
تقنيات الخداع البصري وإمكانية الاستفادة منها في تنفيذ الزخارف الإسلامية في التصميم*

إعداد

أ. د / حسين محمد محمد حجاج
د / أحمد السعيد عبد القادر صقر

أستاذ أسس التصميم المترفرغ
مدرس التصميم بقسم التربية الفنية
والعميد الأسبق لكلية الفنون التطبيقية
كلية التربية النوعية
جامعة المنصورة
بدمياط. جامعة المنصورة

أ. رشا رزق عبد العال عبد ربه

باحث ماجستير

مجلة بحوث التربية النوعية – جامعة المنصورة
العدد الثامن عشر – سبتمبر ٢٠١٠

* بحث مستل من رسالة ماجستير " كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة

تقنيات الخداع البصري وإمكانية الاستفادة منها في تنفيذ الزخارف الإسلامية في التصميم

إعداد

* أ. رشا رزق عبد العال ** د/أحمد السعيد صقر * د/حسين حجاج *

ملخص البحث

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف التالية :

١. إلقاء الضوء على أهمية الفن الإسلامي ودوره في إثراء اللوحة الزخرفية .
٢. دراسة وتحليل بعض الوحدات الزخرفية الإسلامية وذلك للاستفادة منها في الوصول إلى وحدات زخرفية جديدة مستلهمة من الوحدات التراثية الإسلامية .
٣. المزج بين الوحدات الزخرفية الإسلامية والخداع البصري كتقنية تنفيذ لإنماط تصميمات زخرفية مبتكرة .

يعتمد هذا البحث على الاستفادة من الزخارف الإسلامية على كثرتها وتنوعها وثرائها بالوحدات والعناصر، وذلك للتوصيل إلى حلول تشكيلية وصياغات مستحدثة من هذه الوحدات بمزجها بأسلوب الخداع البصري لإثراء اللوحة الزخرفية ، والخروج بتصميمات مبتكرة مستمدة من التراث ومنفذة بأسلوب فني حديث .

* أستاذ أسس التصميم المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الفنون التطبيقية بدمياط. جامعة المنصورة

** مدرس التصميم بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة المنصورة

*** باحث ماجستير

**ENRICHING THE DESIGN OF ORNAMENTAL TABLEAU BY MIXING ISLAMIC
ORNAMENTS AS UNITS OF INSPIRATION AND OPTICAL ILLUSION AS AN
EXECUTION TECHNIQUE**

Summary of research

The research aims to achieve the following objectives :

- Shed light on the importance of Islamic art and its role in enriching the decorative tableau.
- Study and analysis of some units of the Islamic decorative to benefit from it in accessing to new decorative units inspired by the Islamic heritage units
- Combination between Islamic decorative units and Optical Illusions as an Execution Technique for the production of innovative decorative designs

This study is based on the use of Islamic decoration with its plenty , diversity and enriches with units and elements, to find assorted solutions and innovative formulations of these units ,combining it with Optical Illusion technique , for the enrichment of the decorative tableau and get an innovative designs derived from the heritage and executed with a modern artistic technique

تقنيات الخداع البصري وإمكانية الاستفادة منها في تنفيذ الزخارف الإسلامية في التصميم

إعداد

د/ حسین حجاج **د/ رشا رزق عبد العال** **د/ أحمد السعید صقر**

المقدمة :

لقد فتح القراءان الكريم مجالات رحبة لدخول الفنانين المسلمين ميادين واسعة من الإبداع مثل الكتابة والخط والزخرفة والتلوين والتذهيب والتجليد وهكذا اتسم الفن العربي الإسلامي بالتنوع .

وفي الوقت الذي حافظ فيه الفن العربي على هويته الأصلية فإنه قد تأثر أيضاً بمحيط الحضارات التي تعايشت معه أو الذي سبقته في القدم^(١). وبالتالي فإن مجال التصميم تنظيماً جمالياً مبتكرًا لعناصر إنشاء العمل الفني ، وتمثل في النقطة والخط والمساحة واللون والظل والنور والملمس والحجم ، وبذلك يعمل على "إشباع حاجة الإنسان نفسياً وجمالياً في نفس الوقت"^(٤).

وقد تأثر العنصر النباتي كثيراً بانصراف المسلمين عن استحياء الطبيعة وتقليديها تقليداً صادقاً و كانت تميل إلى صدق تمثيل الطبيعة والتي انتشرت على الخزف والقاشاني والنحاس كما طور الفنان المسلم الزخرفة الهندسية التي تعتمد على الخطوط بأنواعها طور أيضاً الزخرفة النباتية ، واستخدم في تمثيل الزخارف النباتية شتى أنواعها فضلاً عن توقينات مختلفة مجتمعة من زخارف نباتية وهندسية وحيوانية وكتابية وكان الفنان المسلم ميالاً إلى تحويل الأشكال النباتية أو تجريدتها^(٢) .

