النسب الجمالية في اعمال المصمم فيكتور هورتا كرؤية استلهامية لتصميم الاثاث Aesthetic proportions in Victor Horta's work as an inspirational vision for furniture design

أ.م.د/ احمد اسماعيل احمد عواد

أستاذ مساعد بقسم التصميم الداخلي والاثاث - كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط المنتدب كليا بالجامعه المصرية الروسية - قسم التصميم الداخلي والأثاث

Assist.Prof. Dr. Ahmed Ismail Ahemd Awaad

Associate Professor in interior design and furniture Department-Faculty of Applied Arts - Damietta University

Fully assigned to the Egyptian Russian University - Department of Interior Design and Furniture

ahmedawaad2210@gmail.com

الملخص:

قلصما إسعاط أحدد أن يبرز ويعرض رؤية تصميمية لتخرج إلى الواقع التصميمي مثل الفنان" Vector Horta "حيث كان معماريًا مهتمًا بالتفاصيل وأيضًا رسامًا ومصمم جرافيكي، لم يكن مجرد مصممًا للمبنى فقط، بل كان يهتم ويصمم الأثاث وكل المكملات الداخلية، لقد كان إتجاهه ونظرياته في التصميم متكاملة وغنية بالتفاصيل، كان للمعرض العظيم سنة ١٨٥١ دوى كبير ألهب فكر الكثير من الفنانين و المبدعين آنذاك حيث ساهم في تعزيز الإعلان و التجارة و التكنولوجيا، كما ساهم على التشجيع إلى تأسيس متحف Victoria and Albert " بلندن مناديا الى تنمية الفنون الزخرفية و التركيز على تنمية الجوانب الجمالية و الوظيفية لشتى المجالات كما نصح مصممي وحرفي حركة الفنون و الحرف بالعودة إلى الطبيعة

فهذا البحث يتناول فترة من فترات الفن الحديث وهي فترة ""Art Nouveau في مجال العمارة و التصميم الداخلي و الأثاث، وذلك من خلال تحليل و توصيف أعمال الفنان " فيكتور هورتا "، وتطويع دراسته الخاصة بالتصميم من خلال مجموعة الخصائص و المبادئ التي طبقها الفنان في أعماله كالخطوط الإنسيابية، و المنحنية، و التموج، و إستخدام الزخارف، والأشكال الطبيعية المُستلهمة من الأزهار و النباتات في تشكيل أثاث يتسم بالبساطة لمواكبة أحدث التطورات و احباء فلسفة الفنان التصميمية من خلال التطبيق العملي للاثاث

"كان الناس يدركون في الماضى الغموض و الروعة الكامنة في منتجات الحرف ولاكن عندما دخلت القدرات و الملكات الخيالية و الفانتزيا في كل شيء صنعتة يد الانسان زادت روعة و جمالا. وفي تلك الازمنة الماضية كان الحرفيون جميعا فنانين كما نطلق عليهم حالياً. ولكن أفكار الانسان صارت اكثر تعقيدا وبسبب ذلك ازدادت صعوبة ترجمتها و تفسيرها. هذا الفن الذي كان في الماضى يحقق السلام والراحة لجسم الانسان وروحة اثناء حركة مكوك النساج او المطرقة، ادى في النهاية الى تقليل اهمية هذا العمل الجاد عند بعض الناس الذين كانت حياتهم ترتبط بهذة الاعمال. و باتت تشبة تراجيديا طويلة تمتلىء بالخوف و الامل و المتعة و العذاب. و هكذا اصبح الفن ناضجا: و كما هو الحال في كل عملية النضج ينتج شيء مثمر و جيد لبعض الوقت، و مثل كل عملية نضج مثمر يعقبها تحلل و اضمحلال. وكما هو الحال في كل عملية تحلل و اضمحلال للوجود المثمر ينشاء شيء جديدا " (*) بقلم وليام موريس

Doi: 10.21608/mjaf.2024.285203.3376

دیسمبر ۲۰۲۶

مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - المجلد التاسع - عدد خاص (١٢) تحت عنوان المؤتمر "الإنسان وتنمية الصحراء عبر التاريخ من الخليج الى المحيط" الكلمات المفتاحية:

آرت نوفو - فيكتور هورتا - تصميم الاثاث - النسب

Abstract:

Rarely has anyone been able to stand out and present a design vision to emerge into design reality, as the artist "Vector Horta" did, as he was an architect interested in details and also a painter and graphic designer. He was not just a designer of the building, but he cared and designed the furniture and all the interior accessories. His direction and theories were in The design is integrated and rich in details. The Great Exhibition in 1851 had a huge impact that ignited the thinking of many artists and creative people at that time, as it contributed to promoting advertising, trade and technology, He also contributed to encouraging the establishment of the Victoria and Albert Museum in London, calling for the development of decorative arts and focusing on developing the aesthetic and functional aspects of various fields. He also advised the designers and craftsmen of the Arts and Crafts movement to return to nature. This research deals with a period of modern art, which is the "Art Nouveau" period in the field of architecture, interior design, and furniture, through analyzing and describing the works of the artist "Victor Horta," and adapting his study of design through a set of characteristics and principles that the artist applied in His works include flowing, curved, and undulating lines, and the use of decorations and natural shapes inspired by flowers and plants in forming simple furniture to keep pace with the latest developments and to revive the artist's design philosophy through the practical application of furniture

Keywords:

Art Nouveau - Victor Horta - Furniture Design - Proportions

المقدمة:

قلما استطاع احد ان يبرز و يعرض رؤية تصميمية لتخرج الى الواقع التصميمي مثلما فعل الفنان" فيكتور هورتا"، حيث كان معماريا مهتما بالتفاصيل وايضا رساما و مصمم جرافيكي لم يكن مصمما للمبني فقط، بل كان يهتم و يصمم الاثاث و كل المكملات الداخلية حيث كانت اتجاهاتة و نظرياتة في التصميم متكاملة و غنية بالتفاصيل، كان للمعرض العظيم تاثيرا مدويا للمصممين و الفنانين انذاك حيث ساهم في تعزيز الاعلان و التجارة، كما ساهم على الاقدام على تأسيس متحف "فيكتورا و آلبرت" بلندن مناديا الى تعزيز و تنمية الفنون الزخرفية و المناداة الى توطين الجوانب الجمالية و الوظيفية لشتى المجالات، كما نصح المصممين بالعودة الى الطبيعة

