

Aesthetic Modernity and Its Dilemmas:**Art between the Demand for Independence and the bet of Penetrating Public Space****Mr. Ahmed Chebli**

Faculty of Humanities and Social Sciences | Ibn Tofail University | Morocco

Received:

19/04/2025

Revised:

05/05/2025

Accepted:

28/05/2025

Published:

15/06/2025

* Corresponding author:
ahmed.chebli@uit.ac.ma

Citation: Chebli, A. (2025). Aesthetic Modernity and Its Dilemmas: Art between the Demand for Independence and the bet of Penetrating Public Space. *Arab Journal of Sciences & Research Publishing*, 11(2), 26 – 37. <https://doi.org/10.26389/AJSRP.B210425>

2025 © AJSRP • Arab Institute of Sciences & Research Publishing (AJSRP), Palestine, all rights reserved.

• Open Access

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY-NC) license

Abstract: This study aimed to identify the significance of aesthetic modernity and to analyze its main dilemmas, namely: art in the world, art and the public sphere, and art and artificial intelligence. To achieve this, the study adopted the analytical method, first by examining the nature of the artwork in terms of quantity, quality, direction, and addition, as presented by Kant in Critique of Judgment. It then analyzed the relationship between art and the world from a phenomenological perspective, and the relationship between art and the public sphere from the Frankfurt School's view, in addition to exploring the impact of artificial intelligence on artistic production. The study drew upon Kantian, Phenomenological, and Frankfurt perspectives due to Kant's role in founding modern aesthetics, Phenomenology's view of the intimate bond between art and the world, and the Frankfurt School's critique of art's role in the public sphere. The study concludes that aesthetic modernity marked a transformation in the view of art, shifting it from submission to external dictates toward an expression of the artist's own capabilities. Nevertheless, while this independence underscores the subjective expression of art, it does not undermine its ability to reflect the world, permeate the public sphere, and critique reality. Furthermore, the study finds that while the commodification of art through artificial intelligence poses a risk of ideology, this does not erase its potential to unveil deception and contribute to liberation from domination. Therefore, the study advocates maintaining a distance between art and ideology to enable it to critique, innovate, and illuminate society instead of serving ideology's goals in the public sphere

Keywords: aesthetic modernity, art, world, subjectivity, public space, artificial intelligence.

الحداثة الجمالية ومازقها: الفن بين مطلب الاستقلالية ورهان اختراق الفضاء العمومي

أ. أحمد الشبلي

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | جامعة ابن طفيل | المغرب

المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد دلالة الحداثة الجمالية وتحليل أهم مازقها التي تمثلت في: الفن في العالم، الفن والفضاء العمومي، والفن والذكاء الاصطناعي. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي عبر تحليل العمل الفني ذاته من حيث الكم والتوعية والجهة والإضافة عند كانط في "تقد ملكة الحكم"، وتحليل علاقة الفن بالعالم ضمن سياق فينومينولوجي، وعلاقة الفن بالفضاء العمومي عند مدرسة فرانكفورت النقدية، بالإضافة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل الفني. واستندت الدراسة إلى ثلاثة مدارس فلسفية: الكانتية نظراً إلى تأسيس كانط للجمالية الحديثة وكشفه طبيعة العمل الفني الذاتي، الفينومينولوجية التي ركزت على ارتباط الفن بعالمه وكشفت زيف الفصل بين الفن والواقع، ومدرسة فرانكفورت التي عالجت علاقة الفن بالفضاء العمومي والنقد الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى أن الحداثة الجمالية تمثل تحولاً في رؤية الفن، حيث لم يعد يستجيب إلى إملاءات خارجية، بل أصبح تعبيراً داخلياً ضمن قدرات الفنان الذاتية. ورغم هذه الاستقلالية، يظل الفن معيناً عن تجربة العالم ويخترق الفضاء العمومي ويؤثر فيه، لكن هذا الارتباط يحمل خطورة الأذلة دون أن يقصي قدر الفن على كشف الأقنعة والنقد والتحرر. كذلك لاحظت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يتم توظيفه لتعزيز قدرات الفن على اختراق الوجود ضمن سياق تجاري واقتصادي، لكن يجب توجيهه بما يخدم الأهداف الجمالية للفن وليس الأيديولوجية. بناء على النتائج أوصى الباحث بضرورة خلق مسافة بين الفن والأيديولوجيا لضمان قدرته على التحرر والنقد دون الخضوع للتوظيف الأيديولوجي في الفضاء العمومي.

الكلمات المفتاحية: الحداثة الجمالية، الفن، العالم، الذاتية، الفضاء العمومي، الذكاء الاصطناعي.

- 1- مقدمة.

إذا كانت الحداثة بكونها عامة هي أسلوب فكري قام على إعادة رسم علاقة الإنسان بذاته وبالعالم بناء على موقف ميتافيزيقي جديد يمتحن من براديفنم الذات، فإن الحداثة الجمالية تعني- من ضمن ما تعنيه- الاستقلالية والحرية في إبداع العمل الفني والحكم عليه. إذ تأسست الحداثة الجمالية في سياق ثورة كوبيرنيكية عامة مسنت جميع القطاعات. صحيح أنها انطلقت فلكياً لكنها سترخي بظلالها على مجالات السياسة، التربية، الدين والفن. وكانت الفلسفة هي التي تقود هذا الاختراق المفهومي من خلال التعقيد النظري للتحول الكوسموولوجي الذي بدأ بشكل جلي في عصر النهضة. وقد كانت من نتائج هذا التحول تسييد الذات وجعلها النقطة الأرخميدية للعالم. ولا يتعلّق الأمر فقط بتسييد الذات على أشياء العالم من حيث هي امتداد عاطل، بل انتقل هذا المبدأ إلى جميع قطاعات الحياة الإنسانية، بما فيها المجال الفني الذي صار يدور في تلك الذات بعدها كان خارجها أو على الأقل على هامشها. فكان ذلك هو بداية الحداثة في المجال الفني التي ترجمت بتأسيس الجماليات كمبحث مستقل بذاته. وقد جاء هذا التأسيس ضدًا على التقليد الذي كان يعمل على فهم وتفسير الفن انطلاقاً من قواعد خارجية وتوجهه لخدمة أهداف سياسية أو دينية. في هذا الإطار تندرج تحليلات كاظم للحكم الجمالي، الذي يعتبر المؤسس الفعلي للحداثة الجمالية ومهندساً للأساس.

- 2- إشكالية الدراسة:

- إن التأسيس الفلسفي لمبحث الجماليات يقدر ما أجاب عن إشكالات إلا أنه في الوقت نفسه طرح إشكالات أخرى كثيرة، منها:
- الفن بين الذاتية والعمومية: الحكم الجمالي بين استناده إلى الذاتية وادعائه العمومية والموضوعية؛
 - الفن والعالم: مدى إمكانية الفصل بين ذاتية الفنان وعالمه، بين خياله الخالق وقدرته على إنتاج عمل فني يعبر به عن عالمه المحيط وسياقه ورهانته؛
 - الفن والفضاء العمومي: الفن بين دوره التحرري من حيث إنه كييفية للتعبير عن تطلعات الإنسان وأماله، ومحاولة تسلیعه وإفراغه من مضمونه وجعله مجرد سلعة إما للتترفية أو للدعابة الأيديولوجية؛
 - الإبداع الإنساني والذكاء الاصطناعي: الفن والإبداع والعبقرية في ميزان اختبار الذكاء الاصطناعي.

- 3- أسئلة الدراسة:

- ما الدلالة الفلسفية للجماليات الحديثة؟
- ما الأزمات التي واجهت هذه الجماليات في سياق الفن وعلاقتها بالعالم؟
- كيف أسممت الفينومينولوجيا ومدرسة فرانكفورت في بناء رؤية معاصرة للجماليات؟
- ما التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على الفن ضمن سياق التحولات المعاصرة؟

- 4- أهداف الدراسة:

1. التأصيل الفلسفي للجماليات الحديثة عبر كشف سياق تشكيلها النظري ورهاناتها التأسيسية.
2. الوقوف على التأسيس الفلسفي للجماليات عند بومغارتن وكاظم.
3. إبراز إسهام الفينومينولوجيا ومدرسة فرانكفورت في بناء رؤية معاصرة للجماليات والنقد الثقافي.
4. تناول العلاقة الإشكالية بين الفن والذكاء الاصطناعي ضمن سياق التحولات المعاصرة والنقدية.

- 5- أهمية الدراسة:

- **الأهمية العلمية:**
 - تسهم هذه الدراسة في بناء معرفة علمية حول سياق نشأة الجماليات الحديثة ومصادر تشكيلها الفلسفية.
 - تساعده على فهم التحولات التي شهدتها الفن ضمن سياق الفينومينولوجيا والنقد الثقافي في مدرسة فرانكفورت.
- **الأهمية العملية:**
 - تساعده على تحديد الأدوار التي يجب أن يقوم بها الفن في عصر الذكاء الاصطناعي والنظمات التي تساعده على استخدام التقنية دون أن تطغى على القيم الجمالية والنقدية للفن.
 - تمكّن الدارسين والنقاد ومتخذي القرار في الأوساط الثقافية والفنية من رؤية شاملة للتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على العمل الفني والنقد الثقافي.

2- منهجية الدراسة وخطتها

2-1-منهجية الدراسة وإجراءاتها:

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي والنقدi في مقاربة إشكاليات الجماليات الحديثة وعلاقتها بعالم الفن والنقد والثقافة.

حيث تم:

1. التحليل الفلسفـي للجمالـيات عند كـانـط، بـومـغـارـتنـ، الفـينـوـمـينـوـلـوـجـياـ، ومـدـرـسـةـ فـرـانـكـفـورـتـ.
2. تـفـكـيـكـ الأـلـمـاتـ الـتـيـ نـشـأـتـ ضـمـنـ سـيـاقـ التـحـولـاتـ الـمـعـاصـرـةـ فـيـ الـفـنـ وـالـنـقـدـ بـسـبـبـ الذـكـاءـ الـاـصـطـنـاعـيـ.
3. الـاقـرـابـ الـنـقـدـيـ لـلـتـجـارـبـ وـالـنـصـوصـ الـفـلـسـفـيـةـ الـتـيـ عـالـجـتـ هـذـهـ القـضاـيـاـ لـلـتـوـصـلـ إـلـىـ رـؤـيـةـ شـامـلـةـ حـوـلـ التـغـيـرـاتـ الـتـيـ طـرـأـتـ عـلـىـ الـفـنـ فـيـ الـعـصـرـ الـحـدـيـثـ.

