

Augmented Reality as an Experimental Approach to Contemporary Painting: Colors of Soul Exhibition as a Model

Nadia Wahdan Ahmed

Professor of Drawing and Painting - Faculty of Art Education - Helwan University, Egypt.

Nadia_wahdan@fae.helwan.edu.eg

Abstract

The digital environment has a special nature that attracts an artist and motivates him to constantly strive to find new experimental avenues in art in general and drawing and Painting in particular. Augmented reality is one of the most important of those digital environments that allow the creation of interactive virtual worlds and integrate them with the real environment through smart devices. This research aims at reviewing aspects of the mutual relationship between arts, culture, and technology through works of art that embody ideas about reality and the era and aims to reveal the change in the way of dealing with the form that requires new thought and an unfamiliar level of vision. The art experiment in this research also aims to enrich contemporary painting through the use of innovative methods, techniques, and media that express about women and access to new artistic premises for the employment and use of modern technology. The most important result of this research is that experimentation using the means and tools of the new technology enriches contemporary painting, and it is one of the important creative experiences to spread aesthetic and artistic awareness among the societies' groups. It also shows the importance of the interdisciplinary studies between plastic art, science and technology for society and the labor market. The research recommends motivating artists and art students to experiment with new techniques and methods, and take advantage of new technological media in the discipline of painting, and pay attention to young audiences, and remove barriers between them using a visual language that suits their culture through new types of art to spread artistic and aesthetic awareness.

تاريخ استلام البحث:

Date of Submission:
١٩ - ٠٣ - ٢٠٢٣

تاريخ القبول:

Date of acceptance:
٢٠ - ٠٣ - ٢٠٢٣

تاريخ النشر الرقمي:

Date of publication online:
٠١ - ١٢ - ٢٠٢٤للتقطة اس هذا المقال:
For citing this article:

أحمد، نادية وهدان. (2024). الواقع المعزز كمدخل تجاري مستحدث في التصوير المعاصر: معرض ألوان الروح أنموذجًا. مجلة النيل للفنون والتصميم، (١)، ١٥-٢٦

Keyword

Augmented Reality,
Experimentation,
Contemporary Painting.

الواقع المعزز كمدخل تجاري مستحدث في التصوير المعاصر: معرض ألوان الروح أنموذجاً

نادية وهدان أحمد

أستاذ الرسم والتصوير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية

Nadia_wahdan@fae.helwan.edu.eg

ملخص

للبيئة الرقمية طبيعة خاصة تجذب الفنان وتحفظه على السعي الدائم وراء إيجاد مداخل تجريبية مستحدثة في الفن عامه والرسم والتصوير خاصة، وبعد الواقع المعزز من أهم تلك البيئات الرقمية التي تسمح بإنشاء عوالم افتراضية تفاعلية، ودمجها مع البيئة الحقيقية من خلال الأجهزة الذكية. ويهدف البحث إلى استعراض جوانب العلاقة المتبادلة بين الفنون والثقافة والتكنولوجيا من خلال أعمال فنية تجسد أفكاراً عن الواقع والعصر، كما يهدف إلى الكشف عن التغير في طريقةتناول الشكل التي تتطلب فكر جديد ومستوى غير مألوف في الرؤية. كما تهدف التجربة الفنية إلى إثراء التصوير المعاصر من خلال استعمال أساليب وتقنيات ووسائل مستحدثة تعبّر عن المرأة، والوصول إلى منطـلات فنية جديدة لتوظيف واستعمال التكنولوجيا الحديثة، وكانت أهم نتائج البحث هي أن التجربـ باستعمال وسائل التكنولوجيا المستحدثة يثري التصوير المعاصر، وبعد من التجارب الإبداعـية المهمـة لنـشـرـ الـوعـيـ الجـمـالـيـ والـفـنـيـ عندـ فـئـاتـ المـجـتمـعـ، وأنـ للـدـرـاسـاتـ الـبـيـنـيـةـ بـيـنـ الـفـنـ التـشـكـلـيـ وـالـعـلـومـ وـالـتـكـنـوـلـوـجـيـاـ أـهـمـيـةـ لـلـمـجـتمـعـ وـسـوقـ الـعـلـمـ. ويـوصـيـ الـبـحـثـ بـتـحـفيـزـ الـفـنـانـينـ وـدـارـسيـ الـفـنـ عـلـىـ تـجـربـ تقـنيـاتـ وـأـسـالـيـبـ جـديـدةـ، وـالـاسـتـفـادـةـ مـنـ الـوـسـائـطـ التـكـنـوـلـوـجـيـةـ الـحـدـيثـةـ فـيـ التـصـوـيرـ، وـالـاهـتـمـامـ بـجـمـهـورـ الشـبابـ، وـإـرـاحـةـ الـحـواـجزـ بـيـهـمـ باـسـتـعـمالـ لـغـةـ بـصـرـيـةـ تـنـاسـبـ ثـقـافـتـهـمـ مـنـ خـلـالـ أـنـماـطـ جـديـدةـ مـنـ الـفـنـ لـنـشـرـ الـوعـيـ الـفـنـيـ وـالـجـمـالـيـ.

الكلمات المفتاحية:

واقع معزز، تصوير معاصر، تجربـ، تصـوـيرـ.

المقدمة

في موثوقية ما يجيء به الفنان من قيم جمالية تنسم بالإثارة والإبهار، وصنع بيئات افتراضية تفاعلية، ويوضح ذلك في أعمال شركة (أدريان وكيلير Adrien & Claire)، تأسست عام [2004]، وتتخصص في العروض الرقمية. "يملك الشركة الفنانان (أدريان موندوت Claire Bardainne) (Adrien Mondot 1979-) .[كيلير بارديان Claire Bardainne]-[Farook. 2018, pp. 176]

وقد أقاما معرضا عام [2017] باستعمال تقنية الواقع المعزز، وفي العمل شكل (1)، نجد أنه عبارة عن رسم على ورق، وقد دعم بتطبيق يستطيع الملتقي تحميله على جهاز الهاتف، ومن خلال تسلیط كاميرا الجهاز على العمل المطبوع فتحول إلى واقع افتراضي يتسم بالحركة والحياة، وتضاف إليها أشكالاً تتحرك في الفراغ، كما يظهر في شكل (2) استعمال الملتقي لتقنية الواقع المعزز للتفاعل مع العمل الفني، والشعور بما هو حقيقي وافتراضي. "فيكاد يستمع إلى صمت الأشكال، أو يمكنه سماعهم يتحدثون، يتحدثون عن القوى التي ملكتهم وجعلت منهم حركة وحياة عبر نافذة الواقع المعزز الذي تظهر فيه الصور مرئية، متحركة، رشيقـة - تجسد وجود وهي سحري عجيب ولا يمكن تصديقه، وتكتشف عن ردة فعل الملتقي الغنية بالاهتمام والاستماع والتفاعل".(Farook. 2018, pp. 177)

شكل 1: أدريان وكيلير، طباعة جرافيك،
متحف لينز 2017
<https://www.am-cb.net/en/projets/mirages-miracles>

شكل 2: أدريان وكيلير، استعمال
تقنية الواقع المعزز

تضييف التكنولوجيا كل يوم مداخل تجريبية جديدة تتوجه للفنانين طرقاً جديدة ومختلفة للتعبير عن أنفسهم، يتحدثون من خلالها عن قضايا تشغلهـم ليجدوا لـغة مشتركة مع الملتقي، وسبلاً للتواصل

تعد تقنية الواقع المعزز (Augmented Reality) من أهم إفرازات الثورة التكنولوجية المعلوماتية والتحول الرقمي، التي تسمح بإنشاء عوالم افتراضية تفاعلية، مليئة بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة حول مكوناتها. فهذه التقنية تسمح لك بفعل ذلك عبر إسقاط طبقات افتراضية من المعلومات الرقمية على العالم المادي، والتي يمكن عرضها من خلال الأجهزة الذكية التي أصبحت في متناول الجميع. ويعتبر نوع من الواقع الافتراضي، الذي يهدف إلى إنشاء عرض مركب يمزج بين الواقع الحقيقي الذي ينظر إليه المستخدم، والواقع الافتراضي الذي تم إنشاؤه بواسطة الحاسوب، الذي يعزز الواقع الحقيقي بمعلومات إضافية، ويهـدـفـ إلى تحسـينـ الإـدـراكـ الحـسـيـ للـعـالـمـ الـحـقـيقـيـ الـذـيـ يـرـاهـ أوـ يـتـفـاعـلـ معـهـ المـسـتـخـدـمـ.

