

دراسة نقدية مقارنة
للزعة التزيينية بين فن ماتيس
وفنون الشرق الإسلامية
إعداد
د . بهاء الدين يوسف خليفه غراب
مدرس بكلية التربية الفنية – جامعة حلوان
تخصص نقد وتذوق فني

• مقدمة البحث:

هناك تغيير هام شهدته الفن في القرن التاسع عشر، حيث توسع مفهوم الفن بشكل عام وتحددت لغته، وقد رفض هذا المفهوم الجديد في الفن مبدأ الشكل المثالي للمحاكاة، والذي لم يعد فناً بالمفهوم التقليدي الذي قدمته معايير الكلاسيكية⁽¹⁾ من قوالب فنية جامدة تحكمها أسس ومعايير أكاديمية تفتقد إلى المرونة، ليصبح التغيير الذي شهدته هذا العصر في الفنون هو التحرر من جمود هذه القواعد والقوالب والثورة عليها، وكان هناك ركيزة أساسية لجأت إليها أغلب الفنون الحديثة في التغيير، وهو العودة إلي فنون التراث والحضارات القديمة خاصة الشرقية منها، ومن هؤلاء الفنانين "الفنان هنري ماتيس" رائد ومؤسس المدرسة الوحشية الذي لجأ إلى فنون الشرق الإسلامية، ليثري فنه ويضفي عليه فلسفة جديدة جعلته في مصاف الفنانين العظام، وكذلك الفنان "بول جوجان" الذي لجأ إلى البدائية والفطرية في منطقة "تاهيتي" البدائية، حيث الطبيعة الصرفة الخلابة التي لم يطرأ عليها أي تعديل أو تنالها يد الإنسان بالتغيير.

كذلك الفنان "بابلو بيكاسو" حينما إتجه للفن الإفريقي برموزه وألوانه وأفتعته المميزة، لينهل منه ويكسب فنه طابعاً جمالياً مميزاً. وغيرهم الكثير من الفنانين الذين كانوا رواداً لحركات واتجاهات فنية حديثة، مما حقق الارتقاء بهذه الفنون واكسبها صفة الحدائة الممزوجة بطابع تراثي. ومن السابق يمكن أن نستنتج أن الفن الشرقي قد أَرْضَى الفنان الغربي الحديث، محققاً له تصوراً جديداً للواقع، من حيث الإيقاع في خطوطه، والتناغم في ألوانه، والدقة في أشكاله، معتمداً على هذه القيم في أعماله دون الاستعانة بالمنظور وتوزيع الضوء والظل وبالتالي فإن الإدراكات الحسية والحسية للفنان الشرقي لتمثيل الطبيعة كانت

(1) محسن محمد عطيه: 1997، إتجاهات في الفن الحديث، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص9.

لذاتها لا بمظهرها، وهي ما قادتته إلى هذا النمط من الأسلوب، وليس جهلاً بالمنظور أو قصور في المعرفة⁽²⁾.

وكان النقاد يصفون الفن الشرقي بالروحي والزخرفي، والفن الأوروبي بالفن الآدمي، لأنه يهتم بالكائن الحي وشكله ومظهره وأبعاده الثلاثة وما إلى ذلك، ولكن سرعان ما انقلب الأمر واتجه الفنان الغربي بأنظاره نحو فنون الشرق معتمداً ومستلهماً منها الشيء الكثير والجديد، ومسحوراً بعشق الفنون الإسلامية. وهذا يقودنا إلى تساؤلات مهمة حول العلاقة بين الشكل والمضمون للأسلوب الروحي والزخرفي التزييني للفن الإسلامي، واستلهم بعض الفنانين الغربيين منه في العصر الحديث، وهنا يوجد تساؤل يطرح نفسه وهو:

هل يحقق ذلك وحدة الشكل والمضمون بالنسبة للأعمال الفنية لفناني العصر الحديث أمثال "هنري ماتيس"؟ وهو بدوره ما يقودنا إلى:

• مشكلة البحث:

استقى الفنان الغربي الحديث من فنون الشرق الإسلامية ورموزها وزخارفها وأشكالها وعناصرها، وكان من أشهر هؤلاء الفنانين "هنري ماتيس"، ولكن المشكلة هنا تكمن في التساؤلين التاليين:

(1) هل هناك توافق في المحتوى البصري والفكري لأعمال "ماتيس" مع فنون الشرق الإسلامية؟

