

شوت عکاش

دارالشروق

الفن والحياة

الطبعة الأولى
م ٢٠٠٢ - ٥١٤٤٣

جيتبع جملة حقوق الطبع محفوظة

© دار الشروق
أنتساباً محمد المعلم عام ١٩٦٨

القاهرة: ٨ الشارع سيد بسيونيه المصري -
رابعة العينوية - مدينة نصر
ص. ب: ٣٣: البراسور اسا - تليفون: ٤٠٢٣٣٩٩
فاكس: ٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني: dar@shorouk.com

شوت عکاش

الْأَنْتِرِيُورِيَّةُ

دارالشرف

محاضرة ألقيت بيهاو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة يوم الأربعاء ٦ مارس ١٩٩٦م خلال الموسم الثقافي والفنى ، بدعوة من الأستاذ الدكتور مفيد شهاب رئيس الجامعة وقتذاك .

الفن والحياة

حدىشى الليلةً محاولةً لرسم ملامحً عاجلةً لموضوع الإبداع الإنساني الجمالي ، وهو كما تعلمون موضوعٌ أَكْبَرُ من أن يُلْمَّ به حديثٌ أو حتى أن يطويه بين دفتيريه كتاب . وما من شكٌ في أن الفن كان من أولى الوسائل التي أفصحت بها الإنسانُ عن نفسه ، فهو منذُ أن وُجِدَ عاشَ يكافحُ من أجل وجوده ويُسْتَطِعُ سلطانه وتحقيق رفاهيه ، فابتدع من الآلات والأدوات ما يكفلُ له الغلبة في ذلك الصراع . غير أنه مع هذا كان يشعرُ بالقصور عن الوفاء بكلٍّ ما تتطلبهُ شؤونُ الحياة ، فلقد كان منها ما هو حتى وهذه كان العقلُ يقوى لها بالخبرة والتجربة اللتين يفيدُهما من الممارسة المتصلة ، كما كان منها ما هو معنويّ ، وهذه لم يكن العقلُ يملكُ فيها غيرَ الحَدْسِ والتَّخْمينِ . وهذا الإحساسُ بالقصور إزاءَ المعنيات التي بدت غامضةً هو الذي حركَ العقلَ لاستجلائِها ،

فإذا هو بذلك يضع الأساس لنشأة الفنون، التي هي من صنع الذوق، كما وضع الأساس لنشأة العلوم التي هي بنت التجربة. بل إن حياة الإنسان لتکاد تكون متمثلة في شقّها الفني أكثر منها في شقّها العلمي، وذلك لما في الجانب الفني من احتفاظ بما له من سحر وجمال وقدرة على إثارة شتى المشاعر والانفعالات مهما طال الزمن. فإنسان اليوم لا يزال يُسْحِرُه جمال قناع توت عنخ آمون ورأس نفرتيتي، ولا يزال يُشْجِيه نشيد الفرحة في خاتمة سيمفونية بيتهوفن الناسعة، كما لا يزال تُحرِّكُ مشاعره التراجيديات اليونانية القديمة، وتستهويه منحوتات وصور عهد النهضة الأوروبية، بينما هو ليس كذلك بالنسبة لنتائج العقل في مجال العلم الذي هو في تطور متصل، فما نأخذُ اليوم به من نظريات قد يتبيّن خطأه غداً وتحل محله نظريات أخرى. وكم من أنظمة فلسفية وفرض علمية لم تعش طويلاً وانطوت . . .

ومن الناس اليوم من لا يأبه لما هو جميل، فلم يَعُدْ بعض الناس اليوم في هذا العصر - عصر المصانع والآلات والتكنولوجيا - يجد متعة في اللوحات الجميلة والتماثيل البدوية، ولا في تلك المباني الضخمة من معابد وهيائكل وقصور، ولا في تلك المخلفات الأدبية والموسيقية . . . لكن،

ما أرخصَها من مُتعة تلك التي هي رهنٌ بما في أدواتنا من نفع فحسب ، فهذه لا تخلقُ ذوقًا ولا تُنمّي إحساساً ولا تُلهبُ وجداناً ولا تأخذُ بيد الإنسان إلى حياة أفضل بل ترجعُ به إلى حياة أدنى ، فإن التعلق بالرخيص يجرّ إلى الإسفاف ، وكلما تطلعَ الإنسان إلى ما هو أسمى وأجلّ تجيّشَ فيه الطموحُ إلى كلٌّ ما هو سام جليل .

والفنُ يكادُ يكونُ ضرورةً من ضرورات الحياة ، شأنه في ذلك شأنُ الخبز سواءً بسواء ، بل قد يكونُ أوْجَبَ للحياة من الخبز نفسه . وما تغيّز وجودُ الإنسان عن وجود الحيوان إلا بالفكر والخيال والإبداع ، ولو عاش الإنسانُ لطعامه كالحيوان لاستوى الاثنين ولما كانت هناك إنسانيةً وحيوانية ، فالفنُ - كما يقولُ شيلر - يجعلُ لونَ الحقيقة يبدو في أطياف اللون السبعة (قوسٌ قُرَحَ) . وإبداعُ الإنسان هو أسمى ما يتميّزُ به ، يُصوّره فنُه الذي يُشكّلُ هذا الإبداعَ ويجعلُه مرئياً أو مسموعاً أو مقولاً .

وإذا كان لنا أن نتلمّسَ حضارتنا فلن نجدَها إلا فيما خلفُ الإنسانُ ويُخلّفُ من تلك الآثار الفنية المشيدة وغير المشيدة ، وما أظنُها كما يقولُ البعضُ فيما انتهينا إليه من وسائلٍ تكنولوجية

والكترونية، فما هذه إلا لكي توفر للإنسان أن يفكّر ويُبدع في يُسر لا في عُسر كما كان من قبل. وبهذا التفكير وذاك الإبداع ارتقى الإنسان إلى أسمى درجات الحس والذوق والجمال والصفاء، التي هي من سمات الروح الإنسانية الكاملة التي ينشدُها المرء لكي يحيا إنساناً بحق على وجه البساطة، يعيش للخير وللخير وحده.

ولقد فطر الإنسان على أن يكون مالكاً لإرادته مالكاً لاختياره، فأصبح قادراً على أن يُميّز بين ما هو جيد وما هو ردئ، وبين ما هو جميل وما هو قبيح. ومن هنا كان الإحساس «بالإجادة» الذي عنه كانت نشأة الأخلاق والفنون، وعنهم تفرع علم السلوك وعلم الجمال، فإذا علم السلوك يضبط نهجنا وإذا علم الجمال يكيف إبداعنا. ثم همما إن افترقا طريقاً تقينا آخر الأمر على غاية واحدة هي «الإجادة»، التي هي صفة الإنسان المبدع المميزة له عن غيره.

وكان الإغريق يربطون بين الجمال والفضيلة ويؤمنون بالصلة التي تجمع بينهما، وكانوا يسمونها «كالو كاجاثوس» أي التحاد الجمال والخير. ويكشف لنا ترتيب شقّي هذا اللفظ اليوناني عن

صدارة الجمال ومكانته الرفيعة. وعلى هذا النحو شيدَ الإغريقُ أخلاقياتِهم على أساس جمالية وبؤءوا الفتونَ هذه المكانة الساميةَ مما حركَ فيهمَ الولعَ بِممارستها. كذلك يعترفُ الرّاشدون من بين فنانيـا المحدثينـ بأنـه لا انفكـاكـ بين الفن والأخلاقـ، فـهما المـعقلـ الأـخـيرـ الـذـي تـفـزـعـ إـلـيـهـ الـقـيمـ الإنسـانـيةـ. فـليسـ ثـمـةـ شـيـءـ لـهـ صـدـقـ الـعـمـلـ الـفـنـيـ فـيـ التـعـبـيرـ عـنـ الـإـنـسـانـ فـكـراـ وـإـحـسـاسـاـ، وـلـيـسـ ثـمـةـ شـيـءـ لـهـ صـدـقـ الـعـمـلـ الـفـنـيـ فـيـ الدـلـالـةـ عـلـىـ مـاـيـكـنـ الـإـنـسـانـ وـيـضـمـرـ. لـهـذـاـ كـانـ تـارـيـخـ الـفـنـ خـيرـ ماـيـحـفـزـ الـإـنـسـانـ إـلـىـ «ـالـأـجـودـ»ـ، وـكـانـ قـصـارـاهـ فـيـ ذـلـكـ أـنـ دـعـاـ هـذـهـ «ـإـجـادـةـ»ـ الـتـيـ عـاـشـ يـنـشـدـهـاـ بـ«ـجـمـالـ»ـ، نـكـادـ نـرـاـهـماـ شـيـئـاـ وـاحـدـاـ وـإـنـ ظـهـرـاـ شـيـئـيـنـ، فـلاـ «ـجـمـالـ»ـ إـلـاـ عـنـ «ـإـجـادـةـ»ـ وـلـاـ «ـإـجـادـةـ»ـ إـلـاـ وـغـايـتـهـاـ إـلـىـ «ـجـمـالـ»ـ، لـاـ فـكـاكـ لـأـحـدـهـماـ عـنـ الـآـخـرـ، وـلـاـ بـحـدـ أـحـدـهـماـ إـلـاـ حـيـثـ بـحـدـ الـآـخـرـ.

«ـالـجـوـدـةـ»ـ إـذـنـ هـيـ تـعـبـيرـ عـنـ مـوهـبـةـ الـفـنـانـ وـجـهـدـهـ، غـيرـ أـنـهـاـ كـذـلـكـ ضـرـورـةـ لـلـمـتـلـقـيـ حتـىـ يـسـتـقـبـلـهـاـ وـيـفـسـحـ لـهـاـ مـجاـلـاـ فـيـ نـفـسـهـ. وـهـنـاـ يـبـدـأـ حـوارـ صـامـتـ بـيـنـ المـتـلـقـيـ وـنـوـعـ الـإـحـسـاسـ الـذـيـ أـثـارـهـ الـعـمـلـ الـفـنـيـ فـيـ وـجـدـانـهـ. وـهـنـاـ أـيـضـاـ يـكـمـنـ السـرـ الـذـيـ يـجـدـ فـيـ الـفـنـ مـأـرـيـهـ وـسـبـبـ وـجـودـهـ.

ولقد رأينا نفراً من مؤرخى الفن يأخذُ في تقسيمه للأعمال

الفنية بنظرية الاطراد والترقي على الرغم مما في ذلك من مأخذ، فنحن ملزمان لو أخذنا بها أن نعدَّ الكثير من الأعمال العظيمة التي بين أيدينا خطوات على الطريق إلى الكمال، شأنها في ذلك شأن الخطوات الأولى البدائية، فننظر إلى الترتيل «الجريجوري» مثلاً على أنه مرحلةٌ من مراحل الرقي، وأن يجعل الموسيقى «البوليوفونية» في عصر النهضة تجربةً من التجارب البشرية، وأن نضع مؤلفات «باخ» بين التطورات الموسيقية منذ عصرها البدائي الأول إلى عصر «سترافسكي» و«رافل»، وأن نعدَّ أغاني القرن السابع عشر الجميلة المصاحبة للعود درجةً من درجات الترقي الذي انتهت إليه أغاني «الليدر» الرفيعة، وما هي غيرُ واحدة لها كيانها المستقلُ المتكامل، كما كانت لها رسالتها المتميزة في عصرِها، سواءً أخذنا بنظرية الترقي أم لم نأخذ.

وفي الحق إن خيرَ ما يُعولُ عليه اليومَ من نظريات تاريخية، تلك التي تسويَّ بين أحقاب التاريخ كلَّها لا تُميّزُ حقبةً عن أخرى إلا بما تحققَه من ازدهار تملكُ أساليبه، ولا تفضلُ حقبة على حقبة بسبقهَا في الوجود أو بتأخرَها. وهذه النظرية لا تأخذ بالسلسل المتصل ولا بالترقي المطرد، وتردُّ ما يكون من تطور إلى التغيير العلمي لمفهوم الفن والثقافة.. وفي ذلك يقول مؤرخ

الفن الفرنسي «إيلي فور» على سبيل المثال: إن الحضارة المصرية لتضارعُ أية حضارة أخرى ظهرت على وجه الأرض. وهو بهذا يُساوي بين الحضارة المصرية التي بلغت أوجها في القرن الخامس عشر قبل الميلاد وبين غيرها من الحضارات التي ظهرت بعدها، لا يجعلُ للتطور والترقي ولا للتناقض الزمني نصيباً في حكمه. ولعل في هذا ما يفسرُ لنا وجودَ أعمال فنية متماثلة مع تباعد زمانها وتأخُلها مكاناً.