يعود تاريخ ظهور تقنية الواقع المعزز إلى بداية ستينيات القرن الماضي؛ ففي عام [1962] قام المصوـر السينمـائي {مورتون هـيلـيج Morton Heilig [1926-1997]} بـتصميم جهاز محاكـاةـ لـدرـاجـةـ نـارـيـةـ بالصـوتـ والصـورـةـ. كما شـهدـ عام [1975] اـبـتكـارـ عـالـمـ الحـاسـوبـ الأمريكية {ماـيـرونـ كـروـجـرـ Myron Krueger [1942-1990]} جـهاـزاـ يـتـيحـ للمـسـتـخـدـمـينـ التـفـاعـلـ معـ العـنـاصـرـ الـافـتـراضـيـةـ. أماـ صـيـاغـةـ المـصـطـلـحـ فـعـلـيـاـ فـيـعـتـبـرـ حدـيثـ نـسـبـيـاـ، فـفـيـ عـامـ [1990] قـامـ {تـومـاسـ كـوـدـيلـ Thomas Caudell} البـاحـثـ فيـ شـرـكـةـ (بوـينـجـ)ـ الأمريكيةـ بـأـطـلاقـ مـصـطـلـحـ (الـوـاقـعـ الـمعـزـزـ)ـ عـلـىـ شـاشـةـ عـرـضـ رـقـمـيـةـ كـانـتـ تـرـشـدـ العـمـالـ أـثـنـاءـ عـلـمـهـ عـلـىـ تـجـمـيـعـ الأـسـلـاكـ الـكـهـرـبـائـيـةـ فـيـ الطـائـراتـ"(Arai, 2022, pp.11)، وـتـعـتمـدـ تقـنـيـةـ الـوـاقـعـ الـمعـزـزـ عـلـىـ نـظـامـ يـرـبطـ مـعـالـمـ الـوـاقـعـ الـحـقـيقـيـ بـالـعـنـصـرـ الـافـتـراضـيـ الـمـنـاسـبـ لـهـ، وـالـذـيـ تـخـزـنـهـ مـسـبـقاـ فـيـ ذـاـكـرـةـ هـذـاـ النـظـامـ عـنـ طـرـيقـ الـبـرـمـجـةـ، كـصـورـ الـمـكـانـ أوـ فـيـديـوـ تـعـرـيـفـيـ أوـ أيـ أـصـواتـ أوـ مـؤـثـرـاتـ أـخـرىـ تـعـزـزـ الـوـاقـعـ الـحـقـيقـيـ مـعـلـومـاتـيـاـ وـفـنـيـاـ. عـنـ طـرـيقـ عملـ اـرـتـيـاطـاتـ تـشـعـيـبـةـ لـمـعـلـومـاتـ شـدـيـدـةـ التـعـقـيدـ وـمـدـخـلـاتـ دـقـيقـةـ وـمـحدـدـةـ. وـهـنـاكـ طـرـيقـتـانـ لـعـملـ الـوـاقـعـ الـمعـزـزـ: الطـرـيقـةـ الـأـوـلـىـ باـسـتـعـمـالـ (ـعـلـامـاتـ Markersـ)ـ تـسـتـطـعـ الـكـامـيرـاـ التـقـاطـهـ وـتـمـيـيزـهـ لـعـرـضـ الـمـعـلـومـاتـ الـمـرـتـبـةـ بـهـ، وـالـطـرـيقـةـ الـثـانـيـةـ منـ خـلـالـ بـرـامـجـ (ـتـمـيـيزـ الصـورـ Image Recognitionـ)ـ لـعـرـضـ الـمـعـلـومـاتـ وـيـتـمـ ذـلـكـ مـنـ خـلـالـ كـامـيرـاـ الـهـاـنـفـ الـمـحـمـولـ أوـ الـجـهاـزـ الـلـوـحـيـ لـرـؤـيـةـ الـوـاقـعـ الـحـقـيقـيـ، ثـمـ تـحـلـيـلـهـ تـبـعـاـ لـمـاـ هـوـ مـطـلـوبـ مـنـ الـبـرـنـامـجـ وـالـعـمـلـ عـلـىـ دـمـجـ الـعـنـاصـرـ الـافـتـراضـيـةـ بـهـ".(Wahdan, 2019)

إن ثراء التجـربـةـ وـالفـكـرـ لـدىـ الـفـنـانـ يـسـهـمـ فـيـ ثـرـاءـ الـعـمـلـ الـفـنـيـ، حيثـ إنـ فـهـمـ التـنـطـورـ فـيـ الـأـفـكـارـ وـالـخـصـائـصـ الـذـهـنـيـةـ خـلـالـ الـمـارـسـاتـ الـعـلـمـيـةـ الـتـيـ تـعـتمـدـ عـلـىـ الـمـادـلـلـ الـتـجـربـيـةـ الـرـقـمـيـةـ يـسـهـمـ

عملهم لإثارة أعمق للعاطفة لدى المتلقي عندما يشاهدون العمل الفني (Artivive, 2022)، وهذه الخصائص تتحقق في أعمال الفنانة (كاميلا ماجران Camila Magrane-) في معرضها (آثار) عام [2021] كما هو في شكل (5)، حيث تدمج الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد مع الصور الفوتوغرافية، مع خلفية من المؤثرات السمعية، وتصور الفنانة (ماجران) أعمالها الفنية المستوحاة من التراكيب السيرالية المتذكرة في اللاوعي، الشبيهة بالحلم، وتظهر في صورة أكثر واقعية باستعمال تقنية الواقع المعزز، فأثناء مشاهدة معرض (آثار) كما في شكل (6)، حيث يكون الهاتف أو الجهاز اللوحي بمثابة سفيينة لاستكشاف القصة الكاملة للفن على جدران المعرض، وهنا نلاحظ أن الأعمال تنبض بالحياة من خلال شاشة جهازك؛ وتصبح الصور الثابتة مراحل متحركة للروايات البصرية شكل (7) (أ، ب، ج، د، ه، و). وتقول (ماجران): "الأمر المثير حقاً بالنسبة لي في هذا النوع من العمل واستعمال هذه الوسائل المختلفة هو أنه يوجد حواراً بين المادي والافتراضي، وأن الهاتف أو الجهاز اللوحي هو مجرد وسيط بين هذين العالمين" (Blinder, 2023).

شكل 5: كاميلا ماجران، سكون، معرض (آثار)، جاليري العلوم الإنسانية، جامعة ميشيغان، 2021.

<https://arts.umich.edu/news-features/augmented-reality-art-exhibit-on-view-at-u-m-humanities-gallery/>

شكل 6: كاميلا ماجران، استعمال تقنية الواقع المعزز

<https://arts.umich.edu/news-features/augmented-reality-art-exhibit-on-view-at-u-m-humanities-gallery/>

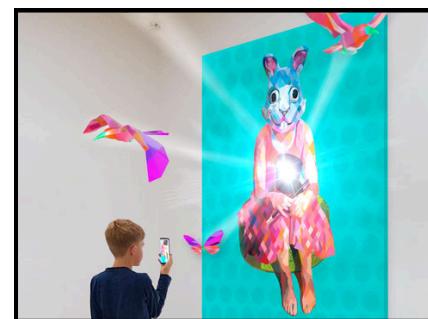
ونلاحظ على الأشكال (أ، ب، ج، د، ه، و) في شكل (7)، أن الفنانة إضافة تضاف لتلك الأشكال مفردات متحركة ومؤثرات سمعية وبصرية، حتى يرى المتلقي أن القطعة المادية أمامه هي جسد العمل، ويكون المحتوى الافتراضي للواقع المعزز بمثابة أفكار ذلك الجسد.

