

مفهوم المعاصرة بين الفنان والمنتج الفني في الفن التشكيلي المصري المعاصر في القرن العشرين.

* أميمة رشاد جلال على

* الدارسة بمرحلة الدكتوراه، قسم تاريخ الفن، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.

البريد الإلكتروني: omimaa.rashad@gmail.com

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: 15 يناير 2022
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: 18 يناير 2022
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: 22 فبراير 2022
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: 06 مارس 2022

المخلص:

إن مفهوم المعاصرة في الفن التشكيلي المصري غالباً ما يعبر عنه الفنان فيما يقدمه من أعمال فنية تواكب تطورات العصر، وسوف يستعرض هذا البحث نماذج من الفنانين المصريين قد قدموا إلينا الجديد حتى لو كانوا مختلفين في تناولهم للموضوعات، وقد تجاوزوا بنتائجهم الفني التشكيلي ما هو مألوف واعتيادي الى ما هو أبعد من ذلك، وإن ما أنجزوه من أعمال فنية غالباً ما ينسب الى المعاصرة، والأمر المؤكد أن الفنان المعاصر يدرك أن عليه مسؤولية مهام التغيير والتحديث لشكل ومحتوى الفن في محيطه الثقافي والفني، حيث يصبح لغة تخاطب بصرى تألفها العامة والخاصة، وتاريخ الفن ملئ بالنماذج التي تشهد على أن هناك فنانيين قدموا أعمالاً غاية في الأهمية، فقد كانوا سابقين لعصرهم، فإن كانت المعاصرة ثمة من سمات التقدم والتطور في الفكر والعلم، ففي المقابل لابد أن يكون المجتمع هو الآخر حديثاً ومهياً لتلقى محتوى الحداثة بفهم وقناعة طبيعية. ومن خلال هذا البحث والدراسة تشير الباحثة الى بعض النماذج المختارة من الفنانين المصريين التي حققت توازناً في مضمون المعاصرة الزماني والفني، وقد ينطبق مفهوم المعاصرة على كل منهم، وانعكس ذلك على تطور إنتاجهم الفني، حيث أنه من المفترض أن المعاصرة الزمنية تنطبق على الفنان ذاته، أما المعاصرة الفنية فهي التي يقاس عليها المنتج الفني ومدى استجابته لتطورات العصر.

الكلمات المفتاحية: مفهوم المعاصرة الفنانين المصريين الفنان المعاصر

مقدمة:

تنوعت اتجاهات الفنانين التشكيليين وتباينت وسائلهم وأساليبهم فى وضع الحلول لقضية الأصالة والمعاصرة حيث أن لمفهوم المعاصرة بين الفنان والمنتج الفنى شقين.. شق فنى والمقصود به أن يكون العمل الفنى متجانس مع تطورات العصر ومتطلباته، ويعبر عن الحياة والبيئة التى أنتج فيها مع الأخذ فى الاعتبار التطورات التى تحدث فى العالم الداخلى والخارجى، وذلك لأن المعاصرة مشروطة بسياق زمنها حيث أن المعاصرة الفنية تختلف فى مضمونها عن المعاصرة الزمنية والتى تنطبق على كل انسان أو فنان يعيش داخل العصر أو يدرك عصر معين أنتج أعمالاً فنية أم لم ينتج، كما يفترض البحث أن المعاصرة الزمنية تنطبق على الفنان ذاته، أما المعاصرة الفنية فهى التى يقاس عليها المنتج الفنى ومدى استجابته لتطورات العصر. عرفت مصر على المستوى الفنى عدة أجيال من الفنانين، الذين تناولوا بأشكال مختلفة المشكلات المتعلقة بالحياة والواقع المحيط بهم، فإذا كان البعض قد قبل أن يضحى بترائه الخاص، لكى يشبع احتياجاته للمعاصرة، فإن البعض الآخر على العكس، لم يقلل شىء ما رغبتهم فى أن يعبروا عن أنفسهم بأسلوب محلى أصيل، وأن يتطلعوا بالعودة الى أعوار التقاليد العريقة والهوية المحلية التى وجدوا فيها ثقل أحجامهم والطابع المعمارى لخطوطهم وسكونية كتلهم ونقاء ألوانهم. والفن لا يستسيغ المواقف الهادئة فهو تجديد مستمر. فالفنان هو ابن عصره ينتج ما فاضت به مخيلته وفكره، وقد يتجاوز بنتاجه الفنى التشكيلى ما هو مألوف واعتيادى الى ما هو أبعد من ذلك، ولا يفكر أو يهتم كثيراً بأن ما ينجزه من أعمال فنية ينسب الى المعاصرة، لكن الأمر المؤكد أنه يدرك أن عليه مسؤولية مهام التغيير والتحديث لشكل ومحتوى الفن فى محيطه الثقافى والفنى، حيث يصبح لغة تخاطب بصرى تألفها العامة والخاصة من محبى الفن التشكيلى ومقتنيه، وتاريخ الفن ملئ بالنماذج التى تشهد على أن هناك فنانين قدموا أعمالاً غاية فى الأهمية، فقد كانوا سابقين لعصرهم، ولم تدرك قيمتهم إلا بعد رحيلهم بسنوات، فإن كانت المعاصرة ثمة من سمات التقدم والتطور فى الفكر والعلم، ففى المقابل لابد أن يكون المجتمع هو الآخر معاصراً ومهياً لتلقى محتوى المعاصرة بفهم وقناعة طبيعية. وليست صفة المعاصرة

شروطاً لكل فنان يلقي بنفسه فى تيار الظواهر المعاصرة، أو أن يغالى فى استخدام مظاهر الحضارة والتقدم التكنولوجى فى التشكيل، وتتفاوت نسبية المعاصرة بتفاوت الزمن واختلاف الثقافات. ومن خلال البحث والدراسة تشير الباحثة الى بعض النماذج المختارة من الفنانين التشكيليين فى الفن التشكيلى المصرى المعاصر وهم:-

