

جمعية أمسيا مصر (التربية عن طريق الفن)

المشهرة برقم (٥٣٢٠) سنة ٢٠١٤ م

مديرية الشئون الإجتماعية بالجيزة

الابعاد التعبيرية والدلائل الرمزية للصورة الفنية عند بيكار بين

(اللفظ المنظوم والشكل المرسوم)

The expressive dimensions of Picard's artistic image and its symbolism
between (Systemic word and prescribed form)

إعداد

نهير رمضان عبد الحميد محمد الشوشانى
مدرس تاريخ وتدوّق الفن - كلية التربية النوعية - جامعة الفيوم

مقدمة:

ليس هناك أدنى شك أن لكل أمة ثقافة وحضارة تتشكل من ثراثها عبر على مر العصور من فنون وآداب وعادات وتقاليد تتبلور وتتضارف لتشكل هويتها التي تميزها عن غيرها من الحضارات التي تتوالى معها بطريقة أو بأخرى.

فترتبط فنون وآداب الحضارة الواحدة ويوثر كلّ منها في الآخر من خلال التواصل الفكري والثقافي بين مبدعيها من فنانين وأدباء . فكلاً منهم مواده الأولية من تراث وحضارة وعادات وتقاليد واحدة يشكلها مستعيناً بفكرة ومشاعره الخاصة لينتاج إبداع بصيغه فنية جديدة يشارك به في صنع حضارة امته.

الحضارة المصرية تميز عن غيرها من الحضارات بانها توالت عليها العديد من الحضارات التي نبتت وترعرعت على أرض مصر لترتفع شامخة آلاف السنين تؤثر في حضارات العالم أجمع ويقف العالم متثيراً أمام هذا الإرث الحضاري المميز .

عندما ينظر المتذوق للعمل الفني ينسج في خياله قصة مكتملة الأركان والأحداث تسرد لها تلك الخطوط والألوان والمفردات التشكيلية يمكن أن تسردها الكلمات لتؤكد براعة الفنان في جذب روح ومشاعر المتذوق لتفاعل مع اللوحة بصورة صادقة . كذلك فإن بعض الاعمال الفنية تسمو بروح المتذوق حتى أنه يشعر وكأنه يستمع إلى لحن جميل فتحول الخطوط والألوان إلى أنقام موسيقية يسمعها المتذوق الفنان في تلك اللحظة إلى عازف آلة موسيقية (وترية - إيقاعية) ويتحول العمل التشكيلي لمقطوعة موسيقية .

فالفنون هي مصدر السعادة والحياة في ظل عالم مليء بالصراعات والمنافسات ، هي تلك اللمحات التي تضي داخل روح الإنسان لتكسبه القرة على الأستمار. ولا يمكن لنا أن نصنف الفنون إلى تصنيفات مختلفة ينفصل كلاً منها عن الآخر تمام الإنصال ، فإنها تمتزج وتتوحد لتبلور وجدان الإنسان الرافق ، فالموسيقى والغناء والأدب والشعر والفن التشكيلي وفنون الأداء وغيرهم من الفنون تعمل معاً لارتقاء بالنفس البشرية والسمو بها إلى درجة الصفاء الروحي .

إن العمل الفني التشكيلي يقوم على ثنائية الشكل والمضمون حيث تعتبر الأعمال الأدبية مصدراً قوياً للإيحاء للفنان التشكيلي بمضمون العمل الفني ليحول الكلمات الأدبية إلى مفردات تشكيلية مصورة أو مجسمة تتفاعل في تناغم كلٍّ وجزئٍ مع كيان وخيال المتذوق فيسمو الفن التشكيلي ويرتقى حين يتضارف مع الإبيات الشعرية والكلمات الموزونه ليخرج لنا اعملاً يتكامل بها الشكل واللون مع الحرف والكلمة فتصبح مرئية مسموعة منقوطة لتصل بالمتذوق إلى أعلى درجات السمو الروحي والفكري . وفي هذا البحث نتناول بالدراسة لبعض اعمال الفنان حسين بيكار التي برع في صياغتها فنياً ولغوياً لتنشر في جريدة أخبار اليوم ، لتسعى إلى نشر الفكر الفني والثقافي في المجتمع المصري بأسلوب فني مميز يمتاز بالبساطة ليصل إلى كافة فئات المجتمع المصري الثقافية والفكرية والاجتماعية وينثرى التاريخ الفني المصري .

لقد نجح بيكار (1913 - 2002) ببراعة فنية صادقة أن يبدع في استخدام الأعمال الأدبية وجمال كلمات اللغة العربية بما تحمله من مقومات وجمال اللغة لتنسجم مع المفردات التشكيلية

لأعماله الفنية التي تميزت بأنها تجمع بين اللفظ المنظوم والشكل المرسوم لتخرج لنا أعمال تحمل قيمًا لغوية وقافية وجمالية سجلت في تاريخ الفن المصري الحديث.

مشكلة البحث:

تتعدد مشكلة هذا البحث في دراسة ملامح الرواية الفنية والفكر الجمالي والصياغات التشكيلية المتمفردة في المزج بين النصوص الأدبية واللوحات الفنية في بعض من أعمال الفنان حسين بيكار . وعلى هذا يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤلات التالية:

- إلى أي مدى أثر المزج بين النصوص الأدبية واللوحات الفنية في أعمال الفنان بيكار على إثراء الحركة الفنية في مصر؟
- ما هي منابع ومصادر الرواية الفنية للفنان بيكار في تلك الاعمال؟

أهداف البحث: يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. الكشف عن منابع ومصادر إلهام الفنان بيكار والتي شكلت رؤيته الفنية في المزج بين النص الأدبي واللوحة الفنية.
2. الكشف عن العلاقة بين أشعار الفنان بيكار والرسوم الفنية وأبعادها الجمالية والتعبيرية.

فرضيات البحث: يفترض البحث أن:

1. توجد منابع ومصادر لإلهام الفنان شكلت رؤيته الفنية.
2. توجد علاقة بين تحليل القيم الجمالية والتعبيرية في المفردات التشكيلية للوحات بيكار وبين الصياغات اللفظية في النصوص الأدبية.

أهمية البحث: ترجع أهمية هذا البحث إلى ما يلى:

1. إن هذا البحث يسهم بالدراسة والتحليل والتاريخ لأعمال الفن المصري الحديث والتي تعد من الثروات القومية في تاريخ الأمم.
2. إن هذا البحث يبرز إمكانية الإفاده من الإتجاهات الفنية المصرية الحديثة كمدخل للدراسة الأكademie في الكليات والمعاهد الفنية.

حدود البحث: يقتصر هذا البحث على دراسة ما ياتى:

1. رصد الملامح والسمات الفنية لأعمال الفنان بيكار والتي جمع فيها بين الفن التشكيلي وفن الشعر.
2. تحليل مختارات من تلك الأعمال تحليلًا فنيًا وجماليًا.

الهيكل البنائي للبحث: يقوم البحث على محورين رئيسين هما :

الإطار النظري للبحث: ويشتمل على عرض كافة المعلومات والمفاهيم النظرية المرتبطة بموضوع البحث

الدراسة التحليلية: وتشتمل على تحليل نماذج مختارة من أعمال الفنان بيكار والتي جمعت بين الفن التشكيلي وفن الشعر.

