

المصمم العربي بين الإشكالية والمشكلة في تصميم حل يحمل الهوية العربية

The Arab Designer between the problematic & problem of designing Jewelry with an Arab-Identity

هبة الله مسعد محمد سليم

مدرس بقسم المنتجات المعدنية والخلي
كلية الفنون التطبيقية-جامعة حلوان
الجيزة - مصر

Heba - Allah Mosaad Mohamed Selim

Lecturer – Metal Products & Jewelry Dpt., Helwan University-Faculty of Applied Arts, Giza, Egypt

Copyright © 2016 ISSR Journals. This is an open access article distributed under the **Creative Commons Attribution License**, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT: It's worth to be mentioned that the Arab designer faces a problem when attempting to design jewelry with an Arab identity that can compete worldwide. This issue is present due to the lack of national commitment as a basic target to his Arab belongingness. As a matter of fact, we find that the traditional and contemporary designers neglect the traditional aspect, which results in the negligence and blindness of their reality, entangling both of them in the dependency trap, leading them to being occupied by the western mind rather than being concerned with their society's problems and the legacy of their distinguished civilization.

We don't mean by this that the Arab designer should retreat to his heritage, but we mean that he should rejuvenate this legacy. There is a clear difference between the two aspects, as rejuvenating means that he should restore the awareness of the cultural heritage and apply it in designing products, as rejuvenating aims to retrieve the soul of the cultural component, which is the legacy.

This requires that designers in general; and the jewelry designer in particular; must retrieve the soul of the cultural and artistic heritage by developing them into designs and patterns for jewelry that suite the present with all its development and modernity.

KEYWORDS: Kabbalah, Problematic, Coding, Heritage.

الملخص: الجدير بالذكر ان هناك اشكالية لدى المصمم العربي في تصميم منتجات لها السمة العربية التي يستطيع المنافسة بها بين دول العالم فابن ارمة المصمم العربي تتمثل في غياب الالتزام القومي كهدف اأساسي لإنتقاءه العربي ، ونجد أن المصمم التقليدي و المصمم المعاصر، كلاهما في واقع الأمر يهمل البعد التراثي، مما يؤدى إلى إغفال الواقع وعدم رؤيته مما يقع كلاهما في حبال التبعية، والذي ينتج عن انشغال المصمم بالفكر الغربي دون الاهتمام بمشكلات مجتمعه وبتراث حضارته المميز.

ولا نقصد هنا العودة إلى التراث بل نقصد إحياء التراث وهناك فرق واضح بين الاثنين ، حيث أن الاحياء يهدف إلى إعادة الوعى بالتراث الحضارى وتطبيقه فى تصميم المنتجات وكذاك يهدف إلى تجديد هذا التراث ، لأن فعل الاحياء هو إعادة الروح والحياة للمكون الثقافي وهو التراث. وهذا يتطلب من المصمم المنتجات عامة ومصمم الطى خاصة ان يعيد للموروث الحضارى والفنى الحياة من خلال تطويرها فى تصميمات وأنماط للحللى تناسب الحاضر بكل ما يحمله من تطور وحداثة.

كلمات دلالية: المصمم العربي، الإشكالية، المشكلة، الهوية العربية.

مقدمة:

الإشكالية في مفهومها العام تمثل مجموعة من المشاكل المرتبطة والتي لم تحدد ماهيتها بعد ويستشعر فيها وجود مشكلات، غير أن تصور الحلول غير مطروح.

ومن هنا فإن إشكالية المصمم العربي تدور أو تتمحور حول تطوير أفكاره ومفاهيمه العلمية والفنية في وضع حلول قد تتوافق مع المجتمعات الأجنبية التي تقدمت في حل المشاكل التصميمية في الدول المتقدمة ، ويتعثر التعامل معها في الدول النامية لمجموعة من الاعتبارات منها التقى التكنولوجي والوضع الاقتصادي والمواومة البيئية وغيرها ، ولذلك يجد المصمم العربي نفسه في معزل عن العمل الابتكاري في مجتمعه الذي اكتفى بالاعتماد على المنتجات الأجنبية أو انتاجها استنساخاً، غير أن المشكلة التصميمية في الأوطان العربية هي مشكلة الافتراض ، إما افتراض المنتج من حيث الارتباط بعادات وتقاليد المجتمع أو غياب التشكيل المتفاوت مع المزاج القومي.

فالتصميم هو محتوى ناتج من ثقافة اجتماعية ويمثل مجتمعه بقيمه وعاداته وتقاليده التي تعكس واقعه، وذلك يترك أثره في المصمم وتتصبح أعماله معبرة تعبرها صادقاً عن واقع مجتمعه ، إلا أن المصمم العربي إشكالية تدور حول فكره وعلاقته بالمجتمع.

فهناك تباين فكري بين اتجاهين من المصممين، منهم من له رؤى علمانية ترفض التاريخ ولا يهتم بما يحويه من تراث عربي إسلامي أصيل، وبدلاً من ذلك تبني اتجاهات مذهبية تهتم بالشكل على حساب المضمون الایجابي، وفي مقابل ذلك نجد آخر يتمسك بالقديم ويرفض كل ما هو جديد ولا يعطي لنفسه فرصة الحوار مع هذا الجديد.

