تاريخ الفنون

بنية الفن الحديث والمعاصر

اللقاء الاول

المحتوى العلمى للمقرر

١٣

محاضرة

المحاضرات

اولا بنيـة الفـن الحـديث

المحاضرة الاولى : التعبيرية .
المذهب الوحشى .١٣-٢
التكعيبية .

المحاضرة الثانية : التعبيرية فى ألمانيا .
المستقبلية فى إيطاليا .٢٠-٢
الدادا .

المحاضرة الثالثة : التجريدية .
السيريالية. ٢٧-٢
مدرسة باريس .

المحاضرة الرابعة : التجريدية الأمريكية. .....إختبار ٦-٣
الواقعية الاجتماعية التعبيرية فى المكسيك . فن البوب .

الكلاسيكية الجديدة .
الرومانتيكية.
الواقعية .
التأثيرية .
التأثيرية الحديثة .
ما بعد التأثيرية .

ثانيا بنيـة النحت الحديث والمعاصر العالمى .

المحاضرة الخامسة :
النحت بين التكعيبية ومدرسة باريس
النحت التعبيرى
٣-١٣

المحاضرة السادسة :
النحت المستقبلى
النحت فى إنجلترا
٣-٢٠

المحاضرة السابعة :
النحت الجديد .....٣-٢٧..... إختبار

ثالثا بنية الفن المعاصر

المحاضرة الثامنة : ٣-٤

- ما فوق الواقعية .
- الفن المفاهيمى .
- فن الجسد .

المحاضرة التاسعة : ١٠-٤

- الرسم السيئ .
- ما بعد الطليعى .
- فن الأرض .

رابعا بنية الفن المصرى الحديث والمعاصر

المحاضرة العاشرة :

رواد من الجيل الأول
محمود مختار
يوسف كامل
راغب عياد
محمود سعيد
محمد ناجى

٤-١٧

المحاضرة الحادية عشر :

رواد من الجيل الثانى
سيف ونلى
أدهم ونلى
صلاح طاهر
حسين بيكار
جمال السجينى

٤-٢٤

رابعا بنية الفن المصرى الحديث والمعاصر

المحاضرة الثانية عشر :

الجماعات الفنية ورواد فى الفن الحديث والمعاصر

الجماعات الفنية ١-٥

المحاضرة الثالثة عشرة :

الـرواد :أ حمـد نـوار - فرغلى عبدالحفيظ
عبد الهادى الجزار -
جاذبيـة سرى - محمد طه حسين
مصطفى الرزاز - عمـر النجدى ١٥-٥

الاهداف العامة للمقرر

. معرفة الوصف الدقيق والتحليل

التكنيكى للأساليب والخصائص الفنية
المميزة للفن الحديث والمعاصر المحلى والعالمى

..الدراسة التحليلية الفلسفية المذاهب الفنية الحيثة والمعاصرة وروادها

..الشعور بمدى جوهر وقيمة الفنون بعامة،
والفن التشكيلى بخاصة . ،
خاصة الفن الحديث والمعاصر المحلى والعالمى
واثرهاالايجابى فى الحياة وفى المجتمع .

..الاستفادة من التقنيات المستخدمة فى تلك الفنون فى ابتكار ابدعات فنية تواكب عصر العولمة كلا فى تخصصه .

المحاضرة الاولى

تمهيـــــــد

إن الفن التشكيلى فى بداية القرن العشرين فى "باريس" وبالتحديد بين عام "١٨٩٠-١٩١٠" كانت الحركة التأثيرية فى ذروتها ، وقد كان للتأثيريين اتجاهات ثلاث رئيسية وضعت علامات على طريق الفن الحديث وهى :

الأول : اتجاه اتخذه "جوجان" نحو المساحات اللونية الشاسعة ، والاهتمام بالحياة البدائية مما مهد ذلك لقيام المذهب "الوحشى" بزعامة "ماتيس" .

الثانى : اتجاه اتخذه "فان جوخ" والذى وضع اللبنات الأولى للحركة "التعبيرية الحديثة".

الثالث : اتجاه اتخذه "سيزان" وهو اتجاه بنائى معمارى هندسى ، والذى نحا نحو "التكعيبية المسطحة" ثم "المجسمة" ثم "البنائية التركيبية" ثم إلى "التجريد الخالص".

التعبيرية .
المذهب الوحشى .
التكعيبية .

التعبيرية .

تعد "التعبيرية" من أهم الحركات التحررية ، وأحد أهم الأسس البنائية للفن الحديث والمعاصر ، إذ هى الدافعة للاتجاهات الحديثة التى ظهرت من الوحشية إلى التكعيبية.

ظهرت التعبيرية عام "١٨٨٥" كرد فعل حقيقى مباشر ومنطقى لكل من التأثيرية والمذهب الموضوعى واستمرت المرحلة الأولى لها حتى عام "١٩٠٠" .

ان التعبيرية التى ظهرت فى التصوير فى نهاية ما بعد التأثيرية ، ما هى إلا تعبير عن مشاعر الفنان الكامنة بداخله عن طريق التأكيد على اللون أو تحريف واستحداث أشكال .

جاءت الأعمال الفنية الخاصة بالتعبيرية آنذاك رمزية تنبض بروح تجارب شخصية بدنية أو ذهنية أو روحية .