المزج بين الفنون:

الفن اصطلاحاً كما ورد في المعجم الوجيز هو "جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف وبخاصة عاطفة الجمال ، كالتصوير والموسيقى والشعر . و(فن) الشئ اي جعله فوناً وانواعاً والجمع فنون" .¹

لقد عرف الكاتب الروسي الشهير تولستوي الفن على انه " نشاط إنساني يعبر من خلاله الفنان عن خبرة عاطفية معينة، فتنقل للآخرين شعورياً، بإستخدام الإشارات. وهنا يشترط ان يتم إنتقال الخبرة من الفنان إلى المشاهد . ويفهم الفن بهذا التعريف على إنه أداة إتصال بين الناس لنقل الخبرات العاطفية وينشئ بينهم نوعاً من التناغم الوجداني... وإذا نجح الفنان في نقل هذا الشعور إلى الآخرين ، بطريقة تعيد توليده في نفس المشاهد ، بإستخدام رموزه الخاصة ، يكون قد أنجز عملاً فنياً أصيلاً".²

" مع وجود الاختلاف بين الفنون التشكيلية في مادة التعبير وطريقه ووسائله وأدواته فإنها تصدر عن النفس الإنسانية وتنقل عواطفها وأحساسها وخلجانها ، كما تتحدث عن واقعها وطبيعتها ومواافقها تجاه ذاتها وتجاه العالم من حولها ، وغایتها في كل هذا واحدة، هي ترجمة ما يعتمر في النفس الإنسانية ، ونقل إنفعالاتها وتوافقاتها وتبليغاتها مع الذات والمحيط، إضافة إلى مجموعة الآثار التي تتركها عند المتلقى".³

أختلفت آراء العديد من النقاد والدارسين بمجالات الفنون حول المزج بين الفنون ما إذا كان جائز أو غير جائز. فالبعض وجد في التفريق بين مجالات الفنون المختلفة التأثير الأقوى على الروح والنفس البشرية " كمحاولة تفريق الأستاذ حسن عثمان بين مجالات الفنون المختلفة حيث أن الشعر هو الذي يستطيع أن يعبر عن الروح المتصوفة وأما الرسم والتصوير فليس هذا مجالها، والأستاذ حسين عثمان في قوله هذا يذكرنا بالنظرية القديمة التي حاول الأديب المفكر الناقد ليسنجر أن يرسّي أصولها في كتابه الشهير (لاوكون)، حيث اخذ يؤكد بروحه الألمانية العديدة أن الشعر هو الذي يستطيع أن يعبر عن المشاعر المتحركة في الحياة وأن التصوير مجاله المشاهد الثابتة حتى صاغ هذه التفرقة في قوله " (إن للمثال أو المصور لمحه واحدة في المكان ، أما الشاعر الوصف فله لمحات في الزمن وأنه من الخير لكل منهما أن يظل في المجال الذي يوأته فيه فيه)."

ومعنى ذلك هو أن المصور أو المثال يستطيع أن يسجل شخصاً أو مشهداً في وضع ثابت ولو لبرهة من الزمن وبإمكانه إذا رزق الموهبة أن يبرع في عمله إلى حد الكمال ولكنه لا يستطيع أن يعطيها في تصويره أو نحته عدة أوضاع للشخص أو المشهد الواحد متتابعة في الزمن وإنما يستطيع ذلك الشاعر الوصف الذي يستطيع بأداته اللغوية أن يصور شريطاً يضم عدة أوضاع

¹ (مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية - جمهورية مصر العربية ، 1989، ص 482).

² (محسن محمد عطية: أفق جديدة للفن، عالم الكتب، 2003، ص 168، يتصرف).

³ (وجдан مقداد: الشعر العياسي والفن التشكيلي ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، وزارة الثقافة دمشق ، 2011، ص 32).

* ليسنجر افرايم ليسنجر هو كاتب مسرحي وناقد أدبي وفيلسوف المانى تأثر بأرسسطو وويليام شكسبير (1781-1729)

وحرکات متتابعة في الزمن ، وفي الأدب العربي القديم ذاته أمثلة رائعة لهذا الوصف الشعري المتتابع في الزمن .¹

كذلك نجد الفيلسوف الفرنسي الان* قد تعرض لمشكلة تصنيف الفنون في كتاباته فقد قسمها

إلى:

1- فنون جماعية (موسيقى وغناء ورقص وحياة وتربيـن)

- فنون فردية (رسم ونحت وتصوير وصناعة الأواني الخزفية)

والعمارة هي حلقة الاتصال بين الفن الجماعي والفن الفردي

2- فنون حركية (فنون تعتمد على الإيماء مثل فن الرقص وفن التمثيل الصامت)

- فنون صوتية (فنون تعتمد على الالقاء او التنجيم مثل فن الموسيقى وفن الشعر وفن الخطابة)

- فنون تشكيلية (تقوم على النشاطين اليدوي والبصري معاً مثل العمارة والنحت والتصوير)

3- فنون حركية وفنون سكونية " الفارق بين هذين النوعين من الفنون هـة الفارق بين الرقص والمعمار ، أو الفارق بين الغناء والتصوير . ولو أخذنا بهذا التقسيم لكان علينا أن نضع فوناً كالموسيقى والشعر والبلاغة في مركز وسط بين هذين النوعين من الفنون"²

أما البعض الآخر فيرى أن الفنون يكمل كلـا منها الآخر " إن علم الجمال أو فلسفة الجمال قد إنتهـت بالإيمان بعدم وجود مجال خاص لكلـ فن من الفنون ، فالحواس تتبادل معطياتها والألوان والأصوات والعطور تتجـاوب آثارـها في النفس البشرية ومن الممكن أن تترجم المرئـيات إلى مسمـوعـات والمسمـوعـات إلى مرئـيات بل وقد ترجمـت فعلاً سينـمائياً إلى أفلـام بحيث تحدث مشاهـدتها في النفس البشرية نفسـ الآثر أو الآثار التي تحدثـها نفسـ نغمـات هذهـ السيمـوفـونـية أو تلكـ ، فالفنـون كلـها أداة طبيعـية في يـد جميعـ من يـحذـونـها للـتعبير عنـ كافةـ أنـواعـ الجـمالـ المرـئـيـ منهاـ والـمحـسـوسـ والمـسـوعـ."³

إذا كانـ كـثيرـ منـ علمـاءـ الجـمالـ قدـ فـرقـواـ بـيـنـ "ـ الفـنـونـ الجـميلـةـ"ـ وـ "ـ الفـنـونـ التـطـيـقـيـةـ"ـ أوـ "ـ الفـنـونـ النـفـعـيـةـ"ـ ، فـإنـ دـيوـىـ حـرـيـصـ كلـ الحـرصـ عـلـىـ بـيـانـ الـصـلـةـ الـوـثـيقـةـ الـتـىـ تـجـمـعـ بـيـنـهـماـ .ـ وـ الـحـقـ أنـ الفـنـ قدـ كـانـ دـائـيـاـ وـأـبـداـ ظـاهـرـةـ مـصـاحـبةـ لـلـمـعـبدـ ،ـ وـ الـطـقوـسـ الـدـينـيـةـ ،ـ وـ الـأـحـفـالـاتـ الـشـعـبـيـةـ ،ـ وـ الـأـلـعـابـ الـأـولـمـبـيـةـ ،ـ وـ الـمـحاـكـمـ أوـ السـاحـاتـ الـشـعـبـيـةـ .ـ وـ شـتـىـ أـشـكـالـ الـحـيـاةـ الـجـمـاعـيـةـ الـمـشـترـكـةـ"⁴.

إنـ الفـنـونـ يـوجـدـ بـيـنـهـاـ عـلـاقـاتـ وـتـقـابـلاتـ ذـاتـ قـيمـ حـسـيـةـ وـجـمـالـيـةـ تـتـلاـقـيـ فـيـهاـ وـسـائـلـ كـلـ فـنـ وـادـوـاتـهـ مـعـ وـسـائـلـ وـأـدـوـاتـ الفـنـونـ الـأـخـرـىـ لـتـضـافـرـ وـتـسـمـوـ بالـفـنـونـ الـبـشـرـيـةـ إـلـىـ عـالـمـ نقـىـ خـالـىـ مـنـ

¹) محمد مندور: وحدة الأدب والفن ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2015 ، ص.77.
* الان alain (1868-1951) فـيلـسـوفـ فـرنـسـيـ منـ مؤـلفـاتـهـ (ـ نـسـقـ الفـنـونـ الجـمـيلـةـ 1926 وـ عـشـرـونـ درـسـاـ فـيـ الفـنـونـ الجـمـيلـةـ 1931 وـ تـمـهـيدـاتـ لـعلمـ الجـمالـ 1939).

