

بسم الله الرحمن الرحيم

شبكة المعلومات الجامعية التوثيق الالكتروني والميكرو فيلم

جامعة عين شمس

التوثيق الإلكتروني والميكروفيلم

قسم

نقسم بالله العظيم أن المادة التي تم توثيقها وتسجيلها
علي هذه الأقراص المدمجة قد أعدت دون أية تغيرات

يجب أن

تحفظ هذه الأقراص المدمجة بعيدا عن الغبار

بعض الوثائق الأصلية تالفة

بالرسالة صفحات
لم ترد بالأصل

جامعة عين شمس

كلية التربية النوعية

قسم التربية الفنية

الأثر التفاعلي للضوء الساقط على المجسمات الإسلامية لإثراء النواحي التعبيرية للتصميم المعاصر

رسالة مقدمة من الباحثة

سلمى محمد أحمد محمد إسماعيل

المعيدة بقسم التربية الفنية – كلية التربية النوعية- جامعة عين شمس

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية النوعية- تربية فنية

تخصص تصميم

إشراف

أ.د/ وائل حمدي القاضي

أستاذ التصميم بقسم التربية
الفنية

ووكيل كلية التربية النوعية
(السابق)

جامعة عين شمس

أ.د/ محمد علي عبده

أستاذ التصميم بقسم التربية
الفنية

وعميد كلية التربية النوعية
(الأسبق)

جامعة عين شمس

د/ نجلاء نبيل عثمان

مدرس التصميم بقسم التربية
الفنية

كلية التربية النوعية- جامعة
عين شمس

الفصل الأول

(التعريف بالبحث)

مقدمة البحث:

الجمال والفن كلمتان من الصعب الفصل بينهما، فالكلام عن الفن يستدعي حديثاً عن الجمال، والكلام عن الإحساس بالجمال له ارتباطه بالإبداعات الفنية التي تتصف بتلك الصفة، فكل عمل فني له صفة كلية مميزة له، فهي الصفة التي يضيفها الفنان أو المصمم حين يربط بين الأجزاء بعضها ببعض، كما أن كل عمل فني لا بد له أن يتميز بوحدة تربط بين أجزائه المختلفة، فالوحدة هي الكيان المسيطر على شتى التفاصيل، والفنان أو دارس الفن يجب أن يكون على وعي وإمام بلغة الفن التشكيلي وهي ليست نمط واحد ثابت من العلاقات فهذه العوامل تترجم فردياً حسب تجربة الفنان وشخصيته، فهي الحصلة التي من خلالها يتحدث الفنان بمشاعره.

ويعد الجمال من منظور الإسلام أداة من أدوات المعرفة والإيمان، لأن من خلاله يستطيع الإنسان التأمل في عظمة قدرة الخالق على الإبداع في هذا الكون، ولم يكن الجمال في الفن الإسلامي غاية، بل كان وسيلة لتحقيق مصلحة الإنسان في النظر إلى القيم الجمالية التي تقودنا إلى الحق، وهذا هو الجمال المطلوب.

لقد عرّف الفلاسفة الفن بأنه هو التعبير المادي لفكرة دينية في الإنسان أو بواسطة الإنسان، وأن الدين والفن توأمان منذ البداية، فهو يولد في معظم الحالات في خدمة الدين. فظهرت التصميمات الفنية ومستلزماتها كأهم مظاهر الفن منذ العصور الأولى في ترجمة الإنسان لعقائده الدينية.

وقد شهد القرن العشرون تحولات وثورات فنية ومحاولات مستمرة تعاقبت على الفنون التشكيلية بفروعها المختلفة شملت الفكر والمفهوم الفني ومعالجات خامات مستحدثة، وما زال الفنانون المعاصرون يبحثون في دأب عن الجديد الذي يحمل سمات العصر ويعبر عنه بصدق.

