

الكاريكاتير بين النشأة والتطور

هبة محمد وهبي محمد الدالي
كلية الفنون الجميلة – جامعة جنوب الوادي
eldalyfineart@gmail.com

الملخص:

الرسم الكاريكاتيري من أرقى الفنون التشكيلية وأصعبها، بعد أن أوكلت إليه مدرسة (السهل الممتنع) مهمة إثارة الجدل عن طريق إيصال الفكرة والحدث بطريقة مبسطة، فاحتل هذا الفن الساخر مساحة هامة ومكانة يستحقها لقدرته على اختزال كم هائل من المشاعر والمواقف في مشهد واحد يعتمد التكثيف البصري والمعالجة الجرافيكية لاستنفار مخيلة القارئ وإشراكه في العمل، و بداية الكاريكاتير يمكن أن نرجعها الى بداية معرفة الإنسان بالفن والرسوم والنقوش التي وجدت داخل كهوف الإنسان الأول، والتي يمكن أن نطلق عليها بداية الكاريكاتير، لأن هذا الفن يتطلب عناصر ثلاثة صورة ومبالغة وتأثير ساخر، وهناك بعض رسوم داخل الكهوف تحمل العناصر الثلاثة قبل ظهور الحضارات المختلفة . ولقد تطور فن الكاريكاتير عبر الحضارات المختلفة التي مرت على العالم حتى وصل إلى مراحل متقدمة وزادت أهميته بشكل كبير وصل إلى حد التأثير على مصير بلاد وأسهم في توعية وثقافة المجتمع بمشاكله وحلولها ولقد حاول هذا البحث أن يرصد نشأة هذا الفن وتطوره عبر العصور والأزمات خصوصاً في مصر والوطن العربي

الكلمات المفتاحية: الكلمات الرئيسية في البحث.

الكاريكاتير – مفهوم الكاريكاتير – جنور الكاريكاتير – أنواع الكاريكاتير

مقدمة:

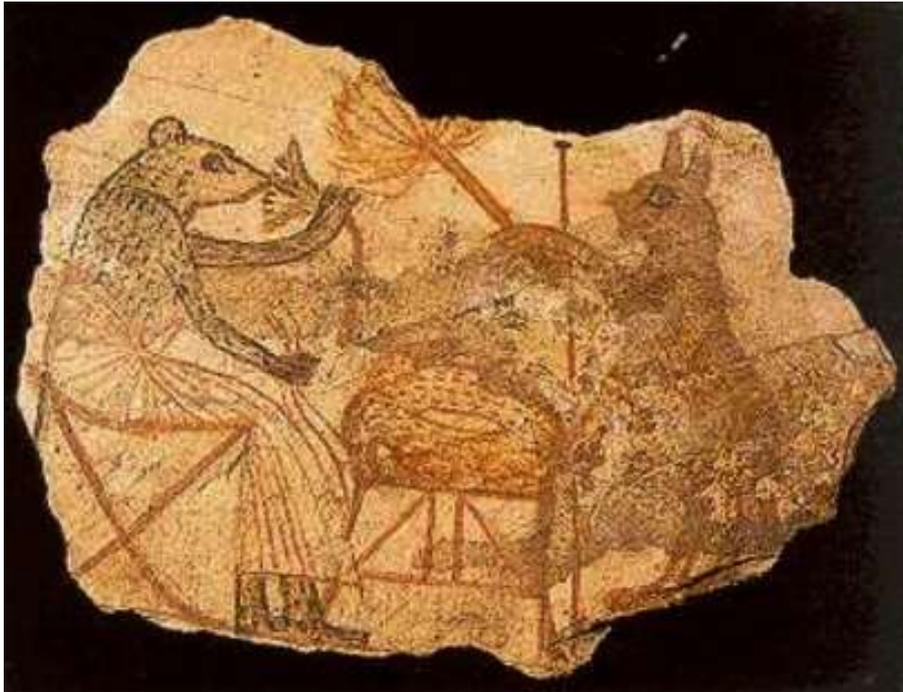
الكاريكاتير بالفرنسية *Caricature* هو فن ساخر من فنون الرسم، وهو صورة تبالغ في إظهار تحريف الملامح الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما، بهدف السخرية أو النقد الاجتماعي أو السياسي أو الفني أو غيره، وفن الكاريكاتير له القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحياناً والكاريكاتير اسم مشتق من الكلمة الإيطالية "كاريكير" (*Caricare*)، التي تعني " يبالغ، أو يحمل ما لا يطيق " (*Overload*)، والتي كان موسيني (*Mosini*) أول من استخدمها، سنة 1646م. وفي القرن السابع عشر، كان " جيان لورينزو برنيني (*Gian Lorenzo Bernini*)"، وهو مثال ورسام كاريكاتيري ماهر، أول من قدمها إلى المجتمع الفرنسي، حين ذهب إلى فرنسا، عام 1665م وفن الكاريكاتير فن قديم كان معروفاً عند المصريين القدماء والآشوريين واليونانيين فأقدم صور ومشاهد كاريكاتيرية حفظها التاريخ تلك التي حرص المصري القديم على تسجيلها على قطع الفخار والأحجار الصلبة وتشمل رسوماً لحيوانات مختلفة أبرزت بشكل ساخر قام برسمها العاملون في تشييد المقابر بوادي الملوك بدير المدينة في عصور الرعامسة ويرجع

تاريخها إلى 1250م قبل الميلاد ولا تُعرف الغاية التي توخاها الفنان المصري من هذه الرسومات فلعلها كانت إشارة غير صريحة إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي كانت سائدة في هذه الفترة .

جزء من بردية يرجع تاريخها إلى عام 1150 ق.م

(يُرى فيها قطة ترعى سرباً من الإوز وتعلب يعنى بقطيع من الماعز)

قطعة من الفخار من دير المدينة يرجع تاريخياً 1150 ق.م

(يُرى في القطعة قطة تؤدي دور خادمة تروح عن سيدتها المرسومة على هيئة فأر ممسكة بزهرة اللوتس

فنرى إلى أي مدى توصل المصري القديم إلى نقد النظام الحاكم بشكل مبسط مستتر ولكنه فعّال من خلال صورة كروكية لشعوب
يرعى قطعاناً من الماعز ويقود الذئب الأوز ولقد جسد الفراعنة صوراً ساخرة وأوضاعاً معكوسة، ورؤى غريبة، وواقع مضطرب،
وأحوال لا معقولة ثبتها المصري القديم بأنامله على ورق البردي وبقايا الأواني الفخارية واختزنها الزمن في وعائه العتيق، من
ذلك: قط بري يرعى الإوز، أسد يلاعب حماراً الشطرنج ولسان حاله يقول: "كش حمار"

جزء من بردية من دير المدينة ترجع إلى عصر الرعامسة (يُرى في أسد يلاعب حماراً الشطرنج)

مفهوم الكاريكاتير :

المفهوم اللغوي:

يتعلق المفهوم اللغوي بجانب الاشتقاق اللغوي للكلمة ومدلولاتها المختلفة وما جاء ذكره في بعض دوائر المعارف والقواميس التي عرفت لنا المفهوم إصطلاحاً⁽¹⁾ والمفهوم الاصطلاحي لكلمة (الكاريكاتير) بالإنجليزية (Caricature) هو فن ساخر من فنون الرسم، وهو صورة تبالغ في إظهار تحريف الملامح الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما، بهدف السخرية أو النقد الاجتماعي والسياسي، فن الكاريكاتير له القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحياناً وهو مصطلح مشتق من الكلمة الإيطالية (caricatur) والتي تعني "رسم يُعالي في إبراز ومعناها أن يقوم الشخص بتحميل الشيء أكثر من طاقته ويُقابلها في اللغة العربية مُسمى "الرّسوم السّاخرة" ، وهو في الأصل فنٌ عتيق يعود إلى القرن الثّلاثين قبل الميلاد، أي أنه سبق عصر الكتابة؛ لأنّ الرّسم الرّمزي ظهر قبل مرّحلة الحرف بمراحل. (2) والكاريكاتير هو عدة صور من المبالغات فيما يتعلق بالدلالات والعيوب الاجتماعية بطريقة تحمل المبالغة والسخرية كما سبق وأشرنا من أجل أن تتحول إلى رؤية فكرية وسياسية تساعد على تشكيل الرأي العام وتدفعه إلى إصلاح ما هو فاسد من سلوك الفرد و الجماعة (3)

