
معرض "هندسيات Afrيقية" العناصر التشكيلية كمدخل لإثراء اللوحات الزخرفية*

إعداد

أ.م.د/ سلوى ماهر أحمد زهار
أستاذ التصميم المساعد - قسم التربية الفنية
كلية التربية النوعية - جامعة أسيوط

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٩٣) - يونيو ٢٠٢٥

* معرض فني منظر

مكان النشر وتاريخه: قاعة العرض بكلية التربية النوعية - جامعة أسيوط في الفترة من ٢٩/٤/٢٠٢٥ إلى ٨/٥/٢٠٢٥ م

العناصر التشكيلية كمدخل لإثراء اللوحات الزخرفية

إعداد

أ. م. د/ سلوى ماهر أحمد زهار*

الملخص

عناصر التصميم والتي تتكون منها اللوحة الزخرفية تمثل أحجار بنائتها والتي تجتمع لتنتج الموضوع أو التكوين كما أنها مفردات لغة الشكل التي يستخدمها المصمم في أي عمل فني لما لها من خواص المرونة في تكوين البناء العام وقابليتها للإندماج والتآلف والوحدة مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جمالياً للعمل الفني، والبحث الحالي يركز على إنتاج لوحات زخرفية تقوم على العناصر الهندسية ثنائية البعد دون استخدام عناصر مستوحاة من الواقع والطبيعة، كالمثلثات والدوائر، مع استخدام الخطوط المستقيمة والزوايا والمنحنيات المتقطعة فيما بينها بمسارات منتظمة لعمل تركيبات ديناميكية تتميز بالدقة الرياضية والتنوع والحرارة الإبداعية، في محاولة لإنشاء تركيبات غير تمثيلية وغير موضوعية لجسد المرأة والرجل في المجتمع الأفريقي، حيث تم التركيز على الأشكال الهندسية والتي تكونت من خلال حركة الخطوط، واللون كمنطلق لتمثيل الأجسام أو المشاهد في العالم المادي ولتحقيق الشعور بالإنسجام والتوازن والنظام من خلال ترتيب المساحات الهندسية بقياسات دقيقة وترتيبات متناسبة، كما يمكن الاستفادة من بعض خصائص الألوان كالتبابين أو التكامل في إبراز وتأكيد الأشكال المكونة لل لوحة الزخرفية لتوضيح الفكرة وتأكيدها وأضفاء نوع من الراحة البصرية والنفسية للإنسان باستخدام برامج الكمبيوتر جرافيك.

المقدمة:

التصميم من المجالات الرئيسية للتربية الفنية الذي ينمي الاتصال البصري بالعالم الخارجي للتعبير عن انفعالاته بمدلولات بصرية لينقل كثيراً من المعاني من خلال ترجمة موضوع معين يفكرة مرسومة هادفة لها علاقة بالوظيفة التي أعد من أجلها وتحمل في جوانبها قيمة فنية. كذلك يعتبر محصلة للقدرات العقلية والفنية معاً، فهو يكسب الطالب القدرة على تحويل المعارف المكتسبة إلى تكوينات وصياغات تشكيلية رمزية بصرية، يمكن استخدامها في تصميم لوحات زخرفية يتوافر فيها القيم التشكيلية.

ولكي يتضمن العمل بالجمال لابد من الإهتمام بتصميمه فالتصميم هو التخطيط لتنظيم العناصر المكونة للكل في شكل موحد.

* أستاذ التصميم المساعد - قسم التربية الفنية - كلية التربية النوعية - جامعة أسيوط

وتصميم اللوحة الزخرفية هو ذلك "التنظيم الشكلي الذي يعطي لها اكتمالها وحضورها والذى يعطى بدوره إحساساً بصرياً خاصاً وهو الذى يشكل قوة خاصة بالتألف والتوتر في كما أنه الصيغة البصرية لها وهو التنظيم الخاص لعناصرها التشكيلية من خطوط وأشكال وألوان وغير ذلك من المكونات في نمط تعبيري خاص" (شاكر، ٢٠٠١، ٢٥١).

وعناصر التصميم والتي تتكون منها اللوحة الزخرفية تمثل أحجار بنائها والتي تجتمع لتنتج الموضوع أو التكوين كما أنها مفردات لغة الشكل التي يستخدمها المصمم في أي عمل فني لما لها من خواص المرونة في تكوين البناء العام وقابليتها للإندماج والتألف والوحدة مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جمالياً لهذا العمل الفني ومنها (الخط، المساحة، الكتلة، الفراغ، الشكل، الملمس، اللون، الضل والنور).

فالباحث الحالي يركز على إنتاج لوحات زخرفية تقوم على العناصر الهندسية ثنائية البعد دون استخدام عناصر مستوحاة من الواقع والطبيعة، كالثلثيات والدوائر، مع استخدام الخطوط المستقيمة والزوايا والمنحنيات المتقطعة فيما بينها بمسارات منتظمة لعمل تركيبات ديناميكية تتميز بالدقة الرياضية والتنوع والحرية الإبداعية، في محاولة لإنشاء تركيبات غير تمثيلية وغير موضوعية لجسد المرأة والرجل في المجتمع الأفريقي، حيث تم التركيز على الأشكال الهندسية والتي تكونت من خلال حركة الخطوط، واللون كمنطلق لتمثيل الأجسام أو المشاهد في العالم المادي ولتحقيق الشعور بالإنسجام والتوازن والنظام من خلال ترتيب المساحات الهندسية بقياسات دقيقة وترتيبات متناسقة، كما يمكن الاستفادة من بعض خصائص الألوان كالتبابين أو التكامل في إبراز وتأكيد الأشكال المكونة لل لوحة الزخرفية لتوضيح الفكرة وتأكيدتها باستخدام برامج الكمبيوتر جرافيك.

مشكلة البحث (Research Problem):

لقد نبع مشكلة هذا البحث من ملاحظة أعمال طلاب الماجستير أثناء تدريس مقرر التصميم الزخرفي وعند استخدامهم للعناصر التشكيلية في إنتاج اللوحات الزخرفية لوحظ التالي:

- عدم تنوع اتجاهات الخطوط بشكل يجعل الأعمال نمطيه ورتيبة.
- عدم القدرة على الإستفاده من الأشكال الهندسية في انشاء أو تكوين مساحات زخرفية متنوعة داخل اللوحة الزخرفية.

- المجموعات اللونيه لأعمال الطلاب غالباً ما تفتقر إلى الإستفاده من بعض خصائص الألوان.

وعلى هذا يمكن صياغه مشكلة البحث في السؤال التالي:

ما إمكانيه الإستفاده من عناصر التصميم كمدخل تشكيلية في ابتكار لوحات زخرفية قائمه على التحويل الهندسي لجسد الرجل والمرأة في المجتمع الأفريقي؟

أهداف البحث (Research Objective):

تحدد أهداف البحث في:

- إلقاء الضوء على دور العناصر التشكيلية في تصميم اللوحة الزخرفية.
- الاستفادة من تلك العناصر في ابتكار اللوحات الزخرفية.

