

التكعيبية والوأعمال المؤثرة فيها والإفادة منها في إثراء الأشغال الفنية

أ.د. مجدي عبد العزيز أبو زيد * د. سيدة محمد أحمد سليمان †

صفاء علاء الدين أحمد‡

ملخص البحث باللغة العربية:

مقدمة عن التكعيبية كانت المدرسة التكعيبية أضخم إنتفاضة ثورية فنية عرفها العصر الحديث تعريف للمدرسة التكعيبية محور الدراسة وتعريف الأشغال الفنية على إمكانية الجمع بين أساليب التشكيل في العمل الفني، وكيفية الإستفادة من أسلوب التجريب لعمل مشغولات فنية جديدة معاصرة تتماشى مع ذوق العصر رواد المدرسة التكعيبية :

١: بابلو بيكاسو رويز : و هو فنان إسباني ولد سنة ١٨٨١ م بملقا من أشهر أعماله : جورنيكا ، المUSICIEN trois.

٢: جورج براك : و هو فنان فرنسي من أشهر أعماله : آلة الكمان إلى غير ذلك من الفنانين في هذا الإبداع.

Research Summary

Introduction to Cubism The Cubism School was the largest revolutionary revolution in art known in the modern era. The definition of cubism was the focus of the study and the definition of works of art on the possibility of combining the techniques of formation in the work of art and how to use the method of experimentation to work new contemporary art in line with the taste of the age.

١;Pablo Picasso Ruiz: He is a Spanish artist born in ١٨٨١ in Malaga of his most famous works: Gornica, the three musicians

٢;George Brac: He is a French artist of his most famous works: violin to other artists in this creativity.

مقدمة:

كانت المدرسة التكعيبية أضخم إنتفاضة ثورية فنية عرفها العصر الحديث. " إن الفن الحديث ليس تصوراً لعالم مرئي ولا هو وصف أو إعتراف لما في النفس الإنسانية، وليس الفن

* أستاذ الأشغال الفنية كلية التربية النوعية - جامعة بنها

† مدرس الطياعة كلية التربية النوعية - جامعة بنها

‡ باحثة ماجستير كلية التربية النوعية - جامعة بنها

الحديث نسب بمرأيا مقوسة تضل عن الحقيقة الواقعية ولا تعكسها ، بل هو سخرية من الواقع مرجعها إجتهد الفنان في إضافة عالم بديل عن العالم الواقعي " (*)
لقد عرف الفنان في القرن العشرين، أن وراء كل ما هو مرئي جوهر باطن لا مادي يختفي خلف المادة، وأدرك أهمية الفكر وضرورة التجربة والخبرة العامة، لاجتهداده في التعبير عن ذلك الجوهر، وفي ظل إيمانه الجديد بالفكرة التي مزجت بين كافة معطيات العلم الإنساني كافة، إتجه نحو البحث في لغة الشكل، محاولاً كشف ما تتخطى عليه هذه اللغة من مضمون في بناء العمل الفني وفي التأثير على المشاهد. (†)

فإذا كان تاريخ الفن قد حفل بالكثير من الأعمال الفنية التي تعتمد على التوافق بين الشكل والمضمون، فإن الفن المعاصر يصبح نتاجاً لما يستحدث فيه من رؤى وأساليب أداء تتناول العمل الفني وفق مناهج وأهداف وأساليب فنية متباينة، تطلق أحياناً لتأكيد الجانب الحسي، وأحياناً لتأكيد بعد العقلي، واتخذت من بعد الروحي نقطة لإطلاقها أحياناً أخرى، إلى جانب فريق قليل العدد، واسع التأثير والبحث في الشكل وإستحداث تراكيب وأداءات جديدة، وبعد بيكانسو Picasso واحداً من هؤلاء الذين بدأوا واعين بالبناء الأساس للعمل الفني القائم على التوافق الدقيق المحكم بين الشكل والمضمون. (‡)

إذا كانت الحركة التكعيبية إكتسبت إسمها عام ١٩٠٨، إلا أن أولى أعمالها قد بدأت بمجموعة من الدراسات قام بها مؤسسها بابلو بيكانسو Pablo Picasso في نهاية عام ١٩٠٦ الصورة "نساء أفينيون" وهي تمثل مجموعة من النساء العاريات غير ملصقات الأجسام بعضها بالبعض الآخر ولكنها تبدو في تكوينها (شبه أوراق اللعب عندما نقوم بتوزيعها)، وفيها يتضح تأثره بالفنان الإفريقي في بعض الوجه. (§)

شكل(١) يوضح لوحة فتيات أفينيون "للفنان
بيكانسو"(**)

زيت على قماش ، متحف الفن الحديث بنيويورك ،
١٩٠٧ .

Les Demoiselles d'Avignon

(١) goseOrtegaY.Gasset, The Dehumanization of Artprincction. University press, ١٩٦٨.

(٢) عماد فاروق راغب اندروس ، (١٩٩٥) :الأسس البنائية في مختارات من جداريات الفن المعاصر كمدخل لإثراء اللوحة الزخرفية، رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ص ٧٧.

