

التجريب والخامات فى الأشغال الفنية فى ضوء فن التجميع

محمد محمود الهادى محمد*

تمهيد :

تعد الأشغال الفنية كونها أحد مستحدثات العصر الحديث كمفهوم أنطلق مع العديد من المفاهيم الإبداعية فى الفن ، أحد مصادر التجديد والتحديث فى الفن ، حيث أنها مجال يتأصل فى ممارسة مقومات تميز موهبة الممارسة الفنية من خلال تعدد الخامات التى تتطلب تعدد التقنيات والمهارات فى إطار من إبداعية الممارس ، وهو الأمر الذى يتماشى مع متطلبات العصر الحديث الذى يسعى أهل الإبداع فيه إلى البحث عن كل ما هو جديد ومفيد .

"والأشغال الفنية مجال للتعبير الفنى بمواد مختلفة وهى تعتمد على استغلال الخامات المتوفرة ، حيث يقوم الفرد بالتعبير من خلال هذه الخامات فيعيد تشكيلها ، أو يقوم بالتوليف بينها أو يضيف إليها أو يحذف منها ، مستخدماً فى ذلك الخبرات والمعلومات والمهارات المختلفة لتطويع هذه الخامات بما يتناسب مع شخصيته".^(١)

" وتعتمد المشغولة الفنية فى بنائها التشكلى على مجموعة من الخامات المتجانسة تعمل معا فى إطار من التوليف ، ومن الطبيعى أن يكون لكل خامة دور خاص يتفق وأغراض المشغولة الفنية ، فالقماش والجلود والزجاج والأحجار والمعادن إلى جانب اللدائن المصنعة كالبلاستيك والنايلون والبوليستر والألياف الزجاجية ، كلها خامات تمثل الباليئة التشكيلية لفنان المشغولات الفنية بملامسها السطحية والحسية".^(٢)

" وقد أثرت الاتجاهات الفنية الحديثة على الفنون التطبيقية ، فتكونت مفاهيم وأبعاد جمالية جديدة نحو تناول الشكل والخامة لتأكيد القيم التشكيلية والتعبيرية والوظيفية فى إبداع العمل الفنى"^(٣)، وباعتبار أن مجال الأشغال الفنية أحد الفنون التطبيقية ، فكان لا بد وأن يتأثر بتلك الاتجاهات الحديثة حيث خرج مفهوم الأشغال الفنية عن النطاق المألوف ، فأصبح يعتمد على فكرة التجريب وتزواج الخامات .

*باحث بمرحلة الماجستير

(١) جون ديبوى ١٩٦٣م : الفن خبرة ، ترجمة زكريا إبراهيم، دار النهضة العربية ، القاهرة، ص ١٢٩

(٢) سليمان محمود حسن ١٩٨٧م: المعلقة فى الفن التشكلى بين البناء الفنى والمضمون ، بحث منشور، مجلة دراسات وبحوث ،جامعة حلوان، المجلد العاشر، العدد الأول ، ص ٣٥

(1)Martina Margett1990 : International Crafts – Thames and Hudson – London –p6

مشكلة البحث :

وتتمثل مشكلة البحث فى الإجابة عن التساؤل التالى :

ما إمكانية الإفادة من التجريب والخامات فى الأشغال الفنية فى ضوء فن التجميع؟

فرض البحث :

يفترض البحث أنه :

يمكن الإفادة من التجريب والخامات فى الأشغال الفنية فى ضوء فن التجميع.

أهداف البحث :

(١) الكشف عن المعالجات الفنية للخامات والتى تسهم فى إثراء التشكيلات الفنية فى ضوء الفن التجميعى .

(٢) إلقاء الضوء على أهمية وتقنيات الفن التجميعى والإفادة منه فى ضوء الأفكار الفلسفية والفنية الحديثة وتطبيقها فى مجال الأشغال الفنية.

أهمية البحث :

(١) طرح مداخل تجريبية فى مجال الأشغال الفنية بما يواكب روح ومستهلكات العصر.

(٢) الوصول إلى حلول تشكيلية تفتح آفاق جديدة ووسائط تشكيلية مستحدثة.

(٣) الاستفادة من الأساليب التقنية التى تتطوى عليها الاتجاهات الفنية الحديثة لمواكبة الفكر العلمى والطابع التقنى الذى يصطبغ به هذا العصر.

حدود البحث :

يقتصر البحث الحالى على معطيات القرن العشرين والواحد والعشرين من الخامات والمستهلكات والادوات.

منهجية البحث :

يتبع هذا البحث المنهج الوصفى التحليلى ، من حيث :

(١) نبذة مختصرة عن الفن التجميعى.

(٢) وصف وتحليل لمختارات من أعمال الفنانين توضح الإمكانيات التشكيلية للخامات المختلفة.

التجريب والتقنية في الفن التشكيلي:

التجريب والابتكار من أهم ما يميز فلسفة عصرنا الحالي، وقد سبق العديد من المفكرين العرب أقرانهم الأوروبيين في إتباع المناهج التجريبية، وقاموا باستخدام أسلوب الملاحظة والتجربة العملية بدلاً من الاعتماد على التصورات العقلية المجردة. و الفكر التجريبي امتداداً لمناهج الفكر التي ظهرت في أوروبا مع مطلع القرن العشرين، حيث دعت الحاجة إلى وضع مناهج للبحث تفي بحاجات ومتطلبات العصر. ويعتبر العالم الإنجليزي "روجر بايكون" Roger Bacon (1180-1292م) . أحد رواد الفكر الحديث . والذي أسس المنهج التجريبي "فقد ألف موسوعة لعلوم عصره تحت اسم "العمل الكبير" Opus Magnus"^(١) كان لها تأثير بالغ فيما بعد على مختلف العلوم الإنسانية.