²) زـكـرياـ إـبرـاهـيمـ: فـلـسـفـةـ الـفـنـ فـيـ الـفـكـرـ الـمـعـاصـرـ ،ـ مـكـتبـةـ مصرـ ،ـ صـ 122.
³) محمد مندور: وحدة الأدب والفن ، مرـجـعـ سـابـقـ ،ـ صـ 86.
⁴) زـكـرياـ إـبرـاهـيمـ: مـرـجـعـ سـابـقـ ،ـ صـ 89.

الملوثات الفكرية والثقافية. "وحدة الفنون ومن هذا المنطلق فإن ما ينطبق على أحد الفنون يمكن تطبيقه بالتبني على أي فن آخر هذا الاتجاه تبناه منظرو الفن لتحقيق درجة أعلى من الفهم لأبعاديات فن ما مثل على ذلك مفهوم الدراما الذي ارتبط بفن المسرح والرواية واستخدم كذلك في محاولة لسبير أغوار فن التصوير ولم يعد مستغرباً اليوم أن نقرأ بحثاً أو دراسة أو كتاب في "دراما الشكل مثلاً، كذلك مفهوم الإيقاع والذي ارتبط أساساً بفن الموسيقى كثيراً ما يستخدم في دراسة ونقد أعمال الفن التشكيلي ليعبر عن التكرارات في وحدات الشكل أو الألوان أو الملامس ... وغيرها من عناصر الشكل الفي"¹

فيحل بر جسون* عملية الخلق الفني "اعتبارها جهداً ابتكارياً يقوم على المخيلة وهنا نراه يقول: "إن الأديب الذي يكتب رواية ، والمؤلف الدرامي الذي يبدع شخصيات ويخلق موافق ، والموسيقار الذي يؤلف سيمفونية ، والشاعر الذي ينظم قصيدة : كل أولئك إنما ينشأ في أذهانهم - بادى ذي بدء - شيء بسيط مجرد يخلو تماماً من كل صورة مادية . وهذا الشيء إنما يتجلّى للموسيقار أو الشاعر على شكل إحساس جديد لا بد له من العمل على تجسيمه على هيئة ألحان أو صور. وأما بالنسبة إلى الكاتب الروائي أو الدرامي فإن هذا الشيء يتذبذب "قضية" لا بد من العمل على شرحها عن طريق بعض الأحداث ، أو هو يأخذ شكل عاطفة ، فردية كانت أم جماعية ، لا بد من العمل تجسيدها في شخصيات حية".²

الشعر والفن التشكيلي:

إن الكلمة تأثير خاص في نقل الأفكار والمعتقدات بين البشر المتعاملين بنفس اللغة فهي وسيلة توحد الناس وتدمجهم معاً أما الفن يتحقق ذلك عن طريق الأحسان ، فالاحسان هو الوسيلة التي يخاطب بها الفنان جمهوره حتى وإن اختلفت اللغات والأجناس.

حيث كانت الرسوم الدينية في أوروبا على جدران الكنائس وأسقفها تتكامل مع النصوص الدينية ليرتبط النص والقصص الدينية بالصورة ، كذلك فإن رسوم يحيى الواسطي** ـ مقامات الحريري *** هي رسوم أرتبطت بالنص دون أن يقل ذلك من قيمتها الفنية والجمالية.

لعل أقدم ما نعرفه عن العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر هي عبارة سيمونيدس الكيوسي* التي يقول فيها، إن الشعر صورة ناطقة أو رسم ناطق، وإن الرسم أو فن التصوير شعر صامت . وقد ترددت هذه العبارة على لسان هوراوس** الشاعر الروماني في كتابه (فن الشعر ، الذي اعتمد

1) مي على محمد ندا : بحث بعنوان تجسيد الصورة الأدبية في العمل الفني التشكيلي، الملتقى الدولي الثالث للفنون التشكيلية (حوار جنوب-جنوب) بعنوان الفنون التشكيلية والمتغيرات العالمية .

* فيلسوف فرنسي. حصل على جائزة نوبل للأدب عام 1927. يعتبر هنري برغسون من أهم الفلسفه في العصر الحديث.

²) زكريا إبراهيم : مرجع سابق، ص 23.
** رسام عراقي ولد في بلدة واسط في جنوب العراق بداية القرن الثالث عشر الميلادي. اختطف سخر عام 1237م، مُنْقَمَاتُ الحريري وزينتها بمانة ممنته من رسومه تعتبر عن الخمسين مقامة (قصة). وكان عمله هذا أول عمل في التصوير العربي يُعرف باسم مبدعه. وقد عاصر جيل من مفكري العراق وعلمائه كابن الأثير وأبن الرزاز الجزار ويقوت الحموي وغيرهم.

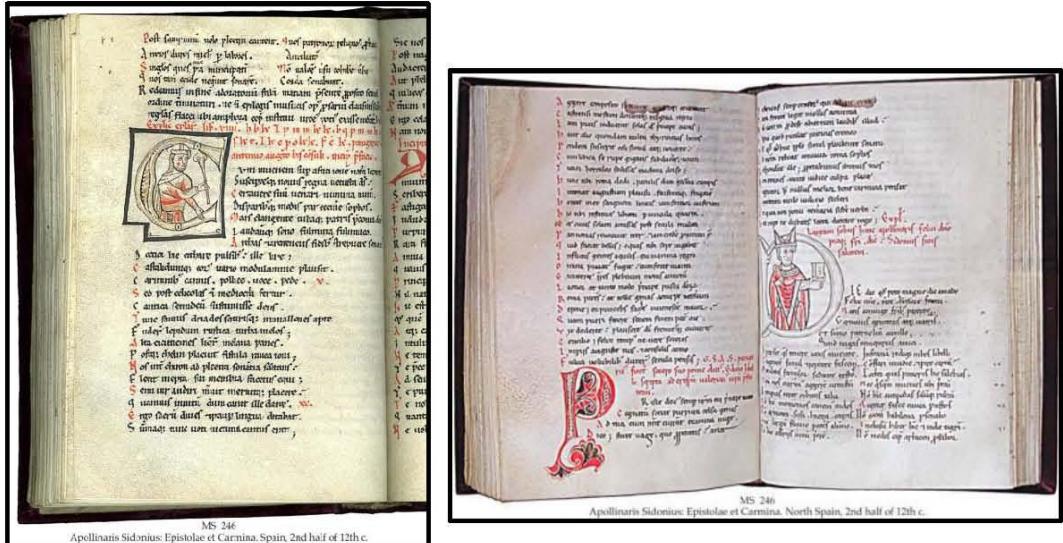
*** هي مقامات أدبية لفها محمد الحريري البصري (446-1054) هـ / 6- 516 م - رجب 1112 هـ / 11- سبتمبر 1054 هـ (وهي من أشهر المقامات التي تنتهي إلى فن من فنون الكتابة العربية الذي ابتكره بديع الزمان الهمذاني، وهو نوع من القصص القصيرة تحفل بالحركة التمثيلية، ويدور الحوار فيها بين شخصين، ويلتزم مؤلفها بالصنعة الأدبية التي تعتمد على السجع والبياع).

* من جزيرة كيوس في بلاد اليونان ، وقد عاش حوالي سنة 556 إلى 468 ق. م.) أحد الشعراء الغنائين في اليونان.

** كويينس هورايوس فلاكس أو هوراوس (45- 8 ق. م.) شاعرً غنائً ونافقً أديباً لاتينيً من رومانيا القديمة في زمن أغسطس قصر عرف الشاعر بالقصائد الغنائية والمقطوعات الهجائية.