(٣) نسرین محمد نصر الجندي ، (٢٠١٦) :المعطيات التشكيلية لتكعيبية بيكانسو كمدخل لاستحداث مشغولات شعبية خشبية رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية ،جامعة حلوان ، ٢٤ .

(٤) TheArtssandlian- Raymonds.stites-McGrew-london ١٩٤٠. p. ٧٣٥

(٥)<http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=20821>

مشكلة البحث:

من خلال إلقاء الضوء على جانب من جوانب التي تبين القيمة الفنية يشير البحث إلى التساؤل التالي:

-هل يمكن الإستفادة من التكعيبية والعوامل المؤثرة فيها في إثراء مجال الأشغال الفنية من خلال ممارسات تطبيقية معاصرة؟

فرض البحث:

يفترض البحث أن:

١- توجد دلالات لإثراء المشغولات الفنية من خلال المدرسة التكعيبية في الفن الحديث.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

١- إستثمار القيم الفنية والتشكيلية للمدرسة التكعيبية وتوظيفها في عمل مشغولات فنية معاصرة كمدخل لإثراء الأشغال الفنية.

أهمية البحث:

ترجم أهمية البحث إلى:

١- إلقاء الضوء على المدرسة التكعيبية وهي جزء من مدارس الفن الحديث وكيفية الإستفادة منها في تحقيق أعمال فنية مبتكرة تتسم بالمعاصرة.

٢- الخروج بداخل جديدة لعمل مشغولات فنية معاصرة لإثراء مجال الأشغال الفنية.

حدود البحث:

تقصر الدراسة الحالية على التالي:

١- دراسة المدرسة التكعيبية والمبادئ الأساسية لها كدراسة شاملة.

٢- الإستفادة من فنون العصر الحديث والتجريب في الأشغال الفنية.

٣- الإستلهام من عناصر المدرسة التكعيبية من خلال استخدام خامة الجلد الطبيعية والصناعية والسلك ورقائق النحاس وأنواع من الخيوط وبقايا القماش والكرتون وخامات أخرى.

٤- دراسة لبعض أعمال فناني المدرسة التكعيبية وخاصة الفنان بيكتسو لعمل مشغولات فنية معاصرة.

منهج البحث:

أولاً: الإطار النظري:

يتبع البحث المنهج الوصفي والشبه تجريبي على النحو التالي:

١- دراسة التكعيبية والعوامل المؤثرة في المدرسة التكعيبية.

٢- دراسة تحليلية لبعض أعمال فناني المدرسة التكعيبية.

٣- دراسة التجريب ومداخلة المختلفة في مجال الأشغال الفنية.

ثانياً: الإطار التطبيقي أو العملي:

ويتبع المنهج التحليلي التجريبي في الأشغال الفنية

١- من خلال دراسة الجانب النظري تقوم الدراسة بإجراء تجربة ذاتية بهدف التعرف على إمكانية إستخدام مشغولة فنية مستوحاة من الفن الحديث(المدرسة التكعيبية).

٢- التوصل إلى نتائج التجربة الذاتية.

٣- توصيف وتحليل المشغولة الفنية (نتائج الدراسة)

٤- إعداد إستماراة تحكيم للأعمال الفنية (التجربة الذاتية).

٥- تقييم إستماراة التحكيم من الأساتذة المتخصصين.

٦- تحكيم المشغولات الفنية.

٧- تحليل الدراسة للنتائج.

مصطلحات البحث:

المدرسة التكعيبية:

هناك بعض التعريفات التي قامت الدراسة بذكرها للمدرسة التكعيبية ومنها كالتالي: على سبيل الذكر:

"اعتمدت المدرسة التكعيبية على الأشكال الهندسية والتدرجات اللونية وتقديم الأشكال والعناصر الطبيعية بنمط تكعيبي هندي". (*)

"المدرسة التكعيبية هي في الأصل حركة فنية ثورية، فادها "بيكاسو" و"وبراك" مقوماتها تسجيل ما تراه العين وإظهار جوهر الأشياء عن الأشكال والأسلوب والرموز بإظهار واجهات مختلفة لشيء في بعد واحد وقد وضع كل جانب بجوار الآخر مع تكرار الأشكال واللجوء إلى لغة الإشارات والعلامات البصرية وبمعنى آخر "تكسير صور المجتمع وإعادة تركيبها من جديد بأسلوب يتميز شكله العام بالهندي". (†)

(١) إيمان محمود كمال عبيد، (١٩٩٥): "الوحدات البنائية في أعمال مختارة من بعض فناني العصر الحديث والإفادة منها في مجال الأشغال الفنية" رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، ص ٤.

(٢) www.fonon.net ١٧:١٢ am-٢٣ apr

"أنه الإتجاه الذي يتخذ من أوضاع التكعيب الهندسية القائمة على نظرية التبلور التعدينية أساسا له في البناء والتكونين وهو الإتجاه الفني الذي كان كبار الرواد فيه كل من الفنانين بيكاسو و براك وإن لم يعرف بعد من هو الأسبق منهم إليه ولقد إتخذ هذا الطراز المعاصر مراحل فنية تطور فيها الإسلوب والأداء.

