تجارب في الكولاج في التصميم الطباعي لأقمشة مكملات ملابس السيدات Experimentation on collage in the design of printed Ladies Clothes **Appurtenances**

أ.د/مايسة فكرى أحمد السيد

أستاذ التصميم المتفرغ ، قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز ، كلية الفنون التطبيقية _ جامعة حلوان

أ.د/مني محمد أنور

أستاذالتصميم المتفرغ بقسم الغزل والنسيج والتريكو كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

أ.د. / داليا فكري جمال

ملخص البحث Abstract:

أستاذ تكنولوجيا الطباعة بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز - جامعة حلوان

مها عصمت على حمودة

مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية - جامعة بنها

كلمات دالة Keywords :

فن الكولاج Collage Art التحليل **Analysis** التجريب Experimentation أقمشة مكملات ملابس السيدات Ladies Clothes Appurtenances يتفق فن الكولاج مع مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة باعتباره مجموعة من التجليات والممارسات الفنية المتنوعة التي تنطوى على العديد من القيم البصرية المحملة بدلالات ومضامين فكرية تستدعي رؤية وقراءة جديدة للعمل الفني،وعلى الرغم من بساطة فن الكولاج وسهولة تنفيذه إلا انـه يمثـل ثـورة علـي الأساليب الكلاسيكية في الفن التشكيلي وان العبثية التي اتبعت في ممارسته من قبل تبدلت بقصدية لها دلالة فكرية ولها مضمون تتوازن فيه الحاجة الى استخدام المواد والتقنيات مع متغيرات المجتمع وتسارع احداثه، مما دعى الفنانين الى إعادة تقييم الواقع والبحث عن أفضل الأساليب للتعبير عنُّه وتجسيده في العمل الفني، وأدى ذلك الى ابتكار العديد من الأساليب والتقنيات لتطبيقه لبعث رسالة أيديولوجية تفسر ما انطوت عليه من وسائط وخامات مختلفة في تشكيل العمل الفني بأسلوب الكولاج. وسوف يتناول البحث بالدراسة الفنية التحليلية فن الكولاج بمدارس الفن الحديث بمختلف فتراته (بدايته-منتصفه نهايته) والكولاج المصرى والاستفادة بما يحتويه من القيم الجمالية والبصرية لانتاج تصميمات طباعية عصرية تصلح لأقمشة مكملات ملابس السيدات.

Published 1st of January 2021 Accepted 25th November 2020, Paper received 15th September 2020,

مقدمة Introduction:

التصميم نشاط إبداعي ولون من ألوان الثقافة وجزء من التراث الإنساني، ومقياس إزدهار اي مجتمع، لأنه نتيجة مباشرة لإحساس المصمم وتفاعله بكل جوانب الحياة الذا يتخذ طابعا متميزا و معبرا عن ثقافة المصمم والمجتمع النابع منه. كما أنه لغة عالمية لا تقل اهمية عن لغة التحدث والتخاطب فكلا منهم له مفرداته الخاصة لتوصل رسالة او معنى او اشارة يقصدها المصمم في مختلف منتجاته ليعبر عن مضمون ما سواء حول المجتمع او الكون او الطبيعية.

وفي ظل التقدم العلمي والثورة التكنولوجية الذي شهده العالم مع بدایة القرن العشرین والذي كان له أثر مباشر على كل المجالات خاصة مجال الفن فاصبح بمثابة حقلا لممارسة كل ما هو جديد ونجد مفهوم الفن يخضع لتأثير العلم والإكتشافات الحديثة فمثلا نجد العلماء يبحثون في علاقة الضوء بالألوان فيظهر منها المذهب التأثيري وتنتشر أضوائه بسرعة الى المذاهب والحركات الفنية فظهر منها عدة مذاهب ومدارس فنية جديدة مثل التكعيبية والتعبيرية والدادية والسريالية وغيرها او مايطلق عليها مدارس الفن الحديث التي ظلت تعتمد على أساليب فنية وجمالية تقليدية محددة حتى الستينات من القرن العشرين.

ونتيجة الثورة العلمية الهائلة تحولت كافة الأنشطة الفنية مثل الرسم – التصوير – الموسيقيالي فنون رقمية و هي لغة العصر الحالي التي أكدت على فرصة المصمم في الإبداع والإبتكار في ضوء مفاهيم فنية وقيم تشكيلية جديدة فرضها التقدم العلمى التكنولوجي وتأثر الإبداع التشكيلي بهذا الفكر التكنولوجي واتسع مجال الرؤية ودور الإدراك المعرفي الى جانب الإدراك الحسى والبصري للمصمم.

الكولاج باعتباره أسلوب وشكل وتقنية يحمل في طياته نوعا من الجمال يتفق مع المدركات العلمية في عصر التكنولوجيا ،ويعد

إضافة جديدة للتصميم وما يحققه من إضافه للاحساس بالحيوية والنشاط والحركة ، وتحويل السطح التصميمي من ثنائي الأبعاد الى ثلاثي الأبعاد ، مما ينتج عنه تأثيرات بصرية ، واصبح من الضروري أن تقوم التصميمات الطباعية بإشباع الجانب البصري، فضلا عن القدرة على ارضاء مستخدمي الأزياء ومكملاتها.

لذا كان من الضروري الإستفادة من الكولاج في التصميمات الطباعية لأقمشة مكملات ملابس السيدات ،ولتحقيق ذلك كان لابد من دراسة الاساليب الفنية والتقنيات الأساسية والخامات التي ظهرت في اللوحات الفنية لفن الكولاج بمدارس الفن الحديث والكولاج المصرى ومن أهم تلك الأساليب عناصر وأسس التصميم من تكرار ، شفافية ، تراكب ، وحدة ، إيقاع ، إتزانبالإضافة الى عنصر اللون بما يحققه من قيم تشكيلية من تباين وتوافق وتكامل بين العناصر وبعضها البعض.

مشكلة البحث Statement of the problem:

تكمن مشكلة البحث في التساؤل التالي:

 كيف يمكن الاستفادة من القيم الجمالية والبصرية لفن الكولاج بمدارس الفن الحديث والكولاج المصرى بالتحليل والتجريب لإنتاج تصميمات تصلح لأقمشة مكملات ملابس السيدات تعكس روح العصر وبتقنيات طباعية حديثة؟

أهمية البحث Significance:

- طرح رؤية جديدة للقيم الجمالية والبصرية لفن الكولاج في مدارس الفن الحديث والكولاج المصرى للإستفادة منها في مجال تصميم طباعة المنسوجات.
- المساهمة في فتح أفاق جديدة لإنتاج تصميمات طباعية لأقمشة مكملات ملابس السيدات بالتقنيات الطباعية الحديثة تمتاز بالثراء الفنى والتقنى.
- اثراء المكتبة العربية بإضافة دراسة علمية تكاملية جديدة

لتكون بمثابة مرجع علمى للمتخصصين فى هذا المجال لتعميق الوعى بالفكر التجريبي والتطبيقى فى مجال طباعة المنسوجات بصفة عامة ومجال أقمشة مكملات ملابس السيدات بصفة خاصة من خلال مداخل جديدة لمدارس الفن الحديث (الكولاج)

أهداف البحث Objectives:

- عمل دراسة فنية تحليلية لفن الكولاج بمدارس الفن الحديث والكولاج المصرى.
- ابتكار تصميمات طباعية معاصرة بإعادة صياغة وحدات و عناصر تشكيلية فنية من خلال تطبيق فن الكولاج بمدارس الفن الحديث والكولاج المصرى بأسلوب الكولاج الرقمى للاستفادة منها في تصميم أقمشة مكملات ملابس السيدات.
- تنفیذ مجموعة من التصمیمات لأقمشة مكملات ملابس السیدات باستخدام تقنیات طباعیة حدیثة ومناسبه.

فروض البحث Hypothesis :

- وجود علاقة ذات دلالة إيجابية بين إستخدام فن الكولاج وتصميم أقمشة مكملات ملابس السيدات.
- إستخدام تقنيات طباعية حديثة يمكن ان يساهم في تحقيق تصميم طباعة أقمشة مكملات ملابس السيدات.

منهج البحثMethodology:

- المنهج الوصفي التحليلي: من خلال تناول بعض الاعمال الفنية المنفذة بالكولاج في مدارس الفن الحديث والكولاج المصرى بالوصف والتحليل الفني.
- المنهج التجريبي (التطبيقي): تعتمد عليه الدراسة في تناول الجانب الابتكاري والتجريبي في التصميمات الطباعية وتطبيقها بإستخدام تقنيات طباعية حديثة.

حدود البحث Delimitations :

- حدود البحث الزمانية:
- فن الكولاج منذ القرن العشرين وحتى الأن
-) الفئة العمرية المستهدفة الشابات من 20-35 عام
- حدود البحث المكانية: التطبيق على أقمشة مكملات ملابس السيدات بجمهورية مصر العربية .

