

M

جامعة ابن خلدون تيارت

كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

قسم العلوم الاجتماعية

مذكرة لنيل شهادة ماستر في الفلسفة تخصص
فلسفة غربية حديثة و معاصرة موسومة ب :

الإبداع الفني في النظرية السيكلوجية بين سيغموند فرويد
وكارل يونغ

الإشراف:

أ. بوروينة محمد

الطالبة:

- براهيمى خيرة
- عيادي دنية

لجنة المناقشة

الصفة	الرتبة	الأستاذ (ة)
رئيسا	أستاذ محاضر	بوعمود احمد
مشرفا ومقررا	استاذ محاضر	بوروينة محمد
مناقشا	أستاذ محاضر	راتية الحاج

السنة الجامعية: 2022 - 2023

شكر وعرّفان

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له على ما أنعم به علينا من فضله وإحسانه، فقد منّ عليّ بإتمام هذه المذكرة التي تعد خطوة مهمة في مسيرتنا التعليمية والعلمية.

وبعد، فإننا نود أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور (بورويّنة محمد) الذي كان سبباً في إنجاز هذه المذكرة بأفضل صورة ممكنة، فقد كان له دور كبير في إرشادنا وتوجيهنا وتصحيح أخطائنا وتقديم نصائحه الثمينة، فجزاه الله خيراً وبارك في علمه وعمله.

كما نشكر جميع أساتذة قسم علوم الاجتماعية عامة واساتذة الفلسفة الغربية خاصة الذين ساهموا في تزويدنا بالعلوم والمعارف التي ساعدتنا في إعداد هذه المذكرة.

ونشكر أيضاً عائلتنا الغالية التي كانت دائماً تدعو لنا بالتوفيق والنجاح، وتقدّم لنا كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، فأسأل الله أن يحفظهم ويرزقهم كل خير. ولا ننسى زملائنا وأصدقائنا الذين شاركونا هذه التجربة الجميلة، وتبادلوا معنا المعلومات والآراء، وساندونا في كل موقف، فنشكرهم من كل قلبنا.

وأخيراً، نود أن نشير إلى أن هذه المذكرة هي محاولة متواضعة لإضافة شيء جديد إلى مجال (الفلسفة الغربية).

اهداء

إلى من علّمني كيف أقف بكل ثبات فوق الأرض

أبي المحترم

إلى نبع المحبة والإيثار والكرم.

أمي الموقرة

إلى أقرب الناس إلى نفسي.

إلى روعي وقرة عيني ونبض فؤادي.

إلى جميع من تلقّيت منهم النصح والدعم

خيرة ، شمسو ، خطاب فاروق

أهديكم خلاصة جهدي العلمي

براهيمي خيرة

اهداء

إلى مثال التفاني والإخلاص..... أبى الحبيب.

إلى من قدّمت سعادتي وراحتي على سعادتها... روح أمي رحمها الله.

كم تمنيت ان تريني هنا.

إلى كل من لم يبخلني بمساعدتي يوم ما .. زميلتي خيرة....

إلى من أمدّوني بالنصح والإرشاد .. زميلتي خيرة

إلى كل من دعا لي بالخير.....

أهديكم ذلك العمل المتواضع.....

عيادي دنية

مقدمة

يعد موضوع الفن من الموضوعات المثيرة للاهتمام في الفلسفة الغربية، وقد تناوله عدد من الفلاسفة والنفسانيين على مر العصور بأساليب ونظريات مختلفة. ومن بين هؤلاء الفلاسفة يأتي في مقدمتهم سيغموند فرويد وكارل يونغ، الذين اهتموا بدراسة الفن كظاهرة نفسية وعلاقته باللاوعي والذات.

وعلى الجانب الآخر نجد العالم النفساني السويسري كارل يونغ الذي كان يروي بأنه لا يوجد منطقة في النفس البشرية لا يمكن أن تتجلى فيها الفن، وأن الفن يعد من الحاجات الإنسانية الأساسية التي تعبر عن العمق النفسي للإنسان.

وقد عمل الاثنان على دراسة العلاقة بين الفن والنفس، حيث قام فرويد بتحليل أعمال الفن ودراستها من خلال عدسة نظرية اللاوعي، في حين بحث يونغ في أهمية الفن في فتح آفاق جديدة للمعنى والتأويل، وتأكيد دوره في الشفاء النفسي.

ويعدّ الفن أحد الأسس الرئيسية التي قامت عليها الحضارات البشرية الماضية والحالية، إلى جانب الفلسفة والدين والعلم. فمن بين الفنون التي ابتكرها الإنسان عبر تاريخه، نجد فن النحت والقصائد الشعرية والرسم والرقص والموسيقى والخط، وغيرها. وعلى الرغم من أنّ الجميع يمكنه التمتع بالفن الذي يحبه، إلا أنّ الإبداع فيه يتطلب نوعاً من الموهبة والبصيرة التي لا تتوفر لدى الجميع. ولذلك، يظهر في تاريخ الفن أسماء قليلة تبرز سماء الفن بإبداعاتهم المميزة، مثل بيكاسو ودافينشي وموزارت وجوته وغيرهم

وبما أن الفن يعد من أبرز الصور البشرية التي تعبر عن عواطف وأفكار المبدعين، فإن دراسة هذا المجال بشكل عام ودراسة أساليبه والآليات التي يستخدمها المبدعون في صناعته يعد من الموضوعات المثيرة للاهتمام وبالتأكيد يمكن القول إن الفن والإبداع يشكلان جزءاً هاماً في ثقافة الإنسانية، حيث يستخدم المبدعون مختلف الوسائل الفنية للتعبير عن أنفسهم وعن عواطفهم ومشاعرهم وأفكارهم.

