

مفهوم الجمال الخالص

في اتجاهات الفن التجريدي

م.د/ نبيل عبد السلام محمد جمعه

مدرس بقسم النقد والتذوق الفني

كلية التربية الفنية - جامعة حلوان

مقدمة البحث

إن ظاهرة البحث عن الجمال الخالص تبدو في بعض اتجاهات الفن الحديث، وتحديداً في نهاية العقد الأول من القرن العشرين. مع ظهور المدارس التي تبني الأسلوب التجريدي. ورؤية الأعمال الفنية التي تبنت فكرة الجمال الخالص واتخذت الأسلوب التجريدي المطلق للتعبير عنه، مازالت في حاجة إلى تفسير للرؤية. وهذا التفسير يجب أن يكون بعيداً عن محاولة المشاهد التعرف على موضوعات مصدرها المكان والزمان المحدودان برؤيته الخاصة، إنما يجب رؤيتها وتذوقها من خلال مدخل واحد وهو التعبير عن مفهوم الجمال الخالص. ويجب أن نقرر ونحدد بشكل قاطع إن الأسلوب التجريدي هو أسلوب ظهر بشكل عام في العديد من الفنون عبر العصور المختلفة وهذا ما يطلق عليه التجريد النسبي، أما التجريد المطلق - وهو موضوع هذا البحث - يهدف إلى الجمال الخالص الذي تخلي عن الموضوع والتعبير عن القيم الأخلاقية والاجتماعية، كذلك التخلّي عن القيمة التعبيرية لللون الناتجة عن ضربات الفرشاة بحثاً عن قيمة اللون الصافي في حد ذاته، وبعد عن الحرفة التقنية. فالتجريد المطلق في الأعمال الفنية يتعامل مع الأفكار المجردة ويستمد قيمته الجمالية من بنائه الداخلي وتنظيم عناصره وتماسك أجزائه.

فرض البحث

أن مفهوم الجمال الخالص يعد المدخل لتنوّق ورؤية الأعمال التجريدية المطلقة في الفن الحديث والمعاصر.

هدف البحث

يهدف البحث إلى الكشف عن مفهوم الجمال الخالص في اتجاهات الفن التجريدي الحديث والمعاصر.

الجمال الخالص

إن الجمال الخالص تم تفسيره بمعنى أن يكون الشيء الجميل جميلاً في حد ذاته بعيداً عن ربطه بأي مؤثر آخر، وفكرة ربط الجمال الخالص بالأعمال الفنية المجردة بشكل مطلق بعيداً عن محاكاة الأشكال الطبيعية واتخاذها كنموذج للفنان والمتذوق في آن واحد، كشرط للحكم على العمل الفني أو الاستمتاع الجمالي، تم طرحها في العديد من الفاسفات منذ القدم، فيقول أفلاطون في تفسيره للجمال الخالص "إن الذي اقصده بجمال الأشكال، لا يعني ما يفهمه عامة الناس من الجمال في تصوير الكائنات الحية بل أقصد الخطوط المستقيمة والدوائر والسطحات والجحوم المكونة منها بواسطة المساطر والزوايا، وأؤكد لك أن مثل هذه الأشكال ليست جميلة جمالاً نسبياً مثل باقي الأشكال ولكنها جميلة جمالاً مطلقاً، كما أن اللذة المستمدة منها لا تتوقف على الرغبات أو الحاجات الإنسانية"^١. بهذا المعنى رفض أفلاطون فكرة ربط الجمال بمحاكاة النموذج الطبيعي، وأوضح أن اللذة الجمالية المستمدة من تذوق الفنون بأنها تنشأ من إحساسنا بجمال الألوان والأشكال والأصوات ولا يجب أن تكون مصحوبة بأي مؤثر آخر خارجي، كما يؤكد إن هذه الأشياء ليست جميلة نسبياً كالأشياء الأخرى، أي أنها لا تعتمد في جمالها على نفعها أو الغرض منها أو علاقة بعضها ببعض وإنما هي جميلة دائماً وعلى الإطلاق.

والاتجاهات الفنية في الفن الحديث - بشكل عام - بذلت النموذج الواقعي، فالفن الحديث ينظر إلى العمل الفني على أنه حقيقة أخرى مخالفة كل الاختلاف لحقائق الحياة الإنسانية العادلة، والفنان حين يبدع العمل الفني فإيمما يضيف إلى الواقع شيئاً جديداً ولا يأخذ منه أو يحاكيه، وليس الإبداع الفني مجرد محاكاة للواقع. وأشار "هيجل Hegel" إلى أن المعاكبة للواقع يمكنها أن تكشف عن مهارة عملية تقنية ولا يمكنها أن تولد إبداعاً فنياً، ويضيف إن الفن

^١ أميرة حلبي مطر: فلسفة الجمال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٤، ص ٥٦

الذي يحاكي الطبيعة لا ينتج آثارا فنية ذات قيمة وإنما ينتاج صنعة ومهارة. ويواجه هذا المفهوم في الفن - التخلص من محاكاة الواقع وخلق واقع جديد - مشكلة مع الجمهور العام من المتنوعين لأنه يستعصي على الرؤية العادلة، مما جعل الفيلسوف المعاصر "أورتيجا جاست Ortega y gasset" يطلق على الفن الحديث صفة اللاشعبية Unpopular وهو يفسر هذه اللاشعبية بأنه قد أصبح فنا لا يفهم من عامة الجماهير لأنه قد تخلص من عنصر الواقع الإنساني، وكانت اللذة الجمالية المستمدة من تذوق الفن تستمد من محاولة الإنسان التعرف على واقعه الخارجي، فهو يميل إلى أن يتبع من خلال العمل الفني موضوعات مشاهدة له بالرؤية العادلة مصدرها المكان والزمان المحدودان برؤيته الخاصة، ويدافع أورتيجا جاست عن الفن اللاموضوعي بقوله "ليس الفن مناسبة لكي نجتاز مشاعرنا أو ننقل خبرتنا، إنه يخلق عالما آخر له وسائله وخصائصه ومضمونه الخاص به".^١

وهكذا نجد إن مفهوم البحث عن الجمال الخالص في الفن من خلال نبذ المحاكاة وخلق واقع جمالي خاص يعتمد على لغة الفن المتمثلة في تنظيم عناصره وبنائه الداخلي وقيمة الجمالية المستمدة من ذاته، هذه الفكرة التي تبني اتجاهات التجريدية المطلقة في الفن الحديث لها أصول في الفلسفات القديمة والمعاصرة، وهو المدخل المناسب لرؤية وتذوق تلك الأعمال.

