

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Université Abou Bekr Belkaid
Tlemcen Algérie

تلمسان الجزائر

جامعة أبي بكر بلقايد

كلية الآداب واللغات

قسم الفنون

مذكرة تخرج لجنيل شهادة ماستر في الفنون التشكيلية

تخصص دراسات في الفنون التشكيلية

الموسومة:

المدرسة التأثيرية في الفن التشكيلي الجزائري. دراسة
تحليلية فنية لطالبي عبد الهادي - نموذجاً -

إشراف:

د/د: بوشعور محمد الأمين

إعداد الطالبة:

حجيج عائشة

اللجنة المناقشة:

د/د/ خواني الزهرة رئيساً

د/د/ بوشعور محمد الأمين مشرفاً

د/د/ قليل سارة مناقشاً

السنة الدراسية: 2017 - 2018

إهداء

إلى من علمني معنى الثقة بالنفس و رافقني في أحلك و اسعد لحظات الحياة و كان سند

لي في دراستي إلى أبي حفظه الله .

إلى رمز النضال و البقاء إلى من هي لي صورة البهاء

إلى وردة روحي و سبب وجودي

إلى أمل حياتي و زهور أيامي

إلى والدتي الغالية حفظها الله

إلى كل من علمني حرفا

وإلى كل من أنار لي دربا وفتح بابا

إلى استاذي..... لمودع رشيد

إلى من جمعني بهم الآمال و الأحلام إلى أشقائي و شقيقاتي

إلى اللواتي قاسمني السبيل و الدرب

و اللواتي شاركني السهل و الصعب

إلى أروع الصديقات وفاء، سمية، هاجر

إلى طلاب قسم الفنون و إلى كل من وسعهم قلبي و لم تسعهم ورقتي أهدي ثمرة هذا الجهد إلى

الجميع

عائشة...

شكر :

الحمد لله الذي علمنا بعد الجهل وهدانا بعد الظلام والذي وفقنا بعونه وقدرته للإنجاز هذا العمل ولايفوتني أن

أتقدم بالشكر والجزيل إلى الدكتور صاحب الصدر الرحب "بوشعور محمد الأمين" الذي رافقني في مشواري

الدراسي لهذا العام موجهها ومشرفا .

كما أتقدم بتشكراتي إلى الأساتذة الذين مدولي يد العون وقدموا لي النصائح والتوجيه

كما أشكر من ساعدني وساهم في تكويني وتأهلي وأشكر أيضا الفنان "طالبى عبد الهادي" و "علي مالكي"

وكل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة .

خطة الدراسة

مقدمة

1- الإطار النظري:

الفصل الأول : الفن التشكيلي الجزائري.....

المبحث الأول: الاستشراق الفني وأثره على التشكيل الجزائري.....

المبحث الثاني: الحركة التشكيلية في الجزائر.....

الفصل الثاني : المدرسة التأثيرية.....

المبحث الأول: المدرسة الواقعية.....

المبحث الثاني: تاريخ المدرسة التأثيرية.....

2- الإطار التطبيقي:

الفصل الثالث: دراسة وصفية وتحليلية للوحات الفنان طالبي عبد الهادي.....

المبحث الأول: تحليل لوحة زهرة الإيوان

الجانب الفني.....

الجانب التاريخي.....

المبادئ الأساسية لتكوين العمل الفني

التفسير والقراءة التحليلية

خطة الدراسة

التحليل السيميولوجي للون

المبحث الثاني : تحليل لوحة الموجة

الجانب الفني.....

الجانب التاريخي.....

المبادئ الأساسية لتكوين العمل الفني

التفسير والقراءة التحليلية

التحليل السيميولوجي للون

المبحث الثالث: تحليل لوحة في الحقول

الجانب الفني.....

الجانب التاريخي.....

المبادئ الأساسية لتكوين العمل الفني

التفسير والقراءة التحليلية

التحليل السيميولوجي للون

المبحث الرابع : تحليل لوحة الفتازيا

الجانب الفني.....

الجانب التاريخي.....

المبادئ الأساسية لتكوين العمل الفني

خطة الدراسة

التفسير والقراءة التحليلية.....

التحليل السيميولوجي للون.....

- نتائج الدراسة.....

- الخاتمة.....

الملاحق.....

-الفهرس.....

-قائمة المصادر والمراجع.....

كان الإبداع الفني ولا يزال يعبر عن ثورة الذات المبدعة للفنانين، عن ارتباطاته بحياة الآخرين، فهو المرآة التي تعكس المجتمع بكل تناقضاته، لكن بالمقابل نجد أن الفن بشكل عام في تطوراته التاريخية قد تأثر بجملة من العوامل الفكرية، الفنية، الفلسفية، الثقافية، الجغرافية والتاريخية التي تبنى على أساس متغيرات ظروف المجتمع من نمط الحياة، لذلك من الطبيعي أن يكون للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها القرن التاسع عشر دور كبير في بروز اتجاهات فنية جديدة.

فالمأمل في واقع الفن التشكيلي في العالم العربي والفن التشكيلي الجزائري على وجه الخصوص، يجد أنه قد مر بكثير من التغيرات التاريخية، فمع بداية القرن العشرين ظهرت عدة أساليب فنية، ومن ثم تشكلت لدى الفنان الجزائري العديد من الاتجاهات الفكرية والمضامين الفلسفية الحديثة، فالسمة الأساسية في الفن الجزائري الحديث التي تبرز جليا في معظم الأعمال الفنية هي تأثر الفنانين الغربيين بالبيئة الجزائرية، وقد بلغ تأثر بعضهم بهذه البيئة حد التمسك بالإقامة الدائمة في الجزائر، إذ أقامت في الجزائر خلال القرن التاسع عشر نخبة من كبار المستشرقين والرسامين الغربيين الذين انبهروا ببراء البيئة الاجتماعية الإسلامية وعمقها وأصالتها وراثتها بالتراث المتميز، كل هذه العوامل جعلت من الفن التشكيلي المعاصر محل دراسة الباحثين للمنتوج الكبير من الأعمال التي وصلت حد العالمية، وبقية الفنانين الجزائريين لم يتأثر بهاته المدارس الفنية، بل كان تأثرهم بشتى المدارس الحديثة مثل التأثيرية والتجريدية والتعبيرية والسريالية وغيرها، وتندرج تحت هاته المقدمة الإشكالية التالية:

➤ ما مدى تأثير التأثيرية في الفن التشكيلي الجزائري؟

ومن خلال هاته الإشكالية التي تؤدي إلى أسئلة فرعية:

- كيف كان الاستشراق في الجزائر وما مدى تأثره في الجزائر؟
- ما مدى تأثير الحركة التشكيلية الغربية في الجزائر و ما هي مدارسها؟

مقدمة

• ما هي الأسباب التي أدت إلى ميول الفنان طالي عبد الهادي إلى الرسم بالتأثيري؟

للإجابة على هاته التساؤلات فإننا نضع الفرضيات التالية:

- للاستشراق دور هام في إثراء الفن التشكيلي الجزائري.
- من أهم المدارس الفنية التي ظهرت الرومنسية، الواقعية، التجريدية، الانطباعية، والسريالية التكعيبية وغيرها.
- من بين الأسباب التي أدت إلى ظهور الفن التأثيري في الجزائر طالي عبد الهادي، وقد تأثر بهاته المدرسة أثناء تطلعه على أهم الفنانين العالميين .

منهج البحث والأدوات المستخدمة:

اعتمدنا في البحث على المنهج التاريخي التحليلي في تحديد تاريخ المدرسة التأثيرية عبورا بتاريخ الفن التشكيلي في الجزائر، وأهم مدارس الفن التشكيلي الغربي مع تحليل في الدراسة النموذجية لأهم لوحات الفنان طالي عبد الهادي.

أسباب اختيار الموضوع:

الأسباب الموضوعية:

لقد كان اختياري لهذا الموضوع من أجل معرفة أهم الأسباب التي أدت إلى ميول الفنان وأستاذه طالي عبد الهادي.

الأسباب الذاتية:

مقدمة

اخترت هذا الموضوع لإعجابي بالفنان طالي عبد الهادي وأعماله الفنية بالإضافة إلى ميولي واهتمامي بالفن التشكيلي.

أهداف الدراسة:

تكمن أهمية الموضوع في مدى معرفة مفهوم المدرسة التأثيرية وعلاقتها بالفن التشكيلي الجزائري، وذلك من خلال عملية سرد للتأثيرات التي كانت عبر ظهور مدارس حديثة، وذلك لكي يكون ذخيرة علمية يمكن العودة إليها متى نشاء. كما تهدف أيضا إلى إبراز مكانة هاته المدرسة وما آلت إليه في الوقت الراهن، وذلك لأن الجزائر أصبحت غير مهتمة لهاته المدارس الفنية. وتعود أيضا لحداثة الموضوع وأهمية المدرسة التأثيرية في الجزائر وتأثيرها على مجموعة من العناوين.

خطة البحث:

بغرض بلوغ الهدف من الدراسة والإجابة على التساؤلات المطروحة ومحاولة الإلمام بجميع جوانب الموضوع. تم تقسيم البحث إلى: مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. فالفصل الأول خصصناه للتاريخ التشكيلي الجزائري والتأثر بالفن التشكيلي الغربي، و أهم المدارس الفنية التي ظهرت، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الدراسة النظرية من خلال التعريف بالإطار التاريخي للمدرسة التأثيرية ومميزاتها والتطرق لأهم فنانيتها. أما بالنسبة للفصل الثالث فكان لتحليل أربع لوحاتوهي : زهرة الإيوان* في الحقول* الموجة* الفنتازيا* للفنان طالي عبد الهادي، أما الخاتمة فقد أبرزت فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها، وأرفقنا الدراسة بمجموعة من الأشكال والصور الفوتوغرافية الخاصة بلقائنا مع طالي عبد الهادي و ذلك حرصا منا على توضيح ما جاء في متن المذكرة. ومن أبرز المصادر والمراجع المعتمدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- الطيب بن ابراهيم، الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه في الجزائر.

- عفيف البهنسي، الفن الحديث في البلاد العربية.

مقدمة

- أحمد مختار عمر، اللغة واللون
- أمل حلليم الصراف، موجز في تاريخ الفن
- نصر الدين بن طيب، الحركة الانطباعية

الصعوبات:

- ضيق الوقت خاصة وأن الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة.
- صعوبة التوفيق بين العمل النظري والعمل التطبيقي.
- نقص المراجع الخاصة بالفنون التشكيلية الجزائرية .

تحديد المصطلحات:

الفن :

هو إنتاج وتطبيق وإبداع، الفنّان هو الذي يجعل من الخيال ومحاولاته اليأسة إلى واقع فهو مبدع في اختياراته وعمله.

الفن التشكيلي:

هو كل شيء يؤخذ من طبيعة الواقع ، ويصاغ بصياغة جديدة ، أي يشكل تشكيلا جديدا، وهذا ما نطلق عليه كلمة التشكيل

والتشكيلي : هو الفنان الباحث الذي يقوم بصياغة الأشكال آخذا مفرداته من محيطه، ولكل إنسان رؤياه ومنهجه.

الاستشراق:

هي حركة غربية تركز على استكشاف الثقافة الشرقية ودراستها عن كثب، وتوضيح النظرة الغربية لهذه الثقافة الشرقية، وتدل على مدى تصوير الغرب للبنية التحتية للحضارة الشرقية، ويوحى مفهوم الاستشراق إلى السلبية بناءً على ما ترتب على التفسيرات القديمة للغرب فيما يتعلق بالحضارات الشرقية وثقافتهم.

الأسلوب والتعبير:

الأسلوب هو الطريق، وهو لدى الفنان النظام والحركة اللذين يضعهما الفنان في فكره، فإذا ما قيد الفنان أسلوبه فانه سيكون مغلق و تقليدي، وإذا ما تركه متحررا في حركته واتجاهاته فسيكون مرنا ومتغيرا. والأسلوب يعتمد على الأفكار الواضحة لما يريد الفنان إنجازها، وروعة كل أسلوب تعتمد على الرؤية العقلية الموجودة داخل الفنان و مشاعره وأحاسيسه. والأسلوب بعد هذا هو الطراز أو الطريقة الخاصة بالفنان التي تشير إلى منحى معين يتخذه الفنان في عملية الخلق.

مقدمة

الأسلوب التأثيري:

وهو أسلوب فني في الرسم يعتمد على نقل الواقع أو الحدث من الطبيعة مباشرة وكما تراه العين المجردة بعيدا عن التخييل والتزييق وفيها خرج الفنانون من الرسم ونفذوا أعمالهم في الهواء الطلق مما دعاهم إلى الإسراع في تنفيذ العمل الفني قبل تغير موضع الشمس في السماء وبالتالي تبدل الظل والنور، وسميت بهذا الاسم لأنها تنقل انطباع الفنان عن المنظر المشاهد بعيدا عن الدقة و التفاصيل.

الفصل الأول

الفصل الأول : الفن التشكيلي الجزائري

➤ المبحث الأول:

الاستشراق الفني وأثره على التشكيل الجزائري

➤ المبحث الثاني:

الحركة التشكيلية في الجزائر

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

تمهيد

الفن التشكيلي يعتبر من أقدم الفنون التي عبر بها الإنسان سواء كانت رسماً أو خطأ أو زخرفة أو نحتاً أو عمارة أو تصويراً، كلها تندرج تحت مسمى الفن التشكيلي، والإنسان الجزائري عرف الفن التشكيلي قبل الإنسان الغربي و فن الطاسيلي دليل على ذلك، فقد سبقت الفن الروماني و الفن البيزنطي ظهوراً مما يعتبر أن الجزائري كان سابقاً للتعبير عن خلجاته منذ آلاف السنين. و هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل.

الاستشراق الفني و أثره على التشكيل الجزائري:

في الفن وفلسفة الاستشراق تسعى السلطة الرمزية الى بناء الواقع بإقامة أنظمة معرفية، محدد في مفاهيم

فحدد أدوارد سعيد الاستشراق في ثلاثة مفاهيم:¹

- العلاقة التاريخية و الثقافية بين أوروبا والشرق.
- النظام التدريسي العلمي الذي موضوعه هو الشرق، أو بتعبير آخر المعرفة المنظمة عنه
- الافتراضات الإيديولوجية عن الشرق وهي تتشكل من النزاعات والعواطف والصور والأخيلة الفانتازيا.

بنت هذه المعطيات الثلاثة والمتمثلة في كل من العلاقة التاريخية، والنظام المعرفي، والافتراضات الإيديولوجية

نظرة فريدة عن الشرق.

حيث يكون القاسم المشترك بين هذها الجوانب الثلاثة من الاستشراق هو الخط الفاصل بين الشرق والغرب،

وهما كما جاء في الكلام لإدوارد سعيد حقيقة من صنع البشر اسمها الجغرافيا المتخيلة أكثر من كونه حقيقة

طبيعية وانطلاقا من هذا المفهوم اقصد الجغرافيا المتخيلة نفهم أن الفن الاستشراقي غير مفصول تماما عن المفاهيم التي

تعرف جوهر الاستشراق، بل هو نظام رمزي موضوعه "الشرق" إلا أن هذا الأخير لا يقصد به الشرق الموضوعي

والطبيعي، إنما الشرق المتخيل الذي اخترعه²

إن مقولة الجغرافيا المتخيلة في غاية الأهمية لتفكيك علاقة الفن الاستشراقي بالشرق علما اعتبار ان أي فن

ينتمي إلى المؤسسة الاستشراقية بمرجعياتها الاستعمارية. فالشرق الذي صورها لأوربي لا علاقة له بالشرق الحقيقي

والموضوعي، بل هو شرق متخيل لا يعكس حقائق وقائع، بل يصور تمثيلات أو ألوانا من التمثيل، حيث تتخفي

¹ محمد نجيب، و آخرون، التعبير بالألوان، سلسلة كتاب العربي، الكويت 2001م، ص 10.

² المرجع نفسه ص 10

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

القوة والمؤسسة والمصلحة، أنمخلق جديد للأخ، أو إعادة إنتاج له على صعيد التصور والتمثيل، هنا نتجاوز عملية تصوير الشرق مقولة الانعكاس إلى مفهوم أحر هو التمثيل، الذي مما يعنيه أن الأوروبي قدصور الشرق، لأن هذا الأخير عاجز عن تصوير نفسه، أو التعريف بها، أو الحديث عنها، يرى ادوارد سعيد أن الموضوع الأكثر شيوعا من مواضيع الاستشراق " هو أهمأي الشرقيون عاجزون عن تمثيل أنفسهم ويتوجب بالتالي تمثيلهم من قبل آخرين، وهو موقف يختزل رؤية سياسة عن الشرق عبر إقامة نظام تراتبي بين وحدتين والقدرة على تمثيل نفسه والآخرين، فحين يظهر الشرق في صورة العاجز عن تمثيل نفسه، القابع تحت ثقل الصمت المزمّن¹.

من خلال إعادة صناعة الشرق الذي لا تاريخ له ولا هوية ولا مؤهلات فالفن الإستشراقي يبرز قيمة الخدمة القيمة التي يقدمها للدول الأوروبية التي حققت رمزية المهيمنة.

إنالتمثيل هو آلية من آليات بناء خطاب معرفي وفني عن الآخر، لكن المعرفة المنتجة عنهملوثة بنزعة القوة والسلطة شبه المطلقة عند الغربي، وفضلا عن ذلك تتحول إلى نوع منالحقيقة المنزهة عن الخطأ، المتعالية على التاريخ، فكيف هذا وتقييم الشرق و الإنسان الشرقيظل حبيس أفكار نمطية عن الفضاء المتوحش والبدائي المأهول بالعوامل الغرائبية التي لا نجد لها مثيلا إلا في قصص ألف ليلة وليلة، ولا تهدف هذه المعرفة إلا إلى تسويق الحركة الاستعمارية، وإعطائهاصورة المهمة الحضارية التي تمثل على حد تعبيررويداركب لنا العبء الذي يضطلع به الرجل الأبيض².

¹ محمد نجيب، المرجع السابق، ص 107

² المرجع نفسه، ص 108 – 109.

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

تأثر الفنانون كما الأدباء بالكتب والأفكار في انتاج لوحاتهم وكانت بطريقة غير مباشرة .فقد فتحت حكاية ألف ليلة وليلة آفاق ليغرق من الواقع النابض بالحياة، لتظهر معالم إبداعية جديدة في العمل الفني ورغبته في ارتياد معالم الشرق من عادات وأزياء وطقوس شغلت ذهن الأوربي لفترة من الزمن.

يقول واليا شلي أمثل هذه المعرفة المبنية وفق التصنيف الفلسفي للمركز والتيطورت فعدت مفهوما أوسع يتمثل في " المركزية الأوروبية " مفلسة أخلاقيا وفق سعيد وهدامة أساسا. فالقضية الأساسية التي تتعلق بالتمثيل تكمن في مقولة المركزية الأوروبية القائمة على حد تعبيراك دبريدا علميتا فيزيقا الحضور، أي حضور اللوغوس الأوروبيعقلا وكلمة، وعلى حضور النزعة الذكرية التي ترمز إلى سلطة الذكر.¹

اختلفت الفلسفة المعاصرة عن غيرها في منهجيتها القائمة على منظور ثنائي، لتكون أوروبا في صورة متناقضة مع نفسها.

فبغض النظر على الموقف الأخلاقي لإدوارد سعيد عن المركزية فإن الفلسفة المعاصرة، لاسيما في طورها التفكيكي، قامت بتقويض منهج لهذه المركزية، التي أقامت نظرتها للعالم وفق منظور ثنائي، يكون فيه الأبيض هو نموذج المتفوق العاقل، والقادر على الكلام، والفحل والمتحضر وهذا التعارض مع الآخر غير الأوربي مهم في تصور أوروبا لذاتها فإذا كان المستعمرين لا عقلايين، فالأوربيون عقلايون، وإذا كان المستعمرون بربريين وشهوانيين كسولين فإن أوروبا هي الحضارة بعينها وإذا كان الشرق سكونيا، فأوروبا متطورة وسائرة إلى الأمام كأن المهيم هو العمل الجاد، و كأن أوروبا هنا ترى نفسها بوضوح من خلال صورتها المتناقضة التي تتمثل في الشرق المتخلف والمتوحش.²

¹ محمد نجيب، المرجع السابق، ص 114

² المرجع نفسه ، ص 114

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

تحولت كل من الفن والأدب إلى مسرح للتعبير الرمزي عن الذات الأوربية التي تضخمت بفضل المركزية التي ثبتت أركانها وأمدت عليها، فمثلا عند الحديث عن أوجين دولا كروا الشخصية الرومنسية في لوحاته الزيتية وفي الحقل الإستشراقي الفني نجد الرموز الشرقية شكلا ومضمونا وكأن الشرق يمثل مصدرا لتحديد الفن التشكيلي الأوربي. غير أن لوحاته الفنية التي استلهمها من جمال الشرق كانت تبرز تلك العلاقة المتواطئة للفن بالأيدولوجيا الاستعمارية، وهذا ما تبرزه الكثير من الاعتبارات منها رحلته الأولى التي قادته إلى المغرب الأقصى عام 1932 والتي رافق فيها لكونتشارل دي مورنايوهو المبعوثالرسمي للملك الفرنسي لويس فيليب إلى سلطان المغربمولاي عبد الرحمانالسفريه فيأصلها كانت تحت غطاء المؤسسة الاستعمارية التي ينتمي إليها الفنان، ولم تكن فقط رحلة سياحية أو فنية متجردة من أي خلفية سياسية، ولا بد هنا أن ننتبه إلى تاريخ الزيارة والتي توافقمورور عامين عن احتلال فرنسا للجزائر وقد وصل الفنان إلى الجزائر في 25مارس وأقاملثلاثة أيام في قصر داي وهران، وهناك نجح في زيارة حريم الداى الذي كان مصدرا للوحة التيأنجزها عام 1834تحت عنواننساء الجزائر في جناحوهوفيها تبدوا النساء المسترخياتغير المنشغلات بعمل يستعرضن مظاهر الإثارة في جو شديد الملل لقد جسد "دولا كروا" فيلوحاته الاستشراقية الموضوعات التي كانت تشغل المخيلة الأوربية ذات الطابع*الغرائبيExotiqueمثل تصوير حياة الحري، القصور، الفروسية ورحلات الصيد في البراري...تاركاعليها تلك اللمسة الشرقية الساحرة المتمثلة في الأضواء المبهرة والدافئة، والغرائبية هنا لايقصد العوالم العجيبة بل هي أيضا تعبير عن الحنين الذي يرتبط بعملية البحث عن أرضالسلام والهدوء الروح.¹

¹ انظر، محمد نجيب، المرجع السابق، ص 115

*الغرائبي: [مفرد]: مصدر أغرب. • الإغراب: (بغ) الإتيان بالغريب غير المأنوس من القول.

اختراق فضاء الحريم:

يتمثل موضوع لوحة "دولاكروا" موتيفا ظل في الفن الإستشراقي منذ القرن التاسع عشر. فرغم خصوصية المرأة الشرقية المحافظة إلا أن دولاكروا اخترق المكان الحميمي لها، فقد صور ثلاث نماذج بوضعيات ذات إيجاءات جنسية وجلسات في حالة صمت وهدوء أقرب إلى الرضوخ لسلطة خفي وبينهما خادمة سوداء، فتمثيل المرأة الشرقية خرج عن الصورة الأصلية الصامت العاجز عن تمثيل نفسه، والخاضع لمنظور يلبى حاجة الأوربي إلى اكتشاف الوجه المغيب فيه وقمع هذا الأخير.¹

نحن نرى بعيون "دولاكروا" هذا الفضاء الحميمي الداخل، في أثنائه الشرقي وفي الأضواء المنسكبة على النسوة الثلاث كنوع من زووم يبرزهن كبؤر مركزية في اللوحة، كما أنه يعطي لنا انطبعا بوضع النسوة الثلاث في حال من التبعية الرمزية أهن موجودات بواسطة ومن أجل نظرة الآخرين، أي بمثابة موضوعات مضيافة جذابة وجاهرة، ومنتظر منهن أن يكن أنثويات، كل هذه العناصر التأويلية لا يمكن قراءتها في بعدها الفني المحض، بل أيضا كعناصر إيديولوجية تهدف إلى إبراز الصورة الجنسية في المرأة الشرقية التي توفر فرص اللذة والفساد الأخلاقي، لكن من جهة أخرى يؤكد الفنان الأوربي على مركزته الذكرية المستحوذة بشكل كلي على كيان المرأة الشرقية، لما اقتحم مكانها الحميمي الخاص الذي يمنع على الرجال ولوجه أنها تورية ثقافية لا عن امتلاك الجسد الأنثوي ومحاصرته داخل إطار اللوحة، بل عن السيطرة علما لشرق ذاته، ذلك أن السائد في مسألة هيمنة الذكر أو البطورية في المجتمعات الميتروبولينية، ولقد وصف الشرق على الدوام بالمؤنث، وثرواته بالخصب ورموزه الكبرى هي المرأة والحريم الحاكم المستبد.²

¹ انظر، محمد نجيب، المرجع السابق، ص 115

² المرجع نفسه، ص 115

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

يضاف إلى ذلك إلى أن المرأة الشرقية كانت مثل الخاديات في عصر ما بعد النهضة، حيث كن ملزمات بالصمت بقدر إلزامهن بالولادة الخصبه غير المحدودة، فكانت تجربة الأوربيين بعد أن كشف الستار على الجسد الأنثوي الشرقي الذي يروي ضمناً الأوربيين.

إن تصوير الحريم النسائي من الداخل يوفر بالضرورة تجربة حسية مع جسد مختلف وهو رمز للذة غير العادية تلك التي يبحث عنها الأوروبي، لغز ابدى ويزداد عنف الإغراء لما يتعلق الأمر بما هو مسكوت عنه وغائب ومحجوب وما قامت به لوحة "دولاكروا" أنها أزاحت الحجب عن الجسد الأنثوي الشرقي المتخفي خلف جدران الصمت، و إن هو فعل هذا فإنه يسدي خدمة جلييلة للذات الأوروبية المتعطشة لمثل هذه التجربة¹.

1- الجزائر وجهة المستشرقين:

كانت الجزائر مثار اهتمام بارز من قبل المستشرقين الذين توافدوا عليها كتابا و سياسيين وفنانين و مصورين نقلوا صورتها كفكرة و لوحة في مشهد تناول نواح أرادوها خدمة لأهدافهم وغاياتهم و نواياهم خاصة المستشرقين الفرنسيين الذين توغلوا في الجزائر و بسطوا نفوذهم فيها مبكرا لتكون سنة 1830 سنة دخول الجزائر للقصر الإقطاعي الفرنسي فظهر بذلك الرابطة المتينة بين الاستشراق و الاستعمار، ليكون متوازيا ضمن مخطط واحد، ويعتبر الباحث الجامعي الطيب بن إبراهيم في كتابه " الاستشراق الفرنسي و تعدد مهامه في الجزائر " أن الاستشراق ليس تاريخا أو جغرافيا فقط و لا إنسانا أو ثقافة فحسب و إنما هو مجموع ذلك كله، فهو مكان و زمان و إنسان و ثقافة و الحديث عن الاستشراق مرتبط ارتباطا عضويا و تكامليا مع هذه العناصر الأربعة الأساسية².

¹ الطيب بن إبراهيم. الاستشراق الفرنسي و تعدد مهامه في الجزائر، دار الهدى، الجزائر، 1995م، ص. 22

² انظر، المرجع نفسه، ص 22

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

وقد اهتم المستشرقون الفرنسيون الذين توجهوا إلى الجزائر "بالشرق الجغرافيا" لكن ليس بقدر اهتمامهم بالهوية لأنه كان الهدف منه معرفة "الجزائر هوية و تاريخاً". فالجدير بالملاحظة أن فرنسا فياستعمارها للجزائر كانت تراهن على جيوشها لكن راهنت بالمستشرقين ودروهم أكثر. فالاستشراق كان الجناح الفكري للتوسع السياسي و الاقتصادي، خاصة و أن نهضة الغرب العلمية والصناعية والحضارية جعلته في حاجة إلى المواد الأولية الخام لتغذية مصانعه، وبحاجة إلى أسواق تجارية لتصريف بضائعه، فكان لا بد له أن يجد البلاد التي تمتلك الثروات الطبيعية ويمكن أن تكون أسواقاً مفتوحة لمنتجاته، لذلك انصب تفكيرهم في الدول الإفريقية والآسيوية والشرق الإسلامي.¹

ونشّط الغربيون استكشافاتهم الجغرافية ودراساتهم الاجتماعية واللغوية والثقافية وغيرها، وروجوا لثنائية ثقافة الغزو وغزو الثقافة وهذا ما عبّر عنه الكاتب الفرنسي أوغيست برنارد بقوله "إننا لم نحضر إلى الجزائر من أجل إقرار الأمن، بل لنشر الحضارة واللغة والأفكار الفرنسية".²

يعتبر المستشرقين جواسيس وعساكر طلائع لتذليل الصعاب بتشويه شعوب الشرق بعد معرفتهم، فكان اهتمام المستشرقين بالجزائر قبل أن تطأ أقدام المستعمرين أرضها، والجزائر لا يمكن فصلها عن الشرق في اللغة والدين والمقومات.

و قد ساهم توجه الفنانين الغرب إلى الجزائر في ترك آثار فنية ظلّت الأكثر إشعاعاً في تاريخ الفن العالمي خاصة لوحة "نساء الجزائر" 1834 للفنان الفرنسي "أوجين دي لاكروا" متحف اللوفر، إضافة إلى مجموعة هامة من الصور الفوتوغرافية تصل إلى حوالي 400 صورة ضمن مجموعة متحف فرحات للأعمال الإنسانية تعود إلى سنة 1850. تضع هذه الصور المتلقي وجها لوجه أمام الماضي و أمام نماذج بشرية مختلفة ميزت المجتمع الجزائري

¹ الطيب بن ابراهيم، المرجع السابق، ص23

² الطيب بن ابراهيم، المرجع السابق، ص23.

