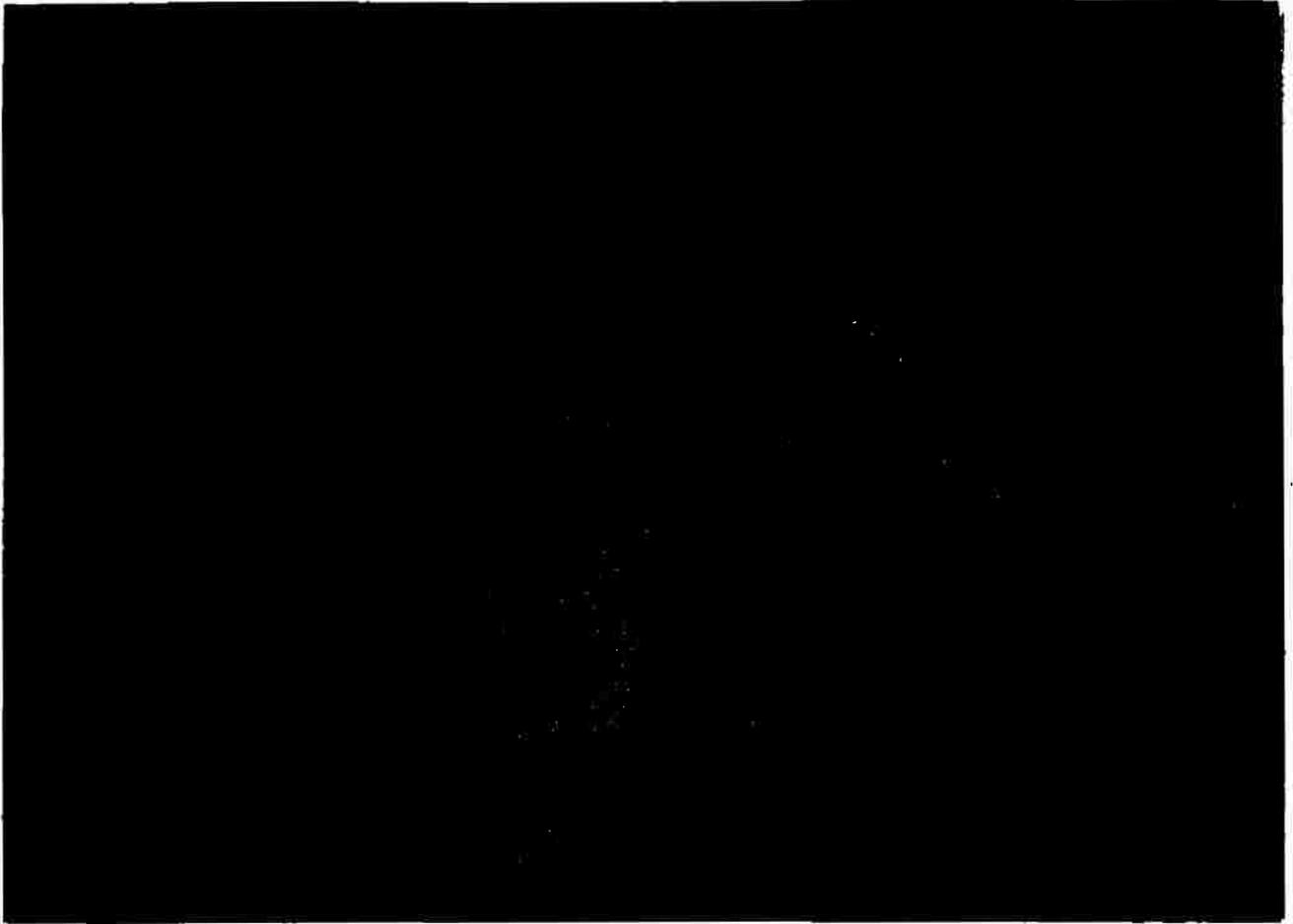

الباب الثالث

التأثيرية الحديثة - مابعد التأثيرية التعبيرية

[لوحة ملونه رقم ٥] جوزيف فرنز . « حريق مجلس النواب ١٨٣٤ »
متحف الفن . كليفلاند ، اوهايو الولايات المتحدة

1972. 11. 11. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000]

تمهيد

وفي نفس الوقت تقريباً ظهر رد فعل للحركة التأثرية ، التي روادها في الاهتمام بالمناظر الخلوية مع البحث عن الحقيقة غير المرئية عن طريق الإحساس بانعكاس الضوء على العناصر الطبيعية ، كالماء والسماء إلخ مع إهمال الشكل الخارجي للعناصر المرئية وعرفت هذه الحركة باسم ما بعد التأثرية .

وتنسب هاتان الحركتان الفيتان إلى عدد من المصورين الذين مروا في تجربة الأسلوب التأثري لفترة ، إلا إنهم ابتكروا أساليب جديدة في التنفيذ تهدف إلى توفير المتانة في الأسلوب التأثري . ولاشك أن وجود كثير من العلماء المتخصصين في أبحاث الضوء ساعد على ارتكاز فن التصوير على أسس علمية متقدمة .

بعد أن هجر مؤسس التصوير التأثري - مونييه ، بيسارو ، سيسلي وسيزان - باريس إلى أماكن متفرقة ، بدأت هذه التزعة تضعف كحركة ثورية جماعية منذ عام ١٨٨٠ .

على أننا نلاحظ أنه قد نتج عن ذلك ظهور فئة من التأثيريين المتأخرين ، كانوا أكثر استقلالاً وتحراً في أسلوب معالجة الأشكال المرئية بأسلوب علمي متين . وسلك هؤلاء المصورون في تحقيق هدفهم اتجاهين فنيين جديدين ، انبثقا عن المذهب التأثري .

فاتجه فريق منهم إلى مزيد من التطبيق في الأساليب العلمية التي تبحث في ضوء الشمس ، والتغيرات التي تطرأ على المرئيات ، وتقنوا ذلك بأسلوب علمي هندسي ، عرفت هذه الحركة بالتأثرية الحديثة . أو التحليلية .

الفصل الأول

التأثيرية الحديثة

مقدمة :

إذ نظر إليها من بعد . وعرفت هذه الطريقة التحليلية باسم التقسيمة .

ابتكر هذه الطريقة التي عُرفت بالتقسيم المصور سوروات . كما قدم طريقة متطورة لهذا الأسلوب تعتمد على التنقيط عرفت باسم التنقيطة . على أن هذه الطريقة المبتكرة لم تستمر

طويلاً بالرغم من وجود مشجعين لها أمثال يول سينيكا ، ويساورو ، لأن اللوحة تستغرق وقتاً طويلاً لإنجازها ، ويساورو ، لأن اللوحة تستغرق وقتاً طويلاً لإنجازها ، كما أن حياة زعيم هذه النزعة كفنان استغرقت فترة قصيرة لأنه لم يعيش طويلاً .

نشأت في منتصف الثمانيات حركة متطورة في طريقة معالجة التصوير التأثيرى في آخر أيامه . وكانت هذه الحركة امتداداً علمياً ومنطقياً للطريقة التي ابتدعها التأثيريون في تحويل الضؤ والظل إلى لون .

ثم انجبه هؤلاء المجددون إلى أسلوب جديد في تلوين المزيئات ، وذلك عن طريق رسم بقع صغيرة جداً ، متساوية من ألوان كثيرة مستمدة من ألوان الطيف . وتعطى هذه الألوان المختلفة الموضوعية إلى جانب بعضها البعض اللون المطلوب

التصوير

وأكمل تعليمه بدراسة أعمال الفنانين السابقين أمثال ديبلاكروا. وركز اهتمامه على بعض لوحات كبيرة كانت تستغرق منه وقتاً طويلاً يقرب من العام.

تقدم سورا لعرض أولى لوحاته الكبيرة « المستحمون » ١٨٨٣ (ش ٧٩) في الصالون . وتصور هذه اللوحة بعض الأشخاص الذين يستحمون في نهر السين في يوم صيفي ، ويستريحون على شاطئه . ونلاحظ في هذه الصورة أن التأثير الجوي الذي تميز به التصوير التأثري قد أضيف إليه متانة في الشكل وفي التصميم .

وفي تلك الفترة بدأ سورا يهتم ، هو وصديقه سينيالك بدراسة نظريات الضوء، وصلتها بالألوان التي اهتم بدراستها عدد كبير من العلماء ، خاصة شيفرول الذي كتب عن الألوان المتضادة والمكملة . واستخدم سورا هذه المعلومات التي توضح استخدام ثلاث توليفات من الألوان المتكاملة :

(شكل ٧٩) جورج سورات المستحمون ١٨٨٣ المتحف الأهل لندن

ابتدع المصور سورا طريقة مبتكرة في تنفيذ الأسلوب التأثري وتبعه في ذلك تلميذه سينيالك ، كما قلده بيسارو لفترة . وتتلخص هذه الطريقة في استخدام ألوان الطيف في إحداث تأثيرات زخرفية في اللوحة عن طريق تحويل لمسات الفرشاة إلى نقط صغيرة متناسقة .

