

النقد الفني

تعريف مصطلح النقد:

لغة: مشتق من الفعل نقد ، ونقده الثمن ، ونقده له فانتقده، ونقد النقاد الدراهم، ميز جيدها من رديئها.¹ (الزمخشري)

والنقد والتنقاد، تمييز الدراهم ، و إخراج الزيف منها ، ونقده إياها، أعطاه، فانتقدها أي قبضها.

فالكلمة بمعنى أعطى وأخذ وميز واختبر وضرب.

وينتج عن الأخذ والعطاء في الدراهم المناقشة والتمييز وذكر العيوب. ثم استعملت الكلمة مجازا، فيقال هو من نقادة قومه أي من خيارهم، وهو من نقدة الشعر ونقاده.

فنقد الشيء هو معرفة جيده من رديئه، وذكر محاسنه وعيوبه.²

تعريف مصطلح الفن:

في اللغة:

فنّ فلان: كثر تفننه في الأمور، وفنّ الرجل أتعبه ومطلّه، وفنّ فلان في البيع، غبنه، وفنّ الشيء زيّنه، وفنّ الشيء: جعله فنونا وأنواعا، وفنن الشيء جعله فنونا وأنواعا، وفنن

¹ الزمخشري:
²

الكلام أو الرأي: تقلب فيه ولم يثبت، وتفنن الشيء تعددت وتنوعت فنونه، وتفنن في الأمر: مهر فيه، وتفنن في السير: اضطرب وتمايل.³ (المعجم الوسيط، 2، 710) الفن واحد الفنون، وهي أنواع، والفن الحال.

والفن : الضرب من الشيء، والجمع أفنان وفنون، وهو الأفنون ، يقال: رعيننا فنون النبات، وأصبنا فنون الأموال.

والرجل يفنن الكلام أي يشتق في فن بعد فن، والتفنن فعلك. ورجل مفن: يأتي بالعجائب، وامرأة مفنة.¹

وافتن الرجل في حديثه وفي خطبته إذا جاء بالأفنانين.

وأفنون الشباب أوله، وكذلك أفنون السحاب، والفنن : الغصن المستقيم طولا وعرضا.

والفنن : الغصن، وقيل الغصن القضيب يعني المقضوب، و الفنن: ماتشعب منه، والجمع أفنان.²

³ المعجم الوسيط، ج2، ص. 710

¹ ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، ج13، ص 326.

² نفسه، ص. 327.

تعريف النقد الفني:

يفرق فيليب جونوفي م عجم لاروس الصغير بين معنيين لمصطلح النقد الفني :

معنى ضيق: وهو يراد به نوع أدبي خاص ظهر في القرن 18م، تزامنا مع تنظيم المعارض الفنية، ومن بينها معارض ديديرو.

معنى واسع: والذي ينطبق على كل تعليق على الأعمال الفنية¹.

أهمية النقد الفني:

أداة للوصول إلى هدف معين وهو الرقي بالدوق العامفي المجتمع من خلال شرح وتفسير القيم الفني في النتاج الفني.

ويقدم النصائح للفنانين حول الكيفية التي يجب أن ينتج بها لعمال الفني متأثرا بوجهة النظر المجتمع تجاه النتاج الفني المعاصر ، ويقف النقد الفني في مواجعة التيارات الفكرية المتعارضة مع قيم المجتمع الخاصة.

وهو يقيم الفنانين ويوجه أعمالهم وينقل صور الفكر والثقافة والتراث . كما يحاول النقد الفني تقريب الفكرة الفنية إلى الملتقي، الذي ليس له إطلاع واسع على الفنون، فهو يحاول أن يضع العمل الفني في سياقه التاريخي، والفني، ويبين الوضعيات الاجتماعية

والسيكولوجية للفنان، ويوضح الظروف التي انتج فيها العمل الفني. وربما شرح الكثير من الأمور الغامضة في العمل الفني التي يجهلها المتلقي البسيط كالألوان ودلالاتها، والكتل وتوزيعها، والأهداف التي كان يصبوا إليها الفنون.

كما يعتبر الناقد الفني همزة الوصل ، في عملية التلقي، التي تتكون في غالبيتها من ثلاثة معالم أساسية:

- الفنان
- العمل الفني
- الجمهور

تطور النقد الفني:

إن النقد الفني كعلم قائم بذاته، لم يظهر فجأة ، فقد مر بمراحل كثيرة امتدت على قرون طويلة، شأنه في ذلك شأن سائر العلوم، ولم يتبلور وتكتمل معالمه إلى مع بداية القرن الثامن عشر، ويمكن القول أن هذا العلم، اكتملت معالمه، ونظرياته، وأسس وقواعده ورجالاته، في فرنسا، خاصة مع ظهور المعارض الفنية، والصحافة الفنية المكتوبة.

النقد الفني عند اليونان:

ظهرت الكتابات الأولي عن الفن في اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد ، فقد عرف أفلاطون الفن: أنه محاكاة للطبيعة، وكان لأفلاطون اتجاهها واضحا في الفن، فقد عرف بتوجيه نقد لفنون عصره، وكان له شروط خاصة بعلم الجمال.

وطالب أفلاطون بفن غايته المحافظة على النسب الصحيحة والمقاييس الهندسية

المثالية، واشترط أن يكون الفنان له معرفة واعية للحق، وتوجيهه إلى الخير، كما قال

أفلاطون بأفضلية الإلهام والحب على كل معرفة عقلية. وهو يرى في هذه القوى العقلية وسيلة من وسائل الاتصال بالعالم الإلهي.

ويرى أفلاطون أن الفنان بإمكانه أن يكتشف الجميل من خلال أعماله الفنية، ويعتبر أول من تحدث عن فكرة الجمال، وأول من وضع نظرية في علم الجمال عند اليونان،

وقد كتب أفلاطون مؤلفاته على شكل حوارات، كانت موجهة لتعليم العامة.*

يقول أفلاطون: "إن الفنان ماهو إلا ناسخ لا يفهم المعنى الحقيقي للوجود والرائع ولكنه يعطي نتاجا فنيا، فهو يحاكي العالم المحسوس والآخر ماهو إلا نسخة لنسخة وانعكاس لانعكاس وظل لظل، فبتقليده قد ترك الحقيقة، فلو كان الإنسان فاهما لحقيقة الأشياء أبي أن يقلدها، ولوجه جهده إلى الأعمال الحقيقية".¹

إن عالم المثل عند أفلاطون هو أعلى مرتبة من عالم الطبيعة، والجميل عنده أن العالم الأبدى هو جميل رائع وهو مختلف عن الملموس. .

وفي جمهوريته يتحدث أفلاطون عن الفن في الباب العاشر، فتحدث عن محبي النظر والسمع كيف يعجبون بالجميل من الأصوات والألوان والصور، ومع ذلك فهم لا يفهمون حقيقة الجمال، ويضرب مثالا بمأساة هوميروس*، وينتقده وينتقد سامعيه لأنهم يؤمنون بما يقول فهو بنظرهم يعرف كل شيء إنساني يتعلق بالفضيلة والرذيلة والأشياء الجميلة ومعرفته بكل الفنون، غير أنهم ف حقيقة الأمر مخدوعون لأن مايقوله أوهام لحقائق، فهوميروس وغيره مقلدون نسخوا صورا خيالية، فلم يلمسوا الحقيقة.²

* مثل حوار مع إيون ، وحواره مع هيبياس الأكبر

¹ غدة مقدم غذرة فلسفة النظريات الجمالية جروس بريس، ط1، 1996، ص54.

* هوميروس: شاعر ملحمي، إغريقي، مؤلف الإلياذة ولأوديسة، ويحتل أنه عاش في الفترة الممتدة بين 1184ق.م و850ق.م.

² غدة مقدم غذرة: المرجع السابق، ص55.

"إن كل هؤلاء الأفراد الشعريين، مبتدئين بهوميروس مقلدين فقط، نسخوا صورا عن الفضيلة، ، وأن موضوعاتهم الأخرى عن الشعر لديها كل شيء ما عدا الصلة بالحقيقة. إن الشاعر لشبيه بالرسام اليدوي الذي سيصنع ما هو شبيه بالإسكافي، مع أنه لا يفهم شيئا عن الأسكفة، وأن رسمه واقعي فقط لأولئك الذين لا يعرفون أكثر مما يعرفه هو، ويحكم بالألوان والأشكال فقط."¹

"إن الفن التقليدي هو فن دوني، ومن مخالطته بالدون أنجب ذرية دونية."²

وكان أفلاطون يري أن الفنانين يفسدون الذوق العام ويعدون الناس عن جوهر الحقائق، ويأخذون من الأضياء الشيء القليل فقط، كما أن الأمثلة التي يختارونها حول نماذج محتقرة، تترك الأثر السيئ في المجتمع.³

سقراط

يعتبر سقراط من رواد الفكر الجمالي، وقد درس الفن ثم انصرف عنه ولكنه بقي متصلا بالفنانين يتحدث معهم ويحاوهم حول طبيعة الفن ومعايير الحكم الجمالي. وقد قام

¹ أفلاطون، الجمهورية، نقله إلى العربية شوقي داود تمارز، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ص453.

² نفسه، ص.458.

³ رياض عوض، مقدمات في علم الجمال جروس برس، ط1، 1994، ص.110.

سقراط بتعريف الجمال وشرحه، وذكر أن الجمال ليس صفة خاصة بمائة وألف شيء ، فالناس والخيول والملابس كلها جميلة، ولكن فوقها كلها الجمال نفسه. وكان سقراط يعد الجميل هو المفيد ويقدر فائدته، ويمكن للأشياء القبيحة أن تكون جميلة إذا كانت مفيدة. كان الفيلسوف يرى أن الفن تقليد للطبعة، غير أن الموضوع الأساسي الذي يجب على الفنان إعادة تجسيده هو الانسان الرائع روحا وجسدا.¹

وتحدث سقراط عن الالهام في الفن، ورأي أن الشعراء لا يمكنهم الوصول إلى خلق الجميل إلا في سبيل الذي أرادته آلهة الفن، واعتبر أن النواحي الجمالية في الفن هدية من آلهة الفن.

ودعى سقراط إلى الحكم العقلي في السلوك الانساني، مما جعله يحكم على الفن بمعيار أخلاقي ومرجعه في ذلك الذات والضمير.

ولقد ترك سقراط آراء ونظريات جمالية أثرت في تاريخ الفكر الجمالي والمعرفة الجمالية وفي النقد الفني.²

وكان سقراط يرى أن الشيء الجميل ينبغي أن يكون نافعا على نحو ما، وإلا فهو قبيح للغاية، فجعل الجمال بذلك خاضعا للغائية، فالإنسان الرائع هو الذي يتميز بحسن الخلق، ولا يكون ذلك إلا إذا كان فاضلا جميلا الجسم.

¹مصطفى عبده، إلى فلسفة الجمال، مكتبة مدبولي ، القاهرة، ط2، 1999، ص. 51.

² نفسه، ص52.

والمحاكاة في فلسفته ليست محاكاة للطبيعة، وإنما هي ما يمكن أن نستخلصه منها، ويمكن للفنان أن يظهر من خلال عمله، ويعبر عن الأشياء الحسية و الحالات النفسية، فيظهرها في عمله الفني.¹

يرى أرسطو أن الفن يحاكي الطبيعة، وأن الفن في نظره أعظم من الحقيقة لأنه يتمم ما تعجز عنه الطبيعة، وهو نتاج للعواطف الإنسانية، أما الفنان عنده فيحاكي الواقع، ويصور الحقيقة الجوهرية الداخلية للمحسوسات، ويتعالى عن المعاني المبتذلة إلى مستوى من الأداء العقلي والفني، لكن ضمن الحقيقة فقط.²

اعتمد أرسطو على المشاهدة والتجربة، وكان لعلم المحسوس عنده أهمية كبيرة، فعمد إلى استخلاص الكليات من الجزئيات، والكلّي هو المطلق الذي لا يوجد بمعزل عن الجزئي، والأمور الحسية عند أرسطو وسيلة من وسائل الوصول إلى الحقيقة والنفاد إلى داخلها، إلى المطلق.

ينطلق أرسطو في آرائه من خلال كتابه الشعر، وهو عبارة عن مذكرات كان يستخدمها في إلقاء دروسه على تلامذته.

