تعزيز تصميم ملابس السيدات ومكملاتها بدمج تقنيات الطباعة والتطريز وفعاليات التطبيق الرقمى

Enhancing the Design of Women's Fashion and Accessories by Integrating Printing and Embroidery Techniques and Digital Application Activities أ.م.د/ نهله شعبان شحاته حسن

استاذ مساعد بقسم الموضة بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بالسادس من اكتوبر

Assist.Prof. Dr .Nahla Shaaban Shehata Hassan

Assistant Professor, Fashion Department, Higher Institute of Applied Arts, 6th of October City

Dr.nahlah.s@gmail.com

مد/ نانى محمد على القاضى

مدرس بقسم الموضة بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بالسادس من اكتوبر

Dr. Nani Mohamed Ali El-Qadi

Lecturer in the Fashion Department at the Higher Institute of Applied Arts in 6th of October

nano.elkady@gmail.com

الملخص:

يشهد مجال تصميم الأزياء تطورًا ملحوظًا في ظل التقدم التكنولوجي، خاصة في التقنيات الرقمية وأساليب الإنتاج، مما أوجد اتجاهًا متناميًا لدى المصممين لدمج التقنيات اليدوية مثل الطباعة والتطريز مع التطبيقات الرقمية لتحقيق تصاميم مبتكرة ومعاصرة. وتتمثل مشكلة البحث في كيفية توظيف تكامل تقنيات الطباعة والتطريز مدعومة بالتطبيق الرقمي لتعزيز تصميم ملابس السيدات ومكملاتها، بما يسهم في رفع القيمة الجمالية والوظيفية للمنتج. ويهدف البحث إلى دراسة إمكانات الدمج بين تقنيات الطباعة المتنوعة والتطريز اليدوي والرقمي، واستثمارها في تطوير تصميمات موجهة للسيدات تتسم بالتفرد، وتحقق التوازن بين الأصالة والمعاصرة. وتكمن أهمية البحث في تقديم رؤية فنية ومنهجية حديثة تسعى إلى إثراء قطاع الأزياء النسائية من خلال استكشاف حلول تصميمية تجمع بين البعد الإبداعي والحرفي من جهة، والتقني والرقمي من جهة أخرى، بما يدعم قدرة التصميم على التميز في السوق المحلي والدولي. ويفترض البحث أن التكامل بين الطباعة اليدوية والرقمية، والتطريز، يوفر فرصًا واسعة لتحقيق تصاميم تتمتع بجاذبية بصرية ولمسية، ويعزز من ارتباط الطباعة اليدوية وتطبيقية لتصميم نماذج معاصرة من ملابس السيدات ومكملاتها، يتم فيها توظيف الحاسب الألي في إجراء تجارب فنية وتطبيقية لتصميم نماذج معاصرة من ملابس السيدات ومكملاتها، يتم فيها توظيف الحاسب الألي في فتح آفاق جديدة أمام المصمممين، وتش جيعهم على التجريب المستمر واستكشاف إمكانات غير تقليدية في التصميم، كما وصى البحث بتوسيع نطاق الدراسات التطبيقية في هذا المجال، وتبني المؤسسات التعليمية لهذه الاتجاهات لدعم الطلبة والمحممين على حد سواء في إنتاج أعمال فنية تخدم البيئة والمجتمع وتواكب تطلعات المرأة العصرية.

الكلمات المفتاحية:

الطباعة، التطريز، التطبيقات الرقمية ،مكملات وتصميم الملابس.

Abstract:

The fashion design industry is witnessing a significant transformation driven by advancements in digital technologies and production techniques. This shift has inspired designers to merge traditional practices—such as hand printing and embroidery—with digital tools to create innovative and contemporary fashion pieces. This research explores the integration of printing and embroidery methods, enhanced by digital technologies, to elevate the aesthetic and functional value of women's clothing and accessories.

The study investigates how combining various printing techniques with both manual and digital embroidery can result in unique fashion designs that bridge tradition and modernity. It emphasizes the importance of presenting a contemporary artistic and methodological approach that blends creative craftsmanship with technological innovation. This integration enhances the uniqueness and marketability of designs on both local and global scales.

The research is based on the assumption that fusing manual and digital methods can lead to fashion products with strong visual and sensory appeal, while also resonating with evolving consumer tastes and cultural contexts. The methodology combines descriptive and analytical frameworks with practical experimentation. Through applied experiments, the study develops modern designs for women's clothing and accessories, using digital tools to generate decorative and textile elements inspired by the designer's artistic vision.

The findings highlight the value of combining techniques as a way to expand creative possibilities and support innovation. The study recommends further applied research in this area and encourages educational institutions to incorporate these trends into their curricula, empowering future designers to create sustainable, culturally rich, and impactful fashion works

Keywords:

Printing; Embroidery; Digital Applications; Clothing Accessories and design.

مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات الأتية:

1-كيف يمكن الاستفادة من دمج تقنيات الطباعة المختلفة والتطريز وفعاليات التطبيق الرقمي

لتنميه قدرات التفكير الإبداعي للمصمم ؟

٢-قلة الدراسات الأكاديمية المتخصصة بدراسة دمج تقنيات الطباعة المختلفة والتطريز باعتبارها من المنابع الجديدة لتنمية التفكير الإبداعي في مجال تصميم الملابس.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى

١- إلقاء الضوء على تقنيات طباعة المنسوجات واساليب التطريزو وفعاليات التطبيق الرقمي

كوسيله إبداعية للمصمم.

٢-استحداث حلول فنية تشكيلية معاصرة من الاعمال الفنية للطلاب لابتكار تصميمات لملايس سيدات ومكملتها.

٣-توجيه وتكثيف الابحاث للاهتمام ب التراث.

٤-تناول رؤية تشكيليه فنيه مختلفة للحصول على تصميمات ذات درجة عالية من التنوع والثراء لملابس السيدات ومكملتها وفعاليات التطبيق الرقمي.

فروض البحث

يفترض البحث أن:

- 1- تقنيات طباعة المنسوجات والتطريز وفعاليات التطبيق الرقمي لها فاعلية في تنمية القدرات الإبداعية للمصمم.
- 2- ابتكار تصميمات لملابس السيدات ومكملتها مستوحاة من اعمال الطلاب المنفذة بتقنيات الطباعة المختلفة والتطريز.

منهج البحث:

يتبع البحث المنهج الوصفي (ويشمل الإطار النظري بعض تقنيات طباعة المنسوجات اليدوية والتطريز) والمنهج التجريبي (ويشمل الأعمال الفنية المنفذة من قبل طلاب الفرقة الثانية بقسم الموضة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر)، والجانب التطبيقي (ويشمل التجربة الذاتية للباحث)

حدود البحث:

الحدود الموضــوعية: تناول التقنيات المختلفة لطباعه المنســوجات التقليدية وأنواع التطريز المختلفة لتصــميم الأزياء ومكملاتها.

الحدود الزمنية :٢٠٢٤ م.

الفئة العمرية : طلاب الفرقة الثانية بقسم الموضة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر عينة البحث " ١٠ " طالب

أهمية البحث:

- 1. فتح افاق للفكر التجريبي باستخدام برامج الحاسب الألى للوصول الى حلول تصميميه مبتكره ومعاصره في مجال تصميم الملابس ومكملاتها.
 - 2. تنميه الفكر الإبداعي للمصمم من خلال دمج تقنيات الطباعة والتطريز وفعاليات التطبيق الرقمي.

محاور البحث: Research limitations

أولاً: الإطار النظرى : اشـــتمل الجانب النظرى على تقنيات طباعه المنســوجات اليدويه ،التطريز ،انواع التطريز: ،غرز التطريز الشائعة وتوظيفها في تصميم الملابس

ثانياً: الإطار التجريبي التطبيقي: يشمل على الجانب التجريبي والوسائل التطبيقيه لمجموعة تصميمات للمكملات الطباعيه من قبل الباحثة.

