

كلية الدراسات العليا

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية الدراسات العليا

القيم الجمالية والتعبيرية للرسومات الملونة على سطح الخزف المروي

Expressive Ethical Values of colored paints exists on the Meroitic pottery's surface

دراسة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون (التلوين)

إعداد الدراسة:

زينب التجاني محمد عمر

إشراف :

م.أ.د / مصطفى عبده محمد خير

م 2.18 - 1439 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

{قالوا لا علم لنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمُ الْغَيْوَبِ}

صدق الله العظيم

الإهداء

إلى اسرتي الأولى

أمي وأخوتي وأخواتي

إلى اسرتي الثانية

زوجي وأبنائي (راشد - ميس)

إلى كل من علمني حرفًا

أهدي جهدي المتواضع

الشكر والتقدير

الحمد لله والشّكر لله أولاً وآخراً

وبعد

أتقدم بالشكر الجزييل لأساتذتي الذين أعانوني على إتمام هذه الرسالة جميعهم وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور البروفسور / مصطفى عبده محمد خير الذي أشرف على هذه الرسالة ، كما أخص بالشكر البروفيسور سليمان يحيى (ممتحن داخلي) والبروفيسور حسين جمعان (ممتحن خارجي) الذي تكبد الشاق لمناقشة هذه الرسالة ، و عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور أبو بكر الهادي والشكر موصول الى جميع أعضاء هيئة التدريس في قسم التلوين والخزف والنحت ، والى كل من مد لي يد العون .

مستخلص الدراسة

بحث هذه الدراسة في القيم الجمالية والتعبيرية للرسومات الملونة الموجودة على سطح الخزف المروي ، حيث يعتبر الرسم والتلوين من أهم الروايد الثقافية والإبداعية، وكذلك كشفت الدراسة عن المؤثرات الفاعلة للرسم والتلوين المروي على سطح الخزف، كما هدفت إلى التعريف بفن التلوين المروي والبحث عن التقنيات اللونية والأساليب الزخرفية لدى الفنانين المرويين، كذلك تتبع الدراسة المراحل التاريخية للرسم والتلوين في الثقافات والحضارات التي سبقت مروي وذلك بالبحث في القيم الجمالية والتعبيرية التي لفتت الأنظار إليه على المستوى العالمي والإقليمي . وافتراضت الدراسة ان فن التلوين قد يوجد على عدة أسطح مثل الفخار ، والجدران ، والأقمصة والجسد. عليه فقد إختارت الدراسة البحث في الرسومات الملونة الموجودة على سطح الخزف المروي، إذ اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي لتحقيق أهدافها.

وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها : أن الرسومات الملونة أعظم شاهد ودليل صادق للتعبير عن معتقدات وديانات ونشاطات الإنسان من زراعة وتربيبة حيوانات، كما أن الألوان وتقنياتها والأساليب الزخرفية التي إتبعها الفنان المروي هي بمثابة توثيق تاريخي، ساعد في تصنيف المجموعات الخزفية لكل حقبة.

واهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي ضرورة الاهتمام من قبل إدارة الآثار والمتحاف بالمعالم الأثرية بالبلاد بوصفها معالم أثرية سياحية وضرورة ترجمة وتوثيق النشرات التي تصدرها البعثات الأثرية.

Abstract

The study discussed esthetical and expressive values contained in colored paintings exists on the surfaces of Meroitic ceramics, that drawing and painting is considered significant cultural and innovational resource. Also the study uncovered effective factors of drawings and painting on the surfaces of ceramics. The study aimed also to introduce Meroitic art of painting, and search for technical of colors and decorative styles for Meroitic Artists. Also the study traced historical stages of drawing and painting in cultures and civilizations precedent to Meroe civilization through researching esthetical and expressive values attracted attention locally and internationally.

The study hypothesized that, painting art may exist on many surfaces such as ceramic, walls, cloth, and body. For this reason the study choosed to examine colored painting exists on the surfaces of Meroitic ceramics . The study adopted historical analytical descriptive methodology to sustain its objectives.

The study concluded that, such colored paintings is the good evidence to explain beliefs, revisions, human activities such as cultivation and animal husbandry. Also the study examined colors and colors techniques, styles used by Meroe Artists which worked as a historical authentication that helped in categorizing ceramics in groups for each era.

The study recommended the necessity of taking care of cultural monuments in the Sudan by the Department of Museums and Monuments as a significant elements of Tourism, and to translate and document the literature issued by the archaeological missions and excavations .

محتويات الدراسة

رقم الصفحة	الموضوع	م
أ	الآية	1
ب	الإهداء	2
ج	الشكر والتقدير	3
د	مستخلص الدراسة باللغة العربية	4
هـ	Abstract	5
و	محتويات الدراسة	6

الفصل الأول الإطار العام

المقدمة والخطة والدراسات السابقة

2-1	المقدمة	8
2	مشكلة الدراسة	9
2	أهمية الدراسة	.1
3	أهداف الدراسة	11
3	فرضيات الدراسة	12
3	منهج الدراسة	13
3	أدوات الدراسة	14
3	حدود الدراسة	15
7-4	الدراسات السابقة	16
7	مؤشرات الدراسات السابقة	17
7	مصطلحات الدراسة	17

الفصل الثاني الإطار النظري

الفنون والدلائل الحديثة

	المبحث الأول : ضرورة الفن	
14-9	كنه الفن	18
21-15	الفن والمجتمع	19
	المبحث الثاني : التقانات في الفن التشكيلي	
23-22	تعريف فن الرسم	.2

25-23	خامات الرسم	21
27-25	فن التلوين	22
39-27	عناصر وتكوينات فن التلوين	23
45-39	تقنيات واساليب فن التلوين	24

الفصل الثالث

التلوين في الحضارات النوبية

المبحث الأول : فنون العصور القديمة

53-46	العصور الحجرية (القديم ، الأوسط ، الحديث)	24
57-53	حضارة المجموعات (أ ، ب ، ج)	25
	المبحث الثاني : تأثير الفن الأوروبي بالأفريقي	
59-57	جماليات الفن البدائي	26
60-59	الفن الإفريقي	27
61-60	الرمز في الفن الإفريقي	
63-61	التجريد في الفن التشكيلي	
68-63	هنري روسو	
74-69	بابلو بيكاسو	
78-75	بول كلí	
83-79	سناء محمد الطيب	
	المبحث الثالث : الحضارات السودانية القديمة	
88-84	حضارة كرمة	
94-89	حضارة نبتة	

الفصل الرابع

القيم الجمالية والتعبيرية للرسومات الملونة على سطح الخزف المروي

المبحث الأول : القيم الجمالية للتلوين الخزف المروي

95	القيمة الجمالية	28
97-95	تعريف الجمال	29
98-97	الخزف المروي	.3
99-98	تقنيات اللوان الخزف المروي	31
101-99	تصنيفات اللوان الخزف المروي	32

105-101	الزخارف الملونة	33
111-105	أساليب التلوين على سطح الخزف المروي	34
الفصل الخامس		
اجراءات الدراسة والتحليل		
113	منهجية الدراسة	35
113	أدوات الدراسة	36
113	عينات الدراسة	37
117-114	تحليل العينات المختارة	38
119	الخاتمة	39
120	النتائج والتوصيات	.4
الملاحق		
121	خارطة توضح موقع الحضارات السودانية القديمة	41
124-122	صور توضيحية للخزف المروي	42
127-125	صور توضح ابعاد التأثير أو التأثر لفن الأوربي والأفريقي و السوداني على بعضه	43
قائمة المراجع والمصادر		
129-128	المراجع باللغة العربية	44
129	الدراسات والبحوث العلمية	45
129	الدوريات	46
130	المراجع الأجنبية	47
130	الموقع الإلكترونية	48
130	الكتالوجات	49

المقدمة :

الفن هو افضل طريقة للتعبير التي توصل اليها الانسان عبر العصور المختلفة ويمكن ان نتعرف على حضارات السابقين منذ الاف السنين ، والتعرف على شعوب وجماعات وأفراد بعاداتهم وتقاليدهم ، كيف كانوا يعيشون أو يلبسون أو يأكلون و ممارسات حياتهم اليومية ، كيف كانت طقوسهم وشعائرهم ودياناتهم ، كل ذلك حينما نتعرف على فنونهم ، من خلال الصورة التي تطورت كثيراً من بدائية على الكهوف ثم الأواني المنزلية والمشغولات الشعبية وبوسائل أولية استخدمت فيها الألوان الترابية والشحوم الحيوانية إلى صورة على سطح منتظم مؤطر وبوسائل حديثة كما تغير موضوع الصورة وبعد ما كانت ترسم واقعية بالفطرة ومحاكاة للطبيعة وكانت مقصورة على دور معينة مثل المعابد والمقابر اتسعت وظيفتها في حياة الجماعة وأصبحت تشمل المواضيع الحياتية اليومية وال العامة .

ونتيجة للحرية العقلانية شهدت حركة التصوير في القرن العشرين تغييرات كثيرة فاتساع الرؤية الفكرية والتي هي احدى سمات العصر الحديث و نظراً لحاجة وضرورة الإنسان الجمالية والعصرية من العلوم والفنون أدى لظهور واستحداث مذاهب فنية جديدة. كما أن افتتاح الفنان على العالم عبر وسائل التقنية والسفر والتنقل ، ، جعله دائم البحث عن الاشياء غير المألوفة التي قد تثير اهتمامه، فاستخدم الخامات بطبيعتها الأولى وأوجد العلاقات الونية بينها و استخدامه وخامات أخرى لمعالجة السطوح وايجاد ملامس متعددة، وهذا ما يعرف باللوحة المختلطة.

كما أن اللوحة في بعض الاحيان لا تحمل موضوعاً معيناً أو لا تقتصر على موضوع بذاته ، قد تحوى شخصاً أو خطوط هندسية أو حروف أو قد تحويهم جميعاً، وقد لا تنتهي لمذهب معين وقد لا تحوى خصوصية أو حدود مكانية معينة وهذا لتأثيرها بالزمان الذي يمر عليها وتناول الدارسة في الاطار النظري معنى الفن ودوره في المجتمع ثم وضحت ماهية الرسم والتلوين وتقنياتها ثم طريقة المعالجة والسطح وبحث الدراسة في الجذور والمراحل التاريخية للتلوين في الحضارات النوبية كما أنها بحثت عن قيم و جماليات الرسوم الملونة الموجودة على سطح الخزف المروي وتقنيات واساليب المعالجة ، و أوضحت هذه الدراسة اهمية البحث فيها وما خلصت اليه من نتائج أهمها اثباتها ان بعض المذاهب الفنية الحديثة استلهمت وحداتها و اساليبها الفنية من الأساليب الفطرية و عرضت الدراسة على سبيل المثال لا الحصر تجربة اساليب بعض

من فناني عصر الحداثة الذين كان تأثيرهم واضح ، أمثال هنري روسو ، بيكاسو ، بول كلية كما عرض الدراسة تجربة فنانة سودانية حافظت على محليتها وحبها للفنون الافريقية رغم انتقالها للعيش في أوربا.

خطة الدراسة:

مشكلة الدراسة :

ان الرسومات الملونة الموجودة على سطح الفخار لها ما يميزها من قيم ومعايير جمالية جعلتها تكون في مصاف الفنون التي لفتت انظار العالم اليها ، وما هو دورها ، وعلى المستوى الاقليمي يمكن ان تقاس هذه القيم بما يناظرها في مصر حيث التأثير والتأثير في بعض الموضوعات ، التي بينت المستوى العالى في التقنية اللونية ومعالجة السطح التي برع فيها الفنان المرءوي ، وعلى الرغم من اهمية الرسم والتلوين إلا أن المعرفة بقيم فن التلوين على سطح الخزف المرءوي مجهولة على المستوى المحلي . و تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ما هي القيم الجمالية والتعبيرية للرسومات الملونة الموجودة على سطح الخزف المرءوي ؟

وابتقت من السؤال الرئيسى الأسئلة الفرعية التالية :

1-ما هي التقنيات اللونية والأساليب الزخرفية التي ميزت الفخار النبوى ؟

2-ما هي طبيعة الألوان التي استخدمها النوبين ودلائلها ؟

3-ما مدى تأثير الفن الإفريقي على الفن الأوروبي ..؟

أهمية الدراسة:

1- تأتي أهمية هذا البحث من اهمية الرسم والتلوين بوصفه أحد الرواّفدين الثقافية والإبداعية والفنية التي تكتسب بصورة متزايدة في حياة الناس ، خاصة مع انتشار المدى المدنى .

2- بوصفه معبراً أساسياً عن الإتجاهات الفكرية والفنية والفلسفية

3- الكشف عن المؤثرات الفاعلة في الرسم والتلوين المرءوي على سطح الخزف .

أهداف الدراسة :

- 1- تسلیط الضوء على القيم الجمالية و التعبيرية للرسومات الملونة على سطح الخزف المروي .
- 2 - التعريف بفن التلوين المروي الموجود على سطح الخزف .
- 3- التعرف على الأصياغ المميزة التي استخدمها المرويين.
- 3- البحث عن التقنيات اللونية والأساليب الزخرفية لدى الفنانين المرويين
- 4 - البحث في فن التلوين المروي واستخلاص العناصر الفنية

فرضيات الدراسة :

- 1- أن التلوين قد يوجد على سطوح عدة مثل الخزف ، الجدار ، القماش ، الجسد
- 2- إن إستخدام اللون في العمل الفني تعبير صادق عن احتياجات إنسان مروي .
- 3- الزخرف التزييني شاهد على معتقدات وديانات ونشاطات إنسان تلك الفترة زراعة كانت أمة رعوية .
- 4- ان هناك أساس وقواعد محددة للألوان المستخدمة على سطح الخزف المروي
- 5- إن اللون والأساليب الزخرفية متعددة وذات طابع متقلب فهي تختلف من جيل إلى جيل فهي تميز ما بين كل مجموعة حضارية وأخرى

منهج البحث: يتبع هذا البحث المنهج التاريخي الوصفي التحليلي وذلك ل المناسبته لتحقيق أهداف الدراسة

أدوات الدراسة: حيث قامت الباحثة بوصف النماذج وصفاً ظاهرياً فنياً من حيث الرسم والتلوين باستخدام اداة الملاحظة المباشرة

حدود البحث :

يتحدد هذا البحث ب :

دراسة اعمال الرسم والتلوين على سطح الخزف المروي (موضوعي)

الحدود الزمانية : الفترة المروية (3.. ق.م الى القرن الأول قبل الميلاد)

الحدود المكانية : (السودان - مروي)

الدراسات السابقة

بعد الإطلاع على الدراسات السابقة وجدت الدراسة أن هناك ما يتفق مع هذه الدراسة من الجانب الفكري والفني ومنها ما هو غير ذلك وهي كالتالي:

1 - (الدور الوظيفي والجمالي للفخار والخزفيات في السودان)

رسالة دكتوراه /تارور آدم كوكو الياس - كلية الفنون الجميلة - قسم الخزف
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - 2.13

هدفت الرسالة الى تصحيح مفهوم وظيفة الآية الفخارية والخزفية باعتبارها اواني للغرض الوظيفي وجزءاً أساسياً من الجماليات التي تساهم في مجال الديكور والعمارة . اتبع الباحث المنهج الوصفي التاريخي والوصف التحليلي ودعت الدراسة الى نشر الوعي الجمالي للمنتج الخزفي لاستدراجه المتلقي لادراك اللمسات الجمالية في الخزف وتطور بعض الموروثات الشعبية التقليدية لنشر ثقافة الاجداد ، كما ركزت على تطوير تقنية الخزفيات وتحويلها الى خدم الجوانب الجمالية والوظيفية .

انتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة لما توصلت اليه في أن الآثار المادية التي خلفتها مدفن الملوك كانت دليلاً مادياً لنشاط أهل السودان القديم ، وتميز الفخار والخزف السوداني بتنقיות تفوق مستوى الخزفيات الأخرى في إفريقيا والعالم ، و يتميز بخصوصية وفلسفة جمالية ووظيفية في الأداء مع الاحتفاظ بالموروث القديم .

2 - (استمرارية الرمز التشكيلي في السودان بين الموروث والحداثة)

رسالة دكتوراه/ راحيل كمال الدين (العريفي) كلية الفنون الجميلة - قسم تصميم وطباعة المنسوجات - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - 2.17

هدفت الدراسة بتسليط الضوء على استمرارية الرمز التشكيلي وذلك عبر بحث مفهوم الخطاب الرمزي البصري من ناحيتي الشكل والمضمون . اتبعت الباحثة المنهج التكاملي لدراسة الرمز البصري في فضاء الزمان والمكانى مع بيان الرموز المستمرة في الخطابات البرية المعنية

انفقت الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة لما افترضته الدراسة بان الرمزا لتشكيلي الحديث في السودان تأثر بشكل مستبطن بال מורوث الثقافي ككل و توظيفه جماليا بعدة اتجاهات خطابية بصرية و فكرية ، ولذلك استطاع ان يرسخ خطابه الرمزي البصري باسلوب متحرر دلاليًا و شكلياً ممتد حضوراً إلى عصر الحادة .

3 - أساليب الزخرفة والتصميم في أعمال الخزف بوظائف مستحدثة

رسالة ماجستير / نضال يحيى الجاك النصري - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية - قسم الخزف -
جامعةالسودانللعلوموالتكنولوجيا - 2.12

هدفت هذه الدراسة الى تطور الجانب الزخرفي للخزف والفالخار وابتكرأساليب حديثة لتشكيل الوظيفي في الأعمال كفن تطبيقي وجمالي ، واتبع الدراسة المنهج التاريخي التطبيقي والتحليلي استفادت الدراسة الحالية من الدراسة السابقة في ان الدراسة اثبتت أن عناصر الطبيعة مصدر الهم للوحدات الزخرفية والاستفادة منها كأساس للعمل الوظيفي للخزف

4 - السمات التعبيرية في الخزف السوداني المعاصر (2.17...2)

رسالة دكتوراه / حسن ادريس موسى - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية - قسم الخزف -
جامعةالسودانللعلوموالتكنولوجيا- 2.18

هدفت الدراسة الى التعرف على واقع فن الخزف السوداني المعاصر وأثره في الساحة التشكيلية والثقافية السودانية ، وذلك من خلال تسلط الضوء على الأسس البنائية الفكرية والدلالات والمضمون التي احتواها وإحالة خصوصيته الخزفية الى فن تعبيري . اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

اختلت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في انها بحثت في السمات التعبيرية في الخزف السوداني المعاصر ورصدت سمات الاتجاهات الفنية فيتجارب الخزافين السودانيين بالنقد والتحليل ودورهم في اثراء واستحداث تقنيات جديدة تسهم في تقدم وتطور الخزف السوداني المعاصر.

5- تقنية الأطيان الملونة والمزججات وأثرها في اثراء الشكل الخزفي

رسالة ماجستير / غادة عوض مذوب - كلية الفنون الجميلة - قسم الخزف

جامعةالسودانالعلوم والتكنولوجيا - 2.12

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أهمية استخدام الطينات الملونة في اثراء الشكل الخزفي ثم مدى الاستفادة من هذه الطينات والتعرف على مداخل تشكيلية جديدة باستخدام الاطيان الملونة .
تبعد الدراسة منهج التحليل الوصفي لعرض خلفية تاريخية عن الخامات المستخدمة في صناعة الخزف اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في انها بحثت بعمق في مفهوم اللون في الشكل الخزفي .

6 - القيم التشكيلية للرسومات الجدارية الشعبية في جنوب مصر - مدخل لإحياء رسوم القرية — دراسة ميدانية". رسالة دكتوراه - عبدالرحيم حاكم حس نحاصم- جامعة جنوب الوادي —جمهورية مصر العربية 2.17

تهدف الدراسة الى تأصيل القيم الجمالية والتشكيلية للرسومات الجدارية الشعبية في جنوب مصر لدى المتلقي، وأن لا ينفصل الفن عن المجتمع والتقدم المرجو في عالم الفن والإبداع . وهي دراسة تحليلية ميدانية

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في انها حاولت استكشاف الرؤية الجمالية في فن التصوير الشعبي التي كان لها أثرا واضحا على رسوم بعض الفنانين الفطريين المحليين والعالميين، مما أدى إلى ثراء وتنوع موضوعاتهم التي عبروا عنها برؤية جمالية واختلفت معها في ان الدراسة السابقة تناولت القيم التشكيلية للرسوم الجدارية . أما الدراسة الحالية تناولت القيم التشكيلية للرسوم الملونة على سطح الخزف

7- أثر التراث الثقافي على الرؤية الفنية ، في التصوير التشكيلي السعودي وفاعلية المرأة في هذا المضمار

رسالة ماجستير : مها بنت عبدالله السنان- جامعة الملك سعود - 1..2

هدفت الدراسة لدراسة التراث الثقافي للمملكة العربية السعودية ، كمؤشر رئيس في الرؤية الفنية للتصوير التشكيلي المعاصر فيها. ثم إلقاء الضوء على التصوير التشكيلي السعودي

المعاصر ، والأساليب التي سلكه التكوين هوية متفردة ، مع دراسة أثر التراث الثقافي السعودي على أعمال عينة من المصورات التشكيليات السعوديات ، ومقومات الحركة التشكيلية النسائية بالملكة . اتبعت الباحثة المنهج الوصفي المسمى في دراسة أثر التراث الثقافي على الرؤية الفنية.

انفقت الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في أن للتراث الثقافي والحضاري أثراً واضحاً على الإنتاج التشكيلي من ناحية الموضوع والأسلوب . فهناك أثر للبيئة الجغرافية بمناظرها المتعددة بالإضافة إلى تأثير عناصرها على القيم التشكيلية في الأعمال التصويرية .

مؤشرات الدراسات السابقة

- 1- لن تتناول الدراسات السابقة الرسم والتلوين على سطح الخزف في مروي
- 2 - تناولت الدراسات السابقة اللون كعنصر أساسي في إثراء الشكل المادي . ذذ
- 3 - ان الفنان لا يستطيع ان يستغنى عن عناصر الطبيعة ، فهي مصدر استلهام كل الفنون الزخرفية
- 4 - الفنون ترفع من مستوى التذوق لدى الأفراد والجماعات
- 5 - لا يمكن الفصل بين الفنون الجميلة والتطبيقية فهي أولاً وأخيراً من نتاجات الفكر الإنساني
- 6 - ان الاتجاهات الفكرية الحديثة مرتبطة بالرمز وال מורوث

مصطلحات الدراسة :

1 - اللون :

اللون هو انعكاس الأحزمة الضوئية على سطح الشيء المرئي وانعكاسها على الشبكية وإمتصاصها للألوان الأخرى ، وهو المادة المستخدمة في تلوين الأجسام والرسوم و تستخرج من النبات او التراب او الأحجار .

2- الزخرف الملون : Coloured Decorative

الزخرفة هي مجموعة نقاط وخطوط وأشكال هندسية ورسوم حيوانات ونباتات وكلمات متداخلة و متناسقة فيما بينها، تعطي شكلًا جميلاً (والدراسة تعني بالزخرف الملون (الرسوم الملونة الموجودة على سطح الخزف ، وله دلالات ومعاني).

3 – الأساليب الزخرفية Decorative Style:

وهي الرسم بطريقة معينة ومميزة وتحتفل من فترة إلى فترة أو الأسلوب هو تصنيف للأعمال (عبد الحميد 1..2 ، ص56) (نفرز الظواهر وتصنف على هيئة فئات علمية تقوم على أساس الملاحظة لخصائص أو سمات مشتركة فكذلك يمكننا التفكير في أساليب الفن على أنها منزلة العائلات)

4 – سطح الخزف المروي : هو سطح الفخار، أي سطح طينة الفخار الذي نفذت عليها لرسوم الملونة.

الفصل الثاني

المبحث الأول:

كنه الفن :

أن الفن التشكيلي بفروعه كافة ، وباجتماع عناصره هو النشاط الذي يمارسه الإنسان عن طريق تشكيله ، وتأليفه للخامات التي يعبر بها عن فكره وعن رسائله الموجهة وعن رؤاه مستخدماً في ذلك الأدوات التي تمكنه وتساعده في توصيل أفكاره خلال إطار جمالي .

الفن أو الفنون هي لغة استخدمها الإنسان منذ القدم لترجمة تعابير ترد في ذاته . كما أن حاجة الإنسان لفن ضرورة حياتية كالماء والطعام ، وهناك مقوله شائعة ومتعارف عليها بين نقاد الفن عن الكاتب الفرنسي أندريه جيد (إن الشيء الوحيد غير الطبيعي في العالم هو العمل الفني .)

وترى الباحثة أن العمل الفني هو الإبداع الذي يشكل احتياجات الإنسان الجمالية، التي ترجع بداياتها إلى العصور الحجرية حيث كانت هناك علاقة مباشرة بين الشعوب البدائية التي عاشت في تلك الحقب والعمل الفني الذي كان يحمل ملامحها وطابعها ولعبت هذه الشعوب والشعوب التي تلتها دوراً كبيراً في تطور الفن ، وتوجد ملامح كثيرة مشتركة بين الفن كشكل من أشكال انعكاس الوجود الاجتماعي - وبين المظاهر الأخرى لحياة المجتمع ، كما أن للفن عددا من الملامح والسمات التي تميزه عن كل أشكال الوعي الاجتماعي الأخرى. وعلاقة الإنسان الجمالية التي تكمن مهمتها في تمثيل الحياة ، ولهذا السبب فإن الإنسان - باعتباره حاملا للعلاقات الجمالية - يكون دائما في المركز من أي عمل فني. يصور الحياة في كل أشكالها المتعددة. ويبتكر صوراً فنية على أساس من معرفته بالحياة ومن مهارته. ويحدد موضوعاته من انعكاس الواقع في الفن وطبيعته ، و إشباع حاجات الناس الجمالية عن طريق ابداع أعمال جميلة يمكنها أن تدخل السعادة والبهجة للإنسان، وأن تثيره روحيا وأن تطور وتجعل منه الفنان القادر، وأن يعرفنا على الجمال في الحياة. وقد أشار (شاكر عبد الحميد، ١٠٢، ص ٢٤) عن هربرت ريد(أن الفن محاولة لإبتكر أشكال سارة وهذه الأفكار تقوم بإشباع إحساسنا بالجمال ، ويحدث هذا الإشباع خاصة عندما نكون قادرين على تذوق الوحدة والتآلف الخاص بالعلاقات الشكلية فيما بين إدراكاتنا

الحسية وقد عرف ريد الجمال بقوله أنه وحدة خاصة بالعلاقات الشكلية تلتاقها من خلال إدراكنا الحسي (ول دبورانت 1988، ص 17). (الفن يبدأحقيقة حين يبدأ الناس في تجميل الأشياء) وعن طريق هذه الوظيفة الجمالية يعرض الفن أهميته المعرفية ويمارس تأثيره الأيديولوجي والتربيوي القوي، و التطورات التي حدثت للفن والتي تشكلت خلالها الأنواع الرئيسية للفنون وهي الأدب والرسم والنحت والموسيقى والمسرح والسينما.. الخ. ويرتبط تطور الفن ارتباطا لا ينفصم بتطور المجتمع ، وبالتغيرات التي تحدث في بنائه الظبيقي. ورغم أن الخط العام للفن هو تحسين الوسائل من أجل تأمل فني أعمق للواقع ، إلا أن هذا التطور غير متوازن. لهذا فإنه حتى في الأزمنة القديمة بلغ الفن مستوى عاليا، وبمعنى معين اكتسب أهمية العلم العام. وذكر (ذكرياء، بدون ، ص 7) الحق أننا حين نتحدث عادة عن " الفنون " فأننا قد نعني بهذا اللفظ مجموع المهارات البشرية على اختلاف ألوانها بدليل أننا نتحدث عن " الفنون النافعة " و " الفنون التطبيقية " و " الفنون الجميلة " ، و " الفنون الكبرى " ، و " الفنون الصغرى " إلخ وقد نجد عند جماعات المتخصصين من الكتاب إشارات غامضة إلى فنون الزمان ، وفنون المكان والفنون التجسيمية والفنون الرمزية وفنون الزينة وفنون المحاكاة وفنون الخيال ، ولكننا في كثير من الأحيان قد نجد أنفسنا عاجزين عن التمييز بين كل تلك الفنون ، أو تحديد الفوارق الدقيقة بينها . وقد ندخل الموسيقى والأدب أحياناً ضمن " الفنون الجميلة" بينما يقتصر البعض هذه التسمية على الفنون المرئية كالتصوير والنحت وقد تتسع دائرة " الفن " في أنظارنا ، فتشمل كل ما استبعده العلم من دائرته بوصفه مهارة عملية أو صناعية تطبيقية أو إنتاجاً مهنياً) . وترى الباحثة ان في الوقت الحالي تشير و تستخدم كلمة فن لتدل على أعمال إبداعية تخضع للحساسة العامة كفن الرقص و الموسيقى و الغناء و الكتابة أو التأليف و التلحين وهو تعبير عن الموهبة الإبداعية.

وقد بدأ الإنسان في ممارسة الفن منذ القدم ، وكانت الرسوم تتكون من أشكال الحيوانات وعلامات تجريدية رمزية فوق جدران الكهوف . وترى الباحثة أن البشر كانوا ومنذآلاف السنين يتحلوون بالزينة والمجوهرات والأصياغ، وفي معظم المجتمعات القديمة الكبرى كانت تعرف هوية الفرد من خلال الأشكال الفنية التعبيرية التي تدل عليه كما في نماذج ملابسه وطرزها وزخرفة الجسم وتزيينه وعادات الرقص. أو من الاحتفالية أو الرمزية الجماعية. وفي المجتمعات الصغيرة كانت الفنون تعبر عن حياتها أو ثقافتها، وكانت الاحتفالات والرقص تعبر عن سير

أجدادهم وأساطيرهم حول الخلق أو مواضع ودروس تثقيفية. وكثير من الشعوب كانت تتخذ من الفن وسيلة لنيل العون من العالم الروحاني في حياتهم. وقد ذكر (وول ديورانت، 1988 ص 174) (وكما أن حب الإنسان لنفسه وحبه لعشيره من الجنس الآخر؛ إذا فاصل عن القدر المطلوب، صَبَّ فضله من الحب على الطبيعة، فكذلك الدوافع إلى التجميل ينتقل من العالم الخاص إلى الدنيا الخارجية؛ فتحاول النفس أن تعبر عن نفسها في أشياء موضوعية؛ متخذة في ذلك وسليتها اللون) . وفي المجتمعات الكبرى كان الحكام يستأجرن الفنانين للقيام بأعمال تخدم بناءهم السياسي . وحالياً نجد أن الفنون تستخدم في المجتمعات الكبرى لغرض تجاري، أو سياسي ، أو ديني ، أو تجاري وتخضع للحماية الفكرية.

في تعريف آخر للفن يقول (تولستوي ، بدون ، ص 65) (إذا استحضر إنسان ما في ذاته إحساساً كان قد عاشه سابقاً وبعد استحضاره له بواسطة الحركات والخطوط والألوان والأصوات والصور المعبّر عنها بالكلمات قام بنقله إلى الآخرين وجعلهم يعيشونه ، فهنا يمكن نشاط الفن . الفن هو نشاط إنساني يمكن في أن يقوم إنسان ما بوعي وبواسطة إشارات خارجية معروفة بنقل الأحساس التي يعني منها إلى الآخرين ، والآخرين يعودون بهذه الأحساس ويعيشونها . ويعرفه (ريد، بدون، ص 9) (ترتبط كلمة " الفن " في أبسط مدلولاتها بتلك الفنون التي تميزها بأنها فنون " تشيكية " أو " مرئية ") . ويعرفه أيضاً (ص 11) (بأنه ما يجلب المتعة) ويعرفه (ديورانت، بدون ، ص 141) (الفن هو إبداع الجمال، هو التعبير عن الفكر أو الشعور في صورة تبدو جميلة أو فخمة، فتثير فيها هزة هي هزة الفرح الفطريّ .)

امتزجت مجالات الفنون بعضها وتلاحمت وترابطت وفي زمان ما وهو عصر النهضة الأوربية تم تميزها بعد أن أخذ مفهوم الفن يتبدل يصبح مفهوماً فكرياً وظهرت النظريات التي تداولت بين الفنانين لتميز بين ما هو حرفياً وبين الفن الذي يعتمد في انتاجه على الفكر ، ويرى (ديفيد إنجلز، ص 33) (إن إحدى الفكر الرئيسية التي أسهم بها علم الاجتماع في فهم الأمور الفنية هي مفهوم أننا يجب لا ننظر إلى لفظة "فن" نظرة سطحية وألا نقبلها من دون نقد . ففي العالم الغربي المعاصر تشير لفظة "فن" إلى مجموعة من الأمور التي تحوي أنواعاً معينة من الرسم والنحت والكتب والإداء المسرحي والموسيقي ، وغيرها . وفي الفكر البديهي في الحياة اليومية ، تعتبر - وتعرف - أنواع معينة من الأشياء ذات طبيعة فنية بشكل واضح لا لبس فيه . إن فكرة

أن مقطوعة غزالية لشكسبير ، أو لوحة لفان غوخ أو مسرحية لغوية ، هي عمل فني ، هو أمر واضح ليس في حاجة إلى إثبات فمن الواضح أن هناك "جوهراً للفن" بحيث تكون بعض الأشياء فنية - بكل وضوح - و أخرى ليست كذلك . لكن ، أغلب أشكال سوسيولوجيا الفن تختلف مع مثل هذه الفكر البديهية حول ماهية "الفن" (Duvignaud, 1972:23) وبدلاً من ذلك يذهب علماء الاجتماع إلى أنه ليس لأي قطعة خصائص فنية ذاتية . ومن ثم ، يميل علماء الاجتماع إلى الاعتقاد أن الطبيعة الفنية لأي عمل فني ليست طبيعة ذاتية دائمة لتلك القطعة ، بل هي صفة توسم بها من قبل بعض الجماعات المعنية بالشأن الفني ، هم أفراد المجموعة الاجتماعية الذين تعزز اهتمامهم عند تعريف تلك القطعة بأنها عمل فني)

وترى الباحثة إن العمل الفني في المقام الأول نابع من العواطف والمشاعر الإنسانية وردود الفعل الناتجة من باطن تفكير الإنسان .. معتمداً في نفس الوقت على منهج البحث العلمي والرؤى الفكرية المدرستة . وقد ذكر (صالح رضا ، 2005 ص 134) موضحاً ذلك بأن (علوم التكنولوجيا الحديثة ساعدت الفنان على الخوض في الشعور الإنساني وإكتشاف حقائق متعددة ومتحيرة ، ويظل الإنسان هو الرائد في كل أدوات حياته التي صنعها ، وبدون فكر الإنسان تظل هذه الوسائل ساكنة غير قادرة على الحركة إلا بإرادة الإنسان . والوسائل التكنولوجية هي إحدى الأدوات الجديدة التي تستلزم منها فهمها والتعبير عنها من منطلق موقف إيجابي لها ، لكي تتحول بالفكر إلى آفاق جديدة نكشف بها أنفسنا وما حولنا ، وبهذا تخطو بنا هذه الأعمال الجديدة في هذا المجال إلى إثبات حقيقة ثابتة ، وهي قضية العلم والفن . وإذا كان العلم قد حقق اكتشافه لواقع المادة وأثرها على حياة الإنسان ، فإن الفن قد جاوز اكتشافات الواقع ، بالكشف عن الإنسان نفسه وما بداخله من أحاسيس ووجدانيات ، وبذلك الفن صناعة واقع العلم الذي ينشده الإنسان .

العلم والفن لهما صلة حميمة ببعضهما ولكي يتحقق ذلك فقد رأى (تولstoi ، 1868) أن الفن لابد أن يتوجه اتجاه اسلامياً بعيداً عن النفاق والكذب والعلم والفن وثيقاً الصلة ببعضهما البعض ، مثل الرئتين والقلب ، فإن فساد عضو منهما لن يتمكن الثاني من العمل عملاً صحيحاً . يدرس العلم الحقيقي ويدخل إلى وعي الناس تلك الحقائق والمعارف التي يعدها الناس في وقت معين ومجتمع معين من أهم الحقائق والمعارف . أما الفن فإنه يترجم هذه الحقائق من مجال المعرفة إلى مجال الأحساس ولذلك فإذا كان الطريق الذي يسير عليه العلم كاذباً فكذلك

يكون طريق الفن أيضاً . أما دور الخبرات العلمية في الفن والبحث العلمي الدقيق الذي يعتمد على البحث والتجريب فقد ذكر (بول كلي ، 1.4) (أما الفن فهو يتاح من جانبه مساحة كافية للبحث الدقيق ، للمنطق الرياضي ، والأبواب مفتوحة للدخول منذ سنين طويلة ، فإذا أخذنا الموسيقي كمثال سند أن تلك العلاقة قد حسمت منذ بداية القرن الثامن عشر ، وفي فنونا البصرية ومنذ البدايات كانت العلوم الرياضية والفيزياء تشكل الأدوات الرئيسية لحساب القواعد ، ولقياس أشكال الانحراف والتطابق . وكان التداخل بين المنطقيين ينزع في الأساس لبذل الجهد الضروري لقياس الوظيفة لا الشكل النهائي . ومن هنا كانت مسائل علوم الجبر والهندسة والميكانيكا توفر الوسيلة للتعامل مع ما هو جوهري ، أي مع الوظيفة ، وبذلك لا يتوقف البحث فقط عند مستوى " الآخر " أو الانطباع ومن هنا كانت هذه العلوم تمكن من قياس البنية الخافية وراء الشكل . لتبعد البنية حتى جذورها وتمكننا عبر هذه العلوم من الإمساك بما يتحرك في الخلفية وما يسري تحت الأشياء .

وأن الآراء السائدة حول ما هو فني وغير فني ترجع إلى تفضيلات مجموعات اجتماعية مهيمنة ويفيد ذلك (شاكر عبد الحميد، ص 28) الفن ظاهرة يصعب تعريفها حقاً ، فأحياناً لا تكون هناك حدود واضحة بين ما يمكن اعتباره وما لا يمكن اعتباره فناً وما قد تعتبره اليوم فناً قد لا يصبح كذلك في فترة أخرى وفقاً للاهتمامات الشائعة والأيديولوجيا وأساليب الحياة التي يعتمدها الناس أكثر في حياتهم . ويكشف لنا الفحص عنوانين الكتب الجديدة التي تصدرها دور النشر في السنوات الأخيرة عن ان الحدود التي تصدرها دور النشر في السنوات الأخيرة قد تداخلت بين ما هو " فني " بالمعنى الشائع في التصنيفات الفلسفية أو النقدية أو الأكاديمية بشكل عام . وبين ما كان يعتبر خارج مجال الفنون مثل فنون الطهي وفنون الأزياء وفنون العلاج النفسي وفن المساومة وفن المفاوضة وفن التفكير الإبداعي وفن الخداع وفن الكذب ، وفن الحب ، وفن الحديث مع الآخرين وفن طرح الأسئلة وجماليات الصمت ، إلى غير ذلك من الموضوعات التي تكشف على نحو واضح عن اندياح الحدود وتداخلها بين ما هو فني وما هو غير ذلك وأيضاً عن الجاذبية الخاصة لكلمة فن ، وكذلك كلمة جمال في كثير من النشاطات الإنسانية التي تحدث تأثيراتها الإنفعالية والمعرفية من خلال مهارات معينة .

أما (تولستوي، ص 189) كان رأيه واضحاً حول الفن المزيف الذي يشكل خطراً على الناس بسبب التشويه الذي يحدثه وينادي بالفن الأصيل. لقد انحرف الفن في مجتمعنا إلى درجة يعدون

الفن الرديء فناً جيداً ، بل قد ضاع المفهوم ذاته حول ما هو الفن ، لذلك فمن أجل الحديث عن فن مجتمعنا ، لابد أولاً أن نميز الحقيقي من الفن المزيف . إن سمة تمييز الفن الحقيقي من المزيف هي واحدة لا شك فيها وهي عدوى الفن وحدها - إذا عانا إنسان ما ، دون أي نشاط من جانيه أو تغيير في وضعه ، فعانيا في أثناء قراءته أو سماعه أو مشاهدته لعمل إنسان آخر ، من الحالة النفسية التي توحده مع هذا الإنسان ، أو مع غيره من تلقوا مادة الفن مثله فإن الموضوع الذي أثار هذه الحالة هو موضوع فني . إن الموضوع مهمًا كان شاعريةً وشبها بالفن الحقيقي ومهما كان مؤثراً ومشوقاً ، لا يعد موضوعاً فنياً إلا إذا أثار في الإنسان تلك الأحساس التي تتميز عن غيرها .

