

جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم
Faculty of Arabic Literature and Arts

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
People's Democratic Republic of Algeria
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministry of Higher Education and Scientific Research

جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم
University of Mostaganem - Abdelhamid Ibn Badis
كلية الآداب العربي والفنون
Faculty of Arabic Literature and Arts

UNIVERSITE
Abdelhamid Ibn Badis
MOSTAGANEM

قسم الفنون

اتجاهات الفن المعاصر

- فن البوب آرت نموذجا-

مذكرة تخرج لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في الفنون التشكيلية
تخصص: نقد الفنون التشكيلية

إشراف الأستاذ:

- سعيد دبلاجي

إعداد الطالبين:

- حرمة مولاي

- قولال فاطمة

لجنة المناقشة

الصفة في اللجنة	الرتبة العلمية	اسم ولقب الأستاذ(ة)
رئيسا	مساعدة-أ.	أ. فاطمة هني
مشرفا ومحررا	مساعد-أ.	أ. سعيد دبلاجي
مناقشـا	محاضـر-بـ	د. إبراهيم عبد الصدوق

السنة الجامعية: 2022/2021

إهادء

إلى من أفضلها على نفسي ولم لا فقد صحت من أجلي، ولم تدخل جهداً في
سبيل إسعادي على الدوام

(أمي الحبيبة)

نسير في دروب الحياة، ويبقى من يسيطر على أذهاننا في كل مسلك نسلك
صاحب الوجه الطيب والأفعال الحسنة، فلم يدخل على طيلة حياته

(والدي العزيز)

إلى جميع أساتذة قسم الفنون الذين لم يخلو علينا بتقديم النصح طيلة المسار
الدراسي

إلى أصدقائي وجميع من وقفوا بجواري وساعدوني بكل ما يملكون وفي أصعدة
كثيرة

أقدم لكم هذا البحث وأتمنى أن يحوز على رضاكم.

شكروعرفان

أول شكر هو لله عز وجل الموفق المعين الذي يسر لنا السبيل لإنجاز هذا

العمل سبحانه وتعالى

كما نتقدم بالشكر الجزييل إلى الأستاذ الفاضل المشرف سعيد دبلاجي على ما

قدمه لنا من توجيهات ومساعدة

ونتوجه بالشكر الجزييل إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة الذين حملوا عل

عاقفهم شرف مناقشة المذكرة

وإلى كل من كان له الفضل في مساعدتنا من قريب أو من بعيد في إنجاز هذه

المذكرة جزيل الشكر

ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في كل أمر فيه خير لديننا ودنيانا

مقدمة :

الفن التشكيلي المعاصر والذي يوجد له العديد من المسميات المختلفة من ضمنها الفن البصري ويطلق على العديد من الأشياء من ضمنها اللوحات التي عندما تراها فإنها تثير بداخلك شعور فيمكن أن يكون شعور شيء أو يكون شعور جيد ، وسوف نحدثكم في هذا المقال عن الفن التشكيلي المعاصر والمدارس التي ظهرت لدى هذا الفن وأهم المعلومات عن هذا الفن.

لقد بدأ استخدام الفن المعاصر منذ بداية القرن العشرين عندما قرر الفنان أن يجسد الواقع بطريقته ، ويطلق عليه البعض كلمة فن تجريدي ، حيث أن الفن يعبر على شيء واقعي ، ويتم استخدام العديد من الخامات المختلفة في هذا الفن مثل الطباشير والفحm وأقلام التلوين المختلفة والجرافين ، وكذلك الزجاج والفرشاة وقلم جل والأقلام الرصاص والجواش ويتم استخدام لوحات من القماش والحبر والكونتي وغيرها من الأدوات التي يتم الاعتماد عليها ، ومن أهم صور التطور التي حدثت في الفن التشكيلي أنه تم تطويره عن طريق ظهور العديد من المدارس في هذا الفن مما ساعد بشكل بالغ على التنوع الذي رفع قيمة الفن التشكيلي .

لقد كان الغرض الأساسي من استخدام الفنون التشكيلية المعاصرة في البداية هو إضافة لمسات رائعة من الأنقة والجمال على المجتمعات المختلفة، فالفن حينها لم يكن بحاجة إلى أن يكون مفيداً في ذاته، بل كان الفن من أجل الفن فقط، وهي تلك العبارة الرائعة التي صاغها الشاعر الفرنسي الشهير “تيفيل غوتبيه”.

ولكن ومنذ بداية أوائل العشرينات ابتعد العديد من الفنانين بالفعل عن تجسيد التمثيل الواقع للشكل البشري، بل واتجهوا في المقابل إلى فن التجريد العظيم، وذلك على التحديد بعد نهايات الحرب العالمية الثانية، ومن الجدير بالذكر هنا أيضاً بأن الاتجاه نحو الحركة التجريدية السابقة قد

حتٌ فئة كبيرة من الفنانين بالفعل إلى التركيز بشكل محوري على صناعة الفن نفسه وذلك بدلاً من الاهتمام فقط بالمنتج النهائي.

وتوالت الأحداث والتطورات في حركة ما بعد الحداثة في الفنون التشكيلية، ليعتمد بعدها الفنانون وبشكل رئيسي على مبدأ التعددية الفنية، وهذا يأتي فضلاً عن قبول عدد كبير من الأساليب والمقاصد الفنية المختلفة، سواء كانت متعلقة بفن الأداء أو فن البوب أو حتى فن الفيديو.

و من أبرز اتجاهات الفن المعاصر فن البوب آرت الذي هو موضوع دراستنا و الذي يعد واحد من الفنون الحديثة و كلمة بوب ارت من الكلمة الإنجليزية popular أي المشهور وسبب التسمية هي أن أسلوب البوب من قبل كان مشهورا بتركيزه على الشخصيات المعروفة و رسمهم بطريقة اقرب للجداريات مع خلفيات مبتكرة أو غريبة و الهدف من ذلك خلق روابط بين الفن و مجلات أخرى كالسينما او الموسيقى إلى إن أصبح أسلوب البوب يستعمل في كل من إشهارات الفنانين كالسينمائية منها او أغلفة لأقراص الموسيقى او غيرها بطبع كان المستفيد الأكبر من ذلك هم الفنانين خاصة الغير المعروفيين منهم فالبوب امن لهم سوق من نوع اخر لبيع لوحاتهم مما جعل هنالك تنافس بين الفنانين لرسم الشخصيات العامة و إظهار قدراتهم او استغلال صيت و شهرة بعض الناس لخلق جدل يستعمله الفنان كدعابة للوحاته خاصة رسم الشخصيات السياسية.

أسباب اختيار الموضوع :

الأسباب الخاصة :

- الميل و الشغف للقيام بالبحث في هذا الموضوع .
- بناءا على تخصصي و أهمية هذه الدراسة و الفضول العلمي .
- وفرة المراجع التي تساعدنـا في البحث و الوصول إلى نتائج .

الأسباب الموضوعية :

- إعطاء صورة شاملة للموضوع من خلال معرفة تاريخ الفن المعاصر و دراسة واحد من اتجاهاته و الذي هو فن البوب آرت .
- الرغبة في التعرف على فن البوب آرت و تاريخه و التعرف على أبرز فنانيه .

- تقديم الإضافة العلمية ضمن تخصصنا وفتح أفكار وآفاق جديدة للباحثين من أجل دراستها .

الإشكالية :

إن البوب آرت أو الفن الشعبي هو من اتجاهات الفن المعاصر ، و هو موضوع دراستنا التي تتمحور حول هاته المدرسة و مدى اقترانها بالفن التشكيلي ، و من أجل الوصول إلى نتائج طرحا التساؤلات التالية : كيف كانت بدايات هذا الاتجاه ؟ ، و ما هي السمات وخصائص التي تميزه ؟ كيف انتشر هذا الاتجاه في الدول العربية و الجزائر بشكل خاص ؟

الفرضيات :

- ظهرت حركة البوب آرت في بريطانيا ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة .

- هشام قاوة هو من الفنانين الذين أدخلوا هذه الحركة الحديثة إلى الفن الجزائري .

- فن البوب هو في الأساس شكل من أشكال الفن المفاهيمي .
- من أبرز خصائصه الاتكاء على الرمزية، والعدوانية في بعض الأحيان، والتعبير عن الرومانسية بأسلوب مختلف .

أهم المصادر و المراجع التي اعتمدناها في دراستنا :

- المتحول التقني في البوب آرت ، أنس كاظم ياسر .
- درحوي حسين، مسند تعليمي .
- دبزكرياء ابراهيم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر .
- د بلاسم محمد - د سلام جبار ، الفن المعاصر اساليبه و اتجاهاته .

نتناول في هذه الدراسة فصلين ، خصصنا الفصل الأول حول الفن المعاصر المبحث الأول تعريفه و في المبحث الثاني فلسفته ، أما المبحث الثالث كان حول أبرز اتجاهاته ، و بالنسبة للفصل الثاني فكان حول فن البوب آرت ، حيث كان المبحث الأول لتعريف هذا الاتجاه، و المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى ذكر بعض فناني هذه الحركة و في المبحث الثالث كانت دراستنا حول الفنان الجزائري هشام قاوة الملقب بـ "المسطاش" و أبرز أعماله .

الفصل الأول : الفن المعاصر

1 تعريف الفن المعاصر :

هو مجموعة التيارات والاتجاهات الفنية التي ظهرت في الغرب منذ ما بعد الستينيات من القرن العشرين وتمتد حتى الوقت الحالي. و مصطلح الفن المعاصر يشمل المدارس و التيارات التالية لما هو حديث خاصة في الفنون وبالذات في العمارة. وينطلق هذا اللفظ على حركة تناهض ما يعرف بالحديث ، ويتداول مصطلح الفن المعاصر في مجال الفنون التشكيلية كمقابل أو مرادف لمصطلح ما بعد الحداثة في العمارة لتوضيح هذا المصطلح فهناك عدة مقتطفات وأراء وتعريفات وردت في كتاب مارغريت روز من الأفكار السائدة أنها تتقبل فكرة كل شيء مقبول التي ترجم للناقد الفرنسي ليوتار .¹

من العبث البحث عن فن أصيل بمميزات خاصة يمكن نعته بما بعد الحديث لأنعدام أي قطيعة فعلية بين مرحلة الحداثة و المعاصرة، وبالتالي التواصل الواضح بين هاتين المرحلتين الذي يتجلّى في ميل الفنانين المعاصرین إلى إ عادة تنشيط الوظيفة النقدية للفن، الذي دافع عنها الفنانون الحداثيون بشراسة وهو ما يقود أبرز نقاد الفن ومؤرخيه اليوم إلى اعتبار فنون ما بعد الحداثة مجرد احتدام للحداثة نفسها.

ظهر هذا المصطلح أول في ميدان فن الهندسة الذي يمكن من خلاله ملاحظة قطيعة فعلية بين هندسة الحداثة والتيار المناقض لها الذي انبثق في منتصف نصف سبعينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية ، وانتقل بسرعة إلى أوروبا و اليابان في بينما اعتمد المهندسون الحداثيون الشكل المجرد والجدارن الملساء وأهملوا الزخرفة في تشبيدهاهم سعى مهندسو الفن المعاصر إلى احترام التنوع الهندسي و الثقافي لأحياء، ودافعوا عن هندسة تستوعب تعقيدات المحیط المدنی وتناقضاته أو ما تعرف بفوضى الحياة وبالتالي إلى تشكل تعبيرا عن

¹ درحوي حسين، مسند تعليمي ،الجزء الثاني ، محاضرة 5 ، سنة أولى ماستر فنون تشكيلية ، جامعة تلمسان ، 2020 ، ص 5.

فردية كل منهم أو خصوصيته بل تضطلع بمهمة تاريخية . و في هذا السياق، لجئوا من جديد إلى ألوان حية ومتعددة إلى عناصر هندسية مستفادة من التقليد التاريخي على حساب الجانب الوظيفي الذي يميز إنجازات التيارات الحداثية.¹

ظهر هذا المصطلح في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءاً من الستينيات و تم استخدامه من طرف السوسيولوجيون والنقاد، حيث طرأت على الحياة الاجتماعية الأمريكية الكثير من المستجدات فظهر ما يسمى بالمجتمع ما بعد الصناعي، ومجتمع الكمبيوتر و مجتمع المستهلك. كل هذه المسميات وما تحتويه من ملامح تعرف بالفنون المعاصرة.²

يضيف فريديريك جيمسون أن مفهوم فن المعاصر هو مفهوم زمني وظيفته الربط بين ظهور خصائص شكلية جديدة في الثقافة وبين ظهور نمط جديد في الحياة الاجتماعية، و نظام اقتصادي جديد هو ما يسمى بمجتمع وسائل الإعلام أو الرأسمالية³.

ويشير إيهاب حسن أن الفن المعاصر يمثل نوعاً من الانفجار الذي أدى بالحداثة و بعقلانيتها موضوعاتها إلى التشتت في وحدات الفن المعاصر كنبش في الأسس و كسر القوالب، و الخروج على النماذج، بل إن هناك تفجير للأشكال و تدمير الإنسان على نحو خارق وخروجاً عن خط الصيرورة التاريخية في صورة طرح جديد⁴.

1 – 2 - نشأة و تطور الفن المعاصر :

في سنة 1918 انتهت الحرب العالمية الأولى . لكن الخلافات الأوروبية و مسبباتها بقيت قائمة ، الحرب كانت حاسمة على الصعيد

¹ أنطوان جوكى: فنون ما بعد الحادثة، استكمال للحادثة نفسها، أفق المستقبل، أغسطس، 2013 ، العدد 19 ، ص.83.

² د رحوي حسين ، نفس المرجع السابق ، ص 7 .

³ بروكير بيرتي، الحادثة وما بعد الحادثة، ترجمة عبد الوهاب علوى، جابر عصفور، أبو ظبي، منشورات المجمع الثقافي ط 1، 1995 ، ص 149 .

⁴ الدليمي منذر فاضل حسن: انعكاسات الرسم في ما بعد الحادثة، أطروحة دكتوراه ، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل ، 2008 ، ص102 .