1- طباعة المنسوجات:

تعرف الطباعة بأنها "عملية صباغة موضعية". محدداً أن الغرض واحد في كلا الحالتين وهو إكساب الخامات لون غير لونها الطبيعي. ويحدد الفرق في أن الصباغة تلوين كامل لكل المنسوج بإحدى وسائل الصباغة، والطباعة هي صباغة مواضع خاصة تُكون أشكالا أو رسومات على سطح الخامة باستخدام طرقاً مختلفة لتحقيق ذلك الغرض. (جعفر ٢٠٠٩، ص٥٥)

٢ - التطريز:

هو مُكمل من المكملات الثابتة (المثبتة بالملبس) سواء أثناء التصنيع أو بعد الانتهاء منه ويُستعمل على أنواع الأقمشة خيوط التطريز المتماثلة لنفس نوع القماش هو فن تزيين القماش أو المواد الأخرى باستخدام إبرة لخياطة الخيوط أو الغزل. وقد يشتمل التطريز أيضًا على مواد أخرى مثل اللؤلؤ والخرز والريش والترتر. في الأيام الحديثة، يُرى التطريز عادةً على القبعات والملابس والبطانيات وحقائب اليد. يتوفر التطريز بمجموعة متنوعة من ألوان الخيوط أو الغزل. وغالبًا ما يُستخدم لإضفاء طابع شخصي الملابس والمكملات. (en.wikipedia 2025)

٣- التطبيقات الرقمية:

هي الأنظمة الإلكترونية والبرمجيات التي تعتمد على تقنيات الحوسبة الحديثة في تصميم وإنتاج الأفكار الإبداعية في المجالات الفنية المختلفة، ومنها تصميم الأزياء، حيث تسهم في تنويع الخامات، والألوان، والأنماط بطريقة افتراضية قبل التنفيذ الواقعي (سمير ٢٠٢٢)". تيح لهم تجسيد الأفكار بشكل مرئي ومحاكاة الخامات والتقنيات مثل الطباعة والتطريز، مما يسهم في تسريع مراحل الإنتاج والابتكار والتطوير،" وكذلك مكنت هذه التطبيقات المصممين من توسيع نطاق الإبداع من خلال دمج تقنيات الطباعة الرقمية والتطريز المحوسب في التصاميم، بما يسمح بإنتاج قطع أكثر تميزًا وتفردًا، ويستجيب بشكل أسرع لمتغيرات السوق واحتياجات المستهلكين. (القاضى، ٢٠٢٢)

٤- مكملات الملابس:(Accessories clothing

كلمة إكسسوار (Accessories) ومفردها (Accessory) بمعنى لاحقا واضافى أو مساعد ويُطلق عليها أيضاً (Accessory) بمعنى شيء كمالي يُضاف للزينة وما إليها. (الجوهري ٢٠١٥، ص٢٠١) فمكملات الملابس احتوت على العديد من الخصائص الجمالية والوظيفية والتقنية و هى أشياء أو قطع تصاحب الملابس وتعمل على زيادة تأثيرها مما يؤدى إلى كمال وجمال الملبس من الناحيتين الجمالية والوظيفة، و تعرف ايضا انها المكملات المرتبطة بالبناء العضوي للجسم البشرى (القاضى ٢٠٢١، ص١٩٨)

أولا: الإطار النظري:

تعد الطباعة اليدوية من أبرز الوسائل الفنية المستخدمة لنقل هذا المفهوم، عبر دمج خامات مرنة وتقنيات تطريز وغرز م متنوعة ، تُحوّل القطعة الملبسيه إلى وسيط تعبيري وأسري في آنٍ واحد.

- تقنيات طباعه المنسوجات اليدويه التي تم الاستعانة بها في البحث:
 - الطباعة بالاستنسل (Stencil Printing):

الطباعة بالاستنسل هو الأسلوب الذي يتوسط الرسم المباشر على المنسوجات وأساليب الطباعة الأخرى، تعد طريقة الطباعة بالاستنسل من أقدم طرق الطباعة اليدوية المستخدمة في طباعة المنسوجات و تمتاز طريقة الاستنسل بالسهولة واليسر وقلة التكلفة والجهد كما أنها تعطى زخارف متنوعة واسعة المساحات وايضا تمتاز بدقتها واستخدام ألوان متعددة وبدرجات لونيه مختلفة ولا يتطلب لتنفيذها وجود حيز مكاني كبيركما وتعد المرحلة السابقة للطباعة بالشاشة الحريرية. (الشافعي ٢٠٠٧، ص ٨)

والطريقة في الطباعة بالستنسل تعتمد على تفريغ الزخارف على ورق مقوى لا ينفذ منه اللون ولا يتشرب به حيث يستعمل هذا الورق لعزل الصبغة عن القماش ولهذا تغطى الأماكن التي لا يراد تلوينها، أما الأماكن المفرغة فهي التصميمات التي تطبع بالألوان المختلفة) (G. Krishna Bai 2001)

شكل (١) يوضح الطباعه بالاستنسل (imartdecor 2025)

طباعة الفويل (Foil printing):

طباعة الفويل بانواعها و الوانها المتعدده ، تقدم نقنية منطورة تضفي بعدًا زاهيًا وفنيًا لأي تصميم مطبوع على الملابس، خصوصًا إذا تم تنسيقها مع النقنيات الأخرى مثل النطريز والطباعة وتعتبر طباعة الفويل نوع خاص من الطباعة لاشتراطها استخدام الحرارة والضغط والورق المعدني لإنشاء تصاميم مختلفة لامعة وتستلزم جودة مطبوعاتها استخدام مادة لاصقة ذات جودة عالية حيث إن الرخيصة منها تنخفض جودتها ومن ثم تنخفض نسبة المطاطية، والنعومة واللمعان بها. وهناك أنواع مختلفة من ورق الفويل التي يمكن استخدامها تبعاً لاحتياجات التصميم الخاص بك. (و تم ورشه للطلاب و تم عمل العينه الموضحه بالشكل رقم (٢)

شكل (٢) يوضح نماذج لأقمشه مطبوعة بالفويل (Foil printing)

: (Caviar beads printing) طباعة الكافيار

تطلق طباعة الكافيار على طباعة الأقمشة بخرز بلاستيكي صغير الحجم متعدد المقاسات والألوان. وعند الطباعة بتقنية الكافيار لابد من تجنب التصميمات ذات التفاصيل الدقيقة والخطوط الحادة وذلك لاحتمالية ضعف ثبات الخرز في تلك المناطق و تم ورشه للطلاب و تم عمل العينه الموضحه بالشكل رقم (٣). (2025)

شكل رقم (٣) يوضح نموذج لاقمشه مطبوعة بالكافيار (Caviar beads printing

Assistant .Professor .Nahla Shaaban Shehata Hassan .Dr. Nani Mohamed Ali El-Qadi. "Enhancing the Design of Women's Fashion and Accessories by Integrating Printing and Embroidery Techniques and Digital Application Activities".mğallaï Al-Turāth wa Al-Taṣmīm,Vol 5, Special issue (2),Nov2025

طباعه الفوم Puff printing

تسمى الطباعة بالنفخ أيضا بطباعة الفوم (Foam Print) تعتمد على أحبار أساسها معتم ترتفع وتنتفخ بتأثير الحرارة ومطبوعاتها. (ankitaprinters. 2025) بعد الطباعة مباشرة تظهر كالطباعات العادية، ولكن بعد التحميص تنتفخ الطباعات وتعطي مظهر ثلاثي الأبعاد وهو ما يميز هذه التقنية عن غيرها من الطباعات. (slideshare 2025) ولقد تم تدريب الطلاب على الطرق المختلفة لتقنيات الطباعة والتطريز وذلك من خلال أكثر من ورشه تدريبة للطلاب خلال المنهج الدراسي و تم عمل العينات الموضحه بالشكل رقم (٤).

شكل رقم (٤) يوضح نموذج لاقمشه مطبوعه بالنفخ (puff printing)

- التطريز: Embroidery

يعد التطريز من الفنون التي استخدمها الإنسان لتزيين أدواته ومفروشاته منذ آلاف السنين حيث استمد وحدته الزخرفية من البيئة المحيطة به مُستخدماً الخيوط بأنواعها المُختلفة واستخدام الفصوص والخرز وغيرها من الخامات التي استطاع أن يُشكلها أو يُضيفها إلى القطع المُطرزة لتُزيدها جمالاً مثل الأحجار الكريمة والأصداف والمعادن بعد صهرها وتحويلها إلى فصوص أو صفائح رقيقة (ترتر) وأسلاك وخيوط (فدا ٢٠٠٢)، و يعتبر التطريز وسيلة مهمة لتسجيل أهم الأحداث وهو فرع من فروع الفن التطبيقي ودراسته تجمع بين الناحية الجمالية والمهارة اليدوية (سهام زكى عبد الله موسى ٢٠٠٨، ص٥) ويكمن جوهر الابتكار في تصميم الأزياء المعاصره و مكملتها موضوع البحث في القدرة على دمج التقنيات المختلفة بطرق مبتكرة لخلق منتجات فريدة وذات قيمة مضافة والجمع بين دقة الطباعة الرقمية وعمق التطريز الملموس، ومرونة الأدوات الرقمية يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الجماليات التصميم، تتنوع أنواع التطريز وتقنياته بشكل واسع، بدءًا من التطريز المستخدم في الحياكة اليدوية إلى التطريز المعقد المطبوع على الأقمشة الصناعية باستخدام الألات المبرمجة.

انواع التطريز:

١- التطريز اليدوي (Hand Embroidery)

يعتمد على تنفيذ الغرز يدويًا باستخدام الإبرة والخيوط، ويُظهر هذا النوع الطابع الحِرَفي الشخصي للفنان. Brown) (2019

٢- التطريز الآلي(Machine Embroidery)

بُنفذ باستخدام ماكبنات متخصصة وبتم بر مجته بأنماط زخر فبة دقيقة.

