
*** سمات الفن الهزلي في الحضارات القديمة وآثره على التصوير الحديث**

إعداد

أحمد ممدوح على يوسف

موظف بمعمل المالتى ميديا (Multimedia Lab)

بكلية الحاسوبات والمعلومات - جامعة أسيوط

تحت إشراف

أ.م.د. سحر بطرس نجيب

أستاذ مساعد التصوير

بكلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط

أ.م.د. محمد ثابت بداري

أستاذ مساعد التصوير ووكيل كلية الفنون الجميلة

لشئون التعليم والطلاب

جامعة أسيوط

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة

عدد (٤٨) - أكتوبر ٢٠١٧

* بحث مستقل من رسالة ماجستير

سمات الفن الهزلي في الحضارات القديمة وأثره على التصوير الحديث

إعداد

* أحمد ممدوح علي يوسف

** أ.م.د . محمد ثابت بدراي

المؤلف

يربط علماء النفس والشعراء بين سبل الإدراك ومحاور الحس الهزلي بدء من الفكاهة والكوميديا والهزل وتتأثر فنانون من مختلف الحضارات القديمة كالفنون الهزلية وفن الكاريكاتير وغيرها من الفنون المعتمدة على مضامين السخرية من مواقف اليومية (اجتماعية أوسياسية) يدور بالحيط الخارجي للفنان ، تأثر بها فنانون من الغرب وتستعرض هذه الورقة البحثية الفن الهزلي في الحضارات القديمة : أطواره ومفرداته وطرق تشكيله والمفاهيم المستوحة منه . حيث ان يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل النقاط التالية :

- مقدمة (مشكلة البحث - أهداف البحث - أهميتها - حدودها - المنهج المتبعة) .

- المفاهيم والمصطلحات والتعريف .

- السمات الفنية للفن الهزلي .

- تطور التصوير الهزلي في الفنون القديمة .

• الفن الهزلي عند قدماء المصريين .

• الفن الهزلي في فنون مابين النهرين .

• الفن الهزلي في الفن الإغريقي .

- نماذج فنانين من الغرب تأثروا من فنون الحضارات القديمة في أعمالهم التصويرية .

- نتائج وتوصيات.

أولاً : مقدمة البحث :

الضحكة والهزل هو شكل من أشكال التعبير الصريح عن التسلية والمرح، ومشاعر أخرى أحياناً، فطبيعة الإنسان السليم في المواقف المضحكة يمكن أن تكون وسيلة دفاع ضد موقف مخيف عفوي وهذا ما يتميز به الفنان التعبيري في حله لقضايا المجتمع.

* موظف بمعمل المالي ميديا (Multimedia Lab) بكلية الحاسوبات والمعلومات - جامعة اسيوط

** أستاذ مساعد التصوير ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب جامعة اسيوط

*** أستاذ مساعد التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة اسيوط

" هذا الفن الساخر بما يحملة من رؤي وما يشعة من خفة ظل أصبح في العصر الحالى شيئاً مهماً وضرورياً لأنه مرتبط بال مجريات السياسية والشئون الاجتماعية ، فهو فن يقف إلى جانب المواطن ليعبر عنه في مواجهة مشاكل المجتمع من خلال المبالغة والسخرية، حيث انه يساعد على توجيه النظر إلى الخلل وسرعة إصلاحه، فهو يعتبر سلاحاً ماضياً للتنوير والتثقيف".^(١)

ومن هنا لابد من دراسة ما هي تطور الفنون الهزلية في الحضارات القديمة ودراسة نماذج من الاعمال التصويرية من فنانين الغرب ، فالفنان المبدع المفكر هو القادر على التعبير وتصوير ما يجري داخل مجتمعه ثم يبتكر وينتج أعمالاً تصويرية تحكي مشاكل المجتمع وتحاكي كل الصعوبات الذي يواجهها الفنان سياسياً واجتماعياً وأخلاقياً وهذا ما ظهرت في الحضارات القديمة .

مشكلة البحث :

تمثل مشكلة البحث في التساؤل الآتي : ما هي امكانية الاستفادة من سمات الفن الهزلي في الحضارات القديمة وتاريخها واثر ذلك على التصوير الحديث ؟

فروض البحث :

هناك علاقة إيجابية بين استفادة فنانين المدارس الحديثة من الفن الهزلي في العصور القديمة في إنتاج أعمال تصويرية معتمده بشكل اساسي على السخرية والهزل من المواقف الاجتماعية والسياسية المحيط بالفنان .

أهداف البحث :

- التعرف على مفهوم التعبيرية الهزلية والفرق بينه وبين الكاريكاتير (الفن الصحفي)
- التعرف على السمات التي تتصف بها التصوير الهزلي.
- التعرف على مراحل تطور التعبيرية الهزلية عبر العصور القديمة
- التعرف على بعض نماذج من فنانين المدرسة الحديثة والذي يتصرف اعمالهم بالهزل.

أهمية البحث :

- ١- يسهم هذا البحث في معرفة الفرق بين التصوير الهزلي ورسم الكاريكاتير .
- ٢- يسهم هذا البحث في معرفة مدى تطور مفهوم الفن الهزلي عبر العصور القديمة وأثره على لوحات تصويرية حديثة .

^(١) عادل مصطفى كامل: الكاريكاتير في مصر، سلسلة الفنون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، ٢٠٠٩، ص. ٩.

حدود البحث :

أولاًً : حدود مكانية :

١. دراسة تاريخ التصوير الهزلي في العصور القديمة (في مصر وبلاد ما بين النهرين واليونانيون) وبعض المصورين في الغرب .

ثانياً : حدود زمانية :

١. دراسة الفنون الهزلية عبر العصور القديمة .

٢. دراسة بعض فنانين المدارس الفنية الحديثة .

منهج البحث :

المنهج التاريخي : التعرف على تاريخ التصوير الهزلي عبر العصور المختلفة والتعرف على امثله مختلفة تتعلق بالمصورين الهزليين في المدارس الفنية الحديثة .

ثانياً : المفاهيم والمصطلحات والتعاريف .