النزعة الشكلية في الفن وعلاقتها بالجمال الخالص

ارتبطت فكرة الجمال بالنزعة الشكلية في الفن "التي ترى إن الفن الصحيح منفصل تماما عن الأفعال وال الموضوعات التي تتتألف منها التجربة المعتادة. فالفن عالم قائم بذاته، وهو ليس مكلفا بتردد الحياة أو الاقتباس منها. وقيم الفن لا يمكن أن توجد في أي مجال آخر من مجالات التجربة البشرية،

^١ المرجع السابق، ص ١٧٠

فالفن إذا شاء أن يكون فناً ينبغي أن يكون مستقلاً مكفياً بذاته.^١ فالنزعـةـ الشـكـلـيـةـ فـيـ الـفـنـ تـمـثـلـ تـجـرـيـةـ جـمـالـيـةـ لـيـسـ لـهـ عـلـاقـةـ بـالـتـارـيـخـ أـوـ الـدـينـ أـوـ الـفـلـسـفـةـ أـوـ عـلـمـ الـاجـتمـاعـ أـوـ السـيـاسـةـ .. إـنـماـ تـعـمـدـ عـلـىـ الـاسـتـجـابـةـ الـبـصـرـيـةـ وـالـقـوـةـ وـالـانـسـجـامـ لـلـأـشـكـالـ الـمـجـرـدـةـ وـالـفـعـلـ وـالـإـنـسـاقـ النـاتـجـ عـنـ تـنـظـيمـ الـأـشـكـالـ. إـذـ أـنـ أـهـمـ مـاـ فـيـ أيـ عـلـمـ فـنـيـ هـوـ بـنـاؤـهـ الشـكـلـيـ. وـالـنـزـعـةـ الشـكـلـيـةـ بـهـذـاـ الـمـفـهـومـ عـبـرـتـ عـنـ مـفـهـومـ الـجـمـالـ الـخـالـصـ فـيـ الـفـنـ فـقـدـ حـرـرـتـ الـأـعـمـالـ الـفـنـيـةـ التـشـكـلـيـةـ مـنـ فـكـرـةـ الـاـرـتـيـاطـ بـالـمـوـضـوـعـ، أـوـ بـمـعـنـيـ أـخـرـ رـبـطـ الـقـيـمـ الـجـمـالـيـةـ لـلـعـلـمـ الـفـنـيـ بـقـيـمةـ مـوـضـوـعـ الـعـلـمـ وـفـيـ نـفـسـ الـوقـتـ لـمـ تـرـفـضـ وـجـودـ الـمـوـضـوـعـ أـوـ الـنـمـوذـجـ التـمـثـيلـيـ فـيـ الـعـلـمـ الـفـنـيـ.

والـنـزـعـةـ الشـكـلـيـةـ دـعـمـتـ الـاتـجـاهـاتـ فـيـ الـفـنـ الـحـدـيثـ وـخـاصـةـ الـاتـجـاهـاتـ الـتـيـ اـهـمـتـ بـأـنـ يـكـونـ قـيـمـةـ الـعـلـمـ الـفـنـيـ نـابـعـةـ مـنـ دـاخـلـهـ، وـقـوـتهـ تـنـشـأـ مـنـ التـنـظـيمـ الـبـنـائـيـ وـالـعـلـاقـاتـ بـيـنـ عـنـاصـرـهـ. يـقـولـ الشـكـلـيـونـ "يـكـونـ التـنـظـيمـ جـيـداـ عـنـدـمـاـ يـجـسـدـ الـأـمـكـانـاتـ الـبـنـائـيـةـ الـمـثـالـيـةـ لـلـأـشـكـالـ الـتـيـ نـرـاـهـاـ فـيـهـ، وـالـبـنـائـيـهـ مـصـطـلـحـ مـقـبـولـ عـنـدـ الشـكـلـيـنـ لـأـنـهـ لـيـسـ لـهـ مـلـازـمـ أـدـبـيـةـ أـوـ تـارـيـخـيـةـ".^٢ وـفـيـ الـمـذـهـبـ الشـكـلـيـ يـؤـلـفـ الـفـنـانـ عـلـمـ الـفـنـيـ اـعـتـمـادـاـ عـلـىـ الـمـوـادـ الـحـسـيـةـ الـمـرـتـبـةـ بـالـعـاطـفـةـ، مـعـ قـدـرـ ضـئـيلـ مـنـ الـرـمـوزـ الـنـقـيـدـيـةـ، وـاسـتـجـابـةـ الـمـتـنـوـقـ لـأـعـمـالـ فـنـانـ تـجـرـيـدـيـ تـتـمـيزـ بـحـرـيـتهاـ، الـتـيـ لـاـ يـتـمـ بـلوـغـهاـ إـلـاـ بـاستـخـدـامـ حـواـسـهـ وـجـمـيعـ مـلـاكـتـهـ، بـدـوـنـ هـدـفـ سـوـيـ الـإـسـتـمـاعـ الـبـحـثـ، مـنـ جـرـاءـ اـسـتـخـدـامـهـ".^٣ فـالـعـلـمـ الـفـنـيـ يـجـبـ أـنـ يـكـونـ مـتـمـاسـكـاـ تـصـمـيمـيـاـ وـيـتـصـفـ بـحـسـ التـوزـيعـ الـفـرـاغـيـ وـالـعـلـاقـاتـ الـمـوـزـوـنـةـ فـيـ

١ جـيـرـوـمـ سـتـولـنـيـتـرـ، الـنـقـدـ الـفـنـيـ درـاسـةـ جـمـالـيـ وـفـلـسـفـيـةـ، تـرـجمـةـ فـؤـادـ زـكـرـيـاـ، مـطـبـعةـ جـامـعـةـ عـينـ شـمـسـ، الـقـاهـرـةـ، ١٩٧٤ـ، صـ ١٩٥ـ.

٢ اـدـمـونـدـ فـيـلـدـمـانـ وـآـخـرـونـ: الـنـقـدـ الـفـنـيـ "أـبـحـاثـ فـيـ الـنـقـدـ الـفـنـيـ"، تـرـجمـةـ زـيـادـ سـالـمـ حـدـادـ، لـبـنـانـ، دـارـ الـمـنـاهـلـ، ١٩٩٣ـ، صـ ٥٧ـ.

٣ مـحـسـنـ عـطـيـهـ: الـقـيـمـ الـجـمـالـيـةـ فـيـ الـفـنـونـ الـتـشـكـلـيـةـ، دـارـ الـفـكـرـ الـعـرـبـيـ، طـ ١ـ، الـقـاهـرـةـ، ٢٠٠٠ـ، صـ ٢٢٦ـ.

