

Possible design solutions in mural painting on the rhythm of contradictions

Manar Hosny Abd Elhafez Eldeeb

**Lecture at mural painting - Faculty of Fine Art,
Alexandria University**

Abstract:

Hegel points out that the beauty of harmony is represented in the unity of contradictions and the framework of mutual dialogue between a thing and its opposite, and he called that the feeling of harmony and rhythm is due to the tension between contradictions because conflict is the basis of all development. It is represented in the unity of the contradictions, and we find from this proposition a philosophical entrance to the wide field of the language of form through the analytical and intellectual context of the contradictory relations, which are closely related to the values and forms of balance in nature, from a harmonious unity on a balanced rhythm, which includes all paths of contradiction, and it is easy for me to The plastic artist reformulated it philosophically and literary from it into a formal system that presents design solutions whose reference is unity that results from the rhythm of contradiction and harmony formulated within it and its relationship with its surroundings.

Key words:

(Design- solutions- mural painting- rhythm)

ملخص البحث

يشير هيجل الي ان جمال التناسق يتمثل في وحده المتناقضات و اطار الحوار المتبادل بين الشئ و عكسه و نادي بان الشعور بالتناغم و الايقاع يرجع الي التوتر بين المتناقضات لان الصراع اساس كل تطور، صراع النقائص يأتي عن طريق اتجاه كل ظاهره نحو نقيضها، اما الجمال عنده يتمثل في وحده المتناقضات، ونجد من هذا الطرح مدخلا فلسفيا لمجالا متسعا للغه الشكل من خلال السياق التحليلي و الفكري للعلاقات المتناقضه، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بقيم واشكال التوازن في الطبيعه، من وحده متناغمه علي ايقاع متزن و التي تضم كافه دروب التناقض ، و يسهل علي الفنان التشكيلي اعاده صياغتها فلسفيا و ادبيا منها الي منظومه شكلية تقدم حولا تصميمية مرجعها الوحده التي تنتج من ايقاع التناقض و التناغم المصاغه داخله وعلاقته بما حوله .

ترتكز مشكله البحث في الاستدلال من تلك الرؤيه الفلسفيه المنفذه في التصوير الجداري علي السطح المعماري داخليا او خارجيا علي استنباط الحلول التصميمية الممكنه من خلال القيم التشكيلية لايقاع المتناقضات في لغه الشكل و الاستعانه بمفاهيم التناقض في بنائيه العمل الفني الجداري استنادا علي امثله لأعمال من التصوير الجداري المنفذه في الفن الحديث و المعاصر، و دراستها دراسه تحليليه و التعرف علي مدي اثرائها للجوانب التشكيليه و الجماليه و التعبيرييه و الابداعيه لتلك الرؤيه كما تري الباحثه لانتاج عملا فنيا يتماشى مع ما تقدمه الاكتشافات العلميه من عطاء لخامات و تقنيات مستحدثه اثرت علي ايدلوجيه العصر من خلال طرح افكار و مفاهيم انعكست علي الرؤيه التشكيليه و البصريه من تمايز العلاقات الشكليه علي اساليب و اتجاهات فنيه خاصه بكل فنان تحقق تلك الرؤيه وتجمع في طياتها علاقات شكلية متناقضه باشكالا مختلفه فيما يقدمه من انتاج لعمل جداري للافاده منها في صياغه معالجات تشكيليه متعدده قائمه علي ايقاع التناقض، تثرى القيم الجماليه المقدمه في العمل الفني ، وذلك من خلال التوظيف الشكلي للعماره و التوظيف التصميمي للجداريه موضوع البحث .

المقدمه

ترتبط مفاهيم التناقض و التقابل و التضاد بالقيم الفكرية الادبيه ، حيث يتأكد ان للتاريخ البشرى تفاعل حقيقي قائم علي تقابل و تناظر و توحده المتناقضات ، فيظهر تبادل الادوار بين القوه و الضعف ، الحق و الباطل ، الانتصار و الهزيمة لما يتضمنه من معاني متناقضه و ثابتة في حقيقتها ، ولكنها تتحرك باستمرار لتأخذ أكثر من مظهر ، فهي تؤكد جميعها علي ذلك الارتباط المتبادل بين الانسان والطبيعه و المجتمع . ذلك الارتباط القائم علي مواجهه الجدل الدائم بين المجموعات الانسانيه الفنيه ، و المجموعات التي تتجه نحو الزوال . هذه المواجهه تؤدي في النهايه الامر الي حركه حاده لصالح القوى الفنيه ، فالتاريخ يسجل ذلك الدمج للمتغيرات المتناقضه و يعد مسرحا لصراع الاضداد علي اختلاف مظاهر تحقيقه. تشير الباحثه من هذا المنطلق الي لغه الشكل حيث ان الفنان يصيغ كافه العلاقات الشكلية المتناقضه معا في تصميماته ، او يركز علي احداها لتؤدي حلا تصميميا ومن ثم تفضي الي الاخرى التي يلح عنها او يشير اليها في التصميم بالرمز مثلا او يوضحها بالكيفيه التي تتراءى له . و من خلال الاسلوب الجمالي القائم علي جمع المتناقضات نجد ان العناصر المتناقضه اشد التناقض تتبادل فيما بينها التزامات متبادله لتحقيق التكافؤ و التكامل بين طرفي النقيض.

يعبر الفنان عن تلك العلاقات التصميميه من خلال لغه الشكل من خلال تعادليه معاني التضاد بالعناصر التصميميه التشكيليه ، فيجمع في عمله الفني التصويرى بين (الخط العريض و الخط الرفيع ، السميك و الرقيق في المستويات ، العالي و المنخفض ، الكبير و الصغير ، الكثير و القليل ، السكون والحركه ، الاكثر نعومه الي الاكثر خشونه في الملمس ، الشفاف و القاتم ، الخفيف و الثقيل ، الصلب و اللين ، المضئ و المظلم ، او تناقض في الاتجاه كمن اليمين الي اليسار او من اعلي الي اسفل او العكس).

و من امثله العلاقات اللونيه المتناقضه في الطبيعه الحيه ، نجد مثلا كلا من الحمار الوحشي و طائر البطريق و الحوت و الرجل ذا البشره القاتمه ذو شعر الرأس الاشيب ، تشترك جميعها بظهور الاسود و الابيض كلونين متناقضين ، وكذلك فكلا من الازهار و الثمار و الخضر و الفاكهه الحمراء و التي تنمو علي الاشجار والنباتات الخضراء تشترك جميعها بالجمع بين الاحمر و الاخضر كلونين متناقضين متقابلين في دائره الالوان ، كذلك الازرق لون السماء و البرتقالي لون الشمس يجتمعان في السماء و هما متناقضين و متقابلين .

ان تفاعل كل مكونات العمل الفني في اطار المتناقضات المتضاده يؤكد علي الوحده ، و ذلك حين يبني العمل الفني علي تناغم النقااض لتكون وحده العمل الفني فكل العناصر التصميميه المستخدمه تؤكد علي ايجابيه شامله للعمل الفني كوحده واحده. كما ستستعرض الباحثه هذه العلاقات المتناقضه في ظل الحلول التي يفترضها الفنان كحل افتراضي للتصميم يمكن به ان يلائم و يتناسب و يعيش داخل مساحه العمل ، و الاولويه للحل الاكثر اتقا و تناسقا مع مساحه العمل في المكان و اكثرها تعبيرا عن موضوع العمل الفني و ملاءمته للمكان ووظيفته و طبيعه المكان من حوله ، و ايضا يضع في الحسبان ذلك الايقاع المتناقض في بناء الحل التصميمي للعمل الفني و استعراضه للقيم الايقاعيه المستلهمه من قيم التناقض في التصميم .

و تعرض الباحثه اهم سمات الحلول التصميميه المتناقضه في التصوير الحديث و المعاصر باقتراح بعض الحلول التصميميه المرتبطه بالتصوير الجداري و المسطحات المعماريه من خلال خمس امثله مختلفه توضح فيها الحلول التصميميه التي اختارها الفنان لتقديم تصميم يحل مساحه السطح المراد العمل عليه وكيف صاغ تصميمه علي ايقاع المتناقضات.

طبيعه الحلول التصميميه في وجود العلاقات المتناقضه

إن العناصر الاساسيه في التكوين هي المفردات التي لا غني عنها في اي عمل فني و يطلق عليها " عناصر التصميم " ، و تعرف بأنها العناصر التشكليه ، و سميت بعناصر التشكيل من الناحيه التصميميه ، و ذلك لمدي امكانياتها في مرونة التشكيل و قابليتها للاندماج و التمازج و التآلف و عمل علاقات مع بعضها في وحده كليه فتحدد صورتها الجزئيه في كل مُتكامل يمثل العمل الفني ، وكذلك فلا خلاف علي انها تعد مفردات لغه الشكل التي يستخدمها الفنان و المُصمم ، و هنا تستمد متغيراتها خلال المرور بالتجربه التصميميه و ربطها بالطبيعه ، من خلال الفحص و التأمل نجد ان العناصر الاوليه المرئيه لاشكال الطبيعه هي ذاتها العناصر الاوليه للتصميم و قد أُصطلح علي اعتبارها (الخط و الشكل و الحجم و الفراغ و الملمس و اللون..) وهي في جوهرها مثيرات لحاسه البصر تنشأ عن تفاعل الضوء مع ماده الشكل ، لتعكس قيماً مختلفه من نور و ظل و لون فتُمَر من خلال العين لتحديث عمليه الرؤيه فبأختلاف تبايناتها التصميميه بدءاً من النقطة حتي الحجم ، تأكيداً علي أن كل العناصر التشكليه في حلها التصميمي من إمتزاج و تآلف و تنظيم و إيقاع تعمل علي تحقيق البعد الثالث احيانا فجميعها تتصف بأنها ثلاثيه الأبعاد ، و ذلك حيث ان كلا من عناصر التصميم (نقطه ، خط ، مساحه) من مجمل العناصر التصميميه المسطحه ذات البعدين ، و التي لها دورا فعال في اثاره الشعور بالحركه التي تبدو كما انه ساكنه نجدها قابله للحركه جبهه البصر.

