

الإدراك الجمالي كتعبير فني في أعمال الفنانة التشكيلية ملك أحمد أبو النصر

ولاء أحمد عبد اللطيف¹

المخلص

الإدراك يعتبر إنتباه من عمليات نفسية و عقلية ، يشمل إحساسات و عناصر الذاكرة ، و له أنواع متنوعة كالإدراك الحسي الذي يشمل الإدراك البصري و الشكلي ، و الإدراك العقلي و الإدراك الحدسي المتضمن الإدراك الجمالي ، إختلف على تفسيرهم كثير من الفلاسفة و علماء النفس ، و تعتبر الإدراكات بأنواعها في فن التصوير المسئولة عن التعبير الفني الإبداعي ، حيث أن كل ما يتمثل في الشعور و الوجدان ماهيات لظواهر مدركه ، إستطاعت الفنانة ملك أحمد أبو النصر² التعبير في أعمالها الفنية عن مراحل متنوعة من الإدراك ، حتى تصل بأعمالها التصويرية إلى الإدراك الفني الجمالي ، عبرت عن الموجودات بما يحمله من عالم الأرواح و العقول بصفاء نفسي ، يوضح الجمال الباطن لأنه نتيجة إختيارات إنتقائية تتعلق بالإدراك الجمالي لديها ، تضمنت أعمالها إدراكات إشراقية حدسية و حسية و عقلية باطنية ، عبرت عنهم بإحساس روي صوفي في علاقات تشكيلية متداخلة بحرية الإنفعال و الأداء الراقي ذوالأصالة الجمالية ، حيث أن الفن يعبر عن حقائق العالم الداخلي بما فيه من أفكار و إدراكات و تصورات ذاتية ، و تنقسم الأفكار إلى أفكار خارجية تشمل موضوعات خارجية ، و أفكار مصنعة تشمل عالم الخيال ، و أفكار نظرية ثابتة في النفس كمعرفة الله و الوجود و الحقيقة .

الكلمات الدالة: الإدراك الجمالي، التعبير الفني، العملية الإبداعية، فن التصوير، أنواع الإدراك، علاقات تشكيلية.

1. المقدمة

الإدراك عبارة عن إنتباه يتضمن عمليات نفسية و عقلية ، يشمل إحساسات و عناصر الذاكرة التي ينتبه إليها الإنسان ، يعتبر إحدى الخصائص الأساسية في العملية الإبداعية الفنية ، التي تبدأ بإدراك شعوري واعي ثم لاواعي ثم واعي مرة أخرى أثناء تحقيق الصورة التشكيلية ، توجد مرحلة في العملية الإبداعية (يحدث فيها عمل ذهني شعوري دون أي مجهود ، فيصل إلى أشكال معقدة حتى يتحرر من التفكير الواعي في المشكلة الخاصة ...، فيجب قضاء هذه الفترة بطريقة ما ، بحيث لا يسمح لأى شئ بإعاقة النشاط الحر للشعور [4].

الإدراك الجمالي الذي يعبر عنه الفنان ، يشمل الأبعاد الرمزية و الدلائل الفنية للأشكال و الدرجات اللونية ، و قيم النور و الظل و المساحات و غيرها من مكونات العمل الفني ، و التي تظهر بعد عمليات و مراحل تشكيلية متعددة ، بحيث يتحقق التوازن و الاستقرار ، بهدف البعد عن تشتت الرؤية البصرية ، فيمكن إدراك مدلولات العمل الفني و تقدير جماليات اللوحة الفنية ، نتيجة العمليات المعقدة التي تدور في الذهن ، و إدراك القيم التشكيلية بالبصر و التأمل أولاً ، و التوصل لفكرة و موضوع العمل الفني .

إنه عملية عقلية و فكرية و حسية ، يمكن الشعور بها من العمل الفني ، و من ثم تحليله و دراسته ، حيث " تكمن مهمة الفنان التشكيلي أن يقدم للمشاهد ما لا يراه في حياته اليومية " [10]. يعبر الفنان بإسلوبه الشخصي و الخاص به عن العلاقات اللونية و المساحة و التناسب و الإيقاع ، أنها أشياء يمكن إدراكها حدسيا نتيجة إتحاد الصورة المتحركة بفكرة الموضوع ، و بالتالي معرفة الحالة الوجدانية و الدوافع النفسية التي أدت بالفنان إلى التعبير في العمل الفني .

يمكن إدراك جماليات العمل الفني في أعمال الفنانة ملك أبو النصر ، و التوصل لكيفية حدوث الإبداع المتمثلة في الإسلوب الفني المرتبط بإدراكاتها ، و وصف المفاهيم الرئيسية للعمل الفني من ترابط و إتزان و وحدة و إنفعال ، و فهم

المدلولات الرمزية التي جاءت ناتجة عن الحالة النفسية و المعتقدات الدينية و الإجتماعية و الفلسفية ، و كذلك تحديد قيمة اللون و درجاتها ، و التي تختلف في دلالاتها الفنية بتأمل ، نتيجة تحول ما تم إدراكه إلى فعل في العمل الفني .

1.2 مشكلة البحث توضيح الإدراك بأنواعه خاصة الإدراك الجمالي في الاعمال الابداعية للفنانة المصرية ملك أحمد أبو النصر ، حيث أنها عبرت في أعمالها الفنية عن أنواع متعددة من الإدراك سواء كان حسي أو حسي ، فيمكن التساؤل هل أنواع الإدراك تنقسم مهامها و تختلف في العملية الإبداعية لديها ؟

1.3 أهمية البحث

توضيح الإدراك بأنواعه في تحقيق العملية الإبداعية الفنية ، و إلقاء الضوء على أعمال فنية متميزة ذات طابع روحي صوفي للفنانة المصرية ملك أحمد أبو النصر، حيث أنها من الفنانات التي كان لديها قدر كبير من الثقافة و المعرفة بجانب فطرتها الحسية ذات البصيرة النافذة ، و التي ظهرت بوضوح في أعمالها الفنية .

1.4 أهداف البحث

يهدف البحث للتعرف على الجوانب الفلسفية و السيكولوجية لمراحل الإدراك في التعبير الفني الإبداعي ، حتى مرحلة الإدراك الجمالي الفني ، و سوف تتخذ الباحثة مثال لذلك أعمال الفنانة المصرية ملك أحمد أبو النصر .

1.5 حدود البحث

الحدود الموضوعية : الإدراك الجمالي فلسفياً و نفسياً في العمل الفني الإبداعي .

