

الريادة الجمالية من بيكسو إلى ماليفتش

م° هديل هادي عبد الأمير
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة

ملخص البحث

تناول البحث الحالي ((الريادة الجمالية من بيكسو إلى ماليفتش)) في محاولة لدراسة القيم الجمالية للسمات الجمالية في الأعمال الفنية للرسم الأوروبي الحديث من خلال الاعتماد على أسس وعناصر التكوين ويقع البحث في أربعة فصول : تضمن الفصل الأول منها مشكلة البحث التي أنتهت بمجموعة أسئلة منها :

- هل توجد رياضات حيوية مؤكدة في الرسم الأوروبي الحديث يستلزم البحث لتأكيد مواصفاتها وبنيتها.
- ما هي السمات الريادة الفنية والجمالية للفنانين الرواد الأوروبيين ، المتحول عن الطبيعي .
- ثم تضمن البحث بأهميته والحاجة إليه وأهدافه وقد كانت الأهداف هي :

 - ١- الكشف عن الرياضيات الجمالية في الرسم الأوروبي الحديث .
 - ٢- تعرف الرياضيات الجمالية من بيكسو إلى ماليفتش .

وقد تضمنت حدود البحث زمانياً بالفترة الواقعة بين (١٩٥٠ م - ٢٠٠١ م) لنشاط الظاهرة الريادية في هذه الفترة نتيجة التجريب الفني والاطلاع على التجارب الفنية الحديثة ، ومكانياً بالمصورات والكتب والمصادر المعتمدة وشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) .

في ضوء ذلك عملت الباحثة على دراسة الموضوع من خلال الواجهة التي ذكرت اذ تضمنت هذه الدراسة على اربعة فصول : الاول منها هو (الاطار المنهجي) بدءاً بمشكلة البحث التي تكشف عن طبيعة المصطلح الذي يحوي كثيراً من التداخلات مما يظهر مشكلة في إطار تحديد والتوصيل الى تحديد هلامية وشكل المصطلح فيما بعد . والغوص الى جذور الموضوع انطلاقاً من واقع حركة الريادة بشكل عام (عالمياً) وصولاً الى حركة الريادة الجمالية في اوروبا وهو موضوع البحث من خلال رصد هدفي البحث، الذي يشكل الاول منها تحديداً لمفهوم الريادة تاريخياً ومن ثم جمالياً وبعد ذلك الكشف عن الخصائص والتحولات الفاعلة في تشكيل الظاهرة الريادية في الرسم الأوروبي الحديث ، فضلاً عن تحديد مصطلح الريادة الجمالية اصطلاحياً وأجرائياً . فيما حوت الدراسة على الاطار النظري في فصلها الثاني الذي ضم ثلاثة مباحث توزعت عليها اقسام الدراسة في محاولة للكشف عن شكل وماهية وحركة الريادة، فكان المبحث الاول حول مفهوم الريادة بشكلها التاريخي ومن ثم تحديد اشكالها خلال الحقب التاريخية القديمة وحركة التحولات التي اصابتها عبر العصور وصولاً الى تحديد العناصر التي اخذت تؤسس لمفهوم الريادة الجمالية من خلال التحولات باتجاه اكثر ذاتية في الفن ، والتي رأت الباحثة انها قد وضحت مع بدء التحول المكاني باتجاه رياضي داخل اللوحة ممهداً لقيام النهضة الايطالية فضلاً عن دور المخيلة الابداعية في صنع العمليات التي تؤدي الى نشوء الريادة .اما المبحث الثاني فيتمحور للريادة بالمفهوم الفني والابداعي (الجمالي) والتي تكون هي الاساس في خلق الريادة الابداعية الاكتشافية الجمالية في تحولات الرؤية التي تتحكم بها المفاهيم الجمالية عبر التاريخ والتسع في خلق الاساليب والتي تحقق الذاتية ضمن تحولات الريادة الجمالية لما للاساليب من صياغة مباشرة في المراحل الاخيرة من حركة الريادة الجمالية في التاريخ سينا الحديث ، وعلى هذا الاساس فان الباحثة فضلت الخوض وبشئ من التفصيل في التأسيسات التي ادت الى قيام الرياضيات الحديثة وهذا ما تم خوض عنه بان اتجه الفن الى الكشف عن نوع جديد من الذاتية وتتنوع في الاساليب درجة ان يصبح الاسلوب الفردي من العناصر البنائية المهيمنة في حركة الريادة الجمالية وتتجزئ رياضات الاساليب الفردية وتأسيس

صورة العصر على وفق هذا المفهوم . ومن ثم بدت الحاجة ملحة في القاء نظرة على القرن العشرين بوصفه ممثلاً مباشراً لمفاهيم الحداثة التي جاهاة المراحل السالفة للوصول إليها فكان الدخول إلى المبحث الثالث من خلال القاء نظرة على الريادة الجمالية في القرن العشرين وحركة التحولات ومدى الاتساع الريادي الذي تشكل في هذا القرن وطبع بصمة الحداثة على صورته الجمالية . وعليه أن التوجه كان نحو مفهوم الفن الحديث وعلاقته بالريادة وهذا ما جاء ضمن الفقرة الأولى من المبحث ذاته تمهدًا للوصول إلى التحولات الريادية التي أسست صورة الرسم الأوروبي الحديث ومن ثم بدء حركة الأساليب وصنع رؤية ذاتية معاصرة وذات هوية في تشكيل سياق الرسم الأوروبي ، والخروج بالمؤشرات التي تطبع صورة الريادة الأوروبية وتشخيص الفنانين الرواد منطلقاً من الأفق العالمي الأوسع .

وتضمن الفصل الثالث اجراءات البحث من حيث حصر مجتمع البحث واعتماد منه عينات منتخبة بطريقة قصدية بضوء ما فرزتها المؤشرات في تحديد المفاهيم التي تخص موضوع البحث فضلاً عن الاخذ بأراء الخبراء بهذا الخصوص التي كانت تصب في خدمة البحث ، فكان عدد نماذج العينة (٨) انموذج تمثل اللوحات التي نفذ الكثير منها بمادة الزيت فضلاً عن المائية لبعض منها والاكريليك ومواد أخرى في بعضها الآخر غطت حدود البحث الزمانية ، إذ اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في الكشف عن ماهية الريادة وتمفصلاتها في الرسم الأوروبي الحديث .

وتضمن الفصل الرابع النتائج والاستنتاجات التي تمحيض عنها البحث في ضوء اهداف البحث ومدى الصلة التي كشفت عنها المؤشرات التي طرحتها الاطار النظري وما طرحته عملية تحليل العينات وما كشفت عنه الاشكال التي غنت الدراسة والتي كان من ابرزها ومن ثم ختم البحث بقائمة المصادر . ومن الله التوفيق .

الفصل الأول

مشكلة البحث وأهميته وال الحاجة إليه:

تعد الريادة أحدى اشكاليات ومظاهر التحديث في الابداع ومنه ما حصل في الفنون التشكيلية عبر التاريخ ، وتكون اشكالية الريادة أساساً في تصارع التاريحي والجمالي والمفصلي وتدخلها بحيث يشتراكون بما لا يمكن معه فكاك الخواص المتداخلة والظاهرة في تشكيلات المنسج التشكيلي ومنه الرسم عبر مسارات التحول تاريخياً ، فضلاً عن ذلك فإن الحكم القيمي الجمالي اضاف تعقيداً أكبر في موضوعة تحديد (الريادة والرائد) .

بالنظر لتحولات وتغيرات معايير ومفاهيم الحكم الجمالي عبر تحولات الزمان والمكان الايديولوجي في عموم حركة الثقافة العالمية ، مما تركت معه وصفة متعددة الاطراف متحركة الموصفات في تحديد الرائد والريادة يستلزم لتبيان معالمها في الرسم التأسيسي للتحداث العلمي الاكاديمي لمفهوم الريادة في الرسم الأوروبي الحديث بناءً على معطيات الجمال والتاريخ والتفصيل ، بينما ان القراءة الاولية لما تقدم في الفن الأوروبي انه قد احتوى على ماهو تاريحي وجمالي ومفصلي وبفترات متعاقبة يتلاشى معها التسلسل واعتبار الاقدم لصالح الاكثر تأثيراً وخلفاً في جيل مابعده والاكثر تأسيساً لمعايير جمالية وتطبيقية (تقنية) في منجز الرسم الأوروبي الحديث .

ويتبين للباحثة أن التكعيبية تعد الاتجاه الحداثي الأول الذي ظهر في النصف الأول من القرن العشرين ، وظهرت فيها اروع الرواد من الفنانين والذي اعتمد على معالجات أسلوبية جديدة ومتعددة للسطح التصويري . فالتكعيبية أتاحت للفنان حرية في التشكيل من خلال اعتمادها العقلانية في تشيد الأشكال ، مما اشتد الميل إلى الأشكال الهندسية . وتقنياً فإن التكعيبية الريادة في افتتاح مخيلة الفنان على المواد الخامات الداخلة في صناعة اللوحة ، ومنحت الأشياء والمواد المستهلكة سمة متسامية من خلال تحويلها إلى فن (فن الكوالاج) ، بحيث أصبح العمل الفني أكثر استقلالاً عن العالم المرئي ، فاللوسانط الحسية المستهلكة لم تعد ممثلة تصويراً في اللوحة ، بل اشتراك في التكوين كخامات عايشت الحسي والعقلي في العملية الإبداعية . حيث برزت الريادة ك احد عناصر الجدل والحوار في توصيف ونقد الفن المعاصر . والريادة هنا لا تعني القدم او فعل السبق التاريخي حسرياً ، وإنما هي عملية تشكيل الظاهرة الريادية على أنها كيان متكامل لدرجة تجعل منه قادراً على كسر

المالوف السائد والدخول للجديد وفرض تحولاته في حركة الفن وميزته التمفصل ، الذي يخلق التحول وهذه الأخيرة هي الصفة الملازمة لانماط الريادة الجمالية وفي الفن لاتكون العمليات بمعزل عن بعضها البعض بقدر ما يغلب عليها صفة التأثير والتاثير ومن خلال التواليات الريادية تتشكل صورة المرحلة وتتشكل حركة التاريخ وفقاً للمنطلقات الجمالية المؤسسة دائماً على عنصر الابداع ، وكما للابداع درجات ومستويات كذلك هي حال الريادة الجمالية تكون درجاتها تتبعاً لدرجات الظاهرة وخلق التمفصلات التي تأخذ على عاتقها فرض التحولات التاريخية . وعليه فقد عمل الباحث على ان تكون الدراسة ملمة بأهم ماتعنيه وتعلمه وتشكله الريادة الجمالية التي هي اساس التحولات الحاصلة في الفن الحديث . إن التجريب مع المواد الأولية امتلك أهمية عظيمة في التيار التكعيبي ، إذ كان الأساس في هذا هو جعل هذه المواد أدلة تعبر من خلال تصاهر خامات ، كالخشب والورق ... الخ مع الزيت ، ومعالجتها ككل متآلف ضمن وحدة جمالية ، والإمتاع بتنوّع السطح من خلال تمويه الخامة بخامة أخرى ، كتمويه الخشب بمادة الزيت أو الورق بالزيت من أجل خلق تناغم الوحدة الصورية أسلوبياً وتقنياً .

فمن خلال عملية توظيف تلك المواد والخامات ومعالجتها أسلوبياً وتقنياً ، تم إنتاج أعمال فنية لم تقد فيه تلك المواد والخامات المستخدمة وظيفتها الأساسية، بل تحويلها إلى فن حديث ، وفض العلاقة مع الأساليب التقليدية .

ان علاقة التاريحي بالجمالي علاقة ترابطية لكن النظر الى الاواصر او نقاط التمفصل بينهما هو الحد الفاصل بين البقاء في التاريخ او الذهاب باتجاه الفلسفة فهذه التمفصلات هي التي تمسك بالتاريحي والجمالي في آن واحد ويعطي اشكالها وسمياتها.

تنطلق مشكلة البحث في الريادة الجمالية في الرسم الأوروبي الحديث (من بيکاسو الى ماليفتش) من اتجاهات تقوم عليها بعض المحاور من اشكالات ظاهرة وعميقة، ومن ذلك تكشف مشكلة البحث في الريادة الجمالية في نتاجات الرسامين الأوروبيين لفن الحديث التي تحمل منطلقات فكرية وفلسفية، التي تمتزج فيها المفاهيم الحسية والعقلية، وما رافق ذلك من تحولات شكلية وصولاً لأقصى مديات الريادة الجمالية. لذا فإن مشكلة البحث تتحدد في الاسئلة الآتية:

- هل توجد ريادات حيوية مؤكدة في الرسم الأوروبي الحديث يستلزم البحث لتأكيد مواصفاتها وبنياتها.
- ما هي السمات الريادة الفنية والجمالية للفنانين الرواد الأوروبيين ، المتحول عن الطبيعي؟
- كون الرسم الأوروبي الحديث يعد أساساً محاكاة لحركة الفن العالمية مما يجعل البحث في الريادات الجمالية للرواد بدءاً من (بيکاسو الى ماليفتش) اكثر دقة لتحديد المصطلح ووفقاً لهذا يتم الكشف عن الريادات الجمالية . لذا سيحاول البحث الحالي معالجة هذه التساؤلات من خلال الكشف للريادة الجمالية في الرسم الأوروبي الحديث (من بيکاسو الى ماليفتش).

أهمية البحث وال الحاجة اليه:

وبناءً على ما تقدم تتجلى أهمية البحث في عمل آلية مبادئ الريادة الجمالية فكراً ومارسةً فنية ضمن نطاق الرسم الحديث على وفق موقف فلوفي جمالي، والتي لم تتم دراستها بشكل أكاديمي حسب معرفة الباحثة واطلاعها، وتأسيساً على ذلك تتحدد أهمية البحث وال الحاجة إليه بالأتي:

١. يكتسب البحث أهميته من أهمية موضوعه. الريادة فالريادة الجمالية كان لها تأثير كبير على المسارات النقدية والفلسفية التي جاءت بعده مثل نظرية الاستجابة والتلقى، فضلاً عن عملية التوسيع بالأطر المعرفية والفنية بحدود المنهج الظاهري وأساليبه التي ينطلق منها على الصعيد الفلسفى وتطبيقاته الفنية.
٢. يفيد هذا البحث المختصين والدارسين في مجال النقد الفني والدراسات الجمالية من أجل تكريس الأطر المفاهيمية وتحديد طبيعة التبادل والانسجام بينها وبين الرسم الحديث.
٣. سد حاجة المكتبة على المستوى المحلي والعربي في مثل هذه الموضوعات، إذ تعد الدراسة الأولى في إتجاهها والخوض في موضوعة بهذه.

اهداف البحث: يهدف البحث الى:

- ١- الكشف عن الريادات الجمالية في الرسم الاوروبي الحديث .
- ٢- تعرف الريادات الجمالية من بيكتسو الى ماليفتش .

حدود البحث:

يقتصر البحث الحالي على دراسة (الريادة الجمالية في الرسم الحديث من بيكتسو الى ماليفتش). وتحليل نماذج مصورة لللوحات عدد من الفنانين الرواد متمثلة بتيارات الرسم الحديث ضمن تطبيقات الريادة الجمالية للفنانى الحادثة وألياته المشتركة مع هذه اللوحات وكالآتى: يقتصر البحث الحالى على دراسة من خلال تحليل نماذج مصورة للنقوش الفنية ممثلة لحركات الرسم الحديث.

١. الحدود الزمنية : ١٩٥٠ - ١٩٠٦ .

٢. الحدود المكانية : الرسم الأوروبي الحديث .

٣. الحدود الموضوعية : لوحات فنانى تيارات الرسم الحديث من التكعيبية حتى التجريدية.

تحديد المصطلحات :

(١) الريادة : لغوياً (*) :

الريادة في معجم الرائد : (الرائد ، رواد ، ورادة ، ورائدون من يمهد سبيلا من السبل امام الاخرين "رواد الفلسفة او رواد الفضاء" والرسول الذي يتقدم القوم بحثاً عن مكان فيه ماء وعشاء ينزلونه^(١)). جاء في معجم البستان (الرائد اسم فاعل وهوالرسول الذي يرسله القوم لينظر لهم مكانا ينزلون فيه ومنه قولهم لا يكذب الرائد أهله)^(٢).

وفي تاج العروس: جاء (من المجاز: قولهم فلانٌ مُسترادٌ لمثله، وفلاته مسترادةً لمثلها، أي مثله ومثلها يطلب ويُشح به لفاسته^(٣)). وجاء ذكره في "اقرب الموارد" (الرائد، اسم فاعل . رادة ورواد ورائدون يقال تباشرت الرواد وانا من رواد الحاجات، والرسول الذي يرسله القوم لينظر لهم مكانا ينزلون فيه ومنه قولهم "الرائد لا يكذب اهله" والرائد للمرسل في غير ذلك من الامور ومنه قولهم "الحمى رائد الموت" اي (رسوله الذي يتقدمه)^(٤).

تعريف الريادة أجريأياً :

الريادة هي فعل السبق والتفرد الذي يشكل نقطة تحول في مسار تاريخي ينكشف بالبحث في تحديد الموصفات في العمل الفني وما يلحق به في مجال الذوق الفني للأشياء في الفن .

(٢) الجمال / في القرآن الكريم:

قال تعالى: (ولكم فيها جمالٌ حين تريحون وحين تسرحون)^(٥) ، وفي قوله تعالى (قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبرْ جميلاً والله المستعان على ما تصفون)^(٦)، وقال تعالى (وإن الساعة لآتية فأصفح الصفح الجميل)^(٧)، وتشير إلى جمال الأخلاق والمعاني السامية .

(*) لم تجد الباحثة تعرضاً معمرياً او اصطلاحياً لمصطلح الريادة الجمالية .

^(١) مسعود، جبران ، الرائد معجم لغوي عصري، دار العلم للملايين، ط١، ١٩٦٤، ص٧٣.

^(٢) اللبناني ، الشيخ عبد الله البستانى، البستان معجم لغوى ، الجزء الاول، المطبعة الاميركية. ، بيروت، ١٩٧٧، ص٣٣.

^(٣) الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج٨، تحقيق د. عبد العزيز مطر، راجعه عبد السنار احمد فراج ، الكويت ، ١٩٧٠ ، ص٢٧١.

^(٤) اللبناني، العلامة السيد سعيد الخوري الشرتوبي، اقرب الموارد في فصح العرائية والشوارد، ج١، بيروت، ١٩٨٧، ص٢٢ .

^(٥) القرآن الكريم ، سورة النحل، الآية ٦.

^(٦) القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية ١٨.

أـ : الجمال لغوياً: جاء في معنى الجمال بأنه "الحسن وقد (جمل) الرجل بالضم (جمالاً) فهو جميل" ، والمرأة (جميلة) و (جملاء) و (المجاملة المعاملة بالجميل)"^(١) ووردت كلمة الجمال في كتاب اصطلاحات الفنون (للهواني) بمعنى "الحسن وحسن الصورة والسيره"^(٢) (ان فلان يعامل الناس بالجميل، وجامل الناس مجاملة وعليه بالمداراة والمجاملة مع الناس، وتقول اذا لم يحتمل لم يجد عليك جمالك. اذا اصبت بنائه فتتحمل اي تصب وجمالك يا هذا)^(٣) . الجمالية في تعريف آخر^(٤): (الجمال هو الذي لدى الرؤية يُسرّ، اي يُسرّ لمحضر كونه موضوعاً للتأمل ، سواء عن طريق الحواس او في داخل الذهن ذاته)^(٤) كما جاء عند "القروسطي". وجاء اصطلاحاً في الموسوعة الفلسفية:- (ان العمل الفني حدس حسي لعاطفة بينها جاء ذلك العمل الفني ايضاً تعبيراً كاملاً عنها لذلك فإن الخبرة الجمالية في جوهرها تعبيراً عن شعوراً ورمزاً له) وايضاً ورد في قاموس اكسفورد (انها عملية ادراك حسي للجمال في الفن والطبيعة وهي نظرية في التفوق)^(٥).
بـ - اصطلاحاً :

للجمال تعاريف عديدة فقد ذكر (صلبيا) بان الجميل لدى الفلسفة " هو صفة تلحظ في الأشياء وتبعث في النفس سروراً ورضي أي ما يحدث في النفس عاطفة خاصة تسمى بعاطفة الجمال "^(٦) . في حين ورد في موسوعة الفلسفة (البدوي) ان (القديس او غسطين) كان يرى إن الجمال "يقوم في الوحدة في المختلافات والتناسب العددي والانسجام بين الأشياء "^(٧) وعرف الجمال بأنه "وحدة للعلاقات الشكلية بين الأشياء التي تدركها حواسنا "^(٨) . وعرف الجمال أيضاً على انه "الانسجام الحاصل بين الأجزاء المتناسقة معاً ... بنسبة ، وعلاقة من الدقة بحيث لا مجال هناك لإضافة شيء آخر أو تغييره أو إزالته"^(٩) أما (الأعمى) فقد عرف الجمال بأنه "تنظيم العناصر البصرية ضمن نطاق علاقتها بكلية العمل الفني "^(١٠) وورد للجمال تعريف

^(٧) القرآن الكريم ، سورة الحجر ، الآية ٨٥.

^(٨) الرازي ، محمد بن أبي بكر عبد القادر : مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، ١٩٨٣ ، ص ١١١ .

^(٩) اللهواني ، محمد علي الفاروقى : كتاب اصطلاحات الفنون ، ج ١، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، مطبعة السعادة ، مصر ، ص ٢٤٨

^(١٠) الزمخشري ، جار الله ابي القاسم محمود بن عمر ، اساس البلاغة ، مركز تحقيق التراث ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ج ١ ، ط ٣ ، ١٩٨٥ ص ١٣٤ .

(*) انظر الموقع الالكتروني http://www.shiralart.com/shiralart/iraqartist/articles/article_05.htm

^(١) فؤاد كامل ، جلال العشري ، عبد الرحيم الصادق ، الموسوعة الفلسفية المختصرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، طباعة الالوان المتحدة ، القاهرة ، ١٩٦٣ ، ص ٢٠٢ .

^(٢) قاموس اكسفورد ، في الفن ، ١٩٨٨ ص ١٢ .

^(٣) صلبيا ، جميل ، المعجم الفلسفى ، ج ٢ ، بيروت - لبنان : دار الكتاب اللبناني - مكتبة المدرسة ، ١٩٨٢ ، ص ٤٠٧ .

^(٤) بدوي ، عبد الرحمن بدوي : ملحق موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٩٦ ، ص ١٥٦ .

^(٥) ريد ، هربرت : معنى الفن ، ترجمة سامي خشبة ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، ٢/٦ ، ١٩٨٦ ، ص ٣٧ .

^(٦) نوبلر ، ناثان : حوار الرؤية ، ترجمة فخرى خليل ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، ١١٢ ، ص ٤٢ .

^(٧) الاعمى ، عاصم عبد الامير : جماليات الشكل في الفن العراقي الحديث ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الفنون الجميلة ، ١٩٩٧ ، ص ٨

آخر بأنه "انتظام الإشكال الحسية وتناغمها وانسجامها وينطلق إدراكه من الحواس ولكنه يقوم بالاعتماد على الذهن والفكر من أجل تقدير النسب والأشكال المناسبة والصور المنسجمة والألوان المتزامنة وهي كلها تخلق الشعور . (الجمالي) وتثير الجمالية في النفوس " ^(١١) .

ج - التعريف الاجرائي للجمالية:

الجمالية قائمة على الابداع وميزتها التذوق و فعلها الادراك الحسي في النظر الى الاشياء سواء في الفن او الطبيعة ووظيفتها تحرير عاطفة ما تجاه شيء كي يسمى جميلاً .
اما التعريف الاجرائي للريادة الجمالية:

ظاهرة ميزتها التفرد وتبدياً بشكل ابداع فردي ذو تأثير ضاغط وهي السبب في صنع التفصيل الذي يكون مسؤولاً عن الانحراف وتغيير المسارات التاريخية وخلق انساق جمالية جديدة في الفن مقدمةً بسائل تأسيسة جديدة وتكون محكمة بالمدى الريادي الذي يحدد اينما تصل الريادة ، وميزة الابداع والتفرد والندرة التي تكون تبعاً لندرة الاكتشاف وميزته التحول.

الفصل الثاني

الإطار النظري

المبحث الأول: الريادة بمفهومها التاريخي.

للريادة علاقة بالمفهوم التاريخي ، وان الريادة التاريخية هي الممهد للدخول في فهم الريادة الجمالية التي تكون ظاهرة مؤثرة اكثر من كونها تدل على الاسبقة لاننا نحتاج الجمالي، ولا بد من الانطلاق من المفهوم التاريخي للريادة وتحولاتها التراكمية عبر التاريخ.

