

الاشكال الرمزية في رسوم علاء بشير

[دراسة في المعنى والشكل]

زهراء موسى مهدي

جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة

المخلص :

يتناول البحث الاشكال الرمزية في رسوم علاء بشير، ويتألف من اربع فصول الفصل الاول يمثل الاطار المنهجي المتكون من مشكلة البحث وهدف البحث واهمية البحث وحدود البحث واخيراً تحديد المصطلحات وتعريفها والفصل الثاني يمثل الاطار النظري المتكون من مبحثين الاول مفهوم الرمز والشكل والمعنى والمبحث الثاني يتناول المدرسة الرمزية واهم فنانيها ثم يختم الفصل بمؤشرات الاطار النظري ثم التطرق للفصل الثالث المتمثل بإجراءات البحث ثم اختيار العينة وتحليلها ويختم بالفصل الرابع المتمثل بأهم النتائج والاستنتاجات

نبذة عن حياة الفنان علاء بشير

ولد في عام 1939 في خانقين. تخرج من كلية الطب / جامعة بغداد 1963. حصل على شهادة الاختصاص.

عضويات

- عضو جماعة الانطباعيين العراقيين (سابقاً) منذ سنة 1958.
 - عضو جمعية العراقيين منذ عام 1958.
 - عضو نقابة الفنانين العراقيين منذ عام 1972.
 - عضو الرابطة الدولية للفنون التشكيلية.
 - عضو جمعية اطباء العراقيين.
- ويُعتبر الفنان والطبيب علاء بشير أحد المُتخصصين البارزين في جراحة التجميل في العراق والشرق الأوسط منذ سبعينيات القرن العشرين

شارك في المعارض التالية

- (1958 - 1980) معارض جمعية التشكيليين العراقيين.
- (1958 - 1968) معارض جماعة الانطباعيين العراقيين.

- 1958 المعرض الذي أقيم في النادي الأولمبي بعد.
- 1961 معرض مشترك مع الفنان سعدي الكعبي.
- (1974 - 1975) معرض مشترك مع اربعة فنانين من البصرة
- (1974 - 1976) معارض السنتين العربي في الرباط
- 1975 معرض الرابطة الدولية للفنون التشكيلية (ضد التمييز العنصري).
- 1977 الفن العراقي المعاصر المتجول في باريس وبون ولندن.
- 1978 تريالة الهند .
- 1976 - 1982 معارض الفنون التشكيلية داخل وخارج القطر.
- 1979 معرض التخطيطات لمنطقة البحر الابيض المتوسط في تونس
- 1980 معرض شخصي على قاعة الرواق -بغداد.
- 1980 معرض بغداد الدولي للملصقات في لندن.
- 1981 معرض مشترك مع الفنان محمد مهر الدين.
- 1982 معرض بغداد الدولي للملصقات في باريس.
- 1984 معرض شخصي على قاعة الرواق - بغداد.
- 1986 معرض بغداد الدولي الأول - بغداد.
- 1988 معرض بغداد الدولي الثاني - بغداد.
- 1987 كان سور مير - فرنسا.
- 1992 (افكار من تراب) - معرض شخصي للنحت عى طين الفخار في مركز الفنون التشكيلية - بغداد.
- 1994 (حوار اليقظة) - معرض شخصي للوحات الزيتية - بغداد.
- 1995 (محنة الإنسان) - معرض شخصي للوحات الزيتية - بغداد.
- 1997 (ظلال الحقيقة) - معرض شخصي للوحات الزيتية - بغداد.
- 1998 (حبر على ورق) - معرض شخصي لاكثر من مائتي تخطيط على الورق مع هيكل من حديد البناء (الشيش) - بغداد.
- 1999 معرض للوحات الزيتية - باريس.
- 2006 معرض شخصي للوحات الزيتية واعمال نحتية نيو هيفن، كونيتيكت" -.
- 2009 (تغيرات خط منفرد) - معرض شخصي للتخطيطات على الورق، يضم رسوم تكوينات مختلفة بواسطة خط واحد منفرد نوتغهام"-.

- 2010 (مفاتيح) - معرض شخصي للوحات الزيتية - نوتنغهام.
- 2011 (ذاكرة كراسي) - معرض شخصي للوحات الزيتية وتخطيطات - نوتنغهام.

جوائز تقديرية

- جائزة تقديرية في معارض السنيتين (بينالة) العربي في الكويت / 1980.
- جائزة المرتبة الثانية في معرض الملصقات الدولي باريس / 1982.
- الجائزة الأولى في معرض بغداد الدولي / / 1988.
- جائزة الابداع في الفنون التشكيلية / بغداد / 1997.
- وسام العلم / بغداد / 1999

الفصل الأول

مشكلة البحث :-

الفن عبارة عن لغة رمزية هكذا عرف كاسيرر الفن على انه تعبير رمزي , اما سوزان لانجر تنظر الى الفن باعتباره رمزا مبدعا يعبر عن الوجدان البشري ككل والصورة الفنية هي صورة رمزية معبرة عن هذا الوجدان , وهناك راي اخر يفسر الفن باعتباره نظام من العلاقات الشكلية, وهناك نوعين من الاشكال التي تطرحها سوزان لانجر في فلسفتها اما ان تكون الاشكال تجريدية عبارة عن خطوط مفرغة من اي مشاعر ومضمون اشكال اخرى محملة ومضمنة بمضامين وافكار وهي اشكال رمزية اي تحمل رمزا في طياتها وهذه الاشكال هي هدفنا في هذا البحث , تشير على الرمز ليس له علاقة طبيعية مباشرة بالشيء المرموز له انما هو تمثيل يحمل معنى ويهدف الى استحضار الامرئي باعتماد المرئي بكونه فعل انساني يعبر عن فكرة ويظهر في صور تحمل كثافة دلالية تقبل التأويل اللامتناهي و والعلاقة التي تربط الرمز بالفكرة المرموز اليها علاقة اقرب الى الثبات منها الى الاعتبارية وتظهر في اللاوعي فتعبر عن معاني وافكار تعجز اللغة عن التعبير عنه من خلال الرمز فاذا انجح الانسان في ايجاد فكرته الى شخص اخر عن طريق الرموز فانه بذلك يكون قد نجح في التعبير عنها , والرمز يتفق عليه من قبل افراد المجتمع اي يكون من خلال عقد جمعي يفرضه المجتمع نفسه ويتأثر بكل ضغوط المجتمع, ولان الرمز والمعاني لا يمكن التعبير عنها وايصالها الى من خلال شكل حامل لها, لذا وجدت الاشكال الرمزية منذ نشأة الفنون مع بداية خلق الانسان الى يومنا

هذا ونجدها في اغلبنتاجات الفنانين العالمين، تتلخص مشكلة البحث :- هل استطاع الفنان توظيف الاشكال الرمزية في التعبير عن المعنى والمضمون في اعماله الفنية .

اهمية البحث :-

تكمن اهمية البحث في كونه اضافة معرفية لما سبقه من لبحوث التي تناولت موضوع الرمز والاشكال الرمزية وتسلط الضوء على موضوع مهم وحيوي يتناول اهمية الرمز والاشكال الرمزية في الرسم العراقي و كتوثيق لبعض الأعمال الفنية للفنان علاء بشير آلية اشتغاله وتقنيات اظهار العمل الفني وتوظيفه للمفردات الرمزية على سطح اللوحة وكيف وظف تلك الاشكال داخل اللوحة .

هدف البحث :-

الكشف عن توظيف الفنان علاء بشير الاشكال الرمزية بصدد المعنى والشكل .

حدود البحث :-

1-المادية :- اعمال الفنان علاء بشير

2-الزمانية :- الثمانينات وحقبة التسعينات

تحديد المصطلحات :-

1-الرمز:-

التعريف اللغوي :- أشار، أو ما، ترمز القوم، تحركوا في مجالسهم لخصومة ونحوها .