والتصميم عمل أساسي لكل إنسان، فهو من المجالات الفنية الخصبة التي تتيح مجالاً إبداعياً واسعاً أمام المصمم عند تعامله مع عناصر التشكيل وأسس بناء الفني لتحقيق المحتوى الشكلي أو المضمون الرمزي للتصميم، فالرغبة في النظام تعد سمة إنسانية أساسية، فمعظم ما يقوم به الإنسان من

أعمال إنما يتضمن قدراً من التصميم، ومن هذه العناصر الضرورية الإنسانية في تلبية احتياجات الإنسان العامة والخاصة تنشأ أهمية التصميم. فقد أُعتبر التصميم في عصرنا الحالي نظام إنساني أساسي، وأحد الأسس الفنية لحياتنا المعاصرة. والتصميم هو أحد مجالات النشاط الفني إذ أنه يستحيل لأي عمل فني من وجود بدون التصميم، بمعنى وضع العمل الفني وتقدير ما يستخدم في صياغته من عناصر ونسب، واستخدامها لتحقيق الهدف الأمثل لهذا العمل المنشود.^(١)

ولا شك أن كل ما يدرس عن الجانب المرئي لتصميم العمل الفني يعتمد على الضوء، فالضوء يعتبر جزءاً من صميم مادة الحياة وتعد الفنون حلقات متصلة بعضها ببعض، كلاً يتأثر بما سبقه ويؤثر بما يلحقه، وبهذا تعددت أنواع الفنون عبر التاريخ، وبقيت في تطور ونمو، كما ظهرت أنواع جديدة مع كل حضارة. وتعد الفنون الإسلامية من أهم الفنون في العالم؛ بما تحتويه من تنوع وزخم فني وفكري، عدا عن انتشارها في أرجاء العالم. مما يثري العمل الفني بعلاقات جمالية وفنية تحتوي على متغيرات متنوعة، إضافة المصدر الضوئي للعمل الفني سواء كان من خارجه أم من داخله أم من أحد جوانبه أم من خلفه كل ذلك يسهم في إدراك الدرجات المتباينة القيم وتوزيع الأشكال في الفراغ، فهو يجسد البناء التشكيلي في العمل الفني، كما أن بإمكانه التعبير عن دلالات ومعان زمانية ومكانية تساعد على تحقيق العديد من القيم الجمالية التي ساعدت على جذب المصمم لها في أعماله الفنية.

والواقع أن الأشياء التي نصممها، سواء كانت ذات بعدين أم ثلاثية الأبعاد تعتبر بمثابة عاكسات للتأثير الضوئي الذي نود رؤيته في التصميم. ويمكننا استخدام الضوء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.^(٢) والضوء من أهم عناصر الجمال الفني لما له دور في إثارة الروحانية في نفس المتلقي.

فلا مرأ أن الضوء قد أدى دوراً هاماً في الفن الإسلامي، ليس في الحضارة الإسلامية فحسب بل وفي حضارات العالم المختلفة أجمع فقد ضرب المسلمون بسهم وافر في صناعتها. هؤلاء الذين بلغوا في هذا المجال حد

(١) إسماعيل شوقي إسماعيل (١٩٩٨): **"الفن والتصميم"**، القاهرة، دار الكتب المصرية مطبعة العمرانية ص ٤٤.

(٢) روبرت جيلام سكوت (١٩٨٠): **"أسس تصميم وعلاقات اللون"**، ترجمة محمد محمود يوسف، الدكتور عبد الباقي محمد إبراهيم، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة ص ١٧٨.

الإعجاز وإكسابها المظهر الذي يتناسب مع الأنماط الأخرى من إنجازات الحضارة الإسلامية. ولقد أجاد الفنان المسلم فن الزخرفة فقد رسم هذه الوحدات الزخرفية وتوزيعها والتآلف بينها وتنسيقها تنسيقاً يجعلها تعبر عن شخصيه الفنان المسلم القوية الواضحة. فلا شك أن العلاقة الأزلية بين الدين والفن هي علاقة تفاعلية ترتفع أحياناً وتخدم أحياناً في أوقاتا أخرى.

