
الاستفادة من بعض وحدات الفن الشعبي في إثراء اللوحة التصويرية * من خلال تقنية الكو狼ج

إعداد

د. وائل عبد الحميد أنور
مدرس التصوير بقسم التربية الفنية
 بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

أ. علاء الدين يوسف
أستاذ دكتور ورئيس قسم الرسم والتصوير ،
 بكلية التربية الفنية ، جامعة حلوان
عضو المجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة

هادى مجدى سعد المبومى
باحث ماجستير

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٤٦) - أبريل ٢٠١٧

* بحث مستقل من رسالة ماجستير

الاستفادة من بعض وحدات الفن الشعبي في إثراء اللوحة التصويرية من خلال تقنية الكولاج

الاستفادة من بعض وحدات الفن الشعبي في إثراء اللوحة التصويرية من خلال تقنية الكولاج

أ. علاء أحمد يوسف * د. وائل عبد الحميد أنور ** هايدى مجدى سعد البيومى ***

المؤلف

إن الفن الشعبي شجع الكثير من الفنانين المصريين المعاصرین على أن يستلهموا من هذا التراث ويستوحوا من خصائصه الجمالية والفنية أعمال ليست بعيدة عن أصالة الماضي ، لقد كانت مظاهر الحياة الشعبية والفنون والتقاليد المحلية من معالم الأصالة في الفن .

فقد إهتمت أكثر الفنون العربية بالموضوع والأساليب الشعبية كشكل من أشكال التأصيل والإستفادة من مفردات الفن الشعبي في تنمية الحس الفني وإثراء الحركة الفنية المعاصرة وتحقيق الترابط بين التراث الشعبي والبيئة المحيطة .

وهذا ما سوف تتناوله هذه الدراسة ، حيث إستخدام تقنية الكولاج لمفردات الفن الشعبي يمكن ان تساعده في إثراء القيمة الجمالية والتشكيلية في اللوحة التصويرية وتحقيق هذا الترابط عن طريق تقنية الكولاج ، واستخدام بعض الوحدات الزخرفية الشعبية وعناصرها بتقنية الكولاج في تكوينات تشكيلية لإبتكار أعمال تصويرية معاصرة .

وبذلك سوف أقوم بإحياء التراث الشعبي عن طريق دراسة الوحدات والرموز الشعبية البسيطة وتوظيفها في أعمال تصويرية معاصرة بتقنية الكولاج ، حيث أظهر فيها جماليات الفن الشعبي وما يتميز به أيضاً من بساطة في العمل الفني والألوان الفطرية الشعبية البسيطة ، فاللون في الفن الشعبي رمز للبيئة ورمز للفنان وطبيعته البسيطة وأسلوبه المباشر في معالجة الأشياء ، ولهذا فالفنون الشعبية تتحاطب جميعها بلغة لونية واحدة وبأسلوب فني واحد .

وأيضاً تسم تقنية الكولاج بالإبداع القائم على إعادة صياغة الخامات المستخدمة وتوظيفها في العمل الفني حيث إنها تساعده على إضفاء قيمة جمالية لإثراء اللوحة التصويرية ، وبذلك سوف يتحقق هدف الدراسة في توليف وتوظيف عناصر ومفردات الفن الشعبي للمجتمع المصري في إثراء العمل الفني بتقنية الكولاج . وذلك من خلال التكوين الجيد لعناصر العمل الفني والإندماج اللوني وبساطة الرمز الشعبي المصري بتقنية الكولاج .

* أستاذ دكتور ورئيس قسم الرسم والتصوير، بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان وعضو المجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة

** مدرس التصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

*** باحث ماجستير

مقدمة :

" يعتبر التصوير هو التعبير الإيقاعي عن ذاتنا بأدوات الفن وبالقيم التشكيلية؛ ويكتسب التصوير من التكوين والتنظيم والتحريف الفني"^١

" أيضا التصوير من ناحية الأداء هو فن توزيع أصياغ أو ألوان سائلة على سطح مستوي من أجل الاحساس بالمسافة وبالحركة وباللمس أو الشكل ، كذلك الاحساس بالإمتدادات الناتجة عن تكوينات هذه العناصر، كذلك يصعب التفرقة بين الرسم والتصوير لأن كل الفنانين يستعمل مواد ملونة على سطح من لون مختلف . إلا أن التصوير عادة يشمل إستعمال الفرشاة واللون السائل"