2-2-خطـةـ الـدـرـاسـةـ:

فرضت طبيعة الدراسة وأهدافها جعلها في مقدمة وأربعة مباحث وختمة وعلى النحو الآتي:

- المقدمة: وتضمنت ما سبق من الإشكالية، الأهداف، الأهمية.
- المبحث الأول: التأسيس الفلسفـيـ لـلـحـدـاثـةـ الـجمـالـيـةـ
- المبحث الثاني: الفـينـوـمـينـوـلـوـجـياـ وـرهـانـ الـنـقـدـ الـجـنـزـيـ لـلـحـدـاثـةـ الـجمـالـيـةـ
- المبحث الثالث: مـدـرـسـةـ فـرـانـكـفـورـتـ وـالـوـظـيـفـةـ الـتـحـرـرـيـةـ لـلـفـنـ
- المبحث الرابع: الذـكـاءـ الـاـصـطـنـاعـيـ مـبـدـعـاـ!
- الخاتمة: أهم الاستنتاجات، التوصيات والمقترنات.

المبحث الأول: التأسيس الفلسفـيـ لـلـحـدـاثـةـ الـجمـالـيـةـ

1-1-الـإـطـارـ النـظـريـ لـنـشـأـةـ الـجمـالـيـاتـ:

إن أـفـلاـطـونـ، باـعـتـارـهـ "مـدـشـنـ التـأـمـلـاتـ الـجمـالـيـةـ" لمـيـفـكـرـ فيـ مـوـضـوـعـ الـجمـالـ كـمـوـضـوـعـ مـسـتـقـلـ بـذـاتـهـ؛ بلـتـنـزـلـتـ مـقـارـيـتـهـ لـلـجمـالـ منـجـهـةـ ضـمـنـ الـوـاقـعـةـ الـكـوـسـمـوـلـوـجـيـةـ الـتـيـ كـانـتـ تـحـكـمـ التـصـورـ الـيـونـانـيـ لـلـعـالـمـ، وـمـنـ جـهـةـ ثـانـيـةـ ضـمـنـ السـؤـالـ الـأـنـطـلـوـجـيـ الـأـسـاسـ الـذـيـ يـجـبـ أـنـ تـهـتـمـ بـهـ الـفـلـسـفـةـ. يـتـعـلـقـ الـأـمـرـ بـسـؤـالـ "الـكـائـنـ بـمـاـ هـوـ كـذـلـكـ" (Patočka, 1990: 61). فـعـنـدـ الـيـونـانـ "لـمـ يـتـمـ فـصـلـ فـكـرـ الـجمـالـ عـنـ مـوـضـوـعـ الـفـلـسـفـةـ بـشـكـلـ عـامـ" (Patočka, 1990: 63)، إـذـ لـمـ يـظـهـرـ مـبـحـثـ الـجمـالـيـاتـ كـمـجـالـ مـسـتـقـلـ إـلـاـ فـيـ الـعـصـرـ الـحـدـيـثـ، الـذـيـ عـرـفـ مـجـمـوـعـةـ مـنـ التـحـولـاتـ اـنـتـهـتـ فـلـسـفـياـ بـظـهـورـ ثـانـيـةـ الـذـاتـ وـالـمـوـضـوـعـ، وـمـحاـوـلـةـ عـقـلـنـةـ كـلـ قـطـاعـاتـ الـوـجـوـدـ. فـالـحـدـاثـةـ فـيـ تـحـدـيـدـهـاـ الـأـقـلـيـ هـيـ مـسـارـ عـقـلـنـةـ وـضـبـطـ، إـنـهـاـ الـفـكـرـ الـعـلـيـ وـقـدـ اـمـتـدـلـيـشـمـلـ كـلـ قـطـاعـاتـ الـحـيـاـةـ. وـقـدـ عـبـرـتـ عـنـ نـفـسـهـاـ فـيـ مـجـالـ الـجمـالـيـاتـ مـعـ كـانـطـ مـنـ خـالـلـ أـلـوـاـنـ مـوـضـوـعـ الـجمـالـيـاتـ عـمـاـ سـوـاـهـ، وـثـانـيـاـ مـنـ خـالـلـ رـدـ إـلـىـ الـذـاتـيـةـ الـمـبـدـعـةـ وـالـمـتـذـوـقـةـ لـلـعـلـمـ الـفـيـ وـعـدـ خـصـوـعـهـ لـقـوـاعـدـ جـاهـزـةـ، وـثـالـثـاـ عـبـرـ جـاهـزـةـ عـمـاـ رـغـمـ ذـاتـيـةـ.

يتـبـيـنـ إـذـنـ أـنـ ظـهـورـ مـفـهـومـ الـذـاتـ وـلـوـاحـقـهـ كـانـ لـهـ دـورـ ثـوـرـيـ فـيـ تـغـيـرـ مـنـظـورـ الـإـنـسـانـ الـحـدـيـثـ إـلـىـ الـفـنـ، إـذـ بـعـدـمـ كـانـ يـفـهـمـهـ اـنـطـلـاقـاـ مـنـ قـوـاعـدـ وـمـحـدـدـاتـ خـارـجـيـةـ صـارـ يـفـهـمـهـ اـسـتـنـادـاـ إـلـىـ فـاعـلـيـةـ الـذـاتـ وـقـدـرـتـهـاـ عـلـىـ الـإـبـادـعـ وـالـتـذـوـقـ. وـجـهـدـ تـوـضـيـعـ الـكـيـفـيـةـ الـتـيـ تـمـ هـبـاـ هـذـاـ الـاـنـتـقـالـ، سـتـتـوـقـفـ عـنـدـ سـيـاقـ ظـهـورـ مـبـحـثـ الـجمـالـيـاتـ اـنـطـلـاقـاـ مـنـ إـثـارـةـ إـشـكـالـاتـ الـتـيـ كـانـتـ مـطـرـوـحةـ فـيـ الـأـرـمـنـةـ الـحـدـيـثـةـ.

كـانـ يـطـلـقـ مـفـهـومـ الـذـاتـ (sujet) قـدـيـمـاـ عـلـىـ كـلـ مـاـ هـوـ قـائـمـ بـذـاتـهـ، أـمـاـ فـيـ الـعـصـرـ الـحـدـيـثـ فـقـدـ اـخـتـصـ هـذـاـ الـمـفـهـومـ بـالـإـنـسـانـ وـحـدـهـ. وـلـمـ يـبـقـ مـنـ الـمـمـكـنـ اـسـتـعـمـالـهـ لـلـدـلـالـةـ عـلـىـ الـكـائـنـاتـ الـأـخـرـىـ. أـصـبـحـ الـإـنـسـانـ وـحـدـهـ ذـاتـاـ أـمـاـ الـكـائـنـاتـ الـأـخـرـىـ صـارـتـ مـوـضـوـعـاتـ لـلـذـاتـ الـإـنـسـانـيـةـ. سـاـهـمـ هـذـاـ التـغـيـرـ الـذـيـ مـسـ مـفـهـومـ الـذـاتـ فـيـ إـعادـةـ تـشـكـيلـ فـهـمـ الـإـنـسـانـ لـذـاتـهـ وـلـلـعـالـمـ، بـحـيـثـ لـمـ يـعـدـ جـزـءـاـ مـنـ الـعـالـمـ، بلـ صـارـ فـيـ تـقـابـلـ مـعـهـ الـذـاتـ مـفـكـرـةـ وـمـادـةـ عـاطـلـةـ. وـهـذـاـ يـعـفـيـ تـقـدـيمـ تـحـدـيدـ جـدـيدـ لـلـإـنـسـانـ، عـلـىـ اـعـتـيـارـ أـنـ تـعـرـيـفـ الـأـرـسـطـيـ لـهـ بـاـعـتـيـارـهـ "حـيـوانـ نـاطـقـ" فـقـدـ دـلـالـتـهـ بـعـدـمـ اـنـهـارـ الـبـرـادـيـغـمـ الـذـيـ كـانـ يـسـتـمـدـ مـنـهـ مـعـنـاهـ، كـمـاـ أـنـ مـفـهـومـ الـإـنـسـانـ ذـاتـهـ فـقـدـ بـدـاهـتـهـ، فـهـوـ لـيـسـ مـعـطـىـ بـدـهـيـاـ نـسـلـمـ بـهـ مـنـذـ الـبـدـاـيـةـ كـمـاـ الـحـالـ عـنـدـ أـرـسـطـوـ، بلـ نـكـتـشـفـهـ وـنـصـلـ إـلـيـهـ بـعـدـ جـهـدـ نـظـريـ، وـيـظـهـرـ مـعـ دـيـكـارـتـ كـنـتـيـجـةـ فـيـ "الـتـأـمـلـ الـسـادـسـ" وـلـيـسـ كـمـنـطـلـقـ. لـذـلـكـ فـيـ "الـتـأـمـلـ الـأـوـلـ" يـعـمـلـ فـيـهـ دـيـكـارـتـ عـلـىـ "مـسـحـ الـطاـوـلـةـ" وـالـبـحـثـ عـنـ نـقـطـةـ اـنـطـلـاقـ جـدـيدـةـ، الـتـيـ سـتـظـهـرـ فـيـ "الـتـأـمـلـ الـثـانـيـ" لـمـاـ سـيـعـلـنـ عـنـ اـكـتـشـافـ الـكـوـجيـطـوـ cogito باـعـتـارـهـ نـقـطـةـ أـرـخـمـيـدـيـةـ وـأـرـضـاـ صـلـبـةـ سـتـحـ ثـلـلـ الـعـالـمـ وـحـقـائـقـهـ.

صحيح أن مفهوم الذات لم يوظفه ديكارت، لكن تصوّره للأنا أفكّر وجعله أساس اليقين، جعل الأنا مكتفياً بذاته دون العالم، فارتّق بذلك بالأنا إلى مستوى الذات (مزيان، 2015، 23). وصارت هذه الأخيرة مكتفية بذاتها مستفنة عن غيرها، فأصبحت جميع المجالات تتأسّس على مبدأ الذاتية. ففي المجال المعرفي مثلاً تم تقديم الذات باعتبارها القادرّة على تأسيس المعرفة بالاستناد إما إلى أفكارها الفطرية مع ديكارت أو إلى مبادئها القبلية مع كانط. وفي المجال السياسي نجد الفلسفة السياسية الحديثة قامّت بتفسير نشأة الدولة انطلاقاً من فكرة العقد الاجتماعي باعتبارها فرضية هدفها إرجاع نشأة الدولة للذات الإنسانية الفاعلة. وما قلناه على مجال السياسة ينطبق كذلك على مجال الأخلاق والجماليات، إذ تأسّست الأخلاق مع كانط على مفاهيم الإرادة الخيرة، الواجب، العقل العملي والجماليات على مفاهيم الذوق والعبقرية، وهي كلّها مفاهيم ترتبط أساساً بالذات؛ ليكون بذلك براديجم الذات قد فرض نفسه كنموذج للتفسير بدءاً من العصر الحديث.