ويؤدي العمل الفني إلى خلخلة الجمود والثبات في الأجسام ويغير من الألفة والاستقرار وتنتج عنه أشكال شتى، وظهر الاحتياج إلى الضوء كأهم العناصر الفيزيائية الطبيعية التي ينشأ عنها التغيير وتتولد منها مستويات وعلاقات جديدة بعيداً عن التكرار والاستقرار ويسعى إلى التغيير والتطوير. (١)

فالدين الإسلامي كان له موقف حيال الفنون التطبيقية، فهو مختلف عن الدين المسيحي بأنه لم يستعملها في طقوسه الدينية، كما أنه لم يتركها كما فعلت الديانة اليهودية. (٢)

ورث الفن الإسلامي خصائصه في بداية تكونه من التقاليد الإبداعية التي كانت موجودة في الفنون التي سبقتة، فه لم يوجد مرة واحدة وبشكل مفاجئ بل كانت نتيجة تطور وتفاعل مع الحضارات التي وجدت في البلاد التي سيطرت عليها الدولة الإسلامية. فالفن الإسلامي هو أداة للتعبير عن حقائق هذا الوجود، ليوقظ فكر الإنسان ويجعله يتفكر في كل شيء حوله من مخلوقات أبداع الله عز وجل في خلقه وتكوينها، فهو يسمو بالإنسان إلى عالم المثل والقيم بدلاً من العالم المادي.

فالفنان المسلم لم يخترع أشكالاً هندسية جديدة ولكنه بالغ في تقسيمها وتحليلها، نراها تارة متشابكة، وأخرى متداخلة، وأحياناً أخرى متلاصقة وأحياناً متباعدة. لم يبتكر وحدات نباتية أو حيوانية، بل رسم الأزهار والأشجار والأوراق والسيقان، والطيور والحيوان بعد أن حورها تحويراً كادت معه أن تفقد شخصيتها كوحدة نباتية أو حيوانية، ولكنها وإن بعدت عن الطبيعة فقد دلت على سعة خيال مبدعها وصفاء قريحته. (٣)

(١) صلاح قنصوه (٢٠١٦): "في فلسفة الفن"، القاهرة، الهيئة المصرية العامة ص ٨٨.

(٢) سعاد ماهر محمد (١٩٨٦): "الفنون الإسلامية"، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ص ٧، ٣.

(٣) محمد عبد العزيز مرزوق (٢٠١٥): "الإسلام والفنون الجميلة"، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب

ص ٢٧.

وامتاز الفن الإسلامي بتطوير عناصره ووحداته الزخرفية بشكل مستمر، فرغم أنه استمد بعض عناصره من فنون سابقة له إلا أنه طورها وأخذ بإبعادها عن أصولها وابتكار تكوينات زخرفية جديدة، فالفنان المسلم يكثر من الزخارف على مسطحات الفنية سواء بتنوعها أو بتكرارها، بحيث يتم ملؤها بها سواء أكان على العماير أو التحف الفنية أو غير ذلك، فقد تعتمد الفنان المسلم على تغطية المساحات بالزخارف بدرجة خيالية، ورفض الفن الإسلامي المحاكاة الساذجة، من خلال ترجمة رمزية تجريدية مبتكرة.

فالحضارة الإسلامية عبقرية ويجدر بمحبي الفنون أن يبحثوا في أصول الفن الإسلامي، ويستفيدوا من عناصره ووحداته الجميلة، في منتجات حديثة تحمل عبق الماضي، حيث تمثل الزخارف الهندسية والنباتية الجمال الأسمى في الفن الإسلامي، الذي يدرك بالعقل والقلب معاً إدراكاً مباشراً.

ومن خلال ما تقدم نستخلص وجوب الاهتمام بدراسة الفن الإسلامي الثري بالعناصر الزخرفية، والتعرف عليها ومحاولة إعادة صياغتها في تصميمات ثلاثية الأبعاد ولوحات متعددة المستويات بأسلوب معاصر مستقيدين بما يضيفه البعد الثالث من متغيرات إنشائية تفاعلية مع إسقاطات الضوء من مؤثرات جمالية ومتغيرات تشكيلية متنوعة ومتجددة من خلال توظيف الضوء على الأعمال الفنية.