(2) ما هي سمات الفنون الشرقية الإسلامية التي أدت إلى ظهور أسلوب تزييني مميز لدى الفنان "هنري ماتيس"؟

ولإجابة عن هذين التساؤلين لابد من القيام بدراسة نقدية مقارنة بين سمات الفن الإسلامي التزيينية، وسمات فن "ماتيس" المستفاه من هذا الفن. ويقودنا ذلك إلى تحديد عدد من الفروض التي سوف يدور البحث في نطاقها:

• فروض البحث:

- توجد علاقة بين المحتوى البصري للنزعة التزيينية في الأعمال الفنية "الهنري ماتيس" وفنون الشرق الإسلامية.
- لا توجد علاقة بين الفن الإسلامي وفن "ماتيس".

(2) <http://www.adabfan.com/composition/6887.txt>.

- فقدان المحتوى الفكري للفن الإسلامي في النزعة التزيينية لفن "ماتيس"، وعلى الرغم من ذلك لم تفقد أعماله الشكل الجمالي.

• **هدف البحث:**

يهدف البحث إلى:

- 1) إجراء دراسة مقارنة بين النزعة التزيينية في فنون الشرق الإسلامية، وفن "هنري ماتيس" التزييني. من أجل تنمية القدرة النقدية لدى المتذوق.
- 2) معرفة المؤثرات والدوافع وراء الفن التزييني الشرقي الذي أضافه "هنري ماتيس" على فنه.
- 3) استخلاص مجموعة من المعايير والسمات العامة لفن "ماتيس" التزييني ذو النزعة الشرقية.

• **منهجية البحث:**

- يعتمد البحث على المنهج التاريخي المقارن.

• **حدود البحث:**

يتناول البحث بالدراسة النقدية المقارنة فن "ماتيس"، رائد المدرسة الوحشية في الفن الحديث، مع دراسة المؤثرات الشرقية على فنه كقيمة جمالية اكتسبتها المدرسة الوحشية من الفنون الشرقية الإسلامية.

أولاً: العوامل التي أثرت في أسلوب "ماتيس" الفني للإتجاه نحو النزعة التزيينية

الشرقية:

"هنري ماتيس Henri Matisse" رسام فرنسي من كبار أساتذة المدرسة "الوحشية Fauvism"، تفوق علي أقرانه، بإستعماله تدريجات واسعة من الألوان المنتظمة في رسوماته الأهليجية، وكان زعيماً لأول حركة فنية ظهرت في مطلع القرن العشرين، ولد في

بلدة "لو كانو - كامبيريزي" بشمال فرنسا، عام (1869)، وتوفي في بلدة نيس الفرنسية عام (1954)⁽³⁾.

- كان أبوه تاجرا بقرية اشتهرت بصناعة نسيج الكشمير ذو الرسوم والزخارف الشرقية.
- انتسابه إلي مرسم الفنان "جوستاف مورو" الذي كان يعلم طلابه دائما بأن (الشرق هو مخزن الفنون، وأن قبلة الفنان الحديث هناك).
- عام "1898" في مدينة "كورسيكا" اكتشف ماتيس الجو الشرقي المتوسط الذي أضحى جوه المفضل⁽⁴⁾.
- تأثر "هنري ماتيس" بمعرض الفن الإسلامي الذي أقيم بقصر "اللوفر" بباريس عام "1903"، ويعد هذا المعرض بمثابة نقطة التحول الرئيسية لماتيس، الذي ملك زمام القيادة والمبادرة إلي اكتشاف جوهر الفن الإسلامي وسبر أغواره، واستلهام قيمه الجمالية والفنية. فقد قال في ذلك الناقد "جين Guene" (لقد تكرر الفن الإسلامي في رؤية ماتيس منذ ذلك المعرض). ويؤكد ماتيس ذلك في مقولته (ما كنت لأصل إلي ما وصلت إليه، لولا دراستي المتأنية للفن الإسلامي ومساحاته اللونية المعجزة، فالفن الإسلامي معين لا ينضب من الإلهامات التشكيلية والإشعاعات الروحية، فضلا عن تجريدته اللامتناهية)⁽⁵⁾.
- سافر الى المغرب العربي عام "1911" وكان لمدينة "طنجة" بالغ الأثر على أسلوبه وتفكيره وعلى تطور فنه، ومن المغرب العربي إلي الجزائر التي كانت بمثابة الفردوس والواحة الخضراء في قلب الصحراء.