جورج سورا G. Seurat (١٨٥٩ - ١٨٩١) .

يعتبر سورا أحد عظماء الفنانين المبدعين في أواخر القرن التاسع عشر . شارك سيزان في الرغبة في جعل المذهب التأثري متين ودائم . إلا أنه سلك في ذلك طريقاً مخالفاً .

نشأ سورا في باريس ، والتحق بمدرسة الفنون وسنه ستة عشر عاماً ودرس التصوير على يد المصور الكلاسيكي ليمان ، أحد تلاميذ أنجر . لذلك ظهرت براعته المبكرة في رسم الأشخاص .

(شكل ٨٠) جورج سورات السيرك
١٨٩١ متحف اللوفر . باريس

العام . وتعتبر هذه اللوحة في نظر النقاد من أهم التطورات في فن التصوير الحديث .
وفي أعماله الأخيرة اهتم سورا بالتوزيع الهندسي للخطوط والأشكال ليعبر عن الحركة في الموضوع ، فاهتم بتحديد وضع الأشخاص والأشكال في لوحة ، كما صغر حجم البقع اللونية وصارت نقاطاً صغيرة من الألوان الزاهية التي تمتزج في عين المشاهد . وأطلق على هذا الأسلوب « التنقيطية » . ويوضح هذا الأسلوب لوحة « السيرك » ١٨٩١ (ش ٨٠) التي عرضها في صالون نفس العام .
ولقد تأثر بسورا عدد من المصورين المعاصرين المشهورين ، فقلده جوجان في عام

أحمر وأصفر ، أزرق وبرتقالي ، بنفسجي وأصفر ، في ابتكار طريقة جديدة في توزيع اللون عرفت باسم « التقسيمية » .
وتعتمد هذه الطريقة على رسم المساحات اللونية على هيئة بقع صغيرة منفصلة من ألوان أصلية متكاملة ينتج عن تجمعها اللون المطلوب إذا نظر إليها من مسافة بعيدة . ونفذ سورا هذه الطريقة في لوحته المشهورة « بعد ظهر يوم أحد في جزيرة جرانديجات » . [لوحة ملونة رقم ٩] ١٨٨٤ - ١٨٨٦ ولقد كانت هذه اللوحة ثمرة عمل متواصل لمدة عامين . وعرضت هذه اللوحة مرتين ، الأولى في آخر معرض أقامه التأثيريون عام ١٨٨٦ ، والثانية في ثاني صالون أقامه الفنانون المستقلون في نفس

لونية منفصلة أفقية تختلف عن الطريقة التنقيطية التي ابتدعها سورا . واستمر يتبع هذا الأسلوب لآخر أيام حياته .

ورسم سيناك عدة لوحات لمناظر الخلاء والبحر في شواطئ نورماندى وبريتاني وفي البحر الأبيض المتوسط . وأعرب عن ولعه بالمراكب والبحار في عدة لوحات جميلة بالألوان الزيتية والمائية . وتوضح لوحة « سان تروبيز - مغادرة الميناء » ١٩٠١ (ش ٨١) هذا الأسلوب المتطور .

ولقد أوضح سيناك أهمية الدراسة العلمية للألوان في مؤلف ثمين عن التصوير اسمه « من أوجين ديلاكروا إلى التأثيرية الحديثة » نشره عام ١٨٩٩ . وقد اعترف في هذا الكتاب بأن ديلاكروا هو أول من قدم الفن الجديد للون الذي اتبعه هو وسورا .

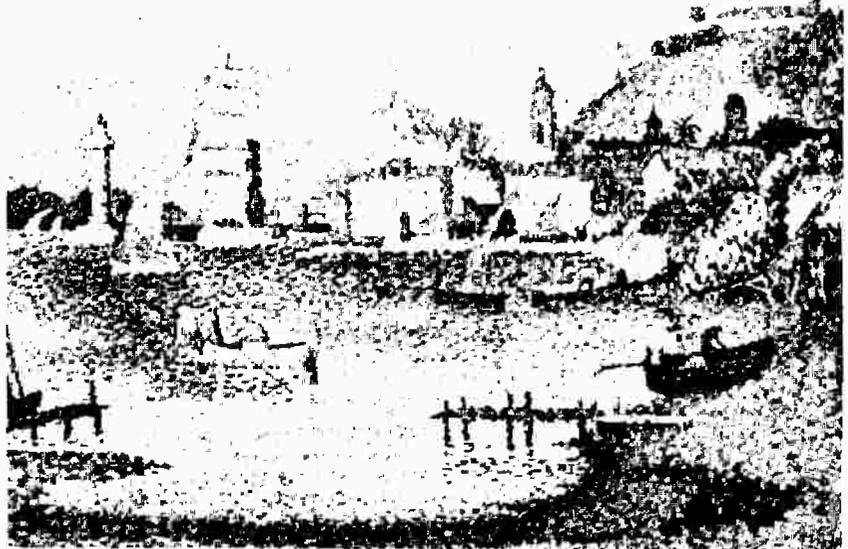
١٨٨٦ ، وفان جوخ في الفترة (١٨٨٦ - ١٨٨٨) ، ولوتريك في عام ١٨٨٧ . كما تأثر به بيسارو لفترة من الوقت وبنظريته العلمية للون . وعرض لوحات منفذة بهذا الأسلوب في آخر معرض أقامه التأثيريون . إلا أنه سرعان ما عاد إلى أسلوبه القديم .

بول سيناك P. Signiac ١٨٦٣ - ١٩٣٥

ارتبط سيناك بالمصور سورا في تطوير نظرية المدرسة التأثيرية الحديثة ، والتي اقترنت بتفتيت الأجسام إلى جزئيات من الألوان .

ولد في باريس في الفترة التي تكونت فيها جماعة المصورين الذين عرفوا بعد ذلك بالتأثيريين . وعرض أول عمل له في أول معرض للمستقلين وكان عمره واحداً وعشرين عاماً . وفي عام ١٨٨٦ شارك سورا في البحث عن كيفية استخدام ألوان الطيف بأسلوب علمي . فكان سيناك يلون لوحاته بيقع

(شكل ٨١) بول سيناك سان تروبيز - مغادرة الميناء ١٩٠١ مجموعة خاصة

الفصل الثاني

ما بعد التأثرية

مقدمة :

التأثرية الحديثة باسم ما بعد التأثرية . وتزعم هذه الحركة بعض عمالقة فن التصوير : سيزان ، جوحان ، وفان جوخ .

ولقد مهدت ابتكاراتهم في التصوير وفي توزيع الألوان على الأسطح المختلفة السبيل إلى التغيير الشامل في مفاهيم الفن الحديث . حيث كانت هي المصدر الذي استمد منه المذهب التكعبي والمذهب الوحشي الذي ظهرت بعد ذلك مبادئه الفن الجديد

ظهر في أعقاب الحركة التأثرية مباشرة . تيار فني قام به بعض مصوري المذهب التأثري المتأخرين . الذين عارضوا كلا من التأثرية الحديثة ، في طريقة الرؤية التي تعتمد على إعطاء الأهمية الأولى للضوء ، وتأثيره على المرئيات .

وبما ساعد على ظهور هذه النزعة تجاهل مصوري لمذهب التأثري لأشكال العناصر المرئية في اللوحة المرسومة لذلك انتقد مصورو هذه الحركة إهمال التأثريين للخط الخارجى للعناصر الثابتة المرئية وعرفت هذه الحركة المتطورة التي تفرعت من

التصوير :

ومانيه ، وريينوار ، وسيزلى ، وبازيل ، وصادق منهم
مونييه وريينوار .

تقدم سيزان بلوحاته للعرض في صالون
١٨٦٦ ، إلا أنها رفضت ، وكان سيزان في تلك الفترة
يعلم نفسه بنفسه ، مثلما فعل معظم فناني تلك
الفترة . فصار يتردد على اللوفر لينقل من صور
أعمال العظماء ، وأعجب بمصوري البندقية
وفناني الباروك ، كما أعجب بأعمال بوسان
وديلاكروا . وتعرف على أعمال مانيه وكورييه في
معارضهما المنفردة في عام ١٨٦٧ . وتعكس أعمال
المرحلة الأولى من حياته الفنية (١٨٦٠ - ١٨٧٠)
التأثير بدوميه وديلاكروا ، وميلاً إلى المذهب
الرومانتي . فموضوعاته مسرحية ، وألوانه قائمة
وسميكة ، وأسلوبه يمثل بالحركة .