وإصطلاح كاريكاتير يعني بذل كل الجهود، أو المبالغة والمغالاة، ومع تعدد الآراء حول تعريف الكاريكاتير فهو: صورة، رسم، وصف، أو تصوير وتشخيص هزلي نتيجة لمزج الواقع بالخيال ، وهو فن تصويري ورسم تشخيصي من الفنون الجميلة، وعادة ما يكون رسم (بنصّ أو بدون نصّ) ويسمى بالشكل الأساسي "التصوير الهجائي"، يحتوي على ظواهر عديدة مضحكة، اجتماعية أو سياسية.. الخ. سواء لأشخاص حقيقيين أو لصفاتهم أو بالاستعاضة عن تشخيصهم بطريقة تجعلك تتعرف عليهم عن طريق سلوكهم مثلاً أو مقولاتهم المشهورة، وفي تعريف آخر فالكاريكاتير نموذج فني وطرّاز يعتمد على الصورة الهزلية، وعلى المبالغة الفنية الساخرة للنقد الموجه، ونزعة المبالغة هنا للإشارة إلى النواحي السلبية للظواهر الحياتية للأشخاص، ومن أهم مميزات

(1) شوقي الدسوقي يوسف — رسوم دومييه الهزلية (الكاريكاتيرية) ومثيلها في مصر (دراسة مقارنة) — 1993 — ماجستير — قسم الجرافيك — كلية الفنون الجميلة — جامعة حلوان غير منشور ص 8

(2) زينب علي البحراني - الكاريكاتير: فنّ الرّسوم السّاخرة - مقال- مجلة خليجسك الإلكترونية <http://www.khaleesque.com/2011/10/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%86%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9> بتاريخ 2011-10-23

(3) أسماء هشام محمد — أثر الأحداث السياسية والتطورات التكنولوجية على فن الكاريكاتير — 2014 — ماجستير — قسم الجرافيك — كلية الفنون الجميلة — جامعة حلوان غير منشور ص 1

الكاريكاتير الخاصة والملازمة له: إظهار الصورة الهزلية كفن من الفنون الجميلة، لذا فإن فنان الكاريكاتير يستطيع طرح الكثير من الموضوعات، مازجاً الواقع بالخيال، موضحاً المبالغة والحدة للصفات المميزة للشخصيات المعروفة، للوجوه والملابس والأنماط المختلفة لتصرفات أناس محددى الهوية (1).

وإذا كان التصوير والنحت والزخرفة والعمارة هي في أغلب الأحيان تعبير عن ثقافة الطبقة القادرة على الاقتناء فالكاريكاتير هو التعبير عن احتياجات ومطالب الواقع الجماهيري الواسع، هو الصورة التي تنادى بتصحيح أوضاع تعاني منها الجماهير والمطالبة بكل ما يصون الكيان الاجتماعي من مشاريع وهذا هو الدور الأساسي للكاريكاتير إلى جانب أدواره في التسلية والمرح والفكاهة. (2)

تعريف الكاريكاتير في بعض القواميس والموسوعات اللغوية

أ- قاموس أكسفورد الإنجليزي Oxford Dictionary:

يعرف قاموس أكسفورد الإنجليزي الكاريكاتير على أنه تصوير شاذ غريب مثير للسخرية للأشخاص أو الأشياء عن طريق المبالغة في ملامحهم الخصائص البارزة وهو أيضاً رسم ساخر أو محاكاة ساخرة للواقع.

ب- الموسوعة البريطانية Encyclopedia Britannica*

(1) عاطف سلامة- "ثقافة النص في الرسم الكاريكاتيري وتأويلات المتلقي" - بحث منشور - المؤتمر العلمي الدولي - جامعة الأقصى - 2006 - ص 2
(2) فوزية الأشعل - ملوك الكاريكاتير" - الدار المصرية للنشر والاستثمار، أخبار اليوم - 2009 - القاهرة - ص 13

* الموسوعة البريطانية (بالإنجليزية: *Encyclopedia Britannica*) أو "البريتانكا" هي موسوعة عامة باللغة الإنجليزية تصدرها شركة الموسوعة البريطانية، المحدودة (بالإنجليزية: *Encyclopedia Britannica, Inc*) الخاصة. المقالات في الموسوعة تستهدف القراء المتعلمين والمتقنين ويكتبها 100 موظف بدوام كامل، وأكثر من 4400 مساهم مختص وتعد من أشهر وأدق الموسوعات وأشدها سعة وإطلاعاً. تعد الموسوعة من أقدم الموسوعات المطبوعة باللغة الإنكليزية والتي ما تزال تصدر صدرت لأول مرة بين عامي 1768 م و1771 م في مدينة إندير الاسكتلندية، ونمت بسرعة بالحجم والشعبية. ، أصبحت أول موسوعة تطبق أسلوب التحديث المستديم والذي يتطلب إعادة طباعتها بشكل منقح و دائم وتقوم بتحديث مقالاتها دورياً بحسب برنامج محدد. راجع ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7

بتاريخ 25 - 4 - 2017

وتُعرّف هذه الموسوعة الكاريكاتير بأنه صورة مشوهة للتعبير عن شخصية أو حدث أو سلوك معين كما يقدم فيها شخص المرسوم عادة في صورة ساخرة وهى كلمة مشتقة من الفعل الإيطالي (كاريكير *caricatur*) والذي يعني "To load" أو يحمل الشيء أكثر من طاقته وحجمه الأساسي وهو الذي يتم رسمه بالخطوط والمستهدف منه أن يُنشر في عموم الناس⁽¹⁾

وتذهب بعض القواميس إلى تعريف الكاريكاتير بأنه رسم تمثيلي أو رمزي يعبر عن رأى ساخر هجائي قد يكون مصحوباً من أكثر من لوحة وعادة ما تظهر هذه الرسوم في المطبوعات الدورية والتي تستخدم في الشؤون السياسية والعادات الاجتماعية أو هجاء الأشخاص وهو أيضاً رسوم هزلية تمثل قصصاً تهكمية صيغت بطريقة خفيفة الروح حيث تُثير ضحك الناظرين إليها ومرحهم وفي واقع الأمر كان الغرض من تلك الرسوم وتصويرها للترويح عن النفوس عما يُكدر صفوها أو يُعكر مزاجها نتيجة لمشاكل الحياة اليومية التي لا تنقطع أو العمل على السخرية على نظام إجتماعي يُراد إصلاحه وتغادي عيوبه وتقويم إعوجاجه⁽²⁾

ومهمة هذا الفن هو التعبير عن حالة المجتمع اجتماعياً وسياسياً في صورة هزلية كوميدية ويمكننا القول بأنه فن التكتيت والتبكيث وتجسيد الحكمة القائلة شر البلية ما يضحك والفرق بينه وبين الرسوم الأخرى هو الوصول للمتلقي بشكل سريع حيث يصل إلى جميع طبقات المجتمع والجماهير في شكل مثير يحمل مضمون بالغاً⁽³⁾ وقد عرف العرب الكاريكاتير عن طريق الصور الشعرية كما عرفه القدماء المصريون وهذا تثبته اللوحات الجدارية الموجودة على جدران المعابد الفرعونية وكان استخدام المبالغة والمغالاة في التصوير معروف في ذلك الوقت.⁽⁴⁾

يظن الكثيرون أن الكاريكاتير هو الرسم فقط دون غيره من الفنون التشكيلية الأخرى والحقيقة أن الكاريكاتير قد يكون رسماً وقد يكون نحتاً أو غيرهما من فروع التشكيل بل قد يكون الكاريكاتير أدباً وشعراً ونثراً أو قصصاً، فالكاريكاتير إذن هو تركيبية لمعادلة رياضية تعبر عن وجهة نظر خاصة يستخدم الشكل الظاهري بالتحوير والتعديل حتى يتناسب أجزاءه لاستخراج ما في باطنه من تناقضات وقد يكون دائماً أقوى من المقال السياسي يوجز كما يقال فإن اقصر الطرق بين نقطتين هو الخط المستقيم، ورسم

⁽¹⁾ شوقي النسوقي يوسف . رسوم نومييه الهزلية (الكاريكاتيرية) ومثيلها في مصر (دراسة مقارنة) - مرجع سابق ص 10 (يتصرف)

⁽²⁾ محمد السيد عسل - فن الكاريكاتير الإجتماعي ومدى تعبيره عن البيئة والمجتمع المصري في النصف الثاني من القرن العشرين - 2003 - ماجستير - قسم الجرافيك - كلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا - غير منشور - 3 للاستزادة (أحمد زكي بدوي: معجم الدراسات الإنسانية والفنون الجميلة - دار الكتاب المصري اللبناني)