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

مقدمة تطلعا فكريا لكل مؤثرات الغرب و رؤاه التي وقع بثها داخل الصور و تناقلها فتبدوا الأشياء المصورة حسب نوايا المستشرقين واضحة جلية، من ناحية إبراز حضارة مجتمعاتهم و من ناحية أخرى سياسة متذبذبة هشة و طبقة اجتماعية تميزها الأمية والتسلط والتخلف الذي حاول الغربيون كثيرا إبرازه لتصبح فكرة الاحتلال مقنعة تحت اسم الحماية.¹

وتأثر المستشرقون في الجزائر بعدة مشاهد مثل تصوير الدور، المدن بمشاهدها العامة الواسعة والضيقة والمدينة العتيقة والموانئ والمنشآت والأنهج والساحات وواجهات البيوت الشعبية ومآذن وقباب المساجد والكنائس، والقرى، إضافة إلى التركيز على الهندسة المعمارية وتصوير العادات والتقاليد والمناسبات الخاصة كالأعياد، والاحتفالات، دون إغفال صورة المرأة التي كان لها نصيب كبير في المشاهد من خلال صورتها غير المألوف وأزياءها وعاملها الخفي، كما ركزوا على تفاصيل الملابس والأزياء، فنرى في صورهم بائعي السجاد، وازدحام الناس في الأسواق إضافة إلى ذلك فقد تم التركيز على الشخصيات المهمة كصورة الحكام "القايد"، وبدى جليا تأثير الفنانين والمصورين المستشرقين بالهندسة الإسلامية والأندلسية.²

2- التأثير بالاتجاهات الغربية:

تطور الفن التشكيلي في البلاد العربية تطورا مذهلا خلال النصف الأول من القرن العشرين، فلقد ابتدأ هذا الفن نهوضه منذ عام 1908 في مصر مستعينا بجميع معطيات الفن في أوروبا سواء من حيث الأسلوب أو من حيث التقنية أو حتى المضمون، ويرجع السبب في ذلك إلى الطغيان الاتجاهات الفنية الأوروبية على جميع تيارات الفن في العالم. خاصة على بدايات النهضة الفنية في العالم العربي الذي كان يخضع أصلا إلى سلطات الانتداب والاستعمار

¹عفيف البهنسي. الفن الحديث في البلاد العربية، دار الجنوب للنشر، اليونسكو، 1980م، ص83.

²المرجع نفسه، ص 83

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

الأوربي، ومن جهة أخرى فإن الفنون العربية خضعت إلى ظروف التخلف الثقافي المرير الذي عاشته البلاد تحت ظروف حكم الأتراك والاستعمار فلم تتقدم، بل كانت مهملّة منسية ولم يعتمد الفنانون الرواد عليها فلقد أجهرتهم المدارس الحديثة التي كانت في بدايتها شديدة الاختلاف من مفهوم الفن العربي¹.

رغم مواقف الإستشراق إلا أنه نفع الشرق وفي كل الأحوال نجد أن الإستشراق بغض النظر عن مواقفه من الشرق عقيدة وعلماء وادبا قد قدم للبشرية جمعاء².

وكانت الجزائر إحدى دول العالم العربي التي تأثر فنانونها بهذا المد الثقافي على مستوى فنونها وعلى رأسهم الفن التشكيلي، ويبدو ذلك من خلال الأسلوب أو الجوانب الفنية وتشكلت مسحة غربية كان خطرها واضحا على الشخصية العربية لولا أنها كانت سطحية لم تتغذى إلى أعماق الروح العربية التي رفضت المهجانة والتقليد³.

تأثر الفن الأوربي بالفنون الإسلامية التي كانت في وقت من الأوقات علامة للفن الرفيع والترف الأنيق وخاصة الطبقات العليا في المجتمعات الأوربية بالإضافة إلى الفنون الشعبية والمقومات والموقع الجغرافي الذي يختلف ويشترك من بلد لآخر ليخرج من التقنيات المألوفة عندهم.

لقد أخذ الفنانون العرب مكتسباتهم من منجزات المدنية الغربية وليس من تراثهم الذي عزفوا عنها لأنه لم يكن واضحا لهم بل بدا لهم أحيانا صورة بالية من صور التخلف، فلقد أصبح مقياس المعرفة والجمال لا ينطبق مع الاتجاهات السائدة، ولا بد من القول أن الفن التشكيلي في البلاد العربية إذا استمد انطلاقاته الأولى من اتجاهات

¹ عفيف البهنسي. المرجع السابق، ص 83

² عفيف البهنسي. الفن الحديث في البلاد العربية، دار الجنوب للنشر، اليونيسكو، 1980م، ص 83.

³ شايب الدور، الاستشراق الفرنسي والتراث الشعبي في الجزائر، مذكرة ماجستير كلية الآداب واللغات والفنون قسم اللغة العربية وأدائها جامعة، وهران

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

ومفهوم الفن الأوربي فإنه استطاع في فترة قصيرة أن يستوعب ويفهم بعمق تطورات الفن، فكانت الاتجاهات الفنية في البلاد العربية انعكاسا لجميع الاتجاهات الأوربية الممتدة من الواقعية و حتى التجريدية.¹

إلا إن الأمر أخذ سمنا آخر ابتداء من منتصف هذا القرن بعد أن تحررت الدول العربية، ظهرت الإيديولوجية القومية التي نفذت إلى النهضة الثقافية والفنية في البلاد، ويجب الاعترافها أيضا أن تأثير الأوربي على الفن في البلاد العربية استمر حتى اليوم، وقد تبنت بعضا لاتجاهات الفنية العالمية مفهوم الفن العربي و تأثرت بمظاهر الحياة و الفنون الشعبية فيالبلاد العربية، كما تم بالنسبة لفنانين مثل ماتيس و بولكلبي أو بالنسبة لبعض الاتجاهات الفنية كالوحشية مدرسة الأنبياء والتجريدية إن هذه الظاهرة جعلت علاقة الفن الأوربي بالفن العربي فقدأخذ عن الرقش العربي أو عن الخط أو الكتابة العربية أو أن تستمد أساليبها من الفنون الشعبية والألوان والتقنيات المألوفة.²

3- الحركة التشكيلية في الجزائر وأهم مدارسها.

الحركة الفنية: قبل الولوج في أي تفاصيل علمية أكاديمية لابد من الولوج في المسار الفنيالمنتج التاريخي للفن الجزائري ونخص به الفن التشكيلي بكل أشكاله، ومعنى الحركة يعنيهناك تحرك بالذوق الإنساني لدى المبدع و المتلقي نحو تقدم دائم وتطور جديد، أي الرقيبالذائقة الإنسانية نحو السمو والكمال، والإنسان الجزائري بدأ من تصوير الطاسيلي ونقوشه والمنمنمات، محمد راسم آخر فنان حتى اليوم كان يسعى مع تلك الحركة أو بتلك الحركة إلى الارتقاء الفني والسمو الذوقي، وسنرى ذلك جليا في تفاصيل البحث من خلال عرض كلالعناصر المنشئة والمكونة للحراك الفني الجزائري من دراستنا الموالية عن أسس الحركة الفنية في الجزائر وبوادرها ومراحلها الزمنية التي مرت بها.

¹ انظر، شايب الدور، المرجع السابق، ص83

² عفيف البهنسي. المرجع السابق، ص84.

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

الفن موهبة وابداع وهبها الله لجميع البشر بدرجات متفاوتة ومن هنا لا نستطيع تصنيف جميع البشر أنهم فنانون إلا من امتلك القدرة الإبداعية¹

ومادام لهذا المخلوق القدرة على الإبداع الفكري والعلمي والفني فهي صفة لازمة لجميع جنسه لا يختص بها جنس دون غيره، فكل البشر قد ساهموا في سيرونة الفن وتاريخه منذ فجر التاريخ إلى هذا العصر الذي نحياه، والإنسان الجزائري عبر عصوره لم يكن بمعزل عن العطاء الفني وتقديمه للإنسانية في جميع أشكال الفن التي أنتجها في العمارة والموسيقى والكتابة والتشكيل والمسرح والسينما... ويشهد بذلك أرشيفنا الفني في سجلات الكتب والتاريخ، وحتى السجل الطبيعي كما هو جلي في رسوم الطاسيلي ومعمار أثري صارخ يشهد بعبقريّة الإنسان الجزائري في الفن بصفة عامة والتشكيل بصفة خاصة الذي يمتد عمره في تاريخ البشرية و تاريخ الجزائر إلى عشرة آلاف سنة تنطق بها هضبات الطاسيلي وقمته وصخوره الناطقة بذلك الفن المائل إلى العيان.²

4- أسس الحركة الفنية:

من المستحيل أن تنطبق حركة فنية من لا شيء فهناك قواعد لا بد من توفرها والتي تنحصر في :

• حاجة الإنسان إلى التعبير

الفن هو تعبير عن الجمال يمتاز بالتنظيم، واستجابة، وتجسيد من الفنان ذاته أو كما يقول فيلسوف الفن

"جود" هو النافذة التي يمكن أن تطل منها على حقيقة الجمال.³

¹ غادة الحلايقة، مفهوم الفن، موقع موضوع أكبر موقع عربي بالعالم، الصادرة يوم 8 مارس 2016 على 8:21، نسخة الكترونية للموقع www.mawdou3.com

² عفيف البهنسي، المرجع السابق، ص 84

³ بشير خلفه. الفنون في حياتنا، دار الهدى، عينميلة، الجزائر، 2009م، ص. 134

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

ظهرت عند الفنان الجزائري الحاجة إلى التعبير التي تعتبر أساس بروز العمل الفني عند الفنان، فعبر عن نظرتة للجمال وجميع حالاته النفسية التي يمر بها.

• إيصال الأفكار والمعاني:

كذلك من الأسس الدافعة إلى بروز العمل الفني لدى الإنسان رغبته الملحة في إيصال أفكاره للمعاني الكامنة بداخله إلى الآخر المتلقي " إن الفن مرتبط باختلاف الرؤى والمفاهيم حول ماهية الفن أو العمل الفني، إلا أنها تقترب عند الإجماع على أن العمل الفني هو وسيلة للتعبير ومحاولة راقية لإيصال الأفكار والخبرات النفسية"¹

• المحاكاة والتقليد:

يرى فلاسفة اليونانيون وعلى رأسهم أفلاطون أن الفنان ينطلق من المحاكاة، والفن هو حالة تقليد من الدرجة الثالثة، حيث يبدأ من المثل مروراً بالواقع وصولاً إلى العمل الفني ومع ذلك يرى أفلاطون أن على الفنان أن تكون محاكاته أفضل لعالم المثل لأن محاكاة الواقع مباشرة ينتج عنها فن حسي وأعطى مثالا عن ذلك السرير الذي يقوم برسمه الرسام مع أن هذا السرير هو إبداع مسبق تم من الصانع المسمى نجارا² والإنسان الجزائري كغيره حاكى الطبيعة وعبر عن شعوره المختلج نحوها.

• التأثير الآخر :

معروف أن الإنسان الجزائري لم يكن بمعزل عن الآخرين فقد كان يتاجر ويسافر ويترحل هنا وهناك أو يفد إليها من البلاد الأخرى والبعيدة بل في أحيان كثيرة كان عرضة للإحتلالات العديدة من الرومان والوندال

¹ بشير خليفة، المرجع السابق، ص 199

* الأركيولوجيا: علم الآثار والفنون القديمة

² حسين علي، فلسفة الفن، دار التنوير، بيروت، لبنان، 2010م، ص 87-88.

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

والبيزنطيين، فكان يتأثر بهم ويقلدهم، فعلى رأي ابن خلدون فيمقدمته الشهيرة: " المغلوب مولع بتقليد الغالب " وسنرى كيف تأثر الجزائريون في مسارهم التاريخي الفني بمؤلاء وغيرهم من الفنيقيين والعثمانيين في أعمالهم الفنية.¹

تأثر فن التصوير الجزائري المعاصر يرجع في عصوره إلى مصدرين رئيسيين هما الفن القديمى الفن الطاسيلي و البربري و الفن العربي الإسلامي المدارس الغربية ه مدرسة الفنون الجميلة 1920.

5- فن الطاسيلي : سيمبوتيقا التشكيل *الاركيولوجي:

تعتبر الجزائر من بين الدول الغنية بالنقوش الصخرية وهي تنتشر في عدة مناطق وخاصة الطاسيلي في الجنوب الشرقي من المناطق الصحراوية. وتعد هذه المواقع متحفا في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلقها إنسان العصر البرونزي، من خلال رسومات متنوعة والتي تجسد بعضا من مظاهر حياته اليومية.² غير أن هذه النقوش تبقى عذراء من الناحية العلمية، وما زالت لم تخضع للفحص الأكاديمي، الشيء الذي ترك المعلومات حولها قليلة جدا أن لم نقل منعدمة لتبقى تكتنز في جوانبها الكثير من الأسرار حول تاريخ المنطقة وعراقتها، وما إدراج منطقة الطاسيلي ضمن التراث العالمي إلا دليل على ذلك.³

وقد شجع هذا الاكتشاف على القيام بدراسات وأبحاث مكنت من جرد كم هائل من النقوش المختلفة، أبانت عن تعاقب حضاري العصر الحجري الحديث ثم العصر البرونزي وعناستعمال تقنيات مختلفة، كتقنيي النقر والصقل وتضم هذه النقوش مواضيع مختلفة من أبرزها الحيوانات بأحجام وأشكال متنوعة، إضافة إلى أشكال آدمية

¹ المرجع السابق، ص 88

² هبواحمد. الأبجدية و الكتابة واشكالها عند الشعوب، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط1، اللاذقية، سوريا، سنة 1984م، ص 14

³ محمد عيلان، الفنون الشعبية الجزائرية، " واقع وافاق "، مجلة التواصل، العدد، 6 جوان 2000م، ص 205.

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

ومجموعة من الرسوم الهندسية والآلات الحربية كالأسلحة، والخناجر، الدروع، الأقواس، ورموز توحى بمعتقدات وممارسات يومية¹.

إلأن العوامل والأسباب التي دفعت بإنسان العصر البرونزي للنقش على الحجر تبقغامضة، وقد تكون تعبيراً فنياً أو تجسيدا لشعائر عقائدية، بالإضافة إلى الأهمية الأركيولوجية، ويشكل الطاسيلي، قبلة للسياح من كل أنحاء العالم، ومن المعروف أن علماء الأنثولوجيا وعلم الآثار عنوا بدراسة آثار ومخلفات الإنسان القديم، خاصة النقوش والرسوم والصخور والكهوف، لإبراز العلاقة بينه وبينها، التي تخضع بعد مقارنتها بدراسات مماثلة تجري على الشعوب المعاصرة للمعالجة الإحصائية الدقيقة بغرض الوصول إلى نتائج ودلائل للاستدلال على حقائق الحياة القديمة التي كان يحياها الإنسان القديم خلال العصور الحجرية ثم الإنسان الحديث في العصور الحجرية التاريخية إلى الآثار الحديثة نسبياً والتي لا يزيد عمرها على مائة ألف سنة مثل بعض الشخبطات وأشكال بدائية، ربما تكون مقصودة و قد تكون من عوامل طبيعية بحتة، والأهم من ذلك قد لا تكون تلك الآثار الفنية هي الأقدم، فباطن الأرض مليء بما لم يكتشف لحد الآن، وعلى الرغم من أننا لا نملك نقطة البداية فإننا نملك تاريخاً طويلاً لاحقاً².

على هذه النقطة الغامضة المجهولة تنوعت نظريات الفن وهذا راجع التنوع في الثقافات والزمن مما نتج عنه تنوع في التفكير.

ومن الممكن الافتراض أن البدايات الأولى في التشكيل كانت من اختراعات النساء والأطفال وليس من اختراع الحكماء من الرجال كانت المرأة مجبرة على الاختباء في الكهف الحصين لفتيات قد تطول وذلك بسبب الحمل والإرضاع والعناية بالأطفال وهي أمور لم تكن في حسابنا الرجل، والذي لم يكن على الوعي بعلاقته بذلك

¹ نصر عبد العزيز عليا، الفنان الاول، مجلة العربي، العدد، 496 مارس 2000 م، ص 92.

² نصر عبد العزيز عليان. المرجع السابق، ص 92.

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

الطفل، وكانت بداية الفن نوعا من الشخبطة غير المقصودة على التراب الناعم، ضربا من الشرود من هموم اللحظة إلى اللعب، كان الطفل معجبا بآثار قدميه على تراب الكهف الناعم ولأنه طفل يأخذ يكرر طبع قدميه ويضحك مناكتشافاته، ولاحظت الأم الجائعة المهمومة تلك العلاقة بين آثار الأقدام الصغيرة والطفل نفسه، بين الأصل والظل، فأخذت هي الأخرى تلعب ونسيت بؤسها في الفن ومن يومها احترفت الفن بقصد الحصول على الأشكال الجميلة ومحاوله لرسم الثور الجدي أو حتى الأرنب أو الفأر.¹

ويرى كثير من المؤرخين ما قبل التاريخ، أن هذه التصاوير والنقوش هي المحاولات الأولى لعملية الكتابة، ويفسرها البعض الآخر على أنها علامات الانتماء، التي تستطيع أن تشير إلى الملكية أو المصدر، والتي تكون من أولى شعارات الإنسان القديم، فإذا أراد إنسان أن يرسل رسالة يقول فيها انه ذاهب إلى صيد السمك فانه يرسم صورة رجل بيده قصبه في رأسها شخصمته نحو بحيرة سمك، وهو طور مرت فيه جميع الشعوب القديمة التي تحضرت. يذكر جورج جون " أن المؤرخين لما قبل التاريخ يفكرون اليوم، أن الرسوم والنقوش النائمة على الصخور تشكل نوع من الكتابة الرمزية "وهو الطور الذي استنبط فيه الإنسان صورا ترمز إلى معنى معين، فمثلا صورة الشمس للتعبير عن الضياء، وتصلح أن تكون رمز للنهار، وكيف يمثل الجوع برسم رجل يده في فمه. ولا يزال هذا العمل اللاشعوري موجودا حتى يومنا هذا في الإشارة إلى شيء ما، فالمطلوب إلفهامه بعلامة أخرى مثل مركز البريد فأننا نشير إلى أعمدة التلغراف، ونشير إلى الخطر برسم جمجمة إلى آخره.²

ويمكننا حصر العلامات الممثلة للأشكال التصويرية لمشاهد للصيد والحيوانات وغيرها... إلى صنفين، صنف أول وهو العصيات والخطوط من كل الأنواع، والصنف الثاني العلامات المغلقة مثل الأشكال البيضوية، والمثلثات

¹ نصر عبد العزيز عليان. المرجع السابق. ص 93

² هبواحمد. الأجدية و الكتابة و أشكالها عند الشعوب، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط1، اللاذقية، سوريا، سنة 1984م، ص 15

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

والدوائر. تتجمع التصاوير الأولى في شكل رمزية للرجولة التي تمثل أسس الذكورة الأولى في العالم. وتلتصق الثانية الى رمزية شبه هستيرية تستحضر الأسس الأولى للأنوثة.¹

يتبين لنا من خلال ما عرضناه من نماذج للكتابة التصويرية أن الصورة قد ترمز إلى جملة كاملة، أو تعبر عن فكرة، أو تشير إلى موضوع بكامله، وهذا يعني أن الصورة المنقوشة على الحجر، أو الجلد أو الخشب أو المعدن لا تربط بلفظ معين، بل يستطيع الكل أن يفهمها بلغتها الخاصة، فمثلا شكل القدمين يعني "المشي"، وأن العين الدامعة تعني "الحزن".²

أما المشي إلأينولماذا؟ أو الحزن لماذا؟ ومن الذي يحزن، فهذه أمور لا تستطيع الصورة أن تعبر عنها، إلا إذا استعملت صورة واحدة لكل من هذه الأغراض المذكورة، فالكلمة المصورة هي الخطوة الحقيقية باتجاه الكتابة، و أن اغلب لغات العالم عرفت الكتابة التصويرية، والكتابة المصورة، وخير مثال على ذلك الكتابة الهيروغليفية المصرية، والكتابة السومرية والكتابة الصينية وحتى خط التيفيناغ الذي تمتاز به مناطق الطاسيلي.³

اختلفت آراء المؤرخين والباحثين في اصل التيفيناغ للتشابه الموجود بين بعض حروفه والحروف الهيروغرافية والإغريقية والعربية واللاتينية والعبرية وغيرها.

إن كتابالدرس الكيمياءيتضمن عدة فصول منها فصلا للكتابة، اللغز أشار فيهاالمؤلف بالدرس والتحليل إلأنالأر كولوجين والباحثين الذين وقفوا أمام نقاش خط التيفيناغ أكدوا صعوبة فك شفرة رموز هذا الخط، وارجع السبب في ذلك إلى عدم معرفة هؤلاء بالأصلاالحقيقي له، مستدلا بنموذج وقف أمامه الباحث " جورج مارسي " حائرا وهو يتنقل بينالطوارق، الهقار محاولا تحديد اتجاه العبارات المنقوشة على الصخور بخط التيفيناغ اماالصعوبة

¹ انظر، هبواحمد، المرجع نفسه، ص 15

² المرجع نفسه، ص 15

³ بتصرف عبد الرحيم كمال. سيميولوجيا الصورة الفوتوغرافية، مجلة علامات، العدد، 16 سنة 2001 م. ص 94

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

التي تقدمها الطريقة التصويرية، فهي التعبير عن الأشياء والأغراض التي يصعب تصويرها حقا، ومن الأمثلة على ذلك أسماء العلم وأسماء المعاني، وهناك ثلاثة عناصر أساسية وهي الأعمدة الضرورية التي قامت عليها كل الكائنات البشرية من دون تأثير تغييرها وذلك لدى البحث في كل أنواع الكتابات البشرية وهذه العناصر الثلاثة هي¹:

- تصوير المحسوس كما هو جزئيا كما يظهر في الطبيعة.
- الرمز إلى المجرد بصورة معبرة.
- الاستعانة بصورة الأشياء المحسوسة المتوفرة، للدلالة على الأشياء التي يصعب تصويرها وتتقارب معها في اللفظ.

لقد ارتبط التشكيل البصري إلى الصورة عوض القراءة، على الدوام وعبر القرون بالحضارة، حتى ولو كانت بدائية، وعلى العموم يدين تصور الإنسان الحديث عن بابل واليونان القديمة، أو العصر الوسيط، أو في العصور الحجرية القديمة إلى البصر، وأن الغرض من مساءلة صورة النقوش هو استخراج التمثيلات الذهنية التي تبين هذا النوع من الإنتاج، وهي تمثيلات تتحكم في السلوكيات اليومية والقيم التي ينتجها الإنسان.²

ومن هنا فقد أشارت الدراسات إلأن الرسوم والرموز التي تحملها تلك النقوش بما دلالاتها على أن الصيادين الذين كانوا يقيمون في تلك المناطق والكهوف بجنوب الجزائر كانوا يمتلكون قدرة في الإبداع والفكر في استخدام لغات معقدة في التواصل فيما بينهم كما كشفت الدراسة أن تلك النقوش كانت على شكل هندسي رائع، كما اكتشفت داخل الكهف آلات أخرجت مصنوعة من العظام، التي استدلت بها الدراسة على أن القدماء في

¹ عبد الرحيم كمال، المرجع السابق ، ص 94

² بتصرف عبد الرحيم كمال . سيميولوجيا الصورة الفوتوغرافية ، مجلة علامات ، العدد ، 16 سنة 2001م.

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

جنوب الحوض البحر الأبيض المتوسط، كانوا أقدم من عرف السلوك الحضاري قبل أكثر من 35 ألف عام من الأوروبيين طبقا لتأويلات الكشوف ودراسة النقوش¹.

فالفن إذنهو وسيلة لكسب القوت كأى وسيلة أخرى، فالسكين للتحكم بالمادة والرسم للتحكم بالروح.

وكانت الرسومات تحمل بعد تنفيذها واستنفاذ غرضها، أى يعد القيام بطقوس السيطرة على الروح وذلك بتمثيل عملية الصيدنفسها، وكثير من هذه الرسومات مضروبة بسهام حقيقية، وكثير منها مرسوم وهو مضروببسهم. بعض هذه الرسومات منفذة في مغاور عميقة مظلمة وكأنها سر من الأسرار القدسية، وبعضها في أماكن أخرى منفذة فوق الأرض نوع من الإعلان عن الرسم والرسامين، مما يدل على اختلافات في المفاهيم بين جماعات الصيادين المتباينة المتباعدة النشاط، والتي منالصعب افتراض وجود علاقات أو تبادل للتجارب بينها، بعض تلك الجماعات كانت في أوروبا وبعضها الآخر في صحاري إفريقيا والجزيرة العربية، وبعضها الآخر في أواسط آسيا وكل مايجمع هذه الفئات البشرية المتباعدة في أنحاء العالم، هو فطرة صيد الحيوانات وعملية الرسمعبارة عن طقس من الطقوس الدينية² فإن النقوش هي فنون عملية تعكس الواقع الاجتماعيللمجتمعات البدائية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الاجتماعية التقليدية، وبسلوك الإنسان وقواعد عمله في الصيد، هي تراثية محافظة ترتبط بالتراث الحضاري وبالتقاليد والعادات والقيمالاجتماعية والأخلاقية³.

فالصورة في النقوش البدائية عبارة عن صورة مسطحة ليس لها عمق ولا زاوية.

من بين أشهر هذه النقوش التي تركها سكان منطقة الطاسيلي الأقدمون في الجنوب الشرقي للجزائرالبقرةالباكيةوهي عبارة عن نقش على صخرة عملاقة لصورة بقرة تبكي وتذرف الدموع بغزارة،اختلف الاختصاصيون في علم

¹ نصر عبد العزيزعليان، المرجع السابق، ص 95

² نصر عبد العزيزعليان. الفنان الاول، مجلة العربي، العدد، 496، مارس 2000 م، ص 95.

³ محمد عيلان. الفنون الشعبيةالجزائرية، "واقع وافاق"، مجلة التواصل، العدد 6، جوان 2000 م، ص 205.

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

الآثار والسيمولوجيا والحضارات القديمة حول تفسير سبب البكاء، والقراءة السيمولوجية الصحيحة لحزن تلك البقرة الرمز، فمنهم من يرى أنها كانت تبكيمن شدة القسوة التي كانت تعاني منها يوميا، من طرف هذا الإنسان القديم، من حمل الأسفار والحراث والبذر، وغيرها من الأعمال الشاقة، خاصة وأن كثيرا من الحيوانات في تلك الحقبة الزمنية لم تروض بعد¹.

6- الفن الإسلامي وتشكيلاته:

كان معظم الفن الإسلامي الجزائري خلال التاريخ الإسلامي عبارة عن فن تجريدي، ممثلا بالأشكال الهندسية، الزهور والارابيسك وفنون الخط العربي، لا يشتمل الفن الإسلامي على الكثير من الرسوم لبشر، بما في ذلك رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وذلك يعود للاعتقاد الإسلامي المبكر بأن ذلك شكل من التمثيل يعود بالناس إلى الوثنية وعبادة الأصنام وبذلك ابتعد الإسلام عن تمثيل الشخصيات الدينية على شكل أيقونات. أهم سمات الفن الإسلامي هي فلسفة التي يقوم عليها من حيث الاعتقاد، فالمسلم يرى الله بقوته وعظمته ورحمته هو مركز الكون وكل شيء يبدئ منه ليعود إليه، يرى ذلك جليا في استخدام النقوش المتوالدة والمتناظرة التي تتمركز حول عنصر لتدور وتعود الى نفس التكوين. والفن الإسلامي ليس فنا دعويا كما في المسيحية ولكنه نفعي بالدرجة الاولى بمعنى انه يحاول تجميل القطع النفعية للاستخدامات اليومية دون قصد جعلها تحفة موضوعة على رف للزينة فقط فزين الفخار والصحون ونقش الجدران والسلاح، إيمانا منه بأن الحياة بسيطة ولكنها أيضا ليست فارغة من الجمال.²

¹ وجدان علي بن نافع، المرجع السابق، ص 214

² وجدان علي بن نايف، التعريفات بالفن الإسلامي، دار النشر عمان، الأردن، 1988م، ص . 214.

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

فالهدف من المنتجات الفنية الإسلامية تقديم كل ما هو جميل وليس من أجل الشهرة كفننا وهذا ما جعلنا نجد مصدر العمل مجهول ومتواجد في عدة مجالات.

وقد تطرق الفن الإسلامي إلى مجالات عدة كالفخار والبناء المساجد والقصور والمعادن السلاح والأواني والحلي والنسيج والسجاد والأقمشة كما عرف الفن الإسلامي التعامل مع بعض الخامات بابتكارات جميلة كالورق والجلود والخشب وتوظيفها بحرفية عالية، فتجد التجارة في الفن الإسلامي قد أسست لعلم جديد وإبداعي في استخدام الخشب وتطويعه بطرق غير مسبوقه كالأرابيسك والمعشقاتوفن المفروكة، أما عن الفن الفريد الذي كان للقرآن الكريم بالغ التأثير عليه فهو في الخط العربي الذي برع فيه المسلمون على اختلاف أعراقهم بلانك لتجد عرقية مسلمة في جهة من العالم قد طورت لها خطها العربي المميز كما حدث مع الخط الفارسي في بلاد الهند والسند وخرسان، أو الخط الديواني كما في تركيا¹.

وأضافت العمارة الإسلامية الكثير إلى تراث الفن العالمي، من حيث التصميم المعماري خاصة فيما يتعلق بالمساجد والأضرحة والقصور والمنازل والحمامات والحصون والأسوار والبوابات ومن أهم العناصر المعمارية الإسلامية²:
- المآذن: عرف المسلمون المكان الذي يرفع فيه الأذان باسم المئذنة وكانت المآذن الأولى مربعة أو مكعبة أو مستديرة، ثم أصبحت ذات طبقات ثلاث مربعة، ثم مثمثة ثم اسطوانية، وكانت تحمل بالدلايات فضلا عن كسوة القمة بالقيشاني والرخام وكانت تصنع المآذن من الحجر أو الطوب، ثم تحمل بالزخارف الهندسية.

¹ وجدان علي بن نايف، التعريفات بالفن الإسلامي، دار النشر عمان، الأردن، 1988م، ص . 214.

² المرجع نفسه ص 215

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

- العقود: عرفت العمارة الإسلامية أنواعا مختلفة من العقود، كان كل إقليم من أقاليم الإمبراطورية الإسلامية يفضل بعض هذه العقود عن البعض الآخر، منها التي على شكل حذوة الفرس ذات الفصوص أو المدببة.

- الدلايات: خليات معمارية تشبه خلايا النحل ترى في العمائر مدلاة في طبقات مصفوفة بعضها فوق بعض وتستعمل للزخرفة المعمارية خاصة في واجهات المساجد، وفي المآذن وتحت القباب.

7- الفن العثماني وزخرفته المعمارية

إن موضوع الزخرفة المعمارية في العهد العثماني يتناول الموضوعات الزخرفية على السقوف الخشبية والمربعات الخزفية لنماذج قصور دايات وبايات الجزائر في العهد العثماني هذا الموضوع يمثل فترة من التاريخ الحضاري ويجسد مظهرا من المظاهر الثقافية الفنية والتي كان لها دور في مسايرة روح العصر الذي كان فيه مثل هذه الثقافة الحضارية السائدة في مختلف البلدان الإسلامية دون استثناء.¹

وبالتأكيد واكبت الجزائر الركب الثقافي، وهذا يظهر في الفنان الجزائري الذي بلغ حدا من الرقي الثقافي والفني، حيث ترك اعمالا تجميلية تشغل فيها جميع العناصر الجمالية والطبيعية والزخرفية .