فالبحث يتناول دراسة فترة من تاريخ الفن الجديد" الأرنوفو" في مجال التصميم الداخلي و الاثاث، من خلال دراسة و تحليل بعض من اعمال المصمم البلجيكي " فيكتور هورتا " للوقوف على السمات و الفلسفة الخاصة باعمالة، واعادة صياغة و تصميم للباحث " مقعد – فاصل " هما الجانب التطبيقي لنتائج البحث، في تصميمات تخضع لمعايير متستحدثة تتناسب مع المتطلبات المعاصرة

- افتقاد الروى التحليلية لمصممى حركة الأرت نوفو و منهم فيكتور هورتا، للبحث عن النسب الجمالية دون الافراط فى الوحدات الزخرفية، مما افقدها الاستمرارية و اقتصارها على فترة زمنية محددة
- احتياج المجتمع التصميمي في مجال الاثاث لرؤى استلهامية، تستند على جماليات النسب دون الافراط للزخرفة للتوافق مع القيم الجمالية و التقنيات المعاصرة

هدف البحث:

- تقديم رؤية استلهامية لتصميم الاثاث تستند على النسب الجمالية والفلسفية لاعمال فيكتور هورتا، للتوافق مع جماليات وتقنيات العصر، كمثال لاحياء حركة الأرت نوفو

اهمية البحث:

- يوفر البحث مقاييس علمية للباحثين في مجال تصميم الاثاث، عن دور رائد من رواد الفن و هو " فيكتور هورتا " لتوفير معلومات عن فلسفة المصمم و دورة في تصميم اثاث يتسم بالوظيفية و الجمالية
- البحث يعالج مشكلة واقعية لتصميم الاثاث، وهي ان المجتمع التصميمي يحتاج الى العديد من الرؤى التصميمة التي ترتبط بالاحتياجات التصميمية المواكبة للعصر

فروض البحث:

بتطبيق مبادىء التصميم الخاصة بالمصمم فيكتور هورتا على الاثاث قد يؤدى الى اعادة احياء و تطوير تصميم الاثاث اليتوافق مع التصميمات المعاصرة

حدود البحث:

حدود زمانية: الفترة مابين "١٨٦١- ١٩٤٧ "

حدود مكانية: بعض من الاماكن التي صممت بواسطة فيكتور هورتا

حدود موضوعية: التعرف على المصمم فيكتور هورتا و تحليل بعض من اعمالة و فلسفتة الخاصة للتصميم و دراستها، لمحاولة تطبيقها في مجال الاثاث

منهجية البحث:

- منهج وصفى يتناول دراسة تاريخية للمصمم فيكتور هورتا
 - منهج تحليلي لبعض الأعمال للمصمم فيكتور هورتا
- منهج تطبيقي من خلال تطبيق الباحث " مقعد " و "حاجز " مستوحى من الخطوط التصميمية للفنان فيكتور هورتا، وذلك عبر صياغة عصرية جديدة

يعد المعماري البلجيكي "فيكتور بيير هورتا" احد الذين اشعلوا و اضاءوا شعلة الفن الجديد" ارت نوفو" في العمارة و التصميم الداخلي، ولد في ٦ يناير ١٨٦١ بمدينة "جنيت" ببلجيكا و توفي في ٨ سبتمبر ١٩٤٧ في "بروكسيل" و يصنف كأحد رواد العمارة الحديثة (١)، بعد دراستة للفن المعماري و الهندسة المعمارية في اكادمية "جنيت" اشتغل عند احد ممصمي التصميم الداخلي في "باريس" لمدة سنة و نصف بدءا من ١٨٧٨، وفي عام ١٨٨٤ بداء يعمل في استوديو "الفونس بالات "في بروكسل حيث كان " بالات " المعماري الملكي لدى الملك " ليوبوند الثاني"

كان " الفونس " يبني انشاء ضخم لحديقة القصر ،حيث تنبة هورتا للامكانيات الكامنة في زخرفة منحنيات الحديد لاظهار التفاصيل التعبيرية، وقام هورتا باجراء تجارب على استعمال الحديد في منحنيات مزدوجة ملتفة ومتداخلة مثل اغصان الزهور وسيقان الاوراق بطريقة جذابة جعلتها ذات محل اعجاب حتى يومنا هذا (١/، و عندما كان يعمل عند " الفونس " حصل "هورتا" على جائزة اللجنة الملكية و انطلق في جولة دراسية "بباريس و كولونيا"، وفي عام ١٨٩٣ صمم فندق "تاسيل "و يعد اول عمل مشهور ينجزة "هورتا" حيث ادى هذا العمل الى شهرتة ليصل الى المكانة المرتفعة التي وصل اليها واهتم "هورتا" بتصميم ابنية اخرى و كذلك من العديد من المنشأت العامة و التجارية، و دار "سولفاي" ١٨٩٨، حيث ابتكر "هورتا" في هذة المباني المعمارية لغتة و خطوطة التصميمة المليئة باحساس و تعابير الفن الجديد، وفي السنوات التالية قبل وفاتة ١٩٤٧مع تقلص شعبية الفن الجديد، اقتصر عملة على الانشطة الاجتماعية مثل تقلدة منصب رئيس قطاع الفنون الجميلة في اكاديمية "بلجيكا" ١٩٢٥و في عام ١٩٣٢ نال " هورتا" لقب "البارون"

" كان الناس يدركون في الماضي الغموض و الروعة الكامنة في منتجات الحرف ولكن عندما دخلت القدرات و الملكات الخيالية و الفانتزيا في كل شيء صنعتة يد الانسان زادت روعة و جمالا. وفي تلك الازمنة الماضية كان الحرفيون جميعا فنانين كما نطلق عليهم حالياً. ولكن أفكار الانسان صارت اكثر تعقيدا وبسبب ذلك ازدادت صعوبة ترجمتها و تفسيرها. هذا الفن الذي كان في الماضي يحقق السلام والراحة لجسم الانسان وروحة اثناء حركة مكوك النساج او المطرقة، ادى في النهاية الى تقليل اهمية هذا العمل الجاد عند بعض الناس الذين كانت حياتهم ترتبط بهذة الاعمال. و باتت تشبة تراجيديا طويلة تمتلىء بالخوف و الامل و المتعة و العذاب. و هكذا اصبح الفن ناضجا: و كما هو الحال في كل عملية النضج ينتج شيء مثمر و جيد لبعض الوقت، و مثل كل عملية نضج مثمر يعقبها تحلل و اضمحلال. وكما هو الحال في كل عملية تحلل و اضمحلال للوجود المثمر ينشاء شيء جديدا " (*) بقلم وليام موريس

مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - المجلد التاسع - عدد خاص (١٢) ديسمبر ٢٠٢٤ تحت عنوان المؤتمر "الإنسان وتنمية الصحراء عبر التاريخ من الخليج الى المحيط"

المدخل الخاص بفندق "تأسيل" من تصميم هورتا

اصبح "هورتا" في بلجيكا من رواد الاسلوب الذي يستخدم الخط كعنصر مكمل لخامات البناء من اجل التوسع في الاحساس بالحركة في مكوناتة من الحديد المستخدم في البناء، حيث استفاد كثيرا من خامة الحديد كخامة بناء تم مزجها بعناية مع خامة الزجاج، لانتاج تصميمات رائعة تمزج اللون و الاشكال العضوية، كما استخدم التباين اللوني بين الخامتين من البنفسجي حتى اللون الفيروزي (آ كما جعل التشكيل اللوني للخطوط المتموجة في حالة من الامتزاج مع مربعات رقعة الشطرنج المتمثلة في "الفسيفساء" وذلك باللنسبة لتصميم الارضيات، لقد جمع "هورتا Horta" مفردات التصميم " المنحنيات المتقاطعة و المنحنيات المزدوجة مثل سيقان الزهور "

صورة "١" المدخل الخاص بفندق "تاسيل" من تصميم هورتا

درابزین (*) السلم منزل و اتیلیة هورتا

كان هدف "هورتا" وهو يبنى منزلة – الحرية فى استخدام كل العناصر الانشائية يقول " الخشب مهما جدا الأن ايضا " وكانت كل قطعة من قطع الاثاث صممت بنفس المبداء الاستاتيكى او الديناميكى بينما الاخشاب التى تشبة الحجارة Stone تفقد احيانا بعض من خواصها الطبيعية كخامة فتتحول بنفس الطريقة الى عنصر نحتى مرن، فكان الاسلوب "ان كل شيء يتخذ هيئة او شكل مناسب لة " اذا اظهر التركيب البنائى بوضوح الغرض المقصود من بنائة، فانة لاينقصة شيء ليكون لة هوية او اسلوب.

صورة "٢" درابزين السلم منزل و اتيلية هورتا

تكامل و احد "

الأعمال الخشبية في غرفة المعيشة هي من خشب الماهوجني ويرى مدى التوافق بين الخطوط الرأسية و الافقية معبرة عن انماطا نباتية متنوعة ومنمقة كما تشهد الظلال المتناوبة و تجازيع الخشب على حس هورتا المرهف ومؤكدا على الاهتمام المبالغ بتفاصيل العمل الفني، و كانت البانوهات مغطاة بخامة الحرير الاخضر الدمشقي، صمم فيكتور هورتا هذه الغرف المغطاة بألواح فريدة في عام ١٩٠٣ Exceptional paneled room من أجل تأثيث وتزيين الطابق الأرضى من المبنى الواقع في رقم ٢٢ فورسترات في كورتريجك "بلجيكا"، تم ترتيب الغرف وغرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة التدخين والمكتبة على التوالي وتغطى مساحة قدرها حوالي ٨٠ مترًا مربعًا، وعندما قام هورتا بزيارة معرض باريس ١٨٨٩ اشاد باعجابة الشديد بروعة الانجاز المعماري في فندق ايفل، جعلتة يستخدم خامة الحديد بوضوح في الفن المعماري

> باسلوبة الخاص، فاستخدمها ليس كما هي في حالتها الاصلية بل كأمتدادات رأسية مشدودة معبرا على صفة تشكيلية جديدة تحمل صفة العمل النحتى، والذى ظهر بوضوح في واجهة منزل هورتا و خاصة في الشرفة الامامية موضحا على لغة تحمل مفهوم خاص مفر داتة "المزج المحكم للخامات في

صورة "٣" حجرة المعيشة ،المدفئة ، اتيلية و متحف هورتا

مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - المجلد التاسع - عدد خاص (١٢) تحت عنوان المؤتمر "الإنسان وتنمية الصحراء عبر التاريخ من الخليج الى المحيط"

الضوء Light

كان اختيار هورتا للمادة جزءاً لا يتجزءامن التصميم، لقد ساهمت شفافية الزجاج باختلاف ملامسة والاضاءة الصناعية في خلق احساس بالحركة وادراك الضوء والفضاء الخارجي، فضلا عن كونها ايضا زخرفية، كانت ريادة هورتا في الحلول التصميمية الرئسية هي فتح المساحة المادية الى الداخل بتقديمة فكرة الميزانين "Mezzanine" (*) بين الطوابق وهوتغيير ثوري في ذلك الوقت، كان هورتا رائداً في استخدام الاضاءة الصناعية " الكهرباء" في اعمالة

صورة "٥" الردهة المقببة ، بئر السلم ،منزل هورتا

فلسفة فيكتور هورتا

تمثل المشغولات الخشبية عدة خصائص معبرة عن فلسفة و اسلوب "هورتا"، تتناوب المنحنيات الافقية الخفيفة مع الخطوط المستقيمة الرفيعة، عاكسا الالهام من الطبيعة الذي يميز " الفن الجديد Art nouveau"، تقدم الأعمال الخشبية العديد من الخصائص الأسلوبية لفن فيكتور هورتا، تتبادل المنحنيات الأفقية الخفيفة مع الخطوط المستقيمة الرفيعة، وينعكس الاستلهام من الطبيعة الامر الذي يميز فن الأرت نوفو، وأعماله في تفاصيل الزخرفة التي تتميز بأنماط النباتية حيث تظهر في أوراق الشجر، تتجلى فكرة هورتا عن الضوء في استخدام الزجاج معبرا عنها بتركيبات الاضاءة على شكل الزهور، ان لغة التناظر Correspondence بين الضوء الطبيعي و الضوء الصناعي Electric light هي سمة من سمات فلسفة هورتا في التصميم (3)