فالفن ليس مجرد منتجات تجارية أو ترفيهية، بل هو سلاح قوي يستخدم لتغيير الواقع وإظهار كيف يرى الفرد العالم ويفهمه.

ويعد الفن وسيلة فعالة للتواصل بين البشر، حيث يستطيع المبدعون والفنانون من خلاله التواصل مع الجمهور والتأثير على تفكيرهم وشعورهم، ومن هذا المنطلق نجد أن الفن يمكن أن يكون مصدراً للتغيير الاجتماعي والثقافي.

وتتنوع أساليب الفن وآلياته، فهناك الرسم والنحت والموسيقى والأدب والسينما والفن التشكيلي وغيرها، ويختلف كل نوع من هذه الأنواع في آلية إيصال المعنى والتأثير على المشاعر والأفكار.

ومن جانبهم اهتم الفلاسفة بدراسة الفن وأساليبه وآلياته، حيث ربطوا بين الفن والعقل والنفس ودرسوا دور الفن في خلق الجمال وإيصال الحقيقة والتعبير عن المشاعر والأفكار. وبالإضافة إلى ذلك، قدموا نظريات فلسفية مختلفة تفسر الفن ودوره في حياة الإنسان والمجتمع. ولذلك يعد دراسة الفن وأساليبه وتأثيره على الإنسان والمجتمع من الموضوعات المثيرة للاهتمام في الفلسفة الغربية، والتي تستحق البحث والتعمق فيها من قبل الباحثين والمهتمين بهذا المجال.

من الطرح السابق يأتي موضوع دراستنا ليلسط الضوء على الطريقة التي عالج بها فرويد ويونغ موضوع الابداع الفني من منظار التحليل النفسي و حاولنا من خلاله الاجابة على الاشكالية المتمثلة في ما هي الجذور الفلسفية السيكولوجية لظاهرة الابداع الفني عند مدرسة التحليل النفسي عامة و فرويد ويونغ خاصة؟

اسباب اختيار الموضوع:

ومن أهم الاسباب الذاتية التي دفعتني لاختيار موضوع الابداع الفني التحليل النفسي عند سيغموند فرويد وكارل يونغ هو ميولي نحو علم النفس عامة وكان يشغل اهتمامي موضوع التحليل النفسي خاصة بعد ان ادرج ضمن سلسلة من المحاضرات التي درستها. أما من الناحية الموضوعية فالدافع كان الرغبة في البحث العلمي في مجال الفلسفة الغربية وحب المعرفة والاطلاع وكشف العوامل التي تتحكم في الحياة النفسية.

عمدت إلى انتهاج المنهج التحليلي النقدي، الذي يمكننا من فهم حقيقة الظاهرة الابداعية، في نشأتها وطبيعتها عند كل من "فرويد" و "يونغ" وفحص أطروحتهما و تشريحها وتحليلها والوقوف على مدى منطقيتهما وواقعيتهما.

وكأي بحث لم يخلو بحثنا من الصعوبات ، إذ أن من بينها تشعب المادة العلمية واختلاف الآراء وصعوبة التعامل مع الموضوع لما يحمله من أفكار.

حيث أن الفكرة في البداية لم تكن واضحة و مبسطة كما ينبغي، لقلّة المصادر والمراجع في بداية البحث و ان وجدت فهي منقسمة بين علم الاجتماع و علم النفس، رغم كل هذه الصعوبات الا انها لم تمنع من مواصلة البحث و التطلع.

أولا : لأنه بحث جديد لم يسبق لأي باحث أن تناوله ونزل محطاته بالتحليل والتدقيق، فرغم أن "سيموند فرويد" و"كارل يونغ" غنيان عن التعريف في مجال علم النفس، إلا أن البحث في مجال ظاهرة الابداع الفني من حيث نشأتها ، وطبيعتها عندهما، أي تطبيقات التحليل النفسي على بمعنى الجوانب الفلسفية في "فكر " فرويد" ويونغ في فهم الظاهرة الابداعية هو موضوع جديد حسب علمنا، ما عدا بعض الأبحاث نشرت لكنها لم تتطرق إلى الموضوع بصورة كافية .

ثانياً : لأنه موضوع ثري يجعلنا نعود إلى الفنانين في تفكيرهم وفي تصورهم لانجازاتهم في فلسفة كل من "فرويد" و"يونغ" ، وفي اكتشاف خفايا الفكر البشري في تفسيره لظاهرة الابداع الفني ، وبالتالي تفسير سيغموند فرويد وكارل يونغ لنشأة ظاهرة الابداع الفني عند اصحابها.