ويخطئ من يتصور أن الفنون الشعبية تستهدف التسلية والترويح عن النفوس، إن التسلية والترويح وظيفة ثانوية أما الوظيفة المحورية فهي قائمة على الدوام تطلب المحافظة على ذات الفرد في أmente كما يتطلب المحافظة على الجماعة كلها في أن واحد ، " حيث ان الفن الشعبي هو فن فطري يخضع لتقالييد متوارثة عبر الأجيال ويقوم به اناس من عامة الشعب يتمتعون بثقافة عاديه ، وهو مجموعة من الخطوط والالوان والاشكال مرسومة بمواد سهلة وميسرة ، غنية بالرموز والدلائل تختصر تاريخ المجتمع بكل ما يحمل من عادات وتقالييد، وهو في نفس الوقت يعبر عن روح الجماعة ويتماشي مع ذوقها، وهو فن افرزته ثقافة المجتمع مع مرور الأيام وتعاقب السنوات والفن الشعبي يمارسه الناس إبداعاً وتندوغاً فهو فن وظيفي خاشه اما جمالية بقصد التزيين ، واما علاجية بقصد الاستشفاء من الأمراض ، واما سحرية بقصد طرد الأرواح الشريرة التي تسكن الجسد والمكان وتجنب إصابة العين، واما دينية بقصد العبادة والتقوى. فمواضيعات الفن دائمآ تدور حول السير الشعبية والدين والتاريخ والزخرفة"

إن العمل الفني الشعبي في جميع صوره وشكاله هو إنتاج فني فيه أصالة وابتكارية وهو متعدد الجوانب في الخامات والأساليب وطرق التنفيذ، فالشكل في العمل الفني مرتبط بالجانب التطبيقي للخامة وللوظيفة وللبيئة والمعتقدات الموروثة وهو يتسم بالأسلوب الزخرفي والبساطة والمساحات الصريحة .

وقد استخدم الفنان الشعبي أساليب متعددة في وضع الألوان من حيث طبيعة السطح ومدى ارتباطه بخامات التنفيذ، ورغم اختلاف تلك الأساليب الا ان الطابع الشعبي في كل منها لم يتغير. ومن هنا يعتبر الفن الشعبي أسلوب للتعبير عن طريق لغة الاشكال والقصص والمعتقدات الدينية والشعبية ، كما ان الوانه رمزية تعبر عن سذاجة رسوم الفنان الشعبي وتلقائيته وبنيته البسيطة، فهو يستخدم الألوان الأساسية ويتجنب الألوان المخلوطة (المركبة).

١

محمود البسيوني : قضايا في التربية الفنية عالم الكتب، القاهرة: ١٩٨٥، ص. ١١٠.

٢

برنارد مايزر: الفنون التشكيلية و كيف تندوّقها، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة: ١٩٦٦، ص. ١٤٩.

٣

محمد أحمد حافظ سلامة : دراسة تصميمات من الفن الشعبي من خلال معلمات نسجية ودورها في تنمية الحسن الفني أيضاً لعلم التربية الفنية رسالة ماجستير "تخصص تصميم" كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، ٢٠٠٢، ص. ٢٥.

ويعتبر فن الكولاج من الوسائل التعبيرية الفنية الحديثة وهو طريقة أساسها التوليف بين بعض المواد وذلك بوضعها في ترتيب أو سياق معين للحصول في النهاية على ايقاع فني عن طريق التوافق والتناسق بين مختلف الأجزاء ، وتستخدم كلمة توليف في الفنون الحديثة بمعنى التوليف بين أكثر من خامة في العمل الفني الواحد، بحيث تشير العمل الفني ذاته وهي تعني المقصبة، كما تعني الرسم من قصاصات الصحف أو الأعلانات، أو الفن الذي صنع من مجموعة قطع مختلفة.

ولفظ كولاج من الكلمة الفرنسية (Collage) وتعني الأشياء الملصقة وبعد من الأساليب الفنية التي استخدمت عام ١٩٢٠، وهو يتعلق بالتنظيمات الوليدة من قطاعات الصور الفوتوغرافية التي تؤلف بعضها مع بعض، والتنسيق في الكولاج هو سبب القيم الفنية في أعمال "الكولاج"

" ان عمل الكولاج فن يساعد على تنمية القدرة الابتكارية من حيث التكوين الجيد لعناصر العمل الفني وتنمية مهارات الرسم وإكتساب الثقة بالنفس وتم هذه العملية عن طريق جمع الصور الفوتوغرافية وصور المجالات والجرائد في خلق عمل فني بروية فنية عن طريق الكولاج"

مشكلة البحث :

تتلخص مشكلة البحث في ندرة الدراسات التي تناولت وحدات الفن الشعبي من خلال فن الكولاج في التصوير . بما ينطوي عليه من قيم تشكيلية ومعايير جمالية يمكن الأفاده منها في مجال التصوير.

ويأتي دور الباحثة في كيفية توظيف بعض مفردات التراث الشعبي للمجتمع المصري في إبداع لوحات تصويرية شعبية باستخدام تقنية الكولاج وتأثيرات اللون لتنمية الحس الفني في مجال التصوير.