ان العمل الفني يحتوى علي الكثير من المساحات و تظهر بصوره كبيره في التكوينات التي يغلب عليها طابع التسطیح ، وتظهر في علاقات منتظمه او غير منتظمه بتحديد و بتنسيق و تناغم من خلال مبادئ بنائيه التكوين لذلك يجب علي الفنان توزيع مساحات عناصر التصميم الي مساحات من المشغول والفراغ و تحويلها الي مساحات تتدمج و تتقاطع ، ويلعب اللون دورا هام و رئيسي في تحديد و اظهار هذه المساحات .

و بالاشاره الي القوى الحركيه الظاهره في التصميم تختلف عن القوى الحركيه الكامنه و التي تحتويها العناصر التشكليه التصميميه في اطار العلاقات الشكليه المتناقضه ، فتضاد السكون و الحركه الكامنه يوجد و يتحقق معه نوع هام من الطاقات الادراكيه يمكن ان نطلق عليها الديناميكيه الحركيه ، و تتأكد و توصف بالاستمراريه ، هذا و إن اختلفت طبيعه الحلول التصميميه في وجود العلاقات المتناقضه فهناك العديد من السبل التي يمكن من خلالها وضع أكثر من حل تصميمي و اختيار مفردات متعدده لعناصر تكوين التصميم و اختيار افضلها من حيث (الموضوع – المكان – الالوان -..) للوصول للحل التصميمي الذي يستحق التنفيذ.

توظيف الإيقاع المتناقض في بناء الحل التصميمي ذلك من توظيف التناقض الذي يظهر في إبتكارية العلاقة القائمه علي التعادل و التساوي بين عناصر التصميم و خلفياتها ، فمن خلال توظيف العلاقات الخداعية للمفاهيم الشكليه التي تؤثر علي الإدراك تتأكد بشده وحده الأتزان بالتناقض و التضاد بين الشكل و الفراغ او الخلفيه ، فمن خلال استخدام بعض المتغيرات كالاختلاف المتوازن في الاتجاه مثلا يحقق نوع من التقابل في إيقاع التصميم ، و يتفق ذلك مع نوعيات أنماط علاقات الشكل المرتبط بمفهوم (الفعل و رد الفعل)، و ذلك لانه من الطبيعي ان يكون لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار و مضاد له في الإتجاه ، حيث يمكن الجمع و التوفيق بين الإتجاه الي الداخل او الي الخارج او الإتجاه الي اليمين او اليسار في نفس الوقت من الوجهة التشكليه ،حيث يعمد الفنان المصمم الي الجمع بين الاتجاهين المتناقضين و المتضادين في تصميم او تكوين او تخطيط متوازن كمأ و كيفاً ليحقق نوعا من فعاليه الإيقاع و الدلالات الجماليه في التصميم ،حيث أن الإيقاع المتناقض في التصميم يعد شكلاً من اشكال متعدده لأستخدام مفردات التصميم بشكل يعبر عن مضمون الموضوع المراد تصويره.

قيمه الأيقاع المُستلهم من قيم التناقض في التصميم

الإيقاع هو الربط بين العناصر المكوّنة للعمل و توحيدها في منظومة موسيقية بصرية، تكون لحظة السكون و الوقفات فيها لها أهميتها في إعطاء التركيب البنائي صفة النهائية، و هي تتمثل في المسافات الواقعة بين الأشكال و الوحدات المكوّنة للعمل الجداري، فنكسبُ خاصيتها الحيويه، و يأتي الإيقاع في التوازن و التكرار.

للايقاع صوراً متعددة و مختلفة تعتمد علي ترديد الحركة لاشكال بصوره معينه تجمع فيما بين الوحده و التغيير و التنوع كمفاهيم تتأكد من خلالها القيمه الجماليه التصميميه في الفن التشكيلي ، ويعود ذلك الي "ان مفهوم الايقاع يعني في جوهره حاله من حالات التغيير ، و هو في ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعني الحركة. ووجود التغيير و الحركة يعني احداثاً و افعالاً و اشكالاً يمكن إدراكها و يُعني بالضروره وجود القوه الفاعله و المسببه للحركه او التغيير او الفعل " .

والايقاع RHYTHM في الصوره يعني تكرار الكتل او المساحات ، تكرار ينشأ عنه (وحدات UNITS) قد تكون متماثله تماماً او تكون مختلفه ، متقاربه او متباعدة . ويقع بين كل وحده و اخرى مسافات تعرف (بالفترات INTERVALS) . وهكذا نري ان للايقاع عنصرين اساسيين يتبادلان احدهما بعد الاخر علي دفعات تتكرر كثيراً او قليلاً ، و هذان العنصران هما الوحدات و هي العنصر الايجابي ، و الفترات و هي العنصر السلبي.

و جديراً بالذكر أن تكون العلاقه بين السالب و الموجب انما تقوم في الأساس علي التناقض علي إختلاف سُبُل صياغه العلاقه السالبه و الموجبه ، ويعتبر الإيقاع عاملاً اساسياً للجمع المُباشر بين السالب و الموجب في تصميم العمل الفني ، فهو الموسيقي الداخليه التي تُنظم العناصر التصميميه داخل العمل الفني وهذا عن طريق ترديدها في نظام تصميمي يؤدي الي تأكيد المعني و المضمون ، وغالباً ما يكون هناك اكثر من نوع في الأعمال الفنيه التعبيريّه ، فلا نجد عملاً قاصراً علي نوع واحد ، و ينشأ الايقاع من عناصر العمل الفني سواءً في الخط او اللون او المساحه ... ، وهو يُنسب الي هذه العناصر فهناك ايقاع خطي او ايقاع لوني و غيرها ...

تتعدد اشكال الأيقاع في التكوين التصميمي فهو يقوم علي قيمه التكرار الأنشائيه في إطار من التباينات المُتناقضه و منها اشكال : التناقض الإيقاعي المُنظّم ، التناقض الإيقاعي الثابت (المُتكافئ) ، التناقض الإيقاعي غير الثابت (المُتفاوت) ، التناقض الإيقاعي الحر .

هناك بعض القيم الفرعية التي تؤثر في ظهور الإيقاع و تبرزه بما يحقق احد اهم عنصرين من العناصر المتصلة بالإيقاع و هما الأمتداد و الزمان ، وهذه القيم لها دور فعال في تحقيق إيقاع المتناقضات التصميمية بين الأشكال في التكوين العام للعمل الفني ، وهي كالآتي :

- 1- الإيقاع بالتدرج الحجمي للشكل و الارضييه .
- 2- الإيقاع من خلال التردد المتدرج بالتبادل التكرارى لعنصر تصميمي محدد داخل العمل الفني ، ويرتبط بالطريقة التنظيمية لأوضاع الشكل في التكوين في مقابل معكوسه او مقلوبه .
- 3- الإيقاع من خلال التباين الحاد في الأحجام و الأشكال ، وأستخدام الألوان المنتظمه بغرض تحقيق التغيّر و التنعيم الإيقاعي لتصميم العمل الفني .
- 4- الإيقاع من خلال الاستمراريه التي تعمل علي الترابط بين أجزاء العمل الفني بداية بالشكلين المتناقضين الي باقي أجزاء العمل الفني من ناحيه البناء التكويني ، و من الناحيه البصريه الإدراكيه .

وبعد التنظيم الإيقاعي المُتدرّج للهيئات التصميمية للإشكال في سياق التباينات الحجمية و اللونية المتدرجه نوعاً من أنواع التنظيمات الإيقاعية المتضاده التي يتحقق من خلالها الأبعاد الإيهاميه في الفراغ التصميمي ، و التي تُكتسب علاقه الإشكال المتناقضه من خلالها بعداً جماليا قائم علي نوعيه و مساحه التدرج من جهه ، و طبيعته وحده التناقض و عدد الهيئات المتناقضه من حيث الفكره من جهه اخرى ، حيث يمتزجان في اطار صياغه الشكل التصميمي الكلي .

حيث عبرت التنظيمات المتدرجه للعناصر و الهيئات عن أبعاد للعمل الفني ، فبالأضافة الي إمكانية تنظيم الدرجات اللونيه ما بين القاتم و الفاتح ، فانه يمكن التنظيم بالتدرج ما بين المساحات و الأشكال المختلفه الاحجام، كما و يمكن التدرج ما بين اتجاهات الهيئه من مكان الي اخر حتي يتم ادراك حركات الشكل في الفراغ . هنا يعتبر التدرج نظام من نظم توزيع العناصر و الاشكال في التصميم داخل اى تكوين.