وهناك معنيين مختلفين للأسلوب التجريبي ، الأسلوب الامبريقي (التجريبي) empirique : وهو الذي يكتسبه الإنسان بالممارسة العملية اللاواعية ، لكل شئ من الأشياء ، والأسلوب التجريبي experimentale : الذي يعتمد إليه الباحث عن طريق استدلال دقيق واع يقوم على تحقيقه لفكرة تثريها الملاحظة وتثبيتها التجربة."^(٢) وممارسة التجريب في الفن تتيح الفرصة للتجديد في نماذج التفكير المختلفة " فمن خلاله تُعرض أكثر من فكرة فنية عن الموضوع في صورة معالجات تشكيلية جمالية عن طريق التغيير changing والتبديل في عناصر التكوين، أو وضع البناء التشكيلي في دلالات جديدة غير تقليدية".^(٣)

وتتعدد مداخل التجريب التي يمكن من خلالها إثراء الإبداع الفني ، ومن هذه المداخل (التركيب) Construction ، (التجريد) Abstraction ، (التحطيم) Distraction ، (الاختزال) Reduction ، وبذلك يكون التجريب في الفن "منهج للفكر يقدم بدائل الحلول في شكل صياغات تشكيلية جديدة تتضمن دلالات ومعاني غير تقليدية كما أنه الأسلوب الذي يعرض الجوانب الجمالية للموضوع."^(٤)

(٢) صلاح قنصوه: فلسفة العلم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الأعمال الفكرية ، ٢٠٠٢م ، ص ١٢٥ .

(٣) صلاح قنصوه: المرجع السابق ، ص ١٢٥ .

(١) هدى أحمد زكى: المنهج التجريبي في التصوير الحديث وما يتضمنه من أساليب ابتكارية وتربوية، مجلة بحث في التربية الفنية، جامعة حلوان، العدد الثاني، ١٩٨٠م، ص ٨٥ .

(٢) المرجع السابق، ص ٨٧ .

وفى النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت فنون ما بعد الحداثة post modernism الاتجاهات الفنية متوالية بإيقاع سريع، أدت إلى تغيير في مفهوم العمل الفني، وتبنت فكرة التغير الشامل ورفض السائد، فتعددت الاتجاهات التجريبية لتعبر عن عصر اختلف فيه كل المعايير والقيم الفنية بحثاً عن دلالات جديدة، وصياغات تشكيلية وحلولاً جديدة مبتكرة.

و"الفن بما انه إنتاج إنساني ينظم الفنان فيه المواد بحذق ومهارة لى يواصل تجربة إبداعية إنسانية ما"^(٣) والخامة من أهم عناصر العمل الفني الثلاثة (المادة والصورة والتعبير) "^(٤) فهي الشكل والأداة التي تساعد الفنان على تكوين الموضوع الجمالي وتحدد شكل الفن وطريقة صياغته.

ونتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي تغيرت المفاهيم الجمالية مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث طرأت تغيرات مفاجئة في الحركة الفنية، وتشكلت مبادئ جديدة مستحدثة للفن بالنسبة للتجريب بالخامات المستحدثة كوسيلة التعبير و أثرها على التقنيات والأساليب الأدائية، فاكتملت المادة صفات الطوعية والليونة بفضل المهارة الفنية للفنان، ورؤيته المستحدثة وتفهمه لدورها في العمل الفني. وغدت المادة غاية في ذاتها وليست مجرد شئ صنع منه العمل.

وبعض فناني الفن الحديث استفادوا من الإمكانيات التشكيلية والتعبيرية للمادة في تأكيد أفكارهم الفنية وقيمهم الإبداعية " كما أوضحت الأعمال الفنية أن هناك مفاهيم متباينة نحو استخدام الخامة كوسائط مادية في بناءها"^(١)، فظهرت تقنيات جديدة ارتبطت بتغير مفهوم الخامة ولتتوافق مع نوع الفلسفة والرؤية الفنية لكل فنان.

"ونوع الخامة وخواصها الحسية والتركيبية تتحكم إلى حد ما في الشكل، وعلى الفنان أن يتكيف مع الخواص الفردية للمواد التي يستخدمها، ومع صفاتها الخاصة، مثل اللون والملمس."^(٣) ومن هذا التعريف يتضح للباحث أن على الفنان دور في اختيار خاماته وكذلك التكيف مع الخواص الفردية لها تحقيقاً للقيم الجمالية والتعبيرية، فالألوان

(٣) ناثان نوبلر : حوار الرؤية ، مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، ترجمة / فخرى خليل ، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد ، ١٩٨٧م ، ص٢٤ .

(٤) محمد على أبو ريان : فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ، دار المعارف بالإسكندرية ، ١٩٩٤م ، ص١١٠ .

(١) هيربرت ريد : معنى الفن ، ترجمة سامي خشبة ، الطبعة الثانية ، آفاق عربية ، بغداد ، ١٩٨٦م ، ص٣٦٧ .
(٢) محسن محمد عطية: غاية الفن، دراسة فلسفية ونقدية، مرجع سبق ذكره، ص٣٧، ٣٨.

والخامات المختلفة قبل تشكيلها تحتوى شكلاً، ولكنها تظل فاقدة للقيمة حتى يتناولها فكر ويد الفنان بالتشكيل لينتقل معها بحواسه وعاطفته، فتأخذ شكلاً مكتسباً صيغة فنية من خصائصه لإظهار القيم التشكيلية والتعبيرية التي يسعى إلى تحقيقه.

