

قائمة المحتويات

<u>الصفحة</u>		<u>م</u>
ب	الفهرس	
١٣ - ١	الفصل الأول : علاقة الفن بالعمارة	<u>١</u>
٤٥ - ١٥	الفصل الثاني : الحركات الفنية	<u>٢</u>
	الفصل الثالث : المجموعات الفنية	<u>٣</u>
٥١ - ٤٦	مدرسة الباوهاوس	
٧٢ - ٥٢	نظرية الوظيفية	
	المراجع	

الفصل الأول

علاقة الفن بالعمارة

مقدمة :

ما هو الفن الحديث وما هو الفن المعاصر؟

المتحف الأيرلندي للفن الحديث هو المؤسسة الثقافية الوطنية لجمع وتقديم الفن الحديث والمعاصر في أيرلندا. IMMA يبعث ويجمع الفن الحديث والمعاصر من قبل الفنانين الأيرلنديين والعالميين الراسخين والناشئين. يتميز برنامج المعارض المؤقتة بأعمال لفنانين راسخين وناشئين تتراوح بين الرسم والنحت والتركيب والتصوير والفيديو والأداء. تتشكل IMMA العديد من معارضها ولكنها تعمل أيضاً بشكل وثيق مع شبكة من المتاحف والمعارض الدولية. تشمل مجموعة IMMA الأعمال الفنية التي تغطي مجموعة من الوسائل وأنواع ، تم الحصول عليها من خلال الشراء والتبرعات والقروض والعمولات ، والعديد منها بالاشتراك مع برنامج المعرض المؤقتة IMMA ، وفي بعض الأحيان ، برنامج إقامة الفنانين IMMA.

في هذا النص التمهيدي نقدم لمحة موجزة عن الفن الحديث والمعاصر. يشار إلى المصطلحات المرتبطة بكل من الفن الحديث والمعاصر في الأحرف الكبيرة وتم تفصيلها في مسرد المصطلحات في الصفحة .٢١ . قمنا باستدعاء فرانسيس هالسول وديكلان لونج ، المحاضرين في الثقافة المرئية في الكلية الوطنية للفنون والتصميم ومنسقي ماجستير "الفن في العالم المعاصر" لكتابه مقال. ما هو الفن الحديث والمعاصر؟ يقدم هذا المقال لمحة عامة عن الفن الحديث والمعاصر ، وتحديد بعض التحديات التي تنشأ عند محاولة تحديد هذا المجال المعقد والمترافق عليه من النظرية والممارسة. يتضمن مقاله أمثلة من الفنانين والأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة ، وبعضها تم تضمينها في مجموعة IMMA. من خلال التركيز على مجموعة IMMA ، نأمل أن نلفت الانتباه إلى مجموعة الأعمال الفنية في المجموعة التي تشمل الفن الحديث والمعاصر ، بما في ذلك اللوحات التي رسماها جاك بي بيتس ، وسيسيل كينغ ، وويليام سكوت ، ولويس لو بروكي ، وتوني أومالي ، شون سكالي والإيرلندي ماجيل ؛ رسومات كاثي برتراند غاست وتوم مولوي وأليس ماهر وبريان أودوهرتي / باتريك إيرلندا ؛ منحوتات دوروثي كروس وإيران دو إسبيريتو سانتو ولويز بورجوا وريبيكا هورن ؛ مطبوعات لفيكتور فاساريoli وروبرت مانزروبل وأنتوني تابيز ؛ تركيبات جيرارد بيرن وليام جيليك ؛ وعمل قائم على العدسة لجيمس كولمان وولي دوهريتي وجاكى إيرفين وبيير هوينغ وفيليپ بارينو.

في سياق تاريخ الفن ، يشير مصطلح الفن الحديث إلى نظرية الفن وممارسته ، في الغالب في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ، من ستينيات القرن التاسع عشر إلى أواخر السبعينيات - الفترة المرتبطة بالحداثة. يُعرف الفن الحديث من حيث التقدم الخطى للأمام والفترات والمدارس ، مثل الانطباعية والتعبير المكعب والخلاصة. في الاستخدام العام ،

الاتجاهات الفنية المعاصرة

هناك تداخل كبير وخلط بين المصطلحين حديث ومعاصر ، وكلاهما يشير إلى الحاضر والماضي القريب. الحديث مصطلح له تطبيق واسع اعتماداً على السياق الذي يوجد فيه

تستخدم. يمكن أن تشير إلى الحاضر أو المعاصر. من الناحية الاجتماعية والسياسية والخطاب الفلسفى الحديث يشير إلى الفترة التي بدأت مع عصر التوир في القرن السابع عشر. بشكل عام ، يمكن استخدام الحديث للإشارة إلى كل الأشياء منذ أوائل RENAISSANCE. تقاوم الطبيعة النسبية والزمنية للمصطلح تعريفاً واضحاً أو ثابتاً ، وتخضع لمناقش مدروساً من حيث المعنى والإطار الزمني.

يشير مصطلح الفن المعاصر إلى الممارسة الحالية والحديثة جدًا. يُنسب ، تقريباً ، إلى الفترة من السبعينيات حتى الوقت الحاضر ، كما يشير أيضاً إلى الأعمال الفنية التي صنعتها فنانون على قيد الحياة. يميل الفن المعاصر إلى التقييم الموضوعي والذاتي ، بالاعتماد على نطاق واسع من التخصصات النظرية والعملية. يمكن أن يكون الفن المعاصر مدفوعاً بالنظرية والأفكار ، كما يتميز أيضاً بعدم وضوح التمييز بين الفن والفنان الآخر للتجربة الثقافية ، مثل التلفزيون والسينما ووسائل الإعلام والترفيه والتكنولوجيا الرقمية.

تم وصف الفترة من السبعينيات فصاعداً أيضاً بمصطلحات ما بعد الحداثة ، وهي حركة اجتماعية وثقافية وفكرية تتميز برفض مفاهيم النقد الخطى وروايات الشمولية الكبرى والإجماع النقدي المرتبط بالحداثة ، لصالح نهج متعدد التخصصات ، وروايات متعددة والتجزئة والنسبة والطوارئ والسخرية.

في تاريخ الفن ، الفترة المرتبطة بالحداثة ، ١٨٦٠ - ١٩٧٠ ، هي تتميز بالتطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والسياسية الهامة في العالم الغربي. أدى التصنيع والتحضر والتكنولوجيا الجديدة وصعود الطبقة الوسطى وعلمنة المجتمع وظهور ثقافة المستهلك إلى ظروف جديدة تم فيها إنشاء الفن وعرضه ومناقشه وجمعه. حلت السوق المفتوحة محل المسؤولية كوسيلة لتمويل الفن ، مما أعطى الفنانين حرية الانحراف في أشكال الممارسة التجريبية والمبتكرة. مستوحاة من التطورات الجديدة في التكنولوجيا ، لا سيما التصوير الفوتوغرافي والأفلام ، تم تجاهل الممارسات والمنهجيات التقليدية ، بما في ذلك المنظور والتمثيل ، لصالح المزيد من الأساليب التجريبية ، مثل ABSTRACTION ، مما أدى إلى أشكال جيدة من التعبير. تمت الإشارة إلى هذه الممارسة المبتكرة باسم- AVANT-GARDE ، تضم الحداثة سلسلة من الحركات الطبيعية الناجحة ، مثل الانطباعية و FAUVISM و DE STIJL. تميزت فترة الحداثة بالإيمان بالتيارات القدمية للحداثة ، وهي واضحة في حركات مثل التكعيبية والبناء والمستقبل ، وفي العمارة في النمط الدولي والحركات مثل باوهاوس.

خلال القرن العشرين ، خيبة الأمل من جوانب المشروع الحداثي: تأثير التصنيع وال الحرب العالمية والتطورات في التكنولوجيا العسكرية ، أدى إلى تبني بعض الفنانين لاستراتيجيات التفكك والتخريب ، كما يتضح في حركات مثل DADA و SURREALISM. بدلاً من ذلك ، لجأ بعض الفنانين إلى أشكال أكثر شخصية وعاطفية من الممارسة ، مثل الحركات التعبيرية DER BLAUE REITER و

الاتجاهات الفنية المعاصرة

DIE BRÜCKE. بعد الحرب العالمية الثانية ، تحول مركز الحداثة من أوروبا إلى أمريكا وسيطر عليه الملخص التعبير. مدعومة بالإطار النظري للشكلية ، والذي ركز على الشكل بدلاً من المحتوى في كل من إنشاء العمل الفني واستقباله ، ساهمت حجة "الفن من أجل الفن" في زيادة إضفاء الطابع الموضوعي على العمل الفني وتسلیعه.

أدت التغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية خلال الستينيات إلى تحولات كبيرة في ممارسة الفنون. كان الفنانون مهتمين بزيادة تسلیع الفن ودور المؤسسة الفنية - المتحف أو معرض - وعلاقته بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأوسع. علم بالتطورات الجديدة عبر مجموعة من التخصصات النظرية والعملية ، مثل الأنثوية ، نظرية ما بعد الكولونيالية ، التحليل النفسي

والنظرية النقدية ، وبالاعتماد على استراتيجيات سابقة للاضطراب ، ابتكر الفنانون أشكالاً جديدة من الممارسة ، مثل العمل المؤقت أو النصي أو الأدائي أو DIDACTIC ، لتعزيز تصور الشيء الفني كسلعة. أكد فنانو المفاهيم على أسبقية الفكرة على كائن الفن المادي. رفض الفنانون الافتراضات حول الاستمرارية التاريخية للفن ولوعي الندي المرتبط بالحداثة ، ودفع الفنانون الحدود

لما كان ممكناً في إبداع الفن وتقديمه واستقباله. ظهرت أشكال الممارسة التجريبية ، مثل FLUXUS و POP ART و MINIMALISM و PERFORMANCE ART ، استجابةً للقيود والقيود المتتصورة للحداثة.

تنجي المخالف الناشئة بشأن البيئة والبيئة في فن الأرض والفن البيئي. ساهمت إعادة النظر في العلاقة بين العمل الفني وسياقه ، ولا سيما إعادة موقعه خارج حدود المتحف أو مساحة المعرض ، في تطوير الموقع المحدد والتركيب والمشاركة الاجتماعية والمشاركة

مارسة. وبالمثل ، فإن الخطاب النسووي وما بعد الاستعمار المعنى بتشكيل الهوية ، قد تحدى السرد الخطي لتاريخ الفن الغربي ، الأوروبي المركز ، الذي يهيمن عليه الذكور ، مفضلاً الروايات المتعددة والممارسة الهجينة.

ساهم التقدم التكنولوجي ، لا سيما في مجال الأفلام والفيديو والتكنولوجيا الرقمية ، في تطوير فن الوسائط الجديدة. أدى إلغاء إنشاء المتحف أو المعرض كموقع أساسي لعرض الفن والنظر فيه إلى ظهور مجموعة أوسع من المنتديات ، مثل مبادرات BIENNI-ALS و PUBLIC ART و ARTIST-LED

شكل (١)

نحو التعاون بين الفنانين والقيمين على رفع صورة CURATOR. في أواخر التسعينيات ، ساهم الاهتمام المتجدد بدور المشاهد كمشارك وفي وضع العمل الفني ضمن سياق اجتماعي في ظهور أشكال جديدة من الممارسة التعاونية والعلمية.

يشتمل الفن المعاصر في القرن الحادي والعشرين على مجال ممارسة يتسع باستمرار. تستمر المخاوف المتعلقة بتسلیع العمل الفني وموضوعه في إثراء كل من إنتاج الفن المعاصر ونقده. في محاولة لتحديد الطريق إلى الأمام ، يقوم بعض المنظرين والممارسين بإعادة النظر في إمكانيات الحادثة ، بينما يحدد آخرون الحاجة إلى حادثة جديدة ، وهو ما يشير إليه المنسق الفرنسي نيكولا بوريود باسم ALTERMODERN ، والذي يتناول الطبيعة المعلومة ، العابرة ، الهجينة للمعاصرة. فن.

(٤) متى كانت الحادثة؟

بمعنى تحديت المعنى "الحديث" ، كان كل الفن حديثاً مرة واحدة. لقد جرب فناني الماضي المبتكرن دائمًا التقنيات الجديدة والوسائل الجديدة والأساليب الجديدة. بشكل حاسم ، سمحت هذه التقنيات الجديدة والوسائل الجديدة بإمكانية ظهور أشكال فنية جديدة. على سبيل المثال ، عندما كان جيوفتو يرسم كنيسة سكروفيني في بادوفا ، 1305 ، كان استخدامه للجص (ألوان مائية على الجص الرطب) كوسيلة مبتكرةً وحديثاً ، وسمح له بتحقيق المخطط الجمالي المتكامل لدوره الرسم. بعد أكثر من 500 عام ، لم يكن المطعونون مثل مونيه يستجيبون فقط لتحدي التصوير وقدرته على التقاط انطباع عن العالم ، ولكن أيضًا باستخدام الحوامل المحمولة وأنابيب الطلاء الجاهزة والمبتكرة حديثاً والمعالجة صناعياً لعمل صور في الخارج من الاستوديو في الهواء الطلق.

لكن إذا كان الفن دائمًا حديثاً ؟ هل وصلت إلى تاريخ البيع؟ هل يمكن أن يتوقف ما كان حديثاً

الاتجاهات الفنية المعاصرة

عن كونه حديثاً؟ لم يكن لفترات التاريخية الفنية الأخرى نفس المشاكل المرتبطة. لذلك ، في حين أنه قد يكون هناك بعض الخلاف حول التواريخ المحددة لعصر النهضة أو روكوكو أو الباروك أو الكلاسيكية الجديدة ، يمكن الاتفاق على أنها كانت فترات بطيئات ووسطها ونهاياتها.

ربما إذن ، إحدى طرق التفكير في الحديث هي أن تكون فترة زمنية ذات بداية واضحة ووسط ونهاية. قد يعني التفكير في هذه المصطلحات الحديثة فترة 100 عام التي بدأت برسم مانيه Déjeuner sur l'Herbe ، 1863 ، والذي كان ينظر إليه على أنه صادم ورفض من صالون الفنون الجميلة المرموق ، ليس فقط لأنه تم رسمه بشكل سيء. بضربات فرشاة خشنة ومنظور غير دقيق ، ولكن أيضًا لأنه أظهر مشهدًا معاصرًا للعربي العام. غالباً ما ينظر إلى هذه الفترة على أنها تنتهي بفن الوب

في منتصف السبعينيات ، عندما أصبح من الصعب على نحو متزايد التمييز بين الفن والأشياء الاستهلاكية اليومية ومخرجات وسائل الإعلام. ما يعنيه هذا هو أن الفن المصنوع بعد هذه الفترة سيكون بعد الحادثة أو بعدها.

هذا هو السبب في أنك كثيراً ما تسمع فن الربع الأخير من القرن العشرين المشار إليه باسم "ما بعد الحادثة".