مشكلة البحث:

لا شك أن الضوء بالنسبة للفنان التشكيلي له أهميته القصوى من حيث الناحية المادية والمقصود بها الجانب الشكلي أو البنائي، والجانب الآخر روحاني أو تعبيري، والمقصود به تجاوز الشكلي إلى آفاق أخرى نفسية وداخلية. وتعد المجسمات الإسلامية من أغنى الموضوعات الفنية تشكيلاً وتعبيراً التي تحتاج إلى المزيد من الدراسة في مجال التصميم ومن هنا نؤكد على مشكلة البحث الحالي في أهمية أثر الضوء الساقط على المجسمات الإسلامية بتصميماتها المتنوعة والتأكيد على استخدامه كعنصر متغير له الأثر الفعال كمدخل تعبيري لتدريس التصميم لطلاب التربية الفنية، مما يُوجد حاله إبداعية للمتلقي كما يشري أيضاً الجانب التعبيري، وهذا ما دع إلى التفكير في إيجاد مدخل تعبيري جديد في تدريس التصميم الزخرفي من خلال التأثيرات الضوئية المرئية المختلفة من حيث شدة الإضاءة واتجاه سقوط الضوء على المجسمات لإثراء النواحي التعبيرية للتصميم المعاصر. وهو ما تهدف إليه

التربية الفنية بمفهومها المعاصر من حيث ربط حاضر المتعلم بالتراث والحضارات المختلفة. ومن ثم إمكانية التوظيف التشكيلي للضوء على المجسمات الإسلامية لتحقيق القيم الفنية والجمالية لإثراء العمل الفني وخروجه من إطاره التقليدي إلى إطار معاصر يتناسب مع روح العصر في سياق متجدد. وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البحث في التساؤل التالي:

- كيف يمكن الاستفادة من الأثر التفاعلي للضوء الساقط على المجسمات الإسلامية كمدخل لإثراء النواحي التعبيرية للتصميم المعاصر؟

هدف البحث:

يهدف البحث الحالي إلى:

- ١- إثراء النواحي التعبيرية في التصميم المعاصر من خلال الأثر التفاعلي للضوء الساقط على المجسمات الإسلامية.
- ٢- استنباط متغيرات جديدة لصياغات المفردة الزخرفية الإسلامية بالاعتماد على الأثر التفاعلي للضوء على المجسمات الإسلامية.

فرضا البحث:

- ١- توجد علاقة إيجابية بين الأثر التفاعلي للضوء الساقط على المجسمات الإسلامية وبين النواحي التعبيرية في التصميم المعاصر.
- ٢- يمكن استنباط متغيرات جديدة لصياغة المفردة الزخرفية الإسلامية بالاعتماد على الأثر التفاعلي للضوء على المجسمات الإسلامية.

أهمية البحث:

- ١- العمل على إيجاد رؤى معاصرة للتصميم الزخرفي المجسم واللوحية الزخرفية متعددة المستويات.
- ٢- العمل على إثراء الجوانب التعبيرية في مجال التصميم الزخرفي المعاصر.
- ٣- إيجاد مجالات جديدة للإبداع والتعبير في مجال التصميم الزخرفي المعاصر.
- ٤- طرح رؤى تشكيلية ومداخل فنية مستحدثة في التصميم الزخرفي المعاصر من خلال تعميق المنطلق التعبيري لدراسة الفن الإسلامي.

حدود البحث:

يتحدد البحث الحالي في التالي:

- ١- مختارات من زخارف الفن الإسلامي (نباتية - هندسية).
- ٢- تصميمات زخرفية متعددة المستويات.
- ٣- تصميمات زخرفية في الأبعاد الثلاثة.
- ٤- تجربة ذاتية للباحثة.
- ٥- استخدام برنامج الجرافيك (فوتوشوب 2014- Photoshop) في عمل تصميمات وتكرار الوحدات الزخرفية.

منهجية البحث:

يتبع البحث الحالي المنهج الوصفي وذلك من خلال:

- الإطار النظري الذي يتضمن:
 - دراسة مسحية للدراسات والبحوث المرتبطة بمجال البحث الحالي.
 - دراسة الضوء وآثاره التفاعلية على المجسمات.
 - دراسة الزخارف الهندسية والعضوية في الفن الإسلامي.
 - دراسة المجسمات ومفهومها وتحديد سماتها وخصائصها والأسس التي تُبنى عليها، والهدف منها. ثم تناول المجسمات الإسلامية من حيث القيم الفنية والأسس الإنشائية والمضامين الفكرية التي يمكن أن تحتويها وكيفية استخدام وحدات الزخرفة الإسلامية لإثراء الجوانب التعبيرية في التصميم المعاصر.
- الإطار العملي الذي يتضمن:
 - حيث يتبع البحث المنهج شبه التجريبي من خلال التجربة الذاتية في الدراسة البحثية في تصميم مجموعة من المجسمات واللوحات الزخرفية الإسلامية متعددة المستويات معاصرة تحتوي على مضامين تعبيرية وروحانية، بالاستفادة من مختارات من المفردات التشكيلية في الفن الإسلامي وبيان أثر الضوء الساقط عليها.
 - أدوات عمل التجربة: جمع بين أكثر من خامة في تلوين على سطح التصميم سواء كانت " ألوان جواش، ألوان أكريلك، ميتالك، أقلام جاف، أقلام تحبير.
 - استخدام أكثر من خامة في تنفيذ العمل الفني كالناسيبيان (Nassibian paper) المستورد، زجاج.

أدوات البحث:

- استمارة تقييم التجربة البحثية ملحق رقم (١).

مصطلحات البحث:

١- مفهوم التفاعلية (The Interactive): إن كلمة The Interactive

(التفاعلية) مركبة من كلمتين في أصلها اللاتيني، ومعناها تبادل وتفاعل بين شخصين، من هنا نفهم أن معنى التفاعلية يكمن في التبادل والتفاعل. ولقد تداول الوسط الفكري والعلمي والصحفي هذا المفهوم "التفاعلية" في بداية التسعينيات من القرن الماضي نتيجة التقدم الهائل الذي تعرفه التكنولوجيات الرقمية والذي تم بفضل المعلوماتية^(١).

ويقصد بالتفاعلية في البحث الحالي الأثر الناتج عن سقوط الضوء وتوزيع الدرجات من الفاتح إلى الغامق على سطح العمل الفني مما يثري العمل والنواحي التعبيرية في التصميم المعاصر.

٢- مفهوم الضوء (The Light): يعرف الضوء فيزيائياً بأنه كم

الفوتونات الغير متأينة والجسيمات الغير مشحونة المنبعثة من المصدر الضوئي الساقطة على الأجسام في درجات مختلفة من شدة الاستضاءة، وهو أحد أنواع الطاقة ويتراوح الطيف المرئي للضوء المرئي بين ٤٠٠-٧٤٠ نانوميتر^(٢).

الضوء المرئي (Visible Light) هو طاقة مشعة يشار إليها بأنها إشعاع كهرومغناطيسي مرئي للعين البشرية، ومسؤول عن حاسة الإبصار، ويقع بين الأشعة تحت الحمراء (الموجات الأطول)، والأشعة فوق البنفسجية (الموجات الأقصر)^(٣). والخصائص الأساسية للضوء المرئي هي الشدة، واتجاه

(1) <https://www.startimes.com/?t=21431860>

(2) (1987): International Lighting Vocabulary , the definition of light is: "Any radiation capable of causing a visual sensation directly." Numb.17.4. CIE, 4th edition. ISBN978-3-900734-07-7.

(3) Chennai, Orient Blackswan (2013): Textbook of Practical Physiology . ISBN 978-81-250-2021-9. The human eye has the ability to respond to all the wavelengths of light from 400-700 nm. This is called the visible part of the spectrum. p.387.

الانتشار، والتردد أو الطول الموجي والطيف، والاستقطاب، بينما سرعته في الفراغ تقدر بـ (300,000 م/ث) وهي إحدى الثوابت الأساسية في الطبيعة. ومن القواسم المشتركة بين جميع أنواع الإشعاع الكهرومغناطيسي (EMR) ، كما أن الضوء المرئي ينبعث ويمتص في هيئة "حزم" صغيرة تدعى الفوتونات يمكن دراستها كجسيمات أو كموجات. ^(١)

ويقصد بالضوء في البحث أنه مصدر فني يعطي تأثير تعبيري جديد للعمل الفني، يختلف في شدته ولونه واتجاه سقوطه على العمل الفني.

