

تطوير القدرات الإبداعية للطلاب في مجال فنون الموضة من خلال ابتكار تصميمات الأزياء المطبوعة المتأثرة بالمدارس الفنية الحديثة باستخدام تقنيات الطباعة المتنوعة

Developing the creative abilities of students in the field of fashion arts through the creation of printed fashion designs influenced by modern art schools using various printing techniques

أ.م.د إيمان أحمد عبدالله

أستاذ مساعد بقسم الموضة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية مدينة ٦ أكتوبر

د. رباب أحمد الرفاعي

مدرس بقسم الموضة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية مدينة ٦ أكتوبر

الملخص :

يعتبر فن الأزياء المطبوعة أحد الفنون التشكيلية ويطبق عليه كل القواعد الفنية المتواجدة من الفنون التشكيلية فنجد في القرن العشرين العلاقة الملحوظة بين الاتجاهات الفنية الحديثة وبين مبتكرات الأزياء ، وهذا يأتي من تلاقائية العصر حيث نجد أن العوامل التي تؤثر على الفنانين التشكيليين من المدارس الفنية الحديثة و فنانى الأزياء مشتركة بينهم ، غير أن فنان الأزياء لا يمكنه الهروب من الواقع إلى الخيال بل عليه أن يعيش الواقع حتى يستطيع أن ينتاج لمجتمعه ويستفيد مما حوله لإنتاج تصميمات مبتكرة تجيء باحتياجات الأفراد . كما تلعب صناعة موضة الأزياء دورا هاما وفعلا في اقتصادات البلاد علي اختلاف ظروفها ومناخها ذلك عن طريق حركات التصدير والاستيراد والتجارة مما يتاح للبلاد فرص التنمية الاقتصادية وتعتبر صناعة الموضة دليلا لمدى تقدم البلاد ورفقيها الذي يجب أن تثال هذه الصناعة اهتمام الدولة و العمل على تقدمها وذلك لدورها الهام في تنمية الدخل القومي للبلاد .

فسوف نتعرض من خلال هذا البحث الي مدى تأثير الفن الحديث علي تصميمات الأزياء المطبوعة و اكساب دارسين الموضة أهمية هذه العلاقة وإكسابهم القدرة علي ابتكار تصميمات أزياء مطبوعة مستوحاة من الفنون الحديثة مستخدما الأساليب الطباعية المتنوعة وعرض تصميماتهم المبتكرة و القدرة علي منافسة بيوت الأزياء العالمية حيث تكسبهم تلك التجربة القدرة علي الخروج الي سوق العمل واتاحة الفرصة لهم في البدء بفكر المشروعات الصغيرة التي تسهم في دعم الوطن في الفترة الحالية .

وسوف نتعرض في البحث الي المحاور الآتية :

- علاقة تصميم الأزياء بالفن الحديث .
- اكساب الطالب امكانية ابتكار تصميمات أزياء مرتبطة بالتصميم الظباعي المستوحى من الفن الحديث .
- اكساب الطالب كيفية تنفيذ التصميمات مستخدماً أساليب الطباعة المتنوعة .
- اكساب الطالب القدرة علي عرض أفكاره التصميمية من خلال عرض أزياء .

Summary :

The art of printed fashion is one of the plastic arts and applies all the technical rules of plastic arts. In the 20th century we find the remarkable relationship between the modern artistic trends and the fashion innovations. This comes from the automaticity of the age. We find that the factors that affect the formative artists from modern art schools and artists Fashion is common, but a fashion artist can not escape from reality to fantasy, but he has to live reality so that he can produce his society and benefit from it around to produce innovative designs that meet the needs of individuals. The fashion industry also plays an important and effective role in the economy of the country in all its circumstances and environment through the

export, import and trade movements. This gives the country economic development opportunities. The fashion industry is a proof of the progress of the country and its economy. In developing the national income of the country.

We will be exposed through this event to the extent of the impact of modern art on the design of printed fashion and fashion students and the importance of this relationship and the ability to create creative designs printed inspired by modern art using various printing techniques and display their innovative designs and the ability to compete with international fashion houses where they win that experience. The ability to get out of the labor market and the opportunity to start thinking about small projects that contribute to support the country in the current period.

In the research we will discuss the following axes:

- The relationship of fashion design to modern art.
- Provide students with the possibility of creating fashion designs related to the design inspired by modern art.
- Make the student how to implement designs using different printing methods.
- Providing the student with the ability to present design ideas through a fashion show.

المقدمة

يلعب الفن دوراً كبيراً في تحسين عادات البشر فهو أحد الأدوات التي تكسب الإنسان بصيرة في رؤيته وفي تعامله مع من حوله فهو أداء لتحرير العقل ، أداء تنقل من خلالها معلومات هامة للإنسان ، أداء تغير النظرة البسيطة إلى نظرية أكثر عمقاً وتأملاً وما الاجتهاد الذي رأينا في مدارس الفن الحديث إلا بيان واضح يثبت حب الإنسان لعملية الإبداع دون الالتزام بشروط مسبقة لذلك فأن تعدد المدارس إنما هو بمثابة إثبات لثراء الحقيقة التي لم تعد تقتصر على مدخل واحد يلتزم به الجميع بل أنها تتطوّي على التعدد وهذا التعدد شمره لعقلية العصر واهتمامه ، وما يتميز به الفن الحديث في القرن العشرين من تجديد وخروج عن القواعد المألوفة ساعد على بروز مدارس فنية متعددة وفنانين ذوي فردية متعددة والمعني الذي نحن بصدده التعرض له هنا هو مدى ارتباط الفن الحديث بتصميم الذي المطبع ، فيعتبر فن الأزياء المطبوعة أحد الفنون التشكيلية ويطبق عليه كل القواعد الفنية المتواجدة من الفنون التشكيلية فنجد في القرن العشرين العلاقة الملحوظة بين الاتجاهات الفنية الحديثة وبين مبتكرات الأزياء ، وهذا يأتي من تلقائية العصر حيث نجد أن العوامل التي تؤثر على الفنانين التشكيليين من المدارس الفنية الحديثة و فناني الأزياء مشتركة بينهم ، غير أن فنان الأزياء لا يمكنه الهروب من الواقع إلى الخيال بل عليه أن يعيش الواقع حتى يستطيع أن ينتج لمجتمعه ويستفيد مما حوله لإنتاج تصميمات مبتكرة تقي باحتياجات الأفراد ، كما تلعب صناعة موضة الأزياء دوراً هاماً وفعلاً في اقتصاديات البلاد على اختلاف ظروفها ومناخها ذلك عن طريق حركات التصدير والاستيراد والتجارة مما يتبع للبلاد فرص التنمية الاقتصادية وتعتبر صناعة الموضة دليلاً لمدى تقدم البلاد ورقيتها لذا يجب أن تثال هذه الصناعة اهتمام الدولة و العمل على تقديمها وذلك لدورها الهام في تنمية الدخل القومي للبلاد ، فسوف تتعرض من خلال هذا البحث إلى مدى تأثير الفن الحديث على تصميمات الأزياء المطبوعة وأصحاب دارسين الموضة أهمية هذه العلاقة و القدرة على ابتكار تصميمات أزياء مطبوعة مستوحاة من الفنون الحديثة مستخدماً الأساليب الطباعية المتعددة وعرض تصميماتهم المبتكرة و القدرة على منافسة بيوت الأزياء العالمية حيث تكسبهم تلك التجربة القدرة على الخروج إلى سوق العمل واتاحة الفرصة لهم في البدء بفكر المشروعات الصغيرة التي تسهم في دعم الوطن في الفترة الحالية .

لذلك اهتم الباحثان في هذه الدراسة بالتعرف على أهمية الربط بين تصميم الزي و تصميم الطباعة متأثراً بالمدارس الفنية الحديثة باستخدام تقنيات الطباعة المتنوعة كمثير لابداع الطالب اثناء تعليم تطبيقات الأزياء المطبوعة من خلال مادة تصميم الملابس بحيث يتكامل فيها التصميم المطبوع مع تصميم الزي المنفذ .

مشكلة البحث :

- 1 كشف العلاقة ما بين مدارس الفن الحديث وتصميم الأزياء المطبوعة.
- 2 إكساب الطالب القدرة على استخدام تقنيات الطباعة المتنوعة و تطوير الحس الابداعي لديه أثناء إجراء التطبيقات العملية في تنفيذ تصميم الزي.
- 3 ضرورة ربط الطالب بسوق العمل وتأهيله الى عمل مشروعات مستقلة مما يساعد علي زيادة الدخل القومي للبلاد.
- 4 إكساب الطالب القدرة على بناء تصميم الزي على أساس التصميم الظاهري بأسلوب مبتكر.
- 5 الإهتمام بعروض الأزياء المصرية لجذب ثقة المستهلك في إقتناء المنتجات المصرية و منافسة الأسواق العالمية.

أهداف البحث :

1. تحقيق العلاقة بين الفن الحديث وتصميم الأزياء المطبوعة من خلال الدراسة التحليلية الفنية لنماذج من تصميمات الأزياء المطبوعة التي ابتكرتها دور الأزياء العالمية المتأثرة بالفن الحديث .
2. تطوير قدرات الطالب الإبداعية في ابتكار تصميمات أزياء مطبوعة مستوحاه من أعمال فناني مدارس الفن الحديث ذات قيم جمالية تناسب أزياء السيدات المعاصرة .
3. الدمج بين تصميم الزي و التصميم الظاهري مستخدما التقنيات الطباعية المتنوعة مما يؤدي الي تخريج طالب متميز .
4. توجيه قدرات وفکر الطالب إلى إقامه مشروع مستقل خاص به مما يساهم في زياده الدخل القومي.

فرضيات البحث :

- 1- تأثير فن تصميم الأزياء المطبوعة بالاتجاهات الفنية الحديثة.
- 2- امكانية تطوير قدرات الطالب علي ابتكار تصميمات أزياء مطبوعة باستخدام تقنيات الطباعة المتنوعة علي خامات مختلفة.
- 3- تخريج طلاب قادرین على منافسة السوق العالمي.
- 4- قدرة الطالب علي عمل مشروعات صغيرة و النجاح في سوق العمل مما يؤدي الي زياده الدخل القومي للبلاد.

حدود البحث :

حدود تطبيقية : استخدام تقنيات الطباعة المتنوعة مثل طباعة الشبلون ، و الديجيتال ، الرسم المباشر .

منهج البحث :

يتبع البحث المنهج التجاري المتضمن الوصف والتحليل .

أدوات البحث :

الحاسب الالى ، المانيكان ، كاميرا ديجتال ، قماش دمور ، ورق و اقلام . الشبلونات و الوان الطباعة.

مُصْطَلَحَاتُ الْبَحْثِ:

الابداع:

- الابداع في اللغة ، أبدعت الشيء: اخترعته على غير مثال سبق .