الخطوط والسطوح والألوان والنسب في نظام مقصود بإرادة الفنان بعيداً عن كونه عضوياً ومردداً للطبيعة.

الأسلوب التجريدي

التجريد هو بصفة عامة كل فن لا تتمثل فيه أشكال من العالم المادي، والاتجاه التجريدي رفض فكرة المحاكاة من الطبيعة أو أشكالها المختلفة، ورفض نموذج الجمال الطبيعي - مكافحة النموذج - الذي تعتبر آفاقه محدودة بالنسبة للإبداع، ما دام يجعلمحاكاة الواقع سقفاً تحدّ عنده اجهادات المبدعين، إذ لا يمكنهم مهما أبدعوا أن ينتجوا صوراً أجمل منه، لأنهم سيكونون حتى حبيسي النموذج. إذ يقول أرنهايم "إن التجريد مشروع يرفض كل تشخيص أو تمثيل لأن الواقع عامل مخرب للفن الصافي لذا يجب تعطيل كل إشارة للعالم الخارجي فتكتفي اللوحة بذاتها والمهم هو تحويل الشيء إلى هيكل عام خال من أي صفة ملموسة مباشرة للواقع".^١

من المتفق عليه إن الاتجاه التجريدي ظهر في العديد من الفنون القديمة والحضارية، كذلك في بعض الاتجاهات الفنية في بدايات الفن الحديث وإنما هذا ما يطلق عليه الفن التجريدي النسبي لأنه لم يتخلص تماماً من ربط القيمة الجمالية بقيم خارج العمل الفني. فالفن المصري القديم عند تمثيله الإنسان لم يمثله بالشكل الطبيعي وإنما توصل إلى وضعيه ذات دلالة للتعبير عن الشكل الإنساني تخضع للمفهوم المراد التعبير عنه بعيداً عن الشكل الطبيعي أو الواقعي، أما الفن الإسلامي فهو من الفنون القديمة التي لجأت إلى الأسلوب التجريدي في التعبير عن قيمه وأفكاره، وإن كان العديد من مؤرخي الفن يرجع انتقاء هذا الأسلوب بما ورد عن النهي عن تصوير الكائنات الحية، وإنما نستطيع القول بأن اختيار الفن الإسلامي للأسلوب التجريدي لأنه أدرك أنه مناسب الأساليب للتعبير عن القيم الروحية والتعبير عن القيم السامية والخالدة

والثابت. في كتاب تاريخ الفن التجريدي لـ "مارسيل برييون Marcel Briyon" يقول: يعتمد الفن الديني الأوروبي وكذلك قدر كبير من الفن الآسيوي على التصوير التشخيصي الأمر الذي أدى إلى صبغ ما هو ديني بصبغة إنسانية ودينوية ومع أن العنصر الموضوعي أداة مساعدة في هذا الصدد فإنه كذلك يمثل عقبة، ولكي يتحقق للفن الاتحاد بما هو مقدس فإنه يتحتم تحرره من هذه العقبة ولا يستطيع أن يعبر عن ذلك الذي هو بطبيعته غير موضوعي عن الحالة الروحية إلا الأسلوب التجريدي^١. وهذا يضيف للأسلوب التجريدي قيمة أخرى لمفهوم الفن التجريدي ، فليس الغرض فقط هو التخلص من الأشكال الطبيعية أو الواقعية وإنما قدرته في التعبير عن حالة الروحية. لهذا نجد الناظرة المجردة تحصر غاية الفن في الاستمتاع الجمالي، وتشترط في أعمال الفن المتعة الخالصة، "علي غير ما كان يراعيه الفنان في العصور الوسطي مثل، فإن الفن في تلك العصور كان يجمع بين الأهداف الوظيفية، بالإضافة إلى تلبية أغراض المتعة"^٢.

أما الاتجاهات الفنية التي ظهرت في بدايات الفن الحديث مثل الواقعية أو الرومانسية فهي تهدف وترتبط بأنواع أخرى من الجمال فقد تستقي جمالها من القيم والمفاهيم الأخلاقية والفكرية والاجتماعية بدلاً من القيم الجمالية الخالصة، وارتباطها بالموضوع ، أو قيم اجتماعية ترتبط بطبيعة المجتمع الإنساني أو من ناحية أخرى بثقابات تتميز بالقوة. وهناك عدد آخر من الحركات الفنية في القرن العشرين تستمد فلسفاتها من مقوله أن الشكل واللون لهما دورهما وأن الصفات الجمالية أو الديناميكية منفصلة عن القيم التمثيلية،

^١ عز الدين إسماعيل: الفن والإنسان، سلسلة مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٣، ص ٨٦.

^٢ محسن عطيه: القيم الجمالية في الفنون التشكيلية، دار الفكر العربي، ط١ ، مصر، ٢٠٠٠، ص ١٩٨.

وتعتبر الانطباعية والتعبيرية والوحشية والسرالية من الاتجاهات الفنية التي عبرت عن ذلك، ولكنها لم تخلص تماماً من فكرة الموضوع، وأصبحت غالباً هي التأثير النفسي في المشاهد بالألوان والإشكال وعدم التقيد بمحاكاة موضوعات محددة معينة منفقة من العالم الخارجي. والاتجاهات السابقة بالرغم من تميزها بقوة التصميم والتوزيع المحكم مع الاحتفاظ بالشكل التمثيلي، نجد صعوبة أن يستطيع المشاهد عند رؤية عمل يمثل موضوعاً ذات دلالة اجتماعية أو دينية أو أخلاقية...الخ وفي نفس الوقت يتميز بالتصميم الشكلي المحكم أن يوازن الإحساس البصري بين الموضوع والتشكيل وغالباً يسيطر الموضوع على المتدفق.

أما التكعيبية، وقبل ظهورها كمدرسة في الفن الحديث، قام الفنان "سيزان" بمحاولة في التخلص من الشكل الواقعي وتحويل الأشكال إلى مجموعة من الأشكال الهندسية، ثم ظهرت التكعيبية في محاولة أكثر تقدماً لتحويل الشكل الطبيعي وتحليله إلى مجموعة من المستطحات والمكعبات، حيث نجد أن الموضوع في اللوحة يمكن تفكيك رموزه، فالتكعيبية بهذا الفكر تتبع التجريد النسبي فما زال الموضوع البصري موجود ولو بشكل نسبي، وفي مرحلة متقدمة، نجد البعض من الأعمال الفنية التكعيبية تمثل فيها المادة أو المنحوة عالماً متماسكاً من الأشكال التي تبدو هندسية أو عضوية والتي تشكل معاً موضوعاً فنياً لا علاقة له بالتجربة البصرية الملموسة ولكن لم تتوسع في التجريد إلى حد التخلص التام من الموضوع.