مصطلحات البحث Terminology:

فن الكولاج (Collage): مصطلح كولاج من الفعل كولر "coller" بمعنى يلصق وفى الإنجليزية يمكن استخدام الكلمة كفعل وتعنى تثبيت ورق او أشياء على سطح ثنائى الأبعاد،فالكولاج هو تصميم أو صورة تتكون من لصق مختلف الخامات مثل الورق والجرائد والمطبوعات والصور الفوتوغرافية والقماش والخيوط على سطح مستوي،وقد يتكون شكل او عمل فني ثلاثي الأبعاد احيانا يطلق عليه الريليف أو تكوينات أو أسمبلاج ومصطلح الكولاج يشير الى التقنية التي يتألف ويتداخل فيها الخامات المختلفة مع الاجزاء الملونة (Women Acessories): مكملات ملابس السيدات (Women Acessories): ويقصد بها إضافات اوقطع تضاف لتحسين وتجميل الملابس وقطهر اكثر رونقا وجمالا متأثرة بعدة عوامل أهمها الفكرة العامة لموديل المكمل والخامة المصنوعة منها ووظيفتها وتصميمها.

التحليل (Analysis): سلوك يساعد على نمو التفكير والأداء الإبتكارى والطلاقة التشكيلية من خلال عرض الجوانب الجمالية للموضوع والحلول المتعددة له.

التجريب (Experimentation): أحد أساليب النشاط الفنى قد يكون فى مجموعة التخطيطات التى تسبق إنجاز العمل الفنى بحثا عن جوانب تشكيلية مختلفة او إبداعية جديدة.

الإطارالنظري Theoretical Framework

فن الكولاج في مدارس الفن الحديث:

مع تطور العلم وتوالى الإكتشافات التكنولوجية وإرتباطه بكافة مجالات الحياة ولاسيما الفن في بانور اما تأليفاته البصرية من منتصف القرن العشرين وحتى الأن ظهر الى جانب فن الكولاج والخامات أشكال من الفنون تعتمد على معطيات الكبيوتر والفيديو والوسائط واستخدامات الهليوجرام (الليزر) وما تحتم عليه الانتقال بالتسميه من الفنون التشكيلية Plastic Arts الى الفنون البصرية Visual Arts وهو مصطلح يرتبط بالفن الذي يعتمد على الرؤية ويعتمد ايضا على القواعد البصرية العلمية كالمنظور الخطى والهوائي والتلوين وما فيه من تدرج وتقابل (عفيف البهنسي2006. ص318) ويكون الدور الأول في قراءة وتقييم العمل الفني للبصر حيث تلعب خصائص الوسيط الكولاجي دورا هاما في إبداع الفنون البصرية كذلك في تطوير التصميمات والأساليب الخاصة بهذه الفنون وإن بعض المواد مثل الخشب والبلاستيك والجلد والزجاج والحجر والأصباغ الملونة وغيرها كلها ذات إمكانات فريدة خاصة تؤثر على الإنتاج والإبداع لفنون بصرية ويحمل معها الوسيط الكولاجي الرسالة البصرية التي يريد أن يوصلها المصمم.

فن الكولاج هو احد الفنون البصرية التى تتفق مع مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة بإعتباره مجموعة من الممارسات الفنية المتنوعة المحتوية على العديد من القيم البصرية والجمالية ذات دلالات ومضامين فكرية تستدعى رؤية وقراءة بصرية جديدة العمل الفنى، ليعبر من خلال لغة الشكل عن جوهر ومضمون فكرى يحدد جماليات البناء التصميمي للعمل الفنى المنفذ بالكولاج وتحدد أهمية الكولاج اعتبارات تتعلق بإختيار المواد والعناصر المشكلة له بإعتبارها مكونات بصرية اساسية بالإضافة الى العلاقات والعمليات المنظمة والمحددة لهذه الإختيارات على مسطح اللوحة كوسيلة للتعبير عن كم لانهائي من الافكار والمضامين سواء ذاتية، سياسية، ثقافية أو اجتماعية.

بدأ فن الكولاج بممارسات ضاربة في القدم سبقت ظهوره في الفن التشكيلي اقتصر دوره فيها على الغرض التزيني والتوضيحي لنص شعرى مصاحب او لعمل بطاقات التهئنة والتذكارات الا انه من المدهش كيفية تطوره من كونه عملية يدوية شائعة تشمل كل من اللصق والتجميع لمختلف العناصر على مسطح ما الى تقديم العديد من الاساليب الفنية كحلول تشكيلية متنوعة في الفن ما بين التمزيق والتجزئة والتناقص والاضافة والتركيب ورؤية بصرية غير مألوفة.

من خلال ممارسة التجريب واكتشاف مفاهيم القيم البصرية والجمالية من جديد، ومع بداية عام 1912م بدأ الكولاج يأخذ حق تقديره عندما استخدامه كلا من جورج براك وبابلو بيكاسو في رسوماتهم ولوحاتهم وأثر الكولاج بشكل كبير في الفن الحديث لدرجة تبني فناني الدادا والسيريالية له، وغيرها من مدارس الفن الحديث حتى عصرنا هذا نظرا لطبيعته المتنوعة ومرونته العالية وقدرته على التواصل مع التحويلات السريعة سواء في العلم او الفن حيث انه يعبر المسافة بين المشاهد وبين الاشياء والأدوات اليومية التي تمت إضافتها الى سطح اللوحة فيعيد علاقتها بالواقع ولكن في مدلول جديد.

فالكو لاج يعتبر رد فعل مستمد من الثورة الفكرية في بداية القرن العشرين التي بدت معقدة وعبثية بما تمثله من رمزية في تحطيم و هدم الأشياء بهدف إلباسها هوية جديدة يبرزها التنافر والتجاذب بين العناصر التي تنجرف عن معناها الأصلى بحيث لا تدرك الا في السياق الذي يجمعها.

يرتبط الكولاج بالفكر الابتكارى الابداعى والاهتمام بالخامات والتقنيات والاساليب بإعتبارهم العناصر التشكيلية والبصرية الأساسية للعمل الفنى يصوغها الفنان من خلال العلاقات بين الأشكال والخامات لتحقيق أسس وقيم التصميم دون قيد أو الإنحصار في قالب فني معين.

• خامات الكولاج

> فن الكولاج وأشكاله المختلفة من استخدامات مسطحة وشبه مجسمة إرتبطت بتطور ظهور الخامات التي اعتمدت بشكل كبير على توظيف خامة الورق لما تمتاز به من خواص تشكيلية تنوعت بين استخدامه بصورة مسطحه او تشكيله لتجسيمه او استخدام التأثير الناتج عن تمزقه، وتنقسم خامات الكولاج الى :

رسم توضيحي (1) يوضح خامات الكولاج

خامات ثنائية الأبعاد :مثل قصاصات الصحف والورق الملون وقصاصات النوتة الموسيقية والورق المقلد لملمس الخشب والرخام وورق الكوتشينة Lamberti 2007.p245) وقصاصات علب السجائر وورق الهدايا

والمخطوطات الأثرية الى جانب ألوان الزيت وأقلام الفحم والحبر والطباشير والصبغات والصور الفوتوغرافية.

خامات ثلاثية الأبعاد: كالخامات الجاهزة الصنع (Ready Made Objects) مثل الخيوط والمسامير وبقايا الأقمشة والكر اسى الخشب وقطع الزجاج وورق الألمونيوم وإطار العجلة الهوائية وأجزاء الساعات والنفايات والاشياء المستهلكة من قطع الأقمشة البالية وعلب الصفيح المهشمة والأسلاك المعدنية والعملات المعدنية حبوب واقراص دوائية... وغيرها والمخلفات العضوية من اجنحة فراشات وورق شجر واجزاء نباتية وأعشاب والأفلام والشعر.

خامات مركبة: وفيها يتم الدمج بين الخامات الثنائية والثلاثية

فن الكولاج في مدارس الفن الحديث:

تم تصنيف مدارس الفن الحديث تبعا لفتراتها في القرن العشرين في الرسم التوضيحي (2):

هذا بالإضافة الى فن الكولاج في الفن المصرى المعاصر أولا: فن الكولاج في بداية القرن العشرين:

مع بداية القرن العشرين طرأ على الفن مرحلة جديدة والسيما الكولاج وأصبح يبتعد عن الشكل الزخرفي وتسلط الأساليب الكلاسيكية ورفض التقاليد الراسخة وأعباء التراث والتاريخ ونادى بأهمية التجديد والتجريب وإعادة النظر في مفهوم القيمة البصرية لتعبر عن طبيعة المتغيرات الأجتماعية والسياسية والفنية في

الكولاج في المدرسة التكعيبية (1902-1914م):

التكعيبية حركة فنية بدأت 1902م دعت الى أختزال الطبيعة وإعادة تحليل أجزاء الصورة الى أشكال هندسية (هاني محمد فريد2016. ص166) تطورت الى ثلاثة مراحل منهاالتكعيبية التركيبية (Cubism الذي جاء التركيبية (1914-1912 Synthetic Cubism)

شكل (1) بيكاسو- كولاج الورق وألوان الجواش1913م الأساليب والتقنيات المتبعة في تطبيق الكولاج بالتكعيبية:

- أسلوب الكولاج التقليدي المعروف بإسم Paper Coll القائم على الورق بأنواعه.
- المزج بالكولاج بين الورق المرسوم عليه بالالوان وإدخال الحروف والرسم بالفحم والطباشير

رسم توضيحي (2) يوضح مدارس الفن الحديث

الكولاج كأحد مراحلها وفيه تترجم كل شئ مشاهد الى رموز بصرية وبذلك تجعل الفن شيئا موازيا للواقع وليس أنعكاسا أو تصوير له(صبري عبد الغني2008 . ص105).