⁽³⁾ أسماء هشام محمد . أثر الأحداث السياسية والتطورات التكنولوجية على فن الكاريكاتير . مرجع سابق ص 1

⁽⁴⁾ إبراهيم مرزوق - علم نفسك رسم الكاريكاتير" - مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر - 2002 - القاهرة - ص 6

الكاريكاتير يبدأ بفكرة تخطر على البال يتذوقها الرسام وعندما يجد طعمها مقبولاً يبدأ في ترتيب أفكاره، وتأتي مرحلة التنفيذ، المساحة، الخط، عناصر الرسم ويتم تطوير ذلك كله حتى تكتمل الرؤية تبعاً للخاطر الذي لمع في البداية. (1)

إن نستخلص من ذلك كله أن الكاريكاتير هو رسم ساخر هزلي يحمل أفكاراً ومعاني ومفاهيم متعددة خاصة بموضوع معين أو شخص محدد وهذا الرسم وهذا المعنى يحدثان أثراً لدى المتلقي وهذا الأثر غالباً ما يكون ضحكاً أو ابتساماً، ومن المعروف أن مهمة الرسم الساخر ورسالته هو أن يكشف لا يستر كمعظم الفنون وهو نابع من الواقع ناقداً تفاصيله، ويصبح تعبيراً اجتماعياً ونفسياً وسياسياً في آن واحد، يجد فيه المشاهد العادي متعة خاصة عندما يعبر عن قضايا معاشها لها. (2)

أنواع الكاريكاتير :-

إن فن الكاريكاتير يقوم بدور أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان على اختلاف همومه فهو بخطوطه البسيطة ينتقل إلى شرائح المجتمع المختلفة فهو يؤدي بذلك حركة فاعلة في المجتمع رغم كونها تأتي في قالب هزلي ساخر، والصورة الكاريكاتيرية هي رسالة من الفنان إلى المتلقي من خلال سياق مشترك مرتكز على بنية الواقع الذي يعيشونه معاً (3) ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم الكاريكاتير إلى عدة أنواع وأشكال يصنف تبعاً للمضمون الذي يحمله ولطريقة وجوده في الصحافة و حسب أهميتها في الحياة الاجتماعية

الكاريكاتير السياسي :-

يعتبر الكاريكاتير السياسي أهم أنواع الكاريكاتير وهذا ما يؤكد جميع المهتمين بهذا الفن، والكاريكاتير السياسي يعتبر ذلك الكاريكاتير الذي يعالج موضوعاً سياسياً مباشراً أو يلمح بشكل غير مباشر إلى موضوع له علاقة مباشرة بالسياسة، مثل الانتخابات

(1) فوزية الأشعل - ملوك الكاريكاتير - مرجع سابق - ص 14

(2) ضحي محمد ضياء - رسوم صاروخان وأثرها في الكاريكاتير المصري - - ماجستير - قسم الجغرافيا - كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان غير منشور ص 7

(3) ماريف مليود - التحليلات الموضوعاتية لفن الكاريكاتير في الوسط الشعبي (دراسة تحليلية لأعمال الفنان أيوم نموذجاً - - ماجستير - معهد الثقافة الشعبية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية - جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان - الجزائر - 2005 غير منشور ص 93 . وللاستزادة راجع Jean Pierre Cebe, (La caricature et la parodie), Editions Deboacard, Paris, 1966, P: 163

البرلمانية، العلاقات الدولية، الصراعات الدولية، القضايا التي تمس نشاط الحكومات المختلفة، القضايا القومية والوطنية، وبشكل عام كل رسم يستمد مضمونه من نشاط دبلوماسي أو حكومي أو دولي وما شابه من الموضوعات⁽¹⁾ وهناك نوعين من الكاريكاتير السياسي أولهما الكاريكاتير السياسي المحلي ويستحسن فيه أن يكون مرفقاً بتعليق وثانيهما الكاريكاتير السياسي العالمي ويُفضّل أن يكون مفهوماً ومعبراً بالرسم فقط لأن الحوار قد يكون غير ذي جدوى بسبب الترجمة التي قد تؤدي إلى فقدانه معناه المستمد من أرضية ثقافية معينة.

وعلاقة الكاريكاتير بالسياسة علاقة واضحة وتستخدم كلمة سياسة في اللغة العربية للدلالة عن مفهومين مختلفين باللغة الإنجليزية وهما *Politics, Policy* الأولى *Politics* وتشير إلى السياسة في المجتمع بمعنى مجمل الأوضاع والتنظيمات والعلاقات السياسية القائمة، أما الكلمة الثانية *Policy* فيقصد بها مجموعة الخطوات والإجراءات التي يلزم إتباعها للوصول إلى هدف ما. إذن فهناك ثمة علاقة قوية بين السياسة وفن الكاريكاتير وذلك بارتباط فن الكاريكاتير بمجمل الأوضاع والعلاقات السياسية القائمة بين المواطن والدولة⁽²⁾

الكاريكاتير الاجتماعي:-

وهو الذي يعالج موضوعاً اجتماعياً مثل الموضوعات والمشاكل الاجتماعية مثل مشاكل الطلاق والزواج والإدمان والظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار والفساد الإجتماعي و تدهور الأخلاق وهو أيضاً يختص بالمجتمع في مشاكله وتناقضاته فيمكن تقسيمه إلى التراكيب الاجتماعية والتي قد انقرض عهدا وبدت مثار سخرية المثقفين وقادة الفكر والرأي سواء لما تقضيه من ألوان السلوك البشري التي لم تعد مقبولة أو لما تقترض من أفكار عفا عليها الزمن، والنقائض البشرية تتولد من التراكيب الاجتماعية حيث تقترن بكل شخصية بطبع مثل البخل الشديد أو البلاهة أو الاستغراق في الملذات الحسية أو الميل إلى العزلة أو الخوف أو النفاق.⁽³⁾

⁽¹⁾ ضحي محمد ضياء - رسوم صاروخان وأثرها في الكاريكاتير المصري" مرجع سابق ص8

⁽²⁾ عادل كامل - الكاريكاتير في مصر - الهيئة العامة المصرية للكتاب - سلسلة الفنون - 2009 - القاهرة ص11

⁽³⁾ محمد السيد عسل - فن الكاريكاتير الإجتماعي ومدى تعبيره عن البيئة والمجتمع المصري في النصف الثاني من القرن العشرين " مرجع سابق ص5

الكاريكاتير الرياضي: -

يُعتبر فرع من فروع الكاريكاتير الاجتماعي و يختص بالمواضيع الرياضية والمحكمين الرياضيين وجماهير الرياضة وقد تطور في الحقبة الأخيرة ما بين 2000م وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011 واحتل مساحة كبيرة في فن الكاريكاتير أيضا لتردى الأوضاع السياسية بشكل كبير ورغبة الساسة والحزب الحاكم منذ ثورة 1952م في الهاء الشعب بالرياضة ووضع لاعبي كرة القدم في مكانة الأبطال مثل أحمدس (1)

الكاريكاتير الفكاهي: -

إن الكاريكاتير الفكاهي هو ذلك الرسم الكوميدي الموضوع والذي لا يخلو من الانتقاد ويتوقف هدفه على إثارة الضحك، ومواضيعه أيضا غير محدودة وتمتد من السياسة إلى الجنس، إلا إن ما يميزه عن غيره من الأنواع هو أنه يهدف إلى الإضحاك في حين إن الأنواع الأخرى وبالتحديد الاجتماعي والسياسي منها (حسب التقسيم التقليدي) يستخدم الإضحاك للحصول على أهداف أخرى مختلفة (2)

الكاريكاتير الديني: -

وهو نوع هام من أنواع الكاريكاتير وقد ظهر في آخر القرن السادس عشر الميلادي وكان يهاجم إما البروتستانت أو الرومان الكاثوليك خلال الثورة الدينية والتي عرفت بحركة الإصلاح الديني لمهاجمة الكنيسة الأوروبية وتسلطها وسياستها المشيدة وكان جويا (*) هو من أوائل الفنانين الذي اشتركوا في هذه الحركة (3)

نشأة الفن الهزلي (الكاريكاتير):

(¹) أسماء هشام محمد. أثر الأحداث السياسية والتطورات التكنولوجية على فن الكاريكاتير. مرجع سابق ص 8

(²) ضحي محمد ضياء - رسوم صاروخان وأثرها في الكاريكاتير المصري" مرجع سابق ص 9

(*) فرانشيسكو دي غويا إي لوثيينتيس (بالإسبانية: Francisco de Goya y Lucientes، ولد في 30 مارس 1746، سرقسطة، إسبانيا - توفي في 16 أبريل 1828، بورجو، فرنسا) رسام ونقاش إسباني. عكس فيه الاضطرابات السياسية والاجتماعية في أوقاته. تتضمن أعماله صور لطبقة النبلاء الإسبانية وأحداث تاريخية مثل: "الثالث من مايو 1808" (بالإسبانية: El tres de mayo de 1808).

