
الأبعاد التشكيلية المتكررة للخط الكوفي المربع كمدخل لاستحداث مطبوعات عن طريق تقنيات طباعة الريليف من خلال التصميم الطباعي الحركي

إعداد

د. مساعد محمد البحيري

أستاذ مساعد - طباعة وتصميم
قسم التربية الفنية - كلية التربية الأساسية

**مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٤٩) - يناير ٢٠١٨**

الأبعاد التشكيلية المبتكرة للخط الكوفي المربع كمدخل لاستحداث مطبوعات عن طريق تقنيات طباعة الريليف من خلال التصميم الطباعي الحركي

إعداد

د. مساعد محمد البهيري*

المؤلف

يتميز الحرف العربي بأنه الوحدة التعبيرية عن الإنسان ، فالحرف كيان له صوت وصورة لها ابعادها الرمزية والوظيفية . يهدف هذا البحث اظهار جماليات هذا الحرف عبر استخدام خط الكوفي المربع وتنفيذ تصاميم تعبر عن الطالب/ الفنان الممارس من خلال تقنية طباعة الريليف (اللاينو) من خلال أعمال طلبة التربية الفنية بكلية التربية الأساسية في دولة الكويت. يعتبر خط الكوفي المربع من الخطوط التي لم تعنى بالدراسة الوافرة من الناحية الفنية الجمالية والتطبيقية ، بالرغم من تعدد استخدامات هذا الخط في السابق في العمارة وعلى الايثاث والأزياء.

يعتمد الخط الكوفي على الرسم الهندسي حيث ارتبطت نشأته بالعمارة الإسلامية من مساجد وأضرحة والقلاع وغيرها ، فقد لعب الدور التزييني بكفاءة الواجهات عبر تلوين الطوب وحضرها بالحجر أحياناً. يعتبر الشكل المربع هو الوحدة الأساسية في بناء الأحرف و التكوين مما يسهل عملية تنفيذه على عدة خامات. كما تتميز احرف الكوفي المربع بتنوعها حسب موضعها في التصميم ، اضافة إلى قابليتها على الامتداد والتظليل بأشكال زخرفية وكل هذه الميزات ستتيح تنوع في التصميم وسهولة في التطبيق من خلال التطبيق العملي عن طريق طباعة الريليف.

فكرة الباحث في استخدام الخط الكوفي المربع هي ان الخط الكوفي المربع ممكن أن يقرأ حتى لو كان معكوس وبما ان الطباعة من الممكن ان تكون بأكثر من اتجاه ، ممكن أن تكون نتيجة العمل الطباعي ينظر لها بأكثر من اتجاه مع الحفاظ على جمالية وحدة التصميم.

وقد استخدم الباحث خلال الدراسة المنهج الوصفي التحليلي على النحو التالي:-

أولاً : الجانب النظري:-

- دراسة قوانين وقاعدة الخط الكوفي المربع.
- تحليل امكانية تحريك مسار الحرف والكلمة بالخط الكوفي المربع.

* استاذ مساعد - طباعة وتصميم - قسم التربية الفنية - كلية التربية الأساسية

- العلاقة التاريخية للخط الكوفي المربع بالعمل الطباعي وتأثيره على الصيغة الجمالية خطياً ولونياً.
- ثانياً: الجانب العملي:
 - تدريب الطلبة على قاعدة الخط الكوفي المربع لعمل تصميم خطى متوازن يكون جاهز لعملية الطباعة.
 - عمل المشروع الأول على مساحة A3، تحليل مخرجات الطباعة لعمل التعديلات عليها وإعادة طباعتها مره أخرى و اختيار النتيجة الأفضل التي تبرز الخط الكوفي المربع من خلال جماليات الأسلوب الطباعي.
 - عمل المشروع الثاني بمساحة A2 ، عن طريق دمج المشروعين الأول والثاني معاً لتحقيق شمولية التصميم الحركي من خلال الأحرف ودمجها بالكلمة بالخط الكوفي المربع.

مقدمة

تميز الحرف العربي بأنه الوحدة التعبيرية عن الإنسان ، فالحرف كيان له صوت وصورة لها ابعادها الرمزية والوظيفية ، يهدف هذا البحث إلى إظهار جماليات هذا الحرف عبر استخدام خط الكوفي المربع وتنفيذ تصاميم تعبر عن الفنان الممارس من خلال تقنية طباعة الريليف والتي تعتبر من أشهر أنواع الطباعة على مر التاريخ والتي تعتمد على تباين السطح الطباعي بين الغافر والبارز ، وأيضاً بساطة التقنية من حيث استخدام سطح اللابينو وحرقه من قبل طلبة قسم التربية الفنية.

بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم صار الاهتمام بالقراءة والكتابة شيئاً مهماً ، استجابة لقوله الكريم : (أَفَرَا وَرِئُكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنِ ..) والقسم العظيم في الحرف وأداته قال تعالى : (نَّ وَالْقَلْمَنِ وَمَا يَسْتَرُونَ) الأمر الذي أضفى بعداً قدسياً على الحرف وجعل الخطاطين يعكفون على تجويده وإتقانه حتى صار فناً له قواعد وأصول.

المتأمل في مسيرة هذا الفن يجد أنه تطور من البسيط الذي غلب عليه التيس إلى أنواع خطوط ذات مميزات جمالية عديدة ، نتيجة إلى توسيع رقعة الإسلام واستخدام الشعوب للحرف العربي ومساهمتهم في اثراءه. هذا الشراء يرجع إلى التنوع الثقافي والجغرافي للشعوب التي تداولت الحرف العربي ، واتساع توظيفه في الخط لدى الدولة الإسلامية في أغلب جوانب الحياة ومظاهرها من عمارة وتدوين وغيرها (ادهام حنش : ١٩٩٨ ، ١١٩).

وفي السنوات الأخيرة الماضية شاهدنا تطور كبير بدخول الخط العربي بشكل عام والخط الكوفي المربع بشكل خاص إلى الجداريات الفنية في العالم ، حيث ان الفن الغربي بدأ يتاثر في الحركة الديناميكية للخط العربي داخل لوحات الفنانين العرب المغتربين وهذا ما ساهم في نشر الوعي الفنى المتعلق بالخط العربي ، فمن هذا المنطلق بدأت فكرة البحث بالتعامل مع الخط الكوفي المربع كعمل طباعي وليس تصويري أو خط تقليدي لإبتكار بتصاميم طباعية من قبل طلبة التربية الفنية في كلية التربية الأساسية بالكويت.

