

جمعية أمسيا مصر (التربية عن طريق الفن)
المنشأة برقم (٥٣٢٠) سنة ٢٠١٤
 مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة

بحث بعنوان

**مداخل تجريبية في مجال التصميم قائمة على مزج مفردات مختارة من
الفن الشعبي المصري والفن الهندي**

**Experimental entries in the design field based on blending
selected motifs from Egyptian folk art and Indian art**

مقدم من

د. سلوى ماهر أحمد زهران

أستاذ التصميم المساعد - قسم التربية الفنية

كلية التربية النوعية

جامعة أسيوط

٧٥٥

(AmeSea Database – ae – January- 2021- 0477)

ملخص البحث

بالرغم من أن "الفن الشعبي عالمي الطابع والأسلوب حيث تتقرب جميع الفنون الشعبية في رموزها وألوانها وأشكالها وجوهرها، لأنها مرتبطة بالمجتمع والإنسان" إلا أن هناك فارق كبير بين مقومات المجتمع والبيئة في كل بلد عن الآخر، فتكاد تكون المفردات والوحدات والعناصر التشكيلية واحدة إلا أن القانون المنظم والإيقاع لوجدان الفنان الشعبي يظهر أثره واضحًا في تنوع الانتاج الفني واختلافه من بلد لآخر، طبقاً لانت茂نه وهويته. حيث ينفرد الفن الشعبي المصري بمجموعة من السمات والخصائص الفنية التي تميزه عن باقي الفنون، كما يمتلك العديد من المفردات والرموز والوحدات والأشكال والزخارف التي ترتبط بفكر وثقافة المصري، كعروسة المولد والكف الشعبي والرقص بالتلور، كما تحتوي الفنون الهندية على زخارف منتشرة في العديد من المجالات مثل النسيج والعمارة والمعابد والتحف المعدنية والأزياء التي تجذب المتنقلين بألوانها التي تميز بالقوة والقيمة العالية. من هذا المنطلق يسعى البحث للخروج من الإطار التقليدي لإنتاج اللوحات الزخرفية، وتحقيق أحد أشكال التواصل الحضاري وتقارب الثقافات الفنية في مجال التصميم الزخرفي، الذي يعد أكثر الميادين الفنية اتباعاً للاتجاه التجريبي، في محاولة لإيجاد حلول تشكيلية متعددة لإنتاج تصميمات زخرفية مبتكرة، تعتمد على الصياغة الجمالية والتشكيلية لمختارات من مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي، ومحاولات الدمج بينها وتجميئها في تكوينات متجانسة ومتناصفة، ذات علاقات تشكيلية مبنية على أسس التصميم وقواعده، وتحدد مشكلة البحث في التساؤل الآتي: ما امكانية الإستفادة من مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي في إثراء التصميمات الزخرفية لطلاب الماجستير بجامعة أسيوط؟

كلمات مفتاحية: مداخل تجريبية- التصميم- مفردات .

Abstract

Although the "popular art is a world of character and style where all folk art is converging in its symbols, colors, and its faces, because it is linked to society and human. However there is a great difference between the elements of society and the environment in each country, the vocabulary, units and plastic elements are almost the same, but the organized law and the rhythm of the folk artist's conscience show a clear effect in the diversity of artistic production and different from one country to another, according to its affiliation and identity. The Egyptian folk art is characterized by a variety of features and artistic characteristics that distinguish it from the rest of the arts, and possesses many of the vocabulary, symbols, units, shapes and decorations that are associated with Egyptian thought and culture, such as the bride of the birth, the popular palm and the dance in the skirt, and the Indian arts contain decorations spread in many fields such as textiles, architecture, temples, metal artifacts and costumes that attract the recipient in colors that are characterized by strength and high value. In this vein, the research seeks to emerge from the traditional framework for the production of decorative paintings, and to achieve a form of cultural communication and convergence of artistic cultures in the field of decorative design, which is the most artistic fields following the experimental trend, in an attempt to find multiple plastic solutions to produce innovative decorative designs, based on the aesthetic and plastic formulation of the selections of the vocabulary of Egyptian folk art and Indian art, and try to combine them and assemble them in harmonious. The problem of research is determined in the following question: What is the possibility of benefiting from the motifs of Egyptian folk art and Indian art in enriching the decorative designs of the Masters students at Assiut University?

Keywords: Experimental: Experimental entries- Design- motifs .

^١هاني ابراهيم جابر : الفنون الشعبية بين الواقع والمستقبل - الهيئة المصرية العامة للكتاب-٢٠٠٥م-ص ٣٨.

مقدمة

أصبح الإنسان أمام تحديات جسام في ظل المتغيرات التي صاحبت طبيعة الحياة عامة والفن التشكيلي خاصة، فاضطر الفنان التوقف مع نفسه لإعادة صياغة مكونات الحياة بما يتوافق مع منطق ذلك التغيير السريع، فكان لزاماً عليه تطوير مفردات الفن لتتلاءم مع المستجدات المطروحة أمامه وباعتبار أن الثقافة الشعبية بفطريتها وأصالتها تعد مصدر إبداعي في مجالات الفنون التشكيلية بالدول المختلفة، لأنها رمز من رموز الثقافة المحلية التي يلجأ إليها الفنان التشكيلي للتعبير عن ثقافته من خلال بعض الرموز المتنوعة التي تناولها الفنان الشعبي في تعبيراته، فالتراث الشعبي عاملاً هاماً من عوامل الثقافة الإنسانية، وعنصراً أساسياً في هيكلية البناء الثقافي، ويجب الاهتمام برموز الثقافة الشعبية لأنها تلخص تاريخ الأمم في أشكال نابعة من وجdan شعوبها برموز تبدو مألوفة بدون التصريح بما تحمله في طيات هذه الأشكال، لذلك شهد الوطن العربي في الآونة الأخيرة اهتماماً بالموروث الحضاري.

وتعد الفنون الشعبية من الفنون التي تهتم بتاريخ الأمم بما فيها من تقاليد وعادات، وتعبر عن روح الجماعة، وتكون مجھولة الھوية والتاريخ لأنها ملك الجماعة، فهي فن أفرزته الثقافة الشعبية بإبداع وتنوّق، وفن فطري وظيفي يعطى الحياة طابعاً متميزاً يتسم بالوحدات المتنوعة من بلد إلى آخر فالفنون الشعبية إحدى مكونات التراث الشعبي، وتسمى أحياناً بالتأثيرات الشعبية ويطلق عليها بعض العلماء كلمة فولكلور، والتراث الشعبي يشير إلى الفنون الدارجة المتعارف عليها بين أفراد كل مجتمع من المجتمعات، وهي تتصرف بالعراقة والقدم مع الحيوية أيضاً وبمحاراة العرف والعادات، حيث تتبع رموزها التشكيلية من روح الجماعة الشعبية، في تعبيرات مادية تتسم بالتقليدية والتجريد، وهي تعد مصدراً هاماً لمجالات الفنون التشكيلية ومنها مجال التصوير والتصميم ومجال الفخار والخزف والإشغال الفنية لأن الفنان الشعبي يستخدم عناصر متعددة من أشكال البناءات مثل النخلة والزهور والتفریعات النباتية وأوراق الشجر، وأشكال الكائنات الحية مثل الإنسان والحيوان والطيور والأسماك والزواحف بالإضافة إلى بعض الأشكال المعمارية مثل المئذنة والقبة والهلال، وبعض الأشكال الهندسية مثل المربع والمثلث والدائرة، بطبعات تشمل أحياناً كل جزء في مفردات الشكل، أو أجزاء منه بموضوعات من واقع الأحداث المرتبطة بالحياة اليومية حيث استخدم الفنان الشعبي رموزه بطرق متعددة ليعبر عن المواقف والأحداث بمفردات تقليدية، إن الفنون الشعبية وبقياها مفرداتها، ليست كالأحرف تماماً، ولكنها، في حالتها المعرفية الأولى، هي الركيزة البدائية في تاريخ الوعي الإنساني لكل المعرف الذي تلتها، وهذه الركائز هي جزء من اللغة والسلوك الرمزي العام، الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان، وبه تتجدد إنسانيته.

وبالرغم من أن الفن الشعبي عالمي الطابع والأسلوب حيث تقارب جميع الفنون الشعبية في رموزها وألوانها وأشكالها وجوهرها لأنها مرتبطة بالمجتمع والإنسان.^١ إلا أن هناك فارق كبير بين مقومات المجتمع والبيئة في كل بلد عن الآخر، فتكاد تكون المفردات التشكيلية واحدة إلا أن القانون المنظم والإيقاع لوجدان الفنان الشعبي يظهر أثره واضحاً في تنوع الإنتاج الفني واختلافه من مكان لأخر طبقاً لإنتمائه وهويته.^٢

وتعد مفردات الفن الشعبي في أي مجتمع مظهر من مظاهر ثقافته ومرآه صادقة تعكس افكاره بما في ذلك من معتقدات وتقالييد وعادات ونواحي مميزة له "مادية وروحية"، أي أنها محصلة تفاعل كل هذه القوى، حيث تصاغ في قوالب تهز المشاعر وتغذي العقائد وتقوي الأفئدة وتصقل الجوانب

١ هاني ابراهيم جابر : الفنون الشعبية بين الواقع والمستقبل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٥م، ص ٣٨.

٢ عمرو عبد القادر محمود : فنون بلاد النوبة، عالم الكتب للنشر والطباعة، ٢٠١٤م، ص ٥٣.

الإنسانية جميعها، كما أنها لغة تفهمها كل الشعوب وتنثر بها، ولها دور أساسي وحتمي في بناء حضارة المجتمعات الإنسانية من خلال "الحركة، الخط، الشكل، المسطح اللوني"، وهي في حقيقتها نسيج واحد وبناء تجمعه وحدة عضوية واحدة هي الإنسان وقدراته الثلاث "فكره، حسه، وجданه".
في ضوء ما سبق ترى الباحثة أنه من الضروري أن يقوم البحث الحالي بحصر معظم مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي، ثم تصنيفها في قوائم تبعاً لصياغتها التشكيلية، ثم تناولها بالدراسة والتحليل وذلك لاستخلاص سماتها التشكيلية، بحيث يمكن الافادة من هذه السمات في اثراء الاداء لدى طلاب الماجستير في مجال التصميمات الزخرفية.

