

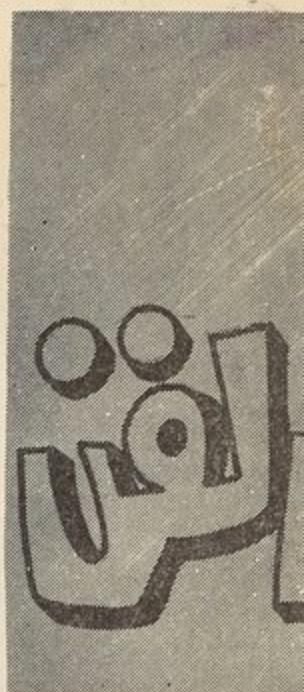

32101 075571131

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

*This book is due on the latest date
stamped below. Please return or renew
by this date.*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Bahnasst

الفن عبر التاريخ

كتاب موجز في تاريخ
الفن الشكيلي والعمارة،
منذ نشاته فيما قبل
التاريخ وحتى يومنا هذا .

عفيف بهنسى

مدير الفنون التشكيلية والتطبيقية

(RECAP)

NB60

B336

1900₂

الناشر : الفن الحديث العالمي

مقدمة

الحدث عن الفن عبر التاريخ ، إنما يعني الحديث عن الحضارة ، او نقل حضارة الانسان لكي لا تختلط المدنية التفعية بالثالوثية المبدعة ، اذ ان الفن في ذاته إنما هو الصورة التي تعلن عن ارتقاء الانسان لتحقيق الجمال في الشكل ، والجمال في المضمون . والانصراف الى تبع آثار الانسان الجمالية ، ودراستها وتطويرها ، اختصاص ممتع يضع صاحبه وجهاً لوجه امام قوة الانسان الابداعية ، وامام دوره السامي الذي يدفع فيه الانسانية نحو مثلاها المطلقة ، من حق وخير وجمال .

والعاملون في حقل الفنون ، من فنانين منتجين او نظريين وناقدین او متذوقین مثقفين ، يعرفون اكثراً من غيرهم مدى السعادة التي يتمتع بها الانسان ، عندما يقف على معرفة هذه الآثار ، وعلى معرفة سيرة مبدعيها ، وعندما يعيش اللحظات الخارقة ، التي مرّوا بها في حياتهم الخاصة او المنتجة .

ونحن في هذا الكتاب إنما نمرّروراً سريعاً عبر التاريخ الطويل الذي يمتد ما يزيد عن مئة قرن ، نلملم ما استطعنا آثار الانسان الفنية ، لكي نتابع تطور الصورة والتمثال والعمارة ، ولعلنا كنا من حيث لا ندري ، إنما ندل على تطور الانسان الاخلاقي والاجتماعي والثقافي ، الا اننا لم نشا ان تتحدث بتفاصيل ذلك كله ، لكي لا نخرج عن الطريق المرسومة لهذا الكتاب .

وقد جعلنا هذا الكتاب قسمين ، جمعنا في القسم الاول تاريخ الفن القديم ، وفي القسم الثاني تكلمنا عن نهضات الفن وحركاته منذ القرن الثالث عشر وحتى هذا القرن .

وقد جعلناه مكتفاً ، كي يكون مرجعاً عاجلاً يفيد الفنان والطالب والمثقف ، في معرفة خلاصة التطور الفني ، وكى يدفعه الى طلب المزيد في ذلك ، من المراجع الموسعة المتوفرة باللغات العالمية .

ونحن في هذه المحاولة ، لم نقصد الا سد ثغرة هامة في مجال الثقافة الفنية ، فما زال القاريء العربي ، محرومًا من مؤلف شامل ، يجمع بين دفتيه تطور الفن وتاريخه ، فإذا استطعنا الاستجابة إلى حاجته ، تكون قد وفيانا بعض الواجب علينا في تقديرية الحركة الفنية التي نعيش فورتها اليوم .

ولئن كانت هذه المحاولة ، عاجزة عن تحقيق غايتها على الوجه الكامل الواسع ، فعذرنا فيها ، إنما نمهد لتدارك نقص كبير يشعر به أهل الفن وطلابه ، وقد يأتي بعدها من يحقق الهدف الأمثل .

المؤلف

الف قديم

الفصل الأول

أصول الفن

الحاجة أم الحاجة ، من هذا المبدأ نستطيع أن نفسر منشأ الصناعة وتطورها ، فمنذ فجر الإنسانية كان الإنسان يحتال على الأشياء الجامدة فكيفها ليصنع منها أدواته وسلاحه ولباسه ، وليبني منها ملاجئه التي تحفظه من الطبيعة والحيوانات المتوحشة . ولم يكن ليدرى وهو يتطور نحو الصناعة أنه يتطور أيضا نحو الفن ، عندما كان يفتح ذوقه على الأشكال الأجمل التي يصنعها .

ولكن النتاج الفني يختلف في الواقع عن النتاج الصناعي اختلافا جوهريا ، إذ أن الأخير إنما يستجيب لحاجة معاشرة مباشرة ، بينما يأتي الفن مع الامور المزينة التي ترتاح إليها النفس . فلتنتظر مثلا إلى قصر ما وإلى تمثال ولوحة ، فترى أن القصر على جماله فهو لكي يجيء لنا ملحاً يحتاج إليه ، أما في التمثال وفي اللوحة ، فلا محل للمنفعة منها ، بل يبقى الفن مجرد .

وسواء كان الفن مجرد أم مضادا إلى شيء نفعي ، فإنه يبقى نتاج فعالية إنسانية ، ولكنها فعالية خاصة حرة وغير هادفة ، فهي لا تهدف تأمين ضرورة مباشرة ، ولكن لكي تثير شعورا أو انفعالا حيا ، كالاعجاب والمسرة والفضول وأحيانا الرهبة .

وقد يبدو لنا الفن في أي درجة من درجاته مظهرا من مظاهر الزها Luxe والتسليه Jeu . وقد يبدو ظاهرة اجتماعية عندما استعمل وسيلة لأنارة اعجاب

الآخرين . فالإنسان يصنع أداة ليستعملها هو ، ولكنه يزينها لكي يسر أثراه أو لكي يحوز رضاهم .

وليس من مجتمع يجهل الفن مهما كان بدايئا ، فالوشم الذي يملأ أجسام الابتدائيين والأشياء المقبولة التي يزينون بها فؤوسهم وسکاكينهم ، هي من أصول الفن التي نمت مع نمو الحس الجمالي لدى الإنسان .

على أن دراسة الفن البدائي تضطرنا للجوء الى طريقين :

١ - ملاحظة الأقوام البدائية الحالية ، والتي تعرفنا على الإنسان البدائي في العصور الغابرة .

٢ - دراسة الآثار التي تركها لنا الإنسان القديم فوجدناها مدفونة في الأرض .
ولا بد من أن نلاحظ أن هاتين الطريقتين تقودان في الواقع إلى نفس النتائج .

ظهر الفن أول ما ظهر نتيجة لنمو ذوق التوازن Symétrie المرادف للإيقاع في الشعر والموسيقى . ولم يستعمل اللون لكي يشكل صورا ولكن لكي يسر العين ، ثم بدا كتزينيات مؤلفة من خطوط مستقيمة ومنحنية متوازية أو متكررة . ثم حاول الإنسان التعبير عن وجوه الحيوانات التي تحيط به بالنقش ثم بالحفر والرسم ، وهكذا توصل الى رسم الوجوه الإنسانية والنباتات ولكن بصورة بدائية .
ونستطيع أن نتبين شبه هذا التطور من خلال دراسات الأطفال الذين يقدمون الآن في مجتمعاتنا المتقدمة الصور البدائية ، فالطفل يحب التناسب واللون والتقابل Juxtaposition وتشابك الخطوط . وهو عندما يحاول العبث بخطوط تمثل حيوانات فإنه يختار الخطوط التي تهمه جدا ، وذلك قبل أن يقوم بمحاولة رسم الأشخاص والنباتات .

حضارة العصر الرابع الجيولوجي :

وفي القرن التاسع عشر نهض علم خاص هو علم آثار ما قبل التاريخ

Archéologie Prehistorique وقد كشف لنا هذا العلم عن نتاج الصناعة الانسانية في عصر سحيق غابر ، سابق للعصور القديمة التي بنيت فيها الاهرامات وقصور الملوك البابليين .

هذا العصر يسميه علماء طبقات الارض بالعصر الرابع لانه جاء آخر أربعة عصور جيولوجية كبرى .

ومما لا شك فيه أن شكل العالم كان مختلف تمام الاختلاف عن شكله في أيامنا هذه . فمثلا لم تكن فرنسا مفصولة عن انكلترا عند مضيق الادوكاله ، كذلك صقلية كانت تتصل بايطاليا عند مضيق مسينا .

شكل (١) صور ملونة للرنة

في العصر الرابع كان يعيش في اوروبا من الحيوانات ، الخيل والبقر والماعز ولكن بحالة وحشية ، فلم يكن الانسان قد استألفها بعد ، كما انه لم يكن قد اكتشف الزراعة بل كان يغذى نفسه بالفاكهه وبمحصول الصيد والفنص . وكان الى جانب هذه الحيوانات الشبيهة بالحيوانات التي تعيش اليوم ، حيوانات أخرى انقرضت كالفيل القديم Mammouth والكركدن Rhinocéres ، كما يوجد في البلاد الحارة حيوانات أخرى كأسد البحر Hippopotame والبسبع Hyène والاسد ، وفي البلاد الباردة كان يوجد الوعول Renne أو الرنة .

وكان سلاح الانسان القديم ، العصا الخشبية والفالس المصنوعة من الحجر الصوان ، والخجبر المصنوع من قرون الحيوانات التي يتغذى بلحمنها كالبقر والخيل والوعول ، والتي يقتنصها بالشباك أو التي يفترسها بلحافتها . وكان يصطاد السمك لغذائه أيضاً بواسطة حراب يصنعها من القرون او من العظام .

واستمر العصر الرابع بضعة آلاف من السنين ، ولم ينته الا قبل عدة آلاف من السنين من العصر المسيحي ، وذلك حسب آخر الاكتشافات الجيولوجية . وابتدأت نهاية هذا العصر عندما اقترب المناخ والبيانات والحيوانات من تلك الموجودة في عصرنا الحالي ، وانقرض الفيل الكبير الماموث ، وبقي الوعول في اعلى جبال بلاطو المركزية .

ونستطيع أن نميز في العصر الطويل مرحلتين ، مرحلة قديمة جدا ذات اقليم حار كثير الرطوبة ، ومرحلة اقل قدما ذات اقليم بارد وجاف .

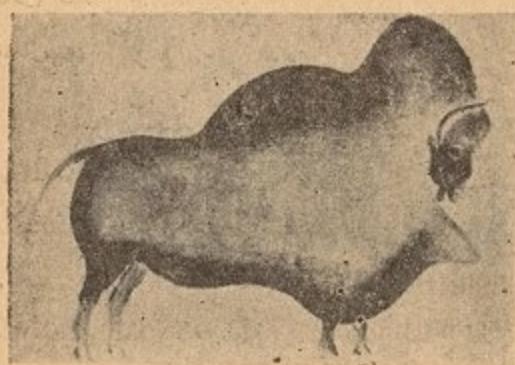
وخلال المرحلة الاولى وتسمى عصر الحجر المشطوف ، كان يعيش الانسان صياداً او فانساً ، على ضفاف الانهار التي كانت اكبر اتساعاً من ايامنا هذه ، وكان يصنع الفؤوس الصوانية التي عثر عليها بالآلاف في اعماق سحابة تحت الرمال المجمعة في مجاري الانهار ، خاصة في سانت آشول تحت نهر السوم Somme وفي Chelles تحت نهر المارن Marne . وكان اكبر هذه الفؤوس مثلية الشكل او بيضوية مصنوعة بكثير من المهارة ، وكانت ذات حواف منتظمة تشهد على حسن ذوق الانسان القديم في تحقيق التنساب ، ومن المحتمل ان يكون هذا الانسان قد عاش في الهواءطلق او تحت اكواخ من جذوع الاشجار ، اذ انه لم يعثر على أي اثر لطريقة سكنه .

وفي المرحلة الثانية كانت المعلومات التي بين ايدينا أكثر وضوحا ، فالوعل الذي لم يكن له وجود في المرحلة الاولى اصبح في المرحلة الثانية أكثر عددا من البقر والخيل ، واصبح يقدم للانسان عدا اللحم القرون والعظم والاوتوار التي استعملت في المحاولات الصناعية الفنية الاولى ، واصبحنا نرى الخاجر والسكاكين والمحافر والمناكس المصنوعة من الخشب وعظام الوعل ، ووصلتنا ايضا قطع خشبية وعظيمة منحوته مغطاة بنقوش نافرة وبرسوم شكل (٢) .

وقد لاحظ الانسان الذي كان يعيش على لحوم الوعل الصفات اللونية للاتربة ، وخاصة (الاهره L'ocre) ، فأحب الالوان الحية ، ولعله كان يلون جسمه بها كما يفعل المتواشون اليوم . ولا شك انه تقدم بعد ذلك بعض التقدم . فعندما كان يعيش في مفاوره تسعة شهور كل عام محتميا من البرد القارس ، شكل (٢) اوائل من العظام المحفور

كان يتسلى بعض الرسوم على جدران هذه الكهوف والمغاور ، او على سقوفها ، ويلونها احيانا او ينقشها بيد واقفة بشكل خارق .
شكل (١) .

شكل (٣) صورة ملونة لتسور

وقد اكتشفنا منذ اربعين سنة رسوما ملونة ترجع الى ما قبل التاريخ ، في كثير من الكهوف في مناطق Pyrenées و منطقة البيريه de Perigord

ونستطيع ان تتأكد بملحوظتنا للاعمال الموجودة في هذه الكهوف ، بأن الوجوه المتحوّلة على الحجر او على عظام الفيل الماموث او الوعل ، هي أقدم من الوجوه البارزة والرسوم المحفورة . وان الرسوم التي تتضمن دقة فنية كبيرة هي معاصرة للتوصير الذي يحمل نفس الصفات ويثير نفس الاعجاب .

صفات الفن القديم :

من أهم الصفات المميزة للفن القديم الواقعية Le Realisme . فلم يكن للبدعة محل في أي مجال ، فقد كانت الحيوانات ترسم بدقة لا يستطيع ان يقدم نظيرها الفن البدائي الحديث . والصفة المميزة الثانية هي التكشف والبساطة ، فليس من تفاصيل لا فائدة منها ، حتى ان بعض الرسوم او النقوش التي صور فيها الانسان القديم الحيوانات يمكن ان تكون مشابهة لاجمل الرسوم ذات الموضوعات الحيوانية التي يرسمها فنانون حديثون . ولعل ما هو اكثرب غرابة ان فن صيادي الوعول كان مليئا بالحياة والحركة ، وكانوا يسعون لابراز الحيوانات في اوضاعها الحية الطبيعية .

شكل (٤) .

ومما لا شك فيه انه ليست جميع الاعمال التي اكتشفها العلماء في كهوف الانسان القديم جديرة بالدراسة ، فهناك كما هو الامر في كل المصور ، فنانون ممتازون الى جانب فنانين مبتدئين ، ونحن سوف نختار الاعمال الممتازة فقط لدراستها ونعتقد أن اعمال عهد الوعول هي الاقدر باعتبارها اعمالاً ممتازة Chefs - d'œuvres

ولكن كيف وain تشكل هذا الفن ؟ من الواضح ان افضل النتاج الفني جاء في المرحلة الاخيرة من قدم طويل ، ولعل الانسان في العصر الرابع يشبه الفنان الحديث ، فكلاهما ولد معه الذوق الفني ، ولكنه لم يلد فنانا بل من سلسلة من الاجيال قبل ان يتعلم تحطيط مرسم Silhouette الحيوان بالحجر الصوان المدبب ، لكي يصل بمحاولاته الاولى الى قمة النتاج الفني الصحيح .

وعندما اوشكت المرحلة الباردة على الانتهاء ، فان الايل حل محل الوعول ، وعز الحفر واصبح يرى كتزيين للاوانى الفخارية ، ولكن باشكال مدهشة وبخطوط

مرسومة على العظم او على الصلصال Argile او على الورق ، الذي عثر عليه في القاو (البرتغال) وفي غلوزيل (آير) .

وهكذا فإن التقدم الحضاري في العصر الرابع شكل عند مدخل تاريخ الفن مجالاً متيناً ايضاً . فقد وجد مع حسن التوازن ، النحت والحفر والتصوير أي جمجمة الاشكال المؤلفة للفن عدا العمارة . Peinture

والعمل الرائع الفني الذي بين ايدينا هو العمل المنحوت على رقعة من الجلد اكتشف في مغاره Lorthet في البرهنه شكل (٤) وفيها مجموعة من الايل يتطاير

شكل (٤) صورة على رقعة من الجلد

السمك بين اقدامها وهي راكضة تundo ، وفيها نلاحظ اقدام الايل الاخير الذي يتبع خيماً ، ثم يأتي ايل راكضاً ايضاً في وضع يشبه الوضع الذي يلتقطه التصوير الفوتوغرافي عندما يسعى لتحليل الحركات السريعة لدراستها . ونرى ايضاً في الصورة نفسها ايلاً يلي الايل الاول وقد لوى رأسه كما لو انه اراد ان ينزلب (يصبح) ويبعد اتجاه هذا الحيوان مشابهاً لاتجاه الايل الذي امامه . وبين الحيوانات تبدو محاولة لاملاء الفراغ ، فأنتم ترى مجموعة من الاسماك في الاسفل ، وفي الاعلى ترى شكلين معينين ، ويعتقد البعض ان هذين الشكلين هما توقع الفنان ، ولكن ماذا

تفعل الاسماك في هذا المجال ؟ ٠ مما لا شك فيه ان هناك فكرة دينية تفسر هذا الجمع بين الاسماك الكبيرة والاييل ، فلقد اراد الفنان ان يجمع بين هذين النوعين المختلفين من الحيوانات رغبة منه في بيان موارد طعامه الذي يقتات ٠ ومن الملاحظ ان الحيوانات التي مثلت في العصر الرابع تبدو جميعها تقربا من الانواع الشهية ، رسماها الانسان المتواحسن وتحت صورها كما لو انه اراد بذلك ان يستجلبها بنوع من التعاطف *Sympathie* السحري ٠ فاذا كان الفنان المتمدن يتحدث احيانا عن سحر الفن ، فان الانسان البدائي كان يعتقد به ٠

وفي مغارة واقعة في مقاطعة (الاندر) اكتشفت منذ زمن قريب لوحة من الشست مزينة بوعل يعود ، وهذا مثال آخر على الحس بالحركة الذي يميز فناني هذا العصر اضافة الى الدقة والبساطة التي تبدو في تحديد الصور ٠

ومن بين الصور الجميلة جدا تلك التي طبعت على احدى مفاور التميرا في اسبانيا ٠ وهناك بعض الآثار الرائعة التي وجدت في مغافر Périgord ومجموعة من النقوش المنحوتة من الفخار وجدت عام ١٩١٢ في مغارة Ariège شكل (٥) ٠ وفي

شكل (٥) نقش على الفخار

مغارة من مغارات Périgord اكتشفت مصباح من الحجر مزين بصورة تيس وحشي ،

واعل الفنانين كانوا بحاجة الى مثل هذا المصباح لكي ينقشوا او ينحو صورهم ،
ذلك لأن المقاور التي كانوا يقطنون ، شديدة الظلمة حتى في وضح النهار .

وانه لما يثير الاعجاب بأن هذه الصور التي تتضمن أحياناً أكثر من مئة حيوان
ذوات الاجسام الهائلة كانت ترسم دون أن ترى لعدم امكان استحضارها ولعدم امكان
رؤيتها الا بواسطة نور اصطناعي . وعلهم كانوا يرسمونها ، لكي يتمتع الصيادون
نظرهم بمرأى الايل عندما يأتي السماء ويأولون الى أعماق كهوفهم يقتاتون بلحوم ما
يصطادون بالمصابيح التي تضاء بدهن الوعول .

لقد سبق أن أوضحتنا الصفات المميزة للاعمال الفنية التي رسمت او نحتت أو
نقشت من قبل الانسان القديم . وقد أبانت لنا هذه الاعمال ، الخطوط الاولى التي
خطتها الانسانية في الطريق الذي أدى الى الاهتمام برسم الحيوانات كما في الرسم
المصري او الى رسم الاشكال البشرية كما في الفن الاغريقي ، او في الطريق المؤدي
إلى التصوير الديني . ان دراسة أصل الدين تجعلنا في الواقع متصلين بدراسة بداية
الفن ، فلقد ولد الفن مع الدين وبقيا مرتبطين خلال قرون طويلة ، وما زالت علاقتهما
قريبة حتى عند بعض الفنانين المعاصرين .

الفصل الثاني

الفن في العصر الجغرافي والمعصر البرونزي

ان انقراض حضارة العصر الرابع يرجع على ما يبدو الى تغير في الاقليم . وقد أثبتت بعض الظواهر الجيولوجية ان بروتا قارسا اعقب عصرا من المطر الهائل ومن الحرارة الرطبة . وهكذا انقرض الوعول نظرا لعدم استطاعته تحمل الحرارة ، واحتاجت المغاور السيلول والفيضانات فأصبحت غير قابلة للسكنى ، وتحولت السهول الواسعة الى بطاح مغمورة بالماء . ومما لا شك فيه انه لم ينقرض سكان اوروبا جميما ، بل لعل كثافتهم تقلصت الى ادنى حد اما بسبب الهجرات او بسبب تغير الاقليم . وغابت حضارة عصر الوعول . وقد تبين للباحثين في فرنسا آثار حضارة جديدة اتباهها مصائب ونكبات تشبه التي خرجت منها ، وفي الواقع ابتدأت مع هذه الحضارة انسانية جديدة ، مما يجعلنا نقول انه اذا اقتضى تطور الفن آلاف السنين لكي يستطيع انتاج اثر في حقيقي في العصر الرابع ، فإنه من الواجب الانتظار بعد ذلك ما يزيد عن ثلاثة أو أربعين قرنا قبل أن تصبح الآثار جديرة ، بأن تكون فنية بالمعنى الذي نعرفه اليوم .

العمارة :

كانت الابنية الاولى التي أنشئت في ذلك العصر عبارة عن مجتمعات من الاكواخ أو قرى صغيرة ، يوجد فيها على الارخص أدوات من الصوان بأشكال بدائية سميت قواطع ، ثم بعض الاواني من الفخار المزین والتي تختلف تماما عن تلك التي عثر عليها مؤخرا ونسبت الى نهاية عصر الوعول ، وبعد زمن طويل وقبل أربعة آلاف أو

ثلاثة آلاف سنة من مولد المسيح ، كانت على شواطئ بحيرات سويسرا وفي فرنسا بيوت مبنية على أوتاد مغروسة في الماء سميت مراكز مائية و كانت تستعمل أماكن للحماية والعمل . Stations Lacustres ou Palafittes

شكل (٦) الدولم

ان مدينة فترة المراكز هذه معروفة جيدا ، اذ ان الاشياء والادوات المختلفة بقيت محفوظة في أعماق البحيرات . ومن بين هذه الاشياء عدا الادوات الفخارية ، هناك فؤوس حجرية مشدبة وأسلحة وأدوات مختلفة ، ولكن ليس من بينها أي عمل فني .

هذا العصر ، عصر الحجر المشدب ، الذي انشئت فيه المراكز المائية او البحيرية ، هو نفس العصر الذي كان فيه الانسان في اتجاه آخر من اوربا وخاصة في بريطانيا والدانمارك والسويد ، يبني قبوره الضخمة من الحجر ، تلك التي تسمى دولمن Dolmens (شكل ٦) وينصب المسلات التي تسمى مانهير Menhirs ، والدوائر المبنية من الحجر الخام والتي تسمى كرومليخ Cromlechs وأخيرا تلك الانساق من الكتل الحجرية المرتبة كما هو الامر في قرية كارنالك في بريطانيا . وما يثبت أن قبور Dolmens كانت معاصرة للمراكز البحيرية القديمة ، ما عثرنا عليه ضمن هذه القبور ، من فؤوس مشدبة كما في تلك المراكز مما يؤكد عدم وجود المعدن في ذلك العصر .

لقد رمزت قبور الدولم والمسلات Menhirs الى بداية فن العمارة ، ولكنها كانت عمارة غير جديرة تماماً بأن تكون فنا ، ذلك لأن التزيين الذي فيها كان نادرا ،

ولأن العناصر البنائية التي تدخل فيها لم تكن سوى الصلابة المركبة . وليس من آبدة Monument تأخذ شكلًا فنياً ممتازاً إلا دائرة Trilithes ، التي توجد قرب سالسburri في إنكلترا ، ولكن يعتقد أن هذه الدائرة بنيت بعد العصر البرونزي . وعرف أوروبا الغربية بعد العصر البرونزي أبنية أخرى من الحجر بالإضافة إلى مساكن ومعابد كانت من الخشب . وبنتيجة الفتح الروماني انتقلت إلى البلاد الغالية الماذج الأولى لفن العمارة .

على أن ما هو جدير باللحظة أن تاريخ الإنسانية ابتدأ في هذا العصر بشئين هامين هما : (١) تأليف الحيوانات . (٢) وزراعة الحبوب ، فلقد عثر على حبوب مفحمة وعلى كتل من روث الحيوانات في أحضان المراكز البحيرية ، مما يدعو إلى الاحتمال القوي بأن مدينة القبور الدولم كانت مشابهة لمدينة سكان المراكز . وليس لدينا متسع الآن لدراسة تكون فكرة تأليف الحيوانات ونشوء بذار القمح والشعير والكتان ، ويكفينا أن نعرف بأن هذا التقدم حصل قبل اكتشاف المعدن .

وتتابع الإنسان القديم إنشاء المراكز البحيرية وقبور الدولم حتى بعد أن اكتشف الذهب والتحاس ، وهو المعدنان الأولان اللذان عرفهما الإنسان القديم . وبعد وقت من الزمن اكتشف القصدير ثم استطاع أن يصهر التحاس بالقصدير مما أدى إلى ايجاد معدن جديد مركب هو البرونز الذي كان له أهمية كبرى في التقدم الآلي .

كانت المراكز البحيرية موجودة في عصر البرونز أيضاً ، فلقد عثر على فؤوس وسيوف معدنية تشهد على كفاءة صناعية ممتازة . ولكن لم يعثر في قبور الدولم إلا على بعض الأشياء الصغيرة من التحاس ، كالسكاكين والازرار . وهذا يعني أن الإنسان القديم اقطع عن دفن موته في قبور الدولم قبل العصر الذي كثرت فيه المراكز البحيرية أي حوالي (١٥٠٠ سنة قبل المسيح) .

مميزات الفن في هذا العصر :

لقد أدهش علماء الآثار انعدام الآثار الفنية في هذا العصر ، إذ لم يعثر إلا على بعض الأواني من الطمي المحروق وبعض النصب المنحوتة بضخامة تذكر بصعوبة

بالوجوه الانسانية ولم يعثر على أي صورة للانسان او الحيوان . أما التزيينات الخطية فقد تطورت تماماً . وفي جزيرة Gavrinis على ساحل مورbihan يقوم مرتفع من الارض وفي داخل هذه المرتفعات يوجد قبور الدولم ويقود اليها ممر طويل محاط بالصخور الفرانسية الكبيرة وقد غطيت هذه الكتل برسوم غريبة ، نفذت بواسطة أوائل من الصوان . ونلاحظ أن بين تلك الرسوم ما يبدو بشكل بعض الفؤوس ولكن ليس من بينها ما يشبه كائنا بشرياً . وقد وجد في دبلن أثر مماثل كانت الاروقة فيه مزينة بنقوش مشابهة جداً ولكن لعلها أكثر قدماً . وفي أوروبا كلها بالدانمرك والسويد واسبانيا وفي البرتغال وفي أي مكان عثر فيه على الدولم فان تمثيل الانسان والحيوان يكاد يكون معذوماً تماماً .

وقد بدأ الفن في العصر البرونزي متتحققاً بأشكال أنيقة من الاشياء ، كالبنال والسيوف والخناجر والاساور والكؤوس وغيرها وجميعها منقوشة بتزيينات خطية . ويشهد على قوة الذوق التزييني لانسان هذا العصر ما على الاواني الفخارية والادوات البرونزية من أشكال هندسية ، مربعتات ومثلثات ومعينيات وخطوط منكسرة ودوائر ، ولكن لا يخرج هذا كله عن التزيينات الخطية Linaire كما لو كان هناك مانع ديني ، أو خوف من قوى سحرية يمكن من تمثيل الانسان والحيوان . ولكن في أوروبا الغربية استثناءات لا قيمة لها ظهرت في بداية عصر الادوات الحديدية . وقبل المسيح بخمسين عاماً صنع الغاليون بعض الوجوه البرونزية وسكوا نقودهم وعليها وجوه بسيطة . وبعد احتلال روما كان الصناع الغاليون المهرة قد تدرّبوا على يد الفنانين الرومان . وكذلك الامر في بريطانيا وفي ألمانيا ، فقد كان الاحتلال الروماني أو الاختلاط التجاري سبباً في انتشار معرفة النصب التمثيلية Figuratifs . ولم يتبدىء السويد والدانمارك بذلك الا بعد سقوط الامبراطورية الرومانية اذ أن هذه البلاد لم تقطع عن صنع الاسلحه وتزيين الاواني المعدنية بخطوط ذات صبغ Motifs منوعة ومدهشة . كل هذا كان من الفن المستند الى الزها Luxe واللعب ، ولكنه في غير تام ذلك لأن تقليد الطبيعة الحية كان غريباً عنه .

وهكذا ففي الوقت الذي ازدهر فيه الفن في أوروبا قبل آلاف السنين من مولد المسيح ، فإنه مر خلال أربعين قرنا على الأقل بانحطاط طويل تاركا المكان للحسن التزييني الذي تكرر لتمثيل الحياة .

الفن البدائي في مصر والشرق :

لم يحدث الانحطاط الفني لحسن الحظ في الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط . فقد عثر في مصر وفي سواحل سوريا على فؤوس من الحجر تشبه تلك التي وجدت في Saint-Acheul ولكن ليس هناك من يقول أن الفن تطور في تلك البلاد في العصر الرابع . ولم يعثر في هذه المناطق على رسوم تشبه رسوم الوعول التي سبق الحديث عنها . ولكن بالمقابل ، فقد بدت الحضارة في مصر خلال العصر الحجري الثاني كثيفة وسريعة التطور . وبفضل المثقفين الاتريين أمثال مورغان وفليندر في مصر ، فقد تبين أن هذه البلاد صنعت قبل استعمالها البرونز والنار آلاف الكؤوس المزينة بالالوان ، وألاف السكاكين الكبيرة الصوانية المشغولة باعجاذ ، وأشياء طريفة من العاج والشيشت وكؤوس من الحجر الصلد . وقبل عصر الفراعنة حيث ابتدأ استعمال المعادن كانت مصر قد تقدمت في فن العمارة والصناعة تقدما عجباً ولم يكن هناك من محذور على ما يبدو لتمثيل الوجوه الإنسانية والحيوانات والنباتات بالتصوير أو بصناعة الطمى المحروق أو بالرسم على العاج أو الشيست . ومما لا شك فيه أن هذه المحاولات هي ضخمة جدا ، فالرسامون أو الناقشون المصريون في العصر الحجري كانوا يتمتعون ببراعة في العمل تفوق كثيرا تلك التي كانت لمعاصريهم في الغرب . كذلك فإن الفن عند المصريين لم ينحصر فقط بالتزيين الخطي .

. Decoration Linaire

وفي متحف القاهرة نرى سكينا من الصوان مزينة بورقة من الذهب النقوش ، تبين لنا أن الذهب الذي كان قد وجد بحالته البسيطة كان معروفاً منذ العصر الحجري ، ولعل هذا المعدن هو الذي دعا إلى البحث عن معادن أخرى وإلى تركيب معدن جديد . ونلاحظ في النقوش المرسومة رسوم حيوانات وأفاع وأسود ، متقابلة ، تختلف تمام

الاختلاف عن تلك التي اكتشفت وترجع الى عصر الفراعنة ، ولكنها مع ذلك ذات
اسلوب فني يعمد الى ابراز الملامح والحياة .

ومهما يكن فان هذا التمثال يبدو ذا نوعية خاصة . ولکي تكون فكرة صحيحة
عن الفن المصري البدائي لا بد من النظر الى التصوير المرسوم على الكؤوس التي
عثر عليها في مقابر Necropoles ابى دوس والنجادة في مصر العليا ، فبعضهما مزین
بلوحات تمثل نعاما ومراكب نهر النيل . كما يوجد اشخاص بشريہ يقومون بحرکات
تعبدية وتأملية . ولدينا نماذج أخرى لهذه الحركات مرسومة على الطمى المحروق
في النجادة ، والذي يبدو مفعلي بالخزف . ونفس تلك المقبرة حوت قطعا من العاج
ومن الشیست يرجع تاريخها الى ما قبل عام ٣٥٠٠ سنة قبل المسيح .

اما الفن الاسلامي الذي لم يحفل كثيرا برسم الوجوه فانه وضع قواعد في علم
التزيين هي أرقى بكثير من تلك التي كانت في العصور الوسطى في أوربا .

وقبل ولادة المسيح بثلاثة آلاف وخمسمائة سنة كان البابليون والمصريون
يمسكون زمام الحضارة بأيديهم ويهیئون لازدهار الفن الكلاسيكي Art Classique .
كذلك تشكل عام ٢٥٠٠ قبل المسيح مركز حضاري في جزر الارخيل أخذ يتسع
بسرعة مدهشة . وبعد انحطاط دام حتى عام ١٠٠٠ ق.م ابتدأ الاغريق صعودهم
المتصدر نحو فن فيدياس Phidias وبراکستیل Praxitéle ، ثم استولت روما على
اليونان ، بل استولت روما على جزء كبير من العالم القديم ، فقد كانت ايطاليا وأوربا
الغربية من أجزائها . ثم تلاشت حضارة اليونان كما تلاشت حضارة مصر وآشور
لکي تضيء من جديد بعد ظلام طويل آخر ، في أوربا الغربية التي أصبحت منذ
عام ١٠٠٠ بعد الميلاد عاصمة الفن .

الفصل الثالث

الفن المصري

عرض تاريخي :

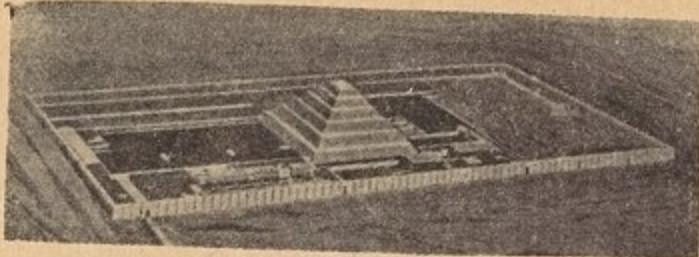
ان الفن المصري القديم هو الفن الفرعوني الذي نشأ منذ عام ٣٥٠٠ ق.م ومنذ ذلك العام تقريباً وحتى عام ٢٥٠٠ ق.م ازدهرت الدولة القديمة ومن عام ٢٥٠٠ - ٢٠٠٠ عاشت الدولة الوسطى التي انتهت على يد الهكسوس أو الرعاة ، ثم ظهرت الامبراطورية الحديثة من عام ١٧٠٠ - ١١٠٠ ق.م وبعدها مرت فترة طويلة من الظلام انتقطعت فقط بين عام ٦٦٣ - ٥٢٥ ق.م ، وهي النهضة البارزة التي قام بها الفرعون بسماتيك . ثم استولى الفرس على مصر عام ٥٢٥ ق.م ، كما احتلها الاسكندر عام ٣٣٢ ق.م ، ثم الرومان الى أن جاء الفتح العربي عام ٦٤٠ م .

ومن خلال الآثار والشواهد الرائعة نستطيع أن تبين تاريخ الفن المصري خلال ثلاثة قرناً ، وقد نرى أن سمات هذا الفن مشابهة تقريباً . ويمتاز الفن المصري بمهارة تقنية لم يسبق لها مثيل ، وقدرة لا حد لها في التحرر من القواعد البدائية Archaïque لكي تنهض طليقة أمام الجمال .

الدولة القديمة :

امتازت الدولة القديمة وعاصمتها منف أو سقاره ، بارتفاع الأدب والعلوم وانتشار التجارة . ولقد نهض الفن بقوة في عهد الاسرة الثالثة 3ème Dynastie وكان أول ملوكها كاساخموي الذي حكم البلاد بقوة ، وجاء بعده زوسر الذي استوزر

الفنان والعالم ايمحتب وقد أعجب به المصريون ووصلوا بذلك الى أن شيدوا له تمثلا واتخذوه الها . ونستطيع أن نقول ان ايمحتب أقام أول بناء حجري في التاريخ وهو اهرام سقارة ^(١) المدرج والمعبود الملحق به . وقد ثبت لعلماء الآثار أن العمود المزماري ابتكر في ذلك العهد ، شكل (٨) .

شكل (٨) أهرام سقاره

وفي عهد الاسرة الرابعة تأثر الفن بالطابع الديني نظرا للسيطرة الكهنة ، فاهمت الفنانون بتزيين المعابد والقبور ونقشها وزخرفتها واهتموا بتمثيل الحيوان في الاشات وزهرة اللوتس في الاواني . ومن آثار تلك الاسرة ، هرم خوفو وهو أضخم بناء على وجه الارض ثم هرم خفرع ومنقوع ثم تمثال أبي الهول .

وفي عهد الاسرة الخامسة أصبح الفن عاما شاملا جمع طبقات الشعب حتى أصبحنا نرى الكثير من التماثيل الخشبية التي كان موضوعها عامة الناس شكل (٩) . وارتقي الفن التطبيقي من تماثيل وحلبي ذهبية أو تماثيل نحاسية كذلك التي عثر عليها في الكوم الاحمر .

وانتقل الحكم بعد الاسرة السادسة الواهنة الى امراء عانوا الفساد والغوضى فظهر نظام الاقطاع ، وكانت أشهر مدينة في ذلك العصر هي (أهناس أو Heracleopolis) ، شكل (٩) شيخ البلد

(١) قاعدته ١٢٠ × ١٠٧ م وارتفاعه ٦١ مترا ومؤلف من ست درجات كبيرة .

وكانت التماثيل تصنع في ذلك العهد من القطع الخشبية الصغيرة دون أن تظهر عليها النسب والوضاع التي تميزت بها التماثيل السابقة .

الدولة الوسطى :

ظهر في طيبة أمراء أقوياء وحدوا الأقاليم المصرية وتمكنوا من اعتلاء عرش الأسرة الحادية عشرة . وفي عهد الأسرة الثانية عشرة اتعشت الحضارة المصرية وقد اهتم المثالون باللامعات والتعبير شكل (١٠) ، وتعتبر هذه التماثيل أجمل ما خلفه مثالو الدولة الوسطى . ويلاحظ أن تمثيل الدولة الوسطى كانت تمثل الملوك والنبلاة وتميز بالفخامة كما أنها متكلفة وتبعد عنها القوة البعيدة عن المعاني الإنسانية ، على عكس التماثيل القديمة ، كمثال الكاتب المصري وشيخ البلد شكل (٩) والتي امتازت بمحاكاتها للواقع وبالتعبير النفسي الجميل .

شكل (١٠) رأس أمونحت الثالث

وبعد غزو الهكسوس واستيطرانهم من عام ١٧٨٨ - ١٥٨٠ ق . م ظهرت الدولة الحديثة وعلى رأسها الأسرة الثامنة عشرة .

الدولة الحديثة والمعابد المصرية :

إن ما بين أيدينا من تماثيل إنما يرجع أكثرها إلى عصر الدولة الحديثة ، وأكثر المعابد التي لا تزال قائمة على أرض وادي النيل هي من آثار الامبراطورية الحديثة . وفي معبد الأقصر (أو طيبة) معبد أبي سنبل الشهير شكل (١١) ووادي السبوع وجرف حسين وبيت الوالي والدر التي بناها رمسيس الثاني ومعابد الآله الأكبر أمون في الكرنك شكل (١٢) . وفي الضفة الغربية من النيل في طيبة منطقة مقابر الملوك والتي عرفت بوادي الملوك ، وفيها المعابد الجنائزية

مثل معبد الدير البحري ومعبد الرامسيوم ومعبد مدينة هابو ومعبد سيتي الاول ، ولم تخل هذه المعابد من رسوم منقوشة تسجل ما ثر الملك الحربية وأعماله الطيبة .

شكل (١١) معبد أبي سنبل

ويرجع ازدهار الفن في ذلك العصر الى ازدهار الحياة في جميع نواحيها ، فلقد كانت حدود مصر تتدنى من الفرات وتنتهي عند النيل الثالث فكانت الجزيئات والهدايا من أسباب التراء والتفنن بالتجميل ، فقد استورد من لبنان الارز الخالد وصنع به تحتمس الاول بواسطه مهندسه (ايني) أعمدة ضخمة لصالحة كبيرة أمام معبد آمون في الكرنك . وأقام مسلتين أمام الصرح ما زالت واحدة موجودة حتى الآن . ولم تلبث ابنته حتشبسوت من بعده أن أقامت مسلتين من الغرانيت ارتفاع كل منها ٣٢ مترا وزنته ٣٥٠ طنا ، وتعاقب الملوك وكل واحد يسجل على المعابد ما ثراه حتى جاء تحتمس الرابع فأقام مسلة ارتفاعها ٣٥ مترا موجودة الآن في روما مع مسلة أخرى لتحتمس الثالث .

بعد أن تولى اخたون العرش حاول أن يوحد الآلهة فأمر بعبادة الله واحد هو الله الشمس (آتون) ، وكان ثورته الدينية أثر كبير على الفن اذا انصرف الفنانون لرسم الاشياء كما هي ، كما في صورة العائلة المالكة الموجودة في اكسفورد . وأصبح الفن يتبع عن القموض والإبهام ويسعى للدلالة الصادقة لللاملام البشرية . وعندما تولى الحكم توت عنخ آمون عادت الآلهة المتعددة وعاد الفن الى قواعده القديمة مع شيء من الجاذبية والبراعة في تصوير حركة الأجسام .

وفي عصر الدولة الحديثة . جاء دور اضمحلال ، عندما أغارت قبائل الليسيين في عهد رمسيس الثاني وانقسمت مصر الى امارات ، وقد حكم الليسيون من عام

٩٤٥ - ٧١٢ ق.م ثم جاء التوبيون من عام ٦٦٣ - ٦٦٢ ومنذ عام ٥٢٥ مرت مصر بفترة اصلاح على يد بسماتيك ثم جاء الحكم الفارسي .

وفي عهد البطالمة والرومان بنيت معابد فيلة ، وقرطاسي وطانة وكلاشة ودندرور هذه المعابد التي ستعمرها مياه السد العالي ما لم تسعى الجهات المعنية لإنقاذها ^(١) .

(١) إنقاذ آثار التوبية :

كان الاتجاه إلى اقامة السد العالي ضرورة قومية واقتصادية لتوفير السيادة والرخاء ولكن السد العالي الذي تقرر انشاؤه ، يؤول إلى غمر كثير من المعابد الآثرية ، وخاصة معبدى « أبي سنبل » الكبير والصغير في التوبية . وكان لا بد من العمل على إنقاذ هذه الآثار الرائعة ، وبعد دراسات عديدة قررت حكومة الجمهورية العربية المتحدة اعداد خطة للإنقاذ على مستوى دولي ، وطلبت من مؤسسة اليونسكو دراسة الموضوع وتنفيذها . فقامت هذه المؤسسة بعمل خرائط (فوتografie) للنوبة ، وأرسلت البعثات . وقد رأى البرفسور (كوين) حماية معابد أبي سنبل وفيلة في أماكنها بانشاء سدود خاصة . ورأى الاستاذ (رست) بناء جسر صخري لتحويل مجرى نهر النيل ، أما البروفسور غازولا فقد قرر انه من الممكن فك جميع المعابد واعادة تركيبها على مستوى أعلى من السد .

وفي تشرين الاول عام ١٩٥٩ عقد في القاهرة مؤتمر الخبراء المؤلف من ١٣ عالماً وخيراً اختيروا من ثمانية دول وترأس المؤتمر البروفسور (جوبرو) . وفي المؤتمر صرحت الحكومة بلسان وزير الثقافة والارشاد القومي ، انه حماية للتراث الانساني وتشجيعاً للعلميين على إنقاذ آثار التوبية فان الجمهورية العربية المتحدة أعلنت شكل المساهمة . وطلبت أن يتضمن الالتزام بایفاد البعثات ونقل العناصر الفنية من المنطقة المهددة وتقديم المساعدات العلمية والمالية . وذلك مقابل منح ما لا يقل عن نصف الآثار غير الفريدة ، ومنح تراخيص الحفر خارج منطقة الإنقاذ ، والتنازل عن بعض معابد بلاد التوبية لنقلها إلى خارج البلاد وبعض الآثار .

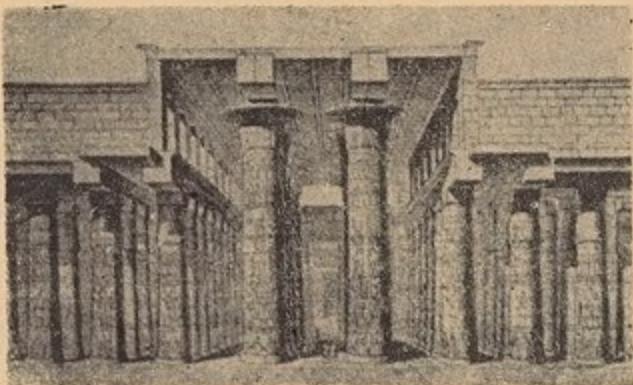
وقد درس المؤتمر اقتراحات الخبراء وأبدى تفضيله لاقتراح الاستاذ عثمان
رستم ، على أن يتم نقل جميع المعابد والهيكلات الأخرى .
وأشهر آثار التوبة هي معابد فيلة وقد بنيت في عهود مختلفة وجدرها بطليموس
الثاني - معبد قرطاسي - معبد طافة (روماني) - كلابشة (روماني) معبد بيت الوالي
(المنحوت في الصخر) - معبد دندور - معبد جرف حسين - معبد الدكة - قلعة
قوبان - معبد قلعة المحرقة - معبد وادي السبوع - معبد عمدة - معبد الميسة -
مقبرة بنوت - قصر ابريم - معبد ابو سنبل - معبد ابو عودة .

الفصل الرابع

دراسة كلية للفن المصرى

فن العمارة :

لقد بني المصريون قبل أي شعوب في العالم العمارات الضخمة من الحجر والتي تحوي الصالات الواسعة المحمولة على أعمدة وأضلاع بشكل فني من الأعلى ، كما هو الأمر في معبد الكرنك في طيبة شكل (١٢) ، فهو محمول على ١٣٤ عموداً

شكل (١٢) صالة الأعمدة بالكرنك

لوتسيا أكثرها على ارتفاع ٢١ متراً وقد بني هذا المعبد إبان الامبراطورية الوسطى في عهديستي الأول . وتبقى معابد مصر أكثر أهمية بما لا يقاس من معبد أثينا البارثينون الذي زينه فيدياس والذي بني في القرن الخامس قبل الميلاد . وتمتاز المعابد المصرية بكونها مرتفعة جداً ، وهي ترى من الداخل كثيرة الجدران

قليلة النوافذ ، وعلى هذا الاساس فان المعابد المصرية هي على عكس الكنائس الغوتية ، ففي الاولى امتلاء وفي الثانية فراغات كثيرة . وجد الفن الاغريقي وفن عصر النهضة الاماكن الصالحة له فيها .