ابتدع بابلو بكاسو اسلوب الكولاج (التلصيق) عام 1912م بلوحته "طبيعة صامتة مع خيزران Life Still

With Bambo "حيث أضاف الى اللوحة الزيتية قطعة من القماش المشمع المطبوع بتصميم يشبه شبكات الخيزران ليجذب الأنتباة الى القماش الملصوق،ونجد الكولاج بتقنياته المختلفة في الأعمال الفنية لكل من الفنان بابلو بكاسو (Pablo Picasso 1881 -1973م)، والفنان جورج براك (Georges Breque) 1973-1882م)، والفنان خوان جري (Gris -1887 Juan Gris 1927م)..... وغير هم، ومن أمثلة كولاج التكعيبية شكل (1)،(2)) (www.moma.org) pinterest.com)

شكل (2) خوان جري- كولاج الورق وطباشير والفحم 1914م اهم مميزات كولاج التكعيبية:

 إعادة صياغة الواقع بطريقة غير مألوفة بتجميع الاشكال التجريدية والمواد المسطحة بصورة تحليلية متعددة الزوايا والمحاور لتعطى خداع لعين المشاهد فلا يستطيع التفرقة بين الحقيقي والإيهامي.

- بعض الاعمال الفنية المنفذة بالكولاج على هيئة شرائح طولية بها ديناميكية بين العناصر وظلالها واهتمام واضح بالتفاصيل والبناء الهندسي والميل الى التسطيح.
- حقق كو لاج التكعيبية خداع المشاهد بصريا ونفسيا من خلال وجود خامة بهيئة جديدة غير هيئتها الحقيقية فمثلا استخدموا قطعة من ورق الجريدة على هيئة زجاجة تجذب العقل للتفكير في العلاقة بين ورق الجريدة والزجاجة وهذا يشكل غرابة وبالتالي يرمز الى غرابة العالم الذي أصبح لا يوجد شئ يقال عنه أنه مؤكد (Lamberti 2007 p333)،كما أستخدموا قصاصات الجرائد سواء لإرسال رسائل لفظية للمشاهد أو كشكل يدخل في جماليات التصميم وقد يكون للسببين معاكما ساعد إدخال الحروف ولصقها على تقديم حيل خداعية وبصرية من خلال خلق حيز خداعي يفصل بين المساحات والعناصر ويبرز الحروف.
- تميزت اللوحات المنفذة بالكولاج بصياغات اعتمدت على التركيب مع تنوع الأحجام والكتل فجاءت محملة بالأفكار وقوة التأثير الوجدانى والرمزية المزدوجة للشكل والأسلوب وفلسفة الإيحاء الشكلي فمثلا استخدم الجيتار في التعبير عن جسد المرأة وغيرها.

الكولاج في المدرسة المستقبلية (1909-1920م):

تأسُّست المستقبلية عام 1909م وأهتمت بالتقدم التكنولوجي ومعطيات الحياة العصرية (هاني محمد فريد2016 . ص171) والديناميكية من ألات وحركة وطاقة وسرعة والاستفادة بما قدمته الصناعة الحديثة من تقنيات وخامات جديدة مثل التصوير الفوتوغرافي، والفن في المستقبلية قائم على الأرتجال والعفوية والأهتمام بالجانب الجمالي الفلسفي.

ونجد الكولاج بتقنياته المختلفة في الأعمال الفنية لكل من الفنان جينو سيفيريني (Ginno Severini 1966-1883 Ginno Severini الفنان جينو والفنان جياكومو بالا(Balla 1871Giacomo مياكومو بالا والفنان كارلو كارا (1881Carlo Carra - 1881Carlo 1966م)....وغيرهم ،ومن أمثلة كولاج المستقبلية شكل .(Pontus Hulten 1992.p237,163) .(4) (3)

ورق ملون 1918م

شكل (3) جينو سيفيريني حولاج شكل (4) جياكومو بالا- كولاج مع ألوان الزيت 1915ء ألوان الزيت 1915م

الأساليب والتقنيات المتبعة في تطبيق الكولاج بالمستقبلية:

- استمرار كولاج الورق الثنائي الأبعاد المضاف إليه الورق الملون والالوان والحروف والكلمات.
- استخدم طريقة الشكل الظلى (السلويت Silhouette) ويقصد به قص الورق بلون واحد الذي عادة ما يكون اللون الأسود لعمل بورتريه بطريقة يدوية.
 - اهم مميزات كولاج المستقبلية:
- تحليل وتفكيك الأشكال وإعادة ترتيبها بناء على التركيب البصرى لإظهار وإخفاء أجزاء وإبراز الحركة بتكرار القصاصات وتداخلات الخطوط والمساحات والألوان بصياغة تحليلية تدفع المشاهد الى داخل العمل الفني.
- التأثر بفكر التكعيبية في تحليل الأشكال وتداخلها بإستخدام التصوير الفوتوغرافي لتسجيل مراحل الحركة من خلال الخطوط المهتزة وتوتر الأشكال والألوان فتبدو الأشكال

- متدافعة بإستمرار باحثه عن البعد الرابع.
- تتاول الحروف والكلمات التي بها دلالات لفظية عن موضوع العمل الفني.

الكولاج في المدرسة الدادية (1916-1921م):

المدرسة الدادية ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى كرد فعل للأوضاع السائدة في أوروبا فدعت الى التخلص من كل ما هو سائد من عرف أو تقاليد، والسخرية من الفن والحضارة واتسمت بالعبثية فلم يهتموا بوسائل التنفيذ ولا بالموضوع، ونجد الكولاج بتقنياته المختلفة في الأعمال الفنية الكل من الفنان كيرت شفيترز (1887Schwitters Kurt -1887Schwitters 1948م)، والفنان مارسيل دوشامب (Marcel Duchamp 1887-1868م)، والفنان فرانسيس بيكابيا (1968-1887م)، والفنان واؤول هاوسمان (1953-1879م)، والفنان واؤول هاوسمان 1971-1886 Raoul Hausman ، والفنانـة حنا هـوخ (1978-1889Hannah Hochم) ،والفنان هانز أرب(1966-1887 Hans Arpم).....وغيــر هم ،ومــن أمثلتـــة شكل(5)،(5)،(6) (pinterest.com)

شكل (6) راؤؤول هوسمان۔

كولاج الفوتومونتاج الساخر1920م

انتاج1915م الأساليب والتقنيات المتبعة في تطبيق الكولاج بالدادية:

كولاج الورق التقليدي

<u>شكل (5) هانز أرب- كولاج</u>

الورق والقماش

- كولاج الاسمبلاج (Assemblage) أو فن التجميع او الكولاج الثلاثي الابعاد يعتمد على التكثيف ثلاثي الابعاد للخامات غير فنية سواء طبيعية او مصنعة على المسطحات وهو يجهز دون رسم او تلوين للخامات الجاهزة الصنع (Ready Made Objects)
- أسلوب Mix Media الدمج بين أسلوب الكولاج الورقى الثاني الابعاد والبارز بالخامات الثلاثية الابعاد .(www.collage.org)
- تقنيــة الفوتومونتــاج (Photomontage) الفوتوغرافية من خلال قص الصور الفوتوغرافية لأجزاء ولصقها متراكبة لتحقيق علاقة لها تميزها وتفردها وكتابات مطبوعة وعناوين من الصحف وألوان ورسوم.

اهم مميزات كولاج الدادية:

- الصور الفوتوغرافية المستخدمة في الفوتومونتاج تشتمل على معانى خفية ومزدوجة تجسد الواقع وتحمل دلالات سياسية كإظهار مساؤى النظام الحاكم والسخرية من المجتمع الرأسمالي والأهتمام بظهور الألة وجاء بعضها مشوه لإحداث تأثير بصرى متضاد يعبر عن الثورة والغضب على من يقييم ويحلل الأعمال الفنية بمقاييس ومعايير مزيفة.
- أستخدموا الفوتومونتاج للصور الفوتوعرافية للتزاوج بين الإنسان والأله أو الأنسان والحيوان أو المذكر والمؤنث كمتناقضات بصرية تعبر عن موقف سياسي كما اهتموا أهتماما كبيرا بالمرأة ودورها وموقفها في المجتمع خصوصا موقفها السلبي في الحياة السياسية بالإستعانة ببعض الرموز التي تعبر عن أقتصار الدور السياسي على الرجل.