*** كاليونس سوليوس أبيوليانوس سيدونيوس حوالي (430 إلى 485) هو كاتب وأسقف مسيحي.

زمنا طويلاً، ذلك أنه كان واحد من أهم المصادر الإسلامية التي يرجع إليها القرنين السادس عشر والسابع عشر . يشبه هوراس بعبارة هذه القصيدة بالصورة (كما يكون الرسم يكون الشعر) كما طالب بيذل الجهد لصدق البيت الشعري وتشكيله ، وتتكرر هذه العبارة نفسها على لسان كاتب لاتيني متاخر هو سيدونيوس^{**}. حيث يقول إن التصوير شعر صامت والشعر صور ناطقة ، وقد رسم في قصائده مشاهد تخاطب كل الحواس.¹

شكل (1)

صفحات من أحد أعمال سيدونيوس من النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي²

وقصة هذا التأثير المتبادل بين الفنون خصوصاً في الشعر وفن الرسم قصة طويلة يقدر عمرها بثلاثة آلاف سنة في تاريخ الأدب والفن لا الغرب والشرق . وهي قصة مثيرة ومحيرة تطرح أكثر من سؤال وجواب عن تلقي الشعراء لأعمال الفن ، واستقبال الفنانين لفيس الشعراء ، عن العلاقة بين الفنون الجميلة بوجه عام وفي الشعر والتصوير بوجه خاص ، عن البنية أو التكوين الأساسي الذي تشتراك فيه كل الفنون بحيث يجعل منها أخوة وأخوات ، أو الاختلافات الجوهرية التي تميز كل منها عن الآخر تميزاً صارماً لا يسمح بالمقارنة بينها حتى لا تتشيع فيها الفوضى والاضطراب ... ومن شعراء في الشرقين الأقصى والأدنى يصعب حصرهم من العصور الوسطى حتى يومنا الحاضر سنجد من استلهام أعمال الفن التشكيلي في الرسم والتصوير والنحت والعمارة بل والموسيقى وسجلها في قصائد كما سنجد بدرجة أقل رسوماً ولوحات وأثاراً فنية أخرى. يمكن أن نصنفها تجاوزاً بأنها قصائد شعرية مصورة أو مجسمة أو منغمة".³

¹) كلوه عبيد : جمالية الصورة في جدلية العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 2010 ، ص 11 .

²) <http://www.sidoniusapollinaris.nl/text.htm>

³) عبد الغفار مكاوى: قصيدة وصورة الشعر والتصوير عبر الصور، عالم المعرفة، عام المعرفة، 1987، ص 9 . * جالك ماريستان (1973 1882) فيلسوف فرنسي كاثوليكي معاصر، كتب كثيراً من المؤلفات الفلسفية التي فاقت الخمسين مؤلفاً، أشهرها باللغة الانكليزية: «درجات المعرفة ، الشخص والخير العام وفلسفة البرگسونية والتومانية.

إن للفن والشعر مكانة خاصة عند العديد من الفلاسفة والنقاد والمؤرخين فتناولهم العديد من الفلاسفة بالدراسة والتحليل فكلمتى الفن والشعر عند الفيلسوف الفرنسي المعاصر جاك ماريستان^{*} "مدلول يختلف عن مدلولهما الشائع ، ويقترب إلى حد ما من معنיהם القديم عند الأغريق ، الفن عنده هو الناحية الخالقة الصانعة من نشاط الذهن البشري ، أما الشعر فإنه لا يعني به ذلك النوع المعين من الفن الذي يختص بنظم القصيدة ، إنما هو شيء آخر من ذلك وأعمق جذورا ."

إنه نوع من التفاعل الوجوداني بين الذات الباطنة في نفس الإنسان وبين الوجود الخارجي،
أى إنه نوع من الكهانة .¹

فالشعر والرسم والتصوير بينهم علاقة رحم تمتد في جذور التاريخ وتنوغل مع تعدد صورها حيث نجد الشعراء يستلهمون أشعارهم من أعمال فنية (هوميروس وفرجيل ووصف دانتي لمثال البشرة لمريم العذراء وشكسبير للافونتين)، كما أن العديد من الفنانين التشكيليين يستلهمون لوحتهم وتماثيلهم من كلمات بعض الشعراء أو يحولوا أعمالهم الشعرية والأدبية (مانبيه عندما صور قصيدة عصر اله الغاب للشاعر مالارميه والأديب ، نيكولا بوسان عندما صور مقطع من قصيدة للشاعر الروماني فرجيل الذي عاش قبل الميلاد يتحدث فيه عن الرعاة الأركاديين "نسبة إلى أركادي شكل (2)، يحيي حق عندما يحول أعماله الأدبية لرسومات ولوحات فنية و الفنان حسين بيكار) بجانب العديد من الفنانين الغربيين والشرقيين والذين جمعوا بين العديد من الفنون في شخصية فنية واحدة مبدعة .

شكل(2)

رعاة أركادي
الفنان الفرنسي نيكولا بوسان 1637

حسين بيكار:

الفنان "حسين أمين إبراهيم بيكار" ابن حى الانفوشى بالإسكندرية ، الفنان الشامل الذى أبدع منذ الصغر فى الموسيقى والغناء والرسم ممترجاً روحًا وفناً بضميم الحياة الشعبية المصرية. أحد النجوم الساطعة بالعطاء الفنى والإبداع الذى لا حدود له فى تاريخ الفن التشكيلي المصرى.

"ينتمى الفنان بيكار إلى الجيل الثانى من الفنانين المصريين وهو الجيل الذى يضم الفنانين المولودين من بداية القرن العشرين حتى الحرب العظمى (1914- 1918) أما الجيل الأول أو

¹) رمسيس بوتان : دراسات في الفن ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012، ص 153.

جيل الرواد أو الرعيل الأول ، فيضم المولودين قبل بداية القرن العشرين . وفانوا الجيل الثاني درسوا على يدي هؤلاء الرواد بعد عودتهم من بعثاتهم الحكومية في أوروبا 1930 م .

لم يتركز نشاط هذا الجيل في إنتاج اللوحات والتماثيل ، وإنما امتد إلى نواحي الحياة المختلفة ... في الصحافة والزخرفة والسينما والإعلان وفنون الديكور واللوحات الجدارية وتدرис الرسم في مدارس التعليم العام وغير ذلك من المهام التي تنشر الذوق الرفيع وترقى بالمستوى الجمالي العام في المجتمع.¹ والتي بدورها ساهمت في الارتقاء بالمستوى الثقافي والأخلاقي لأفراد المجتمع ذلك الرقي الذي نفقده الآن في المجتمع.

الفنان حسين بيكار متعدد المواهب فهو الطفل ذو الثمانية سنوات عازف العود وهو المغني والملحن والرسام صاحب الأسلوب الفني المميز والناقد الفني الكبير، هو الفنان الذي استطاع برسوماته الفنية أن ينفذ إلى قلوب وخيال الأطفال فتثير رسوماته الفنية لقصص الأطفال قلوبهم ، وتنمى رسوم الكتب والمناهج الدراسية إبداعهم ، هو الشاعر الرجال والمكاتب الذي استطاع أن يحول الصورة الفنية إلى نص أدبي مكتوب ببراعة فنية مميزة ، متحديا بذلك آراء بعض الفنانين الذين كانوا يعتقدون في ذلك الوقت أن ملامسة الفنان لغير اللوحة هو أمتهان لقداسة وكرامة الفن التشكيلي.