يلعب الضوء دورا مهما عند هورتا، فهو يريد ضوءا ساطعا، ويرتبط مفهوم الاضاءة الطبيعية مع الضاءة الصناعية ويزيد هورتا من تاثيرة على الجدران بالخطوط المستقيمة الممثلة بسيقان النباتات يرى هورتا ان وحدة التدفئة هي حجم و تصميم متمم لتكامل البعدالتصميمي البصري في كيان واحد المدفئة البرونزية لحجرة المعيشة لها قاعدة و متوجة من خامة الرخام الاحمر البلجيكي، وتعكس الخطوط المنحنية سيقان النباتات الصاعدة الى اعلى و تنتهى بلمسات و براعم ذات امتدادات قصيرة، تتكامل المدفئة بصورة تامة مع العناصر الاخرى بالغرفة

صورة"٧" مدفأة من البرونز لتدفئة حجرةالمعيشة ،منزل هورتا

مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - المجلد التاسع - عدد خاص (١٢) دیسمبر ۲۰۲۶ تحت عنوان المؤتمر "الإنسان وتنمية الصحراء عبر التاريخ من الخليج الى المحيط"

> غرفة الطعام: الخزائن الجانبية Dinning room: the side

The boards

كانت التصميمات الخشبية في غرفة الطعام مصنوعة من خشب البلوط وخشب القيقب ذو التجاذيع المموجة Curly Maple تضم هذة الغرفة اجمل الخزائن على طراز فن الأرنوفو تعبر هذة الوحدة الفنية على الاهتمام بمتطلبات الخصوصية حيث المساحة التي تفصل

صوره" ٨" منزل هورتا، الخزائن الجانبية بغرفة الطعام

وحدة الخزائن عن المطبخ من الجهة المقابلة، حاجز" دلفة " مفصلية ربما للرؤية او لنشاط عملى يقترن بتناول الطعام تعلو الخزائن على جانبي الغرفة اربعة

تماثيل من الجبس المذهب Gilded plaster للنحات بييربراك وهو صديق لهورتا والذي تعاون معه في العديد من المشروعات، تم توثيق هذة التماثيل عندما شارك هورتا في معرض الفنون الزخرفية في تورينو ١٩٠٢ (3)

صورة" ١١" أحد التماثيل المذهبة اعلى الخزانة للنحات ليبيربراك

صورة" ١٠ " الدلفة المفصلية ، التي اقترنت تبعا للاستخدام ن اهتمام هورتا بالاداء الوظيفي في اعمالة

صورة" ٩ "تظهر التفاصيل الزخرفية لاعمال الخشبية الخطوط المموجة ، لغة خاصة استخدمها هورتا في اعمالة

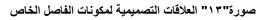
التمثالين اللذين يتصدرن "يعلوان" القوائم الراسية للخزانة متطابقان مع تلك التي تم العثور عليها مع الخزائن الموجودة لمبنى فورسترات، لذلك من المحتمل ان هورتا قد استخدم بعض هذه التماثيل في الديكور بعد معرض تورينو (4)، كما تكامل التصميم من النواحي الجمالية باضافة الفواصل الوسطية من الزجاج المعشق بالرصاص بالعلاقات الهندسية ذات التاثير الانسيابي، لعل هذا التصيم شاهداً على الابتكارية في اعمال هورتا في تصميم الاثاث، حيث انة لا يضحي بجماليات التصميم فقط بل يهتم براحة العملاء في العديد من ابداعاتة التصميمية و ذلك من الناحية الوظيفية.

"Removable Partition " الحواجز المتحركة

تم فصل غرفة المعيشة وغرفة الطعام عن طريق قسم قابل للإزالة بجودة حرفية استثنائية، في الواقع تم صنعها من نوعين مختلفين من الخشب اعتمادًا على الغرفة التي يمكن رؤيته منها، من جانب غرفة المعيشة، مصنوعه من خشب الماهوجني،

تحت عنوان المؤتمر "الإنسان وتنمية الصحراء عبر التاريخ من الخليج الى المحيط" بينما على جانب غرفة الطعام، مصنوعه من خشب البلوط، هذه الاطارات الخشبية تشكل إطارًا للنسيج " القماش "يتم تمديده بسمك واحد، ويمكن رؤيته بنفس الطريقة على الجانب الأخر من الغرفة المقابلة و هكذا خلق هورتا وحدة فراغية بين الغرفتين على الرغم من انفصالهما المادي، مع الحفاظ على الانسجام الخاص بكل منهما بفضل تنوع الخامات، وفي جزئه العلوي تم تزيينه بقطع زجاجية وردية اللون.

صورة"٢١"الحواجز"الفواصل" المتحركة بمنزل

صورة" ١٤ " درج السلم حيث براعة هورتا في مفهوم التكامل

درج السلم في دار واستوديو هورتا – بروكسيل

استخلص هورتا المكونات التى تبدو مخفية من سياقاتها التقليدية، و اضفى عليها خصائص فى تركيبات جديدة فى تصميم واضح دون غموض فمزج الاخشاب اللينة مع الرخام الصلب و الحديد المطاوع لعمل قطعة فنية لكيان كلى شبة مرن، حيث برز الخشب بشكل نحتى متتما للتكوين ككل، يعبر بذلك هورتا " فى كل التفاصيل حيث متبعا مبداء الأستاتيكا و الديناميكا" يقصد السكون و الحركة حيث يفقد الخشب مثل الحجارة خواصة المادية و يعيد تفسيرة من جديد ليصبح خامة نحتية " ()، يعلق الكاتب جول ديسترى jules destree على التصميم الداخلى لفندق تاسيل قائلا "التصميم يثير انطباعا بالنضارة، الصحة،التفاؤل و الطاقة "

السمات والملامح المميزة لفلسفة "فيكتور هورتا من خلال أقوالة

- نجح هورتا في الجمع بين الحداثة و الاساليب التي تم تجربتها و اختبارها "Tried-and- Teasted"، لخلق اعمال تتسم بالجمال الحيوى لفن الأر نوفو مع العقلانية و الانسجام

Assist.Prof. Dr. Ahmed Ismail Ahemd Awaad 'Aesthetic proportions in Victor Horta's work as an inspirational vision for furniture design 'Mağalla' Al-'imārah wa Al-Funūn wa Al-'ulūm Al-Īnsāniyya' 'Volume 9 Special No.12 December 2024 73