للفن أهميته التاريخية والفكرية ومقدراته على تزويد الحضارات الإنسانية المختلفة بالثقافة والفكر (محمد عزت ٤٠٢) تدل تطور المضمون والأساليب الفنية على أن الفن كان وما زال جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإنسان وتقافته وتراثه ، ولقد ثبت أن دراسة فن شعب من الشعوب إنما تؤدي على الدوام على تكوين فكرة واضحة عن مستوى الحضاري ومدى ما وصل إليه من خبرات وتجارب في شتى جوانب حياته . ومن هنا كانت انسانية الفن وكان طابعه العام المشترك وكانت خصائصه التي هيأت الإثارة - على اختلاف الأزمان والأوطان التي ظهرت فيها ، ان تتجاوز دائماً أبداً مع النفس الإنسانية وان تسهم في بناء التراث العام بدرجات متقاربة على أن عالمية الفن وانسانيته لم تحل بينه وبين ظهور الأنماط المختلفة التي تشكل بها تبعاً لظروف البيئة الخاصة وتأثير الأحداث والواقع أن الفن لم يعرف في أية فترة من فترات التاريخ القوالب المحددة أو الصناعة الثابتة . بل كان له من طبيعته الخاصة ما هيأ لظهور أنماطه الكثيرة التي يخطئها الحصر ، و الآثار البدائية وإن خلت من مقومات الإبداع الفني بمفهومه المفروض به عندنا اليوم تكشف عن الصفاء والبساط وصدق التعبير ، كما يتجرد من الآلية التي دفع بها القصد المركب عند الفنان الحديث ومن الموصفات والمهارات المكتسبة ولقد نشأ احساسنا بغرابة أشكال الفن البدائي عن جهلنا بوسائل الإنسان الأول في التعبير عن المشاعر .

الفن والمجتمع

الفُنُونِ الجَمِيلَةِ لَهَا دَوْرٌ هَا الْمُهُمُ فِي الْمُجَتَّمِ الْإِنْسَانِيِّ، حِيثُ تَجْعَلُ الْإِنْسَانَ أَكْثَرَ رُقِيًّا، يَعْتَقِدُ الْكَثِيرُ أَنَّ الْفُنُونَ لَا مَعْنَى لَهَا وَلَا أَهْمَىَّةَ، بَلْ الْفَنَانُ يَعْبُرُ عَنْ حَيَاتِهِ وَمَشَاعِرِهِ تَجَاهُ مَجَتمِعِهِ وَالطَّبِيعَةِ وَمَا تَظَهَرُهُ لَهُ مِنْ خَلَالِ اسْتِخْدَامِ وَسِيلَةٍ فَنِيَّةٍ يَحْرُرُ بَهَا مَشَاعِرَهُ الْفَنِيَّةِ الْمَكْبُوتَهُ وَيَرِى (أرنست فيشر، ص 15) أَنَّ (الشَّئْ الْجَوْهِرِيُّ الَّذِي اضَافَهُ مَارِكسُ ، أَنَّهُ رَأَى فِي الْفَنِ الَّذِي أَنْتَجَهُ مَجَتمِعُ مِنَ الْمَجَتمِعَاتِ فِي مَرْحَلَةِ مُتَّخِلَّةٍ مِنْ مَراحلِ تَطْوِيرِهِ "لحظَةُ مِنْ لَحْظَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ " وَأَدْرَكَ أَنَّهُ فِي هَذَا يَكُنْ سُرُّ قُدرَتِهِ عَلَى التَّأْثِيرِ الدَّائِمِ فِي فَنَّاتِ أَبْعَدَ مِنْ اللَّحْظَةِ الْتَّارِيَخِيَّةِ الَّتِي نَشَأَ فِيهَا ، وَبِذَلِكَ كَانَ لَهُ سُحْرُهُ الدَّائِمِ)

إِنَّ الْعَالَمَ الَّذِينَ نَعِيشُ فِيهِ فِي الْوَقْتِ الْحَالِي يَعْتَمِدُ عَلَى الْجَانِبِ الْمَادِيِّ (الْمَالُ وَالْمَادَةُ)، وَالْفُنُونُ لَيْسَ لَهَا أَيُّ عَلَاقَةٍ بِهَذِهِ الْجَوَانِبِ فَهِيَ تَعْمَلُ عَلَى إِقَامَةِ تَوازِينَ بَيْنَ الْمُظَاهِرِ الْرُّوحِيَّةِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلْإِنْسَانِ مَعَ الْجَوَانِبِ الْمَادِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، فَالْفَنُ دَائِمًا يَرْتَبِطُ بِالْإِبْدَاعِ وَالْعَبْرِيَّةِ ، وَالْفَنَانُ عِنْدَ قِيَامِهِ بِأَيِّ عَمَلٍ فَنِيٍّ يُسْتَطِعُ اسْتِخْرَاجَ الْمَشَاعِرِ الْمَكْبُوتَةِ وَيُوصِلُهَا لِلْعَالَمِ (وَبِاسْتِخْدَامِهِ لِأَدْوَاتٍ بَسِيِّطَةٍ تَجْعَلُ مِنَ الْعَمَلِ الْفَنِيِّ قِيمَةً مَادِيَّةً لِذَلِكَ أَهْمَىَّةُ الْفُنُونِ تَكَمِّنُ فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ بِإِشْبَاعِ الرَّغْبَاتِ الْرُّوحِيَّةِ وَإِيْجادِ قِيمَةِ إِبْدَاعِيَّةٍ فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ . وَيَرِى (كَانِدِنْسْكِي 1912، ص 88) أَنَّ الْحَاجَةَ الْرُّوحِيَّةَ تَتَأْلَفُ مِنْ ثَلَاثَةِ عَنَاصِرٍ :

- 1 - كُلُّ فَنَانٍ خَلَقَ فِي دَاخِلِهِ شَيْءٍ مَا يَطَالِبُهُ بِأَنْ يَعْبُرَ وَهَذَا إِنْدِفَاعٌ بِطَبِيعَةِ الْحَالِ شَخْصِيٌّ .
- 2 - كُلُّ فَنَانٍ بِمَا أَنَّهُ أَنْ عَصْرَهُ فَهُوَ مَدْفُوعٌ لِأَنْ يَعْبُرَ عَنْ رُوحِ عَصْرِهِ (وَهُنَا يَكُنْ عَنْصِرُ الْأَسْلُوبِ الْفَنِيِّ)
- 3 - كُلُّ فَنَانٍ بِإِعْتِبارِهِ خَادِمًا فِي حَرَمِ الْفَنِّ مَلَزِمٌ بِأَنْ يَدْعُمْ قَضِيَّةَ الْفَنِّ .

هَذِهِ الْعَنَاصِرُ الْثَلَاثَةُ مِنْ ثَوَابِتِ الْإِبْدَاعِ الْفَنِيِّ فِي كُلِّ الْعَصُورِ وَيَرْتَفِعُ مَسْتَوِيُّ الْفَنَانِ كُلَّمَا زَادَ احْتِفَالُهُ بِالْعَنْصِرِ الْثَالِثِ بِالذَّاتِ ، وَهَذَا مَا يَمْيِيزُ كُلَّ كَبَارِ الْمُبَدِّعِينَ عَبْرَ التَّارِيخِ . وَلِأَنَّ عَنْصِرِيِّ الْأَسْلُوبِ وَالشَّخْصِيَّةِ يَؤْلِفانِ مَا يُسَمِّيُ (بِالْخَصَائِصِ الْزَّمِنِيَّةِ) فَانِّ خَصْوَصِيَّةُ التَّنَاوُلِ وَالْتَّعْبِيرِ تَنْظُلُ مُتَحَرِّرَةً قِيدَ الْأَزْمَنَةِ . وَهَذَا مَا يَحْفَظُ لِشَوَامِخِ الإِبْدَاعَاتِ الْفَنِيَّةِ اسْتِمْرَارِيَّتَهَا وَقُدرَتِهَا عَلَى (التَّجَدُّدِ الدَّائِمِ)

ويقول (هيربرت ريد) موضحاً وظيفة الفن في المجتمع بوصفه للفن بأنه واحد من العناصر التي تساهم في بناء المجتمع والثقافات ، و (يعتبر الفن أثبت طريقة للتعبير إهتمى إليها الجنس البشري ، وبهذا المعنى السالف دعا الإنسان للفن منذ مطلع فجر المدينة ، فإن الإنسان يصنع في كل العهود أشياء يستعملها لمنفعته ، ويقوم بآلاف الأعمال التي أوجدتها مكافحة رغبة في البقاء ، وهو يكافح بلا إنقطاع في سبيل القوة والفراغ والسعادة المادية ، ويبتكر اللغات والرموز، ويشيد صروحًا عالية للتعليم لم يستند معينه وإختراعه ، ولكنه يحس على مر العصور وفي كل طور من أطوار المدينة بعدم كفاية ما نسميه الإتجاه العلمي ، لأن العقل الذي ينشئه عن مكره المحكم المنمق لا يستطيع إلا أن يعالج بنجاح الحقائق المادية التي يوجد فيما ورائها جانباً كامل من الدنيا لا يتيسر مناله إلا للغريرة والعاطفة ، والفن يهدف دائماً إلى تنمية هذه الطرق لفهم ، تلك الطرق الأكثر غموضاً ، ولسنا نقرب أبداً من فهم الجنس البشري وتاريخه حتى نؤمن بأهمية المعرفة التي ينطق بها الفن ونؤمن بسموها بحق .

و يتجلّى دور الفن في المجتمع في أنه وسيلة من وسائل التعليم ، والفنان حينما يطور مهاراته الفنية فإنه يكسب مجتمعة الرقي و الإستمتاع بالحياة بما فيها جميع منتجاته سواء في المنزل أو خارجه فإذاً يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي الشعوب ، و من أهمية الفنون بشكل عملي هو الإنتاج على مستوى المجتمع ككل ، حيث إن تنمية الحسّ الفني تزيد من خيال المصممين ، ويفك ذلك (شاكر عبد الحميد ٨٠٢ ، ص ٤١) بقوله (وتساعدنا الفنون البصرية في تحديد الخصائص أو الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها البيئة التي نحيا فيها ، وبما أنهذه الفنون ذات طبيعة بيئية فهي كذلك لها طبيعة نوعية ، فالأشياء التي يستخدمها الإنسان للوفاء بحاجاته أو منافعه الخاصة ، بدءاً من الكراسي الصغيرة إلى المباني والتصميمات المعمارية التي تبني لأغراض السكن أو التعليم أو التجارة .. الخ والتي يكون فيها العامل الجمالي مهمًا جداً ، إنه عامل جذب وإستمتاع ، هكذا يختلف الفن بالفائدة والإستمتاع بالبيع والشراء . وهكذا يكون الوعي والجمالي ضروريًا عندما نكون مهتمين بالحفظ والإستعادة والتصميم والبناء لبيئات معززة لحياة الإنسان . إن الحساسية الجمالية أمر مهم وقدرة جوهيرية لإبعاد الكوارث المحتملة وجعل الحياة تستحق العيش ، لقد تغير الفن في ضوء تغيرات الزمان والمكان والظروف . ولكن مبررات وجوده واستمراره في جوهرها تكاد تكون هي نفسها .).

وبيشير (ارنسن فишر 1959) أيضاً الى وظيفة الفن قائلاً : (المرجح أن الإنسان قد وصل إلى قمة الفن حينما لم يكن مدركًا لوظيفة الفن الرئيسية وهي خلق الوسيط بين الكون والإنسان فهو يهيئ مكان اللقاء بين الواقع المادي الملموس والواقع الروحي المحسوس سواء عن طريق الأداء الإبداعي الخالق ويؤكد ذلك) طارق عابدين 2.12 ص 11) (أن مفهوم الفن مفهوم متسع ومتتطور يقوم على نواحٍ منها المادي والمعنوي إضافة إلى الجانب الوطني ، فالفن بصفة عامة بإختلاف فروعه ، ومجالاته يقوم بدور فعال وله أثاره الإيجابية - في تشكيل الحياة العصرية ، ورغم مقومات العصر لتحقيق الغايات المنشودة . نظراً لكون العلوم الإنسانية تلعب دوراً في بناء الدولة العصرية) .

ومن هنا وجد أن الفن أصبح ضرورة للمعرفة والمعرفة العلمية بل مهد الفن لظهور الأفكار والإنجازات العلمية التي أدت إلى تقدم البشرية كما اشار إليها (عابدين 2.12 ، ص 15) فالفن يقوم بدور كبير في تصحيح الأوضاع غير المتناسبة في الحياة ، يخلق نوع من النظم التي يتجلّى فيها العمل الخصب والجديد الممتع ، فالتجارب الفنية تساهُم في ادراك الاشياء الطبيعية ومعالجتها وابتکار أفكار متعددة ، تعمل على تنظيمها وضبطها بهدف التوصل إلى معرفة متقدمة ومتطوره ، حيث ان الفن يقوم بالكشف عن النفس البشرية بالتوغل في أعماقها للتعرف على اسرارها متىحا للإنسانية آفاقاً جديدة راقية ، وعلمية - لذا كان الفن من أهم العوامل المؤثرة في تقدم العلم والعلوم ورقي الأمم .)

الفنون بشكل عام هي حالة ثقافية تعبر عن المخزون الثقافي لأمة من الأمم، بحيث تشكل الفنون الهوية الخاصة بهذه الأمة، فكل أمة لها فن يميزها عن غيرها من الأمم ، وللفنون دورها الفعال في ترقية المجتمع ، كما أنها هي إفراز لثقافة مجتمع ما ... ، فإن ثقافة هذا المجتمع ، بصورة عكسية ، هي مرآة وناتج هذه الفنون ، فالعلاقة التبادلية بين الفنون ، كقيمة ثقافية تطرح على العامه ، وبين عامة المجتمع ، كتجسيد حي متفاعل مع هذه القيم ، يجب أن ترتقي دوماً إلى أعلى ، ليس على مستوى إعلاء قيمه الإحساس بالجمال ..، ولكن أيضاً على المستويات الأخرى كإعلان قيم الأخلاق والفضيلة وقيمة العمل الجاد وقيمة العلم . خاصة أن الفنانين في مجالات الإبداع كافة يشكلون صفوَة المجتمع ، مما يقع على كاهلهم مسؤولية قيادة المجتمعات إلى الرقي الثقافي و الحضاري .

كما أنَّ الفن يساهم بشكل فعال في حشد قضايا المجتمع القومية والوطنية في مجال الإعلام خاصة في أوقات الأزمات لحل المشكلات . وقد ذكر (شاكر عبد الحميد ٢٠٠٨ ، ص ٤١) وهناك وظائف اجتماعية أيضاً للفنون البصرية منها أنها وسيلة للاتصال والتعبير والتواصل الاجتماعي ، فهي تلعب دوراً كبيراً في الاحتفالات الوطنية والثقافية والاجتماعية والدينية والتربيوية . إن الدور الاجتماعي للفنون البصرية يتجاوز مجرد عملية تنسيق الزهور المستخدمة في بعض الاحتفالات الأسرية إلى استخدام أعمال فنية كبيرة مثل لوحة الجرينيكا لبيكاسو ورمز الحمامات له دوره في التعبير عن أفكار إنسانية كبرى تدين البطش والعدوان والوحشية والاعتداء على الآخرين وتوارد ثقافة التسامح والمساواة والأخوة بين البشر ويدخل ضمن الوظائف للفنون البصرية أيضاً ما يحدث فيما يتعلق بفنون الإعلانات وكذلك البرامج الإعلانية أو الإعلانات السريعة في التلفزيون ، بل بعض اللوحات لبعض مشاهير الفنانين لبيع كل شئ عن طريق مخاطبة البصر وإغواء المشاهدين ودفعهم للشراء . كذلك قد تستخدم الفنون البصرية في الدعاية السياسية أو البروباغندا، من أجل تحقيق بعض التغيرات الاجتماعية أو من أجل مواجهة الخصوم في أثناء المعارك السياسية الداخلية أو الحربية أو السياسية الخارجية .

بما أنَّ الفن هو نشاط إنساني يحتل جزءاً مهماً من التركيب البشري ولا يمكن الفصل بينه وبين الإنسان وله ضرورته القصوى في حفظ التوازن الوج다كي لدى الإنسان للمحافظة على حياته من الفناء أو الانقراض ، كان رأي (فيشر، بدون، ص ٧) بأنَّ(الفن بديل للحياة ووسيلة لإيجاد التوازن بين الإنسان والعالم الذي يعيش فيه . وهي فكرة تحوي اعترافاً جزئياً بطبيعة الفن وضرورته ولكن وجود التوازن الدائم بين الإنسان وعالمه أمر مستبعد حتى في أرقى أشكال المجتمع)

والإنسان البدائي كان دوماً في حالة إكتشاف ومعرفة ، لذا أطلق العنان لخياله للحصول على المعرفة ولتأمين حركته وحياته فكان اذا أراد الصيد يبدأ أولاً في عمل رسوم تخطيطية عن عملية الصيد الذي سيمر بها وهي سوف تنتهي بخير كما رسمها وسطر عليها واصبحت بالنسبة له شيئاً غير مجهول وقد ظهر في الاعمال التي وجدت من مخلفات تلك العصور ما ينم عن ذلك ، ولذلك عند تتبع عملية الابداع الفني عند الإنسان نجدها بعمر الإنسان ويرى (ارنست

فيشر 1998، ص 21 (ان عمر الفن يوشك أن يكون هو عمر الإنسان . فالفن صوره من صور العمل ، والعمل هو النشاط المميز للجنس البشري ..)

ويقوم دور الفن على الإيحاء والإيهام والخيال ولتفسير هذه الظاهرة رأى بعض المفكرين أن الإبداع الفني نوع من أنواع الجمال ، وقد إجتهد النقاد و علماء الجمال في تفسير الظاهرة الإبداعية . وقد كان رأي (شاكر عبد الحميد 1..2، ص 27) (تختلف الفنون من حيث وظائفها ، وقد أشار "إيدمان" إلى وجود ثلاث وظائف أساسية للفن هي التكثيف والتوضيح والتأويل للخبرة الإنسانية وأشار فلاسفة ونقاد ودارسون آخرون كذلك إلى إمكان تصنيف المفاهيم والتصورات العديدة للفن في ثلاثة فئات .

1 - الفن بإعتباره محاكاة للطبيعة (أرسطو ، وفانو عصر النهضة) .

2 - الفن بإعتباره تعبيرا عن انفعالات الفنان (المدرسة الرومانтиكيه في الفن و كروتشه وكولينجود مثلا)

3 - الفن بإعتباره ابداعاً للجمال في ذاته (مدرسة الفن للفن كما يمثلها اوسكار وايلد مثلا)، في رأينا هذه التصورات توجد في أي عمل فني جميل أو أصيل فهناك قدر من المحاكاة في كل عمل فني ، والفن أيضاً شكل من أشكال التعبير عن وجهة نظر الفنان المعرفية والإإنفعالية والإجتماعية والسياسية .. الخ ، حول الذات والعالم وعلاقة هذه الذات بهذا العالم ، الفن كذلك أبداع متعدد في التمثيلات، الفئه الاولى ، والتغيرات الفئة الثانية ، ويصنف اليها كل ما هو جديد ومناسب فالفن إذن تمثيل وتعبير وإبداع) (شاكر عبد الحميد 1..2 ، ص27)

وترى الباحثة أن الفن ملازم لحياة الإنسان على مر العصور التاريخية، وفي كل مرحلة من مراحل التاريخ كان هو الوسيلة التي يعبر بها عن إحتياجاته من خلال الرسومات والنقوش وكل مجتمع فنون تحمل طابعه الثقافي. ولابد للفنان أن يكون له دور إيجابي تجاه المجتمع و يجب أن يرتقى هذا الدور حتى يصل إلى المرحلة الإبداعية . ورأي (محمد الحمزة مارس 2.16) عن دور الفن في المجتمع بقوله : (الحياة والفن، يتلازمان لا ينفصلان، بل ويكويان ويدعمان بعضهما البعض منذ بداية الوجود الإنساني على الأرض، ويختلف دور الفن داخل كل مجتمع تبعاً للثقافة السائدة بين أفراده وجماعاته، ومدى تقديرهم له وأهميته. يقول جوبيو: «إن مبدأ الفن هو

الحياة نفسها». إضافة إلى أنه وسيلة اتصال بين الفرد ومجتمعه؛ فهو يساعد على التطور والتماسك الاجتماعي من خلال تناول المواضيع، التي تشغل الناس، فيوضع لها حلولاً، ويعبر عن المشاعر المشتركة، ويزيد من إحساسهم وتقديرهم الفني والجمالي والوظيفي له، ويعد أيضاً وسيلة للترفيه والترويح عن النفس، ومنه يمكن خلق تيارات، وموجات عارمة من المشاركة الوجدانية، بالإضافة إلى أنه أداة ل التربية المشاعر ، والتسامي بالحس ، وله أيضاً وظيفة عملية تتمثل في الحفاظ على الآثار التاريخية ، والثقافة الشعبية والوطنية ، وتخليد الذكريات والشخصيات والأحداث .

الفن عليه أن يأخذ دوره في التربية السلوكية والجمالية تجاه المجتمع بفقائه كافة حتى يكتسب الناس القدرة على تقدير الجمال، واستحسانه، ورفض القبح والفووضى العشوائية، فهو نشاط أخلاقي، يهدف إلى تحقيق غايات كليلة، هدفها الخير والمنفعة، ويحاول الفن أن يواظب علينا أعمق «الإحساسات الحيوية»، وأرفع العواطف والأخلاقيات، وبذلك يتعدى حدود العمل الفني فلا يصبح مجرد صورة، أو قطعة نحت، أو خزف، أو معزوفة موسيقية، أو مشهد تمثيلي، إنما هو كل ما ينتجه الإنسان، وما يستخدمه، وكل ما يتتأثر به، و يؤثر فيه، فيصبح الفن ذا تأثير حضاري على سلوك الأفراد والمجتمع سواء أكانوا ممارسين، أو متذوقين له. يقول ستانلي كوبراك: «الفن هو إعادة تشكيل الواقع المحيط وليس خلق واقع جديد».

كما ترى الباحثة أن الدور الإبداعي للفنان تجاه مجتمعه مرتب بالظروف الإجتماعية ، فكلما كان التشجيع والمشاركة فعلاً كان دور الفنان إيجابياً والنشاط الفني ينبع من صميم الحياة بإعتبارها نشاط تحصر غايتها في الحياة أو الواقع وكذلك فإن الأعمال الأبداعية لها قيمها الجمالية فهي مركبة تركيباً واعياً يسيطر عليه ذهن حاضر . وبصدق ذلك ظهرت مدرسة في جو غير جو باريس وقد ذكر وصفها (محمود البسيوني ، بدون ، ص 111) (هذه هي المدرسة الإجتماعية التي ولدت في المكسيك وصاحبها ثورتها وعاشت في كنفها . وهذه المدرسة تتخذ مع المجتمع أساساً لكل إصلاح وتقديم . والرسالة الفنية القيمة في نظرها تعد ناجحة إذا أسلحت في تصوير الجمهور بمشاكلة التي تشمل على مأساته وأماله ، أحزانه وأفراحه ، ونواحي القوة والضعف فيه ، حتى تجعله واعياً بهذه المشكلات ، فيأخذ المجتمع في تجنب ما فيها من ضعف وتنمية ما فيها من قوّة . وعلى أساس هذا التحديد ترى هذه المدرسة أن الفنان لابد أن يلعب باللغة التي يفهمها سائر الناس ويتداولونها في حياتهم لكي يصبح فنه إجتماعياً قادراً على التحدث للملايين . فاللغة

التجريدية المبنية على بحث العلاقات الفنية - علاقات الخطوط والأشكال والألوان - بما تحمله من معانٍ في ذاتها تعتبر بالقياس إلى هذه النظرة قاصرة إذا لم تحمل في طياتها ، فوق كل ذلك ، معنى إجتماعياً يستجيب له الناس ويفهمونه ، فهي تقدر على التوحيد بينهم في إفعالاتهم وتمكّهم من الوقوف على أرض مشتركة ، تساعد في ربط بعضهم البعض ليصيروا مجتمعاً أكثر تماساً من ذي قبل وهذه النزع الاجتماعية تولد عادة مع الوعي الوطني كما حدث في المجتمع المكسيكي الحديث الذي كيّف مصوّره إنتاجهم الفني للمجتمع : لرجل الشارع ، للعامل والصانع ، للهندي الأحمر والفلاح ، للطفل والشاب والكهل . وقد إتخذوا من جدران دور الحكومة والمصانع صفحات عرضوا عليها بالفرجون كل ما ينشدونه من رقي لمجتمعهم _ رسموا صوراً نقدية تعرض نماذج للمجتمع المتافق بجوار صوراً لآمالهم تمثل مجتمعاً أكثر التائماً وتتناسقاً) .

بالتالي لابد للفن أن يعكس روح العصر الذي أنتج فيه وشخصية الفنان ، والفن يمكن أن يوظف تجاه المجتمع ، يشكل الحياة و يجعلها حياة راقية تتبرأ بالجمال ويجب أن يكون عنصر له تأثيره الإيجابي . و الفنون توازن بين روح الإنسان مع الجوانب المادية في حياة الإنسان وللفنون دور هام في الصحة النفسية ، حيث أن متذوقى الفن يميلون أكثر لعدم العنف ، لذلك تلجأ كثير من المستشفيات لعرض أعمال فني لتطفئ الحيوية على روح المرضى

المبحث الثاني : التقانات في الفن التشكيلي

تعريف فن الرسم

الرسم هو التعبير عن الأشياء بواسطة الخط و البقع أو بأي مؤثر على سطح ما ، وهو شكل من أشكال الفنون التشكيلية. والرسم قد يكون تسجيلاً لخطوط سريعة لبعض الملاحظات أو المشاهد والخواطر لشكل ما في لحظة معينة ، وقد يكون عمل فني قائم بذاته ، صورة متكاملة لوجه شخص ما أو جسداً أو مجموعة أشياء أو منظر طبيعي ، وقد يكون عملاً تحضيرياً لوسيلة أخرى من وسائل التعبير الفني ، وتستخدم فيه الرسوم الكروكية كدراسات لبعض الموضوعات أو البحوث حيث تكتمل كعمل من أعمال التلوين أو النحت ، فالرسوم تتتنوع وتختلف في أشكالها وأهدافها ، على حسب (مايرز 1958 ، ص 69) (فالرسوم عبارة عن وسائل ايضاحية منظورة لما يفكر فيه الفنان ومايقوم بتخطيطه في كل ميادين الخلق التشكيلي .)

أولاً - الرسوم البسيطة وهي : عباره ملاحظات سجل لشيء معين أو لخاطر أو حالة لها أهميتها في لحظة معينة.

ثانياً - الرسوم التي تؤخذ على أنها عمل فني في حد ذاته .

ثالثاً - وأخيراً الرسومات التحضيرية لبعض أعمال التصوير والنحت أو أعمال فنية أخرى (شاكر 8..2، ص 52) يمارس الرسم كوسيلة أساسية للتعبير عن الأفكار والإنفعالات بسرعة من جانب الفنانين في معظم فروع الفنون البصرية ، بل إنه كان يستخدم أيضاً من جانب بعض الأدباء أمثال الروسي تورجنيف والإنجليزي لورنس لتسجيل بعض الأفكار قبل تحويلها إلى أعمال أدبية . هكذا قد يستخدم الرسم لتسجيل شيء آخر ، أو تمهيداً أو تخطيطاً له كما في حالة النحت أو فن التصوير خاصة في الماضي – أو تحويل السيناريو السينمائي إلى مشاهد بصرية ، و تسمى هذه العملية بالديكوباج (decopage) وقد يمارس الرسم كنشاط فني وفي ذاته .

عن طريق الرسم يستطيع الفنان أن يسجل ما يجيش بخاطره من أفكار و خواطر و حقائق بواسطة الخطوط والبقع مستعيناً بأدوات الرسم المختلفة ، فالرسم يجذب المشاهد فحركة الخطوط بميلانها و تعامدها و انحنائتها و تنوعها تارة تظهر حيوية الأشياء و جمالها و تثير فيه المتعة ، فعن

طريق الخطوط يستطيع الفنان أن يعبر عن حجم الأشياء ، عن رقتها ، وسمكها ضعفها وقوتها ، حينما تقارب وتتكاشف ينتج عنها الظل وحينما تبتعد وتتفتح درجتها اللونية يظهر الضوء ، فهي في كل الحالات تسلب لب المشاهد .

فالخطوط لها قوتها السحرية في تحديد إبراز الاشكال منذ العصور القديمة البدائية ، كما في الرسوم التي عثر عليها في الكهوف الموجودة في جنوب فرنسا وشمال إسبانيا وأيضاً العصور الحجرية القديمة والحديثة ظهر جمال الخط في الرسوم التجريدية والزخارف .

خامات الرسم :

من حيث استخدام المواد فالرسم معروف بقلة تكلفة الخامات وبساطتها ، فقد رسم الإنسان الأولى على جدران الكهوف مستخدماً أدوات بسيطة كريش الطيور والألوان الترابية والفحم وشحوم الحيوانات ، ثم استخدم الجلد كسطح للرسم ثم اخترع الصينيين الورق ، واستخدم فناني عصر النهضة الورق وأكَّد ذلك (مايرز 1958 ص 77) لقد كان لوجود الورق في عصر النهضة الذي حل محل الورق الثمين المستخرج من جلد العجل في العصور الوسطى ، أثره في إتاحة الفرصة للفنان بعمل دراسات عديدة بطريقته الخاصة المبنية على الخبرة والدراسة . وقد استخدمت الريشة والفرشاة لأنهما كانا الأداتين المفضلتين وكانت الرسوم تعمل على ورقة مطلية باللون وعليها خطوط بالحبر مع وضع لمسات من اللون الأبيض لتعطي تأثير الإضاءة القوية في الصورة .

ومن ثم تعددت الخامات وأدوات وتقنيات الرسم وتطورت ودرجت من القديم إلى الحديث وهي متعددة ومنها على سبيل المثال السن الفضية وهي من أشهر أنواع الأقلام المستخدمة في العصور الوسطى ، وازدهرت وتطورت في عصر النهضة ، وكانت رسوم السن الفضية مميزة بقدر كبير ، وأوضح ذلك مايرز (كانت تعرف الطريقة التي تطورت في عصر النهضة بطريقة السن الفضية وقد استخدمت للحصول على تأثير له رقة أو طابع خاص، إذ كان يرسم بهذا القلم على لوح من الورق المغطى بطبقة من الزنك الأبيض محدثاً خطأً رمادياً واضحاً دقيقاً) (مايرز 1958 ص 77 - 78) وفي تلك الفترة كانت رسومات فناني عصر النهض تتميز بالبساطة والحيوية والدقة في رسم التفاصيل .

ثم استخدم القلم الرصاص ، والرصاص خامة معروفة بجمال الخط ونقائه ، وهو يتدرج ويتتنوع بين الصلب والطري ويمتاز بتتنوع درجاته من الرمادي إلى ما يقارب اللون الأسود ، كما أن للقلم الرصاص سهولة وبساطة في الاستعمال فيمكن إنتاج رسومات في زمن وجيز تعطي الشكل المطلوب ، ويتميز القلم الرصاص بتأثير بصري يدفع الفنان لاستخدامه فهو أسلوب يمكن الحصول على درجات متعددة من حركة الخطوط الرقيقة والسميك على الأوراق ذات الملمس فتحت تأثيرات ملمسية يعطي درجات لونية متدرجة .. ومن المعرف أن القلم الرصاص استخدم في أيام عصر النهضة وبعدها ، كما أشار لذلك مايرز (1958 ص 8). (استخدم القلم الرصاص فيما بعد عصر النهضة في الرسم حيث كان شائع الاستعمال بكثرة في أوائل القرن السابع عشر حينما أستخدمه فنانو هولندا كأساس لرسومهم بالألوان المائية، كما أستخدمه فنانو إنجلترا أيضاً في صورهم الدقيقة، وقد انتشر استخدام القلم الرصاص لفترة طويلة قبل البدء بالتلويين بالألوان المائية، وقد أصبح استخدامه في القرن التاسع عشر وسيلة أساسية واضحة في الرسم.)

أيضاً من الرسومات الجميلة والمعبرة تلك التي وجدت مرسومة بالفحم ، و(تعتبر خامة الفحم من وسائل الرسم المثلالية رغم أصولها البسيطة نظراً لسهولة التطبيق والاستخدام والإضافة والحذف ، فالفحم من أفضل الخامات التي تناسب الرسم، ويتوفر الفحم في صور متعددة ما بين الخشن والناعم والصلب والأقل صلابة، ويتوارد فيه نوعان (الفحم النباتي) و(الفحم الصناعي) ويتميز الفحم الصناعي بثبات شكل قطعة الفحم عكس الطبيعي الذي تتغير فيه شكلها تبعاً لشكل النبات الأصلي، بالإضافة إلى أن الفحم الصناعي تتنوع فيه القطع من حيث درجة الصلابة والفحام الأقل صلابة يتميز بسوار خطوطه عن الفحم الصلب. وما يجعل الفحم الطبيعي وسيلة جيدة للرسم هو تنويع الخط ودرجات الظل التي ينتجه، كذلك السهولة التي يمكن استخدامه بها لإظهار تفاصيل الرسم، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الممحاة بسهولة والتي يتفوق فيها على الفحم الصناعي، ويمكن تثبيته عن طريق استخدام أنواع من المواد المثبتة (قد يغير المثبت من الدرجات). ويكيبيديا - الموسوعة العربية

يعتبر الرسم بالريشة وال胭脂 من الرسوم التي تبعث البهجة في النفس لما فيها تنويع الخطوط و تدرج لدرجات ال胭脂 من الخفيف إلى الدرجات الغامقة وله أهميته القصوى وقد أشار إلى ذلك مايرز (يعتبر استخدام ال胭脂 وال胭脂 مع اللون المخفف ضمن وسائل الرسم التي لها

أهمية كبيرة . فالخطأ المرسوم بالريشة يعطينا نتيجة دقيقة جداً سواءً كان ذلك الخط بمفرده أم مع لون آخر مخفف وهو ما اتبعه بعض الفنانين في رسوماتهم ، وقد استخدمت الريشة في بداية القرون الوسطى في الرسم كوسيلة للتعبير مع خامات أخرى (مايرز 1958 ص 81) . إلا أن الباحثة ترى أن استخدام الريشة مع اللون في الرسم قد كان واضحاً في فنون الإنسان الأول ، في الرسومات التي عثر عليها في الكهوف حيث استخدم الإنسان الأول ريش الطيور في عملية الرسم حيث ظهرت إثارها في تحديد الخطوط الرفيعة والدقيقة والخطوط الغليظة السوداء اللون مع الألوان البنية الفاتحة والألوان الحمراء والألوان الصفراء . ولذلك يعتبر الرسم أساس كل الفنون الأخرى وهو الوسيلة الوحيدة التي يمكن التعبير بواسطتها

فن التلوين

ورد في كتب التاريخ أن أصل التلوين هو الخزف وقد ذكره (ديوانت 1988 ، ص 62) (والخزاف حين يزخرف سطح الآنية التي صنعها بزخارف ملونة، إنما هو بذلك يخلق فن التصوير، فالتصوير في أيدي البدائيين لم يكن بعد قد أصبح فناً مستقلاً، بل كان وجوده متوقفاً على فن الخزف وصناعة التماثيل؛ والفتريون إنما يصنعون ألوانهم من الطين، وأهل "أندامان" "Andamanes" يصنعون الألوان بخلط المغرة "تراب حديدي" بالزيوت أو الشحوم واستخدموا مثل هذه الألوان في زخرفة الأسلحة والآلات والآنية والمباني؛ وكثير من القبائل الصائدة في إفريقيا وأوقيانوسيا، كانت تصور على جدران كهوفها أو على الصخور المجاورة لها، تصاوير ناصعة لصنوف الحيوان التي أرادت صيدها)

لذا يعد فن التلوين من أهم الفنون وأهمها و أ美的ها منذ فجر التاريخ . وقد وضع الإنسان الأول الألوان بطريقة فطرية على جدران الكهوف وكانت تعبر عن العالم الذي يعيش فيه ، والتلوين عادة ما يكون تنظيم للألوان بطريقة معينة وقد عرفه (برنارد مايرز 1958 ص 149) من ناحية الاداء (هومن توزيع أصباغ أو ألوان سائلة على سطح مستو (قماش التصوير أو لوحة ذات إطار أو جدران أو ورق) من أجل إيجاد الإحساس بالمسافة أو الحركة والملمس والشكل أو تخيله وكذلك بالإحساس بالمسافة الناتجة عن تكوينات هذه العناصر) أما (شاكر 8.2 ص 54) يؤكد (على أنه تنظيم للألوان بطريقة معينة على سطح مستو أو على أنه فن تمثيل الشكل باللون والخط على سطح ذي بعدين من خلال الصور البصرية أو بإعتباره الفن المكون

من تنظيم الافكار وفقاً لإمكانات الخط واللون على سطح ذي بعدين ، هذا الفن يتضمن نشاطاً ابداعياً مركباً يتعلق بالتحولات التي تحدث ليس للوحة الفنية فقط بل ايضاً للإنسان الذي قام بإنجازها) ، أيضاً يرى (شاكر ٢٠١ ، ص ٢٥٧) ان الفارق الجوهرى بين الرسم والتصوير ان الرسم يتم بالخط فقط مع الاهتمام بعنصر الظل أيضاً . أما التصوير فيتم أساساً باللون

وضح (مايرز ص ٥٤) وظيفة فن التصوير في ذلك الوقت وقد كانت وظيفة التصوير في بعض المجتمعات تزيين المقابر بموضوعات حول حياة الإنسان شملت الحياة والموت والأساطير ثم اتسع هدف التلوين في العصر الروماني انتقلت وظيفته إلى رسم الحياة اليومية بأنواعها المختلفة ، من رسم للمناظر الطبيعية وصور للأشخاص ، وفي العصور الوسطى اقتصر استعمال التلوين على زخرفة الكنائس ورسومات لنصوص دينية للمخطوطات ، وفي عصر النهضة وبعد عصر النهضة ظهر رسم المناظر الطبيعية مرة أخرى وأصبحت هناك موضوعات جمالية أخرى) . وأدت التجارب المستمرة في التلوين إلى ظهور مفاهيم جديدة أدت إلى التطور . وترى الباحثة أن التلوين يعمل على تأثيرات بصريه كإيجاد المساحة وحركة الخطوط التي تنتج منها الأشكال داخل العمل الفني والحركة والعمق من خلال استعمال الألوان ، وأيضاً عن طريق استخدام خواص الألوان يمكن للفنان التحكم في حركة الضوء والظل ومراعاة خطوط المنظور الذي يعطي احساس بالحركة في فراغ اللوحة وذلك بزيادة قوة اللون اذا قربت الاشكال وبتخفيق قوة اللون إذا بعدت الاشكال . كل هذه التأثيرات دافعة لمحاولات الفنان لتنظيم مكونات الصورة التي هي نتاج رويته الفكرية حول عملية التلوين ويشير إلى ذلك (شاكر ٢٠٨ ، ص ٥٤) (إن التصوير الفعلى هو تتویج لعمليات كثيرة تحدث خلال محاولة الفنان تنظيم مكونات اللوحة ، فالمصور عادة يبدأ من فكرة ما لكن هذه الفكرة تحتاج غالباً إلى عمليات كثيرة ومتعددة ومستمرة حتى يمكن تطويرها وتشكيلها . إن التصوير كفن يحتاج من المصور إلى عمليات إختبار أبداعي للألوان وإلى قدرة متفوقة على القيام بالتصميمات وتكوين الأشكال . واللون هو أكثر مظاهر التصوير أهمية ، بل هو جوهر التصوير . وهو مصدر الثراء في أعظم الأعمال الفنية المبدعة .

اذن اللون والشكل هما اساس عملية التلوين وشار لذلك (كاندىنستي 1912، ص 8.) (فن التلوين سلاحان هما :

1-اللون

2-الشكل

ان الشكل (form) يجوز ان يكون كافيا وحده لتمثيل اللون - فيستحيل عليه ان يستغنى عن "حدود " أيا كانت .) واتفق كل من (ريد ص 31- ومايرز 1958) وشاكر أن مكونات التلوين، في الغالب تتضمن خمسة مكونات هي النقطة و إيقاع الخطوط ، وتكثيف الأشكال ، والفراغ والأضواء والظلال والألوان . واللون هو أكثر هذه العناصر أهمية بل هو جوهر فن التصوير (وترى الباحثة بان حضور اللون في العمل الفني يمنحه الطابع الابداعي ويجسد فيه الروح الجمالية .

عناصر ومكونات فن التلوين

وأشار (طارق 2.12 ، ص 8) الى ان العمل الفني يتكون من عناصر ، اختلف العلماء والفنانون والنقاد في تحديدتها، وإن اتفقوا على وجودها. فهي في رأي البعض (أبوالعباس 1999م: ١٦ - ٢٣٧) و(ماير، ١٩٦٦م: ٥٨ - ٥٥) و(رمضان، ١٩٩٩م: ١٦)، تدرج في بعض العناصر والمكونات :

- العامة: الفكر أو الموضوع- الخامة أو المادة- التعبير .

