

The Artist's Envisaged Image and its Role in Representing Historical Events (Modern European Imagery as a Model)

Qais Fadel Finjan * , Nasser Samari Jaafar

Department of Fine Arts, College of Fine Arts, University of Basra, Basra, Iraq

Abstract

Objectives: This research paper aims to examine the importance of the artist's envisaged image and its role in representing pivotal historical events artistically in modern European imagery. The researcher seeks to underpin the significance of such historical events and their impact on the consciousness of European artists. Hence the aforementioned title.

Methods: The researchers depend on the descriptive approach to analyze the content of the research sample, which consists of 6 models. A critical perspective is used, determined by the researchers' purpose.

Results: Artists express recorded, known historical events with images that are set apart from realistic forms, in an attempt to depict the depth of meaning and significance of the event. European artists have succeeded in attracting the audience's attention from the onset, helping them to grasp the literary work and its theme. This suggests that the artist is aware of the indications offered by his work in terms of documenting and depicting the historical event.

Conclusions: Historical events in the European society had a great impact on all the aspects of life in general and on art in particular, especially the art of imagery. Through their envisaged images of these events, European artists played an important role in their visualization and artistic representation, by offering works with deep suggestive implications. As such, these works serve as an immediate visual discourse in the receiver, helping him to perceive the nature of the topic offered to him through the work.

Keywords: Envisaged Image; Historical Events; Modern European Imagery

الصورة المتخيلة للفنان ودورها في تمثيل الواقع التاريخية (التصوير الأوروبي الحديث أنموذجً)

قيس فاضل فنجان*, ناصر سماري جعفر

قسم الفنون التشكيلية، كلية الفنون الجميلة، جامعة البصرة، البصرة، العراق

ملخص

الأهداف: يهدف البحث إلى دراسة أهمية الصورة المتخيلة للفنان ودورها في تمثيل أهم الواقع التاريخية ومعالجتها فنياً في التصوير الأوروبي الحديث، وهذا ما أراد الباحث أن يظهره من أهمية تلك الواقع التاريخية وأثرها في نفس الفنان الأوروبي، لذلك قرر الباحث أن يصيغ عنوانه على النحو الآتي: (الصورة المتخيلة للفنان ودورها في تمثيل الواقع التاريخية-التصوير الأوروبي الحديث أنموذجً).

المنهجية: اعتمد الباحث المنهج الوصفي لتحليل محتوى عينة البحث المختارة، وبالبالغ عددها ست نماذج، بطابع نقدی يحدده هدف البحث. النتائج: إن الفنان يعبر عن وقائع تاريخية واقعية مسجلة وملوحة بتصورات بعيدة عن الشكال الواقعية ومحاولة إظهار عمق المعنى وأهمية الواقعية، فالفنان الأوروبي نجح في جعل المتنقلي يتابع منذ اللحظة الأولى ليدرك طبيعة العمل وطبيعة الموضوع المقدم له من قبل الفنان من خلال اللوحة، مما يعني أن الفنان كان على دراية بالدلائل التي تعطى له وحيه حول تجسيد الواقعية وتوثيقها.

خلاصة الدراسة: كان للواقع التاريخية في المجتمع الأوروبي الآخر الكبير في جميع مفاصل الحياة بشكل عام، والفن يشكل خاصاً لاسينا في التصوير، فكان للفنان الأوروبي ومن خلال صوره المتخيلة حول تلك الواقع دوراً مهماً في تجسيدها ومعالجتها فنياً من خلال تقديم أعمالاً فنية بدلائل تعبيرية عالية، لتكون بمثابة الخطاب المأثر في نفس المتنقلي، ليدرك طبيعة الموضوع المقدم له من خلال اللوحة.

الكلمات الدالة: الصورة المتخيلة، الواقع التاريخية، التصوير الأوروبي الحديث

Received: 25/5/2024
Revised: 3/7/2024
Accepted: 22/7/2024
Published online: 1/6/2025

* Corresponding author:
qais.fadel9086@gmail.com

Citation: Finjan, Q. F., & Jaafar, N. S. (2025). The Artist's Envisaged Image and its Role in Representing Historical Events (Modern European Imagery as a Model). *Dirasat: Human and Social Sciences*, 52(6), 7776.

<https://doi.org/10.35516/hum.v52i6.776>

© 2025 DSR Publishers/ The University of Jordan.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY-NC) license <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

الفصل الأول (الإطار العام للبحث):

مقدمة:

على مر التاريخ نرى أن النتاج الفني أخذ طرائق متعددة ومتعددة من حيث إظهار المعنى، وذلك بفعل الاختلاف الشفافي والبيئي ويفيدوا تعدد الأساليب ناتج بفعل المادة والفكرة والموضع، ومنها التجسيد لمختلف الواقع التي تُشير الفنان تارة، وأخرى يفرض عليه تجسيدها، إذ حضر الاختلاف في قراءة التصورات الفنية في مختلف مستويات التذوق الجمالي، وهذا جعلنا نميز اختلاف الأعمال الفنية في كيفية بناء الصورة المتخيلة للواقعية التاريخية وفق منظور مختلف تتحققه الرؤية والثقافة والوعي، إذ أصبح الفنان يصور الأعمال الفنية وفق تصورات شاملة برؤيه فنية وجمالية، فنجد أن الأعمال الفنية التي جسدت أحداث تأريخية أثرت بشكل كبير على رؤية المجتمع تاريخياً وموضوعياً حتى حققت اكتساب أهمية كبرى في المجتمعات على فترات متعددة.

ظهرت الأعمال الفنية بموضوعات مختلفة منها الدينية والاجتماعية والنفسية، وقد شاعت في فترة الفن الكنائي تصوير الموضوعات المتخيلة والمستمدة من النصوص الدينية، وفي هذه الفترة كانت الموضوعات تؤسس لخيال مُنظم في بعض الصور المتخيلة من الموضوعات الدينية، حتى تحرر الفنان من ضغوط الكنيسة، واتسعت رقعة انتقاء الموضوعات ذات الشأن الاجتماعي وخاصةً من الموضوعات التي تحقق حدث مؤثر اجتماعياً من وقائق وأحداث وكوارث طبيعية وغيرها... ولم تكن في اللوحة التشكيلية التي ينفذها الفنان خاصاً للأحداث التي تتحقق ولم يبق منها إلا بعض المنقول شفافها أو مدون، وبذلك يتتصدر خيال الفنان لبناء صورة متكاملة في خياله لتنفيذها كعمل فني، وأن ذلك يكون من خلال تخيله للأحداث المدونة والأحداث التي تسبب لها حضوراً اجتماعياً.

وقد ظهرت أعمال كثيرة في الفن الأوروبي على تلك الشاكلة كنحتاج في تلك الصورة متخيلة في عقل الفنان قبل تنفيذها.

مشكلة الدراسة:

تمثل مشكلة الدراسة بمحاولة الإجابة عن التساؤل الآتي:

كيف تبلور في ذهن الفنان الصورة المتخيلة للواقعية التاريخية التي يريد أن يجسدها في منجزه الفني؟

أهمية البحث وال حاجة إليه:

الاطلاع على مفهوم الصورة المتخيلة ودورها في تمثيل الواقع التاريخي في الرسم الأوروبي الحديث، وكيف يُشكل العمل الفني بحثاً متكاملاً، وبما يردد المكتبة الفنية بمصدر في يمكن الاستفادة منه كمنطلق معرفي في الصورة المتخيلة، فضلاً عن الحاجة لدراسة مثل هكذا موضوع لمواكبة المتغيرات في الفن وطرائق اخراج العمل التشكيلي، وكذلك تحقيق استفادة للباحثين والدارسين والمتذوقين في مجال الفنون التشكيلية.

هدف البحث:

التعرف إلى دور الصورة المتخيلة في تجسيد الواقع التاريخية في الرسم الأوروبي الحديث، وبيان جوانبها الفكرية والفلسفية والجمالية.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية: الأعمال الفنية الأوروبية التي تحمل الصورة المتخيلة في العمل الفني بدلالها الموضوعية والجمالية، التي استطاع الفنان أن يجسدها أهم الواقع التاريخية في المجتمع الأوروبي.

الحدود الزمانية: (1925-1936).

خامساً: تعريف المصطلحات:

الصورة لغةً: (اسم)، الجمع: صورات وصور الصورة: الشكل، والتمثال المجسم، وفي التزيل العزيز (الذِي خَلَقَ فَسَوَّاكَ فَعَذَّلَكَ) سورة الانفطار، الآية7)، وصورة المسألة أو الأمر: صفتها، الصورة: النوع، شكل، وصورة الشيء: ماهيته المجردة، صورة الشيء: خياله في الذهن أو العقل (عمر، 2008: 1334).

الصورة اصطلاحاً: منهج معين يستخدم لترديد الواقع الموضوعي في شكل حي وحسي، ويمكن إدراكه بطريقة مباشرة في إطار مُثُل أعلى جمالي محدد" (روزنثال ويودين، 1985: 278).

الصورة إجرائياً: هي شكل النص البصري القائم على أساس من (شكل ومضمون)، والصورة التي نراها بالعين من خلال النص التشكيلي، والتي لها الدور الفاعل في عمليات التخيل.

المتخيل لغةً: "حال الشيء خيالاً وخيلةً وخيلاناً ومخايلهً ومخيلةً وخيلولةً: ظنه، والخيال أيضاً والخيالة: هي ما تشبه لك في اليقظة والحلم من صورة، وجمعه أخيلة" (منظور، 1994: 226).

المتخيلة اصطلاحاً: هي قوّة حاكمة على المحسوسات ومحكمه على، ذلك أنها تفرد بعضها على بعض وتركب بعضها إلى بعض تركيبات مختلفة، يتفق في بعضها أن تكون موافقة لما هو حسي، وفي بعضها أن تكون مخالفة للمحسوس (الفارابي، 1959: 71).

الصورة المتخيلة إجرائياً: صيغة تركيبية يشكلها الفعل الوعي للرسم، بمعنى أنها عبارة عن تصور ذهني أو تمثيل عقلي لمكان أو واقعة ما من الماضي، بالاعتماد على التجارب السابقة أو الخيال الشخصي والتفسيرات الذاتية للفنان.

الفصل الثاني (الإطار النظري):

المبحث الأول: مفهوم الصورة المتخيلة

أولاً: مفهوم الصورة:

إنَّ مصطلح الصورة يتميز بالتعدد الدلالي، الأمر الذي يصعب تحديده، إذ إنَّ محاولة دراسته والبحث فيه يتطلب تحديد جوهره للوصول إلى فهم شامل له، وذلك للتخلص من كل الغموض والاشكاليات التي تصاحب ذلك المصطلح في مجلـم مسـيرته في مجلـم العـلوم الإنسـانية، وخاصة الفـنـون التـشـكـيلـية، ومـما يـدلـ علىـ أهمـيـةـ هـذاـ المصـطلـحـ، هوـ أحدـ الرـكـائزـ الأسـاسـيـةـ والمـهمـةـ التيـ تـسـاعـدـ الفـنـانـينـ عـلـىـ تـقـدـيمـ الأـفـكـارـ وـالـرـؤـىـ المـخـلـفـةـ التيـ تـدـورـ فيـ مـخـلـيـتـهـ وـتـحـولـهاـ إـلـىـ الـوـاقـعـ بـأـعـمـالـ فـنـيـةـ حـسـيـةـ، حيثـ يـشـيرـ (ـنـورـمـانـ فـرـيدـمـانـ Norman~Friedmanـ 1946ـ)ـ إـلـىـ أـنـ مـصـطلـحـ الصـورـةـ "ـمـتـعـدـدـ الـوـجـوهـ"ـ كـثـيرـ المـراـوـغـةـ، إـلـاـ أـنـهـ عـلـىـ الـعـمـومـ وـاسـطـةـ الـفـنـونـ الـإـنـسـانـيـةـ وـجـوـهـرـهـاـ وـسـمـةـ الـمـيـزـةـ لـأـسـلـوبـ مـبـدـعـ مـنـ آـخـرـ"ـ (ـفـرـيدـمـانـ 1976ـ:ـ 31ـ).