فالتنظيم الإيقاعي المُتدرّج لعناصر العمل يعبر دوماً عن حركه ملحوظه و متطوره اما بالزياده نحو المنلقي او بالنقصان الي داخل عمق العمل الفني ، فالتنظيم الإيقاعي المتدرج قد يكون بطيئاً اى واسع المدى ، وقد يكون سريعاً ، و كلما زادت سرعته كان اقرب الي حاله التناقض . والتدرج الواسع المدى يبعث الأحساس بالراحه و الهدوء ، وذلك بعكس التناقض او التدرج السريع الذى ينقل العين سريعاً من حاله الي اخرى متناقضه معها، فيرتبط سيكولوجياً بالصراع و القوه ، ويكون مناسباً للأعمال التي تعبر عن هذه المعاني .

الإيقاع و الملمس حيث يرتبط توزيع العناصر بالترديد من خلال الإيقاع الملمسي بالتكرار و الإيقاع اللوني – في اجزاء مختلفه بالعمل الفني و يتجه الفنان من خلال ذلك الي التاكيد علي مضمون او معني معيا يقصده داخل تصميم العمل الفني و من هذا الاتجاه المتعلق بالإيقاع و توزيع الملمس المتكرر .

كلها انواع مختلفه للإيقاع و علي الفنان الماهر توظيف ما يختاره من انواع متعدده للمتناقضات و يختار لها الإيقاع المناسب في المعالجه التصميميه ليقدم عملا فني غني بالقيم التصميميه و الحلول المبتكره للمساحات المراد معالجتها و مدى مناسبتها للموضوع و اختيار العناصر التصميميه المناسبه في صياغه التكوينات التي تدل علي هذا المعني و تؤكد و هي الوحده التي تخلق في ظل تصميم محكم ملئ بالقيم التناقضيه علي الإيقاع او الإيقاعات المناسبه له .

اهم سمات الحلول التصميميه المتناقضه في التصوير الحديث والمعاصر

انه من خلال أستعراض قيم التناقض المتناغم في الحلول التشكليه موضوع البحث ، نجد ان تناولها من خلال سياق تاريخي يعبر عنها شكلا و مضمونا من خلال الابعاد الفلسفيه و التاريخيه و الشكليه من خلال جوانب حسيه و عقليه و ادراكيه نتج الي تناول مفهوم العلاقات التصميميه المتناقضه في التصوير الجدارى في الاتجاهات الفنيه الحديثه و المعاصره لتوضيح انماط الاختلاف الفكري في اساليب التناول التشكيلي للعلاقات المتناقضه في اطار فلسفه كل اتجاه فني في الفن الحديث و المعاصر، و ما اسفرت عنه اساليب التناول من تقنيات و معالجات تشكليه متنوعه انعكست من خلال تنوع الحلول الشكليه لقيم التناقض و التي ارتبطت بمفهوم التغيرات في كل فتره ، وطبيعته التناقض القائم علي التعبير والتحريف و التبسيط و المبالغه و الاختزال لمفردات الشكل للعناصر الواقعيه و التعبيرييه و التجريديه و الاشكال الرمزيه و دلالاتها ،وكيفيه تحقيق البعد الجمالي في بنائيه العمل الفني من خلال الأعماد علي تنظيم الرؤيه الإدراكيه في بنائيه لعناصر التكوين و ترتيبهم في اعمال و ما يترتب عليه من حلولاً إبتكاريه استوحاها الفنان لتأكيد و تحديد العلاقات و الحلول الممكنه بين عناصر التصميم ، و ما يهدف اليه الأسلوب البنائي للتصميم من خلال تنوع الجوانب الإبداعيه في اطار انماط من التناقض مُتأصِّلة في عمل إبداعي من التصوير ، و كيفيه التعامل مع الجدریات المنفذه من خلال طبيعته الصرّحيه في إطار العلاقات الشكليه المُتناقضه ، و الذى يتضمن الجانب التشكيلي للواجهات الخارجيه الممتده علي السطح ، و الأسطح الداخليه و التنوع القائم علي تنوع الأسطح المصوّر عليها داخليا او خارجيا و المفهوم الصرّحي للمساحه الممتده أفقياً و رأسياً و تعدد المستويات التنفيذيه و البنائيه و ما تتطلبه من معالجات ترتبط بالماده و التقنيه المتطوره و توظيفها ، و ما ارتبط منها كليا او جزئيا باحد مظاهر العلاقات الشكليه علي ايقاع التناقض و جوانبها الانشائيه و المعماريه، وفق مفاهيم الابتكار و التنوع المتعدده .

الحلول التصميمية المرتبطة بالتصوير الجداري والمساحات المعمارية

ان التصوير الجداري يختلف إختلافاً أساسياً عن باقي أفرع التصوير ، حيث ان طبيعته المرتبطة بالعمارة تفرض عليه مجموعة من الأسس الفنية التي تكسبه مذاقه الخاص به ، وإن كان يشترك في بعض خصائص التصوير للوحة المحمولة في الاسس التصميمية العامه الا انه يتميز بخصائص تفرضها عليه طبيعته اقترانه بالعمارة . و من ثم القيام بالعمل علي مساحات الكبيره و الممتده و التي ينشأ علي أثرها العديد من المشاكل الفنية و التقنيه تطبعه بطابع خاص في تكويناته الممتده او المتعاقبه المركبه منها او البسيطه .

يستمد التصوير الجداري خاصيته المميزه من ارتباطه بالعمارة حيث يدخل ضمن الهيكل البنائي المعماري فيضيف من خلال الإيحاءات التصويريه للفراغ المتمثل في تكوينات و موضوعات مُصوّره علي أسطح جدران العمارة أبعاداً ترتبط مع قيمه الفراغيه الحقيقيه للعمارة و الطبيعته الطبيعيه و الطبيعته المُشيدّه . مما يفرض علي التصوير الجداري التزامه في منهج صياغته بطبيعته الهيكل البنائي للعمارة التي تُشكل اساساً لشكل تكويناته ومنطق توزيع موضوع الجداريه .

و نجد ان المضمون الحقيقي الذي تلعبه قيم التناقض هو اضاء ابعاد جماليه و فكريه علي الواقع الحقيقي للمكان ، حيث يستخدم الفنان حلولاً تشكليه إفتراضيه يسعي من خلالها الي تخيل أبعاد المكان بطريقه جديده و مختلفه ، وهي في الحقيقه تحليل للمساحات الكليه بما يتماشى مع التصميم و الخامات المستخدمه و طبيعته المكان ووظيفته .

العلاقات التشكليه و التصميميه المُتناقضه في التصوير الجداري

ارتباط التصوير علي الجدار و المُسطحات المعماريه منذ القدم

ان العلاقات التشكليه القائمه علي علاقته التناقض ، ظهرت مع بدايه التعامل الاول مع الجدران الداخليه للكهوف و المقابر في الحضاره المصريه القديمه، و لذلك فان تطور التصوير الجداري قد ارتبط بتطور الوجود الانساني نفسه ، و بالتالي فقد تطورت طبيعته التعامل مع الجدار في اطار مُتطلبات و احتياجات الانسان اليه ، حيث ارتبطت علاقته بين الإنسان و الجدار حينما وَظَّفَهُ تبعاً لأحتياجاته و أهتماماته المتجدده و المستمره و المرتبطة بسمات و خصائص هذا الانسان ، حيث أنه أستخدمه في التسجيل عليه بالرسم او بالحفر او أضافه ما يري له من تصورات و رؤي لتعبر و تخدم كافه اغرضه و مفاهيمه .

فقد أستطاع الإنسان البدائي من خلال بساطه التكوين الي استنباط بعض الحلول الاديائية التي تُمكنه من إكتساب أشكالاً متباينة تبايناً واضحاً يعمل علي تأكيد كل جزء من رؤيته المسجله علي الجدار ، ذلك كي يزيد من علاقه التناقض للشكل المراد ، للعمل علي ابرازه بصوره واقعيه و تعبيريه في كثير من الأوضاع الحركيه ، فنجد وضوح صوره الحيوانات التي كان ينفذها علي الجدار و التأكيد عليها باللون ، وحده الخطوط الخارجيه للعنصر الذي ينفذه لتأكيد الشكل ، و المبالغه في تضخيم الحجم ، و الاستفاده من الأسطح الصخرية الغير منتظمه ذات الملامس المختلفه مؤكداً بهذه الطريقه الغير مدروسه من قبله علي القيم الجماليه للمتناقضات ، استخدام اسلوب الرسم او القشط او الحفر المحدد للهيئه الخارجيه للعناصر علي الأسطح المستويه و شبه مستويه أوجد به بعداً تصميمياً و تاريخياً لقيم المتناقضات.