- الإبداع هو " إيجاد علاقات بين أشياء لم يسبق أن قيل أن بينها علاقات "

- والمبدع هو " الشخص المرن ذو الأفكار الأصيلة ، والممتنع بالقدرة على إعادة تعريف الأشياء أو إعادة تنظيمها ، والذي يمكنه التوصل إلى استخدام الأشياء المتداولة بطرق وأساليب جديدة تعطيها معانٍ مختلفٍ عما هو متداول أو متلقى عليه بين الناس" و هو ما نهدف إليه في هذا البحث من الربط بين تصميم الزي وتصميم الطباعة .

الفن الحديث و تطوير العملية الاداعية لدى الطالب:

إن "الفن" نمطاً من أنماط السلوك الإنساني التي تتغير أشكاله بتغير العصور فإن كل "إبداع فني" يكشف عن إمكانية البشر في تخطي العصور وتجاوز الزمن ، كما يبرز الشاطط الإبداعي عناصر كثيرة مثل : أفكار الفنان ودواجهه وتصوراته وخبراته واتجاهاته وسمات شخصيته وتفضيلاته وأنماط إدراكه وتقديراته و" العملية الإبداعية " تتجلى من خلال إعادة ترتيب المعطيات اللامحدودة للخبرة الإنسانية التي تصل في نتائجها إلى حقيقة موضوعية تتميز بالتغيير الإيجابي والارتقاء الابتكاري والتطور الفعال الذي يستهدف تأكيد الوجود الإنساني في مساراته وانطلاقاته الخصبة نحو العمل والفكر والكشف والاختراع والوعى والتقدم وتنمية الإدراكات الذهنية والذوقية والحسية، بما يؤكد قيم هذا الوجود المتمثلة في الحق والخير والجمال والمعرفة فالإبداع يمثل أحد أهم مقومات القدرة التناصيفية، حيث يقوم على أساس تقديم الجديد كما أنه يؤدي إلى تحقيق التفوق الذي يضمن التميز والريادة وهو القدرة على تكوين و إنشاء شئ جديد أو دمج الآراء القديمة في صوره الجديدة .

و تيز علقة الفن الحديث بعملية الإبداع الفني التي تقوم على اكتشاف جوهر الموضوعات وإعادة صياغتها من جديد ، فمن خلال التفاعل الفكري والوجوداني مع الظواهر المحيطة بالفنان تقوم عملية التشكيل في الفن ، ومن خلال تجريب عدد من الحلول التشكيلية يحدث حذف أو إضافة أو تركيب أو تحطيم أو تكسير أو اختزال لبعض العلاقات التشكيلية في الوقت الذي تتأكد فيه علاقات أخرى ، يعاد صياغتها من جديد لتعطى في النهاية شكلًا فنياً جديداً يفتح مجال البحث في أشكال ومضمونين تشكيلية ذات قيم خاصة في التعبير . ويساعد على ذلك أن كل ما يبتكره الفنان في عمله الفني من علاقات يقبل التعديل أو التغيير أو الحذف والإضافة والاختزال أو التكسير . بالإضافة إلى أن الفنان له حرية في انتقاء مواد التشكيل التي يراها ذات إمكانيات مناسبة لآدائه التعبيري ، ومن تلك الزاوية تصبح حركات دوافع الفنان إلى البحث التشكيلي كامنة في نتائج وعمليات كل تجربة إبداعية ومرتبطة بالعلاقات المchorة التي تعطى شكلًا فنياً جديداً⁽¹⁾ . وفك التجريب هو فكر الإبداع حيث الاهتمام بتقديم الرؤى والأفكار الجديدة من ناحية ، وتقديم حلول متعددة لا نهاية تبحث عن رؤى الصور من ناحية أخرى ، وعليه يمكننا القول أن التجريب مفهوم شامل في الفكرة وفي الأسلوب وفي التقنيات وفي الخامات أيضاً ، والواقع أنه إذا كان التجريب في الفن موجود على مر العصور ، إلا أنه لم ينشط مثلما نشط الآن ، ولعل ما حققه الفن الحديث في البحث عن الجديد ، منهجه لم يكن مألوفاً ومتأثراً بما يحيط به من مجالات المعرفة المتعددة ، فلم تعد منهجه البحث في الفن المرتبط بالطبيعة في مكوناتها المرئية على مستوى الإدراك الحسي ، بل أصبحت الحضارات في الشرق وما تحتويه من تراث واحدة من المفاتيح البحثية في الفن التشكيلي ، كما أصبح "التجريب في الفن" سمة أساسية لذلك التراث الفني الذي نتج عن الإصرار والاستمرار والدأب في المنهجية الابتكارية للفنان الحديث ورغبته المؤكدة في إحداث التغير المعادل والمتعادل مع حركة التطور في كافة نواحي الحياة .

¹ - أحمد حمدي محمود : ما وراء الفن ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، 1993 ، ص 86 .

أساليب التجريب الخاصة بعملية تطوير الإبداع لدى الطالب : و تلخص في ما يلى :

أولاً : أسلوب التحطيم (التكسير) :

يقصد به الخروج عن مظاهر الطبيعة ونظمها ونسب الأشكال فيها من أجل تحويل البنية الكلية للظاهرة المحللة إلى مفردات تؤلف في مجدها الخواص الجوهرية للشكل ، ويتضمن ذلك عملية إعادة صياغة المفردات وإنشاء صلات جديدة بينها وتجمع كل المفردات في بنية جديدة تكون في الغالب ذات طابع هندسي تجريدي . ويشير موندريان إلى فكرة هذا الأسلوب قائلاً : "إن كل مرحلة من مراحل تطور الفن هي نتيجة كلية للتحطم في الإبداعات السابقة" (٢)

أن قيمة هذا الأسلوب تتمثل في البحث التشكيلي عن الانسجام والاتساق والتوافق والاتزان للعلاقات والمفردات المكونة للشكل والموزعة في أماكن متفرقة ، كما أن قيمة التكسير فيه تقوم على التجارب العلمية التي تبدو كعملية تحليل ذهني لقيم البنائية في الأشكال . معنى هذا أن العمليات التشكيلية المصاحبة لهذا الأسلوب لا تسمح فقط باكتشاف الجوانب المخفية والمتصلة في الشكل ولكنها تهدف إلى استحضارها وإبراز الطريقة التي أدركت بها ، فأسلوب التحطيم "التكسير" هذا لا ينتج سطوها مجرئة سائنة ، ولكنه يتمثل عن بناء ذو قيمة حركية فإن هذا الأسلوب يعد إدراكاً جديداً ساهم في وضع قضايا التشكيل الحديث المعاصر خاصة ، وبعد "بابلو بيكانسو" رائداً لهذا الأسلوب ، إلا أنها نجد ملامحه أو الإشارة إليه في بعض أعمال "فان جوخ" و "سيزان" و "مونشى" و "بوتسيونى" و "ديلاكروا" و "موندريان" وغيرهم .

ثانياً : أسلوب الحذف والإضافة :

يعنى بهذا الأسلوب معالجة الأشكال بأحد عناصر التشكيل في صورته المفردة التي قد تكون إما خطية أو لونية أو مساحية ، فالحذف يكون للتفاصيل التي يراها الفنان غير جوهرية بالنسبة إلى أهدافه . أما الإضافة ، فهي العملية التالية على الحذف ، وتعنى إعادة صياغة العلاقات المتبقية ، والعمليتان تمثلان "الاختزال" لغالبية العلاقات المكونة للشكل بهدف تحويله إلى عناصر شكلية بسيطة إلى أقصى حد ممكن . وهذا المعنى يؤكد لنا أن اكتشاف الجوهر البصري للأشكال يعتمد على حذف كل ما هو عارض أو غير أساسى من الأجزاء المكونة للشكل ، كما يبين كيفية البحث عن الروابط التي تصل بين العناصر الأولية في تركيبة الشكل ، ثم إعادة صياغتها في بنية جديدة من خلال ذوبان الملامح التفصيلية التي تشير إليها العناصر بعضها في بعض ، بحيث تجمع هذه الصياغة كل الخصائص والسمات والإيحاءات الخاصة بالشكل ، وقد يؤدي ذلك إلى المعنى الروحي للأشياء من خلال جوهر دلالتها الرئيسية عن طريق الاختزال في علاقات الأشكال بالحذف والإضافة (٣) .

وقد استخدمه "موندريان" أثناء مرحلته التكعيبية وتوصل إلى اتجاهه التجريدي المسمى "التشكيلية الجديدة" كما ساعد "ديلونى" في إبراز اتجاهه المسمى "الأورفيه" وكان سبباً أيضاً في بلوغه "المستقبلية" عند كل من "بوتسيونى" و "rosselllo" و "بالا" ، كذلك ساهم في الاتجاه التجريدي "الهندسي" وغيره من الاتجاهات التجريدية المعاصرة .

ثالثاً : الاختزال :

يرمى هذا الأسلوب إلى استخلاص وحدة شكلية وابتكارها كصيغة ، تكون في الغالب على شكل "وحدة" أو "مفردة" لها تميزها بالنسبة إلى الأصل الذي اشتقت منه وتصبح وسيلة للتعبير وأبجدية للشكل . وفي كثير من الأحيان يتم استخلاص

2) Herchel, Chipp : Thearies Of Modern Art , University Of California Press , U.S.A, 1973 ,P 489.

3) Herchel, Chipp : Ibid , P 491 .

أكثر من صيغة شكلية تستخدم في بناء العمل الفني ، ويتم ذلك من خلال عمليات تحليلية معالجة للأشكال الطبيعية . وفي جميع الأحوال تكون الوحدة المفردة المستخدمة كأبجدية تشكيلية ليس لها صيغة تكوينية ثابتة في تفكير الفنان ، فهي في حد ذاتها تكون قابلة للتحويل والتغيير في علاقاتها ومساحاتها وألوانها وزوايا اتجاهها ، وذلك وفقاً لتصور إمكانيات التفاعل بينها وبين باقي الوحدات في الصيغة الكلية للتكون مثل تلك التي يمارسها مصممي العلامات والرموز التجارية . فإن التعامل مع أبجديات التشكيل في هذا الأسلوب يكشف عن إمكانيات تولد أعداد غير محدودة من الأنظمة التكوينية الإبداعية ، كما نلحظ مدى اهتمام الفنان إلى اختزال الوحدات الشكلية المفردة من أجل تركيز وتقوية المعاني التي أحسها في موقف تجربته الجمالية ، حتى وصل بذلك المعاني إلى حالة من العمومية والشمول .⁽⁴⁾

رابعاً: التركيب (البناء) :

أسلوب يهتم بالبحث عن منطق التشكيل في الطبيعة وقانونه وما يناظره من منطق التشكيل في الفن على أساس أن العمل الفني ينشأ ويولد بواسطة عملية إبداعية طبيعية . لكن الفنان من خلال هذا الأسلوب يحاول توجيه نشاطه بأساليب يتتجاوز بها تركيب المادة في أشكالها وعلاقاتها المألوفة واستعمالاتها . ولذلك يلاحظ أن هذا الأسلوب ولد البحث الدائب عن قيم وأبعاد جديدة ، كما يتميز بصفة بنائية تعتمد على دراسة عمارة الأشياء وبنائها وتشكيلها بما يوضح وجود علاقة بين الصورة والمادة أو بين الشكل والمحنتى ، ويتحقق ذلك من خلال تصورات فنية يذهب فيها الفنان إلى جوانب متعددة في الصورة ويضمنها في إطار عمله الفني⁽⁵⁾ .