ال العسكري التي حملت ألمانيا وحدها مسؤولية الحرب، صحيح أن الحرب العالمية الأولى قد غيرت من طبيعة الخارطة السياسية الأوروبية وأدت إلى تحولات هامة على الصعيد الاجتماعي، بيد أن أوروبا شهدت هي الأخرى على الصعيد الاجتماعي تحولات هامة.

إلى جانب هذه التحولات كان التطور العلمي في هذه السنوات العشر قد ساهم بدوره في تبدل نمط حياة الإنسان و تفكيره، فالسيارة التي بقيت قبل الحرب أداة باهظة الثمن ستصبح الآن أكثر ديمقراطية خاصة بعد أن وضعت نماذج جديدة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ساهمت في هذا التحول بتصديرها إلى أوروبا نتاج صناعاتها المتقدمة. فالحرب عرفت الأوروبيين على أمريكا التي كانت في ذلك الوقت تعتبر امتداد روحى للغرب .

مع نهايتها وما نتج عنـه من تحولات سياسية واقتصادية تصبح أمريكا أحد المراكز العالمية التي سيزداد شأنـها في السنوات التالية فانتقلت موسيقى الجاز إلى المجتمع الأوروبي، كما أن التعبير الحزين لموسيقى البلوز قد أثار إعجاب جيل ما بعد الحرب. و على صعيد الفكر لم يكن أثر الحرب بأقل أهمية فالانطباع السائد لدى المثقفين هو الانهيار الشامل وأن أوروبا دمرت عبثاً أسس اقتصادها و حضارتها. و من هنا كان الشك في القيم التقليدية، الشك بالأسس التي قامت عليها الحضارة الغربية . هذه الحالة النفسية ستتعكس على الأعمال الفنية¹.

يتميز الفنانون المعاصرـون بلجوئـهم إلى مواد أقل قيمة من المواد التشكيلية التقليـدية ، وباستخدامـهم أجزاء من أعمال فنية سابقة أعادوا تشكيلـها أو توظيفـها بطريقة ساخرـة أو مضحكـة و هذا ما قاد في نهاية السـتينات من القرن الماضي بـفن هجين يشكلـ في مفهومـي الأسلوب والأـصلة ، و على مستوى الأـسلوب لا يـسجل الفنانـون أمثل دانيـيل بورـان ، دونـالد جـاد ، كارـل أنـدري قـطـيعة رـاديـكـالية معـ الحـدـاثـة لأنـ

¹ محمود أمـهزـ: الفـن التـشكـيلي المـعاـصرـ، التـصـوـيرـ، كلـيـةـ الآـدـابـ وـالـعـلـومـ الإـسـلـامـيـةـ، 1981ـ، بـيـرـوـتـ، لـبـانـ، صـ120ــ121ـ.

شاغلهم بقي جمالياً لكنهم ابتعدوا عنها بتخليهم عن تعقيدات الشكل. ويشكل الخطاب الثقافي للفن المعاصر خطأ مفصلياً باعتباره فناً تفكيكياً تجاوز ما سبقه من فنون من حيث القوالب التقليدية، لقد تغيرت الفكرة السائدة والمرتبطة بالعمل الفني إذ أصبح الفن يستجيب لاحتاجات الإنسان الوجدانية.¹

2 - فلسفة الفن المعاصر :

أمام حضور الاختلاف والتعددية والاختلافات التي تميز بها براديفن الفن المعاصر - فنون ما بعد الحداثة - يصعب التوصل إلى أجوبة مقنعة ومرضية. فالممارسات الفنية المعاصرة خلخلت أساليب التعبير البصري وقوَّضت المعايير الإستطيقية الأكاديمية، وأعادت ترتيب أوراق الثالوث: الفنان/العمل الفني/الفن، بل أدلت بظلالها على الحكم الجمالي، أُسسه وقيمته وأخلاقياته. وهكذا يكون الفن المعاصر قد عمل على مساعدة جل نظريات الإستطيقا الكلاسيكية، إستطيقا كانط وإستطيقا هيغل وإستطيقا الرومنطيقيين الألمان شليغل وغيره. وجاءت نصوص مدرسة فرانكفورد، أدورنو على الخصوص ونظريته الإستطيقي²، لتربك بالمرة كل تلك المتون العتيقة، بتمردها المعلن والقوى على فلسفة الفن والإستطيقا جميعها. فنص أدورنو وضعهما موضع ارتجاج، أفقدهما بالمرة كل صفات البداهة والتماسك واليقين، وكشف حقيقة أنهما من "الجماليات التي لم تفعل غير السقوط في ضرب من الإستطيقا السالبة والمتنسكة التي جعلت الفن منذ كانط محروماً من المتعة ومن الغاية ومن المفهوم، واحتزاته في كونية غربية تحولت في آخر المطاف إلى كارثة".

أصبحت أصابع الاتهام موجهة إلى الفن والعمل الفني، بل إلى الفنان نفسه. فمنذ أن عرض مارسيل دوشان أشياءه الجاهزة Ready-made ، أزيحت كل معايير التقويم الجمالي وتلاشت، فظهرت المؤسسة، من بين مكونات "عالم الفن" الرئيسية، لتشمن وتحتضن أشياء اعتبرتها أعمالاً

¹ أنطوان جوكى ، فنون ما بعد الحداثة ، ص : 83.

فنية. وهذا أصبح الاعتراف بالشيء أنه أثرا فنيا، ليس بناء على خصائصه وصفاته الجمالية أو التقنية، ولكن اعتماداً على التقدير الذي يمنحه له الوسط الفني، أي حسب ما اتفق وتراضى عليه أهل "عالم الفن"، أولئك الأشخاص المصرح لهم مؤسسيًا بذلك. فهذه الفئة هي وحدتها المسموح لها بوضع الشرط الجمالي لتحديد ماهية العمل الفني، وبالتالي أصبح بإمكانها أن تقرر ما هو فن وما ليس بفن¹.

إن معظم فلاسفة ذلك العصر قد أكملوا مذاهبهم بدراسة فلسفية للفن ، اقتناعاً منهم بأن وصف الخيرة البشرية لا يمكن أن يجيء مكتتملا ، اللهم إلا إذا أحقنا به وصفاً للخبرة الفنية أو التجربة الجمالية . وهذا ما حدث مثلاً في مذاهب الفلسفه الفرنسيين الذين عاشوا في القرن التاسع عشر من أمثال سان سيمون ، وأوجست كونت ، وتين Taine ، وجيو Guyau ، ورافيسون Ravaission ، وغيرهم .. ولكننا نلاحظ أن الاهتمام بفلسفه الفن في القرن التاسع عشر قد اقترن بالكثير من الاهتمامات العملية والأخلاقية والاجتماعية إذ حرص الكثير من مفكري ذلك القرن على ربط الفن بشتى مظاهر الحضارة البشرية الأخرى ، فذهب تولستوي Tolstoi مثلاً إلى أن الفن ضرب من النشاط البشري الذي يتمثل في قيام الإنسان بتوصيل عواطفه إلى الآخرين عن طريق بعض العلامات الخارجية ، بينما ذهب تين Taine إلى أن الفن ظاهرة بشرية تخضع لنفس الشروط الحتمية التي تخضع لها الظواهر البشرية الأخرى، إلا وهي : الجنس أو السلالة ، والبيئة أو الوسط الاجتماعي ، والعصر أو المرحلة التاريخية ، في حين ربط جيو Guyau الفن بالحياة الاجتماعية فقال إنه توسيع للحياة الفردية ، وإدماج لها في حياة أخرى أكثر سعة وأعم شمولًا ، إلا وهي حياة المجتمع .. إلخ .

وهكذا نرى أن معظم فلاسفة القرن الماضي قد وضعوا الفن على قدم المساواة مع الأخلاق والدين وغيرها من مظاهر النشاط البشري،

¹بنشixa المسكيني. أم الزين وآخرون - مؤانسات في الجماليات: نظريات، تجارب، رهانات، ط 1 (بيروت: منشورات ضفاف، 2015، ص. 204)

باعتباره ظاهرة حضارية ، تتطور مع التاريخ ، وتأثر بأوضاع المجتمع ، وتفاعل مع غيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى . ولعل هذا الاتجاه هو الذي عمل على ظهور مدرسة اجتماعية في الفن ، أخذ رجالها على عاتقهم تفسيره الخبرة الجمالية و في ضوء العلاقات الديناميكية القائمة بين الفرد والمجتمع ، أو بين الفنان والجمهور . وربما كان شارل لالو Lalo أظهر رجال هذه الحركة - في مطلع القرن العشرين - خصوصا وأنه قد وافق سلسلة دراساته في علم الجمال مدة طويلة فقدم لنا أبحاثاً ممتازة ، ذكر من بينها كتابه القيم الذي أطلق عليه اسم و الفن والحياة الاجتماعية (سنة 1921)، ثم كتبه الأخرى المتأخرة ، ألا وهي و الفن بعيدا عن الحياة(سنة 1939)، و « الفن قريبا من الحياة» (سنة 1946) .. إلخ¹.

ولو أننا حاولنا الآن أن نبحث السمات العامة التي تتصرف بها فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، لوجدنا أنه قد يكون من العسير إن لم نقل من المستحيل الاهتداء إلى خصائص مشتركة تجمع بين شتى الاتجاهات المعاصرة في فلسفة الفن . والسبب في ذلك أن تعدد المذاهب الفلسفية في القرن العشرين قد عمل على اختلاف وجهات نظر الفلسفه في الحكم على « الخبرة الجمالية » ، حتى لقد يبدو لأول وهلة أننا نشهد اليوم و فوضى فكرية و لا نظير لها في ميدان الدراسات الجمالية بصفة عامة ، وفي طريقة الحكم على الفن بصفة خاصة . وحسبنا مثلاً أن نقارن وجهة نظر فيلسوف مثل سورير Souriar صاحب كتاب و مستقبل علم الجمال ، بوجهة نظر فيلسوف آخر مثل چون ديوی صاحب كتاب و الفن خيرة ، لكي نتحقق من اتساع شقة الخلاف بين الفلسفه في النظر إلى الفن . فالأول منها يجعل من علم الجمال معرفة بأشكال الأشياء أو علماً للصور ، في حين يجعل منه الثاني مجرد دراسة فلسفية للوظيفة البرجماتية التي تؤديها الخبرة الجمالية في حياتنا بصفة عامة . والأمثلة عديدة على اختلاف وجهات نظر المفكرين المعاصرين في الحكم على الفن ، ولكنها تكشف لنا في الوقت نفسه عن حرص معظم الفلسفه على فهم دور الفن في المجتمع الحديث ، باعتباره نشاطاً إبداعياً يكشف عن حرية الإنسان ، ويعبر عن قدرته على تجاوز الواقع .²

¹ د.كرياء ابراهيم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، ط1 ، مكتبة مصر دار المرتضى للنشر ، بغداد- العراق ، 1988 ، ص 9 .

² د.كرياء ابراهيم ، نفس المرجع السابق ، ص 11 .

فلسفة الفن المعاصر عند آلان :

إذا كان القارئ العربي قد عرف من بين فلاسفه الفن المعاصرين كرونشه و سانتياانا ، و ديوى ، وغيرهم ، فإن من المؤكد أن اسم آلان منهله (1868 - 1951) قد بقى مجهولاً لديه . وعلى حين أن مؤلفات الكثير من فلاسفه القرن العشرين قد ظفرت بترجمات عربية ، فإن كتب آلان لم تستشر حتى الآن أي اهتمام من جانب أي باحث من الباحثين المشغلين بالدراسات الفلسفية عندنا . وأغلب الظن أن الطابع الأدبي الذي غالب على كتابات آلان قد أوقع في روع الكثيرين أن صاحبها هو مجرد كاتب أو أديب ... ولكننا لو عمدنا إلى دراسة تلك المجموعات الفلسفية الضخمة التي خلفها لنا آلان ، لاستطعنا أن نفطن إلى السبب الذي من أجله أجمع مؤرخو الفلسفة الفرنسية المعاصرة على وضع اسم آلان على رأس الحركة المثالية المعاصرة في فرنسا ، جنباً إلى جنب مع فلاسفه آخرين مثل لوكيه Lequier ، وبرنشفيك Brunschwig ، ولانيو Lagneau وغيرها ... وليس يعنينا في هذا الصدد أن نستعرض آراء آلان في الإنسان ، والطبيعة البشرية ، وحرية الفكر ، وصلة الروح بالمادة ، وغير ذلك من المشكلات الفلسفية ، وإنما حسبنا أن نمضي مباشرة إلى الحديث عن فلسفة آلان في الفن ، على نحو ما عبر عنها في مؤلفات ثلاثة هي - على التعاقب و نسق الفنون الجميلة (سنة 1926) وعشرون درساً في الفنون الجميلة (سنة 1931)، و تمهيدات لعلم الجمال ، (سنة 1939) . ولكن كان اهتمام آلان في هذه الكتب قد انصرف إلى دراسة الفنون الجميلة ، إلا أن في وسعنا استخلاص نظرية جمالية عامة من تضاعيف أحاديثه عن الفنون ، وبالتالي فإن في استطاعتتنا إدراج اسم آلان ضمن فلاسفه الفن المعاصرين .¹

والواقع أن آلان يقرب الفن من الصناعة لأنه يرى فيه جهداً إبداعياً يستشعر فيه الفنان مقاومة المادة ، فضلاً عن أنه على وعي تام بما يتطلبه الفن من جهد شاق ومران طويلاً وصنعة ممتازة . صحيح أنه ليس من

¹ د. زكرياء ابراهيم ، نفس المرجع السابق ، ص 112 ، 113 .