الحدود المكانية : التصوير في مصر- اسكندرية .

الحدود الزمانية : اعمال الفنانة التشكيلية ملك احمد أبو النصر في الفترة من 1975 حتى 1990.

1.6 منهجية البحث : منهج نظري و وصفي تحليلي للجانب العملي .

1.7 مصطلحات

1.1.7 تعريف الإدراك هو إحساس بمعلومات و مؤثرات تأتي عن طريق الحواس ، يتم تحديد و تفسير و فهم و تنظيم المعلومات و معالجتها في الدماغ من خلال الجهاز العصبي المركزي ، تخضع الرسائل المفسرة من قبل الدماغ للمعالجة العصبية، بحيث يعتمد المسار الذي تتبعه إشارة معينة على نوع الإشارة (أي إشارة سمعية أو إشارة بصرية)، وبعدها من خلال سلسلة من الخلايا العصبية المترابطة الموجودة في جميع أنحاء الجسم ، تنتشر الإشارات الكهربائية من خلايا المستقبلات إلى الدماغ ، وبالتالي يدرك الشخص للمحفزات في البيئة وبعي بوجودها[19].

1.2.7 الجهاز العصبي النظام الجسدي المسئول عن معالجة المعلومات ، و إرسال الإشارات لباقي أجزاء الجسم .

1.3.7 التأويل تفسير رموز و مضمون العمل الفني .

1.8 الدراسات السابقة المرتبطة : لا يوجد ، و لكن يوجد دراسات تطرقت لبعض اشياء تطرق لها البحث منها

1.1.8 أيمن محمد فتحى عامر :أثر الوعي في العملية الإبداعية و الإسلوب الإبداعي في كفاءة حل المشكلات ، رسالة دكتوراه

، كلية أداب :جامعة القاهرة ، 2002،تكلم عن الادراك و الوعي

1.2.8 أسماء الدسوقي أمين محمد ، المتغيرات التشكيلية بين الإدراك المفاهيمي و الواقع في أعمال الفنان أحمد نوار ،مقالة بحثية ، كلية التربية الفنية جامعة حلوان ، العدد ٢ مجلد ٢١ ،فبراير عام ٢٠٢١، تكلم عن الإدراك الفكرى للفنان أحمد نوار

1.3.8 عصمت محمد صادق محمد ، رؤية تحليلية للإدراك الحسي و المتخيل لفن التجميع في النحت البارز ، مجلة العمارة و الفنون و العلوم الانسانية ، العدد ٩ ، مجلد ٤٧ ، بتاريخ ، سبتمبر ٢٠٢٤ - تكلم عن الادراك الحسي

1.4.8 ولاء أحمد عبد اللطيف :الاتجاه الحديسي في التصوير في النصف الأول من القرن العشرين ، رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الفنون الجميلة:جامعةاسكندرية ، 2010،تكلم عن الادراك الحديسي

1.5.8 ولاء أحمد عبد اللطيف :الإطار المعرفي و أثره على التجربة الإبداعية للمصور ، رسالة دكتوراه كلية الفنون الجميلة:جامعة اسكندرية ، 2013، تكلم عن دور الادراك الجمالي في تنوع العمل الفني و ليست في المكتسبات و التعبير عنها في العمل الفني

2. مفهوم الإدراك في الفلسفة الجمالية

يرى الفيلسوف أفلوطين³ (270 – 205) Plotinus (تفسير الإحساس و الذاكرة ماديا هو تفسير فاشل من كل الوجود ، و حتى إذا كان الإحساس الذي يستخدم فيه الجسم بجانب النفس ، لأنه لا يتم بدون الحواس ، إذا كان الإحساس لا يفسر إلا على أساس القول بأن النفس لا مادية ، فالأحرى ألا يكون التفكير ممكناً على الإطلاق إذا افترضنا مادية النفس ، لأن التفكير بطبيعته لا يتم باستخدام الجسم ، فالجسم يتصف أساساً بالإمتداد و القابلية للإنقسام ، فمن المحال أن يتسنى له التفكير في غير الممتد و غير المنقسم ، و هي صفات المعاني العقلية و الأفكار بطبيعتها مجردة ، و لا يمكن أن تقوم مادة بتجريد فكرة عن مادة ، كذلك الحال في القيم كالخير و الجمال و الفضائل الأخلاقية كالخير و الشجاعة ، لا يمكن تفسيرها كلها على افتراض مادية النفس) [18] .

³ أفلوطين (205- 270): فيلسوف صعيدى سكندرى مندرج ضمن فلاسفة اليونان ، مؤلف كتاب التاسوعات لأفلوطين ، أبرز ممثلين الافلاطونية الحديثة

الإنسان يعرف بقدر إدراكه الجمال ، فإن إعتقدا أن الإدراك في الإنسان ينحصر في الإدراك للصور ، فمفهوم الجمال عنده ينحصر في الإدراك الحسي ...، إن الإدراك الجمالي لدى العارفين يرقى سلم المعرفة بدءاً من إدراك جمال النفس النباتية فالحيوانية فالإنسانية ، فعندما يدرك العارف جمال النفس يحصل له إبتهاج، وذلك لما انطوت عليه تلك الصور من البهاء الإلهي الباطن الذي يجلو شجون النفس ، وتستدل الذات على جمال المبدع الذي أبدع تلك الهيئات الحسنى و الصور الرائعة ، ... نرى الجمال الباطن المتجلي للنفس المطهرة هو من إشراق الجمال القدس على النفوس لأنها إرتقت من قيود المادة و بلغت الإدراك المعنوي الحر للذات الروحانية [20]

يصل الإدراك إلى أعلى درجة عند حضور الموضوع إلى النفس ، "إن الإدراك عند الفيلسوف السهروردي⁴ (1154-1191) إدراك حصولي و إدراك حضوري ، فالإدراك الحضوري يتم عن طريق الإشراق النوراني أو الحدس حتى لو نوعين المعرفة يحتاجان إلى تأييد نوراني و إشراق" [9] ، و يختلف الإدراك باختلاف موضوعه.