المعابد :

وتقسم معابد هذا العصر من حيث الفن المعماري الى نوعين :

النوع الاول - المعبد الصغير ويتألف من فناء مستطيل طوله من ١٠ - ١٣ مترا وارتفاعه أربعة أمتار وأرض المعبد مرتفع عن سطح الارض بما يقرب من مترين ، وعلى جانبي المدخل عمودان ثم قاعة مستطيلة « قدس القداس » ويحيط بها ممر فسيح صفت على جانبه الخارجي أعمدة تحمل سقف الممر وتختلف في شكلها عن عمودي المدخل .

والنوع الثاني المعبد الكبير ، ومثاله معبد آمون بالكرنك ويتألف من صرح Pylon ومن فناء واسع مكشوف تحيطه أروقة ذات أعمدة وحجرة الآلهة « قدس القدس » يحيط بها عدة حجرات . شكل (١٢) .

ويتألف الصرح من جزء أو جزئين بينهما باب وعلى طرف الباب تمثalan للملك ومسئلتان من الغرانيت وعلى واجهة جزئي الصرح ثغرات حفرت عمودية لتوضع فيها صواري الاعلام ، وأمام الصرح طريق صفت على جانبيه تماثيل الكباش (رمزا لالله آمون) يحتضن كل منها تمثلا صغيرا للملك . وعلى جدران الصرح من الداخل نقوش وكتابات تمجد أعمال فرعون .

والفناء المكشوف تحيطه أروقة ذات أعمدة وعلى جدرانه الداخلية نقشت صور الملك عابدا الآلهة أو مقدما لها القرابين ، كما نقشت على الجدران الخارجية مشاهد فروسية للملك متتصرا بها على أعدائه .

وأما صالة الأعمدة Hipostyle فهي من أشهر مشيدات الامبراطورية ، وللملك سيتي الاول بالكرنك صالة مقسمة الى ثلاثة أقسام ، عليها سقف يحمله ١٣٤ عمودا

يبلغ قطر كل عمود ١٥ متراً وتنهي هذه الأعمدة بتيجان من نوع زهرة اللوتس
شكل (١٥) .

وتبقى حجرة قدس الأقدس في نهاية الميد منخفضة السقف مظلمة ، تحيط بها غرف لإقامة الشعائر والطقوس الدينية ، وفي هذه الغرفة قاعدة للسفينة المقدسة المصنوعة من خشب الارز ، وفي فجوة بالحائط تمثال الآله أو الحيوان المقدس .

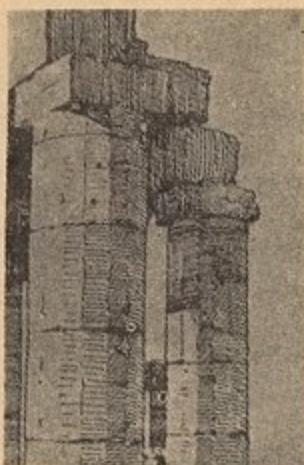
الاعمدة

استعار المصريون القدماء في تجميل أعمدتهم أشكال الأزهار التي وجدت في وادي النيل ، وقد حملت هذه الأعمدة فيما بعد أسماء تلك الأزهار والنباتات .
يتكون العمود المصري من ساق وقاعدة وتاج تعلوه وسادة مربعة Abaco
تفصل التاج عن كتلة البناء .

وأهم أنواع الأعمدة المصرية هي :

شكل (١٥) تاج
العمود اللوتسى

شكل (١٣) العمود
شبه الدورى

شكل (١٤) تاج عمود
لوتسى على هيئة حزمة

١ - العمود البسيط وهو أقدم الاعمدة ، وليس له تاج ولا قاعدة ، وقطاعه ذو أربعة أضلاع متساوية . ويوجد بجوار أبي الهول .

٢ - العمود شبه الدورى ويشبه العمود الدورى اليونانى شكل (١٣) ، وهو على نوعين :

المصلع : وله تاج مربع وساق مصلعة ١٦-٨ ضلعاً وقاعدة مستديرة شكل (١٣)

المقنى : ويشبه المصلع ولكن ابدلت ضلوعه بأفنيه .

ويمكن اعتبار العمود المزماري الموجود في معبد هرم سقارة من فصيلة هذا العمود .

٣ - العمود البردي (نسبة الى ورق البردي) Papyrus ، وله تاج مؤلف من عدة أزهار مقللة ، وساقه من سوق هذه الأزهار ، وهي مثلثة الأضلاع تجمعها عند أسفل التاج خمس أربطة وله قاعدة مستديرة . شكل (١٧) .

٤ - العمود اللوتسى (نسبة الى زهرة اللوتس) Lotus وله ثلاثة أنواع :

آ - ما كان تاجه مؤلفاً من زهرة واحدة مقللة على شكل برعم ، وساقه اسطوانية .

ب - ما كان تاجه مؤلفاً من زهرة واحدة على شكل ناقوس معقوس الوضع . شكل (١٥) .

ج - ما كان تاجه مؤلفاً من عدة أزهار مقللة - كالبردي - وساقه مكونة من سوق هذه الأزهار ، وهي مستديرة الشكل ، تجمعها عند أسفل التاج خمس أربطة . شكل (١٤) .

٥ - العمود النحيلي Palme ، وتاجه مؤلف من مجموعة سعف النخيل أطرافها العليا مثنية الى الخارج ، تربطها خمسة أربطة عند أسفل التاج . شكل (١٦)

٦ - العمود الهاوري : و تاجه مكعب الشكل وله أربعة سطوح يبرز على كل سطح منها وجه الآلهة هاتور ويعلو التاج مكعب يماثله في الحجم وهو تاج اضافي يسمى Pulvino عليه بعض التقوش . شكل (١٨) *

٧ - العمود المركب ، و تاجه خليط من التاج اللوتسي النافosi والتاج النخيلي وأحياناً يتالف من اجتماع الخليط مع طراز التاج الهاوري ، وقد استعملت الألوان فيه بمهارة فائقة . *

٨ - العمود ذو الفارس (أو الاطلنطي) ، وعلى سطحه تمثال الملك في زي فارس ويوجد مثله في معبدى أبي سنبل والرامسيوم .

شكل (١٨) تاج العمود
الهاوري - اللوتسي

شكل (١٦) تاج العمود
النخيلي

مميزات فن العمارة المصري :

في فن العمارة الآبدة الذي أعطى أروع مثل على أن مصر فنا خاصا وأسلوباً تزييناً معيناً نرى صيغ Motifs التزيين ، وقد استعارها الفنان المصري على ما يبدو من نباتات النيل وعلى الأخص اللوتسي والبابيروس . وقد انتشرت التمايل والصور

المصرية القديمة ، وأصبحت المجموعات التزيينية في كل مكان حتى أصبح العالم يشعر بالفتها . وأصبحت الحلي المصرية الى يومنا هذا مصدر الهام الصياغ والفنانين الناشئين ، ويرجع ذلك الى جيوش تحتمس الثالث ورمسيس الثاني وتوسيعهما الذي ادى الى انتشار الفن المصري .

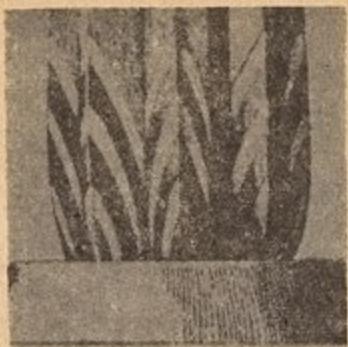
وإذا أردنا أن نلخص فن العمارة المصري بكلمة واحدة ، فلنقول بأنه استجابة بشكل خاص الى فكرة الصلابة المستوحاة من الطبيعة التي جعلت كل شيء قاسياً في مصر ، فمن الغرانيت الصلد والأشياء الهشة من الخشب والقماش التي تحفظ الأجسام من حفاف الطقس ، هي جميعها من مظاهر قسوة الحياة في تلك البلاد .

فقد كان الإنسان المصري يميل الى المثانة والتأييد ولذلك فهو يبني القبور الضخمة كالأهرامات ، تستمر فلا تتأثر مع مرور القرون ، ويبني الهياكل ذات الأعمدة الهائلة العديدة ، أو ذات الجدران المائلة كأنها جبال راسخة ، وهو يحفظ الجثث لكي يخلدها ، ويضع الى جانبها في القبور تماثيل Status وتماثيل صغيرة Statuettes مصنوعة من مواد قاسية لكي يمكن استعمالها وتحل محل المويماء عندما تختفي ، وكانتوا ينحتون أو يرسمون على جدران الهياكل والقبور مناظر تاريخية أو دينية أو عائلية لكي تؤيد ذكرى تاريخ الآلهة ، وأعمال الملوك الهامة ، وذكرى الحياة في جميع الأيام . ويجمع ب بصورة طبيعية مع فكرة التأييد هذه ، احترام التقاليد والماضي .

شكل (١٧) تاج العمود البردي

وصفة الديومسة التي يتصنف بها الفن المصري ، جعلت غوستاف لوبيون يقول : ان حضارة مصر هي أطول حضارة قومية عرفها الوجود .

القبور :

شكل (١٥) قاعدة العمود
اللوتسى

ولقد بان الفن المصري في القبور المكتشفة الموجودة ضمن الاهرامات المصنوعة من الحجارة الضخمة ومن الأجر والمخصصة للملوك ، أو ضمن المعابد المبنية تحت الأرض حيث المغاور المحفورة في الصخور . أما رموز الانجذاب فهي مزينة من الداخل بالتحت أو التصوير أو النحت التافر Bas-reliefs ، وهذه المقابر هي معابد حقيقة يدو فيها الميت بمرتبة الآلهة .

فن النحت :

تركنا لنا مصر القديمة آلاف التماثيل الحجرية والبرونزية أو المصنوعة من الطمي المحروق Terre cuite ، وأهم هذه التماثيل أبو الهول Sphinx الموجود قرب الاهرامات الكبيرة ، عدا التماثيل الكبيرة الملكية الموجودة في معبد أبي سنبل والتي يبلغ ارتفاعها ٢٠ متراً ومنها التماثيل الصغيرة ذات الابعاد الدقيقة التي تملأ خزائن المتحف في جميع أنحاء العالم . وتمثل هذه التماثيل ، الفراعنة أو الآلهة الوثنية ذات الرؤوس الحيوانية كما أوضحت بها الاساطير المصرية ، أو تمثل نساء أو رجالاً وأطفالاً مجتمعين أحياناً أو متفرقين بعلامات محورة .

وعند زيارة متحف القاهرة فإنه يبدو لنا لأول وهلة أن جميع أشكال التماثيل تتشابه مما يدعو إلى الدهشة من أن يبقى فن شعب من الشعوب موحداً خلال عدد من القرون . ولكن اذا قمنا بدراسة متأنية للآثار الموجودة في المتحف كمتحف القاهرة واللوفر في باريس لتبين الفرق واضحاً . كانت

شكل (٢١) الكاتب المصري

الأشكال الفنية في عصر الدولة القديمة أكثر استمداداً من الطبيعة . وَمَا لَا شَكٌ
فيه أن تمثال الكاتب المصري المتربي الموجود في اللوفر والمصنوع من الكلس الملون

شكل (٤٢) تمثال من الأسرة

القديمة للظهور ، بفضل رد فعل سياسي ضد
التآثيرات الأجنبية ، وفي ذلك الوقت قدم الفن المصري روائع خالدة مثل الرأس
الرملي الاحمر الموجود في اللوفر ، والذى نستطيع مقارنته من حيث واقعيته بأجمل
الصور الوجهية في الفن الفلمنكي في القرن الخامس عشر ، كما في لوحة فان ايك
Van Eyck (الرجل حامل القرنفلة) .

فن الرسم والتصوير :

يختلف فن الرسم Dessin والتصوير Peinture المصري عن غيره من ناحية
الاسلوب والصنعة ، والقواعد البدئية والمواضيع . والاسلوب المصري - يمتاز
بالبساطة والرمز ، فليس المقصود دوماً رسم الشخص لذاته ، وإنما الاشارة اليه عن
طريق زخرفة اللباس ، او اختلاف الحجم ، وبيان اعماله بما يفيد في جعل الموضوع
جميلاً زاهياً . والحق ان الرسم هنا يكاد يكون امتداداً وتضخيمـاً للخط الهieroـغليـفي .

بالاحمر ، هو رائعة فنية Chef-d'œuvre حقيقة ،
فقد استطاع الفنان ببنائه اتساع أشكال الجسم
واعطاء ذلك الرأس العقري تعبيراً داخلياً رائعاً كما
في الشكل (٤١) .

ومنذ الدولة الوسطى أخذت التمايل
بالفخامة ، وأصبح التشكيل أكثر طراوة ، واتجه
الفن نحو التائق الذي بدا في كثير من الاعمال رائعاً .
ويقيس هذه الاتجاهات أيضاً في عصر الدولة الوسطى
وهو عصر الاكاديمية المصرية ولكن بعد أن اتسمت
بمهارة تقنية Technique لا يجاد أسلوب معين .
وفي عصر بسيماتيك عادت تقاليد الامبراطورية

أما الصنعة فهي تتجلى بالطرق التي كان ينفذ بها الرسم فهي أما نقوش بارزة

شكل (٢٣) نموذج من النقوش البارزة

على حجر جدران المدافن والمعابد . وكانت هذه النقوش ملونة ، Reliefs en creux شكل (٢٣) ، أو نقوش غائرة Ronde fausse ، شكل (٢٤) ، أو تصوير على حائط

شكل (٢٤) نموذج من النقوش الغائر

مسطح كصورة الاوز شكل (٢٥) أو تصوير على ورق البردي ، ومثال ذلك كتب الاموات التي كانت توضع على صدور الموتى .

شكل (٢٥) نموذج من التصوير

ولم يكن المصور المصري ليعتمد على القواعد البدعية المعروفة الآن ، كالظل والنور وتدرج اللون ، والعماقة (علم المنظور) ، فانت ترى كما سبق ، ان الرأس جانبي والعين جهة ، والصدر من الامام وان القدمين جانبين . وكان لا يفرق بين البعيد والقديم بالحجم ، كما تقضي قواعد المنظور . شكل (٢٦) .

أما الموضوعات ، فقد تناول الفنان في عهد الدولة القديمة مناظر الحياة الزراعية ، ومن آثار الدولة الوسطى ترى صورا للطهور الزاهية الالوان . أما في عهد الدولة الحديثة فقد اضيف الى ذلك صور الآلهة والفراعنة والمناسبات والاحتفالات ، مما يدل كله على حضارة نامية جدا .

مميزات الفن المصري :

ما لا شك فيه أن الوحدة التي قد تبدو واضحة في طراز الفن المصري ، تجد لها تبريرها ، فالفن المصري لم يخل عن بعض المواقعات الفنية التي يمكن اعتبارها مميزات الفن المصري ونستطيع تلخيصها بما يلي :

شكل (٢٦) الصيد

١ - فانون الجبهة الذي أوجده العالم الدانمركي لانج Lange ، فلما لاحظ أن جميع الهيئات واقفة أو جالسة سائرة أو ساكنة تبدو متتصبة بصورة يبقى أعلى الرأس مع منبت العنق ووسط العجد في مستوى أفقي واحد ، وأي تغير في العمود الفقرى ، أي اثناء نحو اليمين أو اليسار هو محظوظ . وعندما تجتمع الهيئات على قاعدة Peidental فان الاعمدة الفقرية لهذه الهيئات تظهر متوازية تماما كما في الشكل (٢٤) .

٢ - ونلاحظ أيضا أن الهيئات الساكنة أو المتحركة تستند بكل ثقلها على مشط القدمين ولن تجد مطلقا أي تمثال مصرى واقفا على قدم واحدة ومستندا بنهاية قدمه الأخرى على الأرض .

- ٣ - نرى أيضاً أن جميع الأشخاص السائرين يمدون أرجلهم السرى إلى الأمام .
- ٤ - نرى أيضاً أن النساء والأطفال هم عادة في حالة الراحة وقد التحمت أخاذهم .
- ٥ - ان جميع الأشكال تقريباً في الرسوم البارزة أو في الصور الملونة تكون بوضع جانبي Profil الا في حالات جد نادرة ، ولكن تبقى العيون والاكتفا بوضع جبهي Face كما في الشكل (٢٤) .
- ٦ - ان التلوين الذي نفذت به بعض التماثيل أو الرسوم البارزة أو المنفذة على مسطوحات ، ليس الا تلوينا بسيطاً خالياً من التدرج اللوني Degradation وليس فيه خلط ألوان أو تضليل Clair-obscur . وكان علم المنظور Perspective مجهولاً تماماً إلى درجة أنه عندما يقف شخص بعيداً عن آخر فلم يكن يرسم الثاني أقصر من الأول .
- ٧ - راعى النحات من الناحية العملية عدم تفريغ التمثال بين الذراع والخصر ، وبين الجسم بكلمه والمستند الخلفي .
- ٨ - نلاحظ أن العيون كانت من الرخام والحدقة من البلور الصخري والجفون من التحاس ، وان التماثيل الخشبية او الحصى كانت ملونة .
- ٩ - يلاحظ أن تماثيل النساء مكسوة دائماً بثوب رقيق يعكس تماثيل الرجال التي كانت عارية الا من ستار صغير .

الفنون التطبيقية :

ابتدأت الفنون الزخرفية في عهد ما قبل الاسرات مأخوذة عن الفن السومري فهي داخل هرم سقارة تزيينات قاشانية سومرية . ويرجع ذلك إلى ان ملوك تلك الفترة كانوا من السومريين .

ومن الآثار الموجودة عن الدولة القديمة تبين انه استعمل في تزيين الآثار أقدام الحيوانات . أما في الدولة الوسطى فان القلادات Pectoral المصنوعة من الذهب والاحجار القديمة على هيئة سر باسط الجنادين كانت شائعة .

شكل (٢٧) .

شكل (٢٧) حلية من الذهب والجواهر

وتبقى آثار الدولة الحديثة من الفنون التطبيقية أكثر وفرة في المتاحف العالمية ، ومن أهمها ما وجد في مقبرة توت عنخ آمون فقد وجد فيها مقاعد وسرر وعربات واواني وتوابيت من الذهب الممتليء بالاحجار الكريمة والمزخرف باروع النقوش .

وتبيّن من الآثار الموجودة ، ارتقاء صناعة الاواني الزجاجية والخزفية وقد تنوّعت الوان الزجاج وأشكال الكؤوس والاواني . كما بلغت صناعة الخزف مبلغاً رائعاً مدهشاً .

الفصل الخامس

فِي مَا بَيْنِ النَّهْرَيْنِ

MESOPOTAMIA

لُحْنٌ تَارِيْخِيَّةُ :

تمتد بلاد ما بين النهرين (مِيزَرْبَوْتَامِيَا) مسافة ٩٠٠ كم من المنحدرات الجنوبية لھضبة أرمينية التي ينبع منها نهر الفرات ودجلة حتى الخليج العربي الذي كان يصل في العصور القديمة إلى قرب بلدة أور . وينقسم هذا السهل إلى آشور في الشمال (منطقة البصرة) وأكاد في الوسط (منطقة بغداد حالياً) وسومر في الجنوب (منطقة الكوت والعمارة حالياً) .

السومريون - احتل السومريون جنوب العراق في الالف الرابع قبل الميلاد ، ويقال انهم طورانيون جاءوا من أواسط الصين ، وكانت لغتهم فريدة غير متصلة بأى أصل . وقد كانت الزراعة هي مهنتهم الرئيسية ، الا انهم تفوقوا في التجارة ، وسنوا القوانين والعقود واخترعوا الكتابة المسماوية ، ومن أشهر المدن الائمة السوميرية (نيبور Nippure) وفيها معبد الاله بعل - ٢٥٠٠ ق.م - ومدينة أور وهي عاصمة سومر وفيها مقابر ملكية هامة وبرج يطلق عليه اسم زيكورات .

الأكاديون - هاجر الأكاديون وهم من الساميين ، من شبه الجزيرة العربية حوالي ٣٥٠٠ ق.م ونزحوا نحو الشمال فاستوطنوا منطقة بغداد ، أو شمال بلاد سومر ، وقد اتصلوا بحضارتهم ثم سيطروا على جزء كبير من بلادهم ، وأخذوا عنهم

الدين واللغة . ومن أشهر المدن الـأـكـادـيـة أـكـادـيـة Agade وسيـار Sippar قـربـ بغداد وفيـها مـعـبدـ قـدـيـمـ ٢١٠٠ قـ.ـمـ . وفيـ عـهـدـ سـرـجـونـ ٢٤٥٠ اـمـتـدـتـ الدـوـلـةـ الـأـكـادـيـةـ إـلـىـ سـوـمـرـ وـعـلـامـ وـآـشـورـ وـشـمـالـ سـوـرـيـةـ ،ـ وـكـانـتـ بـاـبـلـ العـاصـمـةـ .

- البابليون - أسس الدولة البابلية العموريون ^(١) الذين جاءوا من الغرب . وقد بلغت بابل في عهد حمورابي (الكنعاني) ١٨٠٠ ق.م أعلى حضارتها ، وهو الذي سن أقدم مجموعة لقوانين . ومنذ عام ٦٢٥ أصبحت بابل جزءاً من الامبراطورية الآشورية .

– الآشوريون – ويقال انهم خليط من الاكاديين والحواريين ، وهم يتكلمون اللغة الاكادية واستوطنوا أعلى الدجلة (منطقة الموصل) ، وبقيت الامبراطورية الآشورية من (٢١٠٠ – ٦٠٥) ق.م ، ومن أشهر ملوكها آشور ناصر بال الثاني ٨٨٣ – ٨٥٩ الذي توصل في فتوحاته الى البحر المتوسط وخضعت له المدن الفينيقية وأشور بانيال ٦٦٨ – ٦٢٥ الذي كان حاماً للاداب والفنون وجمع مكتبة عظيمة من اللوحات المسماوية في تينوي ٠

ومن أشهر المدن الآشورية - آشور العاصمة الأولى ثم نينوي العاصمة الثانية ،
وخور ساتياد ، ونمرود . وقد اشتهر ملوك آشور بالقسوة والشدة - وقد قام نزاع
بين نينوي وبابل استمر ٥ قرون انتهى بانتصار الآشوريين .

والحضاريان المتميزان في ما بين النهرين هما الحضارة السومرية التي اثرت وامتدت مع الاكاديين ، والحضارة الآشورية التي اتصلت بالحضارة البابلية . ولذلك فاتنا سنتحدث الآن عن مميزات الفن في كل من الحضارتين على حدة .

خصائص فن ما بين النهرين :

تختلف بلاد آشور عن بلاد بابل وسومر في أن الاختيارات واعتنان في مناطق

(١) تحرك الكنعانيون عا ٣٠٠ ق م من سواحل الخليج العربي نحو الشمال فسكنوا منطقة شرقي دير الزور حاليا ولذلك سماهم الاكاديون سكان الغرب (أي العموريين) .

معدومة من الجبال والغابات مما كان له أكبر الأثر في مادة الفن التشكيلي وفن العمارة .
فقد كانوا يستعملون الأجر في البناء والحفر ، كما استعوا في بناء السقوف عن
الخشب بابتکار العقود والقباب . ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما تدل عليه خراب
خور سباد ، أما في آشور فقد كانت البلاد جليلة فيها المرمر الكلسي الذي بني فيه
الآشوريون وحفروا عليه أجمل النقوش النافرة . ولكن كان قليل الصلابة فلا
يُستعمل إلا في أسفل الجدران .

ولما كانت البلاد كثيرة ما تعرّض للفيضانات والسيول فقد كانت المعابد او
الزيورات على شكل اهرامات مدرجة تنتهي بمعبده حيث توجد صورة الاله ويبقى
المثال التقليدي لهذه المعابد ، برج بابل الشهير وهو مدرج للاله بعل بناء
نبختصر عام ٦٠٠ ق.م . كذلك كانت جدران الابنية سميكة كي تتحقق الصلاة ولكي
تهي حرارة الصيف وبرودة الشتاء .
فن العمارة :

ازقت العلوم في ما بين النهرين وخاصة العلوم الرياضية التي أفادت في وضع
التصميمات الهندسية المعمارية ، التي تماطل إلى حد بعيد التصميمات الحالية وكانتوا
يستعملون أوائل من البرونز للعمارة . وكان تنظيم المدن Urbanisme يشبه المربع
حياناً فقد خططت مدينة بابل بشوارع متوازية ومتناصفة ، وكان يقسمها شارع
كبير ، وكانت المجاري العامة تحت الطرق والمنازل .

أما الأسوار فقد كانت سميكة ومرتفعة ومكررة صفوفاً لصد العدو ، وارتفاع
أسوار شارو كين ٢٣ م والميافة بين الصفين ٢٤ م وعمق المدخل ٦٧ م
وقد بنت المنازل بحيث تطل التوافد على صحن الدار ولا يفتح من الخارج
إلا كوى لدخول النور وهو يشبه الطراز الإسلامي ، أما القصور فقد تبني على روابي
صناعية بارتفاع ١٥ - ١٠ م ويقسم القصر إلى ثلاثة أقسام :

- الحرير - السراري - الخان للخدم والمخازن والاصطبلات . وكانت الغرف
طويلة ١٢ - ٣٥ م وذلك كي يسهل تغطيتها بالعقود . وكان يبني إلى جانب القصر
معبد له برج ، ومعبد صغير للملك وحاشيته .

يتكون المعبد من قسمين مقر الآلهة ، والزيورات ، ويشبه مقر الآلهة المنازل

العادية يضاف اليه (الحرم) Sanctuaire و فيه تمثال الآلهة . أما الزيورات فهو بناء في مؤخر المعبد مربع يرمز الى الجهات الاربع ذو سبع طبقات يرمز الى طبقات الارض ، وفي الطابق العلوي ، الحرم . و زيورات سومر مؤلف من (٣) طبقات مستطيلة الشكل أما في اكاديا فقد كان من (٧) طبقات ملونة من الابيض في الاسفل ثم الاسود فالاحمر فالازرق فالاحمر المزرق فالفضي ثم الذهبي .

وفي آشور كانت مؤلفة من (٨) طبقات يصعد اليها بمنحدرات وليس بدرجات . وكما سبق فقد كانت التقطالية تم بناء العقود والقباب وأحياناً بالخشب ، خشب النخيل والارز ثم يغطى بالصلصال بسمك متراً أو أكثر .

فن النحت :

لقد استطاع الباحثون أن يتعرفوا على فن ما بين النهرين عن طريق نوعين من المكتشفات :

شكل (٢٨) غوديا

١ - التي عشر عليها في تيلو Tello السومرية والتي ترجع اليها أكثر الآثار الهامة . ٢ - التي عشر عليها في نينوى عاصمة الملوك الآشوريين . ويوجد أيضاً أشياء صغيرة كالاختام الاسطوانية المصنوعة من الحجر القاسي والمزينة بحفر يمثل مناظر اسطورية أو دينية تجعلنا نتعرف على الفن الكلداني أو البابلي في جميع مراحل تاريخهما من حكم ملوك بابل الى نهاية حكم نينوى .

وقد اكتشفت الاوابد الرئيسية للفن السومري في قصر تيلو Susa وهي موجودة جميعها الآن في متحف اللوفر ، وهي عبارة عن رسوم بارزة أشهرها مسلة العقاب Stèle des Vautours التي تمثل ملك تيلو منتبراً على أعدائه

الذين تنهشهم العقبان ، والتماثيل الكبرى التي تحمل ثمانية منها اسم غوديا Goudea ملك لاغاش (تيلو) كما في الشكل (٢٨) .

شكل (٣٩) أسد آشوري مجذج

وليس روعة هذه التماثيل بما اف比亚 صنعتها من صعوبات تقنية ، بل لقد عبرت عن مفهوم خاص في الشكل الإنساني متعارض تماماً مع نظائرها المصرية . وفي الوقت الذي كان فيه النحت المصري يهمّل التفاصيل ويسقط النماذج ويطوي العشكال ، نرى الفن الكلداني يفضل الهيئات المكتلة والقوية ذات العضلات المقوولة والمناكب العريضة .

وبعد خمس عشرة قرناً كانت الرسوم التافرة الموجودة في نينوى متممة لهذا الفن . والعضلات عند الآشوريين منفصلة كما لو أنها قطع من الدروع وهي لا تبرز الا المبالغة في صفات الواقع والقوة ذلك لأن الفن الكلداني مأخوذ مباشرة من الطبيعة .

النحت السومري :

لكي نستطيع دراسة خصائص النحت السومري ، فإنه يكفياناً أن ننظر بامتعان إلى أحد التماثيل الموجودة في اللوفر والسماء المعماري والسيطرة ، وفي الواقع إن هذا التمثال لا يرمز إلى مهندس معماري ، ولكنه يمثل أميراً في وضع يعبر عن كون الامير ذا صفة بناء ، وعلى ركبته توجد مسطرة طولها ٢٧ سم وهذا البعد يعادل طول القدم البابلية . وهي مقسمة إلى ١٦ قسماً متساوياً . ونرى أن تكونين اليدين والرجلين متآثر بالاتجاه العام لهذا الفن مما لم نره حتى بعد الفي عام في مصر . وكذلك لم يستطع الأغريق بسهولة أن يبرزوا صفات القوة ! العضلية بهذا الشكل وهناك رأس

يمثل رجلاً بديناً ، حليقاً تماماً ، وقد غطى رأسه بعمامة مزينة بنقوش نافرة ، ونلاحظ أن الحاجبين كثيفان ، والعينين مفتوحتان وهذه الصفات عامة في الفن الكلداني والآشوري ، ونلاحظ أيضاً أن التكفين المربع للوجه وبروز الوجنتين يشابه تماماً التكفين الملاحظ في تمثال المعماري والمسطرة . ونلاحظ أنه من ناحية التعبير لا نلمس أي إشارة فليس من خلل للابتسامة . إن حب القوة الفطرية يبدو أيضاً في المشاهد الدموية التي توجد في المجموعة الكبيرة من الرسوم البارزة الجصية والتي يرجع تاريخها من عام ٨٠٠ إلى ٦٠٠ قبل الميلاد تقريباً والتي اكتشفت في نينوى ونقلت إلى اللوفر والمتحف البريطاني ، وهي عبارة عن تزيينات داخلية للقصور تسجل انتصارات

شكل (٣٠) الصميد الملكي

وملذات الملوك . في بينما كانت الأفضلية عند المصريين للآلهة ، فانتا نراها عند الآشوريين للملكية ، ملكية تحرز المجد العسكري بعد انتصارات دائمة . والكتابات الموجودة على نفس هذه التزيينات تثبت المظاهر الهائلة لاعمال العنف . وعلى أي حال فان تمثيل الهيئات الآلهية لم يكن يشكل عيباً .

وفي آشور صورة ضخمة لاله ذي لحية ولعله جيلgamés Jilgamas الهرقل الآشوري الذي يعصرأسدا على صدره شكل (٣١) وغير ذلك فان النحاتين الآشوريين قد صوروا هيئات مجذحة أحياناً على شكل ثور قوي ذي وجه بشري

يوضع عند مداخل القصور شكل (٢٩) وأحياناً أخرى بشكل شجرة مقدسة . ولم تكن الآلهات الوتية التي كانت على الاسطوانات تظهر في الرسوم البارزة إلا في حالات

استثنائية نادرة ، حتى ولا الملائكة والأسيرات . فلقد كان النحاتون الآشوريون لا يرسمون المرأة . وثمة موضوعات أخرى مفضلة بالنسبة للفنانيين الآشوريين كرسم الصيد الملكي . فلقد كان تمثيل الحيوانات من خيل وكلا布 وأسود يشكل قمة الفن الآشوري كما في الشكل (٣٠) ولم تستطع الآثار الأغريقية أن تقدم لنا نماذج كرسوم الأسود واللبوات الجريحة الموجودة في المتحف البريطاني ، إنها صور تمثل الواقعية الدقيقة . فانت ترى الرجال بوجوههم الصارمة العنيفة وبلحائهم المربعة بأوضاع متناسبة وبدراسة تشريحية عضلية دقيقة ، ومع ذلك فهي تبقى أقل بهاء من حقيقة الحيوانات المرسومة . ومع هذا فانت ترى أن الرسم الآشوري أكثر دقة من الرسوم النافرة المصرية ، حيث نرى العيون مرسومة بصورة جبئية بينما يرى الوجه جانياً . وهنا لا نرى المناكب جبئية دوماً كما هو الأمر في الرسم المصري .

ولم يترك لنا الفن الآشوري إلا العدد القليل من التماثيل المنقوشة Ronde-Bosse وكانت أشغالهم الرئيسية هي تزيين السطح في تقطيعه بالكلس أو الأجر أو بصفائح برونزية . وقد اكتشف في بابل أسد ضخم من الأجر المطلي مشابه تماماً لذلك الذي اكتشف في سوس ونقل إلى اللوفر . ولكن البحث عن المعابد والقصور البابلية ما يزال في بدايته .

شكل (٣١) جيلفائز

الفصل السادس

الفن الاغريقي - صرعة البداية

Archaïque

مقدمة :

قامت في جزر الارخيل وسواحل بحر ايجه حضارات متعددة ابتدأت منذ عصور ما قبل التاريخ ، والذي استطاع أن يكشفه علماء الآثار انه منذ عام ٤٠٠٠ ق.م كانت هناك حضارة كبريتية عاصمتها كونوسوس Conossus وكانت تقع قرب Candia وكانت لتلك المدينة سلطة وسيادة على جزر بحر ايجه جميعها ، وفي عام ٢٥٠٠ ق.م بنى الكريتيون مدينة طروادة Troie وهي التي حكى عنها هوميروس في اشعاره ووصف تغلب قبائل الآخين عليها .

وقرب خليج كورنت اكتشفت أطلال قلعة ميسينة Micène ، وقد دلت الابحاث ان الحضارة الميسينية بقىت من عام ٢٠٠٠ - ١٠٠٠ ق.م تقريبا ومن مراكزها أيضا تيرتو .

وبعد ذلك أغارت قبائل الدوريين من شمال البلقان فساد الفلام في البلاد الى بداية عصر النهضة الاغريقية الذي سجله هوميروس أروع تسجيل .
وينقسم تاريخ الحضارة الاغريقية بعد سيطرة الدوريين الى :

١ - العصر الايوني ٦٠٠ - ٤٧٩ ق.م ، وسمي نسبة الى المستعمرات الاغريقية

في آسيا حيث انتشرت الحضارة الابونية ، وفي أواخر هذا العصر حصلت الحروب الاغريقية الفارسية .

٢ - العصر الاتيكي ٤٧٩ - ٣٣٦ ق.م وفيه بلغت أثينا أوج عظمتها أيام الرعيم بريكليس ، وفيه ظهر سocrates وأفلاطون وأرسطو وحصلت الحروب الاسبارطية الائنية التي أضعفـت من الشعب الاغريقي أمام اغارة فيليب الثاني المقدوني .

٣ - العصر المقدوني ٣٣٦ - ٣٢٣ ق.م الذي انتهى بنهاية الاسكندر بعد أن تمت له الفتوحات الواسعة في الشرق .

٤ - العصر اليوناني ٣٢٣ - ١٤٦ ق.م حتى سقوط بلاد الاغريق في أيدي الرومان .

وإذا نظرنا إلى الحضارة الاغريقية خلال القرون الاربعة التي عاشتها ، لوجدنا أنها كانت تعتمد على نظام دقيق يفسح المجال للاستفادة من العبريات الفردية في الفن والفلسفة والسياسة ، وهكذا كانت الفنون الاغريقية فنوناً شعبية .

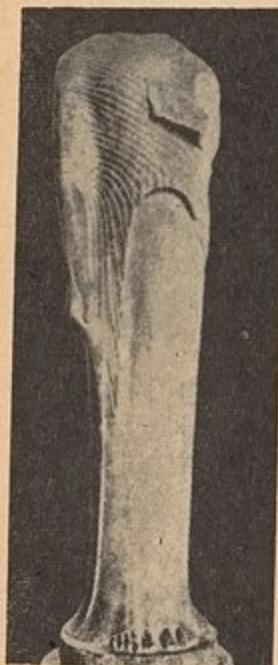
واهتم الاغريق في أثينا بالفكر ، وفي اسبرطة بالجسم ، ولكن الفن كان يستمد مقوماته من الخيال الذي ارتقى مع الفلسفة والشعر ، ومن الاجسام الجميلة التي ارتفت مع الرياضة ، والتي اهتم بها الاغريق أشد الاهتمام .

مرحلة البداية في الفن الاغريقي *Archaïque* مiron وبولكتيت :

كان من حظ الاغريقين أن وجد لديهم نوع من الحجر الرائع هو الرخام ، والذي يتميز بصلابة تقل عن صلابة الغرانيت ، وبمنظر بهي مقبول ، وبسمولة نسبية في العمل . وبهذا تميز امكانياتهم عن تلك التي كانت للمصريين والآشوريين . وثمة ميزة أخرى هي أن اليونان لم يخضعوا في تاريخهم إلى أي استبداد خارجي أو استعمار . ومنذ ظهور اليونان في التاريخ فانهم كانوا على نقىض الشعوب الأخرى . فكانوا يتمتعون بغيرية الحرية وكانوا يحبون التجديد والتقدم . ولم يكن الاغريق مرتبطين بتقاليد طاغية ، ولم يكن دينهم يقيد حرية هم كثيراً . وكان من عاداتهم

تقدير الاشياء والمبادئ الإنسانية . ومع حبهم للحرية والجمال فان عقلانية الاغريق هي أهم عطاء قدم للإنسانية .

لقد كان تقدم الفن الاغريقي خارقا بسرعته ، ولا بد من الاعتراف بأن العصرية الاغريقية كانت رائعة وان كان هذا لا يمنع من أن الفن الاغريقي قد تأثر بالفن الآشوري والمصري ، وقد اكتشف في (ديلوس) أقدم تمثال اغريقي رخامي ينسب لعام ٦٢٠ ق.م وهو أشبه بجذع شجرة مع دالة بسيطة لرأس وشعر وايد وحزام ، واسلوبه أكثر بدائية من الفن المصري قبل عصر الاهرامات . ونمة تمثال آخر هو تمثال حيرا ، وهو يبدو أيضا كعمود منصوب ، شكل (٣٢) ،

ولكن نلاحظ فيه بعض التصرف في ثنيات الشال . ويرجع تاريخ هذا التمثال الى عام ٥٨٠ ق.م . وقد اكتشف أيضا تمثال كشف عن تطور كبير في فن النحت ، فتحن نعرف أن المصريين لم يرسموا المرأة الا مضمومة الفخذين ، وان الآشوريين لم يتعرضوا لرسمها مطلقا تقريبا ، ولكننا نرى الاغريق وبعد ١٥٠ عاما من نشأة الفن عندهم ، يرسمون امرأة راكعة وقد انحسر بعض ردائها فباتت ساقها وقد بدت العضلات مدروسة دراسة فنية ونلاحظ أن هذه المرأة تبتسم ، ومع أن هذه الابتسامة ليست جذابة الا أنها نرى الابتسام في الفن لأول مرة ، وفي هذا التمثال Niké de delos ، نرى انعدام محاكاة الاشكال والانصراف الى التعبير عن الحياة الداخلية ، وهذا اكتشاف هام لعلم مهد لفن حديث .

شكل (٣٢) حيرا وقد اكتشفت أيضا في حفائر الاكرروبول عرائس ،

وهي تماثيل رائعة تمثل نسوة مبتسمات بصورة جذابة يطفح منها السرور والبشر . وهناك أمثلة أخرى تجعلنا نقول أن المرحلة الاولى Archaïque للفن الاغريقي لم

تستغرق زمانا طويلا ، وفي تمثال ابولون نرى أن ما شغل النحات فيه هو دقة رسم الجسم ودلالة العضلات . ونلاحظ أن تماثيل الرجال والنساء ، رغم ميزات التعبير ودقة الرسم فإنها إنما تعبّر عن أشخاص منفردين دون أن يبدو عليهم أي اهتمام معين . ولكننا لن ننتظر طويلا حتى نرى التطور الفني وقد سد هذا النقص ، ولكن ليس دفعة واحدة . وبما أن التصوير هو أكثر تحررا من النحت ، فقد وجدنا الرسوم الجدارية (Fresques الفريسكو) المنسوبة لهذا العصر ، وفيها الوجوه الامامية ملونة بالاحمر والخلفية ملونة بالاسود وقد تحرر الاسلوب تماما من جميع الصيغ التقليدية ، تطور أيضا مع مشاهد المقاتلين . وقد تجلت العبرية الاغريقية في تصوير الحوادث التاريخية من عام ٤٩٠ - ٤٧٩ ق.م وهي حرب الفرس المدمرة ، وقد خرجت عن هذه الاحداث روائع الفن الاغريقي في الشعر عند Pindare وفي التمثيل عند اشيل Eschyle . وبعد ذلك لم يعد هناك من مجد يسعى الشعرا للتفني به ، بل أصبح هناك خرائب تحتاج الى اعادة البناء . فقد خرب الفرس أغلب معابد الاغريق وجميع معابد آثينا ، مما دفع اليونانيين الى اعادة انشاء مدنهم من جديد ، وفسح المجال الى الفن الكلاسي Classique للفظور في عدة مجالات ، في وقت واحد .

وبين عام ٤٨٠ - ٤٧٠ ق.م فانت نرى العبرية اليونانية تتجلى في واجهة معبد الآلهة أفايا Aphaia في ايجينا (ميونيخ اليوم) ، وتتضمن مجموعة من التماثيل الكبيرة تمثل المحاربين اليونان والترويان مثلة الصراع الراهن بين اليونان وأسيا ، ونلاحظ انه لم يبق من الطابع الاولى Archaïque الا بعده في الرأس أكثر منه في الجسم . وبعد خمسين سنة تقريبا حول عام ٤٦٠ ، انشيء معبد زيوس في

اولومبيا والواجهة الشرقية تمثل السباق بين بيلويس واؤنوماوس أما الواجهة الغربية فتمثل الصراع بين الساتور وبعض العرائس Lapithes ، ويبدو أبولون كحام لها . والشيء الجديد في تاريخ الفن هو علم الشكل . والمصريون كالآشوريين ، لم يفكروا في وضع الهيئات المجتمعة بشكل متوازن Equilibre • ولم تكن هذه النسية صارمة بل كانت تتضمن الكثير من الحرية ، والواجهة الشرقية لم تتضمن الا هيئات في حال الراحة ، بينما كانت هيئات الواجهة الغربية في حال الحركة ، وقد نسبت الواجهة الاولى لـ (تراس Thrace) والثانية لـ الacamén Alcaméne منافس فيدياس Phidias •

ميرون وبوليكتيت :

شكل (٢٣) رامي القرص
- مiron -

كما ذكرنا أن الفن المصري كان يمثل الحركة حسب سطح أفقى ، الا أنها نرى الفن الاغريقي في النصف الاول من القرن الخامس ق.م ، حطم هذا الوضع الخاطئ • ويعتبر (مiron) Myron الفنان الآتي الشهير بتماثيله التي تمثل المصارعين ، أقوى محرر لهذه الوضاع ، وأنت اذا نظرت الى أحد تماثيله المحفوظ نسخة عنه في متحف روما ، لوجدت شاباً منحنياً بجهد وبيده قرص يحاول قذفه شكل (٣٣) واسم هذا التمثال رامي القرص Discobole •

فالحركة كما تبدو حية والعضلات واضحة والجذع
معبّر ، ولكن الوجه يبقى جامداً ويبعد عن الوضع
الراهن للجسم .

شكل (٣٤) اذوريور
بوليكتيت

ويعتبر بوليكتيت Polycète مع ميرون وفدياس من أهم المثالين الذين وجدوا في القرن الخامس ، ولبوليكتيت صورة ضخمة لحيرا وتماثيل عديدة من البرونز كما في التمثال المسمى دوريفور Doryphore الذي يعتبر النموذج والقاعدة نظراً لدقّة الدراسة التشريحية فيه ، شكل (٣٤) .

ولقد لوحظ منذ القديم أن بوليكتيت طابعاً خاصاً في أشخاصه فجميعها تستند على قدم واحدة ، وكنا رأينا في الرسوم والنقوش البارزة في الفن المصري والفن الآشوري وفي الفن الاغريقي البدائي ، ان الهيئات البشرية ترتكز على القدمين معاً . وأصبح يطلق اصطلاح « الرجل الحرة » على الهيئات المائمة المشابهة لما قدمه بوليكتيت .

والواقع أن بوليكتيت وميرون معاصران لفدياس وإنما تحدثنا عنهما قبل فدياس لما يbedo على أعمالهما من ارتباط بالمرحلة الاولى Archaique ، وعلى الأخص في ذلك الجمود الذي أبرزاه في الوجه ، وهذا لا يعني أن فدياس نفسه قد انفصل تماماً عن هذه المرحلة ، الا انه بلغ القمة في أعماله المعبّرة .

الفصل السابع

صرح الأثينا

ATTIQUE

فن العمارة

فيدياس والبارثينون :

استلم بريكليس Periclés زمام الحكم الديمقراطي في أثينا من عام ٤٦٠ - ٤٣١ ق.م وكان زعيماً عظيماً استطاعت اليونان في عهده أن تبلغ أرقم درجات حضارتها ، وما زال العالم مديناً لبريكليس بكثير من الفضائل وأخصها بناء البارثينون Parthenon •

وكان فيدياس (٤٩٦ - ٤٣١ ق.م) المستشار والصديق العجمي لبريكليس ، عدا أكتينوس وكالليقراط من الفنانين الذين أحاطوا بالزعيم الكبير . و كان تأثير فيدياس في الحكم قوياً جداً يشبه تأثير رافائيل على البابا ليون العاشر .

وكانت الآلهة الأغريقية هي أثينا بارتينوس وتعني العذراء شكل (٣٥) ، وقد سمي معبدها بالبارثينون وكان بريكليس قد عهد إلى فيدياس بتجميل المدينة وبناء هذا المعبد وزخرفته بالتماثيل البارزة .

وقد أحب بريكليس أن يبني هذا المعبد على

شكل (٣٥) أثينا بارتينوس
منسوبة لفيدياس

الاكروبول الذي كان فيه معبد البارثينون والذي هدمه الفرس عام ٤٨٠ ق.م .
 ليس البارثينون الآن الا مجرد أطلال فقد جعل البيزنطيون منه كنيسة الى ان
 تهدم عام ١٦٨٧ . تم نقل الانجليز عام ١٨٠٣ أكثر التماثيل التي كانت عليه الى
 المتحف البريطاني ، ولكن هذه الاطلال ما زالت الى الآن من أجمل رواجم الدنيا
 ومحج الناس جميعا .

وكان مدخل البارثينون مشرفا على البحر ، ومزينًا بألوان جميلة لم يعد لها
 وجود الآن ، وفي شمال المعبد معبد بوسيدون الصغير ، ومعبد ارختيون Eréchteion
 وفي شرفة Caryatides ، وهي ذات أعمدة تمثل الفتيات الصغيرات اللواتي سجن
 في مدينة كاريسا في لاكوني . وقد مثلت واجهات Frontons البارثينون
 ولادة آثينا والزراع بين آثينا وبوسيدون Poseidon لاحتلال الآتيك ، وعلى الأفريز
 مثل العيد الأساسي للآلهة ، حيث تقدم الفتيات بلباسهن الطويل مقدمات شالاً جديداً
 للآلهة آثينا . شكل (٣٧) . ويبلغ عدد أشخاص هذا الأفريز ٥٠٠ شخصاً . وعلى
 المربعات Metopes تحت مشاهد حرب الساتور مع الابياث Lapithes .
 شكل (٣٩) .