والتفاعل داخل المجتمع، هذا ما سعت إليه الفنانة المكسيكية (يونيون اسبارزا - Yunuen Esparza [1975-]) في معرضها عام [2018] والذي شمل مجموعة من الأعمال ذات الوسائل المتعددة التي اعتمدت على الخيال والطبيعة، ودعمتها الواقع افتراضي لتقنية الواقع المعزز لمجموعة من الرسوم والصور المتغيرة التي تطير في الهواء، "فقد استطاعت نقل خطوط الألوان الزيتية إلى الخارج باستعمال الواقع المعزز مع اللوحات، يخلق هذا التزاوج تجربة متعددة الأبعاد ومدهشة للمتلقي، ويسمح له بإدراك الأعمال بطريقة مختلفة. فالفن والتكنولوجيا يتطوران ويتغيران باستمرار لتغذية بعضهما البعض، وأن يصبحا نسخة أفضل من أنفسهما". A.R.E., 2017). وكما نلاحظ في عمل شكل (3)، وهو عبارة عن خامات مختلفة على توال، ومن خلال تطبيق خاص بالفنانة، يعتمد على تقنية الواقع المعزز التي تربط بين أجزاء لعناصر العمل الفني الحقيقي والأجزاء المعززة افتراضياً، مما يثير العمل الفني و يجعل المتلقي يدخل في تجربة من الاستمتاع والدهشة، والدخول إلى عالم افتراضي رائع كما هو مبين في شكل (4).

شكل 3: يونيون اسبارزا، خامات مختلفة على توال، 2018

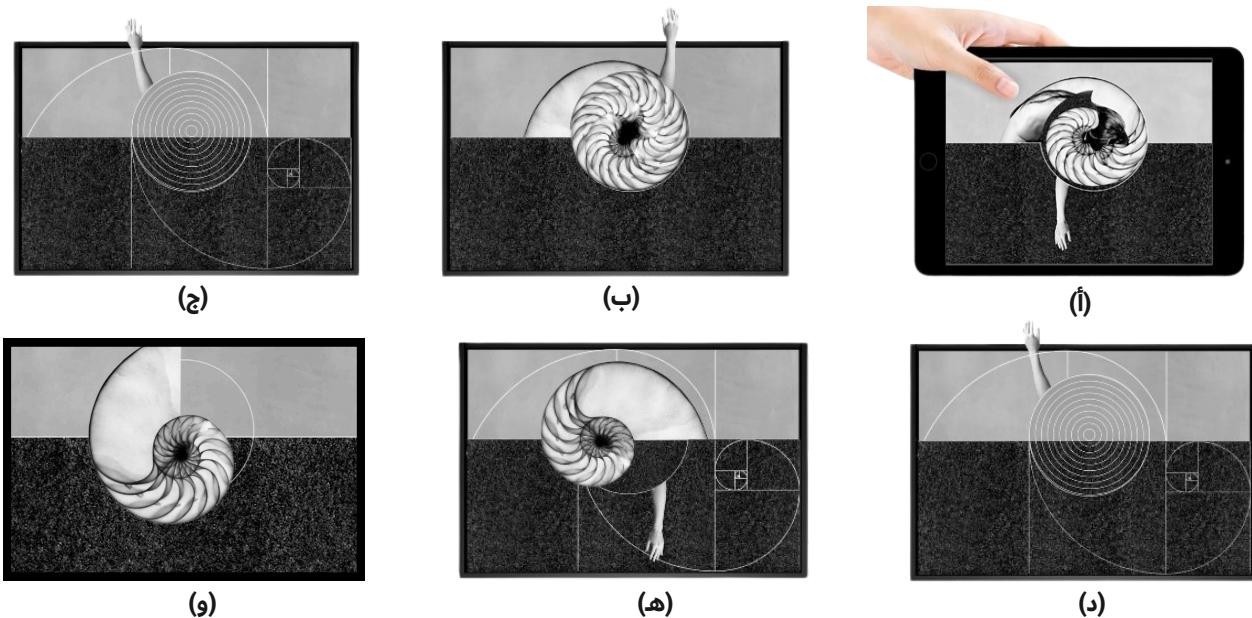
<https://www.yunuene.com/art/index.php?loc=en>

شكل 4: يونيون اسبارزا، استعمال تقنية الواقع المعزز

<https://www.yunuene.com/art/index.php?loc=en>

كما تسمح تقنية الواقع المعزز للفنان بتغطية العالم الحقيقي بطبقات من المعلومات الحسية، فتتضمن طبقات مرئية مضافة متحركة لتحفيز ما يراه الجمهور، وإضافة طبقات سمعية تؤثر في إدراك المتلقي للعمل الفني، وهذا مثير للاهتمام بشكل خاص للفنانين الذين يعتمدون على القيمة العاطفية للصوت والموسيقى في

شكل 7: كاميليا ماجران، مراحل الطبقات الافتراضية للعمل الفني (سكون) والتي تشكلت باستعمال الكولاج الرقمي.

<https://www.camilamagrane.com/stillness>

أهداف البحث

- تجرب استعمال أساليب ووسائل مستحدثة تمثل في تقنية الواقع المعزز لإثراء التصوير المعاصر.
- استعراض جوانب العلاقة المتبادلة بين الفنون والتكنولوجيا من خلال أعمال فنية تجسد أفكاراً عن الواقع والعاصر.
- الكشف عن التغير في طريقة تناول العمل الفني التصويري، والتي تتطلب فكراً جديداً ومستوى غير مألوف في الرؤية يكون له دور مهم في تنمية الجانب الإبداعي.
- التعبير عن المرأة من خلال منطلقات فنية جديدة لتوظيف واستعمال التكنولوجيا الحديثة.

أهمية البحث

- يسهم في الإثراء العلمي والمعرفي فيما يتعلق باستعمال أساليب وتقنيات ووسائل مستحدثة للوصول إلى مداخل فنية جديدة في التصوير المعاصر.
- التأكيد على المستجدات الفكرية والتكنولوجية والتعبيرية التي تساعد في تكوين رؤية واضحة تعين دارس ومعلم الفن وكذلك الفنان على تنمية الجانب الإبداعي.
- نشر الوعي الجمالي للتكنولوجيا الواقع الافتراضي وخاصة الواقع المعزز.
- تقديم إضافة جديدة للدراسات البيانية في مجال تخصص الرسم والتصوير وال المجالات ذات العلاقة مثل التكنولوجيا الحديثة.

ومن هنا جاءت فكرة البحث الحالي في محاولة أكيدة من الباحثة لتقديم تجربة فنية تعتمد على الواقع المعزز كمدخل تجريبي مستحدث في التصوير المعاصر؛ وذلك من خلال توظيف منطلقات فنية جديدة لتوظيف واستعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال التصوير المعاصر وتقديم خبرة عملية لتنظير معرض شخصي للباحثة يحمل عنوان "معرض ألوان الروح" بصفته نموذجاً لاستعمال تقنية الواقع المعزز في الإنتاج الفني.

مشكلة البحث

نظراً لأهمية الواقع المعزز (Augmented Reality) والإمكانيات الفنية والجمالية التي يمكن أن يحدثها في عالم الفن التشكيلي والعلاقة المباشرة مع المتلقي والجمهور بشكل عام، وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية في محاولة الإجابة بصورة فنية وجمالية عن التساؤل الآتي:

كيف يمكن الاستفادة من تقنية الواقع المعزز كمدخل تجريبي مستحدث في إثراء التصوير المعاصر وتنمية الجانب الإبداعي لتوظيف واستعمال التكنولوجيا الرقمية؟
وعليه فإن البحث الحالي يقوم على عدد من الفرضيات التي تحرك من خلاله التجربة الفنية، وهذه الفرضيات هي:

- أن التجربة باستعمال تقنية الواقع المعزز المستحدثة يثري التصوير المعاصر.
- أن للدراسات البيانية بين الفن التشكيلي والتكنولوجيا الرقمية دور مهم في تنمية الجانب الإبداعي.

مصطلحات البحث

الواقع المعزز

وفقاً لويكيبيديا: "الواقع المعزز (AR) هو تجربة تفاعلية لبيئة العالم الحقيقي حيث يتم "تعزيز" الأشياء الموجودة في العالم الحقيقي من خلال المعلومات الإدراكية المولدة بواسطة الكمبيوتر، وأحياناً عبر طرائق حسية متعددة، بما في ذلك البصرية والسمعية والبصرية. (Wikipedia, 2023)

وعرفته شركة مايكروسوفت على أنه "نسخة تفاعلية محسنة لبيئة العالم الحقيقي يتم تحقيقها من خلال العناصر المرئية الرقمية والأصوات والمحفزات الحسية الأخرى عبر تقنية التصوير المجمّم. يتضمن الواقع المعزز ثلاث ميزات: مزيج من العوالم الرقمية والمادية، والتفاعلات التي تتم في الوقت الفعلي، وتحديد دقيق لثلاث الأبعاد للأشياء الافتراضية والحقيقة". (Microsoft, 2023).