يُستخدم في الإنتاج التجاري أو المعالجات الدقيقة للأزياء. (Parker 2021)

الوصف والاستخدام	الأداة
الأداة الرئيسية في التطريز وتتوفر بأحجام وأشكال مختلفة (مدببة للتفاصيل الدقيقة، كبيرة	الإبر
للتطريز السريع) لتناسب نوع الخيط والقماش وسماكة التطريز المطلوب.	
تشمل أنواع متعددة منها الخيوط بأشكالها وألوانها وأحجامها المختلفة مثل القطن، الصوف،	الخيوط
الحرير، الكتان ونتوفر الخيوط أيضا بمجموعة واسعة من الألوان للسماح بالإبداع والتنوع	
في التصميمات التي تستخدم في إثراء العمل الفني وأيضا النرتر، والأحجار متعددة الألوان	
والأحجام وتشمل الأحجار الكريمة وشبة الكريمة، والشرائط الزخرفية، وشرائط الساتان،	
وشرائط الترتر، وشرائط الفصوص الامعة. (مبروك ٢٠١٠)	
والخرز الذي يعد من أقدم خامات التطريز وظهر منذ القدم بالشكال ودلالات وانواع مختلفة	
وفي عصرنا الحالي تعددت الخامات المستخدمة في تشكيل الخرز نظرا للتقدم التقني	
والتكنولوجي من حيث استحداث لخامات وادوات مثل الفيبرجلاس، اللدائن، العجائن	
الصناعية، البلاستيك، البولي أستر، الأكريليك. (الرحمن ٢٠١٢)	
يستخدم لتثبيت وشد القماش والحفاظ على توتره متساويًا أثناء عملية التطريز، مما يجعل	إطار التطريز
العمل أسهل وأكثر دقة ويصنع من الخشب أو البلاستيك وبمقاسات مختلفة.	(الطارة أو
	الهوب)
السطح الذي يتم عليه التطريز وتشمل الأقمشة المناسبة الكانفا (الإيتامين)، الكتان، القطن،	القماش
الحرير وغيرها.	
يستخدم لقص الخيوط بعد الانتهاء من الغرز أو لقص الأطراف الزائدة من القماش أو الخيوط	المقص
ويفضل أن يكون صغيرًا ودقيقًا .	
تشمل المساطر العادية والمرنة وقواعد القياس وتستخدم لقياس المسافات والأبعاد المطلوبة	أدوات القياس
في التصميم وتحديد أماكن الغرز بدقة .	القصيرة
يستخدم لوضع علامات مؤقتة أو نقل التصميم على القماش لتوجيه عملية التطريز أو تحديد	القلم القابل
النمط الذي يجب اتباعه.	للمسح أو قلم
	تحديد القماش
يستخدم لسحب الإبرة بسهولة خلال القماش السميك أحيانًا، أو لتثبيت الخيط، أو للتعامل مع	الملقط
التفاصيل الدقيقة والمواد الصغيرة كالخرز . ١٩	
إبرة خاصة لإنشاء أنماط ثلاثية الأبعاد على القماش، و هذه الاداه يتيح للمبدعين خلق	البانشنيدل
تصميمات فريدة ومزينة	Punch)
	(Needle

جدول(١) يوضح أدوات التطريز اليدوي واستخداماتها

الاستخدام/الوظيفة	الأداة والمكونات
الجهاز الأساسي الذي يقوم بتنفيذ التصاميم المطرزة بدقة وسرعة على القماش	ماكينة التطريز الآلي
بشكل آلي بناءً على ملف تصميم رقمي.	
برامج مثل Brother PE Design ،Wilcom، أو Hatch	برامج التصميم والرقمنة
أو برامج (CAD/CAM تستخدم لإنشاء أو تحويل التصاميم الفنية إلى تنسيق	
رقمي (ملف تطريز) يمكن لماكينة التطريز قراءته وتنفيذه وتتضمن تحديد أنواع	
الغرز، كثافتها، تسلسل الألوان، ومسارات الإبرة.	
الملفات التي تحتوي على جميع بينات التصميم المطرز مثل أنواع الغرز، الألوان،	ملفات التصميم الرقمية
الإحداثيات التي توجه حركة إبرة الماكينة.	
شاشة مدمجة بالماكينة LCD غالباً تعمل باللمس تسمح للمستخدم بتحميل	شاشة التحكم
التصاميم، معاينتها، إجراء تعديلات بسيطة مثل تغيير الحجم أو الدوران، ومراقبة	
عملية التطريز.	
إبر مصممة خصيصًا لماكينات النطريز تختلف عن اليدوية لتتحمل السرعات	الإبرة الخاصة بالماكينة
العالية للآلة لاختراق أنواع مختلفة من الأقمشة.	
خيوط مصممة للاستخدام في ماكينات التطريز وغالبًا ما تكون من البوليستر أو	الخيوط
الرايون لقوتها ولمعانها ومقاومتها للانقطاع والحرارة لتحمل سرعة الماكينة	
إطار مخصص يُثبت على ماكينة التطريز لشد القماش بإحكام وتثبيته في مكانه عدم	إطارات التطريز (الهوب
تحركه تحت إبرة الماكينة لضمان دقة التطريز وتتوفر بأحجام وأشكال مختلفة	الآلي)
لتناسب مختلف أحجام التصاميم وأنواع الملابس.	
مقص صغير ويستخدم بدقة عالية لقص الخيوط بعد التشغيل دون التأثير على	مقص التطريز الألي
النطريز	
داعم خلفي للقماش مثل البوليستر أو الورق المدعم يستخدم لتقوية القماش ومنع	القماش
التجعيد أثناء التطريز	
ميزة في الماكينات المتقدمة توقف عملية التطريز تلقائيًا عند انقطاع الخيط العلوي	نظام كشف انقطاع الخيط
أو السفلي، مما يمنع تلف التصميم ويسمح بإعادة ربط الخيط واستئناف العمل.	
ميزة تقوم بقص الخيوط الزائدة تلقائيًا بين أجزاء التصميم المختلفة أو عند تغيير	نظام قطع الخيط التلقائي
الألوان، مما يوفر الوقت ويحسن مظهر المنتج النهائي.	
واجهة للتحكم في الماكينة واختيار التصاميم والتحكم في الألوان، وحجم الغرز.	الشاشة الرقمية أو اللمسية
وسائط تخزين تستخدم لتحميل التصميمات وتنقل البيانات من الكمبيوتر إلى	أسطوانات تصميم/USB
الماكينة	
تقنية حديثة تسمح بتلوين خيط التطريز الأبيض أو الشفاف بشكل فوري أثناء عملية	تقنية تلوين الخيط الفوري
التطريز مما يتيح استخدام عدد لا نهائي من الألوان والتدرجات دون الحاجة لتغيير	
بكرات الخيط.	
أدوات برمجة حديثة تساعد في تبسيط عملية الرقمنة، مثل التعرف التلقائي على	برامج الذكاء
عناصر التصميم واقتراح أنواع الغرز، تحسين مسارات الخياطة لتقليل وقت	الاصطناعيA
الإنتاج وتقليل انقطاع الخيط.	

جدول (٢) يوضح أدوات التطريز الآلي واستخداماتها ((٢) يوضح أدوات التطريز الآلي واستخداماتها

التطريز اليدوي والآلي "الرقمي" واستخداماته في تصميم الأزياء:

يعد التطريز من أحد أقدم وأرقى فنون الزخرفة للمنسوجات حيث يستخدم الإبرة والخيط لإضافة نقوش وتصاميم تضفي بعدًا جماليًا وملموسًا على الأقمشة في عالم الأزياء، يلعب التطريز دورًا حيويًا في إضافة لمسات من الفخامة والتمييز

سواء كان ذلك من خلال التقنيات اليدوية المختلفة ١٠ أو الأساليب الآلية الحديثة وسوف يستعرض البحث أهم أنواع الغرز الذي تم شرحها وتعليمها وتطبيقها لطلاب الفرقة الثانية وممارستها من خلال تطبيق اللوحات الفنية المختلفة التي تم اختيارها ولقد تم تطبيق الغرز بشكل وخامات مختلفة ومتنوعة للاستفادة منها لإثراء المنتج النهائي.