ترامز القوم، رمز كل منهم الى الاخر. (1)

الرمز الاشارة والايماء بالشفيتين والحاجب .(2)

اصطلاحاً :- موضوع من العالم المعلوم يلمح الشيء مجهول، انه المعلوم معبراً عن

حياة ومعنى ما هو معتذر وصفه .(3)

الرمز هو شيء يهتدي إليه بعد اتفاق، و تقبله جميع الاطراف باعتباره يحقق مقصداً معين بطريق صحيحة .(4)

اجرائياً :- تمثيل يحمل معنى يدل على شيء او ظاهرة لا تربطه بالشيء صلة مباشرة انما تم الاتفاق عليه بفعل عقداً اجتماعي ، ويهدف الرمز الى استحضار اللامرئي بصورة مرئية من خلال شكل يحمل معاني ودلالات لا تستطيع اللغة التعبير عنها .

2- الشكل :-

التعريف اللغوي :- "الزمخشري شك ل هذ شكله مثله وقلت اشكاله وهذه الاشياء اشكال وشكول وهذا من شكل ذاك من جنسه واخر (من شكله ازواج) وليس شكلي وهو لايشاكله ولا يتشاكلان . "(5)

اصطلاحاً :-عرفه تولين " تنظيم عناصر الوسيط المادي الذي تضمنه العمل وتحقيق الارتباط المتبادل بينهما"(6)

وعرفه هربرت ريد "الشكل بالمعنى الادراكي الحسي هو شرط ضروري للتشخيص الادراكي الحسي للمحتوى وسمه الشكل بالمعنى البنائي هو تناغم معين او علاقة تناسبية للاشياء مع الكل فكل جزء مع الاخر يمكن تحليلها وفي النهاية تحويلها الى رقم "(7) اجرائياً:- الهيئة التي تنظم عناصر العمل الفني وتجعله مرئياً فمن دونه لا يوجد عمل فني فهو الوسيط الذي تظهر من خلاله الفكرة وهناك انواع للاشكال كالتجريدية والهندسية والتعبيرية والرمزية

3- المعنى

التعريف اللغوي :-" ترجمة ظواهر خارجية ، من أحدث أو أشخاص أو أشياء أو رمز لها ،(كالكلمات أو الصور) الى مدركات ذهنية متواضع عليها"(8) .

اصطلاحاً :- وهو أيماء الرموز الرموز اللفظية وعلاقاتها النحوية الى أشياء موجودة في العالم الخارجي او أفكار ووجدانات مشتركة بين الناس جميعاً.(9)

اجرائياً:-هو المدلول الذي يعبر من خلاله الانسان عن مشاعره ووجدانه ليعطي دلالات ومعاني واسعة للاشكال وهي تمثيل لرغبة لاشعورية تملك دلالة ثابتة .

الفصل الثاني

المبحث الأول: مفهوم (الرمز و الشكل و المعنى):-

الفن وقبل كل شيء يعد وسيلة للتعبير عن المشاعر الانسانية وتوثيق لأفعاله وتاريخه الانساني كما وانه ابداع يبدعه الفنان من خلال الاشكال التي تعبر عن الوجدان البشري ومشاعره الخاصة ويقدم بها فكرة تصل الينا من خلال الصورة الموحية وتكمن اهمية الشكل برمزيته ويجب ان يحصل التوافق بين المعنى المطلوب والرمز لذا فالفن والرمز ليس مجرد محاكاة للطبيعة ووسيلة لوصفها ونقلها كما هي انما ابداع وذكاء بإيجاد شكل يحمل تلك القيمة الرمزية التي تعبر عن الوجدان فالرمز يمكن ان يكون بديلا عن

شيء أو شكل لا توجد علاقة مباشرة معه أي معلة بسبب كالإشارة في علاقة الخاص بالعام فيحل مكانه ويحل عليه . فالرمز ليس اعتباطيا إنما موجود بعقد اجتماعي يتفق عليه أفراد المجتمع ويتفق مع الفرد والبيئة المحيطة بهم وأحكام الزمان والمكان وتطورها فهو يجب أن يلبي احتياجاتهم حسب تغير الزمان والمكان ولا يبقى جامدا بل متحركا فالرمز ليس له علاقة طبيعة بالشيء إنما هو تمثيل يحمل معنى ويهدف إلى استحضار الالامري باعتماد المرئي بكونه فعل انساني يعبر عن فكرة ويظهر بصورة تحمل معنى ودلالة قابلة للتأويل اللامتناهي " ادراك شيئا ما يقف بديلا عن شيء آخر أو يحل محله أو يمثله بحيث تكون العلاقة بين الاثنين هي علاقة الخاص بالعام أو المحسوس العياني بالمجرد وذلك على اعتبار الرمز شيئا له وجود (حقيقي) مشخص إلا أنه يرمز إلى فكرة أو معنى مدد فالحمامة ترمز للسلام والصليب للمسيحية ⁽¹⁰⁾، وتعرف سوزان لانجر الفن بأنه رمز وأن العمل الفني عبارة عن صورة رمزية وهي قد اكدت بفلسفتها عن الرمز يعد الشكل اساسي في التعبير عن الوجدان بوصفه حاملا لذلك الرمز وحسب ومعبرا عن الوجدان البشري، والفنان بإبداعه للأشكال الرمزية هو لا يعبر عن ذاته وحسب إنما يعبر عن الوجدان البشري ككل لأن الفن " رمز والعمل الفني صورة رمزية وهي تحدد الفن على أساس أنه ابداع اشكال قابلة للإدراك الحسي بحيث تكون معبرة عن الوجدان البشري " ⁽¹¹⁾ وذهبت سوزان لانجر بفلسفتها إلى أبعد من ذلك بعدها الفرق بين الانسان والحيوان على أساس قدرة الانسان على فهم الرموز واستخدامه لها فهو حيوان رامز وهذا ما يميز الانسان عن مملكة الحيوان "تميز بين الانسان والحيوان، على أساس ان الانسان حيوان رامز " ⁽¹²⁾ ولقد اهتم علماء الأنثروبولوجيا كثيرا في دراسة الرموز لأن " الانسان وحده هو الذي ينفرد عن الحيوانات جميعا بالسلوك الرمزي على استعمال الرموز والتعامل عن طريقها والرمز هو الذي يحول الانسان من مجرد حيوان فحسب إلى حيوان ادمي وهو احد المحركات الرئيسية للتمييز بين ما هو انساني وما هو غير انساني " ⁽¹³⁾، فالإنسان قد ابتكر وسيلة للتواصل مع أبناء جنسه عند البدء قد اتخذ وسائل بدائية كالرمز والاشارات مثل رفع الكف للتعبير عن اللقاء والتحية وجعل الاصبع على شكل حرف سبعة للتعبير عن النصر وغيرها وبعد ذلك تطورت هذه الرموز والاشارات وتحولت إلى لغات، فنجد عند الأشخاص الفاقدين النطق البكم يتواصلون مع بعضهم البعض عن طريق لغة الإشارة ونجد اليوم بعض من اللوحات والموسيقى لغة عالمية لكل البشر لا تحتاج إلى لغة لشرح معناها والتعبير عنها وذلك لأن الناس من جميع