التجريب

جاء تعريف ومعنى التجريب في معجم المعاني الجامع، "تجريب" (اسم): مصدر **جَرَبَ**، مصدر **جَرَبَتْ** (إحدى مراحل عملية تبني الأفكار المستحدثة يحاول فيه الفرد تطبيق الفكرة المستحدثة وتجديف فائدتها والتأكد من مناسبتها لظروفه الخاصة)" (Almaany, 2023) كما عُرف في لسان العرب على النحو الآتي: "جَرَبَ يُجَرِّبُ تجربة، وتجربياً الشيء حاول واختباره مرة بعد مرّة، ورجل مجرّب قد عرف الأمور وجربها، والمجرّب الذي جَرَبَ في الأمور وُعرف ما عنده، ودرّاهم مجرّبة موزونة" (Ebn Manzor, 1990, pp. 261).

وجاء تعريفه اصطلاحاً على أنه "استحداث مجموعة من الحلول والمعالجات الفنية تجمع بين استمرارية التفكير الإبداعي والإبتكاري" (Abd Elsalam, 2018). كما عُرف على أنه "لا يقتصر على الشكل، بل يتجاوزه ولا يكتفي بالمضمون، بل يتعداه، فهو مشروع وواقعي يبحث دائماً عن الاختبارات الأساسية في جمال التجربة، ليشكل بوتقة يتزاوج فيها الماضي بالحاضر" (Yossef, 1997, pp.26).

التصوير المعاصر

يشير مصطلح التصوير المعاصر إلى "الفن الذي صنعه وأنتجه فنانون يعيشون اليوم. يعملون في بيئة عالمية متنوعة ثقافياً، ومتقدمة تقنياً، ويعتمدون على مجموعة واسعة من الوسائل" (Getty, 2023). كما تعرف المعاصرة على أنها "علاقة مفردة مع زمانها الخاص الذي تنتهي إليه، آخذين كل أبعاده، بالتحديد العلاقة مع الزمن الذي ننتهي إليه" (Ghazawy, 2021).

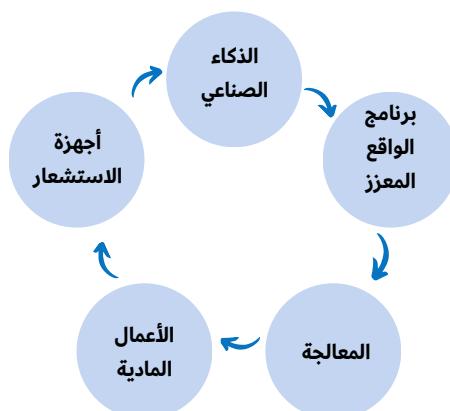
منهج البحث

استعمل البحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التجريبي العملي من خلال تقديم تجربة فنية وجمالية؛ وهذا المنهج مناسب من حيث الأهداف وطبيعة الدراسة الحالية.

ويعتبر البحث دراسة تنبؤية للجانب التطبيقي لتجربة الباحثة في مجال التصوير المعاصر باستعمال الواقع المعزز والذي يتتيح الفرص للمترافق التفاعل والاندماج مع المسطح التصويري المعاصر باستعمال التقنية الحديثة.

أولاً: الإطار النظري للتجربة الفنية الحدث الجوهري لعمل وإدراك الواقع المعزز

يُنشئ الواقع المعزز تجربة غامرة لجميع مستخدميه وخاصة الفنان التشكيلي، ومن أجل الحدث الجوهري لعمل وإدراك الواقع المعزز هناك خمس مكونات مهمة ل الواقع المعزز تتمثل في: الذكاء الاصطناعي، وبرنامج الواقع المعزز، والمعالجة، والأعمال المادية، وأجهزة الاستشعار، وشكل (1) يوضح العلاقة بين هذه المكونات بهدف إيجاد تجربة فنية ثرية تعتمد على الواقع المعزز في مجال التصوير المعاصر.

شكل 8: العلاقة بين المكونات الخمس ل الواقع المعزز

وفيما يلي شرح مبسط لتلك المكونات:

1. الذكاء الاصطناعي:

إن معظم الحلول الممكنة ل الواقع المعزز تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي (AI) للعمل، مما يسمح للفنان بإكمال الإجراءات باستعمال المطالبات الصوتية، الفيديو. كما يمكن أن يساعد AI أيضاً في معالجة المعلومات لتطبيق الواقع المعزز.

2. برنامج الواقع المعزز:

وهي الأدوات والتطبيقات المستعملة للوصول إلى الواقع المعزز، ويمكن لبعض الشركات إنشاء نموذج خاص بها من برامج الواقع المعزز، وإتاحتها للمستخدمين لإنشاء مشروعاتهم الفنية من خلالها.

من عناصر متحركة ومؤثرات صوتية مناسبة، تتحرك وتتنطلق من العمل الفني ذاته، والتي يجعل المتلقي أكثر تفاعلاً مع العمل الفني.

شكل ١٥: كود لتحميل تطبيق الواقع المعزز الخاص بمعرض (ألوان الروح) على (Google Play).

شكل ٦: لوجو تطبيق الواقع المعزز الخاص بمعرض (ألوان الروح) على (Google Play).

المعاني الروحية لصورة المرأة بين التشكيل والتعبير باستعمال الواقع المعزز.

دأبت الباحثة على إيجاد مدخل تجريبي مستحدث كوسيط للتعبير عن المعاني الروحية لصورة المرأة، ووجدت أن هذه المعاني ما هي إلا حالة من الماورائيات؛ لذلك فقد استعانت بدمج أجواء العمل الفني الحقيقي بالواقع الافتراضي، الذي حملته الكثير من العناصر الخيالية والمؤثرات الصوتية التي تأخذ المتنلقي إلى عوالم أخرى لا نهائية. وقد وجدت الفنانة أن تناول صورة المرأة في التصوير المعاصر هو مجال خصب يتحقق بواسطته هدفها المنشود؛ من خلال التعبير عن أحلامها وأمالها في تحقيق ذاتها، التي ترتبط بقوه بالبيئة والطبيعة من حولها، والتعبير عما تحمله من مشاعر وأحساس في إطار من الخيال. وقد اعتمدت في أعمالها الفنية على أسلوب مبتكر يجمع بين البساطة والتعقيد كأحد أساليب الفن المعاصر، الذي يعتمد على الفكر أكثر من مجرد الشكل، فتبعد شخصيتها أعمالها وكأنها تمثل لجوهر الروح من خلال تأثيرها الحسي على العالم المادي، وكتجسيد للمعاني الروحية التي تصل إلى المتنلقي من خلال تعبيرات الوجوه وحركات الجسم، فيما يوثق الصلة بين الفنون البصرية والأفكار والعواطف المتعلقة بها.

قد استخدمت الباحثة الوسائل المختلفة على الورق أو القماش، وسعت إلى التجريب في الخامات وكذلك التقنيات، المتمثلة في تقنيات الخدش، وتكثيف الخطوط، وأيضاً الدقة في دمج الخامات جاهزة الصنع من خيوط ودانتيل بشكل محسوب، كي تظهر وكأنها زخارف نابعة من روح شخص العمل الفني، وبذلك فإن هذه الزخارف لا تُرى على أنها أشياء مادية؛ بل هي تخرج من حالتها التي كانت عليها وتطهر في العمل على أنها أفكار ورؤى مجانية، تتحول إلى دلالات رمزية عميقه تحمل عاطفة تصل سريعاً إلى المتنلقي؛ وبذلك فإن الزخارف التي تعودونها مسطحةً تكتسب أبعاداً عاطفية روحية؛ لأنها تكسر انتظامها الزخرفي وهيئتها في الطبيعة، لكي تدخل في سياق تعابيري ورمزي موحٍ. وقد عملت الباحثة على دمج عالم الفن بالเทคโนโลยيا باستعمال تقنية الواقع المعزز من أجل إيجاد بيئه أكثر تفاعلية، تؤثر بقوّة على حواس المتنلقي فينشأ حوار بينه وبين العمل الفني يدعو إلى

3. المعالجة:

يقوم الفنان بتقديم برمجة ومعالجة لمفرداته من صور ورسوم وملفات صوتية وفيديو قام بإعدادها مسبقاً تتلاعماً مع برنامج الواقع المعزز لتعلم تكنولوجيا AR.

