

التقنيات الرقمية واثارها على تصميم وتنفيذ لوحات فن الجرافتي

أ.م.د / ياسر محمد سعيد الويشى

الاستاذ المساعد بقسم التصميمات المطبوعة

تخصص : تصميم واتصال جرافيكي

كلية الفنون الجميلة ، جامعة الاسكندرية

تعد التقنيات الرقمية المفتاح الأساسي لعبور بوابة التصميم في القرن الواحد والعشرين والتقدم بخطوات واسعة نحو التطور، خاصة فيما يهمنا في مجال الفنون البصرية الرقمية التي أصبحت لها مكانة هامة في ثقافة مجتمعنا ، ولقد كان التطور التكنولوجي الهائل هو السمة الفريدة في القرن العشرين الذي ودعناه قبل بضع سنوات، وعقب الثورات العلمية وعبر نقلة مفاجئة يجد العلماء انفسهم في مواجهة علم مغاير هذا ما خلص إليه نوماس كون في نظريته عن بنية الثورة العلمية، إما في الثورات التكنولوجية فالمجتمع بأسره يتعرض للتغير تدريجياً ويتوقف معدل التغيير على طبيعة التكنولوجيات المؤثرة وتفاعلها مع عناصر بيئتها الاجتماعية.

وفي بحثنا هذا نقوم بالربط بين احدث الوسائل الرقمية في مجال التصميم والطباعة وبين أقدم الفنون البشرية وهو فن الجرافتي أو ما يسمى بفن (الشوارع) فقد ظهر هذا الفن منذ قديم الزمان حيث يعود إلى مصر القديمة واليونان القديمة، والإمبراطورية الرومانية. خاصة الحضارات التي تحوي اعترافاً على سياسات أو رفضاً لها، كما في ثورة مصر القديمة (عهد بيبي الثاني) عصر الأسرة السادسة حيث تعتبر أول ثورة شعبية في تاريخ مصر ، فالكتابات التي كانت تهاجم هذا الملك في تلك الفترة تعتبر جزءاً من فن الجرافتي. كما ظهر أيضاً في العصور البدائية عن طريق التصوير الجرافتي الحائطي بالحفر والخربطة واستخدام دماء الحيوانات في محاولة للتعبير عن مكونات النفس البشرية وتسجيل واقعها ومخاوفها وأساليب معيشتها .. واستمرت كذلك في جميع العصور الإنسانية على مدار التاريخ ... و كان لها الدور الأكبر في بناء الحضارة وصناعة التاريخ وسوف يظل الفن عموماً و التصوير الجرافتي الحائطي خصوصاً هو السجل الحقيقي الصادق على معاناه الشعوب و تاريخ الإنسانية .

وفي القرن الماضي .. ومنذ الخمسينيات بدأت صرخة الجرافتي تنتشر في أمريكا الشمالية وفي أوروبا، حيث قام بها فنانو الجرافتي الذين كانوا يمثلون حركات الاحتجاج ضد المجتمع ضد الحروب و ازدهر هذا الفن هناك على أيدي مجموعة من الشباب الرافضين للمجتمع .

ولعل الربط بين هذا الفن وبين امكانية تنفيذه باستخدام الوسائل المتعددة للتصميم يتيح نوع من التجربة الفريدة تقوم على التعبير والابتكار بل والإبداع خاصة مع توافر كم هائل من الأدوات والتقنيات في عملية التصميم والطباعة الرقمية، وتحويل هذا الفن من سياق التشویه الى سياق التجميل مع الاحتفاظ به لفترات زمنية طويلة، واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات التثبيت على الحوائط دون ترك أي اثار تشویه على الحوائط في الشوارع والميادين.

مشكلة البحث :

تحدد مشكلة البحث في كيفية استخدام الوسائل المتعددة والتقنيات الرقمية في تنفيذ لوحات الجرافيتى في الشوارع والميادين ، وذلك لتحقيق الاهداف التالية :

- استخدام الكم الهائل من الأدوات والتقنيات في عملية التصميم والطباعة الرقمية. لإثراء لوحات فن الجرافيتى .
- تحويل هذا الفن من سياق التشویه الى سياق التجميل مع الاحتفاظ به لفترات زمنية طويلة إمكانية تكرار لوحة جرافيتى معينة في اكثر من شارع وميدان باستخدام تقنيات الطباعة الرقمية
- معرفة القيم الجمالية والتشكيلية لفن الجرافيتى بتحليل عناصره وطرق تنفيذه التقليدية وأيضا المستحدثة وخاماته المتعددة ومميزاته الخاصة.
- محاولة فتح نطاق جديد للإبداع والإنتاج والتجريب اللامتناهي من خلال أدوات العصر الحديث في مجال فن التصميم الرقمي للوصول إلى مفاهيم وأساليب فنية جديدة.

منهج البحث :

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي التجريبي من خلال مجموعة من لوحات فن الجرافيتى باستخدام الوسائل والتقنيات الرقمية للوقوف على جماليات حرية التعبير والتنفيذ في فن الجرافيتى .

مصطلحات هامة :

- التصميم الرقمي : عُرف فن التصميم باستخدام الحاسوب (*Computer Art*) بصفة عامة بأنه: أي عمل فني يؤدي فيه الحاسوب دوراً في مرحلة الإنتاج وهو فن ثوري يعتمد على التغيرات

السريعة الحادثة في تكنولوجيا الحاسوب وبرامجها من أجل الارقاء بجوهر العمل الفني وسرعة الإنتاج.

▪ الرَّسَمُ أَوِ الْفَنُ الرَّقْمِيُّ (Digital Painting) فهو : الاسم الذي يُطلق على الحركة الفنية التشكيلية التي تستخدم الكمبيوتر كأداة للرسم، هذه الحركة تتخد أسلوباً جديداً للرسم يعتبر نقلة معاصرة لفن الحديث فقد استبدلت الرَّيشة بالفأرة واللوحة الرقمي واعتبرت الشاشة بدليلاً للوحه واستخدمت الألوان الرقمية عوضاً عن الألوان التقليدية ،^(٩٣) وقد انتقل العديد من رواد ومبدعي الفن التقليدي في العالم إلى الرسم الرقمي - بالرغم من أنه قد يكون أصعب من الرسم التقليدي - وذلك لأنهم استطاعوا أن يبتكروا أشكالاً لا نهاية من اللوحات الفنية والذي تتحدى فيها الرؤية الفنية والخيال بالقدرات التقنية العالية لللaptop ليحققوا معاً أشكالاً رائعة فنية في العمل التشكيلي لم تكن لتحقق بدون توافر هذه التكنولوجيا^(٩٤). كما يُعرف الفن الرقمي أيضاً بأنه : شكل من أشكال فن التَّدوين (كولاج) الذي يتم من خلاله دمج العناصر لبناء تصميم ما وتطبيق تقنيات التصميم التقليدية كاستخدام تأثير الألوان المائية ، والزيتية ، والتلوين بالصبغ ، وغيرها من الوسائل باستخدام أدوات رقمية داخل جهاز الكمبيوتر . كما تُعرف الرسوم الرقمية (Digital Illustrations) بأنها: الرسوم التي يُستخدم في إنتاجها أدوات رقمية ، وتم بمعالجة بارعة مباشرة من الفنان ، فمن خلال مؤشر أداة الرسم على اللوحة أو بواسطة الفأرة يتم الرسم ، وهذه الرسوم غالباً ما تُستخدم في فنون عديدة خطوة أولى للتصوير أو تُنتج بمفردها كعمل فني مستقل

• فن الجرافتي : (Graffiti) أية رسومات أو أحرف تم وضعها على مكان عام ظاهر مثل الحوائط و الجسور . ويعتقد أن ممارسات الجرافتي موجودة منذ قديم الزمان حيث الحضارات الفرعونية والإغريقية والرومانية وتطور عبر الزمن واليوم يسمى بالجرافيتي الحديث وهو يُعرف بـ تغيير ملامح السطح الحامل عن طريق استخدام بخاخ دهان أو قلم تعليم أو أي مواد أخرى . ويمكن القول بأن فن الجرافتي الحديث هو إحياء لفن الخريشة والرسم بالطرق المباشرة وبشكل عشوائي على الأسطح الجدارية وبخامات وطرق بسيطة ينفذها هواة وخاصة الطبقة المتوسطة أو مجموعة من الشباب كنوع من التعبير البسيط عن مشاعرهم تجاه واقعهم وعرض قضيائهم أمام المجتمع بصورة مرئية ومقرئية . والجرافيتي تعنى في الأصل : الخش وتنستخدم فيها الأحرف أو الرسم أو الاثنين معاً وتتفذ عادة في

(١) موريس مانو : التصميم الرقمي تعریف ومراجعة / د. فتحي حمد بنشووان ونبيل عثمان - ٢٠١٠ . على موقع <http://bsnt.net/content.asp?ContentId=650>

الأماكن العامة ، والآن يعد من المجالات الفنية الشائعة التي يتم تنفيذها في أماكن مثل المباني الخاصة أو العامة أو الجسور أو القطارات وعربات النقل وحتى الشوارع دون أدنى مسبق ، وتقم بعض الدول بملاحقة الذين يقومون بهذا العمل إذ تعتبره تحريراً وتشويهاً للمرافق العامة يعقوب عليها القانون ، ولكن بعض الدول قامت بالسماح به في حدود معينة بعدأخذ إذن بذلك " خاصة بعد أن أدرك المتفقون أن في مثل تلك الرسوم والكتابات أساليب فنية لها قيمتها .