- البنائية: النقطة- الخط- الشكل- المساحة- الكتلة- الحجم- والفراغ الضوء والظل- اللون .

- الكلية: الوحدة- الاتزان- التوع- الإيقاع- السيادة- الملمس- الشكل والأرضية.

ومهما كانت هذه العناصر فإن إدراك الفنان لها إدراكاً جيداً، والوعي بها ، يساعد في عملية التخطيط والتنفيذ ، ويجعل تناول أدواته سهلاً طيباً، كما تساعد في تقييم عمله وتطويره ، ويزيد من إحساسه وإلهامه ، وفي تقدير أعمال الفنانين الآخرين وتذوقها .

والفنان الملون يسعى الى تحويل عناصر التلوين من خطوط و اشكال وايقاع والضوء الى تعبير يرد في ذاته يمثل شيئاً او يوحي بها فإن فن التصوير يحتاج إلى قدر كبير من المرونة والخيال والحرية وترى الباحثة أن التصميم في اللوحة هو صياغة مكونات الخطوط والأشكال والالوان وغيرها من المكونات بشكل تعبيري واسلوب خاص يعطى اللوحة و العمل الفني حضوره في شكل متكامل وتوجد علاقة متوافقة بين هذه العناصر المكونة له ، فالنقطة والخط هي أولى بداية عملية التلوين . ورغم اختلافات النقاد في تحديد عناصر التصميم فركزت الدراسة على العناصر البنائية لتصميم العمل الفني .

النقطة

عناصر التصميم الأساسية في فن التصوير تبدأ من النقطة كما ذكرها (شاكر 1..2 ، ص 265) (النقطة أول علاق بين ريشة الفنان والقماشة التي يرسم عليها ، أول صلة حميمة واقفة أو متربدة بين الفنان والوسط الذي يبدع من خلاله ، والسطح الذي يبدع عليه . النقطة بداية والنقطة نهاية ، لكنها في ذاتها لا قيمة لها فهي تكتسب أهميتها من وجودها في إطار تنظيمي كلي ، فمجموعه من النقاط قد تعطي شكلاً أقرب إلى الأعمدة ، ومجموع من النقاط قد تعطي شكلاً أقرب إلى الصدف ، ومجموع آخر قد تعطي شكلاً أقرب إلى البناء أو المبنى مائل على حسب ما بينها من مسافات . وأشار (عبد الفتاح رياض 1986 ، ص 112) إلى ان (النقطة هي ابسط العناصر التي يمكن ان تدخل في أي نكوبين ، وهي اينما كانت لاتعبر الا عن مجرد تحديد مكاني ، ورغم ذلك فهي تثير في الرأي احساساً بميلها إلى الحركة وهذا أمر من شأنه أن يثير نشاطاً حركيًّا لا يقتصر على المكان الذي حدده النقطة بل يمتد إلى ما يجاورها من فراغ .

الخط

ذكر (شاكر 1..2 ، ص 265) والخط هو مجموعة من النقاط المتصلة أو المنفصلة . غالباً ما تكون متصلة ، والخط نقطة ممتدة والنقطة خط مكثف . والخط أكثر عناصر التصميم مرونة وكشفاً . وقد عبر الفنانون دوماً بالخطوط عن إنجعلاتهم ورؤاهم ، عن كراهيتهم للحروب والوحشية ، وعن حبهم للطبيعة والجمال خصوصاً . الخطوط قد تكون مائلة أو ذات زوايا مستقيمة أو منحنية أو تأخذ أشكالاً أخرى . قد يطور كل فنان أسلوبه الخاص في التعامل مع

الخطوط ، ومن خلال ذلك يعبر بشكل أو غير مباشر عن خبراته الخاصة ، ولذلك فان دراسة الخطوط من الأمور المهمة . وذلك لأنها قد تمكنا من معرفة الطرائق والأساليب الخاصة التي يفكر من خلالها الفنانون ويشعرون ، ومن ثم تساعدنا على التذوق والاستجابة لإبداعاتهم ، ذكر راسKen ان المنحنيات أو الأقواس أكثر جمالا من الخطوط المباشرة وقال أن التكوين الجيد الذي يشتمل على مكونات على هيئة منحنيات أكثر من الخطوط المستقيمة أو الزوايا ويرى (عبد الفتاح رياض 1986، ص 121) ان الخطوط هي أقدم الوسائل التي استخدمت في التعبير الفني . فقد كان رجل الكهف يخط بأصابعه علامات في الطين الرطب أو برسم خطوطاً بقطع من الخشب المحروق على الأسطح الصلبة ليحدد مساحات يعبر بواسطتها - بأي من طرق البدائية عن الأشكال التي يراها

وكان رأي (بول كلي 1956 ، ص 14.) حول الخطوط وأهميتها (في العصور السحرية ، عندما كانت الكتابات والرسومات لا زالت علامات متداخلة ، كان الخط هو المسيطر ، العنصر الأول ، وحتى الآن يبدأ أطفالنا في التعبير بالخط ففي لحظة من نموهم يكتفون ان الخط يتولد من الحركة ، حركة نقطة ، ولتكن مثلا طرف الأصبع وينفجر الحماس لديهم من هذا الاكتشاف المبهر ، وهو الأمر الذي يصعب علينا تخيله ، وتبدأ عملية تحريك القلم في أي اتجاه وبحرية كاملة ، وعندما يتوقفون لتأمل ما فعلوه ، يجدون أن الخطوط قد ثبتت فوق الورقة هؤلاء الأطفال المغزومون بالفوضى في تلك المرحلة من العمر ليسوا بفنانين ولكن بعضهم سيبدأ سريعا في البحث عن نظام ما داخل تلك الفوضى ، يتدخل عندئذ عامل مضاد وهو النقد ، نقد الخطوط العشوائية ، وتبدأ الفوضى الأولى في التراجع لنفس المجال لعملية تقنين أوليه أيضا وتختضع الخطوط الحرة لعملية توجيه نحو غاية محددة وكمنهج حذر يسعى الطفل للوصول إلى غايته باستخدام أقل الخطوط الممكنة ، لأنه لازال محكوما بشرط تلك المرحلة البدائية .

أنواع الخطوط

الخط عنصر هام وله أهميته القصوى في عملية التشكيل ، والخطوط لها دورها الجمالي في اساس تكوين الصور وكما لها اثرها الحيوي والفعال في عملية التشكيل وقد قسمها (عبد الفتاح 1986، ص 125) الى التقسيم الى الآتي:

1- الخطوط الأفقية

تعمل الخطوط الأفقية (Horizontal Lines) كأرضية أو قاعدة لكل ما هو فوقها ، وبجانب الوظيفة المادية للخطوط الأفقية كأرضية أو دعامة فإن لها وظيفة أخرى رمزية للتعبير البصري ، فالخطوط المستقيمة الأفقي توحى بالثبات والهدوء والاستقرار ولا سيما إذا كانت واقعة في الجزء الأسفل من الصورة فالخطوط الأفقية ترتبط في مخيلتنا بالأرض فهي أكثر الكائنات ثباتاً . كذلك توحى هذه الخطوط بمعان الراحة أيضاً فهي مرتبطة لا شعورياً بشكل جسم الإنسان وهو مستريح أو نائم .

2 الخطوط الرأسية

ترمز الخطوط الرأسية (Vertical Line) إلى القوى النامية (ولعل ذلك مبعثه الإحساس بالنموا الرئيسي للنبات) كما ترمز إلى الشموخ والعزم والوقار ، وهي لذلك تناسب صور الرجال وصور المنشآت الهندسية

3 - الخطوط المنحنية والدوائر والحلزونيات :

الخطوط المنحنية توحى بالوداعة والرشاقة والرقة والأنوثة والسمحة والطراوة ، فان زاد انحصار أو كثرت الاستدارات في الكتل أو المساحات والأركان زيادة كبيرة مع محو جميع المربعات والأشكال الحادة فحينئذلا يعبر الشكل عن المعاني السابقة ، بل قد يعبر الشكل عن الضعف والانحلال والاسترخاء .

الخطوط المائلة

تثير الخطوط المائلة احساساً حركية تصاعدية أو تنازلية ، إذ هي تحرف عن الأوضاع المستقرة الرأسية أو الأفقية ، ولذلك يكون الخط المائل معبأ بطاقة تتبع نحو اتجاهين الرأسى والأفقي وهو أيضاً قد يثير فىنا احساساً بالترقب فهو قد يستقيم ليكون راسياً أو يزيد ميله ليصير نائماً افقياً والميل في الجسم أو في الخط هو طريقه إلى السقوط فهو في وضع غير متزن وهو أمر يثير توتراً داخلياً

الشكل

الخطوط بأنواعها وبميلانها وحركتها في كل الاتجاهات ينتج عنها الشكل ، والشكل مرهون بالحركة كما أكد (بول كلي 1956، ص68) يبدأ الكل دائماً من نقطة هناك من نقطة هناك ، حيث الشكل الشخص ، من النقطة التي تبدأ في الحركة ، والنقطة ككيان فاعل تنتقل فينشأ عن انتقالها الخط ، وهذا هو بعد الأول وعندما يتحرك الخط بجميع نقاطه ينشأ السطح ذو البعدين وهكذا ينشأ بعد الثاني ، ومع تحرك الأسطح ومع التقائها أيضاً يتكون الجسم ذو الأبعاد الثلاثة ، الطاقة هي التي تحرك النقطة فتصبح خطأً ويتحرك الخط فيصبح سطحاً وتحريك الأسطح فتولد الأجسام والفراغات .

ذكر (شاكر 1..2 ص 266) ويمكن تصنيف الأشكال إلى أشكال هندسية أو أشكال طبيعية وتشتمل الأشكال الهندسية على المربعات والمثلثات والدوائر والمستويات .. الخ ، أما الأشكال الطبيعية فتشمل الصخور والجبال والسحب وكذلك الأشكال الطبيعية للإنسان والنبات والحيوان ، وقد توجد الأشكال الهندسية في الطبيعة كما في خلايا النحل والأصداف البحرية وتكونيات الخلايا الإنسانية والحيوانية ويرى (جورج سانتيانا 1896، ص131) إن من أنواع الجمال ، فحيث توجد لذة حسية مثل لذة اللون ، حيث تبعث عناصر الانطباع الحسي ذاتها على اللذة ، وليس من السهل رد جمال الشكل إلى جمال العناصر التي يتتألف منها لأن من أشهر التجارب وأسهلها تلك التجربة التي تبين لنا كيف أن أبسط الخطوط يختلف تأثيرها في النفس باختلاف النسب بينها . ولو كان جمال الشكل مرده جمال العناصر التي يتكون منها لكن العامة محقين في اعتقادهم أن جميع المنازل المبنية من الرخام متكافئة في جمالها .

الإضاءة والظلال

ذكر (شوقي 2...، ص89-90) يعد المعتم والمضيء من أكثر العناصر استخداماً في بناء التصميمات التي لا تتغير فيها قيمة اللون ، فالضوء يعتبر من الخصائص الكامنة في الأشياء التي نراها والأجسام هي التي تعكس الأشعة بقدر يتوقف على خصائصها ، فمن المسطحات ما يعكس قدرًا كبيرًا من الأشعة ومنها ما لا يعكس إلا القليل أو لا يعكس شيئاً ويرجع ذلك إلى الخصائص الطبيعية للأسطح ذاتها ، وغالباً ما يرتبط المعتم والمضيء ارتباطاًوثيقاً بلون الشكل

وقيمة السطحية .) وللمساحة التي ينبع منها الضوء ونوع الإضاءة اثر في حدة الظلال . وتنبع الاضاءة دورا هاما في تحقيق الغايات الفنية التي يطلبها الفنان بالتعاون مع عناصر أخرى.

المساحة

أشار (شوقي 2...، ص 67) إلى (أن المساحة هي بيان حرك الخط في اتجاه مخالف لاتجاهه الذاتي ، مما يشكل المساحة . والمساحة لها طول وعرض وليس لها عمق ، كما أنها محاطة بخطوط تحدد الحدود الخارجية لأي شكل . فالمساحة تعني عنصر مسطح أولى أكثر تركيبا من النقطة والخط وينشأ الشكل نتيجة تتبع مجموعة متباينة ومتلاحة من الخطوط تؤدي إلى تكوين مساحة متباينة تختلف في مظهر الحدود الخارجية لها باختلاف اتجاه ونظام الحركة فإن كل شكل من تلك المساحات له كيان متكامل يتكون من مجموعة من الأجزاء تكسب صفة الشكلية .) وحتى يمكن المصمم من الحصول على تصميم ناجح يجب أن يراعي أسلوب توزيع المساحات في التصميم مثل مراعاة النسب الجمالية ، وإيجاد علاقة المساحات بعضها البعض على أن تتحقق وحدة التصميم مع التنويع . أن توزيع المساحات الفاتحة والغامقة لها القدرة على إثارة الإحساس بالعمق الفراغي .

الكتلة:

هي شيء يشغل فراغاً، ولها كثافة وتقل ، وتشغل حيزاً في المكان ، وتعني صلابة الجسم وتميزه بأبعاده الثلاثة الطول والعرض والعمق ، وهي إحدى خواص الحجم . والحجم: كتلة اتخذت شكلاً معيناً، مثل الاسطوانة أو المكعب ، وفيما يظهر الحجم على شكل كتلة

الفراغ

يرتبط الفراغ بطبيعة المكان ويؤثر في فاعليات الأجسام التي تتواجد فيه ويتنوع بين المساحات والهواء الذي يحيط بالأجسام او يتخللها او الذي ينفذ منها .

اللون

(هو الوسيط المرئي لعالم اللون ومن ثم احتل اللون الركيزة المحورية في فن الرسم والتلوين) من منطلق رأي كاندي斯基 حول اللون يتضح أن اللون هو أساس عملية التلوين . وترى

الباحثة ان اللون وسيلة هامه ورئيسية للغة التشكيلية لوحدة التلوين ، فلون تأثير خاص من الناحية النفسية واستجابته للمؤثرات الروحية التي يكون لها جمالياتها ، التي تستحضر وتُثار بتفاعل الدرجات اللونية بتجاورها ببعضها البعض ، وقد ذكر شاكر (8..2، ص 129) عن مفهوم اللون (عرفت الألوان باصطلاحات ومفاهيم كثيرة متفق ومختلف عليها بين العلماء والشركات المصنعة للألوان والأفراد والشعوب ، منها المسميات والأوصاف الدقيقة والتركيب والمعنى والرمز والدلالة ولكل الألوان المشقة اطلق عليها منتجي الألوان أرقاما بدلاً من الأسماء فإذا نظر الشخص من حوله رأى ان لكل شيء لوناً خاص وكلمة لون في اللغة كما وذكر (عابدين 6..2 ، ص 19) (أورد عبد المنعم انه هيئه كالسوداد والحمرا - ولا يشترط ان تكون كالسوداد والحمرا بل هيئه أي لون ينعكس على البصر. وما اللون الا المظهر الخارجي للشكل وان الشكل لا يمكن ادراكه الا باعتبار انه لونا. بالإضافة الى كونه أشعه منظوره تشتمل على الاحساس البصري المترتب على اختلاف أطوال الموجات الضوئية.

اما اصطلاحا تعني بالمادة التي تستخدم في التلوين اذا كانت اشعاعا مرئيه وتقصد بالألوان المادة التي تستخدم للتلوين كما تبدو على سطوح الأشياء ويمكن تقسيم اللون من خلال تقسيمه الى الاقسام التالية .

1-فيزيائي ويمكن قياسه

2-تعги وتحكم به النفس والشعور

3-فيزيولوجي يدرس اثر النور واللون على الرؤيه ويقع بين القسميه السابقة

4-كميائي يدور حول تركيب الألوان وصناعتها

5- فني خلاصه شعوريه تستند الى جميع الاقسام المذكورة

وصف اللون

تحديد ووصف الألوان شغل الفلسفه والعلماء والمفكرين في أزمنة كثيرة ، فكان ارتباط اللون بالفعل الحيوي والطبيعة هو الذي له الغلبة في الماضي لوصف وتحديد الألوان ذكر (عابدين 6..2، ص 23)

1. طريقة منسل (MENSAL) والتي نشرت لأول مرة عام 19.5 وهي تعتمد على تنظيم وتقسيم اللون إلى ثلاثة خصائص هي الأصل - القيمة - الكروما بينما حدوث في أصل اللون وقيمة اللون ونقاء اللون أو تشعير

2. طريقة اوستوالد (Oswald colour system) التي نشرت عام 1917 ونظمت بناء عليها الألوان في مجموعة تضم 9 لون يضمها كتالوجاً باسم (Colour Hawmony) (Manual

3. طريقة C.N.B.Si (Cowcil-National-Bureau of Standards) وهي اختصار إلى (C.N.B.Si) وجمعت 3 لون

4. طريقة مايرز وبابيو (Maerz and pau) (بناء عليها وضع كتالوج يجمع 7 لون اعطى أكثر منها اسماء دارجه.

5. طريقة I.C.I. وهي اختصار إلى International Commition of illumination وفسر رمزيتها أخرون على أنها (Imperial chemical Industries) واستفاد منها في تقدير كمية الألوان الأولية للأشعه ذلك عند مزج بعضها البعض تنتج صفة لون مشابه (Matchig) بجانب المساعدة في وضع مواصفات قياسيه لمصادر الضوء التي تستخدمها في التصوير بتقدير كمية الأشعه الحمراء - الخضراء - الزرقاء .

وتطورت الطرق السابقة ودائرة شفريل وطريقة قابر بيرين وغيرها رغم الاختلافات بينها بفضل اجهتها أصحابها والباحثين من بعدهم إلى ان تحددت مواصفات الألوان بصورة عامه في مجموعة اشار إليها منسل وقسمت بموجبه الألوان إلى اتجاهات وأشار إليها كل من (سعيد الشيمي 7.2 ، ص 1.9) و (رياض 1886) وتحددت مواصفات الألوان في هذه الطريقة بخصائص ثلاث هي

الكنه او الماهيه Hue: وهي أصل اللون Hue وهو الموجه اللونية الأساسية التي تعبر عن كنه اللون الأصلي لنقول أحمر أو أخضر أو أزرق وهكذا

قيمة اللون Value: هي الصفة التي تجعلنا نطلق عليه في لغتنا المعتادة اليومية اسم "لون ساطع " أو "لون قائم " . أي أن قيمة اللون تدل على درجة نصوعه (Brightness) .

الكروما Chroma: هي الصفة التي تدل على مدى نقاء اللون أو درجة تشبعه، ويرتبط تشبع اللون بمدى نقاشه أو بمدى إختلاطه بالألوان المحايدة (Neutral Colours)

وبالرغم من استخدام الإنسان للون منذ قديم الزمن وخلال الفترات التي ازدهر فيها الفنون كان الغالب على استخدام اللون والبعد الرمزي كما كان في الفنون القديمة وغيرها، ولكن بعد ذلك أدرك الكثيرون من الفنانين في العصر الحديث دور الجمالي الكبير الذي يلعبه عنصر اللون في إيصال التعبيرات والمفاسد خلال اللوحة التي ينجزها الفنان محملاً بفكرة وفلسفته هو شخصيته وانفعالاته هو غير ذلك من دوافع

طبيعة الألوان وتقنياتها

أما عن طبيعة الألوان فقد ذكر (طارق 6..2 ص 25-26) . تتصف الألوان بتغيرات في طبيعتها - تركيبها وصفاتها ولهذه التغيرات اتجاهات تشمل على شقين ملونة (colored) واخر غير ملون أو محيد (Ntural)

طبيعة التركيب .

استخلصت الألوان كيميائياً منذ القدم من مركبات معديه وعضويه منها ما يذوب في الماء ومنها ما يمترج بالزيت وهي تستخرج من الطبيعة في مصادرها المختلفة - النباتية - الحيوانية - التربة . وذلك حوالي 3الف سنه قبل الميلاد . فاستخدمت صبغة النيلة indig من ورق نبات النيله للتلوين ضمن فن صناعة الأصباغ على الورق - الجلد القماش وغيرها بطريقه يجعل اللون ثابتاً وتظل كجزء متصل للعمل وليس مجرد دهان سطحي .

ظلت المواد الملونة تستخدم على مر العصور لدرجه اعتبارها البعض باع تاريخها جزء من تطور الفنون التشكيلية لتطور المساحيق اللونية مع اضافات قليله بين الحين والآخر في تركيبها الكيميائي والفيي والجمالي وفي التلوين المختلف اشكاله لتلوين الاطعمة والادوية والمواد العطرية والاعمال الفنية المختلفة وغيرها حتى ظهور ثوره اللون - والمواد الملونة في الجزء الاخير من القرن التاسع عشر بتصوره أكثر عمليه وانتاجاً مستفيدة من الارث التاريخي في هذا المجال .

تنتمي فصائل الأصباغ المختلفة إلى مجموعات عديدة بنيت على أساس تركيبها الكيميائي في عمل المساحيق الملونة . فعلى المنطقة الممتدة على طول وادي النيل-الجزء الشمالي كان المصريون القدماء ينتجون اللون الأحمر الارجوانى أو الفاقع بغمى الجسم المراد تلوينه في محلول الشب او ماء الجير ثم غليه بعد ذلك في محلول مستخلص من جذور نبات العفلق ليتمي الالizarin- وهي ماده ملونه ضعيفه تعطي مع الاملاح الفلزية ظلال مختلفة من الألوان الحمراء والزرقاء . كما يستجلب ايضا الأزرق او القرمزى من قوقة صغير بالقرب من مدینه صور فسمى بالقرمزى الصورى . ولندرته وارتفاع ثمنه آنذاك استعمله قله ثريه فسمى بالأزرق الملكي . بجانب صبغه موفين التي تستخرج من قطران الفحم وكما هو معروف علميا (راي. ك. 1967 ص 1114) ان المواد الملونة للأزهار والأشجار والبراعم تعتمد الوانها على درجه تركيز ايون الهيدروجين في العصر الحلوى ، ويعزى تغيرها في اللون الى الأس الهيدروجيني في عصاره الخليه بالإضافة الى الارتباط الواضح بين الكلورفيل ومادة اليخصوصور في النبات التي تظهر باللون الأخضر

وبفضل التقانة الحديثة أصبحت الألوان متوفرة بأشكال مختلفة فمنها ما هو لين بشكل معاجين محفوظه في انبباب معدنيه بلاستيكية ومنها ما هو جاف بشكل اقراص مصفوفه مستديره ومربعه او قوالب تباع مفرده، او مجموعه داخل علبه خاصه ، كل حسب مواصفاتها المتعددة وميزاتها: المائية- الزيتية-البودرة- وغيرها التي ترکب من صبغه pigment واحده.

الألوان في القرآن الكريم

الألوان مظهر من مظاهر الحياة وزينتها وبهجتها وهي مهمه في حياة الإنسان وجاء ذكرها في القرآن الكريم ، حيث وردت لفظة لون واسماء الألوان في سبع آيات فقط من القرآن الكريم على سبيل المثال لا الحصر ، قوله سبحانه وتعالى: "(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتِلَافُ الْسِنَّتِكُمْ وَالْأَوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ)" (سورة الروم آية 22) كما جاء ذكر كلمة لون في قوله سبحانه تعالى "(وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ" (سورة النحل آية 13) فنجد اللون الاصفر في قوله تعالى من سورة البقرة (قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقْعُ لَوْنُهَا تَسْرُ النَّاظِرِينَ) (البقرة

(69)

ثم وردت كلمات اشارت الى اللونين الاحمر والاسود ، في هذه الآية الكريمة (الَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيَضْ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ) (فاطر 27) بينما ذكر اللون الأبيض في القرآن الكريم ، وهو قمة الصفاء والطهر والنقاء .(وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.....) البقرة 187) . أما اللون الأخضر فهو لون من ألوان الجنة، وجاء ذكره في سورة الحج في قوله تعالى (الَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيْرٌ) (الحج 63) .

دلالات الألوان في الحياة العامة

(عبد الفتاح رياض 1986، ص 331) ومن هنا نجد أن للألوان دلالات معينة وارتباطا بالظروف والأحداث التي مررنا فيها . وفي هذا تفسير للأسباب التي تجعل البعض يميلون إلى ألوان دون الأخرى .

وقد أثبتت التجارب والاختبارات السيكولوجية التي أجريت على مجموعات من أفراد يختلفون في ميولهم ثقافتهم أن هناك دلالات عامة للألوان يكاد يشتراك فيها الأغلبية العظمى من الناس ذوى الثقافة والبيئة والمناخ الواحد . فقد أجريت تجارب بين سكان البلاد الأوروبية عن مدى استحسان الصور التي نسودها ألوان دافئة أو باردة . وقد خلصت هذه التجارب إلى أن سكان البلاد الشمالية البردة في (السويد ، والنرويج) يستحسنون تلك التي تسودها الألوان الدافئة ، وبالعكس ظهر أن سكان البلاد الجنوبية الحارة نوعا (إيطاليا، واليونان) يفضلون تلك الصور التي تسودها الألوان الباردة .

وقد أدت النتائج إلى الاعتقاد بأن للعوامل الجوية في البلاد أثرا في استحسان مجموعة من الألوان عن غيرها . ونتيجة لهذا الارتباط القوى بين الألوان والمعاني ، نجد أنه يجب على المصوّر أو الرسام أن يعطى لها الأمر اعتباراً كبيراً حين يخطط في مخيلته لألوان الصورة Color التي يفكّر في تسجيلها ، وذلك لكي تكون الألوان السائدة بالصورة هي تلك المرتبطة Scheme سيكولوجياً بمعانيها وموضعها ، فتؤثر في الرائي تأثيراً قوياً مبعثه كل من المضمون والشكل تكويناً ولوناً .

ولاشك أن المصور لو أنه قد حاول تجاهل الإعتبارات السابقة التي ثبتت في نفوس البشر ، فلن يكون عمله مستساغا (بصرف النظر عما إذا كان الرأى يدرك أو لا يدرك الأسباب التي يرجع إليها ارتياحه إلى الصورة أو انصرافه عنها). وسوف نذكر فيما يلى - باختصار - مدلول بعض الألوان .

الأسود : يرتبط بالموت والخوف والحزن ، فقد البصر ، والوقار أحيانا .

الإبيض : يرتبط بالطهارة والنقاء والنظافة ، كما يرتبط لدى سكان البلاد الشمالية بالجليد والبرودة .

الأحمر : يرتبط بالحرق واللهم والحرارة والدفء أو الدماء أو القتل ، وهو لذلك يثير الأعصاب ولا يرتاح إليه الكثيرون في منازلهم .

الأخضر : يرتبط بالحقول والحدائق والأشجار . وإن ترتبط الحدائق بهدوء الأعصاب ، لذلك يستغل هذا اللون في طلاء حجرات المستشفيات والمصحات عادة ، وكذلك يرتبط اللون الأخضر بمعاني النعيم والجنة (فالأطفال يقولون أن جهنم حمراء والجنة خضراء) .

الأصفر : يرتبط بالشمس والضوء . ولذلك إستخدامه قدماء المصريين رمزا لإله الشمس ((رع)) . ونظرا لاعتقادهم أن الشمس هي حافظة الحياة والصحة على الأرض ، لذلك استخدموه للوقاية من الأمراض .

الأزرق : يرتبط بالسماء والماء في الطبيعة ، فهو لون مناسب للهدوء وبرودة الليل ، والأزرق إن اجتمع مع الأخضر فهو يمثل أقصى درجات البرودة.(عبد الفتاح رياض 1986)

وقد يختلف كثيرا مدلول الألوان النقية الكاملة التشبع عن مدلولها لو نقص تشعها ، وذكر (طارق 6..2) فاللون الأحمر إذا خف بال أبيض وصار ورديا أو ((بمبى خفيف)) لن يبدل على جميع المعاني السابقة ، بل قد يصبح لونا مرحبا يناسب الدلال والخفة ، لذلك يستحسن البعض لملابس البنات الحديثات السن ، كما يختار اللون الأزرق المخفف بال أبيض كلون صالح لصغار الأولاد الذكور

وكذلك ترتبط فصول السنة وساعات اليوم بالألوان معينة تتوقف على طبيعة البلاد التي نعيش فيها.

فالصيف: يناسبه الألوان الزرقاء (من لون السماء)، والصفراء (من لون الشمس) والخضراء (من لون الحقول).

والشباء: في البلاد الشمالية يناسبه الألوان البيضاء (لون الصقير والسحب) والرمادية القاتمة المائلة للإزرق (من لون السماء) والألوان القاتمة عموماً (من لون الملابس).

الربيع:يناسبه الألوان الصراء والحراء (من الزهور) والخضراء (من الحدائق والحقول) والصفراء أيضا من لون الشمس الدافئة.

والخريف: يناسبه الألوان البنى والقرمزي أو البرتقالي أو الصفراء . وهو ارتباط يرجع غالبا إلى ألوان جذوع الأشجار وأوراقها الجافة .

و الغروب : تتناسب الألوان الحمراء والصفراء (من لون الشمس عند الغروب) مع ألوان أخرى متباعدة عنها قد تكون بنية قائمة أو زرقاء ..

والشروع : تتناسبه الألوان الزرقاء الناقصة التشبع المختلطة بالأبيض كألوان الباستيل الأزرق (من لون شابورة الصباح).

تقنيات وأساليب التلوين :

في حقبة ما قبل التاريخ والعصور الحجرية، كانت تصاوير الحيوانات التي نقشها ولوّتها إنسان تلك الحقبة على جدران الكهوف، ممثلاً بها مشاهد الصيد وأنواع الحيوانات التي عرفها، مصنوعة من أتربة طبيعية غنية بأكسيد الحديد معجونة بالماء أو بشحم الحيوان، ومن أصبغة نباتية يستحصل عليها بالغلي أو العصر.

اساليب التلوين في العصور القديمة

: التمبرا (Tempera)

ذكر (مايرز ص 159) غالباً ما يطلق التعبير "تصوير التمбра" وبووجه عام على الأعمال التي نفذت بألوان ممتوجة بحسب معينة من صفار البيض ومن هنا تأتي العبارة "تمبرا البيض" التي تتردد كثيراً وهي عبارة عن مساحيق لونية مخلوطة بزلال البيض مع الغراء وقد انتشر تصوير

التمбра في الحضارات القديمة ، من مزايا ألوان التمبرا أنها تحافظ على رونقها وشفافيتها ولا تغير طبيعتها ما لم تتعرض لعوامل التلف مثل (الاحتكاك والهواء أو المطر أو الشمس) وهي طريقة تلوين سريعة الجفاف ، استمر استخدام التمبرا كمادة رئيسية في التلوين إلى القرن الخامس عشر الميلادي أثناء عصر النهضة الأوروبية حيث تم اختراع الألوان الزيتية.

الأدوات : تستخدم الفرش الناعمة بمختلف مقاساتها وأشكالها وتنظف بالماء والصابون.

اسلوب التلوين: يوجد في الحضارات القديمة على جدران المقابر و المعابد وعلى أوراق البردي، و يلزم تحضير السطح التحضير المناسب ، على ان يكون السطح جافاً ، وتوضع أولا الدرجات الفاتحة ثم الدرجات الغامقة ومن ثم ترسم خافية العمل ، وألوان التمبرا قابلة لرسم التفاصيل الدقيقة.

الفريسك : هو واحد من أشكال الفن التي يتم فيها استخدام الجبس كمادة لكسوة السقف او الحائط والرسم عليها وهو طري، ووجد في جداريات الحضارات القديمة كما شاع استعماله في عصر النهضة في أوروبا فسجلت العديد من اعمال الفريسكو التي بقى أثراها واضحاً في عدد من جداريات الفاتيكان في ايطاليا. وكلمة فريسكو جاءت من الكلمة الايطالية affresco وتعني طري.

اسلوب الفريسك : يدهن السقف أو الجدار بمادة الجبس وتخلط مساحيق الألوان بالصمغ والماء وترسم على الجبس وهو (طري) ، وطريقة التنفيذ مشابهة لأسلوب التمبرا .

الألوان المستحدثة من ألوان العصور القديمة

الألوان ذات الوسيط المائي

وهي عبارة عن ألوان مسحوقة مع صمغ عربي والذي يمكن الحصول عليه من أشجار السنط ، والألوان المائية هي الألوان التي وسيطها مائياً و بمعنى آخر التي تذوب في الماء ويمكن الرسم بها بتخفيفها بالماء.

وهي نوعان :

1 - ألوان مائية شفافة وتسمى (أكوريل) .

2- الألوان المائية سميكه القوم معتمة (جواش ، أكريالك ، بوسنتر)

الألوان المائية الشفافة:

من أهم مميزات الألوان المائية أنها تعطي درجة من الشفافية العالية ولها تأثير قوى على المشاهد وذلك لدرجة نقائصها وانسجامها وتأثيرها الخلاب ، والدرجات اللونية المتدرجة والفاتحة وهذا غير متوفّر في الألوان الزيتية وهي نوعان :

الجافة :

وتكون على شكل مستطيلات أو فراصاً ودوائر لونية جافة داخل علبة وتبلل بالماء بفرشاة قبل التلوين.

السائلة :

وتعباً في أنابيب وتحفف بالماء عند التلوين حسب الحاجة..

السطح المناسب للألوان المائية هو الورق ويوجد منه أنواع منه الناعم وخشى جداً أو الخشن نوعاً ما و يجب استخدام الورق الخالي من أي احماض (Free Asid) وهذا مهم في عدم تغير أو تأكسد الورق مع الألوان بعد فترة زمنية.

الأدوات المناسبة :

1- الفرش : لابد أن توفر الفرش الناعمة حتى تتلاءم مع طبيعة الألوان وتقنيتها (المصنوعة من شعر السمور والنمس أو أذن البقرة) ويمكن استخدام الفرش المستديرة والمستوية ذات مساحة عريضة حتى تمكن من الحصول على كميات كبيرة من اللون على سطح الورق ويمكن استخدام فرشة صغيرة لرسم التفاصيل الدقيقة.

2- البالية : من المهم توفر البالية لخلط الألوان وافضلها التي تتكون من البلاستيك وعبارة عن مساحات مربعة صغيرة عميقه لمزج الألوان.

تقنيات الألوان المائية

الألوان المائية تتميز بالشفافية والنقاء لذلك فلها تقنيات خاصة في أسلوب التلوين حيث لابد من البدء بالدرجات الفاتحة أولاً ، أو ثم الدرجات المتوسطة كما يتم أيضاً تلوين مساحات الخلفية والمساحات الكبيرة أولاً . كما يجب أن يلون بها على أرضيات من الورق الأبيض الخاص بالألوان المائية، و الألوان المائية تعطي قيماً وتأثيرات لونية رائعة في موضوعات الطبيعة . والطبيعة الصامدة والنباتات والزهور لما فيها من شفافية وإيحاءات الضوء والظل. كما أن بها أساليب متعددة في التناول وتقنيات حديثة متنوعة مع خامات أخرى معاونة .

الألوان المعتمة أو سميكة القوام

الأكريليك (Acrylic paint) : هي ألوان تخلط بماء راتجية (بولي أكريلات) ومشتقاتها وهي تستخدم في طلاء الحوائط وتعرف بالبوليمرات البلاستيكية. وهي تتميز بسرعة الجفاف وتظل ثابتة للتغيرات المناخية وتقاوم الاصفار والاكسدة والتحلل وتقاوم الغسيل بالماء كما أنها جيدة الالتصاق. ولها درجة لمعان شبيهة باللون الزيت وهذا ما أكسبها حيوية وجمال .

الاسطح الملائمة

ألوان الأكريليك ملائمة لعديد من الاسطح مثل القماش والاخشاب والكرتون والورق .

الأدوات المناسبة

1- الفرش : لابد أن توفر الفرش الناعمة والخشنة حتى تتلاعيم مع طبيعة الألوان وتقنيتها ويمكن استخدام الفرش المستديرة والمستوية ومسطحة ذات مساحة عريضة ويمكن استخدام فرشه صغيرة لرسم التفاصيل الدقيقة كما يمكن استخدام السكين . توفر ألوان الغواش في أنابيب أو زجاجات.

2- البالية : من المهم توفر بليطة لخلط الألوان وأفضلها التي تكون من البلاستيك وهي عبارة عن مساحات مربعة صغيرة عميقه لمزج الألوان.

أسلوب التنفيذ : يمكن الرسم بها مباشرة وهي تخلط بالماء ، تعطي قيماً وتأثيرات لونية رائعة في رسم موضوعات الطبيعة . و الطبيعة الصامدة والنباتات والزهور و رسم الانسان

وإيحاءات الضوء والظل. و يحس الفنان بقمة المتعة في استخدامها لما لها من خواص فريدة فهي تتميز بالنقاء والحيوية والمرونة ، كما أنها ناعمة الملمس ، ويرجع اسلوب الرسم بها الى اسلوب بالفنان الخاص به .

ألوان الجواش (Gouache) تعرف باللون المجسمة وهي من الألوان المائية المعتمة ، تتميز بخاصية العتمامة و ذلك نظراً لوجود المادة الرابطة وغالباً ما تكون من البلاستيك ويضاف إليها أخضاب بيضاء(مادة مالئة). ليصنع منها ألوان معتمة وهذه المادة المالة هي التي تجعلها محدودة المعان . تتميز بأنها أقل سطوعاً من الألوان المائية النقية والأكريلك . يمكن استعمال الجواش أيضاً بشكل واسع في الاعمال التجارية المطلوب إعادة إنتاجها في الكتب والمجلات، لوجود تصميمات لونية متعددة لهذه الألوان ويمكن الرسم بالجواش على المساحات النظيفة الواسعة وهناك طرق حديثة لإعادة الرسم بالجواش باستعمال مسدسات الرش بالهوائية. (ويكيبيديا الموسوعة الحرة).

الاسطح المناسبة للرسم : كل أنواع الورق مناسبة للرسم عليها باللون الغواش، ويمكن التلوين على الورق الداكن (الأسود). أيضاً يمكن استخدام الأخشاب للتلوين عليها فهي تعطي تأثيرات رائعة.

الأدوات : يمكن أن تستخدم الفرش والحوامل المستخدمة التي تستخدم في الرسم بالألوان المائية وخاصة الفرش المستديرة . تتوفر ألوان الغواش في أنابيب أو زجاجات .

اسلوب التنفيذ : مشابه لأسلوب الأكريلك ولا يمكن ان تستخدم السكين

ألوان الباستيل (pastello من الإيطالية)

وهي نوع من الألوان ناعمة الملمس على شكل قطع تأخذ هيئة المستطيل وتصنع أصابع الباستيل عادة من طباشير أبيض اللون وألوان مسحوقه، وقد يستعمل قليل من الصمغ ليثبت الجزيئات مع بعضها البعض، ويصنع الباستيل عادة في عدة درجات، فمنه الناعم والمتوسط والمتصلب. وقد أصبح الباستيل فناً مستقلاً منذ القرن الثامن عشر، و هو يتاسب مع أسلوب فن الروكوكو، لأنه رقيق التعبير. ويفضلاته كثير من الفنانين لأنه ممتع و رقيق. و أنواعه:

1 - باستيل طباشيري.

2 - باستيل زيتى

السطح المناسب : يمكن استخدام ورق خشن الملمس.

اسلوب الرسم : يختلف الرسم بالباستيل عن غيره من ألوان الفنون ، إذ لا تدخل فيه أية مادة مذيبة، وإنما يرسم به جافاً، و الرسم بألوان الباستيل له طابعه الخاص فهو يتاسب مع موضوعات الطبيعة الصامتة ووجه الإنسان. وعادة يبدأ برسم المناطق الفاتحة ثم المناطق الغامقة ، ثم الخلفية وأخيراً رسم التفاصيل الدقيقة . و يمكن رش الرسم بمادة مثبتة خاصة الباستيل الطباشيري.

الرسوم الزيتية:

من الأساليب الفنية التي عرفت منذ القدم وسميت بهذا الاسم (رسم زيتى) نسبة إلى المادة المذيبة الداخلة في التركيب وتوجد في شكل أنابيب. قبل اكتشاف الألوان الزيتية كان الفنان يحضر ألوانه بنفسه ، حيث يتم مزج المساحيق اللونية بالزيت حسب الاحتياج لها ، ثم يوضع المزيج في علب لاستعمالها ، وقد تطورت تقنية الرسم بألوان بالزيت وتعددت أساليبها منذ القرن الخامس عشر

السطح المناسب :

السطح الذي يرسم عليه بخامة الألوان الزيتية هو عادة يكون من قماش الدمور أو الكتان أو الخشب وفي جميع الحالات يجب معالجة السطح وذلك عن طريق سد مسامه بمعجون الجيسو الأبيض حتى لا يتسرّب اللون من خلال الانسجة . ويمكن استخدام أوراق وقماش صنعت خصيصاً للألوان الزيتية

الأدوات :

المعجون: مادة سهلة الفرد يتم دهان سطح القماش بها بهدف إغلاق مسامه – هذه المادة سميت قدِّيماً بال (جيسو) ولايزال يطلق عليها هذا الاسم حتى يومنا هذا.

الفرش: تستخدم الفرش القوية ذات الملمس الخشن لتناسب طبيعة الألوان ، كما يمكن استخدام السكين.