والخامة والشكل والتعبير لب وجوهر الفكرة الفنية، وبصرف النظر عن الخامات والاتجاهات وهدف الفنان فإن هذه العناصر الثلاثة تبدو وكأنها تشكل النواة لكل محاولة لإنتاج العمل الفني ، ولذلك يعتمد وجود الشكل النهائي على كيفية صياغة هذه العناصر والتي تتوقف " على قدرة الفنان في تقدير دور كل عنصر، والتي يعتمد في صياغتها على عملي الحس الفني والخبرة التي تحقق للشكل التنوع والوحدة من عمل إلى آخر." (١)

ولقد كان منطقياً في القرن العشرين وما صاحبه من ثورة صناعية وتكنولوجية أن ظهرت بعض التغيرات في طرق الأداء وحقلاً لممارسة فكر التجريب بالخامات وكيفية التوليف بينها مما أدى إلى ظهور الكثير من المفاهيم الفنية الجديدة، وقد أدى ذلك إلى المزيد من الحرية والانطلاق في مجال الكشف عن خامات جديدة واستخدام خامات جاهزة حقيقة.

وقد قدم التطور التكنولوجي في المجتمع الغربي تبريرات للفنان المعاصر من اجل احداث التحول في الشكل والسطح البصري للعمل الفني وبما يؤثر ذلك في المتلقي والمشاهد وطريقة العرض وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية عبر "استخدام مواد صناعية واشياء مهملة في المحيط البيئي وتوظيف المهمل والمهمل ومواد تجمع من خشب او بلاستيك او قطع قماش او حديد والومنيوم لتأخذ انجازات الفنان مستويات بعيدة عنالسطح بخامة ومادة واحدة ، بل هو تألف وانسجام للتعدد والتنوع التقني من اكوام من الخردة ، حيث تحول التشكيل من مهارة حرفية الفنان بمعرفة المواد وخواصها نحو استخدام أي مادة وخامة تعطي تعبيراً عن صيغة مبتكرة ليتم تجميع الأجسام القديمة والتالفة وتجميعها لخلق عمل فني عبر استعمال الخردة والادوات المستهلكة والاشكال." (٢)

" يتوافق التطور والنشاط الصناعي والاقتصادي والاجتماعي بالتلوث البيئي ، فمع دخول الصناعة والتقنية كل مجالات الحياة والمتمثلة في الماكينات والأجهزة

(١) ناثان نوبلر: حوار الرؤية، مرجع سابق، ص٩٧.

(٢) وعد عدنان محمود ٢٠٢١م: تعدد الخامات في الفن التجميعي، مجلة الاكاديمي، العدد ١٠٠، ص١٣٥.

والمعدات والسلع الاستهلاكية أدى إلى تغير أسلوب وشكل الحياة ، وبذلك ازدادت مشكلات التلوث البيئي " (١).

" وإن لأي منتج دورة حياة تنتهي به كعدم ينبغي التخلص منه ، ويكون ذلك بعدة طرق: منها طريقة الحرق فينتج عنها تلوث الهواء، أو بطريقة الدفن في التربة فتتلوث التربة ، أما إعادة التدوير تعد طريقة للاتجاه نحو الإصلاح البيئي وهي أمنه بيئياً إذا تمت بتكلفة بسيطة تكون قد حققت أعظم استفادة." (٢)

"وقد وجد أن الدراسات التسويقية الحديثة تركز على عملية الاستثمار في مجال التخلص من النفايات التي تتمثل في القانون الذهبي Golden Rule وهو المحور الرئيسي للتكنولوجيا الصناعية وذلك عن طريق: تقليل الاستهلاك وإعادة الاستعمال والاستخدام ، وإعادة التدوير واسترجاع المواد وإصلاح الأشياء بهدف إعادة استعمالها ، وأخيراً إعادة التفكير في المخلفات المتبقية لإيجاد وابتكار تكنولوجيا جديدة تساعد على الاستفادة من هذه النفايات المتبقية." (٣)

الخامة كأداة تعبير:

التعبير Express هو الهدف والفكرة التي يحتضنها الفنان ليخرجها في شكل جمالي يحتوى على نظام تتجاوب معه الأحاسيس الإنسانية ، لهذا لا يكون التعبير الإبداعي عنصراً إيجابياً إلا بتفاعله مع عنصري الخامة والشكل ، حيث لا يوجد عمل فني بدون شكل وخامة ، وعندما يفكر الفنان في العمل الفني فإنه يختار خامته ويصوغ الشكل بطريقة متعمدة لتحقيق له أقصى عطاء تشكيلي وإبداع تعبيرى.

" والخامة والتعبير يعتمد كل منهما على الآخر في بناء العمل الفني ، ومن المحال فهم أى منهما أو تقديره إلا داخل الكيان الموحد وهو العمل الفني." (٤)

وقيمة المادة في العمل لا تتمثل في جاذبيتها للحواس فحسب ، بل إن المادة معبرة ، فإن " الخامة والشكل والتعبير لب وجوهر الفكرة الفنية وبصرف النظر عن الخامات والاتجاهات وهدف الفنان فإن هذه العناصر الثلاثة تبدو وكأنها تشكل النواة

(١) الفزاني اسامة نور الدين ٢٠١٠م: إعادة التدوير كأداة لحماية البيئة ودورها ومتطلباتها ، مقتبس

من <http://www.mmsec.com/m1-eng/recycle1>

(٢) أبو سعدة محمد نجيب ٢٠٠٥م:المخلفات الصلبة وإمكانات تدويرها بيولوجياً ، دار الفكر العربي ، القاهرة، ص ٧ .

(٣) النويهي عبدالباري على ٢٠٠٤م: الجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير النفايات البلدية الصلبة حالة دراسية

على مدينة جدة ، رسالة ماجستير جامعة الملك عبدالعزيز، ص ٧٦.

(٤) جيروم ستوليتنز ١٩٨١ : النقد الفني ، مرجع سابق ، ص ٢٣٦.

لكل محاولة لإنتاج عمل فني ، ولذلك يعتمد وجود الشكل النهائي على كيفية صياغة هذه العناصر والتي تتوقف على قدرة الفنان في تقدير دور كل عنصر^(١) ، والتي يعتمد في صياغتها على عاملى الحس الفنى والخبرة التى تحقق للشكل التنوع والوحدة من عمل إلى آخر .

