

ويتناول الفصل الثاني دراسة للمرحلة الثانية للفنان منذ عام 1956 إلى عام 1961 استكمالاً لما بدأ فيه الفنان أحمد ماهر رائف في استخلاص المضمون في أعماله فكان نتاجاً لكيفية معالجة الشكل والموضوع المطروح معاً ، وكيف كان يقدمه في سياق أعماله بدرجة عالية من الوعي الجمعي ، وبكيفية امتلاكه لأدواته الأدائية ودرجة سيطرته عليها بحيث تصبح التقنية والفكر شيئاً واحداً له هيئة متفردة ، وبالتالي فإن مقومات اللغة التشكيلية عند الفنان أحمد ماهر رائف قد توهجت فيها حدود التعبير وعلى حين تظهر ذاتية الفنان ووجهة نظره من خلال لغة معبرة يتجاوز فيها الموضوع المطروح ، بسبيل الإيحاء بمضمون يكتسب عمومية ، وفقاً لوعي الفنان وقدرته على طرح ذلك المضمون دون تعسف ، من خلال شكل متفرد ، وهذا الشكل لا يأتي بهدف الوصف بينما التعبير يتأتى عن قدرة الشكل على تكتيف المشاعر في هيئات متفردة قادرة على التواصل وإثارة الحوار الإنساني مع العمل الفني .

وتتمثل هذه المرحلة أهمية كبيرة في إمتلاك الفنان زمام التحكم في التقنيات الجرافيكية المتعددة والتعرف على العديد من التقنيات المستحدثة في ذلك الوقت والتي استهلك من خلالها العديد من التجارب التي خلفت وراءها العشرات من النسخ الطباعية بطريقة الليثوجراف من أسطح الحجر والطباعة البارزة من خلال أسطح خشبية ذات مساحات كبيرة .

ويتحول الفنان في هذه المرحلة نحو إستحداث علاقات جديدة في توافق دقيق محكم بين الشكل والمضمون ، وجاءت العلاقات في قلبها الجديد في هيئات تصنع شكلاً مستحدثاً يرتبط به المضمون ارتباطاً عضوياً ويصنعان نسيجاً واحداً قادراً على التعبير في بلاغة ودون مباشرة .

ولقد إستلهم الفنان التجربة من مصادرها وقام بتبسيطها إلى معدلاتها الأولى من خلال وعى الفنان ودرجة حساسيته الجمالية ودرجة المهارة الأدائية معاً ، حيث تشكلت له وفق ذلك رؤية إبداعية خاصة .

ومن خلال الأعمال لتلك الفترة نلاحظ أن التحولات في مراحل النضج في الأعمال التجريدية للفنان جاءت كلها في تطورها المنطقي دون تعسف .

أما عن الفلسفة التشاؤمية التي كان محورها أوضاع البلاد قبل سفر الفنان لألمانيا فقد تلاشت نتيجة التحول الإجتماعي الذي شهدته مصر منذ 1952 بعد قيام الثورة والتعبير الشامل في أوضاع المجتمع المصري وخروج مصر من أزمة العدوان الثلاثي لتتحدى العالم بقوانين التأميم وغيرها من القوانين الثورية التي ساعدت على تأكيد الشخصية المصرية ورفع هامة الإنسان المصري على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في نفس الوقت ، فجاءت الأجواء ممهدة ليتحول نحو فلسفة جديدة في بناء موضوعاته والتي إنتزعت شخوصه البائسة والكادحة والمقهورة والمهمشة من أعماله في تلك الفترة واستبدالها بشخوص من ريف الأقصر ، التحطيط ، الزمار الكفيف ، عازف الربابة ، حاملات الجرار وغيرها من الأعمال التي تحمل هوية قومية تافخرية جاءت على غرار شعار الثورة " إرفع رأسك يا أخی "

ولم ينتزع رائف الفلسفة التشاؤمية من شخوصه بل إنتزع شخوصه أنفسهم من أعماله تدريجياً بترسيب جوهر الأشياء والموجودات بتخيير كل المواد البصرية العالقة للشكل وتحميل العمل الفني بإيجاز لجوهرها لتحقيق الانفعال المناسب لكل عمل ، فأخذت شخوصه تأذن بالتلاشي تدريجياً ليحل مكانها علاقات من اللون والخطوط والمساحات تنوعت في طبيعة تجريداتها ، كالتجريدية الطبيعية والنقائية والإيجازية الرمزية وقليلاً ما كان يجنح للتجريدية الهجائية التي سرعان ما ستكون مرحلة كاملة فيما بعد " المرحلة الرابعة " في الفترة ما بعد 1975

إلا أننا قد نبلغ مقصدنا بدراسة تلك المرحلة في إثبات أن مراحل النضج في الأعمال التجريدية للفنان أحمد ماهر رائف لم تأت إلا من رؤية واعية وتكتيف لخبرات أدائية وفلسفية وذات خصوصية يظهر فيها ذاتية الفنان وعمومية موضوعاته المرتبطة بالبيئة ومن خلال فكر منظم ولغة معبرة شقت طريقها من البداية قوية وثابتة .