المصور البلجيكى "جيمس إنسوار ١٨٦٠-١٩٤٩" والذى يعد أشهر المصورين البلجيكيين فى العصر الحديث على الإطلاق.

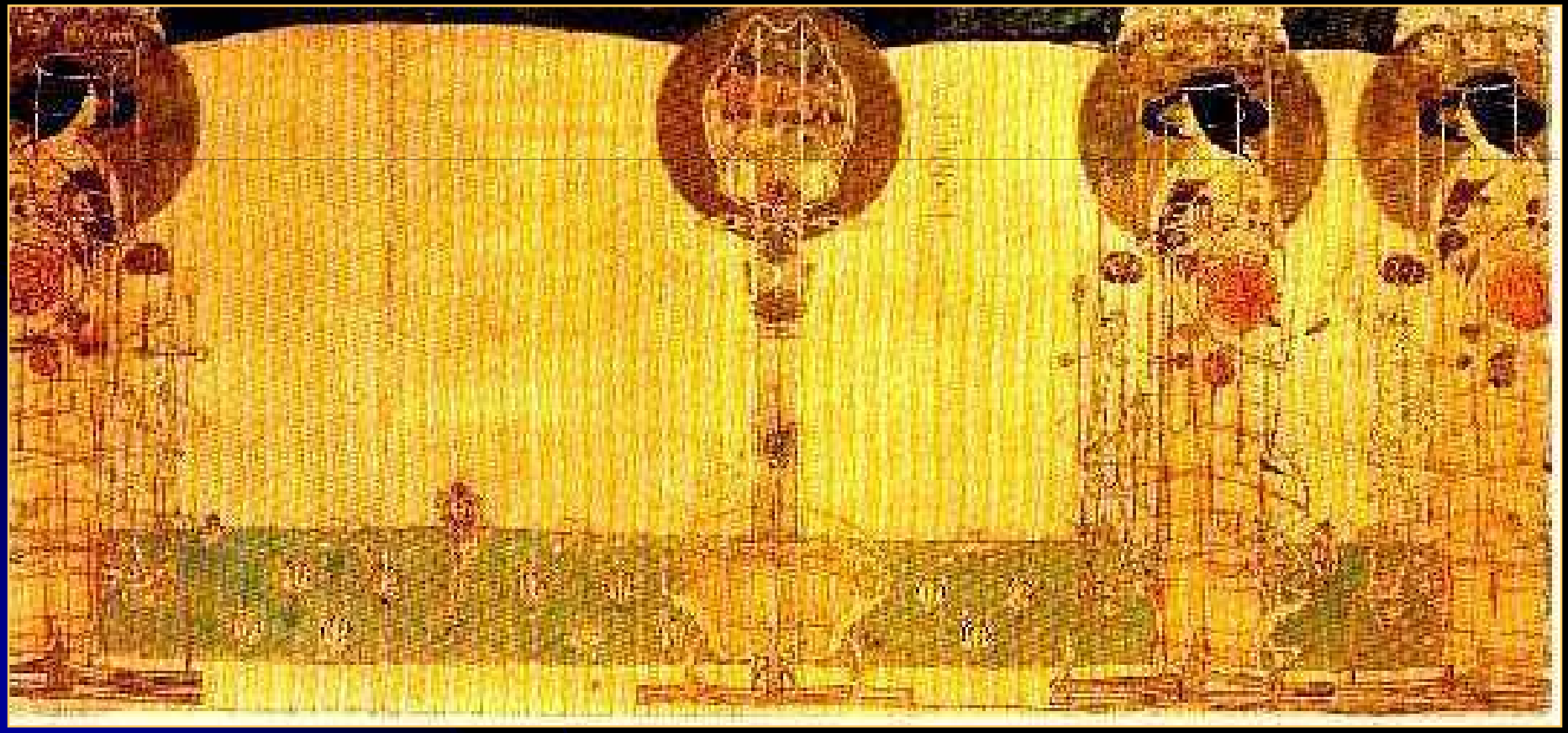
"تشاجر الهياكل العظمية على جثة رجل مشنوق ١٨٩١"

ارستيد مايول ١٨٦١-١٩٤٤الفرنسي

"الحوريات الثلاث
١٩٣٠/١٩٣٧"
"برونز ١٤٤ × ١٦٠ سم"

"تشالز رينن ماكينتوش ١٨٦٨-١٩٢٨

"جزء مرئى - جزء تخيلى ١٨٩٦"



المذهب الوحشى .

قامت مجموعة من الفنانين الشبان فى فرنسا ، والذين نفروا من التأثيرية بتأسيس جماعة فنية جديدة تهتم بالتحرر والفنون المتحررة خاصة "فنون الأطفال"،"الفنون البدائية"، و"التلقائية" وكذلك "الفن الإفريقى" وعرفت هذه الجماعة "بالحركة الوحشية"

المذهب الوحشى .