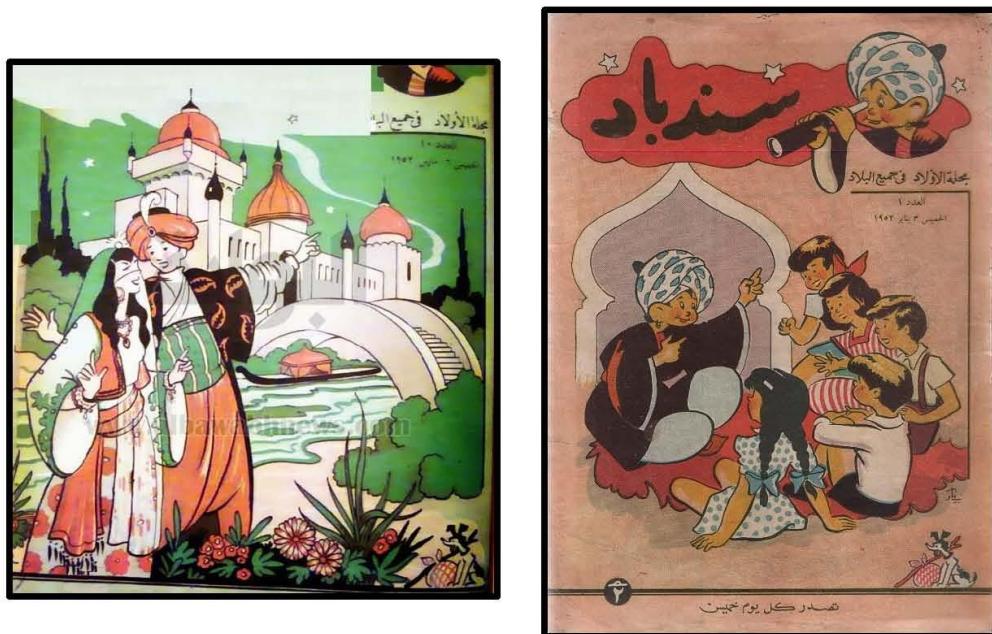

شكل(3)

صفحات من كتاب القراءة الجديدة للمدارس الابتدائية 1959 م - 1379 هـ

¹) صبحي الشاروني: حسين بيكار الفنان الشامل، دار الشروق، 2002، ص.7.

لقد أبدع بيكار في تحويل قصص الأطفال إلى قصص مصورة ليقترب من خيال الأطفال بدئاً بأول كتابه الملونه للأطفال (على بابا) و(أبو صير وأبو قير) مع الكاتب كامل الكيلاني*. عملت أنقلاباً في مفهوم قصص الأطفال، فالمعتقد أن الفنان يقعد في مرسمه، وبأنيه الكاتب ليقول له: أرسم هذه القصة.. لكنني رأيت أن رؤية الكاتب غير رؤية الفنان .. الولد يلزمها الصورة.. فكيف تعبر عن العالم بالصورة؟ لعب وحركة وشقاوة الأشياء والكائنات تحتاج إلى أن تقدمها بالصورة.. فلألفت قصة ورسمتها ، وبدأت في سلسلة " الكتاب العجيب" لتصدرها دار المعارف، وطلبت من الفنانين أن يقدموا إبداعاتهم فيها.. "أكتب كتاب وأرسمه". وقد أنجز إيهاب كامل ويوسف فرنسيس وجورج البهجوري وفائزه مرقص وغيرهم من الرسامين عدداً من الحكايات. وهكذا ترى أننى أبدعت فكرة الفنانين الكتاب".¹

شكل (4)

أغلفة لمجلة سندباد للأطفال 1952م

الفنان حسين بيكار

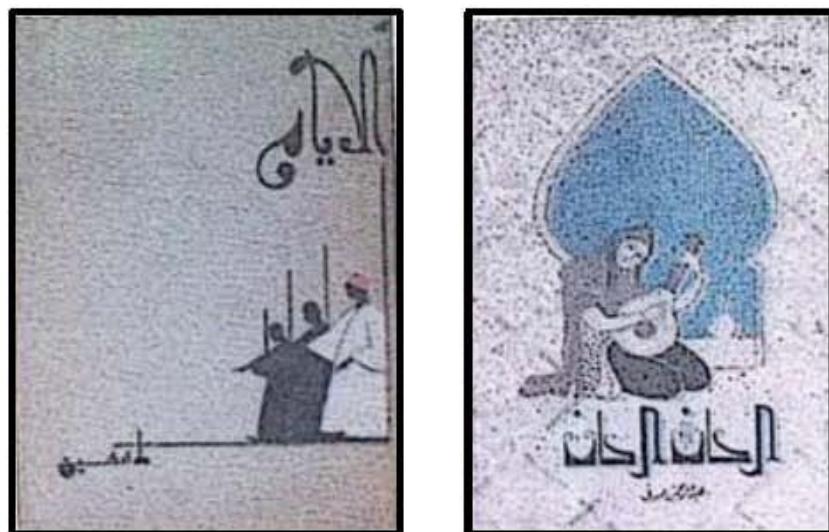
لم يكتفى بيكار في الإبداع الفنى بهذه الحد فلم يتوقف على قصص الأطفال والكتب الدرامية بل أستطاع بمهارته الفنية أن يبدع الرسوم الوصفية للعديد من الكتب والروايات مثل كتاب الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين والتى أرتبطت بالبيئة الواقعية المصرية وكتاب ألحان للشاعر والكاتب عبد الرحمن صدقى والتى ربط فى رسوماتها بيكار بين الأسطورة والواقع ورسومات مسرحية الزنابق الحمر للشاعر الهندي تاغورو والتى نشرت فى دار المعارف عام 1952 وكانت تحتوى على رسوم من البيئة الهندية والتى تطلب من بيكار دراسة الحضارة الهندية والتوصير

* كاتب وأديب مصرى اشتهر بأعماله الموجهة للأطفال وأطلق عليه النقاد لقب رائد أدب الطفل وترجمت قصصه إلى عديد من اللغات (1897- 1959).¹
على حامد : مقال بعنوان سندباد الفن الجميل، مجلة الهلال ، يناير 2008، ص 17.

الهندي ، فقد كان بيطار يرى أن للكتاب هندسة إنسانية تهتم بجماليات الكتاب وهذه الجماليات لها دور أساسى فى نجاح رسالة المحتوى (النص) للوصول إلى القارئ .

لقد كان لتصوير هذه الكتب والروايات ذات البيئات والموضوعات المختلفة أثر كبير فى شخصية بيكار الفنية

ويفضل بيكار إطلاق مسمى (الرسوم الوصفية Illustration) لتلك الرسوم التى تزين الكتب والمخطوطات بدلاً من مسمى الرسوم الإيضاحية حيث أنه يرى إنها تحمل قيمة فنية وجمالية تترجم النصوص والكلمات إلى صور واقعية يقترب بها إلى تجسيد القصائد والروايات للقارئ وهى تختلف عن تلك المنمنمات "التي تستخدم كفواصل بين نصين أو بين فصل وفصل وتملا الفراغ الأبيض في الصفحات . بتصميم مدرس كنـت أضعـها بـحـجمـها فـي الفـرـاغـ المـتـاح .. وـتـسـمىـ فـي صـنـاعـةـ الـكـتـبـ (ـالـفـيـنـيـتـ vignette 1.)"

شكل (٥)

أطعمة لبعض الكتب رسوم حسين بيكار

لقد نجح بيكار في خلق هذا المزاج المتجلانس بين الصورة والكلمات ليكمل كل منها الآخر ويصل إلى فكر واحساساً المتنوّق مسيطراً على جميع حواسه فإنه حين يعبر الفنان عن نفسه فإنه يحيل (اللغة المقوله) إلى (لغة قائله) ، منذ أن بدأ ذلك بكابحة قصته المصباح الأحمر والتي رسماها وكانت قصة حقيقة من واقع رحلته من المغرب إلى موزمبيق ، محاولاً أن يجعل منها أداة ناجحة للتعبير عما لازال على الإنسانية أن تقوله سواء كان بيازاء لوحة أو بيازاء قصيدة أم بيازاء رواية ، فإن الفنان في كل هذه الحالات إنما يريد أن يخاطبنا بلغة أخرى غير تلك "اللغة المقوله" التي هي في خدمة بعض الغايات الخارجية . ولهذا فإن الشاعر لا يصف أشياء ، والروائي لا يستعرض

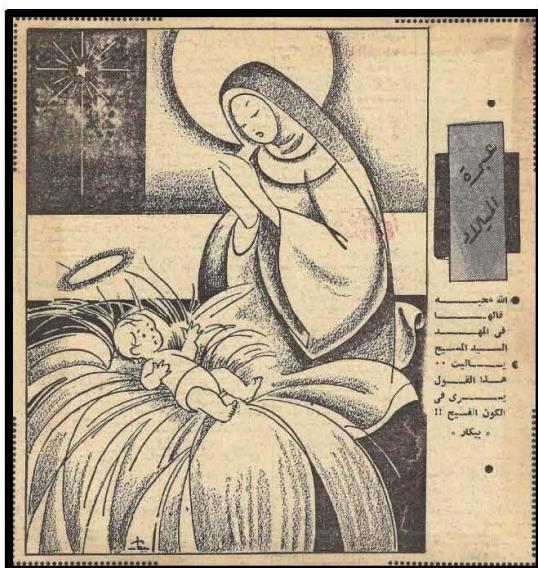
^١) على حد : المرجع السابق، ص 21.