ويرى أرسطو أن الفنان الجيد بعمله قد يصل إلى الحقيقة الكلية من خلال المشاهدات الجزئية، وهذا عكس ما يراه أفلاطون الذي ينكر على الفنان وصوله إلى الحقيقة.³

¹ هديل بسام: المدخل في علم الجمال المعهد الدبلوماسي الأردني، ص.20

² نفسه، ص 21.

³ غادة المقدم عذرة: فلسفة النظريات الجمالية، ص58.

ويذهب أرسطو إلى القول أن محاكاة الفن للطبيعة، هو محاكاة للشيء الكلي في فرد، أي أن الفنان حينما يرسم إنسانا فهو لا يصور فردا بل يصور فيه المثل الأعلى للإنسان. أو الفرد الكامل، فالإنسان العادي ينظر للفرد كأنه جزء أما الفنان فيرى الإنسانية في الفرد، فهو يعرض الإنسانية فيما يصور فالفن عند أرسطو يحاكي الموضوع الحسي الكلي وهو ليس نسخة لنسخة وظل لظل، إنه نسخة للأصل وموضوع الفن الشكل الذي يظهر نفسه في الجزئي.

فالفن تجسيد ولكنهلين تجسيد للشيء الجزئي وإنما للكلية ولذلك فإن أرسطو يعطي الكلي في الجزئي، فمهمة الفنان هو عرض ما هو كلي وتجسيده.

و الفن عند أرسطو يقلد الطبيعة، لكنه يتسامى عنها في نفس الوقت، وليس التقليد أن ينقل الفنان المظهر الحسي للأشياء كما تبدو له في الواقع، أي أنه يكون مجرد مصور فوتوغرافي للمرئيات، بل يجب أن يكون عمل الفنان في تقليده للأشياء، تصويرا لحقيقتها الداخلية، فيقدم لنا الفنان نماذج لما هي عليه الأشياء في داخلها.¹

فالشعر الجيد هو الذي يتعالى عن المعاني المحسوسة والملموسة المبتذلة، ويصوغ المعاني صيغة لا تفارق بها عن حقيقتها، ولكنها في نفس الوقت تسمو بها إلى مستويات راقية من الأداء العقلي والفني، ويعتقد أرسطو أن الفن أكثر تعمقا في الفلسفة من التاريخ.²

¹ محمد أبو ريان، فلسفة الجمال، دار المعرفة الجانعية، ط8، 1989، ص 15.

² نفسه، ص 16

العصر الروماني:

إن العصر الروماني لا يمثل أي محطة إبداعية في مجال النقد الفني والنظريات الجمالية، وذلك راجع إلى اختلاف نظرة السلطة السياسية والعسكرية إلى مجال الفنون، مع أننا نسجل في الفترة الرومانية خروج الأنشطة الفنية إلى الشوارع والطرق والمباني العامة. فالحضارة الرومانية، خاصة الفترة المتأخرة منها، لم تنتج فكرا نقديا بالمعنى الإبداعي، نظرا لسيطرة الفكر العبودي والامبراطوري، والسيطرة العسكرية، واتساع رقعة المستعمرات الرومانية، وانشغال الأباطرة بالحرب والتوسع ومتعة العيش، فطعت النزعة الحسية و الواقعية على فنونهم.

وفي هذه الفترة عرفت الفنون الرومانية تداخل العناصر الأتروتسكية* والإغريقية إضافة إلى المؤثرات الشرقية، فامتدت الإمبراطورية من دجلة والفرات إلى بريطانيا. مما أثر على تطور الفنون ضمن منظومة قيمة واحدة.

* الأتروتسكية: هي الاسم الحديث لحضارة عاشت في إيطاليا القديمة في منطقة توسكانا الحالية.

ووصلنا من هذه الفترة خواطر شيشرون*، وبلين* وبلوتارخ* ولكن الأبرز هو أفلوطين*، الذي أثر بفكره في الفن، وقد طور أفكار أفلاطون باتجاه ربط الجمال والإبداع بالدين والقوة الإلاهية الروحية.¹

وكتب الروماني بلينيوس* كتابه عن الفن وتاريخه في العصر القديم في القرن الأول الميلادي. كما ألف الإغريقي بوزانياس* في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي كتابا سماه: "الشامل في البيانات وأوصاف وإيضاحات فنية"، استعمل فيها الأسلوب السردى.

الفترة المسيحية:

كما قام أغسطس بوضع أسس منظومة القيم الجمالية المسيحية في كتابين: الدولة الإلاهية، وقد توجه من خلالها إلى الشباب وتأثير الفن على ذوقهم وسلوكهم. وفي كتاباته النقدية يحدد الجمال والهرمونيا بعلاقتهما بالخالق فالجمال برأيه: علاقة تفاعلية بين الداخل والخارج بين الله والانسان، فالجمال يخضع بقوانينه (العدد، التوازن، الوحدة،

* marcus tullius cicero: شيشرون، ماركوس توليوس (43ق.م-106م)، خطيب وسياسي روماني.

* بلين:

* Plutarhos (46-120م)، فيلسوف وكاتب ومؤرخ يوناني.

* أفلوطين، من اشهر فلاسفة اليونان بعد أرسطو، عاش بين 204م-270م وهي الفترة التي نصلح على تسميتها بالعصر اليوناني الروماني.

¹ سمير راغب، تاريخ الفنون الجميلة، ص35

* بليونيوس: Calluis pelinius، (79/23م)، عالم ومؤرخ ورجل دولة روماني، عاش في القرن الأول الميلادي.

* بوزانياس:

التواصل) إلى قدرة الله، فالله هو مصدر كل جمال، وهو أرقى جمال. لهذا نجد أن صور المسيح تحتل حيزا هاما من جدران الكنائس والمقابر المسيحية.¹

العصر الإسلامي:

وقد نزع الإسلام منزعة توحيدية، وجعل للتوحيد المقام الأول في الإيمان، فتأثرت الفنون بهذه الناحية بحذف كل ما يختص برسم الإنسان والحيوان ونحت ما ثيلهم، وذلك لأن الصور والتماثيل تومئ إلى الأوثان التي خشعها التوحيد منها ولكننا نجد أمثينا إسلاميتينهما :
الفرس، ومصر (مدة الفاطميين) تسامحتا بعضا لتسامح فيا لرسوم النحت تحت كانت في قصور الفاطميين مناظر الرقص والصيد والغزلان، وكانت كتب الفرس وقصورهم تزين أيضا بصور الحيوانات والنبات، ولكن هذا لا يطعن في ما ثبتتهم معارضة الإسلام ملهذين الفنين، بل هو أجدربا أن يؤيد ما قلناه، وذلك لأن نفار سليستسية، وكذلك كمصرأياما الفاطميينك انتشيعية، والتشييعنوعمنا لا نشقاقعنا الإسلام موخروجع لجمهور المسلمين، فاتفاقمصرفيذلك العهد معا لفرسوتسامحهما فيا لرسوم النحت لحيوان والنباتيد لا نعلصحة قولنا، ومما هو جدير بالذكر أننا لا نربينا المسلمي نفيسورية أو شمالي إفريقية ما يدل عل أن رسما لحيوانا والإنسانا ونحتا لتماثيل لهما كان يرخص فيهما لأحد.²
وتحدث فلاسفة الإسلام عن الجميل والحسن، وعن الفن وعن الطبيعة، وأبرزوا آراءهم في هذا المجال، ومن أبرز من تحدث في الموضوع: أبو حامد الغزالي، والتوحيدي.

¹ سمير راغب: المرجع السابق، ص 37.

² سلامة موسى: تاريخ الفنون وأشهر الصور، ص 13

1. أبو حامد الغزالي* :

وقد ضمن الغزالي أراءه في كتابه المشهور إحياء علوم الدين، في باب: "كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا".

وهو يرى أن الجميل صنفان:

● صنف هو من باب المحسوسات كالخلقة واللون والشكل، فيقول: "إعلم أن

المحسوس في مضيق الخيالات والمحسوسات ربما يظن أنه لا معنى للحسن والجمال

إلا تناول الخلقة والشكل وحسن اللون، وكون البياض مشربا بالحمرة وامتداد القامة

إلى غير ذاك مما يوصف من جمال الشخص الانسان، فإن الحسن الأغلب على

الخلق حسن الإبصار، وأكثر التفاتهم إلى صور الأشخاص فيظن أن ما ليس مبصرا

ولا متخيلا ولا مشكلا ولا متلونا، فلا يتصور حسنه، وإذا لم يتصور حسنه، لم

يكن في إدراكه لذة فلم يكن محبوبا.¹

والاعتقاد بأن الجمال محصور في المحسوسات خطأ ظاهر، فالجمال يتجاوز مسألة الحواس

إلى غيرها، ويتساءل في معرض حديثه عن مدركات الجميل، عن معنى الحسن الذي تشترك

فيه جميع الأشياء؟

*أبو حامد محمد الغزالي الطوسي النيسابوري، أحد أشهر علماء الإسلام، ولد سنة 450هـ/1058م، وتوفي سنة

505هـ/1111م، وهو شافعي المذهب، وكان فقيها وأصوليا وفيلسوبا، ومتكلما، وقد لقب بحجة الإسلام، ترك الكثير من

المؤلفات، أشهرها كتابه إحياء علوم الدين، ومن كتبه: مقاصد الفلاسفة، تهافت الفلاسفة، معيار العلم في علم المنطق، محك النظر في المنطق.

¹أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار ابن حزم، ط1، 2005، بيروت، لبنان، ص.1662

" وهذا خطأ ظاهر فإن الحسن ليس مقصورا على مدركات البصر ولا على تناسب الخلقة وامتزاج البياض بالحمرة، فإننا نقول: هذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا فرس حسن، بل نقول: هذا ثوب حسن وهذا إناء حسن، فأني معني لحسن الثوب والخط وسائر الأشياء إن لم يكن الحسن إلا في الصورة؟ ومعلوم أن العين تستلذ بالنظر إلى الخط الحسن، والأذن تستلذ استماع النغمات الحسنة الطيبة. وما من شيء من المدركات إلى وهو منقسم إلى حسن وقبيح، فما معنى الحسن الذي تشترك فيه جميع هذه الأشياء؟ فلا بد من البحث عليه، وهذا البحث يطول..¹"

والحسن والجميل عنده، يجب أن تتوفر فيه جميع المعايير التي يكون بها جميلا، وهذه المدركات ليست واحدة ولا ثابتة فهي تتغير من شيء إلى آخر، فهي في الانسان غيرها في الحيوان، وهي في الخط غيرها في أمور أخرى.

"كل شيءي فجماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له، فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال، وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر، فالفرس الحسن هو الذي جمع ما يليق بالفرس من هيئة وشكل ولون وحسن عدو... والخط الحسن، كل ما جمع ما يليق بالخط الحسن من تناسب الحروف وتوازنها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها، ولكل شيء كمال يليق به وقد يليق بغيره ضده، فحسن كل شيء في كماله الذي يليق به، فلا يحسن الانسان بما يحسن به

¹ أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين، ص.1662

الفرس، ولا يحسن الخط بما يحسن به الصوت، ولا تحسن الألوان بما تحسن به الثياب، وكذلك سائر الأشياء".¹

● صنف هو من باب غير المحسوسات: يقول أبو حامد الغزالي: "اعلم أن الحسن والجمال موجود في غير المحسوسات، ، إذ يقال: هذا خلق حسن، وهذا علم حسن، وهذه أخلاق جميلة يراد بها العلم والعقل والعفة والشجاعة... وبعض هذه الصفات لا يدرك بالحواس الخمسة بل يدرك بنور البصيرة الباطنة".

