إعداد

جيهان حسن احمد حسن

المعيدة بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد

أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف

أستاذ الطباعة كلية التربية الفنية جامعة حلوان

أ.د/ سامح محمد حريت

أستاذ الخزف بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد

أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

أستاذ التصوير المساعد بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

الطباعة في الفنون التشكيلية إعداد

جيهان حسن احمد حسن

المعيدة بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف

. أستاذ الطباعة كلية التربية الفنية جامعة حلوان

أ.د/ سامح محمد حريت

أستاذ الخزف بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد

أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

أستاذ التصوير المساعد بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد

ملخص البحث:

تتلخص مشكلة البحث في ما مدى استفادة الفنون التشكيلية والمدارس الفنية المختلفة من التقنيات الطباعية المختلفة؟

ويفترض البحث أن هناك تأثير للطباعة بمختلف تقنيتها على المدارس والفنون التشكيلية المختلفة. ويهدف البحث إلي الكشف عن مختلف الفنون التشكيلية ومدى ارتباطها بمجال الطباعة، والاستفاده من التقنيات الطباعية في تأكيد القيم الجمالية والتعبيرية لفن الجرافيتي، ويهدف أيضاً إلي الكشف عن السمات الفنية والتعبيرية الخاصة بجرافيتي مدينة بورسعيد، الاستفادة منها في إبداع أعمال طباعية معاصرة.

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

Printing in Fine Arts By

Gihan Hassan Ahmed Hassan

Demonstrator, Department of Art Education, Faculty of Specific Education, Port Said University

Prof. Samira Abdel Fattah El Sherif

Professor of Printing Faculty of Art Education, Helwan University

Prof. Sameh Mohamed Hreret

Professor of Ceramics, Department of Art Education, Faculty of Specific Education, Port Said University

Dr. Ali Ahmed Omar Zainuddin

Assistant Professor of Photography, Department of Art Education, Faculty of Specific Education, Port Said University

Abstract:

The problem of research is to what extent do plastic arts and technical schools benefit from different printing techniques?

The research assumes that there is an impact of printing on its various techniques on schools and the various plastic arts. The aim of the research is to uncover the various plastic arts and their relevance to the printing field, and to benefit from the printing techniques in emphasizing the aesthetic and expressive values of the graphic arts. It also aims to reveal the artistic and expressive features of the port city's graphite.

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

خلفية البحث:

إن التقنيات والوسائط الطباعية هي أساس العمل الفني الطباعي لما لها من قدرة على إمداده بالنواحي الجمالية والإبداعية، ولما تتيحه من مرونة للممارسات التجريبية والتطوير والتحديث المستمر، وما يترتب عليه من حلول ومعالجات تشكيلية جديدة تنقل العمل الطباعي خارج إطار الشكل التقليدي.

وبتميز الأعمال الفنية التي يتم تنفيذها باستخدام الوسائط والوسائل الطباعية بأنها تتكون من عنصرين أساسيين لا ينفصلان رغم اختلافهما، يتمثل العنصر الأول في الخبرة الجمالية التي يمتلكها كل فنان مبدع والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان، أما العنصر الثاني فيتمثل في الأسلوب الأدائي والتقني المستخدم في عملية الطباعة الفنية، ويكمل هذان العنصران بعضهما البعض بغرض الوصول إلى خبرات لها قيمة عالية في عملية الإبداع الفني. (١)

ولقد شهد القرن العشرين تقدماً علمياً وتكنولوجياً، تبعته إنجازات واكتشافات علمية، أدت إلى التوصل لوسائط تشكيلية جديدة لجأ من خلالها الكثير من الفنانين إلى استخدام أساليب وتقنيات مركبة، أو الجمع و المزج بين التقنيات التقليدية والحديثة في العمل الفني الواحد، ويعد فن الطباعة من أهم فنون العصر التي تتلائم مع متطلباته وأفكاره، انطلاقًا من مفهوم العلاقة بين التقنية والإبداع الفني. (٢)

ولذلك انتشرت الطباعة انتشارًا سريعًا بفضل تطور أساليبها، مما أدى إلى زيادة الطاقات الطباعية وتنظيم أدائها وجودتها، فقد تطورت من التشغيل اليدوى إلى التشغيل الميكانيكي إلى التشغيل الذاتي والإلكتروني بمستخدمات غاية في الدقة والتعقيد.

وأصبحت الطباعة اليوم من أهم فنون العصر لما تمتلكه من خاصية الوصول المباشر للجمهور، ولما لها من قدرة فائقة على الانتشار السريع فى المجتمع. وبالتالي غزت أساليبها العديد من الإتجاهات الفنية الحديثة في مجال الفن التشكيلي وأصبح تأثيرها واضح على فنون ما بعد الحداثة.

فمنذ ظهور فنون ما بعد الحداثة عقب الحرب العالمية الثانية وقد أكدت على ضرورة مشاركة الجمهور ليصبح أكثر تجاويًا مع العمل الفنى مدركًا لجمالياته من حيث الشكل والمضمون رغم تعدد الاتجاهات والأساليب، فاستخدمت الطرق والأساليب الطباعية المستحدثة في تنفيذ الأعمال الفنية المطبوعة، فمع التطور

⁾ حنان السيد عبد الرازق عمار (٢٠٠٦): الأساليب الفنية المعاصرة و أثرها على الاتجاهات التعبيرية في الطبعة الفنية المصرية، رسالة ماجيستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة الأسكندرية، ص١.