شكل (٣٧) من افريز البارثينون

وداخل المعبد تمثال الآلهة آثينا من العاج والذهب Chryséléphantine ارتفاعه ١١ مترا ويعتبر هذا التمثال مع تمثال زيوس الخاص بمعبد الاول من اروع اعمال فيدياس وكلاهما فقد . وفي الشمال الغربي من المعبد كان يوجد لفيدياس تمثال آخر يمثل آثينا بارتفاع ٩ أمتار ويسمى Athéna Promachos أي الفارسة

أما باقي النحотов التي كانت على المعبد ، فإنها تمت دون شك باشراف فيدياس أو من صنعه ، وما يزال بعضها في المتحف البريطاني الشاهد الوحيد ، على عظمة فيدياس وقوته التعبيرية ، إلا إننا إذا نظرنا إلى بعض تماثيل هذا المعبد لاحظنا الأشكال القوية والوجه المستدير ، ونلاحظ في الهيئة نفس الخطأ في جميع التماثيل وهو أن المسافة بين الاجفان والجاجبين ضعيفة جدا ولعل هذا من بقايا العصر الأولي Archaïque . ونلاحظ عدا الجمال والقوة في الهيئات البشرية الحماسة والحمل والهوى والالم الحار أو المكتوم ، وهذا هو الطابع العام لأسلوب فيدياس .

فن العمارة في البارثينون :

إن ما يدعو إلى الدهشة في بناء البارثينون شكل (٣٨) هو دقة التاسب Proportion . فتناسب ارتفاع الأعمدة مع ثخنها ، وارتفاع الواجهة مع باقي أبعاد المعبد يعطي تناغما رائعا Harmonie يوحى بالاناقة والقوة ، عدا المهارة التقنية Technique في البناء ، فقد ضمت القطع الكبيرة من الرخام مع الأعمدة الكبيرة بقوة ، بدون اسمى ، ولكن بواسطة أسافين من المعدن صنعت بمهارة وقوة لا يجاريهما فن العمارة الحديث .

والبارثينون بناء مستطيل طوله ٤٦ وعرضه ٢٠ مترا ، مصنوع من المرمر الأبيض الملوّع من محاجر Pantelic الشهيرة . ويتألف المعبد من حجرة الآلهة وفيها

شكل (٣٩) نحت بارز لاحدى
مربعات البارثينون

تماثلها الكبير الذي تبلغ زنة ما كان عليه من الذهب ١١٥٠ كغ ، وخلف حجرة المعبودة من الجهة الغربية للمعبد توجد غرف خاصة بالكهنة وخدم الآلهة .

وقام بناء البارثينون أكتينوس وكالليقراط باشراف فيدياس . ويعتبر هذا المعبد أشهر مثال على فن المعمار الدورى .

فن العمارة الاغريقي :

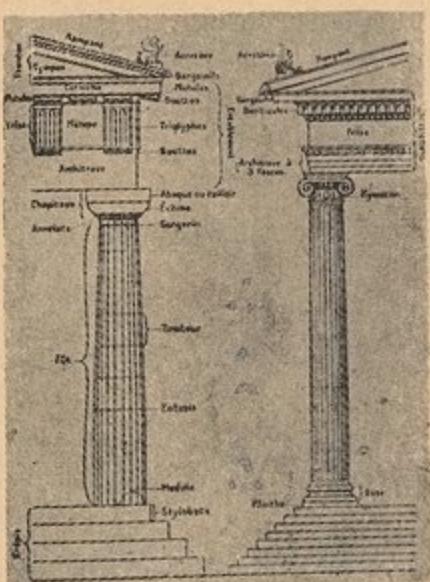
لا بد لنا بعد أن تحدثنا عن البارثينون من أن نستعرض عناصر فن العمارة الاغريقي هذا الفن الذي عبر بقوه عن مستوى الحضارة الاغريقية القديمة . استعمل الاغريق منذ القرن الثامن قبل الميلاد نوعين من الطرز المعمارية .

١ - الطراز الدورى ، ٢ - الطراز الايوني . شكل (٤٠) .

ويعتبر الطراز الدورى من أقدم الطرز الاغريقية فهو ينسب إلى الشعوب الدورية وإن كان مستوحى من الفن المصري ، فهو يتكون من الحامل والمحمول ، أي من الأعمدة والبناء ، ويجمع مظهره بين البساطة والقوة .

والعمود الدورى يشبه العمود المصري فهو مقنى ويبلغ عدد قنواته ستة عشر أو عشرين قناة . ذات حافة حادة وهو يستند مباشرة على درج البناء دون أن تكون له قاعدة . ويبلغ قطر العمود الدورى ١/٥ متر من ارتفاعه .

وينتهي العمود من الأعلى بقناة دائيرية ويعلوها Echine صلب مائل عليه وسادة مربعة Abaco ترتكز عليها كتلة البناء وهذه الكتلة تتألف أولاً من الساکف Architrave أو القاعدة ثم الأفريز ويتكون من مربعات من التحت

شكل (٤٠) الطراز الدورى والايونى

البارز تسمى Métope ويفصل بين المربعات ثلاثة أقنية متوازية ويعلو الأفريز الكورنيش أو (الطنف) ثم جبهة البناء Frontone وهي مثلاً الشكل تعلو الكورنيش من الجهتين الشرقية والغربية وتزين سطحها تماثيل من التحت البارز ، ومعبد البارثينون هو المثال الصحيح للطراز الدوري Haut relief

أما الطراز الآيوني ، فإنه يتضمن بالدقة والتعقيد والتفنن في التزيين . ويبقى طراز البناء واحداً ولكن يختلف عن الدوري في التفاصيل الفنية .

والعمود الآيوني ذو أقنية أكثر عمقاً وعدداً فهي تبلغ العشرين أو الأربع والعشرين ، ولا تقابل بحافة حادة ، وهو أطول من العمود الدوري وأرق بدنيa ونسبة $\frac{9}{1}$ ، كما أنه يرتكز على قاعدة ويتنهى من الأعلى بعقد مزخرف بدقة أما التاج فله أربع نهايات ذات امتداد حلزوني ، وفوقه الوسادة المربعة التي تحيطها زخارف ثم تأتي القاعدة (اركيتاف) وهي على ثلاث درجات ثم يأتي الأفريز الذي يتضمن غالباً بعض النحوت البارزة Haut relief ، ثم الكورنيش وتزيينه زخارف نهاية وأخيراً الجبهة (الفروتون) وهي عارية عن التمايل . ومن أجمل الأمثلة على الطراز الآيوني معبد أثينا المتصررة على مرتفعات الأكروبول ، ومعبد الاريختيون Eréchthéion الذي يتماز بشرفة عذاري كاريا اللواتي ساعدن الفرس على الاغريق وقد مثلن عوضاً عن الأعمدة . وضربيح الموسوليوم في آسيا الصغرى .

وهناك طراز ثالث غير الطراز الدوري والآيوني هو الطراز الكورنطي نسبة إلى مدينة Corinte وهو تطوير للطراز الآيوني ، فقد أدخل بنات الأكانتوس في زخرفة تاجه على شكل يشبه تاج زهرة اللوتس المزدهرة عند قدماء المصريين ، وهذا التاج يصنع غالباً من البرونز ولساقه أقنية تقابل بحافة عريضة كساقي العمود الآيوني ، وعددتها عشرون أو أربع وعشرون ونسبة واحد من عشرة ويشبه أفريزه الأفريز الدوري . ومن أشهر الابنية ذات الطراز الكورنطي نصب ليزิبراط الموسيقي وهو بناء اسطواني مستدير ارتفاعه ٦٧٥ م تلتصق على جداره المغلق من الخارج ستة

أعمدة كورنثية ، كذلك استعمل هذا الطراز في بناء معبد زوس الاولبي الذي تم بناؤه في العصر الروماني .

وقد بني الاغريق عدا المعابد أبنية مدينة ، كمدخل الاكروبول ومسرح ديونيزيوس وايدور . وقد اهتم الاغريق بخداع البصر فجعلوا كلتا البناء المحمول مقوسة من الوسط الى أعلى ، كما جعلوا العمودين الجانبيين لواجهة المعبد أضخم من الأعمدة الأخرى لكي لا يظهرهما الضوء المتشير خلفهما أرق بدننا عن بقية الأعمدة ، وجعلوا الجزء الأوسط من ساق العمود أغليظ من طرفيه ، وكذلك استطاعوا أن يتوصلا الى ايجاد النسبة التي تجعل الشاهد من الاسفل يرى المربعات (ميتوب) صحيحة التربع تماما .

شكل (٣٨) معبد البارثينون

الفصل الثامن

النحت الاغريقي عند براكسيتيل وسكوبا ولزيسب

التصوير والفنون التطبيقية

بعد الحرب البيلوبونية عام 404 ق.م بين أثينا واسبارطة لم تتفكر أثينا رغم انتصار اسبارطة عليها ، عاصمة الثقافة والفن الاغريقي . وفي ذلك الوقت ظهر افلاطون وارسطو اللذان اثرا في الفن فأخذ طابعاً تاماً وكان من أشهر ممثليه براكسيتيل وسكوبا Scopas-Praxitèle.

وبين أيدينا تمثال لبراكسيتيل (الذي ولد في أثينا عام 385) وجد في معبد حيرا في الاولب يمثل هرمز يحمل ديونيزوس Dionysos وهذا التمثال يشبه تمثال السلم لاستاذه Cephisodoto

ولبراكسيتيل تماثيل أخرى ما زالت محفوظة ، تمثال سيلين والستير وزيوس وتمثالان لدionيزوس وتمثال لابولون ، والتمثال الشهير جدا وهو تمثال افرو狄ت عارية ، والنسخ الباقية جد سيئة .

ونلاحظ في تماثيل براكسيتيل أن الوجوه المستديرة أصبحت بيضوية والعينان أصبحتا حالمتان وصففت الشعر بحرية بينما بقيت المسافة بين الاجفان والجاجبين قصيرة .

وينسب تمثال فينوس دوميلو إلى براكسيتيل أحياناً وهو البرائعة التي يزین

شكل (٤١) فينوس دوميلو منسوبة لسكوبا
- ٦٢ -

بها اللوفر متحفه . الا ان تمثال افروديت عارية الموجود في الفاتيكان ، يرجع
له حنما .

اما سكوبا Scopas فقد ولد عام 420 ق.م تقريبا في جزيرة بارو ، ثم انتقل
الى أثينا وامتاز بمقدورته على اظهار العواطف الانسانية الراقية والانفعالات النفسية
الداخلية وهو في ذلك لا يبعد كثيرا عن منافسه براكيستيل . وبقايا تماثيل ضريح
(موسوليو) من الرؤوس الرخامية تشهد على مقدرة سكوبا بابراز الحلم والعاطفة
التي يعتبر أول من عبر عنها . وتمثال فينوس دوميلو شكل (41) منسوب لسكوبا
على الاكثر .

والفنان الثالث الكبير الذي وجد في القرن

الرابع قبل الميلاد هو ليزيب Lysippe وهو أكثر
حدائنه من النحاتين الآخرين ، وكان يشتغل بصورة
خاصة بالتماثيل البرونزية بينما كان الآخرون
يعملان بالرخام أكثر من البرونز ، ولم يدرس
على استاذ معين وإنما اهتدى دارسا تمثال الدوريفور
لبوليكيت والذي يبدو تأثيره في تمثال Apoxyomène
وقد استرجع ليزيب بذلك تقاليد الفن الكلاسيكي
للفرن الخامس قبل الميلاد باتجاهه نحو الاناقة
وجعل القامة ثمانية أضعاف الرأس عوضا عن سبعة
أضعافه ، مع ابراز للعضلات ، وانعدام الحلم شكل (42) المصارع - ليزيب
والعاطفة في تعبير الوجوه ، بل ظهرت الوجوه غالبا في حالة نزقة متألمة ومن أشهر
تماثيله تمثال Apoxyomène الموجودة نسخة عنه في الفاتيكان شكل (42) والذي
يمثل بطلاً اغريقياً يزيل الشحوم عن يده ، عدا تمثيل لهرقل ولهرمز . ومن التماثيل
النسائية الرائعة المنسوبة لهذا النحات ، تمثال فينوس ميدتشي Vénus de Médicis
الموجود في فلورنسه . وامتد عهد ليزيب الى عهد الاسكندر المقدوني .

النحت في العصر المقدوني :

عندما توفي فيليب المقدوني عام ٣٣٦ ق.م استلم الحكم ابنه الاسكندر ولم يكن قد بلغ العشرين من عمره ، وقد تم ما قام به والده فاستولى على أثينا ثم على آسيا الصغرى وسوريا ومصر وفارس ، حتى وصل الى شمال الهند ومات في بابل عام ٣٢٣ فتوزع ضباطه هذه الامبراطورية الضخمة التي امتدت من النيل حتى الهندوس .

ولم تعد أثينا مركز الحضارة بل توزع ذلك في مصر والاسكندرية وسوريا وبتغير النظام السياسي أصبحت كل مقاطعة تعمل لصالحها مستلهمة من تراثها .
ومن أشهر النحاتين في ذلك العصر عدا ليزيب ، أخوه سيسزاتوس وهو أول من استعمل الجص في صب الوجوه . وقد استعملها في الصب على الوجوه للحصول على شبه دقيق ويستطيع أن الفن كان أميل للصناعة من الابتكار .
وفي العصر الهلينستي ، تطور الفن تطوراً سريعاً وعميقاً ، وبدت عناصره قوية ورثتها الفن الحديث إلى اليوم .

بعد القوة الصافية التي عبر عنها فيدياس والاناقه المترافقه عند براكسيطيل والعاطفة عند سكوبا والاناقه النزقة عند ليزيب ، بقي أن يعبر النحت عن الالم الطبيعي ، عن القلق ، عن الحركة غير المتقطمة للروح والجسد . وهذا ما استطاعت مدرسة رودس Rodes ، وبيرغام Pergame تقديمها للنحت الاغريقي .

لقد كانت الموضوعات العائلية ، وتمثيل الطبيعة مهملاً حتى هذا العصر . ولقد تصدى الفنانون المصورون والنحاتون لتصوير الطبيعة لأول مرة في تاريخ الفن . واستمرت نهضة هذا العصر الفنية ثلاثة قرون واعتبر هذا العصر من أهم عصور قدم الفكر البشري .

ومن بين العواصم الهلينستية المعروفة هي Pergame . وفي عام ٢٤٠ ق.م انتصرت على الغاليين ، فأحبوا أن يخلدوا بذلك بتماثيل برونزيه تمثل الغاليين المنهزمين .

ومن بين أشهر التماثيل هذه ، تمثال الجندي الغالي الذي يتحرر بعد أن قتل زوجته ، وتمثال Gladiateur Borghèso أصبح النحت الاغريقي واقعياً ووصفياً أيضاً .

وفي عام ١٦٦ ق.م أقيم في بيرغام قصر ضخم من الرخام الأبيض سمي باسم زيوس . وقد زين هذا القصر بافريز عليه تماثيل نافرة تمثل حرب الآلهة مع الجن والمقصود بالجن هم الغاليين وبالآلهة الاغريقيين الآسيويين .

ومن نماذج تماثيل مدرسة رودوس Rhodes تمثال لاوكون Laocoön الموجود في الفاتيكان شكل (٤٤) والذي يرجع تاريخه إلى عام ٩٩ ق.م ويعتبر من أهم الاعمال الفنية الاغريقية لما فيه من حركة وانفعال ، وألم صحيح يبدو على الاب الذي يحاول أن يحمي ولديه من الثعابين المحيطة به .

شكل (٤٤) لاوكون

وهناك تمثال أبولون بلوفدين الموجود نسخة برونزية عنه في الفاتيكان وينسب إلى ليوشاريس تلميذ سكوبا .

أما تمثال النصر ساموتراس Samothrace

فيرجع لبداية القرن الثاني ق.م ولم يعرف صانعه .
فن التصوير الاغريقي :

لم يبق من فن التصوير الاغريقي إلا النذر اليسير من الرسوم الجدارية والفصيقات Mosaïque التي عثر عليها في مدينة بومبي قرب نابولي .
مما يدل على أن فن التصوير الاغريقي كان جنباً إلى جنب مع فن النحت الذي بلغ أرفع مراتب الجمال والفن . وقد ترك لنا مؤرخو صدر الميلاد أمثال Pline و بوذاياناس Pousanias معلومات هامة عن فن التصوير الاغريقي .

ومن أشهر المصورين الذين عرّفوا في القرن الخامس قبل الميلاد بوليفنوت Polygnotus الذي ولد في جزيرة ناسوا حول عام 480 ق.م وكان رساماً قوياً استطاع أن يصور كثيراً من الرسوم الجدارية التي تمثل الحروب الفارسية واستعمل مخففات اللون الأبيض والاحمر والاصفر . ومع ذلك فقد كان رساماً أكثر منه ملوناً . يعكس بارازيوس Parhasios وزوكسيس Zeuxis وأبيل Appelle الذين امتازوا بالتلويين ، وثُمّ نحن استطعنا أن نعثر على بعض لوحاتهم لوجدنا أنها أقرب إلى أسلوب كوروجيو منه إلى أسلوب بلليني ، الإيطاليان .

كان بارازيوس ، صديق الفيلسوف سقراط ، وابداً حياته مثلاً كأبيه ، تم انتقال إلى التصوير فأبدع فيه وامتاز بوفرة انتاجه ، وكان يغلب عليه الطابع الدرامي ويرى أنه عندما أراد أن يصور بعض المواقف التي تمثل حرب الفرس مع الأغريق ، حاول أن يمثل بروميثيوس الذي أسره الفرس وعذبوه لكي يفضي الأسرار ، فاشترى رجلاً عجوزاً وكواه بالنار ، لكي يتمثل عذاب بروميثيوس وتكون صورته صادقة ومعبرة عن المأساة .

وقبل هذين الفنانين بارازيوس وبوليفنوت ، كان زوكسيس Zeuxis في المهد اليوني قد حرر الفن من قيود التقاليد القديمة ، وأجاد الألوان المختلفة بحسب الظل والنور ، عند رسم الرؤوس الكبيرة والاعضاء القوية ، جاماها الجمال مع القوة ، وأراد بصورته الشهيرة ، (هيلين) أن يجمع الجمال في أبيه مظاهره ممثلاً بخمس فتيات ، كل منها ذات جمال يكمل الآخر . ومن أعماله الشهيرة أيضاً ، صورة طفل بيده عنقود عنب وصورة أخرى تمثل (بيبلوب) أمام مغزلها بانتظار عودة زوجها (أوليسي) وهي من قصص الشاعر هوميروس .

وفي المهد المقدوني كان أبيل Pamphil Appelle تلميذ بامفيل الذي اشتهر باستعمال الشمع مع الألوان . وكان أبيل مقرباً من الاسكندر المقدوني ، وامتاز باستعمال الوان خاصة ، كما امتاز زميله النحات ليزيب باستعمال البرونز ، وعاش أبيل آخر أيامه في بلاط البطالمة في الاسكندرية وكان دؤوباً لم يكف عن الرسم

المستمر وقد شبه برافائيل لأسلوبه الشفاف ، وأشهر لوحاته « افروديت تولد بين أمواج البحر » .

واشتهر في عصر الاسكندر أيضا ايثنوس Eetheneus بتصاويره التي تمثل زواج الاسكندر الاكبر من روساني .
الفنون التطبيقية عند الاغريق :

ان النهضة الفنية التي عاشها الاغريق كانت سبباً في ارتفاع مستوى التذوق الجمالي عند الجمهور الذي عكف على تزيين حاجياته وأدواته بصبغ فنية ممتازة . فالكؤوس والمرايا ومصنوعات الطمي المحروق كانت في غاية الجمال والروعه . ومن المؤسف انه لم يبق من هذه الاشياء الصغيرة الا العدد القليل الذي وجد في القبور وأغلبه من الاساور والحلبي ذات الصياغة الجميلة . وفي اللوفر نماذج جميلة من هذه الحلبي الى جانب مجموعة من الكؤوس الرائعة .

وقد اكتشفت في بومبي وروما والاسكندرية صور جدارية لا بأس بها كما عشر على لوحات الفسيفساء وأشهرها (موقعة ايسو Issos) في نابولي .

وكانت الكؤوس تصنع من الفخار الاحمر ثم أصبحت تقطى باللون الاسود والرسوم النافرة بالاحمر فتشبه الكؤوس المعدنية شكل (٤٥) ، وكان شكل الكؤوس الاغريقية متعدداً جداً وأكثر ما بقي لدينا من الفنون التطبيقية الاغريقية هو الاحجار المحفورة والنقوش المعدنية ذات الصور النافرة .

الفصل التاسع

الفنون الرومانية - الفن الاتروسكى

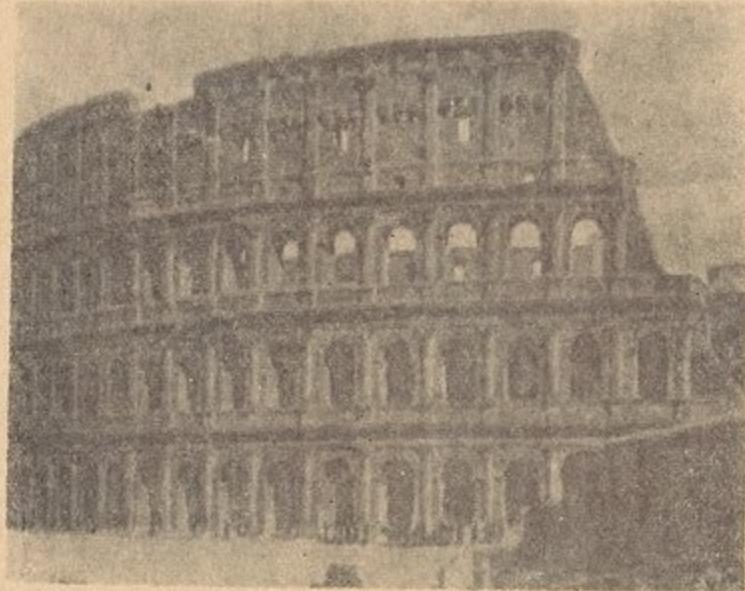
مقدمة تاريخية :

يرجع تاريخ روما الى عام 750 ق.م ، وقد عرفت بأسماء مختلفة ، فقد كان الكهنة يسمونها «فلورا» باسم آلهة الزهور أو (أمور) وهي تسمية عامضة بقيت خاصة بين الكهنة . أما الاسم الغالب فهو (روما) وهي كلمة اغريقية تعنى القوة . ولكن الشعرا يرون اسطورة معينة عن نشأة المدينة . فيقولون أن رياسليفا بنت ملك البا ولدت ولدين رومولو وريمو من الله الحرب مارس ، فغضب عمها الذي اغتصب عرش أبيها ، فقضى عليها وأمر بالقاء الولدين في نهر التiber ، ولكن الرسول تركهما في صندوق لامواج النهر ، فوصلتا الى سفح تل الالاتين حيث حضتهما ذئبة حتى نشا وكبرا ، فعرفا حقيقة أمرهما فانتقمما لامهما من عمهمما وقتلاه ، ثم شيدا المدينة على نهر التiber . وعندما اختلفا على تسميتها قتل رومولو أخيه ريمو وسمى المدينة روما باسمه .

سكنت ايطاليا حوالي القرن العشرين قبل الميلاد شعوب من الجنس الهندي الاوربي بنوا المساكن البحيرية Palafitte ، نم المساكن المسماة تارماري Tarremare وامتدت هذه الشعوب نحو الجنوب ومنها تفرع السابين واللاتين . ثم وفدت الاتروسكي من آسيا الصغرى (ليديا) واستقروا شمال نهر التiber في منطقة توسكانا ، وهم الذين نقلوا الى روما حضارة اليونان ، كما نقلوا الميتولوجيا والحرروف الابجدية . وبقيت

سيطرة الایتروسك حتى عام 500 ق.م حيث سيطر الرومان . وقد ازدهرت الحضارة في ايطاليا خلال القرون الاربعة هذه وما زالت الآثار الكثيرة شاهدة على عظمة هذه الفترة ، كاسوار العالية وأطلال المعابد والرموز الكبيرة المزينة بالصور والرسوم النافرة والتماثيل وبنماذج الطمي المحروق والأشياء المختلفة والحلبي الذهبية .

وحوالى عام 760 ق.م بدأ الاستعمار اليوناني في خليج نابولي ثم توسعوا في ايطاليا الى أن دخلتهم روما في حظيرتها في القرن الثالث ، ولكنهم صبغوا الحضارة الرومانية بالطابع الاغريقي مما دفع الرومان الى احترام الحضارة الهيلنستية عندما فتحوا دول الحوض المتوسط .

شكل (٤٦) كولوسيوم

مميزات الفن الروماني :

لقد استمدت الآثار الفنية طابعها من الفن الاغريقي الآسيوي ومن فن آفينا ، حيث استورد الاتروسكآلاف الاعمال الفنية والكتوس المزينة بالصور . ومع ذلك

فقد شكل الايتروسك مدارس محلية بقي أسلوبها قريبا من الفن الاغريقي فرى أن الموضوع اغريقي وان اختلفت بعض الهيئات .

وما يمكن أن نطلق عليه اسم الفن الروماني ، ما هو الا انعكاس للفن الهيليني ، وكما قلنا أن تقليل الفن الاغريقي كان شائعا عند الايتروسك . فقد جر غنى روما الفنانين الاغريق الذين وجدوا لاعمالهم زبائن ممتازين فأقاموا لهم البيوت والحدائق والرسوم والتماثيل التي اكتشفت في حفائر بومبي وهيركولانيوم Herculaneum . وعلى هذا فقد تشكل في روما فن هجين مما استنادا للفن الهيليني (الفن الایطالي القديم) .

وقد شيد الرومان الابنية الضخمة تمجيدا لعظمة الامبراطورية كالمدارج والمسارح وأقواس النصر والاعمدة ، ونحن نرى أن المسارح مستوحاة من الفن الاغريقي أما المدارج مثل الكولوسيوم في روما Colisée فهي من ابتكارهم المحدث شكل (٤٦) وقد استعار الايتروسك من الفن الآشوري القباب . كما ان عمل التماثيل قد تأثر بالمدارس التي كانت نامية في آسيا الصغرى وفي سوريا خاصة . ففي هذه المدن نشأ فن عريق ما يزال مائلا في تدمر وبعلبك . ومع ذلك فان التماثيل أيضا لا تتصل بالفن الاغريقي وحسب بل وبالفنون الایطالية التي كانت سائدة .

اما ما يتعلق بالتصوير فان مكتشفات بومبي تثبت انه لم يكن امتدادا للفن الهيليني بل اتنا نلمس اسلوباً أصلياً خاصاً ، وهو يشبه الفن الانطباعي الحديث اذ يعبر بواسطة البقع اللونية عن أشكال في غاية الروعة .

ونستطيع أن نقول بأن الفن الروماني في هذه الفترة أي فن الايتروسك هو تطور الفن الهيليني الكلاسي الذي احتلط مع العناصر الشرقية في آسيا ثم اندمج مع الفن البيزنطي .

فن العمارة الایتروسكي :

كما سبق استفاد الایتروسك من الشرق وكانت أول من بنى الاقواس والسقوف المنحنية التي استعملت أحيانا لتفطية مجاري المياه . وكانت معابدهم مبنية وفق طراز خاص غير متقول . فهي على شكل مربع ، ويكون البناء من قسمين قسم أمامي خاص غير متقول . وهي على شكل مربع ، ويكون البناء من قسمين قسم أمامي Portique وهو مكسوف ومحمول على ٤-٨ عمدة ، وقسم خلفي وهو مغلق مؤلف من ثلاثة حجرات متتابعة . ويتميز العمود الایتروسكي بتاج يشبه تاج العمود الدورى ، والوسادة التي تعلو التاج صغيرة ، وبدن العمود اسطواني وأملس غير مقسى ، وفي أسفله قاعدة ويعرف (بالطراز التوسكانى) .

شكل (٤٧) تابوت ایتروسكي

فن النحت الایتروسكي :

ابتدأ فن النحت جامدا بدائيا كما جاءت الشعوب الایتروسکية النازحة من آسيا الصغرى . وبقي كذلك في الفترة الأولى حيث أقام الایتروسك في إقليم توسكانا في أواسط إيطاليا . وفي العهد الثاني ظهرت الأجسام أكثر حركة في فن النحت البارز أو النعش البارز ، ولكن دون كثير اهتمام بقواعد التطور او الرشاقة التي تجلت واضحة في فن النحت الاغريقي . وقد اشتهر الایتروسك بالرسوم البارزة التي كانوا ينحتونها على توابيت الموتى ، وقد امتازت هذه الرسوم بدقتها وقربها من الاشكال الطبيعية ، وكانت تمثل الصيد والاحتفالات والرحلات مما أفاد في التعرف على مستوى الحياة المدنية في ذلك العصر الذي كان بداية لتاريخ الحضارة الرومانية .

وكان هذه التوابيت تصنع غالباً من حجر الالباتر شكل (٤٧) أو من الطمي المحروق . وشاع في القرن الثالث ق.م حرق جثث الموتى ووضع رمادها في التوابيت التي تقدمت صناعتها بعدها لعقيدتهم في الموت بأنه نهاية فاسية لحياة الإنسان ، على خلاف الأغريق الذين وجدوا في الموت المهدوء والطمأنينة الأبدية .

واستعمل الايتروسكي البرونز بعد اذابته ، في سبك التماثيل والكتوس والاواني وغيرها من الادوات الفنية المستعملة ، كالمشاعل ، والشمعدانات والعلب والى غير ذلك .

فن التصوير الايتروسيكي :

اهتم الايتروسكي بفن التصوير اهتماماً خاصاً فكانوا يلوونون التماثيل والابنية ويزخرفون جدران القبور من الداخل بصور تعتبر المحاولة الاولى في تقليد الطبيعة ، ومن صفاتها خشنونة المظهر وجمود الحركة والنقص في المنظور ، وكانت الالوان المستعملة هي الابيض والسود والاحمر والاصفر . وتشاهد نماذج التصوير في ذلك العهد الاولى على جدران مدينة تاركوفينا Tarquinei شكل (٤٨) .

شكل (٤٨) الموسيقي

وفي العهد الثاني يتقدم فن التصوير فنظهر الرسوم أقرب إلى التناسب وأصبحت الالوان أكثر غنى ، فقد أضيف اللون الاخضر واستعمل اللون الابيض للاناث والاحمر للذكور . وفي مقابر تاركوفينا الكثير من صور العهد الثاني .

وأما العهد الثالث وهو ما يعرف بالعهد الايتروسيكي الاغريقي ، أو عهد التصوير الحر فان الصور الموجودة في مقابر مدينة Orvieto على توابيت الموتى ، قد استعمل فيها الفل والنور وروعيت قواعد المنظور في تسجيل المناظر الجنائزية وتصوير الاساطير والخرافات الاغريقية ، وكانت الوجوه ترسم في وضعها الامامي مع العناية في اظهار مميزات الجنسين بوضوح ، على خلاف ما كانت عليه الحال في العهد السابق باستعمال اللونين الابيض والاحمر للتفرق بين الجنسين .

الفصل العاشر

الفنون الرومانية

استمرت سيادة روما اتنى عشر قرنا مرت خلالها بثلاثة عهود : العهد الملكي من عام ٥١٠-٧٥٣ والعهد الجمهوري من ٣١-٥١٠ ق.م والعهد الامبراطوري من ٤٧٦-٣١ م حيث سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية بيد الجيش الגרמני الذي كان تابعاً للامبراطورية ، وكان يقود الجيش الגרמני اوداكر Odacre اسقاط الامبراطور رومولو اغواست آخر امبراطور روماني ، وسلم زمام الامبراطورية الى الدولة الرومانية الشرقية .

وقد ساد الفن الايتروسكى في العهد الملكي وقد سبق الحديث في ذلك .

فن العمارة الرومانى :

بقي تأثير القواعد الايتروسكية سائداً في بناء المعابد الدينية أي أن العلاقة كانت واضحة مع الفن الاغريقي فما زال البناء يعتمد على الاعمدة الحاملة وكتلة البناء المحمول كما في معبد فورتون Virile Fortune . وقد استعمل الرومان الطرز الاغريقية الثلاثة . الطراز الدورى - والايونى - والكورنثى ، وكان أكثر الطرز استعمالاً وقد أدخلت عليه زخارف ورقائق (الأكنت) .

وتوجد للمعابد ثلاثة أنواع وكلها مستديرة .

المعبد الاول ويسمى Monopoter ، وهو قاعة دائرية ذات سقف كالقبة .

والثاني ويسمى Paripoëtero ، ويكون من سبيقة مستديرة تحملها من الخارج أعمدة تحيط الحجرة المقدسة التي توسط البناء وتعلو الحجرة المستديرة قبة .

والثالث ويسمى Rotorda ويكون من قسمين ، جسم البناء المستدير ، والرواق الذي ينقدمه ، وهو بهو مربع الشكل ومن أجمل أمثلته معبد البانتيون في روما .
شكل (٤٩) .

واهتم الرومان أيضاً ببناء القبور وأشهرها قبر الامبراطور أوغست وقبر الامبراطور ادريان في روما وهو ما يسمى اليوم في روما بقلعة سانت انجلو .
وإذا كانت المعابد تحمل طابعاً أغريقياً فإن الرومان وقد كانت لهم حياتهم الخاصة المبنية على الفتوح والازدهار انصرفاً للتعبير عن يسرهم وترفهم بتزيين وطنهم الذي أحبوه وعملوا لمجده . ولذلك فإن الآية الخاصة اختلفت في طرازها عن غيرها وحملت طابعاً أصيلاً وقد قيل أن الفن عند المصريين كان لخدمة الدين والموت ، وعند

شكل (٤٩) البانتيون في روما

الاغريق لخدمة الجمال ، ولكنه عند الرومان لتجميل النافع وتعظيم الكامل .
وقد استعمل الرومان في بناء قصورهم وأبنيةهم المدنية العقود والقباب المستديمة

من الطراز الآشوري ، وبرعوا في احكام التوازن فيها ، وخاصة عند استعمالها في بناء أقواس النصر والجسور والقناطر .

ويتميز فن العمارة الرومانى بالضخامة ، وأشهر الابنية التي انشأها الرومان هي : القصور والحمامات والملاعب والمدرجات والكنائس وأقواس النصر والاعمدة التذكارية والقناطر والجسور .

القصور :

ان مدينة بومبي التي بنيت في القرن الثاني قبل الميلاد شاهد قوى على جمال العمارة في العصر الملكي . أما في العصر الامبراطوري فقد بنيت القصور الفخمة في روما على تل بلاطينو . وبعد حريق روما ببني الامبراطور نيرون (٦٨-٥٤) قصر افخما تبلغ مساحته ٥٠٠ الف م^٢ وأحاطه بالحدائق والبحرات والغابات . ثم تهدم القصر فبنيت مكانه قصور صغيرة للامبراطور دوميسيان وادريان .

الحمامات :

اما الحمامات وتسمى **Terme** وكانت واسعة تحوى أماكن للاستحمام بالماء والبخار ، ومجهرة بصاله للمحاضرات وأخرى للمكتبة وصاله للعب والرياضة ، ومن أشهرها حمامات (أجريبا) وفي سنة ٢١٧ م أنشئت حمامات كاراكلا التي تسع ٣٥٠ زائرا . ثم أنشئت عام ١٦٠ دقلديانوس وفيها ٣٠٠٠ حجرة .

الملاعب والمسارح :

وهي مأخوذة عن الاغريق وأشهرها ملعب ماسيمو في روما ومسرح ماشيلو الذي شيد بأمر يوليوس قيصر سنة ١٣ ق.م .

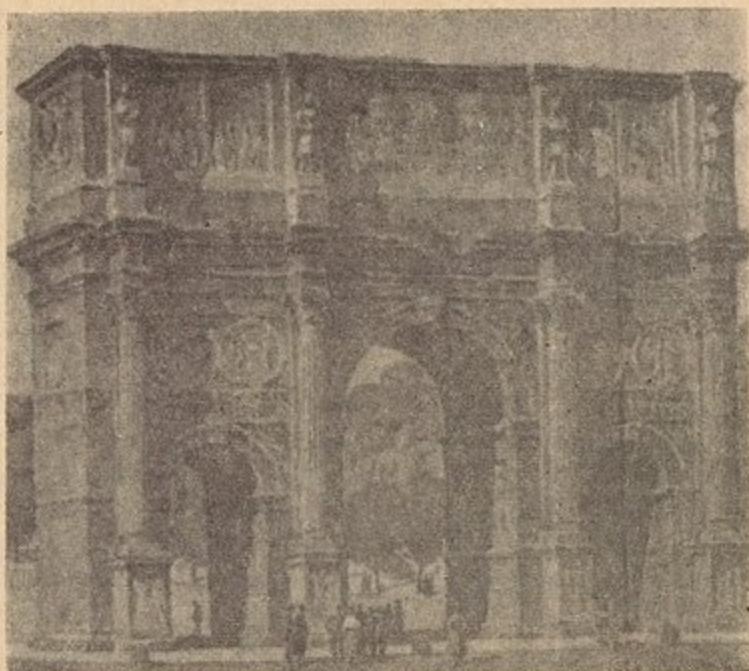

شكل (٥٠) عمود تريابانو

المدرجات Amphithéatre

وهي رومانية أصلية أعدت لحفلات المصارعة ومقالبة الوحش وأشهرها مدرج الكولوسيوم Colosseum الذي احتفل بافتتاحه في عهد الامبراطور تيتو عام 80 م ° وهو بناء مستدير الشكل ذو ثمانين فتحة هي مداخل وطرق تصل الى سلالم داخلية ، وذلك لتسهيل خروج النظارة ودخولهم ° وأعمدة الدور الاول من الطراز الدورى وأعمدة الدور الثاني من الطراز الايوني وأعمدة الدور الثالث من الطراز الكورنثي ° وأرض الملعب توسط البناء من الداخل وحوالها المدرج الكبير الذي يتسع لـ 90 ألف مشاهد ويبلغ ارتفاعه 50 مترا وطوله 57 مترا ، وهو شبيه الى حد ما بمدرج بصرى في حوران °

الكنائس Basiliques

شكل (٥١) قوس نصر قسطنطين

لم تكن هذه الابنية معدة في الواقع كي تكون كنائس وانما استعملت لكي

تكون مقرأ لرجال الاعمال والقضاء والتشريع . ويعتبر الامبراطور قسطنطين أول من أباح استعمال البازيليك كنيسة .

والبازيليك بناء مستطيل مقسم الى ثلاثة أقسام وينتهي كل قسم بمحراب سقفه على شكل نصف دائرة ، وأول ما بنيت في عهد يوليوس قيصر وأقدمها بازيليك يورشا عام ١٨٤ م نم بازيليك جيولا .

Aقواس النصر Arc de Triomphe

وكانت تشييد احتفالاً بعيد الامبراطور متتصراً في حروبه ، وأقدم قوس معروف هو قوس تيتو في روما وهو مؤلف من قوس واحد ثم أصبحت تؤلف من ثلاثة أقواس كقوس (سبتم سيفير) وقوس قسطنطين شكل (٥١) .

شكل (٥٢) ذئبة الكايمتوول

أما العمدة فكانت أيضاً لتسجيل النصر وأجملها عمود تريانو ١١٣ م شكل (٥٠) ، ويكون من أجزاء متعددة من المرمر عليها نحوت بارزة تمثل ٢٠٠٠ شخص عدا الجنادل ومعدات الحرب . ومن المؤسف أن الرومان كانوا يتعالون على تعاطي العمل الفني فكان هذا من شأن العبيد ولذلك لم يترك التاريخ عن حياة الفنانين شيئاً .

فن النحت الروماني :

انتقل فن النحت في العهد الجمهوري الى الطبقة المتوسطة التي حاولت التعبير عن الجمال بما يلائم الشعور الروماني . ولكن النحت مع ذلك لم يرق كثيرا ولم يستطع أن يكون مستقلاً عن تأثير النحت الاغريقي . وفي نهاية العهد الجمهوري ظهر المثال بازيل Basitele الذي حاول أن يستخرج طريقة مركبة

من الاتجاهات الفنية الاغريقية المختلفة ، وكانت تماثيله بسيطة قوية البناء ، ولكنها لم تخل من تقليد سافر للنحت الاغريقي ، ومع ذلك فقد انتشر هذا الاسلوب الذي منه تمثال انتينو Antino والذي يمتاز بنوع من الواقعية التي حرص الفنان الروماني على ادراكتها . وللهذا كانت التماثيل الرومانية خالية من الوداعنة والرقابة لتحول محلها قسوة المحاربين وصلابتهم ، ونحن نرى تماثيل هؤلاء المحاربين في ملابس الحرب . بينما رأيناها عند الاغريق عارية بمستوى مثالي من جمال التكوين وقوة التعبير . ولم تكن التماثيل الرومانية واقعية وحسب ، بل كان منها ما هو رمزي مثالي يمثل القياصرة شكل (٥٣) ، بقوة خارقة تعتبرهم من الابطال الاشداء ، وهم في ذلك أيضا انما يقلدون النحت الاغريقي الصرف .

وكماستعمل الايتروسكي البرونز في صب التوابيت المنحوتة ، شكل (٥٣) اوغست

كذلك فإن النحت الروماني استفاد من البرونز في صب تماثيله ، مثل تمثال رأس الحكيم سينيكا وتمثال الامبراطور مارك اوريل (الموجود في روما) ، وكذلك النحотов التاريخية البارزة التي تزين واجهة وجانبي قوس قصر الامبراطور (تيتو) ، وفي عهد الامبراطور تراجان بلغ فن النحت أعلى مراتبه واهتم بتسجيل الحوادث التاريخية كما يشاهد ذلك على العمود التذكاري للامبراطور ، ويلاحظ على قوس

الامبراطور قسطنطين الذي روّعي في بنائه السرعة ، ادخال بعض النحوت التي
أخذت من قوس الامبراطور تراجان .

فن التصوير الروماني :

ان خرائب بومبي و هيير كولانوم
تسمح لنا أن نتعرف على فن التصوير
الروماني وعلى تطوره منذ القرن الثاني
قبل الميلاد وحتى نهاية القرن الاول
بعد الميلاد ، شكل (٥٤) .

ويلاحظ ان التصوير عند الرومان
استعمل لتزيين الابنية العامة والخاصة .
ونستطيع ان نميز في التصوير الروماني

أربعة أساليب تطورت حسب الترتيب شكل (٥٤) صورة من حفائر هير كولانوم
الزمني . ١ - لوحات كبيرة ذات الوان مشرقة . ٢ - لوحات ذات أشكال
معمارية مختلفة . ٣ - اسلوب غير واقعي . ٤ - اسلوب البدعة بالشكل
واللون .

اما موضوعات التصوير ، فهي الاساطير الاغريقية الهلينية ، ومناظر وأوضاع
عائلية وغير ذلك .

الفصل الحادي عشر

الفن الاطبخي الروماني

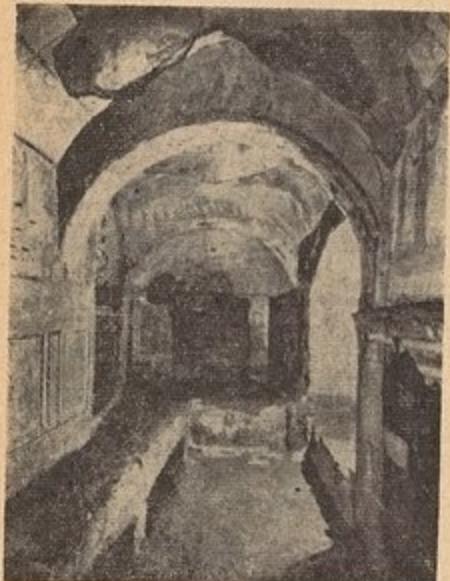
ظل الرومان يعيشون حياة الوثنية الى ما بعد عصر الفوضى الذي بدأ عام ١٨٠ م حيث ضعف الحكم المركزي واستقل الولاة نتيجة غزوات البربر التي لم يكن بمقدور الدولة ردها ، حتى تم لقسطنطين توحيد البلاد ، واعتناق الدين المسيحي واعلانه دينا للدولة وجعله بيزنطة عاصمة الامبراطورية الشرقية وكان ذلك عام ٣٣٠ م
كان المسيحيون قبل ذلك التاريخ يعانون أشد الاضطهاد وخاصة في عصر نيرون ودقليانوس ، ولذلك كانوا يبنون أنفاقا خاصة سميت كاتاكومب^(١) شكل (٥٥) يتبعدون فيها ويدفون فيها أمواتهم ، ثم يزيّنون جدرانها بالرسوم الملونة او النافرة .

وخرج المسيحيون الى سطح الارض ، بعد أن استتب أمر حرثتهم فبنوا الكنائس واستعانا بالفن الروماني على تصوير نزعاتهم وان كان همهم الاول التكشف والتبتل . ولذلك فاتنا لم نعش من القرن الخامس وحتى القرن الثاني عشر الا على نماذج بسيطة تدل على مستوى ضعيف للفن الروماني في الفترة المسيحية الاولى .

ويرجع سبب انحطاط الفن في هذه الفترة الى أن المسيحيين الاولئ اعتقدوا أن في عبادة الله صورة نحو الحقيقة ، وان الجمال عرض وان السعادة هي في الايمان . ثم ان الخوف الذي رافق المسيحية الاولى دفعها الى التحفظ والتكتم في اظهار عواطفها

(١) ترجع تسمية هذه السراديب والأنفاق الى القرن ١٥ اذ سميت باسم أحد القديسين المجاهدين سان سيبستيان الملقب بكاتاكومباس .

الدينية والجهر بها ، ولذلك لجأوا إلى الكاتاكومب حتى عام 420 ، ثم لجأوا أيضاً للرمز في التصوير شأنهم شأن اليهود ، وأخيراً فإن انحطاط الحياة السياسية والاجتماعية وانهاء عهد الديموقراطية وطغيان القبائل الآسيوية البربرية ، ضعف الروح العامة وأفقدها الرغبة بالزها والجمال .

شكل (٥٥) كاتاكومب

من أعظم الملوك الذين عاصدوا البابا . وبعد موته وانقسام أوربا بين ورثته مرت الإمبراطورية الغربية في ظلام القرون الوسطى ، عهد الانقطاع والفوضى ، فكان هذا السبب الأهم في استمرار عهد انحطاط الفن في العالم الغربي . ومع ذلك فإن ما بين أيدينا من الآثار الفنية الخاصة بذلك العهد ، العهد المسيحي الروماني ما يدفعنا إلى دراستها وتحليلها .

ذكرنا أن الإنفاق المسممة كاتاكومب كانت مقرًا للمسيحيين المضطهدرين من الدولة ، وكانت هذه الإنفاق تحفر في مناطق مهجورة بعيدة عن المدن . وتمتد السراديب الصغيرة المظلمة تحت سطح الأرض وتصل إلى ردهة داخلية ، ينبئ عنها النور والهواء قليلاً من الخارج من فتحات في السقوف وتنتهي هذه السراديب إلى ردهة

وعلى هذا فإن الفن الروماني المسيحي كان امتداداً هابطاً للفن الروماني ، بينما كان الفن الروماني المسيحي في الشرق أي في بيزنطة يحاول أن يستمد من الفنون الشرقية فحمل اسم الفن البيزنطي الذي امتد مع الحضارة البيزنطية زهاء ألف عام .

ونحن نعرف أن الديانة المسيحية كانت قد انقسمت إلى مذهبين ، المذهب الارثوذكسي في الشرق ورئيسه بطريرك القدسية ، والمذهب الكاثوليكي في الغرب ورئيسه بابا روما . وكان شارلمان

داخلية يقيمون فيها صلاتهم ، و كانوا يدفون أمواتهم في حفر جدارية . وهذه الانفاق هي أول نموذج للكنائس المسيحية .

و كانوا يزبون هذه الانفاق بأسلوب أقرب للفن الروماني ويصورون قصص المسيح بالنقش البارز أو الرسوم الملونة . وقد استبعدوا الطابع الوتني وتقرموا من الرمزية ، أي تصوير الأفكار والعواطف ، لأن يرمي إلى رقة المسيح وطيب نصائحه بصورة اورفة *Orphée* .