ومما سبق نجد أن مشكلة البحث:

من خلال المشاركة في تدريس مقرر التصميمات الزخرفية لطلاب الماجستير قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط وبما ان المقرر يعتمد بشكل أساسي على دراسة الفن الشعبي وتاريخ الحضارات الفنية والاستفادة منه في مجال التصميم، مما دفع الباحثة إلى التفكير في اختيار عينة البحث من طلاب الماجستير لما لها من خلفية فكرية وثقافية كبيرة في دراسة الفنون الشعبية وباعتبارها الأنسب لموضوع وفكرة البحث والتي تعتمد على الاستفادة من الإمكانيات التشكيلية والتصميمية لمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي لاثراء التصميمات الزخرفية من خلال تجربة طلابية تسهم في تحقيق أحد أشكال التواصل الحضاري وتقارب الثقافات الفنية، بصياغة تشكيلية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، لذلك تكمن مشكلة البحث في التساؤل الآتي:

ما امكانية الإستفادة من مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي في اثراء التصميمات الزخرفية لطلاب الماجستير بجامعة أسيوط؟

فرض البحث:

يمكن الافادة من المعطيات التشكيلية لمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي في اثراء التصميمات الزخرفية لطلاب الماجستير بجامعة أسيوط.

هدف البحث:

الاستفادة من مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي كمصدر لاثراء التصميمات الزخرفية لدى طلاب الماجستير لتحقيق قيماً جمالية تحمل صفة الأصالة والمعاصرة، معتمدة على أساليب التصميم المختلفة من خلال منهج التصميم.

أهمية البحث:

١- تعميق الوعي بمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي، وماهية الأشكال والصياغات المتنوعة لهذه الفنون.

٢- تأكيد دور التربية الفنية في حماية الموروث الحضاري وتحقيق التواصل الثقافي الفني بين الشعوب في إطار الأصالة والمعاصرة من خلال فن التصميم.

٣- يسهم البحث في اثراء تصميمات زخرفية قائمة على المزج بين مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي بإستخدام اساليب التصميم بأنواعها.

حدود البحث:

١- مكانياً: مدينة أسيوط- كلية التربية النوعية - جامعة أسيوط.

٢- زمانياً: رصد وتحليل للمفردات التشكيلية بداية من القرن العشرين والى الان

- ٣- عينة البحث: وتكونت عينة البحث من (عدد ١١ احدى عشر) طلاب الماجستير - قسم التربية الفنية- كلية التربية النوعية- جامعة أسيوط ٢٠١٨م.
- ٤- الخامات للتجربة: اوراق كانسون- ورق كلك شفاف- اقلام رصاص- ألوان جواش.
- ٥- قياسات لوحات الطالب (عينة البحث): 20×20 سم.

عينة البحث:

عدد (١١) طلاب الماجستير - قسم التربية الفنية- كلية التربية النوعية- جامعة أسيوط ٢٠١٨م، وتم اختيار هذه العينة وذلك وفق دراستهم لمقرر التصميمات الزخرفية ودراسة الاتجاهات الفنية المرتبطة بالتراث الشعبي والذي قامت الباحثة بتدريسه.

منهج البحث:

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والشهي تجريبي في إطار العمل في تجربة طلابية وفق خطة لتدريس مادة التصميم - لطلاب الماجستير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية - جامعة أسيوط.

مصطلحات البحث:

١- التصميم:

- خطة كاملة لتشكيل شيء ما أو تركيبه بأوسع المعاني.
- ويقصد به الابتكار التشكيلي.
- أو إنتاج أشياء جميلة ممتعة تجلب السرور إلى النفس وهذا إشباع حاجة الإنسان ذهنياً وجمالياً.
- أو عملية تنظيم لعناصر ومفردات تشكيلية في ضوء بنائيات وأسس جمالية تحقق التوافق والتكميل بين الجوانب الجمالية والنواحي الوظيفية.

٢- الفن الشعبي المصري:

الفن الشعبي المصري يتصرف بالعراقة لأن الجانب الأولي منه يعود إلى مراحل بالغة القدم ويتصرف بالحيوية لكونه موجود في الحياة اليومية، فهو فن تلقائي تتميز عناصره ورموزه بإرتباطها بوجودان وإبداع الفنان الشعبي بمعتقداته المتوارثة ، لذلك فالفن الشعبي المصري في جميع صوره وأشكاله إنتاج فني يحمل أصلية إبتكارية.

٣- الفن الهندي:

هو نتاج تفاعلات حضارية شارك فيها أمم وشعوب متعددة، وإختلاط التراث الثقافي الذي حملوه بتناقله الشعوب التي التقوا بها وعاداتهم، فبدأ ما يمكن تسميته بالثقافة الهندية بالمعنى الصحيح في التكوين والتشكيل، وتمت تغذية نمو الفنون في الهند من خلال مناخ وأوضاع الثقافتين الفارسية، والأغريقية.

الإطار النظري للبحث:

أولاً: أهمية التجريب في التصميم الزخرفي:

إن التجريب أصبح السمة الأساسية في الحياة الإنسانية على وجه العموم وفي الإبداع الفني على وجه الخصوص، ولكون الفن الحديث مجال تجارب للكثير من النزعات الفنية الحديثة، وبالتالي اهتم الفنان بالبحث والتجريب وذلك لادرارك مفاهيم تشكيلية جديدة، وتعددت الاتجاهات الفنية في العصر الحديث مما أدى إلى ظهور مدارس كثيرة ومتعددة الاهداف بحثاً عن رؤى جديدة في الفن التشكيلي والتي انعكست على مجال التصميم وخاصة تصميم اللوحة الزخرفية.

١فتح الباب عبد الحليم، أحمد حافظ رشдан : التصميم في الفن التشكيلي، عالم الكتاب، ١٩٨٤م، ص ٨.

٢ عباس الجراري : الفنون الشعبية والوحدة، بحث بمجلة الوحدة (المجلس القومي للثقافة العربية)، العدد ٣، المغرب، ١٩٨٩م، ص ١٧١.

٣ جون كولر : الفكر الشرقي القديم، المترجم يوسف حسين كامل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠١م، ص ٣٧.

لذلك يجب على كل فنان وعلى الدارسين والباحثين في مجال الفنون مواجهة المستحدثات لتجديد الأفكار وتطوير الفن ولتحقيق هذا يجب الوصول لدرجة عالية من الاطلاع والمعرفة، واستيعاب مفهوم التجريب بكل ما يحمل من أهمية وابعاد عميقة تثري مجال الفن، وادراك ان التجريب منهج لطالما انتهجه العقل البشري بحثاً عن ابعاد جديدة وحلول فنية تعالج قضايا التشكيل والتعبير برؤيه جديدة تختلف عن كل ما هو مأثور وتقليدي.

والتجريب في الفن ليس مجرد تشكيل فنى جديد بقدر ما هو سلوك يساعد على نمو التفكير والإداء الابداعي والطاقة التشكيلية خلال عرض الجوانب الجمالية للموضوع والحلول المختلفة.^١ كما أصبح التجريب في الفن هو التدريب على كيفية تكوين جملة تشكيلية جديدة ومركبة تركيباً فنياً وتتضمن معنى ودلالة معينة. فأصبح العمل الفني الذي تدرك عناصره المعروفة ادراكاً يختلف الى حد كبير عما سبقه، فإن هذا العمل يمكن تصنيفه تحت كلمة تجريب.^٢

ويعد مجال التصميم الزخرفي من أكثر الميادين اتباعاً للاتجاه التجريبي، وذلك لقابلية اللوحة الزخرفية لعمليات التجريب بحثاً عن أساليب وطرق جديدة تثري مجال التعامل مع هذه اللوحات، من خلال الاستفادة من الموروثات الشعبية في الفن المصري والهندي من أجل استحداث تصميمات زخرفية تميز بالطلاقة والمرونة لانتاج معالجات ومتغيرات تشكيلية متعددة لموضوع التجريب، بحيث يخرج الطالب بالتصميم من التقليدية الى الابتكارية لتحقيق الرؤية الفنية الواقعية وايجاد مجموعة من الحلول التجريبية في جملة تشكيلية جديدة ومركبة تركيباً فنياً له معنى ودلالة، يتصرف بالعراقة لأن الجانب الأولي منه يعود الى مراحل بالغة القدم، وهناك من السمات والخصائص الفنية التي تميز هذه الفنون التراثية (الفن المصري والفن الهندي) عن غيرها، كما أن لها مفردات ورموز معبرة عن عقائد وعادات وتقاليد، التي لابد من تعريف الطالب بها ودراستها دراسة تحليلية مقارنة لمفردات التشكيلية في كلا الفنانين، كمنطلق للتجريب وبدأ التفكير في مراحل التنفيذ وسيتناولها البحث بالتوضيح كما يلي.

ثانياً: السمات الفنية لمفردات الفن الشعبي المصري:

تحمل المفردات الشعبية في الفن المصري العديد من السمات الفنية دون غيرها والتي تعد الصفات السائدة لها وإذا كانت المكونات السابقة تمنحها مجرد الظهور فإن السمات التالية تمنحها الوجود وكذلك صلابيات البقاء والتحول او الاندثار، ويمكن اعتبارها بمثابة مقياس فكري يمكن من خلاله الحكم على طبيعة مفردات الفن الشعبي المصري.

١ - المحاكاة :

المحاكاة هنا بدأت بمحاكاة مطلقة للبيئة المحيطة لتكوين المفردات الاصلية ثم تتبعها محاكاة لهذا النموذج عبر الاجيال فتتصبح محاكاة للموروث الاجتماعي والفنى بمعنى نقل صور الماضي فى حاضر الجماعة جيلاً بعد جيل وصور الماضي هي الاشكال التاريخية ومعنى نقلها فى حاضر الجماعة اى ربطها ب الاحتياجات المادية للجماعة وبالتالي يتم إضافة مدلول اجتماعى جديد يضاف الى الثقافة السالفة اى ان فعل المحاكاة يعمل الآتى :-

- عادة ملزمة عند الجماعة وتشكل لهم ذوق جمالي وحرفي.

- تعمل على ان المفردات الشعبية تعيش رموز التقاليд الاجتماعية للحاضر.

وفعل المحاكاة لا يتم في لحظة بل يخضع للتعديل والتوصيب بإستمرار وتحت ما يعرف بالتجربة.

٢ - التجريبية :

١ هدى زكي السيد : المنهج التجريبي في التصوير الحديث وما يتضمنه من اساليب ابتكارية وتربيوية، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، ١٩٧٩م، ص ١٠.