وخيرُ ما يطبعُ النقوسَ على التذوق الفني استمتاعها بروية الآثار الفنية وتطلعها إليها. وقد يأينا رأينا الصينيين بهمون بجمع التحف الفنية في دورهم يحتفظون بها في صناديق فاخرة، يخلُون إليها في مواقف معينة وفقَ طقوس مأثورة عن السلف... يتأملون ويتخيّلون مؤمنين بأن الفرد كلما توفرت له تحفٌ فنية مختلفة يُجيئُ فيها بصره توقفت عناصرُ الذوق وغلبتُ عليه، فإذا هم قد ملأوا بما فعلوا روحانيةً فنيةً سبقوا بها الغربَ بآلاف السنين فلم يحذِّرُهم إلا حديثاً، حتى أصبح من العسير أن نصدق أنه لم يكن ثمة متحفٌ في أوروبا الحديثة إلا منذ مائتي عام فقط. فلقد كان توفيرُ اللوحات المصوّرة والمنحوتات والأثار الفنية قديماً من العُسر بمكان، وكانت تقومُ

بينه وبين ذلك حواليل كثيرة، إذ لم يكن الانتقال إلى الأماكن الأخرى يسيرا، كما لم تكن الطباعة قد أخذت سبيلاها ولا الوسائل الحضارية الأخرى قد بلغت هذا الشأو من الرُّفَقِيَّ. وما من شك في أننا نملك اليوم من أدوات الاتصال والانتقال والطباعة ما لم يملكه السلف بالأمس، وغدا الفرد وهو مستلق في داره يستمتع بما هنا وهناك مطبوعا أو مصورا أو مرئيا على شاشة السينما أو التليفزيون أو الكمبيوتر دون أن ييرح مكانه، فأصبحنا بهذه الوسائل والأدوات أقدر على أن نهیئ لأنفسنا ما يذکي فينا الذوق الفني ويطبعنا على الإحساس به، فإذا متاحفُ الفن التي لم تأخذ بالانتشار إلا خلال القرن التاسع عشر تغدو اليوم ذات شأن كبير في المعاونة على استيعاب الأعمال الفنية ودراستها والموازنة بين بعضها وبعض حتى غدت جزءا من حياة الناس اليومية، وأصبحت تلك المعروضات الفنية تمثل شيئا قائما بذاته يُضفي عليها مجتمعة طابعا جديدا. فقد كُنا من قبل نرى المنابر والشماعات والطرز عنصر أساسية ضمن مكونات المسجد، وكذلك كُنا نرى التماثيل القوطية عنصرا أساسيا ضمن مكونات الكاتدرائية، كما كانت اللوحات الرومانية الكلاسيكية المصوّرة مرتبطة ارتباطا عضويا بالمكان الذي أعدت

وقد يما تنبّهت الكنيسة إلى أثر الفن في النقوس مصوّراً أو منحوتاً أو منغوماً، فامسكتْ زمامَ الفن بيدِها حتى لا يكونَ إلّا ما تُحبُّ وتهوّي، وفرضتْ على رجالِ الفن رقابةً قاسيةً مخافةً أن يَصُدُّرَ عنهم ما يُخلِّلُ العقيدةَ وينحرفُ بالناس عن جادةِ الدين. وما نظنُّ اجتماعَ مجلسِ الثلاثين (١٥٤٦) كانَ إلّا لهذا ولإنقاذِ الكاثوليكية من التّداعي الذي تعرّضتْ له بعد حركةِ الإصلاحِ الديني بزعامةِ مارتن لوثر. ولقد كانَ منْ أمرِ هذا المجلس أنَّ أخذَ في رقابةِ الفنانين بعد ما رأى خطرَ تأثيرِ الصورةِ أو التّمثالِ في النقوسِ، وفي اختيارِ الموضوعاتِ التي لا تناقضُ العقيدةَ من قُربٍ أو من بُعدٍ، وتَجْمِعُ الناسَ على احترامِ العقيدةِ والتّعلّقِ بالدينِ، غيرَ أنَّ كنيسةَ روما ما لبستْ أنَّ حاولتْ استردادَ سلطانها الذي فقدته خلالَ عصرِ الإصلاحِ الديني بالبالغةِ في الكشفِ عن ثرائِها الديني وتصويرِ أمجادِ السماءِ التي تَشَدُّ القلوبَ عن طريقِ تسخيرِ الفنونِ لخدمتها من تصویر ونحتِ وعمارةِ وموسيقى تُشيعُ البهجةَ في النقوسِ، فغمّرتِ الكنائسَ بالألوانِ المتألقةِ والزخارفِ المفرطةِ التي تبدو لنا اليومَ في جمالِ الديكوراتِ المسرحيةِ.

هجرتِ الكنيسةُ أسلوبَ عصرِ النهضةِ المنادي بتحكيمِ العقلِ

من أجله داراً كان أو قصراً أو بازيليكا، لا وجود لها مع غيرها من أعمال فنية غير متألفة معها نظرةً وروحًا. وإذا المتألفُ في العصر الحاضر لا تكتفي بانتزاع العمل الفني من منشئه فحسب بل تجمعُ بينه وبين ما يُبَايِنُهُ، أي تجمعُ بين أعمال متفرقة أو متناقضَة، وإذا هذه المُبَايِنَة تقتضي اختلافَ النظرة إلى العمل الفني نتيجةً تلك المواجهة بين النقيضين. وهذا أيضاً ما انتهى إليه الأديب الكبير أندريله مالرو في كتابه الخالد «المتحف الخيالي» بما يضمّ من مستنسخات وصور فوتوغرافية تتيح لنا أن نعارض بين نقش بارز ورصيعة محفورة وأن نتبين الطراز الذي يجمع بينهما. ولا يناقشُ المؤلّف الأعمال الفنية وهي منفرطةُ العقد، بل يناقشُها جملةً في إطارٍ تاريخي واحد. كما لم يقتصر على تقديم نماذجٍ من حضارة بعينها بل أفالص وضرَب أمثلةً من حضارات مختلفة. وكذا فعل مع الفنون، فنراه يعرضُ مع اللوحة المصوّرة التمثال والنسيجية المرسّمة والنقش البارز ليقع على العنصر المشترك فيها جميعاً. وهكذا أصبح المتحف الخيالي للمرة الأولى مُتحفًا لتراث الإنسانية عَبْرَ العصور، يحفظ لنا الأصول بعد استنساخها، فقد يعدُّ الزمن على الأصول فيما هو شيئاً ويُسخّن شيئاً، ولكن عواديه لا تستطيعُ أن تمسَّ ذلك المستنسخ.

في تحديد أثر العمل الفني، وأثرت في عصر الباروك ضخامة المباني المعمارية والألوان الصارخة في التصوير مع إبراز التأثيرات القوية للضوء والظل، وكأنما أراد هذا الفن ببايهاره المفرط تضليل العقل وإغرائه في بحار الوهم وزحزحته عن الاعتدال والتوازن إلى عالم الهوس المحموم. كما تبنت روح الباروك في مجال الموسيقى نفس الهدف، فحاولت تحريك مشاعر المستمع من خلال خصائص التعبير الفني كلها، واتضح أن أفضل الوسائل للوصول إلى هذا الهدف هو توجيه كل مقومات الموسيقى من ميلودية وهرمونية وإيقاع نحو هذه الغاية.

وهذا الفن الذي حرصت الكنيسة على أن يجعل زمامه في يديها إيمانا منها بتأثيره المؤكد هو الذي كاد أهل بيزنطة يُثيرون من أجله حربا دامية خلال القرنين الثامن والتاسع فيما يُعرف بحركة «تحطيم الصور». وهذا الذي خشيته الكنيسة من انطلاق الفن بلا ضابط، خشي منه أيضا نفر من المسلمين فحالوا يوما دون أن ينطلق الفن انطلاقته الحرة، الأمر الذي جعل الفن الإسلامي قرونا عدة مقصورا على الزخرفة لا يعدوها. ومن هنا خص الفن الإسلامي في ظل هذا التشكك الفن الزخرفي

بالقسط الأكبر من جَهْدِه ودُقْتِه ، فإذا هو يختلفُ أروعَ ما يُؤْتَرُ من فن «الأرابيسك» أي فن الرّقش والتُّوريق المتشابك الذي غدا فنَ الإسلام الأصيل ، وكان الفنانون المسلمين فيه مُعجِزِين حقاً لا يُجاريَهم فيَهُمْ غيرُهُم . كان الفنانُ المسلمُ يستلهمُ في هذا أحاسِيسَه ، فإذا خطوطُ الرّقش الممتدة في شطحاتِها إلى ما لانهاية تشيرُ إلى رؤياهُ الميتافيزيقية . وهذا الاقتضابُ وذاك التحويرُ لم يكُونَا غيرَ نتْيَةٍ منطقية لتجنُّبِ رسمِ الكائنات الحية على صُورَها استجابةً لهذا الواقع . وكان الفنانُ المسلمُ إذا ما اضطُرَّ إلى ذلك شَتَّتَ أجزاءَ تلك الكائنات أو كرَّ صفوَّها لتكونَ أقربَ إلى الخلية الزخرفية منها إلى شكلها الأصلي . ومن إشراقة نفسه أضَفَى على أشكاله ألواناً زاهيةً مُشرقةً مائِزالُ تبعثُ فينا الحنينَ والنشوة .

وإن ما وقعَ إلينا من تصاوير إسلامية - على قلته - ليؤكدُ أن هذا التحريرَ لم يكن على إطلاقه ، قَسْمة مصوّرون مسلمون ظلوا يصوّرون ما شاءوا سواءً أثناء ما نُطلقُ عليه مدرسة التصوير العربية التي اندثرت مع غزو المغول لبغداد في القرن ١٣ أو مدرسة التصوير الفارسية أو التركية أو المغولية في الهند . بل لقد ذهبت المدرسة الفارسية إلى حدٍ تصویر قصة المراجِع التي

زخرت بها «مخطوطةٌ مراجٍ نامه» المحفوظة بدار الكتب
بياريس.

ولقد جاءت تعاليمُ القرآنِ الدينيَّةُ والروحيةُ صريحةً
واضحةً، مما حالَ بينَ المسلمينَ في صدر الإسلامِ وبينَ رسمِ
صورٍ إيجابيَّةٍ لتصوُّصِ القرآنِ، وكذلك كانت الحالُ في تصويرِ
حياةِ النبيِ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصَحَابَتِهِ. ولم يُحجمْ
المصوَّرونَ في مبدأً الأمر عن التصويرِ الراميِّ للرسولِ لأنَّ
تصويرَه كان محرَّماً، بل توقيرًا وإجلالاً، ودليلُ ذلك
استخدامُهم الشُّعلة النورانيةَ حولَ رأسِ النبيِ - عليهِ الصلاةُ
والسلامُ - في الصُّورِ الرَّامِزةِ له ولغيرِه من الأنبياءِ منذُ أواخرِ
القرنِ الرابعِ عشرَ، ثم إضافَةُ النقابِ إلى وجهِه في نهايةِ القرنِ
الخامسِ عشرِ تميِّزَه وتبيجيلاً.

والفن لا يقفُ عندَ إبداعِ الجمالِ وتحقيقِ أسمى متعةِ
للإنسانِ، بل هو ينفذُ كذلك إلى أعماقه ليروِّأَمَّا بينَ أمرِ جنتهِ
فيحفظُ له اتساقَ كيانِه الداخليِّ. ويذهبُ علماءُ النفسِ إلى أنَّ
ثمة شهواتٍ في النفسِ تضطرُّمُ وما أكثرَ ما يعانيُ المرءُ من كُبُتهاِ،
وقد يعجزُ فُيسُى إلى المجتمعِ الذي يعيشُ فيه بما يندفعُ إليه من

خروج على القوانين والتقاليد، وقد يُقلّحُ فيسيء إلى نفسه بما يجرُ عليها من ويلات الكبت. ولم يجد علماء النفس لذلك مخرجاً غيرَ الفنون، فهـي بما تـمثـلـه كـفـيـلـة بـرـدـ النـفـوسـ إلى الطـمـانـيـةـ حين تـجـدـ ماـ تـشـتـهـيـهـ وـتـخـيـلـهـ بـيـنـ يـدـيـهاـ مـرـئـاـ أو مـسـمـوـعاـ. وقدـيـماـ طـالـعـناـ أـرـسـطـوـ بـنـظـريـتـهـ الـمـعـرـوفـةـ «ـكـاثـارـسـيسـ»ـ أيـ التـطـهـرـ، مـعـبـراـ مـنـ خـلـالـهـاـ عـنـ أـثـرـ الـفـنـونـ فـيـ تـطـهـيرـ الـنـفـسـ مـنـ أـهـوـائـهـ وـتـخـلـيـصـهـاـ مـنـ الـأـنـفـعـالـاتـ الـضـارـةـ،ـ وإـزـاحـةـ مـاـ يـعـانـيـهـ مـنـ قـلـقـ وـتـوـجـسـ،ـ وـتـأـجـيجـ قـدـرـاتـنـاـ عـلـىـ التـسـامـيـ وـالـاسـتـشـرافـ.ـ لـقـدـ أـثـبـتـ أـرـسـطـوـ أـنـ التـرـاجـيـدـيـاـ كـانـتـ مـدـخـلاـ إـلـىـ مـاـ أـرـادـهـ مـنـ تـطـهـيرـ نـفـسـيـ لـاـ يـتـأـتـيـ لـلـمـشـاهـدـ إـلـاـ بـعـدـ أـنـ يـكـونـ قدـ استـنـفـدـ كـلـ أـنـفـاعـاـتـهـ بـعـدـ فـرـاعـهـ مـنـ مـشـاهـدـةـ الـمـأسـاةـ،ـ فـيـصـبـحـ فـيـ حـالـ مـنـ الـاتـرـازـ وـالـسـكـيـنـةـ الـعـقـلـيـةـ يـلـيقـانـ بـمـوـاطـنـ فـيـ «ـمـدـيـنـتـهـ الـمـشـالـيـةـ».ـ وـتـفـسـيرـ ذـلـكـ،ـ أـنـ الـخـوفـ الـذـيـ يـسـتـشـعـرـهـ الـمـشـاهـدـ مـنـ خـلـالـ تـتـبـعـهـ لـلـمـوـقـفـ الـدـرـامـيـ يـزـيـحـ عـنـهـ مـاـ يـعـانـيـهـ مـنـ قـلـقـ،ـ وـأـنـ الـانـدـمـاجـ الـمـتـعـاطـفـ مـعـ الـبـطـلـ الـدـرـامـيـ الرـئـيـسـ يـوـسـعـ أـفـقـ بـصـيرـتـهـ،ـ وـمـنـ ثـمـ يـكـونـ لـلـتـرـاجـيـدـيـاـ تـأـيـرـ نـفـسـيـ وـإـنـسـانـيـ فـيـ آـنـ وـاحـدـ عـلـىـ الـمـشـاهـدـ وـالـقـارـئـ عـلـىـ حـدـ سـوـاءـ.ـ وـمـاـ يـسـرـيـ عـلـىـ التـرـاجـيـدـيـاـ فـيـمـاـ يـتـصـلـ بـالـتـطـهـيرـ نـفـسـيـ يـسـرـيـ بـالـمـثـلـ عـلـىـ سـائـرـ

الفنون كالموسيقى والغناء والرقص والنحت والتصوير وغيرها.