ومن المدارس التي ظهرت مؤخراً المدرسة البصرية (مدرسة الخداع البصري) وهي عبارة عن أشكال هندسية ولكنها في تنظيم خاص يجعل المشاهد يشعر بأن هذه الأشكال غير مستقرة في مكانها ، بل تشعره بأنها تتحرك فعلاً^(٤) .

* أستاذ أسس التصميم المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الفنون التطبيقية بدمياط. جامعة المنصورة

** مدرس التصميم بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة المنصورة

*** باحث ماجستير

(١) عادل الالوسي : رواح الفن الإسلامي ، عالم الكتب ، القاهرة ، ٢٠٠٣ ، ص ١٦ .

(٢) فتح الباب عبد الحليم ، احمد حافظ رشdan : التصميم في الفن التشكيلي ، عالم الكتب ، القاهرة ، ١٩٧٠ ، ص ٨ .

(٣) حسن البasha : موسوعة العمارة والأثار والفنون الإسلامية ، أوراق شرقية للطباعة والنشر ، القاهرة ، المجلد الثاني ، ط١ ، ١٩٩٩ ، ص ٩٩ .

(٤) حمدي خميس : التذوق الفني ودور الفنان المستمع ، دار المعارف ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٧٥ ، ص ٦٢ .

وتتميز أعمال فناني هذه المدرسة بالتالي :

١. أشكال هندسية مجردة لا صله لها بالطبيعة .

٢. أشكال هندسية في تنظيمات خاصة تجعل المشاهد يشعر بأن الأشكال غير مستقرة في مكانها

وتحرك باستمرار.

٣. ألوان شديدة التباين ، أو ألوان شديدة الانسجام .

وتكون مشكلة هذا البحث :

لاحظت الباحثة كثرة الاعتماد على الوحدات الزخرفية الإسلامية التراثية التي توجد

بالكتب المتنوعة دون الوصول إلى وحدة زخرفية تؤكد ذاتية الفنان وتميزه ، وذلك من خلال

استخدام تقنيات الخداع البصري في تنفيذ الزخارف الإسلامية في التصميم .

ويهدف هذا البحث إلى :

١. استخدام التقنيات المختلفة والمتعددة لفن الخداع البصري .

٢. إلقاء الضوء على أهمية الفن الإسلامي ودوره في إثراء اللوحة الزخرفية .

٣. الابتكار في تصميم اللوحة الزخرفية من خلال تنفيذ الزخارف الإسلامية بتقنيات الخداع البصري .

وترجع أهمية البحث إلى :

١. تناول الوحدات الإسلامية كمجال خصب من مجالات الفنون وإمكانية الاستفادة منها في مجال التصميمات الزخرفية .

٢. توضح أهمية البحث في استخدام أساليب متنوعة للخداع البصري لتنفيذ الزخارف الإسلامية بشكل تصميمي مبتكر .

٣. محاولة تحقيق البعد الثالث الإيهامي في اللوحة الزخرفية المسطحة .

فروض البحث :

١. توجد علاقة ايجابية بين دراسة الوحدات الزخرفية الإسلامية وبين الاستلهام منها وهذه زخرفية جديدة لإثراء تصميم اللوحة الزخرفية .

٢. توجد علاقة ايجابية بين الزخارف الإسلامية وأسلوب الخداع البصري كتقنية تنفيذ في إنتاج تصميمات زخرفية مبتكرة .

الإطار النظري :

• تعريف الخداع البصري *Op-art*

هو فن يعتمد على الإيهام بالحركة أو العمق أو الاثنين معاً عن طريق المزاوجة بين الخطوط والألوان الأقرب إلى التصميم الهندسي^(١) .

(١) كوشر محمد نوير : تطور الفن البصري عبر التاريخ : مجلة دراسات وبحوث ، جامعة حلوان ، المجلد الثاني ، العدد الأول يناير ١٩٩١ ، ص ٤٥ .

• تعريف التقنية *Technique*

هناك تعريف يصنف التقنية إلى جانبين مهمين هما "الأول مجموع المهارات والعمليات التي يمر بها الفرد والمشغل للوصول إلى منتج قائم محمد العالم ، والثاني هو المعرفة أو النظرية أو العلم الذي ينمو ويتطور بعد المهارات " ^(١).