إن النضج الفني للفنان وإدراكه لوضع الألوان تدريجيا يوضح تطور هذه الصناعة من الناحية الحرفية ولم يبق في شكلها البدائي التقليدي، إنما تطورات وازدهرت حتى بلغت حدا من التعقيد سواء في النقش والزخرفة أو في تحضير الألوان والأصباغ من مختلف المواد و الأصباغ من مختلف المواد العضوية واستردادها من الخارج بارزا الشخصية المحلية على هذه السقوف والمربعات الخزفية رغم التأثيرات القادمة من الخارج والتفاعل الحضاري من خلال التأثيرات القادمة من الدول التي كانت تتعامل معها الدولة العثمانية و الجزائر في هذه الفترة تحت حكمها وقد تمثل

¹ مجموعة من المؤلفين، التعبير بالألوان، سلسلة كتاب العربي، الكويت 2002م، ص 90

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

هذا التأثير في الابتعاد عن الفن التجريدي الذي كان سائدا في هذه الفترة وتوظيف العناصر الطبيعية في تجسيد الرسومات لأن الجزائريين في هذا العهد عايشوا تأثيرات الفن الحديث بأوروبا عن طريق العثمانيين.¹

إن موضوع الزخرفة على الجدران والسقوف لم يقتصر على القصور بل توزعت في المساجد والمسكن المتواضعة حيث نستكشف من هذا العمل الفني الدقيق حس الفنان الجزائري في هذا المجال وإسهامه في إثراء الحركة الفنية.²

اعتبارا من عام 1950 ما انخرط في حركة التشكيل الجزائري رسامون منهم " محمد اسياخم، محمد خدة، البشير يلس " وغيرهم ممن كان لهم حضور قوي، وكان لهم فضل رقد هذه الحركة باتجاهات وأساليب فنية جديدة كالتجريد وشبه التجريد " التسطيحية " كونهم عاشوا في باريس وتشبعوا بزخمها الحديث والكثير من هؤلاء الفنانين " المخضرمين " واصلوا عطائهم الفني بعد استقلال الجزائر من خلال بحثهم في الدلائل التراثية وتبنيهم لجيل جديد من الفنانين اخذ على عاتقهم مهمة التأسيس لفن تشكيلي جزائري الملامح والهوية، وهو المطلب الأكثر إلحاحا على هذه الحركة في تاريخها.³

دعي بالحركات الاستشراعية الفنية الحديثة في شمال إفريقيا كان من ابرز نشاطاتها، تأسيس صالونات فنية تؤكد الجانب النظري في الدعوة من إحياء واستمرارية للفكر والثقافة العربية في هذه المنطقة المغزوة من الوطن العربي.⁴

¹ مجموعة من المؤلفين، المرجع السابق، ص 90

² المرجع نفسه ، ص 90

³ عفيف بهنسي، الفن الحديث في البلاد العربية ، دار الجنوب للنشر ، اليونيسكو ، 1980 م ص 108-109 .

⁴ شوكت الربيعي، الفن التشكيلي المعاصر من 1885 إلى 1985، هلال للنشر والتوزيع، ط 1، الجيزة، مصر، 2002م، ص 63

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

لم تكن فرنسا بالحملات الاستعمارية بل تخطتها إلى الغزو الثقافي وربما اهتموا بهذا الأخير أكثر من سابقه.

8- الالتزام الفني قضية قومية :

لقد مارس أكثر الفنانين العرب التزامهم بقضاياهم العامة، وكان التزامهم لها قوميا ومتشابها، أي انه كان من زاوية قومية واحدة، واهم هذه القضايا كانت قضية فلسطين، وحرب الجزائر التحريرية والعدوان الثلاثي، وحرب النكسة 1967 وفي نوفمبر 1954 قامت الثورة الجزائرية لكي تحرر الجزائر من الاحتلال الفرنسي الذي استمر منذ عام 1830 وكان ذلك بقيادة جبهة التحرير الوطني وفي عام 1962 تحقق الاستقلال، وكانت أحداث هذه الثورة موضوعات تناولها الفنانون في جميع البلاد العربية، وكانت شخصية جميلة بوحيرد من الشخصيات الجذابة التي كثيرا ما تناولها الفنانون للتعبير عن همجية المحتل.¹

ومن أشهر الفنانين الذين التزموا بقضايا الثورة فارس بوحاتم عايد مصباحي، إبراهيم مردوخ، و عبد القادر هوامل.

وإذا أردنا أن نبحث في جوهر الفن في الجزائر، فينبغي أن نجد ما في الخلفية الثقافية من مصادر الموروث التاريخي للفن العربي الإسلامي ويضمه " فن الرسم التصغيري " والفنون الشعبية التقليدية إضافة إلى وجود الاتجاهات ما بين 1914 حتى تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر عام 1920 حيث غدا التوجه تربويا لتشويه معالم الشخصية العربية خلال الثقافة الفنية وينتج عن ذلك كله اتجاهان:

¹ شوكت الربيعي، المرجع السابق، ص 63

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

أولهما الفن التصغيري: الذي بدأه الفنان محمد راسم وأخوه "عمر" اللذان توجهوا إلى رسوماً لمنمنمات والمصغرات

التصويرية والبحث عن السمات المتميزة في الفن العربي الإسلامي.¹

ويقف محمد راسم في ذروة الفنانين الذين مارسوا فن المنمنمات، بل كان أول المبشرين بحوزته بأسلوب مبتقن،

يصل إلى حد الإعجاز ويتجاوز أعمال بعض الرقاشين والمزخرفين العرب والمسلمين في الماضي، وكان راسم متأثراً

بالمناخ الفني الذي عاشه مع آباؤهم الرسامين حيث أخذ اسم الرسام عنهم، ولكنه وصل بهذا الفن إلى قمته انه

بفكره التحليلي البصير، وإحساسه المهرف، قد استطاع ان ينقل في كل عمل من أعماله الفنية جواً من الأجواء التي

كانت غنية بزخرفة صرفة، ولكنها تنتمي إلى الوسط الاجتماعي السائد في ذلك العهد.²

لقد بقي محمد راسم وفيها أمينا للتقاليد الفنية المتجددة ويرجع إليه الفضل في اغناء المواضيع القديمة في فن

المنمنمات أو الرقش أو الكتابة بعناصر وخيالات حديثة تنسجم مع مفهوم العصر، كما استطاع بأبحاثه الجديدة أن

ينفخ في المواضيع القديمة روحاً جديدة تكشف عن مدى تعلقه بأصوله وعصره و أسهم محمد راسم في تكوين جيل

من الفنانين الذين تابعوا أسلوبه في المنمنمات الحديثة وفن الترقيع نذكر منهم محمد تمام ومحمد غانم اللذان انتقلا

بهذا الفن خطوة أوسع نحو الواقع اليومي، فلقد اتجه تمام نحو البحث على أعمال القدماء والاستيقاء منها وبعث

قيمتها ضمن اطار الظروف المعاصرة وكان من نتائج بحثه تأثيره في أعمال جيل جديد واصل المسيرة حتى اليوم وبرز

من اشتهر فيه الفنان محمد تمام الذي بدأ في هذا الاتجاه منذ عام 1932 وتضاف إليها أسماء أخرى منها : أبو بكر

صحراوي، مصطفى اجعوط، مصطفى بلحجلة، مقراني، أبو عرو، علي خوجة، الذي أنتج بعض المصغرات ضمن

أغلب بدايات الفنانين الرواد الذين مارسوا " الفن التصغيري " .

¹ شوكت الربيعي. الفن التشكيلي المعاصر من 1885 إلى 1985 هلال للنشر والتوزيع، ط1، الجيزة، مصر، 2002م ، ص 63- .

² عفيف البهنسي. المرجع السابق، ص. 100-101

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

أما الاتجاه الثاني: فهو يشمل المحاولات الجادة للجيل الذي اخذ عن الاتجاهات الغربية الفرنسية بشكل خاص أشكالها وتقنياتها باحثا عن خصوصيتها الوطنية سواء أكان حضورها الفني قبل الاستقلال عام 1962 أمثال، نصر الدين دينية، محمد تمام، ابن خدة، يلس، عليخوجة، اسياخم، ابن عنتر، قرماز و مسلي، وبوزيد، وإسماعيل صمصوم، أو بعد الاستقلال مثل: محمد سعيد شريف، إبراهيم مردوخ، فارس بوخاتم، عدان وعبد القادر هوامل، عابدمصباحي، ونوارة الطيب، حوفاتي ومحمد دماغ، عائشة حداد، حكار محمد، بن كريم، بن بغداد... الخ أو الذين تخرجوا منذ عام 1969 أمثال : نجار وبور دين وحمشاوي وداودي.

من بين الجيل الجديد... ظهرت دعوة لانتقاء جوهريات الموروث العربي الإسلامي ودعم التوجه نحو الفن التصغيري باعتباره الأسلوب الذي يشير إلى حد ما إلى الملامح العربية الإسلامية في الفن وفيه جانب من الخصوصية القومية المحلية.¹

أعطى الفن التصغيري مكانته في قلوب وذاكرة الشعب من خلال دمج الفنان للأفكار الوطنية اللوحات المصغرة.

إن لكل ذلك صدى واسع في أعمال الشباب في هذه المرحلة لهذا توجه بعضهم الى ممارسة التصغير... وتوجه البعض الآخر إلى الرسوم الجدارية وذلك لأهميته التي يوليها الإنسان العربي في الجزائر إلى "الجداريات" كفن جماهيري يعطي للقيمة الجماعية المشتركة طابع الوحدة.²

في نفس الجيل كثرت التيارات مثل التأثيري والسريالي والتكعيبي والتجريدي... بالإضافة الى الوشم، الأمر الذي دعى الى الكف من التصغير.

¹ شوكت الربيعي، المرجع السابق، ص 67

² المرجع نفسه، ص 67

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

أما الاتجاه الأكثر حماسا في مسعاه فهو اتجاه الشباب الملتزم بعد الاستقلال ذلك لأنه يؤكد على جماهيرية الفن بين صفوف الفلاحين والشغيلة، وينادي بأهمية الثورة الثقافية من خلال الفن في الأرياف وبين صفوف الطبقة الفلاحية التي تشكل 80% من مجموع الشعب... هذا هو الجانب النظري... أما الجانب التطبيقي أو الميداني فهو حالة تجريبية تختلف عما عهدناه من نموذج لدى رواد الفن التشكيلي سواء قبل الاستقلال أو بعده الذين بزغوا ضمنا لتجاهين "التشخيصية" و"التجريدية" وكلاهما يستقي من الاتجاهات الأوروبية شكلها وتقنياتها وأسلوبها¹...
لمحمد خدة وبعض زملائه في الفن تجارب أثرت في الفن التشكيلي الجزائري.

فالمضمون فلم نستوضح خصائصه بعد إلا في أعمال "محمد خدة" وهو الأكثر نضجا في تجربته الحروفية وكذلك صمصوم ومصطفى عدان، ومحمد عدان، ويلي، وخوجة وبن عنتر، وفارس، وبوخاتم، وهناك أيضا تجارب شابة لم تبحث في نطاق التجريبية عن رؤيتها أمثال "جميلة بن محمد، ووليد عايشه وبن يحيى، وعومان طاهر"².

9- الاتجاهات الفنية بالجزائر:

إن الفنان الجزائري مثل الفنان العربي قد نشأ متأثرا في فنه بالأساليب الحديثة للمدارس الغربية وذلك بسبب نفوذ الثقافة الغربية في البلاد العربية على امتدادها. و نجد الاتجاهات الفنية السائدة في العالم منتشرة بين الفنانين الجزائريين، فكل منهم ينتمي إلى اتجاه معين و نذكر من هذه الاتجاهات الواقعية، التأثيرية أو الانطباعية، التعبيرية، التكعيبية، التجريدية والسريالية الفطرية و الملاحظة العامة التي تبدو لنا إن القليل من الفنانين الجزائريين اقتصر على أسلوب أو اتجاه واحد في أعمالهم أما الأغلبية الساحقة فنجدها تنتقل بين الاتجاهات و الأساليب ونرى أن الفنانين الذين عاصروا الفترة الاستعمارية وفترة ما بعد الاستقلال قد اقتصر على أسلوب فريد و نجد أعمالهم أكثر

¹ شوكت الربيعي، المرجع السابق، ص 68

² المرجع نفسه، ص 68.

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

استقرارا و أكثر نضجا وذلك بسبب أقدميتهم في الميدان الفني، بينما نجد الفنانين الباقين يبحثون عن أنفسهم متقلبين بين الأساليب و الاتجاهات المختلفة وسنحاول هنا التعرف على الأساليب¹.

اجتهد النقاد في تصنيف الفنانين الجزائريين على حسب الاتجاهات وهذا بقدر المستطاع.

- **المدرسة الواقعية:** يمثلها العديد من الفنانين الذين يميلون إلى رسم مختلف المناظر الطبيعية الجزائرية الجميلة، ونستطيع اعتبار محمد زميرلي، وعبد الرحمان ساحولي الأستاذ بجمعية الفنون الجميلة، رائدا هذا الاتجاه الفني، أما بقية فناني هذا الاتجاه فيتشكلون في اغلبهم من خريجي جمعية الفنون الجميلة نذكر منهم: بشير بن الشيخ، عيسى حمشاي، الحاج يوسفصاري، موسى بوردين الذي بدأ في هذا الاتجاه ثم اتجه إلى الأسلوب التجريدي².

تشكلت الواقعية في الغالب من الفنانين الأكاديميين المحبين للجمال الطبيعي الرياني للجزائر

- **المدرسة التأثيرية أو الانطباعية:** تندرج أعمال محمد بوزيدي الذي هو من المخضرمين ضمن الأسلوب التأثيري الانطباعي فهو يرسم الريف الجزائري بأسلوب جميل و ألوان غنائية متقنة، أما إذا جئنا لأعمال محمد الصغير فإننا نجد لها تناموج بين الانطباعية و الأسلوب الساذج فإذا جئنا إلى طريقة استعماله للألوان فإننا نجد هيسعملها بحساسية وتقنية وتمكن بأسلوب تأثري واضح، أما إذا جئنا إلى الرسومات الخطية الأولى فنستطيع إن نعتبره من الرسامين الفطريين كما لا ننسى عائشة حداد، وطالبي عكاشة³.

اختلفت بصمة الفنانين التأثيرين من فنان الى آخر وعلى حسب اللمسة الإبداعية لكل فنان

- **التعبيرية:** مجموعة كبيرة من الرسامين الجزائريين يندرج اسلوبهم ضمن التعبيرية وتعد التعبيرية محطة من محطات التي حل بها الرسامون قبل انتقالهم إلى غيرها من الأساليب والاتجاهات و نذكر منهم: فارس بوخاتم، عابد

¹ إبراهيم مردوخ. الحركة التشكيلية المعاصرة بالجزائر، دار الهومة، الجزائر، ب ط، 1988م، ص44

² المرجع نفسه، ص44

³ المرجع نفسه، ص45

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

مصباحي، عبد العزيز رمضان، عبر هؤلاء الرسامون عن مواضيع وثيقة الصلة بالثورة التحريرية، وكذلك نور الدين شقران¹، ومردوخ عبر بعض أعماله عن مواضيع ثورية ثم انتقل إلى الأسلوب التكعيبي ثم إلى الشبه التجريدي.

- **التكعيبيّة:** من أهم فنانيها بشير يلس، شكري مصلي، احمد إسيباخمو إسماعيل صمصوم وإبراهيم مردوخ وكل من هؤلاء له طريقة خاصة في التكعيبيّة، بدأ بشير يلس بالأسلوب الواقعي وانتهى إلى التكعيبيّة، أما مصلي وإسيباخم فيتراوح أسلوبهم ما بين التكعيبيّة و شبه التجريد ويتميز أسلوب إسماعيل صمصوم بتكعيبيّة فسيفسائية من نوع فريد².

هناك مجموعة من الفنانين انتقلوا من اتجاه إلى اتجاه بإبداع جميل

- **التجريد وشبه التجريد:** من الأسماء المشهورة بالأسلوب التجريدي، نذكر الفنان محمد خده ويكاد أن يكون خده في الاتجاه التجريدي الجزائري لأسلوبه المميز كما لا ننسى كل من: قرماز أمامار تينيرف أسلوبه شبه تجريدي و قد تأثر به الرسام قاصر رمضان، و محمد بن بغداد، هؤلاء يستوحون الزخارف الشعبية والأرقام في تكوين أعمالهم الفنية.

- **السريالية:** قليل من الفنانين الجزائريين، اهتموا بالأسلوب السريالي في أعمالهم، ونذكر منفاني هذا الاتجاه، كل من الطاهر وأمان ونصر الدين ذوادي.

- **الحرف العربي:** الحرف العربي أسلوب فني عربي محض، تكون في المشرق العربي ويعتبر الفنان العراقي شاعر حسن آل سعيد رائد هذا الاتجاه الفني، وهذا الاتجاه له صدهاء في العديد من البلدان العربية، ويمثله في الجزائر الفنان محمد بوتلجة.

¹ إبراهيم مردوخ . المرجع السابق، ص 45.

² المرجع نفسه ص 45

الفصل الاول: الفن التشكيلي الجزائري

- الفن الساذج: اغلب الرسامين المهتمين بهذا الاتجاه، من العصاميين الذين لم يزاووا أي دراسة فنية بل كونوا أنفسهم بمجهوداتهم الخاصة، ونذكر من هؤلاء الفنانة بأية محي الدين، سهيلة بلبحار، وليد عيسى محمد القشعي، علي خدوشي و محمد نجار و نجد الفطرية عند بداية تأخذ طابعا زخرفيا فهي مستوحاة من الأسماك و الزهور و الفرشات أما الباقي يستوحون مواضيعهم من الحياة الشعبية إضافة إلى المناظر الطبيعية¹.

¹ ابراهيم مردوخ . المرجع السابق، ص. 46-47

الفصل الثاني

الفصل الثاني : المدرسة التآثرية

➤ المبحث الأول :

➤ المدرسة الواقعية

➤ المبحث الثاني:

➤ تاريخ المدرسة التآثرية

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

تمهيد

أفسح النزاع ما بين أصحاب المذهب الكلاسيكي الجديد وأصحاب المذهب الرومنتيكي - وهو نضال خطير ظهر في القرن التاسع عشر المبكر - طريقا لتشكيل جديد من أشكال جهد الفنان ليجد مكانا له تحت الشمس، وما إن جاء منتصف القرن حتى أصبح الأتباع المتحفظون لكل من المعسكرين هم الفنانون المعترف بهم، الذين يأتون بجملة موضوعات دخيلة وتاريخية وفوتوغرافية التفاصيل رغم أنها عميقة لا توحى بشيء ما، ولم تكن مثل هذه الترددات مقبولة بالنسبة إلى الفنانين الجدد الذين انفعلوا في عنف بالمادة النامية وقتئذ، فقدموا بدلا من ذلك نوعا من أنواع التعبير كان لا يزال عاطفيا، لا يهتم كثيرا بمصير الفرد بالمعنى القديم كما يهتم بطابع الحياة في عهدهم، ولقد اشتمل هؤلاء الواقعيون كما سموا بذلك - على الكتاب والفنانين.¹

تعريف المدرسة الواقعية:

هي المدرسة التي تنقل كل ما في الواقع والطبيعة من عمل في طبق الأصل، فهي مجمل رصد و حالات تسجيلية كما اقتضاه الواقع من حيث الظروف السياسية والاقتصادية والدينية في ذلك العصر، كما ترصد عين الكاميرا الفوتوغرافية، اليوم واقعا من حيث الظروف الملائمة و هي تنقل واقعا معيننا يخص المجتمع، ولقد تدخلت عواطف و أحاسيس الفنان في رصد الأعمال فهناك الواقعية الرمزية والواقعية التعبيرية.²

فالمدرسة الواقعية ركزت على الاتجاه الموضوعي، وجعلت المنطق الموضوعي أكثر أهمية من الذات فصور

الرسام الحياة اليومية بصدق وأمانة.

¹ أمل حليم الصراف ، موجز في تاريخ الفن، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة 2012م/1433هـ ، ص163

² جان ليماري، الواقعية ترجمة فخري خليل، مراجعة جبرا ابراهيم جبرا، دار المأمونبغداد، ص15

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

إن الدور الأهم الذي يميز تلك المرحلة توثقها لمجمل الشخصيات التي كان لها وزنها الاحتمالي وأسباب الدين في تلك الفترة، لذا نلاحظ انه تدرج منها كثير من أعمال الكلاسيكيين التي تهتم بالطبيعة و البرونزية و رسم الزهريات والطبيعة الصامتة. ولقد جاءت المدرسة الواقعية ردا على المدرسة الرومانسية، فقد اعتقد أصحاب هذه المدرسة بضرورة معالجة الواقع برسم أشكال الواقع كما هي و تسليط الضوء عن جوانب هامة يريد الفنان إيصالها للجمهور بأسلوب راقى يسجل الوقائع بدقائقها دون غرابة أو نفور، فالمدرسة الواقعية ركزت عن الاتجاه الموضوعي وجعلت المنطقا للموضوعي أهمية الذات، فصور الرسام الحياة اليومية بصدق وأمانة دون أن يدخل ذاته في الموضوع، بل يتجرد الرسام عن الموضوع في نقله.¹

اهتمت الواقعية على كل ما هو واقعي وحقيقي وموجود في الطبيعة، بحيث تسعى إلى تطبيق هذه المادة على شكل أعمال فنية وتصويرها بصورة طبق الأصل.

يعتبر الفنان "كورييه" من أهم أعلام المدرسة الواقعية فقد صور العديد من اللوحات التي تعكس الواقع الاجتماعي في عصره، حيث اعتقد أن الواقعية هي الطريق الوحيد لخلاص أمته، والجدير بالذكر أن الفنان "كورييه" فنان فرنسي ريفي بدأ حياته بتصوير حياة الطبقات الغنية ثم صار على النهج "الباروكي" في الفن، وهو فن اهتم بتصوير الطبقة الفنية. ثم سار على نهج الرومانسيين، وفي عام 1848 م بدأ يفكر في تلك الحركة الرومانسية بعد أن اقتنع بأنها هروب من الواقع و لجوء إلى الخيال و الذاتية، إذ يقولاني لا استطيع أن ارسم ملاكا لأنه لم يسبق لي إن

¹ جان ليماري ، المرجع السابق، ص 15

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

شاهدته. وعلى أي حال فقد صور الفنان "كورييه" العديد من الأعمال الفنية و من أشهرها لوحة المرسوم لوحة الحبارو هي من أشهر أعماله.¹

الواقعية بين النهضة المثالية والنزعة الذهنية

في هذه الأيام نجد تعبيرات مختلفة من الخيال والواقعية، وكلمة الواقعية مصطلح من أكثر المصطلحات عموما في قاموس النقد ولكن هذا لا يمنع استخدامها استخداما شائعا جدا، ومع ذلك فإنه من العجيب أن نلاحظ مصطلح الواقعية لم يكن أبدا الشعار المتعارف به بين المدارس التصويرية، ومن المحتمل أن تكون الكلمة قد نالت تحديدا أكثر فلسفة حيث نظر إليها.²

مفهوم الواقعية في الفلسفة هي مذهب يلتزم فيه التصوير الأمين لمظاهر الطبيعة والحياة كما هي.

أما من الناحية التاريخية باعتبارها نقيضا للنزعة الرومنسية أو من ناحية أكثر تعميما باعتبارها اسما لنظرية معينة في المعرفة، فإنها تعرف بأنها الاعتقاد بالحقيقة الموضوعية للعالم الخارجي و لا شك أن النقد الأدبي قد بدأ باستعارة ذلك المصطلح من الفلسفة وعلى الفور لم يعد استخداما دقيقا، فالكاتب الواقعي هو الذي يجهد أن يتجنب أي اتجاه للاختيار أو الانتقاء فيتصويره للحياة معطيا لنا منظر الشخصية كما تراها العين انه من الناحية الفعلية وبما أن الفن كله يتضمن نوعا من الاختيار والانتقاد. إذا لم يكن بدافع الاختيار وبدافع من تحديد الخير والاقتصاد.³

¹ جان ليماري، المرجع السابق، ص 15

² ارنولد هاوزر، الفن و المجتمع عبر التاريخ، ترجمة فؤاد زكريا، دار الثقافة دار الكتاب العربي، مصر، 1979، ص 50

³ ارنولد هاوزر، المرجع نفسه، ص 50

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

والكاتب الواقعي يستمد موضوعاته وحوادثه وأشخاصه بنزوله إلى الواقع، فما يعنيه هو الأمور الواقعة التي

يعيشها الإنسان ويعانيها.. الإنسان المشخص الحي الذي يضطرب في سبل الحياة والمعيشة، والذي هو المحور

الأساس في الواقعية.

فالكاتب الواقعي هو بشكل عام من يؤكد جانبا معيناً من الحياة، ذلك الجانب الذي لا يتمتع إلا بأقل قدر من مدهنة الوقار الإنسان ومناقفته فهو ما يزال النقد الفني الأكثر بعداً من الدقة الفلسفية بحكم كونه في أصوله و تطوره امتداداً لمراحل تطور فنالنقد الأدبي، أما نوع الفن الذي حاول بكل وسيلة أن يمثل المظهر الدقيق للأشياء. ولا بد لمثل هذا الفن أن يقوم مثلما تقوم الفلسفة الواقعية على الإيمان البسيط بالوجود الموضوعي للأشياء، وقد كانت النزعة الانطباعية في القرن التاسع عشر نوعاً من ذلك، ولكن الانطباعيين من الناحية العملية قد دججوا الواقعية العلمية بنهج تتمتع بنوع من النظرة المثالية إلى الحياة التي توصف بالنزعة الغنائية وعلينا لكي نجد النزعة الواقعية بالمعنى العام و المعترف.¹

رغم رسوخ المذهب الرومانسي في العصر الحديث، فإن الواقعية ظلت هي المذهب الرسمي في باريس حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، وفي هذا المذهب تتمزج النزعات الطبيعية والإنسانية، وكانت الواقعية في الفن قد ظهرت كرد فعل مغاير لمثالية الفن الكلاسيكي والمبالغة العاطفية للمذهب الرومانسي، الذي صور الغرائب بإحساس الفنان الذاتي وبخياله بينما تناول الفنان الواقعي الموضوعات التي عثر عليها في الواقع، وفيها يجري من حوله من

¹ ارنولد هاووزر، الفن و المجتمع عبر التاريخ، ترجمة فؤاد زكريا، دار الثقافة دار الكتاب العربي، مصر 1979، ص50

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

أحداث ومواقف، وبذلك لم تعد المشاعر والميول الشخصية والخيالات سبيلا للتعبير عن الواقع، وإنما تتجه الواقعية نحو موضوعات الحياة العادية للبطء من الناس، وتتناولها دون تصنع أو دون إضافة للمحسنات البديعية.¹

الرومانسية أو كما تُعرف أيضا باسم الرومانتيكية أو الإبداعية (بالإنجليزية: Romanticism) (بالفرنسية: Romantisme) فهي حركة فنية، أدبية وفكرية نشأت في فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر للميلاد وسرعان ما راجت في بلدان أوروبية أخرى

مر تطور مفهوم الواقعية بمراحل وفقرات وشهد تغيرات أوروبية، يبرهن تاريخ الرسم الأوربي على أن الواقعية لم تكن المرتكز الوحيد للرسامين الأوربيين، فقد كان الفنانون في القرون الوسطى يعتقدون أن مهمة أعمالهم ليست سوى ترجمة للمناخ الروحي ولقصص الديانة المسيحية على الرغم من أن فن الرسم لم يكن يفتقد العودة وبدقة إلى تمثيل نماذج محددة تراها العين، وإلى تصوير حاجات الاستعمال اليومي، هم (المشابهة) المقيم في تاريخ الرسم الأوربي يمكن أن يذهب إلى أقصاه وهو يصور وقائع قاسية باسم الأمانة والتاريخ مثلما هو الحال في مشاهد التعذيب ومناظر الشهداء والمعانين جسديا وروحيا من المصلوبين والقديس.²

ويختلف ما وقد وصفناه بالواقعية عن الطبيعية - أي يختلف عن الرجوع الدائم إلى الحقائق كما نراها في الطبيعة - ففي الطبيعة يروي الفنان أكبر قدر ممكن من التفاصيل الفعلية، وهو يبنى صورته بعناية ومبالغة في التفاصيل مع الالتجاء المستمر على المظهر الفوتوغرافي الفعلي للأشياء وإلى شكلها وملمسها، وإلى انعكاسات

¹ برنارد مايرز ، ترجمة سعد المنصوري ومسعد القاضي الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، دار الزهراء ، الرياض 1952 ص 381،382
2- المرجع نفسه، ص 381،382

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

اللون من شيء لآخر وهكذا، وواضح أن هاتين طريقتان مختلفتان في التنفيذ وكل منهما صحيحة بالنسبة إلى الزمن والظرف اللذين وجدا فيهما من يمارسهما وكل منهما ممكن في مختلف العهود.¹

الواقعية في الفن التشكيلي العربي:

إن معالم النهضة الفنية الحديثة في أي بلاد عربي أثارت ضجة كبيرة بين المنظرين للفن حول البدايات الأولى لتشكيل معالم تلك النهضة كما أن الاختلاف كان أيضا على مستوى وجهاتها وخصائصها وأفاقها. إن بداية فن الرسم تفاوتت من بلد عربي لآخر بقدر تفاوت احتكاك هذه البلدان مع أوروبا التي لا يختلف اثنان من أنها المجتمع المؤسس لهذا النوع من الفن.²

والفنان الأصيل هو من يصور عالما يراه بطريقته الخاصة، ويضفي عليه مضمونا يتم حسب الطلب، بل أنه يرتبط بالمضمون و برسالة العمل الفني، لهذا لدينا في العالم العربي فنانون وجدوا أشكالا جديدة تستوعب العصر الذي عاشوه بقوة والهام، واستطاعوا شق طرق جديدة في عملهم وإبداعهم الفني.³

وهكذا خطى الفن الواقعي للرواد الأوائل خطواته الأولى، التي اتسمت أحيانا بالتناقض والحذر والتأني، فكان منطقيا أن يشق هذا الفن الحديث طريقه في مصر ولبنان وسوريا والعراق والمغرب أولا، ومن بعد ذلك في

1- برنارد مايرز، المرجع السابق، ص381،382.

2- حبيبة بوزار، مكانة الفن التشكيلي في المجتمع الجزائري دراسة ثقافة فنية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الفنون قسم التاريخ والآثار تخصص فنون شعبية، جامعة تلمسان الجزائر 2014م/1435هـ، ص68.

3 المرجع نفسه ص 68

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

الجزائر وتونس، ومن ثم في الكويت والسعودية والإمارات العربية والسودان وعمان والأردن وليبيا، لتشكّل ملامح برنامج جمالي عربي ومنهجاً للإبداع الفني، في مجرى تطور الثقافة الفنية العربية.¹

تختلف مفاهيم الفن ورؤيته الفكرية من فنان إلى فنان ومن حضارة إلى حضارة ومن شعب إلى شعب آخر وهذا راجع إلى هوية ذلك شخصية الفنان وأصالته و الشعب وطابع تلك الحضارة .