أحداثاً، والمصور لا يمثل موضوعات، بل هم يستخدمون اللغة استخداماً حياً أصيلاً يجعل منها وسيلة جديدة لرؤية العالم وأكتشاف منظورات الأشياء.¹

الشعر المرسوم:

يستخدم المبدعون لغة خاصة بكل منهم ليتواصل مع جمهوره فلغة الموسيقار (سبع نغمات) ليست هي لغة الأديب (الحروف الهجائية والكلمات) ولا هي لغة الفنان التشكيلي ومن الصعب ترجمة إحدى هذه الفنون بلغة فن آخر فكل لغة معنى خاص يرتبط بذهن ومشاعر مستخدميها ويتحول كلماتها وألفاظها أو الأحانها لصور خاصة وعلامات ورموز في خيال من يفهمها ويدركها فقط.

لذلك فإن استخدام المبدع لأكثر من لغة يحمل كلاً منها مفرداته ومعانيه الخاصة للتتوافق هذه المعانى معاً وتخلق عملاً إبداعياً يصل إلى ذهن وخيال وحواس المتذوق فيندمج بكل حواسه مع العمل ليتفاعل معه ، إن النص البصري لا يخلو من غنايته وتجريده الخاص ، والنص المكتوب ليس بعيداً عن الصورة . كل ذلك يحتاج إلى فنان مبدع يمتلك مقومات وجماليات كل لغة من اللغات التي يستخدمها فالانسجام والتنااغم والاتزان داخل اللوحة التشكيلية يقابلها انسجام وتناغم وزن وقافية داخل القصيدة الشعرية من خلال علاقات اللغة البنائية أو البنوية، كما أبدع الفنان حسين بيكار حين أستطاع أن يمزج بين الشعر والرسم في تلك الرباعيات التي اعتاد ان ينشرها في العدد الأسبوعي يوم الجمعة بجريدة أخبار اليوم . كما كان بيكار مؤلفات عديدة أهتم فيها ببارز جماليات دمج اللفظ المنظوم مع الشكل المرسوم في عمل فني واحد ؛ حيث صدر له العديد من المؤلفات؛ لعل أبرزها: "رسم بالكلمات" و "صور ناطقة" 1977 و "لوحة وموال" وقد كانت جميعاً من إصدارات درا أخبار اليوم للنشر.

- الله محبه قالها في المهد السيد المسيح
- ياليت .. هذا القول يرى في الكون
- الفسيح !!

شكل (6)

أحد رسومات بيكار في جريدة أخبار اليوم

بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح

¹) زكريا إبراهيم: فلسفة الفكر في الفن المعاصر ، مرجع سابق ، ص 167.

لقد بدأ بيكار برسم المقالات فقد كان يكتب المقال ويرسم لوحة تعبّر عنه ثم توقف عن كتابة المقالات وأكتفى برسم لوحة أسبوعية في أخبار اليوم ، حيث كانت لوحاته مستمدّة من واقع الحياة المصرية اليومية بكل ما تحتويه من مواقف حياتية ومشكلات وقضايا اجتماعية وسياسية وأقتصادية مصحوبة بتعليق صغير يكتبه الفنان ولاقت هذه اللوحات إعجاب القارئ . وبتعليق بيكار عن الرسم للصحافة " لقد أصبحت أسير أسلوب معين ، ولا أدرى إذا كان هذا ذنبي أم ذنب الصحافة ، فالرسم للصحافة له طابع خاص ، إنه يكمّل النص ، يساعدّه على الظهور به إلى الزّمام ، فالرسام ملزم أن يكمّل الموضوع تكمّلة بصرية .. ربما يكون الموضوع اجتماعياً أو بوليسياً...الخ.

فالرسام ملتزم بالتعبير عن الموضوع¹".

شكل (7)

أحد رسومات بيكار في جريدة أخبار اليوم
يرثى فيها الزعيم الراحل محمد أنور السادات

فتطورت اللوحات شيئاً فشيئاً (من كلمة أو كلمتين ثم سطر فسطرين الخ) ليتحول التعليق البسيط إلى رباعيات وخمسيات وسداسيات تأثر فيها برباعيات الخيام * والتي قد قام برسمها عندما ترجمها أحمد رامي. ويعلق بيكار عن رباعيات الخيام " لقد هزتني حكمة الخيام وصوفيته العميقه وهذا الطابع الأبهائي .. في هذه الأبيات التصويرية أشعر أنني أصيغ لمحات ذاتية فيها جزء من تجربتي .. تعبّر عن إحساسٍ بما حولي من أشياء .. البشر وحركة الحياة وتصارع الأضداد .. الخير والشر والتوجه والانففاء"²

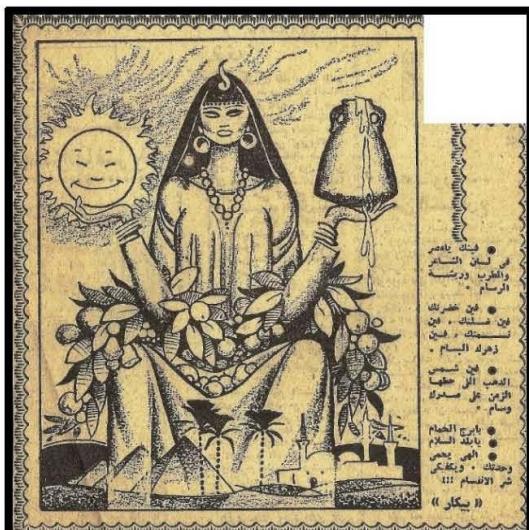
¹ صبحي الشاروني : حسين بيكار الفنان الشامل ، مرجع سابق ، ص 18.

* رباعيات نوع من الشعر مشهور في الشعر الفارسي وقد عرف به عمر الخيام ، وهو غيث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام المعروف بعمر الخيام (1048 - 1131) وهو شاعر فارسي ، وعالم في الفلك والرياضيات.

² صلاح بيصار : مقال بعنوان مساحات الإبداع، مجلة الهلال ، يناير 2008 ، ص 64.

أستطيع بيكار بمهارته الفنية أن يقترب من القارئ المصرى عن طريق نشر أزجاله مرفقة برسم فنى غاية فى الابداع والبساطة على صفحات جريدة الأخبار ، " الذى كان يتحفنا بها كل يوم جمعة .. فى كل واحدة منها تطل فكرة جديدة وموضوع حى ورؤيه أخلاقية .. وموافق اجتماعية وتناول جمالي .. بلغة عامية .. وأسلوب بسيط وروعة موسيقية .. وصور موحية .. وأحداث مواكبة ، بل مستقبليات امتلأت كلها بفلسفته وأبعاد شخصيته الباهرة .. عميقه المحتوى نبيلة التوجه وقد تعدد الأربعونية قصيدة.¹

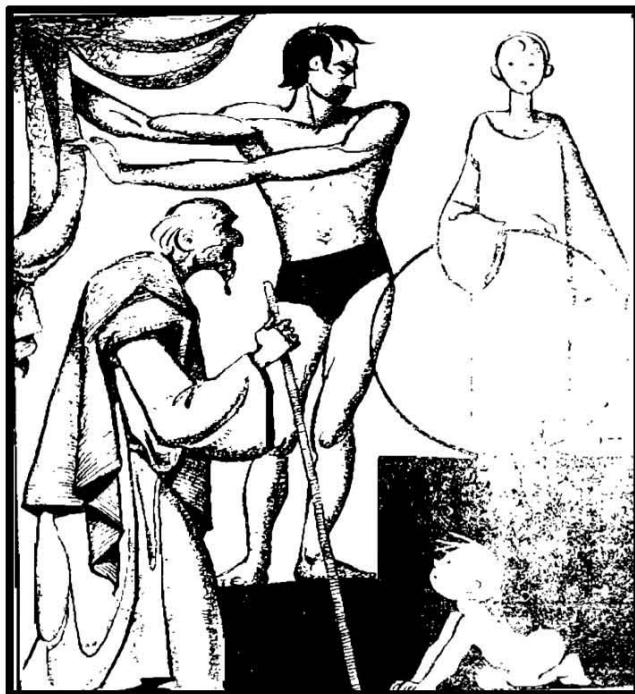
- فينك يا مصر يا لسان الشاعر والمطرب وريشة الرسام.
- فين خضرتك فين ضلتك، فين نسمتك، فين زهرك البسام.
- فين شمس الذهب اللي حطها الزمن على صدرك وسام.
- يا برج الحمام
- يابلد السلام
- الهى يحمى وحدتك . ويكتفى شر الإنقسام!!!

