

دراسة تحليلية لأعمال المصمم المعماري ألفار ألتو Analytical Study for the designs of Alvar Aalto

هادي حسن يوسف البربرى

باحثة ماجستير - كلية الفنون

التطبيقية - جامعة دمياط

أحمد اسماعيل أحمد عواد

أستاذ مساعد بقسم التصميم الداخلي والأثاث

كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

سارة فتحي أحمد فهمي

أستاذ مساعد بقسم التصميم الداخلي والأثاث

كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى عمل دراسة تحليلية لأعمال المصمم الفنلندي ألفار ألتو في مجال الأثاث من منظور تصميم الأثاث الإسكندنافي؛ حيث لم يستطع العديد من المصممين أن يعرضوا رؤية مميزة لهم؛ ليخرجوا بها لواقع التصميم مثلاً فعل المصمم ألفار ألتو في ذلك الوقت، فقد كان يتميز بأنه نحات، معماري، رسام، ومصمم يهتم بالتفاصيل الدقيقة في مجال تصميم الأثاث؛ ولذلك اهتم البحث بالتعرف على أهم مميزات أسلوبه، والمؤثرات والظروف التي نشأ فيها ألفار ألتو، والتقييمات والخامات التي استخدمها حتى يتميز عن باقي المصممين؛ وقد لقب في المجتمعات الإسكندنافية بـ“أبو الفن المعاصر”.

ومن خلال اتباع المنهج التاريخي في البحث تم الوصول إلى المعرفة العلمية للمؤثرات والظروف البيئية خصوصاً البيئة الثقافية التي نشأ فيها ألفار ألتو التي أثرت في أسلوبه الذي ظهر في التصميمات والأعمال المميزة في مجال الأثاث.

كما تم اتباع المنهج التحليلي الوصفي لدراسة التصميمات والمعايير الابتكارية الخاصة بألفار ألتو، فقد أشارت النتائج إلى أن تصميماته قد أسهمت في تطوير صناعة الأثاث الإسكندنافي خصوصاً الفنلندي منها، كما توصل البحث إلى أن الخامات الخاصة بتصميمات ألفار ألتو كانت تناسب مع صناعة وتقنيات الأثاث مما جعل الأثاث الإسكندنافي مواكباً ومنافساً بقوة في الأسواق العالمية في مجال صناعة الأثاث في ذلك الوقت.

كلمات مفتاحية:

دراسة تحليلية ، الأثاث ، المصمم ، ألفار ألتو.

المقدمة:

نحات، رسام، ومصمم فنلندي. يعد من المصممين الرواد في عصره، تضمنت مسيرته التي امتدت لأكثر مدى خمسين عاماً العديد من التصميمات سواء كأبنية أو أثاث أو منحوتات أو حتى لوحات؛ حيث يعد ألفار ألتو معماري ومصمم في مجال الأثاث الإسكندنافي.^(١،٢)

مشكلة البحث:

- ثُرَّة توافر دراسات تحليلية لأعمال ألفار ألتو في مجال تصميم الأثاث.

لم يستطع أحد أن يبرز ويعرض رؤية معينة ليخرج بها لواقع التصميم مثلاً فعل المصمم ألفار ألتو فلقد كان معمارياً، نحاتاً، رساماً، ومصمماً فنلندياً، يهتم جداً بالتفاصيل خصوصاً في تصميمات الأثاث، وقد ولد في فبراير عام ١٨٩٨ وتوفي في ١١ أيار / مايو عام ١٩٧٦م، ودرس العمارة في جامعة هلسنكي للتكنولوجيا، ونجح كمهندس، معماري،

المفرد (أثاثة) هو ما يحتاجه المنزل لكي يصبح مكاناً مناسباً للعيش الإنساني، بحيث يوفر وسائل الراحة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية.

يُصنع الأثاث أساساً من الخشب إضافة إلى المعادن وحديداً أستخدم البلاستيك في كثير من لوازم المنزل مثل المقاعد والمناضد وتحت صناعة الأثاث من الفنون التي تتبع الموضة والاتجاهات العالمية في تزيين المنازل والتصميم الداخلي^(٢) (ص ٢٢).

• صناعة الأثاث:
تشير كلمة صناعة إلى النشاط الاقتصادي المعنى بمعالجة المواد الخام وانتاج السلع في المصانع، بينما يُعرف الأثاث بأنه المنتجات القابلة للتحرك والتي تستخدم لجعل الفراغ الداخلي مناسب للمعيشة أو العمل، ولصناعة الأثاث عدة عوامل وهي العناصر الأساسية التي تتكون منها الصناعة وتشتمل في وجودها وفاعليتها وهي تنقسم إلى عوامل طبيعية كالموقع الجغرافي، الظروف المناخية، خصائص السطح، المواد الخام ومصادر الطاقة، وعوامل بشرية كالموارد البشرية، رأس المال، النقل والمواصلات والسوق.^(٣) (ص ٣)

• المصمم:
هو الشخص الذي يُصمم أو يخلق شيئاً^(٤) (ص ٢٢).