الألوان : وتوجد على شكل أنابيب.

المذيب: : هي زيت التربنتين أو يذرة الكتان و مهمتها ضبط اللزوجة وإعطاء طبقة منتظمة على اللوحة ويجب أن يكون لها قوة اذابة .

اسلوب الرسم بالألوان الزيتية

يبدأ بدهان السطح بمادة الجيسو ، اذا كان يحتاج لمعالجة ، ثم تخلط عجينة الألوان مع أي نوع من انواع الزيوت المخففة على الباليتة الخاصة بألوان الزيت ، ثم يبدأ بالعمل على السطح المعد لذلك . ويتاسب هذا النوع من الرسم مع رسم موضوعات الطبيعة الصامدة والمنظر الطبيعي ورسم الانسان و ينسب اسلوب الرسم بالألوان الزيتية الى اسلوب الفنان الخاص به ..

وبهذا تكون الباحثة قد ناقشت في هذا الفصل (الفنون والدلائل الحديثة) ، فكان المبحث الأول عن معنى الفن ودور الفن في المجتمع واستدلت الباحثة بالأراء الجمالية والفنية للفلاسفة ونقاد الفن، أما المبحث الثاني فكان عن التقانات في الفن التشكيلي فجاء فيها تعريف الرسم والخامات التي تستخدم في الرسم ثم عناصر ومكونات فن التلوين ثم تقنية واساليب فن التلوين

الفصل الثالث

التلوين في الحضارات النوبية

المبحث : الأول فنون العصور القديمة

تمهيد:

السودان أحد أهم دول العالم بمساحته ويمتلك ثروة ثقافية هائلة في نوعها كما ان موقعه المتميز من حيث تواجده بين عدة دول واطلاته على ساحل البحر الاحمر جعلته يتعدد في الثقافات ويؤكد ذلك (صلاح الدين محمد أحمد ص 4.2 .) ليس السودان أكبر بلد في افريقيا فحسب ، انه كذلك أحد أهم المناطق في هذه القارة على صعيد علوم الاثار فوضعه بين مصر وخط الاستواء من جهة وبين البحر الاحمر ووسط افريقيا من جهة أخرى ، وكذلك المناطق المختلفة على صعيد الطقس فضلا عن الجماعات الاثنية في البلاد . كل ذلك يجعل منه في الواقع ارض لقاء بين الشعوب والثقافات . فمنذ العصور القديمة كان يلتقي هنا العالم المتوسطي وقلب افريقيا . كما ان النيل ألف في كل العصور محور الشمال / الجنوب الذي كان الناس والافكار والسلع تتبع مجرياه في انتقالاتها . وماتزال وظيفة المعبر هذه تطبع حتى اليوم السودان بمئات قبائله وجماعاته البشرية ذات التقاليد الثقافية العديدة والمتنوعة .) ممالك على النيل - باريس

وامتدت مملكة اثيوبيا قديما من الشلال الاول عند اسوان الى اقصى الحبشة شمالا وجنوبا ومن سواكن ومصوع على البحر الاحمر الى صحراء ليبيا شرقا وهي تشمل بلاد الحبشة ومعظم بلاد السودان . وقد عرفت اثيوبيا في الاثار المصرية كما عرفت في التوراة باسم "كوش" أما اثيوبيا فهو الاسم الذي أطلقه اليونان على جميع بلاد السود الشديدي السمرة ومعناه الوجه الأسود أو المحرق ، فهو على اطلاقه يشمل بلاد السودان والحبشة والعرب الا أنه أخص بالبلاد التي فيها كلامنا . (نعوم شقير 1981 - ص 9) وهو يعني بذلك بلاد السودان

كان السودان معروفا منذ القدم بعدة اسماء تاسيتي:- هذا الاسم هو الاسم الأقدم ، وكلمة تاسيتي تعني أرض القوس المنفرد "بعضهم أرجعها لانحناء النيل" ، وهي تأتي للإشارة لأول نظام ملكي في وادي النيل كلها، وقد اكتشفت هذه المملكة بوساطة البروفيسور بروس ولIAM ، ويرجع تاريخها للألفية الرابعة قبل الميلاد أما واوات ويام

وكوش وغيرها وردت في النقوش للإشارة للشعوب التي تسكن السودان الحالي، وقد اختفت هذه المسميات فيما بعد، ليظهر اسم كوش، محتوياً كل هذه المسميات داخله، ويأتي اسم كوش للإشارة إلى مملكة كرمة في كل الكتابات القديمة. (جريدة الاتحاد الالكترونية، مارس 2017)

(والنوبة هي اسم اطلق حديثا على القسم الاوسط من وادي النيل وهو الاسم العربي للشعوب والأرض التي كانت تسكن جنوب أسوان ، وهذا اللفظ أطلقه العرب للإشارة لكوش النيلية ، وللشعب الكوشي ، وأشارت (عايدة ، 2.2. ، ص 4) أن النوبة تمتد جنوبا بدءا من أول الشلال في أسوان وصولا الى نقطة التحام النيل الابيض بالنيل الازرق في الخرطوم ، وفي الوقت الحالي يقع قسم من هذا الوادي ضمن اراضي مصر والقسم الآخر ضمن اراضي السودان. ولكن على مدى زمن التاريخ القديم كانت اراضي الوادي عبارة عن منطقة سياسية مستقلة وموحدة وقد عرفها المصريون وورد ذكرها في الكتاب المقدس باسم مملكة كوش)

العصور الحجرية

لقد سكن المستوطنون الأوائل شمال السودان منذ ثلاثة الف سنة على الأقل . وقد أمكن التعرف عليهم أساسا في ما حفظته الآثار من الأدوات الحجرية التي صنعوها والتقنية التي استعملوها. وطبقا لنوع القطع الاثرية المتنوعة جرى تقسيم عصور ما قبل التاريخ (أي الزمن الذي سبق استعمال الكتابة) إلى ثلاثة اقسام :

1 - العصر الحجري القديم (الباليوليتي) ويمتد من حوالي اثنين مليون وخمسماة ألف حتى تسعه آلاف سنة قبل الميلاد .

2 - العصر الحجري الوسيط (الميزوليتي) من حوالي تسعه الاف حتى خمسة وخمسماة أو خمسة آلاف سنة قبل الميلاد

3 - العصر الحجري الحديث (النيوليتي) من حوال خمسة آلاف سنة الى ثلا ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد

وخلال هذه العصور تقلب المناخ بين فترات مطيرة وأخرى جافة ، مما كان له أخطر الآثار على البيئة والنبات والحيوان (جولي أندرسون 4..2 ص.1 .)

العصر الحجري القديم

ارض النوبة مهد لحضارات عظيمة ومتعددة تمثلها حضارة الخرطوم والشهيناب والتي تعتبر اقدم ثقافات نوبية واكتشفت عدة (بكر، بدون ، ص 146) (مخلفات حضارية للعصور الحجرية بأنواعها المختلفة في مناطق عديدة من السودان أولها : تلك التي تنتهي إلى العصر الحجري القديم واهما ما عثر عليه من أدوات أوضحتها ذلك السلاح المعروف بالفأس اليدوية في المكان المعروف (باسم خور أبو عنجة Abu Anga ويعتبر غربي النيل على بعد كيلو متر من مكان التقاء النيل الأبيض بالأزرق وهناك عثر على بعض أدوات من العصر الحجري القديم الأسفل بنوعيه الشيلي والأشولي وهما أقدم أزمنة العصر القديم على التوالي . وذكر (ويليام 1984ص 117) وجدت البقايا الأشولية على إمتداد المجرى المنخفض للنيل من الخرطوم للدلتا ، وعثر على فؤوس يدوية منعزلة في كل جزء من شمال افريقيا . كل هذا بوضوح تقنية حجرية واسعة الانتشار يتقاسمها قسم كبير من البشرية .

كل الأدلة تشير الى ان انسان ذلك العصر كان مولعا بالصيد ذكر(بكر، بدون ، ص146) (أثبتت الاكتشافات الجيولوجية التي قامت بهابعثات الحديثة في بلاد النوبة أن النيل قبل أن يشق مجراه الحالي في هي هضبة النوبة منذ حوالي 5... ق. م كانت له فروع داخل الصحراء . وعلى طول تلك المجاري المائية القديمة أيضا انسان العصر الحجري ، ولقد عثر على آثار حضارية تنتهي إلى ذلك العصر على مسافة 2. ميلا داخل الصحراء داخل الصحراء. و حوالي عام 1... ق . م ازدادت نسبة الامطار التي كانت تسقط على منطقة النوبة مما هيأ الجو المناسب لحياة عديد من الحيوانات الضخمة كأفراس النهر كالفيلة والزراف ، ولا بد أن تلك الصور والرسوم الصخرية المنتشرة على صخور جبال النوبة ، إنما هي تسجيل قام به إنسان ذلك العصر لما حوله من طبيعة

ذكرت. (اندرسون 4..2 ، ص.1.) ان العثور على موقع جيدة الحفظ تنتهي للعصر الحجري القديم ، وهو أمر نادر للغاية حيث تأكلت بمضي آلاف السنين سطوح المنازل القديمة تاركة خلفها فقط الأدوات الحجرية وهي في العادة خليط من البلط اليدوية الكبيرة والسواطير . كما

بدأت صناعة الأدوات المركبة في صاي ، وهي عبارة عن قطع صغيرة من الصوان مثبتة في مقابض من الخشب أو العظام . ، كما تم ايضا سحق اوكسيد الحديد الأحمر والأصفر لعمل الأصياغ التي يتحمل انها استخدمت لأغراض طقسيه ، ويعود هذا ضمن أقدم استخدام معروف للألوان في العالم ، وباقتراب العصر الحجري القديم من نهايته ، يظهر الفخار لأول مره في السودان حيث صار بعد مدة قصيره من أكثر المواد المكتشفة في المواقع الأثرية شيوعا

العصر الحجري الوسيط

وحوالي ألف الثامن قبل الميلاد ، ومع حلول ظروف مناخية أكثر اعتدالاً ، بدأ الناس في الانتشار خلال ما أصبح الآن الفيافي الصحراوية . وببحث أهل العصر الوسيط عن الأماكن الملائمة للعيش ، ومن ضمنها وادي النيل ، حيث عاشوا على ضفتيه وحول روافده في مستوطنات شبه مستقرة يمارسون الصيد وجمع الغذاء وخاصة السمك والمحار . واستخدمو رحابيات حجرية (مطاحن) ، وقطعاً صغيرة من الصوان والأدوات المركبة ، إضافة الى مثاقب لتقبيل الجلود وحراب من الخشب والعظام لصيد السمك وقد دفن الموتى داخل مستوطنهما حيث عثر على أقراط شفاه في عدة قبور(شكل رقم 1) ، مما يدل على إهتمام الناس بزينة الجسد . (اندرسون ،

(12 ، ص 2.4

(شكل رقم 1) أقراط شفاه من العصر الحجري الوسيط- المصدر :كتالوج ممالك على النيل 2..4

أيضاً فقد قدمت المواقع الأثرية في الخرطوم (مستشفى الخرطوم) ، عند الشلال السادس ، أوائل علامات صناع الخزف الذي ليس له ما يوازيه في وادي النيل المصري ، كان السكان يعيشون من الصيد ومن قطاف النباتات والفاكه ، وحسب رطوبة الطقس ، أما الخزف ذو الجدران الرقيقة ، والحجوم الكبيرة جزئياً فهو أولاً مزخرف بخطوط متوجة wavy line يضاف إليها اعتباراً من الألف السادس خطوط منقطة dtted wavy line . على أن هذا النمط الجديد من الزينة قد ظهر من قبل مبكراً في منطقة تمتد من الصحراء الجنوبية من موريتانيا حتى بحيرات شرق إفريقيا (شكل رقم 2) (رينولد - كرزينياك ، 4..2 ، ص 13).

(شكل رقم 2) خزف.(العصر الحجري الوسيط) -المصدر كتالوج ممالك على النيل 4..2

في العصر الحجري الأوسط ، حوالي 5.5... عام انقضت ، أفسح آشولي التوبة الطريق لرثى من الصناعات التي تميزت بوفرة أعظم قدرًا تشكيلة من الأدوات مصنوعة من بلاط حجري والاندثار التدريجي للفؤوس اليدوية ، هذه الصناعات تبدو مثل أسلافها ، بقايا لأناس صيادين - جامعين للثمار على غير تخصص نسبياً . (ويليام 1984 ص 117)

إن ما يدعى تقافة الخرطوم في العصر الحجري الوسيط التي اكتشفت سنوات ماضية في وسط السودان ، تعرض صناعة قزمية ملوفة مصحوبة بفخار راق بما يثير الدهشة ، غير أنه لا توجد بينة لأي من استئناس النبات أو الحيوان هنا ، يبدو أن إفريقيا كانت أكثر تقبلاً لـإختراعات تقنية خالصة منها التطورات البيئية التي تسببت في مجئها ، فإن الأصل الأجنبي لصناعة فخار

الخرطوم في العصر الحجري الوسيط غير جازم ، إذ إنه ليس لها سوابق معروفة سواء بالوطن أم خارجه ، ربما أنها تمثل حالة واحدة مزادة لاختراع الفخار المستقل) (ويليام 1984، ص 123 -
(124)

حضارة العصر الحجري الحديث

الحضارات النوبية نكهة افريقيه مميزة ، فهي ملتقى ثقافات لأقوام مختلفة من شمال ووسط أفريقيا ، والتي تعتبر بمثابة أقدم ثقافات نوبية لفترة العصر الحجري الحديث . تمثلها ثقافات الخرطوم والشهيناب . وثقافة الخرطوم التي حدث تطوراتها خلال (لف الخامس والالف السادس في منطقتين ، السودان الأوسط (أي الجزء الواقع بين عطبرة وبين مسافة مائة كيلو متر جنوب الخرطوم) والنوبة (في جزئها الواقع بين الحدود السودانية المصرية ومنطقة جنوبية تقع مسافة وسطي بين الشلالين الثالث والرابع) متمثلة في منطقتي الكدرو والكدادا .

بدأ الناس في العصر الحديث إستئناس الحيوانات وممارسة الزراعة في الصحراء الشرقية والغربية ، بالإضافة إلى وادي النيل ، وقد أدى هذا في بعض الحالات، إلى وجود مجتمع أكثر استقراراً، مما أدى إلى نشأة المستوطنات وجبانات الدفن الكبيرة في أماكن مثل كدركة والكدادا في شمال السودان . (اندرسون ، 4..2 ، ص 12)

وكان انسان ذلك العصر يمارس حرف الصيد والقنص وقد (وصل العصر الحجري القديم الأعلى بلا شك ذروته في ثقافة الصيد شبه القطبية ذات التخصص العالي في أوربا ، بأدواتهم رفيعة القطع ، ووفرة العظام والعاج ، والنحت الرائع . ويؤكد أيضاً أن تكيف القنص وصيد الأسماك بقي صفة للنوبة حتى نهاية ازمان ما قبل التاريخ . (أويليام 1984 ص 121)

وقد خلف العصر الحديث في الخرطوم ثقافة تسمى بالشهيناب على أثر موقعها بمنطقة الشهيناب ، (فقد ظهرت في موقع عديدة مبعثرة في جنوب الشلال السادس ولقد وفرت الحفريات عناصر ثقافة متفرعة بدون شك عن الخرطوم وتتركز خصائصها المميزة عن استعمال صناعة فخارية خاصة ، وعلى الازملي والفالس العظمي المصقول وتتألف الصناعة الفخارية من أواني مزينة أحياناً بخطوط منمقة مثل الخرطومي إلا أنها تتفرد بصفة سطوحها وحواشيها السوداء وبزخرفة المثلثات المحززة ، كما هو موضح في(شكل رقم 3) والذي يمثل كأس على شكل

كوب مصنوع من السراميك المطعم بالجنس، بسطح مصقول مدهون بالورنيش ومزين برسومات محورية ، والفوهه العريضة جداً مرسوم عليها نجمة وسباعية وخطوط دقيقة حلزونية تتعلق من القاعدة و الاطر مملوءة بالخطوط المنقطة وذلكل ملء فراغ مساحة الكوب بأسلوب زخرف لتتناسب مع حركة الكوب ذو الاستدارة المخروطية، و ذلك الكاس يوضح مدى مهارة الانسان النبوي من العصر الحديث أو قدرتها لكبيرة على التشكيل وصناعة الفخار وأيضاً يدل على أحاسيس الفنان المتطرفة ذات اللمسات الرقيقة في فن الرسم .

(شكل رقم 3) كأس على شكل كوب مزين برسومات محورية (العصر الحجري الحديث)

وتضاف الى هذه الأدوات الحجرية نماذج من الحجارة الصغيرة وفؤوس مصقوله ومرافقش (ملساء مستوية وحدود دبابيس مستوية أو مدببة أما الحراب العظيمة ، فتظل موجودة في ظهر اللؤلؤ والجواهر المصنوعة من الامزونيت أو العقيق ، واللبريات المستعملة حتى يومنا هذا ، وكانت حيوانات الصيد هي الجواميس والظباء والزراف والخنازير . ولم يبق أثر للمساكن الخفيفة بل بقى مواطن عميقة .) (عايدة ، 2.1 ، ص 26)

هناك بيئة في منطقة وادي حلفا لثقافة ثانية للعصر الحجري الحديث ، إصطلاح عليها بالعبكي، وتقع كل المواقع المعروفة لثقافة عبكة بالقرب من النيل الحالى . فإن(واحدة من أكثر المعمورات وأشهرها لفن ما قبل التاريخ النبوي وجد في عبكة ، يرتبط وثيقا ببقايا إستيطانية لصناعات الكادان والعبكان بالعصر الحجري القديم الأعلى والعصر الحجري الحديث ، مئات من الرسوم الفردية نحت على مجموعة من الجلمود الغرانيتي مبعثرة فوق افدنـة عديدة بعضها في

تجمعات كثيفة والأخرى معزولة . أكبر جمع مفرد إحتوى أكثر من خمسين حيوانا إلى جانب رسوم أخرى لا حصر لها .

الحيوان الذي يمكن التعرف عليه وسط الصور الصخرية في عبكة يشمل الزراف الوعل ، الغزال، التبيل ، الحمار الوحشي ، الفيل ، فرس البحر ، وحيد القرن ، النعام ، والأرنب ، يدعوا للإستطلاع ، بالنظر إلى النشاط المعيشي المفترض للناس الذين عاشوا في عبكة ، إنما كانت هناك رسومات للسمك ، مع أن رسمًا شبه تجريدى واحد ربما يكون فخا للسمك ، هناك زيادة على ماذكر آنفًا صيادون بالنبال والسيام ومعهم كلاب ، وأشكال إنسانية أخرى متنوعة ، أفضل هذه الأشكال منفذة بعناية معتبرة ، لكنه لا يشتمل أياً ما يرحب بحياة أو حركة . علاوة على ذلك يوجد عدد كبير من رسوم تجريدية خالصة . لا يتعدى علو الرسوم الفردية عشرة أو اثنى عشرة بوصة . موانع الإقامة في عبكة يرجع تاريخها بين 7... و 4..ق.م ، ربما أن الرسوم هنا تبدو من أوائل الطرز الموجودة في النوبة ، يحتمل أن هذه كذلك ترسخ التاريخ لدخول الفن الصخري إلى جوف وادي النيل . (ويليام ، 1984 ، ص 127)

وبما أن هذا العمل هو فن صخري (شكل رقم 4) ، والدراسة تخص الرسم والألوان ، الا ان الدراسة اعتبرته رسمًا . لأنه يحوي تكويناً جميلاً وخطوط حيوية جريئة ، خاصة انعاس الضوء على الصخور يوحي بأنه رسم باللون الأبيض على سطح أسود .

(شكل رقم 4) مجموعة من الحيوانات العصر الحجري الحديث (عبكة)

المصدر : كتاب النوبة رواق إفريقيا -آدمز ويليام

حضارة المجموعات

حضارة المجموعة الأولى

يتفق علماء الآثار على أن " ثقافة المجموعة الأولى " عاصرت في مصر العصر التاريخي المبكر ، أي عصر قيل الأسرات ولأن النوبة كانت قليلة السكان ، فشهدت المنطقة هجرات إلى الجنوب ، وزياد في السكان ويرى (شارلي بونيه ، ص 4..2) أن " ثقافة المجموعة الأولى " التي تستقي أصولها من التقاليد الغنية للنوبة في العصر الحجري المتأخر و من النجادة المصرية، وقد انتظمت ضمن عدة مقاطعات أو إمارات منذ منتصف الألف الرابع ، في حقبة تبدو جوهرية للدولة المصرية . ومن جهة أخرى فقد قامت دون شك بدور الوسيط بين مصر والمناطق الجنوبية ، وربما شاركت في استغلال المناجم المعدنية في الصحراء الشرقية . وقد تم تمييز ثلاثة أطوار متتابعة هي الأطوار القديمة (حوالي 325..37 ق. م) والأطوار الكلاسيكية (حوالي 315..325 ق. م) والأطوار الأخيرة (حوالي 315..38 ق. م) .

وقد ذكر (آدمز ويليام ، 1977، ص 129-13) إن ثقل البيئة الحديثة يخبر أن كلًا من الثقافة والمجتمع كانا نوبين وكانا على مقربة من الأزمان الأولى والمتاخرة ثقافة ومجتمعاً في نفس المساحة . بداية الأمر ، تبدو الآن مستينة ، أن ثمة علاقة وجدت مع أثر عبقة في العصر الحجري الحديث ، وربما كذلك مع ثقافات أخرى للنوبة السفلية في العصر نفسه . جانباً عن ثروة من الأفكار والمواضيع المستحيلة ، تميز أربع خصائص أصلية ثقافة المجموعة الأولى عن أسلافها بالعصر الحديث : الزراعة المحددة للنبات الحبي في بدايات معمار محلٍ ، صنع فخار أسود وأحمر متميز ، وممارسة إيداع قرابين مادية مع الموتى . الأوليان من هذه الخصائص اصحابت حدوثهما في وقت متاخر ليس إلا ، وعلى أساس القبور ، وفوق كل شيء الفخار الموجود بها ، موقع ثقافة المجموعة الأولى وجدت بكثرة في أرجاء النوبة السفلية كافة، أما المدى الذي إمتدت إليه جنوباً هذه الثقافة التي تعد أول ثقافة طالها النفوذ المصري في النوبة ، فيظل في الوقت الراهن غير محدد . وجدت ثلاثة من مواقع ثقافة المجموعة الأولى في المسح الذي أكمل منذ مدة وجيزة (الطن الحجر) بيد أن أثراً أبعد مكاناً في الجنوب ، يشمل بضعة قبور ، بلغ عنه لحين وشيك من ناحية صادنقا في أرض عربى - دلقو النهرية) .

وترى الباحثة أن ثقافة المجموعة الأولى امتدت في مساحات واسعة حسب موقعها ، كما أشارت الدراسات لوجود المقابر التي هي شكل دائرة أو مستطيل أو بيضاوي وهي أكثر المواد التي يمكن عن طريقها معرفة التاريخ ، وذلك عن طريق الخزفيات التي بمثابة تصنيف وتوفيق لثقافة المجموعة و (يتميز الخزف النبوي الخاص بالمجموعة الأولى وبما قبل كرمة بشكل شديد الوضوح عن الانتاج المصري المعاصر ، ولا سيما بمعالجة السطح المصقول غالبا على نحو ممتاز والمزين بزخارف هندسية مستوحاه من صناعة السلال ، اما الأشكال فهي تتجسد خصوصا بالجفونات والصقعتات والأقداح والجرار بلا عنق والمصنوعة كلها باليد اما الأوعية الحمراء ذات الحواف والقاعدة السوداء . فهي كثيرة جدا . والصفات الأولى لمنتجات المجموعة الأولى تتمثل في الأوعية ذات السطح الخارجي المتعدد) ، الحمراء ذات الحافة السوداء والفالخاريات ذات العجينة الدقيقة وللون الأسمر الفاتح والمزخرف بزخارف هندسية مرسومة بالأحمر الغامق) (شارل بونيه ، 4..2 ص 22)

المجموعة الثانية (ب)

يقول بعض العلماء ان حضارة أخرى تعرف بحضارة المجموعة الثانية ثلت ثقافة المجموعة الأولى ، وتم التعرف عليها من خلال القبور التي تم العثور عليها بالجبانات ، وقد سماها آدمز ويليام بالمجموعة الخيالية ، وأن علماء الآثار وجدوا فراغا زمنيا كبيرا بين الثقافتين . (كان ريزنر هو أول من نقب في موقع المجموعة الأولى قد إفترض أنه بعد إنقضاء المرحل الاسرية وإنزياح ثقافة المجموعة الأولى ظهر طور ثقافي جديد أطلق عليه إسم المجموعة الثانية ظل أهلها يقطنون الأطراف الشمالية لكوش في عصر المملكة القديمة . إنه وبالنظر إلى غياب أي نوع من الواقع السكناية إلى هذه المجموعة من التي يمكن إرجاعها إلى هذه المجموعة الثانية فقد اعتمدت فرضية ريزنر كلها على التحليل المقارن للمواد التي تم الكشف عنها في المدافن التي يرجع تاريخها إلى تلك الفترة . من ثم فإن فرضية وجود النسق الثقافي المسمى بالمجموعة الثانية واجه رفضا . هكذا نجد سودربيرج يكتب قائلا إن مسألة تحديد تاريخ إنتهاء المجموعة الأولى وزوالها تواجه حتى الآن صعوبات كثيرة . إن دراسة المنطقة الواقعة على ضفتي النيل إمتداداً من صحراء في الشمال حتى وادي حلفا في الجنوب لم تعط أي مواد يمكن تحديد إنتمائها إلى ما يسمى المجموعة الثانية ولا توجد معلومات تفيد بأن بعثة من البعثات الآثرية العاملة في

السودان حققت نجاحاً في تسجيل مثل هذا النوع من المواد ، فضلاً عن المصنوعات الفخارية المميزة للمجموعات الأولى والتي عثر عليها في بوهين تشير إلى أن ثقافة هذه المجموعة شغلت حيزاً زمنياً أطول مما تصورناه سابقاً، وقد حل محلها مباشرةً ثقافة بدون وجود طور إنتقالى يفصل بينهما . ليست المواد الآثرية التي يرى رايزنر وغيره أنها تنتمي للمجموعة الثانية سوى مواد جنائزية خاصة بالمقابر الأكثر فقرًا من مدافن المجموعة الأولى . وعليه يجوز القول أن معطيات الثقافة المادية المتوفرة تشير إلى أن الاختلاف بين نوعي المدافن ليس إلا مجرد اختلاف ذو طابع إجتماعي اقتصادي وهو أبعد ما يكون عن كونه إختلاف تعاقب زمني .) (عايدة ، عن أسامة عبد الرحمن النور ، ص 39

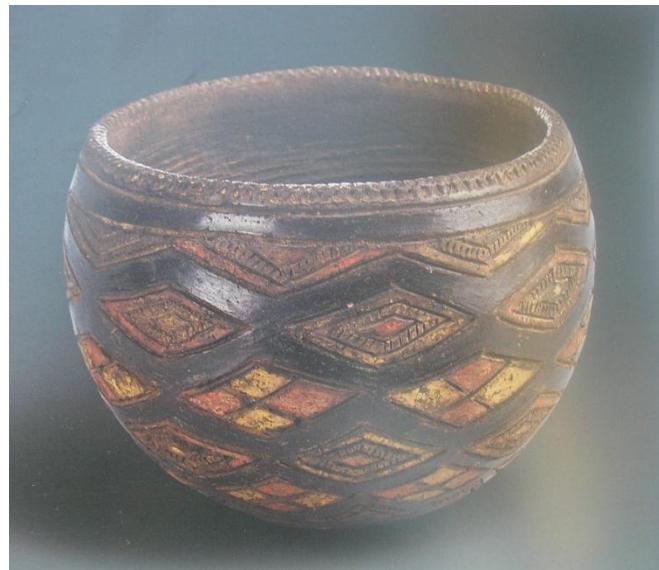
وهذه المجموعة الثانية كانت تتحدر إلى حد ما من المجموعة الأولى إلا أنها كانت تتطوى على نواحٍ اختلاف كثيرة . وأن الناس في هذه المجموعة كانت تعاني من الفقر وأكده ذلك (ويليام آدمز ، 1977 ، ص 141) أن الناس في "المجموعة الثانية" ماكانوا سوى القرابة الفقيرة لأولئك المنتسبين إلى المجموعة الأولى ، وقد أكتشف أن أكثر من ربع القبور الكائنة في المجموعة الثانية كانت خالية من أي بقايا ، بينما ثلاثة منها على الأقل إشتملت بإيداعات حيوانية بدلاً من أي حشر إنساني. في القبور الباقيه المحتوية على قرابين من نوع آخر ، وجد أن بعضها ينتمي إلى ثقافة المجموعة الأولى والبعض الآخر من ثقافة المجموعة الثالثة .

المجموعة الثالثة 1.75..25 ق.م

احتلت شعوب المجموعة الثالثة في أغلب الأحيان نفس الأماكن التي أحنتها من قبل شعوب المجموعة الأولى التي انحدرت منها على وجه الإحتمال . وقد إستقرت كذلك بين الشلالين الأول والثاني ، ومن المؤكد أن السياسة الهجومية التي قادتها مصر قد كبحت نشاطات السكان النوبين في النوبة السفلية وبما حالت دون تطورات مستقرة دائمة ففي ظل الأسرتين الرابعة والخامسة تم شن حملات عسكرية على نطاق واسع و سيطر المصريون على عدة مواقع استراتيجية قريبة من المناجم و الطرق التجارية وأقاموا فيها مراكز محصنة (شارل بونييه ، 4..2 ، ص 25)

تمتع السكان بممارسة عدة حرف وصناعات ذات الطابع المحلي ، منها رعي الحيوانات خاصة الأبقار ، وعلى حسب رأي ((محمد إبراهيم بكر ، ص 26) (تميز حضارتهم بأنواع خاصة من

الصناعات اليدوية وأهمها الفخار ، فينسب إليهم نوع معين من القدور السوداء ذات الخطوط البيضاء المتقطعة ، كما يلاحظ عدم وجود فوارق كبيرة بين حجم المقابر الخاصة بتلك الحضارة وكذلك فيما يختص بشكلها المستدير .) وبما أنها تحمل الطابع المحلي إلا ان بها بعض اللمسات الخارجية ، فقد ذكر (شارل بونيه ، 4.2، ص26) إن الثقافة المادية هي قبل كل شيء من صنع محلي لكنها كانت تتمنون فيما يبدو من الخارج سواء من كرمة أو من مصر ، ويمثل هذه الثقافة بوجه خاص إنتاج الخزف ولا سيما القصعات الشهيرة أو الجرات نصف الكروية ذات الزخارف الهندسية المملوكة بعجينة بيضاء . تناقض اللون الأسود للعجينة الذي تم الحصول عليه عن طريق الطبخ ضمنيا ، وتعتبر هذه الأواني التي تقدم توسيع و تركيب وتوليف الزخارف من بين أجمل فنون الحرفيات التوبية .(شكل رقم 5)

(شكل رقم 5) أواني خزفية (المجموعة الثالثة) المصدر كتاب ممالك على النيل

المبحث الثالث: تأثير الفن الأوروبي بالأفريقي

حمليات الفن البدائي:

كثيراً ما ينظر الإنسان إلى المجتمعات الأولى بأنها أقل تطوراً إلا أن بعض المفكرين والباقيين أمثال (مونتاغيو 1982، ص 13-14) (إن مفاهيمنا حول التقدم والتطور والنشوء نفترض تلقائياً أن ما تطور بعد غيره في الزمن لا بد لهذا السبب أن يكون أكثر تقدماً ورقياً مما تطور قبله. ثم قادنا هذا إلى استنتاج "منطقي" هو أن ما كان أقل تطوراً لا بد أنه جاء قبل ما هو أكثر تطوراً لذا كان الأقدم أكثر "بدائية" و الأحدث أكثر "تقدماً". وما دام التطور في خط مستقيم أمراً تسلمه به هذه الكثرة من الناس فإن النتيجة هي أن من هم أكثر تقدماً لا بد أنهم تطوروا من هم أقل تقدماً أي من البدائي ولذا فهم "أفضل" منهم أو "متفوقون" عليهم).

يوصف إنسان ما قبل التاريخ أو الإنسان "البدائي" بالوحشية والشراسة ، فدائماً يصور بالشكل المشوه والنسب المختلة ، إلا أنه الإنسان المبدع المبتكر للأشياء الجميلة التي كانت نواه لابتكارات قادت مسيرة التطور حتى يومنا هذا (ممثلاً في فن ما قبل التاريخ) وكان رأي (مونتاغيو 1982، ص 16-17) حول فن ما قبل التاريخ (خاصة فن العصر الحجري القديم الأعلى . فعندما اكتشف هذا الفن في أوائل هذا القرن عزي أولاً إلى فنان من العصور الحديثة زعم أنهم ، بسبب يصعب فهمه ، زحفوا داخل قبو طبيعي وزينوا سقفه على غرار ما فعل . مايكل أنجلو في كنيسة السنتين . ولكن لم يعد بالإمكان مقاومة الأدلة بعد أن تمت اكتشافات أخرى في أعماق الكهوف المظلمة تحت ظروف تدل على بعد سحيق في الزمن ، فاعترف لإنسان ما قبل التاريخ بكونه خالق تلك الأعمال الفنية المدهشة من الرسم والنحت والحرف. وكما قال السير هربرت ريد: "إن أفضل رسومات كهوف ألتاميرا، ونيو Niaux ، ولاسكو تكشف عن مهارة لا نقل عن مهارة بيزانيلو أو بيكانسو". وكل من رأى الرسوم الأصلية ، بل حتى نسخاً مأخوذة عنها ، سيوافق على أن هذا القول غير مبالغ فيه. فالإضافة إلى المهارة الفنية التي اتصف بها الفنانون القدماء فإن أعمالهم تظهر قدراً من الحيوية وقوة التعبير قل نظيره في أي عصر من العصور. إن في الأعمال الفنية التي أنتجها إنسان ما قبل التاريخ الذي عاش ما بين ١٥٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ سنة خلت أوضح دليل على أن هذا الإنسان ، بوصفه

فنانا، قد بلغ من الرقي ما بلغه أي إنسان عاش بعده. وعندما نتذكّر أن هذه الأعمال لم تخلق كأعمال فنية بل كجزء من الطقوس السحرية الدينية التي قصد منها تحقيق النجاح في الصيد ، وأن الظروف التي خلقت هذه الأعمال فيها كانت من أصعب الظروف ، سواء حين كانت ترسم على أعلى الجدران أو على السقوف بينما يستلقي الفنان على ظهره ويعمل تحت الضوء الباهت المنبعث من لهيب الزيت الداخن ، عندما نتذكّر ذلك فإن تلك الإنجازات لابد أن تثير فينا العجب. وليس من شك في أن الأفراد الفادرين على استخدام مثل تلك المهارات كانوا يتميّزون بدرجة من الذكاء لا تقل روعة عن تلك التي يملكونها الإنسان المتمدن المعاصر) ، أمارأي (هربرت ريد 1986 ، ص 27) حول المهارات التي تتعلق بالفن البدائي (والفن من هذه الوجهة ليس له بكل الصراحة أي دخل بالثقافة المذهبية أو الذكاء فهو في أصل نشوئه ممارسة أو تنشيط للحواس ، هو التعبير التشكيلي لأحساس البديهة الأولية وهو بهذه المثابة ليس ملكا لشعب بعينه وإنما هو شائع في كل ربوع المعمورة ، غير أنه في مظهره الابداعي نشاط محدود - أي أنه مقصور على أفراد معينين ، يملكون مواهب أو مهارات - ليست قدرات فكرية أو شعورية ، إنما قدرات تعبيرية تجسديّة تحيل الأشياء المجردة إلى أجسام ، بهذه القدرات يستطيع الفرد المحظوظ أن يخاطب المشاعر الجمالية عند العيرة بأثرها ، الفن إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بالمهارة)

اما كلمة "بدائي" لم تكن مرضية لبعض المفكرين لأنها توحّي لهم بفكرة التدني وعدم التطور ويفضل بعض المفكرين والنقاد نسب الفن في تلك المجتمعات للحقب التاريخية والبقعة الجغرافية او الشخص الذي بواسطته تم تنفيذ العمل الفني ، اما علماء الأنثروبولوجيا برروا بأن هذه المجتمعات تعتبر بدائية بسبب استخدامها تكنولوجيا بسيطة والقليل من الأدوات.

الفن الافريقي

تطورت ثقافات العصور الحجرية وما تلتّها من ثقافات تبعاً للمناطق التي نشأ فيها ، فهي تتشابه في تقنية المواد التي تم استخدامها بالإضافة لنواحي الاستخدام خاصة الفنون الافريقية، والفن في ذلك الزمان له وظيفتان :

ال الأولى دينية: وهي ذات طبيعة اجتماعية مرتبطة بالسحر والطب.

الثانية استعمالية: وتخص المأكل والملابس والمأوى.

والفنون الافريقية هي واحدة من الفنون المحافظة التي تمسكت بإرثها القديم فهي قد امتلكت طريق تطور يعود إلىآلاف السنين ، فهي مرتبطة بالنشاط الفني الانسان في شتى انحاء القارة ، متمثلة في المنحوتات والرسومات والفخار وكثيراً ما يوجد وجه شبه بينها من ناحية الوظيفة والاسلوب والالوان و حتى يومنا هذا ابداعات الفنان الافريقي تتلألأ في فضاء الفن . وذكرت (سهى الصياغ 2.12) ويعتبر الفن الإفريقي حسب رأي الكثير من الباحثين ، من أقدم الفنون في التاريخ . تاريخياً، كانت الفنون على أنواعها جزءاً من حياة الإنسان، وحاجة من حاجاته وليس ترفاً أو من الكماليات ، فالرسم والنحت كانوا يمارسان للتعبير عن هواجس وأفكار ، الفن الإفريقي غني عن التعريف، لانتشاره الكبير في كل أنحاء العالم وجذب الكثير من الرسومات على جدران الكهوف والصخور، والكثير من القبائل خلفت آثاراً فنية من منحوتات وتماثيل وأوان صنعت من مواد مختلفة ، كالعاج والفخار والحجر والطين المشوي، ولاحقاً من المعادن ومواد أخرى، وأيضاً من المواد المستعملة الخشب والمواد الطبيعية كالجلود وأنواع من ورق الأشجار والقصب وغيرها، وبالطبع هذه المواد الطبيعية تعرضت للتلف مع الزمن . والفن الإفريقي يمتاز بالفطرة، والعفوية ، والصدق ، ويتضمن الكثير من الرموز ، والإيحاءات ، وكأنه حوار فلسي يطرحه الإنسان عن الوجود، وأسئلة ، وبحث في أسرار الكون والماورائيات . منحوتات كثيرة مثلت الحاكم الذي يسخر الفن لخدمته بالتعبير عن سيرته وتزيين مدفعه كما في كل العصور.)

الرمز في الفن الإفريقي

نزعه المحاكاة والتقليد لم تكن محبيه لدى الفنان الإفريقي فهو دائماً يسعى للتحرر من القيود والنزوح نحو الابتكار والتجديد ، والفنون الإفريقية عموماً هي فنون تزيينية ، فهي واضح من خلال الانسجام بين الشكل والخطوط الجميلة . ويتم ذلك من خلال التعبير الفني المتواضع والبساطة والنماذج الأسلوبية الكبيرة . وهي ما تؤكد الابتكار الفني الإفريقي باللغ الشراء وأيضاً من سمات الفن الإفريقي الرمزية والتجريد ، فالفن الإفريقي يلعب الرمز فيه دوراً هاماً وكان رأي يان إيلينيك 1994 ، ص 57) حول الرمز و أهميته في الفن الإفريقي (الرمز هو علامة تعني شيئاً ما ، ومفهوماً ما محدداً ، جوهره غير واضح بالنسبة للأمي ، لأن اختزال التعبير في هذه يصل إلى درجة تكون فيها العلاقة مع النموذج الأصلي الأولى ، وللوهلة الأولى ، غير منظورة ، يظهر الرمز في بعض الحالات المترفة ليس اختصاراً أو تبسيطاً للنموذج الأصلي الواقعي ،

ولكن بشكل مستقل عن عالم الأشياء كرموز المفاهيم المجردة مثلا ، بالرغم من أن الفن التجريدي بلغ ذروته في مرحلة المادلين ، الا عناصر توضع في الفن التشكيلي على امتداد كل مرحلة الباليوليتيك وبالتالي يمكن القول أن الفن حتى في مراحله الابتدائية ، لم يكن ولا لحظة واحدة تصويراً محاكيًّا للطبيعة) أما (هربرت ريد 1968، ص91) يرى (أن الفن الرمزي يشعر الاحساس بالمتعة(فان استجاباتنا للرمز لن تكون جمالية بالمعنى الدقيق ، فالاحساس الجمالي قد أكسب معنى خاصا ، وأصبح مقصورا على حالات الادراك التي تؤثر في مشاعر اللذة والألم عندنا ، الفن القائم أساسا على الرمز من الصعب أن يقال إنه يحدث هذا الأثر : فهو لا يعتمد على استجابة عاطفية إطلاقا ، وإنما يعتمد على ما يمكن أن أسميه التذكير فحسب ، وهي كلمة أو أن أدخلها في علم الفن . خلاصة القول أن الفنان يصبح انساناً موهوباً بالقدرة على إبرار رموز من عقله الباطن وهذه الرموز على العموم صحيحة . بمعنى أنها رموز يمكن أن يبررها الآخرون اذا تيسر لدفهم القدرة ، وأنها اذا عرضت عليهم يتقبلونها فورا . وعملية التقبيل هذه تحل محل احساس اللذة الذي تعتمد عليه استجاباتنا الى العمل الفني السوي بل يمكننا أن نذهب الى ابعد من ذلك فنقول ان من الممكن قياس مثل هذا النمط من الفن بمقاييس جديد من الشمولية: الشمولية على مستوى اللاشعور أو الوعي الباطن .