ويتناول الفصل الثالث دراسة للمرحلة الثالثة للفنان أحمد ماهر رائف منذ عام 1962 إلى عام 1967 وتتمثل أهمية تلك المرحلة في الإسهامات التقنية والخبرات العملية التي قدمها الفنان أحمد ماهر رائف لقسم الحفر بالأسكندرية بعد عودته من ألمانيا منذ عام 1962 بعد أن طلب منه الفنان الكبير أحمد عثمان مؤسس الكلية بالأسكندرية ليساهم في إرساء دعائم الكلية الجديدة الشابة فرحب بذلك لتبدأ مرحلة جديدة من حياة الفنان لتحقيق رؤياه الخاصة بتحقيق ما مارسه وشاهده أثناء إقامته بالخارج .

ويشهد أستاذتنا الأستاذ الدكتور / سعيد حافظ حداية والأستاذ الدكتور / عطية محمد حسين والأستاذ الدكتور / فاروق إبراهيم شحاتة والأستاذ الدكتور / صبرى محمد حجازي بالكثير من العرفان والوفاء لما قدمه أستاذنا الجليل / أحمد ماهر رائف من إسهامات تقنية استفادوا بها كثيراً في مرحلتهم الدراسية الأولى كالتباعة البارزة من أسطح خشبية كبيرة وأسلوب الدمج بين أكثر من طريقة طباعية والأساليب التي يقوم فيها الفنان بتحويل الأسطح الطباعية لمناطق حساسة للضوء بفرش المستحلبات الحساسة وتغطية أسطحها بالطرق المناسبة كالتباعة النافذة بالشبكات الحريرية والليثوجراف والأساليب المختلفة لحفر المعادن ودمجها مع الطباعة المسطحة و البارزة

وعن فناننا الذي انتمى لبيئته وتفاعل معها في كل الظروف نجده يتفاعل مع معركة 1967 والتي ساهمت فيها كلية الفنون الجميلة بالأسكندرية، فيسافر مع تلاميذه بمعرض في بارجودسبرج كمظاهرة دبلوماسية ومشاركة لتأييد مصر في ظروفها واحتواء تلاميذه وبث القومية والأصالة في مشاعرهم .

أما عن أعمال الفنان أثناء تلك الفترة فبدت فيها الإرهاصات الأولى نحو إستخدام الحروفية لتصبح تلك الفترة التاريخية كمرحلة إنتقالية بين التصوير التشخيصي والهجائيات والتي بدأ يحقق فيها أعماله بحروف لاتينية وعربية وحتى الرموز الفرعونية والكتابات المختلفة ولكنها كانت في البداية شحيحة ومتوارية بين ثنايا العناصر فبدت عناصر اللوحة عبارة عن بقع لونية يحكمها نسيج عضوي مترابط وتبدو المساحات اللونية كجزر متناثرة أو متجاورة تتخللها رموز أشبه بحروف الكتابة .

ثم بدأت تظهر على نحو محدود الخطوط الحروفية دون اللجوء لمدلولها اللفظي فتارة يزواج بين الحروف والمساحات اللونية وتارة يخفيها في ثنايا التأثيرات والمساحات الملونة وتارة يبرزها ويؤكددها ولكن في أعمال محدودة للغاية .

وجاء الفصل الرابع بدراسة للمرحلة الرابعة للفنان من عام 1975 إلى عام 1992 والمحور الذي تقوم عليه هذه المرحلة هي رسالة الدكتوراة التي أعدها الفنان أحمد ماهر والتي

درس من خلالها نظرية الهندسة المستوية لإقليدس بالألمانية وحقق من خلالها العلاقة بين الهندسة والفلسفة عند ابن مقلة وإقليدس من خلال ترجمات ابن اسحاق وأثبت فيها أن إخوان الصفا رسوا النسب الإنسانية قبل دافنشي " نجمة قرون " وبدقة أكثر .