بدأ الفن التشكيلي يتغير ويتنوع ويأخذ عدة مسارات واتجاهات، فالجيل الثاني لمرحلة الرواد تفاوتت قدراته في التخطيط والإثراء المستمر للشكل والأسلوب واتساع موضوعات المعرفة الفنية، فكانت خصائص الموضوعات التي يجري تصويرها تجر أصحاب الواقعية على البحث عن الأشكال الفنية الجديدة الأكثر ملائمة، ولهذا فإن أصحاب الفن الجديد أخضعوا أنفسهم لدلية المنهج الإبداعي وتنوع الأسلوب.²

وتوسط الفريق الثالث بين الرأيين السابقين ورأى أن يدرس الفن الغربي وأساليبه وتقنياته ووسائله المتقدمة، ويتخير منها ما يلائمه ويساعده على إحياء تراثه العربي الإسلامي.³

فالحداثة سمة عصرية وقدر لأي مجتمع، وظلت هذه الآراء تتصارع منذ بداية القرن العشرين في أغلب البلاد العربية.⁴

¹ حبيبة بوزار، المرجع السابق، ص 68

² المرجع نفسه، ص 72.

³ المرجع نفسه، ص 76.

⁴ حسن محمد حسن، الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى 1947، ص 223

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

فإن تلك الدعوات ساهمت في خلق شلل الفكر والإبداع، وأبقت الأمم العربية لفترات تاريخية مغلقة تجاه كل تطور وتجديد، وهذا ما جعل الفن التشكيلي في بداياته الحديثة سوى تسجيل لمظاهر الطبيعة عند العديد من الفنانين ليكون أكثر إقناعاً.¹

دفعت الثقافة الغربية فنانينا الى التأثر بمفاهيمها وادراكاتها في الفنون. لكن اتجه بعض الفنانين إلى إيجاد فن تشكيلي يحقق رغبة الانسان العربي الذي يعيش هذه الظروف والتعبير عنها وذلك بالاندماج مع أساتذتهم كفنانيين، والوقوف على تجربة من سبقن من الفنانين العرب القدامى الذين جابهوا بأفكارهم تحديات الاجني.

بالنسبة للأساليب الأولى: فالرومنسية هي الموقف السائد في بدايات الفن الحديث كما هو الحال في الأدب باعتبارها النافذة التي تضيء المغزى الرفيع على الأشياء المألوفة وتبهرها وتجملها، فالرومنسية العربية لم تقف عند التقليد بل حرصت على تجربة الفرد الذي يعاني من العزلة ومواجهة المجتمع. والفن من وجهة الرومنسيين الفنانين والأدباء نشأ ليشبع حاجة جماعية وتقنية صنيعهم الفني، وتخليصه مما طرأ عليه من جمود وتحجر وتكرار ومحاكاة، ليعيدوا إليه حياة جديدة ومنتعشة ومتعددة الأشكال وهذا هو مصدر نجاحهم في حقبتهم التاريخية.²

الأسلوب الثاني: الواقعية وهي من أكثر المصطلحات غموضاً في قاموس النقد، أما الفن الذي يمكن لنا بحق أن ندعوه فنا واقعيًا (فهو الفن الذي حاول بكل وسيلة أن يمثل المظهر الدقيق لأشياء ولا بد لمثل هذا الفن أن يقوم مثلما تقوم الفلسفة الواقعية على إيمان بسيط بالوجود الموضوعي للأشياء).³

¹ حبيبة بوزار، المرجع السابق، ص 76

² المرجع نفسه، ص 85

³ المرجع نفسه، ص 86.

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

الأسلوب هو مقولة استاتيكية تنسحب بصورة ماثلة، على جميع أشكال الفن وتتسم بها الحياة، والأسلوب هو التعبير عن رؤية الفنان، فالأسلوب المميز مرتبط ارتباطا وثيقا بأفكار، بحيث تنطوي عليه طموحاته الرامية إلى التأثير في وعي المتلقي بالطريقة التي يختارها لنفسه، كما هو البناء الروحي الذي يبدعه الفنان ويتكون من خلاله عملية الخلق ومن أهم الخصائص في المعالجة الفنية.¹

فاستجاب الرواد الأوائل لهذه الأساليب وركزوا على الشكل مع ما يتناسب مع أفكارهم وحاجاتهم واهتماماتهم المستمدة من طقوس بيئاتهم الاجتماعية والثقافية، فمهما تفرد الفنان بأسلوبه ونبوغه في التعبير عن حاجاته فالمبدع في النهاية هو نتاج ظرف اجتماعي.²

توسعت مهمات الفنان العربي من عملية التقنية إلى إيجاد أسلوب مقنع، يحمل توافقا لهذه المعادلة وينتقل به من حرفية الصنعة إلى الإنشاء المبدع داخل مسطح العمل، وقد حقق العديد من الفنانين نتائج باهرة وتجارب لا يمكن الاستخفاف بها، ومن خلال تلك الأعمال انتقلت الواقعية الحرفية إلى مرحلة أكثر نضجا لاختيار الأسلوب المناسب، وأكثر اتساعا واعترافا من الأساليب الغربية، وتأسس فن قومي وطني لا ينفصل عن روح الشعب وروح الأمة دون أن يتخلى عن ارثه أو عن المعاصرة، وهذا خلق الحاجة إلى ضرورة ورود رؤية نقدية جديدة.³

إن سقوط الحضارة العربية في العصور الوسطى كان واضحا على المفهوم الجمالي، فمنذ مطلع القرن الحادي عشر أخذ في الاندثار والنسيان وإتلاف النتاجات الفنية والأدبية، لكنه عاد وازدهر في القرن التاسع عشر تحت ظروف اجتماعية وثقافية مختلفة. سافروا إلى العديد من عواصم الأوربية لغرض الدراسة و الاطلاع فوجدوا

¹ عكاشة ثروت، موسوعة تاريخ الفن، الفن المصري، الجزء الأول دار المعارف، مصر القاهرة 1976، ص 52.

² حبيبة بوزار، المرجع السابق، ص 87

³ المرجع نفسه، ص 87

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

أنفسهم أمام النتائج الفنية بمدارسها ومجالاتها، فازداد إصرارهم بضرورة التحديث كما أدرك بعضهم ضرورة أن تتلائم مع الرؤية الشرقية مع ما يمتلكه الفنان الغربي لينتهجوا منها يحتم التسلسل المنطقي ويخضع لقناعة واعية.¹

فمفهوم الواقعية يحمل كثيرا من الغموض أحيانا، موقف يعترف بالواقع الموضوعي وأحيانا أسلوب أو منهج يتبع وكثيرا ما تتلاشى هذه الواصل بينهما، والنظرة الواقعية ليست بديلا للموهبة التي هي الشرط الأول لخلق عمل فني له شأن إن النظرة الواقعية تجعل الموهبة أكثر فطنة، وتزودها بفهم صادق للواقع، وتساعد على أن تصور الواقع بأمانة في أعمال فنية.²

إن صورة الإنسان الجديد، الإنسان العربي المعاصري أعظم انجازات الفن الرائد وأوضح تعبير التجديد فيه، إن الأوائل سدوا الجمال الروحي والمعنوي للإنسان، تلك الفترة التاريخية الحرجة من تاريخ التحولات التي عاشتها مجتمعاتنا العربية وهو تعبير يتزامن مع حالة الوعي القومي، والمثل العليا الأخلاقية والجمالية للشعوب العربية.³

¹ حبيبة بوزار، المرجع السابق، ص 90

² عكاشة ثروت، موسوعة تاريخ الفن، الفن المصري، الجزء الأول، دار المعارف، مصر القاهرة 1976، ص 52

³ حبيبة بوزار، المرجع السابق، ص 92

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

تاريخها:

ظهرت التأثيرية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وغطت على الساحة الفنية، فأحدثت ضجة في عالم الفنون التشكيلية، لم يسبق أن بلغت حركة أو مدرسة فنية.¹

كان الظهور الأول للانطباعية بالجزيرة الصغيرة "غرونوير" (grenouillère) قرب قرية "بوجيفال" سنة 1869م، وقد تزامن هذا مع قيام الحرب بين فرنسا وروسيا سنة 1870م، بسبب النزاعات على منطقتي الوران والألزاس (حيث أدت إلى سقوط الإمبراطورية الفرنسية وعزل نابليون الثالث)، هذه الأحداث أثرت بشكل مباشر على تلاحم المجموعة.²

كان لمعركة سيدان التي انتهت بهزيمة الجيش الفرنسي، و أسر نابليون، وانتهاء الحرب في أشهر قليلة، أثر إيجابي في التأثيرية.

فمنذ بداية الحرب قررت هذه المجموعة أنه لا بد من إنقاذ فن التصوير قبل كل شيء، فسافر ألفرد سيسلي إلى أرض أداده ببريطانيا وتجنّد فريدريك بازيل في هذه الحرب، لكنه مات أثناء قيامها سنة 1870م، أما بول سيزان فرحل على الجنوب الفرنسي وتجنّد رونوار باليش، أما بالنسبة لديغا ومانيه فقد رجعا إلى باريس وبقي مونييه

Bernard denvir –the impressionisint At fird hand. London thames and hudson –1

1987

²-نصر الدين بن طيب، الحركة الانطباعية، منشورات الريشة الحرة، الطبعة الأولى الجزائر، وهران 2010، ص 19

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

بمدينة *لوهافر* ثم ذهب إلى لندن أين تبعه بيساور فوجدا هناك في أعمال وليام تيرنار (1776-1851) دعما وتأكيذا لمحاولاتهم الفنية الجديدة (الظلال وتقسيم القيم -القوة الضوئية المرادة).¹

وأثناء تواجدهم بلندن تعرفوا على تاجر اللوحات بول ديران ريل (P.Duran – Ruel) (1831-1922) الذي سيصبح تاجر الانطباعيين فيما بعد، إذ ظل يشتري لوحاتهم لمدة طويلة من الزمن، مما ساعد على إحياء الحركة ثم نجاحها وشهرتها أما مونييه فمكث ببولندا حتى نهاية سنة 1871 أين صور بعض اللوحات مثل مطحنة في زندان. حتى عاد إلى باريس عودة قوية ونشيطة، فكانت البداية الأولى لتزعمه المجموعة، سميت هذه الفترة بمحلة *أرجنتاي* *أفنع* فيها مانييه بالتصوير في الهواء الطلق برفقته، أين صور لوحة كلود مونييه على الباخرة، ومن 1862 إلى 1874 استعمل مونييه البقع المتقاطعة والموزعة على كل المساحات مثل لوحة باخرة الفسحة، وفي سنة 1872 صور لوحته المشهورة، وفي صيف 1874 انفجرت عبقرية الإبداع عند مونييه في مجموعة لوحات.²

فالبحث عن الأصول التاريخية للانطباعية يمدنا إلى تلك النظرة الفنية المستوحاة من جماعة الباربيزون الذين نادوا بضرورة التحرر من النزعة التقليدية، والتي كانت تسيطر على كل الاتجاهات والإشكال الفنية، إضافة لدور الاكتشافات العلمية في تحفيز وبلورة نوع من الروح الثورية لدى هذه المجموعة من الشباب، حينما كانت لوحاتهم تقابل بالرفض في الصالون الرسمي الذي كان يقام كل سنتين بباريس.³

¹ نصر الدين بن طيب، المرجع السابق، ص 19

² المرجع نفسه، ص 20

³ المرجع نفسه، ص 9

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

اختلف ظهور المدارس والاتجاهات من مدرسة إلى أخرى، وتعد المدرسة الانطباعية من أشهر مدارس الرسم وأسهلها تمييزاً.

وقصة ظهور الانطباعية والتي جعلت من باريس عاصمة الفن الأوربي والعالم أجمع ليست كقصة ظهور أي حركة لأنها طفرة وهضبة جديدة، حيث أحدثت ثورة الفكر الفني وفي رؤية الأشياء حتى انه يبدو وكأن العلم الفنان يريد أن يعبر عما تحدثه الثورة التحولية التي يحملها العالم المحيط به. حاول الانطباعيون من خلال كل إبداعاتهم إعطاء مفاهيم ونظريات جديدة لفن الرسم والتصوير مركزين على رؤية فنية حية وذلك بمحاكاتها للطبيعة والتخلي عن القوانين المعمول بها من قبل. فهذا الانقلاب على القيم التقليدية في التصوير سينعكس على فن القرن العشرين إيجابيا وسيصبح تأكيدا لقيمة الرسم ذاته.¹

أنشقت الانطباعية من الواقعية لكن ضمن إطار علمي مختلف ، هي تصور الواقع ولكن بألوان تعتمد على التحليل العلمي.

أطلقت الانطباعية في البداية على مدرسة في التصوير، ترى أن الرسام يجب أن يعبر في تجرد وبساطة عن الانطباع الذي ارتسم فيه حسيا بصرف النظر عن كل المعايير العلمية وبخاصة في ميدان النقد الأدبي فالمهم هو الانطباع الذي يضيفه الضوء مثلا على الموضوع لا الموضوع نفسه لذا فقد قوبل معظم فناني الانطباعية بهجوم

¹ نصر الدين بن طيب، المرجع السابق، ص10

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

شديد من جانب النقاد الفنيين في عصرهم وبدأت بعد ذلك عملية انتقال الانطباعية للأدب وكان هجوم النقاد

أقل ضراوة حيث كانت انطباعية الرسم قد أفسحت لبعض الحرية لانطباعية الأدب.¹

¹مول، جي، أي، وفرانك أيلغر، مئة عام من الرسم الحديث ترجمة فخرى خليل، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، 1988

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

قصة التسمية وأسباب قيامها :

كلمة الانطباعية أو التأثيرية (IMPRESSIONISM) كانت معروفة في الوسط الفني، وقد استخدمها بعض النقاد ليصفوا بها لمسات الفرشاة غير المتصلة، أو ليصفوا بها تناول التحليلي للضوء في كثير من أعمال القدامى. فقد استخدمت لوصف بعض الصور الحائطية الرومانية وصورها الزوفيلاسكوزوتيرنر وكونستابل.¹

غير أن هذه الكلمة لم تستخدم لترمز لهذه المدرسة الفنية المعنية إلا بعد أن استخدمها الناقد لويس ليروي علم 1874م، فتدين الحركة الانطباعية بهذه التسمية للوحة الفنان كلود مونييه المسماة "انطباع"، شروق الشمس" التي عرضت سنة 1874، وأثارت حين ذلك سخرية الناقد الحفي لويس ليروي، الذي كتب في جريدة شارلي فاري: (الانطباع... أنا متأكد ما دمت متأثراً، لا بد أن يكون الانطباع بداخلها).²

ويعتمد أصحاب هذه الحركة في تصويرهم أساساً على الخروج إلى الطبيعة وتسجيل أجوائها المختلفة عن طريق لمسات وعلاقات لونية متموجة إلى جانب نظرتهم العلمية التي تعتبر الأشكال الموجودة في الطبيعة لا لون لها، وإنما تكتب ألوانها نتيجة الانعكاسات التي تقع على شبكية العين بفضل الأضواء (الضوء والظلال)، فعكفوا على تجسيد هذه الأشكال في لوحاتها عن طريق تحليل ألوان الطيف وأشعة الشمس وتطبيق النظريات الحديثة التي تتعلق بقوانين البصريات وفيزياء الضوء وكيميائية الأصباغ.⁽³⁾

¹ محمد عبد المجيد فضل، التربية الفنية مداخلة وتاريخها وفلسفتها، عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود، الطبعة الثانية

1421 هـ، ص 94

² نصر الدين بن طيب، المرجع السابق، ص 21

³ المرجع نفسه ص 20

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

احتال الانطباعيون على مشكلة الوقت بتشييد التأثير البصري للحظة كان الحل للوحيدة البصرية للوحة بالنسبة لهم يتمثل بالمقاربة السريعة المتزامنة مع الإدراك الآني، هذا مفهوم طور بعد أن ترك الفنانون استوديوهاتهم إلى الخارج وأصبحوا منشغلين بنور الشمس وتلاعب الظلال لوحات الهواء الطلق جاءت بعلمها الخاص على أي حال بما أن الضوء في العراء يتغير باستمرار، وأصبح انتباه الرسامين مثبتا على اسر اللحظة دائمة المراوغة.¹

. فالعلماء في هذا الوقت تيقنوا بوجود اختلاف بين ما تلاحظه العين وما يستوعبه الدماغ. سعى الفنانون الانطباعيون من خلال لوحاتهم إلى تصوير التأثير البصري للضوء لإبراز مرور الوقت، والتغير في المناخ، والتحويلات الأخرى في الجو.

كلود ونيه على أية حال لكي يقتنص تغيرات الضوء بوقت المرور جاء بفكرة مبتكرة حيث أنجز عدة لوحات متسلسلة لنفس الموضوع البسيط الحوام تبين في إضاءة مختلفة وموسم مختلف مستخدما ألوانا متنوعة لخلق أفق واسع من الحالات وهو ما أشير إليه في عملي الفني الخاص بلحظات من الضوء واللون.²

أهم أعلام التأثيرية ومؤسسيها :

قلة الفنانين الذين ساهموا في إرساء معالم الحركة الانطباعية لم يمنع وجود امتدادات تاريخية، شكلت الإرهاصات الأولى لهذا التيار، وبالتحديد في إنجلترا مع الفنان جون كنستابل (John Constable) (1837/1776) الذي تناسى الموضوع ودرس التغيرات المتعددة في الطبيعة. أما الفنان جوزيف مالور ويليام تيرنار (1851-1775)، فالموضوع بالنسبة إليه ما هو إلا المسند الذي تسقط عليه الإضافة، فكان تأثر هؤلاء

¹فائز يعقوب الحمداني ، هل اللوحة ما ير؟ ترجمة لمقالات ودراسات في الفت التشكيلي الحديث والمعاصر، ص 27

²المرجع نفسه، ص 27

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

قويا على الانطباعيين، إلى جانب السابقين لهذه الطريقة التصويرية الجديدة وهم هنوري دوميه بأبحاثه في الإيقاع والتوازن وقوة التصميم التي برزت في لوحته، ونجد إلى جانبه الفنان جون فرانس و ميبه و مصورو الباريزون، وأخيرا مصورو المياه (البحار والأزهار) الفنان كميل جون باتيست كورو (1787/1796) وجوهان بارتولدجونكند (1819-1891) وأوجين بودن (1824-1898).¹

لقد أعطوا الفنانين الانطباعيين من مختلف الجنسيات ، العالم نمطاً فريداً من نوعه في الرسم.

فنانات انطباعيات

بعد نشاط النقد الفني النسوي في أوائل سبعينات القرن العشرين، بدأت إعادة النظر بدور المرأة في كثير من ميادين الرسم، فكان أن أعيد الاعتبار لفنانات رياديات في الرسم الانطباعي لم يكن معروفات من قبل ويبدو أن معرض شرن كونشال في فرانكفورت أدرك الحاجة لإعادة التعريف بأعمال هؤلاء الفنانات، فأقام في بداية عام 2008 معرضاً لأعمال أربعة من رواد الانطباعية من النساء وهن برثة موريسوت 1841-1895 والتي كانت عضواً في حلقة باريس والتي أطلق عليهم فيما بعد الانطباعية وهي الصديقة الأقرب والموديل للفنان ادوارمانيه وهي الفنانة التي حازت أعمالها على إعجاب النقاد الانطباعيين أنفسهم. في عام 1874 عرضت أعمالها لأول مرة في صالون باريس الرسمي الذي ترعاه الحكومة 1874 حيث انضمت لصالون المرفوضات الذي أقامه الانطباعيون بمشاركة سيزان وديغا ورينوارو وبيسارو ويسييلي، وكان ذلك في صالون المصور الفوتوغرافي نادر وقد تزوجت فيما بعد يوجين وهو أخ الفنان ادوار مانيه تنتمي برثة موريسوت إلى عائلة ميسورة تحتفظ في منزلها بلوحة للفنان الركوكو- فراكو نادر- الذي كان لتعامله مع الألوان وسيطرته على الفرشاة آثار على الرسامين الذين تلوه في العشرين من

¹ فائز يعقوب الحمداني، المرجع السابق، ص 56-57

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

عمرها، التفت الفنان المعروف كاميل كورو الذي نصحتها بأن يكون الهواء الطلق ستوديو علمها، وكانت تلك نصيحة لأختها ادما التي اختارت أن يكون الرسم محور علمها أيضا ويقينا تعملان معا بدعم من العائلة حين ابتعاد أدما عن السم إلى حد ما بعد زواجها وإنجابها للأطفال.

رغم أن التعارف عليها ان علاقة برثة موريسوتبادوار مانيه هي علاقة التلميذ بالأستاذ، إلا إن الحقيقة هي أنها كانت علاقة ندية إذ كان لها أسلوبها وتكوينها الخاص بها والذي يميز أعمالها الانطباعية كما أنها هي التي أقنعت مانيه بالرسم في الهواء الطلق. كانت أعمالها تعكس القيود الثقافية التي تعيشها أبناء جنسها وطبقتها في القرن التسع عشر ولذا فقد كانت تتجنب رسم المشاهد الريفية أو مشاهد الشوارع واكتفت برسم اللوحات المنزلية التي تخص العائلة والأصدقاء ولقد كانت لوحاتها مرآة للاسترخاء والحميمية العائلية كما هو الحال في أعمال زميلها اوغست رينوار وزميلتها ماري كاسات.¹

برث موريسو Berthe Morisot (1841 - 1895). رسامة فرنسية وعضو بارز في الفن تصور أكثر لوحاتها النساء مع أطفالهن، معبرة عن الحياة المنزلية اليومية.

أما ماري ستيفن كاسات 1844-1926 الفنانة الأمريكية فقد طورت أسلوبا فنيا لا يمن أخطاؤه أثناء دراستها في فرنسا وكانت صديقة مقربة للفنان ديغا ولكنها عانت بعد عودتها للولايات المتحدة الأمريكية من رفض عائلتها لمهنة الرسم وفكرت بنوك الرسم نهائيا بسبب عدم قدرتها على بيع لوحاتها رغم إعجاب النقاد بها لكن تكليف اسفق بطرس بورك لها برسم نسختين من أعمال الفنان كوريجيو في بارما عام 1871 كان حافزا لها لمواصلة والعودة إلى أوروبا حيث ايطاليا ومنها إلى اسبانيا لكنها مع ذلك لمست القيود المفروضة على الفن النسوي

¹فائز يعقوب الحمداني، المرجع السابق، ص-57

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

حيث الفنانات ترفض ما لم يكن للفنانة من يدعمها ويحميها ضمن لجنة التحكيم في الصالونات الرسمية حيثها دعاها ادغار ديغا لتعرض أعمالها في معارض الانطباعين الخاصة وقد وجدت في أعمال ديغا بالباستيل ما أثار اهتمامها كتب تقول في عام 1875 عندما كانت تذهب صالون متعهد لوحات ديغا (كنت ألصق انفي حد أن يتفطح بنافذة متعهد لوحات ديغا لا ممتص كل ما استطيع من فنه) لم يعجب النقاد اشراقه ألوانها وانتقدوا الدقة المبالغ فيها في رسم الشخصوص لإرضائهم ولكنهم مع ذلك لم يستهجنوا أعمالها كما فعلو مع كلود مونييه ظلت كاسات عضوا فعلا في حلقة الانطباعيين حتى عام 1886 وتمتعت بصداقة حقيقية مع ديغا وبرثة موريسوت وكان لتأثير لوحات الباستيل التي انجزها صديقها ديغا اثر في أعمالها الفنية المهمة التي امتازت فيها بمهاراتها فب استخدام الباستيل.¹

ولدت إيغا غونزاليس في باريس في عائلة الكاتب إيمانويل غونزاليس. بدأت حياتها في التدريب المهني فلقد أخذت دروسا في الرسم من الرسام تشارلز شابلن جوشوا.

الفنانة الثالثة ايغا غونزاليس (1849-1883) كأستاذها ادوارد مانييه لم يشارك في المعارض الانطباعيين المسيرة للجدل ولكنها اعتبرت منهم وذلك بسبب اسلوها. كانت تلميذة مانييه وموديللا للكثير من رسامي الانطباعية وتزوجت جيرارد غونزاليس واستخدمته وأخته حين في الكثير من لوحاتها وتوفيت مبكرا وبعد ستة أيام فقط من وفاة أستاذها ادوارد مانييه ورغم حياتها القصيرة وقلة أعمالها فقد تركت انطباعا قويا عن أسلوبها المتميز.

الفنانة الرابعة: مارييراكويوموند (1841-1916) تأثرت كثيرا بالفنان كلود مونييه وشاركت في معارض الانطباعيين في عام 1880-1886 العديد من أعمالها المشهورة رسمتها في حديقة منزلها في سيفير رغم

¹فائز يعقوب الحمداني، المرجع السابق، ص-57

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

أن شخصيتها تأثرت سلبا بسبب شهرة زوجها التي غطت عليها إلا إن أعمال ماري - المنعزلة - تعتبر أكثر قربا لمثاليات الانطباعية يقول ابنا بيير براكوموند (إن والده ورغم رفضه لأسلوب والدته كان يرفض بشدة انتقادها لأعماله كما كان يرفض أن تظهر أعمالها على الزوار)

ضم المعرض حوالي 160 لوحة تم جمعها من العديد من المتاحف العالمية والمجموعات الشخصية ليتم التعريف بشكل مميز بفنانات كان هن دور في الحركة الانطباعية.¹

آثار الاكتشافات على الانطباعية :

خلال القرن التاسع عشر ظهرت اكتشافات تحرر من خلالها الفن التشكيلي من القيود التقليدية ومن أهمها:

اختراع نيسفونيباس الآلة الفوتوغرافية للتصوير الشمسي، فكان هذا الاكتشاف حصيلة جميع الطرق والأساليب المستعملة منذ عصر النهضة، والتي عجزت أمام تلك الآلة العجيبة حين مكنت من نقل الواقع بكل دقة وتفصيل، وبالتالي فهي تعطي الفنانين إمكانية اكتشاف الحقيقة المحددة المضبوطة في الطبيعة، وفي الوقت نفسه تحررهم من محاولة نقل الطبيعة، وهذا في حد ذاته كان دافعا نحو الاتجاه آلة مجال التصوير الانطباعي لتلك المناظر والمشاهد.²

آلات التصوير صندوق مظلم يحتوي على فيلم حساس للضوء وعدسة ينعكس عليها الضوء من المنظر الذي نصوره ليدخل من العدسة ويكون خيالاً على الفيلم. وهذا الخيال هو الذي يحدث الصورة.

¹فائز يعقوب الحمداني، المرجع السابق، ص 57

²نصر الدين بن طيب، المرجع السابق، ص 14-15

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

أما اكتشاف أجانشوفراي للدائرة اللونية والامتزاج البصري وكذا قانون الألوان الأساسية (أحمر، أزرق، أصفر) وما ينتج من مزجهم (برتقالي، بنفسجي وأخضر)، بعث في الانطباعيين نفسا جديدا ساهم في توسيع نظرتهم العلمية للألوان وكان تأكيدا لتصوراتهم، لذلك اهتموا بهذه النظرة من الناحية التطبيقية، واستعملوا الألوان الأساسية بلمسات صغيرة متقاربة من بعضها البعض في اللوحة مباشرة دون مزجها، كي تقع على عين المشاهد ولكن الجمهور كان متعودا على التقرب من اللوحات، مما جعله لا يكتشف تلك الألوان الثانوية، وبالتالي عدم التمكن من فهم تقنيات التصوير عند الانطباعيين. كان هذا في بداية العقد الأول الغامقة في تلوين الظلال - كما كان معتادا - بل لونها بمجموعة مركبة من عدة ألوان تحيط بها. ولتطبيق هذه الألوان في الأشكال عمدوا إلى عدم تخطيط محيطها.¹

الاكتشاف هو شعار للفن الحديث فإذا كان العلماء يجتهدون في اكتشاف النظريات العلمية مثل النور وتحليله ونظريات الألوان وتركيبها ، فإن الفنانين اجتهدوا لإيجاد نظرة جديدة في الفن.

هكذا استطاع الانطباعيون أن يتخلوا عن القوانين التقليدية لفن التصوير وأصبحوا يقترحون الأشكال، والمسافات على لوحاتهم بالتموج، إلى جانب عدم أخذ الموضوع بعين الاعتبار إلا في محيط المنير، وفي التغيرات الضوئية أي على حقيقته الواقعية خارج الورشة- وساعدهم في ذلك توفر الأصباغ داخل الأنابيب، حيث يقوم طراز المناظر الخارجية التأثيرية أساسا على استعمال بقع نظيفة من الألوان غير الممتزجة، بحيث تستخدم منفصلة في علاقات معينة تقوى أو تزيد من بريق بعضها بعضا (أي يكمل بعضها لبعضها الآخر) وينتج عن هذه الطريقة قيام سلسلة من التأثيرات التي تتذبذب للعين، والتي تعطي للصورة صفة التألؤ لتساعد على إيجاد فكرة عدم بقاء الأشكال على حال واحدة ، التي يود الفنان أن ينقلها إلينا، ويزيد بريق لوحات المناظر الخارجية التأثيرية كذلك في

¹ نصر الدين بن طيب، المرجع السابق، ص 14-15

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

مظهرها، عما كان عليه أي فن تقليدي. وهكذا حاول الانطباعيون تجسيد اللحظة والإحساس المعيشي على لوحاتهم بفكرة تصوير المشهد الواحد في أوقات مختلفة من النهار والفصول.¹

قواعد التأثيرية:

قامت الحركة الانطباعية أساسا على رفض القواعد الأكاديمية الكلاسيكية التي سيطرت على الفن من والتفكير لزمن طويل، ولقد جاء هذا الرفض من أجل تصوير صادق في التعبير عن المواضيع التي اعتبرها الانطباعيون حجة للتصوير إلى جانب تمسكهم بوجهة نظرهم الجديدة بممارسة الفن التشكيلي بصفة عامة، مما جعل التصوير الانطباعي يتميز عن باقي المدارس والحركات الأخرى بالمبادئ التالية:²

- انتقال الفنان إلى الخلاء وتصوير الطبيعة، التصوير خارج جدران الورشة لمحاكاة الطبيعة في الهواء الطلق مباشرة انطلاقا من أحاسيس وانطباعات المصور إزاء تلك المشاهد.
- تصوير المشهد الواحد في أوقات مختلفة من النهار وفي فصول أخرى، أي تسجيل ما تبصره العين من انعكاسات لونية.
- التحلي عن التخطيط (تحديد محيط الشكل) والألوان الغامقة عامة في تلوين الظلال التي عبر عنها الانطباعيون بتميمات اللون (حسب الدائرة اللونية عند شوفراي)، أي إهمال الخط على حساب اللون.

¹ نصر الدين بن طيب، المرجع السابق، ص 14-15

² المرجع نفسه، ص 26

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

- استخدام ألوان الطيف ووضع الألوان مباشرة على اللوحة دون مزجها بلمسات لونية متميزة تعبيراً عن الحركة والتموجات الواقعة في الأشكال الطبيعية.
- الانفراد بفكرة تصوير المشاهد البسيطة العادية مثل المناظر الريفية والحضرية ومشاهد العمل وخاصة مناظر مياه الأنهار للتعبير عن الواقع المعيشي في زمانه ومكانه.
- اهتمام تأثير ضوء الشمس على المرتبات، وتسجيل الضوء الساقط على الأشياء الملونة.
- إظهار لمسات الفرشاة على اللوحة على شكل بقع لونية أو نقاط أو مساحات صغيرة متكسرة.

