

فلسفة الإستلهام من التراث في إبتكار تصميم
معلق نسجي طباعي معاصر يحمل قيماً جمالية
وتقنية حديثة

إعداد

أ.د/ معروف أحمد معروف*

أ.م.د/ رانيا عبده الإمام **

أ.د.م/ سيدة محمد صقر***

م.م/ حكمت عبدالقادر إبراهيم '

مختصر البحث باللغة العربية

يهدف البحث إلى إبتكار تصميمات مستلهمة من التراث ولعمل مطبوعات
معاصرة بتقنيات مختلفة من تقنيات الطباعة تحمل قيماً جمالية وتقنية حديثة.

(١) خطة البحث

يحتوى الفصل الأول على المتقدمة، مشكلة البحث، أهداف البحث، وأهمية
البحث، فروض البحث، حدود البحث، منهج البحث، مصطلحات البحث،
الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.

(٢) التجربة الذاتية.

وهي عباره عن مجموعة من أعمال من التراث وعرض التحليل الفني لكلا
منها، وقد بلغ عدد التصميمات المبتكرة والمنفذة بأساليب الطباعة المختلفة وقد بلغ
عدها (٣) تصميمات، وتم عرض التحليل الفني لكل تصميم منفذ.

(٣) النتائج والتوصيات.

كما تم عرض أهم ما أسفى إليه الجانب النظري والعملي من نتائج ثم أخيراً
التوصيات المقترحة.

Summary of the study

"The philosophy of inspiration from heritage in creating a contemporary textile textile design that carries aesthetic values and modern technology"

The research aims to create designs inspired by heritage and to make contemporary publications with different tech-

^١ مدرس مساعد كلية التربية النوعية بقسم التربية الفنية (طباعة المنسوجات) جامعة بنها

* أستاذ النسيج والملابس ورئيس قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة بنها.

** أستاذ طباعة المنسوجات بقسم التربية الفنية وعميد كلية التربية النوعية جامعة طنطا

*** أستاذ مساعد "طباعة المنسوجات" بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية - جامعة بنها

niques of printing techniques that carry aesthetic values and modern technology.

(1) Research Plan

The first chapter contains advanced, research problem, research objectives, importance of research, research hypotheses, research limits, research methodology, research terms, previous studies related to the research topic.

(2) Self-experience .

It is a collection of works from the heritage and the presentation of technical analysis for each of them, and the number of innovative designs and implemented by different printing methods has reached (3) designs, and the technical analysis of each design was presented.

(3) Conclusions and recommendations.

The most important results of the theoretical and practical aspects were also presented, and finally the proposed recommendations.

مقدمة:

تدخلت طباعة المنسوجات في جميع جوانب الحياة فتم إثراها بجماليتها المختلفة وتثري الطباعة الوظائف المختلفة من ملابس ومفاصس ووحدات إضاءة وإتسعت نطاقها إلى أكثر من خامه طباعية .

تنميز الطباعة بتنمية الذوق الجمالي لدى الأفراد وكذلك الذوق الفني فالطباعة بمثابة المعرض الفني المتنتقل في كل مكان لما تضمه من عناصر زخرفية تضم كافة الشعوب وجميع الحضارات.

وبناء عليه تم الإستلهام من العناصر التراثية لإثراء المشغولة الطباعية والتعرف على الحضارات الثقافية المختلفة وكذلك الثقافات المختلفة.

للفنون التراثية مشتقاتها الزخرفية المنبثقة من المدارس الفنية التي تحمل في طياتها مجموعة من الملامح المتواقة مع الأساليب الفنية المعاصرة، ويظهر ذلك من

خلال الدراسات الواثقية كل عناصر وزخارف ونقوش التراث المختلف وتحليلها حسب الفترة الزمنية المتبعة منها.

ومن هنا تظهر أهمية دراسة الوحدات المختلفة في إخراج عمل وظيفي ذو مظهر متميز يحقق التوافق والتكامل في الأذواق المختلفة، لماتحتوية من الجماليات المميزة وهذا ما يجعل منها أعمالاً مصدر للإهتمام والإقتاء لذاتها لما تحمله من دقة واتقان.

مشكلة البحث :

تتلخص مشكلة البحث في التساؤل الآتي:

١ - هل للطباعة الرقمية إمكانات تشكيلية ؟

٢ - إلى أي مدى يمكن أن تسهم الطباعة الرقمية في عمل مطبوعات فنية معاصرة ؟

يهدف البحث الحالي إلى:

١- إثراء المشغولة الطابعية بإستخدام الطباعة الرقمية وإنتاج مطبوعات متميزة.