(³) أسماء هشام محمد. أثر الأحداث السياسية والتطورات التكنولوجية على فن الكاريكاتير. مرجع سابق ص 9-10

إذا غُصنا عميقاً حيث بدايات الظهور البشري على وجه البسيطة لرأينا السخرية حاضرة جنباً إلى جنب مع باقي الانفعالات الإنسانية كالحزن والفرح والدهشة والكره، وعليه نستطيع القول أن السخرية وما يتبعها من إبتسام أو ضحك يشكلان اللبنة الأولى لبناء الصرح الكاريكاتيري بعد آلاف السنين ولقد أثبتت الاكتشافات الأثرية ميل الإنسان القديم الفطري لكسر النسب المعروفة للوجوه والحيوانات والأشياء وإعادة صياغتها بأسلوب حر وجريء (1) .

والكاريكاتير كفن مركب من عصري التشكيل والكوميديا أو السخرية له جذوره القديمة الضاربة في أعماق التاريخ لدرجة تدفع البعض لقول أن الكاريكاتير ولد مع ولادة الإنسان ويمكن العثور على الرسوم الكوميديية في آثار تعود حتى لحضارات وفنون ما قبل التاريخ حيث كان الإنسان يصور على جدران مغارته وعلى الصخور حياة الحيوانات المحيطة به وحياته الشخصية ولقد عُثر على الكثير من جدران الكهوف في فرنسا وإيطاليا وأمريكا الجنوبية والجزيرة العربية والصحراء الجزائرية وقبرص وفي الكثير من الأماكن الأخرى. (2)

ونظراً لأهمية فن الكاريكاتير وتطوره السريع، اختلف الباحثين حول الأصول الأولى لفن الكاريكاتير ونسب جذوره الجيوبوليتيكية (*)

الأصول الأولى لفن الكاريكاتير عتيقة؛ تعود إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد، أي أنه سبق عصر الكتابة؛ كون الرسم الرمزي ظهر قبل مرحلة الحرف بمراحل. والتعبير بالصورة قد رافق الإنسان منذ تكوينه الأول، فرسم على الكهوف كل ما خطر على ذهنه.

الباحث الفرنسي "رووا" يقول: "أن جذور فن الكاريكاتير قديمة جدا ، وهي عبارة عن حركة بدائية في التصوير والتشخيص الفني ، ويمكن القول أن جذوره الأصلية انطلقت في العهد القديم ، عندما بدأ قابيل بالسخرية من أخيه هابيل، والدليل بأن أختهم أحببت

(¹) عبد الحليم حمود (الكاريكاتور العربي والعالمى) - دار الأنوار للطباعة والنشر - 2004 - بيروت - ص 9
(²) ممدوح حمادة (فن الكاريكاتير من جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة) - دار عشتروت للطباعة والنشر - 1999 - دمشق - ص 9
(*) (الجيوبوليتيك) مصطلح تقليدي ينطبق في المقام الأول على تأثير الجغرافيا على السياسة، فهو علم دراسة تأثير الأرض (برها وبحرها ومرتفعاتها وجوفها وثوراتها وموقعها) على السياسة في مقابل مسعى السياسة للاستفادة من هذه المميزات وفق منظور مستقبلي اضافة إلى الجيوبوليتيك فرع الجيو استراتيجيا . ولكنه تطور ليستخدم على مدى القرن الماضي ليشمل دلالات أوسع، وهو يشير تقليدياً إلى الروابط والعلاقات السببية بين السلطة السياسية والحيز الجغرافي، في شروط محددة وغالباً ما ينظر على أنه مجموعة من معايير الفكر الاستراتيجي والصفات المحددة على أساس الأهمية النسبية للقوة البرية والقوة البحرية في تاريخ العالم. هذا التعبير مشتق من كلمتين ، جيو وهي باليونانية تعني الأرض / وكلمة السياسية أكاديمياً، ودراسة الجغرافيا السياسية ينطوي على تحليل الجغرافيا والتاريخ والعلوم الاجتماعية مع سياسة المكان وأنماط بمقاييس مختلفة (بدءً من مستوى الدولة على الصعيد الدولي). وقد صاغه لأول مرة العالم السويدي "كجلين" للدلالة على دراسة تأثير الجغرافيا على السياسة، بعد ذلك اتخذ معاني مختلفة . راجع ويكيبيديا : <https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9>
بتاريخ 2017-12-15

هابيل أكثر من قابيل ، فعندها أصبح قابيل يرسم معلقا على رسوماته "بالنص" (والتي كان يقصد بها هابيل) بجمل حادة قبل أن يجهز عليه ويقتله

يقول فنان الكاريكاتير المصري "عثمان بهجت": إن فن الكاريكاتير قديم حديث، وأن بداياته قديمة جداً، بدأت من أيام الفرعانة، فهناك برديات كثيرة عليها رسوم كاريكاتيرية تتحدث عن انقلاب الأوضاع، عليها مثلاً فرس النهر واقف بحجمه الكبير على شجرة، أو طائر يضع سلماً على جذع شجرة ويحاول أن يصعد على درجاته، أو الذئب في صورة راعي الغنم؛ وهذا نوع يصنف من السخرية الراقية.

الكاريكاتير ما قبل التاريخ:-

يعتبر قدماء المصريين والاعريق والرومان من أوائل من قاموا برسم الرسوم الساخرة على جدران الكهوف وذلك من أكثر من 3000 عام ق.م حيث أن البرديات والمنسوجات والجداريات الفرعونية القديمة هي ما تدل على أن الكاريكاتير كان معروفاً في التاريخ القديم وخاصة في مصر. وقد سيطرت فكرة على الإنسان القديم هي انه عندما يرسم كائن حي فقد ملكه وسيطر عليه وفقده خوفه منه وكان يرسم انسان ما قبل التاريخ الحيوان المراد اصطياده على جدران الكهوف ويكون هذا جزء أساسى من عملية صيدها وخاصة الماشية (1) ، ولو تتبعنا هذه الرسوم لوجدناها فى كهف (التايمز) بشمال أسبانيا التي يرجع اكتشافها الى عام 1879م ووجد رسوم الحيوانات بداخلها كحيوان البيزون حيث انها تشابهت مع رسوم الحيوانات التي وجدت عند مثلها فى كهوف (لا سو) بفرنسا. وعلى جدران كهف الاخوة فى فرنسا لمخلوق غريب الشكل مقنع وله قرون غزال يثير الرعب فى قلب من يشاهده فله مخالب الدب وذيل الذئب ولحيه الرجل أجزاء من جسم الأسد كما ظهر وسط بيئة مكتظة بالوحوش فقد كان على رجل العصر الحجري القديم أن يخفى هيئته حتى لا يمكن التعرف على هيئة البشرية (2)

الكاريكاتير عند قدماء المصريين:-

الرسوم الفكاهية على أوراق البردى عند قدماء المصريين:-

أظهر المصورون قدرتهم على التخيل فى أوراق البردى الهزليه التي تصور مناظر ضاحكة تشترك فيها حيوانات تلبس ثياب الأدمين، وقد تقلد المناظر الجنائزية والدينية المألوفة، وتكشف هذه الأوراق عن روح الدعابة والقدرة على النقد الساخر غير متوقع أيامها. ويحتوى متحف تورينو فى ايطاليا على ورقة بردى عليها رسم هزلى من الاسرة الثامنة عشر فى مصر، يعطينا صورة

(1) أسماء هشام محمد. أثر الأحداث السياسية والتطورات التكنولوجية على فن الكاريكاتير. مرجع سابق ص50

(2) محمد السيد عسل - فن الكاريكاتير الإجتماعى ومدى تعبيره عن البيئة والمجتمع المصري فى النصف الثانى من القرن العشرين " مرجع سابق ص60