3. أنواع الإدراك في فن التصوير

يوجد أنواع متعددة من الإدراكات ، و لكن أهمهم الإدراك العقلي و الإدراك الحسي ، و الذي يشتق منه الإدراك البصري و الشكلي ، و التي تعتبر من الإدراكات الهامة و المسئولة عن العمليات الإبداعية لفن التصوير ، و الإدراك الحدسي يشتق منه الإدراك الجمالي المسئول عن التعبير و الإنتقاء و التذوق و البصيرة و التأويل ، و كلها خصائص يحتاجها الفنان

1.3 الإدراك العقلي : عمليات العقل و الدماغ المسئولة عن تكوين المفاهيم و الحقائق الكلية و المحسوسات المادية ، يعتبر الحس الباطن المسئول عن إستخراج الصور الخيالية من عمليات الإدراك الحسي .

2.3 الإدراك الحسي : تنظيم المعلومات الحسية التي يتلقاها الفرد من الحواس الخمس كالرؤية و السمع و الشم و اللمس و التذوق من خلال إشارات عبر الجهاز العصبي ، حيث يمكن التعرف على مستقبلاتها و تمييزها و ربطها بما قبلها من خلال الإنتباه ، و يمتد في الزمان لأنه يشمل عناصر الذاكرة .

3.3 الإدراك البصري يعتبر من أنواع الإدراك الحسي و أهمهم في فن التصوير ، حيث أنه مسئول عن إدراك الأشكال و تمييزها ، كما أنه المسئول عن تكوين معلومات الضوء و لونه و موضعه من خلال خلايا الشبكية ، اللون إحساس و ليس له وجود خارج الجهاز العصبي للكائنات الحية ، و ليس له وجود إلا بارتباطه بالعين و إدراكه في وجود الضوء ، عند تحليل الضوء الساقط على أحد الأشياء ، نجد أنه قد إمتص كل الألوان ما عدا اللون الظاهر به ، و تقوم العين بنقلها إلى المخ عن طريق الألياف العصبية و البصرية الخاصة باللون الظاهر ، و من ثم يتكون الإحساس باللون ، الذي له دور في مجال التعبير إلى جانب أن في جوهره يحمل عناصر للتأثير النفسي ، من حيث أنه يسقط على العين و يؤثر على العصب البصري [20]

4.3 الإدراك الشكلي : إدراك الأشكال المختلفة في الفراغ حسب قانون علماء الجشتالت النفسيين [19] و الذي ينص على:

1.4.3 قانون التقارب: هو قانون رؤية الأجسام أو الكائنات بشكل كامل واحد أو كمجموعة دون رؤية الأجسام أو المكونات الصغيرة التي تتكوّن منها.

2.4.3 قانون التشابه: هو قانون تجميع العناصر المتشابهة مع بعضها بشكل إدراكي، ويلعب اللون دوراً مهماً في هذا القانون.

3.4.3 قانون الإغلاق: عندما نرى أشياء غير كاملة ، فإننا نغلقها بشكل مدرك ، حتى نتصورها في صورة كاملة غير موجودة بالفعل، مثل محاذاة ثلاث دوائر غير مكتملة على شكل هرم، وإستشعار المثلث الذي تشكّل بإستخدام الإدراك الخاص بالشخص، بالرغم من عدم وجود المثلث فعلياً.

4.4.3 قانون الشكل الشخصي: يجسد فكرة أنه عندما ندرك مجالاً بصرياً تلعب بعض الأشكال دوراً بارزاً، بينما تتحسر كائنات أخرى في الخلفية مثل الحصول على صورة بالقرب من بحيرة بها تلال وجبال، بحيث يكون الشخص مركز الصورة، بينما تكون الأرض المائية والجبال والسماء ومناظر طبيعية أخرى منحسرة في خلفية الصورة .

5.3 الإدراك الحدسي [16] إدراك لحظي مباشر للكل له نوعين : إدراك شامل : يشمل الحس و المعرفة و الإتصال الروحي ، و إدراك لحظي : يعني غياب الإستدلال و التبرير و التفكير ، لأنه نور أو ومضة تدرك موضوعاتها دفعة واحدة ليس على التعاقب أو الترتيب . مثال : إدراك الألوان و العلاقات التشكيلية و المضمون في العمل الفني أو أثناء القيام بالعملية الإبداعية .

يمكن الإعتماد في مجال الفن على الإدراك الحدسي ، فيعبر الفنان عن تلك الحدوس ، ويصبح الشكل في العمل الفني رمزاً ، يدركه و يبده الفنان بتصورات متنوعة توحى بمضمون و بمعنى ، و قد يصل الفنان إلى أعلى درجة من الإدراك عند حضور الموضوع إلى النفس ، مثال لذلك : إدراك الألوان و العلاقات التشكيلية و المضمون في العمل الفني أو أثناء القيام بالعملية الإبداعية ، إن " الإدراك

⁴ السهروردي (1154-1191) :فيلسوف إيراني سوري ، فلسفته صوفيه إشراقية ، شافعي المذهب ، لقب بشهاب الدين، مؤلف حكمة الاشراق و هياكل النور

الحدسي الذي نتذوق بواسطته الأعمال الفنية ليس شيئاً مختلفاً كل الاختلاف عن إدراكنا الحدسي للأشكال و العلاقات التي تدخل مادة لتفكيرنا الإستدلالي في الحياة اليومية "[1] ، فهو يعتبر شكل من أشكال الإدراك الفني .