"هي أحداث إتجاه الفن الحديث وقد ظهرت عام ١٩٠٨ وقد امتدت إلى عام ١٩١٠، وكان ظهورها كرد فعل للأسلوب التأثيري. والتكعيبية لا تعنى بالمرئيات ولكنها تعمد إلى تحليل الأشكال والصور ثم إعادة بنائها بحيث يصعب التعرف عليها ثانية، وسمية بالتكعيبية أو لا وأخيرا على إبراز القيم التكعيبية للأشكال، ويعتبر أسلوب "سيزان" "المصدر الذي ألهم التكعيبيين وقد نشأ هذا الإتجاه في فرنسا ومن أهم ممثليه"بيكاسو" و"براك" و"ليجييه". (*)

الأشغال الفنية:

"إن كلمة الأشغال اليدوية تعنى الإستخدام اليدوي الفعال والموجه سواء باليد أو بإستخدام الأدوات للتحكم في الخامات في مراحل الإنتاج المتعددة. وبمعنى آخر هي طريقة وأسلوب الإنتاج من خلال تناول الخامات المتعددة." (†)

"والأشغال الفنية هي إظهار الفكرة بطريقة محسوسة في تعبير يدخل السرور على الجنس البشري، فالأشياء التي تنتج عمليا يكون لها نفع في الحياة وتدعى إلى عدم وجود فجوة بين القيمة الجمالية والوظيفية". (‡)

"ولقد أصبحت للأشغال اليدوية في مناهج التعليم الحديث مكانة لم تكن تشغلا من قبل. وقد حصلت على هذه المكانة منذ بدأ علم النفس يبين للناس الصلة المتينة بين اليد والعقل-بين الحركة والتفكير- وبين الفكر والتعبير عنها سواء أكان ذلك التعبير باللسان(باللغة) أم باليد-أي بإظهار الفكرة بطريقة عملية محسوسة". (§)

"تستخدم كلمة أشغال فنية بمعانٍ تقريبية حيث يصادف الناس أي جانب من الشغل اليدوي أو منتجاتها المختلفة فالأشغال الفنية ليست عملية تصنيع أو إنتاج بالجملة لبعض الأشياء الوظيفية في حياتنا". (**)

"هي تعنى عملية إبداع وإبتكار ذاتي لتعبيرات جمالية قوامها استغلال الخامات البينية المتوفرة حول الفرد، حيث يقوم بالتعبيريين خلال هذه الخامات فيعيد تشكيلها أو يقوم بالتوليف

(١) فهيمه أمين ،(١٩٦٧) : قاموس المشاهير الفنانين، دار النهضة المصرية، ص ص ٢٥٤، ٢٥٥.

(٢) EneyIoPediaofworldArt, McGrow-Hill, London, Vo1. VII, (١٩٨٣)

(٣) هديل حسن رافت، (١٩٩١): "مداخل لتدريس الأشغال الفنية بالاستعانة بمكملات الزينة المصرية القيمة القائمة على توليف الخامات" ، رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان ص ف

(٤) عبد الله على حاج، محمود يوسف، محمد شفي، (دت): "اليد المفكرة في الأشغال اليدوية" دار النشر، وزارة المعارف ، الجزء الأول، ص ٤.

(٥) جون ديوى، (١٩٦٣): الفن خبرة ، ترجمة زكريا إبراهيم وآخرين، دار النهضة، القاهرة، ص ١٢٩.

بينها أو يضيف إليها أو يحذف منها وذلك بالخبرات والمعلومات والمهارات المختلفة لتطويع هذه الخامات بما يتاسب مع شخصيته الأصلية الفريدة". (*)

الخيامية:

تجمع الكثير من المراجع على أنه فن الأليلك، أو هو تعريف له ولكن فن الأليلك فن ذات طابع أوروبي والإسلوب شرقي الأصل، والخيامية فن شرقي الأصل إسلامي الطابع من حيث الإسلوب، والزخارف وكذلك التطوير، وسمى كذلك لإستخدامه بكثرة في زخرفة الخيام. (†)

الدراسات السابقة:

قسمت الدراسات السابقة تبعاً لمحورين:

المحور الأول: الدراسات التي تناولت المدرسة التكعيبية.

المحور الثاني: الدراسات التي تناولت التجريب في الأشغال الفنية.

المحور الأول: الدراسة التي تناولت المدرسة التكعيبية:

١ - دراسة: إيمان محمود كمال عبيد (١٩٩٥): (‡)

الدراسة بعنوان : "الوحدات البنائية في أعمال مختارة من بعض فناني العصر الحديث والإفادة منها في مجال الأشغال الفنية".

تناولت هذه الدراسة أعمال بعض فناني مدارس الفن الحديث، وذلك بالاستفادة من الوحدات البنائية في أعمالهم وأساليبهم التشكيلية وصياغتها الذاتية وكيفية الخروج باللوحة المسطحة إلى عمل مجسم (معلقة) ذات البعدين والثلاثة أبعاد، بما يكسب الطلاب قدرات ابتكارية وأساليب تشكيلية متنوعة مما يثرى مجال تدريس الأشغال الفنية.