ثالثاً: ولأن "سيغموند فرويد" وكارل يونغ عالما النفس لهما مشارب فلسفية دراسات هامة، لذلك أردنا من خلال بحثنا المتواضع أن نعيد دراسة ظاهرة الابداع الفني إلى أصلها الفلسفة "قسم الفلسفة".

رابعاً: و لأنه كان لـ "سيغموند فرويد" و"كارل يونغ" تأثيرا كبيرا في الفكر المعاصر، فهما جرحا نرجسية الإنسان و أزالا القناع عن مركزية الذات و الوعي الإنساني، و لأن تأثيرهما لم يقتصر على الجوانب الطبية والنفسية فحسب، بل تعداه إلى عالم الفن وقد قادتنا مقتضيات البحث و مادته الى اتباع الخطوات التالية في بناء بحثنا بهدف الاجابة على الأسئلة التي تم طرحها سابقا وأيضا توضيح مفهوم ظاهرة الابداع الفني من منظور النظرية التحليلية النفسية عند مؤسسها فرويد وتلميذه يونغ تم تقسيم الدراسة الحالية إلى ثلاث فصول.

الفصل الأول : تحت عنوان كرونولوجيا المفاهيم عحيث جاء هذا الفصل ليتناول التحليل المعجمي الابداع و الفن والجمال و يفصل فيهم، عناصر هذا الفصل تمثلت في ابراز مسار حياة سيغموند فرويد وكارل يونغ، أما العنصر الثالث تفسير ماهية مقارنة التحليل النفسي.

الفصل الثاني: كان بعنوان سيغموند فرويد وفلسفته، حيث إنطلقنا من مفهوم الابداع

الفني عند فرويد لنتناول في العنصر الثاني دور منهج التحليل النفسي في فهم ظاهرة الابداع

الفني عند فرويد و يأتي العنصر الثالث ليشمل موضوع الانتقادات الموجهة لفرويد.

الفصل الثالث: بعنوان كارل يونغ وفلسفته ، إحتوى هذا الفصل على العنصر الأول

مفهوم الابداع الفني عند يونغ ، العنصر الثاني عنوانه دور منهج التحليل النفسي في فهم ظاهرة

الابداع الفني عند يونغ ، في ما يخص العنصر الثالث فعنوانه الانتقادات الموجهة ليونغ.

الفصل الأول

كروولوجيا المفاهيم.

1/ التحليل المعجمي الابداع و الفن والجمال

1-1 / الابداع

2-1 / الجمال

3-1 / الفن

4-1 / الابداع الفني

2 / مسار حياة فرويد -يونغ.

2-1 / سيرة حياة سيغموند فرويد: (Sigmund Freud) (1856-1932)

3 / مقارنة التحليل النفسي.

3-1 / الإرهاصات الأولى لنشأة التحليل النفسي

3-2 / نظرية التحليل النفسي في شكلها العام:

خلاصة الفصل.

1/ التحليل المعجمي الإبداع و الفن والجمال

يستعرض هذا المبحث مفهوم التحليل المعجمي وأهميته في دراسة النصوص الأدبية والفنية، كما يشرح ما هو الإبداع والفن والجمال وكيف يتجسد هذا الثلاثي في الأعمال الأدبية والفنية، وما هي المعايير التي تحدد قيمة الإبداع والفن والجمال في كل زمان ومكان.

1-1/ الإبداع :

يتضح لنا بوضوح من وجهة نظر إليس بول تورانس (Ellis Paul Torrance)

أن جوهر الإبداع يكمن في العملية الإبداعية أو الكيفية التي يستخدمها المبدع لإنتاج أعماله، ويجب أن تتبع هذه العملية العديد من المراحل المتتالية، كما أوضح في تعريفه السابق. بالمقابل، يشير تايلور إلى أن الإبداع يعكس العملية العقلية التي تؤدي إلى إنتاج أفكار جديدة ومقبولة.¹

يرى ميهالي سيزنتميهالي (Mihaly Csikszentmihalyi) أن الإبداع يتعلق

بالإنتاجية الفكرية والابتكار والخيال والخصوبة العقلية²، الإبداع هو عملية تحول الأفكار الجديدة والمتخيلة إلى واقع ملموس، وينشأ عنها ظهور شيء جديد لم يكن موجوداً من قبل، فهو يحتاج إلى تخطي الطرق الروتينية في التفكير، وابتكار أفكار أو أساليب أو أشياء جديدة، ومبدعة، وغير اعتيادية، والاستفادة من المعرفة، والرؤية، والمعلومات، والإلهام، اذن هو يشتمل على مرحلتين أساسيتين هما التفكير والإنتاج³.

¹ Bernard Demory, la créativité en pratique. Paris: Chotard et Associés , 1974, p30

² Alaine Beaudot, la créativité a l'école, 2 édition, Paris: Puf.,1974,p15

³ Galton Robert et Claude Clero. l'activité créatrice chez l'enfant, 3me édition, Paris: Casterman, 1971,p25

ومما سبق يمكن ان نستنتج أن الإبداع يعني تلك النواتج الملموسة ذات المواصفات الخاصة، اي هو عملية توليد أعمال فنية جديدة ومبتكرة وذات قيمة جمالية ، ليس قابلاً للقياس بشكل دقيق أو مطلق، بل هو نسبي ومتغير باختلاف المجالات والزمانات والأذواق.