إلا أننا نلاحظ ظهور أسلوب جديد في أعماله
منذ عام ١٨٧٣ اختضت فيه النزعة الرومانتية ،
وذلك نتيجة لاعتناقه النظرية التأثيرية بفضل
تأثير المصور بيسارو عليه عندما انتقل معه إلى
بلدة أنفر في نهاية عام ١٨٧٢ . حيث نصحه
بدراسة الطبيعة وترك الألوان القائمة واستخدام
مجموعة ألوان نقية فاتحة تظهر فيها الإضاءة
الشمسية التأثيرية . ويوضح هذه المرحلة الانتقالية

(شكل ٨٢) بيل سيزان ، المتزل المعلق ١٨٧٣ متحف اللوفر . باريس

أضافت المحاولات التي قام بها أبطال هذه
الحركة - سيزان وجوجان وجوخ - قيماً جديدة
إلى حركة التصوير التأثيرية . فأدخل سيزان تأثير
الصفة البنائية بدلا من التأثير الجوي ، كما أعاد
جوجان إلى اللون والشكل أسلوباً زخرفياً مبسطاً .
وأضاف فان جوخ أسلوباً عاطفياً شخصياً في
مفهوم الألوان ، استمده من التأثيرين ومن
سورا .

بول سيزان P. Cezanne (١٨٣٩ - ١٩٠٦)

كان سيزان من أكبر المصورين المجددين
سنًا . وبالرغم من أنه كان أقلهم شهرة في حياته ،
وأكثر من أسبي فهم أعماله ، إلا أنه يعتبر حالياً
من الشخصيات العظيمة . في فن التصوير .

ويمكن أن نعتبر أن سيزان أبا الفن الحديث ،
وذلك لأن أسلوبه كان بمثابة المرحلة الانتقالية
لتغيير كبير في تاريخ الفن الحديث ، حيث
انتقل فن التصوير بفضل تجاربه من المدرسة
التأثيرية التي نشأت في نهاية القرن التاسع عشر
إلى المدرسة التجريدية الحديثة التي تكونت في
القرن العشرين .

ولد سيزان بمدينة إكس آن يروفانس القريبة من
مارسيليا من عائلة ثرية ، وزامل في دراسته الأولى في
كلية بوربون الكاتب الكبير إميل زولا . وبعد أن
أمضى فترة من الوقت في دراسة المحاماة نجد أنه فضل
التحول إلى دراسة الفن الذي شعر بميل له . وبعد
أن ذهب سيزان إلى باريس في عام ١٨٦١ انتسب
إلى الأكاديمية السويسرية ، وتعرف هناك على
المصور بيسارو الذي صار من أخلص أصدقائه .
كما تعرف على بقية المصورين التأثيرين ، مونييه ،

التي يرسمها ، وبدأ يبحث عن حلول جديدة مبتكرة للوصول إلى أهدافه ، واستطاع في النهاية أن يرى في العناصر الطبيعية التي يرسمها أشكالاً هندسية بدلاً من الأشكال الطبيعية ، وكان بدلاً هذه المساحات بعد ذلك بمساحات من الألوان .

توصل سيزان إلى الحلول التي كان يبحث عنها في أعمال المرحلة الثالثة التي بدأت منذ عام ١٨٨٠ ، وهي السنة التي تفرقت فيها مجموعة التأثيريين : وطبق أسلوبه الجديد المتحرر من التأثيرية في اللوحات التي رسمها بعد عودته إلى بلده إكس في عام ١٨٨٢ . وتوفر له ذلك في اللوحات التي صور فيها جبل سان فيكتور في الفترة ١٨٨٥ - ١٨٨٧ . ويتضح ذلك الأسلوب الجديد في لوحة « قمة سان فيكتور » (ش ٨٣) . ونلاحظ في هذه اللوحات الطبيعية أن سيزان بحث في القوانين الهندسية التي تتحكم في تكوينها .

(شكل ٨٣) بيل سيزان ، قمة سان فيكتور ١٨٨٥ - ١٨٨٧ كلية كورنولد . جامعة لندن

في فنه لوحته التأثيرية « المنزل المعلق » ١٨٧٣ (ش ٨٢) التي اشترك بها في أول معارض التأثيريين الذي أقيم في منزل نادار عام ١٨٨٤ .

نلاحظ في هذه اللوحة أن سيزان مزج بين أسلوب مرحلته الأولى وأسلوبه الجديد ، فنجد أنه بالرغم من استخدامه للألوان القائمة إلا أن لمسات فرجونه صارت قوية . على أن هذه اللوحة قوبلت بالسخط من النقاد . وباستثناء لوحة شخصية تقدم بها للمعرض الثالث عام ١٨٧٧ لم يشترك سيزان في معارض التأثيريين بعد ذلك .

تأثر سيزان بالنقد الذي قوبلت به أعماله في معارض التأثيريين ، فقرر في أواخر السبعينات أن يجعل من التأثيرية شيئاً متيناً خالداً مثل فنون المتاحف ، وذلك عن طريق ربط التأثيرية ببعض الأساليب الكلاسيكية . فبذ الفرجون الخشنة التي كان الانطباعيون يستخدمونها للتعبير عن البعد الثالث . كما ترك طريقتهم في معالجة المنظور والضوء والظلال . ورفض أن يقلد الطبيعة

(شكل ٨٤) بول سيزان ، طبيعه ساكنه ١٨٨٩ - ١٨٩٠ متحف اللوفر
باريس

وَصَلَ سِيزَانَ الْقِمَّةُ فِي أَسْلُوبِهِ الْكَلَّاسِيكِيِّ فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي عَرَضَتْ فِي الْمَعْرُضِ الَّذِي أَقَامَهُ التَّاجِرُ فُولَارُ عام ١٨٩٥ . وَاتَّضَحَ ذَلِكَ فِي لُوحَاتِ مَجْمُوعَاتِ الْأَشْخَاصِ الَّتِي أَهْتَمَ بِرِسْمِهَا فِي آخِرِ حَيَاتِهِ . وَنَلَاظْ فِي تَصْمِيمِ هَذِهِ اللَّوْحَاتِ أَنَّ سِيزَانَ رَاعَى صَلَابَةَ الْبِنْيَانِ الْهَنْدَسِيِّ ، وَحِكْمَةَ التَّأْلِيفِ . وَكَانَتِ اللَّوْحَةُ تَسْتَغْفِرُ مِنْهُ مَدَدًا طَوِيلَةً . وَمِنْ أَجْمَلِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ لُوحَاتُ « لَاعِبُو الْوَرَقِ » (١) الَّتِي رَسَمَهَا فِي الْفَتْرَةِ ١٨٨٥ - ١٨٩٠ . وَتَوْضُحُ إِحْدَاهَا « لَاعِبُو الْوَرَقِ » ١٨٩٠ (ش ٨٥) حِكْمَةَ التَّصْمِيمِ الْجَدِيدِ الَّذِي تَمَيَّزَ بِهِ سِيزَانَ ، وَيَنْطَبِقُ هَذَا التَّهَاسُكُ فِي التَّصْمِيمِ عَلَى لُوحَةِ « الْمُسْتَحْمَاتِ » الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى الْفَتْرَةِ ١٨٩٨ - ١٩٠٥ . وَلَقَدْ أَعْجَبَ بِأَعْمَالِ سِيزَانَ جَمَاعَةُ الرَّمْزِيِّينَ وَالنَّابِيِّينَ ، كَمَا أَشَادَ بِأَعْمَالِهِ التَّكْمِييُونَ ثُمَّ التَّجْرِيدِيُّونَ بَعْدَ مَشَاهِدَةِ الْمَعْرُضِ الَّذِي أَقِيمَ لَهُ عام ١٩٠٧ بَعْدَ وَفَاتِهِ . وَمَا أَنْ جَاءَ عام ١٩٢٠ حَتَّى نَسِيَ النَّاسُ عِلَاقَتَهُ بِالتَّأَثِيرِيِّينَ وَنَظَرُوا إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ الْمَصُورُ الَّذِي حَطَمَ الشَّكْلَ الطَّبِيعِيَّ وَأَعَادَ صِبَاغَتَهُ ، وَبِذَلِكَ مَهَّدَ لِنَظَرِيَةِ الْفَنِّ التَّجْرِيدِيِّ الْحَدِيثِ الَّذِي ظَهَرَ فِي الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ .

وَرَأَى فِيهَا الْأَسْطُوَانَةَ وَالْكَرَّةَ وَالْمَخْرُوطَ ، وَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِلَمَسَاتٍ قَوِيَّةٍ بِالْفَرِشَةِ . وَفِي أَثْنَاءِ نَقْلِهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كَانَ يَعِيدُ تَرْكِيبَهَا فَيُضَيِّفُ إِلَيْهَا مَا يَسْتَحِقُّ الْإِضَافَةَ ، وَيَعِيدُ مِنْهَا مَا لَا يَسْتَحِقُّ التَّنْجِيلَ . وَنَلَاظْ فِي لُوحَتِهِ السَّابِقَةِ أَنَّ الشَّجْرَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي أَمَامِيَةِ اللَّوْحَةِ تَسَاعَدُ عَلَى إِحْدَاثِ فَنٍّ وَمِثَالَةِ هَنْدَسِيَّةٍ ، وَلِذَلِكَ يَعْتَبِرُ سِيزَانَ مُؤَسِّسَ مَدْرَسَةِ التَّصْوِيرِ الْحَدِيثِ . حَيْثُ مَهَّدَتْ نَظَرِيَاتِهِ الطَّرِيقَ إِلَى ظَهْوَرِ الْمَذْهَبِينَ : التَّكْمِييِّ ، وَالتَّجْرِيدِيِّ .

