناصر متفرقة أو إعادة بنائها بأساليب مبتكرة. يمتاز فن التركيب بالإزاحة عن السياق الأصلي، التفكيك، وإعادة التجميع، مما يضيف دلالات جديدة على المواد المستخدمة، وغالباً ما يعكس قضايا بيئية واجتماعية مثل التلوث والاستهلاك المفرط. يستغل الفنانون مواد مهمة كالنفائات والسلع القديمة لتحويلها إلى أعمال فنية تدعو للتأمل، كما يظهر في أعمال فناني البيئة مثل عُمان وسيزار، الذين استخدموا تقنيات التكديس أو تحويل النفائات إلى نصب تذكارية تحمل رسائل بيئية ومجتمعية. يُبرز **فن التجهيز في الفراغ** قدرته على التأثير في المشاهد عبر إعادة صياغة الخصائص الأساسية للعناصر المستخدمة، حيث يظهر التناقض بين مادتها الأصلية ودلالاتها الجديدة، مما يغير فهم المتلقي للأشياء المحيطة به. هذه الديناميكية تجعل من فن التركيب حركة فنية معاصرة تعبر عن قضايا العصر، وتعيد التأكيد على دور الفن كأداة للتغيير والوعي. وهو اتجاه فني برز في العقود الأخيرة من القرن العشرين كرد فعل على السوق التجاري للفن والمفاهيم الجمالية

التقليدية. ومع ذلك، فإن جذوره تعود إلى العمارة التاريخية للحضارات القديمة، حيث صُممت الفراغات لدعم الطقوس الدينية والعقائدية. على عكس ذلك، يركز فن التجهيز الحديث على تجربة جمالية وشخصية تتشكل من العلاقة بين العمل الفني والمشاهد. في السبعينيات، اكتسب فن التركيب استقلاله كنوع فني مع فنانيين مثل جوزيف كوسوث وبروس نعمان، اللذين أضافا عناصر اللغة والنص إلى أعمالهم. بحلول التسعينيات، توسع ليشمل تقنيات الفيديو والوسائط الرقمية، كما استخدمه فنانون مثل أولافور إلياسون ويابوي كوساما لخلق تجارب حسية غامرة. (٢) و يعكس هذا التطور قدرة فن التجهيز على التكيف مع التحولات الثقافية والتكنولوجية، مما يجعله وسيلة ديناميكية تجمع بين الإبداع البصري والتفاعل الحسي لاستكشاف قضايا العصر وتعزيز تجربة المشاهد. فن التجهيز في الفراغ ظهر كرد فعل على انفصال الفن عن الجمهور في نهاية الحداثة، حيث هيمن التجريد الذي ركز على العلاقات الذهنية دون تفاعل وجداني. سعى هذا الفن إلى كسر حدود الفن المتحفي الموجه للنخبة وإعادة بناء علاقته مع الجمهور من خلال الخروج إلى المجال العام. تأثر فنانون التجهيز بالتغيرات التي طرأت على حركة الفن التشكيلي منذ الستينيات، خاصة مفهوم "ضد الشكلانية" (Anti-Form)، الذي رفض القوالب التقليدية وركز على المفاهيم والتجارب التفاعلية. استمد هذا الفن جذوره من معارض الفن الحديث التي جمعت بين العناصر المادية والروحية لرواية قصص ثقافية. وساهمت اتجاهات فنية أخرى مثل فن الحد الأدنى، فن الأرض، أرتي بوفيرا، فن البوب، والفن المفاهيمي، في تشكيل فن التجهيز، حيث استخدم الفنانون عناصر من هذه الحركات لإعادة تعريف العلاقة بين العمل الفني، الجمهور، والمحيط المكاني (٥).

شكل رقم (٢) يوضح تداخل جميع المدارس الفنية في تكوين فن التركيب

نشأ فن التركيب بشكل طبيعي دون دافع جماعي أو تنظيم، نتيجة لتطور مشاريع مفاهيمية ومسرحية وزمنية نفذها فنانون من حركات متعددة. تُعزى جذوره إلى شخصيات بارزة مثل مارسيل دوشامب،

وحركة الدادا الطليعية التي أعادت تصور الفضاء والمواد من خلال أعمال كورت شيفترز وإل ليسيتزكي. ساهمت أيضاً حركة الـ Spatialism وفنون الأداء، مثل مجموعة "Gutai" اليابانية، في دمج عناصر الصوت والحركة والوسائط المتعددة ضمن التعبيرات الفنية. في الخمسينيات والستينيات، برزت بيئات تركيبية مبتكرة، مثل أعمال ألان كابر، الذي قدم تجارب تفاعلية مثل (1961) Words، وإيف كلاين، الذي أبرز قيمة الفضاء ذاته في عمله (1958) Void، مؤسساً لفن التركيب كنوع مستقل. (٤) c

شكل رقم (٣) يوضح انغماس الجمهور في تجربة فن التركيب

٣-١- عناصر فن التجهيز في الفراغ :-

يتطلب فن التركيب عدة عناصر أساسية لإكماله، وهي:

١. المكان يعتمد فن التركيب على استغلال بيئة مادية متعددة الأبعاد تكون مشبعة بالتأثيرات العاطفية.