تنقق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية :

في دراسة بعض أعمال التصوير لبعض الفنانين الحديثة في المدارس الآتية (السريالية - التكعيبية - المستقبلية) في أعمال مشغولات فنية (معلقة) تتسم بسمات وخصائص تلك المدرسة الفنية مختص بالمدرسة التكعيبية.

وتختلف عن الدراسة الحالية في:

الدراسة الحالية تختلف عن الدراسة السابقة من حيث أن الدراسة الحالية تناولت "الإمكانات التشكيلية للتكميلية والإفادة منها في إثراء الأشغال الفنية" من

(١) إيمان محمود كمال عبيد، (١٩٩٥): مرجع سابق، ص ١٠.

(٢) لمياء على شعبان، (٢٠١٨): "جماليات أشغال الخيامية لإثراء عملية التأثير في المبني التعليمية الكويتية" رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة بنها، ص ٤.

(٣) إيمان محمود كمال عبيد، (١٩٩٥): "الوحدات البنائية في أعمال مختارة من بعض فناني العصر الحديث والإفادة منها في مجال الأشغال الفنية" رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة.

خلال أعمال فنانين المدرسة التكعيبية وأساليبهم التشكيلية وكيفية عمل مشغولات فنية مميزة تثري الأشغال الفنية.

المحور الثاني: دراسات تناولت التجريب في الأشغال الفنية :

١- دراسة: سليمان محمود حسن، (١٩٨٢):^(*)

تعرضت الدراسة لمفهوم الأشغال الفنية بشكل خاص ومرادفاته المتعددة ومدى ارتباطه بالعمل اليدوي ودور الحرفة كما تعرّض لفكرة إكتساب المهارات الأساسية من حيث استخدام الأدوات وإنقاذ التقنية لتكون هذه الأدوات بمثابة وسيلة للابتکار وكذلك أهمية التصميم والأبتکار والتراث والخصائص والمعطيات التشكيلية لخامات التوليف وحدودها ومقوماتها والوحدة العضوية.

التكافؤ بين خامات التوليف ودور خامات التشكيل والخامات البيئية كوسيلة ل التربية الحواس بالإضافة لخامة دورها في تتميم الصلة بين الإنسان والبيئة عن طريق إحداث نوعاً من التفاعل بينه وبين محیطه المادي من خلال فهمه لبيئته وتكيفه معها.

تفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في:

تفيد هذه الدراسة الحالية حيث تناولت هذه الدراسة بعض أعمال فنانى المدرسة التكعيبية .

تحتارف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في:

تناولت "الإمكانيات التشكيلية للتكميبيه والإفاده منها في إثراء الأشغال الفنية" من خلال أعمال فنانين المدرسة التكعيبية وأساليبهم التشكيلية وكيفية عمل مشغولات فنية مميزة تثري الأشغال الفنية

مفهوم التكعيبية:

أنه الإتجاه الذي يتخذ من أوضاع التكعيب الهندسيه القائمة على نظرية التبلور التعدينيه أساسا له في البناء والتكونين.^(†)

تطلق كلمة التكعيبية (cubism) في إصطلاح الفن التشكيلي على ذلك الأسلوب الهندسي والجمالي الجديد الذي إنتهجه أمثال بيكاسو (Picasso) وجورج براك (Braque) في تلك الأعمال الفنية التجريدية التي تتحرر من الشكل الطبيعي وتقوم في بناؤها وتكوينها على أساس من الأشكال الهندسية والعلاقات والنسب الرياضية.^(‡)

نشأة التكعيبية:

لقد شغل بول سيزان " Cezanne " (١٨٣٨ - ١٩٠٦) بمهمة تحقيق الصلابة في التكوينات وبإعادة التنظيم الطبيعي في خطوط وزوايا متكررة على أساس من الأشكال

(١) سليمان محمود حسن، (١٩٨٢): "دور الخامات البيئية في التشكيل الفني" ، مجلة الدراسات والبحوث، المجلد الخامس، العدد الثالث، ديسمبر، جامعة حلوان.

(٢) حسن محمد حسن، (١٩٨٣): مذاهب الفن المعاصر والرؤية التشكيلية للقرن العشرين، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ١٤٢.

(٣) محمود بسيوني، (١٩٨٢): الفن الحديث رجاله ومدارسه وأثاره التربوية، دار المعارف، القاهرة، ص ٦٩.