ان الريادة تجعل من الفن دائم التحول وهي اللبنة الاولى في بناء انساق الفن. فهي زمنية وتاريخية فضلاً عن الامكانات التي تجعل الاشياء تقف عند نقطة معينة وتقهرها لكي تغير مساراتها البنوية، ومثل هذه الامكانات تتعلق بالابداع الخالق من خلال المفاجئة التي يحدثها الاكتشاف في لحظة من الزمن، والريادة تحتاج دائماً بعد ولادتها الى حاضنة تبنيها وتكبرها وتصنع تمفصلاتها التي من خلالها تبني نسقها الخاص في شجرة التاريخ. وبالضرورة ان تكون نتيجة فعل انساني قائم على اساس الادراك سواء كان حسي او مادي، شريطة ان يكون تحولي قادر على تغيير المسارات والتي تكون في الاساس قائمة على توالد الرؤى من خلال مناطق متفردة وكأنها مضات لم تكن فقط موجودة، وتتأتي أيضاً بفعل فكري تجريبي فوامهقصد لغرض التحول. وهذا يحتاج الى ما يعرف بالاستعارة التي تكون الخدعة في (التفكير الاستعاري بتركيب اطارين مرجعيين مركبين واجراء تنافس بينهما لتحاشي كلية الطرق التي يكون فيها احدهما يخالف الآخر على نحو مؤذ لكن يجب ان يترك العقل يدور حول الحافات التي بأمكانها ان تلقط ومضات من شبه قصي وغير محتمل) لذلك فالريادة تشبه الاشارات الملتقطة بالتلسكوبات التي تكون قد صدرت قبل ذلك وحددت وعرفت الاطياف الموجية ومديات التردد التي يمكن رصدها بها. غير ان تحديد نوعية الاشارة على انها جديدة غير ملقطة من قبل له او خاص كونه اكتشاف جديد يشكل تحولاً وانعطافاً في المسيرة المعرفية في ذلك النسق بما يعرف بالاكتشاف الاول ، وعليه فان الريادة لها اشكال متعددة ومعتمدة على طبيعة تكوينها وهي ليست بالضرورة ان تكون مطلقة في المحتوى وانما بالامكان ان تتوالد منها رياضات قائمة على الاساس الاستعاري لكنها اكثر تحولاً في خلق تمفصلات جديدة. ^(١) ففي الفن التشكيلي حيث توالد الريادات من بعضها البعض وبشكل متدرج ومن ثم حدوث انحراف عن المسار التاريخي للفن كل هذا بحاجة الى تجارب كثيرة وكبيرة ومتعاقة حتى يصل الى لحظة يتمفصل او ينبعطف بها التاريخ مرة اخرى.

(١١) الخالدي ، غازي : علم الجمال نظرية وتطبيق في الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، دمشق ، ١٩٩٩ ، ص ٣٦ .

(١) روجرز – فرانكلين، الشعر والرسم ، ترجمة مي مظفر، دار المأمون، ١٩٩٠ ، ص ١٢٨ .

فالريادة بعدها مغامرة الفنان التاريخية، وهناك عوامل ساعدت على نشوئها لخلق تمفصلها، أول هذه العوامل هي التحولات التي طرأت على الفن وتحوله من الموضوعي إلى الذاتي ومن الأساليب الحقيقة إلى الأساليب الفردية وإن هذه النقطة مهدت لها حقب كثيرة منذ الحضارة الاغريقية، وعلى سبيل المثال الحقبة الغوطية كانت مقدمة التفكير الذاتي باللوحة المنظورية في الفن كانت عاملاً حاسماً في التحول التاريخي داخل الرسم وعندتها تغيرت طبيعة الانتاج الفني الذي ساهمت في ادراكه ذهنية فردية وشكل مفصلاً مهما في خلق ما يعرف بالذاتية ، فكانت الابداعات عند اذ متأثره بطبيعة السياق الجديد الذي بدأ يأخذ زمام الامور بعيداً عن كل السياقات التاريخية القاهرة.^(٢) وبدأ الفن يأخذ شكلاً جديداً لم يكن موجوداً من قبل ، وإن الريادة كانت من آثار حقبة المؤلف – الفنان ربطت نفسها بالانفعال والوجدان لنطرح نفسها على انها نقطة التحول وهي التي نتجت عنها تلك الصور غير المألوفة او غير معرفة في الفن قبل ذلك ولها القابلية على احضار قيم ابداعية ميزتها الجدل وتكون قاهرة وتمتلك القدرة على التمفصل لجعل المسار منحرفاً عما كان عليه وبالتالي تفرض نفسها بطريقة قاهرة باتجاه تفرضه سطوتها الريادية فتصبح رائدة في هذا المسار الذي يمتاز بكونه (جديد) بل يذهب ابعد من ذلك كما يرى "برجسون" (ان الفنان العظيم انما هو ذلك الفنان الذي يصدر عن عمله انصافاً جديداً واصيل بحيث يولد في انفسنا احساساً جديداً، او عواطف لم يكن لنا بها عهد او افعالات لم تكن في الحسبان) فانفصالت شكلي رؤيوبي بينما يحدث انعطافاً في حركة الفن ، وعليه فان الريادة بهذا المعنى لها ميزة اخرى كي تصبح ظاهرة وهي الاصلة والجدة كونها لم تكن من قبل هي سابقة تحمل نفسها في طيات العملية الابداعية والفنية والفكرية بصورة عامة وهي تمثل بالضرورة رؤية غير عادية، فما ان اصبحت مألوفة حتى استقرت في مسارها التاريخي بانتظار ولادة رؤية اخرى جديدة وغير عادية لكي تخلق بنية جديدة (قانون الفن هو سيرورة الابداع ذاته التي تشد عند كل تطابق حيث يتولد الاثر الفني من رماده كل مرة من جديد)^(٣). فأن شرط الابداع من ضرورات الريادة وهذا الابداع له قابلية التفرد الذاتي وهكذا تولد شخصية اسلوبية رיאدية وعليه يعبر (العمل الفني عن خلق شخصية لا تخضع الا لذاتها وهذه الشخصية تعلو على التراث والنظرية والقواعد بل وعلى العمل ذاته).^(٤) وهذا ما جعل انهيار الفترات التاريخية في الفن وجعل حركة التحولات دائمة في الفن. وعلى اساس من هذا كانت الحركات الريادية والرواد كأشخاص هم بالضرورة الابداع ارغماً للتباهي في قدراتهم. فالابداع هو القوة التي تفرض من خلال الفطرة على مستوى الالهام بوصفها خلافة وفردية تبعث على الاعتقاد بوجود قانون شخصي استثنائي يبيح للمبدع بل ينبغي عليه ان يتبعه وتمرير فردانية الفنان وعنه ، كل ذلك كان اتجاهها فكرياً لم يظهر لأول مرة في التاريخ الا في عصر النهضة) الذي بينت التجربة الكبرى فيه على النزعة الذاتية في التغيير الفني والثقافي عامة. وما هي الا الريادة الاولى لريادات وتحولات في تاريخ الفن على ايدي اشخاص كانوا قد قبلوا التحدى بأن اعادوا صياغة الواقع بنظرة جديدة لها مرجعيات متعددة وكان الفنان سمتها بعد ان كان مجرد وسيط لما هو الهي ديني او سلطوي، اصبح صانع صورة الحياة ومنتج لصورة العالم واخذ على عاته الانحراف التاريخي باتجاه مغاير لما كان عليه منذ الحقبة السالفة.^(٥)

^(١) ابراهيم، زكريا، مشكل الفن، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٧٦، ص ١٥٩.

^(٢) التريكي ، د. فتحي، و د. رشيدة، فلسفة الحداثة، مركز الانماء القومي، بيروت، ١٩٩٢، ص ٩٦.

^(٣) هاوزر، ارنولد، الفن والمجتمع عبر التاريخ، ج ١، ترجمة د. فؤاد زكريا ، الطبعة الثانية، بيروت، ١٩٨١، ص ٣٦٨.

^(٤) نفس المصدر، ص ٣٦٩.

^(٥) سوريو، اتيان، الجمالية عبر العصور، ترجمة: ميشال عاصي، عويدات، بيروت، ص ١٣٣.

هذا التاريخ محمولاً على انجازات نسمتها الريادات .. وتاريخياً كان الفن التشكيلي في الكهوف الأولى ، فرسامو كهوف (التميراء ، وفون ده غوم ، ولاسكو) هم رواد الرسم في التاريخ لكن الفن آنذاك كان يمثل حاجات الإنسان لا كفرد بل حاجات جماعية اجتماعية سواء كانت دينية أم دنيوية لذلك فان الفن في عصور (ما قبل التاريخ لم يتكون كنشاط مستقل ولم تكن دوافعه محض جمالية، فليس من شأك في المقابل ان المواهب الفنية لرسامي الكهوف قد لعبت دوراً تكيفياً في تحقيق تلك الاثار).^(٢) وعليه لم تكن هناك نزوات ذاتية انما هي بذاتها محكومة بالسياق ومحملة بمدلولات خاصة بحسب طبيعة الفترة الزمنية.

اما الفن عند الاغريق فكان يعده البعض حتماً ذو وظيفة جمالية وكان لعالم الشعر آنذاك تأثير في بنية الشكل الحضاري الاغريقي وعلى فن الرسم إذ نرى عناصر مثل التماثلية والتكرار مما يشكلان المرتكز الأساسي في عملية انشاء العمل الفني. فكانت الشعرية الهميرورية هي المؤثر والماسح على نمط هذه الحقبة بمسحة شعرية وهذا ما جعل الفن يدخل ضمن شاعرية وجاذبية اعطت ملامح الاسلوب الاغريقي الذي قدم أولى ملامح الابداع الذاتي الفرد وحضوره على مستوى الاسلوب.(ففي القرن السادس (ق.م) ظهر الفنان ذو الشخصية الفردية كما في لوحات "زوكيوس" (العنب) الواضحة فلم يعرف عصر ما قبل التاريخ او العصور الشرقية القديمة او الفترة الهندسية في الفن اليوناني شيئاً اسمه الاسلوب الفردي او المطامح الفردية، فهنا اصبح الفن الى حد ما نشطاً فنياً خالصاً، مستقلاً بذاته، حيث توصل اليونانيون بالوقت نفسه الذي كشفوا فيه فكرة العلم بوصفه بحثاً الى خلق الاعمال الفنية الخالصة – الفن للفن).- وكان هذا ممهداً لولادة الحقبة او العصر الكلاسيكي عند اليونانيين وهي حقبة مصحوبة باسماء الفنانين مثل "ميرون" ونتاجه المميز "رامي القرص" فكان ظهور اسماء الفنانين فاتحة للتحوّلات الذاتية والمفهومية في آن واحد.. مما دفع باتجاه ظهور المثالية الجمالية التي اخذت تغذى النزعة الجمالية المرتبطة بعناصر مطابقة للطبيعة والتصميم في الفنون التشكيلية وبعد الايامية في اوربا والتركيز على الانسان بوصفه هو الاداة الجوهرية للتعبير. وعليه فإن الفن الاغريقي هو الذي اسس لفكرة تكون رابطاً جمالياً مع ما يجول في الوجودان لذلك اضحت الاشياء اكثر شاعرية اعمما سبقتها من الحقب السالفة فكان فيه نوع من الانسجام والتناسق ناتج عن معاملاته الفنية وادراك للنسب.^(٣)

ان اعادة تشبييد (اثينا) كانت اولى ملامح الظهور الذاتي والشخصية الاسلوبية في الفن اليوناني خصوصاً مع اسلوب "فيدياس"^{*} اما مابعد هذه المرحلة فقد حدث شرخاً في مسيرة التاريخ ليبدأ بتوسيع المضمار الفني في الكشف عن المسارات الجديدة التي ولدت في نظم فنية كان للفلسفة الاثر الكبير في اثرائها الفكري والبصري وشكلت العناصر الواقعية والفردية طابعاً يميل الى الانفعال فكان الانتقال من ما هو نموذجي الى ما هو جزئي وفتح الباب للتفكير في تغيير الشكل الحضاري وهو التغير الذي حصل في حقل الفلسفة وظهور الحركة السفسطائية والتي دعت الى تكوين اناس عقلاً ا��اء ونصحاء.^(٤)

والسفسطائيون من كان لهم الفضل في ايجاد ما يعرف "بالنسبة التاريخية" وهم اول من توصل الى ان كل القياسات سواء في العلم او القانون او الاخلاق او الاساطير او الفن ، انما هي صناعة بشرية تتبع من عقولهم واذهانهم ومن ثم ايديهم وتمكنوا من التوصل الى ان الحقيقة ليست مطلقة فكان المسلك مؤدياً باتجاه النزعة الانسانية والدخول الى حيز التنویر. وكان ذلك كفيلة بأن ينشيء تفكيراً عقلانياً سنته التحرر والانفلات من كل ما كان قيوداً وسياقاً تاريخياً والبدء بنسج شبكة جديدة اعطت لها طابعاً مميزاً له قابلية ضاغطة على تغيير المسار الفني وخلق حقبة جديدة، وهكذا انشأ الفن الهنستي الذي ينكىء على الافكار العقلانية، والتي ازالت الحواجز لتلاقي الفنون واتجاهاتها حيث اصبحت الثقافات المتعددة اكثر اندماجاً وازيلت الفوارق مما

^(١) نفس المصدر، ص ٣٧.

^(٢) هاوزر، مصدر سابق ، ص ٦٧.

* فيدياس نحات ومثال ومهندس يوناني الذي يعد من رواد الفن الاغريقي من خلال نموذجه التاريخي "كوريز يلفيشيد".

^(٤) هاوزر، ارنولد، الفن والمجتمع عبر التاريخ، ج ١، مصدر سابق ، ص ٧٠.

جعل هذا الحوار يمتد الى ثقافات الشرق وفنونه ليكون نتاجاً هجيننا على انه ابداع رياضي جديد في تاريخ الفن. في حين اكتفت الحضارة الرومانية (بنقل الموروث المفهومي والبني لحضارة الاغريق. اما الحضارة الاسلامية فأنها تقع على اسلوب متفرد بين الفنون في ميلها الى التجريد والتركيز على الزخرفي والتكرار ورغم المفاهيم المحيطة بهذا الانجاز فإنه محمول على سلسلة طويلة من الاساليب منها اسلوب (الواسطي)* القائم على اضفاء الطابع التریني والسردية والاطهارات التجريدية وخلق عوالم واقعية ذات طابع تحويري وبعد هذا الرسام من رواد الفن العربي – الاسلامي. ^(١)

واذا ما نظرنا الى الفن البيزنطي فإنه كذلك اصبح اكثر تحرراً حتى ظهور الفن الرومانسي الذي وصل في حركة التعاقد الايقاعي للاساليب الفنية الى نزعة شكلية تجريدية جامدة بعد النزعة الهندسية للصور الكلاسيكية المتقدمة. ونزعة مطابقة الطبيعة في العصور الكلاسيكية المتأخرة. والتجريد الذي اتسمت به المسيحية المتقدمة. واضفاء صبغة مميزة لطبيعة هذا الفن الاسلوب الرومانسي جاعلا منه محفزا للتغيير الذي حصل في العصر الغوطي والذي يراه الكثيرون بأنه الحلقة التي اوصلت الذاتية الى المرحلة التي بدأت تصبح هي المحرك لطبيعة التاريخ الفني وبداية الانفجار التصويري بعد ان كان النحت والمعمار هما العنصرين الذين يفرضان سلطهما على حركة وهذا كله كان ممهدا لبروز غ ما يعرف بالاسلوب الغوطي والذي يعد وحتى يومنا هذا من اهم التحولات التي حصلت في تاريخ الفن التي مهدت فيما بعد لتحولات اخرى وصولاً الى الحداثة كما حصل في القرن العشرين، ومن هذا يتكون الاسلوب المعماري والتزييني لكتدرائيات الغوطية المميزة والتي تعد وجه العالم الذي يستكشف لنا طبيعة البناء الفني والابداعي في العصور الوسطى. فهي نوعا من دائرة معارف موسوعية او عالما كاما تحدد طابعه مجموعة علوم العصر ومعارفه. ^(٢) وهذا ما كان ممهداً وفتحاً الباب امام ولادة عصر النهضة والذي يتميز بالتحولات الاكثر اهمية في تاريخ الفن من حيث رياضته الجمالية والعلمية والمعرفية.

٢- المنظورية والتماثل كأسس للريادة

يعد عصر النهضة (القرن الخامس عشر) خط البداية الحقيقي للتحولات الريادية الكبرى في تاريخ الفن والاحساس الجمالي لما نحن فيه اليوم هو مدار ذلك العصر. فالتحول الديني وتداعي الاقطاعية وقيام الانماط الجديدة في الدولة هي بداية لمرحلة التحول العلمي والاستكشافي اضافة الى ظاهرة ايجاد المؤسسات المصرفية والتحول التجاري وقيام طبقات الاثرياء، ذلك كان له الاثر في مجرى الحركة الفنية (حيث ظهور الثورات الاقتصادية والدينية والاجتماعية والسياسية). ^(٣) لقد بدأت هكذا الريادة في كل مجالات الحياة فضلاً عن الفن والتحول في التقنية المنظورية. فأخذ يظهر المنظور كعلم له قواعد واساسيات علمية في تجسيد الرسومات، مما ساهم في النزوح نحو الفردية من خلال التجريب والاكتشاف. وانجاز سياقا في الرسم له تأثيراته حتى يومنا هذا. بالإضافة الى اننا نشهد (نوعا من لا مركزية اجتماعية في الفن تجعله يفر من الاطارات الاجتماعية الخارجية عنه ليخلق الاطارات اللازمة والخاصة لاستعماله). ^(٤)

فالمنظورية رغم انها فعل خارجي الا انها هي التي شكلت التحولات الذاتية من خلال تحقيق رؤية الفنان الذاتية واسقطتها في العمل وفق اسلوبه الخاص لاسلوب الحقيقة وعليه (فإن الانعطاف الحاسم الذي عرفه ميدان الرسم في عصر النهضة يرجع بالدرجة الاولى الى اكتشاف تقنيات المنظور) التي تبلورت من خلالها

* الواسطي، هو يحيى بن محمود الواسطي ولد في محافظة واسط القرن السابع الهجري وهو اهم رسامي مدرسة بغداد في التصوير ومن اشهر اعماله مقامات الحريري "المكتبة الاهلية بيباريس"

^(١) هاوزر ، مصدر سابق ، ص ٢١٣ .

^(٢) سوريو، اتيان، مصدر سابق ، ص ١٢٢ .

^(٣) كبة، قيس هاني ، فرانسيس بيكون ، ص ٩٣

^(٤) سوريو، اتيان، مصدر سابق ، ص ١٤٦ .

الذاتية بمفهومها الخاص. اذن فإن المنظورية اعطت تأسيسات جديدة لطبيعة المكان وتمثيل الاشياء تمثيلاً موضوعياً وانها اي "المنظورية" تقنية من تقنيات التمثيل والتمثيل هو المسؤول عن بلوغ الاشياء ذاتها . لذلك فإن صورة المكان التشكيلي في عصر النهضة جاءت نتيجة النمط التمثيلي للمكان وعليه تشكيل المكان في نتاجات النهضة لم يكن نacula حرفياً بل هو ضمن الصياغات الاجرائية لتحول المرئي من خلال الذاتي وبذلك تحقيق الرؤية التي اسس فيما بعد لعصر النهضة . فالمنظورية التي يرتكز عليها التمثيل هي من يحدد صيغة الاسلوب الفني فرسامو النهضة اخذوا على عاتقهم العمل بجد لاحداث تحولات مستمرة في الاساليب فروفائيل الذي ابتدع اسلوباً فذا ببراعته التصميمية ورؤيته التي افصحت عن مخيلة مميزة واعطت طابعاً اسلوبياً محققاً الطبيعة التمثيلية التي جادت بها ببراعته الثقافية . وكذلك هو (مايكل انجلو) الذي خلق لنفسه ثغراً ينفذ منه للتعبير عن الروح الدينية ولكن على وفق فلسفة الذاتية في التعبير عن الروحي لم يكن معهوداً وشكل نقطة تحول في مجر السياق التاريخي للاعمال الكنسية وبالتالي اعطى صورة فنية فريدة ميزت فنه وخلقت فرادته بالرغم من وجود العديد من اضافوا للفن انعطافات قبل انجلو فهذا جيورجيوني قد سبق انجلو بخلق ما يعرف بالمنظر الطبيعي بالمفهوم الحديث وتاثير به تيتسيانو كما برع كرافاجيو ولكن ادخل هذا استخدامات جديدة لم تكن معهودة في اللون لتحقيق مبدأ الوحدة الفنية وبالتالي الاتجاه نحو الاسلوب الذاتي وبرؤية جديدة على العكس من تنتورنتو الذي ذهب ابعد من ذلك حيث برع في ايجاد صيغ للتعبير التي جعلت من اللوحة مسرحاً يفيض بالايحائات الدرامية و ايضاً طبيعته الاسلوبية كتقنية^(١) . وهذا كله كان ممهداً لخلق التحولات بالاساليب اللونية فضلاً عن دخول المنظور لخلق بنية جديدة للوحة في عصر النهضة وان اهم ما ميز نتاج عصر النهضة في تصوير المكان كان ما يعرف بالمنظور المركزي ومن اهم صفات رواد هذا العصر هي كانوا متعدد المواهب فكانوا يجمعون العلم بالإضافة الى الفن وكانت لهم الجرأة الكبيرة على التجريد حيث التغيرات المكانية المبنية ومن كل ما هو علمي كمنظور وفني كرؤية مقترنة بالعلم مما اعطى المكان صيغة جديدة جعلت منهم رواداً في تغيير المسار الفني (فالمكان الذي جسدته لوحات عصر النهضة* نراه مكاناً رياضياً صرفاً الشيء الذي سيعتبر بحق اكبر انقلاب في تاريخ الرسم القديم تحول في مفهوم المكان. لأن رواد النهضة قصوا على مبدأ "التربية المعيارية" واصبح معياراً هندسياً بصرياً لا معياراً شرقياً . وكان هذا حتى ان الحركة الانطباعية لم تتخلص تماماً من قواعد التشكيل المكاني الذي صاغته النهضة^(٢) . وكانت طبيعة الصياغة المكانية من التمثيل المنظوري احدى اهم العناصر ارتكز عليها بعد الريادي في الفن، لأهمية هذه العناصر كعوامل مؤسسة لانبعاث الابداع العقلي الذي اخذ على عاتقه احداث تحولاً ثقافياً مستنداً الى البعد الذاتي الذي تطلق منه الريادة الابداعية.

ان القيم وتحولاتها التدرجية كانت اول الامر في مرحلة ما بعد النهضة فكانت "الباروكية" التي تعد شكلاً من اشكال الكلاسيكية قد بدأت فيها التغيرات في المفاهيم اللونية تأخذ مدى ابعد في تجسيد الواقع المنظوري واحتاطة المكان من خلال اللون ومزاولة التقاصيل وهذه هي مرحلة التفكير الاكاديمي في الفن. فالمنظور عند الكلاسيكين ليس من قيمة بمقدار ما يقدم بعض الخطوط لتأليف اللوحة. فكان النزوح نحو ما يعرف بالمنظور الفضائي. وان التحولات التي طرأت على فن القرن السابع عشر جعلت من النسق الفني يكاد ان لا يخرج عما ابتدعوه سابقوه فأصبحوا المميزين في هذا العصر محترفين اكثر من كونهم ناقلين، فاما كانت الا ان يكونوا قد امتطوا رياضات سابقة وانحرروا بها باتجاهات ليست جذرية بقدر ما تحقق حركة تقنية في اغلب الاحيان عدا بعض النماذج التي وضعت بصمة واضحة ثبتت نفسها على انها رياضات جمالية بحق (فالهولندي "جان بول روبنز" بأسلوبه الخاص جعل منه متميزاً وسط عصره لما حققه من انعطافة وقد مدرسة تأثرت بما ابدعه من نسق فني خاص، فضلاً عن "رامبرانت" ومواضيعاته الدرامية فقد كانت نضرته

^(١) جمال، اردنان، المنظورية و التماثل، مجلة فكر وفن، العدد ١٣، ١٩٩٨ ص ٨٦.

* انظر <http://www.civilizationstory.com/tharwat>

^(٢) جمال، اردنان، مصدر سابق ، ص ١٠٠.

