
الإفادة من المفردات الإسلامية كمدخل في صياغة تكوين اللوحة التصويرية*

إعداد

أ.د/ مصطفى محمد الفقي بكر
أستاذ التصوير المتفرغ
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

د/ محمود لطفي بكر
أستاذ الرسم والتصوير المساعد
كلية التربية النوعية-جامعة المنصورة

أ. هاجر السيد محمد الغباري
معيد بقسم التربية الفنية
كلية التربية النوعية بدمنياط

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٣٣) - يناير ٢٠١٤

* بحث مستل من رسالة ماجستير

الإفادة من المفردات الإسلامية كمدخل في صياغة تكوين اللوحة التصويرية

إعداد

د/ مصطفى محمد الفقير*

د/ محمود لطفي بكر**

هاجر السيد محمد الغباري***

الملخص :

يتناول البحث القيم الجمالية في الفن الإسلامي لما له من سمات مميزة لهذه الحضارة، وأيضاً المفردات الزخرفية الإسلامية سواء الهندسية والمتمثلة في الأطباقيات النجمية والمفروكة أو النباتية والمتمثلة في الروش العربي (التوريقات النباتية) والأرابيسك . كما يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أهمية دراسة مفردات الفن الإسلامي والغوص في أعماقه ومعرفة القيم الجمالية في تلك المفردات وتفسير ينابيعه الفكرية الأولى التي تمثل مصدر الإلهام الأول في الفن الإسلامي ، ودوره في إثراء اللوحة التصويرية للوقوف على مدى الارتباط بين التجريد في الفن الإسلامي ، وبين تحقيق البناء التكويوني وللوحة التصويرية والاستفادة من بعض هذه القيم التشكيلية في المفردات الإسلامية في التصوير الإسلامي .

مقدمة

"تشكل الحضارة الإسلامية أحد روائع الحضارات الإنسانية الكونية وما أفرزته من توجه فني وتشكل الزخارف عصب حيوي فيها ، وهي من الأفكار الفنية الموروثة والتي ظهرت قبل آلاف السنين في الفن السوري القديم ، وقد استخدم الفن الإسلامي "أشكالاً هندسية أساسية استخدمت في الحضارات السابقة أيضاً كالمثلث والمربع والشكل الشماني والذي ظهر في عمارة الكنائس ، ولكن الرؤية والرسالة والمعنى اختلفت تبعاً للنظرية الإسلامية نحو تحقيق بعد إيماني إسلامي صافي ، وتمثل أهم عناصر الزخرفة في الوحدة والتكرار ، بمعنى أن الفن الزخرفي كان موجوداً في الحضارات السابقة ، إلا أنه اخذ في الإسلام نسقاً جمالياً وأبعد روحية صقلته بفكر وفلسفة فأصبح من خصائص الفن الإسلامي الرفيع ".^(١)

" وقد نشأ الفن الإسلامي واذدهر في بلاد المشرق ذات الحضارات العريقة في (مصر والشام ، والعراق) ، وارتقي بالاقتباس من فنون البلاد وحضاراتها كما اقتبس من فنون الفرس واليونان ، ولكن الفنان المسلم الذي كان للدين أثر في حياته أخذ من الفنون ما يلاء نظريات الدين "^(٢) ، حيث تميز هذا الفن بفلسفية قائمة بذاتها وفكراً مرتبطة بالعقيدة ، وحل الفن الإسلامي معادلة صعبة

* أستاذ التصوير المترعرع - كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

** أستاذ الرسم والتصوير المساعد - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

*** معيد بقسم التربية الفنية - كلية التربية النوعية بدمنياط

(١) حسن محمود عيسى العواودة : فلسفة الوسطية الإسلامية والتجريد في العمارة الإسلامية ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين ، ٢٠٠٩ م ، ص ٢٩ .

أمام دارسي جماليات تذوق العمل الفني ، فهو فن جمع بين الفكر والفلسفة والعقيدة في إثناء واحد وأصبحت الأعمال الفنية الإسلامية تحمل هوية واحدة وهي إن محور الوجود هو الذات الإلهية الذي له القدرة اللانهائية بعكس الكائنات التي تفنى دائمًا . (١)

وهكذا أصبح التجريد سمة من السمات الأساسية في الفن الإسلامي حيث قام بتجريد كل قيود الواقع متتجاوز به محاكاة الطبيعة إلى ما ورائها لكي يصل به إلى الحقيقة المطلقة التي لا تدركها الأ بصار والتي يمكن التعبير عنها من خلال الواقع .

فنري الفنان المسلم كان يعلم ما يفعله ، وما يريد ، واستخدام علمه ، وایمانه في ترجمة أفكاره بطريقة فنية ، عبرت بوضوح عن عقيدته وفلاسفته في الحياة . حيث اختار الفنان الإسلامي التعبير عن العمق في الوجود ، ولم تشغله المظاهر الآنية للأشكال ، لذا نجده قد وجه طريقه نحو عالم التجريد ، بقيمه الجمالية المطلقة ، ذلك هو "الفردوس" الذي طالما حلم به ، والذي حدد طريقته في التحوير والاختزال . (٢) ، حيث أنه أنتج أعمال فنية على ضوء أساليبه التي استمر فيها التوريق بزخارف تحوى فروعاً انسيبية ، وتنبت من بينها الزهور ، بشكلها الهندسي الذي ينساب ويمتد في جهات متعددة ، كتطبيقات بسيطة لصيغ رياضية معقدة ، وفي ضوء ذلك لا يمكن الفنان المسلم بسهولة أن يقر بكونها تكوينات هندسية ، رغم تجردها ، وبعدها عن محاكاة نماذج الطبيعة . ولكن صاغها الفنان المسلم بأسلوبه من خلال آلوانه الصافية الجميلة ، وبأشكال بسيطة تذكر في نفوسنا إحساساً بفورة الحياة ، ونمواها المضطرب