٢- الإلقاء من التراث في إنتاج مطبوعات مميزة.

يفترض البحث الحالي أنه يمكن :

يستند البحث الحالي إلى الفرض التالي:

١- إثراء مشغولات الطابعية بإستخدام الطباعة الرقمية وإنتاج مطبوعات متميزة.

٢- الإلقاء من التراث في إنتاج مطبوعات مميزة.

أهمية البحث:

ترجع أهمية البحث الحالي إلى:

١- التوصل إلى صياغات فنية بأسلوب الطباعة الرقمية تتناسب مع الفكر المتجدد في طباعة المنسوجات.

٢- الكشف عن حلول تشكيلية معاصرة للتصميم الطباعي باستخدام برامج الكمبيوتر والمعالجات الرقمية لإثراء المشغولة الطابعية.

٣- الكشف عن التراث وما يحويه من قيم فنية وجمالية.

حدود البحث:

١- استخدام أسلوب الطباعة الطابعة الرقمية.

٢- الاستلهام في عمل التصميم من التراث القديم.

٣- الوحدات التصميمية ومعالجتها باستخدام برنامج فوتوشوب (Adobe Photoshop).

٤- تطبيقات ذاتية للباحثة تتمثل في المشغولات الطباعية المختلفة.

منهج البحث:

يتبع البحث إلى:

١- المنهج الوصفي: الجزء النظري .

٢- المنهج التحليلي: تحليل الوحدات التراثية ووجه الاستفادة منها.

٣- المنهج التجريبي : التجربة الذاتية.

أما الخطوات الإجرائية فتسرير كما يلي:

أولاً: الإطار النظري للباحثة:

١- عرض للدراسات السابقة.

٢- دراسه تاريخيه للجانب الفلسفى لوحدات التراث.

ثانياً: الإطار العملي أو التطبيقي:

٣- إستخدام بعض وحدات التراث واستخدامها في عمل تصميمات منسوجات.

٤- عمل تصميمات طباعية باستخدام وحدات التراث.

٥- اختيار بعض التصميمات وتنفيذها باسلوب الطباعة الرقمية.

٦- عرض أهم التوصيات التي توصلت إليها الباحثة.

مصطلحات البحث :

الاستلهام (Inspiration) :-

" هو نوع من الوحي، يخص به من يشاء من عبادة، وفي محيط المحيط (الإلهام مصدر ألهم، وفي التعريفات الإلهام ما يلقي في الروع بطريقه القبض وقيل الإلهام ما وقع في القلب من علم وهو يدعى إلى العمل من غير أستلام بأية ولا نظر في حجة وهو ليس بحجة عند العلماء إلا المتصوفين".^(١)

التشكيلية (Plastic Formulation) :-

" هي طريقة وأسلوب أداء وفقاً لمقاييس تقنية مقدرة، والهيئة او النظام الذي تتخذه الأشكال والعناصر، يصوغ المصمم بها مفردة أو بشكلها علي النحو الذي تتوافق به مع العرض وتخفيف المعنى، وهي طريقة بناء المفرد التشكيلي في محاولة لإيجاد الأسلوب الملائم للفكره أو الأنفعال، كما تعني عملية أحكام العلاقات لهذه الفكره وهذه الانفعال".^(٢)

-: (Technique)

"وتقنية أي تكنيك : هو فن وضع الخطط، وقد تتعدد مفاهيم ومعاني التقنية حسب موقعها من الإستخدام في المجالات والأنشطة المختلفة في الحياة وفي مجال الفن، ويرى أن التقنية هي طريقة فنية، او الطريقة المتبعة لإخراج العمل الفني في أصول صناعية صحيحة."^(٣) أو المهارة التي يستخدمها في السيطرة على المواد، ومعرفته للوسيلة التي ينجزها هدفه الجمالى

(١) بطرس البستانى : محيط المحيط /مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٤٤-١٩٧٩.

(٢) زينب علي إبراهيم : (تنتج الصياغات التشكيلية لمفردات نباتية وورقية من الفن الإسلامي كمدخل لتصميم لوحات زخرفية مسطحة)، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

(٣) عبدالغنى النبوى الشال : (مصطلحات في الفن والتربية الفنية)، شئون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، ١٩٨٤م، ص ٩.