يعتبر الإدراك الفني " وعى بالعمليات المعرفية و المشاعر الوجدانية و بالخبرات الفسيولوجية " ، و يعتبر أحد مراحل التعبير الفني الإبداعي ، أن تحليل تصور جوردن⁵ (1919-2003) William.J.Gordon النظري من منظور الوعي بالإبداع [15] ، حدد فيه تسع عمليات نفسية معرفية و وجدانية تصاحب النشاط الإبداعي و هي " - الإندماج و الانفصال بمعنى تذبذب الفرد بين الإندماج في المشكلة ، و الإستغراق في تفاصيلها لإستيعاب عناصرها و بين الانفصال عنها و التعامل معها عن بعد للنظر إليها بعمومية مجردة للمعنى ، - تأمل المألوف بمعنى إدراك الفرد للأشياء المحيطة به ، و بالوقائع المألوفة في حياته اليومية ، فيتأملها و يستمد منها الفكرة الأولى التي تتحول بفعل الخيال إلى أفكار جديدة بإدراك مهيا و جدانيا ، - تأمل اللامتعلقات بمعنى قدرة الفرد على إدراك عناصر غير متصلة ظاهرياً بالمشكلة على إنها أمور جديرة بالإهتمام ، فتتوسع نظرتة للموضوع ، و تتضمن عدد أكبر من المنبهات أثناء تفكيره في حلول غير معتادة للمشكلة يصاحبها الشعور بالسرور ، و الإستمتاع بخلق ترابطات جديدة بين موضوعات و أفكار لا تجمع بينها أفكار منطقية ، و المقصود باللامتعلقات الوقائع و الأفكار أو المشاهدات أو المشاعر أو الأحداث التي تقع صدفة النظر عليها ، و من الممكن تكون غير مرتبطة بموضوع المشكلة ، و يكون التأمل فيها حالة من التوجه الذهني و التهيؤ الإنفعالي للتنبيه إلى كل ما يحيط بالمشكلة من أحداث و وقائع ، و يحتاج ذلك قدر كبير من المطاوعة الإدراكية الواعية و المرونة العقلية و الوجدانية ، حتى لا يتعرض الفرد للتنشيت و الإضطراب ، - التأمل بالتنبيه للمصادفات يستخدم جوردن كلمة مصادفات للإشارة بها إلى الوقائع أو الأحداث التي تقع بصورة غير متوقعة ، فتقطع مسار التفكير أو تعوق السلوك أثناء التقدم نحو تحقيق غاية محددة ، المبدع يكون على إستعداد لتقبل وقوع الأحداث ، و يحسن إستغلالها و الإنتباه إليها دون نفور منها ، و يصل إلى حلول جديدة للمشكلات ، و يحتاج إستعداد ذهني و تقبل وجداني لإدراكها ، - تأمل خيالي يتيح للعقل الإنطلاق في التفكير مكوناً أفكار و صور و أخيلة متحررة من قيود الواقع و المنطق ، حتى يصل المبدع إلى حلول تتسم بالجدة ، - إرجاع الإشباع حالة نفسية ذات طبيعة وجدانية ، فيحتاج التأمل مواصلة عملية التخيل ، و التغلب على مشاعر القلق و التوتر ، الناتج عن غموض الموقف أو المشكلة ، و لن يأتي ذلك إلا بتحمل الغموض ، و مقاومة المبدع للرؤى بالحلول الأولى التي تم بلوغها و تكون سطحية ، و التذبذب في هذه الحالة يظهر في تأرجح المبدع بين الوضوح و الغموض و بين المباشر الظاهر و غير المباشر المبهم ، و بين الرضى المؤقت ببعض الأفكار غير المكتملة و القبول النهائي لأفضل الحلول ، - إستجابة المتعة هي المدخل الأساسي لتفسير لحظة الإشراف الفجائي للحل ، التي إتفق العديد من الباحثين على إنها أبرز مراحل العملية الإبداعية ، و يستخدم هذا المفهوم بديل للعديد من المفاهيم الغامضة كالحسد و الإلهام ، التي فسرت بها مرحلة الإشراف ، و كانت سبباً وراء كثير من الخلط ، و سوء الفهم للنشاط الإبداعي في عومه ، الحل النهائي لا يأتي للمبدع مصادفة ، و لكنه نتيجة تقييم و إنتقاء تمييزي وجداني غير مشعور به ، و يحدث إستجابة للشعور الداخلي بوجه مسار العملية المعرفية بصورة غير مباشرة ناتجة عن دفعة وجدانية و جهت مسار التفكير الإبداعي ، و توصف إستجابة المتعة بأنها 1- شعور سار يعايشه الفرد ينمو عند الإقتراب من الحل الصحيح للمشكلة مصحوباً برضى و بهجة ، و يمثل الموجه الوجداني للعملية المعرفية 2- إستجابة إنفعالية دون وعى كهادي للمفاضلة بين الأفكار المقترحة كحلول للمشكلة و إختيار أكثر كفاءة 3- المرشح الوجداني لإدراكات الفرد ، فتنتقى الأفكار الغير مرتبطة ظاهرياً بالمشكلة ، و يجمع بينها بناء على التشابه فيما تثيره من مشاعر و إنفعالات ، - الإستقلال الذاتي للفكرة تعتبر حالة ذهنية متذبذبة تصف علاقة المبدع بالحل الذي أنتجه ، تحتاج مرونة وجدانية مع درجة من التحكم الإرادي ، و الوعي بمسار نموها حتى لا يعوق تدفق العملية الإبداعية ، و أثناء تأمل الفكرة الغامضة ، و ربط الخيال لجزئياتها يعيش المبدع شعوراً بارتباط الحل به و وصف فكره من خياله و تصورات ، و متى أصبحت الأفكار الغير مترابطة أكثر تماسك و صلابة ، يبدأ الفرد الشعور بالإستقلال الذاتي ، - التوجه الهادف شعور الفرد بالتوجه نحو غاية أو هدف ، حيث ينظم جهوده و إستجاباته نحو بلورة الحل في شكله النهائي ، و يستخدم جوردون هذا المفهوم كتفسير دور الصدفة في العملية الإبداعية "

يمكن التحكم بنوع الادراك أثناء إبداع اللوحة الفنية ، كما يمكن الشعور بالإندماج للفكرة الفنية المراد تنفيذها ، حيث أن ادراك العمليات النفسية هي أهم مكونات العمليات الإبداعية ، لأنه ينشأ من باطن الفنان المصور ، فيمكنه أن يدرك ما يفعله .

4. التعبير عن الادراكات في فن التصوير

إن الفن يعبر عن المعلومات الداخلية و الخارجية عند الفنان ، و يشكل حقائق العالم الداخلي بما فيه من أفكار و ادراكات ، و يعتمد الإبداع الفني على التصور الذاتي و إظهار للحقيقة الداخلية كوعي الظواهر التي تكلم عنها الفيلسوف الألماني هسرل⁶ Edmund Husserl (1859 – 1938) (فإن كل فعل من أفعال الشعور و الوعي موضوع خاص ، و يصبح كل ما يتمثل في الشعور و الوجدان ماهيات لظواهر مدركة مباشرة كالإدراكات الحسية ، حيث أن الموضوع هو الموجود المقابل في الوعي سواء بالرمز أو على هيئة صور ، فتتكون معرفة للموضوعات التي هي فعل نفسي يقصد موضوعه ، لأن ما تم معرفته يُستمد من الواقع ، و يدرك بالحواس الظاهرة و الباطنة ، حيث يقوم العقل بتوضيح معناها و إكتشاف خصائصها) [17]

⁵ وليام جوردن (1919-2003) William.J.Gordon عالم و مكتشف المبدأ أو التكنيك المستخدم في الأبحاث و العمليات الإبداعية
⁶ ادموند هسرل (1859-1938) Edmund Husserl فيلسوف ألماني مؤسس الظاهريات ، من مؤلفاته تأملات ديكراتية و فلسفة ظاهرية خالصة

يمكن تقسيم الأفكار [8] إلى ثلاث: أفكار خارجية و عارضة تكون صادرة عن الحواس و تدل على موضوعات خارجية تشبهها (صوت – لون – طعم – و مركبات من أفكار و أحداث و أجسام) ، الأفكار المصنعة و أساسها أفكار خارجية سابقة ، و يعلمها الخيال بتركيب مبتكر يجمع بعضها إلى أجزاء البعض ، أفكار نظرية يمكن معرفتها بمجرد النظر في طبيعتها مثل افكارنا عن الشئ و الوجود و النفس و الحقيقة و الامتداد و عن الله ، تلك الأفكار ثابتة في النفس لاشك في وجودها مهما وجدت موضوعات خارجية تقابلها .