مشكلة البحث:

أثناء تدريس الباحث مقرر التصميم والطباعة بقسم التربية الفنية في كلية التربية الأساسية بدولة الكويت ، لاحظ الباحث ان معرفه الطالبة النظرية بخبرة الطباعة سهل ومرن جدا ولكن عند البدء بعمل تصاميم لهذه الخبرة تكون العملية بطيئة وصعبة بالنسبة لهم وذلك لتشتت الفكر لديهم ، وأيضاً النقص بالثقافة الفنية والاطلاع يشكل معضلة لهم بمرحلة التنفيذ ، ولحل تلك المشكلة آتى الباحث بموضع العلاقة بين الخط الكويتي المربع مع هوية الطالب والمقصود هي الهوية الوجданية، ماذا يمثل الخط الكويتي المربع للطالب هل يمثل اسمه ، أم اسم عائلته ، أم فقط الحرف الذي يبدأ باسمه وقد يشكل له تصميماً يبرز جمالية الحرف وعملية تكرار ذلك الحرف قد يلهمه ببناء تصميم مبني على الحرف والمعنى الفني معا.

فرض البحث:

هل يمكن استخدام حركة الخط الكويتي المربع في الطباعة لإنتاج تصميمات طباعية معاصرة ؟

هدف البحث:

يهدف البحث الحالي إلى الحصول على تصميمات طباعية معاصرة مبنية على فهم طلبة التربية الفنية لمرحلة البكالوريوس للخط الكويتي المربع ، والذي يبرز من خلاله العلاقة الخطية الطباعية لإبراز الهوية الوجданية للطالبة.

أهمية البحث:

ترتکز أهمية تجربة البحث على عدة جوانب وهي:

- إطلاع وثقافة الطالب/الفنان بالخط العربي بشكل عام وبالخط الكويتي المربع بشكل خاص.
- دمج هوية الطالب الوجданية مع الحرف العربي.
- خبرة طباعة الريليف وبالاخص سطح الالينو ومعرفة مميزات الطباعة وخصائصها.
- رفع مستوى الفكر عند الطالب/الفنان عن طريق فتح مداركه الحسية لأن الحرف العربي له لون وشكل وصوت.

لذلك اهتم الباحثين على ضرورة وضوح الفكرة للطالب من بداية التجربة للوصول لهدف البحث والذي يصب في رفع الوعي الثقافي والفنى عند الطالب/الفنان بالخط الكويتي المربع لما له من أهمية كبيرة في مجال التصميم وذلك بسبب مرونة الخط مع ثبات هويته الهندسية.

حدود البحث:

١. يتم تطبيق التجربة على طلبة التربية الفنية في كلية التربية الأساسية بالكويت
٢. يقتصر البحث على التصميمات المكونة من الخط الكويتي المربع.

٣. نتائج البحث تكون على طباعة الريليف (اللاينو) فقط.
٤. التنفيذ من قبل طلبة كلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية خلال فصل دراسي واحد.
٥. يكون التنفيذ فقط باللون الأسود على الورق الملون.

منهج البحث:

يعتمد البحث على المنهج الوصفي تحليلي .

الفكرة في استخدام الخط الكوفي المربع هي ان الخط الكوفي المربع يقرأ حتى لو كان معكوس وبما ان الطباعة من الممكن ان تكون بأكثر من اتجاه ، فكر الباحث ان يكون بادخال الخط الكوفي المربع لكي تكون نتيجة العمل ممكنا ان ينظر لها بأكثر من اتجاه مع الحفاظ على جمالية وحدة التصميم.

الجانب النظري للبحث:

الخط الكوفي المربع (النشأة والوظيفة) :

يعتبر خط الكوفي المربع هو أحد نتاجات هذا التنوع ، التي لم تعنى بالدراسة الوافرة من الناحية الفنية الجمالية والتطبيقية ، بالرغم من تعدد استخدامات هذا الخط في السابق في العمارة وعلى الايثاث والأزياء وغيرها ، ويرجع ابتكار خط الكوفي التربيعي إلى وظيفته في تزيين العماير واستخدام القرميد أو الطوب ، حيث كان نتيجة استخدام القرميد في العمارة الإسلامية ، حيث كان من الطبيعي صنف القرميدات بأشكالها الموحدة لتنتج توكيينات الكوفي التربيعي النظامية (مامون لطفي صقال : ٢٠٠٤) ، قد انتشر استخدام الخط الكوفي كعنصر مهم في تزيين الابنية الإسلامية في قبة الصخرة بأمر الخليفة عبد الملك بن مروان ٧٢ هـ٦٩٢ عبر تقنية الفسيفساء (كمال الدين سامح : ١٩٨٣ ، ١١٠) ، أما في مناطق العراق وايران فقد نفذت الخطوط بالقرميد والاجر شكل(١)، (٢)، (٣) .

ويعتبر الخط الكوفي من أقدم الخطوط، وهو مشتق من الخط النبطي (نسبة للأنباط) الذي كان متداولاً في شمال الجزيرة العربية وجبال حوران، وقد اشتقه أهل الحيرة والأبار عن أهل العراق، وسمي فيما بعد (الخط الكوفي) حيث انتشر منها إلى سائر أنحاء الوطن العربي، وقد كتبت به المصاحف لمدة خمسة قرون ، حين نافسته الخطوط الأخرى كالثلث والنسخ وغيرهما. وأقدم الأمثلة المعروفة من هذا الخط من القرآن نسخة سجلت عليه وقفية مؤرخة في سنة (٥١٦٨ - ٧٨٤) وهي محفوظة في دار الكتب المصرية بالقاهرة . (عدنان البنى : ٢٠٠١ ، ١٠٥) .

أثر الزخرفة العربية الإسلامية في الخط الكوفي:

لقد لعبت الخطوط الكوفية دوراً أساسياً على الآثار الإسلامية، فإلى جانب أنها استخدمت في تسجيل وكتابة النصوص القرآنية والتذكارية وتدوينها على أوراق البردي والمخطوطات، فقد كان لها دوراً مهماً (مرزوق محمد العزيز : ٦٣، ١٩٨٨) وباعتبار الزخرفة العربية الإسلامية فن عريق وقديم قدم تاريخ البشرية، استخدمه الفنان المسلم بهدف إضفاء

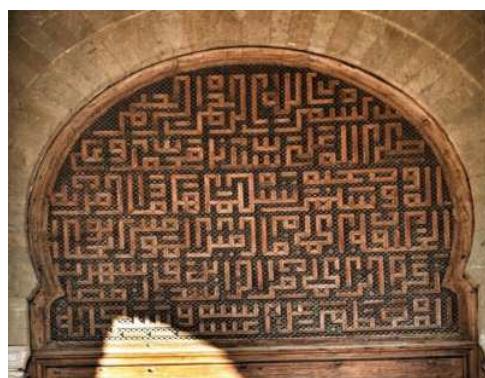
جماليات على الأشياء، وذلك باستعمال أشكال هندسية ونباتية مختلفة (قدور عبد الله ثانى . ٨٧ ، ٢٠٠١).