كما تعرف بأنها "استخدام" الخامات والأدوات الأمثل الذي يخدم الموضوع ذو فكرة محددة.^(٤) وتعرف بأنها معالجة التفاصيل الفنية من قبل الفنان^(٥) أو هي طريقة عمل لنشاط أو فن من الفنون.

-: (Heritage)

"يطلق لفظ التراث علي مجموع من نتاج الحضارات السابقة التي يتم انتقالها من السلف إلي الخلف وهي نتاج تجارب الإنسان ورغباته وأحساسه سواء كانت في ميادين العلم أو الفكر أو اللغة أو الأدب وليس ذلك فقط بل يمتد ليشمل جميع النواحي المادية والوجدانية للمجتمع من فلسفة ودين وفن وعمان وتراث فلكلوري وأقتصادي أيضا"^(٦)

-: (CONTEMPORARY)

"الأسلوب المعاصر ينتج عن مجموعة من الاكتشافات وأرتقاء العلوم والتصنيع والإنتاج بالجملة ومجتمع الأستهلاك وتطور أساليب الاتصال ودخول كل ما هو جديد في نطاق العادات والأخلاق و الفنان المعاصر يبحث عن العلاقات المبكرة المتصلة بالعصر "^(٧)

الدراسات المرتبطة :-

- (١) كرم شلبي : (معجم مصطلحات الاعلامية)، دار الجبل بيروت، ١٩٩٤ م، ص ٢٠.
- (٢) أحمد ذكي بدوى : (معجم مصطلحات الدراسة الانسانية والفنون الجميلة)، دار الكتاب المصري، ١٩٩٠ م، ص ٣٧.
- (٣) Graeme Alpine –World Heritage Cultural Landscapes,(International Journal Of Heritage Studies),Vol.13,No.6,November 2007, P.427.
- (٤) رحاب فاروق حماد : (الأتجاهات الفكرية لمختارات من الفن المعاصر كمدخل لإثراء التصميمات الزخرفية)، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ٢٠٠٥، ص ١٧.
- أولاً : دراسات خاصة بتقنيات الطباعة الرقمية.
- إجمالي العرض للرسائل المرتبطة**

م	أسم الرسالة
١	عمرو محمد علي سلامة ٢٠١٢ م المفاهيم الفنية والفلسفية فيما بين طباعة الشاشة الحريرية والرقمية كمدخل تجاري لإثراء الطباعة اليدوية.
٢	سالي سمير داود امين ٢٠١٥ م مدخل تجريبية وتطبيقية للدمج بين التقنيات الطاباعية التقليدية وتقنية الليزر الحديثة.
٣	سيده محمد أحمد سليمان صقر ٢٠١٥ م فلسفة الرمز في فن الجرافتي، كمدخل لاستلهام أعمال طباعية معاصرة بالإضافة من تأثيرات التقنيات الطاباعية.
٤	سماح علي سالم محمد ٢٠١٧ م استحداث معلقات معاصرة مستلهمة من فن الكاريكاتير ورسوم الأطفال بأساليب الطباعة المتنوعة.

الدراسة الأولى: عمرو محمد علي سلامة:

"المفاهيم الفنية والفلسفية فيما بين طباعة الشاشة الحريرية والرقمية كمدخل تجاري لإثراء الطباعة اليدوية"، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ٢٠١٢ م

هدف البحث :

في هذا البحث قامت الباحثة بتناول الطباعة الحديثة وملامتها لتصميمات الكمبيوتر و نماذج من الألوان و الطباعة الرقمية و معالجة الصور الالرقمية والتعرف على الطيابه بالنفث الحبرى وميكانيكية استخدامها وإعدادها بالخطوات التكنولوجية.

أوجه الإستفادة :

لقد أفادت هذه الدراسة البحث في التعرف على الطباعة الرقمية.

وجه الاختلاف :

يتم تنفيذ اساليب الطباعة بتصميمات من التراث.

الدراسة الثانية : سالي سمير داود امين.

"مداخل تجريبية وتطبيقية للدمج بين التقنيات الطباعية التقليدية وتقنية الليزر الحديثة"، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، ٢٠١٥ م.

هدف البحث :

يهدف البحث إلى التعرف على أسلوب الطباعة الحديثة وهي الطباعة بالليزر و التعرف على النطمور العلمي و التكنولوجي في العصر الحديث واستخدام الليزر و أنواعها في مجال طباعة المنسوجات.