"فالتكعيبية كانت مرحلة انتقالية أخذت فيها الأشكال الطبيعية إحساساً فهرياً للبناء الهندسي ويقول "فاسيلي كاندينسكي Wassily Kandinsky" عن هذا المنهج، إن الملموس فيه يشوش على المجرد، كما

يفسّد المجرد فيه الملموس وبعبارة أخرى جاءت التكعيبية كحل وسط.^١ ثم جاء التجرييد المطلق وهو التخلص تماماً من اللجوء للمناظر الطبيعية وتحرر الفنان من أي ارتباط بالنماذج الطبيعية. كما يشير بيت موندريان Piet Mondrian إلى ذلك بقوله "لقد انتهيت شيئاً إلى إن التكعيبية لم تقبل النتائج المنطقية لمكتشفاتها الخالصة فهي لم تتسع في التجرييد لتصل إلى هدفه النهائي أي التعبير عن واقع مطلق وقد شعرت أن واقعاً كهذا لا يمكن أن يقوم إلا على التشكيل الصرف"^٢ وبالتالي فهي تبعد عن الجمال الخالص الذي عبر عنه في الفنون التجريدية المطلقة.

فالاتجاه التجريدي المطلق يستقي قيمته الجمالية من مبدأ التمازج والتعادل أي التوزيع المتنكافي للأجزاء، فالفن التشكيلي هو لغة منفصلة عن الطبيعة بل هو نظام هندسي مؤلف من خطوط وأشكال وألوان مستقلة وسابقة على الأشكال العضوية الطبيعية، فالمعنى الجمالي هو عبارة عن شعور داخلي يكفي نفسه وهو قوة متحركة وعمل نفسي داخلي مدحوم بالإرادة التشكيلية الهندسية، وهذا ما ينطبق على ما يقوم به الفنان في الفنون التجريدية المطلقة. فالفنون التجريدية فن لا تمثيلي حيث يتحد المضمون بالشكل وبالتالي فالمتذوق للأعمال التجريدية لا يحتاج أن يبحث عن أي تصورات أو أي تمثيل من العالم الخارجي لأنها ببساطة لا تمثل شيئاً من العالم الخارجي وإنما هي عالم آخر من الأفكار، لذلك فالأعمال التجريدية المطلقة عند إلغاء الموضوع أصبحت رؤية المشاهد خالصة للعلاقات الجمالية وتماسك أجزاءه. فالفن التجريدي هو "فن الحداثة المطلقة والإبداع المستمر والثورة الدائمة والتمرد المطلق ويدعو إلى قطع الصلة مع الماضي للوصول إلى مدرسة فنية نقية خالصة لأن كل فن واقعي لا جديد فيه وعلى الفن الجديد أن يكتسب أهمية من الانكفاء على ذاته

^١ هربرت ريد: الفن اليوم، ترجمة محمد فتحي - جرجس عبده، دار المعارف، القاهرة،

١٩٨١، ص ١١٠

² <http://www.tshkeel.com/vb/showthread.php>

وعليه أن يقطع الصلة مع الطبيعة والخارج وتخلص اللوحة التجريدية من دورها كأدلة تشير إلى الواقع^١. "ماذا تعني اللوحة التجريدية؟ إنها لوحة عبارة عن قطعة تصويرية فحسب، ومادامت لا تعبر عن موضوع ما، فإنها تصبح هي في حد ذاتها موضوعاً، قيمته في بنائه الداخلي وفي تنظيم عناصره وتماسك أجزائه. وهي تشبه في هذا قطعة موسيقية ليست في حاجة لكي تبرر وجودها إلى أن تعني شيئاً".

الاتجاهات التجريدية المطلقة في الفن الحديث والمعاصر

إن التجريد المطلق ظهر في العديد من الأعمال الفنية منذ بداية القرن العشرين وتحديداً في نهاية العقد الأول، ولا يطلق عليها مراحل تطور بقدر ما هي نتائج مختلفة لفكرة واحدة وهي التعبير عن الجمال الخالص. وهناك اتجاهان ظهراً منذ البداية في ميدان التجريد المطلق الأول يتخذ من التجريد سبيلاً إلى صفاء الشكل حبكة التكوين، وهذا هو التجريد الهندسي الذي كان من رواده موندريان الهولندي و كازمير ماليفتش Kasimir Malevich الروسي، والثاني يسمى التجريدية التعبيرية، الذي بدأ مع نهاية العقد الأول من القرن العشرين في بعض أعمال كانдин斯基 ابتداءً من ١٩١٠ واستمر وظهر بعد ذلك في أعمال لفنانين آخرين وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. ثم ظهرت حركات أخرى ولعل من إبرازها مدرسة الحد الأدنى او المينيمال minimalism التي كانت تطور لمدرسة السوبرماتية وتميزت تلك المدرسة بتنوع الأساليب وال المجالات التي تبنّاها فنانون عبروا من خلالها عن مفهوم الجمال الخالص. وسوف نستعرض بعض الحركات الفنية التي نرى أنها أكثر

^١ المرجع السابق

^٢ جان بريلمي: بحث في علم الجمال، ترجمة أشرف عبد العزيز، مراجعة نظمي لوقا، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة ، ١٩٧٠ ، ص ٢٥٨

من عبر عن مفهوم الجمال المطلق وتحديدا التجريدية التعبيرية والتجريدية الهندسية والسوبرمانية وأخيرا المينيمال.

التجريدية التعبيرية ارتبطت بالفنان فاسيلي كاندنسكي الذي أسس بأعماله وكتاباته لهذا الاتجاه ، في بداية أعماله لم تخلو من تأثير الطبيعة حتى سنة ١٩١٢ غير أنه بعد أن ترك الطبيعة لم يعد إليها ثانية ثم انتقل من التصوير التجريدي إلى التجريد المطلق. أنه بسبب حساسية كاندنسكي للجمال وربما بسبب شعوره بالحركة والدراما، فإن صوره تتپن بحيوية لا توجد في أعمال بعض من خلفوه أو قلدوه. وقد اشتهرت لوحات هذا الفنان لما احتوته من تصميم، وهو تصميم معقد وحي وله عناصر موزونة^١ في المذهب التجريدي التعبيري، "كان كاندنسكي يقصد من الألوان معانيها المستقلة عن معانيها المرتبطة بالطبيعة، إذ في رأيه أنها تكتسب معانيها بصياغة الفنان لها من أجل أن تنتقل للمشاهد دلالة يريدها أن تصله"^٢ وقد أعطى كاندنسكي أعماله طابعا غنائيا فقد تميزت بالتصميم القوي والحيوية النابضة الناشئة من داخل العمل، شكل (١) الذي يعد تعبير قوي عن مفهوم الجمال الخالص بإبداعه واقع خاص مبتعدا تماما عن الاعتماد على القيم التمثيلية.