يَتَّضِحُ فِي لُوحَاتِ سِيزَانَ الطَّبِيعِيَّةِ صِرَاعًا بَيْنَ الْبَعْدِ الثَّلَاثِ لِلطَّبِيعَةِ الَّذِي أَهْتَمَ بِهِ الْكَلَّاسِيكِيُّونَ ، وَبَيْنَ الْبَعْدِ الثَّلَاثِ لِلتَّصْمِيمِ الَّذِي فَضَّلَهُ سِيزَانَ . وَلَقَدْ نَتَجَ عَنْ ذَلِكَ التَّنَاقُضِ ظَهْوَرُ تَحْرِيفَاتٍ فِي لُوحَاتِهِ الَّتِي رَسَمَهَا مِنْ وَجْهَاتٍ نَظَرٍ مُتَعَدِّدَةٍ . كَمَا لَمْ يَهْتَمَّ بِالنَّسَبِ وَبَعْدَ الْمَنْظُورِ ، وَيُمْكِنُ مَلَاخِظَةَ ذَلِكَ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ فِي لُوحَاتِ الطَّبِيعَةِ السَّاكِنَةِ الَّتِي أَكْثَرَ مِنْ رَسْمِهَا . وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ فِي لُوحَةِ « طَبِيعَةِ سَاكِنَةٍ مَعَ سَلَةِ فَوَاكِهِ » ١٨٨٩ - ١٨٩٠ (ش ٨٤) إِذْ نَرَى بَعْضَ الْعُنَاصِرِ فِيهَا وَكَأَنَّهَا مَرْسُومَةٌ مِنَ الْأَمَامِ ، وَبِالْبَعْضِ الْآخَرَ مِنْ زَاوِيَةِ عُلُويَّةٍ . كَمَا يَبْدُو سَطْحَ الْمُنْضُدَةِ مِثَالًا عِنْدَ رَسْمِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ ، وَمُسْتَقِيمًا عِنْدَ رَسْمِ أَشْيَاءٍ أُخْرَى .

(١) صَوَّرَ سِيزَانَ خَمْسَ لُوحَاتٍ لِهَذَا الْمَوْضُوعِ ، لُوحَةٌ بِمَتْحَفِ الْلُوفْرِ بِهَا مَجْمُوعَةٌ مِنْ خَمْسَةِ أَشْخَاصٍ ثَلَاثَةٌ لَاعِبِينَ وَمَتَفَرِّجَانِ ، وَمَجْمُوعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ (ثَلَاثَةٌ لَاعِبِينَ وَمَتَفَرِّجٌ بِمَتْحَفِ الْلُوفْرِ وَمَجْمُوعَةٌ مِنْ خَمْسَةِ أَشْخَاصٍ (ثَلَاثَةٌ لَاعِبِينَ وَمَتَفَرِّجَانِ) ، وَمَجْمُوعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ (ثَلَاثَةٌ لَاعِبِينَ وَمَتَفَرِّجٌ) ، فِي مَعْهَدِ كُورْتُولْدِ بِلَنْدُنَ ، وَثَلَاثٌ بِهَا لَاعِبَانِ فِي مَجْمُوعَاتٍ خَاصَّةٍ فِي الْلُوفْرِ .

(شكل ٨٧) فنسنت فان جوخ ، عباد الشمس ١٨٨٩ . متحف رايك
أستردام

(شكل ٨٨) فنسنت فان جوخ ، صورة ذايه وأذن مضمد ١٨٨٩ .
كلية كورتولد جامعة لندن

القصيرة ، كما حاول في فترة تقليد أسنوب سورا
التنقيطي .

تغير أسلوب فان جوخ بعد إقامته في باريس
لمدة عامين ، حيث بدأ يهتم بتأثير الضوء ، إلا أنه
ضاق ذرعاً بجو باريس وهجرها إلى آرل في جنوب
فرنسا في فبراير عام ١٨٨٨ حيث الشمس والدفء .
وهناك شعر بالسعادة وهدأت نفسه . وفي فترة حماسة
نسى أسلوب سورا وابتكر أسلوبه المميز الذي
استخدم فيه فرجونه في لمسات بارزة مميزة بخطوط
قوية ، كما حدد أشكاله بخطوط داكنة استمد
فكرتها من المطبوعات اليابانية . واتسمت أعماله
في تلك الفترة بالهدوء والرزانة ، كما أصبحت
اللمسات القصيرة أشرطة طويلة تتردد في إيقاع
جميل . . ويظهر أسلوبه في لوحات عباد الشمس
التي أكثر من رسمها ويتضح ذلك في إحداها
« عباد الشمس » ١٨٨٩ (ش ٨٧) .

وفي شهر أكتوبر استدعى فان جوخ صديقه جوجان ليقم معه في آرل . وكانت تدور بينهما مجادلات فنية عاصفة كان من نتيجتها أن انتابه حالة جنون في ديسمبر فقد فيها صوابه وتعقب صديقه جوجان وحاول قتله بالموسى ، إلا أنه ندم على ذلك وعاقب نفسه بأن قطع جزءاً من أذنه ويتضح ذلك في « صورة ذاتية وأذن مضمد » ١٨٨٨ (ش ٨٨) ولما زاد عليه المرض وتكررت نوبات الجنون التي تصيبه نقل إلى مستشفى سانت ريمي عام ١٨٨٩ . وفي فترة إقامته هناك قام برسم عدة لوحات يظهر فيها تأثير جوجان والمطبوعات اليابانية عليه . فتلاحظ الأسلوب التركيبي وتبسيط الأشكال مع قلة تنظيم الألوان في لوحة « حجرة فان جوخ في آرل » ١٨٨٩ (ش ٨٩) التي رسمها من الذاكرة في المستشفى .

داوم فان جوخ على الخروج إلى الحقول لرسمها في حماس شديد . وكان يرسم لوحاته في ضوء الشمس الموهجة بدون ارتداء قبعة . والظاهر أن حرارة الشمس في حقول الجنوب كان لها تأثير جسماني ونفسي على فان جوخ ، فانتابه حالات نفسية متعددة أثناء القيام برسم لوحاته . وكان في بعض الأحيان يكمل لوحاته في أثناء النوبة . واستخدم فان جوخ في هذه اللوحات ألواناً قوية ملتبية ، كما أكثر من اللون الأصفر في الحقول ليزيد من شعورنا بحرارة الشمس في إقليم ميدي وبوضوح أسلوب تلك الفترة الذي يعتمد على لمسات بارزة متميزة للفرشاة توحى بلمس السطح لوحة « حقول القمح وشجر السرو » ١٨٨٩ [لوحة ملونة ١٠]

(شكل ٨٩) فنسنت فان جوخ ، حجرة الفنان في أول ١٨٨٩ . متحف اللوفر باريس

وكان جوجان يمارس التصوير في أوقات فراغه ، وتعرف على بيسارو وتأثر به ، كما تعرف على أساليب التأثيريين . واشترك في معارض التأثيريين في الأعوام من ١٨٨٠ إلى ١٨٨٦ بلوحات كان يرسمها في أيام الأحد خلال إجازته . وتظهر في هذه الأعمال المبكرة تأثره بالتأثير وخاصة بالمصور بيسارو .

وفي عام ١٨٨٣ هجر جوجان عمله ليتفرغ للتصوير لكي يصبح فناناً . وذهب إلى روين والدانبارك مع عائلته ، إلا أن أعماله الفنية لم تقابل هناك بالنجاح ، فهجر أسرته ورجع إلى باريس عام ١٨٨٥ ، وتمكن من الحصول على وظيفة بسيطة مع استمرار ممارسته لفن التصوير الذي أغرم به وعرض تسع عشرة لوحة في آخر معرض أقامه التأثيريون عام ١٨٨٦ . وفي نهاية العام ارتحل إلى غرب فرنسا واستقر في « يون - آفن » بمقاطعة بريتانى حتى نهاية العام . وكان أسلوب لوحاته التي رسمها هناك مازال منقولا عن التأثيريين ثم أكمل ترحاله إلى باناما وجزر المارتنيك في عام ١٨٨٧ .

بدأ أسلوب جوجان يتحرر تدريجياً من المدرسة التأثيرية بعد عودته من المارتنيك عام ١٨٨٨ . ويتضح ذلك في المعرض المنفرد الذي أقامه في صالة عرض يديرها تيو شقيق فان جوج . وباع جوجان في هذا المعرض عدداً كبيراً من لوحاته . وفي صيف هذا العام ذهب إلى بريتانى ثم إلى آرل في أكتوبر ليقم مع فان جوج . إلا أنه هجر صديقه في شهر ديسمبر بعد أن حاول قتله . ورجع إلى إقليم بريتانى ليقم في بولدو . وتزعم هناك جماعة الفنانين الثائرين الذين عرفوا باسم الموضوعيين . وتأثر بأسلوب أحدهم وهو إميل

انتقل فان جوج إلى مستشفى الدكتور جاشيد صديق الفنانين في أوفرى « Auvrey » في عام ١٨٩٠ إلا أنه ما لبث أن انتحر بطلقة من مسدسه . وفي فترة إقامته هناك كانت ألوانه زاهية ساطعة ، وأشكاله كألجنة اللهب الملتوية التي تعكس شعوره المعبذب ، كما يظهر تأثير جوجان عليه في اللوحات التي رسمها في أوفرى .