ويعتبر أبو حامد الغزالي أن الجمال الحقيقي، هو ما يدرك بالبصيرة الباطنة، لا بالحواس، فهذه زائفة زائلة، أما ما يدرك بالباطن فهو خالد غير فان كالحلق الحسن والشجاعة والكرم ونحوه

"إن كل جمال وحسن فهو محبوب، والصورة ظاهرة وباطنة، والحسن والجمال يشملهما، وتذكر الصور الظاهرة بالبصر الظاهر، والصور الباطنة بالبصيرة الباطنة،، فم حرم البصيرة الباطنة لا يدركها لا يدركها ولا يتلذذ بها ولا يحبها ولا يميل للمعاني الظاهرة، ومن كانت البصيرة الباطنة أغلب إليه من الحواس الظاهرة كان يحبه للمعاني الباطنة أكثر من حبه للمعاني الظاهرة، فشتان بين من يحب نقشا مصورا على حائط لجمال صورته الظاهرة وبين من يحب نبيا من الأنبياء لجمال صورته الباطنة".¹

¹ أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين، ص.1662

¹ أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين، ص.1662

2. التوحيدي*:

إننا نعثر في ثنايا كتب التوحيدي على الكثير من المسائل التي تهتم بموضوع الفن وعلم الجمال والتذوق الجمالي، وقد انصرف اهتمام التوحيدي إلى الجانب البلاغي، وفن الشعر وشتى فنون الكتابة، ومع ذلك فإن الأمر لم يثنه عن معالجة مواضيع عديدة تدخل في باب الفن . وفكر التوحيدي وفلسفته في مجال الفن أكثر شمولية ، وأكثر دقة، ونظرته في الفنون وتصوره لها ، نظرة ثاقبة، تدل على اطلاعه الواسع على فلسفات الامم السابقة، كما نعثر في فكره على تقاطعات ظاهرة مع الفكر اليوناني، خاصة في علاقة الفن بالطبيعة. وإن كان الناس قد اعتادوا تمييز الإنسان عن الحيوان بالعقل، فإن التوحيدي خالف مذهبهم وميزه بسمة أخرى وهي الحاسة الفنية أو القدرة على تذوق الجمال. ويذكر على لسان أستاذه أبي سليمان* : "إن الإنسان متميز على الحيوان بالأيدي لإقامة الصناعات وإبراز الصور فيه لما في الطبيعة بقوة النفس*".

*هو علي بن محمد بن العباس أبو الحيان التوحيدي، شيرازي الاصل، وقيل نيسابوري، ووجدت بعض الفضلاء يقول له الواسطي، صوفي السميت والهيئة صوفي السميت والهيئة وكان يتأله و الناس يقولون في دينه، قدم بغداد أقام بها مدة ، ولد التوحيدي في بغداد سنة 311هـ أو 310هـ من أبوين فقيرين، وكان أبوه يعيش منبيع التمر في القرن الرابع الهجري- العاشر الميلادي من سنة 311 إلى سنة 414. يرجع الكثيرون تاريخ وفاته إلى سنة 360هـ، فقد ذكر أبو العباس أحمد بن أبي الخير الشيرازي أنه سمع أباه يقول رأى قبر التوحيدي مكتوبا عليه أنه توفي سنة 360هـ. وذكر آخرون أنه توفي سنة 414هـ.(أحمد محمد الحوفي، أبو حيان التوحيدي، مكتبة تحفة مصر. ص22)

* أبو سليمان السجستاني، توفي سنة 380هـ، وهو منطقي وفيلسوف وشاعر وأديب

والمعلوم أن كلمة الصناعة يراد بها عند العرب "الفن" ويمكن أن نلاحظ أن التوحيدي يركز على أهمية اليد في إبراز الصورة* الجميلة، ويؤكد على دور النفس في العمل الفني. كما يمكن أن نلاحظ أن التوحيدي ينحو منحى القائلين بمحاكاة الفن للطبيعة.¹ فالإنسان إذا، هو الوحيد القادر على إبداع الصورة الفنية والقادر على إدراك الجمال. وإن كان الناس يتمتعون بكل ماهو جميل، فلعلهم لا يدركون السر وراء ذلك، ولكن التوحيدي يغوص في البحث عن سر المتعة الجمالية، من خلال مقبساته مع أستاذه ابن مسكويه*، حين يسأله ماسبب استحسان الصورة الحسنة؟ وماهو هذا الولع الظاهر، والنظر، والعشق الواقع من القلب، والفكر الطارد للنوم، والخيال المائل للأنسان؟ أهذه كلها من آثار الطبيعة؟ أم هي من عوارض النفس؟ أم هي من دواعي العقل، أم من سهام الروح؟ أم هي خالية من العلل جارية على الهدر؟ وهل يجوز أن يوجد مثل هذه الأمور الغالبة، والأحوال المؤثرة على وجه العبث، وطريق البطل؟¹

الظاهر من النص الذي بين أيدينا أن التوحيدي يدرك حقيقة ما يبحث عنه وهو الإدراك الجمالي، فهل هو مجرد ظاهرة طبيعية، أم ظاهرة نفسية، أم ظاهرة عقلية، كما أنه مهتم أيضا بالوقوف على شتى مظاهر الأعراض الجسمية والنفسية التي تلحق عاشق الجمال.²

*أحمد بن يعقوب، (932م-1030)، ويعرف باسم ابي علي الخازن،

¹ جمال الغيطاني، خلاصة التوحيدي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 1995، ص 121.

² نفسه، ص120

عصر النهضة* :

* هو عبارة عن حركة فكرية وثقافية بدأت مع القرن 14م، وانتهت مع القرن 17م، وانطلقت من فلورنسا بإيطاليا لتعم سائر أوروبا. خاصة بعد سقوط القسطنطينية تحت أيدي الاتراك العثمانيين وهجرة العلماء والفنانين المفكرين والأدباء إلى إيطاليا.

ويمكن لمؤرخ النهضة الفنية أن يبدأ بجيوف* فهو الفاصلا لحقيقيين النهضة
ويثق باليد بيزنطية، وكان جيوف في صباها راعيا يرعى الغنم، وحدثنا مرة أن رأته تشرفني* وهو قاعد يرسم فأعجبهم رسم
ه، وطلبنا أن يهنا أن يذلل للصبي مرافقتها كي تتلمذ علي، فأذن له الأب.

ولما كلفتش ليبتز ينكنيسة القديس فرانسيس صبح جيوف بوعض الرسو مالت
تمثل حياة القديس، وهنا ظهرت عبقرية التلميذ تحت تفوق معلمه؛ إذ أخذ عومدا إلى الطبيعة ينقل عنه،
خروجاً علما لتقاليد والعرفو المثل الأعلى، يقول رسكين
:"وقصد إليروما وهنا ككُلفاً أيضاً بتز ينعض الكنائس، فرسم صورة
عيد ميلاد هيرودس، وأيضاً صورة القديس فرانسيس".

والمعروف أن دانتيا الشاعر كانها كفيدل كالوقت، والتقى بجيوتو
وكان نوعاً إلى الرسام برسموا اختيار بعض الموضوعات، وهذا يدل لنا علم مكانة جيوتو الذي كان يعرفه بـ بترا راك أيضاً و
يصادقه.

وليس هذا غريباً إننا اعتبرنا أن جيوتو قد شرع في محاولة جريئة، ففيها النقائص
التي تلازم كل مبتدئ، فهو أول من ترك موضوع القداسة الجامدة النشاط الطبيعة

* جيوتو: **Giotta di Bondone**، ولد سنة 1266م وتوفي سنة 1337م، وهو قاصور ونحات معماري من فلورنسا، من أبرز

الشخصيات التي أثرت في عصر النهضة.

* تشينيني: **Cenni di pepo di giovani de cimbue**، (1240م-1302م)، رسام وفنان فسيقساء فلورنسي، وهو من أعظم
الفنانين على الطريقة البيزنطية، ترجع شهرته إلى تلميذه جيوتو.

فصار يرسم الحقول والأشجار والحيوان والإنسان،
وقد كان "جوتو" معبقر يتهفيا الرسم، معمارياً عظيماً، بنال البرجالمعروف الآن
باسم هيفلورنسا، ولما عاد إليها المدينة التيهيمد ينتها لأصلية، لقيالترحيب
والإكرام من أهلها سنة 1334م وتعينها كمدير الأعمال في الكاتدرائية الكبرى، وبقي
هنا كيعمل في الرسم والعمارة إلى أن مات سنة 1337م.¹

يمثل فن جيوتو، منعطفًا فاصلاً في تاريخ الفن، فيعود له الفضل في تحرير الفن الأوروبي من
تقاليد الفن البيزنطي، التي فرضت قواعدها ومعاييرها عيليه لقرون طويلة، ولقد بدأ عمل الفني
في أسيز (assise)، من خلال أعماله الممجدة للقديس فرانسوا، وقد استطاع تصوير حياة
القديسين في ديكور طبيعي، كما رسم شخصياته في حركية، و استطاع زيادة على تصوير
الأحداث، رسم الأحاسيس المختلفة لشخصياته، فقد قام بتوزيع الشخصيات على مساحة
اللوحة، بما يعطيها الكثير من الحيوية والحركية، وليبين الانفعالات المختلفة لشخصياته، كما
رسم شخصياته في كل الوضعيات، بما في ذلك وهي مدبرة بظهرها للمشاهد، وهو الأمر
الذي كان يرفضه الفن البيزنطي آنذاك.¹

¹ سلامة مة موسى، تاريخ الفن وأشهر الصور، ص29

¹ Rementismes français, marie claude chrou Donner. flammantio. p32

.كما تعتبر الكوميديا الإلهية لدانتي*، ملهمة لعصر النهضة الإيطالية، فقد رسمت الملامح الأولى لنقد فني جديد، وقد اعتبر تشمبوي وجوتو من أعلام فن التصوير الحديث.

وكتب بوكاتشو* قصصا يصف فيها حياة الفنانين و أعمالهم وحواراتهم ومناقشاتهم حول الفن، مبديا رأيه في الكثير من المسائل الفنية.

والحقيقة أن أول من كتب عن الفنانين هم الفنانون أنفسهم، ثم تلاهم الأدباء والفلاسفة .

النقد الفني في عصر النهضة :

وفي سنة 1380 م ظهر كتاب فيليبان (felibo) حول ظهور دولة فلورنسا وأعيانها تطرق فيه إلى الفنانين المعاصرين وأحوالهم وأعمالهم الفنية، كما قام بمقارنتها بأعمال الفنانين القدامى، وتحدث عن ضرورة توثيق علاقة الفن بالطبيعة، شارحا أسلوب جيوتو وخصوصية التصوير عنده.¹

*Dante Alighieri ، (1265م/1321م) وهو شاعر إيطالي من فلورنسا، اعظم أعماله الكوميديا الإلهية، وهي مكونة من ثلاثة أقسام ، الجحيم، المطهر، والفردوس، وهو من أعظم ما نتج الادب الأوروبي في عصر النهضة.

*Giovanni Boccaccio ، (1313م/1375م)، كاتب وشاعر إيطالي، ومؤلف العديد من الأعمال البارزة.

¹ نبيل راغب: المرجع السابق، ص 37

وكتب تشيني كتابا سماه الفن أو خواطر عن فن التصوير، تطرق فيه إلى التقنيات المستعملة في فن التصوير، وكيف نتعلم فن التصوير، وكيفية التعامل مع الضوء.. وصار هذا المؤلف مرجعا أساسيا لكل طلاب الفن في عصر النهضة.

ومن الكتب الأولى التي أسست لعلم النقد الفني نذكر كتاب **فزاري*** وقد سماه: " حياة أشهر المصورين".² (ص38)

ويسوقنا الحديث عن الأعلام المؤسسين لنظرية النقد الفني إلى الفنان **لورنسو غبريتي*** (1378م/1455م)، فقد خصص جزءا من مؤلفه المشهور **"التعليقات"**، للحديث عن خصوصية الفنانين الإيطاليين في القرن 14م، وقد قام بتقسيمهم حسب المدارس الفنية وهي مدرسة فلورنسا* ومدرسة روما ومدرسة ميسينا*، وقد اعتمد في شرحه وتعليقه على الأعمال الفنية التي شاهدها لهم، وركز على الرسم باعتباره أساس التصوير.

Giorgio Vasari*، (1511م-1574م)، رسام ونحات ومعماري وكاتب إيطالي، كتابه حياة أشهر الفنانين من الكتب المجددة في تاريخ الفن.

²نبيل راغب: المرجع السابق، ص 39.

Lorenzo ghibriti*، (1387م، 1455م)فنان إيطالي اشتهر بأعماله لله في النحت والمعادن.

*فلورنسا : مدينة في الجزء الشمالي من وسط إيطاليا، عاصمة إقليم فلورنسا وإقليم توسكانا، وهي أكبر مدنها وأكثرها سكانا وأهمها تراثا تاريخيا وفنيا، وهي مهد عصر النهضة.