رسط المبينيون في مسون مبينيا المبعدة والمستريات المبعدة المبعدة المبعدة المبين المبعدة والمبعدة المبعدة المبع

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

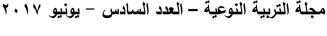
الصناعى والتقدم التكنولوجى الهائل الذى امتد للأدوات الفنية، تعامل الفنان مع هذه الأدوات والخامات الجديدة، التي أتاحت له إمكانيات جديدة في التعبير بسهولة الأداء مثل استخدام الرزاز الهوائي Air Brush أو الرشاشات الصناعية، والأسطح المجهزة، واستخدام الطباعة بالشاشة الحررية Silk Screen، والتقدم في صناعة الألوان ووسائطها و أنواع الورق. (٢) لقد شهد القرن العشرين العديد من الإتجاهات الفنية في مجال الفن التشكيلي، ومحاولات دائبة للتطوير غزت كل مجالات العمل الفني من أساليب وخامات وفلسفات، وأمكن للبعض من هذه الإتجاهات الفنية، أن تبلور فكرها حول فلسفة بذاتها مما أتاح لها فرصة الظهور والإنتشار. (٤)

كان مصطلح ما بعد الحداثة فى أواخر القرن العشرين يذيب الفروق بين أنواع الفنون المختلفة، فوظف فنانو ما بعد الحداثة الحركات الفنية القديمة لإبداع أشكال فنية جديدة ومتنوعة، ورفضوا التميز بين العالى والمنخفض من الفنون مما ساعد على خلق حالة من السخرية والتفكير. (٥)

وتعد فنون الطباعة اليوم من أهم فنون العصر لما تمتلكه من خاصية الوصول المباشر للجمهور، ولما لها من قدرة فائقة على الانتشار السريع فى المجتمع، ومن هنا صارت لغة الاتصال المرئى بكل نوعياتها منذ منتصف القرن العشرين، فهي تقوم على نظام فى التفكير الإبداعى الجرافيكى ومنهج متكامل فى تطبيقاته التقنية. وهكذا احتلت فنون الجرافيك فى العصر الحديث موقعًا متقدمًا فى الريادة بين فنون التعبير الأخرى، وأصبح تأثيرها واضح وقوى على فن التصوير الزيتى، واحتوائها الكامل لفن الكتاب وطباعته من خلال سيطرتها على مستولى التقنية على أعمال كثير من فنانى العالم المعاصرين، وخاصة بعد توظيف الكمبيوتر فى برامج تصميمات جرافيكية وتسخير الآلات إلى مدى بعيد، إلا أن الطبعة الفنية ظلت باقية ومحافظة على أصول التقنية اليدوية.

ففى الخمسينات استخدم محترفو الطباعة بالشاشة الحريرية Silkscreen لتنفيذ واستنساخ أعمالهم الزيتية، إلا أنها تطورت في الستينيات واستخدمت كحرفية تجارية أكثر منها طريقة فنية، كما استخدم الفنانون طريقة الكولاج فكانت طريقة مناسبة لتقنيات سلك سكرين Silkscreen، كما إن استخدام تقنيات الحفر بصفة خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين قد غير النظرة إلى الأعمال المطبوعة، فبالعودة إلى طرق

^{°)} ماهر عبده يوسف (۲۰۰۸): مرجع سابق، ص۷۷

^{ً)} ماهر عبده يوسف (۲۰۰۸): <u>مفهوم ما بعد الحداثة وتأثيره على فنون الجرافيك في القرن العشرين</u>، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان ، ص ۱۹،۱۰۵.

^{ً)} فاطمة سلامة أحمد(٢٠١٢): مداخل تجريبية للتوليف بين الشاشة الحريرية والرسم المباشر لإستحداث صياغات طباعية قائمة على فن البوب، رسالة ماجيستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ص○

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

تنفيذها ومحاولة كشفها أمكن إنتاج أعمال فنية مطبوعة في فترة السبعينات. (٢)

مشكلة البحث:

لقد غزى مجال الطباعة وتقنياتها كافة مجالات الفن التشكيلي، هو ما دفع الباحثة إلى إلقاء الضوء على أهمية ما تقدمه الطباعة للفنون التشكيلية المختلفة.

ومما سبق تتلخص مشكلة البحث في السؤال الآتي:

ما مدى استفادة الفنون التشكيلية والمدارس الفنية المختلفة من التقنيات الطباعية المختلفة؟

فروض البحث:

يفترض البحث الآتى:

أن هناك تأثير للطباعة بمختلف تقنيتها على المدارس والفنون التشكيلية المختلفة.

أهداف البحث:

- ١- الكشف مختلف الفنون التشكيلية ومدى ارتباطها بمجال الطباعة.
- ٢- الاستفادة من التقنيات الطباعية في تأكيد القيم الجمالية والتعبيرية لفن الجرافيتي.
 - ٣- الكشف عن السمات الفنية والتعبيرية الخاصة بجرافيتي مدينة بورسعيد.
 - ٤- الاستفادة من هذه السمات الفنية والتعبيرية في إبداع أعمال طباعية معاصرة.

أهمية البحث:-

- ١- إلقاء الضوء على أهمية ما تقدمه الامكانات الطباعية من حلول تشكيلية على أسطح طباعية مختلفة.
 - ٧- يعد هذا البحث محاولة للإسهام في تنمية الوعي بأهمية المجال الطباعي.
 - ٣- يساعد البحث دارسي الفن في التعرف على الحلول الطباعية المستخدمة في الفنون المعاصرة.
 - ٤- يساعد البحث على إتاحة مداخل إبداعية تجريبية لدى طلاب كليات الفنون.