" فالإسلام قد اهتم بالقيم الجمالية وأعلى من شأنها وأحاطها بسياج من العفة والنقاء والطهر بفتح الباب واسعاً أمام الإبداعات الفنية والأدبية الخلاقية " . (٣)

وقد عرف المسلمون فن التصوير ، واستخدموه طوال العصور الإسلامية من البداية للنهاية . ولكن نجد أنهم اتجهوا إلى الزخرفة الخالية من الرسوم الأدمية ، فتنوعت ما بين زخارف هندسية جديدة ابتكروها وأبدعوا فيها ، وكذلك الزخارف النباتية ، وكان لهم أسلوب متميز فيها وأيضاً الزخارف الكتابية وكان لهم السبق فيتناول هذه الزخرفة حيث أن شراء اللغة العربية والحراف قد ساهم في ثراء المضمار . (٤)

ولما كانت مصر تضم العديد من مظاهر المفردات الإسلامية الزخرفية في المساجد والمدارس والأسللة والأضرحة التي تتسم بسمات الفن الإسلامي المستمدة من أصول العقيدة سواء كان ذلك في شكل العمائر أو المعالجات السطحية التي ارتسمت بها تلك العمائر فإن الباحثة قد انتبهت إلى إيجابية العلاقة بين كل من العمارة الإسلامية وفن التصوير .

(١) راندة عبد الكريم : فسيفساء العمائر الإسلامية بمدينة القاهرة في العصر الأيوبي والمملوكي والعثماني ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٢ ، ص ٣ .

(٢) محسن محمد عطية : موضوعات في الفنون الإسلامية ، عالم الكتب ، القاهرة ، ٢٠٠٥ ، ص ٧٩ .

(٣) هاله محجوب خضر : علم الجمال وقضايا ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ، ٢٠٠٦ ، م ، ص ١٠٩ .

(٤) راندة عبد الكريم : فسيفساء العمائر الإسلامية بمدينة القاهرة في العصر الأيوبي والمملوكي والعثماني ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٢ ، ص ٣ .

ومن هذا المنطلق رأت الباحثة أنه ينبغي عليها تأكيد العلاقة بين فن التصوير وفنون العمارة الإسلامية في مصر حيث تعد العمارة منطلقاً فنياً وتقنياً يمكن من خلاله إنتاج أعمال تصويرية تضم في محتواها عبق الماضي ومواكبة العصر الحديث

مشكلة البحث :-

من خلال قيام الباحثة بتدريس الجانب التطبيقي لمادة التصوير في كلية التربية النوعية بدمياط جامعة المنصورة فقد رأت أن هناك دور للمفردات الإسلامية الزخرفية في إثراء البناء التكوفياني للعمل التصويري . هذا الدور لم يفعل بالشكل الذي يتناسب مع قيمة الفن الإسلامي التشكيلي والعلاقات التي يمكن أن تفيد القيم التشكيلية والجمالية في اللوحة .

فقد اتجه الكثير إلى التأثر بفنون مختلفة أو بجوانب معينة في الفن الإسلامي ولكن قلت الدراسات التي تهتم بثنائية العلاقة بين تلك المفردات الزخرفية التي تظهر في البناء المعماري والمعالجات المتعددة له وبين بنائية العمل التصويري

ومن هذا المنطلق أتت مشكلة البحث والتي تمثل في الإجابة على التساؤل التالي :

كيف يمكن الاستفادة من بعض المفردات الإسلامية في صياغة التكوين في اللوحة

التصويرية المعاصرة ؟

أهداف البحث :-

يهدف هذا البحث لتحقيق الأهداف التالية :

- ١ . تحقيق البناء التكوفياني في اللوحة من خلال بعض المفردات الإسلامية المستوحاة من زخارف العمارة الإسلامية .
- ٢ . الاستفادة من بعض القيم التشكيلية في تلك المفردات الإسلامية في صياغة مفردات التكوين في التصوير المعاصر .
- ٣ . التعرف على المصادر والمنابع التي استلهم منها الفن الإسلامي اتجاهه التجريدي الهندسي .
- ٤ . إلقاء الضوء على أهمية الفن الإسلامي ، ودوره في إثراء اللوحة التصويرية .
- ٥ . إنتاج أعمال تصويرية مستوحاة من الفن الإسلامي تحمل قيم الأصالة والمعاصرة .

أهمية البحث :-

تبرز أهمية البحث فيما يلي:

- الحفاظ على جزء مهم من التراث المصري .
- الوقوف على أهمية العلاقة بين مجالات الفنون المختلفة لإبداع أعمال قد تكون جديدة في الرؤية والمعالجة التشكيلية .
- تعدد الرؤى التصويرية في اللوحة من خلال المعالجات المتعددة لمفردات الفن الإسلامي .
- توجيه نظر المتذوق للفن التشكيلي إلى جمال وتفرد الفن الإسلامي .