وتتحدد مشكلة البحث في الأجبابة على التساؤل التالي:

- الي أي مدى تؤثر توليفات بعض عناصر و مفردات الفن الشعبي واستخدامها بتقنية الكولاج في إشارة اللوحة التصويرية المعاصرة.

فرضيات البحث :

يفترض البحث أن :

١. استخدام تقنية الكولاج لمفردات الفن الشعبي يمكن أن تساعده في إشارة القيم الجمالية والتشكيلية في اللوحة التصويرية.
٢. وجود علاقة بين مفردات الفن الشعبي وفن الكولاج يمكن الاستفادة منها في العمل التصويري.

¹ - جون ديوي : الفن خبرة ، ترجمة زكريا ابراهيم، مراجعة ذكي نجيب محمود ، ص ١٨١ .
² - Mchale,terry : collage and paintin school arts , number one seot,1984,PP24,25.

أهداف البحث :

١. الإستفادة من مفردات الفن الشعبي في تنمية الحس الفني وإثراء الحركة الفنية المعاصرة.
٢. التعرف على تقنية الكولاج والإستفادة منها في تقديم فكرة جديدة لإثراء الأعمال التصويرية.
٣. تحقيق الترابط بين التراث الشعبي والبيئة المحيطة عن طريق تقنية الكولاج.

أهمية البحث :

ترجع أهمية البحث إلى:

١. التعرف على بعض المفردات والقيم الجمالية في الفن الشعبي برؤيه تصويرية معاصرة تصلح للتنفيذ علي لوحة تصويرية لها قيمة جمالية ووظيفية.
٢. استخدام بعض الوحدات الزخرفية الشعبية وعناصرها بتقنيه الكولاج في تكوينات تشكيليه لأبتكار أعمال تصويريه معاصره.
٣. احياء التراث الشعبي عن طريق التعامل مع مفردات الفن الشعبي من خلال أعمال فنية تحافظ علي هذا التراث من الانهيار وتتنمي الحس الفني.

حدود البحث :

تقتصر حدود البحث في:

١. بعض المفردات والرموز الفنيه من الفن الشعبي للاستفادة منها في إثراء اللوحة التصويرية.
٢. استخدام تقنية الكولاج في إبتكار أعمال تصويريه معاصره.
٣. دراسة تحليلية لبعض من الأعمال الفنية لفناني الفن الشعبي والكولاج .
٤. إجراء تجربة ذاتية خاصة بالدراسة من خلال الاستفادة بمعطيات الدراسة .

منهج البحث :

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجاريي وذلك في إطارين :

- حيث يقوم علي تحليل ودراسة مفردات الفن الشعبي وكيفية الاستفادة منها في الأعمال التصويرية المعاصره وأيضاً تحليل ما تتضمنه مجموعة من الأعمال التصويرية لفنانين معاصرین والتي استفادت من مفردات الفن الشعبي وفن الكولاج في التصوير.

الأطار النظري

- يقوم البحث علي دراسة الوحدات والرموز الشعبية البسيطة وكيفية توظيفها في أعمال تصويريه معاصره بتقنية الكولاج ويتضمن شرح لفن الكولاج واستخدامها كتقنية لإبداع لوحات تصويرية.
- دراسة تحليلية لبعض الأعمال الفنية للفن الشعبي وفناني الكولاج .

الأطار التطبيقي

تقوم الباحثة بعمل تجربة ذاتية مستوحاه من الفن الشعبي بتقنية الكولاج لتحقيق أهداف البحث والتأكد فيها من صدق وسلامة الفروض.

مصطلحات البحث:

١- الفن الشعبي Popular Art

" هو ذلك الانتاج المتعدد الجوانب المتنوع في خاماته وأساليبه ومظاهره شعراً كان أو ادباً أو غناءً أو رقصًا أو تصويراً ، أو كان فناً تطبيقياً يرتبط بالحياة و حاجاتها و إلى غير ذلك"^١ و هو فن لم ينشأ من فراغ أو من لهو إنما هو في الوقت نفسه عصارة ثقافة الأنسان و حياته على مر الزمان

والتي انتقلت من جيل إلى جيل محملاً بتراثه الكبير ويرى أرنست فيشر " أن عدم نسب هذا الفن إلى مؤلف محدد دليل على مقدرة الجماعة على الأبداع التلقائي ، ونحن هنا نتحدث عن جماعة غامضه بلا فردية فالفن الشعبي يعبر عن شئ مشترك بين عدد من الناس و لهذا فهو يصور افكار الجماعة "^٢

