

البلاغة البصرية وإسقاطاتها في فن الكتاب العربي

شادي رحرو^{1*} عبد اللطيف سلمان²

^{1*} طالب دكتوراه في كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك، جامعة دمشق.

rahrouh.shadi@damascusuniversity.edu.sy

² أستاذ دكتور في كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك، جامعة دمشق.

abullatifSalman@damascusuniversity.edu.sy

الملخص:

بدأ البحث بمقدمة تعريفية عن البلاغة والرموز في الفنون التشكيلية وتعريف لفن الكتاب بشكل عام، ثم بدأنا بالمحور الأول وهو تعريف البلاغة البصرية وكيف وردت عند بعض الباحثين، حيث ظهر لها أوجه للتعويض البصري كان أهمها (المبالغة، الاستعارة، المجاز المرسل، الكناية، التورية، الجناس، الطباق، التوكيد، الحذف، استعمال الجزء أو العنصر لتمثيل الكل، الرسم باستعمال الظلال). ثم بيّنا في هذا المحور العلاقة بين البلاغة اللغوية والصورية البصرية حيث ظهر لهما أوجه تشابه واختلاف، فالبلاغة البصرية تعدّ أوسع من حيث إظهار المعاني والرموز وإخفاؤها. وفي المحور الثاني عرّفنا فن الكتاب بشكل موسّع وعدّنا أشكاله السبعة مع شرحها بشكل مفصّل. وفي المحور الثالث كان العنوان البلاغة البصرية في فن الكتاب بين الدلالة والإيحاء، حيث أنّ للرموز دلالات وإيحاءات تجعل استيعاب البلاغة البصرية ممكناً. أما المحور الرابع فقد شرحنا فيه كيف للخط واللون أن يصبحا عنصرين دلاليين في البلاغة البصرية، وكيف من الممكن قراءتهما في سياق العمل التشكيلي. أما المحور الخامس فهو قراءة بلاغية تحليلية لثلاثة نماذج من فن الكتاب لفنانين عرب، تبدأ بوصف العمل، ثم تحليله، ثم إظهار أشكال البلاغات البصرية المكونة فيه. وأخيراً نتائج البحث التي كان عددها سبعة (7) نتائج وقد أجابت عن تساؤلات البحث.

الكلمات المفتاحية: البلاغة، بصرية، فن كتاب.

تاريخ الإيداع: 2023/8/30

تاريخ القبول: 2023/10/19

حقوق النشر: جامعة دمشق -

سورية، يحتفظ المؤلفون بحقوق

النشر بموجب CC BY-NC-SA

Visual rhetoric and its projections in the artist's Arabic book

Shadi Rahrouh*¹ Abullatif Salman²

*¹.Ph.D student, At the Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department, Damascus university.

rahrouh.shadi@damascusuniversity.edu.sy

² the Supervising prof, At the Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department, Damascus university.

abullatifSalman@damascusuniversity.edu.sy

Abstract:

The research began with an introductory introduction to rhetoric and symbols in the plastic arts and a definition of the art of the book in general. Alliteration, counterpoint, emphasis, omission, use of a part or element to represent the whole, drawing using shadows). Then, in this axis, we explained the relationship between linguistic rhetoric and visual imagery, as they showed similarities and differences. Visual rhetoric is broader in terms of showing and concealing meanings and symbols. In the second axis, we defined the art of the book in an extensive way, and we enumerated its seven forms, while explaining them in detail. In the third axis, the title was Visual Rhetoric in the Art of the Book, Between Significance and Suggestion, as symbols have connotations and revelations that make the absorption of visual rhetoric possible. As for the fourth axis, we explained how line and color become semantic elements in visual rhetoric, and how they can be read in the context of plastic work. As for the fifth axis, it is an analytical rhetorical reading of three models of book art by Arab artists, starting with describing the work, then analyzing it, and then showing the forms of visual rhetoric that are hidden in it. Finally, the search results, which were seven (7), answered the research questions.

Keywords: rhetoric, visual, book art.

Received: 30/8/2023
Accepted: 19/10/2023

Copyright: Damascus University- Syria, The authors retain the copyright under a

CC BY- NC-SA

المقدمة (Introduction):

عُرِفَت البلاغة بأنّها حسن انتقاء اللفظ وملاءمته وفق ما يقتضيه سياق المخاطب، وأنّها آليّة كاشفة عن جماليّات النصوص الأدبيّة، فهل يمكن أن تكون كذلك آليّة كاشفة عن جماليّات الصورة البصريّة باختلاف أنواعها؟ وعليه يحاول هذا البحث دراسة الوجود البلاغي في النصوص البصريّة بتطبيقها على فنّ الكتاب وما يحتويه من رسوم بصريّة وخامات متعدّدة ونصوص مرافقة. كما أنّ استخدام البلاغة البصريّة في فنّ الكتاب يجعله مميّزاً وجذاباً، وذلك لما يتحقّق من بعد جمالي يحمل مضموناً فلسفياً رمزياً، ويُعتبر رؤية فنيّة مختلفة للواقع تساعد الفنّان على خلق بعد بنائي جديد، بحيث تخاطب المتلقّي بلغة رمزيّة ذات رؤية جماليّة تنتج من خلال العلاقات بين العناصر المكوّنة للكتاب. ويحتوي أيضاً على بعد عقلي، فهو يمثّل علاقة تلازميه بين الأساليب الحسيّة والعقليّة، فأساليب البلاغة البصريّة تمثّل لغة تواصل بين العمل الفنّي بعناصره وتركيباته، وبين المتلقّي، فهو تصوّر مختلف للعناصر التشكيليّة المكوّنة للعمل الفنّي، ولا يمكن حصره بالوظيفة الجماليّة فحسب، بل إنّّه يدعم القيمة الشعوريّة الانفعاليّة لدى المتلقّي.

ويُعرّف الرمز في الفنون التشكيليّة على أنّه "العنصر الذي يحركّ الذهن نحو المخيلة التي تغوص به وتبتعد مع حدوده الخارقة لذلك، ومهما كان الأسلوب المعتمد للإنجاز الفنّي، فإنّ الرمز يبقى أساس الفكرة ومُحرّك المفهوم لأنّه يقتضي آثار اللا مرئي ويتّبع تلك الماورائيات لتصميم توليفاته الجماليّة والفكريّة".¹ وظهرت النظريّة الرمزيّة كحركة فنيّة في أواخر القرن التاسع عشر في دول فرنسا وروسيا وبلجيكا، وهي عبارة عن أسلوب فنّي يُستخدم بكثرة في الفنون، لها طريقتها الخاصّة في التفسير من خلال تضمين الرموز، أو الأشكال، أو الألوان، أو الصور المحدّدة التي يتم توصيلها إلى المشاهد برسالة أو

بيان مقصود" (Ravindran, 2016, p2) وقد انتقل استخدام مصطلح الرمزيّة من الفنون في البداية إلى الأعمال الأدبيّة الأخرى مثل فنّ الكتاب عندما بدأ الكُتّاب في استخدام الرمزيّة في عملهم، "وكلمة الرمز مشتقّة من الكلمة اللاتينيّة التي تعني العقيدة، أو الرمز المميّز، أو العلاقة، أو الشعار والإشارة" (Tiffany, 2017, p6) حيث تتمتّع الرموز بالعديد من المزايا مقارنة بالكلمة المكتوبة أو المنطوقة، فهي تتجاوز حواجز اللّغة وتحدّث مباشرة إلى عقولنا، ولهذا يُعدّ الرمز شكل اتّصالي قوي ومعتد على الرّغم من بساطته الرسوميّة. "ويتم تطبيق كلمة الرمزيّة وما تحتويه من بلاغات على الأشكال المرسومة، كما يتم استخدامها للإشارة إلى أشكال مختلفة من الخطاب وأنماط التفكير مثل التشبيه، الاستعارة، الكناية، المجاز المرسل... إلخ" (Ernest, 1916, p182)، وبهذا حاولت الرمزيّة ومن خلال أساليبها البلاغيّة استخدام لغة ضمنيّة لاستحضار صورة فكرة معيّنة من خلال بعض العوامل الخارجيّة، فوسّعت نطاق الخيال، وسلّطت الضوء على المجهول، والمظلم، والغامض. ومن خلال دراسة الفنون الحديثة، نتعرّف على شكل جديد من أشكال هذه الفنون البصريّة وهو (فنّ الكتاب) الذي يجمع ما بين العنصر البصري والمقروء في نسق تشكيلي هادف، حيث أنّه يستخدم أرقى ما توصّل إليه البشر وهو (الكتاب) مع الإبداع التشكيلي في آنٍ واحد، لتكون النتيجة عمل فنّي يجمع ما بين اللوحة، والمنحوتة، والكتاب المقروء، والكلمة الحرّة.

المشكلة:

1- البلاغة البصريّة هي علم يختصّ بتحسين أوجه الكلام اللفظيّة والمعنويّة، فهل يمكن أن تتحوّل هذه البلاغة إلى صيغة بصريّة؟

1- ما هي الوسائل البلاغيّة التي يستطيع استخدامها الفنّان في التعبير عن الموضوعات المتعدّدة في فنّ الكتاب؟

¹ <https://www.eldiwan.org>

المسلّمات هي:

- 1- البلاغة البصرية هي الوجه الآخر للبلاغة اللغوية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة الصورة مقارنة بالكلمة.
- 2- تحمل الصورة معاني عديدة فيمكن أن تحمل معنيين أو أكثر، وهذا يجعل من الصورة وسيلة للإبحار في المعاني والتخيّلات.