فقد استخدم الماليك في مصر أشكالاً مختلفة من الخطوط الكوفية بقصد الزخرفة لتحليه حوائط المساجد والمدارس من الداخل وغالبًا ما نرى هذه الكتابات على شكل أشرطة فسيفساء الرخام بحيث استثرت الكتابات التذكارية بكل نشاط المزخرف الذي ينبع به زخرفة المساجد والأضرحة إلى جانب زخارف الأرابسك النباتية، وقد استخدم اللون الأزرق الإسلامي المعروف في طلاء أرضية الكتابات الجصية البارزة بينما تركت الكتابات نفسها بغير لون، والحق أن المزخرف الإسلامي استطاع أن يولد من الكتابة أنماطاً زخرفية مختلفة مساعدة على إبداعها خياله الخصب، وسهلت عليه مهمته طبيعة الحروف العربية المطاوية (تايدى محمد : ٤٢ ، ٢٠١٥).
أن انتشار استخدام الكوفي التباعي في القرن الخامس عشر الميلادي كان العامل الذي أدى إلى تغطية مبانٍ كاملة بالتصميمات والزخارف الكتابية شكل (١).

شكل (١) سقف مدرسة كراسه كران في منطقة اصفهان ، مخطوط عليها لفظ الجلالة الله ، محمد ، علي .

وقد استخدم الخط الكوفي التباعي بشكل واسع في العراق وإيران وأفغانستان وآسيا الوسطى ، يعكس المناطق المجاورة كالهند الإسلامية في الشرق وسوريا ومصر وشمال أفريقيا في العرب حيث اقتصر استخدامه على حالات قليلة ونادرة . وإذا كان ابتكار الكوفي التباعي مرتبطةً أصلًا بالأبنية المعمارية إلا أنه استخدم بشكل محدود في مجالات الفنون التشكيلية والتطبيقية الأخرى مثل الأقمشة والسجاد واللوحات الكتابية (مأمون لطفي صقال : ٢٠٠٤) .

شكل (٢) نص بخط الكوفي المربع في جامع الزيتونة منفذ على الخشب كمشغيبة.

مصطلاح الخط الكوفي المربع:

وعلى الاعتقاد بغلية(اليبوسة) على (الليونة) في شكل الخط العربي الاول و تغليب تسمية هذا الشكل اليابس (بخط الكوفي) هذا الاساس تم اطلاق مصطلاح (الخط الكوفي) على الكثير من الاساليب التي تتصرف باليبوسة أو الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة التي سادت في القرون الاولى ، ولم تكن تعرف بهذه التسمية ولم يكن للكوفة دور في تطورها ، حيث أن منطقة الكوفة لم تنشأ بعد ولم يكن لها حاضرة . ترجع أصل هذه الخطوط اليابسة إلى قلم الجليل الشامي (أبي الفرج محمد بن إسحاق النديم : ١٤، ٢٠١٤) ، ولعل سبب تسمية الكوفي ترجع إلى " التائق في الخط والإجاده فيه وتحسينه كان قد جرى في الكوفة ، وتطور فيها ، وانتشر منها إلى المدن الإسلامية الأخرى ، الشامية والمصرية ، حتى توجهت العناية في بغداد إلى تجويد الخط الكوفي .. مع بقاء تسميته بالخط الكوفي" (ادهام حنش : ٦٩، ٢٠٠٨) .

الكوفي المربع وسمياته:

ترجع تسميته إلى الشكل المربع الذي يعتبر الوحدة الأساسية في بناء الأحرف والتكونين ، لكن تعددت المسميات لهذا الخط التي ترجع غالبا إلى جانبين :

- **الوظيفي** : وذلك لارتباط استخدام هذا الخط في العمارة والبناء قد اطلق عليه مسميات مثل (الكوفي البنائي ، المعقلني ، العماري) .

- **الشكلي**: ويرجع إلى صفة الخط وطريقة توزيع الكتلة والفراغ الذي في تكويناته مثل (الكوفي التربيعي ، الهندسي ، المسطر ، المعماد ، الحشوي) .

كل هذه التسميات هي عبارة عن صفات لهذا الخط ولتكويناته ، وإذا كان أي تغيير يحدثه الخطاط خارج القواعد التقليدية لهذا الخط تبتعد له أسماء فإنه سيصبح للكوفي المربع أنواعاً كثيرة ، الامر الذي سيشكل تشويشاً لا مبرر له (روضان بهية : ٤، ٢٠٠٩) لذلك تسميته بالكوفي المربع او التربيعي هو الأقرب للصحة .

شكل (٣) جدارية بخط الكوفي المربع مع حشوات زخرفية متماشية مع نسق الخط في الصحن العباسى - مشهد.

الخط الكوفي المربع (البنية والميزات) :

يعتمد هذا الخط على المربع الذي يعتبر الوحدة البنائية له ، ووحدة لقياس احرفه من الطول والعرض وتقسيم الكتلة والفراغ . كما أنه خط مرسوم وليس خطًا مكتوبًا بالقلم أو القصب ، وكان من الطبيعي أن يظهر على جدران الأبنية الإسلامية حيث يتم تنفيذ الكتابة بالقصب أو القطع أو الحضر على مواد البناء الصلبة بدلاً من الكتابة على الورق أو الجلد أو الرق (أمون لطفي صقال : ٢٠٠٤) .

يتميز هذا الخط عن باقي الخطوط الكوفية الأخرى^١ بالتالي :

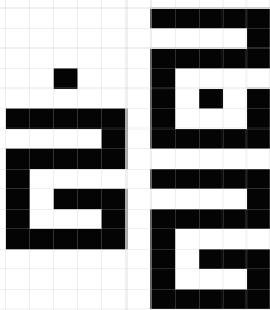
- جميع خطوطه مستقيمة دون أية انحناءات.

- جميع الزوايا بين الخطوط هي زوايا قائمة.

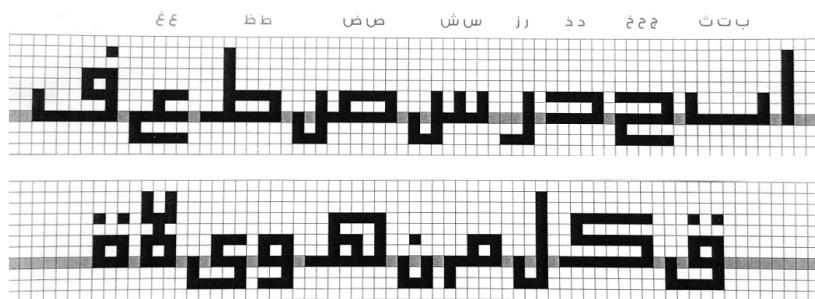
- سمك الخط مساوي لعرض الفراغ بين الخطوط.