وبالرغم من أن حياة فان جوج كفنان استغرقت عشر سنوات فقط إلا أنه كان يرسم بنهم شديد ، وبأسرع ما في طاقته . ولذلك ترك أعمالاً كثيرة تعتبر ثروة فنية مهدت إلى المذهب التعبيري الحديث .

وبالرغم من أنه انتمى لفترة إلى المدرسة التأثيرية ، إلا أن أسلوبه في التنفيذ كان مختلفاً تماماً ، حيث استخدم السكين بدلاً من الفرشاة في وضع ألوانه الكثيفة على اللوحة .

بول جوجان P. Gauguin (١٨٤٨-١٩٠٣)

ساهم جوجان وصديقه فان جوج مساهمة فعلية في خلق مذهب الرمزية الذي ظهر بعد ذلك ، كما كان وزميله سيزان من الفنانين الذين تركوا بصاتهم واضحة على الفن الحديث .

ولد جوجان في فرنسا من أب صحفى فرنسى وأم إسبانية من أصل بيروفي . وذهب إلى بيرو مع عائلته وهو طفل . وبعد وفاة والده أقام مع والدته في ليا لمدة خمس سنوات ، إلا أنهما عادا إلى باريس في عام ١٨٥٦ . وكان تعليمه الأول بمدارس الجزويت . وفي عام ١٨٦٥ التحق بالبحرية ثم اشتغل بالسمسرة بعد عام ١٨٧٠ ، ونجح في جمع ثروة من مهنته وتزوج فتاة هولندية عام ١٨٧٣ .

القرية . ولقد استخدم جوجان في هذه اللوحة ألواناً غير ممزوجة ، لَوْنُهَا المساحات المبسطة . وقد أطلق على هذا الاتجاه الجديد البعيد عن التأثيرية اسم التأليفية أو الرمزية . ويتلخص هذا المذهب في عدم تمثيل الطبيعة ، وفي استخدام ألوان مسطحة لا يظهر فيها التجسيم . ولقد انتشر هذا المذهب كرد فعل للحركة التأثيرية بعد المعرض الذي أقيم في مقهى قوليني عام ١٨٨٩ واشترك فيه جوجان .

وبعد عودة جوجان إلى باريس نجد أنه تمرد على مادية مجتمع الحضارة الغربية ، وهاجر العاصمة الفرنسية إلى تاهيتي في عام ١٨٩١ ليقم بين أهلها البسطاء ، وفضل تحضية بقية حياته هناك باستثناء زيارة لباريس لفترة قصيرة (١٨٩٣ - ١٨٩٥) .

(شكل ٩٠) بيد جوجان ، بمقرب بصارع ملاكا ١٨٨٨ المحف الأهل . أندرا

برنار . وكانت حركتهم تهدف إلى التبسيط في الأشكال مع التسطيح .

اتضح أسلوب جوجان الذي تميز به في اللوحات التي رسمها في بريتانى في الأعوام ١٨٨٨ و ١٨٨٩ و ١٨٩٠ ، حيث انفصل كلية عن التأثيريين ، وبدأ في رسم موضوعات يغلب عليها التصميم الزخرفي ، حيث ظهرت في لوحاته مساحات ملونة مبسطة مسطحة . وبلغ أسلوبه الفني في هذه الأعمال مرحلة متقدمة من النضج الفني . ووجد في حياة القرويين في بريتانى نوعاً آخر من الحياة يتسم بالبساطة وصفاء النفس المتأثر بالدين الذي كان له مكانة ممتازة في الريف يوضح أسلوب جوجان الجديد لوحة « يعقوب بصارع ملاكا » ١٨٨٨ (ش ٩٠) . وتصور هذه اللوحة رؤيا لقصة دينية ظهرت لقروية في كنيسة

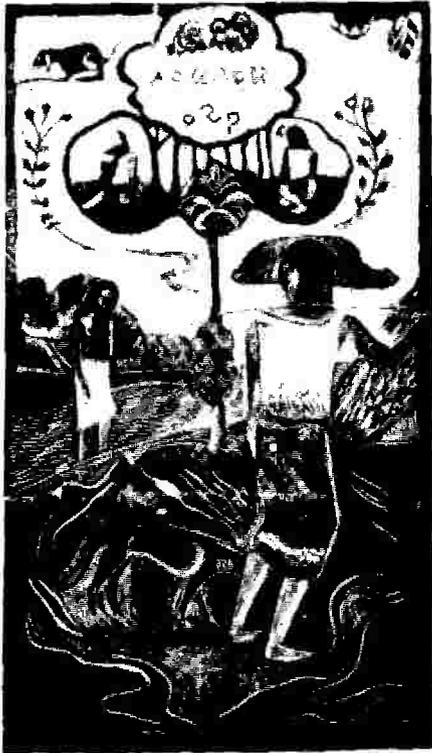

(شكل ٩١) بول جوجان . من أين أتينا ؟ ما نحن ؟ إلى أين نذهب
١٨٩٧ متحف الفنون بوسطن

والبحث عن منابع الفنون الأصلية القديمة : الفارسية
والمصرية والشرق الأقصى ، وعبر عن تأثره بأحداث
الجزيرة في أعمال نفذها بالخشب المطبوع .
ويوضح ذلك لوحة ترجع إلى فترة إقامته الثانية
في تاهيتي « نوانوا » ١٨٩٧ (ش ٩٢) .

(شكل ٩٢) بول جوجان نوانوا ١٨٩٧ حفر على الخشب

وساعدت الحياة البسيطة الموجودة هناك على
إخراجه لوحات ذات موضوعات بسيطة شيقة ،
تميزت بأشكال مسطحة بعيدة عن التجسيم وملونة
بالوان زاهية . ولم يهتم جوجان بالمنظور في هذه
اللوحات . ويرجع إلى تلك الفترة عدد كبير من
اللوحات التي رسم فيها نساء وأهل الجزيرة منفردين
أو في مجموعات ويوضح ذلك لوحة « امرأتان من
تاهيتي ١٨٩١ [لوحة ملونة رقم ١٢]

على أن أشهر هذه الأعمال معجزته الفنية
« من أين أتينا ؟ ما نحن ؟ إلى أين نذهب ؟ »
١٨٩٧ (ش ٩١) التي صور فيها مجموعات
من أهل المدينة بأطفالهم وحيواناتهم في أوضاع
طبيعية ، ونلاحظ في هذه اللوحة التي كان جوجان
معجبا بها . أن أجسام الأشخاص والعناصر الطبيعية
تميزت بالوان حزينة ، وكان يجمع بين هذه الألوان
الداكنة لون أزرق قاتم موزع في اللوحة .

كان جوجان يؤمن بأن إحياء الفن الغربي
يجب أن يعتمد على البحث في أصول الفنون البدائية
المرتبطة بالمعتقدات الدينية التي شاهدها في الجزيرة .
وكان ينصح زملاءه الرمزيين بترك الحضارة الإغريقية

وتعرف على فان جوخ عام ١٨٨٦ ، كما تعرف على المصور ديجا والمطبوعات اليابانية . وتعرف كذلك على مانيه وتأثر به في الألوان القاتمة التي كان يختارها ، وفي لمسات الفرجون القوية السمكة التي استخدمها في الشعر للحصول على الضوء .

أثر النقص الجسماني الذي أصيب به بعد حادثه والذي كان سبباً في منعه من التمتع بمباهج الحياة الطبيعية على نفسيته ، ووجد المخرج من ذلك في الانغماس في حياة الليل البوهيمية في باريس ، والتردد على الحانات وصلات الرقص ، وخالف التأثيرين في اهتمامهم برسم مشاهد من الطبيعة ، مفضلاً عليها صوراً من الحياة الليلية . واختار موضوعاته من المقاهي والبارات وصلات الرقص الموجودة في حي مونمارتر الذي أمضى فيه ثلاثة عشر عاماً ، ووجد الصدق في حياة الراقصين بملهي الطاحونة الحمراء رغم المظاهر المصطنعة التي تبدو عليهم . إلا أن حياة الليل العنيفة أنهكتها فاستقر في مصحة في آخر أيامه .

انتشر الشعور بالتهرم من الأمراض النفسية الموجودة في الحضارات الغربية التي عبر عنها كل من فان جوخ وجوجان ، بين كثير من الفنانين في آخر القرن التاسع عشر . وكان من بينهم الفرنسي لوتريك .

تولوز لوتريك T. Lautrec (١٨٦٤ - ١٩٠١)

ينحدر هذا المصور من عائلة أرستقراطية يرجع نسبها إلى كونت تولوز ، كما كان أبوه كونتا ووالدته كونتيسة ، وأمضى تولوز شبابه في ممتلكات العائلة في ألبى . وأصيب - وهو صبي - بنوع من الشلل أثر على نموه ، وكان ذلك بسبب كسر ساقه بعد وقوعه من فوق جواده .