٢. التفاعل مع الجمهور: يتميز بقدرته على إشراك الجمهور بشكل فعال، وهو ما يفتقر إليه العديد من أشكال الفنون الأخرى.

٣. مرونة المواد المستخدمة: يمكن أن يُنفذ باستخدام مواد جاهزة، معاد تدويرها، أو مستخرجة من الطبيعة، بالاضاءات و باستخدام تكنولوجيا تفاعلية حديثة.

٤. الملاءمة المكانية والزمنية: غالباً ما يُنفذ فن التركيب استناداً إلى طبيعة المساحة المحددة وزمان تنفيذ العمل.

٥. الإحساس بالقصر والتجربة المتعددة الحواس: يتمحور حول إثارة المشاعر والانغماس التام للجمهور باستخدام الحواس المتعددة. شكل رقم (٣)

٦. إعادة هيكلة الفن: يهدف إلى إعادة تعريف الفن من خلال تقديم أفكار جديدة ترتبط بالبيئة والسياق المحيط. (٤)

٤-١- أنواع المشغولات الفنية لفن التركيب في الفراغ:-

- مشغولات فنية داخلية :-
- تبنى العديد من الفنانين حول العالم مفهوم فن التجهيز في الفراغ، حيث قام البعض بتنفيذ أعمالهم الفنية في أماكن داخلية عامة، بينما فضل آخرون تقديمها في أماكن خاصة. من بين هؤلاء الفنانين تبنّت الفنانة جاكى ونسور مفهوم فن التجهيز في الفراغ من خلال أعمالها الضخمة التي عُرضت في مدن عدة، وتميزت بتنسيقها الدقيق داخل المساحات المخصصة. تعتمد ونسور في تصميم أعمالها على مراعاة العلاقة بين أبعاد العمل الفني وحجم الفراغ المحيط، مع التركيز على البعد الفراغي بين عناصر العمل، وتنسيق الإضاءات

والأرضيات والأسقف لتكامل التجربة. تتميز أعمالها بتفاعل ديناميكي بين الأجزاء المعلقة من السقف

شكل رقم (٤) يوضح المشروع، الذي يحمل اسم "مصمم للارتداء"، هو جزء من بينالي شنتشن وهونغ كونغ للتمدين والعمارة، والذي افتُتح في الصين، وقد تم تجميعه بواسطة 30 من شنتشن.

وانعكاساتها على الأرضيات، مما يُشرك الجمهور في استكشافها بالتنقل حولها. تخلق البيئة العامة للعمل تجربة حسية فريدة، تحفز مشاعر المشاهد وتُقدّم تجربة فنية متكاملة. (٥)

• مشغولات فنية خارجية :-

مع تزايد إدراك الفنانين لقيمة الفراغ وأهمية إدماج الجمال الفني في مساحات المجتمع، سواء كانت عامة أو خاصة، ظهر اتجاه لتقديم مشغولات فنية ضخمة تتناغم مع البيئات الطبيعية. هذه الأعمال تتميز بتنوع أشكالها وأحجامها واستخدام خامات متعددة، مما يعكس تقلبات الحياة ويضفي على الفن مرونة وابتكاراً. أتاح فنانون هذا الاتجاه لأنفسهم حرية مطلقة في اختيار الفراغات والخامات وأدوات التشكيل دون قيود، كما يتجلى في عمل الفنان الأمريكي "ميا أكو" بعنوان *موندريان*. اختار "أكو" بيئة الشاطئ ليضع هيكلًا من الحديد والزجاج الشفاف يمثل منزلاً، مستغلاً التجمع اللوني والإضاءة الطبيعية لخلق انعكاسات بديعة على الأرضية. أظهرت بساطة الفكرة وجمال البيئة المختارة

القيمة الفنية للعمل (٤). شكل رقم (٥)

١-٢- المباني التراثية :-

تمثل المباني التراثية انعكاساً للهوية الثقافية والحضارية

شكل رقم (٥) يوضح عمل تركيبي خارجي من زجاج شبكي مُعاد تدويره ملون و فولاند من إبداع توم فرووين

للمجتمع، فهي تتسم بتجانس معماري وعناصر تعبر عن العادات والتقاليد والصيغ الثقافية للمجتمع. تتميز هذه المباني بقيم ديناميكية وسكونية؛ حيث تبقى نابضة بالحياة ومتفاعلة مع الأنشطة البشرية المختلفة، بعكس المباني التاريخية التي تتسم بطابع سكوني وقيم ثابتة تُحافظ عليها دون تفاعل مباشر مع الإنسان. هذه العلاقة التفاعلية المستمرة بين المباني التراثية والمجتمع تمنحها قيمتها الحية والمميزة. وفقاً لميثاق البندقية لعام ١٩٦٤، يشمل تعريف المباني التراثية كل مبنى يحمل قيمة تاريخية، رمزية، معمارية، جمالية، ثقافية، أو مجتمعية، ولم يعد مقتصرًا على المعالم الدينية والقصور. (٦) ولضمان استمرارها، يجب أن تتميز المباني التراثية بما يلي:

- **القبول المجتمعي:** أن يتقبلها المجتمع ويتفاعل معها، مما يضمن استمراريتها.
- **ظاهرة ثقافية:** أن تعبر عن أفكار مادية أو معنوية مرتبطة بفترة زمنية محددة.
- **البقاء والاستمرارية:** أن تكون حالتها تتيح الحفاظ عليها والتعامل معها بفعالية.