الدراسات المرتبطة :

استعانت الباحثة ببعض الدراسات التي ترتبط بموضوع البحث منها:

١- دراسة إيهاب بسمارك الصيفي (١٩٩١) ^(*) بعنوان :

(توظيف الطاقة الكامنة في العناصر الشكلية لتحقيق البعد الجمالي في إنشائية التصميم)

تناولت هذه الدراسة عوامل الرؤية الخداعية مثل تشابه العناصر ، التكرار ، كثافة العناصر ، تساوي النسبة بين المثيرات الشكلية والأرضيات الموضوعة عليها ، بالإضافة إلى تفسيرات المنظور التي تسهم في أسلوب الخداع البصري .

الإفادة من هذه الدراسة للبحث الحالي :

من خلال العرض لعوامل الرؤية الخداعية المختلفة ، بالإضافة إلى تفسيرات المنظور التي تسهم في أسلوب الخداع البصري ، وأيضاً التعرض لأثر اللون والخصائص الضوئية كطول الموجة وانكسار الأشعة في إحداث الخداع البصري .

٢- دراسة شحنة حسني حسين محمد (١٩٩٧) ^(**) بعنوان :

(فن الخداع البصري و إمكاناته التشكيلية كمدخل لتدريس أساس التصميم

طلبة شعبة التربية الفنية)

تدور مشكلة هذه الدراسة حول :

١. الفن البصري وهو الفن الذي استطاع أن يمزج بين الفكر والحس وبين العلم والفن ، ويقف على فكر وأبحاث فنانين تشبهت مع العلماء والباحثين في الفكر ، والذين تمكنا منربط الفوضى في الإدراك الحسي بقوانين ونظم ثابتة .

٢- أن محور هذه الدراسة الفن البصري الذي استطاع أن يتتفوق على سيطرة تكوين اللوحة كموضوع ، وينطلق لا يعوقه ولا يقيده شيء من حرية رؤية و حرية حركة .

(١) توماس متزو : التطوير في الفنون ، ترجمة عبد العزيز جاويش و آخرون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٢ ، ص ٣٦ .

(*) إيهاب بسمارك الصيفي : "توظيف الطاقة الكامنة في العناصر الشكلية لتحقيق البعد الجمالي في إنشائية التصميم" ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ١٩٩١ .

(**) شحنة حسني محمد : "فن الخداع البصري و إمكاناته التشكيلية كمدخل لتدريس أساس التصميم لطلبة شعبة التربية الفنية" ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية النوعية بميت غمر ، جامعة المنصورة ، ١٩٩٧ .

٣. هذا الفن الذي يشير إلى الإمكانيات التشكيلية مادة أساس التصميم لدى طلاب التربية الفنية ، ومن خلال هذه المدرسة يمكن ابتكار أعمال فنية .

تتحدد مشكلة هذه الدراسة في التساؤلات التالية :

- هل يمكن لمدرسة الخداع البصري في ضوء الإمكانيات التشكيلية المعاصرة استغلالها كمدخل لتدريس مادة أساس التصميم لطلبة شعبة التربية الفنية ؟
 - إلى أي مدى يؤثر فن الخداع البصري في مادة أساس التصميم ؟
 - هل يمكن وضع مداخل تجريبية تعتمد على استحداث حلول تشكيلية جديدة ؟
- وتمثل أهداف هذه الدراسة في :

- محاولة الكشف عن طرق جديدة لأشكال الخداع البصري ، واستغلالها في عمل تصميمات زخرفية ناتجة عن هذه المدرسة .
- الاستفادة من فن الخداع البصري للوصول إلى مداخل متنوعة مفيدة لمادة التصميم .

كما أظهرت الدراسة هذه النتائج :

- أن الخداع البصري فن هندي تجريدي ، وهذا الفن يستغل المؤثرات الناشئة من تصميم الخطوط والأشكال ، ذلك خلال نظام رياضي يحدث التباس في الرؤية وينشأ من العناصر المضافة للخداع البصري الهندي .
- نجاح البرنامج المقترن تدريسيه في شعبة التربية الفنية لمادة أساس التصميم .

٣- دراسة السيد العربي علي الديب (٢٠٠٠) بعنوان :

(مدخل تجريبي لتناول المفردة الزخرفية الإسلامية في التصميم باستخدام الكمبيوتر)

تتحدد مشكلة هذه الدراسة في التساؤل التالي :

ما مدى احتياج الموروث الثقافي من زخارف الفن الإسلامي ووحداته إلى المراجعة لتحديد مداخل جديدة من خلال استثماره لمعطيات الجديدة ؟

وكان الهدف من هذه الدراسة :

- المزج بين معطيات التراث الحضاري وبين التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة .
- أن عملية تطوير التربية الفنية تقوم على الإفاده من المتغيرات العالمية المعاصرة .