٣- مفهوم المجسمات (Models): وقد ورد في المعجم الوجيز أن "تجسيم الشيء في العين أي أخذ شكلاً، والمجسم كل ما له طول وعرض وسمك" ^(٢) كما يقصد به الشيء الذي يشغل حيزاً من الفراغ ويعبر عنه بالإسقاط في أبعاد ثلاثة وقد يكون مجسم صلباً تماماً وقد يكون مفرغاً، كما يعرف هندسياً بأنه جزء من الفراغ محدد بسطوح، إما مستوية أو منحنية تسمى أوجه المجسم، وأن الخطوط التي تتقاطع فيها هذه الأوجه تسمى الأحرف، أما النقاط التي تتقابل فيها هذه الأحرف فتسمى الرؤوس. ^(٣)

ويقصد بها في البحث الحالي هي شكل ثلاثي الأبعاد ولوحة زخرفية متعددة المستويات (البارز والغائر عن سطح اللوحة).

٤- الفن الإسلامي (Islamic Art): ارتبط الفن الإسلامي ارتباطاً وثيقاً بمحتوى فلسفي مستمد من العقيدة الدينية التي تدعو إلى التجريد والتبسيط، وتشكلت إبداعاته وفقاً لجوهر هذه العقيدة ففكرة الوجدانية قائمة على اعتبار ذات الله مطلقة ليس كمثله شيء، وهو أحد بذاته، وقد جاءت إبداعات الفن الإسلامي متمثلة في التصميمات ذات البعدين التي تعتمد على الزخارف التجريدية.

(1) Buser, Pierre A.; Imbert, Michel (1992). "Vision". MIT Press. P.50 ISBN 978-0-262-02336-8.

(٢) المعجم الوجيز (١٩٩٢): "مجمع اللغة العربية"، القاهرة ، ص ١٠٥.

(٣) يحيى حمودة (١٩٧١): "التشكيل المعماري"، دار المعارف القاهرة ، ص ٢٢.

والفن الإسلامي هو فن تراثي روحاني مميز قائم على المنظور الروحي لأشياء ويختلف عن فنون الأخرى في أنه يعتمد على القوانين الرياضية التي تنتظم على متشابهك معقد لمفردات مسطحة ملتحمة مع بعضها البعض في الفراغ، حيث توجد علاقة بين الشكل والفراغ عن طريق تكرار مفردة واحدة في استمرارية لا نهاية^(١).

ويقصد به في البحث الحالي هو ذلك التعبير الجميل عن حقائق وجودية من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود، مبتعداً عن محاكاته وتوجهه للابداع والابتكار والتجريب، في محاولة للوصول لكوامن الأشياء للكشف عن باطنها، فهو ينبع من المنطلق القيمي الأوحده هو أن الله عز وجل هو مبدع هذا الكون.

٥- مفهوم إثراء (Enrichment): تعني الرخاء والسعة وغنى^(٢)، وهو اللذة الجمالية الخالصة من المنفعة، فالفن يثري الحياة، كما تثري عناصر التصميم الفن.

ويقصد بها في البحث الحالي هي العلاقة بين المتلقي والعمل الفني ليست هي العلاقة الجمالية، أو علاقة الاستمتاع والتأمل على مسافة معينة فقط، بل هي جوهر الفن، وهو علاقة تعتمد على طبيعة التفاعل بين المشاهد وبين العمل الفني.

٦- مفهوم التعبيرية (Expression): وتعني الإفصاح^(٣) بلغة: الأشكال، الألوان، والأحجام، والأضواء، والظلال، عن قيمة فنية يحس بها الفنان ويريد أن ينقل من خلالها مشاعره إلى الآخرين. والتعبيرية هي انتقال للشحنة الداخلية عند الفنان إلى الخارج، كي يتأثر بها غيره.

والمقصود بها في البحث النواحي التعبيرية تأكيداً على التعبيرات الروحانية والوجدانية والخشوع بما يتناسب مع الفن الإسلامي.

(١) نهاد عدنان محمود الحموري (٢٠١٨): "أثر الزخارف الإسلامية على الأعمال الفنية التصويرية للفنانين العرب المعاصرين"، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة اليرموك، الأردن، ١٠-٢٤.

(٢) معجم المعاني المرادفة والمتضادة.

(٣) نفس المرجع السابق.