ولكن ثُرِيَ مَنْ هو الفنان؟ أهُو المُعْبَرُ عن روح الجماعة التي يتسمى إليها وعما تحسُّ به ويُجيشُ في صدورها؟ أمْ هُو المُعْبَرُ عن ذاته وألامه وأحلامه؟ سواءً أكان الفنانُ هذا أم ذاك، فهو لا شكَ يستلهمُ من الزمان الذي يعيشُ فيه، ومن البيئة التي يحيا فيها، ومن الأحوال التي تحيط به، وهو على الحالين مُعْبَرٌ عن نفسه وقومه بل وإنسانيته. وعلى هذا النحو نجدُ أن المصور «برُونيل» على سبيل المثال الذي بدأ بتصویر طغيان الطبيعة على الإنسان قد حمل فن التصویر الفلمنكي إلى صميم الحياة، وعبر بقدرة تشيكيلية رائعة عن البوس الإنساني مُوحياً بأساة الشعب الهولandi تحت نير الحكم الإسباني، فأعطى الإنسان في لوحته الأخيرة مكان الصدارة، وجعلَ منه بطلاً في صراعه من أجل وجوده في هذا العالم. وإذاً فليس ثمة ما يدعو إلى التفرقة، وأن يكونَ هناك لونان من الفن؛ فنُ لذاته وفنُ للمجتمع، فالفنانُ مهما أغرقَ في الدلالات على فنه فهو مُعْبَرٌ عن جانب نفسي غمرته البيئةُ فيه ليكونَ مُعْبَراً عنه آخر الأمر. وما تلك المظاهرُ الفرديةُ التي ينفرد بها أنسٌ في مجتمع إلا تعبرها عن جوانبَ غامضة في ذلك المجتمع لا نتبينُها إلا في مظاهر

هؤلاء . وهي بسبب غموضها وخفائها ، ويسبب ظهورها على ألسنة قلة قليلة ، تبدو وكأنها تعبير عن الفردية لا الجماعية . . . وفي رأيي - وقد أكونُ مجانباً للصواب - أنه ليس ثمة مظهرٌ إلا الجماعة سببه .

وقد تخفي علينا - إذا نظرنا إلى عصر من العصور - العلاقة القائمة بين العالم الذي يصنع القوانين ، والfilisوف الذي يُشكّل النظريات ، والكاتب الذي يسجلُ انفعالاته وأفكاره ، والفنان الذي يُبدعُ صوراً وأنغاماً وشعراً وتشكيلاً مسرحيَا أو قصصياً . والحقيقة أنهم جميعاً يعبرون عن نظرة عصرهم إلى العالم الواقعي ، غير أن كلاً منهم يعبرُ بوسيلته الفكرية والوجودانية الخاصة به . وإن أيَّ جيل من الأجيال لأشبهُ بسفينة تهادى بمحاذة شاطئ يتطلّع راكبوها إلى المشاهد التي تناسبُ أمام أعينهم ، في بينما يقيسُ أحدهُم الأبعاد ، ويلتقطُ ثان صورة فوتوغرافية ، ويحمل ثالث علبة ألوان مائية ، ويسجلُ الرابع انطباعاته بقلمه بحماسة مشتعلة ، ويعبرُ الخامس عن انفعالاته من خلال وتر أو قصبة ناي ، لا يلمح المتطلّع غيرُ المتعمق آية رابطة بين هذهِ العمليات المختلفة ، ومع ذلك فإنها تتشقّ كلُّها دون استثناء من مصدر واحد هو النموذجُ المرئي ، بل إنه ليحدثُ

أحياناً أن يُفضلَ أحدُ الركاب المخلوسَ في مقدمة السفينة كي يكتشفَ ما ينبعُ عن الأفق، في حين يجلسُ آخرُ في المؤخرة شاردَ الذهن تفيسُ نفسه بالحسنة على ما خلفه وراءه وأصبح بعيداً. كلُّ هذا يحدثُ لجمع واحد، على ظهر سفينة واحدة، تسلكُ طريقاً واحداً بسرعة بعينها. ألا ما أشبه هذه السفينة بحياة تُظلُّ جيلاً بأكمله.

هكذا نرى أن فنَّ عصر من العصور إنما هو تعبيرٌ عن مظاهره الاجتماعي والاقتصادي، كما هو تعبيرٌ عن فلسفته وأدبه وعلمه. وقد نخطى إذا ظننا أن الفنَّ أثرٌ لهذه العوامل وليس هو هذه العوامل. ثم لا ننسى أنه إلى هذا كله يحملُ صورةً من الإنسان المعاصر. فبينما نجدُ مصوَّرَ القرن العشرين يرى في العالمِ هندسةً سورياً تُمثِّلُها لوحات «چُورْ چيو ده كريکو» على سبيل المثال، نجدُ مصوَّرَ القرن التاسع عشر ينظرُ إلى العالم على أنه خليطٌ ضخمٌ من أوراق الأشجار وجداول المياه والصخور تُمثِّلُها لوحاتُ الفنان «كُورزيه» بما تنطوي عليه من قنوات ذات ضفاف مخضرةً ومياه صافية شفافة، إذ كانت ملاحظته الدقيقة للطبيعة ومعرفته العلمية لا تتركان له فرصة اللجوء إلى الخيال وإن أكسبته حسناً خارقاً.

وهناك كثرة من الناس لا يعندهم غير أنَّ يروُا الفنانَ وقد حاكى ما يصورُ وكان قريباً من الحقيقة. وكان هذا هو أسلوبَ كبار الفنانين من قبل، مثلما فعل الفنانُ «دورر» وأخْرَاهُ. فكانَ كُلُّ مَا يُعْنِي به أنْ يُبَرِّزَوا التفاصيلَ الواقعيةَ في أعمالِهم الفنية. وكان أولئك الذين يدينون بالواقعية لا يُجِيزُون لأي فنان أنْ يصوِّر صورةً تخالفُ التسجيلَ الأمين، وهم لهذا يَرَوُنَ الفنَ المعاصرَ تشویهًا للطبيعة. كما يذهبُ مؤرخُ الفنِ جومبرتش.- وعلى النقيض من ذلك نرى أفواجاً من المعجبين بأفلامِ وُولت ديزني الذين لا يُحِسِّنون في بُعْدِها عن الواقع غضاضة، بل يرون فيها طرافة. وكم وقعت عيونُهم على صورة ميكى ماوس الذي هو أبعدُ ما يكونُ عن شكلِ الفأرِ الحقيقي، وما حاولَ واحدٌ منهم أنْ ينتقدَ ذيلَه الطويلِ المفرطِ بالطول. ومع هذا، فإننا لا نستطيعُ أن نُجرِّدَ الفنانين المحدثين من معرفة واسعة بقواعد التصويرِ السليم، ولا أن نزعمَ أنَّهم في تحويلِهم لأشكالِهم أو بُعدِهم عن الواقعية ليسوا أصحابَ فكرةً كتلك التي لَوْلَت ديزني . فترى بيکاسو رائداً الحركة الفنية الحديثة بلا منازع يقصدُ إلى الواقعية حين لا يجدُ مناصاً منها، ويَعْدِلُ عنها حينَ ما يجدُ ما يفرضُ عليه هذا العدول.

وما أكثرَ ما يُسلِّمُ بأوضاعِ وألوانِ على أنها حقٌّ وهي ليست منه في شيءٍ، من ذلك تصورُ الأطفال لأشكال النجوم حين يرسمونها خُماسيةً وهي في الواقع ليست كذلك، كما أله الناسُ فيما ألهوا أن يروا صورةَ السماء زرقاءً وصورةَ الأعشاب خضراءً، وهم لذلك يُنكرون على المصور أن يصورَ هذه أو تلك بلوون غير اللون الذي ألهوا على نحو ما فعل «كليه» و«خوان ميرو» و«مارك شاجال». غير أننا نرى فناني اليوم يحاولون أن يتظروا إلى العالم نظرةً جديدةً وكأنهم يَرَونه للمرة الأولى ، فإذا هم يتناسون تلك الآراء السابقةَ عن وردية اللحم البشري وصفرة التفاح أو حُمرته. وفي قدرة الفنان بهذه المحاولة مع ما فيها من كدٌ ومشقة أن يُقدمَ أعمالاً من الروعة بمكان تُضيفُ إلى جمال الطبيعة جمالاً جديداً لم نكن نحلُّ برأيته، وتجعلنا نشكُّ للالتزام بالمؤلف الذي يحرمنا من التجديد والاجتهد ويُفوتُ علينا مثل هذه المتعة . إذ إن الفنان الحق هو الذي لا يُسلِّمُ نفسه للطبيعة توجُّهه كيف تشاء ، إنما هو الذي يوجهُ الطبيعةَ كيف شاء ، ولا يكون منها بمنزلة التابع ، بل بمنزلة النَّدِ المنافس .

وحين يُولعُ المثقفُ بحضارات غيره شرقاً وغرباً فيحتضنُ أحدَ المؤلفات الأدبية ، أو يدلُّ إلى إحدى قاعات العرض

المسرحي أو الأوبراكي أو الموسيقي، أو يخطو بين رُدهات مُتحف زاخر بروائع اللوحات والتَّماثيل أو يختلفُ إلى أحد المعابد، قد يجدُ نفسه فجأة وقد وقعَ في سَمْعه أحدُ الأسماء التي لم يألفها، أو تشكَّلتْ أمامَ عينيه بعضُ الكائنات التي لم يسبقُ لخياله أن تصورَها، أو طالعَ مُصطلحاً فنياً غامضاً فإذا عَقِدَ نشوته ومتّعته ينفرطُ.

من هنا ينبغي أن يحرصَ المرءُ منا على أن يُعدَّ للأمر عُدْته إذا أرادَ لِمُتعته أن تكتملَ، وذلك بفيض من المعرفة يُشيعُ به ظمآن ذهنه بقدر ما يتاحُ من الفرحة لحسه. وفي الحق إن المُتبع الرئيس الذي ينبعُ منه الكثيرُ من الأسماء والحكايات النابضة في أداب الغرب وأثاره الفنية هو عالمُ الأساطير الإغريقية الذي أدار العديدَ من مؤلّفي الأوبراた الخالدة والمعزوفات الكلاسيكية أعمالهم حولَ موضوعات منها، كما اتّخذها الكتابُ وعاءً لأعمالهم الأدبية وستاراً لأفكارهم ورماميهم حين تُلجهُم الظروفُ إلى تقدِّم الحاضر مُحتمين بعراقةِ أستار الماضي. وذلك هو السرُّ في أننا نرى بعضَ الأعمال القديمة والحديثة تُشيرُ مباشرةً أو منْ طرفٍ خفيٍّ إلى أحدِ الأسماء الأسطورية، أو تستشهدُ بخرافة إغريقية، أو تُشبّهُ شخصيةً معاصرةً بإحدى الشخصيات

الأسطورية. وقد ترمز لصفة الجمال بأفرو狄تي، والحكمة بأثينه، والعفة بديانا، والدهاء بأوديسوس، والقوة بهرقل، والعربيدة بديونيسوس، إلى غير ذلك. ولقد بات لا مناص لنا من أن نتعرّف إلى تلك الينابيع الشّرة التي تركها الإغريقُ سلوىًّا من تھا صرُّهم الحِيَاةُ بصغارِها ومشاكلِها اليومية المتابعة، وريأًّا من تركتهم ظمائيًّا وسطَ جفافِها، فإذا نحنُ نعايشُ على سبيل المثال أسطورةَ بيرسيوس وانتصاره على الجور جونه «ميديوسا» في التمثال البرونزي الذي نحته «بنقنوتو تشلليني» في عصر النهضة، كما نشهدُ تحولَ الحورية دافني إلى شجرة غار في تمثال «برونيسي» المرمرِي الخالد، ونتابعُ الأسطورة المتداولة عن اختطاف زيوس لأوروبا من خلال لوحات «فيرونزي» و«كوريجيو» المصورَة، إلى غير ذلك. وكما أله «جلوك» أوپرا عن «إيفيچينيا في أوليس» ثم في «تاوريس»، صاغ «سترافسكي» أوراتوريو «الأوديپ ملكًا» بعد سوفوكليس بخمسة وعشرين قرناً، واستلهم «برليوز» إلياذةً هوميروس فأبدعَ أوپراه «الطرواديون» بعد طروادةً أوريپيديس، ووضع «بيتهوفن» موسيقى باليه «پروميثيوس» بعد أن قدم «أيسخولوس» مسرحية «پرميثيوس» خلال القرن الخامس قبل

الميلاد، ودلفَ بنا راسين إلى عالم المسرح بمسرحياته «فیدرا» ثم «أندروماخي» و«إيفي جينيا» التي سبقه إلى الكتابة عنها أورپیدیس، مُستوحين جميعاً أساطير الإغريق ومسرحياتِ مؤسسي فن الدراما الأوائل.