أهمية البحث (Research Significant):

- ١- الكشف عن مدى الإستفادة من برامج الكمبيوتر الجرافيكية "Adobe Illustrator و Adobe photoshop" في مجال التصميم الزخرفي.
- ٢- اكساب الطلاب مهارة بناء التصميم الزخرفي وفق النظم الهندسية.
- ٣- استثمار العناصر التشكيلية بصياغات جديدة عند تصميم اللوحة الزخرفية.
- ٤- البعد عن التقليدية عند تمثيل جسد الرجل والمرأة في المجتمع الأفريقي.
- ٥- محاولة الاستفادة من المجموعات اللونية وتوزيعها في المساحات الهندسية لللوحة بصورة تؤكد تلك المساحات وتبرز القيم الجمالية لللوحة

منهج البحث (Research Methodology):

المنهج الوصفي - التجاري

فكرة المعرض وعناصر بناءه (The exhibition idea and its construction elements):

قامت فكرة المعرض والذي يحمل عنوان "هنديسيات افريقيه" على ركيزتين أساسيتين الأولى: لعب فيها الخط دوراً تشكيلياً هاماً من خلال قدرته على التحرك في كل اتجاهات اللوحة ليكون مساحات هندسية عديدة ومتعددة وكذا قدرته على تحديد أشكال أجسام المرأة والرجل وأبراز مواطن الجمال فهو الهيكل البنياني للوحات، استخدم بأشكال عديدة حسب الغاية وطبيعة الموضوع، ولعب الخط دوراً كبيراً في التعبير عن الحدود التي ترسم جسد المرأة أو الرجل وربطها بأرضية اللوحة، ونرى الخط في لوحات المعرض يحقق أدواراً في التناغم والتطابق والتوازن ويحدث أو ينشئ الحركة عندما يستخدم للتعبير عن حدود الشكل داخل اللوحة، فالخطوط كعناصر تشكيلية في اللوحة ، لها تأثير مباشر على عين المشاهد لأنها عناصر بنائية ترسم حدود الأشكال بخطوط أساسية وثانوية، ترتبط بعلاقات تشكيلية متعددة في حركتها واتجاهها، ومن خلال العلاقة الترابطية بين الخطوط تظهر الهيئة العامة لشكل الجسم ضمن التكوين الفني الموحد، وما تعطيه الأشكال من انطباع وإحساس للمشاهد ناتج عن طبيعة أشكال الخطوط وعلاقتها والأداة المستخدمة في رسمها، وما أرادت الباحثة أن تنقله للمشاهد من خلال تلك العلاقات المشابكة في عملها الفني.

فالخطوط هي الدليل الذي يقود العين إلى مركز الإهتمام في اللوحة ، بل هي تحمل رسالة أو فكرة يرغب الفنان أن ينقلها إلى المشاهد وتكون محملة بالمعاني والأحساس،

فالخطوط "تحدد الأشكال وتساهم في تجسيدها في اللوحة وربط العلاقة بينها، وتعبر عن العمق وتحقق الإنسجام بين العناصر البصرية ضمن الجو العام لموضوع العمل الفني" (أمجد، ٢٠٠٤، م ٣٧).

فالخطيط أساس بناء اللوحة الفنية حيث بدأت الباحثة بتنفيذ لوحات معرض "هندسيات Africaine" من خلال التخطيط أولاً أو الدراسة التحليلية الخطية لجسد المرأة أو الرجل مختارات من بعض الصور الفوتوغرافية أو اللوحات المرسومة لشخصيات من المجتمع الأفريقي وذلك باستخدام أداة Pen tool داخل برنامج الكمبيوتر جرافيك Adobe Illustrator 2020 حيث تم تلخيصها وتبسيط معادلاتها الشكلية والإنتهاء بكثرة تفاصيلها لاستخلاص جوهراها البصري الهندسي وذلك لاستثمارها بشكل كايف في إثراء التصميمات الزخرفية للوحات معرض "هندسيات Africaine" وغالباً ما كانت التخطيطات الأولية بسيطة التكوين، ولكنها مهمة وضرورية والتي بالإمكان إجراء التعديلات عليها لاحقاً للوصول بها إلى الصيغة النهائية.

الثانية: الإستفادة من الأدوات والإمكانات التشكيلية اللونية لبرنامج الكمبيوتر جرافيك Adobe Photoshop 2020، في اختيار مجموعات لونية متوافقة لكل تصميم وتطبيق خاصية التدرج اللوني، حيث تم الإستفادة من بعض خصائص الألوان كالتبابين أو التكامل في إبراز وتأكيد الأشكال الهندسية المكونة لللوحة لتوضيح الفكرة وتأكيدها ونوع من الراحة البصرية والنفسية للمشاهد.

حدود البحث (Research Limitations):

- تم تصميم جميع اللوحات الزخرفية في هذا البحث باستخدام الكمبيوتر كأداة للتنفيذ من خلال:
- نظام التشغيل: Windows 10
- الطباعة: تمت من خلال طابعة "HP"
- الورق المستخدم: Glue Sticker paper
- مقاس اللوحات: أغلب اللوحات لا تزيد أبعادها عن ٦٠x٦٠ سم.
- عدد اللوحات (١٠) لوحة.
- جميع تكوينات التصميمات قائمة على (حركة جسد المرأة والرجل في المجتمع الأفريقي)
- التصميمات نفذت بواسطة برنامج الرسم الجرافيكى 2020 Adobe Illustrator ، وبرنامج Adobe Photoshop 2020، وسيتم إيضاح ذلك من خلال ما يلى :

أولاً: معايير الجمال المثلالية في الشعوب الأفريقية:

خلق الله سبحانه وتعالى أجسام الشعوب الأفريقية في أجمل هيئة جعلتهم متميزين عن باقي الشعوب، فأحلى ما فيهم هو البشرة السمراء، ويعد لون البشرة الأسود معياراً أساسياً للجمال في أفريقيا. فاللون الأسود يؤكّد أن عرق المرأة لم يتأثر بباقي الأعراق، كما أن أجسادهن ذات منحنيات غالباً ما ترتبط معايير الجمال المثلالية لدى الشعوب الأفريقية، فالأرداف المتلائمة والخصر النحيل

تزيد من جمال المرأة ومن حظوظها في الزواج. وتشعر النساء اللواتي يتمتعن بهذه الصفات بالفخر في معظم البلدان الإفريقية. وتباهى الأفريقيات في دول جنوب الصحراء بشكل أجسادهن وقوتها العضلية. حيث توافرت فيها صفات تشريحية تجعلها سريعة ورشيقه في حركات الرقص، فالجسد سواء للمرأة أو الرجل ملفوظ ببعضلات قوية متناسقة.. ثم أرجل فيها كل صفات الجمال التشريفي والرشاقة.. كل تلك الصفات كانت منبعاً غنياً للإلهام الفني وللتحوير الهندسي للوحات المعرض.

ثانياً: توظيف الحركة في التصميم الزخرفي:

لحركة الراقصات الأفريقيات والراقصين دوراً تشكيلياً هاماً في اثراء اللوحات الزخرفية، فالحركة تثير إهتماماً يفوق السكون وهذه الحركة توافرت في أجسادهن الرشيقه القوية، والتي تجذب النظر في حركاتهن الراقصة، وقد حاولت الباحثة تحويل هذه الحركات الراقصة من خلال استخدام الخطوط المستقيمة والمائلة والمنحنية والمائلة، والتي ابتكق من خلال استخدامها مجموعة من الأشكال الهندسية المجردة والتي هدفت الباحثة من خلالها أن توحى بحركة أجسادهن، وعند التحليل الخطي لجسد المرأة الأفريقية والرجل الأفريقي نجد عبارة عن مجموعة من الخطوط المنحنية والمائلة التي تشير النداء البصري.. فالحركة في المجال البصري هي أقوى مثيرات الانتباه فمهما كانت درجة الإستغرار الذهني التي يعيش فيها الفرد فمن المؤكد أن تستثيره أي حركة يدركها. فالأجسام الأفريقية ذات حركة سريعة يختلف شكلها إذا كانت واقفة بما إذا كانت في حركة، حيث نرى تغير شكل الجسد في حالة الرقص وفي تفاصيل نصفها السفلي عن طريق حركة الأرجل، والسرعة ترتبط بالحركة والحركة ترتبط بالزمن، ومن هنا نرى أننا لو أردنا أن نعبر عن الجسم متحركاً فهو تعبير عن البعد الرابع "الزمن"، والسرعة والزمن في مجال الفن لهم مظاهر مرئية مادية ندركها بصرياً فعندما نرى في اللوحة الزخرفية رجلاً يجري أو يقفز فإن ذلك يضيف للوحة بعضاً رابعاً وهو "الزمن" فموضوع اللوحة عندئذ لا يعبر فقط عن شكل الجسد بل يكون أيضاً قد سجل ما يفعله الجسد في فترة زمنية معينة.