1-2 / الجمال:

الجمال هو قيمة مهمة وغنية بالمعاني التي تدعو إلى الارتقاء بالمجتمع البشري وتحقيق رسالته النبيلة، وقد تناول القرآن الكريم هذه القيم بشكل دقيق ومحكم، حيث أشار إلى الحق والخير والجمال. ويتحدث القرآن عن الجمال الحسي والمعنوي الخلفي، فالجمال الحسي يتجلى في جميع المخلوقات التي خلقها الله، حيث إنها متناسقة ومتوازنة ولا تحمل عيوباً أو تشويهاً، وهذا يعكس قدرة الله العظيمة وربوبيته وألوهيته. ويمكن الاستمتاع بهذا الجمال الحسي من خلال المشاهدة والاستماع إلى ظواهر الكون الجميلة التي وصفها الله في كتابه العزيز، والتي تشكل دليلاً على توحيد الله وعظمته.

الجمال هو مفهوم شامل يشمل الحسن والزينة والحلاوة والبهاء، بالإضافة إلى الاتساق والطف والاعتدال والتخلق والصبر. يعبر الجمال عن صفات تجعل الأشياء أو الأفعال أو الأفكار أكثر جاذبية وروعة في نظر الآخرين¹، ويمكن أن يكون ذلك من خلال التناغم والانسجام بين العناصر المختلفة والتوازن الذي يحققه كل شيء في حدوده المناسبة. ويشمل الجمال أيضاً صفات اللطف والاعتدال والتخلق والصبر التي تعكس قيماً خلقية مهمة تساعد على تعزيز العلاقات الإنسانية وتحسين جودة الحياة ، وجد الجاحظ أن الإشارة المباشرة

¹ بلخياره خضرة، الجمال في القرآن الكريم، مجلة الأثر، ع 22، الجزائر : جامعة سعيدة ، 22 جوان 2015، ص 202

والواضحة والمختصرة والتي تبدأ بدقة تعكس جودة عالية في التواصل، فكلما كانت الإشارة واضحة كانت أفضل لنقل المعنى بطريقة صحيحة.

ومع ذلك فإن المعنى الذي يختبئ خلف الظاهر قد يكون مفتاحاً لفهم نصوص القرآن الكريم والتمتع بجمالية اللغة التي يتمتع بها. في الواقع، فإن القرآن الكريم يتميز بالاقتران بين البيان الممدوح والمعاني الخفية التي تكشف عن التفاصيل العميقة والمميزة للنص، وهذا يساهم بشكل كبير في إبراز جمالية اللغة العربية في القرآن الكريم¹

يشير مصطلح "الجمال" إلى صفة ترتبط بالجمال بشكل خاص، وهو يعبر عن حالة فريدة تشبه السعادة والمتعة في الشعور الأخلاقي، ومع ذلك، فإن هذه الحالة لا تختفي تماماً مع أي من الحالات السابقة. ويتم تحليل هذا المفهوم من قبل الجماليات، التي تعتبر فرعاً من الفلسفة يتناول الحكم التقويمي الخاص بالتمييز بين الجميل والبشع. ويتم التعبير عن الحكم على هذا النحو بـ "الحكم الجمالي"، ويتمحور حول الجمالية كمصطلح عام يمكن تطبيقه على جميع المجالات الفنية والثقافية²

أفلاطون (Plato) يعرف الجمال في حوار "هيباس الأكبر" على لسان سقراط (Socrates) بأنه ليس صفة خاصة بمائة أو ألف شيء معين، فالناس والخيول والملابس والعداري والآلات الموسيقية جميعاً تتمتع بجمالها الخاص، ولكن يوجد فوق هذه الأشياء

¹ الحافظ عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، م2، ج1، ط05، مكتبة الخانجي للطباعة، القاهرة، ب س، ص 75

² أندريه لا لاند، موسوعة لا لاند الفلسفية، تح خليل أحمد خليل، م 1، ط1، بيروت: دار عويدات لنشر الطباعة، 2012، ص 367

الجميع الجمال الأعظم. وتعتبر نظرة أفلاطون (Plato) للجمال منطلقًا ميتافيزيقيًا، حيث يعتبر الجمال حقيقة تدركها الروح وليس الحواس. ويعتبر الفن وسيلة لإكمال النقص الموجود في الطبيعة، حيث يحاول الفنان التقرب من الجمال المطلق من خلال روحه الشفافة التي تساعده على تقليد الطبيعة بدقة، وبالتالي التقرب من الجمال الأعظم¹.