دور القدرات الإبداعية لدى المصمم (الطالب) في تطوير تصميمات الأزياء

أن ما يظهر من رؤى ونظريات وأفكار جديدة وما تقدمه المدارس والاتجاهات الفنية من فكر جديد ومتطلقات تشكيلية مبتكرة قد تتعكس في مجالات حياتنا المختلفة بل وتوثر في شكلها وتطور معها⁽⁶⁾ وتؤثر على القدرات الإبداعية والإبداعية لدى المصمم (الطالب) .

و التي يكون لها أهمية كبيرة في تطوير تصميم الأزياء ، فلا يستطيع المصمم أن يصل إلى الإبداع إلا إذا كان مبتكرًا ليحصل في النهاية على أزياء لها أصالتها لم يصل إليها في التفكير غيره ، فالإبداع هو الوظيفة الحقيقة للفنان ، "وحيث لا يوجد إبداع لا يوجد فن ، "وحيث أن فن تصميم الأزياء يعتمد أساساً على الإبداع والابتكار لذلك فهو يوضح رؤية شخصية ويعبر عنها و هو فن يخاطب الحواس ، لأنه من الفنون البصرية التي يمكن حسها و لمسها و رؤيتها ، فعملية تصميم الذي يتم إدراكتها عن طريق الحواس و الوجدان ، و هي تجسيد لمظاهر الفن و صفاته لأنها عملية تنظيم و تحديد لعناصر التكوين مجتمعة واندماجها مع الصفات الحسية و التعبيرية في الفن وتعتمد عملية التصميم على قدرة المصمم على الابتكار لأنه يستغل ثقافته وقدراته التخيلية ومهاراته في خلق عمل يتصف بالجودة ، لأن تصميم الأزياء عمل مبتكر يؤدي إلى تحقيق الغرض أو الوظيفة التي وضع من أجلها ، ويرتكز المصمم المبتكر على قدرته في إبراز تصميمه وإقناع الغير بهذا التصميم المبتكر ذي القيمة الفريدة ، وكلما استطاع المصمم توسيع دائرة المقدرين لتصميمه حتى تتحقق الحواجز الإقليمية أدي ذلك إلى اعتراف دولي بابتكاراته ، وحقق شهرته كفنان ، وهذه المرتبة لا يصل إليها إلا قلة نادرة من ذو المواهب الإبداعية .

4) Ibid. ,P 455 .

5) Ibid. , P 459

6 - محمود البسيوني : آراء في الفن الحديث ، دار المعرفة ، القاهرة ، 1961 ، ص 106 .

الفن الحديث وتصميم الأزياء :

إن للفن أصوله ولنفس أبعادها ومجالاتها وينبئق فن تصميم الأزياء عن النفس إبداعاً وابتكاراً ، لأن ارتداء تصميمات الملابس الجديدة متعة لنفس مرتديها وإمتاعاً لمن يراها⁽⁷⁾ ، يعتبر فن الأزياء أحد الفنون التشكيلية ويطبق عليه كل القواعد الفنية المتواجدة من الفنون التشكيلية الأخرى ، ويشهد التاريخ على ذلك بفتراته المختلفة فنجد في القرن العشرين العلاقة الملحوظة بين الاتجاهات الفنية الحديثة وبين مبتكرات الأزياء ، وهذا يأتي من تلقائية العصر حيث نجد أن العوامل التي تؤثر على الفنانين التشكيليين وفناني الأزياء مشتركة بينهم ، غير أن فنان الأزياء لا يمكنه الهروب من الواقع إلى الخيال بل عليه أن يعيش الواقع حتى يستطيع أن ينتج لمجتمعه ويستفيد مما حوله لإنتاج تصميمات مبتكرة تفي باحتياجات الأفراد .

فالإبداع والابتكار لدى المصممون يعتمد على التأثير بالخطوط الأساسية للمصادر المختلفة ، ويعتبر العلم والفن جزءاً مشتركاً إلا أنهما انبثقا في فروع وشعب كثيرة ومختلفة ، وفي العصور الحديثة يسعى العلم جاهداً لتفسير الظواهر الطبيعية وأعمالها ليتمكن من السيطرة عليها والتحكم فيها ، ولكن الفن رد فعل للطبيعة وانعكاس للحياة التي شكلها الإنسان من هذه الطبيعة بعلمه ، فبدلاً من أن يكون للفن قائد علمية فهو يسعى بكل ما فيه من حيوية إلى الجمال ، فوظيفة الفن هي معاونة البشرية لعيش مع علمها ، وكلاهما أساس لإنتاج الإنساني ، وقد برهن "مير" (Meire) على أهمية الذاكرة البصرية في الفن ، وكذلك فن تصميم الأزياء . ومن أهم أنواع المعلومات التي تلعب دوراً في الإنتاج الإبتكاري ما يسميه "جيلفورد" المنظومات ، فالابتكار في الرياضيات يبدأ بخطه وفي الموسيقى بفكرة وفي الشعر بهيكل عام للقصيدة وفي تصميم الأزياء ببدعة وهي جميرا تصميمات مبنية تضاف إليها التفاصيل بعد ذلك⁽⁸⁾ ويعتبر العلم وفن تصميم الأزياء كلاهما متكاملان ويحمل كل منهما الآخر فاختراع المنسوجات المستحدثة ، وابتكار التصميمات المطبوعة والألوان الجميلة للأزياء تثري من قيمة العمل الفني في تصميم الأزياء .

• المدارس الفنية الحديثة وتأثيرها على الأزياء :

كان للنجاح المتزايد لأحداث مدارس التصوير أهم تأثير على الحضارة والثقافة الفنية ، وقد كان

("لييكاسو" و "براك" Picasso, , Braque) تأثير له اعتباره ولو أنه غير مباشر على الموضة ، وكانت الألوان الرقيقة الهدئة لهذه المدارس الحديثة متلاًّ واضحاً ، وقد حل محل الأحمر القاني والأحمر الفاتح والأخضر الزاهي الرمادي المائل للبيج والبيج سائدين في ملابس الصباح ، كما حدث تغير في شكل الزي فقد وارتفع طول الجونلة إلى الركبة كما ظهرت السيدات اللائي منهن حق الانتخاب بالبنطلونات وسط الجماهير لأول مرة .⁽⁹⁾

• التأثيرية :

قدم القرن العشرين كل إمكانات التحرر الفكري من خلال الأعمال الفنية فقد أتسمت أعمال الفنانين التشكيليين في تلك المدرسة بالحرية الكاملة في الإبداع والإبتكار بكل الصور والأشكال، فقد كان التأثيريون أول من رسموا مباشرة على النسيج الخام ، وتميز أسلوبهم بتصوير ضوء الشمس و انعكاساتها على الأجسام الطبيعية، وقادت أعمالهم على الإدراك الحسي والبصري الخالص الذي تأثر به المصمم (إيف سان لوران)⁽¹⁰⁾ (شكل 1)

شكل (1)

7) Wilson , R.c., Guilford, J. P., Christonson, P.R. And Lewis, D.j., A factor analytic Study Of Creative Thinking Abilities, Psychometrika , 1945 , P 311 .

8) محمود البسيوني : الثقافة و التربية ، دار المعرف ، 1965 ، ص 118 .

9) Brockman Helen ,L, : The Theory Of Fashion Design, Ibid , P 96 .

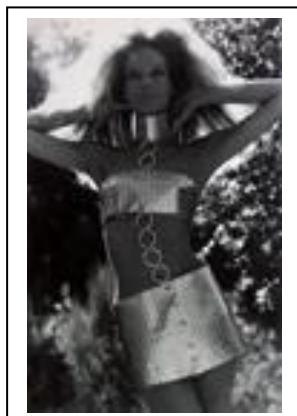
10) Valerie De Givry : Art & Mode , Ibid .P 118.

• **الوحشية :**

شكل (2)

• **المستقبلية :**

تميزت المدرسة المستقبلية بتصوير مكونات الآلات باعتبارها أساس الحركة والطاقة فأصبحت الموديلات ما هي إلا أسلحة ، وبناء على ذلك بدت النساء المتحركات في ظل أعوام السبعينيات كأنهن فرسان مدروعن ، وصرح بذلك مصممي الأزياء حيث أعطت تصصيلية الدروع المعدنية قوة جاذبية و أغراء لما تفرضه من تضاد بين ضعف الجسم المتخفي خلف الواقي المعدني الذي يوحى بعدم إمكانية اختراقه⁽¹¹⁾ . وفي ظل سنوات السبعينيات ابتكرت الأزياء ذات الياقات بحلقات عن طريق مصمم الأزياء " باكو رابان " Paco Rabanne) وأحدثت انقلابا في أسس التفصيل التقليدية. فبادئ التفصيلات المريحة التي تحرر الجسم وتتوفر له الراحة التي اتباعها مصممي الأزياء منذ بداية القرن أصبحت مرفوضة ومنقلب عليها⁽¹²⁾ . فاستخدم

مصمم الأزياء المعدن كمادة أولية على نمط الواقي الحديدي القديم استخدم " باكو رابان " مواد ثلث المعدن كالبلاستيك والورق مستكشفا كل صور التوليفات الممكنة التي تقع في حوزته من تلك المواد ، متأثراً بأسلوب المدرسة المستقبلية كما في شكل (3) .

شكل (3)

11) Valerie De Givry : Art & Mode , Ibid .P 42

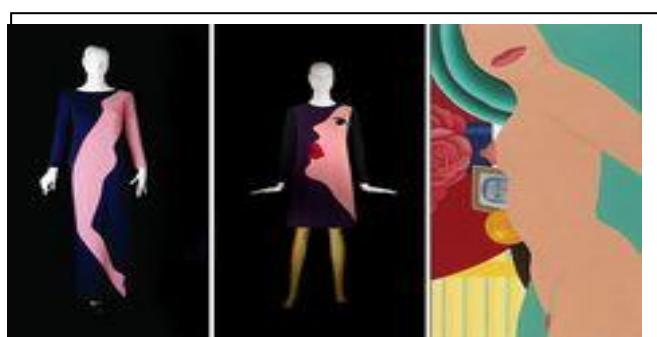
12) Sturm, Gieser Roberts: Guide To Modern Clothin, Ibid , P 32 .