ممتعة (لأوركسترا) يتمثل في حمار يقف على رجليه الخلفيتين يداعب أوتار (الهارب) الرفيعة، بجوافره الغليظة ،ويقف وراءه أسد على رجليه الخلفيتين ويجذب بأظافره الامامية، أوتار القيثارة ومن فتحة فكيه الفارغتين نشعر كأنه يدوي أغنية سعيدة، ومن خلفه يمسك تمساح بعود مجدول من اللوتس، اما الاخير في الأوركسترا ففرد ينفخ في مزامر مزدوج وهو سائر وبالرغم من حركاتهم الغربية، فان مظهرهم يدل على انهم يستمتعون بإخراج الاصوات التي يؤدونها. (1)

والرسوم الكاريكاتيرية ايضا الذي عثر عليها عديدة وبعضها محفوظ أيضا في كثير من المتاحف العالمية مثل المتحف البريطاني، ومتحف ميونخ بألمانيا الغربية، ومتحف بروكلين بنيويورك وكلها توضح مدى قدرة وبراعة وأستاذية رسامي الكاريكاتير القداماء على التعبير الساخر. واللجوء الى الرمز بتصوير الحيوان وخلع صفات الانسان وسلوكه على هذا الحيوان في رسوم بالغة للدلالة على ما يريد أن ينبه عليه واستخدام البالغة بشكل عام واقتصرت على السخرية والاضحاك. وأيضاً على التقخيم والتعظيم كما في تمثال رمسيس الثاني في معبد أبي سنبل يخرج عملاقاً من الجيل وحوله الأشخاص صغاراً. (2)

وفي احدى البرديات القديمة تظهر القطة التي ترمز الى الانسان المصري القديم وهي تقدم الطعام الى الفأر الأقل قيمة والذي الى الاجنبي النازح الى مصر والطامح في ثراوتها أن هذه الأعمال لم تجيء عن طريق المصادفة وكان وجودها مقصوداً لانتقاد أوضاع تاريخية معينة خاصة في ظل حكم دولة الرعامسة.. عندما شغل الاجانب أغلب المناصب الهامة ف البلاد.. ولأن هذه الرسومات كانت قبل عصر الطباعة فقد ظلت أعدادها قليلة لأنها منسوخة باليد ويتداولها قلائد.. وبقيت محصورة في دائرة الرسام ذاته وخطائه المقربين. (3)

الكاريكاتير في العصر القبطي:-

وتستمر رحلة الكاريكاتير المصري وتأتي الدولة البيزنطية ونرى الاقباط المصريين يسخرون في تلك المرحلة من هيمنة الدولة البيزنطية ويصورها الفنان المصري على انها قط مريض ،وان الفئران تحمل اليه الدواء وهي رافعة الراية البيضاء: راية الخضوع ولقد تغيرت النسب في التصوير الديني في الكنائس وتميزت بالمباغة حيث تعتبر نوع من أنواع الكاريكاتير ولكنه كاريكاتير رومانسي حيث تبدو أشكال الناس والقديسين أكثر روحانية وكأنها خطوط انسيابية تمتد من الارض الى سقف الكاتدرائية والى اسماء في ابتهاج الله (4)

(1) فوزية الأشعل - ملوك الكاريكاتير - مرجع سابق - ص 16

(2) شوقي الدسوقي يوسف . رسوم دوميه الهزلية (الكاريكاتيرية) ومثيلها في مصر (دراسة مقارنة) - مرجع سابق ص 17

(3) إبراهيم مرزوق - علم نفسك رسم الكاريكاتير - مرجع سابق - ص 7

(4) ضحي محمد ضياء - رسوم صاروخان وأثرها في الكاريكاتير المصري" مرجع سابق ص 16

الكاريكاتير في الفن الكلاسيكي:-

لقد كان فن الكاريكاتير شائعاً في الفترات الهيلينية والرومانية حيث ظهر ذلك جلياً في المسرحيات اليونانية وكان ظهور الأقزام بوفرة في الرسوم وقطع النحت وتتميز هذه الفترة بأن سماتها الكاريكاتيرية ظهرت في المسرح أكثر من الرسم وكان استخدام الأقنعة فيها من ناحية الشكل لتوضع على الوجوه موضحة تقاطيع وملامح الممثلين بشكل ساخر مضحك في المسرحيات المأساوية والتمثيل الصامت وكما زين اليونانيين الأواني برسومات للممثلين والراقصين توضح حركات الأكروبات والمهرجين الرشيقة وكانت توضع هذه الأواني في منازل الأمراء وعليا القوم.

ومن أمثلة هذه الأواني أنية لصور المسرح اليوناني بعنوان دراسة المؤخرة (أحدب يدرس الأكروبات ويحرق فاتحاً فمه معبراً عن دهشته في رشاقة لاعبا الأكروبات الذي يحافظ على توازنه فوق الكرسي ولقد وجد مثل هؤلاء الفنانين في بلاط الأمراء وحياة كلا من الأسباط الذين يتميزون بالروحانية أو الدنيوية (1)

الكاريكاتير في العصر الإسلامي:-

عندما أشرق الإسلام بثورة على العالم وقضى على عبادة الأصنام وما يتصل بها من عبادات وكانت من أبرز وسائل العقيدة الجديدة تحطيم هذه الأصنام وإزالتها ولم يعد التصوير ممكناً وكان حاله مثل حال النحت ولذلك فقد تحولت طاقة الكاريكاتير الساخر إلى الأدب (2) وأن الفن الإسلامي الذي انتشر في الأقاليم العربية ما هو إلا صياغة جديدة للفنون السابقة للإسلام في هذه المناطق العربية بعد أن تأديت بأدب الإسلام وتشربت بروحه فقد نلاحظ اختلافاً ظاهرياً في الأشكال ولكننا نلاحظ تالفاً حقيقياً في الجوهر والمحتوى

ويعتبر مخطوط (كليلة ودمنة) من أحسن المخطوطات في القرن الثالث عشر الذي يصور بعض القصص الهندي وقد ترجمها إلى العربية (ابن المقفع) ويصور هذا المخطوط أحداث تدور في عالم الحيوان بأسلوب رمزي واقعي ولكن بمسحة ساسانية بها شيء من الرمزية المستخدمة في فن الكاريكاتير بالأشارة إلى الملوك بالحيوانات القوية وعرض الحيوانات الضعيفة عليهم قضاياهم ومتطلباتهم مجازاً عن الشعب في بساطة الخطوط ومبالغة إلى حد ما. ، وبالرغم من عدم ظهور الصور الكاريكاتيرية في الفنون الإسلامية إلا إنها ظهرت في الكتابة والنثر وأشعر كقول الشاعر (..كناطح صخرة يوماً ليوهنا.. فلم يضرها أو هي قرنة الوعل.) ، ولو كان هذا الكلام مصوراً ورسم رجل على هيئة وعل ينطح صخرة فخلع أحد قرنيه لكانت من أجمل الصور الكاريكاتيرية ولا سيما

(1) محمد السيد عسل - فن الكاريكاتير الاجتماعي ومدى تعبيره عن البيئة والمجتمع المصري في النصف الثاني من القرن العشرين " مرجع سابق ص 18

(2) ضحي محمد ضياء - رسوم صاروخان وأثرها في الكاريكاتير المصري" مرجع سابق ص 17

حين يكون الرجل المرسوم يمثل أحد عظماء القوم. وفي ديوان الحماسة الذي جمعه (أبو تمام) في شعر الجاهلية والإسلام تحت باب الهجاء – أعاجيب الخيالات التي لو صورت لكانت من أبدع التحف وهل هناك أدعى للضحك من قول الشاعر. (الأنف بالعرض والعينان بالطول) وقول جرير في أحد الشعراء يصفه بين أبيه أمه: (كالجشش بين حمار وحمارة) وكان في هجائيات أبي الطيب المتنبي لكافور حاكم مصر عندما يسخر من سواد بشرته وبياض السطح الأسفل لقدميه فيقول توتعجني رجلاك في النعل أننى.. رأيتك ذا نعل وإن كنت حافيا (1)