وتناولت هذه الدراسة :

١. ملاحظة الباحث أن الفنان الإسلامي استطاع من خلال رؤيته للطبيعة ، أن يتعامل مع السطح المنحني البسيط للقباب سواءً كان الداخلي أو الخارجي ، ومعالجة هذه الأسطح بتشكيلات من الزخارف النباتية وال الهندسية والكتابات .

(٤) السيد العربي علي الديب : " مدخل تجريبي لتناول المفردة الزخرفية الإسلامية في التصميم باستخدام الكمبيوتر " ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٠ .

٢. بعض المختارات من الزخارف الإسلامية مثل الزخارف النباتية ، وال الهندسية ، وال حيوانية ، والأدبية ، والكتابات ، و ما تتميز به هذه الزخارف من التنوع في الأساليب الفنية ، مما أدى بالباحث إلى معرفة مفرداتها وأساليبها التشكيلية لمعرفة مصادرها وسماتها .

٣. دراسة القيم الجمالية والفنية للزخارف الهندسية الإسلامية .

٤. تحليل بعض الوحدات الزخرفية الهندسية الإسلامية عبر عصور مختلفة .

٥. تناول هذه الوحدات وذلك من خلال الإمكانيات المتعددة لأجهزة الكمبيوتر .

يستفيد البحث الحالي منها :

حيث أن تلك الدراسة تناول فيها الباحث مختارات من الفن الإسلامي بالدراسة والتحليل ، وذلك لاستخلاص النظم الإيقاعية للزخارف الهندسية الإسلامية ، لإنتاج تصميمات زخرفية قائمة على استخدام تقنيات الكمبيوتر .

٤- دراسة بركات سعيد محمد عثمان ٢٠٠٤ بعنوان :

(ابتكار تصميمات زخرفية قائمة على الوحدات الإسلامية باستخدام الكمبيوتر)

(والاستفادة منها في تنفيذ اللوحات الجدارية)

تناولت هذه الدراسة دراسة لبعض الوحدات المختارة من الزخارف الهندسية الإسلامية واستثمار بعض الحلول من خلال الكمبيوتر في عمل لوحات جدارية .

وقد أفادت هذه الدراسة البحث الحالي في :

• كيفية تناول الوحدات الزخرفية الإسلامية ، وذلك للوصول إلى وحدات زخرفية جديدة مستلهمة من الوحدات التراثية الإسلامية .

٥- دراسة وليد الفتاح عبد السلام (*) بعنوان :

(أثر اللون على بنائية المنتج في نظم التأثير المعدني لتحقيق القيمة الاقتصادية)

من خلال هذه الدراسة :

• يتناول الباحث اللون كأحد عناصر بناء الشكل وذلك من حيث المفهوم وأيضاً تناوله دائرة الألوان وما تحتويه من ألوان أساسية وثانوية وثلاثية وكذلك الألوان المتكاملة والحيادية والألوان المنسجمة ، بالإضافة إلى تناوله لعنصر اللون وخصائصه المتعددة .

• كيفية الإدراك اللوني الذي يعد من العوامل التي يعتمد عليها المصمم في اختيار لوانه ، من الناحية الإدراكية من ظروف الإضاءة والإحساس اللوني ، وأيضاً تفضيل الألوان لدى المشاهد .

(*) وليد الفتاح عبد السلام : " أثر اللون على بنائية المنتج في نظم التأثير المعدني لتحقيق القيمة الاقتصادية " ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٤ .

- تناول هذا البحث القيم الجمالية للعلاقات الشكلية في بناء التصميم ، من ايقاع و اتزان و وحدة و تناسب و مقياس و توافق .
- تعرض الباحث ل الوظيفة النفسية لللون و علاقة علم النفس بالتصميم ، والمعاني والدللات النفسية للون .

وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية :

- استخدام الألوان عبر التاريخ الإنساني كقيمة رمزية ، وتطور استخدامه من خلال إدراك قيمته التشكيلية والتعبيرية كأحد عناصر بناء التصميم .
- تمثل الألوان العناصر الشكلية ، وأيضاً مفردات لغة الشكل التي يستخدمها المصمم في التصميم ، مع قابليتها للاندماج والتآلف والتحول إلى حلول تشكيلية لانهائية في البناء العام للعمل التصميمي ، وتشمل العناصر الأولية مثل النقطة ، الخط ، السطح ، الحجم ، اللون ، والملمس .
- من العناصر الهامة دائرة اللون التي تساعد المصمم على التعامل مع الألوان .
- العناصر التشكيلية إلى جانب وظيفتها في البناء التصميمي ، تؤدي دوراً جمالياً ينبع من خصائصها وعلاقتها المتبادلة مما يؤدي إلى عدد من القيم الفنية ، والتي تمثل الهدف الرئيسي والجمال الذي يحاول المصمم تحقيقه .