ولا تفوّتني الإشارة أيضاً - بعد ما سُقْته حول أهمية الإلام بالأساطير الإغريقية لاستكناه قيمة الصور والمنحوتات بالمتاحف العالمية، وكذا الأعمال الفنية الموسيقية والغنائية والراقصة - إلى أن هذه المتاحف والأعمال الفنية المسرحية والغنائية تزخر إلى جانب ما تختشى به من ردة إلى الأساطير بصور ومنحوتات وأعمال فنية تشير إلى الأحداث المسيحية التي قد يقف منها المشاهدُ العربيُّ المسلمُ موقفَ الحيرة في فهم أسرارها واستكناه معناها، متخيلاً أنها متشابهة بينما هي في الحقيقة تعبرُ عن وقائعٍ ورواياتٍ مسيحيةٍ يغيبُ مغزاها عنمن لا يُلْمُ بتفاصيلها. أضربُ لذلك مثلاً: صورَ مسيرة عيسى - عليه السلام - نحو تل الجُلْجَة . فلقد يتصورُ المشاهدُ أنها موضوعٌ واحدٌ، بينما هي تنطوي على أربعة عشرَ مشهداً: هي المزارات أو المحطات المختلفة في طريق الصليب، كالحكم على المسيح بالموت، وكحمل المسيح لصلبيه، وكسقوطه مراتٍ ثلاثة، وك مقابلته لأمة

العذراء المحزونة، وكالتمندر أو تقديم فيرونيكا منديلها له لتجفيف وجهه، وكتجريده من ثيابه، وكدق المسامير في جسده على الصليب، ثم موته. كما يعتقد الإخوة المسيحيون - وإنزاله من فوق الصليب، وأخيراً إيداعه القبر.

كيف يتمنى لزائر المتألف أن يستجلِّي هذه المراحل إن لم يُحط بها علما؟

وما كان الفنُ في حياة الإنسان ملهاةً أو إشباعَ رغبة طارئة، كما لم يكن سبيلاً للبلوغ الجمال وحده الذي يتشهي إلى إرهاق الحسن، بل تجاوزَ هذا وذاك إلى المشاركة في الحياة العملية، فشاركَ في البيت الذي يخلدُ فيه الإنسانُ إلى نفسه، وفي المعبد الذي يخلو فيه المعبدُ إلى ربِّه، وفيما يستخدمُ الناسُ من أدواتٍ يُقْيِدون منها فيما يأخذون فيه بنفوسِ راضية.

وهل الفنُ إلا تلك اللغة التي يصوغُ بها الفنانُ بإشارة ما لا تقوى عليه عبارة؟ لم يبعدُ الأقدمون عن الحقيقة حين قالوا: إن الفنَّ خالدٌ وما سواه إلى زوال. وما كانوا يعنون بالفن غير ذلك الحسنَ الفنيَّ الذي تمتلىءُ به جوانحُ الإنسان ف يستلهمُ منه، وهذا لا شكَّ باق، أما سواهُ من آثار فهي إلى زوال.

وما أخطرَ الْيُلْقِيُّ الإِنْسَانُ بِالْأَلْأَعْمَالِ الْفَنَانِ وَيَتَعَمَّقُهَا،
قائعاً بِمَا قرأ، مجترزاً بِهِ عَنْ أَنْ يُتَبَعَهُ بِدِرَاسَتِهِ. فَإِنَّ الْفَنَّ دَقِيقٌ
عَمِيقٌ، وَعَلَى مَنْ يَرْغُبُ فِي تَذوُّقِهِ أَنْ يَكُونَ دَقِيقاً عَمِيقاً، يُنْعَمُ
النَّظَرُ فِي كُلِّ صَفِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ، وَيَغُوصُ فِي كُلِّ جَلِيلَةٍ وَضَشِيلَةٍ،
وَأَنْ يَحِيطَ بِالظَّرُوفَ وَالْأَحْوَالِ وَالسَّوَاعِدِ وَالْخَوَافِزِ . عِنْدَهَا
سُوفَ يَسْتَمْتَعُ بِالْفَنِّ مَتَعَةً رَخِيَّةً وَاعِيةً.

عَلَى أَنَّ الْفَنُونَ كُلُّهَا تَنْزَعُ إِلَى التَّوْحِيدِ مَعًا، وَكَثِيرًا مَا
تَتَلَاقِي لِيُكْمَلَ أَحَدُهَا الْآخَرُ . وَمِنْذِ الْعَصْرِ الْإِغْرِيَقِيِّ
وَمَحَاوِلَاتِ الْفَنَانِينَ لَا تَنْقَطِعُ مِنْ أَجْلِ خَلْقِ عَمَلٍ فَنِيٍّ شَامِلٍ
يَجْمِعُ بَيْنَ الْفَنُونِ كُلُّهَا . وَقَدْ تَجْسَدَ هَذَا الْعَمَلُ أَوْلَأَ فِي الدِّرَاما
الْإِغْرِيَقِيَّةِ الَّتِي جَمَعَتْ بَيْنَ الشِّعْرِ وَالْغَنَاءِ وَالْمُوسِيقِيِّ وَالرَّقْصِ
الْإِيمَائِيِّ أَمَامَ خَلْفِيَّةِ مِنَ الْمَنَاظِرِ الَّتِي رَسَمَهَا فَنَانُونَ تَشْكِيلِيُّونَ،
وَهُوَ الْعَمَلُ الَّذِي طَوَّرَتْهُ جَمَاعَةُ «كَامِيرَا» بِفَلُوِورِ فَرَنسَا عَامَ ١٦٠٠
فِي نَمْوذِجِ الْأُوپِرا . كَمَا نَشَأْ نَمْوذِجُ آخَرَ يَجْمِعُ بَيْنَ الرَّقْصِ
وَالْمُوسِيقِيِّ وَالدِّرَاما وَالْمَنَاظِرِ التَّشْكِيلِيَّةِ هُوَ نَمْوذِجُ الْأُوپِرا - بِالْبَالِيهِ ،
الَّذِي ظَهَرَ فِي فَرَنسَا خَلَالَ حُكْمِ الْمَلِكِ لُوِيسِ الرَّابِعِ عَشَرَ . وَلَقَدْ
تَلَاقَتِ الْفَنُونُ جَمِيعُهَا فِي كُلِّ مِنْ نَمْوذِجيِّ الْأُوپِرا وَالْبَالِيهِ، غَيْرُ
أَنَّهَا لَمْ تَصْلِ إِلَى مَرْتَبَةِ التَّوَازِنِ وَالتَّكَامِلِ الْمَشْوَدِ . فَمَا أَكْثَرَ مَا

كانت الموسيقى تطغى على التمثيل في الأوبرا، كما كان يحدث العكس أحياناً. وما أكثر ما أخذت الفنون التشكيلية فيها مكان الصدارة مرات وترجعت تماماً مرات أخرى. وإذا «فاجنر» يقدم لنا نموذجاً رائعاً في أوبراته لوحدة الفنون جميعاً في عمل فني شامل. كذلك جمعت فرقة «دياجيليف» للباليه الروسي في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين أكبر فنانٍ العصر في الرقص والموسيقى والتصوير، فإذا نحن اليوم ننعم - على سبيل المثال - في باليه «دافنيس وكُلُويه» بموسيقى سوريس رافيل وتصميم رقصات فوكين ومناظر وأزياء الفنان مارك شاجال.

والاليوم، تتصلّد السينما - ومعها التليفزيون - لتجتمع بين الفنون جميراً لتحقيق العمل الفني المتسق الشامل الموحد بين الفنون المرئية والمسموعة، وأخذت تُقدم المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية كلها في عمل متناغم التناسق، كما حطمَت حواجزَ الزمان والمكان حاملاً أرقى الأعمال الفنية إلى ربوع العالم بما لا يستطيعه فناً الباليه ولا الأوبرا متفردين.

والحق إن السينما الآن قد حققت كلَّ ما كان يصبو إليه من ينشدون وحدة الفنون، فإذا هي تصورُ الأوبرا بما لها من

خيال علميّ ووسائل إبهار وإعجاز لا تتوفر في المسرح، بل يستحيل تحريكها على خشبة أو الإيحاء بها إيحاءً مُقنعاً. فقد باتت السينما تنتقل بآلاتها وأدواتها ومثيلتها وفنانيها إلى الأماكن التي وقعت فيها أحداثُ القصة الأوپرالية، مررتادةً القصور والكنائس والقلاع والتلال والمدائق والأسواق، على نحو ما قدمه لنا المخرج فرانكو زيفرييلي في أوپرا «لاترافيانا» لفردي، والمخرج فرنتشسکو روسي في أوپرا «كارمن» لبيزيه، والمخرج أندریه زولافسکی في أوپرا «بوریس جودونوف» لموسکوفسکی، حتى بات من الميسور الآن للجمسونغ الغفيرة أن تشهد هذه الأوپرات البالغة الروعة بإخراجها الفني الأخاذ بعد أن كانت مُتعةً مشاهدة الأوپرا مقصورةً على عدد محدود من صنفٍ عشاقِ الفن القادرين على ارتياحتها.

ولو أننا أخذنا المشكلة الإنسانية الأساسية على سبيل المثال، مشكلة «وجود الإنسان ومصيره»: صراعه مع أحداثَ القدر، وكفاحه من أجل حياة كريةٍ وسط عالمٍ مشحون بالعداء والغواية، ثم نهاية حياته وانتقاله إلى العالم الآخر، لوجدنا أنها إحدى المشكلات «المطلقة» التي شغلت الإنسانَ منذ العهود السحيقة، والتي ما يزالُ يُناقِشُها ويتناولُها في فنونٍ مختلفة

حتى اليوم . فقد زخرت بها الكتب المقدّسة والملاحم القومية الكبرى كالشاهنامة والإلياذة والأوديسيا وأساطير أنشودة النبييلونج ، كما عالجها في جرأة كتاب المسرح ابتداء من أورپيدیس حتى يوچن أو نيل ، وتناولها الشعراء من أبي العلاء حتى چون ملتون ، وكذلك فعل المصورون على اختلاف العصور والاتجاهات الفكرية منذ چوتوا إلى جوجان .

وتأتي الموسيقى في مكان الصدارة بين الفنون جميعا ، فهي أكثرها قربا من الإنسان ونفاذها إلى أعماق قلبه ، يستوي في هذا الناس جميعا ، إذ هي لغة البشر عامة ، وهو ما لا يتوافر لفن آخر . فما أقوى هذه اللغة المترفة بتلك الخصيصة على أن تبت فينا من الأحساس ما تقصّ عنه فنون التصوير والأدب والنحت والعمارة . وما أوفى وصف الفيلسوف «نيتشه» لهذا المعنى حين يقول «تنفذ الكلمات إلى الإنسان عن طريق عقله ، ثم لا تلبث أن تملك عليه حسه ، غير أن اتساع الشقة بين العقل والشعور قد تعجز معه الكلمات أحيانا عن أن تملك الإفصاح . وعلى العكس من هذه الموسيقى ، إذ هي لا وساطة بينها وبين الشعور ، فهي تنفذ إليه مباشرة دون إذن من العقل . فالموسيقى هي لغة العالم الوحيدة التي يستوي الناس جميعا في إدراكيها ، مهما

اختللت مشاربهم وأجناسهم وعقائدهم ومبادئهم وأفكارُهم». ومن هنا كانت الموسيقى هي الوسيلة المثالية التي تنقل تجارب الفنان الشعورية توًا إلى حس المستمع، فإذا كل مقطوعة موسيقية تشي بجوانب من جوانب شخصية مؤلفها، وقد يقال چان سباستيان باخ «الأسلوب الفني هو قسمات الروح». ولم تكن مصادفةً أن يكون ألبرت أينشتاين قد هوى العزف على «القيوليته»، فليس «الزمن» بوصفه «بعداً رابعاً» تجريداً بالنسبة للموسيقى بل هو على العكس من ذلك تدفق متصل لا نهائي يمور بالحياة والحركة والتنوع والأفكار.

نخلصُ من هذه الإطالة النظرية على الفنون إلى أن فنونَ كل عصر ترتبط بعضُها ببعض، وتجمع بينها كلُّها سمات مشتركة نشأت عن الصّلات الجامعية بين الفنانين في عصر بعينه فكراً وبيئةً، فلقد كانوا يصدرون معًا عن هذه الظروف المتجلسة وإن اختلفوا في الوسيلة والصياغة. وهذه الظروف التي خلقت وحدةً متكاملةً ربطت بين كل مرحلة والمكان الذي تتوفر فيه من أسباب الحضارة ما لم يتوفّر في غيره في تلك المرحلة التي أصبح كلُّ ما فيها من نوع وإبداع ينتهي إليه.

وعلى هذا النحو يكون الفنُ على الرغم مما يبذلو فيه من تنوعٍ
على أيدي الفنانين المختلفين في عصر من العصور ليس إلا
وحدةً شاركَ فيها الزمانُ والمكانُ والفكر . وهذه الأمورُ الثلاثة
هي التي تجعلُ من الفنانين كلاً واحداً وتجمعُ بينهم على غرضٍ
مشترك ، فإذا الأعمالُ التي تصدرُ عنهم فُرادَى تكادُ يجمعُها
طابعُ عام ، ويكادُ يكونُ لكلِّ منهم إسهامٌ فيها وإن اختلفوا في
أساليبِهم ومقاصدهم ، فالعمارةُ والنحتُ والموسيقى وغيرُها من
الفنون . وإن كان كلُّ منها يتسمُ إلى فئةٍ بذاتها وإلى فردٍ بعينه .
يجمعُها آخرُ الأمر طابعُ عام هو طابعُ الزمانِ الواحدِ والمكانِ
الواحدِ والفكرِ الواحدِ .

