

عالم التصميم بين الفن والمنفعة

إبراهيم علي التجار

على امتداد عمري الفني الذي تجاوز الأربعين عاما، كنت خلالها أرسم رسوما بأساليب ومفاهيم مختلفة. وفي السنوات الأخيرة نفذت بعض الأعمال التركيبية. لكنني وفي كل هذه الأعمال، وفي كل لحظات اتخاذ القرارات التنفيذية، من شطب بعض الأجزاء، أو إضافة أخرى على مساحة سطح أو فضاء العمل. لم تكن من أولويات عملي أن أبحث عن كيفية حدوث التوازن أو ما نسميه الاستقرار المطلوب لعناصر العمل أو تفاصيله، لتأخذ مكانها في الفضاء المقرر بدون أن يخل بتوازن فضاءاته الداخلية أو المحيطة. بالتأكيد هناك طرق شتى لفعل ذلك. كأن مثلا أن يحتفظ العمل بتفاصيله المختلفة، طاردا الفراغ من مجمل سطح العمل. وكما في الأرابيسك. لكنني فضلت الغامرة غالبا، لأدع نسبة ما من الفراغ تتخلل تفاصيل أعمالي، وأو تحيطها، وبالقدر الذي يمكنني معالجة تصويري الخاص في أعمالي. وغالبا ما كانت معالجاتي توفر لي حرية التصرف في إنشاءات هذه الأعمال. إذ ثم ميكانزم لا شعوري(بالنسبة لي) يتحكم في صياغة تنفيذ أعمالي. لكنه مع ذلك لم يخل بتوازن مفرداتها ومانورة فضاءاتها. رغم أن هذا الأمر يشكل أحد شروط العمل التصميمي، ومنه الفوتوغرافي، واللظة السينمائية. لكن الفرق هنا يكمن في أن أعمال التصميم تحتكم إلى الإرادة في تنفيذها، وليس كما هو الحال في الغالبية من الأعمال الفنية التي هي من ثمار الموهبة الذاتية ورهافة إدراك حس الفنان.

تتشابه بعض عناصر العمل التصميمي والفني كثيرا. فهي كما نذكرت تتعالج الفضاء(كتسبية ذهنية) تكفل توازن ونقث العمل وراحة الإصدار. مثلما تراعي الفضاء المحيطي الحاضن. كذلك بالنسبة للخط ومساراته واللون وأهميته الإيحائية. سواء كان مفردا أو أساسيا أو ثانويا، لتحقيق منعة الإصدار ومرعاة العامل النفسي(الدفء والبرودة) والإيحاءات الطبيعية أو الذاتية. مع التركيز على منطقة جذب انتباه معينة. كذلك الاعتناء بما يخص نسيج العمل وإيحاءاته الفنثائية والمادية. الصناعة والطبيعة. الشكل الحر والتشكيل الهندسي أو العضوي وبلمسه وأنماطه المختلفة. ثم قيمة العمل التي تتمثل في قدرة تعاطيها والذات الإنسانية وفضاءاتها المختلفة الفيزيائية والذاتية، وصولا لتحقيق المنفعة أو الغاية التي أشتغل على تحقيقها العمل التصميمي .

ثمة قواسم مشتركة أو مختلفة ما بين عالم الفن وعالم التصميم، تنسحب على مجمل عمليات اشتغالنا فيها، ربما اندماج أو تقاربا، أو افتراقا. لكن كليهما تشكل ضمن فضاء النتاج الثقافي الإنساني. وإن كان الفن ذاتيا وفريدا بامتياز على امتداد تاريخه الطويل فإن التصميم وكعملية متكاملة خضع لشروط مجتمعية عامة،