٢- الكولاج Collag

"يعتبر فن الكولاج كمصطلاح يستخدم للدلالة على عملية قص ولصق المواد على السطح والتي تنامي ظهورها تدريجياً في الفن التشكيلي لتوضح التعددية الأسلوبية الناتجة من الاستعمال بالمواد والتي أصبح معها فن الكولاج أكثر المجالات تعقيداً وتناقضاً في عناصره الأولية والتي تكون بسيطة نسبياً ولكنها في الواقع الأمر تتضمن العديد من المعاني والدلائل والمضامين التي تعبّر عن الأحداث والعالم الخارجي وفق إطار الفن المعاصر"^٣

٣- اللوحة التصويرية Figurative Painting

تعتبر اللوحة التصويرية هي كل ما يقوم الفنان من توزيع الألوان (أكرييليك وزيت) على الأسطح سواء كان السطح ورق غليظ ، لوحة من القماش المشدود على الخشب أو الجدران (جداريات) وذلك من أجل التعبير عن الفن الشعبي من خلال التكوينات الناتجة من توزيع الوحدات الفنية الشعبية.

¹ فوزي العتيل : *بين الفلكلور والثقافة الشعبية* الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٨، ص. ٣٨.

² أرنست فيشر : *الاشتراكية والفن*، دار الهلال للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٦٦، ص. ٩٦.

³ نشوى محمد حسن : *القيم البصرية والمضامين الفكرية لفن الكولاج كمدخل للمتغيرات التشكيلية في التصميم*، رسالة دكتوراه تخصص تصميم، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ٢٠١٢.

٤- وحدات الفن الشعبي Folk art units

"لقد يستخدم الفنان الشعبي في أعماله الفنية وحدات زخرفية رمزية تعبر عن معتقداته المتورثة عبر الأجيال، كما أضاف لها تعاويز وتعازيم للحماية من الحسد ومن هدة الوحدات العين والكف والسمكة والجمل والعروسة والحصان والنخلة والخرزة الزرقاء والحدوه وغيرها العديد".

الدراسات المرتبطة :

- دراسة : "سحر السعيد الديب" بعنوان "الأمكانات التشكيلية لبقايا الأقمشة كمدخل تعبيري في التصوير بالكولاج" ١٩٩٨.

تناولت هذه الدراسة التجريب بالخامات الغير تقليدية في مجال التصوير والكولاج والتركيز على كشف طرق ومعالجات جديدة للخامة الواحدة من بقايا الأقمشة وتكشف المزيد من امكاناتها التشكيلية والشكلية ومعرفة مسمياتها وخصائصها. كذلك تناولت الدراسة تحليل لأساليب مختلفة أتبعها الفنانون في تناولهم لخامة بقايا الأقمشة وتوظيفها في أعمالهم في مجال التصوير باستخدام أسلوب الكولاج.

- دراسة : "محمد أحمد حافظ سلامة" بعنوان "دراسة تصميمات من الفن الشعبي من خلال م العلاقات نسيجية دورها في تنمية الحس الفني لعلم التربية الفنية" ٢٠٠٢.

تناولت الدراسة كيفية توظيف التراث الشعبي للمجتمع المصري في ابداع تصميمات وإنتاج معلمات نسيجية شعبية تنمي الحس الفني لدى معلم التربية الفنية، كما تناولت الدراسة بعض القيم التشكيلية والمعالجات الفنية المتنوعة للرموز والعناصر الشعبية التي تدل على استجابة طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية النوعية، لهذا النوع من التعبير .

- دراسة : "نشوي محمد حسن" بعنوان "القيم العصرية والمضامين الفكرية لفن الكولاج كمدخل للمتغيرات التشكيلية في التصميم" ٢٠١٢.

تناولت هذه الدراسة القيمة العصرية ومضمون فكرة فن الكولاج وهو الاستفادة من النفايات في انتاج اعمال تصويرية وتصميمية مستحدثة ذو فكر جديد واعمال تشكيلية تثري العمل الفني.

١- داليا السيد الطوخى : الأحتفالية الشعبية ومدى الاستفادة منها في ابتكار بعض اللوحات التصويرية المعاصرة ، رسالء ماجستير ، تخصص رسم وتصوير ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، ٢٠١٢م .

٢- سحر السعيد : الأمكانات التشكيلية لبقايا الأقمشة كمدخل تعبيري في التصوير بالكولاج رسالء ماجستير تخصص رسم وتصوير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ١٩٩٨.

٣- محمد أحمد حافظ سلامة : دراسة تصميمات من الفن الشعبي من خلال معلمات نسيجية دورها في تنمية الحس الفني لعلم التربية الفنية رسالء ماجستير تخصص تصميم، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، ٢٠٠٢.

٤- نشوي محمد حسن : القيم العصرية والمضامين الفكرية لفن الكولاج كمدخل للمتغيرات التشكيلية في التصميم رسالء ماجستير تخصص تصميم، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ٢٠١٢.