• مفهوم الهزل :

" قال تعالى في سورة الطارق (وما هو بالهزل (١٤)) معنى الآية هنا انه ليس بباطل ولكنه هو جد وحق، والمقصود بالهزل كل كلام لا تحصيل له، ولا ريع تشبيها بالهزال".^(١)
والهزل عند العرب هو "نقىض الجد، هزل يهزل هزاً، قال (الكميت) :

أرانا على حب الحياة وطولها تجد بنا في كل يوم ونهزل

ويقول (ابن الاعرابي)^٢ والهزل يكون لازماً ومتعدياً، يقال: هزل الفرس وهزله صاحبه، وأهزله وهزله. وهزل الرجل يهزل هزاً: موت ماشيته، وأهزل يهزل إذا هزلت ماشيته؛ زاد ابن سيده ولم تتم : قال :

يا أم عبد الله لا تستعجلي ورفعي ذلائل الرجل
إني إذا مرزمان معضل يهزل ومن يهزل ومن لا يهزل
يعه وكل يبتليه مبتلي^(٣)

^(١) <http://www.almaany.com/quran/86/14/3/#.VI4QOr-6bDc>

^٢ الكميّت: ابن زيد الأَسْدِيُّ الْكُوَفِيُّ، مُقْدِمُ شِعَرِهِ وَقَتْهُ قِيلَ: بَلَغَ شِعَرَهُ خَمْسَةُ آلَافٍ بَيْتٍ. رُوِيَ عَنِ الْفَرِزَدْقِ، وَأَبِي جعفر الباقر وعنه: والبة بن الحباب، وأبيان بن تغلب ، وحفص القاري. وفُدَّ عَلَى يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلَى أَخِيهِ هَشَامَ.

^٣ ابن الاعرابي: إمام اللغة أبو عبد الله، محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم الأحوال النسابة، ولد بالكوفة سنة خمسين ومائة.

^(٤) http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8653&idto=8653&bk_no=122&ID=8665

ثالثاً : مفهوم الكاريكاتير (الرسم الصحفى):

" الكاريكاتير حسب اللغويون هو: فن الإضحاك بالتضخيم، أو اتسخ لصورة شخص ما، أو قضية ما، أو شيء ما، بهدف الانتقاد والسخرية، ويعرفه آخرون كونه فن مضحك في ظاهره، ناقد في مدلوله أما التعريف التي حددتها رسامو الكاريكاتير: فإنها لا توجد على شاكلة واحدة وإن كان معظمها يلتقي في بؤرة المعنى بسبب تعدد الرؤى والاتجاهات التعبيرية المتبعة"^(١)

" كلمة كاريكاتير هي من اصل إيطالي (Caricature) وتعني المبالغة والمغالاة تعتمد على دقة الملاحظة وسرعة البديهية^(٢) " يرى البعض أن فن الكاريكاتير ما هو إلا رسم تحططي بسيط وتعليق ساخر، قصير، أسفرا عن أبتسامة واسعة، وأطلقا معانى بارعة، لتسكن ذهن الإنسان وتجبره على التفكير فيها داخل دائرة الواقع، وتدعوه إلى تشكيل الدائرة من جديد، بفكر وعقل جديدين، من أجل واقع أفضل.. هذا هو هدف الكاريكاتير"^(٣)، وقد تنوّعت تعريفات الكاريكاتير ومنها انه فن التنكيت أي أنه تجسيد للحكمة القائلة: شر البلية ما يضحك ، فن التبسيط، فإذا كان من حق الفنان أن يغير الخطوط الطبيعية من أجل أن يعبر عن رأيه فإن هذا الخروج هو محور الكاريكاتير.^(٤)

" يقول الفنان (مصطفى حسين): أن فن الكاريكاتير فن اعلامي في الأساس فهو فرع من فروع الفن التشكيلي، وليس فن نكت، فلا بد للرسام أن يكون واعياً، فاهماً، لقواعد الرسم الكلاسيكي، فهو ليس مجرد خطوط ولا مبالغات. فالكاريكاتير لابد أن يؤدي دوراً في زيادة الوعي وإدراك الواقع الاجتماعي والسياسي .. لهذا يتمزج الانتاج الكاريكاتيري بين متعة الابتهاج، وبين النقد الصادق لأوضاع الحياة".^(٥)

• مفهوم السخرية في الفن:

" السخرية هي أرقى أنواع الفكاهة لما تحتاج من ذكاء وخفة، وهي لذلك آداة دقيقة في أيدي الفلاسفة والكتاب والفنانين الذين يهزون بالخرافات، والعقائد المنحرفة والسلوكيات الخاطئة، وقد دخلت السخرية إلى معظم الفنون من زمن طويل"^(٦) يقول الفنان الأسباني (بابلو بيكاسو Picasso) : إن الطبيعة والفن لهما ظاهرتان مختلفتان تمام الاختلاف. ولعل هذه المقوله تتبع في المقام الأول من إتباع الفنان - أيًّا كان عمله لظاهرة التحوير أو التحرير، وعدم الالتزام بالأصل

^(١) <https://www.ward2u.com/showthread.php?t=22836>

^(٢) نسرин محمود بهاء الدين: توظيف التعبير الساخر في وجه الإنسان كمدخل لتدريس الرسم بكلية التربية الفنية، مرحلة الماجستير، قسم الرسم والتصوير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ٢٠١٢، ص ٢٣.

^(٣) فوزية الأشعل: ملوك الكاريكاتير، دار أخبار اليوم، الطبعة الأولى، القاهرة، ص ١٣.

^(٤) عادل مصطفى كامل: الكاريكاتير في مصر، المراجع السابق، ص ١٠.

^(٥) فوزية الأشعل: ملوك الكاريكاتير، مرجع سابق ذكره، ص ١٢، ١٣.

^(٦) نسرين محمود بهاء الدين: توظيف التعبيرات الساخرة في الوجه الانساني كمدخل لتدريس الرسم بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، قسم الرسم والتصوير، ص ٢٣.

* بابلو بيكاسو رسام ونحات وفنان تشكيلي إسباني وأحد أشهر الفنانين في القرن العشرين وينسب إليه الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن.

ال الطبيعي أو الواقعى للأشياء، فالفنان قد يبالغ أو يضيّف أو يحرّف أو حتى يبسّط، دون التزام كامل بما يمكن رؤيته في الطبيعة.