وما يلاحظ عبر مسيره تاريخ الفن ان الإنسان قد تمكن في السيطرة علي مسطحات الجدار ، ذلك بأنه نجح في تصميم عالمه المُتآلف من نظم لونه للون و الايقاع ، و الخامات التي يستخدمها و تقسيم الفراغ والمساحات و ترتيب و تنوع الأحجام للعناصر التي أستخدمها ، مع ظهور واقعيه العناصر التي حاول ان يحاكيها بمختلف الطرق ، قد يحدث لها تحريفاً او تكون اقل حيويه لتتناسب مع إحتياجاته لإكساب بعض الهيئات الشكلية قدراً واسعاً من التمييز و السيادة البصريه ، لاكسابها مظهر القوه و السيادة ، فبذلك تميّزت بالمبالغه في نسب العناصر و استخدام التناقض و التضاد و الحده في الخطوط و الالوان و استخدام تلقائيه الصياغه الفطريه لعلاقات التناقض نجد ايضا التوظيف الرمزي و المجرد للأشكال المظهر الحركي للعناصر .

وقد أعتمد الفنان في العصور القديمه في تنظيمه التلقائي للمجموعات الشكلية علي الجدار بعض الجوانب الإنشائية بالرغم من خلو معظمها من تحقيق المنظور و العمق حيث تنسم غالبية الأشكال بالتسطيح ، و حتي الاجزاء الملونه منها لا تؤكد علي تجسيم الأشكال بشكل واضح ، ولا ترتبط بالارضيات ، ولكن يمثل الحائط الممتد للكهف او المقبره او المعبد ... ارضيه لكل الأشكال ، تمتد لتوجد كافه الأشكال التي تمثل كلا منها موضوعاً مستقلاً .

و من هذه الأشاره الي التصوير الجداري و علاقاته المتناقضه في التصميم منذ القدم ننقل الي ظهور العلاقات التصميميه المتناقضه الحديثه و التي ظهرت بتطور الانسان و ارتبطت بالطبيعه البشريه و بكيفية التوظيف المرتبط بأساليب صياغه و تناول ماده و الفكره و التقنيه و كذلك طبيعه تنوع الموضوعات و تطور المفاهيم.

ويتسع حديثاً مفهوم التصوير الجداري ليشتمل علي التصوير الجداريات الداخليه و الخارجييه ، و كذلك كل الأعمال التصويريه و الفتحات المعماريه والزخرفيه و النقوش بالبارز و الغائر و الطباعات المباشره علي الحائط ، او القطاعات المعماريه ، والتي تنفذ بطريقه مباشره او غير مباشره علي اسطح المنشآت المعماريه بأختلاف أنواعها و مساحاتها وخاماتها وتقنياتها و علي أختلاف زمان ومكان تواجدها.

ف نجد أن التصوير الجداري كيان يدخل ضمن مكونات البيئه الماديه ، اي يتحول النشاط الفني من حدود التعبير الي ان يصبح جزءاً من الأجزاء المُكوّنه لملامح و طابع المكان ذاته و ليس لوحه معلقه علي جدار ، بل يصبح الجدار نفسه هو العمل الفني او بمعنى اخر يصبح العمل الفني جداراً ، وإن التصوير الجداري ايضاً لا يكون مستقلاً في حد ذاته ، انما يجب أن يتكامل مع الشكل المعماري ، بحيث يصبح جزءاً مما يحيط به.

يتطلب ذلك درجه عاليه من التحكم في الأدوات و الخامات و الخبره ، فهو عمل فني جاد يتم بإحكام و إتقان ، و يكون تأثيره اكثر ثقلاً و فاعليه علي المتلقي لما يحققه من إبداعات فنيّه جماليّه ووحده عضويه ترتبط بالمنشآت المعماريه ، هذه المنشآت التي يتعامل معها المتلقي بصريا و فكرياً تعاملًا مباشرًا بشكل دائم ، و بالتالي كثيراً ما تقع عينيه علي العمل الجداري ، حتي تألف عيناه و تعتاد هذه الرؤيه للمنشأه و ما تحتويه من جماليات تصميميه و تشكيليّه اندمجت معها .

أن الأعمال التصويريه الجداريه الصرحيّه المتمثله في الأعمال المُنفذه البالغه الاتساع في المساحات الطويله و العرضيه والتي تشمل في بعض الأحيان المساحه الكليه للحائط بحيث يتطلب عرضها مساحات شاسعه من الحائط او الجدار داخليا و خارجيا للمبني كامله تاخذ في هينتها الخارجيّه نفس الصفات التضاريسيه سواء كان ذلك عملاً مسطحاً ، او متعدد او متنوع الأسطح ، ولا يمكن فصل العمل عن جداره حيث أن للتصوير الجداري قدره علي تأكيد الاحساس بالمكان و هويته ، و نجد العمل الجداري يتصف بالدوام و الأستمراريه وجوده بوجود الجدار رغم من ما يعتريه من عوامل تعريه و إهمال قد تضر به ، فهو يحتاج الي صيانته دوريه مستمره لتلافي تلك المشاكل ، خاصاً أن الشكل المعماري يحتوى علي مجموعه من الفتحات المعماريه و الأسطح المختلفه المستويات يجب أن تكون مُعالجه في التصميم .

يمثل هذا النوع من أنواع التصوير غالباً في الحوائط الطويله و العرضيه الداخليه و الخارجيّه مثلاً في قاعات الاحتفالات العامه و الفنادق الضخمه و كذلك في القصور و المنتزهات و المتاحف و الجامعات كما ظهرت عبر التاريخ نماذج كبيره الحجم او شديده الاتساع من اعمال التصوير الجداري في المعابد و المقابر المصريه القديمه و المعابد الرومانيه و الجداريات الأشوريّه و الكاتدرائيات و الكنائس و المساجد و المؤسسات التعليميه و الجداريات الزخرفيه التراثيه ذات الطابع القبطي و الاسلامي الشعبي.

فالتصوير الجداري بالكهف أوجد لطبيعته الرسوم مدلول ثقافي اختلف عن جداريات التصوير و النقوش الداخليه و الخارجيه في الفن المصري القديم ، و الفنون البيزنطيه ، القوطيه ، و الاتجاه الهندسي للفن الإسلامي ، حيث كونهم فنون التزم من خلالها الفنان التزام ديني في المقام الأول . ويمكن أن نري بوضوح تلك السمه الأيمانيه ، حيث يؤكد ذلك ابداعات فن التصوير الجداري في القرون الوسطي ، و الذى كان يتميز بأنه فنا دينيا خاصاً بأماكن العباده ، حيث كونه ملكيه عامه لجمهور العباد و المؤمنين ، فكانت المساحات الواسعه و الممتده ، داخل دور العباده انصب مكان يمكن ان يشترك الجميع في إمتلاكه ، و بصفه عامه كانت الموضوعات الدينيه تمثل داخل الكنائس علي الجدران و الحوائط و الفتحات المعماريه و الاسقف و القباب و الفواصل و الأعمده و القطاعات المعماريه التي ربط التصميم الجداري فيما بينها ، فكان يمثل جزءاً اصيلاً لا ينفصل عن المبني الذي خصص لتزيينه . و في فنون القرون الوسطي نجد ان التصوير الجداري و المصورات الدينيه شيان لا ينفصلان شكلاً و مضموناً كما ظهر في أسلوب دافنشي و مايكل انجلو .

و قد تغير مفهوم الخامه ، و اصبحت في حد ذاتها مصدر قيمه عند الفنان الحديث ، و انتشرت الأعمال الجداريه من خلال هذا المنطلق لتضيف الي تاريخ الاعمال الجداريه قيمه و مكانه متميزه في العصر الحديث ، سواء لدوافع جماليه خالصه ، او لدوافع أيولوجيه ، و لهذا لا يمكن إغفال الدور الهام الذي تلعبه الخامه في اطار التحولات الحقيقيه في مفهومها و في اطار التطور التكنولوجي الضخم لخصائصها الوظيفيه و الجماليه و الذى امكن استثماره في مجالات العماره و تصميم الديكور الداخلي و الديكور المسرحي و المناظر الخلفيه للعروض المسرحيه، الأمر الذى أسهم بفاعليه في تغيير أشكال و أنماط التصوير الجداري من خلال الأداء المقصود او التلقائي .

الجدير بالذكر ان الفتره الاخيريه من القرن العشرين قد واكبت تغير ملحوظ – يمكن ان نطلق عليه مفهوم الطفره- لما أنتج فيه من خامات جديده ، وما أُعيد تطويره و إنتاجه مره اخرى من الخامات الطبيعيه بما يتناسب مع العماره الحديثه ، و طرق البناء المتطوره ، و الجداريات الطويله التي تتسم بالصرحيه ، إضافة الي الخامات الصناعيه المعالجه كيميائياً كخامات (الجرانيوليت و الكيما ستون) التي تكسي بها الحوائط و الأعمال الفنيه و كذلك الخامات المضاف اليها اللدائن الصناعيه مثل (البوليمر و البولي استر) ، و كذلك المعاجين المجهزه لاعمال الترميم و الاكاسيد و الملونات الحديثه ،

التصوير المسطح من حيث استواء السطح و من حيث الامتداد قد ظهر بكثره في الاعمال الجداريه في تصوير الفن الحديث ، حيث ظهرت بعض الاعمال التصويريه الفرديه التي تناولته في اطار العلاقه البنائيه و التصميميه المباشره بالمسطحات المعماريه الممتده و الصرحيه كالتصوير الجداري المكسيكي الذي ظهر في اعمال الفنانين "ديفيد الفارو سكيروس ، ديجو ، ريفيرا ، جوزيه كلمنت .