حدود البحث: -

- ١- تقتصر الدراسة على فنانين تشكليين اهتموا بالمعالجات الطباعية في أعمالهم.
- ٢- تقتصر الدراسة على مدى تأثير المجال الطباعي على كل من فن البوب والفن التجميعي والفن المفاهيمي

آ) ماهر عبده یوسف (۲۰۰۸): مرجع سابق، ص۱۸۸،۱۸۷

مجلة التربية النوعية – العدد السادس – يونيو ٢٠١٧

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

وفن الأداء وفن البيئة وفن الشارع.

مصطلحات البحث: -

التقنيات الطباعية (تعريف إجرائي للباحثة): هي طرق وأساليب تطبيق المواد الملونة على السطح الطباعي لنقل تفاصيل العمل الفني المرسوم أو المتخيل أو المصور من مفردات ووحدات تشكيلية وملامس مختلفة إلى هذا السطح وتحويله إلى عمل فني مطبوع.

السطح الطباعي (تعريف إجرائي للباحثة): هو السطح النسجي أو الخشبي أو الزجاجي أو المعدني أو الخزفي ...إلخ، الذي يقبل تطبيق المواد الملونة عليه من خلال الطرق والأساليب الطباعية المختلفة لتحويله إلى عمل طباعي.

منهجية وخطوات البحث: -

تتبع الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال:

دراسة لتأثير الطباعة على كِل من فن البوب والفن التجميعي والفن المفاهيمي وفن الآداء وفن البيئة وفن الشارع .

أولًا: الطباعة وفن البوب (Pop Art):-

إننا يمكن الجزم أن الركيزة الرئيسية التي قام عليها فن البوب (Pop Art) كانت هي فنون الطباعة والجرافيك بمختلف أشكالها كالإعلانات والصور والمطبوعات والصحف والمجلات وكان الغرض من هذا الفن استخدام واستهلاك الصور المعتادة التي يشاهدها العامة وما تفرزه الثقافة الجماهيرية في كل وسائل الإعلام البصرية والمرئية عبر أجهزة التلفاز والإعلانات والصحف والمجلات والكتب المصورة، ولقد استهلك فنانوا البوب العديد من الأشياء المتوفرة في الحياة اليومية مع التركيز على بعض الصور والقصاصات الملونة من أي ثقافة باسلوب ساخر وتعددت أساليب التعبير ما بين الفنون التشكيلية وموسيقي البوب، وغالبًا ما يأخذ الصور الخاصة بالمنتجات والشعارات واستخدامها في منظومات مجمعة على الحواائط ولم يقتصر العمل الفني على وضعه داخل قاعات العرض أو لتزيين المنازل بل تجاوزت هذه المحاولات حتى انتشرت إلى الشارع والمواصلات والأنفاق والطائرات والسيارات. (٧)

 $^{^{\}vee}$) شریف محمد حسني شکري $(^{\vee}, ^{\vee})$: مرجع سابق، ص٦٦

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

يعتبر إتجاه فن العامة (Pop Art) من أكثر الإتجاهات الفنية الحديثة تعرضًا لمفهوم التجريب على سطح العمل، حيث اهتم الكثير من فناني هذا الإتجاه بتناول طريقة الشاشة الحريرية (Silk Screen) في أعمالهم، وذلك من خلال موضوعات مختلفة مستمدة من حوادث المجتمع، نجوم السينما، الموضة، الدعايا، السلع الإستهلاكية وغيرها من الأمور اليومية المادية التي تهم الجمهور. (^)

فمع استخدامات فنانى البوب الشاشة الحريرية (Silk Screen) أصبح للعمل الفنى ذاتية بعيدة عن لمسات الفنان وأسلوبه الخاص، بل تعددت الأساليب والتقنيات البعيدة عن أسلوبه المميز، فدخل تأثير الآلة في صناعة العمل الفنى مما جعل العمل الفنى مزيجًا من الفكر والآلية، فظهرت جمالية السلع، وذلك من خلال تقديم صور فوتوغرافية بتكرارها عدة مرات مع بعض التعديلات. (1)

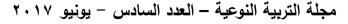
فتقنية الطباعة بالشاشة الحريرية من تقنيات فن العامة (Pop Art) التي استولت على فكرة الإنتاج الكمى، وبهذه الطريقة فقد ابتدع فنان البوب آرت من أجل الجماهير فن آنى (متزامن مع أحداث عصره) قليل التكاليف غزير الإنتاج، كما استطاع بها أن يكرر تفاصيل غير مرتبطة مستمدة من الفن والحياة على سطوح تكون أحياناً ضخمة، وكان يربط بين التفاصيل المكررة بإضافة الألوان. (١٠)

ومن أشهر فناني مدرسة العامة (Pop Art) إستخدامًا لتقنية الشاشة الحريرية:

۱- روبرت روشنبرج Robert Rauschenberg (۱۹۲۰ – ۲۰۰۸) (صورة ۱

۲- أندي وارهول Andy Warhol (۱۹۸۷ – ۱۹۸۸) (۱۱۱) (صورة ۲

⁽۱۰ مرجع سابق، ص٦ فاطمة سلامة أحمد (٢٠١٢): مرجع سابق، ص٦

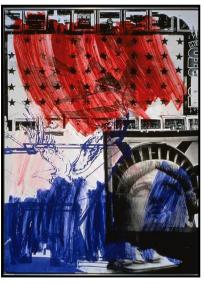
 $^{^{\}wedge}$) فاطمة سلامة أحمد (۲۰۱۲): مرجع سابق، ص

أُ) ماهر عبده يوسف (۲۰۰۸): مرجع سابق، ص٢٢٣

^{&#}x27;) صفاء محمد تغيان السكي (٢٠١٢): مفهوم العنف وأساليب التعبير عنه في مجال التصوير كمدخل لتعديل السلوك العدواني في