- ان ثلاثية هورتا و المتمثلة في دمج البنية المعمارية مع النمط Patten الزخرفي للأرنوفومع قدرتة على معالجة و حل اي مشكلة تصميمة متعلقة بالمواد او القياسات، تمتد الى الحالة النفسية الفردية حيث تجمع الاحتياجات الشخصية الخاصة بالعميل، بسلاسة مع عنصر جمالي مبتكر وفريد (5)
- السمة الزخرفية المسيطرة غالبا في اعمال هورتا هي في خطوطة المتموجة غير المتناظرة " لا سمترية Asymmetrical " و التي تأخذ غالبا اشكال سيقان النباتات وبراعم الزهور و محاليق الكروم و العنب في حركتها الحلزونية واجنحة الفراشات، كلها تجمع بين الرقة الدقيقة و الشاعرية المستوحاة من الطبيعة، وعلى العكس قد يكون الخط مشدودا و رشيقا او مشبعا بقوة ضربات السواط بايقاعتة الحركية العنيفة
- "دع الخامة تتحدث عن نفسها و تظهر جماليات خواصها المادية بوضح في الشكل و النسب التي وضعت تحت الاختبار بالتجارب العلمية، اترك الحجر يظهر كما هو حجر و الخشب كما هو خشب و الحديد كما هو حديد، وكل خامة وفقا لقوانين الاستاتيكا " - statics ساكنة " المناسبة "، هذة هي البساطة الحقيقية كما ذكر هورتا
- ينبع اسلوب هورتا من الجوهر الطبيعي الاصيل لأي مبدأ او فكرة متبعة الترتيب المنطقي للاشياء في هذا العالم، وان هذا الاسلوب يتطور و ينمو مثل النبات وفقا لقانون محدد وان هذا ليس بأي حال من الاحوال نوع من التهكم نصفة في أي عمل يخلو من اي ذوق و جمال، فالأنتاج سوف يثمر لنا الاسلوب الذي هو جوهر العملية التصميمية، فالتصميم هو مجرد نتيجة مباشرة لمبادىء التركيب و المزج كالأتى: نتيجة الخامات المستخدمة، طريقة استخدامها، المهام المستخدمة لها، الاستخدام المنطقي لتفاصيل التركيب او الانشاء الكلي (6)
 - من السمات المميزة لفلسفة هورتا و اسلوبة " ان كل شيء يتخذ شكل مناسب لة، اذا اظهر التركيب Structure بوضوح الغرض المقصود من بنائة فأنة لا ينقصة شيء ليكون لة اسلوب style، واذا
- شكل ايضا في تجانس مع التركيب في البيئة المعد لها، فأنة بالتأكيد يظهر لة اسلوبة الخاص، يقول هورتا " ولكن لماذا نصر insist على تطبيق المبادىء ؟ المبادىء هي فقط الصدق في استخدام الشكل Form، فالاسلوب يتطور بوضوح و يكون اقل انحرافا عن التعبير الصحيح و الواضح
- على الرغم من أن تصميمات هورتا تشبه إلى حد كبير تلك التي تم إنتاجها في حركة الفنون والحرف تتميز بالتركيز على العالم الطبيعي، إلا أن أعماله المعمارية تمثل انحرافًا عن تقاليد الفنون الزخرفية في أبعادها ثلاثية الأبعاد المبنية والوظيفية وبعيدًا أيضًا عن انماط الزهور لحركة الفنون
- تعد تصميمات هورتا المرادفة لشكل ضربات السوط " Whiplas " الذي ابتكره وطوره، اضحت العلامة المميزة للاعمالة المميزة للفن الجديد

الرؤى الاستلهامية ودورها في اثراء تصميم الاثاث

يؤدى الاستلهام دورا مهما في اثراء التصميم عامة و الاثاث خاصا، تحث البيئة الابداعية المصممين بالتعبير عن افكار هم و تصميماتهم، فالاستلهام لة مصادر عديدة و متنوعة كالثقافة، الطبيعة، الفنون وايضا التجارب الشخصية للفنان او المصمم، اما الاثاث فتؤدى بعض المفاهيم في اثراء العمل مثل:

- الابداع: وهو العملية التي تنقل التصميم من مجرد التعبير عن مواد وكتل صماء، الي اعمال حية يعيش من خلالها المستخدم تجربة الاحساس بالاثاث كعمل فني، ويحيى من خلالة احتياجاتة النفسية و الاجتماعية

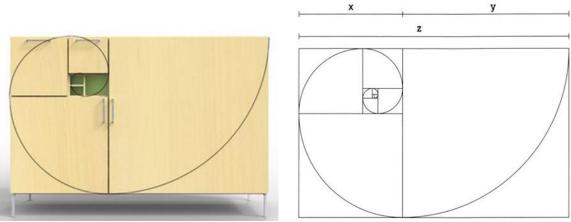
- الوظيفة و الشخصية: دائما يبحث مصممي الاثاث عن المزج بين الجمالي والنفعي والجمع بين المنفعة العملية مع الانشراح الوجداني
- المواد و التقنية: يمكن الاستلهام للمصممين الى استكشاف مواد وطرق جديدة للتصنيع، و يؤدى الى اكتساب معرفة اكثر عن المواد وايضا يحفز المصممين على التعرف الى التقنيات المختلفة

جماليات النسب والزخرفة في تصميم الاثاث المعاصر وارتباطها بجماليات النسب في اعمال هورتا

يمكن فهم و تطبيق مفاهيم هورتا على انها مرتبطة بمفهوم جماليات التناسب للاثاث المعاصر وذلك من خلال "جماليات النسب " استخدم هورتا الخطوط المنحنية و التركيبات المتماثلة و الغير متماثلة في العديد من تصميماتة، فالتناسب امر بالغ الاهمية في الاثاث المعاصر حيث يطبق المصممين المفاهيم الخاصة بنظرية "النسبة الذهبية"The Golden Ratio، وهي واحدة من اهم اساليب تحقيق المعايير الجمالية في التصميم

شكل "١" عند تقسيم خط ما في النسبة الذهبية فإن النسبة بين الجزء الاقصر

" x" و الجزء الاطول "y" هي نفس النسبة بين الجزء الاطول "y" و الخط الكامل " z"، ولانشاء مستطيل باستخدام النسبة الذهبية يطبق نفس النظام عند استخدام الخط الاقصر للعرض و الخط الاطول للارتفاع و العكس صحيح