- الطباعة الرقمية : لعل اهم المصطلحات هي كلمة "رقمية" نفسها، لأن لها عدة معانٍ وعندما تقرن بأي شيء فإنها قد تعني التحول من الطبيعة المادية إلى الهيئة الإلكترونية التي يفهمها الحاسوب أو قد تعني التحول من الطبيعة أو الهيئة التماثيلية إلى الهيئة الرقمية، وما المقصود عندما نقول الطباعة الرقمية؟ فمن المتعارف عليه ان كامة رقمي تشير إلى الحقيقة المعروفة بأن كل بيانات الحاسوب هي في الأصل وفي الأساس عبارة عن رقمين اثنين فقط هما الصفر والواحد ولكن بتتابعات مختلفة. سنفترض أن لدينا نصا رقميا فمعنى ذلك أنه محفوظ في ذاكرة الحاسوب في صورة أصفار وآحاد ، فبدلا من أن نلقط صورة للنص أو المحتوى المطلوب طباعته على نيجانيف، أصبح لدينا الآن ملف إلكتروني يحتوي كل المحتوى المطلوب طباعته (التصميم الرقمي) أما ما يحدث في الطباعة الرقمية، هو أنه يتم توصيل الحاسوب بالطابعة التي تستقبل هذا السيل المتتابع من الأصفار والآحاد التي تمثل التصميم الرقمي المطلوب طباعته، وبفضل التقنية الرقمية أصبحت هذه الطابعات قادرة على فهم هذا السيل من الأصفار والآحاد وترجمته إلى نصوص وأشكال ورسومات يمكن طباعتها. ومن هنا جاءت كلمة طابعة رقمية *digital printer* بمعنى أنها أصبحت قادرة على فهم وقراءة الأرقام وإعادة تحويلها إلى محتوى يمكن طباعته على خامات مختلفة . ومن هنا يأتي مفهوم الطابعة الرقمية، التي تشير إلى الوسيط الرقمي بين الحاسوب والطابعة التي أصبحت قادرة على التعامل والتحدد بنفس لغة الحاسوب، ولكنها في نفس الوقت ما زالت محتفظة بنفس إمكانياتها الميكانيكية من حيث وجود الأباريق والاسطوانة.. وغيرها، وإن كانت طريقة الطابعة اختلفت كثيرا كنتيجة لتطور الطابعة لاختلاف طريقة الإدخال أو التغذية. تمثل نقاط الحبر الأصفار والآحاد التي يمكن وضعها على الخامات الطابعية بطرق مختلفة، فتكنولوجيا نفث الحبر على سبيل المثال تنشر نقاط الحبر الضئيلة ذات الحجم المتناهي في الصغر على امتداد الصفحة ثم تعود أدرجها مرة أخرى على نفس الصفحة لمطابقة الأصفار والآhad في تيار البيانات الرقمية.

فن الجرافيتى عبر الزمان

عرف فن الجرافيتى منذ قديم الأزل عندما عرف الإنسان لأول مرة فن الخربشة على الحوائط الصخرية وإحداث تغيرات لونية وتأثيرات على هذا السطح وبطرق عشوائية ليس لها هدف أو مغذى في البداية ثم أخذت هذه الخربشة في التطور شيئاً فشيئاً حتى عبرت عن مدلولات ومعتقدات ذات أهداف اجتماعية وعقائدية عبرت عن واقع الحياة البدائية القديمة^(٩٥)، وتطورت هذه الخربشات بشكل منظم عبلاً الحضارات وأخذت الصورة المعروفة بفن النقش أو التصوير الجداري ، ويدرك أن نفس التقنيات التي يستخدمها فنان العصر في أعمال الجرافيتى هي التي استخدمت في رسوم الكهوف في المناطق القديمة مثل كهوف تاسيلي والتمامير او لاسيكوا .. وغيرها ، فطريقة طبع الأصابع المخضبة بمداد التلوين على السطح الصخري أو وضع كف اليد عليه وبخ مداد التلوين عليها أو بخ بالرذاذ لمادة التلوين لإحداث تدرج لوني بجانب الرسم والتلوين بالمليء المباشر فهي طرق عرفت منذ القدم ولازال تستخدم بشكل خاص في رسوم الجرافيتى ، وبفضل التطور السريع في عجلة الحياة وانتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة تطورت تقنيات الفن بشكل عام وفن التصوير الجداري بشكل خاص ومنه فن الجرافيتى الذى تعددت أساليبه التكنولوجية وأصبح له منهج دراسي وأبحاث علمية وتطبيقات عملية لها قيمتها في الحركة التشكيلية المعاصرة على المستوى العالمي^(٩٦) .

وهناك رأى آخر يعتبر فن الجرافيتى من الفنون الحديثة التي ظهرت نتيجة ظروف اقتصادية وسياسية معينة ... حدثت في مدينة نيويورك الأمريكية في فترة ١٩٧٠... حيث أراد ذوي الطبقة الفقيرة في نيويورك لفت الأنظار إلى حالتهم الاقتصادية ووضعهم المأساوي ... فاتجهوا إلى فن الجرافيت. حيث اخذ مجموعة من الشباب بالرسم والتلوين بعبارات تعبر عن وضعهم...على عربات القطارات في مترو الأنفاق...وعندما بدأت السلطات تتنبه إلى نقاوم هذه الرسوم وانتشارها ... قامت بقمعها ومحاجمتهم ...ووضعت قوانين لمنع تداول الألوان والأصابع ... وضيق الخناق على هذه الفئة...وانقل هذا الفن إلى أوروبا .... ثم عاد مرة أخرى إلى أمريكا...حيث كانت أوروبا تعتبر أمريكا مرجع هام في هذا الفن.... وبعد فترة عندما اعتقدت السلطات أنها قضت على هذه الظاهرة...عاد الشباب مرة أخرى من خلال الرسم والتلوين على عربات القطارات القديمة والمهملة

^(٩٥) د. عبد العزيز شرف " نماذج الاتصال في الفنون والإعلام والتعليم وإدارة الأعمال " الدار المصرية اللبنانية ، ٢٠٠٢

^(٩٦) Conway Lloyd Morgan , Logos , Rotovision, U.S.A. 1999

وكانت عودتهم قوية جداً.. خاصة مع التغيرات التي اجتاحت البلاد في نفس الفترة... حيث ظهر فن "الهيبي هوب". وكان برعاية فئة من الشباب... وتمكن فن الجرافيتى مع فن "الهيبي هوب" من الانتصار على جميع محاولات القمع من السلطات... وتم عمل معرض للفنانين وعادت الموجة لتثبت أهمية هذا الفن". الذى قبل بالتهجم والنقد في أغلب الأحيان نظراً لأن أعماله تتم بصورة عشوائية وبدون إذن مسبق وينفذه مجهولين خلسة والناس نيام ويفاجأ الجميع بأعماله على أي واجهة مهما كانت أهميتها إضافة على أنها تحمل رسومات وكتابات في الغالب تكون مسببة للحكومات أو المجتمع ككل ، خاصة التي تحمل موضوعات سياسية أو اقتصادية أو أخلاقية تؤذى العين وتشوه القيم الجمالية المعمارية – كونها فن مضاد ليس له وظيفة جمالية تتناسب مع الطابع المعماري للأسطح الحاملة – الأمر الذي دفع السلطات إلى مناهضة ووقف تلك الأعمال التخريبية وتقديم منفذتها للعقاب بتهمة إتلاف الممتلكات العامة أو ممتلكات الغير ومقاومة السلطات أو التحرش الجنسي، ولذلك يندر وجود توقيعات لمن نفذوا مثل تلك الأعمال وإن وجدت تكون مستعاره ومن ثم لم يعرف فناناً ذو صيت وشهرة في هذا المجال من الفن إلا ما ندر مؤخراً. وفي عام ١٩٧٩ افتتح لي كينونسوفاب فاييف معرض اليري لفن الجرافيتى في روما، و كان هذا الافتتاح بمثابة الإعلان عن تقبل الأوروبيين لفن الجرافيتى كفن معترف به من قبل الناقدين واصحاب صالات العرض الفنية. وقبل سنوات قليلة بدأ مشروع فن الجرافيتى يرى النور في الفاييف بوينتس على يد باتدليي الذي كان على وفاق تام مع مالك المبنى جيرالدوالكوف الذي سمح له بإنشاء برنامج ثقافي لاحتضان مئات الأطفال والشباب من محبي وممارسي فن الكتابة والرسم في بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى أن نشب خلاف شخصي بين الاثنين في عام ٢٠٠٢ وتسبب في إلغاء المشروع. ولكن بعد أشهر من ذلك تم نقل إدارة ذلك المشروع الثقافي التطوعي إلى جوناثان كوين أو ميرس، كما يحب أن يسمى نفسه ! وميرس هذا هو مدير المشروع اليوم ولا يمكن لأحد أن يقوم بالرسم على أي بوصة من المبنى دون تصريح خاص منه ، و هذا الترخيص مجاني وليس من الصعب أو المعقد الحصول عليه.