مما سبق يتضح خطأ الرأيين فيمكن القول بأن التراث في مضمونه لا يعني الماضي أو الإرث بل يعني الممارسة والتفكير على مر التاريخ ، فمعنى ذلك أن التراث هو معدن الهوية التي تتشكل وتستمر في سياق اجتماعي تقافي في الأزمنة الماضية والحاضرة بل والمستقبلية أيضاً وهو ما لا يمكن التخلص عنه أو الغاء ، فالتراث عملية مرئية تشكل بناء الوعي الذاتي من خلال إعادة تأسيس بنية العقل و الت النوع التقافي المعبّر عنه ، و تلك العملية تعني الوعي في تواصله وليس في انفصاله مما يشكل قاعدة أساسية لا تعارض مع الحاضر (المعاصر) وبالتالي يمكن التخطيط من خلالها لثقافة المستقبل.

ولذا أصبح على عاتق المصمم العربي عامة والمصري خاصة أن يملك ثقافة ذات مضمون قومي وطني مرتبطة بالحياة المعيشية لمجتمعه ، فيعكس هذه الحياة بصدق وبوعي يبرز عناصر الثقافة الإنسانية القائمة على التكافؤ وفهم التراث الایجابي في ضوء العصرية، فيجب عليه من خلال أعماله أن يدعوا إلى المساهمة في إبداع نظرية قومية في الثقافة، تعد الإنسان العربي لمواجهة تزيف الوعي الاجتماعي لدى المجتمع العربي من قبل العرب.

المشكلة:

إن غياب المصمم العربي عن الثقافة ذات المضمون القومي يؤدي إلى إنتاج أفكار تصميمية غير مواهمة للواقع الفعلي ، وهذا نتيجة لتباعد المصمم عن مجتمعه وعدم إتباعه منهج جدل في التحليل والتفسير مما يؤدي إلى افقدان أعماله إلى الإبداع والابتكار، فتطلق من هنا رؤى بعيدة عن واقع مجتمعنا العربي وخصوصياته الحضارية.

1- اعتبارات في توجيه الفكر العربي للمصمم المعاصر:-

أولا- تஆاع دور المصمم في مجتمعه :

ترتبط الثقافة العربية بإشكاليات كثيرة ومتعددة تكمن في طبيعة الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي تحكم مسار هذه المجتمعات، والتي تلزم المصمم ضرورة الفهم الوعي لهذه الإشكاليات¹، وإدراك واقعها حتى يتمكن من الاستغلال الأمثل لإمكانيات العوامل المادية وتوجيه القوى البشرية من خلال أعماله ، في محاولة ذاتية وطنية لخلق ثقافة خاصة لمجتمعه العربي بعيداً عن التبعية.

ثانيا- أهمية إحياء التراث:

إن اختلاف بين الحضارات يرجع في المقام الأول إلى قدرة أصحاب الحضارة على الخلق والإبداع الذاتي والتجديد وإعادة الإنتاج الفكري الذي ينتج عن المفكرين والمصممين القائمين بالربط بين النظرية والتطبيق من خلال أعمال متميزة معبرة عن ثقافة مجتمعهم، من ثم فالحوار بين الحضارات والثقافات هو أمر طبيعي.

إذ فتجدد الفكر العربي لابد أن يبدأ من داخل تراثه ويتحاور معه في ضوء معطيات الواقع العصري، منطقاً من منظور البعد عن الثوابت والتعامل بالعقلية المتحرّكة المبدعة في ذاتها ومن أجل ذاتها أيضاً.

ثالثا- إيجاد منظومة عمل متكاملة:

إن المصمم كفرد لا يستطيع العمل بمفرده دون وجود جماعة مساندة لكلا دوره الذي يكمل الآخر للوصول إلى فكر عربي معاصر فلن يصبح هذا أمراً وارداً دون العمل المبدع لا الفردي بل من خلال العمل الجماعي المتعدد الذي يدع فيه المصمم في ظل مناخ من الحرية والديمقراطية والتحاور الموضوعي والبعد عن الذاتية.

ولكن ليس هذا باليسير وإنما بالجهد والتعاون يستطيع المصمم العربي أن يبدع في تراثه ومن أجله، ويجدد في تاريخه ، فإنه يربط الماضي بالحاضر ، حتى تصبح له هوية خاصة به.

2- الإشكاليات التي تواجه المصمم العربي:

¹ نجم الدين الدرعي 2013: "الفن التشكيلي المعاصر وسؤال الذات والهوية" الحوار المتمدن-العدد 403 - مارس المحور :الادب والفن.

1-2- "إشكالية نظرية":-

تتمثل في إنتاج تصميمات من خلال أطر فكرية تقليدية إلى حد كبير، كما نرى أن هذه التصميمات لا يتم تقويمها أو وضعها تحت النقد البناء، من هنا نجد غياب الفكر الخالق أو المبدع عند الكثير من الفنانين أو المصممين.

2- إشكالية أيديولوجية:

تشير إلى أن كثير من المصممين ينتهيون إلى الاتجاهات المثلية المحافظة باعتبارها الاتجاهات المعبرة عن الأطر النظرية الشائعة في مجال الفكر الاجتماعي، كما تمثل إلى مقاومة محاولات تغيير الرضع القائم، ومن ثم يغيب الحوار الفكري الجاد، حيث الانحياز إلى الفكر العربي المحافظ وعدم إتاحة الفرصة أمام الفكر المبدع.