مرحلة المراهقة، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ص١٧٣

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

(صورة ۱)،People for the American Way Print ، لـ روبرت روشنبرج ، ۱۹۹۱، طباعة بالشاشة الحريرية و ليثوجراف ۸ لون الصورة نقلًا عن:

<u>/http://thecoachellavalleyartscene.com/2013/07/05/this-weekend-museum-on-us</u> am ۲:۱۰ ، الساعة ۱۰، ۲۰۱۲/ ۹/۲۲ ، بتاریخ : ۲۰۱۲/ ۹/۲۲ ، الساعة

(صورة۲)، بورتريه شخصي، لـ أندي وارول، ۱۹۳۷، مقاس كل منهما ۷۲ سم× ۷۷سم، طباعة بالشاشة الحريرية باستخدام ألوان الأكريليك الصورة نقلًا عن: http://arttattler.com/archivewarhol1.html

بتاریخ: ۹ / / ۲۰۱۲ ، الساعة ۱۰:۱۰

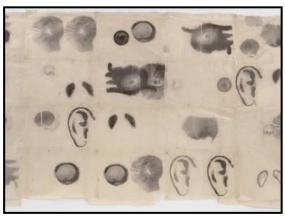

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

ثانيًا: الطباعة والفن التجميعي (Assemblage Art): -

تمتاز الطباعة كإحدى الفنون الجرافيكية عن كل الفنون البصرية الأخرى فى قدرتها على الاستنساخ والتى من شأنها إنتاج نسخ متعددة فى وقت قصير من أصل واحد، ذلك شأن أغلب التقنيات الجرافيكية الإلكترونية والميكانيكية للطابعات والتصوير الضوئى وحتى إنتاج الفيديو والأفلام، ولعل الطبيعة الجرافيكية لعملية الاستنساخ وما يترتب عليها من نسخ طباعية يمكن أن يثرى العمل الفنى التجميعي، وحيث اهتم العديد من فنانى العمل الفنى التجميعي والعمل الفنى المركب بإنتاج أعمالًا فنية مجمعة أو مركبة من تكرار النسخ الطباعية ومن خلالها يمكن تغطية الأرضيات أو الحوائط حسب رؤية الفنان لتحقيق فلسفتة، ولقد عكف العديد من الفنانين للإستفادة من هذه الخصائص المميزة للطباعة .(١٢)

والفنانة الألمانية "كيكى سميث Kiki Smeth" حققت تداخل أيضًا بين فنون الطباعة والفن التجميعي من خلال أعمالها، كإحد أعمالها الذي يحمل عنوان الرجل (A man) ١٩٩٠ م (صورة ٣) والمكون من عدة مطبوعات منفذة بتقنيات الطباعة الليثوغرافية على أوراق مصنعة يدويًا، والعمل عبارة عن صور لأجزاء بشرية ويعض الخلايا وما يقابلها من صور مكبرة لفيروس الأيدز وهي إسقاطًا فلسفيًا للحالة المأساوية لنعى أخاها حزنًا على فراقه. (١٣)

صورة ٣)، عمل بعنوان" الرجل Aman"، لـ كيكي سميث، ١٩٩٠، عمل تجميعي، طباعة ليثوجرافية على ورق، الصورة نقلًا عن: عن: http://www.wikiart.org/en/kiki-smith/a-man-1990

۱۲) شریف محمد حسنی شکری (۲۰۱۲): مرجع سابق، ص۷۲

13) https://www.wikiart.org/en/kiki-smith

مجلة التربية النوعية – العدد السادس – يونيو ٢٠١٧

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

ثالثًا: الطباعة والفن المفاهيمي (Conceptual Art):-

أن تطور الفن المفاهيمي كان مرتبطًا ببعض فنون الطباعة وخاصة التصوير الضوئي، وتطوره في الستينيات كان متوازيًا مع فن البيئة وفن الحدث وفن الآداء جنبًا الى جنب، تميزت أعمال الفن المفاهيمي بالاهتمام بالفراغ والمساحات التي لا تتضمن أي شئ في محتواها البصري لأبراز فكرة ما، أو بتغطية الجدران ببعض الملصقات أو النسيج المطبوع أو ما شابه ذلك، وكانوا الفنانون يتركون القاعات فارغة حيث يتجول الزوار في فراغ ممتد يحده النسيج البصري للملصقات التي تغزو الجدران فتحوله لبيئة ذات تأثير تفاعلي قوي. ويمثل المنهج المفاهيمي الفنان الفرنسي "دانيل بورين Daniel Buren" ١٩٣٨م، الذي اعتمد في معظم أعماله على لصق أفرخ من الورق المطبوع على الجدران مستعينًا في بعض الأحيان بمرايا على أحد الجدران، ويمكن للمتفرج أن يتجول بحرية داخل بيئة العمل الذي غالبًا ما يكون جزءًا منها بمجرد دخوله. (١٠) وقد عرضت أعمال الفنان الفرنسي دانيال بورين على نطاق واسع داخل القاعات وخارجها منذ عام وقد عرضت أعمال الفنان الفرنسي دانيال بورين على نطاق واسع داخل القاعات وخارجها منذ عام

(صورة ٤)، عمل مفاهيمي، لدانيل بورين Daniel Buren"، ١٩٨٣، باستخدام ملصقات ملونة مطبوعة الصورة نقلًا عن:

http://www.renaissancesociety.org/exhibitions/323/daniel-buren-intersecting-axes-a-work-in-situ/ am ۱،۱۰ الساعة الساعة (۲۰۱۲/ ۹/ ۲۲)