حالة." وكلود لوران "تجاوز عصره باستخدامه التعبير الشاعري بالضوء واستطاع هكذا ان يتصل عبر العقود بنشأة الانطباعية عن طريق تأثيره البالغ في ريشة الرسام الانكليزي _ تيرنر فالعلاقات التي نظمت من خلال طبيعة استخدام المكان اخذت طابعاً لونياً فضلاً عن منظوريته الهندسية. هذه الفكرة قد توجت على يد "فان كوخ" من خلال رصد قيم تتابعية ثابتة لقيم المطلقة التي تخص الألوان بينما الطبيعة المكانية كانت تحتاج الى عناصر مساعدة لأظهار المكان في عصر النهضة لكن فيما بعد ومع فان كوخ ومن قبله سيزان فان المكان اخذ يتمثل من خلال قيمة اللون نفسه وهذا مما مهد للابتعاد عن المكان التقليدي وقد تحول مفهوم المكان باتجاه نفسي متخيل مكاناً ذهنياً وكان ذلك جلياً من خلال حساسية غوغان في خلق المكان تشكيلياً، ان هذه التحوّلات التاريخية وروادها سيجد صداؤها في الرسم الحديث فيما بعد.^(٣) ان الفنان (دافيد) كان مؤثراً في احداث تحوّلات الفن ساحباً الموضوع باتجاه مغاير عما كان عليه. (وان "قسم الاخوة هوراس" هي اللوحة الاكثر جرأة وحدة باتجاه العالم المعاصر. فقد عمل اختزال المنظر الذي يصوّره الى عدد قليل من الاشكال) وعليه فإن التمثيلات المكانية اخذت اتجاههاً جديداً في التاريخ الفني. والنظر الى المكان على انه ليس مكاناً طبيعياً بقدر ما يكون مكاناً ذهنياً فنياً تحدده الرؤية وتحكم به نظرة العقل الثقافي والفنى. وهذا ما اعطى الحق للرومانسية* بأن تبلغ في نزعتها الفردية وجاذبها والاستجابة الكاملة للنزعـة الفردية. وهذا ما اتاح لكوربيه الابتعاد عن هذه الصفة بل وأنحرافه باتجاه الطبيعة الاكثر اهمالاً وهي طبيعة العمال فكانت لوحته "قاطعي الاجمار" هي التي اعطت كوربيه الانفتاح باتجاه النزوع الفردي بواسطة مسلمة مفادها ان طبيعة المكان في الرسم من خلال منظوريته الهندسية واظهاراته اللونية فضلاً عن تشكيلاته التي تؤسس وفق الطبيعة الوجاذبـية والعاطفية كلها تحرك المكان داخل فن الرسم لخلق رؤى جديدة تتأسس وفقها رياضات فنية. اما المكان عند التأثـيريين فلم يذهب كثيراً عما هو عليه بقدر تأسـيسه على وفق نمط علمي فيزيـاوي وفيما بعد ليـويـي الى نصف المكان المتصل وفيما بعد نرى ذلك جلياً من خلال تكعـيبـية بيـكـاسـوـ التي تعد نقلة في صياغة مفهـومـ المـكانـ ، ولم يحدث كل ذلك الا من خلال صيـغـةـ متـدرـجـةـ وتـحوـلـاتـ طـرـأـتـ عـلـىـ طـبـيـعـةـ المـكـانـ فـيـ الرـسـمـ مـنـذـ التـأـثـيرـيـةـ وـمـاـ قـبـلـ التـأـثـيرـيـةـ حـتـىـ كان تحـيطـيـمـ الـبنـيـةـ الـمـنـظـورـيـةـ لـلـمـكـانـ فـيـ الرـسـمـ مـرـورـاـ - بـسـيـزاـنـ - فـانـ كـوخـ - وـكـوكـانـ - وـحتـىـ مـاتـيـسـ. ولـكـنهـ كان تـحـولـاـ كـبـيرـاـ عـلـىـ يـدـ الـحـرـكـةـ الـتـكـعـيبـيـةـ فـاتـحةـ بـاـبـ التـجـرـيـدـ الـذـيـ اـخـذـ الـعـالـمـ بـاـتـجـاهـ لـمـ يـكـنـ مـعـهـوـدـاـ حـيـثـ التـفـرـدـ بـالـرـؤـيـةـ لـدـرـجـةـ الـاـنـتـقـالـ نـحـوـ فـضـاءـاتـ لـمـ تـكـنـ مـدـرـكـةـ فـيـ تـارـيـخـ الـحـرـكـةـ الـفـنـيـةـ لـلـرـسـمـ. فـالـتـحـولـ نـحـوـ التـجـرـيـدـ مـهـمـةـ تـحـولـاتـ التـارـيـخـ فـيـ الرـسـمـ لـاـ يـقـلـ اـهـمـيـةـ عـمـاـ جـاءـ بـهـ سـيـزاـنـ وـفـانـ كـوخـ وـلـاـ يـقـلـ عـنـ تـلـكـ النـقـطـةـ الـمـفـصـلـيـةـ الـمـهـمـةـ فـيـ تـارـيـخـ الـفـنـ الـاـ وـهـيـ الـتـكـعـيبـيـةـ الـتـيـ اـعـطـتـ بـيـكـاسـوـ اـهـمـ سـمـاتـ الـرـيـادـةـ فـيـ التـارـيـخـ الـفـنـيـ. (٤) فالـتـشـكـيلـ عـنـدـماـ تـوـجـهـ نـحـوـ التـجـرـيـدـ مـنـ خـلـالـ اـبـتـدـاعـ الـمـكـانـ الـمـجـرـدـ مـنـ صـفـاتـ الـمـكـانـيـةـ وـالـدـخـولـ فـيـ عـالـمـ مـجـهـولـيـةـ الـلـاوـعـيـ الـعـقـليـ الـذـيـ لـاـ يـجـولـهـ الـاـ اوـلـئـكـ الـقـلـةـ مـنـ الـبـشـرـ الـفـانـقـيـ الـقـدـرـةـ عـلـىـ صـنـعـ وـحلـ الشـفـرـاتـ لـخـلـقـ عـوـالـمـ بـصـرـيـةـ بـعـدـ انـ كـانـتـ ثـقـافـيـةـ رـؤـيـوـيـةـ. وـاـخـذـتـ الـخـطـوـطـ اـتـجـاهـاتـ كـثـيرـةـ مـغـادـرـةـ كـلـ ماـهـوـ تـقـلـيـدـيـ وـلـاتـمـثـلـ الـاـشـيـاءـ بـعـينـيـتـهـاـ فـيـ لـاـتـقـعـلـ سـوـىـ شـغـلـ الـمـكـانـ دـاخـلـ الـلـوـحـةـ وـهـذـاـ مـاـ اـسـسـ لـقـوـاعـدـ الـفـنـ الـتـجـرـيـدـيـ. وـعـلـيـهـ فـانـ الـرـيـادـاتـ التـارـيـخـيـةـ تـعـدـ مـهـمـةـ لـوـعـيـ الرـسـمـ ذـاـتـهـ وـاسـالـيـبـيـهـ، فـعـنـدـ القـوـلـ بـالـرـيـادـةـ فـأـنـاـ نـقـارـبـ مـنـظـومـةـ الـاـفـكـارـ وـالـمـفـاهـيمـ وـكـذـلـكـ التـقـيـاتـ فـيـ مـكـانـ وـزـمـانـ مـحـدـدـيـنـ وـمـاـ التـارـيـخـ الـرـيـادـيـ الـاـ مـجـمـوعـةـ حـقـبـ تـنـوـءـ بـمـنـظـومـةـ رـيـادـيـةـ مـعـيـنـةـ. وـصـوـلـاـ بـعـدـ عـدـةـ قـرـونـ لـمـ جـاءـتـ بـهـ الـحـدـاثـةـ نـذـكـرـ مـنـهـاـ رـؤـيـةـ فـانـ كـوخـ لـلـمـنـظـورـ تـجـسـدـتـ مـنـ خـلـالـ حـرـكـةـ الـفـرـشـةـ الـاـتـجـاهـيـةـ وـالـتـيـ كـشـفـتـ عـنـ الـجـانـبـ الـعـاطـفـيـ الـتـعـبـيـرـيـ. فـيـماـ ذـهـبـتـ رـيـادـةـ سـيـزاـنـ بـاـتـجـاهـ تـعـدـ الـنـقـطـةـ الـمـنـظـورـيـةـ وـجـعـلـهـاـ اـكـثـرـ مـنـ وـاحـدةـ وـالـتـيـ مـهـدـتـ لـقـيـامـ الـتـكـعـيبـيـةـ. وـعـلـمـ غـوغـانـ الـمـسـاحـاتـ الـتـصـمـيمـيـةـ فـيـ خـلـقـ تـالـيفـيـتـهـ. وـكـذـلـكـ رـيـادـةـ (ـسـورـاـهـ)ـ الـتـيـ اـتـخـذـتـ مـنـ الـنـقـطـيـةـ مـنـهـجـاـ لـهـاـ. وـرـيـادـةـ الـتـجـرـيـدـ الـهـنـدـسـيـ فـيـ تـحـوـلـ الـبـعـدـيـنـ بـاـتـجـاهـ الـطـوـلـ عـلـىـ

^(٣) انظر <http://www.artlex.com/ArtLex/e/english.html>

* مدرسة فنية ظهرت في اواخر القرن السابع عشر وتقوم على التركيز على الاحساس والشعور العاطفي بالدرجة الاولى لموضوع اللون واهم روادها "ثيودور جريكولت وديلاكروا". <http://www.artlex.com/ArtLex/r/romanticism.html>.

^(٤) هاوزر ، مصدر سابق ، ص ٢٦٤

حساب العرض داخلها .اما المنظور الميتافيزيقي فقد طوره السورياليون فكان جزءاً من ريادة قائمة على منظور خاص . وخلق منظور جديد كان مع التكعيبية في شطريها التحليلي والتركيبي فضلا عما جاء به ديلوني . والرؤية الميتافيزيقية فقد كان شيريكو في عوالمه الوهمية حتى في المنظور قد شكلت رriadته .. وكذلك كاندنسكي ومالفيتش وموندريان وكيف اصبح المنظور عقلي اكثر منه بصري واخذ يجسد الحس والعاطفة فلم يعد يرى بمفهومه الهندسي وان كان ضمن عالم هندسي فهو منظور جديد بمعنى الخلق الحديث للمنظور . وهذا مهد للتحولات المنظورية في الفن على اساس رؤية تأخذ فيما بعد شكلها بتجاه ان تصبح رؤية العصر ورسم شكل الحداثة كما عند جاكسون بولوك الذي شكل المنظور عنده شكل التعبيرية التجريدية مازجا الطواهر الفنية التي بدت مع فان كوخ وانطلقت في خلق رياضات الفن الحديث لتصبح سمة العصر من خلال تداول اشكال الحداثة والانفتاح الريادي وتعدد الرؤى والتي يكون المنظور جزءاً حيويا في بنيتها . الحافة الصلبة والتصوير الحركي وحركة الاوب ارت امثال نيومان وكاسير جونز وروشنبرغ وغيرهم . اذن فالمنظور من اوى العناصر التي يرى بها الباحث قد ساهمت في انحراف السياق التاريخي والبدء تحولات الريادية من خلال رؤية الاشخاص وتجاوز هيمنة الحقبة او العصر وكان ذلك جلياً عبر مسيرة الفن منذ عصر النهضة وحتى قيام الحداثة .^(٢)

ومما تقدم ترى الباحثة ان هؤلاء المبدعين في اكثر الاحيان كان المحيط له الاثر المميز في انتاجهم الابداعي فأن الفنان اما ان يكون خاضعا للظروف الموضوعي وما يفرضه من مخلفات التراث والقاليد واما ان ينتقض برؤيا تحطم قيود المحيط ودرجة تفرد هذا التحطيم الثوري يحدد مدى وبعد الريادي لطبيعة الفنان داخل الفن وطبيعة المفاهيم الفكرية مما يحدث انقلابا في نوع انتاجه الفني وبالتالي يحدد نقطة التحول الريادي . للبدء بشق مسار حسب طبيعة الثورة التي احدثها ، وكأن في استطاعة الفنان عن طريق الادراك المباشر ان ينفذ الى باطن الحياة وان يسر اغوار الواقع وان يزبح النقاب عن الحقيقة التي تكمن من وراء ضرورات الحياة العملية .

المبحث الثاني - الريادة بالمفهوم الفني (الجمالي)

١/الريادة والاسلوب.

فالريادة تؤسس للكثير من انواع الاسلوبية وترتكز عند الفردية ونرى ذلك جلياً في عصر الحداثة . اما الاسلوبية فهي ما ارتبط بالاسلوب . الاسلوبية القادره على وصف الاسلوب والذي يجعل منه متقدلا في الاعمال الفنية لشخص فرد وكشف هذه العلاقات والآواصر التي تجعل من الاسلوب حالة ترتبط بالفنان . تكون الاسلوبية عادة ذات صلة وتسير مع حركة الذهن وهي من يحرك الصيغة التي تحل العمل وفق تكويناته في محاولة للكشف عن العلاقات التي تتسبب في انتظام عمل الشبكة العلاقانية في مختلف اجزاء العمل الفني وعليه فإن العلاقات البنائية التكوينية التعبيرية تقرز خصائص وسمات ترتبط بماهية الاسلوب عند الفنان صاحب التجربة التي تكشف عن طبيعتها وتشخيصها كريادة من خلال الحركة الاسلوبية التي مهمتها كشف صيغة الاسلوب وبالتالي فأن تشكل الريادة من خلال تشكل الصيغة الاسلوبية وحركتها ونموها من خلال عملية ترابط العناصر داخل مسيرة الاسلوب (فالاسلوبية هي دراسة العلاقات بين الشكل وبين مجموع الاسباب الاخبارية وهي التي تفترض وجود عدد من الطرق للتعبير عن الفكرة وهذا ما يعرف بالمتغيرات الاسلوبية والتي تشكل المفهوم)^(١) . فالموضوع والتقنية والتكرار والسمات وبالتالي الانماط والطرز كلها تدخل ضمن منظومة تكوين الاسلوب ولأن الفن (نشاط عملي بشكل ما تتحكم به اساليب الانتاج)^(٢) فالاسلوب اذن هو الذي يكشف عن الشكل والتعبير من خلال جاهزية الاسلوبية لهذا الغرض . وان المحاور الرئيسية التي تتخذها الاسلوبية هي

^(١) زكريا ابراهيم، مشكلة الفن، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٧٦، ص ١٨٧.

^(٢) جورو، ببير، نفس المصدر، ص ٩.

^(٣) ريد ، هربرت ، الفن والمجتمع ،ترجمة فارس متري ، دار العلم ، بيروت ، ١٩٧٥ ، ص ١٦٣

الفنان والمتلقي من خلال عمليتي الوصف والتقوين وهي تبحث عن المعاني بطرحها التعبير وفي الجانب الآخر هي التي تنطلق من خلال عملية التحليل غاية للكشف عن الريادة وفق معايير الفن ذاته الذي يعد (مجموعة الضرورات التي تفرض على الفنان بوصفها معياراً وسندًا يستعين بهما في صميم تجربته الاستيفيقية).^(٣) فالجمالية هي وظيفة الفن والفن التشكيلي على وجه الخصوص فان سمة الفن هي التأمل وهذا يعطي الفرصة لخلق التواصل بين ما هو نفسي وبين ما هو حسي وفقاً لمعطيات الاثر الفني الذي يكون مادة الجمال والباحث يرى في ذلك المفهوم رؤية قد تتطابق للفنون الخاصة لأسلوب محدد ولا ينطبق على المدارس الحديثة المعاصرة. وهذا كله يجعل من (الفن الواقع العرضي الذي تتخذ فيه مضمونات التجربة شكلاً محدداً خلال لحظة عارضية).^(٤)

وتنستج الباحثة في ان العبرية هي التي تسبق زمانهم وهذا السبق نراه من خلال نتاجاتهم التي حركت التفكير في استبطاط الاساليب الحديثة من خلال النظر الى طبيعة نتاجهم المتفرد الذي خلق تمفصلاً في حركة الفن وكان الومضة الاولى في احداث انحراف تاريخي. اذن الوصول الى الحداثة لا يمكن ان تكون محض صدفة بل هي نتيجة حركة التجريب والابداع الفريد عبر مراحل التاريخ الفني لتشكل سلسلة متصلة بالعلاقات والانعطافات من خلال تشكيل الاثر الريادي الذي يكستح ويغير المسارات البنوية في سياق الفن فكرياً اسس للانطباعية والجريكو اسس لسيزان اسس لماتيس وماتيس اسس لبيكاسو الذي فتح الباب امام الفن الحديث معبداً الطريق لكاندي斯基، وبذا عصر رياضات جديد نتيجة التوسع الاسلوبى.

٢/ تأسيس الريادة للحداثة

يعود الكثير ان الانطباعية هي بداية تبلور مفهوم الحداثة ولكن كي نصل الى الانطباعية فلا بد من وجود حلقة تربط بين الرومانтика وانتقال من خلالها الى الانطباعيين وبالتأكيد هي "الواقعية"^{**} التي اتى بها رائدتها الأولى "كوربيه" كانت فاتحة تحوله من خلال لوحة "جنازة في قرية اورنان" فضلاً عن "قطاعي الاحجار" حيث اثارت لوحاته عاصفة نقدية ، وامتاز اسلوب (كوربيه) من حيث الصياغة عن اسلوب الرومانتيكين، وانما يقتصر الاختلاف على مادة الموضوع حيث كان الواقعيون يرون ان تسجيل الواقع هو الامر الجوهرى فقد نبذ(كوربيه) الناحية الدرامية او الميلودرامية عند الرومانتيكين وجعل الفن يستقر على الارض الصلبة كما كافح اقرار حق الفنان – الفرد المستقل في ان يرسم ما يراه من القيد بعرف او تقليد، ودون السير في ركاب مدرسة من مدارس الفن الشائعة في عصره.^(٥) وهذا كان تأكيداً على الذاتية فأن كوربيه قرب المسافات بين حلقات السلسلة في جعل المفاهيم تأخذ مجريها حتى يومنا هذا ومنها هذا الاصرار على الفردية والذهب اى اقصى درجة التوغل في النظرة الذاتية للواقع الذي يراه هو الجوهر ولكن من وجهة نظر شخصية وهذا ما عجل في خلق التنوع واعطاء مساحة اكبر من الحرية وبداية ان يكون الفنان هو جوهر المدرسة التي ينتمي اليها لا ان يكون مفردة جامدة ضمن مدرسة معينة لها قوانينها الخاصة بها، ان خصائص الفن الحديث بدأت تسعف الفنانين الاخرين بتلك الومضات التي اوقدها هؤلاء المبدعون في مجال الفكر والتفكير في الخلق الفني الجمالي الذي بدأ يتأسس وفق مرجعيات قائمة على اراء واعمال هؤلاء الفنانين الذين رفعوا رايات التغيير لتحويل مسار الفن وخلق الشكل الجديد لطبيعة النتاج الفني. وكل ذلك من خلال المعارض الاستعادية في بداية القرن العشرين وحضرها بعد وفاة سيزان كوخ -غوغان. حيث اخذت مجموعة من الفنانين الشباب بالنظر الى المفاهيم التي حاول هؤلاء النخبة اطلاقها والتآثر بها وبالتالي الانطلاق من اجل

^(٣) هاوزر، ارنولد، مصدر سابق ، ص ١٩٢.

^(٤) نفس المصدر السابق ص ١٩٩ .

انظر <http://www.artlex.com/ArtLex/r/realism.html>^{**}

^(٥) ريد ، هربرت ، الفن والمجتمع ، مصدر سابق ، ص ١٧٠ .

عمل شيء يعزز تلك الانحرافات باتجاه الفن الحديث ومن هؤلاء "هنري ماتيس ١٨٦٩-١٩٥٤" الذي يعزى إليه نشأة الأسلوب الوحشي حيث استطاع أن يؤلف جبهة من الفنانين بوعي وحكمة وكان قد وجه الانظار إلى القيم الفنية الجديدة في لوحات سيزان وفان كوخ حيث طور أسلوبه مستقida من فنون الشرق إلى أن انتهى إلى استخدام الألوان الأساسية الزاهية وقد تأثر ببنائية سيزان وقد تغير شكل المنظور واتجه نحو التسطيح في الأشكال مع الطابع الزخرفي للخلفيات.^(١) ومن الذين تأثروا به "ديران فلامنك" فقد جاء هذا الفنان بنقطة اضافها لما جاء به كل من كوخ وغوغان فاصبحت اللوحة أكثر تحرراً بمالها من صراحة في اللون وشدة في التسطيح وكان يقص اشكالاً زخرفية بسيطة من الورق الملون وتتنسقها على الجدران وكان هذا تمهدًا للكولاج الذي تفجر فيما بعد عند "براك" وكانها كانت المرحلة الانتقالية الثالثة باتجاه الحداثة. حيث بدأت التأثيرات تتخذ بالاتساع وذهب الكثيرون من أجل البحث عن جوهر هذه الطروحات الفنية الجديدة فأخصت أشكال مجاميع فنية وتجمعات من أجل تناقل وجهات النظر التي كان لها الصدى المؤثر في أثراء الحداثة فكان ممن تأثر بماتيس "دوفي-ماركيه - فان دونجن" فضلاً عن فلامنك وديران ومما لا شك فيه ان ماتيس الذي دفع قاطرة التجديد في الرسم مطلع القرن العشرين إلى الامام. لأن الأهمية الحقة للرسم الجديد لم تكن بعد واضحة المعالم في عام ١٨٩٠، وكان على جيل ماتيس ان يرسخها ويجليها. لذلك لم يظهر ماتيس للجمهور كقائد للرسامين الجدد الا في عام ١٩٠٥ حيث كان بحاجة اولاً إلى ان يصنع تركيبته الخاصة المستمدة من ابتكارات اسلافه. حيث حقق لنفسه الريادة عندما عرض صوره الوحشية في صالون ١٩٠٥ وصورته "بهجة الحياة" حيث استندت رياضته على "القوه والبساطه". حيث كان الى جانب ماتيس "اندريه ديران" عملاً معاً عام وخلفاً معاً ما شخص فوراً بأنه طريقة جديدة في الرسم حيث اقتربت "الوحشية"^{*} منذ ذلك بأسلوبهما.^(٢)

ان ظهور بيكاسو لم ينسح المجال امام الوحشية بأن تأخذ مدى كبيراً وهذا ما جعل منها حركة قصيرة العمر رغم التأثير الكبير الذي احدثته في التحول الفني في السياق الذي تشكلت عنده الحداثة. ومن هنا بدأت التأثيرات تأخذ منحي اكبر حيث تعد المرحلة الممتدة بين ١٩٠٠-١٩١٣ مرحلة غزيرة بأتاجها الريادي وكثرة المعارض والصالونات الاسترجاعية المتعاقبة لرواد الفن في القرن التاسع عشر ومن ثم انطلاق العروض الفنية إلى خارج فرنسا والتي اعطيتنا انطباعاً بما آل إليه الفن الحديث من توسيع وانتشار اجمالاً فأن هذه المرحلة تعد هي مرحلة جسدت الانتقال التاريخي في تاريخ الفن وفي التصوير خصوصاً. حيث اوضح ماتيس عملياً جوهر مخيّلة الفنان وواقعيته، وما فوق الواقع كما في قوله (اجل ان المادة يجب ان تكون جميلة وان ذلك يعني بالتقريب من ما هو جوهرى) وكان كل هذا ممهداً للتحول الكبير الذي حدث في بداية القرن العشرين وخاصة جاء تزامناً مع بروز بيكاسو وكانت البداية الحقيقة لظهور اساليب فنية كانت سمتها موغلة بالفردية وببدأت تشكل طبيعة الحداثة ضمن السياق الذي كان قاهراً لكل السياقات التاريخية.^(٣)

٣- رياضة الاساليب الفردية

بداية القرن العشرين كانت كفيلة بتشكيل الحداثة وفق صورتها التي غادرت باتجاه خلق فنون القرن العشرين، فبيكاسو ١٨٨١-١٩٧٣ هو من بين الرسامين الرواد الذين تعاملوا مع مصطلح "فوق الواقع" ولذلك فقد تعامل مع البيئة على اساس استيعاب الأشكال، فينتج من تلامسها في مخيّلة الفنان وما يتبع ذلك من اعطاء قوة تقوم بنقل الواقع إلى واقع اشد قوّة وهو فوق الواقع وكل ذلك ينتج اعادة رسم الأشكال التي تكون عادة ظاهرة وتحولها وفق الصياغات البصرية، (والعزم الوعائي على اعادة تأسيس المعرفة بالكتلة والحجم والوزن

^(١) حسن ، حسن محمد ، الاسس التاريخية لفن التشكيلي المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٧٤ ، ص ٢٠٧ .

انظر * <http://www.artlex.com/ArtLex/f/fauvism.html>

^(٢) حسن ، حسن محمد ، الاسس التاريخية لفن التشكيلي المعاصر ، مصدر سابق ، ص ٣٣٥ .

^(٣) نفس المصدر ، ص ٣٣٩ .

بالرسم وفق مرجعية مادية كالبناء الهندسي الرياضي لتحقيق السيادة). ^(٤) ان تكعيبية(بيكاسو) جاءت متزامنة مع ما جاء زميلاه "جورج براك ١٨٨٢-١٩٦٣" من رؤية وتحليل الاشياء واستبطاطها من مضمونها الشكلية واعادة هيكلتها وفق نسق جديد مترابط لتشكيل ذاتية الرؤية الفنية والتي هي عادة قريبة من الهندسية، اطلق عليها النقاد "التكعيبية" اذ اخذ البحث عن الجوهر مع (بيكاسو) منحاً جديداً انحرف خطوة جديدة عن سابقيهم باتجاه التجريد وان اللوحة اصبحت عبارة عن ما يجول في نسق الفنان الخاص من اجل الوصول الى التاليف الذي يكون مبنياً وفقاً لتلك الرؤية المتطرفة باتجاه ذاتية الفنان الكامنة في التفكير الثقافي لدى الفنان ، وكان للوحات (سيزان) الاثر الكبير في هذا التحول الذي احدثه (بيكاسو) التي استنبط من خلال النظر اليها تلك الخصوصية الهندسية الكبيرة فكان تحويل السطوح الى اشكال هندسية ترتبط بشبكة جديدة التشكيل لنكشف عن جوهر الشكل من خلال هذه الشبكة الهندسية والفصح عن المعنى الكامن خلف الشكل ان النزعه المكعبية الرامية الى الكشف عن الشكل الجوهرى الكامن وراء المظاهر الخارجى وتعرية هذا الشكل ثم اعادة تنظيمه ، اما (بيكاسو) فأن دراسته التحليلية لأعمال (سيزان) وتأثره بالفن الزنجي اتاح له انتاج لوحة "انسات افنيون" * التي توصف اليوم بأنها اول لوحة تكعيبية ١٩٠٧، فقد اصر التكعيبيون على انتقام الشكل بلغته الخاصة بالرغم من تحطيمهم للشكل الطبيعي او تحريفه ^(١).

التكعيبية كانت النقطة الحاسمة في الانفلات من سكة التراث الفني ورفع الفن وتغيير مساره من خلال وضعه على سكة جديدة تبتعد تسعين درجة عن سبقتها وتغيير مسار الفن فوق مساره الجديد "الحداثة" واستدعت التكعيبية نمطاً جديداً من التفكير والنظر الى الحياة فضلاً عن التقدم التقني واعطاء فيما بعد شكلاً للحياة يختلف عن السابق وكانت السبب في التشكيل الحديث لشكل الحياة سواء في المدن او الفنون التطبيقية او حتى على مستوى التحليل والتفكير وخلق ثقافة جديدة اعطت للعالم صورته الجديدة، ان لـ(بيكاسو) الاثر الكبير في هذه الثورة فالكثير من اعماله لم تكن تتال الاعجاب وبرر ذلك بأن فن الرسم لم يخلق لتزيين الغرف.