3-2- إشكالية منهجية:

تتمثل في تناول معالجة الأفكار بطريقة سطحية بدءاً من اختيار موضوعات تقليدية ومروراً بمدخل منهجمة للتصميم غير واقعية ولا تتفق مع طبيعة المشكلات التي يعانيها المجتمع.²

فالحقيقة أننا نحتاج لوعي جديد ينبع من الموروث الحضاري فالتعلم من الآخرين يجب أن ينفصل تماماً عن تقليدهم.

فنجد أن الكثير من المنتجات ذات صفة الانتشار يكون لها بالغ التأثير على المتلقى وخاصة ما يرتبط بعالم الموضة مثل الحلى والذى يكون له باللغ الأثر في ثقافة المجتمع سواء بالسلب أو الإيجاب ، ومثال على ذلك ظهر منذ فترة في العالم العربي موضة ارتداء انسيلات تحمل اللون الأحمر تقليداً لمشاهير الدول الغربية دون الوعي الكامل بحقيقة هذه الموضة ،فالبحث حول أصل هذه الموضة وجد أنها تعبير عن مذهب يهودي يسمى كابالا Kabbalah فكثراً ما رأيت مشاهير الفن والرياضة يرتدون خط أحمر حول المعصم وهذا هو رمزهم الذي يحاولون نشره في جميع الأوساط شكل رقم (1) ولكنها ظهرت في العالم العربي في صورة اشكال مختلفة كما في شكل رقم (2)

شكل رقم (1)

رمز لمعتنق طائفة الكابالا اليهودية

شكل رقم (2)

اشكالها التي ظهرت في العالم العربي

I- أحمد مجدى حجازى 2001: "الثقافة العربية فى زمن العولمة" دار قباء للطباعة والنشر ، القاهرة ، ص64:63.

لذا يكون لفكر المصمم تأثير ملموس على ثقافة المجتمع من خلال أعماله ومنتجاته التي تمس مباشرة أبناء مجتمعه مما يعظم دوره في تأثيره المباشر على مجتمعه ، وخاصة من خلال المنتجات التي لها علاقة مباشرة بالجماهير مثل مجال المصنوعات المعدنية (الحلى المعدنية) والتي تتناولها كل المستويات في المجتمع، ولذا يكون لها صفات خاصة وسمات مميزة في تصميمها وانتاجها مما يلائم وظيفتها وتأثير المصمم المباشر من خلالها في الفكر القومي، وهذا ما يتناوله البحث في إظهار الصفات التصميمية للحلى المعدنية.³

ولتأكيد على دور المصمم وتأثيره في المجتمع والتراث الثقافي وتنمية الحلى التراثية يتطلب الأمر من المصمم الربط بين تنمية التراث وتقنيات المعلومات والاتصالات ، "وكما ترى نجاء رزق "أن دور وسائل الاتصال من موقع الإنترن特، وموقع التواصل الاجتماعي وطرق الاتصالات الأخرى التي تتيحها هذه التقنيات ليس فقط لدعم الإبداع الصناعات، ولكن أيضاً لتحسين نوعية الحياة وتعزيز الكرامة الإنسانية واحترام الذات من خلال التركيز على الجانب الإنساني للتنمية، وادراج التراث الثقافي في قلب الاقتصاد والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتشجيع للمشاريع الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم. كما يوفر فرصاً لا نهاية لها لحفظ ونشر التراث الثقافي".³

3- تصميم الحلى:

التصميم هو عملية ابتكارية تهدف إلى استيفاء غرض محدد سواء كان الغرض مادياً يتحقق بوجود منتج له وظائف مادية معنية ، أو كان الغرض معنوياً يتعلق بإرضاع حاجات إنسانية افعالية و تبدأ عملية التصميم في كل الأحوال بوضع تصورات فكرة أساسية بيني عليها الشكل وكيفية أربطة بالغرض.

"ان الافكار الجديدة تعتبر نواة للمنتجات والخدمات التي تقام للتصميم ،فالقدرة على توليد الأفكار تعتبر جزء طبيعى من تفكيرنا ويمكن تطويرها للوصول الى الابداع ،فالتفكير الابتكاري يرسدنا الى تنمية امكانياتنا لنصبح مبدعين ، ويقدم John Adair المشورة العلمية التي تعامل مع النقاط الرئيسية التالية:

- فهم العملية الابداعية
- استمع وانظر واقرأ عن الابداع
- تنمية التفكير الابداعي"⁴

ولأن الفكرة في عمومها لاتنشأ بدون اعتبارات سواء فيما يتعلق بالأغراض الفكرية والفنية والجمالية أو العوامل التقنية الخاصة بتحويل الفكرة من التصور إلى الوجود الواقعي أو فيما يتعلق بجوانب الاستخدام ، فإن انتهاء عملية التصميم تستلزم عملية تقييم لتوافر الاعتبارات في التصميم فهي التي تساعد على التصور المسبق والهدف لوجود المنتج وتبدأ وتستمر عملية التقويم من بزوغ الفكرة وحتى الانتهاء إلى المنتج وهي في مجملها تتكون من الأركان الأساسية التالية :

- 1_ تكوين الفكرة العامة وتحويلها إلى شكل له كيفية ومواءمة يتحقق منها الغرض.
- 2_ الارتباطات الثقافية والفنية والوجهانية والحضارية والقيم وعلاقتها بالشكل .
- 3_ الارتباطات التقنية وكيفيات الانتاج وعلاقة التقنية بالشكل .
- 4_ الارتباطات الاستخدامية و التصنيف و علاقتها بالشكل.