فجاءت دعوتها لإقامة منهجاً يقوم على استلهام الخطوط العربية والتراث الإسلامي للبحث عن القلب الإنساني في تأمل فلسفي وعلمي متصوف بعلاقة متوازية بين هندسة الشكل وفلسفة الجوهر .

واتخذ لنفسه أسلوباً اتبعه لتطبيق أفكاره ونشر مبادئه بعد أن اعتلى منصب رئاسة القسم فوضع منهجاً دراسياً صارماً أدخل فيه الكتابة العربية بل وجاءت محاضراته داخل الكلية وخارجها بالمراكز الثقافية ومقالاته بالصحف دعوة مباشرة وصريحة لركب ذلك الدرب .

ولكن المناهج لم تخل تماماً من استقاء الموضوعات من الطبيعة ، فأدرج في الصف الثالث والرابع مجموعة من الدراسات الخاصة بالتسجيلات الطبيعية المستخلصة من الطبيعة بتصويرها فوتوغرافياً ثم محاولة إستخلاص القانون الهندسي الكامن وراء المظهر التسجيلي للعنصر الطبيعي ثم عمل تأليف من أشكال خطية تتألف في قانونها الهندسي مع القانون المستخلص في الموضوع المسجل بحيث يتداخل الشكل الخطي معه.

ودفع الطلبة للبحث في توظيف ما استخلصوه من نتائج وعلاقات في الإنتاج الطباعي ومجال الإنتاج الطباعي و مجال الإتصال والنشر كالمصقات ليطماشى مع التسمية الجديدة للقسم الذى حوله من قسم الحفر إلى قسم التصميمات المطبوعة خلال فترة رئاسته للقسم .

فجدد الطلبة يدرسون حشرة الصرصور أو الذبابة لتكون في النهاية ملصق عن التلوث أو دراسة لحصان عربي لعمل ملصق عن التضامن العربي .

ومن هنا جاءت الدعوة للارتباط بالبيئة فأخذ الطلبة يتناولون موضوعات تهم المجتمع كالأزمة الاقتصادية بينما كانت هناك دعوة أخرى للتأمل الفلسفى والصوفى كالبحث حول قدرة الخالق باستهلاك العديد من التجارب والملاحظات والتسجيلات الفوتوغرافية والتحليلات الهندسية ثم تنتهى بالطباعة من خلال الطرق الطباعية المناسبة والمقترحة .

ولقد أقام الفنان أحمد ماهر رائف العديد من المعارض للطلبة داخل البلاد وخارجها وتتصدر الهجانيات والحروفية مقدمة الموضوعات التى نفذها هو والطلبة فى هذه المعارض كمحاولة لنشر دعوته لركب ذلك الإتجاه ولاستلهم الفنون الإسلامية .

ولقد قسمنا هذه المرحلة إلى ثلاثة تحولات أساسية فى تطور الرؤية الفنية بأعماله كما يلي :

1- أدخل الفنان أحمد ماهر رائف الحروف العربية والزخارف الإسلامية كمثير بصري الذى بدأ فى صورة غير مقروءة وبعيدة عن أى مدلولات لمعاني الكتابات والحروف وذلك فى الفترة من 1975 وحتى 1980 .

2- تتحول الكتابات داخل أعماله بصورة أكبر وأصبحت خاضعة لنظام بصري مقروء ، فنلمح كتابات كاسم الجلالة والطغراء ولكنها مازالت تسبح فى وسيط تجريدى بعيداً عن النص المكتوب وظهرت تنويعات من الخط الكوفي والخط الحر وتمثل ذلك فى الفترة من 1980 وحتى 1987 .

3- وأخيراً ينتهى الفنان أحمد ماهر رائف بقيمة جديدة لإستخدام الحروف والكتابات العربية بإسقاط كل القيم المجردة ليتمكن من كتابة آيات الله من كتابه المطهر كالفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران ، وتمثل ذلك فى الفترة منذ عام 1987 .

وبذلك كانت هذه المرحلة إجهاض كامل لكل شخوصه التى كانت تمثل محوراً أساسياً فى موضوعاته خلال المرحلة الأولى والثانية واستبدلت بالحروف والكتابات على نحو صريح .