4. الأعمال المادية:

ستحتاج هذه المرحلة إلى الأعمال المادية للفنان من صور ولوحات لعرض المحتوى الخاص بالعمل الفني.

5. أجهزة الاستشعار:

ويقصد بأجهزة الاستشعار بأنها هي أجهزة الهاتف أو الجهاز اللوحي التي تحتاج إليها أنظمة الواقع المعزز؛ لكي تسمح باستيعاب البيانات المتعلقة بيئتها لمواهمة العالمين الحقيقي والافتراضي، فعندما ترصد كاميرا الجهاز المعلومات المبرمجة، فإنها ترسلها عبر البرنامج للمعالجة، وتظهر على الشاشة أكثر واقعية.

تقنية الواقع المعزز كمدخل تجريبي مستحدث في مجال التصوير المعاصر:

تعتمد الدراسات البينية على رفع الحاجز بين العلوم المختلفة، وتمثل أهميتها في مواجهة وحل المشكلات المجتمعية، والتحديات المحلية الإقليمية والعالمية التي تهتم بتجاوز الحدود التقليدية فيما بين العلوم المختلفة، خاصة بين التكنولوجيا الرقمية والفنون التشكيلية، لذلك استعانت الباحثة بتقنية (الواقع المعزز AR) للسعى إلى مواكبة المستجدات التكنولوجية الحديثة وربطها بالمفاهيم الخاصة بتخصص التصوير، وذلك إيماناً منها بأن العملية الفنية تعتمد على حساسية الفنان وتعتمد أيضاً على تغير ثقافة المتنلقي ومتطلبات المجتمع، وما يتضمنهما من إدراك للقيم الجمالية المعاصرة، التي تعد شرارة الابتكار التي تقود الفنان إلى إيجاد صيغ جديدة ومتعددة تفاجئ وتدهىش المتنلقي، خاصة جمهور الشباب من دارسي الفن، وتسعى الباحثة في هذا المعرض إلى استعمال الواقع المعزز كمدخل تجريبي مستحدث في التصوير المعاصر، وذلك لنشر الوعي الجمالي بوسائل التكنولوجيا المعاصرة.

أرادت الباحثة أن تسمح لأفكارها التي تسبح وتدور في مخيلتها أن تصبح واقعاً ممثلاً في لوحة فنية؛ ذلك ما دعاها إلى دراسة كيفية استعمال تقنية الواقع المعزز عن طريق الاستعانة بمختصين في مجال هندسة البرمجيات لتعلم منهم أساسيات لغات البرمجة. وقد استطاعت الباحثة إنشاء تطبيق خاص بأعمال معرض (ألوان الروح) عام [2019] يحمل اسم (N.Wahdan)، والذي يمكن تحميله من (Google Play) شكل (٩)، أو استعمال الكود شكل (١٥) لتحميل التطبيق من على شبكة الانترنت، وذلك لدمج الواقع الحقيقي للأعمال الفنية التشكيلية مع عالم افتراضي تضييف فيه الباحثة ما يروق لها

التفكير والتأمل.

دور الدراسات البنائية في تحفيز التفكير الإبداعي لدى دارسي الفن

شكل 11: مشاهد لتفاعل طلبة كلية التربية الفنية مع أعمال المعرض باستعمال تطبيق الواقع المعزز (AR)، قاعة عرض كلية التربية الفنية، القاهرة، ٢٠١٩.

ثانياً: الإطار التطبيقي التجربة الفنية

تعتمد التجربة الفنية على إثراء التصوير المعاصر من خلال الاستفادة من المستجدات التكنولوجية الحديثة وربطها بالمفاهيم الفنية والجمالية لفن التصوير، واستعمال تقنية الواقع المعزز كمدخل تجريبي مستحدث في إنتاج أعمال فنية تعبر عن المرأة، وعلاقتها بالطبيعة والبيئة من حولها، بأساليب وتقنيات تشكيلية، وتوظيف الوسائل المتعددة، وإيجاد مدخل من القيم الفنية والجمالية للفن المعاصر انطلاقاً من أهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع.

وفي معرض (ألوان الروح) والذي عرض بقاعة كلية التربية الفنية عام [٢٠١٩]، ارادت الباحثة من خلاله أن تبحث عن ألوان الروح؛ ولا تقصد هنا الألوان باعتبارها مثير بصري صريح؛ بل تعني الاختلاف بين البشر فهم ألوان مختلفة في كل شيء، ثقافتهم، معتقداتهم، اختياراتهم، وحتى لونهم المفضل، وإذا أظهرت الروح تفضيل لون معين فهذا يعني أنها تتطابق مع اهتزازات هذا اللون، وأنه يتربّد بقوة مع الروح؛ لأن الحياة مليئة بروح التفاعل التي تتدخل فيها أنماط الشخصيات مع البيئة المحيطة.

الهدف من التجربة الفنية

يتراكم الهدف الأساسي من التجربة الفنية على استعراض جوانب العلاقة المتبادلة بين الفنون والثقافة والتكنولوجيا من خلال ابتكار أعمال فنية تجسد أفكاراً عن الواقع والعصر، والتغير في طريقة تناول الشكل التي تتطلب فكراً جديداً ومستوى غير مألوف في الرؤية. وقد جاء اختيار قاعة المعارض بالكلية لعرض الأعمال الفنية لهذا المعرض عن قصد؛ فقد أرادت الباحثة إتاحة الفرصة للطلبة من دارسي الفن للتعرف - والتفاعل وبشكل تطبيقي - على تقنية الواقع المعزز، وكذلك الكشف عن العالم المنفتح على الآخر، ومتابعة المستحدثات في الفن التشكيلي والاستمتاع بالتفاعل مع الأعمال الفنية التصويرية، وكذلك طرح التساؤلات، والاستفادة الفنية، والعلمية، والتقنية أيضاً. ولعلها نقطة انطلاق لشباب الفنانين المتعلمين إلى المستقبل؛ والذين ننتظرونهم النهوض بالفن التشكيلي المصري والارتقاء بالذوق والفكر والوجدان للمجتمع.

كما تهدف التجربة الفنية إلى إثراء التصوير المعاصر من خلال

إن الفنان المعاصر يبحث دائماً عن مداخل جديدة للتعبير الفني الذي تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، الذي ينادي بتشجيع الدراسات البنائية في جميع المجالات، وخاصة تجريب الوسائل التكنولوجية المستحدثة، والتي يسعى الفنان للاستفادة منها في تحقيق أفكاره ومفاهيمه، مما أوجب عليه أن يلجأ إلى استعمال تقنيات جديدة تجعل المتلقى أكثر تفاعلاً مع العمل الفني، ومن ثم فإن التطورات التكنولوجية غيرت في طبيعة استعمال بعض الفنانين للأدوات التقليدية داخل استوديو الفن، وسمحت لهم بالدمج بين الأساليب التقنية القديمة وتطوراتهم الفكرية الخيالية؛ وكانت هذه هي نقطة الانطلاق التي تناولتها الباحثة للاستفادة من الدراسات البنائية بين الرسم والتصوير والمجالات الأخرى ذات العلاقة؛ أهمها مجال التكنولوجيا الرقمية، وإن مشاركة دراسي الفن في التجربة التفاعلية لعرض الأعمال الفنية باستعمال تقنية الواقع المعزز (AR) فتح مجالاً للمناقشة حول ماهية الواقع المعزز وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في التصوير بشكل عام والتصوير المعاصر بشكل خاص؛ لذلك تعمدت الباحثة إقامة هذا المعرض الفني بقاعة كلية التربية الفنية بجامعة حلوان بهدف إشراك طلبة الكلية في التجربة بشكل واقعي تفاعلي مع الأعمال الفنية باستعمال تقنية الواقع المعزز (AR) كما هو في شكل (١١)، وفتح مجال للمناقشة حول الواقع المعزز والاستفادة منه في التصوير.

وترى الباحثة أن التفاعل المباشر وإيجاد حوار فعال قائماً على تناول المعلومات وتفسير وإجابة التساؤلات، يساعد على تنمية روح الابتكار والتفكير الإبداعي لدى الطلبة، بما يتواكب مع الثقافة التكنولوجية لديهم، بالإضافة إلى الإمكانيات الرقمية المتاحة عندهم، حيث إن التطوير في المقررات الدراسية ينادي بالاستفادة من معطيات التكنولوجيا الحديثة. كما أصبح الفنان ذاته يستخدم الحاسوب بجانب الأدوات التقليدية في الإنتاج الفني، وكذلك يستخدمه كوسيلة لإنتاج أشكال فنية رقمية نادرة، فمن عملية التصوير الرقمي والرسم بالحاسوب الآلي لأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد إلى الأشكال المتحركة الجذابة التي يتفاعل معها الجمهور، إلى تقنية الواقع المعزز والتي من خلالها يمكن تحريك مفردات اللوحة الفنية وأكسابها طبقات افتراضية تفاعلية تنبض بالحياة.