ثالثاً: التخطيط أساس بناء اللوحة الفنية:

بدأت الباحثة بتنفيذ لوحات معرض "هندسيات Africaine" من خلال التخطيط أولاً أو رسم الخطوط الخارجية لجسد المرأة الأفريقية والرجل الأفريقي بأداة ad Pen tool داخل برنامج الكمبيوتر جرافيكي Adobe Illustrator 2020 وغالباً ما كانت التخطيطات الأولية بسيطة التكوين، ولكنها مهمة وضرورية والتي بالإمكان إجراء التعديلات عليها لاحقاً للوصول بها إلى الصيغة النهائية.

رابعاً: العناصر التشكيلية في بناء اللوحات الزخرفية:

اعتمدت تصميمات اللوحات الزخرفية للبحث على بعض العناصر التشكيلية كمدخل تشكيلية وهي:

١- الخط ودوره في بناء اللوحات الزخرفية لمعرض للهندسيات Africville لله:

الخط هو الميكل البنائي للوحات، استخدم بأشكال عديدة حسب الغاية وطبيعة الموضوع ولعب الخط دوراً كبيراً في التعبير عن الحدود التي ترسم شكل الجسم أو ترسم الكتلة، وله مفردات تعبيرية عندما يكون قاسياً أو مرتناً، ونرى الخط يحقق أدواراً في التناغم والتطابق والتوازن ويحدث أو ينشئ الحركة عندما يستخدم للتعبير عن حدود الجسم داخل اللوحة، فالخطوط كعناصر تشكيلية في اللوحة، لها تأثير مباشر على عين المشاهد، لأنها عناصر بُنائية ترسم حدود الأجسام بخطوط أساسية وثانوية ترتبط بعلاقات تشكيلية متعددة في حركتها وإتجاهها، ومن خلال العلاقة الترابطية بين الخطوط تظهر الهيئة العامة لشكل جسد المرأة والرجل الأفريقي ضمن التكوين الفني الموحد، وما تعطيه الخطوط من انطباع وإحساس للمشاهد، ناتج عن طبيعة أشكال الخطوط وعلاقتها والأداة المستخدمة في رسماها، وما أرادت الباحثة أن تنقله للمشاهد من خلال تلك العلاقات المتشابكة في عملها الفني.

فالخطوط هي الدليل الذي "يقود العين إلى مركز الإهتمام في الصورة ، بل هي تحمل رسالة أو فكرة يرغب المصور أن ينقلها إلى المشاهد وتكون محملة بالمعاني والأحساس، فالخطوط تحدد الأشكال وتساهم في تجسيدها في اللوحة وربط العلاقة بينها، وتعبر عن العمق وتحقق الإنسجام بين العناصر البصرية ضمن الجو العام لموضوع العمل الفني" (أمجاد، ٢٠٠٤م، ٣٧).

٢- أنواع الخطوط المستخدمة في لوحات معرض للهندسيات Africville لله:

أ. الخطوط الأفقية:

- الخطوط الأفقية في التكوين توحى للمشاهد بالراحة والهدوء والسكون والثبات والإستقرار ولاسيما إذا كانت واقعة في الجزء الأسفل من التصميم، فالخطوط الأفقية ترتبط بإدراكتنا بالأرض وهي متوافقة مع معانى الراحة والإسترخاء.
- تعمل الخطوط الأفقية على زيادة الإحساس بالعرض والإتساع الأفقي فحركة العين من اليمين الى اليسار لن تتوقف مما يعطي إحساساً بالإتساع.
- وضع الخطوط الأفقية في التصميم أو التكوين أحياناً يكون وسيلة لتقدير مدى بعد الأجسام أو قربها عن عين المشاهد.

بـ. الخطوط الرئيسية:

- ترمز الخطوط الرئيسية في العمل الفني إلى القوة في الحركة، كما ترمز إلى الرفعة والسمو والشموخ والعظمة.
- "استخدام الخطوط الرئيسية في التكوين بصورة متكررة يزيد الإحساس بالقوة والصلابة" (إسماعيل، ١٩٧٠)
- تلاقي الخطوط الرئيسية والأفقية يعمل على الإحساس بالتوازن، فالخط الأفقي والرأسي هو التقاء بين قوتين في إتجاهين متعارضين، وربما يكون ذلك مرجعه إلى أن الخط

الرأسي بحكم تعبيره عن الجاذبية الأرضية، والخط الأفقي بحكم تعبيره عن الإستقرار والتسطيح، يلعبان دوراً في إثارة الإحساس بالتوازن في القوى.

جـ. الخطوط المنحنية والدوائر:

- توحى الخطوط المنحنية بالوداعة والرقابة والرشاقة، وعندما تصل زيادة الخطوط المنحنية والاستدارة سواء في الخطوط أو تحديد المساحات والكتل زيادة كبيرة قد تعطي معنى الاسترخاء
- استخدام الخطوط ذات المنحنيات الواسعة في التكوين يثير في النفس إحساس بالهدوء وذلك عكس استخدام الخطوط ذات الزوايا الحادة والتي تعطي الإحساس بالقوة.
- الخطوط المنحنية من شأنها أن تضم المساحات المترفرقة في التكوين ليصبح كلًّا يتميز بالوحدة وإدراك ذلك مبعثه من إحساسنا.

دـ. الخطوط المائلة :

- تثير الخطوط المائلة فينا أحاسيس حركية سواء كانت تصاعدية أو تناظرية، فطبعاً إنحراف الخطوط المائلة عن الأوضاع المستقرة للخطوط الرأسية أو الأفقيه وضع يثير في المشاهد إحساساً بالحركة والتربّب.
- الخطوط المائلة أو المنحنية تزيد من طبيعتها الحركية وترتبط بمعنى الإنداخ.
- إن ما تشيره الخطوط المائلة من معانٍ الحركة يرتبط مباشرة بالإحساس بالسقوط، "فالمشاهد يستشعر عدم إستقرارها، لأنها ليست عمودية ولا أفقية فهي في وضع متواتر يميل إلى السقوط في أحد الإتجاهات والسقوط في حد ذاته حركة" (عبد الرحمن، ٢٠٠٢م، ٢٩)

من تلك الميزات والخصائص الهامة للخطوط نجد أن الباحثة تمكنت من استخدامها خلال تنفيذ اللوحات الزخرفية، وإثارة الكثير من المعاني المستمدّة من الإستقرار والإتزان والثبات إلى الإحساس بالحركة والإنداد والتوتر الحركي لجسد المرأة والرجل الأفريقي، فالخط في لوحات معرض "هندسيات أفريقية" لا يقتصر على كونه خطًا خارجيًا يحدد الأشكال فقط بل له قيمة مستقلة، ونشأ عن تنظيمه إحساس بالحركة داخل اللوحات.