٢ Stephen Bann : Experimental painting, studio vista, London , 1970 , p10.

المفردات الشعبية ليست تسجيلاً للماضي ولا تقريراً عنه ولا نقل حرفي له بل هي تشكيلات تخضع للتجريب بشكل متتالي حيث تتتنوع أساليب الصياغة الفنية وتنقاولت وكذلك تتعدد الأفكار ويلعب الخيال الجماعي دوراً هاماً، وهذا التجريب المتتالي يستغرق دورة طويلة من الاتصال الاجتماعي المستمر.

٣- الاستمرارية:

الاستمرارية ليست بمعنى الوقوف عند محاكاة المفردات الشعبية الموروثة بدعوى الحفاظ على تقاليد الموروث، ولكن الاستمرارية هنا بمعنى توارث المفردات الشعبية عبر الأجيال وفي كل مرحلة زمنية أو جيل يتم ابداع موضوعات جديدة ونمو فكري واجتماعي أي الإستمرارية بمعنى الإنداجم والتجديد مع المفردات التشكيلية الموروثة.

٤- الجماعية:

المفردات الشعبية ممارسة جماعية يلجأ إليها المجتمع الشعبي المصري في حياته اليومية، وحيث أن تلك المفردات تنبع من المجتمع وللمجتمع فهي تحمل صفة الجماعة بالإضافة إلى أن المبدع الشعبي الذي قام بصياغتها هو وليد مجتمعه وثقافته تنبع من مجتمعه وانتاجه لمجتمعه، وعندما نطلق على تلك المفردات صفة الشعبية فهنا تغيب فردية المبدع وتعيش داخل منظومة الرؤى الشعبية للجماعة.

٥- الجمع بين المادى والمعنوى:

تحمل المفردات الشعبية معنى المادية متمثلة في المنفعة الوظيفية ومدى قبول تلك الوظيفة على المستوى المعيشى والعملى فى حياة المجتمع، كما تحمل جانب معنوى يرتبط بالصيغ الروحية والغبية بعضها مصدره الأسطورة كالخرافات وتanax الارواح والبعض الآخر مصدره العقيدة والدين كالحسد.

٦- الرمزية:

ان الرمز بمكوناته الفكرية وعناصره التشكيلية يعتبر تركيباً معقداً للغاية، ولذلك كان مبتدئي المفردات الشعبية يعطوا لمجتمعهم مفردات حاملة رموزاً تعبر عن افكارهم وخيالاتهم وتكون مجمعة ومتراكمة كفر جمعى وينمو من خلال هذه العملية نوع من العواطف الانسانية تجاه تلك المفردات والرموز.

٧- التراكم:

المفردات الشعبية هي نتاج لتفاعل التتابع الزمني، وكانت البداية تفاعل منظم بين احساس المبدع وحده حيث سعى إلى ترجمة ما يدور في تفكيره الابتكاري من صور جمالية مبتكرة تعرضت للتسلسل التاريخي والتعاقب الزمني فعاشت وتغلغلت في فكر الجماعة بشكل تراكمي و تلك التراكمية هي حيوية المفردات الشعبية وهو ما يؤكّد ان ثبات المفردات الشعبية ليس ثباتاً بالشكل المطلق وإنما هو ثبات الظاهرة دون المظاهر فيها، فالظاهرة ثابتة (كالبطولة مثلاً) ولكن الشكل قابل للتغيير والتطور والتحريك (تغيير الاشخاص) ومع التراكم عبر الزمن تصبح بتنوعها جزءاً من ميراث المجتمع.^١

١ هانى جابر : الفنون الشعبية بين الواقع والمستقبل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٢٠٠٢، ص ٥٤.

شكل (١) تحليل لمنظومة الربط بين المكونات الفكرية والمادية للمفردات التشكيلية الشعبية من خلال الرمز

ثالثاً: مفردات الفن الشعبي المصري ومدلولاتها الرمزية:

استوحي الفنان الشعبي المصري مفرداته من العناصر الطبيعية، لأنها رموز لأشكاله الحياتية سواء كانت طيور أو حيوانات أو زواحف أو أي أشكال أخرى تحيط به، على حسب بيئته التي يعيش فيها سواء كانت البيئة (صحراوية- زراعية-بحرية) وفيما يلي بعض الرموز ومدلولاتها :

المدلول	الرمز يدل على الوفرة وكثرة الإنتاج ومعمراً، وقد رسماها الفنان من جزء بسيط وبعض الوريقات إختصار لمعنى قديمة ومعتقدات شعبية تدل على أن هذا الرمز يعني الإزدهار والخصب، وقيمة النخلة أنها ليست نابعة من فراغ ولكن من خلفية حضارية ودينية وتاريخية في الحضارة المصرية القديمة. السمكة في المصري القديم رمزاً للخصوصية والتكاثر، واعتبرها المسلمون هي الرزق والوفرة بينما في العقيدة المسيحية رمزت إلى الخلاص. الثعبان في المصري القديم قدست وكانت ترمز إلى الحكمة، وفي القبطي هي الغدر، والكراهية في الإسلامي. العصفور يعتبره المصريون فالأ حسناً، فنجد أن الفنان الشعبي رسمه كثيراً لدرجة أنه وشمه بجوار العين. الأخضر لأنه يرمز للمعرفة والنمو والرزق والسلام والمحبة
	الهلال والنجمة رزان إسلاميان يدلان على التفاؤل، والفنان الشعبي استوحي الرمزين في لوحاته ووضعهما في أعلى المآذن والقباب.
	الأسد القوة والسيطرة والهيمنة، وتلك فلسفة الحضارة المصرية القديمة (القوة من خلال العقل) الزهور الصداقة والمحبة والمودة والنماء، وتعنى الكثير من الأمانيات
	العقب رسم إنقاء لشره فهو رمز الأذى السلحفاة الكسل والبطء
	الجمل عند العرب علامة التقدير، وفي العهد القديم علامة الثروة. الديك رمز الكوكب والنور المتولد، والديك يصبح قبل شروق الشمس لذلك هو رمز للحيوية. الحمام السلام، حيث كانت الحمامات المسماة بمنقارها غصن الزيتون رسول السلام
	الغراب الغطرسة، وغالباً ما يرمز للفوضى اليماما كثيرة الولادة وتبقى دائماً رمز الخصوبة

العين

الكف

السحر والشعوذة ودرء الحسد.

بعض فناني استخدمو الرموز الشعبية المصرية:

الفنان أمجاد عبد السلام محمد:

فنان تشكيلي مصري، اتسمت اعماله بإستخدام الرمز الشعبي المصري في التعبير عن الموضوع ٢
شكل (٢، ٣، ٤، ٥).

شكل (٥)

اسم العمل: الديك الفصيح
٢٠٠٨
أخبار وألوان جواش
على ورق ملون مساحة
العمل ٥٠×٣٥ سم

شكل (٤)

اسم العمل: عصفور
٢٠٠٧
جواش على
ورق مساحة العمل
٥٥×٦٥ سم

شكل (٣)

اسم العمل: حدوته الشعبية
٢٠٠٨
زيت على خشب
مساحة العمل ٤٠×٨٠ سم
٥٥×٦٥ سم

شكل (٢)

اسم العمل: الكف
٢٠٠٧
جواش على
ورق مساحة العمل

رابعاً: السمات العامة للفن الهندي:

١- لا يحاول تمثيل الواقع بل يصور العواطف:

لقد كانت الهند مهد لكثير من الطرز الفنية في شرق آسيا بصفة عامة واهتم الفنانون الهنود بصفة خاصة بتمثيل عالم الآلهة الغيبية وقوى الطبيعة الخارقة، فلم يبالوا كثيراً بالتمثيل الواقعي للجساد أو بالنسبة بقدر ما عنوا بتمثيل مشاعر الرهبة والرعب والتجليل والاحترام في اعمالهم الفنية.^٣
واتجه الفنان الهندي نحو تجسيد شخصيات مثالية خارقة للعادة ومختلفة للنسب المتعارف عليها، متبعاً قواعد ونسب مقصوداً بها تجاوز الجمال الانساني.

٢- الفن الهندي يفتقر لقواعد المنظور:

الفن الهندي بصفة عامة لا يكشف عن معرفة عميقة بتشريح الجسم الانساني بقدر ما يكشف عن دراية واسعة بحياة الانسان ومشاعره، وبلغة الایماءات المعبرة المقننة فعلى امتداد كافة المراحل والعصور التي مر بها الفن الهندي كان الفنان يصل الى النتيجة ذاتها من خلال وسائل تجريدية لكنها في الوقت نفسه تتبع قواعد تشكيلية راسخة ينمحي معها التمييز الفردي، فالصور والتمايل الشخصية التي تمثل الآلهة في الفن الهندي هي رموز تعبر عن افكار عامة ولا تحمل اشاره الى شخص ذاته فهو لا يهتم بدقة النسب الصحيحة للعمل الفني كمحاكاة للواقع الذي يريد التعبير عنه.

١ مني محمد ابراهيم : المدلول للرمز الشعبي المصري الموروث وجمالياته في فنون الطباعة، المؤتمر الدولي الخامس لكلية التربية الفنية، جامعة حلوان ،٢٠١٤، م، ص .٦

٢ http://www.fineart.gov.eg/arb/cv/works.asp

٣ ثروت عكاشه : التصوير الاسلامي المغولي في الهند، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،١٩٩٥، م، ص .٤٤

٣- استخدام بعض الایماءات والرموز والالهة كعناصر تشكيلية:

الفن الهندي يزخر بالعديد من القصص المعبرة عن عقائده، وللهنود حركات وایماءات ورقصات، فالرقص له عدة صور وطرق وكل طريقة في الرقص رمز لشيء معين في معتقداتهم، كما ان حركات وایماءات الاصابع تشير الى اشياء في معتقداتهم فمنها ايماءة الامساك بزهرة اللوتس، وایماءة منح البركة، وایماءة الدهشة والتعجب، وایماءة الموسامة، وایماءة الترھيب، وایماءة الاله الراقص، وایماءة اخرى باليد اليسرى مشيرة الى القدم مرفوعة ترمز الى قدمي الاله وهي المأوى الذي تلوذ به أرواح العامة.^١

ونستطيع رؤية هذه الایماءات واضحة في الاعمال الفنية من حركات الاصابع او الاقدام وأيضاً استخدام الآلة التي يبعدونها فهي الاساس الذي يبني عليه العمل الفني.^٢

٤- الألوان في الفن الهندي:

ظل الهنود طوال مسیرتهم الحضارية على احتفائهم الشديد بالرسوم والالوان، لذلك انتجت حضارتهم نسيج لوني احتوى على تنويعات ودرجات زاهية من الألوان بصورة عجزت اي حضارة اخرى عن مظاهراتها، كما زينت المعابد والحوائط وحتى الأواني الهندية بالعديد من الأشكال والصور سواء بالرسم المباشر عليها او بالرسم الجصي، هذا وقد ساعد الهنود على التلوين ان شبه القارة الهندية مصدر غني بالألوان المستخرجة من المعادن وبالصبغات المستخرجة من النباتات.^٣

وبالرغم من ان الفن الهندي لم يعرف بعد الثالث، فقد اتقن الفنانون الاستخدام الجيد للألوان الفاتحة في الوضع الأمامي للصورة، والألوان القاتمة في خلفيتها، كما درسوا بعناية شديدة كل وضعية من الوضعيات فبدت الأشخاص تتبع بالحيوية والنشاط، وكانت الألوان تمتزج في الصورة، كما تختلف الألوان في الصورة الواحدة وتتعدد، وكذلك تختلف فيها درجات اللون الواحد.