ونحن إذا ما أنعمنا النظرَ في تراثِ الفنونِ القدِيمِ تكشفتْ لنا
صلاتٌ من القُربى بين ما كان للسلف في ماضيهِ وبين ما نحنُ
عليهِ في حاضرنا . وهذا ما يجعلُنا نربطُ بين جهودِ الإنسانِ
المتصلة على الرغم من تفاوتِ الزمانِ والمكانِ . وفي هذا الرابطِ
ما يجعلُنا نعرفُ ما جدَّ على حياةِ الناسِ في شتَّى مظاهرِ الحياةِ ،
وما كان لهم من سعيٍ متصلٍ في خلقِ حياةٍ تشيعُ فيها البهجةِ .

وقد أرى أن دراسةَ أيِّ عملٍ فنيٍ ينبغي أن تبني على
نظريتين : نظريةً إلى العملِ الفنيِّ نفسهِ على أساسِ أنهُ وحدةٌ قائمةٌ

بذاتها، ونظرةً إليه على أساس أنه جزءٌ من التاريخ العام. والنظرةُ الأولى تقتضينا أن نقوم بدراسة دراسة «تحليلية» كي نعرف عناصره التي يتالف منها، كما تقتضينا النظرة الثانية أن نقوم بدراسة دراسة «تركيبية» كي نعرف مكانه داخل الإطار العام الذي يضم نتاج عصره.

هكذا مضى الفنُ مع البشرية في رحلتها الطويلة، ألا وهي تاريخ الإنسانية عبر الزمن متبعاً خطاهما وماضياً في منحنياتها، يتغير المشهدُ كلَّ يوم في أعين الأحياء الذين هم أشبهُ بالمسافرين دون أن يظهر ثانية، مما قد يوحي بأنه ليس لهذا المسافر الدائب الارتحال من نقطة يثبتُ عندها أبداً، غير أن هناك نقطة ثابتة هي هدفُ الفن، الهدفُ الذي يأمله ويسعى نحوه ويعتقدُ كلَّ يوم أنه يقتربُ منه، ثم ما يلبثُ أن يرحلَ من جديد غير مكتف بما حققه. ثم إن الهدف وإن كان مشتركاً بين الجميع إلا أن كل واحد يراه من زاوية مختلفة ولا يفتُرُ حوله الجدلُ أبداً. شيء واحد أكيد، هو أنَّ طموحاً واحداً يجذبُ الجميع، هذا الظمآن هو الذي يولدُ التوترَ الذي قد ينبعُ فُيشرقُ علينا بآيات الجمال الذي نُحسِّنه وتذوقه حين نطالعه.

* * *

وما من شك في أن لكلّ امرئ تجربته الشخصية في الحياة، ومن ثم فلي أنا بالمثل تجربة ممتدة في تذوق الفنون ودراسة الأعمال الفنية، قضيت منها أعواما طالت في مصر وأخرى في أوروبا جائلا أحياناً ومستقراً أحياناً أخرى، فإذا هذه التجربة ترسّخ في نفسي ألواناً من الاتجاهات أو الركائز أو الميول التي تُشير أمامي السبيل. وكل إنسان، عَلَّتْ به المنزلة أو دَنَّتْ لابد من أن يكون له طابعه الخاص، وإنما استطاع أن يُضيفَ جديداً. وتأتي في مقدمة هذه الاتجاهات نظرتي إلى الفن نظرة إنسانية، مؤسياً بقول مونتسكيو النبيل «أنا إنسانٌ قبلَ أن أكونَ فرنسياً»، كما أعزوها إلى إيمان لا يتزحزح بأن الفن حافز للبشر على التضامن من أجل الارتقاء بسلوكهم وأذواقهم ومداركهم وأفكارهم ووجوداتهم، بل . . . وإلى تحسين مستوى أدائهم في أعمالهم الشخصية، مما قد يكون له أثرٌ في إحداث تغيير جوهري في المحيط الذي يعيشون فيه. ومن هنا تتحدد قيمة الفن في نظري بمدى نجاح مساهماته في تغيير مجرى الحياة، والرد على تحديات العصر، ودفع الأحداث في اتجاه تحقيق أحلام البشرية. فليس هناك شك في أن البشرية مدينة للأجيال التي سلفت قبل من عباقرة الكتاب والفنانين على مرّ السنين بما

خلفوا من روائع ، لولاها سقطنا في وہاد الأغاني التافهة والصور الفجة التي تُشينُ الذوقَ، وَقَصَصَ العنف والجنس والجريمة الهاابطة .

وعسيرٌ على فنان هذا العصر أن يعيشَ بمعزل عما يدورُ حوله من صراعٍ بين فكر متخلّفٍ وفكِر خلاقٍ ، فيقفُ موقفَ المحايد غيرِ المبالي . فهو لاً يستطيعُ اليومَ أن يفرّ بنفسه إلى جبل يعصمه كماً فعل ابن نوح ، إنما موقفُ الفنان الحق من أحداث عصره أن يشاركَ فيها بكل ما أوتي من جَهْدٍ وقوَةٍ ورأيٍ ليَذْهَضَ باطلًا ويُقيِّمَ حقًا .

لقد أصبح العالمُ الذي نعيشُ فيه وحدهُ واحدةً لا تكادُ تفصلُ بين أجزائِها فواصلٌ ، وأيُّ حدثٍ يحدثُ في أيِّ مكان وإنْ نأى ، كأنه حدثٌ تحتَ أبصارنا يعنينا منه ما يعني أهله ، ويتدخلُ في مصائرنا فُرادَى وجماعاتٍ . فالتفجيرُ النووي لا يهدّدُنا نحنُ أبناءَ هذا الجيل وحدَنا ، بل يهدّدُ أجيالاً عدَّةً بعدهَا ، بل لقد يمحو بني الإنسان ويُحلُّ محلَّهم خلَقاً آخر . والقنبلةُ التي قد ننجو صُدفةً . من شرُّها اليوم ، قد يُلقيها في غدٍ طيارٌ لا عقلَ له ولا ضمير ، لأنَّه دُرُّبَ على إلغاء العقل والضمير معاً .

وإذا سلّمنا بأن قيمة الفن والثقافة تتحدد بمعنى إسهامهما في إحداث تغيير جوهري في البيئة المحيطة، كان الفنان أو المثقفُ من أوائل المتمردين الخارجين على ما هو متراكمُ، فهو بطبعته رائدٌ في مجتمعه، سباقٌ إلى التجديد فكرياً وتعبيرياً.

وكم سُئلتُ هل ثمة ارتباطٌ بين السياسة والفن أم أن كلاً منهما يعيشُ بعزل عن الآخر؟ وأقول إن الانعزالية قائمةٌ إذا ما أخذنا بمذهب الفن للفن الذي يجعلُ القيم الجمالية للعمل الفني منفصلةً عن آية ارتباطات اجتماعية أو سياسية أو خلقية أو غيرها. على أن مذهبَ الفن للفن لم يعُدْ له شأنهُ في عصرنا الحالي بعد أن زاد ارتباطُ الفن بالمسائل الاجتماعية والسياسية والسيكولوجية. وأما عن ارتباط الفن بالسياسة فالقولُ السائدُ. وأنا معهـ. إن الفنان كان على مرّ التاريخ فيلسوفاً سياسياً، فالفنـ كما أسلفتـ من مقتضياته التمرّدُ والعصيانُ والاحتجاجُ على ما هو متراكمـ. أسوقُ مثلاً ضارباً في عُمق التاريخ القديم يرجعُ إلى القرن الخامس ق. م عن مثالين إغريقين هما كريستيُوس ونيسياتيز اللذين نحتا مجموعة النحت الشهيرة المعروفة باسم «مضرع الطاغية» *Tyranicedes* خلداً بها الصديقين هارموديوس وأristostogeion بعد أن اغتala هيپاركوس طاغية

أثينا، فظلت هذه المجموعة النحتية المحفوظة بمتحف أثينا القومي عظةً وعبرةً أمام الملوك والحكام حتى لا يتمادوا في الصَّفَر والاستبداد.

وفي قرتنا الحال، بين أيدينا في متحف برادو بمدريد لوحة «جيরنيكا» التي رسمها الفنان «بابلو بيكاسو» في عام ١٩٣٧ تعبيراً رمزاً صارخاً، احتجاجاً على القذف الوحشي لبلدة جيرنيكا خلال الحرب الأهلية الإسبانية بقذائف طائرات المانيا النازية. ولماذا نذهب بعيداً، فخلال العُدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ طلع علينا الفنان محمود الشريف بنشيد «الله أكبر» الذي أثار الهمم بحق وألهب حماسَ المواطنين. إن صفحات التاريخ حافلةٌ تنطقُ بأنَّ زمامَ الحياة في أيدي المفكرين والفنانين، إذا نهضوا نهضت بهم الحياة وإذا حملوا خامت بهم.

على أنَّ الحياة دوماً نزاعَةٌ إلى الحرية. ولو أنا تتبعنا تطورَ الفن عبرَ التاريخ لتبيَّنَ لنا أنه يمضي هو الآخر نحو تحقيقَ مزيدٍ من الحرية، ولرأينا عمالةَ الفنانين هم الذين كانوا أكثرَ من غيره نُشداناً للحرية. وإذا كان الفنانُ تجسيداً للحرية والإبداع فإنَّ مهمَّته الأولى في الوقت نفسه هي تأكيدُ حقِّ الإنسان في

الحرية . ومن هنا القولُ بأنَّ الحريةَ ليست حقاً للكتاب والفنانين والمفكرين فحسب ، بل هي واجبٌ لهم أيضاً لأنها وظيفتهم التاريخية في المجتمع . والحقيقة أنَّ عالمَ الشعرِ والفن يختلفُ عن عالمَ السياسة والعلم . فإذا كانَ رجلُ العلمِ يشرحُ الأفكارَ ويَعْمَلُ على تطويرِ قدراتنا المادية ، فإنَّ رجلَ السياسة الرشيد يخطو في اتجاه آخر ، إذ يقومُ بجانب دراسته للتراكمات القائمة بدراسة المشروعات التطويرية الممكنة وبمحاولة تعديل البناء الاجتماعي لضمان تطور المجتمع نحو الأفضل وتقدُّم الإنسانية ، في حين أنَّ الشاعرَ لا يفكُّرُ بطريقة السياسي بل يُنصلُ إلى صوت الغرائز الدفينة في أعماق الإنسان والتي تنزعُ إلى الحرية غير مقيَّدة بحاضره بل متطلعاً إلى المستقبل . والفنان كالشاعر له حَذْسُه الصادقُ بالغد وإن لم يدر ما سيكون . ولهذا فتحُن إذا تركنا رجلَ العلمِ يدرسُ العالمَ المادي والبيولوجي ، وأوكلنا إلى رجلَ السياسة تنظيمَ المجتمع ، فعلينا أن نتركَ الفنانَ يتتبَّأَ كالعرفَ ويُبعثُ برسائل قد يصعبُ أحياناً فهمُها وإن حققها المستقبلُ الذي يولد مع انفعالات الفنان وأفكاره . فلو أننا خنقنا انفعالات الفنان الموهوب داخلَ إطارِ الأفكار الشائعة في عصره لضيَّقنا بالمستقبل من أجلِ الحاضر ، ولو أننا حبسنا الفنَ

وَحْلُنَا دُونَ اِنْطِلاَقَهُ، فَإِنَّهُ سِيَصْبِحُ - كَمَا يَقُولُ كَامِلُ الشَّنَاوِيُّ عَنْ حَقٍّ - مَوْعِذَةً، رِبِّا كَانَتْ حَسَنَةً . . . لَكِنَّهَا لَا تُجْدِي . ثُمَّ إِنَّ رَؤْيَا الْفَنَانِ تَخْتَلِفُ وَرَؤْيَا غَيْرِهِ، فَهُوَ لَا يُمْلِي - كَمَا يُلْيِي الْعَالَمَ وَالسِّيَاسِيُّ عَنْ نَظَريَاتٍ أَوْ عَقَائِدٍ - بَلْ يُمْلِي عَنْ غَرِيزَةٍ، وَمِنْ هَنَا كَانَ إِبْدَاعُهُ أَكْثَرَ غَمْوِضًا وَأَقْلَى ارْتِبَاطًا بِالْوَاقِعِ، فَشَعُورُهُ وَحْسَهُ هَمَارَائِدَاهُ فِي إِبْدَاعِهِ . وَفِي كُلِّ الْأَحْوَالِ يُؤَكِّدُ تَطْوُرُ الْفَنِّ التَّصَاقَ الْفَنَانِ الدَّائِمَ بِالْحَيَاةِ الْمُعَاصِرَةِ وَتَعْبِيرَهُ عَنْ عَصْرِهِ حَتَّى حِينَما يَأْخُذُ مَوْقِفًا مَعَارِضًا . وَعَلَى حِينَ يَحْبُبُ الْفَنَانُ الْعَادِي مَسَايِّرًا عَصْرِهِ، يَكُونُ الْفَنَانُ وَالْمُبْدِعُ الْعَظِيمُ قَدْ سَيَقْ خَطُوطَ عَصْرِهِ، فَإِنَّ رَهَافَةَ حَسَنَةِ الْفَنَانِ تَجْعَلُهُ يَفْهَمُ عَصْرَهُ الَّذِي يَعِيشُ فِيهِ بِمَجْرِدِ إِيمَاءَ صَغِيرَةٍ إِلَيْهِ . وَبَيْنَمَا يَعْمَلُ السِّيَاسِيُّ وَالْعَالَمَ فِي حَقْلِ الْخَاضِرِ وَيُعْدَانُهُ لِلْمُسْتَقْبَلِ، إِذَا الشَّاعِرُ أَوْ الْفَنَانُ يُغَمِّضُ عَيْنِيهِ عَمَّا حَوْلَهُ لِيُنْصِتَ إِلَى صَوْتِ الْحَيَاةِ الْمُتَدَفَّقَةِ فِي أَعْمَاقِ الإِنْسَانِ .