- علا أحمد علي يوسف : التفتيت والتريديف كمدخل للتجريب في مجال التصوير، مجلة علمية، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٣م.

تناولت هذه الدراسة مداخل تجريبية للوصول لحلول تشيكيلية مبتكرة ومبدعة ، حيث اعتمدت في أعمالها على تقنية التفتيت والتريديف والتي تقوم على أساسها على تحليل الأشكال الجاهزة لبعض أوراق الصحف والمجلات وتفتيتها إلى جزاء وصياغتها وتجميعها ولصقها في معالجات تشيكيلية جديدة ، تتيح فرصة التجريب والتركيب والخروج بالعمل التصويري عن الحدود التقليدية المألوفة في التعبير الفني ، بما يثري أسلوب التدريس في مجال التصوير بالكلية .

أولاً: الإطار النظري :

الفن الشعبي :

الفن الشعبي إرتباطاً وثيقاً بالأقوال المتناولة بين الناس والأحداث المختلفة التي تمر على مختلف الشعوب وتعبر عن المشاعر والاحسیس التي يمر بها الناس ، ولابد ان نقول أن الفن الشعبي وصل إلينا نتيجة تراكم الحقب الزمنية واختلاف الأجيال ومرور السنين بالإضافة إلى اختلاف العادات والتقاليد . ولذلك مفهوم الفن الشعبي ليس مقصوراً على الريف فحسب وليس صادراً عن الفلاحين فقط ولكنه يرتبط بحياة الناس في أي اتجاه ثقافي فيوضح سلوكهم وعادتهم ، ويتمثل عام في الأسطورة والحكاية الخرافية والحكاية الشعبية وهناك أيضاً ألوان أخرى من الفن الشعبي كفن الغناء والرقص والنكتة .^١

ويشير حسين مؤنس إلى أن : صور الابداع الفني الشعبي يبرز مكانة ما تقدمه وسائل الاعلام من فنون قد تحمل مؤثرات غير أصلية أو غريبة على ذوق وذهن الانسان العادي خوفاً على مأثرات الشعب من الزوال والانطواء .^٢

ويقول أيضاً أحمد شحاته و عبد العزيز جوده : " أن الفن الشعبي ليس تقليداً أو انعكاساً لفن الطبقات الأكثـر ثـقاـفة وهو لا يـدين بشـئ لـلمؤـثرات الرـسمـية الـهـابـطـة فيـ أحـدي مرـاتـبـ المـجـتمـعـ العـلـىـ ، وأـخـيرـاً فـالـفـنـ الشـعـبـيـ اـنـتـاجـ فـنـيـ مـتـعـدـدـ فيـ جـوـانـبـهـ ، مـتـنـوـعـ فيـ خـامـاتـهـ وأـسـلـوـبـهـ وـمـظـاهـرـهـ شـعـراًـ وـادـبـاًـ غـنـاءـ وـرـقـاصـاًـ وـتـصـوـيـرـاًـ مـرـتـبـطاًـ نـفـعـياًـ بـالـحـيـاةـ وـحـاجـاتـهـ ".^٣

والتصوير الشعبي العربي فن فطري يخضع للتقاليد متوارثة عبر الأجيال ، يقوم به اناس من عامة الشعب يتمتعون بثقافة عادية. حيث إنه مجموعة من الخطوط والألوان والأشكال مرسومة بمداد سهلة ومبسطة غنية بالرموز والدلائل وتحتقر تاريخ أمة من تقاليد وعادات. إنه يعبر عن روح الجماعة ويتماشي مع ذوقها ، فمن أفرزته الثقافة مع الأيام ، يمارسه الناس ابداً وتذوقاً ، يكون

^١ مصطفى احمد عيد : التراث الشعبي ، بحث منشور بالهيئة العامة للأستعلامات ، وزارة الاعلام ، القاهرة ، ١٩٨٣ ، ص ١١ .

^٢ حسين مؤنس : الفولكلور وتاريخه ومدارسه ، مذكرة صادرة عن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية القاهرة ١٩٥٨ ، ص ٣٠ .

^٣ أحمد شحاته ، عبد العزيز جوده : قراءات في التذوق وتاريخ الفن ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، ١٩٩٣ ، ص ١٠٠ .

مجهول الهوية والتاريخ أحياناً لإنه ملك الجماعة ، فن وظيفي غايتها اما جماليه بقصد تزيين (البيوت ، والحوانيت ، والأواني والجسد.....) واما علاجية بقصد الإستشفاء من بعض الأمراض ، واما سحرية بقصد (طرد الأرواح الشريرة وتجنب اصابة العين...) واما دينية بقصد العبادة والتقوى ، مواضيعه دائماً تدور حول السير الشعبية والدين والتاريخ، والزخرفة^١.