(3) <http://ar.wikipedia.org/>

(4) محمد زينهم: 2001، التواصل الحضاري للفن الاسلامي، وتأثيره علي فناني العصر الحديث، القاهرة، مطابع الاهرام، الطبعة الاولى، ص 182.

(5) عيد سعد يونس: 1990، القيم الجمالية في الفنون الاسلامية واثرها في الفن الحديث، رسالة دكتوراة، غير منشورة، المعهد العالي للنقد الفني، اكااديمية الفنون، ص 158.

- يلاحظ في أعماله في تلك الفترة النسيج العربي، وروائع الخزف الإسلامي واضحا في أعماله التزيينية. وذلك من خلال ملئ الفراغات والخلفيات بتزيينات تجريدية عربية، أو توريقات نباتية استلهمها من الفن الإسلامي⁽⁶⁾.
 - المتأمل لأعمال "ماتيس" يلاحظ تأثره الواضح بالشرق. وانفعاله بسحر وهدوء ونقاء المناخ العربي بألوانه الساطعة وأضوائه المبهرة وفنونه التزيينية بما يتضمنه من فلسفة جمالية.
 - لقد بدأ ماتيس في تكوين أسلوب تزييني واضح المعالم في كل أعماله، وذلك من خلال عمليات التنظيم والتركيب والحذف والإضافة، مستعينا بالوهج اللوني وصفائه، وغيرها من التشكيلات التي تذكرنا بفن المنمنمات الإسلامية.
 - لجأ ماتيس في أعماله إلي التسطیح مثلما في التصوير الإسلامي. واكتفى بتحديد أشكاله بخطوط قوية صارخة، في سبيله لإلغاء البعد الثالث في رسوماته مستلهما ذلك من الفن الإسلامي.
 - لعب الخط دورا هاما عند ماتيس وكان سمة تزيينية قوية مثلما كان عند الفنان المسلم، الذي حمل في طياته القوة والنعومة. وتميزت أعماله بتوزيع الخطوط التزيينية وإيجاد العلاقات اللونية والخطية المتناغمة علي سطح اللوحة.
- من السابق نستخلص أنه نتيجة للتحرر الفكري في فن القرن العشرين، أدى ذلك للنزوع نحو مجالات الفنون التزيينية، والتي أصبحت نظاما أكاديميا أكثر جاذبية في الفن الأوروبي الحديث، وكان للفنون الشرقية الإسلامية تأثيرا واضحا على فكر الفنانين الأوروبيين وتخييلاتهم.
- وقد أدى انجذاب هؤلاء الفنانين لهذا النوع من الفنون للاستلهم منه نتيجة لإقامة عدد من المعارض للفن الإسلامي في بعض المدن الأوروبية التي حازت إقبالا غير مشهودا للاستمتاع بجماليات هذا النوع من الفنون ودراسته عن قرب وبتعمق، وكان على رأس هؤلاء الفنانين "هنري ماتيس"، مما جعله يستلهم افكارا جديدة في موضوعاته وتعبيراته التشكيلية.

(6) عبير محمد السيد: 2003، القيم الجمالية للنزعة التزيينية في مختارات من التصوير المعاصر المصري والعالمي، رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم النقد والتذوق الفني، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ص 157.

ثانياً: المحتوى الفكري والبصري في أعمال "هنري ماتيس" التزيينية:

لقد قام "ماتيس" بإضفاء المزيد من الحرية والكثير من الوعي على الفن الحديث، فكان نتاجه الفني بمثابة الجمع الواعي لسخونة اللون ونصاعته عند "بول جوجان"، وارتفاع التعبير وحدته عند "فان جوخ"، لكنه أضاف بتجربته ذلك الإيقاع الحيوي للخط البسيط السلس دون عوائق، وتلك البساطة الشديدة في التعبير عن سخونته بتبسيط مساحاته الملونة إلى حد التسطیح، ولم يكن ذلك التسطیح إلا تحرراً من عوائق الإلتزام بالبعد المنظوري الإيهامي في الطبيعة، بسبيل جعل اللون بذاته، وفي تجاوزه مع العديد من الألوان الأخرى الساخنة، مما يجعله قادراً على تأليف الشكل الأساسي للعمل الفني والإنشاح بالتعبير دونما مباشرة، كما بدأت امتلاءات السطح بالزخارف الخطية المستوحاة من فنون الشرق بألوانها الصداحة الزاهية، مهيأة للعديد من النتائج لفنانين لاحقين له.