وَالْفَنَانُ أَوْ الْأَدِيبُ الْمَثَالِيُّ هُوَ الْمُلتَزِمُ الَّذِي يَجْمِعُ بَيْنَ القَوْلِ وَالْفَعْلِ فِي الإِشَادَةِ «بِالْإِنْسَانِ». غَيْرُ أَنْ ثَمَةَ فَرْقًا بَيْنَ إِنْسَانٍ مُلتَزِمٍ بِعَقِيقَةٍ يُمْلِيُ عَنْهَا وَلَا يَتَحَوَّلُ، وَبَيْنَ إِنْسَانًا آخَرَ يُمْلِيُ عَنْ عَقِيقَةٍ مُتَحرِّرًا تَنْطَلِقُ بِهِ نَحْوَ آفَاقِ فَسِيْحَةٍ . وَهَذَا هُوَ الْالْتِزَامُ

الحرّ الذي يختلف عن الالتزام المقيد. وميزة هذا الالتزام الحرّ أن الإنسان به يُطالعنا بِأَسْمِي ما في نفسه. وتلك المنزلة من السُّمو تخلق منه إنساناً يهب حياته دوماً لهدف سام جليل.

أضرب مثلاً على هذا الالتزام الحرّ بالأديبيين الفرنسيين أندريله مالرو وأنطوان ده سانت إكسوپري، «فالبطل» عندهما. وكلاهما كان بطلاً. آمن أوَّلَهُما بمحاربة الفاشية في الحرب الأهلية الإسبانية وانخرط في صفوف الثوار دفاعاً عن عقيدته، وأمن الثاني - وكان طياراً لا يُشَقُّ له غبار في زمانه - بمحاربة النازية فتقطع طياراً محارباً ضد الألمان إلى أن استشهد. أقول إن البطلَ عندَهُما على هذا التَّمَط يسمُّون إلى عالم خارج نطاق القدر.. لا تردد ينتابه، ولا عبث يدركه، ولا موت يخشاه... فالموتُ هنا من اختيار البطل ولا يُفرض عليه، ولا حذر عنده من الموت، فهو عنده امتدادٌ للحياة.

ولا أعتقد إلا أن الجميع يُواافقونني على أن المطلوب في مجال الفن ليس هو توفير المستوى الرفيع من المتعة الفنية لطبقة قادرة على التمتع بها، وإنما تحقيق أكبر قدر من التكافؤ العقلاني والوجوداني في أن بين جميع طبقات الأمة. ولن يتحقق التكافؤ

العقلاني إلا لأن يشيعَ بين فئات المجتمع بقدر الإمكان قسطٌ متقارب من المعارف، كما لن يتحقق التكافؤ الوجданى إلا لأنَّ
يشيعَ بينهم قدرٌ مشتركٌ من تذوق الفنون واستشراق أسرارها.
وليس معنى ذلك الهبوطُ بالفن إلى مستوى العامة والبساطة، أو
أن تفضي على ظواهر التفوق والإبداع حتى يكونَ كلُّ شيءٍ في
قدرة الجماهير العريضة. فلو فعلنا ذلك لما حققنا التكافؤ الفنيَّ
والثقافيَّ بل وقفنا في وجه التطور، فيصبحُ إنسانُ العصر
متخلفاً.

وما أكثرَ الأصوات التي انطلقتْ تزعمُ أنَّ حواجزَ التذوق لن
ترزالُ بسهولة لأنَّ العامة لن تفهمَ فنَّ الباليه على سبيل المثال ولن
 تستجيبَ لروائعِ المسرح، وأنَّه ما أغنَى هؤلاء بأنَّ نقدمَ إليهم
 صوراً من البهرجة الزائفة ليس لها من الثقافة العميقية حظٌ وفير.
 غير أن التجارب أكدت أن الفجوةَ بين المثقف المبدع والإنسان
 البسيط في مستوى التذوق الفنيَّ ليست بهذه الأبعاد التي يخالها
 البعضُ إذا ما تعهدناه صادقين - ويأصرار - بالرعاية ومحاولة
 تنمية ذوقه. فالمشكلةُ الحقيقيةُ التي تعرّضُ إزالةَ الحواجزَ الفنيةَ
 الثقافية في المجتمع ليست عجزَ العامة عن تذوقِ الفنِّ الرفيع،
 بقدر ما هي عجزُ الفنِّ الرفيع عن مسِّ القيم الشعبيةِ ومتطلباتها

والتعبير عنها. وهذا يقتضي أن تُتيح الفرصة لفنانات العامة للمشاركة مشاركةً جادة، وذلك بالإلمام بصور الفن الرفيع سماعاً ومشاهدةً ليكونَ ثمة تجاذُّسٌ نسبيٌّ بين فنات الشعب كلُّها، فكما ستُفيدُ هذه الطبقةُ العامة من هذا التجاذُّس والتمازج، كذلك سيفيدُ الفنانون والمشتغلون المبدعون مما يفوزون به من هذا التجاذُّس والتمازجِ من مادةٍ خصبةٍ تفوقُ كُلَّ ما خطر في خيالهم.

فالريفُ -أني يكونُ- يحملُ بصمات ثقافةٍ قديمةٍ تتمثلُ في احتفاظه بكثيرٍ من آثار الرقص والتَّمثيل والموالد وأفراح العرس والبكائيات وأغاني الحصاد التي كانت سائدةً منذُ القدم. وهذا تُمُّ في الريف عمليَّةٌ تزاوجٌ بين ثقافة عصرين، ويُصبحُ الريفُ نقطةً التقاءً تتفاعلُ فيها الثقافةُ القديمةُ والحديثةُ، والعالميةُ والقوميةُ في آنٍ.

بل إنني لأذهبُ إلى أبعدَ من ذلك حين أؤكُدُ أنه لا سبيلَ إلى ارتقاء الوجدان الجماعي إلا من خلال اجتنابه لمشاهدة الأعمال الفنية الرفيعة المستوى، وإنما فستظلُّ جماهيرُنا على حالها المعهودة من الأمية الثقافية والتشكيلية والموسقية طالما حَجَبَنا

الفن الرّاقي عنها، وظللنا نُلاحقُها بالأعمال المُسقة الغثة التي تخاطبُ الغرائزَ الْدُنيا وتُرضي أذواقَ السُّوقَة فحسبَ.

ولِإذا كان ارتباطُ الفن بعصره لا ينفي احتواه على قيم خالدة على مدى العصور، فإن ارتباطه بمجتمعه لا ينفي أيضاً احتواه على قيم إنسانية ومناقب سامية تخاطبُ الإنسان أنّي كان. وبقدر ما تعمق جذورُ الفن في ثرية مجتمعنا، وبقدر ما يحمل طابعُ هذا المجتمع، تتأتّى قدراته على صدق تمثيل الإنسان بصفة عامة. فالتعبيرُ عن الإنسان في وطن معين هو تعبرُ عن الإنسانية جموعاً. ويكتفي دليلاً على ذلك أن أعمالَ شكسبير التي تعبرُ عن وجдан الإنجليز ومشاعرهم تُعدُّ اليوم من أثمن ما تملك الإنسانية من تراث الشعر والمسرح. وفي تاريخ القصة لم يتمتع بال العالمية حتى الآن أدبٌ كأدب تولستوي ودستويفسكي وتشيكوف، وقد كانت أعمالهم جميعاً روسيةً ضاربةً في أعماق التّربية الروسية، وذلك لأنّ قوميةَ الفن النقي الصافي هي في الواقع طريقُها الوحيد الممهدُ إلى عالميتها. ولا يعني بذلك أن نحتفظ في عصرنا بكلّ ما في التراث من صور وأدوات للتعبير الفني وأشكال في الصياغة الفنية، فهذا يتنافى وطبيعة التطور الفني لأن كلَّ ما في الحياة من علاقات ونبض ووسائل

قد تغيّرَ عَبِيرَ القرون ، ولهذا تتغيّرُ أدواتُ التعبير الفني والشكل الفني ، ويصبح التشتّتُ بتقليد التراث تقليداً أعمى أمراً متخلّفاً في الأدب والفن ، بقدر ما يكونُ إهدارُ التراث ارتّجاحاً وافتقاراً إلى الأصالة . ومن ثمَّ كان علينا إلى جوار استلهام روح الشعب وتراثه وملاحمِ الوطن التي هي المนาبعُ الشّرةُ الْزَّاخِرَةُ للفن ، الحرصُ في الوقت نفسه على الإفادة من خلاصة تجارب الآخرين ومن التطور الذي حقّقوه مُخْلِفِين رمادَ موقدَ الأسلاف جاتباً حتى لا تُثقلَ أنفسنا به ، وحسبنا منه شعلته التي توهجت قبلُ . فالمثال مختار في مصر لم ينسخْ تماثيلَ المصريين القدماء وإنما استلهما وطورها ، وجاء من بعده فنانون آخرون استمرروا في التطوير والإبداع . وفي هذا المجال أمساكنا غاذجُ شتى من روادنا في مجالات الفنون من الذين حملوا لواءها منذ مطلع القرن التاسع عشر .

ولن يكتب لفنٍ رفيع النجاحُ إلا إذا حرصَ على أن يجذبَ أنضجَ الشمار الفنية والتكنولوجية من هنا ومن هناك . فنحن لم نر من قبل قط ظاهرة «عالمية الفن» تتجلّى بمثل ما نراه حين نشاهدُ عبقريةَ شاعر مسرحيٍّ فذٍ مثل شكسبير الإنجليزي تجتمعُ معها مواهبٌ موسيقيٌّ عملاقٌ مثل ثردي الإيطالي ليخلقَ منها

أوبرا مثل «عطيل»، يتضادُ على العزف لها أوركسترا فرنسي يقوده مايسترو من اليابان، ويضمّ مناظرها وأزياءها فنان من إسبانيا، ويعكفُ على الأدوار الغنائية الرئيسة فيها مغنون من أمريكا وألمانيا وإيطاليا، ويقوم بالأدوار الراقصة «باليرينات» من السويد والدانمرك وراقصون من روسيا، بل ومن مصر ...
أجل من مصر ومن خريجي معهد الباليه بأكاديمية الفنون المصرية بالجيزة، فيستهوي نفوس المشاهدين غرباً وشرقاً بتنفس الشجن والانبهار. إن الإنسانية لم تشهدْ من قبلْ أمداً مثل هذه الإمكانيات لتحقيق أحلام لم تكن لتحقق إلا في الخيال الذي لا يعيش إلا في وجдан الطفولة البريئة الندية، فالجمال حرٌ طليقٌ لا يحده مكانٌ ولا يحيط به زمان، وما أصدق الفنان روينر حين قال «إنني أعدُ العالمَ كله وطني».

إن علينا أن نحدد موقفنا من التراث العالمي، وأن نردّ على الدعوات التي تتضادُ بين الحين والحين محلّرة من الغزو الثقافي المتسلل من الخارج. فعلى حين ينادي البعضُ بضرورة الاحتراس من الوقوع ضحية عقدة الخواجا أو الافتتان بكلّ ما هو وافدٌ، يُخرُّ فريقاً آخر راكعاً أمامَ أفكار غيره فيستوردُها استيراً داً ويسعى هو الآخر إلى فرضها على نفسه وعلى غيره.

غير أن وجودَ هاتين الظاهرتين لا ينبغي أن يُتَّخِذ ذريعةً لمحاربة الفنون الإنسانية بكلٍّ ما فيها من قيم رفيعة، ولا يجدرُ بنا أن تشجعَ ما يصدرُ عن حَسْنَى النية وسيثيها على السواء من دعوة إلى الاكتفاء الذاتي في حقل الفنون.

وأنا من المؤمنين عميق الإيمان بالرؤى التوفيقية للثقافة والفنون العربية في اتصالها الدائم المشر بالثقافات والفنون الأخرى غرباً وشرقاً وتفاعلهما معها، فلا مناصَ من فتح الأبواب بيننا وبين الحضارات الأخرى لتشييعَ لأنفسنا الحوارَ الحُرَّ الطليق، فنأخذ بالصلاح والأنفع دون أن نتورطَ بتذويب جوهernَا في بحورٍ يرِّنا فنفقدَ كياننا.