لذلك يمكن الاستفادة من هذه الدراسة :

في معرفة العوامل التي يعتمد عليها المصمم في اختيار ألوانه من الناحية الإدراكية ، وكذلك القيم الجمالية للعلاقات الشكلية والتي تساهم في بناء التصميم ، من ايقاع و اتزان و وحدة و تناسب وغيرها ، بالإضافة إلى نقطة أخرى هامة وهي علاقة علم النفس بالتصميم والمعاني والدللات النفسية للون .

تشترك تلك الدراسات مع البحث الحالي في الاستفادة من :

تفوق الفن البصري على سيطرة تكوين اللوحة كموضوع ، و انطلاقه لا يعيقه ولا يقيده شيء من حرية رؤية و حرية حركة ، هذا الفن الذي يثير الإمكانات التصميمية .

الخلاصة

للعين دور في عملية الإحساس و مدى تأثيرها في حدوث ظاهرة الخداع البصري وكيفية رؤية العين للأشياء ، وهناك بعض العوامل التي تعتمد عليها رؤية الألوان ، حيث أن للمناخ دوراً في عملية الإدراك البصري ومتغيرات الرؤية و لها أثرها في الإدراك الإيهامي وذلك بتفسير الحركة كقيمة جمالية و مكانتها في العمل الفني .

ومدى ارتباط فن الخداع البصري بنظرية الجشتالت منذ بداياتها الأولى وقوانيئها ثم دلالاتها للإحساس بالبعد الثالث وبعد ذلك تعريف ظاهرة الخداع البصري و بداياته الأولى و خصائصه و تصنيف لبعض أشكال الخداع البصري إلى جانب اتجاهات بعض فناني الخداع البصري

في القرن العشرين والتي تكشف عن النظم والقوانين الخاصة بظاهرة الخداع البصري ومدى توظيفها في الفن، هؤلاء الفنانين مثل (فيكتور فازاريللي ، بريديجيت رايلى ، مايرتس آشر ، ألبوز ، رافائيل سوتو) .

وقد تطورت طرز الفن الإسلامي في العصر الأموي والعباسي والفاطمي والأيوبي والملوكي ولهذا الفن سماته العامة المميزة له وقيم الجمالية التي يقوم عليها . وتشتمل العناصر الزخرفية الإسلامية على (الزخارف الخطية . الزخارف النباتية . زخارف الكائنات الحية . الزخارف الهندسية) ، وللتصميمات الهندسية في الفن الإسلامية علاقات قائمة بينها من تكرار وتماثل وتماس وترابك وتضاد وتكبير وتصغير وتبسيط لوني .

ومن القيم الجمالية للعلاقات الشكلية في بناء التصميم الإيقاع والاتزان والتناسب والتوافق والتعارض والوحدة والسيطرة .

وللتصميم عناصره (النقطة والخط بأنواعه العديدة والمساحة والحجم والملمس وأهميته في بناء العمل الفني والفراغ واللون بخصائصه وكيفية إدراكه وتأثيره النفسي والفيسيولوجي ، وتأثير كل من الإضاءة والظل في تحقيق الإحساس بالعمق الفراغي .

الجانب التطبيقي للبحث

تناول هذا البحث الشق التطبيقي حيث تم استخدام تقنيات الخداع البصري وامكانية الاستفادة منها في تنفيذ الزخارف الإسلامية كلوحات تصميمية ، في صورة تطبيقات فنية قامت بها الدراسة بواسطة بعض الوحدات الإسلامية وبعض المتغيرات التي اعتمد عليها فنانى الخداع البصري ، وقد تضمن التطبيقات التجريبية للدراسة بمراحل تنفيذها .