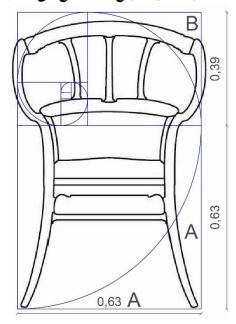

صورة "١٥" كانت دوامة فيبوناتشي الذهبية مصدر إلهام لهذه القطعة من الأثاث، حيث إعادة تفسير الهندسة الحلزونية في الخزانات والأدراج والأرفف "مخطط المستطيل الدوامي" لفيبوناتشي اصبح بيانا نحو الجمال و الوظيفة

وكانت للزخرفة دورا مهما في اعمال هورتا في تصميم الاثاث و التي كانت غالبا مستوحاة من اشكال النباتات، كما الامر مع مصمموا الاثاث المعاصر حيث اضافوا الى تصميماتهم الوحدات الزخر فية المستوحاة من الحركات الفنية المختلفة او من الطبيعة، فالتركيز على الابداع و التعبير الفني انما هو الذي يوحد جماليات الاثاث عند هورتا، من حيث التناغم المتناسب للزخرفة كما هو الحال مع تصميم الاثاث المعاصر حيث تلعب النسب دورا حاسما في تحقيق التوازن، فالتناغم في النسب يساهم في المظهر الجمالي الكلي للاثاث دیسمبر ۲۰۲۶

صورة" ۱٦" تطيبق النسبة الذهبية على مقعد هورتا بمسندى الايدى

شكل " ٢" بتطبيق النسبة الذهبية على احد من مقاعد هورتا وذلك حسب دوامة فيبوناتشى اتضح التالى ان نسبة

 $\frac{A + B}{A} = 1.619$

الامر الذى يؤكد على وعى و فهم هورتا للنظريات الحسابية المتعلقة بجماليات النسب في اعمالة

فيعد الابتكار والتعبير الفني عنصرين مهمين في كل من تصميم الأثاث الحديث وجماليات التناسب لدى هورتا، من خلال استخدام مواد وأساليب بناء جديدة، حيث تؤكد تصميمات هورتا المعايير التصميمية الراسخة وأنتجت تصميمات طليعية استحوذت على جوهر حركة الفن الجديد، وبالمثل يقوم مصممي الأثاث الحديث في كثير من الأحيان بتجربة تصميمات ومواد وعمليات تصنيع لإنتاج أثاث يمكن للمصممين الشعور بالأصالة والتفرد، مما يعكس نجاح هورتا في التعبير الفني من خلال تجربة إمكانيات جديدة من حيث التناسب والخامات، بشكل عام فإن السعي وراء الانسجام والإبداع والتعبير الفني يوحد تصميم الأثاث الحديث مع جماليات هورتا المتمثلة في وضوح الشكل و النسب، حيث يواصل المصممون دفع حدود تصميم الأثاث من خلال الاستلهام من تصميمات هورتا لتناسب المتطلبات المعاصرة

الفكر المعاصرفي تصميم الاثاث:

يشكل التصميم بوجة عام جزء من ثقافتنا، و يمثل مرآه لفترات تاريخية مختلفة تكس مفاهيم تتخلل حياتنا اليومية. وبمرور الوقت توجت هذة المفاهيم في شكل منتجات و موضوعات لعبت دورا هاما في تغيير سلوكنا و طرق حياتنا و اصبحت ضرورة لا غني عنها "7"

احد اهم النتائج في الورقة البحثية في سياق تصميم الاثاث المعاصر، ان الفن الجديد الأرنوفو مليء بالسمات و المفاهيم التي تجعل منة مادة تصميمية زاخرة بالتفاصيل، مما تجعلها من مصادر الاستلهام للمصممين تساعدهم على الابتكار و الابداع في الاثاث، الامر الذي يساهم في تحسين حياتنا اليومية " وظيفيا " ولكن ايضا " جماليا " و الاهم " ايجابيا " على تصميم الاثاث المعاصر

المقاعد بواسطة فيكتور هورتا

بالنسبة لتصميم المقاعد فقد اطلق هورتا العنان لخيالة، مصورا مفهوم الفن الجديد Art Nouveau في العديد من التصميمات، فقد تحرر من طرق التصميم التقليدية والتركيبات باجراء تجارب ومحاولات على الاشكال الخاصة بالاثاث ذات الخطوط المتدفقة والانسيابية النابعة من الطبيعة، الممزوجة بالعلاقات المائلة و المستقيمة بتصميمات تتسم بالعمل النحتى، لقد انتج الخط الباريسي لاتجاة الفن الجديد اسلوبا ذوطابع يتسم بالحسية العضوية، كانت المقاعد عند هورتا متممة

Assist.Prof. Dr. Ahmed Ismail Ahemd Awaad 'Aesthetic proportions in Victor Horta's work as an inspirational vision for furniture design 'Mağalla' Al-'imārah wa Al-Funūn wa Al-'ulūm Al-Īnsāniyya' 'Volume 9 Special No.12 December 2024 76

و ذات اتصال بالتصميم الداخلى لاعمالة كما عبر عن هذا الاتصال بقولة "ان رؤيتى هى انصهار الوظيفة و الشكل Fusion of function and form مع المزج التطبيقي العلمي و الجماليات معا "، لقد بعث هورتا الحياة في الاثاث و على الجدران بفضل الاشكال المتموجة و المنحوتات الانسيابية، كانت قطع الاثاث توظف طبقا لخيال هورتا في المكان الذي توضع فية.

مقعد جانبى Side Chair^(*) Side Chair متحف البوليتان، مصنوع من خشب الماهوجنى الارتفاع ٩٦,٥ سم العرض ٤٨,٣ سم و العمق ٤٣,٢ سم

الوصف و التحليل:

عرض هورتا المقعد في معرض الفن الزخرفي العالمي في تورينو، ورغم انة كان يشترك في العديد من الخصائص مع اثاث معاصرية الأ انها كانت اقل تاثيرا واكثر جمودا، يكشف تصميم الظهر من الخطوط المنحنية المتماثلة راسيا عن اتزانا بصريا مؤكدا مدى وعي هورتا بالعلاقات الهندسية، الارجل الامامية بها انحناءين سواء من جانب او مقدمة المقعد مما اعطى للمقعد ثباتا، يؤكد هذا التصميم على جماليات الخط المنحني الانسيابي، كما يلاحظ انة ليس بة اى زوايا قائمة او خطوط مستقيمة، اكد المصمم على جماليات الخط عن طريق التبسيط حيث التزم بالانحناءات المتقابلة والتي اكدت ايضا الوظيفة، فالمقعد متطابق مع انحناءات الشخص الجالس معطيا اعلى درجات الراحة للجلوس، فالمقعد يمتلك شخصية متفردة في التصميم و الخامة، تلك الشخصية يبذل المصممون جهودا كثيرة في ايجادها .