فروض البحث :-

يفترض البحث عدة فروض يمكن إجمالها على النحو التالي :

- ١ - توجد علاقة بين مفردات الفن الإسلامي وبين بنائية اللوحة المعاصرة .
- ٢ - يمكن إيجاد صياغات تشيكيلية للتكوين في اللوحة المعاصرة من خلال مفردات الفن الإسلامي.

حدود البحث :-

- ١ - حدود البحث الزمانية : الفن الإسلامي في العصر الفاطمي والملوكي .
- ٢ - حدود البحث المكانية : في مدينة القاهرة .

منهج البحث :-

بمعالجة موضوع البحث سوف تستخدم الباحثة :-

١. المنهج الوصفي التحليلي في التعرض لبعض مفردات الفن الإسلامي بالوصف والتحليل من حيث القيمة الإنسانية والشكلية وتحليل القيم الجمالية فيها .
٢. المنهج التجريبي تقوم الباحثة بإجراء تجربة ذاتية وذلك بعمل مجموعة من اللوحات (الكولاج) مستمدة من المفردات الزخرفية الإسلامية .

الإطار النظري :

١. دراسة الفن الإسلامي والقيم الجمالية فيه .
٢. دراسة بعض المفردات الزخرفية في الفن الإسلامي التي ارتبطت بزخارف العمائر .
٣. دراسة وصفية تحليلية لبعض المفردات في الفن الإسلامي .

البناء :

يقول هيربرت ريد إن الفكر البنياني في محتواه المركب الكلي للعلاقات الإنسانية مع الحياة وأسلوب التفكير والعمل والإدراك والمعايشة .^(١)

التكوين :

هو إطار مرجعي يشمل جميع العناصر التشكيلية وقيمها الجمالية بشرط الترابط بينهما في انسجام وتواافق ليعبر عن موضوع معين له عناصره الأساسية ، وقد يعني التكوين الهيئة لكل عنصر أو العناصر جميعها .^(٢)

(١) H . Read:The Philosoph of Modern Art , London , 1925 , P238

(٢) عبد المنعم محمد حامد يوسف : المتوازيات من الخط العربي والاستفادة منها في تصميم بعض الأعمال الفنية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، ٢٠٠٣ م ، ص ١٧٦ .

التصوير :

هوفن توزيع أصباغ أو ألوان سائلة على سطح مستوى من أجل إيجاد الإحساس بالمسافة وبالحركة والملامس والشكل كذلك الإحساس بالامتدادات الناتجة عن تكوينات هذه العناصر، ومن المفهوم طبعاً أنه بواسطة حيل الأداء هذه يعبر عن القيم الذهنية والعاطفة والرمزية والدينية، وعن قيم ذاتية أخرى . (٤)

المعاصرة :

هي الفكر السائد لكل عصر متأثر بالظروف المحيطة متاثراً في كل وقت بالثوابت وكذلك بالمتغيرات (٥) .
القيمة :-

" يعرف الفيلسوف جون ديوي القيمة بأنها ليست ما نرغب فيه مغلاً ولكن ما ينبغي أن نرحب فيه . لذلك يفضل البعض تحديد القيمة بأنها ليست فيما تفضله فعلاً بل فيما هو قادر على إشارة تفضيلنا واعجابنا " . (٦) حيث تمثل الصفة التي تجعل الشئ مرغوباً فيه وتطلق على ما يتميز به الشئ من صفات تجعله مستحقاً للتقدير ، كما يمكن تعريفها بأنها هي محصلة ونتاج العلاقات التشكيلية بين عناصر الفن التشكيلي ، من خطوط وملامس وألوان وما يحكمها من أسس الفن والتصميم
القيم الجمالية :-

تعرف القيم الجمالية بأنها " الأسلوب والقواعد التي تحدد الغايات وتلزم الفنان باتباعها، وهي تلقائية ولها صدي عند المجتمع ، ومرتبطة العرقية بين التأثير والتاثير في إطار البناء الاجتماعي ، فهي ذات بعد تاريخي واجتماعي وثقافي وفلسي ، ولا تخلي أي حضارة عن القيم الجمالية . (٧)

الفن الإسلامي اشتق إسمه من الإسلام وقد ولد بظهور الإسلام وتمت مراحل نضوجه بعد انتشار الدين الجديد في منطقة الشرق الأوسط ، وبعد مرور قرنين من الفتوحات الإسلامية تفاعل الدين مع التأثيرات الفنية المختلفة التي كانت موجودة في الحضارات السابقة . ويتميز الفن الإسلامي عن غيره من الفنون القديمة بكونه من أوسع الفنون انتشاراً وذلك لاتساع رقعة الإمبراطورية الإسلامية التي امتدت من الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً ، واتساع الإمبراطورية الإسلامية واختلاف طرز وفنون شعوبها المختلفة كما يتميز الفن الإسلامي بتكميل مضمونه وتناسق

(١) برنارد مايزر : الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها ، ترجمة سعد المنصوري ، مسعد القاضي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة، ١٩٦٦، ص ١٤٩.

(٢) محسن محمد عطيه : آفاق جديدة للفن ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٩٥ ، ص ١١٠.

(٣) أميرة حلمي مطر : مقدمة في علم الجمال ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٧٦، ص ٩٧.

(4) Gotto,J,A, and others "Exploring visual Desingn, Davis puplication,Iac,Mannachutts USA,1985 .p576

وحداته معبراً تعبيراً مشتركاً أو منفرداً، يتحقق في كل وحدات النفع الإنساني والاستخدام البشري والروحي .