و"يعتبر دور الفنان ذو أهمية تتواءم مع عناصر العمل الفنى " الخامة والشكل والتعبير ، فهو الذي يعطى العمل الفنى وحدته المتميزة ، وهو ما يعرف بشخصية العمل أو بالأسلوب الفنى"^(٢) ، ولا يوجد انفصال بين الفنان وعمله وخاماته ، حيث الاتصال والتفاعل والأثر والتأثير والفعل ورد الفعل بين العناصر الثلاثة ، والتي بتلاحمها تشكل أسلوب الفنان .

و"كل صنعة فنان جزء لا يتجزأ من صميم أسلوبه ، والأسلوب الفنى هو طريقته الخاصة فى معالجة المادة وتنظيم التقنيات ، بحيث يفرض على المادة تلك الصيغة الشخصية ، والأساليب المهنية التكنيكية لأى فنان إنما تتطوى منذ البداية على معان شخصية لا تكاد تنفصل عن أسلوبه فى المعاشة أو طريقته فى النظر إلى العالم ، ومعنى هذا إن الحرفة والمهارة لأى فنان إنما هى توقيع يحمل طابع صاحبه"^(٣) ، ولا يمكن إغفال الخبرات المرتبطة بالصنعة أو المهارات الدالة على اكتسابها . فالصنعة لابد وأن تكون متكيفة لنوع التعبير ، ومرتبطة بالعمل المبتكر وليست مجرد معلومات محفوظة ثابتة لا تتغير"^(٤).

" والفنان المبدع هو "الصانع الذي لا يهمل المادة ويحتكر الصنعة بل إنه يعشق الحرفة وهو بذلك يجعل الصنعة والعمل هما الدعامة الأساسية التى يقوم عليها النشاط الفنى"^(٥) ، ومن هنا فإن العمل الفنى ليس مجرد مهارات أو جوانب صنعة ، بل إنه تجربة فنية يعيد فيها الفنان تكوين مواد مختلفة بين يديه ليمدنا فى النهاية بالتعبير الفنى .

وهناك مواد مختلفة تم تشكيلها مسبقاً غير أنها تثير إعجاب الفنان بمرآها عندما يعثر فيها على جمال خالص ، يساعده فى إيجاد صياغة تشكيلية لعمله الفنى ، ولبعض المواد صفات شكلية خاصة ، وهى تتمتع بصورة تفرض نفسها على صورة

(١) ناتان نويلر ١٩٨٧ : حوار الرؤية ، مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، ترجمة / فخرى خليل ، دار المأمون للترجمة ص ٩٧ .

(٢) على عبد المعطى ١٩٨٥ : فلسفة الفن رؤية جديدة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ص ٢٥١ .

(٣) زكريا إبراهيم ١٩٧٦ : مشكلة الفن ، مكتبة مصر ، القاهرة ، ص ٩٠ .

(٤) محمد البسيونى ١٩٦٠ : أسس التربية الفنية ، دار المعارف ، القاهرة ، ص ٩٩ .

(٥) زكريا إبراهيم ١٩٨٨ : فلسفة الفن فى الفكر المعاصر ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ص ١٣٥ ، ١٣٦ .

الأعمال الفنية التي تنفذ من خلالها . وهكذا تقبل هذه المواد شكلاً ما ، وترفض شكلاً آخر .

" و يمكن القول بأن شكل العمل الفني يعتمد بدرجة كبيرة على المادة المستخدمة في تنفيذه" (١) فإنه لزاماً عليه أن يفكر في الصورة التي ستصبح عليها الخامات فيما بعد، ولذلك كان على الفنان أن يتمتع بقدر أكبر من الخيال حينما يتعامل مع توظيف الخامات وتشكيلها بما يتناسب وفكرة عمله الفني لتحقيق المضمون التعبيري له ، وهذا الأمر ليس سهلاً على الفنان تحقيقه ، لذا عليه أن يتدرب ويتعامل مع خامته من خلال التجريب حتى تكشف له كل أبعادها التشكيلية ، وأن يصبح مسيطراً عليها ويستفيد من إمكاناتها. وهذا لا يعنى أيضاً وجود حدود مسبقة للخامة ، إنما وجود رؤية مستقبلية لما سوف تكون عليه خامات العمل فيما بعد ، لذلك يجب أن يتصف دور الخامات في العمل الفني بالمرونة ، حيث يوضع في الاعتبار سمات الخامات التي أصبح لوجودها مغزى في العمل.

يظهر ذلك في قدرة الفنان المبدع وخبرته في التعرف على الخواص الحسية والتركيبية للخامات المختلفة وفهم الإمكانيات التشكيلية لكل نوع على حدة ، وقدرته في تحقيق صياغات تشكيلية ، وهذا ما يسمى بالإحساس والصدق الفني للخامة حيث تتحول على يد الفنان إلى شكل جمالي معبر .

"والخامات التي تستخدم لغرض معين قد تغير الاستعاضة عنها بخامة أخرى ما لم يكن ذلك لتعبير آخر أو لإثارة أحاسيس جديدة ، حيث تختلف الأحاسيس التي تثيرها خامات معينة إذا اختلف أسلوب معالجتها" (٢)

وقد تأثر مفهوم الوسائط التشكيلية بالتغير الذي طرأ على المشغولة الفنية بفنون ما بعد الحداثة بفعل التقدم العلمي والتكنولوجي وخاصة في مجال الصناعة والأدوات ، حيث تحولت كل الخامات الطبيعية والصناعية المحيطة بالفنان إلى وسائط تشكيلية مستحدثة تساعده على نقل أفكاره وترجمة مشاعره للآخرين .