إن الفن لم يعد تعبيراً عن جمال الكوسموس، كما لم تعد الأعمال الفنية مجرد استجابة لطلب السلطة الدينية أو السياسية، بل صارت تعبّر عن القدرات الذاتية للمتلقي والفنان: الذوق والعبقرية.

إن الذوق هو القدرة الذاتية على التمييز بين الجميل وغير الجميل. إن الجميل هو ما يرضي ذوقنا، ما يمتعنا، ما يثير فينا لذة جمالية؛ بمعنى أن معايير الجميل لم تعد قائمة في الموضوع ذاته، بل صارت مرتّبة بالذات. وهنا ستظهر بعض الإشكالات المرتبطة أساساً بمعايير التي يجب أن تسمح بالتمييز بين ما هو جميل وما هو غير جميل. في هذا الإطار يمكن أن نفهم محاولة بومغارتن لتأسيس الجماليات (الإستيطيقا) كمبحث مستقلّ بذاته.

1-2- بومغارتن: الجمال هو الكمال المدرك بكيفية حسية:

يعد بومغارتن أول مفكّر أطلق اسم أو لفظة "إستيطيقا" (L'esthétique) لتدلّ على علم الجمال وذلك سنة 1735 من خلال كتاب تأملات فلسفية. وقد تناول في هذا الكتاب مسائل الذوق الفني وعناصره. (أبو الريان، 2010: 30) ينتمي بومغارتن إلى المدرسة العقلانية وكان شديد التأثير بلبيتر وفولف. حاول بومغارتن أن يسد النقص الموجود في تقسيمات الفلسفة للعلوم الفلسفية. والتّقسيم الذي كان سائداً لدى التّوجه العقلاني هو أن هناك نوعين من المعرفة، معرفة يقينية مصدرها العقل ومعرفة حسية تأتي عن طريق الحواس. تتميز المعرفة العقلية بأنّها معرفة واضحة ومتميزة، في حين تسمّي المعرفة الحسية بأنّها مشوّشة، لذلك يدعو إلى ضرورة تجاوزها نحو المعرفة المتميزة. وننبه هنا إلى أن أساس المعرفة المتميزة هو المفهوم، إذ في حضوره تكون المعرفة متميزة وفي غيابه تحضر المعرفة المشوّشة.

يتبنّي بومغارتن هذا التّمييز بين المعرفة المتميزة والمعرفة المشوّشة، بين المعرفة العقلية والمعرفة الحسية، لكن هذا لا يعني وفق تقدّره أن المعرفة الحسية لا علاقة لها بالحقيقة؛ بل ينبع إلى أن القدرات الحسية يمكن أن تؤسّس معرفة معينة، لكنها أكيد ستكون مختلفة عن العقلية. وبذلك يختلف بومغارتن عن ليبيتر وفولف في التّأكيد على أن القدرات الحسية على الرغم من أنها مشوّشة إلا أن لها قانونية خاصة بها؛ أي أنها لا تشتعل بشكل اعتباطي بل لها ضوابط تحكمها. هكذا فإذا كان فولف يقسم قوى الإدراك إلى قوى عليا وعلومها عقلية ومنهجها هو المنطق، وقوى دنيا وعلومها حسية ولم يحدد المنهج المناسب لها، فإن بومغارتن يدرجها ضمن علم أطلق عليه اسم: الجماليات (الإستيطيقا). (محمد إبراهيم، 1991: 56). وعليه استعمل بومغارتن لفظة الإستيطيقا كإشارة منه إلى بداية تأسيس حقل معرفي جديد يكون موضوعه الكمال المدرك بكيفية حسية. من هنا اعتقد أنه ثُر على منطق المعرفة الحسية في مقابل منطق المعرفة العقلية، ليكون بذلك قد ساهم في وضع اللّبنات الأولى لتأسيس الجماليات بوصفها مبحثاً مستقلاً بذاته.

لكن أين تكمن قيمة المعرفة الحسية حتى نؤسّس لها علماً خاصاً بها، خصوصاً وأنّها معرفة مشوّشة ولا تستند إلى مفهوم؟ ترتكز المعرفة العقلية على المفهوم، إذ تتجه إلى السمات العامة المميزة للشيء. ونصل إلى هذه السمات من خلال عملية التجريد. وفي عملية التجريد هاته نغضّ النظر عن كل ما هو خاص، وعن الامتلاء المادي والغنى الحسي الذي تقدمه المعرفة الحسية، بمعنى أن المعرفة العقلية تجعلنا نضجّي بالغنى والامتلاء الحسي على حساب المفهوم المجرد. لهذا تبقى للمعرفة الحسية أهميتها، لأنّها الوحيدة القادرة على الإمساك بالغنى الحسي للظواهر. لكن ينبع بومغارتن إلى أن المعرفة الحسية ليست مجرد انتطباعات تأتيها من الحواس، بل تتضمّن أحکاماً على الأشياء، لذلك فكما أن هناك أحکاماً يصدرها العقل، هناك أحکاماً لها علاقة وثيقة بالحساسية، والقدرة الحسية على الحكم هي التي يسمّيها "الذوق" le gout . وما كان كل حكم يستند إلى قاعدة، فإن حكم الذوق هو الآخر له قاعدة تؤطّره وهي: ما تكون أجزاءه متناسقة يعتبر كاملاً، وما تكون أجزاءه غير متناسقة يعتبر غير كاملاً، وكمال المعرفة الحسية هو الجمال. ومن ثم كان الجمال عند بومغارتن هو الكمال المدرك بكيفية حسية. لكن ما دام الكمال مفهوم عقلي وليس انتطباع حسي، فإن بومغارتن على الرغم من محاولته جعل الذوق مجالاً مستقلاً بذاته إلا أنه فشل في ذلك، لأنّ الجمال ظل في ارتباط مع الكمال، أي لم يخلص المعرفة الحسية من رقابة المعرفة العقلية. لذلك على الرغم من أنه وضع لّبنات تأسيس الجماليات، لكن التّأسيس الحقيقي لها لن يكون إلا مع كانط. كيف ذلك؟

1-3-التأسيس الفلسفى للجماليات عند كانط

1-3-موقع مملة الحكم ضمن المشروع الفلسفى لكانط:

يُعتبر كانط المؤسس الفعلى لمبحث الجماليات، وقد عالج مسألة الحكم الجمالى في مقالة له بعنوان "ملاحظات حول الشعور بالجميل والسامي" 1764، وفي كتاب "نقد مملة الحكم" الذي صدر سنة 1790. وقد وظف كانط لفظة إستيطيقا في كتابه "نقد العقل المضى"، بحيث وردت في عنوان الجزء الأول من الكتاب في صيغة: "الإستيطيقا الترسندتالية". وقد عالج فيه كانط مفهومي الزمان والمكان باعتبارهما صورتين قليلتين للحساسية. إذ استعمل هنا كلمة "إستيطيقا" في معناها الأصلي اليوناني (Aesthetikos) التي تعنى أساساً الإدراك الحسنى. لكن كانط هنا لم يهتم بالإدراك الحسنى في حد ذاته، بل اشتغل على صورتي المكان والزمان باعتبارهما شرط إمكان ارتباطنا بالتجربة. أما في كتاب "نقد مملة الحكم" سنجده يوظف لفظة الإستيطيقا بمعنى مختلف، إذ يقصد بها دارسة الأحكام التي تتعلق حسراً بالجمال مستأنفاً بذلك المحاولة التي بدأها بومغارتن في تأسيس الجماليات.

لكن إذ كان اهتمام كانط بالأحكام الجمالية كان في كتاب "نقد مملة الحكم"، فما موقع هذا الكتاب ضمن المشروع النبدي لكانط؟ إن موضوع "نقد العقل المضى" هو البحث عن إمكانية المعرفة التركيبية القبلية. وقد صار ذلك ممكناً، بعد القيام بشورة في المنهج. إذ بعد أن كانت الميتافيزيقا قبل كانط تنظر إلى الذات على أنها هي التي تدور حول الموضوعات، ولم يسعها ذلك في الارتفاع إلى مستوى العلم، فإنه يلزم افتراض العكس. وذلك بالقول بأن الموضوعات هي التي تدور حول الذات، باعتبار هذه الأخيرة هي مصدر كل معرفة قبلية. والمعرفة القبلية هي إما معرفة بأحكام تحليلية قبلية، وإما معرفة بأحكام تركيبية قبلية. وإذا كانت الأولى لا تطرح أى إشكال، فإن الثانية ستكون، بما هي إشكال، موضوع "نقد العقل المضى". حتى وإن كان ما يشغل كانط في البداية هو البحث عن إمكانية قيام الأحكام التركيبية القبلية في مجال الميتافيزيقا، إلا أن الضرورة المنهجية كما يقول تطلب منه تجزئي الإشكال إلى إشكالات ثلاثة. بحيث يكون الإشكال الأول بما هو بحث عن إمكان قيام الأحكام التركيبية القبلية في الرياضيات، والثاني بما هو بحث عن إمكان قيام الأحكام التركيبية القبلية في الفيزياء؛ بمثابة تمهد لحل إشكال العقل المضى، ألا وهو إشكال إمكان قيام الميتافيزيقا كعلم.

ومن النتائج التي توصل إليها كانط في هذا السياق، هو تمييزه بين عالم الظواهر وعالم الأشياء في ذاتها. وليس هذا التقسيم عند كانط تقسيماً انتطولوجياً، بل تقسيماً ذاتياً فقط، كان من بين أهدافه بيان حدود وقدرات ملوك المعرفة، ومحاولات الفصل بين ما يمكن معرفته وما يمكن التفكير فيه فقط. فالفهم يشتغل داخل مجال الظواهر، لذلك يمكنه أن يتحقق معرفة تركيبية قبلية، وذلك لأنّه يجد مادة قابلة في الحساسية تكون موضوع تفكيره. أما العقل فباستغلاله داخل عالم الأشياء في ذاتها فإنه لا يستطيع أن يكون معرفة تركيبية قبلية عن موضوعاته، لذلك تُؤخذ كمسلمات من قبل العقل في استخدامه العملي. وإذا كان الفهم هو المشرع داخل مملكة الطبيعة، فإن العقل يكون هو المشرع داخل مملكة الحرية. وافتراض كانط لعالم الأشياء في ذاتها لم يكن لأسباب معرفية فقط، بل لسبب أخلاقي كذلك. فلو اقتصر الوجود على عالم الظواهر لاستحالت الحرية والأخلاق؛ لأنه لا يمكن أن تتصور فكرة الواجب إلا إذا كانت الحرية هي المبدأ العام الذي تتأسس عليه كل مبادئ العقل العملي. وهذا هو موضوع "نقد العقل العملي" الذي حاول فيه كانط التأسيس القبلي للممارسة الأخلاقية، وذلك يجعل الأخلاق تتأسس على أوامر قطعية يملها العقل العملي على الإنسان.