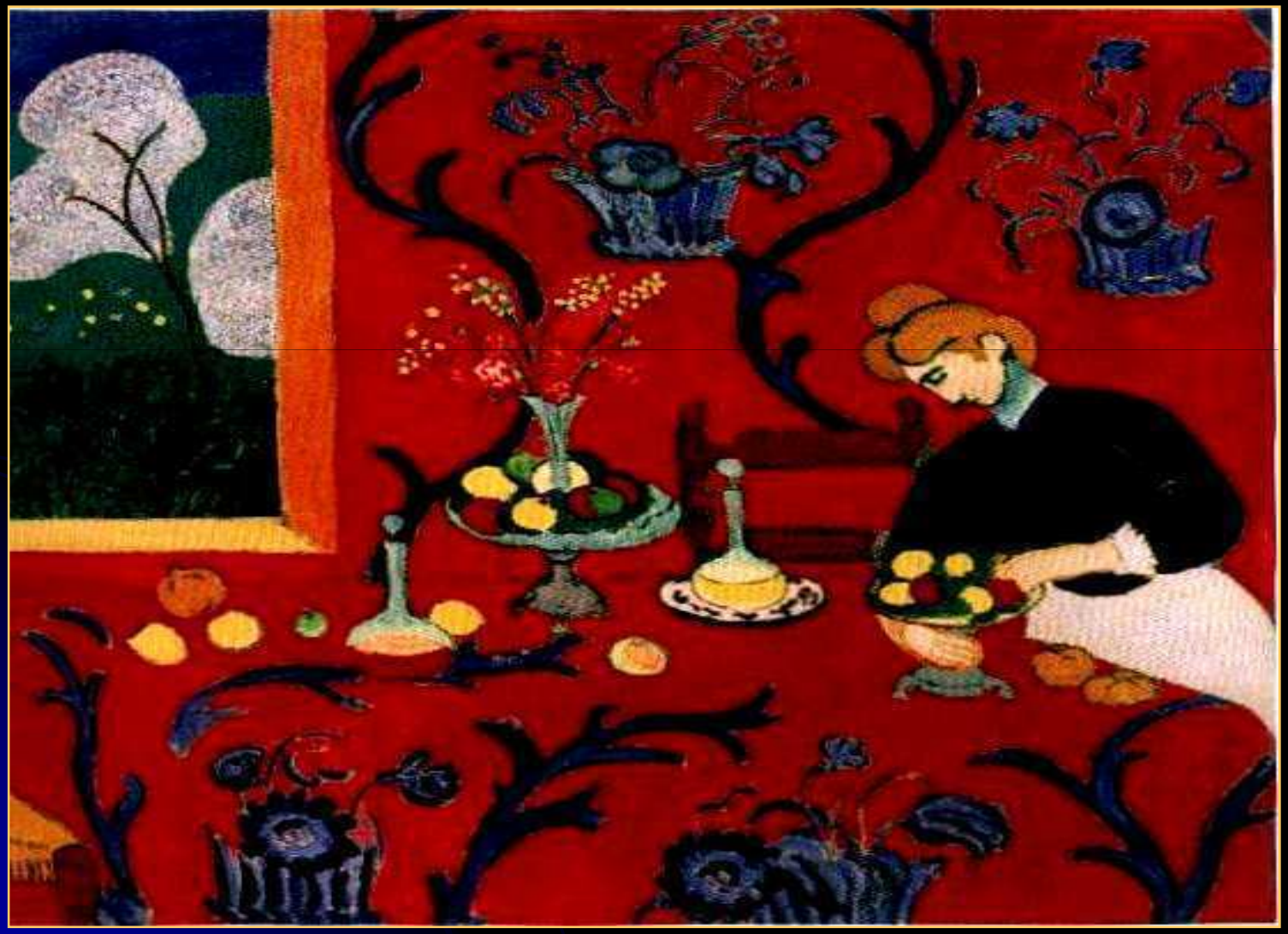
تعد "الوحشية" من الحركات الفنية الأولى التى ظهرت فى القرن العشرين "١٩٠٠-١٩١٠" والتى تقوم على الاستخدام الثورى للألوان الغير ممزوجة.

إن غاية أصحاب هذا المذهب "الوحشى" ينحصر هدفهم الثورى فى التحرر فى الشكل ، واللون ، والموضوع ، والأداء بالأساليب التحريفية التى تظهر الحقيقة الفنية .

هنرى ماتيس ١٨٦٩-١٩٥٤"

"الرقص ١٩١٠"

"منضدة الطعام "تناسق الأحمر ١٩٠٨"