٥- الفن الهندي فن الخطوط الخلابة:

الفن الهندي يعزز الفهم الصحيح للبنية التشريحية في الانسان، وكذلك قواعد المنظور وادراته للمناظر الطبيعية على حقيقتها، فقد عوض هذا كله بخطوطه المعبرة ومهاراته في تناغم الألوان وشيوخ العاطفة في مصوراته.

خامساً: تصنيف مفردات الفن الهندي:

- مفردات آدمية:

اعتمد الفنان الهندي على العنصر الآدمي كعنصر أساسي في الزخرفة، وكانت العمارة زاخرة وممتلئة بالمنحوتات وتعج بالمجسمات وبالأساطير فتناوله بصياغات تتسم ومعتقداته، فنجد صياغات عديدة للعنصر الآدمي في واجهات المعابد، وما يزيده جمالاً استخدام الجسم البشري كعنصر تشكيلي زين به الأعمدة في منحوتات غاية في الروعة.^٤ شكل (٦، ٧)

١ علاء الدين العابدين محمد : *الخصائص التشكيلية للمشغولات المعدنية الهندية والاستفادة منها في استحداث مشغولات معدنية*، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة حلوان، ٢٠٠٧م، ص ٤٤.

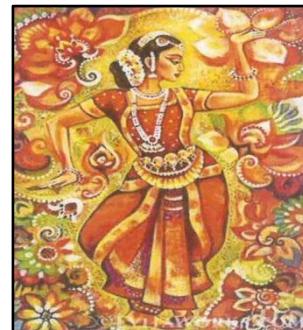
٢ ثروت عاكاشة : *الفن الهندي*، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٥م، ص ٨٤.

٣ Asurvey of indian painting,ibid,p41.

٤ Yashodhara dalmia: contemporary Indian art (other realities),2002,p49.

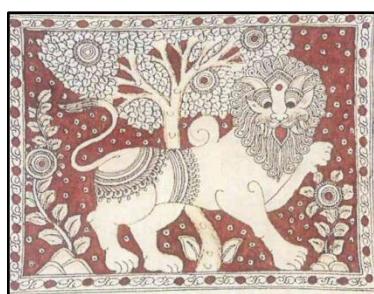
شكل (٧)

شكل (٦)

- مفردات نباتية:

المدرسة الهندية مدرسة فنية مميزة في استخدام الزخرفة النباتية، وتمتاز أنها تمثل أكثر نحو تمثيل الطبيعة، فالزهور أكثر اوراقاً وانصع ألواناً، ويمكن تمييز كثير من الأشكال الطبيعية للزهور كالورد والنرجس والقرنفل والياسمين والزهور والأشجار ولومنت الأرضيات بزخارف ذات ألوان كثيرة زاهية تمثل إلى الوضوح والتباين والتكامل أكثر من ميلها نحو التوافق والاختلاف شكل (٩،٨).

شكل (٩)

شكل (٨)

- مفردات هندسية:

نجدتها في المنحنيات الهندسية والعشوائية وتشابك في الخطوط والأقواس والسطح الهندسية وتكون خطوط متجمعة ومتراصة في نسق زخرفي، غالباً لا تكون الأشكال الهندسية بمفردها في العمل الفني ولكن مجتمعة مع عناصر أخرى كالحيوانات أو الطيور أو الخزف. شكل (١١،١٠).

شكل (١١)

شكل (١٠)

1 K. sundaram: monumental art and architecture of india,D.B taraporevala sons&co.private Itd,india,1974,p101.

- مفردات رمزية:

يعد الفن الهندي فن ديني، فإستخدام الایماءات والرموز والآلهة كمفردات تشكيلية تأخذ قيمًا جمالية من العقائد المختلفة ليسهموا في اضفاء القدسية عليها، فتحتل الرمزية مساحة كبيرة من الفن الهندي، وهناك دائمًا بأي لوحة فنية هندية ما يرسم بعرض آخر يرمز اليه، فمثلاً تعبر زهرة اللوتس عن رمز الكمال والامتياز وعلامة الكمال الروحي لديهم شكل (١٢).

شكل (١٢)

- مفردات الحيوانات والطيور:

استخدم الفنان الهندي أشكال الحيوانات والكائنات الإسطورية في الزخرفة، ومن أشهرها الفيل والطاووس والثعبان ولها دلالة دينية في معتقداتهم. ١ شكل (١٣ ، ١٤). فالفيل والطاووس من أهم مفردات الزخرفة في الفن الهندي، واعتمد الفنان الهندي على حاسة البصر واضح في تسجيل تلك الصور وتصميمها، فهو يرى في الفيل والطاووس العناصر الفنية التي يجد فيها ذاته كما أنه تأثر بالفن الفارسي الذي يجد في الغزال والطيور الصغيرة فنه واحاسيسه.

شكل (١٤)

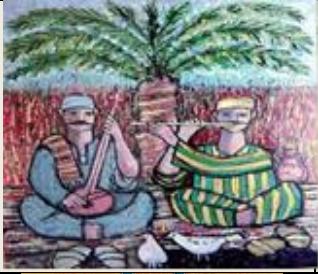
شكل (١٣)

سادساً: جدول(١) دراسة تحليلية مقارنة للمفردات الزخرفية المشتركة بين الفن الشعبي المصري والفن الهندي:

من خلال الدراسة التحليلية للعلاقات التشكيلية لكل من مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي توصل طلاب الماجستير (عينة البحث)، إلى مجموعة من المفردات الزخرفية المشتركة بين الفن الشعبي المصري والفن الهندي وتم تجميعها وتوزيعها في الجدول الآتي للاستفادة منها في اثراء اللوحات الزخرفية الخاصة بهم:

1 Jasleen dhamija: Asian embroidery, Abhinav publications,2004,p45.

طبيعة الارتباط والنظم الشكلية المشتركة بين المفردتين	الفن الهندي	الفن الشعبي المصري	أنواع المفردات
<ul style="list-style-type: none"> - كلاهما تشير إلى الأنوثة والجمال وتفاصيل العروسه عديدة وتميل الى الناحية الزخرفية. - الوضوح والشفافية والتسطيح. 			العروسة
<ul style="list-style-type: none"> - كلاهما يرمزان إلى انتقاء الحسد. - دلالات اللون المباشر والتحديات الخطية لتفاصيل الزخرفة داخل الكف. 			الكف
<ul style="list-style-type: none"> - يرمز إلى الجمال - كثرة الزخرفة الداخلية ذات الألوان الزاهية - الاهتمام بالتفاصيل الملونة في الخلفية. 			الطاووس
<ul style="list-style-type: none"> - المادنة ترمز إلى القسيمة. - تظهر الخطوط معبرة - تتضح المهارة في تناغم الألوان وشيوخ العاطفة في تصورات الفنان الشعبي. 			المادن
<ul style="list-style-type: none"> - الفارس يعبر عن القوة وال الحرب والشجاعة. - لا يوجد اهتمام بدقة النسب الصحيبة للعمل الفني كمحاكاة الواقع المراد التعبير عنه. 			الفارس
<ul style="list-style-type: none"> - تظهر التجمعات النسائية في كلا الفنين كطبقة بسيطة بمقاييس متوازنة تنسى الحياة من حولهم بكمال عواطفهم وانفعالاتهم. 			التجمعات النسائية
<ul style="list-style-type: none"> - يرمزان إلى القوة والحماية - يتسم بالتفاصيل العديدة والمليء إلى الناحية الزخرفية. - تأكيد التفاصيل في شكل بنائي تشكيلي يتميز بالتنوع ويلتزم بالوحدة والترابط. 			الأسد

<p>- اتقان استخدام الألوان الفاتحة في الوضع الأمامي للصورة والألوان القاتمة في خلفيتها كما تبدو الأشخاص تتبع بالحيوية والنشاط والألوان تمتزج في الصورة وكذلك تختلف درجات اللون الواحد.</p>			عازف في الموسيقا
<p>- الشمس تعبر عن الحياة والنماء والقاول ويلعب الخيال دور هام في تصميمها وتشمل في تصميمها المنحنيات وتنسابك في الخطوط والأقواس والسطوح الهندسية وتكون خطوط متجمعة ومترادفة في نسق زخرفي.</p>			الشمس
<p>- يرمز إلى القوة والشجاعة - يغلب عليها الطابع التجريدي والبعد عن أي تفاصيل وتميز بالبساطة والخطوط اللينة الإنسانية.</p>			الحصان
<p>- ترمز إلى الخير، وهي نوع من الزخرفة الهندسية الأكثر تعقيداً وتركيباً، حيث أن مفرداتها التي تكون منها تنوع وفق مكانها في التركيب البنائي لهذا الطبق، وهي تحوى نسقاً هندسياً يسمح بتركيب متعددة ومتعددة في اتجاهات كثيرة.</p>			الطبق الزخرفي

الإطار العملي للبحث:

التجريب كمدخل للتفكير الإبتكاري يعتبر من أهم المداخل الرئيسية في هذا البحث وذلك نظراً لما ساهم به في اثراء مجال التصميم، والتوصيل الى ابتكار وتقديم حلول تصميمية بلغ عددها (11) تصميم، مما يفتح مجالاً لاحياء وتدالو على التراث الشعبي في الفن المصري والفن الهندي لتكون أحد اشكال التواصل وتقريب الثقافات، ومن خلال التجريب المقتن يمكن طرح (نموذج تجريبي) يعتبر الوحدة الكلية المنظمة لأسلوب العمل وخطواته والتي تضم اجزاء مختلفة يتكون منها الوحدة الكلية للنشاط الشبه تجريبي ويكون هذا النموذج الشبه تجريبي في البحث من ثلاث مراحل مختلفة ترتبط معاً بوحدة عامة ولكل مرحلة نشاطها والتي تتفاعل بدورها في المراحل الأخرى في وحدة كلية متكاملة، وهي كالتالي:

١- المرحلة الأولى: (المدخلات التجريبية – In puts)

المدخلات التجريبية تشمل الاستفادة من مدخلين أساسيين وهما:

المدخل الأول: مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي كعناصر تشكيلية بها ثراء تشكيلي.

