

جماليات التشكيل النسجي في الاتجاهات الفنية الحديثة

هند فؤاد أسحق *

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الاستفادة من مراحل تطور الشكل النسجي في الاتجاهات الفنية الحديثة لاستحداث مداخل تجريبية لتدريس مادة النسيج اليدوي لطلاب التربية الفنية، من خلال إلقاء الضوء على تطورات الشكل النسجي المعاصر وجماليات الصياغات التشكيلية، والقيم الفنية التي أدخلت على العمل النسجي في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي كان لها تأثيراً على الفكر والأداء للمفهوم الفلسفي لكل اتجاه فني، فأثمر عن تلك محاولات الفنان التجريبية التي كانت حصيلة للحركة الفنية الجديدة لتغيير شكل ومفهوم العمل النسجي المعاصر.

فعرض البحث أهم مراحل تطور الشكل النسجي التي بدأت بمحاكاة الأعمال التصويرية باستخدام النور والظل والمنظور الخطي والهندسي، إلى أن تحولت للاهتمام بالدراسات العلمية للتقنيات والخامات النسجية لإحداث ترابط داخلي بين نظم الفن والتطور العلمي للخامة والتقنية.

فاتسمت الأعمال النسجية بالضخامة والقدرة الإبداعية التي تحاكي الحصون والقلاع العملاقة رغم ليونة الخامة المستخدمة، كما جاءت بعض الأعمال النسجية بشكل مجسم يخلو من الزخرفة لإفساح المجال للتعبير عن القيم الفنية المتنوعة، كعنصر الفراغ والملامس والحركة وتأثيرات الضوء الساقط على التكوينات الضخمة، حيث مثلت الأعمال النسجية المعاصرة خلاصة الفكر العميق لبناء أعمال تعبر بحرية عن استخدام أساليب متطورة لبناء الشكل النسجي.

* أستاذ مشارك النسيج اليدوي بجامعة حلوان وقطر.

ومن خلال دراسة مراحل تطور الشكل النسجي، عرض البحث تحليلاً للقيم الفنية التي أدخلت على الشكل النسجي وآثرت الجانب الإبداعي، والتي تضيف صياغات تشكيلية جديدة تحقق الفريدة والابتعاد عن النمطية والتقليد.

وخلصت الدراسة إلى أهمية إتاحة الفرصة للممارس والطالب أن يجد صياغات تشكيلية وقيم تعبيرية تتسم بالجدة والتفرد في شكل ومضمون العمل النسجي، من خلال إلقاء الضوء على المداخل الجديدة التي غيرت الشكل النسجي من النمطية لمرحلة الإبداع في الصياغات التشكيلية والقيم الفنية والتعبيرية.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة لإعادة صياغة وبناء العمل النسجي المعاصر في إطار فكري وفلسفي جديد.

المقدمة

شهد القرن العشرين تحولات وثورات فنية، ومحاولات مستمرة تعاقبت على الفنون التشكيلية بفروعها المختلفة، وشملت أساليب الأداء والمفهوم الفني، والخامات المستخدمة في التشكيل، ولازال الفنانون المعاصرون يبحثون في دأب عن الجديد.

وكانت الجودة للفن في عصور سابقة تكفي بأن تكون جدة في الأسلوب أو طريقة العرض لذلك كانت جدة دالة على استمرار القديم، ولكننا اليوم إزاء ثورة عارمة على القديم، ثورة ترى الاستغناء عن كل صور الفن السابقة التي وجدت تحت ظروف مختلفة كل الاختلاف عن اليوم، وفي ظل مفاهيم تغيرت كل التغيير، لقد اختلف الزمان والمكان والأداة والخامة اختلافاً جذرياً (سهير القلماوي، ١٩٧١، ص ١٢).

فقد أصبح في العصر الحديث طراز للفنان، طرازاً تجريبياً متنوعاً، ومتعدد الجوانب ليس له صفة مظهرية ثابتة، وإنما يتميز بالتجديد والطبيعة الابتكارية، كما أنه يولد كل مرة بالطريقة التي تتفق مع الفكرة الجديدة فهو ليس طرازاً نمطياً معروفاً من قبل، إنما طرازاً حياً يأخذ كيانه من كل تجربة تنعكس في أحد الأعمال الفنية (محمود البسيوني، ١٩٧٠، ص ٦٩).

فظهرت الاتجاهات الفنية الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين نتيجة للتجريب الدائب والمستمر، وأثرت على المدلول الفلسفي والفني لصياغة الأعمال الفنية التي اتصفت بالجدة والتحدي لما هو قديم، فكان لها الأثر الواضح على الشكل والمضمون الذي شمل مجالات الفنون التشكيلية بشكل عام، وقد حدثت تطورات لإذابة الفروق بين مجالات الفنون المختلفة التي كانت قائمة في بعض الاتجاهات الفنية تحت تأثير عدم تداخل الخامات المستخدمة، ومع تعدد الوسائط والأدوات التشكيلية زادت حرية الرؤية الإبداعية للفنانين نحو تحقيق أفكارهم الفنية، لتشكيل الخامات التقليدية والمستحدثة بشكل فني وجمالي بما يرتبط بفكر التجريب للوصول إلى منطلقات فكرية وخيالية إبداعية.

كما ارتبطت التقنية أيضاً بنوع الإبداع المستحدث في صياغة الخامات الجديدة، والفن الحديث الذي أثبت أن كل اتجاه له تقنياته، وكل مدرسة لها طرقها وأساليبها في الإخراج بالإضافة إلى طبيعة وخصائص كل خامة (محمود البسيوني، ١٩٨٣، ص ٢١٣).

كما أن العملية الفنية من خلال الفكر الحديث لم تعد أداءً مجرداً من العلم والمعرفة والتذوق بل تعتبر هي العوامل المؤثرة والمحركة لتلك العملية، وبذلك حقق العمل الفني قيمةً بنائيةً أفسحت المجال لاستخدام عناصر فنية مختلفة لها مدلولاً فنياً، وبعداً فلسفياً للكشف عن القيم الفنية والبنائية للعمل الفني بواقعية وإيجابية صادقة مع المشاهد.

والنسيج المعاصر ضمن المجالات الفنية التي طرأ عليه التطور بظهور الاتجاهات الفنية الحديثة، والذي جعله في مركز الصدارة، تلك التطورات الحادثة له في الشكل والمضمون، واستخدام الخامات المتنوعة، والتعبير الحر بالتقنيات الذي جاء وفقاً لمتطلبات العصر الحديث المتميز بالتقدم العلمي والتكنولوجي في تناول مشكلات معاصرة تتسم بالضرورة، من خلال أدوات وأشياء حديثة متقدمة، لتمثل أشكالاً تحاكي الحقيقة التي يتطلبها العصر.

وهناك أيضاً دوافع مرتبطة بالتطورات العلمية والفكرية، فقد كان للعلم والتكنولوجيا الأثر الكبير على خيال الكثير من الفنانين التشكيليين وخصوصاً النساجين.

فقد أتاحت منجزات العلم أفقاً جديدة للخلق والابتكار في مجال النسيج، الذي ظهر في تعبيرات تجريدية ورمزية لموضوعات غير مألوقة، ويرجع ذلك لحرية التفكير الملازم

للفن المعاصر ليمثل اتجاهاً علمياً نحو الإبداع الفني، لاستنباط أشكال وهيئات فنية جديدة ومتنوعة (Myrim Gilby, 1976, p.70).

فقد اتخذ النسيج في الستينات من القرن العشرين وما قبلها، عملية تحويل الخيوط إلى قماش مجالاً لتحقيق الإبداعات العديدة في التصميمات على سطح المنسوج، بينما أصبح في الخمس سنوات الأخيرة من نفس القرن، استخدام مكونات النسيج من خامات وتقنيات هدفاً للتعبير عن حرية الأداء والتشكيل المنفرد، لإعطاء الحركة الفنية النبض الجديد الذي تحرر فيه الشكل النسيجي من العادات المقيدة لعملية الإبداع، واتسم التشكيل الفني الجديد بالخروج عما هو متعارف عليه في هذا المجال (Irene Waller, 1977, p.7).

فكان لظهور المدارس والاتجاهات الفنية الحديثة الأثر الواضح على شكل ومضمون العمل النسيجي الذي مر بمراحل فنية وتشكيلية عديدة، تنوعت واختلقت تبعاً لفلسفة كل اتجاه فني، وأيضاً لصياغة التعبير لأفكار كل فنان و المتأثرة بثقافة مجتمعه.

أهمية البحث

تتضح أهمية الدراسة الحالية في :

- تنمية الرؤية البصرية والجوانب الثقافية لدى الطلاب لصياغة أعمال نسجية يدوية مبتكرة من خلال التعرف على القيم التشكيلية المختلفة للاتجاهات الفنية الحديثة، والتي تساعد في تطور الفكر والأداء لمجال النسيج اليدوي.
- التعرف على القيم الفنية والجمالية وإمكانات التشكيل اليدوي للخيوط بصياغات فنية جديدة والتي تساعد على تنمية العملية الابتكارية لإحداث مداخل تجريبية جديدة في مجال تدريس النسيج اليدوي في التربية الفنية.
- إتاحة الفرصة للاطلاع على الاتجاه الفكري والفلسفي فيما تحمله الأعمال الفنية النسيجية من الاتجاهات الفنية الحديثة، ومحاولة الاستفادة منها في التعبير الحر والتشكيل الفني للأعمال النسيجية لمواكبة التحديث والتطور لتدريس مادة النسيج اليدوي.

مشكلة البحث

أظهرت بعض المدارس والاتجاهات الفنية والفكرية والفلسفية الحديثة مفاهيم واتجاهات تشكيلية بقيم فنية متنوعة للعمل الفني وخاصة النسجي.