٢- بدايات ألفار التو:

ولد هوغو ألفار هينريك ألفار التو في قرية صغيرة تابعة لكورتاني في فنلندا في ٣ شباط/ فبراير عام ١٨٩٨م. أنهى دراسته عام ١٩١٦ وانتقل إلى العاصمة هلسنكي ليدرس العمارة في جامعة هلسنكي للتكنولوجيا التي كانت الوحيدة في فنلندا التي تدرس هذا الاختصاص.

فنلندا كانت أول دولة تعلن انفصالها عن روسيا بعد الثورة الروسية، وقد خدم ألفار ضمن الميليشيا الوطنية الفنلندية خلال الحرب الأهلية عام ١٩١٨. بحلول عام ١٩٢١، كان ألفار قد تخرج في كلية العمارة، وبعدها بعامين افتتح مكتبه الخاص في مدينة ييفاسكيل^(٥) (ص ٢٨١).

- ا فقد المكتبة التخصصية لدراسات تحليلية لأعمال ألفار التو وإمكانية الاستفادة من ذلك في المجالات البحثية.

هدف البحث:

تحليل أعمال المصمم المعماري ألفار التو في مجال تصميم الأثاث.

أهمية البحث:

ترجم أهمية البحث إلى دراسة وتحليل لأعمال فنان قدم التصاميم في مجال الأثاث ذات طابع خاص، ولم يستند من هذه الأعمال من قبل في تصميم أثاث معاصر يتفق مع عناصر تصميم الأثاث الإسكندنافي المناسب.

فرض البحث:

إن تطبيق المفهوم العلمي من خلال تحليل ودراسة أعمال المصمم ألفار التو في تصميم الأثاث يساعد المصمم على استنباط وضع أساسيات التصميم والتأثير والخامات بشكل علمي وجمالي يُفيد في تصميم أثاث معاصر.

حدود البحث:

حدود زمانية: سوف تقتصر الدراسة على الحدود الزمنية من الفترة (١٩٧٦ - ١٩٨٩) من خلال الأعمال التي قام بتصميمها وتنفيذها ألفار التو في مجال تصميم الأثاث.

منهجية البحث:

تعتمد الدراسة على المناهج التالية:

• المنهج التاريخي:

للوصول إلى المعرفة العلمية لظروف المؤثرات البيئية والثقافية التي نشأ فيها الفنان، وكذلك التعرف على ما قام به من أعمال في مجال الأثاث.

• المنهج الوصفي التحليلي:

من خلال وصف وتحليل أعمال المصمم ألفار التو.

١- مصطلحات البحث:

• الدراسة التحليلية:

هي التي تعتمد على دراسة الكثير من المشكلات العلمية فضلاً عن أن المنهج التحليلي يعتمد على أكثر من مرحلة تبدأ بالقراءة والتفسير ثم النقد واستنباط النتائج، ويمكن للباحث أن يعتمد على كل مراحل المنهج التحليلي وقد يكتفي أيضاً بالجمع بين بعضها.^(٦) (ص ٢٢).

• الأثاث:

بدأ أثاث ألفار ألتو بالتألق والظهور في كثير من المعارض في أجزاء مختلفة وعديدة على مستوى العالم، لقد كان أول ظهور مهم واضح في لندن عام ١٩٣٣م، فقد استفاد ألفار ألتو بهذا الظهور المتلألق ووضع اسمه كمصمم Designer وليس كمعماري. بناءً على سمعته ونجاحه على المستوى التجاري الواضح والمزدهر في مجال تصميم وصناعة الأثاث ، لقد كان الغرض من تأسيس الشركة ولا يزال هو تسويق وبيع أثاث ألفار، وقد تولت زوجته آينو Aino في البداية الإدارة الفنية للشركة حتى وفاتها ١٩٤٩م، وقد جرى في مكتب التصميم في الشركة إنتاج تطبيقات جديدة وتطور أشكال مختلفة لنماذج تعود إلى الثلاثينيات (١، ص ١٣٢).

٥- أشهر أعمال ألفار ألتو في مجال الأثاث:

A- Stoolx60L :

الصورة (٢): المقعد 601 تصميم ألفار ألتو ١٩٥٤ إنتاج أرتيك Artek من عام ١٩٥٤ حتى الآن (٢٠).