الحدود:

- الحدود المكانية (الوطن العربي).
- الحدود الزمانية (اعتمدت هذه الدراسة على ثلاثة نماذج مختلفة من فنّ الكتاب في عصرنا الحالي).

التوصيات:

- 1- تدريس علم الدلالات في الكليات والمعاهد والفنون.
 - 2- تشجيع البحوث ذات الصلة بالبلاغة البصرية.
 - 3- التعرف على إمكانات فنّ الكتاب الجمالية.
- ويقسم هذا البحث إلى عدّة محاور هي:
- المحور الأول: تعريف البلاغة البصرية وعلاقتها بالبلاغة اللغوية.
- المحور الثاني: فنّ الكتاب وأشكاله.
- المحور الثالث: البلاغة البصرية في فنّ الكتاب بين الدلالة والإيحاء.
- المحور الرابع: اللون والخطّ كعنصرين دلاليين في البلاغة البصرية.

المحور الخامس: قراءة لثلاثة نماذج من فنّ الكتاب العربي.

تعريف البلاغة البصرية وعلاقتها بالبلاغة اللغوية:

ظهر مصطلح البلاغة البصرية في عام (1972)م. على يد دوغلاس آيننجر الذي عرّفه بأنّه المجال الذي يدرس جميع الطرق التي يمكن أن يؤثّر بها البشر على تفكير وسلوك بعضهم البعض من خلال الاستخدام المنظّم للرموز، أي أنّها

- 2- هل استطاع فنّ الكتاب احتواء البلاغة البصرية؟ وكيف اختلف هذا الاحتواء عن اللوحة التشكيلية؟
- 3- هل من الممكن أن تجمع عدّة صيغ بلاغية في عمل فنيّ واحد؟ وكيف يُطبّق هذا على أمثلة فنّ الكتاب؟ وكيف يمكن تحليل هذه الصيغ البلاغية في فنّ الكتاب؟ وتبرز أهميّة الدراسة في:

- 1- تتبع أهميّة البحث في التعمّق بإمكانيات البلاغة البصرية في تحليل العمل الفنيّ.
 - 2- يُعدّ هذا البحث هو الأول من حيث إسقاط البلاغة البصرية على أعمال فنّ الكتاب، حيث كانت الأبحاث مقتصرة على الإعلان المرئي واللوحة التصويرية.
 - 3- زيادة خبرة الفنّان والمتلقّي في قراءة العمل الفنيّ بحيث أنّه يلامس ما وراء الشكل، أو اللون، أو الخطّ، أو الكلمة، حيث أنّ البلاغة البصرية تضفي معاني تعتمد على البحث أو التفكير والتعمّق لفهم مضمون العمل الفنيّ.
- وتهدف هذه الدراسة إلى:

- 1- التعرف على إمكانات الصيغ البلاغية البصرية في تحسين المعنى في فنّ الكتاب.
 - 2- التعرف على شكل فنيّ حديث من أشكال الفنون وهو فنّ الكتاب، وما يحتويه من إمكانات بصرية كبيرة.
 - 3- إثبات أهميّة البلاغة البصرية في تحليل الأعمال الفنية وقراءتها بالشكل الأمثل.
- أمّا فرضيات البحث فهي:

- 1- يمكن تحويل الصيغة البلاغية اللغوية إلى بصرية بفعل عدّة عوامل، كالتحليل والوصف والإدراك.
- 2- فنّ الكتاب هو نمط فنيّ بصريّ يحوي المرئي والمكتوب، لذا فله إمكانات لاحتواء علم البلاغة.
- 3- يمكن للعمل الفنيّ أن يحوي على عدّة صيغ مجازية بصرية كما تحوي النصوص الشعرية للتورية والمجاز والطباق وغيرها.

دليل على الموت، كما أنّ الجلوس في غرفة معتمّة دليل على الوحدة والحزن. "حيث تأخذ التكوينات تراكيب تشخيصيّة توظّف من خلال خطوط أو مساحات لونيّة لهيئات صوريّة مرسومة تعطي شكل الخطّ الخارجي لرسوم مأخوذة (مستعارة) من الطبيعة" (عبد الرضا، 1996، ص66). تعكس هذه التكوينات أشكال متعدّدة، وبفعل مطاوعة ومرونة خط من مد واستطالة واتّصال وانفصال، وبفعل حرّية اللّون من تشبّع وتفتيح وتغميق، استطاع الفنّان أن يكيّف البنية الخطيّة أو اللّونيّة إلى بنية صوريّة بعد أن استعار شكلاً معيّناً (امرأة مثلاً)، فيتجاوز هذا الخطّ أو اللّون صلته اللّسانية ويتحوّل إلى مادّة للبناء الصوري. وهناك نوعان من الاستعارة الأولى تصريحية: نحذف فيها المشبه ونصرّح بالمشبه به (كتشبيه الفتاة بالوردة)، والاستعارة المكنية: نحذف المشبه به ونصرّح بالمشبه (كغيمة تبكي).

الشكل (2) - كتاب فني - منطلق الطير - هناء مالهه.

3- المجاز المرسل: وهو من الأوجه البلاغيّة الذي يعرف العديد من الصيغ، فهو يجسّد طرق واسعة تعتمد على عرض الشيء مكان شيء آخر، ويتم تفكيك معناه بالرجوع إلى المرجع الذي تمت فيه صياغته، ومن صورته ما يلي:

الجزء يعبر عن الكل: وهنا نقوم بتمثيل دالّ الذي هو جزء من المدلول، كالقلب دليل على الحب، والقبلة دليل على العشق.

السبب يعبر عن النتيجة: وهنا نقوم بتمثيل دالّ يكون نتيجة للمدلول الغائب الذي يُستنتج من سياق الكلام، كالحرب ترمز للدمار، السفينة ترمز للسفر.

النتيجة تعبر عن السبب: الدماء كنتيجة تعبر عن الموت.

(فنّ الاتّصال الموجّه)، وهي الخطاب المنظوري للصورة الذي يمكن تمييزه بالتركيز على واحد أو أكثر من الجوانب التالية: طبيعة الصورة: الاعتراف بالعناصر المقدّمة والمقترحة. وظيفة الصورة: كيف تؤثر على مشاهديها. تقييم الصورة: باستخدام معايير لمعرفة ما إذا كانت الصورة تُجزّز وظيفتها أو من خلال التفكير في الآثار الناتجة والمترتبة على تلك الوظائف.

الشكل (1) كتاب فني - مع ليلي - شعر قاسم حداد - تنفيذ ضياء العزاوي.

ويمكن القول أنّ البلاغة البصرية هي جزء من عمليّة الاتّصال البصري، تتأثّر بمتغيّرات معقّدة تساعدنا على تفسير الأشياء التي نراها ونجعل لها معنى بهدف زيادة فاعليّة عمليّة تبادل المعاني وتعزيز عمليّة الاتّصال ذات الارتباط بالثقافات والمعاني، بهدف إنشاء المعنى وبناء الحجّة وخلق المتعة وجذب الانتباه. وللبلاغة البصريّة أوجه للتعويض وهي:

1- المبالغة: حيث تعتمد على إبراز عنصر بتغييره أو تحويله. كرسوم يد كبيرة للدلالة على السيطرة والهيمنة. أو المبالغة في طرح اللّون الأبيض حيث يهيمن على العمل، وبالتالي يُعطي دلائل لونيّة معيّنة تخصّ الفضاء أو العدم أو الراحة.

2- الاستعارة: وهي تحويل مفهوم كلمة بواسطة مقارنة تلميحية، وهي صورة تشبيه بليغ حُذف أحد ركنيه الأساسيين. فإذا رسمنا غيمة تبكي فقد استعرنا قرينة تدل على البكاء. وإذا رسمنا زهرة في حضن امرأة حزينة دليل على فقدانها أحد أطفالها فقد استعرنا الورد دليل على الجمال والرقة وذبول هذه الوردة

كل طرف مع نقيضه" (روضان، 2007، ص 13) كاللون الأبيض ومقابله من الأسود، أو خط عريض ومقابله خط رفيع، أو خط مستقيم وما يقابله من خطوط منحنية. وجميعها لها دلالات متضادة.

الشكل (3)- كتاب فني- سفر الطيور- كريم رسن.

8- التوكيد: وهو بمعنى التأكيد، حيث يعاد تكرار العنصر البصري (خطّي أو لوني) أكثر من مرة لإخراجه من طابعه النمطي السكوني إلى طابع حركي متدفّق داخل بنية التكوين، فيكون تكراراً منتظماً أحياناً أو متدرّجاً أحياناً أخرى، فالتكرار المدروس يقوّي بنية اللوحة ويرصّن أركان العمل الفني البلاغي، كون التكرار سمة مميزة وجزء من البنية الشكلية والمضمونة، "فيتداخل التكرار أحياناً في الإفصاح عن الهدف والوظيفة المرسومة". (العاني، 2010، ص 38). وأيضاً يدل التكرار على أهمية العنصر المكّز والتركيز عليه.