و التصوير الجدارى قد ظهر في التصوير الحديث مرتبطا بالمفاهيم الحديثة ، حيث يعد أسلوبا غير مباشر لإعادة إحياء فن التصوير علي الجدران المعماريه ، وقد أتسمت بالميل الي التبسيط و التجريد في احيانا كثيرة كالجداريات التي قام بتصويرها بيكاسو و ميرو بمبني اليونسكو بباريس، وكلا من فرننديلجييه و فيكتور فاساريللي . و بفعل التقدم و التطور التكنولوجي ، و باكتشاف الطيران قد أفسح المجال لتغيير و تطور الرؤيه لتكتسب أبعاداً جديده في نظريات التصميم ، وأصبحت القدره البصريه للرؤيه من أعلي مدخلا مغايراً للفنون البصريه ، حيث تمكن العقل البشري ان يكتسب أبعاداً إدراكيه جديده يستطيع بها ان يري بنفس منظور عين الطائر، ويتبع ذلك تغيير كبير في العمليات التصميميه و الفراغات الممتدة و المسطحات و الالوان ، وقد أصبحت للرؤيه و التكوينات الأفقيه الممتده دور كبير في الأساليب البنائيه و التصميميه .

أن المفاهيم التي جاءت بها المدارس الحديثه في التصوير الحديث و الاتجاهات الفنيه المعاصره قد تناولت العلاقات الشكليه للإشكال و الخلفيات في الفراغ بأسلوب مختلف عن مفاهيم الإدراك التقليديه ، و أصبحت الأعمال التصويريه بمثابة مساحات ممتدة علي الجدران .

التصوير الجداري حديثا لم يكن حركه تشكيليه منفصله او مستقلة كالاتجاهات التكميبيه او التعبيرييه او السرياليه و لكنه اسلوب مميز يتطلب إمكانيات تصميميه معينه من اجل السيطرة الكامله علي المساحه الكليه و ما يتضمنه من حيل إبداعيه للتعامل مع الفكره الاساسيه المراد تحقيقها و هو بالفعل مرتبط بطبيعته الأسطح و إختلاف نوعياتها و إختلاف طبيعته خاماتها و تقنياتها و الوانها .

و من خلال الإكتشافات العلميه الحديثه التي بدأت في القرن الثامن عشر و التاسع عشر التي كانت لها اثرا مباشر او غير مباشر علي ايولوجيه العصر من خلال الأفكار و المفاهيم التي انعكست علي الفن التشكيلي و البصري ، و التي تولد عنها مجموعه من الإتجاهات التشكيليّه تمثلت في المدارس الفنيه التي اعتمدت علي النظريات العلميه و إكتشافات قابله للتطور ، امثال المدرسه التأثيرييه و التكميبيه و تلاها السرياليه و المستقبليه و التي اوجدت جميعها مجموعه كبيره من المفاهيم الجديده و المستحدثه التي اعتمدت علي التجريب و الابتعاد عن مفاهيم المحاكاه و دقه النقل و حرفيه التقليد .

حيث كانت قيم التناقض تعتمد علي طرق كلاسيكيه اكاديميه ترتبط بالضوء و المنظور والاحجام المتباعده المؤكده بالتباينات الشديده في الالوان و ظلالها المرتبطه بدرجات لونه قاتم او فاتحه متجاوره من اللون الواحد باضافه الاسود والابيض ، التي سادت اللوحات الجداريه في مسيره التصوير في عصر النهضة و ما تلاه في اتجاه المانريزم والباروك و الروكوكو و الكلاسيكيه العائده ، و كل مشاهد التصوير الجداري الديني الكنسي و البرجوازي . وبأختلاف النظرة الاسلوبيه للفنان في ظل التطور الثقافي و العلمي للمجتمع ، و الذي فرض افقا اوسع للرؤيه ارتبط بتطور مفهوم الحركه و من خلال ادراك الابعاد التشكليه بأختلاف مسمياتها (البعد الثاني و الثالث و الرابع) بأسلوب جديد غير نمطي و تغيير الاشكال بين الحقيقي و التقديري او الافتراضي الوهمي .

حيث اسهمت البحوث العلميه الحديثه في تحليل اسرار الطبيعه و ما نتج عنها من إثراء الفكر الفني و الثقافي للفنان ، فأعتمد علي فكره و خياله و تحليلاته و رؤيته الابداعيه التي أبتعد بها عن مظاهر الطبيعه المباشره و التقليديه ، و أتجه الي التعامل مع جوهرها في أشكالها المجرده التي صاغها بمهاره ليعبّر بها العمل الفني افقاً أخرى ، و مزودا بمقومات جماليّه حديثه لعبت دورا هاما في تغيير مفاهيم التصميم .

كل هذه المعطيات ساهمت بشكل او بأخر لإثراء الحلول التصميميه الممكنه للمساحات التي يتعامل معها الفنان في استخدام وصياغه عناصر التصميم في إيقاعات متناسبه سواء متناقضه او متألّفه، فعطاء التكنولوجيا الحديثه و الخامه و التقنيه قد افسح المجال لكثير من الابتكار و الحلول التصميميه الغير تقليديه في التصميم و في التعامل مع المسطح الجداري .

تعددية اشكال الاسطح الخاصه بالتصوير الجداري وإيجاد حلولاً تصميميه تبعاً لها

تتعدد أشكال أسطح التصوير الجداري تبعاً لشكل العماره ، و أشير الي ان بعض انماط الأسطح الجداريه المعماريه خارجيا او داخليا مرتبطان بطبيعه السطح الظاهري فكان علي المصمم الجداري ان يتحكم في تعدديه أشكال السطح اما باختيار حلولاً تصميميه من خلال التباينات اللونه ، او الخطوط المحدده ، او التركيبات الشكليه علي الأسطح المعماريّه إن كانت ارضيات او مسطح ذو بعدين وقيم الأرتداد الإيهامي بحيث ان العمل الفني في النهايه يدرك كاملاً بقيم البُعد الثالث ليغير الإحساس بالمسطح الثنائي الأبعاد بفعل قيم التناقض في تكوينات يقصدها المصمم في صياغه العمل الفني ، و تختلف و تتعدد الاسطح لعمل جداري لمعظم الانماط المعماريه كالاتي :

مسطحات مستويه السطح – أسطح مسطحه غير مستويه السطح – أسطح مستويه السطح متعدده المستويات – أسطح مسطحه مقسمه الي اجزاء و تحتوى علي فراغات و بداخلها فتحات او قطاعات فراغيه كمثل معالجه صور لمبني خارجياً او داخلياً –

أسطح مقسمة الي اجزاء متعدده المستويات بالتقدم او البعد المرتجانب المعماري –
اسطح مقعره السطح و تكون أكثر داخليا أو القباب الاسطح المقوسه او المنحنيه –
الاسطح الجاربه المحدبة السطح خارجياً او داخليا كمثل معالجات الأعمده او أنصافها
علي حسب شكل العامود المراد معالجته تصميميا.

ومن خلال التعدديّه و تنوع الأسطح المعده لعمل عملا فنيا بداخلها بتحقيق قيما علي
ايقاع المتناقضات يستخدم الفنان كل الممكنات من خلال طبيعه السطح تتمثل في
بروزات الوحدات و المفردات الشكليه المسطحه عن سطح العمل الأساسي او ارتداد
الي العمق عن السطح الأساسي يتحقق من خلالها القيم المتضادة من خلال العلاقات
الأنشائيه القائمه علي الشكل المعماري و الارتداد الحقيقي للاسطح اضافه الي التاكيد
اللونى و استخدام الملامس و توزيعها علي المسطحات في بنائيه الحل التصميمي و ذلك
ايضا من خلال استخدام الضوء المباشر منه او المنعكس او الأرتدادات الضوئيه
المباشره او الغير مباشره علي مسطح العمل الجداري ، او من خلال توظيف التقنيه
المستخدمه و القيم الجماليّه التي تضيفها في توظيفها في العمل الفني ، كلها مرادفات و
حلولاً تصميميه ، يستعين بها الفنان وفقا لفكره العمل و مقصده

حيث نجد ان قيم التناقض في الحلول التصميميه الكلاسيكيه الاكاديميه ترتبط بالضوء و
المنظور والاحجام المختلفه للعناصر سواء كانت متباعده او داخل تكوين العمل الفني
متناكده بالتباينات في استخدام اللون والظلال المرتبطه بدرجات لونه من القائم الي
الفتاح المتجاوره ، والتي سادت مسيره التصوير من عصر النهضه ومن بعده اتجاه
المانريزم و الباروك والركوكو و الكلاسيكيه القديمه التي تشمل التصوير الجداري
الديني، وباختلاف اسلوب الفنان عقب التطورات الثقافيه و النظريات العلم و الفكر
المجتمعي المتقدم ، و الذى فرض آفاقا اوسع للرؤيه ارتبط بتطور مفهوم الحركه من
خلال ادراك الابعاد البنائيه التشكيليه باختلاف مسمياتها علي سبيل المثال من البعد
الثاني و الثالث و الرابع خلق اسلوبا ابداعيا جديدا غير نمطي ، و تغييرا في طبيعه
الاشكال بين الحقيقي و التقديرى او الافتراضي او الوهمي .