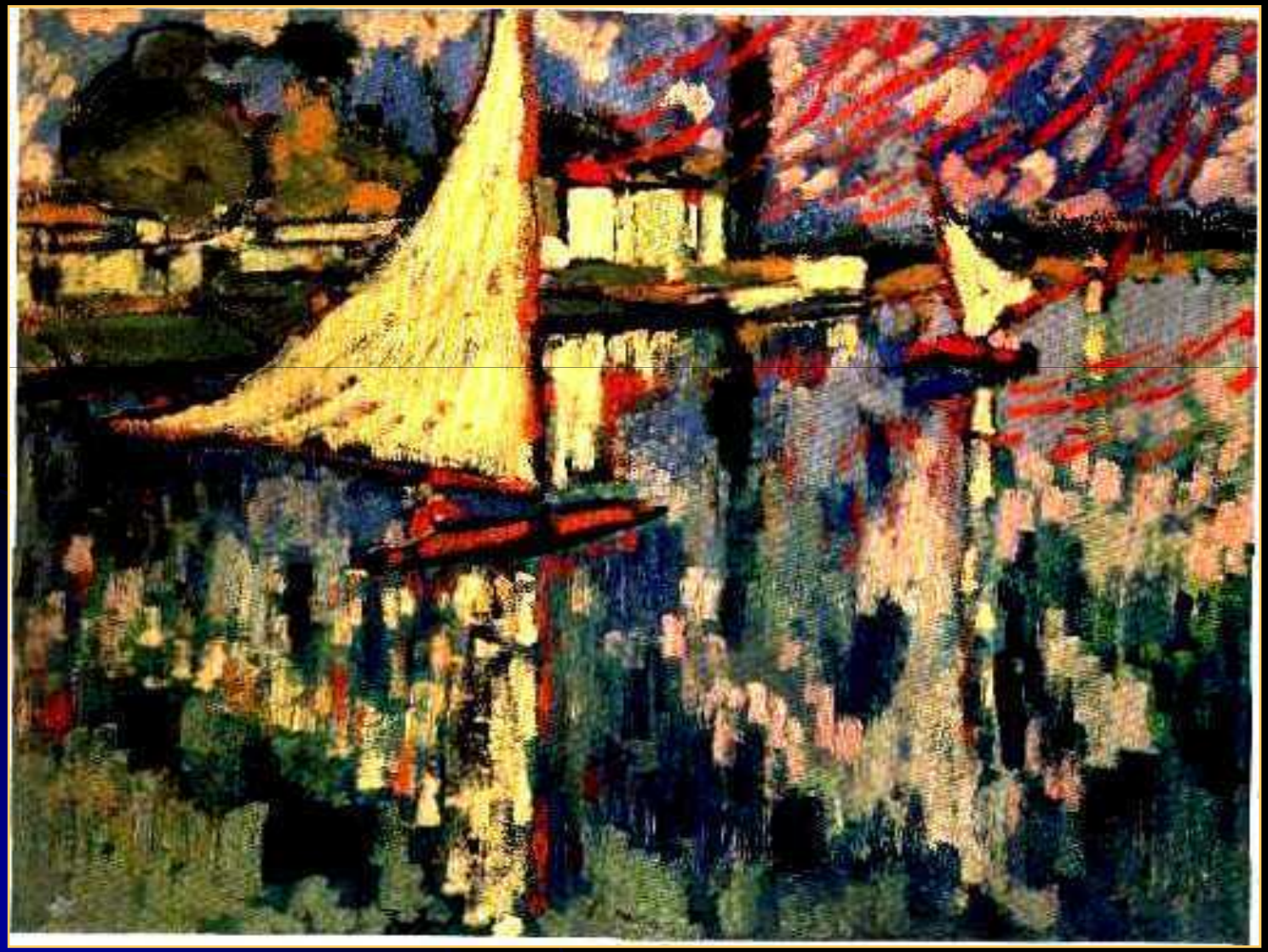
"أندريه ديران ١٨٨٠-١٩٥٤"

"كوبرى شارع كروس ١٩٠٦"

"بحيرة لندن ١٩٠٦"

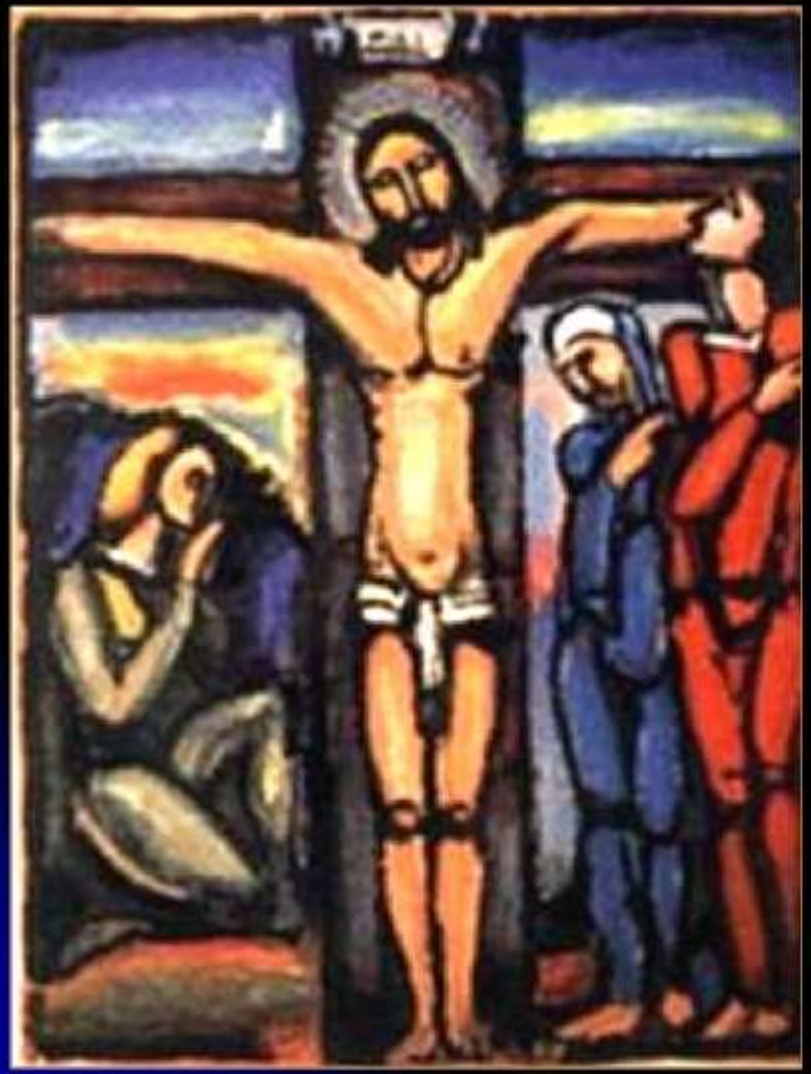
"موريس دى فلامنك ١٨٧٦-١٩٥٨"