رأي أن الفن الجديد يحتاج إلى تقنيات جديدة. وقد وجد الفنانون المعاصرلون وسائل جديدة للإدلة بتصريحاتهم. يبدو لي أن الرسام الحديث لا يستطيع التعبير عن عصر الطائرة هذا ، أو القبلة الذرية ، أو الراديو ، أو بالأشكال القديمة لعصر النهضة أو في أي ثقافة سابقة أخرى. كل عصر يجد أسلوبه الخاص .

مثلاً يتغير الزمن ، يجب أن يتغير الفن أيضًا. ومثلاً نعيش في العصر الجديد ، نحتاج إلى فن جديد وحديث للتعبير عن عصر الرسائل النصية والإنترنت والرأسمالية العالمية.

قدم الناقد الفناني كليمانت جرينبييرج تعريفاً مختلفاً قليلاً للحداثة. ادعى أن الفن الحداثي هو الفن الذي يدور حول الفن. ما يعنيه هذا هو أن الفن الحداثي يأخذ الفن نفسه باعتباره موضوعه الأساسي بدلاً من الموضوعات التقليدية مثل المناظر الطبيعية أو الصور أو الموضوعات التاريخية والدينية. هذا لا يعني أن الفن الحداثي لا يمكن أن يشمل العناصر التقليدية ، بل يعني أن هذا ليس ما يدور حوله الفن. انظر ، على سبيل المثال ، إلى لوحة ويليام سكوت Jug. الموضوع هو إبريق ووعاء. كانت هذه الحياة الساكنة موضوعاً للفن لمئات السنين ولكن سكوت تعامل مع المادة بطرق حديثة تماماً.

(iii) تعریف الحادثة

وبالتالي ، فإن تعريف الفن الحداثي الذي يظهر هو: أنه يوفر تعبيراً معنوياً عن ثلاثة أشياء ، ويعطي شكلاً فنياً و حمالاً لثلاثة أشياء: (١) الزمان والمكان المحددين اللذين صُنِعَا فهما ، (٢) الوسيط الذي

الاتجاهات الفنية المعاصرة

صنُع فيه. مصنوع من ، و (٣) كيف تم صنعه. يمكننا الآن أن نتساءل عما إذا كان يمكن تطبيق هذا التعريف بشكل مفيد على الكثير من الفن المعاصر

معاصر - كل ما يعنيه ذلك (i)

المهمة الصعبية المتمثلة في تحديد تعريف عملي لكلمة "حديث" يصاحبها تحدي اختبار مماثل لتعريف الكلمة "معاصر". في الواقع ، قد يكون مصطلح "حديث" تعريفاً سهلاً لـ "معاصر" ، مما يسمح لنا بالتفكير في الفن المعاصر على أنه ذلك المصنوع في الذاكرة الحديثة. هناك معنى آخر وثيق الصلة ومباشر جدًا لكلمة "معاصر" ، وهو ما ينطبق تماماً على المصادر اللغوية للكلمة ، وهو "مع الزمن" (من الكلمة اللاتينية "con" ، بمعنى "مع" ، بالإضافة إلى المعنى "temp". 'زمن'). على هذا النحو ، أن تكون معاصرًا يعني أن تكون متيقظاً لظروف لحظة معينة من الزمن ، وأن تتحرك مع مد وجزر التاريخ الحي. ويستخدم هذا المعنى للكلمة على نطاق واسع في فهم الفن "المعاصر". مرة أخرى في الثمانينيات ، على سبيل المثال ،

لأن تعليق بولوك يعيينا أيضاً إلى كيف يمكن فهم "الحداثة" على أنها تحديد موقف تجاه صنع الفن ، وهو موقف ربما ينتج عنه نوع معين من الفن. من المؤكد أن الإحساس الفضفاض لما يشبه "الفن المعاصر" غالباً ما يكون واضحاً في وسائل الإعلام السائدة. غالباً ما تستند نغطية المعارض مثل عرض جائزة تيرنر السنوي ، على افتراضات عدائية حول الاتجاهات السائدة في الفن اليوم ، حيث يتم وصف الفنانين بانتظام بأنهم مخادعون أو محرضون يروجون لأنفسهم بدلاً من أسياد وسط معروف. مهما كانت هذه الصور دقيقة ، فمن الضروري بالطبع تذكر الدور الحيوي الذي تلعبه ليس فقط وسائل الإعلام ولكن أيضاً من قبل سوق الفن في تصنيع إصدارات معينة من "الفن المعاصر" (كما كان الحال دائماً طوال تاريخ فن)،

لكن إلقاء نظرة على المجالات الفنية مثل Artforum و Frieze - وهي منشورات ملونة باهظة الثمن مليئة بالإعلانات التي تروج لمصالح المشهد الفني التجاري - وصعوبة إيجاد قواسم مشتركة مستقرة عبر ما يتم الاحتفال به واضحة تماماً. غالباً ما تقدم لنا مثل هذه المجالات

إلى حد كبير "منفعل" بشكل علني: فن الأداء الراديكالي الذي يدعى التشكيل في الأعراف الأخلاقية ، على سبيل المثال ؛ أو أنواع مختلفة من الفن الناشط تقترح نماذج إبداعية للمقاومة السياسية ؛ أو إصدارات من الفن التركمي والمفاهيمي التي تربكنا فيما يتعلق بما هو "الفن" وفي كثير من الأحيان مكانه. يبدو أن الجميع يجلسون

بشكل مريح جنباً إلى جنب في مثل هذه المنشورات. بالنظر إلى مثل هذه الأنواع من صناعة الفن السائدة على نطاق واسع ، قد يبدو أن الميزة المشتركة الوحيدة هي الاهتمام بتخريب التوقعات حول ما يمكن أن يكون عليه الفن وما يجب أن يكون عليه. ستكون مثل هذه الميول ، بالطبع ، صحيحة بالنسبة

الاتجاهات الفنية المعاصرة

لإرث الطليعية في الفنون ، وفي جهودنا لالتقاط شيء من ما هو "معاصر" في الفن ، يمكننا اختيار إعطاء الأولوية لاستمرار نوع من روح القواعد .

ومع ذلك ، احتفل العديد من المعاصر بـ الممارسات الفنية تحبط هذا الرأي.

بالنسبة إلى قدر كبير من الفن الذي نال استحسان النقاد اليوم ، ليس من الواضح تماماً أنه تصاممي أو عادي تجاه الأساليب أو القيم القيمية. إذا أظهر قدر كبير من الفن الحديث ، على سبيل المثال ، عداءً تجاه مبادئ الصقل الفني في الفن ، فلا يزال هناك إجهاد كبير للفن ، يحظى بتقدير كبير من قبل النقاد والقيمين وجماعي التحف "المعاصرين" ، والذي يهتم باسترداد ، أو إعادة تخيل بشكل إيجابي ، مفاهيم تبدو قدية مثل الحرف والجمال. لوحات ويليام ماكيون ، على سبيل المثال ، تقدم حالة معقدة وغير تقليدية للجمال في الفن اليوم ، وتلمح إلينا أن هذه الفكرة ضرورية كطريقة لتحرير تصوراتنا ، وفي نفس الوقت ترسّيخها. وبالمثل بالنسبة لإيزابيل نولان ،

شكل (٤)

ذلك ، فإن الكثير مما يحظى باحترام كبير في الفن المعاصر اليوم لا يتوافق مع تحيزات النقاد المحافظين. مجموعات حاسمة غالباً ما يمكن العثور على مناهج "متعارضة" نظرياً للفن جنباً إلى جنب في معرض واحد ، أو حتى ضمن أعمال فنان واحد أو عمل واحد.

في الواقع ، كثيراً ما شدد المعلقون على الفن المعاصر على تنوع الاحتمالات في الفن اليوم - وغالباً ما تؤكد تعريفات وأوصاف الفن المعاصر على الانفتاح غير المنظم لهذه "الصناعة" ، مع الاعتراف بمقاؤمتها للتعريف والوصف. كما كتبتليندا وينتروب ، "الفن المعاصر يحتضن المنشق والتقليدي ... لا موضوع ولا وسط ولا عملية ولا نية ولا بروتوكولات مهنية ولا مبادئ جمالية مستثناء من مجال الفن".

الاتجاهات الفنية المعاصرة

إن مثل هذه الدلائل على منهجيات الفن المعاصر المتعددة تتعارض بالتأكيد مع أي اعتقاد في التفريح المستمر للشكل - وهو مبدأ كان في يوم من الأيام مركزيًا في "النقد الفني". بالنسبة للفيلسوف والناقد آرثر دانتو ، فإن ابتكارات الفن بعد عصر "الحداثة" أدت في الواقع إلى "نهاية" الفن. يجادل بأن هذا لا يعني نهاية الأشخاص الذين يصنعون الفن ، بل يعني نهاية طريقة معينة لفهم الفن ترکز على قيود بعض الشخصيات والوسائل. منذ那 the بوب ، اقترح دانتو ، "لا توجد طريقة خاصة للعمل الفني يجب أن تكون". ٦ إن هذه التعددية في الاحتمالات هي التي تعطينا بكل وضوح أدلة على ما هو "الفن" المعاصر اليوم.

شكل (٣) فوق كل شيء آخر ، غوغنهايم ، نيويورك ، ٢٠٠٩ .

(ii) مواضيع في الفن المعاصر: على الرغم من التعددية المثيرة للفن اليوم ، فقد ظهرت الأبراج المميزة التي تجمعت حولها الممارسات الفنية والمناقشات .

a) مشاركة

يتخذ الفن التشاركي شكل فنانين يعملون مع مجموعات متباعدة من الناس من مجتمعات مختلفة. هذه ليست طريقة لتوليد الأعمال الفنية فحسب ، بل هي أيضًا جزء من العمل نفسه. فيما يلي ثلاثة أمثلة: بدون عنوان ١٩٩٢ (مجاني) ، مطبخ عامل في صالة عرض في نيويورك أنشأه الفنان Rirkrit Tiravanija ؛ TenantSpin ١٩٩٩ ، قناة تلفزيونية للمسنين المقيمين في عقار سكني في ليفربول أنشأته مجموعة Superflex الفنية ؛ Pimp my Irish Banger ٢٠٠٩ ، وهو مشروع فني تعاوني عمل فيه الفنان تيري بليك مع شباب من دبلن لطلاء أبواب السيارات وأغطية الرأس التي تم عرضها لاحقًا في مساحة خارجية في الكلية الوطنية للفنون والتصميم ، دبلن. حددت مؤرخة الفن كلير بيشوب هذا الاتجاه داخل الفن المعاصر على أنه "منعطف اجتماعي" ،

"الكل مرتبط بآخرين في تمكين الإبداع في العمل الجماعي والأفكار المشتركة" . ٧ هذه أشكال من الفن تطرح أسئلة حول من يشارك في صنع الفن وتجربته.

(b) الموقع / المكان

غالباً ما يحدث فن اليوم في أماكن معينة ويكون خاصاً بذلك الأماكن. على سبيل المثال الفنانة الكندية جانيت كارديف The Missing Voice (دراسة الحالـة بـ)،

٢٠٠٠-١٩٩٩ ، هي جولة سرية سيراً على الأقدام في شرق لندن تبدأ في مكتبة Whitechapel. يحصل المشاركون على مشغل صوتي محمول يوجههم في جولة مدتها ٤٥ دقيقة في المنطقة عبر مناطق محلية مثل The Birdcages و Spatial fields Brick Lane of Dublin ، وضع داني مكارثي خمسة أقفاص للطيور على الجدران الأمامية لاستوديوهات Fire Station Artists Studios في شارع باكينغهام ، دبلن. تحتوى كل قفص على مكبر صوت مخفي يقوم بتشغيل أصوات صنعوا مكارثي من تسجيلات ميدانية مأخوذة من موقع حول دبلن إلى جانب تسجيلات لأغنية الطيور. كلا المقطعين يضعان المشاركين في دور نشط لا

(c) سينمائي

يهم العديد من الفنانين المعاصررين بالصورة المتحركة. يمكن أن يتضمن ذلك استخدام الأفلام للموضوع ، ولكنها يعني أيضاً التحقيق في كيف يمكن للفيلم والفيديو تغيير طريقة تفكيرنا في الفن والحياة. السينما هي وسيلة ثقافية فعالة لها خصائص معينة كتجربة مذهلة ، وكوسيلة للعرض ، وكطريقة لتمثيل العالم. على سبيل المثال في فيلم ٢٤ Hour Psycho ، ١٩٩٣ ، أبطأ Gordon وعرض مبرد Hitchcock المعلق المشهور بحيث يستغرق تشغيله ٢٤ ساعة. من المستحيل الاستمتاع

العمل كما نفعل عادة ؛ ندخل في علاقة مختلفة مع العمل المألوف. تتحدى أفكارنا عن مرور الوقت والسرد والذاكرة حتى عتبة الملل لدينا من خلال إعادة عرض جوردون للفيلم. وبالمقارنة ، فإن عملاً مثل Twelve Angry Films Jesse Jones ، ٢٠٠٦ ، يبرز جانباً من جوانب "المشاركة" في ثقافة الفيلم ، ولكن من خلال عملية الإنتاج التعاوني (العمل مع مجموعات المجتمع) ومن خلال إنشاء

مساحة عامة مخصصة للعرض على شكل سينما داخلية. يطرح هذا الفن أسئلة حول كيفية تقديم العالم إلينا من خلال وسائل الإعلام المختلفة ، وفي أي ظروف وبأي عواقب؟

(d) متوسط

يواصل الفنانون اليوم التساؤل عما يصنعون الفن منه ويعودون إلى الاستفسار عما تعنيه أشكال الفن. في Box (ahhareturnabout) ، ١٩٧٧ ، قدم جيمس كولمان فيلماً مقاس ١٦ مم في حلقة مستمرة مع مصاحبة.