أولاً: التطريز اليدوي

- 1- التقنيات والغرز الأساسية: التطريز اليدوي يشتمل على مجموعات متنوعة من الغرز الأساسية و الفرعيه ،من أشهر الغرز المستخدمة: غرزة السراجة (تشبه غرزة الماكينة)، غرزة السلسلة بأنواعها، غرزة الفرع، غرزة البطانية، غرزة الساتان (لملء المساحات)، الغرزة الفرنسية (العقدة)، وغرزة رجل الغراب (المائلة أو المتعرجة). تستخدم هذه الغرز لتحديد الخطوط، ملء الفراغات، وإضفاء تأثيرات ذات قيم جماليه متنوعة على الأقمشة واللوحات الفنية، كما يمكن دمجها مع تقنيات الطباعة المختلفة. (Brown 2019)
- ٢- المواد المستخدمة: تتطلب عملية التطريز اليدوي أدوات ومواد محددة تشمل الإبر بأحجام وفتحات مختلفة لتناسب سمك الخيط ونوع القماش، والخيوط المتنوعة المصنوعة من القطن، الحرير، الصوف، الكتان، الخيوط المعدنية والشرائط كما يُستخدم إطار التطريز (الطارة أو الهوب) المصنوع من الخشب أو البلاستيك لشد القماش والحفاظ على اتجاهات وابعاد الخامة أثناء العمل بالإضافة إلى مقص صغير ودقيق لقص الخيوط، والأقمشة المناسبة للتطريز اليدوي متنوعة وتشمل الكانفا (الإيتامين)، الكتان، القطن، الحرير، وغيرها. (Hall 2020)
- ٣- المواد والإضافات: لإضفاء لمسة فنيه متميزة والتألق على أزياء السيدات، غالبًا ما يتم دمج مواد إضافية في التطريز البدوي، تشمل الخرز بأنواعه وأحجامه المختلفة، اللؤلؤ، الترتر اللامع، الريش الطبيعي أو الصناعي، الأشرطة المعدنية، وخيوط الذهب والفضة ١٩، يمكن استخدام هذه العناصر لتزبين فساتين السهرة والزفاف. (Parker 2021)
- 3- الخصائص الجمالية: يتميز التطريز اليدوي بخصائص فريدة تجعله مرغوبًا في جميع قطع الأزياء الراقية، ويتيح التطريز اليدوي للفنان استخدام أنواع مختلفة من الخيوط والخامات في نفس التصميم لإبراز التفاصيل، كما يسمح بمزج الألوان وتدرجاتها بشكل طبيعي وحيوي، كل قطعة مطرزة يدويًا تعتبر فريدة من نوعها وتحمل قيمة فنية عالية نظرًا للوقت والمهارة المبذولين في إنتاجها. (Sulaiman 2022)

ثانياً: التطريز الآلي

مع التقدم التكنولوجي أصبح التطريز الآلي باستخدام الماكينات المبرمجة وسيلة فعالة لإنتاج التطريز بكميات كبيرة وبدقة عالية.

- 1- الآلية والتقنيات: تعتمد التطريز الآلي على ماكينات رقمية مبرمجة لتنفيذ التصاميم بدقة عالية على الأقمشة. غالبًا ما تحتوي هذه الماكينات على عدة رؤوس (Multi-head) وتتميز بخصائص مثل نظام كشف انقطاع الخيط، القطع التلقائي، وشاسات تحكم رقمية. بعض الماكينات مزودة بإمكانيات لتطبيق الخرز والترتر والشريط بشكل آلي. (Green 2021)
- ٢- المميزات والعيوب: يوفر التطريز الآلي إنتاجًا أسرع وتصاميم دقيقة ومتجانسة، مما يجعله مثاليًا للإنتاج التجاري. كما يسمح النظام الرقمي بتعديل التصميمات بسهولة دون الحاجة لإعادة العمل يدويًا، مما يساهم في خفض تكاليف العمالة وزيادة الإنتاجية الكبيرة مقارنة بالتطريز اليدوي، وتؤدي هذه الكفاءة إلى زيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة العمالة على المدى الطويل بالإضافة إلى ذلك تتيح الطبيعة الرقمية للعملية سهولة إجراء التعديلات والتغييرات على التصميم

بشكل فوري عبر الشاشة دون الحاجة لإعادة العمل من البداية. على الرغم من مزاياه التطريز الألي و خصائصه التي تميزه عن التطريز اليدوي فقد يكون ملمس التطريز الآلي صلب نسبيًا بسبب استخدام خيوط صناعية مثل (البوليستر أو الرايون) الأكثر متانة لتحمل سرعة الماكينة وبسبب الشد المحكم للخيط أثناء عملية التطريز عادة ما يكون سمك الخيط المستخدم موحدًا في جميع أنحاء التصميم، وترتيب الغرز يكون منتظمًا ودقيقًا للغاية وبالنسبة لتدريج وانتقال الألوان أقل مرونة و طبيعية مقارنة بالمزج اليدوي كما أن هناك بعض التقنيات اليدوية شديدة التعقيد أو التي تتطلب تلاعبًا دقيقًا بالخيط قد يكون من الصعب محاكاتها بشكل كامل بواسطة الآلة. (Lee 2020)

ثالثاً: المقارنة بين التطريز اليدوى والآلى:

يعتبر الاختيار بين التطريز اليدوي والآلي قرارًا استراتيجيًا يعتمد على أهداف التصميم ومتطلبات الإنتاج وهوية العلامة التجارية، والتطريز اليدوي يرتبط بالفخامة والتفرد والحرفية العالية وهذا يبرر الأسعار المرتفعة ويناسب قطع الأزياء الراقية والمجموعات المحدودة وفي المقابل يوفر التطريز الآلي قابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة مما يجعله مناسبًا للإنتاج بكميات أكبر وللعلامات التجارية التي تستهدف أسوقًا وسعة مع إمكانية تحقيق تصاميم معقدة ودقيقة.

وإن التطور المستمر في تكنولوجيا ماكينات التطريز الآلي مثل ظهور الماكينات متعددة الرؤوس والملحقات الخاصة بالخرز والترتر، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات الغرز وتقليل الأخطاء، يعمل على تقليل الفجوة في القدرات التقنية بين العمل اليدوي والآلي وأصبحت الآلات قادرة على تنفيذ تصاميم معقدة للغاية وبمستويات عالية التفاصيل والملمس مثل (تطريز ثلاثي الأبعاد) وهذا التطور قد يؤدي إلى ظهور أساليب جديدة تجمع بين دقة الآلة والمسة الحرفية أو قد يتحدى المفهوم التقليدي للقيمة المرتبطة بالعمل اليدوي مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار الجمالي والتجاري في عالم الأزياء والموضة. (محمد ٢٠١٥)

التطريز الآلي (الماكينة)	التطريز اليدوي	الصفات
دقة عالية جداً باستخدام برامج تصميم	دقة محدودة تعتمد على مهارة المصمم أو	الدقة والتجانس
رقمية، تجانس تام بين القطع المتعددة.	الحرفي وكل قطعه فريدة عن الأخرى وقد	
	يوجد اختلافات طفيفة.	
يكون أصلب نسبيًا وغالبًا أنعم وأكثر	ناعم غالبًا (خاصة مع الحرير الطبيعي)	الملمس
تسطحًا من اليدوي، الشد موحد ومحكم	ويعطي ملمسًا غنيًا وبارزًا(3D) ويجود	
أكثر.	تباين في الشد.	
غالبًا يستخدم خيوط صناعية (بوليستر،	يوجد مرونة عالية في استخدام أنواع واحجام	نوع الخيط
الرايون) مصممة للسرعة وسمك موحد.	مختلفة (حرير طبيعي، قطن، صوف،	
	معدني، شر ائط).	
سريع جدًا وكفاءة عالية ومناسب للكميات	بطيء ويحتاج وقتأ أطول وجهدًا مكثفًا وتكلفة	الوقت والتكلفة
الكبيرة، وأقل تكلفة في الإنتاج الكمي.	أعلى خاصة للتصاميم المعقدة.	
يحتاج تجهيزات دقيقة وثبات للخامة	مرن في التطبيق على أسطح وخامات	المرونة والتعديل
وسهولة في التعديل الرقمي للتصميم قبل	متنوعة ويمكن تعديل التصميم أثناء العمل	في التصميم
وأثناء الإنتاج ولكن بحدود.	رغم صعبته.	

مقيد نسبيًا بقدرات الماكينة والبرمجيات	قيمة فنية عالية، يُنظر إليه كقطعة فريدة	القيمة الفنية
يُنظر إليه على أنه إنتاج صناعي، القيمة	وحرفية أصيلة ويعطى مساحة كبيرة للإبداع	للإبداع والحرفية
ترتبط بالتصميم والدقة أكثر من الحرفية.	والتجريب	
مناسب للإنتاج الصناعي والاستخدام	مناسب للأزياء والتصاميم الراقية والموسمية	الوظيفة
اليومي، الشعارات والتصاميم التي تتطلب	والقطع الفريدة والتصاميم التي تتطلب لمسة	والتطبيقات
دقة وتكرارًا.	فنية خاصة.	المناسبة
أنيق ومضبوط هندسيًا.	يظهر فخامة وحرفية عالية	المظهر الجمالي
أقل تهدير ومتين حسب نوع الخيوط	يدوم لفترة طويلة بشرط الحرفية الجيدة.	الاستدامة والجودة
والبرمجة		

جدول (٣) يوضح مقارنة بين التطريز اليدوي والتطريز الآلي في تصميم الأزياء.