وعلى ذلك يمكن تعريف (مفهوم الوسائط التشكيلية) المستخدمة في المشغولات الفنية وفقاً لفكر فنون ما بعد الحداثة على النحو التالي :

(١) محسن محمد عطية ١٩٩٧ : تذوق الفن ، أساليب وتقنيات ومذاهب ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية ، ص ٤٢ .

(٢) عبد الفتاح رياض ١٩٩٥ : التكوين في الفنون التشكيلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص ٣٢٢ .

" هي المواد المستمدة من مجالات أخرى تضاف إلى المشغولات لغرض تحقيق مفهوم جمالي تشكيلي ، وهي تتمثل في مفهوم التجميع الحديث في تناول الخامة ، حيث أصبح مفهوم التجميع في القرن العشرين ، هو دخول الخامات بغرض تشكيلي وجمالي وتعبيري في نفس الوقت ، وكانت البداية لدخول تلك الخامات على العمل الفني هو رغبة الفنان في محاكاة الطبيعة بعناصرها المختلفة ، وكان منطقياً أن تؤدي تلك المحاكاة إلى منطلقات جديدة في استخدام الخامات المختلفة في العمل الفني متضمنة قيمةً تعبيرية في أداء جديد ، فتتوعد وتعددت الخامات." (١)

" لذلك أخذ الفنان فيما بعد الحدائه يبحث عن (الوسائط التشكيلية) التي تتناسب لإثراء المشغولة الفنية ، فتتوعدت الخامات الملونة في العصر الحالي ، والتي يمكن أن تستخدم فيها وأصبحت أكثر اتساعاً سواء كانت وسائط تشكيلية معدنية وتتمثل في خامات تقليدية وخامات غير تقليدية-سابقة الصنع- أو وسائط تشكيلية غير معدنية كالزجاج المتعدد الألوان والدرجة والشفافية والشكل ، والبلاستيك واللدائن وغيرها من الخامات التي يصعب حصرها كلها." (٢)

الفن التجميعي بين الابداع والتقنية :

وتعددت الاتجاهات والمدارس الفنية في القرن العشرين نتيجة لما قدمته التطورات العلمية المعاصرة إلى رؤية الفنان ، كما أن الانجازات العلمية المتعاقبة كان لها تأثير مباشر على الفكر التجريبي ، "فقد أصبح من سمات هذا العصر التصارع من أجل تطبيق نتائج الأبحاث والنظريات العلمية في شتى مجالات الحياة". (٣)

ومن هنا كان منطقياً مع مطلع القرن العشرين ، وما صاحبه من ثورة صناعية وتكنولوجية أن ظهرت بعض المتغيرات في طرق الأداء ، وأصبحت المشغولة الفنية حقلاً لممارسة التجريب بخامات مختلفة وإضافة تقنيات جديدة ، مما أدى إلى ظهور الكثير من الصياغات الفنية الحديثة للمشغولة الفنية ، وقد أدى ذلك إلى المزيد من الحرية والانطلاق في مجال الكشف عن خامات مستحدثة .

وقد جاء الفن الحديث بتصنيفات واتجاهات جديدة ، ومن هذه الاتجاهات فن التجميع ، ويعد مصطلح التجميع Assemblage من مصطلحات الفن الحديث ، والتي

(١) Carlison Laurie, 2001: *Fiber Arts*, Vol 26. No 5 Lark Books . USA, P. 42.

(٢) جبرمين فوزى سمعان ١٩٩٧ : السمات الجمالية والتقنية للخامات الملونة في الحلى المعدنية بمصر القديمة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ص ٢٥٢ .

(٣) محمود البسيوني ١٩٨٣ : *الفن في القرن العشرين* ، دار المعارف ، ص ١٩ .

تشمل العديد من مجالات الممارسة العملية والبحث في نطاق الفن الحديث ، وهو من الفنون التي ظهرت حديثاً ، حيث واكبت هذه الفنون حركة التطور التي سادت كل فروع المعرفة في القرن العشرين ، ويتوافق هذا النوع من الفن مع فكرة ذويان الفواصل بين مجالات الفن المختلفة ، وإلغاء التصنيفات التقليدية القديمة للفنون حيث قام دبوفيه " Dubuffet " بتعريف الفن التجميعي assemblage art بأنه " هو الفن الذي يتم فيه تجميع عناصر من الواقع ليمحو بذلك العديد من الحدود الفاصلة بين الرسم الذاتي والنحت لصالح الفكرة الأبسط فكرة ترتيب الأجزاء " (١).

هذه الأعمال التجميعية كانت تتحدى الفاصل بين الأشياء في الحياة اليومية والفن الراقي الأمر الذي عكس اهتماماً واسعاً به في فن الخمسينات والستينات وهو الأمر الذي دفع معظم الفنانين وخاصة فناني البوب بتناول فلسفته بطريقة مختلفة. ويذكر ريمون تشارمي Raymond Charmet في الموسوعة الموجزة للفن عند مقارنة فن التجميع بالكولاج بأن " التجميع مصطلح أشمل من مصطلح الكولاج Collage وينطبق على النحت وكذلك التصوير الزيتي وأعمال الوسائط المتعددة multi media مثل الرسومات المجمعـة combine paintings وقد راقـت هذه التقنية كثيراً لفناني الداـدا والسريالية ، وهو يدخل عموماً في إبداع البيئات environments (٢). ومن هنا نجد أن "التجميع طبقة فرعية من النحت فيه يتم تجميع أشياء موجودة مسبقاً وسهلة التميز معاً ، بحيث تظل هويتها الأصلية واضحة ولكنها مع ذلك قد تغيرت في هذا السياق ، أي أنها معروفة ولكنها تتخذ شكلاً جديداً داخل العمل الفني" (٣).