" فالفن الإسلامي فن واقعي تطبيقي يلبس كل أداء أو مرفق من مراافق الحياة ثوب الجمال الذي أضفاه الله على الكون ، وأن خصوصيته نابعة من موقف الإسلام من الحياة بوجه عام ومن الفن بشكل خاص " (١)

القيم الجمالية في الفن الإسلامي :-

تميز الفنون الإسلامية بأن هناك وحدة عامة تجمعها بحيث يمكن أن تتميز أي قطعة أنتجت في ظل الحضارة الإسلامية في أي قطر من أقطار العالم الإسلامي ، ولعل هذا السر من أسرار تفوق الحضارة الإسلامية وقدرتها الفائقة على صبغ المنتجات الفنية في جميع الأقطار بصبغة واحدة ، على أن هذه الوحدة لم تمنع من وجود طرز إسلامية تميز بها الأقطار الإسلامية المختلفة في عصور تطورها الفني . " كما يعتبر الفن الإسلامي أغنى الفنون في التنوع الموجود على سطوح المباني والأعمال الفنية الأخرى ، وذلك من خلال وفرة الزخرفة المختلفة والبروز والانحناءات والتكتلات الزخرفية " (٢) استطاع الفنان المسلم أن يعكس مفاهيم العقيدة الإسلامية وثقافة الشعوب الإسلامية المختلفة البيئات في تشكيلات إسلامية جمالية والتي صبغت في أعماله المختلفة سواء العمارة أو النحت أو التصوير وغيره من الفنون الأخرى . ويمكننا تحديد أهم هذه القيم الجمالية في المحاور الآتية :

الوحدة :

إن تحقيق الوحدة من المتطلبات الرئيسية لأي عمل فني بل وتعتبر من أهم المبادئ لإنجاحه من الناحية الجمالية ، ويعنى مبدأ الوحدة في العمل الفني أن ترتبط أجزاءه فيما بينها لتكون جميعها وحدة واحدة فمهما بلغت دقة الأجزاء في حد ذاتها ، فإن العمل الفني لا يكتسب قيمته الجمالية بغير الوحدة التي تربط بين أجزائه بعضها بالبعض الآخر ربطاً عضوياً وتجعله متاماً كما والوحدة تنشأ نتيجة الإحساس بالكمال وينبع الكمال مع الاتساق بين الأجزاء فالمقصود بالوحدة في العمل الفني أن يحتوى على نظام خاص من العلاقات تترابط أجزاءه حتى يمكن إدراكه من خلال وحدته في نظام متسق متألف يخضع له كل التفاصيل وبمنهج واحد .

الإيقاع :

والإيقاع هو تنظيم للفواصل الموجودة بين وحدات الهمم الفني ، وقد تكون هذه الفواصل بين النقط والخطوط والمساحات والأشكال أو الألوان أو بترتيب درجاتها أو تنظيم اتجاهات عناصر العمل الفني .

(١) عمر النجدي : أبجدية التصميم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٦ ، ص ٣٠

(٢) محمد زينهم : التواصل الحضاري للفن الإسلامي وتأثيره على فناني العصر الحديث ، وزارة الثقافة المصرية ، ٢٠٠١ ، ص ٤٦

التناسب :

لغة التناسب كما ذكرها إسماعيل شوقي " هي لغة تحليلية تظهر نتائج سريعة وواضحة ودقيقة حول قيمة الأجزاء بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة إلى تكوين الكل " (١) . والنسب تؤثر في شكل العمارة ويوضح ذلك من خلال "تأثير جمال العمارة بالعلاقات النسبية المكونة لها ، سواء كانت من نسب المواد البنائية أو نسب عناصر الإنشاء أو نسب المواد المصنعة " (٢) .

وهناك مصادر معينة ومحددة لكل حضارة تستلهم منها خصائص فنونها وفى العمارة الإسلامية ، ويظهر مبدأ النسبة والتناسب في العمارة الإسلامية من خلال استلهام فناني تلك الحضارة نسبهم الفاصلة من خلال دراسة صورة الجسم الانساني وبنية هيكليه (خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)

سطحية الفراغ :

وذلك نتيجة كره الفنان المسلم التجسيم في أعماله بحيث تكون مشابهه للطبيعة واستبدل بذلك زخارف تعتمد على وضوح الخط وتحويره الزخرفي وأيضاً تأثير الألوان الصريرة الواضحة دون تدرج لوني فيها كما حددها بخطوط زخرفية . حيث ظهر في أعمال الفنان المسلم الرسوم الأدمية والحيوانية وزخارفه الهندسية والنباتية أيضاً بصورة بسيطة وغير مجسمة .

الألوان :

ظهر جمال الألوان في الفن الإسلامي فاستعمل الألوان في الفن الإسلامي كان يؤدي وظيفة جمالية أساساً . واستعملت الألوان الزرقاء والخضراء والذهبية بكثرة .. إلى جانب مساحات محدودة من الألوان الحمراء ، والصفراء والبنية . كما نشاهد في أعمال الفسيفساء والتحف الزجاجية والخزف والقاشاني .

وقد تأثر الفنانين سواء الأجانب أو العرب باستعمال الألوان استعملاً جماليًا ، ومن هؤلاء الفنان الفرنسي " ماتيس " الذي تأثر بالألوان الإسلامية عند زيارته لشمال إفريقيا .