المدخل الثاني: أنماط التراكب الفني كأساس للتصميم داخل اللوحة الزخرفية.

حيث تعددت أنماط التراكب التي اعتمد عليها طلاب في تجربة البحث من حيث الاختلاف في الإتجاه والحجم وكثافة المفردات المترابطة، ومن أنماط التراكب :

- ١- التراكب من حيث النظم التراكبية (نظام تركيبي شبكي- نظام تركيبي إشعاعي- نظام تركيبي أفقى- نظام تركيبي رأسى)
- ٢- التراكب وتصاغر الحجم.

٣- التراكب واختلاف شكل واتجاه الوحدة

٤- التراكب المنتظم.

٥- التراكب الغير منتظم

٦- التراكب للوحدات المختلفة الغير متماثلة.

هذه الأنواع والأنماط لها آثار جمالية وتشكيلية، حيث اعتمدت عليها الصياغات التشكيلية لمفردات المختار من الفن الشعبي المصري والفن الهندي لثراء التصميمات الزخرفية.

٢- المرحلة الثانية: (العمليات التجريبية – Process)

ويتم فيها استثمار واستخلاص مجموعة من الأفكار والمحاور التي يمكن الاعتماد عليها في بناء الفكرة التصميمية وهي معطيات أساس التصميم، والقيم التشكيلية والجمالية لمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي.

٣- المرحلة الثالثة: (المخرجات التجريبية – Out puts)

تتضمن الشكل النهائي والهيئة التشكيلية التي يتحققها المحتوى التجريبي في ضوء هدف البحث وتسعي إليها المنظومة التجريبية ونتائجها، وهي تطبيقات طلابية لتوظيف ما توصلوا إليه من ممارسات فكرية في إنتاج اللوحات الزخرفية الخاصة بهم.

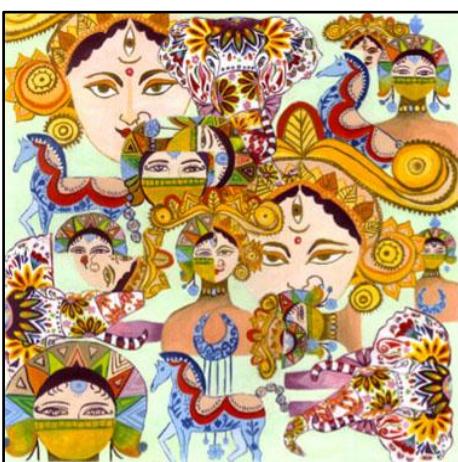
٤- المرحلة الرابعة:

عرض استماراة تقييم للوحات الزخرفية المنتجة على مجموعة من الأساتذة المحكمين المتخصصين في التربية الفنية، ثم من خلال التحليل الإحصائي الخروج بالنتائج في ضوء فرض البحث.

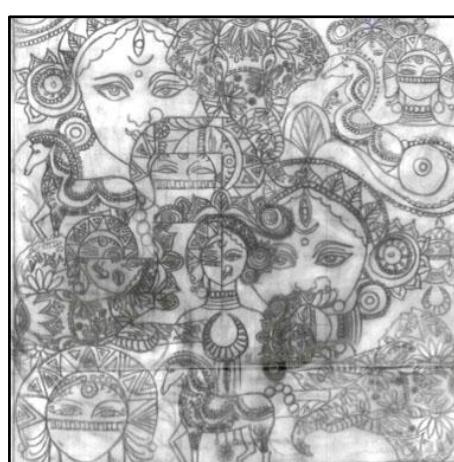
- وفيما يلى عرض لأعمال الطلاب:
الفكرة التصميمية رقم (١): للطالبة دعاء زكريا سيد

شكل (١٥) مفردات الفن الشعبي المصري
والفن الهندي التي تم الاستفادة منها

شكل (١٧) اللوحة الزخرفية رقم (١)
٢٠٢٠ سم للطالبة دعاء زكريا سيد

شكل (١٦) رسم بالرصاص على ورق شفاف
(بناء الفكرة التصميمية لللوحة)

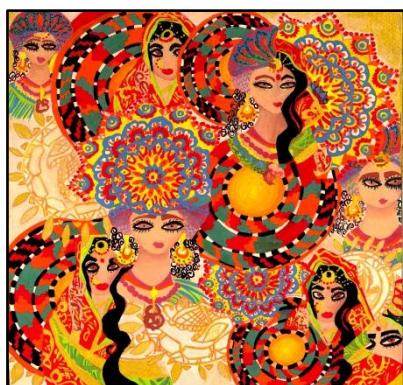
- يلاحظ التكرار المترافق في مفردات (العروسة) الشعبية، مما حقق إيقاعاً سريعاً وأظهر جمال العلاقة والمزج بين المفردات للفن الشعبي المصري والفن الهندي لإخراج اللوحة الزخرفية على

مستوى عالي من الإبداع والثراء الفني، ويوحي اتجاه المفردات الشعبية (الحصان والفيل) في أ杰اء مختلفة للوحة بالдинامكية والحركة الإيقاعية والاستمرارية.

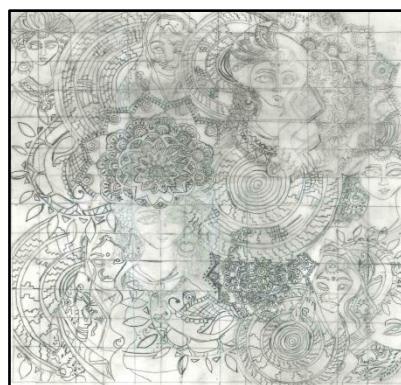
الفكرة التصميمية رقم (٢): للطالبة لاء محمد فرحت

شكل (١٨) مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي التي تم الاستفادة منها. رسم الطالبة لاء محمد فرحت

شكل (٢٠) اللوحة الزخرفية رقم (٢)
رسم للطالبة لاء محمد فرحت

شكل (١٩) رسم بالرصاص على ورق
شفاف (بناء الفكرة التصميمية للوحة)

- يلاحظ التراكب مع التكرار لمفردة العروسة الشعبية المستلهمة من الفن الشعبي المصري والفن الهندي مما يحقق إيقاعاً ملحوظاً، كما يلاحظ التكرار الدائري وشبيه الدائري للأطباقي الشعبية المزخرفة أعلى وأسفل اللوحة الزخرفية مما يحقق إيقاعاً سريعاً، ونلاحظ أن التنوع والمزاج بين مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي كان منبعاً غنياً للإلهام الفني ومؤثراً تأثيراً كبيراً على اثراء التصميم.

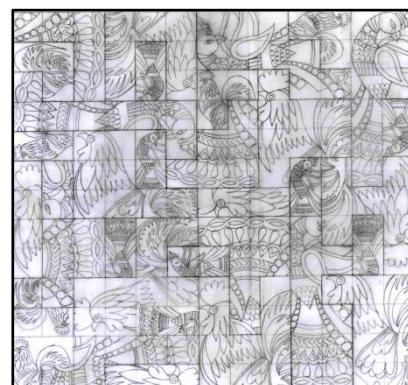
الفكرة التصميمية رقم (٣): للطالبة هاجر ممدوح محمد

شكل (٢١) مفردات الفن الشعبي المصري والفن
الهندي التي تم الاستفادة منها. رسم الطالبة

شكل (٢٣) اللوحة الزخرفية رقم (٣)
رسم للطالبة هاجر ممدوح محمد

شكل (٢٢) رسم بالرصاص على ورق
شفاف (بناء الفكرة التصميمية للوحة)

- يتميز هذا التصميم بتنوع الألوان التي نفذ بها، واستخدم اللون الأحمر والبنفسجي بدرجتين (الفاتح والغامق)، مما عمل على اثراء التصميم واسبابه تناぐماً لونياً، كما تحقق في التصميم مجموعة من القيم التشكيلية منها التنااغم والإيقاع من خلال النظام التكراري لمفردي (الديك والطاووس) للفن الشعبي المصري والفن الهندي والتي ساعدت على انشاء واثراء تكوين تصميمي محكم أكدته المساحة الزخرفية والقائمة على محاور رأسية وأفقية كأساس انسائي.

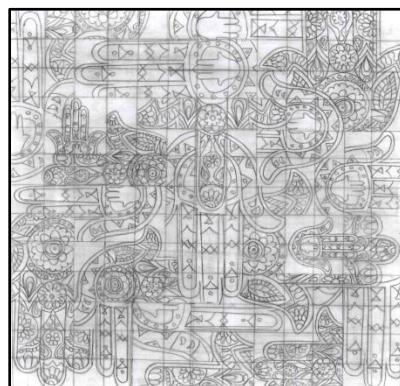
الفكرة التصميمية رقم (٤): للطالبة آية أحمد محمد

شكل (٢٤) مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي التي تم الاستفادة منها

شكل (٢٦) اللوحة الزخرفية رقم (٤)
٢٠×٢٠ سم للطالبة آية أحمد محمد

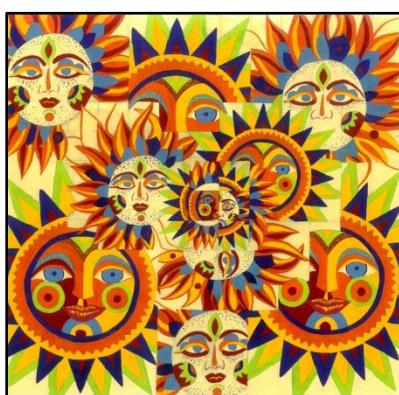
شكل (٢٥) رسم بالرصاص على ورق
شفاف (بناء الفكرة التصميمية لل لوحة)

- التصميم يعتمد على المفردة الشعبية (الكف) في الفن الشعبي المصري والفن الهندي، واعتمدت فكرة التصميم على تكرارها في اتجاهات مختلفة وبمساحات مختلفة، مما حقق تنااغماً وترابطاً بين المفردات التشكيلية المستخدمة وكأنهم كيان واحد، كما حقق ترابط العمل الفني، واستخدام اللون الأبيض وتوزيعه داخل التصميم ساهم في الاحساس بوجود مساحات مضيئة ومنح ثراءً للتصميم يتلخص في موضوع وفكرة البحث.