جي الصوت. يعرض الفيلم شظايا مفككة من نوبة بين ملائمين من الوزن الثقيل مع موسيقى تصويرية تجمع بين الأفكار المتخللة لأحد المنافسين بنبض خافت وخافت مثل دقات القلب. إنها تجربة جسدية مربكة للغاية. يصبح الوميض المحبب والغامض للفيلم ، عند اقتراحه بقطارات الفوز المتنافرة ، جزءاً من معنى العمل. يقترح كيف يصارع الفن دائمًا مع ترجمة الخبرة البشرية إلى وسائل فنية. بينما يخاطب كولمان وسائل الإعلام التي أصبحت متقدمة في عالم اليوم الرقمي المتزايد (بكرات الأفلام وأجهزة عرض الشرائح) ، عاد العديد من الفنانين أيضًا إلى واحدة من أقدم الوسائل الفنية - الرسم - لمواصلة طرح الأسئلة حول هذا الموضوع. إليزابيث بيتون ، على سبيل المثال ، تستخدم الصور بطريقة لا انتراعها من وسائل الإعلام (الصور الصحفية ، والتلفزيون ، وما إلى ذلك). تُستخدم الصور بطريقة لا تخطئ فيها أبداً مع الصور الفوتوغرافية ؛ بدلاً من ذلك ، يشجعونك على التفكير فيما يعنيه وضع طلاء مبلل على سطح وتحريكه. يطرح هذا الفن أسئلة حول ما يتم توظيفه في صنع الفن وتجربه بستجواب بيئاتهم. يطرح هذا الفن أسئلة حول مكان صنع الفن وتجربه. شكل (٤)

شكل (٤)

تعريف العمارة: تعريف العمارة و المهندس المعماري:

- يمكن تعريف العمارة بشكل أساسى على أنها "فن و علم تصميم المباني و تشبيدها".
- الكلمة ، يمكن أن تحمل الكلمة "العمارة" عدة معانٍ أخرى ، مثل:
- ناتج أو نتيجة العمل المعماري: المباني والمناطق الحضرية والمناظر الطبيعية.
- أسلوب أو طريقة بناء مميزة لشعب أو مكان أو وقت.
- مهنة تصميم المباني وغيرها من البيئات الصالحة للسكن من قبل المهندسين المعماريين.
- الفعل الوعي لتشكيل الأشياء ينتج عنه بنية موحدة أو متماسكة. في أبسط أشكالها ، الهندسة المعمارية هي تصميم المساحات وتنظيمها ، وفي أكثر أشكالها شيوعاً ، هي

الاتجاهات الفنية المعاصرة

تصميم المباني والديكورات الداخلية والمساحات المحيطة بها. يقوم المهندس المعماري بدور المصمم ، الذي يمكنه العمل في مجموعة واسعة من المقاييس ، من نطاق كبير مثل تخطيط مدينة ، إلى مقياس صغير مثل تصميم الكرسي.

➤ **علم أصل الكلمة "العمارنة"** أصل الكلمة (من حيث جذر الكلمة) ، تأتي كلمة "هندسة معمارية" من الكلمة اليونانية (ἀρχιτεκτονία) arkitekton أو "Chief" أو "master" ، و tekton ، والتي تعني "builder" أو "mason". أصل الكلمة ، الهندسة المعمارية F. Ching. ، القاموس المرئي للهندسة المعمارية ، يستخدم للإشارة إلى كل من عملية ومنتج تصميم المباني وتشييدها ؛ وكان المهندس المعماري يُعرف في الماضي باسم "البناء الرئيسي" أو "البني الرئيسي".

يمكن أن تغنى العمارة أيضًا:

- مصطلح عام لوصف المباني والهيكلات المادية الأخرى. فن و علم تصميم المباني و (بعض) عدم وجود هيكل. أسلوب التصميم وطريقة تشيد المباني والهيكلات المادية الأخرى. معرفة الفن والعلم والتكنولوجيا الإنسانية.
- الهندسة المعمارية هي شكل من أشكال الفن يعكس كيف نقدم أنفسنا عبر المناظر الطبيعية للأرض ، ومثل الوسائل التعبيرية الأخرى ، فإنها تتغير مع الأساليب والتقنيات والتكتيكات الثقافية. لا توفر الهندسة المعمارية الاحتياجات الدينية للمأوى ومساحة العمل والتخزين فحسب ، بل تمثل أيضًا المثل الإنسانية في المباني مثل المحاكم والمباني الحكومية وظاهر الروح في الكنائس والمعابد. لقد استمرت العمارة التقليدية على مدىآلاف السنين بشكل أو آخر ، بينما يقام التصميم المعاصر مناهج جديدة في كيفية استخدامنا للمواد والتكنولوجيا لتشكيل مظهر بيئتنا.

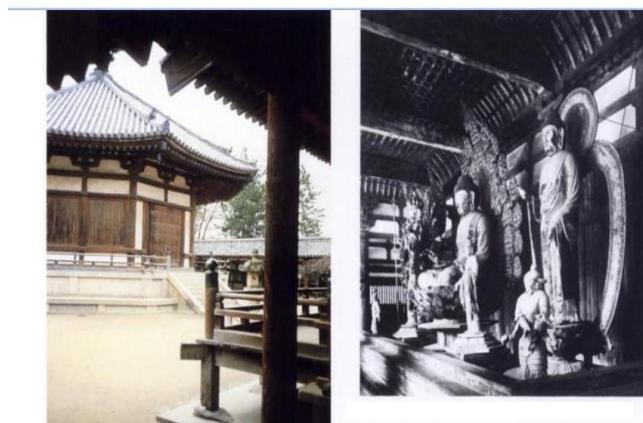
شكل (٥)

شكل (٥)

● تعريف الفن:

الفنون المرئية هي أشكال فنية مثل الرسم والطباعة والنحت والسيراميك ... الرسم هو وسيلة لعمل صورة أو رسم توضيحي أو رسمي باستخدام أي مجموعة متنوعة من الأدوات ونظرًا لأن النحت يتضمن استخدام مواد يمكن تشكيلها أو تعديلها ، فإنه يعتبر أحد الفنون التشكيلية .
كشكل (٦).

شكل(٦) معروض (يسار) يوميدونو ، هوريوجي ، نارا ، ٧٣٩ ميلادي وما بعده - (يمين) كوندو في توشديفي ، بالقرب من نارا ، ٧٥٩ ميلادي (المدخل من الشرق) -

فن تعبيرا عن فكرة معينة باستخدام مادة أو مجموعة من المواد الخام ، مصاغة بطريقة تعكس فكر وفلسفة المواد الخام ، مصاغة بطريقة تعكس فكر وفلسفة الفنان بحيث تبدو جميلة المظهر . ، ملهمة الراحة والتمتع.

الفصل الثاني

الحركات الفنية

الحركات الفنية التي بدأت قبل القرن العشرين :

الحركة الرومانسية

النشأة : الرومانسية هي اتجاه يهدف إلى التأكيد على التعبير النفسي والعاطفي كأسلوب معارض للبحث التقليدي عن القيم الجمالية في الخلق الفني ، وظهرت في أوروبا في الفترة (1820 - 1830) .

الملامح الرومانسية:

- تمثل النزعة الرومانسية في مجال الفن الخروج على الفن الكلاسيكي ، والخروج على قيمه ومبادئه المثالية التي قيده في الفن.
- اختلفت الرومانسية عن الكلاسيكية في أنها أظهرت عنصري الحركة والقوة ، كما أنها تميزت بإظهار نوع جديد من الإنفعالات لم تظهر في الكلاسيكية ، فيبينما تبعد الحركة في الكلاسيكية ، تجد أن الفن الرومانسي مليء بالخطوط المتحركة .
- اتسمت موضوعاتها بالبرقة والشاعرية .
- أراد مجموعة من المصورين إحياء النزعة الدينية في الفن عن طريق الرجوع إلى أساليب ومظاهر الفنون الإيطالية في عصر النهضة وما قبلها .
- الاتجاه نحو الطبيعة ، فقد ترك مصوروا الرومانسية المرسم وخرجوا إلى الخلياء يستلهمون منه لوحات شاعرية رومانسية ، فرسموا الأشجار والبحار والصخور بدقة وانفعال رومانسي .
- تحويل الطبيعة - سواء كانت حقيقة أو خيالية - إلى حركة مستمرة ، حيث بحثوا عن موضوعات يوضح فيها الضوء والحركة .

الرواد:

- فرانسيسكو جويا Francisco Goya
- ويليام تيرنر William Turner
- أوجين ديلاكروا (زعيم الرومانسية)
- بنجامين وست
- جون كوبلي
- جون كونستابل

شكل (٧)

لوحة " واطسون
وسمرة القرش " 1778
للفنان " جون كوينلي "
وتوضح هذه اللوحة
حدث حقيقي ومن
الملحوظ فيها الانفعالات
والحركة التي توضح
الملاسة قبل عملية الإنقاذ

شكل (٨)

لوحة " وفاة الجزال وولف " 1770
للفنان " بينيامين وست " ويصور
الفنان وفاة بطل معاصر بأسلوب
واقعي ممتنع بالانفعالات.

شكل (٩)

لوحة ”جوزيف يكشف عن نفسه لأخوته“ 1816 إحدى لوحات الإفريسكو تصور قصة يوسف في مصر ومن خلالها يتضح الانفعال الديني

شكل (١٠)

لوحة ”حريق مجلس النواب“ 1834 للفنان ”تيير“ وهذه اللوحة هي التي أدت للثورة على الكلاسيكية حيث اهتم باللون على حساب الخطوط والشكل

شكل (١١)

لوحة "عائلة الملك شارل الرابع" 1800 للفنان "جيوفيا" وقد تأثر فيها بانفصال "واصيلاند" في استخدامه الضوء والظل .

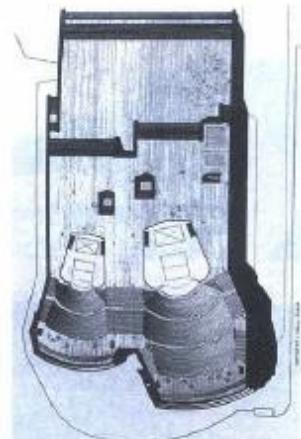
شكل (١٢)

تأثير الحركة الرومانسية على العمارة:

كانت الرومانسية بمثابة ثورة على الأفكار المعمارية التي كانت في النصف الأول من القرن العشرين والسمميات التقليدية مثل المديول "Modular" ، والتصنيعية "Factorization" ، والنسب الثابتة والجامدة ، كما أنها بمثابة البوابة الحقيقة للمرور من خلالها نحو عمارة أكثر جرأة وتميز أخيراً إنتاجاً لها تلاها من اتجاهات معمارية . كما نلاحظ وجود الأشكال المنحنيّة المبالغ فيها ذات التعبير الصريح والمباشر والعاطفي الزائف والرمزيّة القوية .

مبنى أوبرا سيدني (1956 - 1973) - تصميم المعماري " John Utzon "
استلهم المعماري الفكرة التصميمية للمشروع من موقع المشروع حيث يقع على لسان طويل داخل "ميناء سيدني" ، فاستلهم وجود الأشرعة البيضاء الممتدة في عنا، السماء مع حركة المراكب الداخلية والخارجية في الميناء كتخطيطية عامة للمشروع . فنجد قطاع المبني يظهر كنوع من الأمواج الساحرة والواسعة فوق السطح .
ونجد الأسفف عبارة عن اختراع نابع من التجريدات القشرية لمنحوتات " Branntöntts " عام 1920 . وعولجت باستخدام منحنيات شريطية مشتركة ومعقدة .

وبوجه عام نجد المبني به رمزية قوية وإحساساً موسيقي وتوازناً رائعاً .
ونلاحظ أن الحركة الرومانسية الفنية أثرت على تصميم المبني من حيث :
- المبالغة في التعبير المعماري باستخدام الكتل القوية مثل الأشرعة كتخطيطية كتعبير عن الموقع .
- استخدام الألوان البيضاء في الكتل .
- تحويل عناصر الإنشاء لعناصر ووحدات ذخرفية .
- الإفراط في التفاصيل .

شكل (١٣)

الحركة الواقعية

النشأة : (1848 - 1852)

المذهب الواقعي هو رد فعل للمذهب الرومانسي ، حيث يركز على موضوعات الفن التي تعالج قضايا الواقع الاجتماعي وخاصة قضايا الطبقة الفقيرة ، وهكذا فلم يعد الفن وسيلة لتحقيق اللذة أو السعادة فقط بل أصبح أيضاً يساعد في رفع أخلاق الطبيعة الدينية وتربية العمال .

رائد هذه الحركة :

Gustave Courbet جوستاف كوربيه

اللامح الرئيسية :

- كان فنان الواقعية يركز على إبراز الجوانب التعبة والشقيقة من حياة الأفراد ، كما كان يصور مقدار الكفاح والمعاناة على قسمات وجوه الأشخاص بدون إهتمام كبير بالإضاءة والألوان وإبراز العنصر الفني في حد ذاته .

- تجنبت الحركة الواقعية الخيال والإبتكار في موضوعاتها ، كما ابتعدت عن التعبيرات الرومانسية ، وكان شعارها تمثيل الأشياء كما هي . وقد لاقت هذه الحركة إعجاب الطبقة المتوسطة .

لوحة "محطموا الصخور" 1849 للفنان "كوربيه"

وهي تصور عجوزاً وصبياً يقوموا بتحطيم الصخور ، وقد أثارت هذه اللوحة الرأي العام ، واتهم الفنان بالميل إلى الشراهة لاختياره موضوعاً يعبر عن العبودية والفقر الذي تعانيه الطبقة العاملة .

شكل (١٤)

تأثير الحركة الواقعية على العمارة :

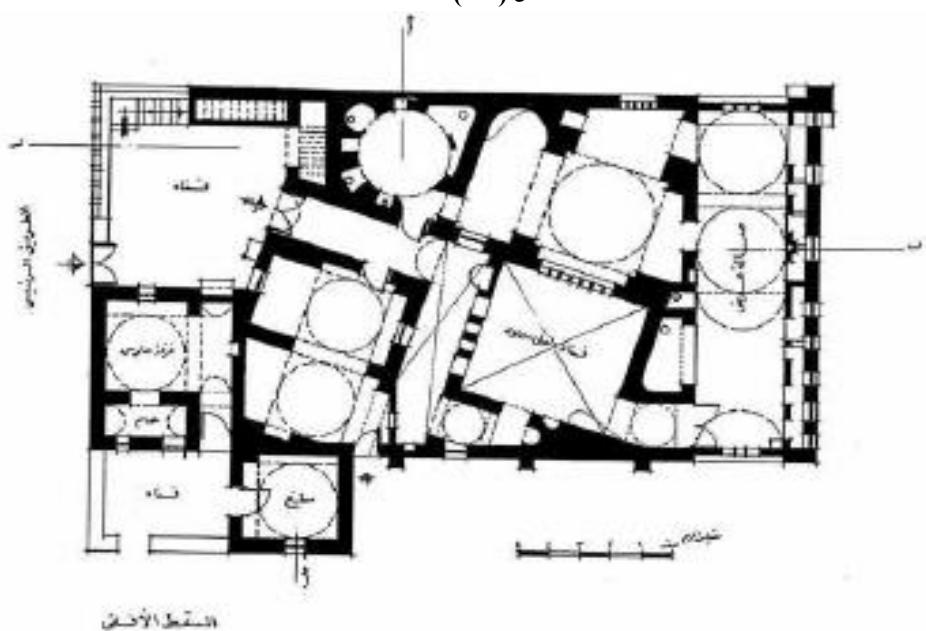
أثرت الواقعية في استمداد المعماري لأصوله من الواقع ومن بيئته الإنسان الحيوية والنطاق الحيوي ، كما كانت تعتمد على النسب الخاصة بالإنسان ، والواقع الذي يعيشه .

فظهرت عمارة تحترم الأفراد وخصوصية الإقليم ، كما تهتم بالثقافة المحلية وسعادة الإنسان وإحساسه بالجوانب النفسية والاجتماعية والمادية ، حيث اهتمت بعلم الأيكولوجي "علم البيئة" .