الفن الشعبي له تعريفات تتفق جميعاً في عده :

- الفن الشعبي هو نتاج الجماعة المتألفة .
- الفن الشعبي هو ذلك الانتاج الفني _ شكلاً وموضوعاً _ المعب عن شخصيته الجماعة لا الفرد صادراً عن وجدانها ونابعاً من ذاتها مرتبطاً بتراثها ورصيدها من الثقافات ، أي انه نتاج البيئة بمفهومها الواسع ، ومن أثر ذويان الفرد (الفنان) نفسه في الجماعة .
- الفن الشعبي يستمد آصالته من البيئة وتراثها الفكري .

فن الكولاج :

يعتبر فن الكولاج من الوسائل التعبيرية الفنية الحديثة وهو طريقة أساسها التوليف بين بعض المواد وذلك بوضعها في ترتيب أو سياق معين للحصول في النهاية على إيقاع فني عن طريق التوافق والتناسق بين مختلف هذه الأجزاء ، وتستخدم كلمة توليف في الفنون الحديثة بمعنى التوفيق بين أكثر من خامة في العمل الفني الواحد بحيث تثير العمل الفني ذاته ، ويشير معجم المورد إلى أن كلمة التوليف تعني الملاصقة ، كما تعني الرسم التجريدي المؤلف من قصاصات الصحف أو الأعلانات وغيرها ، كما يشير إليها أيضاً باسم الفن التلصيقي أي الفن الذي صنع من مجموعة قطع مختلفة .

فإسلوب الكولاج ليس قاصراً على فن التصوير فحسب بل تعدى إلى فنون التصميم والإعلان والديكور والزخرفة كما انتقل إلى فن النحت والتشكيل في الفراغ " Instilation " ، فمع بداية فن التصوير الحديث قد عبر الفنانين عنه بإسلوب جديد يتحدى التقاليد الفنية فكان الفنان بدلاً من أن يرسم الحروف مثلًا كان يفصل هذه الحروف من الصحف المحلية وياصتها على سطح اللوحة ويلحق معها أجزاء أخرى من بقايا الخامات وقد أطلق على هذه الطريقة (الكولاج) " Collage ".

" فالكولاج هو نوع من أنواع الفنون يحتاج إلى موضوع يعبر عنه بالألوان والخامات المختلفة التي يقوم الفنان بتصنيعها على نوع من الورق أو الخشب وقد ذكر مجموعة من الخامات المختلفة مثل أنواع مختلفة من الورق والقماش والأخشاب والمعادن وغيرها وقيل أن المنزل يعد من أفضل المصادر في جمع الخامات المستخدمة في فن الكولاج " ، وقد استمرت هذه الطريقة في أعمال كلاً من (جورج

¹ أكرم قانصو : التصوير الشعبي العربي ، سلسلة دار المعارف ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، العدد ٢٠٣ ، ص ٢١.

² سحر السعيد إبراهيم : الأمكانات التشكيلية لبقايا الأقمشة كمدخل تعابيري في التصوير بالكولاج ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ١٩٩٨ ، ص ١٥ .

براك وجيري) حيث قاما بتحقيق هذه الموازنة بين الواقع والخيال بإضافة كلمات من عنوانين الجرائد مثلًا و كذلك تقليد ملمس الخشب والقماش ولصق خامات أخرى من الورق مثل الجرائد وورق الحائط إلى أجزاء الصورة التي يقومون برسمها وقد أشار "جون جولدنج" أن الفنان بيكتسو ١٨٧٩ - ١٩٥٣ صاحب المذهب التكعيبى هو مكتشف فن التصنيق "Collage" ففي عام ١٩١٢ نجده قد أضاف خامات جديدة لتعبير كل منها عن مضمون جديد قد يكون بغرض إبراز الملمس مثلًا وإحداث تأثيرات غير تقليدية . ، "وذلك يكون قد أضاف بيكتسو خامات جديدة غير التي أنتجها جورج براك وهو الكولاج بالورق "Paper Collage" ويدرك بيكتسو أن إدخال هذه الخامات المختلفة في الكولاج هو محاولة منه للتعبير عن الواقع وبذلك تصبح اللوحة حقيقة واقعية وتتمثل الصور الحقيقة في الواقع كما نري في أحد أعماله ويمثل " طبيعة صامتة مع كرسى خيرزان " حيث قام بالقص قطعة من القماش على سطح لوحته لتوحي بالنسيج المتخالل لأعواد القش في الكرسى ، وأضاف إلى ذلك إطاراً مصنوعاً بحبط بحيث أصبح من الصعب الفصل بين الرسم والشئ " .^١

هناك الكثير من الأعمال الفنية التي استخدمت فيها تقنية الكولاج في الفن المصري المعاصر، فقد استخدم بعض فناني مصر المعاصرین تقنية الكولاج في أعمالهم ومن هؤلاء الفنانين، الفنان "منير كنعان" ، والفنانة "علا أحمد يوسف" ، والفنانة "سحر السعيد" .