ومن أهم الانفاق المكتشفة نفق كاليستو Callisto قرب روما وفيه قبور ببابوات روما في القرن الثالث . ونفق بريسيلا Priscilla وهي أسماء القديسين المجاهدين . وفي نفق كاليستو أول صورة للمسيح بهيئة راع وفي الثاني أول صورة للعذراء وطفلها يوسف النجار .

فن العمارة :

بعد عهد قسطنطين وباحة حرية العبادة المسيحية بدأ المسيحيون بناء الكنائس على وجه الأرض على نمط البازيليك Basilique الرومانية ، وهي كما عرفنا فناً مستطيل له صحن وحوله نوافذ عالية ، وفي صدر الفناء المحراب Abside ضمن الهيكل Autel وتحته مستودع الكنيسة Cripta وفيه مخلفات الشهداء من القديسين . ويزين الهيكل عادة لوحات من الفسيفساء الزجاجي وتعتبر كنيسة (سان بول خارج الأسوار) Saint Paul-hors les murs التي أنشأها الإمبراطور قسطنطين وأعيد اصلاحها بعد احتراقها عام ١٨٢٣ أجمل وأهم نموذج للكنائس الأولى ، ومن الكنائس التي انشئت في القرن السادس كنيسة ابواللينير .

وقد تأثر المسيحيون بالروماني في بناء كنائس التعميد والاضرحة ومن أشهر الكنائس المدائرية سان استفانو روتوندو في روما .

فن التحف :

من أشهر الآثار النحتية في ذلك العصر تمثال القديس بير ويندو الشبه فيه واضحًا مع طراز النحت الروماني . أما الرسم البارز Bas relief ، فقد استعاره المسيحيون عن الوتنين لتزيين توابيتهم ومن أشهرها تابوت جيونو باسو من القرن .

الرابع ، وهناك باب كنيسة سان سايبتا في روما وعليها أقدم ما يمثل المسيح مصلوباً من الرسم البارز ٠

فن التصوير :

استفاد المسيحيون من التصوير في التعبير عن قصص التوراة ، وقد اهتموا بالفسيفساء أكثر من الفرسكو وأشهر الاعمال الفنية الموجودة في ضريح سان كوتستزا ، ويمثل مناظر قطف العنب ٠ وفي كنيسة سان بودانزيانا ، ففي السقف صورة تمثل المسيح على العرش ومن حوله القديسون ٠

وفي القرن الثامن بدأت المنافسة بين كنائس الشرق والغرب في ايجاد الوسائل الجميلة لتعزيز الرأي الديني ، ولكن الكنيسة المسيحية الغربية استطاعت أن تتفوق بكثرة ما شيدته من كنائس ، في التصوير الذي كانت تزين به هذه المعابد ٠

الفصل الثاني عشر

الفن البيزنطي والروماني

مقدمة تاريخية :

لم تكن بيزنطة ذات أهمية عندما نزح إليها الامبراطور قسطنطين عام ٣٣٠ م ، وإنما قوي مركزها التجاري لموقعها بين الشرق والغرب . وهكذا ازداد نفوذها السياسي والديني بعد أن أصبحت عاصمة تناهض وتزاهم روما . وقد انشأ قسطنطين في مدنه الجديدة التي سماها باسمه ١٤ كنيسة ، وزخرف قصوره بأجمل الزخارف الأغريقية مستعيناً بالفنانين الإيطاليين الذين نزحوا معه . وكان طراز البناء رومانيا ثم اتبع الطراز الجديد الذي عرف بالطراز البيزنطي ، وهو امتزاج الفن الروماني بفنون بلدان شرقي البحر الأبيض المتوسط . ونهض الفن البيزنطي في القرن السادس أيام حكم الامبراطور جوستينيان ، ولم يبق من آثار هذه النهضة غير كنيسة صوفيا في القسطنطينية وفيتالي في روما .

نم تعطل الفن عند فصله عن الدين عام ٧٢٦ بمرسوم إيزوريكو Isaurico . وبقي حتى عام ٨٤٢ حيث أعيدت الصلة بينهما ، وفي عهد قسطنطين السابع ٩٢٠ - ٩٩٥ نهض الفن مرة ثانية .

فن العمارة البيزنطي :

تبقى كنيسة صوفيا (مسجد ايا صوفيا اليوم) شكل (٥٦) المثال القوي على فن العمارة البيزنطي ، وكان قسطنطين الأول قد بناها عام ٣٤٠ ثم تهدمت ، فأعاد جوستينيان

بناءها من عام ٥٣٢ - ٥٦٢ بواسطة معماريين آسيويين هما (اتسوا ترال) Tralles (وايزيدور ميله) Milet . ويبلغ ارتفاع القبة ٥٦ مترا وهي مأخوذة عن الفن الآشوري ولا شك ، وهي ذات ٢٤ نافذة محلة بالرسوم الفسيفسائية التي طمست جميعها عندما استولى عليها العثمانيون عام ١٤٥٣ وجعلوا منها مسجدا إسلاميا . وقد أعيد الكشف عن بعض هذه الرسوم عام ١٨٥٠ والتي وضع استعارتها من الفن الفارسي الساساني .

و كانت الكنائس البيزنطية تبني على أساس التصالب الذي تساوى جميع فروعه . وفي المنتصف ترتفع القبة على أربعة أعمدة متصلة بالجدار ومرتبطة ببعضها بقوس ، ويرتكز على الأقواس الاربعة القاعدة الدائرية للقبة . والى الجانبيين صحنان ويعلو كل صحن رواق مرفوع على أعمدة ، ذات تاج مؤلف من جزئين .

شكل (٥٦) مسجد اياصوفيا

وتبقى طريقة اقامة القبة من أسرار فن العمارة البيزنطي . وقد زينت الجدران والسقوف جميعا بحشوات من المرمر وزخارف الفسيفساء ذات الصيغ Motifs المبتكرة والمأخوذة عن الحيوان والنبات .

وعدا عن كنيسة ابولينير في رافينا باليطاليا والتي تميزت بنقوش فسيفسائتها البيزنطي ، فان كنيسة فيتالي في رافينا هي مثال قوي على امتداد الفن البيزنطي الى الغرب .

شيد الكنيسة جوستينيان ، وهي شديدة الشبه بكنيسة صوفيا ، والقبة والتاج هي وجه الاختلاف عن الطابع الروماني المسيحي . وفي الكنيسة أبدع الرسوم الفسيفسائية وقد أخذ التزيين والزخرفة طابع الهندسة .

ومن أشهر الابنية البيزنطية في أوروبا الغربية كنيسة (سان مارك) في البندقية التي شيدت عام ٨٢٩ - ٨٣٦ وأعيد اصلاحها عام ٩٧٦ وأضيف إليها زخارف رائعة وفي عام ١٠٦٥ أصلحت ثانية وتحول بناؤها إلى شكل الصليب الاغريقي .

فن التصوير والنحت :

ان أهم الرسوم البيزنطية هي من الفسيفساء وكانت تغطي المساحات الكبيرة من الكنائس الكبيرة مثل كنيسة صوفيا وسان ماركو وفينيالى . وقد استعمل البيزنطيون

شكل (٥٧) المشهد - من الفسيفساء موجود في
كنيسة القديس ابو للين - رافينا

الاحجار والزجاج والمعادن في رصف الرسوم . وكانت ذات تأثير جذاب وجميل جدا ، وأكثر الموضع التي تناولها الفنانون كانت تتعلق بحياة المسيح ، صلبه ، صعود الروح ، تبؤاته ، ورسوم العذراء ، والرسل والقديسين وانتصارات الكنيسة .
شكل (٥٧) .

اما النحت فلم يكن يجري على نظام معين ، بل كان متاثرا بسيطرة الرسوم

الفيسيائية الجامدة واستمرار الرغبة بالتعبير الرمزي . وكان مع ذلك فاقداً على تجفيف الكنائس بأدوات وأثاث منحوت من النحاس أو العاج أو الذهب . وأهم ما بين أيدينا من آثار تحفية ، كرسي في رأفينا مصنوع من العاج وعلى جوانبه رسوم بارزة بيزنطية وزخارف دقيقة هي أجمل ما بقي من فن التحت البيزنطي .

قبل أن ترك الحديث عن الفن البيزنطي لا بد من الحديث قليلاً عن فن جاء نتيجة امتداد الفن البيزنطي نحو الغرب . وسمي باسم الفن اللومباردي أو الرومانسك^(١) .

فن الرومانسك أو اللومباردي :

نشأ هذا الفن في إقليم لومبارديا . ولم يكن لقبائل اللومباردو التي استوطنت هذا الأقليم تقليد فنية فقد كانوا من المتخلفين ، لم يأخذوا عن الفن الأغريقي الذي

(١) فبعد أن أسس قسطنطين الأول الإمبراطورية الشرقية عام ٣٣٠ ، والتي استقلت نهائياً عن الغربية عام ٣٩٥ استولى الغوط على روما عام ٤١٠ ثم جاء الجرمون بقيادة اتيلا ، ثم غزا روما قبائل الرنداو ونهبها عام ٤٥٥ ونصبوا إمبراطوراً منهم . فثار عليه أدواكر الذي ربط نفسه بعد ذلك بالإمبراطورية الشرقية وأنهى الإمبراطورية الغربية وكان ذلك عام ٤٧٦ . ثم جاء الغوط الشرقيون الذين استقروا في رأفينا . وكانت عناصر الجيوش الرومانية الغربية تأخذ بالتجمع لتركيز دفاعها ضد الغوط ، فتخلت عن بريطانيا مما سهل احتلالها من قبائل الأنجلو والסקסون الذين جاءوا من ألمانيا .

وفي عام ٥٦٨ غزا إيطاليا اللومبارد وهو من الجنس герمني ، الذين انتزعوا من الدولة الشرقية شمال إيطاليا كله . ثم استعان البابا بملوك الفرنجة على اللومبارديين ، فهزمهم شارلمان عام ٧٧٤ ، فتوجه البابا ملكاً على الفرنجة واللومباردو والدولة الرومانية المقدسة عام ٨٠٠ .

كان زاهياً ، ثم انتقلوا إلى الفن اللاتيني بعد تنصرهم • وفي القرن ١٢ بلغ فن العمارة اللومباردي أوج عظمته وانتشر في إيطاليا بل في أوروبا ، وقد امتاز بالعقود المستديرة التي عرفت بالرومانيك - لومبارد • وهو فن مشتق عن طرز فن العمارة الرومانى والبيزنطى •

وأخذ الرومانسك خارج إيطاليا طابعه : النورمانى ومثاله كنيسة كلونى في فرنسا • والرئيسي نسبة إلى نهر الرين ومثاله كنيسة سيرا Spira .

أما طراز العمارة اللومباردية داخل إيطاليا فقد امتاز :

١ - بالقبة ذات الأضلاع •

٢ - بأعمدة المحزمة التي تحمل القبة المصلعة •

٣ - العقود المستديرة •

٤ - الأعمدة ذات التيجان الملكية والمزخرفة بأوراق النباتات أو الأشرطة الحازمة •

٥ - توافد صغيرة نصف دائيرية وقليلة •

ومثال هذا الطراز في لومبارديا ، بازيليك سان أمبروجيو وبازيليك سان ميشل ، أما النحت فقد كان بسيطاً ساذجاً بصورة عامة محصوراً بأشكال الحيوانات والرموز والمزخرفة ، وفي التصوير امترج الفن الرومانى والبيزنطى في رسوم الفريسك ، وفي الجنوب نشط الفسيفساء وبلغ الكمال ومثاله في كنيسة مارتورانا في بالرمو ، وفي كنيسة مونريال ، وصورة المسيح في بالرمو •

الفصل الثالث عشر

الفن الفوطي

فن العمارة الفوطي :

ان الفن الفوطي في الواقع هو استمرار لتطور الفن اللومباردي ، وقد ازدهر بصورة خاصة في شمال اوروبا . وقد بدأ أولاً في شمال فرنسا ثم نهض في عهد فيليب اوغست ولويس الحادي عشر بين عام ١١٨٠ - ١٢٧٠ .

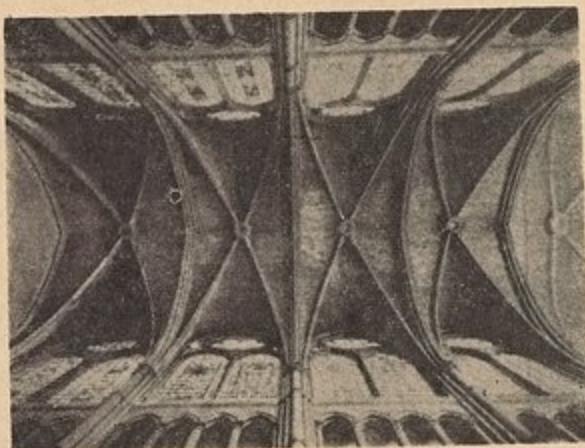

شكل (٥٨) دومو ميلانو

واشتهر فن العمارة الفوطي بالكنائس المنتشرة في أنحاء فرنسا وبلجيكا وホールندا

وإنجلترا وإيطاليا شكل (٥٨) وتميز هذه الكنائس أو الكاتدرائيات بما يلي :

- ١ - استعمال زخارف مستعارة من الأزهار والنباتات وهي كثيرة ودقيقة الصنع .
- ٢ - الخطوط العمودية الكثيرة التي توحى بالانشقاق .
- ٣ - استعمال التواذق العالية والمستديرة .
- ٤ - استعمال الإبراج العالية والمدببة .
- ٥ - العقود المسننة . شكل (٥٩) .
- ٦ - المظلات التي تعلو الابواب الفاخرة ، المزينة بتماثيل القديسين .
- ٧ - الحنایا المضلعة المرتكزة على الأعمدة .

شكل (٥٩) العقود في الطراز الغوطي

ولقد من فن العمارة في فرنسا بمراحل مختلفة تطور خاللها وأضيف اليه بعض الابتكارات . ومن أشهر نماذج فن العمارة الغوطي في فرنسا كنيسة نوتردام ١١٦٣ - ١٢٥٧ شكل (٦٠) وكاتدرائية أميان . أما في بلجيكا فتوجد دار البلدية في بروكسل .

وفي ألمانيا كاتدرائية كولونيا ١٢٤٨ - ١٣٢٢ التي بناها البرت الأكبر . وفي إنكلترا كاتدرائية ساليزبوري واكستر Exeter وكاتدرائية كاتربوروي . أما في إيطاليا فتعتبر دومو ميلانو Duomo milano شكل (٥٨) ، الكنيسة الوحيدة التي

اتبع فيها الطراز الغوطى وقد بدأ بها عام ١٣٨٦ وعليها ٤ آلاف تمثال وتبعد كتلة من التماثيل المرمرية ، وهذه الكنيسة مع كنيسة أميان وكولونيا من أعظم الكاتدرائيات الغوطية .

وعدا دوموميلانو هناك دومو سينا وكاتدرائية فلورنسة (مريم العذراء) التي ابتدأ بناءها (كاميو) عام ١٣٠٠ ويغطي جدرانها الخارجية رخام أبيض وأخضر وأسود وأحمر . وقد بني برجها جيتو ١٢٦٦ - ١٣٣٧ ، وكان برونليسكي قد صمم القبة .

فن النحت والتصوير الغوطى :

شكل (٦٠) نوتردام باريس

نهض النحت الغوطى تبعاً لنهاية فن العمارة ، فقد استعملت التحотов البارزة والتماثيل بكثرة لتزيين الكاتدرائيات وزخرفتها ، وقد وجد على واجهة كاتدرائية شاتر ما يزيد عن ١٨٠٠ تمثالاً ، وأغلب هذه التماثيل صنع في القرن ١٤ - ١٥ . وببدأ فن النحت الغوطى شكل (٦١)

في فرنسا يشق طريقه بقوه وقد قدم آثاراً

هي في مستوى الآثار الأغريقية ، ومثال ذلك تمثال المسيح على واجهة كاتدرائية أميان ويعرف باسم الرب الجميل ، وتمثال العذراء وابنها ويعرف باسم العذراء الذهبية على الواجهة الثانية من نفس الكنيسة .

ثم انحدر فن النحت الى التكلف والصنعة ، وانحط الى تزيين التوابيت والقبور ، فاقيمت التماثيل الصغيرة لتوسيع في الهياكل والكنائس .

وقد اشتهر في النحت الغوطى في ايطاليا بيزانو Pizano ١٢٤٥ - ١٣٢١ في بيزا - ومتانى Maitani ١٢٧٥ - ١٣٣٠ وكاميانو Camiano ١٣٠٠ - ١٣٣٩ -

في سينا - أما في فلورنسا فقد كان اندره بيزانو وأشهر أعماله باب من البرونز فيه لوحة تمثل قصة حياة «القديس جيوفاني» وله لوحات نافرة في برج فلورنسة صممها جيوبتو وتمثل نشاط الحياة العامة وهي مقدمة لفن الحديث . وفي فلورنسا أيضا اشتهر اوركانيا Orcagna او ١٣٤٣ - ١٣٦٨ .

شكل (٦١) فن النحت الغوطي

لم يزدهر التصوير كثيراً بمستوى ازدهار العمارة والتحت ، الا انه ظهر نوع من الرسوم الزجاجية التي كانت تمثل ، بها نوافذ الكنائس والكتدرائيات الفوطية العالية . فتعمل على ادخال النور الملون ، وكانت مواضعها دينية ولا شك . ومن أقدم الصور الزجاجية Vitrail تلك الموجودة في كنيسة القديس اوينيس .

والى جانب الصور الزجاجية كانت هناك صور تزيينة جدارية تغطي جدران بعض القصور .

الفصل الرابع عشر

الفن العربي قبل الإسلام

مقدمة

يتمرّكز الوطن العربي في الجزيرة العربية ويمتد شرقاً لكي يشمل ما بين النهرين وغرباً لكي يشمل مصر وشمال إفريقيا . وقد قدمت الجزيرة العربية عن طريق الهجرات ، الفعاليات البشرية التي خلقت في أرجاء آسيا الوسطى الحضارات العالمية الشهيرة . وقد أخذت هذه الهجرات تسميات عديدة لعلها تسميات القبائل النازحة نفسها أو تسميات شيوخ هذه القبائل وكانت هذه القبائل تخاطب باللغة السامية ، حتى غلت هذه التسمية على اسمهم دون اسم العرب .

ولعل الأكاديين ، كانوا أول من هاجر عام ٣٥٠٠ ق.م ، فاستقروا فيما بين النهرين حيث كان السومريون . ثم ظهر الكنعانيون عام ٣٠٠٠ ق.م في منطقة شمالي سوريا ، قادمين من الخليج العربي ، وعرفوا بالعموريين ، ومنهم من اتجه نحو الساحل السوري ، فسماه اليونان باسم الفينيقيين . وقد أسس العموريون حلبوا وامتدوا نحو الشرق فسيطر了وا على الأكاديين وأسسوا الدولة البابلية .

وثمة هجرة بين قلب الجزيرة إلى قلب سوريا سمي أصحابها بالأراميين الذين انتشروا في أنحاء سوريا شيئاً ودوبلات ، وأسسوا مدينة دمشق عام ١٥٠٠ ق.م تقريباً .

وفي عام ٥٠٠ ق.م خرج من الجزيرة الاباط وأسسوا في وادي موسى قرب خليج العقبة دولتهم . ثم كان اللخميون في جنوب العراق والفسانة في جنوب الشام عام ٢٠٠ م ، آخر الموجات المهاجرة من الجزيرة العربية .

فن في جنوب الجزيرة العربية :

يحدثنا كتاب (الاكيل) لابي محمد الهمداني عما شهده في قصور اليمن وهيكلها من الروعة والبهاء ، كما يذكر التوراة بالاعجاب تلك الجنات الخالدات . ولكن أول من استطاع الكشف عن حقيقة تلك البلاد هو نيوهر الدنمركي عام ١٧٦٢ الذي نشر أول كتاب عن آثار اليمن . ثم توالت البعثات الاكتشافية ، التي جمعت عددا كبيرا من النقوش التي كتبت بالخط المسند ، والتي أبانت حقيقة حضارة تلك المنطقة .

فن العمارة في اليمن :

كانت مدن اليمن تقوم على مرتفعات صناعية لحمايتها من السيول ، وكانت المسافات بينها متساوية تماما ، وكان أكثرها صغيرا . ومن أشهر مدن اليمن مأرب (طول ١٧٠٠ عرض ٧٠ م) وهي ذات أسوار وأبراج ولها أربعة أبواب وميدان في الوسط كبير . وفيها قصور تخصمة كالحجر والقشيب ، وقصر غمدان الذي يقول عنه الهمداني : «وانه كان عشرين سقفاً غرفاً بعضها فوق بعض بين كل سقفين عشرة أذرع وغرفته العليا مسقوفة برخامة واحدة شفافة ، يدرك من خلالها طير السماء ، وتطل من زواياه الاربعة تماثيل لاربع اسود من نحاس مجوف ، اذا هبت الريح سمع لها صوت كالزفير » وقد بني هذا القصر في القرن الاول للميلاد تقريبا وبقي حتى عهد عثمان بن عفان . وعدها عن قصر غمدان كان قصر ناعط وارتفاع أعمدة المستديرة يزيد عن عشرين ذراعا وجدرانه ملية بالصور والنقوش النافرة .

فن النحت والتصوير :

كان فن النحت شائعا ، حسبما روى الهمداني عن قصر غمدان ، ولا يزال حتى الآن على مدخل نفق بقصر بلقيس بمأرب ، تماثيل خيل وفرسان وبغال وجمال

محفورة جميعها من المرمر . على أن التماثيل التي وصلت إلى أيدي المؤرخين تنم عن بدائية في التشكيل والفن وكانت تفاصيل الجسم مهملة تماماً .

أما الرسم والنقوش ، فقد كان أغلبه تربيني أو كتابي وكانت الموضوعات عناصر هندسية أو بنائية أو حيوانية ، وهي جميعها بدائية .

وقد وصف الهمداني بعض صور فصر ناعط ، فإنما أنها كانت تمثل حياة أصحاب القصور ، والصيد ، منها صور الزواة تتضمن على الارانب واسراب الظباء ترد الماء ، على أن هذه الرسوم لم تكن ملونة على الغالب .

الفن عند الانباط :

استمر حكم الانباط من عام ٥٠٠ ق.م - ١٠٦ م عندما استولى عليهم الرومان : ومن أشهر المدن النبطية البتراه ويصل إليها اخدود صخري عرضه ٥ أمتار ويرتفع إلى ١٠٠ م وما زالت المدينة تمتد بالآثار المعمارية ذات الاساليب الاغريقية والبطلمية والمصرية ، والآشورية والرومانية الصرفة ومن أهم الآثار المعمارية في البترا خزنة فرعون والدير وقصر القبور .

أما خزنة فرعون فهي واجهة حجرية تحت وفق الاسلوب الهيلنستي باعمدة كورنثية وباباية رائعة ، غنية بالتزينات ، وتقوم بين أعمدتها تماثيل مختلفة مهشمة . وفي الداخل غرفة مساحتها ٤ م^٢ تتصل بها ثلاثة غرف ، وجميعها نقبت في الصخر .

ومن أهم الآثار الباقية المسرح ، الذي اقتطع من فجوة صخرية على شكل نصف دائرة وجعلت به أربع وثلاثون درجة تسع لاريعة آلاف متدرج .

فن العمارة والنحت في تدمر :

أول من سكن تدمر هم الكلعانيون ثم جاء الاراميون فطبعوها بطبعهم ثم خضعت للفرس ثم للروماني ، ولكنها حصلت على امتيازات رفيعة . وعندما حاولت التحرر على يد « أذينة وزوجته زنوبيا وابنها وهب اللات » وهم من ملوكها العرب ، فشلوا في النهاية ، فقضى نهايتها على حضارة تدمر .

ومدينة تدمر كما تبدو الآن من آثارها الباقية شكل (٦٢) كانت بمضاوية الشكل تحيطها أربع مقابر في الشمال والجنوب وواد للقبور في الغرب . ومباني القبور هذه ما زال أكثرها محفوظا .

وفي شرق المدينة يقوم معبد بل ، وهو ساحة مربعة ضلعها (٢٠٠ م) مغلقة الجوانب بسور وفي وسطها يقوم هيكل الآلهة وأمامه المذبح وقد زين مدخل المعبد بزخارف رومانية وأعمدة كورنثية وأروقة .

وتنتهي البوابة الغربية بصفين كانت تشكل أروقة تخترق المدينة وفي الوسط كان المسرح التدمرى والى شرقه مجلس الشيوخ وفي جنوبه ساحة اجتماع الشعب وهي ساحة ذات أروقة وأعمدة عليها ما يزيد عن ٢٠٠ قاعدة ركزت عليها تماثيل لكيان رجلات تدمر .

شكل (٦٢) آثار تدمر

فن المناذرة والفساسنة :

يتضح لأول وهلة عند دراسة الآثار العربية عند المناذرة والفساسنة أنها متأثرة إلى حد بعيد بالفن الهيليني والبيزنطي .

ومن أشهر المدن الفسانية ، بصرى ، وهي على ذلك لم تعكس إلا الفن والحضارة اليونانية الرومانية وهي قديمة تصل إلى القرن ١٥ ق.م . وكانت عام ٧٥ م عاصمة للأنباط فأقاموا فيها الهاياكل والقصور ، لم يبق منها إلا واجهة قصر فريد في مثاله . وقد استولى عليها الرومان عام ١٠٦ م فوسعوها وشيدوا فيها أبنية رائعة ، وعندما تولى فيليب العربي من صلخد ، عرش روما عام ٢٤٣ م زاد في أبنيتها .

شكل (٦٣) المسرح في بصرى

وفد امتلأت بالشوارع والارواقة . ومن أجمل الأبنية في بصرى : المسرح شكل(٦٣) . وهو بناء ضخم على شكل نصف دائرة ، يطوقها من أعلى هارواق ذوأعمدة . وتحت الرواق تدرج السلالم الحجرية صفوفاً مقسمة إلى ثلاثة مجاميع تقطعنها

طولاً وعرضًا ممرات وأبواب للدخول والخروج ، وتنهي السالم في أرض المسرح
بدائرة تستعمل للمصارعة ، أمامها جدار مرتفع أمامه قاعة التمثيل ٠

وعلى هذا فإن الفسائنة لم يتركوا في بصرى ما هو جدير بحضارتهم ، ولعلهم
تمكنوا من ذلك في الرصافة وشرقي حوران ٠ ومن أشهر القصور الفسائية قصر
المشتى الذي أهدي إلى الامبراطور غليوم من عبد الحميد الثاني ، وطول واجهته
عشرون متراً وارتفاعها خمسة أمتار ، ذو افريز مزین بنقوش بارزة رائعة ٠ ثم
القصر الأبيض ذو السور المربع والنقوش الجميلة من صور الطير والخيل والفهود
والسباع والبقر وباقى الحيوانات ٠

أما المنادرة فقد بناوا الحيرة قرب الفرات وفق طرائفهم اليمنى ، وقد اشتهر في
الحيرة عدد كبير من القصور الحجرية كقصر الرواء ٠ والخورنق والسدير وهما
قصران كالقلاع الراسخة وقد سمي العرب ملك الحيرة رب الخورنق والسدير لعظمة
القصرين ٠ هذا عدا الكنائس والأديرة ، كدير هند الكبرى ودير هند الصغرى ،
وامتد فن المنادرة إلى المدن الأخرى مثل هيـت والأنبار والابلة ٠

الفصل الخامس عشر

الفن العربي الإسلامي

مقدمة :

ظهر الدين الإسلامي على يد محمد رسول الله ، وهو فرضي من أسرةبني هاشم وفي عام ٦٢٢ م هاجر الرسول الى المدينة واعتبر هذا التاريخ بداية للتقويم الإسلامي . وفي عام ٦٣٠ فتح الرسول مكة ، وحطط ما فيها من أصنام ، وجعل الكعبة محجاً وكان القرآن هدى وقانوناً للناس جميعاً . ثم تولى أبو بكر الخلافة الأولى من عام ٦٣٢ - ٦٣٤ وجاء عمر من عام ٦٣٤ - ٦٤٤ وكان بحق أقوى من دعم كيان الدولة الإسلامية عندما اعتبر الشريعة الإسلامية ترتكز على الكتاب والسنّة والمصالح المرسلة . ثم تولى عثمان الخلافة من ٦٤٤ - ٦٥٦ ، ثم كان علي من ٦٥٦ - ٦٦١ وهو آخر الخلفاء الراشدين . ثم قامت الخلافة الاموية التي أسسها معاوية بن أبي سفيان في دمشق ، واستمرت من عام ٦٦١ - ٧٤٩ م وفي ذلك الوقت توسيع رقعة الدولة العربية حتى امتدت الى حدود الصين شرقاً والى شواطئ الاطلسية واسبانيا غرباً . وزال حكم الامويين على يد ابو العباس ، الا ان أحد افراد أسرةبني أمية وهو عبد الرحمن الداخل تمكّن من الفرار الى اسبانيا واستطاع ان يؤلف فيها دولة عربية أموية استمرت حتى عام ١٠٣١ . ثم جاءت بعدها دول ببربرية اسلامية قضي عليها عام ١٤٩٢ .

وأنشأ العباسيون عاصمتهم بغداد . وهنا دخلت عناصر شعوبية غير عربية في

الحكم منها الفارسي والتركي والسلجوقية . ثم غزا الدولة العربية قبائل المغول بقيادة جنكيز خان ١٢٥٦ ثم تيمورلنك ١٣٧٠ فعاثوا الفساد والخراب وان اعتنقوا بعد ذلك الاسلام .

وفي سنة ١٤٥٣ فتح محمد الثاني العثماني القسطنطينية . وفي عام ١٥١٦ استولى العثمانيون على سوريا ومصر ثم على جميع أنحاء العالم العربي والاسلامي وعلى قسم كبير من أوروبا وأسيا .

فن التصوير في العصرین الاموي والعباسي :

لعل من أقدم الرسوم الحائطية الاسلامية ما اكتشف في قصر عمره ، وهو عبارة عن استراحة ذات حمام في الصحراء ، وقد بناء الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك عام ٧١٢ م وسقف هذا القصر والاجزاء العليا من جدرانه تزدان بكثير من الاشكال الزخرفية الرمزية والمناظر التي تمثل الحياة اليومية وصور الحيوان والنبات ، وهي جميعها مرسومة باسلوب هيلينيستي ممزوج بتعابيرات هندية فارسية .

وفي قصر سامراء رسوم راقصات وموسيقيين وحيوانات وطيور بالاسلوب الفارسي وفيه رسوم على ألواح خشبية ذات اسلوب اسلامي خالص وهي ذات موضوعات نباتية ملونة بالابيض والازرق والاحمر والاخضر والاسود للتحديد .
وعندما بني الوليد بن عبد الملك الجامع الاموي مستفيدا من كنيسة القديس يوحنا ، زين صحن الجامع بالفسيفساء ، وفيه مواضع تمثل الطبيعة ومناظر بردى والقصور الشامية ، مع زخارف وكتابات ، وقد قام بهذه الرسوم فنانون من دمشق مع آخرين من الروم وفارس والهند .

وفي العراق وصل الى المؤرخين بعض المخطوطات المصورة التي ترجع الى القرن الثالث عشر ، وأشهر هذه الكتب المخطوطة « مقامات الحريري » وفيه يقص مغامرات الحارث بن همام وابو زيد السروجي وأقدم نسخة مكتوبة عام ١٢٢٢ م ومحفوظة في اللوفر ومرسومة من قبل يحيى بن محمود الواسطي برسوم ملونة رائعة تحوى مناظر الحياة الاجتماعية بصورة واقعية ، في الحقل او المسجد او الصحراء ، والوجوه معبرة .

ولئن كان الطابع المسيطر هو الطابع الزخرفي شكل (٦٤) فقد جمع الواسطي بين التأثيرات الشرقية المسيحية وال الإيرانية ، وخلق بذلك أسلوباً إسلامياً جديداً . ومن بين المخطوطات أيضاً - كلية ودمنة - ١٢٣٠ ولم يعرف مصور هذا الكتاب الذي أتقن تصوير الحيوانات .

شكل (٦٤) من صور كتاب (مقامات العريري) رسم الواسطي

وفي القاهرة ظهر الأسلوب الفاطمي وهو زخارف مؤلفة من حنيات ذات رسوم هندسية مشابكة ، وتفريعات نباتية من المراوح التخيلية والتوريق ، وأشكال طيور وصور أشخاص جالسين يحملون كؤوساً في أيديهم ، ويوجد نماذج عن ذلك في المتحف الإسلامي في القاهرة . ويقول المقريزي أن مكتبة الفاطميين كانت تمتليء بالمخطوطات الراخدة بالصور .
فن النحت في العصرين الاموي والعباسي :

يقتصر النحت في العهد الإسلامي على الزخارف وتيجان الأعمدة والمنحوتات الجصية . ويعتبر البعض قصر المشتى الذي أقيم فيما وراء نهر الأردن والذي سبق ذكره من الابنية الإسلامية الاموية . فيه مثلثات ذات زخارف من أشكال الحيوان والطير وأشكال آدمية صيغت وسط تفريعات من سيقان العنبر ، واشتقت

أشكالها من الفن المسيحي السوري . ومثلثات ذات زخارف مجردة في غاية البراعة
ويمكن تسمية هذا الاسلوب بالاسلوب الاموي .

وتميز ساحات قصر الحمراء ، بالزخارف والقرنchas والتقوش وتماثيل الاسود .

اما النحت العباسي ، فان ما وجد من آثار بين اعتمادها على الزخارف النباتية

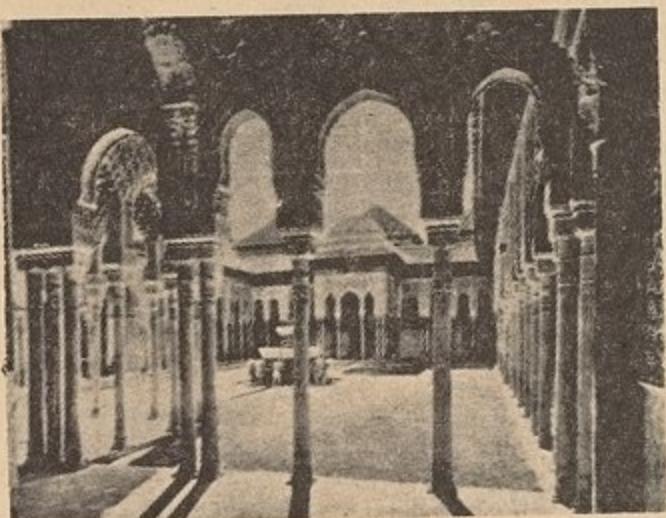
ومنها زهرة الاكانت والمراوح التخيلية . وكان ذلك بداية نشأة فن التوريق

Arabesque

ومن أقوى الامثلة على النحت العباسي ما عثر عليه في قصر سامرا ويتميز في
الزخرفة العباسي بعنابة الفنان بابتكار العناصر الزخرفية واختلاف عمق الحفر .

فن العمارة الاسلامي :

امتناز في العمارة الاسلامي في جمعه الشروط الدينية والشروط المعاشرة ولعله
تأثر على الغالب بالفن البيزنطي الا أن القبة تبقى استمرا را للفن الاشوري . وقد
أوجد البناء بالأجر و بالكتل طابعاً آخر على طراز الفن الاسلامي دائمًا .

شكل (٦٥) مسجد قرطبة

وقد كان الجامع وهو مكان العبادة الذي يجتمع فيها عدد كبير من المسلمين هو
اول الابنية الاسلامية الصرف ، وقد امتاز باتساعه وبوجود أعمدة حاملة كثيرة ، تشبه

إلى حد ما أعمدة الكنائس ، إلا أن ترتيبها مختلف كما هو الأمر في مسجد قرطبة
شكل (٦٥) .

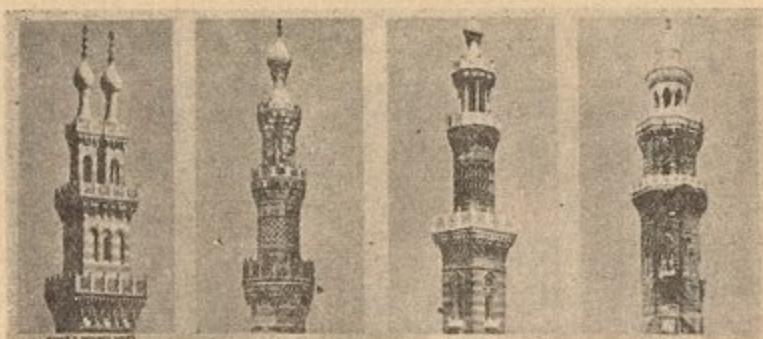
ويتألف المسجد عادة من أربعة أروقة أو أواوين تحيط الصحن وفي منتصفه بحرة ، وفي صدر الصحن يوجد الحرم وهو المكان الفسيح للصلوة والمتوجه عرضانيا نحو القبلة ممثلاً بالحراب الذي يتوجه نحوه أيام الصلوة وأحياناً يعلو الحرم قبة عالية ، ويرفع السقف والقبة أعمدة متوازية أو مختلفة شكل (٦٥) . وخارج الجامع المأذنة وهي ذات أساليب معمارية مختلفة (٦٧) .

شكل (٦٦) الجامع الاموي من الداخل

وقد تأثر بناء القصور بأساليب الفن الهيلنستي والفنون الشرقية ، ثم أخذ أسلوب البناء يتطور ، آخذنا شكلًا خاصاً متميزاً . ومن أشهر القصور الإسلامية القديمة قصیر عمره وقصر الحير الذي بناه هشام بن عبد الملك عام ٧٢٩ م على بعد ١٧٠ كم شمالي شرق دمشق . وقد نقل هذا القصر إلى دمشق وأقيم في المتحف الوطني . وقد امتاز هذا القصر بتنزيّنات ونقوش مختلفة وبرسم وتماثيل ، ومن بعضها رسم يعتقد أنه يمثل الخليفة هشام .

أما المنازل فتشبه المنازل الآشورية وهي مقسمة إلى قسمين وكل قسم يضم صحنًا «ديار» والقسم المخصص للاستقبال والحياة العامة كان يسمى «السلمك» والقسم المخصص للحياة الخاصة الداخلية كان يسمى (الحرير) وهو مفتوح من جهة على السلمك . وبالاحظ أن الجدران عديمة التزيين وقليلة التوافر ، وغرفة الاستقبال «القاعة» مزينة بالخشب المحفور والملون ، وفي داخل القاعة بحرة صغيرة ذات ماء عذب . ويتمثل صحن المنزل بالازهير والورود المختلفة .

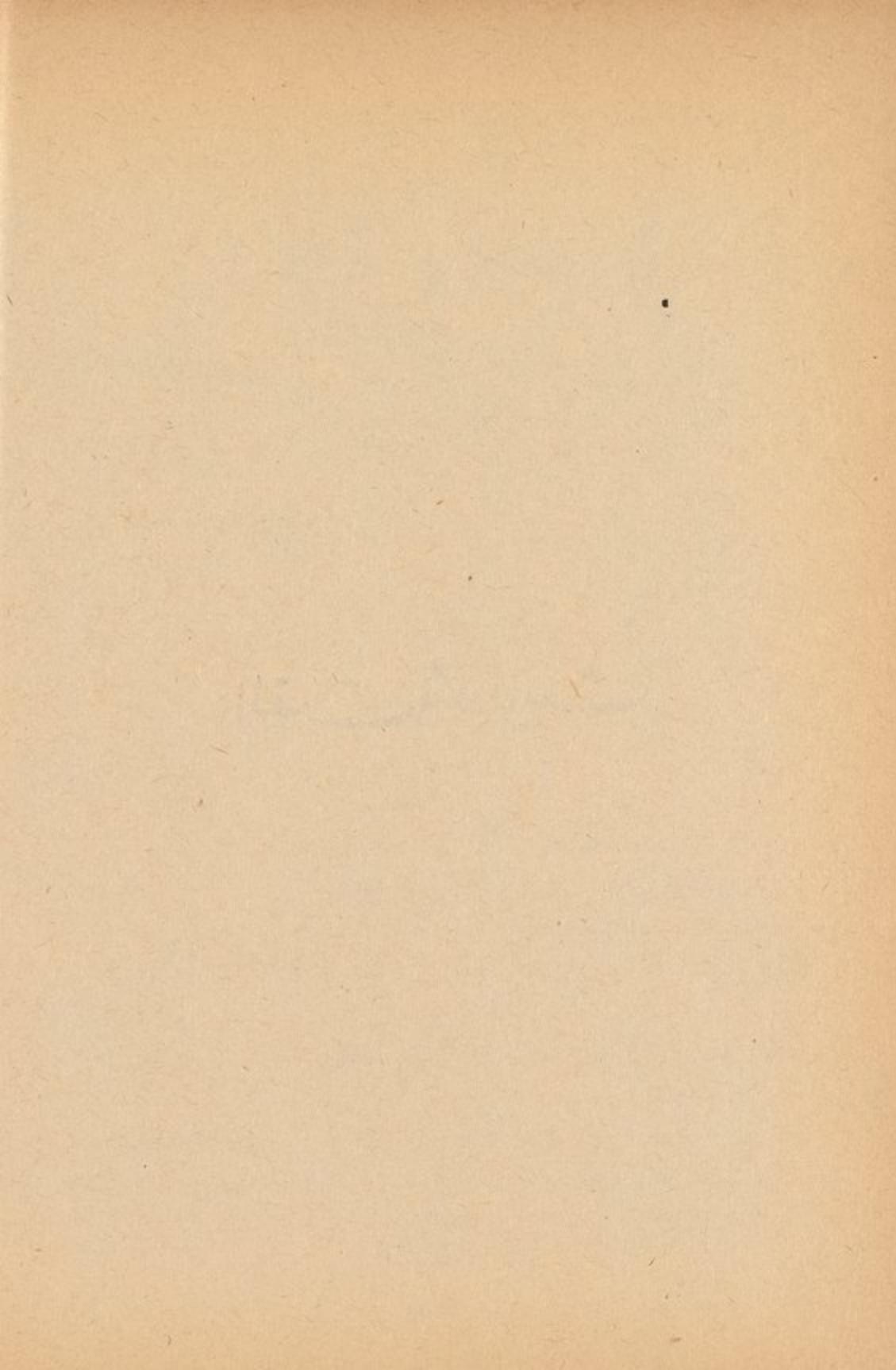

شكل (٦٧) طراز المآذن

وقد اهتم المعماريون المسلمين بتزيين السقوف برسوم وزخارف معقدة وبالاعتناء بالعقود والقباب .

ومن أمثلة العمارة الإسلامية - مسجد القبروان في تونس ومسجد قرطبة وقصر الحمراء في الاندلس ومدرسة الطارين في فاس . والجامع الازهر في القاهرة الذي بناه الفاطميين . أما جامعبني أمية في دمشق شكل (٦٦) فقد كان كنيسة القديس يوحنا التي استعملت قبل ذلك كمعبودوثني لجوبيتر . وجاء الوليد بن عبد الملك عام ٧٠٥ فجعل من الكنيسة جامعا ، وأصلحه وزينه بالقصيسياء الذي ما زال إلى الآن . ومن أشهر المآذن مآذنة الجير الدا في اشبيلية بنيت عام ١١٧٢ ، ومآذنة جامع الكتبية بنيت عام ١١٨٤ في مراكش .

الفتن الحدیث

الفصل الأول

الفن الفلورنسي

نشأة الفن في إيطاليا :

لقد اصطلح المؤرخون على تسمية الفترة التي عاشتها إيطاليا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، بعصر النهضة Renaissance . ولقد كانت هذه النهضة في الواقع ، الفنية منها أو الأدبية ، نتيجة ازدهار الحضارة اللاتينية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، إلا أنها تفتحت ووضحت في القرن الخامس عشر حيث تحررت إيطاليا من الحكم الروماني بعد سقوط الإمبراطورية الشرقية . وفي بداية القرن الخامس عشر استتب الأمن في الأقاليم الإيطالية ، وكان مركز النشاط مدينة فلورنسا التي كان يحكمها عائلة ميديتشي Medici وعلى رأسها لورنزو (١٤٤٨ - ١٤٩٢) ، الذي كان له أكبر الفضل في زيادة الاهتمام بالفنون . ويشبهه المؤرخون بيريكليس الزعيم الأغريقي . كان لورنزو دي ميديتشي محبًا للعلوم والأداب والفلسفة والشعر والفن ، وكان في ذلك متأثرًا بالثقافة الونتية الأغريقية والتي تقضي بتهذيب البشر والارتقاء بهم بمقتضى قوانين الطبيعة ، وهو ما عبر عنه بالأنسانية Humanisme وهي الطابع الغالب في بداية عصر النهضة . ثم انتقل الفنانون خاصة إلى الطبيعة ، وأخذوا باحترام الأشكال معبرا عنها بقوة وعبرية ناضجة ، فمر الفنان بمرحلة الطبيعية Naturalisme . ثم انتقل إلى الأشياء ذاتها ، إلى أشكالها ، إلى بنيتها ، فاتقن التshireح والنظريات الفنية المبنية على التجربة والمنطق ، وهكذا ابتعد الفن عن

الوهم والتظير ، واقترب من الواقع الصرف وسمى هذا الاتجاه بالواقعية Réalisme وقد بلغ الفن أوج انتصاره في هذا الاتجاه على يد المعماري برونلسكى Brunelleschi والنجات دوناتيلو Donatello والمصور مازاتشيو Masaccio . ولكن الواقعيين اغرقوا في احترامهم للقاعدة والنظريات ، مما أدى إلى ابتعادهم عن الجمال وعن العفوية .

على أن الفن وقد ارتفى باتجاهاته المختلفة ، كانت العصبية الدينية تحاول أن تنقض على هذه البدع التي أشغلت الناس عن الدين والأخلاق ، فظهر سافونارولا Savonarola الراهب عام ١٤٩٧ فأُوقِدَ هياج الشعب ، وفي ميدان سينوريا في فلورنسا گانت النيران تتسلل أروع الآثار الفنية والأدبية . ولم يلبث أن اتصر شعب فلورنسا المحب للتقدم ، فأحرق سافونارولا بأيدي أعيانه ، وفي نفس الميدان الذي أحرق فيه آثار النهضة الأولى ، ثم عاد الفنان إلى نفسه لكي يفرغ منها عصارة نبوغه . كان لورنزو قد أحيا الفنون الكلاسيكية « الأغريقية والرومانية » ، وانشأ في حديقة قصره في فلورنسا (مدرسة الحديقة) لتعليم الفنانين الناشئين فنون الرسم والنحت ، ويفسح أمامهم مجال البحث والنقاش والدراسة للتعرف على أسرار الفن الكلاسيكي .

واستمر الفن بعد وفاة لورنزو عام ١٤٩٢ وبعد القضاء على سافونارولا عام ١٤٩٨ ، يعلو سلام النهضة حتى وصل في العشرين عاماً الأولى من القرن السادس عشر إلى ذروة العصر الذهبي على يد ليوناردو وMiccolي انجل ورافائيل وكوريجو وتيسيان .

وفي الوقت الذي غلب على فن النحت في القرن ١٥ طابع التوازن Simetrie والتتكلف والسدادة ، غلب على فن التصوير الجمود والجفاف والفتور ، ورغم أن مازاتشيو وليبي وبوتسللي كانوا من الفنانين الواقعيين البارعين . فإن فن القرن ١٦ يتسم بالحركة والحيوية .

ومن المؤسف أن هذه التجوم التي أضاءت العصر الذهبي للنهضة الإيطالية كانت نهاية العبرية ، فلم يخلف هؤلاء من يستطيع مجاراتهم أو الوصول إلى تقليلهم . وهكذا انتهى القرن السادس عشر بانحطاط مقتاع في الفن .