George Sabbagh	- جورج صباغ (1887م-1951م)
Ragheb Ayad	- راغب عياد (1892م-1982م)
Hamed Nada	- حامد ندا (1924م-1990م)
Adam Hanin	- آدم حنين (1929م-2019م)
Salah bd El Kareem	- صلاح عبد الكريم (1925م - 1988م)
Hessein El Gebaly	- حسين الجبالى (1934 - 2014م)

جورج صباغ (1887م-1951م) George Sabbagh

ولد "جورج حنا صباغ" من عائلة كاثوليكية ثرية، من أصول سورية لبنانية، تقيم فى الإسكندرية، تلقى تعليمه فى مدرسة الآباء اليسوعيين فى القاهرة قبل أن يرسله والده "حنا صباغ بيك" إلى باريس عام 1906م، لدراسة الحقوق وكان وقتها فى الثامنة عشر من عمره، وقد أقام معرضه الأول بالقاهرة 1947م فى فندق الكونتنتال بالاشتراك مع المثالة الفرنسية/ سيمون ماري Simon Maria، لم يبد "جورج صباغ" اهتماماً بالغاً فى دراسته وبدلاً من ذلك، بدأ فى تلقى دروس التصوير فى مرسوم لوسيان ليفى - دورمير Lucien Levy - Dhurmer وبأشر بمتابعة الدروس فى الرسم فى أكاديمية رانسون the Academie Ranson عام 1910م، تدرب فى هذه الأكاديمية على أيدي كل من الرسامين "بول سيروسييه" Paul Serusier (1864م-1927م) و"فليكس فالوتون" Felix Vallotton (1865م-1925م) و"موريس دينيس" Maurice Monet (1870م-1943م)، كرّس نفسه بالكامل للفن.

وقد أتيح لـ "جورج صباغ" فى حياته أن يعرض فى متاحف ومعارض ذات سمعة عالمية مثل متحف ال "جي دي بوم" Jeu De Paume، ومتحف الفن الحديث (MNAM) بمركز بومبيدو(*)، كما نظم له صالون الخريف معرضاً استعادياً عام 1932م، وكان أول مصري يرأس لجنة تحكيم صالون الخريف سنة 1933م، وحصل "صباغ" على الجنسية الفرنسية عام 1930م، وترك "جورج صباغ" فى مرسمه بالقاهرة ثروة من اللوحات وثقت تحت إشراف "راغب

والخامس من مركز بومبيدو، وهما يغطيان الحركات الرئيسية للقرن العشرين من التكعيبية الى السريالية والبوب آرت.

(*) المتحف الوطنى للفن الحديث فى مركز بومبيدو(MNAM): تم افتتاحه عام 1977م كجزء من مشروع ما بعد الحداثة الجرى الذى شهد افتتاح مركز جورج بومبيدو، ويضم أحد أهم المجموعات الفنية فى القرن العشرين، ويقع المتحف فى الطابق الرابع

لوحتين لمتحف جرينوبل Museum de Grenoble أولاً ثم لوحتين لمتحف لوكسمبورج في باريس Luxembourg Museum، واشترت مدينة باريس من جهتها أخيراً لوحة كبيرة لمتحفها الخاص المعروف بالقصر الصغير Place du Palais، ويذكر بهذا الصدد أن أكثر من متحف من المتاحف الأجنبية رأى فى لوحات "جورج صباغ" نموذجاً للتطور العصري فأرادت أن تحتفظ ببعضها ضمن معروضاتها، ومن هذه المتاحف متحف فيلادلفيا Philadelphia Museum of Art في أمريكا. ويحتل وجه المرأة وجسدها الركيزة المحورية في إبداعه، فإنه عندما يحتل الجسد العارى اللوحة يتلاشى هذا الوجه أو يختفي مثل مجموعة الحمام ولوحة "عارية الشاطئ" أو يميل ناحية الجسد كما لو كان يتطلع إليه أو يتأمله إعجاباً مثل لوحة "ولادة فينوس" ومجموعة "ذات الفروة".

شكل (1) جورج صباغ، ولادة فينوس، زيت على قماش، 146سم×106سم، 1922م إن المتتبع لأعمال "جورج صباغ" يرى فيها مدى تطورها الفنى وتماشيتها مع روح العصر، وكيف كان معاصراً في زمنه، وعن سبب اختياره من بين الفنانين المعبرين عن المعاصرة في زمنهم، يأتي تأكيد ذلك عندما نتأمل لوحاته وموضوعاته المختارة وكيف أنها تكشف لنا عن شخصية مفعمة بالحياة والجراءة مخلصه لجذورها متغلغلة في كل ما يحيط بها من ثقافة وفكر وإبداع، ونلاحظ أن تلك الحيوية وذلك التنوع في شخصه وفنه لم تمنع ظهور مسحة من الحزن، تكسو وجهه وتمتد الى كل الوجوه التي رسمها تقريبا، وبأراء النقاد فى مصر وفرنسا عن الفنان ولوحاته واسلوبه الفنى، اتفقوا على شيء واحد هو أهمية هذا الفنان، فلو اخترنا على سبيل المثال أهم عناصر فن التصوير الملون، وهو عنصر الضوء في فنه، لوجدنا إجابات متعددة، اذا رجعنا الى "لبنان" عندما كان "صباغ" صبيا، ويميل البعض الى ترجيح تأثير شمس

عياد" الذي كتب خلف كل لوحة عبارة "عمل أصلي لجورج صباغ" ووقع باسمه وأرخ بتاريخ 1952/5/30م القاهرة.