* مدينة يونانية أثرية، تبعد عن العاصمة أثينا حوالي 80 كلم، يعود بناءها إلى حوالي سنة 1600-1200 ق م

وقد قارن الفنون في عصره بالفنون القديمة، وتطرق إلى حياة الفنانين وظروف ابداعهم، وسعى جاهدا إلى وضع القواعد النظرية للفن، وأكد على تأثير علم المنظور وعلم النسب ، ووصف بعض الآثار القديمة، ويعتبر هذا الكتاب لبنة هامة في النقد والتفسير.¹

كما نجد كتابات ليمون باتستاألبرتي* (1402م/1472م)، وهو كتاب عن التصوير ، وقد ذكر فيه أن الفن يقوم على قواعد وأسس، ويعتبر ألبرتي أول من وضع أسس علم المنظور والأبعاد الثلاثة، هي:

- مفهوم النسب في جسم الانسان
- والبناء العام للعمل الفني
- و الضوء والظل والانعكاس،

واعتبر أن الجمال هو قانون الفن والهرمونيا بين أجزائه البنائية.

وكتب عن ضرورة استقلال الفنون عن القيود التي يفرضها الدين و الفكر الجامد والمتحجر الذي ساد أوروبا خلال القرون الوسطى، مما يؤدي إلى إعلاء شأن الفنان داخل المجتمع وإعطاء حرية الإبداع والابتكار.

¹نبيل راغب: المرجع السابق، ص39.

Leon battista alberti*، ولد في جنوا سنة 1404م وتوفي سنة 1472، وهو مهندس ومعماري، وعالم رياضيات وشاعر، وفيلسوف وعالم آثار وموسيقار

وفي بداية القرن 15 م عاد الفن في إيطاليا أشبه بفنون الإغريق القديمة، وتحرر بلا رجعة من تقاليد الفنون البيزنطية، فعاد الاهتمام بجسم الانسان، وبدأت العذراء في الأعمال الفنية أقرب من العالم الأرضي بعد أن كانت أقرب الى السماء.²

وصار الرسم إلى موضوعات أقرب إلى واقع الناس اليومي، واتجهوا إلى الطبيعة وعناصرها وتأملوها فرسموها، ورسموا الأزهار و الأشجار، وأصبحت الحياة في أعمالهم أكثر بهاء وجمالا بعد أن كانت مليئة بالخطايا والدموع.³

قام عصر النهضة على تقديسه للرموز إلى درجة كبيرة جدا، وكان يبحث عن جذورها ومرجعياتها وعن نهايتها وعلاقتها بالجسد الانساني.

ولقد حاول الفنان في عصر النهضة التحرر من قيود الكنيسة ورجال الدين، غير أنه وقع في أحبال الوثنية الجديدة أو ما يعرف بالكلاسيكية الجديدة، حين رجع إلى تقاليد الفن الإغريقي، فظهرت المواضيع ذات الطابع الديني، وغلب عليها عامل التقديس.

ولم يكن الفن في عصر النهضة إلى رجوعا للتقاليد اليونانية واستنساخا لنماذجها المثالية، مع صياغة مواضيعها صياغة تتماشى وتعاليم المسيحية والأنظمة الاجتماعية السائدة آنذاك.

النقد الفني في القرنين السابع عشر والثامن عشر:

²دالدار فلمز: تاريخ الرسم، ص 28

³ نفسه، ص 29.

انشاء الأكاديمية الملكية للفنون *

عرفت هذه الفترة من تاريخ الفن الأوروبي، انشاء أكاديميات الفنون الجميلة، وكانت البدايات الأولى في باريس حيث أنشأ الملك لويس الرابع عشر، الأكاديمية الملكية للرسم والنحت، التي تأسست سنة 1648م، وقد ظلت في منتصف القرن 19م، مؤسسة أساسية، وهي تتكون من فنانين، ينتخبون من طرف أعضاء الأكاديمية عند موت أحدهم، وقد لعبت دورا هاما في انتقاء وتكوين المواهب الشابة.

ويرجع اليه تنظيم والتحكيم في المسابقات، ومن بين هذه المسابقات، جائزة روما السنوية، وكان الفائز بهذه الجائزة يتحصل على منحة للدراسة في مدي شي medecis*، لمدة خمس سنوات.¹

* في منتصف القرن 17م، اجتمع بعض الفنانين الشباب وعلى رأسهم شارل لوبران charles lubrun (ولد سنة 1619م، وتوفي سنة 1690م، وهو رسام ونحات واول رسام للملك لويس 9، ومدير الأكاديمية الملكية للرسم والنحت) وأجروا منزلا، وبدأوا يرسمون بعض الأعمال القديمة، ويعتبر هذا الفريق هو أصل منشأ الاكاديمية الملكية للفنون، وقد استطاعت الأكاديمية تنظيم أول معرض لها سنة 1667م، بمناسبة مرور تسعة عشر سنة على تأسيسها، ثم نظمت معرضا ثانيا سنة 1669م، والظاهر أن هذه المعارض لم تترك أي أثر حول ظروف تنظيمها، والعارضين والاعمال المعروضة. وابتداء من معرض سنة 1673م، نجد الكثير من التفاصيل عن المعرض، فقد تم عرض مائة وخمسون عملا مابين لوحة ، ونحت.

(L'academie des baux-arts, henri delabrode, libraire plon, paris , 1891.p10)

*أحد أشهر الاسر الفلورنسية، والتي لعبت دورا هاما ، فتاريخ فلورنسا الاقتصادي والسياسي والفني، تنسب الى مؤسسها، جوفاني دي ميديشي. حكم آل ميديشي فلورنسا من عام 1434م إلى عام 1737م. وقد عرفت هذه الأسرة برعايتها للفن والفنانين.

¹ Romantisme français, marie claude chrou. flammantio.p29.

وقد شاركت فيما بعد تحمل اسم الأكاديمية الفرنسية ابتداء من سنة 1816م. اعترافا بطبقة الفنانين وإعطائهم المكانة اللائقة بهم داخل المجتمع الفرنسي، ويعتبر الفنان شارلي لوبران أول مدير لهذه المدرسة، وقد تبنّت الأكاديمية منهجا صارما، واعتمدت النموذج الإغريقي في الرسم والنحت، وتبنّت مفاهيم تقوم على البساطة والانسجام والنقاء، ووضعت الأكاديمية فرعين:

- أكاديمية الرسم والنحت.

- أكاديمية الهندسة.

وكان العمل الفني داخل الأكاديمية يقوم على المبادئ التالية:

- العناية بالعمل داخل المراسم.

- إعادة انتاج الاعمال القديمة

- تقليد القدماء ومحاكاة الطبيعة.

- الاهتمام بالرسم على حساب اللون.

وبالرغم من الدور الهام الذي قامت به هذه الأكاديمية ترقية الفنون، وتخريج الكثير من مشاهير الفنانين، إلا أن السبل التي انتهجتها وتوقعها على قواعد قديمة إغريقية وبيزنطية، ساهمت بقسط كبير في كبت الحريات الابداعية، وسيطرة تيار واحد داخل فرنسا وأروبا، ولم تسمح للفنانين بالخروج عم هذا التيار، ولا يشك أحد أن ألد أعداء الفن، هو الجمود والتراوح في مكان واحد أو في تيار واحد وطريقة واحدة.

إن هذا الانغلاق الذي فرضته الأكاديمية على الفن والفنانين، خلق تيارات مناوئة لها، كانت تدعو في كل مناسبة إلى ضرورة التخلص من سيطرة المدرسة الكلاسيكية وم قيود الأكاديمية وما تفرضه من قواعد في الرسم والنحت. وفي بداية القرن التاسع عشر الميلادي، تبلورت هذه المعارضة ، والتي ستلعب دورا بارزا واثرا بالغا في تاريخ الفن على المستوى العالمي.

ولهذا فإننا نجد رجلا مثل **بودلار*** ناقما على الأكاديمية، وأطلق فكرة :الأكاديمية والعصرنة، وهو الاصلاح الذي لم يرضي الكثير من فناني الأكاديمية.

ظهور المعارض الفنية:

كان لظهور المعارض الرسمية الأثر البالغ في ظهور الكتابات النقدية الأولى المواكبة لهذه الظاهرة، مما جعل للنقد دور هام في التأثير على الذوق العام في المجتمع الفرنسي. فقد كانت الكلاسيكية الجديدة هي استجابة واقعية للذوق العام في المجتمع الأوروبي عامة والفرنسي على وجه الخصوص.

* شارل بودلار: (1821م/1867م)، شاعر وناقد فرنسي، وهو من أشهر اعلام القرن التاسع عشر، من اشهر مؤلفاته، أزهار الشر، وهو مجموعة شعرية نشرت لأول مرة سنة 1857م.

وقد ظهرت الصالات العرض بعد ظهور اكااديمية الفنون الجميلة سنة 1648م، وقد كان أعضاء الأكاديميات يعرضون أعمالهم فيها وكانت تسمى جائزة الأكاديمية الملكية ، وقد حمل اسم معرض الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة وبعد الثورة أخذ اسم معرض الرسم و النحت، وقد كانت مفتوحة لكل الفنانين تحت إشراف جون لوي دافيد jaques- louis david وجون بارنار راستو . Jean-bernardrestout ثم صارت تسمى معارض الرسم والنحت، تحت حكم الجمهورية الثانية، إلى غاية 1881، حيث صارت تسمى معارض الفنانين الفرنسيين تحت حكم نابليون بونابرت ، وكان المعرض يهدف إلى تقديم أعمال الطلبة الأكاديمية.

وقد استطاعت الأكاديمية تنظيم أول معرض لها سنة 1667م، بمناسبة مرور تسعة عشر سنة على تأسيسها، ثم نظمت معرضا ثانيا سنة 1669م، والظاهر أن هذه المعارض لم تترك أي أثر حول ظروف تنظيمها، والعرضين ، والأعمال المعروضة.

في سنة 1673 أقامت الأكاديمية الملكية بتنظيم معرض لها، بساحة فندق بريون (brion)، وقد عرضت الأعمال التي أنجزها طلبتها خلال هذه السنة.¹ وابتداء من معرض سنة 1673م، نجد الكثير من التفاصيل عن المعرض، فقد تم عرض مائة وخمسون عملا ما بين لوحة ونحت.²

¹L'académie des beaux-arts, henri delabrode, libraire plon, paris , 1891.p4

²L'académie des baux-arts, henri delabrode, libraire plon, paris , 1891.p8.

وابتداء من سنة 1737م صار العرض نظاميا، وعرضت لأول مرة الرسومات شأنها شأن التصوير، مرة كل سنة، ثم ابتداء من سنة 1974م صار يقام مرتين في السنة، ولم يكن الصالون يسمح بعرض النساء والأجانب في أروقتة، ، وقد بلغ عدد الزوار، حوالي ألف زائر يوميا في سنة 1780م، وقد ساهم المعرض في بروز النقد الفني وتطوره، وقد كان ديدورو يغطي نشاطاته من خلال المقالات التي كان ينشرها في غريم GRIM، بين 1759م و1781م.¹

كان لظهور المعارض أثر بارز في ظهور الكتابات النقدية المواكبة لهذه المعارض، فثُر النقد على الذوق العام في المجتمع الأوروبي، فقد كانت الكلاسيكية الجديدة استجابة للذوق العام داخل المجتمع الأوروبي، الذي كان يبحث عن روح الوطنية والقومية، خاصة في فترة حكم نابليون بونابرت. وكان النقد الفني يدعم هذا التوجه، من خلال الصحافة المكتوبة، ومن خلال النقاشات التي تدور في بهو الصالونات والمتاحف، وكان النقاد يدعون إلى الميل إلى المواضيع ذات الطابع الوطني، تعكس مج المجتمع وانتصاراته، خاصة المجتمع الفرنسي، كما حاول النقاد في هذه الفترة دفع الفنانين إلى التنصل من مواضيع الفن اليوناني القديم. وكان الفنانون يعرضون أعمالهم الفنية في أروقة الصالونات التابعة لأكاديميات الفنون، وكان المعرض هو الفرصة المواتية التي يطلبها كل فنان لعرض أعماله، غير أن الأكاديمية لم تكن تسمح بالعرض إلى لمن يتقيد بالقواعد الصارمة التي وضعتها، وصارت هذه الأماكن الفنية تفتح أمام الجمهور الفرنسي من فنانين ونقاد ومهتمين ودباء وغيرهم....