أما التجريدية الهندسية فهي من أوائل المدارس التي استبدلت الأشكال الطبيعية بالأشكال الهندسية سعيا وراء مفهوم الجمال الخالص، فعند التجريديين الهندسيين "لا يوجد موضوع للتصوير على الإطلاق، بالمعنى الصحيح لكلمة موضوع، فاللوحة إنما هي تشكيل من الخطوط الملونة والأقواس وغيرها من

^١ جورج فلانجان: حول الفن الحديث، ترجمة كمال الملاخ، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٢، ص ٢٨٥

^٢ محسن عطيه: تدوين الفن الأساليب - التقنيات - المذاهب، دار المعارف، ط٢، مصر، ١٩٩٧، ص ٩٩

الأشكال، وهي لا تصور أشياء أو أنساساً.^١ من الفن التجريدي في مراحلتين تاريخيتين . فترة ابتدائية استغرقت الفترة ١٩١٠ - ١٩١٦ ، وفترة تالية بدأت عام ١٩١٧ بحركة " دى ستييل De stijl " الهولندية واستمرت حتى الآن. وبعد الفنان الهولندي بيت موندريان الممثل الجيد لهذه الحركة، فقد أراد أن يصل إلى التشكيل البحث الصافي فاعتمد على إزالة كل ما هو طبيعي في الرسم للوصول إلى التجرييد الهندسي الخالص والتعبير المجرد الصافي للأشكال لأن التجرييد هو الوصول إلى جوهر الأشياء وإلى المطلق، بحيث يعبر التشكيل بعيداً عن كل موقف عاطفي أو ضرورة داخلية إذ يقول موندريان : " في الوقت الذي يمكن فيه لإدراكنا ومشاعرنا أن تبدل انطباعاتنا فإن الأشكال الهندسية تحافظ على تعابيرها الخاصة".

وتعبر الأعمال الفنية للفنان موندريان عن تطور فكرة التجرييد، فقد انتقل من أسلوب أكاديمي ذو منحنيات إلى أسلوب مشتق من الطبيعة مرتكزاً على خطوط منحنية بعض الشيء. ثم أدى ذلك إلى تصوير تجرييدي. والأشكال (٢، ٣، ٤، ٥) تظهر هذا التطور بدايةً من النموذج المرتبط بالطبيعة والمتمثل في لوحة الشجرة شكل (٢) ثم تلخيص لتصل إلى مجموعة من الخطوط والأقواس شكل (٣) وما زال يحافظ الفنان على وجود النموذج، أما الشكل (٤) فقد تخلص الفنان تماماً من النموذج بحثاً عن التعبير المجرد المتمثل في الأشكال الهندسية كالشكل البيضاوي والخطوط الحادة المتقطعة مع التدرج اللوني، والشكل (٥) يمثل مرحلة التعبير المجرد الصافي عند الفنان من خلال التجرييد الهندسي الخالص المتمثل في التركيب المتوازن والترابط بين الأشكال الهندسية الخالصة والألوان الصافية الواضحة والتخلص عن البعد الثالث الوهمي الناشئ من الخطوط المائلة أو الظل والنور.

^١ جيروم ستولنيتز، النقد الفني دراسة جمالي وفلسفية، ترجمة فؤاد زكريا، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، ١٩٧٤، ص ٢٠٠

تأتي السوبرماتزم Suprematism كحركة من حركات الفن التشكيلي أسسها في موسكو الفنان " كازمير ماليفيتش " في العام ١٩١٣ ، واستمرت موجتها حتى عشرينيات القرن العشرين ، ولكنها لم تخفي قبل أن تضع أساسا صارما لفن تجريدي خالص عناصره الدائرة والمستطيل والمثلث البسيطة . " وقد استخلص ماليفيتش أفكاره عن الفن من كتاب العالم بوصفه أرادة من مؤلفات شوبنهاور Schopenhauer وكانت القيمة الجمالية في أعماله الفنية التي رد فيها ماليفيتش الفن إلى نقاشه تتبع من تنظيم الأشكال المبسطة وعن جمال الدوائر والمربيعات مع علاقات التركيب^١ . مع أعمال ماليفيتش تحول الفن إلى مجرد موضوع فكر خالص ، في الشكل (٦) نجد إن العمل الفني تخلص تماما من أي نوع من الشكل التمثيلي ووصل إلى مدى بعيد في انتقاء الأشكال الهندسية وتوزيعها على مسطح اللوحة بما يعطي إحساسا بالبنائية أما الشكل (٧) فالتحليص بهدف نقاء الفن التي تسعى إليه السوبرماتية لم يقتصر على انتقاء الأشكال الهندسية بل امتد إلى اختراع عدد الأشكال في العمل الفني على مربعين أحدهما باللون الأسود والأخر باللون الأحمر وتنشأ القيمة الجمالية من العلاقة بينهم .

ومن خلال التجريدية التعبيرية والتجريدية الهندسية والسوبرماتية " يمكن العثور على أفكار مشتركة بين كاندىنسكي وموندريان وماليفيتش شكلت جزء من محتوى النظرية المجردة للفن ، ومن هذه الأفكار اعتبار أن الهدف الرئيسي للفن هو الكشف عن ماهيته . ويدرك كاندىنسكي أن الفن التجريدي يهدف إلى التمثيل الجوهرى " الباطن " وإلى حذف ما هو الظاهر ، وكذلك إلى التأكيد في الفن على حقيقة استقلالية لغة العناصر الذاتية عن الوظائف الواقعية"^٢

^١ محسن عطيه: القيم الجمالية في الفنون التشكيلية، دار الفكر العربي، ط١، القاهرة، ٢٠٠٠