حيث أسهمت البحوث العلميه الحديثه في تحليل و توضيح اسرار الخلق و الطبيعه مما
ادى الي فتح آفاقا جديده و طرح مثيرات اثرت علي الفنان المصمم فكره و تحقيق خياله
و تحليله للطبيعه و رؤيته الابداعيه التي بها عن المباشره التقليديه ، و التعامل مع
الجوهر من خلال أشكالها المُجرده التي أستخدمها بعض الفنانين بمهاره فائقه ليبر بها
عن آفاقاً غير تقليديه ، مزوداً بمجموعه إكتشافات عن الخامات و التقنيات المستحدثه
لعبت دورا هاما ابداعيا خالصا في تغيير الحلول التقليديه و كانت بمثابة ميلادا جديدا
لصياغه جوانب جديده للفنون التشكيليه بشكل عام.

وتعرض الباحثة خمس امثلة من التصوير الجداري تقدم من خلالها اهم الحلول التصميميه الممكنه التي استخدمها الفنان في تصميم هذه الأعمال المنفذه داخليا او خارجيا و كيف صاغ عناصرها التصميميه علي ايقاع المتناقضات في الامثلة الاتية :-

- 1- محطة قطار Boulevard MRT Station - كاوشان - تايوان
 - 2- جدارية بمقاطعة سو هو - Soho - لندن - المملكة المتحدة - إنجلترا
 - 3- جدارية في شارع الاولمبيات - ريو دي جينيرو - البرازيل
 - 4- مطعم فارميسي 2 (pharmacy 2 restaurant) - لندن - المملكة المتحدة - إنجلترا
 - 5- مركز تجاري - وافي مول - دبي - الامارات العربية المتحدة
- المثال الاول

وصف العمل	محطه قطار Boulevard MRT Station
موقع العمل	كاوشان - تايوان
اسم العمل	قبة الضوء (Dome of Light)
تاريخ العمل	2008 م

قد ظهرت جماليات الحلول التصميمية الممكنة علي ايقاع المتناقضات فيما يلي:

نجد هنا ان حلاً تصميمياً لمساحة المكان الداخلي لمحطه قطار ، أختار الفنان العمودان اللذان انتصفا المساحة و معالجته تصميمياً بنفس معالجه sky light للمكان ، و السقف هو أمتداد للعمودان يتوسطان المشهد العام ، أستخدم الفنان تقنيات التشكيل بالزجاج الملون و أستطاع ان يُوظف الإضاءة و نلاحظ أيضاً توظيف خاصيه الانتشار البصري لإدراك الهيئات بناء علي قيمه و درجه و نقاء اللون في الهيئات و الفراغات ، نلاحظ ايضاً تعدديه صياغات علاقات التناقض اللوني و الضوئي القائم علي إختلاف أنماط التركيبات البنائيه التبادليه بين الأشكال " عناصر التصميم " و الفراغ الموجود ، تزامن الحركه الايقاعيه في التصميم من خلال عناصره المنتشره حيث اننا نلاحظ ان نصف ال skylight يميل الي الأزرقه و النصف الاخر يميل الي اللون الاصفر و نستطيع ان نري انعكسهما علي الارض غير ان المعالجه اللويه لشكل العمودين مختلفه كلا منهما عن الآخر فواحد ملون بدرجات الأزرق و الاخر بدرجات الاصفر ، فتنوع و تتعدد تباينات الكمّ و الحجم من حيث التجسيم و التسطيح و يميل أكثر الي التسطيح و تباينات الحيز المرتبط بتناقض المساحات اللويه علي ايقاع لوني مُميز.

تري الباحثه: أن الفنان كان موفقاً في إختيار المكان حيث انه مناسباً لإقامه عمل فني يتسم بالإتساع للرؤيه في منتصف المشهد و يشمل سقفه و تري الباحثه أن إختيار توزيع الألوان بين الأزرق و الأصفر كان من الممكن ان يكون أكثر توزيعاً علي كامل السطح بدلاً من تركيزه في أماكن محدده و كذلك الأضاءه لان الألوان مشعه بدرجه كبيره خاصه الألوان الساخنه فالتوزيع هنا كان يضيف ايقاعاً تدريجياً و نوعه أقل صخباً من المستخدم و قد وفق الفنان في فكره ربط العمودين بالسقف sky light في عمل وحده تصميميه متناسقه في إمتداد الشكل من الأرض حتي يشمل أعلي المشهد ، و في هذا الحل التصميمي للمشهد أستخدم قيم التناقض والايقاع بشكل حاد يظهر خاصاً في إختيار درجات الأصفر مع درجات الأزرق.

المثال الثاني:

جدارية بمقاطعة سوهو - Soho	وصف العمل
لندن - المملكة المتحدة - إنجلترا	موقع العمل
جدارية روح سوهو - Sprit of Soho	اسم العمل
1991 م	تاريخ العمل

قد ظهرت جماليات الحلول التصميمية الممكنة علي إيقاع المتناقضات فيما يلي:

قام الفنان باختيار هذا الحل التصميمي لمساحة الجدار المستطيل الشكل فأختار ان يقيم عمله الفني بتقسيم السطح تقسيمه معينه و ليست معالجه تصميميه للحائط كاملاً فقسّم العمل الي مستطيل كبير ينتصف المكان أعلاه شكلاً مقوساً و علي اليمين و علي اليسار المستطيل الأساسي ثلاث مستطيلات صغيرة الحجم يربط كل أجزاء التصميم المقسمة خطأً من الموزيك (تقنيه التشكيل بطريقه الترصيع) موحداً أجزاءه ، و نجد أن الجداريه تحكي قصه هذه المقاطعه مُعبر فيها عن سيده تفتح ذراعيها لها ثوب واسع يحمل داخله أشهر و ابرز الشخصيات المشهوره التي عاشت في المقاطعه و ربط أجزاء التصميم في حل إبداعي بالموضوعات في المستطيلات الستة يمين و يسار المستطيل الاساسي المقوس من الاعلي تحمل مواضيعاً قد تناولها المصمم من داخل النشاطات و الأعمال التي يقوموا بها افراد المقاطعه من لقطات تصويرية و تحمل الجداريه في معناها روح المجتمع بمقاطعه سوهو، و نلاحظ ان الفنان استخدم العديد من التقنيات في التعبير عن التصميم فأستخدم تقنيات التشكيل بخامات الترصيع و تقنيات التشكيل بالبارز و الغائر و تقنيات التشكيل بالملونات الحديثه و قد وظف الفنان كل التقنيات المختلفه لخدمه التصميم و الحل التصميمي المطروح علي الرغم من تعدد و تباين و تناقض الموضوعات الا أن الفنان قد صاغها في حل تصميمي مميز مُنضبط و مؤدى و معبر عن الفكره ، حيث نلاحظ تحقيق العلاقه الشكليّه المتناقضه قائمه علي الجانب البنائي للون ، تنوع و تعدد تباينات الكمّ و الحجم من حيث التجسيم و التسطیح والتباينات المرتبط بتناقض المساحات اللونية ، الأبعاد التقديرية المتولده عن نظم العلاقات المتناقضه و المتباينه بين الأشكال ببعضها لبعض ، الديناميكيه المتولده عن الإيقاع المتنوّع و ما يتضمنه من إحساس بالحركه من خلال عاملي التقدّم و الارتداد الناتج عن التنظيم التصميمي للعناصر، الاستخدام الجمالي لقيمه التناقض وبنائيه ووحده الأضداد و ما يرتبط بهم بقيماً تصميميه، تأكيد علاقة التناقض بالإيقاع بالتنسيق الشكلي للألوان الأساسية و المكمله في سياق البناء الخطي المُتماسك و المُتوازن المُختلف الكثافات ، توظيف خاصيه الأنتشار البصري الإدراكيه بين الهيئات بناءً علي قيمه و كنه ودرجه و نقاء اللون في العناصر التصميميه و الفراغ ، تعدد صياغات العلاقات المتناقضه في حل الفراغ القائم علي اختلافات التراكبات البنائيه التبادليه المتضاده بين العناصر.

تري الباحثه : ان الفنان قد وُفق في حل مساحه الحائط بحل مبتكر و استطاع من خلال هذا الحل توصيل الرساله التي من اجلها اقيمت الجداريه و هو التعبير عن اهم الانشطه و الاعمال المقامه في مقاطعه سوهو وأبراز أشهر و أكثر الشخصيات المؤثره فيها في صياغه تصميميه ناجحه من خلال استخدامه لتقنيات التصوير الجداري المختلفه و توظيفها و صياغتها بطريقه ناجحه و الايقاعات المختلفه سواء كانت الملمسيه او التكراريه في التصميم اكد علي ايقاع المتناقضات للحل التصميمي الناجح .