هنا يظهر الإشكال الذي جاء نتيجة لتمييز كانط بين الفهم كمشروع لمملكة الطبيعة والعقل كمشروع لمملكة الحرية. إذ أن النظر ملياً في الملكتين معاً، يجعل إمكان تطبيق مبادئ الواحدة على الأخرى أمراً في غاية الصعوبة، مع العلم أن المبادئ التي يشرعها العقل في مملكة الحرية، عليها أن تتحقق في مملكة الطبيعة، وإلا لكان لها معنى. من هنا جاء "نقد مملة الحكم" كمحاولة لهدم الهوة بين الملكتين، وذلك من خلال مبدأ الغائية، باعتباره مبدأ قبلياً لمملة الحكم. ومملة الحكم هي مملكة التفكير في الخاص من حيث هو متضمن في العام. ويميز كانط بين مملة الحكم المفكرة ومملة الحكم المعينة. فمملة الحكم المحددة تضع شيئاً خاصاً معطى عن طريق الحساسية تحت مفهوم أو قانون أو قاعدة نابعة من الفهم، إنها لا تُجهد نفسها بالبحث عن العام (القاعدة أو المبدأ) لتصبح الخاص تحته، لأنّه يكون معطى بشكل مسبق في الفهم. أما مملة الحكم المفكرة فتضع شيء معطى عن طريق الحساسية تحت تحديد عام نابع من مملة الحكم ذاتها فيكون عليها أن تجد لنفسها مبدأ حتى تقوم بوظيفتها. هذا المبدأ لا تستقدمه من خارجها، بل تضعه هي لنفسها، (Samuel, 1988: 65) وهو مبدأ الغائية. وهذا المبدأ له وظيفة توجيهية لا تكوينية. وقد عالج كانط الأسئلة المتعلقة بالأحكام الجمالية في إطار نقد مملة الحكم لأنّها تثبت بكيفية خاصة مشروعية مبدأ الغائية، لأن في الأحكام الجمالية يبدو الموضوع كما لو كان موجهاً مسبقاً لمملة حكمها، فأثناء تذوقنا للجمال نشعر كما لو أن الموضوع موجه لنا، كما لو كان يحقق غائية معينة لكن من دون مضمون عيني لها. وهذا ما جعله يعنون الجزء الأول من "نقد مملة الحكم" بـ: "نقد مملة الحكم الجمالية" لأنّه مدخل مناسب لبيان مشروعية مبدأ الغائية باعتباره مبدأ قبلياً لمملة الحكم.

3-2-تحليل الحكم الجمالي عند كانط:

يعلم كانط على تحليل الحكم الجمالي انطلاقا من لوحة المقولات الأربع، أي من خلال العودة إلى تلك الصور الأولية التي استمدتها من قائمة الأحكام المنطقية التقليدية: من جهة الكيف، من جهة الكم، من جهة الإضافة، ومن جهة الضرورة.

اللحظة الأولى: من جهة الكيف: الحكم الجمالي منزه عن المصلحة

يبدأ كانط تحليل الحكم الجمالي من جهة الكيف، مبينا استقلالية الحكم الجمالي عن الحكم المعرفي أو الأخلاق، فحكم الذوق ليس حكم معرفة، وهو وبالتالي ليس حكمًا منطقيا، بل جماليًا (كانط، 2005: 102). وأول ما يميز الحكم الجمالي عن الحكم المعرفي، هو أن الحكم المعرفي موضوعي في حين أن الحكم الجمالي ذاتي. فالحكم على شيء بأنه جميل لا ينبع من خاصية موضوعية في الأشياء، بل يكون نتيجة تفاعل الذات مع الموضوع، وهو ما يسميه "التأمل الانعكاسي": بحيث توجه الذات إلى الموضوع فيخلق فيها شعور باللذة أو بالألم، فتعبر عن ذلك الإحساس بحكم جمالي على الموضوع. إن العبارتين: "الشجرة جميلة" و"الشجرة كبيرة"، متماثلتان على مستوى الصيغة اللغوية والمنطقية، وهذا التماثل هو الذي دفع البعض إلى عدم التمييز بين الحكم المعرفي (الشجرة كبيرة) والحكم الجمالي (الشجرة جميلة): فالكلب شيء موجود في الشجرة ذاتها، بحيث يمكن أن نقيسها ونحدد حجمها، في حين أن الجمال غير كامن في موضوع الشجرة، بل هو نابع من تفاعل الذات مع الموضوع فالمحمول في القضية المعرفية يعمق معرفتي بالشجرة، في حين أن الحكم الجمالي يرتبط حسرا بالشعور باللذة والألم" (كانط، 2005: 111).

إن ما يميز كذلك الحكم الجمالي هو أنه خالي من المصلحة أو المنفعة. إذ يصفه كانط بأنه "موضوع الرضا الخالي من كل مصلحة". (كانط، 2005: 111). ويهدف توضيحة ذلك يقيم مقارنة بين الجميل والملائم والخير. فإذا كان الملائم هو ما يرضينا، والخير ما نقدره ونستحسن، فإن الجميل هو ما يسرنا. وينبه إلى أنه من بين هذه الأنواع الثلاثة من الإرضاء نجد رضا الذوق بالجمال هو وحده الرضا المترنح والحر، لأنه غير مرتبط بأية مصلحة "سواء مصلحة الحس أو العقل". (كانط، 2005: 110). لكن قد يتم الاعتراض بأننا في كثير من الأحيان نرى لوحة جميلة فنزير اقتناءها، وبالتالي فالحكم الجمالي هنا مقرن بالرغبة في التملك. لكن ننبه إلى أن الرغبة في الامتلاك تكون بعد الحكم وليس قبله. لذلك فنحن لا نحكم على موضوع بأنه جميل لأننا نمتلك رغبة في اقتنائه، بل إن هذه الرغبة ذاتها لا تظهر إلا عندما حكمتنا على الموضوع بأنه جميل.

اللحظة الثانية: من جهة الكم: الحكم الجمالي لا يتأسس على مفهوم

يعمق كانط في اللحظة الثانية تحليله للحكم الجمالي، ويتوقف فيها عند علاقة الأحكام بالمفهوم، بما هو أساس العمومية. إن الملائم يختلف من شخص لآخر، فما يلائمني قد لا يلائم شخصا آخر، سواء تعلق الأمر بالذوق باللسان أو الحلق أو ما هو ملائم للعين أو الأذن. فاللون البنفسجي مثلا قد يكون جذابا بالنسبة لشخص وباهت عند الشخص الآخر، وذلك يحب سماع صوت آلات النفخ وذلك يحب سماع صوت الآلات الوتيرية. لكن حينما يتعلق الأمر بالجميل "فمن المصلحة أن يأتي شخص ويتوجه بأن لديه ذوقا ويتصور أن يبرر ذلك بالقول: إن هذا الموضوع (البناء الذي نراه، العزف الموسيقي الذي نسمعه، القصيدة التي تنشد) جميل بالنسبة لي". (كانط، 2005: 112). لأن الجميل يتسم بالعمومية ولا يمكن أبدا أن نسمى جميلا شيئا يلذ شخصا وحده. لذلك يعارض كانط فكرة اختلاف الأذواق في مجال الجمال، لأن الإقرار بذلك هو إلغاء لإمكانية الحكم الجمالي ذاته.

إن الحكم الجمالي يشبه الحكم المنطقي من حيث إنه من الممكن افتراضه صادقا بالنسبة إلى الجميع، لكن مع اختلاف أساسي، هو أن عمومية الحكم الجمالي لا تتأسس على مفاهيم (كانط، 2005: 111). فالحكم المعرفي يستند إلى مفاهيم، وهي التي تعطيه صفة العمومية، الأمر نفسه ينطبق على الأحكام الأخلاقية فهي عامة لأنها تستند إلى مفاهيم، وبالتالي فعمومية هذه الأحكام لا تطرح أدنى مشكلة. أما الحكم الجمالي فله وضع مفارق، إذ على الرغم من أنه حكم لا يستند إلى أي مفهوم، ومع ذلك فهو يدعي أنه عام. فكيف يمكن إذن أن تحدث عن عمومية في غياب المفهوم؟

ينبه كانط إلى أن العمومية التي يقصدها هنا ليست "عمومية موضوعية" مؤسسة على مفهوم بل هي "عمومية ذاتية" (كانط، 2005: 112). إن الحكم الجمالي لا نصل إليه بالبرهان سواء أكان عقلياً أو تجريبياً، إنه حكم ذاتي خالص. مثلا يمكن أن أسمع مئات الأشخاص يعتبرون أن منظراً أو مقطعاً موسيقياً جميلاً فيدفعوني ذلك إلى الحكم عليه بنفس حكم الآخرين حتى لا أتهم بأنني فاقد للذوق. بيد أن حكم الآخرين ليس حجة يمكن أن نوظفها أثناء إصدار الأحكام الجمالية. (كانط، 2005: 203). كذلك قد يتم اللجوء في بعض الأحيان إلى برهان قبلي وفقاً لقواعد محددة، لأن يتم الاستشهاد برأي بعض النقاد بهدف التأثير في الحكم على الموضوع. لكن الحكم الجمالي على الذات أن تتخذه في استقلال تام عن الآخرين. فلكي أصدر الحكم على شيء بأنه جميل عليه أن يثير في لذة وعلمه أن تكون لذة حقيقة لا مصطنعة. وبالتالي فالشخص الذي له ذوق هو الذي يحكم قبل الاطلاع على ما يقوله الآخرين، ورغم ذلك عليه أن يفترض بأن الجميع سيصدر نفس الحكم، لأن العمومية سمة لصيقة بالحكم الجمالي. من هنا كان الحكم الجمالي حكماً عاماً من حيث أن له صلاحية عامة، لكنها عمومية غير موضوعية بل ذاتية، لأنها تتأسس على وحدة القدرات الذاتية للإنسان. (Gasché، 2003: 50).