ثمة شئ هام أضافه "ماتيس"، وهو انصهار التلقائية البسيطة، والحس الزخرفي في تراكيب عقلية، بحيث بدت الفطرة والعقل معاً شيئاً واحداً، أتياً ببساطة ودون تعسف، وكأنما هي عملية ترويض عقلية للفطرة، وتبسيط تلقائي لممارسات العقل في آن واحد دون أن تنقيد بالمباشرة، ودون ارتفاع فوق المعطيات الأساسية للطبيعة كمثير أولي⁽⁷⁾.

كما أضاف "ماتيس" للفن الحديث، ذلك التوافق بين الشكل المتوالد بحرية اكبر في مفهومه إلي الفطرية، وبين ما يحمله ذلك الشكل من مضمون تعبيرى يأتي من داخل العمل، منعكساً من علاقات عناصره بألوانها وملامحها، بل ببساطة البناء فيها.

أما المذهب الوحشي الذي كان "هنري ماتيس" رائده وأهم فنانيه، فهو تيار فني دأب أصحابه على قطع كل صلة بالتقاليد، وعلى النظر للعالم بعين الفطرة، كي يصلوا الى جوهر الأشياء، غير مباليين بمظاهرها الخارجية، وكان مضمون مفاهيمهم، هو الوفاء للحساسية والخيال، متخذين من الألوان قاعدة لبناء اللوحات⁽⁸⁾.

وقد انطلق فنانون الوحشية من مبدأ واحد مشترك، وهو المعالجة التصويرية الحرة، من خلال وجهة نظر ذاتية تجاه العالم. وكانت طريقة الأداء التي اتبعها فنانون هذا المذهب، هي تبسيط الأسلوب وتحقيق البناء المسطح، مع الإستخدام المتألف للألوان دون اعتبار لعامل

(7) فاروق بيسوني: 1995، قراءة اللوحة في الفن الحديث - دراسة تطبيقية في اعمال بيكاسو، دار الشروق، القاهرة، ص 18.

(8) محسن محمد عطيه: 1997، إتجاهات في الفن الحديث، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص 97.

الظل والنور، وهم يهدفون بشكل عام إلى تحقيق الأداء الشكلي الخالص في الفن بطريقة ذاتية. أما ملامح البهجة، والنزوع نحو تحقيق الجمال الزخرفي فكانت من سمات أعمال "هنري ماتيس".

وتميزت الوحشية في مراحلها الأولى بالحنين للتقاليد القديمة في الفنون، واستعمال اللون والخطوط وتأثيرات الفرشاة، وقد ساعدت على تحرير الأعمال الفنية من الجانب التمثيلي الذي سيطر على الفن الغربي منذ عصر النهضة⁽⁹⁾.

ويقوم المذهب الوحشي في طرق الأداء التي اتبعتها الفنانون المصورون الذين ينتمون الى هذا الإتجاه على المبادئ الخمسة التالية⁽¹⁰⁾:

- (1) الضوء المتجانس.
- (2) البناء المسطح.
- (3) تألق المسطحات المستوية دون استخدام الظل والنور.
- (4) تبسيط الأسلوب الأدائي.
- (5) التجاوب المطلق بين الإتجاه الانفعالي والإعداد الداخلي بواسطة التكوين الزخرفي. وهذه المبادئ إن دلت في مضمونها فإنما تدل على استقاء رواد هذا الفن فلسفة أعمالهم وقواعدها البنائية من الفن الشرقي الإسلامي.

ثانياً: دراسة نقدية مقارنة للعلاقة بين فن "ماتيس" وفنون الشرق الإسلامية:

الفن الإسلامي هو الفن الذي نشأ وازدهر في البلاد التي اتخذ أهلها الإسلام ديناً، وقد عُرف ذلك الفن الذي انتشر في المنطقة التي تمتد من الهند شرقاً إلى المغرب والأندلس غرباً، ومن آسيا الصغرى "تركيا" شمالاً إلى السودان جنوباً⁽¹¹⁾.