الضوء واللون في الانطباعية

نذهب الانطباعية مذهبا آخرافهي تختفي باللون والضوء اللاهث المتغير سريع التبدل والزوال ليؤثر على حساباتها ومشاعرها، فلم تعد (الوردة) مثلا شيئا منقطعا ثابتا بل مجرد انطباع لوني متغير، يستجيب لتأثيرات الضوء والظل والعتمة والشفافية في أوقات النهار المختلفة، وكذلك في نور القمر المتباين لضوء الشمس، هذه الطبقات الضوئية والتماعاتها وتذبذبها استجابت للحقائق العلمية التي غيرت من مفهومات الضوء وفيزيائياتها وأطيافه التركيبية وموجاته، فانتقلت إلى الفنانين التشكيلين ليتغير لديهم المفهوم التقليدي للبناء اللوني والضوئي للوحة، أما في الأدب فكانت الانطباعية تدور أحداثها في داخل مروج الذات وسهوب الروح ومتعرجات الروح الداخلي للقارئ أو ميرزا للمرور يمثل هذه المغامرة الروحية من داخل الفرد.¹

¹ عقيل مهدي يوسف، كتاب أقنعة الحداثة دراسة تحليلية في تاريخ الفن المعاصر، دار دجلة 2010، ص 29-30.

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

النزعة التقديرية والتأثيرية في فرنسا:

وخلف كوربيه في قيادة النزعة التقديرية ادوارمانيه الذي ولد سنة 1833 ومات سنة 1883، وكان يشبع طريقته بفرق واحد وهو انه لم يكن ديمقراطيا مثله فكانت أشخاصه من الطبقة المتوسطة ولم تكن من العمال. كان مولد مانيه في باريس وكانت نية أبويه أن يدرس الحقوق ولكنه مثل كوربيه ترك هذا العلم والتحق بمدرسة كوتور (توفي سنة 1879)، ثم ساه في ألمانيا والنمسا وإيطاليا لدرس القدماء، وكان يلتفت إلى موضوع ظلال الأضواء في الصورة، ويحكى عنه انه سئل ذات مرة وهو يرسم جماعة من الناس من هواهم هؤلاء الأشخاص، فقال من فوره أهم الأشخاص عندي هو الضوء.¹

كانت هناك حركة رفض شديدة للتقاليد الأكاديمية في مجال التشكيل وثورة كبيرة تدعو للخروج علم المتعارف عليه عند الفنانين من قوانين وقواعد، لذا ولم يكن النقد اللاذع وقتها مستغرب. لما أقيم معرض الصور سنة 1883 في فرنسا عرض مانيه بعض رسومه فرفضت. ولكن نابليون الثالث عندما سمع بأن اللجنة المكلفة بدراسة الصور وقبولها أو رفضها قد رفضت عددا كبيرا، أمر بإيجاد معرض آخر للمرفضين وكان من بين هؤلاء المرفضين هو يسلو ومانيه و لا تور وكلود مونييه وريثوار وغيرهم. وكان من الرسوم المعروضة صورة غروب الشمس لكلود مونييه، وقد كتب تحتها تأثر وبدلا من أن يستشير هذه الصورة إعجاب الزائرين، استشارت ضحكهم حتى انه أطلق على هؤلاء المرفضين اسم العائرين ولصق هذا الوصف بكلود مونييه فرضية نهج جديد للرسم ينسب إليه وسار فيه. ولم يكن ادوارد مونييه قبل هذا المعرض، ولكنهما للتشارك بين اسميهما وللإشتراك في الطريقة الجديدة صار هدفا للسب والتهشيم، وقد سبق أن قلنا أن ادوارد مانيه كان تقريبا ينزع إلى وصف الحقيقة،

¹ سلامة موسى، تاريخ الفنون وأشهر الصور، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 2012، ص 105

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

وقد بقي كذلك مدة طويلة يجري على خطى كوربيه، وأحسن رسومه في ذلك الوقت هو صورة الكوكب السائغ ولكنه انتهى بأن انضوى إلى المدرسة الجديدة التأثيرية كما يرى في رسمه لصورة مشرب الفولبيرجير.

فالرسم التقريبي يرسم الأشياء كما هي حين يتأمل المنظر ويتدبره ولكن الرسام التأثيري يرسم الصورة كما فتجاه بمظهرها وكما يتذكرها خواطر سريعة تمر بذهنه وتترك فيه أثرا بارزا تنسى فيه التفاصيل وبقي الأثر البارز. وبعبارة أخرى نقول أن المنهج التأثيري يرمي إلى التأليف بين الشكل العمومي بلا تحليل أو عناية بالتفاصيل. وقد احتاج التأثريون إلى درس الألوان درسا علميا ومالوا إلى الألوان البراقة مع معرفة التغيير الطارئ على الأشياء لتغيير الضوء الساطع عليها فلون الأعشاب إذا رويت عن كذب اخضر ولكنها إذا رثيت عن بعد صارت زرقاء ولون أثلاج عن كذب ابيض ولكنه إذا رؤى عن بعد كم ترى إسناد جبال الألب صار نحاسيا فهذه الاختلافات اخذ التأثريون يدرسونها لمعرفة الأثر الذهني الذي تتركه الصورة في نفس النظر.¹

ما بعد التأثيرية:

عندما أصبحت الحركة الانطباعية ذات قوة كبيرة في الميدان الفني اقبل عليها عدد كبير من الفنانين مثل (جورج سورا) و(رينوار) و(سيزان) حيث تبادوا في تحليل الألوان وفصلها على شكل نقاط متجاورة واهتموا بالبناء المعماري للصورة كما اهتموا بالبعد الثالث الذي أهمله الانطباعيون مما جعل ما بعد الانطباعية حلقة هامة بين الفنون القديمة و الحديثة.

¹ سلامة موسى، المرجع السابق، ص 105

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

كانت ثورة الانطباعيين على الفن الكلاسيكي أن تشجعت الحركات الفنية المعاصرة إلى الوصول إلى مراحل جديدة مبتكرة.¹

وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهر في فرنسا موجه من التحرير حيث أصبح رسم الطبيعة لا يلائم روح العصر ومن هنا نجد أن التصوير الانطباع الذي تالف في السبعينيات من ذلك القرن قد سرت الرقابة فيه رويدا وتولت لدى الفنانين القناعة أن لديهم شيئا جوهريا أكثر أصالة وعمق ينبغي أن يحل مكان الانطباعية ولكن لم يكن واضحا ما هو البديل و في أواخر ثمانيات القرن التاسع عشر انقسم المجددون إلى فئتين مختلفتين.²

أساليب المدرسة الانطباعية:

- التنقيطي:

ساهم تشتت الانطباعية وتفوقهم بقسط وافر في بروز الجيل الجديد في الميدان الفني، وكان ذلك سنة 1887 بمشاركتهم في الصالون الأول للأحرار. كما تشكلت في السنة نفسها "جمعية الفنانين الأحرار" التي أعجب بها الفنان بيغي دو شافان (1898/1824) (Puvis De Chavanne) إعجابا كبيرا .

يوحي مصطلح الانطباعية الجديدة بالحركة التي تزعمها سورا ما بين سنوات 1885 و 1890، وظهرت التسمية لأول مرة في مقال الصحفي فليكس فنيون أثناء المعرض الثامن للانطباعيين المقام سنة 1886، والذي

¹ ليلى فؤاد أبو حجلة، تاريخ الفن النشوء والتطور، مكتبة المجتمع العربي والتوزيع الطبعة الأولى 2011م/1432هـ، ص260

² أمل حلیم الصراف، موجز في تاريخ الفن، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة 2012م/1433هـ، ص172

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

نشر في مجلة "الحديث" يوم 19 سبتمبر 1886، واستعملت هذه التسمية "الانطباعية الجديدة" مرة أخرى من طرف أرسان ألكسندر (Arsène Alexandre) في جريدة "الحدث" يوم 10 ديسمبر 1886. وفي الفاتح من شهر ماي سنة 1887 خصص لها فليكس فنيون تحليلاً ودراسة بمجلة "الفن الحديث".

وهكذا دخلت الانطباعية الجديدة الحياة الفنية في الباب الواسع، واتخذت اتجاهها علمياً مستوحى من نظريات شوفراي ورود، وكان ذلك على يد سورا وأصدقائه، مما أدى بهم إلى تلوين مواضيع لوحاتهم بنقاط لونية صافية ووضعها في لمسات صغيرة ومتقاربة تلتقي في تجمعات لتشكل الموضوع. هذه الطريقة الجديدة في وضع الألوان أرغمت المشاهد الابتعاد عن اللوحة لاكتشاف مضمونها، ولهذا عرف هذا الاتجاه بالتنقيطية (Pointillisme) أيضاً.¹

ومن أهم الخصائص الفنية للمدرسة التنقيطية:²

1. تكون الألوان فيها عبارة عن مجموعة من النقاط اللونية .
2. استخدام الألوان بكثافة وضربات لونية قصيرة تشبه النقاط .
3. السطوح مركبة في المنظور كما استخدم تدرج الألوان فيها .
4. الاختلاف اللوني للأشكال هو الذي يفصل بين الأشكال .
5. اختفاء المنظور الخطي وحل مكانه المنظور اللوني .

¹ نصر الدين بن طيب، المرجع السابق، ص38

² <http://finearts.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=13&lcid=14525>

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

ثم تلتها مباشرة التقسيمية (**Divisionnisme**) التي أبدعها الفنان سينيكا وهي لا تختلف كثيرا عن التنقيطية، حيث يعتمد هذا الأسلوب على تقسيم السطوح إلى مجموعة ألوان صريحة دون أن يمزج الألوان أو يخلطها فيرسم بألوان نقية صافية.

الأسلوب الثالث يعني برسم الأشكال أكثر من مرة في لحظات متغيرة من النهار كان يرسم الفنان منظرا للطبيعة في الصباح ثم يعود ليرسمه في الظهر ثم يرسم في المساء عند غروب الشمس¹، وقد واكبت المدرسة الانطباعية النظريات الحديثة في تحليل الضوء فاستفادت منها في توظيف الألوان².

التأثيرية والتعبيرية:

يود طوران أساسيان في أواخر القرن التاسع عشر، وهما المذهبان التأثيري والتعبيري، وهما تعبيران كثيرا ما يخلط بينهما الرجل العادي، والمذهب التأثيري هو جوهرها امتداد للمذهب الطبيعي الذي كان في القرن التاسع عشر والقرون السابقة له. ومادام عمل مونه مهتما بنوع معين من الجزئيات التي يختص بها النشاط البصري-وهو في هذه الحالة تأثير الضوء الطبيعي (ضوء الشمس) في شيء معين في لحظة معينة- وقد كان أصحاب المذهب الطبيعي السابقين مع ذلك مهتمين بالأثر الذي ستغير والذي ليست له حدود زمنية في حين يميل الفنان التأثيري

¹ جمعة زهان علي، جماليات التكوين في المدرسة الانطباعية وانعكاساتها في الرسم المعاصر، أطروحة دكتورا جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة قسم الفنون التشكيلية 2000 ص 25

² أمل بورتر، الانطباعية طريقة جديدة لرؤية العالم، ترجمة سلام الشيخ، دار الطباعة والنشر، القاهرة 1990 ص 201-202

الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية وأثرها على الفن التشكيلي

-وهو نتاج بيئة في عجلة من أمرها بشكل متزايد وفي تجارب وقتية- إلى أن يستقبل وأن يترجم للمشاهد تأثيرات وقتية غير ثابتة.¹

الأثر الذي تركته التأثيرية على الفن :

لا شك أن المدرسة التأثيرية تركت أثرا بالغا على الفن بوجع عام ولا سيما وأن فنانيها لازالت أعمالهم حتى يومنا هذا مثال إعجاب كثير من النقاد الجمهور في مختلف أنحاء العالم. وظهر الفرسان الثلاثة في الفن التشكيلي الأوربي : "جوجان" و"سيزان" و " فان جوخ" الذين مهدوا لكثير من الحركات الفنية التالية : فهذا "جوجان" يذهب إلى جزيرة تاهيتي ويرسم نساء شبه عاريات على الشاطئ في وحشية اللون بعد الرقة والنعومة التي كان يرسم بها "رانوار"، فمهد بذلك للمدرسة الوحشية في الفن، وهذا " فان جوخ" الذي اختل عقله وقطع أذنه لحبيته مجرد أنها داعبته، وانفعل بالطبيعة فكانت ضربات فرشاته القوية، وألوانه الصارخة للمدرسة التعبيرية من بعده، وهذا "سيزان" يحاول أن يقيم إلى بمائة تشكيلية للطبيعة، فمهد بهذا للمدرسة التكعيبية في الفن، ويميل كثير من النقاد إلى أن اعتبروا المدرسة التأثيرية ضمن مدارس التصوير في القرن التاسع عشر، أو على الأقل يعتبرونها حلقة اتصال بين مدارس التصوير في القرن التاسع عشر وبين مدارس التصوير في القرن العشرين.²

¹ برنارد مايرز، ترجمة سعد المنصوري ومسعد القاضي الفنون التشكيلية وكيف تتذوقها، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، دار الزهراء، الرياض 1952

² جمال أبو الخير، مدخل إلى التربية الفنية، مكتبة الخبتي، الطبعة الثانية 1998م/1419هـ، ص94

الفصل الثالث

الفصل الثالث: دراسة وصفية وتحليلية للوحات الفنان طالبي

عبد الهادي

➤ المبحث الأول:

تحليل لوحة زهرة الإيوان

➤ المبحث الثاني :

تحليل لوحة الموجة

➤ المبحث الثالث:

تحليل لوحة في الحقول

➤ المبحث الرابع :

تحليل لوحة الفنتازيا

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

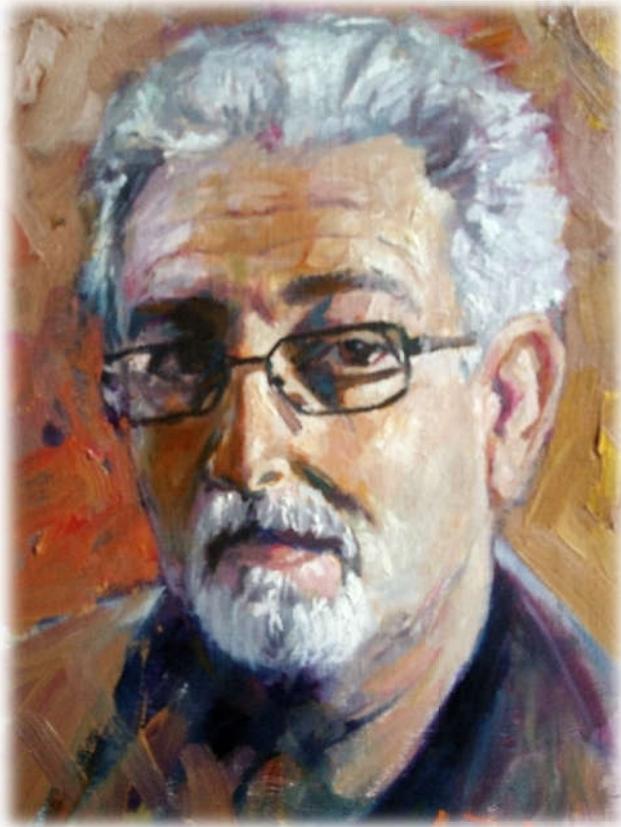
نبذة عن حياة الفنان طالبي عبد الهادي:

طالبي عبد الهادي علم من إعلام الفن التشكيلي في الجزائر، ولد بالمغرب والقاطن حاليا بولاية عين

تموشنت (الجزائر)، ولد في الحقبة الاستعمارية 1959 السادس عشر من نوفمبر، أب لثلاثة أولاد.¹

طفولته كانت مصادفة لاستقلال الزائر، أي أنها كانت في خضم التحولات الجديدة للبلد فبالتالي دخوله

للمدرسة كان ممتعا، حيث امتزج بفرحة البلد المستقل وبداية السياسة الجديدة للبلد قضاها في وهران بالقرب من

ميناء الصيد والحي العتيق سيدي الهواري، وكانت من

أجمل ناس وأطيبهم تعلم منهم أشياء الدنيا الجميلة ومنها

احتكاكه بالفن وبدايته في الميدان، وتجدر بنا الإشارة إلى

مساره الدراسي الذي بدأ في 1966 في المدرسة

الابتدائية ابن بطوطة (وهران) ثم انتقل إلى متوسطة

العربي بن مهدي (سيدي الهواري) ليتحصل على

شهادة البكالوريا سنة 1980 من ثانوية العقيد لطفي

ويكمل دراسته الجامعية في جامعة السانيا وتحصل على

ليسونس تعلم لغة اسبانية سنة 1984.²

دخل الفن عبر الأشرطة المرسومة التي تباع في الأكشاك ذلك الوقت ويعيد رسمها مما طور في نقلها وتعوده

على التحكم في القلم، حتى أعلن عن مسابقة في الرسم تنظمها متوسطة العربي بن مهدي، وكانت أول لوحة

للراحل هواري بومدين التي نال بها جائزة رمزية. كأى مبتدئ وجد صعوبة كبيرة في اقتناء المواد اللازمة للرسم من

¹ انظر، مقابلة مع طالبي عبد الهادي، فنان تشكيلي، الورشة الخاصة به، يوم: جانفي 2018 / 13 فيفري 2018 / 18

أفريل 2018.

² انظر، المرجع نفسه

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

ألوان وأوراق وقماش وغيرها، كان يشتري أكياس السكر القادم من كوبا أما الألوان من علب الأكريليك المخصصة للحائط.¹

تأثر بالفنان روبنس البلجيكي الذي عرفه في مجلة كانت فيها دراسة معمقة عن أعماله، الأمر الذي أتاح له فرصة تعلم أشياء كثيرة عن الفن ومعنى الفن، وفتحت شهيته للرسم ليكتشف ايتيان ديني وكانت بدايته للتأثيري بالمستشرقين.

صقل طالبي موهبته في المضي بمطالعة الكتب المختصة في دراسته للوحات فنانيين عاملين كبار ليتمكن من معرفة دلالة الألوان وقيمة الموضوع وكيفية التعامل مع اللوحة من البداية إلى النهاية.

يعتبر طالبي من رواد المدرسة التأثرية في الجزائر وكانت إرهابات التأثر بالانطباعية من خلال شروق الشمس وغروبها في ميناء وحقول وتراث الجزائر.²

يمتلك الفنان طالبي عبد الهادي رصيد كبيراً من اللوحات شارك بها في جامعة السانية بوهران، وبعدها تعددت مشاركاته تقريبا في جميع أنحاء الوطن نذكر منها:

وهران: - معرض جامعة السانية 1981-1890

- الصالون الوطني "فضاء الخيمة" بفندق الفينكس 11-18 جوان 2009

- معرض ثنائي برواق "أروقة" بوهران 8-مارس 2010

- معرض الطبعة الثالثة لفضاء الخيمة بفندق الفينكس بوهران 5 مارس 2010

- الصالون الوطني للفنون التشكيلية الطبعة الثانية بمتحف زبانا 15 أكتوبر 2012

¹ انظر، مقابلة مع طالبي عبد الهادي، فنان تشكيلي، الورشة الخاصة به، يوم: 18 جانفي 2018 / 13 فيفري 2018 / 18 أبريل 2018.
² انظر، نفس المرجع

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

- معرض في رواق "ألوان وتراث" بعنوان "بلادي" 14 ديسمبر 2014
- الصالون الوطني الثالث للفنون التشكيلية بدار الثقافة 17 نوفمبر 2013
- معرض منظم من طرف جمعية "الشمس" للصناعات التقليدية والحرف بموبيلات البرج 15 ماي 2013
- معرض خاص منظم من طرف "لاينس كلوب" في فندق الميريديان أبريل 2013
- الصالون الوطني الرابع للفنون التشكيلية متحف زبانا نوفمبر 2014
- تيارت :- المعرض الرابع للفردوس ونال فيها الجائزة الأولي أكتوبر 1988.
- الاعواط:- المهرجان الثقافي الوطني. "فوسقزحل لفنون التشكيلية من 20 أكتوبر 2016 "
- الصالون الوطني للألوان المائية 2014
- مستغانم:- الطبعة الثالثة لجائزة محمد خدة من 13/11 ديسمبر 2016.
- بسكرة:- الواقع كما يبدو من 31/28 ديسمبر 2016
- تلمسان: - الخيمة البيئية التشكيلية من 5/2 أكتوبر 2017.
- عين الدفلى : - الصالون الوطني للفنون التشكيلية بدار الثقافة أبريل 2017
- سيدي بالعباس: - الصالون الوطني ميلود بوكروش أوت 2017
- عين تموشنت:- الأيام الوطنية التشكيلية ميلود بوكرشم من 23/19 أوت 2017.
- الجزائر العاصمة: - معرض ربيع الفنون المقام بقصر الثقافة مفدي زكريا "وزارة الثقافة" ماي 2018

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

كما عرضت لوحاته في كل من: المغرب ، روسيا، سويسرا، فرنسا، اسبانيا، كندا والولايات المتحدة الامريكية.¹

يحاول عبد الهادي عرض اللوحات التي تعبر عن انشغالاته بترقية الفن ودفعه إلى الأمام وفي نفس الوقت

التي يمكن أن يكون لها صدى لدى المهوور وعلى غرار الفن التشكيلي لديه تجارب أخرى منها النجارة الفنية

(ébénisterie) فأتقن النحت على الخشب وتجربة أخرى في الموسيقى ...

¹انظر، مقابلة مع طالبي عبد الهادي، فنان تشكيلي، الورشة الخاصة به، يوم : 18جانفي 2018 / 13فيفري 2018 / 18أفريل 2018.

المبحث الأول: تحليل لوحة زهرة الإيوان:

1- الجانب الفني:

بطاقة تقنية للوحة:

اسم الفنان: طالبي عبد الهادي TALBI Abdelhadi

عنوان اللوحة: زهرة الإيوان

تاريخ إنجاز اللوحة: 2017

التقنية المستعملة: ألوان زيتية على قماش huile sur toile

الأسلوب: تأثيرية

الشكل: مستطيل

الحجم: 73 × 54 سم

مكان تواجد اللوحة: ملك لصاحبها

2- الجانب التاريخي:

2-1- الإطار التاريخي للوحة:

أبجرت هذه اللوحة سنة 2017 وبما أن عنوان أي لوحة هو مفتاحها فإن زهرة الإيوان بدت جلية في هذه اللوحة حيث تظهر امرأة تغسل قدميها تعبيرا منه عن حبه للمرأة وتجسيده التي تمثل له الأم والأخت والزوجة والابنة والوطن، شأنه في ذلك شأن الكثير من الفنانين والأدباء الذين يعبرون دائما عن ارتباطهم بالمرأة في لوحاتهم وأشعارهم والمعروف عن الفنان أن توجهه يميل إلى الطمأنينة مستمدا ذلك من خلق آدم وحواء ومن قوله تعالى ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾⁽¹⁾

2-2- الإطار التاريخي للمدرسة التأثرية:

كانت الانطباعية أول حركة عظمى في الفن الحديث تتعلق بالصنعة الفنية وليس فالمضمون عن الموضوع المرسوم وقبلها كان الرسامون قد اعتادوا إنجاز لوحاتهم داخل الاستوديو لا شان لهم بالطبيعة لكن الانطباعيين جميعا كانوا يرسمون في الخلاء فأطلق عليهم الخليون واعتبرا خارجين عن العرف والتقاليد كما صاحبوا ألوانهم وفراجينهم وجلسوا في الحقول والمروج يرسمون ويلونون.⁽²⁾

¹ الآية 21 من سورة الروم

² جريدة الفنون 133 النسخة الخاصة للانطباعية العربية

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

3- الجانب الشكلي:

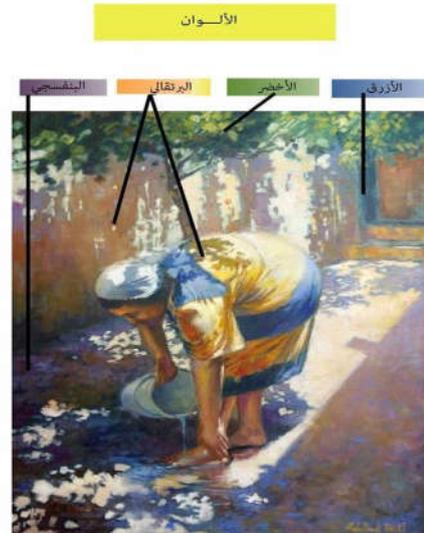
3-1- الشكل والتمثيل الأيقوني:

الإشكال والتمثيل الأيقوني

نرى أن هذه اللوحة تحتوي على امرأة وأرضية فناء بيت وحائط ودلو وماء وشجرة وباب وسلم.

3-2- الألوان:

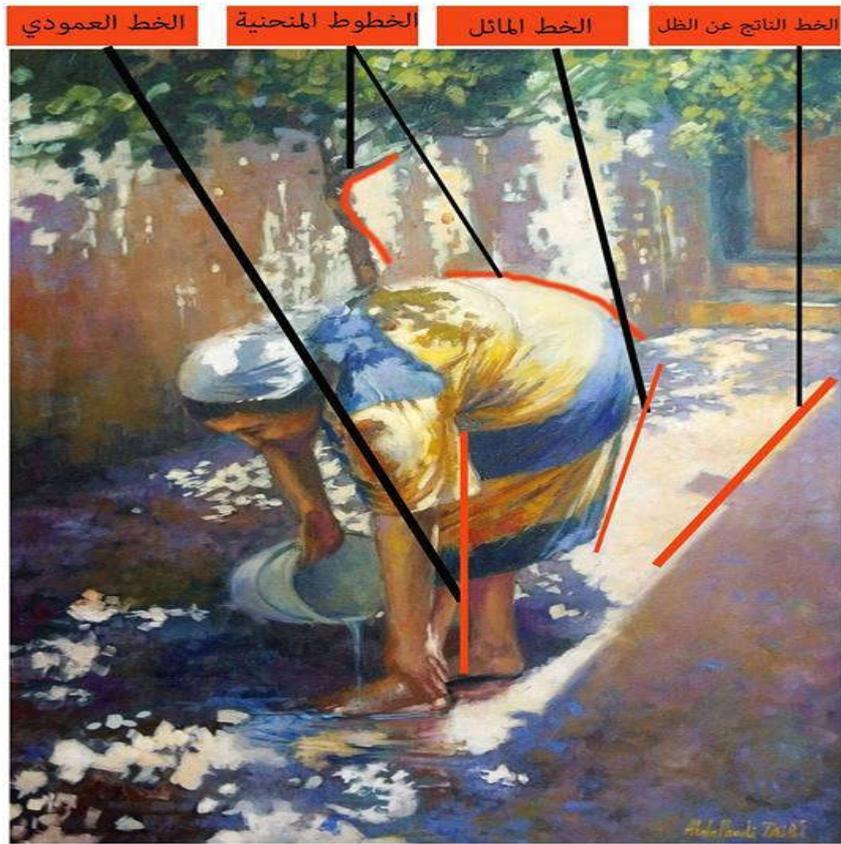

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

استعمل الفنان طالبي عبد الهادي في هذه اللوحة مجموعة من الألوان المنسجمة فيما بينها وغنية من حيث قيمتها وشدتها الحارة والباردة وهي ك الأزرق والبرتقالي والأخضر والبني والبنفسجي والأصفر والأبيض لكل لون مجموعته من القيم في هذه اللوحة.

3-3- الخط:

الخطوط

تتركب هذه اللوحة من عدة خطوط منها الأفقية والعمودية والمائلة والمنحنية حتى إننا نرى بعض الخطوط الناتجة عن تصادم الألوان كما نرى في حركة العلاقات ونرى خطوطا عمودية أفقية في الباب المتواجد في البعد الثالث من اللوحة كما نرى أن هذه اللوحة يوجد خطوط منحنية وأخرى مائلة متمثلة في المرأة المتواجدة في البعد

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

الأول والشجرة المتواجدة في البعد الثاني من اللوحة كما تتجسد خطوط تصادم الألوان الحارة والباردة عدة مناطق ظل الحائط المنعكس على الأرضية ولباس المرأة والسلام والباب.

3-4- الشكل:

لهذه الدرجة تتعدد الأشكال الموجودة فيها وإذا أثبتنا البصر جيدا نجد أن الفنان قد قضمها إلى ثلاثة أبعاد فالبعد الأول نجد فيه بداية الأرضية في اللوحة والمرأة أما البعد الثاني فيتمثل في الشجرة والبعد الثالث بالباب والسلام.

3-5- الألوان:

نرى أن الفنان طالبي عبد الهادي كذلك من ناحية الألوان في هذه اللوحة فهي غنية بالألوان المنتشرة في فضاء اللوحة ومن بينها ينتج لنا مجموعة من التكاملات والتضادات اللونية فنلاحظ ذلك التكامل بين الأزرق والبرتقالي والتضادين تضاد حار وبارد والنتاج عن الألوان الحارة والباردة الموجودة في اللوحة وكذلك التضاد قائم فاتح الموجودة في بغض قيم الألوان مثل الأزرق الداكن والفتح وهذا إن دل فإنما يدل على براعة الفنان لاطلاعه الأكاديمي واتساع لوحة نسجه.

3-6- الملمس:

لملمس هذه اللوحة خشن وهذا ناتج عن اثر الخامة المستعملة في التلوين وذكرنا أن الفنان استعمل الألوان الزيتية على القماش وضربات الفرشاة تركت لطخات عن اللوحة وهذا بالنسبة إلى التأثير الملمسي الذي يكون عن طريق اليد إما الملمس الانفعالي الناتج عن الرؤية بالعين فأنا نقول انه كذلك خشن وذلك لتعدد الطبقات السائدة في هذا العمل.

3-7- العمق:

تطبيق قواعد المنظور اللوني فقد كانت مختلف العناصر تتلاشى يمكن للمتلقي أن يحس بالعمق والبعد ويأخذ انطباعاً بأنه ينظر من خلال نافذة يمثل الإطار فيها جوانب الصورة ويبدو أن المنظر يتراجع في البعد من نقطة ثانية تقع عند الجانب القريب من المشاهد عند النافذة وركز الفنان على حقيقة مفادها أن كل من الضوء وظل اللون يتغير وفقاً لبعد الجسم عن نقطة المشاهد مع تهميشه للخطوط وتتمثل الألوان الحارة في ثوب المرأة لإبراز البعد الأول مع استعمال الألوان الباردة وثلاثي الألوان في البعد الثالث.

4- المبادئ الأساسية لتكوين العمل الفني:

4-1- الكتلة:

نرى أن الفنان قد وزع العناصر التشكيلية توزيعاً حسن والمتمثلة في المرأة والدلو والماء والأرضية والحائط والشجرة والباب والسلم والألوان والخطوط حتمية في تقسيم الأبعاد كان محكماً.

4-2- الألوان:

نلاحظ أن اللون الغالب في هذه اللوحة هو اللون الأزرق بقيمة مختلفة والتي كانت في أعلى اللوحة أو في عمقها.

4-3- التوازن:

توزيع العناصر التشكيلية في هاته اللوحة أدى إلى اتزان فضائها نتج عنه جمالية فضائية، مما ساعده في ذلك على إبراز الموضوع.