• **فن البوب :**

ظهر فن بوب في عام 1956 في الولايات المتحدة ونما في أوروبا على مدار السبعينيات ، حيث بدأ الفنانون يعرضوا منتجاتهم في السوبر ماركت ، فنري "أندي وار هول" Andy Warhol وقد صمم على الحساء ، في حين صمم "جيمس روسونكيرز" James Rosenquist أطباق للسباجيتي ، وظهرت القرطاسيات العملاقة للبطاطس المحمّر من تصميم "كلاس أولدنبورج" كما تأثر تصميم الأزياء "إيف سان لوران" بهذه الحركة كغيره من الفنانين الذين تأثروا بأحداث الحقبة التي يعيشون فيها. وفي عام (1966) أبتكر المصمم العالمي "إيف سان لوران"

مجموعة أزياء أطلق عليها "فن البوب" عبارة عن أجسام عارية، ورود مرسومة على الفساتين ، معده إلى الأذهان رواية

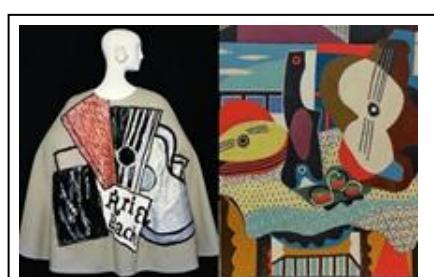
التجسيد العاري لتوم ويسلمان في (1963) ، كما ألهمت الألوان الخلابة وقمash الجيرسيه موضوعات كثيرة لفن البوب مستفيدة من بساطة التعبير الجغرافي للزلي والألوان الحية المستخدمة فيه شكل (4).⁽¹³⁾

شكل (4)

• **التكعيبية :**

ظهرت الحركة التكعيبية في الفترة ما بين (1907 : 1914) وقد تميزت هذه الحركة بمجموعه من السمات الفنية وهي :

- عدم تمثيل الشكل الطبيعي تمثيلاً صادقاً وتحويره و صياغته بصوره هندسية .
- إظهار التكوين في خطوط مستقيمة ومنكسرة وزوايا حادة ومنفرجة وأشكال مربعات و مكعبات و اسطوانات ودوائر .

شكل (5)

- ظهر عناصر تشكيلية لها خصائصها الفريدة مثل الشفافية التي تكشف بعض الاشكال عن بعضها الآخر .
- استخدام خامات مختلفة الملمس وتوظيفها بالعمل الفني بجانب استخدام الخطوط و الألوان لاكمال التصميم⁽¹⁴⁾. شكل (5) .

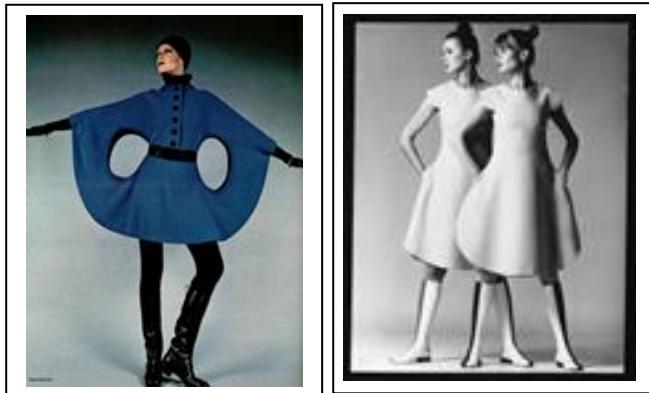
13) Valerie De Givry : Art & Mode , Ibid .P 29.

14) Richard Martin : Cubism And Fashion , The Metropolitan Museum Of Art , INC. New York , P 12 .

• التجريدية :

تبلورت الموديلات حول مفهوم منفرد يبحث عن البساطة والتجديد . فكانت الأشكال الهندسية المجردة هي التي اتبعت من قبل مصممي الأزياء متأثرين بالأسلوب التجريدي الهندسي لكي تحدد خطوط الفستان والمغزى منه. حيث كانت تقضي الت TOROTAS على هيئة قطع واحدة مثلثة أو مستطيلة، و

الصدر على هيئة دوائر، فموضة "بيير كاردان" (Pierre Cardin) تصادفت مع ذوق الحقبة المائل إلى التجريد وبالأخص التجريدية الهندسية، وأنفق مفهومه للأشكال مع المفهوم الإنساني لأعوام العشرينات التي أخرجت الصورة وأوصلتها للتجريد بمختلف صورها في الفضاء. شكل (6) .

شكل (6)

• مدرسة دي ستييل :

هي أحد الفنون التجريدية الهندسية ، وقد عرفت أوروبا في بداية هذا القرن العديد من الجماعات التي تكونت حول عقيدة فنية معينة ومن أهم هذه المحاولات وأكثرها أثراً تلك الجماعة التي تكونت في هولندا عام (1917) وعرفت باسم (الستيل) ويعتبر كل من "فان دوسبرج" "وبيت موندريان" من رواد هذه المدرسة وهي تتبع إلى التجريدية الهندسية في

شكل (7)

أهم مصممي الأزياء المتأثرين بالمدارس الفنية الحديثة

• مصمم الأزياء "بول بواريه"

إن المصمم العالمي "بول بواريه" (Paul Poiret) هو صاحب الفضل في ربط العلاقة بين الفن وتصميم الأزياء في عام 1903 قام "بواريه" بفتح بيت أزياء خاص به وبدأ في تصميم أول فساتينه من قماش النقي الخفيف والحساس والذي صارت موضة الحقبة التالية حيث كانت تصميماته تتسم بالبساطة ، و الأنوثة من خلال خاماتة المتميزة .⁽¹⁵⁾ وفي معرض أعمال الفنانين التشكيليين في صالون خريف

15) Grou Mar goret : The Arts Of Costume , Second Edition , London , 1962 .

شكل (8)

1905 ، علقت ألوانه في أذهان الزائرين وتميزت ألوانه عن باقي الألوان المعروضة حيث تميزت بالأحمر الناري ، الأخضر الغامق ، والأزرق الملكي مستخدما في تصميماته أشكال ورود وحيوانات ، وليس من المدهش أن نجد من ضمن معارضات " فان جوخ Van Gogh " لوحة معروضة عام 1911 بها قطعة قماش ملفوفة بنفس طريقة صانعي الأزياء ومن نفس نوعية القماش الذي استخدمه الفنان " بول بواريه " Paul Poiret . وقد قام في عام (1930)

بتحليل عدد من الموضوعات في كتابه "لقد ألبسنا الحقبة كلها". على مدار تاريخه المهني الحاف، فقد كان يحيط نفسه بالفنانين التشكيليين ليستوحى منهم كل ما هو جديد ليستخدمه في عالم الموضة وتصميم الأزياء ، وقد ساعدته صداقته وتعاونه الوثيق مع راؤل دوفى Raoul Dufy في تطوير فكرته الراسخة عن ربط (الفن والموضة) في مصطلح جمالي واحد شكل (8) ، وفي ظل نجاح هذا التعاون بين الفنون المختلفة، تساءل " بواريه " قائلاً: هل أنا مجنون عندما أفكر في وضع لمسات فنية في أزيائي، وعندما أصرح أن تصميم الأزياء ما هو إلا فن ؟⁽¹⁶⁾

• مصممة الأزياء "سكاباريلي" (Schiaparelli) :

كانت تصميمات " سكارپاريلى " (Schiaparelli) تتميز بالجمع بين الفن التشكيلي وموضة الأزياء ، وقد لجأت للعديد من الفنانين التشكيليين لمساعدتها على هذا المزج ، كما كانت تستعين بمعماريين آخرين لطباعة المنسوجات التي تستخدمها في موديلاتها ، كما حققت أزياء " سكارپاريلى " (Schiaparelli) المرحة موضة متأثرة " بالسريالية " ، حيث تعرفت على الفنان الأسباني " سلفا دور دالي " وقد ألفت مقالة بعنوان (فلسفة بعيد عن الواقع " السريالية ") فأصبحت الغرابة مسموح بها إن لم تكن مطلوبة. ووضعت مصممة الأزياء الشابة قدمها داخل تلك المجموعة وتعاونت معهم .

و قام " سلفا دور دالي " بتصميم أثاثات البوتيكات ، و بعض موديلات للفساتين وبعض الأقمشة و الإكسسوارات ، وقد كتبت المصممة " سكارپاريلى " (Schiaparelli) في مذكراتها عام 1954 : إن العمل مع مجموعة من الفنانين التشكيليين فيه شيء من الإثارة التي تحبس الأنفاس، فنحن نشعر بروح التعاون والتشجيع بعيدا عن الحقيقة المادية المزعجة المنتشرة في إننا نصنع في الواقع فستان للعرض والبيع . وفي عام 1936 أعلن " جولي ليفي " البائع المشهور في عالم الفن - أن " سكارپاريلى " هي الوحيدة ذات الأسلوب المتقن لفلسفة " السريالية " السائدة ، وقد أعادت إحياء الموضوعات المتعددة الأساسية للحركة السريالية .

شكل (9) يوضح أسلوب المصممة المتأثر بهذه الحركة .

• جون شارل كاستلباجاجاك : Jean Charles De Castelbajac

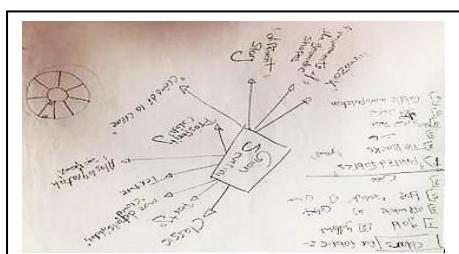
شكل (10)

حاول المصمم " كاستلباجاجاك " في فتره السبعينيات من هذا القرن بالربط بين عالم الفن وعالم الموضة حيث طلب من مجتمعه من الفنانين المعاصرین له مثل (هيرفي دی روزا ، كومباس ، ألان جاك ، فر ونسوا بلونشار ، جون شارل....) أن يستخدموا أزيائه كأنها أقمشة رسم ، وشجعهم على أن يرسموا بأنفسهم حتى يعبر بصورة أفضل عن رغبتهم وأفكارهم ، حيث أبدى إلى قوه الترابط التي بدأت تتسجي بين مصممي الأزياء والفنانين التشكيليين حيث أصبحت هذه الروابط هي الأساس الذي قام عليه " كاستلباجاجاك " عمله ونرى ذلك في شكل (10).⁽¹⁷⁾

من هذا التحليل لتكوين الموضة يمكن معرفة أن وضع الاتجاه هو المصمم الذي يوضح ويعبر عن خلاصة العصر أو الفترة التي عاشها مع الدرامية و الشعور المؤثر بالموضة ، وببدو أن وضع الاتجاه يتطلب حاسة حادة لعصر أو فترة بذاتها حتى لا يمكن لمصمم ما أن يستمر بلا وضوح في مكانته كرائد للموضة .