وهو فن تجريدي ممثلاً بالأشكال الهندسية، والنباتية و العديد من الأشكال المحورة كالزهور وفنون الخط العربي، ولا يشتمل على الكثير من الرسوم البشرية، لإبتعاده عن تمثيل الأشخاص، فهو فن زخرفي من الطراز الأول⁽¹²⁾.

(9) http://artist-portrait-painters_sculpture_toffsworld.com/fauvism.art_htm.

(10) بهاء الدين يوسف غراب: 2001، دور المتذوق في التجربة الجمالية لفنون الحدائث وما بعد الحدائث، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، القاهرة، ص 124.

(11) علي أحمد الطائش: 2000، الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة (في العصرين الأموي والعباسي)، زهراء الشرق، القاهرة، ص 3.

يوضح الجدول التالي مقارنة نقدية بين سمات الفن الإسلامي الذي لفت أنظار فناني المدرسة الوحشية في القرن العشرين نحوه، لينهلوا من معينه ويتأثروا بفلسفته، وأسلوب صياغته للعناصر الفنية ومعالجته للفراغ، لينتجوا أعمالاً فنية إبداعية ذات طابع تزييني شرقي متميز. وبين تزيينية "هنري ماتيس" باعتباره أشهر من استقى من هذا الفن عناصره وتأثر بألوانه، من أجل التوصل إلى إثبات صحة فروض البحث.

وجه المقارنة	الفن الشرقي الإسلامي	النزعة التزيينية عند "ماتيس"
الشكل والوظيفة	- إنتاج أعمال فنية تجمع ما بين الشكل والوظيفة.	- إستنساخ أشكال للمفروشات والمطرزات والسجاد الإسلامي الشرقي وزخارفه وعناصره في أعماله.
المحتوى الفكري	- استخدام فلسفة الوحدات المتوالدة والمتناظرة و المتعاكسة، والمتوالية .. ذات الوضعية المركزية. - سعى للتعبير عن المطلق الباقي لا عن المادية الفانية.	تارة يتبنى الواقعية والأشكال الزخرفية، وتارة يقوم برسم تجريدي. سعى وراء الإحساس الذي تولده الألوان، والعلاقات التي تنشأ بين الألوان والأشكال.
التجريد	يعتبر التجريد من أهم سماته للتعبير عن المطلق.	التجريد وتبسيط الأشكال لدرجة التسطيح. بحثاً عن الجمال الشكلي.
الوضعية المركزية	تدور جميع العناصر في حركة إيقاعية دائرية ومنظمة حول المركز.	اللامركزية في عناصر التكوين.
الزخرفة	الزخرفة النباتية والهندسية والحيوانية، وأحياناً تجتمع كل هذه الأنواع من الزخرفة في مساحة واحدة محققة تناغماً إيقاعياً فريداً	إضفاء نمط داخل نمط لأشكال زخرفية من مؤلفاته الخاصة.

النمط.		
المصادر	استقى الفن الإسلامي مصادره من العديد من الفنون مثل (الفن الساساني، الفن البيزنطي، القبطي، الروماني، التركي، الإيراني، ..). وفنون البلدان التي فتحها المسلمون، شأنها في ذلك شأن الفنون الأخرى.	مزج من خلال أسلوبه الوحشي بين التأثيرات الأغنى في التلوين بطريقة مبسطة، وما بين التزيينية الشرقية الإسلامية.
النسبة والتناسب	تحققت بين وحدات وعناصر ذلك الفن وزخارفه.	تحققت من خلال التدريجات الواسعة من الألوان المنتظمة.
الإيقاع	الحركة الإيقاعية المتكررة التي تحققت الوحدات، حيث يحقق التوالد والتجاور والإنعكاس في توزيع وأحجام العناصر.	تحقق من خلال تألق المسطحات المستوية دون استخدام الظل والنور، مع تبسيط الأسلوب التعبيري.
التسطيح	التسطيح في الزخارف والاستعاضة عن التجسيم بالألوان والتذهيب.	كانت سمة وأسلوب التسطيح في الفن الإسلامي من أهم السمات التي أثرت في أسلوب "هنري ماتيس" على وجه الخصوص.
الإستلهام من الطبيعة	الطابع الزخرفي البعيد عن محاكاة الطبيعة وتقليد الواقع.	استمد إلهامه من المناظر الطبيعية المحيطة، وبصورة مغايرة، أعطى الضوء اللامع في ألوانه شفافية بطريقة جديدة في التوزيع اللوني ⁽¹³⁾ .
التكرار	التكرار في الأشكال والتكوينات الزخرفية بأحجامها المختلفة، لإحكام السيطرة على التكوين البنائي.	تكرار الوحدة الزخرفية لحل مشكلة الفراغ، وللربط بين (الشكل والأرضية).
علاقة الشكل بالمضمون	وحدة الشكل والمضمون، حيث يجنح إلي التجريد والبعد عن	استخدام وحدات زخرفية تزيينية لملي فراغات العمل الفني شكلياً