فكان من الضروري الاستفادة من هذه التغيرات في مجال تدريس مادة النسيج اليدوي لطلاب التربية الفنية، واستحداث مداخل فنية وتجريبية جديدة للتعبير الحر، وإدخال الجانب الإبداعي وإيجاد الفرادة والتميز للعمل الفني، وتحقيق الجماليات الفنية، واستحداث الصياغات التشكيلية الجديدة في مجال النسيج اليدوي ليبعد تدريجياً عن النمطية والحرفة ويأخذ الجانب التعبيري، بجانب التطلع الثقافي لمراحل متقدمة وحديثة في الاتجاهات الفنية، ومواكبة روح العصر والأخذ منها بما يتناسب وثقافة المجتمع.

هدف البحث

- الاستفادة من مراحل تطور الشكل النسجي في الاتجاهات الفنية الحديثة، لاستحداث مداخل تجريبية لتدريس مادة النسيج اليدوي لطلاب التربية الفنية لتحقيق مزيداً من القيم الفنية في أدائه الفني للعمل النسجي.
- تحقيق صياغات تشكيلية مبتكرة، سعياً للتعبير عن جماليات التشكيل الفني لبناء النسيج اليدوي، والفرادة للعمل الفني والابتعاد عن النمطية والتقليد.

حدود البحث

يقتصر البحث الحالي على المحاور التالية:

- (١) مراحل تطور الشكل النسجي المعاصر.
- (٢) تأثير الاتجاهات الفنية الحديثة على النسيج المعاصرة.
- (٣) القيم الفنية والجماليات التشكيلية كمدخل لتدريس النسيج المعاصر.

منهجية البحث

تم استخدام المنهج التاريخي - الوصفي - التحليلي.

مصطلحات البحث

- القيمة الفنية Artistic Value
يشير المصطلح للقيمة التي تكمن في العمل الفني سواء في مضمونه أو شكله، وهي التي يتوقف عليها قيمة العمل الفني ومستواه (عبد الغنى النبوي الشال، ١٩٨٤، ص ١٩).
- التقنية Technique
تعرف بأنها طريقة إخراج العمل الفني في أصول صناعية صحيحة (عبد الغنى النبوي الشال، ١٩٨٤، ص ١٩)، ولفظ تقنية هي المشتقة من اللغة الإغريقية الدالة على " الفن"، كما يمكن تعريفها بطريقة جمالية بأنها تشمل جميع القدرات والعمليات المكتسبة الداخلة في الفن من المهارات والنواحي الجمالية، كما تشمل القدرة على الاختراع (توماس مونرو، ١٩٧٤، ص ٦١). " ولم تعد التقنية ثابتة جامدة أو معروفة من قبل. فتوجهات الفن الحديث ربطت بين التقنية ونوع الإبداع، فما كان مفهوماً عن الدقة على أنها غاية المطاف في مواقف لم تعد كذلك في مواقف أخرى. أي أن التقنية أصبحت مسألة نسبية، ولذلك ليس ثمة تقنية مقدسة في حد ذاتها لابد من فرضها على المتعلم قبل الخوض في التعبير بها ومعرفة طبيعتها، والفن الحديث أثبت أن كل اتجاه له تقنية، وكل مدرسة لها طرقها وأساليبها في الإخراج " (محمود البسيوني، ١٩٨٣، ص ٢١٥).
- الممارسات الابتكارية Creative Practices
وردت كلمة ممارسة (محمد بن أبي بكر الرازي، ١٩٣٩، ص ٥) في المعاجم بمعنى معالجة، وممارسات أي معالجات، وطرق الأداء وممارسات إبتكارية، فذكر جيلفورد في دراسة عن العملية الإبتكارية (Guilford, 1979, p.733)، أن الإبتكار يرتبط بالإنتاج، وأن الإنتاج يحتاج إلى خطة تجريبية، إذا تمت على الأسس السليمة، فهذه الأسس تؤدي إلى النتائج المتميز بالأصالة، والطلاقة، والمرونة، وتلك هي أبعاد العملية الإبتكارية.

• الصياغات Formation
تعنى في هذا البحث كيفية تركيب وبناء الأساليب التقنية والأدائية في محاولات تشكيلية لبناء الشكل النسجي بحوارات فكرية ومضامين جديدة. " وليست هناك صياغة متعارف عليها تمثل الحل الأمثل الذي يجب تكراره في الأعمال الفنية، فالصياغة تتميز دائماً بالفراة " (محمود البسيوني، ١٩٨٠، ص٦٨).

• البعد الثالث Three Dimensionality
هو البعد بواقعية المكان، الذي ينتج عنه الكتلة والفراغ، كما في فن النحت والعمارة ويتمثل في تعدد مستويات سطح العمل الفني، ويكون ناتجاً عن بناء الهيئة الأساسية للعمل الفني، متضمناً مجموعة أسطح ومستويات مختلفة البروز. ولا يمثل بعداً إيهامياً يظهر على سطح العمل الفني باستخدام العمليات والحيل الأدائية المختلفة، مثل المنظور الخطى أو المنظور اللوني، أو الظل والنور، أو الإخفاء الجزئي، لإعطاء تمثيل مرئي للأبعاد (محمود عبد العاطى، ١٩٨٧، ص ٩).

• المجسمات Three Dimensional Forms:
هي الأشكال التي لها حجم ذو ثلاثة أبعاد مرئية محسوسة، وتشغل حيزاً في الفراغ، ولها كتلة خاصة تعطى كياناً متميزاً للحجم الذي تشغله. والمجسم النسجي هو ذلك الكيان المرئي والمحسوس من جميع جهاته في استدارة كاملة يمثل حيزاً واقعياً في الفراغ، وتشكل الفراغات الداخلية علاقة بين أجزاء التكوين، ويحتل الفراغ الخارجي مجموعة من العلاقات التشكيلية المتكاملة (هند فؤاد أسحق، ١٩٩٦، ص٢١).

مراحل تطور الشكل النسجي المعاصر:

طرأت على المشغولة النسجية نوع من الجدة والحدائثة في الشكل والمضمون للعمل النسجي، وهى محاولة يقوم بها كل فنان للوصول إلى أسلوب معاصر بتحديد المفاهيم والأسلوب والخامات والأدوات، متأثراً باتجاه فني وفلسفة خاصة يتبعها الجدة والإبداع في الأعمال النسجية.

بدأت المراحل التشكيلية بمحاولة استخدام المنظور الخطى الذي يعيد على سطح العمل النسجي رؤية تمثيلية لما يحدث في الواقع المرئي، وكانت هذه المحاولة لتغيير الشكل

المسطح إلى أشكال تحمل من التباعد والتقارب للعين أعمالاً تحاكي التصوير، دون تغير في استخدام الخامات أو التقنيات التقليدية.

كما ترجمت الأعمال النسجية عن استخدامها للمنظور اللوني للتعبير عن البعد الإيهامي بالتحكم في قوة الألوان سواء كانت ساخنة أو باردة، فكلما قلت قوة الألوان تراجعت الأشكال، وقربت كلما زادت قوه الألوان، لتمييز العين الأشكال قريبة أو بعيدة لينتج عن ذلك الإحساس بالمسافات والأبعاد أيضاً.

كما استخدم أسلوب النور والظل لإعطاء الإحساس للأشكال المسطحة بالحجوم وكأنها موجودة داخل حيز من الفراغ له أبعاد ثلاثة، ويتحقق ذلك بالانتقال المفاجئ أو التدريجي من النور إلى الظل على الشكل (نعيم عطية، ١٩٨٢، ص ١٧).

وهذه الأعمال أيضاً تحاكي الأعمال التصويرية بالقلم أو الفرشاة، وعرفت هذه الأعمال النسجية باسم الكليم أو التابستري (Tapestry) أو اللحيمات المرسمة غير الممتدة والمتداخلة بألوان عديدة، مع بقاء نمطية الأداء التقني دون إحداث الجدة فيه، أو تغير لاستخدام الخامات التقليدية.

ثم استخدم أسلوب التراكم أو الإخفاء الجزئي للأشكال من خلال وضع التصميمات ذات الأشكال المترابطة والتي تظهر فيها المساحات متوالية الواحدة خلف الأخرى. مما يعطى الإحساس بتقديم الشكل الكامل وبعد الأشكال غير المكتملة للتعبير عن البعد داخل العمل الفني.

فكانت هذه المحاولات في الستينات من القرن العشرين وما قبلها في مراحل تجريبية في الخامات والتقنية، رغم إتباع أساليب عديدة في التعبير عن المنظور والتعبير عن البعد تغيراً في الشكل.

أما في النصف الثاني من القرن العشرين اتخذ النسيج بعض الأداءات الفنية الجديدة ليتحول من الحرفة اليدوية، وليخرج من حدود النمطية والشكل التقليدي للتعبير الحر والمبتكر ليصبح فن النسيج من الفنون القوية والفعالة في الوقت الحاضر (Mildred Constantine, (et. 1973, p.4

وبعد الستينات ظهرت المعلقات النسجية على نطاق واسع مستمدة وجودها من عاملين، هما الحجم وغالباً ما كان ضخماً، والثاني استخدام الحائط كدعامة أساسية لتعليق العمل النسجي عليه، وتحولت الأعمال النسجية لتعبر عن العمق من خلال التباين في ارتفاعات الأسطح (Mildred Constantine, et. al. 1973, p.9) الذي نشأ من التغيير في مظهر التقنيات وتنوعها، كما في شكل رقم (١، ٢، ٣، ٤).

كما ظهرت في هذه الفترة مرحلة تجريبية أخرى للأعمال النسجية، بإضافة أشياء ذات حجم حقيقي، مثل الحبال والأقمشة المنسوجة، وإدخال بعض القواقع والصخور والزجاج وقطع السيراميك وشرائح الأخشاب وغير ذلك، لإحداث متغيرات تشكيلية على السطح نتيجة الانعكاسات الساقطة على سطح متنوع في خاماته، كما يحقق نوعاً من التباين في ملامس وارتفاعات السطح النسجي ليصل إلى تغيير في الشكل التقليدي. كما في شكل رقم (٥، ٦، ٧).

وكانت البوادر الأولى لاستخدام هذا الأسلوب بدايته من التكعيبية Cubism التي اهتمت باستخدام أسلوب اللصق Collage لأشياء مألوفة وغير مألوفة إلى سطح العمل الفني، كما في شكل رقم (٥).