" ومعنى (العمل الفني التجميعي) في قاموس الفنون الجميلة أنه تقنية بناء أعمال ثلاثية الأبعاد باستخدام عدد من الأشياء المركبة ، ويحدث ذلك في بعض الأحيان مع استخدام العناصر المشكلة بواسطة الفنان". (٤)

(1) Richard leslie:1997,pop art anew Generation of style todri, new York p.44

(1) Raymond Charmet : 1972, concise Encyclopedia of Modern Art Collins Glasgow, London, p.15

(2) Duane and Sarah Preble : 1985 Art forms Harper and Row publishers new York p. 173.

(٣) Robert Atkins 1990 : Art Speak' Abbeville Ruess, New York, P. 110.

وبناء عليه فإن مصطلح التجميع هو ابتكار لتشكيلات فنية عن طريق استخدام مجموعة من العناصر والأشياء ولها هدفا من استخدامها كعناصر ووحدات فنية وإعادة تشكيلها وتجميعها معا لينتج مشغولة فنية ذات مضمون.

وهناك العديد من العوامل التي أدت إلى ظهور فن التجميع فى الفن المعاصر منها على سبيل المثال وليس الحصر (التقدم العلمى والتكنولوجى - تطور إمكانيات الخامات - البيئة الفكرية لمجتمع ما بعد الحرب العالمية الثانية - العمل الفنى وأثر الخامات الصناعية عليه) ، حيث اتجه الفنان الحديث إلى هجر الخامات التقليدية إلى حد ما لصالح استخدام خامات صناعية مثل الحديد والسبائك والزجاج والبلاستيك وغيرها ، والتي يتم معالجتها بالتقنيات المستمدة من مجال الصناعة مثل لحام المعادن وغيرها. إن تكامل البناء الحضارى فى كل مجتمع يعنى تفاعل مقوماته مثل الاقتصاد والعلم والفن والسياسة والدين والتقاليد والعادات. ولما كانت هذه المقومات تتفاعل ككل داخل المجتمع الواحد جاز تفاعل الفن . وهو أحد هذه المقومات الحضارية . مع المقومات الأخرى. ولقد أدى التغير فى هذه المقومات الاجتماعية والسياسية والعلمية إلى تكوين الفكر الفنى الحديث ، ولقد شاهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر تدهوراً فى الفنون الأكاديمية بفكرها وأساليبها وموضوعاتها ومولد جديد لاتجاهات فنية تعتمد على فكر مستمد من الحياة العصرية بكل ما فيها من تطورات واختراعات وحروب. وفى ظل الثورة التقنية الحديثة تطورت حياة الإنسان الاجتماعية وتطورت ثقافته وتطور فنه ، " ولقد كان من نتائج هذا التطور أثر واضح فى تغيير مفاهيم الفنان ورؤيته للعالم ، وحمل الفن الحديث باتجاهاته صفة التغير الفكرى والتشكيلى نتيجة حرية رؤية الفنان فتعددت الأساليب والاتجاهات الفنية ، وكان من بينها أسلوب التجميع الذى عبر عن التمرد والثورة ضد المفاهيم الموروثة عن الفنون الأكاديمية وليصبح فناً يواكب التطور الحادث فى شتى مجالات المعرفة . " (١)

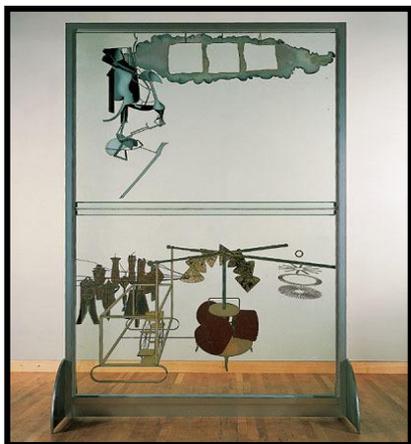
" وقد تأثر الفنانون بالخامات والأدوات التى وفرتها لها تكنولوجيا الصناعة وما أفرزته من خامات لم تكن معروفة مثل الخامات المصنعة والمخلقة وخامات سابقة

(١) رمسيس يونان ١٩٦٩ : دراسات فى الفن ، المؤسسة المصرية العامة للكتاب والنشر ، القاهرة ، ص ١٣١.

الصنع ، ومن بين تلك الخامات ذات الإمكانيات التشكيلية العالية تبرز الخامات المعدنية ، وعموما فإن المعدن طيع لدرجة أنه يستفاد بسهولة لأى تصور لهيئة يدور في عقل الفنان بالإضافة إلى عدة إمكانيات ذكرها هربرت ريد Herbert Read " يمكن سحبه إلى أسلاك كما أنه يمكن أن يشكل عن طريق الطرق عليه ، كما يمكن صهره وصبه " (١) . وعلى سبيل المثال لا الحصر لاستخدام الخامات ما نجده فى العمل الفنى "الفن كعدم" للفنان مارسيل دوشامب M.Duchamp والذى عبر عن موقفه الراض والساخر بتقييمه الأشياء غير المألوفة فنياً ، وأنتج ما يسمى بالجهاز" (٢) شكل رقم (١) . ومثال آخر عمل للفنان روبرت روشينج RobertRauschenberg فى العمل المسمى قفزة الهبوط شكل رقم (٢) ونلاحظ فيه استخدام الفنان إطار سيارة لوحة سيارة معدنية ، أخشاب، مسامير ، ألوان زيتية .

(2) Herbert Read : 1974, Aconcise History of modern sculpture thaumes and Hudson, London p. 241.