(13) <http://www.marefa.org/index.php/>

<p>على الرغم من انها ليست بالضرورة تتوافق مع المضمون وكان الإتجاه التزييني للخطوط مرتبطاً بالتأثير الرقيق للعلاقات الفراغية</p>	<p>الطبيعية.</p>	
<p>تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق في أعماله عن طريق خلق توازن بين الخط واللون.</p>	<p>التطور المتواصل للوحدات الزخرفية المقتبسة عن فنون أخرى، وتحويرها وابتكار تكوينات زخرفية جديدة منها.</p>	<p>التحديث</p>

من الجدول السابق نتحقق صحة فروض البحث، لننتوصل إلى نتيجة هامة:

- عدم وجود علاقة بين الشكل والمضمون للنزعة التزيينية عند "ماتيس".
- الإستفادة من الفنون الشرقية عند "هنري ماتيس" كان من أجل تحقيق جمال الشكل فقط.
- فقدان المحتوى الفكري والفلسفي لنزعة "ماتيس" التزيينية، لم يُفسد المحتوى الجمالي لأعماله.
- اعتمد ماتيس على النزعة التزيينية الشرقية في أعماله كنوع من المعالجة الشكلية للفراغات في أعماله التزيينية.

رابعاً: عرض لبعض أعمال ماتيس التزيينية ذات الطابع الشرقي:

شكل رقم (1) جارية ترتدى لباساً أحمر (1924 – 1925) - المتحف البرتغالي- باريس

شكل رقم (2) البانجان من الداخل (1911 – 1912) - متحف الرسم والنحت- غرونوبل – فرنسا

● دراسة تحليلية نقدية للقيم الجمالية والتعبيرية في تزيينية "ماتيس":

هناك مجموعة من القيم والمعايير تميز أسلوب "ماتيس" التزييني، المتأثر بالفنون الشرقية الإسلامية، وتتمثل في التالي:

مضمون القيمة	معايير القيمة	دلالة القيمة	المفهوم الجمالي للقيمة
<p>التبسيط في الأسلوب الأدائي</p> <ul style="list-style-type: none"> التعبير عن المنظر التزييني بشكل أكثر بساطة وأقل تعقيداً. تلقائية التعبير. التحريف والتجريد في العناصر. 	<ul style="list-style-type: none"> تبسيط الأسلوب يعمل على تآلف المسطحات المستوية بدون استخدام الظل والنور. استخدام المساحات اللونية الكبيرة، وبساطة التصميم. 	<ul style="list-style-type: none"> الاستمتاع الجمالي على المستوى الفطري الأصيل يتحقق بفضل وحدة المادي والمعنوي في وحدة ذات طابع تبسيطي. 	
<p>التسطيح وإهمال البعد الثالث</p> <ul style="list-style-type: none"> الشكلية التزيينية. إغفال قواعد المنظور. تحريف الأشكال مع الحرص على استخدام الحساسية لإحداث التوافق. 	<ul style="list-style-type: none"> الألوان في خلفية العمل لا تقل نقاء وحيوية عن الألوان في مقدمة اللوحة. تعادل الشكل والخلفية في العمل الفني من حيث الأهمية. 	<ul style="list-style-type: none"> الغرائبية والحيوية والتزيينية تشعر بالجمال الأصيل. الاستمتاع بجمال الاختزال والتسطيح. استخدام الزخارف الشرقية للربط بين الشكل والخلفية في العمل الفني ولمعالجة الفراغ. 	
<p>التآلف</p> <ul style="list-style-type: none"> الجمع بين منطق التأليف المتوازن مع 	<ul style="list-style-type: none"> تنشيط التأثيرات المطلقة عن طريق التآلف بين 	<ul style="list-style-type: none"> لطبيعة عند ماتيس ألوان لا أضواء. 	