الإسطوانية والكرة والمخروط وإدخال على فنه الصفة البنائية بدلاً من التأثير الجوى وكان يعطى كل نوعية من العمودية فتعبر عن العمق، وأما التأثير بالبيئة الجوية فكان يتحقق في أعماله من الإستخدام الخاص لإشاعة الألوان الزرقاء وكأن يصور الشكل البنائي للفاكهة وليس الإنطباع الحسي الخاص بها، وفي أثناء نقله للأشياء إلى لوحته كان يغير فيها بلطف ويعد تركيبها ويضيف إليها شيئاً ويعيد عنها شيئاً ويحرف كلما تدعا الحاجة وذلك ليجعل الصورة قوية معمارية التركيب، إن دراسة سيزان للمسطحات والحجم قادته إلى مفهوم خاص بمشكلات الصياغات الفراغية ، لقد قال (إن الطبيعة عمق أكثر ما هي سطح)، وقد كان تحويل سيزان للموضوعات التي يرسمها يجعلها لا تخضع لأي منظور، وكان يخلق ثلاث تصميمات مختلفة للمنظور في رسم واحد وذلك ما نشاهده من معالجة المنظور في لوحات الطبيعة الصامتة بشكل تسطيحي، إن ما كان يراعيه سيزان في أعماله هو "التصميم" الذي يعكس الإحساس بالعمق والجو، رغم إحتفاظه بالتسطيح ذلك من خلال الإستخدام المتوع لللون وكثافته الضوئية.^(*)

خصائصها :

- التحليل والتفكير لرؤية الشيء من عدة أوجه، والإعتماد على التتميط أحياناً
- التتميط هو التبسيط والاختزال
- التسطيح في التلوين وإهمال العمق
- استعمال الألوان الرمادية لإظهار الأجسام
- إضافة خطوط متوازية للرسم حتى تبدوا كالمكعبات
- إدخال الكولاج (القص - اللصق) في التعبير الفني كقصاصات ، الجرائد ، القماش و في النحت أيضاً.

روادها :

- ١: بابلو بيكاسو رويز : و هو فنان إسباني ولد سنة ١٨٨١ م بملاقا من أشهر أعماله : جورنيكا ، الموسقيون الثلاثة.
- ٢: جورج براك : و هو فنان فرنسي من أشهر أعماله : آلة الكمان إلى غير ذلك من الفنانين في هذا الإبداع.

بابلو بيكاسو : Pablo Picasso

فنان إسباني المولد، هو ابن لمعلم الرسم "جوزي رويز بلاسكي goseruizblasco" وأمه تدعى ماريا بيكاسو لوبيز Maria Picasso Lopez واستمر يستخدم روبيز حتى عام ١٨٩٨^(†) ولد بيكاسو Picasso في مدينة "ملقا" وتلقى دروس الفن وهو صغير على يد والده الفنان Blasco ولما انتقلت الأسرة إلى برشلونة في عام ١٨٩٦ إتحق بيكاسو Picasso بـ أكاديمية

(١) محسن محمد عطية، (٢٠٠٦): اتجاهات في الفن الحديث، عالم الكتب، ص ٨١.

(٢) محمود البسيوني، (١٩٨٣): الفن في القرن العشرين، دار المعارف ، القاهرة، ص ٢٠.

الفون بالعاصمة مدريد، ظهرت براعته ومقدرته في أول معرض أقامه هناك عام ١٨٩٧ ويلاحظ في هذه الأعمال أنه كان متاثراً بالمصورين الأسبان.^(*) سافر بيكانسو إلى باريس لأول مرة لفترة قصيرة عام ١٩٠٠ واعجب بتنوع الحركات الفنية بها، لذلك قرر عام ١٩٠١ الإستقرار بها.^(†) يعتبر عملاق الفن الحديث، حيث تعدد مواهبه الفنية فمارس التصوير الزيتي والنحت والتصميمات المعدنية الخزف والمنسوجات وتعرض في أعماله الكثير من التقنيات الحديثة والخامات الجديدة.^(‡)

التجربة الأولى للدراسة

البيانات:

نوع العمل: معلقة

الأبعاد: ٤٧ سم × ٧٠ سم

الخامات المستخدمة: جلد طبيعي، جلد حور ملون ، صدف ، خيوط سيراما ، شرائح معدنية ، خرز مختلف الأشكال والألوان ، زلط ، شرائط ملونة ، أسلاك معدنية ، غراء).

استخدمت الدارسة بعض التقنيات التي تثري المشغولة الفنية جمالياً

ومنها:-

التقنيات المستخدمة وأساليب التنفيذ: تقنيات (الجدل – الضغط- التطعيم بالخرز- التقبيب- إضافة الصدف - التشكيل الشرائح المعدنية والأسلاك- التضفير- الإضافة وقطع العلود- التشكيل- بالحرق- التحرير- التطرير).

وصف العمل الفني : استلهمنت الدارسة تصميم المشغولة للوحة إسمها جاكلين مع الزهور مدمجة مع جزء أيضاً من لوحة مايا بيكانسو فتم تنفيذ المشغولة من خامة أساسية وهي الجلد الطبيعي الكوار والجلد الحور الملون وبعض الخامات الملائمة والمكملة كالأسلاك المعدنية، الشكل الأساسي للمشغولة مستلهم من الفن التكعيبي يستخدمت الدارسة غرزة الحشو بخيوط السيراما لعمل شعر الفتاة في اللوحة ثم قامت أيضاً بتقبيب الوجه في اللوحة باستخدام دفر عضم ثم قامت باستخدام تقنيات التفريغ ووضع الكرتون الملون ووضع السلك الملون بطريقة تناسب مع المشغولة الفنية بشكل فني أو على شكل دواير وكذلك استخدام تقنية التضفير والحرق على الجلد لإظهار الوجه للمرأة واستخدام النسيج أيضاً بالشرائط.