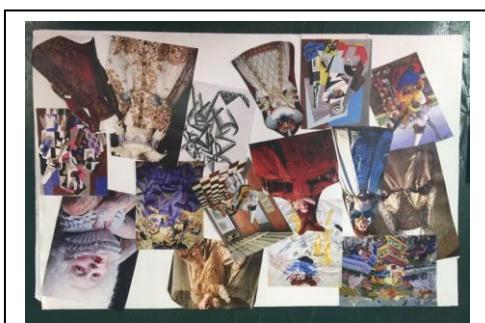
من منطلق ما سبق فسوف نتعرض في هذا البحث علي الخطوات الأساسية لتطوير القدرات الإبداعية للطلاب في مجال فنون الموضة لابتكار تصميمات أزياء مطبوعة متأثرة بالمدارس الفنية الحديثة من خلال المراحل الآتية:

أولاً مرحلة إعداد التصميم :

1. تعريف الطالب بالفنون الحديثة والمدارس الفنية المنتسبة منها وقيام الطالب باختيار الفنان ودراسة أعماله دراسة تامة وتحليلها وفهم أسلوبه الفني وإتجاهه .

2. قيام الطالب بعمل التحويرات والتكونيات ثم التصميم الظابعي المستلهم من الفنان.

شكل (11)

3. قيام الطالب بعمل المود بورد (mood board) من خلال العصف الذهني المعتمد على دراسة للفنان وإتجاهه للاستعانة بها في ابتكار الخطوط الخاصة بتصميم الزي ، ويوضح فيها الطالب الفكره الأساسية لتصميماته شكل (11) مستعرضا :

- بعض من لوحات الفنان و الخطوط و الألوان التي يستوحي منها تصميماته بما يعكس أسلوبه في تناوله لفكرة الموضوع و الرسالة التي يسعى لتوصيلها من خلال تصميماته.

- اسكتشات للتصميم البنائي كامل التفاصيل للزي على أساس التصميم الظابعي المبتكر وربطهما في بناء تشكيلي متناسق .

ثانياً مرحلة التنفيذ :

1. عمل التجارب الطابعية المختلفة على أنواع متنوعة من الخامات مستخدماً العديد من التقنيات الطابعية للوصول إلى أفضل نتيجة لتطبيقها على تصميم الزي المبتكر.
2. تدريب الطالب على إمكانية تسويق عمله المبتكر من خلال عروض الأزياء ، حيث تعتبر عروض الأزياء من أهم الوسائل الإعلانية و الترويجية في عالم الموضه والتي تهدف إلى:
 - عرض الملابس علىعارضات بكمال مكملاتها بطريقه فنيه مبتكرة ومميزة .
 - جمع أكبر عدد ممكن من الجمهور ووسائل الإعلام لمشاهده الخطوط الجديدة للموضه ودعم القدرة التنافسية للمصمم أو المؤسسه قبل طرحها بالأسواق .

وقد قام الطالب بالخطيط لتقديم عرض الأزياء كجزء من برنامجهم التعليمي بكل ما يتضمنه هذا المجال من اعمال وتم توزيع المسؤوليات بين جميع الطالب فيكتسب الطالب خبره في جميع المجالات المتعلقة باقامه عروض الأزياء : التخطيط ، الإعداد ، اختيار الععارضات ، أسلوب العرض ، إخراج العرض .

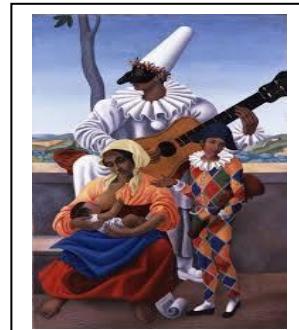
وقد تم التعرض في البحث الى توضيح وشرح تفصيلي عن كيفية تطبيق المراحل السابقة من إعداد التصميم و تنفيذه على بعض نماذج من أعمال الطلبة وصولاً الى تصميم الزي المطبوع المبتكر.

الجانب التطبيقي:
التصميم المبتكر (1)
أولاً مرحلة إعداد التصميم:

الفنان	الفنان الإيطالي جينو سفريني 1883 - 1966 شكل (12)
اسلوبية الفني وإتجاهه	تأثر الفنان بالحركة التكعيبية والمستقبلية و ظهر في أعماله مدى إهتمامه وتأثيره بأسلوب عصر النهضة كما إتجه إلى الكلاسيكية الحديثة و إعادة بناء اللوحة بالنسبة الذهبية .
العناصر والمفردات	اتجه الفنان في التعبير عن موضوعاته الى استخدام العديد من العناصر المتمثلة في الآلات الموسيقية ورسوم الحيوانات المستلهمة من جداريات حفائر يومناي والفسيفاء البيزنطية ، كما استعار في لوحته من "بيكاسو" مهرج السيرك ومن "ادجار ديجا" راقصات البالية و الكونكان عبرا من خلال هذه اللوحات عن الإحساس بالحركة والإنسانية .
اللون	تميزت ألوان الفنان (بالأصفر ، الأخضر ، الأزرق ، البنفسجي بدرجاتهم المتنوعة) والتي تأثرت بهم الطلبة في تصميمات الزي المبتكرة الخاصة بها .
الميكل البني	<p>التاثر بأسلوب الفنان و إتجاهه من خلال الاعتماد في البناء التشكيلي لتصميم الزي المطبوع المبتكر و المستلهم من أسلوب الفنان على الدمج بين أزياء عصر النهضة التي تأثر بها الفنان في أعماله وكذلك التنوع الخطى من خلال رسوماته المتنوعة لراقصات البالية وقد أوضح ذلك في تصميم الزي و التصميم الطابعى كما يلى :</p> <ul style="list-style-type: none"> • التصميم الطابعى شكل (13) : <ul style="list-style-type: none"> ❖ إنعدمت التحويرات والتكتونيات المستلهمة من أعمال الفنان بعد الدراسة الكاملة لأعماله على الدمج بين الخطوط الهندسية المتنوعة السmek وعنصر المهرج المتأثر به الفنان من أعمال بيکاسو حيث يلعب الخط هنا دورا هاما في الربط بين العناصر المستخدمة في التكوين مما يعطي إيحاء بالحركة التي تثير من قيمة التصميم الطابعى. ❖ اعتمد الربط بين التصميم الطابعى وتصميم الزي من خلال الربط بين الخطوط تصميم الطباعة مع خطوط الزي في صوره الكثار مما يحقق نوع من الانزان نتيجة لهذه التقاطعات الخطية كما نتج مجموعة من التأثيرات الملمسية المتنوعة التي تظهر من خلال تكاثف الخطوط وبعض الأشكال الهندسية والعضوية في علاقات متراكبة ومتداخلة بشكل متجانس تتحقق ثراء لتصميم الزي المطبوع المبتكر. • تصميم الزي شكل (14) : <ul style="list-style-type: none"> ❖ الإنعدام على السيلويت الخاص بأزياء عصر النهضة وهو سيلويت الساعة الزجاجية . ❖ الكورساج ذو الشكل المثلث والذي تتجه قاعدته لأعلى والقمة المدببة لأسفل. ❖ الجونلة ذات الطبقتين العلوية مشقوقة على شكل (8) و السفلي كاملة . ❖ الإنسانية والنعومة و الحركة في الخط و التي ظهرت في الطبقات المتعددة للزي

ثانياً مرحلة التنفيذ:

<ul style="list-style-type: none"> ❖ تم تنفيذ العديد من التجارب الطابعية باستخدام الدمج بين اسلوب الرسم المباشر واسلوب الشابلون مستخدماً الوان البيجمنت . ❖ تم تنفيذ العديد من التجارب على العديد من الخامات ذات الملمس النسجية المتنوعة شكل (15) 	تقنيات الطباعة المستخدمة
<p>اعتمد التنفيذ على :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ التشكيل على المانيكان بالمقاسات القياسية باستخدام القماش الخام " الدمور " لإستخراج التصميم المطلوب . ❖ تنفيذ عينات التصميمات بالخامات التي تم اختيارها بعد نجاح تجريب التصميم الطابعى عليها خطوة تجريبية قبل تنفيذ التصميم النهائي . ❖ تم اختيار أفضل النتائج وتطبيقها على تصميم الزي المطبوع المبكر بالتقنيات المناسبة . 	تصميم الزي المنفذ
<p>تم فيها ضبط عينة التصميم وذلك من خلال عملية القياس على العارضه ال (fitting) للتأكد من ضبط الأبعاد قبل انهاء عملية التنفيذ (life model) شكل (16) .</p>	عرض التصميم

شكل (12)

مجموعة من الأعمال الفنية الخاصة بالفنان التي توضح أسلوبه وإتجاهه الفني

التكوينات المستلهمة من أسلوب الفنان وإتجاهه

شكل (13)
التصميمات الطباعية المستلهمة من أسلوب الفنان

شكل (14)
تصاميم الزي المطبوعة المبتكرة المستلهمة من أعمال الفنان

شكل (15)
التجارب الطباعية المنفذة باسلوب الشابلون على خامات متنوعة مستخدماً الوان البيجمنت

(16)

عرض الأزياء الطبيعية المبتكرة المستهم من اسلوب الفنان

التصميم المبتكر (2) أولاً مرحلة إعداد التصميم :

الفنان	الفنون موتشا "Alfons Mucha" فنان تشكيكي من فناني مدرسة الآرت نوفو (Art Nouveau) 1890-1939 . شكل (17)	اسلوبية الفني وإتجاهه
	تأثير الفنان في أعماله بأسلوب الآرت نوفو (Art Nouveau) كما ظهر في أعماله تأثرة بفن عصر الباروك .	العناصر و المفردات
	اتجه الفنان في التعبير عن موضوعاته مستخدما العناصر المتماثلة في : ❖ الدراسة الدقيقة للعناصر البنائية خاصه الزهور و تصويرها بشكل زخرفي . ❖ يستخدم المرأة كعنصر تشكيلي و زخرفي وتميز برسم وجه المرأة وشعرها بدقة محاط بمجموعه من الزخارف و الزهور و أوراق الأشجار المتداخله بليونه و نعومه . ❖ أعماله لا تخلو من الإثارة و الشاعريه وخطوطه الداعمه وتموجاته الرقيقه .	