يعتبر تعامد الخطوط أصل لكتابه أي حرف حيث لا يوجد في نسقه أي خط مائل أو منحني . كما تنتظم الأحرف بأطوالها على أساس طول الاف وهو خمس مربعات ويزيد إلى سبعة حسب التركيب والحاجة التصميمية ، فعلى سبيل المثال حرف الباء نفس طول الالف وارتفاع الجيم كذلك اذا تم استخدام النقط شكل (٤) ، والنون نصف طول الالف تقريباً بقدر ثلاثة مربعات . انظر إلى الأبجدية كاملة شكل (٥) .

^١ هذه الميزات الثلاث تتغير احياناً حسب التكوين فإذا دائرياً ممكناً يصيب الكلمة شيء من الانحناء وإذا كان مثلثاً تغيرت تعامد خطوطه، كما ان عرض الفراغ يتضاعل حسب الاسلوب .

شكل (٤) يوضح شكلين لحرف ج ، خ

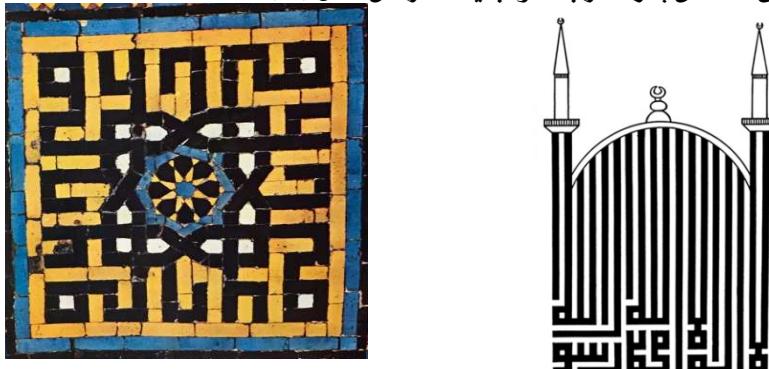
شكل (٥) ابجدية الكوفي المربع يظهر فيها نسق السطر والمسافات بين الاحرف بمقدار مربع واحد.
الاصل ان تكتب الحروف على القاعدة المعروفة لأنى تقع في المحذور مثل تشابه الحروف
وبالتالي الخطأ بقراءتها ، والإخلال بالتوازن بين الكتلة والفراغ.

لكل حرف بنية خاصة تحوي عدة أجزاء ثابتة ومتغيرة فإذا أخذنا حرف الميم كمثال سنجد
أنه عبارة عن راس ثابت وجسم متغير حسب تصميم الفنان ، هذا التغيير يكون عبارة عن امتداد أو سعة
أو العلاقة بين أجزاء الحرف أو باقي الحروف. هذا التغيير يعطي مرونة لخط الكوفي المربع في التفاعل
والتأقلم مع المساحة المراد تزيينها ، حيث سنذكر أهمها كالتالي (روضان بهية : ٦ ، ٢٠٠٩) :

- مد أو تقليص الحروف دون المبالغة في ذلك وبالمقدار الذي يحافظ قراءته. شكل (٧) .
- جعل بعض الحروف مشتركة بين كلمتين أو أكثر كما في الشكل (٩) .
- تكييف أوضاع بعض الحروف أو الكلمات في التركيب أو افقياً أو عمودياً في ضوء المتاح والملاائم.

شكل (٨) .
- بإمكان الخطاط أو المصمم الاستغناء عن النقاط ، فضلاً عن الحركات التي يخلو منها هذا
الخط تماماً.

الفهم والحس لما تم ذكره من مميزات تعطي افقا واسعا في التعبير الفني لدى الفنان ، فإذا أخذنا مثال على امتداد الالفاظ شكل ٧ تعطي احساس على التواصل العلوي ، وارتباطها ببعض على شكل صفات تعطي احساس بقوة الارتباط والبنيان المترافق شكل (٦) .

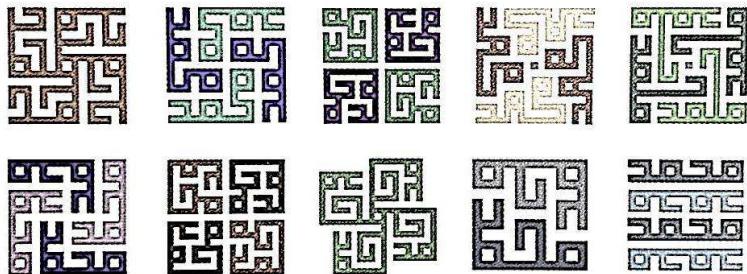

شكل (٦) تركيب نص الشهادتين يتضح فيه امتداد الالفاظ
شكل (٧) مدرسة شهيد مطهرى - اصفهان يظهر فيه تظفيرات في منتصف التكوين

اضافة إلى ذلك سنتطرق إلى أحد أهم أسس التصميم المستخدمة في تزيين العمارة الا وهي التكرار ، الامر الذي تم تطبيقه في المجال التدريبي للطلبة ، حيث ان التعامل مع الكلمة أو الحرف المفرد أسهل بكثير ويتيح مساحة أكبر للإبداع ، ولتوضيح ذلك أكثر سنأخذ كلمة (محمد) على سبيل المثال اذا ان الشكل (٨) يوضح تعدد اتجاه وعلاقة الاحرف فيما بينها ، حيث ان لكل تصميم يحقق نظاما تكراريا خاصا به (روضان بھیہ: ٢٠٠٩:٦) كما نلاحظه في الشكل (٩) .

شكل (٨) كلمة (محمد) عليه السلام بعدة اشكال واتجاهات

شكل (٩) تراكيب مختلفة تعتمد على التكرار والتناظر لكلمة (محمد) عليه السلام

كما أنها نستطيع بتطبيق عمليات التناظر الأساسية أن نكرر كلمات معينة للحصول على تكوينات زخرفية ، وهذه هي أبسط الطرق لعمل تصميمات الكوفي التربيعي (أمون لطفي صقال : ٢٠٠٤) .

أما عمليات التناظر الأساسية فهي الإزاحة والتدوير والانعكاس معاً في آن واحد ونلاحظ أن التكرار في هذه العمليات باتجاه واحد يعطي أشرطة زخرفية وأن التكرار باتجاهين يؤدي إلى تغطيه السطح بكامله شكل (١) وتعتبر الأشرطة الكتبية من أهم أشكال الكوفي التربيعي لأنها تنتج بشكل طبيعي عند كتابة عدد من الكلمات لأنها الأساس الذي يستخدم في عملية التصميم ذات الشكل المربع ويوضح الشكل مراحل عملية التصميم التي تبدأ بشرط مبسط ، ثم توضع النقاط على الحروف عند الحاجة إلى وضوح الكلمات وعدم التباسها ثم تعدل أشكال الحروف حتى يصبح الشريط منتظماً ومتناصلاً ثم تقسم الكلمات على أطراف المربع الخارجية ويتم استنباط أشكال زخرفية ملائمة في مركز المربع لتربط نهايات الحروف شكل (٦) مع بعضها ببعضه ولتؤكد العلاقات البصرية التي تنتج عن كتابة الحروف والكلمات في الاتجاهات الأربع المتعامدة (أمون لطفي صقال : ٢٠٠٤) .