"و واضح من الأركان أن الشكل هو المغزى الرئيسي في التصميم وأن كل العوامل تعمل من أجل الشكل ، غير أن تحليل هذه الأركان يكشف عن العوامل المؤثرة في التصميم وهي:

أولاً: العوامل الاجتماعية والقيم وتأثيرها على نشاط المصمم .

ثانياً: عوامل فنية وتشكيلية وعلاقتها بصياغة المنتج .

ثالثاً: عوامل فكرية ودورها في الابتكار .

رابعاً: عوامل رمزية لتحقيق الدلالة .

خامساً: عوامل مرتبطة بالانسان (عوامل أرجونومية) وكيفية الاستخدام.

سادساً: عوامل التقنية والانتاج وأثرها على الشكل .

ومن الرؤية لهذه العوامل يتضح أهميتها وتأثيرها على عملية التصميم لآخر اخراج تصميم تتكامل فيه القيم الأخلاقية مع قيم الشكل والانتاج.

تصميم الحلى المعدنية تعتمد في اخراجها على معطيات الفن والتقنية معاً، لا ينفصل أي منها عن الآخر، ويكون الشكل قريباً تقنيته وقيم التعبير المتمثلة في الرمزية.

ولذلك يكون الشكل في تصميم الحلى مهيناً لترجمة الموضوع، فمن الناحية البصرية تبدو المعاني والدلائل ترتبط بين عناصر لها أشكالها ومظاهرها الفيزيائية والتي يمكن أن تتحقق وجود إدراك إلى الحوار الانفعالي ومن هنا تتحقق الحلى وظيفتها.

إذا كان لفنان التصوير والنحت حرية التعبير الرمزي فإن تصميم الحلى مجموعة من الاعتبارات تجعله يتعامل مع مجموعة من الإشكالات والمشاكل التي تبدأ بفرضية تحقيق التعبير عن الموضوع بمتضيق وافي ومحظوظ ، ربما يؤدي ذلك إلى فرض وجود رمز مجازي يعبر عن الشكل في التصميم مع تيسير وصول المعنى للمتلقي، أي ان تحول الاشكال إلى غاية معنوية ومن هنا تكون المشكلة الأولى في تصميم الحلى وهي قدرة المصمم على الترميز المستمد من التراث.

³ Fekri Hassan& Mohsen Youssef 2008:" Cultural Heritage and Development in the Arab World" Dar El-Kuttub Depository No 22932, The Bibliotheca Alexandrina. All Rights Reserved,Egypt.p.6.

⁴ John Adair,2007:"The Art of Creative Thinking:"How to Be Innovative and Develop Great Ideas,Kogan"

والترميز عملية ذهنية تتحول إلى أداء تجريدي أو تحويل المدركات الحسية والأفكار الذهنية إلى مفردات شكلية تعبر بمفردها أو بعلاقتها مع غيرها عن دلالات رمزية.

ومصمم الحلي هنا يكون في حالة الفنان الرمزي الذي يعتمد على عقل تحليلي وتركيبي وله قدرة التنويب التي ترد العلاقة بين العناصر إلى مشاعر بالإنسنة، فالحقيقة تقر أن غياب الشكل لا يتساوى مطلقاً مع وجوده، فيتواجد حقيقة لشكل تتواجد مجموعة من الكيفيات المادية لها صفاتها المقوونة بالأفعال التي هيائها، والانفعالات التي سبقت صياغته، وهذا الانفعال تمثلها طاقة مودعة في الشكل هذه الطاقة هي المحقة للغاية الرمزية ، وإذا كانت التكوينات الفنية تعتمد على تبايناتها وتعدد العناصر البصرية لتحقيق المعنى أو الدلالة فإن تصميم الحلي يتطلب حد أقصى أو أدنى لعدد العناصر الداخلية في تكوين الرمز بما لا يرهق الباصرة أو يشتت البصيرة مما يتلائم مع قيم المجتمع وتراثه من خلال تصميم الحلي .

الواقع يفيد أن " خير الكلام ما قل ودل " وهذه المقوله المقابلة لمقومات تصميم الحلي، هو ما تزمهته الفنون القيمة والمتحضره في التعبيرات الرمزية من خلال تصميم منتجاتها ، فقد أوضحت أشكال الرموز المستخدمة في الحلي ببساطة التكوين مع المحافظة على إقتصاد وصول المعنى، بإشارة أو علامة مباشرة ولو أدى ذلك إلى عدم منطقية البناء فالمسئلة تطبيغ العلاقة بين عناصر التكوين وفاء للمعنى وبما يتناسب مع الهوية القومية ، " ولا يقف تصميم الحلي عند هذا الحد إذ لأنه ينتهي باخراج نموذج يحتوي ما سبق ومرتبطاً بمجموعة ضوابط تكنولوجية وإعتبارات استخدامه ، ويتألخص النشاط التصميمي في مجال الحلي في ثلاث أنشطة رئيسية هي :

2- التكوين Formation

1- الترميز Symbolization

3 - الإخراج ⁵Production

1- الرمز في تصميم الحلي (حلي الترميز) :-

البناء الرمزي في التصميم - والذي يستمد من العناصر الرمزية للتراث - يعتمد على تكوين مركب من عناصر تشيكيلية مختلفة الدلالات لكنها في تكوينها المترابط تكون رمز متكاملأً محصلأً قد تنتهي فيه خصائص العنصر الرمزي .