لقد كان "جورج صباغ" أول فنان مصري يسافر الى الخارج لدراسة الفن، كان يتردد على مصر بصورة مستمرة ليرسم منها ويعرض فيها لنفسه ولغيره من الفنانين الفرنسيين الكلاسيكيين والمعاصرين، ويحاضر في الفنون الجميلة بالقاهرة. أقام أول معرض له في باريس في عام 1917م وقدم فيه أولى لوحاته حول موضوعه "الأسرة" كما هو موضح فى لوحة "عائلة صباغ فى باريس" أي أفراد أسرته الفعلية زوجته "أجنيس هامبرت" Agnes Humbert (1894م- 1963م) ابنة السيناتور تشارلز هامبرت" وولديه "جان وبيير". وقدم ولداه فيما بعد أكبر خدمة له إذ نجح فى تكوين جماعة فنية تدعى "جماعة الصباغ" وهي التي تتعهد سيرته ولوحاته بالرعاية. كان "صباغ" من بين المصورين الشباب الذين طوروا من شخصياتهم الفنية، وظهر برؤيته التي تتميز بأصالتها، وقد نجح في سنوات قلائل في أن يحتل مكانا في الصف الأول. بعد ذلك تتابعت معارضه في عديد من بلدان وعواصم العالم، وفي عام 1938م صمم ديكور عرض موسيقى للموسيقار العالمي/ ريتشارد فاغنر Richard Wagner (1813م- 1883م) لأوبرا باريس، كانت زيارته الأولى الى مصر عام 1920م، العام الذي ماتت فيه والدته، وبقي في مصر عام آخر أنجز خلاله لوحات أهمها "دير الأقباط" و"الفلك في نيل القاهرة"، ولوحة "الأمومة العربية" التي اشتق منها لوحة أخرى بعنوان "العذراء وشجرة العائلة المقدسة بالقاهرة"، وعلى الرغم من أنه أنجز تلك اللوحات وغيرها في الفترة المشار إليها، فقد تباينت فى الاسلوب، ففي حين استعار لموضوع المنظر الخلوي الأسلوب التأثيرى، استعار شيئا من التحليل التكعيبي للوحته الأخرين، ويلاحظ المتابع للوحاته أنه يستعير الأسلوب التأثري في اللوحات ذات الطابع الوصفى النقلي. ويستعير أساليب أخرى أرجحها الأسلوب التكعيبي في اللوحات ذات الطابع التأليفي، وعند عودته الى باريس رسم واحدة من أهم لوحاته ومن أكثرها شهرة هي "العارية ذات الفروة". كما كتب الشاعر المصري/ أحمد راسم يقول: أصبح "صباغ" من المصورين النادرين الذين يصورون المنظر غير مرة وفي ساعات مختلفة من ساعات الليل والنهار، ويرى "راسم" أن "صباغ" أحسن من مثل الأجسام العارية وهي ترنو الى أمواج البحر. قامت الحكومة الفرنسية بتكريم "صباغ" بـ "وسام جوقة الشرف" La Légion d'honneur، ورأت أن تقتني لمتاحفها بعض من لوحاته لتكون الى جانب لوحات عظام الفنانين، فاقنتت

يحدد لنفسه المسار الصحيح، وأن يكون النتاج الفني من الشعب وللشعب ذاته.. إن لوحاته لغة تخاطب سهلة ومفهومة وممتعة، وتلك كانت خطوة جسورة لا تصدر إلا من فنان شاب طموح واثق من قدراته لا يعير اهتماما كبيرا للنقاد ولا الذائفة الأرستقراطية التي تحرص على اقتناء الأعمال الفنية الجميلة في تلك الأونة، لذا بدأ بالتخلي التدريجي عن مكتسباته من التعاليم الإيطالية الأكاديمية، واتجه ببصره وبصيرته نحو منابع الرؤية الفنية في حضارة وادي النيل والحياة المصرية الشعبية بكل وقائعها اليومية ومثيراتها الجمالية، يسجل ويستلهم ويعبر بشغف عن تلك الأجواء الواقعية الحافلة بالدفع والبهجة بأسلوب جديد لم يكن موجودا من قبل، توصل إليه بعد بحث وكشف ومحاولات دؤوب، لإدراك قيم الخط واللون والتصميم الذي اطلع عليه من خلال قراءاته ومشاهداته وممارساته للرسوم البيعية التي تزخر بها جدران المقابر والمعابد والبرديات في الحضارة المصرية القديمة، وأيضا النسيجات والأيقونات القبطية التي لا تهتم بالتجسيم والأبعاد المنظورية والنسب المثالية والتشريحية والرياضية التي يلتزم بها فناني الغرب في أعمالهم الفنية، لقد أحل قيما شرقية محل القيم الغربية ومواضيع إنسانية محلية لها مذاقها الخاص محل مواضيع تقليدية معتادة. ومع أن أعمال الفنان تتسم بجموية وزخم أساسها أصالة موضوعاته التي استلهمها من البيئة المصرية والحياة الشعبية والرسوم المصرية القديمة والقبطية كما هي الحال عند بعض الفنانين، إلا أن هذا قد ميزه عنهم لأن الأشكال عنده لم تكن محفوظة أو معتادة، إنما دائما متنوعة وثرية في كل لوحة تجد بساطة التعبير وعفوية الأداء وطرافة الموضوع والبهجة والمرح، فهو لم يهتم بالتفاصيل الدقيقة لملامح الأشكال الآدمية أو الحيوانية أو المعمارية ولا ثنيات الأقمشة ولا حسابات الظل والنور، إنه لم يهتم بالتجويد ولم يجعل خبراته تعلق على شكل أدائه، المهم عنده تعبير بأقل الخطوط وأبسط المساحات اللونية بقليل من المبالغة التهامية لتصبح اللوحة حالة آتية بين ما يراه بعينه وما يستدعي الذاكرة البصرية بينما يستشعره بحسه المرهف وما يدركه ببصيرته الفنية، كما أن رسمه من ناحية الأداء المرتجل لم يختلف كثيرا عن لوحاته التصويرية الأداء واحد في كل المجالين الرسم والتصوير على عكس بعض الفنانين، حيث يبدو كأن أدائهم في الرسوم السريعة شيء منفصل عن أدائهم في الأعمال التصويرية.

مصر في أغلب لوحاته. و"صباغ" رجل شرقي تدمغه روح الشرق وتلازمه نفحات الشرق، لا نقول ذلك ارتكازا على أنه ولد بمصر، ولا لأن أسلوبه في التصوير يتصل الى أسلوب الفنانين الشرقيين بسبب، وإنما نعني بذلك أنه شرقي المزاج شرقي الطباع، ويحب "صباغ" الحياة على نسق كل شرقي أصيل، كما يحب الحياة كفنانون دقيق ويحبها كشرقي عريق يحب البحر والسماء، ويحبهما معا لشعوره بحاجته الى امتاع جسمه بمياه البحر والى اشباع نفسه بزرقة السماء.