إنَّ الصورة في أبسط تعريف يمكن عدَّها انعكاس ل الواقع الحسي كونها لغة تناشد حاسة أو أكثر من الحواس الإنسانية، ومن خلال تلك الحواس تبلور الفكرة التي تسهم في تكوين الصورة، وإنَّ الصورة قد تتعدد وتتنوع بحسب لتنوع حواس الإنسان، منها الصورة السمعية والذوقية والشمسيّة والبصرية، وإنَّ أكثر ما يهم الباحث في ضوء بحثه هو دراسة الصورة البصرية كونها تصب في مصلحة البحث الحالي، فالصورة "ـوسيط أساسـيـ يـسـتـكـفـفـ بـهـ الـمـبـدـعـ تـجـريـتـهـ وـيـتـفـهـمـهاـ وـهـذـاـ تـكـوـنـ الصـورـةـ شـيـئـاـ لـاـ يـمـكـنـ الـاستـغـنـاءـ عـنـ باـعـتـبـارـهـاـ وـسـيـلـةـ حـتـمـيـةـ لـإـدـرـاكـ نوعـ مـتـمـيـزـ منـ الـحـقـائقـ الـكـامـنـةـ فيـ جـوـهـرـهـ"ـ (ـجـابـ،ـ 1974ـ،ـ صـفـحةـ 464ـ).

إنَّ الصورة فكرة، على أن لها ارتباطاً وتمثيلاً في العالم المحسوس، مما يجعل لها موضوع معرفي وأداة للتواصل والتفكير، على أن يُعدَّ العقل طبيعة صورية من خلال الاستحضار للأشياء، ومن المستحب أن تفكـرـ الروـحـ دونـ الصـورـةـ، إذـ إنـ الأـفـكـارـ التيـ تـشـكـلـ الأـفـقـ المـعـرـفـيـ للـذـانـاتـ ماـ هيـ إـلـاـ خـزـينـ منـ الصـورـ "ـوـهـكـذـاـ تـكـوـنـ الأـفـكـارـ هيـ تـشـكـيلـاتـ عـقـلـيـةـ لـمـجـمـوعـةـ مـتـفـرـقـةـ تـشـكـلـ نـوـعـاـ منـ الصـورـ الـيـكـيـنـيـةـ فـالـصـورـةـ "ـوـسـيـطـ أـسـاسـيـ يـسـتـكـفـفـ بـهـ الـمـبـدـعـ تـجـريـتـهـ وـيـتـفـهـمـهاـ وـهـذـاـ تـكـوـنـ الصـورـةـ شـيـئـاـ لـاـ يـمـكـنـ الـاستـغـنـاءـ عـنـ باـعـتـبـارـهـاـ وـسـيـلـةـ حـتـمـيـةـ لـإـدـرـاكـ نوعـ مـتـمـيـزـ منـ الـحـقـائقـ الـكـامـنـةـ فيـ جـوـهـرـهـ"ـ (ـجـابـ،ـ 1974ـ،ـ صـفـحةـ 464ـ).

مفهوم الصورة جماليًّاً:

لم تكن الصورة بالأمر المستجد في التاريخ الإنساني، وإنما تشكلت من الممارسات الأولى للإنسان القديم (إنسان الكهوف) كنشاط إنساني لم يكن يخضع للمعرفة بالعناصر والأدوات، وإنما تشكلت نتيجة البدويات التي احتكم إليها الحس السليم، وذلك يعود إلى عجز ذلك الإنسان حينها أمام قوة الطبيعة، فكانت الصورة تشكل كتابة التاريخ ووسيلة للتواصل بعدها دور الوسيط، ترجع كلمة الصورة بجذورها التاريخية في الأصل إلى الكلمة اليونانية القديمة (Icon-أيقونة)، التي تدل على المحاكاة والتشابه، والتي ترجمت إلى (Image) في اللغة اللاتينية، و(Icon) في اللغة الإنجليزية، فكان لكلمة الصورة بدلاتها المتعددة دور مهم في الفلسفة الإغريقية بصورة عامة، وكذلك في تأسيس كثير من أنظمة التمثيل للأفكار والنشاطات في الفلسفات الغربية، فكان للعديد من الفلاسفة والمفكرين والنقد ووجهات نظر متعددة حول الصورة في الفلسفة، فيرى (Socrates 399-470) ، إنَّ الصورة التي ترتبـسـ فيـ الـذـهـنـ بـعـدـ تـجـريـدـهاـ مـنـ الـمـفـرـدـاتـ الـمـادـيـةـ هيـ الصـورـةـ الـجـوـهـرـيـةـ لـحـقـيقـةـ الشـيـءـ الـذـيـ يـقـوـمـ بـهـ الـوـجـودـ،ـ عـلـىـ عـكـسـ (ـأـفـلاـطـونـ 347-Plato 427ـ)ـ الـذـيـ عـارـضـ سـقـراـطـ،ـ إـذـ يـرـىـ أـنـ لـيـسـ هـنـاكـ وـجـودـ لـلـصـورـةـ الـذـهـنـيـةـ فـيـ الـعـالـمـ الـخـارـجـيـ،ـ إـنـماـ تـكـمـنـ حـقـيقـتـهاـ بـوـجـودـ خـارـجـيـ مـسـتـقـلـ عـنـ الـإـنـسـانـ،ـ إـنـ تـلـكـ الـإـدـرـاكـاتـ الشـامـلـةـ الـذـيـ يـتـوـصـلـ إـلـيـهـ الـعـقـلـ تـعـدـ أـسـمـاءـ لـاـنـعـكـاسـاتـهاـ فـيـ الـوـاقـعـ،ـ وـبـخـالـفـهـ تـكـوـنـ وـهـمـاـ بـاطـلـاـ مـنـ وـيـ الـخـيـالـ"ـ (ـسـانـتـلـانـاـ،ـ 1981ـ:ـ 51ـ).

فالصورة عند أفلاطون تقوم على أساسين، أحدهما مرتبط بالوجود، والآخر مرتبط بالمعرفة التي هي تصوراً صحيحاً أو علمًا حقيقياً، إذ تظهر في نقطة تقاطع الوجود المعلوم بالعلم الحقيقي واللاوجود، إذ إنَّ العلم الحقيقي هو علم الماهيات (الصور)، في حين التصور الصحيح الذي يُعد هو المستوى الثاني من المعرفة لا يتناول الوجود المتغير مقابل الوجود الحقيقي الثابت، إذ إنَّ وجود الصور وجود الماهيات يُعد واحداً ثابتاً يُكمله وجود المحسوسات (المياوي، 1976: 174).

كانت الصورة عند أفلاطون مرتبطة بنظريته الأكثر عموماً حول الوجود، فقد شبهه أفلاطون عمل الرسام بـ"ـالعملية التي يدير فيها الإنسان مرأة من حوله ليصنع منها مظاهره وخالياته للأشياء، فإذا رسم الفنان كرسياً فلهذا الكرسي مرتبة ثالثة من حيث الوجود، إذ إنَّ هناك أولًا فكرة الكرسي كما صنعها الفن المطلق وهناك ثانياً الكرسي المادي الذي يصنعه النجار وثالثاً مظهر الكرسي أو صورته كما يرسمها الفنان ومع ذلك فان العمل الفني لا يحاكي المثل الثابتة للأشياء ولا يصنع أشياء فعلية كتلك التي نراها في العالم الواقعي وإنما يحاكي مظاهر هذه الأشياء الجزئية فحسب فالفنان إذاً أبعد ما يكون عن الخلق بل هو أقل مرتبة من الصانع ذاته"ـ (ـعـدـ الحـمـيدـ،ـ 2005ـ:ـ 81ـ).

على عكس (Aristotle 322-384) الذي اتجه اتجاهًا ضعيفاً وعلمياً وهذا ما جعله أقرب إلى العالم المحسوس الذي يتميز بالنسبية والتجريبية

ليبتعد في فلسفته عن المنهج المثالي، ويرى أن صور العالم الحسي هي انعكاس مشابه للصفات مع صور عالم المثل، وهنا وجد ارسطو للمحاكاة وظيفة مزدوجة بتقليد الطبيعة وجاء هذا التقليد حسب رأيه ليس بتقليد المظهر الحسي للمرئيات فقط بمعنى "يجب أن يكون تقليد الفنون للأشياء تصويراً لحقيقة الداخليّة، أي لواقعها الذي تبضم به داخلياً، فلا يصف الأمور كما تجري في واقعها السهل التناول، ولكنه يتسمّي ويصيغ، هذه المعاني القريبة للتناول صياغة لا تخرج بها عن حقيقتها ولكنها تسمى بها إلى مستوى عالٍ من الأداء العقلي والفنّي" (أبو ريان، 1989: 15).

وبالانتقال إلى الفكر الفلسفـي الحديث نرى أن قراءات الصورة قد تعددت، إذ نجد أنّ الفيلسوف الألماني (كانت Immanuel Kant 1724-1804) قد فرق بين "المادة والصورة، فأطلق لفظ المادة على ما في المعرفة من عناصر مستمدـة من الإحساس والتجربـة، وأطلق لفظ الصورة على ما في المعرفة من عناصر مستمدـة من قوانـين العـقل التي تـربـي معطـيات الحـس وتفـرغـها من قـوـالـب تـعـينـ على إـدـراكـها، فالـزـمان صـورـة الحـس الدـاخـلي والمـكان صـورـة الحـس الـخـارـجي والـزـمان والمـكان صـورـات قـبـيلـاتـان تـنـظـمـان المـدرـكـات الحـسـيـة وكـذـلـك مـقـولـات العـقـل وـعـانـيـة الـكـلـيـة، فـي صـورـ مـحـيـطـة بـالـصـورـات الـجـزـئـيـة" (صلـبيـاـ، 1982: 743).

بينما يشير مفهوم (هيغل Hegel 1770-1831) للصورة إلى المنظور الذي يصبح فيه الهدف الرئيسي للفن ممكـناً من خلال بناء الصور وتجسيـد الواقع، وفقـاً للإدراك في المحاكـاة، أي القدرة المـاهـرة على التـكـاثـر ووجودـ الشـيـاءـ فيـ الطـبـيـعـةـ، وضـرـورةـ هـذـاـ التقـليـدـ المـطـابـقـ للـطـبـيـعـةـ، يـصـبـحـ بـالـتـالـيـ مـصـدـرـاـ لـالـمـتـعـةـ، وـالـغـرـضـ الـذـيـ يـسـعـيـ إـلـيـ إـلـيـ إـنـسـانـ مـنـ خـلـالـ التـقـليـدـ الـطـبـيـعـيـ هـوـ اـخـتـبـارـ نـفـسـهـ، وـإـظـهـارـ بـرـاعـتـهـ، وـالـاسـتـمـتـاعـ بـخـلـقـ شـيـءـ مـاـ نـظـرـةـ طـبـيـعـيـةـ، هـنـاـ لـاـ يـهـتـمـ بـمـسـأـلـةـ مـاـ إـذـاـ كـانـ وـكـيـفـيـةـ الـحـفـاظـ عـلـىـ عـمـلـهـ وـنـقـلـهـ إـلـىـ الـأـجـيـالـ الـقـادـمـةـ أـوـ إـبـلـاغـ الـأـخـرـينـ، بـلـ أـنـهـ يـسـتـمـتـعـ أـكـثـرـ مـنـ كـلـ مـاـ خـلـقـ مـنـ أـجـلـهـ شـيـئـاـ مـنـ صـنـعـ إـلـيـ إـنـسـانـ، يـثـبـتـ مـهـارـتـهـ وـبـرـاعـتـهـ، وـأـنـقـاـعـاـ مـنـ قـدـرـاتـهـ الـخـاصـةـ، وـيـسـتـمـدـ الـمـتـعـةـ مـنـ حـرـفـتـهـ، بـشـكـلـ عـامـ لـاـ يـمـكـنـ أـنـ تـكـوـنـ الـمـتـعـةـ الـتـيـ تـأـتـيـ مـنـ مـحاـكـاـ نـاجـحةـ سـوـيـ مـتـعـةـ نـسـبـيـةـ لـلـغـاـيـةـ، لـأـنـ الـمـحـتـوـيـ وـالـمـوـادـ الـتـيـ تـحـاـكـيـ الـطـبـيـعـةـ مـعـطـاـةـ، وـلـاـ يـحـتـاجـ إـلـيـ أـيـ جـهـدـ سـوـيـ اـسـتـخـادـهـاـ، مـنـ وـمـنـ نـاحـيـةـ أـخـرـىـ، يـشـعـرـ الـفـنـانـ، بـلـ يـجـبـ أـنـ يـكـنـ أـكـثـرـ سـعـادـةـ فـيـ إـنـتـاجـ شـيـءـ يـمـكـنـهـ القـولـ إـنـهـ مـلـكـ (هيـغلـ، 1988: 37).