يصف أرسطو الجمال (Socrates) كحاكاة لمثال موجود وغير مرئي، حيث يتم تقليد هذا المثال من خلال العمل الفني، سواء كان ذلك العمل موجودًا في الواقع أو متصورًا في العقل أو الخيال. ولا يقوم جمال الحياة على جمال الموضوع بحد ذاته، فالجميل والقبيح يمكنهما التأثير على أصحاب الفن وإلهامهم لإنتاج أعمال فنية جميلة أو مثيرة للاشمئزاز. ويشير أرسطو إلى وجود "جمال الجمال" و "جمال القبح"، حيث يمكن للفن أن يجعلجميل أجمل مما هو عليه والقبيح أكثر إثارة للاشمئزاز²

" في الفلسفة المثالية يتمثل الجمال في التوازن بين الجانب المادي والإحساسي من جهة، وبين الجانب العقلاني والروحي من جهة أخرى، حيث يتجلى الجمال كإشعاع للفكرة عبر الموضوعات الحسية.

وتعني الفكرة أن الجمال يتألف من جانبين، وهما الفكرة والشكل الذي يظهر هذه الفكرة بشكل ملموس وواضح في المادة الفيزيائية. كما تعتبر الفلسفة المثالية أن دور الفن هو تجسيد الواقع بشكل دقيق في أشكاله المختلفة، ويجب أن يكون له قيمة خاصة به. ولذلك،

¹ أحمد محمد وهبان (وآخرون)، مدخل العلوم السياسية، ط1، الإسكندرية خوارزم 2002، ص 176
² دنييس فوسيمان، علم الجمال (علم) (الأستطيقا)، تر: أميرة حلمي مطر، ط1، القاهرة: دار إحياء الكتب المصرية، ص 113.

فإن حقيقة الفن لا تقتصر على المظهر الخارجي البسيط فقط، بل يجب أن يتحقق التوافق بين الجوانب الداخلية والخارجية، وهذا هو الشرط الأساسي للتجلي في العالم الخارجي.¹

1-3/ الفن:

فن الإقناع واللباقة هما مهارات مهمة في التواصل، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو المهني. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعريف "ذوق الفن" باعتباره الجانب النظري للفن والتعبير الخارجي عن الأفكار والمشاعر من خلال الألوان والحركات والأصوات والألفاظ. وتشمل الفنون المختلفة، مثل النحت والتصوير والفنون الحرة .

ويشير مصطلح "المواد السبعة" إلى الدروس الأساسية التي كان يتعلمها الطلاب في المدارس اللاتينية في الماضي، وتشمل النحو والبلاغة والمنطق والحساب والهندسة والفلك والموسيقى. وكانت هذه المواد تعد الطلاب للتحويل إلى مهن حرة ومستقلة في المجتمع.²

الفن يمثل عادة تعبيراً عميقاً عن الإبداع والجمال، ويمكن أن يأخذ العديد من الأشكال المختلفة مثل الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والمسرح وغيرها. يمكن أن يكون الفن مصدر إلهام للأفراد والمجتمعات، حيث يمكنه تسليط الضوء على جوانب مختلفة من الثقافة والتاريخ والعالم الطبيعي.

¹ عبد الرحمن بدوي، فلسفة الجمال والفن عند هيغل ، ط1، دار الشروق، بيروت ، 1996، ص 75.

² إبراهيم مدكور ، المعجم الفلسفي، ط1، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1983، ص 140

وعندما يتمتع الإنسان بالفن بطريقة إبداعية ومتفردة، فإنه يمكن أن يصبح وسيلة فعالة للتعبير عن الأفكار والمشاعر والتغيير في العالم. ومن خلال التشارك في الفن، يمكن للأفراد التواصل مع بعضهم البعض وتعزيز الترابط الاجتماعي والتعاون..¹

شهدت حقول المعرفة تبايناً في تحديد تعريف دقيق وواضح للفن، إذ عبر العديد من الباحثين والمفكرين عن مجموعة متنوعة من الأسباب في كتاباتهم وأعمالهم الفكرية. ومن بين هؤلاء الباحثين، حدد أندريه لالاند في موسوعته تعريفاً للفن يتضمن أن "الفن هو جملة من الطرق التي تساعد في إنتاج نتيجة جمالية محددة".²

"بمعناه العام يعتبر الفن مجموعة الصناعات التي يقوم بها الفنان بهدف تحقيق الجمال وتجسيده، وهو يكشف عن طبيعة الوجود المثالي، كما تراه الفلسفة المثالية ويمثل الفلسفة والدين. ومن وجهة نظر الفن الإنساني، يهدف إلى تحرير الروح البشرية من المادة والشروط الجزئية المحدودة، بدلاً من مجرد اللعب بمختلف مستوياتها وفوائدها".³

التحديد اللفظي للفن : في كتابها "مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن"، تعرّف أميرة حلمي مطر المصطلح بأنه "إبداع يجسد الواقع بطرق مبتكرة قد تعتمد على التحليل والترميز والتشهير ليعبر عن معانٍ وأفكار ورؤى في مستويات فنية مختلفة وذات شروط تدل على

¹ فريدريك هيجل، علم الجمال وفلسفة الفن تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، بيروت مكتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع، 2007، ص 182.

² اندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد 01، تر: خليل أحمد خليل، ط02، دار التنوير، بيروت، 2007، ص196.