اللحظة الثالثة: من جهة الإضافة: الحكم الجمالي غائية دون غاية

عندما نصدر حكما على لوحة فنية ما بأنها جميلة، فإن حكمنا عليها يكون خاليا من كل غاية، كما لا يمدنا ذلك الحكم بأية تصورات عن العالم. إنه تذوق جمالي خالص. إن الحكم الجمالي لا يهدف إلى تحقيق غايات عملية، إنه يطلب لذاته لا لغيره، إنه بتعبير كانط "غائية دون غاية". فلو كان للحكم الجمالي غايات محددة، لاستطعنا تبريره والبرهنة عليه، وهذا سيجعل من ملكة النزوع تابعة ملكة الفهم، وفي هذه الحالة ستنتفي فكرة استقلالية مبحث الجماليات. لذلك اعتبر كانط أن الغائية هنا هي غائية من دون غاية، فالجملان هو غائية الشيء كما نراه بدون تجسيد لغايته. إن المتعة الجمالية التي يحددها الحكم الجمالي هي متعة بلا غرض، هي ارتياح منه عن المصلحة؛ ومعنى ذلك أن التمتع بالجمال لا يهتم بواقع الموضوع ومضمونه، بل يتم بشكله فقط. وهو بذلك نقىض اللذة الحسية والسلك الأخلاقي في الوقت نفسه، لأن الأولى تتطلب الامتلاك والثانية يستدعي التتحقق" (محمد إبراهيم، 1991، 59). هكذا فعندما نحكم على شيء بأنه جميل، فإن حكمنا يكون غائية دون غاية، إنه نتيجة للعب الحر بين الفهم والخيال (wenze, 2009). إذ ما دام الحكم الجمالي ذاتي فهو يجعل من الغائية غائية ذاتية لا غائية موضوعية. إذ إن "الغائية الموضوعية هي إما غائية خارجية، أي المنفعة، أو غائية داخلية وهي كمال الشيء". (كانط، 2005: 142)، والحكم الجمالي بحكم أنه ذاتي ولا يتأسس على مفهوم فهو لا يمكن أن يقصد لا غاية موضوعية ولا داخلية، لذلك كان الجمال عند كانط "شكل غائية موضوع بحسب ما تم إدراكتها فيه من دون تمثل غاية". (كانط، 1422005: 142).

اللحظة الرابعة: من جهة الضرورة: الحس المشترك هو أساس الضرورة الذاتية للحكم الجمالي

يعتبر كانط أن الحكم الجمالي على الرغم من أنه ذاتي إلا أن له طابع الضرورة، لكنها ليست من صنف ضرورة الحكم المعرفي، بل هي ضرورة من نوع خاص. وهي كذلك لأنها تتأسس على افتراض ما يسميه كانط "الحس المشترك". معنى أننا نفترض وجود حس مشترك يجمع الذوات جميعها، وعلى أساسه تكون الأحكام التي تصدرها الذوات تتسم بالضرورة. صحيح أن هذه الضرورة ذاتية لكننا نتمثلها كما لو كانت موضوعية، لأننا نفترض وجود حس مشترك يجعل الإنسان كما لو كان مجرد متكلم بلسان الأمر الجمالي (إبراهيم، 1972). لذلك عندما أطلق حكيم على فاكهة بأنها جميلة، فإيّي لا أسمح لأي شخص أن يصدر حكماً مغايراً لحكيم، حتى وإن كنت لا أستند إلى أي مفهوم بل إلى شعوري الخاص. لكنّي أعلم بأن شعوري ليس وقفًا علىّ فقط بل هو شعور عام مشترك (إبراهيم، 1972)، وهذا هو أساس ضرورة الحكم الجمالي. إن هذه التجربة المشتركة التي يمكن أن يعيشها كل إنسان هي التي تسمى بالتجربة الموضوعية "أي الضرورة الموضوعية لالتقاء شعور كل إنسان مع شعور أي إنسان آخر. "الأمر الذي يعني إمكانية التوافق حوله فيكون حكم النزوع عندئذ نموذجيًا لتطبيق هذا المبدأ". (كانط، 2005: 147). وبالتالي يكون أساس الموضوعية غير كامن في الموضوع الجمالي بحد ذاته، بل هو نابع من وحدة القدرات الذاتية للإنسان، وهذا وحدة ما يضمن ضرورة الحكم الجمالي وعموميته.

إن هذه التحليلات التي قدمها كانط للحكم الجمالي كانت لحظة تدشين حقيقة للحداثة الجمالية. فاهم مبدأ ترتكز عليه الحداثة هو مبدأ الذاتية، ويعتبر الحكم الجمالي تجسيد المبدأ في مجال الفن. لكن هذا التصور بقدر ما أجاب عن إشكالات تتعلق أساساً بأساس الحكم الجمالي، فإنه طرح إشكالات أخرى تخص مدى ارتباط الفن والجمال بالفضاء العمومي.

لقد كانت أحد رهانات فلسفة كانط الإسهام في مشروع الأنوار، إذ راهن على دور الفيلسوف ومسؤوليته أمام الفضاء العمومي، وتدبير المدينة وسياستها، وذلك من دون السقوط في أي من الأوهام التقليدية للفلاسفة: الدور البطولي للفيلسوف، الحلم بالمدينة الفاضلة، إمكانية تغيير العالم بشكل مطلق. إن العلاقة بين الفن والفضاء العمومي هي من بين أهم المآزر التي واجهتها الفلسفة الكانتية، وهذا ما جعل هنا أرندت تزعم بأن "نقد ملكة الحكم" قد احتوى على فلسفة سياسية غير صريحة، ومنطلقتها في ذلك أن فكرة "الحس المشترك" التي يتأسس عليها الحكم الجمالي يمكن أن تكون أساساً لنظرية سياسية مختلفة اختلافاً ملحوظاً عما وضعه كانط في "ميافيزيقا الأخلاق". لكن الحوار مع كانط لم يكن دائماً يحكمه رهان تجذير أو تعميق نظريته في الجماليات، بل كانت تحرّكها في أحيان أخرى كثيرة النقد الجذري لها نظراً لارتباطها الوثيق بمبدأ الذاتية الذي تعرض لانتقادات جذرية من طرف العديد من التوجهات المعاصرة التي حاولت الكشف عن مآزره وإخفاقاته. ومن بين هذه التوجهات نجد الفينومينولوجيا التي حاولت أن تخلص الفن من مآزر الذاتية لربطه بإشكالات العالم، الحقيقة والحرية.

المبحث الثاني: الفينومينولوجيا ورهان النقد الجذري للحداثة الجمالية.

إن التأسيس الكانتي للجماليات بحكم استناده إلى مبدأ الذاتية، سيعرض لنقد جذري من قبل منتقدي ميافيزيقا الذاتية. فالذاتية تنطلق من أن الذات هي مصدر كل تشريع ممكن وهي بذلك أساس الحكم الجمالي، من حيث هو حكم بلا مفهوم وعمومي وبدون غاية مضمونة. سيعمل كل من هايدجر وجان باتوكا على مسألة هذه الافتراضات مبينين أنها مجرد ادعاءات لا أساس حقيقي لها.

2-هайдجر: الفن والعالم

لا يريد هайдجر من انشغاله بالفن – في نص "منبع الأثر الفي" – أن يصل إلى معارف جديدة انطلاقاً من الأرضية القائمة لفلسفة الفن، بل أن يبين هشاشة تلك الأرضية وأن يضع أساساً جديداً لعلاقة الفلسفة بالفن. غالباً عندما نسأل عن أصل العمل الفني ينصرف تفكيرنا نحو الفنان الذي ينتج الأثر وينفعه الوجود. يضع هайдجر هذا الجواب محل مسأله جذرية، فيكشف أنه يقوم على تصور مسبق يمتحن من التزعة الذاتية الحديثة (المصدق، ص 14).

تقوم التزعة الذاتية على موضع العمل الفني وتحويله إلى موضوع قائم أمام الذات. لا ينكر هайдجر هذه الإمكانية، لكنه يعتبر أنها ليست الإمكانية الأصلية للتعامل مع الأثر الفي. فالأثر لا يصبح موضوعاً إلا عندما نقتله من عالمه، كما يحدث مثلاً عندنا يدخل إلى مجال التجارة. لذلك يدافع هайдجر عن "استقلال الأثر الفي وقيمه في ذاته واستقراره أو سكونه في ذاته" (المصدق، ص 16). لذلك فهو يتجنب العودة إلى المفاهيم التي تأسست عليها الجماليات، كمفهومي الذوق والعقربة، ليذهب في المقابل نحو البعد الذي تم إهماله ونسيانه منذ العصر الحديث هو البعد الشيئي في الأثر الفي. هذا البعد هو الذي سمح له بربط الأثر الفي بالحقيقة بما هي لا خفاء الكائن. إذ يُعتبر الفن شكل أصلي لحدوث الحقيقة. إذ "ينتمي الأثر أكثر فقط إلى المجال الذي يتم افتتاحه بفضله هو نفسه. فكون الأثر يحدث في مثل هذا الافتتاح وفيه فقط، يجعلنا نقول بأنه في الأثر يجري حدوث الحقيقة" (هайдجر، 2003: 92) وهذا لا يعني أن الحقيقة تحدث في البداية في مكان ما ثم توضع بعد ذلك في الأثر الفي، بل إن الحقيقة توضع أصلاً في الأثر الفي، وبذلك تحدث وتتصبح حقيقة. إذ "ستكون ماهية الفن هي وضع حقيقة الكائن لذاتها في الأثر". (هайдجر، 2003: 84) إذ تجعلنا لوحة "فان غوغ" مثلاً قادرين على أن نرى العالم الذي تكون الفلاحة في ألفة معه. وبذلك فالأثر الفي يفتح عالماً، وهو في هذه الحالة عالم الفلاحة. وما يقال على لوحة "فان غوغ" ينطبق على "المعبد اليوناني". وهذا مثاليّن يرکز علیهما هайдجر أثناء تحليله للأثر الفي. إذ كما أن العذاء في لوحة "فان غوغ" لا يظهر كما لو كان جزءاً من العالم، لأن اللوحة تجعل العالم يتجلّى في العذاء، فإن العالم كذلك ليس كليّة الأشياء يندرج فيه المعبد، بل إن المعبد هو ما يجعل هذه الكلية تبزغ وتظهر. إن المعبد، بهذا المعنى، يفتح العالم، ليكون بذلك العالم لا يقام في المعبد، بل إن المعبد هو الذي يفتح عالماً. إذ "يفتح المعبد في انتصابه عالماً وفي الوقت نفسه يضع هذا العالم على الأرض" (هайдجر، 2003: 93). لقد أعاد هайдجر للفن بعدين أساسين: سلبيته منه الحداثة، يتعلق البعد الأول بالجانب الشيئي في العمل الفني، والبعد الثاني ارتباطه بالحقيقة وكشفه للعالم، عالم شعب ما. كيف ذلك؟