9- الحذف: وهي حذف لبعض عناصر الاتصال قصد جعل المتلقّي يركّز على ما هو محذوف.

10- استعمال الجزء أو العنصر لتمثيل الكل: "وهي تمثيل صغير لواقع كبير" (Jean, 2003, p19) كرسـم برج إيفل للدلالة على العاصمة الفرنسية.

11- الرسم باستعمال الظلال: تعني هذه الصورة البلاغية بتحديد شكل الشخص أو الشيء عن طريق الخطوط، فتحصل على أشكال مهيكلة بخطوط أو ألوان، وداخلها أو محتواها شاغر أو ملوّن، "حيث نلاحظ غياب التفاصيل الدقيقة للشكل المرسوم، وتُحذف كامل المحتويات الداخلية". (Groupe u, 1992, p304).

4- الكناية: هي صورة لا تتضمن صورة، أي أنّها لا تحتوي مشبّه ولا مشبّه به. كاللون الأحمر كناية عن الثورة أو الحب أو الدم أو الغضب. أو السيف كناية عن القتال.

5- التورية: وهو أسلوب أدبي بديع، يُقصد به لفظ له معنيان، أحدهما قريب غير مُراد، والآخر بعيد وهو المُراد، وتدلّ عليه قرينة وهي الأكثر قلّة في الصورة. كرسـم امرأة ترقص على حبل (المعنى القريب أنّها رشيقّة، بينما المعنى البعيد المقصود أنّها فتاة لعبوب). وللتورية أنواع منها:

التورية المجردة: وهي التي لم يذكر فيها لازم من لوازم المورى به (وهو المعنى القريب غير المقصود) ولا من لوازم المورى عنه (وهو المعنى البعيد المقصود).

التورية المرشحة: وهي التي ذكر فيها لازم المورى به، وحذف المورى عنه، "وهو أقوى أنواع التورية لأنّه يقوّي المعنى القريب فيخفي المعنى البعيد المقصود" (Muhammad&Mohieddinm 2003, pp. 78-79) كصورة أطفال يمرحون بجانب آلات حربيّة، والمقصود هنا ليس الأطفال المرحين، بل إظهار الجانب المأساوي لحياة هؤلاء الأطفال في ظل الحرب على الرغم من مرحهم.

التورية المبيّنة: "وهي التي فيها ظهر لازم المورى عنه وهو المقصود" (Matlob, 1987, p. 386) كإظهار مجموعة جنود متوقّفين، وهنا يدخل المشاهد في قلب المعنى المورى عنه.

6- الجناس: هو لفظان متشابهان في اللفظ مختلفان في المعنى. فاللون الأحمر الحب والغضب. أمّا الأبيض فيشترك فيه الزفاف والكفن. والجناس عكس الطباق.

7- الطباق: كالتضاد أو المقابلة، وهو الجمع بين الشيء وضدّه، ويعبّر عن التناقض أو التعاكس أو النقيض، "وبقدر ما يُعَدّ التّضاد وسيلة مثاليّة للفوضى، ولكن يمكن أن يكون أكثر أنواع التنظيم الشكلي شيوعاً، وبقدر ما يعبّر عن الصراع، فإنّ من الممكن أن يعبّر عن التكامل، فالضدّ يستدعي ضدّه، فتتحقّق وحدة القوى المتصارعة وتكشف في الوقت نفسه حدّة

المعاني) Poly semie ويوصف باتّساع حقول تأويل الصورة بالنسبة للمشاهدين. إزاء نص مكتوب يظل حقل التأويل فيه أقل اتّساعاً مقارنةً بالبصري. وبالتالي نرى أدوات التشبيه بعيوننا في الصورة البصريّة، ونقرؤها في المنطوقة. وإنّ تعدّد المعاني هو ضروري في تأويل الصورة وقراءتها، حيث يمكن للصورة أن تقول عدّة معانٍ في آنٍ واحد، كما هي في حقيقتها تضمّ عدّة مجازات في الوقت نفسه. فإنّ مجموعة من العلامات الصوريّة قد تشكّل لنا مدوّنة بصرية نستطيع قراءتها عبر نظام العلاقات البصريّة وحدها، أو بمساعدة نظام لغوي مجاور كما هو الحال في فنّ الكتاب.

فنّ الكتاب وأشكاله:

بين الرسم والكتابة علاقة مؤكّدة، فالرسم لغة، والكتابة في الأصل رسم، وهما يتشاركان جانباً من الأدوات والأسطح نفسها، ويحمل كلاهما المعنى والدلالة بين ثنايا الخطوط والعلامات والمساحات. وكتاب الفنّان هو مصطلح حديث نسبياً وهو معني بالبحث البصري في العلاقة بين الصورة وأساليب التدوين. وقد يكون كتاب الفنّان معبراً عن إبداعات بصرية متأثرة بنص أدبي. "ومن الممكن أيضاً أن يتمثّل كتاب الفنّان هنا في الاستخدام البصري لإيقاع كما لشكل الحروف والكتابة فقط، من دون الاهتمام بالمعنى والمضمون، أو ككتاب تحمل صفحاته رموزاً مترابطة تحكي قصّة ما، أو غير مترابطة"². ولكن يؤدّي وجودها في سياقٍ واحد إلى فكرة معيّنة، أو أن يستخدم الفنّان كتاباً بالفعل كعنصر ووسيط لعمل فني. وقد يستخدم الفنّان طريقة التجميع لخامات وعناصر متعدّدة، ليكوّن منها نسقاً بصرياً متجانساً.

يبرز الكتاب الفنّي في أوقات الحرب كوثيقة في وسط الفراغ الذي خلّفته آثار الحروب، كما أنّه أداة استلهاً للإرث العربي

وعندما يتعلّق الأمر بين البلاغة الصوريّة، فهي ليست بحال من الأحوال عمل تلقيني، ولا استجلاب قصري لمصطلحات حقل إلى حقل مختلف، ولا بتقويل البصري ما تقوله البلاغة اللفظيّة، لأنّ البصري يمتلك بطبعه بلاغة تأويليّة ومجازات تتماس مع المجازات اللفظيّة المعهودة، فالمجازات اللفظيّة هي (انحراف متعمّد) للغة عند استخدامها القاموسي، ولكنّ الصورة بطبعها تتضمّن شيئاً يمكن أن يوصف بالمجازي طالما فيها موضوعاً غائباً فعلياً لكنّه حاضر دلاليّاً: لوجود الغائب، وبالتالي المهم في الصورة ليس ما يحضر فيها فقط، ولكن ما يغيب عنها أيضاً.

الشكل (4) - كتاب فني - غسان غائب - بلا عنوان.

في اللّغة الأيقونيّة نجد تماثلات بين أمرين مرئيين بسبب اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض مقصود وهو ما نسمّيه التشبيه. ففي كل لون من ألوان البلاغة يوجد تشبيه، فقد اعترف الشعر والتصوير كليهما من التشبيه، والمراد بذلك هو سعي الفنانين لمحاكاة الطبيعة، وإنّ الغرض هو إيقاع المحاكيات، وبالتالي التشبيه هو محاكاة مختصرة ونوع من أنواع المجاز. ولكن نرى محدوديّة المعاني في اللّغة المنطوقة وتعدّدها في اللّغة البصريّة، فتتّسع حدود تأويل صورة مقارنة باللّغة وذلك لأنّ من النوادر أن تفرض الصورة معناً وحيداً واحداً وهو ما يحصل غالباً عندما يجري التعبير بالكلام وهو ما نسمّيه (بتعدّد

² <https://www.independentarabia.com/hode/>

الصورة والتدوين. ويبقى لنا من حضارات الشرق والغرب القديمة مخطوطات وكتب ومدونات تدل على إبداع فنّاني تلك الأزمنة في المزج بين الكتابة والصورة. ولعلّ الفكر الحديث من شأنه أن يتيح لنا القدرة على استكشاف مساحات مختلفة ومعبرة عن هذه العلاقة بين الصورة والكتابة.

إذاً نصل لتعريف فن الكتاب في عصرنا الحالي على أنّه "كتاب من تأليف فنّان له تأثير بصري، سواء كان ذلك من خلال التصميم العام أو الطباعة أو الصور الموجودة داخله أو التجليد. عادةً ما يتم إنتاج الكتب بعناية شديدة في إصدارات محدودة للغاية. وكتب الفنّانين أو فنون الكتاب هي أعمال فنية تستخدم شكل الكتاب. وغالباً ما يتم نشرها في إصدارات صغيرة". (Bury, 1995) ولكتاب الفنّان أشكال متعدّدة:

1- الكتب المخطوطة Codex book: وهو نظام قديم تُربط الصفحات معاً بواسطة قطعة من الجلد أو الورق المزود بنقوب حادة والمدعم بإطار من الخشب أو المعدن. وهو يتبع شكل الكتاب التقليدي المخطوط، ويُعدّ تطوراً حديثاً لفن الكتاب الذي يركّز على التجريب والابتكار في شكل وتصميم الكتاب. ويتميّز هذا النوع من الكتاب الفنّي بشكل الصفحة حيث يتم استخدام صفحات فردية مرتّبة في تسلسل معيّن، ويتم تجميع الصفحات وقلبها مثل الكتاب التقليدي. الشكل (5)

الشكل (5) - غادة جمال - خلفيّة - فن كتاب
(كتاب مخطوط) - ألوان مائية رسومات على ورق
المتحف الوطني لفن النساء - عام (1995)م.