³ نوكس إ، النظريات الجمالية (كانط، هيغل، شوبنهاور)، تر: محمد شقيق شيا، ط01، منشورات بحسون الثقافية، بيروت، 1985، ص64.

أصالته وتميّزه". وتشمل هذه الفنون التشكيلية والموسيقى والأدب والسينما والفنون المسرحية وغيرها. ويتميز الفن بأنه يحتاج إلى مهارات خاصة لإبداع أعمال فنية ذات جودة عالية وبأنه يعكس الثقافة والتقاليد والجماليات في المجتمعات التي نشأ فيها¹

"تعارض هاته الفلسفة المثالية أي تصور ينظر إلى الفن كأداة لتحقيق الترف والتسلية، أو كأداة غير أخلاقية، بل تروج لفكرة أن الهدف الأساسي للفن هو تجسيد فكرة معينة، وأن الشكل الذي يتخذه الفن في عرض هذه الفكرة يستند إلى الحواس وصور المخيلة".² هذه الفلسفة - المثالية - تنظر إلى الفن على أنه ليس مجرد وسيلة للمتعة أو الانحراف، بل وسيلة للتعبير عن فكرة معينة، وأن هذه الفكرة هي ما يعطي العمل الفني قيمته ومعناه. كما أن الفن يستخدم الحواس كوسيلة لإظهار هذه الفكرة، ولكن لا يقتصر عليها. فالحاسة لا تكفي لفهم مضمون العمل الفني، بل تحتاج إلى نشاط عقلي يستطيع أن يفهم المعاني والأفكار التي يحملها. إذن يمكن شرح هذه الفلسفة المثالية بأنها تؤمن بأن الفن هو نشاط إبداعي يستخدم الحواس كوسيلة لإظهار فكرة مثالية، وأن هذه الفكرة هي ما يميز العمل الفني عن غيره من المظاهر المادية.

فالفن هو تجسيد فكرة محسوسة بطرق وأساليب متنوعة، ويتميز بالصنعة والمهارة في استخدام أدوات وتقنيات معينة لتحقيق هذه الفكرة بشكل ملموس في الواقع.

¹ أميرة حلمي مطر، مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنوير للطباعة والنشر، الجزائر، 2013، ص 77.

² نوكس إ ، النظريات الجمالية (كانط، هيغل، شوبنهاور)، مرجع سابق نكره، ص 68.

ويتضح أن العمل الفني يعكس علاقة بين المضمون والمظهر، ويمثل إنتاجاً جمالياً يخلقه الإنسان الواعي ويضيفه إلى العالم المحيط به.¹

يشير مصطلح "الفن" هنا إلى جملة الطرق والأدوات المستخدمة في إنتاج الأعمال الفنية، التي تهدف إلى الجمال والمتعة الجمالية وتنمية التذوق الفني. إن كنا نلجأ إلى معاني الفن في القواميس، فنجد أن لفظة "الأيرس" باللاتينية و "التخني" باليونانية، وتطلق كلاهما على الأنشطة المنهجية التي تحتاج إلى منهج. وفي اللغة الفرنسية، تعني كلمة "تيكني" مجموعة من الأعمال الفنية الموقعة بتوقيع شخص معروف والتي تتميز بالإتقان والتنوع. وفي عصرنا الحالي، يطلق على هذه الأعمال الفنية "الفنون الجميلة"، لما تحمله من جمال وقدرتها على التعبير عن الأحاسيس وتحقيق الأهداف² يبدو أن الفن يتطلب بناء أعمال فنية تتميز بالحسية، الإتقان، الجودة والإبداع، وتستخدم كوسيلة للتعبير عن الوجدان.

ويمكن أن يكون لفظ الفن مرادفاً لمجموعة من القواعد التي تستخدم لتحقيق الجمال، وبهذا المعنى يمكن اعتبار الفن صناعة أو صنعة. فغايتها هي ترك الجمال يتقن وينبجس في شكل عمل فني.³

4-1/ الإبداع الفني:

مشكلة الإبداع التي اهتم بها بعض علماء النفس وعلماء الفسيولوجيا، ابرزهم فرويد الذي يعتبر أن الإبداع هو نشاط جنسي دافع يتسم بالارتفاع والتحقيق في أهداف نافعة

¹ زياد معن، الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد 01، ط01، معهد الانماء العربي، بيروت، 1997، ص 113.

² André comptsponville, Dictionnaire philosophique, Quadrige, paris, 2013, p99.

³ طواع محمد، شعرية هيدغر مقارنة انطولوجية لمفهوم الشعر، منشورات عالم التربية، المغرب، 2010، ص 67.