٤ـ. الشكل:

يشير مصطلح الشكل إلى التخطيط العام بأي شيء، وت تكون بالخطوط فاي خط عندما يبدأ رحتله ويكملاها بالعودة إلى نقطة البداية يكون شكلًا من الأشكال قد تكون هندسية ذات أبعاد متساوية ومنتظمة، أو قد تكون أشكالاً حرة. والأشكال الهندسية كثيرة كالمربع والمستطيل والمائدة والمثلث وغيرها من الأشكال المضلعة، أما الأشكال الحرة فلا يمكن تحديدها أو حصرها وهناك "أشكال إيجابية فالإيجابية هي الأشكال التي يقصدها الفنان والسلبية هي الأرضية أو باقي اللوحة" (محمد، ١٩٩٠م، ١٣٥)

و"تعنى بالشكل طريقة تنظيمه أو تكوينه" (أحمد، ١٩٩٣، ٥١)، فالشكل الجيد في تصميم اللوحة الزخرفية يمكن أن يمثل كيان معبّر في ذاته، وذلك لأنّه يحمل رموزاً ذات معانٍ، وليس مجرد إشارات لأشياء وأحداث وانفعالات نفسية لدى الفنان، ومنعنى هذا أن التعبير الفني في اللوحات الزخرفية ليس مجرد استجابة لوقف أو انفعال أو حتى حادث واقعي، بل هو بالضرورة لغة رمزية، تمتد بمعرفتها إلى ما وراء الخبرة الواقعية أو دائرة التجربة الحالية، لغة رمزية مركبة متعددة الخيوط محكمة في نسيجها يتشارب في تركيبها الإنفعال والتصور والإدراك وبراعة التنفيذ التقني في آن واحد، فالشكل هو المحور الأساسي في العمل الفني، فإذا لم يتتوفر فيه تنظيم متفرد لعناصره التركيبية الأولية، لا يكتسب قيمة فنية تتيح له أن يبقى ويؤثر.

٤- اللون:

يعرف على أنه ذلك الإحساس البصري المترتب على اختلاف أطوال الموجات الضوئية في الأشعة المنظورة، وهو الاختلاف الذي يترتب عليه إحساس العين بألوان مختلفة بادئة باللون الأحمر (أطول موجات هذه الأشعة).

واستخدام الألوان في تصميم اللوحات الزخرفية يضيف إليها أبعاداً جديدة تأتي من كون الألوان ذات قدرة توصيلية، وتاثير نفسي فعال وترجع إمكانية استخدام اللون بأقصى كفاءة له إلى قدرة المصمم على اختيار الألوان، والتمييز بينها من حيث الخواص المختلفة، وأبعادها التعبيرية، وتاثيراتها النفسية، ومدلولاتها الرمزية. ويتمتع المصمم بحق اختيار ألوانه ومزجها بغض النظر عن ترتيبها في الطبيعة، وهو ينسقها بحيث تولد فيما بينها توافقاً يمتع العين. والألوان لا تمنع العين متعة عضوية فحسب، بل تيسّر لها إشباعاً وجاذبية ورنيناً عاطفياً" (عادل، ٢٠٠٢، ١٥) **مداخل استخدام الألوان في تصميم اللوحة الزخرفية:**

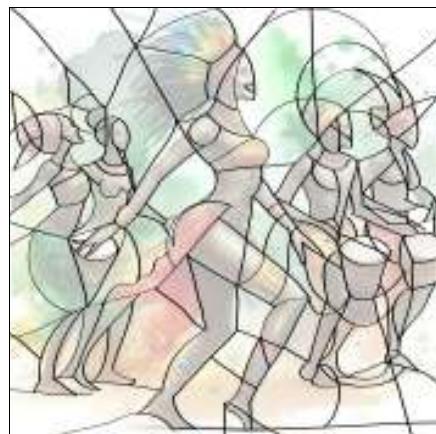
هناك عدة مداخل لاستخدام الألوان في تصميم اللوحة الزخرفية، وتمثل في التالي:

- الوصول إلى التأثير الموحد للمجموعة اللونية لهدف تصميمي معين.
- توضيح الفكرة التصميمية لللوحة الزخرفية وتأكيدتها.
- اختبار التراكيب اللونية بممارسة الأداء التجريبي، وتحديد علاقات الألوان في تصميم اللوحة الزخرفية.
- إظهار القدرة الإبداعية للمصمم في الوصول إلى علاقات جمالية بين الأسطح والأشكال المكونة للوحة.

وتتبع حيوية اللوحة الزخرفية من الطابع اللوني العام الذي يميزها، وبصفته وحدة متكاملة، فمفهوم الألوان المتباينة في دائرة الألوان ذات الثلاثين لوناً، يمكن الاستعانة به في اختيار العلاقات اللونية المتباينة في تصميم اللوحة الزخرفية، وكذلك الألوان المتكاملة التي تتقابل على محور واحد في دائرة الألوان ذات الأربعين وعشرين تأشيراً لونياً، كما يمكن الاستفادة من الألوان الأساسية عندما تتوزع بشكل مدرس يهدف إلى تحقيق نوع من هذا التكامل اللوني.

فالبحث الحالي حاول الاستفادة من خصائص المجموعات اللونية المتباينة منها والمتكاملة وكذلك الألوان الأساسية في تأكيد فكرة كل لوحة وتحميلاها بطابع فني يكون خاص بكل لوحة. كما اعتمدت اللوحات الزخرفية لهذا البحث على لون البشرة السمراء الأفريقية وألوان ملابسهم الجريئة الصريحة وذلك من خلال إنشاء باليتة ألوان خاصة بكل لوحة داخل برنامج الكمبيوتر جرافيكي (Adobe Photoshop 2020) ثم إنشاء العديد من تجارب المزج اللوني داخل البرنامج وتطبيقاتها على الأشكال والمساحات داخل كل لوحة زخرفية خامساً: التحليل البنائي والجمالي للوحات معرض للهندسيات افريقيته لله:

اللوحة الزخرفية الأولى:

شكل (١) التحليل الخطي والبناء الهندسي للوحة من تنفيذ الباحثة على برنامج Adobe Illustrator 2020

شكل (٢) لوحة النهاية منفذة بتقنيات وفلاتر الألوان داخل برنامج Adobe Photoshop 2020

الخطوط والمساحات اللونية كعناصر تشيكيلية في هذه اللوحة لها تأثير مباشر على عين المشاهد لأنها عناصر بنائية ترسم حدود المساحات المكونة لجسد الراقصة في مقدمة اللوحة وللراقصين والراقصات في الخلفية بخطوط أساسية وثانوية ترتبط بعلاقات تشيكيلية متعددة في حركتها واتجاهها، ومن خلال العلاقة الترابطية بين الخطوط تظهر الهيئة العامة لشكل وحركة الجسد ضمن التكوين الفني الموحد، وما يعطيه شكل الجسم وحركته من انطباع وإحساس للمشاهد، والذي حاولت الباحثة إيضاحه وتأكيده في قوة حركة الأرجل وإنطلاق حرية الراقصة في حركتها، فاللوحة تحمل رسالة أو فكرة ترغب الباحثة في نقلها للمشاهد، محملاً بمعاني القوة والحرية والخطوط حددت أجزاء الجسم وجسدها في اللوحة، وعبرت عن العمق وحققت الإنسجام بين العناصر البصرية للوحة.

الأساس الإنسائي للتصميم: مساحات خطية بعضها فاتح اللون أو غامق، تتكون من مجموعة من الخطوط يبدأ إنطلاقها من مركز اللوحة وتنشر في جميع الإتجاهات.

تكوين التصميم: سلسلة من المحننات الخطية المتصلة مع بعضها البعض ويكون التصميم من بعض الخطوط المحننية الواسعة كما يتضمن أيضاً خطوط مستقيمة وزوايا تعبّر عن الحركة.