الجنسيات يستطيعون فهمها, يمكننا ان نقول بان الفن رمز والعمل الفني هو صورة هذا الرمز, والعمل الفني هو بدوره يملك عناصر مؤسسة له سواء مادته او شكله او مضمونه اي ما يخص تكوين العمل الفني, فمادة العمل الفني فمادة العمل الفني هو ما يتركب منها العمل من خامات وادوات والوان للرسم وغيرها ومن قوالب البناء المادي, فكل جزء من العمل الفني يكمل الجزء الاخر فلا يعمل اي جزء بمعزل عن الاخر فلا يوجد عمل دون مادة ولا من دون شكل او تعبير فالكل يحدد ويعطي قيمة الجزء ويعطي طابع الكمال له " العمل الفني رمز مفرد وليس نظاما من العناصر ذات المعنى, والتي يمكن ان تتركب معا, ذلك التعبيري من وظيفتها في التصوير الكلي "(14), نستنتج من ذلك ان العمل الفني مفرد وليس قابل للتجزئة فهو مترابط الاجزاء لكي يعطي كل جزء بترابطه القيم الرمزية للعمل الرمزي كمدرک او متخيل يعرض العلاقة التي تربط اجزائه بالكل, وتكوين الصورة الكاملة الموحية القابلة للإدراك من قبل المشاهد تعبيرا عن معرفة وانفعال واحاسيس الفنان وهذه المعرفة تسقط و ويسقطها الفنان داخل العمل الفني ليصبح العمل رمزا لمشاعره ومعارفه. ليصبح العمل الفني له وجود ومدرک عن طريق ابداعه وليشكل الفنان مادة العمل الفني على نوعين حسب رأي سوزان لانجر اما ان يكون متضمن مضامين معينة تعبر عن فكرة او لا يكون حاملا للمعنى و المضمون وبهذه الحالة يصبح الشكل مجرد تجريدات فارغة لا يحوي بداخله شيء فالشكل عندها يكون حسي قابل للإدراك يعبر عن فكرة او عن الوجدان الانساني فالفنان يعبر عن مشاعره وعن نفسه في شكل له مدلول رمزي , ويعرف الشكل على انه " الهيئة بترتيب الاجزاء , جانب مرئي , وليس شكل عمل فني ما بأكثر من هيئته او ترتيب اجزائه, او جانبه المرئي "(15), وهذا منطقي فالشكل يتكون من تألف وتداخل الخطوط والالوان وتكوين شيء مرئي ومن علاقات الشكل وتطورها يتكون الفن " الفن كله تطور لعلاقات شكلية , وحيثما يكون هناك شكل فسيمكن ان يكون هناك تسرب للانفعال " (16), وهناك نوعان من الشكل غير الذي طرحته سوزان لانجر بفلسفتها النوع الاول هو الشكل الاول (والشكل من الدرجة الاولى) والنوع الثاني يسمى الشكل من الدرجة الثانية, اما النوع الاول فتكون صياغته الشكلية له بسيطة تلتحم التحاما تاما بالعمل الفني اي تكون جزءا منه وعندما يحدث ازدواج بهذا الشكل الاول سوف تكون نتيجة هذا الامتزاج تكون الشكل من الدرجة الثانية مثال المربع تشكيل هندسي من الدرجة الاولى يتكون من تلاحم الخطوط لتكوينه ولكي يتربط المربعات (الاشكال الهندسية البسيطة مع بعضها يتكون المكعب الذي يشكل الدرجة

الثانية، اي ان الخط والشكل الغير مركب المفرد وهو معزل عن التركيب العام يسمى شكل من الدرجة الاولى ولكن بترابطه وتداخله مع بقية الخطوط والتركيب الثانية " ان الشكل الاول من الناحية الأنطولوجية وبالنسبة الى العمل الفني محمول على الذات، والشكل الثانوي محمول على الغير سواء كما ان هذا الغير، حقيقة واقعية وموضوعية، كما ان الصورة الشخصية، ام كان وهميا او مثاليا لوجود له الا بالعمل الفني" (17)، باختصار ان الشكل الاول بذاته لا يحتاج الى مجموعة من الاشكال بينما الشكل الثانوي لا يتكون الا بترابط بين الاشكال اي يعتمد على غيره وليس له استقلالية بنفسه او قائم بحد ذاته ، فهو يعتمد على الشكل من الدرجة الاولى وطريق تلاحمه وترابطه، ويمكن القول ان الشكل الاول ذي بعدين اما الشكل من الدرجة الثانية فهو ثلاثي الابعاد لتكوينه، ونجد ان للشكل اهمية عند سوزان لانجر فهي تعد الفن شكل لماذا تصر لانجر على القول بان الفن شكل ذلك لان " ما يدرك في الفن انما هو الشكل وليس هذا فحسب، بل لان ما يبدع في الفن ايضا هو الشكل. فالفنان يبدع شكلا ، وهذا الشكل المبدع هو وما يدركه المتذوق، وعلى هذا يكون الشكل مبدعا و مدركا في ذات الوقت "(18) ومن هذا المنطلق يعد الفن شكل ولكن حامل للرمز وليس فارغا ويكون معبرا عن الوجدان البشري، وبترتيب عناصر العمل يبرز الشكل الفني القيمة الحسية والتعبيرية " الفن اذا شكل، والشكل بناء من العلاقات، وهذا البناء يجيء مماثلا للبناء الدينامي الخاص بالخبرة البشرية، ولهذا يستطيع لن يعبر عنها، ولعل تركيز لانجر على الشكل واهميته يرجع الى ادراكها العميق للوظائف التي يقوم بها الشكل "(19)، والشكل اما ان يكون نسبي او مطلق حسب تفسير افلاطون لأنواع الاشكال اما الشكل النسبي هو الشكل المأخوذ من الطبيعة والذي يحاكي الواقع الملموس اما الشكل المطلق فهو تجريد لا يحاكي الطبيعة فهو خطوط واشكال هندسية وليست واقعية، ويمكن تقسيم الشكل ايضا الى شكل بنائي واخر رمزي فالبنائي هندسي والرمزي مجرد مطلق " شكل نسبي، الشكل الذي كانت نسبته او جمال موروثه من طبيعة الاشياء الحية...الشكل المطلق، الصورة او التجريد الذي يتكون من الخطوط المستقيمة او المنحنيات والسطوح والاشكال الصلبة "(20)، فاذا كان الفن عبارة عن شكل اذاً الشكل يحمل وظيفة ووظيفة الشكل حسب راي جيروم استولنتر هو ضبط ادراك المشاهد وتوجيهه لإدراك شيء محدد ومعين بفرض الفنان من خلال ما يريد ايصاله للمشاهد من وجهة نظر وفكرة "انه يضبط بضبط ادراك المشاهد ويرشده ويوجه انتباهه في اتجاه معين بحيث يكون العمل واضحا ومفهوما وموصدا في نظره "(21)، ان الشكل

والمضمون يعد ان ضمن نظام العمل الفني وهما مترابطان لا يمكن فصل احدهما عن الاخر فليس هناك اهمية تذكر للشكل دون حضور المعنى وانعزالهما عن بعضهما " المضمون هو جوهر العمل الفني والشكل هو مظهره الخارجي, ويستحيل ان نفصل بين الشكل والمضمون فهناك ترابط وثيق بينهما ⁽²²⁾ والعمل الفني وبالأخص الفنون التشكيلية هي طريقة للتعبير عن حالة داخلية سواء كانت تلك الحالة شعورية او احساسية مكبوتة موجودة في اللاوعي عند الفنان ليحقق عمل فني بشكل رسالة مرئية تحمل فكرة تؤدي الى المعنى المطلوب اي تظهر بصورة مرئية لتبرز المتخفي والغير مرئي وتعمل على ترجمة احساسيه ونقلها للعمل الفني بواسطة المواد المادية (الوسط المادي) من اللون وفرش ولوحة رسم الخ... " يعمل الفنان على ايجاد نظير تشكيلي لأحاسيسه الداخلية سواء الشعورية او اللاشعورية, ولاستجاباته لمدر ك معين او لخبر فني ما, فهو يترجم الموضوع الذي يعمل فيه الى صفات حسية ليس لها وظيفة المحاكاة في الشكل وانما يعمل على ان يثير احساسا مماثلا وليس صورة مماثلة , فأعمال (فان كوخ) تعبیر عما يجري في نفسه, املا ان ينعكس عمله الفني احساسيا في الرأي تتشابه مع احساسيه الذاتية ⁽²³⁾ و " تعبیر عن حالة شعورية معينة وتنقلها ⁽²⁴⁾ ومن خلال الوسائل المتاحة للعمل الفني تقدم الافكار والمعنى الكامن في باطن العمل الفني يدرك من خلال العمل نفسه والفن ليس مجرد انفعال, وتقول سوزان لانجر ان الفن هو تعبیر عن الوجدان البشري ككل وليس ذاتية ووجدان الفنان فقط " ان الفن ليس مجرد انفعال , كما انه ليس تعبیرا عن النفس (self-expression), وذلك لان الفنان لا يعبر عن عواطفه وانفعالاته الخاصة وانما يعبر عن صورة هذا الانفعال , كما ان الوجدان المبدعة في الفن, ليس وجدان الفنان الخاص, ولكنه الوجدان البشري ⁽²⁵⁾ كما ان التعبير هو تمثيل الفكرة وتمثيلها يتم من خلال الصورة الموحية بكل علاقاتها واجزائها والفنان لا يقصد بذلك الوصف بل يعني التعبير وطرح الفكرة وهذا ما قاله ارنست كاسيرر " ان الفنان لا يكون بصدد الوصف بل يعني التعبير فالوصف يرجع الخاص الى العام من حيث يكون التعبير تكثيف للخصائص الفردية وتجسيدها للمشاعر بحيث لا تكون ازاء عملية التجريد بقدر ما تكون ازاء عملية تكثيف ⁽²⁶⁾ وتؤكد لانجر في كتاباتها على ان المعنى الكامن لا داخل العمل الفني لا يمكن ادراكه الا من خلال العمل نفسه فهو مترب طبه ويعبر عنه من خلال التركيز اي انه عملية تشكيل وبناء وصياغة لمشاعر وتجارب الفنان وخبرته وطرحها عن طريق استخدام الوسائل المتاحة للتعبير عن انفعالاته وخيالاته واحلامه " الفن رمز له معنى ,