نجد أن مدرسة التحليل النفسي التي أسسها (سيجموند فرويد Sigmund Freud 1856-1939) هو يبني على أساس أن الصورة تبدأ من الإدراك الحسي الحدسي، ويعالجـهاـ العـقـلـ مـنـ خـلـالـ إـنـعـكـاسـهـاـ فـيـ النـفـسـ الـبـشـرـيـةـ وـغـرـائـزـهـاـ، وـيـتـمـ تـخـزـنـهـاـ كـصـورـ ذـاـكـرـةـ وـتـفـسـيـرـهـاـ كـرـمـزـ مـنـ خـلـالـ الـأـحـلـامـ وـالـعـقـلـ الـبـاطـنـ، لـذـلـكـ أـكـدـ فـرـوـيدـ إـنـ الـصـورـ الـتـيـ كـوـنـهـاـ عـنـ الـأـنـاـ مـنـ حـيـثـ يـقـومـ بـالـتـوـسـطـ بـيـنـ الـهـوـ وـبـيـنـ الـعـالـمـ الـخـارـجيـ، وـيـتـسـلـمـ الـمـطـالـبـ الـغـرـيـزـيـةـ مـنـ الـهـوـ لـكـيـ يـتـوـلـ إـشـبـاعـهـاـ وـيـسـتـمـدـ الـإـدـرـاكـاتـ الـحـسـيـةـ مـنـ الـعـالـمـ الـخـارـجيـ ثـمـ يـسـتـخـدـمـهـاـ كـذـكـرـيـاتـ" (فـرـوـيدـ، 1983: 136).

كـماـ يـؤـكـدـ (جـيلـ Gilles Deleuze 1925-1955) عـلـىـ أـنـ الـضـرـوريـ التـمـيـزـ بـيـنـ نـوـعـيـنـ مـنـ الصـورـ: نـوـعـ الـحـدـثـ وـنـوـعـ الـمـاـشـاـدـ وـيـؤـكـدـ أـنـ المـوـضـوـعـ وـالـشـعـورـ بـالـشـيـءـ هـمـاـ نـفـسـ الـصـورـ، لـكـنـ الـمـرـجـعـ مـخـتـلـفـ مـنـ خـلـالـ وـسـيـطـ، وـوـقـفـاـ لـهـنـاـ الـإـدـرـاكـ الـحـسـيـ، نـجـدـ أـنـهـ لـاـ يـوـجـدـ شـيـءـ، وـأـكـبـرـ مـاـ هـوـ مـوـجـدـ فـيـ الشـيـءـ الـمـدـرـكـ، وـلـكـنـ أـقـلـ مـنـ ذـلـكـ، وـعـنـدـمـاـ تـعـوـدـ الـصـورـ إـلـىـ الـمـرـكـزـ غـيـرـ الـمـحـدـدـ، تـصـبـحـ لـدـهـنـاـ نـوـعـاـ مـنـ الـصـورـ الـحـسـيـةـ، وـهـذـاـ نـوـعـ مـنـ الـصـورـ الـمـتـحـرـكـةـ يـتـضـمـنـ الشـعـورـ الـمـوـضـوـعـيـ الـعـامـ وـجـزـءـاـ مـنـ الشـعـورـ الـذـاتـيـ، وـهـوـ مـاـ يـسـيـ بـالـإـدـرـاكـ الـحـسـيـ الـحـقـيـقـيـ، وـيـشـيـرـ إـلـىـ الـجـسـمـ الـمـتـغـيـرـ لـلـصـورـ، إـلـىـ الـتـأـيـرـ الـذـيـ يـمـارـسـ عـلـىـ النـاسـ بـالـأـشـيـاءـ ذـاتـ الـتـأـيـرـاتـ الـمـخـفـيـةـ فـيـ الـوـاقـعـ، لـذـاـ إـنـ أـفـعـالـمـ مـرـتـبـةـ بـالـوـقـتـ، فـيـ حـيـنـ أـنـ إـدـرـاكـنـاـ الـحـسـيـ لـلـصـورـ مـرـتـبـةـ بـالـمـكـانـ، اـعـتـمـادـاـ عـلـىـ اـسـتـجـابـةـ الـفـرـدـ الـفـوـرـيـ لـشـيـءـ مـجـدـ يـخـفـيـ الـفـعـلـ (دولـوزـ، 1997: 93-95).

إـمـاـ مـنـ حـيـثـ الـجـوـهـرـ، فـإـنـ الـصـورـ تـدـرـكـهـاـ الـحـوـاسـ أـوـلـاـ وـتـوـافـقـ مـعـ الـأـفـكـارـ الـمـسـجـلـةـ وـالـمـسـنـسـخـةـ، وـبـمـسـاـعـةـ الـاـرـتـبـاطـاتـ الـعـقـلـيـةـ الـمـوـضـوـعـيـةـ عـلـىـ صـفـحـاتـ الـدـمـاغـ، مـنـ الـمـمـكـنـ إـدـرـاكـ مـاهـيـةـ الـأـشـيـاءـ، وـيـقـومـ الـشـخـصـ بـجـمـعـ مـاـ لـدـيـهـ مـنـ مـعـلـومـاتـ مـنـ الـعـالـمـ الـخـارـجيـ، وـمـنـ الـأـخـرـينـ مـنـ خـلـالـ الـمـسـتـقـبـلـاتـ الـحـسـيـةـ، وـاـكـتـسـابـ الـإـدـرـاكـ الـحـسـيـةـ لـذـلـكـ يـجـبـ عـلـىـ إـلـيـ إـنـسـانـ أـنـ يـطـوـرـ باـسـتـمـارـ تصـورـاتـهـ الـحـسـيـةـ الـجـزـئـيـةـ مـنـ أـجـلـ تـوـفـيرـ الـمـزـيدـ مـنـ الـمـعـلـومـاتـ للـعـقـلـ، ثـمـ مـاـ هـيـ الـمـعـلـومـاتـ وـالـإـدـرـاكـاتـ الـحـسـيـةـ الـتـيـ تـصـلـ إـلـىـ الـعـقـلـ، وـمـاـ يـصـلـ إـلـىـ الـعـقـلـ يـأـتـيـ مـبـاـشـرـةـ مـنـ عـقـلـ الـإـدـرـاكـاتـ الـحـسـيـةـ الـلـوـاقـعـ تـكـلـمـهـاـ الـحـوـاسـ الـبـصـرـيـةـ بـإـضـافـاتـ غـيـرـ مـتـوـقـعـةـ، وـالـتـيـ تـتـحـوـلـ إـلـىـ صـورـ مـنـ خـلـالـ الـإـدـرـاكـ الـحـسـيـ لـيـ لاـ يـمـكـنـ أـنـ تـكـوـنـ هـنـاكـ صـورـ أـوـ صـورـ بـصـرـيـةـ أـوـ ذـهـنـيـةـ مـنـ أـيـ نـوـعـ دـوـنـ صـورـ حـسـيـةـ وـاقـعـيـةـ وـلـاـ تـشـكـلـ الـصـورـ الـذـهـنـيـةـ لـوـلـاـ جـوـهـرـ الـرـؤـيـةـ وـاـسـتـقـبـالـهـاـ لـلـصـورـ الـحـقـيـقـيـةـ، وـتـشـكـيلـ الـصـورـ الـمـرـئـيـةـ وـمـعـالـجـهـاـ الـذـهـنـيـةـ أـنـهـ يـجـمـعـ الـمـعـلـومـاتـ مـنـ خـلـالـ الـرـؤـيـةـ مـنـ الـصـورـ الـحـسـيـةـ الـمـوـجـودـةـ فـيـ الـطـبـيـعـةـ، وـكـلـمـاـ زـادـ الـمـعـلـومـاتـ وـالـإـدـرـاكـاتـ الـحـسـيـةـ الـتـيـ يـمـكـنـ أـنـ يـكـتـسـبـهـاـ الـشـخـصـ، زـادـ قـدـرـتـهـ عـلـىـ مـوـاـصـلـةـ الـعـلـمـيـةـ الـعـقـلـيـةـ لـلـتـفـكـيرـ، إـنـ مـعـظـمـ الـتـصـورـاتـ الـتـيـ يـفـضـلـهـاـ الـدـمـاغـ هـيـ تـلـكـ الـتـيـ تـتـمـيـزـ بـالـبـسـاطـةـ بـحـيـثـ يـمـكـنـ لـلـدـمـاغـ الـاتـصـالـ وـالـجـمـعـ بـيـنـهـاـ بـسـهـولةـ، فـيـمـكـنـنـاـ أـنـ تـتـعـرـفـ مـثـلـاـ فـيـ صـورـةـ، عـلـىـ شـكـلـ كـائـنـ بـشـريـ لـيـسـ فـقـطـ إـنـ اـسـتـطـعـنـاـ تـحـدـيدـ الـوـجـهـ أـوـ الـعـنـقـ أـوـ الـصـدـرـ أـوـ الـذـرـاعـينـ، فـكـلـ وـجـهـ مـنـ هـذـهـ الـوـحدـاتـ تـمـتـلـكـ بـدـورـهـاـ شـكـلـاـ خـاصـاـ بـهـاـ (جـاكـ، 2001: 69).

ثـانـيـاـ: مـفـهـومـ الـمـتـخـيـلـ:

في المعجم الفلسفـيـ (الـتـخـيـلـ هوـ قـوـةـ مـصـوـرـةـ، أـوـ قـوـةـ مـمـثـلـةـ، تـرـيـكـ صـورـ الـأـشـيـاءـ الـغـائـبـةـ عـنـ النـظـرـ) وـهـنـاـ يـتـطـابـقـ مـعـ الـفـيـلـسـوـفـ (ابـنـ سـيـنـاـ 980-1037) بـقـوـلـهـ: (تحـفـظـ ماـ قـبـلـهـ الـحـسـ المشـتـرـكـ مـنـ الـحـوـاسـ الـجـزـئـيـةـ الـخـمـسـ وـتـبـقـ فيـهـ بـعـدـ غـيـبـةـ الـمـحـسـوـسـاتـ) وـبـيـنـماـ الـتـخـيـلـ فـيـ الـمـفـهـومـ الـمـعاـصـرـ: إـنـهـ قـوـةـ عـقـلـيةـ تـحـلـ وـتـحـوـلـ الـصـورـ وـالـأـفـكـارـ الـوـارـدـةـ مـنـ الـعـقـلـ (الـذـيـ أـسـتـمـدـهـاـ مـنـ الـحـوـاسـ) بـعـدـ تـحـلـيـلـهـاـ وـتـحـوـلـهـاـ إـلـىـ مـرـكـبـاتـ جـدـيدـةـ، وـتـسـمـيـ هـذـهـ الـقـوـةـ بـالـمـتـخـيـلـةـ، وـهـذـهـ الـقـوـةـ يـمـكـنـ تـفـكـيـكـ الـجـزـءـ الـخـارـجيـ بـهـذاـ أـيـضـاـ يـتـقـارـبـ مـعـ رـأـيـ الـفـارـابـيـ بـقـوـلـهـ بـأـنـ الـقـوـةـ الـمـتـخـيـلـةـ (حاـكـمـةـ عـلـىـ الـمـحـسـوـسـاتـ وـمـتـحـكـمـةـ عـلـيـهـاـ) إـذـ قـامـتـ بـتـفـكـيـكـ الـجـزـءـ الـخـارـجيـ

والداخلي وإعادة تثبيت منتج افتراضي مختلف عن المنتج الأصلي الذي جاء منه، والذي يبدع في نظرية أخرى جديدة (للمتخيل) كنتاج جديد والخيال فُلد من فكرة جديدة يسعى هذا النمط من التخيل اختراعاً أو ابتكاراً أو تجدیداً (صلبيا، 1982: 262).