فقد أصبح تعريف التعبيرية في أبسط معانٍها التحوير الحر للشكل واللون، حيث من خلاله يعطي المصور شكلاً مرئياً للشعور الداخلي والعاطف^(١).

ويقول (عباس محمود العقاد) في كتاب (حجا الضاحك المضحك) "أن هناك أنواعاً للضحك تتبادر ما بين السخرية والمزاح والعجب والاعجاب إلى ضحك الشماته والعداوة، وضحك المفاجأة والدهشة، وضحك المغور، بالتوالي مع هذا التنوع في الظاهره تتعدد المنطقات والرؤى التي تسعى لتفسيرها والألمام بها، فإذا جه بعض هذه الرؤى في إتجاه فسيولوجياً، ورأى في ظاهره الضحك تعبيراً عن إختلالات عضلية متقطعة، تستهلك الكمية الفائضة من التوتر، وحاولت إتجاهات أخرى أن تفسر الضحك بالعرض للعملية النفسية التي تحدث للمستجيب حتى تنتهي بإستجابة الضحك، وبينما تنادلت التوجهات السابقة الظاهرة من حيث وظائفها الداخلية لدى الإنسان".^(٢)

" فقد تنوع تفسيرات الفلاسفة لظاهرة الضحك بدأ من (أرسطو) الذي عرف الضحك من حيث أنه إعلان عن المرح مختلط بالدهشة أو بالكرهية أو بكليهما معاً "^(٣)

" ومع تعدد وتنوع هذه الظاهره وإرتقاب الفكاهه بالعوامل السياسية والاجتماعية فقد فسر (إيزنك)^{*} في كتاب أبعاد الشخصية الذي ظهر في عام ١٩٤٧ التقسيم الكلاسيكي للحالات الشعورية إلى حالات إدراكية، وجذانية ونزعوية محاولاً أظهار ما في الفكاهه والضحك.

وقد سعى إيزنك للتوفيق بين هذه الجوانب الثلاثة في ظاهره الضحك، موضحاً هذه النظرية برسم يمثل مثلاً متساوياً الأضلاع على النحو التالي:

^(١) عادل مصطفى كامل: الكاريكاتير في مصر، المرجع السابق، ص ٥١.

^(٢) صلاح الدين عنانى محمد: مرجع سابق، ص ٦١.

^(٣) محمد حمدي حامد: الدلالات التعبيرية لرسوم الكاريكاتير والإفادة منها في إعداد معلم التربية الفنية، رسالة دكتوراه. كلية التربية الفنية، قسم الرسم والتصوير، جامعة حلوان. ٢٠٠٥، ص ١٧.

* إيزنك: (هانز يورغن إيزنك) كان عالم نفسى ألمانى - بريطانى قضى معظم حياته المهنية في بريطانيا. على الرغم من عمله في كثيرون من المجالات، إلا أن أكثر ما اشتهر به هو عمله في مجال الذكاء والشخصية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D8%A2%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%83

يستخدم إيزنك كلمة الهزل، بمعنى عام، ويقول إن العناصر الإدراكية والوجودانية والنذرية تدخل في تركيب الهزل، ولكن أثر أحد هذا العوامل الثلاثة قد يزيد عن اثر العنصرين الآخرين في كل حالة من الحالات الخاصة.

وهنا يحدد إيزنك المعنى العام للهزل بوصفه التعبير العام عن كافة أشكال الضحك

والفكاهة والنكتة والكوميديا هو اسهمه الرئيسية.^(١)

• ماهية التعبير ؟

"التعبير هو أحد السمات السلوكية الهامة التي ميز الله بها الكائن الحي عما سواه من الجماد وهو أحد العمليات النفسية التي يقوم بها الإنسان في شكل تلقائي كاستجابات افعالية وردود أفعال لكافة المؤشرات الخارجية الناتجة عن تفاعله مع مختلف المواقف الحياتية، وذلك عن طريق إحدى الوسائل الآتية: (الحركة - الصوت - لفظ - بكاء - ضحك)."^(٢)

• السمات التي تتصرف بها التصويرية الهزلية:

"لقد ظهرت بدايات التصوير الهزلي في الفن التشكيلي منذ بداية ظهور الفن البدائي ومروراً بالفنون والحضارات المختلفة فلا تكاد أن تخلو حضارة من الحضارات القديمة إلا وظهر فيها إرهاصات لفنون تشكيلية هزلية حيث إنسمت هذا النوع من اللوحات التصويرية لسمات لا بد من توافرها ومن أهم هذه السمات هي:

١- من حيث الموضع:

"للموضوع مكانه خاصة في الفن التشكيلي لا من حيث كونه غاية في حد ذاته ولكن بأعتباره وسيلة لإثارة الفنان لكشف المضامين التشكيلية التي يحويها".^(٣)

والمقصود بالموضوع في الهزل هنا، يقصد بها أن "الموقف الهزلي هو موقف إنساني، فالموضوع الرئيسي في الموقف الهزلي هو الإنسان: إنفعالاته وقد تحررت - لبعض الوقت - من سلطة (الآنا الأعلى)، ذلك أن لحظات الهزل هي أيضاً لحظات التمرد والخروج (الفردي أو الجماعي) على القيود والقيم الإجتماعية المرعية. الموقف الهزلي هو الواقعية، ويقصد بها تزامن الموقف الهزلي مع الأحداث والخبرات التي يعيشها الفرد وأيضاً الطابع الاجتماعي، وإن كان في إطار نفدي".^(٤)

"إن الفنان حين يتعرض لمشكلة تتعلق بالمجتمع فإنما يقدم وجهة نظره المرتبطة بظروف ذلك المجتمع وتختلف وجهة النظر هذه وكذلك طرق التعبير عنها سواء كانت طريقة واقعية أو

^(١) صلاح الدين عنانى محمود: مرجع سابق، ص ٦٢، ٦٣.

^(٢) نهير رمضان عبد الحميد الشوشاني: التصوير الهزلي في الفنون القديمة والمعاصرة كأسلوب لتناول بعض القضايا المجتمعية، رساله دكتوراه، كلية التربية، قسم التربية الفنية، جامعة عين شمس، ص ١٩.

^(٣) الدكتور محمود البسيوني: أسرار الفن التشكيلي، المراجع السابق، ص ٧٥.