> ■ تخطى الماديات بقص كل ما هو ضد البرجوازية الجديدة سواء كان شعارات أو إعلانات أو صور وتجمعيها بأساليب وتقنيات جديدة بعيدا عن كل ما هو شخصى معبر عن اللا

> تأثروا بالتكعيبية من حيث الاسلوب الهندسي حيث قصت الاشكال مربعات ومستطيلات ذات ألوان مبهجة ولصقت بأسلوب التركيب العشوائي للتعبير عن الذات بإعتبار أن الصدفة والعشوائية جزء من المنطق ووسيلة للتعبير عن

الكولاج في المدرسة السريالية (1914-1929م):

السريالية حركة فنية بدأت ملامحها عام 1914م وعرفت على أنها حركة سيكولوجية شكلت ملامحها أبحاث اسيجموند فرويد"،ودعت فنانيها الى تحرير اللاوعى، والجمع بين الخروج على حدود المنطق وبين نزعات العقل الباطن للكشف عن خبايًا النفس،وتقوم على كشف النقاب عن العالم الغامض في حياة الانسان وصياغته في صورة مرئية (محسن محمد عطية 2006. ص124).

لجأ فنانى السريالية الى الكولاج بإعتباره أسلوب فنى له رؤية بصرية توليفية تحول المعتاد التقليدي الى الغريب من العناصر والتكوينات غير المنطقية وتحفز الخيال والحلم ،ونجد الكولاج بتقنياته المختلفة في الأعمال الفنية لكل من الفنان ماكس إرنست Jean)، والفنان جوان ميرو (1976-1891 Max Ernst Rene) والفنان رينيه ماجريت (1983-1893م)،والفنان Salvador)، والفنان سلفادور دالى (1976-1898 Magritte 1904 -1909م)....وغيرهم، ومن أمثلة كولاج السريالية

شكل (7) ماكس إرنست-كولاج الورق والألوان

قصاصات الورق 1920م

شكل (8) جوان ميرو ـ كولاج

وراء بعضها البعض لتحقيق العمق والتجسيم .

التصميمات والرسوم أشبه بالرسوم البدائبة.

وعدم الأعتماد على أسلوب فني واحد.

نفذت بعض أعمالهم الفنية بشكل غير متقن فجاءت

■ جمعوا بين الرسم والكولاج بأسلوب يصعب معه تحديد الأجزاء الملصقة من المرسومة لخداع وصدمة المشاهد

■ استخدموا التجريد في رسم الأشكال بالألوان الزيتية

الجرائد تشغل مساحة كبيرة من العمل ولون فوقها. ■ قص صور من كتب التشريح القديمة ورسوم المجلات

الإنسان والحيوان والطيور في جسم واحد.

وضربات فرشاة قوية، مضيفا أجزاء كبيرة كاملة من أوراق

واعادة ترتيبها بطريقة مختلفة لتؤلف أشكال خيالية فمزج بين

■ جاءت بعض الأعمال الفنية بها خداع بصرى تنقل الأشكال

الموجودة في الواقع الى اللوحة من خلال المطبوعات

والصور الفوتوغرافية لخداع المشاهد وإيهامه أن هذه

الأشكال حقيقة وثلاثية الأبعاد وليست رسوماً ثنائية الأبعاد.

ظهرت المدرسة التعبيرية التجريدية كحركة فنية في أمريكا في الأربعينيات من القرن العشرين، إستخدم فنانوها اللوحات الضخمة

وأضفوا عليها الألوان بغزارة بالفرشاة في أسلوب يرمز الي

الصفاء والسلام من خلال اللون والشكل، ونجد الكولاج بتقنياته

المختلفة في الأعمال الفنية لكل من الفنان جاكسون

بولوك (1956-1912 Jackson Pollock) ، والفنان روبرت

ماذرويـل(Robert Motherwell 1991-1915م)، والفنانــة لــي كرازنر (Lee Krasner في 1908-1984) ، ومن أمثلة كولاج

التعبيرية التجريدية شكل(9)،(9)،(10)

شكل (9) جاكسون بولوك.

كولاج السلويت بألوان

الكولاج في المدرسة التعبيرية التجريدية (1940-حتى الان)

<u>شکل (10) لی کرازنر</u> لوحات ممزقة 1955م

1924م الأساليب والتقنيات المتبعة في تطبيق الكولاج بالسريالية:

- الكولاج التقليدي مع الوان الزيت
- الأسمبلاج للخامات الجاهزة الصنع Ready Made
- أسلوب الريليف البارز (Rilef) باستخدام الخامات ثلاثية الأبعاد تتمثل في الإطار الخارجي المرتفع ليعطى عمق ويبرز الموضوع.
- المزج بين أسلوب الكولاج التقليدي والخامات الجاهزة (Ready Made Objects) الصنع
 - الفوتومونتاج للصور الفوتوغرافية (Photomontage)
- أسلوب الفروتاج (Frottage) ويطلق عليها نسخ الشكل بالبصمة ويتم بإستخدام خامات لها ملمس مثل الخشب أو ورقة الشجر وبالحك بقلم رصاص أو قطعة فحم نحصل على بصمة وملمس الخامة على الورق التي تنقل بالكولاج على سطح اللوحة.

اهم مميزات كولاج السريالية:

 تأثروا بالتكعيبية في أعمالهم الأولى (الطبيعة الصامتة) فدمجوا الكولاج الورق وألوان الزيت جاءت في هيئة طبقات

زيتية1949م الأسساليب والتقنيسات المتبعسة فسى تطبيسق الكسولاج بالتعبيريسة التجريدية:

- اسلوب الكولاج التقليدي مع تقطير الالوان في اسلوب كولاج الشكل الظلى أو السلويت.
- الجمع بين الكولاج الورقى والخامات الثلاثية الابعاد Mix) Media)
- كولاج الديكولاج (Decollage) اشتهر استخدمها في الملصقات التجاريـة والإعلانـات وفيهـا تلصـق إعلانـات أو صور طبقات فوق بعضها البعض ثم تنزع اجزاء من تلك الطبقات للكشف عن مقاطع واجزاء بنسب مختلفة لاشكال مختلفة أسفل هذه الطبقات (Ruhrberg 2005 p329) وفن التمزيق لاعمال فنية سابقة.

اهم مميزات كولاج التعبيرية التجريدية:

- تأثر بفكر التكعيبية ونظريات فرويد وتجربة كاندنسكى ليبعد عن الواقع ويعبر عن الحالة المزاجية الفردية دون الأهتمام بإسلوب أو صيغة محددة محررا الفن من قيوده القديمة.
- يمتاز بالإندماج والوحدة بين قصاصات الورق ونسيج اللوحة والتصميم مما يحقق إثارة القدرة الذهنية على المستويين

- الوعى واللاوعى وإغراق المشاهد داخل عمق العمل الديناميكي بأدائه الخيالي.
- استخدموا تقنية التقطير اللونى الذى يعتمد على استخدام الحوان الزيت بالقطارة لنثر اللون على سطح اللوحة والمقصود هنا ان يتم التقطير على الخليفة وعلى الشكل المقصوصة من ورق ذات لون واحد ايضا لتضاعف التأثير والتناغم بينهم لإقحام المشاهد في متاهة نفسية وتحقيق صيغة متناغمة بين المضمون والأشكال من خلال تأثيرين مرئيين بقصاصات الورق (تأثير الأشكال الموجبة المضافة والأشكال السالبة المفرغة).
- حقق كولاج التعبيرية تناغم لوني وعلاقات متزنة في الفراغ ووصف لخبرات الحياة اليومية (Mary Ann Caws).
- من خلال فن التمزيق لاعمال فنية سابقة أحيوا لوحات فنية قديمة بشكل تعبيرى ومزجه مع التجارب الحديثة بإعادة تدويره وترتيبه مضافة اليها أجزاء من بعض أعمال حديثة للمحافظة على تناغم العمل بأسلوب مبدع ومبتكر ينطوى على جماليات لا غنى عنها في تجربة العمل الذاتي.