¹ أنظر موسوعة ويكيبيديا، مادة " المعارض الفنية".

وكان ديديرو يكتب مراسلات فنية مواكبة لهذه المعارض، بمعية البارون فان قريم، و

معروض المرفوضين:

في سنة 1863م رفض معرض الأكاديمية ، عرض الفنان: ادوار مانيه ^{*} (1832-1883)، كما رفضت أعمال الكثير من الفنانين، فرفع الفنانون المرفوضون من العرض طلبا إلى الامبراطور، يلتمسون فيه الإذن لهم بإقامة معرض خاص بأعمالهم، فإذا لهم في ذلك ومنه أخذ اسم معرض المرفوضين salon des refuses. ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في تاريخ الفن الفرنسي والأوروبي والعالمي.¹ وذلك لأسباب عدة.

***Édouard Manet** (1832م/1883م) فنان فرنسي، وأحد رواد المدرسة الانطباعية، ينتمي إلى أسرة فرنسية برجوازية، وكان والده رجل قانون بارع، وقد اعده ليكون ضابط بحرية، تكون مانيه في المدرسة الكلاسيكية، وقام بالعرض في المعرض السنوي لها، قبل ان ترفض لوحته: غداء على العشب سنة 1863م انطباع شروق الشمس 1871

تعتبر هاذا العمل الفني، جوهرة متحف المارموتون، بباريس وهي لوحة ليس لها ما يميزها عن الكثير من الأعمال الفنية، فهي عمل في متواضعة النسب والابعاد، غير انها مرتبطة بتسمية تيار فني هو من اهم التيارات في القرن التاسع عشر، وهو المدرسة التأثيرية.

عرضت هذه اللوحة سنة 1874م ، مع أعمال أخرى للتأثيرين، في معرض الفنان الفوتوغرافي ندار. ولقد واجهت موجة من الانتقادات من النقاد والناس على حد السواء، واللوحة ليست عملا وصفيا، بل هي عبارة عن الشعور والاحساس الذي شعر به الفنان في فترة نم فترات اليوم وهو يرسم اللوحة، وهي عبارة عن طلوع الفجر على مرفأ لنهر، ويصعب التمييز فيها بين الماء والسماء، فقد اختلطا في زرقة موحدة، تحت حمرة الشمس.

Petite encyclopedie de la peinture, stefano zuffi, solan,p263

¹ آلان باونيس: الفن الأوروبي الحديث، ترجمة فخري خليل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، 1994. ص 10.

أنه أحدث شرخا في أهمية الصالون الرسم في عيون الفنانين والنقاد والمهتمين، فلم يعد يملك السحرية والجلال الذي كان يتمتع بهما قبل صالون المرفوضين. وقد كان هذا الصالون هو السبيل الوحيد لعرض أعمال الفنانين، وكان على الفنان انتظار سنة كالة لعرض اعماله على محكمي الصالون .لعله تنال الرضا والقبول.

وبعد هذا الحدث أقبل الفنانون على تنظيم المعارض الخاصة بعيدا عن المعرض الرسمي، كما فعل التأثيريون سنة 1874م، وظهر الوكلاء التجاريون ونشطت تجارة الأعمال الفنية، وباشر الوكلاء تنظيم المعارض بأنفسهم.

فظهر صالون المستقلين الذي افتتح عام 1884م، وهو يجمع الفنانين الذين يطالبون بنوع من الحرية في فنهم، و صالون الشتاء انعقد بانتظام ابتداء من سنة 1897م، كما كان هذا الصالون سببا مباشرا في شروع الفنانين في الاستقلال تدريجيا عن سلطة الأمراء والملاك ورجال الدين والارستقراطيين ومن النتائج أيضا أن صار الفنانون يطالبون بمزيد من الحرية في فنهم، دون الالتزام بقناعة محددة ولا تيار معين¹.

¹ألان باونيس: المرجع السابق، ص.11

وكان من نتيجة التخلص من قيود الأكاديمية ظهور فنان مثل: ادوار مانية، الذي تربع على عرش الرسم وأزاح الفنان غوستاف كوربيه^{*} (1819-1877)، وكان هذا الفنان يفكر بطريقة جديدة في الفن، طريقة تفصح عن حداثتها.²

ظهور الصحافة الفنية:

كان الصالون محل تعليقات في ماركيز mercuré galant، وقد أنشأ سنة 1672م، الذي صار فيما بعد يحمل اسم: mercuré de France. وقد اختفت المجلة سنة 1965م، غير أن مؤرخي الفن يعتبرون jean- baptiste dubos، منشأ النقد الفني، فقد كتب بين 1718م و 1719م:

Réflexions critiques sur la poésie et la peinture.

وبما أن نذكر أيضا (Etienne le font de saint –Yenne)، من خلال كتابه: *Réflexions*

*sur quelques causes de l'état présent de la peinture en France*³ (1747)

والانجليزي: (william hazlit)، 1778-1830م، من خلال كتابه المعنون: pleasure of painting (du plaisir a paidre)

^{*} غوستاف كوربيه (1819 – 1877)، رسام فرنسي، وأحد رواد المدرسة الواقعية للفن درس الحقوق بباريس، ليطرّكه لدراسة الفنون الجميلة، من أشهر أعماله، (بعد العشاء في أورنان، 1849) وقد وصفها ديلاكروا بأنها عمل ثوري. ومن أشهر أعماله (اصل العالم) الذي تعرض لكثير من الانتقادات من معاصريه.

² ألان باونيس: المرجع السابق، ص.12.

الصحافة المتخصصة:

قبل سنة 1873 لم يكن هناك صحافة فنية، باستثناء زئبق باريس، وكان اهتمامه بالحياة الفنية خافتا، وكان يكتفي بكتابة بعض الفقرات حول المعرض الفنية، أو الإعلان عن بداية المعرض.

وفي سنة 1738م بدأت في الظهور بعض المطويات، (brochures)، وهي في الغالب تتكون من سبعة إلى ثمانية صفحات، ولم تكن تحمل أسماء الكتاب، مثل:

Description raisonnée des tableaux exposés au Louvres.

كما ظهرت كتيبات صغيرة، حول المعارض الفنية، ولكنها كانت مخصصة لعمل فني واحد فقط، مثل:

La lettre sur l'amour de Bouchardon*.1793

Notice sur les chevaux de corton*.1740

L'académie des beaux-arts, Henri delabrode, libraire plon, paris ,
1891.p83

* Edme Bouchardon حصل على جائزة روما، (1762-1698)، نحات ومصور فرنسي،

إن ازدهار الصحافة أدى إلى ازدهار النقد الفني، وذلك من خلال النقاش الذي كان قائما في الدوريات الفنية حول مدرسة دافيد الكلاسيكية، فقد انقسمت الصحافة الفرنسية ومن ورائها النقاد إلى فريقين:

- فقد رأى الفريق الأول في الكلاسيكية انجازا وطنيا مهما، ومن بينهم (ج.ب. بوتار، م.ج. فابريجي، لاندون).
- ورأى الفريق الثاني: أنه مجرد استمرار للتقاليد القديمة، ولم يأت بالجديد ومن هؤلاء غيزو، شوسار، أموري دوفال).

بينما خاضت مجموعة كبيرة من النقاد معركة الدفاع عن الرومانسية، من أمثال (أوغست جال، أ. تير، ل. فينيه، وستندال)

وصارت الصحافة الفنية قوة معبرة عن الرأي العام، وأزداد عدد النسخ من المجلات الفنية، وفتحت الصحافة أبوابا ثابتة للنقد الفني، وكانت آراء النقاد خاضعة إلى مواقف إدارة التحرير في الصحيفة، حاول النقاد من خلالها التأثير على الذوق العام في فرنسا.¹

كما ظهرت في هذه الفترة من تاريخ النقد الصحافة المتخصصة، مثل:

- gasette des beaux-arts،*

(سمير غريب، تاريخ الفنون الجميلة، دار الشروق، ط1، 1998، القاهرة، ص 47).

¹ سمير غريب، المرجع السابق، ص 47

- journal des beaux-arts ، *
- La revue des deux mondes
- Journal des artistes 1827.

وفي سنة 1840م بلغ عدد الدوريات المختصة في الفن 343 مجلة.

وظهر نقاد مختصون في الكتابة الصحفية، يكتبون فيها بشكل دائم من أمثال: غ. بلانش، تيير ولونورمان، وموسيه وميريميه في مجلة العلمين، وغوتيه في مجلة " برس " ¹.

الكتيبات النقدية:

منذ عام 1747م، بدأت تظهر كتيبات نقدية معاصرة للصالونات، أصدرها لافون دي سانت إيين، حاول من خلالها وضع صورة ورؤية متكاملة عن الفن في فرنسا وقد حاول لافون من خلال آراءه النقدية الدفاع عن الذوق الرفيع في الفن.

ولعل من أبرز مظاهر النقد الفني هو صالونات ديدرو ، الذي ترك كتابا سماه تجربة عن التصوير، 1765م، ومجموعة مقالات نقدية بين عام 1759م و 1781م. موجهة في مجملها إلى الجمهور، وقد اعتبر ديدرو أن الفن الكلاسيكي، وقيمه هما المثال الأعلى

* ظهرت ببباريس سنة 1859م، مدير تحريرها: Charles blanc، ومن أشهر من كتب فيها: Adolphe perty، mentz.henri ، paul delaborde.louis de rouchau

* ظهر سنة 1827م، وكان يظهر كل اسبوع.

¹ سمير غريب، المرجع السابق، ص 49.

للجميل والراقي .² وأمتاز نقده بوصفه للأعمال الفنية، والحيوية والصدق في التعامل مع فن عصره، وقد كان صديقا لكثير من الفنانين: شاردا ن، لاتور، وقد ظل نقده أسير الفكرة والموضوع ووظيفتهما الاجتماعية، دون التوليف بين الشكل والمضمون.

كما كان لروسو أثر بارز في ازدهار النقد الفني، من خلال أفكاره النقدية والإصلاحية للمجتمع والتنويرية، التي استطاعت التأثير على سيرورة الفن، والذوق العام لاحقا، مثل دعوته العودة إلى الطبيعة، والمشاعر البدائية الصافية.¹

وفي القرن التاسع عشر، نجد فنانا مثل أوجين دولاكروا، يقول: "إن الطبيعة لا تخرج عن كونها معجما أو قاموسا، نلجأ إليه لكي نسألها الرأي بخصوص اللون الصحيح، أو الشكل الجزئي، أو الصورة الخاصة، كما نمضي إلى القاموس كلما احتجنا البحث عن المعنى الصحيح للكلمة، أو لمعرفة طريق هجائها.. ولكننا لا ننشد في القاموس صياغة أدبية مثالية نسير على منوالها، فلا بد لنا بالمثل أن نستوحي من الطبيعة دون أن نعتبره نموذجا، لن يكون على المصور سوى أن يحاكيه أو أن ينسخه، فالمصور لا يتوجه إلى الطبيعة إلى ليتبقى منها الإيحاء الذي ينشده، أما الانسجام الذي يسوغه هو فلا شك انه من إبداعه هو".²

²سمير غريب، المرجع السابق، ص 45.

¹سمير غريب، المرجع السابق، ص 46.

²زكريا إبراهيم، مشكلة الفن، دار المعرفة للطباعة، مكتبة مصر، ص 45.

أما عند الفنان إدوارد مانيه (1832-1883)، فإن الفن لم يعد محاكاة للطبيعة ونقلها، بل أصبح وسيلة يحتال بها الفنان على الطبيعة، حتى يتمكن من تسجيل في لوحاته ذلك التأثير العام الذي تطبعه الطبيعة في نفسه لأي لحظة ما من يومه. فقد استطاع ماني مزج النزعة الطبيعية بالنزعة الانطباعية، وصار العنصر الذاتي يتدخل في تصوير الفنان للطبيعة. ولم يعد الفنان يصور ما يريد أن يراه الناس بل صار يرسم ما يراه هو.¹

عمل الناقد الفني:

¹(زكريا إبراهيم، مشكلة الفن، المرجع السابق، ص46.