لما يحويه من مواضيع متعدّدة قديمة وحديثة في الأدب والشعر وغيره. وتجمع الكتب الفنية عدداً من الوسائط المختلفة معاً، فهي ليست فقط لدمج النصوص مع الصورة وبالتالي الحصول على تعبير لفظي بصري؛ فالكثير من الكتب الفنية لا تستخدم الكتابة، فمن خلال طابعها المتّسم بشدّة تداخل الوسائط تعطي فهم عميق بأنّ جميع الفنون هي فنون مركّبة (كلا النص والصورة)، "وإنّ ما يجعل فنّ الكتاب مميزاً ليس وسائطه كما يقول و.ج.ت. ميتشل، بل تشديده على الشيئية"³ فنّ الكتاب يبذل حال الكتاب التقليدي، فهو يعقّد العلاقة بين الشكل والمضمون. فما كان ثانوياً أصبح أساسياً. فبعد خضوعه لنصّ يعكس فنّ الكتاب الأسس الأيديولوجية للكلمة والصورة ويغدو محط اهتمام. ومن خلال تمسّكه بشكل الكتاب التقليدي، يطالب فن الكتاب المعاصر بسلطة لا ريب فيها للكتاب، إلّا أنّه يفصله عن الطابع شبه المقدّس للكلمة في الثقافة العربية الإسلامية. فيتحوّل السرد اللفظي إلى بصري، وبالتالي يتحوّل فنّ الكتاب إلى مخزن فنّي للأجزاء اللفظية والبصرية المبعثرة. وإنّ ما يميّز العمل بفن الكتاب هو كونه وسيلة تسجيل وبصمة شخصية وشهادة. ولوقت طويل بقي مصطلح الوثيقة مرتبطاً بالكلمة المكتوبة فقط. لكن مفهوم مكّونات الوثيقة أو المادة التاريخية قد تغيّر بشكل كبير، فقد اكتسبت المادّة المكتوبة التي كانت تعتبر فيما مضى هامشية، مثل الأوراق الخاصة والرسائل والمذكرات والمواد البصرية، اهتماماً متزايداً تمثّل في زماننا بتوظيفات متعدّدة كالكولاج في اللوحات التشكيلية أو فن الكتاب بطروحاته المتعدّدة.

وبالتالي كتاب الفنّان يضئ على العلاقة الوثيقة بين الفنّ والكتابة، والمرتبّطان معاً بمفهومي التدوين والتوثيق. فمنذ البداية كانت الصورة هي وسيلة الإنسان للتوثيق والتدوين والتأريخ. وحتى بعد ظهور الكتابة لم تنقطع هذه العلاقة الوثيقة بين

³ bidayatmag.com | دفاتر الفنّانين العراقيين | بدايات

2- الكتاب المطوي Floded book: هو شكل فني للكتاب يتميز بتصميمه المبتكر وغير التقليدي، حيث يتم طي صفحات الكتاب بطرق مبتكرة لتشكّل تكوينات وأشكال فنية متنوعة (كالنجوم، الزهور، وغيرها)، ويمكن أن يتضمّن الكتاب المطوي تفاعلات ميكانيكية مثل الفتح والطي لإضافة جاذبية فنية.

الشكل (6)

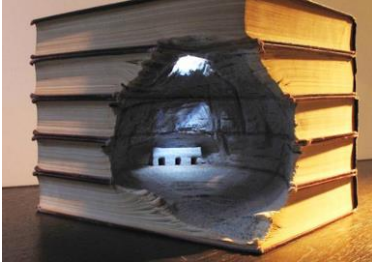
الشكل (6) - مطويات على شكل سمكة -
هيدي كايل Hedi Kyle - فن كتاب (كتاب مطوي) -
ألوان مائية ورسومات على ورق - عام (2019م).

3- الكتاب ذو الصفحة الواحدة Single sheet book: ويتكوّن من صفحة واحدة مطوية أو متجمّعة بشكل معيّن لتشكيل كتاب صغير. وهذا النوع من الكتب يسمح للفنانين بالعبث بصيغة الكتاب التقليدي، ويتميّز هذا النوع من الكتب بأنها قطع فنية قابلة للعرض وجمعها كأجزاء من تجميع فني، أو يمكن وضعها داخل أكياس حماية أو صناديق. ويستخدمه الفنانون كوسيلة للتعبير عن قصص قصيرة، وجوانب من حياتهم الشخصية، أو أفكار ورؤى معينة، أو رسائل سياسية، وغيرها من المفاهيم. الشكل (7)

الشكل (7) - ساندرا بيرس Sandra Pearce -
ما وراء القصة - فن كتاب (كتاب ذات صفحة واحدة) -
ألوان مائية ومواد متعددة على ورق.

4- الكتاب النحتي Sculptural book: هو تصميم فني يجمع بين العناصر الأدبية والفنية والنحتية في شكل كتاب ثلاثي الأبعاد. ويختلف هذا النوع من الكتب عن الكتاب التقليدي في تصميم الصفحات والمواد المستخدمة والشكل العام للكتاب، ويمكن أن يكون الكتاب النحتي مصنوعاً يدوياً أو باستخدام تقانات الطباعة المتقدمة، أو يجمع بين الإثنين. ويمكن أن يأخذ الكتاب النحتي أشكالاً مثل الكتب المنكوبة أو الكتب ذات الأشكال غير التقليدية أو الكتب ذات القطع المتحرّك، فهو تعبير فني يمزج بين الكلمة والصورة والأشكال لإنشاء قطعة فنية فريدة وذات طابع ثلاثي الأبعاد تتجاوز الحدود النمطية للكتاب التقليدي. الشكل (8)

الشكل (8) - غاي لارامي Guy Laramie -
فن كتاب (نحتي) - تشكيل ثلاثي الأبعاد محفور لكتاب.

5- الكتاب التقليدي Traditional book: يشير إلى الكتاب الذي يتم إنتاجه بأساليب تقليدية تاريخية أو تقانات الطباعة التقليدية (كالكراس)، وعادةً ما يتم إنتاج الكتب التقليدية يدوياً باستخدام تقانات الطباعة الحجرية أو الأختام أو الشاشة الحريرية. ويمكن أن تُستخدم الجلود أو المواد الأخرى في الغلاف والتزيين الخارجي للكتاب. ويميل هذا النوع من الكتب إلى تجسيد قيمة التقاليد والحرفية اليدوية في إنتاج الكتاب، حيث تعبّر عن الجمال والأصالة. ويمكن للفنانين الذين يعملون في صيغة الكتاب الفني التقليدي أن يطوروا ويستخدموا أساليب وتقانات جديدة ومبتكرة، بحيث يمكن أن يتخذ الكتاب صورة غير تقليدية بشكل كامل حيث يتم دمج عناصر متعدّدة من

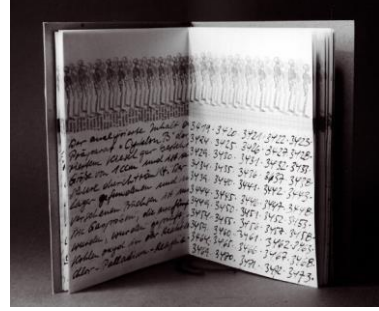
الفنون مثل التصوير والنصوص وتصميم أحرف والشكل. 7- كتاب الأكورديون Accordion book: هو عبارة عن

كتاب يتميز بتصميمه غير التقليدي وهيئته الممتدة، يأخذ شكل آلة الأكورديون الموسيقية، حيث يتم تصفّح الصفحات بشكل متّصل وقابل للطي والتمدد. يتم تكوين هذا الكتاب من ورق طويل مطوي ومتّصل، ويستخدم فنّانوا الكتاب هذا التصميم المتطور لتعزيز التعبير الفنّي والتجريبي وتقديم قصص أو محتويات مرئية من خلال شكل الكتاب نفسه. ويمكن أن يكون مفتوحاً بشكل مسطح يعرض الصفحات، أو مطوياً متكدساً يختلف في الشكل والمظهر، وبالتالي يعتمد كتاب الأكورديون على تصميمه وشكله غير التقليدي للتعبير الفنّي. الشكل (11)

الشكل (11) - ديان يودلسون Dianne Yudelson -
قفص عتيق - كتاب فنّان (أكورديون) -
طباعة ورسوم - عام (2017)م.