وعلينا قبل أن تشيحَ لأي لون من ألوان الفنون الوافدة أن تفتحَ علينا فنونَنا أن ننعمَ النظر فيه لنختارَ ما يصلحُ لنا منه ذوقاً وإحساساً ووجданاً وشعوراً، فهناك من الأدب الغربي ما تأباه البيئةُ العربية لاختلاف في الذوق والشعور. فعلى حين تقبلُ البيئةُ العربية المأساة الشكسبيرية مثلاً - لأنها تتصلُ بنظرية عامة يشتركُ فيها الناسُ جميعاً وهي مصيرُ الإنسان - إذا هي لا تميلُ إلى ملهاهـ، لأنه ليس فيها ما يسوقُ البيئةَ العربيةَ من أغراض

مشتركة، بل هي تعتمد الاعتماد كلّه على العَرْض اللُّغوي بما فيه من توريات تتفقُ والذوق الإنجليزي لا الذوق العربي . وعلى حين تتلقى البيئة العربية راضية أعمال برناردش وشارلز ديكتنر وتولستوي وجوته وغيرهم - لما تنطوي عليه من معان إنسانية مشتركة . إذا هي لا تمثل مثلاً لأعمال ملتوون لأن قراءتها تقتضينا دراسة لاهوتية متعمقة . وهذا يقتضي أن نعرف على سبيل المثال الفرق من ناحية القيمة بين مأساوات سوفوكليس ويوريبيديس وبين ما اصطلح على تسميته «أوپرا الصابون» . وما من شك في أن أعمال سوفوكليس ويوريبيديس وشكسبير تفوق جودة مسلسلات «أوپرا الصابون» ، ولكننا مع هذا نجد أنفسنا أشدّ انجذابا إلى هذه المسلسلات ، ومرجع هذا الانجذاب إلى فراغ لا تملؤه روائع ، وإنما يزدحم بمتاج يحتشد بمغريات تصرف الناس عن الأدب الرفيع إلى غيره مما يزخر بالغوایات ، كالاعتماد على الموسيقى التصويرية المشوقة وعلى المناظر الخلابة وعلى الإيقاع الساحر وعلى المشاهد السافرة بجذب المشاهد بإبهارها ، على حين يخلو الفن الرفيع من مثل هذه المؤثرات .

ولنا أن نتساءل كيف نجمع بين الأصالة والتجديد ، أو بين ما هو محلّي وما هو وافد ، وهي قضية لا مناص من مواجهتها .

فالفنون تختلف، غير أن نهج الحياة يفرض عليها جمِيعاً وحدة جامِعة، فكيف السبيل إلى أن تَحْذِر التضخيمية بهذا الاختلاف الفني أمام تلك الوحيدة الجامِعة في نهج الحياة، واعين بأن الفن وإن كان إرثاً يُحاكي ويُستمدّ، فهو أيضاً ابتكار وإبداع ونظرة إلى المستقبل.

ولنضرب لهذا مثلاً من فن التصوير. فعلى الرغم من ضيق مجال الإيهام بالعمق أمام المصور المسلم قديماً - عريساً كان أم فارسيًا أم تركيًا - فيما أبدع من تصاوير المتناثرات التي ترقن المخطوطات، لا تتصاره على استخدام البُعدَيْن الأفقي والرأسي فحسب، ولا تقترن إلى إمكانيات التأثير بالظلال والمنظور والتجمسي، فقد وُفقَ في التعبير عمّا يريدُه بوسائل بديلة . . . فقد كان يُوحِي مثلاً في صوره بالتراجم في الفراغ عن طريق وضع الأشياء بعيدة أعلى الصورة والأشياء القريبة أدناها. وراء هذا النوع من التشكيل الفني يكمن الخسال الشرقي عريق، الذي ينظر إلى مشكلة التصوير نظرة تختلف عن النظرة أوربية. إذ تضع العقليةُ الشرقيةُ في اعتبارها دائمًا ما يستهوي أهداً، فيحاول المصور إرضاءه بأن يسوق العجائب والغرائب جزات التي تبدو خارقةً في نظر العقلية الأوربية المدققة في

احترامها لقوانين الطبيعة، فيُظهر المصورُ المُسلمُ مشاهدَ الليل دون أن يسودُ الصورةَ ظلامًّا دامسًّا، ويدفعُ النجومَ إلى التألقِ في مشهدٍ حافلٍ بضوءِ النهارِ.

وإذا كان العلمُ الحديثُ يُطالعنا بجديدٍ يُصححُ أو يُضاعفُ أو يُؤكّد عتيقةً، تُرى هل نقفُ جامدين أمام ما يقولُ به العلمُ الحديثُ ونُبقي على ما كُتّبنا عليه تشبيقاً به، أم نُجاريَ العلمَ الحديثَ فيما أخذَ فيه من تطورٍ يمضي بنا إلى آفاقٍ واسعةٍ في مجالِ الفن التشكيليِّ، شريطةً ألا يمسَّ ما نأخذُ جوهرَ ما عندنا ويصيّبُه في الصميم؟ فشمة نظرياتٍ أوربيةٍ في الفن التشكيليِّ لها شأنها ولها قيمتها تتوالى علينا منذ عصر النهضة، وما نظنّنا ونحن آخذون في الانتفاع بما حولنا مما لا يضرّرنا في شيءٍ لأنّنا نلتفتُ مثل هذه النظريات.. فشمة نظريةٌ لا تشيلُ مثلاً تُعرَفُ بقواعدِ المنظور والتضاؤل النسبيِّ، وشمة نظريةٌ ثانيةٌ لجوتو وما زاشيو تكشفُ لنا عن إثارة الحسُّ اللّمسي للمُشاهد، فإذا هو يُحسُّ وكأنه يلمّسُ بآنامله الشكلَ المصورَ، وشمة نظريةٌ ثالثةٌ لپولا يولو تتناولُ تمثيلَ الحركةِ، وشمة نظريةٌ رابعةٌ لليوناردو تبيّنُ لنا تقنيةِ السفو ما تتو (أعني الضّبابيةَ الموحيةَ بالعمق)، وشمة نظريةٌ خامسةٌ ليوتشيللي تُبرّزُ القيمَ التي تبُثُّ الحياةَ في الصورة مع إغفالِ محاكاةِ الواقعِ،

وثمة نظرية سادسة لكاراهاچيو ورمبرانت تفتح لنا السبيل أمام استخدام تقنية الكياروسكورو (أعني تقنية الضوء والظل). ثم جاء العلم المعاصر ليُضيف أبعاداً جديدة تكشف للفنان آفاقاً أخرى للتعبير وُثُري رؤيته، فشمة نظرية للعالم النفسي زيجموند فرويد تكشف لنا عما وراء الواقع من أحلام وكوابيس وعقد نفسية، مهدت الطريق أمام المذهبين التعبيري والسوريا إلى كي يُضيفا للصورة بعدها خيالياً لم يكن معهوداً من قبل. هذه النظريات قد أضافت إلى معرفتنا جديداً لا يُضير ثراثنا في شيء بل يُضيف إليه ما ينفع، وما نظمتنا نُغفلُ هذا كلّه ونلتزم بالقواعد التي استثنى السلف من فنانينا خلال العصور التي عايشت حضارتنا الإسلامية.

وما أحسّبني أنّي عن موضوعنا إذا تطرقت إلى الموسيقى، فلقد أخذ العرب عن الفرس فنَّ الموسيقى واستخدموه لذلك الآلات استعاروها أيضاً من الفرس، وتطورت هذه الآلات خلال القرن العاشر، كما بدأ أيضاً تدوين الموسيقى قبل أن يعرفه الغرب بعائدة عام. وانتقل هذا كلّه إلى الأندلس فأثرَ الموسيقى الأوربية وأسهمَ في تطوير الأداء بالعود العربي الذي ما لبث أن أصبح أوربياً كما غدا أساساً لآلات أوربية أخرى مهمّة. وكذا

نقلت الحروبُ الصليبيةُ إلى أوروبا خلالَ القرن الثاني عشر عدداً كبيراً من الآلات الموسيقية العربية، منها الآلات النحاسيةُ التي استُخدِمت بعدُ في الحروب لإثارة حماس الجنود والتي نشهدُ بعضَها مصوّراً في منمنمات مخطوطة مقامات الحريري للفنان الواسطي . كما اندمجت القوالبُ الموسيقية الغربية مع نظيراتها في الأندلس ، ونتجَ عن هذا أسلوبٌ جديدٌ للأداء ليس بين الشرق والغرب فيه ثمة خلافٌ إلا في الطابع والملامح القومية . وإذا الآلات الموسيقية العربية تأخذُ أشكالاً أخرى حين انتقلت إلى أوروبا ، فإذا الربابة تحولَ إلى الشيولينه وإذا العودُ يفرضُ نفسه كما هو إلى أن لحْقهُ التطوير ، وإذا آلة القانون العربية تصبحُ آلة الزمبالوم .

وكما أخذت أوروبا عن العرب أيامَ كان الفنُ الموسيقي العربي أعلى مرتبةً من الفن الموسيقي الغربي ، إذا الكرةُ تعود ، فيبدأ الشرقُ يأخذُ عن الغرب حين بلغَ الغربُ في الفن الموسيقي شأواً ملحوظاً في آلاتِه الموسيقية وفي علومِ التأليف الموسيقي .. ولكن هذا الأخذُ مُحالٌ أن يُباعِدَ بيننا وبين أن نُضئِّنُ هذا الماخوذ مضموناً شرقياً بحيث لا تطغى الموسيقى الأوروبيةُ بكلياتها على الموسيقى العربية التراثية التي كُتِبَ لها البقاء ، والتي تتجلى في

الموشحات والسماعيات والبشارف وما إليها من قوالب رصينة. وعلى هذا النحو مزج موسقيون عرب بين الفولكلور العربي وعلم الموسيقى الغربي، وخرجوا علينا بتجربة جديدة يستسيغها الذوقان معا، الشرقي والغربي. فإذا نحن حمدنا عن مواكبة ركب الحضارة، نقف بموسيقانا عند درجة لا نتجاوزها. وهذا الغرب الذي نأخذ عنه اليوم قد أخذ عنا قبل، ثم ما يزال يأخذ عن غيره بما يجدد موسيقاه، فإذا هو يقتطف عن أم مختلفه من هنا ومن هناك ما يراه مثرياً لموسيقاه حين لم يوجد بين يديه وسائل مُساعدة للنهوض بموسيقاه، وإذا هو يجتاز أيضا إلى «الإكرزوتية» (أعني الأخذ عمما هو ناء غريب مجذوب)، فنرى الموسيقار الفرنسي كامي سان صانص يستوحى في الحركة الثانية المتهادية من كونشيرتو البيانو الخامس ألحانا تمتذ جذورها إلى صعيد مصر الذي زاره سان صانص واستمع فيه إلى ما يدور حوله من ألحان ملائصاها أذنيه.

ثم لا ننسى أن الموسيقى - غربية كانت أم شرقية - تجمع بينها قوالب مشتركة، وليس ثمة تفرقة إلا في استخدام كل منها لمقامات لها أبعادها الموسيقية الخاصة بها، هذا إلى أن لكل بيضة إيقاعاتها الخاصة. ومن هنا اخترط على الناس أن يُفرقوا مثلاً

بين لحن الحركة الثالثة المينيو^٩ السريع من سيمفونية موتسارت الأربعين وبين لحن الموشح الأندلسي «لما بدا يتثنى». فمنهم من يعزّو هذا إلى توارد الخواطر هنا وهناك، على الرغم مما يفصلُ بينهما من اختلافات الزمان والمكان. ومنهم من يرى أن موتسارت قد أخذ عن الموشح الأندلسي لتأخره زمناً، على نحو ما ذهب بعض المستشرقين إلى أن دانتي في كتابه «الكوميديا الإلهية» قد تأثر بقصة المعراج وبرسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي، كما أفاد من إشارات محيي الدين بن عربي في وصفه للأخرة فاستوحها جمِيعاً فنياً في قصيده. وما أحْدَرَنَا ونَحْنُ نستمعُ إلى موشح لما بدا يتثنى وإلى لحن موتسارت، وكذا ونَحْنُ نُطالعُ قصة المعراج وفردوس دانتي وجحيمه، أن نكون كعاشق الزهرة نتنسم عَبْقَها دون أن نَشُقَّ على أنفسنا في معرفة المصدر الذي استقت منه كلُّ هذا الأريح.

إن عجلة الحياة تدور، وليس هناك قوة تستطيع أن تقف حجرَ عشرة في سبيل دورانها. وإن بناء العمل الفني على أساسٍ من التراث هو في الواقع إقامة له على أساس إنسانية عريقة وقيم ثقافية حية رصينة. ومن هنا لا يجوز لنا أن نُضخّي بالتراث القومي بحجّة التطور، أو نَجْمُدَ بدعوى الحفاظ على التراث،

ولأنما نقتسم مجالاً يجمع بين التراث والتطور. فلقد أثبتت التجارب الإنسانية المعاصرة أن ثمة منهجاً وسطاً يجمع بين الاهتمام بالقديم والجديد بصورة لا تناقض فيها ولا اضطراب. فكما نقسم الزمن أطواراً، علينا - كما يقول جبران - أن ندع الحاضر يُعاتق الماضي بالذكرى، ويُطوق الغد بالحنين. وقد كان ذلك هو المسار الذي اتخذته حركة النهضة الأوروبية خلال القرن الخامس عشر التي عكفت على دراسة الحضارة اليونانية واستلهامها، فأعادت الحياة إلى آلهة الإغريق الوثنين، ولكنها نزعـت عنهم صفة الألوهية. ولقد قرأتنا كيف كان المثال الإغريقي الشهير براستيليس الذي عاش في القرن الثالث ق. م يصوغ تماثيلَ عدّة لأفرو狄تي بوصفها ربة الجمال التي كان عميق الإيمان بها شأن جميع الإغريق في عصره، في حين اتجه المصور بوتشيلي الذي عاش في أواخر القرن الخامس عشر والذي لا ينبعـض قلبه بربوية أفرو狄تي إلى تصويرها بوصفها نموذجاً للفتنة والغواية. وهكذا أعادها إلى الحياة بالفعل، لا إلهة مقدسة بل نمطاً فنياً بالغ الروعة. وفي كل ناحية من نواحي الحضارة نلمس مثل هذا التناقض الذي تَتَّخِذُ فيه القيم الحضارية القديمة بمروز الزمن صوراً أخرى مغايرةً لتلك التي انبثقت عنها، حتى بات

كلُّ عصرٍ يُعيدُ صياغةً «مختاراته» الفنية والأدبية من العصور السالفة من زاوية رؤياه العصرية. وعلى هذا النهج أيضاً ما اضطاعت به مصر عند تنفيذها لمشروع «الصوت والضوء» بأهرام الجيزة والقلعة ومعابد الكرنك وفيله وأبي سمبل، فقدَّمت عروضاً لآثارنا المجيدة في صورة فنية مشرقة تضمُّ في تركيبها الصورة والرواية التاريخية والأداء الفني والموسيقي بأسلوب عصري يُضاعفُ المتعة والمعرفة ويرُققُ الذوق ويُهذبُ المشاعرَ بعد أن ظلت تلك الآثارُ القدِّيمَة دهراً حجارةً صماءً بكماءِ .