النادر أن نجد فناني يلعنون الرخام ، ويسيطرون على النحو ، ويستمطرون اللعنة على المادة ، وكأن هذه كلها إنما هي وسائل عاجزة قاصرة ، هيئات أن تنهض بالتعبير عن تلك الأفكار الهائلة التي يريدون أن يقوموا بتسجيلها ، ولكن هؤلاء ينسون أن الشعر لا يصنع إلا من الفاظ ، وأن اللوحة لا ترسم إلا بألوان ، وأن التمثال لا ينحت إلا من حجر أو صلصال ولهذا فإن الفنان الحقيقي إنما هو ذلك الصانع الذي لا يزدرى المادة ، ولا يحترق الصنعة ، بل يعيش الحرفة ، ويعترف لها بالفضل ، موقفنا دائما أنه ليس أروع في الحياة من أن تنجح اليد البشرية في تزيين حجارة جامدة والفن الذي يحس فيه الفنان بمقاومة المادة أكثر مما يحس بها في أي فن آخر إنما هو فن و العمارة . ولن يست العمارة فنا مستحدثا أو متاخرة ، بل هي أم الفنون جميعا وعمدتها قاطبة . وأما الفن الذي لا يكاد الفنان يلتقي فيه بمثل هذه المقاومة فهو ذلك الفن الانطلاق الحر الذي نسميه باسم فن و النثر La Prose . وألان يرى في و النثر ، أصغر الفنون وأحدثها فضلا عن أنه يقول عنه إنه أكثر الفنون تعثرا وتعرضها للخطأ ، خصوصا حينما يحاول الناشر ، أن يعبر عن : العواطف و التي هي بطبيعتها مادة هشة ، طبعة ، لينة .¹

ولكن مهما يكن من شيء ، فإن اهتمام الفنان ليس منصرفه في العادة إلى انفعالاته وعواطفه ، بل هو منصرف أولا وقبل كل شيء إلى و الموضوع ، نفسه . وحتى إذا نسبنا إلى الفنان صفة و التأمل ، فلا بد لنا من أن نتذكر أن تأمله هو و ملاحظة *observation* أكثر مما هو حلم يقظة *Reverie* والحق أن الفنان يتأمل ما صنعه يداه ، حتى يجد فيه مصدرة لما سوف يفعل على تحقيقه ، وقاعدة لما سوف يقدم على عمله . ولهذا فإن الحرية الفنية لا بد من أن تقوم على دعامة من النظام المادي الصارم ، وإلا فإنها لن تكون إلا فوضى خاوية لا معنى لها على الإطلاق ! وقد يستسلم الفنان للإلهام ، أو قد يقتصر على الخضوع لطبيعته الخاصة ، ولكن مقاومة المادة سر عان ما تجيء فتعصمه من الارتجال الأجوف ، وتنقذه من التقلبات النفسية العارضة .

وإذا كانت آثار أعمالنا التي تتسجل على المادة إنما هي التي تعلمنا الفطنة أو الحذر ، فإن هذه الآثار نفسها هي بمثابة الشاهد الأمين الذي يولد في نفوسنا ضربا من الثقة أو الاطمئنان . وعلى حين أن المخيلة المتسلكة

¹ Alain : *système de beaux – arts* , Gallimard , 1926 , p 37 .

لا تعرف سوى الأمل أو التمني أو الرجاء ، نجد أن اليد الصانعة هي التي تقدم على التنفيذ وتصطدم بعوائق المادة ، و تحاول في الوقت نفسه الإنصات إلى نداء و الموضوع .¹

ولا ينكر ألان أن الفنان في حاجة إلى تأمل الطبيعة ، ودراسة نظامها ، ومعرفة أشكالها ، ولكنه يضيف إلى هذا كله أن الفنان في حاجة أيضا إلى تنظيم الطبيعة ، والكشف عن إيقاعات جديدة ، والاهتداء إلى علاقات جمالية لم تكن في الحسبان . وهذا هو السبب في أن الطبيعة لا تبدو جميلة حقا ، اللهم إلا في بعض الظروف المواتية ، أعني حين تظهر الروح القوية و التي تقهر المادة على البوح بأسرارها و الفنان الحق إنما هو ذلك الذي لا يستطيع لعدم استجابة الأشياء لرغباته ، بل يسعى على العكس من ذلك - في سبيل تحديد أفكاره في ضوء احتكاكه المستمر بالواقع . وإن إرادة الفنان النقوى من خلال العوائق المادية التي تصطدم بها ، ولكن هذه الإرادة تريد أن تتحقق فعلا في الواقع ، فهي تهدف أولا وبالذات إلى خلق موضوع بكل ما لهذه الكلمة من معنى. وقد تبدو هذه المهمة سهلة في فن العمارة، ولكن من المؤكد أن كل فن من الفنون لا بد من أن يشيد موضوعه في العالم الخارجي على صورة شيء متحقق يأخذ مكانه تحت الشمس وسواء أكان الفنان بإزاء لوحة تشكيلية ، أم بإزاء مقطوعة موسيقية ، أم بإزاء قصيدة غنائية ، فإنه في كل هذه الحالات إنما يقدم لنا و موضوعا جماليا ، عيانيا ، مكتمرا ، متينا ، متحددا. وهذا يعود ألان فيقول(إن التخييل ، ليس هو العمل ، كما أن حلم اليقظة، ليس هو جوهر النشاط الفني ، بل ه الموضوع الجمال ، وحده هو الفن و الفنان و العمل الفني).²

بيد أن فلسفة الان في الفن قد وجهت الجانب الأكبر من اهتمامها إلى دراسة تقسيم الفنون وأنواعها ، فضحت بوحدة و العمل الفني ، في سبيل بعض المقارنات السطحية ، ونسىت أو تناست أن مهمة عالم الجمال الحقيقة إنما هي دراسة طبيعة و الموضوع الجمالي ، لا التوقف عند أنواع الفنون والفرق القائمة بينها . ولئن كان ألان قد حرص على إبراز أهمية عنصر و العمل ، أو و الصناعة و في النشاط الفني ، إلا أنه لم يحاول تعميق مشكلة الصلة بين و الفن ، من جهة ، و الصناعة من جهة

¹ Alain : système de beaux – arts , Gallimard , 1926 , p 34-35 .

² د. ذكرياء ابراهيم . نفس المرجع السابق ، ص 116-117 .

آخرى ، بل هو قد اقتصر على القول بأن الفنان صانع أولاً وقبل كل شيء و أما تقسيم لأن للفنون إلى فنون اجتماعية وأخرى فردية فهو تقسيم تعسفي أقل ما يمكن أن يقال فيه إنه يغفل الوظيفة الاجتماعية للفن ، ويضرب صفا عن دور التاريخ الفنى (وتاريخ الحضارة بصفة عامة) في نشأة الفنون وتطورها . وقارى القول : إن نظرية لأن فى الفن قد بقى مشوبة بطبع مثالى استمدت فلسفتنا من دراسته لكل من كانت وهيجل ، كما اعترف هو نفسه بصرامة في مقدمة واحد من كتبه .¹

فلسفة الفن عند كروتشه :

ليندتو كروتشه (1866 - 1952) أصدر كتابين هامين في هذا الموضوع ، ألا وهم : «الاستطيقا بوصفها علم التعبير أو علم المعاني العام ، (سنة 1902)، و المجمل في علم الجمال (سنة 1911)». الواقع أن الدراسة الجمالية ليست دخيلة على فلسفة كروتشه ، بل هي جزء لا يتجزأ من مذهبة الفلسفى العام الذى أطلق عليه اسم و فلسفة الروح .».

وللنظام الروحي في رأي كروتشه صورتان : صورة العلم ، وصورة العمل . وكلمة العلم ، عنده إنما تشير إلى المعرفة البشرية بوجه عام ، ولكن هذه المعرفة إما أن تكون حدسية intuitive أو منطقية logique معرفة عن طريق الخيال أو معرفة عن طريق الذهن ، معرفة بالفردي أو معرفة بالكلي ؛ معرفة بالأشياء أو معرفة بالعلاقات ، وبالإيجاز : معرفة مولدة للصور images ، أو معرفة مولدة للمفاهيم concepts² . وأما و العمل ، فإنه ينقسم بدوره إلى صورتين : نشاط اقتصادى يهدف إلى غايات فردية ، ونشاط أخلاقي يهدف إلى غايات كلية . وتبعاً لذلك فإن للنظام الروحي (في رأي كروتشه) نظرياً كان أم عملياً ، مراتب أربع ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً ، وتلك هي : الجمال والحق و المنفعة والخير ، ويمثلها على التوالي : علم الجمال ، وعلم المنطق ، والاقتصاد ، والأخلاق .

¹ د. ذكرياء ابراهيم . نفس المرجع السابق ، ص 126-127 .

² Croce : (Esthétique comme Science de l'Expression et Linguistique Générale .) paris , Giard et Brière , 1904 , trad Bigot p .l.

و كروتشه يلحق الدين بالفلسفة لانه ينشد المطلق ، فهو فلسفه لم نصل بعد إلى درجة النضج أو الاكتمال . وأما علم الجمال فهو في رأيه علم وصفي (لا معياري) ، لأنه يمدنا بتحليل سيكولوجي للوظيفة الأولى من وظائف الروح البشري ، ألا وهي وظيفة الحدس أو العيان أو الإدراك العيني *inconcreto* ولهذا يعرف كروتشه علم الجمال فيقول إنه علم التعبير .¹

3 - اتجاهات الفن المعاصر :

لقد ظهرت اتجاهات فنية في فترة ما بعد الستينات . و هذه الأساليب تميل إلى جمع الفنون، وذلك للخروج من حيز اللوحة. يقول أسعد العربي مستغربا : " ابتدأ من عصر النهضة تم تقسيم ما لا يقبل القسمة من الفنون" ، وازدادت هذه الفروق تخصصا مع العصور الكلاسيكية و الباروك في أوروبا، حتى أصبحنا نسمع بمصور مائي والأخر زيتوي. و يؤكّد في نفس المقال "لقد آن الألوان أن نبعث بوحدة الفنون في تيارات الفن المعاصر، ومن الخطيئة قياس هذه التيارات بمقاييس لوحة القرن الماضي. أما توليف الفنون بعد سنوات السبعين، فيعتمد لأول مرة عن التخلّي عن مركزية التصوير و إقامة ديمقراطية كاملة بين أصناف التعبير والحواس والتفاعل الكامل بين لغة الصورة و الصوت ، الشكل والحرف والعبارة والمشهد و الجمهور."²

و من بين هذه الاتجاهات :

الدادائية .. بداية التغيير :

ومع (دوشامب) حدثت خلخلة مؤثرة في المسار الفني أثمرت في فنون ما بعد الحداثة، والتي قد تفوق ما أحدهته الكاميرا الفوتوغرافية على فنون الحداثة. وذلك لأنه استبدل اللوحة والزيت بالشيء الجاهز ليرقى لمستوى الأعمال الفنية المعروضة في المتحف العالمي إضافة إلى إحداث صدمة وهزة جراء سخريته من الرموز الاجتماعية المقدسة. حيث ساهمت أعماله في الاعتداء على الصرح الجمالي المقدس، ولم يقتصر الاعتداء على الشكل بل تعدى إلى نصف المضمون والموضوع والتكنولوجيا والخامة أحدثت هزة عنيفة قوشت كل الأنظمة القديمة وأحدثت التحول

¹ ذكرياء ابراهيم . نفس المرجع السابق ، ص 36 .
² رحوي حسين ، نفس المرجع السابق ، ص 16 .

النسقي الأكبر. فتح المجال لتغيير الوسائل ووسائل العرض، وجعل الفن التشكيلي في تقابل مع الفنون الأخرى و إحداث تغير في التاريخ الفني مهد لتحويل العمل الفني من لوحة ثابتة إلى مجموعة كبيرة من الفنون لا تقتصر على الرسم وحده بل مجاورات معرفية مختلفة. ولم يقتصر أسلوب الهم و الرفض على الأعمال الفنية فقط، بل سعى لأن يصبح كل إنسان فنانا طالما يعبر عن ذاته باسم الفن.¹

التعبيرية التجريدية :

تصف هذا الاتجاه بالموضوعية بشكل عام فهي تجريد يتخطى الموضوع إلى اللشكل تمثل التقنية إداحتهم أعمدته على حساب الموضوع حيث يرفض الفنان أن تكون اللوحة انعكاسا أو تكرارا للواقع تكون اللوحة فيها عبارة عن وسيلة استعراضية لقدرات الفنان التقني استخدام وسائل جديدة كالتنقيط Dripping عند بولوك أهم ممثلي هذه المدرسة الذي أضاف استخدام الألوان المعدنية البراقة metallic فاتحة بذلك الطريق لاستخدام كل ما يخطر على بال الفنان من رش الأصباغ بشكل عفوي واستخدام للمواد المختلفة حتى الرسم من خلال الأكياس التي تطلق عليها النيران فيصب منها اللون نحو اللوحة ثم الرسم على مختلف الخامات. وقد صنفت التعبيرية التجريدية إلى نوعين: الأول: الذي يمثله (بولوك، وفرانز كلاين، دوليم دي كويينغ) وتمثل فيه التجارب غير المرتبطة بشكل مباشر بتجارب فنية سابقة فلا يمكن إحالتها بسهولة إلى معطيات فنان آخر وتمتاز بالفرد والجدة والأصالة مثل تجربة (روبرت مونرويل) و (جاكسون بولوك) و (هنري ميشو) الثاني: وتمثل فيه تجارب يمكن إحالتها بسهولة ويسر إلى معطيات المدارس الفنية السابقة مثل (السريالية) التي ظهرت عند (أرثيل غوركي) و (أندريه ماسون) وأسلوب (سوتين) عند فوترييه و (اسلوب فان كوخ) عند دي كويينغ وجاكومتي ودبوفيه في لوحته البشرية و (التكعيبية) عند روتوكو وتابييس و(التجريدية الهندسية عند موندريان) الثالث: هي التجارب فنية تعبيرية تجريدية تابعة للتجارب الرئيسية في المدرسة (المحور الأول من خلال اعتماد الصورة على حركة الخط القائمة على القوة البدنية حيث يتبع (مونرويل) كل من فراز كلاين ومارك توبي وهارتونع و هوندر تفاسر وفولز فيما تظهر تأثيرات (بولوك) في (إيف كلاين) وتأثيرات (هنري

¹ د بلال مجد - د سلام جبار ، الفن المعاصر اساليبه و اتجاهاته ، ط١ ، مكتب الفتح ، بغداد ، 2015 ، ص 7 .