التشكيلي والعلوم والتكنولوجيا.

- السعي إلى مواكبة المستجدات التكنولوجية الحديثة وربطها بالمفاهيم الخاصة لشخص التصوير.
- نشر الوعي بوسائل التكنولوجيا المعاصرة والاستفادة منها في مجال التصوير.

(ب) مداخل تقنية:

- استعمال تقنية الواقع المعزز (AR), وذلك من خلال برنامج unity, وهو محرك ألعاب متعدد المنصات، يدعم الهاتف المحمول والمشغلات والواقع الافتراضي، لعمل أصوات وتأثيرات افتراضية متحركة رقيقة تثري التصوير المعاصر.

- إضافة ترقيبات من الفيديو والصور والأudio في برمجة التطبيق، والتي تناسب كل شخصية في العمل الفني.
- استعمال الخامات المألوفة بشكل غير مألوف؛ فهي لا تستخدم في الزيينة فقط، بل هي أداة للتعبير عن الدلالات الرمزية للأثر الوجاهي للشخصية الفنية.
- استعمال اللون لتجسيد مكون الشخصية الفنية التي يجسدتها العمل الفني.

ثالثاً: تحليل نماذج من أعمال التجربة الفنية من معرض (ألوان الروح) العمل الفني الأول: بعنوان الجزء الفيروزي

يتناول العمل الفني - شكل 12- مشهداً لامرأة وقد غطت الزهور المختلفة للأحجام كل جسدها وجهها ويمتد من رداء رأسها إلى خارج اللوحة، التي تندمج مع الفراغ الفيروزي في الخلفية. واعتمدت الباحثة على الدمج بين المرسوم بالألوان الأكريليك والباستيل الزيتي، لأنشكال كثيرة ومختلفة من الأزهار والورود والفراشات من خلال مجموعة لونية مضيئة من الألوان الوردي والفيروزي والفسفوري والأزرق السماوي، وتضيف عليها الباحثة قطع الدانتيل المختلفة، التي تحمل تقريباً نفس أشكال وألوان الورود والأزهار وتثبيتها بالخياطة في التوال بدقه، فتظهر للمشاهد وكأنها مرسومة، وأحياناً يتوقع بأن الزهور المرسومة هي البارزة، ولذلك يحتاج المتلقي إلى إطالة زمان التأمل، للتعرف على المزج بين التقليدي واللاتقليدي، من أجل أن يكشف أثر الحوار بين العناصر العقلية مع الأخرى الانفعالية والعاطفية بحس مرتفع، حيث سيطرت العناصر البنائية على وحدة

استعمال أساليب وتقنيات ووسائل مستحدثة تعبر عن المرأة، والوصول إلى منطلقات فنية جديدة، لتوظيف واستعمال التكنولوجيا الحديثة، وتقديمها خلال أعمال فنية تواكب العصر، وتحاطب الأفراد داخل هذا المجتمع وما أصبح فيه من تغير للمعايير والقيم. كما تهدف التجربة الفنية للوصول إلى جمهور الشباب، وإزاحة الحاجز والتحرر من طرق التعبير التقليدية في الفن التشكيلي، وكذلك استعمال الوسائل الرقمية بلغة بصرية تناسب ثقافتهم من خلال نمط جديد لالتقاء الفن بالمجتمع، وتحطى الأنماط التقليدية في التعبير، وأيضاً التحفيز إلى تجربة تقنيات وأساليب جديدة في التعبير الفني، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في التصوير كاستجابة للحاجات الجديدة للجمهور.

أهمية التجربة الفنية

تكمن أهمية التجربة الفنية في محاولة مخاطبة الجمهور من الشباب، ودمج استعمال مستحدثات التكنولوجيا بالقيم الفنية المعاصرة، خلال إضافة مدخل تجريبي جديد في مجال التصوير والذي يستقي خصائصه من المفاهيم الفنية والجمالية لتقنية الواقع المعزز، كما تؤكد أهمية التجربة على تشجيع عملية التجريب من أجل الوصول إلى حلول فنية وتقنية جديدة، حيث أن فكرة الدمج والتي تناولت بها الدراسات البيانية، تؤدي إلى نوع من التفهم لإمكانات توظيف المفاهيم الفنية والجمالية، وأيضاً الحلول التقنية وال الرقمية الحديثة: مما يؤدي بدوره إلى إنتاج أعمال فنية بعيدة عن ثوابت الأنماط المتعارف عليها.

كما تسهم هذه التجربة في تحقيق التكامل بين المعرفة وطرق التفكير في تخصص التصوير، كما تساعد على إيجاد طرائق ومداخل مستحدثة للتعبير الفني، كذلك تسهم في وضع توصيات تعمل على توجيه البحوث والدراسات المستقبلية في الحقل التربوي وخاصة التصوير لتكون أكثر بينية بما يلي الاحتياجات المتعددة في سوق العمل.

مداخل التجربة

اعتمدت التجربة الفنية للباحثة على عدد من المداخل والتي يمكن حصرها في مدخلين أساسين هما: المدخل الفكري، والمدخل التقني ويندرج تحت كل منها مداخل فرعية. وفيما يلي استعراض لمحظى هذين المدخلين الأساسين في التجربة الفنية.

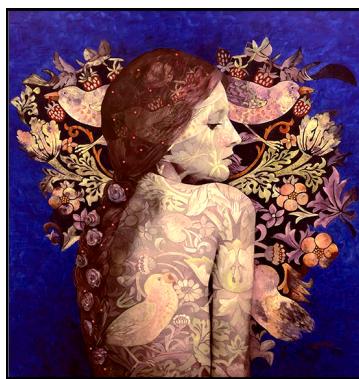
(أ) مداخل فكرية:

- إثراء التصوير المعاصر من خلال مدخل تجريبي مستحدث في التعبير الفني.
- حاجة المجتمع وسوق العمل للدراسات البيانية بين الفن

شكل 12 - وقد تشكلت تلك الأعمال باستعمال الكولاج الرقمي، وتم إضافة مفردات متحركة ومؤثرات سمعية وبصرية بهدف إثارة مشاعر المتلقي ومنحه إحساساً بأن اللوحة أمامه هي جسد العمل، ويكون المحتوى الافتراضي للواقع المعزز بمثابة أفكار ومفردات ذلك الجسد.

العمل الفني الثاني: بعنوان المرأة الزرقاء

يعتمد هذا العمل الفني - شكل 14- على علاقات بصرية وروحية تشكلت بواسطة اللون الأزرق، وتكون من امرأة بوضع جانبى في حالة انسجام وشفافية مع أشكال الزهور والنباتات والطيرور، المستوحاة من الفن الإسلامي، مما كان لها الأثر الكبير في الكشف عن الجمال الأخاذ للعناصر الزخرفية النباتية ذات الخطوط الانسيابية مع خطوط رسم الشخصية. إن الألوان الصافية والتناغمات الحيوية، اكتسبت الخطوط قوة في التعبير عن الأفكار والمشاعر التي تتعلق بالمرأة بصورة غير مباشرة، إذ أعادت الباحثة صياغتها برمزية مستخدمة أساليب المجاز والتورية، معتمدة على أساليب الإيحاء بالجمال الحسي، مع التحرر من الذاكرة البصرية عن العالم المرئي، والتحول بالرمز إلى المستوى الأسطوري، كما اعتمدت الباحثة على إيجاد علاقات تربط بين الوجود الدرامي للغة الجسد على سطح العمل الفني، واستعمال خامات جاهزة الصنع، وإضافة ألوان الأكريليك والباستيل الزيتي، وقد استخدمت أشكالاً مختلفة من الدانتيل لزهور مستقطعة ومجمعة بدقة ومثبتة بالخياطة على التوال، مما يعطي ثراءً جماليًا بصرياً.

شكل 14: عمل فني بعنوان "المرأة الزرقاء". أكريليك، باستيل زيتى، أقلام ملونة، دانتيل وخيوط على توال، 100x100 سم، 2019.