كما تعتبر التكعيبية المجسمة من أهم الابتكارات الفنية في القرن العشرين، التي أعطت صورة أكثر وضوحاً للنزعة الثورية التي كانت قائمة ضد الواقعية الفوتوغرافية بفرض نظم جديدة من التركيبات للأشكال (محمود البسيوني، ١٩٦٥، ص ٥٧).

وتشابهت أيضاً أعمال الدادايون Dadaism مع أعمال التكعيبون باستخدام أسلوب اللصق، إلا أنهم لم يهتموا باللمس الناشئ على السطح قدر ما اهتموا بإحداث أشكالاً بارزة ومجسمة غريبة، كما في شكل رقم (١١).

أما في أعمال المدرسة المستقبلية Futurism تحقق أسلوب اللصق إلى إيجاد فراغات داخل العمل الفني للتعبير عن البعد، كما في شكل رقم (٨).

وقدمت السريالية Surrealism أيضاً هذا الأسلوب مع التوليف والتجميع لأشياء متباعدة عن طبيعة وواقع العمل الفني، وكيفية معايشتها بالأساليب والطرق الأدائية المناسبة لتحقيق البناء الفني المتكامل.

كما تميز أعمال فناني " فن العامة " Pop Art باستخدام الأشياء المستهلكة في حياتهم اليومية، والتي كان لها حجم على سطح العمل الفني وثبيتها كوسائط للتعبير لتحدث مستويات وتضاريس متفاوتة (محمود البسيوني، ١٩٨٣، ص ١٩٥). والذي يوضحه شكل رقم (٣١).

وفي الاتجاهات الفنية الحديثة لم يستخدم الفنان عمليات أو حيل خداعية لتمثل الأبعاد داخل العمل الفني، ولكنه وظف الأشياء المضافة الحقيقية إلى مكونات العمل الفني الأساسي، لإحداث متغيرات شكلية تنثرى من الأداء النسيجي. كما في الأشكال أرقام (١٨، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٥).

وهذه النوعية من الأعمال تتكون من حيث البناء من سطح أساسي يمكن وضوحه بسهولة وأشياء مضافة إليه. قد تكون لها صلة أو علاقة بالسطح أو قد تنشأ هذه الصلة بمحاولات الفنان الجادة أثناء الأداء للتعايش باستخدام الأساليب التقنية والخامات التي تساعده على الربط والمعاشة.

وتعتبر مرحلة توليف خامات غريبة إلى مكونات العمل الفني النسيجي محاولة للتعبير عن متغيرات جديدة في الشكل النسيجي وتحقيق أبعاد فنية خاصة باللمس واللون والتباين.

أما المرحلة التجريبية التي مر بها فن النسيج من خلال تأثره بالمدرسة التجريدية Abstract Art حيث استخدمت الخامات ليس كتوليف ولكن باعتبارها كيان العمل الفني ذاته، فهي تعتبر الكيان الأساسي للعمل الفني ولا تشير أي نوع من الإيهام بل تدل على حقيقة قائمة (Megrow-Hill, Part 1, p.443).

فكان الحرص على استخدام خامات العمل الفني الأساسية بكل طاقتها وإمكاناتها التشكيلية، اعتمد فيها العمل النسيجي على متغيرات شكلية للخامة إضافة إلى التطور التكنولوجي بجانب الأساليب التقنية الواسعة والملائمة للتعامل بالخامات الجديدة. كما في أشكال أرقام (١٥، ١٦، ١٨، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٥).

فالتنوع من خلال الخامات أو التقنيات النسجية ادخل قيماً فنية لها طابع آخر، جعل النسيج يحقق ذاته الفني والتشكيلي ويقف بشموخ وضخامة متحدياً ليونه الخامة النسجية.

ومن الاتجاهات الفنية القائمة على إنشاء شكل من أشكال الفن اللا تمثيلي هو اتجاه "النظم التقنية" Art Systems، ويعد من الوسائل الأساسية لبناء الأعمال الفنية القائمة على استخدام التقنيات المستحدثة كوسائل للتعبير. (Nicolos Roukes, 1974, p.100) فخرجت التجارب النسجية الجديدة متسعة المساحة لتغطي الحائط بأكمله، وتعبّر عن متغيرات خاصة بالتقنية والخامة والاختلافات التباينية لكل منها في المستويات والملمس، لتمثل عنصر المفاجأة للمشاهد برؤية جديدة متسعة للمفردات والأشكال الناشئة على السطح النسجي. كما في أشكال أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٧، ١٨، ٢٢).

كما أخذت هذه المرحلة إضافة أخرى لتحمل تطوراً جديداً بمحاولة الابتعاد عن مستوى الحائط، وإعطاء الأشكال النسجية صفة الرؤية الكلية المتكاملة، بجانب الفراغ الداخلي والاهتمام بالفراغ المحيط. وتأثير الضوء الساقط المباشر أو المنعكس والذي يمثل الدور الإيجابي للتعبير عن ملمس وتشكيل كل من الخامات والتقنيات المتنوعة، وتعددت وسائل العرض للأعمال النسجية بعيدة عن الحائط حتى تلاشت الخلفيات الجامدة وأخذت تعرض بحرية وفردية في مستويات شامخة، كما في شكل رقم (١١، ٢٢، ٢٣).

وشجع العمل اليدوي على إنتاج نوعيات من الفن اتسمت بالخيال والتعبير الحر، حتى تخلص العمل النسجي من الحدود التقليدية والنمطية، والشكل المتعارف عليه للتعبير عن مفهوم واتجاهات جديدة تعرف عليها الفنان من خلال ظهور الاتجاهات الفنية الحديثة.

ففي السبعينات اتسمت الحركة الفنية للنسيج بالانطلاق في التعبير والنضج لتغير كثير من المفاهيم المألوفة، وإكساب العمل الفني مبدأ التجريب الذي نتج عنه محاولات أدائية لخروج العمل النسجي من حدود النول في صياغات فنية عديدة.

وفي أواخر السبعينات ومع بداية الثمانينات من القرن العشرين أحدثت ثورة فنية على الشكل النسجي، جعلت من فن النسيج البنان الضخم الشامخ الذي يقف بصلاية ليحاكي الأعمال الفنية المجسمة في الطبيعة، ويراعى فيها الاعتبار النسبي بين العمل المنفذ والفراغ المحيط. (Irene Waller, 1977, p.7)، والذي يوضحه شكل رقم (١٠، ٣٢).

فجاءت معظم مبدعات فن البيئة المصنوعة Environmental Art تعبيراً عن مجال أو محيط فراغي (محمود عبد العاطي، ١٩٨٧، ص ٣٣)، في شكل ممرات مصممة لتكون هي البيئة للعمل الفني، متضمنة مجموعة من المعالجات والمتغيرات التشكيلية، لان الهيئة العامة للعمل الفني تشكل فراغات متعددة في زوايا الرؤية. (EdwaradLucie-Smith, 1980, p.100) والذي يوضحه شكل رقم (١٢، ١٣).

ومعظم أعمال هذا الاتجاه من الأعمال النسجية الثابتة والضحمة التي يصعب تحريكها، وتتصف بالتكوينات المعلقة تعليقاً حراً في الفراغ بواسطة دعائم مرئية أو غير منظورة.

كما مثلت مدرسة البواهاوس النزعة التشكيلية التي تعارض تقليد الطبيعة، ويقف أصحابها موقف يستند على أن للفن وظيفة تبتعد عن المحاكاة والتقليد وتسعى إلى الاهتمام بالجانب التركيبي أو البنائي لعناصر العمل الفني بأشكال جديدة متميزة عما هو مألوف. (محمد عزيز نظمي، ١٩٨٤، ص ١٣).

والبواهاوس من المدارس الفنية التي مهدت لقيام المدرسة البنائية كاتجاه فني إنشائي تركيبي يضيف على أعماله الفنية الفكر الفلسفي الجديد، ومن سمات هذا الاتجاه التداخل بين المجالات الفنية إلى درجة لا يمكن التفريق فيها بين العمل النسجي والنحتي.

فأصبح النسيج في السنوات الأخيرة من القرن العشرين يحقق نوعاً من التجسيم الذي توافرت فيه الصلابة والشموخ، ويتحقق به عنصر الفراغ والشفافية والحركة ليحدث تكوينات بنائية لها مواصفات جديدة.

كما احتوت الحركة البنائية في مضمونها عدة اتجاهات منها التكعبية والمستقبلية والسوبرماتيزم، فهي اتجاهات ومدارس فنية وإن اختلفت في ظاهرها من حيث التسمية، إلا أنها تتفق أساساً في رفضها للواقعية رفضاً تاماً في مجال الفن بصفة عامة (ReadHerbert, 1952, p.226).

وبانتقال البنائية إلى أوروبا الغربية وأمريكا ظهرت أجيال مختلفة اعتنقت مبادئها القائمة على استخدام الخامات الصناعية في تشكيلات فراغية لتحقيق مبدأ التجسيم.

فكان من نتائج هذا التطور ظهور الفن الحركي Kinetic Art، الذي اتجه فنانونه إلى جعل الحركة بعداً عضوياً داخلياً في صميم التشكيلات الفنية التي لا يمكن إدراكها إلا من خلال تفاعلها بذلك البعد العضوي (نعيم عطية، ١٩٨٢، ص ٩٤). والذي يوضحه شكل رقم (٢٤، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠).

وجماعة الفن الحركي من الجماعات الفنية التي ظهرت كدافع لتفجير الإطار التقليدي في الفن، وإدخال الحركة المرتكزة على مبدأ الخداع البصري . (محمود عبد العاطي، ١٩٨٧، ص ٥)، الذي نبع من خلالها تجارب نسجية عديدة ومتنوعة في الأداء التنفيذي. كما يوضحه شكل رقم (٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠).