ميشو) في فتحة الباب للدراسات الدادائية عند (جو ج ماثيو) و (نيكس دوسان).¹ الشكل 1

الشكل 1

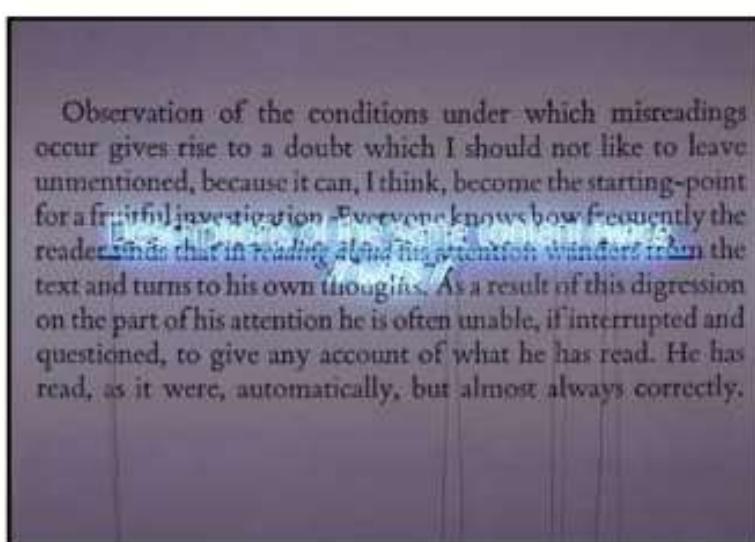
الفن المفاهيمي :

الفن المفاهيمي أو الفن الذهني أو الفن التصوري (فن الفكرة) : هو من الفنون الأكثر معاصرة ظهر في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. إلا أنه خليط من الفن التقليدي ومن فن إللافن، إذ يعد الشكل الأكثر تطرفاً لفن القرن العشرين، وهو فن أمريكي ظهر بصورة موازية مع موجات ثورات الشباب والحركات الطلابية والروك والثقافة المضادة وهو الفن الذي يدعو إلى الثورة ضد (عالم الفن) وضد العالم بشكل عام من دون أن يمس جوهر الفن بذاته في رؤية جديدة للواقع، ومحاولة ربط الفن بالحياة، ومحاولة الفنان التحرر من قيود المادة والوسائل التقليدية كافة. (ظهر الفن المفاهيمي الذي يستمد صورته الفنية من الحالة الذهنية الخالصة التي تصبح فيها الفكرة، هي الهدف الفعلي الذي يبحث عنه الفنان بدلاً من العمل الفني، ليتمثل مرحلة من النشاط مابين الفكرة والنتاج النهائي، لتشكل الجزء الأهم في عملية صناعة الفن).

¹ د. باسم محمد - د. سلام جبار ، نفس المرجع السابق ، ص 13 - 14 .

ترسخ هذا المفهوم في ستينيات القرن العشرين، إذ يقوم الفن فيه على ترجمة فكرة الفنان، باستخدامه أي وسيلة أو وسيط يراه مناسباً للتعبير عنه، مع ما يصاحبها من حرية في اختيار مادته أو خامته التي تخدم فكرته، من دون التقيد بالأسس الفنية التقليدية والمألوفة، على أساس إن العمل الفني ليس منتجاً جماليّاً، بقدر ما هو منتج فكري مترجم تشكيلياً.¹

الفن المفاهيمي هو فن تحويل الفكرة وجعلها ملموسة فالفن هو خلق مفاهيمي هذا ما أعلنَه (جوزيف كوزوُث) عام 1969، عن تحويل الفن البصري إلى فن ثقافي فلسفِي، وجودي، علمي، من خلال تقديم الرؤى والأفكار في صيغ خارج حدود اللوحة أو العمل الثلاثي الأبعاد واعتماد الفكرة (Idea)، ويرفعها على الشكل (object)، كمحور للعمل الفني المقدم، مع الأخذ في الحسبان عملية الفكر هي المضمنون الصافي للفن، مع إمكانية ربطه بالفنون البصرية (التي تغيرت دورها من فنون جميلة أو تشكيلية إلى فنون بصرية) الأخرى المقبولة جماليّاً، بذهنية خالصة ابتكارية منفتحة وخلاقة، لإعادة صياغة الفكرة، لخلق حوار بين الفنان المفكر والمتلقي². الفن الذهني فن الأنماط الفكرية ضمن أي وسيلة أو عدة وسائل يراها الفنان ملائمة¹ ، فتصميمات العمل المفاهيمي ترشد وتدفع بواسطة الفكرة، أما التقنيات والممارسات الإبداعية فهي شكل مادي لنتاج الفكرة . ففي عمله (هذا هو - 1986) (شكل 2) استخدم الصور الفوتوغرافية القديمة، مع ما هو متعارف عليه في أعماله من نصوص كتابية، إلا أنها هنا متأثرة بأفكار فرويد ونظرياته².

¹ د. باسم محمد - د. سلام جبار ، نفس المرجع السابق ، ص 31

² د. باسم محمد - د. سلام جبار ، نفس المرجع السابق ، ص 33

الشكل 2

إن فنان المفهوم ينطلق من مسلمات نابعة من منطلقات ذاتية مفهومية، تقوم على جمع عناصر بسيطة وأصوات لغوية وأشكال هندسية بسيطة تنسق تبعاً لبعض المعالم الرياضية أو الألسنية الصياغة (العمل الفني)، فقد اعتمد في إظهار الأفكار وتجسيدها النصوص اللغوية والخرائط والأفلام، والبناءات الهندسية، وأشياء أخرى بدائية بصورة منسقة وعفوية في أن واحد. يقول الفنان الدادائي بيكانبيا : (إن الجمال يمكن أن يولد من اتحاد أشياء غير متوقعة أكثر من غيرها بشرط أن تكون اليد التي تجمعها يد فنان) .
شكل 3

شكل 3

لذلك يؤمن الفنان المفاهيمي بأن الحقائق هي معارف ذاتية تخص المتألق ولا يمكن تعميقها، لكن يمكن إثارة معرفية المتألق عن طريق العمل الفني ورؤيه الفنان الذاتية¹ .

الفن البصري :

فن الخداع البصري Optical art illusion من الفنون التي تمثل الإتجاهات الفنية الحديثة التي ظهرت في بداية الخمسينات من القرن العشرين وقد تمثل فناني هذا الإتجاه علم الحركة kinematics و علم البصريات ونتائج نظرية الجشتالت مما أدى إلى إنعكاس مفاهيم هذا الإتجاه على الكثير من مجالات الفنون كالتصوير والنحت حيث ظهر العديد من الفنانين الرواد لهذا الإتجاه مثل فيكتور فازاريلى Victor

¹ د. باسم مجذد - د. سلام جبار ، نفس المرجع السابق ، ص 33 .

Joseph Vasarely وكونشيلر ايشر M.C.Escher وجوزيف انتونى Antoine optical artists فـإن هؤلاء الفنانين البصريين artists إنـاستخدموـا أنواعـا مختـلفـه من الظـواهر المرئـية التي تـحدـث بـصـورـة مـسـتـمـرـة في مـدـركـاتـنا الـيـومـيـة غيرـأـنـهاـعـادـهـتـغـفـلـأـوـتـهـمـلـوـلـاـتـدـرـكـوـتـظـهـرـبـرـاعـتـهـمـ فيـجـعـلـهـذـهـظـواـهـرـالـمـهـمـلـهـوـاضـحـهـأـمـامـنـاـبـشـكـلـسـاطـعـفـيـمـاـقـدـمـوـهـ منـلـوـحـاتـمـرـسـومـهـوـأـعـمـالـفـنـيهـمـتـحـرـكـهـبـحـيـثـيـوـحـيـ الشـكـلـالـعـامـبـالـحـرـكـهـ معـأـنـهـسـاـكـنـلـقـدـكـانـالـسـعـيـالـدـوـوبـلـدـىـالـفـنـانـينـلـتـفـعـيلـالـمـدـركـالـحـسـيـ لـدـىـالـمـشـاهـدـعـنـطـرـيقـتـحـقـيقـأـكـبـرـقـدـرـةـمـمـكـنـةـمـنـحـالـاتـالـدـهـشـةـ وـالـتأـملـفـيـالـتـكـوـينـالـتـشـكـيلـيـ .¹

فن الخداع البصري دليل على أن العلم والفن على مر التاريخ صنوان متلازمان وكل يمد الآخر بالتنوير لقد استطاع الفنان من خلال التفكير العلمي وبدلالات الإدراك أن يلخص أفكاره ويوطد مدركاته، وبالإسناد على بعض الأفكار العلمية والنظريات الفراغية، وبعض المفاهيم العلمية مثل استقامة خط بدءاً من تتبع نقطة، قد أوضحت الفنان كيف يصوغ فكرة في محتوى يمكن استيعابه وإدراكه ، بل قد أهدى العلم للفنان أدوات الفكر ، و أدوات الصياغة الفنية ، ولكن تظل الأداة وسيلة وليس غاية .

وقد ظهرت ملامح لهذا الفن منذ العصر الإسلامي ويبدو هذا واضحا في الزخارف الإسلامية الهندسية الشكل حيث استخدم الفنان المسلم القوانين الرياضية لاخراج الزخرفة الاسلامية بهذا الشكل المعقد التركيب حيث تظهر الخطوط متداخلة معاً باسلوب هندسي رياضي فلا يعرف بدايه الخط من نهايته مما يخدع العين و يجعلها تتحرك في جميع اجزاء اللوحة باحثه عن بدايته ونهايته .

وتبعاً لهذا فإن الأعمال المبكرة لفن الخداع البصري art illusion التي ظهرت في الستينيات قد ساد فيها اللونان الأبيض والأسود مما يضفي بعض المزايا فالتضاد بين الخطوط يصل إلى أقصى مداه وبذلك تتعزز قيمة معظم التأثيرات البصرية المتداخلة². (الأشكال 4، 5، 6، 7،

¹ د. باسم محمد - د. سلام جبار ، نفس المرجع السابق ، ص 41 .

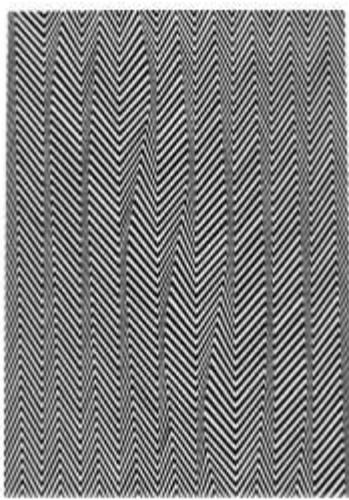
² نيكolas Wied ، الأوهام البصرية فنها و علمها ، العراق ، بغداد ، دار المأمون للنشر و الترجمة ، 1988 ، ص 21 .

شكل (5)

شكل (4)

شكل (7)

شكل (6)

الفن الكرافتي (Graffiti Art) :

لا يعد هذا الفن رسمًا فقط ولا صورة بل هو فعل بصري تختلط فيه الكتابة مع الصورة المتحركة ويقترب كثيراً من فن السينما لكنه يتخطها في وسائل العرض الأكثر انتشاراً في الساحات والحدائق والطرق والبيوت والكتب والجرائد وغيرها ." واستمدت مقومات نجاحه من فن الإعلان واقتحام عالم التلقي في كل مكان في الشارع والملعب والحمامات

العامة وفي أنفاق المترو وعلى شاحنات الحمل فن الشحن Freight، والقطارات Art، (Train art) ¹، شكل (8)، شكل (9).

الشكل 8

الشكل 9

فن الفديو :

في القرن الواحد والعشرين دخل فن الفديو إلى منطقة الرسم وأضاف إمكانات جديدة، ليكون جزء من العرض في الصالات الفنية. ويصبح الفن أكثر بروزاً وتواصلاً ناتج عن ايجاد حللاً مغايراً يقدم من خلاله شكلاً فنياً ناتج عن ولادة نسقاً جديداً يتلاءم مع التغير الثقافي الجديد، ساعد عليه تطور الوسائل والعدد وصولاً إلى الكاميرات الرقمية العالية الدقة.

وفتحت تلك التقنيات آفاق جديدة للفنانين للتواصل مع العالم من خلال الشاشة التي تعكس الواقع الاجتماعي بصياغة معاصرة وتشكل رؤية الفنان الحديثة. كما في عمل الفنان العراقي (عادل عابدين) بعنوان (رغوة) (fome) حيث يتشكل الرمز طفلاً يتدرّب على وضع رغوة الحلاقة واستخدام الشفرة بحذر على وجهه باللون أسود مثبت على كرسي الحلاقة تجعل من التوتر المستمر في الفيلم طاقة توحّي بالقلق

¹ د. باسم محمد - د. سلام جبار ، نفس المرجع السابق ، ص 49 .

والاضطراب و العبثية مدفوعة بحداثة وليدة تمثل عراق اليوم وبأوضاع آيلة للانفجار في خضم توقعات مستحيلة كنقطة انطلاق نحو الانفجار المحتم. وأثناء الحلاقة بتفجر البالون فيتحول لون الكرسي فجأة إلى اللون الأحمر بما يحمله اللون من صفة إعلانية تهدد حقيقة عالم الصورة المعروضة بكاملها للزوال غير المعلن.¹

فن الجسد :

قدم (جيم داين) عملا بعنوان (العامل المبتسم The smiling Workman) حيث ارتدى ملابس رسام حمراء، ودهن وجهه ويداه باللون الأحمر، وكتب على قماش الkanvas بالطلاء أنا أحب من أنا، ثم يسكب الطلاء المتبقى على رأسه. شكل (10). هذا العمل هو نقد ساخر موجه لمن سبقوه من الرسامين الذي يعتمدون الحرافية. ويفصلون بين الجسد المادي للفنان وبين اللوحة².

الشكل 10

¹ د بلاس محمد - د سلام جبار ، نفس المرجع السابق ، ص 53 .

² د بلاس محمد - د سلام جبار ، نفس المرجع السابق ، ص 59 .

فن الشارع Street Art:

هو أحد الفنون البيئية التي تسعى إلى تجميل البيئة والحفاظ عليها، من خلال تنفيذ الرسومات على الإسفلت أو الخرسانة أو الأرصفة بألوان الطباشير أو الباستيل الطباشيري أو ألوان الرش - السبري - القابلة للمحو ،¹ الأشكال (11) (12).