إنَّ المنهج الذي اتبَعَه سقراط يمثل الحوار الاستنابطي القائم على التحكم والتوليد بغية الوصول إلى تحديد الماهيات فكان منهجه التحول من المحسوس إلى المعقول وأيضاً من الجزئيات إلى الكليات لكي يصل إلى المعنى أو الماهية، وإنَّ مذهبه يسعى بالتصوري^{*} لذا فهو يبحث عن الماهية في الأشياء بوصفها الحقيقة التي يكشفها العقل وراء المظاهر الحسية وفي ذلك يقول سقراط: على العكس من ذلك بل الإنسان هو نوع من الروح والعقل يتحكم في الحواس ويدبرها، والقوانين العادلة تنبع من العقل، وفقاً للطبيعة وهم كائنات واعية في شكل قوانين غير مكتوبة صاغتها الآلهة في قلب الإنسان (كرم، 2012: 70). أما أفالاطون فقد عَدَ التخيل والتذكر وجميع ما يمكن إدراكه من المحسوسات المشتركة ما هي إلا وظائف للعقل وليس للحس، إذ إنَّ أعضاء الحس لا يمكنها إدراك الخصائص المشتركة بين موضوعات الحس وإنما يمكن إدراكتها عن طريق العقل، فالمتخيل عند أفالاطون يصمم في النفس الأشياء الشبيهة التي يمكن إدراكتها حسياً، إذ يأخذ من الحس موضوعاته التي تصبح فيما بعد مادة للتفكير، وبناءً على ذلك فالتخيل يؤدي وظيفته المتمثلة باستعادة صور المحسوسات في البدء وبعدها يستخدم الصور المحسوسة في التفكير (شعبي، 1999: 20).

بينما أختلف موقف أرسطو عن مثالية أفالاطون في الطرح وتوجه نحو العقلانية والواقعية، إذ إنَّ الفنان يستقي عناصره الفنية من الواقع، إلا أنَّ تلك العناصر التي يستلهمها الفنان تسمى على الواقع، بمعنى أنها لا تقوم بمحاكاة واقعية حرفية وإنما تتسامى عليه (الواقع) أي محاكاة للجوهر " فهو الملكة التي من خلالها نقول بوجود صورة عقلية لما لدينا، وهنا لا نستخدم الكلمة بمعنى مجازي معين، بل ما نقصده تحديداً أنَّ التخيل هو إحدى الملكات أو الحالات التي بواسطتها نفكُر أو نصدر الأحكام فنقول عن شيء ما إنه حقيقي أو زائف" (عبد الجميد، 2009: 27).

يعتقد (هيجل) Hegel 1777-1831 إنَّ الخيال هو نشاط يسمح للفنان بهضم العقل وأشكاله، لذلك أعطى لخيال مهمته كبيرة، قام بتقسيمها إلى مستويات عدة، أدنىها سلي أي خيال الحاجات، والأعلى هي المطلقة، تتألق به الروح للتعبير عن نفسها من خلال الفن والإبداع، كما أشار في حديثه إلى أحد إمكانات جماليات اللون التي تتحقق من خلال إتقان وعي الفنان، إذ يمثل الخيال جانباً مهماً يتجلّى ذلك في المسح المرئي لجميع المدارس الفنية وأنواعها التي تجسد وفرة التحف الفنية إمكانيات الخيال لتحقيق إنجازات جمالية مهيبة (بدو، 2013: 29).

يرى كانتن وجود الخيال، وسيلة لاستنباط البيانات لما أسمأه كانتن الظواهر أو التعددية انعكاس الفهم، ثم الفهم يشبه الفهم التخييلي، دون القدرة على تفكير العقل لمصلحته أو لذاته، إما يمثل وحدة متكاملة قادرة على التفكير والفهم ثم ربط الأفكار بالآخرين، وقدرة على تقييم مجموعة من العلاقات التي ترتبط بطريقة لا تؤثر على الوجود ولا يغير طابعها صورة مستمرة لوجودها التنوع، لأنَّه يعيد خلق الجوانب النوعية للأحساس، وهو نظام انسجام بينها (كريستوفر، آندزجي، 2002: 51-53).

ثالثاً: الصورة المتخيلة:

الصورة المتخيلة هي أحد مظاهر تجاوز الواقع، لكنَّ هذا التجاوز يتجلّى في خلق أشكال جديدة أو تركيبات جديدة للحفاظ على الواقع وإنهاء الحالة التي كانت عليها قبل التجاوز، إذ يخترق الخيال عناصر الواقع، سوف يتم تشكيلها في هيكل جديدة حيث يمكن للخيال أن يختلط بالواقع، فتعد الصورة فضاءً خطابياً لا يكتفي بالوقوف أمام كل ما هو حسي، بل يتعدى ذلك نحو اقتناص المعاني والمضامين المخفية، فالصورة كتشكيل لحدث الواقع تعد هي التحقق الفعلي الذي يتم من خلال الحدود المحددة للوجود (كل ما هو زمانى ومكانى) كون الأشياء لا تدرك إلا متحيزة في المكان ومتعاقبة في الزمان، فإذا كان الإحساس السطحي لا يجرد الصورة تماماً من المادة، فإنَّ الخيال يجردها تماماً، وتصبح الصورة بعد ذلك أكثر تجربةً مما تدرك، لكنها لا تزال تتمتع بطابع الحسية، ما لم تؤدِّ إليه الحواس، فإنَّ قوة التجريد للخيال تمنحه مزيداً من الحرية في التعامل مع صور الأشياء المحسوسة، حتى يتمكن من إعادة تشكيلها بأشكال جديدة غير معرفة للحواس، وبالتالي يكون الخيال إبداعاً ومبتكراً (بنكرا، 2005: 63). فإذا كان الإحساس السطحي لا يجرد الصورة تماماً من المادة، فإنَّ الخيال يجردها تماماً، وتصبح الصورة بعد ذلك أكثر تجربةً مما تدرك، لكنها لا تزال تتمتع بطابع الحسية، ما لم تؤدِّ إليه الحواس، فإنَّ قوة التجريد للخيال تمنحه مزيداً من الحرية في التعامل مع صور الأشياء المحسوسة، حتى يتمكن من إعادة تشكيلها بأشكال جديدة غير معرفة للحواس، وبالتالي يكون الخيال إبداعاً ومبتكراً (عصفور، 1974: 36).

الإنسان الأعلى الذي يمتلك مخيّله واسعة الذي يدمر كل المعايير والقوى البشرية، يخرج بإبداع واستقلالية في ضبط النفس، ويغلب على الظروف ويغلب على الصعوبات، ويجعل الإنسان سيد نفسه وسيد الأرض، وبالتالي فإنَّ العقل البشري يقوم على القوة تشكيل الإرادة العديد من الأوهام، ومن خلال إرادة القوة تظهر معرفة الذات، وليس اللاوعي الذي يشير مثل فرويد إلى القيم الذاتية، في حين أنَّ اللاوعي وفقاً لفرويد هو الواقع النفسي الحقيقي وطبيعته الباطنية هي غير معروفة، فيكون جهله بقدر جهله بواقع العالم الخارجي، كما أنه لا يظهر لنا إلا من خلال معطيات حواسنا، وبالطريقة التي يتجلّى بها بشكّلٍ ناقص في العالم الخارجي من خلال الأعضاء الحسية يرى الأوصاف بدلاً من الأدلة المنطقية، يتحول إلى صور التخيل والأمل، بعيداً عن المشاعر التي تجعله خاضعاً، ويعود أكثر إلى الثقاقة ومظاهرها (فرويد، 1969: 594-595).

بناءً على ما تقدم يرى الباحث، إنَّ الصورة المتخيلة تحمل في جزئياتها ارتباطاً بالواقع ولكن لا تتطابق معه في كلٍّ منها، لأنَّها صور مرتبطة بالذاكرة

ويقوم الخيال بمهمة إعادة إنتاجها ومعالجتها بعمليات التكثيف والاختزال لتظهر صورة بمواصفات جديدة جاءت من المخيالة، ويكون للخيال الدور الفاعل والمهم في عملية إنتاج الصور من المخيالة وإظهارها للواقع لأنه يقوم بتشكيل صورة تتجاوز الواقع والجمع بين العناصر المختلفة والمتضادة والمتباعدة ويجمعها في تراكيب صورة خيالية جديدة، وهنا تتأسس الصورة المتخيلة عن طريق التداخل بين الصورة البصرية والصورة الموجودة في الذهن الخيالي وبعد إنتاجها يكون ليس لها صورة في الواقع، لذلك فهي صورة متخيلة تعيد النتاجات الموجودة في الواقع عن طريق شكل جديد غير مطروق وهنا يكون الدور الفاعل للخيال المعتمد على استحضار صور وأحداث وفردات ذات صلة باعث ما في إعادة الصياغة وتنظيمها بين تلك الصور، وقد تكون هذه الصورة ناتجة عن أكثر من صورة، فالصورة المتخيلة ناتجة إثر حوادث وفهم وثقافة ووعي تاريخي واجتماعي، تُعطى للمتخيل لأي حدث تاريخي صورة أقرب للحدث، أو تكون الصورة المتخيلة تجسيداً لأحداثٍ فكريةٍ ونفسيةٍ ومشكلات اجتماعية ودينية تحقق لهم العلاقات ذات صلة بين الفرد والمحيط بشكل لا يمكن فك ارتباطه عنه، ولذا يتحقق بذلك صور ذات صلة ربط بينه وبين أفكاره ومعتقداته.

المبحث الثاني: الواقع التاريخية وتمثيلها في فن العصور الوسطى وعصر النهضة الأوروبية:

مقدمة:

من أجل أن تكون الواقع التاريخية حدثاً مؤثراً وفعلاً إلى درجة تستوفي لتكوين نظام مستقل في بنية اللوحة التشكيلية، لابد أن تمتلك تلك الواقعية موضوعيتها، بل يجب أن تكون مرتبطة بما يوهلها لاستيعاب النشاط الجمالي، كون اللوحة ليست مجرد إطار أو خلفية أو الوان متداخلة وخطط ذات معنى معين، بل هي موضوع يخضع لمعالجاتٍ أسلوبية تصور العمق الزمني للإنسان وتفاعلاته مع التاريخ الذي يجسد البعد الروحي للفعل (الوجود)، وبالتالي فإن تجسيد اللوحة للواقعية له بعده الوجودي، مما يؤكد أن العمل الفني ما هو إلا منبع من الزمن والعقل والعمل والانطباع الرؤيوي والنفسي، فالفنان يتعامل مع واقعة ما ويسعى إلى تشكيل عناصرها ليترك انطباعاً يؤثر في الشعور، ليظهر من خلال عمله هنا نتائج فنية أصيلة تكشف بعض الحقائق المخفية التي يعلن عنها الفنان من خلال تجسيدها في عمله الفني، إذ "إنَّ العمل الفني الأصيل، هو الإنتاج الجديد الذي يحدث في مجرى التاريخ ضرباً من الانفصال، وكأنما هو حقيقة فريدة تندُّ عن كل تفسير وتفلت من طائلة كل مقارنة" (علي، 2003: 65).