¹) إبراهيم عبد الملك: مقال بعنوان موال الحب واغنية الحنان، مجلة نصف الدنيا، العدد ، 2002.

حيث كان يمتلك بيكار لغة راقية ورؤى ثاقبة وأسلوباً بسيطاً عميقاً .. ورقيقة أيضاً ، كما خاطب العين والعقل وأستطاعت تلك الرسوم الفنية أن تتطق بما لا تتطق به الكلمات فأصبح القارئ يقرأ الكلمات ويشاهدها مكتوبةً ومجددة في هيئة رسوم في نفس الوقت وتحول الكلمات إلى صور تنبض وتتحرك وتتكلم وتصرخ وتترقص فـة بعض الأوقات فيتفاعل معها وكأنه هناك حوار يدور بينهما .

لقد كان بيكار يؤمن بأن الفن دائماً مرتبط بالحياة وأستطيع ان يؤكد ذلك في اعماله موضوع البحث حيث كانت الاشكال والرموز تمتاز ببساطة وعدم التكلف مراعياً أنها تخاطب كافة مستويات المجتمع على اختلافها فجح في أن يصل إلى المتذوق الشعور بروح الحيوية التي تشع بين الأشكال كذلك تلك الرموز التي تعبر عن معانٍ الحياة في اعماله قد سيطرت على وجdan المتذوق فأصبح عندما يتأمل أشكالاً معينة يستوحى أشكالاً أخرى تحضر إلى ذهنه فيتحول هذا الرسم الصغير وتلك الكلمات البسيطة على بانوراما كاملة في فكر وخيال المتذوق، وتؤكّد على مهارة بيكار في استخدام كافة أدواته الفنية لإيصال الفكر له.

الدراسة التحليلية:

شكل (10)

لغز اسمه الحياة

- الطفل . والشاب . والصبي . والعجوز
- حروف في سفر الحياة زى الألغاز والرموز
- ومش كل حفرة في طريقك تلقاها مليانه كنوز
- ومش كا أمنية في حياتك تتحقق لما تشتهي وتموز

المضمون:

يتناول الفنان في هذه الرباعية موضوع الحياة التي هي لغز يصعب تفسيره فيفسر كل فرد منا حسب نظرته الخاصة لها. وقد صورها في أربعة مراحل متتالية وهي الطفولة والصبا والشباب والشيخوخة.

العناصر التشكيلية ودورها في إبراز الجانب التعبيري:

أهتم الفنان هنا بإبراز 4 عناصر أساسية في الرسم وهي تمثل مراحل الحياة المتتالية وإن كان لم يحافظ على هذا التتابع في الكلمات المكتوبة في الرباعية ولكن قد حافظ عليه في الرسم بتوازن وتتابع في العلاقات بين الأشكال مما أدى على توازن الغحساس مع منطق العقل لدى المتذوق، يظهر الطفل الرضيع أسفل اللوحة وفوقه مرحلة عمرية أكبر فيظهر الصبي يستند على طوق مفرغ من أطواق اللعب ثم يليه الشاب ذو القوة العضلية والتي اهتم الفنان بإظهارها ليؤكد على قوة الخسان في هذه المرحلة العمرية وتليهم في النهاية مرحلة الشيخوخة والعجز والتي صورها في هيئة الشيخ الذي يسير على الأرض ليعود إلى نفس الدرجة التي بدأ منها الطفل.

ويتميز العمل هنا بالبناء الفنى المميز حيث تترتبط الأجزاء والمفردات التشكيلية فى توازن رائع للخطوط والنسب والمساحات ويتكمel التصميم العام مع العناصر المضافة مثل الستارة أعلى يمين العمل والسلم المدرج الذى يقف عليه الصبى والشاب ، كل ذلك يجذب المتذوق لينفذ إلى عالم الاستمتاع الجمالى محققا تثاءرا رائعا للمراحل العمرية فيتوحد الجزء مع الكل مع المضمون ويتكمel مع الفاظ الرباعية ويتراoط العضوى مع الهندسى مما يضفى جواً من التشويق والإثارة لدى المتذوق.

الأبعاد الرمزية والتعبيرية:

استخدم الفنان بعض العلاقات الرمزية التي ترتبط بالحياة فاكتسبت الخطوط أبعاداً معنوية مؤثرة وغيحاءات نفسية ورمزية ، فيظهر الطفل الذى يحبو أسفل اللوحة وهو فى اول المراحل العمرية يرفع راسه لينظر إلى الشيخ العجوز وكأنه ينظر إلى نهاية الحياة بذلك فإن طوق اللعب الذى يمسكه الصبى هو رمز لقرة الطفولة واللهو وقد نجح الفنان فى اختيار الطوق عن اي رمز آخر حيث يتكمel مع الأشكال ويوحى للمتذوق بفكرة أن الحياة ما هي غلا دائرة مغلقة ندور جميعا فيها بجميع مراحلها ، كما توحى تلك الدائرة بحركة تبدو غير موجوده فعليا ولكنها تصل للمتذوق من خلال الاحساس ، والشاب مقتول العضلات دليل القوة الشديدة والذى تتحرك يده لغزامة الستار الذى يخفي وراءه حقيقة الحياة حتى شاهدها كاملة وهو يقف فى درجة من درجات السلم أقل من الدرجة التى يقف عليها الصبى وقد يكون الفنان قد تعمد ذلك ليس فقط للتوازن الشكلى للأشكال ولكن ليعبر أن الشاب يتعرض لضغوط ومشاكل حياته تختلف عن تلك الحياة البريئه التى يعيشها الصبى ، وأخيرا يظهر الشيخ الذى يستند على العصا متعبا من مشاكل الحياة منحنى الظهر ينظر إلى الصبى والشاب تعبرا عن نظرته إلى حياته الماضية والتى انتهت به ليصبح كهلا كل تلك الخطوط التي تمتاز بحركة حيوية رائعة مما يضفى صفة الحيوية على المفردات التشكيلية للعمل.

شكل (11)

عدالة السماء

- ايه يعني شوية أسى ، وايه يعني حبة الم
- وايش تكون الآلام لو قارناها بالنعم
- الدنيا فيها ألم وانين ، لكن كمان فيها النغم
- والعيشة من غير ده وده ، تبقى بعيد عنك عدم

المضمون:

يتضمن العمل حوار كثيراً ما ينتاجى الإنسان مع ذاته به ، حيث تناول الفنان شعور الإنسان بالآلام والمعاناة والتى هى جزء من حياة الإنسان ويدركه بقيمة النعم والسعادة التي هى الأخرى جزء من حياة الإنسان فكما إنه يسعد وينعم يشعر بالألم والمعاناة فيعرف قيمة السعادة.