اتجه تولوز إلى الفن ليسرى عن نفسه ، وبدأ في دراسة الفن في باريس عام ١٨٨٢ في مرسم للمصورين بونات وكورمرن ، إلا أنه ترك هذا التعلم الأكاديمي حوالي عام ١٨٨٤ ، واستقر في مرسم خاص به في حي مونمارتر ،

(شكل ٩٣) تولوز لوتريك المولان روج
١٨٩٢ معهد الفن ، شيكاغو

ويتضح ذلك في لوحة تعلن عن المثلة
«جين دافريل» ١٨٩٣ (ش ٩٤)

جماعة النابى - مدرسة بونت آفن

كون جيل ثان من مصورى ما بعدالتأثيريين
الفرنسيين الذين سثموا تعلم الرسم التقليدى
جبهة فنية في حوالى عام ١٨٩٢ تبحت عن
توضيح الهدف العصرى في فن التصوير .

أسس هذه الجماعة بول سيروزيه أحد
أتباع جوجان . ونشأت عنده الفكرة منذ عام ١٨٨٨
عندما كان يزوره في بونت آفن ، ونشر فكرته
بين زملائه الذين كانوا يترددون على أكاديمية
جوليان : بونار وإيبيل ورائسون ودييس . وعرضت
أعمالهم في العرض الذى أقيم في مقهى قولينى
عام ١٨٨٩ وعرض فيه التكعيبون وجوجان .
ثم ضمت الحركة ثوبار وروسيل وبيو وفالاتون .
والمثالان لاکومب ومايول

أطلق سيروزيه^(١) على الحركة اسم «نابى»
Nabi ، كما أطلق عليهم التقاد اسم
«الرمزيون» . وكان الأنبياء يلتقون كل
يوم أحد مع جوجان أثناء إقامته في بونت
آفن في مرسم الفنان رائسون . كما تعرفوا على
لوتريك ومشاهير الأدباء الرمزيين . وأقاموا عدة
معارض خاصة بهم منذ عام ١٨٩١ كان آخرها
المعرض الذى أقاموه في صالة دوران رويل عام
١٨٩٩ . واتخذ كل منهم طريقاً خاصاً به بعد ذلك .
تميز أسلوب النابيين بأسلوب مبتكر في
اللون والموضوع ووصفت أعمالهم بالرمزية والصوفية

انحصر نشاط تولوز الرئيسى كفنان في
الفترة ١٨٨٥ - ١٨٩٥ ، وكان إنتاجه عزيزاً .
ولم يهتم بنظريات الضوء والألوان التى ألهمت
رينوار وديجا في إخراج أجمل أعمالهم ، بل اختار
الواقع المؤلم الذى يخفى وراء حياة الليل الصاخبة
في باريس ويوضح هذا الاتجاه لوحة «المولان
روج»^(١) ١٨٩٢ (ش ٩٣) التى أكثر تولوز
من استخدام اللون البنى ومشتقاته فيها .

أظهر تولوز براعة في رسم لوحات إعلامية
للأماكن الليلية ، وتمكن في هذه اللوحات من
تسجيل الحركات السريعة للراقصات وللشخصيات
المسرحية . ونفذ هذه الأعمال بطريقة الطبع
الحجرى الملون «الليتوغراف» التى أضافت لوناً
جديداً لفن التصوير . وتأثر في هذه الأعمال
بالمصور ديجا ، وبتصميمات المطبوعات اليابانية
(شكل ٩٤) تولوز لوتريك . جين أبريل ١٨٩٣ ليتوجراف ملون . المكبه

الأهلية باريس

(١) نلاحظ أن تولوز رسم ذاته في هذه اللوحة .
حيث تلاحظ في نهاية الصالة شخص قصير مع شخص
طويل يلبس قبة سوداء عالية .

(١) إستمد سيروزيه الذى كان يتقن العبرية هذه التسمية من

كلمة عبرية «نابيم وتعنى النابى باللغة العبرية .

(شكل ٩٥) بيل سيروزيه . المطر ١٩٠٦ مجموعة خاصة باريس

الشرقية ، وزار كثير منهم البلاد العربية ، لذلك كانوا يرتدون في اجتماعاتهم أحياناً ملابس شرقية ووقع رانسون على بعض لوحاته بالخط العربي .

بول سيروزيه P. Serusier (١٨٦٣-١٩٢٧) :

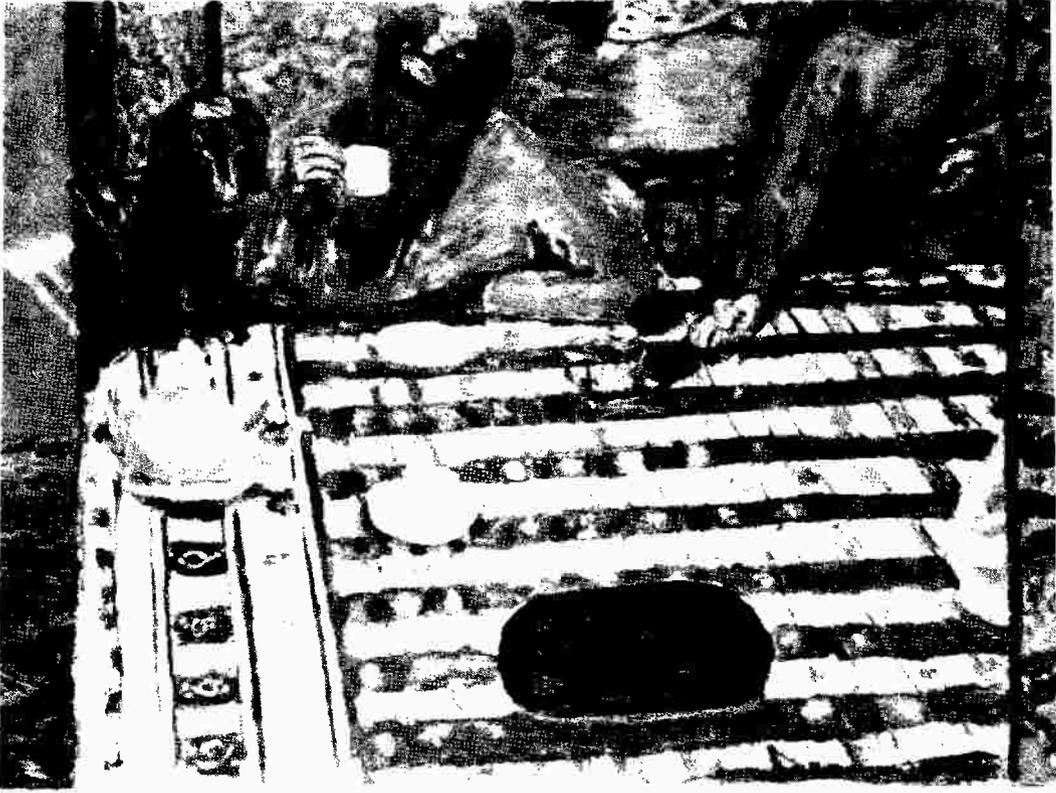
نشأ سيروزيه في باريس ودرس الفن في أكاديمية جوليان وعارض التأثيرية التي تعتمد على الطبيعة الخالصة وأضاف شيء من الخيال في تكريناته ، وتأثر بالمصور جوجان عندما تعرف عليه في بونت آفن لذلك كانت ألوانه موزعة في مساحات مسطحة قوية . ويتضح ذلك في لوحة « المطر » ١٩٠٦ (ش ٩٥) .

موريس دينيس M. Dennis (١٨٧٠-١٩٤٣) :

ولد دينيس بمدينة جرانفيل . ودرس الفن في أكاديمية جوليان وهناك تعرف على مؤسس الحركة . وكان من أشد المعجبين بأسلوب المصور جوجان . وكانت له فلسفة ونظرية في فن التصوير ، ونشر هذه النظريات والآراء في كتاب عام ١٨٩٠ ذكر فيه أن أى شيء مرسوم سواء كان موديلاً عارياً أو جواداً أو أى شيء ، هو في الحقيقة مساحة مسطحة مغطاة بألوان موزعة بنظام خاص . كذلك ذكر أن أعمال سيزان قد علمت أعضاء الحركة نقل الإحساسات الداخلية بأسلوب قتي تعبيري . كما استفاد دينيس من زيارته للبلاد أسبانيا - ألمانيا - سويسرا - الولايات المتحدة ، وتأثر بالشرق بعد زيارته للجزائر وفلسطين . على أن إيطاليا كانت هي البلد التي أثرت على أعماله خاصة في الموضوعات الكلاسيكية ويوضح ذلك لوحة « آلهة الشعر » ١٨٩٣ (ش ٩٦) .