أنماط فن الجرافيتى:

هناك انماط مختلفة من فن الجرافيتى، والتي تحصر في خمسة فئات أساسية:

- الشعارات: ويتميز فيه الجرافيتى بأسلوب مبسط تصور الشخصية محددة الهوية مع كتابة أسماء أو ألقاب، وغالباً ما تكون بأحجام كبيرة وذات ألوان جريئة. يمكن أن

ن تكون تصويرية أو باستخدام اليد أو باستخدام الاستنسيل بواسطة علب الرش أو الأقلام الملونة.

- الخدوش: وهي العلامات الناجمة عن الاستخدام المتعمد لأداة حادة على الأسطح المطلية، والخشب والبلاستيك وغيرها.
- الشبح: وهو الجرافيتى الذى تمت إزالته جزئياً أو قد تلاشى إلى حد أن فقد تأثيره البصري الأولي.
- المثيرة للجدل: أي الجرافيتى الذى يمكن أن تسيء إلى أعضاء معينة من الجمهور أو الرموز. وتشمل عنصرية سواء سياسية أو دينية.
- الاستنسيل: أي الجرافيتى الذى تم تنفيذه بواسطة الاستنسيل، ويعتبر الاستنسيل من أكثر الطرق شيوعاً في فن الجرافيتى. تقريباً أي شيء يمكن أن يكون بمثابة وسيلة التي يمكن من خلالها الكتابة أو الرسم على الحوائط بما في ذلك الأفلام، الطلاء، والطبashir وأفلام الرصاص والألات الحادة الأخرى.

الحوائط كوسيلة من وسائل التعبير الفنى:

أنشر في العالم الحديث محاولات لاتخاذ الحوائط في المبادرات والشوارع والساحات كوسيلة من وسائل التعبير الفني الذي يريد أصحابه أن يعلنوا عن فنونهم خارج قاعات الفن التشكيلي وأن يلتحموا بالجماهير الذين لم يعتادوا رؤية اللوحات الفنية في المتاحف وقاعات العرض المجهزة وكل ما يتطلب ذلك هو وجود مجموعة من علب الرش وحائط يمكن الرسم عليه وغالباً ما يكون هؤلاء الفنانون غير أكاديميين أو خاضعين للمؤسسات الفنية وقلمما يوقع أحدهم باسمه على عمله الفني

وفي مصر نشأت علاقة خاصة بين البشر والحوائط التي تؤويهم فشكل الحائط في النوبة مثلاً يختلف بشكل جذري عن شكلها في سيدة وشكل الحوائط في سيناء يختلف عن حوائط أهل الصعيد إلا أننا نجد دائماً ما يجمعهم ذلك السعي الحيث للاحتفال بالطقس الدينية وهي من اهم الرسوم التي ستجدها في كل مناطق مصر خارج المدن واحياناً نجدها أيضاً في البيات الشعبية ذات الانتماء الريفي على حواف المدن أو في المناطق الشعبية الضاربة بجذورها في

المدينة وأشهر هذه الرسومات تكون عن رحلة الحج لأنها تمثل الطقس الأكثر أهمية في استكمال أركان الإسلام وهو ما يكسب صاحبه من ناحية أخرى أهمية خاصة في محبيه^(٩٧).

نماذج من أعمال فن الجرافتي :

يعتبر الجرافتي فن من نوع بالقانون في معظم دول العالم حيث ينظر إلى الرسم أو الكتابة على الحائط وشطب الكتابات القديمة وكتابة جمل ساخرة بانها أعمالاً تخريبية إلا اننا نجد أن الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بوجود جرافتي ولا تجرمه وتقيم له المهرجانات هي البرازيل وتعد مدينة سان بولو هي عاصمة الجرافتي العالمية وبهتم فنانو البرازيل بقضايا اطفال الشوارع ويستخدمون غالباً اللون الأسود باعتبار الجرافتي عمل تعابيري يحاول ان يقدم نظرة أخرى للأحداث العالمية، بها الكثير من السخرية ومحاولة وضع الإنسان امام القضايا التي تهمه.(شكل ١)

وفي عصرنا الحالي يحاول الفنان أن يوجه رسالة أخرى بالجرافتي ممكناً أن يكون رمزاً للفنون تجميل الشوارع وما إلى ذلك من الاعمال الفنية برسومات معبرة. فهو يخلق أعماله على واجهات الحوائط في الشوارع وعلى الأسطح، ويكتسب قيمته الفنية من مواضيعه البسيطة وخاماته اللونية المتعددة، وصيغته الاحتجاجية. ولهذا يصارع الفنان الجرافتي من أجل حرية التعبير وإيصال الفن التشكيلي الذي يحمل رسالة للمواطن العادي.

(شكل ١) يوضح تصصيات فن الجرافتي من أحد أعمال الفنان والتريندورا Walter Nomura بسان بولو والتي تتناول قضايا أطفال الشوارع

^(٩٧) متوفّر على موقع إنترنت: <http://bsnt.net/content.asp?ContentId=650>

القيم التصميمية لفن الجرافتي

١ - التشكيل وحرية التعبير : يحتوى فن الجرافيتى على قيم جمالية تجعله من أكثر الفنون التشكيلية التي لها احتكاك مباشر مع عامة الشعب فكونه فناً مزيجاً من الرسم والكتابة فهو يسهل تنفيذه والتعبير به بكل حرية وجراة على جميع الأسطح الجدارية ، وتمثل عناصر الخط في الكتابات الجرافيتية المختلفة باللغات العالمية قيمة جمالية عالية لما يقوم به فنان الجرافيتى بتطويع الحروف الكتابية في تعبيرات بطريقة تصعب من قرأتها وفهم مضمونها أحياناً لهدف التمويه ومخاطبة الأذهان قبل العيون فالكتابات ذات الطابع الإباحي أو السياسي والتي تطبع الجرافيتى بطبع الابتذال ..ومع هذا فإن الجرافيتى وبصورة عامة لا يهدف إلى التخريب بقدر ما يهدف إلى التعبير حيث إن العديد من بلدات المدن الكبرى والصغرى تسمح وتحرص لهؤلاء المكتوبين مساحات واسعة لترثبين حوائط المدينة ". فعبروا عن أفكارهم بكتابات اتخذت من الحروف أحياناً شكل كائن حي أو تكوينات طبيعية صامدة أو تشكيلات نباتية أو غيرها من الأشكال المحورة والمجردة وأحياناً تأخذ أشكالاً هندسية أو أشكال ذو محاور دائرية لينة منتفخة أو منحنية تطوع لغرض وظيفي جمالي ، وتنفذ من الشكل المعقد لتشريح مخ الإنسان نموذجاً لجمع الكتابات والرسوم في تعبيرات غير مقروءة ويأخذ عنصر اللون فيها العامل الثاني بعد الخط والذي يمثل الخطوط الخارجية للمساحات الملونة من الحروف أو الأشكال المرسومة والتي تتناغم وتتقاطع في تكوينات مختلفة قد تتشابه بالتقليد من فنان آخر أو تختلف عن طريق الإبداع الشخصي ولكن السمات المميزة لفن الجرافيتى تكمن في الغالب في سرعة التنفيذ، فقد ينفذ الفنان عشرات الأمتار من الجرافيتى مرة واحدة مما يكسب العمال الحرية الكاملة في التعبير المباشر والحيوية في الخطوط وملئ المساحات واستخدام الفرشاة العريضة وبكرات الألوان أو ماكينات رش الألوان أو علب رش الألوان وهذه السرعة في التنفيذ تعطي العمل حيويته وتقربه والتعبير فيه له قيمة تشبه حرارة الدراسات السريعة " اسكتش" الذي يعبر دائماً على القدرة والتمكن من امتلاك أدوات العمل الجرافيتى .

٢ - فن مجهول الصانع : يمتاز فن الجرافيتى بموضوعات تثير المشاكل في المجتمعات ونظرًاً للحرية الشديدة التي يتطلبهما فيتناول العناصر التشكيلية ويحتاج الفنان أن ينفذ

أعماله دون أن يراه أحد كما سبق القول خوفاً من مطاردته لاعتباره مخرباً ومحرضاً أو جارحاً لمشاعر البعض بالخروج عن اللياقة والأدب لذا يطر رسام الجرافيتى أن ينفذ أعماله خلسة والناس نيام ليهاجم ويهاجم البعض برسومه المثيرة الأمر الذى يجعله في الغالب لا يوقع عليها وأن وقع باسم مستعار يصعب قراءته لذا لا يشاع شهرة فنانى الجرافيتى بالرغم من انتشاره علىسائر الفنون التشكيلية الأخرى، كما أن الأسلوب الجرافيتى عالمي ويمكن أن تتشابه أعماله من فرد لآخر ومن بلد لأخرى فهو يمتاز بالشخصية الجماعية أكثر من الفردية في الغالب لأن من يقوم بتنفيذه مجموعة من الشباب العاطل والثار على المجتمع.