٢-٢- القيم و المعايير الأساسية التي تميز المباني التراثية :-

أ- قيمة زمنية تاريخية

- ارتباط المبنى بقيم تاريخية قومية (مؤشر معنوي)
- له علاقة بأحداث قومية مؤثرة مهمة (مؤشر معنوي)
- مدى تعبير المبنى عن عصره وتاريخه مؤشر زمني
- عمر المبنى (مؤشر الزمني)

ب- قيمة رمزية

- أقامت به شخصية مهمة محلياً أو عالمياً.
- المبنى نتاج تصميم معماري لأحد رواد العمارة .

ج- قيمة معمارية

- له طراز معماري متفرد.
- له تصميم معماري متميز وإبداع فريد من نوعه.
- مبنى ينتمي لفترة مهمة من تاريخ الفن المعماري أو ينتمي لمدرسة معمارية.

د- قيمة عمرانية

- قيمة المبنى مستمدة من كونه جزء من مجموعة عمرانية تراثية متكاملة.
- المبنى به حديقة تراثية لها أهميتها التاريخية والبيئية ولها مخطط متفرد يمثل فترة زمنية محددة.
- مجموعة مبان تراثية متكاملة من حيث أسلوب بنائها وشكلها المعماري.

هـ- قيمة اجتماعية

- ارتباط المبنى التراثي بوظيفة اجتماعية هامة يؤديها.

- المبنى التراثي يعكس تقاليد اجتماعية كانت قائمة به.

٣-٢- تصنيف المباني التراثية :-

- تنقسم المباني التراثية إلى ثلاث أنواع رئيسية حسب المستوي المسموح به في تعديلها كالتالي:
- مباني تراثية (A,B,C) وذلك وفقاً لأهميتها التراثية وذلك وفقاً للقانون، كما تنقسم طبقاً لحالتها
- شكل رقم (١٠) يوضح قصر عابدين - حدث هام - ثورة عرابي المباني التي تحمل قيمة رمزية لارتباطها بتاريخ الشعوب حيث أنها كانت مسرحاً للأحداث تاريخية هامة، أو لإرتباطها بتاريخ أشخاص كانت لهم أهمية خاصة.
- المبنى التراثي جزء من عمارة صحراوية أو ريفية لها طبيعة متكاملة.
- المبنى التراثي جزء من مجموعة معمارية تستخدم خامات محددة في البناء كالطين مثلاً، هذه الخامات متوفرة في المكان ومتلائمة بيئياً.
- مبنى تقليدي يعبر عن خبرات تصميمية متراكمة في الحرف التقليدية. (١)

شكل رقم (٦) يوضح المتحف المصري - القاهرة مباني أثرية مدرجة بقوائم تسجيل الآثار .

شكل رقم (٧) يوضح فيلا الشلال - فرانك لويد رايت - أمريكا مباني بناها بعض المعماريين المشهورين محلياً أو عالمياً وأصبحت جزءاً من التراث المعماري.

شكل رقم (٨) يوضح الكوربة مصر الجديدة - القاهرة والمباني التي تمثل حقبة أو مراحل ذات قيمة وتعتبر تسجيلاً لها قد يكون ذلك من خلال أسلوب البناء أو التصميم أو شكل المباني أو شكل الزخارف .

إلى جيدة، متدهورة جزئياً متدهورة كلياً. وتسعى هذه التصنيفات إلى تحديد الأولويات بالنسبة لعمليات الحفاظ المعماري والترميم بالنسبة لهذه المباني، وكذلك إمكانية التدخل، والمستوى المسموح به من هذا التدخل وفقاً لحالتها كالاتي :

- مباني تراثية (A) : هي مباني مسموح فيها بالترميم فقط وذلك نتيجة لأهميتها، وعدم إجراء أى تغييرات في التصميم الداخلي أو الواجهات الخارجية إلا في حدود ضيقة للغاية.
- مباني تراثية فئة (B) : مسموح بعمل بعض التعديلات الداخلية في التصميم الداخلي لإمكانية إعادة التوظيف.
- مباني تراثية فئة (C) : مسموح في تلك المباني بعمل تغييرات جذرية في الداخل قد تصل إلى الهدم الكامل للمبنى مع الاحتفاظ بالواجهات الخارجية أو أحدها. ويبين الجدول التالي القيم والمعايير الأساسية للمباني التراثية . (١)