صورة"١٧ " مقعد جانبى، يتميز بخطوطة المنحنيىة و تماثلة الراسى مع النهايات هلالية الشكل بقمة الظهر

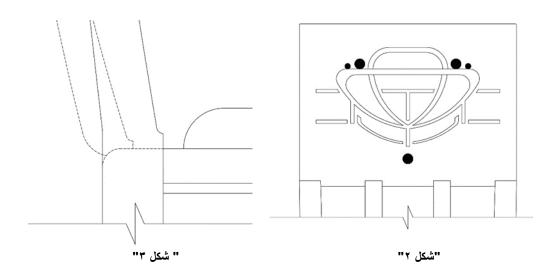
صورة" ١٨ " تفاصيل لتصميم ظهر المفعد

الجانب النطبيقي

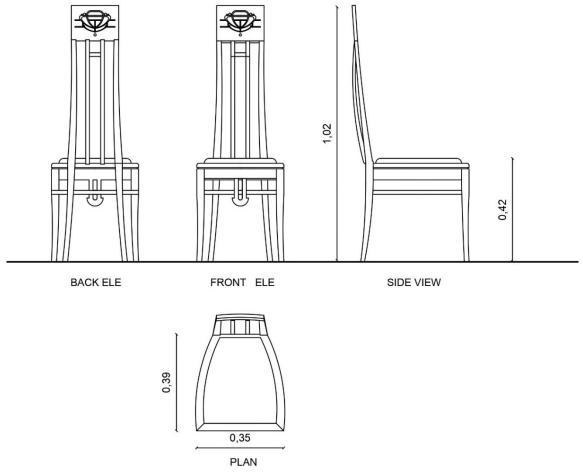
جاءت فكرة التطبيق العملى للبحث، بتقديم تصممين مقترحين حاملى مفهوم و فلسفة هورتا " التكامل الموحد " لمقعد جانبى" يوضع فى منطقة الاستقبال للمنزل" - حاجز متحرك، يحملوا فى طياتهم روح التصميميات المستوحاة من حقبة الأرنوفو متمثلة بتأثيرات تصميمية للمصمم فيكتور هورتا والتى هى التلخيص التطبيقي لنتائج البحث

مقعد الابعاد: ٣٥ عرض * ٣٩ عمق * ٤٢ سم ارتفاع الجلسة

مصنوع من خشب الجوز Walnut wood المميز بلونة البنى الذى يتدرج من الفاتح الى البنى الداكن، مناسب لصنع الاثاث لما يمتاز من قوة الصلابة التى تجعلة ملائما من حيث التراكيب و التشكيل، يدرك سريعا الارتفاع العالى للظهر المقعد حيث يبلغ ١٠ سم لاعلى نقطة مع تقلص "ضيق" القطعة مستطيلة الشكل الموجودة بنهاية الظهر حيث تبلغ ٢٠ سم، المقعد قطعة نحتية ذات تشكيل وابعاد هندسية مدركة في الامتداد الراسي المستقيم للظهر مؤكدة على جماليات التصميم للمسطح المزخرف اعلى الظهر آخذاً منحنى بسيط، يتوسطة تشكيلات متداخلة مجردة من العناصر النباتية "شكل ١"، و كسمة غالبا ما توجد في الاثاث الذي يتبع اتجاة اللارنوفو وهي التطعيم او الترصيع بالصدف تم اضافة اشكالا دائرية مختلفة الاحجام في الجزء المنحنى مستطيل الشكل في نهاية امتداد الظهر، ذات تاثيرا بصريا يوحي بجماليات الخامة ان الخط المستقيم الرأسي و الذي يقسم الظهر الى ثلاثة مساحات متساوية انما اضيف الى التصميم ليوحي بالرشاقة و الترابط بين العلاقات الانشائية المترابطة المكونة للمقعد، يتقلص الخط الخارجي للقاعدة في المسقط الافقي من الامام الى الخلف "يبلغ عرض الابشائية المترابطة المكونة للمقعد، يتقلص اخط الخارجي للقاعدة على الانحناء من اعلى الي النفل، تؤطر القاعدة مع الاجل الرأسيين بماتصف الظهر بأنحناء معاكس للخارج ينتهي مع القاعدة بتثبيت بزاوية ٩٠ افقيا و رأسيا، كقوة تعادل ضغط ميل الرأسيين بمنتصف الظهر بأنحناء معاكس للخارج ينتهي مع القاعدة بتثبيت بزاوية ٩٠ افقيا و رأسيا، كقوة تعادل ضغط ميل ظهر الجالس" شكل ٢"

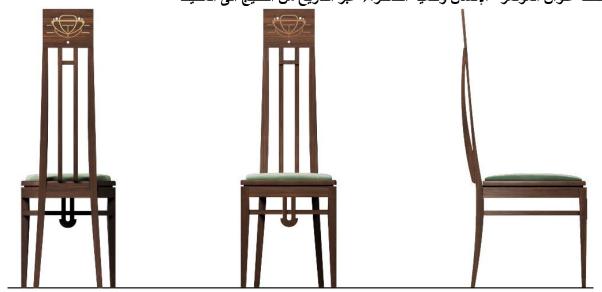
مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - المجلد التاسع - عدد خاص (١٢) تحت عنوان المؤتمر "الإنسان وتنمية الصحراء عبر التاريخ من الخليج الى المحيط"

شكل " ٤ " المساقط الهندسية للمقعد المقترح كتطبيق لنتائج البحث

كان الاسلوب المنحنى البسيط Sculptural Style اهم ما يميز تصميم المقعد، من ناحية الشكل Form مصنوع من خشب المجوز، آخزا في بنيتة الخطوط المنحنية الرشيقة كما اظهر التماثل الرأسي مع القوس الخارجي لظهر المقعد المتواجد بالارجل الامامية و الخلفية نوعا من الاتزان البصري، مؤكدا على تكامل العلاقات الهندسية لمفردات العمل

مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - المجلد التاسع - عدد خاص (١٢)
تحت عنوان المؤتمر "الإنسان وتنمية الصحراء عبر التاريخ من الخليج الى المحيط"