ان ندرة الفنان تكون بدرجة ندرة ابداعه فهو يعيش في زمانه ويرى ما لا يراه الاخرون من معاصريه وهو الاكثر فهما لما تحمله الحقيقة في الوقت الذي لا يرى الحقيقة سواه وهذا ينطبق على (بيكاسو) الذي كان يرسم كل لوحة من لوحاته وكأنه يحاول اكتشاف فن التصوير من جديد) وعليه يعد فن هذه المرحلة هو الاشارة التي سعت الى التخلی عن الاقتراب من الواقع حتى لو كانت تشويهاً قصدياً للواقع وهذا ما جعل الفن يقوم على تشويه الاشكال لخلق عالم جديد لم تراه عين ، يكشف حقيقة غائبة بصرياً لكنها التقت ذهنياً وجسدت من خلال لوحة في محاولة للكشف عن الحقيقة الكامنة خلف الاشكال غاية للوصول الى الجمال المثالي ولكن بصيغتهم الجديدة. وبالتالي فإن المعنى بالتأكيد هو معنى غير مطروق ومن ثم فإن الابداع الجديد في كل اشكاله الجديدة التي قطعت الوصل مع تاريخ الفن بصيغه عمدية . فيكاسو بما حمل من انتاجه الفني من تجديد في تحولات الشكل ومرجعية التاريخ فالنقطة المفصلية التي اضافها بيكاسو كان لها قابلية مؤثرة لخلق الانحراف بالسياق التاريخي للفن ومؤسس للشكل الجديد لصورة العصر والذي ميزته الحادثة فترى "جرتورد ستاين" ان الاشياء التي شاهدها بيكاسو كانت هي الاشياء التي لها حقيقتها في ذاتها، لا حقيقة الاشياء المرئية وانما حقيقة الاشياء الكامنة، فبيكاسو كان من بين الرسامين المعاصرين الذي رأى القرن العشرين وابصر حقيقته.

كانت محاولة (بيكاسو) لأقصاء المفاهيم القديمة في الفن وهذا الذي رأته "ستاين" ما هو الا ما حققه الومضة التي صدحت في ذهن بيكاسو فكان ان حدث تحول كل ما هو قائم واقامة شكلاً لم يكن معهوداً في يوم من الايام وعبر التاريخ الفني. فأن الشيء الذي احسه سيزان – وحاول ان يراه غوغان لم يستطع احد ان يراه بشكله الذي يجسد حقيقة الحادثة الا من خلال رؤية بيكاسو الابداعية. ان من بين التعديلات والتغييرات التي

^(٤) فراي ، ادوارد ، التكعيبية ، نفس المصدر السابق ، ص ١١٢.

* انظر http://www.allposters.com/-st/Fine-Art-Posters_c1013_.htm

^(١) نيوماير ، مصدر سابق ، ص ١٣٥-١٣٨.

اثرت في الصياغة التصويرية في هذا العصر كانت التكعيبية، فمن خلالها اتضح المفهوم بشيئية الرسم وهذا كفيلاً لفتح افق اخر في الفن الحديث واتساع رقعة العملية الفنية دخولاً الى التجريد والذهباب بعد من ذلك. وهذا ما لم يتحقق سيزان من حلول واعية لمشكلات التمثيل التصويري. ومن هنا كانت النظرة لهذه المشكلة من قبل بيکاسو حيث اثار ما توصل اليه سيزان من دون وعي لكنه اصر على ان يجعل هذه العملية واعية كما ترى "شتاين" تمكنه من رؤية الحقيقة الموضوعية التي تخصل العالم الجديد الذي كان بيکاسو سباقاً في رفع اللثام عنها واعلانها للعالم وكان كل ذلك بعد عام ١٩٠٦^(٣) فأنه كان قبل ذلك يعمل على اطراف الفن الحديث لكن "آنسات آفيون" وفن سيزان والنحت الزنجي والتمعن بفنون الشرق توصلوا الى تلك الروية التلقائية في اظهار الاشكال المجمسة على سطح ذي بعدين جعل (هدف بيکاسو الدقة التحليلية في معالجة الموضوع والتي تسيرها عملية الجمع بين وجهات نظر متعددة) ^(٤) بالرغم من ان (براك) لا يقل شأناً عن (بيکاسو) لكن غزارة التجريب الفني كان فاتحاً الطريق امام بيکاسو لجعله في صدارة الذين جازفوا في خلق انعطافه الفن الحديث رغم ذهب البعض الى ان (براك) هو اول من سار في طريق التكعيبية وهذا ما يفسر لنا ان الريادة الجمالية ليست من خلال السبق الزمني بقدر حجم وفرادة الاثر الفني الذي يشكل مفصلاً في حركة الفن يفرض انحرافاً في السياقات التي تحكم الفن واسكتاله، ومع ذلك فلا يستهان بتجربة براك لأنه ادرك المقاصد التي احتواها عمل (سيزان) ولذلك فإن التشظية هي الاداة الاكثر فاعلية للوصول الى الاشياء في حدود حقل الرسم من خلال تأسيس وسيلة الحركة وفضائلها. وهذا كله كان انعكاساً للذاتية والفردية فكانوا سباقين للبحث عن المضمون الجوهي للأشياء والذهباب من خلال الفعل الثقافي للبعد البصري العام الى ابعد نقطة في الداخل (وعليه نجد الذاتية الفردية نفسها، بحكم من انها تحمل في داخلها مضموناً جوهرياً، وجوهرية المضمون حبيسة هذه الفردية، فتبعد الذاتية الفردية مرتبطة بوجود معين). ^(٥) في تناهي المشرط بتواافق حي داخل الذات وهذا التناهي وهذه المشروعية وهذا التوافق هي من بنيات الشكل الريادي. وبعد ذلك اخذت تجارب الفنانين بالاتساع وهذا "فرناند ليجييه" الذي اولع بالاشكال الميكانيكية والآلات -وكذلك ديلوني واسلوبهما اللوني والآخرجي والتلفي حيث استطاعا معاً مثل بيکاسو وبراك ان يوسعوا لغة الرسم ايضاً^(٦) اذن فإن لغة الرسم لها القابلية على التوسع من خلال توالي الاضافات الابداعية وخلق انعطافات دائمة في مسيرة الفن سواء كانت انعطافات كبيرة او حتى اضافات بسيطة في الفن ولكنها مؤثرة من خلال تأثير الاخرين فلوحة برج ايفيل ، "الديران" اظهرت شاعرية كبيرة فضلاً عن الاسلوب الذي حققه كان متمايزاً جداً وايضاً ما حققه لوحته الشهيرة "الزمار". وعليه جعل من مجموعة من الرسامين الذين سلكوا الطريق التي شقها بيکاسو وبراك يأخذون على عاتقهم بالتجريب لأيجاد اكثر السبل في هذه الحادثة المكتشفة للوصول الى تلك اللحظة التي تجعل من الحادثة انجازاً تاريخياً بالفن الذي غير البنى التي شكلت صورة الفن عما كانت عليه (قطور الرسم محكوم بتدوين مختلف اشكال التهديم "تاريخياً" تهديم الادراك وتهديم علمية فهم العالم. لذلك فمن اهم صور اثبات فن الرسم هو قتل التشخيصي)^(٧)

وهذا التشخيص الذي فرض نفسه على الفن لحقب طويلة كان العقبة الحقيقية في طريق ولادة الفن الحديث، فحركة الريادات بدأت بالاندفاع لحظة التوصل الى مفترق الطرق الذي جعل من التشخيص والمنظور يذهبون في اتجاه بينما قادة الرواد الفن في الاتجاه الآخر وعليه (فان رواد الفن المعاصر هم اول من حاول

^(٣) انظر ،شتاين ، جيروند ، بيکاسو ، ترجمة ياسين طه حافظ ، دار المامون ، بغداد ، ١٩٧٤

^(٤) باونس ، مصدر سابق ، ص ١٧١.

^(٥) هيجل ، فكرة الجمال ، ترجمة جورج طرابيش ، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٧٨ ، ص ٩٧.

^(٦) باونس ، مصدر سابق ، ص ١٧٨.

^(٧) التريكي ، مصدر سابق ، ص ٩٧.

تجاوز موجبات الموضوع والمنظور وسواهما وقد مهدت الانطباعية الطريق الى مثل هذا التجاوز^(١٠). وقبل ذلك هناك تيار كان يسير موازياً لـ التكعيبية الا وهو التعبيرية في المانيا وكان من رواد هذه المدرسة هو "أميل نولدة" وسلسلة لوحاته المنفذة بين عامي (١٩٠٩ - ١٩١٢) تعادل الرؤية البدائية وهذه طريقة بدائية في رسم ايضاً، وهو احد مؤسسي (جامعة الجسر عام ١٩٠٧) والتي قادها "كيرشنر" والتي تشكل نقل الفن الالماني نحو العالمية وكل هذا كان متاثراً بأسلوب (كوكان) و(فان كوخ) ومن ثم (ماتيس) و(ديران) فاعتمدوا اسلوباً مبنياً على اساس من الذاتية والعنبية التي ميزتهم عن الوحوشيون فاللوحة التي رسمها كيرشنر مع نموذجه فيها احساس عاطفي لم تظهر مثلها عند (ماتيس) والظاهرة الاخرى هي "الفارس الازرق" بقيادة "فاسيلي كاندنسكي ١٨٦٦ - ١٩٤٤" و(فرانز مارك)، لم تبن رغبة هذه الجماعة على وحدة الاسلوب لكنهم كانوا مقتنيين بضرورة الذهاب بالفن باتجاه روحاني فكانت لوحة مارك "صimir الحيوانات" متفردة في استخدام المكتشفات الجديدة للمستقبلية والتكميلية، ومن الذين رفد ايضاً هذا الاتجاه في المانيا وكان مؤثراً جداً ما حدا بالكثيرين من ان يلتقوا حوله ضمن ما يعرف بجماعة التعبيرية هو "ادغار مونش" الذي شكل مع "نولده" رياضة التعبيرية الالمانية في وسط اوربا وكان لهم الفضل في ايقاف الحكر الفرنسي وجعل الفن الحديث اكثر انتشاراً وعالمية وكان الاسلوب التعبيري لهؤلاء التعبيريين هو طغيان الانفعال الداخلي (فالاهتمام بالرؤى الفنية اكثر من خلال التشبيه واختراق الظاهر من اجل كشف ما يشعر به التعبيري انه جوهر الاشياء^(٤)) الى درجة انه يطفو على اللوحة حتى يشكل تأثيراً في المتنقي وعليه فأن (مونش) من الرسامين الذين تركوا اثراً بالغاً في الفن الاسكندنافي من خلال اسلوبه فضلاً عن الدخول الى روح الاشياء كما يرى البعض في اسلوب فرانز مارك فضلاً عن بول كلي احد اهم الفرسان الارق اذ كان فيه كثير الشبه بالفن الياباني او الفنون البدائية او رسوم الاطفال والمجانين ويعود من الاسماء اللامعة في حركة الفن الحديث من خلال قدراته المتمايزة ورؤيته الفريدة. وهذا ما جعل من اسلوب "بول كلي" ان يترك اثراً مهماً في مسيرة الفن الحديث وكان الانفتاح على الكثير من العالم التي كانت تعد ضرباً من الخيال في الجنوح نحوها كعالم الطفولة او الجنون وهذا ما مزج في رؤياه الطبيعية الفطرية المدعومة بلغة لونيه وتقنية عالية الحداثة، صحيح ان نولده هو مؤسس التعبيرية لكن "كلي"^(*) هو ابوها وراعيها حقاً لما وضع من اسس تربعت في نقطة زمامته التاريخ على التفصيل في اثر ما تركه (بيكاسو) وبراك وماتيس وكان لتماثلاته التي عبرت جدار التماثل ذاتها نحو عالم الاختزال وتجريد الاشكال (فبول كلي مع ان الاشكال التي جسدها في لوحاته ما تزال تبقى على عناصر تمثيلية، الا ان منحاها العام يبقى تجريديا)^(٥) وهذا ما اعطى لاسلوب "كلي" تلك الروحية المميزة من خلال طبيعتها التماثلية الممزوجة بالفطرة التي تثير عاطفة حتمية باتجاه الشعور البسيط والطفولي، وهذا الفنان نراه يتكرر ذكره في مجموعة من المدارس الفنية وذلك يعود لتحولاته الاسلوبية التي تمتاز بالندرة والتفرد والتحول في افكاره وتعدد رؤياه كونه دئوباً ومحرباً بلا هواة كما هو بيکاسو. ولكنه اتخذ اثراً اكبر من اسلوب وامتنع اكتئن مدرسة وقفز بفنه فوق عدة حركات فنية مما اعطاه بصمة واضحة ومؤثرة وريادة في فنون القرن العشرين.^(٦)

اما لوحات (بوتشوني) تعد اولى اللوحات المستقبلية، فكانت المدارس والرؤى الفنية تتواجد بسرعة وبشكل متزامن وان هذه الحقبة هي التي شكلت الحركات التي بدأت تعطي الفن الحديث صفاته وشكله العالمي وعليه فأن الكثير من رواد الفن كان لهم الاثر في الكثير من النقاط المفصلية التي حدثت في مخطط تاريخ الفن

^(١٠) سوريو، مصدر سابق، ص ٢٨٥-٢٨٦.

^(٤) اوهر ، هورست ، روانع التعبيرية الالمانية ، ترجمة فخرى خليل ، ار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١٩٨٦ ، ص ٩.

^(*) http://www.postershop.com/Klee-Paul-p.html

^(٥) اردلان، مصدر سابق ، ص ١١٥.

^(٦) باونس ، مصدر سابق ، ص ١٨٠.

وبالتفاوت مع حجم الدرجة الابداعية وخلق التفصلات والانحرافات فضلاً عن التحولات التي طرأت على مسيرة الفن بصورة عامة والحداثة بصورة خاصة من خلال الظهور الواضح لاساليب الفردية التي بدأت تشكل صورة العصر، وهذه الاساليب بذاعت كل منها نمطاً خاصاً بها له القراءة على دفع حركة الابداع بأتجاه معين لخلق حركة او مدرسة، وتعدد الاساليب الفردية هو الذي اعطى هذا الكم الهائل من الانتاج الفني المتنوع في عصر الحداثة، فاسلوب المستقبليين قام (بأنهم دعوا للتحرر من الاشكال الساكنة قائلين ان كل شيء يجري في حالة حركة، وحاولوا الثورة على المبادئ الكلاسيكية وخالفوا التكعيبين بأن قاموا بقطع اوصال الاشكال والتركيز على جزء صغير منها واظهار الحيوانية والديناميكية فيه وهو فتح الباب امام فكرة الصور السينمائية المتحركة ومن رواد هذا الاسلوب ايضاً "بالا" (١١) حيث يفتح تحرر الخطوط في الرسم المعاصر والفضاء التصويري في المسارات الخلافية لحركة الرسام ويعادل هذا التحرر عملية الابصار الملقي على العالم حتى يكون منصفاً عن الغاية العملية لالأشياء ويتحدى وضع الشكل وتنظيمه (١٢).

ان كل الحركات التي بدأت في مطلع القرن العشرين كانت قائمة على مبدأ التجريد فكانت تعامل مع الشكل في كل مرة على انه خاضع لسلطة التجريد وان التكعيبية والوحشية كانت اكثر الممهدات لولادة الفن التجريدي (ففي عام ١٩١٠ رسم "فايسلي كاندنسكي" اولى لوحاته التجريدية لأن الفن التجريدي يكون اما "التعبيرية التجريدية" او "التجريدية الهندسية" وكان رائداً للنزعه الاولى هو (كاندنسكي) ورائد النزعه الثانية هو (بيت موندريان) (١٣) وان ظهور الفن التجريدي ما هو الا محاولة ضد الطبيعة التي اخذت منحاً كبيراً في اواخر القرن التاسع عشر، فمن الممكن القول بأن هذين الفنانين هما من ابدع هذا النوع من الرسم رغم عملهما كل على انفراد ولم يكن لرسمهما خواص مشتركة من الناحية الاسلوبية، وان رواد الفن التجريدي احدثوا تمفصلاً مهماً في الفن التي اتخذت اشكالاً تبتعد عما هو قديم فذهبوا لاستلهام الجوهر من خلال الشكل الهندسي، او الانسياق الى القالب الهندسي دون الاخذ عن الواقع. وهذا امتداد لما اتى به كل من سيزان وغوغان (لان فن الرسم قد ساوی دوماً وعبر تاريخه الطويل ما بين التشابه وما بين اثبات رابط تمثيلي يوحد بين النموذج والموضوع المرسوم فقد ظل هذا الفن ذا بنية تمثيلية. ان هذه البنية التمثيلية لم تحطم الا مع فن الرسم التجريدي). (١٤) ان ما اتى به (سيزان) من قوة في تغيير مسارات الفن كان فاتحة للتغيير وحدث تمفصلاً وخلق انحرافاً واضحاً كان على يد كاندنسكي متخدناً من خلال براعته الاكتشافية طريقاً للفن جديداً اعطى احدى ملامح القرن العشرين وشكل الصورة قبل النهاية للحداثة التي اخذت تتشطر بسرعة كبيرة للتوالد الحركات والصراعات والفنون البصرية الحديثة لتتطغى على كل ما هو سائد ولتحل محله وتغير المفاهيم نحو المعاصرة في التصوير بانصرافه عنمحاكاة الطبيعة وابتعاده عن المسلمات المادية ومحاكاة الطبيعة جعله ايجالاً في العالم الداخلية والتعبير عنها حتى يرى البعض ان تحطم الفواصل بين الموسيقى والرسم كانت على يد (كاندنسكي) واعتقد ان هذا يشكل نوعاً من ريادة كاندنسكي فهذا التحول بالعملية البصرية والذهاب بها الى ابعد نقطة في التعبير وفق تلك اللغة البصرية المفتوحة على كل الاحتمالات التأويلية من خلال تجريدية الشكل (فعملية التجريد هامة جداً في تكوين التصور الكلي وذلك لأن التجربة الحسية لا تحتوي إلا على الجزئية لذلك كان من الضروري الارتفاع من عالم الاعيان الى عالم الذهان) (١٥) والبدء بطرح الحس لدينا بصفات تعبرية قد تصل الى ماتصل اليه الاشكال التي تعبّر عنها بواسطة الموسيقى فالدرجة اللونية بدأت

(١١) سوريو، مصدر سابق، ص ٢٩٣.

(١٢) التريكي، المصدر السابق، ص ١١٩.

(١٣) نيوماير، المصدر السابق، ص ١٤٩.

(١٤) اردلان، المصدر السابق، ص ١١٤.

(١٥) هويدي، يحيى، دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، دار الثقافة، القاهرة، ١٩٨١، ص ١٨٣.

تعكس روحية تلك الدرجة الموسيقية وانطلاقه في عالم المعنى الكامن خلف المرئي في محاولة لفهمه (وان ما يمكن ان نفهمه هو ما يمكن ان ندركه والادراك يحتاج الى صياغة وتمثيل وعنده يستخدم التجريد)^(١٦). لذلك فان (تاريخ الرسم يتجه من المشخص الى التجريد، ذلك هو تطوره وعليه تبقى اللوحة رغم انها مشبعة بالعالم، حاضراً مطلقاً ينبع منها هو مرئي للاحسasات، وعليه فأن دحض المشخص سيحدد مغامرة الرسم في صلب اشياء العالم وهذا ما كان يعمل عليه) (كاندنسكي) في مراحله الأولى في صراعه من اجل الوصول بتجربته الى المنحى الذي يظهر ما هو كامن في دواخله (وباعترافه ان الخلق الفني وتقويم العمل الفني ليسا عملية واعية اجمالا. دفاع الرسم عند الفنان يأتي من "حاجة داخلية" كما اسمها. فالفنان يقدم بعمله لمحات من الحقيقة الاكثر عمقاً من العالم المادي الذي نعرفه) فهو اي (كاندنسكي) يقوم كمن يلعب لعبة تفكير العالم من خلال تقويض رموزه المرئية المتفق عليها ادراكياً واعادة طرحها من جديد. فهذا ما استندت عليه طبيعة الاسلوب الذي اوجده (كاندنسكي)، فقد كانت اللحظة الحاسمة في صياغة تجربته الجمالية بأن يفتح المجال الكبير والرحب للتأويل والدخول الى عالم المعنى الامتناهي في تأوياته، فأخذنا الى حيث الاشكال تذهب بعيداً بدلائلها بعيداً عن كل اتفاق مسبق، وادخال المتناثقي في لعبة فك الشفرة التي تنتج داخل عوالم اللوحة التجريدية. فغاية الرسام اصبحت مع المذهب التجريدي اكثراً هلامية وتکاد تكون مجھولة وتكون محاولة الوصول الى المعنى من خلال المساحات التأويلية التي تكشف عن صورة العالم الجديد ورموزه، فالفنان هنا يقدم عالماً غير محدد العالم فهو يطرح تعبيرات جديدة بصورة صياغة للغة العالم المعاصر ولكن من دون حدود تذكر او قوانين متفق عليها، وعليه فأن فن الرسم ذهب ابعد من ان يكون بصرياً في تحول باتجاه فن الزمن قد يكون (كاندنسكي) او مبدع التجريدية* عن قصد ووعي لكن الطريق الذي اكتشفه (كاندنسكي) كان كفياً لمرور الكثير من المبدعين والمكتشفين في خلق تمفصلات وانحرافات في حركة التجريد نفسه، وبالتالي في سياق الفن عامه.^(١٧) ومن هذه المكتشفات كانت على يد "مالفيتش ١٨٧٨ - ١٩٣٥" ذو النزعة التجريدية الهندسية الذي اسمها "السوبرماتية" ويعني بها - اولوية الاحساس الصرف. وهذا المذهب الذي اخذ يحدد بدقة اكبر ما سيؤول اليه فن القرن العشرين وشكل حداثته ممهداً لعمليات الانصهار والدخول في الحياة اليومية من خلال الفنون التطبيقية حيث تشكل مفهوماً مواكباً وطبيعة المجتمعات الحديثة والتي سيطرت على شكلها الطابع الصناعي وكان لها المذهب الاثير الكبير في احداث التغيرات وظهور مذاهب مستوحة من روح هذه النزعة الجديدة والتي استنست نفسها قريباً من اللون بعيداً عن التشخيص. وكذلك ما اتى به "مالفيتش - واوزنفان - وديلوني" حيث حصل تحول ملموس من خلال انبثاق مدارس تطبيقية وفنية، مستندة الى المفاهيم التي قادتها التجريدية الى الوجود "البيوريزم - الاورفيه- الباوهاوس" وعليه فأن ما ابدعه مالفيتش لا يقل اهمية عما فجره كاندنسكي "فالفوقيه" هي الهدف الاكثر وضوحاً في نسق التحوّلات عند "مالفيتش" فلوحته "المربع الاسود على ارضية بيضاء ١٩١٥" اوضحت المدى الذي سارت به تجربته التي كانت اكثراً رفضاً للعالم المادي في تجربة كاندنسكي وبالتالي التحول في رؤية الاشكال كاد الكثير من التحوّلات الفنية في شكل الرؤية الحديثة حتى دخلت في صميم شكل العمارة وتخطيط المدن. فالهولندي "بيت موندريان" كان معاصر ا لمالفيتش وهو ايضاً من رواد التجريدية الهندسية التي كان لها الاثير الكبير في صورة العالم الحديث وعليه فأن اسلوبه كان نابعاً من توجهه نحو التشكيلية الجديدة التي اخذت منحاً اكثراً مما جاءت به كل من التعبيرية او الرومانسية لأن الشخصي لم يعد هو الهدف بل الذهاب بعد منه والعمل على تحطيم الأنماط وهذا ما عمل عليه

^(١٦) لانجر، سوزان، مصدر سابق ، ص ٤٢.

انظر * <http://www.artlex.com/ArtLex/a/abstraction.html>

^(١٧) التريكي، مصدر سابق ، ص ٩٧-١٠٠.

موندريان.^(٢) فقد كان يسعى إلى الحقيقة من خلال اسلوبه التجريدي. والنظر إلى الطبيعة لا على أنها واقع إلى العالم بشكل اخترالي يصل درجة من الرؤية التي تتشكل على أنها اشكال من الطبيعة لكنها واقعة تحت تأثير التحليل الرياضي لصورة العالم وهذا كلّه يجسد من خلال العلاقات البنائية رياضياً. وهذا يمثل الأساس الحقيقي للمادة التي يتشكل منها العالم الطبيعي المدرك وحتى النظرة الجمالية ضمن هذا الاسلوب الفريد تتطرق من النظرة الرياضية بين العلاقات التي تتحكم بطبيعة تكوين الاشكال من الواقع العياني إلى ما وراء الواقع ، وبالتالي يتحقق هذا الشيء من خلال اسلوبه الفني غير المألوف او المتداول فنيا، فالغاية رياضية والوسيلة ايضا رياضية وهذا التشابه جعل من تجربة (موندريان) تأخذ طابعاً جمالياً نادراً ومتمايزاً لدرجة احداث انعطافة واضحة في سياق الفن الحديث تكاد تكون مؤثرة حتى يومنا هذا.^(٣)

وتؤشر الباحثة ان الانعطافة او المفصل الذي احدثته التجريدية هو بحق الاكثر انحرافا في تاريخ الرسم منذ عصر النهضة لأن قوة التجريد التي امتلكت تلك القوة الضاغطة في احداث التغييرات والتحولات وابداع الاساليب الفردية، والذهاب الى اعمق نقطة في عالم الذات للوصول الى الاستقلالية في الفن وبدء حركة الاكتشافات على انها ضرورة العصر) لأنه اصبح كل ما هو متداول ليس بريادي وعليه فأن القرن العشرين هو بحق عصر انفجار الريادات والاساليب الفردية.