"المراكب ١٩٢٥"



راؤول دوفى ١٨٧٧-١٩٥٣

"البادوك ١٩٢٦



جورج رووه ١٨٧١ ـ١٩٥٨

"صلب المسيح ١٩٣٦"

*** ظهر فى "باريس" عام "١٩١٢" إتجاه فنى بسيط عرف "بالفن البدائى" الفطرى "التلقائى" ، وهذا الاتجاه يعد بعيد كل البعد عن أى تأثير أكاديمى ، وعلى الرغم من هذا فقد لاقى قبول تقدير من الفنانين والشعراء والأدباء الذين يتقابلون فى "الحى اللاتينى" فى "باريس" .

هنرىرسو ١٨٤٤-١٩١٠" أول من أطلق على أعماله "بالفن البدائى" أو "النزعة الفطرية" ، ويعد زعيم حركة "التصوير البدائى الساذج"
البعيد عن التنميق .

"القرود ١٩٠٦"

التكعيبية .

نشأت "التكعيبية" فى "باريس" فى أعقاب المذهب "الوحشى" كرد فعل لنظريات هذا المذهب والنزعة "التعبيرية "، وارتبطت تسميتها بالناقد الفنى"فوكسيل"ذلك الذى أطلق أيضاً الإسم على المذهب الوحشى .

إن أهم سمات"التكعيبية"ومميزاتها تنحصر فى الاهتمام بالعمل الفنى على أسس هندسية معمارية ملمسية تؤكد التكوين الكلى للموضوع ، ونابعة من مقومات الفنان الذاتية ، ومرتكزة على ظهور عناصر تشكيلية ذات خصائص فريدة،كالشفافية،والتأكيد على الملمس وتنوعه وربطه بالمظهر المرئى للعمل .

إن "التكعيبية هى الحركة التى أعقبت "الوحشية" وتدين إلى كل من "بيكاسو" و "براك" فى تطوير فكر إمام الفن الحديث "سيزان" فقد حاول ممثلوا "التكعيبية" أن يضعوا أساس عقلانى للشكل الفنى مستمد من الأشكال الهندسية والطبيعية للمكان ، لتصوير المكعب ، والكرة ، والاسطوانة ، والمخروط ، والدائرة ، وغيرها من الأشكال الهندسية ، إلى جانب هذا الرغبة فى إحياء الأنماط الهندسية فى الفن الإفريقى .

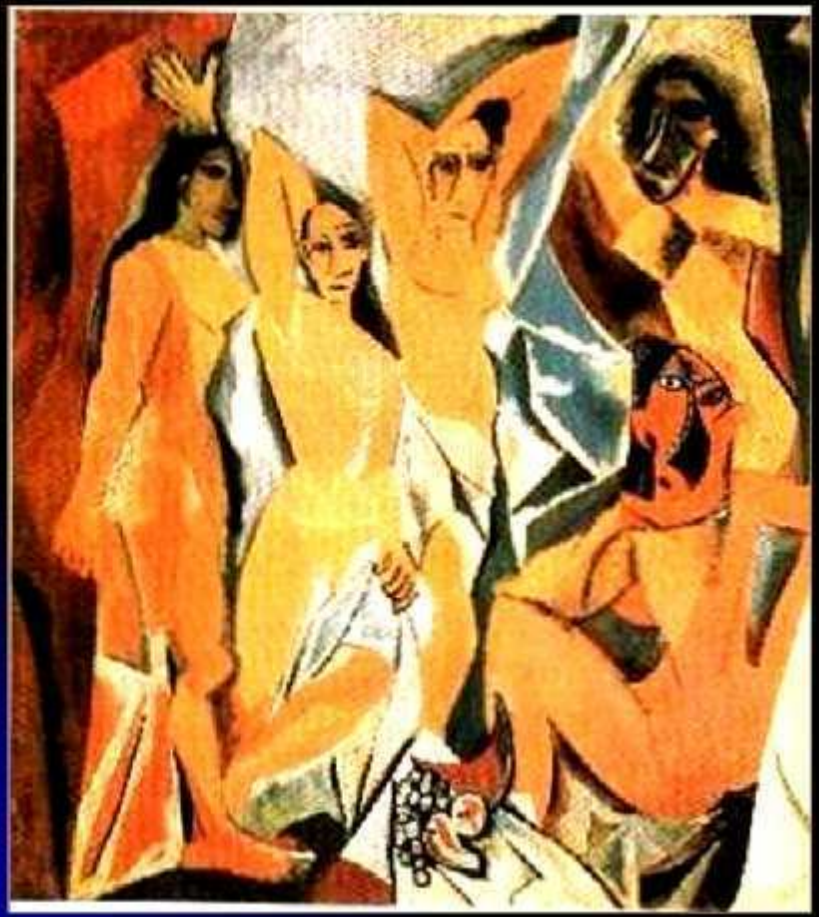
مرت "التكعيبية" بمراحل ثلاث كانت الأساس الحقيقى الفعال لتطورها وهى :

الأولى : "التمهيدية" ١٩٠٧-١٩٠٩" واتسمت بنوع من اختزال الشكل الطبيعى إلى أشكال مبسطة.