صورة " ١٩ "المساقط الملونة للمقعد المقترح تصميما، يظهر بوضوح الخريطة اللونية المقترحة للخامات المتتعددة

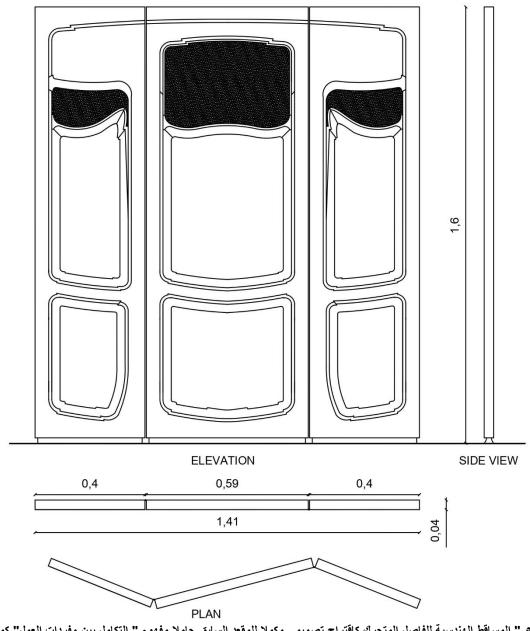

صورة "٢٠ "لقطات منظورية ثلاثية الابعاد الملونة للمقعد المقترح تصميما

تصميم حاجز متحرك

تعد الحواجز المتحرك اهم ما يميز اعمال هورتا كحدود فاصلة للمساحات الملاصقة ببعضها، لذلك تم تصميمة من ثلاثة اجزاء غير مساوية المقاسات " الجزئين الطرفيين متساويين اما الوسطى فأكبر فى العرض "، تجانست الاجزاء الثلاث ككيان كلى موحد تصميميا " وحدة متكاملة " معطية العمل بعدا نحتيا لصياغة مادية، اعيدت صياغة و تشكيل الخطوط المكونة للحشوات مع اضافة قطع من الزجاج بأعلى الحاجز، معطية مشهدا يضفى شفافية بصرية ذات تاثيرا دينامكيا، الحشوات الخشبية اكدت التباين بين مساحة الحاجزو خامة الزجاج، العمل مستوحى من فكر و فلسفة هورتا فى معالجتة التصميمية للفتحات المعمارية، حيث قام الباحث بعمل اقتراح تصميمي للفاصل الموضح

شكل " ٥ " المساقط الهندسية للفاصل المتحرك كافتراح تصميمي مكملا للمقعد السابق حاملا مفهوم " التكامل بين مفردات العمل" كما أطلق هورتا في فلسفتة الخاصة للعمل الفني

صورة" ٢١" المساقط الملونة للفاصل

في ابراز ديناميكية مذهلة منبعها الطبيعة التي طوعها بموازنة باشكال منحنية لجعل المنزل أكثر جاذبية لساكنية

صورة " ٢٢" لقطة منظورية ثلاثية الابعاد للفاصل المتحرك

النتائج

- يمثل الخط" المنحنى" الشخصية او السمة الاساسية لهورتا والذي عادة ما يحيط بالوحدات الزخرفية، وهوالذى يعطى العمل الفنى صفة الجمال
 - تعد الزخرفة واللون والضوء والحركة، من اهم العناصر الهامة المرتبطة بمعابير التصميم عند هورتا
- الاعتبارات الوظيفية عند هورتا هي دائما في مقدمة العمل، فهي ممتزجة مع احساس كلاسيكي بالشكل معطيا التميز في اعمالة
- نجح هورتا في الجمع بين الحداثة والاساليب التي تم تجربتها واختبارها، لخلق اعمال تتسم بالانسيابية مع العقلانية والانسجام
- ينبع اسلوب هورتا من الجوهر الطبيعى الاصيل لأي مبداء او فكرة متبعة الترتيب المنطقى للاشياء فى هذا العالم كالأتى: نتيجة الخامات المستخدمة، طريقة استخدامها، المهام المستخدمة لها، الاستخدام المنطقى لتفاصيل التركيب او الانشاء الكلى ان اعادة احياء اعمال المصممين مثل فيكتور هورتا، انما هى مرادف لتأكيد اهمية ونجاح طراز الأرنوفو ومايحملة من قيم جمالية وفكرية ماذالت موجودة فى التصميم

- العمل على مزج التصميمات المعاصرة بالملامح المميزة لفكر و فلسفة المصمم فيكتور هورتا في مجتماتنا المعاصرة

- دعوة المصممين و المهتمين بالاثاث للبحث و التحليل في ايجاد حلول او صيغ تصميمية يقبلها المجتمع المعاصر

قائمة المراجع:

- 1. Junigh Shmomura "Art Nouveau Residential Master Pieces", ACADEMY EDITTION Lt,1990.
- 2. https://www.alamy.com/stock-photo/belgian-architect.html?sortBy=relevant
- 3. Angela Wilkers, "Design the Definitive Visual History", Dorling Kindersley GmbH, 2023, P. 71.
- 4. Judith Miller, "Furniture World Style from Classical to Contemporary", Dorling Kindersley Ltd UK, 2005,
- 5. Carl Benno Heller, "Art Nouveau Furniture", Verlag Gerhard Oberauer, Germany, 1994.
- 6. Andrea Mehlhose and Martin Wellner, "Modern Furniture", Tandem Verlag GmbH, Germany,2009.

٧- دعاء محمد عبد الملك، " فكر الأرت نوفو و الأرت ديكو في تصميم الاثاث الحديث"، ماجستير، كلية الفنون التطبيقية،
 قسم التصميم الداخلي و الاثاث، جامعة حلوان، ٢٠٠٦

(*) وليام موريس مؤسس و اهم رواد حركة الغنون و الحرف ، فنان و شاعر و مصمم و رجل اعمال و مصلح اجتماعي

(*) الدر ابزين : حاجز على جانبى السلم يستعين بة الصاعد و يحمية من السقوط ، المعجم الوسيط (*) الميزانين :الدور المسروق : طابق متوسط بين الطابقين الارضى و الذى فوقة ، المورد ، ص ٥٧٥

(*) المقعد الجانبي يستخدم غالبا في حجرات الطعام كمقعد اضافي في حالة زيادة عدد المستخدمين لطاولة الطعام