سنة الصنع : ١٩٥٤

الوصف العام :

يتميز هذا المقعد ببساطة و الأنقة و خفة الوزن مما جعله سهل في الاستخدام و التخزين أيضا ، و بالرغم من بساطة التصميم إلا أن ألفار ألتو أهتم بأن يجعله مميزا عن طريق وضع شكل المروحة بين القاعدة والأرجل ليعطي مظهراً جذاباً (٢١، ص ١٦).

٣- الشكل :

دمج ألفار ألتو بين الشكل و الوظيفة في هذا التصميم مما جعل المقعد مريحاً للمستخدم .

صورة (١): المصمم: ألفار ألتو (١٩) Alvar Aalto
٢- أعمال ألفار ألتو:

يُعد ألفار ألتو Alavar Aalto أهم معمارياً ومصمم فنلندي في القرن العشرين، اعتمدت كراسية الكابولية Cantilever ذات الدعامة المثبتة من طرف واحد، حيث إنها وَضعت الأساس العملي لتصميمات مارسيل بروير وتشارلز إيمز وغيرهما من فناني الحداثة المشهورين.

بدأ ألفار ألتو Aalto في تصميم الأثاث في عشرينيات القرن العشرين، وكان عام ١٩٢٨م عاماً حاسماً، حيث قابل صانع الأثاث أوتوكورهنين otto korhonens واكتسب منه علمًا ودراسة بطبعية الخشب وإمكاناته في مجال صناعة الأثاث وتصميمه وتعدد المقاعد الخشبية القابلة للرص فوق بعضها stacking والتي استخدمها ألفار ضمن أشياء أخرى في مبنى وزارة الدفاع أولى ثمار هذا التعاون (٢١، ص ٦).

اهتم ألفار ألتو في تصميماته بتحسين الجودة في صناعة الأثاث فهي عبارة عن عملية تراكمية وتكاملية، على سبيل المثال لا يمكن تحسين الانتاج دون ان توفر الادارة العليا التمويل اللازم لشراء المواد الخام المناسبة والآلات الدقيقة وتتوفر التدريب الملائم، كما لا يمكن الحصول على تصميم ممتاز للأثاث دون اجراء الدراسة والتحليل اللازم، ولا يمكن الحكم على جودة الانتاج دون القيام بأخذ العينات وفحصها، وبحث الاسباب والتوصيق بإستخدام الحاسوب والبرامج الحاسوبية المتخصصة التي تسهل هذه المهمة. (٢٢، ص ٤)

٤- تأسيس شركة أرتيك The founding of Artik :

التصميمات النموذجية، وقامت الشركة بالمسابقة من أجل تحديث خط الإنتاج لديهم، وصمم مائدة منخفضة لتقديم الطعام تحتوي على عدة مستويات من الأسطح، وعدل التصميم على مدار السنوات السبع التالية حتى يصبح عربة الشاي ٩٠١ التي تم إنتاجها وتسييقها بواسطة شركة آرتيك Artek حتى الآن.

٣-الشكل :

تميز شكل عربة الشاي Tea Trolley بأنها تحتوى على عدة مستويات للإستخدام وتنوع الخامات المستخدمة أعطى للشكل جاذبية .

٤-اللون :

استغل المفهوم التوأمي لون الخامات الطبيعية المستخدمة في التصميم حيث التباغق بين لون خشب البتولا ولون السيراميك والخوص .

٥-التقنية و الخامة :

تشير عربة الشاي المصنوعة من رقائق خشب البتولا Birch والسيراميك والعجلات إلى روح الابتكار التي يتمتع بها التو.

إن هذا التصميم يخلو من أي تعAshiq تقليدية أو تراكيب حيث تم تجميع الوحدات مع بعضها البعض بإستخدام مسامير ربط غير مرئية

٦-الإنشاء :

هيكلی : عضوى

٧-الفكر الإبداعي :

تميز التصميم بإستخدام خامات متعددة وإستغلال الخطوط المنحنية في عمل عدة مستويات حيث يعبر ذلك عن الطابع الإنساني الذي ينبع من المحاكاة لروح الطبيعة .

ج- مقعد الاسترخاء Lounge Chair :No.43

٤-اللون :

استخدام اللون البيج جعل التصميم مميزا حيث أصبح من السهل استخدام هذه القطعة في أي فراغ داخلي حيث أن اللون البيج من الألوان السهل دمجها وربطها بأي لون آخر في التصميمات الداخلية (١٧، ص ٣٠٧).