إذا كان هайдجر في كتاب "الوجود والزمان" قد ركز على الكيفية التي تظهر بها الأشياء في الوجود الزائف، فإنه يتدارك هذا النقص في "منبع الأثر الفي" ويتوقف عند كييفيتين للوجود الأصيل. الأولى هي التجربة الأصلية للأشياء التي يقدمها من خلال مثال لوحة "فان غوغ"، بحيث إن قيمة الأثر الفي هو أنه يمكننا من عيش تجربة الوجود الأصيل للأشياء، فعالم الفلاحة الذي غالباً ما يكون مألوفاً بالنسبة لنا في تجربتنا اليومية يصبر، في اللوحة الفنية، بارزاً ولامعاً وبذلك فهو يتجلّى لنا في أصالته، (المصدق، ص 32). أما الكيفية الثانية للوجود الأصيل فهو الوجود-مع être-with، بحيث إن كل شعب له كيفية أصيلة يعبر بها عن ذاته وعن تاريخه، ومن بين هذه الكيفيات الفن. فالمعبد اليوناني، هو كيفية أصيلة عبر من خلالها الشعب اليوناني عن ذاته، إذ لا زلنا إلى اليوم نستحضر ذاك الشعب من خلال إنتاجهم الفني. كذلك الأهرامات فهي تعبير أصيل عن الحضارة المصرية القديمة، والبناء المعماري للكاتدرائيات تجسيد عالم لا زال يقول ذاته إلى الآن بكيفية فنية. لذلك يعتبر هайдجر أنه من بين الكيفيات التي يقول بها شعب ما ذاته بكيفية أصيلة هي إبداع أثر في عظيم. وهو بذلك ينتقد بشكل جذري التصور الحديث للفن الذي يرى أن على الجميل أن يتجلّى دون عالم، حتى يكون موضوعاً للتذوق خالياً من كل مصلحة وغاية. بالعكس يعتبر هайдجر أن أهمية الفن تكمن أساساً في أنه ينصب عالماً. والعالم الذي يزف في العمل الفني يكون دائماً عالماً تاريخياً لشعب معين (المصدق، 2003: 45).

إن قول هайдجر بأن الفن شكل أصلي لحدوث الحقيقة، يصادم تصوراتنا المعتادة والمألوفة في زمن سيادة التقنية والعلم. حيث تعتبر اليوم أن العلم ولغة المفهوم هي الكيفية الأمثل للوصول إلى الحقيقة في شتى المجالات. أما الفن فنعتبره مجرد تعبير ذاتي عن عصرية الفنان. أما هайдجر يقلب بشكل جذري هذه النظرة، فالعلم الذي يحسب و"لا يفكّر" يفقد الأشياء أصالتها عندما يجزئها ويحلّلها، أما الأثر الفني فإنه يحمي الأشياء من هذا الفقدان التام. وهو الأمر الذي يبين أن الحقيقة لا تقال بالمفهوم فقط، بل يمكن أن تقال بالأسلوب كذلك، بل إن الأسلوب هو الكيفية الأصيلة لاحتضان الوجود وقول الحقيقة شعراً. وهو بذلك قد اقتلع جنور الجماليات الحديثة، مبيناً أنها تتطوّي على أحكام مسيقة غير مفكّر فيها، لذلك كانت مهمته الكشف عن تلك الأحكام وبيان زيفها وعدم أصالتها.

2-باتوكا: الفن تجسيد أصيل للحرية:

في نفس سياق هайдجر ينتقد باتوكا – في مقال له بعنوان: "الفن والزمان: أزمة الحضارة العقلانية ووظيفة الفن" – الجماليات الحديثة ويبين أنها لا تتماشى والإشكالات الحضارية التي تعرفها الإنسانية المعاصرة. فإذا أخذنا بعين الاعتبار وضعية الإنسان المعاصر، من حيث إنها وضعية تتميز بسيادة "المعرفة الفكرية المجردة": (Patočka, 1990: 356) التي تجعل العلوم الرياضية نموذجاً لها، وتحول الإنسان إلى " مجرد قوة للإنتاج [...] والاستهلاك" (Patočka, 1990: 359)، يصبر الفن

كيفية مقاومة هذه الوضعية. لذلك يؤكد على أن هناك فاعلية أساسية للإنسان المعاصر وهي بالتحديد فاعلية الفن. وذلك لأن الفن هو الآخر يُفكِّر، ويُؤلِّف، ويُقول العالم" (Seys, 1985: 1992).

يركز باتوكا على علاقة الفن بالحرية، موضحاً أن الفن دليل فعال على أن الإنسان ليس " مجرد مراكم ومحول للطاقة التي تنتجه " على طريقة الخاصة. " يُفكِّر، ويُؤلِّف، ويُقول العالم" (Seys, 1985: 1992).

القوى العالمية، بل هو مصدر أصيل للإبداع والحرية". (Patočka, 1990: 366) لذلك يؤكد على أن الفن " حجة على حرية الإنسان حتى في عصر الإنتاج الجامح" (Patočka, 1990: 365). إنه يسمح لنا بمواجهة ومجاورة وضعية التشيء والتسليع التي يعيشها الإنسان المعاصر، والتي أفقدته إنسانيته. لذلك بقدر تغلغل العقلانية التقنية في المجتمع، بقدر ما يكون هذا الأخير في حاجة إلى الثقافة الفنية. وهذه الأخيرة بقدر ما تجعل الإنسان يستشعر حرته وتميزه، بقدر ما تغرس فيه حس مقاومة مظاهر التشيء والتسليع. لذلك يراهن باتوكا على أن تلعب الثقافة الفنية دوراً فعالاً في الفضاء العمومي، من خلال الإسهام في تنشيط البعد الإنساني في الإنسان وترسيخ الحرية في الوجودان. وبذلك فهو يراهن على الفن للقيام بمهامتين أساسيتين: أولاً: انعتاق الإنسان من سطوة التقنية ومن سلسلة التشيء؛ ثانياً: المقاومة الناعمة لشئ أشكال استبداد السلطة السياسية من خلال العمل الفني. وبذلك فباتوكا لم يقف عند مستوى ربط الفن بالعالم والحرية بمعناها الأنطولوجي كما هو شأن هайдجر، بل عمل على وصل الفن بالفضاء العمومي وجعله يقوم بمهمة تحريرية من التزعين التقنية والاستبدادية.

شكلت هذه المحاولات مدخلات أساسية من مداخل نقد التزعة الذاتية في الحداثة الجمالية، وسيستمر هذا النقد بصيغ مختلفة مع توجهات فلسفية متعددة. ومن بين المدارس الفلسفية التي جذرت هي الأخرى - نقداً للحداثة الجمالية وبينت مآزقها، نجد مدرسة فرانكفورت التي بينت ليس فقط مدى ارتباط الفن بالفضاء العمومي وبل وأساساً كشفت عن علاقته باستراتيجيات التسويق في المجتمع الرأسمالي المعاصر وبوسائل الدعاية، ومن ثم هدمت الادعاء القائل: "الفن من أجل الفن".

المبحث الثالث: مدرسة فرانكفورت والوظيفة التحريرية للفن

نشأت الحداثة لما استبدلت أوروبا سلطة العقل بسلطة النص، فصار هذا الأخير مؤسس المبنى والمعنى، فتحول من ملكة إلى مبدأ، فبدأت بذلك دائرة المعقولة تتسع لتشمل جميع المجالات. والرهان الإعداد المنهجي للعقل ليغزو العالم وينزع عنه القداسة وبخلصه من كل الأوهام والأساطير، غير أن المآل الذي آل إليه هذا المشروع خيب الآمال. فالعقل التنويري انحرف عن مساره الصحيح وأنجح لنا القمع والاستبداد والقهر والظلم والوهم، وجعل الإنسان مجرد شيء قابل للتنميط والتسليع والتشيء بحسب مخططات وأهداف النظام السياسي والاقتصادي، وذلك اعتماداً على وسائل الدعاية والإشهار والإعلام التي تسعى إلى ترويضه واحتزاليه في البعد الاستهلاكي المحيض، ليصير الإنسان، كما عبر عن ذلك هيربرت ماركيلوز، إنسان ذو بعد واحد، أي إنسان ذو بعد استهلاكي يصير معنى حياته وقيمة وجوده متوقفان على امتلاكه للأشياء المادية الاستهلاكية. لذلك حاول رواد مدرسة فرانكفورت البحث عن إمكانية للانعتاق من هذا المسار الذي يدمر كل ما هو جميل في الإنسان ويحوله إلى شيء سلعي.

يتنزل اهتمام مدرسة فرانكفورت بالفن في هذا الإطار، إطار محاولة التوسل بالفن لإنقاذ الإنسان من ورطة العقل الأداتي، بحيث رسموا دوراً نقدياً للفن بما هو أداة تحرير الفرد من كل أشكال السيطرة التي تقييد وجوده الاجتماعي وتهيده في صميمه. لكن ذلك يفترض أولاً نقد الوضعية الراهنة للفن من حيث إنها وضعية مزيفة ولا تعبّر عن حقيقة مهمة العمل الفني، لأن مسلسل التسليع من جميع مناحي الحياة الإنسانية بما فيها المجال الفني. بحيث فقد الفن قيمته الحقيقية إذ لم يعد وسيلة للتحرر والانعتاق، بل صار يوظف خدمة لأهداف إيديولوجية أو سياسية، وتحول في أحياناً أخرى إلى أداة للدعاية التجارية والاقتصادية من قبل أجهزة ومؤسسات السيطرة القائمة في هذه المجتمعات. إذ تم احتزالي الفن في التسللية واللهم والترويج عن النفس، كما أنه احتزل فقط في الأغاني والأفلام ذات الطابع التجاري الاستهلاكي المحيض، التي يكون الهدف منها إنتاج الربح على حساب مضمون العمل الفني وقيمتة. وبالتالي تم إفراط الفن من مضمونه ووظيفته التقدمية والتحررية وحولته إلى مجرد وسيلة لتحقيق المتعة واللذة التي قد تصل أحياناً إلى استثارة الغرائز الجنسية والعدوانية للأفراد قصد تشكيل إنسان نمطي وفق التوجهات التي ترسمها المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية القائمة.

بناءً عليه، فالفن عليه أن لا يبقى في مستوى التعبير الوفي عن الواقع، بل عليه أن يضع الواقع ذاته موضع اهتمام، ويخلص من السائد سواء كان قوله أو سلوكاً (ماركيلوز، 1982: 18). وهو الأمر الذي يعني أن وظيفة الفنان لا تتوقف عند مستوى التعبير عن قدراته الذاتية الإبداعية، بل إن وظيفته الأساسية إنشاء رؤية جديدة تسمح بتجاوز حضارة القمع والتنميط. إن وظيفة الفن بعث ما يسميه ماركيلوز "الذاتية المتمردة" (ماركيلوز، 1982: 19) لما لها من قدرة على السلب والنقد والرفض. إن الذاتية الإيجابية هي ذاتية متواطئة مستهلكة، منغمسة في المجتمع الاستهلاكي، أما الذات المتمردة، فهي التي تضع مسافة بينها وبين الواقع وتحاول مساءلته وتقديم رؤية جديدة مغایرة له، لأن الفن أداة تحرر، لا وسيلة تدرج وتنمي.