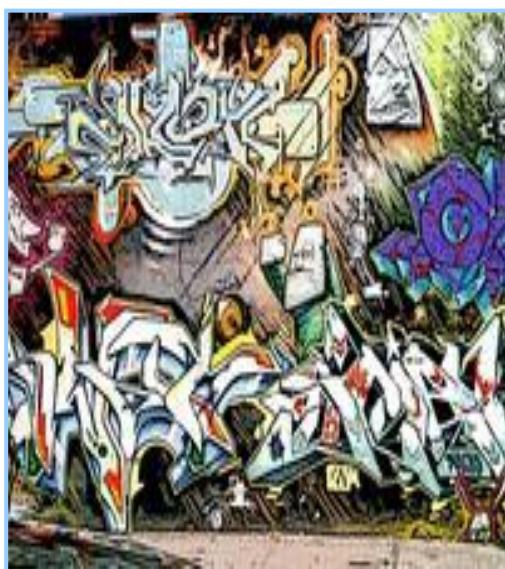
٣ - فن متعدد الأسطح والخامات : وقد استخدمت في أعمال الجرافيتى العديد من طرق التنفيذ والتي قد تختلف من سطح لسطح ومن شخص لآخر كما يلعب العامل الاقتصادي دوراً هاماً في مدى توفر الأدوات وجودتها وبالتالي فإن القيم الجمالية تتباين فيما بينها، كما أن أهمية السطح المعماري لهذه الأعمال ودور المبنى ووظيفته ومدى رؤية الأعمال التي قد تكون سرواً خارجياً أو واجهة مبني من الخارج أو الداخل أو يشمل بعض العناصر المعمارية كالدرج أو الأرضيات أو السقف أو الفتحات، أو ان يشغل الجرافيتى مسطحات خارجية لبعض وسائل النقل كالقطارات ومترو الأنفاق والشاحنات ، كما يشغل أسطح حاويات القمامه وأسطح أعمدة الإنارة الذي يمثل مجموعة من أعمال الجرافيتى متعددة العناصر ما بين الخط والرسوم المعبرة تجمل بعض المناطق في مدينة (نيويورك)، وقد تختلف خامات تنفيذ الجرافيتى وبالتالي تختلف الطريقة المتبعة فيه وهذا يتوقف على نوعية الأسطح الحاملة له، فإذا كانت خراسانية تستخدم خامات متعددة ^(٩٨) (شكل ٢، ٣، ٤، ٥، ٦)

ومن اهم الخامات المستخدمة في رسوم الجرافيتى الجير والأكاسيد اللونية وألوان البلاستيك أو الألوان الزيتية واللاكيهات وألوان الدوكو، والأسطح المعدنية يستخدم فيها ألوان الدوكو والأسطح الزجاجية يستخدم فيها ألوان الزجاج أو اللاكيه، كما تتبع عملية التنفيذ بالرسم المباشر باستخدام الفرشاة أو بكرة فرد مواد التلوين (الرولة) كما تستخدم ماكينات الرش أو علب الرشاشات وأفلام الجرافيتى الخاصة والتي صُنعت خصيصاً

---

^(٩٨) حسين عماد مكاوى ، وآخرون "الاتصال ونظرياته المعاصرة" الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩٨
٣٨١

لهذا الغرض كما تستخدم طريقة الطباعة باستخدام قطع الكرتون المقوى المشكل أو المفرغ حسب الشكل المطلوب تنفيذه بسرعة كما تستخدم طريقة طباعة الاستنسال باستخدام قطع من البلاستيك ونقريره وملئ الفراغات لتحقيق الغرض المطلوب كما تستخدم عملية لصق الصور الفوتوغرافية والتلوين عليها والكتابة واستغلال ما بها من موضوعات معبرة كما يستخدم فن الكولاج بلصق مجموعة من قصاصات الورق والأقمشة وقطع البلاستيك وبعض الخامات المتنوعة التي تستخدم في فن التصوير الجداري بشكل عام مثل الموزاييك وقطع الخردة والسيراميك.^(٩٩)