٥- التقنية و الخامة :

صنع هيكل المقعد من خشب البتولا الرفائق ، ويحتوي كل قائم Leg على خمسة أقسام ذات قطاع على شكل حرف "L" مجتمعة مع بعضها، حيث إن القسم الأعلى من كل قائم يأخذ شكل المروحة Fan. يتم تركيب كل قائم في إحدى زوايا المقعد بواسطة الكوايل Dowels، وميزته الأساسية التي تتفوق على القائم "L" هي ميزة جمالية بصرية؛ حيث يعطي انتقالاً مرنّاً وبصرياً أكثر دقة وأكثر روعة بين القاعدة وأرجل المقعد، ويشير النمط العصوي Organic فيما يُشبه قباب النمط القوطي Gothic ، ويشير التو إلى أن القائم Leg لقطعة الأثاث على أنها الشقيقة الصغرى للعمود. (٨، ص ٤٣٨)

٦- الإنشاء :

هيكلی : عضوى

٧- الفكر الإبداعي :

استخدام شكل الدائرة و الخط المنحنى أعطى إنسانية للتصميم كما فضل التو استخدام الخشب كمادة طبيعية في تصميم و تصنيع قطعة الأثاث الخاصة به حتى يتبع معايير الأسلوب الإسكندنافي في التصميم .

ب - عربة الشاي Tea Trolley :

صورة (٣) : Tea Trolley - إنتاج آرتيك Artek

منذ ١٩٣٥ حتى الآن (٢١)

١- سنه الصنع : ١٩٣٥

٢- الوصف العام :

أقيمت مسابقة تحت رعاية شركة تونيت Thonet في برلين وقدم التو عام ١٩٢٩ عدداً من

٢- الإنشاء:

عضوی: هیکلی

٣- الفكر الإبداعي:

استخدام الخط المنحني بشكل عام في التصميم أعطى إحساساً بالحركة والثبات في الوقت نفسه، حيث تم إظهار حركة متاغمة مضطربة وكأنها فقرات العمود الفقري للإنسان، وذلك نتج من استخدام كسوة الشرائط لمنطقة الجلوس مع ترك فراغات متساوية. وقد ساعدت الفراغات للشرائط المجدولة أن تسمح للهواء بأن يتخللها مما يساعد على إحساس صحي.

يوجد عند اللتو تصوراً أن العمل الفني يقتبس شيئاً ما من روح الطبيعة، والخامات الإنسانية Human Material كالخشب، والأنسجة "الكتان" هي مواد تساعد المصمم علي الاستلهام منها حيث إنها ذات ارتباط بالطبيعة، كما أنها تعزز إحساساً فطرياً بالجمال الطبيعي النقى، كما أن الوظيفة تُغير مقاييس كيف يفي المنتج بتوقعاته الفنية وأيضاً تميز المقد بـأن يحمل أبعاداً إنسانية وبيئية جعلته مُفرداً.^(٥)
ص(١٠٣)

٤- المقعد بمساند لليد :Arm chair No.44

صورة (٥): مقعد بمساند لليد Arm chair No.44

(٢٣)

١- سنة الصنع: ١٩٣٦، ١٩٣٢

٢- الوصف العام:

للحظ أن المقعد يحتوى على الخط الانسيابي الناعم المكون للجانبين، حيث يوجد خط منحنى مغلق ثابت يحمل بين جانبيه كتلة الظهر والقاعدة في قطعة واحدة باللون الأزرق ذي الملمس الخشن، مع مراعاة العلاقة بين مساند الأيدي والقاعدة، وميل الظهر الذي يناسب الوظيفة الانسيابية للمقد .^(١٥)
ص(١٥١)

٣- التقنية والخامات:

صورة (٤): مقعد الاسترخاء lounge No.43

ال扶手椅-chair (٢٢)

١- سنة الصنع: ١٩٣٧-١٩٣٦

٢- الوصف العام:

هذا المقعد قد صمم للاسترخاء وهو مصنوع من خشب البتولا الرفانقى Laminated Birch Wood والذي أعطى له حرية التشكيل، كما يتواافق مع الشكل المريح للاستخدام، حيث ان التصميم مناسب لحركة جسم الإنسان أثناء الاستعمال، كما يعطي قليلاً من الاهتزاز لمزيد من الاستغراف في الراحة، وقد تم استخدام كسوة مسطحة من شرائط منسوجة من خامة الكتان Linen حتى تساعد على زيادة الليونة للمقعد والمثانة، كما تميز التصميم بلونه الأسود (٦، ص ٢٦١).

٣- الشكل:

اهتم المصمم بالوظيفة في هذا التصميم مع الشكل حيث اتبع معايير التصميم الإسكندنافي في تصميمه، ونلاحظ في التصميم ارتباط الامتداد الأفقي بانسيابية فقد أخذ الشكل الطبيعي لجسم الإنسان والتقويم الوظيفي المطابق للجسم، وكان اللتو تميزاً في إيجاد مفردات عضوية حديثة للشكل Organic Vocabulary of from الانحناءات تتناسب مع تصميمات المقاعد وذلك عن طريق استخدام الخشب الرفانقى، وبعد الخشب هو المعلم الأساسي لأنتو في لتصميم الشكل، حيث أنه مادة تصميم وتصنيع عميقة.^{(٦)، ص ١٣١}.