متحف " الفنان حبيب جورجي " بالجيزة - 1967 -
تصميم المعماري " رمسيس ويضا واصف "

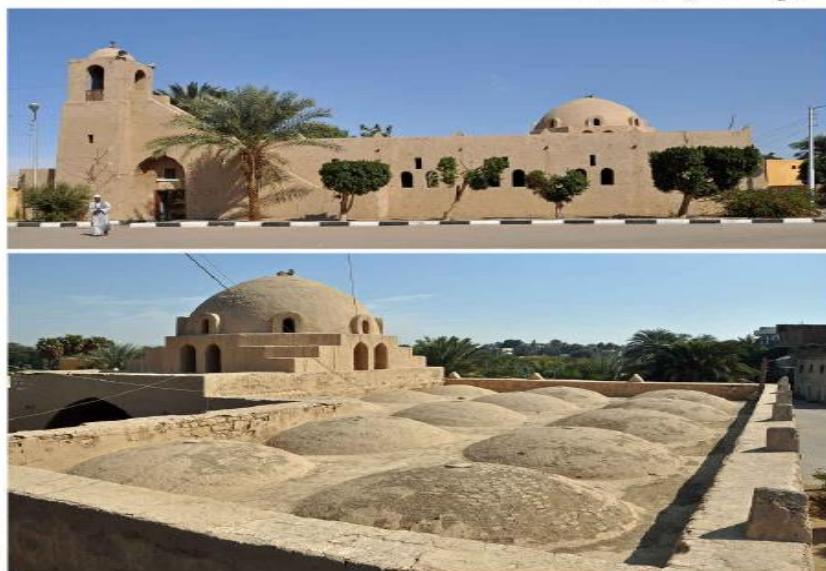

شكل (١٥)

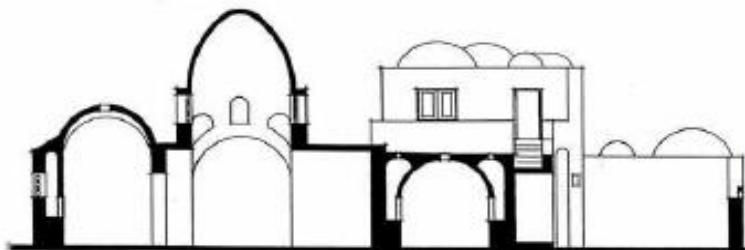
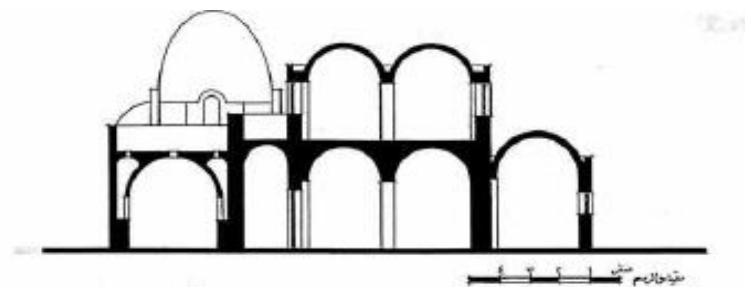

شكل (١٦)

مبني المسجد في قرية القرنة

شكل (١٧)

شكل (١٨)

الحركة التأثيرية

النشأة : ظهرت عام 1874 ومستمرة حتى الآن .

ترجع كلمة "تأثيرية" إلى رسم لوحة فنية عرضت في معرض فني في باريس أقيم عام 1874 ، واللوحة من أعمال الفنان "مونيه" باسم "تأثير شروق الشمس" ، وهو نفس الإسم الذي أطلق على فناني المدرسة فيما بعد .

المذهب التأثيري هو الإتجاه الفني الذي يعمل على تصوير الأشياء في شكل تأثيري جذاب ، ولا ينشأ عن وهم أو خيال في تصور الأشياء ، ولكنه يمثل الحقيقة

لللامح الرئيسية :

- أسلوب التأثيرية أسلوب مدن ، لأنها تصف حياة المدينة ومتغيراتها وإيقاعاتها العصبية وإنطباعاتها الحادة ، ولهذا السبب تتمتع التأثيرية بقدر هائل من الإدراك الحسي .
- كل لوحة تأثيرية هي تسجيل للحظة في الحركة الدائمة للوجود ، والرؤية التأثيرية تحول الطبيعة إلى عملية نمو وإحلال ، فكل ما هو ثابت ينحل إلى تحولات ويتخذ طابعا متجمزا غير مكتمل .
- حللت الرؤية الذاتية محل الرؤية الموضوعية ، حيث اهتمت التأثيرية بتصوير الضوء والهواء والجو وتحليل السطوح متساوية الألوان إلى بقع وملمس وتفكيك اللون الموضوعي إلى ملمسات .
- الاهتمام بالتدخل العلمي في البحث التشكيلي أكثر مما سبق ، والاستفادة من نظريات الضوء التي كشفها "اسحق نيوتن" .
- لم يعد يهتمم الفن بالموضوعات التقليدية التي كانت تخدم الكنيسة ورسالتها ، واهتم بالموضوعات المستمددة من الحياة وأنشطتها اليومية وأصبح الفن التشكيلي يعتمد على رسالة الفن ذاته .

الأساليب الفنية للقافية :

(1) الطريقة التقسيمية للألوان (Divisionism) :

وتعني تقسيم الألوان الثلاثية على اللوحة إلى عناصرها الأولية من الأحمر والأصفر والأزرق على هيئة بقع لونية ، ولا يأس من إستعمال الألوان الثانوية .

(2) الطريقة التقطيطية (Pointillism) :

وتعني وضع الألوان المنشورة التي تشاهدنا في قوس قزح إلى جانب بعضها في مساحات الأشكال على هيئة نقط متباورة .

(3) الطريقة الضوئية (Lumieism) :

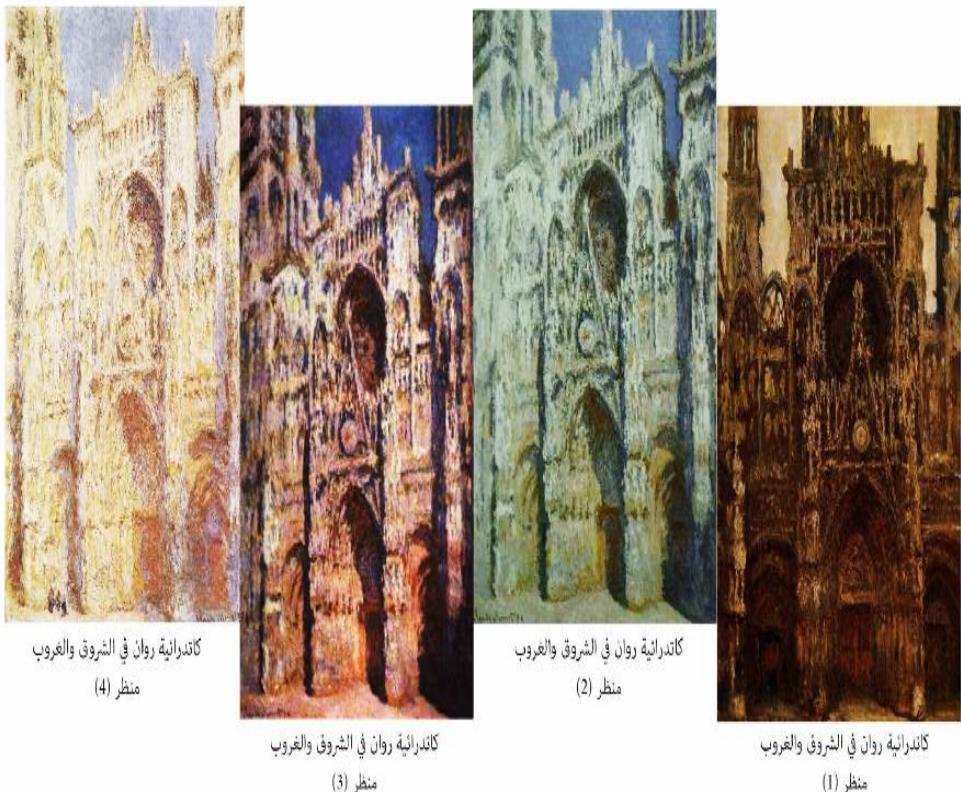
وتعني دراسة الضوء في أوقات مختلفة منظر واحد ، ولا يمنع ذلك من استخدام النقط اللونية المتباورة حيث يمكن للمشاهد رؤية الانطباع الذي يهدف إليه المصور في الصورة كما تتلاشى النقط عن بعد .

لوحة "تأثير شروق الشمس"
للفنان مونيه - 1874

شكل (١٩)

"كandlerية روان في الشروق والغروب" للفنان "مونيه" - (1893 - 1895) حيث طبق الطريقة الفوينية للحركة التأثيرية في هذه اللوحة فرسم الكandlerية في ساعات مختلفة من النهار ليتمكن من دراسة التغير في الضوء على المزارات.

شكل (٢٠)

لوحة "فيضان في ميناء ماري" للفنان
سيسلி 1876 - حيث توضح أسلوب
سيسلி في رسم الموضوع الواحد من
عدة زوايا مختلفة في لوحات متكررة .

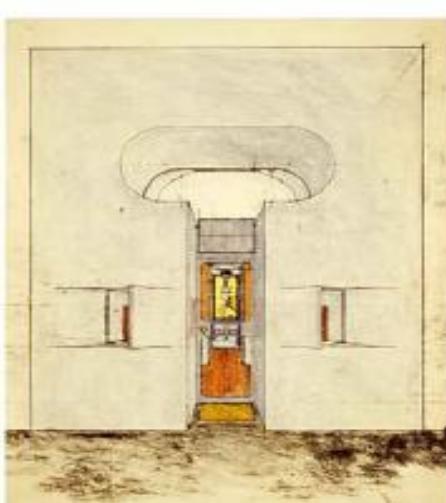

لوحة "زهور المياه" للفنان "مونيه" 1904

شكل (٢١)

تأثير الحركة التأثيرية على العمارة :

أثرت التأثيرية في حدوث ذلك الأثر الذي تشعر به حين تراه ولا تستطيع رؤية تفاصيله أو تحديد ملامحه وإنما تشعر بجو نفسي خاص جدا ، فيشعر المشاهد أو الناظر وكأنه قد تم التأثير عليه بجميع حواسه ولا يدري ما السبب ، فهو الإضافة أم الألوان المبهجة أم التأثيرات القوية للمواد والانتقال السريع بين المواد وبعضها ، أم كل هذا ؟

(٢٢)

Hans Hollein " Retti Candle Shop " للمعماري**1965**

وهو من أشهر الأعمال المعبرة عن التأثيرية حيث يتناول المبني التباين العنيف بين المواد والعناصر المستخدمة المتمثلة في ألواح الألومنيوم والفراغ البيني .

قيمة التناقض الظاهري واضحة جداً في هذا المبني حيث تبدو وكأنها تتحول من مادة إلى مادة رغم أنها في الحقيقة مادة واحدة . وهذا التناقض الظاهري يستغل لتركيز الإنتباه على محتويات عادية نسبياً مثل شمعات السقف و وحدات الإضاءة ، كما أن الألومنيوم المقوس ضاعف الإحساس بقيمة التناقض الظاهري من خلال الصلابة والمرنة وتجد ذلك شديد الوضوح في المدخل حيث نلاحظ حرفين " R " متعاكسيين ، كما استخدم المعماري تحول اللون ودرجاته من الرصاصي إلى الفضي إلى الأبيض اللامع دون فواصل أو حدود واضحة .

لقطات داخلية لمحل "ريتي للشمعون"

ويظهر من خلالها التناقض الظاهري لزيادة الإحساس بالفراغ باستخدام مرآيا معكوسة والألوان المبهجة والإضاءة القوية المركزية على المعروضات.

ومن الملاحظ أن كل المحاور تشير إلى المنتج كما تسلط عليه جميع أنواع الإضاءة سواء المركزية أو المرتفعة أو الخلفية وكأنه شئ مقدس لإعطاء أحاسيس مختلفة تؤكد على المعروض وفي نفس الوقت تضفي للمكان روعة خاصة .

شكل (٤٣)

شكل (٤)

" Norman Foster " مبني Willis Faber Dumas بإنجلترا 1972 - 1975 للمعماري

شكل (٢٥-٢٦)

(٢٧) شكل

الحركة التعبيرية

النشأة: هي حركة فنية بدأت في نهاية القرن التاسع عشر (1885 - مستمرة) كان مركزها في ألمانيا والتمس.

تعتبر هذه الحركة من أهم الحركات التحررية وإحدى الدعائم التي قام عليها الفن الحديث في القرن العشرين ، حيث أهمل الفنانون فيها الحقيقة الواقعية التي تراها العين مصلحة التعبير النفسي الداخلي ، كما أنها كانت الدافع لكل الإتجاهات الحديثة التي ظهرت في القرن العشرين.

في عام 1925 يدء انحسار هذه الحركة في ألمانيا ورفضها من قبل الحكم النازي عام 1930 ولكنها انتقلت وانتشرت في كل من إنجلترا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية.

الملامح الرئيسية:

اتسمت ملامحها الرئيسية في المبالغة في استخدام المواد والألوان والخامات بهدف إظهار التأثير التعبيري.

كان رواد هذه الحركة معظمهم من الفنانين والأدباء الذين كانت لهم نظرة خاصة في الابتعاد والانحراف عن واقعية الحياة والعالم المحيط وإدخال رؤيتهم الفنية الخيالية والحالة الذهنية العاطفية والتي دائمًا ما تكون مضطربة ومشحونة بالعواطف المشدودة.

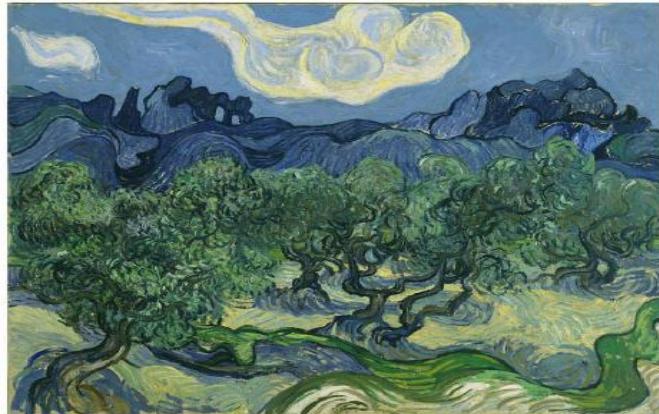
كانت فلسفتها هي التعبير عن المنظورات بصيغة عاطفية ، أي تمثيل الواقع وليس نقله.

الرواد:

- فان جوخ Van Gogh

- بول جوجان Paul Gauguin

- ادفارد مونك Edvard Munch

لوحة "أشجار الزيتون" للفنان "فان جوخ"

شكل (٢٨)

لوحة "المزارع وابنه في الحصاد" - عام 1879 - للفنان "فان جوخ"

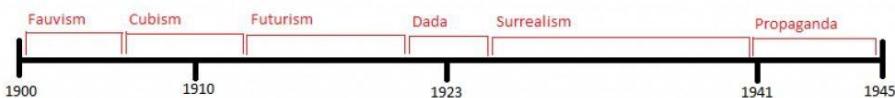
شكل (٢٩)

الحركات الفنية في القرن العشرين

كان القرن العشرين أحد الاضطرابات العالمية الخاصة ، التي تراوحت من الحرروب إلى الانكماش الاقتصادي إلى الحركات السياسية الراديكالية . لا يمكن لأحد أن يختلف في أن السنوات ما بين 1900 و 2000 كانت سنوات من التغيير المتطرف للفنانين في جميع أنحاء العالم . انعكست هذه التغييرات بجراة في أعمال الفنانين الطليعيين على مدار القرن . كان الفن الكلاسيكي يتعرض للتحدي أكثر فأكثر مع انتشار موجات القومية والإمبريالية في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من القرن العشرين .