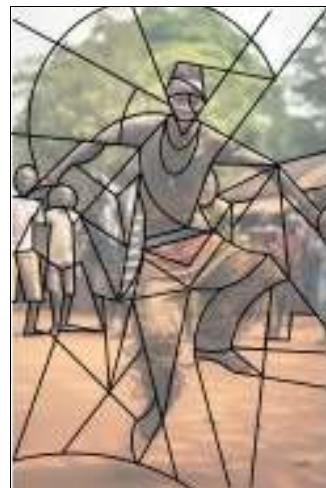
القيم الفنية للتصميم:

- **الوحدة:** تحققت من خلال العلاقات المركبة بين الخطوط الرأسية والخطوط المحننة والمائلة مما زاد الإحساس بقوّة وصلابة التصميم.
- **الإتزان:** لعبت الخطوط المستقيمة في خلفية اللوحة وتقاطعها مع الخطوط المحننة لجسد المرأة دوراً هاماً في إثارة الإحساس بالإتزان في التصميم.
- **التبابين:** يظهر التبabin من خلال تنوع المساحات الخطية بين الأصغر لبعض تفاصيل الأجساد والأكبر المتمثل في باقي أجزاء أجسدهم وخلفية اللوحة، وكذلك التبabin في التدرج اللوني بين الفاتح والغامق في جميع المساحات اللونية لللوحة مما أكسيها ثراءً وجمالاً.

اللوحة الزخرفية الثانية:

شكل (٤) لوحة النهاية منفذة بتقنيات وفلاتر الألوان داخل Adobe Photoshop 2020

شكل (٣) التحليل الخطى والبناء الهندسى للوحة من تنفيذ الباحثة على برنامج Adobe Illustrator 2020

تم في هذه اللوحة تحويل هندسي لجسد الراقص الأفريقي بشكل أظهر قوة الحركة ورشاقتها، من خلال إلتواء الجذع جهة اليسار، وهو نوع من الرقص في المجتمع الأفريقي، وفي هذه اللوحة لا يوجد تقليد لشكل الجسم في الواقع إنما قامت الباحثة بالتحريف والتحويل في خطوط وتفاصيل الجسم لتحويلها لمساحات خطية لونية زخرفية، وتغيير الألوان عمداً لتجعل منها لوحة توهّب الفكرة الكامنة في الرقص والحركة، فالراقص في هذه اللوحة تحول لشكل رمزي يتجلوّل داخل عالم خيالي حافل بالحركة والإنتلاق، واتبعـت الباحثة في اللوحة أسلوباً زخرفياً لإتمامها، حيث

ساعدت استخدام الخطوط النصف دائرية للرجل اليسرى للراقص واستخدام الخطوط المستقيمة للرجل اليمنى للراقص تأكيد فكرة الباحثة وتوضيح جمال حركة الراقص مما أبرز جمالها.

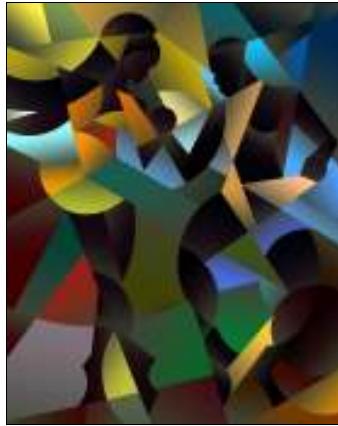
الأساس الإنسائي للتصميم: بنية خطية وللخطوط تعابيرات معينة فالخطوط المستقيمة الناعمة تعبّر عن الهدوء والإستقرار، أما الخطوط المتقطعة والمتعارضة والمتناهكة في اتجاهاتها تعبّر عن الحركة والحيوية والتفاعل.

تكوين التصميم: تكوينات خطية تأخذ قيمتها من النظام الإيقاعي الذي أساسه التنوع في إتجاه الخط حين يمتد أو ينتهي أو يتقوس أو يزداد رفعاً وسمكاً.

القيم الفنية للتصميم:

- **الوحدة:** تحققت من خلال التوافق والإنسجام بين الخطوط بتنويعاتها المتعددة المنبثقة من الخط المستقيم والخط المنحنى.
- **الإنزان:** من خلال العلاقات بين الخطوط المترابطة أو المتجاورة سواء إتفق أو اختفت في إستقامتها أو إنحرافها أو دورانها.
- **التبابين:** تحقق من خلال إختلاف أنواع وأحجام المساحات الهندسية الملونة وكذلك تحقق من خلال التدرج اللوني بين الغامق والفاتح لكل مساحة لونية داخل اللوحة.

اللوحة الزخرفية الثالثة:

شكل (٦) لوحة النهاية منفذة بتقنيات وفلاتر الألوان داخل Adobe Photoshop 2020

شكل (٥) التحليل الخطى والبناء الهندسى للوحة من تنفيذ الباحثة على برنامج Adobe Illustrator 2020

الراقص والراقصة في هذه اللوحة يمثلون رمزاً للحب والتلاقي بين العاشقين، داخل اللوحة الخط في ذاته رحلة إيقاعية تأخذ قيمتها من النظام الإيقاعي المتضمن في هذه الرحلة، وهو نظام أساسه التنوع في إتجاه الخط حين يمتد أو ينتهي أو يتقوس، ليعبر عن قوة عنصر الخط في التعبير وجمالياته فإنه لم يقتصر على كونه خطًا يحدد أجزاء الجسم وتحويرها لمساحات لونية، بل أصبح له قيمة مستقلة، تختلف صياغتها من جزء لاخر داخل اللوحة، ونشأ عن تنظيمه إحساس بالحركة حيث تداخلت الخطوط المنكسرة والخطوط الرأسية والأفقية داخل اللوحة، لتعبير عن الحوار

الموضوعي بين الراقص والراقصة، ففي الجزء الأسفل منها توجد مجموعة من الخطوط الأفقية ذات مساحات وألوان مختلفة، ثم نشأ عن تلاقيها مع خطوط أخرى، خطوط منكسرة في الفراغات بين تلك الخطوط الأفقية، ولتحقيق صفة الإتزان في التصميم جعلت الباحثة تلاقي وجهي الراقص والراقصة في منتصف التصميم، واحتوت الأوجه على خطوط رأسية، والتي تعاملت مع الخطوط الأفقية لباقي الجسد ليحدث رابطاً تشيكلياً وجمالياً.

الأساس الإنساني للتصميم: مجموعة من المساحات الخطية المتنوعة قام عليها التصميم وتعتمد على الخطوط الأفقية والمائلة والمنحنية.

تكوين التصميم: يتكون من بعض الخطوط المستديرة في الركن الأيمن والأيسر بقاعدة التصميم وكذلكمجموعات من الخطوط المنحنية والمستديرة تم تشكيلها بعمليتي الحذف والإضافة وتم تكرارها في اتجاهات متعاكسة أعلى التصميم ترتبط فيما بينها بعلاقة التشابك والتجاور.

القيم الفنية للتصميم:

- **الوحدة:** خطوط التصميم ترابط فيما بينها بعلاقة التراكب والتداخل في صياغة توحى بالقوة
- **الإتزان:** رتبت بعض المجموعات الخطية بشكل أفقي في قاعدة التصميم مما يوحى بالإستقرار والإتزان، كما رتبت المساحات الخطية في اللوحة بصياغة توحى بالترتيب والبناء.
- **تبالين:** متدرج في اللون والذي يبدأ بالألوان الغامقة في قاعدة التصميم وينتهي باللون الأصفر والأزرق الفاتح في أعلى التصميم.