ص ١٩٥

^٢ المرجع السابق ص ٢١٤

وحركة "المينيمال" minimalism من الحركات الأكثر تجريدية والتي تتحوّل إلى مفهوم الجمال الخالص، وهي تعني "الأدنى" أي الأقل أو التقليل من شأن الشيء، وتطلق على العمل الفني الذي يتسم بالصرامة أو القسوة والنقش. أول من أدخل هذا المصطلح هو الفنان الروسي "جون جراهام John Graham" في كتاب له بعنوان "النظام والجدل في الفن" نشره عام 1937 في باريس. وهدف جون جراهام إلى تجريد اللوحة ليس فقط من الموضوع ولكن من الألوان العديدة والدرجات اللونية المختلفة وضربات الفرشاة وغيرها من التقنيات التي كانت مستخدمة في التجريدية اللونية، وظهرت بوادر هذه الحركة في أحد أعمال الفنان كازمير ماليفتش المسمى "أبيض على أبيض" شكل (٨) المكونة من مربع أبيض مرسوم داخله مربع أبيض آخر أكبر منه مع اختلاف قليل في درجة اللون، وفي هذا قدم ماليفتش القيمة الجمالية التي تنشأ من نقاء الفن. وفي عام ١٩٦٦ نشر ريتشارد ولهم Richard Wilhem الفيلسوف الإنجليزي "مقالة بعنوان "المحتوى الأدنى للفن"" أكد فيها على إزالة اللوحة من أي موضوع، وأكد أن اللوحة هي نتاج عملية المحو بمعنى أن الأشكال لها صور ثابتة ونظيفة وواضحة، بدلاً من الحدود الغامضة غير المحددة. وميزة هذه الأعمال أنها أكثر جموداً وقسوة من التجريد، وفارغة من أيّة تقاصيل تزيد عن حيز تقليل استخدام الأشكال إلى الحد الأدنى، واستبدالها بالأشكال الهندسية الصارمة مثل المربع والمستطيل كما تتوجب التقنية التعبيرية، مثل ضربات الفرشاة وطريقة الرسم وغيرها من التقنيات المستخدمة في التجريدية التعبيرية. وهناك العديد من الفنانين الذين تناولوا هذا الأسلوب في الفن التعبير عن أفكارهم. من الأعمال الفنية التي تبني هذا الاتجاه في شكل (٩) الفنان روبرت موريس Robert Morris، العمل مكون من شكل هندسي باللون الرمادي محدد المسطحات مجرد من أي انحرافات مفاجئة ودخيلة أو أشارات أو تقاصيل، محدد المكان في زاوية بما يحدد البعد المكاني والزماني للعلاقة بين

العمل والمشاهد. اقتصر الفنان في هذا العمل في الشكل وأيضاً في اللون. أما الفنان روبرت ماتجولد **Robert Mangold** وهو من طليعة فناني السينيما الذين تميزت أعمالهم باستخدام مفردات مختلفة من الخط واللون ويكشف باستمرار عن افتتان العلاقات بين الأشكال الداخلية والخارجية فيخلق التوتر بين المربع الداخلي والدائرة الخارجية ونلاحظ طبيعة الخطوط المتأثرة بقوه وبساطة رسوم كهوف ما قبل التاريخ شكل (١٠). الفنان النحات توني سميث **Tony Smith** الذي تميز بالأعمال النحتية الضخمة ذات الطابع الهندسي البسيطة والتي تعتمد على الخطوط المستقيمة الواضحة والتي يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، والمعروضة في الأماكن المفتوحة، وقد تأثرت أعمال سميث بمبادئ فن المينيمال من حيث الوضوح ونقاء الشكل وبعد عن التفاصيل والأشكال المجردة شكل (١١). الفنان دونالد جود **Donald Judd** وهو يمثل نموذجاً للنحت في مدرسة المينيمال ، ففي شكل (١٢) والمكون من عشر وحدات هندسية مصنوعة من المعدن (كل وحدة $101,2 \times 22,8 \times 78,4$ سم) متساوية مثبتة في الحائط بشكل رأسى منتظم بينها فراغ يساوى سمك الوحدة. نلاحظ الأشكال الهندسية ذات الشكل الحاد المصقول والنقي، والمنطق الرياضي في تنظيم الوحدات والتساوى بين الشكل والفراغ بما يعطي نوعاً من الاستمرارية. فهذا العمل جمع بين نقاء الشكل والتنظيم البناءى وخلق لواقع جديد بمفهوم الجمال الخالص.

الخلاصة

في فن القرن العشرين ظهرت العديد من الحركات الفنية التي تدرج تحت مسمى الاتجاهات التجريدية المطلقة ومن ابرز تلك الحركات التجريدية التعبيرية والتجريدية الهندسية والسوبرمانية التي ظهرت في بدايات القرن، وامتدت أفكار تلك الحركات إلى حركة minimal أو كما يطلق عليها الحد الأدنى، وتبنت تلك الاتجاهات التعبير عن مفهوم الجمال الخالص الذي أكد أن جمال العمل الفني يجب أن يكون نابعاً من ذاته ومن داخله ويعتمد على قوة التصميم وتنظيم عناصره والتعبير المجرد الصافي للأشكال مما يعطي صورة جديدة، ليس لها مثيل بالواقع أو هو يخلق واقعاً جديداً، والبحث لم يهدف إلى استعراض وتحليل لأعمال الاتجاه التجريدي المطلق بقدر اهتمامه بطرح لمفهوم هذا الفن وهو الجمال الخالص كمدخل لرؤيتها وتذوقها، وبالرغم من أنه مازال هناك عدم تقبل من الجمهور العام لفكرة التجرييد المطلق في الأعمال الفنية فالليوم لا نستطيع أن ننكر التأثير القوي لهذا المفهوم وتلك الأعمال الفنية في تشكيل ذوق المجتمع من تصميمات للعمارة والمنتجات المستخدمة اليومية.

نتائج البحث:

١. إن رؤية وتذوق الأعمال الفنية بالشكل المناسب يجب أولاً تخري المعيار الجمالي المناسب ثم الحكم على العمل الفني ضمن هذا المعيار، والأعمال التجريدية المطلقة معيارها الجمالي في الرؤية هو الجمال الخالص.
٢. إن فكرة التعبير عن الجمال الخالص في الأعمال الفنية تأكّلت في الفلسفات القيمة والمعاصرة منها.
٣. إن الاتجاه التجريدي ظهر في العديد من الفنون عبر تاريخ الفن بحسب متفاوتة - باستثناء الفنون الإسلامية - إما التجرييد المطلق فلم يظهر بكل

وضوح معبراً عن مفهوم الجمال الخالص إلا في الاتجاهات التجريدية المطلقة في القرن العشرين.

٤. إن الأعمال الفنية التجريدية المطلقة كل متكامل قائم بذاته وتهتم بتناول قيمة العمل من داخلة وليس من خارجة، على أساس قيمه الجمالية الذاتية وليس من خلال قيم أخرى.
٥. إن اتجاهات الفن التجريدي المطلق مثل التجريدية التعبيرية والتجریدية الهندسية والسوبرماتية وأخيراً المينيمايل التي تبنّت الفكرة مفهوم الجمال الخالص لم تكون تطوراً بالمعنى المفهوم وإنما كانت نتائج مختلفة لفكرة واحدة.