وإضافة الصدف وبعض أنواع من الخرز المختلفة الأشكال والألوان المناسبة مع المشغولة الفنية وعمل خلية من الجلد الحور الملون باللون البني والأصفر بالأشكال الهندسية المناسبة وربط الأشكال بخيط السيراما .

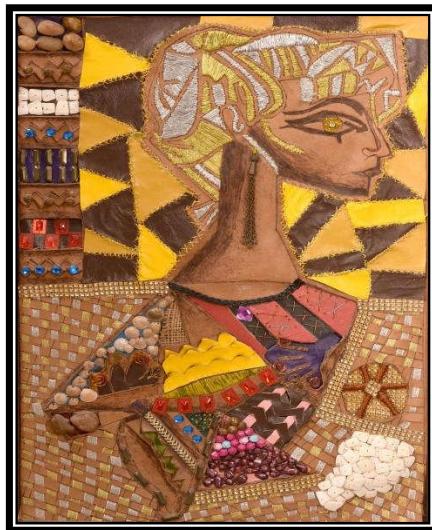
(٣) نعمت إسماعيل، (٢٠١٠): فنون الغرب في العصور الحديثة، دار المعارف، القاهرة، ص ١٤٢.

(١) سعيد جوده السحار، جمال قطب، (١٩٩٥): أشهر الرسامين والموسيقيين العالميين، دار معز للطباعة ، ص ٧٠.

(٢) عبد العزيز احمد جوده، (٢٠٠٨): قراءات في الفن الحديث ، القاهرة، ارت هاوس، ص ٥٠.

التحليل الفني والجمالي للعمل:

- ١- أكدت الدراسة على التنوع في المستويات بين البارز والغائر داخل العمل وذلك أدى إلى تنوع في حركة الخطوط.
- ٢- ظهر الإتزان في المشغولة من إتزان التصميم إلى جانب التنوع في التقنيات (الضغط، التشكيل، الإضافة، النسيج) داخل العمل الفني.
- ٣- التوافق في استخدام الألوان والخامات أدى إلى إبراز جمال المشغولة الفنية والإنسجام اللوني.

شكل رقم (١)
العمل الفني رقم (١) من أعمال الدراسة
التجربة الثانية للدراسة

البيانات:

نوع العمل: معلقة

الأبعاد: ٣٨ سم × ٥٠ سم

الخامات المستخدمة: جلد حور (أزرق - أحمر - أصفر) - أقلام حرق - خرز - أزرار معدنية - خيوط (صوف - قطن) ضفائر من السيور الجلد.

التقنيات المستخدمة وأساليب التنفيذ: (الجدل - التطعيم بالخرز - إضافة - التشكيل بالشرائح المعدنية والأسلاك - التضفير - الإضافة وقطع لجلو - التشكيل - الحرق - التخريم - التطریز).

وصف العمل الفني: إستلهمت الدراسة تصميم المشغولة لتمثال في روتيردام للفنان بيكتسو حيث وجه التمثال في منتصف المشغولة وتوجد الأشكال الهندسية من الدوائر والمثلثات التي تعتمد عليها المشغولة الفنية إهتمت الدراسة أيضا بإجراء مجموعة من التقنيات المختلفة كالحرق

والتغريغ، والضفر والتطرير وتشكيل الأسلام المعدنية وإضافة الأزرار والقطع المطرزة ثم التطعيم بالحرز بألوان مختلفة، لتكتمل جماليات المشغولة في الإحساس بالوحدة والتنوع الإيقاعي والتضاد اللوني والذي تم تشكيله بالمقص والقطر ثم التطرير وبعد ذلك تم إضافته ، مما أعطى تنوع في الألوان على سطح المشغولة الفنية ثم تم حرق الأطراف للمشغولة بمكينة الحرق للتجسيم وأيضا تم عمل دوائر صغيرة ملونة من الجلد وإضافتها بشكل جمالي منظم وتم تحرير العمل واستخدام تقنية التدكك لعمل الإخراج الفني للمشغولة الفنية.

التحليل الفني والجمالي للعمل:

- ١- قد تحقق التجانس داخل المشغولة وذلك من خلال تجانس الخامات مع بعضها البعض مما له رؤية فنية وجمالية .
- ٢- تتضمن المشغولة أنواعا مختلفة من التقنيات مما أدى إلى تنوع الإيقاعات الملمسية المختلفة.
- ٣- تناسق الألوان داخل المشغولة الفنية أدى إلى إثراءها.
- ٤- تحقق الجانب الجمالي داخل المشغولة الفنية .

شكل رقم (٢)
العمل الفني رقم (٢) من أعمال الدارسة

التجربة الثالثة للدراسة

البيانات:

نوع العمل: معلقة

الأبعاد: ٤ سم X ٤ سم

الخامات المستخدمة: أقمشة قطنية مختلفة الألوان والإحجام-خيوط قطنية مختلفة الألوان وابر مختلفة الأحجام.

التقنيات المستخدمة وأساليب التنفيذ: خيامية غرز بالخيوط القطنية غرزة اللفق-غرزة الحشو-غرزة السلسلة.