٣-١- إعادة إحياء المباني ذات القيمة :-

هو استحداث وظيفة للمبنى غير تلك التي أنشأ من أجلها، وقد يصاحب هذا التوظيف إحداث بعض التغييرات الغير جوهرية بالمبنى ليلانم مع الوظيفة المستحدثة، ويكون إعادة توظيف اختياريًا للمباني في حالة المباني ذات القيمة التي ما زالت وظيفتها الأصلية موجودة الآن وإجبارياً للمباني ذات القيمة ذات الوظيفة الأصلية المندثرة كالمعابد والمقابر المصرية القديمة وأهم ما يتميز به إعادة الاستخدام وإعادة التوظيف عن باقي أساليب الحفاظ أنه يحقق الآتي:

- الحفاظ على القيمة المعمارية والجمالية للمبنى ذو القيمة.
- وجود مردود اقتصادي يعود على المبنى من خلال عمليات الصيانة وبالتالي هذا يجعل المبنى يتميز بالاكفاء الذاتي، بل ويصبح أيضاً نواة تنمية اقتصادية للمحيط العمراني

٣-٢- اساليب استخدام فن التجهيز في إعادة إحياء المباني التراثية :-

يُعيد فن التجهيز صياغة الفراغ الداخلي ليصبح وظيفيًا:

- تحويل الصالات الكبيرة إلى أماكن عرض فني باستخدام تجهيزات قابلة للتغيير.
- دمج تقنيات الوسائط المتعددة (مثل شاشات العرض والتجهيزات الصوتية) لتوضيح تاريخ المبنى أو الأحداث المرتبطة به.

٣-٣-٢- خلق تجربة حسية متكاملة

استخدام الوسائط الفنية لتحفيز الحواس:

- الإضاءة: لإعادة تفسير الجو العام للمساحة التاريخية.
- الأصوات: إدخال أصوات مرتبطة بالماضي (مثل أصوات الأسواق أو الأحداث التاريخية) لتحسين تجربة الزائر.
- الروائح: استحضار العطور التقليدية المرتبطة بالمبنى لتعزيز الارتباط الحسي. (٧)

٤-٢- تطبيقات عملية لفن التجهيز في التصميم الداخلي للمباني التراثية :-

١-٤-٢ إسقاط الخرائط الضوئية (Projection Mapping)

تُعرف أيضًا بـ الإسقاط المكاني، هي تقنية تستخدم أجهزة عرض رقمية لتسليط صور أو رسوم متحركة أو مقاطع فيديو على الأسطح ثلاثية الأبعاد (مثل الجدران، السقوف، أو أي عناصر معمارية أخرى) بحيث تبدو كأنها جزء من الهيكل المعماري بطريقة مبتكرة عن طريق :

- تحويل الأسقف والجدران المزخرفة إلى لوحات تفاعلية تعرض تاريخ المبنى.
- دمج الإسقاطات مع الزخارف الأصلية لإظهار مراحل تطور العمارة. (١)

١-١-٤-٢ أمثلة تطبيقية على استخدام Projection Mapping

- العرض الضوئي في قصر فرساي (فرنسا)
تم استخدام التقنية لإعادة إحياء القاعات التاريخية بالقصر من خلال عرض محتوى يُظهر الأحداث التي شهدتها القصر، مثل الحفلات الملكية. و أضيفت مؤثرات صوتية تُحاكي الأجواء الأصلية .

شكل رقم (١) يوضح عروض الضوئية قصر فرساي بفرنسا

٣-٢-١- تعزيز الهوية التاريخية

فن التجهيز يُبرز تفاصيل المبنى التي قد تغيب عن الوعي العام. على سبيل المثال:

- استخدام الضوء لتسليط الانتباه على الزخارف أو العمارة المميزة.
- إعادة إنتاج الأصوات التاريخية المرتبطة بالمبنى.

٣-٢-٢- إحياء الوظيفة الاجتماعية للمبنى

- تحويل المباني المهجورة إلى مساحات عرض ثقافية أو أماكن تجمع مجتمعي.
- الاستفادة من التجهيزات الفنية لإقامة فعاليات تعليمية أو ورش عمل، مما يعيد المبنى إلى الحياة.

٣-٢-٢- الابتكار في العرض الفني

- دمج تقنيات حديثة مثل الإسقاط الضوئي (Projection Mapping) لعرض تاريخ المبنى بطريقة ديناميكية.