الثقافي - تشكيل

وإجراءات جماعية(فريق عمل بمواصفات وشروط إنتاجية وتسويقية معلومة). وإن احتفظت المتاحف الانثروبولوجية بلقى أثرية هي عبارة عن أدوات للاستعمال اليومي أو الطقوسي، صنعت من الحجر أو البرونز أو الذهب ولا تخلو من أهمية فنية. فأعقدتها كذلك، لكونها نتاجا فريدا جمعت ما بين الوظيفة والترزين المفرط كهاجس وجداني أو فني استحواذي. فإن أجمعنا على أنها آثار فنية. فليس من السهولة اعتبار الأعمال التصميمية الحديثة كذلك، سواء كانت إعلانات تجارية، أو تصاميم الأزياء أو الأثاث وغيرها من الأدوات والمجالات. لكننا لا نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل البعيد، والذي من خلاله سوف ينظر لعصرنا باعتبار مخلفاته من هذه المصنوعات وغيرها أثارا. أن لا ينظر إلى لقي تصاميمنا المتنوعة، على أنها أعمال فن، بعد أن يقضى أو يندرس عامل إدراكها كأدوات استهلاكية أو ترفيحية أو وسائل اتصال مجتمعية، ما لتدخلات التصورات والموهبة الفنية من دور في عملية إنتاجها. وكما هو الأمر بالنسبة لمتاحف(الأنثيك) لسلالات الملوك والإباطرة.

العارة كونها فنا تطبيقيا ذا سمات عملية

تندخلات التصورات والموهبة الفنية من دور في عملية إنتاجها.

كما هو الأمر بالنسبة لمتاحف(الأنثيك) لسلالات الملوك والإباطرة.

ونوعية متشبكة بشكل أكبر والعديد من الفنون. وتكمن أهمية اكتشافات فنانئ الباهواوس التصميمية الحديثة أنهم السباقون في عملية تسريع تحديث المنتج الصناعي النفعي بما فيه

مستقل عن الوعي الإنساني، وحرص الموضوع الطبيعي – أخيرا – من (جوهره) التقليدي (اللامادي) الذي يمنحه الإنسان له: الأرواح، الألهة، الأشكال المثالية، القوى الطبيعية، الخ. وبذلك انهارت الثنائية الزراعية، فكان سيزان (نهاية لتقاليد فنية بكاملها في التقاليد الزراعية. غير انه أيضا (بداية) لتقاليد جديدة في الفن – تقاليد علمية لا تعترف إلا بمادية الطبيعة فقط” ، وثالثا، نشوء الإنسان الخالق التي ابتدأت بتحطيم وتغيير النذرة السايكلترون، وهو المستوى التكنو – نووي. وأن واقعية الكم هي فن الإنسان في العصر الأخير، ويمكن القول إن التطور قد جرى من (الفن) كتركيب هندسي تجريدي، إلى (الفن) كشكل طبيعي محسوس (موضوع مادي متميز) هو تطور من الجماعية النيوليثية إلى الفردية الرأسمالية.

إن تحول القرن العشرين من الشكل إلى التركيب في الفن

الفرضية الثالثة: المفهوم الذي عبر عنه (أنجلز) بقوله ان العالم (كيان من عمليات) وليس (كيانا من أشياء جاهزة)، وان ”الطريقة القديمة في البحث والتفكير التي يدعوها هيغل ميتافيزيقية، فضلت تحري الأشياء بكونها... ثابتة وطيدة بينما جرت ”الخطوة الحاسمة إلى الامام للانتقال إلى التحري المنتظم للتغيرات التي تمر بها الأشياء في الطبيعة نفسها، فحينئذ دقت الساعة الأخيرة للميتافيزيق القديم في ميدان الفلسفة”.

شروطها الخاصة التي تختلف عن شروط مراحل إنتاج العمل الفني. فالأبعاد الفنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية مطلوبة في عملية التصميم، حيث تتطلب قدرا كبيرا من البحث والنمذجة والتكيف التفاعلي حتى لو تطلب الأمر إعادة المحاولة لإيجاد الحلول التصميمية لأكثر من مرة حتى تتوافق وشروطها النموذجية ،كذلك متابعة نتائج ما بعد الإنتاج للتماشى وفلسفة العمل التجريبي، ومحاولة التطوير المستمر لديمومة الإنتاج أو لزيادة أرباح الاستثمار.