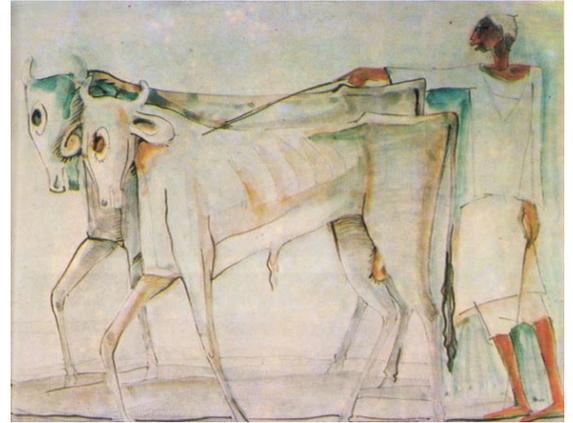
راغب عياد (1892م- 1982م) Ragheb Ayad

ولد "راغب عياد" بحى الفجالة بالقاهرة، والتحق بكلية الفنون الجميلة عند افتتاحها عام 1908م، ثم عمل مدرسا للتربية الفنية بعد تخرجه، وقد أوفد في بعثته الى إيطاليا لدراسة الفن عام 1925م، وأقام معرضا في روما عام 1929م، وقام بتدريس الفن فى إيطاليا، وقد تقلد عدة مناصب في كليتي الفنون الجميلة والتطبيقية منذ عام 1930م حتى عام 1950م ثم عين مديرا لمتحف الفن المصرى الحديث عام 1950م، حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1965م. كان "راغب عياد" أكثر المواهب قدرة على إستلهام التراث الشعبى من بين أبناء جيله ويعد أول من تجرأ على تجاوز المنهج الأكاديمى بنحطيم الصورة المثالية لمظاهر الواقع وصياغتها من جديد بروؤية تعبيرية فطرية تعتمد على المبالغة الساخرة والتحريف، متأثراً بالفن التلقائى الشعبى على خلفية من قيم التصوير المصرى القديم. فيما عكست موضوعات لوحاته جوهر الحياة الشعبية قبل مظهرها، متمثلة فى طقوس الإحتفالات الريفية فى مواسم الحصاد والموالد الدينية والأعياد، وكانت نبرته التشكيلية العفوية الساخرة التى تستشف من لوحاته ورسومه أقرب الى اللهجة العامية إذا جاز التعبير. إن أعمال "راغب عياد" من الأعمال التى تستحق البحث والاجتهاد من أجل التعرف على الدوافع والعوامل البيئية والنفسية والاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية التى أسهمت في تكوين فكر الفنان وشخصيته الإبداعية المتميزة والتي انتشر صداها على الصعيدين المحلى والعربي، وأصبح اسمه يتردد كثيرا في العديد من الدراسات النقدية والأوساط الفنية وتاريخ الفن المصرى الحديث بوصفه مصورا شديد الخصوصية ومؤثرا في العديد من المصورين المعاصرين، وعندما نتحدث عن النهضة الفنية في الفن التشكيلي المصرى الحديث التى بدأت أولى خطواتها على الطريق الصحيح خلال الربع الأول من القرن العشرين، ويمكن اعتبار "راغب عياد" إستثناء لأنه أدرك مبكرا كيف

تباين فى الأحجام يفرق بين القريب والبعيد واختيار أوضاع الشخص، هى خصائص تشترك فيها فنون الأطفال أيضا مع فنون المصيرى القديم، ورسم أشكاله بطريقة مسطحة لا تحتاج الى التجسيم الذى لا يظهر بشكل جاد، وبدأ يكثر على لوحاته الألوان بطريقة عفوية، تأثر أيضا تأثرا شديدا بالفن البدائى على جدران الكهوف وحاول الإقتراب منه بشدة، وهذا ما يبرر عدم منطقية الحركة أو المنظور أو الأشكال السابحة فى اللوحة، تبلور أسلوبه التسطيحى فى لوحاته التى تبدو وكأنها مرسومة على جدار مع تحريف فى موضوعية التشريح وحركات الجسم، وعندما سافر الى أسبانيا عام 1960م، ليدرس التصوير الجدارى حيث ظهرت ثمار تلك الدراسة فى تأثره بفن البدائيين وفن الكهوف فى كثير من أعماله. اقتحم "ندا" هذا العالم الشعبى المثير بجرأة شديدة، فوجد فيه كل أدواته التعبيرية ولكن بمفهومه الفلسفى الخاص المكتسب من معاشته لهذا العالم ولهذا البيئة الشعبية بكل ما تحمله من أحلام وآمال ومآسى مثل لوحات "رقاد القطط" و"المتعبد والسحلية" و"الدرابيش" فهو من طراز الفنانين الذين يرسمون من الذاكرة معتمد فى ذلك على رصيده من التأملات وخبرته الرسوم الغزيرة التى سجلها دوما من واقع الحياة وخاصة تلك المناظر التى طالما استهوتته فى أزقة وحوارى القاهرة، وكان لرسوم تلك المرحلة التى استمرت بعد تخرجه حتى الستينيات أهمية قصوى فى بناء العمل الفنى وما يفيد الكتلة، ويؤكد المبالغة فقد كانت رسومه الخطية بوجه خاص أداة للتعبير، وكانت توجد لديه القدرة على التحكم فى المساحة المراد إشغالها بالتخطيط التلقائى.