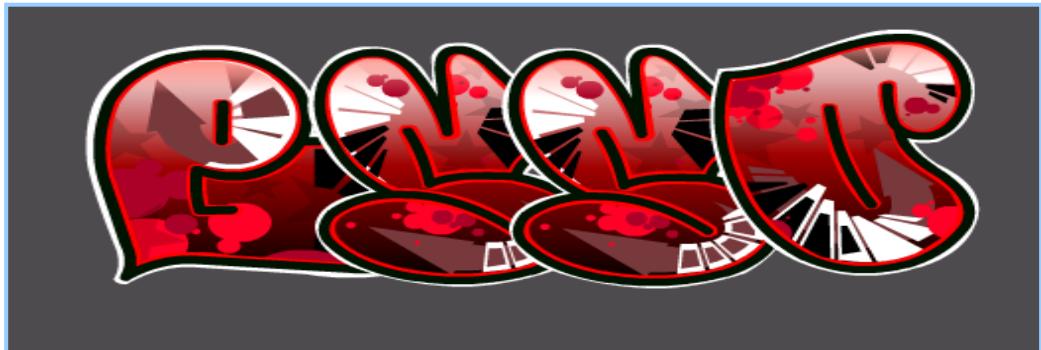
(شكل ٣) جرافتي يوضح استخدام

خامات متنوعة في الرسم والخط

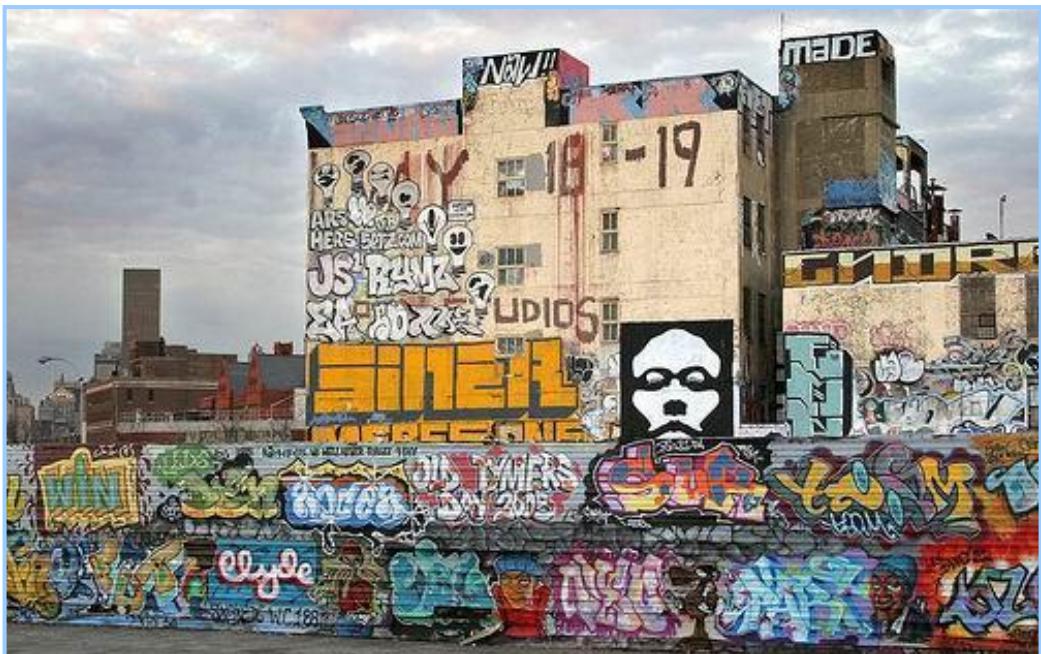

(شكل ٢) جرافتي يوضح استخدام

خامات متنوعة في الرسم والخط

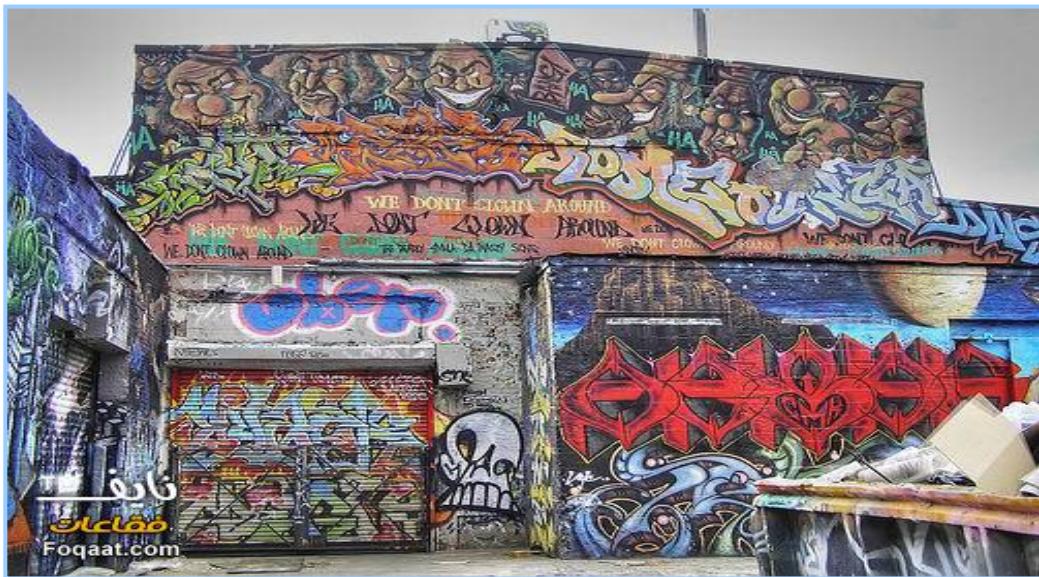
(شكل ٤) جرافيتى تحويل آخر لكلمة esso

(شكل ٥) جرافيتى تحويل آخر لكلمة esso

(شكل ٦) جرافيتى لواجهة مصنع - نيويورك

(شكل ٧) جرافيتي غنى بالعناصر التشكيلية - نيويورك

٤ — فن شعبي خالص: يتسم فن الجرافيتى بروح الفنون الشعبية الخالصة نظراً للتحامه الوثيق بالشعوب خاصة بالطبقات الفقيرة والوسطى من العالم وقد أستمر فن الجرافيتى بمفهومه القديم منذ العصور البدائية القديمة وتطور طبيعياً بتطور الإنسان وحضاراته المختلفة وسمى في الحضارات بفن النقوش الجدارية أو التصوير الجداري، أما في الحياة الشعبية فقد أستمر وتلون بلون المناطق التي اتجهت به مثل لها قيمة كبيرة حيث ارتبطت موضوعاته بالعادات والتقاليد والمناسبات الاجتماعية والدينية، ظهر في صورة رسومات مباشرة على أسطح المباني الشعبية كرسوم الحج على سبيل المثال وغيرها، وأخذ شكله المعروف بظهيره كما سبق القول في المناطق الغربية وأصبح له سمات ومقومات عالمية، ولكن مع ذلك فإن سمات الفن الشعبي والإقليمي مازالت باقية فيه خالصة، ولكن تطورت بتطور فكر الإنسانية من منطقة لأخرى، وفي المناطق النائية والتي يقوم بتنفيذ أعمال الجرافيتى مجموعة من الفنانين الشعبيين ذو الثقافة الفنية المحدودة التفريذ سابقاً وكان يعرف الجرافيتى بأنه فن الطبقات المحرومة والفقير الذي تهدف إلى التعبير عن نفسها بواسطة هذا الفن .. وتتراوح أعمار رساموه عادةً بين الثامنة والثلاثين من العمر ... ولكن الظاهرة ازدادت أكثر ولم يعد ذلك الفن محصوراً للفقراء عندما بدأ الطبقات الوسطى والراقية بالتعبير عن تمرداتها بهذه الطريقة.. لأنها أصبحت تمثل لهم شيئاً من الإحساس باليقظة

وبالتعبير عن الرأي من خلال تحدي النظام القانوني بطريقة غير مؤذية "، والتي تتعكس على شكل العناصر والمعالجات التشكيلية ، ولكن وحدة السمات تكمن في عملية المزج ما بين عناصر الرسم والعناصر الكتابية بأسلوب متراوٍ وكأنه وحدة تكوينية واحد⁽¹⁰⁰⁾ .

أما بالنسبة للكتابات التي ترافق الرسوم، فيمكن أن نقسمها إلى ثلاثة مجموعات – كتابات قرآنية وأحاديث نبوية.. – كلمات ترحيبية.. كما نجده في رسوم مقابر نجع حمادي في منطقة الـ "الـ" هو – الشيء المميز لعده المقابر أنها تتنافى مع تقاليد الحزن والتشائم التي تصاحب الأحداث المؤلمة، إنها بنيت من الطوب اللبن، وكسيت بالجير، ورسم عليها بالألوان الأساسية أحمر، أزرق، أصفر، وزخارفها من الزهور، كالتى شاهدناها على التوابيت الفرعونية.

اهم دوافع فن الجرافيتى:

هناك دوافع لفن الجرافيتى تختلف في كثير من الأحيان اعتمادا على الفرد وشكل الرسومات والكتابة على الحوائط. ومن تلك الدوافع في المجتمع المعاصر ينحصر في التصنيفات التالية:

- التمرد: طبيعة الجرافيتى الغير قانونية يعزز جاذبية بعض الأفراد لممارسته كنوع من انواع التمرد والرفض .
- التعبير عن الذات: يعتبر فن الجرافيتى وسيلة من وسائل التعبير عن الأفكار والآراء الشخصية في القضايا الاجتماعية وبالتالي، قد يكون هذا الشكل من أشكال التعبير بمثابة الحاجز للحد من ارتكاب بعض السلوكيات العدوانية والنشاطات الإجرامية.
- التعبير الفنى: العديد من فناني الجرافيتى يقدروا الرسم والكتابة على الحوائط والنظر إليها بمثابة قطعة فنية. حيث يمكن من خلالها عرض مهارتهم الفنية للجماهير وتنميتها من خلال استخدام الرش الملون كعمل فنى قائم بذاته.
- تقدير الذات والرضا: بعض فناني الجرافيتى يوفر مشاعر الارتياح والمتعة والإنجاز، غالبا ما يعتبر نوع من التحدي أو ضد القانون.

⁽¹⁰⁰⁾<http://www.airbrusharab.com/vb/showthread.php>

▪ الشعور بالفخر : من خلال العرض العام للمهارات الفنية في الاماكن العامة، وتحسين المهارات الفنية والمشاركة مع الأصدقاء لهذا النشاط، وكذلك توفير الشعور بالانتماء.
(١٠١)

فن الجرافتي فى مصر بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١

بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ تستعيد مصر سيرة الأجداد عبر فن "الجرافتي"، فكان الفنانون يعبرون عن انحرافاتهم. تفاعلاً مع الثورة بالرسم على الحوائط وفي أرضية ميدان التحرير، وقد تعرض البعض منهم للاعتقال. هؤلاء الفنانون وكأنهم الفنان المصري الذي كان موجوداً منذ عهود قدماء المصريين يسجل على الحوائط تاريخ انتصارات وحكايات الشعب
(شكل ٨، ٩)

(شكل٩) جرافتي ثورة ٢٥ يناير

وكما تجلت ثورة ١٩١٩ بمبدعها العبرى محمود مختار الذى عبر عن هذه الثورة بعمله النحتى الخالد "نهضة مصر" و هو عمل مناسب لطبيعة هذه الثورة بينما اصبح الجرافيتى جزء لا يتجزأ من ثورة يناير، حيث يعتبر دليلاً على حيوية هذا الفن وأن رسامي الجرافيتى تأثرون وأصحاب رؤية ، كما ان بعض التيارات الدينية تقوم بكتابه أدعية أو آيات قرآنية احياناً فوق الرسوم وتزيلها تماماً في احيان اخرى. وبتاريخ (٢٠١٦/٧/٢٠) تشكلت مجموعات من الشباب الهواة والمحترفين، مارست الأعمال الجرافيتية واللوحات المعلقة واللافتات المعبرة عن كل الأحداث والأفكار، ونفذتها على الأرصفة ووسط الميدان، كما كان في : (التحرير، السويس، الإسكندرية). وغالبية تلك الرسومات أُنجزت ليلاً، وكانت تبقى طوال اليوم التالي، ذلك حتى تتجدد بأخرى، تضاف إلى جانب القديم في الليلة التالية. بدأ أعمال الجرافيتى بعد ثورة ٢٥ يناير حريصة على الإشادة بالشهيد وتمجيده. وكان ذلك بوضع صورة الشهيد وحده في لوحة خاصة منفردة، أو أن يكون فيها محاطاً بأفرع شجرة، كما كانت توضع أحياناً، صور فوتografية كبيرة للشهيد أو رسومات له. وقد تضمنت تصصيلاً حول اسم الشهيد "أدرج أسفل الصورة" كما ظهر حرص بعض الأعمال، على رصد

م الموضوعات محددة. مثل تلك اللوحات التي احتوت على شعارات الثورة و هنافتها، أو تلك التي ترسم المسجد بجوار الكنيسة، تعبيراً عن الوحدة الوطنية. وكذلك اللوحة التي ترسم كلمة الفساد على شكل جبل. وأخرى تصور أحد الشباب وهو يسعى إلى تحطيم ذلك الجبل بمعوله. كما كانت لوحات الجرافتي تؤرخ لشعارات الثورة المصرية، كذلك احتفت برموز هذه الثورة وشهادتها، فظهرت بعض الجداريات التي حملت صوراً شخصية لشهداء جمعة الغضب و موقعة الجمل.