- استخدام تقنيات الواقع المعزز لإعادة تخيل كيفية استخدام المبنى في الماضي. (١)

٣-٢- دور فن التجهيز في إعادة إحياء التصميم الداخلي للمباني التراثية :-

يعد فن التجهيز في الفراغ أداة قوية لإعادة إحياء المباني التراثية بطرق تضمن الحفاظ على هويتها الثقافية والمعمارية مع إضافة طابع إبداعي حديث ، مما يسهم في إحياء هذه المباني بشكل يحافظ على قيمتها الأصلية ويمنحها وظيفة معاصرة. ويأتي فن التركيب في الفراغ الداخلي لِيُضيف بُعدًا جديدًا لهذه الجهود، حيث لا يقتصر دوره على كونه شكلاً فنياً جديداً، بل يُعتبر ممارسة تُسهم في تنمية التفكير الإبداعي وتعزيز الطلاقة التشكيلية. وكما هو الحال مع أي عمل فني، يجب أن تنسم الأشغال الفنية بالشمول والتكامل، إذ تعتمد في تكوينها على ملاس السطوح الناتجة عن استغلال الخامات المتنوعة، بالإضافة إلى الإيقاع البصري الذي يتولد من تفاعل العناصر التشكيلية المختلفة. هذا التفاعل يُنتج في النهاية عملاً فنياً متكاملًا يُثري التصميم الداخلي للمباني التراثية، ويُبرز قيمتها الثقافية ضمن إطار حديث ومبتكر. (٧)

كما يمكن تطبيق فن التجهيز في الفراغ في المباني التراثية بالأساليب التالية :-

١-٣-٢- إعادة التفاعل مع العناصر التراثية

فن التجهيز يُسهم في إظهار العناصر التاريخية المميزة للتصميم الداخلي مثل:

- الأقواس والزخارف الجدارية: استخدام الإضاءة الموجهة لتسليط الضوء على هذه التفاصيل.
- الأثاث التقليدي: تقديمه في سياق جديد من خلال تقنيات العرض الفنية.
- المواد الأصلية: إبراز الطابع الأصلي للخشب، الحجر، أو الزجاج المعشق عن طريق تجهيزات حسية (مثل الصوت والضوء). (٧)

٢-٣-٢- تعزيز الوظيفة المعاصرة

• مسرح الضوء على الأهرامات (مصر)

تُستخدم التقنية لإسقاط محتوى على الأهرامات يروي تاريخها، مع مزج الرسوم المتحركة والصوت لخلق تجربة غامرة للزوار.

شكل رقم (١٢) يوضح عروض الضوئية بالأهرامات مصر

• كنيسة القديس بولس (إيطاليا)

تم إسقاط تصميمات فنية تُظهر كيف بُنيت الكنيسة على مراحل، مع شرح للزخارف الفنية عبر رسوم متحركة.

٢-٤-٢- إنشاء تجهيزات تفاعلية :-

• شاشات لمس تفاعلية لعرض تاريخ المبنى تسمح للزوار بالتفاعل مع محتوى يعرض تطور تصميم المبنى، الأحداث التاريخية المرتبطة به، أو شرح العناصر المعمارية الفريدة.

• تجارب الواقع المعزز (AR) تمكّن الزائرين من رؤية كيفية استخدام الفراغات في الماضي. يمكن أن تظهر الأثاث القديم أو الأشخاص الذين عاشوا في تلك المباني عبر نظارات AR أو تطبيقات الهواتف الذكية.

• تفاعلات صوتية حساسة للحركة تُصدر أصواتًا تاريخية أو موسيقية تتناسب مع جزء معين من المبنى عند مرور الزائرين، مثل أصوات الأسواق القديمة أو العروض الموسيقية التي كانت تُقام في هذا المكان.

• منصات ثلاثية الأبعاد لإعادة بناء التاريخ للفراغات الداخلية يُمكن للزوار التحكم بها عبر لوحات تفاعلية لرؤية كيف تغير المبنى على مر الزمن.

• جداريات إسقاطية تتفاعل عن طريق استخدام أجهزة إسقاط ضوئي تتفاعل مع حركة الزائر لتغيير الرسومات على الجدران بما يُظهر النقوش الأصلية أو يوضح الأنماط الزخرفية بطريقة ديناميكية. (١)

• طاولات تفاعلية تعليمية مزودة بشاشات تفاعلية تعرض خرائط وتصاميم المباني التراثية مع

إمكانية تدويرها أو تكبيرها لفهم التخطيط الداخلي والتغيرات التي طرأت عليه.

• تجهيزات مستجيبة للصوت عن طريق إنشاء تجهيزات فنية مثل الجدران التي تتغير أنماطها أو

شكل رقم (١٣) يوضح الشاشات التفاعلية المستخدمة في متحف اللوفر بباريس

ألوانها بناءً على الأصوات التي يصدرها الزوار، مما يخلق تفاعلاً بين الحاضر والتاريخ.

شكل رقم (١٤) يوضح استخدام الواقع المعزز في قصر هوفبورغ (فيينا)

٢-٤-٢-١- أمثلة تطبيقية على التجهيزات تفاعلية :-

• متحف اللوفر (باريس) حيث تُتيح الشاشات التفاعلية عرض معلومات تاريخية عن القطع الفنية وأصولها داخل صالات العرض التراثية.

• في قصر هوفبورغ (فيينا) يتم استخدام الواقع المعزز لإعادة تصوير حياة البلاط الإمبراطوري في القرون السابقة.