<ul style="list-style-type: none"> • إثراء العمل الفني بالمشاعر المتوهجة وبالتابع الانفعالي وبالحيوية نتيجة استخدام الألوان الوضاءة يعزز القيمة الأصلية والذاتية للفن. 	<p>الطبقات اللونية الصافية سواء في تراكيها أو تباينها.</p> <ul style="list-style-type: none"> • الألوان أكثر عمقا وأكثر حرية وطلاقة. 	<p>غنائية الأشكال والألوان.</p> <ul style="list-style-type: none"> • اختيار الألوان البراقة التي لا تتقيد بالمشابهة مع الطبيعة. 	<p>بين الطبقات اللونية</p>
---	---	--	---

• خامسا: نتائج البحث:

من خلال الدراسة النقدية المقارنة للعلاقة بين المحتوى الفكري والبصري لأعمال "هنري ماتيس" ذات النزعة التزيينية الشرقية، والفنون الزخرفية الشرقية، من أجل التحقق من صحة فروض البحث، تم التوصل للتالي:

- كان القصد من تجريدية الأشكال استبعاد الطبيعة الخارجية في حرص على استخدام الحساسية التي كانت شيئا ضروريا لإحداث توافق بين الطبقات اللونية وبهذا انقلب المصورين الوحشيين أساتذة للألوان، بل دفعهم إلى إبداع نظم جديد من الألوان كان بمثابة اكتشاف جديد في عالم الفن⁽¹⁴⁾.

- إذا كان اللون التعبيري محاولة داخلية فإن اللون الوحشي معادلة خارجية، وأما اللون حينما يصبح تعبيرياً وعاطفياً في المذهب التعبيري فإننا نجد في المذهب الوحشي مغامرة خارجية تتمثل في اكتشاف آفاق لونية أبعد، وبلوغ غاية في الإيقاعات اللونية لم يبلغه أحد من قبل.

- إن المصور الوحشي لا يغوص في أعماق النفس ولا يصل إلى مكنون الأشياء لإستنباط اللون الجوهرى، إنما يسعى لإكتشاف الألوان التي تقضيها مطالب لوحة كاملة، مع الإعتراف في كل الأحوال بأن اللوحة شئ آخر غير الواقع.

- حملت الرغبة في الاحتفاظ بكل حيوية اللون إلى التسطیح، فالأشكال غير محددة بخطوط خارجية في بعض الأحيان، والشكل يحدده اللون المجاور والمحيط به، وقد جعلت هذه

(14) نعيم عطيه: 1979، حصاد الألوان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 63.

الرغبة "الوحشيين" يرفضون الإعتداد بالتدرج الضوئي فهم لم يهدفوا إلى التعبير عن الضوء بل أرادوا أن يكون الضوء رهناً بالروابط بين الألوان ذاتها. وقد أتى الوحشيون في مشكلة الأبعاد بحلول أصلية أيضاً، فزاهم يُضعفون من خط البعد الثالث ويضعون في أغوار اللوحة ألواناً لا تقل حيوية عما يضعونه في مقدمتها.

- بدت كثير من لوحات "الوحشيين" مجرد تصاوير خالصة وقد أوغل الوحشيون في إعتبار اللوحة عالماً مستقلاً يظل في علاقاته مع الواقع المرئي، إلا أنه ليس انعكاساً له، فالمصدر "الوحشي" لا يرى في الطبيعة نموذجاً له، بل نقطة انطلاق فحسب ومصدر إلهام، فهو لا يكثرث بالأشياء بل بالإحساس الذي يُولده فيه احتكاكه بها، وهذا الإحساس الذي لا تتأثر به عيناه فحسب بل كيانه كله ينقله المصور الوحشي إلى لوحته بلغة اللون الخالص.

- التبسيط الشديد في الرسم والآداء، مع استخدام المساحات اللونية الكبيرة.
- مثل المذهب الوحشي عودة إلى الفطرة بتلقائية التعبير، وبدائية الأسلوب وحرارة الألوان المعبرة عن جذور الحماس، ووحشية الإنفعال.

- التجاوب المطلق بين الإيحاء الإنفعالي والإعداد الداخلي بواسطة التكوين الزخرفي.