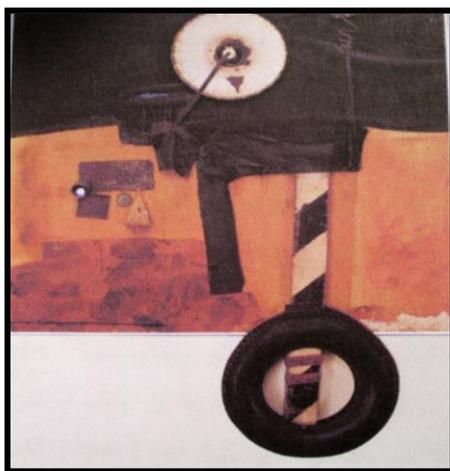
(1) David. A. nfam & others : ' 1987 ' Techniques of the Great Masters of Art ' Quarto Publishing Limited , London , 1987 p . 505

شكل رقم (١)

مارسيل دوشامب ٢٠٠٢: الفن كعدم (*)

شكل رقم (٢)
روبرت روشبنرج ١٩٨٧: قفزة
الهبوط (**)

مصطلحات البحث :

الخامة :

" الخامة كمفهوم لغوي يعنى المادة الأولية " " Row Material أى الخامة التى لم يجر عليها عمليات التشكيل والتشغيل بمعنى أنها المادة قبل أن تعالج " الخام ما لم يعالج " (١)

فن التجميع :

" أسلوب يعتمد على التجميع والتركيب وهو نوع من الأداء يتم إنتاجه عن طريق تجميع بعض القطع والأجزاء وتركيبها مع بعضها البعض على سطح العمل الفنى.
كما يعرفه معجم لونغمان على أنه العمل الفنى ذو الثلاثة أبعاد الذى يتم إنتاجه من خلال جمع بعض الخامات المختلفة " (٢)

التقنية :

" كما أنها مجموعة من العمليات والمهارات والنظريات العلمية والمعرفية المرتبطة واللازمة لإنتاج مشغولات معدنية بداية من اختيار خامة التشكيل وحتى تصبح قائمة متكاملة. " (٣)

(١) مجمع اللغة العربية 1980: معجم ألفاظ الحضارة الحديثة، مصطلحات الفنون، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مصر، ص ٥٧.

(٢) Robert Athins 1990: Art Speak, Op, cit. P. 90.

(٣) أحمد حافظ حسن ١٩٨٥ : الاستفادة بالقيم الفنية والتقنية للمشغولات المعدنية المملوكة بمصر فى عمل مشغولات مبتكرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ص ٨ .

الدراسات المرتبطة :

دراسة " محمد ثابت محمد حسن ٢٠٠٧م : التجريب بالخامات الصناعية في تصوير ما بعد الحداثة بين التقنية والإبداع ،رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة المنيا".

تناول البحث الافادة من الخامات الصناعية الحديثة في إبداع بعض اللوحات التصويرية في ضوء فنون ما بعد الحداثة ومعطياتها المادية والفلسفية ومن خلال ذلك يستفيد البحث الحالي من ذلك في التعرف والإضطلاع على الخامات المستحدثة وعلى عناصر التشكيل وما لها من قيم تعبيرية وجمالية.

- دراسة " علاء الدين أحمد محمد ٢٠١١م : معالجات فنية لبقايا الزجاج والإفادة منها في إثراء تشكيلات معدنية مستوحاة من الفن التجميعي ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة عين شمس " .

تناول البحث الإفادة من بقايا الزجاج في مجال أشغال المعادن في ضوء الفن التجميعي بمقوماته وفلسفته والقيم التعبيرية الناتجة عن التجريب بالخامات المختلفة.

ومن خلال ذلك يستفيد البحث الحالي في التعرف والوقوف على مفهوم وفلسفة الفن التجميعي ، والمعطيات المستحدثة من الخامات ، وتقنيات تجميع بعض الخامات ودورها في التعبير.

- دراسة " فاطمة بكر أحمد عثمان ٢٠١٧م : المقومات التشكيلية لخرده الحديد والإفادة منها في ابتكار تكوينات نحتية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة أسيوط .

- تناول البحث الإفادة من خرده الحديد بأشكالها المختلفة في إبتكار تكوينات نحتية وذلك في ضوء مختارات من إتجاهات الفن الحديث وباستخدام تقنيات اللحام وتقنيات أخرى.

- ومن خلال ذلك يستفيد البحث الحالي في الوقوف على مجموعة من التقنيات والقيم التعبيرية التي تفيد البحث الحالي نظراً لتعدد الخامات المعدنية لبعض الأدوات المستعملة.

- دراسة " هند حسن الشريف فرغلي ٢٠١٧م : المزوجة بين الخامات المختلفة والإفادة منها في إثراء القيم الجمالية والتعبيرية في فن

النحت الجدارى ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية النوعية ،
جامعة أسيوط.

- تناول البحث فلسفة الجمع والمزاوجة بين خامات مختلفة لإبداع تكوينات
مجسمة تتسم بقيم جمالية وتعبيرية متعددة ، مع إستخدام مجموعة من
التقنيات المختلفة فى تجميع التكوين رغم إختلاف مكونات الوسائط.
- ومن خلال ذلك يستفيد البحث الحالى فى التعرف على بعض التقنيات التى
تفيد البحث الحالى بالإضافة إلى الوقوف على نتائج التجريب بالخامات
المختلفة فى التعبير وإبراز القيم الجمالية والإفادة منها.

مراجع البحث :