الكاريكاتير فى العصر الوسيط:-

إن استمرار عملية التصوير الهزلى فى القرون التالية لأكبر دليل على نجاح فن الكاريكاتير فى توصيل فكرته الى جمهور المشاهدين وما تنقصه عادة هذا الموضوع المثير الذى يجعل من هذا الفن مؤثرا فعلا ولذلك كانت تهتم الكوميديا اليونانية الكلاسيكية بالتركيز على شخصيات العرائس الخشبية فى مسرحياتها مثل (المتخاخر – المتحزلق – الخادم الكوميدي) والذى كان يتورط فى بعض المكائد الحازقة ومن أمثلتها مسرحيات تيرانس (مسرحية الأخوة) – القرن التاسع وهى رسوم من الطباشير ذو وجوه وأفواه مفتوحة فى وضع كاريكاتيرى. وعندما تنتقل من الفن الكلاسيكى إلى فن العصور الوسطى نواجه موقف صعب للغاية فنحن قد انتقلنا إلى عالم تسيطر عليه أسطورة واحدة وهى الديانة المسيحية التى اهتموا بقدراتها الخارقة حيث اختلط المهرج برفيع المقام والكنيسيين حيث ظهرت الكثير من الرسوم الساذة على تيجان الأعمدة فى الكنائس، ولم يقر الكنيسيون الكبار بما أسموه بالغارات الغربية على الفن المقدس فالقديس برنارد فى رسالة منه إلى جيوليوم (راعى كنيسة سانت تيزى) يدين ما يدعوه هذه البشاعات المثيرة للسخرية أو ما أسماها الوحوش الهزلية الممسوخة التى تمتزج بالأخيلة إلى غالباً ما تكون من نوع جدى للغاية بأخيلة أخرى جريئة تظهر انتقاد العلاقة بينهما وبين البناء المقدس. ويتكرر ذلك على تيجان أحد الكاتدرائيات فنجد نحت حجرى بارز لحيوانات تعزف الموسيقى من القرن الرابع الميلادى فأحد الحيوانات تعزف الكمان وأخر يعزف على آلة أخرى والذى يعزف على الكمان له جناحات يشبه الملاك أو القديس برأس كبش وجسم بشرى وأرجل حيوانية مما يدل على سيطرة النزعة الساخرة فى تلك الفترة. وفى الحقيقة لم ينجح هذا المذهب الدينى المعارض ابدا فى إخماد الخلط بين ما هو مقدس والعناصر الكوميديية فى فن الكنائس من هذه النماذج انتشرت فى الكنائس ومنها كنيسة ستراسبورج بروما (2)

(1) شوقي الدسوقي يوسف . رسوم دوميه الهزلية (الكاريكاتيرية) ومثيلها فى مصر (دراسة مقارنة) – مرجع سابق ص 30، 31، 32

(2) محمد السيد عسل – فن الكاريكاتير الإجتماعى ومدى تعبيره عن البيئة والمجتمع المصرى فى النصف الثانى من القرن العشرين " مرجع سابق ص 24-

الكاريكاتير في عصر النهضة :-

ومساهمة عصر النهضة الإيطالية في الإرهاصات الأولى للكاريكاتير وتطوره بمعناه المعروف وخاصة ليوناردو كن دافنشي بعد ظهور المطبعة التي تمكن من تعدد الرسم، وقد سميت مجموعات الكروكية الأولى (كاريكاتورا) ومن أهم الأعمال الكاريكاتيرية الرسم الذي يمثل خمس رؤوس ذات ملامح مضحكة في بعض المواقف وهيأتهم الصحية في دراسة كلاسيكية بالغة الدقة وكذلك أحد الرسوم لوجه بجير بنى بمتحف البندقية يتضح فيه الدراسة الكلاسيكية للملامح. وتحريفات في بعض تفاصيل الوجه ولم يكن دافنشي وحده يمثل إسهام عصر النهضة في الكاريكاتير فقد أبرز (هيكل أنجلو) التشوه في الجسم الإنساني كرد فعل لسقوط أوهامه الخاصة في مواجهة العالم. وفي مواجهة مثاليه عصر النهضة). (1)

الفن الهزلي في اليونان :-

كان التصوير الهزلي شائعاً عند اليونان في زمن أرسطو، وأرمينو فانيس وقد ذكر كلاهما أن مصوراً يونانيا يدعى بوزون كان يصور بعض المشهورين من أهل جيله على هيئة تدعو للضحك وأنه عوقب على ذلك مرارا فلم يرتدع.

التصوير الهزلي عند الرومان :-

اشتهر بعض الرومان أيضا بالتصوير الهزلي ومن أشهرهم (ليوناردو دافنشي) (1452-1519) الذي كان يصور بعض رجال عصره، صوراً تدعو إلى الضحك لما تبرزه ريشته). (2)

الكاريكاتير في الولايات المتحدة الأمريكية :-

وفي الولايات المتحدة كان الكاريكاتير يشق بداياته الأولى برسم الشعبان المقسم (الإتحاد أو الموت) (لبنيامين فرانكلين) في 9 مايو عام 1754. ويعتبر الأسكتلندي (وليم تشارلز) William Charles ووضع أساس فن الكاريكاتير في أمريكا - حيث إنه أرغم على مغادرة وطنه - ونزح إلى أمريكا في أوائل القرن التاسع عشر وكانت رسومه طعنا في بريطانيا وتشهيرا ب (جون بول) وفي عصر الرئيس (جاكسون Jaxson) نبئت طائفة من المصورين الهزلين جرت على أسلوب جديد، وهو وضع الكلام المراد النطق به ضمن دائرة بشكل عقدة متصلة بغم الشخص المرسوم. ولعل أشهر المصورين الهزلين في أمريكا (توماس ناست thomast nast) (1840-1900) وكان الرئيس (لنكن) يعتبر رسومه من عوامل الهياج الجماهيري في الحرب الأمريكية. وابتكر أيضاً بعض الشخصيات كرموز الأحزاب السياسية حيث رسم (الفيل) للحزب الجمهوري (الحمار) للحزب الديموقراطي، وما زالت تستخدم هذه الرموز في الحياة

(1) شوقي النسوقي يوسف . رسوم دوميه الهزلية (الكاريكاتيرية) ومثيلها في مصر (دراسة مقارنة) - مرجع سابق ص33-34

(2) فوزية الأشعل - ملوك الكاريكاتير - مرجع سابق ص 20

السياسية في أمريكا حتى الآن. ويظهر مدى سخريته وتهكمه على الحزب الديمقراطي وأعضائه في الإجتماع الذى يصور فيه أحد أعضاء الحزب، يمسك بيده محلول صابون، وينفخ فى فقاعة عن طريق أنبوبة وعليها علامات (الدولار) رمزاً وتعبيراً عن جشعهم وقدرتهم على ابتزاز أموال الشعب عن طريق أفكارهم النابعة من رؤوسهم الممثلة على هيئة رأس الحمار معبرة عن فكرهم وأخر يراقبه مهموماً. (1)

فن الكاريكاتير فى فرنسا:-

بدأ المصورون فى فرنسا بعد حرب الثورة، يلجأون إلى الرمزية فى التصوير الهزلى، للإعراب عن أفكارهم وكان دوميه فى مقدمة مصورى هذا العهد، وقد بلغ بالفن أعلى مستواه ولم يسلم الملك من ريشته، فقد كان يرمز إليه بصورة (كمثراه) لا يراها الناظر ثم جاء (شارل فيليبون) وكان من رجال الصحافة ومن أعظم الرجال الهزليين وأنشأ صحيفة سماها (لا كاريكاتير) ولم يسلم أحد من عظماء هذا العصر من سهامها.

الفن الهزلى فى أسبانيا:-

عبر الفنان أسباني (جويا) (1746-1828) ع فساد المجتمع الذى يعيش فيه، وحاربه بمجموعة كبيرة من الرسوم، فى مجموعة (ويلات الحرب) تبدو ثورة جويا النفسية وصيحاته المدوية، فى كل رسم بل فى كل خط، فأظهر سخطه على تلك القسوة الكريهة وذلك الخراب الذى أفنى فيه الأسبانيون شبابهم ضد حملة نابليون..