إن العودة إلى منابع التراث القدِّيم تكشفُ لنا عن مفاهيمٍ وتأثيراتٍ استطاعت قهرَ الزمن وسوف تبقى كذلك إلى الأبد، ومنها مسرحياتُ سوفوكليس ومولير وشكسبير وغيرهم، فقد بقيتْ خالدة لأنها تهيبُ بالإنسان أن يتسامى فوقَ غرائزه الدنيوية ويتطهَّرَ مما قد يجوس في خاطره من نزعات الشر. وما أظنُ إنساناً لا تستولي على مشاعره تلك العبارةُ النبيلة الخالدة التي جاءت على لسان الأميرة الفتية أنتيوجونا أميرة طيبة في مأساة «أوديپ ملكا» حين صاحت قائلةً وهي تُطلُّ من فوق سفح الأكروبول «لم أخرجْ إلى هذا الوجود لأشاركَه حقداً وضغينةً، بل لأشاركَه وُدّاً ومحبةً».

ثبت ببليوجرافى لصاحب هذه الدراسة
- موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى

- الفن المصرى: العمارة
 - الفن المصرى: النحت والتصوير
 - الفن المصرى القديم : الفن السكندرى والقبطى
 - الفن العراقي القديم
 - التصوير الإسلامى الدينى والعربى
 - التصوير الإسلامى الفارسى والتركى
 - الفن الأغريقى
 - الفن الفارسى القديم
 - فنون عصر النهضة «الرنسانس والباروك»
 - فنون عصر النهضة «الباروك»
 - فنون عصر النهضة «الباروك»
 - فنون عصر النهضة «الروكوكو»
 - الفن الرومانى
 - الفن البيزنطى
 - فنون العصور الوسطى
 - التصوير المغولى الإسلامى في الهند
 - الزمن ونسيج النغم «من نشيد أبوالملو إلى تو راجحالا»
 - القيم الجمالية في العمارة الإسلامية
دراسة/ طبعة أولى ١٩٧١	١٩٩٨
طبعة ثانية	
دراسة/ طبعة أولى ١٩٧٢	١٩٩٨
طبعة ثانية	
دراسة/ طبعة أولى ١٩٧٦	١٩٩٩
طبعة ثانية	
دراسة/ طبعة أولى ١٩٧٤	١٩٧٨
دراسة/ طبعة أولى ١٩٨٣	١٩٨١
دراسة/ طبعة أولى ١٩٨١	١٩٩٩
طبعة ثانية	
دراسة/ طبعة أولى ١٩٨٩	١٩٨٨
دراسة/ طبعة أولى ١٩٩٦	١٩٩٧
دراسة/ طبعة أولى ١٩٩٨	١٩٩١
دراسة/ طبعة أولى ١٩٩١	١٩٩٢
دراسة طبعة أولى ١٩٩٢	
دراسة/ طبعة أولى ١٩٩١	١٩٨٠
دراسة/ طبعة أولى ١٩٨١	١٩٩٦
طبعة ثانية	

- الأغريق بين الأسطورة والإبداع
- ميكلا نجلو
- دراسة/ طبعة أولى ١٩٧٨
طبعة ثانية ١٩٩٢
- دراسة/ طبعة أولى ١٩٨٠
دراسة وتحقيق/ طبعة أولى ١٩٧٤
طبعة ثانية ١٩٩٢
- دراسة وتحقيق/ طبعة أولى ١٩٨٧
ترجمة/ طبعة أولى ١٩٧٥
طبعة ثانية ١٩٩٢
- دراسة نقدية/ طبعة أولى ١٩٧٥
طبعة ثانية ١٩٩٣
- ترجمة/ طبعة أولى ١٩٧٧
طبعة ثانية ١٩٨٩
- دراسة/ طبعة أولى ٢٠٠٢
إعداد وتحرير/ طبعة أولى ١٩٩٠
- دراسة/ طبعة أولى ٢٠٠٢
دراسة/ طبعة أولى ٢٠٠٢
دراسة/ طبعة أولى ٢٠٠٣
- فن الواسطى من خلال مقامات الحريري
«أثر إسلامى مصور»
- معراج نامة «أثر إسلامى مصور»
- مولع بفاجنر
- مولع حَتَّى يفاجنر
- المسرح المصرى القديم
لأنبياء درويتون
- ـ موسوعة التصوير الإسلامى
ـ المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية
ـ الفن والحياة .
ـ فنون الهند .
ـ فنون الصين .
ـ فنون اليابان .

• أعمال الشاعر أوهيد

- بيتمور فوزيس «مسخ الكائنات»
- آرس أماتوريا «فن الهوى»

• أعمال جبران خليل جبران

- النبى ، جبران خليل جبران
- ترجمة/ طبعة أولى ١٩٥٩
طبعة تاسعة ١٩٩٨

- حديقة النبي . جبران خليل جبران
ترجمة/ طبعة أولى ١٩٦٠
طبعة ثامنة ١٩٩٨
- عيسى ابن الإنسان : جبران خليل جبران
ترجمة/ طبعة أولى ١٩٦٢
طبعة خامسة ١٩٩٨
- رمل وزيد : جبران خليل جبران
ترجمة/ طبعة أولى ١٩٦٣
طبعة خامسة ١٩٩٨
- أرياب الأرض جبران خليل جبران
ترجمة/ طبعة أولى ١٩٦٥
طبعة رابعة ١٩٩٨
- روايـع جـبرـان خـلـيل جـبرـان
ترجمة/ طبعة أولى ١٩٨٠
طبعة ثانية ١٩٩٠
- كتاب المـعارـف لـابـن قـتـيبة
دراسة وتحقيق/ طبعة أولى ١٩٦٠
طبعة سادسة ١٩٩٢
- إنسـانـ العـصـر يـتـوجـ رـمـسيـس
تأـلـيفـ / طـبـعةـ أـولـىـ ١٩٧١
- فـرنـساـ وـالـفـرنـسيـونـ عـلـىـ لـسانـ
طـبـعةـ ثـانـيـةـ ١٩٨٩
- إـلـيـزـاـرـ طـوـمـسـونـ . لـهـيرـدـانـيـوسـ
تأـلـيفـ / طـبـعةـ أـولـىـ ١٩٥٢
- إـعـصـارـ مـنـ الشـرـقـ أوـ جـنـكـيـزـ خـانـ
طبـعـةـ خـامـسـةـ ١٩٩٢
- العـودـةـ إـلـىـ الـإـيمـانـ : لـهـنـرـىـ لـنكـ
ترجمـةـ / طـبـعةـ أـولـىـ ١٩٥٠
- السـيـدـ آـدـمـ : لـپـاتـ فـرانـكـ
ترجمـةـ / طـبـعةـ أـولـىـ ١٩٤٨
- سـرـوـالـ القـسـ : لـثـورـنـ سمـيثـ
ترجمـةـ / طـبـعةـ أـولـىـ ١٩٥٢
- الـحـربـ الـمـيكـانـيـكـيـةـ : لـلـجـنـرـالـ فـولـرـ
طبـعـةـ ثـانـيـةـ ١٩٧٦
- قـائـدـ الـپـانـزـرـ : لـلـجـنـرـالـ جـوـدـيرـيانـ
ترجمـةـ / طـبـعةـ أـولـىـ ١٩٦٠

تأليف بالمشاركة/ طبعة أولى ١٩٥١
طبعة ثانية ١٩٦٧

ترجمة بالمشاركة/ طبعة أولى ١٩٤٤
ترجمة بالمشاركة/ طبعة أولى ١٩٤٥

دراسة/ طبعة أولى ١٩٨٤
طبعة ثانية ٢٠٠٢

تأليف/ طبعة أولى ١٩٨٨
طبعة ثالثة ١٩٩٨ | - حرب التحرير

- تربية الطفل من الوجهة النفسية

- علم النفس في خدمتك

- مصر في عيون الغرباء من الرحالة
والفنانين والأديباء (١٨٠٠ - ١٩٠٠)

- مذكراتي في السياسة والثقافة |
|--|--|

بالفرنسية

- Ramsès Re-Couronné: Hommage Vivant au Pharaon Mort. - "UNESCO" 1974.

بالإنجليزية

- In The Minds of Men. Protection and Development of Mankind's Cultural Heritage.
 "UNESCO" 1972.
- The Muslim Painter and the Divine. The Persian Impact on Islamic Religious Painting.
 Rainbird Publishing Group, Park Lane Publishing Press. London 1981.
- The Miraj - Na'mah : A Masterpiece of Islamic Painting. Pyramid Studies and other
 Essays Presented to. I. E. S. Edwards. The Egypt Exploration Society. London 1988.

أبحاث

- The Portrayal of the Prophet. The Times Literary Supplement - December 1976.
- Problématique de la Figuration dans l'art Islamique.- La Figuration Sacrée.- La Figuration Profane.- Plastique et Musique dans l'Art pharaonique.- Wagner entre la théorie et l'application.

محاضرات

- * - سلسلة محاضرات ألقاها بالكوليج ده فرنس بباريس خلال شهر يناير ومارس ١٩٧٣ . انظر. Annuaire du Collège de France 73e Année. Paris, 1973.
- * - المشاكل المعاصرة للفنون العربية. مؤتمر منظمة اليونسكو المنعقد بمدينة الحمامات. تونس ١٩٧٤
- * - حرية الفنان. نشر بمجلة عالم الفكر. المجلد الرابع يناير ١٩٧٤ . الكويت.
- * - رعاية الدولة للثقافة والفنون. محاضرة ألقاها بنادى المسيرة الثقافى بالدولة قطر، فبراير ١٩٨٩ .
- * - إطلالة على التصوير الإسلامي : العربي والفارسي والتركي والمغولي . محاضرة ألقاها بالمجمع الثقافي . أبوظبي . أبريل ١٩٩١ .
- * - سبيل إلى تعميم مدن التكنولوجيا «التكنوبوليس» في العالم العربي . بحث مقدم إلى «ندوة العالم العربي أمام التحدى العلمي والتكنولوجي» . معهد العالم العربي بباريس يونيو ١٩٩٠
- * - الدولة والثقافة : وجهة نظر من خلال التجربة . محاضرة ألقاها بندوة الثقافة والعلوم بدبي نوفمبر ١٩٩٣
- * - التصوير الإسلامي بين الإباحة والتحريم . بحث ألقى في الدورة العاشرة مؤتمر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان . الأردن في المدة من ٥ إلى ٧ يوليه ١٩٩٥ .
- * - تساؤلات حول هوية التصوير الجدارية في باستور . بحث ألقى في مؤتمر «مصر في إيطاليا منذ القدم حتى العصور الوسطى» المنعقد بروما في المدة من ١٢ إلى ١٩ نوفمبر ١٩٩٥ .
- * - الفن والحياة . محاضرة ألقاها ببيو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة في ٦ مارس ١٩٦٦ ، ثم في المجمع الثقافي . أبوظبي . إبريل ١٩٩٦ .
- * - فنون عصر النهضة . محاضرة ألقاها بمركز تكنولوجيا المعلومات لحفظها على

التراث التابع للمركز الإقليمي لتقنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج . القاهرة . مارس . 1997 .

«- التطهير النفسي من خلال الفن . محاضرة ألقاها بدعوة من مجلة الطب النفسي [محاضرة عکاشة] بفندق مريديان القاهرة يولية 1997

«- طراز الباروك . محاضرة ألقاها بالمجمع الثقافي . أبوظبي . نوفمبر 1997

«- طراز الروكوكو . محاضرة ألقاها بالمجمع الثقافي . أبوظبي . أبريل 1999 .

رقم الإيداع ٢٠٠٤/١١١٩٣
الترقيم الدولي ٥ - ٠٨٣٥ - ٠٩ - ٩٧٧

مطبوع الشروق

القاهرة : ٨ شارع سيني المجرى - ت ٢٢٢٩٩ - ٤٠٣٧٥٦٧ (٠٢)
بيروت : ص.ب: ٨٠٦٤ - هاتف: ٣١٥٨٦٩ - ٨١٧٧١٣ - فاكس: ٨١٧٧١٥ (٠١)

دار الشروق

مكتبة الشروق - ٢٠٣٦٧٤٨٩٥٣
(٠٢) ٠١٢٣٤٧٦٥٤٣ - ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩٠
<http://www.alshorouk.com> email: dar@alshorouk.com

To: www.al-mostafa.com