وفيما يلي تقوم الباحثة بشرح وتحليل التجربة البحثية :

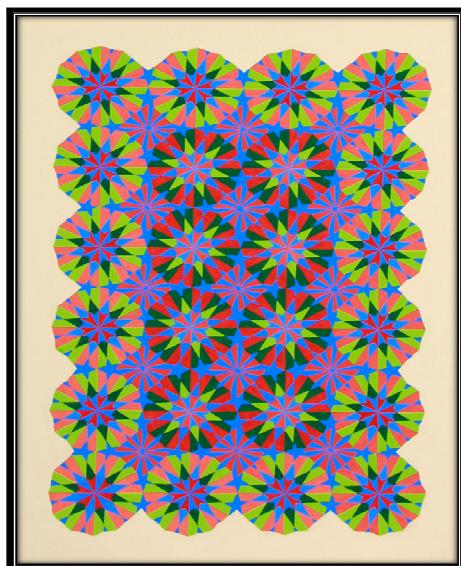
تجربة الباحثة الذاتية رقم (١) :

يقوم العمل في بنائه على الخطوط اللينة والمنحنية شبه الدائرية ، والقائمة على جامة نباتية من الزخارف النباتية ، حيث تم استخدام الألوان الساخنة المتمثلة في درجات اللون البيج ، ودرجات الألوان الباردة المتمثلة في درجات اللون البنفسجي ودرجات اللون الأخضر .

تجربة الباحثة الذاتية رقم (٢) :

يقوم العمل في بنائه على التجريد الهندسي الإسلامي والتي تمثله النجمة الهندسية ، مع استخدام خطوط الأشعة الخارجة من مركز كل نجمة إلى خارجها مع تكرار النجوم بشكل منتظم ، حيث تم استخدام الألوان الساخنة المتمثلة في اللون البرتقالي بدرجاته ، والألوان الباردة المتمثلة في اللون الأزرق بدرجاته واللون الأخضر بدرجاته .

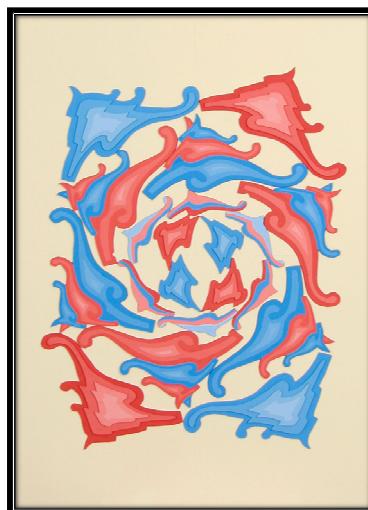
تجربة الباحثة الذاتية رقم (٣) :

يقوم العمل الحالي في بنائه على الخطوط الرأسية والأفقية والأساس التي بنيت عليه هذه الخطوط على وحدة زخرفية نباتية (جامة) حيث استخدمت فيها الباحثة الألوان بدرجاتها من الفاتح للقاتم وتحتوي على لون بارد آخر كل منها بدرجاته .

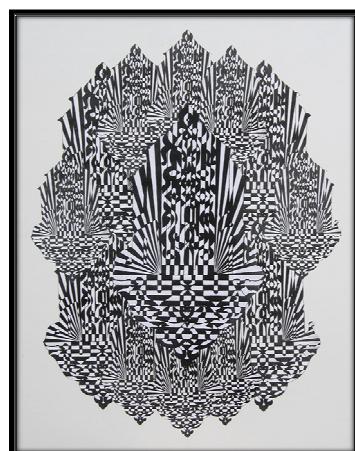
تجربة الباحثة الذاتية رقم (٤) :

يقوم العمل الحالي في بنائه على الخطوط اللينة والقائمة على عنصر زخرفي نباتي من الزخارف الإسلامية ، حيث تم استخدام الألوان المتكاملة والمتمثلة في درجات اللون الأزرق ودرجات اللون البرتقالي ما بين الفاتح والقاتم لإثراء العمل التصميمي .

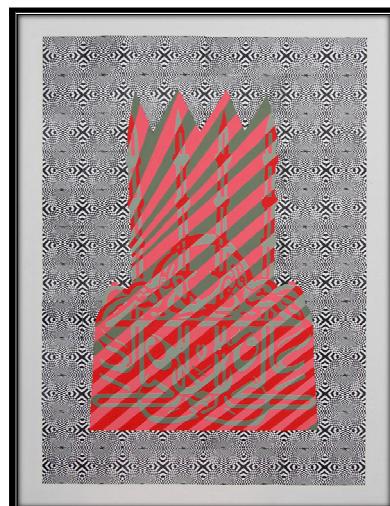
تجربة الباحثة الذاتية رقم (٥) :

يقوم العمل الحالي في بنائه على مجموعة من الخطوط في اتجاهات مختلفة رأسية وأفقية و مائلة ، والأساس القائم عليه هو لفظ الجلالة (الله) .