توظيفها في الملابس	الوصف/الخصائص	اسم الغرزة
تستخدم لعمل الكشكشة وتثبيت	غرزة بسيطة ومتتالية تشبه	غرزة السراجة(Running Stitch)
القماش والبطانه، التطريز	غرزة الماكينة غرزة مستقيمة	
الزخرفي البسيط على الأكمام أو	ومسطحة على القماش.	
الحواف والصدر		
تستخدم في عمل خطوط مستقيمة	غرزة متصلة تشبه حلقات	غرزة السلسلة (Chain Stitch)
أو منحنية وتزيين الصدر والأكمام	السلسلة وأساسية في التطريز	200000
وللياقات وحقائب اليد وتستخدم	ويمكن أن تكون مزدوجة	COCOCO
كثيرًا في الزخارف النباتية	ومتلاصقة.	
تستخدم في تطريز أشكال الزهور	سلسلة عادية لكن كل حلقة	غرزة السلسلة المفصولة Detached)
والورود.	منفصلة عن الأخرى وتلتقي في	Chain Stitch)
	نقطة مركزية.	000
تستخدم لتزيين الحواف الخارجية	غرزة أساسية في التطريز	غرزةالبطانية/العروة
للمعاطف أو كمظهر زخرفي في	تستخدم في تشطيب الحواف	(Blanket/Buttonhole Stitch)
ملابس الكاجوال	بخيوط واضحة	
تستخدم لتطريز المساحات الواسعة	غرزة أساسية تستخدم لملء	غرزة الساتان/الحشو Satin)
في التصميم وتعبئة الأشكال	المساحات وتعطي ملمسًا ناعمًا	Stitch)
الزخرفية، مثل الأزهار وأوراق	وممتلئًا.	No la
الشجر أو الشعارات على الفساتين		
والبلوزات		

تستخدم لإضافة نقاط بارزة أو	تشبه العقدة صغيرة ومجسمة	الغرزةالفرنسية/العقدة/البذور
تفاصيل دقيقة تشبه البذور وتزيين	تطرز بنقطة واحدة وتسمى أيضاً	(French Knot)
النقاط الدقيقة كالمجو هرات	غرزة البذرة.	AND LOS
المصورة أو الزهور الصغيرة		
تستخدم في عمل خطوط زخرفية	هي غرزة مائلة أو متعرجة.	غرزة رجل الغراب
حول تطريز الصدر وممكن تمتد		(Herringbone Stitch)
إلى الأكتاف في بعض الملابس التقليدية.		XXXX
تستخدم لرسم السيقان أو الحدود	غرزة مائلة تستخدم في رسم	غرزة الفرع (Stem Stitch)
الزخرفية في الملابس النسائية	الخطوط المنحنية	
تستخدم في تزيين الأقمشة الشفافة	غرزة دائرية زخرفية تشبه شبكة	غرزة العنكبوت (SpiderWeb
أو الشبكية ضمن مكملات	العنكبوت	(Stitch
الملابس.		参参
تستخدم لإضافة تأثيرات لونية	غرز متداخلة طويلة وقصيرة،	الغرز المتداخلة Interlocking)
وملمسية في التصاميم.	يمكن استخدام أكثر من لون فيها.	Stitches)

جدول (٤) يوضح بعض غرز التطريز الشانعة وتوظيفها في تصميم الملابس (محمد ٢٠١٥) (مأمون ٢٠٢٠) (bent-sinai.ahlamontada n.d.) (asmaa53.blogspot. 2025)

العوامل المؤثرة على تحقق القيم الجمالية للتطريز:

- تناسب التركيب النسجى مع الهدف من القطعة المطرزة.
- تناسب الأدوات المستخدمة مع النسيج، التصميم، أسلوب التنفيذ.
- تناسب التصميم الزخرفي المستخدم في القطعة المطرزة، الخيوط المستخدمة وألوانها.
 - دقة التنفيذ للقطع المنتجة .

ثانياً: الإطارر التجريبي:

تم الاستفادة من تقنيات طباعة المنسوجات التقليدية والتطريز والدمج مع خامات والياف متنوعه في الجزء التجريبي للبحث حيث تم اختيار لوحات مع الطلبة واعاده تنفيذها بتقنيات واساليب في الطباعة والتطريز متنوعه مما ساعد في تنمية مهاراتهم المختلفة ومساعدتهم علي المعرفة والتعلم والمتعة ليساعدهم علي الدمج بين الأصالة والحداثة بأسلوب بصري مشحون بالهوية والروح وعلى الانسجام والتفاعل الايجابي مع البيئة والمجتمع ويظهر تنوع واضح في الغرز والملامس والدمج بين الخامات والتقنيات المختلفة لتحقيق عمل بصري ثري وحسى.

عمل فنی رقم (1)

• أبعاد التصميم ٠٠سم × ٠٧سم

التحليل الفني: اللوحة تُجسد عملاً فنيًا يجمع بين الروحانية والفن الحرفي، من خلال استخدام الأقمشة المتنوعة وتقنيات التطريز والغرز بشكل إبداعي. يظهر في العمل استخدام واضح لعناصر التصميم مثل الخط، اللون، والملمس، حيث تعكس الألوان الترابية والملمس الغني طابعًا هادئًا ومقدسًا. الهالة المحيطة بالرأس نُفذت بشرائط الساتان بطريقة التطريز الشريطى لتعزز الرمزية الروحية. الخلفية تم معالجتها بطباعة يدوية متمثله في عجيبه البيجمنت و عجينه البف تُضفى طابعًا أثريًا. الغرز المستخدمة متنوعة وزخرفية (غرزة السلسه و غرزه البذور والحصيره) ، تنوع الخامات والتقنيات (ساتان، شيفون، كتان، حرير) يُنتج ملمسًا غنيًا جدًا الملمس المحسوس (3D) ويُشجع المشاهد على التفاعل الحسى مع العمل. تُظهر براعة في التنفيذ وتكاملًا بصريًا مع التكوين. التقنية الرئيسية هي الكولاج النسيجي الذي يمنح اللوحة عمقًا وحركة. العمل يُعد مثالًا قويًا على توظيف النسيج کوسیط تعبیر*ي بصري وروحی* .

• أبعاد التصميم ٥٠سم × ٧٠سم

التحليل الفنى: تعكس اللوحة أسلوبًا تعبيريًا حديثًا يجمع بين الكولاج والخياطة والتطريز لإبراز وجه إنساني بتكوينات هندسية لونية جريئة. اعتمد المصمم في التنفيذ للعمل الفني على تقنيه الطباعه اليدويه و الرسم المباشر وعلى عناصر التصميم مثل اللون بشكل أساسى، باستخدام تباينات حادة بين الأحمر، الأزرق، الأخضر، والزهري لإثارة الانتباه. الخطوط المستخدمة منكسرة ومائلة، ما يضفى طابعًا دراميًا متوترًا. و دمجه مع العديد من غرز التطريز اليدوى (غرزة السلسه و غرزه البذور والحصيره والغرزه الفرنسية، والغرزة المستقيمة، وغرز الشرائط لإضفاء نسيج ملمسى غنى وظهرت عناصر اللوحه كشكل و تقنية التلبيد و عجينه البف ظهرا كارضيه مما يولد إحساس بتعدد المستويات في العمق الفراغي. الملمس البارز في الشعر والخلفية أنجز باستخدام تطريزات كثيفة وطبقات من القماش، ما يمنح العمل بعدًا بصريًا وحسيًا. الخلفية تمت معالجتها بطباعة أو لصق خامات ذات ملمس خشن تعزز التباين بين الوجه والخلفية. التكوين ككل يُعبّر عن المزج بين التراث والحداثة باستخدام تقنيات نسيجية معاصرة

• عمل فنى رقم (3)

• أبعاد التصميم ٥٠سم × ٧٠سم

التحليل الفني: يعكس تنفيذ العمل الفني ثراء بصريًا قائمًا على توظيف عناصر التصميم مثل الخط في تحديد ملامح الوجه والشعر، واللون في تناغم الخلفية ذات الطابع الليلي والملابس الدافئة، إضافة إلى الملمس الظاهر في استخدام خامات مختلفة كالصوف والجلد الصناعي، مما يعزز البعد الحسي. استخدم التوازن غير المتماثل لإبراز مركزية الشكل الإنساني، والإيقاع من خلال تكرار العناصر الزخرفية. من حيث أساليب الطباعة، يبدو أن تقنية الطباعة اليدوية أو الطباعة بالاستنسل قد استُخدمت في الخلفية مع دمج تقنيه التلبيد . أما أنواع غرز التطريز، فتظهر غرزة السلسلة والفرع والبطانية لتحديد الحواف وتزيين المساحات، مع دمج خيوط غليظة (مثل غرزة السراجة المعززة) في الشعر لإبراز البعد التجسيمي، مما يضفي على العمل طابعًا شعبيًا ر مزيًا غنيًا بالهوية الثقافية.