اهتم فنانون الجرافتي برصد المشاكل الحياتية التي تقابـل المواطنين، ومن ذلك التعبير عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب، كظاهرة النقص الحاد في الوقود، خاصة أسطوانات الغاز والسوبر والبنزين، وعبر فنان الثورة عن هذا، برسومات على هيئة مجموعة من النساء والرجال في تزاحم شديد يحمل كل منهم، أسطوانة غاز فوق الأعنق، أو بين الأيدي، والمشهد صور بشكل واقعي يعبر عن البيئة المصرية، وتعبرـا عما يعاني منه الأهالي في الأقاليم والمناطق الشعبية. ظهر فنـ الجرافـيـ بـ قـوـة وـ تـفـاعـلـ معـهاـ النـاسـ فـيـ شـارـعـ محمدـ مـحـمـودـ وـأـمـامـ مـقـمـىـ الـبـورـصـةـ وـشـارـعـ سـعدـ زـغـلـولـ وـعبدـ المنـعمـ رـياـضـ وـالـفـلـكـيـ فيما يـعـتـبـرـ مـرـكـزـ المـعـرـكـةـ الـحـقـيقـيـ وـبـيـتـ الثـورـةـ ،^(١٠٢) فـوجـدـ الفـنـ مـنـفـسـهـ فـيـ الشـارـعـ وـالـتـصـقـ بـهـ الشـعـبـ الـمـصـرـيـ الـذـىـ كـانـ يـتـهمـ بـتـجـاهـلـ الـفنـ التـشـكـيلـيـ أـوـ دـعـمـ فـهـمـهـ بـالـفـنـ الـذـىـ يـمـسـ وـجـانـهـ وـيـعـبـرـ عـنـهـ. فـيـ مـديـنـةـ الإـسـكـنـدـرـيـةـ، كـانـ "ـالـجـرـافـيـ"ـ مـوـجـودـاـ وـفـاعـلاـ، كـماـ فـيـ الـقـاهـرـةـ وـالـسوـبـيسـ، مـتـابـعاـ بـرـسـومـاتـهـ، تـوـثـيقـ مـجـمـلـ الـأـحـادـاثـ وـتـطـورـاتـهاـ، مـنـ الـبـداـيـةـ وـحتـىـ الـنـهـاـيـةـ. ذـلـكـ هـتـىـ وـاـنـ شـاعـتـ وـانـتـشـرـتـ بـصـورـةـ عـشـوـائـيـةـ، فـانـتـشـرـتـ عـلـىـ العـدـيدـ مـنـ الـأـسـوـارـ وـحوـائـطـ الـمـبـانـيـ الـمـخـتـلـفـةـ. كـماـ بـرـزـ اـسـتـخـدـمـ الـأـلـوـانـ الـبـلـاسـتـيـكـيـةـ عـلـىـ أـرـضـيـةـ مـنـ الـجـيرـ الـأـيـضـ. وـمـنـ ماـ شـمـلـتـهـ الرـسـومـاتـ: عـلـمـ مـصـرـ، الـفـتـاةـ الـتـيـ تـرـمـزـ إـلـىـ مـصـرـ، مـجـمـوعـاتـ مـنـ الـأـفـرـادـ بـمـلـابـسـ مـخـتـلـفـةـ. (ـشـكـلـ ١٠ـ)

^(١٠٢) دينا توفيق - فن الصدمة والاستفزاز والحرية (الجرافتي ماله وما عليه) - مقال جريدة الاهرام - الجمعة ١٨ محرم ١٤٢٥ - ٢٢ نوفمبر ٢٠١٣

(شكل ١٠) يوضح استخدام الحوائط والحوائط في المحافظات لتوثيق الأحداث وتطورها

وفي عصرنا الحالي يحاول الفنانون أن يوجهوا رسالة أخرى بان فن الجرافيتى ممكן أن يكون رمزاً للفن وتحميم الشوارع وما إلى ذلك من الأعمال الفنية برسومات معبرة. فهو يمكن أن يؤثر على البيئة المحلية من خلال تحسين بعض البيئات الحضرية مثل الأراضي المهجورة أو المهملة، وتحويل الأنفاق والمباني القديمة والمهجورة. لتصبح شرقية.

ان فن الجرافيتى احد الفنون التعبيرية الهامه الاحتجاجية التي تمثل حرية الابداع، ولا يعتمد بشكل اساسي علي فنانين تشكيليين يقوموا به، بل يتطلب خروج من لديهم الموهبة للقيام به؛ ولهذا يحمل قدره علي التعبير والاحتجاج بشكل قوي.^(١٠٣)

التصميم الرقمي وفن الجرافيتى :

العمل الفني الرقمي وهو عمل يؤدي فيه الحاسوب دوراً في مرحلة الإنتاج وهو فن ثوري يعتمد على التغيرات السريعة الحادثة في تكنولوجيا الحاسوب وبرامجها من أجل الارتقاء بجوهر العمل الفني وسرعة الإنتاج. أما الرسم أو التصميم الرقمي (*Digital Painting*) فهو: الاسم الذي يُطلق على الحركة الفنية التشكيلية التي تستخدم الحاسوب كأداة للرسم، هذه

^(١٠٣) محمود عبد المقصود - وقفة للتأمل للتواصل الاجتماعي على جدران الإسكندرية - مقال جريدة الاهرام ٢٠١٣-

الحركة تتخذ أسلوبًا جديًّا للرسم يعتبر نقلة معاصرة للفن الحديث فقد استبدلت الريشة بالفأرة واللوحة الرقمية اعتبار الشاشة بدلاً للوح تواستُخدَمت الألوان الرقمية عوضًا عن الألوان التقليدية، وقد انتقل العديد من رواد مبدعي الفن التقليدي في العالم إلى الرسم الرقمي – بالرغم من أنه قد يكون صعب من الرسم التقليدي – وذلِك لأنهم استطاعوا أن يتذكروا أشكالًا لا نهاية لها من اللوحات الفنية والذى تتحد فيها الرؤية الفنية وال الخيال بالقدرات التقنية العالية لللaptop ليحققوا معاشرات فنية في العمل التشكيلي لم تكن لتتحقق بدون توافر هذه التكنولوجيا^(١٠٤).

إن شيوخ برامج الكمبيوتر (Software) والإمكانات المتاحة لها ذات القدرات الفائقة، والتحكم الفني، والفن الحسابي اللذان قاما على أساسهما قواعد ذلك الفن الرقمي، ووجود مرتئيات من الهندسيات من خلال آلة مصنعة ذكية (Computer) يسهل التعامل معها، كل هذا قام من خلال التعاون المؤسس بين العلم والفن وقد أثمر عن تجارب فنية من قبيل الفنانين وحفل المصمم الفنان إلى الاتجاه له والإسهام في مجال الاستفادة من معطيات برامج الكمبيوتر في مختلف الفنون لتوسيع التطور الحادث في الاتجاهات الفنية المعاصرة والنظم العالمية الحديثة^(١٠٥).

ويرى البعض أن التطور الذي تشهده تكنولوجيا الحاسوبات الآن يمكن أن يحيل عملية الإبداع إلى نوع من الاجترار، لينحو الأدب إلى الوثائقية، والفن التشكيلي إلى الكولاج، والموسيقى إلى نوع من المزج الإلكتروني، وفي المقابل يرى البعض الآخر أن التكنولوجيا الرقمية الحديثة سوف تزيد من قدرة الفنان على الإبداع وتتساعده لتحقيق غزارة الإنتاج من خلال الإمكانيات الهائلة الحالية لأجهزة الكمبيوتر والبرامج التي تعدد تقنيات الطابعات، وتوفير إمكانات التجريب اللامتناهي ليتجاوز الفنان سقف الإبداع المحدود إلى عالم اللامحدودية.

ومن منطلق أن لكل عصر أداته، ولكل عصر لغته، يخوض الفنان المعاصر اليوم التجربة المثيرة في حقل الفن التشكيلي المعاصر بالأجهزة العلمية الحديثة والتي من أبرزها الحاسوب، لأن الحاسوب قد اختصر زمن المعاناة في الحرفة اليدوية.

والفنون بشكل عام ليس فقط هو ما تركه السلف لنا، فعلى الفنان أن يصنع حياته الجديدة التي تلائم مفاهيم العصر، لذلك قامت شركات كثيرة بإنتاج العديد من برامج التصميم

^(١٠٤) متوفَّر على موقع <http://bsnt.net/content.asp?ContentId=650> (إيمان محمد توفيق السكري ، " الكمبيوتر كأداة للارتفاع بالناحية الابتكارية في فن الجرافيك "، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان ، ١٩٩٥)

والرسم والتصوير بالحاسوب ومنها على سبيل المثال: شركة *Adobe* و *Autodesk* ومن البرامج العديدة التي أنتجتها هذه الشركات برنامجي معالجة الرسوم والصور ثنائية الأبعاد *AutoCAD*، *Photoshop*, *Illustrator* بإمكاناته في التصميم الهندسي، وبرنامج *3ds max* بإمكاناته الهائلة في التصميم، والديكور، والمسرح، والرسوم المتحركة، والنحت الرقمي (*Digital Sculpture*)، ولكن الغريب أن هذه البرامج بيعت لميادين عديدة ولعل من أهم هذه الميادين هو فن الجرافتي الذي انطلق من مفهوم أن الصورة يمكنها أن تلخص فكرة معينة فتوجد حالة من التعاطف أو تساهم في الحشد نحو تحرك ما ..

لذا اهتمت الدراسة الحالية بالتركيز على امكانية استخدام التصميم الرقمي في تنفيذ لوحات فن الجرافتي من خلال اقتراح مجموعة من برامج الحاسوب جرافيك وإلقاء الضوء على أهم ملامحها وخطوات سير العمل بها، وذلك بهدف المساهمة في إجاد حلول معاصرة في مجالات الفنون بصفة عامة وفن الجرافتي على وجه الخصوص في ظل المتغيرات والمستحدثات لاستفادة من إبداعات أبرز أدوات العصر الحديث وهي الحاسوب.

بالإضافة إلى ما سبق يوجد ندرة في المعلومات المتاحة عن فن الجرافتي وعلاقته ببرامج الحاسوب التي يمكن ان تدعم هذا ،ولعل اهم ما يقوم عليه فن الجرافتي الرقمي ان جاز التعبير هي الرسوم الرقمية (*Digital Illustrations*) التي يُستخدم في إنتاجها أدوات رقمية، وتنتم بمعالجة مباشرة من الفنان، فمن خلال مؤشر أداة الرسم على اللوحة أو بواسطة الفأرة يتم الرسم، وهذه الرسوم غالباً ما تُستخدم في فنون عديدة كخطوة أولى للتصوير أو تُنتج بمفردها كعمل فني مستقل.