التقنية العقلانية هنا بتفاصيلها الموجبة، غير واردة في إنتاج العمل الفني. بما أن مراحل هذه التقنية هي من أساسيات إنتاج العمل. وصولا لتحقيق الغرض منها وهو التركيز على رغبات واحتياجات المستخدم للقطعة المصممة.

للتصميم مجالات عمل مختلفة ومتشعبة تختلف عن مجالات الفن، منها(التسويق والتسويق، الترفيه، الهوايات، التعليم، التكنولوجيا)، كما انه خاضع في سلوكياته الإجرائية لشروط فلسفة البراكتماية. وحتى لو كان هناك خيال وتصور وحتى مفاهيمي(يتماشى والزمن المعاصر) في ابتكار نماذج معينة تتوافق وشروط وأهداف التنفيذ. أي بمعنى إن أدوات التصميم تسطو على المنطقة الفنية(الذاتية، الخيالية) وتوظفها لمصلحتها المهنية. إذا ما عرفنا أن هناك تداخل لبعض الأدوات التنفيذية ما بين الفن والتصميم وخاصة في مجال التصميم الجرافيكي، الأزياء، الديكور، الإعلان، ومنه الفوتوغرافي، الرسوم الشعبية(البوب ارن)، إضافة إلى الإيحاءات المتبادلة في ما بين العمارة والفن والفنون التطبيقية وأعمال الترفيه الالكترونية، في عصر إشاعة التقنية الرقمية.

من هنا نرى أن الفروق تكمن في اختلافات سياقات إنتاج وأهداف كل من الفنون الجميلة والفنون التجارية وكيفية تداولها، والتي تبلغ أحيانا، في وقتنا الحالي، حدا لا نستطيع في بعض الأحيان من التفريق فيه فيما بين بعض أعمالها. وحتى في مجال سلوكيات تسويق الأعمال. إذ يتعرض العمل الفني أحيانا لمضاربة السوق الفني. حالة حال السلع ذات المهارة التصميمية والجمالية النادرة.

غالبا ما يردد بعض الفنانين بأن عملهم يقوم على افتراض وجود مشكلة يسعون إلى حلها ليكتمل العمل الفني عند حد معين لا يتعداه. افتراض المشكلة، هي أساسا بعض من مراحل تكون الفكرة. وبالنسبة سوف يصبح العمل الفني حاضنا لفكرة الفنان المعالجة بجدلية، أو بمعنى ما فكرة العمل الفني الخاصة التي نضجت باكتشاف حلولها الذهنية والإجرائية على وجه التحديد. المصمم هو الآخر يقترح أفكارا، ويبتكر لها حلولا. لكنه يحولها إلى أفكار اتصاليتية بصرية تلبى أغراض وحاجات الآخرين. فهو ينطلق من العام إلى

مراحل إنتاج العمل التصميمي لا بد أن تكون من خلال التقنية العقلانية التي لها

الذاتي. على العكس من الفنان. بالرغم من كون الاثنين ولفا الفكر، أو الفكرة أداة لتنفيذ أعمالهما. لكن يبقى ما يسعى إليه الفنان هو تحقيق منطقة إيصاره الخاصة والمختلفة عن الآخرين. المصمم هو الآخر يسعى إلى ذلك. لكن ليس من باب الاختلاف الكلي. بل من خلال المتوفر المشغول عليه بتتويجات متصلة ومستجدة، حتى ولو استعمل نفس المفردات من رسوم وصور ومجسمات وتقنيات خاصة أو معملية.