إنّ الشرح لعمل فنّ الكتاب يختلف بطبيعته عن شرح اللوحة الفنية لما يحتويه الكتاب من أسلوب مختلف للقراءة، حيث أنّ المدى المستخدم لقراءته أقل من المدى المستخدم في اللوحة التشكيلية التي لا تقل عن (2) مترين بعدد عن اللوحة للحصول على قراءة بصرية جيّدة. كما أنّ الخامات والملامس في فنّ الكتاب تدعوك للإحساس بها ليس فقط بصرياً؛ وإنّما باللمس أيضاً، وباعتبار أنّ الكتاب الفنّي يفتح بشكل أساسي كالكتاب النمطي التقليدي، أو ككتاب الأكورديون، فإنّه يُجبر المتلقّي على التصفّح به، بحيث يكون تجربة ممتعة من خلال التنوّع بالصفحات وتعدّد الألوان والخامات، كما أنّ للورق دور في إضفاء طابع مختلفة (قديم أو حديث)، وتحتوي كتب الفنّانين على تفاعلات مشتركة بين الكتاب والمتصفّح، حيث تنبثق في بعض الكتب أشكال ميكانيكية معيّنة لتدلّ على شيء ما

الشكل (9) - جيرنوت سيبل Gernot Cepl -
فن كتاب (تقليدي) -
كتابات ورسوم بمواد متعددة على ورق - عام (2013)م.

6- الكتاب الهجين Hybrid book: هو نوع مميّز ومبتكر من الكتب، يتميز بتجاوزه للتقاليد العادية للكتاب التقليدي، حيث يدمج بين النصوص والصور والرسوم والتصاميم والتقانات الفنية الأخرى، ويهدف إلى إيجاد تجربة فريدة للقارئ، حيث يتفاعل مع القارئ ليستكشف فيه هذا القارئ الأبعاد المختلفة من محتوى فنّي وأدبي مقدّم. ويمكن أن يكون الشكل والهيكل والمواد المستخدمة في الكتاب الهجين مبتكرة ومتنوعة. فهو بالتالي كتاب يدمج بين النصوص والرسوم والنماذج المجسّمة لأوراق النباتات أو غيرها، ومثال عليه أعمال الفنّانة البريطانية روزليند ويت Rosalind Wyatt التي تقوم بحياكة الأشكال ولصقها على الكتاب. الشكل (10)

الشكل (10) - روزليند ويت - فن كتاب (هجين) -
مواد مختلفة وادخالات متعددة على ورق -
مجموعة زيوريخ للعرض - سويسرا.

فالفصفا البلاغفة التشكفلف للعنصر فف الكفا الفنّف فدلّ فلف وفهفء الشاهف اللف ففءفك بالففر والففر، ولكن بعض المعافف المرئفة فائفة لا ففءفك فقط بالففر، فلفلفا ففءفك بالففر.

أما الدلالة فف فنّ الكفا، فائفها تشكّل علافة رمزفة بفف الدال (وهو الشفء الموحف كالعنصر التشكفلف) والمذلول (وهو المعنف الموحف به)، وبفن المنعكسات الثقاففة، والسماف الاجفماعفة، والانطفاعات النفسفة، والفجلأف الروحائف، والمعطفاف الفكرفة، والسفاقات الواقفة. كما أنّ الدلالة فف فنّ الكفا فكشف عن ماهفة المعافف وففسر كففففها، كما أنّ الدلالف بففن واقع الفففراف والفطورات عفر حركاف الزمان وفبذلافه، وعفر مسافااف المكان واخفلافاه، وعفر فوافر الحضور الفكرف والمسار الثقافف والإبداع الفنّف.

قد فجم بفف الإففاء والدلالة حدّ الفمافف. فالدلالة باعفبارها صادرة عن دال (وهو العنصر التشكفلف) كف فدلّ على مذلول به وهو المعنف، قد فقفرب إلى حدّ بعفد من الإففاء باعفباره أفضافا صادر عن مرسل للإففاء (موحف) وهو العنصر التشكفلف لفوحف بمعنف. والإففاء هو مولّد للأفكار فف فهن المفلّفف، وذلك عن فرفق الفأفر اللف ففءفه عامل فارفف. وقد فكون فذا العامل الفارفف المرسل للإففاء (الموحف) إشارفة رمزفة، أو دلاففة، أو حركة تشكفلفة، أو مسافاة لونفة، أو خطافا منحنافا، أو منكسرافا، أو مسفقفما، أو كلفة، أو ففر ذلك، ففوحف بالأفكار، وفففر العوافف، وفففشط الانفعال.

إنّ الإففاء اللف فعطفه عناصر الفشكل فف البلاغة البصرفة فف فنّ الكفا ففضمّن فجلأف المعافف، ودلالاف الأفكار فف الهفبة والسمو، والشموخ والعلو، وفف الجمال والجلال، وفف الارففاع والانففاض، وفف الحركة والسكون، وفف الاتساع والضفق، وفف الفباب والانففاع، وفف ألوان البهجة والكأبة، وفف الانتشار والانطواء، وفف الانطلاق والانكفاء، وفف الخفة والفقل،

بصفغة فحففة من الورق، كما أنّ الكفااف هف أشبه بالمفاافف فرش المفلّفف وففله إلى الفففر والففل للعل بشكل مفلّف. البلاغة البصرفة فف فنّ الكفا بفف الدلالة والإففاء:

"فعدّ الإففاء النفسف وسفلة شففة الأفمفة للففكم فف الشؤفن الحفاففة عن فرفق العقل، وهو ما فففح لبعض الأشفااف إمكائفة الفأفر على ففرهم. كما فمكن اسفءدام الإففاء للفأفر الإففافف على الجسم والحالة النفسفة، فهو واسطة المراسلة بفف مسفوى العقل الواعف الظاهر، والعقل البافن" (سرففوس، 2021، ص 5-6-7). أما الدلالة "فهف علم ففناول المعافف بالففر والففسفر، وففهم بمسائل الدلالة وقضافافها، وففدل فف كل رمز فؤدف معنف سواء أكان الرمز لغوفا أو ففر لغوف (مفلّ) الحركااف، والإشارااف، الهففااف، الصور، والألوان، والأصوااف ففر اللغوفة، وففر ذلك من الرموز الفف فؤدف دلالة فف الفواصل الاجفماعف" (عكاشة، 2011، ص 9).

إنّ القراءة البصرفة فوفر إحساساف بصرفا فصدفه المعنف، فففالّف الإحساس بالمرئف حدّ الفشبع. وففبفح الفقل البصرف مجالافا ففكس على صفاف الموحف (المرسل للإففاء: كالأشفااف والعناصر الفشكفلفة)، ومن فم ففالّف المعنف الإففافف، ففصفر فمفلّ مظهره مكنافا، وففهم كنفافاه فمافا، وإءراك اسفعاراه فففسرافا، واسففاع مجازاه فقبولاف. ففءف الإحساس بالصورة، وففنفل إلى النفس ففكون أثرافا ففها، بمعنف أنّ العناصر فف فنّ الكفا فففق حضورها عن فرفق مشاهفها بالففن، والإحساس بها فف الففر، وإنّف كذلك له ففوء فف النفس وفكون أثارافا فف النفس إذ فسفوعفه النفس وففأفر به، ففكون أثارافا ففها. وهذا الحضور العففف، والفوء النفسف، والأفر المفلّف ففأكّد عفر مراحل فرائففة ومفعاقة. ففقلّب ففها صورة العنصر الفشكفلف فف ففبف أثرافا (أف فف ففبف معنف موحف به)، وفف فنّ الكفا ففكون الففصال بفف العمل الفنّف (الكفا) والمشاهف، بواسطاة الحواس الفارففة ففحصل المشاهفة بالففن والملاسة بالفف، فففكون الصورة المرفسمة بالقوة الحسفة إلى النفس.