ونتيجة للسابق يتم استخلاص نتيجته مهمة جداً:

هناك وحده بين الشكل والمضمون الفلسفي والتعبيري في الفن الشرقي الإسلامي، أما عندما استقى "الوحشيون" من هذا الفن نزعته التزيينية لإنتاج فن جديد يعتمد على نزعة تزيينية عائدة للتراث، فلم يستلهموا من هذه الفنون مضمونها الفلسفي واسلوبها التعبيري، وكان على رأس هؤلاء الفنانين "هنري ماتيس" بالرغم من درايتهم بفلسفة هذا الإسلوب وأصوله، ولكن كان أكثر ما يهم الفنان الوحشي في فنون الشرق التزيينية هو أشكال الزخارف المختلفة وحلولها التشكيلية من هندسية ونباتية وتوريق وخطوط وغيرها، من أجل أن تكون عامل مساعد في تعبيرهم الفني، وأيضاً كحل تشكيلي لربط الشكل بالأرضية وللقضاء على فراغ الخلفية وكنوع من التغلب على تسطيحية العمل الفني الوحشي.

المراجع:

- 1) <http://ar.wikipedia.org/>
- 2) <http://ar.wikipedia.org/wiki>.
- 3) <http://www.adabfan.com/composition/6887.txt>.
- 4) <http://www.marefa.org/index.php/>
- 5) http://artist-portrait-painters_sculpture_toffsworld.com/fauvism.art_htm.

6) بهاء الدين يوسف غراب: 2001، دور المتذوق في التجربة الجمالية لفنون الحدائة ومابعد الحدائة، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، القاهرة.

- (7) عبير محمد السيد: 2003، القيم الجمالية للنزعة التزيينية في مختارات من التصوير المعاصر المصري والعالمي، رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم النقد والتذوق الفني، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
- (8) علي أحمد الطايش: 2000، الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة (في العصرين الأموي والعباسي)، زهراء الشرق، القاهرة.
- (9) عيد سعد يونس: 1990، القيم الجمالية في الفنون الإسلامية وأثرها في الفن الحديث، رسالة دكتوراه، غير منشورة، المعهد العالي للنقد الفني، أكاديمية الفنون.
- (10) فاروق بسيوني: 1995، قراءة اللوحة في الفن الحديث – دراسة تطبيقية في اعمال بيكاسو، دار الشروق، القاهرة.
- (11) محسن محمد عطيه: 1997، إتجاهات في الفن الحديث، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة.
- (12) محمد زينهم: 2001، التواصل الحضاري للفن الإسلامي، وتأثيره على فناني العصر الحديث، القاهرة، مطابع الأهرام، الطبعة الأولى.
- (13) نعيم عطيه: 1979، حصاد الألوان، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

• ملخص البحث:

يُعد الشرق مصدر الحضارة ومخزن الفنون، وقبله الفنان الحديث، لذلك فقد نهلت العديد من الفنون الحديثة في القرن العشرين من فنون الشرق، فتأثرت المدرسة الوحشية بريادة "هنري ماتيس" بالفن الإسلامي بزخارفه وتوريقاته وفلسفته المميزة، وجعل من دراسته الواعية لهذا الفن بمفهومه المطلق، وإلهاماته التشكيلية وإشعاعاته الروحية، فضلاً عن تجريدته اللامتناهية، فالفن الإسلامي في وجهة نظر "ماتيس" معين لا ينضب، جعل منه مبعثاً بعودة الفن العربي في معركة المدارس والإتجاهات الغربية في العصر الحديث، وقد أثر ذلك الفكر والمفهوم والفلسفة ليس على "ماتيس" وحده، بل على الإتجاه الوحشي في الفن الحديث ككل، وأكسبه نزعة تزيينية زخرفية مستوحاة من فن الأرابيسك العربي والمنمنمات

الاسلامية. كان بمثابة الحل التشكيلي الجمالي للتغلب على تسطيحية الفن الوحشي وللربط بين عناصره من خلال الزخارف التزيينية الشرقية وللتغلب على فراغ مساحة الأرضية. لذلك فقد اعتمد الفنان الوحشي على الجانب الشكلي والجمالي للفنون الشرقية التزيينية، ولم يعتمد على المضمون الفكري والفلسفي لها، وبالرغم من ذلك فقد حقق الفن الوحشي وفن "ماتيس" علي وجه الخصوص فناً جمالياً ذو طابع جذب انتباه العالم نحو فنه.