كما تعتبر المدرسة الإنشائية Structuralism إحدى الاتجاهات الفنية المنفرعة من الاتجاه البنائي. (Gohn Murray, 1978, p.100)، وتتكون معظم أعمالهم النسجية من سطح أساسي مشيد عليه مجموعة من الأحجام ذات الهياكل الهندسية البسيطة، ويقوم اللون بالدور الأساسي في البناء كما في شكل رقم (١، ٢، ٤)، ولا يعتد بنوع الخامة المستخدمة في إنشاء الأحجام، كما أن معظم هذا النتاج لا يدخل في بنائية الحركة الفعلية أو الخداع. (محمود عبد العاطي، ١٩٨٧، ص ٣٢)، فالنور الأساسي في التعبير أصبح هو الأحجام والألوان والضوء كمفردات حسية ومباشرة في إنشاء العمل الفني.

فكان للاتجاهات الفنية الحديثة الدور الفعال لتغيير شكل العمل النسجي قالباً ومضموناً لا يحاكي القمصن المصورة أو يلجأ للمحاكاة التقليدية في التكوين، وإنما سعى فيما وراء الظواهر الطبيعية لبناء فني جديد يتناول مشكلات فنية لها مدلول فلسفي خاص، بإدخال بعض المفاهيم والأساليب الفنية الجديدة التي لم تكن معروفة أو مالوفة من قبل، ليمثل العمل النسجي حيناً واقعياً في الفراغ، يوحى بالحيوية والحركة الفعلية ويحمل اتجاهاً فلسفياً له تأثيره الإيجابي على المشاهد.

تأثير الاتجاهات الفنية الحديثة على النسيجات المعاصرة:

أحدثت الاتجاهات الفنية الحديثة تغيراً وتأثيراً في المدلول الفني والفلسفي للأعمال النسيجية في النصف الثاني من القرن العشرين على وجه التحديد، وأسهمت بالعديد من القيم والمبادئ الفنية التي كان لها الأثر الواضح لما وصل إليه شكل ومضمون النسيج اليوم، بجانب ما أضافه كل فنان من فكر وإبداع خاص ليضيف إلى الحركة الفنية عمقاً جديداً وأسلوباً متميزاً دفع بالنسيج لمراحل التجريب في الفكر والصياغة.

فقد وضعت الاتجاهات الفنية الحديثة مشكلة الفراغ موضوع الاهتمام أثناء تخطيط وبناء العمل الفني، بما يضيفه من قيم فنية تجعل منه العنصر الأساسي في تحقيق التنفيس والخفة للكتلة الصماء.

كما اهتمت الحركة الفنية بكل مؤثراتها لإعطاء العمل الحيوية وتحقيق الأبعاد المرجوة للتفاعل بين العمل والمشاهد.

فكان بظهور هذه الاتجاهات الفنية أثارها على الشكل مع وعى بأهمية الخامات، حيث أدخلت خامات عديدة كان لها تأثير على دقة الأعمال الفنية وجودتها، يضاف إلى ذلك الاتجاهات الفكرية للمصمم من إبداعات في التقنية وإمكانية صياغتها والتحاور بها في إبداعات تشكيلية جديدة.

ولما كان فكر المصمم وليد مجتمعه بكل ما يتضمنه من مبادئ وقيم، و مفاهيمه الفكرية تتبع ما يحيط به من متغيرات في بيئته ومجتمعه، فذلك ينعكس على صياغاته الفنية.

وتعتبر أوروبا الشرقية الانطلاقة الفنية والركيزة الأساسية لفن النسيج لما لها من رصيد كبير للتأثير في حركة النسيج المعاصر، حيث كان لدى فنانها الأعمال الفنية الأكثر إبداعاً وخيالاً، والملينة بالأساليب والتقنيات المبتكرة (Irene Waller, 1977, p.12)، فكان لهذه الأعمال الأسبقية في استخدام الخامات المتنوعة والخصائص الفنية للتعبير عن أعمال نسيجية ذات بنية جديدة وارتفاعات متباينة المستويات، إلى أن بدأ التفكير المعاصر لتنفيذ العمل النسيجي المجسم الذي يتحدى بصمود طبيعته مكوناته من خامات طيبة يحاكي الأعمال النحتية معبراً عن الفراغ وقيم الحركة والبناء للهيئة المنسوجة.

كما اتضحت معالم النسيج المعاصر في يوغسلافيا من خلال الأعمال النسجية الضخمة الواسعة التي تعبر عن صياغات مرئية وتعبيرات تتسم بالبراعة والقدرة الإنتاجية العملاقة في مجال النسيج اليدوي، لتسمح بانعكاسات الضوء على السطح المتغير بتقنيات وخامات متنوعة لينتج عن ذلك رؤية جديدة للظلال. كما يوضحه شكل رقم (١، ٢، ٣، ٤، ١١).

فهي أعمال نسجية ضخمة تحاكي الحصون، وتخلق نوعاً من الصمت التأملي لرؤية العمل النسجي المعاصر المشيد في حيز من الفراغ. كما يتضح في شكل رقم (١٢، ١٣).

وفي أوروبا الغربية تأثر أيضاً النسيج بالحركة الفنية الحديثة بإدخال تغيرات وتكوينات جديدة لأشكال فنية لم تكن مألوفة من قبل. فظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين بمدينة لوزان بسويسرا، الثورة الفنية للأداء النسجي، والتي أوصت بتحديث إنتاج النسيج وفق مبادئ الاتجاهات الفنية الحديثة التي ظهرت لتواكب الرؤية المنظورة للعمل الفني (Irene Waller, 1977, p.11) فأدخل على الأعمال الفنية النسجية عنصر الحركة والفراغ، لما يحمله الفراغ من أهمية لإكساب البناء النسجي التكوين والشكل الخاص. كما يوضحه شكل رقم (٢٤، ٢٦، ٢٩، ٣٠).

كما مثل الضوء دوراً أساسياً أثناء تعامله مع هذه الأعمال النسجية ذات الفراغات المتنوعة في المساحات (Irene Waller, 1977, p.114)، وتحتاج هذه الأعمال النسجية إلى تخطيطات مسبقة للتصميم وتنظيم الخطوط في وحدات وتوزيع جديد للتقنية، ودراسة للاحتتمالات الشكلية الناتجة عن كل تكوين، أما عملية الإبداع والتكوين النهائي لتترك للتعامل المباشر أثناء العمل على النول، ليأخذ شكلاً من أشكال الخداع البصري يتحقق فيه الفراغ والحركة والتجسيم أحياناً. كما يوضحه شكل رقم (٢٣، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣٥، ٣٦، ٣٧).

وفي جنوب فرنسا تحددت الأعمال النسجية الفراغ بضخامتها وشموخها لتحاكي الأشياء الراسخة في الطبيعة، فأصبح هناك رفض لنقل الحقيقة الماثلة، كما في أعمال النسيج المرسم، بل كانت هناك إبداعات نسجية عملاقة تظهر تكوينات جديدة لحل مشكلة الفراغ وليس لمليء الفراغ (Irene Waller, 1977, p.54) والذي يوضحه شكل رقم (٢، ٣، ٤، ٦، ١١، ١٣).

وفي ألمانيا ظهرت حركة أخرى لتطور فن النسيج وفق بعض الاتجاهات الفنية الحديثة ، كالاهتمام بالتقنية والتنوع فيها، وإدخال بعض العناصر والخامات الجديدة لمكونات العمل لإثراء التكوين باستخدام الأشياء المستهلكة كوسائط للتعبير، لإحداث تباين وتغير في الملمس على سطح العمل النسيجي الذي تميز بالضخامة. (Irene Waller, 1977,p.130) والذي يوضحه شكل رقم (١٠، ١٦، ١٥، ٢١، ٢٧).

أما في هولندا فكان التصميم النسيجي يخلو من الزخرفة، ويهتم بالملمس الناتج عن تنوع الخامة والتشكيل بها بأفكار وإبداعات تنبع من الفنان ذاته (Mildred Constantine, 1973, p.256) ، كما يوضحه شكل رقم (٥، ٦، ٧، ١٨، ٢١، ٢٣، ٢٥، ٣١).

فكان الاهتمام بتحقيق الفراغ والحركة هو تمثيل للدور الإيجابي لتحقيق البعد المكاني والزمني معاً ، الناتج عنهما تغير زاوية الضوء الساقطة على الفراغات والأشكال وما يتبعها من تغير في الظلال وتغير رؤية المكان.

وفي إنجلترا تجلت ملامح الحركة الفنية للنسيج بوضوح متأثرة في بداية الأمر بالباوهاوس لإنتاج أعمال نسجية يدوية ذات تصميمات مبتكرة. (Irene Waller, 1977, . (p.27

ومع بداية الستينات تغير المفهوم نتيجة وضوح وتفهم الفلسفات المعلنة للاتجاهات الفنية الحديثة، فتحوّلت الأعمال النسيجية من مرحلة التصميم الصناعي إلى مرحلة التجارب الحرة المتأثرة بالتجريدية. (Irene Waller, 1977, P.28) .

فكان للحركة الفنية في الولايات المتحدة الحركة تأثيرها الواضح على الإنتاج النسيجي لكونها ملقاة الطريق، بتخصصها في إقامة المعارض الفنية المتميزة والمبدعة لأفكار جديدة تأثراً بالاتجاهات الفنية المختلفة.

فجاءت الأعمال الفنية المقدمة تعبيراً عن تكوينات متنوعة التشكيل، للتعبير الحر عن أفكار الفنان وفق الاتجاهات الفنية الحديثة، تتسم بالفكر العميق والمتسع لبناء أعمال نسجية تحتل مساحة واسعة من الفراغ، لها طابع خاص في تأثيرها بالناحية المعمارية والعلاقة

التناسبية داخل العمل الفني، بما تحويه من عنصر الفراغ والحركة والملمس. كما يوضحه شكل رقم (٣٢، ٣٣، ٣٤).

كما ظهرت أساليب متطورة لبناء العمل النسجي المجسم الذي يتحقق فيه الفراغ والشفافية، وينفذ من خلاله الضوء وكأنها أعمال تقفز دون قيود أو تسبح في الفراغ (Irene Waller, 1977, P.120)، ومن بينها قدمت الأعمال النسجية الأنبوبية كما يوضحه شكل رقم (٢٦، ٢٣) التي تعتمد على الضخامة لتقدم موضوعات تخص البيئة والعادات في هيئة إنشائية مبتكرة، تبدو وكأنها شاشات عرض متحركة (Irene Waller, 1977, P.72).