هذا يعني أن الرموز أشكال تجردت من تفاصيلها وظهرت بشكل مبسط ، وبساطتها هذه لا تعني أنها لا تحمل معانٍ ومدلولات ، بل هي ثرية في معانيها ومضامينها . وذكر (بول كلي 1956، 112) الفن لا يكرر الأشياء التي نراها ، ولكن يجعلها مرئية ، وجواهر الرسم يقود إلى غالباً إلى التجريد .

التجريد في الفن التشكيلي :

في معنى التجريد ذكر (محمود البسيوني ، 65) (المقصود بالتجريد هو كشف النظام العام ، أو " القانون " المستور وراء الأشياء بحيث تظهر قيمتها جلية للرأي المتفق هذا " القانون " يساعد في فهم الظاهرة التي استخلص منها القانون ، في فهم الظواهر الأخرى التي تتشابه مع تلك الظاهرة) وترى الباحثة ان التجريد عرف في الفنون التشكيلية منذ العصور التاريخية القديمة، فقد اتجه الفنان الى التجريد ، ووصف أعماله بالتجريد ، وهذا لا يدل على عدم معرفته بتمثيل

تفاصيل طبيعة الاشياء ، بل يدل على مهارته الفائقة التي هي قمة في الجمال ، وكان سؤال (بول كلي 1956، ص 1.8) عن كلمة "تجريدي" ماذا تعني تلك الصفة ؟

عندما نصف مصورا ما بأنه تجريدي فان ذلك لا يعني أن ننفي عنه أية إمكانية لتأسيس علاقة مضاهاة بأشياء الطبيعة ، أي أنه لا يحاكي بالمرة وإنما يعني بغض النظر عن هذه الإمكانية تحرره من العلاقات التشخيصية البحتة والأمثلة على إمكانية الربط بين المجرد وأشياء الطبيعة كثيرة فالشكل الواحد يمكن أن يصبح قطة او بيضة او زهرة او امرأة). وترى الباحثة ان التجريد في الطبيعة يقصد به ان الفنان يبتعد عن رسم الطبيعة بهدف الحصول على شكل جديد عن طريق الخط واللون فيحل الشكل التجريدي الجديد محل الشكل الطبيعي العضوي ، ويرى بعض فناني الحداثة أمثال سيران بول كلي والتكعيبين ان الأشكال الهندسية ترجع أصولها الى الطبيعة فالملائكة والمربع والدائرة كلها مستمدة من الأشكال الطبيعية، وكان اصرارهم على عدم اتخاذ اي شكل طبيعي حتى كنقطة بداية ، ويرى (محمود البسيوني ، ص 81) وترتكز عقيدة الفنانين الذين اتجهوا هذا الاتجاه على الایقاع في الخط واللون هو الذي يجب أن يعبر عن الحساسية الجمالية للفنان بشكل مجرد خالص مثلاً تفعل الموسيقي .

وعلى حسب اطلاعات الباحثة إن في القرن التاسع عشر والعشرين تحقت كثير من الإنجازات العلمية التي اسهمت في تطور الفنون وبالتالي تولدت اتجاهات وحركات فنية كثيرة أساليبها مبنية على منهج التجريد لها تأثيرها القوي على مسار الحركة التشكيلية كافة ، وهذه الفترة يطلق يمكن أن نصنفها الى مرحلتين تاريخيتين في تاريخ الفن :

- الفن الحديث : ويضم اتجاهات ما بعد عام (1863) وحتى الستينات من القرن العشرين.(متمثلة في التأثيرية وما بعد التأثيرية - التكعيبية - الوحشية - السريالية - التعبيرية - التجريدية - جماعة القنطرة والفارس الأزرق - المستقبلية)

2- الفن المعاصر (ما بعد الحداثة): يضم اتجاهات ما بعد الستينات وحتى نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. (ممثلة في الدادية - الدادية المحدثة - الفن المفاهيمي- فن الجسد - الفن الشعبي وفن الاداء)

وكان للنقد اراء كثيرة حول مصطلح الحداثة وما بعد الحداثة ، فمنهم من يرى انه (من الاستحالة ، ومنهم من رأى بانها التجميع أو الإقتطاف أو محاكاة الأشكال السلفية . أيضا ترى الباحثة أن البحث والتجريب هو ما شغل الساحة الفنية وأصبحت عدة تيارات تتحرك في نفس الزمن ، واصبحت فكرة العمل الفني هو المهم .

وتناولت الدراسة على المستوى العالمي الرسامين الذين تأثروا بالفن الإفريقي الذي يتصف بالبدائية والبساطة والذي يعتبر أصل الفني الأوروبي الحديث (هنري روسو - بابلو بيکاسو - بول كلí) ، وعلى المستوى المحلي تناولت الدراسة سناء الطيب التي حافظت على محليتها بأسلوبها الإفريقي البحث

الفنان : هنري روسو

يعتبر هنري روسو زعيمًا لحركة التصوير البدائي الذي اتصف بالبساطة و عدم التكليف وذكرت (نعمت إسماعيل 1983 ،ص136) ولد في لفال ، وتنقل بين عدد من الوظائف قبل ان يتوجه الى التصوير ، حيث التحق بفرقة موسيقية حتى عام 1869 ، ثم عمل بجمرك باريس في عام 1871 ، ومنها أخذ اسم الشهرة ، وبدأ يمارس التصوير بعد استقالته من الوظيفة عام 1855 وعلم نفسه بنفسه ، كان اسلوب روسو بدائيا في اللوحات التي عبر فيها عن المناظر الطبيعية والحيوانات وأنتج كثيرا من اللوحات التي تصور الغابات وساعده على ذلك زكرياته عن الغابات المكسيكية التي رآها في أثناء خدمته العسكرية في الفترة من 1862-1867 ، كما كان ينقل صور الحيوانات كالأسود والنمور في أثناء زيارته المتكررة لحديقة حيوان باريس . وأشارت (مريم عادل 2.17) كان هنري روسو (1844-191.) واحدا من أكثر الشخصيات الممقوتة بالنسبة للنقد، لأن شخصيته الساذجة البريئة تعكس خلفيته المتواضعة، وطبيعته الواقفة كانت تستغل من محترفي إلقاء النكات بين أصدقائه، وهو ما لم يتقبله المهووسين بالعظمة الفنية. وبالرغم من صعوبة العناصر التقنية في الرسم، إلا أن هذا الفنان، الذي لم يتعلم قواعد الرسم ، نجح في إبداع رؤية جديدة شديدة الأصالة تنتهي له كلها، ممتلئة بالجدة والحيوية، لقد حقق "روسو" إنجازا عظيما ، رجل عجوز مع الوقت تم تقدير قيمة أعماله من أشخاص مثل "بيکاسو" ، لقد أشرفت شهرته في نهاية حياته كسرت أعمال "هنري روسو" كل قواعد الرسم الأكاديمية، وألهمت الكثير من الفنانين الآخرين مثل "بيکاسو"؛ لكي يعجبوا به، لأنه استطاع أن

يكسر قواعد الرسم الأكاديمية بطريقة لا واعية، لقد رسم "روسو" بالطريقة التي أرادها هو وكان يود أن يُعترف به كفنان أكاديمي؛ لكن سذاجته وأسلوبه كانا غريبين جداً عن ما هو مألف. إن لوحات "هنري روسو" كانت بمثابة تمرين على توسيع الخيال بالنسبة للفنانين المعترف بهم، ومهرب لكي يحررروا أنفسهم من العمل حسب القواعد الأكاديمية، وبالرغم من أنه ليس من أفريقيا ولا من أمريكا، فقد كان رجلاً أوربياً غربياً خالصاً؛ لكنه لم يكن يرى ويرسم بالطريقة التي يجب أن يرسم بها رجل غربي ينتمي للنهضة الأوروبية. لذا كان السؤال كيف غير "هنري روسو" تاريخ الفن الحديث؟

وترى الباحثة أن أسلوب هنري ورؤيته البدائية كانا بعيدين كل البعد عن أي تأثير أكاديمي ، وهذه النزعة الفطرية لاقت قبولاً من الفنانين والأدباء ، لأنه كون أسلوبه الخاص ولم يبالي بانتقاد الجمهور وسار في درب الفن يعلم نفسه بنفسه وذلك لشغفه وحبه للفنون ، وأشارت (مرريم 2.17) إلى شخصية روسو التي لم تتل حظها من التعليم ولم تتأثر بأكاديميات الرسم فكانت سبباً في عقريته (لقد اعتبر "كاسبر كونيج" و"فولك وولف" القائمان على متحف "فولكونج" "روسو" ضمن الـ 12 فناناً فطرياً ، ومن كان لهم تأثير على الفن الحديث. يرى "كونيج" أن "روسو" لو كان تلقى تدريباً أكاديمياً أو رسمياً -ربما- لم تكن لوحات الغابات التي رسماها حققت نفس الشهرة والنجاح، لأنه كان سينتعلم ما يجب عليه القيام به وما لا يجب؛ فهناك قواعد و"روسو" لم يبعا بهذه القواعد ورسم بقواعدده، وكانت النتيجة هي تأثيره الواضح على "بيكاسو" و"ماتيس". يوافق "ورلوف" ويقول إن الفكرة في أن يكون الشخص هو الذي علم نفسه ، هو عدم اضطراره أن يتبع القواعد الأكاديمية؛ وهذه ميزة من مميزات الفن العظيم. لقد صنف النقاد "روسو" من جيل ما بعد الانطباعية، ذلك الجيل الذي فرض على كل من جاءوا بعده ضرورة وجود أسلوب فني لكل فنان مهما كان حتى يميزه هذا الأسلوب عن غيره من الفنانين).

لقد كان "روسو" من ذلك النوع من الفنانين الذي يؤمن به السرياليون، عقريبة بدون تعليم، تستطيع عينه أن ترى ما لا تستطيع عين الفنان المتدرب أن تراه.

وذكرت (نعمت اسماعيل 1983 ص 136) منذ أن عرض أعماله لأول مره في صالون المستقلين نجد أن روسو قد أحرر تقدمه في اللوحات التي تصور الغابة وأثارت أعماله البسيطة الساذجة التي عرضها في تلك الفترة إعجاب الجمهور والنقاد وكون إسلوبه الخاص منذ عام

وأكملت (مريم 2.17) لذلك يعتبر "روسو" ملهم السريالية التي تهتم بالأشياء الغريبة والجميلة، ويعد هذا النوع من الروعة (المدهشة) مربكاً، إنه يصدم الرائي؛ لأنَّه يفتح أبواباً جديدة تماماً؛ بعيداً عن الصور المعتادة والواقعية، ويصف "أندريه بريتون" (مؤسس الحركة السريالية) لوحات "روسو" بأنها قبل بداية الزمان، وأنها سريالية بالكامل.

وذكرت (نعمت 1883) وتتصفح مهاراته في أحدى أشهر أعماله (الجري النائم) (شكل رقم 6) التي عرضها في أول معرض سريالي عام 1926 وتصور هذه اللوحة مجرياً زنجياً نائماً في الصحراء وبجواره أسد وقيثارة من جهة ، ومن الجهة الأخرى إناءً وتمهد هذه اللوحة باتجاهها ناحية الخيال إلى النزعة السريالية ، كما أن التحوير في شكل القيثارة والإناء يمهد للوحات الأولى من الطبيعة الصامتة التي رسمها بيكانسو وذكرت (مريم 2.17) وفي لوحته "الجري النائم" كان "روسو" يسبح ضد التيار ، فالمعروف أن المرأة في تاريخ الفن لا تمثل أبداً الحرية ، وخصوصاً عندما تكون سوداء ، في وقت كانت فيه أوروبا تستعمر أفريقيا؛ صور "روسو" الغيرية تائهة في الصحراء ، تحمل إبريق ماء وآلة موسيقية ، عنوان اللوحة الأصلي في الفرنسية "البوهيمية النائمة" ، اقترح النقاد أنها فنانة؛ لكنها لا تنتمي للأكاديمية فتم نبذها. هي أيضاً موسيقية ، و"روسو" باستمرار يشير إلى الجانب الغامض في الموسيقيين تحديداً السود في العديد من لوحاته؛ في الصحراء اللانهائية والإحساس العميق بالصمت والعزلة والجمال المبهر في التكوين ، ترقد الغيرية مطمئنة في نوم عميق ، امرأة وحيدة وأسد والقمر المكتمل ، أشياء تشعل الرغبة في الحياة الحرة ، حرية التجوال ، أن يجد المرء ذاته الداخلية (حقيقة). وضع "روسو" هذه الرغبات في امرأة سوداء وفنانة غير معترف بها ، مما جعل اللوحة تحمل جمال الرغبة الغريبة في الارتحال في الآفاق؛ بعيداً عن قيود الحياة الحديثة الغير عادي أنه بالإضافة لكون الغيرية فنانة بوهيمية متوجلة؛ فهي أيضاً امرأة ، وتقريراً لا يوجد أي مثال آخر في تاريخ الفن وقتها عن امرأة رُسمت في سياق غير معتاد كهذا ، فهي مستقلة ، تسافر وحدها بحرية؛ وبحسب قوانينها الخاصة. فدائماً عندما تظهر المرأة وحدها في اللوحات تكون موضوعاً للجمال الخارجي الساذج؛ لكن في هذه اللوحة لا يوجد شيء كهذا.

وترى الباحثة أن الآراء تختلف حول هذه اللوحة فمنهم من يرى أنها (فتى غري) (ومنهم يرى أنها (فتاة غريرية) في كلتا الحالتين خرجت اللوح من الإطار المألوف ، إلى ما وراء الخيال

، وظهرت أشياء غريبة غير واقعية ، فهي تتبأّ بالسريالية وكشفت أشياء جديدة وعلاقات جديدة بين الأشياء . وذكرت مريم (الذك يعتبر "روسو" ملهم السريالية التي تهتم بالأشياء الغربية والجميلة، ويعد هذا النوع من الروعة (المدهشة) مربكاً، إنه يصدم الرأي؛ لأنَّه يفتح أبواباً جديدة تماماً؛ بعيداً عن الصور المعتادة والواقعية، ويصف "أندريه بريتون" (مؤسس الحركة السريالية) لوحات "روسو" بأنها قبل بداية الزمان، وأنها سريالية بالكامل ، كان لروسو تأثير خاص في بيکاسو الذي تعرّف إليه من خلال لوحة وجهية لامرأة، حصل عليها من متجر درجة ثانية في باريس، حيث دفعه إعجابه بها للبحث عن صاحبها إلى أن التقاه، وقد اعتبر بيکاسو هذه اللوحة من أكثر الأعمال الفنية الفرنسية صدقًا.

كان لروسو رأيٌ مخالفٌ تجاه التقاليد الموروثة والمؤسلبة في الفن ، وكان دائمًا يقول (الفن لا يمكن تعلمه) . و كان لروسو تأثير قوي على فناني القرن العشرين ، خاصة بيکاسو (عن الموسوعة الحرة) ولذلك (أخذ بيکاسو عن روسو العناد والإصرار على التمايز ، وعدم المبالغة بموقف الناس وسخريتهم من فنه ، وكان شديد الإعجاب بموهبة روسو ، ما دفعه لإقامة حفلة عشاء فاخرة على شرفه ، في مرسمه معترفاً به بحى الفنانين (مونمارتر) دعا إليها مجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب والنقاد ، عزف خلالها معزوفة على البيانو من تأليفه ، وكان في مقدمة المعجبين بفنِّه: غونمان ، ديجا ، تولوز لوترك ، بيسارو ، سورا ، والكاتب ألفريد غاري)

ذكرت (نعمة 1983) كان روسو يعتني بدراسة التفصيلات الصغيرة لأشجار الغابة في اللوحات الخيالية التي صورها للغابة التي لجأ إليها عقب انتشار الكولييرا في أوروبا ، وشاهد النمور هناك وانزعج من رؤيتها ، أما (مريم 2.17) فكان رأيها حول اسلوب هنري البسيط (يرسم "روسو" لوحاته كأنه يصنع منها فيلماً أو قصة، لوحة "الأسد الجائع" مثلاً. تبدأ القصة بأسد جائع ينقض على غزال ويمزقه ، وتأتي الطيور الجارحة لتنهش أجزاء أخرى من جسده ، في منظر تشهد الغابة الغامضة ، وتبكيه الشمس بضوء أحمر كالدماء)

اشتهر روسو بلوحاته التي رسم فيها الغابات ولوحته التي يظهر فيها نمر يتأهب للهجوم على فريسته ويضيء وميض البرق (شكل رقم 7) ورغم بساطتها إلا أنه كان يميل لاستخدام الدرجات اللونية الخضراء الكثيرة للإحساس بالخصوصية والخضراء الوفيرة التي تتمير بها غابات الاستوائية ، وقد كتب عنه أحد النقاد واصفاً لوحاته عن الغابات بقوله إن روسو يرسم الغابات

البكر بكل ما ترخر به من مظاهر الجمال والرعب الذي كنا نحلم به ونحن أطفال". وكان اسلوبه القصصي يشوق المتذوقين لفنه ويثير الأسئلة - هل نجح النمر في القبض على فريسته ؟ بالتأكيد ستكون الاجابة على سؤال المتذوقين نعم ، لأن اسلوب هنري يشد المشاهد ، فحركة النمر السريعة التي ابدع فيها هنري تثير أكثر من سؤال ، وبهذا استطاع هنري ان يصور قصته بتفاصيلها

في هذه اللوحة التي تتميز بألوانها الثرية، خصوصاً الأخضر بدرجاته وظلاته المتعددة. شكل الغابة يوحي بالمتاهة وكأنها تخبيء من الأسرار أكثر مما تكشف. غير أن ألوانها زاهية وفيها احساس بالفرح الطفولي. واستخدم الفنان اللوان الباستيل ، بأسلوب رقيق مما زاد من حيويتها وجعلها شبيهة برسومات الأطفال

(شكل رقم 6) هنري روسو (الغجرية النائمة) 1869

المصدر : شبكة الجزيرة الاعلامية <http://midan.aljazeera.net/art/finearts>

(شكل رقم 7) هنري روسو - نمر يهجم على فريسته (1891)

المصدر شبكة الجزيرة الاعلامية

<http://midan.aljazeera.net/art/finearts/2.17/2/8>

الفنان : بابلو بيکاسو

ولد بابلو بيکاسو عام 1881 بمدينة مالقة في جنوب إسبانيا لأسرة متوسطة الحال، وكان بابلو هو الطفل الأول فيها، كانت أمه تدعى ماريا بيکاسو (وهو الاسم الذي اشتهر به بابلو فيما بعد)، أما والده فهو الفنان خوسيه رويث الذي كان يعمل أستاداً للرسم والتصوير في إحدى مدارس الرسم ، وقد تخصص في رسم الطيور والطبيعة.

ذكرت (نعمت 1983 ،ص142) يعتبر الفنان بابلو بيکاسو من أهم عمالقة الفن الحديث المعاصر ، حيث تعددت مواهبه الفنية ، فمارس التصوير والنحت والتميمات المعدنية ، كما صمم وزخرف الكثير من الخزف . وذاق طعم الشهرة والمجد في حياته ، كما كتب عنه عدد كبير من المؤلفات في حياته وبعد مماته بكل اللغات العالمية ، وأصبح أسطورة وبطلا لأنه كان دائماً أكثر الفنانين المعاصرین تجدیداً . سافر بيکاسو الى باريس لأول مرہ لفترة قصيرة عام 1900 واعجب بتنوع الحركات الفنية بها لذلك نجد انه قرر عام 1904 الاستقرار بها ، وبطبيعة الحال كانت أعماله المبكرة تصور الموضوعات التي كانت منتشرة في الوسط الفني في باريس مقلداً بذلك طريقتي ديجا ولوتريل .)

يميل بيکاسو الى التنوع في اسلوبه وهذا يدل على مدى تقانیه في تقديم تقييم موضوعي لكل قطعة ، فيكون لكل قطعة شكل واسلوب لتحقيق التأثير المطلوب .ويعد بيکاسو أشهر فناني المدرسة التكعيبية التي ظهرت كأحد المدارس المعمارية الحديثة في بداية(القرن العشرين)، تقول العبارة المشهورة للفنان (سيزان) أن الكرة، والأسطوانة، والمخروط، هي جوهر البنية الطبيعية، و(التكعيبة) كمدرسة في الفن التشكيلي قد نشأة عن نوع من الالتباس في فهم هذه العبارة، فلم يكن الغرض فرض هذه الأشكال الهندسية على الطبيعة، لأن هذه الإشكال هي موجودة فعلاً في الطبيعة . ويمكن القول بأن بداية هذه الحركة المرحلة التي بدأها الفنان (سيزان) بين عامي 1907 و 1909م) تعتبر المرحلة الأولى من (التكعيبة)، وقد كان هدفها ليس التركيز على الأشياء، وإنما على أشكالها المستقلة التي حددت بخطوط هندسية صارمة، فقد أعتقد (التكعيبيون) أنهم جعلوا من الأشياء المرئية ومن الواقع شكلاً فنياً، ومن هنا جاء (بيکاسو) متأثراً كل تأثيراً بهذا الأسلوب الحديث، ليصبح أحد أهم منظري وفناني المدرسة (التكعيبة)

وارتبطت تسميتها بالنقد الفني (لويس فوكسيل) الذي وصف لوحات التي عرضها الفنان (جورج براك) (مكعبات)، وكذلك وصفها (ماتيس) بأنها تتكونان من (مكعبات صغيرة)، وبذلك التصقت التسمية بالأسلوب الجديد، وانتشر هذا الوصف بعد ذلك، واستخدمت هذه التسمية لوصف أية لوحة تتصل بالمدرسة. وقد مر بيکاسو بعدة مراحل فنية في حياته :

الفترة ما بين عام (1901 – 1904).

في مطلع القرن العشرين وفي هذه المرحلة كان بيکاسو يعيش أوضاعاً صعبة ، حالة من الفقر والبؤس والحزن فكان اللون الأزرق بدرجاته هو الذي يهيمن على ما يقرب جميع لوحات بيکاسو على مدى هذه السنوات ، فكانت لوحاته تعكس حالته النفسية حيث كان وحيداً ويسطير عليه الاكتئاب العميق على وفاة صديقه المقرب ، فباتت لوحاته تضم مشاهد من الفقر والعزلة والكره ، فرسم أشخاصاً بهيئات منكسرة ومشوهه وحزينة و مكتئبة وأجسادها متدهورة . وسميت هذه المرحلة بالمرحلة الزرقاء ، ويوضح اسلوبه في تلك الفترة لوحة (الغداء) ولوحة (العارف العجوز) ولوحة (كهل وطفل)

الفترة ما بين عام 1905 الى عام 1907:

في هذه الفترة كان بيکاسو تجاوز إلى حد كبير حالة الاكتئاب ، فتغير المظهر الفني للوحاته قليلاً وبدأت معنويات بيکاسو ان تتحسن وقام بإدخال الوان اكثر دفئاً منها البيج والوردي والاحمر ، ظهرت السعادة على وجوه شخصياته، فرسم شخصيات السيرك والمهرجين لذلك سميت هذه المرحلة بالمرحلة الوردية

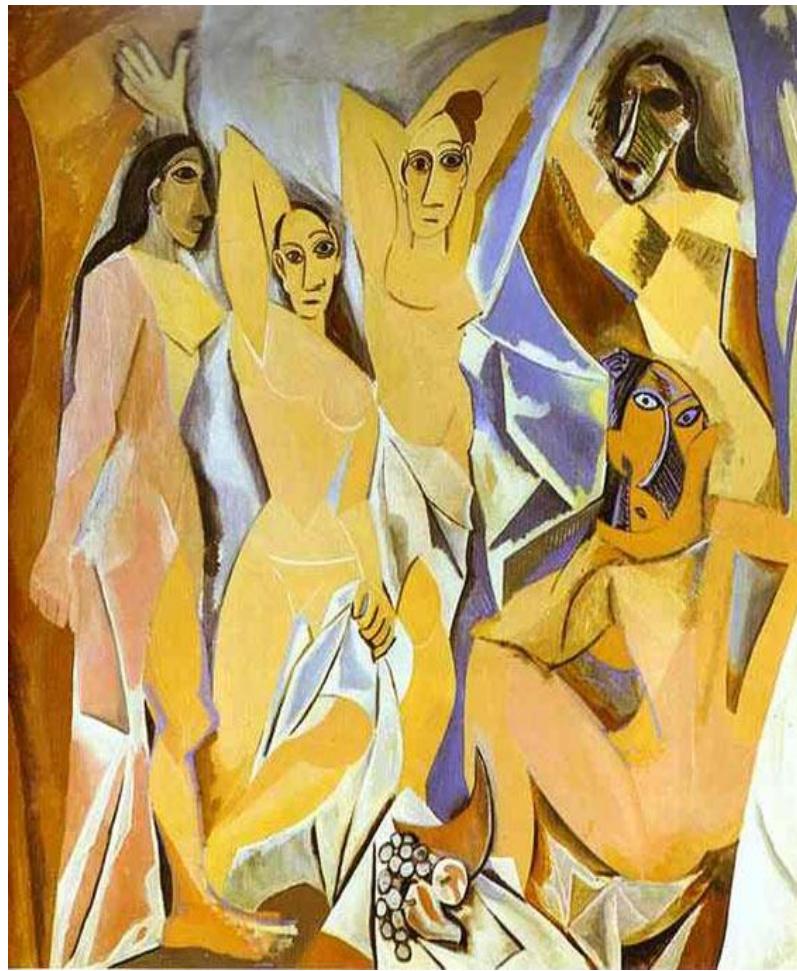
الفترة ما بين عام 1907 الى 1908

في هذه الفترة اتجه بيکاسو نحو الفن الإفريقي فهو لم يخف تأثيره بالفن الإفريقي . إذ تأثر بالتماثيل والأشكال الزنجية البدائية حيث أثار تشويهاً متعمداً في صياغة الأشكال وأحدث تناقض في كل القواعد التقليدية لمقاييس الجمال المألوفة ، فكان بمثابة ثورة على المألوف ومن هنا ظهر اهتمامه بالفنون الافريقية وذكرت (نعمت 1983 ص 143) ولقد اهتم بيکاسو بالنحت الإفريقي واستمد منه الكثير كما تعرف على الفن البدائي من أعمال الوحشين ورسم أشكالاً غريباً بدائية يظهر بها تشوهاً .)

مرحلة التكعيبية: في عام 1909 الى عام 1912 عمد بيكاسو في هذه المرحلة الى اختزال الاشكال الطبيعية الى اشكال هندسية مسطحة ، مستفيدا من أساليب سيران في استخدام الاشكال الهندسية (المربع والمثلث والدائرة والمخروط) فهي مرحلة تجديد حقيقة في أسلوب الفنان (بيكاسو) وتقنياته الفنية. فهو كغيره من الفنانين في هذه المرحلة من مراحل (القرن العشرين) كان يبحث عن التجديد، وبعد إن ظل الفن لحقبة طويلة يحاكي الأشكال الطبيعية المرئية في الأعمال التشكيلية فرسم لوحة (آنسات افينيون) (شكل رقم 8) التي تعتبر بداية التكعيبية وظهر تأثيره بالفن الزنجي، وهذه اللوحة قد اثرت تأثيرا عميقا في اتجاه الفن في القرن العشرين ، وهي بالفعل تصوير مرهف الحس ، فاللوحة مكونة من خمس فتيات ، مشوهة مع ميزات هندسية حادة وبقع صارخة من الازرق والاخضر والأصفر والرمادي . وذكرت نعمت 1983 ، ص143) تعرض هذه اللوحة تصويرا مسطحاً لخمس فتيات ، ونلاحظ ان الأشكال الطبيعية قد حطمت ، وظهر في خطوطها تحريفات زوايا ، فتظهر زوايا هندسية في خطوط اجسامهن وفي ثياب ملابسهن ، وتبدي وجوه الفتيات بالجهة اليسرى مبسطة على طريقة النحت الأبيري القديم الذي رأه في اسبانيا ، كما رسم وجهي الفتاتين الآخرين وكان عليهما أقنعة زنجية) . . واليوم، لوحة "آنسات افينيون" تعتبر اسلوب فني قائم بذاته . و استلهم بيكاسو فكرة هذه اللوحة وطريقة رسمها من الفنون والأقنعة الأفريقية عندما زار متحف الإثنولوجي (الأعراق) في باريس عام 1907 . وبجانب الأقنعة الأفريقية.

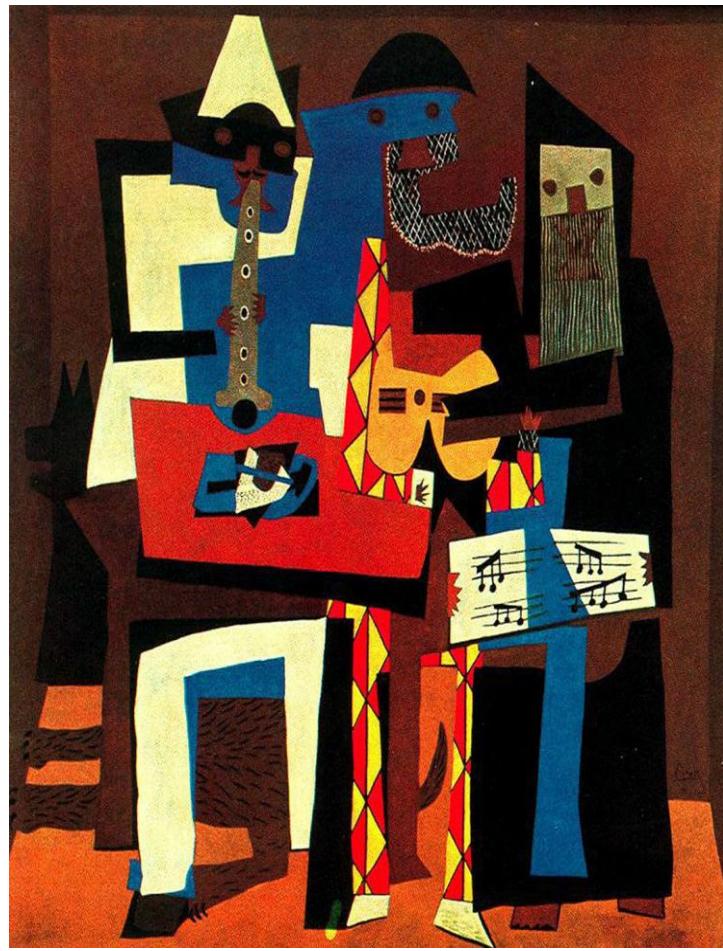
الفترة ما بين (1912 - 1919 م) : هذه المرحلة والتي اختفى فيها العنصر الإنساني وانحصر بالشكل الهندسي ، وحلت محله الطلاءات وقطع الورق الملون اللاصق ، وبما في ذلك ورق الحائط والصحف والحراف والكلمات ، و في هذه المرحلة عمد بيكاسو لتفتت الأجسام إلى مكعبات ثم تركب هذه المكعبات في أشكال، وقد عمد (بيكاسو، إلى معالجة المكعبات والجوم عن طريق التلاعب بالضلال للجسم الهندسي لخلق منظور له عدة زوايا . مثل لوحة الموسيقيين (شكل رقم 9) الثلاث كما أشار إليها (البسيوني ص59) إن صورة الموسيقيين الثلاث التي صورها بيكاسو تمثل نزعة تكعيبية فهي مسطحة ومجردة ، ولم يسجل المصور الشخصيات من راوية واحدة ولكنه وضعهم على اللوحة كما رأهم من عدة اتجاهات . كانت النتيجة في التكوين النهائي أنه مليء باللون والقوة والتصميم . وترى الباحثة ان الفن التكعيبي يمثل نقطة تحول

خطيرة في عالم فن الفن، ونقطة تحرر من الصور التقليدية التي هيمنت على العالم الغربي منذ عصر النهضة . ففي هذه اللوحة ظهر تأثير الفن الزنجي أيضا حيث يبدو فيها ثلات موسقيين بأقنعة ، فهي أكثر تجريدية وتسطحاً للأشكال وايقاعات هندسية متعددة ، شديدة الترابط ، ليس هناك تدرجًا في الألوان ، بل تبدو الألوان أكثر تبايناً واشراقة ، فالدرجات اللونية صريحة يمثلها الأزرق ، الأصفر ، الأحمر، البرتقالي حتى الأسود يبدو نقياً واللون الأبيض ناصعاً ، خلفية اللوحة يمثلها اللون البني المصمت أما الأرضية فيمثلها اللون البرتقالي تعكس عليه درجات البني المصمت فهي بمثابة الظلل لكنها لا تأخذ شكل منحني أو متعرج ، بل اتخذت اشكالاً هندسية مستقيمة ، وهذا من تأثيرات وخواص التكعيبية التي ظهرت عبقريتها في هذا العمل الذي يوحى للرأي حينما ينظر إليه وبرغم تجريديته انه يسمع أصواتاً موسيقية صادرة من الآلات الموسيقية التي يحملها الموسقيين ، هذه الأصوات تناجمت مع شكل الموسقيين وصورة الشكل في الخلفية التي يوحى بأنه حيوان فهو اقرب لصورة كلب ، هذه اللوحة تعكس مزيداً من تطور رؤية وأسلوب المعالجة الهندسية الكاملة لتأكد جماليات فن بيكتسو و مكانته الأساسية في فنون القرن العشرين حتى رحيله في العام 1973

(شكل رقم 8) بابلو بيكاسو - آنسات الأفينون 1907

المصدر : [السريالية والتكميلية وجه ما بعد الحداثة المشوه](http://.../midan.aljazeera.net) -

(شكل رقم 9) بابلو بيكانسو – الموسيقيين الثلاث

المصدر: https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Musicians

ذكر (البسوني ص 83) وسيظل كلي فنانا لم يوفه أي ناقد حقه من الشرح والإيضاح ، ولكل اثني عشر طرازا وكل منها ينحو منحى شاعريا ، فهو يبني صوره أحياناً بأعواد النقاب ، وأحياناً يشي حطاً ويخلق منه بلياتشو ، أو شخصاً جباناً ، أو ينتقل من انشغاله بمنظر طبيعي مؤسس على فكرة الموزاييك الى تحويله الى رسم شرقي أو ينسج (معتمداً على خياله) مجموعة من المربعات الملونة تذكرنا بتدرисه لطبع المنسوجات عندما كان مدرساً في

الباوهاوس ، وليس لكل تابعون أو تلاميذ ، وبالرغم من أنه يعد قريبا من النزعة السريالية إلا أنه لا يمكن إدراجها تحت أي نزعة معينة

ذكرت (نعمت 1983، ص 191) نشأ كلي في مدينة ميونخ بالقطاع الألماني من سويسرا من عائلة تحترف الموسيقي ، يعتبر كلي من أبرز شخصيات فن القرن العشرين ومن أشهر جماعة الفارس الأزرق . بدأ دراسته للفن بميونخ ، ثم رحل الى ايطاليا وباريس وتعرف على المصورين بيکاسو وديلوني ، واستمد تأثيرات فنية من عدد من المصورين القدامى والحديثين

ذكر (كلي 1956، ص 99) يبقى الحوار مع الطبيعة شرطاً أساسياً لتكوين الفنان طالما بقى فنانا ، ولا فن بدون هذا الحوار ولأن الفنان هو قبل كل شيء انسان فإنه هو نفسه طبيعة ، وجزء من الطبيعة يخضع لسلطان الطبيعة . كل ما يتبدل هو فقط نوع وعدد الدروب التي يقطعها سواء في انتاجه لفنه أو في دراسته للطبيعة . وهذه التحولات تتوقف على موقع الرجل والرواية التي ينظر منها وعلى حجم فعله في هذا السلطان الواسع

ومن خلال أشكاله ورموزه التجريدية، كان كلي يعبر عن موضوعات متنوعة والتي كان يرسمها من مخيلته، وفي مقدمتها الموسيقى. الكثير من لوحاته تتضمن صوراً لموسيقيين. وكثيراً ما كان يمزج صوره بعناصر موسيقية. فكان كثيراً ما يبحث عن الرموز ، وكان يملأ رسوماته بالأسهم والاتجاهات وبالحرروف الغامضة ويشير كثيراً من النقاد الى أن تجربته كانت خطوة مهمة في تطور الحداثة، كما ترك أثراً كبيراً على أجيال عديدة من الرسامين التجريديين الذين أتوا بعده

قام بزيارة إلى تونس، فكانت الأولى له لبلاد خارج أوروبا. مقلداً صديقه كاندىنستكي الذي زارها من قبل فاعجب بجوها الصافي والوانها التي تثير الوعود في النفس . ثم رار عدة مد تونسية من بينها

القيروان التي بهرته بألوانها الجميلة حتى نطق بقولته المشهورة (أنا واللون بتا شيئاً واحداً، أنا رسام). ونفذ لوحات بالألوان المائية كانت غاية من الجمال . واستلهم وحداته الزخرفية الرائعة من تصميمات السجاد الذي راه في تونس (شكل رقم 1.)

في هذا العمل (شكل رقم 11) (اللون مائية على ورق) تظهر مدينة القيروان ، الشمس الساطعة المتوجة ، أضواء جسدت شكل العمارة التونسية ، البيوت تحكي وتتشد شعراً وتعرف موسيقي ولحناً ، حوار بين الضوء والظل ، كشف عن خطوط مجردة ومساحات لونية من أشكال المربعات والمستويات الأفقية والرأسمية تعطي احساس العمل بالفسيفساء ، ثم تظهر انصاف الدوائر مبينة شكل القباب والمآذن ، استخدم الفنان فرشاه العريضة لوضع مساحات لونية برترالية وصفراء متدرجة و مجرد ليس بها تفاصيل وضعها بإحساس مرهف يستشف به شاعرية القيروان ، الخلفية يظهر عليها مساحات لونية شاسعة من الأزرق الداكن والفاتح ممزوجة بدرجات البني المتدرج والأحمر المائل إلى القرنفل أو القرمزي فأعطت تبايناً مع الدرجات الفاتحة في البيوت والقباب ثم احساساً بالقرب والعتمة في السماء ، قليلة هي المساحات البيضاء الناصعة التي اظهرت نوعاً من التوازن بين أطراف المدينة بل اعطت الاحساس بالاستداره على القباب وتبينت مع درجات الخلفية . توجد مساحة صغيرة على شكل شريط ممتد في أسفل اللوحة يمثل جزء بسيط من الأرض بلون ازرق داكن أحدث توارنا مع لون السماء على خلفية اللوحة ، هكذا تمكن بول كلي من توظيف لحن موسيقي في لوحاته التي ظهرت بسميات افريقية في حركة التشكيل الأوربية الحديثة .