استكشف الفنانون موضوعات متطرفة ومتعددة في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى وبعدها ، وأعيد النظر في هذه الموضوعات في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، مما أدى إلى خلق موازٍ مثير للاهتمام . تنقسم هذه المقالة إلى قسمين 1900-1945 و 1945-2000 وتركز على موضوعات فنية استحوذت على موهب وأفكار بعض أشهر الفنانين حول العالم .

Art Movements from 1900 to 1945

١ شكل (٣٠) لجدول الزمني لحركات الفن من ١٩٤٥-١٩٠٠

شكل (٣١) تميزت الألوان الزاهية والأشكال المجردة إلى حد ما بالتعبيرية والتعبيرية.

التعبيرية Fauvism

بحلول مطلع القرن ، كان الفنانون يبتعدون بسرعة عن الأعمال الكلاسيكية وكانوا يسعون للتعبير عن أنفسهم بوسائل مختلفة . كان Fauvism هو الاسم قصير الأمد للحركة الفنية طويلة الأمد المسماة Expressionism. من حوالي 1905 إلى 1910 سعى الفنانون لاستكشاف المشاعر بطرق جديدة ، مستخدمين استخدام الألوان الزاهية والحيوية والصور والموضوعات العاطفية.

تشتهر هذه الحركة بالتقاط إبداعات فناني مشهورين مثل Henri Matisse. تلاشت حركة Fauvism في النهاية إلى فن تعبيري أكثر هدوءاً ومدروساً مثل - Fauvism الذي جاءت من الكلمة Fauves لتي تعني الوحش البرية - فقدت شعبيتها تميزت الحركة القصيرة بالسنوات ما بين 1904 و 1908 ، لكنها انخرطت كثيراً في العقد الأول من القرن العشرين.

شكل (٣٦)

التكعيبية والبدائية

سعى التكعيبية ، التي ابتكرها بابلو بيكاسو ، إلى تعريف الاعتبار الذي أوجده الفنانون التعبيريون من خلال تقديم الأشياء والأفكار من زوايا مختلفة ، سعيًا إلى تفكير الأشياء وتحليلها . كانت البدائية متشابهة بالأمتداد وتتأثر بالاستعمار والاستكشاف الأمريكيين في أوائل القرن العشرين.

تتميز بالكليات والأعمال المصنوعة من العديد من الوسائل المختلفة ، واستكشفت التكعيبية والبدائية العلاقة الإنسانية مع الدينوية وغير العادية وتميزت بصفاتها التحليلية والتركيبية . كانت هذه الحركة الفنية أيضًا قصيرة نسبيًا ما ووصلت إلى ذروتها في السنوات ما بين 1907 و 1911 ، حيث امتدت واحتللت مع حركة المستقبل ، على الرغم من أن علماء الفن يتفقون على أنها وصلت إلى نهاية عمرها بحلول عام 1919.

حركة المستقبل

واحدة من الحركات الفنية الأقل شهرة ، لم تنتهي حركة الفن المستقبلي أي أعمال فنية لا تزال معروفة على نطاق واسع في العالم اليوم . ومع ذلك ، كانت المستقبل أداة سياسية مهمة استخدمها الفنانون في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى . في الواقع ، يعتقد بعض العلماء أن الاضطرابات المرتبطة بالحركة المستقبلية ربما كانت بمثابة دعامة للحرب العالمية الأولى.

دعت الحركة إلى ثورة مجتمعية وتغييرات في طريقة صنع الفن وإنتاجه . كانت حركة Futurism حرفة إيطالية إلى حد كبير ، حيث تميزت بالاضطراب المتزايد وعدم الرضا عن المناخ الاقتصادي الذي كان ينتج عنه انفصال أكبر بين الطبقة العاملة والطبقات العليا . قدمت حركة Futurism وقوداً لحركة Dada اللاحقة ، على الرغم من افتقارها إلى الشهرة وطول العمر ؛ انتهت حركة المستقبل بنهاية الحرب العالمية الأولى.

شكل (٣٣) كانت "النافورة" الشهيرة لمارسيل دوشامب استهزاء بالفن التقليدي وتميزت بالمشاعر خلال حقبة دادا.

فن دادا

بحلول نهاية الحرب العالمية الأولى ، كان الفنانون يدركون أن حركة المستقبل لم تكن الحل لمشاكلهم . تركت الحرب العالمية الأولى الفنانين في جميع أنحاء العالم يشعرون بخيبة الأمان والغضب والمرارة . كان فنهم غير عقلاني وكانت أفكارهم خروجاً جزرياً عن قرون من الأشكال الفنية . تبنت حركة دادا مثلاً غريبة وجذرية كما أوضحاوا في أحد بياناتهم الفنية العديدة:

"دادا يعرف كل شيء . دادا يصدق على كل شيء . دادا ليس لديه أفكار ثابتة . دادا لا يصطاد الذباب . دادا مرارة تضحك على كل ما تم إنجازه ، فقس ... دادا ليس صحيحاً أبداً ... لا مزيد من الرسامين ، لا مزيد من الكتاب ، لا مزيد من الأديان ، لا مزيد من الملكيين ، لا مزيد من الأناركيين ، لا مزيد من الاشتراكيين ، لا مزيد من السياسة ، لا مزيد من الطائرات ، لا مزيد من المبولات ... مثل كل شيء في الحياة ، الدادائية غير مجده ، كل شيء يحدث بطريقة غبية تماماً .. نحن

غير قادرين على التعامل بجدية مع أي موضوع على الإطلاق ، ناهيك عن هذا الموضوع : أنفسنا.

كان الفن الذي تم إنتاجه خلال حركة دادا رائعاً في المبادى والأفكار المجردة التي سعت إلى تصويرها بسميتها البعض "مناهضة للفن" والبعض يدعى أنها ليست فناً على الإطلاق ، لأن المبدعين لم يعتبروها كذلك . غالباً ما سعى فنانو عصر دادا إلى السخرية من الفنانين الكلاسيكين والتقلديين ، كما فعل مارسيل دوشامب عندما قدم مبولة قديمة إلى متحف فني كقطعة عمل . كان دادا هو الانفجار الأخير للحركة المستقبلية وفتح المجال للسريالية بحلول عام 1924.

السريالية

تلاثي الغضب بعد الحرب العالمية الأولى تدريجياً وحل محله السريالية ، وهي حركة فنية طويلة الأمد استكشفت النفس البشرية . تبعت حركة السريالية ، التي ابتكرها فنانون مثل سلفادور دالي ، خطى العديد من علماء النفس البارزين في ذلك اليوم في اكتشاف الأحلام واستكشاف ما جعل الواقع حقيقة.

تميز الحركة السريالية باللوحات الغريبة والصفات الشبيهة بالأحلام ، وهي رائعة للنظر إليها ودراستها اليوم وتذكرنا ببعض أغرب أحلامنا وأفكارنا . كانت السريالية هي العودة إلى حركة فنية أكثر هدوءاً سعت إلى التعمق أكثر في وعي الإنسان وعواطفه وتفضيله بدلاً من قلبه.

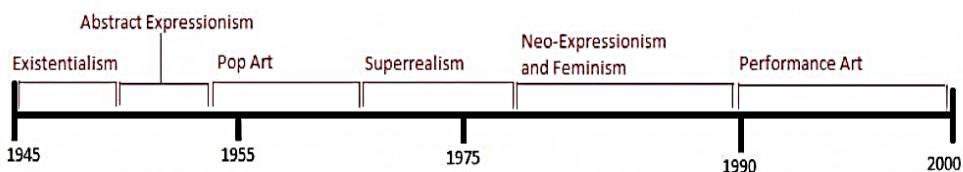

شكل (٣٤) تظاهر الدعاية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية استخدام الفن في حشد الدعم الشعبي للمجهود العربي.

الدعائية

يجادل العديد من علماء الفن بأن كل فن له جذوره في الدعاية أو الأفكار الدينية. بينما لا يزال هذا التعميم الكاسح محل نقاش حتى يومنا هذا ، فمن الواضح أن بعض الأعمال الفنية تُستخدم بالفعل أو لا وقبل كل شيء كدعائية. تميزت نهاية الحركة السريالية ببداية الحرب العالمية الثانية في أوروبا وكانت الدعاية هي حركة اليوم ، حيث طلب من الفنانين المساهمة في المجهود الحربي وإنتاج أعمال فنية من شأنها أن تحفز بلادهم على دعم المجهود الحربي . كانت الفكرة هي خلق "غضب صالح". جاءت بعض أشهر أعمال الدعاية للحرب العالمية الثانية من الولايات المتحدة ، التي دخلت الحرب متأخرة بعض الشيء وكان عليها أن تحصل على الدعم. روزي المبرشم ، العم سام ووجوه أخرى مشهورة تزين الفن الدعائي حتى نهاية عام 1945.

Art Movements from 1945 to 2000

شكل (٣٥) التسلسل الزمني للحركات الفنية من عام ١٩٤٥ إلى عام ٢٠٠٠. التسلسل الزمني الذي أعده ١١shanna

فن الوجودية

كانت الوجودية جنونًا اجتماعيًّا وثقافيًّا وفنًّا متجددًا أعقب الحرب العالمية الثانية. كان يتعلق بمجموعة محددة من الأفكار المتعلقة بالوجود البشري والفكر والأفكار التي كانت مجرد وكانت بشكل عام فريدة لكل فرد. كانت الوجودية في الفن مشابهة للتعبيرية وجدت نفس النوع من الأفكار الساخرة حول الوجود البشري.

ركز الفن على القلق واليأس والعقل والفشل والعديد من المشاعر المعقدة والمظلمة والصعبة . كان العديد من الفنانين ملحدين وتركزوا حول ما يسميه أحد كتب تاريخ الفن " Ubiquity الوجود الإنساني) " غاردنر . (فرانسيس بيكون هو فنان مشهور من هذه الفترة الزمنية بعمله الذي يسمى ببساطة "الرسم " الذي يصور مشهدًا مرويًّا للملوك ومعنى رمزيًّا في حياة الإنسان .

شكل (٣٦) صورة طلاء ترسيش عمل بأسلوب جاكسون بولوك

تعابيرية مجردة

في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي ، نشأت التعبيرية التجريبية مع فكرة التعبير عن حالة ذهنية بنظرًا لميلاد "الفن الحديث " ، أراد الفنانون الذين رسموا خلال حركة التعبيرية التجريبية أن يتعمق المشاهدون حقًا في فهم الصورة . لقد أرادوا أن تكون الأفكار حول اللوحة خالية من التفكير التقليدي واعتقدوا أن صورهم سيكون لها معنى فريد وغريزي لكل مشاهد . كان بعض الفنانين المشهورين خلال هذه الفترة الزمنية هم جاكسون بولوك ومارك روتشك ، باستخدام الطلاء المنتشر وطرق أخرى غير عادية لإنشاء أعمال فنية مجردة . انتقلت حركة التعبيرية التجريبية إلى حركة "ما بعد التجريد الرسومي " التي حاولت إنشاء علامة تجارية من "النقاء في الفن " ، لكن الحركة تلاشت بحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي . صورة تم إجراؤها بأسلوب آندي وارهول ، الذي يمكن القول إنه وسع وابتكر حركة فن البوب .

صورة تم إجراؤها بأسلوب آندي وارهول ، الذي يمكن القول إنه وسع وابتكر حركة فن البوب.

فن البوب

ظهرت علامة تجارية جديدة للفن تسمى Pop Art في الخمسينيات من القرن الماضي على أنها انفصال مفاجئ عن الحركات السابقة. شعر الفنانون في حركة Pop Art أن الفن التعبيري التجريدي كان ينفر الجمهوه ويسعى إلى استخدام فنهم للتواصل بشكل أكثر فعالية مع المشاهد.

كان روبي ليشتشتاين الرائد الشهير لهذه الحركة واستخدم فنه بطريقة تجارية ، معبراً عن المشاعر والأفكار بطريقة جذابة للغاية يمكن لجمهوره فهمها والتعامل معها بسهولة . بعد حركة فن البوب واحدة من أكثر الحركات شهرة في القرن العشرين ، ومع تطورها وتوسيعها ، أصبح الفنانون المشهورون مثل آندي وارهول معروفين جيداً بعلاماتهم التجارية المماثلة.

الواقعية الفانقة

الواقعية الفانقة هي في الواقع حركة صغيرة جداً فسرت حركة فن البوب في السبعينيات . ومع ذلك ، أنتجت الواقعية الفانقة أعمالاً فنية كانت مختلفة تماماً عن فن البوب | u200b | u200b والأعمال السابقة . عاد الفنانون خلال هذه الحركة إلى المثالية والكمال في فنهم . أنشأ العديد من الفنانين خلال هذه الفترة الزمنية أعمالهم الفنية بناءً على الصور الفوتografية . لم تدم هذه العودة إلى النمط الكلاسيكي لفن طويلاً وسقطت بسهولة في الفن السياسي في السبعينيات والثمانينيات .

شكل (٣٧) رمز للنسوية الألمانية في السبعينيات الحركة ومثال لفن دعائية.

النحو التعبيرية والنسوية

انهارت الواقعية الفاقلة تحت المشاعر القوية التي سعت الحركة التعبيرية الجديدة والحركة النسوية إلى استحضارها في أعمالهم الفنية. كانت التعبيرية الجديدة بمثابة عودة إلى العمل الفني الساخر في الأربعينيات من القرن الماضي والحركة المستقبلية ، لكنها كانت تفتقر إلى نفس الشعور بالغضب بدلاً من ذلك ، أراد فنانون هذه الحقبة إنتاج فحص أكثر دقة وجدية للعاطفة والتعبير. أرادوا أن يشعر المشاهد بالفضول ويفكر بعمق بدلاً من أن يغضب.

ومع ذلك ، عادت هذه الحركة بسرعة إلى الغضب والتغيير الذي رغب به أسلافها في وقت سابق حيث وضعت الحركة النسوية يدها على الأفكار. أصبح التواصل عبر الفن سياسياً مرة أخرى وصورة الجسد الأنثوي بشكل استفزازي حيث قامت الحركة النسوية بعودة ظهورها لفترة وجيزة ، وتناضل من أجل المساواة في جميع مجالات حقوق المرأة. مع إقرار تشريعات مثل Title IX وانتصارات أخرى للنسويات ، أفسحت الحركة الفنية المجال تدريجياً لنسبيات القرن الماضي وفن الأداء.