أما عن الحركة الفنية النسجية المحلية وتأثرها بالاتجاهات الفنية الحديثة فقد أحدثت على المجال النسجي العديد من الابتكارات الخاصة بتوليف الخامات النسجية وغير النسجية، كما حققت التنوع التقني الذي أثر على ملمس ورؤية الشكل النسجي وما أحدثته من فراغ وشفافية، وتراكب لمستويات نسجية، وتباين في الارتفاعات، وملمس لإحداث التأثيرات المتميزة لتغيير شكل السطح النسجي المتعارف عليه. كما يتضح في شكل (٢٤).

فالفن لم ينزل عما يحيط به من مؤثرات، بل يتفاعل مع المتغيرات الاجتماعية ليس على المستويات العالمية للبيئات المختلفة والمتباعدة بل على المستويات المحلية، فلقد كانت معاشة الفنان بكل ما يحيط به من متغيرات في ذلك العصر رغبة ملححة للاستفادة بكل ما هو جديد، وله تأثير في الأعمال الفنية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا، مما أتاح التوصل إلى صياغات تشكيلية مبتكرة (شحته حسني حسين محمود، ٢٠٠٣، ص ٨١).

القيم الفنية و الجماليات التشكيلية كمدخل لتدريس النسيج المعاصر:

اتسمت النسيجيات المعاصرة بسمة الابتكار والتنوع في الصياغات التشكيلية المقدمة لأفكار الفنان المتنوعة، بتقنيات مستحدثة وجديدة في تأثيرات فنية بخامات نسجية وغير نسجية، ليصبح المجال ملئاً بالقيم الفنية والجماليات التشكيلية التي لم تكن معروفة في مجال النسيج، لتمثل هذه القيم الفنية المداخل الجديدة في المجال التعليمي للنسيج المعاصر التي نسعى لتحقيقها بأساليب مختلفة، ومن بين هذه القيم التي أدخلت على النسيج:

• الملمس:

يعتبر عنصر الملمس من العناصر الجمالية التي تعطى تشكيلات متنوعة لمظهر العمل النسيجي، وهو أحد أساليب التعبير عن قيم متغيرة لما يدخره من تنوع في الشكل، ويحدث نتيجة التنوع في الخامات والتقنيات لإكساب السطح الصفات المميزة من النعومة، والخشونة، والتباين بين أسطح المنسوج الغائر والبارز (هند فؤاد أسحق، ١٩٩٠، ص ١٨) كما يوضحه شكل رقم (١٥، ١٦).

والملمس يظهر من خلال الإحساس الناتج عن اللمس أو الإحساس الناتج عن الإدراك البصري بالرؤية أو يجمع بين الاثنين معاً.

وتعد قيم وتقنيات الملامس من عناصر التشكيل التي تكسب العمل الفني قيمة جمالية إذا أحسن استخدامها، وتوظيف القيمة الفنية للملمس في الفن التشكيلي سواء بالخط أو اللون أو التوليف والمزج بين الخامات، يسهم في تغير النظرة للموضوع في الفن الحديث والاتجاهات الفنية المستحدثة بتحقيق كيان جمالي للعمل الفني لشيء قائم في حد ذاته، بدلاً عن الموضوعات التقليدية لمعالجة الأسطح، والذي أحدث التراكب والتكرار والخداع البصري والخطوط والمساحات والإيقاعات اللونية، فالقيمة الجمالية للملمس أحد العناصر الهامة ذات التأثير الحيوي وأداة من أدوات الفنان في تشكيل عمله الفني (أحمد السعيد عبد القادر صقر، ٢٠٠٣، ص ٦٦).

ويتحقق الملمس النسيجي من خلال تخانات الخيوط الرفيعة والسميكة، وأنواعها كالخشنة والناعمة أو اللامعة وغير اللامعة، كما يتأثر بنوع التقنيات واختلافها، وتوزيع الخيوط المنسوجة بكثافات متفاوتة، كما يتأثر بعمليات الشد والرخو للخيوط أثناء أداء العمل النسيجي، ويتحقق التنوع الملمسي على سطح العمل النسيجي بتوليف أكثر من خامة وتقنية على سطح العمل النسيجي. كما في شكل رقم (٥، ٦، ٧، ١٨، ٢١، ٣١).

• التأثيرات الخطية:

هى تعبيرات حركة الخيوط النسيجية الطولية والعرضية معاً، معبرة عن تأثيرات لتراكيب نسيجية وتقنيات يدوية متنوعة تظهرها التخانات المتفاوتة في نمس الخيوط محققة الأشكال

الزخرفية للخطوط المتناغمة التي تحدثها كل تقنية عن الأخرى. كما في شكل رقم (٨)، (١١).

ويعتبر الخط من عناصر التصميم ذو الدور الهام والرئيسي في بناء العمل الفني ، فالخط له إمكانات غير محددة وأنواع مختلفة وأوضاع متعددة، فالخط يحيط بمساحة أو شكل فيكون أداة للتحديد، كما يحدد الحركة والاتجاه وامتداد الفراغ ومسار الرؤية، وقد يكون مستقيماً أو منحنيّاً أو منفصلاً أو ممتداً أو منعكساً ليتجه بالعين إلى أي اتجاه يحدده.

ولقد وظف الفنان الإيقاع الناتج عن الخط الأفقي والرأسي وإمكانية الاستفادة من الأشكال الناتجة عن تقاطعها والزوايا القائمة التي تنشأ بينهما، فهي تحصر مساحات متناسقة تضيف الحركة على التشكيل لتوظيف أشكال محايدة في الفن (Read Herbert, 1999, P.260).

وتحدد أشكال الخطوط وأنواعها في الأعمال النسجية من طبيعة الخامات المستخدمة وتؤدي تعبيرات الفنان دوراً كبيراً في تشكيل حركة وهيئة الخط بفاعليات إدراكية تبرزها التقنيات المتنوعة التي تظهر في خطوط سميكة أو رقيقة ، رأسية أو أفقية، ممتدة أو مقطّعة ،منحنية أو متعرجة، كلها لها إيقاعاتها التي تظهر من خلال الخيوط المتنوعة بتقنيات مختلفة الأداء لتخدم الشكل التصميمي للعمل النسجي الذي يتلاءم مع طبيعة أدائه المتميز عن غيره في المجالات الفنية الأخرى، تبعاً لطبيعة الخيوط المستخدمة والتقنيات المعبرة عن الخط في العمل النسجي.

ولقد عبرت النسيجيات المعاصرة عن إيقاعات الخط المختلفة متأثرة بالاتجاهات الفنية الحديثة في صياغات تشكيلية متميزة، من خلال التنوع في الخامات والتقنيات والتي ميزت العمل النسجي عن المجالات الأخرى في التعبير عن الإيقاعات الخطية. كما في شكل رقم (٧، ١٨، ١٩، ٢٣، ٢٥).

• الفراغ:

يعتبر الفراغ من العناصر الفنية التي لها المدلول الفني لأبعاد فلسفية متميزة، فهو يمثل نوعاً من أنواع الشكل داخل العمل الفني، ولا يختلف عن الشكل غير أنه شكل أثري يسهل فيه الحركة (Gohn Murray, 1978, P.23) كما في شكل رقم (١٣).

ويضيف الفراغ قيمة فنية داخل الأعمال النسجية لم تكن معروفة من قبل، فهو يعطي الخفة للعمل ويضفي عليه عدم الشعور بالثقل، ويؤكد الإحساس بالعمق وإظهار البعد الثالث الحقيقي. كما في شكل رقم (٨، ٩، ٢٤).

ويمثل الفراغ داخل العمل الفني نوعين هما:
الفراغ الواقعي النافذ، ويسمى بالفراغ المطلق Endless Space أو غير المحدود، أو الفراغ الممتد الذي لا تستطيع العين تتبعه نهائياً، أي عند مرور الضوء النافذ من خلاله لا يصطدم بشئ من أجزاء الشكل. (بهاء عشم، ١٩٧١، ص ٤٩٩)، كما في شكل (٢٢).

الفراغ الواقعي غير النافذ هو فراغ سالب يمثل عمقاً محسوساً ولكن لا ينفذ من خلاله الضوء بل يصطدم بسطح آخر أعمق منه، أي هو نوع من أنواع الفراغ ينحصر بين مستويين، ويشكل عمقاً يمكن للعين أن تتبعه. كما في شكل رقم (٢١).

وينتج عن استخدام عنصر الفراغ في الأعمال النسجية المعاصرة تحقيق المزيد من القيم الفنية والبنائية تعبيراً عن البعد المكاني والبعد الزماني أيضاً، والذي تحققه الحركة، فالفراغ النافذ له من القدرة أن يعكس تحركات المكان وما وراء العمل الفني من أحداث مكانية وزمانية متمثلة في حركة واقعية للأشياء مندمجة مع رؤية العمل الفني، وبذلك ينقل المشاهد لأحداث واقعية ورؤية صادقة داخل رؤية الشكل. (هند فؤاد أسحق، ١٩٩٦، ص ٦١)، كما في شكل رقم (٢٤).

• الشفافية:

استخدمت الشفافية في الأعمال النسجية المعاصرة بخامات شفافة أو نصف شفافة، أو تقنيات لها سمات خاصة في الأداء والتنفيذ للحصول على تشكيلات متنوعة من الشفافيات تعبر عن العمق والتأكيد على شاعرية الفراغ، بمعنى أن يكون الشكل مرئياً بطريقة جديدة لتحطيم الحواجز المرئية التي تحد البصر داخل حدود الشكل، وإتاحة الفرصة الأكبر لنافذ الضوء إليه بمساحات أكبر، وإنعكاسات أوسع في درجات وظلال متفاوتة تعطي الإحساس بالخفة وتحقيق العمق والبعد الزماني والمكاني، لما لها من قدرة لإعطاء رؤية المكان متخللة العمل الفني ليجمع المشاهد بين عناصر العمل التشكيلية الشفافة ورؤية المكان

الزمنية المتحركة المعاشه معه، لإضافة المزيد من القيم الفنية. كما في شكل رقم (٨، ٢٣، ٢٥، ٢٦).