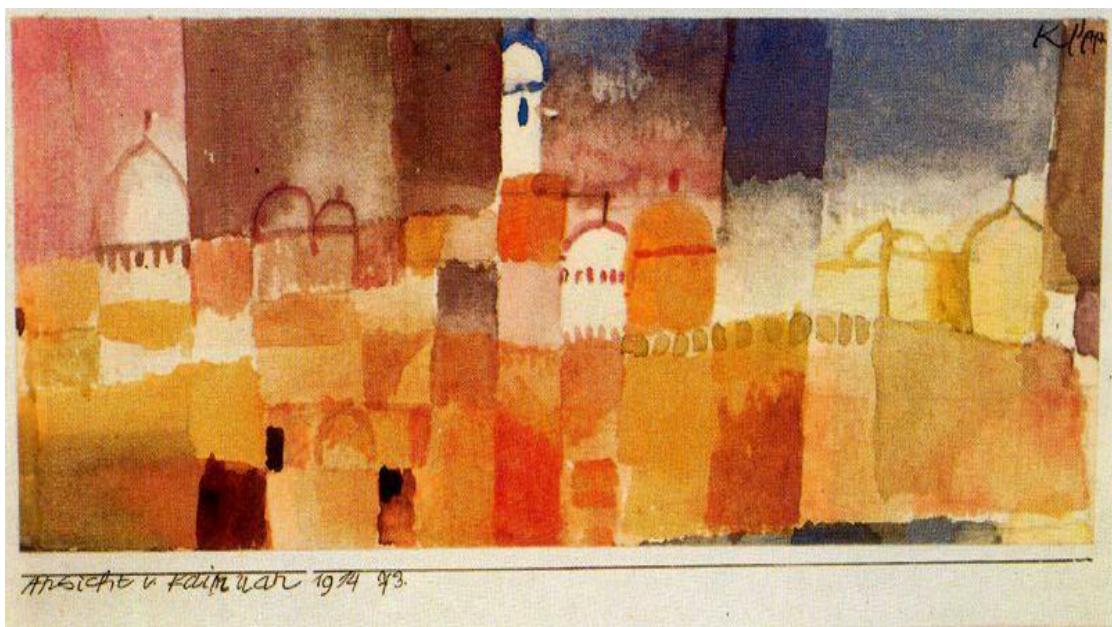
اشتهر كلي برسوماته شبه البدائية والطفولية والملائكة بالمعنى وبالغموض ويتمثل ذلك في عملة (شكل رقم 12) (رأس إنسان) (اللون زيتية على قماش) يبدو الرسم بسطاً وطفولي ولكنه مليء بالمعاني والدلائل ، الأشكال الهندسية هي المسيطرة على العمل ، الرأس على شكل دائرة مقسم في داخلة إلى أشكال هندسية منها الدائرة ونصف الدائرة والمثلث والمربع وأشكال هندسية أخرى منتظمة وغير منتظمة الأسلوب الطفولي واضح من خلال تقسيم قسمات الوجه ، مساحات شاسعة من اللون البرتقالي المحمر المتدرج تتخللها درجات قليلة من اللون البني في الخلفية أما الرأس يمثل البرتقالي المصفر على الأطراف في الأشكال الهندسية غير المنتظمة ، على يمين الرأس توجد درجة من البني المخلوط بقليل من الأحمر وتوجد منه وفي مساحة قليلة على يسار

الرأس قد تكون مقصودة من جانب الفنان حتى يظهر نوعاً من التوازن في التصميم ، العينان يمثلاً خطان منحنيان مقاطعان في وسطهما دائرة باللون البني الغامق الذي ينتشر قليلاً على أطراف اللون الأبيض في بقية أجزاء العين ورغم التجرييد الواضح في شكل العين إلا أن إشراق بريء يشع منها ، خط في الوسط باللون البرتقالي المحمّر مائل قليلاً يمثل الأنف ينتهي بمربعين بلون أزرق يختلفان في الحجم يمثلان الفم ، حركة المربيعين توحى بابتسامة رقيقة تشعر بالسعادة ، هنالك أشكال هندسية باللون الأزرق والقرنفي والأبيض (مربع ومستويات) وأخرى غير منتظمة في الرقبة والأكتاف يغلب عليها اللون البني يتوسطه الأصفر والأسود النقي والأبيض والعمل في كامله يغلب عليه اللون البرتقالي المحمّر تتخلله ضربات الفرشاة المتّوّعة المساحات باللون الأبيض ، ويلاحظ أن اختيار اللون يجسد الصفات الطفولية البريئة . العمل يمتاز بقوّة التصميم والأسلوب المتقدم في تقنية اللون وحركان الفرشاة وتبانيها في الملمس الخشن حتى تشعر برائحة اللون ، بنائه المسطح البسيط يعكس اهتمام كلي بالتعبير الطفولي وكان كلي يؤمن بأن تطور الإنسان في مرحلة الطفولة هو تطور عام في جميع الثقافات وكان مشهوراً بتجريديته وسرياليته وباستخدامه المبتكر للون والشكل فقد كان شاغله الأكبر تطوير عمله وتجريب أكثر من أسلوب فني.

(شكل رقم ١.) بول كلي (عمل استلهما وحداته من تأثير السجاد التونسي) 1914

[بول_كلي/https://www.marefa.org](https://www.marefa.org)

(شكل رقم 11) بول كلي - مدينة القيروان- الوان مائية على ورق 1914

المصدر [المصدر بول_كلي/https://www.marefa.org:](https://www.marefa.org)

(شكل رقم 12) بول كلي - رأس إنسان 1922 - زيت على قماش

<https://www.marefa.org> /بول_كلي

تخرجت الفنانة في كلية الفنون الجميلة في قسم التلوين في العام 1996 . ونشأت وترعرعت في بيئة فنية مع والدها الذي تخرج في كلية الفنون ، والذي كثيراً ما مد لها يد العون في مسيرتها الفنية . والتصوير بالنسبة لها هو التعبير عن حياتها اليومية باستخدامها تقنية لونية معينة كما أنه وسيلة للتفصis عن الضغوط النفسية التي تواجهها في مجتمعها، في بداية مسيرتها الفنية رسمت الفنانة سناء المنظر الطبيعي والطبيعة الصامتة وفن البورتريه كما استخدمت في تصويرها ألوان الزيتية والباستيل وأقلام الفحم والرصاص وفي تلك الفترة كانت تفضل اللوان الزيت على غيرها من المواد وفي تجاربها الأخيرة استخدمت الفنانة سناء الأعمال المركبة من معدن الحديد والطين والخشب ، كما استخدمت وراق الصحف اليومية (الجرائد) مع الغراء في تصميم الأقنعة الإفريقية (شكل رقم 13) كما رسمت بالأحبار والفحم الطبيعي والقلم الرصاص(شكل رقم 14). في الآونة الأخيرة تحولت من اللوان الزيت إلى اللوان الأكريلك .

عرضت الفنانة سناء أعمالها في كلية الفنون الجميلة واقامت معارضها الفردية داخل وخارج السودان وشاركت في العديد من المعارض الجماعية داخل وخارج السودان ووأقامت معارضها الفردي في العام 2017 بالمانيا ، وهي عضو في جمعية التشكيليات السودانيات ، و تقيم الآن في مدينة ميونخ بالمانيا في بداية مسيرتها الفنية كان اسلوبها تأثيري خالص فكانت معجبة بأسلوب فان جوخ وبول غوغان الفنانة سناء مهمومة بقضية المرأة ، وهي الفنانة التي ترفع شعار البحث عن حرية المرأة ، فهي ترى أنها ضحية من ضحايا المجتمع الذي لا يرحم بعاداته وتقاليده ظهر ذلك جلياً في أعمالها ، فرسمتها في كل أوضاعها المحزنة والكئيبة والمفرحة ، وفي هذا العمل (شكل رقم 15) استخدمت فيه ورق الجرائد مع الغراء وأقلام الفحم الطبيعي والذي تبلغ مساحته (50×150 سم) تظاهر فيه فتاتان بملامح إفريقية تجلسان على العشب ، تظاهر الفتاه الأولى في وضع جلوس مريح مرتدية فستانًا أبيضاً وتحمل في يدها آنية عليها نبات اخذت لوناً اسوداً من درجات قلم الفحم الطبيعي ، أما ترسيرية شعرها المجدع مقسم على شكل كرات على شكل ثقافات الشعر الإفريقيه . من الخلف تجلس الفتاة الأخرى شاردة الذهن مرتدية فستانًا اسوداً يتدرج الى الرمادي، تمسك في يدها صفة نبات باللون الأبيض ، خلفية العمل بلون الأكريلك الأبيض ، يبدو ثقيلاً في بعض المساحات مخلوط بدرجات الرمادي الخفيف جداً ، يوحى بالبعد ، وتار يبدو ناصعاً يوحى

بإشراق وترة أخرى يبدو خفيفا حتى يستشف خلفية موضوعات الصحيفة والصور المرافقة لها . أما العشب الذي تجلس عليه الفتاتان استخدمت الفنانة درجات القلم الأسود قوية خشنة متدرجة حتى يأخذ شكله الطبيعي ، مما توصل إلى أن يلتقي بالأفق .. خطوط قلم الفحم تحرك في حرية كاملة ، تبدو قوية في أماكن ولينة في بعضها تتخللها ضربات الفرشاة المتنوعة بلون الأكريليك الأبيض ساحرة للعين ، استخدمت الفنانة الخامات المتنوعة استخداماً رائعاً حيث تمكنت من إيجاد علاقة متناسقة وجميلة بين اللونين ودرجاتها وأظهرت مقدرتها في استخدامها لفرشاة العريضة والرفيعة وتعاملها مع هذه الخامات بجرأة وشفافية ، والأسلوب بسيط وفطري وربما أرادت الفنانة أن تزيح وتفك القيود المكبلة بها المرأة في مجتمعنا . العمل في كامله شبيه بعمل غوغان (فنان) من تاهيتي) ويبدو التأثير واضحًا .

وذكرت.(زينب 2010 ، ص) وتوالى الفنانة نضالها عن المرأة والبحث عن حل لقضاياها في هذا العمل (شكل رقم 16) والذي تظهر فيه خمس سيدات أفريقيات يرتدن ثياب إفريقية يغلب عليها الطابع الإفريقي الزخرفي وكل واحدة منها نظرة في اتجاه مختلف عن الأخرى وقد شاركت الفنانة بهذا العمل في معرض أقيم في مدينة (كيب تاون) بجنوب إفريقيا وقد كان تعليق الفنانة عن هؤلاء الفتيات (نحن وجوهنا سوداء لكن قلوبنا بيضاء) وهي تشير إلى أن المرأة مخلوق ضعيف مهما كثرت عليه الضغوط إلا أنها هي مصدر الحب والإلهام والأمان . ومن الخلف وعلى الخلفية البرتقالية يظهر شكل وكأنه شمس وربما أرادت الفنانة أن تقول إن هؤلاء الفتيات في انتظار شمس المستقبل التي ستنتشر الحرية .

واستخدمت الفنانة الألوان الزيتية بفرشاة عريضة ومعاجين الألوان بطبقات سميكة وهذا أعطى إحساس قوي باللون مما أضفى رونق وحيوية على العمل . و أسلوب الفنانة هنا فيه تأثير بأسلوب فان جوخ ، كما أن أسلوبها الزخرفي التجريدي والذي تغلب عليه الواقعية واستعمالها للألوان المتنوعة (الحاره والبارده) فيه تأثير بأسلوب ما تيس ، إلا أن في الحالتين استطاعت الفنانة أن تقدم رؤية جميلة في الجمع بين التصوير الأوروبي والإفريقي وأن تؤكد حضورها في تاريخ الفن التشكيلي السوداني .

(شكل رقم 13) سناء محمد الطيب -أقلام رصاص على ورق - 2004

المصدر : مقتنيات الفنانة

(شكل رقم 14) سناه محمد الطيب - اقنعة افريقيه (ورق مع غراء)

(شكل رقم 15) سناه الطيب - بدون عنوان - ورق مع غراء 5..2

(شكل رقم 16) سناط الطيب - الفتيات - 2004

المبحث الثالث : الحضارات السودانية

حضارة كرمة

تعد كرمة أقدم حضارة إفريقية سوداء ، وهي مدينة هائلة على ضفتي النيل في شمال السودان بمنطقة الشلال الثالث وقد شبهت بحضارة الخرطوم (المجموعة ا) رغم أن كرمة كانت أكبر بكثير ، إلا أن كلتا الثقافتين التي كان لديهما نفس التراكيب في ثقافات الدفن التي كانت تقليد تضحية بشرية لجزء من الصفة الإجتماعية ، ففكرة البقاء والخلود والعظمة الدائمة كانت تسيطر على فكرهم ، لذا ظهر الطابع الروحي الذي سيطر على المباني . وأرخت ثقافة كرمة من 3..24 .. ق.م)(صلاح عمر الصادق ، ص57)

إشتهرت كرمة بوجود الدفوفة وهي عبارة عن بناء ضخم من الطوب إذ تعتبر من أهم مظاهر العمارة في كرمة ، ويوجد بداخلها عدد من المعابد الجنائزية ومن حولها أعداد كبيرة من القبور ، و أكبر دفوفة في كرمة هي الدفوفة الغربية

موقعها الإستراتيجي في واحد من أخصب إمتداد وادي النيل النوبى هو من العوامل التي ساعدت في نجاح المملكة ، الزراعة وتربية الحيوانات إزدهرت وشكلت العمود الفقري للإقتصاد ولكن ربما أكثر أهمية هي الفائدة المكتسبة بسيطرتهم كوسطاء نتيجة حسن موقعهم على طرق التجارة الإفريقية ، العاج ، الأبنوس ونعم الجنوب التي تصل إلى مصر بكميات كبيرة . ورغم إتصالها مع مصر إلا أنه لا يوجد أي تأثير دال على هذا التواصل التجاري في شكل المصنوعات أو الفنون ، فالحضارة تغلب عليها الصفة المحلية . ولكن (هذا المستوى المتقدم من المدنية مصاحب بمستوى عال للحرفيين ومن المهارات التي تقدمت بواسطة فناني كرمة ، أعمال البرونز والخناجر الجميلة التي زينت وزخرفت في ذاك الوسط . كما أن هناك حرفة كانوا خبيرين بها فبعض غرف الفن في مقابر حكام كرمة زينت بخزفيات زرقاء رائعة على هيئة أشكال ترمز للحيوانات . ووجدت آنيات من الخزف وتماثيل للإنسان كانت شائعة . كما وجدت جواهر جميلة مصنوعة من الذهب ، الفضة ، الأحجار الكريمة ، العاج ، بيض النعام وأحياناً البرونز . وأيضاً استعملوا أشكال الطيور والحيوانات ليزخرفوا بها الواح سرائر الخشب ، التي عادة لها أربع أرجل منحوتة لتبدو مثل الحيوانات ، وهي نموذج جليل فخم لحرف النجارة وعمل النجار ، حليات أخرى

على هيئة طيور وأسود وزرافات مصنوعة من المايكا لتخيط وثبتت على جلد قبعات الفريان
الضحايا المدفونين في قبور الحكام .) (جون .ه .تايلور ، ص 10)

توفر في أراضي كرمة حجر البازلت ، كما توفرت أنواع كثيرة من الحجارة الكريمة ذات اللون الأخضر والقيق الأحمر وغيرها ، وتعدّت مصنوعاتها ومنحوتاتها ، (وعثر بالمدينة أو الجبانات ، على أوعية تحتوي على مواد تلوين حمراء وصفراء تخضب بها أرضيات بعض المباني والمساكن ، كما استعملت في المقابر كصبغة للجلود ، أو ملابس الميت ويندر استعمالها في تلوين الفخار ، وتتوافر مواد التلوين والصبغة هذه بين خور الحجر الرملي النبوي المتوفر محلياً بكرمة . وبالنسبة للحجارة الكريمة فقد عثر على العقيق الأحمر والبشت والجمشت والبلور الصخري ، صنعت في شكل الخرز والأسوره والعقود والتمائم أغلبها من مصادر محلية ومنها ما هو نتاج نشاط التبادل السمعي والتجاري مع شعوب إفريقية المجاورة . وفي الحقيقة يجب أن نشير إلى مادة الجرافيت المتوفرة بين الصخور القاعدية غرب كرمة ، أما حجر الديوليت فهو يأتي منجرفاً مع تيار النيل من الهضبة الأثيوبية في شكل حبيبات صغيرة الحجم يمكن حملها مع التيار .) (عايدة ، عن بونيه - حاكم ، 201.، ص 72)

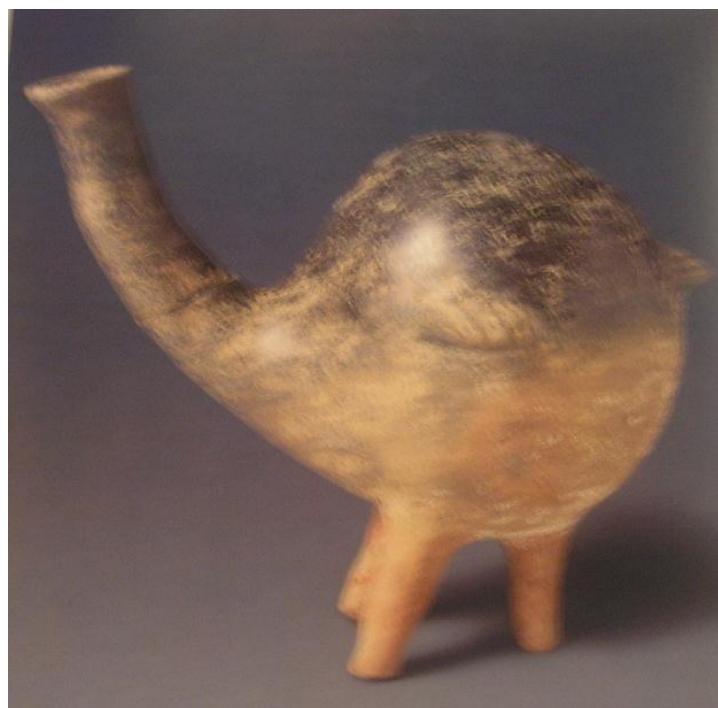
أهم ما يميز مملكة كرمة عن غيرها صناعة الفخار الذي إشتهر به أهلها وأجادوا صناعته ، والذي يعتبر من أجمل ما صنعه الخزافون في إفريقيا ، فهو خزف تميز على مستوى العالم ، حيث المظهر بألوانه وأشكاله البسيطة والتصاميم الهندسية الجريئة ، ويرى (ويليام 1984 ، ص 194) أن (أفضل فخار كرمة ذو رأس أسود له جدار رفيع لأقصى حد وأطراف حادة ، يذكرنا بصنعة تقاف المجموعة الأولى المعروفة بالأواني "الحديدية المبرقشة" . إن الأواني لها باطن وأطراف سوداء حalkة السوداء ، لامعة مصقوله والى الاسفل تمتد رقعة السوداد عادة نحو بوصة على السطح الخارجي للإناء. أما السطح الخارجي الاسفل فهو أحمر غامق . في معظم الأحوال يفصل الجزء الاسود العالى والجزء الأحمر بأسفل الإناء بلون أبيض معدني . هذا الملحم لا يوجد في أي من مصنوعات النوبة ذات الرؤوس السوداء . أكثر شكل نموذجي في مصنوعات كرمة مسودة الرأس إناء مستدير القاع ، قدح عريض الفم ، ليس له شبيه في النوبة السفلية ، هذه الأواني توجد متداخلة مع بعضها البعض في تجمعات في أي قبر من قبور كرمة بالتقريب ، يبلغ عددها أحياناً عشرات في القبر الواحد . إنها من الشائع بحيث أن المصنوع مسود الرأس ككل

يوصف في بعض المرات بأنه صناعة كأس كرمة . مع ذلك ، فإنه يوجد في في أشكال مختلفة أخرى مثل الكاسات نصف الكروية وفي شكل مميز لقارور أنبوبية .)

ثم فخار أحمر مصقول بجانب حافة سوداء على شكل الحيوانات والطيور ، استعملت للزينة أو التجميل ولحفظ العطور ، وقد صبغت هذه المادة من (المايكا) وهي مادة شبه زجاجية يمكن أن تتطير إلى رقائق رهيفة (شكل رقم 17) وكأس كرمة ذو الشكل الذي يشبه الجرس (شكل رقم 18) ، هو سمة مميزة لحضارة وجدت مكديسة مع بعضها البعض في القبور في مجموعات يغاب عليها العدد سبعة وهو رقم سري مقدس في الرموز القديمة ، وكأس كرمة هذا هو الشكل الأكثر شيوعا في سلع كرمة ، وهو نتيجة عادات نيلية بعيدة في الزمن ، وهو شكل كلاسيكي على شكل زهرة التوليب ، دائري القاعدة ، حافة رائعة متعددة تدريجيا للخارج ، ورغم أنها صناعة يدوية إلا أنها لها حوائط رقيقة جداً وشكل منتظم ، وخطوة اللون مميزة على حد سواء بالتساوي ومنتظمة ، شريط رمادي فضي يفصل اللون المحمر المصقول من الجزء الأسفل من الأسود المحروق في الحافة والداخل ، هذه الآنية الرقيقة إشارة لقمة تقنية الخزف وهو إنتاج يتطلب تحكماً عالياً في درجة الحرارة وكل قدر غطي بمغرة حمراء وتم تلميعه بشدة قبل الحرق ليكتسب القمة السوداء والداخلية وهذه توضع او تقلب في مادة قابلة للإحتراق لينتج عنها أثناء الحرق الخط الأبيض اللامع بين السطوح الحمراء والسوداء التي تبدو كمادة ممزوجة لونت قبل الحرق . هذه الكؤوس الجميلة ذات السطوح البراقة هي من بين الأعمال المثيرة للدهشة والجمال .) هذا التناقض اللوني يشير إلى التقنية العالية في استخدام اللون ، وتدرج اللون الأسود حتى قريباً من الرمادي ، وتدخله مع الأحمر في مؤخرة الكأس والأبيض في وسط الكأس يوحي للرأي بأنه أمام لوحات لمناظر طبيعية ، فالدرجات اللونية توحى بمساحات واسعة من السماء والأرض والبحار في ثورتها وهدوئها ، كما أن الأسلوب التجريدي والتكون البسيط والعلاقات اللونية والخطوط الجريئة مظهر من مظاهر التصوير الحديث (زينب التجاني ، 201.، ص 23)

ومن المثير للدهشة وعند محاولة البحث في موضوعات الفن المعاصر نجد أن هناك علاقة وثيقة بين موضوعات التلوين في الفنون التراثية والفن المعاصر ، ويؤكد(الشكل رقم 19) على التواصل الحضاري بين القديم والمعاصر ، وهو أناء فخاري من الطين المحروق وله غطاء يأخذ شكل الهرم وقد رسم الفنان النبوي في قمة الإناء شكلاً دائرياً باللون البرتقالي وعلى حافته خط

أسود ، وفي الوسط مابين قمة الإناء وحافته نجد مساحات شبّهه بالمثلثات إتخذت لونا برتقاليّا وابيض وتوسط هذه المساحات مساحة تحوي في داخلها خطوط على شكل المربعات ، هذا التكوين الجميل والذي يتسم بالبساطة يتناسب تماما مع التكوين على الإناء والذي يحوي نفس الدرجات اللونيّة على الغطاء و لكن درجات اللون فيه غامقة أكثر واستخدم الفنان فيه اللون الابيض والاسود على شكل زقزاق أي خطوط متعرجة في الوسط التي شكلت في حافة الإناء ومؤخرته شكل لمثلثات تتجه رؤوسها الى اسفل والى اعلى وباللون البرتقالي الغامق وعليها لمسات خفيفة من اللون الاسود والتي تبدو كبصمات اليد وهذه الخطوط المتعرجة يرمز بها الفنان النبوي للنيل والذي هو رمز الحياة كما ورد في الهيروغليفية والمراوية ، واستخدم الفنان فرشاة لرسم الخطوط التي اتسمت بالحرية والجرأة فتظهر تارة رقيقة وتارة عريضة وهذا أكسبها حيوية وجمالا كما أن اسلوبه التجريدي قمة في اناقة الرسم (الباحثة ص 20)

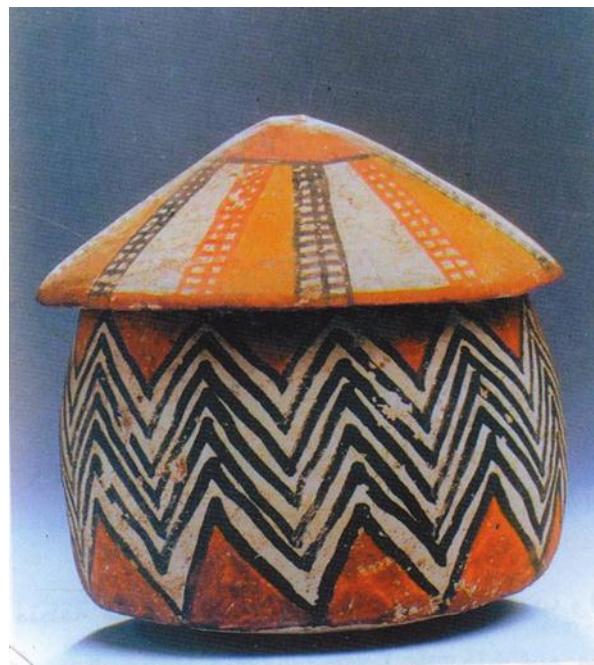

(شكل رقم 17) إناء على شكل طائر نعامة من الطين المحروق من عصر كرمة 1650 - 1750

المصدر : متحف السودان القومي

(شكل رقم 18) كأس كرمة الذي يشبه الجرس -المصدر : متحف السودان القومي

(شكل رقم 19) إناء فخاري بعطا عمنالطين المحروق المزخرف . عصر كرمة (1570 – 1650)

المصدر : متحف السودان القومي

حضارة نبتة (593-900) ق.م

من بين الدول التي قامت عبر الزمن على مجرى النيل المتوسط ، لم تدخل أي واحد منها التاريخ على حين غرة كما دخلته المملكة التي تكونت نحو القرن الثامن قبل الميلاد مباشرة جنوب الشلال الرابع في مدينة نبتة وفي ظل النتوء الصخري المعزول الذي يسمى جبل البركل . لقد اكتسبت هذه المملكة أكثر من أي مملكة أخرى سواها بسرعة ، نفوذا واسعا على بيئتها التاريخية والسياسية واستولت على اراض شاسعة ، ونجحت في الإستمرار قائمة عدة قرون وقد سميت في الكتب المصرية والآشورية والعبرية بـ مملكة كوش وهو الاسم الذي سبق وأطلق على مملكة كرمة التي استولى عليها المصريون قبل ذلك بثمانية قرون أما المؤرخون اليونانيون والرومان فقد استخدمو تعبير (الأثيوبيون) لتمييز شعب مملكة أصحاب "الوجوه المحروقة" بالشمس . ولم تكن هذه المملكة تستحق الذكر في نظر مانيتون (Manethon) والمؤرخين المصريين في العصور الدنيا إلا لسيطرتها المطلقة على مصر خلال أكثر من خمسين عاماً مشيرين إليها بإسم "الأسرة الخامسة والعشرين" لتسجيلها على القوائم الفرعونية . (تيموتي كيندل، 2004 ، ص 59)

ظهرت حضارة نبتة على أثر إضمحلال الأمبراطورية المصرية في السودان وعرفت بـ (نبتة) نسبة لعاصمتها نبتة بمنطقة (كريمة) الحالية شمال السودان وفي عام 9..ق.م أعلن الملك (كشتا) الذي قدم بعد أخيه (ألارا) ملكا على صعيد مصر وبسط سلطانه شمالا حتى مدينة الأقصر وإتخاذ (نبتة) الواقعة أسفل الشلال الرابع عاصمة له ، وخلفه من بعده أبناؤه على حكم مصر وهم الذين عرفوا في التاريخ المصري بـ ملوك الأسرة (الخامسة والعشرين) وقد إشتهرت مملكتهم آنذاك بـ مملكة (كوش) وكان أشهر ملوكها (تهارقا) . كانت مقابرهم ومعابدهم مصرية المحتوى والأسلوب ، فقد كان الله (آمون) معبود هذه الدولة الرسمي ، غير أن الطابع المحلي يظهر بوضوح في كثير من مخلفاتهم الأثرية . وقد خلف ملوك (نبتة) الأوائل ثلاثة عشر قبراً بمنطقة (الкро) على الجانب الغربي للنيل شمال مدينة (كريمة) وبهذه المقابر كثير من النقوش والأدوات الجنائزية التي أوضحت تاريخ الأسرة النبتية) . (صلاح عمر الصادق ، ص 77)

إهتم الملوك النبتيون بظاهرة التدين وظهر ورعهم بإختيارهم للإله آمون وتمسكهم بعقيدته عقيدة ليكون المعبود الرسمي للدولة والجدير بالذكر أن عقيدة آمون هي الديانة الرسمية في مصر

القديمة وأكَّد ذلك (آدمز ويليام، 1984، ص 248) (غرست عبادة آمون في ظل الدولة الجديدة ومثِّلماً كان حالها في مصر أضحت عبادة آمون ديانة للدولة . أن اختيار جبل البركل مركزاً رئيسياً لها ، ربما أملته حقيقة أن الجبل العظيم كان مقدساً من قبل في التقليد المحلي . فهنا بني رئيسين الثاني معبداً ضخماً قصد به أن يكون المظهر النبوي للكرنك - المجهر الرمزي للقوة والسلطة في الأرضي الجنوبية . إن المخطط لاقى نجاحاً تعدى أحلام المصريين المتتصورة وبقي معبد جبل البركل مهمًا طوال تاريخ كوش لدرجة أن تدميره كان الهدف الرئيس لحملة رومانية تأديبية بعد ألف عام لاحقة .)

وترى الباحثة ومن خلال الدراسات التي أجريت حول دولة كوش أنها سادت بها تقاليد محلية لدفن الموتى ، تبدلأت أيام الحكم الأوائل للأسرة الخامسة والعشرين ، الذين سيطروا على مصر ، إلا أن سرعان ما زال هذا التأثير وعادوا إلى عاداتهم وتقاليدهم القديمة في طقوس دفن الموتى ، و(كانت جدران الغرف تتطلّى بالجبس الأبيض بدون ممارسة أي زخارف أو رسومات عليها ، لكن في عهد الملك تانوتاماني أدخلت عادة تزيين جدران الغرف بالرسومات الملونة التي كانت عبارة عن مناظر تصوّر المتوفى في مشاهد مختلفة .) (عايدة عن سامية بشير 2.1).

هذا التأثير كما ترى الباحثة ، الخاص بمقبرة تاهوت أمانى ، لأنه ورث حكم مصر عن أجداده كاشتا وبعنخي وبعد إستعادته لحكم مصر التي انتزعها منه آشور بانيال منسحباً إلى الوراء إلى مدينته نبته وبقي فيها حتى توفي عام 633ق.م . وتعد مقبرة الملك تاهوت أمانى وأمه الملكة (كلهاتا) آخر ملوك الأسرة الخامسة والعشرين من أجمل الفنون في الدولة النبوية ، نموذج آية في الجمال لجداريات الرسم والتلوين . وما زالت المقبرة بحالة جيدة ، وقد تكون من المحتمل مبنية من الطين والحجر الرملي ، وقبّر تانوتاماني جصّت حيطانه ثم لونت (أسلوب الفريسك) ورسم عليها مناظر ونصوص دينية ، والرسوم والنقوش تغطي جدران المقبرة من أولها إلى آخر غرفة فيها ، والرسوم تحكي وصف تفصيلي لطقوس روحية وأساطير ، لذلك يظهر على الجدران المواجهة صور الملك في سفينة العبادة الشمسية في رحلته إلى العالم الآخر وصور عديدة للآلهة والآلهات في العالم الآخر و يظهر الملك متّحلاً بإشارات ورموز وهو يقف أمام ربّات العالم الآخر في كامل زينته (شكل رقم 20) و(شكل رقم 21)، وصورة الآلهة على صفوف

متعاقبة وهذه من السمات الرشيقية للتصوير في الدولة الوسطى (شكل رقم 22). كما نجد نقوش الهيروغليفية على صفوف أفقية وعمودية باللون الأحمر تحكي نصا عن الخلود .

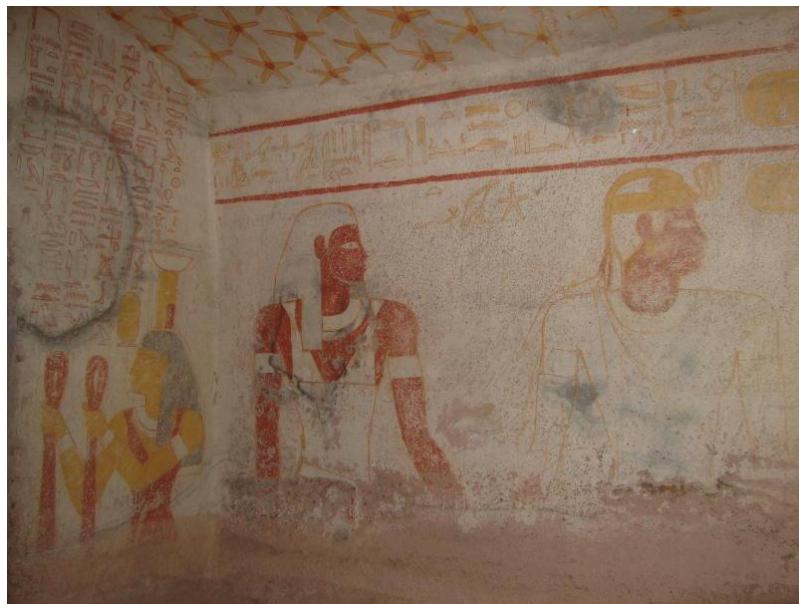
القبر مكون من غرفتين غرفة إنتظار وغرفة دفن ولهم سقف مقبب ملمع بنجوم صفراء على خلفية زرقاء (شكل رقم 23) واللون الأزرق هذا في الخلفيات شاع استخدامه في منتصف الأسرة (الثامنة عشر) للتلوين خلفية المناظر وهذه الخلفية إستخدمت أيضا في قبر الملكة (كلهاتا) أم الملك (ثانوتاماني) والتي كان قبرها تحت قبره ومشابه لقبره في أعمال التصوير وهو مطابق الخطة التقليدية لمقابر (الкро) بشمله غرفتين بيضاء حيطانهما وجصمت ثم لونت وأيضا التصوير يغطي كل الجدران وصور الملكة تتوسط الجدران وهي مصورة بخطاء رأس ذهبي يمثل عقاب يغطي رأسها كليا مثل أمهاات الأسرة الملكية (الخامسة والعشرين) ، وفي كامل حليتها وزينتها، كما صورت وهي تلبس ملابس واسعة من الكتان الأبيض والآلهات والآلهة تحيط بها لكي تحميها وترشدتها ، وفي الغرفة الثانية مصورة على تابوت جنائزى رأسها مرفوعة كما صورت الآلهة والآلهات متوجه بإشارات مفتاح الحياة (شكل رقم 24) ، الصور تصف المراحل المختلفة للولادة الجديدة لأوزيريس ، إلى اليمين وهي صورة مركبة من التابوت فنجد الآلهات إجتمعن مع (ثانوتاماني) ثم صور الآلهات في الدهليز وهن يدعون الملكة للحزن ، الخلفية بلون أصفر أدت لظهور ألوان زاهية وهذه الخلفية إنتشرت في عهد (أمحات الثالث).

الأسلوب المصري مسيطر على الفنان النبوى وذلك لتاثير صاحب المقبرة (ثانوت امني) بأسلوب الرسم والتلوين في مقابر الفراعنة ، فوضح ذلك في الصور الجانبية للأشخاص ، فرسم العين منحرفة للجانب وتبدو واضحة من الأمام . كما أن الكتفين مصوران من الأمام والأيدي مرسوطة وكاملة والجسم ثلاثة أرباع ، وأظهر ثدي واحد ، وأن أسلوب الزينة والنقوش شبيه بزينة مقابر وادي الملوك ، ولكن رغم هذا التأثير إلا انه إحتفظ بملامح الفن النبوى فظهرت الملامح الأفريقية في ضخامة جسد الملك وتقاطيع وجهه ولون بشرته السمراء كما ظهر الملك برداء نبوى وزينة نوبية (التاج على رأسه ، القلادة التي يرتديها على رقبته والأساور). أما وضع الملكة المستلقى في ردائها الأبيض لم يوجد في التصوير المصري مثله .

إستخلص الفنان النبوى ألوانه من الطبيعة ، فقد كانت مواد بسيطة تستخلص من الطبيعة ، تسحق ثم تمزج بالماء واضافة القليل من الصمغ لكي تلتصل بالجدار وكانت المغرة

السائدة هي الحمراء والصفراء والسمراء ، وتحتلت حدتها حسب الكمية المذابة منها . ويليه ذلك الأهمية في الألوان الأبيض الجيري أو الطباشيري الذي استخدم في تلوين الملابس والخلفيات (سمات التصوير في الأسرة الثامن عشر) كما كان الفنان يوحي بمدى الشفافية أو الكثافة بمضاعفة طبقات طلائه . كان يستخلص الأسود من الهباب السناج ، ويستخدم المغرة الحمراء بدرجاتها في تلوين أجسام الرجال ، والمغرة الصفراء بلونها الشاحب في تلوين بشرة النساء كما يستخدمها في تلوين زينتهن ، ويستخدم الأبيض الجيري لتلوين الملابس . أما النصوص الهرميونية باللون الأحمر والأصفر ، كما أن الوجه ملون بلون واحد دون تدرج ، أما الأزرق فهو من نبات زهرة النيل والذى أستخدم في الخلفيات . أيضا تلوين الخلفيات باللون الأزرق كان شائعا في التصوير في الأسرة الثامنة عشر .

ناقشت الدراسة في هذا الفصل (التلوين في الحضارات النوبية القديمة) فكان البحث الأول عن فنون العصور الحجرية ، فهي الفنون الأولى التي تأثرت بها بعض المذاهب الأوروبية الحديثة التي استلهمت وحداتها التشكيلية من العناصر الفنية التي شكلت فنون العصور الحجرية لذا كان المبحث الثاني عن تأثير الفن الأوروبي بالأفريقي فبحثت الدراسة عن الفنانين الأوروبيين الذين تأثروا بالفن الإفريقي ، ثم الفصل الثالث فكان عن الحضارات السودانية (كرمة - نبتة)

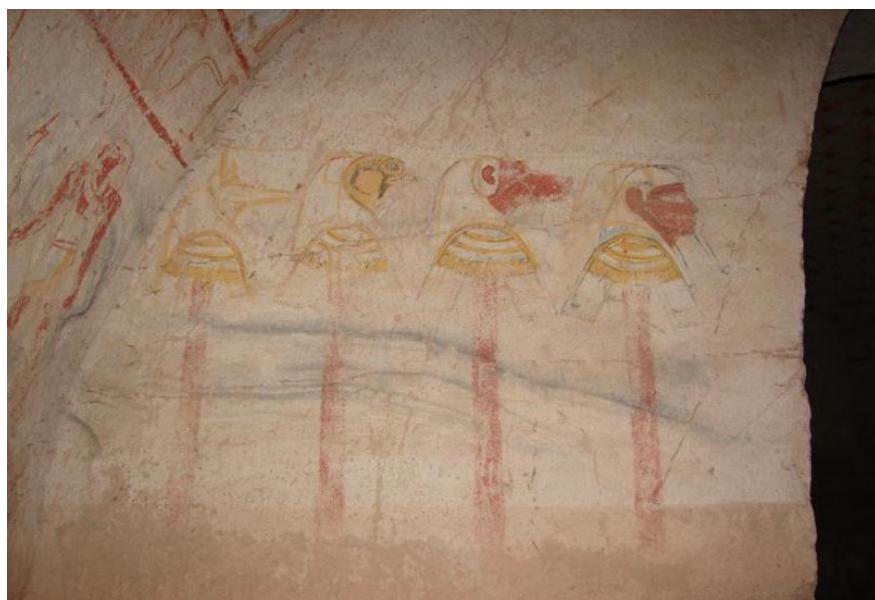
(شكل رقم 20) الملك متولي بإشارات ورموز وهو يقف أمام ربات العالم الآخر

المصدر: الموقع الإلكتروني www.osirisnet.net

(شكل رقم 21) الملك تأوت أمانى في كامل زينته

المصدر :الموقع الالكتروني www.osirisenet.net

- (شكل رقم 22) الآلهة في صفوف متعاقبة (من سمات التلوين الرشيقه في الاسرة الثامنة عشر

المصدر :الموقع الالكتروني www.osirisenet.net الدولة الحديثة)

(شكل رقم 23) الملكة مصورة بخطاء رأس ذهبي يمثل عقاب يغطي رأسها كليا وفي كامل حليتها وزينتها

المصدر : الموقع الالكتروني www.osirisenet.net

(شكل رقم 24) غرفة الدفن ولها سقف مقبب ملمع بنجوم صفراء على خلفية زرقاء واللون الأزرق هذا في الخلفيات شاع استخدامه في منتصف حكم الأسرة الثامنة عشر

المصدر : الموقع الالكتروني www.osirisenet.net

الفصل الرابع

المبحث الأول : القيم الجمالية للتلوين الخزف المروي

القيم الجمالية

يعرف (غراب 3..2 ، ص15.) مفهوم القيم الجمالية بأنه مرادف لمفهوم الاتجاه ويرى وليم ماجوير ، القيم هي اتجاهات على نطاق واسع في الممارسات والفاعليات الحياتية تجمع بين القيم الجمالية والاتجاه الجمالي للفرد ، والقيم الجمالية يقصد بها ما يمكن اكتسابه للمتلقى الذي يراد تشكيل سلوكه جمالياً ويصبح ذلك عادة لها امكانية تغيير الاتجاه الجمالي وفرض محددات جمالية معيارية ، قادرة على توجيه السلوك الانساني والارتقاء به جمالياً .

أما تعريف (جورج سانتيانا ، 1896 ، ص 274) للقيمة الجمالية هي معايير وأحكام ومقاييس جمالية إن القيم نوعان الأولى جمالية و أساسها النشوة ، و الأخرى أخلاقية و أساسها التفضيل).