الشكل 12

الشكل 11

¹ د. باسم محمد - د. سلام جبار ، نفس المرجع السابق ، ص 97 .

الفصل الثاني : البوب آرت

1- تعريف فن البوب آرت :

البوب آرت اصطلاحاً :

أطلق الفنان لوبي كلمة بوب على تجارب بعض الفنانين وأصبحت واسعة الانتشار 1961 - 1964 اخذ من السيريانية شكلها الرافض ومواضيعها العصرية الجريئة واستفاد من حركة الدادا في رفض الفن التقليدي مع إلحاد على ربط الفن بالمواضيع الصناعية المعاصرة.¹

وهو فن غير متذكر لروح العصر الذي هو فيه وأعمال البوب ما هي إلا إعادة الصياغة الواقع والمجتمع الذي يعيش فيه الفنان التي قدمتها البيئة الاستهلاكية والصناعية.²

التعريف الإجرائي للبوب آرت :

هو فن يعبر عن روح العصر بجميع تحولاته عبر إعادة صياغة الواقع باستعمال الوسائل والخامات في البيئة بمتطلباتها الاستهلاكية والصناعية.³

فن البوب هو حركة فنية بصرية ظهرت في منتصف عام 1950 في بريطانيا وانتقلت في أواخر عام 1950 في الولايات المتحدة.

كلمة «بوب» هي اختصار لكلمة popular الإنجليزية وتعني: الشائع أو الدارج أو الجماهيري. واحتوت مجالات فنية مختلفة مثل الموسيقى والسينما والأزياء والفنون البلاستيكية.

عندما نتطرق إلى التطور التاريخي لاستعمال هذا المصطلح، فن البوب "Pop Art" فنجد أن قاموس "أكسفورد" يبين لنا أن استعمال هذا المصطلح قد ظهر مبكرة في مجال الموسيقى مرتبطة بالأوركسترات الشعبية مع مطلع عام 1862، حيث قدر الناس هذه الأنواع من الموسيقى وربطاً بينها وبين الفنون الجميلة كالتصوير والنحت حينما يستعملان نفس الأنواع من الموضوعات الجماهيرية.⁴

¹ زهير صاحب وآخرون، قراءات وأفكار في الفنون التشكيلية، دار محداوي للنشر والتوزيع، ط الأولى، عمان،الأردن، 2012،ص 244.

² هراء، بنت عبد الله، البوب كمدخل استحداث فن تجمعي لللوحة التشكيلية، بحث منشور على الانترنت، كلية التربية، جامعة ملك سعود، 2008، ص 15 .

³ محمد جلوب جبر الكناني - أنس كاظم ياسر ، المتتحول التقني في البوب آرت ، مجلة الأكاديمي ، العدد 89 ، 2018 ، ص 6 .

⁴ محمد أبو المعاطي هيكل ، جماليات وقيم الاتجاهات الواقعية الجديدة (فن البوب) ، بحث لكتاب المؤتمر العلمي الخامس للفن والبيئة من 68 نوفمبر إلى ديسمبر 1994 ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، ص 212 – 213 .

وقد عاشت عبارة البوب أيضا في الصالات في إنجلترا خلال العشرينات من القرن العشرين، وارتبطة بموسيقى كونشيرت الصالة"، التي كانت قدم موسيقى الـLow Brow" ومعناها الحاجب الهاابط .

وعندما يقترن فن البوب Pop Art بالفن التشكيلي فتعرفه أنه حركة فنية بدأت في أواسط الخمسينات داخل إنجلترا وأمريكا وبلغت ذروتها في بداية السبعينات، وقد ارتبط هذا الاسم بالناقد الفني لورانس الوي Lowrence Allowy فقد أطلق هذا الاسم حينما كان يصف أحد التماثيل الفنية المصنوعة من الحديد في الاحتفال باستخدام المواد الخام الثقيلة في الفن والدعائية.¹

كما وقد ظهر المصطلح الفن البوب مطبوعة في المقال الذي كتبه هذا الناقد البريطاني وكان بعنوان "الفن ووسائل الإعلام" The Arts and The Mass Media

والذي تم نشره في شهر فبراير عام 1958، صادرة عن مؤسسة أركييميكنوال Architectural وعلى الرغم من ارتباط فن البوب بالفترة الزمنية لبداية عصر السبعينات فإن المجالات العالمية الشهيرة مثل "الزمن Time" و"الحياة" Life، وكذلك مجلة نيوزويك Newsweek قد سارت على الفور بنشر تغطية إخبارية عن الفن خلال عام 1962.²

وكان أول ظهور لهذا المصطلح في إنجلترا وسرعة ما تم انتقاله بل وتطبيقه في الأعمال الفنية المختلفة وذلك كي يتم التنويع في التجارب والأشكال الفنية في لندن - نيويورك - باريس.

وقد تجاهل فنانو البوب الأعمال غير التصويرية التجریدية حيث تم استبدالها بالواقعية التصويرية الفوتوغرافية للفن التجاري أو art Commercial وكانت أفكار هذا النوع من أنواع الفن مستنبطة من إعلانات المجالات، التليفزيون، السينما و محلات السوبر ماركت. كما في العمل الفني، زجاجات الكوكاكولا البنية Green Coca-Cola bottles للفنان إندي وارول Andy Warhol والذي أنتجها عام 1962 حيث يشمل العمل 210 زجاجة كوكاكولا يوضح فيه الاهتمام بما يحيط بالجماهير ويؤثر فيهم يومية حيث اعتبر هذا استخدامه للأشياء الجاهزة الصنع

¹ David Piper : "Dictionary of art and artist", Collins Publishers, Paris, 1988, P. 418.25

² Robert Atkins, "Art speak, A guide to contemporary ideas movements", Publishers, New York, 1990, P. 128.

والمتداولة ما هو إلا تحقيق أهداف في الوصول إلى فن يعبر عن حياتهم الواقعية ومدى سيطرة الاستهلاك والمادية عليها، وهذا يوضح أهمية القيمة الفلسفية في أعمالهم الفنية الواقعية إلى جانب القيم الجمالية والفنية والتشكيلية الأخرى.¹

ويعد البوب ظاهرة فنية ونهج إبداعي بدأ في مرحلة زمنية معينة وهي المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية - لكي تصوغ العلاقة المتكاملة بين الوجود والوعي وال الحاجة الملحة لدراسة وتحليل الواقع الاجتماعي ولا ترتكز على معتقدات الناس وأرائهم وإنما يرتكز على الحقيقة الموضوعية وترفض كل ما هو خال من القيمة الاجتماعية والجمالية، لتصور جميع جوانب الحياة ليس بصورة تمثيلية، وإنما كواقع اجتماعي ملموس من خلال المظاهر اليومية للوجود ودراسة الحياة بكل مطاليها، وخضوع هذه المطالب للحلول الاجتماعية.

وفن البوب هو فناً إنسانية يرتبط ارتباطاً شديداً بالبشرية ويهدف إلى تغيير المجتمع ولا يعني ذلك نسخ الواقع كما هو كائن بل يعني نقل النشاط الملائم لهذا الواقع فلن البوب لا يعني أن نقدم صورة دقيقة للأشياء والأحداث والأشخاص بل يعني المشاركة في خلق العالم من خلال عملية دائمة التشكيل والإحساس بنبض إيقاعه الداخلي.²

وقد ظهرت هذه الحركة على يد جيل من الفنانين الرافضين للفن اللاشكلي والتجريدية التعبيرية Abstract Expressionism راغبين في تغيير القيم الموروثة والثابتة ونقد المجتمع المدني ذو الطابع الرأسمالي الاستهلاكي أسير الواقع المصطنع الجاهز. فجاءت أعمالهم كإعادة صياغة وتقييم بصري للأشياء والأحداث التي يعيشها الإنسان داخل هذا المجتمع وتمثيل إطاراً هاماً من حياته اليومية ليعبر عنها. كما كانت أعمالهم بمثابة وصفة لمظاهر الحياة الحديثة ووسائل الثقافة الشعبية فاستخدموا الوسائل والوسائط التي وفرتها البيئة الصناعية الجديدة والتي كان لها أكبر الأثر في تشكيل نوع جديد من النشاط الإنساني الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة الاجتماعية الجديدة. فقد أحدثوا علاقة جمالية وفنية بين مظاهر الحياة بكل مقوماتها الثقافية والاجتماعية وبين إنتاجهم الفني

¹ Sara Cornell, "Art a history of changing style". Phaidon Press Limited, Oxford, 1983, P. 429.

² روجيه جارودي. واقعية بلا ضفاف، باريس ، 1923 ، 224 ص .

وبذلك فقد تخلوا عن التأثيرات العاطفية واعتمدوا على الحادثة العيانية في تعبيراتهم.

وأن الفكر الجمالي في أعمال فنانو البوب أو ما يطلق عليهم أحياناً بالواقعيين الجدد (في أوروبا) تتحدد في أن الفنان لا يبتكر أو يبدع شيئاً منفصلاً ومنغلقة، بل يصنع شيئاً ليجعل المشاهد أكثر افتتاحاً وأكثر وعيةً بنفسه وببيته، ولعل أهم ما يميز فنانيها هو استخدامها لما كان يحتقر مع الإطماء على الوسائل الأكثر تداوة والأقل جمالية والأكثر تمثيلاً لوسائل الإعلام والعودة إلى الصعيد الفني بالصور الفوتوغرافية في الصحافة والمجلات المصورة والصور الإيضاخية المستوحاة من كتب الأطفال والرسوم المتحركة المسلسلات الهزلية.¹

تحدى فن البوب التقاليد السائدة بتأكيده أن استخدام الفنان الشامل لكل الوسائل البصرية المتواكبة مع الثقافة الشعبية يتواافق مع منظور الفنون الجميلة . والبوب يزيل المواد من سياقها ويعزل الكائن، أو أنه يجمعه مع الكائنات الأخرى، للتأمل . ومفهوم فن البوب لا يشير إلى حد كبير إلى الفن في حد ذاته بقدر ما يشير إلى المواقف التي أدت إلى ذلك .

غالباً ما يستخدم فن البوب صوراً جاهزة ومتداولة في الشارع وبين الناس مثل القصص المصورة (الكوميكس)، أو صوراً مستخدمة في الإعلانات تراها الجماهير في الأيام العادية، مثل العلامات التجارية والشعارات. اشتهر هذا النوع من الصور بعد أن ذاع صيت لوحة آندي وارهول الشهيرة لعلبة حساء البنودرة «كامبل» (1962)، وهو منتوج شعبي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نقل الفنان شكل العلبة بدقة عن إعلان منتشر، وبذلك استخدم صورة لم يبتكرها بنفسه² .

بداياته في الولايات المتحدة الأمريكية :

على الرغم من أن فن البوب u200b | u200b | بدأ في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ، إلا أنه حصل في أمريكا على أكبر زخم له خلال الستينيات. تم تقديم مصطلح "فن البوب" رسميًا في ديسمبر 1962 ؛ وكانت المناسبة عبارة عن "ندوة عن فن البوب"نظمها متحف الفن الحديث . بحلول هذا الوقت ، كان الإعلان الأمريكي قد تبنى العديد

¹إدوارد لويس سمي ، أشرف رفيق عفيفي ، الحركات الفنية منذ عام 1945 ، المشروع القومي للترجمة ، المجلس الأعلى للثقافة ، 1997 ، ص 91 ، 92 .

²ينظر إلى : [فن البوب](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%82)

من عناصر الفن الحديث وعمل على مستوى متطور للغاية. وبالتالي ، كان على الفنانين الأمريكيين البحث بشكل أعمق عن الأساليب الدرامية التي من شأنها أن تبعد الفن عن المواد التجارية الذكية وذات التصميم الجيد. نظرًا لأن البريطانيين كانوا ينظرون إلى صور الثقافة الشعبية الأمريكية من منظور تمت إزالته إلى حد ما ، فغالبًا ما كانت وجهات نظرهم مغروسة بإيحاءات رومانسية وعاطفية وروح الدعابة. على النقيض من ذلك ، فإن الفنانين الأمريكيين ، الذين يتذمرون كل يوم بتتنوع الصور التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة ، أنتجوا عملاً كان بشكل عام أكثر جرأة وعدوانية¹.

روي ليختنستاين ، الفتاة الغارقة ، 1963 ، معرض في متحف الفن الحديث ، نيويورك.

وكان اثنان من الرسامين هاما في إنشاء مفردات فن البوب الأمريكي جاسبر جونز و روبرت روزنبرج . تأثر راوشنبيرج بالعمل السابق لكورت شويترز وغيره من فناني دادا ، واعتقاده بأن "الرسم يتعلق بكل من الفن والحياة" تحدي منظور الحداثة السائد في عصره. ربط استخدامه للأشياء الجاهزة المهملة (في مجموعاته) وصور ثقافة البوب (في لوحاته بالشاشة الحريرية) أعماله بالأحداث الموضعية في أمريكا اليومية . لوحات بالشاشة الحريرية من 1962-1964 ضربات فرشاة معبرة جنبا إلى جنب مع قصاصات المجلات silkscreened إلى جانب مع قصاصات المجلات silkscreened

¹ String fixer : https://stringfixer.com/ar/Pop_Art

، وناشونال جيوغرافيك . غالباً ما يشار إلى أعمال Johns و Rauschenberg في الخمسينيات من القرن الماضي باسم Neo-Dada ، وهي تختلف بصرياً عن فن البوب الأمريكي النموذجي الذي انفجر في أوائل السبعينيات .