- أبو سعدة محمد نجيب ٢٠٠٥م: المخلفات الصلبة وإمكانات تدويرها بيولوجياً ، دار الفكر العربي ، القاهرة.
- أحمد حافظ حسن ١٩٨٥ : الاستفادة بالقيم الفنية والتقنية للمشغولات المعدنية المملوكة بمصر فى عمل مشغولات مبتكرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان.
- الفزاني اسامة نور الدين ٢٠١٠م: إعادة التدوير كاداة لحكاية البيئة ودورها ومتطلباتها ، مقتبس من <http://www.mmsec.com/m1-eng/recycle1>
- النويهى عبدالبارى على ٢٠٠٤م: الجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير النفايات البلدية الصلبة حالة دراسية
- جون ديوى ١٩٦٣م : الفن خبرة ، ترجمة زكريا إبراهيم، دار النهضة العربية ، القاهرة.
- جيرمين فوزى سمعان ١٩٩٧ : السمات الجمالية والتقنية للخامات الملونة فى الحلى المعدنية بمصر القديمة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان.
- رمسيس يونان ١٩٦٩ : دراسات فى الفن ، المؤسسة المصرية العامة للكتاب والنشر ، القاهرة.
- زكريا إبراهيم ١٩٧٦ : مشكلة الفن ، مكتبة مصر ، القاهرة.
- زكريا إبراهيم ١٩٨٨ : فلسفة الفن فى الفكر المعاصر ، دار مصر للطباعة ، القاهرة .
- سليمان محمود حسن ١٩٨٧م: المعلقة فى الفن التشكيلي بين البناء الفني والمضمون ، بحث منشور، مجلة دراسات وبحوث ،جامعة حلوان، المجلد العاشر، العدد الأول .
- صلاح قنصوه: فلسفة العلم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،الأعمال الفكرية، ٢٠٠٢م.
- عبد الفتاح رياض ١٩٩٥:التكوين فى الفنون التشكيلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة.

- مجمع اللغة العربية ١٩٨٠: معجم ألفاظ الحضارة الحديثة، مصطلحات الفنون، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مصر.
- محسن محمد عطية ١٩٩٧: تذوق الفن، أساليب وتقنيات ومذاهب، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية.
- محمد البسيوني ١٩٦٠: أسس التربية الفنية، دار المعارف، القاهرة.
- محمد على أبو ريان ١٩٩٤: فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، دار المعارف بالإسكندرية.
- محمود البسيوني ١٩٨٣: الفن في القرن العشرين، دار المعارف.
- ناثان نوبلر ١٩٨٧: حوار الرؤية، مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية، ترجمة / فخرى خليل، دار المأمون للترجمة.
- هدى أحمد زكى: المنهج التجريبي في التصوير الحديث وما يتضمنه من أساليب ابتكارية وتربوية، مجلة بحوث في التربية الفنية، جامعة حلوان، العدد الثاني، ١٩٨٠م.
- هيربرت ريد ١٩٨٦م: معنى الفن، ترجمة سامى خشبة، الطبعة الثانية، آفاق عربية، بغداد.
- وعد عدنان محمود ٢٠٢١م: تعدد الخامات في الفن التجميعي، مجلة الاكاديمي، العدد ١٣٥.
- على عبد المعطى ١٩٨٥: فلسفة الفن رؤية جديدة، دار النهضة العربية، بيروت.
- Carlson Laire, 2001: Fiber Arts, Vol 26. No 5 Lark Books . USA,
- Pobert Athins 1990: Art Speak,
- David. A. nfam & others : ' 1987 ' Techniques of the Great Masters of Art ' Quarto Publishing Limited , London , 1987
- Raymond Charmet : 1972, concise Encyclopedia of Modern Art Collins Glasgow, London,-
- Richard leslie:1997,pop art anew Generation, of style todri, new York -
- Martina Margett1990 : International Crafts – Thames and Hudson London
- Duane and Sarah Preble : 1985 Art forms Harper and Row publishers new York
- Herbert Read : 1974, Aconcise History of modern sculpture thaumes and Hudson, London
- Robert Atkins 1990 : Art Speak" Abbeville Ruess, New York

ملخص البحث

الأشغال الفنية مجال للتعبير الفنى بمواد مختلفة وهى تعتمد على استغلال الخامات المتوفرة ، حيث يقوم الفرد بالتعبير من خلال هذه الخامات فيعيد تشكيلها ، أو يقوم بالتوليف بينها أو يضيف إليها أو يحذف منها ، مستخدماً فى ذلك الخبرات والمعلومات والمهارات المختلفة لتطويع هذه الخامات بما يتناسب مع شخصيته.

وتعتمد المشغولة الفنية فى بنائها التشكلى على مجموعة من الخامات المتجانسة تعمل معا فى إطار من التوليف ، ومن الطبيعى أن يكون لكل خامة دور خاص يتفق وأغراض المشغولة الفنية ، فالقماش والجلود والزجاج والأحجار والمعادن إلى جانب اللدائن المصنعة كالبلاستيك والنايلون والبوليستر والألياف الزجاجية ، كلها خامات تمثل الباليتة التشكيلية لفنان المشغولات الفنية بملامسها السطحية والحسية.

وقد أثرت الاتجاهات الفنية الحديثة على الفنون التطبيقية ، فتكونت مفاهيم وأبعاد جمالية جديدة نحو تناول الشكل والخامة لتأكيد القيم التشكيلية والتعبيرية والوظيفية فى إبداع العمل الفنى ، وباعتبار أن مجال الأشغال الفنية أحد الفنون التطبيقية ، فكان لابد وأن يتأثر بتلك الاتجاهات الحديثة حيث خرج مفهوم الأشغال الفنية عن النطاق المألوف ، فأصبح يعتمد على فكرة التجريب وتزاوج الخامات .

Research Summary

Artistic works are a field for artistic expression with different materials, and it depends on the exploitation of available materials, where the individual expresses through these materials and reshapes them, or combines them, adds to them or deletes them, using experiences, information and various skills to adapt these materials in a manner that suits his personality

“The artifact relies on a group of homogeneous materials that work together in a framework of synthesis, and it is natural for each material to have a special role that matches the purposes of the artifact. Fabric, leather, glass, stones and minerals, as well as manufactured plastics such as plastic, nylon, polyester and fiberglass, are all materials that represent The plastic palette of the artifact artist with its surface and sensual touches.

Modern artistic trends have affected the applied arts, so new aesthetic concepts and dimensions have been formed towards addressing the form and material to emphasize the plastic, expressive and functional values in the creativity of the artistic work, and considering that the field of artistic works is one of the applied arts, it was necessary to be affected by those modern trends as the concept of artistic works departed from The familiar scope, it became dependent on the idea of experimentation and mating of raw materials.