^(٤) صلاح عنانى محمود: مرجع سبق ذكره، ص ٧٩.

طريقة هجائية ساخرة، فالرسام الساخر هو أشد المتأثرين بالواقع الاجتماعي ومشكلاته وقضاياها وأعماله الفنية ما هي إلا إنعكاس لهذا الواقع^(١)

٢- من حيث التعبير:

"التعبير هو الإفصاح عن المعانى بلغة الشكل، وكل جسم له معنى، والأجسام حين تتجاوب بعضها مع بعض أو تحتك أو تولد معانى: هذه المعانى مرتبطة بطبيعة تلك الأجسام من حيث إنها كيانات ملموسة، يمكن ان تحس باللمس".^(٢)

"تعتمد التعبيرية الهزلية شأنها شأن التعبيرية إلى التحرير وتغيير النسب فى الأشكال الطبيعية... ويكتسب الخط الخارجى المحدد للأشكال، والتفاصيل بينهما أهمية فى التعبيرية الهزلية، ذلك أنه يلعب دوراً أساسياً فى إبراز ما يحتوى الموقف الهزلى".^(٣)

٣- من حيث التحرير

"إتسمت الاعمال التعبيرية الهزلية بشكل عام بتحرير وتغيير النسب لخلق علاقات جديدة وإدراك معبر عن إحساس الفنان ووجوده تجاه المجتمع وتتجاه ذاته ومعاناته الداخلية وهو جسده وإنفعالاته".^(٤)

"ويعني التحرير بعدم الإلتزام بالأصل الطبيعي، لا عن عجز في التسجيل، ولكن بهدف إبراز بعض المعانى والتأكيد عليها، فالفنان قد يبالغ أو يحزر أو يضيق، يطيل أو يقصر، يجعل أو يفصل، فلا يتزم في كل ذلك بالعالم المئى الذي يظن الكثيرون أنه مرجعه الوحيد في ضبط رؤيته الفنية، أي يظنون أن الحقيقة الفنية كامنة في الشئ، وما على الفنان إلا أن يستسلم ويسجّلها كما هي، وعند ذلك يكون في اعتقادهم فناناً موهوباً وهم يقيسون قدراته بمهاراته في النقل ودقة المحاكاة، وفي الحقيقة أن العالم الخارجي لا يوجد فيه من القيم والمعانى الفنية، إلا بقدر ما ينفعل به الفنان".^(٥)

"وها هي صورة للفنان (كارل آبل)^{*} وتسمى (إستغاثة الحرية) رقم (٢)، رسم فيها وجه شخص أقرب لوجه الطفل في إجماله وصور جسمه نحوياً لكن بأيدن مبالغ فيها وأرجل رمزية والدعوة للحرية تظهر في التحرير الذي ينفجر به الوجه صارخًا داعياً للخلاص من القيد التي ملتکل النفس البشرية وتقف حجر عثرة في طريق إنطلاقها. فالصورة ملتزمة بنسبة من العالم

^(١) نهير رمضان عبد الحميد الشوشاني: المراجع السابق، ص ٣.

^(٢) الدكتور محمود البسيوني: أسرار الفن التشكيلي، المراجع السابق، ص ٩٣.

^(٣) صلاح عناني محمود: مرجع سبق ذكره، ص ٨٤.

^(٤) صلاح عناني محمود: مرجع سبق ذكره، ص ٨١.

^(٥) الدكتور محمود البسيوني: أسرار الفن التشكيلي، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٣..

* كارل آبل: فنان هولندي، ولد في أمستردام عام ١٩٢١.

المرأى، لكنها نسبة تتكافأ مع الهدف المعنوي الرمزي الذي أراد الفنان أن يعبر عنه ولذلك فالعالم المرأى في وجه الطفل هو أقرب إلى الرمز منه إلى الحقيقة الواقعية

شكل (٢) : (استغاثة الحرية) نكارل ابل ١٩٤٨ - صورة تحريفية رمزية لوجه أشبه بوجه الطفل المولود الذي يصرخ لأول مرة احتجاجاً عند صدامه بالعالم الجديد - بمتحف أمستردام^(١)

ثانياً: تاريخ التصوير الهزلي في الفنون القديمة

أ- التصوير الهزلي عند القدماء المصريين:

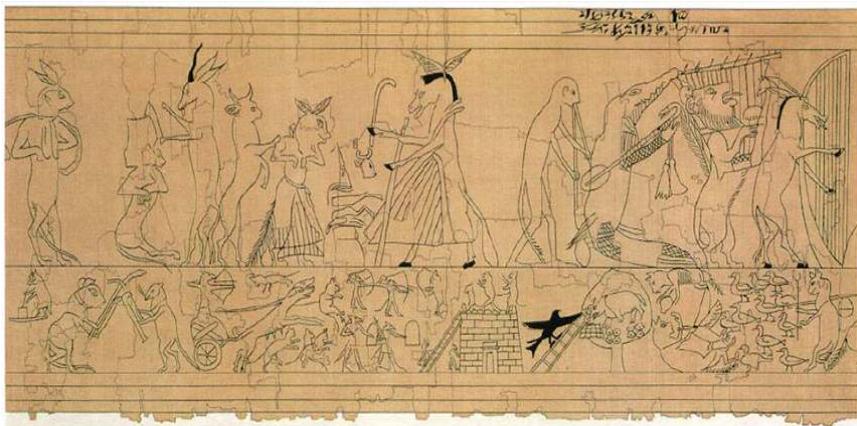
يعتبر قدماء المصريين هم أول من تنبه إلى هذا الفن، الذي يحقق مآربهم في السخرية والتعریض بالحاكم، وكل ذي سلطة مستبد، استخدم الفرعوني الحيوانات والرموز البسيطة للتعبير عن رأيه الحقيقي في أصحاب العروش والملوك. وعلى إحدى (الشققات)^{*} القديمة نري تصویراً كاريكاتورياً لصراع بين القطط والفئران، ويدور ملك الفئران على عجلة حربية، تقودها كلبستان، وبهجم على حصن، تحرسه القطط - كما في شكل (٥) - هكذا عبر الفنان برؤيته عندما يتجرأ صغار الشأن ويفكرن في حرب من هم أقوى، ومن هم أكثر منهم نفوذاً وقوه ، اظهر المصوروون قدرتهم على التخييل في أوراق البردي الهزلية التي تصور مناظر ضاحكة تشترك فيها حيوانات تلبس ثياب الأدميين، وهي تقلد المناظر الجنائزية والدينية المألوفة، وتكتشف هذه الأوراق، عن روح الدعابة والقدرة على النقد الساخر، غير المتوقع أيامها، مما خلع على هذه القطع الدقيقة سحراً طريفاً.^(٢)

^(١) <http://stedelijkinkideoorlog.tumblr.com/>

* الشقق: مفرد شقة وتعني في معجم المعاني الجامع: عطف ورقة والمقصود به هنا الجدار او الورق البريدي.