وهكذا انتشر فن التصوير الهزلى (الكاريكاتير) فى ألمانيا، النمسا، أسبانيا، سويسرا، هولندا، بلجيكا، ونبغ فى كل منها طائفة من الرسامين الهزليين الذين ذاعت شهرتهم (2)

الكاريكاتير مع الحملة الفرنسية:-

يمكن القول أن الحملة الفرنسية هى بداية التاريخ المصرى الحديث، فقد كانت الصلة بين مصر والعالم الأوروبى منقطعة أو تكاد، ثم جاء الفرنسيون بحملتهم على مصر فكانت هذه الحملة بمثابة اللقاء الأول بين الشرق والغرب، وبمناجاة ناقوس كبير أيقظ المصريين من سباتهم، وفتح عيونهم على عوالم جديدة خرجت بها من عالم الظلام الذى كان يعيشون فيه أيام الحكم العثمانى إلى عالم النور الذى

(1) شوقي النسوقي يوسف . رسوم دوميه الهزلية (الكاريكاتيرية) ومثلها فى مصر (دراسة مقارنة) - مرجع سابق ص 40

(2) فوزية الأشعل - ملوك الكاريكاتير - مرجع سابق ص 20-21

اقترن بالحملة الفرنسية (1)، ولقد دخلت الطباعة مصر مع الحملة الفرنسية ولكن الكاريكاتير لم تبدأ طباعته في مصر إلا في أواخر حكم (الخدوي إسماعيل) (2)

وظهرت أول مطبعة في مصر مع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر حيث أحضرت معها الطباعة المنشورة الخاصة بها والتي ساهمت بتوجيهها إلى الشعب المصرية وقد بدأت تعمل وهي في عرض البحر ثم استقرت وهي في الإسكندرية بأمر نابليون وقد كانت أول مطبعة في 2 يوليو 1798 وقد أشرف على تلك المطبعة المستشرق الفرنسي (مارسيل marcel) (3)

وقد أمر بونابرت بطبع البيان العربي إلى الشعب المصري إحتلال الإسكندرية أي يوم 2 يوليو وهكذا نرى أنعمل المطبعة الشرقية قد بدأ قبل نزول الحملة إلى البر، وبعد نزولها في الإسكندرية أصدر بونابرت أوامر بطبع 4000 نسخة من البيان العربي.

وقد اختلفت الآراء من المسؤولين في مصير مطابع الحملة بعد جلاء الفرنسيين عن مصر فمنها ما يذكر أن الحملة تركت مطابعها في مصر، وقد أفرد لها محمد علي بعد توليه مكاناً في القلعة ولكن إبراهيم عبده تخالف هذا الرأي ويؤكد أن حنا يوسف مارسيا استطاع بعد تسليم القاهرة أن ينفذ مطابعه ويعيدها إلى فرنا ويذكر خليل صابات أن هناك عدة خطابات ورسائل رسمية فرنسية متبادلة بين القادة والفرنسيين تدعم هذا الرأي (4)

وإن مدى اهتمام صحف الحملة الفرنسية بصفة عامة بالنواحي الفنية والأدبية كان مرتبطاً بحالة الإستقرار والحرية المسموح بها للحملة وجنودها وعلمائها وفنانيها في مصر.. مما يؤكد أن ازدهار الفنون والآداب فعلاً لم يتم في عصر من العصور إلا في فترات الإستقرار والسلم بين القوم وأنفسهم وحتى بين القوم وغزاتهم ويؤكد ذلك أن الإهتمام بالنواحي الفنية لم يكن واضحاً تماماً في بدء الحملة الفرنسية نظراً لوفره الأحداث السياسية والأخبار العسكرية هذا وإن كانت قد أخذت تهتم بالنواحي الفنية التسجيلية لواقع الحياه المصريه ومعالماها في العام الثاني لها فعرفت مصر المطبعة عام 1798 وكانت مصر قبلها لاتعلم عن الطباعة وألوان الفنون الأخرى إلا النذر اليسير ..

وصدرت بعض الصحف باللغه الفرنسيه وكانت تعنى بمصر في الحدود التي تهتم الفرنسيين فقط مثل جريده (لوكور) بيه دي ليجيت (le courrier de l'egypt) و(لايكاد إيجيبين la decade egyptienne) و (لافرتسماه l'avertissement) واهتم نابليون بالمرسح الفرنسي ولكن كان هدفه ترفيهي لجنود الحملة فقط، وإثاره مشاعر الشعب المصري تجاه الحملة الفرنسيه، ويمكن اعتبار

(1) عادل كامل - الكاريكاتير في مصر - الهيئة العامة المصرية للكتاب - سلسلة الفنون - 2009 - القاهرة ص45

(2) ضحي محمد ضياء - رسوم صاروخان وأثرها في الكاريكاتير المصري" مرجع سابق ص17

(3) محمد السيد عسل - فن الكاريكاتير الإجتماعي ومدى تعبيره عن البيئة والمجتمع المصري في النصف الثاني من القرن العشرين " مرجع سابق ص60

(4) عادل كامل - الكاريكاتير في مصر - مرجع سابق - ص56-57

كتاب (وصف مصر) مجازاً صحيفه فنيه فى المقام الأول لما يحتويه من رسومات تسجيليه دقيقه ورائعه لواقع المجتمع المصرى وعادات المصريين قبل أى شئ. (1)

الكاريكاتير فى بدايات القرن العشرين فى مصر :-

تمتد رحلة "الكاريكاتير" فى مصر إلى قرن ونصف من الزمان، إذا ما نظرنا إلى الإرهاصات الأولى لهذا الفن على يد "يعقوب صنوع" صاحب الخطوات الرائدة فى أكثر من مجال سواء فى الصحافة أو المسرح، أو الأدب الساخر، حيث أصدر عام 1878 أول مجلة للكاريكاتير وللرسوم والكتابة الساخرة تحت اسم "أبونظارة"، فى الشرق، نظراً لأن أغلب الإصدارات الصحفية التى ظهرت فى ذلك الوقت اتسمت بالطابع السياسى الجاد، وباللغة الحادة التى تعتمد على البلاغة التقليدية. ومن هنا جاء اختلاف رؤية "صنوع" الذى أراد أن تعبر مجلته عن "الحس الشعبى" وأن يقدم نقداً للسياسة وللسياسيين فى ذلك الزمان بلغة تتسم بالمفارقة والسخرية اللاذعة، وإن جاءت فى إطار من التورية ويعتبر كثير من النقاد "يعقوب صنوع" الأب الشرعى لفن الكاريكاتير المصرى.. فهو أستاذ "الكاريكاتير الحوارى" أو "الديالوجى"، فلم يكن يرسم من أجل التعبير عن هموم الناس، فى صور تعبيرية، ولكن كان يصنع حالة من الجدل من خلال حوارات متبادلة بين الشخصيات التى يرسمها، كما كان يقدم نقداً للحالة السياسية التى كانت تعيشها مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ولأن هذه المنطقة تبدو شائكة لأى فنان فقد استخدم "صنوع" ألقنة فنية بابتكار شخصيات، تمنح القارئ الدلالات التى يريد، حيث تلقى بظلالها على الشخصيات الحقيقية من صفوف السياسيين من الباشوات ورجال القصر وحتى الخديو، الذى لم يسلم من النقد على صفحات المجلة، التى شهدت إقبالا جماهيريا عليها خاصة أن هذا النوع من الصحافة كان جديداً.

(1) شوقي الدسوقي يوسف . رسوم دوميه الهزلية (الكاريكاتيرية) ومثيلها فى مصر (دراسة مقارنة) - مرجع سابق ص157

يعقوب صنوع

ومن الشخصيات التي ابتكرها "صنوع" شخصية "شيخ البلد" التي كان يرمز بها إلى الخديوي إسماعيل، ومن خلال هذه الشخصية قدم للقارئ تعليقاته على سياسات الخديو، كما قدم انتقادات على الأداء السياسي للخديوي توفيق، وكان يطلق عليه لقب "الخديوي توفيق"، وأطلق على نوبار باشا اسم "نوبار باشا"، كما ابتكر شخصية "أبو الغلب" التي رمز بها إلى الفلاح المصري الذي كان يعاني من الفقر والتهميش والقهر الاجتماعي، في ظل استحواذ طبقة الباشوات على مقدرات البلاد.

كما ابتكر مجموعة من الشخصيات ذات البعد الاجتماعي مثل شخصية "بقلوة أغا"، وشخصية "أبو خليل"، وشخصية "أبولشكر" وغيرها. (1)

(1) عيد عبد الحليم - الكاريكاتير المصري .. من يعقوب صنوع إلى جيل الثورة - مقال - جريدة الأهلالي الإلكترونية حزب التجمع - مارس 2016 -
بتاريخ 2017-12-10 <http://alahalygate.com/?p=50502>

Header of Abū Nazzāra Zarqā' (1883, issue 3)

مجلة أبو نظارة زرقا

يعتبر أول من أدخل التصوير الهزلي (الكاريكاتير) في الصحف العربية هو الشيخ يعقوب بن صنوع (أبو نضارة) وكان مدرساً بالمدارس الأميرية في القاهرة واشتغل بالتمثيل، وأنشأ جريدة أبو نضارة أواخر عهد إسماعيل، الذي غضب عليه فسافر إلى باريس وواصل إصدار جريدته التي كانت ممنوعة من التداول في مصر لكنها كانت تصل إليها خلسة (1)

قد صدر العدد الأول من مجلة "أبونظارة" في 21 ربيع الأول سنة 1295 هجرية بالقاهرة، وكانت تحمل اسم "أبونظارة زرقاء.. جريدة مسليات ومضحكات."