٤- اللون:

أدى استخدام اللون الأسود لكسوة مسطح الجسم إلى إعطاء انطباع ديناميكي لافت للنظر، كما استخدم الدهان الشفاف دون لون صريح؛ وذلك لطلاء الخشب مما تسبب في إظهار جماليات ألياف الخشب الطبيعية المندمجة التي تتضح في الخط المنحني المستخدم في التصميم.

٥- التقنية والخامات:

صنع الهيكل العام للمقعد من خشب البتولا الرفانقى، الذي تم تشكيله طبقاً للخط التصميمي، الذي يخلو من أي تعايش تقليدية أو تراكيب، فقد جمعت القاعدة مع الهيكل العام بواسطة مسامير ربط غير مرئية، وقد أدت طريقة الإنتاج لفكرة الرفانق الخشبية، مما أدى إلى تميز المقعد بدرجة عالية من الراحة دون الحاجة إلى تجديده بصورة تقليدية.^(١)
ص(٢٨١)

بقوة وذلك من خلال كتلته العريضة الواضح فيها أنها منخفضة للوراء. إن هذا التصميم (تصميم مقعد تانك ٤٠٠ Tank 400 ذو الذراعين) يعد تصميمًا غير معتمد نسبي بالمقارنة بباقي تصميمات ألتو الخاصة باثاث الجلوس، حيث إنه يوجد نماذج أخرى لافتة للنظر نظرًا لخفة وزنها وبساطتها، لكن قرر ألتو أن يُعبر عن ذلك بطريقة أقوى وأوضحت من خلال هذا المقعد ومن خلال مواصفاته ، فقد كشف ألتو عن هذا التصميم في معرض تريينالي ميلانو عام ١٩٣٦ (٣، ص ٢٨١).

٣- الشكل:

ساعد استخدام الخشب المنحني على أن يكون التصميم مميزًا، كما استخدم ألتو القشرة veneer من خشب البتولا حيث ابتكر لغة عضوية وانسيابية للشكل Organic _ vocabulary of from Flowing Curves في على المنحنيات المناسبة العديدة من تصميماته للمقاعد. لقد علق ألتو على استخدام الخشب وقال: إن "الخشب هو ملهم الشكل وإنه مادة تصميم وتصنيع عميقه الانسيابية، فالعمل الكلي الإجمالي يقتبس شيئاً من روح الطبيعة. لقد أعطى الهيكل البنائي للمقعد والمتمثل في جنبي المقعد المتخذين الشكل الكابولي Cantilevere في خطوط انسيابية حرة حيث إنها اخترالية في الشكل وهذا أدى إلى أنها أضافت المرونة الارتدادية للجالس.

لقد أثبت ألتو alto بوضوح الإمكانيات التي يتمتع بها الخشب الرفائيلي وذلك لإمكانية تشكيله في خطوط ذات قدر كبير من المرونة والقوة والجمال، حيث حظي الخشب عند ألتو التقدير والاحترام فهو "ملهم الشكل" كما قال (٤، ص ٢٠٣).

٤- اللون:

استخدم ألتو الأبيض والأسود وأكد النقاء اللوني بينهما، كما استخدم تمثيل شكل جلد الحيوان الطبيعي (الحمار الوحشي).

٥- التقنية الخامدة:

كان استخدام الخامات الطبيعية عند أفار ألتو مهم في هذا التصميم لاتباعه أسلوب التصميم الإسكندنافي، وتم استخدام إطار يحيط التصميم، فهذا الإطار التشكيلي لإنتاج الشرائط العريضة المنحنية والمرتكزة كان على دعامة واحدة أمامية Cantilevered، من أجل تقديم الهيكل المفتوح لكلا الجانبين للمقعد والظهور، ومن open frame

تلت صناعة المقعد من خشب البتولا الرفائيلي المُشكل طبقاً للخط التصميمي المُعلق، حيث إن هذا الخط التصميمي لا يحتوي على أي تراكيب أو تعشيق، وكان الغرض من نشأة هذا التصميم هو تقديم قطعة أثاث تتميز بأنها قابلة للانتقاء وقريبة من طبيعة مادتها وحية وخفيفة الوزن.

٤- اللون:

ساعد استخدام اللون الطبيعي لألياف خشب البتولا على إظهار جماليات أليافه الطبيعية، واستخدام اللون الأزرق في المقعد حتى يتم تحديد وحدة الجلوس المثبتة وسط الإطارين المفرغين لتوصي بالثبات والنقل للمقعد.