الفنانون في القرن الخامس عشر :

نستطيع أن نذكر من فناني عصر النهضة الاولى في فلورنسة الفنان تشيمابو وتلميذه جيوتو والراهب فرا انجليكو ومعاصره فرا فيليولبي الذي تلمذ على يده بوتشيللي من أشهر المصورين في العالم ، ومعه صديقه فيلينولبي نجل الاول ، الذي جمع بين طريقة والده وروح طريقة بوتشيللي .

جيوفاني تشيمابو ١٣٤٠ - ١٣٠٢ :

قبل ظهور كتاب « حياة أشهر المصورين » للناقد المؤرخ جورج فاساري ، كان الشك قد تطرق الى قلوب الكثيرين فيحقيقة وجود هذا الفنان . وقد أطبه فاساري في مدحه لهذا الفنان وفي سرد تفاصيل حياته ، فوصفه طفلًا يتسلك في الأزقة ثم متبعاً عمل الفنانين في الكنائس ، فيقول في نفسه ، الفن عمل عظيم ولكن لماذا هذه الكآبة في وجه المسيح وأمه ، لماذا هذا الابتعاد عن الواقع العاشر ؟ . واتقطع تشيمابو Cimabue عن المدرسة فأدرك والده حاجة وسلمه الى معلمي الفن ، فتعلم الفسيفساء حتى تفوق فيه ، ومن أعماله زخرفة مذبح كنيسة سيسيليا ولوحة العذراء (في متحف لندن) وبها عرف تشيمابو كفنان مصور ، فذهب الى بيزا واسىزى فصور في كنائصهما وقد اوجد تشيمابو طريقة جديدة في التصوير اهتم فيها ببيان الفل والثور والمنظور .

وعندما انهى لوحة (العذراء وابنها) ، جاء حاكم مقاطعة انجو لزيارة فلورنسه وقد فوجيء عند رؤيتها لاختلافها رسمًا وتكوينها وتلوينا عن سابقاتها ، واحتفل الاهالي بهذا الانتصار وساروا في موكب كبير يحيطه الحرس والحكام والقضاة في حلتهم المهيبة .

وكان أشد ما استحوذ على مشاعر الناس هو انطباق وجوه هذه اللوحة على الطبيعة ومشابهتها لنسائهم ، وانسجام تقطيع وجه العذراء والطفل ، وبراعة الفنان في استعمال ريشته .

ورغم ما نراه اليوم من أخطاء فادحة في هذه الصورة فاتنا لا بد أن نقدر الظروف التي ظهرت فيها هذه اللوحة والتي اعتبرت فيها فتحا وانتصارا رائعا للفن .

وعندما مات تشيمابو ، كتبوا على قبره : كان تشيمابو في حياته كبير المصورين وهو في مماته يحتل مكانه بين النجوم .

جيتو ١٢٦٦ - ١٣٣٧ :

يعتبر المؤرخون جيتو الحد الفاصل بين النهضة الفنية والتقليدية البيلنطية . ابتدأ جيتو Giotto حياته راعياً يبعث بعض الرسوم ، عندما عرفه تشيمابو وأعجب بمواهبه ، فدعاه إلى مرسمه . وهناك شب بين الفن والارستقراطية ، وتعرف على الشاعر داتي وأصبحا صديقين . وفي فلورنسة (مصلى بودستا) صورة داتي رسمها جيتو مع بضعة صور أخرى . وكان معلم جيتو الحقيقي هو الطبيعة . ويحكى أن جيتو رسم على بعض رسوم تشيمابو ذبابة خفية ، وعند عودته حسب المعلم أنها حقيقة ثم أدرك الامر فأنهى على جيتو .

وعندما كلف تشيمابو برسم كنيسة القديس فرنسيس ، خص تلميذه جيتو بعض الرسوم التي تمثل حياة القديس ، وهنا بدأ عصرية التلميذ تفوق تلك التي لعلمه وفيها خروج على التقليد والعرف والمثل الأعلى .

ومما يذكر أن البابا بونييفيس الثامن أراد أن يزيّن كنيسة القديس بطرس ، فأجرى شبة مسابقة بين الفنانين ، فرسم جيتو دائرة يقلمه كانت في غاية الأحكام ، وقد اعتبر الحكم عمله أهانة ، ولكن عندما رفع إلى البابا أد晦ته هذه الدقة ، ودعا جيتو للقيام بتزيين الكنيسة .

وابتدأ جيتو عام ١٢٩٨ برسم صورة بالفينيساء ، توضح انفاذ المسيح للقديس بطرس من الامواج ، وزخرف مذبح الكنيسة .

وفي بادوا قام بتزيين أحد المعابد وقد سعى إليه هناك الشاعر داتي وكان منفياً معدب النفس . فاشترى كافياً في إخراج الصورة الشهيرة « الحكم الأخير » وبقي جيتو عشرين عاماً في بادوا . وقد اشتهر جيتو بالتصوير الجداري الفرسكي ، ومن المؤسف أن أكثر صوره غطيت بطلاء أبيض جهلاً بقيمتها . وبمقارنته أعماله بأعمال تشيمابو ، نرى فيها الحيوانية والاقتراب من الطبيعة والبعد عن التكلف ، كما امتازت بتنوع الألوان وباختيار المواضيع المفرحة .

ولكن هذه المزارات لم تمنع أيضاً من اكتشاف الكثير من العيوب الفنية في المنظور والنسب ، ومع ذلك فقد أثر جيوتو على من خلفه من الفنانين ، فقد دفعهم إلى الدرس والبحث عن قواعد علم المنظور وعلم التصريح .

وقد كان جيوتو موضع تقدير الملك روبرت حاكم نابولي وفلورنسة ، وفي عام ١٣٣٤ عين كبيراً للمهندسين المعماريين في الدولة ، وكلف بناء برج الأجراس لكاتدرائية فلورنسة شكل (٦٧) ، فاحتفل الشعب بذلك أروع احتفال ، وقد ساعده في بنائها المثال اندرسا بيزانو . وفي عام ١٣٣٧ وفاة الموت بعد مرض قصير فدفن باحتفال مهيب ، وقد أقيم له بعد وفاته بمئة عام تمثال نصفي على قبره كتب عليه : قف أمام قبري . أنا الذي بعثت الفن حياً من جديد وكانت يدي

شكل (٦٧) برج الأجراس - جيوتو

اليمني قادرة على كل شيء ، فدمجت الفن بالطبيعة ، ولم يسبقني أحد في الإجاده والكثرة ، الم تبهرك مآذنة الأجراس الهائلة ، فأنا الذي رفعتها نحو السماء ، أنا جيوتو ، وبكيفيك اسمي كي تذكر عملي الذي سيقى خالداً مع الأبد .

وما زال شعب فلورنسة يحتفل بيوم جيوتو سنوياً .

فرا إنجليلكو ١٤٥٥ - ١٣٨٧ :

شكل (٦٨) السيدة العذراء إنجليلكو

اسمه الأصلي جيدو جيوفاني دافيزول ولكنه اشتهر باسم فرا إنجليلكو Fra Angelico . ابتدأ حياته كاهناً وأكتشف زماماً مقداره الفني ، فكلفوه

رسم بعض الصور على حيطان دير كارتونا ، ورغم أنه كان يدرك أن حياته في

فلورنسه تعود عليه بالشهرة والمجد فقد بقي ليعيش حياة التقشف ويقول ، « من أراد أن يكون كالمسيح فعليه أن يعيش حياته » .

وقد أتقن رسم الأزهار والأشجار التي عاش بينها في قرية كارتونا وفي سول زهاء خمسين عاماً . وكان يتجه نحو تصوير النفس ، حتى قيل أن صوره تأثير الصلاة الصامتة للطفل . والدليل على ذلك صورة البشاراة .

ومن أهم أعماله صورة جدارية في دير سان ماركو في فلورنسه . والصورة العذراء شكل (٦٨) .

شكل (٦٩) الربيع - بوتشيلي

فريليبوليبي ١٤٠٦ - ١٤٦٩ :

عاصر لبي Filippo Lippi انجليكو وكان راهباً مثله . ويتميز عن انجليكو بأن العذاري لديه أشبه ببنات فلورنسه منهن ببنات السماء ، فهو يفهم من الصورة ، الجمال البشري فقط ، وكان يجيد رسم الأزهار .

وأشهر صورة له هي توبيخ العذراء . ويمثل لبي الروح العلمية في الرسم ، فقد درس الأبعاد درساً دقيقاً ورسم معركة حربية لأول مرة في تاريخ النهضة . وتوجد لوحته في متاحف برلين وميونيخ وفلورنسه ولندن .

وللفنان ابن هو فيليينولي (١٤٥٧ - ١٥٠٤) تعلم الفن على يد أبيه وعلى يد الفنان بوتيشللي وكانت باكورة أعماله صورة اعجاب العذراء بطفلها - ولوحة عادة الم Gorsus .

ساندرو بوتيشللي ١٤٤٤ - ١٥١٠ :

اسمه الحقيقي الساندور فيليبي ، ابتدأ عمله صائفا ، فلم يكن يهتم بالعلم وكان أبوه دياغا معاشر فالحقه بمرسم أبيه ، فتأثر به واتبع طريقته وعندما غادر أبيه فلورنسه ، تفتحت عصرية بوتيشللي Botticelli وكانت فلورنسه في عنفوان مجدها أيام لورنزو ميديتشي ، فتردد كثيرا مع أبيه إلى قصر الامير تر عاهما الاميرة سيمونيا التي مال قلبها نحو فيليبو ، ولكن بوتيشللي كان يحمل بها في نومه ويقطنه ، فرسمها في صورة ميلاد فينوس ، وفي صورة الريبع وهي أجمل وأشهر صورة له شكل (٦٩) . وعندما تأمر ابن أخي البابا للقضاء على

عائلة ميديتشي رسم بوتيشللي الاسرة في صورة « عبادة الملوك » ورسم نفسه فيها . وعندما عاد لورنزو متصررا في هذه عقدتها مع نابولي رسم بوتيشللي صورة « باللاس والستور » . وعند ممات لورنزو تعاقبت الكوارث على فلورنسه ، وكأن أفعلاها تسليم بيرو أخي لورنزو ومفاتيح المدينة إلى الفريسيين الذين نهبواها ، ثم قامت ثورة سافونارولا العنياء مما أحزن بوتيشللي وامتنع أتنى عشر عاما عن العمل .

دومينيكو غيرلندابو ١٤٤٩ - ١٤٩٤ : Ghirlandajo

شكل (٧٠) الجندي الحفيد
غيرلندابو -

عاصر غير لندابو Ghirlandajo نجوم النهضة الثلاثة دافشي وميكل انج ورافائيل ، وقد نشأ صائعا ذاعت شهرته لابتكاره أكليلا للسيدات ، وفي دكانه الصغير كان غير لندابو يقوم بالتصوير في حين كانت تشمل ثلاثة رعاية الملك والبابا والامير .

ويمتاز غير لندايو بأسلوبه الدقيق الواقعي والمعبر عن الجمال النفسي ، وقام بزخرفة القصور وصناعة الحلي وحاول أن يعطي أنسوار فلورنسا وحصونها بالفريسك . ومن أحسن صور غير لندايو صورة « الجد والحفيد » شكل (٧٠) وهي آية في الجمال والتعبير . وصورة جيوفانا تورنا بونوني وله صور أخرى كثيرة . وتوفي غير لندايو وهو في الرابعة والأربعين أثر حمى أودت بحياته . وكان من تلاميذه الشقيقان باليولو اللدان قاما بتصوير صورة (استشهاد القديس سيباستيان) .

شكل (٧١) القديس جان
باتيست - دوناتيللو

ابتدأ النحت الفلورنسي على يد لورنزو جيبرتي Ghiberti ١٤٣٨ - ١٤٦٥ فقد قام منذ عام ١٤٠٥ بإنجاز مجموعته الرئيمة من النحت الثاني Bas-reliefs في موضوعات مأخوذة عن التوراة ، والتي زين بها بابين كبيرين من البرونز للكنيسة فلورنسه . وقد قال ميكيلانجيرو عن الباب الثاني أنه جدير أن يمثل الجنة . وقد انجذب هذه التحوت الثالثة وفق قواعد المنظور والبعد Plans ، فالأشخاص البعيدين كانوا أقل نفورا ووضوحا من القريبين ، وكانت هذه الاعمال نموذجا لجميع الاعمال التالية في الفن الفلورنسي شأنها شأن رسم الفريسك التي قام بها مازاتشيو .

دوناتيللو ١٤٦٦ - ١٤٨٦ :

في نفس ذلك العصر كان دوناتيللو نموذجا رائعا لفنان طبعي خارق في تماثيل القديسين التي قدمها وفي الوجوه وفي رسومه النافرة . وتبعد طبيعية دونا تيللو في محاولة بعث الحياة في تماثيل فلورنسية بالبرونز أو الرخام ميرزا العضلات والتعبير عن القوة من قمة الرأس حتى أخمص القدم .

ولعل هذه المثالية هي نقيض الكلاسية وقريبة من الفن الحديث ، ولهذا فإن رودان Rodin وقسطنطين مونيه Meunier هما ورثة دونا تللو ، الذي ارتبط بالتقاليد الغوطية أكثر من ارتباطه بالفن الروماني والاغريقي . ومن أشهر تماثيله تمثال القديس جان باتيست شكل (٧١) .

شكل (٧٢) كوليون - فيروشيو

فيروشيو Verrocchio ١٤٣٥ - ١٤٨٨ :

كان فيروشيو رساماً ونحاتاً وكان تلميذاً لدوناتللو كما أصبح استاداً تلمنذ على يده ليوناردو دافنشي ، ولورانزو دي كريدي Credi وأخرون غيرهم . وقد أبدع فيروشيو أجمل الوجوه في بداية النهضة Renaissance ولا يزال النصب الموجود في البندقية ، ألكوليون Monument Colleone شكل (٧٢) من أروع الأمثلة على تاج فيروشيو .

دوا لا كيرسيا Della Quercia ١٣٧٥ - ١٤٣٨ :

وفي نفس الوقت الذي لم فيه اسم دوناتللو في فلورنسه ، كان في سينا ، النحات جاكوب دوا لا كيرسيا Quercia ويعتبر المثال القوي الضميمي ، وكان متأثراً ولا شك بالواقية الفلمنكية ، التي كانت هدف ميكيلانجيلا من بعده .

وغير هؤلاء النحاتين هناك روبيا Robbia وسانسوفينو Sansovino . وما زالت جميع الروائع النحتية لفناني فلورنسه موجودة فيها ، على عكس الصور التي نقلت إلى مختلف متاحف أوروبا ولهذا فإن الصور كانت أكثر شهرة من التمثال .

الفصل الثاني

فن العمارة في عصر النهضة وبعده

مررت فترة طويلة على أوروبا لم يتطور فيها فن العمارة ، على أن نهضة الأدب واستناده على التراث القديم أيقظ الاعجاب بالفن القديم وبطابعه الإنساني .

ولقد استمرت المرحلة الأولى في عصر النهضة الإيطالية خلال القرن الخامس عشر ، وكانت تعتمد على أشكال فن القرون الوسطى والفن القديم ، مع بعض الابتكارات في التزيين والصيغ . ولأول مرة بعد سقوط الإمبراطورية الغربية ، أخذ فن العمارة طابعاً لا دينياً ، عند بناء القصور الفلورنسية ، المؤلفة من بناء مركزي حول صحن محاط باروقة Portiques ذات أعمدة . أما ظاهر البناء فقد حافظ على صفات قصور العصور الوسطى ، يعكس الداخل الذي يقى مشابهاً للفن القديم بأقواسه

شكل (٧٣) كاتدرائية فلورنسه

وأعمدته وتزيينات القنطر . وكانت بعض هذه التزيينات لا تحمل اشكالا طبيعية صرفة بل محوره مستوحاة من كهوف رومانية سميت غروت Grottes ، ومنها تسمية غروتسك Grotesques التي عرفت في الفن للدلالة على بعض التزيينات التي يتفنن صانعها بتحريف الاشكال الطبيعية ، وهو بذلك يشبه الارابسك الى حد بعيد .

ويعتبر برونلسكو ١٣٧٧ - ١٤٦٦ أول من أوجد طراز النهضة في العمارة ، فقد أقام منذ عام ١٤٢٠ الى عام ١٤٣٤ قبة كاتدرائية فلورنسة شكل (٧٣) التي انشئت عام ١٢٩٤ وصممها دي كامبيو . وقرباً من الكاتدرائية البرج Campanile الغوطى الذى وضع تصميمه جيوتو ونفذه تالى عام ١٣٦٠ .

كذلك ابتدأ برونلسكو عام ١٤٤٠ ببناء قصر بيتي Pitti في فلورنسة المستعمل حالياً كمتاحف في .

واتنقلت عمارة النهضة الى البندقية ولكن مع بعض التجديل . فلقد أصبحت النواخذة مركبة ، كما حملت التزيينات الخارجية الاسلوب الغوطى وتأثير الشرق . وأصبحت واجهة القصور مرحة جذابة مما يميزها عن جميع القصور الإيطالية .

شكل (٧٤) كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان

وفي عام ١٤٩١ انشئت واجهة شارتروز Chartreuse في باريس ، التي تمتاز بتزيينات غنية منوعة ذات طابع قديم وغوطى . كما انشأ تاتي Tatti مكتبة البندقة .

وفي روما ابتدأ اوربان Urbin ١٤٤٤ - ١٥١٤ الاعمال الاولية لكنيسة القديس بطرس ، والمرحلة الاخيرة تميزت بتأثير ميكيل انجل ، الذي اضاف لفن العمارة عناصر جمالية ابداعية .

ولقد تابع ميكيل انجل بناء كنيسة القديس بطرس شكل (٧٤) ، دون أن يتمها . وبعد موته أقيمت القبة الجبارية التي وضع رسماها ميكيل انجل ، وهي بارتفاع ١٣١ متراً . وفي القرن السابع عشر أقام برنيني Bernini القبتين الجانبيتين اللتين شكلتا من الداخل أشبه بالرؤافين . وتبلغ مساحة الكنيسة ٢١ الف م² بينما تمسح دومو ميلانو ١١ الف م² وايا صوفيا ١٠ الف م² .

وفي نهاية القرن السادس عشر ظهر الطراز المسمى باروك Baroque وهي كلمة مأخوذة عن البرتغاليين يطلقونها على اللوحة غير المنضدة Borocco . وهو طراز غريب عن فن عصر النهضة يقترب من الفن الغوطى في القرن الخامس عشر . وفي نفس الوقت ظهر في داخل الكنائس اسلوب سمي «الجزويت» Jesuite وهو مليء بالصيغ المتنوعة الفنية .

أما عمارة القصور فقد أخذت طابعا خاصا مختلفا في ايطاليا وفي فرنسا او المانيا . ومن أقدم القصور الفرنسية في القرن السادس عشر قصور وادي اللوار ذات الابراج المرتفعة والسلامن الحزلونية . وان كانت التزيينات الداخلية ايطالية .

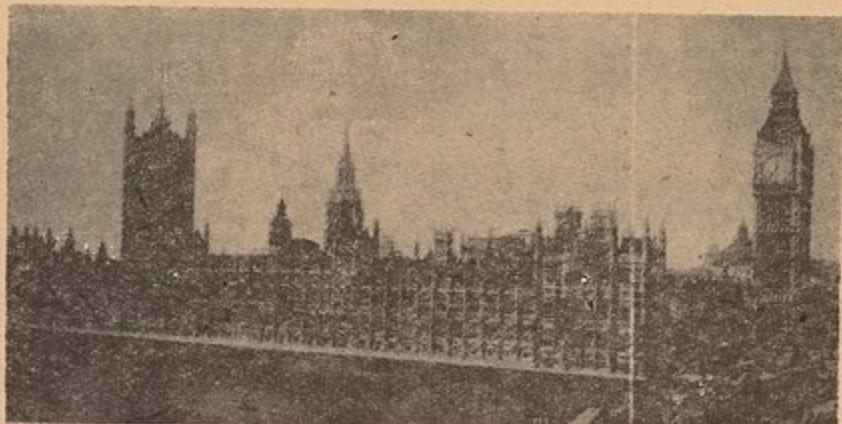
وفي المانيا ، قام الطراز المحلي الطرز الدخلية ، وحافظ على السقوف المدببة حتى اليوم .

ومن أهم أمثلة فن عمارة عصر النهضة في فرنسا ، قصر اللوفر Le Louvre ، الذي بني على مراحل منذ عهد هنري الثاني في القرن السادس عشر ثم هنري الرابع ولويس الرابع عشر ثم جاء نابليون الاول ولويس الثامن عشر ونابليون الثالث لكي

تمموا الاجنحة التي تلي نحو الغرب ° وكان المعماريون هم Percier و Lefuel و Fontaine و Visconti

وقد نشأ اسلوب آخر سمي بالاسلوب الاكاديمي نسبة لاكاديميات التحف والتصوير والعمارة التي انشأها مازاران وكولبير ، ومن امثلتها واجهة قصر فرساي الذي صممه Mansard ° وفي انكلترا استمر اسلوب القوطى تحت اسم اسلوب تيودور Tudor ومثاله كنيسة القديس بولس التي تشبه كنيسة القديس بطرس في روما °

اما اسلوب الروكوكو Rocaille او Rocaille ، فهو يرجع الى صناعة الجدران الخشبية التي امتدت الى الاناء والغرف ، وأصبحت تزين حشوات الابواب والسقوف برسوم مختلفة ذات اطرا دقيقة التنفيذ ° ثم عاد اسلوب الاكاديمي في عهد لويس السادس عشر يحمل اسم اسلوب الامبراطوري Empire لانه وصل قمته في عهد نابليون الاول ، وهو مستوحى مباشرة من الفن القديم ومثاله (المادلين) Madeleine عام ١٧٦٤ ، وقوس النصر في ساحة النجمة ، وقوس Carrousel وعمود فاندوم ° ثم ارتد فن العمارة نحو اسلوب حديث ومثال ذلك مدرسة الفنون الجميلة للمعماري Duban - ١٨٦٠

شكل (٧٥) قصر البرلمان - في لندن

وفي منتصف القرن التاسع عشر بدت نهضة جديدة للعمارة الإيطالية وخاصة عمارة البندقية ، ومثاله الاوبرا الكبيرة في Garnier . أما القصر الكبير والقصر الصغير المبنيان في باريس المستعملان كمقررين للمعارض ، فانهما يتبعان طراز النهضة الصحيح اذ لا علاقة لهما بأي الطرز القديمة .

وقد تأثرت المانيا بالاساليب الفرنسية والإيطالية كالاسلوب الاكاديمي والباروك والروكوكو كما في درسدن وبرلين ، كذلك انتشر الاسلوب الاغريقي الحديث في مونيخ وبرلين نم تطور فن العمارة في درسدن وفيينا نحو فن النهضة الإيطالية .

وفي انجلترا انتقلت العمارة من الاسلوب الاغريقي الحديث الى اسلوب عصر النهضة دون المرور بالباروك والروكوكو . ثم ارتدت الى اسلوب محلی متاثر بالغوطى ومثاله قصر البرمان شكل (٧٥) الذي بناه Barry عام ١٨٤٠ . وفي بلجيكا نرى أن قصر العدل متاثر بالفن الآشوري وفن النهضة . ومن أشهر الابنية الاسپانية قصر Escorial المبني عام ١٥٦٣ - ١٥٨٤ وفق الاسلوب الاغريقي الحديث .

الفصل الثالث

اعلام الرخصة الفنية في ايطاليا

دافنشي - ميكيلانجelo - رافائيل

ليوناردو دافنشي ١٤٥٢ - ١٥١٩ :

كان دافنشي رساماً خارقاً وكان مثلاً . وكان عالماً ورياضياً ، فقد حاول اختراع الطائرة وصمم آلات للحرب والسلم ، وكان موسيقياً ووضع أحسن كتاب في التشريح ظهر حتى زمانه .

ويستهل فاساري Vassari ، الفنان والمؤرخ الايطالي كلامه عن ليوناردو دافنشي قائلاً « قد تهب السماء إنساناً من الجمال والذكاء والقدرة ما يدفعه إلى بلوغ الروعة الالهية فيتجاوز حدود البشر . ويثبت أن عقريته إنما هي ظاهرة الهمة خارقة وليس أكساباً عادياً ، ولقد رأينا في ليوناردو على جماله الرائع قدرة عظيمة يستطيع بها أن يحل أي معضلة تعرضه » .

وليس من مبالغة فيما يقوله فاساري ، فلقد كان دافنشي مع جمال طلعته قوياً ، يستطيع أن يلوى نعل الفرس بيديه ، ورقيقاً يألم لعصفور معدب في قفص فيطلقه رأفة به مهما ارتفع ثمنه لدى الباعة . ولد دافنشي عام ١٤٥٢ في مدينة فتشي (بين

شكل (٧٦) ليوناردو دافنشي

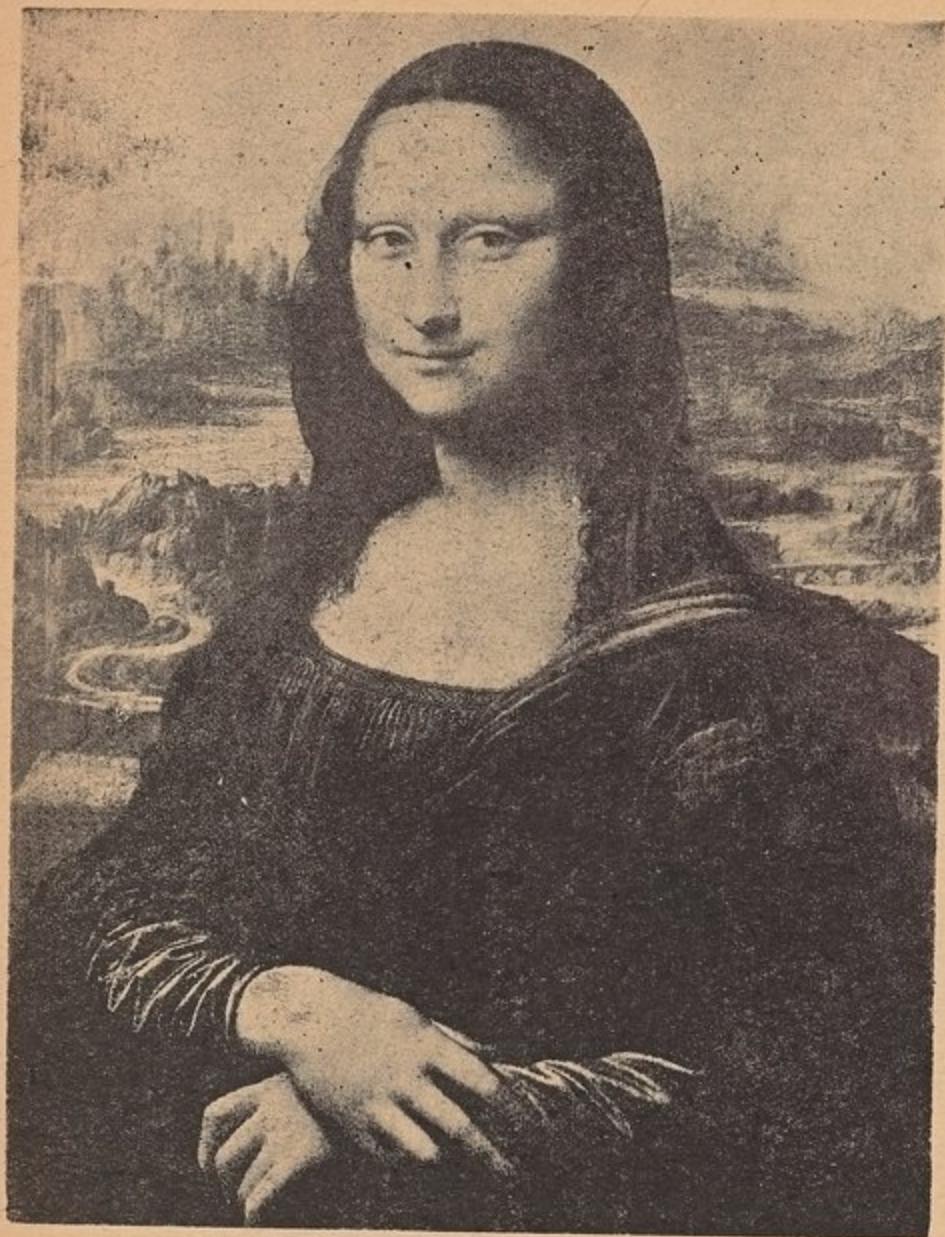

بيزا وفلورنسه) فسمى باسمها ، وعاش بكتف جده وجدته الرؤومين ، ثم أرسله أبوه لتابع دراسة الحقوق فيكون مثله ومثل جده قانونيا ، ولكنه لم يألف هذه الدراسة فانتقل منها الى الرياضيات ، وكان استاذته يعجزون عن الرد على استئثاره العميق ، ثم حاول دراسة قدرة الطيران عند العصافير فأخذ يصورها في جميع حركاتها وقد حمل والده هذه الرسوم الى فيروشيو الذي اشار عليه بضرورة متابعة التصوير ، وانتقل دافنشي في مرسم فيروشيو ويحكي أن فيروشيو عندما وقف على عقريته في التصوير وتفوقه عليه بعد مشاركته في رسم (لوحة يوحنا المعمدان) ترك التصوير نهائيا .

ولكن دافنشي الذي كان يتذوق عقريبة لم يكن يعرف تماماً أين يستطيع أن يصب نبوغه كليا ، وها هو يكتب الى دوق ميلانو عام ١٤٨٣ قائلا « ابني اخترع الآلات الحربية وأصنع الجسور المتحركة والعربات السريعة ، واني مهندس ماهر واني .. وأخيرا فاما أصنع التماثيل من المرمر والبرونز والاحجار ، واصور كأي شخص كائن من كان .. » .

وذاعت شهرة دافنشي في أنحاء إيطاليا ، فكلفه الادارة بالتصوير والتحت . ثم استقدمه دوق سفورزا الى ميلانو قضى ١٧ عاما في صنع تمثال لفرنشيسكو سفورزا كما صور (العشاء الرباني) التي رسمها في قاعة الطعام بديرساتاماريا دل غراتسيه . وهذان العملان هما من أشهر ما بقي لدافنشي . ويلاحظ اهتمام دافنشي في (العشاء الرباني) بدراسة الانفعالات والمشاعر والخواطر الخاصة . أما الجو كندا رائعته الخالدة شكل (٧٧) في اللوفر - فقد بقي يرسمها من عام ١٤٩٨ - ١٥٠٤ وهي صورة الموناليزا زوجة فرانشيسكو جوكندا ، وفي هذه الصورة سحر خالد لم يستطع النقاد حتى الآن معرفته ، كما ان براعة التصوير بلغت حد الاعجاز . ومن صوره المشهورة « العذراء والطفل والقديسة آن » في اللوفر - ورسمها في فرنسا وفيها التعبير النفسي الذي نجح فيه في الجو كندا .

(١) الكتاب محفوظ في مكتبة المجمع الفرنسي بباريس .

شكل (٧٧) الجوكندا - ليوناردو دافنشي

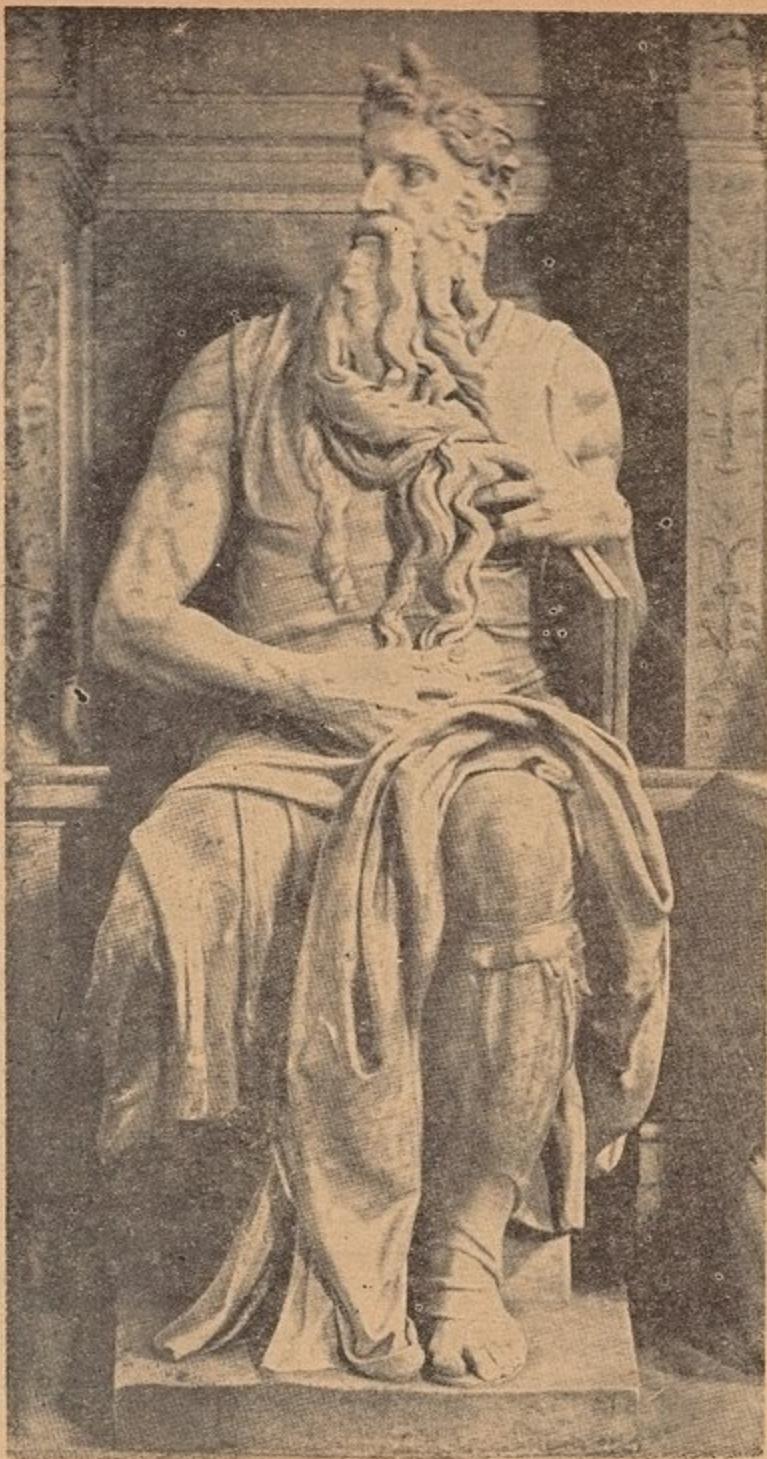
تم كلف في فلورنسه مع ميكيل انج بتزيين قاعة الشورى الكبرى ، ولكن رسومه لم تستقر على الجدران لسوء الالوان . ثم انتقل ليوناردو الى ميلانو التي كانت تحت حكم الفرنسيين ، ثم رحل الى روما ، وبعدها عاد فانضم الى ملك فرنسا فرانسیس الاول و كان يحبه ويحترمه ، وكانت صورة الجو كندا معه ، فوعده بها الملك بعد وفاته ، نظراً لانه كان شديد الحدب والعطاف عليه ، فقد كان يزوره أثناء مرضه الاخير . وقد مات ليوناردو عام ١٥١٩ بين يدي ذلك الملك الصديق . وما زالت أعماله الفنية وخاصة التصوير منها ، موزعة في متاحف ميلانو ووندسور والمتحف الاهلي في لندن وفي اللوفر وفي فلورنسه .

اما النحت فلم يبق منه الا تمثال سفورزا - في فلورنسه - وتمثال رأس سبيرو في اللوفر .

ميكيل انج بوناروتي ١٤٧٥ - ١٥٦٤

يقول فاساري اذا كان دافشي عظماً في حكمته فكان ميكيل انج يفوقه في فنه .
نشأ ميكيل انج في بلدة صغيرة اسمها قلعة كابريوس قرب فلورنسه وكان أبوه قاضياً وقد اضطر ان يرسله الى مربية كان زوجها يشتغل بتكسير الرخام فنشأ الطفل على حب النحت . وكانت مربيته نعم الموجه في ذلك ، بينما كان أبوه يسعى أن يجعل منه تاجراً ، ولكن الطفل أعلن عن رغبته في مزاولة الفن ، شكل (٧٩) ميكيل انج بريشته فأرسله أبوه الى مرسم غرلاندابو ، وكان في الثالثة عشر من عمره وبقي هناك ثلاث سنوات تم التحق بمدرسة ميدتشي التي اشتهرت بحدائق قصره ، وقد اتبه لورنزو ميدتشي الى عبقرية الطفل فقربه الى اسرته ، وعاش في كنفه ، وخصص له مرتباً شهرياً . ونمط الصداقة بين ميكيل انج وبين ابن لورنزو . وفي ذلك الوقت ظهر سافونا رولا الثائر . وعندما مات لورنزو عام ١٤٩٢ - رحل ميكيل انج الى بولونيا ،

شكل (٧٨) النبي موسى ميكيل أنج

يقرأ شعر ذاتي ويختلط بالهيبات العلمية ، منصرفا إلى الطبيعة ودراسة الفن القديم .
ثم عاد إلى فلورنسه بعد القضاء على ثورة سافونارولا ، دون أن يكتثر اطلاقاً بتلك
الاحداث . وابتداً يعمل بنشاط فاخراج تمثلاً من الرخام لم يسبق له مثيل هو تمثال
بيتا Pieta ويمثل عذراء رائعة الحسن عميقية التأثير وعلى ركبتيها سافونارولا غافياً ،
وكان هذا التمثال بداية شهرته وتحرره من الفاقة . ثم اخرج تمثال داود من الرخام
وهو يمثل قصة في التوراة .

بقي ميكيل انجل في فلورنسه أربع سنوات عانى خلالها الكثير من أعدائه
والحاسدين ، وكان من أعدائه دافنشي نفسه . ولذلك فقد أسرع بتلية دعوة البابا بولوس
الثاني في روما ليقوم بصنع ضريح له ، فسافر ميكيل انجل إلى كرارا ليقتلع المرمر ،
وعند عودته وجد أن البابا قد أبدى رأيه خوفاً من الفالسي ، فعاد ميكيل آنجل إلى
فلورنسه ، ولكن البابا استدعاه ثانية ليكلفه برسم سقف كنيسة السكستين . وكان
ميكيل آنجل يؤثر النحت على الرسم فنصح بأن يكلف رافائيل عوضاً عنه ولكن البابا
أصر على تكليفه هو . وفي العاشر من آذار عام ١٥٠٨ كتب ميكيل آنجل العبارة التالية :
«اليوم أنا ميكيل آنجل المثال ، شرعت في رسم سقف الكنيسة » . ثم عاد فكتب في العام
التالي « اعترف انه ليست هذه مهنتي فانا اضيع وقتي » . ورغم توفر المساعدين والخدم
فإن ميكيل آنجل رفضهم جميعاً وأغلق على نفسه ، وبقي أربع سنوات يعمل منفرداً لا
يطلع أحداً على عمله ، وقد أصبح بكثير من الأوجاع لبقاءه مستقيماً على ظهره على
نصب خشبية يرسم السقف الذي يعتبر من مفاخر الفن الإيطالي . وقد قسم السقف
ثلاثة أقسام ، كل قسم منها يتجزأ إلى ثلاثة أجزاء ، ويشتمل القسم الأول على خلق الدنيا
في ثلاثة أجزاء أولها تمثل الخالق يفصل بين النور والظلام ، وفي الثانية الله يخلق
النجوم ، وفي الثالثة رسم الله وهو يبارك الأرض ، ويحتوي القسم الثاني على قصة
الخطيئة ، وفي الجزء الأول منه خلق آدم وفي الثاني خلق حواء وفي الثالث الخطيئة .
أما القسم الثالث فيحتوي على الطوفان ، في جزئه الأول هبة نوح وفي الثاني الطوفان
وفي الثالث سكر نوح .

وقد أحاطت هذه الرسوم الكبيرة ، باطار يحوي صور الائياء والقديسين ٠

وقد كان لميكيل آنج في هذه الصورة النصر على افرانه وحاسديه ، ولكن الحظ لم يكن الى جانبه فقد اعتلت صحته وضعف بصره ومع ذلك فانه لم يتناقض مكافأة على عمله لموت البابا ٠ فعاد الى فلورنسه حيث قام بعمل قبر جولييو لورنزو مدیتشي وحوله تماثيل ترمز الى الليل والنهار ، والفجر والشفق ، وكان هذا العمل كافياً للتخليد ميكيل آنج بالإضافة الى تمثال موسى شكل (٧٨) ٠

وفي عام ١٥٣٤ دعاه البابا بول الثالث الى روما ليرسم صورة (الدينونة) في صدر كنيسة سكستين ٠ واللوحة الوحيدة الباقية لميكيل آنج هي لوحة « الاسرة المقدسة » ، وفيها يتبعن براءة ميكيل آنج في دراسة تشريح الجسم البشري ومدى قدرته في الرسم والتلوين وفي ابراز الحركة في أصغر مساحة ٠ وقد امتاز ميكيل آنج بابراز صورة مجسمة حتى يغلب عليها طابع النحت ٠ وقد قضى ميكيل آنج حياته عازباً يعيش الفن ، وكان معدياً من حاسديه ومن فاقة الحياة ميلاً الى الوحدة قوي الذاكرة صبوراً ٠

رافائيل سانزيو ١٤٨٣ - ١٥٢٠

ولد رافائيل Raphael في اوربينو عام ١٤٨٣ في يوم عيد الفصح ٠ وعندما فقد والده جيوفاني سانتي الذي كان رساماً ، كان هو في العادية عشر من عمره وكانت امه قد ماتت قبل أربعة أعوام من ذلك التاريخ ٠ فكفله خاله الذي أرسله الى مرسم تيموتيفي Timoteo Viti فصور لوحه « رؤيا الفارس » وكان عمره ستة عشر عاماً ، ثم التحق بالفنان الشهير بروجينو الذي اعنى به لبايته حتى أصبح رافائيل متقدماً وذاعت شهرته ، وفي عام ١٥٠٤ رحل الى فلورنسه ومعه خطاب توصية فتعرف على كثير من علية القوم ، وشهد الزفاف بين ميكيل آنج ودافنشي فانصرف للدرس والتمرين ، حتى انجز صور العذراء بأسلوب اثار اعجاب جميع الفنانين المعاصرين ٠ عاد الى اوربينو وهناك رسم صورة بالثازار الشهيرة وهو سفير في بريطانيا ٠ ثم سافر الى فلورنسه ثانية ورسم صورة البستانية الحسنة ٠ وفيها

كان استعمال اللون الازرق بغایة البراعة ، وقد تكون اشخاص اللوحة بصورة هرمية ، وهذه اللوحة موجودة الآن في اللوفر . ثم كلفه البابا بتزين قصره .
كان رافائيل وسيما وقد رسم صورته بيده وقد التف حوله عدد من الفنانين الشباب المعجبين بفتحه . مما ولد الصغفاء بينه وبين ميكل انج الذي لم يلق دائمًا التشجيع الذي يستحقه . وكان نزقا قوي البديهة متواضعا رصينا حلو الحديث والمعاصرة .

شكل (٨٠) العذراء لرافائيل

رسم لوحة العذراء بين البابا سكستي الثاني والقديسة بربارة شكل (٨٠) . وقد امتاز رافائيل بادخال العنصر الانساني في الرسوم الآلهية والريفية . وقام بتصوير أصدقائه ومعاصريه ، وباجراء الكثير من التحسينات في مباني روما .

توفي رافائيل وهو في السابعة والثلاثين أثر حمى اصابه في نفس يوم ولادته وهو السادس من نيسان وقد كتب على قبره : « كانت الطبيعة تخشى ان يتفوق عليها وهو حي ، فلما قضى خشيت من بعده أن تموت » . لقد مر رافائيل بثلاث مراحل في أسلوبه :

ولقد كلفه البابا يوليوس الثاني بتصوير مقصورة الشعائر بالفاتيكان ، وقبل ان يتم رافائيل عمله مات البابا وخلفه ليو العاشر ، وكان محبًا للفنون كباقي افراد اسرة ميدتشي ، وقد صوره رافائيل في احدى لوحاته بطلًا عظيمًا .

سم عين رافائيل كبير مهندسي كنيسة القديس بطرس ، والأمين على أمثار المدينة وقصورها . ولم تمنعه مهامه من التصوير ، فرسم عذراء دلا سيديا او عذراء الكرسي وهي من أشهر لوحاته « متحف بيتي فلورنسه » كما

المرحلة الاولى : عندما كان في امبريا تلميذا لبروجينو ، وفيها امتاز أسلوبه بالدقة في التعبير والتكونين . وكانت الوانه شفافة .

المرحلة الثانية : وهو في فلورنسه حيث نمت طريقته ونضحت وارتفع الى مستوى كبار الفنانين .

المرحلة الثالثة : تبدأ عام 1509 في روما وقد أصار فيه التجايد ومتانة التخطيط والتكونين ومن أشهر صوره « العائلة المقدسة » .

وآخر ما صوره لوحة « الصعود الى السماء » وفيها المسيح محلقا بين موسى واليشع . وقد ترك رافائيل مجموعة هائلة من اللوحات لم يتيسر لشل من عاش بعمره انجازها وهي موزعة في اللوفر والمتحف الاهلي بلندن ومتحف درسدن وبرلين ومونيخ ومدريدي وبتي في فلورنسه .

الفصل الرابع

الفن في البندقية

مقدمة :

كان لقدم الحياة الاقتصادية في شمال ايطاليا في القرن الثالث عشر وحتى السادس عشر ، تأثير كبير على الحياة الاجتماعية . ذلك لموقع هذه المنطقة من أوروبا ومن الشرق الذي جعلها دائما نقطة التقاء للتجارة والتبادل الاقتصادي ، فاغتلى الناس وازدهرت الحياة وكان من شأن هذا كله التفاف الموسرين والحاكمين الى الجمال ينشدونه في حياتهم ولباسهم وقصورهم ومعابدهم . فاتسع صناع الجمال وهم الفنانون ، وكانت النهضة الفنية في فلورنسا ثم في البندقية وفي جنوا وبادوا ، على أن البندقية وهي الدوقية الفتية ، استمدت الكثير من نهضة الفن في فلورنسا ، وما تزال المعابد والقصور في ساحة سان ماركو تشهد على نهضة الفن في ذلك العصر .

الفن في بادوا :

ابتداً الخياط سكوارتشوني بتلية اهتمام الجمهور المثقف الذي تعلق باـ داب وفنون الاغريق واليونان ، فعمد الى الاتجار بالآثار والطرف ، ثم ادعى التصوير . ومن طلابه اندریا ماتينیا A. Mantegna ١٤٣١ - ١٥٠٦ وهو لقيط بناء سكوارتشوني ، فللمه الفن وأخذ يستفيد منه في تنفيذ الاعمال الفنية التي كلف بها وكان ماتينیا نابغة فقدمه الى مجمع الفنانين وكان في العاشرة من عمره فقبل عضوا فيه . واتفق أن جاء بليني فنان البندقية الى بادوا ، فأغراه سكوارتشوني بالالتحاق

الى مرسمه وأصبح أستادا لطلابه ، وأعجب خاصة بماتينيا فزوجه ابنته .
 واستقل ماتينيا عن الخياط فأخذ هذا يذمه وينقه ، وكان محقا في ابراز
 عيب ماتينيا الذي كان يرسم أشخاصه عن التمايل الاغريقية الرخامية ، فخرج
 تصويره جاما لا حياة فيه ، ومن الموضوعات التي رسمها انتصار يوليوس قيصر -
 برسوس .

ومن تلاميذ الخياط أيضا ، فرانشيسكو فرانسيسا ١٤٥٠ - ١٥١٧ ومن أشهر
 لوحاته (مذبح فرديانو) المتحف الاهلي بلندن .