وهذا الرمز يبدو من خلال الصورة، ولذا فان الصورة تصبح هي الاخرى ذات معنى، لأنها تمثل معنى، يمكن ادراكها من خلالها" (27) وترى لانجر بان الفن عبارة عن شكل تعبري لا يمكننا به فصل الصورة او (الشكل) عن المعنى لان التعبير لا يتحقق الا من خلال الصورة والشكل و العكس صحيح . وبحديثنا عن الرمز الفني و الفن الرمزي نجد لانجر تميز بين الاثنين لان الرمز يشير الى شيء ما ويمكن ان يكون رمزا فنيا اما الفن الرمزي ، فهو رمز مفرد كلي لا يقبل التجزئة ولا يشير الى اي شيء خارجه فهو يحمل معنى قابع بداخله مرتبط ارتباط مباشر لا يقبل التجزئة والانفصال عنه " يمكن للرمز الفني ان يشير الى شيء ما، كما يمكن لأي رمز ان يكون فنيا، اما الفن الرمزي فهو رمز مفرد كلي، لا يشير الى شيء خارجه لان معناه باطن فيه مرتبط به غير منفصل عنه " (28) اما ريد فيعرف الرمزية على انها " فن انتخاب نماذج تطابق مع افكار مجردة (حماسة كي تمثل السلام) لا وهو مألوف بما فيه الكفاية في الشعر ولكن الغنائية في التصوير فيبدو في صورة اضطراب خطير في المقاييس والمستويات " (29) اما هيغل فقد قسم الفن الى ثلاثة انماط حسب علاقة الشكل بالمضمون اما يكون تطابقه او انه يطغى الشكل على المضمون او العكس وهذه الانماط هي : 1- الفن الرمزي 2- الفن الكلاسيكي 3- الفن الرومانسي اولا:- الفن الرمزي : الفن الرمزي تكون بها الفكرة كبيرة تصارع الشكل وتطغى عليه فالفكرة كبيرة جدا وعاجزة على ان تلبس شكل محدد او تطابقه لذا فالمعنى يمكن ان يلتبس بأشكال عديدة كان نقول القوة رمز للأسد ولكن يمكن ان نرسم القوة بالثورة كما ان التأويل يحدده المتلقي للعمل الرمزي وهناك انفعال بين الشكل والمضمون ويعرف هيغل الفن الرمزي على انه " شكل من الفن لم يتوصل فيه بعد المدلول و التغيير الى التداخل الى الانصهار الكامل... عدم تطابق بين المضمون والشكل في ذاته " (30) ثانيا:- الفن الكلاسيكي :يمثل الفن الكلاسيكي شكل ومضمون والشكل وحدة وتكافؤ وتوافق بينهما ولا يملك حالة من الاضطراب والقلق بين التأويل والمضمون التي يعيشها الفن الرمزي والرومانسي اي هناك توافق بين المضمون وتمثله الخارجي وهناك تفاعل وانصهار تام بينهما ويعرفه هيغل بانه " تكمن ماهية الفن في الكلية الحرة الناجمة عن الاتحاد الحميم بين المضمون وبين الشكل المطابق له بقدر او باخر " (31) ثانيا :- الفن الرومانسي : هو اخر نمط قد حددها هيغل ولهذا النمط نجد ان العاطفة كبيرة جدا لقد تمظهرت بشكل اقوى بكثير من المضمون اي ان الشكل لقد فرض هيمنته وسطوته على المعنى ويعرفه هيغل بانه "يتكون من المضمون الحقيقي للفن

الرومانسي من الداخلية المطلقة , ويتكون شكله المطابق من الذاتية الروحية الواعية لاستقلالها وسؤدها وحريتها⁽³²⁾ ويمكن تلخيص كل ذلك بمقولة هيغل " نتلخص اذا هذه التأملات المقتضية بالقول بأن الفن الرمزي يسعى الى تحقيق الاتحاد بين المدلول الداخلي والشكل الخارجي , وبأن الفن الكلاسيكي حقق هذا الاتحاد بتمثيله الفردية الجوهرية المخاطبة للحساس , وبأن الفن الرومانسي , الروحي جوهر , قد تجاوزه "⁽³³⁾ يمكن تفسير سبب هذه الانماط الى علاقة المعنى بالشكل بدرجة تحقيق الشكل للفكرة ونسبة التوافق بينهما وهل يستطيع الشكل ان يعبر عن الفكرة التي تتطوي عليه؟ وهل حصل المعنى على الشكل المناسب له ؟ومن علاقة الشكل بالمضمون ونسبتها تكونت تلك الانماط .

المدرسة الرمزية , غوغان والانياء الفن يعد وسيلة يعبر بها الفنان عن ما يعترية من مشاعر ورغبات داخلية و ذاتية وعن ما يجول في مخيلته من افكار ومواضيع تلمس واقعه ومجتمعه بما يراه مناسباً للطرح من خلال الاشكال و الرموز , لذا فان الفن الرمزي نموذج من نماذج الفنون وهو الفن الذي يتعارض به المدلول والشكل ولا يتطابقان فيما بينهما لان المدلول كبير فوق امكانية الشكل فبذلك يطغى المدلول على الشكل وحينها تتخذ الفكرة شكلاً وهذا الشكل يعطي معان كثيرة للمضمون حسب التأويل الشخصي للمتلقي وحسب الاحتمالات الممكنة للشكل الرمزي الذي يتخذه الفنان للتعبير عن الفكرة وبعبارة اخرى هناك تنافر بين الشكل والمضمون وانه " يمثل صراعاً يخوض غماره الفن الحقيقي ضد المضمون الذي ما يزال يفلت من سيطرته وضد الشكل الغير مطابق لهذا المضمون "⁽³⁴⁾ وصعوبة التوفيق هذه جاءت بكثير من الاحوال على حساب الشكل , والرمز يدل على كل شيء لا توجد رابطة بين المضمون والشكل بصورة مباشرة بل ما قد يوحي به الشكل نتعرف حسب المتعارف عليه بين المجتمع كأن تكون الحمامة رمز للسلام بكل العالم ولا يوجد رابط بين الحمامة والسلام... الخ و فمن هذا نشأت المدرسة الرمزية وقد نشأت المدرسة الرمزية في اواسط القرن التاسع عشر على يد مجموعة من الفنانين امثال غوستاف مور , ويوفي دوشافان , كارلير روزينتي وغوغان والانياء وقد كتب بول سيروزيث أثرا بغوغان " بأن لا يؤخذ من الشيء (motif) سوى الجوهر , وأن يستعاض عن الصورة بالرمز , ويحل تأويل الفكرة محل تمثيل الطبيعة "⁽³⁵⁾ وكان اهتمام الرمزيون " بالدرجة الاولى هو ان البعد والموضوع لا صورتها الظاهرية بل محتواه اللاعقلاني الذي يفسر وينتقل الى المشاهد من خلال هذه الصورة الظاهرية "⁽³⁶⁾ فالفنان لم يعد ينشد تصوير شيء مرئي واقعي فقط بل يبحث في ما وراء النص و ما