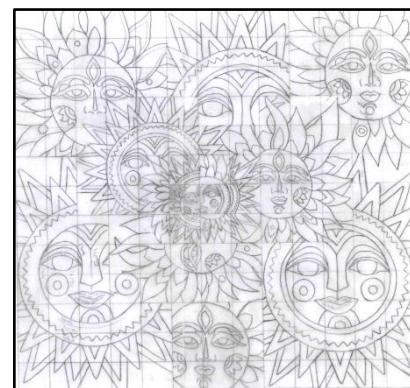
الفكرة التصميمية رقم (٥): للطالبة فاطمة محمد صلاح

شكل (٢٧) مفردات الفن الشعبي المصري والفن
الهندي التي تم الاستفادة منها.

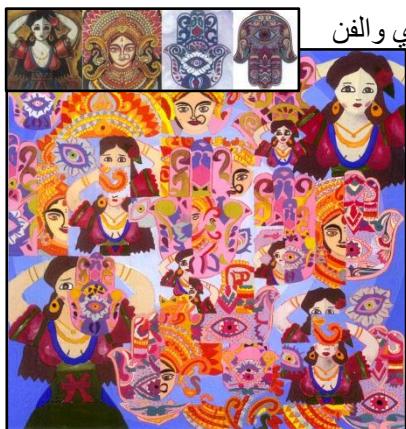
شكل (٢٩) اللوحة الزخرفية رقم (٥)
٢٠×٢٠ سم للطالبة فاطمة محمد صلاح

شكل (٢٨) رسم بالرصاص على ورق
شفاف (بناء الفكرة التصميمية لل لوحة)

- في هذه اللوحة استلهمت الطالبة المفردة الشعبية (الشمس) لكلاً من الفن الشعبي المصري والفن الهندي بفكر معاصر وبنائية خاصة تعتمد على التأصيل في شكل معاصر، حيث يعتمد التصميم على التراكب والتكرار للمفردة الشعبية (الشمس)، بمساحات مختلفة بما يتناسب مع روح العمل بإيقاع منتظم متناقض إلى الداخل يوحي بالعمق، واستخدام الألوان الصريحة أكد على قوة العمل واظهار تفاصيله.

الفكرة التصميمية رقم (٦): للطالبة صوفيا ماهر موريس

شكل (٣٠) مفردات الفن الشعبي المصري والفن

الهندي التي تم الاستقادة منها

شكل (٣١) رسم بالرصاص على ورق
شفاف (بناء الفكرة التصميمية لل لوحة)

شكل (٣٢) اللوحة الزخرفية رقم (٦)
٢٠×٢٠ سم للطالبة صوفيا ماهر موريس

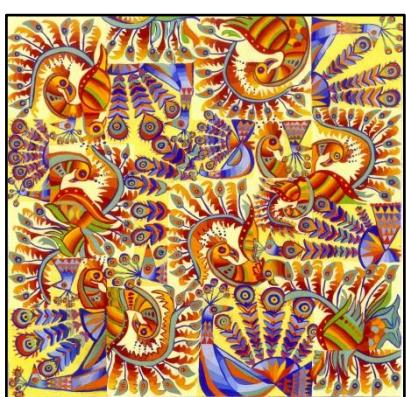
- قامت انشائية هذا التصميم على التراكب وتصاغر الحجوم كمداخل تشكيلية، وذلك بإستخدام المفردات الشعبية (العروسة والكف) لكلاً من الفن الشعبي المصري والفن الهندي حيث جمعت بينهم داخل التصميم بإحساس عميق الجذور بالأصلية وبروح وأسلوب معاصر، واعتمد التصميم على تغيير مساحات المفردات بالتدريج من الكب大 للصغر، مما عمل على خلق فراغ بين مساحات التصميم، كما حدث تناغم خلال التدرج من الغامق للفاتح للأرضية.

الفكرة التصميمية رقم (٧): للطالبة نورهان سامح علي

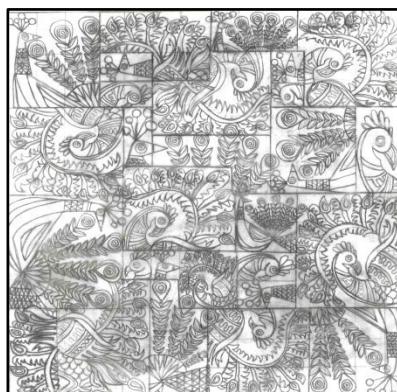

شكل (٣٣) مفردات الفن الشعبي المصري والفن

الهندي التي تم الاستقادة منها. رسم الطالبة

شكل (٣٥) اللوحة الزخرفية رقم (٧)
٢٠×٢٠ سم للطالبة نورهان سامح علي

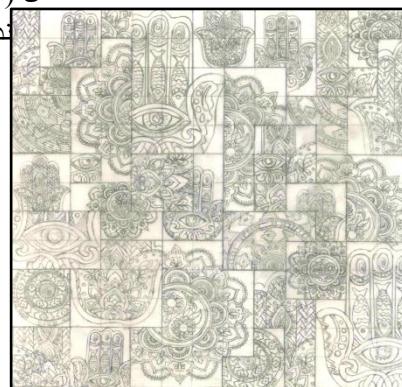
شكل (٣٤) رسم بالرصاص على ورق
شفاف (بناء الفكرة التصميمية لل لوحة)

- يقوم بناء التصميم الزخرفي على نظام تركيبي أفقى، كما يوحى اتجاه المفردات الشعبية لشكل الطاووس في التراث الشعبي المصري والهندي داخل التصميم بالдинاميكية والحركة الاقاعية والاستمرارية، ويتبين في هذه اللوحة مدى استثمار المزج بين مفردة الطاووس في الفن الشعبي المصري والفن الهندي كمصدر فني جديد ومبتكر في اثراء اللوحة الزخرفية.

الفكرة التصميمية رقم (٨): للطالبة شيماء محمد محمد

شكل (٣٦) مفردات الفن الشعبي المصري والفن
الهندي التي تم الاستفادة منها. رسم الم
طالبة شيماء محمد محمد

شكل (٣٧) رسم بالرصاص على ورق
شفاف (بناء الفكرة التصميمية لل لوحة)

- يقوم التصميم على نظام تركيبي رأسى لتكرارات المفردات الشعبية (الكف والطبق الخزفي) المستلهمة من الفن الشعبي المصري والفن الهندي حيث أنشأت الطالبة التصميم وقدنته في قالب أصيل وجديد جمع بين كلاً من الفنانين في تجانس مريح للعين واضفى ثراءً للتصميم، وجاء توزيع المفردات الشعبية بفكر بنائي يعتمد على التكرار المنظم الذي حقق الاستقرار، وتتنوع مساحات المفردات حقق التناغم والثراء للتصميم.

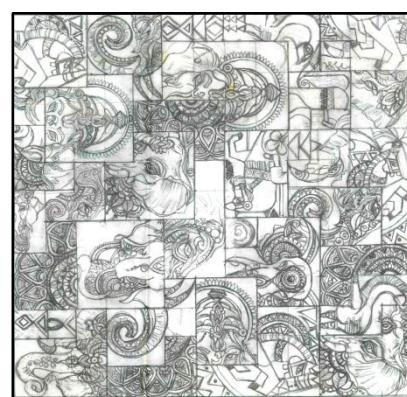
الفكرة التصميمية رقم (٩): للطالبة أمينة صبري عبد الرحيم

شكل (٣٩) مفردات الفن الشعبي المصري والفن
الهندي التي تم الاستفادة منها.

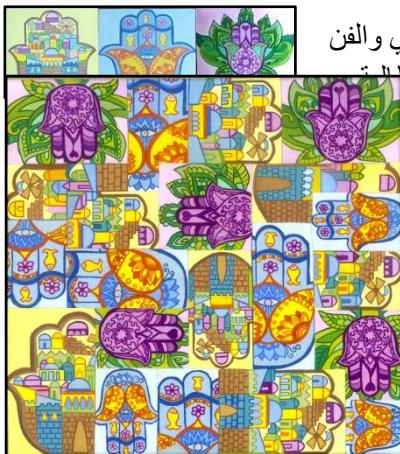
شكل (٤١) اللوحة الزخرفية رقم (٩)
٢٠×٢٠ سم للطالبة أمينة صبري عبد الرحيم

شكل (٤٠) رسم بالرصاص على ورق
شفاف (بناء الفكرة التصميمية لل لوحة)

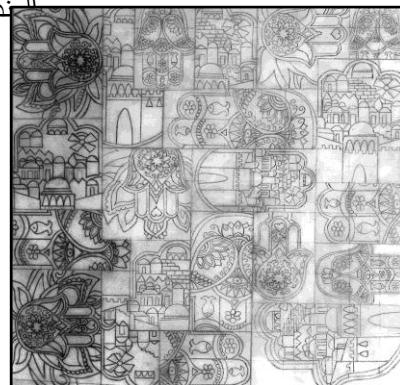
- نرى في هذا التصميم دليلاً على ابداع الطالبة التي استطاعت أن تحل مع نفسها معادلة المزج بين مفردة (الحصان والفيل المزخرف) للفن الشعبي المصري والفن الهندي بمقدرة على اشاعة الحس الجمالي لدى المشاهد، حيث لونت العمل بألوان متوافقة من الأزرق والكحلي والأصفر والبرتقالي بدرجاتهم اللونية وبشكل تراكمي مما اثرى اللوحة الزخرفية.