رواد الفن في البندقية : كوريجيو ١٤٩٤ - ١٥٤٣ :

قضى كوريجيو معظم حياته في مدينة بادوا ، ولا يعرف الا القليل عن تاريخه .
 ومن أشهر رسومه لوحة العذراء والقديس فرنسيس ، ولوحة تعليم كيوبيد - المتحف
 الاهلي بلندن - وفيما يبدو تأثره واضحا بالاساطير الاغريقية . وكما يقول فاساري ،
 كان فقيرا لتحمله عبء أسرة كبيرة ، ويعزى موته الى أنه حمل كمية كبيرة من
 القواد النحاسية لمسافة طويلة تحت الشمس القاسية فأصابته الحمى ومات .

جيوفاني بلليني G. Bellini ١٤٣٠ - ١٥١٦ :

إن اسم بلليني يخص أولاً يعقوب او جاكوبو بلليني الذي زار الخياط في بادوا
 وزوج ابنته ماتينيا . أما جيوفاني فهو ابن الثاني يعقوب وكان هو وأخوه جنتيلي
 والاب أيضا ، من أغنى أغنياء العالم في ذلك الوقت ، وكانوا يستخدمون المصورين
 بأجور مالية .

وكان جيوفاني أكثر براعة من أخيه في التصوير ، وإن كان يعلن العكس ،
 وقد استدعاء السلطان محمد الثاني الى الاستانة لتصويره ولكن مجلس الدوقية خشي
 على جيوفاني من السلطان فأرسل أخوه جنتيلي فرسم له صورته الموجودة في متحف
 ليارد في البندقية .

ومن أشهر صور جيوفاني صورة الدوق لورندايو في لندن . وصور كثيرة

في كنائس البندقية ومجلس الدوج ، ولوحة المحاز في الكنيسة في متحف يوفنتسي
في فلورنسه .

ومن تلاميذ جيوفاني ، جورجوني وتيسيان .

جورجوني Giorgione ١٤٧٧ - ١٥١٠

نشأ جورجوني في الريف في بلدة كاستل فرانكو مع الفلاحين ، فقد كان أبوه
فلاحاً . وقد أحب الموسيقى والرسم منذ طفولته ، وهو يجيد الغناء والعزف على
الناي ، وقد حاول جورجوني أنه يجعل الرسم متقدماً على النحت بأن يبرز في وقت
واحد جميع أجزاء الجسم ، ولكن ليس كما فعل التكعيبيون في القرن الحالي ، بل
عن طريق رسم أجسام عاكسة تظهر زوايا الجسم المختلفة . ولله في
البندقية صورة شاب وصورة العذراء على العرش والمسيح يحمل الصليب .

وقد مات جورجوني وهو في الرابعة والثلاثين بعد أن أصيب بعذوى الطاعون
من فتاة صديقة .

تيسيان فيشللي Titien ١٤٨٨ - ١٥٧٦ :

ولد تيسيان في قرية صغيرة على جبال الالب
ونشأ في البندقية وبقي فيها حتى بلغ التسعين من
عمره . وكان تيسيان محباً ومحترماً لنبل أخلاقه
وبراءة فنه . درس عند جنتيلي ثم جيوفاني بيلليني ،
وهناك تعرف على جورجوني وتوطدت الصداقة
بينهما ، وتأثر تيسيان بفن زميله وكان تيسيان على
بهاء مظهره ذكي نشيطاً مجتهداً ، ولكنه أصبح كثيراً
عند كيده . وقد ترك تيسيان مرسم جيوفاني وقضى

شكل (٨٢) صورة الدوج
- تيسيان -

مع جورجوني في تزيين الجدران ، وكان أسلوبهما لا يفترق حتى إذا امتاز تيسيان
تألم جورجوني ومرض . ثم أصاب تيسيان حظ كبير من الشهرة بعد وفاة

جيورجوني . وعندما مات جيوفاني أصبح تيسيان فنان البندقية الاول ، وكان الامراء يقصدونه لفنه ولملائكته ، وقد جمع ثروة كبيرة ، وسافر الى اسبانيا حيث صور شارل الخامس وسافر الى روما وصور رجال الكنيسة . ومن أشهر أعماله صورة صعود العذراء الى السماء والحب المقدس وفلورا وديانا. تستريح ويقال ان تيسيان عاش ٩٩ عاما ، أو لعله كان يرغب بالظهور بمظهر الطاعن بالسن .

تتورتو Tintoret ١٥١٨ - ١٥٩٤ :

هو (جاكوبو روستي) ابن صباغ في البندقية وقد عاش الطفل مع الالوان فنمـت موهبة الرسم لديه ، فأرسله أبوه الى تيسيان ، ولكن هناك شعر تيسيان بتفوقه وعناده فطرده . ولكن الفتى درس أعمال ميكـل انج بصبر وعزيمة وأخذ يدرـب نفسه على الرسم يسهر الى ساعات متأخرة مراقباً تأثير الضـل والنور على الاشيـاء . وأول صورة كانت تمثله مع أخيه ، ثم كلف بتزيين الكـنـاس ومن أشهر رسومـه الكـبـيرـة جدا (٥٠ × ٢٠ قـدـما) - الحكم الاخير ، وعبادة العجل الذهبي في كـيـسـةـ مـارـيـاـ لـأـورـتوـ ، ثم صورة معجزة سان مـارـكـو ، وفي قصر الدوـجـ أكبر صورة في العالم (٨٤ × ٣٤ قـدـما) وـتـسـمـيـ (الفـرـدـوـسـ) . وـكـانـ لاـ يـسـأـلـ عنـ أـجـرـ لـعـمـلـهـ كما فعلـ في صـورـةـ (سـانـ مـارـكـوـ فيـ مـجـدـهـ) وـمـنـ أـشـهـرـ صـورـهـ (استـقـابـ العـذـراءـ) (الزـواـجـ فيـ كـانـاـ) (وـبـعـدـ الـلـبـنـ) وـرـسـمـ صـورـاـ عـدـيـدةـ تمـثـلـ الحـرـوـبـ بيـنـ الـأـتـرـاكـ وـبـنـدـقـيـةـ .

وكانت ابنته قد تعلمت الفن وقامت على مساعدته وعندما مات حزن أشد الحزن فانكب على رسم لوحة (الفـرـدـوـسـ) بهمة خارقة .

بول فيرونـيز Véronèse ١٥٢٨ - ١٥٨٨ :

نشأ في فيرونا واشتغل مع تيسيان ثم مع تتورتو ، وأعماله في قصر الدوـجـ ثـبـتاـ لـعـظـمـةـ الـبـنـدـقـيـةـ وـرـخـائـهاـ فيـ ذـلـكـ الـوقـتـ ، وـسـوـاءـ أـكـانـتـ صـورـهـ تـارـيـخـيةـ مـثـلـ (الزـواـجـ فيـ كـانـاـ) ، أـمـ دـيـنـيـةـ مـثـلـ (العـشـاءـ عـنـدـ لـيفـيـ) شـكـلـ (٨٢) ، فـأـنـاـ نـرـاهـ وـقـدـ نـقـلـ إـلـيـاـ فـيـهاـ زـهـاـ الـحـيـاـ وـمـلـاـذـهاـ . وـقـدـ وـبـخـ منـ قـبـلـ مـحـكـمـةـ التـقـيـشـ عـلـىـ اـسـتـهـتـارـهـ فـتـمـثـلـ المـوـاـقـفـ الـدـيـنـيـةـ .

وأبدع ما صوره فيرونيز صورة « رؤية القديسة هيلانة للصلب » ولوحة انزال المسيح ولوحة العذراء ، وكان رسماً غير المعاني واضح التعبير بعيداً عن التكلف ، رشيق الخطوط ، قوي التكوين ، كما في لوحة - (انجذاب داريوس أمام الاسكندر) لندن . وكان فنه قريباً من العاطفة ، بعيداً عن العقل والفطنة يعكس فن تطوره .

شكل (٨٣) العشاء عند ليفي - فيرونيز

تدهور الفن الإيطالي :

بعد موت ميكيلانجلو عام ١٥٦٤ ، تدهور الفن الإيطالي ، وأصبح الفنانون يحاولون تقليد نجوم النهضة ، وقد سمي الأوائل منهم باصحاب الطريقة وفي عام ١٥١٥ أسس كاراتش Carrache في بولونيا أكاديمية ، علم فيها عوضاً عن التقليد ، الاصطفاء ، فكان يجب على الطالب أن يأخذ من المدارس والفنانين أحسن ما لديهم . وهكذا أخذوا عن رافائيل وميكيلانجلو الرسم والتأليف ، وعن تيسيان وكوريجيو التلوين . ومن أشهر اتباع هذه الطريقة ، دومينيكان ١٥٨١ - ١٦٤١ ، وغيدوروني ١٦٤٢ - ١٥٧٥ Reni

نُم ظهر اتجاه معاكس قاده كارافاجيو Caravage ١٥٦٩ - ١٦٠٩ وأخذ ينادي بالعودة الى الطبيعة ، (حيث الجمال الخام حتى البشاعة) .

وبينما كان سلفادور روزا Rosa ١٦١٥ - ١٦٧٣ في نابولي يرسم الطبيعة والحروب الإيطالية ، كان النحات الشهير برنيني Bernini ١٥٩٨ - ١٦٨٠ قد انتزع اعجاب لويس الرابع عشر ملك فرنسا ، والبابوات ، بأسلوبه المنمق الذهني . ولئن اعتقاد الناس في ذلك الوقت انه ميكيلانجلو جديد ، فإن اعماله تحمل الطابع الباروكي .

الفصل الخامس

الفن الفلمنكي - ونهاية الفن في ألمانيا

نهاية الفن الفلمنكي :

كان الفن في أوروبا الغربية ، وحتى نهاية القرن الثالث عشر ، غوطيا صرفا لم يتأثر مطلقا بفن فلورنسا فقد انتقل فن العمارة ممثلا بالكنائس ، وفن التصوير ومثاله أوراق اللعب عليها صور الملوك والملكات والفرسان ، إلى المرحلة الكلاسيكية دون أن يكون لمدرسة فلورنسا أي فضل في ذلك . وقد نهض الفن أولا في إقليم الفلمنك ، الذي كان يضم قسما من ألمانيا وبليجيكا .

ولا بد هنا من إجراء مقارنة بين الفنانين ، الفلمنكي والفلورنسي ،

- ١ - ان أساس الفن الفلمنكي هو الفن الغوطي . بينما يرجع الفن الفلورنسي إلى الفن البيزنطي ، وهكذا رأينا كيف التزم الفنان الفلورنسي المواقع الدينية ، وكانت أكثر رسومه على جدران المعابد والكنائس . أما الفلمنكيون فقد كانوا علمانيين فاتجهوا إلى رسم المواقع العادي كرسم الأشخاص الآثرياء والآزياء والإناث .
- ٢ - ان جو فلورنسا المشرقي شجع على الرسم داخل الكنائس المنارة . ولكن المناخ الشمالي العام في هولندا وألمانيا جعل الفنانين يهتمون بتزيين زجاج النوافذ عوضا عن الجدران .

ومن أشهر الفنانين الفلمنكيين الأخوان ، هوبرت فان إيك H. Van Eyck وجان فان إيك ، ويبدو تحررهما من الموضوعات الدينية واضحا جدا .

وقد امتاز هوبرت بأنه أول من استحدث التصوير الزيتي ، وذلك عن طريق استعمال الألوان المسحوقه ممزوجة بالماء والزيت ومبشرة بمحال البيض ، وبفضل هذه الطريقة تطور فن التصوير بعد ذلكتطوراً واسعاً .

هوبرت فان آيك :

ولد هوبرت فان آيك في كولونيا عام ١٣٦٥ وتوفي عام ١٤٤٠ وتنقل بين المدن الفلمنكية مثل بروج وغنت وفيها رسم مع أخيه لوحة « عبادة الحمل » . وهي من الرسوم الكبيرة التي تبلغ مساحتها ٦٠ متراً مربعاً .

J. Van Eyck :

شكل (٨٤) العذراء - فان آيك
وفي هذه الصورة تفاصيل العروق وأحاديد الوجه ودقة التعبير في افتراض الثغرة .

هانز مملنك Memling ١٤٩٤ - ١٤٣٠ :

ويأتي بعد الأخرين فان آيك المصور مملنك الذي حقق شهرة مماثلة ، حيث عاش في (بروغ) خاصة بعد أن زين مستشفى سان جان برسومه . وقد تناول مملنك المواضيع الدينية ، ومن أشهر رسومه قصة القديسة (اورسولا) . ومن صور مملنك الشهيرة صورة الدوق كليف الموجودة في متحف لندن .

وعندما تحررت الحياة العامة في بلاد الفلمنك من التأثير الديني ، ظهرت برجوازية صغيرة كان قوامها الصيارة والتجار وأصحاب المصنع ، الذين أحبوا أن

يزينوا قصورهم بصور تمثيلهم وتجمل مساكنهم . ومن أشهر الفنانين الذين صوروا لهذه الطبقة الجديدة كاتان ماسيس ١٤٦٦ - ١٥٣٠ ، والرسام مايون ١٤٧٢ - ١٥٣٥ الذي تأثر بالفن الإيطالي بعد زيارته لدافنشي .

وقد استطاع جيروم بوش Bosch ١٤٥٠ - ١٥١٦ وبروغل Breughel ١٥٢٥ - ١٥٦٩ ان يمهدا إلى السريالية التي ظهرت في القرن العشرين، بموضوعاتهما التي سجلت أعمال السحر والدجل ، او التي اعتمدت على الاحلام والانفعالات الداخلية .

روبنز Rubens ١٥٧٧ - ١٦٤٠ :

ولد روبنز في وستفاليا وكان أبوه جون قد تربى في إيطاليا ثم عاد إلى أقليم القلمونك ، ثم سافر إلى كولونيا وهناك تعرف على أميرة أورانيج فأحبها ، ولما انقضى أمرها سجنها زوجها وبقي في السجن حتى قيل وفاته ، فسافرت الأم ومعها ابنتها إلى انفروس وهناك التحق بمرسم ابن عمها ثم تركه إلى مرسم آخر ، ثم سافر إلى البندقية فعرف الكونت ماتسو ودخل في خدمته ، وزار فلورنسا ، ثم أوفده الدوق إلى إسبانيا ، وبعدها عاد إلى جنوا فطلب منه أمير بروكسل أن يكون رسام البلاط فقبل على أن يكون مقاما في انفروس . وهناك رسم صورتين شهيرتين « رفع الصليب » شكل (٨٥) والنزول من الصليب .

وفي عام ١٦٢٢ ظلت ماري ميدتشي ملكة فرنسا من روبنز أن يزين قصر اللوكسمبورغ في باريس ، ففعل ، وما زالت رسومه في ذلك المقصورة وكانت مصدر

الهام الفنانين الفرنسيين الاولى ° ومن أشهر الرسوم فيه صورة هنري الرابع ينظر الى زوجته بهيام وحب °

شغلت الحياة الدبلوماسية روبنز ولكنها أفادته أيضاً لأنها أثارت له التجوال في كثير من البلاد ، في بروكسل وبارييس ، واسبانيا وفيها تعرف على فلاسكس ورسم صورة الملك فيليب ثم سافر الى لندن ورسم الملك شارل وقدم هدية للملك لوحة « بركات السلام » وفيها مينيرفا تدفع الحرب وتستقبل السلام مع الغني والسعادة ° ومع أنه كان دبلوماسياً ممتازاً إلا أنه كان يقول انتي فنان فهو بالسياسة ° كان روبنز خصباً في انتاجه فقد انتج ما يزيد عن ٢٠٠٠ لوحة ° وكان سرياً ، ولكنه عرف باعتماده على فنانين مساعدين وكان منهم فانديك °

فانديك Van Dyck ١٥٩٩ - ١٦٤١ :

ولد فانديك في اندرس وتعلم الرسم على عدد من الفنانين من أشهرهم روبنز ، وقد حقق فانديك لنفسه شهرة عالمية ، خاصة بعد أن دعاه سفير إنجلترا إلى بلاده ، وهناك رسم الملك شارل على جواده ° ثم سافر إلى إيطاليا وعمق في دراسة الفن الفلورنسي ° كان فانديك رقيق العاطفة نحيلًا ، متظيراً يؤمّن بالخرافات ° فقد كان يبحث عن (حجة الفلسفه) وانفق في البحث عنها ماله ووقته ° وقد انضم فانديك بالملذات فقسم جسمه ومات في الثانية والاربعين ° ومن أشهر رسومه صورة الرسام والأميرة دو كانت °

نهضة الفن في المانيا

كانت الكنيسة الكاثوليكية في فلورنسا والبندقية قد ساعدت فعلاً الحركة الفنية كما رأينا ، ولكن البروتستانية التي ظهرت على يد لوثر في المانيا عام ١٥١٧ كانت دعوتها تتجه إلى تطهير الكنيسة من الصور والتمايل ، لذلك لم ينهض الفن في البيئة البروتستانية نحوه في البيئة الكاثوليكية ، ولكن الفن في المانيا إذا لم يتوجه نحو المواضيع الدينية اتجه نحو مواضيع أخرى هامة ° وقد استوحى الفن الالماني من الفن الفلمنكي ومن الفلورنسي أو غيره ، ومن أهم فناني عصر النهضة الالمانية دورر وهو لابن °

دورر Durer ١٤٧١ - ١٥٢٨ :

شكل (٨٦) دورر بريستته

ولد دورر من أب هنغاري ونشأ في نورمبرغ ودرس الرسم ثم سافر إلى البندقية وهناك التقى بجوفاني بلليني الذي أعجب بطريقه رسم الشعر عند دورر . وقد قام دورر في البندقية بتزيين بيوت الجالية الألمانية . ومن أشهر رسومه ، صورته الشخصية شكل (٨٦) وفيها البساطة والعمق قوله رسوم أخرى مثل (آدم وحواء) وصلب المسيح . ورسم عام ١٥١٨ صورة الامبراطور مكسيميليان مع حانبيه . ومن تلاميذ دورر ، الدورفير Kulmbach و كولماخ Altdorfer .

هول拜ن Holbein ١٤٩٧ - ١٥٤٣ :

شكل (٢-٨٦) - دورر

عندما مات دورر كان هول拜ن شاباً في العاديه والثلاثين من عمره يعيش في لندن رساماً ناجحاً . فقد نشأ في أسرة تشغله بالرسم ، ولكن لم يشتهر فيها أحد مثله . وقد كان فناناً يختلف عن دورر في أنه لم ينفذ إلى أعماق الحياة في اللوحة بل كان أشبه بالممتهن المخلص لمهنته ، فقد كان نظرياً في طريقه ، مداهناً في حياته ، وقد شرع في رسم الصورة القصصية غير الدينية مثل (رقص الموت) وذلك تماشياً مع الاتجاه البروتستاني ، وفي عام ١٥٢٦ رحل إلى إنجلترا بدعوة من السير توماس مور وهناك رسمه مع أسرته ورسم ألمان آخرين ، ثم توصل إلى الملك هنري الثامن ورسمه .

كراناك Cranach ١٤٧٢ - ١٥٥٣ :

يعتبر كراناك مؤسس المدرسة السكسونية ،
فقد كان صديقاً لامير ساكس وللمصلح
لونر . ويتميز اسلوبه بطبع الماني ريفي
عليه مسحة أدبية وأسطورية أحياناً .
واشتهر بتصوير الوجوه ، والمرأة في صوره ،
ذات جبهة عالية وعيان يابانية ، ومن أشهر
صوره حكم باريس .

شكل (٨٧) هولباين

الفصل السادس

الفن في اوبرا الفرنسية

عصر الباروك - الفن الاسباني - الفن الهولندي

عصر الباروك :

ما زالت تسمية باروك Baroque لاصقة بالفن الاوربي الذي ظهر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . وقد أخذت هذه التسمية عن الكلمة برتغالية Barroco وتعني اللؤلؤ غير المنظم ، او لعلها جاءت عن الكلمة هندية ، على انها استعملت منذ بداية القرن الرابع عشر مرادفة للذوق الرديء المتطور بالنسبة للاتجاه الكلاسيكي الحديث ، وقد استعملت هذه الكلمة من قبل علماء الجمال اليوم للدلالة على الاتجاه المعاكس للكلاسيك ، والذي كان فن القرن السابع عشر نموذجاً له . ومن خصائص هذا الاتجاه ، الشكلية Formalisme . والتمثيلية Représentation . وقد بُرِزَ ذلك في باريس أيام لويس الخامس عشر ، وفي انفرس ، وفيها تأكّد الطابع الانساني Humanisme على يد روبنز . وتبقى ايطاليا الحافظة على الطابع الباروكي خلال قرنين من الزمن ، ولم يكن هذا الطابع بالنسبة لها الا تقييداً لاصول الفن لديها ، وهكذا قدمت للعالم مبدأين أساسيين ، الاكاديمية ، والطبيعة وكان ذلك على يد كارافاجيو ، الذي أثر بفناني العالم مثل زورباران وفلاسكين ورامبرانت وفيرمير وروبنز ، الذين تعمقوا بأسرار الطبيعة والعالم .

ومع ذلك فان كل دولة في أوربا كان لها اتجاه مميز ، فقد اتجهت هولندا نحو الانسان والطبيعة ، وكانت الوحيدة في ذلك الوقت التي رأت في الطبيعة ، الواقع لا الوهم . وقدت انكلترا اوربا قرنا كاملاً بأسلوبها الكلاسي المحدث في فن العمارة . أما فرنسا فمع أنها مثلت تماما مرحلة الباروك ، الا أنها بقيت متصلة بفن عصر النهضة .

على أن اوربا سارت منذ عام ١٧٥٠ نحو فن موحد متصل بفن الايتروسك والفن الاغريقي ، وسمى هذا الفن أحيانا الفن القريب من الروماني . وكانت مراكزه فلورنسه ونابولي وروما ، واهتمت به فرنسا وانكلترا ، وفي الاولى كان الفن الامبراطوري Empire ، والفن الكلاسي المحدث ، وفي انكلترا اتشر طراز العمارة المسمى Palladianisme وهو كلاسي محدث أيضا .

الفن الاسپاني

كانت هولندا قد تأثرت بالفن الفلمنكي ، وعندما أصبحت من الممتلكات الاسپانية انتقل هذا الفن الى اسبانيا ، خاصة بعد أن زار الفنان الفلمنكي فان ايل اسپانيا عام ١٤٢٨ ، ثم جاء بعده آخرون ، فوجد الجميع في اسبانيا موئلاً مشجعاً ، وهكذا فتح الفنان الفلمنكي الطريق لظهور الفن التشكيلي الكلاسي في اسبانيا . ثم امتد الفن الايطالي الى اسبانيا عن طريق نابولي وصقلية اللتان أصبحتا ضمن الممتلكات الاسپانية ، وكان الفن في نابولي كما رأينا قد ارتفى منذ عام ١٥٦٩ على يد كارافاجيو الذي اختص باسلوب التقل عن الطبيعة ، فكان بذلك رائد الاسلوب التقريري ، في الوقت الذي كان فيه الرسامون الآخرون يقتصرن على نسخ رسوم العظام . وانتقلت طريقة كارافاجيو الى اسبانيا على يد موسى ريبيرا ١٥٨٩-١٦٥٢ . كما انتقلت طريقة تيسيان بواسطة الغريكو .

الغريكو ElGreco ١٥٠٠ - ١٦١٤ :

هو رسام يوناني من جزيرة كريت اسمه تيتو كوبولي Theotocopuli واطلق عليه اسم الاغريقي أو الغريكو ElGreco . وكان الغريكو تلميذاً لتيسان في البندقية ، ثم هاجر الى اسبانيا واستقر في طليطلة حيث النهضة اليسوعية كان لها انثر

واضح في نشأة الرسم في إسبانيا ، وكان هم اليسوعيين تطهير الكنيسة الكاثوليكية ، ولذلك فقد أجاد الغريكو في رسم « المسيح يطرد الصيارفة من المعبد » شكل (٨٨) ، وهو يرمي بذلك إلى ثوره لويولا الذي يريد أن يطهر الكنيسة كما أراد المسيح أن يطهرها من المراين .

ومن مشاهير الفنانين الإسبان المصور زورباران (١٥٩٨ - ١٦٦٠) Zurbaran

شكل (٨٨) المسيح يطرد الصيارفة من المعبد - الغريكو

والتحات مونتانيز Montanez ولكن أعظم فناني إسبانيا بلا منازع هو « فلاسكس » Velasquez :

ولد فلاسكس في إشبيليا من أب برتغالي ، ثم درس الرسم في مرسم هريوا

نم في مرسم باشيكو وبقي فيه مدة خمس سنوات وتزوج من ابنة معلمة ، وفي عام ١٦٢٣ توصل إلى تصوير الملك فيليب الرابع في مدريد ، فذاعت شهرته وصادقه

شكل (٨٩) ابو لو يزور الحدادين - فلاسكس

شكل (٨٩) تسليم مفاتيح بريدا - فلاسكس

الملك الذي كان أصغر من فلاسكس سناً، وجعله رسام القصر، وقد شغف برسم الملك وما زال يوجد إلى الآن ٢٦ صورة للملك بأوضاع مختلفة عدا ما ضاع وحرقٌ .
تعرف فلاسكس على روينز عند زيارته إلى مدريد عام ١٦٢٨ ، فنصحه بزيارة روما والبنديقة ونابولي ، ففعل ، وقد أعجب بالفن الإيطالي كثيراً ، فأوفده الملك ثانية للحصول على لوحات يزين بها المتحف الجديد . ثم عين فلاسكس بعد ذلك «مشير القصر» ، وقد انهكه ذلك فمات عام ١٦٦٠ ، بعد أن قضى عمرًا مليئًا بالترف والسعادة ، ويشهونه في ذلك برافائيل .

من أشهر صور فلاسكس عدا رسوم الملك فيليب وعائلته لوحة دون فراناندو ومعبد لوس ماغوس ، ولوحة تسليم مفاتيح بريدا ، شكل (٨٩) . وأبولو يزور الحدادين شكل (٢ - ٨٩) .

موريللو Murillo ١٦١٧ - ١٦٨٢

ولد في إشبيليا أيضًا ولكنه لم ينعم برعاية البلاط كما كان لفلاسكس ، على أنه تعرف عليه في مدريد واستفاد منه ، ثم عاد إلى بلده لكي يرسم الحياة الفقيرة التي كان يعيشها الناس من حوله . ومن أشهر صوره (اثنان يأكلان الشمام والعنب شكل ٩٠) ، وصورة «حمل العذراء» وهي تقف إلى جانب لوحة رافائيل بروقتها ، ولعلها تمتاز ببساطة الروح التي تشع من وجه العذراء والملائكة المحيطة بها . وقد اشتربت الحكومة الفرنسية هذه اللوحة عام ١٨٥٢ بـ ٢٣٤٠٠ جنيه .

فرانشيسكو غويا Goya ١٧٤٦ - ١٨٢٨ :

شكل (٩٠) طفالان يأكلان الشمام والعنب — موريللو

ركدت الحركة الفنية في إسبانيا ما

يقرب هنـى فرنـكـامـنـ ، ويرجـعـ ذـلـكـ فـيـ الـوـاقـعـ إـلـىـ سـيـطـرـةـ رـجـالـ الدـينـ
وـالـإـضـطـرـابـاتـ السـيـاسـيـةـ الـتـيـ حلـتـ بـالـبـلـادـ .ـ وـعـنـدـمـاـ اـشـتـعـلـتـ نـيـرانـ الثـورـةـ الفـرـنسـيـةـ
عامـ ١٧٩٠ـ ،ـ لـمـ تـكـنـ فـيـ الـوـاقـعـ مـقـصـورـةـ عـلـىـ
فـرـنـسـاـ بـلـ تـعـدـتـهـ إـلـىـ الـدـوـلـ الـأـوـرـبـيـةـ الـمـجاـوـرـةـ .ـ

وـكـانـ اـسـبـانـيـاـ تـرـزـحـ تـحـتـ حـكـمـ اـسـرـةـ
الـبـوـرـبـونـ ،ـ فـشـاـ فـرـانـشـيـسـكـوـ غـوـيـاـ شـكـلـ
(٩١)ـ عـلـىـ الـثـورـةـ ضـدـ الـمـلـكـيـةـ وـالـرـجـعـيـةـ وـرـجـالـ
الـكـهـنـةـ وـالـجـيـشـ ،ـ وـلـمـ يـقـصـرـ فـيـ اـسـتـعـمـالـ
رـيـشـتـهـ بـالـسـخـرـيـةـ مـنـهـ وـنـقـدـهـ نـقـداـ لـاذـعـاـ ،ـ
وـبـقـيـ أـسـلـوبـهـ لـاذـعـاـ حـتـىـ بـعـدـ أـنـ اـتـصـلـ بـلـاطـ
شارـلـ التـالـىـ .ـ

شكل (٩١) غويـاـ بـرـيـشـتـهـ

نشـاـ غـوـيـاـ فـيـ اـرـاغـونـ ،ـ وـكـانـ أـبـوهـ فـلاـحـاـ

وـانـطـلـقـ الـابـنـ فـيـ طـرـيقـ الـغـواـيـةـ فـصـادـقـ السـوقـةـ وـالـمـشـرـدـينـ ،ـ إـلـىـ أـنـ اـهـتـمـ بـمـوـهـبـتـهـ
أـحـدـ رـسـامـيـ الـبـلـاطـ فـزـوـجـهـ أـخـتـهـ وـبـذـلـكـ صـلـحـتـ حـالـهـ وـتـقـرـبـ مـنـ الـقـصـرـ .ـ

وـمـنـ أـشـهـرـ رـسـومـهـ صـورـ عـنـ اـسـرـةـ الـمـالـكـةـ وـفـيـهاـ مـعـنـيـ السـخـرـيـةـ ،ـ وـسـلـسـلـةـ
مـنـ الصـورـ سـيـماـهـاـ أـهـوـاءـ Capricesـ .ـ وـقـدـ بـالـغـ فـيـهاـ بـالـنـقـدـ وـالـهـجـاءـ ،ـ ثـمـ مـثـلـ فـظـاعـةـ
الـحـرـبـ وـفـظـاعـةـ الـقـساـوـسـةـ فـيـ لـوـحـةـ (ـمـوـتـ الـحـقـ)ـ ،ـ كـمـ رـسـمـ حـجـرـ التـعـذـيبـ
وـالـسـجـونـ .ـ وـعـنـدـمـاـ اـنـتـهـتـ السـلـطـاتـ إـلـىـ خـطـوـرـةـ عـمـلـهـ ،ـ هـرـبـ إـلـىـ فـرـنـسـاـ حـيـثـ مـاتـ
فـيـ بـوـرـدوـ عـامـ ١٨٢٨ـ ،ـ وـكـانـ قـدـ أـصـيـبـ بـالـصـمـمـ مـنـذـ عـامـ ١٧٩١ـ .ـ

الفن الهولندي

شكل (٩٢) البوهيمية - هالز

كانت الحياة في هولندا مضطربة ، وكان القلق والخوف يعلو وجوه الناس جميعا ، وقد استطاع هالز أن يصور الكآبة في وجوه مواطنيه مفسرا بذلك واقعهم المرير . وبعد أن استقلت البلاد ، أصبحنا نرى الوجوه قد أشرقت في رسومه ، وإن الفرح أصبح شاملًا جمیع مواضیعه . ومن أحسن رسومه « الفارس الضاحك » والمربیة مع الطفل ، والبوهيمية شكل (٩٢) . وقد أصبح في أواخر أيامه نقبا للرسامين .

رامبرانت Rembrandt ١٦٠٦ - ١٦٦٩ :

ولد رامبرانت في ليدن (هولندا) وتعلم الرسم مبكرا . ثم انتقل الى امستردام

تأثر الفن الهولندي بالفن الفلمنكي الذي ازدهر على يد فان ايك ومملنك وروبنز ، وقد تأخر ظهور الحركة الفنية في هولندا بسبب ما لحقها من طغيان الاسبان الى أن استقلت عام ١٦٤٨ .

فرانز هالز Hals ١٥٨٠ - ١٦٦٦ :

ولد هالز في انفرز (بلجيكا)

وذلك بعد أن فر أبوه من هارليم (هولندا) ، بسبب حصارها من الاسпанيين الذين قتلوا جميع سكانها ، ثم عاد مع أبيه وأهله الى هارليم بعد ذلك .

وبعد هالز حياته في هارليم بزواج فاشل ، ثم عاد فتزوج ثانية من امرأة أحبتها كثيرا ، وعاش معها أكثر من نصف قرن .

وهناك تزوج من (ساسكيما) عام ١٦٣٤ وعاش في هذه استمر حتى موت زوجته .
ثم مات ابنه (تيس) فعنى أشد أنواع الوحشة والفاقة . ومات مغمورا .

شكل(٩٣)أ رامبرانت بريشته

وقد اشتهر رامبرانت بتصوير نفسه شكل (٩٣) بأوضاع مختلفة ، ومن أشهر صوره « درس في التشريح » وصورة النحّابون شكل (٩٣) واشتهر رامبرانت بالأسلوب خاص يجعل اختلاف النور والظلّام قويا واضحا ، وقد كان تعبيريا يسعى إلى إملاء الصورة بالمعاني والانفعالات الداخلية ، ويعتبر من أشهر الفنانين في العالم . ويمتاز رامبرانت عن هالز في أنه مثل عمق التفكير الهولندي ، بينما مثل هالز نشاط الحياة الهولندية ، فلقد عاش زمن الحرب والنضال من أجل الاستقلال ، بينما عاش رامبرانت في جو مستقر .

بعد استقلال هولندا واعتناقها البروتستانية ، زالت السلطة البابوية التي كانت تفرض سلطانها على الفنانين ، كما زالت السلطة الملكية وحل محلها الجمهورية . وزادهرت الحياة فانتقل الفن من المسؤولين إلى الحياة العامة ، يصور للثّراثة والمثقفين ، ولكن مما يؤسف له أن الجمهور كان يفضل الصنعة على الفن لأن الاعمال الصناعية تهتم بالزخرفة والتزييق والرسم الواقعي المفرغ من الروح والمعنى البعيد ، في حين أن الاعمال الفنية المبدعة تشق دوما على الجمهور البسيط فيبتعد عنها ويهملها . وكان النقل الساذج يصور بأمانة حياة الهولنديين في القرن السابع عشر ، بالأسلوب تقريري بعيد عن الالهام .

ومن فناني ذلك العصر جيراردو ١٦١٣ - ١٦٧٥ ودو هوش ١٦٢٩ - ١٦٧٧ وقد برع بتصوير النور الساقط على الأشياء ، وفرمير ١٦٣٢ - ١٦٧٥ الذي امتاز بالدقة وبراعة التكوين ، ومن أشهر رسومه « رأس فتاة » . ومنهم بوطر ١٦٢٥ - ١٦٥٤ الذي عني بالرسوم الريفية .

ومن أعظم الرسامين في ذلك القرن من دراث هو فيما ١٦٣٨ - ١٧٠٩ الذي يمتاز بخيال وصفي ، ورسمه الطبيعية من أبدع الرسوم الواقعية .

شكل (٩٣) التقابيون - رامبرانت

الفن الانكليزي

تفرع الفن في انكلترا عن الفن الفلمنكي الذي وضع أسسه فان ديك ، وكان من أخلص تلاميذه السير بيتر ليلي Lely ١٦١٨ - ١٦٨٠ الهولندي المنشأو الانكليزي المولن . كذلك تأثر الفن الانكليزي بالفن الفرنسي عن طريق واطو .

هوغارث Hogarth ١٦٩٧ - ١٧٦٤ :

ومن أبرز الفنانين الانكليز وليم هوغارث ، ويتميز عن سابقيه ، بأنه نظر إلى الحياة الانكليزية بصدق ، وعبر عنها بحب ، بينما كان من سبقه يستورد الموضوعات ويقوم بالنقل . وكان هوغارث يقول : «النسخ أشبه شيء بصب الماء من آناء إلى آناء » . وقد درس هوغارث في رسم السير ثور نهل وتزوج ابنته .

كان هوغارث يرسم الطبقة المتوسطة والممثلين والخدم ، على حقيقتهم دون تجميل أو تزيين ، ومن أشهر رسومه بائعة الاربيان «La Marchande des Crevettes»

شكل (٩٤) • ولقد رسم مجموعة من اللوحات المتسلسلة و كانها مقاطع من قصة يؤلفها ، نعم يضمنها نقداً أو عظاً أو حكمة •
و من أشهر هذه المجموعات مجموعة «الزواج على الموضة » • وقد تعلق الشعوب بأعماله ورسومه و جنى من ذلك ربحاً كثيراً ، الا انه كان متواضعاً وقد خرج مرة من مرسمه ، وكان الطقس بارداً ، فensi أن له مرتبة تتسطره ، فتأثر من البرد و مات •

ولسون Wilson ١٧١٤ - ١٧٨٢ :

درس ولسون الرسم في لندن و ابتدأ بالوجوه ، ثم امتاز برسم الطبيعة والمناظر الريفية • ومن ثم سافر الى ايطاليا ليدرس أعمال رجال النهضة ، وقد وفر نفقاته من اللوحة رسماً لها لولي العهد •

شكل (٩٤) بائعة الاربيان - هوغارت

وعندما عاد استقبل الناس أعماله بكثير من التقدير ، الا ان الحظ عاكسه بعد ذلك فقضى عمره في فاقه مدقعة ، ويرجع ذلك الى غضب البلاط عليه عند مساومته بيع أحد اللوحات ، اذ قال لرسول الملك « لعل جلالته يستطيع الدفع أقساماً ، اذا كان المبلغ عالياً » •

وما زالت لوحات ولسون من أجمل اللوحات التي تعبّر عن الطبيعة في انكلترا و ايطاليا •

رينولدز Reynolds ١٧٢٣ - ١٧٩٢ :

يعتبر السير جاشوا رينولدز من أعظم الفنانين الانكليز ، فهو مؤسس الاكاديمية الملكية ١٧٦٨ ، وهو الذي ثبت خصائص تصوير الوجه الانكليزي • درس الفن في روما وفي فلورنسا والبندقية ، وكان أصم ، حلو الحديث ، وقد أحب فنه فلم

يتزوج + ومن المؤسف أن رينولدز كان يستعمل مع أصابعه زيت القار ، ولذلك
فإن ألوان لوحاته اختلطت عندما تأثرت بالحرارة وتمييع الزيت +

وكان أدبياً الف كتاب « محاضرات في التصوير » ، وفيه حاول أن يعتمد على
أصول التصوير لدى روبينز ورامبرنت وتيسيان
ومن صوره الشهيرة الطفل شكل (٩٥) +

شكل (٩٥) الطفل - رينولدز

غينزبورا Gainsborough ١٧٢٧ - ١٧٨٨ :

درس غينزبورا الفن في لندن ، واشتهر كرسام
في مدينة باث ، وقد اختص برسم الهيئات والنساء
 بشكل خاص + ثم انتقل إلى لندن وفيها عين عضوا
 في الجمعية الملكية . وهناك تقرب من الملك والبلاط ،
 وأزدادت المنافسة بينه وبين رينولدز + ومن أشهر
 لوحاته « الصبي الأزرق » ويقال انه انما غالى بوضع
 اللون الأزرق لكي يناهض رينولدز الذي دعا إلى
 تجنبه + ومع ذلك فعندما أصيب بالسرطان ، استدعي رينولدز واستقره وقال له :
 (سذهب معا إلى السماء ومعنا فان ديك) + يلي غينزبور في رسم الوجه ، رومني
 Romney ١٧٣٤ - ١٨٠٢ ، ومن أشهر صوره الليلي هاملتون + ثم الرسام هوبر
 Hobner ١٧٥٨ - ١٨١٠ +

ومن أشهر فناني اسكتلندا ، رايبون Reybon ١٧٥٦ - ١٨٢٣ + ومن
 رسومه الناجحة « السير جون سنكلير » +

ومن كبار الفنانين الرسميين ، لورانس ١٧٦٩ - ١٨٣٠ رئيس الأكاديمية
 الملكية في ذلك الوقت + والفنانة إنجليكا كوفمان ١٧٤١ - ١٨٠٧ عضوة الأكاديمية +

وقد امتاز من الانكليز في تصوير الطبيعة ، مورلاند وتورنر وكونستابل +
 لم يكن تصوير الطبيعة شائعاً ومحبوباً قبل الثورة الفرنسية ، الا ان حب الطبيعة

والثورة على الطبقة البرجوازية ورجال الباطل ، جعلت الموضوعات تتقل بالضرورة من تصوير الاشخاص أنفسهم ، الى تصوير الموضوعات العامة وأهمها الطبيعة . ومن اوائل الذين رسموا الطبيعة في انكلترا ، مورلاند Morland ١٧٦٣ - ١٨٠٤ الذي انتقل في الريف متسللا يرسم المناظر الخلوية .

اما تورنر Turner ١٧٧٥ - ١٨٥١ ، فهو من اعظم الرسامين الانكليز على الاطلاق ، ويضمنه بمصاف شكسبير . وقد امتاز تورنر في رسومه الطبيعية ، بابراز نوع من الخيال المرهف ، مع تقنية فنية جعلته من ائمة الفن الحديث وخاصة الانطباعية . ومن أشهر لوحاته « البارحة المتهورة » . وقد عاش تورنر في اواخر أيامه عيشة مزدوجة ، فقد عرف أحيانا باسم الاميرال بوت الى جانب اسمه ، وبعد موته ترك ١٢٠ الف جنيه وصيحة لرعاية الفن .

ولا يقل كونستابل Constable ١٧٧٦ - ١٨٣٧ قيمة عن تورنر . بل انه يمتاز عنه بكونه أول من اتبه الى تأثير الضوء على الالوان مما دفع الانطباعيين الى نقل لوحاته الى باريس لعرضها في المعرض الرسمي ، وقد تأثر دولاكروا نفسه بضياء الوانه وائرافها . ومن أشهر لوحاته « حقل القمح » .

وفي عصر فيكتوريا ، ظهرت جماعة « ما قبل رافائيل » . وهدفها الرجوع الى التصوير الذي يعني بالفكرة والمضمون . وقد أسس هذه الجماعة ، هانت ١٨٢٧ - ١٩١٠ ويليس ١٨٩٦ - ١٨٢٩ ، وروزيني ١٨٨٢ - ١٨٢٨ ، الذين أصدروا مجلة « العريثومة » وعرضوا فيها مبادئهم .

وظهر أيضا اتجاه نحو القديم ، يحاكي اتجاه دافيد في فرنسا . ومن أهم فناني هذا الاتجاه لورد ليتون ١٨٧٩ - ١٨٩٦ والبرت مور ١٨٤١ - ١٨٩٣ .

الفصل السابع

الفن الفرنسي

نشأته - الكلاسية المحدثة - الرومانية

نشأة الفن الفرنسي الحديث :

بقي الفن التشكيلي الفرنسي حتى بداية القرن السابع عشر مرتبطاً بـ تقاليد الفن الإيطالي إلى أن استيقظت الحاجة إلى فن قومي محلّي ، وهكذا سمي جان كوسان Cossin مؤسساً للمدرسة القومية . ثم ظهر في ناسسي جان كالو Callot وهو رسام ومصور واقعي وشعبي . ومن أخصب فناني عصر لويس الثالث عشر ، سيمون فوييه Vouet ١٥٩٠ - ١٦٤٩ الذي عاش زمناً في روما ثم أصبح مصور الملك الأول . ومن أشهر فناني عصر لويس الرابع عشر ، بوسان ولوران ولورين وريغو ، وقد غالب على أعمالهم طابع الاناقة البعيدة عن العاطفة والقربية من العقل والثقافة .

بوسان Poussin

ويعتبر بوسان أكبر فنان في ذلك الوقت ، ولقد قضى عمره كله تقريباً في إيطاليا . ويمتاز تصويره بالعاطفة العميقه واسلوبه بالدقة التقنية والبراعة حتى قيل أن أعماله أشبه بالتحت البارز .

لورين Lorrain ١٦٠٠ - ١٦٨٢ :

عاش مع صديقه بوسان في إيطاليا وكان مقرراً من البابوات ، وقد امتاز برسم الطبيعة ، على أن موضوعاته كانت مستوحاة من التاريخ أو الأساطير ، وكان يشفع

له في ذلك العواطف الشعرية التي كان يسكنها في عمله ، وقد تفنن في ابراز النور ، ولكن بصور تخيلية وليس واقعية ، فقد كان يرسم الطبيعة في مرسمه ومن ذاكرته وخياله .

النحت الفرنسي في القرن السابع عشر :

أما النحت فقد تجاوز التصوير في تثبيت مكانته ، وان اقتصرت المواضيع على الاشخاص وكان الاستلوب واقعاً وصفياً . ومن أشهر النحاتين : كوازفو Coysevox ١٦٤٠ - ١٧٢٠ وتلاميذه كوستو Coustou وجيراردون Girardon . ومع ان هؤلاء كانوا من المقربين الى البلاط ، فان الفنان النحات الحقيقي في ذلك العصر كان بير بوجيه Puget ١٦٩٤ - ١٧٤٢ ، ولقد عاش أيضاً فترة طويلة في روما وفي جنوب فرنسا ، وتأثر قليلاً بالنحات برنيني Bernini الايطالي . وتبقى أعماله ذات طابع خاص يمتاز بالنبالة والشموخ .

فن الروكوكو :

كانت عنانة الملك فرنسيس الاول ملك فرنسا بليونارد دفنشي ، عام ١٥١٦ بداية تقليد جرى عليه ملوك فرنسا في الاهتمام بالفن والفنانيين ، وكان أهم الفنانين الذين اشتهروا في تاريخ فرنسا هم من فناني البلاط الذين وجدوا من رعاية الملك وحديبه حافزاً على العمل والنهوض بالفن . وكان فنهم ولا شك مقيداً برغبة الملك وأهل البلاط ، فكان لا يخرج عن التنميق والزخرفة وان كان في ذاته يعتمد على كفاءة قوية في الرسم ولكنها خالية في الابداع والخلق . وقد أطلق على هذا الاسلوب المنمق اسم فن الروكوكو Rococo الذي ابتدأ في طراز الاناث والتزيين أيام لويس الرابع عشر وهو مأخوذ عن الكلمة Rocaille .

ويقتصر هذا الفن على تصوير حياة الملوك والبنادق ، أو تصوير المواضيع الجميلة ذات الحواري والغيد الحسان .

ومن أشهر رسامي الروكوكو واطو Watteau وريغو وبوشيه Boucher وفراغونارد Fragonard ، وستتكلم عن كل منهم .

ولد في فالنسين قرب الحدود الفرنسية - الفلمنكية ، وقد أحب أن يتبع التصوير ولكن والده أراده أن يكون نجاراً مثله ، وما أن بلغ التاسعة عشرة حتى فر إلى باريس ، وهناك تعرف على أحد تجار اللوحات الدينية فاشتغل عنده أجيراً بسيطاً ، ثم استخدمه بعد ذلك في نقل اللوحات ، وقد كلفه معلمه مرة أن يرسم لوحة فيها صورة للقديس نقولا ، فensi أن يصحب معه الصورة الأصل ، فقام برسماها من خياله وذاكرته .

ثم اتيح له العمل في قصر اللوكسمبورغ الذي حفل بلوحات لروبنز ، فأخذ واطو بدراستها والتمعن فيها ، ثم استطاع أن يعلق لوحتين من انتاجه في بهو الأكاديمية ، فتعرف على أحد أعضائها ، مما فسح له مجال الشهرة والاختلاط بالطيبة الممتازة . ولكن واطو وقد كان مصاباً بالتدبر الرؤى فقد أكب على العزلة والتأمل السوداوي بانتظار الموت ، الذي وافاه وهو في السابعة والثلاثين من عمره .

وقد اتجه واطو نحو رسم الطبيعة ولكنها كانت طبيعة من خلقه من نسيج خياله ، وكان في رسومه يمزج بين المناظر الجميلة المنمقة وبين الاشخاص المجنونين الذين ارتدوا أجمل الحلل . ومن أشهر لوحاته (الحديث) ، و (منتزة الشانزيليزيه) . وقد اثر واطو تأثيراً كبيراً في دعم الفن الفرنسي .