عمل فنى رقم (4)

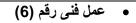
• أبعاد التصميم · وسم × · ٧سم التحليل الفني: تعكس اللوحة أسلوبًا تعبيريًا حديثًا يجمع بين الكولاج والخياطة والتطريز لإبراز وجه إنساني (لوحه من وجوه الفيوم ،اعتمد الفنان على عنصر اللون بشكل قوي، خاصة التباين بين درجات البشرة الدافئة وخلفية الأزرق الزاهي، مما يبرز الوجه بوضوح ويمنحه مركزية بصرية. نُفِّذت البشرة باستخدام تقنيات التطريز الدقيقة مثل الغرز القصيرة والكثيفة باستخدام البانشنيدل (Punch Needle) هو فن التطريز الذي يستخدم إبرة خاصة لإنشاء أنماط ثلاثية الأبعاد على القماش، هذا الفن يتيح للمبدعين خلق تصميمات فريدة ومزينة، والدمج بغرزة الساتان والغرز الفرنسية لتشكيل تفاصيل الجلد وتدرجاته أما الشعر فتم تنفيذه بخيوط سوداء غزيرة ذات ملمس ناعم، ما أضفى واقعية وحجمًا على الشكل، وزُين و دمج خامات متنوعه من شرائط النحاس بالوان ذهبية لامعة تضيف لمسة فاخرة مستوحاة من التيجان الإغريقية. الخلفية ذات الملمس الخشن، باستخدام تقنيات الطباعة اليدوية وعجينه البف ظهرا كارضيه مما يولد إحساس بتعدد المستويات في العمق الفراغي. النجوم المنتشرة بالخلفية أضيفت بتطريز دقيق ، ما يمنح العمل بُعدًا رمزيًا يوحى بالألوهية أو الخلود. التركيب العام متوازن، والخطوط ناعمة ومنحنية، مما يدعم التعبير الهادئ في وجه الشخصية. يظهر تنوع واضح في الغرز والملامس والدمج بين الخامات والتقنيات المختلفة لتحقيق عمل بصري ثري وحسى.

عمل فنی رقم (5)

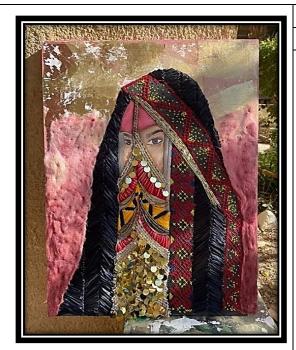
• أبعاد التصميم ، ٥سم × ، ٧سم

التحليل الفني: اللوحة تُجسد عملاً فنيًا يجمع بين التطريز و تقنيات الطباعه (طباعة الفويل) تعكس اللوحة تنوعًا غنيًا في عناصر التصميم، حيث يظهر التوازن بين المساحات اللونية والخامات المختلفة، مع توزيع مدروس للعناصر المطرزة والملونة. استخدم تقنيات تطريز متنوعة، مثل الغرز (غرزة السلسة و غرزه البدور والحصيرة ما أضفى عمقًا بصريًا وملمسًا متنوعًا على العمل. تظهر الزخارف الهندسية التقليدية بوضوح، خاصة في الأجزاء المطرزة بالخيوط الملونة، مما يعكس ارتباطًا بالتراث الشعبي. كما أضيفت عناصر معدنية دائرية في البرقع تعزز الإيقاع البصري وتضفى حركة وانعكاسًا للضوء. أما الخلفية، فقد اعتمدت على تقنيات الطباعة اليدوية (طباعة الفويل الذهبي و الفضى ، مع دمج ألوان ترابية وذهبية تعزز الإحساس بالدفء والأصالة. يبرز التباين بين الأقمشة المطرزة والخلفية الناعمة في تقنيه التلبيد ، مما يمنح اللوحة بعدًا ثالثًا وحيوية. في المجمل، يجمع العمل بين الحداثة والرموز التراثية من خلال استخدام تقنيات حرفية دقيقة وتوظيف متميز لعناصر التصميم.

• أبعاد التصميم ، ٥سم × ٠ ٧سم

التحليل الفني: يعكس هذا العمل الفني تناغمًا بصريًا غنيًا قائمًا على عناصر التصميم مثل اللون، حيث تتدرج الألوان من الأحمر والبرتقالي إلى الأصفر بشكل دائري يعزز الإحساس بالحركة والدفء. استخدم الشكل والكتلة ببراعة لتجسيد شخصية تمثل البيئة الشعبية، مع تأكيد على التركيز حول العنصر المركزي وتتجلى أسس التكرار والإيقاع في استخدام الأشكال الهندسية على الجانب الأيسر (كالأسهم والمثلثات)، مما يعكس الطابع النوبي. في جانب الخامات، نلاحظ دمجًا بين أسلوب الطباعة اليدوية أو الاستنسل في بعض الخلفيات، واستخدام أسلوب النسيج السميك بعض الخلفيات، واستخدام أسلوب النسيج السميك في فتتنوع بين غرزة الملسلة والفرع، وغرزة العقدة الفرنسية التي تبرز في الملمس النقطي الأحمر والأصفر، مع استخدام غرزة الحشو والغرز المتقاطعة لخلق نسيج استخدام غرزة الحشو والغرز المتقاطعة لخلق نسيج بصري غني. ينجح العمل في الدمج بين الأصالة والحداثة

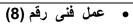

عمل فنی رقم (7)

• أبعاد التصميم ، ٥سم × ، ٧سم

التحليل الفني: اعتمد المصمم في التنفيذ للعمل الفني على التلبيد بشكل اساسى و يعكس هذا العمل الفنى عمقًا بصريًا وروحيًا واضحًا من خلال توظيف عناصر التصميم بأسلوب تعبيري. يرتكز التكوين على اللون الدافئ (الأصفر، البني، والذهبي)، مما يضفي إحساسًا بالدفء والعمق الروحي. يظهر الاتزان البصري من خلال توزيع الشخصيتين على جانبي اللوحة، مما يخلق توازنًا بين الكتلة والفراغ. و تم التاكيد على الملمس سواء من خلال غرز التطريز الكثيفة مثل غرزة السراجة الطويلة، وغرزة اللف(Couching) ، أو من خلال المواد ثلاثية الأبعاد التي تمثل الجذوع والأفرع. في الخلفية، يظهر تأثير طباعة يدويّة لتعزيز العمق والإيحاء بالطبيعة. تم الاعتماد على الإيقاع البصري من خلال تكرار الخطوط المقوســة في الخلفية، الغرز المتنوعة المستخدمة، مثل غرزة العقدة الفرنسية وغرزة السلسلة، تضيف مستويات مختلفة من الثراء البصري وتعكس مهارة فنية. العمل يجمع بين البعدين التشكيلي والرمزي، ويُظهر ارتباطًا بالبيئة الطبيعية والهوية الثقافية

• أبعاد التصميم ، ٥سم × ، ٧سم

التحليل الفني :اعتمد المصمم على تنقيذ اللوحة تناغمًا بارزًا بين عناصر التصميم الأساسية مثل اللون، الخط، الشكل، والملمس، حيث يظهر التباين الواضح بين المساحات اللونية الدافئة والباردة، وتوزيع العناصر النباتية والزخرفية بشكل متوازن و استخدم تقنيات طباعة يدوية متنوعة، مثل الطباعة الشبلونات، ما أضفى على الخلفيات نقوشًا وزخارف هندسية ونباتية غنية بالتفاصيل كما تظهر تقنيات طباعة المنسوجات من خلال دمج الألوان والأنماط بشكل متكرر ومنظم، مما يحقق الإيقاع البصري في اأما تقنيات التطريز والغرز، فقد استخدمت غرزًا متنوعة مثل الغرزةالحشو و البذور و البطانيه ، خاصة في تمثيل أشعة الشمس وأشجار النخيل والشعر، ما أضاف ملمسًا ثلاثي الأبعاد وثراءً بصريًا كذلك، تم توظيف خيوط ملونة سميكة في بعض الأجزاء لإبراز التفاصيل وإضفاء لمسة تراثية واضحة، خاصة في ملابس الشخصية الرئيسية وأسماكها. تعكس الزخارف الهندسية في أسفل اللوحة روح التراث الشعبي وتبرز مهارة في توظيف تقنيات التطريز اليدوي مع الطباعة. في المجمل، تبرز اللوحة تفاعلًا خلاقًا بين تقنيات الطباعة اليدوية والتطريز والغرز، مع توظيف عناصر التصميم لتحقيق توازن