إهتم بعض الفنانين في التركيز على عملية التصوير ذاتها ، و على تحرير عقولهم من الأفكار السابقة ، ليتكون تعبير تلقائي ناتج عن أعماقهم ، فيظهر على هيئة أشكال و رموز و موضوعات فنية ، يمكن من خلالها إكتشاف أن (العقل الواعي يستطيع أن يفرض سلطانه البصري التمثيلي على اللاشعور ، و أنه إذا تخلص الإنسان من سلطانه ، فإن منابع المشاعر تستطيع أن تتدفق بوضوح مرة أخرى ، و بذلك يكون الفن طريق لتحقيق الذات) [7] ، نجد بعض اللوحات جاءت تحقيق فكرة التحليل النفسي ، و التعبير عن النفس دون رقابة العقل الواعي ، و خارج حدود الأنماط الفكرية للقواعد الفنية ، فظهرت أعمال فنية تجمع بين خيال الأطفال و أحلام البالغ ، فيعبر الموضوع الفني عن نفسه بالأفكار و الخيالات و التصورات ، و إدراك المنظور فيه يكون إدراك حسي يمتد في المكان و الزمان ، لأنه يؤثر على النفس ، لا يخضع للمقياس التقليدي من إقتراب أو إبتعاد .

5. التعبير عن الإدراك عند الفنانة ملك أبو النصر

استطاعت الفنانة المصرية ملك أحمد أبو النصر أثناء التعبير في العمل الفني (أن تصل إلى مرحلة ما قبل الوعي ، حيث تكمن الإرادة اللاواعية ، و هي تلك القوة أو الحيوية المندفعة الملحة في مطالبتها دائما ، إنها فاعلية تلقائية ذات إرادة ، و يبدوا العقل و كأنه يقود الإرادة ، يصل الفنان إلى الإرادة اللاواعية في مرحلة ما قبل الوعي ، و هي تلك القوة أو تلك الحيوية المندفعة أو تلك الفاعلية التلقائية التي تربط بين الغريزة و الإرادة) [8] كما نرى في لوحة (الحسد و الإرادة) 1978 التي جاءت كتعبير عن إنفعال يحمل أحداث و صور و مشاعر يوضح إشراق الإدراك الحدسي لديها ، يتضح من ملامس الأسطح المتنوعة دور كبير في إنسجام وجدانها لفعل الإبداع الفني ، و إهتمت بمساحة الصورة التي تحققها في موضوعها ، و حتى إختيار الخامة التي سوف تجسد عليها أفكارها ، فكانت متمسكة بالقماش ذات الملمس الخشن ، كانت تعبر عليها عن أفكارها ، تقول (تمسكى بالقماش و تفضيلي له عن الأسطح الخشبية أو غيرها ، سببه حرصى على ذلك الإنسجام بين الإحساس الداخلى بالدفع الإبداعية ، و بين المجال الخارجى الذى سيتحقق عليه الإحساس ، بهدف تحقيق الإنسجام و التوازن بين المحسوس الوجدانى و الملموس المادى ، كانت تحتفظ دائما في يدها أثناء العمل الإبداعى ببعض المثيرات الإدراكية الحسية كالفواقع و الأصداف ، بمجرد لمسها كان ينشط قوى الخيال في الذاكرة بأنواعها المختلفة الحسية و الحركية و الانفعالية و الذاكرة النفسية ، و هي أعلى صور التذكر و أكثر تعقيدا ، أما المثيرات التي كانت تستبعددها هي المثيرات السمعية ، حتى سماع الموسيقى ، حتى لا يحدث خطأ لتقدير قيمة عملها الفني ، و تقول الإدراك الحسى لو كان طبيعيا كسماع صوت الرياح أو هدير موج البحر ، فإن أثره على العملية الإبداعية يكون صادق و نافع ، لأنه لا يقترح أو يفرض تنظيم جمالى من صنع إنسان آخر [8]

الشكل 1: الحسد و الإرادة 1978 الفنانة المصرية ملك أحمد أبو النصر - الخامة ألوان زيت على قماش

مصدر الصورة: كتاب ملك أحمد أبو النصر ، تحقيق الوجود الإنسانى فى التصوير المعاصر ، منشأة المعارف ، إسكندرية ، 1980

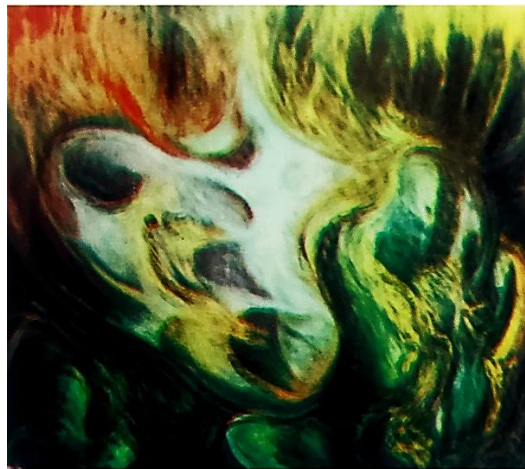
استطاعت في لوحة الحدس والإرادة التعبير عن الإدراك الجمالي للموجودات بما يحمله من عالم العقول والأرواح بصفاء نفسى يوضح جمال الباطن بما فيه من أنوار إلهية ، ظهر في العمل هيئة أسماك متحللة أو في تطور تكوينها بألوان ساخنة كالأحمر والبرتقالي وسط ألوان زرقاء فاتحة و غامقة ، توحى لمن يراها بأنها تموجات البحر ، ويتخللها من أسفل و اليسار بعض الألوان الساخنة ، يوجد علاقة بين الباطن و القدرات الإبتكارية عند الفنانة المصورة ملك أبو النصر ، و تتلاقى معها تبعا لنوع الإدراك و الوعي و قدراته من خلال تنشيط و تنوع المهارات و الإرادة ، و القدرة على حل و مواجهة المشكلات و حرية التعبير عن الأفكار ، و" يستطرد جيلفورد قائلا بأنه على الرغم من أن القدرات العقلية التي تقع في نطاق التفكير التباعدي هي القدرات الإبتكارية الأساسية ، إلا أن ذلك لا يلغى القدرات الإبتكارية الأخرى في عملية الإنتاج الإبتكاري ، كما أنه يحتاج بجانب القدرات العقلية إلى توافر عدد من العوامل الدافعية عند الفرد ، مثل الميل نحو التفكير المنطلق ، و تحمل الغموض و عوامل إنفعالية مثل الثقة بالنفس و الميل للمخاطرة و الإستقلال في التفكير "[11]