وتكون الرمز على هذا النحو يتم بالعلاقة بين عنصرين تشكيلين وأكثر، ومع اختلاف المعالجة التشكيلية يمكن الحصول على الشكل (المبني) والذي قد يستمر بذلك فيما بعد رمزاً يعطي معلم إتفاقية سترى في أذهان الناس بدلالة معينة إما أن تكون علاقة أو إشارة أو كتابة تشيكيلية ، ومن هنا يتحول التفاعل مع الشكل إلى (المعنى) ، وقد يكون المعنى هو المفترض بتحول الشكل إلى رمز يدركه كل الناس .

وبذلك تكون فلسفة تصميم الحلي قائمة على أن الشكل في مجمله محصلة تغيير رمزي لمجموعة التشكيل المبني والمعنى ولأن الفن جانبان أحدهما غامض والآخر واضح فالجانب الغامض يتعلق بعملية الإفراط الانفعالي ، حيث يضع المصمم تصميماً يترجمه لخطوط ومساحات وفراغات وأحجام وألوان وملامس مختلفة متقاربة ومتباعدة ، وهذه الترجمة التشيكيلية تعبر عن ما في داخل الفنان من مشاعر تتحول من صياغتها البنائية إلى الصيغة التعبيرية .

" فالتعبير الفني لموضوع ما إنما يعكس معايشة الفنان للموضوع مضافة إلى ذلك شخصيته " التي هي إطار المرجعي الذي كونته ممارسته وتأثير البيئة المحيطة عليه ، سواء كانت بيئه تعلم أو بيئه تفاعل .

ويختلف الشكل في تصميم الحلي حسبما تفرضه ظروف التصميم ومتطلباته ، وبذلك يكون الشكل في تصميم الحلي يشارك الفنون التشكيلية عامة ولكن بخصوصية تدخل فيها إعتبارات الإيجاز المعتبر عن تشكيل القيم المعنوية لواقع حقيقة مرتبطة بالمجتمع من خلال واقع مادي يتعلق بنظرية التصميم مقابل التقنية ، حيث تكون لنماذج أساليب التقنية أثارها على الشكل ، ويضاف إلى ذلك جلالة الوظيفة للحلي المعدنية .

الرمز والعلامة :

لكل من الرمز والعلامة سمات خاصة تميز كلاً منها ، ولكن كثيراً ما يتم الخلط بينهما ، غالباً ما يتعرض البعض إلى أن الفرق بينهما يتحدد بأن الرمز يشير إلى أفكار مجردة بينما تشير العلامة إلى أشياء معلومة ومدركه مباشرة ، أي أنها إشارة للأشياء التي ترتبط بها معارفنا ، ويمكن فهمها بسهولة لوضوحها ، أما الرمز فهو وسيط يتم به نقل المكرة التي يرمي إليها بصورة تجريبية ، وبذلك فالمدلول عليه بعلامة أبسط كثيراً عن المدلول عليه بالرمز .

وكما ذكر في معجم مصطلحات الأدب (أن الرمز هو كل ما يحل محل شيء آخر في الدلالة عليه وذلك بالإيحاء أو يوجد علاقه متعلقة بمعرفة عليهها).

وقد اتفق علماء اللغة على التمييز بين الرمز والإشارة (العلامة) فالرمز عندهم يتميز باستخدامه في أغراض مختلفة ، كما أن الرمز يشمل كل أنواع المجاز المرسل والتشبيه والاستعارة بما لها من علاقات دلالية معقدة بين الأشياء ، أما الإشارة (العلامة) فليس لها سوى دلالة واحدة ، ترتبط بالمكان أو الموقف ويجمع على دلالتها كل المجتمع .

وتنقسم الرموز إلى شقين هما الرموز العامة والرموز الخاصة :

ومن حيث الرموز العامة والرموز الخاصة ، يتعين بالضرورة التمييز بين العام والخاص في مجال الرمزية أو ما هو جماعي وما هو فردي .

"فالرموز العامة هي التي تميز المجال المجتماعي وترتبط بالقوى والعوامل الاجتماعية السائدة في المجتمع ، فالمجتمع هو الذي يوفر الأساس الثقافي الذي تقوه عليه كل مظاهر السلوك الرمزي ، أما الرموز الخاصة فهي الرموز والأشكال الرمزية لدى الفرد ، مثل دراسة بعض الظواهر الفردية الخاصة التي تقصر على الشخص وحده ، قد تتعلق بنظريته الذاتية إلى الوسط المحيط به أو بتصوره الخاص عن العالم"⁶.

⁵ عبد العال محمد عبد العال: "الاتجاه القرمي في تصميم نماذج الحلي المعدنية المصرية بين الذاتية والموضوعية" بحث منشور ، مؤتمر الاسكندرية ، ص 89 .

⁶ انظر أحمد أبو زيد 2009: "الرمز والاسطورة" عالم الفكر ، المجلد السادس عشر ، العدد الثالث ، القاهرة.