الحركة:

الحركة في الأعمال الفنية ليست مادة وإنما هي تعبير عن إن العمل الفني قد امتد في الزمان مثلما يمتد في المكان طويلاً وعرضاً وعمقاً. (عز الدين إسماعيل، ١٩٧٤، ص ٢٠٨).

والتعبير عن الحركة في الأعمال الفنية قائم على التأمل لمفهومي الزمان والمكان ورفض الكتلة الثابتة سواء كانت حركة إيحائية أو فعلية، الأمر الذي أدى لظهور البعد الرابع في الشكل ذي الثلاث أبعاد، وهو البعد الزمني لتحقيق الديناميكية في الشكل، والابتعاد عن الأبعاد الساكنة، لأنها تعوق انفعالات المشاهد مع العمل الفني.

والتعبير عن الحركة داخل الأعمال الفنية يأتي من خلال أنواع الحركة التالية:

(١) الحركة التقديرية Virtual Movement :

هي حركة حسية يدركها الرائي رغم إسناتيكية الشكل، وذلك بتنظيم الأشكال والحجوم البارزة والغائرة بنظام معين، أو باستخدام وسائل الخداع البصري، أو من خلال إسقاط الضوء والظلال وتوزيعها في العمل الفني. (محمد لبيب نداء، ١٩٨٢، ص ١٧٢)، كما في شكل رقم (٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠).

(٢) الحركة الفعلية Actual Movement :

هي حركة لأجزاء الشكل الفني أو مكوناته بفعل الطاقة الكهربائية أو الميكانيكية أو الطبيعية بفعل الاهتزاز الحر نتيجة حركة الهواء أو الحركة المغناطيسية أو الجاذبية الأرضية. كما في شكل رقم (٢١، ٢٤، ٢٦).

(٣) الحركة المتغيرة Transformation :

هي حركة تقديرية تتحول إلى حركة فعلية بفعل المشاهد، بتحريك أجزاء العمل الفني أثناء مشاهدته وتغير زوايا الرؤية، وما يتبع ذلك من تغيرات لزواوية سقوط الضوء الساقط على العمل الفني أو المكان، فهي معايشة ومشاركة مباشرة بين العمل الفني

والمشاهد في نفس المكان والزمان، وهي علاقة إيجابية لتفهم مضمونه والتعامل الإيجابي معه. كما في شكل رقم (٣٠).

فمفهوم الحركة عند البنائين هو توحيد المكان والزمان الذي به العمل الفني والمشاهد بالإضافة إلى وجود الحركة الفعلية لإعطاء الأعمال بعداً رابعاً لارتداده في الزمان بوجود المشاهد كشريك في العرض (محمود عبد العاطي، ١٩٨٠، ص ١٢٩).

• الضوء الساقط وانعكاساته وظلاله:

يعتبر الضوء من المؤثرات الرئيسية على الأشكال الفنية، فهو بجانب أنه الوسيلة الأساسية لرؤية الأشكال إلا أن له تأثيرات فنية وانعكاسات ضوئية وظلال ناتجة تظهر قيم لونية وملمسية مرئية أو محسوسة متفاوتة.

يحقق الضوء الساقط على الأعمال الفنية نوعاً من المسارات والانتقالات المتتابعة والمستهدفة في العمل الفني، فقد يتطلب تكثيف للظلال للتأكيد على مضمون فني يسعى الفنان إلى تحقيقه، أو تركيز مساحات من الضوء لإضفاء الإحساس بالخفة أو إنسيابية الشكل أو للتعبير عن استطالة أو عمق. كما في شكل رقم (٢٤، ٣٠).

لذلك تأثر الشكل الفني بالدور الإيجابي مع الضوء الساقط عليه ليتعامل مع الحواس ويحرك المشاهد بالتفاعل مع الشكل بإيجابية الواقع المرئي، وليس كوسيلة للرؤية فقط .

• الخداع البصري:

اعتمد مبدأ الخداع البصري في تحقيقه على سطح العمل النسيجي على التقنية النسيجية بكل متغيراتها التشكيلية لتمثيل نوع من الحركة المتدرجة الإيحائية، أو من خلال الخامات وتنوع ملامسها وألوانها لإبراز البعد والقرب والإتساع والضييق في مساحات دون الأخرى، كما يؤثر الضوء وظلاله وانعكاساته على تحقيق مبدأ الخداع البصري لدى رؤية المشاهد، و تحقيق مسارات خطية جديدة للرؤية وقيم فنية داخل العمل الفني. كما في شكل رقم (٣٥، ٣٦، ٣٧).

• البعد الثالث والتجسيم:

يقصد بالبعد الثالث في الأعمال الفنية، هي التي خرجت عن نطاق التسطیح (الطول والعرض) وأخذت عمقاً محسوساً (بالسمك أو الارتفاع) عن السطح.

ويتطلب تنفيذ البعد الثالث في الأعمال النسجية إيجاد مستوى أو أكثر من مستوى نسجي فوق المستوى الأصلي ، أو مستوى يعلو ويرتفع عن مستوى، وذلك بإضافة سداءات جديدة أو بالتعبير من خلال تقنيات تظهر السمك والبروز والتباين بين المستويات، كالوبريات بأنواعها وأشكالها، فالتصميم النسجي يستوعب متغيرات عديدة لإحداث البعد الثالث والتباين لأسطح المنسوج بمؤثرات عديدة، لإعطاء قيم فنية مختلفة عن العمل المسطح. كما في شكل رقم (٧، ٨، ١٥، ٢٩، ٣١، ٣٥) .

يقصد بالتجسيم والعمل المجسم بأنه الشيء الذي له حجم في الفراغ، ويعبر عنه بالإسقاط في أبعاد ثلاثة، فقد يكون المجسم صلباً تماماً وقد يكون ليناً وقد يكون مصمتاً أو يكون مفرغاً. والمجسم يمثل جزءاً من الواقع المحسوس والمرئي للعمل الفني. والقيمة الفنية لرؤية المجسم تأتي من قدرتنا على الإمساك به وإدارته بين أيدينا أو المرور حوله، لتأخذ كل حركة له هيئة جديدة مختلفة ومتراصة في سياق تعبيرى يسمح بالتغير المستمر للعلاقات المرئية بين هذا المجسم وأعيننا ، وأيضاً لتغير الظلال على سطح المجسم الذي لا يقف عند الرؤية من زاوية واحدة بل بشكل متكامل ومتراصة. (Wucius Wong, 1976, P.18)، كما في شكل رقم (١٠، ١٢، ٢١، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣٢، ٣٣، ٣٤).

وتحقيق التجسيم والبعد الثالث الحقيقي في الأعمال النسجية قد غيرت من البناء المؤلف للعمل النسجي الذي اعتادت العين أن تراه مسطحاً وليناً ، ليقف بصلابه وشموخ متحدياً الخامات اللينة، متأثراً بالاتجاهات الفنية الحديثة للتعبير عن القيم الفنية للمجسم ذو الأبعاد الحقيقية.

النتائج والتوصيات

من العرض السابق لمراحل تطور النسيج اليدوي ، ومدى تأثره بالاتجاهات الفنية الحديثة لمجال النسيج من طرق وأساليب وقيم فنية لم تكن معروفة، وجماليات وصياغات تشكيلية مبتكرة قد أعطت فكراً متطوراً للعمليات النسجية ذات مهارات نوعية جديدة، فيكون

البحث الحالي قد وضع الخطوط الإرشادية للفكر الحديث للعمل النسيجي اليدوي، والذي أتاحتها الدراسة من خلال إلقاء الضوء على المداخل الجديدة التي غيرت شكل العمل النسيجي من النمطية والتقليد لمرحلة الإبداع والبناء والتشكيل الحر، لإضافة قيم فنية جديدة تعبر بحرية عن متغيرات العصر التي تتسم بالتغير والسرعة، مع إتاحة الفرصة للممارس والفنان، أن يجد قيماً تعبيرية إنشائية تتسم بالجدة والأصالة والتفرد في شكل ومضمون العمل الفني، وتتوصل الباحثة إلى التوصيات التالية:

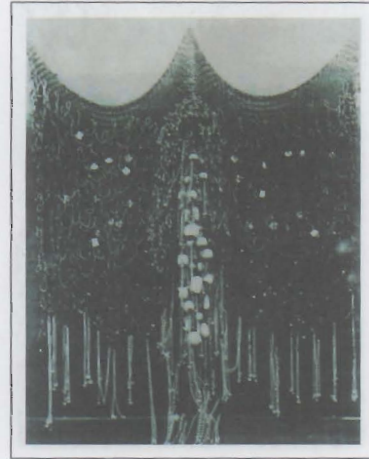
- يوصى البحث بالاستفادة من المداخل والمتغيرات لتطور الأعمال النسيجية في الاتجاهات الفنية الحديثة، كمنطلقات فكرية جديدة لتدريس النسيج اليدوي في مجال التربية الفنية.
- الاطلاع الفني على فكر وفلسفة كل اتجاه فني جديد، ومحاولة الاستفادة منه لمواكبة التطورات الفنية ومتطلبات العصر لإنتاج العمل النسيجي الذي يجمع بين الهوية الفطرية، والفكر الفني المعاصر حتى لا ينعزل الفن عن المتطلبات الفكرية والثقافة الجديدة.
- كما يوصى البحث بدراسة للقيم الفنية، والجماليات التشكيلية التي أدخلت على مجال النسيج اليدوي، وإنتاج أعمال متطورة بعيدة عن التقليد والنمطية، وتتسم بالجدة والفرادة والأصالة، حتى يكون لدينا الرصيد الفني المعاصر الذي يعبر عن ثقافات العصر، ويكون الموروث الفني لأجيال قادمة.