توصيات البحث:

١. أن يكون المدخل لرؤيه وتذوق وتدريس الاتجاهات التجريدية - ولاسيما التجريدية المطلقة منها - هو مفهوم الجمال الخالص.
٢. بالرغم من الدراسات والأبحاث التي تعرضت للفنون التجريدية المطلقة فما زال المجال متاحاً وفي حاجة إلى الدراسات التي تفسر هذا الاتجاه بما يتيح تقديم هذا من منطلق معيار الجمال الخالص.
٣. إن فن المينيمايل minimal من الفنون التي تمثل تطوراً لمفهوم الجمال الخالص ما زال في حاجة إلى البحث والدراسة ولاسيما مع تعدد أساليبه وتنوع فنانيه.

مراجع البحث:

١. إدموند فيلدمان وآخرون (١٩٩٣) : النقد الفني "أبحاث في النقد الفني" ، ترجمة زياد سالم حداد، لبنان، دار المناهل.
٢. أميرة حلمي مطر (١٩٨٤) : فلسفة الجمال، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

٣. جان برثليمي (١٩٧٠): بحث في علم الجمال، ترجمة أنور عبد العزيز، مراجعة نظمي لوقا، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر.
٤. جورج فلانجان (١٩٦٢): حول الفن الحديث، ترجمة كمال الملاخ، القاهرة، دار المعارف.
٥. جيروم ستولنيتز (١٩٧٤): النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية، ترجمة فؤاد زكريا، القاهرة، مطبعة جامعة عين شمس.
٦. رمسيس يونان وأخرون، محيط الفنون، القاهرة، دار المعارف.
٧. عز الدين إسماعيل (٢٠٠٣): الفن والإنسان، سلسلة مكتبة الأسرة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
٨. محسن عطية (٢٠٠٠): القيم الجمالية في الفنون التشكيلية، ط١، القاهرة، دار الفكر العربي.
٩. ----- (١٩٩٧): تنوّق الفن الأساليب - التقنيات - المذاهب، ط٢، القاهرة، دار المعارف.
١٠. هربرت ريد (١٩٨١): الفن اليوم، ترجمة محمد فتحي - جرجس عبده، القاهرة، دار المعارف.

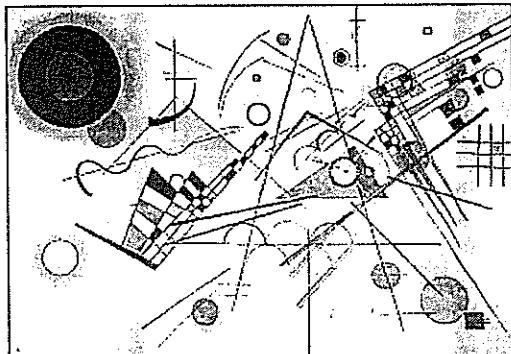
المراجع الأجنبية:

1. Alex Potts (2000) : The sculptural imagination figurative, modernist, Minimalist , Yale university press, London.
2. Kenneth baker (1988): minimalism, addeville press, USA.
3. Lucie-Smith Edward(1999): les arts au xxe siècle, traduit par Jacques Bosser, könemann, Paris.
4. LYNTON Norbert (1994): L'art moderne,traduit par Anne Rochette Flammarion, Paris.,

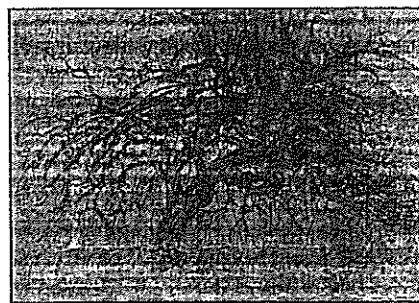
المواقع الالكترونية:

1. <http://www.artchive.com>.
2. <http://www.artcyclopedia.com/history/minimalism.html>
3. <http://www.guggenheim.org>
4. <http://www.moma.org/collection>
5. <http://www.tshkeel.com/vb/showthread.php>

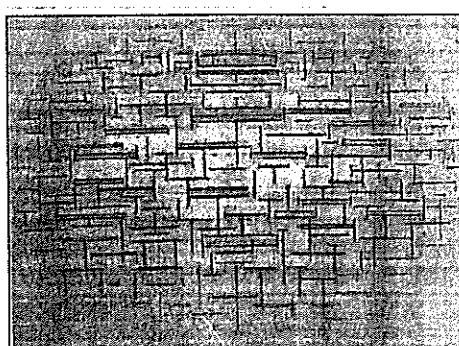
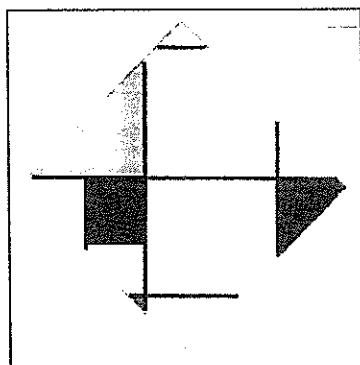
الأعمال الفنية:

شكل (١) فاسيلي كانديشكى - تكوين ٨ - ١٩٢٣
زيت على قماش - ٢٠١ × ١٤٠ سم

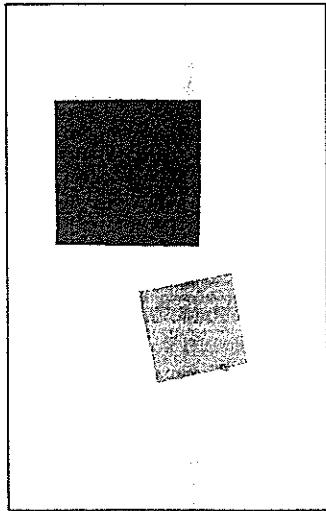

شكل (٢) بيت موندريان - الشجرة الحمراء - ١٩٠٨
زيت على قوال - ٩٩×٧٠ سم
زيت على قوال - 78.5 × 107.5 سم

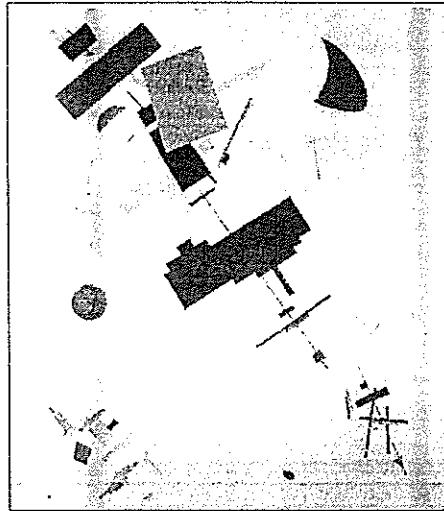

شكل (٣) بيت موندريان - تكوين معين مع الأصفر والأسود والأزرق والأحمر والرمادي
زيت على ورق - 87.6 × 120.3 سم