ومع وجود هذا التصنيف للرموز ، توجد علاقة بين الرموز العامة والرموز الخاصة فالتأثير متبدل بينهما وكما يقول د/ صبري منصور في مقاله عن الرمزية في الفن الحديث وذلك في مجال الفن والابداع .

" الرموز العامة لا تمنع من أن تكون للفنان رموزه الخاصة به والتي لا يدرك مراميها ولدلالتها سواه ، فالرمزية كمدرسة فنية لم تستخدم الرمز بالمعنى الشائع والمعتاد ، فهو ليس عندها وسيلة لتفصيل أي شيء محدد ، وإنما هو وسيلة للتعبير عن حالة وجاذبية والرمزيون حيث يستخدمون ألوانهم وأدواتهم الفنية إنما يهدفون إلى خلق حالة شعورية لما تثيره في وجдан المتنافي قصيدة من الشعر أو قطعة من الموسيقى ، أن الرمزيون لا يجدون مشاهد الطبيعة ولا تفاصيلها ، ولكن عالمهم مستمد من الخيال واللاوعي "7.

وهذا يعني أن فنان (مصمم) الحلي لديه رموزه الخاصة التي يستخدمها في تحقيق رؤية خاصة به يظهر عليها طابع المصمم الخاص ومع ذلك فلا تكون هذه الرموز خاصة بمعنى الكلمة والا عجز المتناثي عن إدراكها فيفقد العمل الفني تأثيره على المتناثي ، ولذلك فعلى الرغم من خصوصية الرؤية والرموز لدى المصمم إلا أنها تصبح في النهاية معبرة عن تقاليد وثقافة مجتمعه وقدرة علي الوصول للمتناثي ويتقبلها مما يجعلها نوعاً من الرموز العامة .

ومن دون شك أن الناس يلتجأون دائمًا إلى البحث عن الرمزية في الأعمال الفنية ، وما دام معظم الناس غير قادرین على إدراك معنى العلاقات الشكلية الخالصة فيما دائمًا يبحثون عن بعض المعاني التي يربطونها بقيم الحياة الفعلية، ويأملون دائمًا أن يتربّعوا العمل الفني إلى معانٍ فكريّة يألفونها فالصورة الرمزية وهي تعبّر عن كيفية تعويض الفكرة وتعطي الشكل مدلولًا ومغزى ، والتصميم الرمزي للحلي لا يعتمد على الاستجابة العاطفية بقدر ما يعتمد على التذكر والإحياء ومن هنا يكون اختيار الأشكال الأقرب إلى الذاكرة هي المنشطة لفهم المدلول وتمدنا نظرية التحليل النفسي لفرويد ويوونج بما يفيد ان الفنان الوهوب هو من تمتّع بالقدرة على إبراز رموزاً من عقله الباطن يفهمها الآخرون .

ومن هنا استطاعت الرمزية أن توسيع وتعمق من أبعاد ومفاهيم التصميم المعتمد على الرمزية في محاولة لاختراق ما وراء الواقع ، كعمق تتفّذ إليه فتنكشف للمنتاثي رؤى جديدة تثير مفاهيمه وأفكاره ، فترتّد مداركة وتجعله يتّجاوز بنظرته السطحية لتصميم الحلي المتناولة إلى العمق لهذا العمل ، مما يؤكّد أهمية دور مصمم الحلي في التأثير المباشر على مستخدمها من خلال تصميمه ، مساهمًا بذلك في بناء ثقافة المجتمع .

ثانياً- التكوين :

تضفي عناصر التكوين قيمة ذاتية التصميم معبرة عن فكر المصمم تجاه موضوع معين ، فاستخدام عناصر التكوين وإيجاد علاقة ترابط بينها ، يثير في النفس النزعة الجمالية تجاه العمل الفني ويعتمد بناء الشكل في تصميم الحلي كمحاج إبداعي كأساس بكل قيمه الشكلية على إيجاد منظومة تأسيسية للعلاقات فيما بين العناصر الشكلية والعناصر المظهرية (لون - ملمس - شفافية) وإذ أهمل أي من هذين العنصرين وتم تناولها ببعشوائية فإن ذلك يؤثر سلباً على كفاءة الشكل الناتج في تصميم الحلي لذلك فأن بناء الشكل هنا يعتمد على الالام بالجوانب الانشائية وال العلاقات المظهرية والتالفة بين الادراكات والمدركات كمطلوب جمالي لاحادث جاذبية تجاه الشكل ومن ثم يمكن طرح ادبيات الموضوع طرحاً يؤكد المضمون ويعبر عن خصائص المجتمع .

والحلي كمنتج فني واسع الانتشار بين الجماهير ، حيث يتم تداولها بين جميع مستويات المجتمع ذات الثقافة المتباينة ، مما يفرض على المصمم أن يأخذ بمبدأ البساطة في الشكل مع تعبيره الرمزي الواضح الذي يسهل قراءته .

" والبساطة قيمة مرغوبة في الحلي تجعل بناء الشكل قائم على وجود أقل عدد ممكن من المكونات ببساطة العلاقات وبما يؤدي إلى تمثيل الموضوع دون تفصيل ، والتجريد النسبي هو متجه الفنان لتبسيط عرض المكونات وخفض تفاصيلها وتسهيل تعاملها "8.