أعتقد أن عاملا آخر يلعب دوره في لفت الانتباه إلى الفروقات في ما بين مهنة العمل التصميمي والعمل الفني، هو العامل الاعتيادي الموروث عن العمل الفني. فمجرد كون العمل يحمل صفته الفنية. سوف يكون محل التفات وتأمل متأن، مع متابعة لراي النقد أحيانا إن لم يكن غالبا في الوسط الذي يروج له، وأهمية صالة العرض أو المحف، وحين العرض وأهميته التواصلية. كل ذلك بمصاحبة إثارة الأسئلة وعلامات الاستفهام في حالة غموض المعنى الافتراضي أو العامل الجمالي أو الدلالي. وكثيرة هي الأعمال الفنية التي كانت سوقها الفنية رانجة تعرضت لهزات لاحقة تشكك في قيمتها. أو العكس. في مجال مقارنتنا هذه لا بد ان نأخذ هذا العامل محل اعتبار. لانه من أهمية تقاضلية مفترضة علينا أن لا نتجاهلها في محاولة المقارنة وخاصة في زمننا المعاصر المختلط الوسائل والمدارك والمتعدد التقنيات التي تتنافذ في ما بين وسائطها المختلفة.

بالتأكيد يتطلب من المصمم أن يمتلك حرفة عالية ليحقق نتائج أفضل لأنماطه التصميمية. لكن هذه الحرفة أعقدها تمر الآن عبر مرشح اختزالي يوفر الإشارة الذكية ويقال الوسائل إلى الفكرة وأدوات تصورها ومعالجتها الصورية أو التجسيدية. وأفضل المصممين حققوا نتائجهم بهذه الآلية، وكما في الأعمال الفنية المعاصرة المتميزة، وليس على المصمم إلا الانتباه لحراك عصره الثقافي الفني ومواصلة تطوير مبرائه ومبتكراته. فهو لا يكتشف(كما الفنان) بقدر ما يطور من خلال مقدراته الإبداعية وحتى العاطفية ولذلك فهو أكثر تحفظا في هذا المجال من الفنان، بسبب من متطلبات مهنته التي تحتكم إلى ألياتها ونتائجها العامة، وليست نوازعها الخاصة الذاتية. وبما أن المصممين يخلقون أعمالا بصرية متميزة وحتى مذهلة أحيانا، تخلق قناعة عند بعضهم بكونهم فنانين لا مصممين، ما دامت أعمالهم تنال تقدير الآخرين كما الأعمال الفنية. مثلما يعتبر بعض الفنانين أنفسهم مصممين، خاصة في زمننا الرقمي هذا.

أخيراً لابد أن نقر بأن هناك خطأ واضحا يفصل التصميم عن الفن بشكل عام. لكن ليس بإمكاننا أن لا نعترف بالعديد من الأعمال التصميمية المعاصرة المختلفة الأغراض بكونها تحفا فنية، وكما للقي الأثرية.

الفنانة التركية يوروك :

هدية أن أحرّك الناس للوقوف ضد العنف

في كتاب جين لوك نانسي ” واقع الديمقراطية “، كما قالت يوروك للزمان، مضيفة ”إنها تدل على أن كل شيء في العالم، من دون جوهر مشترك، هو في علاقة مع ذاته فقط عن طريق الوجود. و يصبح المعنى واضحا حيث تكون الأشياء أكثر قربا. و أنا أنسب عملي إلى هذه الفكرة. و أردت أن أسلط الضوء على تأثيرات هذه الجثث ” المشيئة objectified “ بالنسبة للجمهور و أستكشف ما يحدث حين يخطو المشاهد فوق هذه الأشكال - أو يحاول الأيخطو فوقها “.

و أضافت الفنانة ” إن ما ألهمني إنجاز هذه السلسلة من الأشكال هو مشاهد العنف التي رأيتها تكرارا على شاشة التلفزيون و في الصحف و في الأفلام. و كان هناك إراقة دماء، في كل من تركيا و الشرق الأوسط. وكان المشاهدون تحت قصف من الأخبار التي تصف حمامات الدم. عندها بدأت أفكر أكثر بهذه المشاهد. و في أحد الأيام و بينما كنت أرى مشهداً تلفزيونياً كان فيه قتلى ملقون على أرض الشارع، فقررت أن أكون تصويرات للموتى في عملي. و هدفي أن أكسر إدراكات الناس الحسية بشأن هذه المشاهد، بدلا من تقديم موقف فوقيها “.