بالرغم مما عصفت به الحرب العالمية الاولى كان له وقع الصدمة في حياة البشر وخاصة الفنانين لذلك ولدت ما يعرف بالحركة الدادائية والتي انت في اعقاب المستقبلية وهي رد فعل عما جرى في العالم من اثار الحرب العالمية الاولى حيث اصطلت الحرب الفنانين والادباء بلهبها فتولاهم العبث واللامبالاة ورسموا الاشكال التي لا تعني شيئاً. في حركة فنية متبردة على كل شيء في الحياة، ولدت هذه الحركة في زيونرخ في مقهى عام ١٩١٦ على يد بعض الفنانين الشبان كرد فعل عما جالت به الحرب لكنها لم تدم طويلاً وذلك لعبئيتها وان رواد هذه الحركة - ماكس ارنست - هائز آرب، وكانت لوحة "عارية تهبط السلم لـ"دوشامب" والتي تحسب على المستقبلية ايضاً فضلاً عن لوحته الشهيرة "الموناليزا بشاربين" وهذه الحركة رغم عمرها القصير الا انها تركت اثراً كبيراً من خلال استخدام متعدد للفن في اغراض متنوعة فهذا "جورج كروس" الذي استخدم النقد الاجتماعي من خلال الفن وكذلك "اوتوديكس" الذي جسد موقفه اتجاه الحروب وفضاعتها . وهذا "هائز آرب" الذي كان مصرًا على اقتحام الصدفة بقوائمه غير المدركة وجعلها جزءاً من الفعل الابداعي، ومن الذين له الاثر الكبير واسلوب مؤثر في سياق حركة الفن الدادائي "ماكس ارنست" الذي كان اثراً مخاطبة للاوعي الاكثر شيوعاً، والاقل وقوعاً في شرك الهلوسات الخاصة ، ومن الحركات التي كان لها الاثر الكبير والبالغ في حركة الفن الحديث هي "السورينالية" فنجد في مقدمة "اندريه بريتون" (لمعرض ماكس ارنست ١٩٢٠) انها القدرة الراهنة للامساك بواقعين متباينين على نحو متساو ومن غير الى مادون مجال تجربتنا لكي نستمد من تجاورها شرارة- حيث يطرح (بريتون) مفهومه ذي الانعطافة الفرويدية، الذي استثمره بروح من الخيال واللاعقلانية. ولفظة "سورينالية" اي فوق الواقع)^(٤).

ان التعبير عما وصل اليه (بيكاسو) في مفهوم ما فوق الواقع كانت بداية التوغل في هذا الطريق لاكتشاف اكبر لفهم نفس الفاهمين كلها اكتشافات انطلقت في كل مرة مع عالم فوق الواقع ، فالباحث في التجريدية والمستقبلية والدادائية وصولاً الى السورينالية التي بدأت تجسد هذا الانحراف في اوضح صورة من اشتقاءات للتمفصل الريادي يستند الى مدى الغور في عالم فوق الواقع واعطاء صورة القرن العشرين او الفن الحديث كانت الحاجة الى البحث عن الظواهر اللاشعورية للنفس المتأثرة بآراء العالم النمساوي "سيجموند

2) (<http://www.productionmyarts.com/arts-en-profounde/20e->

^(٣) باونس، مصدر سابق ، ص ٢٠٣ .

^(٤) فرانكلين، مصدر سابق ، ص ١٣١

فرويد". نجد السوريالية لها جذور نجدها في عالم فنانين قدامى مثل المصور "بوش ١٤٦٢-١٥١٦" و"بروجل ١٥٣٠-١٥٦٩" وبعد بحق رائدتها وبشر بعودتها الإيطالي "دي جيريوكو ١٨٨٨-١٩٧٨". وأول من التحق بها "بول كلي" و"شاجال" إذ بدأ الكشف عن تحرر الغرائز والمكتوبات بالخروج عن واقع الحياة ان اعمال "دي كريوكو" تعد اولى امثلة الفن السوريالي وكذلك اسلوب "شاجال" الذي ارتكز على الشاعرية ولكن بطريقة تكون غير منتظمة. فالسورالييون كانوا كل له اسلوبه الفردي الذاتي في غور عالم العقل الباطن والانزياح نحو العزلة (بالافادة من طريقة بريتون في التعبير الفني القائمة على رمزية التصوير المحررة من الحلم).^(١) والسورالية تقوم بمحاولة الفصل بين عوالم مختلفة والكشف عن واقع اخر من خلال العلمية التجريبية والكشف عما يحول في العقل الباطن وفرض المنعكسات النفسية الداخلية في احتواء اساليبها الانسانية والتي تحول باتجاه اسلوب فردي وهذا ما كان عند الكثير من رسامي السوريالية فهي التي تحقق فيها بأن روادها ليس هم من اكتشفوها حقا بل هم من اضافوا اليها شيئاً ولو بعد حين فهذا "بول كلي ١٨٧٩-١٩٤٠"^(٢) الذي عده الكثيرين بجoker القافلة السورية كان فنه مبتكرًا ويطرح المشكلة ذاتها مثلاً فعل (كاندي斯基) في محاولته لاخضاع الفن لقوانين الطبيعة منطلاقاً دون ادراك مسبق من اقصى حالة بدائية ممكنة، ان اصراره على ان يكون الفن وسيلة الوصول الى الحقيقة العليا الاساس اهله بثبات لموقع وسط بين معكري السورية والتجريدية، وان تقنية الشبه تلقائية وأشاراته ورموزه المبتكرة قريبة مع الممارسات السورية اما "خوان ميرو ١٨٩٣-١٩٨٣" الذي شارك في المعرض السوريالي ١٩٢٥ اكثر سورياً منهم جميماً، كما وصفه (بريتون) حيث انزوى الى عالم الطفل فكان اسلوبه استعادة للذاكرة ونصف حلم اما "سلفادور دالي ١٩٠٤-١٩٨٩" الذي طور السورية بحسابية اكثر من كونها عاطفية خلاقة بافتراض حالة هستيرية وصياغة اوهام المختلين عقلياً ولكن بوعي.^(٣) ان ما جاءت به السورية كان كفيلاً بأن تأخذ مكانة متمايزة في القرن العشرين كونها اجتازت كل الحالات السابقة التي كانت تحاول الوغول الى عالم اللاوعي ومحاولة الجنوح بالخيال.^(٤) وهذا الانفصال كان سبباً وراء خلق التنوع في الرؤى والوغول في الذاتية منطلاقاً من الكثير من المفاهيم التي جاءت بها الحركات الفنية في بداية القرن العشرين فهي احدى نتاجات الحرية في الفن التي جاهدت التجريبية والتجريدية لولادتها، وهي من اكبر المدارس التي رفضت الرتابة لأن (العدو الحقيقي للجمالي هو الشيء الريفي المبتذر) فهي بحث دائم عن خيالاً العقل ومحاولة الغور في ظلمات اللاوعي وهذا ما فسح المجال امام ولادة اساليب ابتكارية كذلك التي اتى بها (كلي ،ميرو ،دالي) وهذا الاخير رغم انه لا يعد مكتشف السورية فانه يعد من اهم روادها وذلك داخل مفصل السورية لما احدثه من تأثير حيث ابتدع "دالي" في نطاق الفن السوريالي نظريته الجديدة المسماة "البارانويا النقية" وهي نوع من الهلوسة تبعث المصاب بنعمته على ان ينبع الى الاحداث والظواهر ما ليس له وجود في الواقع الا في خياله وعالمه الباطن^(٥). وهذا النوع من الهوس في تفسير الظواهر هو الذي اتخذه (دالي) اساساً لاسلوب محكم في التعبير الفني وهذا ما اعطاه تميزاً اسلوبياً غاية في الذاتية في رؤية العالم وحقيقة الواقع المنطلق من عوالم لم يطرقها الا هؤلاء القلة من المبدعين الذين يحملون صفات المكتشف الاول، وبالتالي فإن تلك الاساليب الفردية تكون وليدة الريادة والحركة الريادية يجب ان تظهر من خلال ولادة اساليب لها طابع التفرد في الفن فـ(ماكس ارنست) من السورياليين المتمايزين والذي اتي بأسلوبه المتمايز (الفوراتاج Forrataج)^(٦) والدخول في منطقة (الكولاج) ايضاً وهو متتنوع

^(١) المبارك ، عدنان ، الاتجاهات الرئيسية في الفن الحديث على ضوء نظرية هربرت ريد ، وزارة الاعلام ، بغداد ، ١٩٧٣ ، ص ٧٦.

^(٢) انظر: باونس، مصدر سابق ، ص ٢٣٩-٢٤٥.

^(٣) ريد، هربت : حاضر الفن، ص ٩٦.

^(٤) ديوبي، جون، الفن خبرة، ترجمة: زكريا ابراهيم، دار النهضة العربية، القاهرة ، ١٩٦٣ ، ص ٧٣.

^{*} Forrataج: اسلوب فني ابتدعه ماكس ارنست، تأثيرات ملمسيه بوضع قطعة من الورق فوق سطح ملمس مناسب مثل الخشب المعرق وبكتباسخدام قلم الرصاص او

الاساليب، ان الفكرة التي ساهمت في اسناد دور ريادي لهؤلاء المبدعين هو ذلك العنصر الذي طبع مسحته على جبين السوريالية الا هو "التغريب" وهو الذي يمكن من مشاهدة عوالم وفق رؤية جديدة من خلال المزج بين العالم ونقل الكائنات من عالمها الخاص الى عالم اخر اكثر غربة عنها لخلق تلك الرؤية والقضاء على كل ما هو مبني وفق تصور طبيعي^(٥) واضيف الفنان "هنري روسو" الى قائمة المبشرين بالسورينالية اسوة بـ(شاجال ، دي كيريكو) ويعود الفضل الى كل الذين سألوا استئلة محيرة وسانحة وبليدة وهناك (عالم اخر تعكسه اعمال "ميرو" الذي وجدت فيه السوريالية نقطة انطلاق اشتقاقة وهو من وضع فهرس لا ينضب من الارشادات انطلاقا من الواقع) وهو يعد من الذين غزوا السوريالية بأسلوبية خاصة كانت فيما بعد من النقاط التي عجلت بولادة السوريالية عام ١٩٢٤ واصبح احد اهم الظواهر السوريالية كما حصل مع (سفادر دالي) وكانت هذه عوامل لمفتاح السر الى مختلف الابداعات التي اولدت الحركات الحديثة.^(٦)

ان الريادة او التحوّلات التي طرأت على مسارات الفن وتمفصلاته(لم تعد تشكل تغييرات جوهريّة اذ اخذ الفن بتحديد صورة الفن المعاصر وبانت العملية التجريبية اهم سمات الفن المعاصر) في هذه المرحلة وان نقاط الابداع الريادية اخذت تتحصر وتتقرّع بشكل عنكبوتى من قلب تلك الحركة التي تمركزت في قلب دائرة الحداثة مكونة التأثير والتأثير . ان ابدع تلك الانحرافات في سياق الفن الجديد كانت نتيجة توجّه الفن واغراقه يوما بعد يوم في ذاتية متفردة .^(٧) وان لعنصر الحرية وتوفير الاجواء الحاضنة للفن الحديث الاثر الكبير في تفّرّعاته وغزاره انتاجه وسرعة تحولاته حتى تكاد تكون مجهرية بدرجة عالية فالتحول في الفن الحديث اخذ يدخل ضمن ان هذا التنوع كان نتيجة الاطر التجريبية والاختبارات الفنية لايجاد سبل جديدة في الخلق الفني وهذا ما اعتمدت عليه الرؤية الفنية في بداية القرن العشرين محققتا بعدا رياضيا ضمن العملية الفنية.^(٨) من ناحية الابداع والاكتشاف الفني وبلوره رؤية بحثت عن اسم لها ووضعت نفسها ضمن مسمى الحداثة. ان الاسلوب الفني اصبح مع ما اصبح عليه فن الرسم يجسد طبيعة اسلوب التجربة ذاتها سواء كانت تحمل مفاهيم متاثرة بنتاجات سابقة وانحرفت عنها او انها شكلت نفسها بطريقة غایة في التفرد والذاتية فالربع الاول من القرن العشرين هو المرحلة التي حدثت فيه اهم الانجازات وان ما تبقى من القرن العشرين كان بحاجة الى استيعاب الابتكارات الحاصلة في الرابع الاول منه كما يرى بعض منظري الفن، وتويد الباحثة هذه الفكرة لأن رؤية الفنانين الجديدة هي من مكنتهما من استمرار وجودهم الفني ومن ثم ديمومة الفن لأنه عادة يكون في طبيعة الاشياء وبعد ذلك التوجه بمسيرة الفن نحو الحداثة. فنتاجات هذا القرن اقدحت روح العصر الذاتية التفرد مشكلة صورة العالم، لأن دائما هناك انحرافات في حركة الفن لكنها جميعا لم تخرج عن سياق الفن الحديث من خلال (الفنان الذي يبحث عن الوسائل الشكلية ليعبر عن الاشياء المهمة لديه ولا يستطيع ان يلجا الى الاشكال والرموز والتركيبات التعبيرية نفسها التي استنفذت معناها وقدت سحرها بسبب شيوخها المفرط واستعمالاتها المتكررة، عليه ان يجد تركيبات جديدة للمفردات التشكيلية تملك تأثيراً جديداً ومباسراً او مرادفاً في الاممية لما ي يريد قوله)^(٩).

اصبح من الطباشير ينتقل الملمس إلى سطح الورق وهكذا يتمكن الفنان من إنتاج تأثيرات ملمسيه فنية غير تقليدية Smith , stan , the artist's manual , macdonald , London 1980 , p 26

^(٥) نيوماير، مصدر سابق ، ص ١٨٩.

^(٦) امهز ، مصدر سابق ، ص ١٨٥.

^(٧) نفس المصدر السابق ، ص ١٨٧.

^(٨) بيتر، فوكثر ، الحداثة ، ترجمة سلمان العقidi ، مجلة الثقافة الاجنبية ، العدد الرابع ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٨٨ ، ص ٥٣.

^(٩) نويلر، ناثان، حوار الرؤية، ترجمة: فخرى خليل، دار المأمون ، بغداد، ١٩٨٧ ، ط١، ص ٢٣٢.

وترى الباحثة ان ما يترتب عليه بان يكون الرائد هو التأثر الذي يناضل من اجل استقلال ذاته التي خضعت وقتا طويلا لمجريات التاريخ ومفاهيمه وان الا وان لكي يحقق ذاته من خلال التمرد على الشكل وفك قيود التاريخ والابتعاد عن كل ما هو مألف.

فاللامحدودية وتلك النظرة الغير محددة للمستقبل ستمكن الخلق الابداعي من ان يخترق كل البديهيات والبحث عن مبتغاه الذي شكل من خلاله صورته المستقلة وتعطي شكل ذاتيه من خلال تلك الانبعاثات التي تشكلت نتيجة الابتعاد والانقطاع عن الواقع او المألف في محاولة للكشف عن المعنى (فالعمل الفني ما هو الا تعبير عن معنى، او افعال او اثاره حسية من الفنان باتجاه العالم الخارجي. وان قيمة العمل الفني المعاصر لا تقاس بموضوعه. وانما بما يستثيره من انفعالات جمالية).^(٥) فالفن الحديث يذهب الى الام موضوعية في اكثر الاحيان ليجعل من نفسه مجهاً دقيقاً للكشف عن الاطر الجمالية النابعة من الحسن بحيث ينتقل الفن بأسره لأن يصبح حواسياً من خلال ما هو بصري، فالثورة التي احدثتها في الشكل ما هي الا محاولة للقضاء على كل ما هو مشخص، فدرجة الابتعاد عن التشخيصي هي التي تحدد الشكل المعاصر الذي تخلفه الرؤية المستقلة ذاتياً لتحقيق ماهية الفن الحديث وتحدد المدى الذي تتمتع به تلك الذات ودرجة استقلالها هو ما يحدد درجة الاثر الذي تتحقق في حركة الفن وحجم المفصل الريادي ومدى تأصله.^(٦) وما تقدم ترى الباحثة عن الاساليب الفنية التقنية التي امتهنها الفنان الحديث هي من اخذت على عاتقه تلك البنى والايقونات التاريخية، فذهبت التجربة الريادية بعد مما كانت قد ذهبت اليه اول الامر في جعل الموضوع التقني يؤسس لما هو رؤية فنية.

مؤشرات الإطار النظري

أسفر الإطار النظري عن جملة مؤشرات فنية التي يمكن الخروج بها والتي من شأنها أن تفيد إجراءات تحليل نماذج عينة البحث وتساهم في صياغة نتائجه وعليه حدتها الباحثة وهي كالتالي :-

- ١) الريادة تحدث انعطافا او خلق سياق جديد ضمن حركة الفن في الحقل الجمالي وهو ما ترصده في حركة الفن عموديا او افقيا تاريخيا وجغرافيا. ولكي تصبح رياضة جمالية يجب ان تكون ابداعية تحدث تمفصلاً في السياق العام للفن وميزتها الاكثر اهمية الذاتية . وهذا ما يميزها عن الريادة التاريخية.
- ٢) الريادة لا بد من ان تفرض تأثيرا في التجارب اللاحقة كي تصبح رياضة وحجمها من حجم التأثير الذي تتركه فيما بعد .
- ٣) تتتنوع الريادة بين ريادة "خلافة" متفردة او ريادة هجينة وتكون درجات الريادة بحجم الانتقالات ما بين النقاية والهجينة فال الأولى تخلق مفصلاً تحولياً عبر التاريخ يغير حركة المعرفة والثانية تخلق تمفصلاً جانبية داخل المفصل الذي تأتي به الريادة الخلاقة
- ٤) يعتبر اكتشاف وتطبيق علم المنظور احد ابرز اشكال ظهور مفهوم الريادة في الرسم منطلاقاً من الذاتية الفردية .
- ٥) طبيعة المرجع يحدد شكل الريادة وانماطها والمدى الريادي يحدد اينما يصل تأثير الريادة والزمن الريادي هو الذي تتطلب الريادة لخلق تأثيرها .
- ٦) تحدد الريادة هوية الفن فردية او محلية او عالمية من خلال تنوعاتها التي تعطي شكل الريادة كالريادة التأسيسية او التنبئية او الاستكشافية او التقنية.
- ٧) ان شكل الريادة الحديثة اقترب وريادة الاساليب الفردية حيث مارست قطبيعة مع التأثيرات الحقيقة التاريخية والتعامل مع المنجز من زاوية حداثة القرن العشرين وعليه فأن الاسلوب من عوامل قيام الريادة.(بيكاسو ، كاندينسكي ،موندريان ،مافيتشن،دوشامب....)

^(٥) البيسوني، د. محمود، الفن الحديث - رجاله - مدارسه اثاره التربوية، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٦٥، ص ٤٠-٢٠.

^(٦) ابراهيم، زكريا، مشكلة الفن، ص ٤٤، و ص ٤٩.

- ٨) شكل الريادة يأتي من خلال نمط الاستعارة والتي تحدد شكل التحول الذي يكون مسؤولاً عن الانعطاف في النسق الفني وبالتالي يحدد صيغة التفصيل الذي تحده الريادة.
- ٩) حركة الريادة الجمالية العالمية الحديثة خلقت تأثيرها من خلال مجموعة من الرواد تفاوتوا في خلق مفاسيل الحداثة مثل مانيه وفان كوخ وسيزان وغوغان وماتيس وبيكاسو وكانديني وموندريان ومالفيتش وان اهم مفاسيل الحداثة جاءت في اعقاب سيزان وبيكاسو وكانديني.
- ١٠) التحول من الشخص الى التجرييد كانت الانعطافة الاكثر ريادية لأن ذلك الشخص هو من حدد مغامرة الرسم في الفن الحديث. ومن المساهمين في خلق هذا التحول "مالفيتش" فضلاً عن موندريان واوتووديكس وكلـي.
- ١١) تعد المدارس الفنية العالمية بسلسلاتها المعرفية (الانطباعية ، مابعد الانطباعية ، الرمزية ، التابية ، الوحشية ، التعبيرية ، التكعيبية ، المستقبلية ، الدادائية ، السوراليـة ، الميتافيزيـقـية ، التـجـريـدـية ، التـعـبـيرـيـة التـجـريـدـية ، الـبـوبـاـرتـ ، الـاـوـبـاـرتـ ، الفـنـ الـمـفـاهـيـمـيـ ، الـحـافـةـ الـصـلـبـةـ ...) من المفاسيل التي خلقت تأثيرا واضحاً في فنون القرن العشرين لأنها مثلت انفجار الخيال البشري في احداث صورة العالم من مناطق كان الوصول اليها غير مأهولةً كماعند كلي ودالي..
- ١٢) ان كل الحركات التي بدأت في مطلع القرن العشرين كانت قائمة على مبدأ التجرييد فكانت تعامل مع الشكل في كل مرة على انه خاضع لسلطة التجرييد، كما ان التحول المنهجي والاـكـادـيـمـيـ بـظـهـورـ المؤـسـسـةـ الفـنـيـةـ من المؤشرات المهمة التي ساهمت في اتساع دائرة المرجعيات التي غذت حركة الريادة الجمالية في اوروبا.
- ١٣) الذاتية من دواعي العملية الريادية في الفن وان عملية انتقالها الى رياضة جماعية أصبحت ضمن النمط الذي عكفت على تفصيله الريادة.
- ١٤) الحداثة هي عالم الابتكارات والانحرافات الفردية وهي تجسيد للتنوع الريادي المؤثر في توسيع وتشابك السياقات داخل الفن.
- ١٥) التجربة الريادية التي تأثرت بما قبلها من رياضات ما هي الا تأكيد لتلك الرياضات السابقة وتثبيت انساقها.

الفصل الثالث / اجراءات البحث

أولاً : مجتمع البحث:

اطلعت الباحثة على المنشور والمتيسر من المصورات الخاصة بفن الرسم الحديث وال المتعلقة بتجمع البحث والمحددة في موضوعة الريادة الجمالية في الرسم الحديث ، ونظرًا لكثرـةـ أعدادـ المـجـتمـعـ وـعدـمـ إـمـكـانـيـةـ حصـرـهـ اـحـصـائـيـاـ فقدـ أـفـادـتـ الـبـاحـثـةـ منـ المـصـورـاتـ المـتـوفـرـةـ فيـ المـصـادـرـ (ـكـتـبـ ،ـ أـفـراـصـ لـيـزـرـيـةـ ،ـ مـوـسـوعـاتـ)ـ بماـ يـغـطـيـ هـدـفـيـ الـبـحـثـ .

ثانياً: عينة البحث:

لأجل فرز عينة البحث قامت الباحثة بتصنيف نماذج العينة حسب المدارس الفنية الحديثة وبما يتناسب مع حدود البحث وحسب المراحل الزمنية للمدارس الفنية الحديثة ، وبناءً على هذا التصنيف تم اختيار مجموعة من اللوحات بوصفها نماذج عينة البحث وبلغت (٨) لوحات اختيرت بطريقة قصدية بناءً على المؤشرات التي توصلت اليها الباحثة من خلال الاطار النظري للبحث وصولاً الى النتائج والاستنتاجات فيما بعد ، وقد اختيرت العينة (اللوحات) وفقاً للمسوغات الآتية :

- ١) تمنح مفردات العينة الباحثة من تقصي الريادة الجمالية في الرسم الحديث من جوانب متعددة فكريًّا وجماлиًّا وادائياً .
- ٢) ان تكون العينة معرفة تاريخياً وتمثل التجربة الاصلية للفنان وبما يمكنه الاستناد اليها في ايضاح مستوى ونوع الريادة من خلال التجربة التي تقوم عليها اللوحة المضورة.
- ٣) ان تكون العينة دليلاً على التنوع في طبيعة المرجع الذي يغذي التجربة وغاية لتحديد النسق الذي سلكته الريادة بعد احداث تفصيلاً في سياق الفن من خلال اختبار نماذج العينة وفقاً للمقاييس التي حددت بمؤشرات الاطار النظري.

- ٤) شهرة اللوحات عالمياً ودور منفيذيها في بلورة وارسال الاسس النظرية والعلمية في مدارس الفن الحديث واثرها على اتجاهات الفن الحديث .
- ٥) تم اختيار النماذج لغرض تحقيق هدفي البحث الحالي استناداً إلى أراء مجموعة من الخبراء (*) بغية التأكيد من صلاحيتها و ملائمتها لهدفي البحث وتكون العينة انموذجاً لصورة التجربة التي تتناسى فيما بعد على انها تجربة ريدادية.
- ٦) ان تأسيس التجربة الريادية يكون تبعاً لحجم الخصائص الجمالية التي يمكن العينة من العمل على تحديد حجم الريادة او شكل التفصيل. واذا لم تكن هي لوحة فريدة بذاتها تكون محملاً بتأثيرات التجربة الريادية.
- ٧) ان لاسلوب المميز للفنان الرائد الاوروبي الاثر المهيمن في اختيار العينة وفقها يتحدد شكل الريادة وصولاً الى المعطى الجمالي الذي يخلق تأثيراً فيما بعد ويكشف في نفس الوقت الابداع وشكل التفصيل الذي تحدثه الريادة.

ثالثاً : منهج البحث :

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل نماذج العينة .