الطباعة:

الطباعة هي عملية صنع الأعمال الفنية بواسطة الطباعة عن طريق صنع اصل لها ومن ثم نسخها لأكثر من سطح وبأكثر من لون ، وتنفذ غالباً على سطح الورق والقماش. الطباعة عادة ما تغطي فقط عملية إنشاء المطبوعات التي لها عنصر من الأصالة ، بدلاً من مجرد أن يكون الاستنساخ الفوتوغرافي للرسم (Griffiths 1996 : 9) .

تعتبر الطباعة وسيلة لإنتاج صور متعددة ، يتم إنشاء المطبوعات من سطح واحد فقط ويكون هو الأصل. المطبوعات هي متعددة ، سهلة النقل و العرض. تسمح هذه الميزات بطباعة المطبوعات عبر الأوقات والأقاليم بسهولة ، وبالتالي تكون فرصة عرض المطبوعات أكبر للجمهور. وقد لعبت الطباعة دوراً هاماً في نشر المعرفة والثقافة منذ اختراعها.

الطباعة مهمة بسبب تقنياتها الفريدة. هناك أنواع مختلفة من الطباعة منها طباعة الريليف ، انتاليو ، طباعة البيوغراف / السيروغرافية ، و ايضاً هناك وسائل حديثة بالطباعة والتي تعتمد دائماً على الكمبيوتر والآلات الالكترونية.

تساعد الطباعة بخلق أشكال وعناصر مختلفة لتكوين موضوع فني او تصميمي. بدأت في حوالي القرن الرابع الميلادي ، وهذا الشكل الفني للطباعة تجدد مع الوقت بأكثر من طريقة وتقنية ، والتي تعطى الإنسان الرغبة في التجربة والاستمرار بإنتاج الاعمال الفنية إلى يومنا هذا. ولكن اليوم هناك اختلاف وتنوع بالشكل والنمط بعملية الطباعة ، وهناك الكثير من الفنانين الذين يبتعدون عن الطرق التقليدية بالطباعة سواء كان من جانب التقني أو الفني المتعلق بموضوع العمل.

وقد وجد الكثير من الفنانين الجدد والموهوبين مكانهم المتخصص في الطباعة. من المهم جداً أن نعرف أن كل الكتابات على الجدران والشارع هي في الواقع شكل من أشكال الطباعة باستخدام الإستنسيل. وتلك العملية تجعل الفنانين يريدون التعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بإنتاجه الفني.

هناك العديد من الفنانين الذين يستخدمون أساليب وتقنيات غير تقليدية عندما يتعلق الأمر بالطباعة مثلاً من القطع الخشبية ، النّقش ، المعدن ، الإستنسيل وطباعة السلك سكرين. وبما أن طريقة الانتاج الفني قد تم تبسيطها، وهي متاحة للجميع ، فإن العديد من الفنانين يسعون إلى إيجاد وسائل بديلة لعملهم ، لذلك تعتبر الطباعة هي الوسيلة الأمثل للحصول على الالهام في عملهم الفني.

الطباعة ببساطة أساسها رسم ينتجه الفنان على سطح سواء كان خشب أو نحاس أو حجر وغيرها من الأسطح التي تعطي الفنان الفرصة بإنتاج نسخ عديدة من العمل الذي انتج ، ودائماً ما ترتفع القيم الجمالية في العمل الطبيعي لو جود العفوية في عملية الطباعة ودائماً ما يكون للطباعة دور كبير في تثقيف عن مشاهد العمل وذلك لوضوح ودقة الانطباع الفني الذي يعكسه العمل كخط وتبابين.

القليل من الناس ومن ضمنهم الفنانين والمختصين في تاريخ الفن الذين يعرفون الفرق مثلاً بين أنواع الطباعة أو نسخ الطباعة كإعادة اصدار الطبعة أو الطبعة الأصلية : (Griffiths 9 ، 1996) ، ويرأى الباحث السبب هو الوعي بالطباعة كتقنية وخاصة قد تخدم موضوع العمل الفني وقد تقلل من تفاصيله ولو جود عنصر التقنية المباشر وهي عدم التعديل على الطبعة نفسها كنتيجة وهذا ما يميز تقنية الطباعة وهي حفظ القيمة الفنية للعمل وميزة إعادة إنتاجها بنسخ متعددة.

طباعة الريليف:

طباعة الريليف هي عملية ابراز جزء من السطح الطبيعي عن طريق إزالة جزء منه وعادة ما تكون بالحبر ؛ ومن خلال مرور حبر الطباعة على السطح يتكون لدينا مساحة خالية من الحبر (غائرة) ومساحات مغطاة بالحبر (البارزة) كما في الشكل ١٠ . ولذلك فإن طباعة الصورة مسألة بسيطة نسبياً تكون عن طريق اتصال السطح الطبيعي مع الورقة مع الضغط. قد لا تكون هناك

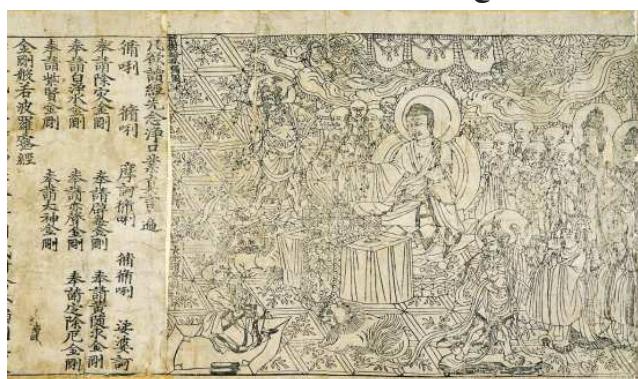
حاجة إلى مكبس للطباعة ، يمكن أن يضغط الجزء الخلفي من ورقة باليد مع أداة بسيطة مسطحة .
(Schmidt : 2010 . 25)

شكل (10) يبين حفر الغائر والبارز على سطح الالينو

تقنيات طباعة الريليف لها اقسام و اسطح طباعيه عديده ويتميز كل سطح بقيمة فنية مختلفة بالطباعة كنتيجة ، فهناك اسطح قديمة جدا استخدمت على مر التاريخ مثل الخشب والحجر و طوب البناء واستخدمت في مصر قديما والصين كأقدم الحضارات وهي الحضارات الاكثر تقديمها في ذلك الزمن ، كما في الشكل ١١ . وهناك العديد من الاسطح طباعة الريليف كالمعدن والالينو ، ويعتبر الالينو هو الانسب للعمل به لطلاب الكليات وذلك لأنه اطري من الخشب وسهل الحفر عليه ، حاليا في السنوات الأخيرة تطور الالينو حيث ان سطح الالينو بدا كأنه مطاط خفيف.