- الألوان: حيث التعرّف على الدلالات والمعاني المختلفة لكل لون وفقاً لتوظيفها البلاغي في العمل الفني.
 - الخلفيات: التعرّف على مدى التباين الذي تخلقه الخلفيات في صفحات الكتاب الفني.
 - الخطوط: من خلال التعرّف على دلالات الخطوط أو الكتابة داخل صفحات الكتاب الفني سواء كانت خطوط (أفقية، رأسية، مائلة).
 - المواد المستخدمة: حيث تمنحنا المواد شعور بخاصية الأشياء، وبالتالي القدرة على الفهم الأعظم لماهية المدلول من خلال الدال.
- وتأسيساً على ما سبق، يمكن القول أنّ عملية تفسير محتوى الكتاب الفني ليست مجرد عملية فك ترميز ولكنها عملية تخليق نشطة، حيث يتم توسيع المعنى وتفصيله لينخرط المتلقّي في عملية تطوي على الإدراك والعاطفة. فنستخلص أنّ البلاغة البصرية في الكتاب الفني بمخزونها الدلالي أصبحت أداة اتصالية عالية التأثير الثقافي والبصري والجمالي، قادرة على إيصال المعنى بمتعة وعمق.
- "فعنصر الرسم والصورة وتداخلها بالمكتوب، أحدث حالة من التماهي والانصهار بين المكتوب والصورة المرسومة وغيرها، وبالتالي فقد استحضر فنّ الكتاب الصورة المرسومة وحولها إلى أيقونة رمزية تخدم عوالم الخيال والإبداع، فالتوازي الجديد بين المكتوب والمصوّر عمل الخيال، والصور التي نشاهدها تخضع لعلاقة تنشئ دلالات وإيحاءات تواصلية تتناغم مع المتلقّي". (الحياني، 2017، ص58-59، بتصرّف) اللون والخطّ كعنصرين دلاليين في البلاغة البصرية:
- يعدّ الضوء مادة أولية تتفرّع منها الألوان، حسب طول الموجات وقصرها. كما لا يمكن الحديث عن تواصلنا مع الألوان دون حديثنا عن إدراكنا لها كعنصر دلالي، لأنّ هذا الإدراك يسمح لنا بنقل العالم إلى ذواتنا من خلال بناء تصوّرات عنه. هذه التّصوّرات تؤثر فينا حسب الوضعيات التي نتخذها سلباً أو
- وفي الاتجاه المحوري، وفي الظل والنور، وفي الكتلة والفراغ، وفي الحجم والتناسب، وفي الاختلال والأتزان.
- وبالتالي فإنّ العلاقة بين العنصر التشكيلي في فنّ الكتاب والرائي (المتلقّي أو القارئ البصري) تبدو علاقة أبعد من أن تكون حسية ظاهرة فقط، وتبدو كذلك علاقة أعمق من أن تكون ذات دلالة عقلية مجردة، أو علاقة منطقية مقيدة فقط. وتبدو أوسع تنوعاً من أن تكون علاقة منطقية وحسب. ولكنها تبدو في ذات الوقت علاقة إيحائية مطلقة غير محدودة، يثري خطاب لغة الإبداع والتشكيل تفاعلها الوجداني فيتجاوب فيها الحي مع الحي، ويتراسل فيها الظاهر مع الباطن، ويتضامن فيها المادي مع الروحي. ويتواصل فيها الآني مع الماضي. وتلتقي فيها ثقافة المكان بثقافة الإنسان كاسرة المسافات والعراقل.
- إنّ الدلالة المباشرة للعلامات التي تُرى في الصورة المرئية تتمثّل فيما يتعرّف عليه المشاهد مباشرة من أشياء في الصورة بغضّ النظر عن اختلاف ثقافتهم، والصورة في الكتاب الفني هي الدال والمعنى هو المدلول ولها العديد من الوظائف منها الجمالية، والتوجيهية، والإيحائية، والدلالية، وتكمن إشكالية العلاقة بين النسقين الأخيرين في تحديد أيهما الأهم، فالشقّ البصري بإيحاءاته والنسق النصّي بدلالاته مكملاً لإيصال الرسالة، فما يقدّمه الجانب الكتابي إن وجد يتم بصورة مباشرة، ويؤكّده الجانب الأيقوني بصورة غير مباشرة لما تتضمنه الصورة من إيحاء وترميز، وهو ما يحتمّ تحليل الرموز واستكشاف إيحاءاتها، فمعناها لدى المتلقّي بشكل عام ينتج من خلال التداخل بين التمثيلين الرمزي والإيحائي، ويُعتبر التمثيل البلاغي للصورة سواء كان رمزياً أو إيحائياً لغة خاضعة للتطور تنمو من خلال التغيّرات والتطوّرات الفكرية وطريقة التعبير للإنسان يوماً بعد يوم.
- وتشمل وحدات تحليل مكونات الكتاب الفني ما يلي:

اللون الأبيض في السياقات القديمة والحديثة تدل على الفراغ الذي لا يشعر به شيء، والامتداد والسعة، والحياة والموت، لكنّه يرتبط بالجوانب الإيجابية في معظم الأحيان، كالوضوح والنقاء والطهر.

أما اللون الأحمر فيعدّ من الألوان الساخنة فاقعاً حيويّاً مختلف عن اللون الأبيض، فهو يأخذ أهميّة في الحياة الإنسانيّة لارتباطه بالدم، وبثريكه للانفعالات القويّة، كالإقبال على الحبّ والإثارة، وقد ارتبط بالمشقّة والشدّة من ناحية، وبالممتعة الجنسيّة من ناحية أخرى، (أحمد مختار، 1997، ص 79) وقد دلّ في العصر الحديث على استعمالات متعدّدة وأهداف مغايرة كانت تحت بحث علمي مدروس.

أما اللون الأخضر فيعدّ من الألوان الباردة، كما أنّه كناية عن النماء والخضرة، فهو لون الخصب والرزق في اللّغة العربيّة، كما أنّه من دلالات النعيم في الآخرة، وفي مقلب آخر هو لون عدم النضج. (أحمد مختار، 1997، ص 79).

ويرتبط اللون الأزرق بالحزن لدى أغلب الشعوب، ولكنّه يختلف معناه بحسب اختلاف تدرّجاته: فالأزرق الداكن دليل على تحمّل المسؤولية والحنكة والثقة بالنفس والسلطة، أما الأزرق الساطع فيعبّر عن القوّة والنشاط والنظافة والاعتماد على النفس، أما الأزرق الفاتح فيرمز إلى الأمان والسلام والهدوء كما أنّه دليل على اللانهاية وحبّ الفطرة والروح الخالصة. وأيضاً في علم النفس يدل على الراحة والهدوء، النقاء الروحي والإخلاص، القوّة والطاقة، الثقة بالنفس والسلطة.

أما اللون الأصفر فيجذب الانتباه ويعزّز المنطق ويتردّد صده في الجانب الأيسر من الدماغ، أي جانب المنطق والإدراك، وبجانب أنّه لون العقل والفكر، فقد أشار العلماء على أنّه يدل أيضاً على نفاذ الصبر والانتقاد.

كما أنّ اللون البني يثير فينا الحنين إلى الماضي، وهو لون الأرض والخشب والصحراء، وهو نغمات الأرض بتدرّجاته اللونيّة التي تجمع بين ألوانه القاتمة والفاتحة بلون الذهب

إيجاباً. "فإدراك اللون يشكّل جانباً من سلوك الإنسان، وإنّ سلوك الإنسان يتحدّد بثلاثة أبعاد هي: البيئة، أو العالم الخارجي (بما في ذلك المجتمع)، أو الثقافة، ولهذا تختلف دلالات اللون من مجتمع إلى آخر، والعالم الفيزيولوجي الداخلي يتضمّن متغيّرات كثيرة من بينها الانفعالات. إنّ اللون غالباً ما يرتبط بالإحساس بالسرور أو نقيضه. ويفضّل معظم النّاس بعض الألوان أكثر من غيرها" (قاسم، 2006، ص 75).

تثير الألوان انفعالات متعدّدة، وتظهر توافقاً بين تركيباتها وأمزجة النّاس، فيميل الإنسان إلى السكنية والتأمل إذا كان في محيط يعكس الألوان الباردة كالأزرق مثلاً، كما يتّجه نحو الحركة والتوتّر إذا كان في محيط يعكس الألوان الساخنة كالأحمر مثلاً. ويتدخّل المجتمع لتوجيه قراءتنا للألوان، مثل ألوان الأعلام الوطنيّة، أو يتدخّل الدّين في ملئها بالدلالة: مثل الأخضر عند المسلمين هو الراية الإسلاميّة الحاملة لخلاص الإنسان أو موطنه الأخير، أي الجنّة.

يمكننا أن نحدّد استعمالات الألوان من خلال عدّة دلّائل: ننطلق من اللون الأبيض الذي يقع نظيراً للون الأسود، حيث يُعدّان رفقة اللون الرمادي ألواناً حياديّة. "فمن وجهة النظر العلميّة، الأبيض والأسود ليسا لونين حقيقيّين، أما الأبيض فيعكس كل الضّوء الذي يسقط عليه، وتعدّ الألوان البيضاء والسوداء والمركّب منها (أي الرمادي) هي ألوان لا لونيّة أو محايدة من دون وجود أي خاصيّة تتعلّق بالهويّة اللونيّة المميّزة لها".

(شاكر، ب.ت، ص 130) فيدلّ الأبيض عند بعض الشعوب على الفرح، بينما يدل على الحزن عند شعوب أخرى، بينما الأسود يدل على الموت عند أغلب الشعوب، كما يوصف بالنقل والكآبة. أما عند العرب فيقول أحمد مختار: "لما كان هذا اللون الأبيض مرتبطاً عند بعض الشعوب (بما فيهم العرب) بالطهر والنقاء واستخدمه العرب القدماء في تعبيرات تدل على ذلك، فقالوا: كلام أبيض، يد بيضاء، واستخدموا البياض للمدح بالكرم". (أحمد مختار، 1997، ص 69). ونلاحظ أنّ استعارة

أما الخطّ فيمنح العمل الفني تنوّع في الإيقاع والإحساس فيحدث تبادل في الرقّة والسّمك، والظل والنور، والانحناء والامتداد، والتمايل والتراقص، والإشباع، أما الإحساس فيعطي النعومة والخشونة والاستقرار والثبات والسكون والهدوء، فالخط المنحني يمثل الرشاقة ويثير اللّذة الجماليّة، أما الخطّ الهندسي فيثير الجمال الرياضي الذي يستشعره العقل، والخطوط الحرّة تثير في النفس الإحساس بالمطلق والتحرّر من القيود. الشكل (13)

الشكل (13) - لوحة خطيّة - طباعة نافرة خشبيّة.

وإذا نقلنا المفاهيم البلاغيّة اللّغويّة إلى المجال البصري للخط، تصبح لها دلالات أخرى يمكن أن تؤسّس فهماً خاصاً، كونها صور لانزياحات استبدالية يمكن استثمارها في الرسائل البصريّة من خلال دلالاتها في التكوين الخطّي. فمثلاً لمجاز التصغير في التكوينات الخطيّة تراكيب متعدّدة تظهر من خلال البناء الشكلي للنص الخطّي في العمل الفني، لذلك يستثمر الفنّان التنوّع والتشكّل المختلف في هذه التكوينات لكي يرسم خارطة البنائيّة للتركيب، ويعتمد في حالات أخرى إلى استخدام التجزئة من خلال استخدام الكتل الخطيّة المتعدّدة في اللّوحة الواحدة، حيث يكبر الخطّ ويصغر الآخر لهدف الهيمنة أو العكس.