رابعاً : أداة البحث :

من أجل تحقيق هدفي البحث والكشف عن الريادة الجمالية في الرسم الحديث من بيكتاسو الى ماليفتش ، اعتمدت الباحثة المؤشرات المفاهيمية الفلسفية والجمالية التي توصلت إليها وانتهت بها ضمن سياق الإطار النظري للبحث وبآلية تعتمد المنهج التحليلي .

خامساً: تحليل نماذج العينة :

نموذج رقم (١)

اسم الفنان : بيكتاسو

عنوان العمل : انسات افينيون

الخامة أو المادة : زيت على قنافس

القياسات : ٢٠،٣٣ × ٤٤،٢ سم.

سنة الإنتاج : ١٩٠٧:

العائدية : متحف الفن الحديث، نيويورك .

تحليل العمل:

يتكون هذا العمل الفني (انسات افينيون) من خمسة نساء عاريات متجمعات حول (طبيعة جامدة) في مقدمة اللوحة ، والمعالجة الفنية لهذه النساء تذكر بمنحوتات الفن البدائي ، اذ ادخل بيكتاسو وجهاً جديداً في عمله الفني اثناء وجوده في (جوسل Gosol) في اسبانيا ، هذا الوجه التكعيبي يشير الى تأثير يكاسو بالنحت الافريقي والابيري. اذ يصور الفنان موضوعاً حداثياً لنساء من اسبانيا فـ (افينيون Avignon) هو شارع مشهور في (الضوء الاحمر) في (برشلونة) .

وهذه اللوحة الفنية هي تسجيل لعمل متتطور في طريقة من الرسم ذات الطابع الذهني المتغير والمتتحول اكثر من اي تكوين فني مفكك ، فالاشكال تبدو للمنافق منحلة ومشوشة ومتضاربة الاسلوب وغير منتهية ، انها تعبير عن صورة قلقة بعيدة عن المنظور التقليدي لها وجهة نظر ذاتية والوانها نشطة تظهر حركة الفرشاة السريعة للفنان ذات

(*) السادة الخبراء :-

١ - أ.د عارف وحيد ابراهيم كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل.

٢ - أ.د عاصم عبد الأمير الاعسم كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل .

٣ - أ. د حامد عباس مخيف كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل .

الطابع الزخرفي تتناسب مع الشكل المتكامل فنياً . تتشكل الاشكال الخلفية بروزاً يمتد لمواصلة عمق الفضاء مع الاحتفاظ بعلاقات مغفلة من سطح تصويري متوحد ، اما التحطيم والتحويل فكان يشمل عمق الفضاء والشكل المثالي للنساء العاريات والتى بناها بيکاسو في خشونة وقسوة واضحتين ذات زوايا واشكال هندسية ، فاللوحة معالجة بطريقة تعطيها ذات ثلاثة ابعاد لكنها لا تزيد ان توكل عليه بوصفه امتداداً للبعد الثالث الكلاسيكي ، وبعض هذه الاشكال تبدو نحتية في شكل قطع غليظة لفضاء متصلب والاخر يشبه شظايا الاجسام الشفافة ، ومع هذا تكون الاشكال وحدة نوعية والتي تبدو بدورها تشكل نوعاً من الاستمرارية والتكميل على السطح التصويري ، فكل شكل فردي بني عن طريق مبدأ هندسي عام . والذي تقوم قوانينه على تناسقات فنية ، وتتشكل تكاملاً مع الخلفية (الفضاء) ، وفي هذا التأكيد على البعد الشكلي والتناغمات بين السطوح ، اذ لا يوجد تمييز حاد بين الظل والضوء اذ تبدو هذه الاجسام مترابطة مع بعضها من الناحية الفنية . هذا التكوين للاشكال وعلاقته الفنية وبسبب التداخل بين السطوح والخطوط والالوان والتكسرات خلق تشوشاً عاماً لفضاء اللوحة .

رسمت لوحة (انسات افينون) باسلوب رمزي تكعيبي ، وتميزت بمضهرها المنفصل عن الطبيعة ؛ فهي تحمل نزعة تعبيرية تجريدية في الوقت نفسه ، ولم يصور (بيکاسو) مثل هذه المواضيع واعيناً بل كما يراها في ذهنه (خيالياً) في اشكال ذات ثلاثة ابعاد وبعدين على السطح التصويري ، وضعت هذه الاجسام بصورة مجتمعة ورشاقة في التكوين كما وضعت الاشكال في طريقة بحيث تدور عين المشاهد على السطح وتضاعف التشكيلا للطبيعة المعقّدة التي بها تصور الاشياء من وجهة نظر تكعيبية ، اما ما يتعلق بالبنية اللونية فأنها بنيت للوصف اي عندما ينتهي الشكل يبدأ الآخر . اذ اعطت القوة واللون الخشن لـ (انسات افينون) الطريقة للصورة التكعيبية المبكرة ، مع وجود اللون الاصفر المائل للحمرة والناعم مع درجات تتسم بالبرودة والهدوء بدلاً من الوردي المحبوب الذي طغى في الحقبة السابقة (الحقبة الوردية) فيما يعود حضور اللونين الازرق والاخضر في لوحة (بيکاسو) بوصفها تأثيرات للفنان (سيزان) .

ويثير(بيکاسو) في لوحته الرائدة موقفاً لدى المشاهد (المتلقى) عن طريق الایحاءات والتأثيرات الشكلية البصرية التي تحاول تحقيقها من خلال التشويه وتحريف الشكل . فهذه اللوحة تعد نقطة الاتصال الجديد في العلاقة بين الفنان والمتألق لا عن طريق الانسجام والتوافق الذي يتولد بين الاشياء الاعتيادية ، وانما عن طريق احداث صدمة في افق المتألق والذوقي عند القارئ ، وهذا ما جرى من خلال المعالجة الاسلوبية الفريدة عند الفنان لانه يريد ان يحقق نوعاً من الريادة والتفرد في اسلوب فنه .

اما عملية التشويه / التحريف التي مارسها (بيکاسو) فتكرس خمسة اجساد عارية مجردة من لمسة انسانية واضحة ، بل تبدو وابه بقطع زجاجية محطمة ووجوه جامدة لاحياء فيها بالمعنى الموضوعي لرؤيتنا فيما يحمل اثنان من دلالات لرعب وهلع يذكرنا بالرعب والهلع في الاقعنة الزنجية ونظارات ميّة تقف في عيون الشخصيتين المركزتين وتحوي بالعجز والمرض والانتظار والجمود . هذه الایحاءات التي تثيرها تشويهات (انسات افينون) فعيونهن والاقعنة الزنجية وطبق الفواكه الذي يحتل مقدمة اللوحة توصلنا الى مدلولات اجتماعية وتثير وضعاً سيكولوجياً كرد فعل وشعوراً لدى المشاهد (المتألق) والشعور بالرفض للوضع الاجتماعي . واثبّتت اشكال النساء العاريات التي تؤطر وتملأ الانشاء التصويري التغيير الحاسم للاتجاهات في ريادة فن (بيکاسو) الذي اراد فيه ان يحطم ويغير كل شيء (متوارث ، وتاريخي ، ومعتاد) بالكامل ، فثورته ضد أسطورة الجمال النسوي وطريق معلجهة الرقيقة واضحة هنا ايضاً فعنه غير مهمة نسبياً ، أي انه لم يكن يعالج جسم المرأة كما كان يعبر بالخطوط والالوان والاشكال الشفافة والرقيقة ، فأصبح السطح التصويري عنده يشبه حقل زجاج مكسر . ولذلك سحب الخط وبني بهذه الطريقة (التصميمية ، التناجمية ، البنائية) في اللوحة الفنية . وحاول (بيکاسو) بطريقة معلجهة الجديدة لمعظم الاشياء المألوفة من الجسم البشري ، ولم يهجر (بيکاسو) التجسيد التقليدي تماماً وانما بدأ منه بتجاوزه ؛ فالخطوط والالوان غير واضحة في علاقتها بالواقع الحسي والتي تعرض نساء عاريات في موقع مختلفة التي ظهرت بعيدة عن الجمالية التقليدية التي كان (بيکاسو) يهدف الى خلق جمالية غير تقليدية من خلال الوجه والاقعنة الكارتونية وتشويه الاجسام ، فهذه الوحدة هي التي تتجتمع فيها وتنصهر افكار واسكال عده .

حاول (بيكاسو) وضع مجتويات عاطفية كدلائل في هذه اللوحة أعطت شكلاً وأحساساً بألم الانسانية ومعاناتها والخوف والقلق التاريخي الوجدي لها فضلاً من كونها تمثل امتداداً عاطفياً وشكلياً للفن البدائي ؛ فكانت النساء ذات طابع تصميمي يدل على اكتشاف (بيكاسو) للأشكال الغريبة والمستمدة من المصادر الافريقية.

ومما تقدم كانت رؤية الفنان في هذا العمل تكعيبية ورمزية مع تحقيق نوع من التوازن في توزيع الوحدات الانسانية متناسقة مع المعالجة التشكيلية ذاتية متمثلة في الخطوط المعبرة عما يعبر عن الفنان والتي غالب عليها التسطيح . أما الجانب الموضوعي فكان يمثل تجسيداً للتراث الإيبيري والأفريقي مع وجود طبيعة جامدة وسط اللوحة فتج (بيكاسو) في أظهار اللامرأي وذلك عن طريق وجهات النظر المتعددة ؛ ولذلك النقي المرئي واللامرأي فيها وتعامل (بيكاسو) مع ما هو في واقعه الذاتي ليس هو في الدافع الارجي الموضوعي بالرغم من وجود خفي له وسمح لأن يكون عمله الفني التكعيبى عالماً رائداً جمالياً خاصاً للقراءة والمشاركة مع الآخر. وحققت لوحة(نساء افينيون) ريادة جمالية في أعمال (بيكاسو) وفي تاريخ الفن الحديث .

(نموذج رقم ٢)

اسم الفنان / بيكاسو

عنوان العمل / لوحة الجورنيكا

سنة الانتاج / ١٩٣٧

الخامة أو المادة : زيت على قماش

قياس العمل / ١٠٠x٩٠

العائدية / متحف مدريد

تحليل العمل :

يتألف العمل في رسم (الجورنيكا) (*) من مجموعة متداخلة من الاشكال اهمها (الحصان ، المصباح ، الضوء الكهربائي في الوسط ، والثور الى اليسار ، والمقاتل الساقط على الارض ، ونسوة مختلفة مشدودات الاذهان ، واسارات لمباني في اللوحة) ، وقد اشار (بيكاسو) الى رموز واسارات مختلفة في عمله الرائع هذا : اذ ان شكل الحصان هو الذي يمثل الناس ، والثور الذي يمثل الهمجية والظلم .

ان موضوعة (الجورنيكا) تتعلق بالقيم الحضارية المرمومة في التقاليد الاوربية بوجه عام وفي اسبانيا بوجه خاص ؛ ثم يقصد (بيكاسو) من رمزية الرسم بما يوسع معناه فيما قد يتم التعبير عنه بمواصفات استعارية عامة كهذه تشمل الشعب الاسباني من جانب والوحشية والظلم من جانب اخر ، فالحصان يذكر بالتضاحية ، والمرأة مع الطفل بين ذراعيها في جزء اخر تذكر بالحزن والاسى في ذروتها ، فكل صورة منفصلة يمكن ان تقف بمفردها كتفصيل صارخ ذي القوة الخارقة ، هذه الصور وضعت الواحدة مع الاخرى في علاقات بحيث لا تروي قصة ما فحسب بل تصور العلم السيكولوجي للعمل وللحادثة المؤلمة أيضاً .

تنفتح لوحة (الجورنيكا) على قراءات عدة لمعنى المتنافي فضاءً تأويلاً واسعاً مع انها تنشئ بتناصات واضحة في معالجة الضوء والظلمة ، او الاشكال والارضية او الفضاء المختزل مع التراث الكلاسيكي ، وهذا ما يظهره واضحأً في تركيبة العمل الفني وهي تتعلق بعمليات التكوين المعقّدة والاستعارات المختلفة وطرق معاجتها في هذه اللوحة . فكانت وسيلة (بيكاسو) الرئيسية في تنظيم التكوين استعمال مثلاً كبير قوي يحشر بداخله الهيئات الرئيسية وقاعدة هذا المثلث تتطابق قاعدته مع قماش اللوحة (القماش) ، وهذا المثلث يبدأ بخطين من رأس المقاتل في اليسار وقدمي المرأة الراكضة في اليمين ليترتعان بوضوح ليصلان الى قمة مرکزية على مافق المصباح تقرباً ، هذا المثلث المتساوي الاstral يعود الى الاشكال المثلثية (الجملونية) فوق البناء المعماري الكلاسيكي والذي يحمل اشكال (الريليف) بين اللوحة النحتية الاغريقية التي تتالف من قطع طويلة مبنية مثلثة تبني فوق الاعمدة على كلا الجانبين ، والنحت المحصور بين اصلاح المثلث المعماري ويمثل المعماري يمثل الاساطير والمعتقدات البطولية . وبعض هذا المحتوى له ماءعادله ويماهله في (الجورنيكا) اذ يوجد مقاتلاً ذو رمح وحصان ونسوة قويات متنوعات ، وهذا التكوين الفني في هذه اللوحة يقرأ من اليمين الى اليسار وبالعكس (١) .

(*) قرر الكونغرس الامريكي في نيسان ١٩٧٨م بعودة لوحة الفنان (بيكاسو) الى اسبانيا ، اذ نقلت هذه اللوحة الى متحف (مدريد / اسبانيا) في صباح ١٠ / تشرين الاول / ١٩٨١م . ينظر الموقع الالكتروني www.Alsez.net

(١) روسكل ، مارك : معنى الفن ، ترجمة : فخرى خليل ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ٢٠٠٤ ، ص ٢٦١ - ٢٦٢ .

تميزت هذه اللوحة الفنية التذكارية بتعبير سيكولوجي تجسده الصرخة المرسومة على الانسان والحيوان معًا هو دلالات الكارثة التي تحل على الارض وتصيب كل ما عليها ، فهناك توافق تعبيري بين صرخة الحصان الذي يمثل الشعب الاسباني وبين صرخة الجندي المقاتل الساقط ارضًا وفي يده سيف مكسور واليد الاخرى رسمت في وضع تعبيري عاطفي رمزي لالام والصمود ، هذه اليد جاءت ايضًا متوافقة مع قبضة اليد الاخرى للمقاتل نفسه رغم انكسار السيف ، اذ ان (بيكاسو) تعاطف وطنياً مع المقاتل الاسباني والشهيد الانساني الذي يدافع عن وطنه او قضيته من اجل الحرية .

لقد وظف (بيكاسو) في هذا العمل الفني القوة الوجданية والرمزية في رسوم الاشخاص ، كما ابتعد عن التكوين الفني ذي السطح الخشن وجعل المصباح والشمعة من جهة اليسار والجدار الابيض الخلفي للعمل الفني من جهة اليمين اي خلق توازنًا ضوئياً لكلتا الجهتين من العمل الفني ، كما خلق تضاداً بين صرخة الالم المنبعثة من فم الحصان باتجاه الصرخة الوحشية للثور ، اضافة الى تصرع الايدي والوجوه البشرية الى السماء ، وهذا ما يدل على تعاطفه القوي مع قضية الشعب الاسباني ومساته بسبب الحرب والدمار من قبل (فرانكنو) و(هتلر) . اما الفضاء فيبدو غير مستقر في هذا العمل الفني وذلك لوجود خطوط متقطعة باتجاه العمق والية من المنظور الكلاسيكي ، اذ تبدو الخطوط متقطعة وليس مستمرة في حركتها الفنية المعبرة للتعبير عن الحركة العنيفة لمشهد الحرب .

اما النظرية الابداعية التي اعتمد عليها او وظفها (بيكاسو) فهي النظرية الجشتالية ، اي ادراسة علاقة الجزء بالكل من خلال الحدف والاضافة التي امتاز فيها الفنان (بيكاسو) ؛ على ان يتم ادراك العمل الفني ككل ، وهذا ما عاكسته تخطيطات اللوحة العديدة في حركة بندولية من خلال الالكل للجزء ومن الجزء للكل ، وكانت الاصالة التي امتاز بها (بيكاسو) وسيلة للتعبير الفني لخلق رؤية مرئية للمشاهد بذلك امتاز (بيكاسو) بمحاولته التجريبية من اجل الحصول على حركة تفاعلية ديناميكية بندولية كلية المنشأ والهدف ، وهذا ما يؤكّد على ما يمتاز به الفنان الحديث وما بعد الحداثة من مرونة فنية في خلق الاشكال الفنية .

ان هذه اللوحة تصور مساحات فارغة تناشرت فوقها جثث القتلى واسلاؤهم الممزقة ، فكان للشكل وظيفته الخاصة في اللوحة ، حيث نجد وظيفة المصباح المعلق في اعلى اللوحة هو تسليط الضوء المشوهة لكتيف الاحساس بفضاعة الحرب وقسوتها ، اما شكل الثور الى اليسار فأستخدمه (بيكاسو) مجازياً للتعبير عن همجية المهاجمين ز المافت للنظر هو الشئ الذي تخلو منه اللوحة هو عدم وجود اثر لمتركمي الجريمة ، فليس هناك طائرات او قنابل او ضوء او اعداء فبدلاً من ذلك فضل (بيكاسو) التركيز على الضحايا الذين سيفضلون بشاعة القوة التي قامت بتصفيتهم .

اما القتيل الملقي على ارضية اللوحة والطفل الذي يبدو انه يستغيث من هول ما يرى او ما يتوقع ان يكون يراه او راس الحصان ذو الفم المفتوحة ، راس المرأة الباكية ، والثور ذو القدم الواحدة وهو في فزع؛ هذه الاشكال رسمت بلا ملامح وهذا ما يدل على تفاعل الرمز مع الموضوع .

هذه اللوحة عكست البعد الذاتي العقلي والنفسي للفنان (بيكاسو) والبعد الاجتماعي العام الشامل فقد نجح (بيكاسو) في اضافة ذاته الفنية المختلفة في التعبير سواء في ادارته او قواعد التصميم فضلاً على تناوله الذهني باستخدام الرمز فاللوحة جاءت معبرة عن الخوف بصدق وللتعبير عن دوافع الانسان ومعبرة عن المقاومة الانسانية في توجهها كما ترتبط لوحة (الجورنيكا) بحدث تاريخي مهم في القرن العشرين ، فهي ذو مغزى تعبيري سبابي ؛ لهذا السبب تفاعل الفن مع السياسة لخلق ظروف تتناسب مع اخراج هذا العمل الفني فكانت اللوحة الفنية ذات طابع تذكاري تأريخي وتخلق ريادة جمالية تضاف وساماً فنياً للرائد الفنان (بيكاسو) الذي نجح في توزيع الوحدات على جميع جوانب اللوحة كما عالج (بيكاسو) موضوعه بشكل ذاتي ، وبرغم حسية او موضوعية الحدث والشخصيات ولأنه عبر عن معاناة الشعب الاسباني من الدمار وال الحرب وكانت خطوطها الهندسية متعددة طابع قوي وعنيف عملت على شدة العمل وايصال دلالاته المختلفة وهذا ما يميز رياادة (بيكاسو) الجمالية لهذا العمل .

نموذج رقم (٣)

اسم الفنان : فاسيلي كاندنسكي

عنوان العمل : الرسم على البياض

الحاجة أو المادة : زيت على كanvas

قياس العمل: ٥٥,٢٥ × ٧٨,٨٧٥ انچ .

سنة الإنتاج : ١٩١٣

المكانية : متحف سولومون ر . كوكنهايم ، نيويورك .

تحليل العمل:

ت تكون اللوحة من أشكال حرة من الخطوط وكتل لونية داكنة تتضاد في اتجاهاتها وأنواعها مكونةً أواصر جمالية ، وعلى الأرضية البيضاء تجاورت عدة ألوان كالأصفر ، والأحمر ، والأزرق ، والأخضر ، والوردي ، والبنفسجي ، والبرتقالي ، والأسود ، والبني ، والقهوة ، فضلاً عن العلاقات اللونية التي تقاوالت في اتساعها وكثافتها ، موزعة على نحو تلقائي من فعل تعبيراً تجريدياً عن الضرورة الداخلية التي دعا (كاندنسكي) لتأصيلها بعد إعلانه القطعية التامة مع الأشكال الطبيعية ودعوه الدائمة إلى التحرر من الشيء .

إن تحرر (كاندنسكي) من توظيف الأشكال الواقعية ، يأتي تجسيداً لموقفه الفلسفـي الجمالـي ، والذي يفسـر تحول رؤيته للواقع المادي والنفسي ، فبعد أن كان يستهدف المرئي في مرحلته الواقعية ، تولدـت عندـه ردة فعل معاكـسة نحو عـد العـالم المحـيط بهـ عـتبـة يمكنـ من خـلالـها القـفز إـلى الـلامـرئـي ، الذيـ سيـكونـ أكثرـ تـماـساـ وـقـربـاـ مـن نـداءـاتـ الذـاتـ الـحـرـةـ وإـرادـتهاـ الـمـبـرـأـةـ مـنـ الغـاـيـةـ ، لـذـاـ فـإـنـ تـضـمـنـ الـلـوـحـةـ بـأـشـكـالـ وـأـلـوـانـ مـتـحـرـرـةـ تـعـبـيرـيـاـ عـنـ مـفـهـومـ النـقـاءـ الحـسـيـ ، إـنـماـ يـأتـيـ ضـمـنـ هـدـفـهـ مـنـ الـحـرـةـ فـيـ ضـرـبـ الـمـعـنـىـ فـيـ الصـمـيمـ ، مـنـ خـالـلـ إـلـغـاءـ التـامـ لـكـلـ مـالـهـ عـلـاقـةـ مـبـاشـرـةـ مـعـ الـمـرـجـعـيـاتـ الـمـوـضـوعـيـةـ ، ذـلـكـ أـنـ الـفـنـانـ هـنـاـ حـاـوـلـ تـجـاـزـ مـحـدـودـيـةـ الـجـزـئـيـ إـلـىـ الـمـطـلـقـ الـكـلـيـ بـتـعـوـيـمـ الـأـشـكـالـ وـإـقـصـاءـ نـسـقـ الـعـلـاقـاتـ الـتـقـلـيدـيـةـ بـيـنـ الشـيـءـ وـمـعـنـاهـ لـمـحـدـودـيـتـهـ الـتـيـ تـعـارـضـ كـلـيـاـ وـمـفـهـومـ التـحرـرـ وـالـحـرـةـ مـبـداـ وـشـعـارـاـ أـعـلـىـ .

إن التعبير عن المشاعر الداخلية للفنان ، إذا ما قدر له أن يعبر

عن الروح ، وهذه الروح بوصفها ضرورة تدفع الذات كي تتطهر وتتخلص من قيود العالم الموضوعي وأشكاله المادية الواقعية – من خلال تجريد الفن من ماديته ، إذ إن الخطوط والأشكال هنا ، بعض النظر عن هندستها أو تجريديتها ، تمتلك خصائص روحانية واضحة المعالم بمقدورها أن تنتقل إلى المتلقي ، فلا تستثير حواسه وحسب ، بل تؤثر في روحه ، فيشارك الفنان في محاولة تكيف عواطفه عبر مسارين : مسار شعوري ، ومسار حديسي ، وإذا ما ذهبنا بمقولة الرمزيين من أن الإنسان في النهاية كائن رامز ، وأعمال الفن التي بصيغها هي أعمال رمزية ، فإن العلامات أو الإشارات التي تركتها أنامل الفنان الحديث بل وحتى أنامل فناني عصور متباينة ، ما هي إلا كتل شعورية دالة على رغبات يصعب على الإنسان الفكاك منها ، فهو ميال بمدى من حرفيته وإرادته الحرة نحو اقتراح مثل جمالي يُرافق مفهوم التفرد والريادة ومعناها ، فإنه يسعى للتجديد ، ومن هذا المفهوم يحاول أن يخرج من نطاق عالم الحس ومعقوليته وثوابته نحو اكتشاف سلطات أخرى غير الحس ومنها العاطفة والشعور والحدس وما إلى ذلك من سلطات بديلة قابلة على توليد أمثلة جمالية تقف في موازاة ما تقدمه فنون التشخيص . وبمعنى آخر إن تجريد الأشكال يوفر للفنان فرصة إحلال سلطة محل أخرى ، وهكذا حلّ الخيال الحرّ هنا بدليلاً عن الحسية أو الإحساس ، كما حلّ الرمز محل الأيقونة ، وحلّت الإشارة محل التشخيص . وإن الفكر الجمالي يتحقق عبر الشكل ليعود فكراً جمالياً متحققاً فيه . تمثّل (كاندنسكي) بحرية الريادة الجمالية الكافية في التلاعب بالوسائل التصويرية ، إذ هشم الشكل المألوف التقليدي إلى منطقة جديدة في بنائية الشكل المحكم بعلاقات الأشياء بوصفها عناصر مع بعضها البعض لا مع نظائرها الخارجية ، حتى أن الروح كـ(ضـرـورـةـ) حلـتـ محلـ حـضـورـ الـضـرـورـةـ بشـكـلـهاـ الـقـسـريـ المـتـمـثـلـ بـإـرـادـةـ الـعـالـمـ الـمـادـيـ الـمـتـأـتـيـ بـفـعـلـ الإـحـسـاسـاتـ الـمـرـتـبـةـ بـهـ ، وـهـذـاـ مـنـ مـيـزـاتـ الـرـؤـيـةـ الـذـاتـيـةـ الـمـتـحـرـرـةـ الـتـيـ تـتـجـاـزـ الـرـؤـيـةـ الـتـقـلـيدـيـةـ لـلـعـالـمـ ، وـفـيـ الـوقـتـ نـفـسـهـ ، تعـطـلـ العـقـلـ بـوـصـفـهـ سـلـطـةـ تـحـدـدـ صـيـاغـاتـهاـ الـمـقـوـلـةـ

منطقياً ، فآل كل ذلك إلى اتساع فضاء الحرية المتحقق في فضاء اللوحة ، والذي فتح الباب أمام الحضور الروحي المتمثل بالأشكال التلقائية والتوزيع الحر للألوان ، فيجد على الفور بدائله في الأشكال المطهرة وال مجردة من أي مثيل لها في العالم الموضوعي ، والتي سرعان ما تجد في التكاثر والانتشار على سطح اللوحة وهكذا مزج (كاندي斯基) عبر مديات حريته الذاتية وإرادته المتسامية ، بين الجوانب المفاهيمية والتطبيقية البنائية ، إذ تتجلى في هذا العمل طروحاته وأهدافه المتعلقة إلى الريادة الجمالية عبر معالجات تصويرية عدّ من خلالها التطبيق البنائي انعكاساً لحركة الفكر

الحر إن الفنان مع هذا الفن أصبح يأخذ على عاته إيجاد حلول للعلاقات البنائية بطريقة تحكم بها الذات الحرية وليس المقيدة ، والامتثال لحدوس أشد قوة تتسم تراكمات الذات التخيلية والذهنية التي تحيل إلى الزمات الزمان والمكان والصياغات البنائية إلى فضاءات وتكتونيات حرية تتبع للفنان امتدادات غير محددة للتلاعيب بالأشكال تحقيقاً لما هو جوهري وخفى ذات دلالات مطلقة .