٥- الشكل:

نتج عن تأكيد الجماليات ليوضح التصميم؛ وذلك من خلال الخط المنحني الرأسى الصاعد والأفقي الملتف على مقدمة الجنب إلى الأسفل، إضافة إلى أن الكتلة الصريحة لوحدة الجلوس منجدة ومُشكّلة من الخشب الرفائيلي.

٦- الإنشاء:

عصوي: هيكل

٧- الفكر الإبداعي:

وضوح البُعد الفسيولوجي والجمالي، فقد ظهر في بساطة الخط المنحني المستمر إضافة إلى كتلة الجلسة.

٨- مقعد تانك ٤٠٠ Tank 400

صورة رقم (٦): مقعد tank 400 ١٩٣٦ (٤)

١- سنة الصنع: ١٩٣٦

٢- الوصف العام:

أكذ ألتو في هذا التصميم الحجم Mass والمظهر المجسم Solidity المستمددين من إحدى وحدات الجيش وهي الدبابة Tank، حيث إن المقعد يظهر

المنخفضة للوراء، يؤكد المقعد ٤٠٦ الخواص المتعلقة بضالة الجسم slenderness، وسهولة تحريكه Easy to maneuver وخفة الوزن Light weight (٩٠°، ص١٠°) وقد نال مقعد ٤٠٦ التقدير والإعجاب من المستخدمين بسبب تقرده وتميزه البنائي والاستخدام المبتكر للمواد في تركيبه وصلت إلى حدود الكمال.

٣- الشكل:

اهتم ألتو في هذا التصميم باستخدام الخطوط العضوية اللينة والمناسبة في أناقة حيث يدرك في المظهر الجانبي للمقعد. يتميز هذا المقعد بأنه أول مقعد كابولي Cantilever مُصنوع من الخشب الرقائقي Laminated wood في هيكله، وأيضاً للفaucade والظهر، ويحتفظ المقعد بالهيكل البنائي المنتفخ بكل جانبي المقعد وذلك لإعطائه القوة المطلوبة لمنع التمدد الزائد ويعتبر هذا الحل البسيط مؤشراً إلى الاهتمام بالوظيفة الجمالية التي اعتمقتها ألتو Aalto وكيفية تفكيره العميق في تفاصيل هذا العمل.

لقد أثبتت ألتو Aalto بوضوح الإمكانيات البسيطة لاستخدام تقنيته الخاصة بتشكيل الخشب الرقائقي aminated wood وبما يمتنع به من سهولة الانحناء وثباته البديع المتزايد^(١)، ص٢٨١

in increased dimensional stability في قوالب التشكيل – ولقد أظهر في تصميماته مثالية الوحدة البنائية والمادية والوظيفية والعضوية لتصميماته، وكان السبب في الإلهام بصورة مباشرة لجيل آخر من المبدعين كتشارلز إيميز وراري إيميز وأيضاً كان السبب في خلق طريق مختلف نحو فكر تقدمي في تصميم الأثاث.

٤- اللون:

تم استخدام الدهان الشفاف لإبراز الخطوط الطبيعية الموجة لثمارنة الخشب "اتجاه الألياف Grains" و تم استخدام اللون الأسود في الظهر و القاعدة لاعطاء المقعد الاناقة و الاحساس بالبساطة في التصميم.

٥- التقنية الخامدة:

نتج مقعد ٤٠٦ عن عملية بطيئة من الصقل والتذهيب، وهو شكل تم استئلامه من تصميم مقعد بايمبو Paimio ولكن بقاعدة وظهر تم تصميمهما من الخشب الرقائقي، تتجزأ عن تعاون ألتو مع شركة أثاث أوتو كورهنين Otto Korhenen في أواخر

نهاية أخرى لدعم البنية التحتية الضخمة Underlying bulky القوة المطلوبة على الصعيد الآخر، وذلك بسبب انخفاض مركز جاذبية المقعد Center of gravity نسبياً، وفي نقطة التقاء الذراع بالظهر، تساعد الأطراف المتوجهة نحو الأسفل في كلا الإطارين، لتعطي صلابة Rigidity شاملة التصميم عن طريق منع التمدد الزائد لاتجاه الألياف الرقائقية لكلا الجانبين.^{(٤)، ص٣٨٨}

٦- الإنشاء:

هيكلی: عضوي

٧- الفكر الإبداعي:

كان للمقعد روح تنسن بالطابع الإنساني الذي ينبع من المحاكاة لروح الطبيعة وذلك بسبب الدور الذي لعبته الخطوط المنحنية الرشيقه لهيكل المقعد، فالتصميم العضوي organic عند ألتو Aalto هو "التنظيم المتنااغم الجيد للأجزاء داخل كل وحدة، طبقاً للتركيب والمادة والعرض"، يوجد تلميح في هذا التعريف بأن لا جدوى للزخارف، ولكن الجمال في الاختيار الأمثل للمادة، حيث إن التصميم للمقعد يحمل بعدها جمالياً وبيئياً وإنسانياً.