" ومهارة تبسيط التعالق بين المكونات تعتمد على الحس الهندسي في البناء التشكيلي الذي يكفل تركيز الرؤية فالتكوين الجيد هو الذي لا يشتت العين من خلال عدم الاستقرار لبعض مكوناته أو من خلال نقص التوازن فيه ، ويشير راسكين (إلى أن هناك العديد من أنواع التكوينات التي يمكن أن يعتمد عليها الفنان أثناء عمله وهذه الأنواع هي في الواقع مبادئ أو قوانين للتقوين وبنائيات أشكال الحلي ترتبط هندسياً بمساحتها المنتظمة التي غالباً ما تكون دائيرة أو مضلعة أو منتظمة9 ، وتتنوع تقسيمات بناء الشكل في العمل الفني ومنها :

- 1 التمحور حول عنصر رئيسي تتعلق معه بقية العناصر لاثارة الذهن تجاه الموضوع .
- 2 التوزيع المتتالي لوضع المكونات لاحادث تتبع بصري ينظم قراءة الشكل .
- 3 الازدواج المتتبادل لتنظيم العناصر حول مركز هندسي لتعين الشكل بفكرة ذهنية .
- 4 التوزيع حول نقطة مركبة هندسياً أو نقطة تركيز الرؤية وتوجيهها .
- 5 التمايز والانتظار بالقطاطر رأسياً أو أفقياً لاحادث الشعور بالاتزان وتحديد وضع الرؤية
- 6 التوزيع حسب المجال الهندسي في موازاة المحيط الخارجي للاستفادة من السرد داخل المساحة
- 7 التوزيع الانتشاري دون تقسيم وتفرض ذلك حرية التعبير"10 .

وقد تم انتاج العديد من الحلي التي ترتبط موضوعاتها بأحداث تذكارية متعددة احتفالاً وتخليناً لهذه الأحداث ، فعند حدوث ثورة 25 يناير تسابق الجميع لصياغة حلٍّ تعبّر عن الثورة وتعزيز للانتماء للبلد الأم مصر فاستخدم الفنان رموز من بينة المجتمع المصري فصاغ دبوس صدر مستخدماً علم مصر رمز الدولة شكل رقم(3) ، ودلاليات تحمل علم مصر وكتابات عربية مثل (مصرية وافتخار - مصرية ... لتعزز فكرة الانتماء للوطن .

⁷ انظر أحمد أبو زيد 2009: "الرمز والاسطورة" عالم الفكر ، المجلد السادس عشر ، العدد الثالث ، القاهرة .

⁸ عبد العال محمد عبد العال 1991: "الاتجاه القومي في تصميم نماذج الحلي المعدنية المصرية بين الذاتية والموضوعية" بحث منشور ، مؤتمر الاسكندرية ، ص 10 .

⁹ John Adair,2007:"The Art of Creative Thinking:"How to Be Innovative and Develop Great Ideas,Kogan"

¹⁰ المرجع السابق ، ص 10،11 .

شكل رقم (3)

ثالثاً-الإخراج :

"الإنتاج المعدني بصفة عامة هو تغير في شكل وابعاد الخامات المعدنية الى الشكل المطلوب ، بحيث يتطابق مع الابعاد المطلوبة للتصميم"¹¹ ، ولا خراج المنتج بصورته المثلثي ، يتطلب التطوير في الأسلوب الصناعي حتى يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيق النظريات العلمية في جميع مراحل الانتاج على اساس من المعرفة بكل التقنيات الآلية اللازمة لاخراج المنتجات المعدنية عامة وإخراج الحلى بصفة خاصة ، باسلوب الانتاج الكمي لما للحلى من طبيعة فنية واستخدامية .

وباعتبار الحلى مصنف فني تطبيقي له متطلبات الفنون التطبيقية لما لها من صفة الانتشار بين الجماهير لفترات طويلة مما يتطلب توافر جماليات الشكل والمروءة الاستخدامية وجودة الانتاج وخفض التكاليف والتي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في تصميم واخراج الحلى .

واخراج نماذج الحلى يتطلب الالامام الكامل بالمهارات اليدوية والتقنيات الآلية لما تتطلبه مراحل تنفيذ الحلى ، وتؤدي عمليات التشغيل أو التشكيل بالطرق اليدوية ، إلى الاعتماد على مهارات وخبرات خاصة ، فالاداء البشري هو العامل الاساسي فيه ، بجانب مهارة استخدام الأدوات والعدد ، والتي يتم تشغيلها يدوياً .

أما الأداء الآلي تستخدم فيه الماكينة لإجراء عمليات التشكيل وتكون الطاقة المحركة آلية باستخدام معدات وماكينات تدار بالمحركات .

تصميمات مستوحاة من التراث المصري:

إن مصر بموقعها الجغرافي المتميز تجمع بين العديد من أشكال التراث المختلفة والتي تحمل كلا منها صفات وخصائص تميزها عن غيرها فمنها التراث الفرعوني بكل ما يحمله من أصلة وحضارة والترااث الاسلامي المعبر عن انتقاءها العربي والترااث القبطي الحضاري المتميز والترااث النوبى لانتمائهما الافريقى والسنوى لانتقاءها لقاره اسيا والسيوى للصحراء الغربية ، والتراث الشعبي المعبر عن عمق وأصلة المجتمع.