يكن في طيات الشكل من مضامين عديدة يوحى بها سواء تحقق بواسطة الخط او اللون او التكوين وتربط الاشكال فيما بينهما فلا يوجد شيء اعتباطي وان الرسم بصورة واقعية فهو يبحث عن الرمز ويظهر بصورة موحية فهو ليس نسخ للطبيعة كم هي بدون تحوير جامدة بل توحى لشيء ما فتتضمن الرموز والمعان المختلفة لكي توصل فكرة ما للمتلقي وقد كتب غوغان قائلاً " في الرسم يجب على المرء ان يطلب الايحاء اكثر من الوصف كما في الموسيقى ⁽³⁷⁾ والفنان عندما ينشد الايحاء في لوحاته فهو يعطي فرحة للمتلقي بان يفكر ويعطي تأويلات وانطباعات بما يمكن ان يكون مقصد الفنان . وقد حدد بير اوربيه في احدى مقالاته مبادئ الرمزية وهي اولاً "لا مثاليا (ideal listed) وحسب ، لان المثالية تقتصر على الانتقاء من الطبيعة ، بل (فكريا) (مجسدا للأفكار (ideas)، لان مثاله الوحيد هو التعبير عن الفكرة (idea)؛ 2- رمزيا ، لأنه يفسر هذه الفكرة بالاشكال 3- تركيبيا (synthetique) لأنه يكتسب هذه الاشكال بواسطة الاشارات 4- ذاتيا، لان الموضوع لا يعتبر ابدأ كشيء ، بل كإشارة لفكرة مدركة من الذات 5- زخرفيا، لان التصوير الزخرفي، كما فهمه المصريون، كذلك اليونانيون والبدائيون على اشد احتمال، ليس شيئا اخر سوى تظاهرة فنية ذاتية، جمعية، رمزية وفكرية ⁽³⁸⁾، ومن اشهر الفنانين الرمزيين الفنان فجميز ابوت مكنيل وسلر (1834-1903) ولد وسلر في امريكا واكمل مسيرته الفنية في اوربا ومن اسهر اعماله لوحة (الفتاة البيضاء) او ما تسمى أيضا (سمفونية بالأبيض) وقد رسمت عام (1862) ورسم الفنان بهذه اللوحة خليلته الايرلندية ذات الشعر الاحمر واسمها جوانا هيفرنان وهذه اللوحة تستمد بياضها من لوحة (البشارة) لروزييتي وهي "غامضة الشاعرية وذات تعبير الانطوائي ⁽³⁹⁾، ومن لوحاته أيضا الاشكال الثلاثة الوردي والرصاصي ولوحة رسم بها نهر التميز ليلا اسمها (ليلة بالأزرق والفضي) وغيرها من الاعمال ، اما الفنان غوستاف مورو ولد عام (1824-1898) استخدم هذا الفنان الرموز كثيراً في اعماله وطرح اكثر المواضيع غرابية كما رسم الاشياء بدقة متناهية فنلاحظ بأعماله "عالما غريبا، سماوات دامية بصخور جبلية، جواهر متألفة بالوان فيها من الكلفة، شيء بيد ان هذه المظاهر الثانوية هي بالنسبة له، رموز، بل وسائل تعبير عن احساسات محددة ⁽⁴⁰⁾، ومن اعماله (شابة تحمل رأس اورفيوس) (1885) وهذه اللوحة ترتبط بأسطورة اغريقية تمثل الصراع بين الرجل والمرأة "ان صراع الرجل والمرأة، وأحجية الموت والحياة، معنى الخير والشر هي الموضوعات الوحيدة التي اعتقد مورو جديرة بالرسم ⁽⁴¹⁾، ومثال اخر على هذه المرسنة

هو الفنان اويلوت ريدون (1840-1916) تحاشى هذا الفنان في بداية مسيرته استخدام الالوان البراقة والقوية واكتفى بالأبيض والأسود "التزامه بالأسود والأبيض كشف بواطن الروح مقدماً عالماً لا نور فيه ولا زمن هو مملكة الليل ذاتها التي سحرت أرثر رامبو" (42) الفنان تصويراته خيالية واشكاله غريبة معبرة فحاول من ذلك "تصوير الرؤى الخيالية، وعاش في غوامض الاسرار، ورسم احلامه الاكثر غرابية" (43)، ومن اعماله (زهرة المستنقع (1885)) ولوحة (المخبول) او (البداية) عام (1877) ولهذا الفنان ايضاً مجموعات ليثوغرافية مثل (الاصول) ولقد وردت في كثير من اعماله الاشكال الاسطورية وكان الانسان فيها "السجين، المتخفي وراء القناع الاحمق النبيل" (44). اما الانبياء او ما يسمى بالنابية (1888) هم مجموعة من الفنانين الفرنسيين الشباب الذين اجتمعوا حول سيرؤزيه واطلقوا على انفسهم اسم نبي الذي اختاره لهم صديقهم الفنان اوغست كازليس (cazalis) في اواخر العام 1888 وهم "سيرؤزيه ، موريس دوني ، هنري ايبيل (ibel)، بول رنسون (ronson) ، بيير بونار (Bonnard)، جورج لاقومب (Lacombe) ، وفي مدرسة الفنون الجميلة ، امثال رنيه بيو (piot) ، روسيل (rousseau) وادوارفويلار (Vuillard) ، ثم انضم اليهم بعد ذلك فنانون من خارج فرنسا امثال :جان فركاد (verkade) (هولندي) ، موغنس باللين (mogens ballin) (دنماركي) ، جوزيف ربل رونا (j.rippel rona) (هنغاري) " (45) وبقيت هذه المجموعة على تلاحمها لمدة عشر سنوات وقاموا من خلال هذه الفترة العديد من المعارض ما بين (1881-1896) ونشروا ايضاً اعمال اللثو غرافية ما بين عام 1897-1898 وكان اخر معرض لهم في عام 1899 في صالة دوران اويل وكان لكل فنان طابعه الخاص يختلف عن الاخر فمثلاً نجد عند سيرؤزيه ، فركاد ،موغنس باللين كانوا "اكثر ميلاً للباطنية ، للاسرار للصوفية ، واكثر ميلاً ، بالتالي ، للرمزية ... واخرون هم اقل حماساً للنقاشات والنظريات ، وذوي طبيعة اكثر انتقالية ، امثال بونار ، فويلار (روسيل) (46) وقد اعجب الانبياء وتأثروا بالفن الياباني لما فيه من تسطيح والوان صريحو ليس فيها ظل وضوء ومنظور ثنائي. وبعد لقاء الضوء على المدينة الرمزية ونبذة عن مجموعة الانبياء يجب تسليط الضوء على اهم الفنانين الرمزيين وهو الفنان الفرنسي بول غوغان (1848-1903) لهذا الفنان تأثير كبير على سيرؤزيه وجماعة الانبياء بدأ هذا الفنان مسيرته الفنية وهو في الثلاثين وكانت بدايته عام 1876 بعد ان ارسل احد لوحاته للعرض في معرض الصالون وقد قبلت وثم التقى بعد ذلك ببيسارو