^(٢) فوزية الأشعـل: ملوك الكاريكاتير، دار أخبار اليوم، الطبعة الأولى، القاهرة، ص ١٥.

"ويوضح المثالين قصتين معروفتين تم كتابتها مع صورتها، وفيها يتشبه الحيوانات بالانسان وهي تمارس حالات المرح والمزاج وفي هذه المجموعة تجمع أفراس النهر الفاكهة من شجره بينما يقذ طائر على السلم".^(١)

شكل (٥) : صورة تهكمية وجدت في قبر الملك رمسيس الخامس عام ١١٠٠ ق.م في المتحف المصري " كان الرسام المصري القديم يظهر عيوب مجتمعه أملأ في إصلاحه فعل إحدى الشقفات القديمة نري رسمًا لفرس النهر وقد جلس فوق شجرة عاليه بينما يحاول النسر الصعود اليه بسلم "^(٢) كما في الشكل (٦) التفصيلي (ا).

مفصل (ا) من الشكل (٦) : صقر يحاول صعود شجرة بواسطة سلم

^(١) Maarten J.Raven: Prisse D.Avenues (Atlas of Egyptian Art). University in Cairo press , page: 71

^(٢) فوزية الأشعـل: ملوك الكاريكاتير، دار أخبار اليوم، الطبعة الأولى، القاهرة ، ص ١٥٧

يعرف موضوع الصراع بين القطط والفار من بعض رسومات ولكن فقدت الحكاية وتحفظ هنا البردية الآن في تورينو (إيطاليا). كما في الشكل رقم (٧).

شكل (٧): بردية بلندن من الدولة الحديثة بها رسوم هزلية

"هو جزء من بردية محفوظة في لندن وقد صور هذا الرسم من إعادة بناء (ليبيسيوس)^(١) بها رسوم تعبر عن روح الفكاهة والدعاية والسخرية وهي عالماً مقلوباً رأساً على عقب يوضح فيها الأسد يلعب مع غزال وذئب يرعى الغزال وقطط ترعى وقد من الطيور، من بردية بلندن من الدولة الحديثة، لقد أوضح هذه الرسوم، أن الفنان القديم كانت لديه القدرة على رسم الكاريكاتير وأكمل قدرة الرسامين المصريين القدماء على التعبير الساخر"^(٢)

"ومن كثرة إهتمام القدماء المصريين بالضحكة والسخرية اتخذوا لهم رباً وأطلقوا عليه إسم الآله (بس)^{*} وهذا لاشك يعكس ولهم الشديد بالفكاهة والضحكة كما في الشكل (٨) يوضح ان رب المرح والسعادة يحمل ملامح غريبة تشبه القناع حيث له أدن ولبدة أسد في حين أن ساقيه مقوستان كما ان له لحية طويلة ويضع سبع ريشات فوق رأسه، ويضع بس يديه فوق ركبتيه وقد لونت عيناه وقلادته والسبعين ريشات باللون الأحمر ومن الملاحظ ان شكل الآله فقط يبعث على الضحك والفكاهة لذا فقد قام المصريون القدماء بتصويره في عديد من الأدوات والأواني التي يستعملونها وكذلك في العديد من اللوحات الحجرية وجدران المنازل والمعابد ليكون سبب في البهجة والسرور والمرح."

^(١) Maarten J.Raven: Prisse D.Avenues (Atlas of Egyptian Art). University in Cairo press , page: 71

^(٢) فوزية الأشعل: المرجع السابق، ص ١٧

* الآله بس: أول ظهور للمعبد بس كان في الأسرة السادسة عشر حيث عثر على بعض البطاقات التي تحمل صورته في عصر الدولة الوسطى ولكن ظهر في صورته المعهودة لنا كإله من الدولة الحديثة والأسرة الثامنة عشر.

^(٣) نهير رمضان عبد الحميد الشوشاني: المرجع السابق، ص ١٢٥ .

شكل (٨): الآله بس الله الفakahه والمرح

بـ - التصوير المزلي في فنون مابين النهرين:

"في الحضارة البابلية كان يتم تصوير الأرواح الشريره بوجوه قبيحة وعلى شكل انصاف الحيوانات وكان من المفترض بهذه الأشكال أن تبعث الرعب في الإنسان، وكان الإنسان يقوم بنسخ أشكالها بينما أنطقاماً منها، فعفريتة الحمة (لاماشتو) على سبيل المثال، كانت تصور على أنها كأمراه عجوز بنهددين متهدلين، وقوائم طير جارح، ورأس اسد قبيح، وكانت تصور أحياناً واقفة على قدميها، مقوسه الظاهر يرضرع من ثديها كلب أو خنزير، أو تصور وهي راكبة حمار للحط من مستواها، وأحياناً كانت تحمل مخزلاً أو مشطاً، الكلب والخنزير هما الحيوانان النجسان عند البابليين، كما هو معروف، وكان لعفريت الزوابع (بازوزو) كما في الشكل (٩) وجه مفرع كان بالإضافة إلى باقي صور العفاريت يستعمل لأغراض السحر ويوضع على قلائد النساء، وكانت صور العفاريت تصنع على شكل تماثيل صغيرة تستخدم لطرد الأمراض والأرواح الشريرة من البيوت. وعدد من التماثيل التي تتمثل العفاريت يمكن العثور على عناصر البالغة في الرسوم التي كانت ترافق بالتعاويز كما في الشكل (١٠) التي كتبت باللغة العربية على قرص من الفخار يمكن العثور في الوسط على رسم لإنسان يشبه في طريقة تنفيذه الكاريكاتير ورسم الأطفال، ومن القطع الفنية السومارية الفريدية في تصميمها الات وترية خشبية وينتهي جسم الصندوق الخشبي بقمة مشكله على هيئة رأس ثور من الذهب له لحية سوداء، ويفتحي سطح الجزء الأمامي من هذه الآله زخارف من الخرف الصدف المطعم من وحدات أدمية وحيوانية مرتتبطة في سطور أفقيه. فنري في السطر الأعلى البطل (جلجامش) يحتضن ثورين برأوس آدمية، وتظهر في السطور الأخرى وحدات حيوانية تقوم بالأعمال التي يقوم بها الأدميين"^(١)

^(١) نمير رمضان عبد الحميد الشوشاني: مرجع سبق ذكره، ص ١٢٢.