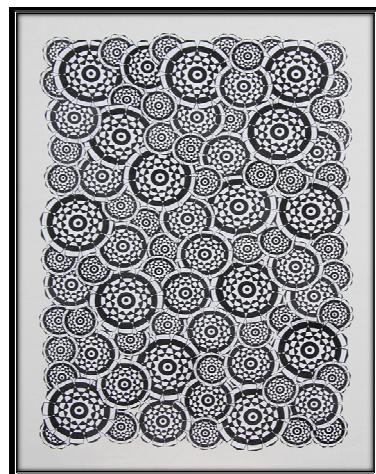
تجربة الباحثة الذاتية رقم (٦) :

الأساس الذي يقوم عليه العمل الحالي هو الكتابة الزخرفية والمتمثلة في آية قرآنية (و هو على كل شيء قدير) مع الخطوط المائلة ناحية اليمين وباستخدام تدرجات لونية ، وتبني الخلفية على شكل الدائرة لإحداث الخداع البصري و باستخدام اللوذين الأبيض والأسود فيها .

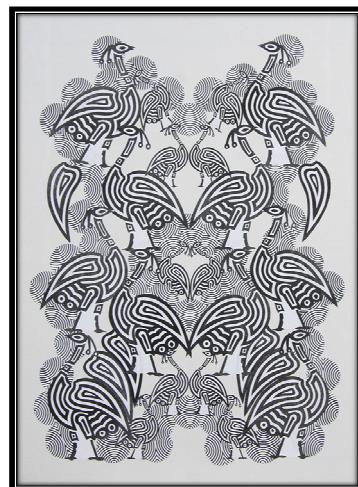
تجربة الباحثة الذاتية رقم (٧) :

يبني العمل الحالي على التجريد الهندسي والمتمثل في شكل النجمة الهندسية، مع الخطوط الدائرية وتدرجها من داخل كل نجمة و حتى خارجها بشكل منتظم ، مع تكرار هذه النجمة بشكل عشوائي و حرو التدرج في حجمها ما بين الصغير والكبير ، واستخدمت الباحثة اللون الأبيض واللون الأسود في تنفيذ هذا العمل .

تجربة الباحثة الذاتية رقم (٨) :

يقوم العمل الحالي في بنائه على الصياغة الحيوانية و المتمثلة في عنصر الطاووس كأحد زخارف الفن الإسلامي ، والتي صيغت بشكل متنوع و متداخل أثري العمل التصميمي ، وباستخدام اللونين الأبيض والأسود .

النتائج والتوصيات

أولاً : النتائج

- يعد الفن الإسلامي مصدراً بالغ الشراء بالطرز الفنية والقيم الزخرفية خاصة من حيث التحويل المبتكر والمتجدد للعناصر سواء كانت (كتابات زخرفية - عناصر نباتية - عناصر حيوانية - عناصر هندسية) .
- يعتبر النظام القائم على الشبكيات في الفن الإسلامي الهندسي هو الأساس الذي تقوم عليه حركة العناصر البنية عليه ، و تعمل بعض العلاقات الإنسانية التي تتم فوقها كالتماس والتضافر والترافق والتبادل بين الشكل والأرضية على تأكيد هذه الحركة في اتجاهات محاور الشبكيات ، والتي تتغير اتجاهاتها تبعاً لعلاقة العناصر بعضها ببعض .
- أهمية الاعتماد على الشبكيات الهندسية الإسلامية في ابتكار تصميمات تجمع بين العناصر التراثية وأسس مدرسة الخداع البصري .
- دراسة قوانين تنظيم المجال الحركي تدعم فهم الأسس الجمالية للتصميم، إذ يمثل كل منها بعداً مكملاً للأخر كما يرتبط كل منها بتحقيق الآخر .
- إن الإيحاء بالحركة شأنه شأن بقية الظواهر الإدراكية الأخرى ، يتم كإدراك الجشتالت الذي هو إدراك لصيغة أو بنية متسبة الأجزاء ، تستمد خصائصها من خصائص المجال الكلي الموجودة فيه ، كما تخضع في تحقيقها للعوامل الموضوعية كالتقارب والتشابه والمصير المشترك ، وكذلك تتأثر بالعوامل الذاتية للشخص المدرك .
- الإيحاء بالحركة في أي عمل تصميمي يلزم تغيير في الطابع العام للتصميم ، و تحديد شكله المميز لما له من تأثير على العلاقات التشكيلية بين عناصر العمل الفني .
- لا يقتصر الإيحاء بالحركة على تلك الأعمال التجريدية التي تتناول الخداع البصري فقط ، وإنما يمتد ليشمل الأعمال التي تكتسب الإيحاء بالحركة نتيجة لتوزيعها بطريقة متابعة أو تنظيمها مع بعضها على مسطح العمل ، من خلال بعض العلاقات الإنسانية التي توحى بالحركة .
- اعتمد فناني الخداع البصري في تحقيق الحركة في أعمالهم على نفس الأسس التي حددتها الجشتالت ، لإحداث الخداعات الإدراكية مثل التبادل بين الشكل والأرضية أو تغيير العناصر المحيطة أو المضافة إلى الشكل أو التصوير الرياضي للأبعاد ، بالإضافة إلى استخدام الطاقات الحركية للخطوط والتأثير التدريجي في الحجم أو الوضع أو اللون أو الهيئة أو الحدف من الشكل .
- توصلت الدراسة التحليلية لبعض أعمال فناني الخداع البصري إلى إيجاد مجموعة من القيم التشكيلية والصياغات التعبيرية ، التي ساعدت على طرح حلول تصميمية جديدة ناتجة من المزج بين الزخارف الإسلامية وتقنية الخداع البصري .