الذي علمه مبادئ التأثيرية وقد عرض عدد من لوحاته بمعارضهم كمعارضهم الخامس والسادس والسابع يعد غوغان من اكثر الفنانين تلوين وابداع فهو مهد للمدرسة الوحشية وله تأثير ايضا على الانبياء والمدرسة الرمزية، ويعطي هذا الفنان للون حيوية ونقاء ويضعها حسب الحاجة لها ومفكراً " بمعناها الرمزي او الشعري بقدر تفكيره بقيمتها التصويرية وهو ايضا يقلص، ويستعيد احياناً التجسيم ليوحي بالحجم بواسطة تعاريج الخط المحيط به "(47)، واهتم غوغان باللون كثيراً فأعتبره قيمة رمزية ووسيلة للتعبير " اللون يمكن استخدامه رمزياً وتعبيرياً "(48)، ولقد تأثر الفنان برسوم الشرق والفنون البدائية فهو دعا الى تجديد الفن من خلال العلم والعودة الى الحياة البدائية وقد سافر غوغان خلال حياته كثيراً فقد ذهب الى بريطانيا والدومنيك وهايتي وبريتاني ولقد رسم الفنان عدد من اللوحات التي تمتاز بالألوان الى الهيئة الاستوائية الوهاجة ، غوغان اكد بان اللوحة هي كافية للتعبير عن رسالة يريد ايصالها سواء من خلال اللون او الخط او الاشكال فهي ترمز بصورة مرئية للكلام " لكن كلمات غوغان عبرت بوضوح عن اقتناعه بأن في استطاعة صوره نقل رسالتها عبر الخط واللون كما تنقل بصيغة ادبية رمزية "(49)، واسلوب الفنان كان مزج بين الطبيعة والفكرة التي تحول في اسلوب سمي ب(التأليفية) او (الرمزية) وكانت هذه الرمزية ليست باستخدام رموز ظاهرية فحسب كرمزية الحمامة للام او الثعبان للشر والكلب للوفاء... فهي تختلف عنده " تشير الى معنى باطني ينبع من اللوحة نفسها، وقد ينقل الى المشاهد او لا ينقل... فليس ذلك الامر المهم الفكرة التي كانت تعتمل بخلد الفنان . اما المهم فهو قدرة اللوحة على الايحاء، والذي تحوي به لوحات غوغان هو "الجو" او "الحالة النفسية"4 ولقد وجد غوغان خيال واسع في تاهيتي فابعد عديد من اللوحات التي تمتاز بالوان حارة استوائية ومن هذه اللوحات لوحة (ماناوتوبابو) (1892) وتقارب هذه اللوحة موضوع لوحة (فقدان العذرية) او ما يسمى (صحوة الربيع)(1891)، وصور غوغان في لوحة (ماناوتوبابو) خليلته التاهيتية عندما دخل عليها في احدى الليالي فلمح الرعب والخوف في عينيها من الظلام وبرسمها ليعبر" عن فزع البشر من الظلمة، ومن الموت ،ورمز اليه بروح قزم خرافي يتولى الحراسة في خلفية الصورة "(50)، ومثال اخر للوحة رسمها في بريتاني سماها (المسيح الاصفر) غوغان رسم لوحة اخرى للمسيح اسمها (المسيح في الجسمانية)(1889)، وجسد غوغان في لوحته اسلوب خاص يتميز "بتبسيط الأشكال وتسطيحها، وإبراز حدودها الخارجية، والتخلي عن التجسيم والمنظور، وعدم التقيد بالطبيعة في اختيار الالوان والاضواء"(51)،

ويتضح في هذه اللوحة فضلاً عن لوحات أخرى لغوغان تأثره بالفن المصري القديم، ومن لوحاته أيضاً (الرؤية بعد الموعظة) (1888) و(النداء) و(حكايات بربرية) و(نساء تاهيتي) وغيرها ولغوغان أسلوب خاص يعبر من خلاله عن "القلق الصوفي للإنسان الحديث، القلق الماورائي الذي هو بمثابة نداء نحو المجهول والعالم التخيلي" (52)، ولقد مهد غوغان إلى الفن الحديث، وحرره من كل القيود سواء على اللون أو الشكل والموضوع وظهر ذلك واضحاً بعد وفاته من خلال كتابة موريس عنه "لقد حررنا غوغان من جميع القيود التي كانت تفرضها علينا فكرة محاكاة الطبيعة ... فإذا كان المباح مثلاً استخدام "الفيرميليون" (لون أحمر ناصع) في تصوير شجرة تبدو ضاربة إلى الحمرة، فلماذا لا تلجأ إلى تحريف مماثل في رسم الخطوط لتأكيد استدارة غصن أو كتف حساء" (53)، كما أكد غوغان بنفسه عن تحريره الفن الحديث قائلاً "غالباً ما يكون الشهيد ضرورة تحتها الثورة ... أية ثورة إن لعمري أهمية متواضعة قياساً إلى نتائجها، وهي تحرير الفن من قيوده كلها" (5) من هذا كله تتضح أهمية غوغان ليس كفنان رمزي فقط بل كمحرر للفن من قيوده سواء على مستوى اللون أو الشكل أو حتى الموضوع، فكل تكويناته وأشكاله تصب في خدمة الفكرة وتعمل لتوضيحها وإبرازها فهي تعبر عن كلام وفكرة بواسطة الصورة وقد أثر غوغان لكثير من الفنانين وفتح الباب أمام الملونين ليكونوا أكثر جرأة وتحرر باستعمال اللون وترميز الأشكال كماتيس ورووه وبراك وديران وبوفي الذين اجتمعوا بعد وفاته بعامين وجمعوا لوحاتهم بقاعة واحدة فأطلق عندها النقاد باسم (قفص الوحوش) لذلك أطلق عليها المدرسة الوحشية وهذه إحدى تأثيراته لذا عد هذا الفنان من أهم الفنانين وأكثرهم إبداعاً في تاريخ الفن الأوروبي الحديث.

مؤشرات الإطار النظري :-

- 1- الفن وسيلة للتعبير عن المشاعر الإنسانية وتوثيق لأفعاله وتاريخه الإنساني والفن ليس محاكاة للطبيعة بل إبداع محمل بقيمة رمزية .
- 2- الرمز بديل عن شكل لا توجد علاقة مباشرة بينه وبين المرموز إليه.
- 3- أكدت سوزان لانجر على أن الفن رمز والعمل الفني هو صورة رمزية .
- 4- عدت سوزان لانجر الإنسان حيواناً رمزياً، والفرق بين الإنسان والحيوان هو فهمه واستخدامه للرموز.
- 5- الفنان يعبر عن مشاعره بالرمز من خلال شكل حسي قابل للدراك يعبر عن الوجدان البشري (يعد الرمز تعبير عن الوجدان البشري) .

6- هناك ترابط بين الشكل والمضمون ولا يمكن فصل احدهما عن الآخر لان كلا يكمل الآخر .

7- قسم هيغل الفن على اساس علاقة الشكل بالمضمون الى ثلاثة انماط (الفن الرمزي - الفن الكلاسيكي - والفن الرومانسي) فالفن الرمزي يسيطر المعنى على الشكل بينما الفن الكلاسيكي يخلق توازن وتكافؤ بكلا الطرفين اما الفن الرومانسي فيطغى الشكل على المضمون .

8- كتطبيق عملي للفن الرمزي ظهرت جماعة الانبياء بتأثير من غوغان الذي يعدمن اهم الملونين الرمزين واكثرهم جرأة وقد مهد لتحرير الفن الحديث من كل قوانينه ونتيجة ذلك ظهرت المدرسة الوحشية بعد وفاته تأثرا بفنه امثال ماركيز

إجراءات البحث :-

اولا: مجتمع البحث:-

على وفق ما استطاع الباحث من الحصول على اعمال الفنانان وحصرها وعدها خلال الفترة الزمانية المحددة في حدود الباحث فقد اطلع الباحث على مصورات في بعض المجالات والصحف وبعض الرسائل وكذلك شبكة الانترنت لجمع الاعمال والافادة منها بما يغطي اهداف البحث .

ثانياً :-عينة البحث :-

تم فرز واتخاذ العينة على وفق زمن انتاجها وهي فترة الثمانينات والتسعينات والالفية الجديدة التي حددت بحدود البحث لكثرة انتاجات الفنان في هذه الفترات، وتم اختيار ثلاثة عينات للبحث عينة رقم (1) تخص الاعمال في فترة الثمانينات وعينة رقم (2) تخص فترة التسعينات (10) عمل ويبلغ عدد النماذج المختارة (2) لتحليلها

مبررات اختيار العينة :-

- 1- انها ممثلة لمجتمع البحث الاصلي .
- 2- انها تحقق الهدف المرجو من اجراء البحث.
- 3- انها تعطي فرصة للباحث للإحاطة والتعرف على مفهوم الاشكال الرمزية في رسوم علاء بشير وبالأخص السمات الشكلية والمضامين التي تحويها الاشكال.