• رائد الكولاج منير كنعان :

يعتبر الفنان الراحل "منير كنعان" ٩١٩ - ١٩٩٩ ، من أهم من عملوا بالكولاج في مصر، من خلال تجربته الخاصة والتي بدأها في الخمسينات . استخدم "منير كنعان" أسلوباً تجريدياً في تنفيذ أعماله والتي بدأت خلال عامي ١٩٥٩ - ١٩٦٠ ، فتميزت لوحتاته التجريدية في الكولاج بالدقه والإتقان والدراءة بالقيم الجمالية التقليدية ، بالإضافة إلى طرح معايير شكلية جديدة غير مسبوقة ، من خلال إعادة صياغته للصور والأشكال التي يستوحها من الطبيعة ، واظهار المعنى الكامن وراءها ، فهو لا يصور الشجر بل يصور النماء والإزدهار .^٢

وظف "منير كنعان" خامات بعيدة عن المألوف في أعماله الفنية من خلال الكولاج ، فجمع بين الرسم والتلوين بالألوان المختلفة مثل ألوان الفحم والباستيل والألوان المائية وألوان الزيت التي كان ينفذها على مساحات مختلفة ، كبيرة وصغيرة^٣ ، كما استخدم خامات مثل الخيش ، والورق القوي والخشب ، مع الورق الملصق ، ووظف نفايات الورق ، والأسلامك ، وأخشاب الصناديق المحترقة ، وقطع الزجاج ، ورؤوس المسامير ، والقفف القديمة ، والسلك ، وبعض النفايات في إعادة صياغته

¹ Collage Materials an introduction To Mixed Media , D.k Dorling Kinde Rsley Art school London 1995 P.42.: Michael Wright

² مختار العطار : رواد الفن وطبيعة التنویر في مصر ، الجزء الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٦ ، ص ٨٠ .

³ أشرف أبو اليزيد : تجارب تشكيلية معاصرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ٢٠٠٢ ، م ، ص ٣٩ .

الاستفادة من بعض وحدات الفن الشعبي لإثراء اللوحة التصويرية من خلال تقنية الكولاج

للمرئيات ، لإيجاد علاقة بين الألوان والأشكال والخطوط واللامس ، للتعبير عن الذات باستخدام الخامات المختلفة .^١

انفردت أعمال "منير كنعان" بتنوع ظهور هذه الخامات المختلفة في أعماله ، مثال على ذلك لوحة قام بتنفيذها باستخدام الخشب وأوراق المجالات ، والورق الملون المقطع بطريقة عفوية مع الورق المقوى ، الذي أعطي عمقاً وظلاً في اللوحة . كما في الشكل .

"منير كنعان" ، كولاج ، الألوان زيتية مع ورق مقوى ، وشرائح من الخشب (١٩٧٨)

متحف الفن الحديث - جامعة المنيا .٢٠٠٢م.

الفنان عادل عبد الرحمن

الفنان عادل عبد الرحمن من الفنانين التشكيليين المصريين الذين تواجهوا بقوه على الساحة المحلية والعربية والدولية ، يمارس الفن منذ أكثر من أربعة عقود ، وهو من فناني فكر ما بعد الحداثة كما أنه أكاديمي وأستاذ الفنون في الأكاديميات والكلليات الفنية ؛ وهو من الذين قدمو فكر جديد من خلال دراساته بين عامي ١٩٩١ - ١٩٩٧ في ألمانيا في مجال التجريب وتطبيق نظريات اللون وفنون الميديا المستحدثة وفن الإسقاط الضوئي ، بجانب عشقه وارتباطه الشديد بفنون التراث المصري وقيمه التشكيلية والجمالية ، المصري القديم والقبطى والإسلامى ؛ والشعبي بشكل خاص ، ومن أشهر معارض التي أقيمت في ألمانيا بمتحف "أوفننج" معرض بعنوان "تكوينات شعبية" تأثر فيه الفنان بالتراث الشعبي ، مستخدماً ألوان الأكريليك على توال ، ويوضح هذا الشكل أحد أعمال الفنان المستوحاة من التراث المصري الشعبي وعناصره المميزة ، منفذ بألوان الأكريليك على توال ، محفوظ حالياً كمقتنيات بمتحف "أوفننج بألمانيا" .

^١ رضا محمود محمد : التجريدية التعبيرية في مصر كمدخل تجاري لإثراء التصوير المعاصر ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ١٩٩٩م ، ص ١٦١ .