" اللون الذهبي استعمل بسخاء في الفن الإسلامي وهو لون يسلب الأشياء أجسامها ... لون له بريق سحري ، من شأنه أن يخرج الإنسان من الواقع الأرضي ويرفعه إلى السماء أو الجنة ، وهي غاية الغايات في العقيدة الإسلامية .. ويلاحظ أن اللون الذهبي ليس لوناً بمعنى الصحيح لأنّه لا يشاهد في الطبيعة " (٣) .

الفن الإسلامي الهندسي :-

" إن الفن الإسلامي الهندسي المنتظم والمتكرر لوحداته يعتبر من الفنون الإسلامية الراقية . وهو الذي يمكن فيه استخدام المربعات والمثلثات والمستويات والدوائر في خلق تكوينات هندسية غاية

(١) إسماعيل شوقي : التصميم عناصره ودراسة في الفن التشكيلي ، المؤلف ، ٢٠٠٥ ، ص ١٦٢

(٢) فاروق عباس حيدر : التصميم المعماري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٩٨ ، ص ١٤٧

(٣) أبو صالح الألفي : الفن الإسلامي ، ص ١٠٥

في الجمال وروعة التكوين، كما أن التناسق بين الوحدات بعضها البعض يخرج في شكل هندي منظم يظهر جمال التكوين والتواافق والانسجام بين خطوطه المتقطعة والمداخلة والمتوالدة والمتسانقة والمتماثلة سواء في أشرطة أو حشوات في شكل جميل أحادي

كما يمكن ملء المساحات المتواالدة نتيجة التكوينات الهندسية بتكوينات زخرفية من أفرع نباتية مناسبة أو بتكوينات هندسية تلاءم التكوين المرسوم . حيث أنه من أهم مميزات الطابع الزخرفي الإسلامي هو عدم ترك مساحات فراغية دون استغلالاً بعمل زخرفة نباتية مناسبة في هذا الفراغ^(١) . وذلك من خلال استخدام المفردات الزخرفية في الفن الإسلامي والتعبير عنها من خلال المعالجات المتعددة لتلك المفردات ، وتمثل هذه المفردات في المفروكة ، والطبق النجمي ، والخط العربي وغيرها. ويتبين ذلك في التحف الفنية والعمارة الإسلامية حيث نجد لها مزدحمة بالزخرفة المتصلة بعضها البعض حيث تكون المساحات كلها مليئة بالخطوط أيًا كان نوعها . كما كان التكرار من العوامل الرئيسية أيضاً للفراغ . ونلاحظ أن التكرار في الفن الإسلامي لا يحدث أبداً ملل أو رتابة في نفسية المشاهد لهذا الفن وقد اختلفت طرق وأساليب رسم الزخارف الإسلامية .

حيث تفوق المسلمون تفوقاً ملحوظاً في جمال الزخرفة وذلك نتيجة لتأثيرهم بالأسلوب الفنية السابقة إلى أن طوروها وابتكرموا أشكالاً زخرفية ذات طابع إسلامي متميز وباستخدام وحدات مختلفة من الزخارف يمكن إبداع أعمال تصويرية تتواافق مع الفن العاشر حيث تتحقق القيم الجمالية لتلك المفردات . مما يفيد في التأكيد على التراث الإسلامي وتأصيل دوره الفعال في مجالات الفنون .

تعتبر الزخرفة في الفن الإسلامي مظهراً للإبداع والخيال ، فقد إتبع الفنان المسلم خطوات متطرفة في تأليف الزخارف وتتمثل تلك الخطوات في التجريد أي تبسيط وتحوير تلك الأشكال الزخرفية لكي يضفي طابعه الخاص والذي يميشه عن أي فن آخر.

أولاً الزخارف الهندسية :-

تفوق الفنان المسلم تفوقاً ملحوظاً في الزخرفة الهندسية وذلك لطبيعة الإسلام الذي نهي عن تصوير الكائنات الحية كما أن تفوق المسلمين في الرياضيات كان من الأسباب والعوامل الهامة التي ساعدتهم على معرفة الأساس الرياضية للأشكال الهندسية . وقد ابتكر الفنان المسلم أشكال زخرفية هندسية لا حصر لها ومن أشهر هذه الزخارف :-

المفروكة :-

" شكل مشتق من زخرفة المعقلاني على هيئة حرف T الأفونكي ويقابله نفس الشكل معكوساً (شكل ١) وقد يوجد بشكل معدل أو مائل وقد يكون لفظ الجلالة " الله " بالكوني في المربع "^(٢)

(١) عبد الستار حسين :- هندسة الفن الإسلامي ، دار الطلائع ، بدون تاريخ ، ص ٨٧

(٢) حسن البasha : موسوعة العمارة والأثار والفنون الإسلامية ، ص ٩٩ .

شكل (١) المفروكة

زخرفة الجداول :-

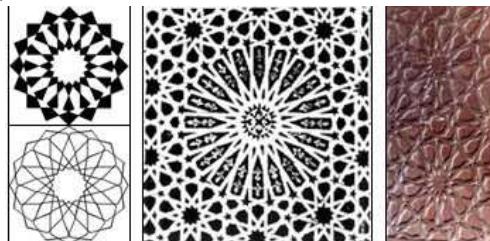
من العناصر الهندسية أيضاً زخرفة الجداول . وهي معروفة منذ العصور القديمة في العراق وفي مصر الفرعونية ولعلها هي مصدر الإيحاء بالجداول الإغريقية ، وعناصر الأنشطة والمشبكات البيزنطية .