اللون	❖ تميز الفنان في أعماله بإستخدام "الذهبي -الأحمر -الأبيض" و التي تأثر بها الطالب وظهرت في أعماله.
الهيكل البنائي التأثر بأسلوب الفنان و إتجاهه من خلال الإعتماد في البناء التشكيلي تأثر الطالب بأسلوب الفنان وإتجاهه من خلال أعتماده في البناء التشكيلي لتصميم الزي الطباعي المبتكر و المستلهم من أسلوب الفنان على: وقد أتضح ذلك في تصميم الزي و التصميم الطباعي كما يلي : • التصميم الطباعي شكل (18) : • إنتمدت التحويرات والتكتونيات المستلهمة من أعمال الفنان بعد الدراسة الكاملة لأعماله على المجم بين اللون وإنسيابية الخطوط المتغيرة السماك و العناصر البنائية بأسلوب زخرفي المتأثر به الفنان من أعمال الأرت نوفو حيث يلعب الخط هنا دورا هاما في الربط بين العناصر المستخدمة في التكوين مما يعطي إيحاء بالحركة التي تثير من قيمة التصميم الطباعي. • اعتمد الربط بين التصميم الطباعي وتصميم الزي من خلال التعامل مع الخطوط بشكل حر على تصميم الزي المبتكر مما يعطي إيحاء بفخامة فن الأرت نوفو وعصر الباروك • تصميم الزي شكل (19) : • الدمج بين أسلوب الفنان وباقى مجالات مدرسه الـ"Art Nouveau" من تصميماته الأبواب والنافذ وبعض قطع الديكور كمصدر إلهام للطالب في خطوط تصميمهات • الدمج بين موضعه الأزياء الخاصة بالفتره التاريخيه للفنان "نهایات القرن التاسع عشر" مع أسلوب الفنان ونعومه خطوطه وتوجهاتها الرقيقة وظهر ذلك في البساطه والنعومة و التي عبرعنها الطالب من خلال الخطوط البنائيه للتصميم. • تصميم الأكمام ذات الشكل المنتجع والإنسابي، كما تميز بطول نهايات الأكمام و الذيل". • الإنسابيه و النعومه في توزيع الخطوط التصميمية الطباعية على تصميم الزي	

ثانياً مرحلة التنفيذ :

تقنيات الطباعة المستخدمة	❖ تم تنفيذ العديد من التجارب الطباعية مستخدماً أسلوب الطباعة بالشابلون . ❖ تم تنفيذ العديد من التجارب على العديد من الخامات ذات الملams النسجية المتغيرة شكل (20)
تصميم الزي المنفذ	اعتمد التنفيذ على : • رسم الباترون بالمقاسات القياسية واستخراج التصميم المطلوب • تنفيذ عينات للتصميمات بالخامات التي تم اختيارها بعد نجاح تجريب التصميم الطباعي عليها كخطوه تجريبية قبل تنفيذ التصميم النهائي . • تم اختيار أفضل النتائج وتطبيقها على تصميم الزي المطبوع المبتكر بالتقنيات المناسبه .
عرض التصميم	تم فيها ضبط عينة التصميم وذلك من خلال عملية الفياس على العارضه (fitting) للتتأكد من ضبط الأبعاد قبل انهاء عملية التنفيذ (life model) شكل (21)

شكل (17)
مجموعة من الأعمال الفنية الخاصة بالفنان التي توضح أسلوبه وإتجاهه الفني

التكونيات المستلهمة من أسلوب الفنان واتجاهه

شكل (18)
التصميمات الطباعية المستلهمة من أسلوب الفنان

شكل (19)
تصاميمات الزي المطبوعة المبتكرة المستلهمة من أعمال الفنان

شكل (20)

التجارب الطابعية المنفذة باسلوب الشابلون على خامات متنوعة مستخدماً الوان البيرجمنت

شكل (21)

عرض الأزياء الطابعية المبتكرة المستلهم من اسلوب الفنان

التصميم المبتكر (3)
أولاً مرحلة إعداد التصميم :

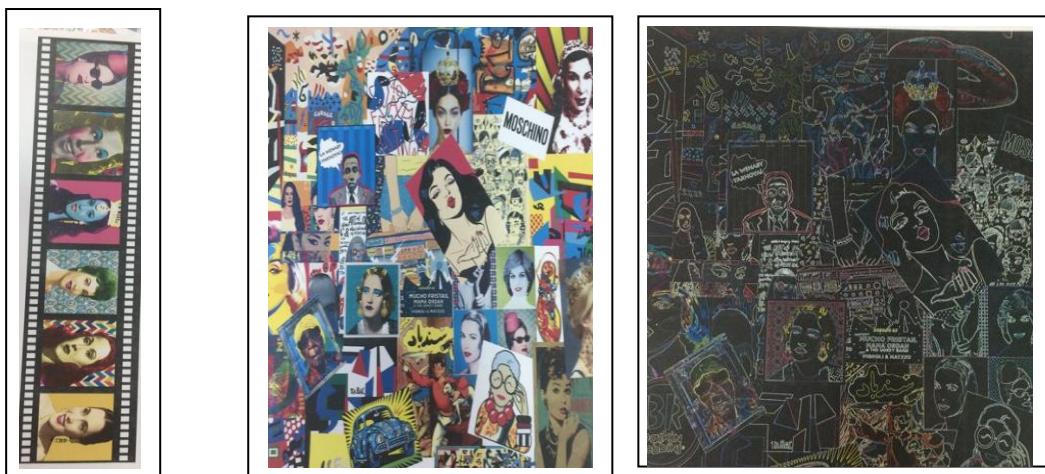
<p>ستيوارت ديفي "stuart Davis" فنان أمريكي تابع للمدرسة التجريبية التعبيرية 1894-1964 شكل (22)</p> <p>تأثير الفنان بالحركة التجريبية التعبيرية وكذلك بأسلوب مدرسة البوب آرت وفنانيها .</p> <p>اتجه الفنان في التعبير عن موضوعاته بأسلوب واقعي متاثراً بالبيئة المحيطة كالمناظر الطبيعية ، الإعلانات ، متاثراً بفن البوب وفنانية مثل "أندي وارهول" (Andy warhol) كما أهتم بنقل الحياة في المدينة الحديثة في أعماله الفنية فرسم صناديق الصابون ، مضخات الغاز ، مضارب البيض وكل ما يستخدم في الحياة اليومية .</p> <p>تميز الفنان في أعماله بإستخدام الوان مسطحة ومجردة نابضة بالحياة متمثلة في (الأصفر ، الأخضر ، الأزرق ، الرمادي والأسود بدرجاتهم المختلفة) مما أعطى المجموعة اللونية إحساساً بالطاقة والحركة للعمل الفني والتي استخدمت في تصميم الزى المطبوع المبتكر .</p> <p>التاثر بأسلوب الفنان وإتجاهه من خلال الاعتماد في البناء التشكيلي لتصميم الزي المطبوع المبتكر و المستلهم من أسلوب الفنان على التاثر بفنون البيئة المحيطة متاثراً بمدرسة البوب آرت وقد أتضح ذلك في تصميم الزي و التصميم الطباعي كما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • التصميم الطباعي شكل (23) : <p>❖ إنعتمد التحويرات والتكتوينات المستلهمة من أعمال الفنان على أسلوب البوب آرت المتاثر به الفنان في أعماله مستخدماً في الربط بين التصميم الطباعي وتصميم الزي على استخدام صور الفنانات (مارلين مونرو) و قامت باستبدال صور فنانات الغرب بصور الفنانات المصريات مما يتحقق الأصالة في تصميم الزي المطبوع البتكر .</p> <ul style="list-style-type: none"> • تصميم الزي شكل (24) : • الدمج بين موضة الأزياء الخاصة بفترة الفنان التاريخية (الستينيات) مع أسلوب الفنان وخطوه التجريبية ظهر ذلك في السلوب الخاص بهذه الحقبة وهو "A line". • التاثر بأسلوب الفنان في تناوله لفن البوب آرت وفنانية خاصة "أندي وارهول" (Andy warhol) من أشهر فناني البوب آرت في الولايات المتحدة الأمريكية (فنان الرسم بالطباعة باستخدام الشاشة الحريرية) وقد ظهر هذا بشكل واضح في تصميم الزي الطباعي المبتكر . 	<p>الفنان</p> <p>اسلوبية الفني وإتجاهه</p> <p>العناصر والمفردات</p> <p>اللون</p> <p>المهكل البنائي</p>
--	---

ثانياً مرحلة التنفيذ :

<p>❖ تم تنفيذ العديد من التجارب الطباعية مستخدماً أسلوب الديجيتال .</p> <p>❖ تم تنفيذ العديد من التجارب على العديد من الخامات ذات الملمس النسجية المختلفة مستخدماً أسلوب الطباعة بالديجيتال شكل (25)</p>	<p>تقنيات الطباعة المستخدمة</p>
<p>اعتمد التنفيذ على :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ رسم الباترون باستخدام المقاسات القياسية واستخراج التصميم المطلوب . ❖ الإستعانة ببرنامج الفوتو شوب "photo shop" في رسم الباترون الخاص بالزي المنفذ و إظهار التصميم الطباعي على الباترون . ❖ تنفيذ عينات التصميمات بالخامات التي تم اختيارها بعد نجاح تجريب التصميم الطباعي عليها كخطوة تجريبية قبل تنفيذ التصميم النهائي . ❖ تم اختيار أفضل النتائج وتطبيقها على تصميم الزي المطبوع المبتكر . 	<p>تصميم الزي المنفذ</p>
<p>تم فيها ضبط عينة التصميم وذلك من خلال عملية القياس على العارضه ال (fitting) للتتأكد من ضبط الأبعاد قبل انهاء عملية التنفيذ life model () شكل (26) .</p>	<p>عرض التصميم</p>

شكل (22)
مجموعة من الأعمال الفنية الخاصة بالفنان التي توضح أسلوبه وإتجاهه الفني

شكل (23)
التصميمات الطباعية المستلهمة من أسلوب الفنان

شكل (24)

تصاميمات الزي المطبوعة المبتكرة المستلهمة من أعمال الفنان

شكل (25)

التجارب الطباعية المنفذة باسلوب الديجيتال طبقاً للخامة الملائمة لتصميم الزي المبتكر

شكل (26)
عرض الأزياء الطباعية المبتكرة المستلهم من اسلوب الفنان

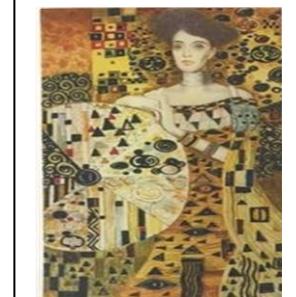
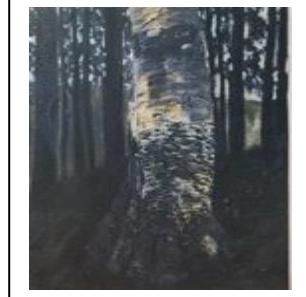
التصميم المبتكر (4) أولاً مرحلة إعداد التصميم :

الفنان جوستاف كليمت "Gustave Klimt" فنان نمساوي 1862 - 1918 من أبرز فناني المدرسة الرمزية شكل (27)	اسلوبه الفني وإتجاهه تأثير الفنان في أعماله بأسلوب المدرسة الرمزية كما ظهر في أعماله تأثره بالفن البيزنطي
العناصر و المفردات اتجه الفنان في التعبير عن موضوعاته مستخدما العناصر المتمثلة في : ❖ المزج بين الواقعية و التعبيرية الرمزية بأسلوب يعتمد على الدقة و التجريد في عناصرة الزخرفية . كما أهتم بجسد المرأة و عبر عنها بصور وأساليب مختلفة . ❖ كما عبر في لوحاته عن إحساس مرتفع يمتد إلى الزخارف و الخطوط المتمثلة في (العناصر الهندسية- الأشكال الزخرفية) ❖ الإهتمام بالربط بين العناصر المستخدمة و الأرضية من خلال استخدام التدرج اللوني المتمثل في ضربات الفرشاة القوية والتي تميز أعماله الفنية .	