اللوحة الزخرفية الرابعة:

شكل (٨) لوحة النهاية منفذة بتقنيات وفلاتر الألوان داخل

برنامج Adobe Photoshop 2020

شكل (٩) التحويل الخط والبناء الهندسي لوحة

من تنفيذ الباحثة على برنامج Adobe Illustrator 2020

يظهر في اللوحة إحساس الباحثة بحركة السيدتان في خطواتهن التي تبعث في المشاهد إحساس بالحركة والإنسجام المنبعين من رشاقتهما وخفتها حركتهما، حيث حاولت الباحثة إظهار العلاقة بين الجمال والحركة في خطوات السيدتان وانعكست ذلك في إخراج اللوحة من خلال استخدام الباحثة لقدرة الخط في جعل العين تتبع حركتهما، وفي تأكيد المواقف التسريحية لعضلات الجسد القوية الرشيقه من خلال مجموعة من الخطوط المنحنية والمتداخلة مع بعضها البعض متقطعاً في الجزء الأسفل من اللوحة وبعضها متصل في الخلفية بين الجسد وأرضية اللوحة، كما تلعب درجات الألوان البرتقالي دوراً جمالياً حيوياً في أساس تكوين اللوحة.

الأساس الإنثائي للتصميم: بنية خطية أساسية قائمة على توافق وتفاعل الخط الخارجي الذي يحدد الهيكل العام للشكل مع العلاقات الخطية الموجودة داخل العنصر نفسه.

تكوين التصميم: تصميم خطى يتبع في أطوال الخطوط المستخدمة في تكوينه، كما يتكون التصميم من علاقات خطية لانهائية تسير وفق قوانين محكمة البناء قائمة على أنواع مختلفة من الخطوط المستقيمة والمنحنية المكونة للأجسام.

القيم الفنية للتصميم:

- **الوحدة:** تحققت من خلال وحدة اللون العام لللوحة، وتوزيع الغامق والفاتح باتفاق في جميع الأجزاء والمساحات اللونية لعناصر اللوحة.
- **الإتزان:** تلعب الخطوط الرئيسية والمستديرة لأسفل اللوحة دوراً مهماً في إثارة الإحساس بالإتزان في التصميم وتعبر عن الإستقرار باستخدامها في صورة متكررة مما يزيد الإحساس بالقوة والصلابة.
- **التبابين:** اختلاف حجم المساحات اللونية التي يشغلها النصف العلوي من اللوحة عن المساحة اللونية المكونة للجزء السفلي في قاعدة التصميم أحدث نوعاً من التباين.

اللوحة الرخرافية الخامسة:

شكل (١٠) لوحة النهاية منفذة بتقنيات وفلاتر الألوان داخل Adobe Photoshop 2020

شكل (٩) التحليل الخطى والبناء الهندسى للوحة من تنفيذ الباحثة على برنامج Adobe Illustrator 2020

الإستمتع هو الهدف النهائي من جولة البصر داخل إطار اللوحة، والتي تعبر عن محتواها "فتاة أفريقية تحمل حرة" بما لديها من صفات جمالية، وتقدير الجمال في هذه اللوحة لا يعود كونه مشاعر كامنة في نفس الباحثة تظهر حين تجد في اللوحة معنى يتلخص في السكون لتلك الفتاة الرشيقية التي تطوي الأرض عنه، فحركة الفتاة في اللوحة تشير إهتماماً يفوق السكون لتلك الفتاة الرشيقية التي تطوي الأرض طيباً في خطواتها، كما يتضح في اللوحة مقدرة الخطوط في جعل العين تتبع حركتها أينما تتجه فالخطوط في اللوحة متعارضة ومتناهكة في اتجاهاتها تعبر عن الحركة والحيوية والتفاعل وذات الألوان قوية.

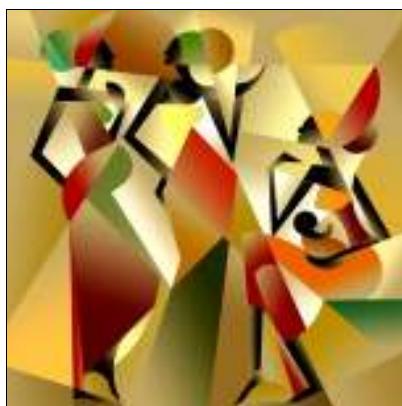
الأساس الإنثائي للتصميم: مجموعة من المساحات شبه المثلثة المتنوعة يقوم عليها التصميم وتعتمد على الخطوط المستقيمة والمستديرة.

تكوين التصميم: تصميم رأسي ذو تكوينات خطية تتباين بين مساحات شبه المثلثة يتم بناءً عليها تكوين التصميم من أسفل قاعدته إلى قمته وتتقارب هذه المساحات الخطية فيما بينها بعلاقة التماز.

القيم الفنية للتصميم:

- **الوحدة:** ترابطت أجزاء التصميم في تمازك ناتج عن تشكيل أجزائه من مساحات خطية يصعب حذف أي جزء من أجزاؤه والتي تتكامل فيما بينها لتشكل فتاة رشيقة.
- **الإتزان:** رتب المساحات اللونية شبه المثلثة بشكل رأسي من أسفل القاعدة إلى قمة التصميم ليأتي التكوين رأسي بشكل عام من أسفل لأعلى في مجموعات خطية ملونة ليكسب التصميم نوعاً من الإستقرار والثبات.
- **التبابن:** تباينت أجزاء المساحات اللونية والألوان مختلفة ليكون هذا التنوع إحساساً بالحيوية.

اللوحة الزخرفية السادسة:

شكل (١٢) لوحة النهاية منفذة بتقنيات وفلاتر الألوان داخل Adobe Photoshop 2020

شكل (١١) التحليل الخطى والبناء الهندسى للوحة من تنفيذ الباحثة على برنامج Adobe Illustrator 2020

التركيز على وجه ورقبة وأذن النساء في هذه اللوحة مبرر، لأن ملامحها الأصلية هي نوافذ الأرواح والقلوب، وهي التي تكشف عما يتميز به سيدات المجتمع الأفريقي من صفات جسدية مميزة عن غيرها، حاولت الباحثة في هذه اللوحة أن تظهر هذا في تصميم اللوحة، فجمالها هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة التي تجذب أصحاب العيون، لذلك تم التركيز على وجه ورقبة النساء بشكل أساسي في التحوير الهندسي لأجسادهن، مع إظهار الإختلاف في شكل وإتجاه عضلات الجسد وما تحمله من تفاصيل خطية.

الأساس الإنثائي للتصميم: سلسلة من أنواع مختلفة من الخطوط الرأسية والأفقية ومستديرة تتصل مع بعضها البعض عند نقطتين لتوصيل النظر إلى مركز اللوحة.

تكوين التصميم: تظهر الخطوط في تكوينات الأجسام، حيث تزاحت الخطوط المائلة الحادة في النصف العلوي لخلفية اللوحة، لتعطي إحساساً بالبعد والعمق الموجود في التصميم، وتكرار وترديد الخطوط أفقياً ورأسيّاً يعتبر ترديداً جميلاً داخل التصميم.

القيم الفنية للتصميم:

- **الوحدة:** الخطوط المنحنية تضم العناصر المتفرقة وتجمعها في التكوين ليصبح تميز بالوحدة وإدراك ذلك مبعثه في إحساسنا بالتجمع النسائي في اللوحة.
- **الإتزان:** من خلال مراعاة النسبة والتناسب بين المساحات الخطية المستخدمة في أرضية اللوحة وتلك المستخدمة في تكوين شكل الجسم تشعرنا بالإتزان.
- **التبابين:** اختلاف ألوان المساحات اللونية في أرضية اللوحة والتي جاءت باللون الأصفر الداكن وألوان هندسية رأس ورقبة النساء والتي جاءت باللون البنبي الغامق، أحدث نوعاً من التبابين.