وصف العمل الفني : إستلهمت الدراسة العمل من لوحة للفن التكعبيي وهى معرفة ومشهورة فتاة أمام مرأة بيكاسو وهى لوحة مميزة ويمكن تفسير لوحة "فتاة أمام المرأة" (١٩٣٢) للفنان "بيكاسو" فى علاقه بالسابل مقابل الموجب، أو المرأة مقابل الروح، والمرأة، هنا تقع صورة وجه صديقة الفنان الشابة "مارى تيريز Marie-Therese" في المرأة وكأنه قابع في اللاشعور . لقد حلت الدراسة العمل بتطبيق العمل في لوحة من القماش فيما تعرف بالخيامية هو فن راقي مميز ومن الملاحظ أن "بيكاسو" في رسومه "التكعيبية" صور الأشكال من أجل إعادة تركيبها دون أن يفقدها خصائصها الأصلية وهذا ما فعلته الدراسة في هذا العمل

▪ اختيار التصميم .

▪ طبع وأختيار الحجم المناسب للمشغلة.

▪ اختيار ألوان خلفية المعلقة من القماش المناسب.

▪ استخدام غرز اللفق والخشو والسلسلة في العمل .

وقد ضاعف الفنان هنا في النموذج التكعيبى الذى يجمع بين الزاويتين الأمامية والجانبية معاً، من فكرة الإنعكاس، حتى سبب حالة من الإلتباس، وذلك يؤكّد على أن الصورة المنعكسة على سطح المرأة ، هي التمثيل الروحي للجانب الخفي من الشخصية المترسبة في المرأة كشخص واحد، ومن هنا جاء الغموض الذي تمثله في الثقافة، مما يفسّر إظهار رغبتها في التواصل مع ذاتها المختلفة والمنعكسة في المرأة أما حالة الصمت التي تشيع في العمل الفني فتهيئ للتحولات النفسية التي تمر بها الفتاة.

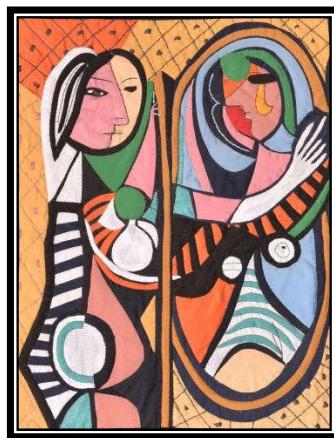
التحليل الفني والجمالي للعمل:

١- التوافق وتناسق الألوان داخل المشغولة الفنية بالأقمشة أدى إلى إثراءها.

٢- قد تحقق التجانس داخل المشغولة وذلك من خلال تجانس الخامات مع بعضها لإبراز القيم الفنية الجمالية.

٣- ظهر الإتزان في المشغولة من إتزان التصميم إلى جانب التنوع في الغرز (الفق - السلسلة - الحشو) داخل العمل الفني.

٤- أكدت الدراسة على التنوع في المستويات بين البارز والغائر داخل العمل وذلك أدى إلى تنوع في حركة الخطوط مما أدى إلى إثراء المشغولة الفنية.

شكل رقم (٣)
العمل الفني رقم (٣) من أعمال الدارسة

التجربة الرابعة للدارسة

البيانات:

نوع العمل: معلقة

الأبعاد: ٤٨ سم × ٦٤ سم

الخامات المستخدمة: أقمشة مختلفة الألوان والأحجام - خيوط قطنية مختلفة الألوان وإبر مختلفة الأحجام.

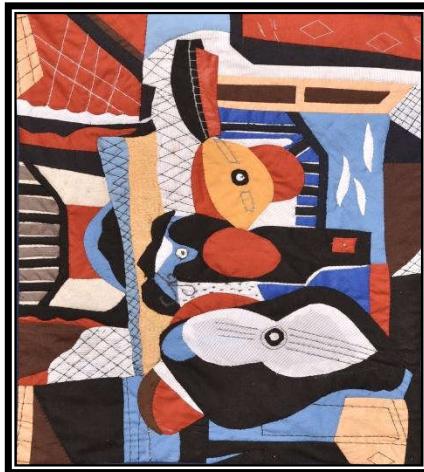
التقنيات المستخدمة وأساليب التنفيذ: خيامية (غرز بالخيوط القطنية غرزه اللفق - غرزه السلسلة - غرزه الحشو).

وصف العمل الفني : إستلهمنت الدارسة العمل من لوحة لفن التكعيبى وهى للفنان بيكاسو حيث أن المعلقة من قماش الخيامية ونفذت كالتالى قامت الدارسة :

- اختيار التصميم .
- طبع وأختيار الحجم المناسب للمشغلة .
- اختيار ألوان خلفية المعلقة من القماش المناسب .
- استخدام غرز اللفق والحسو والسلسلة في العمل .

التحليل الفني والجمالي للعمل:

- ١- قد أسهم اختيار ألوان الخيط والقماش في التأكيد على التوافق اللوني لوحدة العمل.
- ٢- إستخدام بعض الأساليب للغرز التي تخدم الناحية الوظيفية والجمالية للمعلقة.