شكل (3) حامد ندا، المرأة والحصان والعربة، زيت على توال، 79سم×60سم، 1984، متحف الفن المصيرى الحديث

شكل (2) راغب عياد، الفلاح والثيران، أحبار على ورق، 50سم×70سم، 1961م

حامد ندا (1924م- 1990م) Hamed Nada

ولد "حامد ندا" بحى القلعة وفى طفولته استمع الى القصص الخيالية والحواديت، حيث ظهرت بعد ذلك أصداء هذه الخرافات فى لوحاته وقد ظهرت موهبة الرسم عنده وهو فى سن السادسة وكانت رسوماته بسيطة عشوائية وتطورت من سنة إلى أخرى، وفى المرحلة الثانوية انصب اهتمامه على تثقيف نفسه وقرأ فى الفلسفة بإعتبارها محور الثقافة والفكر والتحق بكلية الفنون الجميلة عام 1948م، وكانت لديه خلفية كافية عن الفن التشكيلى فأصبحت الدراسة فى الكلية دراسة تكميلية، تخرج من كلية الفنون الجميلة عام 1952م، وكان مشروع تخرجه عن "الشعوذة والعقائد السائدة الموروثة" وهى التيمات التى ظلت لفترات طويلة تسيطر عليه، على نحو جعلها أسلوبا خاصا به وحده، وكان الزار هو أحد صور الشعوذة الذى تناوله ولكى يضيف عليه واقعية وحيوية، أحضر لداخل الكلية فرقة حقيقة بالرايات، لتعزف إلى جواره بالمرسم حتى انتهى المشروع، ويرى الباحث من وجهة نظره أن هذا التصرف والأسلوب يعد صورة من صور الإستشراق، حيث أنه صاحب عرض مشروعه بما يسمى الآن فى الفنون الحديثة بالفنون التفاعلية أو الأداء الحركى "بيرفورمانس Performance art"، ولم يكن ذلك العمل متعارف عليه فى ذلك الوقت، حتى أنه كان شيئا غريبا على الحركة التشكيلية وعلى العامة فى نفس ذات الوقت، وبدأت مرحلة أخرى أثرت أثرا كبيرا فى أعماله، عندما سافر الى الأقصر حيث كان الإحتكاك المباشر مع كنوز الفن المصيرى القديم مما أكسبه مزيدا من الإدراك لخصائص الفن المصيرى القديم من بقاء وخلود وألوان زاهية وحركة وتكوين وربما توضح لوحته الشهيرة "العمل فى الحقل" كثيرا مدى تأثره بما تحتويه من إستعاضة عن "المنظور الهندسى" بتصنيف العناصر أفقيا من أسفل الى أعلى، دون

المرحلة الثانية فهي مرحلة التجريدية التي اختفت فيها، حتى إحياءات المحاكاة التشخيصية البعيدة. ولا يمكننا أن نغفل الدور البارز الذي قام به الفنان في سببوزيوم النحت الدولي بأسوان وفي المتحف المفتوح لمنحوتات هذا السببوزيوم التي يبدها نحائون، يأتون الى أسوان من شتى بلاد العالم مع نحائين مصريين ليعالجوا نحت رؤاهن على تنوعها وفرادتها وتباين اتجاهاتها، من جرائيت مصر، وجميعهم يعايشن أعمال النحاتين الكبار من مختلف أقطار الأرض وكأن "آدم حنين" بذلك يعيد إحياء تقاليد المصريين القدماء، على نحو عصري وحدائى بإمتهاز.

شكل (4) آدم حنين، لقاء، الحراية، 232سم×46سم×153سم

صلاح عبد الكريم (1925م – 1988م) Salah bd El Kareem

"صلاح عبدالكريم": فنان ونحات مصري متخصص في ديكرات الحديد من مواليد الفيوم، يعد رائداً في فن تشكيل الحديد الخردة وأحد فرسانه على مستوى العالم، دبلوم كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1948م، دبلوم المعهد التجريبي للسينما بروما 1958م، سافر إلى فرنسا عام 1953 لدراسة ديكور المسرح والإعلان والتصوير، ثم سافر إلى إيطاليا لدراسة فن ديكور السينما والخزف، تجلت عبقريته في أعمال النحت فهو من أهم النحاتين المصريين المعروفين على نطاق عالمي لريادته في تشكيل منحوتاته من الحديد الخردة بأسلوب اللحام وقد ذكر في موسوعة "لاروس" للفنون كرائد لهذا النوع من التشكيل على مستوى العالم. ما يميّز فنانا كصلاح عبدالكريم هو قدرته على بناء عمله من الجزء إلى الكل فهو لا يبدأ مثل النحاتين بكتلة من الحجر هي الهيكل العام ثم يزيل منها بأزميله ليكشف عن تمثاله طبقة ثم أخرى... ولا هو يبدأ بهيكل من السلك يضيف إليه كتلة الصلصال كبناء عام ثم يضيف التفاصيل.. ولكنه يبدأ بجزأ يبنى عليه ويصل معه أجزاء أخرى معتمدا على قدرته الفائقة على الانتقاء وإيجاد