وهناك العديد من الاسطح طباعة الريليف كالمعدن والالينو ، ويعتبر الالينو هو الانسب للعمل به لطلاب الكليات وذلك لأنه اطري من الخشب وسهل الحفر عليه ، حاليا في السنوات الأخيرة تطور الالينو حيث ان سطح الالينو بدا كأنه مطاط خفيف.

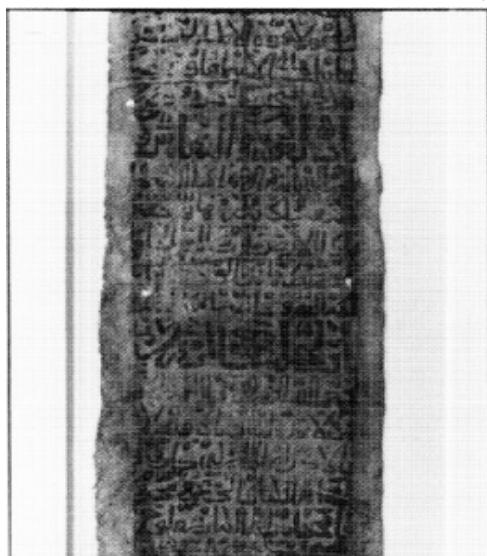

شكل (11) DIAMOND SUTRA(11) مخطوطه طباعية من الصين سنة 868 ، طباعة ريليف على خشب - المتحف البريطاني

للحضارة الصينية الفضل في استخدام طباعة الريليف وأيضا اكتشافات الاسطح المتعددة للطباعة ، ولكن للحضارة الاسلامية الفضل الاكبر في نشر طباعة الريليف ونقلها إلى الحضارات الغربية الأخرى ، وكانت معظم تلك المطبوعات مخطوطات بالخط العربي وزخارف اسلامية. (Griffiths : 1996 : 16) ، أول طباعة الريليف اكتشفت في أوروبا كانت في القرن الرابع عشر ميلادية في إيطاليا وألمانيا وليس هناك أي طباعة الريليف قبل ذلك في أوروبا ، وكان معظمها متعلق بتصاميم لنقوش ورسوم متعلقة بالديانة المسيحية.

الخط العربي وطباعة الريليف:

في الفقرة السابقة ذكر الباحث ان طباعة الريليف انتقلت من الحضارة الصينية إلى الحضارة الاسلامية ومنها للحضارات الغربية الأخرى ، وهذه المعلومة هي الاكثر انتشارا في جانب طباعة الريليف ونشأتها في العالم ، ولكن عند البحث بذلك الشأن اتضح للباحث ان هناك رأي آخر بما يخص نشأت طباعة الريليف في الحضارة الإسلامية ، حيث يقول جيفري روبر في كتابه والذي يتحدث به عن تاريخ الكتاب في الشرق الأوسط ، انه من المعروف ان الحضارة الصينية بدأت تقنية الطباعة في العالم وانتقلت بعد ذلك إلى الحضارة الاسلامية ، ولكن عند النظر إلى اقدم المطبوعات الإسلامية في شكل (١٢) التابعة لمقتنيات المدينة وهي ملك لشركة ارامكو السعودية ، توضح تلك مطبوعة الريليف نفذت بتقنية مخالفة تماما للتقنية الصينية وهذا يثبت ان الحضارة الإسلامية جاءت بتقنية خاصة ومبكرة ، وبعد انتقالها للغرب تم تطويرها إلى ان وصلت لما هي عليه الآن. (Roper: 2016 , 197)

شكل (١٢) مطبوعة من الريليف تعود للحضارة الاسلامية من المدينة المنورة وهي من مقتنيات المدينة في نيويورك قياسها ٣٥,٥ سم X ٧,٥ سم.

الجانب العملي للبحث:

يعتمد الجانب العملي على تصميم وتنفيذ مجموعة من الاعمال الفنية الطباعية المتعلقة بتصميم الطلبة للخط الكوفي في المربع ، وتكون على مرحلتين المرحلة الاولى تكون النتيجة من خلال عمل تصميم عن طريق اختيار حرف واحد بمختلف حالاته على مساحة A3 ، والمرحلة الثانية متعلقة بعمل تصميم تركيبي يتكون من تشكيلات الحرف الواحد بجانب اضافة عنصر الكلمة على مساحة A2.

ثقافة الخط الكوفي المربع للطلبة:

في بداية الجانب العملي تم عمل ورشة تعريفية بالخط الكوفي في المربع للطلاب تكون الورشة على جزئين ، الأول منهم نظري تثقيفي والثاني تطبيقي ليكون الطالب المعلومة كاملة عن الخط الكوفي في المربع قبل عملية التصميم ، كانت المجموعة مكونة من واحد وعشرون طالب جميعهم ليس لديهم خبره بالطباعة ولا بالخط الكوفي في المربع ، وقد تم عمل ورشة لشرح مبادئ عمل الخط الكوفي في المربع كما في الشكل السابق رقم (٤) ، (٥) .

المرحلة الأولى:

- أحرف الخط الكوفي في المربع على مساحة A3:

يبدا الطلبة بعد مرحلة تصميم الأحرف الخاصة بهم حيث أن كل طالب يختار حرف قريب منه وجاذبية سواء كان مرتبط باسمه أو بشخص آخر ، ينقله على سطح الليسينو ويبدا مرحلة الحفر كما في شكل ١٣ وتكون مساحة التصميم مركبة بما يناسب مساحة سطح الورقة وهي A3 حيث ان تلك المساحة تساعد الطالب بوزن التصميم ككتله وخط وتبانين.