الثانية : التحليلية ١٩٠٩-١٩١٠" وقد اتسمت بتحليل الشكل كمدرك واحد .

الثالثة : "التركيبية ١٩١٢-١٩١٤" لقد اتخذت "التكعيبية"منحى جديد بعد عام "١٩١٢ " نحو التجريد ، والزيادة فى التركيب ، و استخدم فنانيها خامات متعددة فى أعمالهم بحثاً عن استخدام وسائل مستحدثة للتعبير الأكثر جدة وابتكار ، مما حصره فى التركيز على التصميم والتركيب وتحولت مظاهر الكآبة فى الفن التكعيبى الأول تدريجياً إلى أن تلاشت ، وحل محلها ألوان أفتح وأكثر إشراقاً ، هذا إلى جانب "الكولاج"

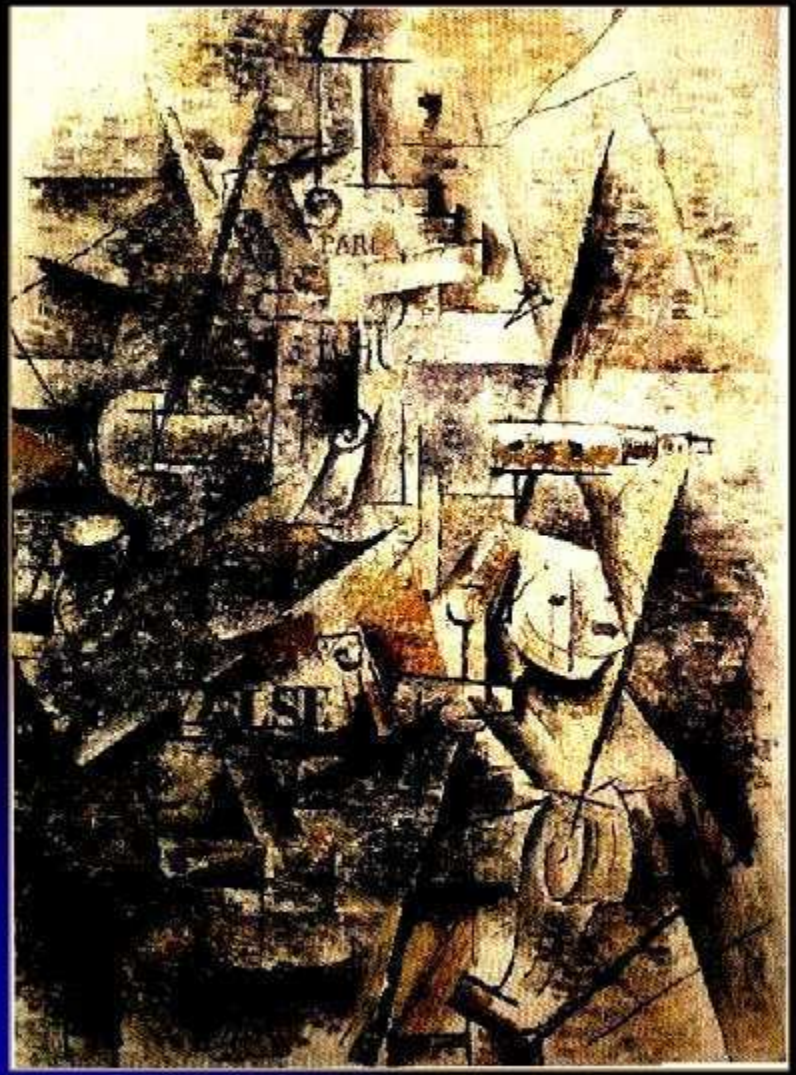
بابلو بيكاسو ١٨٨١-١٩٧٣" فنان أسباني،أحد أهم أقطاب الفن الحديث والمعاصر .



"آنسات أفينيون ١٩٠٧"

"المرأة الباكية ١٩٣٧"

"جيرنيكا ١٩٣٧"