ثانيا: الكولاج في منتصف القرن العشرين:

أكد كولاج منتصف القرن العشرين على مفهوم الاستبدال الكامل للواقع المرسوم الى واقع المواد مدركاً قيمتها وقيمة الخامات الطبيعية وما تثيره من مشاعر تحاكى الحياة اليومية لينتج مدرك بصرى عالى القيمة بفكر لا ينفصل عن الواقع، في بداية فترة منتصف القرن العشرين ظهرت العديد من الأساليب والتقنيات الخاصة بالكولاج على يد بعض الفنانين التي لم تندرج أسمائهم في أسلوب تناولهم لفن الكولاج تحت مدرسة بعينها ولكنها تتبع فترة منتصف القرن العشرين منهم الفنان جيرى كولارش (Jiri فترة منتصف القرن العشرين منهم الفنان جيرى كولارش (Airi لتعديد من أنواع الكولاج مثل أسلوب الرولاج Rollage أحد الاساليب التي تبنت فكرة الخداع البصرى والقيم الحركية الأساليب التي تبنت فكرة الخداع البصرى والقيم الحركية

شكل (11) كولارش -كولاج بأسلوب البرولاج 1966م

شكل (13) جيرى كولارش- كولاج تشيازماج الصور

شكل (15) روبرت روشنبرج- كولاج الخامات المتنوعة 1955م

باستخدام صور فوتوغرافية حيث يقص أكثر من نسخة لنفس الصورة الى شرائح أو مربعات متساوية وتلصق بنفس الترتيب فتمدد الصورة وكأنها لها أكثر من بعد وأسلوب البرولاجProllage ناتج عن تطوير الرولاج ويتم عن طريق إستخدم صورتين أو أكثر وقصهم الى شرائح متساوية مع الحفاظ على نسخة دون قص تمثل السطح تلصق عليه باقى الصور المقصوصة وكأن الصورة يعلوها قضبان تلصق أما طولياً أو عرضياً واسلوب الانتركولاجIntercollage أسلوب ساخر يتم باستخدام السلويت للدمج بين صورتين قد تكون أحدهما صورة مرسومة والاخرى صورة فوتوغرافية أو كلاهما صور فوتوغرافية او رسمتين عن طريق قص حدود الشكل أو العنصر الخارجية ولصقها على خلفية صورة أخرى واسلوب الكونفرونتاج Confrontage هي المزج بين الفوتومونتاج وفن الخلل Glitch Art الخلل يحدث عن طريق تعير بيانات الصورة وشكلها باستخدام اجهزة الألكترونية) بقص الصور الفوتوغرافية الى مربعات او شرائح متساوية ويمكن استخدم اكثر من صورة فوتوغرافية في العمل الواحد تعطى إيقاع بصريا جديدا واسلوب التشياز ماج Chiasamag وتتم بتمزيق مجموعة من النصوص لكتب مختلفة اللغات الى قصاصات ذات أشكال متساوية ثم لصقها بكثافة فوق السطح الذي تنوع بين السطح المتساوى وثلاثى الابعاد فشكل منها قصائد شعرية ذات لون محايد وكولاج الطبقات Schichten Collage عن طريق تكدس الاوراق المطبوعة كطبقات وتمزيقها بأداة حادة بدرجة عميقة فتظهر حواف الطبقات بألوان مختلفة . وغير هم ومثال على ذلك شكل(11)،(12)،(13) ،والفنان هنرى ماتيس (13)، 1954-1869 Matisse الذي ابتكر أسلوب كولاج الشكل المفرغ Paper Cut Out والمرادف لتقنية السلويت وتقص فيه الأشكال والعناصر سواء كانت عضوية او هندسيةمن أوراق مختلفة الألوان والأحجام ثم تثيت بأسلوب معين باللصق على خلفيات ملونة و مقصوصة شكل رقم (14).

شكل (12) جيرى كولارش-إنتركولاج الصور المطبوعة 1968م

شكل (14) ماتيس-كولاج الاشكال المفرغة 1947م

شكل(16) ميمو رتيلا -ديكوباج 1962م

الكولاج في فن البوب (1950-حتى الأن):

بدأ هذا الفن من خمسينيات القرن العشرين وسمى بفن الشعب أو فن العامة Popular Art أهتم بالتركيز على النزعة الإستهلاكية والمادية (محسن محمد عطية 2006 ص166)، والفن التجاري والإعلانات والصور الهزلية، يمتاز هذا الفن بالألوان الصارخة واللون الأسود في تحديد الأشكال وعناصر الصورة،ونجد الكولاج بتقنياته المختلفة في الأعمال الفنية لكل من الفنان روبرت روشنبرج (Robert Rauschenberg)، والفنان ريتشارد هاملتون(Richard Hamilton)،والفنان ميمو رتيلا (2006-1918Mimo Rotella)... وغير هم ،ومن أمثلة كولاج فن البوب شكل(15)، (16). (محسن محمد عطية 2011.

الأساليب والتقنيات المتبعة في تطبيق الكولاج بفن البوب:

- كولاج الاسمبلاج (Assemblage) للخامات الجاهزة وبقايا الأشياء والمخلفات الأستهلاكية
 - الفوتومونتاج (Photomontage)
 - الديكو لاج المزدوج (Double Decollage) اهم مميزات كولاج فن البوب:
- الإستعانة الخامات الجاهزة والمستهلكات التجارية وأشياء واقعية تم أستخدمها بطريقة غير واقعية لتجسيد الحياة الإجتماعية والبيئية بطرق موضوعية ونفسية.
- تنقلوا بمهارة بين السطح الملون الثنائي الأبعاد والأشياء الثلاثية الأبعاد وإزالة الفواصل بينهم من خلال أسلوب التجميع (Assemblage) حيث تظهر العناصر في تركيب يشبه النحت البارز (Relief).
- لجاؤا لأسلوب الطباعة بالشاشة الحريرية ليكرروا تفاصيل معينة على مسطحات واسعة.
- استخدموا أساليب تقترب من مونتاج الملصقات والتصميمات الدعائية في صياغة فنية ساخرة للصور الفوتوغرافية من خلال تشويه العناصر وتحريف المنظور وإعادة صياغة الصور في مبالغات سير بالية لتعكس وتصف التقدم في المجتمع والعادات السلوكية في المجتمع الاستهلاكي بطريقة
- عبروا عن الاحلام والافكار المكبوتة والرغبات من خلال كولاج صور الافلام والاعلانات وأغلفة المنتجات و المطبو عات الشعبية.

الكولاج في الفن البصرى (1955-حتى الأن)::

أول ظهور للفن البصر يOp Art يرجع الى منتصف القرن العشرين على يد جوزيف البرز الأ انه لم يلقى أهتماما حتى فترة السيتنات،ومن أهم رواد الفن البصري والذي استخدم الكولاج في أعماله الفنية الفنان فكتور فاز اريللي (Victor Vasarely - 1997) كما في شكل (17) (www.postershop.com) (18) وهو يقوم على التلاعب بالخطوط والاشكال والالوان وبالرغم من ثبات العناصر مثل الكولاج البارز المنفذ بإسلوب الريليف للحصول على أشكال بارزة وغائرة وتحقيق الظل والنور ويحدث ايضا من خلال التلاعب بالورق مستفيدا بخواصه العديدة من ثبات ومرونة وامكانية تشكيله فيستخدم بشكل مستقيم أو بارز به تنيات وحواف تخدع العين وتشكل بعدا ثالث(Amy Demosey 2002 p230). الأساليب والتقنيات المتبعة في تطبيق الكولاج بالفن البصرى: أسلوب الشكل المفرغ (Cut Out).

اهم مميزات كولاج الفن البصرى:

- قام على أستثمار معطيات الفن التجريدي الهندسي لإحداث إلتباس الرؤية واقحام المشاهد في العمل الفني من خلال تحوير الأشكال والتلاعب بها وعلاقاتها معا أو التلاعب بالألوان لخلق إحساسا بالخداع البصرى والغموض والتناقض لدى المشاهد.
- يكشف عن متغيرات بصرية ترتبط بالحركة والعمق مسببة

الاهتزازات البصرية للخطوط والأشكال والألوان لتولد حركة ديناميكية مستمرة (2002)Amy Demosey حركة ديناميكية مستمرة

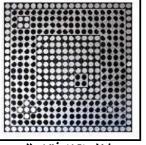
- أضافة عمق بصرى من خلال عملية إدراكية لعبت فيه الحافة الحادة"Hard Edge" (اى وضوح الخط الخارجي المؤطر للشكل) في منطق أسلوب الكولاج دورا لتعميق إحساس ذبذبة عين المشاهد الذي يتفاعل ويغير ويعدل في التأثيرات البصرية للعمل وفقا لزوية رؤيته.
- الاستفادة من مدرسة الباو هاوس ونتائج نظرية الجشتالت في توظيف طاقة الأشكال والألوان من خلال التبديل والتركيب والتنظيم سعيا وراء خدع حركية.

