

عنوان المحاضرة: المنظور في الفن التشكيلي

يُعد المنظور من أهم التقنيات البصرية التي يعتمد عليها الفنان التشكيلي لإضفاء الإحساس بالعمق والبعد الثالث على العمل الفني. فاللوحة أو الرسم من دون منظور قد تبدو مسطحة ومجردة من الواقعية. إن المنظور لا يقتصر على كونه تقنية هندسية، بل يمثل لغة بصرية تساعد الفنان على إعادة صياغة الواقع أو حتى تغييره وفقاً لرؤيته الفنية.

المنظور (Perspective) هو نظام بصري يهدف إلى تمثيل الأجسام كما تبدو للعين البشرية عند النظر إليها من زاوية معينة، بحيث تغير أبعادها الظاهرة تبعاً لمسافة والبعد.

وظيفته الأساسية:

خلق وهم العمق والبعد الثالث على سطح ثانوي الأبعاد.

توجيه عين المشاهد داخل العمل الفني.

إضفاء واقعية على التكوينات البصرية.

ثانياً: لمحات تاريخية عن تطور المنظور

- الفن المصري القديم (٣٠٠٠ ق.م): استخدم الفنانون المنظور الم-inverse حيث ثُرِسَ الأجسام بحجوم ثابتة بغض النظر عن بعدها، بهدف إبراز الأهمية الرمزية للشخصيات.

- الفن الإغريقي والروماني: تطورت دراسة العمق تدريجياً من خلال الملاحظة الدقيقة للطبيعة.

- عصر النهضة الأوروبية (القرن ١٥): يُعتبر هذا العصر نقطة تحول في تاريخ المنظور، حيث قام الفنان والمهندس الإيطالي فيليبو برونليسكي (Filippo Brunelleschi) بوضع أساس المنظور الخطي.

- العصور الحديثة والمعاصرة: استخدمت مدارس مثل التكعيبية والسريرالية المنظور بطرق غير تقليدية لإعادة تشكيل الواقع وفقاً لرؤيتها الفنية

ثالثاً: أنواع المنظور في الفن التشكيلي

١- المنظور الخطي (Linear Perspective): يعتمد على تلاقي الخطوط المتوازية في نقطة تلاشي على خط الأفق وأنواعه:

- منظور ذو نقطة تلاشي واحدة: يظهر في الطرق المستقيمة والممرات الطويلة.

- منظور ذو نقطتي تلاشي: يستخدم في رسم زوايا المباني.
- منظور ذو ثلاث نقاط تلاشي: يظهر في رسم الأجسام من الأعلى أو الأسفل لإعطاء بعد درامي ومثال ذلك لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافنشي (٤٩٨م)، حيث استخدم منظور نقطة التلاشي الواحدة ليقود عين المشاهد نحو مركز اللوحة.

٢- المنظور الجوي (Aerial Perspective)

يعتمد على تأثير الغلاف الجوي في إظهار العمق والبعد.

الخصائص البصرية:

الأجسام القريبة تبدو أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.

الأجسام البعيدة تبدو ضبابية وزرقاء مائلة للرمادي.

مثال ذلك لوحات ليوناردو دافنشي مثل "موناليزا" حيث استخدم المنظور الجوي ليخلق إحساساً بالمسافة والعمق.

٣- المنظور المعكوس (Inverse Perspective)

يُستخدم بشكل خاص في الفن الشرقي والقبطي والبيزنطي.

تبدو الأجسام البعيدة أكبر حجماً من القريبة، بهدف تقديم المعنى الروحي على الواقعية البصرية.

مثال ذلك : الأيقونات البيزنطية التي ركزت على البعد الرمزي أكثر من البعد الواقعي .

٤. المنظور المتعدد (Multiple Perspectives)

تبنته مدارس الفن الحديث مثل التكعيبية.

يتيح للفنان عرض الجسم من عدة زوايا في آن واحد.

مثال ذلك : لوحة "آنسات أفينيون" (١٩٠٧م) للفنان بابلو بيكاسو، حيث تتدخل المناظير لإظهار أبعاد متعددة للشكل.

رابعاً: قواعد المنظور في الفن التشكيلي

١. خط الأفق: يمثل مستوى عين المشاهد ويحدد موقع نقطة التلاشي.
٢. نقطة أو نقاط التلاشي: مكان تلاقي الخطوط المتوازية في البعد.
٣. تصغير الحجم التدريجي: الأجسام البعيدة ترسم أصغر من القريبة.

٤. التقارب التدريجي للألوان والظلاء: الألوان القريبة أكثر وضوحاً، والبعيدة أقل تشبعاً.

٥. الاختزال التدريجي للتفاصيل: تزداد التفاصيل وضوحاً في المقدمة وتقل في الخلفية.

خامساً: المنظور كادة تعبيرية

على الرغم من أن المنظور وضع أساساً لخدمة الواقعية، إلا أن الفنانين المعاصرین استغلوا هذه التقنية بشكل رمزي وتعبيری ، في السريالية، يستخدم المنظور لإظهار عالم الحلم واللاوعي ، في التجريبية، قد يتم إلغاؤه كلياً لتأكيد بعد المفاهيمي للفن ، في الفن الرقمي المعاصر، أصبح المنظور جزءاً من المعالجات ثلاثية الأبعاد، مما يخلق فضاءات افتراضية تعزز تجربة المتألق.

المصادر

١. أرنهaim، رودولف. "الفن والإدراك البصري". عالم المعرفة، ٢٠١٥.
٢. جاكسون، بيتر. "أسسیات المنظور في الفن التشكيلي". Routledge, 2017.
٣. شاكر عبد الحميد. "علم نفس الفن". الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٩.
٤. ندى جابر. "التكوين البصري وفلسفة التصميم". دار الثقافة، ٢٠٢٠.