٨- مقعد ٤٠٦ Arm chair 406:

صورة (٧): مقعد ٤٠٦ Arm Chair ٤٠٦ (٢٥)

١- سنة الصنع: ١٩٣٨

٢- الوصف العام:

يُعد هذا التصميم واحداً من أكثر تصميمات ألتو بساطة وأناقة فمن أهم سمات التصميم الإسكندنافي هو البساطة والأناقة، وذلك من خلال الهيكل والجلسة وظهر المقعد ذي الذراعين ٤٠٦ فتقدمه المنحنيات المفتوحة المتشابكة The interlocking open curves، مقعد ٤٠٦، ولكن بينما يظهر المقعد ٤٠٠ بقوته وذلك من خلال كتلته العريضة squat bulk

من خشب البتولا ولصقها ببعضها في طبقات، فابتكر لغة عضوية وانسيابية للشكل تعتمد على المنحنيات اما بالنسبة لللون اهتم باستغلال لون الأخشاب الطبيعية في تصميماته.

الوصيات:

- اهتمام المصممين الجدد بدراسة أسلوب أفار ألتور في صناعة الأثاث وتصميمه.
- عمل بحوث علمية لدراسة كيف استطاع أفار ألتور أن يطور صناعة الأثاث في فنلندا ويكون له بصمة في صناعة الأثاث الإسكندنافي.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

- ١- الصاوي، أميرة. ٢٠٢٠."معوقات تصدير الاثاث المصري "مجلة الفنون والعلوم التطبيقية: المجلد ٧ العدد (٤) ٧٦:
- ٢- الجر، يمنى. ٢٠٢١."دور علم الادارة في حل بعض مشكلات المنشآت الصناعية المختصة بصناعة الاثاث في دمياط (دراسة حالة لاحد مصانع الاثاث بدمياط)":المجلد ٨ العدد (١):٣.
- ٣- عواد أحمد إسماعيل أحمد، الفكر الإبداعي لفلسفة التصميم المتزامن وأثره على القيم التصميمية للأثاث، رسالة دكتوراه، قسم التصميم الداخلي والأثاث، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠١٣ ص ٢٨١.
- ٤- هلال، وائل رافت محمود: العلاقة العضوية بين الأثاث والعمارة المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠٠٧، ص ٢٢.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 5- Ashby , Mike and johnson , kara, Materials and Design, Elsevier Ltd, 2008, p.103.
- 6- Charlotte& Fiell , Peter,Scandinavian, Design Handbook,Tachen,USA,2006,p.13 1
- 7- op.c.p:132 Charlotte& Fiell , Peter,Scandinavian,
- 8- Charlotte& Fiell , Peter,Scandinavian, Design

العشرينيات، أثناء عمليات التجريب على الخشب الرقائقي wood Laminated واكتشف أنها مادة ذات مواصفات خاصة لها عدة مميزات تفوق الأنابيب المعدنية Tubular metal، فهي مُوصلٌ رديء للحرارة، ولا تعكس الإضاءة وتنقص الصوت، كما أن طول الفترة العمرية والمتانة وخفة الوزن وانخفاض التكلفة والمنظر الجمالي الجذاب وأيضاً تناسبها في الإنتاج الصناعي، كلها صفات تساعد على تأكيد أنها مواد تظل ذات اختيار جذاب لدى مُصنعي الأثاث والمصممين. (٦، ص ١٤٦)

٦- الإنشاء:

هيكل، عضوي

٧- الفكر الإبداعي:

نتج عن الخطوط المنحنية الرشيقه لهيكل المقعد دور في إعطاء المقعد روحًا حيث يعبر ذلك عن الطابع الإنساني الذي ينبئ من المحاكاة لروح الطبيعة، كما كان لاستخدام الشرائط المنسوجة Straps webbing دور في إبراز الهيكل الإنسائي للمقعد، فمن أشهر مقولات ألتور "امتلك النسيج ميزة كونه رقيقًا جدًا بدرجة تكفي لمنع حجب المنحنى الرشيق لهيكل المقعد، مما يسمح بالتعبير عن بنائه الإنسانية"، ويحمل تصميم المقعد بعدها فسيولوجياً إنسانياً.