ثالثا: الكولاج في نهاية القرن العشرين: الكولاج في الفن المعاصر (مابعد الستينات القرن العشرين ـ حتى

ظهر مصطلح المعاصر في النصف الثاني من القرن العشرين التي تغيرت فيه مجالات الحياة والاسيما الفن الذي تأثر بالحياة الحديثة والتطور السريع والثورة الصناعية والحروب والأزمات،ونجد الكولاج بتقنياته المختلفة في الأعمال الفنية للفنان سيسل توشون (Lighter م)، والفنان روبرت كشنر (Lighter م)، والفنان روبرت كشنر (Kushner Jenny)، والفنانة جيني تليادوروس (1949 Robert Miriam مريم شابيرو (1968 Taliadoros Kara Walker)، والفنانة كارا ووكر (2015-1923 Schabiro 1969م).... وغيرهم ، ومن أمثلة كولاج الفن المعاصر شكل $.(20)\cdot(19)$

شكل (17)فازاريلل<u>ى</u>-كولاج الورق الأبيض على خلفية غامقة

شكل (18) فازاريللي_ ورق وحبر أسلوب الريليف 1964م

شَكل (19) مريم شابيرو - كولاج قصاصات

شكل (20) كارا ووكر-كولاج الورق بأسلوب الشكل الظلى 1994م

الأساليب والتقنيات المتبعة في تطبيق الكولاج بالفن المعاصر:

- أسلوب التجميع (Assemblage)
- أسلوب الكولاج المفرغ بالاستنسل (Papper Cut Out)
 - الكولاج بأسلوب الشكل الظلي (Silhouette)
 - الفوتومونتاج مع الورق المفرغ والالوان والحبر
- الكولاج الرقمى (Digital Collage) يشمل استخدام الوسائط التكنولوجية وبرامج الكمبيوتر مثل (Photoshop) و (Illustrator) لإضافة العديد من التأثيرات والملامس

والمزج بين التقليدي والحديث كما يمكن التغيير في الاشكال والالوان والاحجام الى جانب عمليات الحذف والإضافة.

اهم ما يميز كولاج الفن المعاصر:

- استحداث أساليب وتقنيات يتم إضافتها لإثراء سطح العمل مثل تقنية الطباعة بالشاشة الحريرية (Silk Screen) بدلا من القص واللصق.
- نفذ الكولاج بطريقة غريبة منافية للمنطق في الثمانينات والتسعينات فعمد فنانيها الى المزج بين التمثيل الواقعي والتمثيل الخيالي للطبيعة وإستخدام صور غريبة ومبتذلة تدل على التمرد ومزجها مع الرسم والمونتاج والطباعة دون التقيد بإتجاة فني أو أسلوب محدد.
- القديم القدرة على التلاعب بإجزاء الملقصات لتقديم أفضل النتائج وتحقيق الإيقاع والأتزان بين الشكل واللون من جانب ومنافسة براعة الألة وتقديم جماليات حسية في كمال الأداء الفني اليدوي بطريقة الكولاج.
- استخدم الكولاج كهمزة الوصل بين الفنون التراثية والحرفية والفن الحديث في الأعمال المعروفة باسم"Femmage" " المكونة من قصاصات الأقمشة مع بعض الخامات النسجية للجمع بين الشكل الزخرفي والأداء المميز.
- الاستعانة بأساليب تفريغ الورق الاستنسل (Stencil) تظهر في بعض الأعمال بأساليب فنية مختلفة بدأ من السريالية الى الفن المعاصر ممزوج مع أسلوب الفنان الشخصى لتحقيق التوازن بين الأشكال والفراغ بطريقة مجردة.

بالإضافة الى ماسبق سيتم تناول الكولاج المصرى الذى تزامن مع فترة كولاج مدارس الفن الحديث.

<u>الكولاج المصرى:</u>

تنوع الكولاج في مصر بين الكولاج الورقي المسطح والكولاج المجسم بأسلوب يغلب عليه الطابع التجريدي الهندسي، الكولاج بتقنياته المختلفة نجده في الأعمال الفنية لكل الفنان عمر النجدي الذي استخدم رقائق الذهب في بعض اللوحات والفنان منير كنعان، والفنانة عفت ناجي، والفنان محمد عبله، والفنان عبد السلام عيد، والفنان حمدي خميس، والفنان خالد حافظ... وغير هم، ومن أمثلة الكولاج المصرى شكل(21)، (22)، (23)، (24). (كتالوج متحف الفن الحديث 2002) (محمد عبلة 2017)

شكل (21) منير كنعان _ كولاج الورق والحبر 1979م

شكل (22) عفت ناجى- كولاج الخامات المختلفة مع الورق الأساليب والتقنيات المتبعة في تطبيق الكولاج المصرى:

■ الجمع بين الكولاج الورقى والخامات الثلاثية الابعاد Mix (Media)

- كولاج الاسمبلاج (Assemblage)
- الكولاَج بأسلوب يشبه أسلوب الفسيفساء Collage Mosaice : تتم من خلال قص اجزاء الورق ايا كان نوعه او بقايا الاقمشة الى قطع صعيرة جداً للحصول على لوحات تشبه الفسيفساء بعد أن يتم التخطيط مسبقا للشكل النهائي
 - اسلوب الشكل المفرغ (Paper Cut Out)
 - اسلوب الفوتومونتاج (Photomontage)
 - اسلوب الديكو لاج (Decollage)
 - الكولاج الرقمى (Digital Collage)

شكل (23) محمد عبله منفذ بأسلوبالسلويت2015م

شكل (24) خالد حافظ كولاج الصور الفوتو غرافية 2002م اهم مميزات الكولاج المصرى:

- الاهتمام بالورق وإمكاناته التشكيلية والجماليات البصرية التي نحصل عليها بختلف العمليات من تمزيق وكرمشة وحذف، وتنوع مظهرها السطحي بين الأملس الناعم والخشن (بتظليل المتنوع).
- أستخدام الصور الفوتوغرافية كبناء مكمل لاجزاء اللوحة مع قصاصات الجرائد للتعبير عن اسقاطات سياسية وإجتماعية واضحة.
- إضافة قصاصات ملونة عند استخدام أسلوب السلويت Slihouette لكسر التضاد الناتج من الأسود والأبيض.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية للجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل بإجراء معالجات وإضافة تأثيرات عصرية او تراثية مثل خطوط اسلامية ووحدات شعبية أو ووحدات من الطبيعة.
- الكولاج يزيل الحدود الفاصلة بين الفن والحرف محولا الخردة مثل الصفيح والمناخل والقياقيب والأبلكاش المحروق والنوافذ المتهالكة ونسيج المقاطف... الى قطع فنية ذات إمكانيات تعييرية مؤثرة.
- الاهتمام بالتباين بين الخامات المستخدمة لإبراز الغائر والبارز والحصول على الظل والنور بالمزج بين مختلف الألوان وأقلام الفحم والورق.
- بعض الاعمال المنفذة بالكولاج بها دقة هندسية عالية فمن خلال عمليات التراكب والتقاطع والعلاقات بين المساحات التي تأخذ اشكال هندسية (المثلث المربع –المستطيل) نحصل على اسلوب تجريدي بصرى به ديناميكية حركية وبعد ثالث.

ثانيا: الأطار التطبيقى:

الدراسة التحليلية الفنية لبعض لوحات كولاج مدارس الفن الحديث:

تم إختيار سبع(7) لوحات كنماذج لكولاج مدارس الفن الحديث وتحليلهم فنيا الى تحليل خطي لإستفادة من مفردات وعناصر العمل الفني لإبتكار تصميمات طباعية تصلح لأقمشة مكملات

ملابس السيدات وتحليل لونى بالإستعانة ببرنامج | palettegenerator للحصول على الدرجات اللونية بنسبها. الجدول رقم (3) يوضح الوحدات الفنية المستلهمة من لوحات كولاج الفن الحديث:

التحليل اللونى	يوضح الوحدات الفنية المستلهمة من لوحات كولاج الفن الحديث: العناصر المستلهمة من اللوحة	الجدول رقم (د) لوحات كولاج الفن الحديث
# E9A366 # 120807 # AAA697 # 938665 # D89454 # 806E4C # 83976A # 584F3A # 39201B # D4D3C8 # CF9069 # 95906E # 5D5E58 # 48452E # 825A40 # 725E4E		فالمنان راؤؤول هوسمان شكل (6) للفنان راؤؤول هوسمان
### DIBORD ####################################	العناصر المستلهمة من اللوحة	شكل (7) للفنان ماكس إرنست
# ODOAO6 # 7E6140 # 809468 # 92705C # 784823 # D5C7A0 # C2AC86 # A9763E # 4C3419 # E2DABE # 8C2E1B # 746248 # C89E22 # 3C696F	العناصر المستلهمة من اللوحة	شكل (8) للفنان جوان ميرو
#0ASDA0 #E9E7DB #903C8A #071214 #E2DAC4 #76AA6C #F6F8F2 #3AS8S0 #E2DFSC #9SADAF #505950 #D3DF79 #75A899	العناصر المستلهمة من اللوحة	شکل (14) للفنان هنری ماتیس

تصمیم أقمشة مكملات ملابس السیدات:

مكملات الملابس هي قطع تصاحب الملابس الرئيسية تزيد من جمالها ورونقها اذا اضيفت بأسلوب متميز وانيق حيث تتطلب تصميماتها مهارة خاصة وترتبط بالموضة التي ترجع أصلها الى الكلمة اللاتينية "modus" التي تعني "الطريقة" ثم تطورت الكلمة في المجتمع الفرنسي إلى كلمة "Façon" و دخلت إلى الإنجليزية "Rashion" وهو مصطلح عام الطر از أو الاسلوب المتغير بشكل مستمر و في قاموس وبستر "webster" جاءت الموضة بمعني الاسلوب او مجموعة الأساليب والنماذج السائدة او المقبولة في الملابس او التزينات الشخصية التي وجدت او اتبعت خلال فترة محددة من الزمن او فصل من فصول السنة وتزيد من جمال الملابس وان كانت ثانوية

وتنقسم انواع المكملات الى:

- مكملات متصلة "ثابتة": وهو جزء من الملبس نفسه لا يمكن الاستغناء عنه اى يضاف الى القطعة الملبسية أثناء صناعتها او بعد الانتهاء من حيكاتها وقد يكون من خامة اخرى وباشكال مختلفة مثل الأكوال والأساور والياقات المحاكه والأشرطة المتصلة والتطريز اليدوى والأزرار وغيرها.
- مُكملات منفصلة "غير ثابتة": يضاف الي الملبس بعد

الانتهاء من تصنيعه ويمكن خلعه عن الملابس ويصنع من خامات مختلفة ويتمثل في القطع المضافة بعد التشكيل من الأكوال والأساور والاحزمة وحلى وحقائب اليد والأحذية وإلإيشاربات وأغطية الرأس.