شكل (٩)، (١٠) : يوضح عفريت الحمي (لاماشتو) تعود للحضارة البابلية
جـ - التعبير الهزلي في الفن اليوناني (الإغريقي)

لو تحدثنا عن الهزل عند اليونانيون فلا بد من ذكر (أريستوفان)^{*} " الذي لم يبق من أعماله سوى إحدى عشرة مسرحية، وفيها يسخر من كل أنواع البشر بما فيهم الشخصيات المعروفة أمثال (سقراط)[ُ] الذي كان يعده صديقاً، كانت مسرحياته تغوص بالنكات والبالغات والتقدسي السياسي اللاذع على الرغم من إلباسها بمهارة فائقة ثوب العبارات الهزلية."^(١) الشكل رقم (١١) وهي إحدى أقنعة مسرح من الرقائق الأولى في الكوميديا اليونانية.

* أريستوفان أو أرسسطوفانيس: مؤلف مسرحي كوميدي يعتبر من رواد المسرح الساخر في اليونان القديمة، كان ينتمي إلى أسرة مثقفة غنية من طبقة ملاك الأرضي في أثينا.

[ُ] سقراط: فيلسوف يوناني كلاسيكي، يعتبر أحد مؤسسي الفلسفة الغربية.

^(١)<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86>

شكل (١١): قناع مسرح من الرقائق الأولى في الكوميديا اليونانية، القرن الثاني قبل الميلاد، موجوده بالمتاحف الأثرية الوطنية في أثينا

" كان التصوير الهزلي شائعاً في زمن (أرسطو) وأرستوفانيس، وقد ذكر كلاهما أن مصورةً يونانيةً يدعى (بوزون) كان يصور بعض المشهورين من أهل جيله على هيئة تدعى للضحك وأنه عوقب على ذلك مراراً فلم يرتدع. وذكر المؤرخ اليوناني (بليانوس) أن واحداً من أشهر صناع التماثيل في اليونان ويدعى (بوبيانوس) صنع مره تمثلاً للشاعر (إييوناكس) وكان زميماً الخلقة وكان التمثال أكثر قبحاً وكان يثير الضحك فأغناط الشاعر منه وهاجمه بقصيدة لازعه لم يتحملها فأقدم على الانتحار."^(١)

رابعاً : نماذج فنانيين من الغرب تأثروا من فنون العحضرات القديمة في أعمالهم التصويرية .

" تعددت المذاهب الفنية في أوروبا بعد انقضاء فترة الفن المسيحي الذي انتشر في القرون الوسطي. فظهر فن النهضة العظيم في أوائل القرن الخامس عشر، وصاحب ذلك إعتزاز الفنان بفرديته بدلاً من أن يكون ذاتياً في مجتمع كبير.

إلا أن التغيرات الدينية والسياسية والفكريه التي ظهرت في المجتمعات الاوربيه بعد عام ١٦٠٠ كان لها دور فعال في ظهور فن الباروك الذي كان في خدمة الطبقة البورجوازية، وطراز الروكوكو الذي ارتبط بالعائلات الحاكمة. على ان طراز الروكوكو اختفى من فرنسا بعد قيام

^(١) فوزية الأشعـل: ملوك الكاريكاتير، مرجع سبق ذكره ، صـ ٢٠.

الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ وظهر بها طراز فني استمد مقوماته من الفنون الإغريقية الرومانية عرف باسم الكلاسيك العائده^(١)

نلاحظ ان رسوم الفنان الاسپاني (Francisco De Goya) الخرافيه الذي سيطر عليها الخيال فى لوحة (سارتون يأكل أحد أولاده) شكل (١٢) يعتبر من أقوى اللوحات وأكثراها رعباً، فهي تصور أسطورة الإله زحل وهو يلتهم أحد أبنائه وهو والد الكثير من آله الأغريق، بلغته النبأ افزعته بأن أحد أبنائه سيعملوه، فأكل أبناءه واحداً بعد الآخر إلا جوبيتر الذي اخافته أمه، وفي هذا اللوحة نجد أن جويا قد عاد إلى تصور الأساطير القديمة، فاختار أسطورة زحل التي قد يكون لها أرتباط بالأحداث التي تحدث في بلاده، وهذا يدل على مهتماً بالأساطير ودراستها فهي هنا أسطورة أغريقية والتكون قوي والتعبير مأسوي ولا نجد خطوطاً بل إضاءات وضريات فرشاة مليئة بالأثارة والخوف، يلعب موضوع زحل، دوراً كبيراً وهاماً في مجلل اللوحات السوداء كرمز للكآبة والخراب، وهو يعبر عن هول سكرات الموت.^(٢)

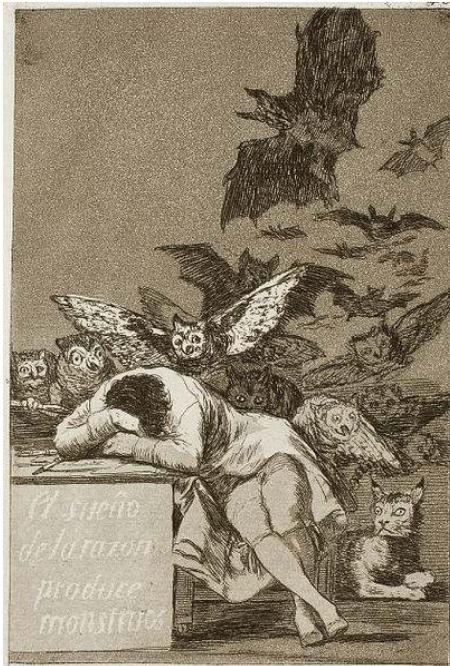
شكل (١٢): (سارتون يأكل أحد أولاده) فرانسيسكو جويا

"وفى الشكل رقم (١٣) نرى ان (فرانسيسكو جويا Francisco De Goya) قد صور الحلم الموحش(الكاوبوس) فى إحدى نسخ النزوات تعرف باسم (نوم العقل ينتج وحشاً) ويؤكد فيها

^(١) نعمت إسماعيل علام: فنون الغرب في العصور الحديثة: دار المعارف، جمهورية مصر العربية، ص ١١.