روي ليختنشتاين له نفس الأهمية بالنسبة لفن البوب الأمريكي. من المحتمل أن يحدد عمله واستخدامه للمحاكاة الفرضية الأساسية لفن البوب بشكل أفضل من أي شيء آخر . عند اختيار الكوميديا القديمة كموضوع ، ينتج ليختنشتاين تركيبة دقيقة صارمة يوثقها بينما يسخر أيضاً بطريقة ناعمة. ليختنشتاين تستخدم النفط و الطلاء ماجنا في أعماله المعروفة، مثل الغرق فتاة(1963) ، الذي تم اعتماده من القصة الرئيسية في دي سي كوميكس (سر القلوب رقم 83) ! الغرق هو جزء من مجموعة متحف الفن الحديث . يتميز عمله بمخططات سميكة وألوان جريئة ونقاط بن داي لتمثيل الألوان معينة ، كما لو تم إنشاؤها بواسطة الاستنساخ الفوتوغرافي. قال ليشتنتشتاين ، "[التعابريون التجريديون] وضعوا الأشياء على القماش واستجابوا لما فعلوه ، لمواقع وأحجام الألوان. أسلوب بي يبدو مختلفاً تماماً ، لكن طبيعة وضع الخطوط هي نفسها إلى حد كبير ؛ أنا فقط لا تخرج بمظهر الخط ، مثل بولوك أو كلارين ." يدمج فن البوب | u200b | u200b الثقافة الشعبية والجماهيرية مع الفنون الجميلة بينما يضخ الفكاهة والسخرية والصور المحتوى المميز في المزيج. تشتراك لوحات ليشتنتشتاين ، مثل لوحات آندي وارهول وتوم ويسلمان وأخرين ، في الارتباط المباشر بالصورة الشائعة للثقافة الشعبية الأمريكية ، ولكنها أيضاً تعامل الموضوع بطريقة غير شخصية توضح بوضوح إضفاء الطابع المثالي على الإنتاج الضخم¹ .

2- أهم فناني البوب آرت :

2-1-آندي وارهول Andy Warhol (أغسطس 1928 – 22 فبراير 1987):

هو فنان أمريكي كان شخصية رائدة في حركة الفنون البصرية المعروفة بالبوب آرت . استكشفت أعماله العلاقة بين التعبير الفني، ثقافة الشهرة والإعلان التي ازدهرت في السبعينيات. بعد حياة مهنية

¹ نفس المرجع السابق .

ناجحة كرسام تجاري، أصبح وارهول فنان شهير وأحياناً مثيراً للجدل. متحف آندي وارهول في مسقط رأسه بتسبرغ، بنسلفانيا، يضم مجموعة كبيرة من الفن والأرشيفات. وهو أكبر متحف في الولايات المتحدة مخصص لفنان واحد.

فن وارهول استخدام أنواع متعددة من الوسائل الإعلامية، ومنها الرسم اليدوي، رسم اللوحات، الطباعة، التصوير الفوتوغرافي، الرسم على الحرير، النحت، السينما، والموسيقى. كان أيضاً رائداً في الفن بمساعدة الحاسوب باستخدام حواسيب أميغا التي ظهرت عام 1984، قبل سنتين من وفاته. أسس مجلة إنترفيو وأكلَّف عدد من الكتب، منها فلسفه آندي وارهول والبوبيَّة: ستينيات وارهول أدار ومول ذي فالفيت آندر غراوند، فرقة موسيقى الروك التي كان لها تأثيراً قوياً على تطور موسيقى البنك روک، اشتهر أيضاً بكونه الرجل الشاذ جنسياً الذي عاش منفتحاً حتى قبل حركة تحرر الشواذ الاستديو الخاص به، ذي فاكتوري، كان يشتهر كمكان لجتماع المفكرين المميزين، الممثلين بملابس نسائية، الكتاب المسرحيين، بوهيمي الشوارع، مشاهير هوليود، والرعاة الأثرياء.¹

من أعماله المشهورة صورة لعبة حساء الطماطم(Campbell's)، ولوحات لعب الكولا، ولوحات للممثلة مارلين مونرو. من بين أعماله الفيلمية "The Chelsea Girls" (عام 1966)، و "Trash" (عام 1971)، و "L'Amour" (عام 1973). مع بول موريسي صنع أيضاً عدة أفلام أخرى "Frankenstein" و "Dracula" كلاهما في 1974.²

2- روイ فوكس ليختنشتاين Roy Lichtenstein 1923-1997:

هو فنان بوب أمريكي تقاسم روبي قيادة موجة الفن الجديد مع كل من آندي وارهول، وجاسبر جونز، وجيمس روزنكوست وآخرين. عَرَفت أعماله بمبدأ فن البوب من خلال المحاكاة الساخرة. تأثر ليختنشتاين بأنماط الإعلانات الشائعة والرسوم الهزلية، ما دفعه لنهج الأسلوب المازح في تكويناته الفنية التوثيقية الساخرة. وصف فن البوب على أنه «رسم فني

¹ ينظر : https://ar.wikipedia.org/wiki/آندي_وارهول

² نفس المرجع السابق .

صناعي لا رسم فني أمريكي». عُرضت رسوماته في معرض ليو كاستيلي في مدينة نيويورك.

تُعد لوحتا وام والفتاة الغارقة أشهر لوحتين لليختنستاين، وتحل لوحة أوه جيف... أنا أحبك أيضاً... ولكن... في المرتبة الثالثة، وتعتبر اللوحات وام! والفتاة الغارقة وانظر ميكى أكثر أعماله إلهاماً. كانت لوحة تحفة هي العمل الفني الأعلى قيمة، إذ بيعت بمبلغ 165 مليون دولار في يناير 2017.

ولد ليختنستاين في مدينة نيويورك، لعائلة يهودية من الطبقة المتوسطة ميسورة الحال. عمل والده ميلتون كمسار عقارات، وكانت والدته بيتريس ربة منزل. ترعرع في الجانب الغربي الشمالي لمنهاتن، وذهب لمدرسة عامة حتى بلوغه عمر الثانية عشر. ذهب بعد ذلك إلى مدرسة دوايت، والتي تخرج منها في عام 1940. نمت لديه المدرسة اهتماماً بالفن والتصميم؛ إذ كان يمارسها كهواية. كان من المعجبين الشديدين بموسيقى الجاز، وعادةً ما يحضر الحفلات الموسيقية للجاز في مسرح أبواب الواقع في حي هارلم، وكثيراً ما كان يرسم لوحات بورتريه للموسيقيين وهم يعزفون على آلاتهم الموسيقية. التحق ليختنستاين بحصص صيفية في رابطة طلاب الفن في نيويورك، وعمل تحت وصاية الفنان ريجنالد مارش.¹

2-3-كيث هارينغ : (4 مايو 1958-16 فبراير 1990)

كان فناناًأمريكيّاً ظهر فنه الشعبي من ثقافة الكتابة على الجدران في مدينة نيويورك في الثمانينيات . أصبحت صوره المتحركة لغة بصرية معترف بها على نطاق واسع ، كثير من عمله يشمل التلميحات الجنسية التي تحولت إلى النشاط الاجتماعي والإيدز الوعي . بالإضافة إلى المعارض معرض منفرد، شارك هارينغ في المعارض الجماعية المحلية والدولية الشهيرة مثل دوكومونتا في كاسل، وبينالي ويتني في نيويورك، وبينالي ساو باولو ، وبينالي البندقية . و متحف ويتني عقد معرض استعادي لأعماله في عام 1997.

¹ ينظر : روبي ليختنستاين https://ar.wikipedia.org/wiki/روبي_ليختنستاين

نمت شعبية هارينج من رسوماته العفوية في مترو أنفاق مدينة نيويورك. الخطوط العريضة للطباشير للأشكال والكلاب والصور المنمقة الأخرى على مساحات إعلانية سوداء فارغة. بعد حصوله على التقدير العام ، قام بإنشاء جداريات ملونة أكبر حجماً ، تم تكليف العديد منها. أنتج أكثر من 50 عملاً فنياً عاماً بين عامي 1982 و 1989، تم إنشاء العديد منها طوعاً للمستشفيات ومرافق الرعاية النهارية والمدارس. في عام 1986، افتتح هارينج متجر البوب كامتداد لعمله. غالباً ما نقلت أعماله اللاحقة موضوعات سياسية ومجتمعية - مكافحة الكراك ، ومكافحة الفصل العنصري ، والإيدز من خلال أيقوناته الخاصة.

توفي هارينج في 16 فبراير 1990 من مضاعفات مرتبطة بالإيدز. في عام 2014 ، كان Haring أحد المكرمين الافتتاحيين في Rainbow Honor Walk في سان فرانسيسكو ، وهو مسيرة مشهورة تشير إلى أفراد مجتمع الميم الذين "قدموا مساهمات كبيرة في مجالاتهم". في عام 2019 ، كان Haring واحداً من الخمسين الأمريكية الافتتاحية "الرواد والأبطال الرائدين" الذين تم إدخالهم في جدار الشرف الوطني LGBTQ داخل النصب التذكاري الوطني Stonewall Inn في مدينة نيويورك¹.

¹ كيث هارينج: المستقبل البدائي . معارض الجامعة ، جامعة ولاية إلينوي. ص 1 – 12 .

3 - الفنان هشام قاوة (المسطاش) :

المسطاش ، واسمه الحقيقي هشام قاوا ، من مواليد الرويبة عام 1979 ، هو رسام ومصمم جرافيك جزائري في فن البوب . ، مهندس كهرباء ، تدرب في كلية الفنون التطبيقية ، درس أيضاً الإدارة الثقافية وتصميم الواقع الإلكترونية والمسرح والإعلان والموسيقى .¹

في مقهى Moorish Madaure الواقع في وسط مدينة بومرداس والمعروف من قبل غالبية سكانها ، نجلس لاحتساء فنجان من القهوة في يوم الاثنين المسمى. أنشأ هذا المكان في الثمانينيات ، وأصبح مديره من مداوروش (دور ، سوق أهراس سابقاً) ، مقرأً لعدد كبير من المثقفين والفنانين من المنطقة ، مثل الكاتب رشيد ميموني. بالإضافة إلى الزخرفة التقليدية الموجودة في العديد من المقاهي الجزائرية ، فإن خصوصية هذا المكان هي العرض الدائم لعشرات الأعمال التي لا تعرف الكل للمسطاش. تحقيقاً لهذه الغاية ، "يحيط" العميل بعثمان أريوات ، رابح ماجر ، السيدة أو حتى أحد مواهب المشهد الموسيقي الجديد زكي ميهوبي. هذه اللوحات ليست هناك مصادفة ، لأن هذا المكان هو أيضاً المقرب الرئيسي لهشام قاوا الملقب بالمسطاش .

أحد الشخصيات الأساسية في فن البوب الجزائري الذي ميز نفسه من خلال صوره لشخصيات ثقافية أو تاريخية أو سياسية أو رياضية ، بالإضافة إلى ظهره غير النمطي الذي يمزج بين التقليدي والحديث. نظرة أصبحت علامته المميزة بمرور الوقت: شيش ، نظارات داكنة ، سروال وبالطبع شارب مشذب جيداً! كل هذه المكونات تصنع الفنان المستشيخ.

هشام قاوة شخص كامل يميل إلى ممارسة فنه بهدف وحيد هو إحياء تقاليده ولغته وتاريخه وتراثه. ولد هذا الوعي في مقهى مدى الذي يتتردد عليه منذ عدة سنوات. "أنا أعيش في الجوار فقط. لذا ، جئنا إلى هنا مع أصدقائي للدردشة. مثل كل الشباب ، كنت أبحث عن نفسي ، عن هويتي ، وكان ملعمي أن أجده نفسي في "فقاعة المدور" هذه.²

قبل أن يبني شخصيته عن المستش ويعتبر مسيرته الفنية ، كان هشام قوا ، البالغ من العمر 42 عاماً ، "عالماً في الرياضيات" ، بل كان طالباً جيداً ، وكان دائماً الأول في فصله. بعد حصوله على البكالوريا ، درس الهندسة الكهربائية في

¹ ينظر الموقع الإلكتروني : https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Moustach

² Hana menasria , Liberté , Culture , El-moustache- les designer de l'époque noir et blanc,8-9-2021 .

مدرسة البوليتكنيك في الحراش (الجزائر) من 1997 إلى 2002. "واصلت دراستي حتى عام 2005 للحصول على درجة الماجستير ، لكن كان عليّ أن أتخلى عن الحياة المهنية" ، يتذكر فني الفنون التطبيقية. في الواقع ، قاد عالم العمل هشام إلى مسار آخر: مسار تكنولوجيا المعلومات. باكتشافه هذا الكون الرائع ، يقوم بإجراء التجارب التي ستسهم في قيادته على طريق المصطشم. "كان لدى هذا" الفخر "من الفنانين الفنيين وتلقيت صفعة أثناء العمل مع علماء النفس الشباب. كمهندس ، كنت بعيداً عن مساواة هذا الشاب الذي تمكّن من تحقيق أشياء فنية وعقلية للغاية "، قال بابتسامة. حازماً وعزماً على الكمال ، قرر أن يتفوق على نفسه ، من خلال التدريب لإتقان أدوات مختلفة ، ولا سيما الاتصالات المرئية (التصميم الجرافيكي) والتسويق والإدارة ...