وفيما يلي عرض نماذج لمراحل تطور الشكل النسجي المعاصر:

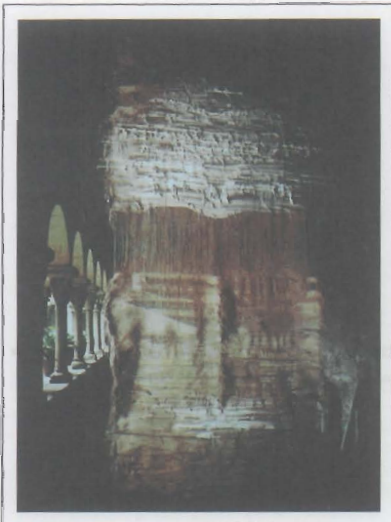
مرحلة ظهور العلاقات النسجية الضخمة المعلقة على الحائط كدعامه اساسية لها

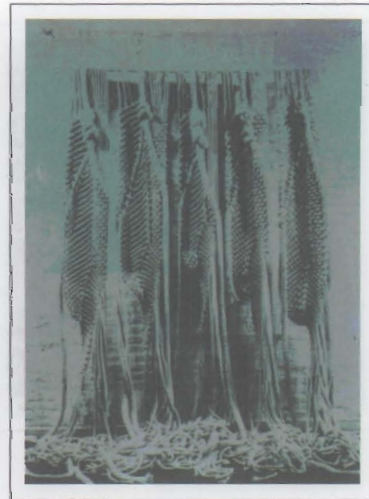
شكل رقم (٢) عمل نسجي للفنان Greu-Garriga (١٨-٢٦١)
استخدام تشكيلات نسجية متنوعة ٦×٣ م

شكل رقم (١) عمل نسجي للفنان Wojciech Sadley
(١١٢-٢٣) نسيج تايسترى بجانب
الوبريات ٢×٣ م

شكل رقم (٤) عمل نسجي للفنان Greu-Garriga (١٨-٢٢٢)
تقنيات متنوعة لإحداث تغيرات ملمسية ٤×٢

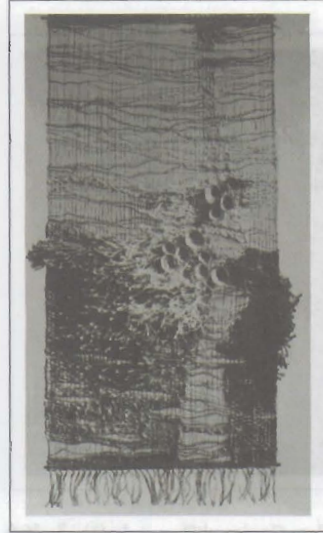

شكل رقم (٣) عمل نسجي للفنانة Françoise Grossen
(٧١-٢٣) نسيج باستخدام أنواع مختلفة
من تقنيات تشكيل الحبال ٤×٢ م

مرحلة إدخال أشياء غير مألوفة على سطح العمل النسيجي:

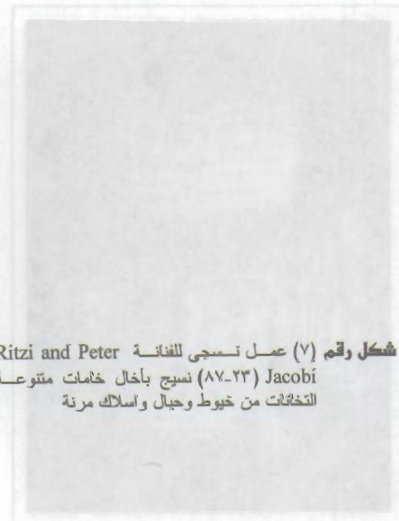
شكل رقم (٦) عمل نسيجي للفنانة Thelma Becher
النسيج باستخدام خامات جديدة. (٢٦-١١٦)

شكل رقم (٥) عمل نسيجي بإدخال خامات غير مألوفة
على النسيج كالقواقع (٢٤-١٣٣)

شكل رقم (٧) عمل نسيجي للفنانة Ritzi and Peter
نسيج بأخال خامات متنوعة
للتخالفات من خيوط وحبال وأسلاك مرنة (٢٣-٨٧)

مرحلة التشكيل بالتقنية كوسيلة أساسية لبناء العمل النسجي متغير المساحة والحجم:

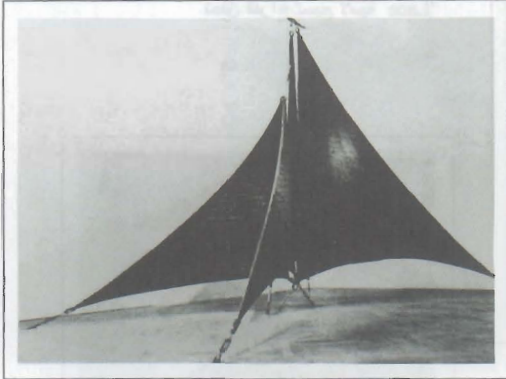

شكل رقم (٨) عمل نسجي للفنان Ed Rossbach
(٢٢٦-٢٢٦) عمل نسجي باستخدام تقنيات
تحقق الفراغ تسيح لاسية "Lace"

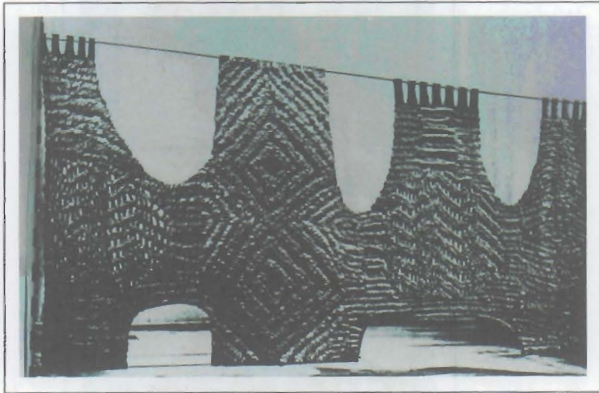

شكل رقم (٩) عمل نسجي للفنان Linen Loce (٢٦-٢٧) عمل
نسجي باستخدام صياغات تشكيلية جديدة للنسيج.

مرحلة خروج المهلقة بعيدة عن سطح المائل :

شكل رقم (١٠) عمل نسيجي للفنان
Daniel Graffin (٢٣-٧٩)

شكل رقم (١١) عمل نسيجي للفنانة
Jagoda Buic (٢٦-١٣١)

مرحلة الخروج من حدود الأطوار التقليدي للتعبير عن اشكال البيئة في محيط فراغي

شكل رقم (١٢) عمل نسجي للفنانة
Magdalena Abakanowicz
(١٩٤٠-٢٠١٦)

شكل رقم (١٣) عمل نسجي مشيد في
ممرات وفراغات تحوي المشاهد
(٢٠٠٦-٢٠١٦)

تنوع القيم الفنية والجماليات التشكيلية للشكل النسيجي المعاصر

أدخال التأثير الملمسي على الشكل النسيجي :

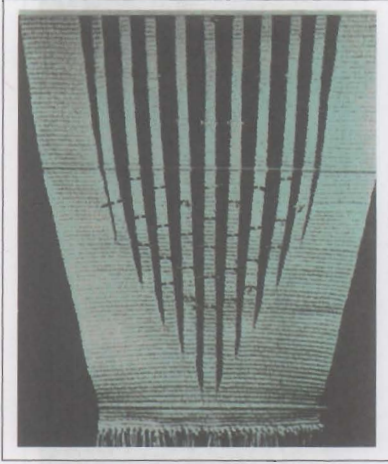

شكل رقم (١٤) عمل نسيجي للفنان
Wojciec Sadley (١٠٨-٢٣)

شكل رقم (١٥) عمل نسيجي للفنان
Tadek Beulich (١٣٤-٢٣)

ادخال التأثيرات الخطية على السطح النسجي :

شكل رقم (١٨) عمل نسجي للفنانة Lenore Tawney (٢٦-٢٧٥)

شكل رقم (١٦) عمل نسجي للفنانة Susan Weitzman (٢٦-٢٨٢)

شكل رقم (١٧) عمل نسجي للفنان Ritz and Peter Jacobi (٢٦-١٩٦)

أدخال عنصر الفراغ على الشكل النسيجي :

موسمنا يتسلا وله كرامته على جدراننا زائدا

شكل رقم (١٩) عمل نسيجي يعبر عن الفراغ غير النافذ المنحصر بين مستويين. (١٤٤٠-١٤٤٨)

شكل رقم (٢٠) عمل نسيجي للفنانة Magdalena Abakanowicz (٨٧-٢٦)

(٢٢٦-٢٢٧) Rizi and Peter Jacobl (٧٢) عمل نسيجي

أدخال الشفافية على خصائص العمل النسجي :

شكل رقم (٢٢) عمل نسجي من عمل الباحثة يعبر عن الشفافية (١٧-١٧٠)

شكل رقم (٢١) عمل نسجي للفنانة Lenore Tawney (٢٦-٢٦٦)

شكل رقم (٢٣) عمل نسيجي للفنان
Linen Lace (٢٦-٣٧)

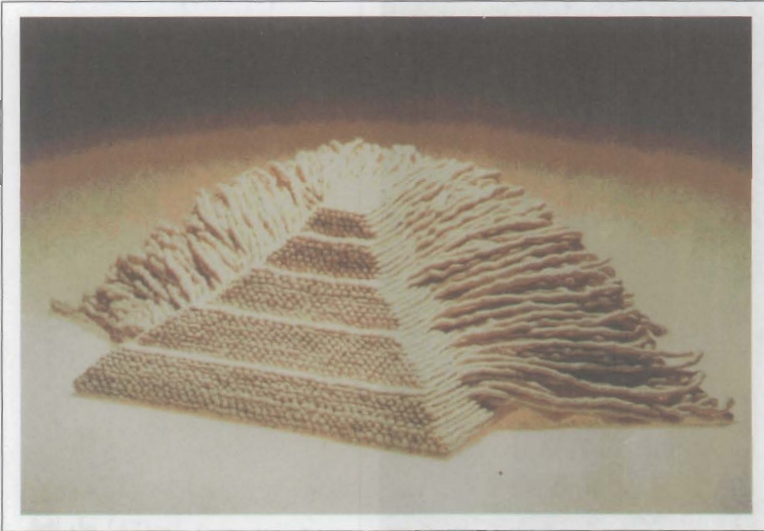

شكل رقم (٢٤) عمل نسيجي للفنانة Kay
Sekimachi (٢٦-٢٥٩)