(شكل ٩٦) موريس دينيس . آلهة الشعر ١٨٩٣ متحف القرن الحديثة

(شكل ٩٧) بيري بونارد المقهى ١٩١٤ متحف تيت لندن

يرع بونارد في رسم أركان الحجرات التي كانت من أهم تخصصات الناين ووجه عناية خاصة إلى مساحات اللون المسطحة لذلك كانت لوحاته أقل إيضاحاً للوحدات وتميل إلى التجريد . وظهرت في أعماله ألوان دافئة كما كانت بعض لوحات الطبيعة التي رسمها قريبة من التأثيرين خاصة مونه ، مما جعله يقف في منتصف الطريق بين التأثيرين والوحشيين . ويتضح أسلوبه المسط في اللوحات التي صور فيها أركان داخل المنزل أو المقهى « المقهى » ١٩٢٤ (ش ٩٧) .

بيير بونارد P. Bonnard (١٨٦٧-١٩٤٧) :

كان بونارد من رواد جماعة الناين ، استخدم ألوان التأثيرين النقية وموضوعاتهم . إلا أنه استمد الإلهام من المصورين سيزان وجوجان . ولد بونارد في بلده فونتيني - أو - روز . وبدأ بدراسة القانون إلا أنه التحق بأكاديمية جوليان لدراسة الفن . وانضم إلى الجماعة وعرض معهم في عام ١٨٩١ ، وبدأت شهرته تنتشر منذ ذلك العام وكلف بعدة أعمال : إعلانات ملونة . لوحات إيضاحية في الكتب إلخ .

يتخذ والدته وأخته موديلاً له « أم الفنان وأخته » (ش ٩٨) . ونجح في إيهاء البعد الثالث في الأعمال التي نفذها بعد عام ١٨٩٥ ، وتمكن من الوصول إلى هذه النتيجة بتغيير التصميمات في زخارف ورق الجدران الذي إشتهر به . ويوضح ذلك زخرفة ورق لمنزل د . فاكه ١٨٩٦ .

إدوار فويارد E. Vuillard (١٨٦٨-١٩٤٠) :

ولد فويارد في سوزو ، ثم التحق بأكاديمية جوليان عندما انتقلت العائلة إلى باريس ، ثم درس في مدرسة الفنون الجميلة . وشارك المصور بونار في مرسمه . وانضم إلى جماعة الأنبياء عام ١ٸ٨٩ ، وعين أستاذاً في مرسم (أكاديمية) رانسون في بونت آفون عام ١٩٠٨ .

تأثر في بداية حياته بالمصور جوجان وبالفرنسي الياباني ، كما برع في رسم أركان الحجرات وكان

(شكل ٩٨) إدوارد فويارد أم الفنان وأخته ١٨٩٣ متحف الفن الحديث نيويورك

الفصل الثالث

التعبيرية

مقدمة :

التكعبية بعد ذلك واستمرت المرحلة الأولى للتعبيرية حتى عام ١٩٠٠ .

وبعكس الأسماء التي أطلقت على الحركات التأثيرية : الوحشية : التكعبية ، والمستقبلية ، والسيربالية ، بعرض التهكم أو بسبب اختيار أصحابها لهذه التسمية ، نجد أن التعبيرية تشير إلى اتجاه قائم في الفن ، تميزت به بعض البلاد الشمالية . يقوى في فترات الضغط الاجتماعي أو الاضطرابات النفسية .

وإلى جانب ميدان التصوير الذي ظهرت فيه النزعة التعبيرية بشكل واضح ، نجد أنها تسربت أيضا إلى ميدان النحت .

تعتبر هذه النزعة من أهم الحركات التحررية إحدى الدعائم التي قام عليها الفن الحديث في القرن العشرين ، حيث أهمل الفنانون فيها الحقيقة الواقعية التي نراها العين لمصلحة التعبير النفسى الداخلى .

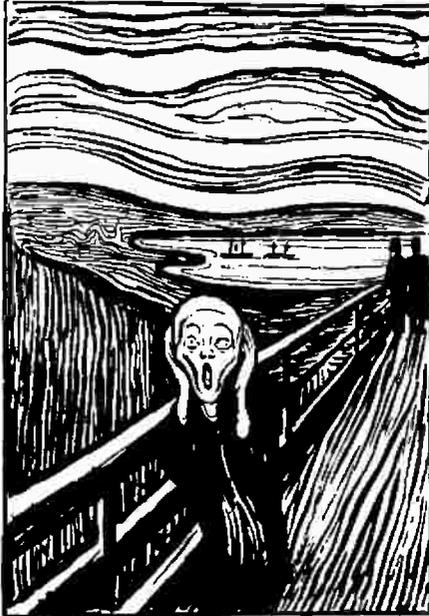
وترجع أهميتها إلى أنها كانت هي الدافعة لكل الاتجاهات الحديثة التي ظهرت في القرن العشرين من الوحشية إلى التكعبية .

ولقد بدأ ظهور تيار التعبيرية في عام ١٨٨٥ كرد فعل لكل من التأثيرية وللإتجاه الموضوعى الذى اتخذ سيزان وسورات . وحافظت عليه الذى اتخذه سيزان وسورات ، وحافظت عليه

في الوقت الذي أعجب بها بعض المصورين الألمان .

اتصل مونخ بجماعة النابيين في باريس واشتهرت أعماله بالواقعية المؤلمة في بعض الأحيان . ويتضح ذلك بصفة عامة في لوحاته المطبوعة بقوالب الخشب «الصرخة» ١٨٩٥ (ش ٩٩) . وكان مونخ يؤكد في موضوعاته على التعبير عن الحقائق الأساسية للحياة وكل ما هو معارض وكثيب وكره وظالم .

إلا أن لوحاته أخذت شكلاً مخالفاً في التعبير بعد ذلك حيث عبّر عن الانفعالات عن طريق الألوان والأشكال المبسطة فقط . ويتضح ذلك في لوحة «رقصة الحياة» ١٩٠٠ (ش ١٠٠)

(شكل ٩٩) إدوارد مونخ الصرخة ١٨٩٥ المتروجراف المتحف الاهل للفنون . لندن

كانت التعبيرية التي ظهرت في التصوير في نهاية مرحلة ما بعد التأثيرية لونا من الفن يعبر فيه الفنان عن مشاعره الداخلية عن طريق تحريف الأشكال ، أو التأكيد على اللون . وبذلك تصير اللوحة رمزية لتجارب شخصية بدنية أو ذهنية أو روحية وكان رواد هذه الحركة فان جوخ ولوتريك وإنسور البلجيكي ومونخ النرويجي وهودلر السويسري .

وترجع أهمية الحركة التعبيرية إلى أنها كانت هي الدافعة لكل الاتجاهات الحديثة التي ظهرت في القرن العشرين : من الوحشية إلى التكعيبية .

إدوارد مونخ Emunch (١٨٦٣-١٩٤٤) :

يعتبر المصور النرويجي مونخ أحد دعائم فن التصوير الحديث مثل سيزان وجوجان وفان جوخ . بدأ حياته كمصور تأثيري ، متأثراً بالمصور بيسارو ، إلا أنه توصل إلى أسلوب تعبيرى خاص به . كما كان له أثر في تطوير المذهب التعبيري الذي ظهر في القرن الحديث .

كانت نشأة مونخ في بيئة فقيرة في قرية لويتون . ودرس الفن في العاصمة أوسلو ، وكان لنشأته الفقيرة النعسة أثر في رؤيته للحياة وفي الموضوعات التي تخيرها . وعندما ذهب إلى باريس في عام ١٨٨٩ كانت التأثيرية في قمة ازدهارها ، وبدأ مونخ كمصور تأثيري ، وقابل فان جوخ وأعجب بأعماله . وفي عام ١٨٩٢ أقام معرضاً في برلين به بعض ملامح من الأسلوب التأثيري . إلا أن أعماله أثارت ضجة وفضيحة

(شكل ١٠٠) إدوارد مونخ - رقعة الحياة ١٩٠٠ المتحف الأهل - أوسلو

نشأ إنسور في أوستاند من أم بلجيكية وأب إنجليزي ، ودرس الفن في أكاديمية بروكسل . وبدأ أعماله برسم لوحات للطبعة بألوان مائية قاتمة ، إلا أنه سرعان ما تسكن في الثمانينات من استخدام ألوان زيتية لامعة في موضوعات تتميز بخيال واسع ، مما كان سبباً في اعتباره مباشرةً بالمذهب السيربالي .

تنوعت موضوعاته المتكررة في الأعمال التي أتمها في الفترة ١٨٨٠ - ١٩٠٠ فحوت موضوعات تراجمدية ودينية . كما استخدم الأتقنة بكثرة في لوحاته ، والهياكل العظمية المتحركة . ويتضح ذلك في لوحة « مؤامرة » ١٨٩٠ (ش ١٠١) . ولقد قوبلت أعماله الأولى بامتناع من النقاد . إلا أن

جيمس إنسور J. Ensor (١٨٦٠-١٩٤٩)

انتشر أسلوب الفن المعارض في أنحاء أوروبا ، ومن الفنانين الذين ابتعدوا عن أساليب المدارس الفنية المعاصرة في نهاية القرن التاسع عشر مصور بلجيكي تابعة ذو ميول خيالية وغريبة هو المصور إنسور ، الذي يعتبر أشهر المصورين البلجيكين في العصر الحديث .