نموذج رقم (٤)

اسم الفنان : فاسيلي كاندي斯基

عنوان العمل : دراسة تكوين

الخامة أو المادة : زيت على كanvas

قياس العمل: ٧٨,٨٧٥ × ٥٥,٢٥ انج .

سنة الإنتاج : ١٩١٠

العائدية : متحف دوسلدورف - المانيا .

تحليل العمل:

لقد رسم الفنان كاندي斯基 لوحات للطبيعة والريف ، وهذه اللوحة توحى بأنها منظر طبيعي لمنطقة جبلية ثلوجية في أسلوب غريب المنهج ، فهو ليس انطباعياً ولا سرياليّاً بل هو موضوع تجريدي ، فقد ركز الفنان في هذا المنظر على الخط ليفصل به بين الأشكال واستخدم اللون الأسود تحديداً لذلك .

ونرى كذلك كتلتين من الجليد الأبيض يظهر من خلالهما قرص الشمس والطيور التي رسمها أيضاً باللون الأسود كما رسم ألوان الطيف الشمسي التي تظهر عند شروق الشمس في الصباح مع قطرات المطر ، ونلاحظ كذلك وجود شكل المعين على يمين اللوحة والذي يبدو وكأنه منزل فوق تلك التلال ، وقد استخدم الفنان هنا الألوان الشفافة الحارة والباردة معاً .

ويبدو وكأن المنظر كتلة واحدة غير متجزئة ، فقد استعمل ذات الألوان للأرضية والسماء وهي الأزرق والأبيض والأحمر والأصفر وللطيف الشمسي واللون الأصفر لقرص الشمس ، ونلاحظ أن هناك تداخلاً لونيّاً لنفس الألوان التي وضع منها لمسات للسماء للتعطی شعوراً بالانسجام اللوني للوحة ككل .

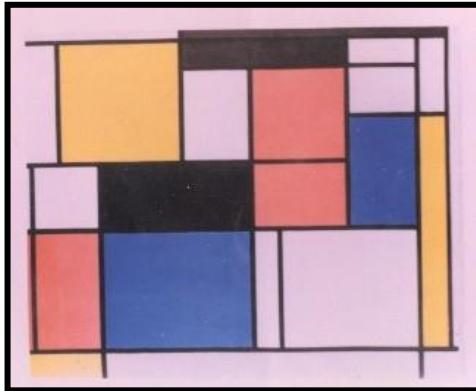
وقد حاول الفنان أن ينقل فهمه الواقع من خلال تعبيره في أعماله الفنية ، وبرأيه أن الخطوط والأشكال بغض النظر عن هندستها أو تجريديتها تمثل خصائص واضحة بمقدورها أن تنتقل إلى الناظر وأن باستطاعة الألوان أن تثير حواس الإنسان وتؤثر في روحه .

لقد ركز كاندي斯基 على الخط المفلون في رسومه ، حيث يراه عنصراً محرراً ببطاقته التعبيرية الخاصة عن المشاعر النفسية بتكتونيات وانسجام دقيقين .

وللخط واللون عنده وجودهما المستقل فتتفرق الخطوط لتخلق حركة ولتلتف إيقاعات تتفاعل عبر السطح ، ويعبر اللون وحده عن الشكل ، ولم يُعد الشكل يُضاء من مصدر خارجي ، فالمناظر الطبيعية لدى الفنان تُضاء من اللون ذاته . ومن خلال عدة قراءات مختلفة لهذه اللوحة ، نجد أن العلاقات الشكلية تتحرك بكيفية ديناميكية متحركة ، فالألوان الداكنة والفاتحة ، الحارة والباردة ، واتجاهات الأشكال ومساحاتها ، تضاداتها وانسجامها ، كلها شكلت وحدة ونسقاً إيقاعياً ، شيد من خلال الخطوط الممتدة بانسيابية ومرنة في مختلف الاتجاهات مع الألوان التي تواجهه

الواحدة الأخرى ، مما جعلها تبدو كأنها أشكال تنطلق وتندفع في محاولة منها لبلوغ قمة ما أو كسر قيد ما ، إلا أن شفافية الألوان التي تنساب في ضوئها الخطوط فتخترقها حيناً ، وحياناً آخر تمتزج معها ، تكشف عن تنوع إيقاعي حرّ وفضاء حرّ ، كذلك تعمل على جذب خيال المتألق ليصبح مشاركاً روحيًا في الفعل الإبداعي وعملية التذوق الجمالي ، أما المتعة والسرور الناجم عن ترجمة وقراءة ما بين السطور ، فإنها متعة تقترب لخاطب الروح أكثر من مخاطبتها للحس ، كما أن غرابتها وغموضها الذي يجعلها تقترب من مظاهر لأشكال هيولية لا تشبيهية ، يخلق نوعاً من الإثارة ، لا بل عدداً من الإثارات ، إذ إن هذا الغموض يستدعيها للاقتراب من أشكال اللاوعي ، واللاوعي بدوره يقترب من مفهوم الخيال الحر ، وهذا الخيال هو الذي تُعبّر به الروح عن ضرورتها الداخلية التي يبحث عنها وفيها (كاندينסקי) ، بوصفها مرادفاً لمفهوم الحرية في الفن المُعْبَر عنه روحيًا ، وبوصفها معادلاً شكلياً لوجдан الذات وإرادتها الحرة في كسر الهوة أو الحاجز بينها وبين المتألق .

وبشكل أكثر دقة انتقل الفنان في خطوطه الرشيقه المفلونة على سطح يكاد يشمل اللون الأبيض الجزء الأكبر منه وبالتالي فقد فكر كاندينكي أن اللون الأبيض هو بمثابة الأرضية الصلبة وليس الشفافة الخالية من الخشونة ، فهاجس الأبيض لديه له القدرة في التعبير عن المساحة التي شغلتها تقنيات الألوان التي قد تكون منفردة في توهجها إلا أن لها علاقات تؤمن لنا موضوعاً متكاملاً له القدرة في توضيح المدركات الشكلية التي أراد الفنان أن يقترب منها ، لذا فـ(كاندينكي) أقصى المعنى ، وهذا الإقصاء بحد ذاته واحد من ملامح الحداثة والحرية في الفن ، لأنه عرف أن المعاني ليست من نسيج الخطاب الجمالي الحر ، كما أنها – أي المعاني – تستجلب من المرجعيات سواء كانت عقائدية أو حسية أو أسطورية وما إلى ذلك ، في حين أن الأشكال المحورة والمجردة هي من طبيعة العمل الفني ذاته ، إذ نحن هنا لا نستطيع أن نتصور الفعل الإبداعي دون علاقات ، ولكن يمكن أن نتصوره دون معنى ، هذا من جانب . ومن جانب آخر ، نجد أن (كاندينكي) ينقل هنا في لوحته وبأشكاله المحورة بشفافية من الواقعية إلى الغنائية ، إذ إنه فهم أن الحرية في الفن لغة ، وهذه اللغة لا تحتاج إلى معنى ، فهي جميلة ومثيرة لأنها نابعة من الشعور الداخلي، مما قاده إلى الاستنتاج فيما بعد إلى الربط بين الرسم والموسيقى. لأنها تحمل قوامها الريادي الجمالي معها .

نموذج (٥)

اسم الفنان : بيت موندريان

عنوان العمل : / تكوين (٢)

الخامسة والمادة: زيت على فمаш .

القياس : ٦٠ × ٨٠ سم.

تاريخ الإنتاج : ١٩٢١.

العائدية : متحف الفن الحديث

تحليل العمل:

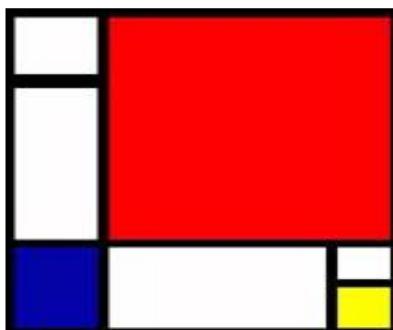
يتكون العمل من علاقات خطية هندسية مبنية على النسب واسس وتناقضات وتجانسات الألوان الصريحة الأساسية بالنسبة للخطوط والتي تكون بشكل مميز (الأفقي والعمودي) والمتوازية بشكل يلفت الانظار ضمن تفحص العمل نرى وجود خطوط افقية عددها(٦) وخطوط عمودية عددها(٩). فكل الخطوط الموجودة بالعمل تدل على ان هنالك ايحاءات لونية ومامدية وروحية في امتدادات الخطوط والنقاечها كتضادات لونية متوازية للاضداد في تمثيل هيكلية العمل الفني، ان الخطوط الرئيسية تقاطع مع الافقية لتشكل مساحات هندسية منتظمة من مربعات ومستويات باحجام مختلفة ملأت بعض المساحات باللون اساسية من(الاصفر،الاحمر،الازرق) كما هو معروف باسلوب الفنان باختياره لهذه الالوان مراعيا التوازن الاشائي لللوحة من خلال اللون.

ان تقسيم السطح التصويري بخطوطه الطولية والعرضية يكشف عن وجود مستطيل اصفر ضيق يقابله من الجهة الأخرى وفي أعلى العمل شكل مربع له نفس القيمة اللونية بجانبه المستطيل بشكل عمودي لونه

ازرق نلاحظ إن الفنان قد وازن بما يقابلها باللون المستطيل الكبير بشكل افقي فضلاً عن اللون الذي يجاور اللون الازرق مستطيل بشكل عمودي مقسم إلى جزئين يحمل نفس اللون (الأحمر) ويوازيه ويقابلها من الجهة اليسرى مستطيل بشكل عمودي أيضاً نفس اللون (الأحمر) وكذلك نلاحظ لون أسود لمستطيل افقي بشكل شريط ملائق للون ذاته وبشكل افقي أيضاً في الجزء الوسطي العلوي ويوازيه الجهة المقابلة للمستطيل في الجزء الوسطي في الجهة اليسرى أيضاً باللون الأسود. عمد الفنان على ترتيب الأشكال الأفقية والعمودية بشكل نظامي، إذ رتب على وفق تشكيل رياضي، ولاسيما أن العمل يضم شبكة من الخطوط السوداء ضد فضاء (أبيض، أحمر، أزرق، أصفر) نظم الفنان بشكل منتظم على القماش وموزعة بشكل مربعات ومستطيلات للألوان الأساسية ذاتها دون مزج موزعة على سطح التصوير بشكل منتظم من الجهات الأربع.

اتجاه (موندريان) مفتاح لتحقيق الصيغ العقلية المرتبطة بالحدس الكافي في العقل وتحويل تجربته الفنية لأشكال هندسية مكونة من الخطوط العمودية والأفقية محققاً جانباً روحياً وجداً ما بين الأضداد والمتماثلة بالاختلافات الخطية، وارتباط بالبيانات القديمة والعروضات الفيثاغورية التي اعتمدها للوصول وكشف المجال الكوني للاشكال وخلقه لعالم نقى نجده بالاختلافات للاشكال الطبيعية الثابتة من ناحية الشكل واللون لكي يصل لأعلى مراتب التجريد. فلو وازنا بين عمل الفنان (موندريان) مع الفنان (مالفيتش) نرى انه رسم هندسي بمعزل عن التشخيص (وبفضاء) لكن موندريان رسم الشكل الهندسي هو جزء من العمل الفني اي هنالك انشاء كامل يغطي اللوحة (بدون فضاء) فمن خلال التقاطع للخطوط الأفقية والعمودية ظهرت الأشكال الهندسية واللون بشكل مختزن اذ شاهد عملية التحول للشكل اخذت تقاطع الخطوط لخلق مساحات هندسية منتظمة وباحجام مختلفة فالفنان استعمل كامل الشكل الهندسي (مربع، مستطيل) فضلاً عن تجزئاته ومكوناته وخطوطه الأفقية والعمودية.

إن الفنان مع هذا الفن أصبح يأخذ على عاتقه إيجاد حلول للعلاقات البنائية بطريقة تحكم بها الذات الحرة ولن يست المقيدة ، والامتثال لحدود أشد قوة تتوضّم تراكمات الذات التخيالية والذهنية التي تحيل إلى زمام الزمان والمكان والصياغات البنائية إلى فضاءات وتكوينات حرّة تتّيح للفنان امتدادات غير محددة للتلاءب بالأشكال تحقيقاً لما هو جوهري وخفي ذات دلالات مطلقة لريادة جمالية .

نموذج (٦)

اسم العمل : تكوين بالأحمر والأصفر والأزرق

اسم الفنان : بيت موندريان

المادة : زيت على كanvas

القياس : ٤٨ × ٤٨ سم

تاريخ الإنتاج : ١٩٣٠

العائدية : مجموعة الفريد روث - زيورخ

تحليل العمل:

صور (موندريان) في لوحته تكويناً هندسياً بألوان أساسية يمثل المربع الأحمر في الزاوية اليمنى العليا من العمل المساحة الأكبر ويجاوره مستطيلان مختلفان المساحة أبيضان من الجهة اليسرى ، أما الجزء الأسفل فقد قسم إلى أربعة أشكال ، الشكل الأول مربع بلون أزرق يتماس مع الأحمر عند الرأس ، والشكل الثاني مستطيل أبيض مجاور للمربع الأزرق ، ويقابلها على الجهة اليمنى مربعان ، الأعلى أبيض اللون والأسفل أصفر اللون ، جميعها وزرعت على المساحة التصويرية بالطريقة المنطقية التي عرفت بها رسومه ، اتراناً وثباتاً مطلقاً ، فالإراحات التي وضعها الفنان للمساحة اللونية المتباينة ، يحكمها تقابل مرسوم بحرية عقلية تقترب في طبيعتها من جمالية وسحر (فيثاغورس) بما يعني بتجانس المتعارضات ، الفنان من خلال حساباته التفصيلية لقاء اللون (قيمة ، ودرجة ،

ومساحةً) ، وحدّ التكوين وحدّه بالخطوط العريضة المستقيمة الأفقية والعمودية السوداء ، والتي شكلت فوائل للمسطحات .

إن الحرية التفرد والريادة عند (موندريان) تتمثل صورة الإيمان بالجمال المطلق للشكل المجرد ، مما يجعله قريباً جداً من طروحات (كانت) الجمالية وفي تأكيده على الحرية التي يصاحبها التزام وواجب من جانب ، وبتأكيده على الجانب العقلي ليس في مجال الحكم أو النقد ، وإنما في مجال ممارسة الحرية بوصفها فعلاً ، والحقيقة التي خرج منها هنا (موندريان) في إدراكه لحركة التطور الجمالي – خاصة التيارات التي سبقت التجريدية – أن اخضع الرسم لمنطق الحرية الذاتية والضبط العقلي ، والتخلّي عن المعنى لصالح الروح التي تبحث عن حقيقة الأشياء في الوجود وهو ما يتحقق مع رؤيته للشكل المجرد والخاص .

تبعد تجربة (موندريان) في هذه اللوحة ، بحثاً عن حقائق جوهرية كامنة فيما وراء الأشكال ، والتي تتطلب تجاوز المرأى المتعاقد عليه في الطبيعة ، وهو ما يستدعي بدوره تفعيل دور ملكة الحدس والتأمل الصوفي لتعقب تلك الحقائق ، بما يمكن الذات من تكوين تصورات مستمدّة من تمثيل العالم الموضوعي ، فدفع به إلى تجريد الأشياء من واقعيتها التي تمثل جوهر بنية الطبيعة – وهذا ما أكد عليه (سيزان) – فأتاح له الانطلاق نحو الحرية التي أعادته على كسر قيد الحدود إلى اللامحدود ، وتتجسد ذلك من خلال الخطوط السوداء بتنقلها تحاول العبور خارج إطار اللوحة والامتداد إلى ما لانهاية ، وهي صفة الخطوط المستقيمة التي غدت – أي الأشكال والخطوط الهندسية – قاعدة بناء أو خط شروع لتوكيد الحرية الذاتية التي تسخر الأشكال الهندسية بوصفها أرضية موضوعية متزنة ونظامية نحو الجمال المحسّن المطلق ، توازي بانطلاقتها العقلية ، الموسيقى ذات الطبيعة الرياضية وصولاً إلى الروحي والمطلق ، وعليه فإن مفهوم الحرية لدى (موندريان) يقترن بالضرورة التي من شأنها النفاد إلى حقيقة اللامرأى الخالص عبر تخطي النزعة المادية إلى ما وراءها .

تتجلى تفرد الأسلوب عند (موندريان) في مبادئ أساسية يمكن تلخيصها بـ (الوحدة ، والثبات ، والتوازن ، والطهر الروحي) ، وهذه المبادئ مجتمعة طبقت بعقلانية في العلاقات البنائية بين الخط واللون ، فالألوان هي ألوان أساسية صافية ونقية ، تشكل عناصر بنائية تحوي السمات الجمالية المجردة ضمن سياق كينونتها وكذلك الخط ، الذي فصل بين الألوان فاتخذ من نفسه ولنفسه مسارات حرّة الامتداد (عمودية وأفقية ، التماّس والتقطّع) مع التأكيد ما للخطوط المستقيمة السوداء في اتجاهاتها وتقاطعاتها من تأثير على الرؤية البصرية .

وإذا كانت هناك ثمة رمزية في اللوانه هذه ، فإنها تُحيلنا إلى عدّة قراءات تأويلية ، فمنها ما يتعلق بأصل الأشياء كاللون الأحمر الذي يفسر بلون الشمس ، والأزرق لون المحيط المائي أو زرقة السماء ، والأصفر لون الأرض ، أو حتى الخط الأسود ، الذي اتخذ لنفسه مساحة عريضة ، فتحول إلى مستطيلات طولية تخترق إطارها المحدود ، في شروعها نحو التحرر من مظاهر الفساد الذي يصيب الأشياء بفعل حركة الزمن والتغيير ونسبية الجمال للأشياء ، لذا كان سببـه الأساس هو الاعتماد على عناصر كونية لها سمة الوحدة والثبات والانسجام والإطلاق والانبعاث من المظاهر المادية ، وتدفع الخطاب باتجاه معرفة الحقائق الكلية .

لعب الخط المتعادل دوراً جوهرياً في تفسير العلاقة بين ما هو أرضي وسماوي ، حسي ومطلق ، نسبي وثابت . ومن هذه الثنائيات ، يلمّح (موندريان) إلى الحقائق التي يمكن أن تأتي بها من خلال الربط بين أنظمة الرسم والهندسة ، وهو تحالف يسهم في جعل بنية التراكيب أكثر صلابةً ، وهي تتجه في مخاطبـنا بمزيد من الشعور بالتفرد التي تُرافق المطلق عند الفنان . وكلـي ، وبالاعتماد على إمكانية تجريد الأشياء وتحويلها إلى جمال ممتد في الزمان .

نموذج (٧)

اسم الفنان : كاسيمير مالفيتش

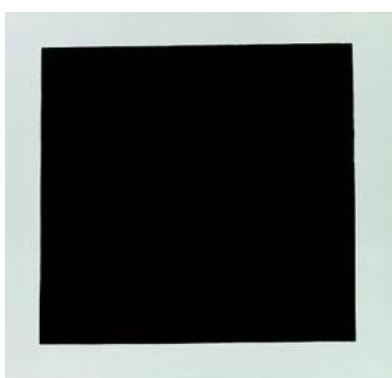
عنوان العمل : مربع أسود على خلفية بيضاء

الخامة والمادة : زيت على خشب .

القياس : (١٠٩ × ١٠٩) سم

تاريخ الإنتاج : ١٩١٣

العائدية : متحف دوسلدوف – المانيا .

تحليل العمل:

يتكون العمل من شكل مربع كبير أبيض يتوسطه مربع أسود وتعمد الفنان إقصاء أي قيمة موضوعية خارج السطح التصويري تاركاً الفضاء الفني محظى بالكامل من قبل المربع الأسود ، وبالرغم من كونه متاثراً إلى حد ما بآفكار (كاندينسكي) حول التجريد لكنه شكل انتزاعاً مضافاً عن ضرورات التمثيل فهو ليس مجرد مربع فارغ بل هو احساس عالي باللاموضوعية وسمى هذا الأسلوب بـ(التفوقة) ويعرف بأنه سيادة أو سمو الاحساسي البحثة في الفن (الفن الخلاق).

فاللون الأسود بتناقضه الحاد مع الأبيض يسعف الرؤيا من خلال التصادم الحاصل بين القيمتين اللتين تؤثران بشكل كبير في العمل الفني، ولكون الفنان ذا روحانية خاصة نجده يعبر عن استقلالية الفن وتحرره من أي محتوى ايديولوجي في محاولة لتحقيق مبدأ الفن للفن ، فالاختزال الموضوعي والشكلي واللوني للمربيع يعد وسيلة إظهار تواصليه المشهد وقد ركز الفنان على ذاتيته بعدّها محصلة الرؤية الفنية، فمفهومه للألوان كان مستقراً بينما مفهومه للشكل كان ديناميكياً على العكس من أعمال (موندريان).

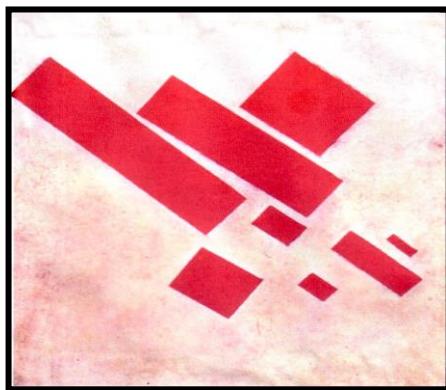
انطلق الفنان من خلال الشكل الهندسي الخالص لايجاد حل لمشكلة الفضاء والشكل، منطلق بمبادئه الهندسية المباشرة من تمثل أقصى مدى للمساحة المسطحة للفضاء التصويري فالاشكال يجب ان تتبع كعناصر مستقلة من كتلة اللوحة، فالمربيع هو الكتلة المولدة لكل الاشكال فهو الطاقة اللونية والوانها رمزاً للواقعية المطلقة لكنها ذات حضور رمزي غامض، مستمدة ذلك من الطاقة الكامنة في مفهوم المربع كشكل هندسي خالد و ازلي بما يعنيه من انقاء وعقلانية واستقرار ، من ذلك نجد ان توظيف الفنان للشكل الهندسي وبنية اللون كان فريداً من خلال ذلك الابشأء، من ذلك كان (مربع أسود على مربع أبيض) يمثل شكلاً هندسياً مجرداً مبرراً لعلاقات هندسية من خلال ذلك الابشأء. يصور (ماليفتش) في هذه اللوحة تكويناً لا موضوعياً يتتألف من الشكل الهندسي الممثل بالمربيع الأسود على الأرضية البيضاء ، إذ أن السيادة هنا لهذا الشكل الذي يُعد حجر الزاوية في فلسفة الرؤية الجمالية الخاصة به ، إذ يرمز بالنسبة له إلى الصفر ، ومن ثم إلى اللاشيء ، استهدف الفنان من خلال لوحته هذه السمو بالإحساس الجمالي ، كاستجابة للاتجاه التجريدي الذي أطلق عليه تسمية (السوبرماتية) والنزعه الروحية ، صولاً بالفن إلى النقاء عن طريق الشكل الخالص واللاموضوعية في الرسم ، إذ كان بفنه يبحث عن (اللاشيء) .

إن التفرد والريادة الذاتية تتجسد من خلال الفعل الإرادي الحر ، الذي يخلع على النفس نزوع التحرر من سطوة العالم المادي والقيود الأكاديمية التي وصفها الفنان بالقمامنة ، وتحقيق أقصى مدى من الحرية في الرسم الذي يرسو بالشكل عور ، إذ أن هذا الشكل هو العامل الحاسم . والفن يصل بهذه الطريقة إلى تمثيل لا موضوعي ، وهو هنا ينذر الشكل من أي علاقة بالمعنى ، إذ هو أساساً شكل للاشيء ، وهذا اللاشيء دفعه إلى النزوع نحو التجريد بتناوله شكل المربيع . فمن خلال المربيع ، خرق (ماليفتش) قواعد التصوير الأكاديمي ، لأجل حصاد أكبر قدر من التحرر الروحي ، إذ همس مقوله الحس وعزز من سلطان المنطلقات المعرفية الحدسية التي تستجمع لديه إمكانات الذهن والمخيّلة ، وتركيزه على البناء الهندسي المختزل ، بما يعنيه على تأمل الجمال الروحي ، بعد إقصاء الحواجز مع الذات وتوسيعها مع ما هو موضوعي .