فرانسوا بوشيه Boucher ١٧٥٤ - ١٧٧٠ :

يعتبر بوشيه من أخصب رسامي الروكوكو ، وقد نال جائزة الأكاديمية وهو في العشرين ، وقد تعرف على مدام دو بومباردor ، وعاش في صالونها ، وقد كان بوشيه مزياناً ورساماً ماهراً ، ولكنه رسام الاناقة الذي لم يهتم بالدراسة بقدر اهتمامه بالطبيعة نفسها ، لقد كان يرسم لوحاته الكبيرة ويلونها برتابة بالأزرق والاحمر . وكان أول من استعمل الالوان المخففة الشفافة . وأشهر لوحاته (المستحمات) و (ديانا) و (من الاساطير) شكل (٩٦) .

شكل (٩٦) من الاساطير - بوشيه

فراغونارد Fragonard ١٧٣٢ - ١٨٠٦

نال جائزة الاكاديمية عام ١٧٥٢ ، وسافر الى ايطاليا وعاش في متاحفها دارساً ومتأثراً بنجوم النهضة ، ويفي فيها أربع سنوات ثم عاد وقد أصابه بعض الشهرة والحظوة لدى النبلاء . وقد رسم نفسه شكل (٩٧) .

النحت في القرن الثامن عشر :

لم يحظ النحت في عصر لويس الرابع عشر بالعناية الكبيرة وكانت المواقع النحتية ذات حجوم صغيرة على الغالب . ومن أشهر النحاتين Flaconet وله تمثال بطرس الاكبر في سان بطرسبورغ . وفي شكل (٩٧) فراغونارد - بريسته باريس له تمثال (المستحمة) و (الحسان الثلاثة) . ثم ظهر النحات بيغال Pigalle وهودون Houdon ، والاول نحت قبر الماري شال دوساكس في ستراسبورغ . والثاني وله تمثال فولتير . ولم يكن لهؤلاء النحاتين ولغيرهم أسلوب معين ، بل كانوا واقعيين ، ولم تكن أعمالهم شائعة وكثيرة .

شكل (٩٧) فراغونارد - بريسته

المدرسة الكلاسيكية الحديثة :

في عهد لويس الخامس عشر كانت مدام دوبومبادور قد فتحت صالتها للكبار الأدباء والكتاب والفنانين أمثال بوشيه ، وقد انتشر في ذلك الحين الاهتمام بالفن الأغريقي الكلاسيكي ، ولكن هذا الاهتمام لم يلبث أن انقطع بعد تولي لويس السادس عشر العرش وتدخل ماري أنطوانيت في شؤون الفن . ولكن تيار الكلاسيك ما زال يجري ببطء يدفعه رسام شاب ذكي هو جاك لويس دافيد .

دavid J. L. David ١٧٤٨ - ١٨٢٥ :

كانت أول لوحة اشتهر بها هي لوحة (قسم الأخوة هو راس) وفيها يبدو تعلق الرسام بالتاريخ الروماني وبالفن القديم .

ولد دافيد شكل (٩٨) في باريس وأقام في روما مدة وفيها درس فن عصر النهضة ،

شكل (٩٨) David بريستته

وبدأت شهرته قبل عام ١٧٨٧ . وبعد الثورة الفرنسية انتخب عام ١٧٩٢ عضوا بالجمعية الوطنية فأصبح السيد المطلق في شؤون الفن ، وانتطاع بقوة المقصلة أن يقضي على الروكوكو وينادي بالكلاسيكية المحدثة . ثم قضى على الأكاديمية الملكية ، بعد أن كان عضوا فيها ، وأنشأ مكانها المعهد الفرنسي . ومنه تفرعت أكاديمية الفنون التي سيطرت على الحركة الفنية في فرنسا حتى بداية القرن العشرين . أراد دافيد أن يصبح الفن الفرنسي رصينا كرمانة الفن الأغريقي والروماني بعيدا عن السطحية والتزيين وكان دوره ولا شك ضروريا في حياة الفن الفرنسي .

وتقلىبت الفلروف السياسية بدavid فسجن عدة مرات ثم أعيد إلى منصبه في عهد نابليون ثم نفي بعد انتهاء نابليون ، وعاش بقية أيامه في بروكسل حيث توفي عام ١٨٢٥ .

ومن أشهر لوحات دافيد لوحه « بروكوس يتلقى نبأ وفاة أبنائه » ولوحة (تتويج نابليون) و (مدام ريكامييه) ، وحرب السابين ، ونابليون يعبر جبال الألب .

غروس Gros ١٧٧١ - ١٨٣٥ :

بعد نفي دافيد تولى البارون غروس زعامة الفن في فرنسا . وكان قد دخل مرسوم دافيد عام ١٧٨٥ وتأثر بطريقته ، ثم سافر إلى إيطاليا فتعرف على جوزفين التي أصبحت زوجة نابليون ، وبذلك دخل القصر ، وقد كان رغم تعلقه

بالقديم يحن إلى الترعة الرومانية التي شاعت في الأدب ، والتي كانت تخطب العواطف بدل الذهن ، ولكن دافيد منعه من ذلك وبقي شبح دافيد ماثلاً مما دفعه إلى الانتحار عام ١٨٣٥ .

انغر Ingres ١٧٨٠ - ١٨٦٧ :

هو التلميذ الثاني لدافيد وكان قد سافر إلى روما وبقي فيها ١٨ عاماً ، يرسم ليتعلم ويصنع الصور ليعيش ، ومن أشهر صوره وأحسنها صورة (العين) التي ابتدأها عام ١٨٢٤ وأتمها عام ١٨٥٦ . وكان انغر يهتم

شكل (٩٩) انغر

بالخط ولكنّه ينشد الجمال على عكس دافيد الذي اهتم بالجلال . ويعتبر من أقوى الفنانين في الرسم ، رسم الوجوه خاصة ، وقد سلم الكلاسيين زمامهم إلى انغر ومنحوه جوقة الشرف لكي يقف بمواجهة الرومانيين . شكل (٩٩) .

الحركة الرومانية :

كانت الدافيدية قد استطاعت السيطرة على الحركة الفنية بقوة القانون ، وكان شعارها نبل الموضوع ، وصراحة الخطوط ، ورصانة الألوان ، وانتفاء العاطفة . وكان

غرس على تقيده بالدافيدية ، قد يشر في بعض لوحاته بالحركة الرومانية ، والرومانية مشتقة من الكلمة Roman و معناها قصة أو حكاية ، وكانت الرومانية تعتمد على المبالغة في تصوير المشاهد الدرامية . فاللون أزهى من الواقع والحركات أشد عنفا ، والبطال أشد بطولة ، والاشرار أعنف شراسة وفتاكا ، والنساء أروع فتنة وبهاء وقد انتجت الرومانية في الربع الاول من القرن التاسع عشر عددا من روائع الفن ، ويرجع الى هذه المدرسة فضل تحطيم قيود الكلاسيكية الحديثة - أو الدافيدية .

تيودور جيريوكو Gericault ١٧٩١ - ١٨٢٤ :

كان من أهم الداعين إلى ترك القدماء وتحطيم الكلاسيكية الحديثة ، هو جيريوكو الذي بدأ شهرته ، منذ عرض في صالون عام ١٨١٢ وكان في العشرين من عمره ، ثم سافر إلى روما لكي يتصرف إلى دراسة الفن وخاصة قن ميكيلانجيلا الذي كان يوتجف أمام رسومه وتماثيله . وبعد عودته وقعت كارثة السفينة ميدوزا ، وكانت مأساة البحارة

شكل (١٠٠) طوف ميدوزا - جيريوكو

الذين حاولوا النجاة على طوف صنعوه باليديهم ، وقبل أن تدركهم السفن كانوا يموتون جوعا واحدا بعد واحد ، ولم يبق منهم إلا خمسة عشر راكبا . وأثارت هذه الحادثة عواطف الفرنسيين ، فمضى جيريوكو يعبر عن هذه المأساة في لوحة خالدة شكل (١٠٠) تعتبر قمة الفن الرومانية . ومن المؤسف أن القادة الذين كانوا مأخوذين بالفن الكلاسيكي استنكروا هذه اللوحة ، مما دفع جيريوكو إلى ترك الفن والهجرة إلى إنكلترا ، ولكنه في الواقع لم يكن يستطيع أن يكون بعيدا عن الفن ، فقد كان في إنكلترا رسام متحرر هو كونستابل ، الذي حاول الثورة على التقاليد الفنية التي كانت

تفضي أن يرسم الفنان الطبيعة في مرسمه وينسقها وفقاً لقواعد ثابتة . وخرج كونستابل إلى الطبيعة وأخذ يدرس تفاعل عواملها على الأشياء . وتأثير جيريكي بمحاولات كونستابل وأخذ يقنع بها زملاؤه بعد عودته إلى فرنسا ، وقد حاول أن يعرض في صالون ١٨٢٤ نلالات لوحات لكونستابل ، ولكنه توفي قبل أن يرى ذلك أثر وقوفه من فوق حصانه ، وكان في الثالثة والثلاثين من عمره .

أوجين دولاكروا *Delacroix* ١٧٩٨ - ١٨٦٣ :

لم يتحقق لجيريكي أن يثبت دعائم الرومانية ، فجاء صديقه دولاكروا الذي أعتبر رمز الرومانية . كان دولاكروا فناناً قلقاً منطويًا على نفسه وذلك بعد أن أصيب بعدة أمراض كادت تودي بحياته ، عدا عن الحوادث التي نجا منها بأعجوبة . وقد أدهشت دولاكروا أولاً لوحة « طوف ميدوزا » . وفي صالون

شكل (١٠١) نساء من الجزائر - دولاكروا

عام ١٨٢٤ عرض لوحة (مذبحة سافر) التي صور فيها مشهدًا من المجازر التي ارتکبها الاتراك في الجزيرة اليونانية الصغيرة .

وقد استفاد دولاكروا في هذه اللوحة من أسلوب كونستابل ، فقد أجرى بها تعديلاً قبل افتتاح المعرض ببضعة أيام ، وذلك بعد أن شاهد بعض لوحات كونستابل في المعرض ، فزاد ذلك في أسلوبها الرومانتي مما شدد الخطير على الكلاسية ، فقاومها الكلاسيون بشدة ، حتى سماها غرس مذبحة الفن . ثم حاول الكلاسييون أن يحتموا بفنان كلاسي قوي كان مشتركاً في المعرض ، هو انفر ، وحاولوا بواسطته حماية الكلاسية ومحاربة دولاكروا خاصة .

ومن أشهر رسوم دولاكروا « الحرية تقود الشعب » أو الماريس ، وفيها رسم الثائرين والقتلى بأسلوب تقريري . وفي وسط اللوحة رسم رمزي لفتاة جميلة تحمل علمًا وبعدها الثانية بندقية .

سافر دولاكروا إلى مراكش ساعياً وراء الشمس البراقة والالوان الزاهية ، وقد رسم عدداً من الصور والمناظر المراكشية والجزائرية شكل (١٠١) وشاعت بعده الرغبة في الرسوم الشرقية .

مدرسة الهواء الطلق :

كان رسم الطبيعة عند الفنانين يتم عن طريق عمل دراسية سريعة بالقلم عن الطبيعة ، ثم تفيذها بالالوان في المرسم ، ولكن بعض الفنانين كانوا يفضلون الخروج إلى قرية الباريزون القريبة من غابة فوتينبلو Fontainbleau ، وهناك كانوا يرسمون الطبيعة والغاية بالالوان مباشرة ، وقد سمي هؤلاء بجماعة الباريزون وكان على رأسهم تيودور روسو ١٨١٢ - ١٨٦٩ . ومن أعضاء الجماعة شارل دوبيني الذي كان أوسعهم شهرة لأسلوبه الغائي الذي أصبح الطابع المميز لفن هذه الجماعة . ومن أصدقاء هذه الجماعة كورو وميه .

كامي كورو Corot ١٧٩٦ - ١٨٧٥ :

كان كورو مقينا في الريف مع الطبيعة وقد تركه أبوه منذ صغره يمضي في تأملاته وفي هواية التصوير ، فقد كان ميسوراً ، ولكن ابن لم يستطع أن يجني من فنه شيئاً ، حتى إذا بلغ الخمسين أقبل الحظ عليه ، وأصبح يجني من بيع لوحاته المال الكثير .

وقد تأثر كورو بكونستابل . كما سافر إلى روما وغيرها وأمضى في تجواله نحو من عشرين عاماً ، وكانت علاقته بجماعة الباريزون قوية . وقد امتاز بأسلوبه العاطفي وفيه أصبحت صوره كالاطياف الفيامية ، إلى جانب لوحات أخرى فيها صلابة البنية . وقد التقى حول كورو الكثير من الأدباء أمثال الفريد دوموسيه .

جان فرانسوا ميليه Millet ١٨١٤ - ١٨٧٥ :

نشأ ميليه أيضاً في الريف فأحب الطبيعة ، واحتزنت في خياله مناظر الحقول وال فلاحين وحياة الكادحين والبسطاء . وعندما برزت موهبته في الرسم أرسله مواطنوه في شيربورغ إلى باريس وهناك كان يرسم العاريات لكسب عيشه ، أو يرسم المواضيع الدينية ، ويختلف على اللوفر دارساً الأعمال الفنية فيه . وبعد عشر أعوام تمكن من عرض لوحة في صالون ١٨٤٨ . ثم لم يلبث أن التحق بجماعة الباريزيون ، حيث عاد إلى الطبيعة وحياة الفلاحين ، ولكن فنه (فن الديموقراطيين) ، لم يكن يروق للمتألقين الثراة . ولذلك فإن أكثر لوحاته اقتناها الأميركيون ، والنادر منها يبقى في فرنسا . ومن أشهر لوحاته صورة «اللائقات» ورسم جدار البانشون في باريس .

أنوريه دوميه Daumier ١٨٠٨ - ١٨٧٩ :

ولد دوميه من أب زجاج كان يهملاً مهنته لكي يقرض الشعر ، وكذلك ابتدأ ابن احتراف بعض المهن قبل أن يدخل أحدى مدارس الفن ، ثم احترف الرسم على الحجر (ليتوغراف) وساهم في مجلة «الكاريكاتور» ثم جريدة شارييهاري ، وبقي ١٣ عاماً ينشر فيها أعظم رسومه النقدية الشهيرة ، شكل (١٠٢) .

شكل (١٠٢) في القطار - دوميه

والى جانب الكاريكاتور كان دوميه فناناً يقف إلى جانب رافائيل ورامبرانت وروبنز ، وهم الفنانون الذين تأثر بهم . وعندما فصل دوميه من عمله الصحفي

النceği ، وكان في الثانية والخمسين ، انصرف الى التصوير ، ولكن هذا لم يكن يعود عليه بمورد يعيش منه حتى عاد فالتحق بالشاريفاري ثانية وعندما توفي ، دفن كالصلالك التافهين . وتعتبر لوحات دوميه آيات من حيث قوة التصميم وبهاء الشكل والتوازن والارتفاع .

غاستاف كوربيه Courbet ١٨١٩ - ١٨٧٧ :

يعتبر كوربيه زعيم النزعة الواقعية Réalisme التي وقفت في وجه الرومانية والاكاديمية . ولد كوربيه في اورنان التي خلد ذكرها في رسومه ، وأرسله أبوه

شكل (١٠٣) الحجارون - كوربيه

إلى كلية بيزانسون ، ثم أرسله إلى باريس لدراسة القانون ، ولكنه عاد إلى قريته لكي يتهدى أمام أسرته بأنه سيصبح فنانا مرموقا اذا ما أتيح له العمل في الفن . وعاد إلى باريس عام ١٨٤٠ فأبدى نشاطا جماً وموهبة فنية رائعة ، ثم عرض الاكاديمية ، واشترك في صالون ١٨٤٤ ثم ١٨٤٨ حيث عرض أسلوبه الواقعى وفازت أحدهى لوحاته بجائزة الصالون ، وكان من حقه بعد ذلك أن يعرض في الصالون دون اطلاع رجال التحكيم ، فكان أن عرض عام ١٨٥٠ لوحة كبيرة هي جنازة في قرية اورنان . والواقع أننا إذا تأملنا اليوم أعمال كوربيه فلأننا لا نستطيع أن نميزها كثيرا عن الاعمال الرومانية .

ومن أشهر لوحاته « مرسم الرسام » وكانت لوحاته رائجة وغالية الثمن . وقد أقام كوربيه معارض متعددة في فرنسا وبلجيكا و هولندا وألمانيا وسويسرا . وأصبح أشهر رسام في عصره بعد أن أقام جناح الواقعية في معرض ١٨٥٥ . وقد عين كوربيه في عهد الجمهورية مديرًا للفنون وشرفًا على متحف فرنسا . وقد اتهم بأنه هدم العمود الذي يخلد ذكرى نابليون .

وكافح كوربيه في سبيل الإنسان والفنان ودعا لابراز الواقع والإبعاد عن الدراما والرومانسية الجوفاء ، ولذلك فان لوحاته حافلة بالحياة والمعنى ، فلقد تناول الموضوعات الواقعية وعبر عنها بكثير من العاطفة ، كما في لوحة ، الحجارون شكل (١٠٣) .

الفصل الثامن

المذهب الانطباعي

L'IMPRESSIONNISME

تفتحت الحياة في باريس في منتصف القرن التاسع عشر ، عن موجة من الشباب التاثر على القيم الثابتة ، التي احتلت جميع مجالات الواقع الفرنسي . وكانت نزعة التحرر والانطلاق تجيش في نفوس هؤلاء الشباب ، فتتصرف مدوية في كهوف المقاقي المنشورة على الضفة اليسرى من نهر السين ، حيث يجتمع الناشيون من الادباء والفنانيين والشعراء ، أمثال شارل بودلير وتيوفيل غوتيه وغوستاف كوربيه وادوارمانيه . وقد برزت ثورة الفنانين الشباب عندما رفضت لجان التحكيم عام ١٨٦٣ عرض لوحتهم في المعرض السنوي ، وكان عدد اللوحات المرفوضة يزيد عن أربعة آلاف . وقد استطاع التاثرون اقامة معرض خاص بهم ، باذن الامبراطور نابليون الثالث ، وقد اطلق على معرضهم اسم « صالون المنبوذين » .

وفي هذا المعرض استذكر الناس والنقاد لوحة (الغداء على العشب) شكل (١٠٤) للفنان مانيه Manet ، لما فيها من جرأة فاحشة .

نشأة الانطباعية :

أوجد الانطباعية مجموعة من الشباب لم يكن بينهم سابق اتفاق ، ولم يكن في نيتهم أبدا ان يحققوا أعظم مدرسة فنية فتحت الباب واسعا للتطور الفني السريع . اذا رجعنا الى عام ١٨٥٥ لرأينا كورو فانا شهيرا استهوى قلوب بعض الناشئة

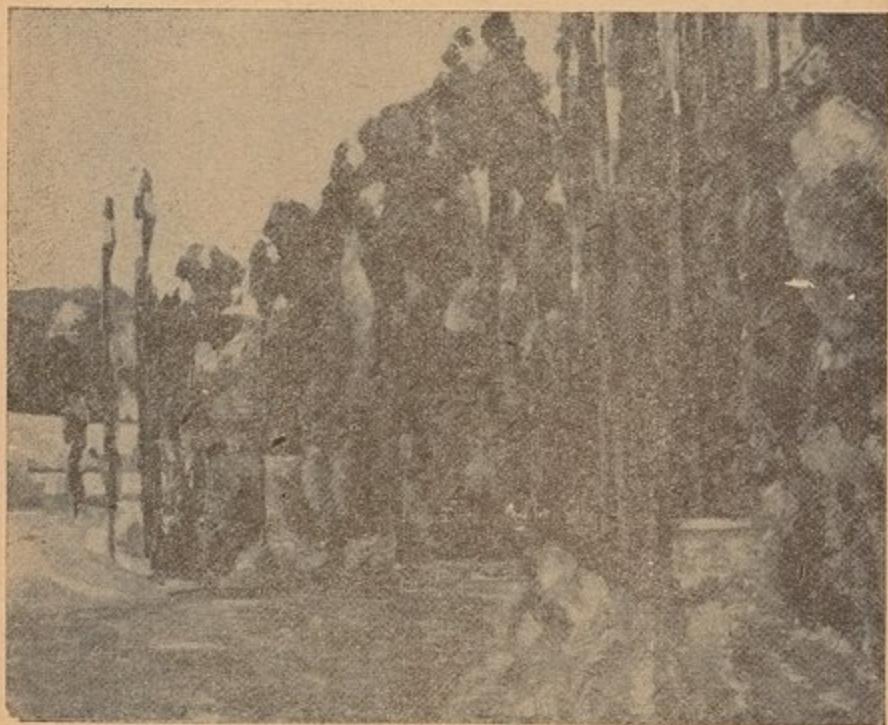
من الفنانين ، وخاصة مانيه وكامي بيسارو Pissaro ١٨٣٠ - ١٩٠٣ الذي تلمذ على كورو وتأنز به ، وخاصة في رسوم الطبيعة ، والتقي بيساور بعد ذلك بكلود مونيه Monet ١٨٤٠ - ١٩٢١ في الأكاديمية السويسرية وتوثقت الصداقة بينهما . ثم سافر مونيه إلى الجزائر للخدمة العسكرية . فتعرف بيسارو على شاب خجول من جنوب فرنسا هو بول سيزان Cézanne ١٨٣٩ - ١٩٠٦ . وبعد عامين عاد مونيه من الجزائر والتحق ببرسم الأكاديمي الكلاسي Gleyre ، وهناك تعرف على أوغست رونوار Renoir ١٨٤١ - ١٩١٩ وكان متقدماً على أصدقائه بالرسم

شكل (٤) القداء على العشب - مانيه

والزخرفة لامتهانه زخرفة الصحفون . ومن بين طلبة مرسم غلير ، الفريد سيسلي Alfred Sisley ١٨٣٩ - ١٨٩٩ وجان بازي Jean Bazille ١٨٤١ - ١٨٧٠ وفي ذلك الوقت كان مانيه قد تعرف على ادغار دوغا Degas ١٨٣٤ - ١٩١٧ ثم تعارف جميع المذكورين والتقوا حول مانيه لشهرته وجلال سنه ، وخاصة بعد أن أثارت لوحة (الغداء على الشب) ثم لوحة أوليمبيا عام ١٨٦٥ عاصفة الساخرية والنقد ، وكان قد وقف إلى جانب مانيه ، زولا وسيزان في مقالات دفاعية ضد الأكاديميين .

وفي عام ١٨٦٦ قبلت أعمال مونيه وبازي وسيلي وبيسارو ودوغا في المعرض الرسمي ورفضت لوحات رونوار وسيزان . وفي عام ١٨٧٠ أعلنت الحرب الفرنسية البروسية ، فصرع بازي ، وفر بيسارو

شكل (١٠٥) أشجار - سيزان

من بلدته لوفسيين ، وسافر سيسلي وبيسارو ومونيه الى انكلترا ، وهناك درسوا آثار كونستابل وتورنر . وعندما انتهت الحرب عاد الفنانون لمواصلة نشاطهم ، فقاموا أول معرض لهم عام ١٨٧٤ اشتراك فيه ثلاثون فنانا . وكان من بين اللوحات المعروضة لوحة لموتيه اسمها « انبطاع : شروق الشمس » *Soleil levant* impression-Soleil levant فاستعار النقاد هذه التسمية لاطلاقها على العارضين تهكمًا واستخفافا .

وفي عام ١٨٧٦ أقام الانطباعيون معرضهم الثاني ، الذي لم يشارك فيه سيزان لما اصابه من تجريح مقدع . وقد قام مع هذا المعرض مدافعون من النقاد والمتزوقين . وكان التهجم على الانطباعيين يتضمن دافعا سياسيا من جانب اليمينيين . وفي المعرض الرابع عام ١٨٧٩ ، كان الاقبال شديدا على أعمال الانطباعيين . وقد لقي رونوارنجاحا كبيرا بينما اخفق سيزان ايضا .

وفي عام ١٨٨٦ أقيم المعرض الثامن وهو آخر معارض الانطباعيين . وقد اشترك فيه جم眾 الانطباعيين ومعهم بول سيناك *Signac* ١٨٦٣ - ١٩٣٥ ، وجورج سورا *Seurat* ١٨٥٩ - ١٨٩١ الذي ابتكر التقنية *Pointillisme* او التقسيمية *Divisionisme*

خصائص الانطباعية :

كان الخط عند الاكاديميين هو العنصر الاساسي في الفن وهو عmad الصورة ، أما اللون فهو ثانوي ومحخص ملء الفراغ بين الخطوط . ولكن هذا لم يكن من مباديء الانطباعيين ، بل على العكس فقد اهملوا الخط نهايائـا ، وحصرـوا اهتمامـهم في نقل الانعـكـاسـات البصرـية من النـورـ الذي يـشعـ عن الـأـلوـانـ في الطـبـيـعـةـ . وقد تأثـرواـ في ذلك بالنظـريـاتـ العلمـيـةـ التيـ جاءـ بهاـ شـيفـرـولـ وـرـوـودـ وهـلـمـهـوتـ ، كما تأثـرواـ بـأسـلـوبـ كـونـسـتـابلـ وـدـوـلاـكـرواـ ، الذيـ يـعتمدـ علىـ استـخدـامـ الـأـلوـانـ الصـافـيـةـ ، بـدونـ مـزـجـ ، عـلـىـ شـكـلـ لـسـاتـ صـغـيرـةـ تـشـبـهـ الـأـضـوـاءـ الـأـلوـانـ الـصـافـيـةـ الـتـيـ يـتـأـلـفـ مـنـهـ نـورـ الشـمـسـ . وبـهـذـهـ الـجـزـئـاتـ مـنـ الـأـلوـانـ الصـافـيـةـ يـمـكـنـ خـلـقـ الشـكـلـ *Forme* وـالـأـبعـادـ وـالـظـلـالـ .

وـمـنـ أـهـمـ خـصـائـصـ الانـطـبـاعـيـةـ : ١ـ - تـحلـيلـ النـورـ ٢ـ - الـلامـوضـوعـيـةـ . ولـقـدـ اسـتـخدـمـ الانـطـبـاعـيـونـ الـأـلوـانـ التـكـمـيلـيـةـ فيـ التـبـيرـ عـنـ الـظـلـالـ ، فـالـأـصـفـرـ يـكـملـهـ

البنفسجي ، والبرتقالي يكمله الأزرق ، وهكذا حسب دائرة روود اللونية ، ولكنهم أيضاً لم يتراکوا هذه الألوان التكميلية على وضعها المركب بل قاموا بتحليلها إلى الوانها الأساسية ، وهي الأحمر والأزرق والأصفر ، وهكذا وضعوا عوضاً عن اللون البرتقالي ، اللونين الأحمر والأصفر ، وعوضاً عن اللون البنفسجي ، اللونين الأحمر والأزرق وهكذا . . . ولم يعد الفنان بذلك مضطراً إلى اخفاء آثار ريشته ، بل إن بعض الرسامين تخلى تماماً عن الريشة ، واعتمد على السكين أو على أصابعه . . ولم يعد الانطباعيون يهتمون بالموضوع ، إذ أن المهم لديهم هو نقل الاحساسات البصرية إلى اللوحة بدون محاكمة العقل الوعي . ومن أشهر الفنانين الانطباعيين مانيه ومونيه وبيسارو وسيسلبي ورونوار وسيزان .

ادوار مانيه Manet ١٨٣٢ - ١٨٨٣ :

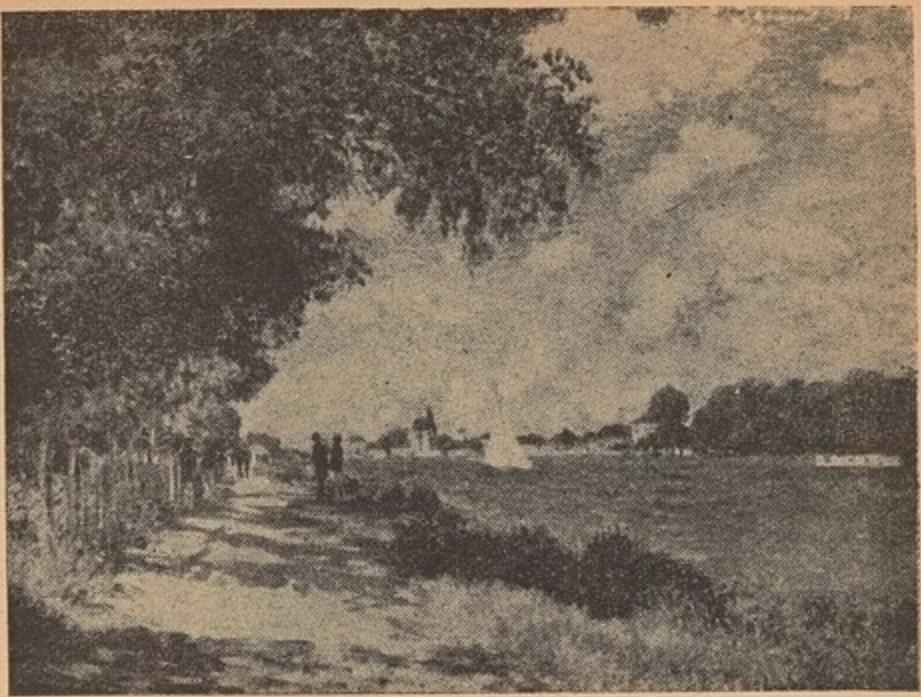
ابتدأ مانيه المرحلة الانطباعية منذ عام ١٨٧٤ عندما عرض مع افراد الجمعية المغلقة للتصوير والنحت والحفر . ولكنه عندما عرض عام ١٨٦٣ ، كان قد قبل بالاستكار والسخرية . كذلك استقبلت لوحته أوليمبيا عام ١٨٦٥ بالتقد الجارح وكانت لوحته (الغداء على الشب) شكل (١٠٤) سبباً في اشتداد السخط عليه وان رافق ذلك شهرة قوية جعلته امام الفنانين الشباب .

كلود مونيه Monet ١٨٤٠ - ١٩٢٦ :

يعتبر مونيه من أقوى زعماء الانطباعية فقد اختبرت قواعد هذه المدرسة لديه ، عندما كان في منطقة ارجانتوي مع رونوار ومانيه ، ولوحته « انطباع - شروق الشمس » التي عرضت في اول معرض للانطباعيين عام ١٨٧٤ كانت سبباً بتسميته وأصدقائه بالانطباعيين . ومن صوره المعروفة ، « ضاحية ارجانتوي » شكل (١٠٦) .

اوغست رونوار Renoir ١٨٤١ - ١٩١٩ :

اشترك في معارض الانطباعيين ، ويتميز فنه بغناية وشعريّة ، وكان نحاتاً إلى جانب كونه مصوراً ، ومنذ عام ١٨٩٤ أصبح بالشلل ولكن ذلك لم يبعده عن متابعة الفن .

شكل (١٠٦) فملاحية ارجانتوي - هوزيه

ومن أشهر الانطباعيين أيضا بيسارو ١٨٣٠ - ١٩٠٣ وسورا ١٨٥٩ - ١٨٩١ الذي أسس الانطباعية المحدثة التي تعتمد على التقطيط . وسيسلி ١٨٣٩ - ١٨٩٩ ودوغا ١٨٣٤ - ١٩١٧ .

بول سيزان Cézanne ١٨٣٩ - ١٩٠٦ :

ابتدأ سيزان حياته الفنية بالفشل . فقد رفض اتسابه إلى كلية الفنون الجميلة ، وتنكر له النقاد في المعارض ، كما تنكر له أصدقاؤه سكان باريس لكونه من اكس ان بروفانس .

تجاوز سيزان الانطباعية وأخذ يستفيد من امتلاه اللون لاعطاء الاشياء قيمتها التشكيلية ، شكل (١٠٥) . ولقد كان سيزان المهد الاول للوحشية والتكعيبة والتجريدية .

الفصل التاسع

الوحشية والنكهية

Le Fauvisme

ليست الوحشية كما يدل اسمها ، اتجاهها همجيا ، بل هي اتجاه عاطفي انساني ، فسح المجال أمام الفنان للتعبير عن العالم الخارجي وفق تكوين خاص لا علاقة له باللون اللوحة . وقد قال ماتيس الفنان الفرنسي « يجب ان تنسى ما تمثله اللوحة عند النظر اليها » وبذلك قدم اول مبدأ للطريقة الوحشية .

وترجع تسمية الوحشية الى ما اطلقه أحد الصحفيين ، عند تعليقه على معرض في اقامه ماتيس وديران وفلامنك وروو ودوفي وماركيه عام ١٩٠٥ ، وقد كان اسلوبهم غريبا مستهجنا ، فسميت قاعتهم ، قفص الحوش .

خصائص الوحشية :

تعتمد الوحشية على التبسيط ، وذلك لكي يخفف الفنان من صعوبة فهم ما يرسمه ، وتعتمد أيضا على العفوية والمرونة ، ولقد نفر الوحشيون من القواعد وحافظوا على حسهم الغنائي . وقد قال أحدهم وهو دوفي : « ليس الفن فكرة ، انه عمل . ويبقى حل معضلات الفنان ذاته ، كاما في علبة الألوان .

وقد تأثر الوحشيون بسيزان وفان غوخ وغوغان . ومن الممكن اعتبار الوحشية فنا شكليا لا يهتم كثيرا بالمضمون ، بل يهتم باللون والرمز .

الوحشيون :

قبل الحديث عن الفنانين الذين أطلق عليهم اسم الوحشيين ، لا بد من التحدث عن فنان ، كان في الواقع ، الفنان الوحشي الصحيح ، ولقد سار الوحشيون من بعده على هدي أعماله وأفكاره . وهذا الفنان هو بول غوغان .

شكل (١٠٧) الملكة - غوغان

شكل (١٠٨) الاناث الاحمر - مatisse

بول غوغان Gauguin ١٨٤٨ - ١٩٠٣ :

ولد في باريس عام ١٨٤٨ وقد ابتدأ الفن في سن متأخرة . سافر الى تاهيتي عام ١٨٩١ باحثاً عن الحياة البسيطة الهدئة ، وهناك أخذ يرسم مستوحياً من طبيعة الجزيرة وجمالها ومن تقاليد الشعب هناك ، وقد عاش حياة الناس وتقاليدهم وأخلاقهم . ومن صوره التي أنجزها هناك ، الملكة شكل (١٠٧) . التقى بفانسان فان غوخ في آرل جنوب فرنسا ، ثم أقام في جزر الماركيز وفيها مات عام ١٩٠٣ .

亨利·马蒂斯 Matisse ١٨٦٩ - ١٩٥٤ :

ولد في كاتو (فرنسا) عام ١٨٦٩ . وقد تأثر بسيزان في فنه ، كما تأثر كثيراً بالفن الإسلامي . وقد مر في أسلوبه بمراحل مختلفة منها الانطباعية المحدثة . ولكن ما استقر عليه هو الأسلوب الوحشي . وزرى اعتماده على التوريق العربي « الارابسك » وأضحا في أكثر أعماله ، كما في لوحة الاشاث الاحمر شكل (١٠٨) .

ومن أشهر الفنانين الوحوشين راؤول دوفي ١٨٧٧ - ١٩٥٣ وجورج روو ١٨٧١ - ١٩٥٨ واندره ديران ١٨٨٠ - ١٩٥٤ والبير ماركيه ١٨٧٥ - ١٩٤٧ وجميعهم فرنسيون .

المدرسة التكعيبية Le Cubisme

يرجع الفضل في نشأة التكعيبة الى الفنان الفرنسي جورج براك ، والفنان الإسباني بابلو بيكاسو Picasso . وقد التقى الفنان في باريس عام ١٩٠٧ وكان بيكاسو في بداية شهرته ولكنه كان قد انجز لوحة غانيات افينيون Les Demoiselles d'Avignon التي تأثر فيها بالفن الزنجي . وقد تقوت الصدقة بين الفنانين وأصبحا زعيماً جماعة من الفنانين والكتاب الشباب ، الذين كانوا يجتمعون في مطاعم موamar ، وهناك ولد الجدل بينهم المدرسة التكعيبة .

وقد مرت هذه المدرسة بمرحلة تحليلية Analytique ، وهي تعتمد على إعادة الأشكال الى حجومها الأساسية ، كالاسطوانات او المخروطات والكرات . وقد اطلق على هذه المرحلة أيضاً اسم المرحلة النحتية .

نم جاءت المرحلة الثانية حيث تحولت المكعبات الى سطوح منبسطة متداخلة ، حتى ليبدو الشكل منظورا اليه من اليسار واليمين والاعلى والاسفل بوقت واحد . ثم مرت التكعيبة بالمرحلة التركيبية *Synthétique* . وهي رد فعل للمرحلة الاولى ، فقد عاد التكعيبيون الى واقع الاشياء ، ليستعيروا بعض صفاتها وينسجوا عليها بعض التكوينات الجميلة .

ثم انتقل براك بعد ذلك الى لصق عين الاشياء على اللوحة ، عوضا عن استعارتها . وقد سميت هذه الطريقة بالتأصيق *Collage* .

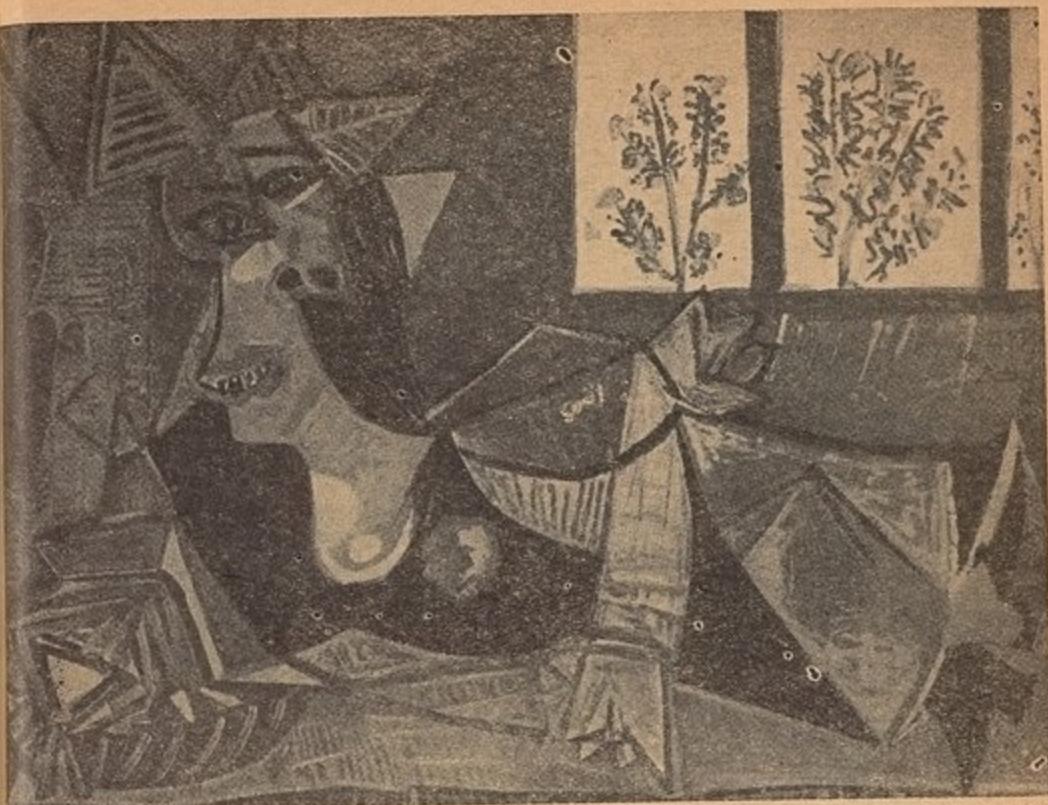
خصائص التكعيبة :

لم تستند تسمية هذه المدرسة الى قاعدة معينة وضعها مبتكروها . وإنما اتت عن طريق الصحافة للدلالة على محاولة تحويل الاشكال الى مكعبات فراغية . غير ان التكعيبة في الواقع ، تستند الى المبدأ الذي جاء به براك والقائل ، ان « القاعدة تصحيح الانفعال » ، وبذلك أصبحت معالجة الشكل أهم من الاستجابة الى الاحساس الطليق ، فأهمل التكعيبيون اللون والاصيغ الجمالية ، واهتموا فقط بالبناء الهندسي .

الفنانون التكعيبيون :

بابلو بيكاسو :

ولد في مالاقا - اسبانيا - عام 1881 واستقر في باريس منذ عام 1904 وفيها تعرف على براك واتفقا في اتجاههما الحديث . وقد مر بيكاسو بمراحل في فنه . فقد ابتدأ الفن واقعيا مجددا ، ثم انتقل الى المرحلة الزرقاء ، حيث عبر عن كآبة الحياة . وبعد عامين انتقل الى المرحلة الوردية ، وكان في موضوعاته أكثر تفاؤلاً ، وكانت الوانه اكثر اشراقة . وفي عام 1909 اوجد مع براك الاسلوب التكعيبي . ثم انتقل بالتكعيبة من الاسلوب التحليلي الى التركيبى ، ثم اوجد اسلوبا جديدا اكثر تعبيرا من سابقه . وقد كان نحاتا مبتكرأ . ومن أشهر رسومه الغارنيكا التي رسمها تسجيلا لاعتداء الانمان على هذه المدينة الآمنة ، ولوحة فرحة الحياة ، ولوحة امرأة متکنة شكل (109) .

شكل (١٠٩) امرأة متكئة - بيكاسو

جورج براك Braque ١٨٨٢ -

فنان فرنسي ولد عام ١٨٨٢ في ارجانتوي . وقد انتقل من الواقعية الى الانطباعية ثم الى الوحشية وأخيراً اوجد التكعيبة مع بيكاسو . وهو يمارس الرسم الايضاحي في الكتب ورسم ديكور المسارح ، وما زال يقوم بالرسم والحفر ، وقد قام بتزيين أحد سقوف اللوفر .

ومن أشهر الفنانين التكعيبيين أيضاً فيرناند ليجيه ١٨٨١ - ١٩٥٥ وجوان غري ١٨٨٧ - ١٩٣٠ شكل (١١٠) وروبير دولوني ١٨٨٥ - ١٩٥٥ وروجيه دولافرزني ١٨٨٥ - ١٩٢٥ واندره لوت ١٨٨٥ -

شكل (١١٠) طبيعة صامتة - جوان غري

الفصل العاشر

النَّعْبِرِيَّةُ وَالْأَسْرِيَّةُ وَالْجَمِيْدِيَّةُ

التَّعْبِرِيَّةُ L'Expressionnisme

ظهرت هذه المدرسة عام ١٩١٠ في ميونيخ وبرلين في وقت واحد ، وكانت مظهراً قوياً من مظاهر الحياة والطبيعة والتقاليد الفنية في المانيا ، فالجو المكثف ، والتهاويل والاسباح في القصص والفن ، والانفعالات الحادة والتخللات الغريبة ، كل هذا كان من خصائص الالمان ، التي دفعت الى ظهور التعبيرية ٠

والتعبيرية طريقة تعتمد على الانفعال القوي عند الفنان ، وهي بذلك تختلف عن الانطباعية التي تعتمد على الحس بظواهر الاشياء ٠

وفي عام ١٩٠٥ تشكلت (جماعة الجسر Die Brücke) في درسدن ، وقد اهتمت هذه الجماعة بالالوان القوية ، وبالابتعاد عن الطبيعة ، وبالتحريف . وتأثرت بصورة عامة بالفن الغوطى المبني على الانفعالية الانطوانية . ومن أهم أعضاء جماعة الجسر - أميل نولde Nolde ٠

وفي عام ١٩١٠ تشكلت في ميونيخ جماعة (الفارس الازرق Der Blaue Reiter) ومن أهم أعضائها : كاندينسكي الروسي ، وفرانز مارك الالماني . وكان هدف هذه الجماعة تعريف الجمهور الالماني بالتراثات الفنية الحديثة . ثم انفرطت جماعة الفارس الازرق ، وانضم كاندينسكي وبول كلي الى

الباوهاوس ، وهي مدرسة أسسها المهندس غروبيوس Gropius عام ١٩٠٩ في مدينة وايمر ، وهدفها توحيد الفنون التشكيلية مع الفنون التطبيقية ، وقد قام بالتدريس في هذه المدرسة ، فيتاجر وبول كلبي و كاندي斯基 وموهولي ناجي . وانتقلت المدرسة الى ديسو نم الى امريكا .

ان أهم ما يميز التعبيرية هي انها ذاتية ، ولذلك فانها لم تخضع لاسلوب موحد ، بل اتبع كل فنان اسلوبا خاصا ينسجم مع افكاره وافعالاته . وقد تفرع عن التعبيرية ، طريقة الحقيقة Vérisme وهي رد فعل للطريقة الواقعية ، ومن ابرز ممثلها هذه الطريقة غروز . كما ظهرت طريقة « الواقعية السحرية » وهي طريقة موضوعية ، لا تهتم بالطابع الذاتي الا بكثير من الحذر .

أشهر التعبيريين :

عند الحديث عن التعبيرية فان الذهن يتوجه الى رسام هولندي هو فانسنان فان غوغ ، الذي حقق أروع الامثلة على تعاطف الانسان الفنان ، مع الموضوع ، وعبر عن افعالاته بأقوى توتر عرفه تاريخ الفن . وسوف نعرض لحظة عن حياته ، على اعتباره رائدا للتعبيريين .

فانسنان فان غوغ Van Gogh : ١٨٤٣ - ١٨٩٠

ولد في كروت زاندرت (هولندا) عام ١٨٤٣ ، ومارس تجارة اللوحات في محلات غوبل ، ثم مارس التدريس والوعظ الديني في مناجم البوريناج في بليجيكا ، ويبدو أنه فشل كواعظ رسمي ، ولكنه لم يفشل كاسنان مخلص نبيل ، فعكف على التصوير يسجل آلام الناس ، وأوضاعهم الشقية . كما في الشكل (١١١) .

امتدت فترة ممارسته الفن من عام ١٨٨٠ - ١٨٩٠ حيث مات منتحرًا ، وخلالها تعرف بالانطباعيين وصادق غوغان ، وأصيب بالصرع نتيجة حساسية مرهفة ، وقد قطع أذنه مرة تعبيرا عن حبه واحلاصه .