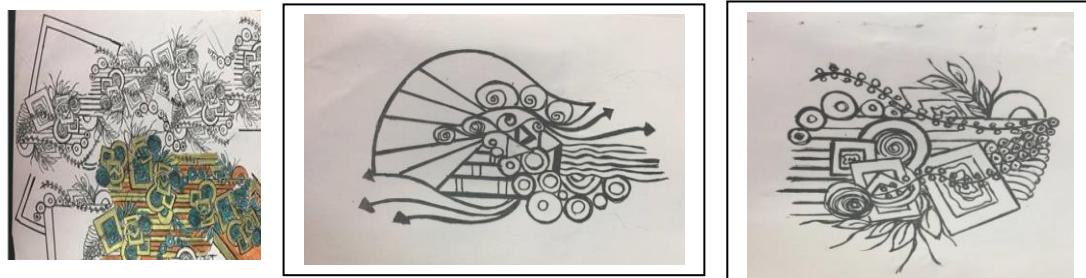
<p>❖ تميزت ألوان الفنان بالزهاء فجئت مضيئه توحى بالنضج الفني و البراعة كما أنه كان مولعاً باللون الذهبي حيث استخدمة الفنان بتصوره كبيره في أعماله وترجع سيطرة اللون الذهبي في معظم لوحاته إلى تأثيره بالفن البيزنطي فقد كان اللون الذهبي رمزاً لكل ما هو مقدس و رصين و فخم.</p> <p>❖ كما استخدم في أعماله بجانب اللون الذهبي -الأسود-الأزرق-الأحمر" و التي تأثر بها الطالب و ظهرت في تصميم الذي المبتكر.</p>	اللون
<p>❖ التأثر بأسلوب الفنان و إتجاهه من خلال الإعتماد في البناء التشكيلي لتصميم الذي المطبوع المبتكر و المستهم من أسلوب الفنان على وقد انتصر ذلك في تصميم الذي و التصميم الطباعي كما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • التصميم الطباعي شكل (28) : <p>اعتندت التحويرات والتكوينات المستلهمة من أعمال الفنان بعد الدراسة الكاملة لأعماله التي تتميز بالتدريج اللوني المتمنّى في ضربات الفرشاة القوية على خلفية مستخدماً فيها الطباعة بأسلوب الشابلون و الجراة و الحرية المستهم من حث الفنان في التعامل مع الألوان بتقنية الرسم المباشر و اللون الذهبي المسيطر على أعماله مستخدماً عجائٍ و متخنات الطباعة .</p> <ul style="list-style-type: none"> • تصميم الذي شكل (29) : <p>اعتندت التصميمات على شكليين من السيلوبيت "Silhouette" الساعه الزجاجيه و ال-A-line و المستوحيان من أسلوب الفنان في تصوير المرأة والخطوط البنائيه لأزيائها في لوحاته ،</p> <p>اعتند التصميم البنائي للذي على البساطه قله التفاصيل البنائيه وذلك للتأكد على فكره التصميم الطباعي وتقنياته من خلال أسلوب الطالب .</p>	المهيكل البنائي

ثانياً مرحلة التنفيذ :

<p>تم تنفيذ العديد من التجارب الطباعية مستخدماً أسلوب الرسم المباشر والطباعة باشارة الحريرية .</p> <p>تم تنفيذ العديد من التجارب على العديد من الخامات ذات الملامس النسجية المتنوعة شكل (30)</p>	تقنيات الطباعة المستخدمة
<p>اعتمد التنفيذ على :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ رسم الباترون بالمقاسات القياسية واستخراج التصميم المطلوب ❖ تنفيذ عينات للتصميمات بالخامات التي تم اختيارها بعد نجاح تجريب التصميم الطباعي عليها كخطوه تجريبية قبل تنفيذ التصميم النهائي . ❖ اختيار أفضل النتائج وتطبيقها على تصميم الذي المطبوع المبتكر بالتقنيات المناسبة . 	تصميم الذي المنفذ
<p>تم فيها ضبط عينة التصميم وذلك من خلال عمليه القياس على العارضه ال (fitting) للتأكد من ضبط الأبعاد قبل انهاء عمليه التنفيذ</p> <p>(life model) شكل (31) .</p>	عرض التصميم

مجموعة من الأعمال الفنية الخاصة بالفنان التي توضح أسلوبه وإتجاهه الفني
شكل (27)

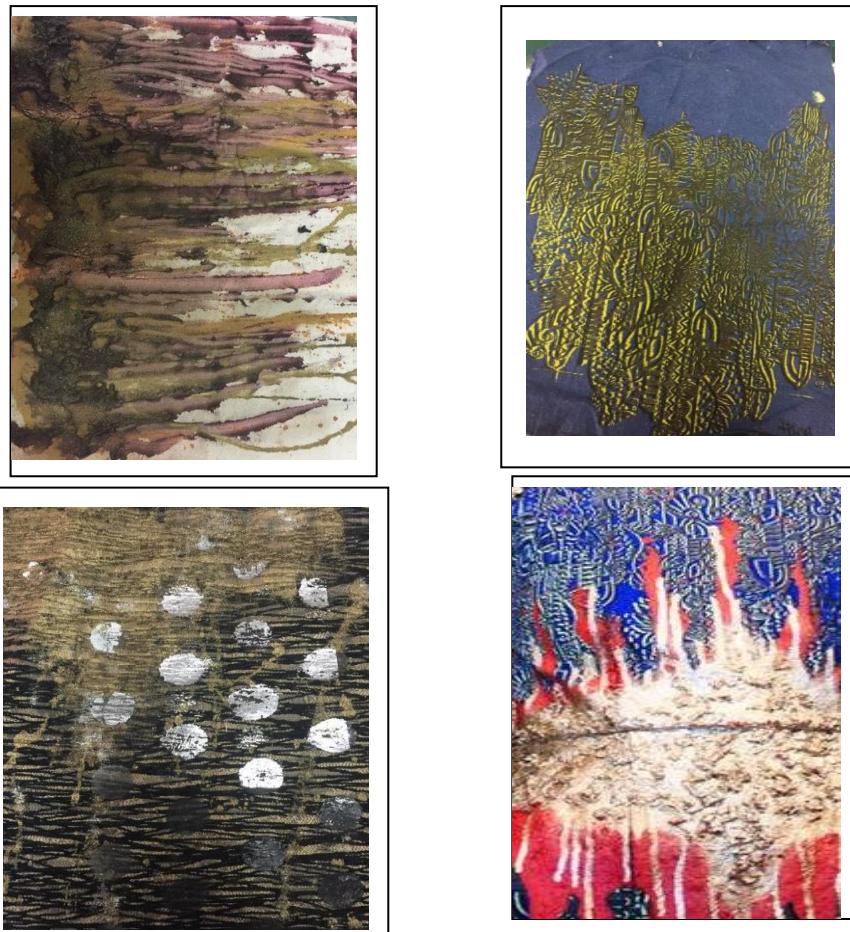
التكوينات المستلهمة من أسلوب الفنان وإتجاهه

شكل (28)
التصميمات الطباعية المستلهمة من أسلوب الفنان

شكل (29)
تصاميمات الزي المطبوعة المبتكرة المستلهمة من أعمال الفنان

شكل (30)

التجارب الطباعية المنفذة بأسلوب الشابلون على خامات متنوعة مستخدماً لوان البيجمنت

شكل (31)

عرض الأزياء الطباعية المبتكرة المستلهم من اسلوب الفنان

التصميم المبتكر (5)
أولاً مرحلة إعداد التصميم :

<p>كارلا جيرارد" Karla Gerard وهي فنانه أمريكيه معاصره من فناني المدرسه التجريدية من مواليد عام 1960 عمرها 57 سكل (32)</p> <p>تأثرت الفنانه في أعمالها بأسلوب المدرسه التجريدية واعتمدت على البساطه وعدم التعقيد ب رغم تميز اعمالها الفنيه بالدقه و الإهتمام بالتفاصيل حيث تميز أسلوبها بالفطره وقد كانت تستمد أفكارها من الطبيعة المحيطة بها فقد كان اسلوبها يتميز بالإبعاد عن الأساليب الفنية التقليدية .</p> <p>اتجهت الفنانه في التعبير عن موضوعاتها مستخدما العناصر المتمثلة في :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ المناظر الطبيعية من البيئة المحيطة وأشكال البيوت . ❖ مزجت في أعمالها بين عناصر وأفكار من مصادر إلهام مختلفه . ❖ جاءت أعمالها وعناصرها الفنيه معبرة عن حث الشباب وروح التفاؤل و البهجه بأسلوب فيه بعض الغرائب و البعد عن الأساليب التقليدية . <p>❖ تميزت الفنانه في أعمالها بإستخدام ألوان " الأزرق ، البنفسجي ، الأصفر ، الأسود " بدرجاتهم المتنوعة و التي تأثر بها الطالب و ظهرت في أعماله.</p>	<p>الفنان</p> <p>اسلوبية الفن وإتجاهه</p> <p>العناصر و المفردات</p> <p>اللون</p> <p>الهيكل البنائي</p>
<p>التاثر بأسلوب الفنانه و إتجاهها من خلال الإعتماد في البناء التشكيلي لتصميم الزي المطبوع المبتكر و المستلهمن من أسلوب الفنان علي :</p> <p>• التصميم الطباعي شكل (33) :</p> <p>إعتمدت التحويرات والتكتونيات المستلهمه من أعمال الفنان بعد الدراسة الكاملة لأعماله علي العناصر الزخرفية البدائية بأسلوب تجريدي مبتكر والإعتماد بشكل كبير علي دقة التفاصيل في الشكل و الأرضية . وقد تحقق الربط بين التصميم الطباعي وتصميم الزي من خلال إعادة توزيع عناصر الفنان بما يتواافق مع تصميم الذي المبتكر مع تحقيق عنصر الإتزان مع إستخدام التقنيات المتعددة في أسلوب التنفيذ مما حقق لتصميم الزي المطبوع قيمه جمالية عاليه .</p> <p>• تصميم الزي شكل (34) :</p> <p>إعتمد الهيكل البنائي للزي على أسلوب الفنانه في البساطه وعدم التعقيد ب رغم الإعتماد على التفاصيل الدقيقه من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ إعتمدت التصميمات على سيلوبيت " A-line Silhouette " ❖ الخطوط البنائيه البسيطه والبعده عن التعقيد كما إعتمدت على تقسيم مساحات التصميم من خلال زوايا هندسيه بأسلوب تجريدي . ❖ إحتوت بعض التقسيمات على تفاصيل دقيقه إعتمدت فيها على الدمج بين العديد من التقنيات الفنيه المختلفه . 	