فن الأداء

تميز العقد الأخير من القرن العشرين بفن يُعرف إلى حد كبير بأنه فن الأداء. تميز هذا الفن بالاستخدام المتزايد لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وتم استخدام الفن بشكل متحرر فيألعاب الفيديو الجديدة والأفلام والتطورات التكنولوجية الأخرى. تم استخدام الفن من أجل العروض ولفت أنظار المشتري وجاذبيته. كان الفن تجارياً إلى حد كبير في هذا العقد الأخير قبل فجر القرن الحادي والعشرين .

شكل (٣٨) تكوين العدد الخامس - ١٩٢٤ الفنان: ثيو فان دوسبرغ

-١٩٢٤ G.Rietveld and T. Schroder: Schroder House at Utrecht. شكل (٣٦) اللوحة عارض خرسانية وطوب وجص وخشب وعارض فولاذية - أوتريخت ، هولن

الفصل الثالث :

المجموعات الفنية

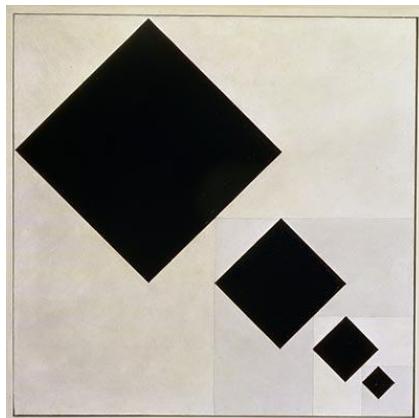
المجموعات الفنية :

التركيب الحسابي (١٩٢٩ - ١٩٣٠)

الفنان: *Theo van Doesburg*

وصف وتحليل العمل الفني : فرب نهاية حياة فان دوسبرغ ، التركيب الحسابي يعكس تجربة الفنان مع الأشكال الهندسية المجردة ضمن تركيبة قطرية ، مما ينتج عنه مستوىً أبعد لا يكون له نفس التأثير المرئي لو تم وضع الكتل عمودياً أو أفقياً . قطري العمل

التكوين ، مزيج من الفضاء الإيجابي والسلبي الخالص (أشكال سوداء على خلفية بيضاء) ، ودمج حرف خلفي غريب "L" في الزاوية اليسرى العليا ، والذي يستهلك كتلة واحدة ، يخلق إحساساً بالحركة ، مما يجعل الأشكال تظهر كما لو كانت تتحرك باتجاه العارض وبعيداً عنه بالتناوب . ومع ذلك ، على عكس اللوحات الرئيسية والأفقية المميزة لموندريان ، والتي تلائم اقتراح التصوير ، فإن فان دوسبرغ هنا يخلق عملاً فنياً تجريدياً خالٍ تماماً من إمكانية التمثيل .

شكل (٤٠) التركيب الحسابي - ١٩٣٠ - ١٩٢٩ الفنان: ثيو فان دوسبرغ

• باوهاوس

باوهاوس أسسها والتر غروبيوس في فايمار . الألماني كان يفهم من مصطلح باوهاوس - حرفياً "منزل البناء" . على أنه يعني "مدرسة البناء" ، ولكن على الرغم من اسمها وحقيقة أن مؤسسها كان مهندساً معمارياً ، لم يكن لدى باوهاوس في البداية قسم هندسة معمارية . ومع ذلك ، فقد تأسس على فكرة إنشاء ("Gesamtkunstwerk") العمل الفني الكلي ("حيث يتم في نهاية المطاف الجمع بين جميع الفنون ، بما في ذلك الهندسة المعمارية . أصبح أسلوب باوهاوس لاحقاً أحد أكثر الأساليب تأثيراً

التيارات في التصميم الحديث والعمارة الحديثة والفن والتصميم والتعليم المعماري . كان لحركة باوهاوس تأثير عميق على التطورات اللاحقة في الفن والعمارة والتصميم الجرافيكى والتصميم الداخلى والتصميم الصناعي والطباعة . كانت المدرسة موجودة في ثلاث مدن ألمانية -فايمار ، من عام 1919 إلى عام 1925؛ ديساو ، من عام 1925 إلى عام 1932؛ وبرلين ، من عام 1932 إلى عام 1933 تحت قيادة ثلاثة معماريين مختلفين - مخرجين : والتر غروبيوس من عام 1919 إلى عام 1928؛ هانيس ماير من عام 1928 إلى عام 1930؛ و Ludwig Mies van der Rohe من عام 1930 حتى عام 1933 ، عندما تم إغلاق المدرسة من قبل قيادتها تحت ضغط من النظام النازي ، بعد أن تم تصويرها كمركز للفكر الشيوعي AI . على الرغم من إغلاق المدرسة ، والموظفين.

شكل (٤١)

استمرت في نشر مبادئها المثالية عندما غادروا ألمانيا وهاجروا إلى جميع أنحاء العالم.

أدت التغيرات في المكان والقيادة إلى تحول مستمر في التركيز والمعلميين والسياسة . على سبيل المثال ، تم إيقاف متجر الفخار بعد أن انتقلت المدرسة من فايمار إلى ديساو ، على الرغم من أنها كانت مصدر دخل مهم ؛ عندما تولى ميس فان دير روه إدارة المدرسة في عام 1930 ، حولها إلى مدرسة خاصة ولن يسمح لأي من أنصار هانز ٩٧ ماير بحضورها.

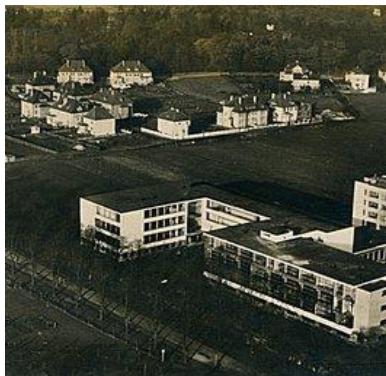
مبني باوهاوس

بفلم والتر غروبيوس (١٩٢٥-١٩٢٦)

شكل (٤٢) مبني باوهاوس

تم تصميم المبنى من قبل مؤسس باوهاوس ، والتر بتكليف من مدينة ديساو . تمت صياغة الخطط في مكتب Gropius الخاص لم يكن لدى Bauhaus قسم الهندسة المعمارية الخاص بها حتى عام 1927. تم صنع التركيبات الداخلية في ورش Bauhaus . مولت مدينة ديساو المشروع وكذلك غروبيوس وقدمت قطعة أرض البناء.

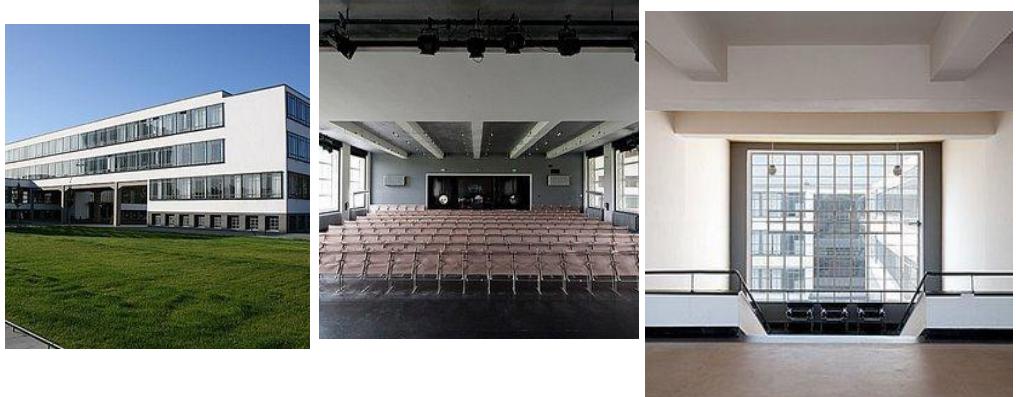
شكل (٤٣) مبني باوهاوس

بواسطة والتر غروبيوس (١٩٢٥-١٩٢٦) في باوهاوس ديساو

العمارة خلف الزجاج

التصميم هو تطوير إضافي لفكرة أدركها غروبيوس سابقاً (قبل الحرب العالمية الأولى) (مع بناء مصنع فاغوس في أهلفيلد آن دير لайн . في كل المبنين ، تتبع الواجهة الزجاجية الموجودة على الإطار الحامل رؤية

الأعمال الداخلية ، في جناح الورشة في ديساو ، يوفر هذا رؤية واضحة للعناصر البناءة . لا يضم التصميم بصرّياً زوايا المبنى ، مما يخلق انطباعاً بالشفافية . صمم غروبيوس المتنوع أقسام المبنى بشكل مختلف ، ويفصل بينها باستمرار وفقاً للوظيفة . وضع الأجنحة بشكل غير متماثل . وبالتالي لا يمكن فهم شكل المجمع إلا من خلال التحرك حول المبنى . لا يوجد منظر مركزي .

شكل (٤٤)

► عمارة باوهاوس

التاريخ: ١٩١٩-١٩٣٣ interbellum:

مدرسة Bauhaus، المعروفة ببساطة باسم Staatliches Bauhaus، كانت مدرسة في ألمانيا تجمع بين الحرف اليدوية والفنون الجميلة ، وكانت مشهورة بنهج التصميم الذي نشرته ودرسته . كانت تعمل من عام 1919 إلى عام 1933 في ذلك الوقت ، كان المصطلح الألماني باوهاوس ، حرفيًا "منزل البناء" يعني "مدرسة البناء".

مدرسة باوهاوس ديساو أسسها والتر غروبيوس في فايمار . على الرغم من اسمها ، وحقيقة أن مؤسسها كان مهندساً معمارياً ، لم يكن لدى باوهاوس

قسم العمارة خلال السنوات الأولى من وجوده . ومع ذلك ، فقد تم تأسيسها مع فكرة إنشاء عمل فني "شامل " يتم من خلاله الجمع بين جميع الفنون ، بما في ذلك الهندسة المعمارية . أصبح أسلوب باوهاوس أحد أكثر التيارات تأثيراً في العمارة الحديثة والتصميم الحديث .

شكل (٤٥)

الطباعة بواسطة هربرت باير فوق مدخل مبنى ورشة العمل في باوهاوس ، ديساو ، ٢٠٠٥

تاريخ باوهاوس

باوهاوس و مواقعها في فايمار و ديساو *
اليونسكو للتراث العالمي .

شكل (٤٦)

مبنى باوهاوس في ديساو

- دولة المانيا
- اكتب ثقافي

- المعايير الثاني والرابع والسادس

● المرجع ٧٢٩

● المنطقة ** أوروبا وأمريكا الشمالية

● تاريخ النشأة

● تسجيل ١٩٩٦ (الدورة العشرون)

*الاسم كما هو مدرج في قائمة التراث العالمي.

**المنطقة حسب تصنيف اليونسكو.

فایمار

تأسست المدرسة من قبل والتر غروبيوس في فایمار في عام ١٩١٩ كدمج لمدرسة جراند دوكال للفنون و

الحرف وأكاديمية فایمار للفنون الجميلة. تكمن جذورها في مدرسة الفنون والحرف التي أسسها دوق الأكبر

Saxe-Weimar-Eisenach في عام ١٩٠٦ وإخراج المهندس المعماري البلجيكي فن الآرت نوفو هنري فان دي فيلدي.

شكل (٤) جامعة فوير باوهاوس في فایمار

ديساو

كان تصميم Gropius لمنشآت Dessau بمثابة عودة إلى المستقبلي Gropius لعام ١٩١٤ الذي كان له قواسم مشتركة مع خطوط النمط الدولي لمصنع Fagus أكثر من التصميم الكلاسيكي الجديد

lkisch Sommerfeld House. [18] أو V Werkbund لجناح

شهدت سنوات ديساو تغييرًا ملحوظاً في اتجاه المدرسة وفقاً للين هوفمان ، اقترب غروبيوس من المهندس المعماري الهولندي مارت ستام لتشغيل برنامج الهندسة المعمارية الذي تم إنشاؤه حديثاً ، وعندما رفض ستام المنصب ، تحول غروبيوس إلى صديق وزميل ستام في مجموعة ABC ، هانيس ماير.

شكل (٨) باوهاوس ديساو

برلين

على الرغم من أنه لم يكن لدى الحزب النازي ولا هتلر نفسه سياسة معمارية متماسكة قبل وصولهم إلى السلطة في عام 1933 ، إلا أن الكتاب النازيين مثل فيلهلم فرييك وألفريد روزنبرغ قد وصفوا باوهاوس بأنها "غير ألمانية" وانتقدوا أساليبها الحداثية ، مما أدى عمداً إلى إثارة الجدل العام حول القضايا مثل الأسطح المستطحة . على نحو متزايد

خلال أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي ، وصفوا باوهاوس بأنها واجهة للشيوعيين والليبراليين الاجتماعيين . في الواقع ، أ

انتقل عدد من الطلاب الشيوعيين الموالين لماير إلى الاتحاد السوفيتي عندما تم فصله في عام 1930.

• الوظيفة في العمارة

كما وصفه فيتروفيوس في 25 قبل الميلاد ، يجب أن تصل الهندسة المعمارية إلى مزاج مثالي من الصلابة والوظائف والجمال . يعني الوظيفة ترتيب الغرف والمساحات بحيث لا توجد صعوبة في استخدام المبنى وبحيث يكون المبنى مناسباً تماماً لموقعه . الثبات يعني أن الأساسات كانت صلبة وأن مواد البناء منقاة جيداً . يعني الجمال أن يكون مظهر العمل مرضياً وذوقاً جيداً . لا يزال ثالوث فيتروفيان هذا ملخصاً صالحًا لعناصر العمارة الجيدة . لذلك ، يتم إجراء الاختبار النهائي للهندسة المعمارية من خلال طرح الأسئلة التالية:

هل يعمل المبنى بشكل جيد وهل هو مناسب لموقعه؟ (وظائف)

هل تم بناء المبنى بشكل جيد بما يكفي للوقوف على وجهه وهل مواده متينة؟ (صلابة)

هل المبنى يروق للحواس؟

في هذه المحاضرة سنلقي نظرة على الشرط الأول للعمارة وهو الوظيفة . الوظيفة ، أو المنفعة العملية لشيء / عمل معماري ، تقول أن كائن / عمل العمارة مناسب لاستخدام معين.

الوظيفة والشكل في العمارة

قلنا من قبل أن العمارة هي فن اللعب بالأشكال (المواد الصلبة (والفراغات) التجاويف . (يبدأ بعض المهندسين المعماريين تصميماتهم باللعب بالأشكال) (المواد الصلبة (ويبدأ بعضهم

من خلال اللعب بالفراغات (التجاويف). ومع ذلك ، من أجل إنشاء منتج معماري جيد ، كلاهما ضروري . المهندسين المعماريين الكبار يلعبون معهم في نفس الوقت . وبالمثل ، وبشكل وثيق الصلة ، يبدأ بعض المهندسين المعماريين تصميماتهم بالتفكير في المظهر الرسمي للمبنى ويبداً بعضهم بالتفكير في التشغيل الوظيفي للمبنى . ومع ذلك ، مرة أخرى ، لإنشاء منتج معماري جيد ، كلاهما ضروري . يفكر المعماريون الكبار في كل منهما (الشكل والوظيفة) (في نفس الوقت . يختلف الشكل في العمارة حسب وظيفة المبنى وهيكله ؛ ويتم تحديد الهيكل والوظيفة من خلال النموذج . يوضح الجدول التالي الحادثة لنشر الحداثة في العمارة .