ثالثاً-أداة البحث :-

لأجل تحقيق اهداف البحث وكشف عن الاشكال الرمزية في اعمال الفنان علاء بشير اعتمد الباحث المنهج التحليلي في بحثه وعلى مؤشرات الاطار النظري وتطبيقها على العينة المختارة على وفق منظومة التحليل التي تعتمد على الوصف العام ثم تحليل المعطيات المتوفرة بالعمل المختار.

رابعاً منهج البحث :-اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في اجراء البحث .

عينة رقم (1)

اسم العمل :- الام

اسم الفنان :- علاء بشير

مادة العمل :- زيت على قماش

قياس العمل :- (X9070)

تاريخ العمل :- حقبة الثمانينات

الوصف العام :-

يتكون المشهد من فضاء واسع لأكثر من نصف اللوحة وكروي الشكل وفي الجهة اليمنى في الاعلى شمس وردية

اللون اما لون الفضاء الكروي فهو اصفر برتقالي وازرق والجزء الذي في اسفل اللوحة لونه اسود ويوجد في العمل كتلتين احدهما شكل امرأة متلحفة في بساط على شكل خمار اما الجهة اليسرى يقابل شكل المرأة شكل طائر ابيض يقف على غصن يمتد الى اعلى اللوحة .

تحليل العمل :-

تتكون اللوحة من تكوين منفتح وفضاء واسع يمثل نصف اللوحة وتكوين هذا الفضاء كروي ليدل على اللانهاية والاستمرارية والوانه تجمع بين النهار وفترة الليل ليدل على استمرار الايام ليل نهار, وليس فترة معينة من الزمن اما الشمس فهي ممثلة بلون وردي تقف بحياد دون ان تفرض نفسها على المشهد اما الاشكال فتقسم الى قسمين اشكال ادمية ممثلة بالمرأة واخرى حيوانية متمثلة بطائر ابيض اللون, اما المرأة فنجدتها المرأة الشعبية الام التقليدية مرتدية غطاء رأسها المعتاد لكي تدل على الوقار والمثالية الشفافة ولكنه مدلول رمزي يدل على مفردة من التراث الشعبي الا وهي البساط وتنظر المرأة

بملاح غير واضحة يسكون الى الطائر المختزل الملاح الذي يقابلها كأنه يحكي ويتواصل معها على غصن يمثل حبل الحياة او ما يمثل الحرية والسلام بكل مدلوله طائر السلام وفي هذا العمل يلقي الضوء على اهم عنصر بالمجتمع الا وهو الام التي تحتل كل الضغوط وتحتل كل شيء من اجل هدف نبيل الا وهو تربية جيل يخدم المجتمع . فالمرأة باللوحه هي نفسها الطائر الذي يرمز للسلام والوئام من خلال التكوين او الطريقة التي رسم بها الفنان الام التي تمثل العطاء والسكينة , والجو العام للوحه منسجم وبه تتاغم عالي بألوان وتوحي هذه اللوحه بالأمل والامان الي توفره الام للأولاد وما تقدمه للمتعة وايضا بنفس الوقت يدل على الضغط الذي يسلط على المرأة بشكل عام بكل انواعه وبالأخص الضغوط الاجتماعية المسطرة على المرأة يستخدم الفنان رموز مأخوذة من الموروث الشعبي وهو البساط والطائر مستخدما الفنان اسلوبه المعتاد باستعمال تعبيرى بسطح ناعم الملمس وتناغم لوني واضح, اما المرجع الضاغط هو بيئي (موروث شعبي) مستخدما الاشكال الرمزية للتعبير عن دور الام وتحملها المشاق من اجل الاولاد أي رمز المرأة ودورها في المجتمع .

عينة رقم (2)

اسم العمل :- حوار اليقظة

اسم الفنان :- علاء بشير

مادة العمل :- زيت على قماش

قياس العمل :- —

تاريخ العمل :- 1993

الوصف العام :-

يتكون العمل من خلفية خضراء

ومخططة ومقسمة افقيا يوحى بسلم

يجلس عليها انسان ملون بلون

اصفر واخضر وبرتقالي وهذا الانسان عديم الرأس كفيه غير واضحان تشريحيًا والكف الايمن متلاشي مع الخلفية باستطالة نحو الخلف وهذا الكف الاخر اما باقي الجسد مشكل ليوحى بكرسي مقسم الى 10 مستطيلات افقية ليتحد شكل الانسان مع الكرسي والقسم العلوي من الجسد به انبعاجات وتجويف داخلي داخل الانسان مرسوم بطريقة تشريحية صحيحة .

التحليل :-

يتألف المشهد البصري من فضاء يحيط بجسم الانسان ملون بلون اخضر بدرجات شدة متفاوتة بين الفاتح والغامق وتكوين اللوحة منحني بهدوء وايقاع ما لانهاية ويهيمن الشكل البشري على مركز اللوحة بهيئة انسان جالس متكأ على يديه وملون بلون اصفر واخضر وبرتقالي اي بالألوان شاحبة توحى بالمرض والسقم والخوف وشك وهذا الانسان عديم الرأس والملاح التي تبين ان كان ذكر ام انثى ليدل بذلك على الجنسين معا بهذا العمل فينطبق مقصده عليها دون الاخر وشكل الانسان يوحى بكرسي قديم يجلس بحالة انتظار واحتمال وهدوء انساني نجد الفنان بهذا العمل قد وظف الكرسي ليحيله لمقصد رمزي داخل العمل باعتبار الفن وسيلة ليعبر من خلالها عن خوالج نفسه ويوثق مشاعره من خلالها فالكرسي يرتبط بمفهوم السلطة والحكم ولكن هنا ليمثل الانتظار او الضغط والقصر الذي يسلط الحكم على الانسان ليثقل كاهله ويلغي حديثه ووجوده وليس ضغط سلطة الدولة انما السلطة بأنواعها سواء دينية ام اجتماعية ام من داخل الانسان نفسه ليصبح الانسان مجرد دمى يحركها المجتمع والقوة المسلطة عليه او كرسي يوضع عليه

لسحقه والغائه ووجوده كجماد وليس انسان مثله مثل قطعة الاثاث بالمنزل لكنه مجرد قطعة داخل عالم كبير داخل مجتمعهم بكل قسوته والغائه الاخر يجلس ذلك الانسان اما منتظر الموت والفناء اما هذه فرصة تغيير حياته تعيده لوحده من جديد ولك هذا الانسان يبقى مثله ما هو اذا لم يتغير من نفسه . فالحمل نلاحظ به الفراغ الداخلي للإنسان الذي حال دون تطوره اي يحتاج لمليء نفسه من اجل التحرر وليس الجلوس متكاً لانهاية فقط، والفنان بهذا العمل وظف الشكل البشري جالسا بهيئة توحى بأنه كرسي ونلاحظ ايضا غياب الشكل الحيواني بالمرض والهدوء اللامتناهي اما تقنية الفنان هي نفسها بكل عمل دون وجود كثافة لونية او دخول خامة جديدة على العمل ويمتاز العمل بتناغم لوني وهرموني دون وجود كثافة لونية تضاد بالألوان داخل العمل اما الضاغطة والمرجع هو مرجع نفسي واجتماعي مفروض على الانسان وعبر عنه بأشكال مصبوغة بطابع رمزي وممثل بسرعة تعبيرية ليصل فكرته بسرعة الى المتلقي بمفردات عادة ما يستخدمها الفنان بأعماله .