عادل عبد الرحمن، تكوين شعبي ١، ٢٠٠ سم × ٢٠٠ سم

ثانياً: الإطار التطبيقي :

عمل رقم (٢)

عمل رقم (١)

عمل رقم (٤)

عمل رقم (٢)

المراجع:

أولاً: الرسائل العلمية

١. داليا السيد الطوخي : الأحتفالية الشعبية ومدى الاستفادة منها في إبتكار بعض اللوحات التصويرية المعاصرة ، رسالة ماجستير ، تخصص رسم وتصوير ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، ٢٠١٢ م.
٢. رضا محمود محمد : التجريدية التعبيرية في مصر كمدخل تجريبي لإثراء التصوير المعاصر ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ١٩٩٩ م ، ص ١٦١ .
٣. سحر السعيد : الامكانيات التشكيلية لبقايا الاقمشة كمدخل تعبيري في التصوير بالكولاج،رسالة ماجستير تخصص رسم وتصوير،كلية التربية الفنية،جامعة حلوان، ١٩٩٨ .
٤. نشوي محمد حسن : القيم البصرية والمضامين الفكرية لفن الكولاج كمدخل للمتغيرات التشكيلية في التصميم،رسالة دكتوراه تخصص تصميم،كلية التربية الفنية،جامعة حلوان، ٢٠١٢ .
٥. محمد أحمد حافظ سلامة : دراسة تصميمات من الفن الشعبي من خلال معلمات نسجية دورها في تنمية الحس الفني أيضاً لمعلم التربية الفنية،رسالة ماجستير "تصميم تصميم" ،كلية التربية النوعية،جامعة المنصورة، ٢٠٠٢ ،ص ٢٥ .
٦. مصطفى احمد عيد : التراث الشعبي ، بحث منشور بالهيئة العامة للإستعلامات ، وزارة الاعلام ، القاهرة، ١٩٨٣ ، ص ١١ .

ثانياً: الكتب

٧. أحمد شحاته، عبد العزيز جوده : قراءات في التذوق وتاريخ الفن ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، ١٩٩٣ ، ص ١٠٠ .
٨. ارنست فيشر : الاشتراكية والفن، دار الهلال للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٦٦، ص ٩٦ .
٩. أشرف أبو اليزيد : تجارب تشكيلية معاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ٢٠٠٢ ، م ، ص ٣٩ .
١٠. أكرم قانصو : التصوير الشعبي العربي ، سلسلة دار المعارف ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب ، الكويت ، العدد ٢٠٣ ، ص ٢١ .
١١. برنارد ماييرز : الفنون التشكيلية و كيف نتذوقها، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٦، ص ١٤٩ .
١٢. حسين مؤنس : الفولكلور وتاريخه ومدارسه ، مذكرة صادرة عن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية، القاهرة، ١٩٥٨، ص ٣٠ .
١٣. فوزي العتيل : بين الفولكلور والثقافة الشعبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٨، ص ٣٨ .
١٤. محمود البسيوني : قضايا في التربية الفنية، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٨٥، ص ١١٠ .
١٥. مختار العطار : رواد الفن وطليعة التنوير في مصر ، الجزء الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٦ م ، ص ٨٠ .

ثالثاً: المراجع الأجنبية :

- 16-Mchale,terry : collage and paintin school arts , number one seot,1984,PP24,25.
- 17-Collage Materials an introduction To Mixed Media , D.k Dorling: Michael Wright, Kinde Rsley Art school London 1995 P.42.

Abstract

Public Art encouraged a lot of Egyptian recent Artists to inspire from this heritage and its characters (beautifying and artistic) works not far away from the past .

The features of public life, Arts and local tradition are from Idealism of Arts.

Most Arab arts are interested in public topics and styles as a form of connecting with the past and make best use of public arts in developing Artistic taste and enrich the movement of Arts to achieve contact between public Arts, heritage and the environment.

We are going to present this survey in using collage technique of public Art to help in enriching beautiful values in a painting and achieving this contact through collage and use some public Art units (forms) and its elements in creating Artistic forms to create new recent works.

Thus , I Will revive public heritage through studying these simple public samples and employ them in recent artistic works by collage , in Which , I Show the beauty of public art , and its characteristics of Simples of the Art work and Spontaneous public Sample paints .

The Paint in public Art refers to the environment of the Artist and his Sample Nature and his direct Style in dealing with Objects, All public Arts Talk, One Colored Language and Artistic Style .

Collage Technique has a creative which based on re-form or recycle raw materials and reshaping them in Artistic work , It helps in adding beautiful values to enrich the painting .

In this way, I will achieve the goal of this survey (research) in showing and classifying the elements of public of the Egyptian society by collage,

Through The artwork elements good Configuration and Tonal integration and Egyptian Folk icon Simply Collage technique .