الشكل (2) لوحة الاشراف الادراكى 1978- الخامة ألوان زيت على قماش

مصدر الصورة:كتاب ملك أحمد أبو النصر ، تحقيق الوجود الإنسانى فى التصوير المعاصر ، منشأة المعارف ، إسكندرية ، 1980

استطاعت في لوحة الإشراف الإدراكى أن ترتقى من قيود المادة ، و عبرت عن الإدراك المعنوى الحر للذات الروحانية التي تجمع بين المبادئ و النور اللاهوتى ، ظهر من خلال تمثيلها لهيئة طائر في يمين اللوحة يشبه النسر مفرد الجناح باللون الاخضر المزرق ، ويظهر من خلفه و على يساره نور قوى لا يكاد يفسر عناصره من اشراقه على اللوحة ، انه تعبير تجريدى لموضوع به اشراق ادراكى للنفس (النفس عندما تضاء جوانبها بالاشراق تدرك الموضوع الحاضر و تؤسسه) [9] ، يتدخل في العمل الفنى إحساس الفنان و وجهة نظره و فلسفته و وجدانه و تجاربه الفنية ، لذلك يختلف ترجمة الموضوع ، باختلاف الرؤية الفنية و الأشكال و الخطوط و إتجاهاتها و الألوان و توزيعها و الإيقاعات التشكيلية ، و يمكن للفنان يكتشف العلاقات اللونية أثناء نمو العمل الفنى تبعا لإحساسه " لذلك فهو يعطى بطبيعته نوعا من التجريد الموجه ، الذى يقوم بإذابة و صهر عناصر و مفردات الموضوع الأصلي أو الحادثة موضع التفكير ، ليحل محلها مجموعة علاقات و إتجاهات و مساحات تكون هي الأساس الذى سوف تبنى عليه الصورة "[8]

الشكل (3) لوحة الانا بين القوة و الإرادة 1978 – الخامة ألوان زيت على قماش

مصدر الصورة:كتاب ملك أحمد أبو النصر ، تحقيق الوجود الإنسانى فى التصوير المعاصر ، منشأة المعارف ، إسكندرية ، 1980

ظهرت اللوحة بعناصرها المجردة ، التي تحققت بأسلوب تعبيرى ، يدل على التأثر ببعض العلوم البيولوجية ، وكأنه أجزاء من عظام بشرية ، نتجت عن حرية حركة اليد التي اتبعت ارادتها الداخلية ، فظهرت المنحنيات الخطية ، وتأكدت بالتضاد القوى بين الغامق و الفاتح الذى أظهر العناصر الشكلية و كأنها مضيئة من داخلها ، وليست من إضاءة ساقطة عليه ، إعتمدت الفنانة في لوحة الأنا بين القوة و الإرادة على الارتجال لتوضيح الفكر الذاتى ، لأنها ترى فيه مقدرة تسبق العقل و الإرادة الواعية ، و في نفس الوقت كانت تقوم بمرحلة للتحضير قبل البدء في أي عمل فنى إبداعي ، بداية من تجميع العناصر الطبيعية المثيرة لإدراكها الحسى ، و التواجد في أماكن طبيعية محببة لها كالبجر و الصحراء، و من ثم التهيئة النفسية كالقراءة ثم سماع الموسيقى ثم مرحلة من السكون ثم الرغبة الشديدة في القيام بالفعل الإبداعي ، حتى تظهر أعمالها في النهاية نتيجة لإلهام إلهى ممزوج بفطرتها و مؤثراتها و ثقافتها المتعددة

الشكل (4) لوحة الزائر 1985 – الخامة ألوان زيت على قماش

مصدر:الصفحة الرسمية لكلية الفنون الجميلة على الفيسبوك

عبرت الفنانة في لوحة الزائر عن الانفعال الجمالى الناتج عن إدراكاتها و مكتسباتها و حلولها العقلانية ، فظهر العمل في صورة أشكال و خطوط ، توحى لمن يراها بأنها مقطوع من أمواج البحر الساقط عليها ضوء الشمس ، و يتخلله نور على هيئة بورتريه لشخص ما ، نتيجة تأثرها بالبحر في البيئة السكندرية ، و بالأساطير و القصص الدينى و القرآنى منذ الصغر ، مما ساهم في تكوين شخصيتها الفنية تقول (تأكد لى دائما في عالم الأسطورة أو في القصص الدينى ان العقل و الإرادة ما هما إلا وجهان مكملان لشيء واحد هو في حقيقته تلك الفطرة السليمة التي تقودنا دائما إلى حب الحياة و حمايتها) [8] ، وجدت في الأسطورة و القصص القرآنى المناخ الوحيد الذى يتحقق فيه وهم توقف مسار الزمان كما قالت (انه المناخ القوى الأثر الذى أظل أحمله حيا بداخلى دائما ، أنه بمثابة الشحنة الوجدانية التي تسيطر على كل شيء ، حتى حين لا يكون التفكير مرتبط بآى قصص أو اسطورة بالذات ، فكلما امتلأت النفس بفكرة متميزة عن ذاتها ، استطاعت أن تميز في نفس الوقت عن ذلك الموضوع الأصليل فيها الذى لا يحتاج في وجوده أي تفكير منطقى) ، من هنا نستخلص أن الادراك الحدسى و الحسى لهما دور جوهري في أعمال الفنانة

الشكل (5) لوحة الاصطدام و الرمز – عام 1978 – الخامة ألوان زيت على قماش

مصدر الصورة: كتاب ملك أحمد أبو النصر ، تحقيق الوجود الإنساني في التصوير المعاصر ، منشأة المعارف ، إسكندرية ، 1980