شكل (١١١) الفلاح الهرم - فان غوغ

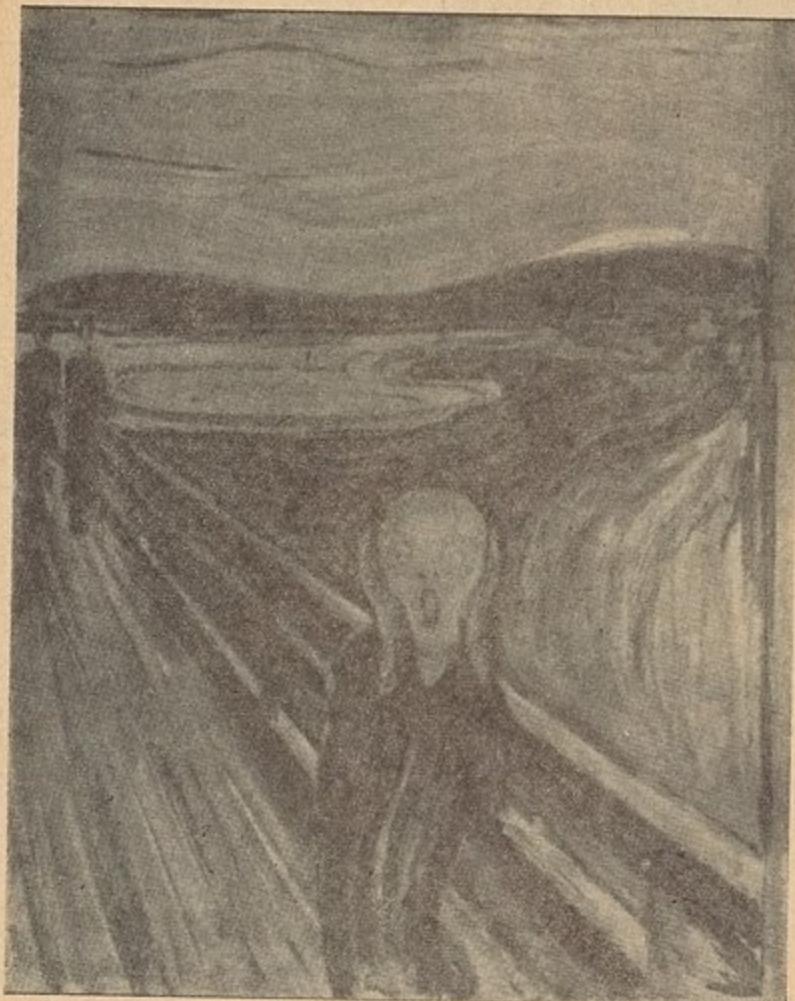
أميل نولد Nolde

ولد في نولد (المانيا) عام ١٨٦٧ وتوفي عام ١٩٥٦ . ويعتبر من مؤسسي جماعة

الجسر . وقد امتاز بالرسم المائي وبالحفر . وأسلوبه عاطفي صريح ، وقد عبر عن
أعمق المشاكل بقوة وحزم .

ادوار مونش Munch ١٨٦٣ - ١٩٤٤ :

وهو فنان نرويجي عميق وانفعالي ، ويعتبر من رواد الوحشية والتعبيرية .
ومن أعماله لوحة (الصراخ) شكل (١١٢) .

شكل (١١٢) الصراخ - مونش

ويمكن اعتبار اسلوب بعض الفنانين تعبيرياً ، مثل جيمس انسور ١٨٦٠ - ١٩٤٩ البلجيكي ، واميديو موديليانى ١٨٤٤ - ١٩٢٠ الايطالي ، وشيم سوتين ١٨٩٤ - ١٩٤٣ الذيتوانى واوسكار كوكوشكا ١٨٨٦ - ١٩٤٣ التمساوي ، وجورج غروس واوتوديكس الالمانيان . ويقى جورج روو Rouault الفنان الوحشى التعبيرى الخاص في ذاته ، شكل (١١٣) .

السريالية Le Surrealisme

ظهرت قبل السريالية ، مدرسة فوضوية تبناها شباب من الفنانين الذين أرهقهم الحرب الاولى بما آسياها ،

فولاهم نوع من العبث واللامبالاة ، قاما يصورون أشياء لا معنى لها ، محاربين كل القيم السائدة ، على أنها عبث ، وسموا أنفسهم بالداديين Les Dadas ومن أشهرهم ، زارا ، ومارسيل دوشان ، وساعدهم الشاعر اندره بروتون . على أن الداديين وقد شعروا بالفراغ والعدمية ، حاولوا القيام برد الفعل ، وذلك عن طريق البحث عن الطواهر غير الشعورية للنفس ، وتوصلوا الى طريقة جديدة ، سماها الشاعر ابو للينير « سريالية » .

وقد تخلص السرياليون من رقابة الواقع والتتجأوا الى الحلم والخيال ، والى اللاشعور حيث حلول المشاكل ، وقد تأثروا بذلك بفرويد فلسفه التحليل النفسي . ولم يهتم السرياليون بالاسلوب أبداً . وانتشرت السريالية بين عام ١٩٢٤ - ١٩٣٩ في جميع أنحاء العالم ، رمزاً للتعبير عن عالم الفنان الغامض الخاص .

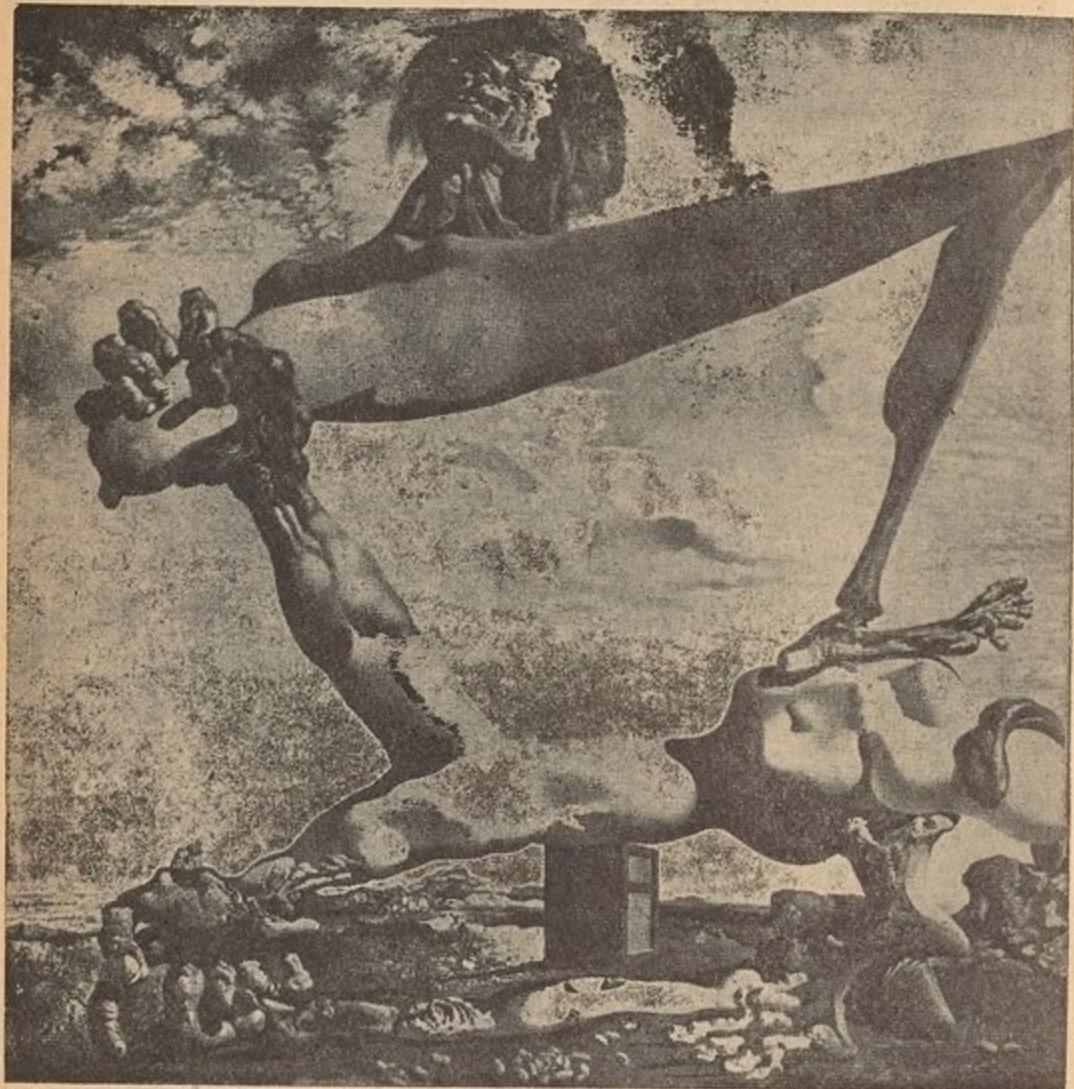

شكل (١١٣) روو

السرياليون :

ماكس ارنست Ernst ١٨٩١ -

اشترك في تأسيس حركة الدادا ، ثم اصبح من ممثلي السريالية في باريس ، واستعمل أساليب مختلفة ، منها الحك والتلصيق .

شكل (١٤) الحرب الأهلية - دالي

سلفادور دالي Dali ١٩٠٤ - :

كان رساماً ومزيناً للمؤلفات ، وهو من أبرز الفنانين السرياليين ، وقد اوجد نظرية (البارانويا النقدية) . ومن لوحاته ، الحرب الأهلية شكل (١١٤) . وهو إسباني ولد في فيغوراس - كاتالونيا .

وعدا عن هؤلاء ، هناك إيف تانجي الفرنسي ١٩٠٠ - ١٩٥٥ ورونيه ماغريت البلجيكي ١٨٩٨ - وبيكابا ١٨٧٩ - ١٩٥٣ ومارسيل دوشان ١٨٨٧ - الفرنسيان .

L'Abstraction التجريدية

ليست التجريدية جديدة في الفن ، بل هي ترجع كمدرسة إلى عام ١٩١٠ حيث قدم كاندينسكي أول عمل مجرد ، ثم ثلاثة ملفتيش وموندريان . ولقد كان في الواقع لكل من التكعيبة والسريالية جناح يساري ساهم في اظهار التجريدية ، ومن هؤلاء اليساريين كاندينسكي ومارك ويكتاسو وبول كلبي .

ولقد كان كاندينسكي وبول كلبي يبحثان عن الحركة المستندة إلى العاطفة الغذائية أو الدرامية ، وكان أسلوبهما عفوي وألوانهما متداخلة ومعقدة . أما موندريان فلقد بنى أسلوبه التجريدي على قواعد رياضية دقيقة ، فكان عقله هو المنظم الأساسي لعلاقات الخطوط والالوان والزوايا . على انه بين العفوية والعقلانية في التجريد ، تتوضع أساليب مختلفة ، ونستطيع على أي حال أن ترجع هذه الاساليب الى فكرة موحدة ، وهذه الفكرة مبنية على استبطاط الحس الداخلي ومخاطبة اللاشعور ، والجنوح بالصورة نحو المطلق .

التجريديون :

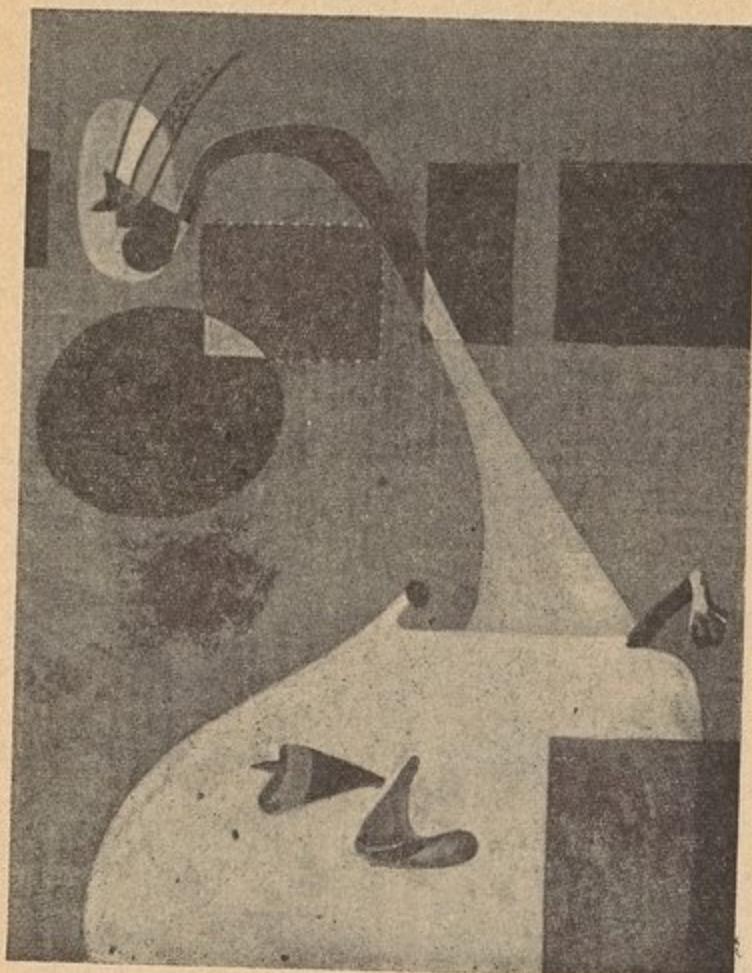
فاسيلي كاندينسكي Kandinsky

ولد في موسكو ١٨٦٦ وتوفي في باريس عام ١٩٤٤ ، أسس في ميونيخ جماعة الفارس الأزرق ، وهي تسمية مستوحاة من لوحة له ، ثم عاد الى موسكو عام ١٩١٨ وبعدها أصبح أستاذًا في باوهاوس . وكان قد زار مصر وسوريا وفلسطين عام ١٩٣١ . وابتدأ كاندينسكي الرسم بالأسلوب التمثيلي ، ثم ابتدأ التجريدية منذ عام ١٩١٠ .

وخلال فترته الاخيرة قدم أعمالاً مدرسة ومتقدمة مبنية بوقت واحد على تمجيد
عقله وبداهة افعالية .

بيت موندريان Mondrian ١٨٧٢ - ١٩٤٤ :

فان هولندي تأثر جداً بالتكعيبية في باريس . ثم اتجه نحو تجريدية عقلانية
يستند فيها على علاقة جمالية بين الخطوط الأفقية والخطوط الشاقولية ، مستعملاً

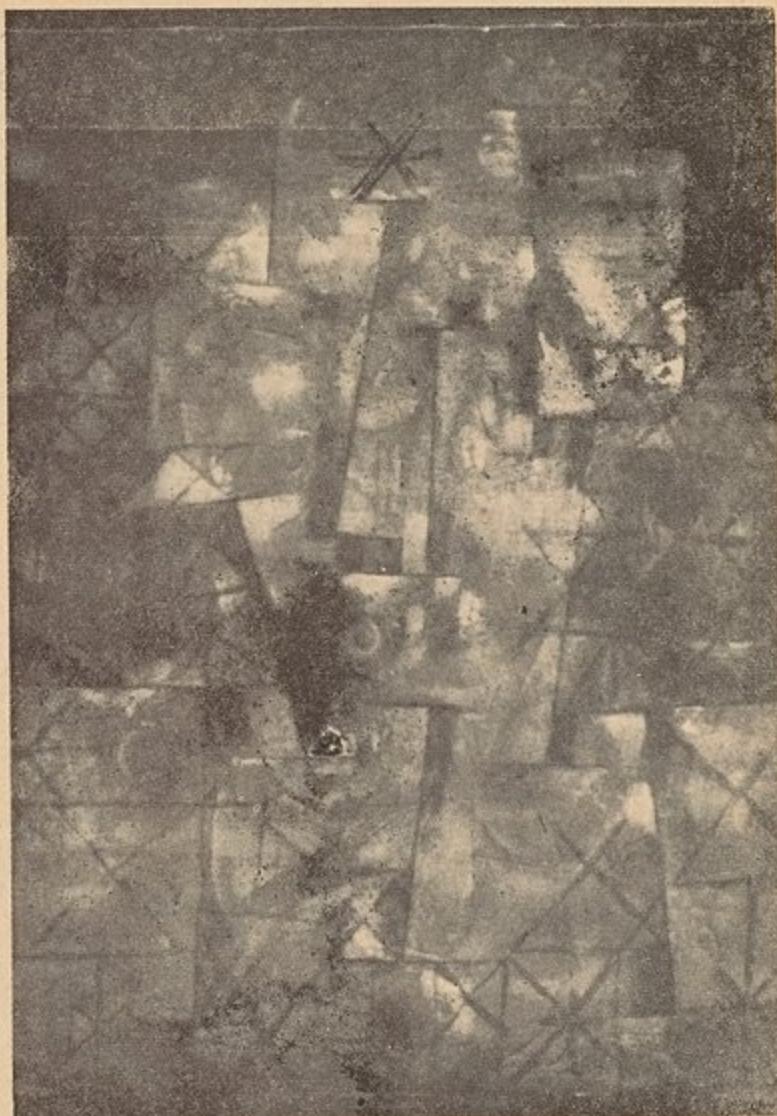

شكل (١١٥) امرأة المنافذة - جوان ميرو

الالوان النقية الاساسية . وقد وجد أسلوباً شخصياً سماه « التشكيلية المحدثة » .

بول كلي Klee ١٨٧٩ - ١٩٤٠ :

ولد قرب برن في سويسرا من أسرة المانية ، وقد تعلم الموسيقى عن أبيه ،

شكل (١١٦) الله الغابة - بول كلي

- ١٨٧ -

واشتراك مع التعبيريين وانضم الى جماعاتهم . سافر الى المغرب العربي ومصر ، وتأثر بالفن العربي . ويعتبر بول كلي من أخصب الفنانين الحديثين ، وأسلوبه دائـر بين التجريدية والسرالية والبدائية . ومن أعماله لوحة الله الغابة ، شـكل (١١٦) .
ومن أشهر التجـريـديـن : جـان باـزـين الفـرنـسي وبـولـلـوك الـامـريـكي وجـوانـ مـيـرو البرـتـغـالي شـكـل (١١٥) .

الفصل الحادي عشر

النحت الحديث والعمارة الحديثة

منذ نهاية القرن الماضي ابتدأ الصراع بين الكلاسيكية المحدثة في النحت وبين الرومانسية وكان من أشهر النحاتين الكلاسيكين كانوفا الإيطالي وكاربو الفرنسي ، ومن أبرز الرومانسيين رودان . وكان الفوز للرومانسيين الذين فسحوا المجال لاهمال الواقع الأكاديمي ، واهتمام القواعد التشريحية ، وفتحوا الباب للتعبير النفسي الداخلي . وهكذا فقد تطور النحت بعد رودان ، على يد بورديل وكولب وليشيتير . وبنفس الوقت كان لمروك ومونيه في بلجيكا يشقان نفس الطريق .

على أن النحت الحديث لم يبق بعيداً عن المدارس الحديثة في التصوير ، بل سار معها خطوة خطوة تقربياً ، مع بعض الفروق التي تفرضها طبيعة النحت .

وقد ابتدأ بعض الانطباعيين مثل دوميه ورونوار وغوغان ودوغا ، بممارسة النحت إلى جانب التصوير ، وقد أطلق على اتجاههم اسم « الهواء الطلق » . فلقد خرجو إلى الطبيعة يبحثون عن انعكاس الضوء على السطوح ، هذا الانعكاس الذي أدى إلى ترك السطوح خاماً بعد أن كانت مصقوله .

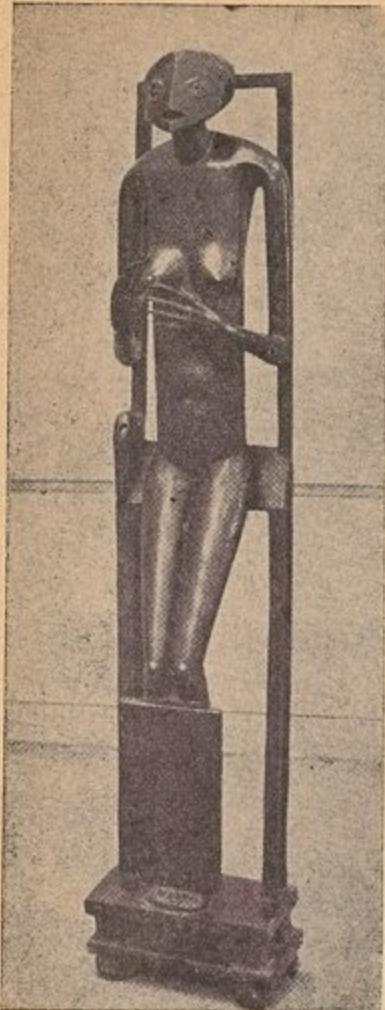
على أن أرستيد مايلو النحات الفرنسي ، كان من أبرز النحاتين الحديثين ويعتبر رائد التكعيبة السكونية .

والواقع أن النحت كان أكثر استجابة في تطوره الحديث مع الاتجاه التكعيبي ،

نظراً لانسجام التكعيبة مع الكتلة النحتية والحجم ، ولقد كان بيكانسو وبراك ، أول من باشر التكعيبة في النحت . وقد ابتدأت التكعيبة تحليلية عندهم ، ثم انتقلت إلى المرحلة التركية على يد النحات الإسباني غونزاليز ١٨٧٦ - ١٩٤٢ الذي أدخل لأول مرة قطع المعدن وفضلاًاته إلى النحت . وقد جنح النحات الروماني برانكوزي ١٨٧٦ - نحو أسلوب تكعيبي مجرد .

ثم قضى النحات الحديث على الواقع ، وكانت التجريدية في النحت ، على يد آرب وغابو ، وبفريز . وكل أسلوبه الخاص يتميز في التعبير عن جمال الكتلة ، وعن الفكرة المطلقة التي تحول بذهن الفنان . ولقد تطورت أساليب النحت التجريدي ، حتى أصبحنا نرى النحت المتحرك ، عند كالدر الأمريكي .

وبشكل مواز للنحت التكعيبي والتجريدي كان بعض النحاتين يحاولون باسلوبهم الخاص أن يعبروا عن عواطفهم وأفكارهم ، ومن أشهر هؤلاء النحاتين هنري مور ، الذي قدم إشكالاً ذات صبغ جديدة وتفاصيل تصل إلى حد الرمز ، وجياكومي ميتى السويسري شكل (١١٧) وزاد كين الروسي الأصل ، وماريني الإيطالي .

شكل (١١٧) الشيء غير المنشود
- جياكومي ميتى -

النحاتون الحديثون :

أوغست رودان Rodin ١٨٤٠ - ١٩١٧ :

ولد في باريس وتأثر بالتحت الغوطى ودرس آثار ميكيل انج وفيدياس ، واستقر على أسلوب يمتاز بالحركة الدرامية ، وبالشاعرية وبالعواطف العميقه والتعبيرات المتطرفة ، ومن أشهر أعماله «المفكر» .

انطوان بورديل Bourdelle ١٨٦١ - ١٩٢٩ :

تأثير برودان الا ان اسلوبه بدائي أحياناً ، وكمالي أحياناً أخرى .

عمانوئيل موانيه Meunier ١٨٠٥ - :

نحات بلجيكي اهتم بالمواضيع الشعبية وحياة الفلاحين والعمال وقد شبهه النقاد بالفنان الفرنسي ميه .

اريستيد مايلول Maillol - فرنسي - ١٨٦١ - ١٩٤٤ :

ويتميز أسلوبه بالسكنوية الدرامية ، فاشكاله مبسطة ولكنها مليئة بالحياة .

هنري مور Moore - إنكلترا ١٨٩٨ - ١١٧ : شكل (١١٧) المفكر - لبرودان

ويعتبر من أشهر النحاتين المعاصرین ، ولقد استطاع مور بأسلوبه التعبيري ان يبرز مشكلة العصر بكثير من البراعة والعبقريه ، دون أن يتجنح الى التجريد ، وبالرغم من طابعه المأساوي ، فان أعماله مريرة للنفس والعين . ومن أعماله التي تمثل اسلوبه ، التمثال الموضح في الشكل (١١٨) .

محمود مختار ١٨٩١ - ١٩٣٤ :

من أبرز النحاتين العرب ، فلقد استطاع ان يجعل من تقاليد الفن المصري القديم ، مادة للفن الحديث ، فكان بذلك رائد الحركة الفنية الحديثة في البلاد .

العربية . ومن النحاتين العرب الحديثين الذين وصلوا مرحلة ممتازة في فنهم ، دون أن يكون لهم حظ الشهرة العالمية ، فتحي محمد قباوة ١٩١٧ - ١٩٥٨ من حلب ، وجود سليم ١٩١٩ - ١٩٦١ من بغداد .

شكل (١١٨) امرأة جالسة - مور

L'Archit ecture الحديدة فن

نستطيع أن نحدد ببساطة ، الطابع الأساسي لفن العمارة في التاريخ ، تبعاً لوجه القائمة من البناء ، فالعمارة المصرية ، عمارة القبور ، والأغريقية عمارة المعابد ، والرومانية عمارة الحمامات والمسارح ، والاسلامية عمارة المساجد ، والمسيحية عمارة الكنائس والقصور ، وعمارة عصر النهضة تقوم على القصور الترفية ، وعمارة القرن الثامن عشر لخدمة الطبقة البرجوازية . وعمارة القرن التاسع عشر ارتبطت بضرورة بناء البيوتات التي يتم فيها اتصال الناس . وفي القرن العشرين ارتبط فن العمارة ببناء المعامل والمحطات واقامة العمارات المشتركة .

على أن بناء القرن العشرين ، يمتاز باستعمال مواد جديدة ، اعتبرت أساسية ، وسهلت عملية البناء والعمارة وفق الاساليب الفنية التي تتضمنها المدنية الحديثة ، والفن الحديث . واهم هذه المواد هي : ١- المعدن ٢- الاسمنت المسلحة «الخرسانة» ٣- الزجاج .

ولقد ظهرت بعض الابنية ، مثل «كريستال بالاس» في لندن ، ومعرض الآلات في باريس ، وكلاهما تهدم ، فلقد استعمل فيما الحديد والزجاج فقط . أما برج ايفل Eiffel فقد صنع من الحديد بارتفاع ٣٠٠ م . أما الاسمنت المسلحة فقد اكتشف عدوا عام ١٨٦٨ ، من قبل جنان فرنسي اسمه مونيه Monnier ، وقد سمي الاسمنت المسلحة في ألمانيا Monnierbéton . واول ما استعمل في البناء عام ١٨٩٠ في باريس ولندن . ولقد أصبح الآن الوسيلة الأساسية لإقامة الابنية الشامخة والكبيرة ، نظراً لميزاته العديدة وهي : ١- الصلابة ٢- القدرة على تكيفه ٣- التمسك ٤- قلة التكاليف .

ومن أهم العناصر المميزة للعمارة الحديثة :

- ١ - الركائز المفرغة Les pilotis ، وهي ركائز من الاسمنت المسلحة يعتمد عليها البناء ، وتبقى مفرغة ، وتستعمل الارض كحديقة و موقف للسيارات .
- ٢ - السطح ، وأصبح يستعمل كمقاصف ، ومسابح ، ومطارات ، الخ ..
- ٣ - النوافذ الكلية ، وهي التي تمتد الى أقصى الجدار الرابع ، وتنفتح كلها على الشمس .

٤ - الوسائل الكهربائية ، للإضاءة والتدفئة وتجديد الهواء ، وكافة التمديادات الأخرى .

٥ - الراحة الداخلية ، وتشمل التخطيط المريح والمنسجم مع الحياة الداخلية ، والتزيين الداخلي ، والتأثيث الثابت .

أشهر المعماريين الحديشين :

انطونيو غودي Gaudi ١٨٥٢ -

اسباني : وكل أعماله موجودة في برشلونة .

شكل (١١٩) شارع ميشنغن في شيكاغو

Violet-le-Due لودوك

٦ - ١٨٧٩ وهو اول معماري فرنسي قاوم العمارة الكلاسيكية ، وقد تأثر بالعمارة الغوطية وبقي محافظا على الطابع الرومانتي .

وليام موريس Morris الانجليزي ، ويعتمد أسلوبه المعماري على البساطة ، على عكس الطراز الفيكتوري الذي كان شائعا .

وفي بلجيكا حمل فان دوفيلد ١٨٦٢ - ١٩٥٧ لواء العمارة الحديثة . وفي النمسا اشتهر اوتو فاغنر ١٨٤١ - ١٩١٨ ، وفي فرنسا هنري سو فاج ١٨٧٣ - ١٩٣٢ أما في أمريكا فقد كان لوبارون جيني Le Baron Jenney قد بني في شيكاغو أعظم البناءات كما بني لويس سوليفان Sullivan أول ناطحة سحاب في شيكاغو ونيويورك عام ١٨٩٠ .

العمارة المعاصرة :

لقد تطورت العمارة في القرن العشرين تطورا سريعا ، وكان الدافع لهذا التطور ليس الوظيفة فقط ، بل الشكل الفني الذي ظهر مع المدارس الفنية الحديثة .

والحق ان العمارة المعاصرة مرت بمراحل لا تختلف كثيرا عن مراحل التصوير الحديث ، ولقد قال مالرو مرة « لقد تخيل سيزان مسبقا كل عمارة القرن العشرين » على أن تأثير مدارس التصوير على العمارة ، يبدو بصورة واضحة في الطابع التكعيبي والتجريدي الذي اتشر في العمارة المعاصرة . ولقد تأثر المعماري الشهير لو كوربوزيه Le Corbusier بالتكعيبية ، كما أثر موندريان بصورة واضحة في ايجاد العمارة التجريدية . ثم تطورت ونمّت على يد مدرسة الباوهاوس ، التي تزعمها المعماري غروبيوس .

ومن أشهر المعماريين في القرن العشرين :

رايت F. L. Wright الامريكي ١٨٦٩ - ٩ :

واسلوبه مبتكر ومتغير ، ولقد أثر في فن العمارة الصغيرة الامريكية منذ ستين عاما .

بيره Perret الفرنسي ١٨٧٤ - ١٩٥٤ :

وهو اول من استعمل الاسمنت المسلح في العمارة الحديثة .

غروبيوس Gropius الالماني ١٨٨٣ - ٩ :

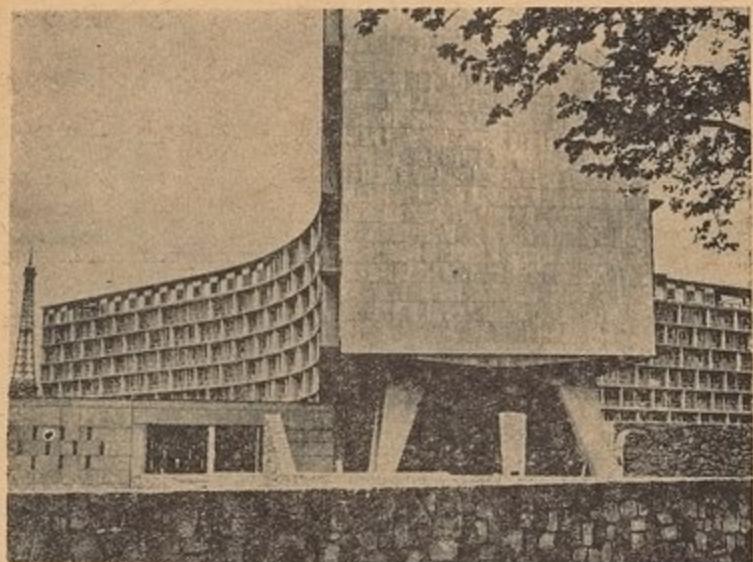
وهو مؤسس مدرسة الباوهاوس وكان هدف المدرسة ، ادخال الفن في العمارة ، وفي الفنون التطبيقية عامة .

لوكوربوزيه Le Corbusier السويسري الفرنسي ١٨٨٧ - ٩ :

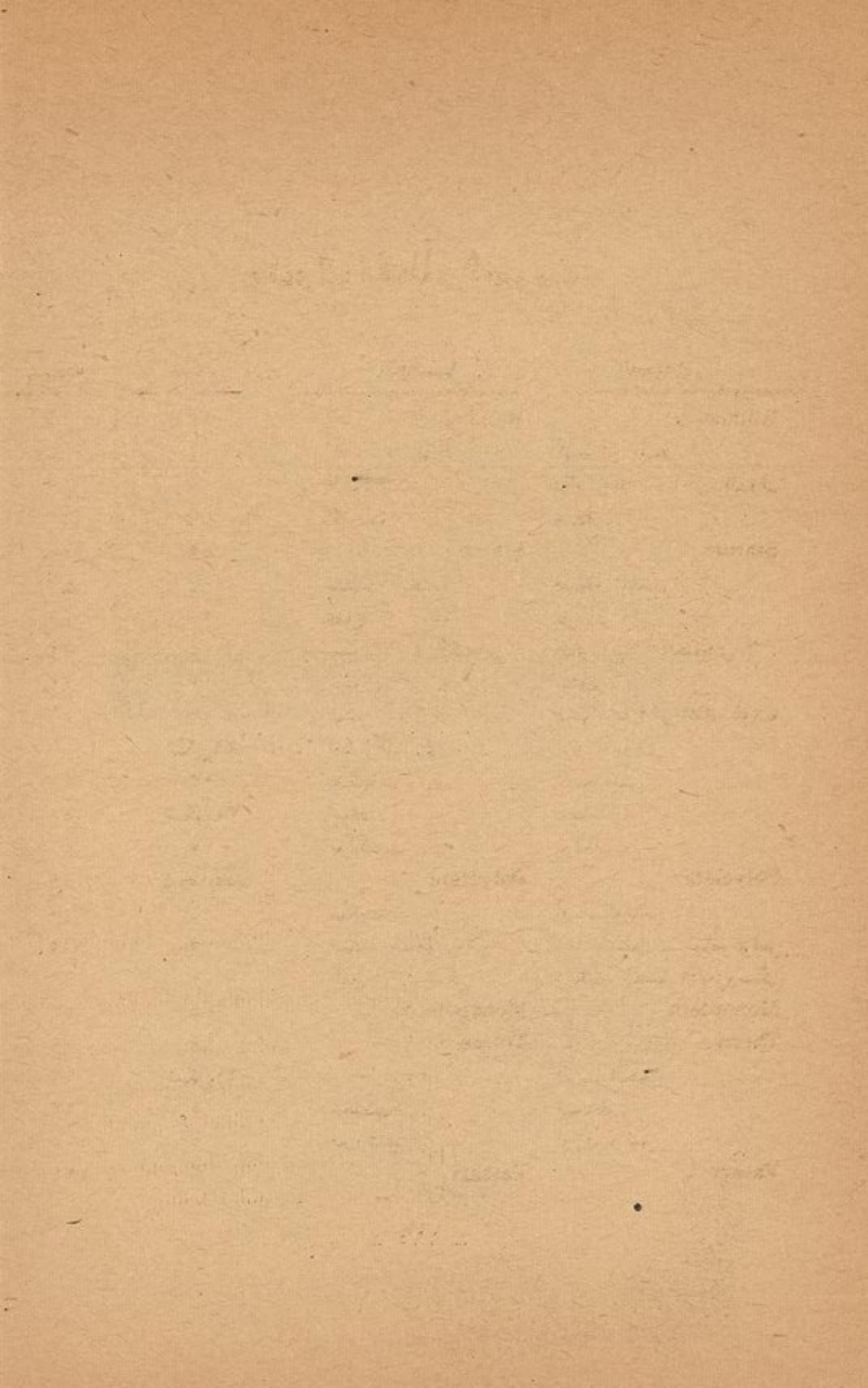
واسمه الحقيقي Jeanneret وهو من أشهر الفنانين المعماريين المعاصرين . ويعتبر الجناح السويسري في المدينة الجامعية بباريس ، من أروع أمثلة العمارة الحديثة التي أنجزها لو كوربوزيه ، وهو مصور ونحات ومنظم مدن وكاتب ومؤرخ وقد نشر في كتبه الكثيرة نظرياته المعمارية ، والتي تعتمد بالدرجة الاولى ، على تأمين الجمال والراحة ، قبل المنفعة . وقد طبق نظرياته كلها في مشروع الوحدة السكنية في مرسيليا وفي الوحدات الأخرى .

نوترا Neutra النمساوي ١٨٩٢ - ٩ :

وهو اخصائي في بناء المساكن الفردية . ومن أشهر أبنائه « المنزل المعلق »
في لوس انجلوس - كاليفورنيا .

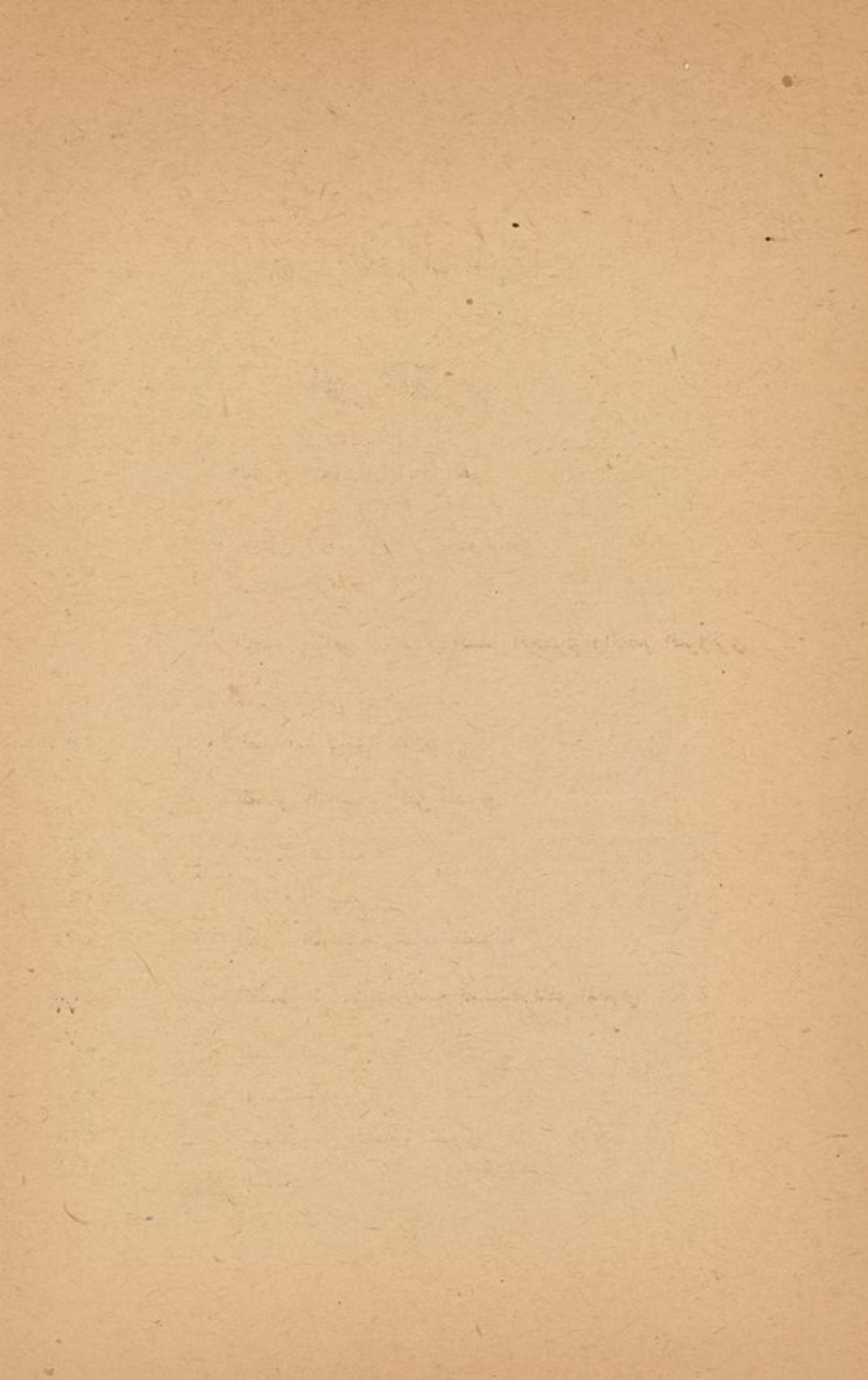

شكل (١٢٠) بناء اليونسكو في باريس

جدول الخطأ والصواب

الصواب	الخطأ	سطر	صفحة
Rhinocéros	Rhinocéres	١٣	١١
كحصان البحر	كأسد البحر	١٤	١١
— وتلفظ أحيانا ، الدولم	— الدولن —	١٧	١٩
النقادة	النجادة	٤	٢٣
Status	Status	١٤	٣٥
منطقة الموصل	منطقة البصرة	٤	٤٢
بل	بعل	١٠	٤٢
حمورابي (العموري)	حمورابي (الكنعاني)	٥	٤٣
نيينوي	نيينوي	١٣	٤٣
يمثل أميرا أو الملك غوديا	يمثل أميرا	١٩	٤٦
ثور آشورى	أسد آشورى	٢٩	٤٦
جيلغاميش	جيلغاميز	١٣	٤٧
جيلغاميش	جيلفاينز	٣١	٤٨
بولكليت	بولكتيت	١٧	٥٠
Polyclète	Polyctète	٤ وما بعده	٥٤
أو سكوباس	سكوبا	١	٦١
ربة النصر — سامو تراس	النصر سامو تراس	١٥	٦٥
وتكتب أيضا الايتروسيكي	الفن الايتروسيكي	١	٦٨
Monoptero	Monopotero	١٥	٧٣
Therme	Terme	١٤	٧٥
الرب الجميل	-	٦١	٩٢
تتخطاطب	تخطاطب	٥	٩٣
أو فيروكيو	فيروشيو	٥	١١٥
Vasari	Vassari	٤	١٢١

الفهرس

الفن القديم

الفصل الاول - اصول الفن

حضارة العصر الرابع الجيولوجي ١٠

صفات الفن القديم ١٤

الفصل الثاني - الفن في العصر الحجري والعصر البرونزي

مميزات الفن في هذا العصر ٢٠

الفن البدائي في الشرق ٢٢

الفصل الثالث - الفن المصري

الدولة القديمة ٢٤

الدولة الوسطى ٢٦

الدولة الحديثة والمعابد المصرية ٢٦

الفصل الرابع - دراسة تحليلية للفن المصري

المعابد ٣١

الاعمدة ٣٢

مميزات فن العمارة المصري ٣٤

القبور ٣٦

فن النحت	٣٦
فن الرسم والتصوير	٣٧
المميزات العامة للفن المصري	٣٩
الفنون التطبيقية	٤٠
الفصل الخامس - فن ما بين النهرين	
- لمحات تاريخية	٤٢
خصائص فن ما بين النهرين	٤٣
فن العمارة	٤٤
فن النحت	٤٥
النحت السومري	٤٦
النحت الآشوري	٤٨
الفصل السادس - الفن الاغريقي	
مرحلة البداية	٤٩
ميرون وبولكليت	٥٣
الفصل السابع - مرحلة الآتيك - فن العمارة	
فيدياس والبارثينون	٥٥
فن العمارة الاغريقي	٥٨
الفصل الثامن - مرحلة الكلاسيك	
براكيتيل	٦١
سكوبا	٦٣
ليزيب	٦٣
النحت في العصر المقدوني	٦٤
التصوير والفنون التطبيقية	٦٥

الفصل التاسع – الفنون الرومانية الایتروسکية

مقدمة تاريخية	٦٨
مميزات الفن الروماني	٦٩
فن العمارة والنحت	٧١
فن التصوير	٧٢

الفصل العاشر – الفنون الرومانية

فن العمارة	٧٣
فن النحت	٧٨
فن التصوير	٧٩

الفصل الحادي عشر – الفن المسيحي الروماني

فن العمارة	٨٢
فن النحت	٨٢
فن التصوير	٨٣

الفصل الثاني عشر – الفن البيزنطي والرومانيسك

فن العمارة البيزنطي	٨٤
فن التصوير والنحت	٨٦
فن الرومانسك	٨٧

الفصل الثالث عشر – الفن الغوطي

فن العمارة الغوطي	٨٩
فن النحت والتصوير	٩١

الفصل الرابع عشر – الفن العربي قبل الاسلام

الفن في جنوب الجزيرة العربية	٩٤
------------------------------	----

الفن عند الانباط	٩٥
فن العمارة والتحف في تدمر	٩٥
فن المناذرة والغساسنة	٩٦
الفصل الخامس عشر - الفن العربي الاسلامي	
فن التصوير في العصرین الاموي والعباسي	١٠٠
فن العمارة الاسلامي	١٠١

الفن المدري

الفصل الاول - الفن الفلورنسي

نشأة الفن الايطالي	١٠٧
فن التصوير - شيمابوي	١٠٩
جيوبو	١١٠
انجليكو	١١١
فرافيليبولبي	١١٢
بوتشيللي	١١٣
غيرلندایو	١١٣
التحاتون في القرن الخامس عشر	١١٤
دوناتللو	١١٤
فيروشيو	١١٥
دلا كيرسيا	١١٥

الفصل الثاني - فن العمارة

العمارة في عصر النهضة وبعده	١١٦
-----------------------------	-----

الفصل الثالث – النهضة الفنية في ايطاليا

دافنشي	١٢١
ميكل انج	١٢٤
رافائيل	١٢٧

الفصل الرابع – الفن في البندقية

كوريجيو	١٣١
بلليني	١٣١
جورجوني	١٣٢
تيسيانو	١٣٢
تنتورتو	١٣٣
فيرونيز	١٣٣

الفصل الخامس – الفن الفلمنكي والالماني

نهضة الفن الفلمنكي	١٣٥
فان ايك	١٣٦
مملنك	١٣٦
روبنز	١٣٧
فانديك	١٣٨
نهضة الفن الالماني	١٣٨
دورر	١٣٩
هولباين	١٣٩
كراناک	١٤٠

الفصل السادس – الفن في اوروبا الغربية

عصر الباروك	١٤١
الفن الاسباني	١٤٢

الغربيكو	١٤٢
فيلاسكس	١٤٣
موريللو	١٤٥
غويما	١٤٦
الفن الهولندي	١٤٧
هالز	١٤٧
رامبرانت	١٤٨
الفن الانكليزي	١٤٩
هوغارت	١٤٩
ولسون	١٥٠
رينولدز	١٥٠
غنزبورا - تورنر - كونستابل	١٥١

الفصل السابع - الفن الفرنسي

بوسان ولورين	١٥٣
النحت الفرنسي	١٥٤
الروكوكو - واطو - بوشيه - فرااغونار	١٥٤
المدرسة الكلاسية المحدثة	١٥٧
دافيد	١٥٧
غروس وانفر	١٥٨
الحركة الرومانية	١٥٨
جييريكتو	١٥٩
دولاكروا	١٦٠
مدرسة الهواء الطلق	١٦١
كورو - مييه - دوميه	١٦١
كوربيه	١٦٣

الفصل الثامن – المذهب الانطباعي	
نشأة المذهب	١٦٥
خصائص الانطباعية	١٦٨
مانيه – موبيه – رونوار	١٦٩
سيزان	١٧٠
الفصل التاسع – التكعيبية والوحشية	
خصائص الوحشية	١٧١
غوغان وماتيس	١٧٤
المدرسة التكعيبية	١٧٤
بيكاسو	١٧٥
براك	١٧٦
الفصل العاشر – التعبيرية والسريرالية والتجريد	
التعبيرية	١٧٨
فان غوغ	١٧٩
نولد – مونش	١٨١
السريرالية	١٨٢
ارنست – دالي	١٨٣
التجريدية	١٨٤
كاندينسكي – موندريان – بول كللي	١٨٥
الفصل الحادي عشر – النحت الحديث والعمارة الحديثة	
مقدمة	١٨٨
النحاتون الحديثون	١٩٠
فن العمارة الحديثة	١٩١
أشهر المعماريين	١٩٣
العمارة المعاصرة	١٩٣

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

الكتب الفنية التي ظهرت للمؤلف

الفنون التشكيلية في الأقليم السوري	- ١
قضايا الفن	- ٢
اتجاهات الفنون التشكيلية المعاصرة	- ٣
الفن عبر التاريخ	- ٤

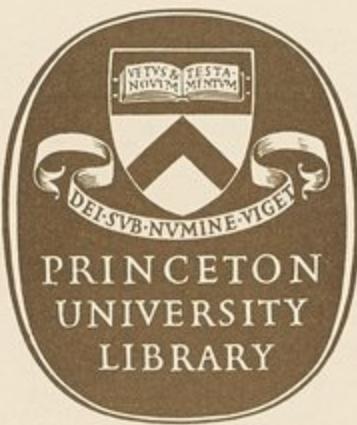
كتب معدة للاصدار

الفنون التشكيلية في العالم العربي	- ١
فلسفة الفن	- ٢
خواطر فنان	- ٣
النقد الفني	- ٤
حياة فان غوخ - ترجمة -	- ٥
الحركات الفنية الحديثة في العالم	- ٦
الفن العربي	- ٧
معجم المصطلحات الفنية	- ٨

الناشر
الفن الحديث العالمي

طبع في مطبعة الجمهورية بدمشق

الفن منذ فشأته عاتبـل التـاريـخ وـحتىـ الـيـوم

Princeton University Library

32101 075571131