- استحداث تصميمات زخرفية مبتكرة اعتماداً على الوحدات الزخرفية الإسلامية كوحدات استلهام و الدخان البصري كتقنية تنفيذ لهذه الوحدات .

ثانياً: التوصيات

توصي الباحثة بما يلي :

- الاهتمام بدراسة الجوانب المختلفة للتصميمات الزخرفية و عبر مراحل زمنية مختلفة .
- تكثيف الدراسات التي تؤكد على العلاقة بين الأسس الجمالية للتصميم والجوانب الإدراكية للمشاهد .
- الاهتمام بالتراث الإسلامي كأحد منابع الرؤية في الفن ، والذي يمكن تطوير أفكاره مع الاتجاهات الفنية الحديثة ومعاصرة بما يتواكب مع ثقافتنا .
- الاهتمام بالدراسات التي تناولت الأشكال التحليلية في التراث الإسلامي والاتجاهات الفنية الحديثة .
- البعد عن النقل الشكلي للعناصر التراثية والتعتمق في دراسة وتحليل الصياغات المتنوعة للتراث الإسلامي وأسس و عناصر التصميم .
- متابعة التطور التكنولوجي والاستفادة من أساليبه و معالجته للوحة الزخرفية .
- تشجيع الدراسات التي تبحث في بعض العوامل التي تؤثر في إدراك العناصر داخل التصميم وكيفيات انتظامها كطاقة الضوء والفراغ .

المراجع

أولاً : المؤلفات العربية

١. توماس مترو : التطوير في الفنون ، ترجمة عبد العزيز جاويش وآخرون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٢ ، ص ٣٦ .
٢. حسن البasha : موسوعة العمارة والأثار والفنون الإسلامية ، أوراق شرقية للطباعة والنشر ، القاهرة ، المجلد الثاني ، ط ١ ، ١٩٩٩ .
٣. حمدي خميس : التدوين الفني ودور الفنان المستمتع ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ١ ، ١٩٧٥ .
٤. عادل الألوسي : رواج الفن الإسلامي : عالم الكتب ، القاهرة ، ٢٠٠٣ .
٥. فتح الباب عبد الحليم ، أحمد حافظ رشاد : التصميم في الفن التشكيلي ، عالم الكتب ، القاهرة ، ١٩٧٠ .

ثانياً: الرسائل والبحوث العلمية

١. السيد العربي علي الديب : "مدخل تجريبي لتناول المفردة الزخرفية الإسلامية في التصميم باستخدام الكمبيوتر" ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٠ .
٢. إيهاب بسمارك الصيفي : "توظيف الطاقة الكامنة في العناصر الشكلية لتحقيق البعد الجمالي في إنشائية التصميم" ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ١٩٩١ .
٣. بركات سعيد محمد عثمان : "ابتكار تصميمات زخرفية قائمة على الوحدات الإسلامية باستخدام الكمبيوتر والاستفادة منها في تنفيذ اللوحات الجدارية" ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة عين شمس ، ٢٠٠٤ .
٤. شحنة حسين حسني محمد : "فن الخداع البصري وإمكاناته التشكيلية كمدخل لتدريس أساس التصميم لطلبة شعبة التربية الفنية" ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية النوعية بميت غمر ، جامعة المنصورة ، ١٩٩٧ .
٥. وليد عبد الفتاح عبد السلام : "أثر اللون على بنائية المنتج في نظم التأثير المعدني لتحقيق القيمة الاقتصادية" ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٤ .

ثالثاً: الدوريات

١. كوثر محمد نوير : تطور الفن البصري عبر التاريخ ، مجلة دراسات وبحوث ، جامعة حلوان ، المجلد الثاني ، العدد الأول يناير ١٩٩١ .