للمجتمع. يتلخص رأي فرويد في أن الصراع هو أساس العملية الإبداعية، وأن الحل الإبداعي يتم بفعل قوى لا شعورية تحرر الانفعالات المكبوتة لدى المبدع منذ الطفولة، وأن الإبداع هو استمرار وتعويض لعب الطفولة.¹

وفقاً لـ لورانس كوبي (Lawrence Kubie) يقوم النشاط غير الواعي بتشكيل العملية الابتدائية، ومن ثم يستطيع الوعي أن يشجع ويوجه، بينما يعمل الوعي على تحسين العملية وتقييمها ونقدها.²

في حين ركز بعض الأشخاص على الجانب الإنساني الذي يرغب في التواصل مع الآخرين لتحقيق الذات وإشباع نزعة التطور، وتحقيق التميز الذي يؤدي إلى السعادة والانسجام الكامل بين العقل والعاطفة، فإن الطبيعة البشرية تمثل الدافع الكامن وراء الإبداع. وبالتالي يمثل الإبداع حالة سيكولوجية طبيعية ووليد قدرة فطرية يمتلكها بعض الناس بدرجات مختلفة. وتنقسم هذه القدرة إلى الموهوبين والمبدعين، حيث يرتبط الموهبة بالذكاء في حين أن الإبداع لا يتطلب ذلك بالضرورة. ومن الممكن أن ينشأ الإبتكار نتيجة لتفاعل الدماغ مع البيئة، وخاصة البيئة الاجتماعية والثقافية.³

تم ربط الإبداع الفني بالصحة النفسية والجسمية السليمة، فضلاً عن الطبيعة الاجتماعية الإيجابية للإنسان. وهذا يتعارض تمامًا مع اعتقاد فرويد.

¹ Getzels, J-W-& Jackson, p.w. Intelligence, New Yourk, 1962, p.91.

² الكسندر روشكا، الإبداع العام والخاص، تر: غسان عبد الحي ابو فخر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1989، ص24

³ نوري جعفر، الاصاله في مجال العلم والفن، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1979، ص 19.

وقد ربط غلفورد (Joy Paul Guilford) الإبداع بالعقل، وكذلك فعل غالتون وسبيره رمان وغيرهم، بالإضافة إلى ربط غلفورد (Joy Paul Guilford) بين الإبداع والطبع والدافعية، وهذه الخصائص ليست استعدادية ولا تتعلق بالقدرات العقلية.¹

يرى هنري برغسون (Henri Bergson) أن جوهر الإبداع هو الانفعال، ويميز بين نوعين من الانفعال، الأول هو الانفعال السطحي الذي يحدث تحت سطح العقل، والثاني هو الانفعال العميق الذي يحدث فوق سطح العقل. ويعتبر برغسون الانفعال العميق هو جوهر العملية الإبداعية التي تتجلى بوساطة الحدس وتخرج إلى الوجود.²

يتميز يونغ في تفسيره للإبداع الفني بتقسيم الناس إلى فئتين بناءً على مزيجهم النفسي: الأولى هي الفئة الاجتماعية والثانية هي الفئة الانطوائية، التي تعكس الفئة الأولى بالتضاد. ويقوم بتقسيم كل فئة إلى أربعة أنماط فرعية، ويعتبر الفنانين الذين يتحلى نمطهم الحدسي بالانتماء إلى الفئة التي يتغلب فيها هذا النمط. ويعني هذا أنهم إما ينتمون إلى الفئة الاجتماعية الحدسية أو الفئة الانطوائية الحدسية. كما يؤكد على مفهوم اللاشعور المشترك والتراث الذي يورثه الفرد عن أسلافه، ويعتبره مصدراً للإبداع الفني.³

2/ مسار حياة فرويد - يونغ

في هذا المبحث، سنتعرض لمسار حياة سيغموند فرويد (Sigmund Freud) وكارل يونغ (Carl Jung)، اللذين يعتبران من أهم مؤسسي مدرسة التحليل النفسي.

¹ الكسندر روشكا، مرجع سابق، ص 26.

² مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر، خاصة دار المعارف، مصر، 1969، ص 211.

³ قاسم حسين صالح، الإبداع في الفن، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1988، ص 17.

سنتبع تطور حياتهما الشخصية والعلمية، وكيف تأثرا بالظروف الاجتماعية والثقافية والدينية التي عاشا فيها. سنشهد كيف بدأت علاقتهما بالصدقة والتعاون، ثم تحولت إلى الخلاف والانفصال بسبب اختلاف رؤيتهما للعقل البشري واللاشعور. سنستعرض أبرز إنجازاتهما العلمية والأدبية، وكيف أثروا على مجالات مختلفة من العلوم والفنون والديانات.

2-1/ سيرة حياة سيغموند فرويد: (Sigmund Freud) (1856-1932)

في كتابه الشهير "حياتي والتحليل النفسي"، تحدث الكاتب عن سيرته الذاتية، حيث وُلد في مدينة صغيرة تُدعى فريبيرغ بموراquia في تشيكوسلوفاكيا، في السادس من مايو عام 1856. وأشار إلى أن والديه يهوديان وظل هو كذلك. ويُعتقد أن أسرة والده قد اضطُهدت خلال القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، ونزحوا صوب الشرق هربًا من الاضطهاد. وفي السنة الرابعة من عمره، انتقل إلى فيينا حيث تلقى تعليمه بأكمله، ودرس في المدرسة لمدة سبع سنوات على رأس فرقته، واستمتع ببعض الامتيازات هناك.¹