طبيعة الفن في العصور الوسطى:

يمكن ملاحظة أن فنون العصور الوسطى الأوروبية كانت ذات تعبير روحي، إذ جاءت هذه الفنون كمرآة صادقة تعكس الحماسة للدين وتعاليم الكنيسة والكهنة (فن كنائسي)، وكانت جميع النتاجات الفنية في تلك الفترة تهدف إلى تحقيق غرض واحد وهو تلبية الشعور الديني المفروض من قبل الكنيسة وتعاليمها الكهنوتجية، فالفن الكنائسي ينبع من الفكرة الدينية القائلة بأن الحياة الدنيوية ليست سوى صدى ضعيف للسموات، ومن هنا ينبع الأذراء للعالم الملموس، وهذا هو السبب في أن نرى الفن أصطبغ بالاستعارة الرمزية كسمة مميزة للفن الرسلي في العصور الوسطى، لذا كان الفن تعبيراً صادقاً وصريحاً لتأثير العقيدة المسيحية وعصور الإيمان التي تميزت بسيطرة الدافع الديني والدافع الروحي على القيم الأخرى للحياة، لذا اعتمد الفنان في أعماله على تجسيد الأحداث الدينية والقصص المأخوذة من الكتاب المقدس والتعبير عنها بطريقة واقعية، إذ جسد الفنان الأحداث بطريقة واقعية قريبة من الحياة لكي يستوعب المتلقي هذه الأحداث بطريقة ملموسة تُغنى عن القراءة (رسيمان، 1997: 309-310)، كما في اللوحة (شكل رقم 1) التي جسدت الحدث المهم في الديانة المسيحية والمتمثل في ولادة السيد المسيح بجانب أمه السيدة العذراء.

شكل رقم (1): جيتوودي بوندوني، الميلاد، 1305، إيطاليا

لذلك أعطى فنانوا العصور الوسطى الأولوية للفلسفة الدينية في التفكير، وظهر ذلك من خلال الأعمال الفنية في مجال النحت والرسم، التي تستند مواضيعها إلى تجسيد وتقديس الشخصيات الدينية كشخصية المسيح المذنب كما في اللوحة (شكل رقم 2) التي جسد فيها الفنان واقعة صلب المسيح وما تحمله من الآلام ومعاناة من خلال إشراك أشخاص حقيقيين رسمهم وهي يعنون جسد المسيح، إذ يُظهر العذراء مريم وهي تحمله على ركبتيها بعد أنزله من الصليب، ثم قام الفنان بتمثيل هؤلاء الأشخاص الحقيقيين في أدوارهم، وجعلهم يشاركون في التعبير عن الحزن الإنساني الشديد، فالقيم الدينية وتجسيدها بحسب توجهات الكنيسة أصبحت معياراً لتقدير الأعمال الفنية، وانعكس ذلك من خلال الفن (الرومانيسي، القوطي)، التي اشتغلت علها فنون العصور الوسطى، ويلاحظ في الأعمال الدينية أن تمثيل الحركة وإيماءات الجسم، فهي بسيطة ومحدودة من أجل الحفاظ على قدسية الموضوع، فضلاً عن المعنى الرمزي الذي يحمله العمل، مما أدى إلى تميزه بميزات بعد، بما في ذلك الاستطالة في الجسم والبالغة في اتجاهات الحركات الضيقة مع استخدام الخطوط المعقّدة، فكانت هذه الملامح متسقة مع متطلبات الدين وتوجهات الكنيسة والكهنة، كما كان شائعاً في ذلك الوقت أن الشخصيات التي يجسدها الفنان في أعماله كانت تمثيلاً للمعاناة إذ اتفق العلماء على أن هذه الفترات لم تخلُ من ومضات النور وأن التجليات الثقافية التي تميزت بها النهضة الأوروبية كانت لها مقدمات متفرقة في العصور الوسطى (بودي، 2003: 76).

شكل رقم (1): جيتو دي بوندوني، رثاء المسيح، 1305، إيطاليا

بناءً على ما سبق يرى الباحث أن سيطرة الكنيسة واللاهوت المسيحي على العقول والقلوب في العصور الوسطى كشفت عن أفكار كثيرة كالاضطرابات النفسية والهواجس المرعبة والمعاناة التي عدّها عامة الناس دائماً من صنع الشيطان، والذي في الواقع نتج عن الظروف المعيشية الصعبة في ذلك الوقت، وهو ما انعكس في العديد من الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها في ذلك العصر، مثل فن الأيقونات المسيحية واللوحات الدينية التي تصور الحزن والبكاء والألم أو النساء الحزينات والمكتنفات، كل هذه الأعمال الفنية ليست أكثر من صور واضحة وتمثيل للوضع المأساوي الذي كانت تعاني منه الأمة الأوروبية في ذلك الوقت.

الموضوعات المجددة في فنون عصر النهضة الأوروبية:

إنَّ الأنظمة الفكرية وتداعياتها في ثقافة كل مجتمع لها دور بارز في تأثيرها على الفنانين على مدى تاريخ الفن، إذ لعبت الكنيسة دوراً أساسياً في تأثيرها على الإنتاجات الفنية في الغرب، وبالتالي كان الفن في ذلك الوقت مرتبطاً بتعاليم الكنيسة، إذ لا يمكن للفنان تجاوز بعض الظروف وتعاليم السلطة الدينية، ومع ذلك ظهرت في القرن الخامس عشر ملامح التطور الفي المرتبط بـ(عصر النهضة) بشكلٍ كبير في إيطاليا، وانتشرت لاحقاً في أوروبا، خاصة في فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وسويسرا، بنسبة أكبر من غيرها (الخطاب، 2012: 82-85). وعلى الرغم من استمرار سيطرة سلطة الدين، تمكن الفنان من أن يكون محراً إلى حدٍ ما من سلطة الكنيسة نتيجة الاكتشافات المعرفية وتدخل الفن مع العلم، فعنصر الابتكار الذي جاء به عصر النهضة يتحدد بالطبع العلمي "فإن التحول الحقيقي الذي أحدثه عصر النهضة إنما هو فقدان الميافيزيقية لقوتها، واقتصر هدف الفنان بطريقة كانت تزداد وضوحاً ووعياً بالتدريج، على تصوير العالم التجريبي فكلما أزداد المجتمع والحياة الاقتصادية تحرراً من قيود تعاليم الكنيسة، ازدادت حرية الفنان في التحول إلى بحث الواقع المباشر" (هاوزر، 1971: 303)، وبالتالي كانت فترة عصر النهضة هي فترة الحرية وإحياء العلوم والتحرر العجزي من سيطرة الكنيسة وولادة جديدة لأفكار اليونانيين القدماء والفنون الكلاسيكية الإغريقية، وبالتالي نجد أن أبرز ملامح فنون فترة عصر النهضة تتميز بالتجهيز نحو العالم الملموس، والميل الواقعي، والاتجاه نحو الحقيقة الطبيعية والإنسانية والمواضيع الدينية بعيداً عن الروح الدينية، خاصة مع تأثير الفكر الذي يؤكد أهمية الحواس في المعرفة، وعلى هذا الأساس، يرون الفن بصفته ذا نزعة إنسانية، مما جعلهم يتوجهون نحو دراسة وفهم الطبيعة البشرية وعلاقتها بالطبيعة وتقديم صورة مثالية وكماله للإنسان (الصراف، 2009: 150).

أخذ الفنان نهجاً إنسانياً من خلال المطالبة بتحريره من سيطرة الكنيسة، والتوجه نحو الحرية الفكرية التي تمكن الإنسان من تطوير مواهيه

وقدراته الإبداعية، ممجّداً شخصية الإنسان، ومعبراً عن لامهانية طاقاته الإبداعية، ففنون عصر النهضة كانت مميزة بعديدٍ من المحاولات لإحياء الاهتمام بالتراث اليوناني الكلاسيكي، ما جعله فنّاً يحمل تلك الجوانب المبنية على التفسير الرياضي والجمال المثالي، فـ"برزت في هذا العصر نزعة لتشجيع العلوم التجريبية وإدخال العديد من النظريات العلمية في الفن، كعلم المنظور، وعلم التشريح" (عكاشه، 2013: 248)، وبعد الفنان ليوناردو دافنشي خير من مثل هذا العصر وتوجهاته الفكرية، بسبب عقريته الفذة، أهاط في دراسته بمجموعة واسعة من العلوم والفنون، فكان رساماً فضلاً عن كونه نحاتاً، أحدث تطوراً كبيراً في الرسم الذي تطورت فيه تقبّلة البناء نتيجة لاستعارة الأساليب الرياضية وتوظيفها في خدمة التشكيل الفني، والاهتمام الكبير بتطبيق النسب الهندسية في عديدٍ من التكوينات، بما في ذلك الجسم البشري، من خلال إعطائه نسباً رياضية دقيقة بناءً على مبدأ التناسب، لضمان التناغم والاتساق الشامل فيما يُسمى بالنسبة الذهبية، والتي تواجدت في المخمس المنتظم، وهو النجمة ذات الخمسة أذرع التي فضّلها الفلاسفة الفيثاغوريين، وهو ما اتبّعه دافنشي لمحاولة اعتماد أساس رياضي نسيّ يعبر عن وحدة وتناغم من أجزاء الحقيقة، الذي يعُدّ الجمال جزءاً منها، معنى ذلك أنه يمكن التعبير عن الجمال عددياً أو شكلياً، أو صورياً، وكلما استخدم الفنان هذه المفاهيم، تمكن من تحقيق قيمة جمالية أكبر لفنه (ليندا، 2003: 105)، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في عمله (الشكل رقم 3) الذي يجسد حدثاً مهماً جسدًّا دراماً وصف في الإنجيل عندما أعلن يسوع أن أحدَ الحواريين سيخونه، وتظهر اللوحة دراسة معقدة لمشاعر البشر المتنوعة المقدمة في تكوين بسيط (Adams, 2011: 284).

شكل رقم (3): ليوناردو دافنشي، العشاء الأخير، 1498، ميلانو، إيطاليا

خلال فترة النهضة ظهر بعض التمرد ضد سلطة الكنيسة وثورة ضد المفاهيم الدينية، وعودة إلى الحياة الفكرية والفنية للإغريق والرومان، وبناءً على ذلك تحرر الفن من سلطة الدين وتحول إلى الجمال بعد ذاته، وأصبح الإنسان المعيار للحكم على الأشياء، ويلاحظ بشكلٍ خاص أن فناني عصر النهضة مثل (ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو ورافائيل) كانوا ميالين دينياً، وقد يكون ذلك بسبب قرهم من المقر البابوي في روما، حيث كانت محاكمة التفتيش تشيع العب في نفوس العلماء والفنانين والمفكرين على حد سواء، فقد شهدت بداية القرن السادس عشر أحداً ثُرث على الفنانين الإيطاليين والألمان، كانوا مشغولين بالأزمة التي تسبّبت بها الإصلاح، لذا كانوا يتّبعون جهود الإصلاح التي دعت إلى استعادة الدين الحقيقي، فكانت المسائل التي ناقشوها مثل مسائل الخلاص وال العلاقات المباشرة التي يقيّمها الإنسان مع الإله، هي التي تلح على مايكل أنجلو والتي من خلالها عانى من اتهام محاكم التفتيش بالانتماء إلى حركة الإصلاح، فهو إنسان منفتح يؤمن بالقيم الإنسانية، وبناءً على ذلك دعا مايكل أنجلو إلى إحياء الأساليب الفنية الأفريقية والرومانية خلال عصر النهضة وتطبيقاتها في مجالات العمارة والنحت والرسم، وكان واحداً من أهم النحاتين والرسامين الذين أحياوا هذه التقاليد (هويغ، 1978: 143)، ومن بين الأعمال المثيرة والمليئة بالأحداث لمايكل أنجلو (الشكل رقم 4) التي تظهر مشاهد يوم القيمة، المأخوذة من الكتب المقدسة المعروضة في الفاتيكان، والتي تتضمن صورة الرعب وصرخة الخلاص، مع رمزيتها وقوّة التعبير، إذ يختفي عامل التناغم الفضائي لتكوينات عصر النهضة، وقد ظهر الإنسان في ذلك العمل متضمناً التعبيرات العاطفية القوية، فكان عملاً دراماً يصور عاصفة متلاطمة من مئات الرجال والنساء يواجهون مصيرهم (عطيّة، 2002: 122).