يقوم الناقد الفني المتمرس بربط العمل الفني بالمدرسة أو التيار الذي يمكن أن ينتسب إليه العمل، ويقوم بتحديد مصادره، أصوله الفكرية والفلسفية، ويعين الخصائص المميزة لكل مدرسة فنية. ويقوم بمقارنتها بالقواعد الكلاسيكية بالواقع وبالتيارات الفلسفية الشائعة. ويبتدع الناقد كل ظاهرة جديدة في مجال الفن، ويحاول التماس الجديد فيها، ووجه الابداع، والعوامل المؤثرة فيها، فحين ظهرت التكعيبية في فرنسا، اهتم النقاد اهتماما بالغاً بها، وبحثوا عن مصادر الالهام لها، وعن الفنان الذي قد يكون مصدرا لهذا التوجه، فرأى بعضهم أن بول سيزان هو الاب الروحي لهذا التوجه، وقال ماتيس انها مكعبات، ومن النقاد من أرجعها إلى فلسفة ديكارت العقلية.

إن عمل الناقد الأول هو تسجيل الظروف المختلفة التي ظهر فيها العمل الفني، ولا يمكنه أن يدرس عملا فنيا في منأى عن هذه الظروف المحيطة به سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية.

فالفن هو مرآة الحياة اليومية والاجتماعية، ومن خلاله يقوم الفنان بالتعبير عن أراءه فيما يحيط به من مظاهر مختلفة، لهذا وجب على الناقد أن يكون ملما بهذه العوامل لصغيرها وكبيرها، بسيطة ومعقدة، ولا ينبغي له اثناء فحصه للعمل الفني ان يهمل عاملا ما مهما رآه تافها.

إن على الناقد أن يدرك أن المستقبلية* ماهي إلا انعكاس لويلات الحرب العالمية الأولى* الذي دمرت كل شيء في أوروبا، فأنعكس ذلك على فنانني إيطاليا فدعوا إلى الانتقال إلى مستقبل سريع والتخلص من الماضي الأليم.¹

*المستقبلية:

*الحرب العالمية الأولى:

¹ عفيف بهنسي، النقد الفني، ص15.

ويقوم الناقد بدور هام في مجال تاريخ الفن، فهو يسترجع التيارات والمدارس الفنية المختلفة، يقارن بينها، ويحدد مجالات التأثير فيما بينها، فالمعلوم أنه لا يوجد تيار فني مستقل بنفسه وقواعده، فهذا لا يكاد يتوفر لتيار، فالفن عبارة عن خبرات متراكمة، ينتج الاحق عن السابق، ولا شك أن التيارات الفنية المختلفة ينبثق بعضها من بعض.

ومع ذلك فإن الناقد الفني قد لا يحتكم دائما إلى العمل الفني، بل إن آراءه وفلسفته ومواقفه قد تأثر تأثيرا بالغيا على تقييمه للعمل الفني، فالفلاسفة الألمان وعلى رأسهم هيغل* تكون أحكامهم من منطلق رومنسي، بينما شوبنهاور* يصدر عن موقف الحكم، أما نيتشه*

هيغل: جورج فريدريك هيغل، ولد سنة 1770م، وتوفي سنة 1831، فيلسوف ألماني، ومؤسس مدرسة الفلسفة المثالية، وهو واحد من أهم فلاسفة القرن التاسع عشر.

ترك هيغل ما يربو على عشرين مجلدا نشرت بالألمانية عدة مرات، وترجم معظمها إلى عدة لغات، من بينها العربية التي نقل إليها بعض أعماله:

- المدخل إلى علم الجمال ، ظاهريات الروح 1807، علم ظهور العقل ، محاضرات في تاريخ الفلسفة ، أصول فلسفة الحق، حياة يسوع.

* شوبنهاور: ارنور شوبنهاور: فيلسوف ألماني ولد سنة 1788م وتوفي سنة 1860م/ هو معروف بفلسفته اتشاؤمية وهو يرى ان الحياة شرا مطلقا.

أشهر مؤلفاته:

الأصول الأربعة لمبدأ السبب الكافي، 1813م. العالم إرادة وتصور. الإرادة في الطبيعة 1836م. المشكلتان الأساسيتان في فلسفة الأخلاق 1841م. النتاج والفضلات، 1851م

يتمسك بموقف إرادة القوة، ويعالج هيدغر* الأشياء من خلال الفكر، اما صاحب النظرية العقلية فإن يحلل العمل الفني من خلال الوصف الجمالي.¹

وهكذا يمكن للقارئ أن يلاحظ ان في كثير من الأحيان أن الناقد لا يكون حياديا في أغلب أحكامه على العمل الفني، لأنه ينظر إليه من زاوية فلسفية معينة.

نظريات النقد الفني:

إن النقد الفني بمعناه الواسع يعني تحليل الأعمال الفنية والبحث في نقاط القوة والضعف فيه معا، ومحاولة تقييمه وإطلاق حكم عليه، وليست غاية النقد التقدير فقط، بل تتضح أهميته

* نيتشه: فريدريك نتشه: ولد في 15 أكتوبر 1844، وتوفي في 25 أوت 1900، وهو فيلسوف الماني وناقد فلسفي، شاعر وملحنوهم ن ابكر الفلاسفة شيوعا وتأثيرا في الفكر الفلسفي الحديث له كتب نقدية حول الدين والأخلاق، والنفعية والفلسفة وكتب في الرومنسية الالمانية والحداثة.

مولد التراجيديا 1872م. هكذا تكلم زرادشت 1883. قضية فاغنر 1888م. ما وراء الخير والشر 1886م.

نيتشه مقابل فاغنر 1888م. جينولوجيا الأخلاق 1887. هو ذا الانسان 1888م.

* مارتن هيدغر martin heidger، فيليوف الماني ولد سنة 1898م وتوفي سنة 1976م، اهتم بمشاكل الوجود والحرية والحقيقة، ومن أهم إنجازاته أنه أعاد توجيه الفلسفة الغربية بعيداً عن الأسئلة الميتافيزيقية واللاهوتية والأسئلة الإستيمولوجية، لي طرح عوضاً عنها أسئلة نظرية الوجود (الأنطولوجيا)، وهي أسئلة تتركز أساساً على معنا الكينونة من أشهر مؤلفاته: الوجودية، التأويلات، فاسفة النص، التفكيكية، ما بعد الحداثة.

¹ عفيف رهنسي، ص 19.

في إبراز القيم الموضوعية والتعبيرية والانفعالية للعمل الفني ودراسة مدى ما أضافه العمل الفني على التراث الفني. والبحث عن الخصائص التي تدفعنا إلى التعاطف معه، بهدف انجاح تجربتنا الجمالية والفنية والنفسية التي ترتبط بالعمل الفني . فتفيد في ماله وتقويمه ، وعلمنا ان ندرك أنه لولا عملية النقد عبر العصور لعرض تاريخ الفن أفواجا من الأعمال الفنية والفنانين الذين لا يستحقون الذكر.

فالنقد هو عملية مسح وغرلة على حد تعبير: "جيروم ستوينر".

فالناقد يساهم من خلال تكوينه النظري وثقافته العالية وخبراته المتراكمة في صبر أغوار أي عمل فن يعرض له.

إن النظريات النقدية الرئيسية للابداع الفني هي :

- نظرية المحاكاة .
- النظرية الشكلية .
- النظرية الانفعالية .

وبطبيعة الحال فإن لكل نظرية من هذه النظريات أعلاه أنصارها واتباعها ومعارضوها

من لكل

نظرية .

أولاً: نظرية المحاكاة:

المحاكاة اصطلاح يوناني ميتافيزيقي الأصل، استعمله الفلاسفة منذ القدم، غير ان المعنى الاصطلاحي لم يستخدم إلى في وقت متأخر.

اشتقت كلمة المحاكاة من المصطلح اليوناني mimesis، التي جرت العادة إلى ترجمته إلى العربية على أنه المحاكاة.¹

وتطلق كلمة المحاكاة بشكل عام على المشابهة والتقليد و المشابهة في القول والفعل أو غيرهما، ومنه قول أرسطو: "الفن محاكاة للطبيعة".²

المحاكاة اليونانية:

ويذهب أفلاطون إلى أبعد الحدود، في تحقيره للفن والفنانين، ويضع الفنان في أدنى المراتب، ويصف الفن القائم على التقليد والمحاكاة بالدونية.

فيقول إن الفنان ما هو إلا ناسخ لا يفهم المعنى الحقيقي للوجود والرائع ولكنه يعطي نتاجا فنيا، فهو يحاكي العالم المحسوس والآخر ما هو إلا نسخة لنسخة وانعكاس لانعكاس وظل لظل، فبتقليده قد ترك الحقيقة، فلو كان الإنسان فاهما لحقيقة الأشياء أبي أن يقلدها ولوجه جهده إلى الأعمال الحقيقية.¹

¹يجيروم ستوملير، النقد الفني، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، ص.155

²مديونة صليحة، نظرية المحاكاة بين الفلسفة والشعر، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة تلمسان، سنة 2006

¹ غادة مقدم عذرة: فلسفة النظريات الجمالية، جروسبريس، ط1، 1996، ص54، ص54..

إنّ عالم المثل عند أفلاطون هو أعلى مرتبة من عالم الطبيعة، والجميل عنده أن العالم الأبدى هو جميل رائع وهو مختلف عن الملموس. .

ويقول أفلاطون أيضا: "إن الفن التقليدي هو فن دوني، ومن مخالطته بالدون أنجب ذرية دونية".²

أ/ المحاكاة البسيطة : وهى أقدم نظرية في الفن على الإطلاق، وقد عرضها الفيلسوف اليوناني أفلاطون في مناقشته المنهجية لطبيعة الفن في الفكر الغربي، وهى تقول: إن الفن الجميل هو ترديد حرفي للطبيعة وموضوعاتها التجريبية وحوادثها، بحيث يكشف عن تشابه دقيق للموضوع أو النموذج الفني خارج العمل الفني، وبعبارة أخرى قولك عن رواية أو دراما أو فيلم سينمائي أنه مطابق للحياة، أو قولك أن هذه الصورة مماثلة بتفاصيلها الدقيقة لتلك الشجرة التي نراها في الحديقة، كما لو أنك وجهت مرآة على تلك الموضوعات، وقد وجدت نظرية المحاكاة البسيطة انتشاراً واسعاً من أصوات التجربة المعتادة في عصرنا الحالي بين الفنانين والنقاد وعامة الناس الذين لم يختبروا اعتقاداتهم عن الفن.. ولكن كثيراً من المفكرين أعابوا هذه النظرية بقولهم أنه لا يمكن أن يكون العمل الفني مجرد نسخ لحوادث التجربة المألوفة.

ب/ محاكاة الجوهر:

نشأت نظرية محاكاة الجوهر وتطورت من خلال نظرية عرضها الفيلسوف اليوناني أرسطو في التراجيديا، وفي تحليله الطريقة التي نحكي بها الحياة، وتناولها بعض المفكرين من بعده وهى

² نفسه، ص. 458.

إجمالاً تنطلق من انتقاد النظرية الافلاطونية (المحاكاة البسيطة) التي رفضها تلميذه أرسطو على أنها لا تلبي مطالب المضمون في العمل الفني ، وهكذا فإن (محاكاة الجوهر)تظهر بوضوح عيوب (المحاكاة البسيطة)، إذ تبين أن العمل الفني الخلاق يفوق مجرد (النسخ) وأن الفنان لا يحاكي بلا تمييز، وعليه أن ينتقي من حوادث التجربة المألوفة ويضفي عليها دلالة حتى يمكننا القول أن هذا العمل الفني ينفذ إلى جوهر كذا أو يعبر عن مضمون كذا.. وعليه فإن الجوهر هو ما يشترك فيه جميع أفراد فئة معينة .