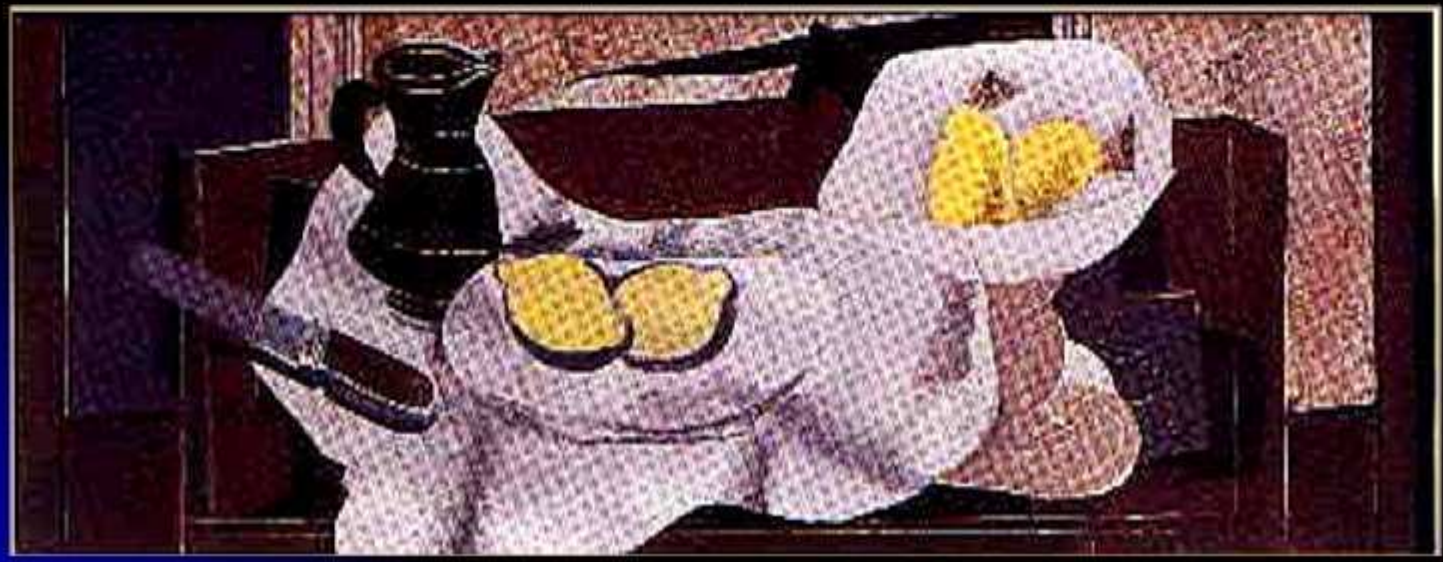
جـــورج بـــراك ١٨٨٢-١٩٦٣"

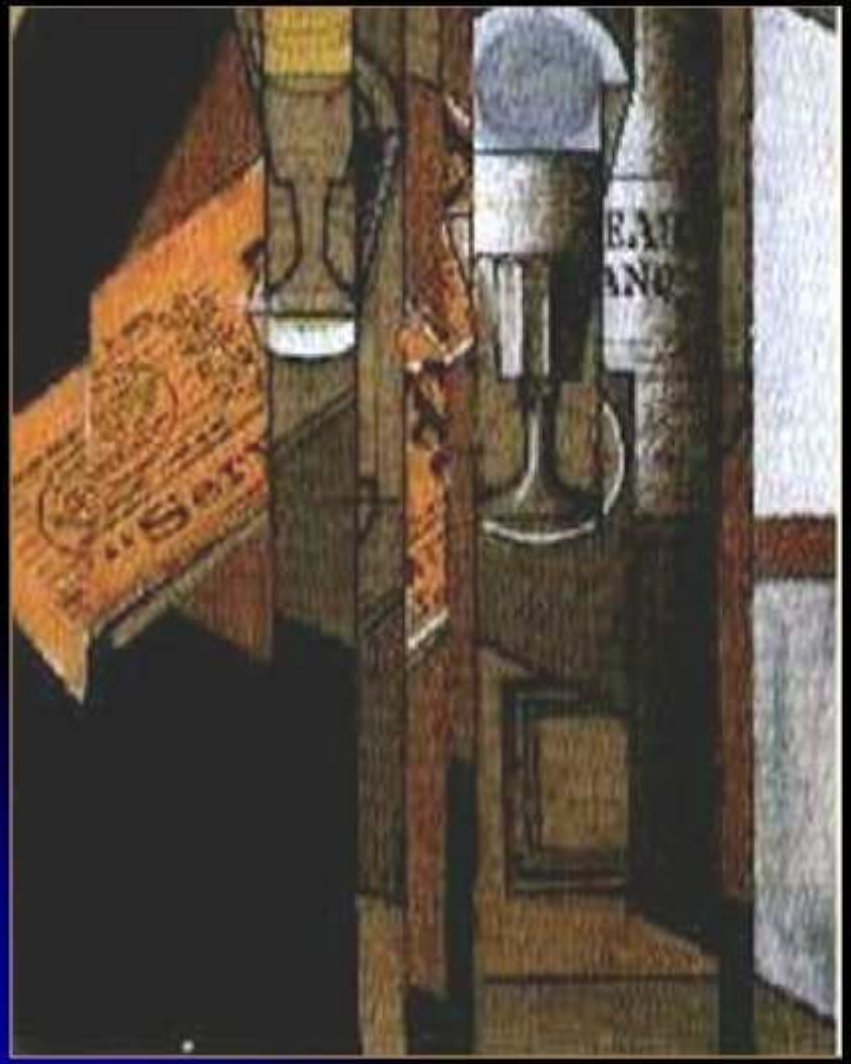
أحد أهم زعماء التصوير
الفرنسى المعاصر ، والمشارك
الأول "لبيكاســو"
فى إرساء قواعد "التكعيبية".