يتضمن الفن إذن القدرة على التحرر، لأنّه ينبع ويتجدد بمبدأ الخيال، وهذا ما يعطيه إمكانية مناهضة مبدأ الواقع. إن الفن يكشف ما يخفيه القناع (Adorno, 1991)، إذ له قدرة على فضح المستور والكشف عن المغumar بكيفية جمالية. لذلك يؤكد ماركيلوز على أن "البعد الجمالي ما يزال ينطوي على حرية التعبير التي تتيح للكاتب والفنان أن يسميا الناس والأشياء بأسمائهما، أي أن يسميا ما لا يمكن تسميه

عن طريق آخر" (ماركيوز، 1988، 257). لذلك فالفن عليه ألا يكون حبيس نزعة إيديولوجية معينة أو أن يرتبط بظرفية محددة، أو أن يخدم أهدافاً سياسية أو نفعية خاصة، بل عليه أن يكون أداة تحرر ونقد للواقع لا استنساخ له، ككيفية لتحرير الطاقة الإبداعية للإنسان لا وسيلة للتعبئة والتوجيه. إن الفن الحقيقي والأصيل، هو الفن الذي ينفلت من التوظيفات الإيديولوجية، ويستقل بذاته عن الواقع القائم وأجهزته ومؤسساته، ليرسم للإنسان عالماً آخر يكون أقدر على تحقيق آماله وطموحاته وحريته، لذلك فهو وسيلة تحرر وليس أداة تدجين كما أرادت له وسائل الدعاية.

وهذا يعني أن علاقة الفن بالفضاء العمومي علاقة معقدة، إذ بقدر ما يعبر الفن عن ذاتية الفنان، بقدر ما عليه أن يكشف عن أشكال الزيف والقمع والوهم التي تحجّمها وسائل الدعاية، وبقدر استقلاليته عن كل خطاب إيديولوجي بقدر ما يهدف إلى تحرير عقل ووجودان الفرد خدمة للحقيقة. وهذا يذكرنا بأطروحة بنiamين الذي يقيم علاقة خاصة بين العمل الفن والحقيقة، وهو في ذلك يستأنف الأطروحة البيجيلية التي تعتبر أن دور الفن يمكن في إلهاز الحقيقة وفي تمثيل الفكرة بكيفية حسية، ((Hegel، 1944، 77)) غير أنه لا يساير هيجل في اعتبار أن الحقيقة هي حقيقة الروح، بل ينحو منحى ماركس مؤكدا على أن الحقيقة لا تنفصل عن الوضع التاريخي والاجتماعي الذي يعيشه الإنسان. لذلك فالفن عليه أن يتوجه إلى هذا الواقع والعمل على تغييره والرّقّ به إلى الأفضل.

يعلم بنiamين على تحليل موقع الفن في المجتمع الرأسمالي المعاصر، إذ ينبه إلى أن الفن فقد ماهيته ووظيفته خصوصاً بعدما استقوت الرأسمالية بالتقنية. إذ فقد الفن بلغة بنiamين "عقبه" الذي يشير إلى تلك الظاهرة "المترفردة بقيام مسافة تفصل بيننا وبين الشيء، مما قصرت" (بنiamين، 1991: 242). فالعقب هو ما يميز العمل الفني الذي تحيط به نوع من الهالة المرتبطة أساساً بفترده وتميزه. هذا التميز والفترد اضمحل كلّياً في المجتمع الاستهلاكي المعاصر فقد العمل الفني بريقه وفرادته بفعل ظهور ما يسمّها وسائل وأدوات الاستنساخ التقني، كالتصوير الفوتوغرافي والسينما. إنَّ وسائل الاستنساخ الجديدة التي ظهرت نتيجةً للتطور التقني "قضت قضاء تاماً على هذا الشعور شبه المقدس بالفنون، وتكّت أعمق، الآخر على، موقف الفنان من هذا الانتاج" (سطاووسى، 1998: 150).

إن السينما -حسب بنيمين- هي النموذج الأكثـر دلالة على هذا التحـول الذي عرفـته الأسـاليـب المـختلفـة للاستـنسـاخ التقـني للـعمل الفـني الذي مـيز عـصرـنـا. إذ تـكـمن أهمـيـة السـينـما في قـدرـتـها على التـأـثـير في وـعـي الجـماـهـير، والـتـحـكـم في اـنـعـالـات وـخـيـال وـمـشـاعـر المشـاهـدـين أـكـثـر من أي فـن آخر، وهذا التـأـثـير الذي تـمـارـسـه السـينـما يـتـم من خـلـال الصـورـة وـالـضـوء وـالـدـيـكـور وـالـموـسـيـقـي الـتي يـتـم تـرـكـيـبـها قـصـد تـمـرـير رسـائل إـيـديـولـوـجـيـة قـصـد تـجـنـيدـها وـتـعـبـيـتها، وـهـنـا تـكـمـن وـظـيـفـتـها السـيـاسـيـة. إذ يـنـبـه بنـيـامـين إـلـى أـنـه "من أـصـعـبـ المـهـامـ الـتـي تـقـعـ عـلـى عـاتـقـ الفـنـ هي تـعـبـيـةـ الجـماـهـير، وـهـوـ ماـ يـفـعـلـهـ الفـنـ الـيـوـمـ من خـلـالـ السـينـماـ" (بنيـامـين، 1991: 256).

إنَّ ما يميَّز الأَعْمَال الفنية في عَصْرِ سِيَطْرَةِ التَّقْنِيَّةِ هو الطَّرِيقَةُ الَّتِي يَتَمُّ نَقْلُهَا وَنَسْهُرُهَا عَلَى الْمَسْتَوِيِّ الْجَمَاهِيرِيِّ، بِحِيثُ أَصْبَحَ الطَّابِعُ التَّجَارِيُّ وَالْبَرِّيَّ الْمَادِيُّ أَمْرًا أَسَاسِيًّا، وَلَمْ يَعُدْ الْمَضْمُونُ هُوَ الْمُحَدُّ. كَمَا أَنَّ التَّوْظِيفَ الْأَيْدِيُولُوْجِيَّ لِلأَعْمَالِ الْفَنِيَّةِ عَمَقَ الْمَشْكُلَ أَكْثَرَ بِحِيثُ فَقَدَ الْفَنُّ مَهْمَمَتِه بِشَكْلِ كَلِيٍّ وَانْسَلَخَ عَنْ هُوَبِتِه التَّحْرِيرِيَّةِ الَّتِي تَعْطِيهِ نَفْسَهُ وَتَمْيِيزَهُ، وَمَا عَمَقَ أَكْثَرَ هَذَا الْمَسَارِ الْيَوْمَ هُوَ ظَهُورُ الذَّكَاءِ الْأَصْطَنَاعِيِّ، الَّذِي طَرَحَ هُوَ الْأَخْرَى تَحْديَاتَ جَدِيدَاتَ عَلَى الْحَدَّاثَةِ الْجَمَالِيَّةِ.

المبحث الرابع: الذكاء الاصطناعي ميدعا!

إن المسار الذي قطعه الإنسانية منذ فجر العصر الحديث، حيث أنسست فهمنا لذاتها على ميتافيزيقا التحكم المؤسسة بدورها على تأويل تقني للعقل، جعلنا نسير اليوم إلى عصر تقني خالص. وأنه ما كان خفياً في بداية العصر الحديث صار الآن علينا ومكتشوينا. إن عصرنا ما هو إلا ميتافيزيقا العصر الحديث وقد أكملت تحقيقها؛ لأننا بلغة جاك إيليل إيلول (Ellul) نعد نعيش في بيئه طبيعية بل في بيئه مشبعة بالتقنية، بيئه ثانية للإنسان (Ellul, 1977, 113). والتقنية هنا ليس بمعناها الأداتي، بل باعتبارها نمط جديد من التفكير يفتح علينا كيفية غير أصلية للوجود. ويمكننا أن نعود هنا إلى التمييز الذي يقيمه هайдنجر بين التقنية وـ"ماهية التقنية"، إذ إن ماهية التقنية "ليست أبداً شيئاً تقنياً". فنحن في الغالب نفكر في التقنية من خلال بعدها المادي دون أن ننتبه إلى أن ماهية التقنية في عمقها ميتافيزيقاً، بل إنها بلغة هайдنجر "الميتافيزيقا في شكلها المكتمل". (Heidegger, 1958, 97) بمعنى أننا لم نعد نعيش بجانب التقنية باعتبارها عنصراً مساعداً لنا، بل صارت تشكل جزءاً من ماهيتها. هكذا لم يكن قول هайдنجر بأن التقنية "قدر العصر" قوله مبالغة فيه، بقدر ما كان ضرباً من الاستشعار القبلي والحدس الفلسفي المؤسس على نظر عميق في جذور الوعي الأوروبي الذي مكنه من التعبير عن روح عصره، بما هو عصري تقني بامتياز. هذه الفكرة تجد الآن تجسيدها الفعل، والحمل، في مشروع الذكاء الاصطناعي. حيث ستنتقل من الإنسان لكـ"صيـد" إـلـيـاـنـانـكـ "أـفـاتـارـ" avatar .

وتذهب أغلب التعريف إلى أن الذكاء الاصطناعي هو عملية محاكاة للذكاء البشري، وقدرته على التعلم واكتساب الخبرة، واتخاذ القرارات باستقلالية، وإن كان الرهان قدّيما هو مدى قدرة الروبوت (ROBOT) على التعلم الذاتي، فقد انتقل الرهان اليوم - بعد توظيف عدّة تطبيقات تعتمد على البيانات العملاقة (BIG DATA)، ومن ثم تطبيقات الذكاء الاصطناعي العام (General AI)، ومن خلال نماذج ما زالت تحت التجربة، تعرف بالذكاء الاصطناعي الخارق (Super AI) - إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على الخلق والإبداع، وفهم الانفعالات والأفكار البشرية التي تؤثر على سلوك البشر. (شقر، 2022).