• أبعاد التصميم ٥٠سم × ٧٠سم

و تقنيات الطباعه و تعكس هذه اللوحة تفاعلًا غنيًا بين عناصر التصميم، حيث يظهر التوازن بين الأشكال الهندسية والخطوط المنحنية، مع توزيع لوني جريء وحيوى. استخدمت الفنانة تقنيات طباعة المنسوجات اليدوية، ما أضفى على الخلفية نقوشًا وأشكالًا متكررة تعزز الإيقاع البصري. كما تبرز تقنيات التطريز والغرز المتنوعة بوضوح، مثل الغرزة المستقيمة والفرنسية والسلسلة، البانشنيدل (Punch Needle) والتي أستخدمت لإبراز تفاصيل الشعر والملابس والخلفية، مما أضاف ملمسًا ثلاثي الأبعاد وعمقًا للعمل. التنوع في الخامات والخيوط الملونة أضفى حيوية على اللوحة وجعلها نابضة بالحياة. تظهر أيضًا مهارة في الدمج بين الطباعات اليدوية والتطريز، حيث تتداخل الألوان والزخارف بشكل متناغم. الوجه في منتصف اللوحة يجذب الانتباه بتفاصيله الدقيقة، بينما تحيط به عناصر زخرفية تعكس الطابع التراثي والمعاصر ، تجمع اللوحة بين تقنيات حرفية عالية وتوظيف ذكى لعناصر التصميم، ما يمنحها طابعًا فريدًا

عمل فنی رقم (10)

• أبعاد التصميم ٥٠سم × ٧٠سم

التحليل الفني: اعتمد المصمم في التنفيذ للعمل الفني على تقنيه الطباعه بالفوم في األار ضييه و التلبيد و دمج خامات متنوعه من شرائط النحاس و الالياف التلبيد ثم قام يتوزيع عجائن الطباعه متمثله في عجيبه البيجمنت و عجينه البف و دمجه مع العديد من غرز التطريز اليدوى (غرزة السلسه و غرزه البذور والحصيره والتطريز ب بانشنيدلو السيرما مستخدما خيوط معدنيه فضيه وظهرت العناصر اللوحه المتمثله في وجه الفتاه كشكل وعجائن و عجينه البف ظهرا كارضيه مما يولد إحساس بتعدد المستويات في العمق الفراغي و الجمع بين الالوان البارده و الساخنه اعطى التصميم نوعا من جذب اللانتباه

ثالثًا الإطار التطبيقي:

قامت الباحثة بإعداد مجموعتها التصميمية من خلال توظيف المعالجات الفنية ودمج تقنيات الطباعة اليدوية المتنوعة وأساليب التطريز، إلى جانب استخدام خامات متعددة داخل اللوحات المنفذة من قبل الطلاب. وقد تم اختيار نماذج من الملابس النسائية التي تتناسب مع طبيعة التقنيات المستخدمة واللوحات المنفذة، بهدف توظيفها في تصميم مكملات زي مطبوعة تتسم بالابتكار والتميز. ونظرًا لأن مكملات الملابس تحمل طابعًا تشكيليًا يعكس شخصية الفرد والمجتمع، فقد تم اعتبارها عنصرًا أساسيًا في التصميم وليس مجرد إضافات، لما لها من دور في تحقيق الأناقة ومواكبة الموضة. و استعانت الباحثة ببرنامج Adobe Photoshop لتطبيق التصميمات رقميًا وابتكار تشكيلات جمالية ذات قيم فنية متعددة، مما أتاح إمكانيات تشكيلية و فنيه متميزه وقد رُوعي عند تصميم هذه المجموعة توافقها مع الفئة العمرية المستهدفة من النساء بين

فكرة تصميمة رقم (١)

فكرة تصميمة رقم (٢)

فكرة تصميمة رقم (٣)

فكرة تصميمة رقم (٤)

فكرة تصميمة رقم (٥)

فكرة تصميمة رقم (٦)

فكرة تصميمة رقم (٩)

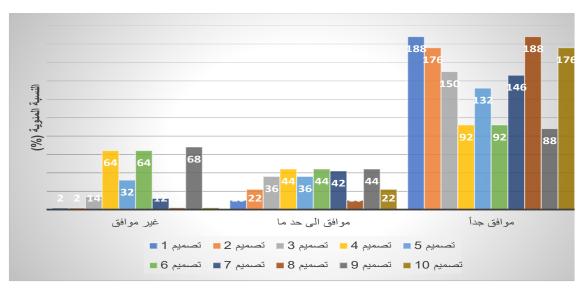
فكرة تصميمة رقم (١٠)

النتائج والمناقشة:

أولا: اختبار صدق محتوى الاستبانة:

للتحقق من صدق محتوى الاستبانة لبحث بعنوان " تعزيز تصميم ملابس السيدات ومكملاتها بدمج تقنيات الطباعة والتطريز وفعاليات التطبيق الرقمي "تم عرض الاسبيان في صورته الأولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين من اساتذة الجامعات بكلية الفنون التطبيقية بنها والمعهد العالي للفنون التطبيقية ، لاستطلاع رأيهم في مدى مناسبة البنود والمحاور، وقد تم إعادة صياغتها بعد عمل التعديلات اللازمة وفقًا لأراء السادة المحكمين لتصبح في صورتها النهائية (ملحق ۱)، ثم عرض التصميمات التي تم تنفيذها على مجتمع الدراسة من المتخصصين وبلغ حجم العينة (۳۰) عضو هيئة تدريس لاختيار افضل التصميمات من وجهة نظرهم، واشتمل الاستبانة على عدد (۱۰) عبارة موزعة على محور يقيس الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي، والاجابة على فقرات الاستبانة باختيار أحد البدائل الثلاثة طبقًا لمقياس ليكرث الثلاثي وهي موافق جدا (۳۰ درجة)، وتم تحليل البيانات احصائيًا باستخدام برنامج Excel. (۳۰ درجات)، موافق الى حدا ما (۲ درجة)، غير موافق (۱ درجة)، وتم تحليل البيانات احصائيًا باستخدام برنامج Excel.

																ميم	التص	رقم		الاستجابة
	,	١٠		٩		٨		٧		٦		٥		٤		٣		۲	١	
		%	ك	%	أى	%	ڬ	%	ك	%	أى	%	أك	%	[ك	%	ك	%	أى	
8	1	٤٤	٨	9 £	١	Y	١	٤٦	٩	٦	١	٤	٩	7	1	8	1	٩	١٨٨	٣
8	7	%	٨	%	٨	%۳	٤	%	۲	٦	٣	٦	۲	5	5	8	7	٤		
%	6				٨		٦			%	۲	%		%	0	%	6	%		
1	2	77	4	0	١	71	٤	۲2	٤	١	٣	2	٤	1	٣	1	2	٥	١.	۲
١	2	%	4	%	٠	%	۲	%	٤	٨	٦	۲	٤	8	٦	١	2	%		
%										%		%		%		%				
1	2	٣٤	6	١	۲	%٦	١	٣٢	6	١	٣	٣	6	7	١	1	2	١	۲	١
%		%	8	%			۲	%	4	٦	۲	۲	4	%	٤	%		%		
										%		%								

يوضح جدول السابق, نتيجة استطلاع المحكمين حول الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي للتصميمات المنفذة كما يلي:

- ١- 71.4 % من المحكمين موافقين تماما على ان جميع تصميمات البحث المنفذة حققت معايير الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي.
- ٢- 15.5 % من المحكمين موافقين الى حدا ما على ان جميع تصميمات البحث المنفذة حققت معايير الجانب التصميمي
 والجمالي والوظيفي.
- ٣- 13.1 % من المحكمين غير موافقين على ان جميع تصميمات البحث المنفذة حققت معايير الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي.

ملحق (١) محاور الاستبانة: استمارة استبيان للمتخصصين

الجانب الجمالي للتصميمات المنفذة:

- ١- ملائمة دمج تقنيات الطباعة والتطريز وفعاليات التطبيق الرقمي للتوظيف المقترح للفكرة التصميمية.
 - ٢مدى مناسبة اللوحات الفنيه المستخدمة للفكرة التصميمية.
 - ٣- العناصر الأساسية في التصميم واضحة والتكوين متزن.
 - ٤- ملائمة الخطوط البنائية بالفكرة التصميمية.
 - ٥- تحقيق الاتزان والايقاع بين عناصر التصميم.
 - ٦- تحقيق التناسق بين الشكل والأرضية.
 - ٧- ملائمة أسلوب الطباعه للفكرة التصميمية.
 - ٨- مدى تحقيق الاصالة والابتكار ونجاح الفكرة التصميمية.
 - ٩- جودة الإخراج النهائي للعمل الفني المنتج.

الجانب الوظيفي للتصميمات المنفذة:

- ١- ملائمة دمج تقنيات الطباعة والتطريز للتوظيف المقترح.
- ٢- ملائمة الفكرة التصميمية للتوظيف المقترح للوحات الفنيه المنفذه
 - ٣- ملائمة الفكرة التصميمية للتسويق.
 - ٤- مدى تحقيق الأعمال المنتجة للمعايير الوظيفية

تحليل نتائج الدراسة:

وفيما يلي نتائج استطلاع آراء المحكمين للاستبانة لبحث تعزيز تصميم ملابس السيدات ومكملاتها بدمج تقنيات الطباعة والتطريز وفعاليات التطبيق الرقمي "كما يوضحها الجدول رقم ٥).