إن التفرد برؤيه الفنان تتجسد من خلال خلق جديد يتم فيه اختزال الأشياء والأشكال إلى أقصى حد ، إذ يجعل من الفضاء المسطح بلونه الأبيض والنقي أرضية للشكل الهندسي المسطح أيضاً ، وهو بهذا إنما ينشد بإرادته الحرّة غاية فلسفية وجمالية مفادها استثناء التأمل والشعور الظاهر المُبرأ من الغاية ، من خلال اللوحة التي أصبحت لغة الذات الحداثية في أن تعيد قراءة الحقائق الكونية خارج إطارها الاصطلاحي المُقيد بالزمان والمكان ، إذ هو يُسخر المسطح التصويري كخطاب جمالي حر لإدراك المطلق ، وتمثل هذه اللوحة إحدى مربعات (ماليفتش) ، والتي ترمز إلى اللاشيء ، وهذا اللاشيء إنما هو الحرية التي غدا على أساسها الشكل ملخصاً ومختصلاً إلى أبعد الحدود ، إذ يستوعب الشكل المختزل معانٍ لا تتوقف عند حد يمكن تعبينه بالتفصير ،

وإنما يأخذ مدبات في كل قراءة لمجموع المتقفين ، ولطالما عُدَّ (المربع) رمزاً كبعد رياضي تنطلق منه الأعداد إلى ما لا نهاية ، من خلال خطوطه المتتساوية الأفقية والعمودية ، فيتحرر من مستوى المادي إلى مستوى الروحي . ومن خلال التموضع الخالص لشكل المربع في هذه اللوحة ، خلق جدلية ثنائية بين الشكل والفضاء ، أو بين الداخل والخارج ، وبين لونين متضادين ، هما الأسود والأبيض ، لاسيما أن الفنان عمد إلى إعطاء توصير وتفسير لا ينبع من الأسود وعديمه (الليل البهيم في نفسه) ، مما عمق الإحساس في إزاحة ما هو منطقي أو مكاني ، بغية التماهي مع المطلق الذي أشار إليه بلون النقاء والصفاء ، ألا وهو (الأبيض) ، بوصفه حصيلة صوفية نهائية ترافق معنى ومفهوم الحرية .

وثمة قراءة تأويلية هنا من مجموع عدة قراءات ، تتجه نحو الشكل الهندسي على السطح التصويري الذي يكشف بدوره عن نزوع الذات نحو إثبات حقائق تدفع بدورها إلى الكشف عن قيم التضاد بين الألوان وفلسفة الثنائيات التي تُعدُّ محور الصراع الداخلي في النفس الإنسانية مع الوجود ، كقيمتين مُتجذرتين في هذا الكون الفسيح ، ألا وهما (الخير والشر) ، ولعل ما يثبت صحة هذا التفسير هو دلالة اللون الأبيض (النقاء ، والصفاء ، والطهر) ، بينما الشر قد يكون اللون الأسود ، وقد تكون النفس كذلك ذات نزوع متفاوت ومتباين نحو الشر ، لكنها تواقة دوماً للسمو والتطهير بذاتها وطبيعة تصوّفها كي تتعاشق والمطلق الذي قد يكون هو هذا الفضاء الذي يحتويها ، هذا من جانب . ومن جانب آخر ، تكشف اللوحة عن النظام العقلي والاهتمام بالجانب التصميمي في تجسيد شكل المربع ، كونه حامل لطاقة كامنة ، فيتحول إثر ذلك من القوة إلى الفعل ، وما يُدلل على ذلك ، إمكانية قلب اللوحة في أي اتجاه لثعبي ذات الانطباع الذي لا يحمل دلالات منطقية بعينها ، بل يعطي سعادة الروح الخفية لدى الفنان بريادته الجمالية المطلقة .

نموذج (٨)

اسم الفنان : كاسimir مالفيتش

عنوان العمل: ثمانية مستطيلات حمراء.

الخامدة والمادة: زيت على كانفاس.

القياس : ٤٩ × ٦٦ سم.

تاريخ الإنتاج : ١٩١٥

العائدية : معرض ستالجك- أمستردام

تحليل العمل:

يتكون هذا العمل من أرضية بيضاء مستطيلة يستخدمها "مالفيتش" لترتيب مستطيلاته الثمانية متباعدة الأحجام عليها، بلون واحد هو الأحمر شكلت سطحه التصويري بصيغة متعارضة بين الخلفية والأشكال. مسطحات بلا عمق، ولكن التباين في الشكل والحجم حقق حركتها داخل الفضاء المفتوح نحو اللامحدود، ضمن توصياته اللاموضوعية في الرسم واستخدامه الأشكال الهندسية المختزلة، حتى يقترب من (نقطة الصفر) في تجريده المطلق، كما هو واضح في منهجه الفني الذي اعتمد في إيصال اللوحة إلى أكبر قدر من الصفاء والنقاء والتخلص من عدم التماثل، منهجه الذي أسماه "السوبرماتزم" لينتمي الرسم إلى الكلي والثابت واليقيني في ضوء اعتماد الأشكال المربعة والمستطيلة دائماً، فهو يصف المربع بأنه (طفل ملكي وحي) من خلال السعي لاختزال العالم التمثيلي كلياً، استثماراً لمقولة اكمال المربع وتوالده أثر انقساماته الداخلية، بوصفه شكلاً يحتفظ بقدر من الجمالية عند وجوده على السطح التصويري، كي يصبح فنه لا موضوعياً خالصاً يتلاشى فيه كل شيء وتبقى كتلة ومادة ستبنى منها الأشكال الجديدة. فيصبح المستطيل شكلاً مصدره فوق الوعي، بل إنه من إبداع الفكر الحدسي، ويعكس تفكير الإنسان المزدوج المتوازن بين ما هو نفسي وحدسي.

بحث الفنان عن حقيقة جمالية مطلقة، يمكن أن تكون بديلاً عن العالم المتعين والواقعي، من خلال علاقات رياضية تربط الموجودات، حيث تكتسب هذه الأشكال بعداً روحيّاً وبصرياً في الوقت نفسه، ويتوحد المرأي واللامرأي في مستطيلاته نحو تحقيق وحدة مطلقة بين الشكل المشيد والفضاء. ففي الكلي تنتظم الأهداف الجزئية لتحقق انسجامها عبر التعددية في هدف كلي واحد، لا يمكن وجوده إلا في الكلي والثابت، لأن كل جزء من هذه الأجزاء فيه يكون متحرك في ذاته وفي الشكل النهائي.

وقد توحى المستطيلات الثمانية المتباينة في الحجم بالحركة الدائمة، التي لا تستقر عند نقطة مركزية على السطح التصويري، فضلاً عن لونها الأحمر. وهو ما قصده الفنان لإيجاد إيقاع متسارع من خلال الحركة واللون المتعارض مع خلفية اللوحة، وإنماج فعل جمالي في نهاية المطاف، كونه فعل اتصالي يرتكز على مفردة الصورة – الحركة بتأكيده انتماجاً كلياً للتقنيات، يختزل الشكل إلى أقصاه للكشف عن الخصائص العميقية للظواهر، إذ تعد الاتصالية في هذه الحالة معايشة للمعنى، ومن ثم إدراكه حسياً من خلال المعنى الإشاري الذي تحيله الأشكال الهندسية المستطيلة.

معنى أن الأشكال ما هي إلا خزین صوري، بوصفها وقائع وجودية يمكن تلمسها بالأتفاق مع الرابطة، إذ يظهر في الصورة التجريدية أشكال لم يسبق أن شوهت أو عرفت، حيث لا يستطيع التماثل أن يتدخل كفؤذ منظم، وعلى الفنان أن يجد مصادر نفوذ أخرى، لتصبح الصورة التجريدية بدونها سطحاً لا شكل له.

إن مساطق المستطيلات الثمانية في اللوحة تجد علاقتها مع الارتداد الظاهري، باشتراكهما في العودة إلى الشيء الحقيقي، وأن الشكل الهندسي يعد التجربة المباشرة للعين، بوصفها تجربة ذاتية تعتبر الشيء نقطة انطلاق. فقد استطاع "ماليفيتش" أن يجعل كل جزء أو مستطيل يعكس البناء الكلي، لأن العقل التجريدي يستطيع فهم الأشياء وال الموجودات من خلال الأجزاء أو تقسيعها، وأن مقولات الزمان والمكان تقع ضمن هذا الفهم، وما الزمان والمكان المجترتين إلا تعبير عن الزمان والمكان الكلي. تبعاً لذلك ، فإن (ماليفيتش) يستمد من القوى الحدسية ما يعينه على النفاد إلى البناء الخفي للحقيقة ، بعيداً عن الانفعالات العارضة وضرورات الجسد وأنية الإحساس المادي ، بحثاً عن ضرورات الروح ، فمن خلال تطلع الذات وخيالها الذهني الحر ، تدارك حقيقة الكلي والجوهرى ، وهذا أيضاً ما يعين على خلق آلية ذاتية حدسية ، تُسفر عن كشوف شكلية ذات علاقات تجريدية خالصة تؤسس لبنائية الخطاب الجمالي الحر ، وتجميع عناصر اللوحة على نحو فريد ، إذ يؤكّد الفعل الإرادى هنا إمكانية قوى الحدس والمخياله الحرّة على إقامة علاقات بنائية منظمة لأشكال خالصة قادرة على الترميز والتعبير عن الجمال الكوني والروحي ، بما يعزز للذات مديات من الحرية الأوسع في التعبير عن تفوق الإحساس الصافي .

نجد أن الملامح التفرد في لوحة "ماليفيتش" تتعدد بالعلاقة بين الأشكال الهندسية، والارتداد الظاهري في عوالمها للأشياء الحقيقة الأولى، أو إجتزاء مقولات الزمان والمكان وما أجزاء الأشياء إلا تمثيل للكلي، تمت بقصدية واضحة وبوعي من قبل ذات مدركة يتحدد الداخل والخارج فيها، ويتماهى الجزء بالكلي والثابت مع انصهار الخارج بالداخل لتشكيل وحدة وجودية تخلق ريادة جمالية في أسلوب فن ماليفيتش.

الفصل الرابع نتائج البحث :

أعتمدأ على ما تقدم من تحليل عينة البحث ، فضلاً عن ما جاء به الإطار النظري وفي ضوء هدف البحث ، توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج هي على الوجه الآتي :

١) الريادة الجمالية ابداع استند على طول جغرافية وتاريخ الانجاز الفني الى مبدأ الذاتية من خلال الاكتشاف ولها القراءة الضاغطة في احداث تغيير المسارات الجمالية.

٢) تظهر الريادة من خلال الاسلوب

٣) تظهر الريادة من خلال الاستعارة هي التي تكشف عن واقع اخر فنياً وهذا الكشف يصنع شرخاً في المسار واحداث انعطاف لذلك تبدأ الريادة.

- ٤) أن التحول من الموضوعي إلى الذاتي كان هو الانطلاق الحقيقة لما يعرف بالريادة الجمالية وعليه فإن التحولية صفة ملزمة لطبيعة الريادة.
- ٥) الأسلوب أحد أهم العناصر التي تقوم عليها الريادة فهو يعيش في كنف السياق الذي تخلفه الريادة مسؤولاً عن الذي يظهر التحول والانعطاف ولادة الانساق وحداثة الامتداد التاريخي لتلك الريادة.
- ٦) تعكس طبيعة الريادة الجمالية المعاصرة من خلال تعبير وتتمثلات الحداثة في الثورات الشكلية للممارسات الفنية.
- ٧) الريادة الجمالية رغم علاقتها بحركة التاريخ إلا أنها فرض لانعطاف والتمنصلي في سياق حركة الفن داخل التاريخ.
- ٨) ان عنصر التجريب مهم جداً لولادة الريادة الجمالية. فتحولات الشكل تأخذ شكل العصر الذي يولد فيه وبالتالي يقوم بتحريك مضمونه باتجاه مضمون ذاتية ذات طابع يكشف عن بكرية ما تؤول إليه لذلك.
- ٩) اكتشاف المنظور والعمل به وكان لتحولاته اساساً لانعطاف حاسم في تاريخ الريادة الجمالية.
- ١٠) حركة الريادة بدأت بالاندفاع لحظة التوصل إلى مفترق الطرق بين التشكيلي والمنظور من جهة والتحول إلى ما وراء الواقع من جهة أخرى.
- ١١) ان اهم مظاهر الريادة الجمالية في الرسم الحديث كان خلقاً اسلوبياً وليد التزاوج بين التراث والمعاصرة وبين التأثير في الآخر.
- ١٢) التحريف في الشكل والتحطيم هي تجسيد للتنوع الريادي الجمالي افي الفن الحديث.
- ١٣) إن التفرد برؤيه الفنان تتجسد من خلال خلق جديد يتم فيه اختزال الأشياء والأشكال لخلق نوعاً من الريادة في العمل التصويري.
- ١٤) الريادة عملت على احداث تغذية بين الموروث الفني والواقع الحداثي ضمن سياق الحداثة وخلق بيئه فنية سواء ضمن النسق الواقعي او التعبيري او حتى التجريدي.
- ١٥) الذاتية من اشكال العملية الريادية في الفن وان عملية انتقالها الى رياضة جماعية أصبحت ضمن النمط الذي عكفت على تمثيله الريادة.

الاستنتاجات

- ١/ ليس كل من كان رساماً بالضرورة أن يكون رائداً بل الرائد ما احدث ابداعاً اكتشافياً مؤثراً ويشكل انعطافاً في حركة الفن لتشكل بعدها رياضته.
- ٢/ الريادة الجمالية في الفن تبدأ من حيث تحرر الفنان من ثقل الموضوع وتبدل الرؤية الفنية والتي تكون عادةً مليئة بالذاتية.
- ٣/ ان حجم الفعل الريادي يتاسب طردياً مع حجم وندرة الاكتشاف.
- ٤/ البحث عن الحقيقة وكل ما هو جيد هي مهمة الرائد الذي يكون المكتشف الاول للحقيقة الجمالية من خلال وسائله الفنية ورؤيته الابداعية.

التوصيات:

- ان دراسة الريادة الجمالية يذهب الى ابعد من عملية تعداد الرواد او ايهم اقدم في ايجاد ابداعه فالدخول الى حياثات الريادة وبده البحث بشكل تفصيلي يكشف النقاب عن جذور المصطلح في العملية النقدية والكشف عن تفاصيل دقيقة فالضرورة ان تكون الدراسات النقدية اكثر مجهرية والغور في تفاصيل سيسهل بالامر الى توسيع رقعة الاكتشاف البحثي والاتساع في عالم النقد الفني وعلىه فأن الباحثة توصي بأن تكون :
- ١/ النظر الى الريادة على انها مؤسسة قائمة بذاتها والمسؤولة عن التحولات التاريخية في حركة الفن عبر التاريخ.
 - ٢/ الريادة الجمالية احدى اوجه علم الجمال الفني فالنظر الى المنجز الجمالي من خلال بنائه الاولى الريادية تحقيقاً لمبدأ التخصص المهني في دراسة الظاهرة.
 - ٣/ توصي الباحثة بدراسة كل مفصل رياضي بشكل كامل من خلال الغور في تفصيلاته الدقيقة من خلال خصوصيته الابداعية ومؤثراته وخلق التحولات.

٤/ توصي الباحثة بدراسة الاثر الرياضي والمدى الرياضي الذي يكون مسؤولاً عن اينما يصل تأثير الرياضة.
والزمن الرياضي الذي تتطلبها الرياضة لخلق تأثيرها.
المقترحات

تقترح الباحثة دراسة الرياضة الجمالية بشكل اوسع واعم من خلال الدخول بشكل اعمق لمكونات الرياضة في الفن.

١) الرياضة الجمالية في الرسم العربي المعاصر .

٢) الرياضة الجمالية في الفن الاسلامي .

٣) الظاهرة السيزانية وعلاقتها بتحولات الرؤية التاريخية الحديثة.

٤) التحولات الرياضية جراء انبعاث التجريدية في فن الرسم العالمي.

المصادر

- ١) الرازي ، محمد بن أبي بكر عبد القادر : مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، ١٩٨٣ .
- ٢) المبارك ، عدنان ، الاتجاهات الرئيسية في الفن الحديث على ضوء نظرية هربرت ريد ، وزارة الاعلام ، بغداد ، ١٩٧٣ .
- ٣) التهاني ، محمد علي الفاروقى : كشاف اصطلاحات الفنون ، ج ١، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، مطبعة السعادة ، مصر . ١٩٨٨
- ٤) الزمخشري، جار الله ابى القاسم محمود بن عمر، اساس البلاغة ، مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج ١، ط ٣، ١٩٨٥ .
- ٥) الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج ٨، تحقيق د. عبد العزيز مطر، راجعه عبد السنار احمد فراج ، الكويت ، ١٩٧٠ .
- ٦) البسيوني، د. محمود، الفن الحديث – رجاله – مدارسه- اثاره التربوية، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٦٥ .
- ٧) اللبناني، العالمة السيد سعيد الخوري الشرتوبي، اقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، ج ١، بيروت، ١٩٨٧ .
- ٨) اللبناني ، الشیخ عبد الله البستانی، البستان معجم لغوي ، الجزء الاول، المطبعة الامیرکیة ، بيروت، ١٩٧٧ .
- ٩) اوهر ، هورست ، روائع التعبيرية الالمانية ، ترجمة فخرى خليل ، ار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١٩٨٦ .
- ١٠) التركي ، د.فتحي، و د.رشيدة، فلسفة الحداثة، مركز الانماء القومي، بيروت، ١٩٩٢ .
- ١١) الخالدي ، غازي : علم الجمال نظرية وتطبيق في الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، دمشق ، ١٩٩٩ .
- ١٢) بيتر، فوكثر ، الحداثة ، ترجمة سلمان العقيدي ، مجلة الثقافة الاجنبية ، العدد الرابع ، دار الشؤون الثقافية العامة ،
- ١٣) بدوي ، عبد الرحمن بدوي : ملحق موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٩٦ .
- ١٤) حسن ، حسن محمد ، الاسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط ١ ١٩٨٨ .
- ١٥) ديوبي، جون، الفن خبرة، ترجمة: زكرياء ابراهيم، دار النهضة العربية، القاهرة ، ١٩٦٣ .
- ١٦) ريد ، هربرت ، الفن والمجتمع ، ترجمة فارس متري ، دار العلم ، بيروت ، ١٩٧٥ .
- ١٧) ريد ، هربرت : معنى الفن ، ترجمة سامي خشبة ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، ط ٢/٢ ، ١٩٨٦ ز

- (١٨) روجرز - فرانكلين، الشعر والرسم ، ترجمة مي مظفر، دار المأمون، ١٩٩٠ .
- (١٩) شتاين ، جيرورد ، بيكاسو ، ترجمة ياسين طه حافظ ، دار المأمون ، بغداد . ١٩٧٤ .
- (٢٠) صليبيا ، جميل ، المعجم الفلسفى ، ج ٢ ، بيروت - لبنان : دار الكتاب اللبناني - مكتبة المدرسة ، ١٩٨٢ .
- (٢١) مسعود، جبران ، الرائد معجم لغوي عصري ، دار العلم للملايين، ط١، بيروت، ١٩٦٤ ، ص ٧٠٣ .
- ذكرى ابراهيم، مشكلة الفن، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٧٦ .
- (٢٢) فؤاد كامل ، جلال العشري ، عبد الرحيم الصادق ، الموسوعة الفلسفية المختصرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، طباعة الالوان المتحدة ، القاهرة ، ١٩٦٣ .
- (٢٣) نوبلر ، ناثان ، حوار الرواية ، ترجمة: فخرى خليل ، دار المأمون ، بغداد ، ١٩٨٧ ، ط١ ، ١٩٧٤ .
- (٢٤) هاوزر ، ارنولد ، الفن والمجتمع عبر التاريخ ، ج ١ ، ترجمة د. فؤاد زكريا ، الطبعة الثانية ، بيروت ، ١٩٨١ .
- (٢٥) هيجل ، فكرة الجمال ، ترجمة: جورج طرابيش ، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٧٨ .
- (٢٦) هويدى ، يحيى ، دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٨١ .
- الاطاريف والرسائل
الاعسم ، عاصم عبد الامير : جماليات الشكل في الفن العراقي الحديث ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ،
جامعة بغداد ، كلية الفنون الجميلة ، ١٩٩٧ .
- المجلات
جمال ، اردن ، المنظورية و التماثل ، مجلة فكر وفن ، العدد ١٣ ، ١٩٩٨ .

الموقع الالكترونية

<http://www.postershop.com/Klee-Paul-p.html>

[http://www.productionmyarts.com/arts-en-profondeur/20e-\(](http://www.productionmyarts.com/arts-en-profondeur/20e-()

<http://www.artlex.com/ArtLex/a/abstraction.html>

<http://www.artlex.com/ArtLex/e/english.html>

<http://www.artlex.com/ArtLex/f/fauvism.html>

<http://www.artlex.com/ArtLex/r/realism.html>

Department of Technical Education

Department of Technical Education

Leadership aesthetic of Picasso to Malevich

Search upgrade made by

M 0 m Hadeel Hadi Abdul-Amir

Research Summary

Discussion dealt with the current)) Leadership aesthetic of Picasso to Malevich)) in an attempt to study the aesthetic values of the attributes aesthetic in works of art of painting the European talking through reliance on the principles and elements of the configuration is located research in four chapters: The first chapter of which the research problem, which ended a series questions, including :

- Are there certain Raadat vital in modern European painting requires a search to confirm their structures and their specifications .

- What are the features pioneered the technical and the aesthetic of the pioneers of European artists, mutated from normal .

Then research has included its importance and the need for him and his goals have

been the targets are :

- 'detection Riyadat aesthetic in modern European painting .
- 'You know Riyadat aesthetic of Picasso to Malevich .

The search included the boundaries between temporally period (1950 CE - 2001) Zahirriyah activity in this period as a result of artistic experimentation and look at the experiences of modern art, and spatially Palmsourat books and Almassadralamatmdh and global information network (Internet .)

In light of this worked researcher on the study of the subject through the faceted mentioned as included in this study, four chapters: the first of which is the (frame systematic (starting with the problem of research that reveal the nature of the term, which contains a lot of overlaps, which shows the problem in the framework of identifying and reaching determine The gel form of the term later .And diving to the roots of the subject from reality Movement leadership in general (worldwide) down to the movement leadership aesthetic in Europe, a subject of research by monitoring the goals of the research, which constitutes the first of them specifically to the concept of leadership historically and then aesthetically and then detect the characteristics and variations actors in shaping entrepreneurial phenomenon in modern European painting, as well as identifying the term leadership termed aesthetic and procedurally .The whale study on the theoretical framework in separating the second, which included three sections divided by sections of the study in an attempt to detect the shape and nature of the movement leadership, was the First research on the concept of leadership form the historical and then determine the forms through historical eras old and the movement of the transformations that hit Abralasor down to determine elements that took establishes the concept of leadership aesthetic through shifts towards more self in the art 'and that the researcher considered it had sacrificed with the start of the transformation of spatial toward athlete inside painting, paving of the Italian Renaissance as well as the role of the creative imagination in making the processes that lead to the emergence of leadership. either Section Second revolve Entrepreneurship concept art and creative (aesthetic), which are made the basis of the creation of the lead creative expedition aesthetic shifts vision controlled by aesthetic concepts through history and expansion in creating styles and investigating self within shifts leadership aesthetic to the methods of formulation directly in the final stages of movement Leadership aesthetic in history 'particularly modern, and on this basis, the researcher chose to go and in some detail in Establishments that led to the creation of Riyadat modern and this is what resulted in that turn art to reveal a new kind of self and the diversity in styles degree to become individual style of structural elements dominant leadership in the movement and aesthetic flare Raadat individual styles and the establishment of an image according to the age of this concept .It then seemed an urgent need to take a look at the twentieth century as a representative directly to the concepts of modernity, which struggled stages of the above to get it was to enter the

third section through a look at the pioneering aesthetic in the twentieth century and the movement of shifts and the extent of widening the pioneering form in this century and printed imprint of modernity His image aesthetic .Accordingly, the trend was toward the concept of modern art and its relationship to leadership and the policies included within the first paragraph of the section itself as a prelude to get to the transitions leading founded a graphic image of modern European and then the start of the movement styles and making vision of self and contemporary identity in shaping the context of drawing European, and exit indices, which are printed Image pioneering European artists and the diagnosis of the pioneers of the platform broader global horizon .

And ensure that the third quarter action research in terms of the inventory of the research community and the adoption of it samples elected deliberate in light of the Fferstha indicators in determining the concepts pertaining to the subject of research, as well as taking the views of experts in this regard, which was aimed at the search service, was the number of models of the sample (8) specimen represents paintings that carried many of them textured oil as well as water for some of them, and acrylic and other materials in some of the other covered the temporal limits of research, as the researcher adopted the descriptive analytical method to detect the nature of leadership and Tmvsaladtha in modern European painting .

And ensure that the fourth quarter results and the conclusions that emerged from the research in light of the goals of research and relevance revealed by the indicators put forward by the theoretical framework and put forward the process of analyzing samples and revealed shapes that fueled the study, which was the most prominent of the seal and then search the list of sources .God is reconciling .

(Researcher)