شكل (١٣) المرحلة الأولى بعد التصميم وهي نقل وحفر التصميم على سطح الليسينو

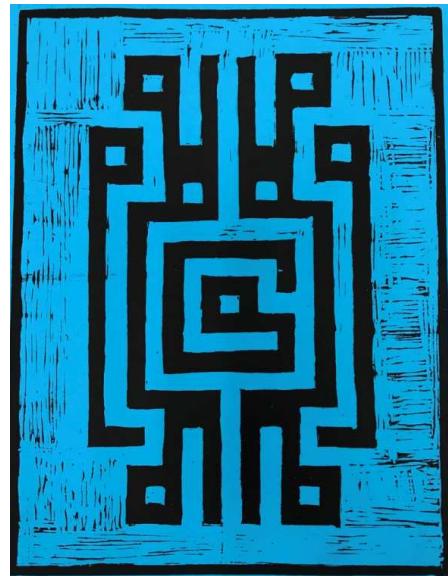
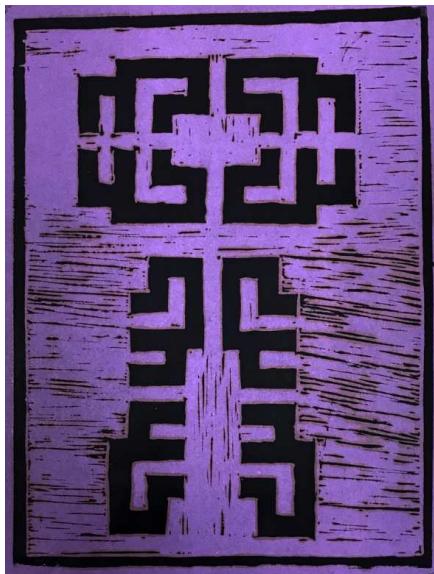
طباعة العمل الأول على الورق الملون بمساحة A3:

يبدأ الطالب بطباعة العمل الأول على مساحة A3 الورق الملون كما في الشكل (١٤) وشكل (١٥)، وتم اختيار الورق الملون لكي يتعدد شكل العمل ويثبت هوية التصميم باللون الأسود حيث أن عملية الطباعة تتم فقط باللون الأسود دائمًا ما يكون اللون الأسود بالطباعة هو الأفضل والأكثر حده من الألوان الأخرى حيث يكون التباين هو سيد الجمال في العمل الطباعي. (Schmidt : 2010 , 84)

شكل (١٤) نقل اللون على سطح اللابريو
- نتائج المرحلة الأولى:

لم يتدخل الباحث في تركيبة الأحرف في تصاميم الطلبة وذلك للقناعة التامة بأنه عندما تقلقي القيد على الطالب في المرحلة التطبيقية ترتفع نسبة الإبداع والابتكار لديه حيث ان النتائج أغلبها وصلت للغرض المطلوب وهي طباعة لأحرف الخط الكوفي المربع بأسلوب حديث كما في الشكل (١٦) و (١٧) ، ونرى أن كوصف وتحليل للنتائج بتلك الأشكال اخذت الأشكال اختت التصميم الرئيسي حيث شكلوا الطلبة الأحرف الواحد حرف الميم بالشكل (١٦) وحرف العين بالشكل (١٧) بأسلوب وطريقة مختلفة عن الآخر حيث نرى بشكل (١٦) حرف الميم بجميع أشكاله المعكوس والمقلوب الأكبر منهم شكل قلب التصميم حيث يجمع الأحرف بشكل متزن وقوى وحده ووحدة أساسها حرف الميم بصورة مبتكرة وتتوافق معه أشكال حرف الميم بالأطراف بشكل متوازن. أما بالشكل (١٧) نرى ان الطالب استخدم حرف العين بأسلوب ابتكاري اخر حيث ان التصميم مقسم إلى وحدتين منفصلتين بالتركيبة ولكن متوازنين بشكل الحرف والتناسب بين الكتلة والفراغ بين الوحدتين ، وفي كل التصميمين نرى ان خطوط الأرضية بالطباعة اثرت المطبوعة حيث توازن حركة الأحرف داخل التصميم.

شكل (١٦) من نتائج الطلبة بتصميم حرف الميم شكل (١٧) من نتائج الطلبة بتصميم حرف العين
المرحلة الثانية:

- التصميم التركيبي لأحرف الخط الكوفي المربع على مساحة A2

في المرحلة الثانية للعمل يكون من الطبيعي أن الطالب أكثر حرافية لأنه اكتسب الخبرة في المرحلة الأولى من جانب تعامله مع الخط الكوفي المربع وعمل تصميمات فيه وايضا خبرة الحضر والطباعة ، وذلك يعجله أكثر مرونة ودقة بالمرحلة الثانية.

- طباعة العمل الثاني على الورق الملون بمساحة A2

رؤى الباحث بهذه المرحلة هي جعل من الطالب متفتح أكثر من جانب التصميم حيث ترتكز هذه المرحلة على عنصر التركيب ، يقوم الطالب باستخدام تصميمه لأحرف الخط الكوفي المربع التي انجزها بالمرحلة الأولى حيث يقوم بتركيبها مع عنصر الكلمة كما في الشكل (١٨) ، وتكون الكلمة عباره عن اسمه و اسم عائلته ، ويرى الباحث انه عندما يكون العمل عباره عن حرف الطالب واسمه واسم عائلته يكن التصميم أكثر صلابة وذلك لاتصاله وجذانيا بهوية الطالب حيث يتميز كل عمل بأسلوب مبتكر لا يراه إلا الطالب نفسه ولم يتيكره إلى الطالب نفسه ، ذلك ما يميز هذه التجربة.

شكل (١٨) المرحلة الثانية وتركيب الأحرف مع عنصر الكلمة على مساحة A2

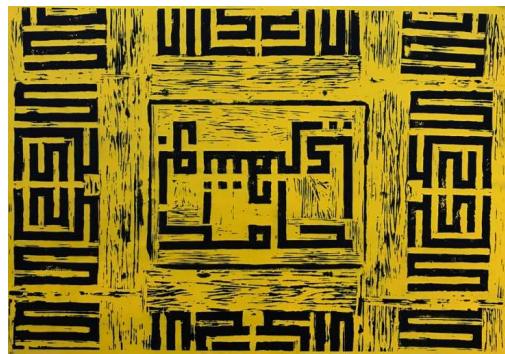
- نتائج المرحلة الثانية:

تؤكد رؤية الباحث في هذه التجربة أن تقليل القيود التصميمية لأحرف الخط الكوفي المربع ترفع من مستوى وفker الطالب وتجعله ينتج بأكثر حرية بحسب ما كسبه من خبره فنية بمادة الطباعة والتصميم وبين لنا شكل ١٩ أن الطالب عمل على تركيب التصميم بعدم ترك مساحات بين عناصر الأحرف والكلمة مما أدى إلى نتيجة مبنية على التكرار المتزن حول عنصر الكلمة وهي عبارة عن كلمتين "المزارع" و "محسن" أحدهما معكوسه ولكن القصد بذلك التصميم أن يامكاننا ان نرى التصميم بأكثر من وضعية واكثر من جانب حيث ان التصميم بجوانيه الأربع يعتبر الخط به مقروء.