أوجه الإستفادة :

تكمن أهمية هذه الدراسة إلى الإستفادة من الامكانيات التشكيلية للاساليب الحديثة في مجال الطباعة.

أوجه الاختلاف :

استخدام التراث كأحد الوحدات الإبتكارية في إثراء المشغولة الطباعية بإسلوب الطباعة الرقمية.

الدراسة الثالثة : سيده محمد أحمد سليمان صقر.

"فلسفة الرمز في فن الجرافتي كمدخل لإستئهام أعمال طباعية معاصرة بالإضافة من تأثيرات التقنيات الطباعية"، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، ٢٠١٥ م.

هدف البحث :

يهدف هذا البحث إلى إخراج أعمال طباعية معاصرة متأثرة بالتقنيات المختلفة للطباعة منها التقنيات الطباعية التقليدية والتقنيات الطباعية الحديثة كالطباعة الرقمية ومستخدمين في ذلك تصميمات مستوحاة من الفن الجرافتي لبعض رسوم الشارع الناتجه عن ثورة ٢٥ يناير.

أوجه الاستفادة :

استخدام الاساليب الطباعية الحديثة كالطباعة الرقمية.

أوجه الاختلاف :

يكون الإختلاف في استخدام التقنيات الطباعية الرقمية وذلك للطباعة على و كذلك الإختلاف في الزخارف المستخدمة في عمل التصميمات.

أوجه الاختلاف :

ظهر الإختلاف في استخدام وسائط أخرى مع الأسطح المعدنية دون الإقتصار على سطح طباعي بعينه واستخدام في ذلك تصميمات مستوحاة من الدمج بين الفن الإسلامي والفن القبطي.

الدراسة الرابعة : سماح علي سالم محمد.

"استحداث معلقات معاصرة مستلهمة من فن الكاريكاتير ورسوم الأطفال بأساليب الطباعة المتنوعة" ، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة بنها، ٢٠١٧ م.

هدف البحث :

يهدف البحث إلى إنتاج معلقات معاصرة مستلهمة من فن الكاريكاتير ومن رسوم الأطفال مستخدمين في ذلك أساليب الطباعة التقليدية مثل (الاستنسلي - الشاشة الحريرية - الباتيك - المونوتيب - وغيرها من الطرق الأخرى) وإمكانية الدمج بينها وبين الاساليب الطباعية الحديثة كالطباعة الرقمية.

أوجه الاستفادة :

الدمج بين أكثر من أسلوب من الاساليب الطباعية الحديثة كالطباعة الرقمية.

أوجه الاختلاف :

تكون اوجه الاختلاف في استخدام الدمج بين عناصر التراث وذلك في إنتاج لتصميمات طباعية.

تحليل الأعمال

العمل الأول

نوع العمل: معلقة.

أبعاد التصميم: ٧٠ × ٥٠ سم.

نوع الخامة: أقمشة صناعية تحت مسمى تجاري (قماش مضلع).

أسلوب التنفيذ: الشاشة الحريرية والإستنسلي والنقل الحراري.

وصف العمل: سعت الباحثة إلى تحقيق الإنزان وذلك من خلال التمايز في تقسيم الشبكية الهندسية وتوزيع بها العناصر على السطح الطباعي، وتحقق وحدة العمل الطباعي في العنصر القبطي المستخدم بأكثر من تحوير وشكل وتكراره داخل الوحدات الشبكية مع الإختلاف في بعض الأماكن وعدم ظهور تفاصيل الوحدة بشكل كامل وقد إستخدمت الباحثة سمة التعبير الحسي وهي من السمات المميزة لفن التشكيلي.

العمل الثاني
نوع العمل: معلقة.
أبعاد التصميم: ٦٠ × ٤٠ سم.

نوع الخامسة: أقمشة صناعية تحت مسمى تجاري (جبردين).

أسلوب التنفيذ: الشاشة الحريرية والإستنسيل والنقل الحراري.

وصف العمل: سعت الباحثة إلى تحقيق الإيقاع وذلك من خلال توزيع الوحدات على السطح المقسم إلى خطوط وتقاطعات حادة، وتوزعت الوحدات باحجام وأشكال مختلفة وزوّدت باتجاه أفقي وإضافة تأثيرات وتقاطعات ما بين الهندسي والعضوی على مساحات غير متماثلة لإزالة الرتابة وتعطي العمل الفني نوعاً من التنوع التشكيلي، وتحقيق التباين اللوني من استخدام الألوان الساخنة والألوان الباردة وزيادة ثقل التصميم بإستخدام الألوان المحايدة الأبيض والإسود.