وبما بانها تفاصيل سحرية ترتبط بالموضة وهي ليست مجرد كلمة ولكنها مجال وتطبيق يقوم على علم ودراسة، وتغيرها ما هو الإمؤشر حيوي يدل على التغيرات الإجتماعية داخل المجتمع وقد تطورت تبعا للتقدم الصناعي لتصبح الموضة صناعة متميزة مرتكزة على العلم والتكنولوجيا الى جانب الفن، وتتميز بالتغيير والحركة المستمرة تبعا لروح العصر الذي نعيش فيه وما يميزه من صفات وخصائص، ولا تشتمل على الملابس فقط بل تحوى العديد من الصناعات المساعدة مثل مكملات الملابس والحلى، ولها اتجاهات تشمل الخامات Materials، والأوان Colors ، ومفردات التصميم

www.fashion-er.com). Design Vocabulary و تطبيق بعض التصميمات الطباعية بتقنية الطباعة المعدنية

- بين بسل المساعة الرقمية: والطباعة الرقمية: أساليب وطرق طباعة المنسوجات مختلفة ومتعددة تطورت منذ

ظهور طرق الطباعة اليدوية وصولا الى أحدث الطرق

التكنولوجية ومن أحدثها وأكثر ها ملائمة لأقمشة مكملات ملابس السيدات:الطباعة المعدنية (Printing Metallic) والطباعة الرقمية (Digital Printing).

: (Metallic Printing) تقنية الطباعة المعدنية

طباعة الفضة والذهب المعدني أحد تقنيات طباعة الألياف وتستخدم فيها الأحبار المعدنية وتتميز بإبراز المنطقة المطبوعة وبكثافة اللون للزوجة أحبارها، والطباعة المعدنية ذات ألوان مرحة ملموسة على اى نسيج (www.ankitaprinters.com) وتتكون أحبارها من مركبات رئيسية هي

البلاستيزول(Plastisol)والتي تتكون من:

مواد ملونة معدنية فاللون المعدني عبارة عن خليط من جزئيات النحاس والزنك والألمونيوم وتختلف نسبتها تبعا للظل اللوني المطلوب، فاللون الذهبي يتكون من خلط جزيئات النحاس والزنك في حين ان الألمونيوم هو الأساس للدرجات الفضية وتتحضر بالطحن الناعم لجزيئاتها بعد خلطها ثم تنقيتها من الشوائب ويتراوح حجم جزيئاتها مابين 3-15 ميكرون وفقا لنوع المنتج النهائي(Edward Branigan 2009 p39-40).

راتنج سائل الذّى يعمل كحامل للون وواقى له بعد المعالجة الحرارية(Curing).

فيتم خلط بين الجزيئات التى تم طحنها وبين الراتنج السائل واستخدامها فى الطباعة اليدوية بالشابلونات مع الأخذ بالإعتبار انه كلما زادت حجم الجزيئات المعدنية تعكس قدرا اكبر من الضوء وبالتالى تحتاج الى شابلونات ذات شاشات حريرية اكثر نفاذية حتى تنتقل الجزيئات بالتساوى على الأقمشة، يفضل استخدام هذا النوع من الصبغات مع الأقمشة الداكنة.

ويتم تكوين عجينة الطباعة بالصبغات المعدنية بالنسبة للكيلوجرام كالأتي:

> 30 جرام صبغة (الجزيئات المعدنية) 150 جرام راتنج سائل

باقى الكيلو نحتاج الى استخدام البيندر Binder و هو مادة مثبتة او لاصقة تربط الصبغة بالقماش دون ان تغير من ملمسه او ظل لونه كما انه يعمل كمخفف يعطى عجينة الطباعة الكثافة والرطوبة المطلوبة.

خطوات عملية الطباعة:

- تخضر الخامة المراد طباعتها بشدها على طاولة الطباعة
- تطبيق التصميم بعجينة الصبغات المعدنية بإستخدام الشاشة الحريرية
 - ترك القماش في الهواء حتى يجف
- اجراء عملية تثيبت الصبغة على القماش من خلال تعرض القماش للحرارة Steaming

وسوف يتم استخدام الصبغات المعدنية الخاصة بالجلد في تنفيذ تصميمات البحث.

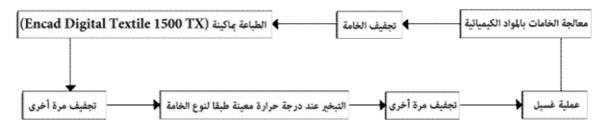
الطباعة الرقمية بالنفث الحبرى(Digital Printing):

ظهرت فى ظل التقدم المستمر للتكنولوجيا فأصبحت تحولا تاريخيا فى عالم الطباعة اليوم سواء على المستوى المحلى أو الدولى ساعدت هذه الطريقة على حل مشكلات الإنتاج الطباعى المحدود بواسطة بدائل عديدة تواكب المفاهيم الحديثة والموضة.

كما أتاحت الإختبارات الكثيرة والإمكانيات الدقيقة والحلول المنطقية وغير المنطقية للمصمم مساحة ثرية للإبتكار والتطوير حيث ان الإمكانيات من استخدام الكمبيوتر كأداة او وسيط فنى فى التصميم وما يمكن من إمكانية التعديل والتغيير فى القيم الخطية واللونية والتأثيرات الملمسية السطحية وسرعة التكرار والمستوى التكنولوجي الفنى العالى الجودة ثم نقل كل هذا الإبداع الى خامة الطباعة مباشرة دون وجود تشويه فى كل مرحلة من مراحل الطباعة مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

مراحل الطباعة الرقمية: يبدأ بإعداد التصميم من خلال برامج متخصصة للحاسب الألى تقوم بتحليل البيانات الرقمية الى هيئة تصميمية على القماش مباشرة ويتم وضع اسطوانة القماش المراد طباعته حيث ان هذه الطباعة مزودة بأسطوانتين أحدهما للف القماش قبل طباعته والأخرى للف القماش بعد طباعته ويضبط سير القماش أوتوماتيكيا وهى ذات ضبط وتحكم عالى وتجرى عملية الطباعة باستخدام بعض فصائل الصبغات النشطة (مايسة فكرى 2000).

يمكن إيجاز أهم الخطوات التي تمر بها عملية الطباعة الرقمية فيمايلي:

رسم توضيحي (3) يوضح مراحل الطباعة الرقمية التي استخدم فيها ماكينة الطباعة Printer

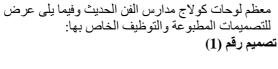
وتم اختيار هذه التقنيات لانها إقتصادية لطباعة الكميات القليلة، وموفرة للوقت والجهد، الى جانب التصميمات المنفذة غير مكررة فهى تعد بمثابة تصميم طباعى ذات القطعة الواحدة (مايسة فكرى -هبة حسين -هند سعيد 2018).

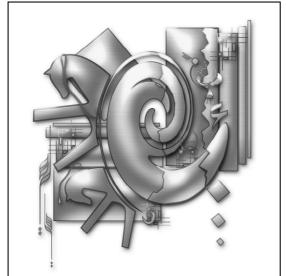
■ التجارب التصميمية المطبوعة: (التجربة الذاتية للدارسة) تم تصميم (عدد 6تصميمات) تصلح كأقمشة مكملات ملابس السيدات المطبوعة بطرق الطباعة الحديثة (سواء الطباعة المعدنية والطباعة الرقمية) بأسلوب الكولاج الرقمي لان مع التقدم التكنولوجي في كافة مجالات الحياة حدث تقدم في الفن ولاسيما فن الكولاج فاتسع ليشمل استخدام الوسائط التكنولوجية وبرامج متخصصة للحاسب الالي مثل لربط الفكر الابداعي بالتكنولوجيا واستثمار امكاناته في إثراء العملية الابداعية التي أضافت العديد من التأثيرات والملامس ومزجت بين التقليدي والحديث كما يمكن التغيير في الاشكال والالوان والاحجام الي

جانب عمليات الحذف والإضافة وساهمت في طرح صور ذات رؤية بصرية تبدو قريبة المظهر من الكولاج الحديث عن طريق توظيف أساليب المونتاج (Montage)، والفوتوكولاج في صياغات تشكيلية مبتكرة، والكمبيوتر طرح مفاهيم جديدة عن الفن الرقمي (Digital Art) وقدرته الفائقة في طرح الحلول السريعة واللازمة لبناء الصورة الكولاجية تستخدم في العديد الوسائل الدعائية والإعلانية وأغلفة الكتب والقصص وغيرها ومحاكاة الاساليب والتقنيات اليدوية الفرق بينهم في عملية القص واللصق تصبح عملية افتر اضية معتمدة على عملية الاستبدال والإزاحة للون والشكل لإنتاج كولاج امتص أحدث التكنولولجيات يتزاوج حسيا مع الاساليب التقليدية.