فن الجرافتي بين التقليدية والرقمية:

تتضاح أهمية فن الجرافتي الرقمي وقدراته الهائلة من خلال جدول المقارنة التالي بينه وبين الجرافتي التقليدي والذي تم إعداده من قبل الباحث لتوضيح الفروق بينهما.

جدول (١) يوضح مقارنة لتوضيح الفروق بين الطريقة التقليدية لفن الجرافتي والمعالجة الرقمية له.

فن التصوير التقليدي	فن التصوير الرقمي
يتطلب زماناً طويلاً في التشكيل	فترقة زمنية أقصر بكثير.
ذات تكلفة مرتفعة في الإنتاج نظراً لشراء العديد من الأدوات والألوان والخامات المختلفة.	ذات تكلفة أقل بكثير نظراً لتوفر الأدوات والألوان وتأثير الخامات ببرامج الحاسوب جرافيك.
إمكانات تشكيل هائلة نظراً لاحتواء البرامج على جميع أدوات الرسم	إمكانات تشكيلية محدودة.

فن التصوير التقليدي	فن التصوير الرقمي
حدودية الألوان.	والتشكيل مع إمكانية الضبط والتحكم في جميع خصائصها.
صعوبة إجراء تعديلات وغالباً ما يتطلب الأمر إعادة الرسم مرات عديدة.	إمكانات تلوين فائقة تصل إلى آلاف الدرجات اللونية.
مقاس واحد لمشروع الرسم.	المرونة التشكيلية في إجراء التعديلات نظراً لإمكانية حفظ الرسم في صورة أجزاء متعددة تسمى طبقات مما يسمح بتعديلها عند الحاجة.
أصل واحد مليون فقط للرسم.	إمكانية الحصول على العديد من الأصول الطابعية الملونة للرسم الواحد.
عملية غير خطية بمعنى أن الفنان يستطيع دائماً أن يرتب لوحته توضع الألوان بشكل متراكب وغير مستقل.	الجرافتي الرقمية في طبقات يمكن معالجتها بصورة سهلة.
لا يستطيع الفنان التراجع عن الخطوات التي قام بتقفيذها.	القدرة على التراجع واسترجاع الخطوات التفافية فيتحرر الفنان من اتباع الطرق النمطية.
الفنان التقليدي لا يستطيع توظيف مهارات التصوير الرقمي في عمله.	الفنان الرقمي يستفيد من خبرات الرسم التقليدي في كثير من التقنيات والدراسات واللوحات التي يقوم بإنتاجها.
لابد من رسم لوحات الجرافتي في نفس مكانها ويكون الفنان بصحبة أدواته من أقلام وفرش وبالتالي تكون لونية والتي تشغله الكثير من الفراغات والأماكن وقد تسبب فوضى للمحيطين.	الفنان الرقمي يمتلك العديد من الأدوات الافتراضية كالبالتة التي تتكون من آلاف الألوان، مع إمكانية تحديد أي مساحة لللوحة الرسم (Canvas) أو الخامة التي يرغب في التعامل معها، بالإضافة إلى أفلام الرسم بمختلف مقاساتها، وعبوات الرش وفرش التلوين المتعددة الأشكال، والعديد من المؤثرات الفنية ثنائية وثلاثية الأبعاد داخل برنامج الحاسوب جرافيك.
غالباً ما يستخدم الفنان سطح سطح لوحة الجرافتي ذو خامة أو ملمس واحد للحائط المنفذ عليه .	يستطيع الفنان الرقمي تجربة أسطح رسم ذات خامات وملامس مختلفة من خلال أوامر برمج الحاسوب جرافيك وأمكانات الطباعة الرقمية على الخامات وأسطح المختلفة.
يتخرج الفنان لوحة سطحية ليهاميه بالبعد الثالث، أو لوحة مجسمة ذات أبعاد حقيقة فقط وتعرض في مكان محدد لفئة محدودة العدد.	ازدهر الفن الرقمي في الإنتاج الفني فأصبح يستخدم بصورة موسعة في التعبير عن الأفكار والمفاهيم ، مما يساهم في زيادة تفاعل الفنان مع البيئة المحيطة وخدمة المجتمع.

أنواع رسومات الحاسوب جرافيك المستخدمة في فن الجرافتي الرقمي :

يتم تصنيف برامج الجرافيك المستخدمة في الرسم وفن الجرافتي الرقمي بالحاسوب من عدة زوايا حسب الاستخدام، ومنها البرامج ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد، وفي ما يلي نتناول نموذجاً لتصنيف البرامج ثنائية الأبعاد:

أولاً : البرامج النقاطية : *Bitmaps*

ويطلق عليها أيضاً *Raster* وهي البرامج المتخصصة في التعامل مع الصور، وهذه البرامج تتعامل مع المعلومات التي بداخل ملفاتها كخريطة من النقاط *Map Of Bits* ومن هنا

جاءت كلمة *Bitmaps*، فبرنامج *Photoshop* كمثال للبرامج النقطية *ProgramsBitmaps* عند وجود أحد الملفات المفتوحة بداخله؛ فإن هذا الملف يحتوى على عدد كبير من النقاط *Pixels*، والنقطة *Pixel* هي: الوحدة الأساسية في الصورة الرقمية *Digital Image*، وداخل برنامج *Photoshop* يتم التعامل مع كل نقطة بصورة مستقلة .

ثانياً : برامج الرسوم المتجهة *Vectors*

كلمة *Vector* تعنى متجهة، والمحورين X ، Y يعتبرا متجهين، والبرامج المتجهة تفسر البيانات بداخلها بشكل آخر فهى تتعامل مع كل عنصر بداخلها من منطق معلومتين: الأولى هي نقطة بداية الشكل ونهايته؛ وذلك لحصر مساحة وجوده، والثانية هي نوع الماء *Fill*، وبناءً على ذلك سيكون للماء بلون مصمت *Solid* معادلة رياضية معينة، وللماء بدرج لونى *Gradient* معادلة رياضية أخرى. ومن أمثلة برامج الرسوم المتجهة: *Adobe Illustrator*, *Flash*, *Corel Draw*.

ثالثا - برامج الحاسوب جرافيك شائعة الاستخدام في التصميم الرقمي :

يوجد العديد من البرامج التي تستخدم في مجال الرسم باستخدام الحاسوب والجدول التالي يوضح أكثرها شيوعاً في هذا المجال:

جدول (٢) يوضح برامج الحاسوب جرافيك شائعة الاستخدام في فن الجرافتي الرقمي

م		البرامح	فن الجرافتي الرقمي	فن الرسم الرقمي
١	X	Corel Painter X	✓	
٢	X	Studio Artist	✓	
٣	✓	Adobe Photoshop	✓	
٤	✓	Jasc Paint Shop	✓	
٥	X	Art Rage	✓	
٦	X	Open Canvas	✓	
٧	✓	Pro	✓	

(٦) عمرو عانى (٢٠٠٤). احترف تصميم صفحات الويب باستخدام Adobe Photoshop 7. ط١، القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ص ١٧: ١٣.

البرامـج	فن الجرافـيـتي الرقـمي	فن الرسم الرقـمي	م
<i>Adobe Illustrator</i>	✓	✓	٨
<i>Corel Draw</i>	✓	X	٩
<i>Inks Scape</i>	✓	X	١٠
<i>Freehand</i>	✓	✓	١١
برنـامج المـصـور الافتراضـي Virtual Painter 5	X	✓	١٢
برـنامج جـي إـم إـكس GMX-Photo Painter 1.0	X	✓	١٣
برـنامج لـوازـم الرسـام Corel Painter Essentials 4	X	✓	١٤
الفرـشـاة الإـبداعـية Twisted Brush Pro Studio 15.46	X	✓	١٥

الطباعة الرقمية واثرها على تنفيذ لوحات الجرافيفي :

كلمة "رقمية" تعني التحول من الطبيعة المادية إلى الهيئة الإلكترونية التي يفهمها الحاسوب أو قد تعني التحول من الطبيعة أو الهيئة التماضية إلى الهيئة الرقمية، ولكن ما الذي نفهمه من عندما نقول الطباعة الرقمية؟ هل أصبحت العملية الميكانيكية عملية إلكترونية، مثلاً أننا نطبع على ملفات إلكترونية عوضاً عن الورق على سبيل المثال من الطباعة الرقمية كما هو الحال عند تحويل الكتاب الورقي إلى رقمي؟ أو كما هو الحال عند تحويل المستندات الشهيرة التي تجعل من الممكن فتح المستندات بنفس تنسيقها PDF إلى ملفات بصيغة تصميمها الأصلي، وفي حقيقة الأمر ما يحدث في الطباعة الرقمية هو أنه يتم توصيل الحاسوب أو الحاسب بالطابعة التي تستقبل هذا السيل المتتابع من الأصفار والاحاد التي تمثل النص أو المحتوى المطلوب طباعته، وبفضل التقنية الرقمية أصبحت هذه الطابعات قادرة على فهم هذا السيل من الأصفار والاحاد وترجمته إلى نصوص وأشكال ورسومات يمكن طباعتها. ومن هنا جاءت كلمة طابعة رقمية *printer digital* بمعنى أنها أصبحت قادرة على فهم وقراءة الأرقام وتحويلها إلى محتوى يمكن طباعته على الخامات المختلفة. هذا باختصار مفهوم الطباعة الرقمية كما ذكرنا سابقاً، فهي تشير إلى الوسيط الرقمي بين الحاسوب والطابعة التي أصبحت قادرة على التعامل والتحدث بنفس لغة الحاسوب، ولكنها في نفس الوقت ما زالت محققة بنفس إمكانياتها الميكانيكية من حيث وجود الأحبار، فتكنولوجيا نفث الحبر على سبيل المثال تنشر نقاط الحبر الضئيلة ذات الحجم المتاهي في الصغر على امتداد الصفحة ثم تعود ارجها مرة أخرى على