النتائج

تم التوصل إلى النتائج التالية:

- ١- التصميمات الخاصة بالمصمم أفار ألتور أسهمت في تطوير صناعة الأثاث خصوصاً الأثاث الفنلندي وفتحت آفاقاً جديدة لتصميم الأثاث.
- ٢- لقد كانت الخطوط المستخدمة في تصميمات أفار ألتور تناسب جميع العصور وهذا ما يميز تصميماته.
- ٣- تم تحليل وتحليل الضوء على التقنية الحديثة التي اتبعها المصمم أفار ألتور في تصميماته مما جعل تصميم الأثاث الإسكندنافي مواكبًا ومنافساً قوياً فقد أبهر السوق العالمي بأسلوبه واتجاهه في تصميم قطع الأثاث.
- ٤- تعتبر العناصر الأساسية المميزة لأعمال المصمم أفار ألتور هي الخط حيث استخدم الخطوط العضوية اللينة و الشكل حيث اهتم بالوظيفة مع الشكل و استخدم الخشب المنحنى واستغل تقنية كان هو الرائد فيها وهي الفشرة

- 21- https://www.google.com/search?q=stool+x601&source=lnms&tbs=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjf_Y6z4cv0AhVI6qQKHSMcAPsQ_AUoAXoECAEQAw&biw
Accessed: 15/06/2021
- 22- <https://www.google.com/search?q=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%89+901+tea+trolley>
Accessed: 15/06/2021
- 23- <https://www.google.com/search?q=%D9%84Lounge+Chair+No.43+&tbs=isch&ved=2ahUKEwio2ahUKEwio-4jL58v0AhUr1uAKHeOEAE3QQ2>
Accessed: 2/07/2021
- 24- <https://www.google.com/search?q=Arm+chair+No.44+&tbs=isch&ved=2ahUKEwiAuZKK6sv0AhWCxeAKHe9eAdMQ2->
Accessed: 2/08/2021
- 25- <https://www.google.com/search?q=%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF+tank+400++1936&tbs=isch&ved=2ahUKEwiP34bs6sv0AhUSzhQKHTo7Cf8Q2>
Accessed: 2/12/2021
- 26- <https://www.google.com/search?q=Arm+chair+406&tbs=isch&ved=2ahUKEwjUtbCa68v0AhWv2-AKHZOBAWQQ2>
Accessed: 28/12/2021
- Handbook,Tachen,USA,2006,p.13
1
- 9- Charlotte & peter fiell, Ibid, p. 146
- 10- Fiona & baker , keith , Th , 20 c furniture , carlton book limired , WIN 7RD, London , 2000,p:261
- 11- Gura,, Judith, Scandinavian Furniture, Thames & Hudson Ltd., London, 2007,p:50
- 12- Hayward,Helena,World furniture,Hamlyn,England,1981,p: 151
- 13- Julier , Gury , Design since1900,Thames & Hudson ltd , London,2004,p:203
- 14- Lahti,louna,Aalto , Taschen,GMBH,Koln,2004,p:332
- 15- Sommer , Robert,Tight spaces , Hard Architecture & how to humanize it , London , p:307
- 16- Whart, Regent, Production, Mass, Phaidon, Press Inc., 2006. P.4388
- 17- Whart , Regent, Mass Production, Phaidon,, Press Inc., op.cit., P. 244.
- 18- Whart, Regent,s, pioneers, Ibid, p.243
- ثالثاً: موقع شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت):**
- 19- http://www.Hermanmiller/aalto_Loungepdf. Accessed: 03/08/2021
- 20- <https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85>
Accessed: 14/06/2021

Analytical Study for the designs of Alvar Aalto

Abstract:

This research aims to make an analytical study of the designs of the Finnish designer Alvar Alto in the field of furniture from the perspective of Scandinavian furniture design, as no one was able to present and shed light on a specific vision to bring out the reality of design, such as the designer Alvar Alto. He was distinguished as a sculptor, architect, painter and a Finnish designer who was interested in the minute details in the field of furniture design.

The research is interested in identifying the most important features of his style, and what are the influences that Alvar Alto grew up in, also what techniques and materials did he use to distinguish himself from the rest of the designers, as he was called in the midst of Scandinavian societies "the father of contemporary art".

Through the historical methodology in the research, scientific knowledge of environmental effects and circumstances was reached, especially the cultural environment in which he grew up, which influenced his style that appeared in the distinctive designs and works in the furniture field.

The descriptive-analytical approach was followed to study the designs and analyze the intellectual foundations by the laws and innovative standards of Alvar Alto were founded. The results indicated that Alvar Alto designs contributed to the development of the Scandinavian furniture industry, especially the Finnish, also the research showed the materials for Alto designs were appropriate with all eras, and this is what distinguished him. Also, his discovery of the latest technologies that he followed in the furniture industry, which made the design of Scandinavian furniture parades a strong competitor in the global markets in the field of the furniture industry.

Keywords:

Analytical Study, Furniture, Designer, Alvar Aalto .