شكل رقم(٤)
العمل الفني رقم (٤) من أعمال الدارسة

أولاً: النتائج:

من خلال الدراسات النظرية والعملية التي قامت بها الدارسة والتي تهدف إلى دراسة الفن التكعبي واستنباط بعض التقنيات والغرز المناسبة للأعمال الفنية والإستفادة منها لدارسي الفن بصفة عامة ومجال الأشغال الفنية بصفة خاصة لإبراز المشغولات الفنية التي تسهم في إثراء الأشغال عامة.

١- قدم البحث أفكار جديدة مستنيرة من الفن التكعبي الحديث وكيفية تنفيذها بتصميمات

مبتكرة لعمل مشغولة فنية معاصرة تثري مجال الأشغال الفنية.

٢- التنوّع في استخدام بعض غرز التطريز البسيطة على القماش مع إمكانية إدماجها وتكيفها مع الخيوط جعل المشغولة الفنية تتمتع بنوع من التناغم بين الشكل والأرضية.

ثانياً: التوصيات:

في ضوء ما توصلت إليه الدارسة من نتائج فإنها تقدم بعض التوصيات التي يمكن من خلالها الإستفادة من الفن التكعبي الحديث في عمل مشغولات فنية معاصرة تثري مجال الأشغال الفنية ومن هذه التوصيات الآتي:

١ - ضرورة الإهتمام بالجمع بين أكثر من أسلوب في العمل الفني الواحد، البدوي يعطي

تناغم للشكل والأرضية معاً ليزيد ذلك من ثراء العمل الفني ويضفي جمالاً عليه.

٢ - يجب الإهتمام بالبحث في مجالات الفنون الحديثة من فن تكعبي وسريري وواقعية وتجريبية والوحشية المستقبلية.

قائمة المراجع

- ١ - جون ديوى، (١٩٦٣): "الفن خبرة"، ترجمة زكريا إبراهيم وآخرين، دار النهضة، القاهرة، وسعد القناني.
 - ٢ - حسن محمد حسن، (١٩٨٣): مذاهب الفن المعاصر والرؤية التشكيلية للفرن العشرين، دار الفكر العربي، القاهرة.
 - ٣ - سعيد جوده السحار، جمال قطب: ١٩٩٥م، أشهر الرسامين والموسيقيين العالميين، دار معز للطباعة.
 - ٤ - عبد العزيز احمد جوده: ٢٠٠٨، قراءات في الفن الحديث ، القاهرة، ارت هاوس.
 - ٥ - عبد الله على حاج، محمود يوسف، محمد شفي، (دت): "اليد المفكرة في الأشغال اليدوية " دار النشر، وزارة المعارف ، الجزء الأول.
 - ٦ - فهيمه أمين (١٩٦٧) : قاموس المشاهير الفنانين، دار النهضة المصرية.
 - ٧ - محمود بسيوني، (١٩٨٢): الفن الحديث رجاله ومدارسه وأشاراته التربوية، دار المعارف، القاهرة.
 - ٨ - محمود البسيوني، (١٩٨٣): الفن في القرن العشرين، دار المعارف ، القاهرة.
 - ٩ - محسن محمد عطية، (٢٠٠٦): اتجاهات في الفن الحديث، عالم الكتب.
 - ١٠ - نعمت إسماعيل: ٢٠١٠، فنون الغرب في العصور الحديثة، دار المعارف ، القاهرة.
 - ١١ - إيمان محمود كمال عبيد، (١٩٩٥): "الوحدات البنائية في أعمال مختارة من بعض فناني العصر الحديث والإفادة منها في مجال الأشغال الفنية" رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة.
 - ١٢ - عماد فاروق راغب اندرؤس ، (١٩٩٥) : الأساس البنائية في مختارات من جداريات الفن المعاصر كمدخل لإثراء اللوحة الزخرفية، رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
 - ١٣ - هديل حسن رافت: (١٩٩١) "مداخل لتدريس الأشغال الفنية بالاستعانة بمكملاًت الزينة المصرية القديمة القائمة على توليف الخامات" ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان .
- (ب) رسائل الدكتوراه:
- ١٤ - نسرين محمد نصر الجندي ، (٢٠١٦): المعطيات التشكيلية لتكعيبة بيكساو كمدخل لاستحداث مشغولات شعبية خشبية، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية ،جامعة حلوان.
 - ١٥ - سليمان محمود حسن، (١٩٨٢) : "دور الخامات البيئية في التشكيل الفني "، مجلة الدراسات والبحوث، المجلد الخامس، العدد الثالث، ديسمبر ، جامعة حلوان.
 - ١٦- goseOrtegaY.Gasset, The Dehumanization of Artprinccetion. University press, ١٩٦٨.
 - ١٧- EneyIoPediaofworldArt, McGrowHill, London, Vo ١. Vm(١٩٨٣)
 - ١٨- TheArtssandlian- Raymonds.stites-McGrew-london ١٩٤٠. p.٧٣٥.

مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية

العدد (٨) مايو ٢٠١٩

١٩-<http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=٢٠٨٢١>.

٢٠- www.fonon.net ١٢:١٧ am-٢٣ apr .