أمثال الحركة بأنواعها الى الشكل النسجي :

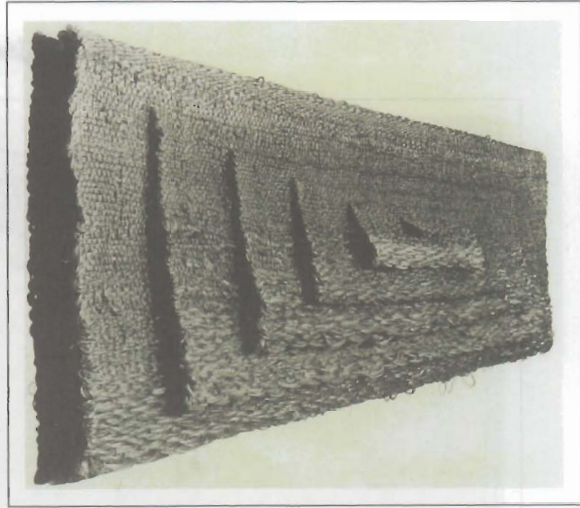

شكل رقم (٢٥) عمل نسجي للفنان TadckBeutlich (٢٣-٢٨)

شكل رقم (٢٦) عمل نسجي يعبر عن الحركة التقديرية للشكل النسجي. (٣٢-٦١)

تأثيرات الضوء الساقط
والمنعكس على رؤية العمل النسيجي

شكل رقم (٢٧) عمل نسيجي للفنان

Herman Scholten

(٢٥٦-٢٦)

شكل رقم (٣٨) عمل نسيجي يوضح

الضوء الساقط وظلاله على

الشكل النسيجي (٤٩-٢٦)

تحقيق البعد الثالث والتجسيم:

شكل رقم (٢٩) عمل نسجي باستخدام
خامات متنوعة لتقيق البعد
الثالث. (١٨-٢١١)

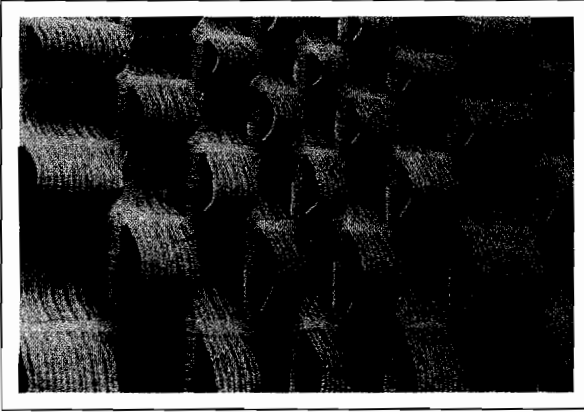
شكل رقم (٣٠) عمل نسجي للفنان Daniel
Griffin (٢٢-٧٩)

شكل رقم (٣١) عمل نسيجي للفنانة
Chaire Zeisler (١٤٧-٢٣)

شكل رقم (٣٢) عمل نسيجي مجسم (٦٣-٣١)

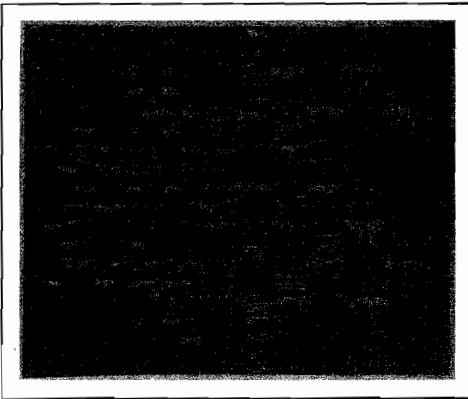
أمثال تأثيرات للخداع البصري :

شكل رقم (٣٣) عمل نسجي للفنانة Moil
(٢٤٤-٢٦) Selhiale

شكل رقم (٣٤) عمل نسجي للفنانة Sheila
(١٧٦-٢٦) Hichs

شكل رقم (٣٥) عمل نسجي للفنانة Olga
(١٠٦-٢٦) De Amaral

المراجع

المراجع العربية:

- أحمد السعيد عبد القادر صقر (٢٠٠٣)، وحدة تدريسية قائمة على المزج بين تقنيات مستحدثة القيم الملمسية وإثره في بناء اللوحة الزخرفية ، رسالة دكتوراه، كلية التربية النوعي، جامعة غير شمس.
- بهاء عشم (١٩٧١)، الفراغ كقيمة تشكيلية في التصوير المعاصر والإفادة منه في التربية الفنية بالمراحل الثانوية، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
- توماس مونرو (١٩٧٤)، التطور في الفنون، ترجمة عبد العزيز جاويد، ج ٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- سهير القلماوى (١٩٧١)، أزمة الفن في عالمنا المتغير، مجلة الهلال، دار الهلال، العدد الثالث، مارس، القاهرة .
- شحته سني حسين محمود (٢٠٠٣)، دراسة للاتجاهات الفنية الحديثة في توظيف الوحدة الزخرفية كمدخل لتدريس التصميم يستخدم الكمبيوتر، رسالة دكتوراه ، كلية التربية النوعية ، جامعة عين شمس.
- عبد الغني النبوي الشال (١٩٨٤)، مصطلحات الفن والتربية الفنية، عمادة، شئون المكتبات، جامعة الملك سعود-الرياض .
- عز الدين إسماعيل (١٩٧٤)، الفن والإنسان، دار القلم، بيروت.
- محمد عزيز نظمي سالم (١٩٨٤)، القيم الجمالية، دار المعارف، القاهرة .
- محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازي (١٩٣٩)، مختار الصحاح، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة.
- محمد لبيب ندا (١٩٨٢)، الأسس الفنية والبنائية في النحت الحديث، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
- محمود البسيوني (١٩٦٥)، الفن الحديث، رجاله، مدارسه، أثاره التربوية، دار المعارف، القاهرة.
- محمود البسيوني (١٩٨٣)، الفن في القرن العشرين، دار المعارف، القاهرة.
- محمود البسيوني (١٩٨٠)، أسرار الفن التشكيلي، عالم الكتب، القاهرة.

- محمود البسيوني (١٩٧٠)، ميادين التربية الفنية، دار المعارف، القاهرة.
- محمود عبد العاطي (١٩٨٠)، دراسة تجريبية للإفادة من أهداف التشكيل عند فناني الحركة والضوء في التصوير الحديث، رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
- محمود عبد العاطي (١٩٨٧)، توظيف البعد الثالث الحقيقي في التصوير الحديث، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
- نعيم عطية (١٩٨٢)، الفن الحديث محاولة للفهم، دار المعارف، القاهرة.
- هند فؤاد اسحق (١٩٩٠)، تطبيقات حديثة لتحقيق قيم ملمسية باستخدام التقنيات الوبرية المنفذة على نول البرواز، رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
- هند فؤاد أسحق (١٩٩٦)، القيم الفنية والبنائية للنسيج المجسم "دراسة تجريبية"، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

المراجع الأجنبية:

- Amau Ruig; 1986, Greu- Garriga, Publication en France edition cercle d'art, Paris.
- Edwarad Lucie- Smith; 1980, Art in Seventies, phaidon, oxford.
- Gohn Murray; 1978, The Pocet Dictionary of Art Forms.
- Graham; 1963, Form Space and Vision; Print in Now York.
- Guilford; 1979, Creative Process; Amontor Book.
- Irene Waller; 1977, Textile Sculptures; A studio vista book, published by cassell and collier Macmillan Ltd, London.
- Irene Waller; 1973, Thread An form, Great Britian by studio vista, London.
- Megrow – Hill; Part "1" A Dictionary of Art, " without Date.
- Mildred Constantine; Jack Lano rLarsen; 1973, Beyond Craft; The Art Fabric, Published by van Nostran Reinhoild company, New York.
- Myrim Gilby; 1976, Free Weaving; petman, publishing corporation, New York.
- Nicolos Roukes; 1974, Plastic for Kinetic Art; Pitman, London.
- Read Herbert; 1952, Philosophy of Modern Art, The art of Noum Gabo and Antoine pevsner.

- Read Herbert, 1999 Aconcise Hestory of Modern Painting Thomes and Hudson, London.
- Wucius Wong, 1976, Principles of Three – Dimentional Design; Nan Nostrand Erein hold company, New York.
- Fiber Art; The Magazine Of Art, Jon/ Feb,1992.
- Fiber Art; The Magazine Of Art, Nov/Dec,1992.

تاريخ ورود البحث : ٢٠٠٥/ ٢/٢١ م

تاريخ ورود التعديلات : ٢٠٠٥/ ٦/ ٢ م

تاريخ القبول للنشر : ٢٠٠٥/ ٦/٢٠ م

Aesthetics of Weaving

Formation in Modern Art Abstract0

Hend Foad Ishak*

This study aimed at utilizing the stages of textile development in modern artistic trends to create new empirical approaches for teaching manual weaving to Art Education students. This was done through shedding light on the development of the modern textile form and the aesthetics of the shaped forms beside the art values that were introduced in the weaving work in the second half of the twentieth century. Those developments led the empirical artist trials to change the shape and concept of modern textile work .

The research presented the most important stages of textile shape developments. It started with imitating the photographic works using light , shade, linear and geometric perspectives. Then, the interest shifted to the scientific studies of technologies and textile materials the cause internal correlation between art systems and the scientific development of material and technique. Textileworks were characterized with immensity and creativity that simulated huge castle^s despite material softness.

Some textile works were corporeal shaped, free from constraints to allow for more varied art values expression such as; vacuum, motion and light effects on huge formations. Modern textile works represent the result of deep thinking that would help in creating works that freely express the use of modern techniques in designing the textile forms.

* Associate professor of hand weaving, Helwan University and Qatar University.