العناصر التشكيلية ودورها فى إبراز الجاتب التعبيرى :

استخدم الفنان عنصر الفتاة ليجسد الدنيا التي ترسم لنا ملامح حياتنا وقد أتسمت هيئة الفتاة بالبساطة والإنسانية مما يوحى بحيويتها وبهاءها. وقد رسمت الفتاة (الدنيا) الحياة فى هيئة شموس أحداها يحمل ملامح الحزن والمعاناة ويضفى عليها اللون الاسود ليؤكد مدى المعاناة والألم بينما تظهر ملامح السعاده والنضاره على الشمس الأخرى والتي تتسم بالحيوية والانطلاق ويتبين ذلك فى إشعاعها الممتد بينما إشعاع الأخرى محدود الآخر فى إستعارة جميلة من الفنان ليوضح أن للسعادة أثر أقوى من هذا الآخر الناتج عن الحزن. كما أظهر الفنان فى المشهد أدوات الفنانة (الدنيا) التي تستخدما فى رسم الخطوط والالوان .

الابعد الرمزية والتعبيرية:

يتسم العمل بالبساطة والوضوح من خلال استخدام رموز غاية فى البساطة وتقترب من حياة المتنقى اليومية كذلك تمزج التشبيهات والاستعارات مع تشكيلات الخطوط فتضفي إحساساً بالحيوية والانطلاق ويتبين القيمة التعبيرية للخطوط التي أستمدتها من الابعد المعنوية والايحاءات

النفسية التي أستطيع الفنان ببراعة أن يجعلها مكملة للكلمات والمحروف في يستطيع أن يصل إلى مشاعر وعواطف المتذوق ببراعة فنية متكاملة حيث أستطيع الفنان أن يصل إلى المتذوق بالنص والصورة كلًا منها يكمل الآخر.

شكل (12)

فقر الأغنياء

- عجبي على واحد عمل يعيي المل في جرابه
- وكل يوم بيفوت يزداد رصيده وحسابه
- سأله الناس عن رصيده من أحبابه وصحابه
- قالوا لي صفر .. قلت وايه من الحياة نايه
- غير بيته يا ولداته كان بيستعجل على خرابه ..

المضمون:

يتناول الفنان هنا صورة البخيل وهو أحد الأشخاص الذين كثروا ما نقابلهم في الحياة اليومية، حاول الفنان أن يرصد هذه الشخصية ويوضح صفاتها ولامحها السيئة بالرسم والكلمات فظهرت ملامح الشخصية في صورة تبدو هزلية لشخصية غير منفعة المظهر والملابس تبدو من نظراتها مدى اهتمامها وشغفها بجمع المال لتصبح تلك الخامسة برسوماتها البسيطة عبرة وموعظة للمتذوق.

العناصر التشكيلية ودورها في إبراز الجانب التعبيري:

يتجنب الفنان بيكار استخدام العناصر التشكيلية والتعبيرية المعقدة ويلتزم باستخدام مفردات تشكيلية بسيطة مستمدة من الحياة اليومية للقارئ والمتدوّق حتى يضيف لاعماله قيم جمالية مستمدّة من بساطة المفردات التشكيلية تظهر في سهولة استيعاب المتدوّق للوحدة الادراكية للاشكال والتي تتكامل مع الكلمات البسيطة ، فالخمسية هنا تتحدث عن صفة البخل وهى احد الصفات المذمومة في المجتمع ، وأستطاع الفنان ببساطة ومرؤنة في استخدام ادواته الفنية أن يظهر ذلك في ملامح شخصية البخيل في الرسم حيث أهتم بإظهار الكفين كبارين حتى يستطيع أن يستحوذ على اكبر قدر ممكن من الاموال والنقود كذلك تظهر ملامح السعادة والفرحة على الوجه لكثرة النقود التي لا يستطيع الغناء الفخارى أن يحتويها، أهتم الفنان أيضاً أن يؤكد على طمع الشخصية ونهم البخيل في جمع الاموال من خلال إظهار النقود الورقية على المنضدة بجانب النقود المعدنية، كذلك الثياب الغير منعة والشعر الغير متوازي كل ذلك أستخدمه الفنان ليؤكد على بشاعة صفة البخل.

الابعاد الرمزية والتعبيرية:

لم يعمد الفنان هنا في استخدام الرمز بكثرة في العمل حيث تبدو الشخصية الاساسية في الرسم أقرب ما تكون من شخصية البخيل والمتعارف عليها داخل المجتمع المصري والتي بأسخدامها أستطيع أن يخلق الفجة بين المتنوّق والرسم ، كما تظهر القيمة التعبيرية لخطوط ملامح الشخصية والتي أستمدتها من الإيحاءات النفسية والابعاد المعنوية والتي تكمن في الرسائل الموجهة للمتنوّق لعبر رسماً عن تلك الكلمات في الخمسية فيستطيع الفنان ان يعبر إلى عقل وفکر ومشاعر المتنوّق ليصل له رسالته.

النتائج والتوصيات: أولاً : النتائج: يهدف البحث في مجمله إلى تأصيل فن رسم الرباعيات للفنان بيكار والكشف عن منابع إلهام الفنان وكذا الكشف عن العلاقة التكاملية بين أشعار الفنان بيكار والرسوم الفنية وأبعادها الجمالية والتعبيرية ومن هذا المنطلق توصلت الباحثة على النتائج التالية:

1. الرسوم المصاحبة لرباعيات بيكار هي رسوم نابعة من الحياة اليومية للمجتمع المصري فهى تعبر عن الهوية المصرية بما تحمله من طابع فنى وجمالي مميز وخاص.
2. نجح الفنان بيكار في إيجاد علاقة إيجابية بين المزج بين النص الادبي واللوحة الفنية في اعماله تتجّز عنها تلك العلاقة التكاملية بين النص والرسم وما تحمله من أبعاد جمالية وتعبيرية تستحوذ على عقل وإحساس المتنوّق.

ثانياً: التوصيات: من خلال النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة خلصت الباحثة إلى التوصيات الآتية:

1. توثيق وتجميع زجليات ورسوم الفنان حسين بيكار والتي نشرت في أعداد جريدة أخبار اليوم حيث تعتبر جزء هام من تاريخ الحركة الفنية الحديثة في مصر.
2. الاهتمام بدراسة أعمال الفنانين المصريين في العصر الحديثي والمعاصر وتنظير أعمالهم الفنية وتحليلها تحليلاً فنياً ونقدياً للوقوف على القيم الفنية والجمالية التي تتضمنها هذه الاعمال.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

1. رسميين يونان : دراسات في الفن ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012.
2. زكريا إبراهيم: فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، مكتبة مصر ، 2000.
3. صبحي الشاروني: حسين بيكار الفنان الشامل، دار الشروق، 2002.
4. عبد الغفار مكارى: قصيدة وصورة الشعر والتصوير عبر العصور، عالم المعرفة، 1987.
5. محسن محمد عطية: آفاق جديدة للفن، عالم الكتب، 2003.
6. محمد منور: وحدة الأدب والفن ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2015.
7. وجдан مقداد: الشعر العباسي والفن التشكيلي ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، وزارة الثقافة دمشق ، 2011م.

ثانياً: محلات المؤتمرات :

1. إبراهيم عبد الملك: مقال بعنوان موال الحب واغنية الحنان،مجلة نصف الدنيا، العدد ، 2002.
2. صلاح بيصار : مقال بعنوان مساحات الإبداع،مجلة الهلال ، يناير 2008.
3. على حامد : مقال بعنوان سندباد الفن الجميل، مجلة الهلال ، يناير 2008.
4. كلود عيّد : جمالية الصورة في جدلية العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 2010م.
5. مي على محمد ندا : بحث بعنوان تجسيد الصورة الأدبية في العمل الفني التشكيلي، الملتقى الدولي الثالث للفنون التشكيلية (حرار جنوب-جنوب)بعنوان الفنون التشكيلية والمتغيرات العالمية .

رابعاً: المعاجم والقواميس:

1. مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية - جمهورية مصر العربية ، 1989.

خامساً: موقع الانترنت:

1. <http://www.sidoniusapollinaris.nl/text.htm>