الفكرة التصميمية رقم (١٠): للطالبة نورهان علي فتحي

شكل (٤٢) مفردات الفن الشعبي المصري والفن

الهندي التي تم الاستفادة منها. رسم الطالبة

شكل (٤٣) رسم بالرصاص على ورق

شفاف (بناء الفكرة التصميمية للوحة)

شكل (٤٤) اللوحة الزخرفية رقم (١٠)
٢٠×٢٠ سم للطالبة نورهان علي فتحي

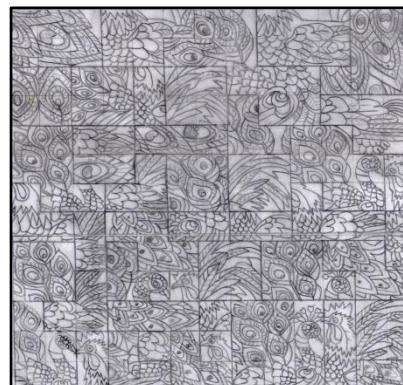
- المفردات المستخدمة في هذا التصميم يغلب عليها الطابع الزخرفي، بفكرو معاصر وبنائية ذات طابع خاص تعتمد على التأصيل في شكل معاصر من خلال توظيف جمالي لمفردة (الكف) الشعبية في الفن الشعبي المصري والفن الهندي لتصميم لوحة مبتكرة تحقق فكرة وهدف البحث على أكمل وجه، واعتمد تصميم اللوحة على تعدد مساحات المفردات الشعبية المستخدمة، واختلاف اتجاهاتها داخل التصميم.

الفكرة التصميمية رقم (١١): للطالبة مريم رافت رسمي

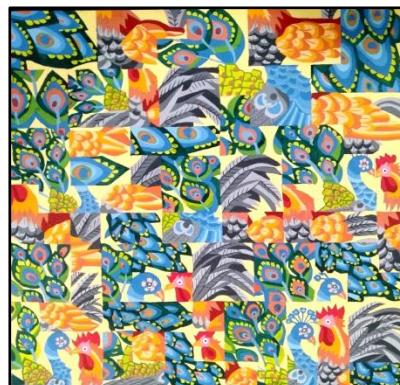
شكل (٤٥) مفردات الفن الشعبي المصري والفن

الهندي التي تم الاستفادة منها.

شكل (٤٦) رسم بالرصاص على ورق

شفاف (بناء الفكرة التصميمية للوحة)

شكل (٤٧) اللوحة الزخرفية رقم (١١)
٢٠×٢٠ سم للطالبة مريم رافت رسمي

- في هذه اللوحة تم تحليل العناصر التشكيلية لمفردتي (الديك والطاووس)، كأحد مفردات التراث التشكيلي الشعبي في الفن المصري والفن الهندي، كمدخل تجاري للإستفادة منه في اثراء اللوحة الزخرفية، من خلال نظام تركيبي شبكي لمفردتي الديك والطاووس، واستثمارها لإثراء تصميم اللوحة الزخرفية بأسلوب معاصر مستمد جذوره من التراث، واستخدمت الطالبة مجموعات لونية تحقق الترابط بين المفردات والأرضية.

- نجحت اللوحات لطلاب (عينة البحث) في تأكيد إمكانية الإفاده من الفن الشعبي المصري والفن الهندي والمزاج بينهم كمنبع ثري ومصدر إلهام فني لإثراء التصميمات الزخرفية.

تقييم الأعمال الطلابية:

قامت الباحثة بتقييم التطبيقات العملية للبحث والتي نفذت من قبل الطالب وذلك للتأكد من صحة الفرض وتحقيق هدف البحث وذلك وفقاً لمجموعة من الخطوات :

- ١- اعداد معيار للحكم على اللوحات الزخرفية (استئمارة تقييم اداء الطلاب في اللوحات الزخرفية).
- ٢- عرض المعيار (استمارة التحكيم) على لجنة من المحكمين المتخصصين في التربية الفنية بصفة عامة والتصميم الزخرفي بصفة خاصة لتقييم البنود المقترحة على النحو التالي :

كلية التربية النوعية
قسم التربية الفنية

استمرارة تقييم اداء الطلاب في الموجات الزخرفية (نتائج التجربة البحثية)

السيد الاستاذ الدكتور /
تحية طيبة وبعد ،،،

تقوم السيدة الدكتور/ سلوى ماهر أحمد مدرب التصميم بقسم التربية الفنية - بكلية التربية النوعية - جامعة أسيوط بإعداد بحث تجاري طلابي و موضوعه :
"مداخل تجريبية في مجال التصميم قائمة على مزج مفردات مقتارة من الفن الشعبي المصري والفن الهندي "

ويفترض البحث:

يمكن الوصول إلى بعض المداخل والحلول الجمالية من خلال دراسة تحليلية لمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي كمتعلق جديد لإثراء التصميمات الزخرفية لطلاب الماجستير بجامعة أسيوط من خلال الاستقلادة من أسس التصميم.

يهدف البحث:

إلى محاولة لإثراء التصميمات الزخرفية لطلاب الماجستير بجامعة أسيوط من خلال مداخل تجريبية برؤية محدثة مستوحة من مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي لتحقيق قيمة جمالية تحمل الصفة التراثية والمعاصرة، محتملاً على أساليب التصميم المختلفة من خلال منهج التصميم.

ولتحقيق هدف البحث والتحقق من صحة فرضه قامت الباحثة بتطبيق تجربة طلابية وفق خطة لتدريب مادة التصميم - لطلاب الماجستير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية - جامعة أسيوط للعام الدراسي ٢٠١٨ـ٢٠١٩.

وتم تطبيق تجربة البحث من خلال ثلاث مراحل هي كالتالي:

١- المرحلة الأولى: (المدخلات التجريبية - In puts)
في هذه المرحلة يتم جمع المعلومات والأفكار والحقائق لتكون خلفية من خلالها يمكن للطالب من اختيار المفردات الزخرفية في الفن الشعبي المصري والفن الهندي، والتي سيتم الاستقلادة منها في المدخل التجريبية استعداداً للمرحلة التالية.

٢- المرحلة الثانية: (العمليات التجريبية - Process)
ويتم فيها استثمار واستخلاص مجموعة من الأفكار والمحاور التي يمكن الاعتماد عليها في بناء الفكرة التصميمية وهي معطيات أسس التصميم، والقيم التشكيلية والجمالية لمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي.

٢ - المرحلة الثالثة: (المخرجات التجريبية - Out puts)
 تتضمن الشكل النهائي والهيئة التشكيلية التي يتحققها المحظى التجاري في ضوء هدف البحث وشعي إليها المنظومة التجريبية ونتائجها، وهي تطبيقات طلابية لتوظيف ما توصلوا إليه من ممارسات فكرية في انتاج اللوحات الزخرفية الخاصة بهم.

- وتكونت عينة البحث من (عدد ١١ احدى عشر) طالب الماجister - قسم التربية الفنية - كلية التربية النوعية - جامعية أسيوط ٢٠١٨م.
 وللتعرف على مدى تحقيق هدف البحث والتحقق من صحة فرض البحث قدمت الباحثة تصميم بنود معيار تحكيم التجربة البحثية، وقد كانت كالتالي:

- ١ - مدى ملائمة اللوحة الزخرفية المقذفة لموضوع البحث.
 - ٢ - مدى القدرة على مزج مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي بطرق وحلول جمالية تتضمن بالأصلية في الهيئة التشكيلية.
 - ٣ - مدى توظيف القيم التشكيلية والجمالية لمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي داخل اللوحة.
 - ٤ - مدى اجاده استخدام أساليب تصميمية ونظم تكرارية مختلفة لمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي المستخدمة داخل اللوحة.
 - ٥ - مدى تحقيق التنوع داخل اللوحة من خلال المفردات المستخدمة للفن الشعبي المصري والفن الهندي، من حيث تنوع المساحة والشكل لهذه المفردات وعلاقتها ببعضها.
 - ٦ - اختيار وتوزيع ألوان مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي المستخدمة كان له اثر فعال في تحقيق الايقاع الفني داخل اللوحة.
 - ٧ - تم تحقيق الثراء الفني لللوحة الزخرفية المقذفة بإستخدام مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي والاستفادة من أسس التصميم من خلال تجربة البحث.
- ووفقاً لطريقة "ليكرت" تم تصميم اسعاره التقييم المرفقة والتي تقسم تقدير كل عمل إلى (ارفض جداً - ارفض - لا اترى - اافق - اافق جداً)، وقد استبدلت الباحثة العبارات السابقة بخمس درجات من ١: ٥ لكل بند حيث تعبر هذه الدرجات عن تقديرات (ضعيف - مقبول - جيد - جيد جداً - ممتاز) وذلك حتى تكون التقديرات لها قيم ذات دلالة احصائية.

ممتاز	جيد جداً	جيد	مقبول	ضعيف
٥	٤	٣	٢	١

ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام ،،،

الباحثة

سلوى ماهر أحمد

تابع استماراة تقييم اداء الطلاب في اللوحات الزخرفية (ناتج التجربة البحثية)											
أرقام اللوحات											بنود استماراة التقييم
١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	
											مدى ملائمة اللوحة الزخرفية المنفذة لموضوع البحث.
											مدى القراءة على مزج مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي بطرق وحلول جمالية تتميز بالأصالة في الهيئة الشكلية.
											مدى توظيف القيم التشكيلية والجمالية لمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي داخل اللوحة.
											مدى اجادة استخدام أساليب تصميمية ونظم تكرارية مختلفة لمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي المستخدمة داخل اللوحة.
											مدى تحقيق التنوع داخل اللوحة من خلال المفردات المستخدمة للفن الشعبي المصري والفن الهندي، من حيث تنوع المساحة والشكل لهذه المفردات وعلاقتها ببعض.
											اختيار وتوزيع ألوان مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي المستخدمة، كان له اثر فعال في تحقيق الارقى الفنى داخل اللوحة.
											تم تحقيق التراث الفنى لللوحة الزخرفية المنفذة بإستخدام مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي والاستفادة من أسس التصميم من خلال تجربة البحث.
اسم المحكم : التوقيع : الوظيفة :											

- اجراءات التحكيم :

حددت الباحثة اللجنة المستفادة لتقدير الأعمال المنتجة كما يلى :

أ/ وجدى رفعت فريد.

أستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية النوعية - جامعة أسيوط.

أ/ محمد ياسين أبو العين.

أستاذ التصميمات الزخرفية - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان.

أ/ محمد جلال علي.

أستاذ النحت ووكيل كلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث - بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

وقد قدمت الباحثة لكل منهم معيار التحكيم مرافقاً بها شرح فكرة هذا المعيار، وهدفه، وكيفية استيفاء الإستماراة المرفقة بهذا الخطاب، ثم تركت الفرصة لهم للإدلاء برأيهم.

- معالجة البيانات :

لجأت الباحثة في معالجة ما لديها من بيانات إلى الوسائل الإحصائية التي تتناسب مع ما يهدف إليه البحث من خلال بنود المعيار الآتية :

١- مدى ملائمة اللوحة الزخرفية المنفذة لموضوع البحث.