قراءة لثلاثة نماذج من فنّ الكتاب العربي:

النموذج 1- وصف العمل:

العنوان: كتاب فنّان بعنوان (ذكر) Zikr.

البزاق. كما أنّ اللّون البني الغامق يدل على الغموض والعمق البصري. ويدلّ التدرّج اللّوني على عدّة أمور تدرّج في البلاغة البصريّة وهي:

جذب انتباه المتلقّي من خلال التباين والتضاد والتدرّج في اللّون. إبراز السيادة من خلال توجيه البصر نحوها.

الإيقاع اللّوني الجمالي من خلال تباين الإيقاعات المتنوّعة للأنظمة اللّونيّة.

والإيقاع اللّوني هو من الأسس التنظيميّة الجماليّة، وهو تكرار الكتل والمساحات والألوان التي يتكوّن منها العمل الفني، فقد تكون متماثلة تماماً، أو مختلفة، أو متقاربة، أو متباعدة، ويقع بين كل وحدة يتكوّن منها العمل الفني مسافات تُعرف بالفترات". (أبو شعيرة، 2006، ص62) كما يبرز الإيقاع اللّوني من خلال تكرار اللّون (شدّته أو تشبّع اللّون Saturation، قيمته Value، أصله Hue) في أجزاء مختلفة من العمل الفني، هذا يعني أنّه إذا احتوى عنصر على تشبّع لون عالٍ فسيظهر مشرقاً حيويّاً، وإذا انخفض هذا التشبّع فسيظهر هذا العنصر باهتاً. أمّا قيمة اللّون تعبر عن تركيز اللّون كونه فاتحاً أو داكناً. أمّا أصل اللّون فهو اللّون الصافي الخالي من الظلال. وبالتالي يساعد هذا الإيقاع اللّوني على إضفاء نوع من الحركة في العمل خاصّة لتأكيد حركة الزمن، فعندما تدرّج الأشكال والألوان بمسافات صغيرة تُحدث إيقاعاً سريعاً، والعكس يحدث إيقاعاً بطيئاً، وهذا الإيقاع في البلاغة البصريّة يسمّى (التوكيد).

الشكل (12)

الشكل (12) - تشبّع وقيمة وأصل اللّون.

الفنّانة: إيتيل عدنان.

سنة العمل: (1998)م.

قياس العمل: (24×18)سم.

مكان التواجد: متحف كلود لومون Calarie cloude lemand، باريس.

هو كتاب فنيّ مصنوع من ورق ياباني، وقد استخدمت الفنّانة الألوان المائيّة الأحبار للكتابة، كما ألوان الشمع والخشب.

تحليل العمل:

العمل مشغول بالخطّ العربي لكلمة (الله) مكرّرة ثمانية وأربعون (48) مرّة، وقد لَوّن فوقها بشكل عشوائي منظّم بالألوان الثلاثة الرئيسيّة (أحمر، أزرق، أصفر) وتدرّجاتهم، مع الدمج بينهم أحياناً، وقد غطّت الكلمة سطح الورقة بشقّيها غير آبهة بالحدّ الفاصل المطوي. وقد كُتبت الكلمات بسطور أفقيّة وعموديّة ومسافات أسطر موحّدة.

الدلالات البلاغيّة في العمل:

الكنائية: كُتبت كلمة (الله) في العمل باللّغة العربيّة وبخط طفولي بحت، حيث أنّ هذه الخطوط الطفوليّة هي كناية عن العفويّة المرافقة للروحانيّة الحقيقيّة التي تتمتع به الفنّانة، وهي كناية أيضاً عن البساطة والقرب عند التفكير بالله، وهذا النوع من الخطّ العفوي الحرّ يثير الإحساس بالمطلق، وبالتالي هو رمز وكنائية عن التحرّر من القيود. كما أنّ الألوان المستخدمة

فوق كلمة (الله) لها عدّة دلالات، فالأخضر في القرآن كناية عن السرور والبهجة وحبّ الحياة، ويوحى بالجمال والنماء والنعيم. أمّا الأصفر فهو لون التتوير وهو كناية عن الحكمة والحماسة والتفاؤل والأمل والمرح والوضوح والثقة والقوّة". (الشعيلي، 2007، ص68-69) أمّا الأزرق المستخدم فهو بدرجاته الفاتحة كناية عن السلام والهدوء والانتهاء والروح الخالصة، والغامق دليل على السلطة. أمّا الأحمر فهو دليل على الحركة والحبّ. والأبيض في الخلفيّة تركّ نظيفاً كناية عن النقاء والطهر. ويرى الباحث أنّ الفنّانة أمدّت العمل الفنيّ بكنائيات لونيّة متعدّدة لها هدف واحد هو إظهار طفوليّة وعفويّة الفنّانة في التعامل مع الجانب الروحاني، كما أنّ هذه الألوان هي انعكاس لنظرتها عن الله بكل الصفات السابقة.

التوكيد: تمّ تكرار كلمة (الله) ثمانية وأربعون (48) مرّة وذلك بهدف إخراجها من طابعها النمطي السكوني إلى طابع حركي متدفّق. وجاء تكرار الكلمة كدليل على أهميّتها.

التورية المرشّحة: "حيث استخدمت الفنّانة كلمة واحدة هي (الله) قامت بتكرارها بشكل يستدعي مجالس الذكر الصوفيّة وهم يجلسون في حلقتهم أثناء العبادة" (اللّيون، 2017، ص67).

النموذج -2- وصف العمل:

العنوان: كتاب فنان بعنوان إلى (أمّي مع الحب) to my mom with love.

الفنان: غسان غايب Ghassan Ghaib.

سنة العمل: (2012)م.

قياس العمل: (36×36×3) سم.

مكان التواجد: 6th international artist's book triennial، Vilnius.

التورية: إنّ شكل الرسالة الموضوع بتقانة الكولاج في وسط الصفحة يحمل معنى صريح واضح على أنّها رسالة مبعوثة، ولكنّ الفنّان أراد أن يعطي معنى بعيد وهو المقصود وهو البعد عن الوطن والغربة والشوق والحنين للعائلة.

النموذج -3-

وصف العمل:

العنوان: الحب كتاب فنّان بعنوان (المدن) le livre des villes.

الفنّان: هو عمل مشترك بين الأديب السوري أدونيس والفنّان السوري زياد دلّول.

سنة العمل: (1999)م.

قياس العمل: (57×35) سم.

مكان التواجد: وجدت نسخة منه في داره الفنون في عمّان، الأردن.

تحليل العمل: إنّ تحليل هذا النموذج يختلف بطبيعته عن النموذج رقم (1)، لأنّ هذا الكتاب من النمط التقليدي Codex

تحليل العمل: هذا العمل هو عبارة عن كتاب تقليدي Codex Book مصمّم بحيث يُفتح كل صفحة على حدا، حيث يمكن رؤية الصفحات بما يشبه الكتاب التقليدي، وقد احتوى هذا العمل على كتل لونية بمختلف الألوان، مع وجود كتابات فيه. لكن ما يميّزه هو الرسالة الموجودة داخل الكتاب وهي لصق لكولاج. ونرى ضربات الفرشاة المائية العفوية تجول أنحاء الكتاب كافة. كما أنّ الكتاب يحتوي على لصق كولاج لمواد متعدّدة. ويعدّ هذا العمل تركيبي ذات نمط تجريبي يسير مع رؤية الفنّان باستعارة خامات مستهلكة من المحيط محاولاً تشكيلها بما يتلاءم مع مناخ الأعمال مثل (الحبال، اسمنت، علب، خشب، إلخ)، وجاء هذا العمل تمثيل لموقفه المتّجه نحو الحلول الكلية الشاملة لا الأجزاء والتفاصيل.

الدلالات البلاغية في العمل: اختار الباحث شرح البلاغات الموجودة في صفحتين مفتوحتين من الكتاب ووجد فيه. الجناس: اللون الأحمر في جانب الرسالة هو رمز للدماء ولكنّه في نفس الوقت رمز للحب وخاصّة أنّه جاء بجانب عبارات عن الشوق لأخته.

الطباق: حيث أنّ اللون الأحمر الدموي هو لون حار جداً يجاوره اللون الأزرق والأخضر المزرق الشديد البرودة دليل على السكون والراحة، وربّما عن البعد وضعف المشاعر في الغربة. فاللونين لهما دلالات مختلفة تماماً.

الكناية: اللون الأصفر الأوكر هو كناية عن الأرض حيث أتت الصفحتين محاطتين بشكل ملفت، فهي كناية عن تمسّكه بأرضه وترابه. حيث تشتهر العراق بلده بلون رماله الصفراء وتربتها البنية المائلة للصفرة.