آدم حنين (1929م - 2019م) Adam Hanin

"آدم حنين" نحات ورسام مصري، ولد في القاهرة من أسرة صعيدية (أسيوط) تعمل في صياغة الحلبي، ونشأ في حي باب الشعيرية، التحق بمدرسة الفنون الجميلة فيها سنة 1949م وبعد تخرجه في 1953م، قضى في مرسوم الأقصر مدة عامان كانت بمثابة بعثة دراسية، ثم سافر الى ألمانيا عام 1958م استكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة- ميونخ بألمانيا، ودرس هناك على يد الفنان "أنتوني هيلر" الذي كان مرتبطا بالفن المصري القديم، تشبع "آدم" خلال تلك المرحلة الدراسية من فهم أسرار النحت المصري القديم الذي ارتبط به منذ الصغر، كما تزود خلال تواجده في ألمانيا بثقافة إنسانية وفنية مكنته من استشفاف جوهر الفن وعلاقته بالحياة وبالفنون الأخرى، وفي الستينيات من القرن العشرين تناول الكثير من الشخصيات الشعبية والكائنات واتخذها كعناصر لإبراز إتجاهه الفني وخبرته النادرة في تشكيل المجسم، كشفت عن تألق موهبته المبكرة وتميز أسلوبه كمثال مصرى معاصر، وتعتبر أعماله في تلك الفترة وثائق إنسانية عالية القيمة ومملوءة بإشعاع داخلي نادر ومرآة للعصر الذي أنتجت فيه تجاربه "حامل القدور، الصياد، السمكة، العطش، رأس صلاح جاهين، الطائر، النسر، البومة، وفي مجموعة أحدث نسبيا يعالج "آدم حنين" مشكلة العلاقة بين الكتلة والفراغ بطريقة حدائية بعيدة عن الكتلة "المصرية القديمة" المصمتة ولعل إستلهامات النحت الغربى الفراغى "كونستانتين برانكوشى" Constantin Brancusi (1876م-1907م) قد اتضحت هنا وإن كانت الكتلة لها دورها في تكوين المنحوتات.. ويمكننا على نحو تقريبي أن نحدد ثلاث مراحل في منحوتات "آدم حنين": - أولا المرحلة الأولى التي يمكن أن ندعوها "تشخيصية مختزلة" حيث نجد منحوتات "القط والمقاتل والنسمة الناعمة، طائر أسطوري" وهي قد استغرقت عقد الستينيات، وإن كنا نجد نماذج منها حتى السبعينيات والثمانينيات. ففي منحوتة "القط" إذ يمتد جسد به إحياء قوى لقط يكاد يجمع الخصائص الجوهرية، فما من سعى الى نقل صورة مماثلة لقط، بل السعى الى الوصول الى ما فى جسد القط من مرونة وقابلية للتمدد، حتى لو كان مجسما فى مادة كالبرونز نجدها قد اكتسبت عضوية وجسدية طاغية، الرأس والأقدام والذيل مدمجة المعالم مطموسة الأسارير "متمكتلة" اختفت تفاصيلها فى تقسيمات توشك أن تكون تجريدية، خطوط وسطوح الكتل فيها إحياء بالحياة الحيوانية البدائية فيها ديناميكية راسخة ولكنها توحى بالحركة فى قلب السكون. أما

Hessein El Gebaly

حسين الجبالي (1934- 2014م)

مواليد القاهرة 1934م، بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الحفر، يتميز عالم هذا الفنان بالخصوبة والثراء والتجدد حيث تتكسر الخطوط أحيانا فى عنف وأحيانا تتلوى مبعثرة وأحيانا تتحرك هندسية بهندسية مستقيمة وتتقاطع مع غيرها لتصنع مساحات هندسية يشغلها تارة باللون وتارة بالخط وتحدث هذه الخطوط فى نهاية تقاطعها زوايا حادة وأهلة وأقماراً ، والحروف المستخدمة هنا هى أقرب إلى الحشوات الخزفية ليس لها مدلول لفظى كما أنها غير مقروءة فى بعض الأحيان إلا أنها تعكس جوهر الخط وروحه فقط، وهى محملة بإيحاءات لروح الخطوط المسمارية والهيروغليفية والبدائية العشوائية وإن تبلورت فى نهاية الأمر عن الحروف العربية المقروءة، فتارة يستخدمها الفنان داخل مربع أو مستطيل تحدثه تقاطعات الخطوط الرئيسية محدثاً من ذلك شكلاً بنايياً معمارياً، كذلك تحدث تناغماً بتجاورها مع المسطحات الأخرى، وتارة أخرى يكرر الشكل فى لوحة واحدة لإستحداث شكل مكتمل آخر فيتجاوز الشكلان أو يعكسان أو يتعامدان فى تكوين فنى واحد، مع تغيير الألوان المستخدمة فى كل مرة فينتج من كل هذه النماذج أشكالاً أكثر ثراءً وتناغماً وهارمونية أخاذة، تلك هى السمات الفنية الجوهرية فى أعمال الفنان "حسين الجبالي". تواصل "حسين الجبالي" مع إبداعاته حتى فى فترة مرضه والتي تعدت العشر سنوات وظل يبدع وهو على فراش المرض، استلهم فى أعماله المفردات والرموز التراثية متخذاً من الخط العربى عنصراً تشكلياً رئيسياً فى أعماله من خلال خلق أبعاد جمالية تحوله إلى قيمة تعبيرية تخرج به من الشكل النمطى المقروء إلى حالة خاصة على سطح العمل إعتد فيها على التنوع فى علاقات الخطوط بالأشكال التى عبر من خلالها عن الحضارات المصرية بإستخدام الهرم أيضا كرمز سيطر على معظم أعماله وظل مجدداً متنوعاً محافظاً فى نفس الوقت على علاقته الوطيدة بالتراث من خلال التوظيف الواعى لمفرداته وقد كانت لتجاربه فى الخط العربى النصيب الأكبر فى تجربته الفنية التى آثرتها نشأته ومعاشيته للقاهرة الفاطمية والأحياء الشعبية الزاخرة بالطقوس الدينية وأثقلتها دراسته فى إيطاليا وهولندا وأمريكا ليتجه نحو التجريد التعبيري فى تقنيات ظل محافظاً بها على شخصيته ال ويستلهم "حسين الجبالي" التراث الإسلامى وحضارات الشرق فى أعماله لقناعته بأن تلك الفنون شديدة الثراء وتحتاج إلى من يسلب الضوء على القيم الفنية الغنية بها بعد سنوات من

علاقات بصرية بين الأجزاء وبعضها وهكذا يستمر فى البناء حتى يصل إلى الشكل النهائى. قال عن تجربته "نحن نعيش فى قرن من المعادن لذلك يجب أن تحدث تغييرات فى فن النحت.. فالنحات يعمل حسب الفراغ ويدخل الشمس والهواء فى إبداعاته.. إننى لم أعد أتعامل مع الكتلة مبتدئاً من سطحها وأعمل إلى الداخل بل أبدأ من داخلها وأعمل إلى الخارج".