أما الفصل الخامس فيتناول دراسة للمرحلة الخامسة " إرتداد الفنان للتصوير التشخيصى فى أعماله" من عام 1993 إلى عام 1999 وتعد الدراسة التحليلية لأعمال المرحلة الخامسة للفنان أحمد ماهر رائف من أهم الدراسات لأعمال الفنان لأنها تكشف لنا فكر الفنان ورؤيته الفنية المتجددة التى يتحول فيها مرة أخرى إلى التصوير والتشخيص فى أعماله بروية جديدة وفكر جديد مستنبطاً ومستوحياً أفكار ذات خصوصية شديدة من سحر آيات كلام الله من القرآن الكريم ومن القصص النبوى وخصوصاً قصة نبي الله موسى عليه السلام مع بنى إسرائيل التى دعت أن يسترجع العديد من الرموز الفرعونية التى كان يستلهمها من الفترة التى قضاها فى البعثة الداخلية لمرسم الأقصر كعبدة الصنم وهى مجموعة من الأوانى الخزفية والقوارير والبلاليص وتبدو كأنها ترفع أيديها للعبادة .

وخلال تلك الفترة التى قضاها الفنان منذ 1993 – 1999 مع ابنه كريم بالولايات المتحدة الأمريكية حاصر الفنان مرض السكر وأحال الفنان بعيداً عن الأعمال التى تحتاج للمجهود كالأعمال الطباعية التى تحتاج الحفر والطبع فلجأ إلى التصوير من خلال أقلام حبر ملونة ذات أحبار مائبة كثيراً ما كان يلون بها ثم يبيلل أجزاء منها لتذوب وتتداخل لتنسجم تدرجاتها وألوانها .

وتبهر الفنان فى بطون الكتب الدينية وأخذ يقرأ فى التفاسير والمناظرات الدينية حتى يستطيع أن يتم بحثه حول موقف الأديان السماوية من الفن التشكيلي والذى دعاه أن يهتم بإخراج مجموعة من الأعمال التصويرية التى تدور حول إثبات أن الصورة أشد دلالة من الكلمة .

ومن هنا لجأ الفنان للعودة إلى شخوصه وأن ينهى فترة الخصام التى استبدل فيها الفنان تلك الشخوص بالحروف والكتابات العربية والزخارف الإسلامية .

وهكذا تعبر موقف الفنان من التصوير التشخيصى وارتد للصورة التشخيصية التى أجهضها سابقاً فى أعماله ليكون هذا التحول هو الثالث فى التحولات الرئيسية فى فكر الفنان ، فنراه يعتمد فى أعماله على عدة مصادر لاستلهم الصورة التشخيصية كما يلي :

1- استلهم الفنان من وحى سحر آيات الله من القرآن الكريم .

2- استلهم الفنان من وحى القصص النبوى .

3- استلهم الفنان من وحى الموضوعات الشعبية أعماله التى نفذها أثناء إنضمامه لجماعة الفن المعاصر .

4- استلهم الفنان من مخزون رؤيته أثناء البعثة الداخلية لمرسم الأقصر .

5- استلهم الفنان من وحى القضايا العامة .

6- استلهم الفنان من وحى الرؤية الأخيرة بالمرحلة الخامسة مستخلصاً رؤية مصورة لعلم اليقين وعين اليقين .

7- استلهم الفنان من وحى المرحلة الرابعة للحروف والكتابات (الحروفية) .

وربما كان إرتداد الفنان نحو التشخيص فى أعماله مرة أخرى يحقق مفاجأة لدى جميع من عاصره وجميع من يعرفه ولكن ما لا يحقق أى نوع من الدهشة هى روعة أعماله الفنية ودرجة الوعى التى تغلف أفكاره ومشاعره الرقيقة التى تنبض فيها محتويات اللغة التشكيلية لأعماله ، وعلى ذلك فإن الفنان نفسه لم يمنعه اعتكافه على الحروفيات من العدول مرة أخرى لعالم التشخيص التصويرى ، وقد نلاحظ روعة ذلك عندما تتدفق فجأة ذكريات الماضى للشيخ الفعيد أحمد ماهر رائف وتتفجر فجأة فى محتويات صفحات بحثه فكراً يحمل ثقافة عشرات السنوات قضاها الفنان باحثاً عن الحقيقة فى الفن وعن حقيقة الفن .

ويوضح الفنان فى آخر أعماله موقفه من الصورة والكلمة .

"إن إعتبار الصورة المشخصة أى الصورة المضاهية للشئ المصور أشد دلالة على المعنى من الكلمة المكتوبة فهى تحمل معناها فى ذاتها فلا تلجأ إلى ترجمة هذا المعنى إلى لغة أخرى إذا جاءت لغة هذه الكلمة المكتوبة ، الأمر الذى يحدث فى لغات البشر جميعاً القديم منها والجديد" .