ج/ محاكاة المثل الأعلى : وهى نظرية تنزع إلى القول ان العمل الفني يجب أن يكون أخلاقياً وتذهب هذه النظرية-كم في نظرية (الجوهر) -إلى أن الفنان لا يحاكي بلا تمييز ، بل يكتفي بمحاكاة موضوعات بعينها فقط. ويرى مفكروها أن أعظم مزايا الفن هى محاكاة الطبيعة، ولكن من الضروري تمييز جوانب الطبيعة التي هى أليق بالمحاكاة - أى بالموضوع اللائق الذي يعد مهذباً من الناحية الاخلاقية وما يستحق المدح والاستحسان - وبهذا المفهوم يعني ذلك أن نظرية المثل الأعلى تضع معياراً لقيمة الفن وهو المعيار الأخلاقي، ويرى أنصار هذه النظرية أن الموضوعات ذات المستوى المنحط لا بد أن يكون العمل الفني فيها أدنى وأقل مرتبة من تلك الموضوعات ذات المستوى الأخلاقي بالضرورة، مهما أدى الفنان عبقرية في موضوعات منحطة وضيعة .

1. نظرية المحاكاة في عصر النهضة الأوربية:

ونظرية المحاكاة تعتبر أقدم نظرية في الفن وقد وضعها الفيلسوف اليوناني أفلاطون في أول مناقشة لمفهوم الفن في الفكر الغربي.¹

¹جيروم ستولينتز: المرجع السابق، ص. 160.

وقد انتشرت النظرية انتشارا واسعا وهو دليل على شيوعها، فالفنان ليوناردو دافنشي، يصف التصوير بأنه : " المحاكي الوحيد لكل الأعمال المرئية في الطبيعة" ويقول : " إن أعظم التصوير هو الأقرب شبها إلى الشيء المصور، وتستعمل المحاكاة في الحكم على قيمة العمل الفني.

ويقول أيضا: " على كل من يود أن يرى مدى قدرة الفن على محاكاة الطبيعة، أن يتأمل هذه الرأس، فيجد فيها المحاكاة الكاملة، ففيها نجد ترديدا أميناً لكل سمة استطاعت الريشة ان تصورها بكل دقة، ففي العينين نجد البريق اللامع والبلل الذي نجده في الحياة، وحوهما نجد تلك الدوائر الشاحبة الحمراء المنطفئة قليلا ، التي تتمثل أيضا في الطبيعة، ومعهما هذه الأهداب التي لا يمكن أن تنسج على هذا النحو إلا بصعوبة بالغة...، وعرض جميع المسام بطريقة لا يمكن أن تكون أقرب إلى الطبيعة مما هي، أما الأنف... فمن الممكن الاعتقاد انها حية".²

وفي القرن التاسع عشر، ذهب المصور الفرنسي المشهور أوجين ديلاكروا (1768-1863) إلا القول: " إن الطبيعة لا تخرج عن كونها معجما أو قاموسا، فهو إنما يلجأ إليها لكي يستقي منها الرأي بخصوص اللون الصحيح أو الشكل الجزئي أو الصورة الخاصة، كما هو الشأن عند لجوئنا للقاموس لنستقي منه المعنى الصحيح للكلمة، فنحن نلجأ للطبيعة دون أن نعتبرها نموذجا، يقوم الفنان بتصويره أو محاكاته، فالفنان يلجأ للطبيعة لا ليحاكيها

² جيروم ستولينتز: المرجع السابق، ص. 161.

ولكن ليتلقى منها ضروبا عديدة من الإيحاء، أو لينشد لديها المفتاح الحقيقي لانغامه الكبرى، أما الانسجام الذي يسوغه على هذا الأساس فإنه بلا شك من خلق خياله الفني وحده".²

اتخذ علماء الجمال المعاصرين موقفا جديدا من مشكلة العلاقة بين الفن والطبيعة، وهم يميلون إلى رفض نظرية التقليد أو المحاكاة ، بدعوى أن المهم في الفن هو تلك الرغبة الجامحة في خلق عالم متسق من الصور الحيوية ، وهو ليس مجرد الاكتفاء بتسجيل المظاهر الحية أو التعبير عن الحقائق الموضوعية، ولعل هذا ما عبر عنه بيكاسو بقوله: "إننا لا نعرف جميعا أن الفن ليس هو الحقيقة، وإنما هو كذبة تجعلنا ندرك الحقيقة أو على الأقل تلك الحقيقة التي كتب لنا أن نفهمها".

وإذا نظرنا إلى بداية كل فنان فإننا لن نجد قد بدأ حياته بتقليد الطبيعة كما يعتقد الكثيرين، ولكننا سنجد معجبا بأعمال غير من الفنانين الذين سبقوه، فحاول تقليد هذه الأعمال فالأصل في أعمال الفنان الأولى عالم الفن وليس عالم الطبيعة.

فالفمصور (جيتو) الذي كان معجبا بأعمال الفنان الفلورنسي (سيمانويو) ، وهو لا يزال راعيا يرسم الخراف، فالذي ألهمه عالم الرسم ليس الخراف إنما هو إعجابه بأعمال (جيتو)

1 .

² نفسه، ص.45

¹ زكريا ابراهيم، ص56.

والحقيقة أن نظرية المحاكاة عرفت انتشارا واسعا في عصر النهضة الأوروبية، فإننا نجد الفنان دافنشي يصف التصوير بأنه المحاكي الوحيد لكل الأعمال المرئية في الطبيعة ويقول أيضا : إن أعظم تصوير هو الأقرب شيها إلى الشيء المصور، ويقول ديديرو: أن أروع لوحة فنية ليست إلا تقليدا ضعيفا للوحة الطبيعية ، وموهبة الفنان تتبلور في التخفيف من هذا الفرق، إن الطبيعة هي أرقى من الفن، ولا يستطيع الفنان أن يبدع انتاجا يكون بغناه وبسحر ألوانه وبنسبه المتنوعة أن يفوق الطبيعة"

وقد بذل الفنانون جهودا كبيرة من أجل البلوغ إلى كمال الطبيعة، فوضعوا قواعد المنظور، و ابتداء من القرن التاسع عشر حاول الانطباعيون التعبير الدقيق عن تألق الضوء على السطح الملون.²

النظرية الشكلية

لم يكن للنظرية الشكلية أي اهتمام لمعرفة الواقع الباطني للفنان او التعبير عنه، كما لم تابه الى القيم الشعورية والإنفعالية في العمل، ولم تلق بالا لمشاهدة العمل للواقع، بل نات عنه فعرفت الفن الجميل بانه: العناصر المميزة لوسيطي التصوير والنحت منظمة في انموذج ذي قيمة جمالية".

اعتبرت هذه النظرية الفن منفصلا عن الافعال والموضوعات في الحياة، وأن العمل الفني قائم بذاته لا نملك أن نقارنه مع الواقع، وبالتالي فإن الإيمان بهذه النظرية يحتاج إلى ذوق راق وثقافة فنية عالية.

² رياض عوض، مقدمات في فلسفة الفن، جوس براس، طرابلس، لبنان. ط1، 1994، ص.3.

وقد أحس الفنانون أن الشكل بدأ يفقد ثقله وصلابته، فاهتموا بالشكل أكثر والتأكيد عليه مع مراعاة نسبه إلى الأشكال الأخرى في العمل الفني، والعمل على إنجاح التنظيم الشكلي لعناصر العمل على حساب الموضوع.

ويعتبر الفنان (بول سيزان) من أهم رواد هذه النظرية ، فقد استطاع جعل قيمة العمل الفني تتحقق في التنظيم الشكلي الناجح للعناصر من خط ولون ومسطح.¹ أدى الاهتمام المتزايد بالشكل إلى تجاهل العنصر الموضوعي فانقسمت الوجوه والأشكال والأجسام الى مساحات مسطحة وتصميمات وزوايا هندسية إلى الدرجة التي لم نعد معها نعرف النموذج الأصلي، إلا من خلال عنوان اللوحة، فصارت اللوحة عند الشكليين عبارة عن مجموعة من الخطوط الملونة والأقواس وغيرها... بحيث لم تعد تصور أي شيء في الواقع. ومن أبرز أعلام هذه المدرسة: كلايف بال*، وروجر فراي*، وكانا يعتقدان أن الذي لا يفعل بجماليات الشكل مثل الصم في قاعة الموسيقى لأنه عاجز عن إدراك القيم المميزة للشكل الجميل، ووصفوا الفن الذي يعرض قيما نفسية أو تاريخية بالفن الوصفي، ورأوا أن قيمة العمل الفني يجب أن تكون في ذاته.¹

وقد بدل المفكران جهدا كبيرا في إدراك الناس حيوية الفن الحديث وصاروا يفهمون طبيعته، فلم يعد شيئا غير قابل للفهم، بعد أن أبرز بال وفراي ما ينطوي عليه الفن من رموز ودلائل، كما استطاعا الكشف عن حقائق لم تستطع أي نظرية كشفها، فقد تمكنا من تحليل العديد من الأعمال الفنية، مما جعل نظريتهم محل إعجاب وتقدير.

¹ هديل بسام زكارنة: المدخل إلى علم الجمال، المعهد الدبلوماسي الأردني، ص73
*كلايف بال: (bellClive) ولد سنة 16 سبتمبر 1881، وتوفي سنة 18 سبتمبر 1964، وهو ناقد انجليزي.

¹ هديل بسام، ص74.

وقد لجأ سيزان لتحقيق القيم الشكلية إلى مايلي:

تحريف ملحوظ لما هو معطى في الطبيعة، فالهيئة البشرية و الشجرة، والمنظر ، يطرأ عليه تغيير يرمي إلى تلبية حاجات التصوير. وبذلك يتعد الفنان عن المحاكاة، كما لجأ بول سيزان إلى التقليل من أهمية موضوع التصوير ، فلجأ إلى تصوير موضوعات لا علاقة لها بالحياة الواقعية كالتفاح والبرتقال وأكواب الماء.¹

وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر أرسى الفنانون والنحاتون دعائم قوية للاستقلال الذاتي للفن، فالفن لا يعتمد على الحياة ولا هو مسئولاً مامها، بل إن أهداف الفن وقيمه خاصة به.

ومع هذا فقد ظل الكثير من الفنانين مقيدين في أعمالهم بنظرية المحاكاة، فقد صوروا موضوعات يمكن تصنيفها ضمن موضوعات التجربة المعتادة، وبعد حلول القرن الجديد اتجه الفنانون إلى استبعاد جميع آثار التمثيل (representation).

فالقيم الشكلية واللونية يمكن استغلالها على أكمل وجه عندما لا يكون الفنان مضطراً إلى مشاهدة الواقع، يقول كاندنسكي: " إن الفنان يحرر نفسه من الموضوع، لأن هذا الأخير يحول بينه وبين التعبير عن نفسه بالوسائل التصويرية الخالصة وحدها."

¹ جيروم ستولنيتز، ترجمة فؤاد زكريا، النقد الفني، دراسة جمالية وفنية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط1، 2008، ص.200

يقول leger* إن السؤال: ما الذي يمثله هذا؟ لا معنى له" ، وصار المهم في العمل الفني هو خلق تصميم هندسي يتميز في صميمه بأنه يجذب العين ويأسرها.

ثم صار الفن لا علاقة له بالواقع، فعند (موندريان) و(كاندنسكي) ، لا يوجد موضوع للتصوير على الإطلاق، فاللوحة عبارة عن تشكيل من الخطوط الملونة والأقواس وغيرها من الأشكال، ولا تصور شيئا أو أناسا.¹

إن الفن الجميل هو العناصر المميزة لوسيطي التصوير والنحت، منظمة في أنموذج شكلي ذي قيمة جمالية. ويحدد فراي عناصر التصميم، بأنها الخطوط والكتل، والنور والظل واللون ، فاللوحة أو النحت يكون عملا فنيا ترتبط هذه العناصر فيما بينها على نحو من شأنه أن يتصف العمل بما يسمى (بل): " بالشكل ذي الدلالة"، ويعرفه بأنه: العلاقة الشكلية التي تثير في المشاهد المنزه عن الغرض، انفعالا جماليا، وهونوع فريد، وهو يختلف تماما عن انفعال الحياة، ولكي ندرك هذا الشكل: لا نحتاج إلى أن نأتي معنا بشيء من الحياة، أو معرفة أفكارها و شئونها... وكل ما نحتاج إليه هو الإحساس بالشكل واللون ومعرفة المكان ذي الأبعاد الثلاثة.²

النظرية الانفعالية:

* رسام فرنسي، ولد في 17 اوت 1881، وتوفي سنة 17 اوت 1955، وينتمي الى التيار التكعيبي. 1955

¹ جيروم ستولنيتز، المرجع السابق، ص 201

² نفسه، ص 205.