4-4- الانسجام والتضاد:

كتن التحكم في تعدد الألوان من طرف الفنان الذي انتج عنها انسجاماً وتضاداً واعطى رؤية أخرى من خلال تحليلها وقراءتها وهذا ما نتطرق اليه في الدلالة اللونية في هاته اللوحة .

4-5- الوحدة :

يمكن القول بان العناصر التشكيلية الموجودة في هاته اللوحة التي تمثلت في العناصر البشرية والألوان والخط والفراغات التي حقق بها الفنان وحدة واحدة بحيث لم ترى عنصرا تشكليا وحده في جهة محايدة على أخرى.

4-6- الفراغ:

يمكننا القول أن الفنان في توزيعه المحكم للأشكال لم يترك فراغات كبيرة في هاته اللوحة يبرز في توزيعه المحكم في فضاء اللوحة .

5- التفسير والقراءة التحليلية:

لوحة زهرة الإيوان للفنان طالبي عبد الهادي متمثلة في زوجته أثناء نشاطها والعمل في البيت وهذا ناتج عن العلاقة الحميمة وحبه لزوجته المبنية على حبه لخير البرية رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله: «استوصوا بالنساء خيرا» وذلك لوضعه الألوان الحارة التي تبرز شخصيتها وإحاطتها بالألوان الباردة التي تدل على نعوشة واتساع الفضاء الذي تحتويه زوجته في ذاته.

كما نرى وضع الشجرة وانعكاس ظلها على جسد المرأة وهذا إن دل فانه يدل على إيصال رسالة مشفرة من الفنان إلى زوجته يبلغها فيها على أنها في حمى وحرية وأنها هي سيدة الموقف في هذا البيت وهذا ناتج عن إبراز موضوع أو شكل جسد المرأة وإهمال التفاصيل الباقية في هذا كما انه أعطى كل شيء دقيق في جسم المرأة مقارنة

مع الشجرة التي كانت عبارة عن ضربات بقيم متفاوتة من اللون الأخضر (بضربات ظل ونور) أما المحيط تقريبا ظلال وضوء منعكسة على بعضها البعض كما نلاحظ أن الجانب المحيط في الوضعية الأول أمام المرأة تفصيلا

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

كأنها شمعة في محيطها وهذا دائما يكون في إبراز دور المرأة ليكن مصدر قوة هذه اللوحة، كما نرى عدم ظهور انعكاس ملامح المرأة في مصب الماء لأننا نعلم أن في هذه القيمة الضوئية والمياه متدفقة أن يبدو وجه المرأة في المياه كالمرآت وقد أهمله الفنان في هذه اللوحة لاهتمامه بالمرأة لزوجته وشريكة حياته وكأنه يقول (لا انعكاس لزوجتي إلا لداخل قلبي) ولهذا اختار هذا الموضوع قال نزار قباني المرأة ليست الوجه الثاني للقمر ولكنها القمر)، أما الألوان المستعملة دلالة توحى لهاته الرؤية وستتطرق لها في تحليلنا السيميولوجي لدلالة الألوان كما نرى كذلك أن الفنان قد اختار اجار استعمال الألوان وتنوع قيمتها لإظهار العمق فأجاز استعمال الألوان الحارة وان كان يغلب عليها في الوضعية الأولى والألوان الباردة إلا انه وجد تضاد جميل يدل على تحكم الفنان في المنظور الهوائي

إن وضع لطخات في الفستان ورجلها من اللون البرتقالي الذي نتج عنه تضاد حار و بارد وهذا ما اخذ بقوة في الموضوع المرأة كموضوع أساسي في هذه اللوحة وتلاشى البرتقالي الفاتح الموجود في عمق اللوحة على الباب وخفته بالأزرق الداكن إذ يدل على بعد هذه المسافة .

واستعمل كذلك إبراز أبعاد الشجرة لتضاد نفس الجنس لتعدد قيم اللون الأخضر كأنها معزوفة موسيقية تعددت ألحانها الهرمونية كما أجاد استعمال ظلاله التي تعتمد عليها ماسسي ما بعد المدرسة التأثيرية وهي انعكاس الظلال في الجدران وأرضية الإيوان وجسم المرأة كما يدل على غناء لوحة ألوانه.: palette de couleurs.

6- التحليل السيميولوجي للون:

حسب دراستنا لهاته اللوحة فإن الفنان قد استعمل مجموعة ثرية من الألوان، حيث أراد الفنان بوضعه اللون الأزرق في ثوب زوجته تبين بأنها في هدوء وراحة في بيتها فاللون الأزرق «رمز الصداقة والحكمة والخلود، استعمله العرب في الوشم ويستعمل في الكثير من اللوحات التي تمثل المناظر الطبيعية وغيرها»⁽¹⁾، وله أيضا دلالة أخرى لبعض الكتاب وهي «اللون الأزرق القاتم يدل على الهدوء والراحة»⁽²⁾، كما نجد للون الأزرق قيم مختلفة، فالأزرق الفاتح الذي يظهر في وسط اللوحة يدل على «البراءة والشباب»⁽³⁾، وكأنه يرمز لزوجته أنها صاحبة القرار والمسؤولية في البيت لقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾⁽⁴⁾. وهي صفة الالهية خالدة يلمح على مر الدهور احترام الإسلام للمرأة ورأيها وأن الإسلام لا يرى المرأة مجرد زهرة ينعم الرجل بشم رائحتها وإنما هي مخلوق عاقل مفكر له رأيه ولرأيه وزن وقيمة. أما الأصفر الذي يظهر في فستان الزوجة (مرتبط بالتحفيز والتهيؤ للنشاط واهم خصائصه للمعان والإشعاع والإثارة والانشرائح ولأنه اخف من الأحمر فهو يميل للإلحاح منه للإثارة والانفعال لإبراز وضعية الزوجة فهو يقول لها قطعة ذهبية في بيتك ونوره ونقطة إثارة وعشق.

أما الأخضر والمتواجد بكثرة في الشجرة فهو الذي يدل على «النمو والأمل والحياة والخصوبة والنبل، ولا يزال بعض الإسبان يضعون شارات خضراء على قبعاتهم علامة الشرف، وقد ورثوها عن العرب، وللأخضر ميزة لا

¹ محي الدين طالو، الرسم والألوان، ط1، دار دمشق، ص 182

² أحمد مختار، اللون واللغة، ط2 عالم الكتاب، القاهرة، ص 288

³ المرجع نفسه، ص 288

⁴ سورة النساء الآية 1

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

تجدها في بقية الألوان وهي أنه يتوافق مع أغلب الألوان ولا يتنافر معها⁽¹⁾. والبرتقالي يدل على الشباب والراحة والإبداع والمرح وهذا ما يدلّه اللون الأصفر لأنه جزء من مكوناته ووضعه على فستان الزوجة وفي ظلال بقيمة داكنة بقيمة فاتحة في الأرضية لكي يضعها في مكان مريح مليئًا بالدفء والحنان والراحة، كما نرى انه في الظلال يوجد لون بني في الأرض وحافة الجدران والبني كما يقال عنه: «يقال فيه النشاط الضاغط الموجود في الأحمر ويتجه إلى أن يكون أكثر هدوء»⁽²⁾. ويجب أن يكون اثر هدوء فهو بهذا يقول لزوجته كفاك عملا واستريحي. أما اللون البنفسجي الذي يظهر بين التقاء أو تلامس الأزرق والبرتقالي فيدل على «الحب والحكمة لأنه في الواقع يدل مزيج من الأحمر والأزرق»⁽³⁾، وله دلالة ترتبط «بجدة الإدراك والحساسية النفسية وبالمثالية كما يوحي بالأسى والاستسلام»⁽⁴⁾... أما استعماله للون الأبيض الممزوج فهو رمز الطهارة والنعيفة مرتبطة بقيم إسلامية وعادات اجتماعية عاشها الفنان.

¹ محي الدين طالو، المرجع السابق، ص 183.

² أحمد مختار، المرجع السابق، ص 230.

³ محي الدين طالو، المرجع السابق، ص 183.

⁴ أحمد مختار، المرجع السابق، ص 229.

المبحث الثاني: تحليل لوحة الموجة

1- الجانب الفني :

بطاقة فنية للوحة :

TALBI Abdelhadi

طالبي عبد الهادي

اسم الفنان :

عنوان اللوحة: الموجة

2016

تاريخ إنجاز اللوحة :

الوان زيتية على قماش

التقنية المستعملة:

الأسلوب: التأثرية

الشكل : مستطيل

الحجم: 50/ 70 سم

مكان تواجد: اللوحة ملك لصاحبها

2- الجانب التاريخي:

2-1- نبذة عن حياة الفنان:

2-2- الإطار التاريخي للمدرسة التأثيرية:

سبق ذكرهما

2-3- الإطار التاريخي للوحة:

أنجزت هذه اللوحة سنة 2016، وهي تمثل العنوان إذ رسم الفنان طالبي منظر طبيعي للبحر، حيث أخذت اللوحة أهميتها من أهمية الموضوع للفنان، فعبّر عن منطقته وحبّه لها، وما تثيره من هدوء وسكينة في النفس، و يخيل للشخص المتدوق للعمل الفني أنه يسمع صوت الأمواج والهواء مداعبا مياه البحر، وهو يقف على صخور الشاطئ كما يقف الفنان.

الإشكال والتمثيل الأيقوني

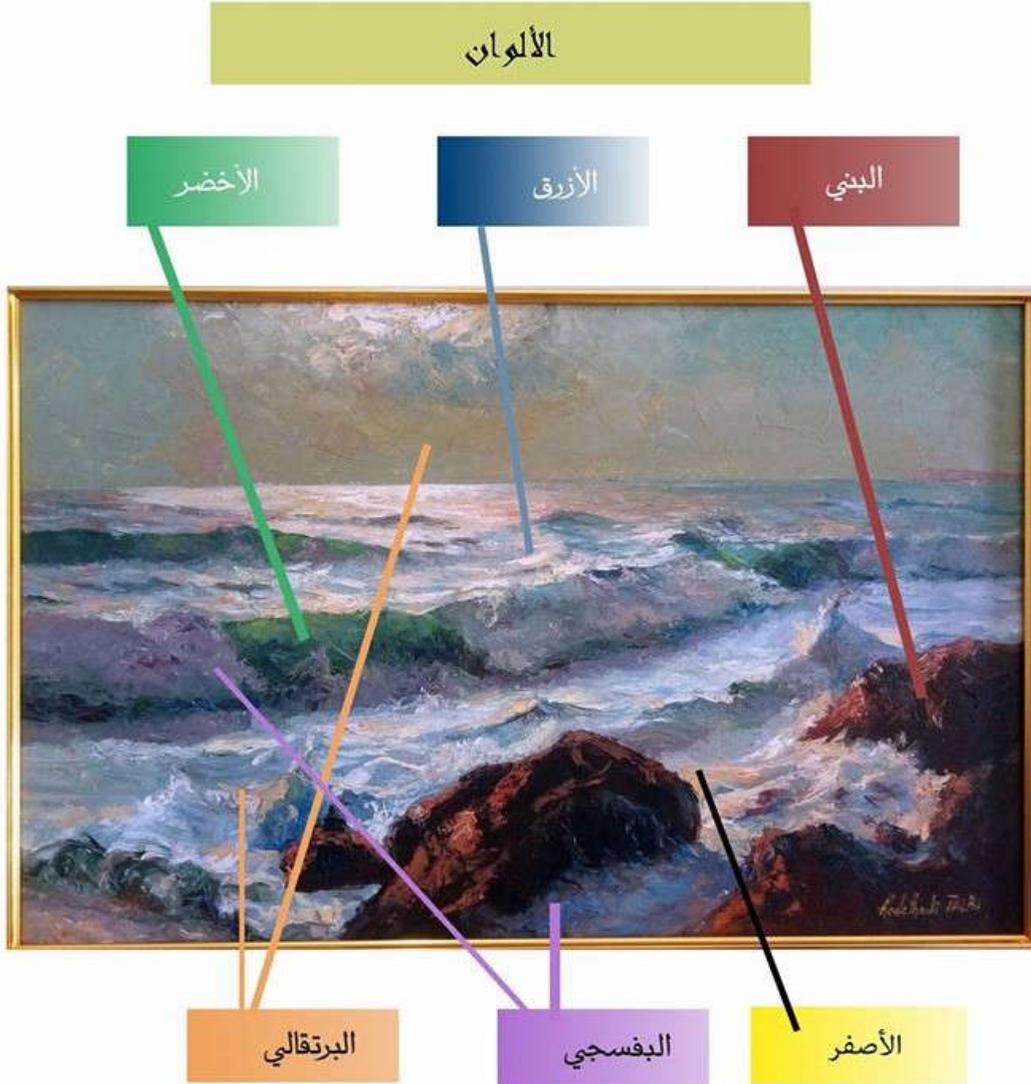
3- الجانب الشكلي:

3-1- الشكل والتمثيل الأيقوني:

تري أن هذه اللوحة تحتوي على أمواج البحر وصخور وسماء.

3-2- الألوان:

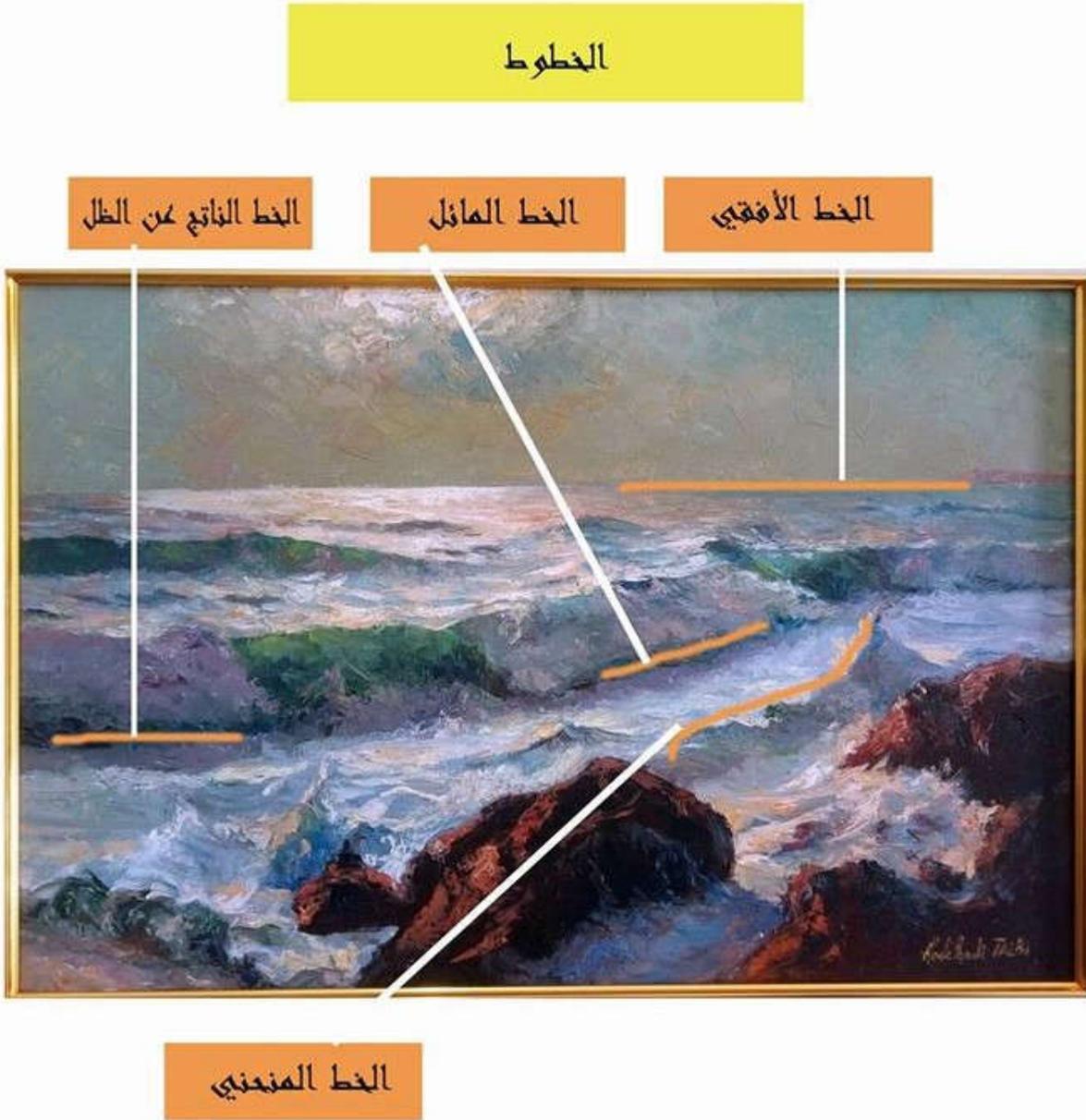
نرى أن الفنان أبدع في وضع الألوان بطريقة ذكية ودالة، وقيم متفاوتة وشدة حرارة وبرودة غنية ومنسجمة، وتمثلت هذه الألوان في الأزرق، البرتقالي، البني، البنفسجي، الأصفر، والأبيض.

3-3- الخط:

ركب طالبي عبد الهادي لوحته "الموجة" من مجموعة من الخطوط الناتجة عن تصادم الألوان، تمثلت في

الخطوط العمودية والمنحنية والأفقية، مثل الخط الفاصل بين السماء والبحر وهو خط الأفق.

3-4- الشكل:

تتركب لوحة الأمواج من مجموعة من العناصر والأشكال، مقسمة إلى أبعاد ثلاثة، البعد الأول نجد فيه صخور إرتصت فيها أمواج هائجة، والبعد الثاني البحر الذي يبدو هادئا في الخلف وهائج عند اقترابه إلى الصخور، أما البعد الثالث فقد تجسد في السماء.

3-5- الألوان:

من ناحية الألوان المستعملة في فضاء اللوحة، نرى أنها غنية فيها مجموعة من التكاملات والتضادات اللونية، و نذكر منها الأزرق لون البحر، والبرتقالي المنعكس من ضوء الشمس في الموجات المرتبطة بالصخور، والأصفر المتواجد في السماء والألوان القائمة والفاحة مثل الأزرق الفاتح في السماء، والأزرق الغامق في ظلال الموجة والصخور.

3-6- الملمس:

من خلال الانفعال الناتج عن الرؤية بالعين، نجد أن الملمس حشن ونفس الملمس بالنسبة للتأثير الملمسي بواسطة اليد، وهذا ناتج عن أثر الخامة المستعملة والمتمثلة في الألوان الزيتية على القماش، بتعدد الطبقات السائدة بتقنية اللطخ وترك ضربات الفرشاة.

3-7- العمق:

ركز الفنان على الضوء والظل، واللون يتغير وفقا لبعدها الجسم عن نقطة المشاهد مع تهميش الخطوط، ومنه يمكننا القول أن الفنان أحسن استعمال المنظور الهوائي.

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

4- المبادئ الأساسية لتكوين العمل الفني:

4-1- الكتلة:

قسمها الفنان إلى أبعاد ثلاثة، فأحسن توزيع العناصر فيها بشكل بسيط، جميل، و منسجم والتي تتمثل في: البحر بموجه والصخور والسماء والألوان والخطوط .

4-2- الألوان:

نلاحظ أن الفنان قد استعمل اللون الأزرق أكثر من باقي الألوان، لأنه موجود في السماء والبحر وبقيمة متفاوتة.

4-3- التوازن:

توزيع العناصر التشكيلية في هاته اللوحة أدى إلى اتزان فضائها، نتج عنه جمالية فضائية، مما ساعده في ذلك على إبراز الموضوع.

4-4- الانسجام والتضاد:

نرى في هذه اللوحة تحكما في تعدد الألوان، حيث أنتج عنه انسجاما وتضادا وأعطى رؤية أخرى، من خلال دلالتها في تحليلها وقراءتها، وسنتطرق إليه في عنصر الدلالة اللونية للوحة "الموجة"

4-5- الوحدة:

نرى بأن العناصر التشكيلية المكونة للوحة، والمتمثلة في العناصر الطبيعية والألوان والخطوط والفراغات، حققت وحدة واحدة متكاملة .

4-6- الفراغ:

نلاحظ أنه لا وجود للفراغات في هذه اللوحة، فطالب عبد الهادي وزع العناصر والألوان توزيعا محظما في فضاء اللوحة .

5- التفسير والقراءة التحليلية:

نرى بأن الفنان طالبي عبد الهادي في هذا الفضاء، قام برسم البحر الذي يعتبر من أجمل المناظر الطبيعية التي تبعث الراحة على قلوب البشر، فهو الصديق الذي يسامر الإنسان في وحدته، وهو المعشوق الذي يذيب العاشقين أينما كانوا، فلا شيء يعادل جماله وروحه وسحره، ففي فضاء هذه اللوحة صور عبد الهادي البحر وأمواجه متلاطمة تضرب بعضها البعض وصولاً إلى الصخور كرمز لاضطراباته، واتساع رؤيته وتلاطم أفكاره، ويجذبنا في هذه اللوحة سحر الضوء المنعكس على أمواج البحر، إذ كان للشعاع الغارب وتكسره في مياه البحر أثر على نفسية الفنان سحر وغروب ومجر وضوء وشعاع هزيل يودع البحر وشمس هادئة في أفقه متربعة على عرش مائي بضوئها ألوانها المتكسرة، جاذبتنا إليها الأنظار والبصائر.

لقد صور طالبي البحر بما منحه المولى عز وجل من جمال رباني، ورونق يثير في النفس المشاعر الخامدة، ولقوله تعالى: ((وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبًا حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)).⁽¹⁾

كما أنه في هذا العمل يبين ارتباطه بمحيطه الساحلي الذي يعيش فيه، وقد اظهر براعته في هذه اللوحة من جانب اختيار الزاوية التي رسم منها هذا المنظر، والتحكم في الجانب الضوئي وانعكاسه على البحر، بالإضافة إلى الضربات الخشنة الظاهرة بوضوح وكأنه يوحي لغضبه وعدم ارتياحه في العمل، و العائدة عن انطباع ذاته في اللوحة، وهذا ينتج لنا من خلال استعماله الرماديات اللونية، مع انه كان ذكيا في إظهار القيمة الضوئية عنها وهذا ينتج في الأخضر الازرقاوي وانعكاسه في الموجات، والذي أعطى رونقا جميلا في اللوحة، ونرى عمق هذه اللوحة في تلاشي انعكاس السماء في البحر، كما يمكننا القول انطباع ضوء السماء عن البحر يعيدنا إلى لوحة كلود موتييه

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

في لوحته شروق الشمس، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تأثر الفنان "طالب عبد الهادي" بالمدرسة الانطباعية فعلا.

6- التحليل السيميولوجي للون:

حسب دراستنا لهاته اللوحة فإن الفنان قد استعمل مجموعة ثرية من الألوان، ونلاحظ أن اختياره لكل لون ولكل مساحة ملونة مقصود ومدلول سيميولوجي، فاللون الأزرق الذي نراه في ثلثي فضاء هذه اللوحة من الداكن إلى الفاتح له دلالة معينة، فاللون الأزرق «رمز الصداقة والحكمة والخلود، استعمله العرب في الوشم، ويستعمل في الكثير من اللوحات التي تمثل المناظر الطبيعية وغيرها»،⁽¹⁾ وله أيضا دلالة أخرى لبعض الكتاب وهي «اللون الأزرق القاتم يدل على الهدوء والراحة»⁽²⁾ و «البراءة والشباب»⁽³⁾.

كما نرى أيضا في أسفل اللوحة اللون الأخضر الأركوازي، والذي يدل على «النمو والأمل والحياة والخصوبة والنبيل، ولا يزال بعض الإسبان يضعون شارات خضراء على قبعتهم علامة الشرف، وقد ورثوها عن العرب، ولالأخضر ميزة لا تجدها في بقية الألوان وهي أنه يتوافق مع أغلب الألوان ولا يتنافر معها»⁽⁴⁾.

وكذلك استعمل اللون البرتقالي لينتج له نوع من التكامل والتضاد، وإبراز انعكاس ضوء الشمس، ويدل اللون البرتقالي على الشباب والراحة والمرح، والكل يوحي إلى حركة الفنان وتحكمه في اللوحة وإبراز موضوعه، كما أن هناك اللون البني، والذي له دلالة أخرى متعلقة بالحواس «يقال فيه النشاط الضاغط الموجود في الأحمر ويتجه إلى

¹ محي الدين طالو، الرسم والألوان، ط1، دار دمشق، ص 182.

² أحمد مختار، اللون واللغة، ط2 عالم الكتاب، القاهرة، ص 288.

³ المرجع نفسه، ص 288.

⁴ محي الدين طالو، المرجع السابق، ص 183.

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

أن يكون أكثر هدوءاً»⁽¹⁾، أما اللون البنفسجي الذي يظهر في السماء والموجات، له دلالة ترتبط « بمحده الإدراك والحساسية النفسية وبالمثالية كما يوحي بالأسى والاستسلام»⁽²⁾.

¹ أحمد مختار، المرجع السابق، ص 230.

² المرجع نفسه، ص 229.

المبحث الثالث: تحليل لوحة في الحقول

1- الجانب الفني:

بطاقة تقنية للوحة:

اسم الفنان: طالبي عبد الهادي (Talbi Abdelhadi).

عنوان اللوحة: في الحقول

تاريخ إنجاز اللوحة: 2017

التقنية المستعملة: ألوان زيتية على قماش huile sur toile

الأسلوب: تأثيرية

الشكل: مستطيل

الحجم: 54 / 73 سم

مكان تواجد اللوحة: ملك لصاحبها.

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طابقي عبد الهادي

2- الجانب التاريخي:

2-1- نبذة عن حياة الفنان:

2-2- الإطار التاريخي للمدرسة التأثيرية:

سبق ذكرهما.

2-3- الإطار التاريخي للوحة:

أُنجزت هذه اللوحة سنة 2017 وبما أن عنوان أي لوحة هو مفتاحها فإن الحقول بدت جلية في هذه اللوحة، حيث تظهر نساء يعملن وسط الحقول مثل الزهور، في فصل الربيع الذي هو فصل البدايات؛ ففيه تنهياً الأرض لارتداء أجمل أثوابها، فصل مليء بالتجدد، والأمل، وألوان الزهور بمختلف أشكالها وألوانها وعطورها، فالجميع يُصوّر الجمال ويُشبهه بالربيع، والجميع يتغنى به ويمنطق الحُسن فيه، وهو بداية الأحلام والآمال، ونهاية العواصف القاسية التي أنهكت الأرض والأشجار والأزهار. يُقرب المسافة بين الأرض والسماء، ويُحوّل الغابات والأراضي إلى مزهريّة فاخرة مليئة بالورود الرائعة.

3- الجانب الشكلي:

الإشكال والنمثيل الأيقوني

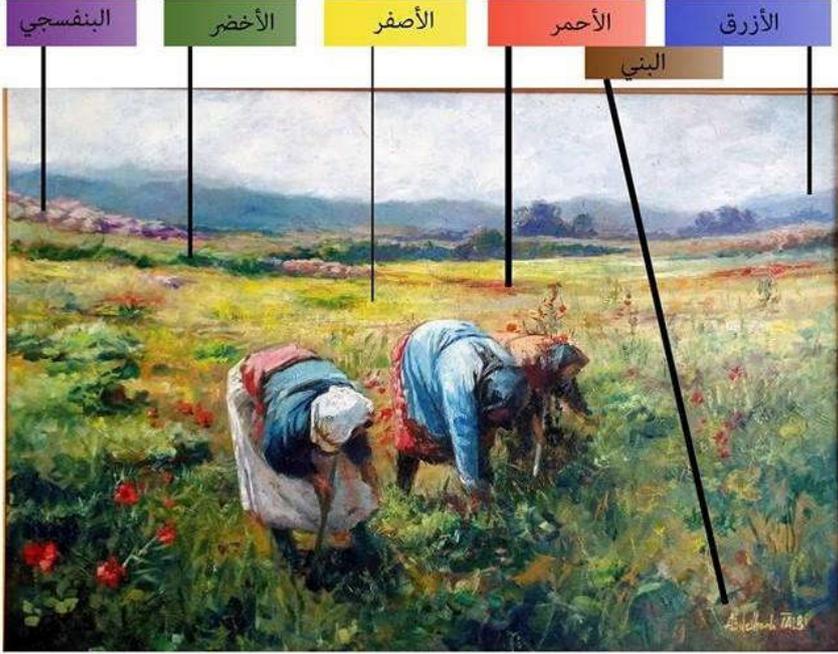
3-1- الشكل والنمثيل الأيقوني:

من خلال رأيتنا للوحة نرى أنها تحتوي على ثلاثة نساء يحملن مناجل، وحقل متنوع نباته وأشجار وجبال وسهول وسماء وسحب وأزهار.

3-2- الألوان:

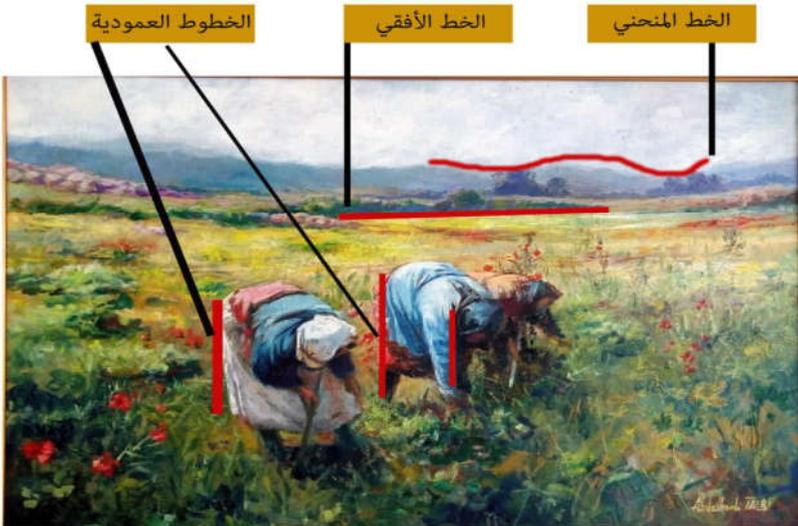
الألوان

استعمل "طالب عبد الهادي" في لوحة "في الحقول" مجموعة من الألوان الفنية المنسجمة من حيث تدرجها وتكاملها وتضادها وشدتها الحارة والباردة، وتتمثل في: الأخضر، الأزرق الأحمر، البرتقالي، البنفسجي والبني.

3-3- الخط:

الخطوط

تتركب اللوحة من خطوط ناتجة عن تصادم الألوان مشكلة خطوطا عمودية ومنحنية ومائلة في حركة النساء، وأفقية مثل موقع الشجيرات، ومنحنية لشكل الجبال والسهول في البعد الثالث.

3-4- الشكل:

تنوعت الأشكال لهذه اللوحة، فعند التمعن بثبات وتركيز نجد أن " طالبي عبد الهادي " قد قسمها إلى ثلاثة أبعاد، يتمثل البعد الأول في النساء والجزء الأمامي للحقل، والبعد الثاني في شجيرات وسط الحقل، أما البعد الثالث فتمثل في الجبال البعيدة والسماء.