^{۱۱}) إدوارسميث (١٩٩٧): الحركات الفنية منذ ١٩٤٥، ترجمة أشرف رفيق عفيفي، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، لوتس للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٩٧، ص ١٨٧

¹⁵ http://www.renaissancesociety.org/exhibitions/323/daniel-buren-intersecting-axes-a-work-in-situ/

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

رابعًا: الطباعة وفن الأداء (Performance Art):-

على الرغم ان السمة الرئيسية لفن الآداء هي التركيز على جمع ودمج عدة فنون معًا بأسلوب أدائي مباشر دون التركيز على فن بعينه أمام الجمهور، إلا أن فنون الطباعة والجرافيك قد إحتلت مكانة خاصة في مقدمة الفنون التي يستهلكها فن الآداء، وذلك لسببين: السبب الأول هو أن فن الآداء له مدة زمنية محددة يبدأ في وقت وينتهي خلال مدة زمنية ما، لذلك فإن الوسائط الفنية الجرافيكية الحديثة وعلى رأسها التصوير الضوئي والفيديو هما الطرق المثلى لتوثيق العمل الأدائي، والسبب الثاني هو أن فنون الطباعة تشعبت فشملت تلك التصميمات المطبوعة لأزياء العارضين، كما أن أجهزة العرض الضوئية التي تنقل صورًا ضوئية على الجدران وتعرض فيديو متحرك قد شملت على الأعمال الفنية المطبوعة أو المجمعة بواسطة الكولاج في خلفية العرض.

وعلى سبيل المثال استضافت قاعة تربشا براون العمل الأدائى الجماعى (Set & reset) عام ١٩٨٣م، والذى شارك فيه مجموعة من الفنانين مختلفى التخصصات مثل: مصممة المؤثرات الموسيقية "لورى أندرسونLaurie Anderson"، ومصممة الرقصات الأمريكية "تريشا براون Trisha Brow"، وقام بتنفيذ الآزياء الفنان "رويرت روشنبرج Robert Rauschenberg" حيث قام بطباعة التصميمات بالطباعة النافذة بالشبكات الحريرية على نسيج حريرى شفاف، ومصمم الاضاءة "ايمونز بيفرلى Beverly" (صورة ٥)

أما الفنان الفرنسى المثير للجدل "يافيس كلاين Yves Kieln" فقد تبنى فكرة أن الفنان يمكنه التواصل مع الجمهور من خلال قوة أشكاله المجرده، وفي أعماله الأدائية قام الفنان باستبدال الفرشاة أو البصمات الطباعية بجسد الإنسان (۱۱) وذلك من خلال تغطية أجساد العارضين بالحبر ثم يبدأ العرض بسحب هؤلاء الأشخاص من أيديهم فوق مساحة كبيرة من الورق على الأرض ومن حوله المتفرجون، ويقوم الفنان بتوجيه أجسادهم في عدة اتجاهات وإيقاعات حركية محسوبة لنقل اللون على الأوراق تحتهم، أو من خلال تغطية أجساد العارضين بالطلاء ثم طباعتها أجسادهم على الجدران أو الأوراق.(صورة ۲).(۱۸)

¹⁶) Walter Hopps and Susan Davidson(1997): <u>Rauschenberg</u>, A retrospective, Harry N Abrams, inc NAGA Germany, P 270

¹⁷) http://www.theartstory.org/artist-klein-yves.htm

¹⁸) Marilyn Stokstad (2006): Art A Brief History, Prentice Hall, P 571

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

(صورة ٥)، لقتطان توضحان الملابس المطبوعة بالشاشة الحريرية وعرض الفيديو بالعمل الأدانيSet & reset، ١٩٨٣، ١٩٨٣ الصور نقلًا عن:

http://www.artsjournal.com/dancebeat/2016/02/goodbye-to-all-that-almost/ http://www.rauschenbergfoundation.org/art/archive/a23 am ۸:۳۰ بتاریخ: ۲۰۱۳/۹/۲۲: الساعة الساعة

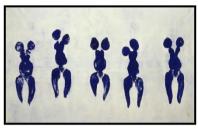

عمل أدائي، لـ يافيس كلاين YvesKieln، قياسات جسمية مطبوعة بالحبر الأزرق، ٢٨١×١٦٥ سم

مجلة التربية النوعية – العدد السادس – يونيو ٢٠١٧

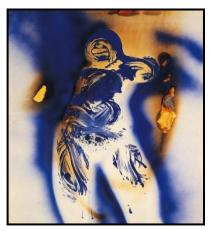
اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

عمل أدائي، لـ يافيس كلاينYvesKieln، ١٩٦٠، قياسات جسمية مطبوعة بالحبر الأزرق، ٢٠٩×٣٥ اسم

عمل أدائي، لـ يافيس كلاينYvesKieln ، ١٩٦٠ ، قياسات جسمية مطبوعة بالحبر الأزرق، ٣٥٩×٥٥ اسم