تجمع الباحثة في هذا العمل الفني - شكل 14- بين الواقع الحقيقي المرئي والواقع الافتراضي، من خلال تطبيق تم تنفيذه لتقنية الواقع المعزز، ويسمح بقراءة العمل الفني وتحريك عناصره، فقد قامت بعمل معالجات رقمية افتراضية ومزج القديم والمعاصر، من خلال استعمال مفردات تراثية مع عناصر شكالية معالجة بتقنيات تكنولوجية، ودمجها في تكوين واحد في أريحية بصيرية، بالقدر الذي استلزم ابتداع صياغات تتناسب مع مفردات الطبيعة وأخرى تتشكل بإضافة مفردات من الزهور والتأثيرات المتحركة، وإضافة أصوات طيور وآلات موسيقية،

العمل، وكذلك ارتقى التوريق إلى مستوى الهيئة البشرية، وتحوطت النباتات بها لات اكتسبتها صفة سحرية.

شكل 12: عمل فني بعنوان "الجزء الفيروزى"، الخامات المستخدمة: أكريليك، باستيل زيتى، أقلام ملونة، دانتيل على توال، 85x120 سم، 2019.

سمحت تقنية الواقع المعزز في العمل الفني السابق- شكل 12- بتحريك الورود والفراشات داخل العمل التصويري التي تميزت بالتحريفات المجازية، بفيض من الرقة مع الخيال، بعيداً عن الحدود المادية، مما جعل الصور تحول من هيئة حقيقة إلى هيئة أخرى افتراضية أكثر ادهاشاً وتفاعلًا، اكتسبت فيها مفردات العمل الفني قوة ونبضاً وتعبيرًا كما في اللوحات التصويرية المرقمة بـ (أ، ب، ج، د) في شكل 13. في هذه التجربة الفنية، استطاعت الباحثة إضافة بُعد انفعالي معيّر للصورة التقليدية للمرأة؛ لتحقق تقنية الواقع المعزز قيمًا جمالية غير عادية، يشعر بها المتلقي وتعطيه بهجة جمالية بفضل إدراكه للعمل من خلال استعمال حواسه المختلفة، يشاهد ويسمع ويتحرك في المكان، وتحتلط مشاعره بأبعاد عاطفية شعورية مع مسطح تصوير تفاعلي معاصر، يظهر فيها التوافق بين الحقيقى والمعنى والافتراضي في وحدة إدراكية واحدة.

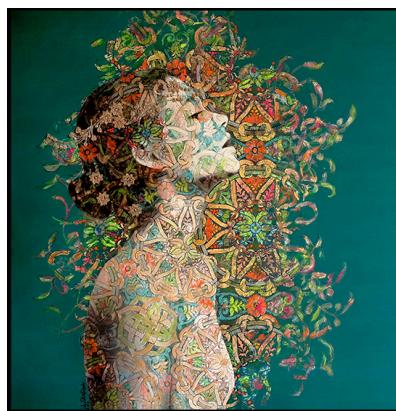

شكل 13: حلول إبداعية مبكرة باستعمال مراحل الطبقات الافتراضية للعمل الفني الموسم بـ (الجزء الفيروزى شكل 12) التقنية المستخدمة الكولاج الرقمي، 85x120 سم، 2019.

نلاحظ على الأعمال التصويرية التفاعلية في شكل 13 أنها تم إنتاجها عبر مراحل الطبقات الافتراضية للعمل الفني بصفتها أعمال منبثقة من العمل الفني السابق والذي يحمل عنوان "الجزء الفيروزى" -

العمل الفني الرابع: بعنوان امرأة خضراء

العمل الرابع يحمل عنوان "امرأة خضراء" - شكل 16- ويعتمد التكوين في هذا العمل على اللون الأخضر، وما يتعلق به من أجواء روحانية، استخدمتها الباحثة كوسيلة للتعبير عن مشاعر المرأة، وتظهر صورة نصفية جانبية لامرأة تتوسط العمل الفني، يندمج جسدها مع خلفية من الزخارف النباتية الإسلامية، لتؤكد على المظهر البصري للموضوع، من حيث الوضعيّة الشكليّة وال العلاقات الناشئة فيما بينها، من مدخل يعتمد على لغة الجسد، وأثره في التعبير عن أفكار الباحثة، التي ت يريد أن تتحققها من خلال عناصر العمل الفني التشكيلي، وبين العناصر المضافة من خلال استعمال الواقع المعزز، التي تضيف بعد خيالي تفاعلي يثير العمل الفني، وقد دمجت الباحثة ذلك خلال صيغ شاعرية من الخطوط والألوان والتركيبات المتداخلة، لابداع صورة تحقق الاستمتاع الحسي المباشر، ومطلقة لخيالها العمل بحرية وفعالية، وقد أضافت الباحثة خامات جاهزة الصنع من الورود المختلفة للأحجام من الدانتيل، والتي تضيف بعدها تجسيمياً للعمل المسطح، كما تضيف آفاقاً جديدة للرؤية.

شكل 16: عمل فني بعنوان "امرأة خضراء"، أكريليك، باستيل زيتى، أقلام ملونة، دانتيل وخيوط على تــوال، 80x80 سم، 2018.

واعتمدت الباحثة في هذا العمل الفني-شكل 16- على استعمال نفس مفردات العمل الفني وتحريكها خلال إنشائها لتطبيق الواقع المعزز، مع إضافة عناصر مكملة متحركة وأصوات مختلفة، وتكيفها مع سياق التعبير الفني، فتصنع متعة بصرية حيث ثراء الألوان وتألقها، وحيث الصياغات التشكيلية التي تتحرك في تناغم مع الجانب السمعي ليضيف أبعاداً روحية وسحراً وخيالاً شاعرياً، دفعت بتركيبيات إبداعية وصياغات تشكيلية غير تقليدية، تتطلب من المتلقي التدقير في تفاصيلها مقرباً من سطحها، فيكتشف حدوذاً للأشكال سرعان ما تختفي فيتحول الشكل في طور آخر، وتؤكد الباحثة على تفرد التجربة الفنية ودلائلها المبتكرة غير التقليدية، كما أنها تتحدى معاني رمزية وروحية وأعمقاً وجداً تفاعلية خاصة.

تعبر أغوار النفس دون التقيد بمسطح العمل في روئيٍّ خيالية.

العمل الفني الثالث: بعنوان المرأة الأمل

يستعرض العمل الفني -شكل 15- تكويناً تظاهر فيه امرأة بوجه ملائكي هادي، وتزيين رأسها الزهور وأوراق الشجر البيضاء، وحولها نقاط من الدانتيل وكأنها على رأسها تاج ، وتنسجم معخلفية تظهر بها أوراق الشجر والزهور المنتشرة في كل مكان، مع أشكال من الحيوانات المختلفة، تزيينها نهايات لزهرة اللوتيس المستوحاة من الفن المصري القديم، وتأتي وراء هذه الشخصية النسائية بقعة ضوء تشع نوراً قوياً أرادت بها الباحثة أن تبرز عنصر السيادة في العمل الفني واعتبرته رمزاً للأمل، الذي تتعلق به كل فتاة في انتظار تحقيق ذاتها وكيانها، فمهما ظلمت الحياة أمامها فلا بد أن ترى النور، فالأمل يبعث الحياة والوجود.

شكل 15: عمل فني بعنوان "الأمل"، أكريليك، باستيل زيتى، أقلام ملونة، دانتيل وخيوط على تــوال، 100x100 سم، 2019.

لقد عبرت الباحثة خلال هذا العمل الفني - شكل 15- عن رسالة أمل وحياة للتجربة الوجودية للمرأة، وتفاعلها في الحياة مع الطبيعة، فيظهر العمل متربطاً ومتواحداً من خلال الوحدة البصرية بين العناصر في الشكل والأرضية، وتماسك النسق الفكري والجمالي في الخطوط والألوان، وتميز وحدته التخيلية بعمقها؛ لذلك استخدمت الباحثة درجات اللون الأحمر والمكمل الأخضر، والبرتقالي الذي يعطي الشعور بالثقة في النفس والانسجام بين الأشياء، كما يعطى الإحساس بالعمق. وكذلك استعمال اللون الفيروزي لتلوين ورسم أوراق الشجر في الخلفية للتعبير عن العاطفة وحب الحياة، والتأكيد على التأثير الإيجابي لشعور الأمل في الحياة. وقد أكدت الباحثة على العناصر المشاعرية المتمثلة في الزهور وأشكال الكائنات من خلال إضافة تأثيرات متحركة لها باستعمال تطبيقات الواقع المعزز، وتحريك خصلات الشعر التي تزيّن رأسها وكأنه شلال مياه متدفع، كما أضافت الباحثة في التطبيق أشكالاً لطيور تأتي من خارج اللوحة وتطير في مسار دائري داخلها مع إضافة أصوات للطيور وموسيقى في الخلفية، إذ إن الغاية هي الإيحاء بحالات روحية خلقة يتفاعل معها المتلقي، وترتبط فيها الوحدة العاطفية بقيمها الجمالية.