المثال الثالث

وصف العمل	جدارية في شارع الاولمبيات
موقع العمل	ريو دي جينارو - البرازيل
اسم العمل	الاعراق (ETHNICITEC)
تاريخ العمل	2016 م

قد ظهرت جماليات الحلول التصميمية الممكنة علي إيقاع المتناقضات فيما يلي:

يتمثل الحل التصميمي لسطح الجدارية علي سطح جدار المبني كاملاً خارجياً ، و موضوعها " الأعراق " تمثل الخمس أعراق من الجنس البشري تتمثل في اختيار الفنان لخمس بورتريهات لخمس أشخاص مختلفين في الاعراق نساء أو رجال ، فجد تحقيق العلاقات التصميمية المتناقضة القائمه علي الجانب البنائي للون ،التناقض المتجاور المتولد عن المساحات اللونية القاتمه و الفاتحه ،التناقض بالتقابل و التراكب بين مساحات الألوان الساخنه و الباردة، العلاقه المتناقضه و المتضاده بين اشكال عضويه متمثله في الوجوه و الاشكال المتضاده الهندسيه و تحقيق وحده الاضداد بالاثنين معا ، الأعماديه علي خصائص الأستمراريه في بنائيه العلاقات التصميميه المتناقضه بالتكوين و النابعة من تنسيق تضادات السكون و الحركه الإيقاعيه في الجداريه ، البناء الخطي المتماسك و المتوازن المختلف الكثافات، تزامن الحركه الإيقاعيه التكراريه المتعاكسه أأتجاهات بالتقابل، توظيف الحدود اللونيه العكسيه بحيث تكون علاقات التناقض علي تحديد المساحه الونيه باللون المتقابل لها في التكوين الكلي او في جزء محدد بعينه داخل التصميم حيث تعمل الحافه المحدده علي تقدم و بروز المساحه اللونيه أو إرتدادها داخل الفراغ ، الأستخدام الجمالي لقيمه التناقض الخطي ذو الكثافات المتنوعه في سياق منظومه بنائيه ممتده إيقاعيه نابعه من وحده التناقضات و ما يتولد عنها من قيم تصميميه ذات أبعاد تقديرية متنوعه ، البعد الإيهامي الذي يتمثل في البعد الثالث الذي أستخمه الفنان بعمل اجزاء بارزه و أجزاء غائره خاصه في معالجه الصور الشخصيه علي شكل مسطح علي إيقاع المتناقضات المعالجه اللونيه للخفيه و إنسجامها مع المعالجه اللونيه للصور الشخصيه الموجوده للاجناس البشريه المصوره.

تري الباحثه : ان المصور فد وفق في إختيار عناصر التصميم التي تتناسب مع الموضوع ، وقد وُظف العناصر مع الخلفيه بطريقه متناسقه متعدده أشكال التناقض اللوني او التصميمي خاصه معالجه الخلفية باشكالا هندسيه مختلفه و متقاطعته أكدت علي بروز شكل الصور الشخصيه التي وضعها بشكل منتظم علي سطح الجداريه كل صوره تعطي انطبعا مختلفا سواء لرجل او سيده فنجد هنا المعالجه اللويه للبورترهات تنسجم مع الخلفيه و في نفس الوقت بارزه وواضحه داخلها ، أن هناك تناغم في استخدام عناصر التصميم ،ايضا يوجد تناقض بين الأشكال الرأسية من خلال الصور المنفذه و الأفقيه من خلال الحلول التصميميه للخلفيه.

المثال الرابع

وصف العمل	مطعم فارماسي 2 (pharmacy 2 restaurant)
موقع العمل	لندن – المملكة المتحدة – إنجلترا .
اسم العمل	pharmacy 2 restaurant
تاريخ العمل	2013 م

قد ظهرت جماليات الحلول التصميمية الممكنة علي إيقاع المتناقضات فيما يلي:

تظهر المعالجه التصميميه هنا للحل التصميمي الداخلي للمكان وهو مطعماً ، فالمشهد الرئيسي مجموعه من أربع مساحات مربعه بينهما اربع أعمده كلاً من هذه المساحات مصمماً بمعالجه مختلفه فالبطوله هنا للأربع مساحات التي تتوسط المشهد و ميّزها بالمعالجه اللونيّه ذات الألوان المُتناقضه و كانت البطوله لهم في المشهد العام أما بالنسبه للمعالجه التصميميّه للأربع أعمده فقد وضع عليهم اربع لوحات محموله معالجه تصميمياً و تقنياً بالتشكيل بتقنيات الترصيع و أستخدم لها الوان غير متناقضه تميل في ألوانها الي اللون الأزرق كما هو موضح بالصور ، كما أنه وُظف في المساحات الرئيسيّه التناقض المتوازن بإستخدام الشكل الدائري و تكراره بطريقه إيقاعيه مُتزنّه و متنوعه مُلونه بدرجات الأزرق و الأحمر و الأبيض ، أستخدم الجمالي لقيمه التضاد و ما تتضمنه من إحساس بالحركه من خلال عاملي التقدم و الأرتداد الناتج عن التنظيم الشكلي للعناصر التصميميّه، الاربع مسطحات الرئيسيّه في العمل الفني تُكَمّل و تربط بعضها البعض رغم إنفصالها بالأعمده و لكنها بنفس العناصر التصميميّه و المعالجه اللونيه فهي مُتصلّه و مُنفصله في نفس الوقت ، ونلاحظ التناقض المتجاور المتولد عن مساحات الألوان الساخنه و الباردة و التضاد المتجاور المتولد عن المساحات القاتمّه و الفاتحه ، تحقيق العلاقات التصميميه للشكل الدائري و تكراره في إيقاع متنوع في الأحجام و التلوين، توظيف خاصيه الأنتشار البصري الإدراكيه بين الهيئات بناء علي قيمه و كنه و نفاء اللون في الهيئات و المشغول و الفراغ علي إيقاع المُتناقضات.

تري الباحثه : أن المصمم كان غير موفقا في اختيار الوحدات التصميميه لنتناسب مع وظيفه المكان حتي ان الناس يلتبس عليهم الأمر في حين دخول المكان اذا كان مطعما او مكاناً لبيع الأدوية وبغض النظر عن الوحدات التصميميه التي استخدمها الفنان ، نجد هناك وحده التناقض في استخدام الألوان و التصميم و هذا ان دل فيدل علي أهميه اختيار العناصر المعبره عن المكان ووظيفته حيث ان التصوير الجدارى يؤكد علي شخصيه المكان و يبرزها، فهنا أختلط الامر علي المتلقي علي الرغم من ان المعالجه و الحل التصميمي الموضوع مناسباً جدا لمكان لبيع الادويه " صيدليه " و ليس لمطعماً.

المثال الخامس

وصف العمل	مركز تجاري - وافي مول
موقع العمل	دبي - الامارات العربية المتحدة
اسم العمل	وافي مول
تاريخ العمل	1991 م

قد ظهرت جماليات الحلول التصميمية الممكنة على إيقاع المتناقضات فيما يلي:

هنا في هذا الحل التصميمي الداخلي نجده متأثراً بالشكل المعماري للأهرامات في العمل الفني لل sky light و المبني ككل نجده علي طراز العماره المصريه القديمه و معبد الكرنك خاصه في معالجه شكل الأعمده من الناحيه التصميميه، فنجد في ال السقف sky light مقسمه الي أربع أسطح مثلثه مُجمعه علي شكل هرمي ونلاحظ تعدد صياغات العلاقات المتناقضه القائمه علي إختلاف أنماط التراكبات البنائيه التبادليه المتضاده بين الأشكال، توظيف التضاد التكراري للأشكال الهندسيه و العضويه علي الأربع جوانب بإختلاف الوان التنفيذ ، الديناميكيه المتولده عن التناقض المتبادل و ما تتضمنه إحساس بالحركه من خلال عاملي التقدم و الارتداد الناتج عن إختلاف أنماط التنظيم التصميمي للمساحات اللونيه ، توظيف العناصر التصميميه المستوحاه من الحضاره المصريه القديمه علي الأربع جوانب بصياغتها كحل تصميمي في اسفل كل مثلث و كلما ارتفعنا الي الاعلي قلت العناصر و سادت تنويغات من احجام صغيره للعناصر في تناغم و ايقاع للمتناقضات، البناء الخطي المتماسك و المتوازن المختلف الكثافات ، تزامن الحركه الإيقاعية التكرارية المتعاكسه الإتجاهات ، التضاد المتجاور المتولد عن المساحات اللونيه القاتم و الفاتحه ، الإعتماد علي الخصائص الإستمراريه في بنائيه العلاقات الشكليه المتناقضه بالتكوينات ، تنسيق تناقض السكون و الحركه ، و تباينات الاوضاع التصميميه بين الساكن و المتحرك، تكاثف الوحدات التصميميه في قواعد المثلثات الاربعه المكونه لل skylight بالالوان الساخنه و كلما ارتفعنا الي اعلي زادت الالوان الباردة و اختفت الالوان الساخنه.

تري الباحثه : أستطاع الفنان أن يحاكي و يتأثر بالفن المصري القديم في محاولات تصميمه لحل العمل ككل في المبني خاصا العمدان و في ال skylight و الموضوعات المعالجه تصميميا داخلها . تري الباحثه أنه عالج العناصر التصميميه بركاكه شديده و لكنه حاول ان يؤكد علي قيم التناقض و ايقاعاتها في صياغه التصميم و أستطاع ان يعدد الانماط التصميميه المتناقضه وفق الدلالات التعبيرييه المقصوده في اطار وحده العلاقات المتضاده المترتبه علي تقدم و تفرّد و إيقاع في المساحات اللونيّه المتنوعه.