Book وليس (أكورديون) حيث لا يمكن أن نرى جميع صفحاته. ويحتوي هذا العمل على نصوص شعرية مرافقة في بعض الأحيان للوحات ورسومات جنباً إلى جنب، وفي بعض الأحيان تكون هذه الرسوم حاضرة ومسيطرّة لوحدها، ولها دلالات عن المدن المذكورة في الكتاب، حيث تتوزع الألوان في وحدة لونية تمتزج بين الأحمر والأصفر والأسود بتشكيلات متعدّدة على هيئة بقع لونية مع كتابات في بعض الصفحات، ومساحات خطية وكتيمة في صفحات أخرى في توازن تشكيلي تشعر به العين. ويمكن تحليل هذا العمل كل صفحة على حدة، ويمكن أيضاً تحليل الكتاب ككتلة واحدة لما يحتويه من إحساس لوني وخطي مشترك في جميع صفحاته. حيث أنّ العمل يحتوي على تسع (9) لوحات (محفورة على النحاس) بطريقة الطباعة الغائرة، إضافة إلى لوحة (ألوان مائية). أخرج الكتاب بشكل أنيق وصمّم بروح معاصرة، وجاءت المحفورات منسجمة مع النصوص تماماً، رغم تجريديتها، وخاصة تلك التي تتناول مدناً (ك نيويورك، باريس، بيروت، القاهرة، والبراء)، الشكل (10) "وقد أبدع الفنان في تصميم الكتاب، والأعمال الطباعية التي تجاوزت مع النصوص الشعرية بندية وتوافق، وهي من أصعب الأمور في حالة رسم الشعر" (الناصري، 2005، ص104)، كما نُفذت التكوينات وفق الأسلوب الحرّ، وقد ورّع اللون بنسب متفاوتة من الأسود كحد فاصل بين صفحات كتاب الفنان، ثم الرصاصي الغامق كأرضية تبرز خلالها النقوش الخطية.

الشكل (10) - جزء من كتاب المدن -
أدونيس وزيا دلول - عام (1999م).

الدلالات البلاغية في العمل:
الكنائية: يحتوي العمل على كناية لونية من خلال استخدام اللون الأحمر والبني وتدرجاتهما كدلالة على الأصالة والتراث والحضارة، كما أنّ سيطرة اللون الأسود في الأعمال المطبوعة جاءت كتذكير بحبر الكتابة كما أنّه اقتراب من الماضي، وهذا ما يدل عليه تقشّف الألوان في العمل.

مجاز مرسل: إذا تعمّقنا بشكل اللوحة المستطيلة، نرى في الأسفل خطوط تشبيهية لطاولة مرسومة بشكل تجريدي بتدرجات اللون الأحمر، وهي دليل على الحنين والاجتماع.

التوكيد: إنّ الإيقاع اللوني في هذا العمل من حيث تكرار قيمته وشدّته يساعد في إضفاء حركة زمنية، فتدرّج هذه الألوان البنية في أعلى اللوحة وأسفلها في مسافات كبيرة، يحدث إيقاعاً بطيئاً يُشعرنا بالماضي.

التورية المميّنة: وهي التي ظهر فيها لازم المورى عنه وهو المقصود، وهنا كُتب في الفراغ الأوسط من اللوحة كلمة (نزف)، ودلّ عليها في الأعلى اللون الأحمر القاتم الدموي، فأراد بذلك المعنى المراد بشكل مباشر. وهذه إحدى مميّزات فنّ الكتاب حيث يمكن تعزيز المعنى المقصود بالإشارة إليه في الكتابة.

النتائج:

- 1- في كل عمل تشكيلي ناجح هناك بلاغات بصرية تعطي اللوحة أو العمل مزيد من المعاني، وتحفّز المتلقّي لتفعيل بصره وبصيرته لفهم مكونات العمل الفني، وبالتالي الاستمتاع بها.
- 2- البلاغة البصرية هي ترجمة للبلاغة اللغوية بصورة مرئية، وهي ركن أساسي من أركان اللوحة أو العمل الفني الناجح.

- 3- إنّ البلاغة البصرية في فنّ الكتاب مختلفة عن اللوحة التشكيلية أو الإعلانيّة من حيث أنّها عملية تشاركية بين اللّغة والصورة، كما أنّها محفّزة للمتلقّي من خلال اللمس (حيث أنّ الكتاب يدعوك لتصفّحه ولمسه وإدراك مكوناته بشكل أعمق).

4- إنّ تنوّع الصيغ العلاجيّة في فنّ الكتاب من ملامس وألوان ورسوم منبثقة وكتابات تعطي الصيغ البلاغيّة إمكانيات أكبر ومعانٍ أوسع.

5- إنّ دمج البلاغات البصريّة في العمل التشكيلي كالشعر الذي يضع جميع الأشكال اللّغويّة ليعطي قصيدة كاملة متكاملة، حيث تتعاون جميعها لإنشاء هذه اللّوحة أو العمل الفنّي، وتمنح الفنّان سلطة تمكّن أكبر في أدواته.

6- يمكن تحليل الصيغ البلاغيّة في الكتاب كمجموعة واحدة متكاملة بحيث تُعتبر قطعة واحدة تماماً كالمنحوتة مع المحافظة على خصوصيّة الكتاب. كما يمكن تحليل الصيغ البلاغيّة في كل صفحة على حدا حيث تحمل معانٍ أوسع وأكثر تعبيرية، ونُقرأ كما نُقرأ اللّوحة التشكيليّة.

7- تتعدّد الصيغ البلاغيّة في العمل الواحد حيث من الممكن أن يحوي العمل الكثير من المعاني، وهذا ما حاول الباحث الوصول إليه من خلال إبراز عدّة دلالات بلاغيّة في نفس اللّوحة.

مواد البحث وطرائقه: يعتبر هذا البحث استنتاجياً حيث يعتمد على المنهج الوصفي التحليلي في تعاطيه مع المضمون.

التمويل: هذا البحث ممول من جامعة دمشق وفق رقم التمويل

(501100020595).

References:

1. قاسم، حسين صالح (2006)م..، سيكولوجيا إدراك اللون والشكل، دار علاء الدين، ط1، سوريا.
 2. شاكر، عبد الحميد (ب.ت)، الفنون البصرية وعبقريّة الإدراك.
 3. أحمد مختار، عمر (1997)م..، اللغة واللّون، عالم الكتاب، القاهرة، ط2.
 4. عبد الرضا، بهيّة داود (1996)م..، بناء قواعد لدلالات المضمون في التكوينات الخطيّة، أطروحة دكتوراه، كليّة الفنون الجميلة، جامعة بغداد.
 5. روضان، بهيّة (2007)م..، البعد التعبيري في الخطّ العربي، مجلّة حروف عربيّة، العدد 9، تصدر عن ندوة الثقافة والعلوم، دبي.
 6. العاني، هند محمّد سحاب، فاتن علي حسين (2010)م..، معنى وشروط الحركة والاتّجاه في تصميم الأقمشة المطبوعة في العراق، مجلّة الأكاديمي، العدد 53.
 7. أبو شعيرة، خالد (2006)م..، مدخل إلى التربية الفنيّة، جامعة الزرقاء الأهليّة، ط1.
 8. اللّيون، إسلام، (2017)م..، الشكل والمحتوى في كتاب الفنّ العربي، جامعة اليرموك، إربد، الأردن.
 9. سليمان بن علي بن عامر الشعيلى، (2007)م..، الألوان ودلالاتها في القرآن الكريم، مجلّة جامعة الشارقة للعلوم الشرعيّة والإنسانيّة، م4، ع 33، الشارقة، الإمارات العربيّة المتّحدة.
 10. الناصري، رافع (2005)م..، آفاق ومرايا: مقالات في الفنّ التشكيلي، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، لبنان.
 11. سرجيوس، وليم (2021)م..: الإيحاء... استغلال القوى النفسيّة، وكالة الصحافة العربيّة.
 12. عكاشة، محمود (2011)م..: التحليل اللّغوي في ضوء علم الدلالة، دار النشر للجامعات.
 13. الحّياني، محمود خليف (2017)م..: سيميائيّة الصورة البصريّة في قصص الأطفال (الإستراتيجيّة والتكنيك)، دار غيداء للنشر.
- المراجع الأجنبيّة:
- Ravindran Munusamy& Jasni Dolah (2016), symbolic form in patrick low's photography from

- Group (u) (1992), traite du signe visuel, pour une rhetorique de l'image, la couleur des idee's, Paris, edition du seuil.
- Jean cloude Fozza, Anne Marie Garat, Francoise Parfait (2003), petit fabrique de l'image, Paris, edition magnard.
- Bury Stephen (1995): Artist's books, Scolar press, London.
المراجع الإلكترونيّة:
● <https://www.eldiwan.org>
● <https://alroya.com/post/>
● <https://www.independentarabia.com/hode/>
● [دقاتر الفنانين العراقيين | بدايات \(bidayatmag.com\)](https://www.bidayatmag.com)
- 2005- 2010, 2nd international conference on creative media; design& technology.
- Tiffany Yunita (2017), symbolism and their meanings in the little price, faculty of language and arts. Soegijapranata catholic university.
- Ernest Jones (1916), the theory of symbolism, the British psychological society.
- Matlob, A. (1983). Aglossary of rhetorical terms and their development. Iraqi scientific Academy press.
- M.A, &M.D. (2003). The sciences of rhetoric and the interpretation of meanings Lebanon: modern book foundation.