الخاتمة

سعى البحث الحالي إلى استعراض جوانب العلاقة المتبادلة بين الفنون والثقافة والتكنولوجيا من خلال إنتاج أعمال فنية تصويرية معاصرة تحمل فكر جديد ومستوى غير مألوف في الرؤية. واستعمال تقنية الواقع المعزز كمدخل تجريبي مستحدث لإثراء التصوير المعاصر، كما هدفت التجربة الفنية إلى استعمال أساليب وتقنيات ووسائل مستحدثة تعبير عن المرأة، والوصول إلى منطقات فنية جديدة لتوظيف واستعمال التكنولوجيا الحديثة، وتقديمها خلال أعمال فنية توأك العصر، وفن التصوير المعاصر المعتمد على الواقع المعزز.

النتائج

في ضوء استعراض الإطار النظري والتجربة الفنية الذاتية للباحثة، يمكن الخروج بعدد من النقاط تمثل نتائج للبحث الفني المعتمد على التطبيق والممارسة الفنية وفق استعمال تكنولوجيات الواقع المعزز، ويمكن إجمال النتائج في النقاط الآتية:

- أن التجريب باستعمال تقنية الواقع المعزز المستحدثة من التجارب الإبداعية المهمة التي تثري التصوير المعاصر.
- للدراسات البنائية بين الفن التشكيلي والتكنولوجيا الرقمية دور مهم في تنمية الجانب الإبداعي.
- هناك مداخل تجريبية متنوعة تظهر للفنان عند استعمال الوسائل والأدوات التكنولوجية المستحدثة، والتي لها دور مهم لنشر الوعي الجمالي والجمالي عند فئات المجتمع، أهمها الداخل الفكرية والمداخل التقنية.
- إن للتجربة الفنية أهمية في إثراء التصوير المعاصر من خلال استعمال أساليب وتقنيات ووسائل مستحدثة تعبير عن المفاهيم الفنية والجمالية.
- إن استعمال التقنيات والوسائل التكنولوجية المستحدثة للتعبير عن المرأة يعمل على تقديم أعمال فنية توأك العصر.

أهم التوصيات

- تحفيز دارسي الفن والفنانين على تجريب تقنيات وأساليب جديدة، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في الفن بشكل عام و المجال التصويري بشكل خاص.
- الاهتمام بجمهور الشباب، وإراحة الحاجز بينهم بلغة بصرية تناسب ثقافتهم من خلال استخدامات أنماط جديدة من الفن لنشر الوعي الفني والجمالي.

العمل الفني الخامس: بعنوان وجود

يحمل العمل الفني الخامس عنوان "وجود" - شكل ١٧ ويستعرض تكوين يتصدره جسم شفاف لفتاة تكسوها الورود والزخارف، يحيطها أجواء من الغموض الممزوج بالعاطفة والنابع من قوة الخطوط وكتافتها، والتي ازدادت مع العلاقات اللونية حركة من خلال مسارات عشوائية في فراغ اللوحة، مما يعطي قوة تعبيرية عفوية للألوان والخطوط والملامس، التي تثبت الفاعلية في تحريك الانفعالات، وتعبر عن أحد الأبعاد الروحانية لذات المرأة، وقد أتى التكوين معتمداً على مجموع العلاقات اللونية التي اتسمت بنواع من الدمج سواء بين المساحات اللونية التي اعتمدت في تقنية بنائها على الضربات الخطية السريعة للألوان الباستيل الزيتي، التي تعتمد على التعبيرية في الأداء، وبين المساحات المعالجة بتقنيات التهشيم والبقع اللونية في الخلافية، وإضافة بقعة ضوء تأتي من خلف رأسها تعبير عن الطاقة الكامنة في كينونة المرأة.

شكل ١٧: عمل فني بعنوان "وجود"، أكريليك، باستيل زيتى، أقلام ملونة، دانتيل وخيوط على توال، ٨٠x٨٠ سم، ٢٠١٨.

اعتمدت الباحثة في العمل الفني -شكل ١٧- على الكشف عن مشاعر وانفعالات خفية داخل المرأة، لتميز بالانفعالية والقوى الروحية، والتي بمقدورها أن تنقل الرأي إلى روعة العالم اللامادي. فرغم الحال الشفافة الذي عليها جسد المرأة والتي قصدتها الباحثة لمحاولة التعبير عن كل امرأة، إلا أنها تمتلئ بالمشاعر والحركة، وجعل الضوء والظل يؤكdan على الخصائص الدرامية ويهققان الأجراء العاطفية، بالإضافة إلى تحريك المفردات والعناصر البنائية المندمجة على جسد الشخصية، والممتدة للخلفية إلى ما لا نهاية، فيتيح تطبيق الواقع المعزز إظهار القوة الخفية بصورة أكبر للطاقة التعبيرية عن المرأة، وإضافة أصوات مختلفة مع نغمات الموسيقى، مما يطوع الخيال لفكرة العالم اللامادي، فتصل إلى أعماق الإحساس من خلال ارتباط الخيال بالواقع، فيمثل الخيال قوة تصل بين الرؤيتين الحسية والروحية.

References

- Abd Elsalam, A. M. (2018, July). Estehdath Baadh al Madakhel al Tagribeya al Teknikeya men al Osloub al Timary al Yabaneya wal efadah menha fi Ithraa al Mashghoula al Fanneya. *Magallet al Fonon al Tashkeelya wal-Tarbeya al Fanneia*. (Mugallad2). (A.2). [In Arabic]
- Almaany. (2023). <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-> [In Arabic]
- A.R.E. (2017). *Technology and Art*. <https://www.augmentedrealityexperts.com.au/news/technology-and-art>, July 31.
- Arai, Kohei. ed. (2021). *Augmented Reality: Reflections at Thirty Years*. Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC). Volume1.
- Artivive. (2022). *Why AR Is Better Than VR For Artists and Creatives*.https://artivive.com/ar_vs_vr_for_art/
- Blinder, Jamie. (2023). *Augmented reality art exhibit on view at Humanities Gallery*.
<https://arts.umich.edu/news-features/augmented-reality-art-exhibit-on-view-at-u-m-humanities-gallery>.
- Ibn Manzour, Gamal El-Deen. (1990). *Lesan el Arab*. (G.1). (T.1). Dar Sader. Bairoot. [In Arabic].
- Farook, Samir. (2018, Abril). Bedagogia al Hewar al Basary fel-Fann al Tashkeely al Moaaser. *al Magallah al Elmeyah le Gameyat AmeSea*. 167-192. [In Arabic]
https://amesea.journals.ekb.eg/article_75868_b185b461034459b2c9087101ead348e.pdf
- Foster (2022). *Leonard: Gateway to the Future: Visual artist Yunuen Esparza talks AR, art, metaverse and working Honor*.
- Getty, J. Paul Museum (2023). *About Contemporary Art*.
https://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/contemporary_art/background1.html
- Ghazzawy, Yousef. (2021). *fi Maana al Moaaser, aw al Moasara*. Gareedat al Nabaa. [In Arabic].
- Microsoft. (2023). <https://dynamics.microsoft.com/ar-sa/mixed-reality/guides/what-is-augmented-reality-ar/>
- Wahdan, Nadia. (2019). al Waqea al Moaazaz wa Mostaqbal allawahha al Tashkeelya. *Magallat Sabah el Khear*. (A). [In Arabic]
- Wikipedia. (2023). *Augmented reality*. https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality
- Wikipedia. (2023). *Contemporary Art*.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
- Yousef, Shawqi. Badr. (1997). al Rwaya al Tagribeya enda Idward el-Kharrat "Ramato wal Tenneen ammuzagan" *Magallat al Mada*. (5). (A15). [In Arabic]