الأطباق النجمية :-

يعد الفن الإسلامي هو الوحيد الذي اختص بنوع من الزخارف الهندسية هي ما اصطلاحنا على تسميتها " بالأطباق النجمية " . وهي التراكيب الهندسية الأشكال المتعددة والمجمعة على هيئة نجوم ، وبدأت بشائرها في القرن السادس الهجري (١٢ م) .. وهذه الزخارف لا فضل لأحد في ابتكارها وتطويرها سوى الفنانين العرب المسلمين ، وأنه ليس هناك أي طراز من طرز الفنون التاريخية قد وصلت فيه أساليب الزخرفة الهندسية إلى القمة مثل ما وصلت إليه في الطراز العربي الإسلامي (١)

تعددت أشكال الأطباق النجمية بحسب عدد أطرافها فمنها طبق نجمي ذو ستة أطراف وثمانية وعشرون وأثني عشر وست عشر .

قد ظهر شكل النجمة المثمنة لأول مرة في الفن الإسلامي في زخارف قبة الصخرة وهي عبارة عن مربعين متداخلين يدخل الواحد الآخر بحيث يشكلان نجمة ذات ثمانى رؤوس

شكل (٢) الأطباق النجمية

(١) فريد شافعي : العمارة العربية في مصر الإسلامية ، الهيئة المصرية العامة للنشر ، القاهرة ، ١٩٧٠ ، ص ٢١٩

معقلي :-

" أشكال ذات ستة أضلاع متساوية تتداخل مع بعضها البعض بحيث تكون بداخلها أشكال ذات ثلاثة شعب (نرجسة مسننة) ويربط بين كل أربعة منها نجمة ذات ست شعب " (١) .

ثانياً الزخارف النباتية :-

كما تفوق الفنان المسلم وطور الزخرفة الهندسية تفوق أيضاً في الزخرفة النباتية وتطورها . حيث كان الفنان المسلم يميل إلى تبسيط وتحوير الأشكال النباتية وتجريدها إلى أن وصلت بعض هذه الأشكال أقرب ما يكون إلى الأشكال الهندسية كما طور الفنان المسلم أيضاً زخارف نباتية فيها محاكاة لشكلها الطبيعي . ومن أهم تلك الزخارف

الزخرفة الإسلامية " الأرابيسك "

هذه الزخرفة من الزخارف التي انفرد بها الفن الإسلامي حيث انتشرت جميع أنحاء العالم الإسلامي كما أثرت تأثيراً مباشراً واضحاً في الفن الأوروبي ، حيث يميل هذا الفن لأن يظهر التجريد من خلال استخدامه للزخارف الورقية بوصفها أشكالاً هندسية .

" أكثرها شيوعاً ورقة الكرم الخامسة وعنقيدها وحبات عنها ، والأكانتس (حشيشة اليهود) ، والنخلة بشكلها المروحي الكامل أو نصف المروحي إلى زهرة اللوتس وكيزان الصنوبر وحبات الرمان " (٢) .

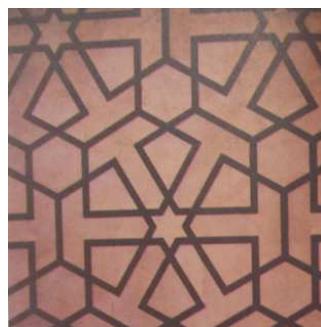
كما أضاف الفنان المسلم إلى الأوراق النباتية عناصر هندسية بطريقة زخرفية ، والمتمثلة في الخطوط المستقيمة ، والدائرة والمقطعة ، والنجمية والتشابكة ، والمثلثة والمضفرة إلى غير ذلك . الرقص العربي :-

" يمثل الرقص العربي أعمق ابداعات الفن الإسلامي وأكثر مظاهره انتشاراً وقد أدى البعض أن الرقص العربي إنما جاء كنتيجة حتمية للنهي عن تصوير المخلوقات الحية عند المسلمين لأنه فن زخرفي مجرد ، لا يحاكي الطبيعة " (٣) . كما يوجد نوعان من الرقص العربي . الرقص الهندسي ، الرقص النباتي (شكل ٤،٣)

(١) حسن البasha : موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية ، ص ٩٩

(٢) سعد زغلول عبد الحميد : العمارة والفنون في دولة الإسلام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص ١٩٠

(٣) وجдан على بن نايف : سلسلة التعريف بالفن الإسلامي ، الأميون العباسيون ، الاندلسيون " دار البشير ، ص ١٠٨

شكل (٣) الرشيد

شكل (٤) الرشيد النباتي

الإطار التطبيقي :

تتمثل في عمل تجربة ذاتية تقوم بها الباحثة للوقوف على تحقيق نتائج البحث والتأكد من صدق وسلامة الفروض .

أهمية التجربة :

الاستفادة من العلاقات التشكيلية الناشئة من خلال علاقة الشكل والفراغ من بعض مفردات العمارة الإسلامية الهندسية والمجردة أيضا والإفادة من الطرز المعمارية في إنشائية العمل التصوير علاقة التجربة بأهداف التربية الفنية .