^(٢) السيد صالح القماش: مظاهر التجديد في التصوير الجداري عند جويا (دراسة تحليلية مقارنة لجداريات كنيسة سان انطونيو بلالفوريدا)، كلية الفنون الجميلة قسم التصوير شعبة جداريات، جامعة القاهرة، ١٩٩٢، ص ٢٧٥.

انه عندما يترك العقل الخيال فإنه ينتج وحوشاً وعندما يتحдан فإن الخيال يكون أباً للفنون ومنبعاً لعجائبها وفي العمل يجلس جويا إلى جوار منضده يستند عليها ويستغرق في النوم ويضع وجهه بين ذراعيه. بينما يجلس خلقة قط متحفزاً ومن أعلى عليه تتتساقط عليه كثير من الخفافيش والبوم وهي طيور لا تطير إلا ليلاً في الظلام.

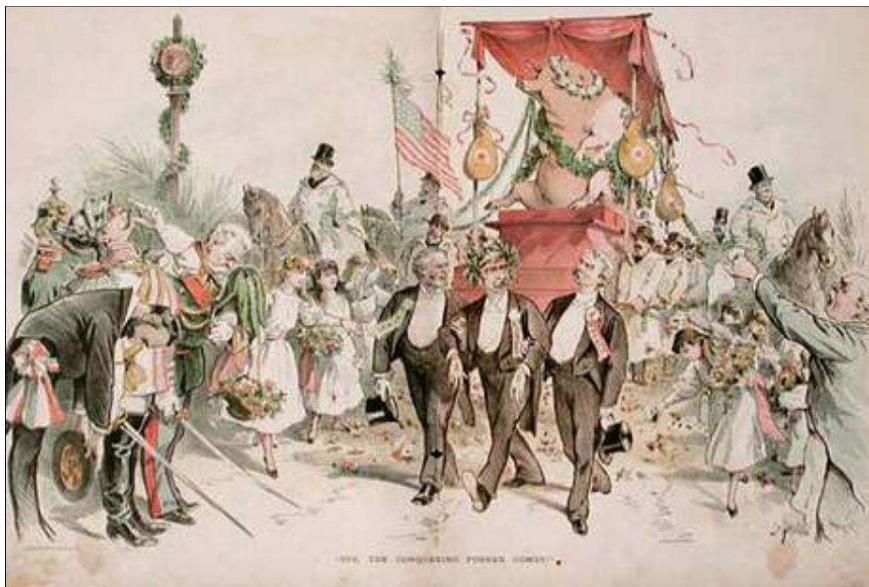
شكل (١٣): نوم العقل ينتج وحوشاً، جوياً

"يعتبر القرنان الثامن عشر والتاسع عشر من أزهى عصور التصوير الهرلي عاملاً حتى أنه يمكن أن تطلق عليه العصر الذهبي للتصوير الهرلي، وقد يرجع السبب في ذلك لظهور الطباعة والمجلات ونشر رسوم الكاريكاتير بها، وأختلاط الفنانين بالمجتمع في تلك الظروف السياسية والاقتصادية العصيبة" ، لوحة (محادثة منتصف الليل) للفنان الانجليزي (ويليام هوغارث William Hogarth) كما في الشكل (١٤) في إبراز التفاصيل التي تصور حالة الهرج والمرج في هذا السهرة الليلية للطبقة الأرستقراطية ساخراً من هذا الطبقية مع الأاهتمام بالبناء الفني والتكوين في اللوحة".^(١)

^(١) نهير رمضان عبد الحميد الشوشاني: مرجع سابق ذكره، ص. ٦٥

شكل (١٤) : محادثة منتصف الليل للفنان الانجليزي (William Hogarth) (ويليام هوجارث)
” كما رمز الفنان النمساوي (جوزيف كببلر) للحكام على هيئة الخنزير الذي يبدى
الجميع الاهتمام به وهو لا يستحق هذا الاهتمام وقد استخدم الخنزير هنا لدنائته وحقراته بالنسبة
لباقي الحيوانات كما انه يعرف بالكسل ، كما انه مغمي العينين لا يرى شيئاً عما يدور حوله مهتماً
بالتفاصيل كما في شكل (١٥) ”^(١)

شكل (١٥) : فتح الخنزير الصغير للفنان النمساوي (جوزيف كببلر)

^(١) نهير رمضان عبد الحميد الشوشاني: المرجع السابق، ص ٦٧ .

" كان دومييه متعدد المواهب، رساماً، كاريكاتورياً، ونحاتاً، ومصوراً ويعتبر - بعد جويا - من أعظم رسامي الكاريكاتير الذين استخدمو فنهم لانتقاد المجتمع "^(١) ولقد ادت لوحة (جارجانتو - Gargntua) الى دخوله السجن حيث انه قام من خلالها بالتحريض على قتل الملك (لويس فليب) وقد وضحت هذه اللوحة مدى كراهية دومييه لسياسة الملكية والتي جئت تترجمة صادقة في واقعية شديدة للأحداث تسببت في سجنه ستة أشهر - ودفعه غرافة خمسماة فرانك ويأتي اسم اللوحة مستوحاه من اسم عملاق شهير في قصص الحكايات الشعبية الأوروبية في العصور الوسطي ويعنى بالعربية (البلعوم) وهو مشهور بشهيته الهائلة وقد تحدث عنه الكثير من آباء العصور المثلثة، وعلى لوح مائل يبدأ من الأرض وينتهي في الفم الملكي ويصعد عليه الوزراء ونواب الشعب والاعيان ويصبون في الفم الملكي ذو الرأس الكثمري اجوته من الذهب والسلام المحموله على ظهرهم وبعد ذلك يهضم (جارجانتو) هذا كله ويخرج من ذهره براءات النياشين والاوسمه " كما في الشكل (١٦) ^(٢).