3-5- الألوان:

نلاحظ أن العناصر التشكيلية المتمثلة في النساء والحقل والأشجار والجبال والسماء قد وزعها الفنان ببراعة، حتى الخطوط والألوان أحسن وأبدع في وضعها، دون أن ننسى الأبعاد التي قسمها بحكمة ومنطقية.

3-6- الملمس:

لمس هذه اللوحة عن طريق اليد خشن نتيجة أثر الخامة المستعملة وهي الألوان الزيتية على القماش وفي التلوين بواسطة ضربات فرشاة. أما الملمس الانفعالي والذي مصدره رؤية العين، فيمكننا القول أيضا أنه خشن وذلك لتعدد الطبقات السائدة في هذه اللوحة ولطخات الألوان التي تظهر كلما اقتربنا أكثر.

3-7- العمق:

يمكننا الإحساس بالعمق والبعد من خلال تراجع المنظور في البعد من نقطة ثابتة تقع عند الجانب القريب من المشاهد، مع تركيز الفنان على الضوء والظل وتغيير اللون وفقا لبعد الجسم عن نقطة المشاهد، ونلاحظ أيضا أن الفنان همش الخطوط فالبعد الأول استعمل ألوان صافية حارة مثل الأحمر وثوب النساء لإبراز البعد، أما لإبراز البعد الثالث فاستعمل الألوان الباردة التي تلاشت من البعد الأول إلى البعد الثالث .

4- المبادئ الأساسية لتكوين العمل الفني:

4-1- الكتلة:

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طابقي عبد الهادي

نرى أن الفنان قد وزع العناصر التشكيلية توزيعاً حسن والمتمثل في الأشكال البشرية والعلاقات وسطح الأرض والألوان والخطوط، حتى في تقسيم الأبعاد كان محكماً.

4-2- الألوآن:

يمكن القول أن اللوحة "في الحقول" غنية بالألوان المنتشرة في فضاء اللوحة أنتجت تكاملاً وتضاداً لونياً، وهذا مما لاحظناه من تكامل بين الأخضر والأحمر وبين تضاد حار وبارد مثل الأصفر الحار والأزرق البارد، وكذلك التضاد قائم وفاتح الموجود في بعض قيم الألوان مثل الأخضر الداكن والفاتح وهذا إن دل فإنما يدل على براعة الفنان لاطلاعه الأكاديمية .

4-3- التوازن:

توزيع العناصر التشكيلية في هاته اللوحة أدى إلى اتزان فضائياً، نتج عنه جمالية فضائية، مما ساعده في ذلك على إبراز الموضوع.

4-4- الانسجام والتضاد:

أنتج الفنان انسجاماً وتضاداً من خلال تنوع الألوان التي أحسن استعمالها، فأعطى رؤية أخرى من خلال تحليلها وقراءتها، وهذا ما في الدلالة اللونية لهاته اللوحة.

4-5- الوحدة:

لم نرى في هذه اللوحة عنصراً تشكيمياً وحده في جهة محايدة على أخرى، وبالتالي حقق الفنان وحدة واحدة باستعمال الألوان والخطوط والفراغات والعناصر البشرية والنباتية .

4-6- الفراغ:

نلاحظ أن الفنان لم يترك فراغات كبيرة في توزيعها المحكم والمدروس للأشكال، ففي فضاء اللوحة أبرز توزيعاً محكماً.

5- التفسير والقراءة التحليلية:

لوحة "في الحقل" للفنان "طالبي عبد الهادي" نرى فيها أن الفنان خلى بنفسه يتأمل الطبيعة، ليجد نفسه في أحضان سهول مفروشة ببساط أخضر مليء بالأزهار المختلفة الألوان أحمر وأصفر، وجبال تلاشت مع السماء الزرقاء الصافية، وأشجار تعانق السماء تستقبل الربيع بأحسن حلة، سمح لعينه وفكره أن ينساحا في ظلال ذلك المنظر الخلاب التي تتعامل مع حواس الإنسان كلها في آن واحد مشدودة الجمال الذي أبدعه الله تعالى وذكره في كتابه الكريم في قوله تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُكْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)

ونرى أن الفنان "طالبي" متأثر بمحيطه فكما يقال أن الفنان ابن بيئته لأنه حاول إبراز جمال المنطقة الساحرة وهي الغرب الجزائري، وصرامة المرأة في المجتمع وكدها وشقائها وارتباطها بالأرض التي تعتبر مصدر من مصادر رزق هذا المجتمع، ففي هذا الفضاء الفني الذي يبرز لنا ثلاث نساء يقمن بحصد النباتات لحيواناتهن (أنعامهن) بواسطة المحش (المنجل) الفرنسي المتوارث عن الاستعمار الفرنسي دون كلل أو ملل، كما أجاد الفنان اختيار ألوان اللباس كأهمن شقائق النعمان في هذا الحقل. فطالبي عبد الهادي جعلنا نتعاطف مع الطبيعة والمرأة، ونحس بأرق وأجمل الأحاسيس من حب وإعجاب فصور الطبيعة كما يراها حية تتحرك وتتفس، وتتصف بسلامة النية واللفظ والنعمومة، وهو معجب ببهائها وتناسق وانسجام ألوانها.

6- التحليل السيميولوجي للألوان:

حسب دراستنا لهذه اللوحة، فإن الفنان قد استعمل مجموعة ثرية من الألوان، ونلاحظ أنه لم يكن اختياره لهاته الألوان عشوائياً، إنما اختياره لكل لون ولكل مساحة ملونة مدلول سيميولوجي، فاللون الأزرق الذي نراه في أعلى اللوحة في السماء والجبال ولباس الجبال ولباس النساء الثلاثة من الداكن إلى الفاتح، له دلالة معينة فالأزرق: "رمز الصداقة والحكمة التي تمثل المناظر الطبيعية وغيرها" وله دلالة أخرى في بعض الكتب وهي "اللون الأزرق القاتم يدل على الهدوء والراحة" كما نجد للون الأزرق قيم مختلفة فالأزرق الفاتح الذي يظهر في السماء، ومعطف المرأة الثانية يدل على "البراءة والشباب" ويوجد أيضاً للون الأخضر الذي نراه في ثلثي فضاء هذه اللوحة، والذي يدل على "النمو والأمل والحياة والخصوبة والنبيل، ولا يزال بعض الإسبان يضعون شالات خضراء على قبعاتهم علامة الشرف وقد ورثوها عن العرب، وللأحمر ميزة لا تجدها في بقية الألوان وهي أنه يتوافق مع أغلب الألوان ولا يتنافر معها".

وكذلك استعمل اللون الأصفر كأزهار منتشرة في الحقل "لارتباطه بالتحفيز والتهيؤ للنشاط وأهم خصائصه اللمعان والشعاع والإثارة والانسراح، ولأنه أخف من الأحمر فهو أميل إلى الإيحاء منه إلى إثارة الانفعال، أما اللون البنفسجي الذي يظهر بين الصخور وفي السماء والجبال بنسب متفاوتة، فيدل على "الحب والحكمة لأنه في الواقع يدل مزيج من الأحمر والأزرق، وله دلالة ترتبط بحدة الإدراك والحساسية النفسية وبالمثالية كما يوحي بالاستسلام"، وعند التمعن أيضاً نلاحظ للون البرتقالي في بعض من مساحات الحقل، وبكمية قليلة لينتج له نوع من التكامل والتضاد، مثل اللون البنفسجي والأصفر ويدل اللون البرتقالي على الشباب والراحة والمرح والكل يوحي إلى حركة الفنان وتحكمه في اللوحة وإبراز موضوعه. كما أن هناك اللون البني والذي له دلالة أخرى متعلقة بالحواس "يقال فيه النشاط الضاغط الموجود في الأحمر ويتجه إلى أن يكون أكثر هدوءاً".

المبحث الرابع: تحليل لوحة الفنتازيا

1- الجانب الفني:

بطاقة تقنية للوحة:

اسم الفنان:	طالبي عبد الهادي	TALBI Abdelhadi
عنوان اللوحة:	الفنتازيا.	
تاريخ انجاز اللوحة:	2017	
التقنية المستعملة:	ألوان زيتية على قماش.	
الأسلوب:	التأثيري .	
الشكل:	مستطيل.	
الحجم:	80/ 60 سم.	
مكان تواجد اللوحة:	ملك لصاحبها.	

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

2- الجانب التاريخي: سبق وان تطرقنا له.

2-1- الإطار التاريخي للوحة:

أنجزت هذه اللوحة سنة 2017، وبما أن عنوان أي لوحة هو مفتاحها، فإن الفنتازيا بدت جلية في هذه اللوحة حيث تظهر عروض الفروسية بكل تفاصيلها وخصوصياتها، وتسمى أيضا الخيالة أو صحاب البارود أو البارودية أو التَّبْوِيرِدَة وهي اسم يطلق على عروض فروسية، تحاكي هجمات عسكرية، تمارس في بلدان المغرب العربي، في مختلف مناطقها.

3- الجانب الشكلي:

الإشكال والتمثيل الأيقوني

3-1- الشكل والتمثيل الأيقوني:

نرى ان هذه اللوحة تحتوي على مجموعة من الرجال يلبسون الزي التقليدي للخيالة حاملين بنديقاتهم فوق أحصنة مزينة وأرض وسماء بها غبار متطاير ناتج عن حركة (جري) الخيول.

3-2- الألوان:

استعمل الفنان طالبي عبد الهادي في هذه اللوحة مجموعة من الألوان منسجمة وغنية من حيث قيمتها وشدتها الحارة والباردة وهي: الأصفر، البرتقالي، البني، الأزرق، الأخضر، البنفسجي والأحمر، ولكل لون مجموعة من القيم في هذه اللوحة.

الألوان

3-3- الخط:

تتركب هذه اللوحة من عدة خطوط منها الأفقية والعمودية والمائلة والمنحنية وهي ناتجة عن تصادم الألوان
ففى الخطوط المائلة فى البندقيات والخيول العمودية فى الأقدام الأخيرة للأحصنة والخطوط المائلة توجد بكثرة فى
السماء المليئة بالغبار والأرض.

الخطوط

الخطوط المنحنية

الخطوط المائلة

الخطوط القائمة

3-4- الشكل:

لهذه اللوحة تتعدد الأشكال الموجودة فيها وإذا أمعنا البصر جيدا نجد أن الفنان قد قسمها إلى بعدين :
البعد الأول تجسد في الأرض والخيول والرجال ، أما البعد الثاني فقد تجسد في السماء التي يعلوها الغبار .

3-5- الألوان:

نرى أن لوحة الفنان طالبي عبد الهادي غنية من ناحية الألوان المنتشرة في فضاءها ومن بينها ينتج لنا مجموعة من التكاملات والتضادات اللونية، فنلاحظ ذلك التكامل بين اللون البنفسجي والأصفر، والمتضادين تضاد حار وتضاد بارد والنتج عن الألوان الحارة والباردة الموجودة في اللوحة ، كذلك التضاد القائم الموجود في بعض قيم الألوان مثل البرتقالي الداكن والفاتح وهذا إن دل فإنما يدل على براعة الفنان .

3-6- الملمس:

لملمس هذه اللوحة خشن وهذا ناتج عن اثر الخامة المستعملة في التكوين وذكرنا أن الفنان استعمل الألوان الزيتية على القماش، هذا بالنسبة الى التأثير الملمسي الذي يكون عن طريق اليد، أما الملمس الانفعالي الناتج عن الرؤية بالعين، كذلك خشن وذلك لتعدد الطبقات السائدة في هذا العمل .

3-7- العمق:

يمكن للمتلقي أن يحس بالعمق من خلال المنظور الهوائي، والنتج عن ثلاثي الألوان والأجسام، وهذا ما يؤكد لنا براعة الفنان وموضوعيته في هذه اللوحة .

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

4- المبادئ الأساسية لتكوين العمل الفني:

4-1- الكتلة:

نرى أن الفنان قد وزع العناصر التشكيلية توزيعاً حسن، والمتمثلة في الأحصنة والرجال (الخيالة) بينائهم سطح والأرض والسماء والألوان والخطوط حتى في تقييم الأبعاد كان محكماً.

4-2- الألوان:

نلاحظ أن اللون الغالب في هذه اللوحة هو اللون البرتقالي بقيمه المختلفة، والتي تتجسد في أسفل اللوحة ووسطها.

4-3- التوازن:

توزيع العناصر التشكيلية في هاته اللوحة أدى إلى اتزان فضائهما، نتج عنه جمالية فضائية مما ساعده في ذلك على إبراز الموضوع .

4-4- الانسجام والتضاد:

كان التحكم في تعدد الألوان من طرف الفنان الذي أنتج عنها انسجاماً وتضاداً وأعطى رؤية أخرى من خلال تحليلها وقراءتها، وهذا ما نتطرق إليه في الدلالة اللونية في هاته اللوحة .

4-5- الوحدة:

يمكن القول بأن العناصر التشكيلية الموجودة في اللوحة، والتي تمثلت في العناصر البشرية والحيوانية، والألوان والخط والفراغات، التي حقق بها الفنان وحدة واحدة بحيث لم ترى عنصراً تشكيلياً وحده في جهة محايدة على أخرى.

4-6- الفراغ:

يمكننا القول أن الفنان في توزيعه المحكم للأشكال لم يترك فراغات كبيرة في هاته اللوحة يبرز في توزيعه المحكم في فضاء اللوحة.

5- التفسير والقراءة التحليلية:

لوحة الفنتازيا للفنان طالبي عبد الهادي فضاء ارتقى فيه إلى موضوع اجتماعي تراثي وهو الفانتازيا التي تسمى أيضا الخيالة والباردية وأصحاب البارود في المغرب العربي وهي عروض فروسية تحاكي المهجمات التي كانت نشن في زمن الحرب في الدول المغاربية عبر التاريخ حيث يمتطي مجموعة من الرجال الخيول بسرعة قصوى قبل إلى الخط النهائية بأسلوب مثير والدليل على ذلك في لوحة طالبي الغبار وحركة الأحصنة. فبعدها كان يشكل الحصان سند الإنسان في حياته اليومية، سرعان ما تراجعت مكانته تلك، ليتحول في وقتنا الحالي إلى رمز من رموز الترف والبذخ، يتباهى به في المناسبات المختلفة وهذا ما نلاحظه من إبداع الفنان في رسم الأحصنة الستة بزينتهم ولجامها التي يغلب عليها اللون الأصفر الذهبي، ليبين قيمته وغلاؤه عند الجزائريين، وعند الفنان بجد ذاته، مع زينة حمراء، وذكائه في إبراز عضلات الأحصنة بواسطة لطخات، مهمشا الخطوط .

كما يبدو أن الفنان متأثر بعادات وتقاليد بلده، وهذا ظاهر في ملابس الرجال (الخيالة) التراثية الشعبية، التي يحافظ عليها الجزائريون منذ قرون، والمتمثلة في ثوب فضفاض يطلق عليه القندورة بلون ابيض مصفر وفضفاض، ألوانهم من الأخضر إلى الأزرق الداكن، ومن خلال شدة الرأس الذهبية نستنتج أن هذه الفنتازيا خاصة بالغرب الجزائري، وهي بالطبع منطقة طالبي عبد الهادي، صور أيضا حركة الفرسان يقومون بمناورة، ومحاولين التحكّم بأحصنتهم حاملين البندقية، والخيول تجري متنافسة في جو مذهل، ويظهر الغبار وهو يتطاير، رمزا لقوة المشهد. فاهتم الفنان بالموضوع أي الفرسان وأهمل العمق وكأنه يحجز بينه الغبار، ونلاحظ كثيرا هذه التقنية في أعمال الفنان الجزائري زياني حسين. وفي وصف ملعب الخيول للوحة نرى فيها أيضا تنوعا وضربات فرشاة جميلة

الفصل الثالث: تحليل وصفي للوحات طالبي عبد الهادي

في أثر الخيول، هذا كله أعطى للعمل جماليته ومزج لوني يريح الناظر، وانفعالا وحنينا إلى موروثه الثقافي، كذلك في هذا العمل نرى أن الفنان طالبي عبد الهادي متأثر جدا بماضيه وارتباطه بهويته الثقافية والاجتماعية والدينية، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخييل، فعن سودة بن الربيع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: "هل لك مال قلت: نعم لي مال وخييل ورقيق قال عليك بالخييل فارتباطها الخيل معقود في نواصيها الخير".

6- التحليل السيميولوجي للون: * سبق ذكره

خلاصة

بعد هذه القراءة التحليلية لمجموعة من اللوحات والمتمثلة في : لوحة زهرة الإيوان – لوحة الموجة -لوحة في الحقول و لوحة الفنتازيا يمكننا القول بأن الفنان كان اختياره للعناوين موفقا وفلسفته الفنية الرائعة التي صور لنا فيها علاقته بزوجته ودورها في البيت بالإضافة الى ولوعه بالمنظر الطبيعية برا وبحرا والعادات التي تزخر بيها الجزائر بالحركة واللون التي تترك للمتلقي أثرا كبيرا بحيث انه يعيش في جو واقعي غني بالضوء والظل ، الذي تعتمد عليه بنية المدرسة التأثيرية.

يمكننا القول أن الفنان طالبي عبد الهادي رائدا من رواد التأثيرية في الجزائر.

ومن خلال دراستنا النقدية للفنان طالي عبد الهادي فإننا نجد هاته الممارسة الفنية عند الفنان، لم تكن امتيازاً أو ترفاً بل كان فعل الرسم يؤلمه، وكان يتعذب فيما كان يقوم بذلك، وهو الذي كان يعتبر تعاطيه للفن قدراً ومحنة كبرى، باعتباره رائد من رواد التأثيرية في الجزائر، والتي تعتبر من المدارس بخلاف حركات فنية ظهرت في الجزائر وأهم روادها: محمد اسياخم، محمد بن خدة، البشير يلس، وغيرهم ممن كان لهم التأثير المباشر وفضل رفاة هذه الحركة باتجاهات وأساليب فنية جديدة كونهم عاشوا في باريس وتشبعوا بزخمها الحدائى، والكثير من هؤلاء الفنانين المخضرمين، حيث واصلوا عطاءهم الفنى بعد استقلال الجزائر من خلال بحثهم في الدلائل التراثية، وتبنيهم لجيل جديد من الفنانين. وقد كان لنا مما سبق جملة من التوصيات:

- المحافظة على أهم المدارس الفنية، من خلال تحفيز الفنانين الجزائريين ، بالأخص المدرسة التأثيرية فهي

حديثنة النشأة.

- تطوير المدارس الخاصة بالفن التشكيلي بالجزائر، والمحافظة عليها.

- الاهتمام بالإطار التاريخي للفن التشكيلي الجزائري وتدوينه.

- فتح أبواب أقسام الفنون التشكيلية والاحتكاك بالفنانين الجزائريين، والذين لهم دراسة، أكاديمية بالخارج.

إهداء.....
شكر.....
خطة الدراسة.....
مقدمة

1- الإطار النظري:

11.....	الفصل الاول : الفن التشكيلي الجزائري.....
19.....	الاستشراق الفني و أثره على التشكيل الجزائري.....
20.....	- الجزائر وجهة المستشرقين.....
21.....	- التأثير بالاتجاهات الغربية.....
23.....	- الحركة التشكيلية في الجزائر و أهم مدارسها.....
24.....	- أسس الحركة الفنية.....
26.....	- فن الطاسيلي.....
32.....	- الفن الاسلامي وتشكيلاته.....
34.....	- الفن العثماني وزخرفته المعمارية.....
36.....	- الالتزام الفني قضية قومية.....
39.....	- الاتجاهات الفنية بالجزائر.....
40.....	الفصل الثاني: المدرسة التأثيرية.....
.....	المبحث الأول : ما قبل التأثيرية.....
45.....	تعريف المدرسة الواقعية.....
50.....	الواقعية بين النهضة المثالية و النزعة الذهنية.....
.....	الواقعية في الفن التشكيلي العربي.....

المبحث الثاني: الأسلوب التأثري.....	
55..... تاريخها	
59..... قصة التسمية وأسباب قيامها	
60..... أهم أعلام التأثرية ومؤسسيها	
64..... آثار الإكتشافات على الإنطباعية.....	
66..... قواعد التأثرية.....	
67..... الضوء واللون في الانطباعية.....	
68..... النزعة التقريرية والتأثرية في فرنسا.....	
69..... ما بعد التأثرية	
70..... اساليب المدرسة الانطباعية.....	
72..... التأثرية والتعبيرية	
73..... الأثر الذي تركته التأثرية على الفن	
2 الإطار التطبيقي:	
74..... الفصل الثالث: دراسة وصفية وتحليلية للوحات الفنان طالي عبد الهادي.....	
..... المبحث الأول : تحليل لوحة زهرة الإيوان	
76..... الجانب الفني.....	
77..... الجانب التاريخي.....	
84..... المبادئ الأساسية لتكوين العمل الفني	
85..... التفسير والقراءة التحليلية	
87..... التحليل السيميولوجي للون	

.....	المبحث الثاني: تحليل لوحة الموجة
89.....	الجانب الفني.....
90.....	الجانب التاريخي.....
94.....	المبادئ الأساسية لتكوين العمل الفني
95.....	التفسير والقراءة التحليلية
96.....	التحليل السيميولوجي للون
.....	المبحث الثالث : تحليل لوحة في الحقول
98.....	الجانب الفني.....
99.....	الجانب التاريخي.....
101.....	المبادئ الأساسية لتكوين العمل الفني
103.....	التفسير والقراءة التحليلية
104.....	التحليل السيميولوجي للون
.....	المبحث الرابع : تحليل لوحة الفنتازيا
105.....	الجانب الفني.....
106.....	الجانب التاريخي.....
110.....	المبادئ الأساسية لتكوين العمل الفني
111.....	التفسير والقراءة التحليلية
112.....	التحليل السيميولوجي للون
113.....	- الخلاصة.....

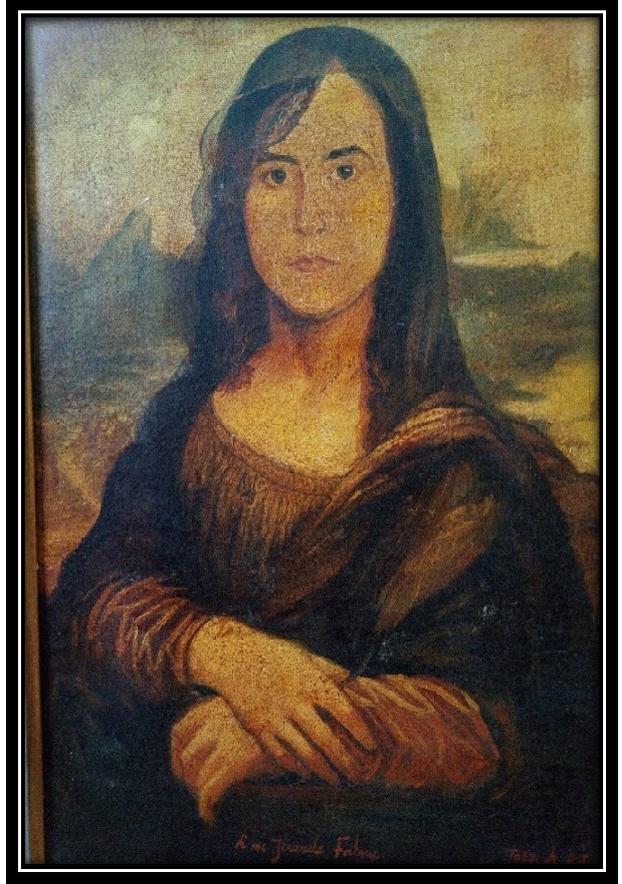
الفهرس

- 114..... خاتمة. -
- 115..... الفهرس. -
- 118..... الملاحق. -
- 133..... قائمة المصادر والمراجع. -

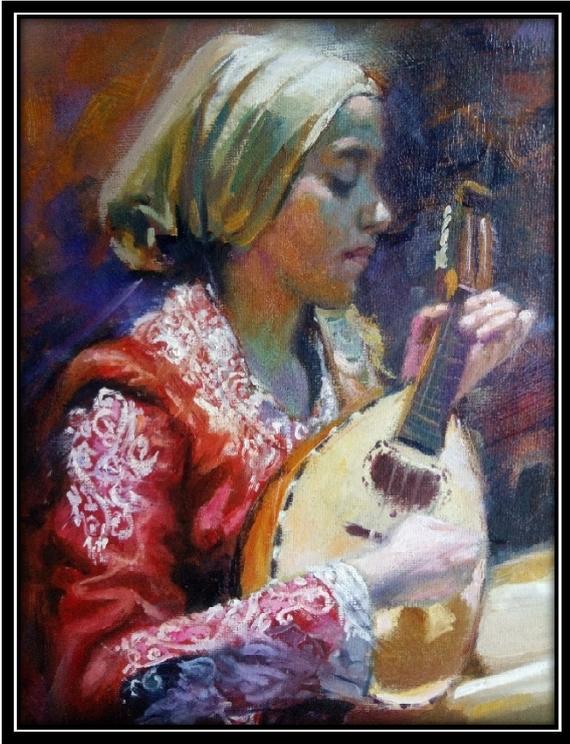
من بين أعمال الفنان طالبي عبد الهادي:

← طالبي عبد الهادي أثناء رسمه لوحة "صيد النمر" نقل عن بيار بول روبنس

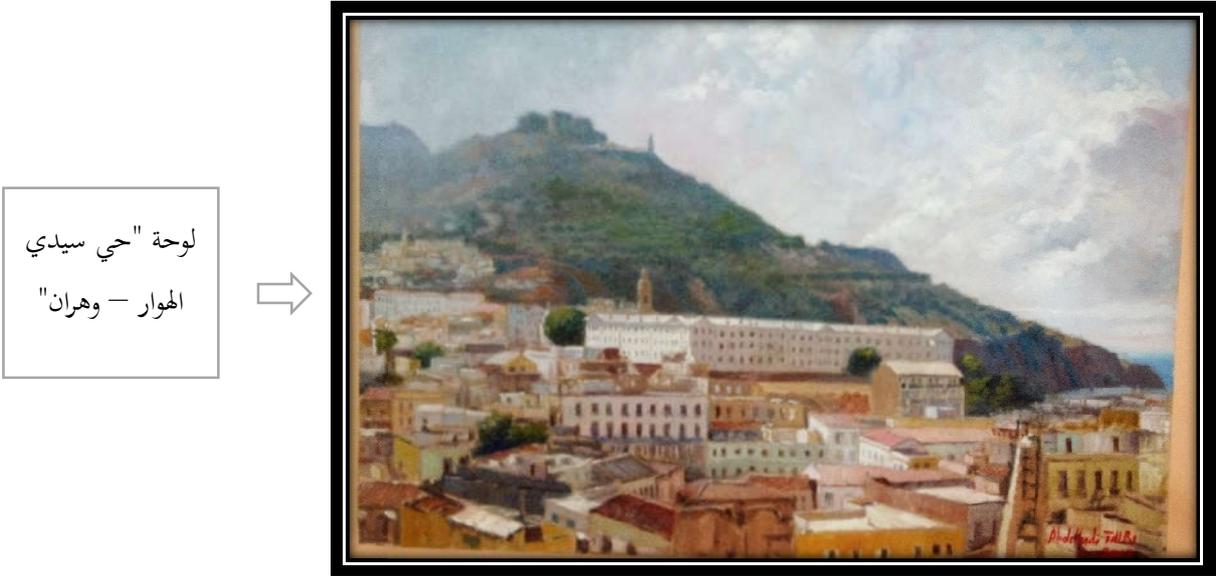
→ زوجة طالبي عبد الهادي على هيئة موناليزا

← لوحة "عازفة المنضولين"

لوحة " المسرح
الجهوي عبد
القادر علولة-
وهران "

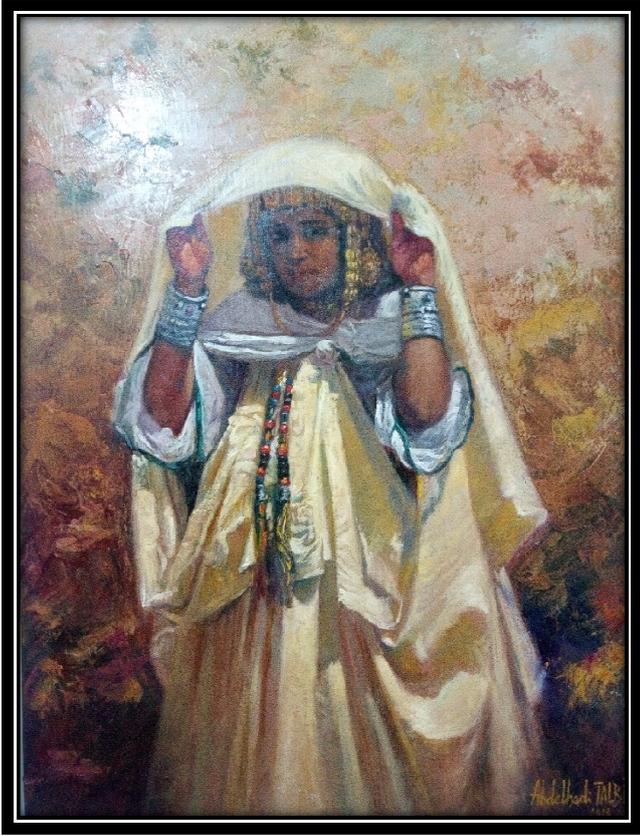

لوحة "حي سيدي
الهوار - وهران"

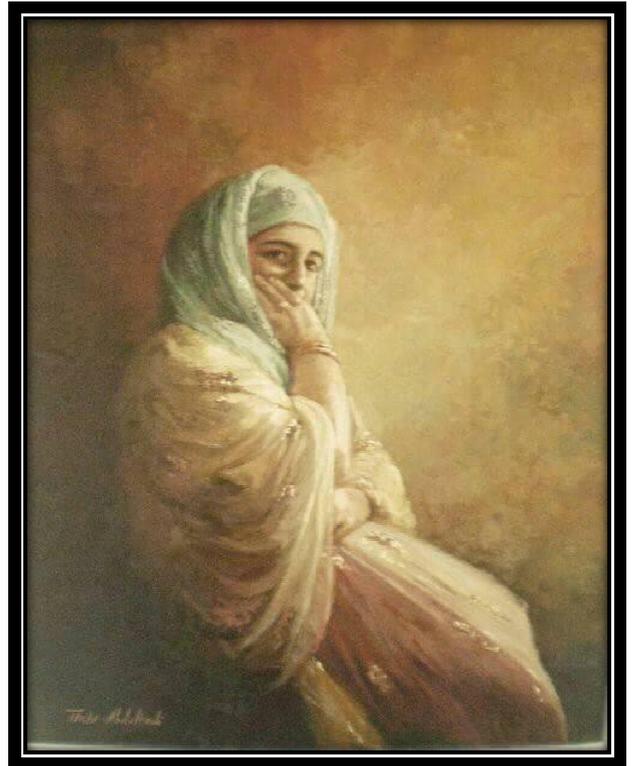

لوحة " الحصاد "