اشتركت التجربة مع أهداف التربية الفنية في :

- 1- الاستفادة من الفن الإسلامي وتنوّق القيم الجمالية فيه والاستفادة من هذا التراث .
- 2- توسيع فكر وخيال المتذوق وتنمية الخبرة الجمالية لديه حيث تقوم الباحثة بإيجاد صياغات تشكيلية للتكون في اللوحة المعاصرة من خلال مفردات الفن الإسلامي
- 3- تنمية القدرة على ابتكار أعمال فنية تصويرية بشكل عام

الأَدَوَاتُ وَالخَامَاتُ الْمُسْتَخَدِمَةُ :

- **الآدوات :** المسطورة - البرجل - فرش الألوان
 - **الخامات :** أقلام رصاص - ألوان جواش - أقلام حبر - ألوان خشبية - ألوان زيتية - ألوان باستيل - قماش - خامات ورقية (ورق مجلات وجرائد) - ورق كانسون - ناصبيان
- وفيما يلي عرض بعض الأعمال التصويرية الخاصة بالتجربة الذاتية

اللوحة رقم (١)
من عمل الباحث

- **أبعاد العمل :-** ٣٥×٥٠
- **الخامات :** خامات متعددة
- **السنة :** ٢٠١٢
- **الهيئة العامة للعمل :** مستطيل رأسى
- **وصف العمل :** يعتمد العمل الفنى على أسلوب التجريد الهندسى بتقنية الكولاج من خلال الإستفادة بالخامات الورقية والقماش كما أن للقماش دور فعال في اللوحة حيث يوجد في أسفل اللوحة شريط هندسى من القماش بدرج لوني ، وأيضاً في منتصف اللوحة وهي بورة الرؤية عنصر إسلامي وهو "القبة" والإستفادة منها في العمل الفنى ، كما يوجد في أسفل شمال اللوحة عنصر زخرفي مقتبس من الفن الإسلامي ، وتم ترديده في أعلى يمين اللوحة .
- **التقنية المستخدمة في العمل :** الكولاج

اللوحة رقم (٢)

من عمل الباحث

• أبعاد العمل :- ٤٠ × ٤٠

• الخامات : جواش علي كانسون

• السنة : ٢٠١٢

• الهيئة العامة للعمل : مربع

• وصف العمل : يعتمد هذا العمل على التأثير اللوني مستفیدا منه في التدرجات اللونية والأشكال اللونية الناتجة عن تأثير اللون وبعد ذلك تم التأكيد هذه الأشكال بالحبر لتعطي انطباعا مختلفا ، حيث يوجد في منتصف اللوحة شكل متكرر لعنصر المآذن والقباب ، كما يظهر بوضوح عنصر الهلال ، وفي أسفل يسار اللوحة عنصر المفروكة لما لها من تأثير في الفن الإسلامي .

• التقنية المستخدمة في العمل : الطباعة على الورق باستخدام الجواش

اللوحة رقم (٣)

من عمل الباحث

- أبعاد العمل :- 35×50

- الخامات : خامات متعددة

- السنة : ٢٠١٢

- الهيئة العامة للعمل : مستطيل رأسي

وصف العمل : يعتمد العمل الفني على أسلوب التجريد الهندسي بتقنية الكولاج من خلال الإستفادة بالفردات الزخرفية ، والمتمثلة الكتابة الكوفية في أعلى يسار اللوحة ، كما يظهر التأثر بتلك المفردات في أعلى منتصف اللوحة حيث يوجد التوريقات النباتية ، وأيضاً في أسفل اللوحة شريط يربط بعرض اللوحة مقتبس من الزخارف الجصية علي العمائر الإسلامية .

- التقنية المستخدمة في العمل : الكولاج

اللوحة رقم (٤)

من عمل الباحث

- أبعاد العمل :- 35×50

- الخامات : خامات متعددة

- السنة : ٢٠١٢

- الهيئة العامة للعمل : مستطيل رأسي

وصف العمل : يعتمد العمل الفني على أسلوب التجريد الهندسي بتقنية التأثر بالشرايط الهندسية في الفن الإسلامي لما لها من دور جمال في العمل ، وفي أعلى يمين العمل يوجد حروف من الخط العربي وتم التأكيد عليها بأقلام الحبر ، كما يظهر شكل لنافذة بشكل مبسط في منتصف العمل حيث يظهر في هذا العمل الوحدانية من خلال ظهور كلمة " الله "

- التقنية المستخدمة في العمل : الكولاج

اللوحة رقم (٥)

من عمل الباحث

• أبعاد العمل :- ٣٥×٥٠

• الخامات : خامات متعددة

• السنة : ٢٠١٢

• الهيئة العامة للعمل : مستطيل رأسي

• وصف العمل : يعتمد العمل الفني على أسلوب التجريد الهندسي بتقنية الكولاج من خلال الاستفادة من عنصر المفروكة والتي تدرج تحت اسم علاقة "هندسية عضوية" حيث تم تقسيم اللوحة إلى مساحات مختلفة وتم توزيع المفروكة على تلك المساحات ، ويلاحظ وضع المفروكة الأكبر والمتكررة بألوانها المختلفة أنها في المنتصف للخارج

• التقنية المستخدمة في العمل : الكولاج

اللوحة رقم (٦)

من عمل الباحث

• أبعاد العمل :- 35×50

• الخامات : خامات متعددة

• السنة : ٢٠١٢

• الهيئة العامة للعمل : مستطيل رأسى

• وصف العمل : يعتمد العمل الفنى على أسلوب التجريد الهندسى بتقنية الكولاج من خلال الاستفادة بالفردات الزخرفية ، والمتمثلة في العناصر النباتية أعلى اللوحة كما أنها بؤرة الرؤية ، وايضا في منتصف اللوحة شريط هندسى مقتبس من الزخارف الهندسية الإسلامية .