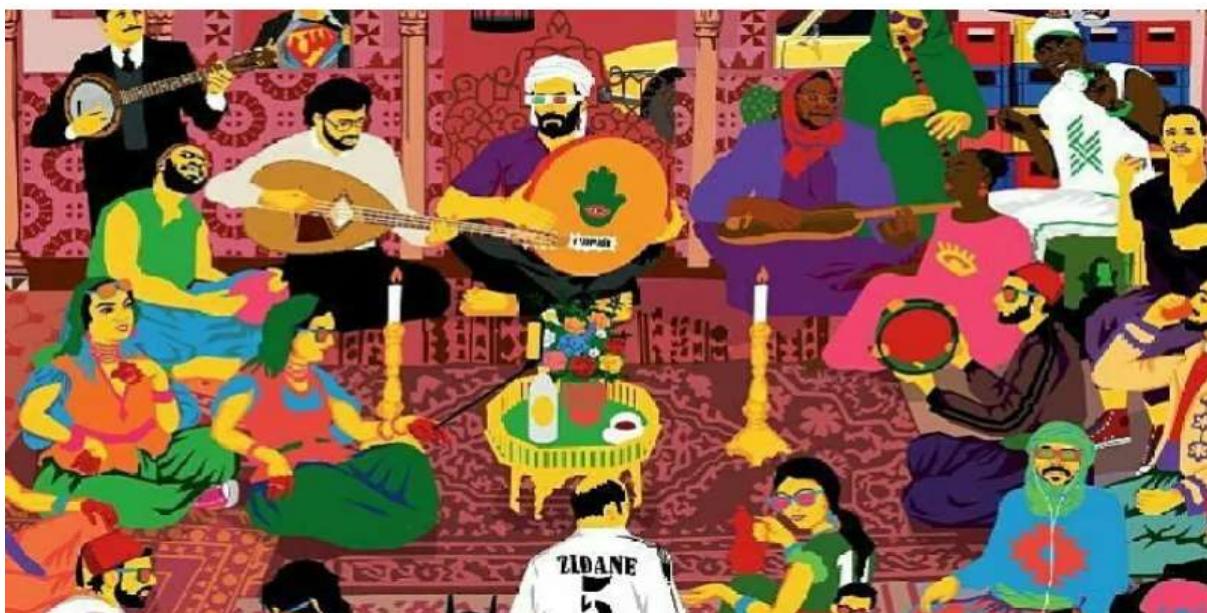
المسيرة المهنية :

تولى هشام قوا وظيفته منذ عام 2010. لذلك ، انتقل إلى مناصب في الشركات الخاصة كمدير فني وفي التصميم الجرافيكي للمشاريع الكبرى. في تلك اللحظة بدأ في عجن عجينة المستش ، لكن الشخصية أبعد ما تكون عن الوجود بالتوالي مع عمله ، تسائل هذا "المهوس" أو جرذ المختبر كما يسميه أصدقاؤه ، عن مكانة اللغة الجزائرية في مجتمعنا. "الجزائريون كانوا معقدون لم يقدروا لغتهم! كنت مثل "خبير لغوي" ، كنت مهوساً بالديرجا ، لأنه كان من الممكن أن يصبح قوة. ولهذه الغاية ، شرع في أعماله الأولى من خلال رسم الخط والرسوم الكاريكاتورية التي نشرها على Facebook ، وهي المساحة الوحيدة للتعبير. بدلاً من ذلك يكون متحفظاً وخجولاً ، هشام هو "عکس" المستش ، وللوصول إلى الناس ، يستخدم مهاراته في التسويق لتشكيل هذه الشخصية. فيما يتعلق بهويته المرئية ، "الشارب مستوحى من عدة شخصيات ارتدته ، مثل بومدين ، أبطال الثورة أو جبهة التحرير الوطني. إنها جزء من ثقافتنا وقد استعدتها". أما بخصوص تشيش ، فقد استوحى من "الكابتن" ، زعيم مجموعة من الأصدقاء ، سليل عائلة الشاوي الثورية الحاج لاخضر. باختصار ، يعتبر المستش فسيفساء لأصدقائه في الحي الذين لعبوا دوراً كبيراً في بنائه. كما أثر فنانون آخرون على الشاب قوا ، مثل دينيس مارتينيز ووليد بوشوشي. نحن في 2014 ، ومن هناك تأخذ مسيرة الفنان الفنية منعطفاً آخر. أعماله بألوان جذابة ، حيث أعاد تخصيص صور الشخصيات العظيمة ، وانفجرت على الشبكات الاجتماعية وأصبحت

مرجعاً في DZ pop art . قاده ذلك إلى الظهور في العديد من المعارض الفنية والمشاركة في الأحداث الثقافية المهمة ، مثل أول بिनالي جزائري فرنسي للتصميم ، نظمته السفارة الفرنسية في الجزائر في يونيو الماضي.¹

أبرز الأعمال :

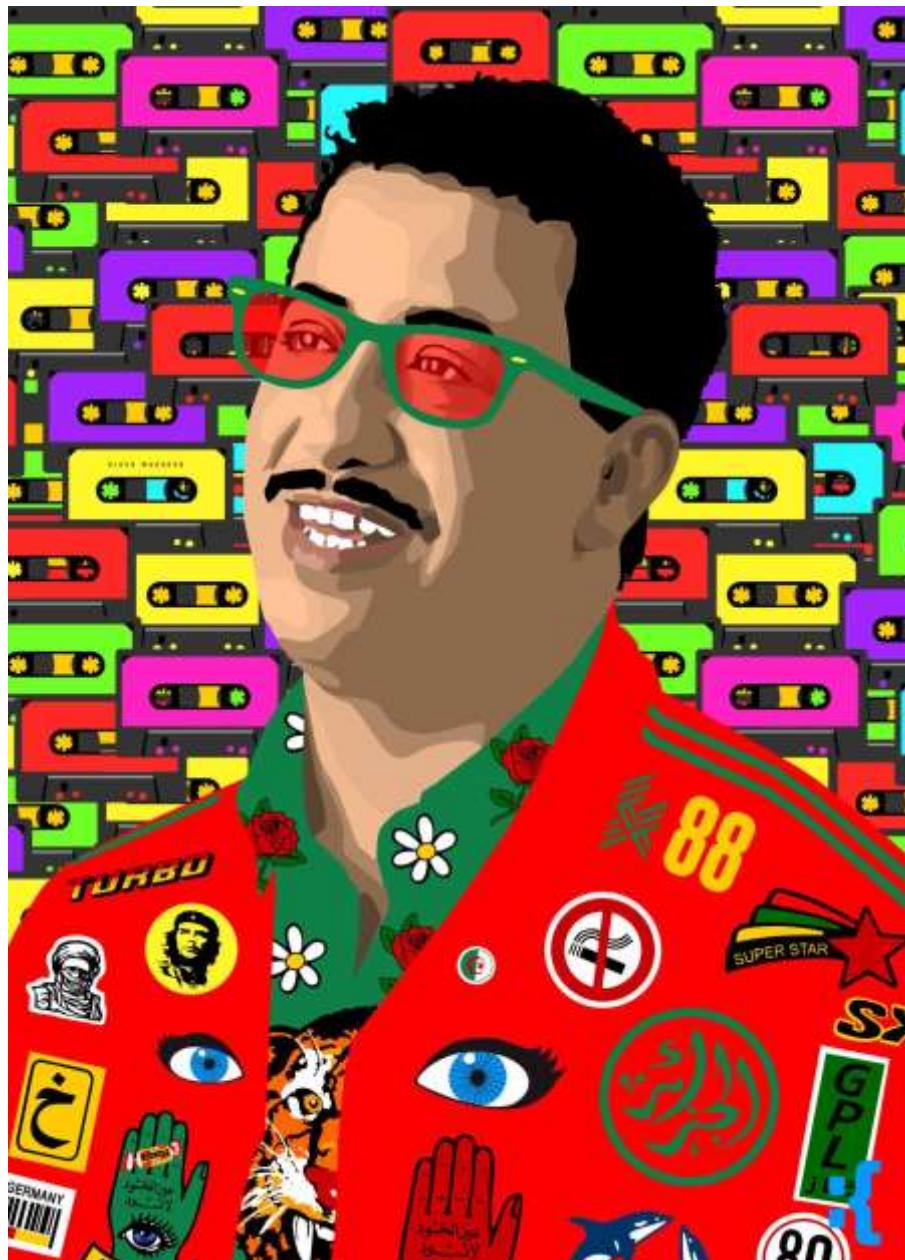
قام هشام قوا بتوضيح صورة الرئيس الأسبق محمد بوضياف وكذلك المطربي معطوب. أو شخصيات معينة مثل الحاج محمد العنقة ، آل باتشينو ، عامر الزاهي ، الهاشمي القرداوي ، بروس لي ، تشي جيفارا ، إلخ ، يجعلهم موستاش يتحدثون لغة الكون الجزائري الشعبي . ويشير خلال معرضه في فناء دار عبد اللطيف إلى الممثل عثمان أريوبيت وفيلمي كرنفال في ديشرا و Une famille comme les autres².

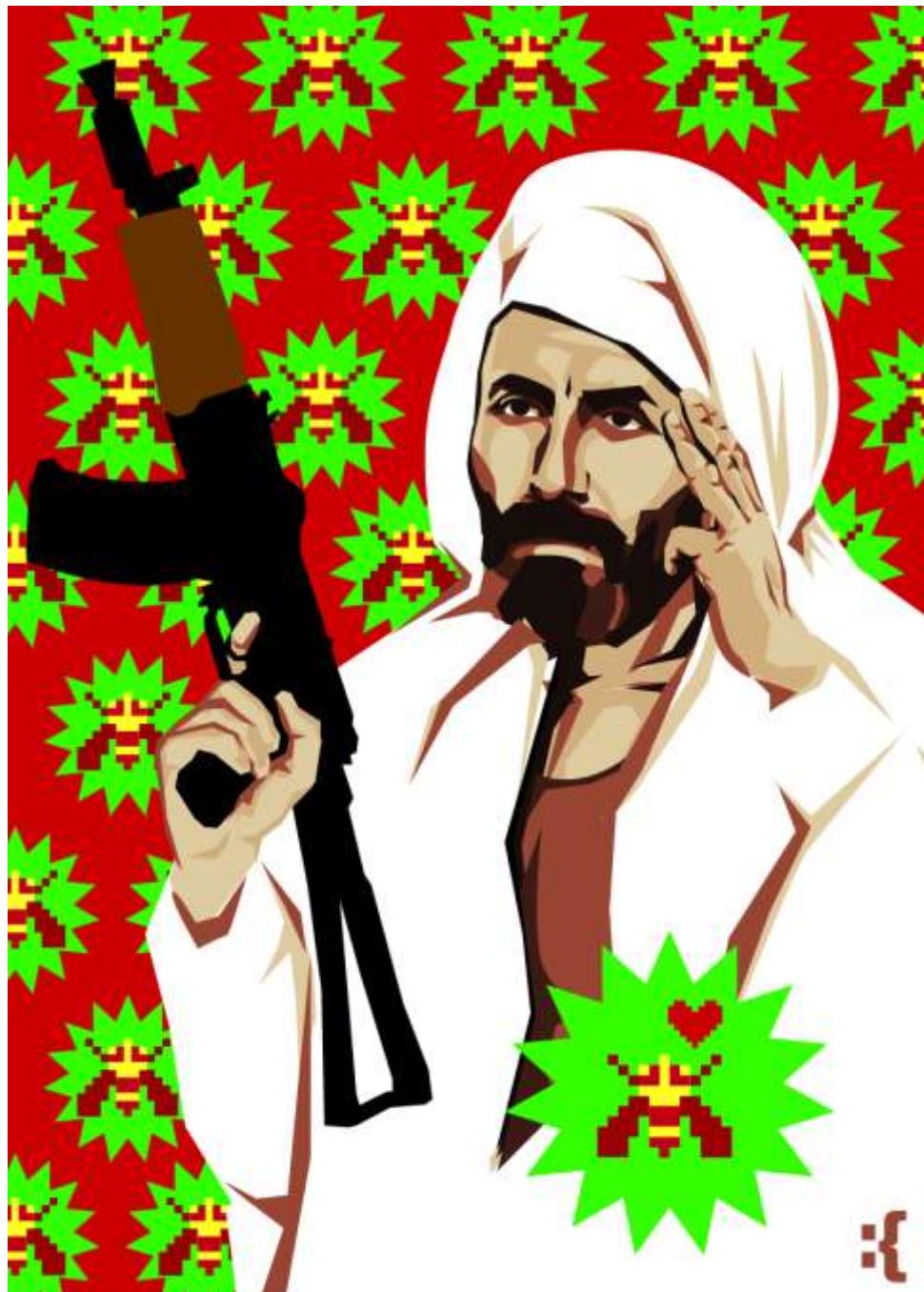
مشهد لمقهى مستوحاة من فيلم كرنفال في دشرة (النهار online)

¹نفس المرجع السابق .

²ينظر الموقع الإلكتروني : https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Moustach

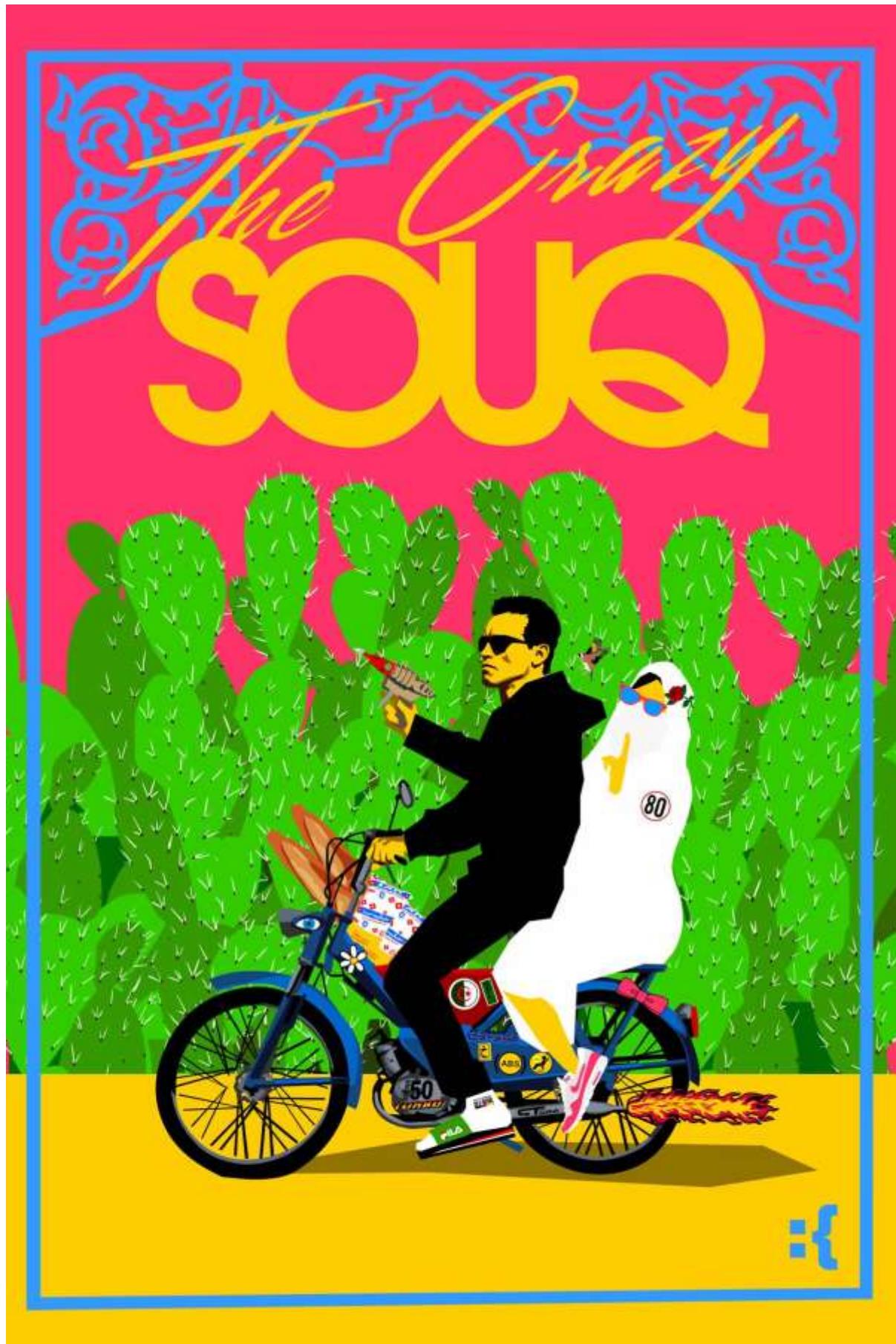

المرحوم الشاب حسني

الفنان القدير عثمان عريوات

ziryab father of andalusia

القازو ز ديانا

بصناديق المشروبات الغازية في مقهى المادر

العربي بن المهيدي

معارض الفنان موسطاش :