ثانياً مرحلة التنفيذ :

<p>تم تنفيذ العديد من التجارب الطابعية مستخدماً أسلوب الرسم المباشر والطباعة باشارة الحريرية .</p> <p>تم تنفيذ العديد من التجارب على العديد من الخامات ذات الملمس النسجية المتنوعة شكل (35)</p>	<p>تقنيات الطباعة المستخدمة</p>
<p>إعتمد التنفيذ على :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ رسم الباترون بالمقاسات القياسية واستخراج التصميم المطلوب ❖ تنفيذ عينات للتصميمات بالخامات التي تم اختبارها بعد نجاح تجريب التصميم الظاباعي عليها كخطوه تجربيه قبل تنفيذ التصميم النهائي . ❖ اختيار أفضل النتائج وتطبيقها على تصميم الزي المطبوع المبتكر بالتقنيات المناسبه . 	<p>تصميم الزي المنفذ</p>
<p>تم فيها ضبط عينه التصميم وذلك من خلال عمليه القياس على العارضه (fitting) للتأكد من ضبط الأبعاد قبل انهاء عمليه التنفيذ (life model) شكل (36) .</p>	<p>عرض التصميم</p>

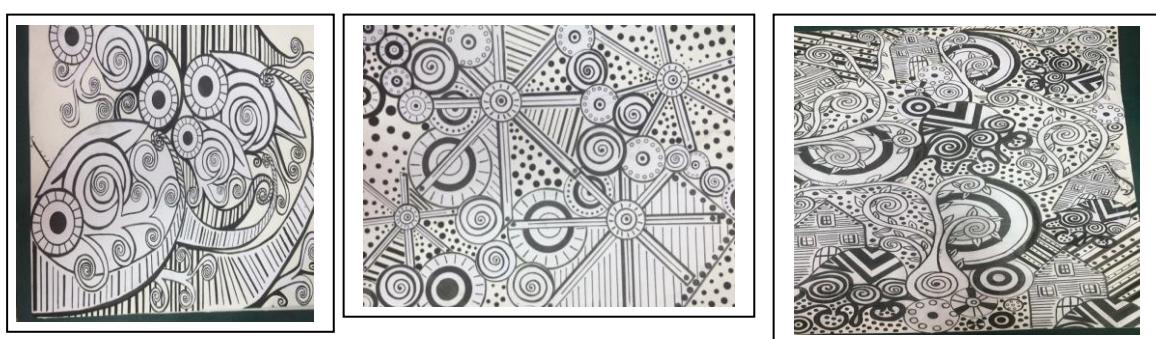

شكل (32)

مجموعة من الأعمال الفنية الخاصة بالفنان التي توضح أسلوبه وإتجاهه الفني

التكوينات المستلهمة من أسلوب الفنان وإتجاهه

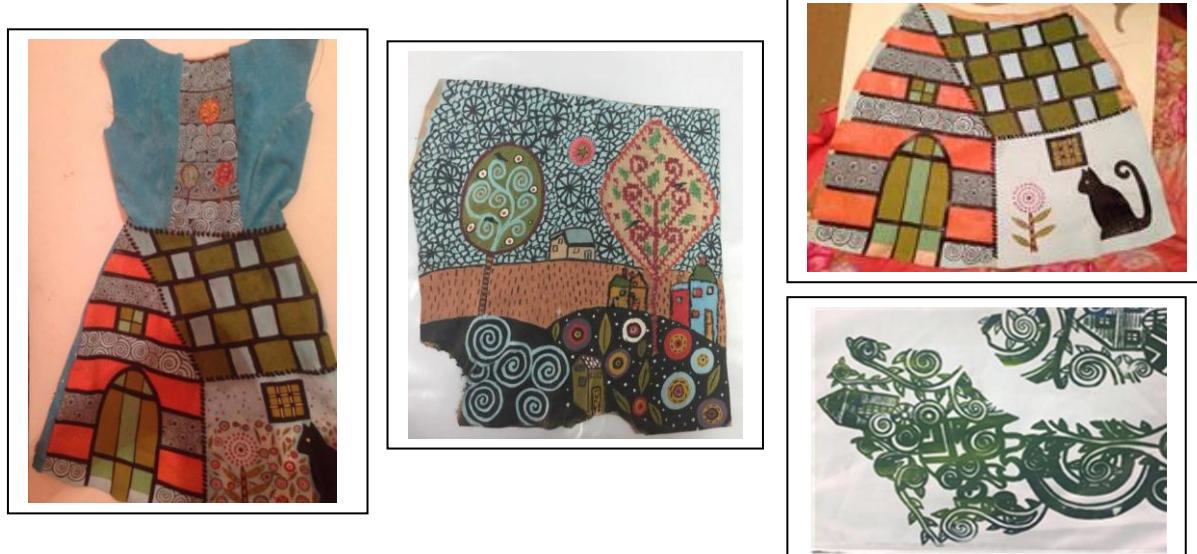

شكل (33)
التصميمات الطباعية المستلهمة من أسلوب الفنان

شكل (34)

تصاميمات الزي المطبوعة المبتكرة المستلهمة من أعمال الفنان

شكل (35)

التجارب الطباعية المنفذة باسلوب الشابلون على خامات متنوعة مستخدماً لوان البيجمنت

شكل (36)
عرض الأزياء الطابعية المبتكرة المستلهم من اسلوب الفنان

النتائج :

- الفن الحديث يعتبر منبعاً للإبداع و مصدراً لا نهائياً لأفكار مصممي الأزياء حيث يستمد المصمم أفكار تصميماته المبتكرة طبقاً للإيحاء الذي يعطيه له المصدر.
- وجود علاقة واضحة وترابط قوي بين الفن الحديث ومدارسه ومبتكرات الأزياء حيث أن فن الأزياء هو أحد الفنون التشكيلية و يطبق عليه كل القواعد الفنية المتواجدة من الفنون التشكيلية الأخرى .
- تحققت العلاقة بين الفن الحديث و الموضعه الأزياء المطبوعة .
- تطوير قدرات الطلاب الأبداعيه لإبتكار تصميمات الأزياء مطبوعه متأثره بالمدارس الفنية الحديثه .
- تحقيق الميزة التنافسيه من خلال تطوير الأفكار الإبداعيه لتصميمات أزياء تم بناؤها على أساس التصميم الطابعي مستخدما تقنيات الطباعة المتنوعة علي خامات مختلفة في بناء تشكيلي متانسق وصولا إلى منتج ملموس تم عرضه من خلال عرض أزياء كجزء من البرنامج التعليمي .
- تتميه الحافز و الرغبه لدى الطالب لتطوير قدراته الإبداعيه لإبتكار تصميمات مستوحاه من مدارس الفن الحديث بناؤها يقوم على التصميم الطاباعي للوصول إلى تصميمات لها أصالتها و قيمتها الفنية الفريده لمنافسة السوق العالمي في موضة الأزياء .
- تتمية قدرات الطالب وتوجيهه الى عمل مشروعات صغيرة وعدم الاعتماد على الدولة في خلق فرص عمل لهم مما يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد .

التوصيات:

- تطوير الفلسفه التعليميه حتى تكون بناءه فكلما كانت الحكومات قادره علي تنفيذ آمال شعب عريق ينظر إلى آفاق جديده في ظل سياسه متتطوره تقوده لتحقيق طموحاته و أهدافه حيث أن التعليم في أي مجتمع من المجتمعات هو الركيزه و العقل المدبر لكل الأمم فهو ي العمل على تنشئه جيل أو أجيال على أساس معرفيه وثقافيه و حضاريه .
- تطوير أسلوب التعليم من خلال خلق جيل من الشباب نعدهم للقرن الواحد و العشرين بأسلوب تعليمي غايتها تكافه الإبداع و الإبتكار و علينا أن نتجاوز التعليم للإمتحانات إلى التعليم للحياة و إمتلاك الأسياسيات التي يحتاجها القرن الواحد و العشرين من وسائل التكنولوجيا و الإبداع و الإبتكار حتى يمكن أن نتميز بين الدول ونحقق التفرد و الخصوصيه.

- الإهتمام بعروض الأزياء المصرية وخاصة عروض الأزياء الخاصة بتدريب الطلبة في الكليات و المعاهد لما له من ضرورة لتنمية القدرة التنافسية وبناء علاقات مع المجتمع بالإضافة إلى الترويج للمنتجات.
- تشجيع و تمويل المصممين المصريين لعمل مشروعات مستقلة مما يساعد على زيادة الدخل القومي .
- حث قاعات ومعارض الفن التشكيلي لإحتواء الأعمال الفنية وعروض الأزياء الخاصة بتطبيقات و إبداعات مصممي الأزياء الناشئين.

المراجع العربية:

1. أحمد حمدي محمود : ما وراء الفن ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، 1993 .
2. إيمان محمد احمد هاشم ، (2014) . الابداع و البتكار في تصميم المنتج كميزة تنافسية ، مجلة التصميم الدوليه ، مجلد 4 ، عدد اكتوبر .
3. تحية كامل حسين،(2002) تاريخ الأزياء وتطورها،دار نهضة مصر، ج 3
4. عمرو محمد عبد القادر هديه ، (2015) . التصميم كصناعة ابداعية تحقق الاقتصاد الابداعي للدول النامية ، مجلة التصميم الدوليه ، مجلد 5 ، عدد يناير .
5. محمود البسيوني : آراء في الفن الحديث ، دار المعرف ، القاهرة ، 1961 .
6. محمود البسيوني : الثقافة و التربية ، دار المعرف ، 1965 .

المراجع الأجنبية:

1. Brockman Helen ,L, : The Theory Of Fashion Design, London , 1965.
2. Herchel, Chipp : Thearies Of Modern Art , University Of California Press , U.S.A, 1973.
3. Grou Mar goret : The Arts Of Costume , Second Edition , London , 1962 .
4. Richard Martin : Cubism And Fashion , The Metropolitan Museum Of Art , INC. New York . .
5. Sturm , Gieser , Lyle Roberts : Guide to Modern Clothing The Viking Press , USA.1978 .
6. Valerie De Givry : Art & Mode , Editions Du Regard , Paris , 1998
7. william Collins.” Webster’s New world Dictionary”World Publishing CO.,INC., New York , 1971 .
8. Wilson , R.c., Guilford, J. P., Christonson, P.R. And Lewis, D.j., Afactor analytic Study Of Creative Thinking Abilities,Psychometrika , 1945 .