نتائج البحث :-

- 1-توظيف الفنان الاشكال الرمزية في اعماله في عينة رقم (1) , (2)
- 2-تنوعت الاشكال التي استعارها الفنان بثلاثة اقسام اولاً: اشكال ادمية كما في العينة رقم (1) وعينة رقم (2)
- 3- استخدام مفردة الكرسي بالعينة رقم (2)
- 4-ألبس الفنان اشكاله معاني ودلالات ليعطيها مفهوم رمزي لتصبح بذلك اشكال رمزية ليتحقق بذلك الهدف المنشود من البحث .
- 5-في اعمال الفنان علاء بشير نوع من القسر والاسى والضغط مسلطة على الانسان المرموز اليه في عينات البحث لتحديد من حريته تضعه داخل سجن فرضته سلطة المجتمع عليه لكل ابعادها الزمانية والمكانية ومجسداً في هذا البحث للمشاعر الانسانية.
- 6-اقصاء واختزال الملامح وتشريح الايدي في اعمال الفنان في العينة رقم (1) نموذج رقم (1) وعينة (2).
- 7-اغلب الالوان التي استعملها الفنان هي اللون الاصفر والبني والاسود والاخضر والبرتقالي والازرق ولكل لون له مدلوله الخاص داخل العمل الفني ,كما تحوي اعماله على تناغم لوني وعدم وجود تضاد بين الالوان .

8- المرجع الضاغط ضاغط موروث بيئي في عينة رقم (1) ومرجع اجتماعي ونفسي في العينة رقم (2)

الاستنتاجات :-

- 1- تنوعت الاشكال التي وظفها الفنان في اعماله بثلاثة انواع اشكال ادمية واشكال جامدة
- 2- اعمال الفنان تعطي شعور بالقسر والضغط والارباك المسلط على الانسان المعني بأعماله ومعبر عن المشاعر الانسانية فيها واقصاء واختزال الملامح البشرية في اعمال الفنان
- 3- يغلب اللون الاصفر والاسود على اعمال الفنان واستعمل أيضا اللون البني والاخضر والازرق .
- 4- الفنان نمطي في اسلوبه وتقنيات الاظهار لديه وملمس السطح لديه ناعم لا يوجد فيه ضربات قوية او تضاد لوني .
- 5- المرجع الضاغط هو مرجع اجتماعي ونفسي ومورثي .

الهوامش والمصادر :

- (1) فؤاد البستاني ، المنجد ، دار المشرق بمطبعة كا ثوليكية ، بيروت (د-ت) ص 262
- (2) الجواهري ، الصحاح في اللغة والعلوم تقديم الشيخ عبد الله العلايلي ، اعداد وتطبيق نديم واسامة مدعستلي ، المجلد (2) ، دار الحضارة العربية ، بيروت ، ط1، 1974، ص677
- (3) غوستاف يونك ، الاقتراب من اللاوعي الانسان ورموزه ، تر: سمير علي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ، 1984، ص413
- (4) روبين جورج كولنجوود، مبادئ الفن ، تر : احمد حمودي، مطبعة المعرفة ، القاهرة (د.ت)، ص248
- (5) الزمخشري جار الله بن قاسم محمود بن عمر ، اساس البلاغة ، تحقيق الاستاذ عبد الرحيم محمود، دار المعرفة للطباعة والنشر، مطابع يوسف ، بيروت ، ص240
- (6) تولين جيروم ، النقد الفني، تر :فؤاد زكريا ، القاهرة الهيئة العامة المصرية ، ط2 1981 ، ص340
- (7) هربرت ريد ، حاضر الفن ،تر :سمير علي ،دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1986 ، ص89
- (8) مجدي وهبة وكامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب ،مكتبة لبنان ، بيروت -لبنان ، 1979،ص205
- (9) المصدر نفسه ، ص 205
- (10) فيليب سيرنج :الرمز في الفن -الاديان-الحياة ،تر :عبدالهادي عباس ، دار دمشق ، سوريا، ط1، 1991، ص5.
- (11) راضي حكيم :فلسفة الفن عند سوزان لانجر ،دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد - ص10
- (12) راضي حكيم ' فلسفة الفن عند سوزان لانجر ،مصدر سابق ،ص10، راضي حكيم
- (13) فيليب سيرنج ، الرموز في الفن - الاديان - الحياة ، مصدر سابق ،ص6.
- (14) المصدر نفسه ، ص 38.
- (15) هربرت ريد ،معنى الفن ، تر :سامي خشبة ،دارالكاتب العرب للطباعة والنشر ،مصر ، القاهرة ، 19658 ، ص51.
- (16) المصدر نفسه ،ص55.

- (17) اتيان سوريو : تقابل الفنون , تر: بدر الدين قاسم الرفاعي , منشورات وزارة الثقافة والاعلام , دمشق 1993, ص162.
- (18) راضي حكيم : فلسفة الفن عند سوزان لانجر , مصدر سابق , ص14
- (19) المصدر نفسه , ص15.
- (20) هربرت ريد , معنى الفن , مصدر سابق ص 75.
- (21) راضي حكيم , فلسفة الفن عند سوزان لانجر , مصدر سابق , ص15
- (22) عبد الفتاح رياض: التكوين في الفنون التشكيلية , دار النهضة العربية , مصر , القاهرة, ط1 , ص43.
- (23) عبد الفتاح رياض , التكوين في الفنون التشكيلية , مصدر سابق , ص26.
- (24) هربرت ريد : معنى الفن , مصدر سابق , ص62.
- (25) راضي حكيم : فلسفة الفن عند سوزان لانجر , مصدر سابق , ص62.
- (26) المصدر نفسه , ص54.
- (27) راضي حكيم , فلسفة الفن عند سوزان لانجر , مصدر سابق , ص43.
- (28) المصدر نفسه , ص41.
- (29) هربرت ريد , معنى الفن , مصدر سابق , ص241.
- (30) هيغل , الفن الرمزي , الكلاسيكي , الرومانسي , مصدر سابق , ص177
- (31) هيغل : الفن الرمزي , الكلاسيكي , الرومانسي , مصدر سابق , ص189.
- (32) المصدر نفسه , ص 337.
- (33) المصدر نفسه , ص 9.
- (34) هيغل : الفن الرمزي الكلاسيكي الرومانسي , تر: جورج طرابيشي , دار الطليعة للطباعة والنشر , بيروت لبنان , ط2, 1986 ط1979, ص29.
- (35) محمود امهز , الفن التشكيلي المعاصر التصوير 870 11970, دار المثلث للطباعة والنشر , بيروت لبنان - 1981, ص67.
- (36) المصدر نفسه ص66.
- (37) هربرت ريد , حاضر الفن , تر: سمير علي , منشورات وزارة الثقافة والاعلام سلسلة الكتب المترجمة , العراق , 1983 , ص4
- (38) محمود امهز, الفن التشكيلي المعاصر التصوير 870 11970, مصدر سابق , ص64

- (39) الآن باونيس، الفن الاوربي الحديث، تر: فخري خليل وجبرا ابراهيم جبرا، دار المأمون، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد العراق، 1990، ص116
- (40) محمود امهز، الفن التشكيلي المعاصر، مصدر سابق، ص63
- (41) الآن باونيس، الفن الاوربي الحديث، مصدر سابق، ص121 وص122
- (42) المصدر نفسه، ص123
- (43) محمود امهز، الفن التشكيلي المعاصر، مصدر سابق، ص63
- (44) الآن باونيس، الفن الاوربي الحديث، مصدر سابق، ص122
- (45) الفن التشكيلي المعاصر: محمود امهز، مصدر سابق، ص67
- (46) المصدر نفسه، ص68
- (47) جوزيف اميل مولر، الفن بالقرن العشرين، مصدر سابق، ص27
- (48) هربرت ريد، الموجز في تاريخ الرسم الحديث، تر: لمعان البكري، م: سليمان، دار الواسطي، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، ط1، 1989، ص92
- (49) الان باونيس، الفن الاوربي الحديث، ص92.
- (50) الآن باونيس، الفن الاوربي الحديث، مصدر سابق، ص91
- (51) سارة نيومان، قصة الفن الحديث، مصدر سابق، ص110
- (52) محمود امهز، الفن التشكيلي المعاصر، مصدر سابق، ص58
- (53) سارة نيومان، قصة الفن الحديث، مصدر سابق، ص111