• مكتبة الإسكندرية (مصر) حيث تم تجهيز قاعة "ذاكرة مصر" بصوتيات تتغير بناءً على حركة الزوار.

• متحف العلوم في (لندن) حيث يتمكن الزوار من استكشاف النماذج المعمارية عبر لوحات التحكم التفاعلية.

شكل رقم (١٥) يوضح مكتبة الإسكندرية

شكل رقم (١٦) يوضح متحف العلوم في (لندن)

- متحف الفن الإسلامي (بقطر) يتم إسقاط نماذج زخرفية إسلامية على الحوائط باستخدام الإسقاط التفاعلي الذي يستجيب لاقتراب الزوار أو إشاراتهم اليدوية. و يمكن للزوار استكشاف المعلومات باستخدام طاولات تفاعلية (١)

شكل رقم (١٨) يوضح اسقاط الزخرفة على الحوائط متحف الفن الإسلامي (بقطر)

شكل رقم (١٧) يوضح استخدام الطاولات التفاعلية متحف الفن الإسلامي (بقطر)

- متحف الآغا خان بتورنتو يتم استخدام تجهيزات صوتية وضوئية لتوضيح تناعم الفنون الإسلامية عبر الأزمان

٢-٤-٣ - استخدام المواد الفنية المؤقتة :-

استخدام المواد الفنية المؤقتة يُعد خيارًا مثاليًا عند التعامل مع المباني التراثية، حيث يسمح بإضافة لمسات جمالية أو فنية دون التأثير الدائم على الهيكل أو العناصر الأصلية. فيما يلي أمثلة على ذلك:-

- التركيبات النسيجية المعلقة : تعليق ستائر أو أقمشة خفيفة مزخرفة تُعيد إحياء الأجواء التاريخية داخل الغرف، مثل النسيج التقليدي الذي يُحاكي الستائر أو السجاد المستخدم في الماضي.

- الهياكل الخشبية القابلة للتفكيك : إنشاء منصات أو هياكل خشبية مؤقتة تُستخدم لعرض المعلومات أو الأعمال الفنية دون التأثير على الأسطح الأصلية للمبنى.
- المنحوتات الورقية : استخدام الورق المقوى أو العادي لتشكيل منحوتات فنية مؤقتة تُعرض داخل المباني التراثية. يتم اختيار التصميم بحيث تعكس عناصر معمارية أو ثقافية مرتبطة بالمبنى.
- الإضاءة الفنية المؤقتة : تركيب تجهيزات إضاءة تُبرز معالم الفراغ الداخلي دون التثبيت الدائم. يمكن أن تشمل أنماطًا ضوئية تُسقط على الأسطح لتوضيح الزخارف أو إحداث تأثير بصري مميز.
- الأعمال الفنية النسيجية التفاعلية : إضافة أعمال فنية نسيجية مثل السجاد أو الأغطية الأرضية المؤقتة، التي تحمل أنماطًا تعكس الحقبة التاريخية.
- الجداريات المؤقتة : استخدام مواد قابلة للإزالة مثل الأقمشة المطبوعة أو الورق اللاصق لإنشاء جداريات تُحاكي الزخارف التاريخية أو تعرض محتوى جديد.
- الأعمال المعدنية القابلة للإزالة : تركيب مشغولات معدنية مؤقتة مثل الأقواس أو الإطارات المعدنية التي تُستعمل كعناصر جمالية أو لتعليق المحتوى الفني.
- العروض الزهرية أو الطبيعية : إدخال تنسيقات زهرية مؤقتة أو عناصر طبيعية مثل أغصان الأشجار كزينة داخل الفراغات التراثية لإبراز الجوانب الطبيعية المرتبطة بالمبنى.
- العناصر البلاستيكية الشفافة : تركيب ألواح أو هياكل شفافة مصنوعة من البلاستيك الخفيف لتوفير تجربة بصرية مميزة تُظهر الزخارف أو الهيكل الأصلي للمبنى دون تغطيته بشكل دائم.
- اللوحات والديكورات المؤقتة : إضافة لوحات أو تصميمات زخرفية على أسطح قابلة للإزالة تُعرض بشكل مؤقت لإثراء الفراغات الداخلية.

(٧)

٢-٤-٣-١- أمثلة تطبيقية على استخدام المواد الفنية المؤقتة :-

شكل رقم (19) تم إعادة استخدام ١٠٠ طن من النفايات التي تم إنتاجها في بينالي البندقية للعمارة عام ٢٠١٥ في تركيب فني خلال بينالي البندقية ٢٠١٦ بواسطة المهندس المعماري التشيلي أليخاندرو أرافينا. حيث أعاد المؤسس المشارك لشركة Elemental استخدام ١٠,٠٠٠ متر مربع من ألواح الجبس و ١٤ كيلومترًا من القضبان المعدنية لتأثيث كل من مبنى الأرسينال وردة الجناح المركزي في حدائق جيارديني.