٢- مدى القدرة على مزج مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي بطرق وحلول جمالية تتميز بالأصلية في الهيئة الشكلية.

٣- مدى توظيف القيم التشكيلية والجمالية لمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي داخل اللوحة.

٤- مدى اجاده استخدام أساليب تصميمية ونظم تكرارية مختلفة لمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي المستخدمة داخل اللوحة.

٥- مدى تحقيق التنوع داخل اللوحة من خلال المفردات المستخدمة للفن الشعبي المصري والفن الهندي، من حيث تنوع المساحة والشكل لهذه المفردات وعلاقتها بعض.

٦- اختيار وتوزيع ألوان مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي المستخدمة كان له اثر فعال في تحقيق الايقاع الفني داخل اللوحة.

٧- تم تحقيق الثراء الفني لللوحة الزخرفية المنفذة بإستخدام مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي والاستفادة من أساس التصميم من خلال تجربة البحث.

فتم حساب متوسط درجات كل بند لكل محكم تمهدأ لمعرفة مدى تحقق البند. وتم حساب متوسط درجات جميع البنود لكل محكم تمهدأ لمعرفة مدى التحقق من صحة الفرض، وذلك بناء على المعادلات التالية :

حاصل جمع الدرجات	مج س	
عدد الدرجات	ن	= م

حيث $m =$ متوسط الدرجات
مج س = حاصل جمع الدرجات
ن = عدد الدرجات

النسبة المئوية =	١٠٠ X
الدرجة النهائية	

وذلك كالتالي :

- ١- متوسط درجات كل بند.
- ٢- النسبة المئوية لمدى تحققه وتقديره.
- ٣- متوسط درجات جميع المحكمين.
- ٤- النسبة المئوية لمدى التحقق من صحة الفرض بناء على نسبة تحقق البنود وتقديرها.

نتائج البحث:

من خلال المعالجات الإحصائية لنتائج التحكيم في ضوء الإطار النظري وفرض البحث جاءت النتائج كالتالي :

- تحقق البند الأول بدرجة ٤,٣ ذات دلالة احصائية ٨٦ % بتقدير إمتياز.
- تحقق البند الثاني بدرجة ٤,٦ ذات دلالة احصائية ٩٢ % بتقدير إمتياز.
- تتحقق البند الثالث بدرجة ٤,٢ ذات دلالة احصائية ٨٤ % بتقدير إمتياز.
- تتحقق البند الرابع بدرجة ٤,٣ ذات دلالة احصائية ٨٦ % بتقدير إمتياز.
- تتحقق البند الخامس بدرجة ٤,٣ ذات دلالة احصائية ٨٦ % بتقدير إمتياز.
- تتحقق البند السادس بدرجة ٤,٤ ذات دلالة احصائية ٨٨ % بتقدير إمتياز.
- تتحقق البند السابع بدرجة ٤,٤ ذات دلالة احصائية ٨٨ % بتقدير إمتياز.

تحقق جميع البنود لكل المحكمين بدرجة ٤,٤ مما يدل على فروق ذات دلالة احصائية بتقدير ممتاز. إذن تتحقق فرض البحث بنسبة ٨٨% مما يؤكّد على تحقق هدف البحث.

مناقشة نتائج البحث: ومن هنا يمكن القول بأنه :

١- أجاد طلاب (عينة البحث) التناول التشكيلي لمفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي، كما أجادوا توظيف السمات الفنية لكلاً منها في الزخرفة داخل اللوحات الزخرفية بشكل معاصر ساهم في ابراز جمالياتها مع الإحتفاظ بروح التراث.

٢- نجح طلاب (عينة البحث) في خلق نوع من الوحدة لللوحات الزخرفية تتحقق من علاقة المفردات الشعبية المستخدمة والألوان والخطوط والقيم السطحية للعمل ككل وعلاقة الجزء بالجزء، حيث يتالف كل جزء من التصميم بالأخر لخلق إحساس بالصلة المستمرة بين هذه الأجزاء، بحيث تقع العين في تحركها عبر التصميم على علاقات متكاملة من هذه القيم التشكيلية واللونية، والتي هي محصلة جهد منظم لخطة ذات أهداف ووظائف محددة بإستخدام أسس وقواعد التصميم.

٣- أجاد طلاب (عينة البحث) إستخدام أسلوب التراكب والتكرار في توزيع مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي داخل اللوحة الزخرفية، وترجع الباحثة ذلك إلى دراستهم وإستيعابهم للسمات والخصائص الفنية لكل من الفن الشعبي المصري والفن الهندي والمصحوب الشرح وعرض الوسائل التعليمية الموضحة لأسلوب التراكب والتكرار في توزيع المفردات وتدريبهم عملياً على أساليب التراكب والتكرار المختلفة داخل اللوحة الزخرفية مما أدى إلى نجاح التصميم.

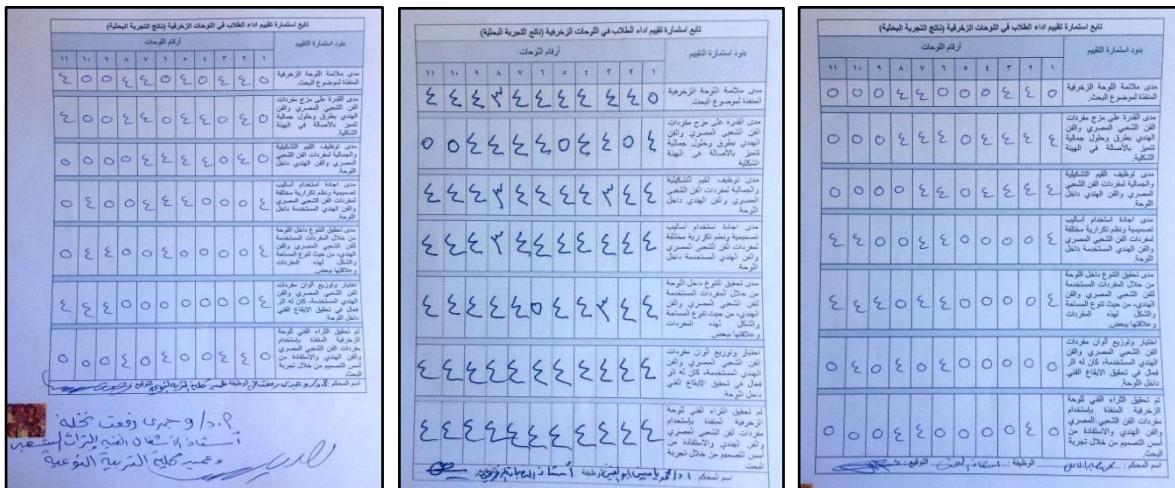
٤- نجح الطالب (عينة البحث) في إيجاد مداخل وحلول تصميمية، وكيفية المزاوجة للمفردات المتنوعة مما كان له أكبر الأثر في إعلاء القيم الجمالية وحقق التنوع داخل اللوحة الزخرفية، ذلك التنوع الذي

استخدمو فيه ترددات المفردات على أساس من إيقاعات التبادل والتداخل والتضارف والتمرز والإنساب مما أنشأ تلك العلاقة الجمالية الممتعة لكل من مفردات الفن الشعبي المصري والفن الهندي المستخدمة في التصميم والفراغات البنية بينها محقق بذلك النمط الإيقاعي وذلك فيما يتعلق بمهارات التنوع داخل اللوحة الزخرفية.

توصيات البحث:

- ١- اهتمام الكليات الفنية بالموروثات الفنية للشعوب المختلفة وتدريسها ضمن مقرراتها.
- ٢- الاهتمام بالفنون الشعبية في مختلف الدول وإقامة المتاحف الخاصة لكل بلد لإبراز التراث الشعبي بجميع أشكاله.
- ٣- إقامة مهرجانات للفنون الشعبية بأنواعها خاصة الفنون التشكيلية الشعبية وتبادلها بين الدول المختلفة.
- ٤- إنشاء مراكز تهتم بجمع تراث الفنون الشعبية وتدوينها لحفظها عليها، والاهتمام بعرضها على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) للتعرف عليها من قبل المتخصصين.

صور إستmaryات التحكيم الخاصة بالسادة المحكمين

مراجع البحث:

أولاً: مراجع البحث باللغة العربية:

- ١- ابراهيم، منى محمد (٢٠١٤): المدلول للرمز الشعبي المصري الموروث وجمالياته في فنون الطباعة، المؤتمر الدولي الخامس لكلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
- ٢- الجراري، عباس (١٩٨٩م): الفنون الشعبية والوحدة، بحث بمجلة الوحدة (المجلس القومي للثقافة العربية)، العدد ٣، المغرب.
- ٣- السيد، هدى زكي (١٩٧٩م): المنهج التجريبي في التصوير الحديث وما يتضمنه من أساليب ابتكارية وتربيوية، رسالة دكتوراة، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية.
- ٤- جابر، هاني ابراهيم (٢٠٠٥م): الفنون الشعبية بين الواقع والمستقبل، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٥- عكاشة، ثروت (٢٠٠٥م): الفن الهندي، دار الشروق، القاهرة.
- ٦- عكاشة، ثروت (١٩٩٥م): التصوير الإسلامي المغولي في الهند، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- ٧- عبد الحليم، فتح الباب، رشdan، أحمد حافظ (١٩٨٤م): التصميم في الفن التشكيلي، عالم الكتاب.

- ٨- كولر، جون (٢٠٠١م): الفكر الشرقي القديم،المترجم حسين يوسف كامل،المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- ٩- محمد، علا زين العابدين (٢٠٠٧م):الخصائص التشكيلية للمشغولات المعدنية الهندية والاستفادة منها في استخدام مشغولات معدنية،رسالة ماجستير،كلية التربية النوعية،جامعة حلوان.
- ١٠- محمود، عمرو عبد القادر (٢٠١٤م): فنون بلاد النوبة، عالم الكتب للنشر والطباعة.
ثانياً: مراجع البحث باللغة الانجليزية:

- 11- Asurvey of indian painting,ibid.
- 12- Jasleen dhamija: Asian embroidery, Abhinav publications,2004.
- 13- K. sundaram: monumental art and architecture of india,D.B taraporevala sons&co.private Itd,india,1974.
- 14- Stephen Bann : Experimental painting,studio vista ,London ,1970.
- 15- Yashodhara dalmia: contemporary Indian art (other realities),2002.
- 16- [موقع أمجد عبد السلام محمد](http://www.fineart.gov.eg/arb/cv/works.asp)