لذلك إذا كان بنيامين قد نبه إلى تأثير التقنية على العمل الفني، فإن ظهور الذكاء الاصطناعي لم يعمق فقط الهوة بين الفن الحقيقة، بل بدأت تظهر فجوة بين الفن والفنان ذاته. صحيح أن الفنان كان دائمًا يلجأ إلى الوسائل والأدوات التقنية بهدف تيسير عمله وإعطائه لمسة إبداعية أكثر رونقاً. لكن ظهور الذكاء الاصطناعي جعل الفن يدخل مرحلة غير مسبوقة؛ بحيث لم يتوقف الأمر عند حدود استخدام الأدوات التقنية، بل إن الذكاء الاصطناعي صار يؤثر بشكل عميق على كل جوانب التعبير الفني، الأمر الذي يجعلنا نزعم بأننا أمام "فن الذكاء الاصطناعي".

إن ما يتتوفر عليه الذكاء الاصطناعي من بيانات ضخمة تضم عدداً هائلاً من الأعمال الفنية التاريخية، وقدرته على تخزين مختلف الاتجاهات الفنية والتعبيرات الثقافية المختلفة. (Chi, 2024) يجعله قادرًا على تحليل تلك البيانات والتعلم منها لإنتاج وإنشاء مخرجات فنية مقنعة بصرياً تتحدى في بعض الأحيان الإبداع الإنساني، لا سيما في مجال فنون الأداء، السينما والمسرح مثلاً. ومن بين هذه التقنيات نجد استخدام الشبكات التوليدية التنافسية (Generative Adversarial Networks) وهي إحدى التقنيات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى فني جديد ومبتكر. تعتمد هذه التقنية على مبدأ التنافس بين شبكتين عصبيتين الأولى يطلق عليهما المولد والآخر تسمى المميز؛ فالمولد هو الشبكة التي تحاول إنشاء بيانات جديدة وواقعية بينما المميز يقوم بتمييز البيانات الحقيقية من المزيفة، عن طريق التعلم من التجارب والأخطاء السابقة. هكذا يمكن للذكاء الاصطناعي بالاعتماد على هذه الشبكات التوليدية تحليل آلاف الصور وكشف الفروق الأسلوبية بينها، ثم إنشاء أعمال فنية جديدة وفريدة. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مساعد تقني قد يلجأ إليه الفنان بهدف تحسين الأداء الفني في المسرح مثلاً أو في السينما، بل صار يثيري المضمون أيضاً، من خلال اقتراح صور وسيناريوهات، والمساهمة في اختيار الشخصيات بناءً على تحليل دقيق لها. وفي مجال الشعر كذلك قدم خمسة باحثين في مجال الأدب في كندا دراسة حول منظومة deep spear كنموذج عصبي مشترك للغة الشعرية قادر على توليد القصائد، حيث سجلوا أنه من الصعب التمييز بين القصائد المولدة عن طريق برنامج الذكاء الاصطناعي وتلك التي يكتنها الشاعر المبدع.⁽¹⁾

إن هذه النماذج تفرض علينا إعادة النظر في ماهية العملية الإبداعية برمتها، بحيث لم يعد الإنسان وحده قادر على إبداع أعمال فنية بل يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينتج ويطور نماذج فنية قد يختلف النقاد في موقفهم من قيمتها ومدى تحقق شرط الإبداع فيها، لكن ومع ذلك فهي تظل أعمالاً فنية تفرض نفسها علينا بكيفيات مختلفة. لذلك ربما نحن اليوم في حاجة إلى توسيع أفق الحداثة الجمالية لتسوّع "فن الذكاء الاصطناعي"؛ لأن اتخاذ موقف عدائي منه أو على الأقل المبالغة في التحفظ عليه هو موقف لا-تاريخي، فالمطلوب هو دمجه داخل رؤية جمالية جديدة قادرة على أن تستوعب الإبداع الإنساني والإنتاج الاصطناعي معاً. لذلك نجد استيفال فيال ينبه إلى أنه آن الأوان كي تستكمل الفلسفة وعها، من خلال قبول الثقافة التقنية كخارج يمكنه أن يُغيّر الداخل، كما يدافع عن تحالف التقنية والفن، والتقاط العنصر الإبداعي الثاوي خلف التكنولوجيا وتطبيقاتها الذكية (فيال، 2018).

5- الخاتمة

5- خلاصة بأهم الاستنتاجات:

تأسست الجماليات إذن على فكرة التعبير عن القدرات الذاتية للفنان والمتألق، وقد نجحت في ذلك لأنها جعلت الفن مجالاً مستقلاً بذاته غير تابع لمجالات أخرى، نابع من ذاتية الفنان غير مستقدم من ذاتية جماعية سواءً أكانت سياسية أو دينية. لكن في الفترة المعاصرة سُتُّطرح على الفن تحديات جديدة خصوصاً في علاقته بالفضاء العمومي. إذ لم يعد ينظر إلى الفن الفني على أنه إبداع ذاتي متره عن كل مصلحة أو غاية ومنسلخ عن عالمه، بل صار في قلب ذلك كله. إذ أصبح وجهة مغربية مختلطة الإيديولوجيات نظراً لقدرتها على اختراق عقل ووجودان الإنسان لأنها يوظف وسائل وأدوات أكثر فعالية تعطل الفكر النقدي وتغذى الميلات والغرائز. لكن ذلك لا يعني أن قدر الفن أن يكون في زمن التقنية والذكاء الاصطناعي وسيلة دعاية وتجنيد، بل بالعكس يجب التمسك بقدرته على النقد وكشف القناع، والتأكد على مساحتها في التحرر من كل أشكال الزيف التي يمكن أن تفرضه المؤسسات الاقتصادية أو السياسية. صحيح أن الخطر قائم في أن يتطور الذكاء الاصطناعي أساليب الدعاية و يجعلها أكثر فعالية، الأمر الذي سيعمق مشكلة أدلة الفن وسيزيد من ارتباك علاقته الفن بالفضاء العمومي. لكن رغم ذلك فهذا لا يعني أن زمن مقاومة الفن للواقع قد انtri أو أن الفن دائمًا محكوم برهانات إيديولوجية، بل بالعكس لا زال الفن إلى اليوم قادرًا على أن يلعب دوراً ريادياً في الكشف عن تناقضات الواقع، وزيادة مقولات العقلانية التقنية. وبذلك فالفن قادر على الحفاظ على استقلاليته رغم اختراقه للفضاء العمومي، بل إن استقلاليته لا تتحقق إلا من حيث قدرته على اتخاذ مسافة مع ما يزيّف الفضاء العمومي، وقدرته على بعث المعنى والحياة في المتألق وجعله يسمو بإحساسه ليجعله يعيش في أبعاد غير مماثلة إلا في العمل الفني.

الوصيات والمقررات.

1. توجيه الفن لخدمة الإنسان من خلال جعله يعبر عن انشغالاته وأماله وطموحاته، لذلك فكل فصل حاد بين الفن والعالم هو فصل يندرج ضمن الميتافيزيقا الحديثة التي فصلت الذات عن عالمها؛
2. أهمية تدريس الفن في مختلف المدارس التعليمية ليس فقط لأنه أداة للتعبير عن ذاتية الفرد، بل أساساً لأنه وسيلة لتحرير الإنسان من حضارة القمع بأبعادها المختلفة وتحقيق التوازن بين عقله ورغباته؛
3. ضرورة وضع مسافة بين الفن والإيديولوجيا، لأن جعل الفن في خدمة الإيديولوجيا داخل الفضاء العمومي من شأنه أن يفقده خصوصيته التي تتجلى أساساً في قدرته على الإسهام في التحرر والانعتاق من شتى أشكال الوصاية والتطرف بمختلف أنواعه؛
4. عقلنة استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الفني، لأن الاعتماد عليه بشكل مفرط من شأنه أن يفقد العمل الفني أصالته وتميزه من حيث إنه إبداع إنساني.

المصادر والمراجع

أولاً-المراجع بالعربية:

- إبراهيم، ز. (1972). كانت أو الفلسفة النقدية. دار مصر للطباعة.
- أبو الريان، م. (2010). فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة. دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر.
- بسطاويسي، م. (1998). علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت. بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
- بنيامين، و. (1991). العمل الفني في عصر الاستنساخ الفني. ترجمة سبزاقاسم، مجلة شهادات وقضايا، العدد الثاني.
- بومبر، ل. (2010). النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت: من ماكس هوركايمر إلى أكسل هونيت، منشورات الاختلاف.
- علاء ش. (2022). الذكاء الاصطناعي والفن: العلاقة والأثر [1]. مجلة الرافد، في: Article-Preview
- فيال، س. (2018). الكينونة والشاشة، كيف يغير الرقمي الإدراك. ترجمة إدريس كثير، هيئة البحرين للثقافة والآثار، مطبعة الكركي، بيروت.
- كانط إ. (2005). نقد ملكة الحكم. ترجمة غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت.
- ماركوز، ه. (1982). البعد الجمالي. ترجمة جورج طرابيشي، ط، 2 دار الطليعة، بيروت.
- ماركوز، ه. (1988). الإنسان ذو البعد الواحد. ترجمة جورج طرابيشي، دار الآداب، بيروت.
- مزيان، محمد. (2015). مسألة الذات في الفلسفة الحديثة. كلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى.
- هايدجر، م. (2003). كتابات أساسية، الجزء الأول، منبع الأثر الفني. ترجمة وتحرير إسماعيل المصدق، المجلس الأعلى للثقافة.
- وفاء محمد إ. (1991). علم الجمال قضايا تاريخية ومعاصرة، مكتبة غريب.

ثانياً-المراجع بالفرنسية والإنجليزية:

- Adorno, Theodor. (1991). Théorie Esthétique. Traduction Marc Jimenez, édition Payot, Paris.
- Ellul, Jacques. (1977). le système technique. in: le monde modèle occidental, PUF, paris.
- Hegel, Friedrich. (1944). Esthétique. Traduit de l'allemand par S. Jankélévitch, Editions Aubier.
- Heidegger, Martin. (1958). dépassement de la métaphysique. in: essais et conférences, Gallimard.
- Jia, Chi. (2024). the Evolutionary Impact of Artificial Intelligence on Contemporary Artistic Practices. Proceedings of the 3rd International Conference on Art, Design and Social Sciences DOI: 10.54254/2753-7064/35/20240006.
- Patočka, Jan. (1990). l'art et le temps. Traduit du tchèque par Erika Abrams, P.O. L. éditeur.
- Rodolphe, Gasché. (2003). the Idea of Form: Rethinking Kant's Aesthetics. Stanford, California: Stanford University Press.
- Samuel, Weber. (1988). "the Foundering of Aesthetics," Aspects of Comparative Literature. Cornell University Press.
- Seys, Pascal. (1992). « Regard à l'est: Essais esthétiques et politiques de Jan Patočka. » In: Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 90, N°85.
- Wenze, Christian Helmut. (2009). Kant's Aesthetics: Overview and Recent Literature. in philosophy compass, DOI: 10.1111/j.1747-9991.2009.00214.