العمل الثالث

نوع العمل: معلقة.

أبعاد التصميم: ٤٠ × ٧٠ سم.

نوع الخامسة: أقمشة صناعية تحت مسمى تجاري (أورجانزا).

أسلوب التنفيذ: الإستنسيل والنقل الحراري.

وصف العمل: إعتمدت اللوحة علي توزيع اللون والخطوط بالسمك المختلف ومتراقبة بأشكال هرمية، وذلك من خلال توزيع الكتل المتمثلة في الوحدة النباتية والحيوانية كما تحقق الإتزان من خلال إتجاهات الخطوط بأشكالها المتوازي والمثلث، وكذلك الإيقاع المتناغم من خلال التنوع داخل أحجام العناصر، كما تحقق التباين اللوني في الشكل والأرضية من خلال المساحات اللونية الساخنة والباردة.

النتائج والتوصيات نتائج البحث :

تعرض الباحثة أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال دراستها وممارستها الفنية لتصميم مطبوخات نسجية من الإشتئام من التراث في إبتكار تصميم معلق نسجي طباعي معاصر يحمل قيمًا جمالية وتقنية حديثة وأهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة هي :-

- (١) تؤكد الباحثة أن التراث الحضاري والثقافي هو منبع لإشتئام تصميمات مبتكرة تناسب مع العصر الحالي مع المحافظة على الهوية المصرية في جميع جوانب الحياة.

(٢) جمع الفنان في تشكيلة للتراث بين النظام الهندسي من ناحية والنظام العصوي من ناحية أخرى مما أكسب أعماله التنوع.

(٣) الدراسة الفنية للتراث، قد أثبتت أنه فن زاخر له طابعه المميز والخاص به التوصيات:

(١) توصي الباحثه بضرورة الإهتمام بالتراث وزخارفه وإستفاده منها لإنجاح أعمال فنية.

(٢) التوليف بين أكثر تقنية طباعية في العمل الفني الواحد.

(٣) توصي الباحثة بضرورة الإستفاده مما توصلت إليه في البحث الحالي من الكشف على الإستلهام من التراث في إبتكار تصميم معلق نسجي طباعي معاصر لتثري مجال طباعة المنسوجات.

المراجع

أولاً: الكتب.

- بطرس البستانى : محيط المحيط /مكتبة لبنان ،بيروت ،١٩٤٤ ،١٩٧٩-١٩٧٩ م.

- عبدالغنى النبوى الشال : (مصطلحات في الفن والتربية الفنية) ، شئون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض ،١٩٨٤ م.

- كرم شلبي : (معجم مصطلحات الاعلامية)، دار الجبل بيروت ،١٩٩٤ م.

ثانياً: الرسائل العلمية.

أ- ماجستير:

- زينب علي ابراهيم : (تنتج الصياغات التشكيلية لمفردات نباتية وورقية من الفن الإسلامي كمدخل لتصميم لوحات زخرفية مسطحة) 'رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان.

- رحاب فاروق حماد : (الأتجاهات الفكرية لمختارات من الفن المعاصر كمدخل لإثراء التصميمات الزخرفية) ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٥ م.

- سماح علي سالم محمد : "استحداث معلمات معاصرة مستلهمة من فن الكاريكاتير ورسوم الأطفال بأساليب الطباعة المتنوعة "، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة بنها، ٢٠١٧ م.

ب-دكتوراة:

- سالي سمير داود امين: " مداخل تجريبية وتطبيقية للدمج بين التقنيات الطباعية التقليدية وتقنية الليزر الحديثة" ، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، ٢٠١٥ م.
- سيده محمد أحمد سليمان صقر : "فلسفة الرمز في فن الجرافتي كمدخل لإستلهام أعمال طباعية معاصرة بالإضافة من تأثيرات التقنيات الطباعية" ، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، ٢٠١٥ م.
- عمرو محمد علي سلامه: "المفاهيم الفنية والفلسفية فيما بين طباعة الشاشة الحريرية والرقمية كمدخل تجاري لإثراء الطباعة اليدوية" ، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ٢٠١٢ م

ثالثاً: مراجع أجنبية.

- Graeme Alpine –World Heritage Cultural Landscapes,(International Journal Of Heritage Studies),Vol.13,No.6,November 2007.