عمل أداني، لـ يافيس كلاين ۱۹۶۰، YvesKieln، قياسات جسمية مطبوعة بالحبر الأزرق، ۱۹۲۰ مسم صورة ۲) أإعمال أدانية، لـ يافيس كلاين۱۹۶۰، YvesKieln، قياسات جسمية مطبوعة بالحبر الأزرق، الصور نقلًا عن:

http://www.yveskleinarchives.org/works/works1_us.html

am ۸:۳۰ ما الساعة ا

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

خامسًا: الطباعة وفن البيئة (Environment Art):-

كان هناك دافع قوي ورغبة لدى الفنانين فى تحرير العمل الفنى من طرق العرض التقليدية ودمج الفن بالبيئة وبالحياة، وعلى الرغم أن فنون النحت قد حظت بالأسبقية نحو التوجه بإنشاء التكوينات الصرحية المنحوتة فى البيئة، إلا أن النصيب الأوفر كان لفنون الطباعة والجرافيك التى احتلت مكانة كبيرة اليوم لتنفيذ تلك الأعمال الفنية المركبة ذات الطابع البيئى، ولعل ذلك بفضل التقنيات الجرافيكية بمختلف أشكالها بداية من الطباعة الفنية اليدوية ومرورًا بالتقنيات الجرافيكية الحديثة والطباعة الانتاجية والتصوير الضوئى والحاسب الألى وفنون استخدام أجهزة العرض والليزر، التي مكنت من التفاعل والاتصال الجماهيري بالعمل البيئي. ولعل الإرهاصات الأولى لإلتحام التقنيات الطباعية بالبيئة تنسب إلى فنون البوب الذين أعلنوا تمردهم على فن القاعات واتخذوا من الشوارع والأنفاق مسرحًا لعرض تكوينات الصور والاعلانات. (١٩)

قدم "روبرت روشنبرج Robert Rauchenburg" العديد من الأعمال التي دمج فيها بين كل من العمل التجهيزي وفن البيئة وفنون الطباعة، وإحدى أهم أعماله التي دمجت بين الفن البيئي وفنون الطباعة هو عمل يحمل عنوان زلزال فى الجنة (Quake in Paradise) وأطلق عليه أيضًا اسم المتاهة (Labyrint)، حيث قام بعرض نفس العمل فى بيئات مختلفة، والعمل يتكون من ٢٩ لوح من الأكريك الشفاف النقى من راتنج البولى كربونات والذى يعرف تجاريًا باسم ليكسان (Lexan)، محاطين باطار من الألومنيوم، ولقد قام الفنان بالطباعة فوق سطح هذه الألواح بتقنيات الطباعة النافذة وبعدة درجات لونية ذات شفافية واضحة، وتم ترتيب أجزاء العمل فى القاعة فى تكوينات أشبه بالممرات المتداخلة وعلى الزائر أن يمر بينها، ولعل تلك الطريقة التى تم بها ترتيب العمل وطباعة الأواح الشفافة جعلت الجمهور أكثر تفاعلًا من خلال رؤيتهم لبعضهم عبر شفافية الألواح، وأطلق على العمل اسم المتاهة، وهذا يرجع إلى رأي بعض خلال رؤيتهم لبعضهم عبر شفافية أليس فى بلاد العجائب (صورة ٧)، (صورة ٨). (٢٠٠)

فعرضه لأول مرة بكلية اديسون(Edithon College) في مدينة فورت مايرز (Fort Myers) بولاية فلوريدا الأمريكية، وفي عام ١٩٩٨م عرض روشنبرج نفس العمل مرة أخرى في إحدى الساحات المفتوحة المواجهة لساحل بيلفيدار (Belvedere) بمدينة فينسيا، ونلاحظ مدى تأثير البيئة من خلال ألواح الأكريك الشفافة فالبيئة البحرية ولون البحر والأضاءة الطبيعية للشمس تختلف تمام أجواء القاعة التي كانت

۱۹) شریف محمد حسنی شکری (۲۰۱۲): مرجع سابق، ص۶۹

²⁰) Sam Hunter (1999): Robert Rauschenberg, Printed by Filapo VEGAP, Barcelona, P118.

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

هى الوسيط البيئى للعمل السابق وقد أحدثت تغييرًا بصريًا جديدًا واضحًا. كما قام بعرض نفس العمل الذى نقله لمدينة فيرارا بإيطاليا وسط الثلوج في بيئة جليدية فوق أحد الجبال، كما قام بعرض نفس العمل في أكثر من قاعة. (٢١)

وكان لإختلاف طبيعة المحيط التي يعرض فيها الفنان عمله ودمجها مع مكونات العمل أثره في تكوين بيئات مختلفة لعمل فنى واحد كما لو كانوا أعمال مختلفة وليس تكرار لعمل فنى واحد.

صورة ۷)، (A Quake in Paradise (Labyrinth)، لـ "روبرت روشنبرج Robert Rauchenburg"، ۱۹۹۴، طباعة على ۲۹ لوح اكريليك شفاف، الصورة نقلًا عن:

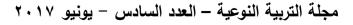
http://www.rauschenbergfoundation.org/art/artwork/quake-paradise-labyrinth am ۲:۳۰ الساعة الساعة الساعة التاريخ: ۲۰۱۲/۹/۲۳: بتاريخ:

(صورة ۸)، (A Quake in Paradise (Labyrinth) ، بجزيرة سان لازارو ديلي ارميني، لـ "روبرت روشنبرج A Quake in Paradise (Labyrinth) ، المعادة على ٢٩ لوح اكريليك شفاف، الصورة نقلًا عن:

http://windmills-ofyourmind.blogspot.com.eg/2012/03/blog=post_09.html?view=snapshot&m=1# am ۳:۳۰ الساعة الساعة (۲۰۱۲/ ۹/ ۲۳ ناریخ: ۲۰۱۲/ ۹/ ۲۳ ناریخ: ۳۰ / ۲۰۱۲ ناساعة الساعة (الساعة ۱

۲۱) شریف محمد حسني شکري (۲۰۱۲): مرجع سابق، ص۹۰

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

سادساً: الطباعة وفن الشارع (Street Art):