(شكل ١٠١) جيمس إنسور . مزامره ١٨٩٠ . المتحف الملكي للفنون أنتورب

ويتضح ذلك في تمثال «شاب جالس» ١٩١٨ (ش ١٠٢) وبالرغم من أن تماثيله تبدو عليها الرقة إلا أننا نلاحظ أن أشخاصها تعكس الشعور بحمل مصاعب الحياة .

ارستيد مايول A. Maillol (١٨٦١-١٩٤٤) :

نشأ هذا المثال في جنوب فرنسا وبدأ حياته الفنية كمصور رمزي ومصمم للمنسوجات . وتحول إلى النحت منذ عام ١٩٠٠ نتيجة لعب أصاب عينيه . ولم يهتم مايول بالأسلوب المبالغ في الحركات الذي ظهر في القرن التاسع عشر ، أو أسلوب رودان بمرتفعاته ومنخفضاته .

يغلب في موضوعات مايول تمثيل جسد المرأة العاري في الوضع الواقف أو الجالس . وكان متأثراً في هذه الأعمال بالنحت الإغريقي . ويتضح ذلك في تمثال «امرأة جالسة - صخرة البحر الأبيض المتوسط» ١٩٠١ (ش ١٠٣) . وساعد على إزدياد هذا الميل رحلة إلى اليونان عام ١٩٠٦ . ويتضح في أعماله تأكيده على الكتل النحتية مثلما كان يفعل المثالون الإغريق

نيوغه بدأ يقدر منذ عام ١٩٠٨ ، وذاعت شهرته بعد المعرض الذي أقامه في قصر الفنون الجميلة ببروكسل عام ١٩٢٩ .

النحت :

لم تظهر تغييرات في ميدان النحت تتفق مع مذهب ما بعد التأثيرية إلا حوالي عام ١٩٠٠ . وبدأ بهذا التطوير المثالون الشبان الذين تأثروا بأسلوب رودان ، ورأوا الانفراد بأساليبهم . واشتهر منهم مابول وليمبروك وبارلاخ ومين .

وليم ليمبروك W. Leambruck (١٨٨١-١٩١٩) :

نشأ هذا المثال في ألمانيا ، وبعد أن تمرن في دوسلدورف ذهب إلى إيطاليا وفرنسا عام ١٩٠٦ ، وهناك ظهر أسلوبه المتطور التعبيري الذي اختصر فيه الأحجام فتظهر استطالة في الجسم البشري والأعضاء ، مما يذكرنا بالأسلوب القوطي .

(شكل ١٠٢ وليام ليمبروك شاب جالس ١٩١٨ . متحف ليمبروك

(١٠٣) مايول . امرأة جالسة ، البحر الأبيض المتوسط ، ١٩٠١ .
وترتور . سويسرا

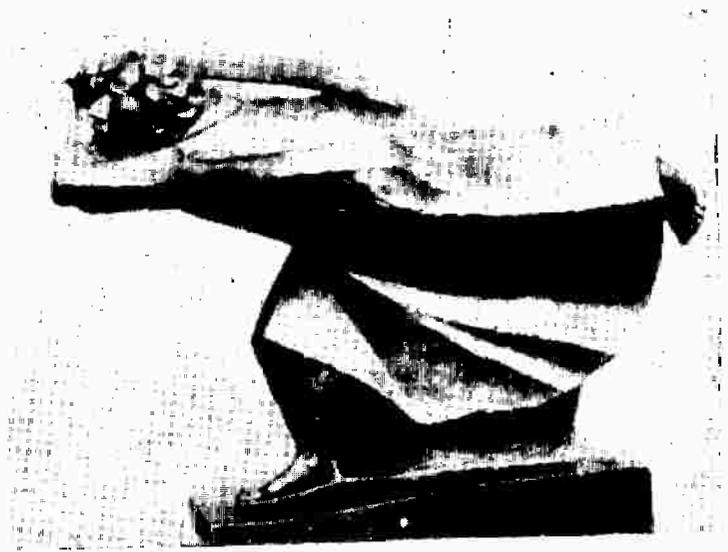
في العصور البدائية . وقد أسس مايول مدرسة جديدة في النحت إتجهت إلى المبادئ الأولى في فن النحت . وبالإضافة إلى النحت أنتج رسوماً ممتازة ، ونحت على الخشب .

أرنست بارلاخ E. Barlach (١٨٧٠-١٩٣٨) :

ولد هذا المثال الألماني في هولشتاين ، وتمرن على فن النحت في مدينتي درسدن وباريس ، وظهرت براعته في الأعوام التي سبقت الحرب العالمية الأولى . وإبتعد عن انتمائه إلى أسلوب جماعة يوجندستيل في عام ١٩٠٦ بعد زيارته لروسيا .

وتميزت أعماله منذ تلك الفترة بضخامة تعبيرية . وأوضحها بالتأكيد على وسيلة الإخراج . ولقد استمد بارلاخ قوته الخلاقة من طبيعته المتدينة ، ورأفته على معاناة وأفراح الإنسانية . ووضعت تماثيله في الميادين العامة . ومن أحسن هذه الأعمال «المنتقم» ١٩٠٧ (ش ١٠٤) .

كذلك كان بارلاخ رائداً في ميدان النحت على الخشب والحجر . كما كان شاعراً . وفي

(شكل ١٠٤) إرنست بادلاخ التتقم ١٩٢٣ برنر منحف لآخ هامبورج

ويوضح المرحلة الصوفية المعبرة تمثال القديس جون ١٨٩٥ (ش ١٠٥) ونلاحظ في وضعه الراكع البسيط صوفية خالصة ، مع مهارة في التأكيد على الشكل الخارجي

عام ١٩٣٣ ظهرت حملة في ألمانيا تقلل من شأن أعماله وذلك للملامح الشرقية التي تظهر على أشخاصه ورفعت تماثيله من المتاحف ومن الميادين العامة .

جورج مين G. Minne (١٨٦٦-١٩٤١) :

نشأ هذا الممثل في بلجيكا . وكان متأثراً في أول الأمر بالممثل رودان ، إلا أن طبيعته المتصوفة تسببت في تركه لمذهب الطبيعيين في أعماله المبكرة . وبعد انتقاله إلى المرحلة الصوفية نجد أنه تركها عام ١٩١٠ . وانتقل بعدها إلى واقعية جزئية .

وتنحصر أعماله في تماثيل رمزية لشباب ذكور وإناث . وجمع في أعماله بين صفاء الخط الذي تميز به الفن الجديد Art Nouveau مع أهداف المذهب التعبيري المبكرة .

(شكل ١٠٥) جورج مين القديس جون ١٨٩٥ منحف الفنون الحديثة نيويورك

الفن الجديد Art Novvean

وبالرغم من أن هذه الحركة استمدت كثيراً من شخصيتها من أساليب ما بعد التأثيرية إلا أنها لم تكن في الحقيقة أسلوباً معيناً في التصوير ، وما يميز هذا الأسلوب الجديد شدة اهتمام الفنان بقوة الخطوط والألوان

انتشرت هذه النزعة بين عدد من الفنانين المزخرفين للمطبوعات التجارية . ورق الجدران ، الحديد المطروق ، الأثاث والمصوغات والرجاج إلخ . وفي فترة ازدهار حركة الفن الجديد ١٨٩٥ - ١٩٠٥ اتجه كثير من المصورين إلى الأعمال الزخرفية بدلاً من الرسم ، ومن أشهر هؤلاء الفنان البلجيكي هنري قان . دى - قيلد الذى ترك مذهب ما بعد التأثيرية ليعمل مصمماً ومزخرفاً للأثاث والمنازل .

ويوضح أسلوب الفن الجديد للدولى ليتوجراف ملون « فتاة مع بجمعة » ١٨٩٦ ش ١٠٦ صممه ونفذه الفنان جان توروب .

انتشرت في أوروبا في حوالى عام ١٨٩٠ حركة فنية جديدة في ميادين الفنون التطبيقية والعمارة تهم باستلهاهم الطبيعة لعمل تكوينات زخرفية وانتشرت هذه الحركة بصفة خاصة في عواصم النمسا وبلجيكا وانتشرت هذه الحركة بصفة خاصة في عواصم النمسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا .

عرفت هذه الحركة في فرنسا باسم الفن الجديد Art Nouveau وفي إنجلترا باسم الطراز الحديث Modern Style وفي ألمانيا باسم يوجندستيل Jugend Stil ومثلت أول طراز دولى جديد منذ العصور الوسطى لا يرتبط بأى تاريخ . وكان لهذه الحركة أثر كبير في ألمانيا خاصة في العرض الذى أقيم لها في برلين عام ١٨٩٢ . وكان من المعجبين بها المصورون مونخ ، وهويسلر ، ولوتريك ، وجوجان ، وفان جوخ

(شكل ١٠٦) فتاة وبجمعة . جان توروب هولندا ١٨٩٥ متحف
اللوالة أمستردام