تطرق "صلاح عبد الكريم" إلى تجربة تطويع الحديد الخردة وتشابك أطرافه بلحام الأوكسجين استكمالاً لمسيرة حياته الفنية التى تميزت بالتحدى الدائم، لقد قام بتطويع الحديد عن طريق تعريضه للهب لحام الأوكسجين الذى يستخدمه عمال المصانع فى تثبيت الأجزاء فى مواقعها.. وكاد يفقد عينيه بسبب شظية طائشة من الحديد المتطاير اخترقت عينيه، وكانت أعلى ضريبة يدفعها فنان نظير تجربة قابلة للنجاح والفشل فى آن واحد. دائماً ما كان ينظر إلى أكوام الحديد الخردة بنظرة تشريحية حيث يرى فى أحداها أرجل لحيوان أو أذرع لإنسان أو جسم ديك، فهناك التروس ومحاور العجل الخاص بالسيارات، وخزانات الوقود والأسلاك والصواميل.. ومن أمثلة الأعمال النحتية التى نفذت بالحديد لعبد الكريم تمثال "البومة" شكل (5) وربما يكون هذا التمثال خير مثال لاستنائه ببعض الأدوات الدقيقة التى ينسقها فوق جسد التمثال لكى يحقق الإحساس بملمس الزغب، الذى يحمل الريش.. وتتميز عين "البومة" باختراق ظلمات الليل وتنقض على فريستها بكل مهارة بفضل هاتين العينين النفاذتين اللتين تمثلان محور الصدارة والبطولة فى التمثال.

شكل (5)، صلاح عبد الكريم، البومة، حديد خردة، 43 سم × 50 سم × 36 سم

الدراسات المرتبطة: تناول البحث الدراسة التحليلية لبعض الدراسات المرتبطة:-

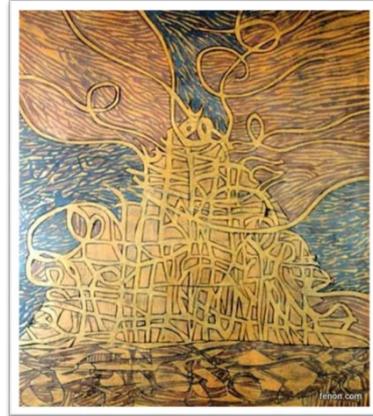
"ضحى أحمد منير"⁽¹⁾: تهدف الدراسة الى الكشف عن انعكاسات الثقافات الغربية على الفن كجانب ثقافى هام، والتي أدت الى وجود عدد من أعمال الفنانين المصريين تخضع للأساليب الغربية بسبب تأثرهم بالثقافات الغربية وبعدهم عن الهوية المحلية، وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسة فى الإشارة الى بعض النماذج المغايرة والتي احتفظت بالهوية المحلية واستطاعت أن توازنها بتطورات العصر.

"ميرفت شاذلى هلالى"⁽¹⁾: تناولت الباحثة فى هذه الدراسة قضية الصراع بين الهوية والتبعية والاتجاه الذى ينادى بضرورة البحث عن الجذور حيث الإرث الثقافى والاتجاه المعاكس الذى يدعو الى ضرورة التجديد، ويرى فى التأسيس دعوة الى تجميد التطور والعودة الى الماضى، إلا أن هذه الدراسة أفادت الدراسة الحالية فى معرفة أثر الهوية المحلية وعلاقتها بالإرث الثقافى، كما حاولت الدراسة الحالية الإشارة الى الاتجاه الذى يجمع بين المحافظة على الإرث الثقافى والهوية المحلية مع الاهتمام بالتطور والتجديد.

"سمير محمود عبد الفضيل"⁽²⁾: تناولت الدراسة بالشرح والتحليل الجماعات الفنية فى الأربعينيات والخمسينيات التى كانت نقطة تحول فى الفن التشكلى فى مصر، وكيف تأثرت تلك الجماعات بالحياة الشعبية من ناحية والمدارس الغربية من ناحية أخرى، وأثر الاتجاهات الأوروبية على فنانى تلك الجماعات، كما تناولت أثر البيئة والعادات الشعبية والحياة البدائية على أعمال بعض الفنانين، وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسة فى معرفة بعض الفنانين ممن كانت لديهم فكرة عن مواكبة العمل الفنى لتطورات العصر.

"مبرى محمد منصور"⁽³⁾: تناولت الدراسة الفن التشكلى بوصفه فنا معاصرا فى ذلك الوقت، كما تناولت علاقة الفنان بالبيئة المحيطة وتأثره بالموروثات التاريخية والشعبية وما اذا كان زاد عليها بعض التطورات، وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة الى معرفة معاصرة مضمون الأعمال الفنية ومحتواها

الإهمال ويعتبر نفسه فناً إسلامياً معاصراً، يستلهم من فنوننا الإسلامية ويستوعبها وينفخ فيها من روحه على حد قوله، وتتجاوز تجربة "حسين الجبالى" الخمسين عاماً، وتتميز هذه التجربة بالتنوع والتجديد المستمر ففى أعماله عشرات العناصر والموتيفات المستوحاة من تراثنا فى شكل تجريدى وتعبيرى وإن كان الخط بكافة أنواعه هو البطل الرئيسى حيث يعطيه هذا الخط مرونة وأبعداً جمالية غير محدودة، والخط فى لوحات الجبالى فى الغالب غير مقروء لأنه ينظر للقيمة الجمالية فى الخط بإعتبارها قيمة فنية تثرى اللوحة وتتجاوز وظيفة الحرف التقليدية كوسيط معرفى، ويلعب الخط دوراً رئيسياً فى العمل الفنى من خلال شخوص وأشكال هندسية مجردة تعاد صياغتها فى قالب فنى متفرد من خلال تكوينات بنائية. واستلهم "الجبالى" لعناصر وموتيفات تراثية فى لوحاته يمنح أعماله ثراءً غير تقليدى خاصة أنه يوظف تلك العناصر ولا ينقلها كما هى وهو لا يشغل نفسه سوى بالبحث عن القيم الجمالية للعمل محاولاً إكتشاف مواطن ثرائه، وقد ساعدته تجربة السفر إلى إيطاليا للدراسة فى تحويل تجربته الفنية من إبداع لوحات فيها خط جمالى إلى خط تجريدى كما فى شكل (6) وأيضا تعبيري من خلال وجود شخوص داخل لوحاته وإيجاد علاقة بينها وبين كافة العناصر الأخرى.

شكل (6) حسين الجبالى، طباعة ملونة، حفر على خشب، 80سم×70سم

المنهجية: يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلي لبعض الفنانين المصريين فى نطاق مفهوم المعاصرة زمنيا وفنيا فى الفن التشكلى.