<https://www.upcyclist.co.uk/2018/07/art-installations-repurposed/>

شكل رقم (٢٠) أمضى مايكل كاليش سنوات في إتقان تقنية لف وتقطيع وتثبيت لوحات السيارات لصنع صور أيقونية. في عام ٢٠١١، كشف عن عمله الفني المذهل "reALized"، وهو صورة لمحمد علي مكونة من ١,٣٠٠ كيس ملاكمة، و ٦.٥ أميال من الكابلات الفولاذية، و ١.٢ طن من أنابيب الألومنيوم. استغرق إكمال هذا العمل ثلاث سنوات. أكسبه فنه المرموق قاعدة عملاء مميزة من هواة جمع الأعمال الفنية، بما في ذلك رونالد ونايسي ريغان، ورينغو ستار، ومحمد علي نفسه.

<https://www.upcyclist.co.uk/2018/07/art-installations-repurposed/>

شكل رقم (21) "منظر النفايات" كان عبارة عن تركيب فني بمساحة ٥٠٠ متر مربع للفنانة إليز موران والمهندسة المعمارية كليمنس إليار، تم عرضه في قاعة أوبرافييه، وهي دار جنائزية سابقة تحولت إلى مساحة فنية في باريس. يتألف هذا المشهد الصناعي من تضاريس اصطناعية مغطاة بـ ٦٥,٠٠٠ قرص مدمج مستعمل، تم جمعها وفرزها وخياطتها يدويًا لابتكار سطح متموج وعاكس.

<https://www.upcyclist.co.uk/2018/07/art-installations-repurposed/>

شكل رقم (٢٢) تشتهر سوزي ماكموري باستخدام مواد غير تقليدية في تركيباتها الفنية. في عملها "Cloud" السحابية عام ٢٠١٥ في القاعة الكبرى بمدينة وينشستر، استخدمت ماكموري أسلاكًا شائكة عسكرية مستعادة وشباك صيد الفراشات. تم تكليف هذا العمل الفني ليكون جزءًا من المعرض الختامي لمبادرة "الموضوع الكبير" ١٩١٤ في هامبشاير، حيث يعبر العمل عن مواضيع الصراع، الفقدان، الذاكرة، والتكريم، مع إشارة خاصة إلى الحرب العالمية الأولى.

<https://www.upcyclist.co.uk/2018/07/art-installations-repurposed/>

شكل رقم (٢٣) "أشعة عابرة (Ephemeral Rays)" هو تركيب فني للفنانة شارلوت سميث، يتكون من مصابيح كهربائية محترقة. كان هذا العمل جزءاً من معرض درجة الفنون الجميلة في جامعة كينت عام ٢٠١٣. صُمم التركيب ليمنح المشاهد إحساساً بحجم الفضاء والضوء داخل ورشة الجلفنة في حوض السفن التاريخي في شاتهم. تظهر جزئيات الغبار على المصابيح الكهربائية عبر أشعة الضوء، وهي عنصر متعمد ومقصود في التصميم الفني للتركيب.

<https://www.upcyclist.co.uk/2018/07/art-installations-repurposed/>

شكل رقم (٢٤) "Cloud Ceiling" هذا العمل التفاعلي يتكون من ١٥,٠٠٠ مصباح كهربائي متوهج تمت إعادة توظيفها. العمل الفني من إبداع كايتليند براون وغاريت واين، وهو الثاني ضمن سلسلة "سحب المصابيح" التي يقدمانها. يجمع هذا التركيب بين الجمال البصري والطابع التفاعلي، مما يجذب الزوار لتجربة فنية فريدة. هذا أكثر من مجرد تركيب تقليدي لإعادة استخدام المصابيح. يستخدم هذا العمل الفني أجهزة استشعار للحركة وأضواء LED تتناغم مع حركة وحيوية الجمهور. لإضفاء إحساس بالانسجام والتكامل على التجربة الكلية.

<https://www.upcyclist.co.uk/2018/07/art-installations-repurposed/>

شكل رقم (٢٥) الفنان الياباني تاداشي كاواماتا يُدع هياكل عملاقة وعشوائية الشكل باستخدام مواد مُعاد تدويرها، يقوم بتثبيتها في مواقع عامة. في الصورة أعلاه يظهر عمله "غانداميزون (Gandamaison)" لعام ٢٠٠٨ في La Maréchalerie في فرساي. تتكون هذه الهياكل من صناديق وصناديق خشبية تبدو وكأنها تبتلع المباني أو تنساب خارجها، مما يحول المواد البسيطة التي غالباً ما يتم تجاهلها إلى شيء مهيب ينافس بفخامته العمارة الكلاسيكية المحيطة به.

<https://www.upcyclist.co.uk/2018/07/art-installations-repurposed/>

النتائج :- التجديد الوظيفي: فن التجهيز يمنح المباني التراثية وظائف جديدة تتماشى مع الاحتياجات المعاصرة وتعزيز الجاذبية البصرية عن طريق إدخال عناصر فنية حديثة يعزز جاذبية المكان دون الإضرار بأصالته. إشراك المجتمع حيث يساهم الفن في إشراك المجتمعات المحلية والزوار في تجربة ثقافية فريدة.