إن الكلاسيكية الجديدة قد فرضت الكثير من القيود، تدعو في عمومها إلى التمسك بالتقاليد اليونانية، واللحم كل محاولة للانطلاق العاطفي للفن، كان هو السبب في ظهور النظرية الانفعالية، التي تدعو إلى أن الفن لا يمكن أن يفتح في مناخ من الحيوية والتلقائية، وأن الفنان يجب أن تتصف أعماله بالانفعال الصادق والحرارة الشديدة، وهو مدعو إلى الخروج من ربة التقاليد الفنية البالية، والتعبير عن مشاعره الشخصية مهما كانت فردية أو شاذة، واتهمت اصحاب النظرية المدرسة الكلاسيكية بالجمود وأنها ليست كافية لتعبير عن الذات، ودعوا إلى ضرورة التجديد، وكانت هذه النزعة هي السبب في ظهور أساليب فنية جديدة في القرن التاسع عشر، يقول الشاعر (كيتس ساخرا: " كانوا يدورون حول أنفسهم على حصان هزاز ويظنونهم بيجاموس - الحصان الأسطوري الممنح -".

وقد كان نتيجة هذا التيار أن فسح المجال لأعمال متواضعة، وأقبل على احتضان موضوعات قبيحة من الناحية الجمالية والأخلاقية، كانت الكلاسيكية الجديدة لا تسمح بها على الإطلاق، فقد كانت تعتقد أن الفن يجب أن يتناول مواضيع لائقة.¹

أنواع النقد الفني:

النقد التقديري:

وهو الخطوة التي تلي بناء العمل الفني، بعد إعمال الفنان فكره ومهاراته والمواد المتوفرة لديه، فيأتي دور العملية النقدية من حيث دراسة أجزاء البناء الفني ، لاستنباط واستخراج مظاهر

¹رياض عوض، المرجع السابق، ص.31

الإبداع فيه، ولا يكون النقد فعالا إلا إذا صاحبه دراسة كل جزء من أجزاء العمل الفني، ومحاولة ربطه بالأجزاء الأخرى المكونة للعمل الفني، من أجل إدراكه إدراكا كليا.

النقد الانطباعي:

سعى الناقد من خلال هذا النوع من النقد، أن يسجل تأملاته على الوضعية التي تبدو له كنتيجة مباشرة لتأملاته للعمل الفني، من خلال الرجوع إلى ذاته، دون أن يميل إلى شرح وتعليل ما قاله، ذاك أن الشرح والتعليل يفقد الناقد لذة التذوق، فيضيع المتعة الجمالية.

وهذا النوع من النقد لا يخضع إلى أي قواعد أو معايير، واعتبر لهذا النقد عملية ذاتية يجب أن لا تخضع لمعايير وقوانين تحولها إلى عملية نقد موضوعي.

وكلما امتلك الناقد حسا مرهفا، وقدرة على التعبير على إحساسه، امتلك النقد قيمة عالية، ولا يصير الناقد إلى هذه المرتبة إلا بتعدد التجارب الفنية وتعرف على المدارس الفنية المختلفة ودرس النظريات النقد الفني وعلم الجمال ، الأمر الذي سيجعل منه ناقدا ناجحا ومتمرسا وذو ذوق رفيع.

وقد تأثر هذا النوع من النقد بحركة النقد من أجل النقد* التي دعت إلى العزلة الجمالية وانطواء الفن الجميل على ذاته، وكان كرد فعل على النقد السياقي الذي تجاهل ذات الفنان، لدرجة اعتبر معها وصف المرء لانطباعاته أفضل من النقد.

* النقد من أجل النقد:

حاول الانطباعيون من خلال العمل الفني البحث عن جملة من المعاني التي يمكن اكتشافها، كما بحثوا عن تأثير العمل الفني في الناقد والمتذوق على السواء، وعن اللذة ونوعها ودرجتها، ولم يضعوا أي قيود أو شروط لما قد يصدر عن الناقد، ودفعوا به إلى الخروج عن النطاق الجمالي، عند وصف انفعالاته وأحاسيسه.

لقد عمدوا إلى طرح القواعد والمعايير جانبا، وصار نقدهم تذوقا انفعاليا.

النقد التفسيري:

وأساسه الذي يقوم عليه هو الحكم على العمل الفني وتقديره وتقييمه، بعد طرح المبررات التي دفعتنا إلى مثل هذا التقييم ، وتفاديا لتدخل النزعات الشخصية للناقد في نقد العمل الفني، نجد النقد الاستدلالي الذي ين فو من تدخل الذوق الخاص في عملية النقد الفني ، بحيث تفسر العملية النقدية ممارسة علمية، تهدف إلى الدقة و الموضوعية في وصف وتفسير العمل الفني، في منأى عن البحث عن جودة العمل الفني، فتصير الأعمال الفنية متباينة لا بجودتها لكن بأنواعها.

فالعمل الفني هو الذي يفرض معايير، ويخلق مثله ومقاييسه.

النقد السياقي:

يقوم النقد السياقي على فكرة ربط العمل الفني بالظروف التي أحاطت ظهوره، وتأثير هذا العمل في المجتمع الذي ظهر فيه، ويربط بين جميع العلاقات و العلاقات المتبادلة بين العمل الفني والظروف التي تحيط به.

فكل عمل فني وحد داخل سياق معين، أي أن العمل الفني نشأ ضمن منظومة مجتمعية محددة، تاريخية اجتماعية واقتصادية وسياسية، أثرت فيه بوجه من الأوجه التي سينكشف لنا عنها العمل الفني أثناء قراءته وتحليله، وكل هذه السياقات أثرت بشكل من الأشكال على نفسية الفنان وشخصيته، تأثيرات سيكون لها الوقع المميز على أي عمل فني.

والعمل الفني حين ظهر للوجود سيؤثر بدوره في الوسط الذي ظهر فيه وربما كان له تأثيرا أبعد من الوسط الذي نشأ فيه.

فالناقد السياقي هو الذي يركز على السياق التاريخي والاجتماعي والنفسي للفن.¹ (ص667)

والنقد السياقي في جوهره فكرة قديمة، قدم الفن ذاته، فالكثير من الأعمال الفنية إن لم نقل كلها وليدة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فالفنان لم يخرج عن إطار تجسيد ما تمليه القوي الضاغطة على فنه، ويمكن للباحث أن يتتبع هذه المراحل بداية من العصور التاريخية القديمة الى يومنا هذا.² (ص667)

¹ جبروم ، المرجع السابق، ص 667.

² نفسه، ص.667.

غير أن الدارس لتطور النقد الفني سيدرك أن النقد السياقي لم تظهر معالمه إلى مع منتصف القرن التاسع عشر، مع ظهور النظريات الاجتماعية والفنية المختلفة، ومع ظهور النظريات التحليلية المختلفة أيضا.

يرى الناقد السياقي أن الفن ظاهرة إنسانية، مما يجعل منه موضوعا للدراسة شأنه شأن كل الظواهر المختلفة، بعيدا عن الهالة التي ضربت حول الفنون في القديم واعتبارها الهاما أو جنونا.¹ (ص 668)

ففكرة الدراسة السياقية من أعظم الأفكار التي ظهرت في القرن العشرين، فالفن لا يمكن فهمه بمعزل عن محيطه، بل نحتاج إلى دراسة كل السياقات التي أحاطت ظهوره، وهنا قد يختلف الناقد الغني عن غيره، من خلال السياق الذي سوف يركز عليه أثناء نقده، فسنجد من يركز على السياق التاريخي، وهناك من يركز على السياق الاجتماعي، أو السياق السياسي، أو النفسي.

يعتبر كارل ماركس وفرويد وغيبوليت تين، أول علماء القرن العشرين الذين حاولوا ربط الأعمال الفنية بالسياق التاريخي والاجتماعي والنفسي، واشتمل بحثهم على دراسة الظروف التي ظهر فيها العمل الفني، باستثناء حياته الجمالية.

النقد بواسطة القواعد:

¹ جيروم ، المرجع السابق، ص. 668.

إن أي ناقد فني ، يحتاج إلى قواعد ومعايير قيمية، يحكم من خلالها على العمل الفني، أجد هو أم رديء، وبهذه المعايير يستطيع إقناع غيره بسلامة وفاعلية نقده، وهي معايير سنحتكم إليها جميعا لتحديد قيمة العمل الفني، وجديت هتوحدد هذه المعايير وفق تيارات فنية مختلفة، إذ لا يمكن أن تحقق الإجماع داخل التيارات الفنية المختلفة، فكل مدرسة فنية ستنتج معاييرها المختلفة، التي ننقد من خلالها العمل الفني، وبالتالي فقد نجد أنفسنا أمام عدد غير منتهى من المعايير القيمية ومع ذلك فلا بد من الحد الأدنى من المعايير القيمية التي سيشترك فيها التيارات الفنية المختلفة.

مع بداية عصر النهضة ساد عند نقاد الفن الاعتقاد ب أن الأعمال الكلاسيكية، هي الأنموذج الذي يجب أن يحتذي به، وأن الأعمال الفنية اليونانية هي المعيار التي ينبغي اقتفاء أثره، فأكب النقاد والدارسون على دراسة هذه الأعمال من أجل استنباط القواعد والمعايير الفنية اللازمة لأي عمل فني.

فصار كل عمل فني يخضع للمعايير الجمالية السائدة في الفترة الإغريقية، وقد سيطرت هذه الفلسفة على أوروبا بعد عصر النهضة، خاصة في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا.

وقد استطاع boileau (1636م-1711م)، أن يضع قواعد مفصلة لتقدير أي عمل فني، وقد استمد قواعده من الفكر الفلسفي الإغريقي، خاصة فلسفة أرسطو والشاعر هوراس. (ص 659)

ومن محاسن هذا النقد أن الناقد لا يمكنه أن يدعم حكمه دون اللجوء إلى المعايير الكلاسيكية، التي من شأنها أن تساعد في القراءة الجيدة للعمل الفني ، ولا يستطيع الجمهور فهم الناقد إلا إذا كان على علم بالقواعد التي سار عليها الناقد أو استخدمها في دراسته للعمل.

ومما يؤخذ على هذا النوع من النقد، أنه أهمل المسائل الحسية والشعورية للفنان، فهو يعالج العمل الفني دون الرجوع إلى الشخصية المحورية في العمل الفني، كما أن تطبيق القواعد فيه الكثير من الحرفية التي من شأنها أن تقيد عمل الناقد، كطرف فاعل في العملية الإبداعية. وما يعاب على النظرية أنها تعتمد قواعد استقر الأمر على اعتبارها معايير لا غير، فصارت تقاليد أزلية، تملك من السلطة والسطوة الشيء الكثير، وهي في حقيقة الأمر لا تملك أي سلطة فعلية لتوجيه العمل الفني، بل قد وقفت هذه القواعد سدا مانعا أمام عملية الابداع والابتكار، ومنعت كل حركة تجديدية في مجال الفنون، ورسخت الجمود والتقليد، وقيدت الفنان بقيودها، وخنقت كل محاولة جادة للإبداع. (ص 664)

وعلى العموم فإن النقد بزاوية القواعد قد أثبت وجوده في مجال الفن، وأضاف المزيد في مجال تطور الفكر النقدي العالمي، وقد أثبتت القواعد الفنية فاعليتها في مجال النقد، فلا بد للنقد الفني من معايير محددة لنذكر من خلالها ما هو جيد وما هو رديء، ويجب على الناقد أن لا تستعبده القواعد حتى تصير عائقا في مجال عمله، وعائقا أمام تطور الحركة الفنية.

وعلى الناقد الفني ان يكون متيقضا للتجديد في الفن ، مستعدا عن التخلي عن القواعد
البالية عندما يدرك أنها لم تعد صالحة للحكم على الأعمال الجديدة. (ص666)

* النفس: هي تمام لجرم ذي الة قابلة للحركة، وهي جور عقلي متحركمن ذاته بعدد مؤتلف.

و يستخدم التوحيدي كلمة النفس بمدلولها الفلسفي المرادف للعقل وليس بمدلولها الديني الذي ورد في القرآن.

* الصورة، بالضم الشكل ، وهي ما تنقش به الأعيان وتميزها عن غيرها وقد تطلق على ترتيب الأشكال