شكل (٤٩)

جدول (١)

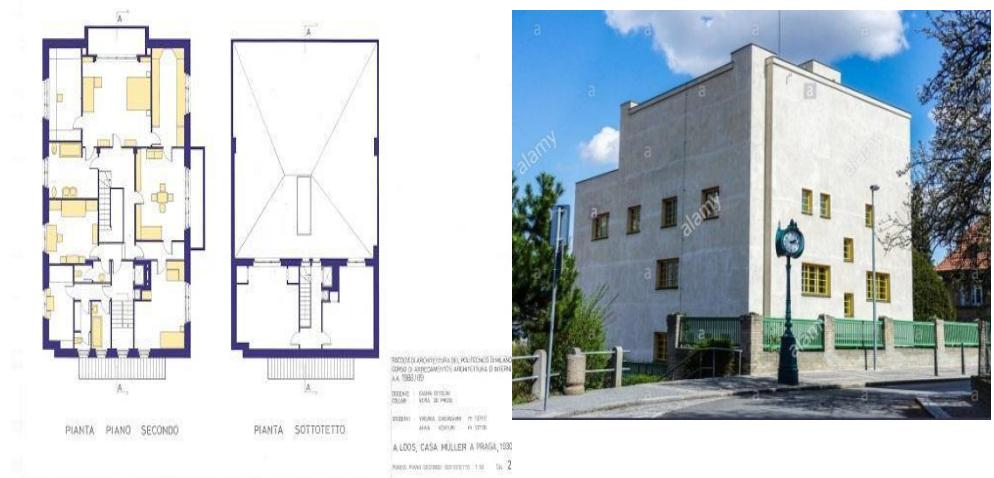
Chronological context in Architecture - Modernism to Postmodernism -										
1890s	1900s	1910s	1920s	1930s	1940s	1950s	1960s	1970s	1980s	1990s
First generation modernists			Second generation modernists				Third generation modernists			
The pioneers of modernism. They each treated form, space, structure, materials and ornament in novel ways.			These were the architects of 'high modernism' - the universal International Style- as well as the fashionable Art Deco period.				These were the architects of Postmodernism. They reacted against the orthodoxy of high modernism.			
Peter Behrens - Berlin			Walter Gropius				Frank Gehry			
Auguste Perret - Paris			Le Corbusier				Philip Johnson			
C. R. Mackintosh - Glasgow			Mies van der Rohe				Charles Moore			
Otto Wagner - Vienna			Gerrit Reitveld				I. M. Pei			
Adolf Loos - Vienna			William Van Allen				Michael Greaves			
Louis Sullivan - Chicago			Napier Art Deco architects				Louis Kahn			
Frank Lloyd Wright - Chicago and mid-western states of USA							Robert Venturi			

• وظيفة تتبع النموذج

كما قلنا ، يتم إنشاء بعض الأشكال من خلال التفكير في التشغيل الوظيفي للمبني. يتم تشكيلها وفقاً للأنشطة الداخلية أو الغرض من المبني. تمثل هذه الأشكال إلى أن تكون أكثر عملية. توصف هذه الفئة من تطوير التصميم بالشكل التالي للوظيفة.

لشكل يتبع الوظيفة 'كانت عبارة طورها المهندس المعماري الأمريكي لويس سوليفان . وهذا يعني أن شكل أي مبني يجب تحديده من خلال الأنشطة / الوظائف التي كان من المقرر تفيذها داخله ، بدلاً من أي سابقة تاريخية (مثل (أو نموذج جمالي . وهذا يعني أن العناصر الزخرفية ، التي يطلق عليها "الحلي " ، لا داعي لها في المبني . أصبحت العبارة شعار المهندسين المعماريين الحديثين بعد عشرينيات القرن الماضي.

صمم سوليفان أول ناطحات سحاب في العالم باستخدام مبادئ التصميم الوظيفية هذه . كان نهجه يهتم بالشكل التالي للوظيفة والمباني التي أنتجها كانت مدفوعة بضرورة وظيفية . تم تطوير مفهوم الوظيفية من قبل المهندس المعماري النمساوي Adolf Loos . كتب على أنه "الزخرفة جريمة " ، وجاء بأن أي زخرفة على مبني لا لزوم لها وغير ضرورية . خلق تفكير كل المهندسين المعماريين استجابات جديدة وحديثة للتصميم المعماري .

أدولف لوسر: منزل مولر ، براغ ، جمهورية التشيك

شكل (٥٠)

اعتمد الحديثون هاتين العبارتين " - الشكل يتبع الوظيفة " و " الحكم جريمة - "كمبادئ أخلاقية ، وقد رأوا الأشياء الصناعية والآلات والمصانع كأمثلة رائعة وجميلة للتصميم البسيط البسيط

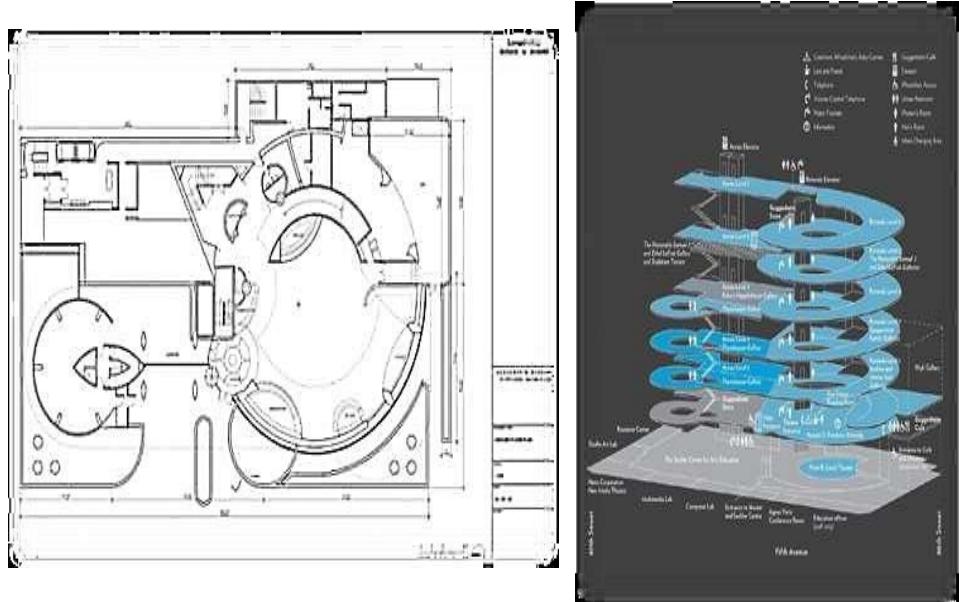
النراةة نشأت العمارة الحداثية لأول مرة حوالي عام 1900 وسعت في المقام الأول إلى أولوية الوظيفة في الهندسة المعمارية ، وتبسيط الشكل والقضاء على الزخرفة . وقال إن الأشكال يجب أن تتشكل نتيجة لوظائف المبني ، بدلاً من المفاهيم الجمالية التقليدية لذلك تبنت العمارة الحداثية الوظيفية في العمارة ، وهو مبدأ يقول أن المهندسين المعماريين يجب أن يصمموا مبني على أساس الغرض من ذلك المبني . أثر روح العصر أو روح العصر (على العمارة والفن والأزياء . القرن العشرين استلهم الحادثيون الأشياء والآلات والمصانع الصناعية ، حيث تم تصميمها حسب الوظيفة . لقد افترضوا أن المبني يجب أن تعمل أيضاً مثل آلات العمل الجيدة .

شكل (٥١)

أسس تصميم غوغنهايم

على شكل واحد من الطبيعة : اللولب.

شكل (٥٢)

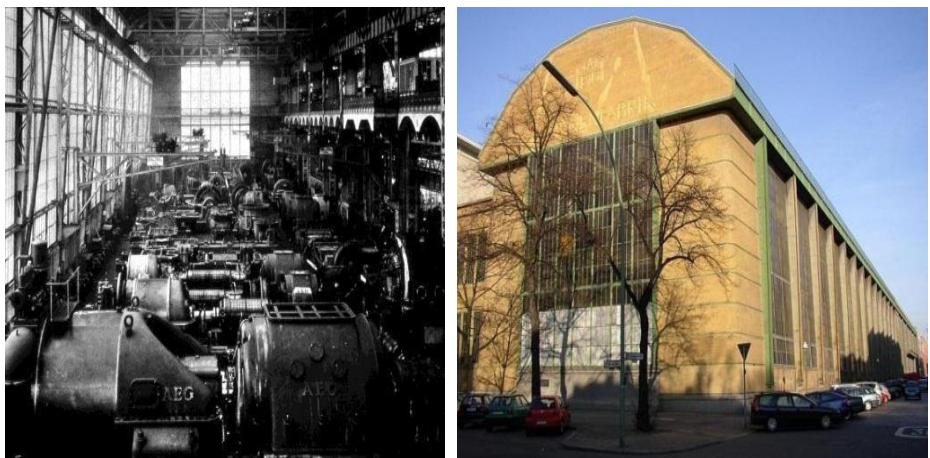
مخطط الأرضية عبارة عن منحدر سائل واحد يتصاعد من ستة طوابق ويشهد داخل صدف. هناك نهج تقليدي لتصميم المتحف ، والذي قاد الزائرين عبر سلسلة من الغرف المتراصة وأجبرهم على إعادة تتبع خطواتهم عند الخروج.

في الواقع ، لا يتم تقسيمها إلى طوابق فردية متصلة بواسطة سلام أو مصاعد ، ولكنها بدلاً من ذلك منحدر سائل واحد يتصاعد ستة طوابق.

تضيء نافذة سقفية من الداخل من الأعلى ، وتعكس الجدران الخرسانية البيضاء الضوء.

كانت الأمثلة الأولى لهذا النوع من الهندسة المعمارية هي مصنع AEG Turbine ، برلين ، 1908-09 وبواسطة Peter Behrens ومصنع Fagus وبواسطة Walter Gropius في ألمانيا. كلاهما ، تم تحديد شكل المبنى بالكامل من خلال العمليات الصناعية الداخلية التي يحتوي عليها المبنى. في عام 1926 ، تم إصدار

أظهرت مدرسة باوهاوس التي بنيت في ديساو أيضًا هذا المبدأ في جناح ورشة العمل.

شكل (٥٣)

مصنع AEG Turbine ، ألمانيا ، الهندسة المعمارية الصناعية بحلول العشرينات من القرن الماضي ، كانت أهم شخصيات العمارة الحديثة قد رسخت سمعتها .

يُعرف "المؤسسون" عمومًا باسم Ludwig Mies van der Rohe و Walter Gropius و Le Corbusier في فرنسا ، و في ألمانيا . بحلول الأربعينيات من القرن الماضي ، أصبحت الحداثة هي النمط المعماري السائد في جميع أنحاء العالم.

شكل (٥٤)

شكل (٥٥) صرخ لو كوربوزيه (أحد مؤسسي العمارة الحديثة) أن العصر الجديد يتطلب منزلًا جديداً وقال إن "المنزل هو آلة للعيش فيه".

● وظيفة بعد النموذج

قلنا من قبل ، يتم إنشاء بعض الأشكال من خلال المظهر الخارجي للמבנה في الاعتبار . تمثل هذه الأشكال إلى أن تكون أكثر حنّا . توصف هذه الفئة من تطوير التصميم على أنها "نموذج تابع للوظيفة ". ومع ذلك ، فإن هذا النوع من التفكير في الهندسة المعمارية (التفكير في الشكل فقط في تصميم العمارة (مفقود ، لأنه كما قلنا ، يجب أن يفكر المهندس المعماري الجيد في كل من الشكل والوظيفة في نفس الوقت.

أنتجت الوظيفة الحديثة ، التي رأت أن وظيفة المبنى تؤثر على شكله وشكله النهائيين ، رد فعل ي مليء أن الوظيفة تتبع الشكل ؛ أن شكل المبنى يجب أن يكون الاعتبار الأساسي للمهندس المعماري ، وأي وظائف وأنشطة يجب أن يستوعبها المبنى في هذا النموذج.

كان أنطونи غاودي من أوائل المهندسين المعماريين الذين اعتقدوا المثل العليا لهذا النوع من الهندسة المعمارية : أشهر أعماله ، لا ساغرادا فاميليا ، أو بارك غوبل (كلاهما في

برشلونة ، إسبانيا (تستخدم الأشكال بطريقة نحتية لتأثير ديناميكي كبير . لا ساغرادا فاميليا للزينة والديكور للغاية . يبدو أنه قد تم نحته بدلاً من بنائه وتبعد أحجاره شبه سائلة وتعرض جودة خفيفة ومفتوحة).

شكل (٥٦) لا ساغرادا فاميليا ، برشلونة ، إسبانيا أنتوني غاودي ، لم تكتمل بعد

تجسد العمارة النحتية الرسمية أيضًا في أعمال فرانك جيري . تستخدم هندسة Gehry النموذج في المقام الأول لتحديد المبنى ؛ أهميتها المادية وشكلها هي الاعتبارات الرئيسية . يتطلب نهج التصميم هذا أن يتم تركيب جميع أنشطة المبنى في الشكل أو الشكل الدراميكي .

شكل (٥٧)

متحف فريديريك وايزمان للفنون ، مينيابوليس ، الولايات المتحدة فرانك جيري ، ١٩٩٣

هذا المتحف هو مثال رائع للوظيفة التي تتبع الشكل . تستخدم هندسة Gehry النموذج في المقام الأول لتحديد المبنى ؛ أهميتها المادية وشكلها هي الاعتبارات الرئيسية .