اللوحة الزخرفية السابعة:

شكل (١٤) لوحة النهاية منفذة بتقنيات وفلاتر الألوان داخل

برنامج Adobe Photoshop 2020

شكل (١٢) التحليل الخطى والبناء الهندسى للوحة من تنفيذ

الباحثة على برنامج Adobe Illustrator 2020

يظهر في اللوحة إحساس الباحثة بحركة الفتى في رقصهن التي تبعث في احساس الباحثة إيحاءً بالتحوير الهندسي الممثل لتلك الحركة ورشاقتها، حيث حاولت الباحثة إظهار العلاقة بين الجمال والحركة في اللوحة وانعكست ذلك في إخراج اللوحة من خلال استخدام الباحثة لقدرة الخط في جعل العين تتبع حركتهن أينما تتجه، وفي تأكيد الموصفات التشريحية لعضلات الأرجل القوية الرشيقية من خلال مجموعة من الخطوط المستقيمة والمنحنية، كما تلعب درجات الألوان البنية والرمادية دوراً جمالياً حيوياً في أساس تكوين اللوحة.

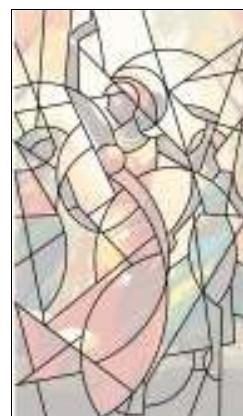
الأساس الإنساني للتصميم: بنية خطية أساسية قائمة على توافق وتفاعل الخط الخارجي الذي يحدد الهيكل العام للشكل مع العلاقات الخطية الموجودة في مركز اللوحة.

تكوين التصميم: تصميم خطى يتكون من الخطوط المستخدمة في تكوينه، كما يتكون التصميم من علاقات خطية لانهائية تسير وفق قوانين محكمة البناء قائمة على أنواع مختلفة من الخطوط المستقيمة والمنحنية الموجودة في تحوير الجسد.

القيم الفنية للتصميم:

- **الوحدة:** تتحقق من خلال وحدة اللون العام لللوحة، وتوزيع الغامق والفاتح باتفاق في جميع الأجزاء والمساحات الخطية لأجسادهن .
- **الإتزان:** تلعب الخطوط، الرأسية المائلة لأرجل الفتى دوراً مهماً في إثارة الإحساس بالإتزان في التصميم وتعبر عن الإستقرار بإستخدامها في صورة متكررة مما يزيد الإحساس بالقوة والصلابة.
- **التبابن:** اختلاف المساحات اللونية التي يشغلها الجزء العلوي من اللوحة والمكون للجزء العلوي من الجسد عن المساحة الخطية المكونة للأرجل في قاعدة التصميم أحد ثنواعاً من التبابن.

اللوحة الزخرفية الثامنة:

شكل (١٦) لوحة النهاية منفذة بتقنيات وفلاتر الألوان داخل Adobe Photoshop 2020

شكل (١٥) التحليل الخطى والبناء الهندسى للوحة من تنفيذ الباحثة على برنامج Adobe Illustrator 2020

في اللوحة تأكيد وإبراز لوقفة الفتاة القوية من خلال حركات الأذرع، وفستانها المتطاير مع إبراز خواصها التشريحية كالعضلات البارزة القوية للصدر، ولعب الخط بإتجاهاته المختلفة وتكراراته دوراً هاماً في تأكيد عضلات الجسد كرمز للقوة، والجديد في هذا العمل هو الوقفة القوية للراقصة، مع تأكيد جمال شكلها وتناسقها العضلي، والتورية الإنفعالية الواضحة مع الإلتزام بالرمانة، وتم تأكيد التباين بين الظل والنور من خلال الخطوط والمساحات الهندسية الغامقة والفاتحة، التي تم إكتسابها لرقبة الراقصة من خلال ما قامت به الباحثة من معالجات تقنية تكنولوجية بأدوات وأمكانات برنامج الكمبيوتر 2020 Adobe Photoshop.

الأساس الإنسائي للتصميم: بنية خطية بعض خطوطها مستقيمة وبعضها دائري، وإزدياد دورانها زاد من حيوية وحركة التصميم.

تكوين التصميم: تكوينات خطية إشعاعية ترى فيها خطوطاً رئيسية مائلة، تلاقت كلها أو الأغلبية العظمى منها في نقطة تجمع واحدة في منتصف جسد الراقصة داخل اللوحة، فتبعد هذه النقطة مركزاً شعاعياً منه أغلبية الخطوط المكونة للتصميم.

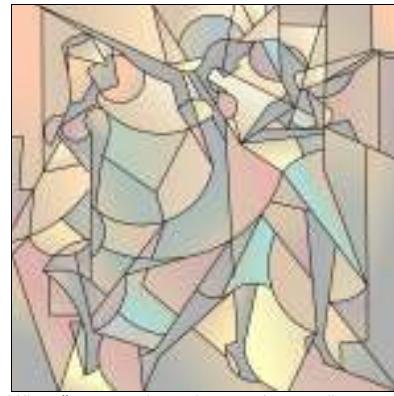
القيم الفنية للتصميم:

- **الوحدة:** تحققت من خلال اتساق توزيع خطوط التكوين، وتحقق وحدة اللون العام لللوحة، وتوزيع الغامق والفاتح باتفاق ويشكل يبرز التفاصيل الهندسية لجسد الراقصة .
- **الإتزان:** من خلال تنوع توزيع أحجام المساحات الملونة والمكونة لجسد الراقصة وعضلاتها، وتنوع اتجاهات الخطوط داخل اللوحة.
- **تبابين:** الفاتح والداكن للون البني يحقق الوحدة والإنسجام، ويضفي لللوحة قيمة تعبيرية وجمالية.

اللوحة الزخرفية التاسعة:

شكل (١٨) لوحة النهاية منفذة بتقنيات وفلاتر الألوان داخل Adobe Photoshop 2020

شكل (١٧) التحليل الخطى والبناء الهندسى للوحة من تنفيذ الباحثة على برنامج Adobe Illustrator 2020

صورة الباحثة الفتيات الراقصات بشكل أظهر جمالهن ورشاقتهن، من خلال إلتواء الرقبة ورفع الرأس إلى الأعلى، وهو نوع من الرقص في المجتمع الأفريقي، وفي هذه اللوحة لا يوجد تقليد لشكل الراقصة في الواقع إنما قامت الباحثة بالتحريف والتحويل في خطوط أجسادهن لتحويلها لمساحات لونية زخرفية، وتغيير الألوان عمدًا لجعل منها لوحة توهب الفكرة الكامنة، فالراقصات في هذه اللوحة تحولن لشكل رمزي يتجلو داخل عالم خيالي حافل بأسرار غريبة عن جمالهن وابعدت الباحثة في اللوحة أسلوبًا زخرفياً لإتمامها، حيث ساعدت الزخرفة الخطية النصف دائرة الموجدة على أرجلهن تأكيد فكرة الباحثة وتوضيح طريقتها وأسلوبها الزخرفي لإبراز جمال الراقصات الأفريقيات.

الأساس الإنثائي للتصميم: بنية خطية وللخطوط تعابيرات معينة فالخطوط المستقيمة الناعمة تعبر عن الهدوء والإستقرار، أما الخطوط المتقطعة والمتعارضة والمتناهكة في اتجاهاتها تعبر عن الحركة والحيوية والتفاعل.