لذا نجد ان التراث المصري غنى بالتنوع والمميز لكل تراث ، فمن خلال ذاتنا الحضارية والترااثية لا نصل فقط للهوية التي تعبر عنا بل نصل للحياة التي ننشدها ونحدد في المستقبل المكان المتميز والملائم لنا في ظل المنافسة العالمية فالتميز يؤدى إلى المنافسة

التصميم الأول:

للفن الإسلامي سماته الخاصة، الناتجة من التاريخ الثقافي وطبيعة التكوين الفكري لدى المسلمين الأوائل المرتبطة بخصائص الدين الإسلامي ، فنجد أن المسلمين برعوا في استعمال الخطوط الهندسية، وصياغتها في أشكال فنية رائعة ، ظهرت المضلعات المختلفة ، والأشكال النجمية ، والدوائر المتداخلة، وقد زينت هذه الزخرفة المبنية وظهرت في العديد من منتجاتهم ، كما كان يهدف الفنان إلى استخدام الرمزية في عناصره وأعماله الفنية، فكان يقلب الفكرة إلى إشارة ويفعل الواقع إلى رمز كل ، وشكل رقم(4،ب) يمثل تصميم لدلالة مستوحاة من الاشكال الهندسية الاسلامية .

¹¹ أرنست كاسيرر : "فلسفة حضارة الانسان" ترجمة احسان عباس ، دار الاندلس ، بيروت ص 3.

شكل رقم (4أ)

شكل رقم (4)

تصميم هندسى مستوحى من التراث الاسلامى

من أعمال الباحث

التصميم الثاني:

الفنون الشعبية هي تلك الفنون النابعة من المجتمع والى تتنامى جيل بعد جيل تزداد معها اصالة هذه الفنون، والى تحمل في طياتها معانى تثير الخيال وتملئ الحواس. ويرتبط الموروث الشعبي في مضمونه بالمجتمع وذلك لارتباطه بالبيئة ارتباطاًوثيقاً، فهو يعتمد على تطوير الخامات والوسائل المادية مع إعادة صياغة المدرك البصري لعناصر البيئة في خلق الاشكال المجردة إلى جانب اعتماده على المهارة والخبرة المتوارثة النامية

و عموماً فالفنون الشعبية تسعى إلى البحث عن جوهر الأشياء والتعبير عنها في أشكال موجزة تحمل في طياتها الخبرات التشكيلية والفنية التي مر بها الفنانون والتي أثارت وجاذبهم في التجريد ، وفي هذا التصميم شكل رقم (5) استخدم المصمم العناصر الهندسية النابعة من الرموز الشعبية مع الاستعانة بالأحجار ذات الوان زاهية التي تناسب الموروث الشعبي.

شكل رقم (5)

تصميم مستوحى من الفن الشعبي

من أعمال الباحث

نتائج البحث: توصل البحث إلى النتائج التالية:

- 1- إن التراث الثقافى والحضارى يعد من مقومات التصميمات المعاصرة ذات السمة القومية
- 2- إن قيام المصمم بالربط بين القيم الفنية والرمزية لتراثه القومى فى تصميمات الحلى تنسجم بالحدثة يؤدى إلى المنافسة فى هذا المجال.
- 3- إن الموروث الثقافى والحضارى يتسم بالمرونة عند احياءه فى صورة تصميمات حلى معاصرة

النوصيات:

يوصى البحث بالاتي:

1. ضرورة الأخذ بآليات الإبداع الفني عند تصميم الحل والتي تستمد مقوماتها من روح التراث، للوصول إلى طابع حضاري معبر عن الشخصية المصرية وياك على هويتنا التراثية.

المراجع:

- 1- أحمد أبو زيد 2009: "الرمز والاسطورة" عالم الفكر ، المجلد السادس عشر ، العدد الثالث ، القاهرة.
- 2- أحمد مجدى حجازى 2001: "الثقافة العربية فى زمن العولمة" دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة.
- 3- ارنست كاسيرر : "فلسفة حضارة الإنسان" ترجمة احسان عباس ، دار الاندلس ، بيروت
- 4- رفيق حبيب2003: "إحياء التقاليد العربية" دار الشروق ، مكتبة الأسرة ، القاهرة ، .
- 5- عبد العال محمد عبد العال 1991: "الاتجاه القومى فى تصميم نماذج الحل المعدنية المصرية بين الذاتية والموضوعية" بحث منشور ، مؤتمر الاسكندرية.
- 6- نجم الدين الدرعي2013: "الفن التشكيلي المعاصر وسؤال الذات والهوية"الحوار المتمدن-العدد 4031 – مارس المحور :الادب والفن.
- 7- رحيم هادي الشخبي2013: "وعي الهوية في الفنون التشكيلية العربية"مقالة ، بنایر.
- 8- مها سلطان2012: "الهويات الإبداعية والتاريخية في التشكيل العربي المعاصر"العدد 4526 ، أكتوبر.

REFERENCES

- [1] Fekri Hassan& Mohsen Youssef 2008:" Cultural Heritage and Development in the Arab World" Dar El-Kutub Depository No 22932, The Bibliotheca Alexandrina. All Rights Reserved,Egypt.
- [2] Maria Rosa Menocal,2003:"The Ornament of the World: How Muslims,Jews and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain",Back Bay Books.
- [3] Joemuscat Date,2009:International Handbook of Research in Arts Education",Springer.
- [4] John Adair,2007:"The Art of Creative Thinking."How to Be Innovative and Develop Great Ideas, Kogan".