أما في القرن السابع عشر من الحقبة المسيحية، وقعت سلسلة من الأحداث التي تسبّبت في تحول يأخذ بعضها برقاب بعض في دينامية كلية لم تتوقف مسیرتها المتزايدة السرعة والمؤسسة بدايتها في عصر النهضة، إذ بدأت التحولات الدرامية في جميع جوانب الحياة بشكلٍ عام وفن الفن بشكل خاص مع الأحداث التاريخية الكبرى (مجيد، 2006: 162).

شكل رقم (5): بيتر بول روبنز، مذبحة الأبرياء، 1638، ألمانيا

شكل رقم (4): مايكيل أنجلو، الحساب الأخير، 1541، الفاتيكان

كما ظهر في القرن السابع عشر نمط تعبيري جديد نتيجة ظهور الأحداث الوطنية والصراع الذي اندلع في أوروبا بين الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية عرف بفن الباروك^{*} الذي استخدم للتأثير على تفكير الجماهير، وفقاً لذلك أبتدع الفنانون بإنشاء الأسلوب الباروكي العاطفي الملئ بالمشاعر، وبعد الفنان البولندي (بيتر بول روبنز) Peter Paul Rubens 1577-1640 أحد أهم أعلام الفن الباروكي، الذي تميز بإظهار الحركة المندمجة مع الأحساس العاطفية الفياضة، ويمكن ملاحظة ذلك في لوحته (الشكل رقم 5)، التي جسد من خلالها أحد القصص المروعة من التراث المسيحي والمذكورة في «إنجيل متى» وهي مذبحة أبرياء بيت لحم الرواية التوراتية تحكي عن قتل هيرودوس العظيم الملك المعين من قبل الرومان على اليهود لجميع أطفال مدينة بيت لحم تحت عمر العامين، بعد أن أتته نبوءة المجنوس أن طفلاً ولد قد في بيت لحم سيأخذ مكانه على العرش ويصبح ملك اليهود، إذ صدمنا الفنان بمشاهد النساء يبكين عاجزات أمام مشاهد الذبح، والغريب والصادم في اللوحة هو استخدام جنود هيرودوس الرماح بدلاً من الخناجر، والتي كانت أكبر بكثير من أن تمزق جسد طفل رضيع، وعلى الرغم من أن روبنز دائمًا ما يذهب إلى تصوير جمال النساء في لوحاته، إلا أنه هنا فضل أن تذكر أعيننا على المرأة في وسط اللوحة بسبب الذعر الأعمومي والهستيريا التي أصابتها أثناء حملها قطعة من ملابس طفلها، وهي كل ما تبقى منه، فضلاً عن التكوين الجمالي لللوحة بسبب قوة العمل драмatic، ولجوء الفنان إلى التناقضات في الإضاءة والظلل كترجمة لقصوة التقابل في تلك المواجهة الجنونية، بالإضافة إلى الجمالية المأساوية الملمسية والدراما العالية، من خلال ترتيل الملائكة في أعلى اللوحة، ورياح شتوية، ونحيب الأطفال وصراخ الأمهات في أسفل اللوحة (علي، 2005: 7).

الفصل الثالث (إجراءات البحث):

المنهج المستخدم: أعتمد الباحث المنهج الوصفي في تحليل عينة الدراسة المختارة بطابع نقيدي يحدده هدف البحث.

أداة البحث: أعتمد الباحث على ما تمخض عن الإطار النظري كمحك للتحليل ولصياغة نقدية جمالية، تتماشى مع هدف البحث.

تحليل عينة الدراسة:

أنموذج رقم (6)

أنموذج رقم (6): ثيودور جيريكو، طوف الميدوزا، زيت على قanvas، 1819، متحف اللوفر

تصور هذه اللوحة واقعة غرق السفينة المعروفة باسم (ميدوزا)، والتي كان لها تداعيات عميقة على المجتمع الفرنسي، لقد كان عملاً رومانسياً رائداً أدخل مبادئ جديدة في عالم الرسم الأوروبي الحديث. جسد الفنان هذه الواقعية الأليمة من خلال إبحار سفينة وهي تنجرف في عرض المحيط الهادئ، وعلى متنها العديد من الأشخاص، وقد تعرضت تلك السفينة إلى الغرق بسبب الأمواج العاتية والأمطار والرياح العاصفة، مما أدى إلى تحطمها بالكامل وغرق من على متنها، ولم يتبق منها إلا طوف صنعه بعض الناجين من الغرق، وكذلك يلاحظ عمود طويل آيل للسقوط جهة اليسار، وقد عُلق عليه شراع ممتد من أعلى العمود إلى أركان الطوف. المشهد يأكمله بعطي انطباعاً عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه مثل هذه المأساة، والقصة والتفاصيل هي تصوير حقيقي للموضوع برمته، وكانت تلك المشاهد ما هي إلا تصوير لأعمق مأساة تلك الواقعة، فكان خيال الفنان حاضراً في تصوير المشهد الدقيقة لتلك الواقعة وما تضمنها من معاناة وحزن و Yas، لذا اختار الفنان جيريكيو التركيز على عنصر "الحركة" عند تصوير هذا المشهد - حركة الأشخاص في أوضاع جسدية مختلفة جنباً إلى جنب مع الإشارات والإيماءات، وبالتالي تعزيز الجو العام لللوحة من خلال الرؤى التعبيرية والنفسية، إذ كان هدفه خلق تفسيرات رومانسية تسهل قراءته كواقعة تاريخية.

يظهر في المشهد العديد من الأفراد مستلقون على الطوافة، فمن اليمين شخص مستلقي على ظهره، نصفه العلوي في الماء، ونصفه الآخر على الطوافة، وجسده مجرد من الملابس باستثناء قطعة من القماش لفت حول خصره، وفي المنتصف شخص آخر مستلقي على وجهه ويجلس خلفه شخص يتجه نحو اليمين؛ أما المشهد في أسفل اللوحة جهة اليسار يبدو أكثر حزناً وأماساوية، إذ تكشف نظراتهم عن قصص مختلفة من اليأس والحزن، حيث يجلس رجل عجوز بشعر كثيف وقد غطت رأسه وظهره قطعة قماش حمراء وهو يحاول أن يسند رأسه على يده اليمنى، واليد الأخرى يضعها على جثة أحد الأشخاص العراة وكأنه ممسكاً به، ويظهر إلى جانبه شخص ممد يده اليمنى في الماء والأخرى على بطنه، ورافعاً رأسه إلى السماء.

علاوة على ذلك، نلاحظ التدفق الواضح للأمواج الموضحة في قاعدة العمل الفني وعلى جوانب الطوف، وكذلك حركة الغيوم وتدخلها في السماء، عزز من الصورة المتخيلة للفنان حول تلك الواقعة، فضلاً عن استخدام الفنان اللون الجوزي بتدرجاته والأوكر والمناطق الظلية الغامقة والإضاءات الساقطة على أجساد الأشخاص لتعطي إنطباعاً بنوع من الموازنة البصرية للتكونين الفني، فالفنان (جيريكيو) خلق نوع من التفاعل الإنساني في المشهد التي جسدها في لوحته وكان الملتقي يشاهد شريطاً سينمائياً موافقاً لتلك الواقعة بذريعة يغلب عليها الخيال والبالغة في تصوير الموضوع، إلا أن الأجراء العامة لللوحة تحمل دلالات إنسانية واجتماعية تعبير عن حقيقة جوهيرية للإحساس الذاتي للفنان نفسه تجاه تلك الواقعة.

انموذج رقم (7)

انموذج رقم (7): اوجين ديلاكرو، مذبحة شيو، زيت على قanvas، 1824، متحف اوساري، باريس

جسد الفنان ديلاكرو في عمله هذا أحد الواقع التاريخية المروعة التي وقعت في إحدى القرى اليونانية الصغيرة، تلك المجزرة التي ارتكبها الجيش التركي عام (1822) أثناء هجومهم على بعض الجزر اليونانية، استطاع الفنان أن يصور الحادثة بطريقة سردية من خلال توزيع أشكال الشخصيات بصورة منتظمة، لتعكس حالة الشعور بالمعاناة التي شهدتها سكان تلك القرية.

يظهر في اللوحة ثلاثة عشر شخصاً وقعوا أسرى، بينهم رجال ونساء وأطفال ينتظرون مصيرهم القتل أو الاستعباد، فنلاحظ في يمين اللوحة أحد الجنود الأتراك بالزي العسكري الروسي ممتطي صهوة حصانه الهائج وسط مجموعة من الأشخاص الذين داستهم حوافر الحصان، حيث تظهر تحت

الحصان سيدة تنظر إلى الأعلى وعلى أقدامها فتاة مع طفلها المتثبت بها وهي تصارع الموت، أظهر الفنان تلك الشخصيات الفنان بأوضاع وحركات انفعالية تعكس حالة الظلم والآلام التي شهدوها، وكذلك ظهر بعض الأشخاص بملابس ممزقة وأجساد شبه عارية، كذلك وجود شخص عاري ممد على الأرض وهو متancock على أمراً جالسة بقربه جهة اليسار، وهي مرتدية ثوباً أخضرًا فاتح اللون وقميص أبيض بانت عليه آثار التعنيف والضرب، كما ظهر في المشهد مجموعة من الأطفال والنساء بوضعيت وحركات إنفعالية تعتمد الفنانون بذلك لتصعيد فعل الأثر الدراميكي للمشهد.

أنموذج رقم (8)

أنموذج رقم (8): اوجين ديلاكروا، الحرية تقود الشعب، زيت على قanvas، 1840، متحف اللوفر، باريس

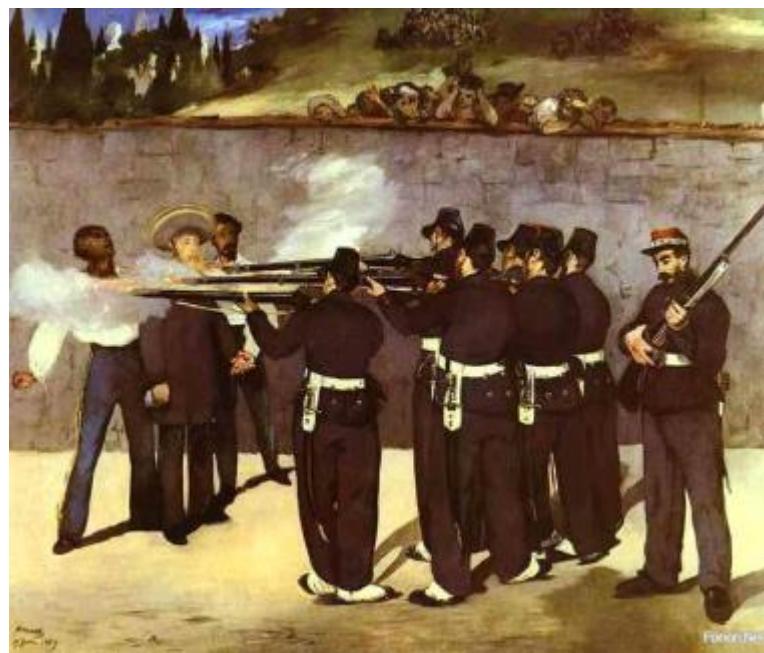
اللوحة "الحرية تقود الشعب" هي عمل فني تاريخي وثوري رمزي. تمثل هذه اللوحة واقعة تاريخية حقيقة، وهي انتفاضة الشعب الفرنسي في يوليو 1830 ضد العائلة الحاكمة في فرنسا آنذاك، ونتج عنها الإطاحة بالملك تشارلز العاشر وأدت إلى قيام نظام حكم جديد، استخدم الفنان في لوحته الألوان القاتمة والبيان القوي بين الظل والنور، وذلك لإبراز الأحداث الدرامية وال岌اوية التي شهدتها واقعة الثورة، وكذلك خلفية المشهد مليء بالدخان والفوبي، الأمر الذي يعزز الجو الثوري والتحدي.