شكل (٥٨) فرانك جيري ومتاحف غوغنهايم في بلباو بإسبانيا

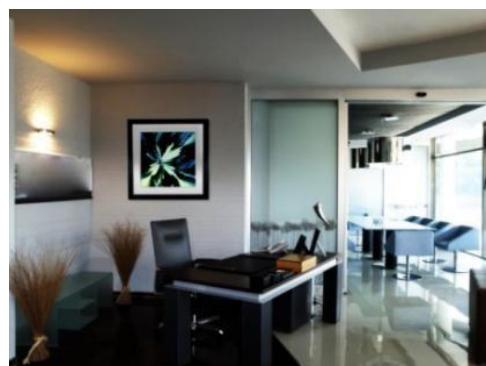

شكل (٥٩) قاعة والت ديزني للحفلات الموسيقية ، الولايات المتحدة الأمريكية (يسار) والبيت الراقص في براغ

أنواع الوظائف في العمارة:

هناك أنواع مختلفة من الوظائف في العمارة:

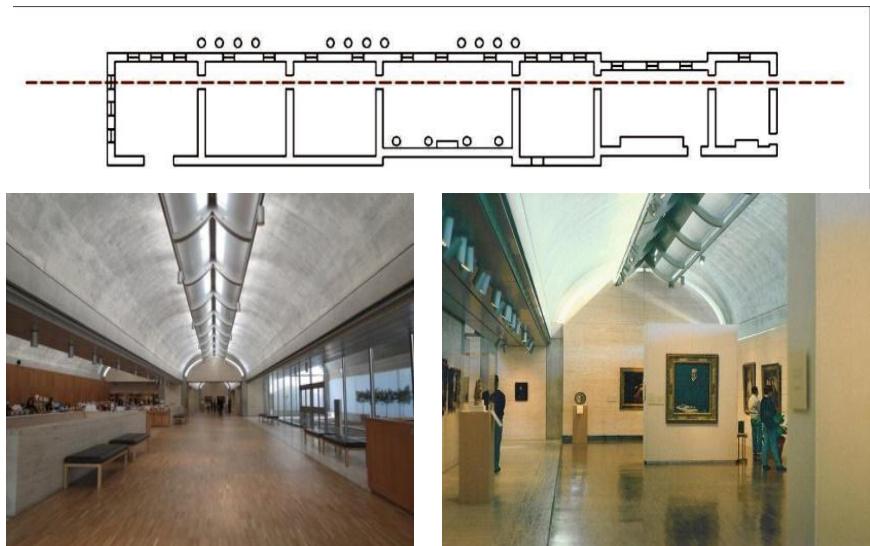
- الوظيفة البراغماتية: الإقامة لاستخدام محدد في غرفة أو مساحة (على سبيل المثال ، يمكن استخدام غرفة لاحتواء سرير مفرد للنوم أو قد تكون خلية مكتبية تحتوي على مكتب).

شكل (٦٠)

وظيفة الدورة الدموية: صنع المساحات المناسبة لتوجيه حركة منطقة إلى منطقة تحتوي على العديد من الغرف ذات الوظائف المترابطة . يحتاج الناس بطبيعة الحال إلى الانتقال من مكان إلى آخر . لذلك ، يجب أيضًا أن تكون وظيفة الدورة الدموية راضية جيداً.

في بعض المباني ، مثل المتاحف وصالات العرض ، يمكن تصميم هذا المسار كجزء من المفهوم المعماري . قد يسمح المسار عبر هذه المباني ، في هذه الحالة ، بفهم وتجربة الفن أو المشغولات الفنية بشكل أفضل.

شكل (٦١) متحف كيمبل للفنون لويس كان

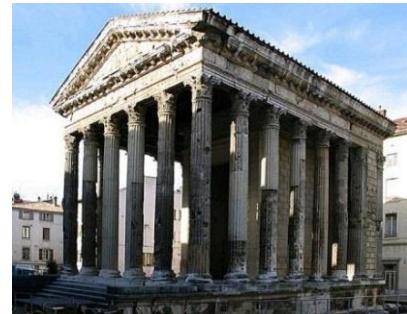
مثال على فكرة وظيفة الدورة الدموية هو أوبرا باريس تشارلز غارنييه (1861-1875)قام Garnier بتحليل أفكار الناس حول الأوبرا واكتشف أنهم ذاهبون أيضاً إلى هناك لرؤية أشخاص آخرين ورؤيتهم ، بجانب الاستماع إلى الأوبرا .لذا فقد صمم بعناية مساحات الدورة الدموية (الردهة ، غرفة الانتظار والسلالم (للسماح للناس برؤية الأشخاص الآخرين ويكون مثالاً على فكرة وظيفة الدورة الدموية هو أوبرا باريس تشارلز غارنييه (1861-1875)قام Garnier بتحليل أفكار الناس حول الأوبرا واكتشف أنهم ذاهبون أيضاً إلى هناك لرؤية أشخاص آخرين ورؤيتهم ، بجانب الاستماع إلى الأوبرا .لذا فقد صمم بعناية مساحات الدورة الدموية (البهو وغرفة الانتظار والسلام) للسماح للناس برؤية الآخرين ورؤيتهم .

شكل (٦٢) أوبرا باريس تشارلز غارنيري (١٨٦١-١٨٧٥) وبهوها الكبير

٢. الوظيفة الرمزية:

للمبني أيضاً وظيفة رمزية وتوضح استخدامه من خلال منظره الخارجي. تتوقع عادة وجود تطابق بين مظهر المباني واستخدامها. في الماضي (بين الرومان أو المصريين أو اليونانيين) كانت هناك قواعد تصف مظهر المباني لاستخدامات معينة ، ولكن في الوقت الحاضر ليس لدينا مثل هذه القواعد.

شكل (٦٣) مصنع غلايات ميس فان دير روہ في معهد إلينوي للتكنولوجيا

بدءاً من الحركة الحديثة في الهندسة المعمارية ، بدأت المباني تقريراً تخبرنا عن أي شيء تقريباً مما يجري داخلها . على سبيل المثال ، يبدو مبنيان ميس فان دير روہ في حرم معهد إلينوي للتكنولوجيا متشابهين في

شروط لغتهم وموادهم المعمارية ، لكن أحدهما هو Boiler House والآخر كنيسة لا يخبروننا كيف تختلف وظيفتهم.

شكل (٦٤) كنيسة كار ميموريال ميس فان دير روه ، معهد إلينوي للتكنولوجيا ، شيكاغو ، إلينوي (١٩٤٩-١٩٥٢)

شكل (٦٥) كنيسة كار ميموريال ميس فان دير روه ، معهد إلينوي للتكنولوجيا. شيكاغو ، إلينوي (١٩٤٩-١٩٥٢)

ومع ذلك ، على سبيل المثال ، تُظهر كنيسة Zion Lutheran في بورتلاند ، أوريغون ، 1950 ، بواسطة Pietro Belluschi ، الطابع الوظيفي لمبنى ديني دون تقليد أو إعادة إنشاء الكنائس القوطية.

© 1990 Meredith L. Clausen

شكل (٦٦) كنيسة صهيون اللوثرية في بورتلاند ، أوريغون ، وبيلو بيلوتشي: يتم إنشاء صورة الكنيسة من خلال الاستخدام البسيط للزجاج الملون والأقواس في الخشب ؛ دون تقليد الكنائس التقليدية.

أنشأ مبني الكابيتول الوطني للولايات المتحدة في واشنطن (1830) صورة للحكومة في الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين ، تم بناء الحكومة الجديدة أو 109 مباني في أماكن أخرى باستخدام صورتها النيوكلاسيكية (أحد الأمثلة هو مبني مينيسوتا ستيت كابيتول).

شكل (٦٧) مبني الكابيتول الوطني للولايات المتحدة في واشنطن (١٨٣٠)

مثال معماري آخر يعطي علامات وظيفته هو مبني مطار TWA في Eero Saarinen من خلال لغته المعمارية المحددة ، ينقل المبني رمزاً الإحساس بالرحلة. النيويورك. (1956).

تبعد الأصداف الخرسانية الرائعة للمبني مثل الأجنحة العملاقة . النموذج وحده يدعنا لعمل الطيران.

شكل (٦٨) مبني الكابيتول بولاية مينيسوتا ، ١٩٠٥ .

ومع ذلك ، يحتوي كل مبني على مزيج من الوظائف : براغماتية ، دورانية ، رمزية أو نفسية . قد يحتوي المرآب على٪ 10 وظيفة رمزية و٪ 90 دالة براغماتية ، بينما قد يحتوي النصب التذكاري على٪ 10 وظيفة عملية و٪ 90 دالة رمزية . هناك أيضاً مبانٍ قد تحتوي عليها نصفاً ونصفاً ، مثل المكتبة .

شكل (٦٩) مبني مطار TWA التابع لشركة Eero Saarinen في نيويورك (١٩٥٦) .

شكل (٧٠) دالة رمزية: البيت الأبيض في واشنطن (يسار). قصر باكنغهام في لندن (يمين)

شكل (٧١) الوظيفة الرمزية: دار أوبرا سيدني (يسار) وبرج إيفل (يمين)

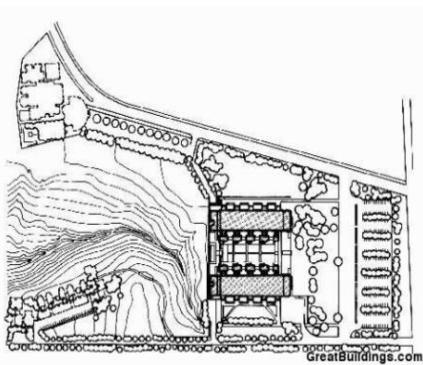
٣. الوظيفة النفسية:

العمراء الجيدة لها أيضاً وظائف فسيولوجية ونفسية لتحقيقها. على سبيل المثال ، غرفة الانتظار في عيادة الطبيب أو غرفة الطوارئ بالمستشفى هي الأماكن التي يشعر فيها الناس بمستويات عالية من القلق. قد يقرر المهندس المعماري أن إنشاء بيئة منزلية هناك أو إعطاء منظر للحدائق سيساعد في تقليل مستوى القلق.

شكل (٧٢) مدخل معهد سالك

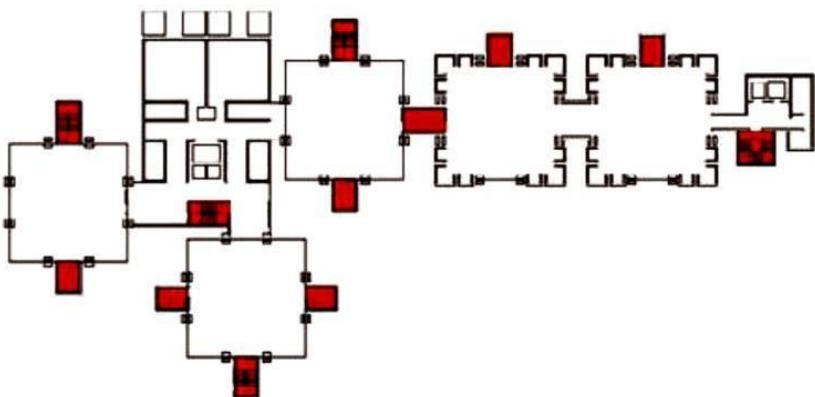
في معهد سالك على سبيل المثال من قبل لويس كان ، استشار المهندس المعماري العلماء ومالك الأرض جوناس سالك ، الذي كان هو نفسه عالماً ، واكتشف أن العلماء بحاجة إلى مناطق عمل كبيرة ومختبرات لها وظائف نفعية بحثة وأيضاً صغيرة ، ومساحات خاصة وهادئة ليفكروا فيها بمفردهم . من خلال وضع هذه في الاعتبار . قام بتصميم مساحات كبيرة لإجراء التجارب ومكاتب خاصة صغيرة للاستخدام الفردي تطل على المحيط.

شكل (٧٣) معهد سالك لويس كان

كانت إحدى الأفكار الرئيسية الأخرى للويس كان حول وظيفة المبنى هي التمييز بين المساحات "المخدومة" و "الخدمة". مساحات الخدم لها استخدامات وظيفية ، مثل غرف التخزين أو الحمامات أو المطابخ - وهي المساحات الضرورية للمبنى ليعمل بشكل صحيح . قد تكون المساحات المخدومة غرف معيشة أو طعام أو مكاتب - مساحات تخدمها مناطق الخدمة.

يقدم مركز ريتشاردز الطبي في فيلادلفيا بالولايات المتحدة مثلاً على هذا المثال . غرف العمل ذات الجدران الزجاجية مخدومة بمداخل منفصلة قائمة بذاتها من الطوب . كل مساحة * مخدومة لها إطار هيكلٍ مستقل مع مجموعة كاملة من الدعامات ومصدرها الخاص للإضاءة الطبيعية.

شكل (٧٤) خطة مركز ريتشاردز الطبي بفيلاطفيا بواسطة لويس كان

شكل (٧٥)

٤. الوظيفة الثقافية والسياسية:

تتأثر الوظيفة أيضاً اجتماعياً وثقافياً ، كما أن شكل المبني هو أيضاً استجابة لوضعه المادي ومناخه . يتحمل كل مبني مسؤولية الاحترام والتوافق مع سياقه /بيته يجب أن يستجيب المبني للموقع العقريـة(روح المكان - الجو المميز للموقع (لذلك المكان.

شكل (٧٦) تورغوت كاتزيفر - قرية ديمير للعطلات في بودروم

References

- Amira Almaz – Art & Architecture – Horus University-2019
- Hugh Honour, John Fleming, A World History of Art
Laurence King Publishing, 2005– by:
https://books.google.com.eg/books?id=qGb4pyoseH4C&pg=PP66&hl=ar&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
- Dorothea Eimert , *Art of the 20th Century*
Parkstone International, 2016
<https://play.google.com/books/reader?id=1S89DAAAQBAJ&hl=ar&pg=GBS.PA9>
- John Wiley & Sons, Elements of Architectural Design: A Photographic Sourcebook- Ernest Burden -2000– by:
<https://it-burns-when-i-peee.blogspot.com/2020/02/elements-of-architectural-design-pdf.html>
- FRANCE D.K.CHING- Visual Dictionary of Architecture- – by:
<https://www.archdaily.com/773971/architecture-is-121-definitions-of-architecture>
- Ching. F , Architecture: Form. Space and Order -Online Architectural Engineering Courses by Ekeeda- published by ekeeda001,31-12-2019- 7:04- by :
<https://pubhtml5.com/sejz/ovsh/basic>
- Francis & Ching. & others – A global History of Architecture (second erition) 4102.
- Roth, L., Understanding Architecture: Its Elements, History andMeaning - ARCH 121 – INTRODUCTION TOARCHITECTURE I-Perceptual Laws of Visual Organization (Gestalt Theory) and Compositional Principles (Part 2).

- Ching, F. Rassmussen, S. E -Form and Space in Architecture
Organization of Form and Space in Architecture -4102 – .
- Roth, L., Function in Architecture - Understanding Architecture: Its Elements, History and Meaning-2013
- Alex W. White from “The Elements of Graphic Design“ by:
<https://vanseodesign.com/web-design/7-design-components/>
- Serkan YILMAZ -Evolution of the Architectural Form Based on the Geometrical Concepts –Thesis of Master Degree - izmir Institute of Technology izmir, Turkey- 1999.
- Khaled M. Dewidar - .Art Deco Style (1920-1940) ArtDeco (1)- Project: - Heritage building information building information modeling for sustainability- October 2018- Ain Shams University – by
https://www.researchgate.net/publication/328138042_ArtDeco_1

International Network :

- moma_catalogue_1798_300159061.pdf – Article called : De Stijl, 1917-1928- by : https://assets.moma.org/documents/moma_catalogue_1798_300159061.pdf
- The Art story - Article called : De Stijl Artworks- by:
<https://m.theartstory.org/movement/de-stijl/artworks/>
- The Art story - Article called : De Stijl History and Concepts-by:
<https://m.theartstory.org/movement/de-stijl/history-and-concepts/>

الاتجاهات الفنية المعاصرة