وقد وضع محددات رئيسية يجب توافرها من ناحية أنها جمالية وهي :-

- أن يكون العمل الفنى ذا قيمة تساعد المتذوق على إدراكه جمالياً و تبعث فيه النشوة
- أن يلمس العمل الفنى الواقع المعاصر الذى يعيشه المتذوق ويعانى منه .
- أن يغرس فى المتذوق الإحساس الإيجابى نحو الفن الجيد .

كما أكد على أن القيم فى ميدان الجمال تعد قيمًا إيجابية.

تعريف الجمال

تمثل المعايير الجمالية واحدة من أهم مميزات الفاعليات القياسية التي يتميز بها الفكر الانساني في تقويم الظواهر الخارجية بكل نتائجها المادية وانعكاساتها المعنوية ، غير أن هناك صعوبة في تحديد هذه المعايير وخاصة الجمالية منها ، فهي تظل نسبية في الغالب وخاصة في مجال الفن وتكون في حالة جدل وحوار بفعل تباين الاراء والاتجاهات المرتبطة بجدل المراجعات الفكرية ذات الجذور المعرفية والثقافية المختلفة التي تحدد

هذه الاتجاهات وتحكم في خصائصها وافرازاتها بحدود الذائقه والتقييم الجمالى(انعام عيسى ، ص1)

فقد أعتبر الفيثاغوريون أن التجانس الرياضي هو بمثابة القانون الموضوعي الذي يحكم

الظواهر الجمالية ، وأن الجمال تحدده النسب والتواوفقات الرياضية الصحيحة التي تحكم وتخلل بنية الجميل ومظهره) . (بينما ربط سocrates بين الجميل والغاية التي يتحققها ، وأن هذه الغاية يجب أن تقود إلى قيم الخير والحق والقيم الأخلاقية العليا . بعيداً عن اللذات الحسية الزائلة) ولقد رأى افلاطون (ياسمين - عدلي 1.0.2 ،ص6.) أن الجمال يكمن في الصورة العقلية ، ويؤكد ان الجميل هو المعقول المدرك في علاقته بالخير، فجعل الخير من أعلى مراتب الجمال ، حيث كان متأثراً بأفلاطون عندما أكد على أن الواقع ظلال للجمال العلوي الذي لا يمكن ادراكه ، الا اذا خلص الانسان نفسه من الاشياء المادية الدنيئة . أما رأي المسلمين حول الجمال فقد ذكروا (يا سمين - عدلي 2001 ،ص 7 .) ان نظرية المسلمين الى تذوق الجمال لم تكن تستند الى الأدراك الحسي فحسب ، بل كانت كانت ترتبط اللذة بما هو جميل بإدراك يكشف عن جمال المضمون ومدى عذرته وأصالته تركيبه .

أما في العصر الحديث فقد رأى كاظم (آمال الصرف 2012،ص 63) الحكم على شيء بأنه جميل أنه يبدو متناسقاً مجرداً عن أي غرض سوي عملية التالق والتواافق بين الخيال والفهم وينتج عن هذه العملية الشعور باللذة والسرور الجمالي .) أما هيجل فالجمال عنده (عبارة عن تطورت عبر التاريخ من سيطرت المادة الى سيطرة الفكر ، ومن الشكل الى المضمون . وقد عرفه (جورج سانتيانا 1896،ص 354) أن الجمال هو الضمان على إمكان الاتساق والالفة بين الروح والطبيعة والجمال نوع من العبرية بل هو حقاً أرقى من العبرية إنه لا يحتاج الى تفسير فهو من بين الحقائق العظيمة في هذا العالم انه مثل شروق الشمس او انعكاس صدفة فضية نسميتها القمر على صفحة المياه المظلمة) هذا رأي أوسكار وايلد عن الجمال ، وتعريف آخر يخص (جورج سانتيانا ،ص 92) للجمال فكان (الجمال هو قيمة ايجابية نابعة من طبيعة الشيء خلعوا عليها وجوداً موضوعياً أو في لغة أقل تخصصاً - الجمال هو لذة نعتبرها صفة في الشيء ذاته)

وذكرت ((آمال الصرف 2.12، ص 13) نعتبر تعريف هربرت ريد عن أهم التعريفات ظهرت في الجمال والذي يستند على أساس مادي حسي مفاده (ان الجمال هو وحد العلاقات الشكلية بين الاشياء التي تدركها حواسنا) أما الباحثة فتوافق جورج سانتيانا في الرأي فعند النظر إلى الأشياء أو العبارات التي تدخل السرور وتبعث البهجة في نفس الإنسان، فيصفها بانها جميلة .

الخزف المروي

خلق الإنسان من طين ، ولذا كان أكثر الأشياء إليه وأحبها الطين صنع كل احتياجاته منه صنع مسكنه الذي يحميه من الخواطر و الاواني التي يأكل و يشرب بها من الطين ، وزخرفها وزينها بزخارف من البيئة التي حوله وكان احتياجه للفخار الذي لازمه طيلة حياته فهو الاثر الحي الباقي الذي يحمل طابعه و تاريخه على مر العصور ، وكثيراً ما حاكت الرسوم والزخارف الموجودة على سطح الفخار عن المعتقدات والأخلاق والحياة الاجتماعية والدينية السائدة في كل عصر من العصور . فبها توصل الإنسان لفهم تاريخ البشرية وأهمية المعرفة التي يجسدتها الفن وقد أشار إلى ذلك (فاسيلي كاندنسكي ، ص 1) كل عمل فني هو وليد عصره - والعصر في معظم الاحوال هو المنبع الأصيل لعواطفنا الفردية ومن ثم فإن كل مرحلة ثقافية تنتج الفن الذي ينتمي إليها والذي يستحيل أن يتكرر)

وخف مروي رفيع المستوى غني بالألوان والزخرف دلالة عظمى على أهميته التاريخية فالرسوم والزخرف الموجودة على سطح الخزف فهو بمثابة سجل تاريخي يحكي مجد إمبراطورية مروي وذكر (برنارد مايرز ص 200) أن الزخارف التي نفذت على المشغولات الخزفية في كل حضارة تلائم الرغبات الفنية الكبرى للعصر وتجاب مع قوانينها الجمالية العامة)

وكثيراً ما كتب الاثاريون ونقاد الفن الكثير عن فنون الخزف المروي الذي شغل العالم حتى أطلقوا عليه اسم (قشر البيض) نسبة إلى رقته وجماله وتقنياته العالية، وذكر (دييتريش فيلدونغ - ص 104) (ان المكانة الممتازة التي يحتلها الخزف في ثقافات النوبة من الالف الخامس إلى الالف الثاني قبل الميلاد يتلاشى خلال مرحلة سيطرة مصر دون ان يضيع على كل حال كلية ، بما ان الخزف في الحقبة المروية يرتبط بهذا التقليد كيما يقوده الى قمة جديدة دون أن يحتاج الى اتباع عملية تطور طويلة . ويتوجّب وضع هذا الخزف المروي بمستوى صناعة المجوهرات المعاصرة على مستوى الحرفيّة فالمواد الموجودة كثيرة لكنها تتتنوع على نحو غير متسق على مجموع مملكة مروي فإذا كانت ممثّلة في النوبة السفلى بين الشلال الاول والشلال الثالث بفضل تعدد الاعمال الاثرية ، فإن معارفنا عن الخزف المروي شديدة النقص

بالنسبة لقلب المملكة اي في منطقتي نبنا ومروي ومن الخطأ أن نستنتاج ان مراكز انتاج الخزف مركزة في شمال المملكة أي في منطقتي نبنا ومروي ومن الخطأ أن نستنتاج أن مراكز إنتاج الخزف مركزة في شمال المملكة والجنوب ، فان مراكز في شمال المملكة ، فعلى الرغم من عدم المساواة مابين الشمال والجنوب فان من الممكن وضع اليد على اختلافات من طبيعة تقنية في مواد الخزف وعلى خصائص اسلوبية وتصويرية في الزخرفة . لقد تم التعرف على مراكز انتاج وعلى ورشات لا بل على (توقيع) عدد من الفنانين ، اذ بما ان الاواني المطلية من قبل هولاء الفنانين قد وجدت في اماكن مختلفة فلا بد من افتراض تجارة بين المناطق لتسويق هذه المنتجات او وجود رسامين متقللين يبيعون خدماتهم في مختلف مراكز التصنيع ذلك ان سجل الثيمات التي احصيت في رسوم الاواني يتضمن رموزا وزخرفات نباتية مصرية ، تضاف اليها التأثيرات الاغريقية ، لكن المجموع يطور اسلوبا تشكيلا مستقلا ذا جدة واضحة تجعل من السهل التعرف على الخزف المرمي . واذا أمكننا وضع تصنيف بدائي بالتمييز بين الاواني المصنوعة باليد والفار المدار على العجلة وهو صنف ينتمي اليه خزف (قشرة البيض) ذي الجدار الرقيق المحروق بدرجة حرارة عالية فلم يكن من الممكن بعد وضع تصنيف نمطي متبادر لمجموع المواد يأخذ بعين الاعتبار في آن واحد التاريخ والجغرافيا . أن الاشارات التاريخية مقدمة هنا بتحفظ وهذا لا يقل في شيء - بالطبع من السيطرة التقنية للفخاريين المرميين ولا من ابداعية الرسامين على الاواني)

تقنيات اللون

تميز الخزف المرمي بالتقنية العالية من ناحية الالوان والرسوم التزيينية ، فالألوان كانت عبارة عن مساحيق طبيعية استخرجها الفنان المرمي من باطن الارض والنباتات ، حيث كانت تصنع الألوان المستخدمة في التحضير من المعادن الطبيعية ، اللون الأحمر يستخلص من أكسيد الحديد و اللون الأصفر من الاشر و اللون الابيض من الحجر الجيري الصلب كما يستخرج الأسود من حرق الاخشاب (الفحم) ويتم سحقها وخلطها بالصمغ لتصبح أكثر مرونة على سطح الفخار ، كما أن الخزاف النبوي إنعتمد اللون الطبيعي للطينية الحمراء والبيضاء كخلفية للزخرف الملون وقد أشار (آدمز ويليام ص213) الى الالوان الموجودة في سطح الخزف المرمي ، (إن سطح أعمال الخزف يحتفظ بلون المادة المكونة له مثل البني المحرر أو البني في معظم الاواني النوبية ما لم يتم إجراء شكل من أشكال التعديل عليه. ولكن من الواضح أن لون صلصال النيل الطبيعي كان غير جذاب بالنسبة لصانعي الخزف القدماء ، بدليل أنهم قد غطوا تقربياً سطح جميع المصنوعات الصغيرة و العديد من المصنوعات كبيرة الحجم بطبقة رقيقة ذات لون أحمر ، أو برنتالي ، أصفر أو ظل من ظلال اللون الأبيض. و استناداً على هذه الخافية الصلبة، غالباً ما تم

رسم التصاميم المرسومة بلون ديكور ثانٍ أو حتى ثالث في بعض الأحيان . إن استخدام الألوان بهذه الطريقة يعد بالطبع و بأوسع مفهوم نوعا من أنواع الزخرفة ، بالرغم من أن الألوان المستخدمة لا يحددها التصميم الذي من المفترض أن تعبّر عنه بأي طريقة من الطرق .)

تصنيفات اللون

إن استخدام اللون على سطح الخزف نوع من انواع الزخرفة ، وهذه الرسوم أو الزخرف ساعد كثيرا في معرفة تصنيف الخزف من ناحية التاريخ والعصر الذي نفذت فيه وكانت الزخارف يتم تنفيذها باستخدام الوان معينة واستخدام اللون وطريقة المعالجة على السطح كانا عامل أساسى في عملية التصنيف .

ويبدو أن المغرة الحمراء هي الظاهرة في الأغلبية العظمى من الخزف النبوي وحسب تصنيف (ادمز ويليام أن ثلاث درجات لونية أساسية هي الأسود والأحمر والأبيض (ويليام ، ص 197)) بالرغم من أنه من الضروري التحدث عن 7 ألوان مختلفة وعن بداولها المختلفة من أجل أغراض الوصف، يمكن أن يتم استخدام لغة أبسط بكثير في تحليل تركيبات الألوان. يرجع هذا إلى أن الخزف النبوي والمصري (باستثناء الاواني المزججة) لا يظهر فيه اكثرا من ثلاثة ألوان متعددة على الاطلاق. غالبا يحمل أكبر عدد من الاووعية المزخرفة لونا واحدا (طلاء بدون تصميم مرسوم)؛ وتحمل مجموعة أصغر بعض الشيء طلاء وزخرفة مرسومة بلون ثان؛ والعدد الأصغر من ذلك يحمل زخرفة مرسومة بلونين وطلاء. ولا يوجد لون رابع في أي حالة من الحالات، بالرغم من التقنيات التي تسمع بذلك كانت متوفرة. ومن تكرر ظهور التركيبات، يمكن ملاحظة أن جميع الوان الزخرفة النوبية والمصرية تنقسم الى ثلاثة فئات، والتي سميتها الأسود، الأحمر والأبيض لتبسيط العمليات الإحصائية . وتتدخل الألوان في المجموعات المختلفة الى حد ما، ولكنها متنافية في داخل كل مجموعة؛ بسبب أن كل وعاء يجب أن يظهر عليه درجة واحد فقط من درجات اللون الأسود، وظل واحد فقط من ظلال اللون الأحمر، وظل واحد فقط من ظلال اللون الأبيض)

يتم وصف المنتجات بوصف اللون لذا اندراج وصف اللون بوصف اللون الطبيعي بالمسحة أو الطلاء . وللون والزخارف ينقسم الى لون زخرفي أولي ولون وزخرفي ثانٍ ولون خط الحافة كما وضحها (ادم ويليام ، ص 194)(اللون الطبيعي هو لون أي منطقة غير مغطاة باللون الزخرفة؛ وبالنسبة لعديد من الاواني الاستخدامات الأساسية الغير مطلية بعد اللون الطبيعي هو اللون السطحي الوحيد الذي يمكن وصفه. وتظهر معظم الاواني المزخرفة مناطق غير مطلية، في داخل الجرار والمزهريات ذات الفم الصغير، على سبيل المثال، وفي بعض الأحيان في قيعان

الاواني. فقط هي مجموعة صغيرة من الاواني التي تستخدم حصريا في شكل وعاء مفتوح تكون مطلية بالكامل بحيث يخفي الطلاء اللون الطبيعي كليا. وبالتالي، ستكون هناك مدخلة تحت عنوان "لون طبيعي" في أوصاف جميع الاواني التي سبق ذكرها تقريرا. ولكن مقارنة الألوان الطبيعية مفيدة في التفرقة بين الاواني فقط في بعض حالات اواني الاستخدامات اليومية.

الطلاء او المسحة هو غطاء ل كامل سطح الاناء مصمم لتكوين لون مختلف عن، وغالباً أفتح من، لون الصلصال الطبيعي. وتم تعريف الطلاء (في الفصل الثالث) على أنه طلية سميكة مكونة بشكل رئيسي من الصلصال تغير التركيب واللون الطبيعي للوعاء. اما المسحة فهي طلية تقل فيها كمية الصلصال بحيث تغير اللون الطبيعي للوعاء ولكنها لا تغير ملمسه، وتمثل الا ان تظهر درجة اكثر خفوتا. اللون الزخرفي الأساسي هو اللون الرئيسي الذي يتم نفيذ التصاميم به على الخلفية التي يوفرها الطلاء، (او في حالة اواني الاستخدام اليومي، مباشرة على السطح غير المطلي باللون الزخرفية الثانوية لا تحمل جزءاً مهماً من التصميم ولكنها تستخدم بالعديد من الطرق لإبراز تلك الأجزاء. وهناك على الأقل خمس تطبيقات معروفة للألوان الثانوية. خط الحافة هو خاصية من خواص التصميم يشيع استخدامها في العديد من أنواع الفخار النبوي (ما عدا في فترة المجموعة X) ولكن يقل استخدامها في الفخار المصري)

سبعة درجات من الألوان كانت متداولة بين الخزافين النوبين حسب رأي (آدمز ويليام (الاسود) تقريبا لم يُرى في الخزف النبوي، كانت اتجهادات الخزافين النوبين واضحة لا حراز درجة لون قريبة للاسود الحقيقي ، درجات داكنة من البني تظهر سوداء للعين . الاسود معظم الاحيان يواجه كلون أولي زخرفي في الخزف النبوي . لون الطلاء البني هو الاعظم شيوعا في الوان الخزف النبوي نادرا ما يظهر منتج مقصود كلون للرسم ، يبدو في معظم الاحيان ككتوع غير مقصود للأسود خصوصاً على الاواني الصفراء الفاتحة جداً او البيضاء المطلية . في هذه الدرجات اللون الزخرفي الفاتح نسبيا هو البني أكثر من الاسود يظهر ليكون علامة متبادلة مع اللون المطلي. اللون الفاتح الاحمر في المنتجات النوبية نادرا ما نقى (لون شرق) لكن له براعة درجة ترابية مميزة من صبغة المغرة الصفراء كلون انسيري في بعض الاحيان يتدرج الى البني في منتجات المصنوعات اليدوية والى البرتقالي في المصنوعات اليدوية والى البرتقالي في المصنوعات الدائرية النوبية

القرنفي هو نموذج لاثنين فقط من المنتجات المرورية ، صنعت كتقليد للخزف الاسواني . البرتقالي مثل القرنفي يوجد فقط كلون خلفي وهو شائع في الخزف المروري والمسيحي الاولى لكن كلتا

الدرجتين تظهر تكون غير مقصودة مخففة اللون من الأبيض تنتج من درجة حرارة عالية أو تأكسد زايد .

احيانا ينبع بتلوين رقيق جميل لون أحمر انسيابي على لون اصفر باهت (cream) تحت الطلاء في المنتجات باللون البرتقالي المتعتمد المناسب ، الزخرف الاولى يظهر دائما فربما كبني غامق أو أسود . في بعض الأحيان يرى في المنتجات الصفراء أو البيضاء كتضاد للبني الفاتح .

(الزخرف الثانوي في الأبيض أو الاصفر الفاتح (cream) أحيانا يوجد في المنتجات 0R1 0,R26 . لكن معظم منتجات الجزء البرتقالي من غير زخرف ثانوي)

اللون الاصفر يستعمل كلون آخر فقط كخلفية من الفترة المرورية

هناك عدة منتجات فيها الاصفر المطلي هو النموذج ، ومع ذلك هناك تنوع حر بين الأبيض والاصفر كطلاء متوسط الى البني الغامق ، مع الاحمر المتكرر الاستعمال كلون ثانوي .

الأبيض الأصلي اقل شبوعا من الاسود الأصلي

التقريب الشائع هو الكريمي الاصفر ، الفاتح . والذي يظهر على الاواني الانفرادية في معظم المنتجات البيضاء . لكنه بالتأكيد نموذجي في قليل فقط منها في منتجات بيضاء أخرى ، اللون النموذجي المطلي هو اللون البني الفاتح جدا واللون الاصفر البرتقالي مع الكريمي يوجد جزء اقل شيوعاً .

الرسومات الملونة (الزخرفة)

ليست اللوان وحدها هي ما يميز الخرف المروري بل الرسوم الملونة (التربينية الزخرفية) الموجودة على سطح الخرف هي المكلمة لجماله ورونقه ، والزخرفة هي نتاج ابداعي لل الفكر الجمالي ، وقد سعى المرمليون إلى توظيف هذه الابداعات الزخرفية في مختلف نتاجاتهم الفنية ، حيث زين سطح الخرف بالرسوم الزخرفية المنفذة بمختلف الاشكال و الاساليب ، ذكرت (سامية 5..2 ، ص 390) استغل الفنان المروري بشكل كبير ومستمر أسطح الآنية الخزفية للتعبير عن إحساسه بالجمال وربما للتعبير عن أحاسيس أخرى ، وقد حظي الخرف المروري المزخرف بإعجاب الكثيرين من دارسين وهو ، واعتبره المتخصصون الإنجاز الأرقى من الإنجازات التي خلفتها الحضارة المرورية) . والزخرفة على حسب رأي (كاندلنكي 1956 ص 8) فالزخرفة سواء كانت شرقية أو غربية ، قديمة أو حديثة لها تأثيرها في حاسة التذوق الفني ومن المحتمل أن يكون لبداية الزخرفة التقليدية جذور في الطبيعة .) والتصميم

الزخرفي هو بناء جمالي نسبياً يعتمد في بنائه على تحقيق أهداف موضوع مسبقاً تخصّص لمنطق عقلي بسيط فطري له صفة جمالية وهو انطباع لتعبير مسطح يشمل رمزاً أو أكثر ويستهدف من ورائه التعبير عن مشهد أو مناسبة معينة

وترى الباحثة أن الزخرفة في الخزف النبوي تأتي أهميتها في إضاح التاريخ والتسلسل الزمني ومن مميزاتها بأنها تكشف عن حال الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، وبهذا المعنى أنها تتغير حسب الزمن الذي نفذت فيه فهي تتبع تقلبات الموضة أذن فهي تتبع منهج الأسلوبية في عدم الثبات وحسب رأي (ويليام 1952 ص 213) (الزخرفة بمعناها الضيق الأكثر تحديداً بوصفها تصاميم ملونة أو منحوتة على خلفيات ملساء (سادة) ليست هي صفة مميزة كلية للخزف النبوي والمصري، ومع ذلك، فمن المحتمل أن أكثر من 5.5% من جميع الأواني والأوعية التي صنعت أو تم استيرادها بين العام 200 و1600 قبل الميلاد قد تمت زخرفتها بهذه الطريقة. أما الأواني وأوعية الخدمة فعادة لا تكون مزخرفة، كما أن العديد من الأواني الملونة بها خط فقط. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن التصاميم الملونة أو المحفورة تكون سائدة في حقبة زمنية محددة أكثر منها في حقبة أخرى ، فلا توجد حقبة زمنية تخلو تماماً من هذه التصاميم. وبناء على ذلك يمكننا تحديد أسلوب واحد أو أكثر يعتبر مميزاً لأي من عائلات أو مجموعات الأواني والأوعية على الرغم من عدم ظهورها على العديد من الأواني أو الأواني الفردية).

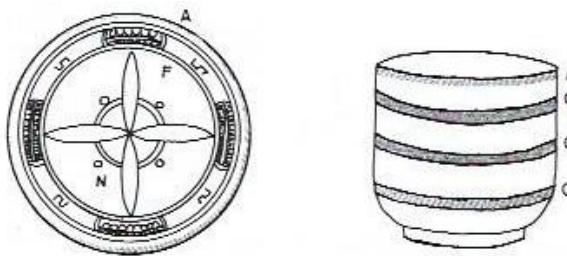
الرسوم أو الزخرف تختلف من نمط إلى آخر ومن حقب إلى أخرى والرسوم على سطح الخرف المروي عادة ما يتم تشكيلها على سطح الخرف الخارجي (في بعض الأحيان يتم رسم الاناء من الداخل) وعادة ما يبدأ رسم الاناء من الحافة أعلى العنق وغالباً ما يكون شريط زخرفي ثم نهاية العنق عند الكتف ووسط الاناء تبدأ رسم المواضيع التمثيلية (اجتماعية ، دينية وسياسية) والتي تحكي نصاً من البيئة التي لها أثر في تشكيل شخصية الفنان . نادراً ما يتم الرسم على سطح الاناء من الداخل والخارج والمنطقة المفضلة لوضع الزخارف على السلطانيات هي وسط الداخل وعادة ما يكون فيها التصميم على شكل تصميم دائري أو تصميم نصف دائري كما أن داخل الاناء الدائري أو نصف الدائري يكون تصميم الحافة على شكل إطار أو إفريز .

يزخر الخرف المروي بكم هائل من الموضوعات الزخرفية بسيطة المحتوى ، أنيقة التصميم ، الوانها جميلة تجذب الرائي ، فالتصاميم الزهرية هي الأكثر شيوعاً والتي تمثلها الزهور المفتوحة وزهرة البرسيم ، وزهرة اللوتس وأشكال آدمية وحيوانية ، خلال تصنيفات الزخرف أشار حاكم 6..2 ، ص 8.) إلى التنوع الزخرفي الموجود على سطح الخرف المروي (تنوعت وتعددت المشاهد المنقوشة على أواني الفخار، كما ظهرت عليها أحياناً بعض المؤثرات الخارجية الإغريقية

الرومانية وقد زين المرويون فخارهم بصور فروع النباتات، والأشكال البشرية والحيوانية ومشاهد الأسرى المعهودة والرعي

أن سطح الخزف المروي هو بمثابة المساحة التي يرسم عليها ولذلك له مجموعة عناصر يتالف منها الزخرف مثل :

زخرفة الإطار : (شكل رقم 25) عادة ما تحتوي على شريط واحد من الألوان يحيط بحافة الوعاء أو أقل من ذلك بكثير. وربما يستخدم شريطين بالألوان مختلفة أو متشابهة ، تتمثل فيها الخطوط والنقط ويوجد هذا النوع من الزخرفة في الأواني والسلطانيات والمزهريات. ويظهر نموذج الحواف البسطة في كل الحقب ولكنه يندر في المجموعة "X"

(شكل رقم 25)

زخرفة وتربين الحواف:

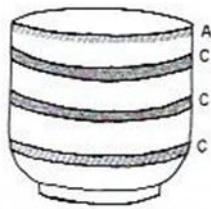
والتي تم تطبيقها على الإطار الخارجي للأواني والحواف المقلوبة للأوعية وبعض أنواع السلطانيات والمزهريات. ففي أغلب الأحيان تحتوي هذه الزخارف على خطوط متعددة تتخللها نقاط مزخرفة أو نقاط موصلة بخطوط : (شكل رقم 26)

(شكل رقم 27)

الخطوط الأفقية:

فهي اشرطة من الألوان المصمتة (في بعض الأحيان لونين) تحيط بالكؤوس من الخارج والسلطانيات من الداخل عادة تستعمل بالتكرار على نفس الآنية ،ولهذا السبب نادراً ما تستعمل في تراكيب مع عناصر أخرى (شكل رقم 28)

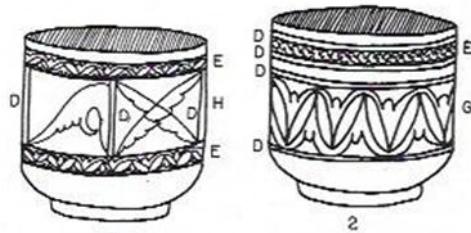
(شكل رقم 28)

الخطوط المؤطرة : استعملت لتقارب أنواع أخرى متعدد الأشكال من الزخرف المؤلف من خطوط متكررة أو متواصلة أفقياً وعادة تكون من إثنين أو ثلاثة خطوط جميلة متوازية مع إضافة زينة من العقد أو الأغصان وهي شائع في كل الفترات ما عدا فترة المجموعة X (شكل رقم 29)

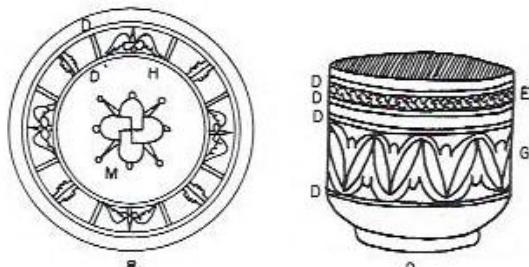
(شكل رقم 29)

الاشرطة الزخرفية المستمرة : عبارة عن وحدة شريط زخرفية متواصلة تطوق الآنية ، توجد أسفل الحافة على الخارج وفي الطاسات على الداخل ،في الغالب توجد متحدة مع أشكال أخرى من الزخرف(شكل رقم 3) ، الحواف قد تكون عناصر زخرفية على الأواني الصغيرة مثل الكؤوس والطاسات الصغيرة ، شائعة في كل الفترات ما عدا فترة المجموعة الكلاسيكية، بالرغم من ان هذه الاشرطة متغيرة الا أكثر من مستمرة الانها تتطرق التصميمات الوسطية ، الاشرطة الزخرفية هذه في بعض الاحيان تستعمل في مكان الخطوط المؤطرة لتقلم الحافة العليا والسفلى من الافريز او تقسم الصور الضيقة الى أفاريز صور ضيقة متوازية ، وبالرغم من شيوع تواجدها متحدة مع اشكال زخارف أخرى .الشريط الزخرافي قد يكون فقط عنصر زخرفيفي الآنيات الصغيرة والكؤوس والسلطانيات .

(شكل رقم 3)

الأفاريز المتصلة : وهي مشابهة لزخرفة الاشرطة المتصلة لكنها لحد كبير واسعة (عرضية) ، ولهذا السبب التصميمات المنفذة أحياناً كثيرة معقدة (عدة تصميمات جيدة توجد في كلتا الفئتين) والأفاريز عامة تغل كل أو الجزء الأكبر من من الجدار الخارجي للكووس والأقداح وأانيات الزينة، وأواني طويلة أخرى في الطاسات عالية الجوانب الأفاريز بعض الأحيان قد يستعمل كزخرف داخلي ، طوق مركزي ، تصميم نصف قطري ، زخرفة الإفاريز المتصل هي الأعظم شيئاً (شكل رقم 31)

(شكل رقم 31)

أساليب التلوين على سطح الخزف المروي

الرسوم الملونة أو الزخرف المروي اشتهر بكثرة المواضيع التمثيلية ، فهي كانت بمثابة أساليب ظهرت بعض الموضوعات في حقبة و اختفت في حقبة أخرى وبعضها كان شائعاً في كل الحقب ، وتبعاً لذلك اختلفت طرق المعالجة والتقنية وكان لكل حقبة أسلوبها الخاص الذي يميزها . وبهذا المعنى يأتي سؤال (برنارد مايرز 1958 ، ص 16) - ما الذي يقرره الأسلوب (ليس علينا أن ننقصى طرق الأداء المختلفة للفنون فحسب بل لابد أن ننقصى كذلك تاريخها الذي ينبغي أن نفهمه على الأقل في حدود عالمه وسوف يؤدي هذا بدوره إلى التتحقق من مقاييس الذوق السائدة في كل عصر وإلى شئ من العلاقة بين القوى الاجتماعية والتاريخية لكل حقبة وإلى التعبير الثقافي لتلك الحقبة كما هو مبين من فنونها ويجب أن نفكر في أن هذه الفترات مختلفة بعضها عن بعض

ولكنها مترابطة ، بمعنى أن فترة ما تكون في الغالب رد فعل للفترة السابقة لها من نواح كثيرة . وتوجد فوق ذلك تقاليد فنية معين يرثها جيل عن آخر) أما رأي (مونرو، بدون ، ص 97) حول طبيعة الاسلوب وتعريفه له (تعتبر كلمة اسلوب style إحدى المصطلحات الكثيرة الملتبسة في النظرية الجمالية ، وقد قصد بها أشياء مختلفة في مختلف الفنون . ولم يحدث الا أخيراً أن بذل مجهود ملح لإعادة تحديد هذه الكلمة بطريقة تتطبق على أي فن ، بل وخارج الفنون . وأصبحت مفهوماً أساسية في تاريخ الفنون ونظريتها ، وشقت طريقها الى علم الانثروبولوجيا ، وخاصة عندما تطبق على المصنوعات البدائية . وال فكرة الرئيسية التي تسمى الآن بهذا الاسم ليست فكرة جديدة ، فقد أطلق عليها فتروفيوس وبليني اسم Genus (طراز - فصيلة) في كتاباتهما عن طراز العمارة العمارة الدوري أو الأيوني أو الكورنثي (ومما له دلالته أن الكلمة نفسها استعملت للتعبير عن الأنماط البيولوجية . وظل هذا الاسم باقياً في المصطلح الفرنسي Genre) واستعمل الإيطاليون في عصر النهضة كلمة Maniera للتعبير عن فكرة مماثلة . أما الكلمة الإنجليزية فقد اشتقت من الاسم اللاتيني لأداة الكتابة الذي امتد معناه الى " طريقة الكتابة أو التعبير " . وتحت هذه الاسماء المختلفة تميز عدد من أنواع الأساليب أو الأنماط الفنية مثل الاسلوب الريفي ، والاسلوب الفخم ، والاسلوب ، والكلاسيكي والطنان ، والهجائي ، والحزن ، والفكه ، والفطن ، والتصويري ، ومتعدد النغمات ، ... الخ . وتفهم هذه الأساليب أو الأنماط على أساس مختلفة ، بعضها خاص بالحالة الغالبة أو الاتجاه الغالب ، وبعضها يتعلق بنوع التكوين الشكلي . وهكذا ولقد استعملت كلمة Style كلفظ من الفاظ الاطراء كما في قولنا " يكتب بأسلوب " أو ان "ذلك " الرسم اسلوب " . وإذا سميـنا فناناً بـاسلوبـي فقد يكون في ذلك أيضاً اقلال من شأنه ، لأن ذلك إنما يعني إنه لا يأتي بالكثير من عنده ، أو انه يسير وراء الأساليب الماضية ويتمادي في محاكاتها .) وترى الباحثة أن الاسلوب في العمل الفني هو طريقة العمل التي يتبعها الفنان ، اضافة إلى المواد التي استخدمها واتبعها لانتاج هذا العمل بحيث يهدف إلى الانتاج والمعالجة بشكل متميز ومتفرد ، و التعبير عن اتجاهاته وأرائه وأفكاره الخاصة ، والأعمال الفنية أياً كان نوعها ومستواها التقني فهي تشتمل على شئ من خصائص الأساليب الفنية وهي تصنيف الأعمال دون تقييمها ، والرسوم الملونة الموجودة على سطح الخرف المروي (الزخرف) التي كانت سائدة في فترات زمنية محددة وتم تفيذها في أماكن محددة ، ربما تختلف في اللون وطريقة المعالجة ، فهي رغم ذلك مؤشر لتحديد هوية الأوعية ، هذه الرسوم لها خصائص فنية أطلق عليها آدمز ويليام بالأساليب الأفقية ، وقد عرف (آدمز ويليام ، ص) الاسلوب وقسمه الى ثلاثة اقسام (بصفة عامة الاسلوب هو مجموعة من التصاميم الفردية التي عملت بواسطة خراف محدد في نفس الوقت والمكان وبالتالي فهي تميز وعاء محدد أو مجموعة من الأوعية وتنقسم إلى المجموعات الفرعية الثلاثة التالية :

الأسلوب الأفقي:

مجموعة من التصاميم التي يظهر بعض منها سمات تعريفية مميزة لغالبية أو جميع الأوعية في مجموعة أوعية محددة؛ والتي عادة ما تحمل علاقة تطورية ظاهرة

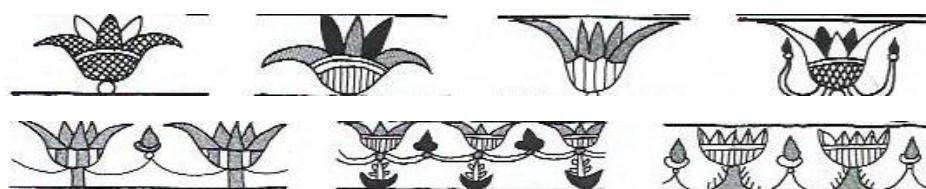
الأسلوب الفردي:

مجموعة من التصاميم متعلقة بوعاء مفرد وليس لها علاقة فكرية بالزخرفة على الأوعية المعاصرة

الأسلوب العام :

الزخرفة التي لا ترتبط بأي من الحقب أو الأوعية وتشمل الأساليب غير المزخرفة والتي عليها خطوط مائلة ولكن لا يوجد تصميم، والتصاميم البسيطة غير المميزة مثل الأشرطة على الحواف والخطوط على جسم الإناء، كثرت الموضوعات التي مثلت الحياة المروية والمصورة على سطح الخرف المروي ، أروع تصوير ، كانت مختلفة ومتباعدة من فترة لأخرى ، فكل فترة اسلوبها الخاص الذي يميزها ويحمل طابعها ومن هذه الأساليب وأشهرها ،

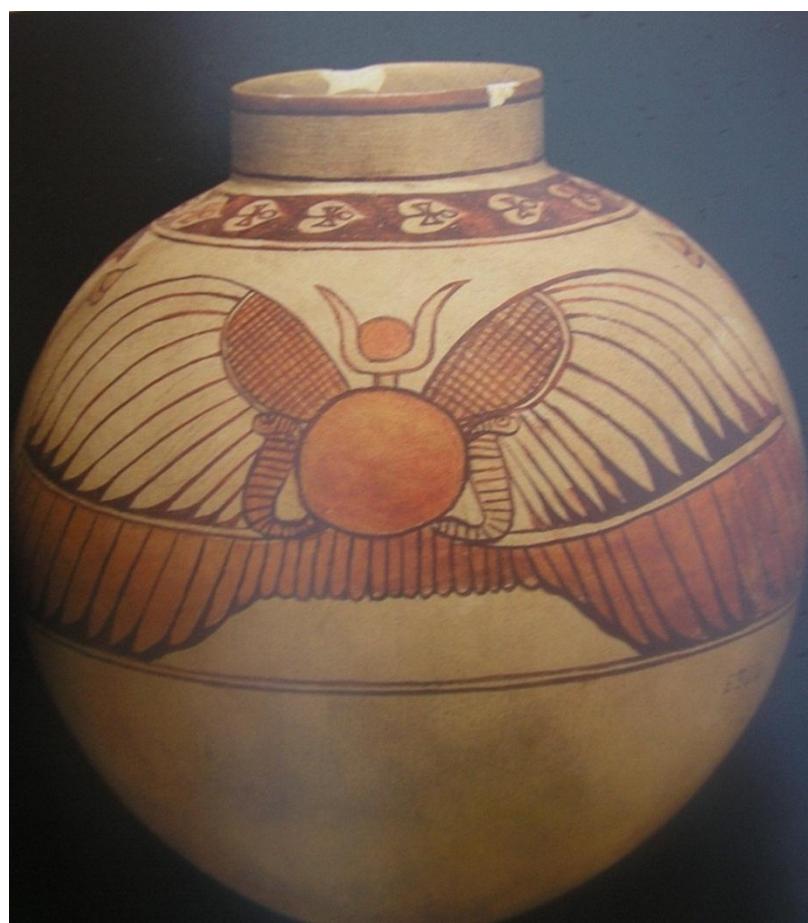
أسلوب مروي الممتاز: الشهير من خلال الرسوم التزيينية المنتشرة التي لاتحتوى ممثلة في السلع البيضاء كاملة التعقيد وتدرج كثير مقصور على السلع الحمراء ، الاسلوب يتكون من أشرطة مؤطرة من الزخرف بعض الأحيان تظهر حتى الخمسة أشرطة على نفس الآنية مثل الأفاريز الضيقـة (شكل رقم 33) (التصميمات التمثيلية هندسية ، طبيعية ، تأثير الفن المصري الفرعوني ظهر في بعض الموضوعات مثل (Ankh) ، زهرة اللوتـس التأثير الإغريقي يظهر في الزهـور المفتوحة (شكل رقم 34) ومناظر متعددة من نشاطات الإنسان ، معتقدات الإنسان مثل الكوبرا وقرص الشمس (شكل رقم 35))

الأفاريز الضيقـة (شكل 33)

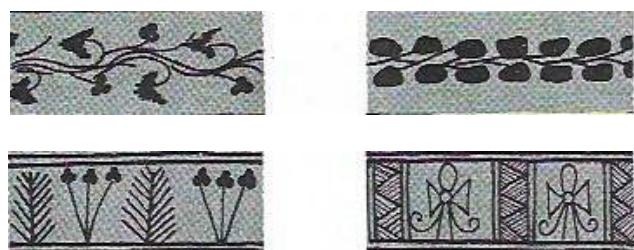
(شكل رقم 34) اسلوب مروي الممتاز تصميمات تمثيلية تأثير مصرى زهرة اللوتس

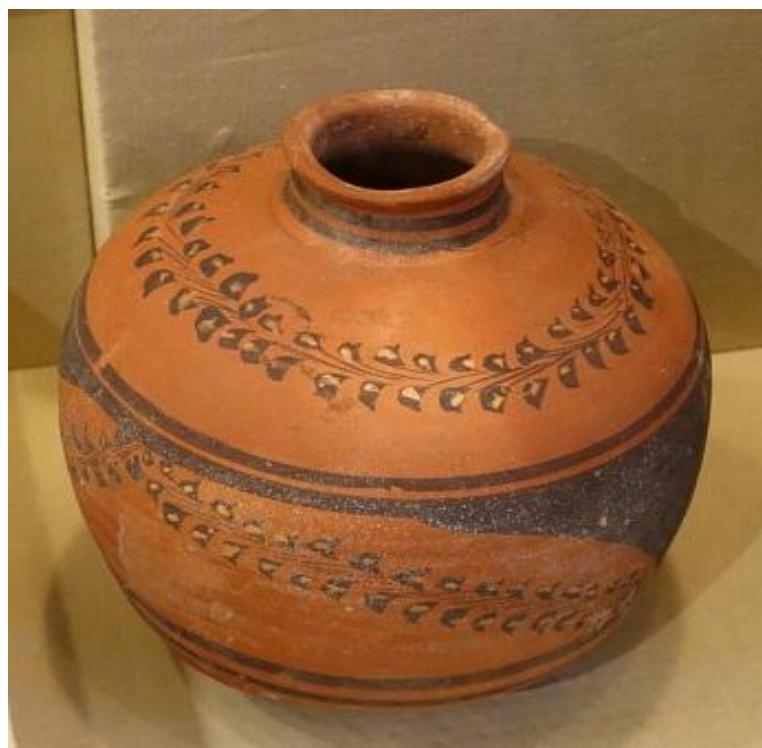
(شكل رقم 35) إسلوب مروي الممتاز : الشهير من خلال الرسومات التزيينية المنتشرة التي لاتحصى يتكون من أشرطة مؤطرة من الزخرف (معتقدات الانسان - الكوبرا ، قرص الشمس)

المصدر : كتالوج ممالك على النيل

أسلوب مروي الطبيعي : وهو أسلوب غير شائع وجد فقط على المنتجات الحمراء (الآنيات ذات العنق) فهو يختلف عن أسلوب مروي المميز بأنه أكثر هيلينية ومواضيعه التمثيلية مستمد من التأثيرات الاغريقية ويقل التأثير المصري أو ينعدم ومعظم الآنيات المزخرفة لديها عنصرين زخرفيين حافة ضيقه أعلى الكتف وتحتها إفريز عريض (شكل رقم 36 وشكل رقم 37) وتصميمات الحافة من أكاليل نبات الكرمة أو ساقها وشكل عنخ يختلف عن أسلوب مروي الممتاز والزخرف التمثيلي أكثر طبيعية وفعالية . ويلاحظ في أسلوب مروي الممتاز أن الألوان منفذة بخطوط خارجية في لون أولي (بني أو أسود) أما أسلوب مروي الطبيعي فالوان التصميمات اغلبها منفذة في أسود مصمت على خلفية قرنفلية .