- في يناير 2017 ، افتتح وسيعرض في غاليري لو سوس مارين في الجزائر العاصمة ، وهو يشيد بالعديد من الشخصيات الذين كانوا ضحايا العقد الأسود 8.
- في عام 2017 ، معرض جماعي يتضمن عنوان PopArt من شمال إفريقيا في معرض P219 في لندن 10.
- خلال شهر تموز / يوليو 2017 ، عرض المشطّ العديد من الشخصيات التاريخية للحرب الجزائرية وكذلك فنانين مثل طاهر جعوط والشاب حسني وعبد القادر علولة وغيرهم ، في صالة عزو آرت للفنون في الجزائر العاصمة 11.
- مارس 2018 ، معرض في غاليري إسباكو بعنوان Sog Ur Mother مفتوح ليلاً بالجزائر العاصمة 12.
- في الدار البيضاء ، في أكتوبر 2018 ، عرضت الفنانة المستش خلال مهرجان كاز الجيريا 14.
- آذار / مارس 2019 ، الجزائر العاصمة ، في صالة Espaco¹.

¹ نفس المرجع السابق .

تحليل عمل الفني كرنفال في دشرة :

في ديكور يجسد مشهداً لمقهى حيث يمكن للزائر أن يشاهد في هذا الوسط الشعبي أعمال الفنان المستوحاة من فيلم كرنفال في دشرة.

ويهدف الفنان من خلال هذا العمل الفني إلى إبراز عالم البوب آرت الجزائري من خلال إضفاء بعضاً شعرياً جزائرياً على شخصيات عالمية. على غرار ألباتشينو وشي غيفارة و الحاج محمد العنقي و عمر الزاهي وغيرهم . هشام قاوي فنان اختار أسلوب البوب آرت لأعماله الفنية وذلك باعتماده على إستعمال للأيقونات الشعبية كمصدر لإيصال أفكاره للمجتمع أو إنقاذه له . (راجع ، موقع النهار أون لين)

من سمات هذا العمل الفني الشعبي أن الألوان المستخدمة في إخراج القطع الفنية الشعبية هي ألوان زاهية ما يميز هذا الفن أيضاً ببساطة لأنها تعكس ثقافة شعب بعيته ويستخدم في هذا النوع من الاعمال الفنية كما نلاحظ في هذا العمل الرموز أكثر الرموز إنتشاراً لها إيحاءات كما نشاهد رمز العين الزرقاء ، دراء الحسد ، العلامة التجارية سوني تاك شركة ملابس والاحذية ، أما الشخصيات فقد جمعت

كم هائل من الفنانين الجزائريين الشاب حسني، حسناء البشرية، الممثل عثمان عريوات، ورمز النضال عند القبائل معطوب الوناس.

هذا النوع من الاعمال الفنية جماعي لا يعرف الفردية فالفنان أراد أن يعكس موروثات مجتمعه فهذا العمل ليس ترجمة خاصة مر بها الفنان بل هي تجارب وخبرات مجتمع بأسره تعكس ثقافته .

فالفنون الشعبية بوصفها إحدى الموروثات فمن بين سماتها أيضا أنها تعلم وتحقق الشعور بالإنتماء إلى الجماعة والإحساس بالتجانس معها مما يجعل أفراد المجتمع الواحد بالألفة والأمان.

هذا العمل الفني وفق ما جاءت به فنون ما بعد الحداثة رسالة فنية فكرية وجمالية بشكل قلب كافة الصور المألوفة والإنسجامات التقليدية المدرسة إلى إعادة بناء رؤية جديدة للعالم وما يدور حول الإنسان من أحداث ونظام لك الإنسان بقيود مفروضة عليه. فإنما يمثله لأسلوب قد يشكل رؤية جديدة أو محاكاة تقليدية فقط. كون العمل الفني هو موضوع مركب تدخل فيه عناصر حسية كما تدخل فيه عناصر خيالية وفكرية وهناك أيضا قيم تمثيلية مستمدة من الطبيعة مثل المكان والضوء والحركة والسطح والوزن ... ولكن يمكن للعمل الفني في التصويري أيضا أن يتضمن تعبير عن القيم الفكرية المستمدة من الحياة الإنسانية مثل التعبير عن الأراء الفلسفية والدينية والاجتماعية

إذ أمعنا النظر في تعامل الفنان مع الأدوات المادية. فهو يعاملها بحيث يحبوها إلى عمل ذلك العمل الفني الذي يصممه الفنان على نحو خاص كما يلتقطه الوعي على نحو خاص بوصفه موضوعا للتلقي الحالي . وكيف يتعامل الفنان إذن مع أدواته المادية ؟ أي أن هناك مستويين للتعامل والتفاعل المادي المستوى الأول المادي وهو في حالة الإمكانيات، المستوى الثاني المادي وهو في حالة تحققها الجمالي

، فالمكون للعمل الفني الاساس الذي يختاره الفنان ليبدأ تجسيد افكارهم للعب حر تلقاء أو منظم ما يتوجه إليه منتج العمل الفني .

الإدراك الجمالي يتعرف على البنية الترکيبة للعمل ، ويكشف عن مكوناتها من خلال أسلوب الفنان الذي تحدد في عمل الموسطاش وبذلك يتضح ان التعبير له جذوره المتصلة في الوسيط المادي و الشكل والمضمون .

هذا الأسلوب والعمل الفني (كرنفال في دشة) تحقق فيه التعبير الفني .¹

¹- بتصرف : 9. بثروت عادل، العمل الفني المركب وفن التجهيز في الفراغ، ط١، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2014.

الخاتمة :

انخرط فن البوب آرت في الثقافة الشعبية مع مرور الوقت ، و اقتحم عالم الفن و خلق جاذبية فنية فورية ، أعماله الفنية لا تزال قوية و حيوية كما كانت عند إطلاقها ، هي شهادة على أصالته و جاذبيته الدائمة ، ابتعد فن البوب عن الموضوعات التقليدية كالأساطير و التاريخ الكلاسيكي ، كعادة جميع الحركات الفنية الحديثة ، و انتشر هذا الفن تدريجيا إلى بلدان العالم إنطلاقا من أمريكا .

قائمة المصادر و المراجع :

الكتب :

- درحوي حسين، مسند تعليمي ،الجزء الثاني ، محاضرة 5 ، سنة أولى ماستر فنون تشكيلية ، جامعة تلمسان ، 2020 ،
- بروكر بيرتي، الحداثة وما بعد الحداثة، ترجمة عبد الوهاب علوى، جابر عصفور، أبو ظبي، منشورات المجمع الثقافي ط 1، 1995 .
- روكر بيرتي، الحداثة وما بعد الحداثة، ترجمة عبد الوهاب علوى، جابر عصفور، أبو ظبي، منشورات المجمع الثقافي ط 1، 1995 .
- محمود أمهز: الفن التشكيلي المعاصر، التصوير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1981 ،بيروت، لبنان.
- بنشيخة المسكيني. أم الزين وآخرون - مؤانسات في الجماليات.نظريات، تجارب، رهانات، ط 1 (بيروت: منشورات ضفاف، 2015 .
- د.ذكراء ابراهيم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، ط 1 ، مكتبة مصر دار المرتضى للنشر ، بغداد- العراق ، 1988 .
- د.blasim mhd - د سلام جبار ، الفن المعاصر اساليبه و اتجاهاته ، ط 1 ، مكتب الفتح ، بغداد ، 2015 .
- نيكولاس ويد ، الأوهام البصرية فنها و علمها ، العراق ، بغداد ، دار المأمون للنشر و الترجمة ، 1988 .
- زهير صاحب وآخرون، قراءات وأفكار في الفنون التشكيلية، دار مجداوي للنشر والتوزيع، ط الأولى، عمان، الاردن، 2012 .
- زهراء، بنت عبد الله، البوب كمدخل استحداث فن تجميلي للوحة التشكيلية، بحث منشور على الانترنت، كلية التربية، جامعة ملك سعود، 2008.
- روجيه جارودي. واقعية بلا ضفاف، باريس ، 1923 .

- ثروت عادل، العمل الفني المركب وفن التجهيز في الفراغ، ط1، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2014.
- ادوارد لويس سمي ، أشرف رفيق عفيفي ، الحركات الفنية منذ عام 1945 ، المشروع القومي للترجمة ، المجلس الأعلى للثقافة .
- كيث هارينج: المستقبل البدائي . معارض الجامعة ، جامعة ولاية إلينوي. .

الموقع الإلكتروني :

- ينظر إلى : [فن البوب](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%82)
- String fixer : https://stringfixer.com/ar/Pop_Art
- ينظر : [أندي وارهول](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%84)
- ينظر [روي ليختنستاين](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86)
- ينظر الموقع الإلكتروني : https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Moustach
- ينظر الموقع الإلكتروني : https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Moustach

الرسائل الجامعية :

- الدليمي منذر فاضل حسن: انعكاسات الرسم في ما بعد الحادثة، أطروحة دكتوراه ، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل ، 2008 .
- محمد أبو المعاطي هيكل ، جماليات و قيم الاتجاهات الواقعية الجديدة (فن البوب) ، بحث لكتاب المؤتمر العلمي الخامس للفن و البيئة من 68 نوفمبر إلى ديسمبر 1994 ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، القاهرة .

المراجع الأجنبية:

- Alain : système de beaux – arts , Gallimard , 1926.
- Croce : (Esthétique comme Science de l'Expression et Linguistique Générale .) paris , Giard et Briére , 1904 .
- David Piper : "Dictionary of art and artist", Collins Publishers, Paris, 1988.
- Robert Atkins, "Art speak, A guide to contemporary ideas movements", Publishers, New York, 1990.
- Sara Cornell, "Art a history of changing style". Phaidon Press Limited, Oxford, 1983.
- Hana menasria , Liberté , Culture , El-moustache-les designer de l'époque noir et blanc .

المجلات :

- أنطوان جوكى: فنون ما بعد الحداثة، استكمال للحداثة نفسها، أفاق المستقبل، أغسطس، 2013 ، العدد 19 .
- محمد جلوب جبر الكناني – أنس كاظم ياسر ، المتحول التقني في البوب آرت ، مجلة الأكاديمي ، العدد 89 ، 2018 .

فهرس المحتويات

إهادء

شكر وعرفان

مقدمة

الفصل الأول : الفن المعاصر

6	تعريفه
8	نشأته و تطوره.....
9	فلسفية الفن المعاصر.....
17	اتجاهات الفن المعاصر.....

الفصل الثاني : فن البوب آرت

30	تعريف البوب آرت.....
31	بداياته في الولايات المتحدة.....
36	أهم فناني البوب آرت
40.....	الفنان هشام قاوة "المسطاش"
43	المسيرة المهنية.....
44	أبرز أعماله.....
45	معارضه.....
46.....	تحليل أحد الأعمال.....
49	الخاتمة.....
51.....	قائمة المصادر و المراجع

فن البوب أو الفن الشعبي هو اتجاه من اتجاهات الفن المعاصر ، ظهر في بريطانيا ثم انتقل إلى أمريكا ، يتميز فن البوب باستخدام الصور المأخوذة من الثقافة الشعبية ، حيث كان من أهداف هذا الفن هو دمج الصور المأخوذة من الحياة مع فن الرسم ، حيث يتم استخدام بعض الصور أو اللقطات من الحياة العامة ودمجها مع بعض العناصر الأخرى للتعبير عن فكرة معينة ، ربما تكون تلك الفكرة بعيدة عن السياق الأصلي الصورة . شكل هذا الفن ثورة في عالم الفنون الجميلة نقلت الفن نقلة كبيرة باتجاه الحداثة .

Résumé:

Le pop art ou art populaire est une tendance des tendances de l'art contemporain, il est apparu en Grande-Bretagne puis s'est déplacé en Amérique, le pop art se caractérise par l'utilisation d'images tirées de la culture populaire, car l'un des buts de cet art est de combiner des images prises de la vie avec l'art de la peinture, où certains sont utilisés Des images ou des instantanés de la vie publique et en les combinant avec d'autres éléments pour exprimer une certaine idée, peut-être que cette idée est loin du contexte original de l'image. Cet art a constitué une révolution dans le monde des beaux-arts, qui a fait faire à l'art un grand pas vers la modernité.

Summary :

Pop art or folk art is a trend of contemporary art trends, it appeared in Britain and then moved to America, pop art is characterized by the use of images taken from popular culture, as one of the goals of this art is to combine images taken from life with the art of painting, where some are used Pictures or snapshots from public life and combining them with some other elements to express a certain idea, perhaps that idea is far from the original context of the picture. This art constituted a revolution in the world of fine arts, which moved art a great move towards modernity.