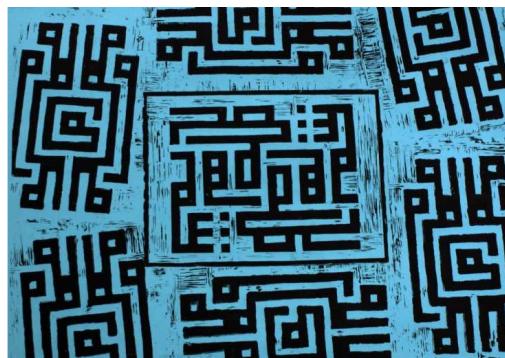

شكل (١٩) نتائجة طباعة في المرحلة الثانية تتكون من حرف الميم

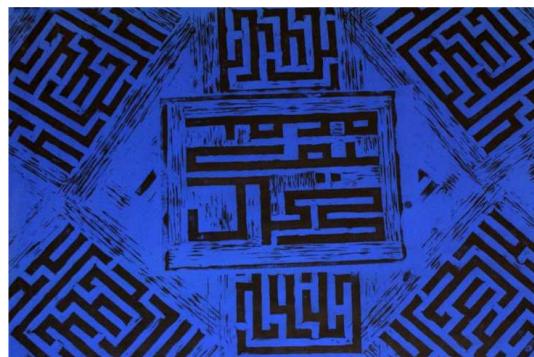
أما في الأشكال (٢٠) ، (٢١) ، (٢٢) نرى أن عدد من الطلاب كانوا أكثر حرية من ناحية توازن المساحية وعدم الالتزام باستقامة طباعة الحروف ولكن أغلبية الطلاب اتفقوا على أن يكون عنصر الكلمة في وسط التصميم.

شكل (٢٠) نتائج طباعة في المرحلة الثانية تتكون من حرف الحاء

شكل (٢١) نتائج طباعة في المرحلة الثانية تتكون من حرف الميم

شكل (٢٢) نتائج طباعة في المرحلة الثانية تتكون من حرف العين

توصيات البحث:

يوصي الباحث باستكمال التجربة على منهجيه مختلفه تعتمد بناء وحدة الحرف في الخط الكوفي المربع عن طريق تكرار وحركة احرف مشابها داخل المساحة مربعه ، وايضا التشكل

بالأحرف المختلفة داخل المساحة المربعة، حيث أن نتائج هذا البحث تعتبر أكثر حرية بالتصميم والتوصية للدراسات القادمة على المساحة المربعة والتعامل معها ككتلة بنائيه لها قيم فنيه وخطيه ومعمارية.

المصادر والمراجع:

المراجع العربية:

١. أبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (٢٠١٤) : الفهرست ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. مركز دراسات المخطوطات الإسلامية ، لندن وادعه للنشر أيمن فؤاد سيد ، ص ١٤ .
٢. ادهام حنش (١٩٩٨) : فن الخط في الوثائق العثمانية ، دار المنهج ، عمان ، ط ١ .
٣. ادهام حنش (٢٠٠٨) : الخط العربي وحدود المصطلح الفني ، روافد ، الكويت ، ط ١ .
٤. تايدى محمد (٢٠١٥) : القيم الفنية للخط الكوبي بين القاعدة والتطبيق "دراسة تطبيقية في أعمال الخطاط يوسف أحمد" ، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الفنون التشكيلية ، جامعة تلمسان ، الجزائر ، ص ٤٢ .
٥. روضان بهية (٢٠٠٩) : التنوعات الفنية في الخط الكوبي المربع ، مجلة حروف عربية ، عدد ٢٣ ، دولة الإمارات العربية المتحدة .
٦. عدنان البنى (٢٠٠١) : العرب والكتابة ، مجلة التراث العربي ، السنة الحادية عشر ، اتحاد الكتب العرب ، سوريا ، ص ١٠٥ .
٧. قدور عبد الله ثانى (٢٠٠١) : الخط الكوبي في مساجد تلمسان، من القرن الخامس إلى التاسع م ، دراسة تحليلية مقارنة ، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الثقافة الشعبية، جامعة تلمسان ، الجزائر ، ص ٨٧ .
٨. كمال الدين سامح (١٩٨٣) : العمارة الإسلامية في مصر - الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثانية ، ص ١١٦: ١١٠ .
٩. مأمون لطفي صقال (٢٠٠٤) : مبادئ الخط الكوبي في التربيعي ، مجلة حروف عربية ، عدد ١٣ ، دولة الإمارات العربية المتحدة .
١٠. مرزوق محمد عبد العزيز (١٩٨٨) : الفنون العثمانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر ص 63 .

المراجع الأجنبية:

11. Griffiths, A. (1996). Prints and Printmaking. Los Angeles, USA: University of California Press.
12. Roper, G. (2016). The History of the Book in the Middle East. New York, USA: Routledge.
13. Schmidt, C. (2010). Print Workshop. New York, USA: Porter Craft.
14. Staff, D. and Sacilotto, D. (1978). History and Process Printmaking. USA: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

The Creative Dimensions of the Square Kufic Calligraphy as an Approach to the Relief printing techniques through dynamic design

By: Dr Musaed M. Albehairi*

Abstract

The Arabic Letter is characterized by the expressive unity of human. The Letter is an entity whose voice and image have its symbolic and functional dimensions. This research aims to represent the aesthetics of this letter through the use of square Kufic calligraphy and the implementation of designs expressing the student's practice through the technique of relief printing (Linoleum) through the work of students in art education department at the College of Basic Education in Kuwait. There are not many studies on the square Kufic calligraphy related to the artistic and aesthetic side in printmaking, despite the many uses of this line in the past in architecture, furniture and fashion.

The square Kufic is based on the geometric structure, whose origin was associated with the Islamic architecture of mosques, shrines, castles..est. The decorative role was played in the surface of the façade through the coloring the bricks and sometimes carving the stone. The square shape is the basic unit in the construction of letter and composition, which facilitates the process of implementation on several materials. Also, the square Kufic letter vary according to their position in the design, in addition to its ability to extend and zigzag in decorative forms and all these features will allow a variety of designs, and the use of letter structure in relief printing.

The idea of the researchers in the use of the square Kufic calligraphy is that the letters of square Kufic can be read even if it is inverse. Since printing can be in more than one direction, the result of print can be seen in more than one direction while preserving the aesthetics of its design unit.

* Professor of the household management, Home Economics Dept. Faculty of Specific Education, El Mansoura University

The researchers used the analytical descriptive methods as follows;

Firstly, the theoretical part, studying principles of Square Kufic calligraphy, analyze the possibility of moving the structure of square Kufic letter and word form, going through the historical connections of square Kufic calligraphy and printmaking and its impact aesthetically as colors and lines.

Secondly, the practical part, explains the principles of Square Kufic calligraphy to the students, to produce a square Kufic balanced design ready for print, starting the first project on A3 size papers, then analyze the print editions to make adjustments and reprint it again and choose the best version that represent the strong the square Kufic forms. Then starts the second project on A2 size papers, combine the first and the second projects together to achieve the universality of the dynamic design through the square Kufic letters and words composition.