اللوحة تصور مجموعة من الأشخاص يسيرون نحو الأمام بين الانقضاض والحطام، وفي مقدمتهم أمراً طولية جاءت كرمز للحرية، أعطى الفنان لشخصية المرأة في لوحته المركبة من حيث الحجم الكبير والهيمنة على باقي تفاصيل اللوحة، بوصفها رمز واضح للقيم الثورية والمثالية التي يسعى الشعب الفرنسي لتحقيقها، فتلك المرأة بنظر الفنان تجسد شخصية البطل الذي يقود الثورة، تحمل المرأة العلم الفرنسي بيدها اليمنى، وتمسك في اليد الأخرى بندقية تحملها بشكل عمودي مائل قليلاً إلى يمين اللوحة، ظهرت المرأة بشعر قصير وهي مرتدية ثوباً أصفر اللون وهي متحزمة بشريط جوزي اللون يلتف حول خصرها ويتطاير من خلفها إلى يسار اللوحة، تبدو في حالة تقدم إلى الأمام من خلال حركة القدم اليسرى، ويظهر إلى جانبها صبي حاملاً بيده مسدسين، وفي وسط اللوحة بالقرب من قدمي المرأة تظهر فتاة تجثو على ركبتيها ورأسها مرفوعاً إلى الأعلى وكأنها تتطلب مساعدتها.

صور الفنان نفسه في يمين اللوحة وهو مرتدい الزي البرجوازي بسترة سوداء وقميص أبيض، كما يغطي رأسه قبعة طويلة سوداء ويلف حول عنقه شريطياً أسود، ماسكاً بكلتي يديه بندقية ويقف خلفه رجل يرتدي قميص أبيض وقبعة رمادية وهو حامل سيف بيده اليمنى وأخر في حزامه وموشح بشريط أبيض يمتد من كتفه حتى خصره، وتحشد خلفهم مجموعة كبيرة من الثوار حاملين السيف، كما يظهر مجموعة من الأشخاص الميتين الملقيين على الأرض ب أجسادهم الشبه عارية وبملابسهم المتهتة، وصور الفنان أقصى يمين اللوحة بناءً معماريًّا يمثل الكنيسة، يظهر جزء منه والآخر حجبته ألسنة الدخان المتتصاعدة.

تُعد هذه اللوحة من الأعمال الأكثر تعبيراً عن روح الثورة والتحدي لما تحمله من معنى ورسالة عن إرادة القوة الشعبية وقدرته على التغيير، فلوحة الحرية تقود الشعب ليست مجرد لوحة فنية، بل هي بمثابة شاهد لواقعه تاريخية مهمة في تاريخ فرنسا وأوروبا بتجسيدها التمرد والثورة ضد الظلم والقمع.

أنموذج رقم (9)

أنموذج رقم (9): ادوارد مانيه، إعدام الامبراطور ماكسميليان، زيت على كانفاس، 1867، مانهيم

تُعد لوحة إعدام الإمبراطور ماكسميليان هي عملٌ في هام قام به الفنان الفرنسي إدوارد مانيه، وتُعد هذه اللوحة تجسيداً درامياً لواقعة تاريخية مأساوية، وهو إعدام الإمبراطور ماكسميليان الثاني في عام 1867 وأثنين من معاونيه، إذ يتم أطلاق النار عليهم من قبل الجنود المكسيكيين، استخدم الفنان في لوحته درجات مظلمة من الألوان مع لمحات من الضوء لتسليط الضوء على الشخصيات المهمة في المشهد، كذلك الاستخدام الدقيق للضوء الذي يعزز من الجو العزب والدرامي للحظة الإعدام. كما ركز الفنان في لوحته على المشهد الأساسي دون تشتيت الانتباه، مما يعزز من درامية اللحظة وتأثيرها النفسي على المتلقي، ويُظهر معاناته ببراعة عالية العواطف المتضاربة في اللوحة، إذ يمكن رؤية اليأس والكآبة في تعابير الصحايا.

ت تكون اللوحة من مجموعتين: الأولى جهة اليمين متمثلة بالجنود البالغ عددهم سبعة جنود بوضعية الوقوف بطريقة منتظمة وهم يرتدون الزي العسكري وتغطي رؤوسهم قبعات سوداء باستثناء واحداً منهم كانت قبعته بالأحمر والأبيض والأسود، ويظهر وهو مختلف إلى الوراء عن باقي الجنود، حاملاً بندقيته بموازاة جسمه غير متوجه لإطلاق النار، على خلاف زملائه الذين صورهم الفنان وهم موجهين أسلحتهم بشكلٍ أفقى وهم يطلقون النار على الضحايا، يرتدي الجنود ملابس باللون الأزرق الغامق مع حزام بلون أبيض يرتبط به على خاصرتهم سيف يتذليل حتى يصل إلى منتصف الساق، كذلك الأحذية باللون الأبيض والأسود، إلا الجندي الذي تختلف عنهم تلون حذاءه باللون الأسود.

أما المجموعة الثانية يسار اللوحة يصور فيها الفنان الإمبراطور مع معاونيه، حيث يتوسطهم الإمبراطور بلباسه أسود وتغطي رأسه قبعة صفراء، ويقف إلى جانبه الأيسر رجلٌ يرتدي قميص أبيض اللون وبنطلون بلون رمادي، وعلى الجانب الأيمن يظهر رجلٌ طويل القامة بقميص أبيض وبنطلون أزرق رافعاً رأسه إلى الأعلى نتيجة لتعريضه للإطلاقات النارية، إما خلفية المشهد فهي عبارة عن جدار عالي قد احتشد خلفه مجموعة من المواطنين، وهم يشاهدون عملية الإعدام، وقد ارتسمت على وجوههم طابع الحزن والأسى، تعبيراً عن رفضهم لتلك الحادثة، وخلف الجدار أيضاً صور الفنان منظر طبيعي بمجموعة من الأشجار أقصى يسار اللوحة، وجبل احتشد عليه جمع آخر من الناس.

إنَّ المشهد الذي صوره الفنان يمثل واقعة تاريخية سياسية لها تأثير كبير على المشهد السياسي في المكسيك، صور الفنان الإمبراطور بوضعية الوقوف والاستقرار مستقبلاً الرصاص بشجاعةٍ وقوَّة دون مبالاة، وهذا يبدو واضحاً على وجهه الذي بدا مشرقاً مما أضفى عليه سمة البطولة، على عكس مرافقيه الذين بدأ وجهوهم تنطق بالخوف والرعب من ملاقاَة الموت، فنجد الفنان صور وجوههم باللون الجوزي الغامق، على عكس الإمبراطور الذي ظهر وجهه مشرقاً، كذلك نشاهدُهم يمسكون بيد الإمبراطور كدلالةٍ على قوته وشجاعته في تلقي حتفه.

أنموذج رقم (10)

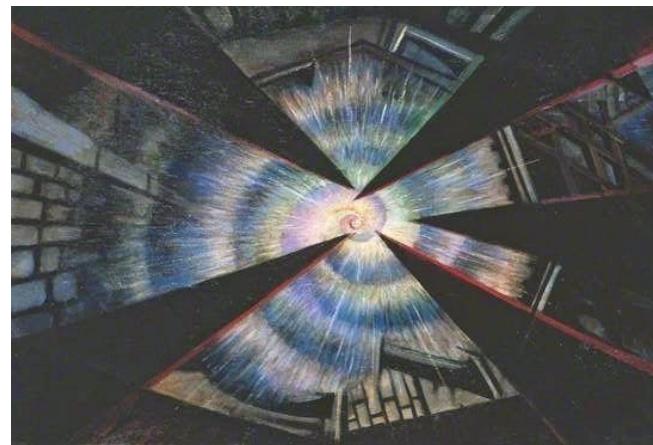
أنموذج رقم (10): بابلو بيكاسو، الجومنيكا، زيت على كانفاس، 1936، مدريد، إسبانيا

تجسد لوحة (الجومنيكا) تعبيراً عن واقعة أليمة، ألمت بالمدينة الإسبانية (جومنيكا)، التي طالها الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة من 1936-1939، فخرج بيكاسو، بصورٍ متخيلةٍ ومفاهيمٍ فكريةٍ وبصريةٍ سرد من خلالها العديد من أحداث الحرب، وتعد لوحته هذه من أهم التصورات التي قدمها من خلال سرده للأحداث ببعد استعراضي (بانورامي) بزعامة هندسية عالٍ فيها الأشكال الأدبية والحيوانية بأسلوبٍ تكعيبيٍ واضحٍ.

تصور هذا المشهد مجزرة مدينة جومنيكا، نتيجة قصف الطائرات الألمانية عام 1937، صور الفنان بابلو بيكاسو تلك الواقعية المأساوية التي تعرض لها أهالي تلك المدينة من خلال العديد من المفردات المتمثلة بالشخصيات الأدبية وبعض الحيوانات، بدءاً من أقصى يسار اللوحة بالامرأة التي تحمل طفلها القتيل وهي رافعة رأسها إلى الأعلى وهي تصرخ، حيث يظهر بجوار المرأة المنكوبة في الجهة العليا لللوحة ثوراً بوضعية الوقوف، ويلتف رأسه إلى يسار اللوحة، الذي كان دلالةً واضحةً على الظلم والوحشية والقوة المخربة التي تمثلها مطامع الإنسان ووحشيته في جميع الأزمان، وكذلك الطير الذي يرفع رأسه إلى الأعلى مع وجود سكين أمامه كمحاولةٍ لقتله، وإشارة إلى الحرب الأهلية التي تفتلت في الجسد نفسه من خلال تقاتل بنية المجتمع مع بعضها، كما يظهر أسفل اللوحة أحد ضحايا القصف وهو مقطع الأوصال، ويظهر فوقه حصان مثني الركبة وهو في حالة الصهيل وفوق رأسه الشمس الذي اتخذت هيئة العين البشرية برموش واضحٍ، وإلى يمين الحصان تظهر يد امرأة تخرج رأسها ويدها من نافذة، تمتد يدها إلى وسط اللوحة وهي تحمل قدلاً مشتعلًا، وفي يمين اللوحة صور الفنان معاناة امرأة بجسدها المنحني نتيجة لإصابة قدمها وهي متوجةٍ إلى يسار اللوحة، وفي أقصى يمين اللوحة امرأة يظهر نصفها العلوي وهي ترفع يديها إلى السماء من شدة الخوف والدمار الذي حلَّ عليها وعلى منزلها الذي احترق بالقنابل التي أ茅طراها العدوان.