وتم هنّا إستخدام برنامج الفوتوشوب (Photoshop) و عمل مجموعة من المعالجات الفنية ذات مجموعات لونية وتأثير ات متنوعة لكل تجربة تصميمية من خلال الاستفادة من وحدات

وعناصر تشكيلية لبعض لوحات مدارس الفن الحديث المنفذة بالكولاج ودمجها مع الحروف العربية بأسلوب عصرى حديث ومختلف الاشكال الهندسية البسيطة (الخطوط بأنواعها المتعددة المربع المعين - المستطيل - الدائرة) التى تكررت بشكل كبير في

تصميم (1-أ)

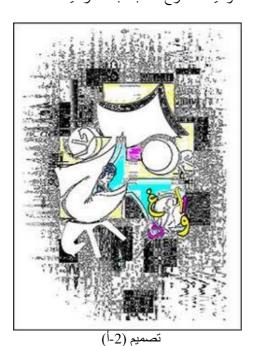
تصميم (1)

التوظيف المقترح منفذ بالطباعة الرقمية

التوظيف المقترح منفذ بالطباعة الرقمية تصميم رقم (2)

التوظيف المقترح منفذ بالطباعة المعدنية

ا الساد (2-ب) مستخدم فيه البعد الثالث الايهامي تصميم رقم (3)

تصميم (3-أ)

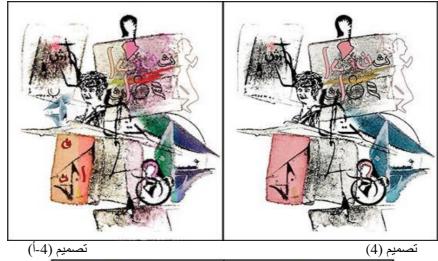
تصميم (3)

التوظيف المقترح منفذ بالطباعة المعدنية

تصميم (3-ب) مستخدم فيه البعد الثالث الايهامي

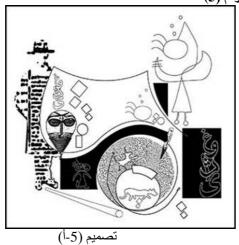

التوظيف المقترح منفذ بالطباعة الرقمية

التوظيف المقترح منفذ بالطباعة الرقمية تصميم رقم (5)

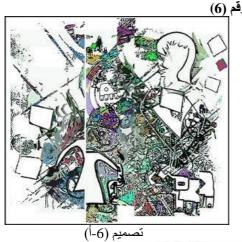

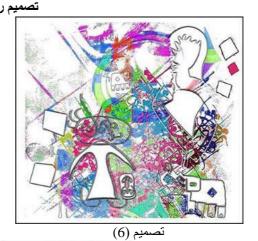

التوظيف المقترح منفذ بالطباعة الرقمية

التوظيف المقترح منفذ بالطباعة الرقمية تصميم رقم (6)

التوظيف المقترح منفذ بالطباعة الرقمية

التوظيف المقترح منفذ بالطباعة الرقمية

نتائج البحث: توصل البحث الى:

- فن كولاج مدارس الفن الحديث (بداية ومنتصف ونهاية القرن العشرين) والكولاج المصرى يمتلك من القيم التشكيلية والجمالية مايجعله مصدر هام لاستلهام العديد والعديد من الافكار التصميمية تصلح لمجال تصميم طباعة المنسوجات عامة وتصميم أقمشة مكملات ملابس السيدات خاصة.
- الدراسة التحليلية الفنية لسبعة (7) لوحات من كو لاج مدارس الفن الحديث والكولاج المصرى ساعدت على تفهم القيم التشكيلية والأسس البنائية لها،مما ساعد الدارسة على تطويع تلك العناصر والمفردات والوحدات في ابتكار ستة (6) تجارب تصميمية لأقمشة مكملات ملابس السيدات وتوظيفها لتحمل سمات بصرية وجمالية ووظيفية وتتماشى مع اتجاهات الموضة المعاصرة.
- إستخدام بعض برامج الكمبيوتر المتخصصة وتقنيات طباعية مناسبة وحديثة امكن إنتاج تصميمات طباعية لأقمشة مكملات ملابس السيدات تواكب تكنولوجيا العصر وتثرى مجال طباعة المنسوجات.
- أتاحت التكنولوجية الرقمية المجال للتجريب والتطوير وتطبيق كافة اساليب الكولاج بسهولة ويسر.

التوصيات Recommendations:

- اجراء المزيد من البحوث التى تهتم بمجال تصميم أقمشة مكملات ملابس السيدات للارتقاء بالمنتج المصرى وزيادة القدرة التنافسية.
- الاستثمار الجاد للامكانات التشكيلية لفن الكولاج التي تخضع للتقنين وترتقي به من الفن غير المدروس الى القصدية الفنية بهدف إثراء مجال التصميم.
- الاهتمام بعقد الندوات التعريفية التي تتعلق بالتقنيات الطباعة الحديثة في تنفيذ التصميمات الطباعية المبتكرة
- فتح المجال للصناعات الصغيرة من خلال انتاج مكملات ازياء متكاملة.

الراجع References:

- صبرى عبد الغنى: (الفراغ فى الفنون التشكيلية) الحداثة وما بعد الحداثة ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ، 2008م
- 2. عفيف البهنسى: "تحولات النص البصرى: مدارات الفنون البصرية فك عصر التحويلات"، مركز الفنون البصرية، الدوحة ، 2006م
- كتالوج متحف الفن الحديث ،كلية الفنون الجميلة ،جامعة المنيا 2002م
- 4. مايسة فكرى:مصمم طباعة النتسوجات وتحديات القرن الجديد "دراسة تحليلية تجريبية" – بحث منشور – المؤتمر العلمى السادس للإقتصاد المنزلى –جامعة حلون- 24/22 أبريل 2000م

- 5. مايسة فكرى-هبة حسين-هند سعيد: "الكولاج كتقنية رقمية فى استحداث تصميمات طباعية لأقمشة التأثيث ذات الطبعة الواحدة" ، بحث منشور ، مجلة العمارة والفنون، العدد الثانى عشر ، الجزء الثانى، 2018م
- 6. محسن محمد عطية : اتجاهات في الفن الحديث، عالم الكتب، القاهرة ،2006م
- . محسن محمد عطية :: اتجاهات في الفن الحديث والمعاصر، عالم الكتب، القاهرة ، 2011م
- 8. محمد عبلة: "طريق الحرير"، جريدة البيان، دبى 2 اكتوبر، 2017م
- . منى محمد النحاس: "تصميمات طباعية مبتكرة من عناصر الخط واللون للفنان بيت موندريان القمشة السيدات الصباحية المعاصرة"، بحث منشور، مجلة العمارة والفنون، العدد الثالث عشر، 2019م
- 10. هانى محمد فريد: تاريخ الفن الغربى من العصور الوسطى حتى العصر الحديث، دار أمواج للطباعة والنشر، القاهرة، 2016.
- 11. Amy Demosey, Styles, School and Movement, Thames & Hudson Ltd, London, 2002
- 12. Edward Branigan ,Metallic special effects, Specialist printing- Global technology infocus,issue 1,2009
- 13. Karl Ruhrberg, Art of 20th Century Vol.1, Taschen, 2005
- 14. Mary Ann Caws, Robert Motherwell with Pen and Brush Reaktion books Ltd, 2003
- Michael Wright: "Collage Materials" an Introduction to Mixed Media, D.K Dorling Kinde Rsley, Art School, London, 1995
- 16. M.M Lamberti, Collage collages from cubism to new dada, Milan, 2007.
- **17.** Pontus Hulten, Futurism&Futurisms, Thames and Hudson, 1992
- 18. http://:tech4eco.blogspot.com.eg
- 19. http://www.moma.org /visit/calendar/exhibitions/1101
- 20. http://www.postershop.com/Vasarely-Victor
- 21. http://www.fashion-er.com/sociology-semiotics.com
- 22. http://www.ankitaprinters.com/screen-textile-printing/metallic-gold-sliver-print.html