(2) سمير محمود عبد الفضيل: "مصورو الجماعات الفنية فى مصر خلال الأربعينيات"، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة/ تصوير، جامعة حلوان، 1997م.

(3) مبرى محمد منصور: "نحو تصوير مصرى معاصر"، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة/ تصوير، جامعة حلوان، 1972م.

(1) ضحى أحمد منير: "الفن المصرى الحديث- مدارسه وأساليبه بين الهوية المحلية والاتجاهات الغربية"، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة/ تاريخ الفن، جامعة حلوان، 2007م >

(1) ميرفت شاذلى هلالى: "التصوير المصرى المعاصر من 1970: 2000م بين التراث والتحديث"، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة/ تصوير، جامعة حلوان، 2009م

تتمثل مشكلة البحث في ما اذا كانت قد حققت تلك النماذج المختارة من الفنانين المصريين مفهوم المعاصرة في مضمونها الزماني والفني، وهل بالضرورة ينطبق مفهوم المعاصرة على إنتاجهم الفني؟ وتظهر هنا مشكلة البحث في انه قد يكون فنانا يعاصر زمن معين غير ان انتاجه الفني لا يتماشى مع متطلبات العصر ولا يعبر عنه وفي المقابل نجد أن هناك فنانا قد رحل ومازال انتاجه الفني يواكب تطورات العصر.

المداخل المقترحة:- تكمن أهمية البحث في:-

- البحث في مفهوم المعاصرة الزماني والفني.

- استعراض النماذج الفنية في الفن التشكيلي المصري المعاصر.

المراجع :-

- 1- آذار، إيميه، (2009م)، التصوير الحديث في مصر، الطبعة الثانية، ترجمة: إدوار الخراط، نعيم عطية، المركز القومي للترجمة، القاهرة.
- 2- نجيب، عز الدين، (2017م)، تحولات الفن عند مفصل القرنين، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة.
- 3- عبد السلام، رضا، (2015م)، فنانون مصريون بين الأصالة والحداثة، آفاق الفن التشكيلي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة.
- 4- يقشيش، محمود، (1997م)، نقد وإبداع، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، القاهرة.
- 5- الخراط، إدوار، (2006م)، في نور آخر، سلسلة الفنون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى، القاهرة.
- 6- حسنى، ايناس، (2007م)، حامد ندا، سلسلة الفنون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.

المراجع الأجنبية والمواقع الالكترونية:-

- 7- Catlman,Riva: A Century of Artists Book, the museum of modern, Art New Yourk 1994.
- 8- Castleman Riva : Prints Of The Twentieth Century , The Museum Of Modern Art New York , 1976.
- 9- <http://www.alittihad.ae/details.php?id=37232&y=2008>
- 10- <https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15112019&id=8358dc90-1bd5-459d-a053-4ca7679d6e21>

الفنى والاشارة الى معاصرة الفنان من عدمه ، حيث أنه يختلف المنتج الفنى المعاصر فى مفهومه عن معاصرة من انتجه. "رأفت السيد منصور"⁽⁴⁾: تناولت الدراسة علاقة فن النحت بالتقدم التكنولوجى والصناعى وظهور أنماط جديدة فى التشكيل لمحاولة الخروج بالفن التشكيلي لابقاعات مواكبة للعصر، كما حاول الباحث التعرف على العوامل التى ادت الى ظهور أنماط التشكيل المباشر للمعادن والقيم الجديدة التى تأثرت بمفاهيم العصر الحديث وأثرها على التشكيل بالمعادن، واستفادت الباحثة من هذه الدراسة فى معرفة وسائل وآليات العمل عند النحاتين المعاصرين فى اعمال النحت بالتشكيل بالمعادن أمثال "صلاح عبد الكريم".

"عبلة شوقي أحمد الجمل"⁽¹⁾: تناولت الدراسة طبيعة الأشخاص وعلاقتهم بعضهم البعض وكيفية تأثير الفنان بالتراث الشعبي والثقافة الريفية كما تناولت تعريف الفن الشعبي ومقارنة بين الفن الشعبي في الريف عنه في المدينة ثم ملامح البيئة الريفية في العصور المختلفة ثم عرض أعمال بعض الفنانين المصورين الذين تأثروا بالبيئة الريفية في مجال التصوير، وقد أفادت الدراسة الحالية فى معرفة أثر البيئة الريفية على بعض الفنانين المصريين وتأثرهم أيضا بالعادات والتقاليد المعروفة والمنتشرة داخل البيئة الريفية التى ظهرت نتائجها فى أعمالهم الفنية المعاصرة.

الدراسة السابعة:-

"وائل عبد الصبور عبد القادر"⁽²⁾: توضح هذه الدراسة كيفية الاستفادة من التراث المصري القديم والقبطي والإسلامي والشعبي وقد تناول الباحث بالشرح والتحليل العلاقة التى تربط الفنان بالتراث كما تناول بعض الفنانين الجرافيكين الذين تأثروا بكل تراث على حدا، وقد أفادت هذه الدراسة الباحثة فى معرفة كيفية تعامل الفنان مع التراث من خلال الاعمال الفنية والدراسة الحالية تختلف عن تلك الدراسة من حيث اقتصرها على مجال الجرافيك بينما تحاول الدراسة الحالية التأكيد على معرفة أثر التراث فى الفن التشكيلي المصري المعاصر بصفة عامة.

تحليل الفجوة:-

(1) عبلة شوقي أحمد الجمل: "البيئة الريفية في التصوير المصري المعاصر"، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة/ تصوير، جامعة حلوان، 2000 م .

(2) وائل عبد الصبور عبد القادر: "الملاحم الفنية التراثية في فن الجرافيك المصري المعاصر"، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة/ جرافيك، جامعة حلوان، 1998م.

(4) رأفت السيد منصور: "التشكيل المباشر للمعادن وأثره على الاعمال التشكيلية فى فن النحت المعاصر"، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة/ نحت، جامعة حلوان، 1996م.