"كلارينت وزجاجة روم على
قطعة وشاح ١٩١١"

"تركيب من الورق (الأس - السبات)١٩١٣"

"دورق وليمون وطبق فاكهة ١٩٢٨"





خوان جريى ١٨٨٧-١٩٢٧

"كأس وجريدة وزجاجة خمر١٩١٣"

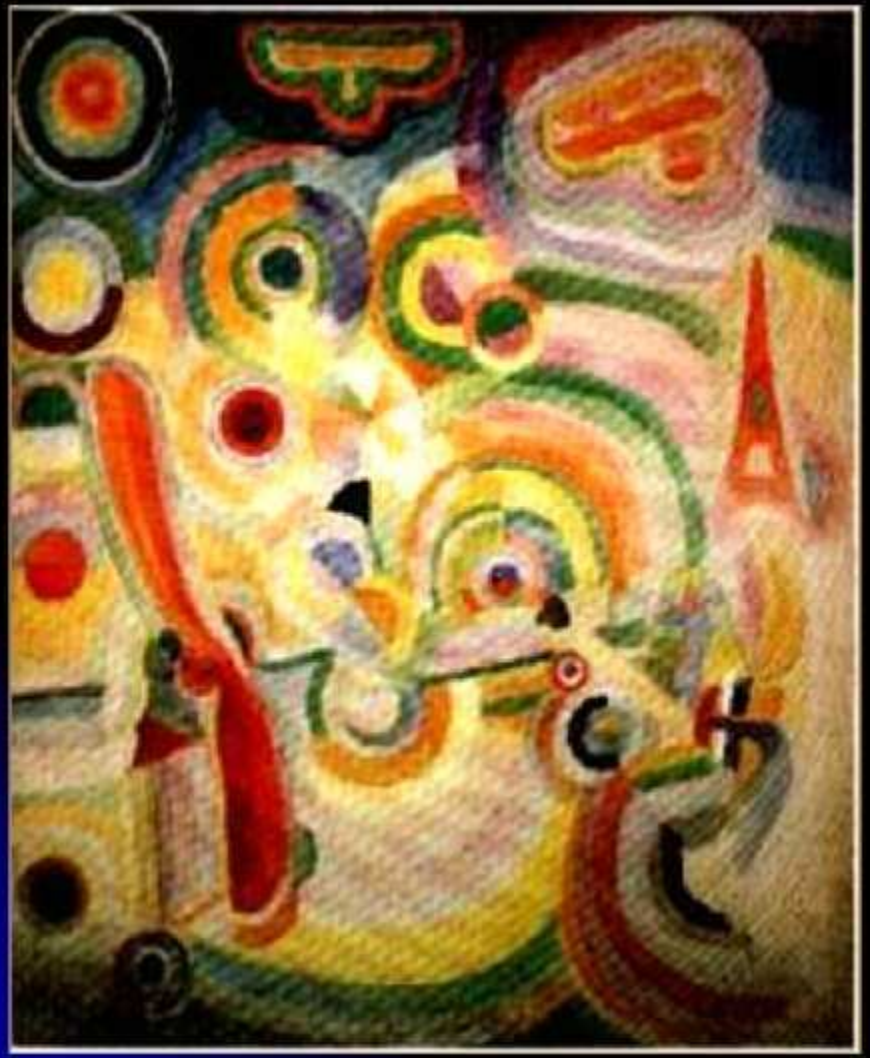
"مازالت الحياة قائمة أمام الشباك المفتوح١٩١٥"

فرنان ليجيه ١٨٨١-١٩٥٥" الفرنسى المتأثرين "بماتيس" وبالوحشية
بوجه عام فى الفترة "١٩٠٥-١٩٠٧" ، إلا أنه اكتشف أهمية "سيزان

"الأكروبات ١٩٣٣"

"البنائين ١٩٥٠"

***مع انتشار "التكعيبية" فى مراكز الفن العالمى ، فإن الفنانين لم يكتفوا بذلك ، بل كان هناك استمرارية فى الإبتكار والتجديد فى الأسلوب واستغلال النظريات العلمية المستحدثة ، وعمل إضافات جديدة "للتكعيبية" ، مما كان له عظيم الأثر فى ظهور "التكعيبية الأورفية ١٩٠٩-١٩١٤" ، والتى ظهرت كاتجاه هندسى رياضى ينحو إلى تسطيح الأشكال ثم تغطيتها بالألوان الصافية أكثر قرباً من الوان التأثيريين .



"روبرت ديلونى
١٨٨٥-١٩٤١"
الفرنسى

***لقد أصاب الزعر بعض الفنانين الفرنسيين وانتقدوا الاتجاه الزخرفى الذى وصل إليه التكعيبيون فى أعمالهم ، وحاولوا تحقيق نوع من الأساليب الجمالية فى التصوير تساعد على حماية الفنان من الأسلوب الزخرفى الذى سيطر على التكعيبية وكاد أن يقضى عليها ، وهذه الحركة الناقدة للتكعيبية والمتفرعة منها تسمى "البيوريزم" أو "الفن الصافى" ، وكان هدفها تقييم الشكل الهندسى المستمد من الآلة والذى ارتبط بالتصوير آنذاك .

"ليكور بوزييه ١٨٨٧-١٩٦٤"

"لا تزال الحياة مع كثرة الأهداف ١٩٢٣