التوصيات :-

١. تفعيل دور فن التجهيز في الفراغ في إعادة تأهيل المباني التراثية
٢. تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة
٣. دمج التكنولوجيا الرقمية في فن التجهيز
٤. الاهتمام بالاستدامة البيئية في التجهيز الداخلي
٥. التأكيد على البعد الوظيفي والجمالي للتجهيز

٢. المراجع :-

الرسائل العلمية

- ١- أبو الفضل، ه. ف. (1998). إعادة توظيف المباني القديمة (رسالة ماجستير). جامعة الإسكندرية، كلية الفنون الجميلة.

المجلات العلمية

- ٢- إبراهيم، أماني عادل السيد بركات، حكمت محمد أحمد و جمعة، نبيل عبد السلام محمد. (٢٠١٥). الفينومينولوجيا كمنهج لتذوق أعمال فن التجهيز في الفراغ. المجلة العلمية لجمعية إمسيا التربوية عن طريق الفن ع ٢٠٢٧ - ٢٨٩
- ٣- اسحق، ريهام عادل عياد عبد المقصود، رشا رجب و عبد العزيز أماني ناجي (٢٠١٣). رؤية تشكيلية مستحدثة للمشغولة الفنية المتعددة الخامات في ضوء فن التجهيز في الفراغ. مجلة التصميم الدولية مج ١٩ ٣٣ - ٣٣
- ٤- عبد العال، إ.، غانم، إ.، & درويش، ف. (٢٠١٥). فن التجهيز في الفراغ كمدخل لتجميل كلية التصميم والاقتصاد المنزلي بجامعة الطائف. مجلة الفنون المصرية التطبيقية (EJOS). <https://doi.org/10.21608/EJOS.2015.119764>
- ٥- عطية، ضحى يوسف و ضاحي نورة عبد القادر (٢٠٢٤) مقارنة مفاهيمية بين التصميم الداخلي وفن التجهيز في الفراغ دراسة

شكل رقم (٢٧) الفنان البرازيلي المفاهيمي إرنستو نيتو يبتكر تجارب حسية في الأماكن العامة ذات الحركة الكثيفة، بهدف تشجيع المارة على التمثل في وتيرة حياتهم اليومية للتفاعل مع أعماله، واستنشاق روائعها، والاسترخاء في أجوائها المؤقتة. أحدث أعماله تم إنشاؤه بالتعاون مع مؤسسة بايلر (Fondation Beyeler) في بهو محطة القطارات الرئيسية في زيورخ.

يحمل العمل اسم **GaiaMotherTree**، وهو هيكل بطول ٦٥ قدماً بألوان خضراء وبرتقالية، يمتد إلى سقف المحطة، بينما يشكل قاعدته واحة مؤقتة وسط صخب المحطة المزدحمة. تم إنشاء النحت باستخدام تقنية الحياكة اليدوية بالإصبع، وهي عملية استغرقت عدة أسابيع وشارك فيها ٢٧ شخصاً. وعلى الرغم من هشاشة سطح الهيكل، يشجع نيتو الزوار على لمسها والتفاعل مع أشكاله المادية، كما هو الحال مع جميع أعماله. بالإضافة إلى تفعيل حاسة اللمس، قام نيتو بتعليق أكثر من ١٣٠٠ رطل من التوابل المطحونة العطرية مثل الكركم والقرنفل والكمون والفلفل الأسود في أكياس تحيط بـ **GaiaMotherTree** وتوازنها.

<https://www.upcyclist.co.uk/2018/07/art-installations-repurposed/>

تحليلية مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، ٤٣، ٤٧٦ - ٥٠٩
٦- عوض الله، ر. ر. (2022). دراسة حول تطبيق الفكر الإيكولوجي
لتحويل القصور الأثرية إلى "بوتيك أوتيل": تطوير وإعادة
توظيف وكالة قاييتباي بالقاهرة إلى فندق (معرض بحث تطبيقي
فردى منظور).

المراجع الأجنبية :-

- 7- Christian, C. D. (2013). *Installation art as a means of exploring place and activity fragmentation in interior environments resulting from contemporary digital technology* (Master's thesis). Georgia State University.

الكتب الأجنبية :-

- 8- De Oliveira,(1994). *Installation art*. Smithsonian Institution Press.

مواقع الالكترونية :-

- <https://www.upcyclist.co.uk/2018/07/art-installations-repurposed/>
- https://www.thisiscolossal.com/2018/07/65-foot-hand-crocheted-tree/?mc_cid=1fc8e5286b&mc_eid=c32b4a5c96
- <https://www.archdaily.com/897449/brazilian-artist-ernesto-neto-creates-giant-installation-in-zurichs-central-station>
- <https://www.dezeen.com/2017/03/03/round-up-architecture-studios-bizarre-unusual-names-stories/amp/>
- <https://www.archdaily.com/tag/art-installations>