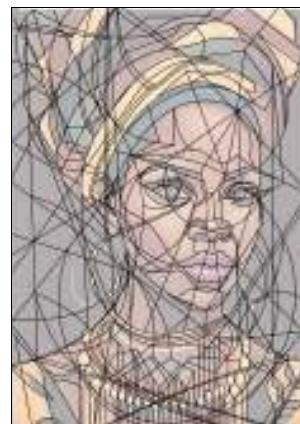
تكوين التصميم: توكونيات خطية تأخذ قيمتها من النظام الإيقاعي الذي أساسه التنوع في إتجاه الخط حين يمتد أو ينتهي أو يتقوس.
القيم الفنية للتصميم:

- **الوحدة:** تتحقق من خلال التوافق والإنسجام بين الخطوط بتنويعاتها المتعددة المنبثقة من الخط المستقيم والخط المنحنى.
- **الإتزان:** من خلال العلاقات بين الخطوط المتراكبة أو المتقاورة سواء إتفقت أو إختلفت في إستقامتها أو إنحرافها أو تعرجها.
- **التبابن:** تتحقق من خلال اختلاف أنواع الخطوط داخل اللوحة، فبعضها حاداً أو ليناً، رصيناً أو مسترخيًا متوتراً.

اللوحة الزخرفية العاشرة:

شكل (٢٠) لوحة النهاية منفذة بتقنيات وفلاتر الألوان داخل Adobe Photoshop 2020

شكل (١٩) التحليل الخطى والبناء الهندسى للوحة من تنفيذ الباحثة على برنامج Adobe Illustrator 2020

التركيز على ملامح عضلات وجه المرأة الأفريقية في هذه اللوحة مبرر لأن ملامحها الأصلية هي نوافذ الأرواح والقلوب، وهي التي تكشف عما في الباطن من محبه لهذا المخلوق الجميلة وحاولت الباحثة في هذه اللوحة أن تظهر الجمال والحسن المزخرف على وجه ورقبة المرأة، فجمالها هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة التي تجذب أصحاب العيون وتغرس المحبة النبوس، لذلك تم الإعتماد على استخدام وجه ورقبة المرأة الأفريقية بشكل أساسي في تكوين التصميم، مع إظهار الإختلاف في شكل واتجاه عضلات الوجه والرقبة وما تحمله من تفاصيل خطية في اتجاهات مختلفة، وتم استخدام التراكب والتقطيع في أجزاء التكوين.

الأساس الإنثائي للتصميم: سلسلة من أنواع مختلفة من الخطوط الرأسية والأفقية والموجة تتصل بعضها البعض لتوصيل النظر إلى مركز أو بؤرة اللوحة.

تكوين التصميم: تزاحت الخطوط الأفقية الرأسية والمانعة في اللوحة، لتعطي إحساساً بالبعد والعمق الموجود في التصميم، وتكرار وترديد الخطوط أفقياً وأوأسيّاً يعتبر ترديداً جميلاً داخل التصميم.

القيم الفنية للتصميم:

- **الوحدة:** الخطوط المنحنية تضم العناصر المتفرقة وتجمعها في التكوين ليصبح تميز بالوحدة وإدراك ذلك مبعثه في احساسنا بتتفاصيل الوجه.
- **الإتزان:** من خلال مراعاة النسبة والتناسب بين المساحات الخطية المستخدمة في أرضية اللوحة وتلك المستخدمة في تحوير الوجه نشعر بالإتزان.
- **التبابن:** ألوان خطوط رأس ورقبة المرأة جاءت باللون البني المائل للحمرة، أحدث نوعاً من التبابن.

النتائج:

توصل البحث الحالي إلى:

- إمكانية الوصول إلى تصميمات زخرفية متعددة ومتنوعة وفق الأنظمة الهندسية المستخلصة.
- يمكن الوصول لصيغ تشكيلية متنوعة وفق تغير أوضاع العناصر وكذلك محاور التكرار والعلاقات التشكيلية.
- استخدام تقنيات برامج الكمبيوتر الجرافيكية تساعده في استحداث التصميمات الزخرفية وأثراء القيم الفنية والجمالية في مجال التصميم الزخرفي.
- تعويد طلاب كلية التربية النوعية في مقررات أساس التصميم على العمل من خلال النظم الهندسية الدقيقة للوصول إلى إنتاج تصميمات تتسم بالدقة والتنوع.

الوصيات:

من خلال ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الباحثة بالآتي:

- ١ توصي الباحثة بتعويد الطلاب على التحليل والتجريب للوصول إلى نظم جديدة يمكن من خلالها التوصل إلى تصميمات زخرفية مبتكرة.
- ٢ توصي الباحثة بدراسة الإمكانيات الخاصة بالعناصر التشكيلية لتوظيفها في مجال التصميم.
- ٣ توصي الباحثة بضرورة الإلتزام بالنظم الهندسية حين البدء في الأعمال الفنية وخاصة التصميمات الزخرفية.

مراجع البحث العربية

- ١ أحمد حمدي محمود(١٩٩٣): ما وراء الفن, الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٢ أحمد عبد الغني محمد وهي عبد المنعم عطا الله (١٩٩٩): المفاهيم الأساسية, مجموعة التدريب التحولي في الفنون, الهيئة العامة لنقصور الثقافة التشكيلية, الأمل للطباعة والنشر.
- ٣ إسماعيل شوقي إسماعيل(٢٠٠١): التصميم عناصره وأسسها في الفن التشكيلي, زهراء الشرق, ط٢، مصر، القاهرة.
- ٤ أمجد سعيد مصطفى، تامر محمد الهيتي(٢٠٠٤): الطبيعة الحية (تصوير ذيتي), المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب، ليبيا، طرابلس.
- ٥ شاكر عبد الحميد(٢٠٠١): التفضيل الحمالي, سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت.
- ٦ عادل عبد الرحمن أحمد(٢٠٠٢): قيم اللون بين النظرية والتطبيق في التصميم المعاصر, مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، المجلد الخامس / العدد الخامس.
- ٧ عبد الرحمن النشار وأخرون(٢٠٠٢): التربيـة الفـنـيـة – الصـفـ الأولـ الثـانـويـ العـامـ، مـطـابـعـ الأـهـرامـ التجـارـيـةـ، مصرـ، قـليـوبـيـةـ.
- ٨ محمد عبد المجيد فضل(١٩٩٠): التربيـة الفـنـيـة مـداـخلـها وـتـارـيخـها وـفـلـسـفـتها، عمـادـةـ شـئـونـ المـكتـباتـ، جـامـعـةـ الـملكـ سـعـودـ، الـمـلـكـةـ الـعـرـبـيـةـ السـعـودـيـةـ.

Abstract

The design elements that make up a decorative panel represent its building blocks, which come together to produce the subject or composition. They are also the vocabulary of the form language that the designer uses in any artwork, due to their flexibility in forming the general structure and their ability to integrate, harmonize, and unite with each other to give an aesthetic form to the artwork. The current research focuses on producing decorative panels based on two-dimensional geometric elements without using elements inspired by reality and nature, such as triangles and circles, while using straight lines, angles, and curves intersecting with each other in regular paths to create dynamic compositions characterized by mathematical precision, diversity, and creative freedom. In an attempt to create non-representational and non-objective compositions of the female and male body in African society, the focus was on geometric shapes formed through the movement of lines and color as a starting point for representing bodies or scenes in the physical world and to achieve a sense of harmony, balance and order through arranging geometric spaces with precise measurements and harmonious arrangements. Some color properties, such as contrast or complementarity, can also be used to highlight and emphasize the shapes that make up a decorative panel, to clarify and emphasize the idea and add a sense of visual and psychological comfort to the person using computer graphics programs.

Keywords:

Plastic elements - Enrichment - Decorative paintings