نلاحظ انها في لوحة الاصطدام و الرمز ، أظهرت تدفق مشاعرها ، فظهرت رأس طائر يشبه الأوز ضمن شلال من النور الاصفر ، وكأنه ينبع منها ، يتضح من خلالها ان الفنانة لا يهتمها نوع مضمون التعبير ، ولكن عبرت عن الإحساس و الإدراك الجمالي ، حتى توصلت لمرحلة من الإشباع النفسى و الفكرى ، عن تعبير له مدلولات و معانى نفسية رمزية ، و يحتاج ذلك أن يوجد خلفية فكرية و ثقافية و العديد من المؤثرات المكتسبة إدراكيا ، حتى تنتقل الفكرة الفنية بكل صفاتها الجمالية ، لإدراك القيم التشكيلية بوعى عميق و بصيرة نافذة ، إن الفن يقدم الطبيعة و العالم بشكل أكثر جمالا ، القيم التشكيلية التصويرية تجعل من العمل الفنى الواحد وحدة ، يمكن إدراك مضمونها فى شكلها لأنها وحدة وجدانية فكرية .

" فالفن بهذا المعنى يعتمد على وجود إختيارات كثيرة فى الموقف ، و يكون على المرء أن يختار من بينها ، و تكون تلك الإختيارات إنتقائية على أسس يلمح فيها إعتبرات أو خصائص معينة ، و لعلنا نقول أن إختيارات الفنانة تنقسم إلى نوعين أساسيين : إختيارات عامة من جهة ، و إختيارات شخصية من جهة أخرى ، و الإختيارات العامة هى فى الواقع تتعلق بالأدراكات الجمالية العامة التى لا يختلف عليها فنان ، و لقد رد هربرت ريد⁷ (1968-1893) Herbert Read هذا النوع من الإختيارات إلى ما أسماه بالنمو فى الطبيعة ، أما الإختيارات الشخصية الذاتية فهى تلك الإختيارات التى يتميز بها كل فنان عن سواه ، و التى تتعلق بمزاجه الشخصى و بحالته الوجدانية و إدراكاته ، و يتعلق بما نشأ عليه من عادات إجتماعية و من ذوق يتعلق بالبيئة و الوسط الإجتماعى "[12]

⁷ هربرت ريد (1968-1893): Herbert Read مؤرخ فنى و ناقد و فيلسوف، له كتب عديدة و مؤسس معهد الفنون المعاصرة

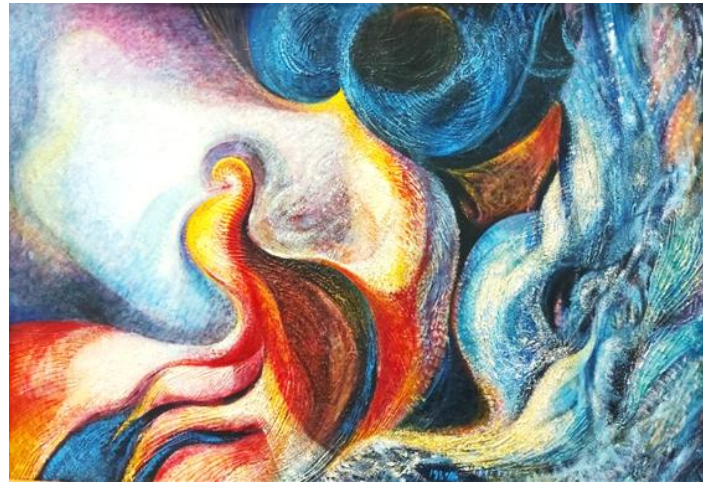

الشكل (6) لوحة الإمتداد و الخلق المستمر 1978- ألوان زيت على قماش

مصدر الصورة: كتاب ملك أحمد أبو النصر ، تحقيق الوجود الإنساني في التصوير المعاصر ، منشأة المعارف ، إسكندرية ، 1980

عبرت في لوحة الامتداد و الخلق المستمر بإحساس روحى صوفى لاوعى من العلاقات التشكيلية المتداخلة و الحرة في الأداء فظهر الانفعال منفرد و يشبه السديم و الغاز الناتج عن المجرات و الكواكب و النجوم ليوحى في المجل عن ادراك بالخلق المستمر ، استطاعت الفنانة الاتحاد ذهنيًا مع يمثلها لها فكرها كما في ذاكرتها و نفسها ، و تعتبر الفكرة الفنية في أعمالها القوة التي يتولد منها مجموعة أفعال ذاتها التي تكونت في الماضى ، حيث تتحد مع الزمان و المكان ، و يصبح الفنان بكيانه المادى و الروحى مؤهل لسرد الشئ من جديد على اللوحة الفنية فتخرج في هيئة عمل فنى تشكلى

الإحساس بالجمال إحساس سار أو ممتع ، يعتبر إدراك واعى لفكرة و مضمون العمل الفنى ، الجمال ليس متعلقًا بالشكل المنفصل أو المنعزل عن مضمونه ، لكنه يتعلق بالتشكيل الفنى للمعنى و تأثيره ، و الإحساس الشامل بالحياة على الجانب الممتع أو السار ، يبدو وسيلة من الزخرفة أو التزيين للحياة ، و لكن الجمال الفنى أبعد من ذلك و أعمق ، إنه يتخذ من الوجود و ينتقى ، و يعبر عن واقع جديد ذو فاعلية و مؤثر

الشكل (7) لوحة مولد الرمز 1990- ألوان زيت على قماش

مصدر: تصوير الباحثة من متحف كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا عام 2021

لوحة مولد الرمز للفنانة ملك ابو النصر عام ١٩٩٠ ، جاء عبارة عن تعبير باطنى بالقيم اللونية التى تجمع بين الألوان الباردة و الساخنة ، تتبع عالم اللاوعى و الزمان الداخلى لديها ، تتكون من خطوط قوية و متجاورة متعددة تتداخل و تتراكب و تبني صورة العمل الفنى ، حيث يتداخل معها الخط الدائرى و البيضائى و المروحي و المتعرج و التسطيح و التجسيم ، وتتداخل الأشكال فيما بينها ، توصلت