وهذه الفترة كانت تشهد حالة من الجدل الفكري وشيوع ثقافة التنوير خاصة بين النخبة صاحبة التفكير التقدمي خاصة من كانوا يتلقون حول "جمال الدين الأفغاني" أمثال الإمام محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين وأحمد عرابي وعبدالله النديم، وقد حاول "صنوع" أن يشرك الأفغاني والإمام محمد عبده في اختيار اسم المجلة، ولم يتوصلوا إليه، ويذكر "صنوع" أنه أخذ الاسم من

(1) فوزية الأشعل - ملوك الكاريكاتير - مرجع سابق - ص 26

المكارية” أى “أصحاب الحمير” وهو ينادى عليه ليركب حماره ليوصله إلى بيته حيث كان هو وسيلة المواصلات فى ذلك الوقت، قائلا له: “هو ده يا أبونظارة”، وهنا صاح “صنوع” قائلا: وجدتها، هذا هو اسم المجلة “أبونظارة”.

وقد وصلت جرأة “صنوع” أنه رسم شخصية “شيخ البلد” التى يرمز بها إلى الخديو راععا، بينما تقف شخصية “أبولغلب” التى ترمز للفلاح المصرى، وشخصية “أبونظارة” تقف ويديه العصا.

ويأتى التطور الحقيقى لفن الكاريكاتير مع مجلة “الكشكول” التى صدرت عام 1921 وكان رسامها الأول الفنان الأسبانى “سانتس”، وهو أحد مدرسى مدرسة الفنون الجميلة التى أسسها الأمير “يوسف كمال” عام 1906، ويعد “سانتس” هو أول فنان وعلى يد هذا الفنان بدأ الكاريكاتير المصرى يتطور ويتقدم يرسم الكاريكاتير على النمط الحديث فى مصر متأثرا بالمدرسة الفرنسية وظهرت بعد ذلك رسوم للفنان رفقى وهو فنان تركى عمل لفترة فى دار باتجاه القضايا الاجتماعى والسياسية بخطوط أكثر تجريبا الهلال، خاصة مجلة “المصور

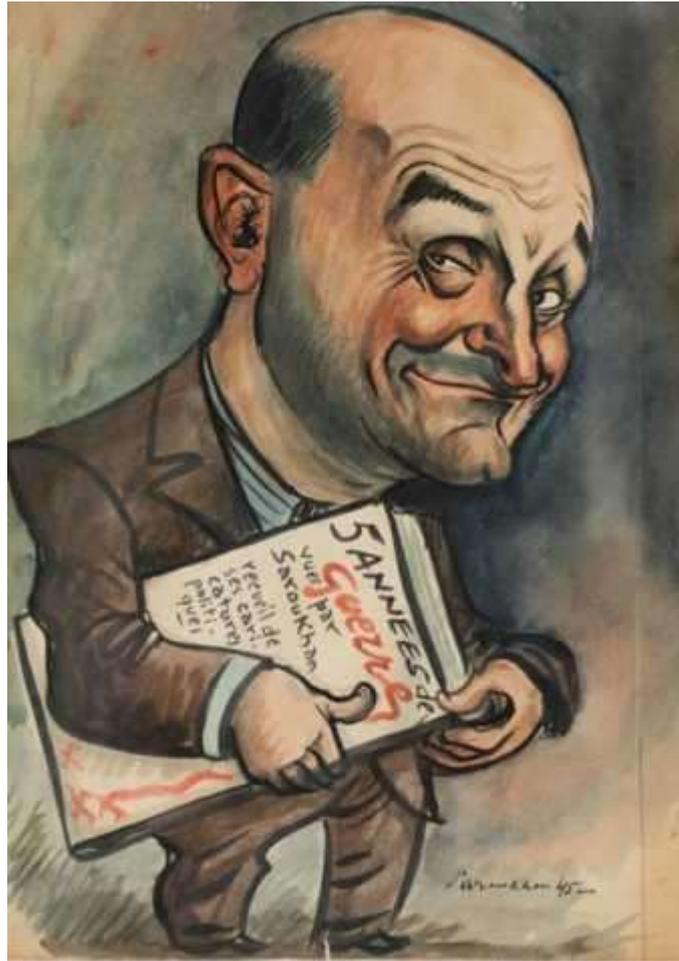

مجلة الكشكول

لكن التجربة الأعمق – فى مرحلة البدايات – كانت مع الفنان “صاروخان” وهو من أصل أرمنى وقد بدأت رسومه تظهر مع بدايات مجلة “روزاليوسف” وكان هو رسام غلافها وفنانها الأول فى تلك الفترة

وتميزت رسوم "صاوخان" بطابعها السياسي وإن لم يكن له موقف سياسي محدد بل كان يرسم وفق سياسة المجلة، وقد كان يجيد رسم الشخصيات، وله بورتريهات شهيرة في هذا الإطار من رجال السياسة المصرية أمثال مصطفى النحاس وصدقي باشا وعلى ماهر باشا وأحمد ماهر باشا وغيرهم كما برع في رسم الشخصيات العالمية، وزادت شهرته أثناء فترة الحرب العالمية الثانية حيث رسم تشرشل وستالين وهتلر.

وفي مجال الرسوم الاجتماعية قدم "صاروخان" شخصية "المصري أفندي"، والتي تطورت بعد ذلك على أيدي بعض الرسامين مثل "عبدالسميع"، وصورة "المصري أفندي" عبارة عن شخصية تلبس بدلة وطربوشا يميل للوراء قليلا تظهر عليه ملامح الشقاء والبؤس، ويلبس نظارة دليلا على أنه شخص يمتلك قدرا من الثقافة، والرأي المستنير وكانت هذه الشخصية معبرة عن الشخصية المصرية وقتها في مواجهة الطبقة الإقطاعية، والفساد السياسي وقد عمل "صاروخان" في عدة صحف ومجلات منها "آخر ساعة" و"أخبار اليوم" التي ظل يعمل فيها حتى وفاته.

صاروخان

أما الفنان "رخا" فكان صاحب أول تجربة مصرية خالصة في فن الكاريكاتير.. وقد ولد "رخا" في قرية "سنديون" بالقلية عام 1910، وأحب الرسم منذ طفولته، وكان يحده الطموح دائما في أن يصبح رساما شهيرا، وهذا ما أشار إليه في كتاب "رخا فارس الكاريكاتير" لسعيد أبوالعينين: كان هناك فرسان ثلاثة من الأجنب الذين كانوا يسيطرون على ساحة الكاريكاتير، كانوا ثلاثة.. وكانوا عمالقة.. وأساتذة كبار.. سانتس الأسباني في مجلة "الكشكول" ورققى التركي في "دار الهلال"، وصاروخان الأرمني في روزاليوسف، وكنت أتصور أن رسام الكاريكاتير المتمكن هو الذي يرسم خطوطا أنيقة وتكوينات تشكيلية، لكن الأستاذ رققى جعلنى أغير مفهومي، وأعرف أن الصورة الكاريكاتورية هي تعبير أولا وأخي رياتى صاروخان والذي جمع بين أسلوبى سانتس ورققى، كان الأساتذة الثلاثة الكبار هم فرسان الساحة.. وكنت أطمع أن يكون لى مكان فى تلك الساحة ا

وكان أول رسم ظهر لرخا فى مجلة "الفنان" التى كان يصدرها الشيخ يونس القاضى ويقول رخا عن هذه التجربة "رسمت لأول مرة فى مجلة الفنان.. مجلة الشيخ يونس القاضى وكانت مجلة فنية.. لكن المجلة لم تستمر سوى ثلاثة أسابيع فقط، ثم توقفت.. وكان أجرى عن الأعداد الثلاثة التى صدرت من المجلة "ريال" أى عشرين قرش (1) ا

Received: October 2020

Accepted: December 2020

(1) عيد عبد الحليم - الكاريكاتير المصري .. من يعقوب صنوع إلى جيل الثورة - مرجع سابق