شكل: (١٦): (جارجانتو) هنري دومييه عام ١٨٣١ معروضة في المكتبة الوطنية، باريس^(٣)

^(١) نعمت أسماعيل علام: المرجع السابق، ص. ٧١.

^(٢) نسرين محمود بهاء الدين: توظيف التعبيرات الساخرة في الوجه الانساني كمدخل لتدريس الرسم في كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، قسم الرسم والتصوير، ص ١٤١، ١٤٥.

^(٣) <http://www.wikiart.org/en/honore-daumier/gargantua-1831-1>

النتائج والتوصيات :

أولاً : النتائج:

ينبغي ان نشير قبل أن نتعرض إلى ما انتهت اليه هذه الدراسة من نتائج إلى الحدود بشكل موجز لنقف على مجمل الظروف التي ساهمت بشكل عام في تحقيق هذه النتائج.

انتهت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها:

١. اتضح من خلال الدراسة أن التصوير الهزلي وتاريخه عبر العصور لم يتم الاستعانة به في مجال التصوير فقط، بل أمكن استخدامه في مجال النحت والمسرح وأشكال مختلفة في مجال الفنون التشكيلية، وأصبح للتعبيرية الهزلية رساله نقدية ساخرة.
٢. هناك فرق كبير بين التصوير الهزلي وفن الكاريكاتير (فن الصحف) رغم كل منهما فناً ساخراً.
٣. وجود بعض الاعمال الفنية ضمن التعبيرية الهزلية في مراحل العصور القديمة كوسيلة للتعبير الهزلي عن ما يدور بفكر الفنان من مشاكل اجتماعية وسياسية، يصورها لنا الفنان القديم في أساليب متنوعة من السخرية.
٤. احتوت كثيراً من أعمال الفنانين تعابيرات تصويرية أضيفت لنشر الدلالات والقيم التعبيرية للتصوير الهزلي من تلك الأعمال الفنية.

ثانياً: التوصيات:

١. استكمال الدراسات البحثية في عمل أرشيف متكامل لأعمال الفنانين الهزليين الرواد في مصر والوطن العربي وفي الغرب لاستخلاص أهم قيمها وعناصرها الفنية، وسماتها.
٢. الاستفادة من التعبيرية الهزلية في مجالات أخرى غير فن التصوير كفنون النحت والمسرح والأشغال الفنية وغيرها لزيادة الوعي بأهميتها.
٣. يوصي الباحث باستخدام قيم جديدة للتعبيرية الهزلية في كليات الفنون والكليات المعاصرة والتي تتدرج ضمن أعمال الفن الساخر وهذا يساعد على إعداد فنان قادر على التعبير من بعض المواقف المجتمعية.
٤. تعميم استخدام التصوير الهزلي في الأنشطة التي تسهم في انتشار فن التصوير الهزلي وذلك بإنشاء ودعم وتفعيل كافة الأنشطة والمعارض لانتشار مفهوم التصوير الهزلي.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

١. السيد صالح السيد القماش: مظاهر التجديد في التصوير الجداري عند جويا (دراسة تحليلية مقارنة لجداريات كنيسة سان انطونيوس يلافلوريدا)، كلية الفنون الجميلة قسم التصوير شعبة جداريات، جامعة القاهرة، ١٩٩٢م.
٢. صلاح الدين عتاني محمود
٣. عادل مصطفى كامل: الكاريكاتير في مصر، سلسلة الفنون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، ٢٠٠٩م.
٤. فوزية الأشعـل: ملوك الكاريكاتير، دار أخبار اليوم، الطبعة الأولى، القاهرة.
٥. محمد حمدي حامد: الدلالات التعبيرية لرسوم الكاريكاتير والإفادة منها في إعداد معلم التربية الفنية، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، قسم الرسم والتصوير، جامعة حلوان، ٢٠٠٥م.
٦. محمود البسيوني: أسرار الفن التشكيلي
٧. نسرين محمود بهاء الدين: توظيف التعبير الساخر في وجه الإنسان كمدخل لتدريس الرسم بكلية التربية الفنية، مرحلة الماجستير، قسم الرسم والتصوير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ٢٠١٢م.
٨. نعمت إسماعيل علام: فنون الغرب في العصور الحديثة: دار المعرفة، جمهورية مصر العربية
٩. نهير رمضان عبد الحميد الشوشاني: التصوير المهزلي في الفنون القديمة والمعاصرة كأسلوب لتناول بعض القضايا المجتمعية، رسالة دكتوراه، كلية التربية، قسم التربية الفنية، جامعة عين شمس

ثانياً: المراجع الأجنبية:

10. Maarten J.Raven: Prisse D.Avenues (Atlas of Egyptian Art). University in Cairo press , page: 71

ثالثاً: مراجع شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت):

11. <http://www.almaany.com/quran/86/14/3/#.VI4QOr-6bDc>
12. http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8653&idto=8653&bk_no=122&ID=8665
13. <http://stedelijkindeoorlog.tumblr.com/>
14. <https://www.ward2u.com/showthread.php?t=22836>
15. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83
16. <http://www.wikiart.org/en/honore-daumier/gargantua-1831-1>

Features of comic art in ancient civilizations and their effects on modern painting

Abstract

Psychologists and poets linked perception ways with axes of comic sense starting with comedy and humor, and artists have been influenced by them from various ancient civilizations such as comic art, caricature and other arts that contain irony of everyday situations (either social or political ones) that appear around the artist. This paper presents comic art in ancient civilizations: its stages, vocabulary, methods of composition and inspired concepts. **This study contains the following items:**

1. Introduction (Research Problem - Objectives - Importance - Limitations - Methodology)
2. Concepts, terms and definitions.
- 3 .The artistic features of comic art.
4. Evolution of comic photography in ancient art.
 - Comic art among the ancient Egyptians.
 - Comic art in the arts between the two rivers.
 - Comic art of Greek art.
- 5 . Models of artists from the West influenced by the arts of ancient civilizations in their works of photography.
- 6 . Conclusions and recommendations.