عن /TODAY.SZAMAN

الفرضية الثالثة: إن مرحلة الفن الزراعي التي انتهت عند سيزان كانت تنظر للموضوع ك(وجود جسيמי) و(كيان من أشياء جاهزة) وان ”التناقض الوهمي هو ان كلا من الفن والعلم خلال العقد الأول من هذا القرن كان يعالج مشكلة متشابهة: تجزئة الجسيمة الموضوع إلى أصولها التركيبية”، فحتى ”التكعيبة في النهاية كشفت بان الموضوع حتى كموضوع ذهني، وحتى ك(هندسة بديهية) لم يعد قادرا على الاحتفاظ بنلك الصلابة الثابتة المتميزة،

وذلك الوجود الجسيمي المغلق اللذين يتمييز بهما موضوع الفن الزراعي” فهي إذن تنتمي إلى المنظومة الزراعية ذاتها، وان الحركة التجريدية وان أقصت الموضوع (الطبيعي والذهني) والمفهوم الجسيمي أدى إلى تهشيم للموضوع المايكروسكوبي (الكتلة – الشكل – اللون) غير ان البديل لم يستمد من الواقع المادي بل من الفكر، وصارت الوحدة الجديدة ليست إلا وحدة رموز وعناصر بلاستيكية، بل وحتى تجريدية موندريان، المشابهة لأشكال محمود صبري ذاته، هي في جوهرها، من وجهة نظر محمود صبري، شكل تجريدي جديد للفن المثالي الزراعي.

وإن مفارقة واقعية الكم عن الفن السابق هوتحولها من الشكل (الخارجي) إلى التركيب (الداخلي) ومن الموضوع إلى العملية، وان المفاهيم القديمة للفن كانت تعبيرا عن وحدة (الكتلة – الشكل – اللون) بينما تعبر المفاهيم الجديدة عن وحدة (الطاقة – اللون – التركيب).

إبراهيم خالد خضير الصالحي

مدونات واقعية الكم

لقد خف دوي الضجة التي أحدثها الرسام محمود صبري حينما نشر بيانه عن واقعية الكم عام ١٩٧٢، ربما كان ذلك الخفوت بالاهتمام ناتجا من تخير اتجاهه الفن وتظليلاته نحو مناطق بعيدة عن تلك المشكلات التي كانت تثار في سبعينات القرن الماضي، فلم يعد الفنان (مصلحا) يحلم بتأسيس يونتوبيا، ولم يعد لالديبولوجيا تلك البريق الذي كان لها في مجال الفن في ذلك الوقت عندنا في العراق خاصة، إلا ان محمود صبري لم يزل يعيش تلك الأجواء، بذات الإصرار والعنفوان حتى الوقت الحاضر وقد أكمل الثمانين وما يزال مغتربا في براغ (ولد في بغداد عام ١٩٢٧)، فجات الدعوة التي وجهت إلى عدد من نقاد الفن التشكيلي العراقي لمناقشة واقعية الكم في بغداد مؤخرا، بمثابة إعادة قراءة لواحدة من أهم الوثائق التشكيلية العراقية في الربع الأخير من القرن العشرين.

فقد اصمر الرسام محمود صبري (بيان واقعية الكم.. فن جديد.... لعصر جديد) عام ١٩٧٢، وقد أفصح البيان ونص الكتاب والملاحق الملحقة به ليس عن افتراض واحد كما هو شائع ولكن عن افتراضات عديدة أهمها:

الفرضية الأولى: إن تطور الفن العالمي ليس ”عملية واحدة متصلة. خطية منفردة“ وأنه قد مر عبر تاريخه بدورات متتابعة جاءت نتاجا ”لأنماط الأساسية لتفاعل الإنسان مع الطبيعة والأشكال