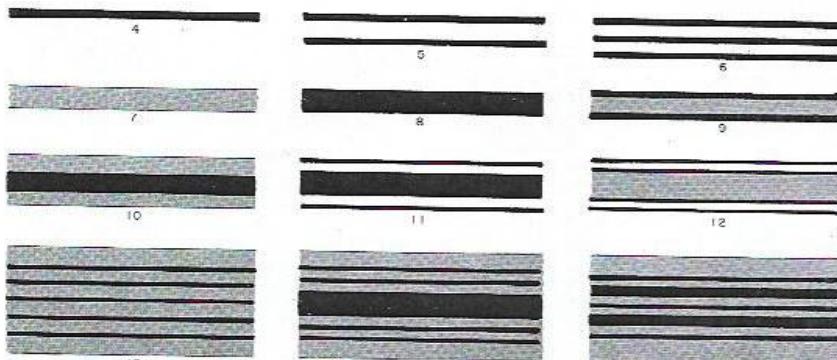

(شكل رقم 36) وتصميمات الحافة من أكاليل نبات الكرمة أو ساقها

شكل رقم 37) أسلوب مروي الطبيعي ، التأثير الهيليني ، أسلوب مروي الطبيعي – شريط ضيق أعلى الكتف – ويكيبيديا (الموسوعة الحرة) (<https://en.wikipedia.org/wiki>)

أسلوب مروي المؤطر وهو نوع غير شائع من أسلوب مروي الممتاز ووُجِد على السلع البيضاء ونادر على السلع الحمراء ويكون من نوعين من العناصر ، خطوط تقلييم بسيط ملون بلون وشريط من الزخرف المميز ، هذه التصميمات تظهر في تركيبات متنوعة مع بعضها البعض (شكل رقم 38)(شكل رقم 39)

(شكل رقم 38) أسلوب مروي المؤطر - تقليم بسيط

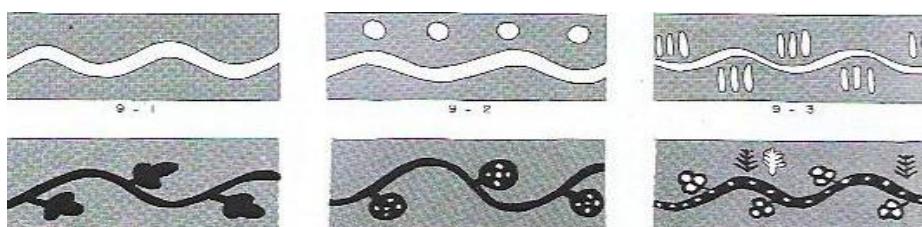

(شكل رقم 39) هذه الآنية نادرة لأن(أسلوب مروي المؤطر) يوجد على الآنيات البيضاء ونادرًا ما يوجد على الآنيات الحمراء ، ويكون من نوعين من العناصر، خطوط تقلييم بسيط ملون بلون وشريط من الزخرف المميز - ويكيبيديا (الموسوعة الحرة) <https://en.wikipedia.org/wiki/>

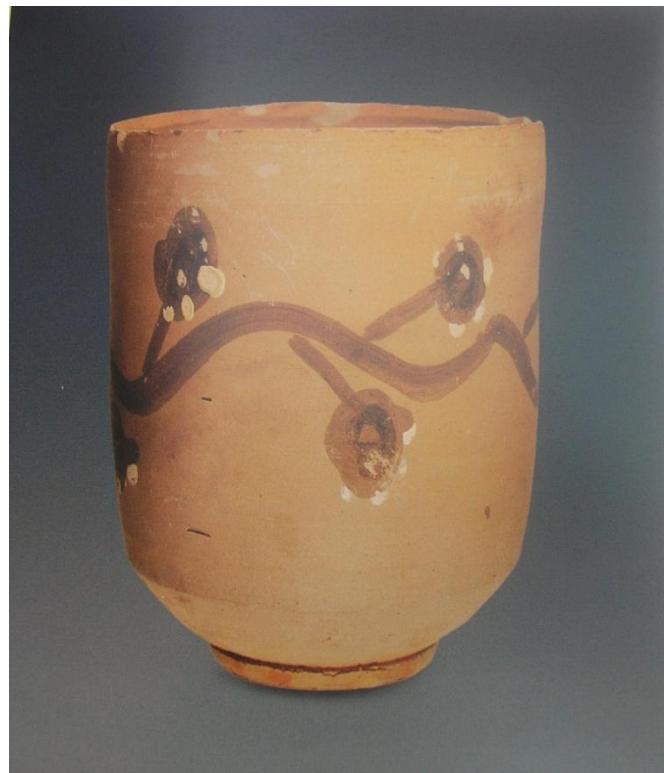
اسلوب المجموعة التقليدية X : هذا اسلوب لنماذج قليلة متبايرة وغير مقصودة ، تكون غالبا من تصميم عناصر غير مؤطرة وغير متصلة ، ويوجد على سطح الكؤوس والأقداح واسفل السلطانيات والتصميم عادة من الخارج فقط . الموضوعات الزخرفية عبارة عن بقعة طولية على شكل الفستون متداولة من الحافة ، أيضا حدوث غير شائع لموضوعات هندسية بسيطة (شكل رقم 40) (وشكل رقم 41) (شكل رقم 42) .

(شكل رقم 4 .) فستون متدالي من الحافة (اسلوب المجموعة X التقليدية)

(شكل رقم 41) الافريز المتصل (اسلوب المجموعة X التقليدية)

(شكل رقم 42) اسلوب المجموعة X التقليدية - بقعة من اللون على شكل فستون المصدر:

كتالوج ممالك على النيل

وبهذا تكون الباحثة قد غطت الفصل الرابع القيم الجمالية والتعبيرية للرسومات الملون على سطح الخزف المروي والذي جاء فيه تعريف للقيمة الجمالية وأنواعها ثم تعريف علم الجمال واستدللت باراء الفلسفه علماء الجمال ونقاد الفن ، ووضحت الدراسة تقنيات وتصنيفات الالوان المستخدمة في سطح الخزف المروي ثم ناقشت الرسالة الأساليب التشكيلية التي اتبعها الفنان النبوبي .

الفصل الخامس

المنهجية والتحليل

إجراءات الدراسة

1- منهج الدراسة : يتبع هذا البحث المنهج الوصفي الذي يعتمد على تحليل ودراسة مجموعة من الظواهر ، وقامت بوصف هذه الظواهر وصفاً دقيقاً محدد ، بالتعبير عنها من خلال بيانات و صفات ومحددة للعينات ، بربط وتفسير البيانات وتصنيفها و استخلاص النتائج، والتعرف على حقيقتها وذلك لمناسبتها لتحقيق أهداف البحث

2 أدوات الدراسة : حيث قامت الباحثة بوصف النماذج وصفاً ظاهرياً باستخدام اداة الملاحظة المباشرة ، وهي اداة متوافقة مع منهج الدراسة ، وقد وضعت الباحثة لعملية التحليل معايير معينة تحقق الدقة العلمية مع أهداف وفرض البحث :

أ - وصف وتقنية اللون واسلوب الرسم المتبعة و المناسبة مع هيئة العمل

ب - وصف العمل من ناحية جمالية (المضمون والتعبير)

3- عينات الدراسة : قامت الدارسة بعمل دراسة استطلاعية في موضوع الدراسة ، كي تتمكن من تحديد حجم ونوع العينات التي تتمثل في نماذج من رسومات ملونة متنوعة موجودة على سطح الخزف المروي (الفخار) حيث زين سطح الفخار بها ، اختارتتها الباحثة بالاسلوب القصدي وذلك لتتوفر بعض السمات فيها دون غيرها وقد بلغ حجمها اربعة عينات ..

تحليل العينات المختاره

تمهيد

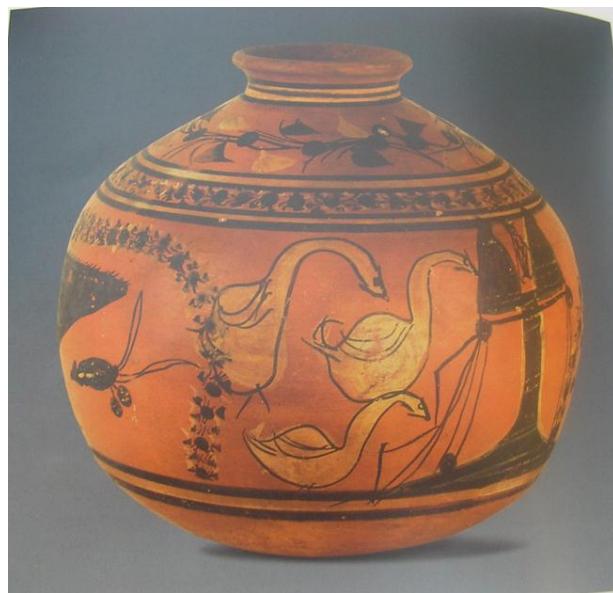
بینت الرسومات الملونة على سطح الفخار بمفاهيمها الروحية والاجتماعية ومداواتها الفكرية ، ان الفن نشاط انساني لا يتجزأ من ايداعات الإنسان ، كان وما زال الجزء المهم في تاريخ الانسان وثقافته وتراثه . ان صورة الوعي الفكري الانساني التي بلغتها رسومات الفخار المرwoي هي نقلة في تاريخ الحضارة المروية بشتى ضروبها ، ان ما تمثله الرسومات في تلك المرحلة من ازدهار وتنوع في الاساليب هو بمثابة تعبير صادق للدور الذي تؤديه تجاه المجتمع ، رسومات في جوهرها أصيلة ، حيوية ، تلقائية هي التي كشفت عن مكونات الثقافة في مروي ، فقد كان الفنان المرwoي يتبع اسلوبا رفيع المستوى في المعالجة والتقنية ، فكانت تجاربه مستمرة ، في الشكل والمساحة واللون حتى في موضوعات الرسم التي تجسدت في احساس وقيم جميلة ، فكانت الرسومات انتجت في زمن مازالت طرق الاداء فيه تقليدية . الا أنها حقا رسومات جميلة

المصدر : كنوز من السودان

الآنية ذات الرقبة الطويلة الضيقة التي تستعمل لحفظ العطور والزيوت برسومها التزيينية المنتشرة على سطح الآنية ، تبدأ الرسوم من أعلى حافة رقبة الآنية شريط زخرفي مستمر عليه زخرف طبيعي يمثل زهور مقولبة تحته إطار ضيق ، أسفل الرقبة يوجد إطار ضيق وتحته إفريز ضيق يمثل زهور اللوتس مع دائرة وسطها شكل اقرب لشكل عين الانسان المفتوحة هذا الشريط الزخرفي الممتد يوضح براعة الفنان في تنسيق ودمج العناصر النباتية مع الادمية ، قمة في جمال التصميم الذي يتاسب مع استداره وانسياب الكتف . تحت هذا الافريز الزخرفي يوجد افريز عريض عليه رسوم توضح أربعة ضفدع (تبدو بائسة الى حد ما وبين كل ضفدع يفتح رمز الحياة عنخ من ساق النبات ، وفي كل من مصر والعالم اليوناني و الروماني يرمز الضفدع الى الخلق والخصوصية وعودة الروح والحياة الأبدية ويرجع السبب الى حدما الى أنها تبدو وكأنها تناست من طمي النيل مباشرة . الضفدع مرسوم عليها خطوط بنية مائلة للأسود في الأطراف أما بطنه الضفدع فقد زينت بخطوط رفيعة متشابكة تمثل اشكال هندسية ، الرسوم في كاملها ملونة ، اللون الأول هو لون الخلفية وهو الكريمي أو الأصفر الباهت والرسوم التزيينية ملونة بلون المغرة البني ، نجد المهارة الرائعة في الخطوط البنية دائرية ومنحنية تارة لتجاوب مع تلك الإنفاخة الرقيقة للآنية .

(عينة رقم 2)

المصدر : كatalog ممالك على النيل

في هذا العمل الذي يوجد على هذه الآنية سطح يمثل لوحة في قمة أناقة الرسم ، حينما ينظر اليه الرائي يخلي اليه أمام منظر طبيعي . وهي من الآنيات البرتقالية ضيقية الرقبة مع انتفاخة رقيقة تتناسب مع شكل الآنية الدائري . في أعلى فوهه الآنية وتحت الحافة مباشرة توجد خمسة خطوط رفيعة اثنين باللون الابيض وثلاثة باللون الأسود تحت هذه الخطوط يوجد افريز عريض على كتف الآنية عليه تفريعات من نبات الكرمة باللون الأسود واللون الأبيض المائل للأصفر ويلي هذا الافريز ثلاثة خطوط لكنها تتسع قليلا اثنين باللون الأسود يتوسطهما خط باللون الأبيض يليها مباشرة افريز ضيق عليه زخرف مكثف من النبات باللون الأسود والأبيض، بلي هذا الإفريز افريز عريض تحف به خطوط ثلاثة من الأعلى والأسفل ، اثنين باللون الأسود وخط باللون الأبيض وتبعد أنها أوسع من الخطوط الأولى هذا الافريز تظهر عليه المواضيع التمثيلية الغزيرة متمثلة في مجموعة من مفاتح الحياة باللون الأسود ويبعد من شكلها أن عددها أربعة متفتح من جانبه الأيسر تفريعات نبات كثيفة متفتحة شبيهة بالتي توجد على كتف الآنية ، تتوسط مفاتح الحياة ثلاث طيور شبيهة بالبجع ذات لون أبيض مائل للأصفر وتبعد في حركتها وميلانها كأنها تسحب على نهر ، وهذا ان دل على ان الإنسان هنا مرتبط بالنيل ، أمام البعثات توجد خطوط متداخلة تقترب بمفاتح الحياة ، نتج منها مثليين وأشكال أخرى غير منتظمة، الرسم في كامله يغلب عليه طابع التجريد ، الخطوط البسيطة الرقيقة باللون الأسود التي حدد بها الفنان الاشكال تبدو في غاية الجميلة لأن صفة التجريد أكسبتها حيوية وجمال .

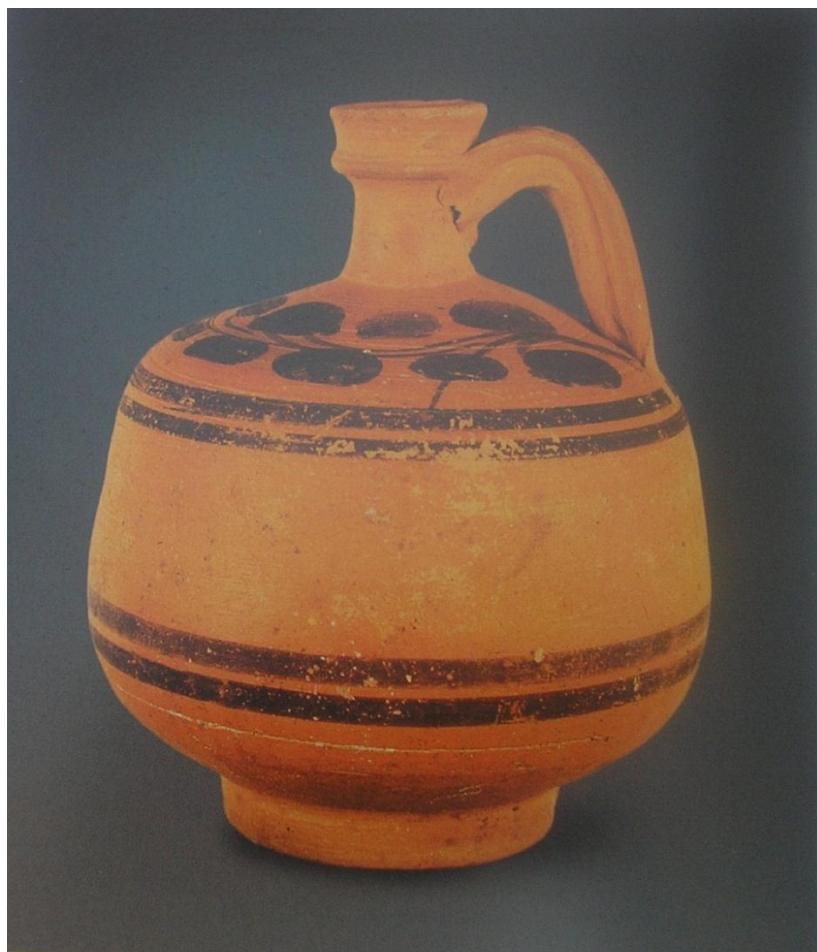
(عينة رقم 3)

المصدر : متحف السودان القومي

هذا الإناء هو على شكل سلطانية مزخرف من الخارج بقرىعات نبات الكرمة الأرجواني و من الداخل بوجه لإنسان وستعنى الدراسة هنا بالشكل من الداخل ، والذي يمثل وجه لإنسان له جبين هلامي (وادنان بارزتان ومن غير فم . الوجه كزخرف مختلف لأنواع الفخار المروي لأن الوجه هو الزخرف في حد ذاته ، في النوبة السفلية للهلال مرتبط بتقاليد سودانية قديمة فهو يرمز للقمر أو الضوء ، العينين واسعة مبتسمة تشع منها براءة الطفولة و مرسومتان ومحددتان بلون اسود ، الانف يبرز ضيقاً من عند التقاء العينين و يتسع تدريجياً نحو الفم الذي ليس له أثر ، الخلفية ملون باللون الأبيض الكريمي تدرج نحو اللون البني الفاتح ، ولون الوجه ينبع بألوان محددة باللون الأسود ، الاسلوب الطفولي واضح حتى في وضع الدرجات اللونية ، الوجه مرسوم باسلوب تجريدي خالص ، يعطي الاحساس بأنه ينتمي للمذاهب الفنية الحديثة ، خاصة اسلوب الفنان "بول كلٰي" الطفولي ذو الخطوط التجريدية البسيطة والذي يتضح من الوجه الانساني المجرد باللون البرتقالي و الذي رسمه بول كلٰي في عام 1922 والذي خصته الدراسة . ومن هذا العمل يتضح ان بعض المذاهب الأوربية الحديثة استلهمت عناصر اساليبها من الفن الفطري .

(عينة رقم 4)

في هذه الآنية ذات المقبض و العنق الصغير ، والتى يغلب عليها اللون البرتقالي ، على الكتف أفريز عريض مرسوم عليه غصينات الكرمة مستمرة باسلوب رقيق ، يبدأ انسياها من مقبض الآنية ، وتبدو تجريدية تماما ، نبات الكرمة يأخذ الشكل الدائري أما صفة النبات وفروعها تأخذ شكل خطوط بسيطة متوجة ، اسفل هذا الإفريز تؤطر الآنية بخطين عريضين ، هذه الخطوط تظهر مرة أخرى قبل نهاية الآنية ، أما وسط الآنية ليس به أي نوع من الزخرف ، الرسوم لونت باللون الأسود الذي يظهر متبينا مع اللون البرتقالي في خفية الآنية ، الرسوم في مجلها تأخذ الطابع التجريدي البسيط . هذا الاسلوب يوضح مهارة الفنان في تنسيق تفريعات الكرمة المجردة مع الخطوط البسيطة الخالية من الزخرف . الاسلوب يوضح مدى مقدرة الفنان المروي على دمج العناصر الهندسية وتناسقها وهذا قمة في جمال التصميم

الخاتمة

في محاولة فهم الرسوم الموجودة على سطح الخزف وتحليل الرسومات سنجد ان الفنان النبوي فقط الى بناء اللوحة بناء جمالي ، فاختار الألوان ، واعتمد الأشكال الهندسية المرنة ، ووضع المسات اللونية الرائعة ، انشغل برؤيه الأشياء من الداخل ، حرر نفسه من قيود الطبيعة كان يعالج تخطيطه بالفرشاة ثم يكون رموزه ويشغل فضاءاته . ومن خلال رسوماته ذات الخطوط الجريئة والموضوعات الحيوية التي مثلت معتقداته وديانته ، ونشاطاته من زراعة و تربية حيوانات بهذه الرسومات هي متغيرات من فترة لأخرى فاختيار اللون ومعالجة السطح تختلف من فترة الى أخرى . فليس هناك تفضيل في الاسلوب ، أو المساحة أو النسب لأنها محكومة بالعصر الذي ولدت فيه ، فهي بأي حال كشفت عن الهوية الثقافية ، فهي كالسجل الأثري الذي يحمل امضاءات أهل مروي . لما تحمله من سمات جميله ذات طابع طفولي ، هذا الطابع جعلها محظوظاً فالرموز والموروثات التي تحملها كانت مصدر استلهام الكثير من اتجاهات الفن الحديث .

النتائج

خرجت الدراسة بعدة نتائج من مناقشة مشكلة الدراسة وتحقيق الأهداف في ضوء الفروض الموضوعية وهي :

- 1 - استخدم النوبيون الألوان والأصياغ من مواد محلية ذات مصادر طبيعية (ترابية وزراعية)
- 2 - تنويعات الزخارف الملونة وأساليبها دليل صادق لمعرفة معتقدات و نشاطات الإنسان المروي
- 3 - بالرغم من أن السودان يزخر بالكثير من المواقع الأثرية التي تحوي الكثير من الثقافات المادية إلا ان معرفة المواطن بها قليلة جدا .
- 4- رغم التأثير الخارجي على الفنان النبوي لفترة ما . الا ان الفنان النبوي حافظ على السمات المحلية للرسم النبوي الإفريقي
- 5 -بعض المذاهب الأوربية الحديثة إستمدت واستلهمت موضوعاتها وأساليبها من أساليب الفن الإفريقي البدائي الفطري .

التوصيات :

- 1 - لابد من البحث في مخلفات الحضارات القديمة واستخلاص العناصر الفنية لكي تساهم في تطور الفنون التشكيلية والسياحية .
- 2 - ضرورة الاهتمام من قبل إدارة الآثار والمتحف بالمعلمات الأثرية بالبلاد بوصفها معالم أثرية سياحية .
- 3 - على طلاب الفنون والفنانين التشكيليين ضرورة توثيق المعالم الأثرية عن طريق الرسم أو التصوير ونشرها لكي يساهموا في تعريف المواطن بفنون بلاده .
- 4 - ضرورة ترجمة وتوثيق النشرات التي تصدرهابعثات الأثرية
- 5 - وضع برنامج يدرس ضمن الخطة الدراسية بالمدارس حتى يتمكن الطلاب من معرفة المعالم الأثرية والسياحية وتاريخ الأجداد .

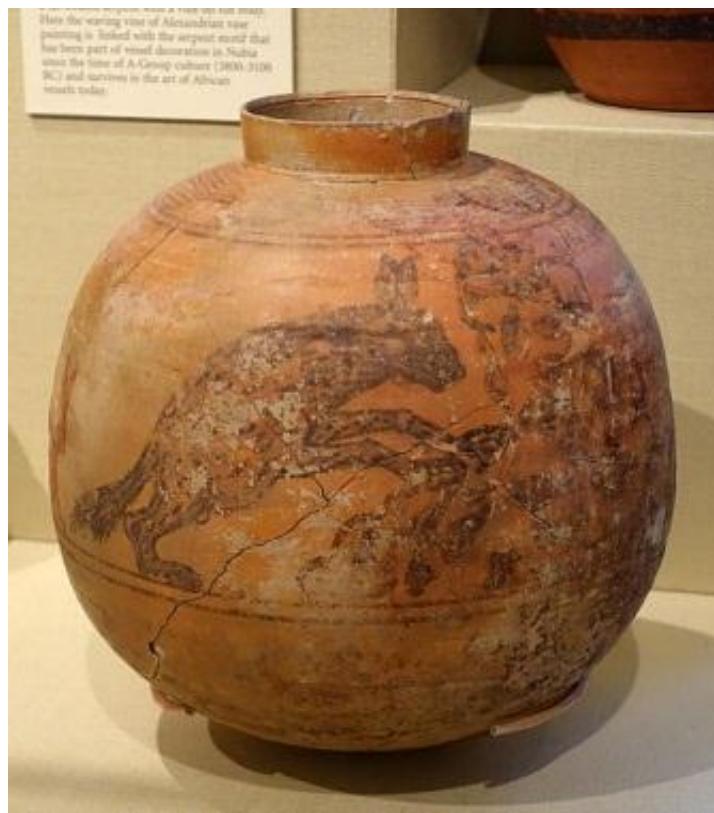

خارطة للسودان توضح مواقع الحضارات السودانية القديمة

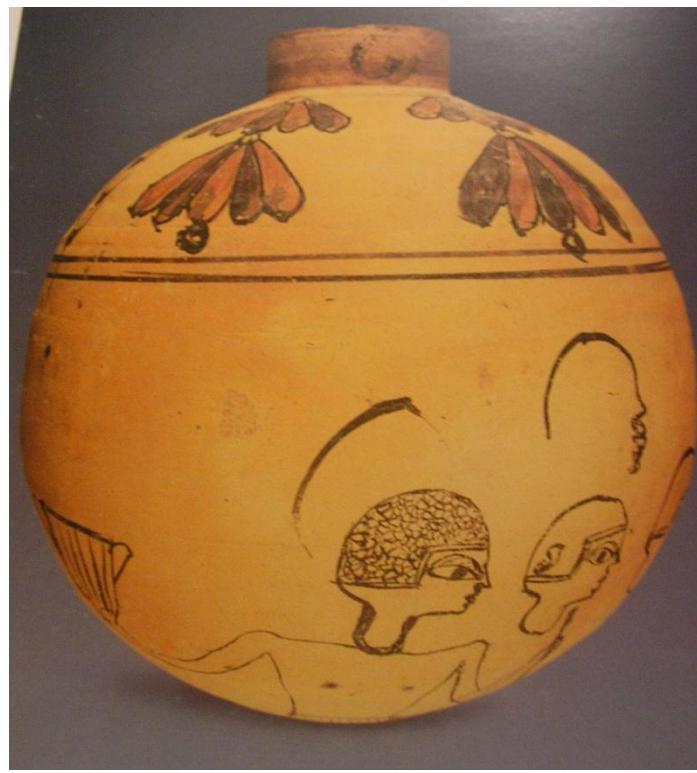
صور توضح الخزف المروي

www.digitalegypt.ucl.ac.uk

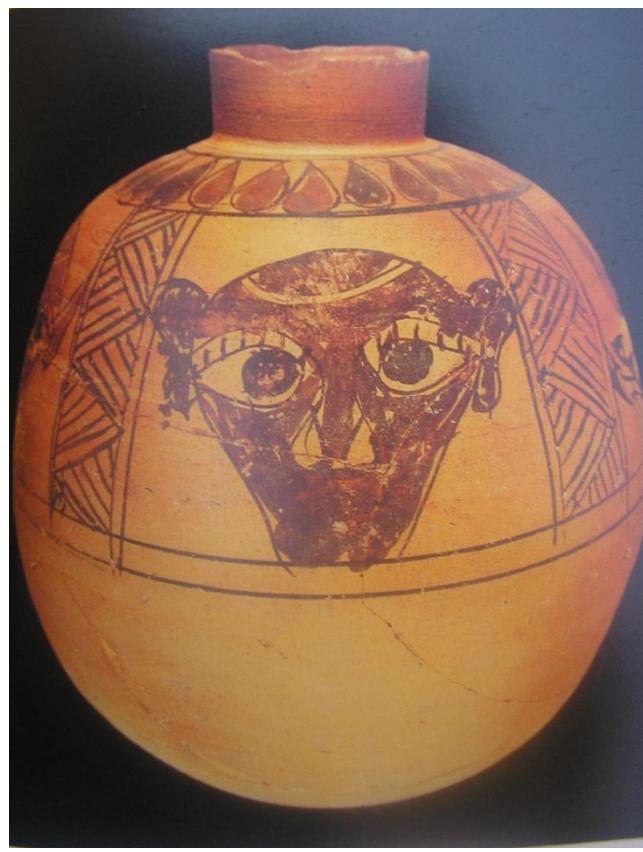
المصدر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة

المصدر :كتالوج ممالك على النيل ٤٠٢

المصدر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة

المصدر :كتالوج ممالك على النيل

المصدر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة

صور توضيح أبعاد التأثير أبعاد التأثير والتأثر لفن الأوروبي والأفريقي على بعضهما

هذا القناع من القرن التاسع عشر وهو شبيه بالقناع الذي رسمه بيكاسو في لوحة آنسات الأفينيون

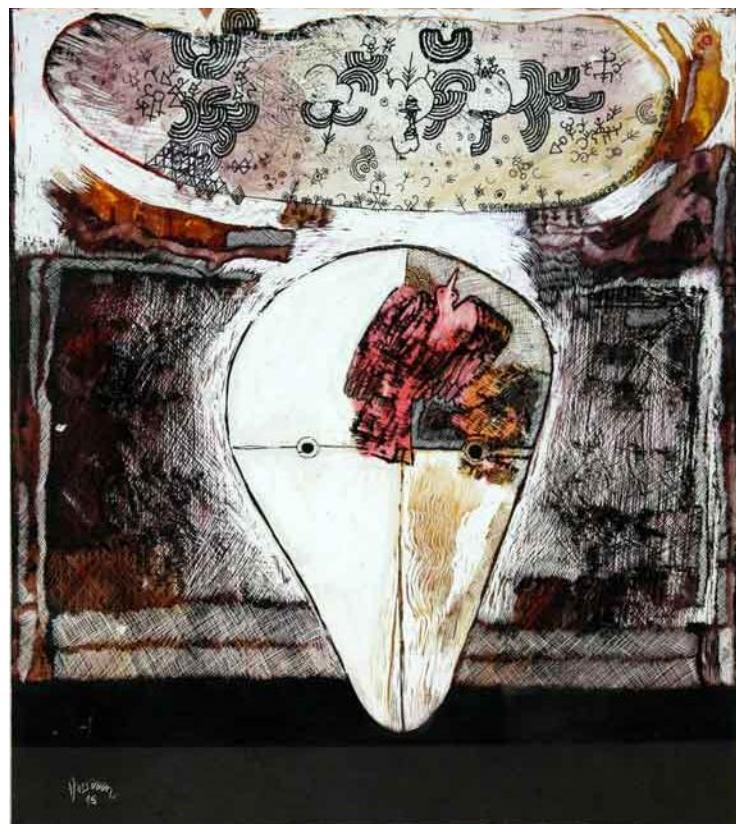
المصدر: Wekeipidia:

هذا القناع من الخشب المحفور - ساحل العاج - غرب افريقيا

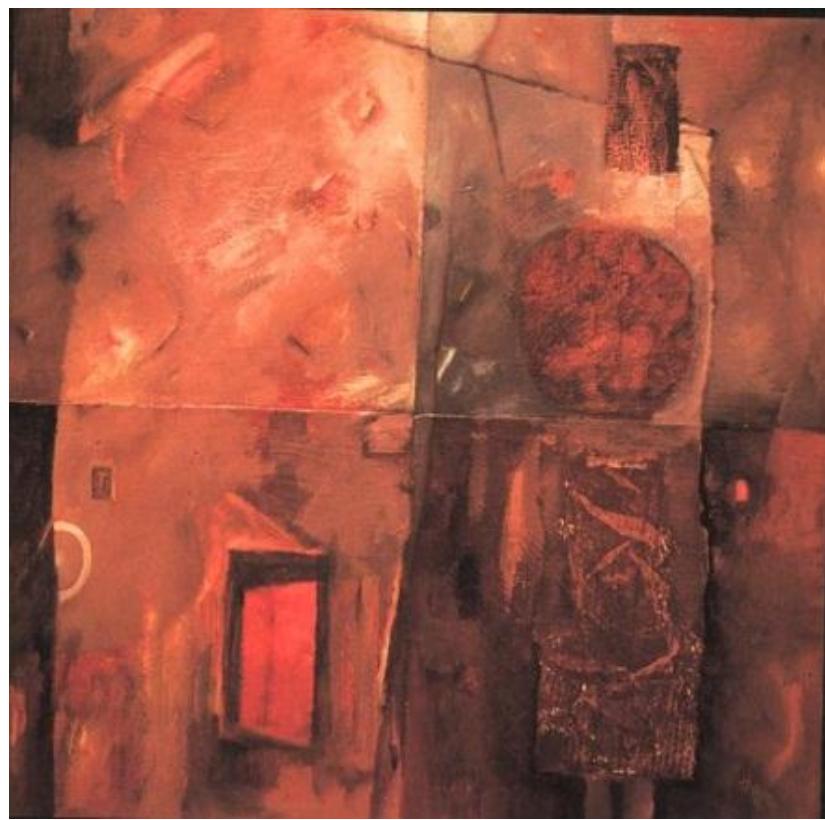
المصدر : كتاب الفن والمجتمع - هربرت ريد ص 31

هذا القناع شبيه بعمل يوجد على آنية من مروي عليها رأس إنسان ، كما أنه شبيه بعمل فني يمثل رأس إنسان قد رسمه بول كلوي في 1922 .

حسان على احمد -المصدر: الموسوعة التونسية

هذه الأعمال تنتهي لمدرسة الخرطوم الحديثة التي استلهمت وحداتها من الموروث السوداني

حسان على احمد -المصدر: الموسوعة التوثيقية-

المراجع المصادر

- 1- ايلينيك يان ، الفن عند الانسان البدائي ، ترجمة جمال الدين خضور ، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، ط الأولى 1994، سوريا ، دمشق
- 2 - الصراف، حليم 2.12، علم الجمال وفلسفة الفن ، دار البداية ، عمان ، الاردن، ط 1
- 3 - ابراهيم ، ذكرياء ، بدون تاريخ . مشكلة الفن - الناشر مكتبة مصر للطباعة ، القاهرة ، ط الأولى البسيوني، محمود ، الفن الحديث ، بون تاريخ ، مكتب الفنون التشكيلية س مركز الشارقة للإبداع - الشارقة
- 4 - اسماعيل ، نعمت 1983 ، فنون الغرب في العصور الحديثة ، دار المعرف ، ط2، القاهرة
- 5 - بشير ، سامية ، تاريخ مملكة كوش : نبتة ومروى ، دار الاشقاء للطباعة والنشر ، الخرطوم بحري ، الطبعة الاولى 2005..
- 6 - تولستوي، ليو 1897- ما هو الفن – ترجمة محمد عبده النجاري دار الحصاد للنشر- دمشق - سوريا ، ط 1991 الأولى
- 7- حاكم على 6..2، ملك مروى .. التاريخ والحضارة ، وحدة تنفيذ السدود
- 8 - سانتيانا ، جورج 1896، الاحسان بالجمال ، مكتبة الاسرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 5..2 القاهرة
- 9 - شاكر ، عبد الحميد ، 8..2 ، الفنون البصرية وعقريّة الإدراك ، مكتبة الاسرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة
- 10- ديورانت ، وول ، بدون تاريخ، قصة الحضارة المجلد الأول ، دار الجيل، بيروت 1988
- 11- ريد ، هربرت 1931 ، معنى الفن ، مكتبة الاسرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 5..2
- 12- ريد هربرت 1933، الفن اليوم ، دار المعرف ، القاهرة 1968
- 13- عزت ، محمد -، قصة الفن التشكيلي - الهيئة المصرية العامة للكتاب
- كادننسكي، فاسيلي 191.، الروحانية في الفن ، مكتبة الاسرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 5..2 ، القاهرة
- نزيه ، ياسمين- محمد، عدلي 2.11 ،نظريات في علم الجمال ، مكتب المجتمع العربي، عمان ، الاردن ، ط 1
- صالح ، رضا ، 5..2 ، ملامح وقضايا في الفن التشكيلي المعاصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، (مهرجان القراءة لجميع)
- فيشر ، ارنست ، 1998 ، ضرورة الفن ، الدار الناشرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب (مهرجان القراءة لجميع) القاهرة
- كلي ، بول ، 1956 ، نظريّة التشكيل ، ترجمة عادل السيوبي ، دار ميريت ، القاهرة ، الطبعة الأولى 3..2
- نعوم ، شقير ، 1918،تاريخ السودان ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط 1
- محمد ، ابراهيم بكر ، بدون تاريخ ، المدخل إلى تاريخ السودان القديم - الدار العربية القومية للثقافة والنشر - القاهرة بدون تاريخ

ويليام ي، آدمز ، 1984 ، النوبة رواق إفريقيا – ترجمة وتقديم – محجوب التجانى محمود ، الدار الناشرة مدبولي ، القاهرة ، ط 3
رياض، عبد الفتاح 1986، التكوين في الفنون التشكيلية ، دار النهضة العربية ، ط 5
مايرز ، برنارد 1952 ، الفنون التشكيلية وكيف نتزوقها ، ترجمة سعد المنصوري ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة
غراب، يوسف 3..2 ، التذوق الفني ، مطبعة العمرانية ، القاهرة
شوقي، اسماعيل 2... ، التصميم وعناصره ، دار الكتب المصرية ، ط 4 ، القاهرة
مونرو، توماس ، التطور في الفنون ، ترجمة محمد على ابودر وآخرون ، الهيئة العامة لقصور الثقافة

ثانياً - الدراسات والبحوث العلمية

- التجانى، زينب 2.1. ، التصوير السوداني المعاصر ، رسالة ماجستير ، غير منشورة -جامعة حلوان ، القاهرة
عابدين، طارق 2.12 ، قراء الصورة التشكيلية ، المجلة العلمية - الدراسات الإنسانية -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
عابدين، طارق 6..2 ، مترجمات الألوان في تنمية كفايات التذوق الجمالي (على تجربة طالب التلوين) ، رسالة دكتوراه في التربية الفنية ، غير منشورة ، كلية التربية الفنية – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
عيسى إنعام ، بدون ، القيم الجمالية للوحدات الزخرفية في مرقد النبي داؤود ، المجلة العلمية ، جامعة بابل
- محمد علي، عايدة 2.1. ، المكياج والزينة في الحضارة النوبية القديمة ، دكتوراه في الدراما غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، الخرطوم

ثالثاً - الدوريات

ديفيد إنجلز ، سوسيولوجيا الفن ، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الكويت
عبد الحميد شاكر، 1..2 ، التفضيل الجمالي – دراسة في سيكولوجية التذوق الفني ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الكويت
سعيد شيمي 7..2 ، سحر الألوان ، مجلة آفاق السينما ، اصدار الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة
مونتياغواشيلي 1982، البدائية ، ترجمة محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الكويت.

رابعاً- المراجع باللغة الانجليزية

1-Ceramic Industries of Medieval Nubia Part I: William Y. Adams
Published by Univ Pr of Kentucky 1986)
GOD AND DIVINE SYBOLS OF THE ANCIRENT- Moscw 2..6 2-

خامساً - الموقع الإلكتروني

<http://www.alsharq.net.sa->

www.osirisenet.net2-

WWW.arkamany

<http://midan.aljazeera.net/art/finearts/2.17/2/8>

midan.aljazeera.net

<http://www.alhayat.com>

www.almayadeen.net<http://www.alittihad.ae>

سادساً - الكتالوجات

1 - السودان ممالك على النيل- معهد العالم العربي باريس 4..2

2 - كنوز من السودان . مطبعة المتحف البريطاني