النتائج:

١-دمج تقنيات الطباعة والتطريز في تصميم الأزياء النسائية يُضفي طابعًا فريدًا وجذابًا على ملابس السيدات

٢-زيادة قدرة المصممين في الابتكار باستخدام هذه التقنيات المتكاملة.

- ٣- استخدام التقنيات الطباعية ودمجها مع الخامات المتنوعة وغرز واساليب التطريز تُضيف قيمة إلى المنتجات، وتعزز
 من جودتها وملمسها، وتساعد على تحقيق الميزه التنافسية.
 - . ٤- تطوير القدرات الإبداعية للطالب في مجال فنون الموضة.

مجلة التراث والتصميم - المجلد الخامس - عدد خاص (٢) المؤتمر الدولي الأول - (الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة)

التوصيات:

- 1. علي جميع مؤسسات الدولة دعم القدرات الابتكارية الطلاب وخرجي كليات الفنون وتشجيعهم وتوجيهم الي عمل مشروعات صغيرة.
 - 2. الاهتمام بالتجريب المستمر واستحداث طرق جديده في المعالجات التشكيلية والتقنية في مجال الموضة
- 3. ربط الجانب الا كأديمي بالجانب العملي و سوق العمل والحفاظ على الهوية المصرية والاهتمام بتوظيف الفنون والحرف
 التراثية بشكل معاصر في مجال الموضة.
 - 4. الاهتمام بالتطريز من الاندثار حيت انه من امسببات زيادة الدخل القومي.

المراجع:

المراجع العربية:

1- جعفر، دعاء عبد المجيد إبراهيم ٢٠٠٩، إمكانية إثراء القيم الجمالية للمفروشات المنزلية باستخدام أسلوب التطريز بغرز الإيتامين واستخدامها في مجال الصناعات الصغيرة، , رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية Jaafar, Duaa Abdel Majeed Ibrahim 2009, The possibility of enriching the aesthetic values of home furnishings using the embroidery method with itamin stitches and its use in the field of small industries, Master's thesis, Faculty of Home Economics, Menoufia University.

2- سمير، مى (٢٠٢٢)"أثر الموضة الرقمية على مصممي الأزياء في ظل الثورة الرقمية الراهنة"، مجلة مجلة التراث والتصميم - المجلد الثاني - العدد الثامن إبرايل

Samir, Mai (2022) "The Impact of Digital Fashion on Fashion Designers in Light of the Current Digital Revolution", Heritage and Design Magazine - Volume Two - Issue Eight, April

3- سهام زکی عبد الله موسی, أحکام أحمد محمود سلیمان , ثریا سید أحمد نصر (۲۰۰۸م) : موسوعة التطریز تاریخه و فنونه و جودته , ط۱

Suhaim Zaki Abdullah Musa, Ahkam Ahmed Mahmoud Suleiman, Thuraya Sayed Ahmed Nasr (2008 AD): Encyclopedia of Embroidery, Its History, Arts and Quality, 1st ed.

4- فدا، ليلي صالح البسام وليلي عبد الغفار (٢٠٠٢): التطريز اليدوي ، الرياض: دار الزهراء للنشر،ط١

Fida, Laila Saleh Al-Bassam and Laila Abdel Ghaffar (2002): Hand Embroidery, Riyadh: Dar Al-Zahraa Publishing, 1st ed.

5- القاضي، ناني محمد على (٢٠٢٢) ، تطبيقات فن الأوريجامي بإستخدام تقنية الطباعة الرقمية ثلاثية الأبعاد في مجال تصميم الأزياء، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، المجلد ٧، العدد ٣٣، مايو

Al-Qadi, Nani Muhammad Ali (2022), Applications of Origami Art Using 3D Digital Printing Technology in the Field of Fashion Design, Journal of Architecture, Arts and Humanities, Volume 7, Issue 33, May.

6- القاضي، ناني محمد على (٢٠٢١) ، تطبيقات فن الأوريجامي بإستخدام تقنية الطباعة الرقمية ثلاثية الأبعاد في مجال تصميم الأزياء والحلي، كليه الفنون التطبيقية، جامعه حلوان، قسم ملابس جاهزة.

Al-Qadi, Nani Muhammad Ali (2021), Applications of Origami Art Using 3D Digital Printing Technology in the Field of Fashion and Jewelry Design, Faculty of Applied Arts, Helwan University, Ready-Made Garments Department.

7- الجوهري، رشا عباس محمد متولي (٢٠١٥): الإمكانيات التشكيلية للكروشيه ودورها في إثراء مكملات الزى لخدمة الصناعات الصغيرة مجلة الإسكندرية للتبادل العلمي, مجلد ٣٦٦, العدد ٤.

Al-Gohary, Rasha Abbas Muhammad Metwally (2015): The formative potential of crochet and its role in enriching clothing accessories to serve small industries, Alexandria Journal of Scientific Exchange, Volume 36, Issue 4.

مجلة التراث والتصميم - المجلد الخامس - عدد خاص (٢) المؤتمر الدولي الأول - (الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة)

8- الشافعي ، محمد: طباعة الاستنسل وأسلوب العقد والربط ٢٠٠٧

Al-Shafi'i, Muhammad: Stencil Printing and the Knotting and Tying Method, 2007

9- مبروك ،سوزان على عبد الحميد (٢٠١٠): التصميم الزخرفي لفن التطريز - القاهرة- المطبعة المصرية

Mabrouk, Susan Ali Abdel Hamid (2010 AD): Decorative Design for the Art of Embroidery - Cairo - Egyptian Press

10- الرحمن، شريف ربيع وحيد عبد (٢٠١٢م): الخرز بين التغيرات التشكيلية والقيم الجمالية "رؤية فنية مستحدثة لعجاءن التشكيل" المؤتمر العربي السابع الدولي الرابع كلية التربية النوعية جامعة المنصورة

Al-Rahman, Sharif Rabi' Wahid Abdul (2012 AD): Beads between plastic changes and aesthetic values "A new artistic vision for plastic dough" Seventh Arab Conference Fourth International Conference Faculty of Specific Education Mansoura University

11- مأمون، حمدي حسانين على عاشور-على السيد زلط - أمل عبد السميع (رؤية تصميمية لإثراء مُكملات ملابس الأطفال بالدمج بين فن الكولاج والتطريز اليدوي) - مجلة بحوث التربية النوعية- كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة - عدد ٥٩- ٢٠٢٠

Mamoun, Hamdi Hassanein Ali Ashour - Ali Al-Sayed Zalat - Amal Abdel Samee (A design vision to enrich children's clothing accessories by combining the art of collage and hand embroidery) - Journal of Specific Education Research - Faculty of Specific Education - Mansoura University - Issue 59 - 2020

12- محمد، ماس عبد الحميد مصطفى (٢٠١٥): دور العوامل المؤثرة في تطريز بعض الخامات المستخدمة للملابس ومكملاتها وأثر ذلك على مستوى جودة المنتج, رسالة ماجستير, كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة حلوان.

Mohamed, Mas Abdel Hamid Mustafa (2015): The role of factors affecting the embroidery of some materials used for clothing and its accessories and its impact on the level of product quality, Master's Thesis, Faculty of Home Economics - Helwan University.

المراجع الأجنبية:

- 13-Brown, C. (2019). The Art of Hand Embroidery. Thames & Hudson.
- 14-Bolajoko Esther Adiji, Tope Israel -Effects of Graphics and Computer Aided Design Software on the Production of Embroidered Clothing in South Western Nigeria Ibiwoye -Art and Design Review -Vol.05 No.04(2017),
- 15-G. Krishna Bai, K. Lakshmi: Textiles and dress designing, text book, First Edition Tamilnadu, 2001,p10
- 16- Green, T. (2021). Modern Machine Embroidery: Technology and Application. Routledge.
- 17-Gale, C., & Kaur, J. (2002). The Textile Book. Berg Publishers
- 18- Hall, J. (2020). Embroidery Techniques: Materials and Methods. Laurence King Publishing.
- 19- Lee, H. (2020). Digital Embroidery in Fashion Production. Textile & Apparel Studies Review, 12(2), 85-99.
- 20- Parker, J. (2021). Luxury Embellishment in Hand Embroidery. Bloomsbury Publishing
- 21- Parker, J. (2021). Contemporary Machine Embroidery. Bloomsbury Publishin
- 22- Sulaiman, L. (2022). The Aesthetic Value of Hand Embroidery in Fashion Design. Journal of Textile Heritage, 17(3), 112-130.

مراجع الإنترنت:

- 23- https://en.wikipedia.org/wiki/Embroidery
- 24- https://imartdecor.com/collections/fabrics-stencils
- 25- http://impressions.issshows.com/screen-printing-process/Top-5-Facts-About-Ca-7340.shtml
- 26- http://ankitaprinters.com/screen-textile-printing/puff-rubber-print.html last seen 2/1/2024
- 27- https://asmaa53.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
- 28- https://bent-sinai.ahlamontada.net/t37-topic
- 29- https://www.slideshare.net/mobile/88azmir/puff-printing