نفس الصفحة لمطابقة الأصفار والاحاد في تيار البيانات الرقمية، أما تكنولوجيا الطباعة بالليزر فبدلاً من وضع نقاط الحبر على الورق تكتب سطور النقاط على اسطوانة خاصة فائقة الحساسية تلقط مسحوقالحبر التي تمثل الأحاد والأصفار ثم تنقل ذلك إلى الخامة المطبوع عليها وفي بحثنا هذا نقصد الخامات التي هي أكثر استخداماً في مجال فن الجرافتي الرقمي وهي خامات تصلح للعرض في الاماكن الخارجية وتقاوم عوامل التعرية ودرجات الحرارة والامطار مثل الاخشاب والواح المعدن والواح البلاستيك والبانر والفيكس والفينيل ونوضح بعض انواع الطابعات من خلال الأشكال التالية (١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥) ، (شكل ١٦) أحد الابنية المنفذة باستخدام الطباعة الرقمية.

(شكل ١١) آلة الطباعة الرقمية على الاخشاب

(شكل ١٢) آلة الطباعة الرقمية على الاسطح ذات الطبيعة النسيجية

(شكل ٣) آلة الطباعة الرقمية على الفينيل والفلوكس

(شكل ٤) آلة الطباعة الرقمية على الزجاج

(شكل ٥) آلة الطباعة على الألواح المعدنية

(شكل ١٦) أحد الابنية المنفذة باستخدام الطباعة الرقمية

استخدام الطباعة المجسمة في لوحات الجرافتي :

الطباعة المجسمة "D 3" هي عملية لتصنيع أجسام ثلاثية الأبعاد (مجسمة) من خلال ملف رقمي. صنع المطبوعات المجسمة يتم من خلال عملية "الإضافة". في عملية الإضافة، يتم تشكيل الجسم عن طريق رص طبقات متتالية من الخام فوق بعضها البعض حتى يكتمل شكل الجسم. كل طبقة من هذه الطبقات يمكن اعتبارها كشريحة رفيعة مأخوذة من قطع عرضي في الجسم النهائي. (شكل ١٧) يوضح حاله الطباعة الرقمية ثلاثية الأبعاد

(شكل ١٧) آلة الطباعة الرقمية ثلاثية الأبعاد

يبدأ الأمر بعمل تصميمات تخيلية من الأجسام التي نريد أن نصنعها أو نستعين بها في تصميم لوحات الجرافتي . هذا التصميم التخيلي تم تخزينه في ملف كاد (التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD: Computer Aided Design) عن طريق برنامج رسم 3d (وهذا لصنع مجسم جديد بالكامل) أو باستخدام ماسح ثلاثي الأبعاد 3D Scanner (نسخ مجسم موجود بالفعل). الماسح يقوم بصنع نسخة رقمية من مجسم ما، ومن ثم يضعها في برنامج رسم 3d . لتجهيز الملف الرقمي المصنوع باستخدام برنامج رسم 3d للطباعة، يقوم البرنامج بقطع الرسم النهائي إلى مئات أوآلاف من الطبقات العرضية. وعندما يتم رفع هذا الملف المجهز إلى الطابعة 3d، تقوم الطابعة بتألیق المجسم طبقة فطبقة. الطابعة تقوم بقراءة كل شريحة (صورة مسطحة) وتبدأ في تأليق المجسم من خلال مزج هذه الطبقات سويا بدون ترك أي علامة تفصل بين الطبقات وبعضها، مما ينتج في النهاية مجسم واحد ثلاثي الأبعاد يمكن استخدامه في تنفيذ لوحات الجرافتي في الميادين العامة. وشكل رقم (١٨) يوضح نموذج لطباعة ثلاثة الأبعاد .

(شكل ١٨) نموذج لطباعة ثلاثة الأبعاد

وفي حقيقة الامر لا تستخدم كل الطابعات نفس التقنية لإنتاج المجسمات. وهناك طرق عديدة لعمل هذه المجسمات، علمًا بأنه حتى ٢٠١٢ كانت كل الطرق المتاحة هي الطرق الإضافية، والتي لا تختلف فيما بينها إلا في طريقة بناء الطبقات للوصول إلى المنتج النهائي. والجدير بالذكر ان هناك بعض الطرق تستخدم صهر أو تليين الخامات لصنع الطبقات. طريقة التلبيد الانقائي بالليزر (Selective Laser Sintering SLS) وطريقة البناء بالترسيب المنصهر fused

(*deposition modeling (FDM*) هم أشهر طریقتان في هذا النوع من الطباعة. هناك أيضاً طریقة أخرى تتم عن طریق رص طبقات من مواد سائلة تتم معالجتها بتقنيات مختلفة، التقنية الأكثر انتشاراً في تطبيق هذه الطریقة تسمى ستريلوگرافی (*stereo lithography*).

نتائج البحث :

وقد خلص البحث إلى عدة نتائج من أهمها:

- لابد استخدام الكم الهائل من الأدوات والتقنيات في عملية التصميم والطباعة الرقمية .
لإثراء لوحات فن الجرافیتی شوارع وميادين مصر.
- تحويل هذا الفن من سياق التشویه الى سياق التجمیل مع الاحتفاظ به لفترات زمنية طولیه.
- إمكانیة تكرار لوحة جرافیتی معینة في اکثر من شارع ومیدان باستخدام تقنيات الطباعة الرقمیة
- تعد العلاقة بين الصورة والكلمة في تصميم لوحة الجرافیتی الرقمیة في غایة الامہمیة، نظراً لأن العمل الفني وأيضاً الفنان له منهجه الفكري وأسلوبه الابتكاري، والذي لابد معه من اختيار حروف الكتابة المناسبة بعناية ودقة.
- تحمل لوحة الجرافیتی الرقمیة وظیفتين بل مسؤولیتين: الأولى التعريف بالحدث أو القضية ، والثانية تعد في حد ذاتها عمل فنی.
- تعد لوحة الجرافیتی الرقمیة محاولة فتح نطاق جديد للإبداع والإنتاج والتجربة اللامتناهي من خلال أدوات العصر الحديث في مجال فن التصميم الرقمی للوصول إلى مفاهیم وأسالیب فنیة جديدة.
- الاهتمام بالجانب الجمالی والأخلاقي الثقافی في لوحات الجرافیتی، خاصة في عمل الكتابات والرسومات العشوائیة والمحافظة على المنشئات العامة والخاصة ومعرفة اضرار التلف بالمتلكات العامة والخاصة في ظل ضوابط تکفل الحق و الحریة في التعبیر.
- ضرورة التركیز على تبني فکرة الجرافیتی الرقمی من قبل المحترفين و تفهم ضرورة هذا التعبیر وهذه الظاهرة في تاريخنا المصري المعاصر .

المراجع :

- إيمان محمد توفيق السكري ، "الحاسوب كأداة للارتفاع بالناحية الابتكارية في فن الجرافيك" ، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان ، ١٩٩٥
- حسين عماد مكاوي ، وآخرون "الاتصال ونظرياته المعاصرة" الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩٨
- موريس مانو التصميم الرقمي تعریب ومراجعة / د. فتحي حمد بن شتوان، ونبيل عثمان ٢٠١٠-
- د. عبد العزيز شرف "نماذج الاتصال في الفنون والإعلام والتعليم وإدارة الأعمال" الدار المصرية اللبنانية ، ٢٠٠٢ .
- عمرو عناني . "احترف تصميم صفحات الويب باستخدام Adobe Photoshop 7" . ط١، القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ٢٠٠٤ .
- محسن محمد عطيه - جذور الفن في العالم القديم - العصور الوسطى - دار المعارف مصر - ١٩٩٧
- قصي طارق - الفن وال الحرب - بغداد - ٢٠١٠ .
- دينا توفيق - فن الصدمة والاستفزاز والحرية (الجرافيتي ماله وما عليه) - مقال جريدة الاهرام - الجمعة ١٨ محرم ١٤٢٥ - ٢٢ نوفمبر ٢٠١٣ .
- محمود عبد المقصود - وقفة للتأمل للتواصل الاجتماعي على حوائط الإسكندرية - مقال جريدة الاهرام - ٢٠١٣ - .
- Conway Lloyd Morgan , " Logos , Rot vision, U.S.A. 1999
- <http://bsnt.net/content.asp?ContentId=650>
- <http://www.airbrusharab.com/vb/showthread.php>