• التقنية المستخدمة في العمل : الكولاج

اللوحة رقم (٧)

من عمل الباحث

• أبعاد العمل :- 70×50

• الخامات : خامات متعددة

• السنة : ٢٠١٢

• الهيئة العامة للعمل : مستطيل رأسى

• وصف العمل : يعتمد العمل الفنى على أسلوب التجريد الهندسى بتقنية الكولاج من خلال الاستفادة بالفردات الزخرفية ، والمتمثلة في العناصر الزخرفية الإسلامية الهندسية أسفل اللوحة ، حيث يظهر الشكل الأحمر في المنتصف حيث يعتبر بؤرة الرؤية .

• التقنية المستخدمة في العمل : الكولاج

النتائج والتوصيات :

من خلال دراسة المفردات الإسلامية في صياغة تكوين اللوحة التصويرية توصل البحث إلى:-

١. أثبتت الدراسة أنه من خلال التجريد الهندسي في الفن الإسلامي ساعد هذا في إثراء اللوحة التصويرية.
٢. أثبتت الدراسة أن هناك علاقة بين كل من السمات التعبيرية للفنان المسلم ، واللوحة التصويرية الحديثة .
٣. أثبتت الدراسة أن هناك علاقة بين فن التصوير ومفردات العمارة الإسلامية الزخرفية حيث تعد هذه المفردات الزخرفية منطلقاً فنياً وتقنياً يمكن من خلاله إنتاج أعمال تصويرية تضم في محتواها عبق الماضي ومواكبته العصر الحديث .
٤. أوضحت الدراسة المصادر والمنابع التي استلهم منها الفنان الإسلامي اتجاهه التجريدي .

التوصيات :-

في ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج ، ومن خلال إطارها النظري توصي الدراسة

بما يلي :-

١. تأكيد الدور المهم للتجريد الهندسي في الفن الإسلامي كعنصر فني معاصر
٢. إيجاد مداخل تقنية وفنية من خلال المعالجات المتعددة لمفردات الفن الإسلامي .
٣. توجيه نظر المتذوق للفن التشكيلي إلى جمال وتفرد الفن الإسلامي .
٤. الإهتمام بدراسة أعمال الفنانين المتأثرين بفنون التراث لاسيما تراث الفنون الإسلامية .

المراجع

أولاً الكتب العلمية :

١. أبو صالح الألفي : الفن الإسلامي
٢. أميرة حلمي مطر : مقدمة في علم الجمال ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٧٦
٣. إسماعيل شوقي : التصميم عناصره ودراسة في الفن التشكيلي ، المؤلف ، ٢٠٠٥
٤. برنارد مايزر : الفنون التشكيلية وكيف تنتزقها ، ترجمة سعد المنصوري ، مسعد القاضي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٦ م .
٥. حسن البasha : موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية
٦. سعد زغلول عبد الحميد : العمارة والفنون في دولة الإسلام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية .
٧. عبد الستار حسين : هندسة الفن الإسلامي ، دار الطلائع ، بدون تاريخ
٨. عمر النجدي : أبجدية التصميم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٦
٩. فاروق عباس حيدر : التصميم المعماري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٩٨
١٠. فريد شافعي : العمارة العربية في مصر الإسلامية ، الهيئة المصرية العامة للنشر ، القاهرة ، ١٩٧٠

١١. محسن محمد عطيه : آفاق جديدة للفن ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٩٥ م
١٢. محسن محمد عطيه : موضوعات في الفنون الإسلامية ، عالم الكتب ، القاهرة ، ٢٠٠٥
١٣. محمد زينهم : التواصل الحضاري للفن الإسلامي وتأثيره على فناني العصر الحديث ، وزارة الثقافة المصرية ٢٠٠١،
١٤. هاله محجوب خضر : علم الجمال وقضاياها ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ٢٠٠٦ م
١٥. وجдан على بن نايف : سلسلة التعريف بالفن الإسلامي ، الامويون العباسيون ، الاندلسيون " دار البشير
16. Read: The Philosoph of Modern Art , London , 1925 , P238.
17. Gotto,J,A, and others "Exploring visual Desingn, Davis publication, Iac, Mannachutts USA,1985 .p576

ثانياً الرسائل العلمية :

١٨. حسن محمود عيسى العواودة : فلسفة الوسطية الإسلامية والتجريد في العمارة الإسلامية رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين ، ٢٠٠١ م.
١٩. راندة عبد الكريم : فسيفساء العمائر الإسلامية بمدينة القاهرة في العصر الأيوبي والمملوكي والعثماني ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٢ م .
٢٠. عبد المنعم محمد حامد يوسف : المطالعات من الخط العربي والاستفادة منها في تصميم بعض الأعمال الفنية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، ٢٠٠٣ م .

ABSTRACT

The research deals with beautiful values in Islamic art which has dusting wished features for this civilization and also beautiful Islamic items either engineering which is considered in dishes and loosing or vegetation which is represented in Arabic cored and Arab sec. Also, these research aims to concentrate on the importance of study the vocabulary of Islamic Art and diving in its depths and knowing beautiful values in these vocabulary. The explanation its foundation thinking which is source of first inspiration in Islamic Art and its role in enrichment the photographic board to understand the link between renews in Islamic Art and achievement the constructive formation and photographic board to benefit from these formatting values in Islamic vocabulary in photography Islamic.