لمعرفة طبيعة العلاقة بين الفنون الطباعية وفن الشارع ستتناول أعمال واحدة فقط من الفنانين نظرًا لأنها تناولت الدمج بين تقنيات الحفر وفن الشارع، وهي واحدة من فنانى الشارع وتدعى "سوون Swoon" وهذا الإسم هو اسمها الحركى، واسمها الحقيقى "Caledonia Dance Curry" وهى فنانة أميريكية مواليد ١٩٧٧م، لقد استطاعت فى وقت قصير أن تحصل على شهرة عالمية وشاركت بأعمالها فى العديد من المعارض بأمريكا وفرنسا، وشاركت مع العديد من الفنانين فى الكثير من ورش العمل وتنفيذ الأعمال الفنية المشتركة، (٢٠) حيث عرض أعمال لها في متحف لوس انجلوس للفن المعاصر، ومعهد الفن المعاصر في بوسطن، ومتحف ساو باولو للفنون، وكذلك في متحف بروكلين في عام ١٤٠٤. (٢٠)

تميزت أعمالها بالطابع الجرافيكي حيث اعتمدت في أعمالها على اللوحات المطبوعة بالأبيض والأسود التي أدخلتها سياق أعمالها المركبة من خلال تثبيتها على القوالب الخشبية ذات المساحات الكبيرة، حيث استطاعت الاستفادة من أهم خصائص ومميزات الطباعة الفنية وهي قدرتها على الاستنساخ مما أتاح للفنانة تكرار عمل واحد على عدة أسطح مختلفة في أماكن مختلفة (صورة ٩)، ولو افترضنا ان الفنانة كانت تقوم بتنفيذ هذه الأعمال بتقنيات الرسم المباشر لكانت استهلكت الكثير من الوقت لتنفيذها في اكثر من مكان ولن تحصل على ذلك الهجين بين تقنيات الحفر والبيئة الخارجية، فقيمة أعمالها تكمن في الطبيعة الجرافيكية المميزة للتفاصيل الطباعية وتفاصيل الحفر وطبقات الألوان في أعمالها خلال ملتقى جديد ورؤية جديدة على أسطح الآبنية والجدران في الشوارع والميادين.

فالفنانة سوون من القلائل الذين استخدموا وسائط الطباعة الفنية في فن الشارع وخاصة لانفرادها بتقنية الطباعة البارزة، حيث تقوم الفنانة بالطباعة على الأوراق على مساحات كبيرة بتقنيات الحفر على الخشب والتي تستخدم فيه أسطح كبيرة من الخشب (الكونتر) ثم تقوم بلصق الأوراق المطبوعة على كرتون مقوى أو ألواح أخرى من الخشب بهدف تدعيم الأوراق وتقويتها، وبعدها تقوم بتفريغ وقص الأشكال، وغالبًا ما تكون رسومها عبارة عن شخوصًا مستمدة من البيئة الشعبية الفقيرة كالأطفال والشيوخ والنساء، ثم تقوم الفنانة بتثبيت أعمالها على الجدران أو الأبواب الخشبية القديمة في الحارات والبيئات القديمة، وكثيرًا ما تقوم الفنانة بتنفيذ قالب طباعي واحد لطباعة اللون الأسود، وتستخدم قوالب الطباعة النافذة لطباعة عدة ألوان أخرى، حيث قامت الفنانة بالطباعة بتقنيني الطباعة البارزة والطباعة النافذة

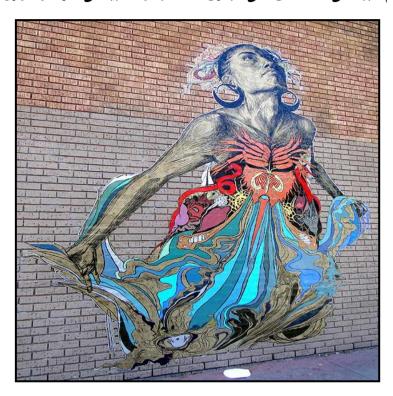

۲۲) شریف محمد حسني شکري (۲۰۱۲): مرجع سابق، ص۱۰۰

²³) http://www.artnet.com/artists/swoon/

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

النافذة لطباعة عدة ألوان أخرى، حيث قامت الفنانة بالطباعة بتقنينى الطباعة البارزة والطباعة النافذة لتنفيذ عملها ثم تثبيته في عدة أماكن على الجدران الأسمنتية والخشبية في الأزفة والحواري الضيقة. (٢٠)

(صورة ٩)، عمل شارع بتقنيات طباعية بالحفر على ورق وخشب، لـ "سوون Swoon" ، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا الصورة نقلًا عن:

https://www.streetartsf.com/portrait-of-silvia-elena-swoon-new-hampshire-24th-street-in-san-francisco-ca/ am ۱۰:٤٥ ، الساعة ١٠:٥ ، ٢١ ، ٢١ ، الساعة ١٠:٥

۲۰) شریف محمد حسنی شکری (۲۰۱۲): مرجع سابق، ص۱۰۰

مجلة التربية النوعية – العدد السادس – يونيو ٢٠١٧

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

النتائج: –

توصل البحث أنه منذ أواخر القرن العشرين ومع ظهور فنون ما بعد الحداثة كانت الطباعة ومازالت من أهم فنون العصر نظرًا لما تمتلكه من خاصية الانتشار السريع والوصول لأكبر قدر من الجمهور والتفاعل المباشر معه، فاستفادت منه العديد من فنون ما بعد الحداثة مثل:

- فن البوب: حيث كانت فنون الطباعة هي الركيزة الأساسية التي قام عليها هذا الفن بمختلف أشكالها: كالإعلانات، والصور، والمطبوعات، والأعمال الفنية الطباعية كتلك التي نفذها كلًا من "روبرت رشنبرج"، "اندى وارهول".
- الفن التجميعي: وما تطلبه هذا الفن من الحاجة إلى استنساخ نسخ متعددة في وقت قصير من أصل واحد وتجميعهم تبعًا لفكرة الفنان.
- الفن المفاهيمي: حيث الاهتمام بالفراغ ومالمساحات من خلال الملصقات المطبوعة على الجدران لإبراز فكرة ما.
- فن الأداء: تشعبت فنون الطباعة في فن الأداء فشملت تفاصيل متعددة في العرض الأدائي من خلال ملابس العارضين المطبوعة أو صور أعمال طباعية معروضة من خلال أجهزة العرض الضوئية أو على الجدران.
- فن البيئة: حيث أتاحت فنون الطباعة إمكانية أكبر لتنفيذ العمل البيئي بشكل يحقق التفاعل والاتصال الجماهيري بالعمل.
- فن الشارع: حيث فتحت فنون الطباعة الطريق أمام فنون الشارع لتحقيق غايتها من الانتشار السريع والوصول لأكبر قدر من الجمهور.

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

مراجع البحث: -

أولًا: الكتب العربية: -

- ۱ زهران سلامة (۲۰۰۷): فن السلك سكرين، دار طابا للنشر، القاهرة.
 - ٢- محسن عطية (٢٠٠٠): الفنان والجمهور، دار المعارف، القاهرة.
- ٣- محسن عطية (٢٠٠٠): القيم الجمالية في الفنون التشكيلية، دار الفكر العربي، القاهرة

ثانيًا: الكتب المترجمة: -

٤- إدوارسميث (١٩٩٧): الحركات الفنية منذ ١٩٤٥، ترجمة أشرف رفيق عفيفي، المجلس الأعلى للثقافة،
 المشروع القومي للترجمة، لوتس للطباعة والنشر، القاهرة.

ثالثًا: الرسائل العلمية: -

- حسناء حسن محمد أحمد (٢٠٠٤): الرسالة الإجتماعية للتصوير الجدارى في القرن العشرين، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة، جامعة الاسكندرية.
 - حنان السيدعبد الرازق عمار (٢٠٠٦): الأساليب الفنية المعاصرة وأثرها على الاتجاهات التعبيرية في
 الطبعة الفنية المصرية، رسالة ماجيستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية.
- ٧- داليا أحمد محمد نوار (۲۰۰۲): الملصق والرؤية الجمالية في الشارع المصرى، رسالة ماجيستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.
 - ۸- رحاب أحمد محمد كمال العوسي(٢٠٠٦): استحداث طرق أدائية لإثراء مطبوعات الإستنسل من خلال
 هيئات و ملامس البلورات الطبيعية، ماجيستير، كلية تربية فنية، جامعة حلوان.
- ٩- شريف محمد حسني شكري (٢٠١٢): <u>التقنيات الجرافيكية في العمل الفني المركب،</u> رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية.
 - ١ صالح محمد عبد المعطى (١٩٩٢): وسائل الاتصال المطبوع وأثرها على المجتمعات الحديثة، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.
 - ۱۱ صفاء محمد تغيان السكي (۲۰۱۲): مفهوم العنف وأساليب التعبير عنه في مجال التصوير كمدخل لتعديل السلوك العدواني في مرحلة المراهقة، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
- ١٢ فاطمة سلامة أحمد (٢٠١٢): مداخل تجريبية للتوليف بين الشاشة الحريرية والرسم المباشر لاستحداث صياغات طباعية قائمة على فن البوب، رسالة ماجيستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

مجلة التربية النوعية - العدد السادس - يونيو ٢٠١٧

اعداد الباحثين/ جيهان حسن احمد حسن، أ.د/ سميرة عبد الفتاح الشريف، أ.د/ سامح محمد حريت، أ.م.د/ على أحمد عمر زين الدين

۱۳ – ماهر عبده يوسف (۲۰۰۸): مفهوم ما بعد الحداثة وتأثيره على فنون الجرافيك في القرن العشرين، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.

رابعًا: المراجع الأجنبية

- 1- Roberta Smith (2005): <u>Urban Outsider Artists Evoke Society's Margins</u>, New York Times, Published 3August.
- 2-Robert Rauschenberg (1999): Sam Hunter, Printed by Filapo VEGAP, Barcelona.
- 3-Walter Hopps and Susan Davidson(1997): <u>Rauschenberg, Aretrospective</u>, Harry N Abrams, inc NAGA Germany.
- 4-Marilyn Stokstad (2006): Art A Brief History, Prentice Hall.
- 5-Sam Hunter (1999): Robert Rauschenberg, Printed by Filapo VEGAP, Barcelona.

خامسًا: مواقع الإنترنت

- 1- http://thecoachellavalleyartscene.com/2013/07/05/this-weekend-museum-on-us/
- 2- http://arttattler.com/archivewarhol1.html
- 3- http://www.wikiart.org/en/kiki-smith/a-man-1990
- 4- http://www.renaissancesociety.org/exhibitions/323/daniel-buren-intersecting-axes-a-work-in-situ/
- $5-\ http://www.theartstory.org/artist-klein-yves.htm$
- 6- http://www.artsjournal.com/dancebeat/2016/02/goodbye-to-all-that-almost/
- 7- http://www.rauschenbergfoundation.org/art/archive/a23
- 8- http://www.yveskleinarchives.org/works/works1_us.html
- 9- https://www.artsy.net/artwork/robert-rauschenberg-solstice
- 10-http://windmills-ofyourmind.blogspot.com.eg
- 11-http://www.artnet.com/artists/swoon/
- 12-https://www.streetartsf.com/portrait-of-silvia-elena-swoon-new-hampshire-24th-street-in-san-francisco-ca/