الفنانة بأنواع الإدراك لديها إلى رموز العمل الفني ، و إلى عمليات الفهم جمالياً و تشكيمياً ، و التوصل إلى العمليات المعرفية و للقدرة على الإبداع بالإنباه ، و إختلف الإدراك الجمالي في العملية الإبداعية ، حيث عبرت عن مشاعر بأشكال و خطوط و ألوان ، توضح الذات الإنسانية و القيم الجمالية بصور متنوعة ، " يقول روبين جورج كولنجوود : إن الفنان يُبلغ المتذوقين بأسرار قلوبهم " [6] ، (نتيجة تأثير الإحساس الجمالي النابع من روح العمل الفني ، الذي يعتبر كياناً حي يلمى القدرة العقلية و الفكرية و الإنفعالية ، و يؤدي إلى تعمق البصيرة) [16]

6. الخلاصة

إن الفن يعبر عن الجمال من خلال تأثيراته ، تمتزج الأفكار لحظة الإحساس بالجمال ، و التي يمكن إدراكها عن طريق الحواس كالمشاهدة للعمل الفني ، حيث يمكن إدراك إنطباعات عن العمل الفني و الشعور بمتعة لرؤية تلك الأفكار المرتبطة بعناصر من باطن النفس و خيالاتها ، و كذلك للشعور بالإنفعال الجمالي ، و الذي تم التعبير عنه في العمل الفني محققاً في علاقات تصورية ، ندرتها من خلال العمليات الذهنية و بما فيه من وعى تشكيلي ، مما يساعد في الإدراك الواعي و الحكم على العمل الفني ، و إدراك جزئيات الشكل بعد إثارة العواطف و الإنفعالات ، حيث الجمع بين الجوانب الفكرية و الإنفعالية عند رؤية العمل الفني ، للتعرف على العمليات المعقدة التي تدور في الذهن و الوجدان عند الفنان المحقق للعمل الفني ، وينتقل من اللاوعي إلى الوعي ، و لكن ينتقل من الوعي إلى اللاوعي كي يدرك الجوهر ، و من ثم تحليل العلاقة بين المضمون و الشكل ، و يحدد دلالتها و كل ما يثيره من خواطر و ذكريات مليئة بعوامل إثارة و تنسيق و تنظيم ، يُحدثه العمل الفني في الوجدان ، و يكون الإدراك بذلك عملية عقلية و فكرية ، تبحث عن أسباب المتعة التي يقدمها العمل الفني ، و تحدث المتعة عند تأمله تأملاً يبتعد عن الإرادة الشخصية و المنفعة الذاتية ، حيث تكمن متعة العمل الفني في الإحساس الجمالي الذي يثيره في المشاهد ، و يعيد تشكيل أحاسيسه و تنسيقها ، و قد يكمن الإحساس بالجمال و المعاني و الدلالات و المثيرات في الأشكال الفنية ، البعيدة عن تقليد الطبيعة ، لذلك تبتعد مدلولات العمل الفني عن الواقع الظاهري الموجود في الطبيعة الخارجية ، لأن الفنان تعمق إلى جوهرها ، و أدرك جمالياتها تبعاً لذاته المتأثرة بالبيئة و الثقافات و الذكريات الماضية

7. الاستنتاجات

- 1.7 الإحساس بالجمال لدى الفنان سواء كان إحساساً معنوي أو مادي يعتبر أولى مراحل العملية الإبداعية الفنية
- 2.7 كلما كانت النفس صافية و منزهة عن العالم المادي كلما كان الإدراك أعلى و أقوى ، ويظهر الإدراك الحدسي الجمالي
- 3.7 الأساطير الخيالية يمكن إدراكها بحاسة النفس الداخلية ، و التي ينتج عنها تصورات ذاتية يكون لها دور في تكوين شخصية الفنان و أسلوبه الفني
- 4.7 يوجد أنواع متعددة للإدراك و ليس كل ما يشعر به الفنان يكون إدراك بل كل ما ينتبه إليه هو إدراك
- 5.7 للإدراك الحسي دور كبير في تكوين العمل الفني ، و الإدراك الحدسي يكمن دوره في جوهر و مضمون العمل الفني
- 6.7 يتحول الإدراك الحدسي و العقلي إلى إدراك جمالي بمجرد التعبير عنهم في العمل الفني

8. التوصيات

- 1.8 يجب على الفنان انتقاء من المؤثرات الخارجية ما يجعل إدراكه ذو صفه جماليه

الكتب العربية

الكتب العربية

- 2020

الرسائل العلمية

- 33، 2013 ص

شبكة المعلومات

- 18- دراسة و ترجمة: فؤاد زكريا،مراجعة: محمد سليم سالم ، طبعة النفس و ماهيتها ،التساعية الرابعة لافلوطين في النفس: مؤسسة هنداوى للنشر hindawi.org، 2017
- 19- زبيدة الشيشاني :ماهو الادراك ،عام 2022
موضوع كوم: https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
- 20- يسرا شادمان، رثيفة أبوراس:لادراك الجمالى بين بن سينا و شيخ الاشراق،مجلة الدراسات الأدبية ،الجامعة اللبنانية،2024،ص141، litstudmag.com

AESTHETIC PERCEPTION AS AN ARTISTIC EXPRESSION IN THE WORKS OF THE VISUAL ARTIST MALAK AHMED ABU AL-NASR

Walaa Ahmed Abdellatif⁸

ABSTRACT

Perception is attention that includes psychological and mental processes, includes sensations and elements of memory, and has various types such as sensory perception, which includes visual and formal perception, mental perception, and intuitive perception, which includes aesthetic perception. Many philosophers and psychologists disagreed on their interpretation, and perceptions are considered Various types in the art of painting that are responsible for creative artistic expression, since everything represented by feeling and conscience are essences of perceptible phenomena. The artist Malak Ahmed Abu Al-Nasr was able to express in her artistic works various stages of perception, until her pictorial works reached aesthetic artistic perception. She expressed the existing beings with what they carry from the world of souls and minds with psychological purity, clarifying the inner beauty because it is the result of selective choices related to her aesthetic perception. Her works included intuitive, sensory, and mental luminous perceptions. she expressed them with a mystical spiritual feeling in formative relationships intertwined with freedom of emotion and sophisticated performance with aesthetic originality, as art expresses the truths of the inner world, including ideas, perceptions, and subjective perceptions, and ideas are divided into external ideas that include external topics, and manufactured ideas that include the world. Imagination, and theoretical ideas fixed in the soul, such as knowledge of God, existence, and truth.

KEYWORDS: *Aesthetic perception, artistic expression, The creative process, painting art, plastic composition.*