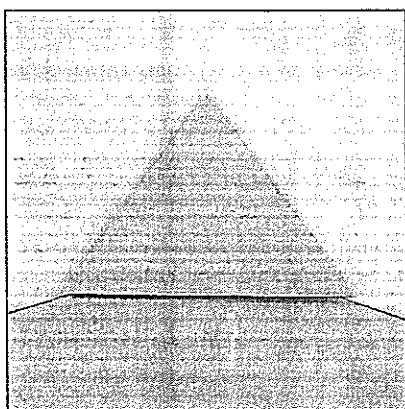
شكل (٤) بيت موندريان - المحيط ٥ - ١٩٢١
فح و جواش - 1915

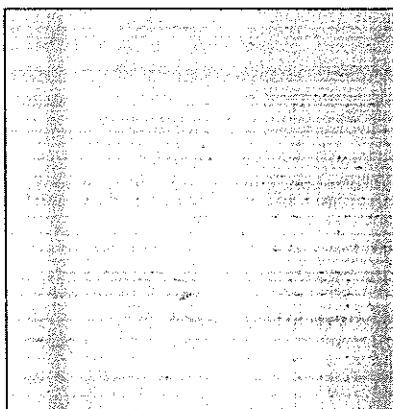
شكل (٧) كازمير ماليفيش - مربع احمر
ومربع اسود - ١٩١٥ - زيت على قوال
 44.4×71.4 سم

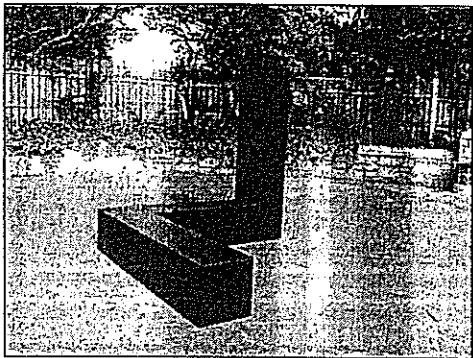
شكل (٦) كازمير ماليفيش - تكوين رقم ٥٦ - ١٩١٦
- زيت على قوال - 71×80.5 سم

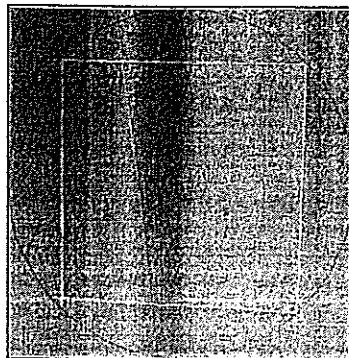
شكل (٩) روبرت موريس - بلا عنوان - ركن
قطعة - ١٩٦٤ - خشب مطلي - 198.1×274.3 سم

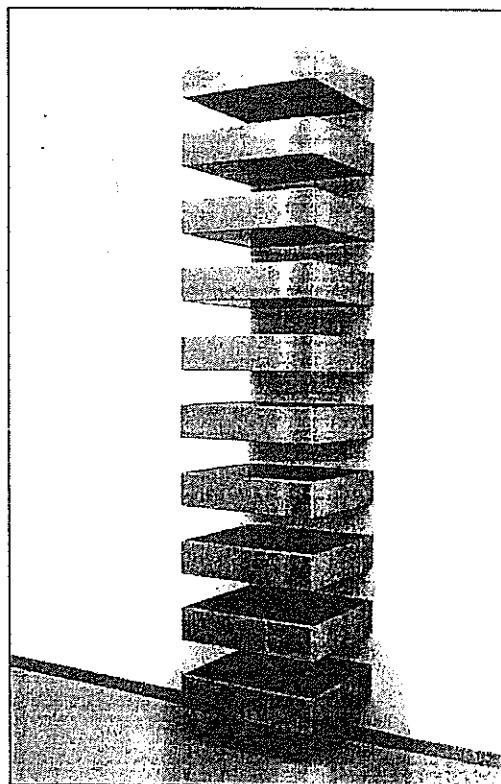
شكل (٨) كازمير ماليفيش - أبيض على أبيض -
زيت على قوال - ١٩١٨

شكل (١١) توني سميث - جولة حرة - دان البوليستر
حديقة Carl Schurz بنيويورك

شكل (١٠) روبرت مانجولد - بلا عنوان -
١٩٧٣ - باللون الأزرق والأسود على ورق
٣٩,٨×٤٠,٢ سم

شكل (١٢) دونالد جود - بدون عنوان -
من المعدن - عشر وحدات ، كل وحدة
٧٨,٤×١٠١,٢×٢٢,٨ سم

ملخص البحث:

إن دراسة ظاهرة البحث عن الجمال الخالص تبدو في بعض اتجاهات الفن الحديث، وتحديداً في نهاية العقد الأول من القرن العشرين. وقد تناول هذا المفهوم العديد من الفلاسفة مثل "أفلاطون" و"هيجل" و"جاسبيت" الذين اتفقوا على رفض محاكاة الواقع في الفن والتخلص من الموضوع والتعبير عن القيم الأخلاقية والاجتماعية، كذلك التخلص من القيمة التعبيرية لللون الناتجة عن ضربات الفرشاة بحثاً عن قيمة اللون الصافي في ذاته، وبعد عن الحرافية التقنية فيجب على الفنان أن يخلق واقعاً خاصاً يستمد قيمته الجمالية من ذاته. مع ظهور الفن الحديث نجد بعض الاتجاهات التي تبني هذا الفكر وهي ما تسمى الاتجاه التجريدي المطلق والمتمثلة في التجريدية التعبيرية والتجريدية الهندسية والسوبرمانية والمينيمال. ورؤيه تلك الأعمال الفنية التي تبني فكرة الجمال الخالص مازالت في حاجة إلى تفسير للرؤية. وهذا التفسير يجب أن يكون بعيداً عن محاولة المشاهد التعرف على موضوعات مصدرها المكان والزمان المحدودان برؤيته الخاصة، إنما يجب رؤيتها وتذوقها من خلال مدخل واحد وهو التعبير عن مفهوم الجمال الخالص.

فرض البحث

أن مفهوم الجمال الخالص بعد المدخل لذوق ورؤيه الأعمال التجريدية المطلقة في الفن الحديث والمعاصر .

هدف البحث

يهدف البحث إلى الكشف عن رؤيه الأعمال الفنية في اتجاهات الفن التجريدي المطلق في الفن الحديث والمعاصر من خلال مفهوم الجمال الخالص.