صور الفنان بابلو بيكاسو تلك الواقعية المأساوية بتكونياتٍ شكليةٍ هندسيةٍ ذات دلالاتٍ بلغيةٍ دون الاستعانة بمفردات الواقع المحلي لتلك الواقعية، مما جعل عمله يمتاز بالترميز والغموض واللامحدودية، وقد عمد بابلو بيكاسو في منجزه هذا إلى عدم إظهار أو الإشارة ولو بمفردة بسيطة إلى شخصية العدو، رامياً من ذلك احتقاره للعدو، وإدانته، الأمر الذي أعطى للعمل بُعداً زمنياً مطلقاً يمكن قراءته في كل الأزمان، ومعرفة الأفعال الوحشية والدمار الذي تخلفه الحروب، كما أنجزت اللوحة بمجملها باللونين الأبيض والأسود والتخلي عن الألوان الأخرى التي من شأنها أن تلطف من حدة الفاجعة والألم الذي صوره الفنان في لوحته، فكان هذان اللونان كرمزاً إلى الصراع ما بين قوتي الخير والشر.

أنموذج رقم (11)

أنموذج رقم (11): نيفنسون، الانفجار، زيت على كانفاس، 1915، بريطانيا

تصور الفنان الرؤية الهندسية للانفجار، إذ يتكون المشهد العام من مجموعة زوايا تشكل شكلاً هندسياً تلتف رؤوسها في نقطة محورية في منتصف اللوحة، حيث تحتوي كل زاوية على مشهد إيجائي يصور الانفجار. وتنتشر شظايا الانفجار، الممثلة بمقاطع من الجدران والصفائح الحديدية، في كل الاتجاهات مع حركتها، وظاهر في اتجاهات اللوحة الأربع ذات تناقض سريع، بما في ذلك المثلث الأسود الذي يمثل الدخان الناتج عن الانفجار، وفي منتصف اللوحة أقواس حلزونية مضيئة تُشير إلى النار والدخان.

جسد الفنان (نيفينسون) مشهد الانفجار بأسلوب مستقبلي، مصوّراً القوة الحركية التي لا تقاوم نتيجة الانفجار، وما نتج عنه من دمارٍ هائل، تنبع فكرة هذه اللوحة من أحد الواقع التاريخية المهمة، لا وهي الحرب العالمية الأولى وما خلفتها من دمار نتيجة الانفجارات الهائلة، فكان ذلك التجسيد ما هو إلا صور متخيلة لتلك الأحداث التي كان الفنان شاهداً عليها أثناء خدمته العسكرية، الأمر الذي ساعدته على تجسيدها في لوحة فنية بمساحات لونية بأسلوب هندسي، لإظهار الفعل الحركي للانفجار مخترقاً لحظات الزمن من خلال توزيع الأشكال الهندسية اللونية والخطية بالفضاءات المحيطة بنقطة المركز بشكلٍ حركي يتوجه من المركز إلى جميع جوانب اللوحة، ليحاكي بذلك ما ينبع عن فعل الانفجار من حركة سريعة تتصادم داخله القوى العنيفة لتعلن الحرب الشامل لبني التحتية، فكانت هيكل البناء المتظاير وتناثر أشلاء الضحايا ما هي إلا تعبير عن مضمون فكرة تلك الواقعية من خلال الشكل الظاهري العام لللوحة بتشظي وتناثر الأجزاء مع الزمن، وإنَّ ما جسده الفنان في لوحته من مشاهد بعد بمثابة توثيق سردي متخيّل للمشاهد المرعبة التي خلفتها الحرب العالمية الأولى التي تلقى بقابليها المدمرة التي تمطرها الطائرات على المدن أثناء المعركة، فالأسلوب المستقبلي الذي استخدمه الفنان في عمله جاء كتوثيقٍ لحالة ديناميكية مرتبطة بالتطور التقني الذي صنعه العقل البشري.

الفصل الرابع (النتائج والاستنتاجات):

النتائج:

- إنَّ الفنان يعبر عن وقائعٍ تاريخيةٍ واقعيةٍ مسجلةٍ ومعلومةٍ بتصوراتٍ بعيدةٍ عن الأشكال الواقعيةٍ ومحاولةٍ إظهار عمق المعنى وأهمية الواقع.
- اظهر الفنان في معالجاته الفنية تأثيرات الحروب والاحتلال والالفوضى من خلال عملٍ فنيٍ يقدم فرضيات واقعيةٍ نحو أطر الاشتغال البنائي التكويي والجمالي الفلسفى المؤثرة بتعبيريةٍ عاليةٍ، إذ يمتزج المرئي والمخفى، كخطابٍ يعبر عن بقايا ذاكرةٍ مؤثرةٍ في نفسية الفنان من أجل استدعاء رؤى وأفكارٍ متنوعةٍ.
- طغى على المشاهد الحربية التي يجسدها الفنان المبالغة في سرد الواقع، وذلك لاستحضار العاطفة نحو الضحية ضد الظلم، من خلال استخدام الأشكال الواقعية لامتلاكها قوة تأثير وتعبير في إيصال الرسالة إلى المتلقى.
- نجح الفنان في جعل الملتقي يتبع منذ اللحظة الأولى ليدرك طبيعة العمل وطبيعة الموضوع المقدم له من قبل الفنان من خلال اللوحة، مما يعني أنَّ الفنان كان على دراية بالدلائل التي تعطّلها لوحاته حول تجسيد الواقعية وتوثيقها.
- أفصحت الواقعية الحربية في نماذج الدراسة عن الدافع الاستنكارى لأفعال الحرب من خلال تصوير الفنان تلك الواقعية بمنجزٍ في يعلم على استحضار عاطفة الملتقي من خلال الطرح الدرامي للحدث.
- ظهرت قيم البطولة والنصر والكرامة والتمجيد ومقاومة الظلم والطغيان والفساد بوضوح، نحو كشف المضمون الإنساني والفكري والفلسفى والأخلاقي، وهي مرتبطة بعده جواب، بما في ذلك: الدين والسياسة والإرهاب وتدور الأنمن والتوثيق التاريخي.
- هيمنة شخصية البطل كعنصرٍ مركزيٍ يستقطب من حوله الأشكال الثانوية الأخرى المتممة له، وشحنه بدلائلٍ مضمونيهٍ عاليةٍ.
- اعتمد الفنان الأوروبي في مضمون لوحاته على القيم الأخلاقية للإنسان بوصفه محور الكون، لذا لم يكن الفنان معزولاً عن الأحداث المحيطة به، بل سلط الضوء على جميع جوانب الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأيديولوجي، ليجسد هذه الواقعية في أعماله الفنية..

المصادر والمراجع

- أبن منظور. (1994). لسان العرب. بيروت، لبنان: دار صادر.
- الفارابي، أ. (1959). آراء أهل المدينة الفاضلة (المجلد الطبعة الأولى). بيروت، لبنان: دار القاموس الحديث.
- المنياوي، أ. (1976). جمهورية أفلاطون "المدينة الفاضلة" كما تصورها فيلسوف الفلسفة (المجلد الطبعة الأولى). دمشق، سوريا: دار الكتب العربي.
- عمر، أ. م. (2008). معجم اللغة العربية المعاصرة (المجلد الطبعة الأولى). القاهرة، مصر: عالم الكتب.
- هاوزر، آ. (1971). الفن والمجتمع عبر التاريخ (فؤاد زكريا، المترجمون). المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- الصراف، آ. ح. (2009). موجز في تاريخ الفن (المجلد الطبعة الثالثة). عمان، الأردن: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.

- جال، أ. (2001). *الصورة* (ريتا الخوري، المترجمون). بيروت، لبنان: المنظمة العربية للترجمة.
- ليندا، ب. م. (2003). *فن عصر النهضة* (المجلد الطبعة الأولى). (فخرى خليل، المترجمون). بيروت، لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- مجيد، ت. ت. (2006). *الدلائل القيمية في رسوم عصر النهضة الأوروبية*. بابل، العراق: رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة.
- عكاشة، ث. (2013). *فنون العصور الوسطى* (المجلد الطبعة الثانية). بغداد، العراق: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- عصفوري، ج. أ. (1974). *الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي*. القاهرة، مصر: دار الثقافة للطباعة.
- صلبيا، ج. (1982). *المعجم الفلسفى باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية* (الإصدارات الجزء الأول). بيروت، لبنان: دار الكتاب اللبناني.
- دولوز، ج. (1997). *الصورة-الحركة أو فلسفة الصورة* (حسن عودة، المترجمون). دمشق، سوريا: وزارة الثقافة السورية.
- بدوي، ح. ش. (2013). *الافتازيا في الرسم الأوروبي المعاصر دراسة تحليلية في تكوين الصورة المتخيلة*. البصرة، العراق: رسالة ماجستير، جامعة البصرة، كلية الفنون الجميلة.
- سانتلانا، د. (1981). *المذاهب الفلسفية اليونانية في العالم الإسلامي* (جلال محمد شريف، المحرر). بيروت، لبنان: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
- هويغ، ر. (1978). *الفن تأويله وسبيله* (صلاح برمدا، المترجمون). دمشق، سوريا: وزارة الثقافة والارشاد القومي.
- رسنيمان، س. (1997). *الحضارة البيزنطية* (المجلد الطبعة الثانية). (عبد العزيز توفيق جاويه، المترجمون). القاهرة، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- بنكراد، س. (2005). *السيميانيات والتأويل مدخل لسيميانيات ش. س. بورس* (المجلد الطبعة الأولى). بيروت، لبنان: المركز الثقافي العربي.
- فرويد، س. (1969). *تأويل الأحلام* (المجلد الطبعة الثانية). (م. صفوان، المترجمون). القاهرة، مصر: دار المعارف.
- فرويد، س. (1983). *معالم التحليل النفسي* (المجلد الطبعة الخامسة). (م. ع. نجاتي، المترجمون). الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.
- عبد الحميد، ش. (2005). *عصر الصورة "السلبيات والإيجابيات"*. الكويت: عالم المعرفة، منتدى سور الأزبكية.
- عبد الحميد، ش. (2009). *الخيال "من الكهف إلى الواقع الافتراضي"*. الكويت: سلسلة علم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
- علي، س. ع. (2003). *الأصل في العمل الفني* "دراسة في الانطولوجيا المعاصرة". الاسكندرية، مصر: منشأة المعارف.
- علي، ف. (2005). *لوحات مذابح الأقباء 50 فناناً عالمياً يؤرخون لمنابع ارتكابها المهد ضد أطفال بيت لحم*. القاهرة، مصر: دار أخبار اليوم.
- الحطاب، ق. (2012). *في فلسفة الجمال والفن*. بغداد، العراق: وزارة الثقافة.
- رزنتال، م. وبيدين. (1985). *الموسوعة الفلسفية*. (من. كرم، المترجمون). بيروت، لبنان: دار الطليعة للطباعة والنشر.
- عطية، م. م. (2002). *الفن والجمال في عصر النهضة*. القاهرة، مصر: عالم الكتب.
- أبو ريان، م. ع. (1989). *فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة*. الاسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية.
- شعيب، م. ف. (1999). *الخيال ونقد العلم عند غاستون باشلار* (المجلد الطبعة الأولى). دمشق، سوريا: دار طлас للدراسات والترجمة والنشر.
- فريدمان، ن. (1976). *الصورة الفنية*. (ج. أحمد، المترجمون). بغداد، العراق: دار الشؤون الثقافية العامة، مجلة الأديب المعاصر.
- هيغل. (1988). *المدخل إلى علم الجمال فكرة الجمال* (المجلد الطبعة الثالثة). (ج. طرابيشي، المترجمون). بيروت، لبنان: دار الطليعة للطباعة والنشر.
- كريستوفر، و. وكيلموفسكي، و. (2002). *كانت* (المجلد الطبعة الأولى). (إ. ع. إمام، المترجمون). القاهرة، مصر: المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة.
- كرم، ي. (2012). *تاريخ الفلسفة اليونانية*. القاهرة، مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.

References

Adams, L. S. (2011). *History Of Western Art*. New York, United States: Published by McGraw- Hill