الفنان طالبي يرسم في لوحته الفتازيا بورشته -المالح "عين تموشنت"-

لوحه "الطفلة النابلية"

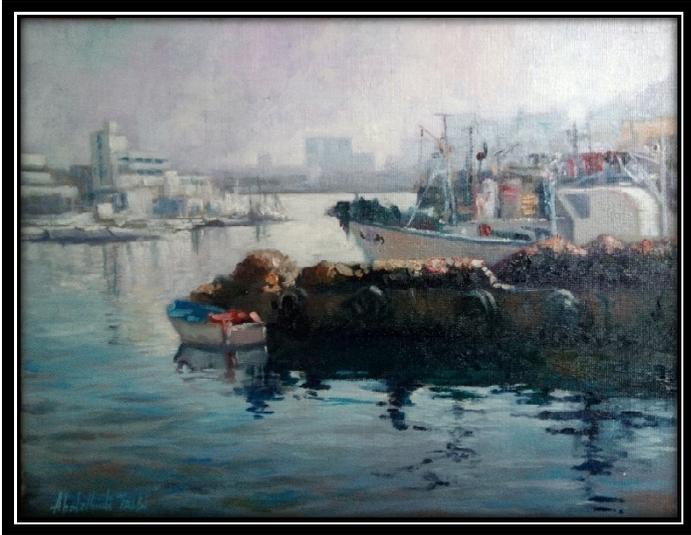

لوحه "تأمل"

لوحة " الفارس " منقولة على ايميل روسو

لوحة " ميناء الصيد . وهران "

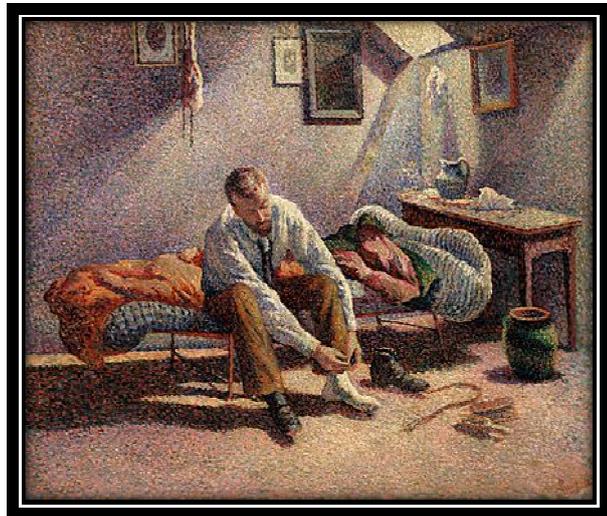
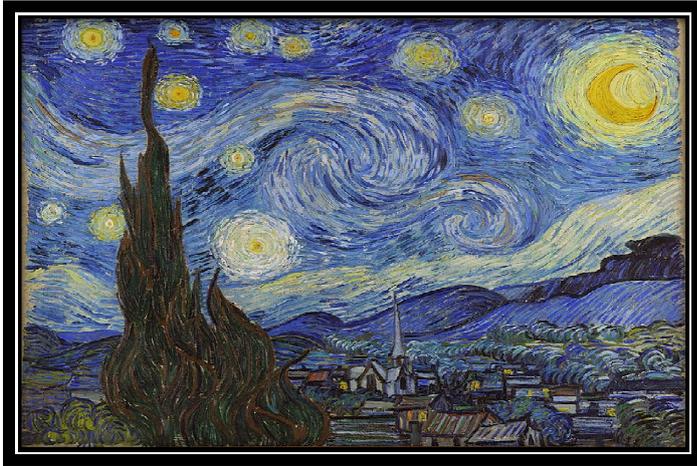

لوحة "الغازلة النائمة" منقولة عن كوستاف بيار بول

روبنس

أشهر لوحات التأثيرية:

مجموعة الانطباعيين:

Édouard	Manet	1883-1832	مانيه	إدوارد
Claude	Monet	1926-1840	مونيه	كلود
Paul	Cézanne	1906-1839	سيزان	بول
Camille	Pissarro	1903-1830	بيسارو	كميل
Pierre - Auguste	Renoir	1919-1841	رونوار	بيير أغسطس
Edgar	Degas	1917-1834	ديغا	ادغار
Alfred	Sisley	1899-1839	سيسيلي	ألفرد
J.B. Guillaumin	Armand	1927-1841	غيلومان	أرمن
Berthe	Morisot	1895-1841	موريسو	بارت
Gustave	Caillebotte	1894-1848	كاليبوت	غوستاف
James Abbott McNeill	Whistler	1903-1834	وسلر	جامس أبوت ماكنيل
Jean Frederic	Bazille	1870-1841	بازيل	جون فريدريك
Paul	Gauguin	1903-1848	غوغان	بول
Vincent	Van Gogh	1890-1853	فان غوغ	فانسن
Mary	Cassatt	1926-1844	كسات	ماري
Georges	Seurat	1891-1859	سورا	جورج

الملاحق

Paul	Signac	1863-1935	سينياك	بول
Auguste	Rodin	1917-1840	رودان	أغست

مقابلة مع الفنان طالبي عبد الهادي يوم: الأربعاء 18 أفريل 2018

بداية أرحب بالفنان عبد الهادي طالبي ويسرني أن أجري هذا اللقاء. وسؤالي الأول أريد أن يتعرف الآخرون عليك فمن هو الفنان عبد الهادي؟

1- عبد الهادي طالبي من مواليد 1959، السادس عشر من نوفمبر بالمغرب، القاطن حاليا ببلدية المالح بولاية عين تموشنت (الجزائر). مهنتي الفن وليس غيره، اب لثلاثة اولاد، كبيرهم عمره ثلاثون سنة و أصغرهم سبعة عشرة سنة.

2 - كيف تقرأ طفولتك؟ وأين أمضيتها؟

2 طفولتي كانت مصادفة لاستقلال الجزائر، اي انها كانت في خضم التحولات الجديدة للبلد فبالتالي دخولي للمدرسة كان ممتعا حيث امتزج بفرحة البلد المستقل وبداية السياسة الجديدة للبلد. قضيتها في وهران بالقرب من ميناء الصيد والحي العتيق سيدي الهواري، امضيت طفولتي مع اجمل ناس وأطيبهم حيث تعلمت منهم اشياء الدنيا الجميلة ومنها احتكاكي بالفن وبدايتي في الميدان.

3- كيف كانت بدايتك الفنية التي انطلقت منها إلى عالم الفن التشكيلي، وماهي أول لوحة لك؟

3- دخلت الفن عبر الاشرطة المسومة التي كنت اقتنيها من الاكشاك ذلك الوقت وكانت متعددة، كنت اعيد رسمها، وتطورت في نقلها وتعودت على التحكم في القلم حتى اعلن عن مباراة في الرسم نظمتها متوسطة العربي بن مهدي التي كنت ادرس فيها وكانت اول لوحة رسمت فيها الراحل هواري بومدين نلت بها جائزة رمزية.

4 - هل واجهت صعوبات بممارسة الفن في البداية؟

الملاحق

4- كأي مبتدئ وجدت صعوبة كبيرة في اقتناء المواد اللازمة للرسم من الوان و اوراق وقماش وغيرها . كنت اشترى اكياس السكر الذي كان يأتي من كوبا (اكياس من قماش فارغة طبعا)، اما الالوان من علب الأكريليك المخصصة للحائط ، عذاب!...

5- ماهي الشخصية أو الفنان الذي كان له أثر في مسيرتك الفنية؟

5الفنان الذي كان يآثر في مباشرة هو روبنس البلجيكي حيث عرفته في مجلة اشتريتها ، وبالصدفة كانت فيه دراسة معمقة عن أعماله مما اتح لي الفرصة ان أتعلم اشياء كثيرة عن الفن و من تم تفتحت عيني على معنى الفن وفتحت شهيت للرسم الصباغة... وبعدها اكتشفت ايتيان ديني و كانت بداية التأثير بالمستشرقين.

6 -متى تحب أن ترسم وهل هناك وقت محدد للرسم ؟

6-احب الرسم اوقات ما آكون في منتهى الهدوء والسكينة ، عندما أشعر اني بحاجة لان ارسم ، احساس فريد من نوعه ، يأتي وقت ما يشاء ، لكن بعض المرات تأتي الرغبة في عز الليل لكن لا يمكن تليتها لان الظروف لا تسمح للأسف لكن الحمد لله اعوضها في وقت آخر.

7-الفن التشكيلي هل يمكن عده رسالة وموضوع وحكاية ولماذا؟

7الفن التشكيلي في الاول هو موهبة ربانية لا يكسبها الا من اراد الله منحها اياه، هو ارضاء رغبات وافكار شخصية، ومن خلال تلك الموهبة يوظفها الفنان لأصال الرسالة ، رسالة محبة للطبيعة والانسان واخيرا الله (سبحانه وتعالى) اي ان الفنان يحاول ان يوصل جمال الكون بما فيه كتحفة ربانية أوجدها الله للإنسان ليتمتع به كمخلوق مفضل عند الله، والفنان هو الوحيد الذي يقرأ هذا الكون و يراه بأعين خاصة وبالتالي يحاول ان يوصله للناس...

8-كيف هي طريقة الرسم عندك اذا أردت أن ترسم لوحة ؟

8طريقتي في الرسم ليست مقيدة بقواعد ظاهرة ، لكن هناك منهج منطقي اتبعه وهو البد بالرسم (croquis) ثم الوان خفيفة (jus) ثم الألوان الحقيقية...

9 -ماهي نوعية العلاقة بينك وبين لوحتك ؟

9 العلاقة الت بين لوحاتي علاقة حميمية اي اني ادرس مسبقا ما يليق من مساحة للموضوع ، ما هي الالوان التي تجب للعمل المناسب والجيد حسب الموضوع و في الاخير التواصل العمق مع اللوحة وذلك اثناء العمل ، لهذا يمكنني اعرف اي لوحة لي ولو مضى عليها زمن طويل.

10- كفنان تشكيلي الى أي مدرسة فنية تنتمي؟

10 اعتبر نفسي متأثرا بالانطباعية لم تمنحني من حرية في الاداء واختيار الالوان و عدم التقيد بالقوانين الكلاسيكية ، لكن دون ان اخترق المقاسات الطبيعية للأشياء المرسومة حتى تكون هناك مصداقية للمواضيع حتى لا نصدم المتلقي، و في بعض الاحيان احب ان ارجع للواقعة الرومنتيكية للتعبير عن مشاعر خاصة من ناحية المضمون و الحنين لتقنيات اسلوب البا روك العالية حتى لا انسى التحكم في الريشة والتمرس المستمر.

11 -هل يهم المكان كموضوع في اللوحة ؟

11 للمكان اهميته لأنه يدل خصوصية جغرافية ينفرد بها باختلافه عن الاماكن الاخرى وبالتالي اختلاف الالوان والمواضع، الوان الجنوب لا تشبه الوان الشمال و طبعة الشرق لا تشبه الطبعة في الغرب... الخ

12- ماهي أقرب لوحة لك؟ وما تستوحي أعمالك الفنية ؟

12 اقرب لوحاتي هي التي تعبر عن احساساتي الحميمية اي التي تعبر علي نفسياتي العميقة . استوحي اعمالي غالبا من الواقع المعاش حيث اجد في تراثنا الاصيل واقع جميل يستمد جماله من الروح الاصيلة لمجتمعنا رغم تلاشي بعض المبادئ المكونة له ، فدوري كفنان هو الحفاظ على هذه الثوابت.

13 -ما اللوحة التي يمكن أن تجد لها مكانا لتزيين حائط في منزلك وهي من انتاجك ؟

13 اللوحة التي تجد مكان على حائط منزلي هي اللوحة التي تعبر عن علاقتي الحميمية بها كبورترتي زوجتي وأبنائي ، و منظر للمدينة و الحي الذي ترعرعت فيه و هكذا...

14-خلال الأعمال السابقة هل صادف وأن قمت بالتعديل على لوحة بعد اكتمالها ووضعها في البروز؟ أو معرض ؟ ولماذا؟

14 سبق لي اعدت و عدلت بعض اللوحات لاكتشافي انها كانت تحتاج للتعديل، لا يمكن للفنان ان يكون معصوما من الخطأ و لكن جل اعمالي لم تخضع للتغيير لأني اعتبر ان كل لوحة مرحلة من مراحل تطور مسيرتي الفنية.

15- الى ما تميل أكثر :مشاهدة شروق الشمس أم غروبها؟

15 اعشق الشروق بألوانه الفاتحة و اللماعة ،فهو رمز البداية و رمز التفاؤل واعشق الغروب لألوانه القوية التي تميل الى العمق كأنها تتجاوب مع التفكير الفلسفي للحياة و عمق الاحاسيس فالغروب رمز الشيخوخة التي تعني معنى الحياة بصدق و محاسبة النفس بما فعلت في الماضي ... الشروق والغروب كلاهما مهم لكل حيياته.

17- هل وجدت تشجيعات ودعما من الأسرة للاستمرار بهذا المجال ؟

17- في البداية كنت اجد صعوبة في اقناع الولد (رحمه الله) باننا لفن شيء لا يمكن ان اتخلى عنه الى قرأ او مقال كتب عني في الجريدة ، ومن تم لم اتلقى اي معارضة في ممارسة فني بكل اريحية. الان اسرتي تدعمني بل بالعكس فإنها تفتخر بي...

18-هل واجهت عقبات في طريق موهبتك الفني ؟

على علمي انني لم اجد اي عقبة تعترض طريقي ، اللهم تلك التي تتعلق بالبيع ،احيانا ، فكما تعلمين انا محترف.

19- كيف تمكنت من صقل موهبتك الفني؟

19- صقلت موهبتي في الماضي بالمطلة حيث كنت اقتني كتبا مختصة في دراسة اللوحات لفنانين عالميين كبار ،منها تعلمت دلالة اللون وقيمة الموضوع وكيفية التعامل مع اللوحة من البداية الى النهاية.

20 - كم من الوقت تستغرق اللوحة الواحدة ؟

20عندما ادخل المرسم همي الوحيد هو محاكاة اللوحة فلا ارى جدوى للوقت ،الوقت الذي يهمني هو الذي في داخل اللوحة.

هناك لوحات تستغرق وقتا طويلا لأهمية موضوعها وأخرى اقل وقتا لكونها متعة ومنتزها لخاطري...

21 -هل كنت خائف من الدخول هذا المجال ؟

21لا لم اكن خائفا يوما من الدخول في هذا المجال بل بالعكس كنت شغوفا لخوض معركة الفن . لقد دخلته بشراهة حتى انني واجهت السلطة الابوية بصلاية كم ذكرت آنفا.

22-ولكن بعد التجربة ماذا تقول ؟

22 بعد التجربة اقول الحمد لله على هذه النعمة الجميلة ، و اقول ايضا انني كنت محظوظا لكوني فنان لان الله اتاح لي الفرصة لأترك بصمتي في هذا العالم قبل الرحيل.

23 - ماهي المعارض التي شاركت فيها ؟ وكيف استقبل الجمهور أعمالك ؟

23- اول معرض كان بجامعة السانية بوهران ، وبعدها تلت معارض عديدة اذكر منها معرض اقيم في مدينة تيارت في الثمانينات ونلت الجائزة الاولى ثم معارض بمدينة وهران والجزائر العاصمة ، مستغانم ، الاغواط، بسكرة تلمسان، سيدي بلعباس و عين الدفلة ، وعرضت لوحاتي في فرنسا، اسبانيا، كندا والولايات المتحدة (اتلانتا و بوسطن)... كان الجمهور ، في الغالب ، متجاوب مع لوحاتي لدرجة اني لقيت بالشيوخ او الاستاذ رغم ان لا أمت بثلة مع التدريس ولا علاقة لي مع مدرسة الفنون الجميلة.

24 - لو حصل لك عرض بإقامة معرض خاص أين سيكون المعرض؟ داخل الجزائر أو خارجها ؟ لماذا ؟

24- لو اتيح لي فرصة معرض في الخارج لقبلت ذلك لا للهفتي للخارج كما يتمنى البعض ولكن لاظهار عملي للآخرين وراء البحار، حتى يعرفون ان هناك فن في الجزائر.

25 - ماهي أهمية المعارض في مشوارك التشكيلي؟

25 أهمية المعارض تكمن في الاحتكاك الذي يحصل بين الفنانين وما يقع من تعارف وتبادل التجارب و ما إلى ذلك لكن من المؤسف عدم حضور الجمهور و ذوي المستوى الثقافي حتى يتسنى للفنانين تقييم اعمالهم ومناقشتهم من طرف غير الفنانين انفسهم.

27 - يقال أن المبدع يحتاج للحرية للتعبير عن خياله ودواخله دون قيود ما تعليقك ؟

27 هناك طرق عديدة لممارسة الفن وكلها تحتاج للحرية الا ان مفهوم الحرية يجب ان يكون واعيا بان الفن رسالة نبيلة خالية من التديني ، ولذلك انا اؤمن بحقيقة الحرية والمسؤولية.

28- أين برأيك واقع اللوحات الجزائرية؟ وهل برأيك اللوحة الجزائرية طرقت أبواب العالمية ؟

28- الفن بالجزائر يمر بأزمة خانقة لأنه اولا لا يحظى باهتمام لا من ناحية السلطات ولا من ناحية الجمهور العام و ثانيا هناك تناحر وتنافر بين الفنانين انفسهم حيث يرى الواحد منهم انه الوحيد الذي يمثل الفن في الجزائر الا

من رحم ربك. لكن انا متفاعل لان هناك وجوه جديدة أومن بها كبداية للانفراج في ميدان الفن تتمثل في شباب طموح جدا ويصبو الى الاحسن باحتكاكه بأكبرهم سنا واكثرهم تجربة.

29- كيف يمكن في نظرك تحسين وضعية الفن في الجزائر ؟

29 بالنسبة لي حتى تتحسن وضعية الفن في الجزائر يجب علينا ان نتفتح على العالم ونجلب التجارب الاخرى والاحتكاك مع الفنانين الاخرين في العالم حتى نساير الركب . ويجب ايضا ان نفتح سوقا للفن حتى نشجع المواهب وبالتالي تقع منافسة بين الفنانين يفوز فيها الاصلح.

30- هناك من يقول أن الفنان العربي التشكيلي بات يقلد الفنان الغربي ما هو رأيك ؟

30 ان يقلد الفنان العربي الفنان الغربي هذه حقيقة لا يمكن نكرانها لان المدارس المعروفة والمشهورة هي غربية ، وجميع مدارس الفنون الجميلة تدرس على الطريقة الغربية . تاريخيا العرب استعمروا ماديا ومعنويا اي ثقافيا وكانت سياسة المستعمر هي طمس الهوية العربية بما فيها الفنية . الفن الاسلامي كان في أوجه عندما كانت اوروبا لا تفقه شيئا لكن للأسف غلبونا ومحو كل ما هو غير اوروبي وساهمنا نحن ايضا في نجاح مخططاتهم.

31- ما اللوحة الخاصة بك ولم تعرض بعد ؟

31 هناك لوحة خاصة لا يمكن عرضها ، رسمت بورتري لزوجتي بزوي مونا ليزا.

32 هل تعتمد على برامج الرسم بالكمبيوتر بدلا عن الريشة ؟

32 الرسم بالكمبيوتر تقنية جديدة تخص الجيل الجديد لا تخصني لا لأنني ضد التكنولوجيا وانما لقللة حيلتي في هذا المجال. و من جهة اخرى انا من الذين يعشقون الاصاله فبالتالي اجد المتعة الحقيقية في لمس الفرشاة وتلطيف كل ما يوجد حولي ، ما أجمل نكهة الفن بالألوان الحقيقية...

33 - ما أغلب أعمالك التي تقوم بعرضها بالمعارض ؟

33 اغلب اللوحات التي اعرضها هي لوحات تعبر عن انشغالي بترقية الفن ودفعه الى الامام ، وفي نفس الوقت التي يمكن ان يكون لها صدى لدى الجمهور.

34- ما أقرب لوحة لك ؟

34 كل لوحاتي قريبة مني لان كل واحدة منها لها قصتها معي وكما ذكرت سابقا هي مرحلة من حياتي.

35- على غرار الفن التشكيلي هل لديك تجارب أخرى ؟

35- على غرار الفن التشكيلي لدي تجارب اخرى ومنها النجارة الفنية (ébénisterie) حيث كنت اتقن النحت على الخشب ، و تجربة اخرى في الموسيقى لكنها ضعيفة....

36- ماهي طموحاتك ؟

36- طموحي لا يخالف طموح اي فنان يريد النجاح في مشواره الفني ، اتمنى يسمع اسمي ، كفنان، في العالم حلمي الذي لم احققه بعد هو بناء مرسوم على سطح منزل ويكون كله من زجاج حتى اتمكن من رؤية النجوم في الليل...

37- الى من يعود الفضل لبلوغك هذا المستوى من الفن ؟

37- كان لي الشرف والحظ الوفير ان اكون عضوا من عائلة تكن المحبة للفن وتقدر ما كنت افعله في هذا المجال ، والفضل ايضا للمثابرة والحب الا متناهي للفن ، وفي الاول وفي الاخير هذا فضل من الله سبحانه و تعالى.

38- ماهي نصيحتك للمبتدئين في الفن ؟

38- نصيحتي للمبتدئين الا يملوا العمل في الفن والممارسة والمثابرة ثم المثابرة لأنها تقوي الارادة و تصقل الموهبة . يجب ايضا على الفنان المبتدئ الا ينغر فالغرور يقتله في بيضته . محاذاة الفنانين الاكثر تجربة تساعدهم على اختصار الطريق والمضي في النهج الصحيح.

39- لك الختام

39- وختاما ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يمدنا بالقوة اللازمة للمضي قدما في بناء سرح الفن الحقيقي في الجزائر الحبيبة . و اقول ايضا ان رسالتكم انتم الشباب هي الحفاظ على هذا السرح وان تكونوا خير خلف وهذا بإمكانكم العميق بأنفسكم وإمكانيتكم الابداعية حتى نصل مستوى الركب في العالم.

شكري الخاص لك شخصيا لاختيارك لي في هذا البحث الذي اتاح لي الفرصة لأعبر عن افكاري كفنان يأمن بالمستقبل ، شكرا جزيلًا.

قائمة المراجع

قائمة المراجع

قائمة المراجع والمصادر:

❖ المصادر

❖ القرآن الكريم

❖ السنة النبوية صحيح البخاري

❖ المراجع

❖ باللغة العربية

1. ابراهيم مردوخ، الحركة التشكيلية المعاصرة بالجزائر، دار الهومة، الجزائر، ب ط، 1988م.
2. أحمد مختار، اللون واللغة، ط2 عالم الكتاب، القاهرة، 1998.
3. ارنولد هاوزر، الفن و المجتمع عبر التاريخ، ترجمة فؤاد زكريا، دار الثقافة دار الكتاب العربي، مصر، 1979.
4. الطيب بن إبراهيم، الاستشراق الفرنسي و تعدد مهامه في الجزائر، دار الهدى، الجزائر، 1995م.
5. أمل بورتر، الانطباعية طريقة جديدة لرؤية العالم، ترجمة سلام الشيخ، دار الطباعة والنشر ، القاهرة 1990 .
6. أمل حليم الصراف ، موجز في تاريخ الفن، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة، 2012م/1433هـ .
7. برناردمايرز، الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها، ترجمة سعد المنصوري ومسعد القاضي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، دار الزهراء ، الرياض 1952.
8. بشير خلفة، الفنون في حياتنا، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2009م .
9. جان ليماري، الواقعية، ترجمة فخرى خليل مراجعة جبرا ابراهيم جبرا، دار المأمون بغداد.
10. جمال أبو الخير،مدخل الى التربية الفنية ، مكتبة الخبتي، الطبعة الثانية 1998م/1419هـ .
11. حسين علي، فلسفة الفن، د ط، دار التنوير، بيروت، لبنان، 2010م.
12. حسن محمد حسن، مذاهب الفن المعاصر، منشورات مركز الشارقة للإبداع والفكر.

قائمة المراجع

13. حسن محمد حسن، الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر، دار الفكر العربي الطبعة الأولى، 1947.
14. ريد، هيرت، الموجز في تاريخ الرسم الحديث، لمعان البكري، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989.
15. سلامة موسى، تاريخ الفنون وأشهر الصور، مؤسسة هنداوي التعليم والثقافة، 2012.
16. شوكت الربيعي، الفن التشكيلي المعاصر من 1885 إلى 1985، هلا للنشر والتوزيع، ط1، الجيزة، مصر، 2002م.
17. عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، د ت.
18. عفيف البهنسي. الفن الحديث في البلاد العربية، دار الجنوب للنشر، اليونيسكو، 1980م.
19. عقيل مهدي يوسف ، كتاب أفنعة الحداثة دراسة تحليلية في تاريخ الفن المعاصر ، دار دجلة، 2010.
20. عكاشة ثروت، موسوعة تاريخ الفن، الفن المصري ، الجزء الأول، دار المعارف ، مصر القاهرة، 1976.
21. فائز يعقوب الحمداني ، هل اللوحة ما ير؟ ترجمة لمقالات ودراسات في الفن التشكيلي الحديث والمعاصر، د ت.
22. قاسم حسين، آفاق عربية، العدد 10، السنة الرابعة، حزيران 1979.
23. مجموعة من المؤلفين، التعبير بالألوان، سلسلة كتاب العربي، الكويت، 2002م.
24. محمد عبد المجيد فضل، التربية الفنية مداخله وتاريخها وفلسفتها، عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود ، الطبعة الثانية، 1421 هـ
25. محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، ط1، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1995.
26. محمد نجيب وآخرون، التعبير بالألوان، سلسلة كتاب العربي، الكويت، 2001.
27. محي الدين طالو، الرسم والألوان، ط1، دار دمشق، د ت.
28. مولر. جي. أي . وفرانك أيلغر ، مئة عام من الرسم الحديث ترجمة فخري خليل ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، 1988.
29. نصر الدين بن طيب، الحركة الإنطباعية، منشورات الريشة الحرة، الطبعة الأولى ، الجزائر، وهران 2010.
30. نصر عبد العزيز عليان، الفنان الاول، مجلة العربي، العدد 496، مارس 2000م.

قائمة المراجع

31. نيوماير سارة، قصة الفن الحديث، رمسيس يونان.
32. هبو احمد، الابدعية و الكتابة واشكالها عند الشعوب، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط1، اللاذقية، سوريا، سنة 1984م.
33. وجدان علي بن نايف، التعريفات بالفن الاسلامي، دار النشر عمان، د ط، الاردن، 1988م.
34. وهبة، مجدي، معجم مصطلحات الأدب، د ط، مطبعة بيروت، 1974.

❖ المجالات

1. عبد الرحيم كمال. سيميولوجيا الصورة الفوتوغرافية ، مجلة علامات ، العدد ، 16 سنة 2001 م .
2. محمد عيلان ، الفنون الشعبية الجزائرية، "واقع وافاق"، مجلة التواصل، العدد، 6 جوان 2000 م

❖ مواقع الكترونية:

<http://finearts.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=13&lcid=14525>

❖ الدراسات والرسائل الجامعية:

1. جمعة نزهان علي ، جماليات التكوين في المدرسة الإنطباعية وانعكاساتها في الرسم المعاص، أطروحة دكتورا، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية 2000 .
2. حبيبة بوزار ،مكانة الفن التشكيلي في المجتمع الجزائري دراسة ثقافة فنية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا في الفنون، قسم التاريخ والآثار، تخصص فنون شعبية ،جامعة تلمسان الجزائر، 2014م/1435هـ.

قائمة المراجع

❖ المقابلات:

مقابلة مع طالبى عبد الهادى، فنان تشكلى، الورشة الخاصة به، يوم: 18 جانفى 2018 /
13 فىفرى 2018 / 18 أفرىل 2018.

❖ باللغة الأجنبىة:

1. E. Faure : Histoire de l'art – J. J. Pauvert.
2. 40 Bernard denvir –the impressionisintAtfird hand. London
thames and hudson 1987

❖ المعاجم والقوامس:

1. -La rousse (petit dictionnaire de français) – édition Larousse –
Paris– 2006
2. المنجد فى اللغة والأعلام، دار المشرق ، الطبعة الحادىة والثلاثون، بىروت، 1991

خلاصة الأطروحة :

مر الفن التشكيلي الجزائري بكثير من التغيرات التاريخية، أدت في بداية القرن العشرين الى ظهرت عدة أساليب فنية شكلت لدى الفنان الجزائري العديد من الإتجاهات الفكرية ، وكانت السمة الأساسية هي تآثر الفنانين الغربيين بالبيئة الجزائرية .

فأجل هذا اردت تسليط الضوء على الفن التشكيلي الجزائري وبالضبط على الإتجاهات التي تؤثر في الإبداع الفني في الجزائر ، وما هي الأسباب التي أدت الى ميول الفنان طالبي عبد الهادي الذي كان نموذجا للدراسة الى الرسم التآثري ،ومن خلال هذه الإشكالية حاولنا مناقشتها والخروج بنتائج تقوم على معرفة الأنتشار الكبير للتأثيرية في الوسط الفني والنتائج عن تآثر الفنان بالمستشرقين الذي تآثر بدوره بالبيئة الجزائرية الغنية بعنصرين أساسيين للإتجاه التآثري وهما الضوء والظل.

Résumé

L'art plastique algérien a bouleversé de nombreux changements historiques, au début du XXe siècle, ces changements entraînent l'apparition de plusieurs styles artistiques et forment de nombreuses tendances intellectuelles pour l'artiste algérien, on peut remarquer que la principale caractéristique était l'influence de Wesern artistes sur l'environnement algérien.

A cet effet, je souhaitais faire la lumière sur l'art plastique algérien notamment sur la tendance et la connaissance de ses découvertes les plus importantes et les pionniers algériens en présentant un certain nombre de problèmes que nous avons discutés dans cette thèse liée à l'école l'art et l'influence de l'artiste et de l'environnement dans cette direction. L'artiste Talabi Abdel Hadi, qui était une étude de cas sur le graphique, à travers cette problématique, nous avons essayé de discuter et de sortir avec des résultats basés sur la connaissance de la grande diffusion de l'influence dans l'artistique et le résultat de l'impact du artiste orientaliste, qui a été influencé par l'environnement algérien qui est atteint avec deux sources principales pour la direction d'influence: l'ombre et la lumière.

Abstract

Algerian plastic art has udergone a lot of historical changes, at the begining of the 20th century, these changes leads to the appearance of severalartistic styles and formsmanyintellectual trends for the Algerian artist, we can notice that the main featurewas the influence of Wesernartists on the Algerian environment .

For thispurpose, I wanted to shed light on the Algerian plastic art especially on the exacting trend and the knowledge of its most important founding and Algerian pioneers by presenting a number of problems which we discussed in this dissertation related to the influential school in Algerian plastic art and the influence of the artist and the environment in this direction. The artistTalabi Abdel Hadi, who was a case study to the graphic, through this problematic, we tried to discuss and come out with results based on the knowledge of the great spread of the influence in the artistic and the result of the impact of the orientalistartist, whowasaffected by the Algerian environment which is reach with two main sources for the influencing direction: shadow and light .