نتائج البحث

من خلال البحث و دراسه في مفاهيم التناقض ، و الحلول التصميميه الناشئه عنه ، و التي اعتمدت علي مفاهيم العلاقات المتضاده أمكن التوصل الي أن قيم التناقض من الممكن أن تكون في كل تصميم ، و مهارة الفنان تتمثل في ضبط إيقاعها من خلال إختيار حلولاً تصميميه للمساحه المقدمه للمعالجه لمفردات التصميم ، وصولاً لحل تصميمي في اطار الأماكن من حيث الفكره و تقنيه التنفيذ و أكثرها ملائمة للمكان و هو الامر الذي يتحدد بالأعتبرات البنائيه للتصميم بإختيار العناصر المناسبه للموضوع و وظيفه و طبيعه المكان و وضعها في تكوينات ذات إيقاع او إيقاعات يمكن ان تكون متناقضه او منسجمه او كليهما معا فكلما تنوعت و تتاغتت التباينات و التناقضات كلما أثري ذلك العمل الفني و أصبح أكثر ثراءا بالقيم التصميميه شريطه أن يحقق الوحده بين الأيقاعات المستخدمه في علاقات و حلول مناسبه و يمكن أن نصيغ نتائج البحث كما يلي :

1- أوضح البحث أهميه قيمه التناقض في التكوين التصميمي و الدور الذي تقوم به العلاقات المتضاده في تأصيل المفاهيم الإبداعية في التصوير.

2- كشف البحث عن أهميه ما يتضمنه تحقيق العلاقات التصميميه المتناقضه في تكوين العمل الفني ، و ما تمنحه له من قيما تشكيليه و جماليه متعدده عبر مسيره تاريخ الفن .

3- اوضح البحث اختلاف الحركات الفنيه في التصوير الحديث و المعاصر في تناول مفهوم الحلول التصميميه المتناقضه بالتوظيف و الصياغه في العمل الفني.

4- يتضمن تحقيق العلاقات المتناقضه قيما تعبيريه متنوعه ترتبط بطبيعه العناصر التصميميه فالتناقض قيما متنوعه ترتبط بطبيعه العناصر فهو يتحرك تجاه المعني و المضمون بما يؤكد علي الفكره .

- 5- يرتبط الجانب البنائي للعلاقات التصميمية المتناقضة ببعض المفاهيم كالطاقه ، الكثافه التضاعط و التخلل و الضغط و التمدد و الديناميكيه و الاستاتيكيه و تتنوع بتنوع مداخل تناولها التشكيلي .
- 6- ان استخدام الرمز من خلال الصياغات التصميميه المختلفه المتناقضه تساعد علي وجود مداخل تشكيليه تثري المعطيات الجماليه في التصوير الجدارى .
- 7- اهميه ادراك المصمم للعوامل المؤثره في تنسيق العلاقات التناقضيه علي المسطح الجدارى و التي تتمثل في الاستغلال الجيد للمعطيات لديه من طبيعه سطح و خامه و اختيار التقنيه المناسبه للتنفيذ .
- 8- ان تنوع الصياغات التصميميه و التشكيليه للعلاقات المتضاده في العمل التصويري الجدارى له دورا كبيرا في اثراء المعطيات الجماليه في التصاميم المقدمه .
- 9- امكانيه تطوير مداخل للتصميم الجدارى الداخليه و الخارجيه بالاعتماد علي قيمه التناقض التشكيليه من خلال تنوع صياغات و معالجات لتلك العناصر التصميميه المستخدمه علي ايقاع المتناقضات .
- 10 – امكانيه توظيف و استحداث علاقات تصميميه اعتمادا علي الاسلوب التجريدي للتناقض و التي لها بدورها رؤيه خاصه تسهم في اثراء الرؤيه الجماليه للتصميم و التصوير الجداري داخليا او خارجيا او كلاهما .
- 11 – تختلف مداخل توظيف الادراك و الابتكار للقيم التصميميه الانشائيه و الجماليه باختلاف طبيعه و نوع العلاقات المتناقضه بين العناصر و بعضها مع الخلفيات و المساحات .
- 12 – تعد المعالجات التصميميه و التشكيليه التي تتناول مفهوم العلاقات المتناقضه في التصوير الحديث و المعاصر من اهم الوسائل البنائيه للمدخل التجريبيه للتصميم .
- 13 - تمايز العلاقات الشكليه علي اساليب و اتجاهات فنيه خاصه بكل فنان تحقق تلك الرؤيه و تجمع في طياتها علاقات شكلية متناقضه باشكالا مختلفه فيما يقدمه من انتاج لعمل جدارى .
- 14 - صياغه معالجات تشكيليه متعددده قائمه علي ايقاع التناقض، تثري القيم الجماليه المقدمه في العمل الفني ، وذلك من خلال التوظيف الشكلي للعماره و التوظيف التصميمي للجداريه .

قائمة المراجع

المراجع العربية :

- 1- ابو الطيب اللغوي :- الاضداد في كلام العرب ،تحقيق عزه حسن ،دمشق ،1967م.
- 2- ايهاب بسمارك الصيفي :-الاسس الجماليه والانثائيه للتصميم (فاعليات العناصر الشكلية) ، الجزء الاول ،الكاتب المصري للطباعه والنشر ،1992 م .
- 3- حسن سليمان :- كيف تقرا صورته – لغة الشكل الفني ،الهيئه المصريه العامه للتاليف النشر ،المكتبه الثقافيه رقم 238،1970م .
- 4- زكريا ابراهيم :- فلسفه الفن في التاريخ المعاصر ،دار مصر للطباعه والنشر ، 1988م .
- 5- شاكرا عبد المجيد :- العمليه الابداعيه في فن التصوير ،عالم المعرفه ،الكويت،1987م .
- 6- عبد الفتاح رياض :- التكوين في الفنون التشكيليه ،الطبعه الثالثه ،دار النهضه العربيه ،القاهره ،1995م .
- 7- محسن محمد عطيه :- القيم الجماليه في الفنون التشكيليه ،دار الفكر العربي ،الطبعه الاولى ،2000م .
- 8- محمود البسيوني :- الفن في القرن العشرين ،الهيئه المصريه العامه للكتاب ،مصر ،1983م .
- 9- مصطفى يحيي :- القيم التشكيليه قبل وبعد التعبيريه ،دار المعارف ، الطبعه الاولى ،1993م .
- 10- نعيم عطيه :- الفن الحديث ، محاوله للفهم ،دار المعارف ،1982م .

المجلات والبحوث والمقالات :

- 1- زينب احمد رافت السجيني :- وظيفه التصوير الجداري ،مجلة دراسات وبحوث ، العدد الثالث جامعه حلوان ،ديسمبر 1980م .
- 2- محمد شاكرا :- دراسه في الوحده العضويه في الفنون الجداريه في العصر الحديث ،المؤتمر العلمي الاول للفنون والثقافه ،الاسكندريه ،1999م .
- 3- مصطفى الرزاز :- التحليل المورفيولوجي لاسس التصميم ومواقف المشاهد منها ، مجله دراسات وبحوث ،المجلد السابع العدد الثالث ،اغسطس 1984م .

المراجع المترجمة:

- 1- اتيان سوريو :-الجمالية عبر العصور،ترجمه اميشال عاصي منشورات عويدات بيروت باريس الطبعة الثانيه 1982م .
- 2- ارنولد هاو زر :-الفن والمجتمع عبر التاريخ الجزء الثاني ترجمه افؤاد زكريا ،الهيئه المصريه العامه للتاليف والنشر 1971م .
- 3- برنارد مايزر:- الفنون التشكليه وكيف نتذوقها ، ترجمه سعد المنصوري ومسعد القاضي القايره مكتبه النهضه المصريه 1966م .
- 4- روبرت جيلام سكوت :-اسس التصميم ،ترجمه عبدالباقي محمد واخر ،دار نهضه مصر 1980م
- 5- نينيا م ديفز :- فن التصوير القديم والحديث ،ترجمه بكرى والشال ،القايره ،موسسه سجل العرب ،1963م .

المراجع الاجنبيه:

- 1- ANTON STANKOWSKI:-KARL DUSCHek,and Hanz Heinz
-ANTON STANKOWSKI 06
(german edition)publisher :hataje cantz publishers bili ngual
edition hardcover hardcover (AUGUEST 15 ,2006)
- 2- DAVIDLandau&peter parshall:-The renaissance print yale
1996
- 3- Edward lucie –smith:-latin American art of the 20 th century
London thames &Hudson ltd 1993
- 4- Gerard monfort:-le probleme de l’evolution du style dans l’art
moderne trad .et M.PODRO paris 1990
- 5- H.Risatti:-the tournal of aesthetic education vol 21 nuvember
summer 1987
- 6- Jim Wilson: - Equiangular spiral (or logarithmic spiral) and its
related curves university of Georgia 1999.

مرجع شبكة المعلومات الالكترونية

<https://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0002121&id=A12-00071>

<https://www.archdaily.com/101516/ad-classics-cathedral-of-brasilia-oscar-niemeyer>

<https://freewalkertours.com/mural-das-etnias-the-biggest-graffiti-of-the-world-in-rio-de-janeiro/>

<https://www.businessinsider.com/damien-hirsts-pharmacy-2-restaurant-in-london-photos-2016-2>