في عام 1873، التحق فرويد بجامعة فيينا ودرس الطب في تخصص طب الأعصاب. بعد ذلك، سافر إلى فرنسا حيث التقى بالدكتور شاركو، الذي كان متخصصًا في الأمراض النفسية، وكذلك بببير وجانييه، وتلقى منهم العلاج النفسي بطريقة التويم المغناطيسي. بدوره، أسس فرويد مدرسة التحليل النفسي من خلال تطوير أبحاث شاركو وببير، وكان شاركو يعالج بطريقة التويم المغناطيسي حالات "التخشب" وبعض أنواع الشلل

¹ سيغموند فرويد، حياتي والتحليل النفسي، تر: مصطفى زيور، عبد المنعم المليحي، دار المعارف، الإسكندرية، (دط)، (د،س)، ص20.

الهستيري. وعند تطبيق منهج التحليل النفسي، قام فرويد بتفسير الاضطرابات النفسية على أساس من الميل الجنسي اللبيدو¹.

من بين اهتمامات فرويد كان الأبحاث الفسيولوجية والتشريحية المتعلقة بالجهاز العصبي. وقد اشتغل في معمل "إرنست بروك" الفسيولوجي أثناء دراسته الجامعية، حيث قام بعدة أبحاث في تشريح الجهاز العصبي. حصل على درجة الدكتوراه في الطب عام 1881، وعين مساعداً لبروك في معمله. في عام 1882، عمل كطبيب في المستشفى الرئيسي بفيينا، وتشكلت صداقة قوية بينه وبين جوزيف بروير، أحد أطباء فيينا المشهورين، وقد تأثر فرويد بفكره بشدة.²

في عام 1885، قام فرويد برحلة إلى باريس للدراسة في جامعة "سالبتريير" حيث كان "شاركو" (Charcot Jean-Martin)، يقدم أبحاثه في مجال الهستيريا.

شاهد فرويد بنفسه بعض هذه الأبحاث التي أثبتت إمكان إحداث أعراض الهستيريا بالإيحاء التتويمي وإزالتها بالإيحاء أيضاً. بعد العودة إلى فيينا في عام 1886، اشتغل فرويد كطبيب خاص بالإضافة إلى وظيفته التدريسية³؛ عندما بدأ فرويد في تطوير أفكاره الطبية، تباينت آراؤه مع آراء بروير، مما أدى إلى نشوب خلاف بينهما وانقطاع الصلة بينهما. ترجم ذلك إلى الواقع عندما حاول فرويد تفسير العوامل النفسية المسببة للهستيريا من خلال

¹ الموسوي رحيم أبو رغيف ، الدليل الفلسفي الشامل، الجزء الثاني، دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر و التوزيع، بيروت، ط3، 2006 ، ص ، ص393-394.

² سيغموند فرويد ، موجز في التحليل النفسي ، تر: سامي محمود علي عبد السلام ،قفاش مهرجان القراءة للجميع للطفل، الشاب، الأسرة، (د،ب)، (دط)، 2000، ص ص 09-10

³ سيغموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي ، المصدر السابق، ص11

افتراض وجود انقطاع الصلة بين حالات النفس الشعورية. وقد صاغ فرويد أيضًا نظريته المهمة حول الكبت، التي وصفها بأنها الحجر الأساسي الذي يتوقف عليه بناء التحليل النفسي بأكمله، وهو جزء هام جدًا من هذا التحليل.¹

وأخير ما يمكن قوله عن مؤلفات فرويد أنها اختلفت و تنوعت إذا نجد من بينها:

- علم الأحلام 1901.
- الطوطم و المحرم 1912.
- مدخل إلى التحليل النفسي 1918.
- قلق في الحضارة 1929 ، مستقبل الوهم، موسى و التوحيد

¹ سيغموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي ، المصدر السابق، ص ص 12-13

2-2/ سيرة حياة كارل جوستاف يونج: (Carl Jung) (1875-1961)

يُشار إلى كارل غوستاف يونج ، الطبيب النفسي والناشط النفسي السويسري ، باسم يونج ، ولد في 26 يوليو 1875 ، وتوفي في مقر إقامته في كوسناخت ، بلدة مجاورة لمدينة زيورخ ، عن عمر يناهز 85 عامًا في 6 يونيو 1961.

كان يونج هو ابن كاهن بروتستانتي ذو ميول إصلاحية ، وكان يحمل الجنسية السويسرية باسم جوهان فاوول يونج في عام 1961. تزوج يونج إيما روشنبرغ وأنجب منها خمسة أطفال.¹

شخص متقن في الاستماع والتحدث يتمتع بالتسامح تجاه وجهات النظر المختلفة ويتحدث بمرونة وبساطة. يشعر الآخرون بالراحة عند التحدث معه لأنه يولي الأولوية للغة المنطوقة ويحب المشاركة في المحادثة.²

يونغ هو شخص تعلم الطب، على الرغم من عدم سابق خبرة في ممارسة الطب العام. بدأ مسيرته كطبيب نفسي في مستشفى وعيادة للأمراض العقلية، ثم أصبح لاحقًا ممارسًا خاصًا. وبجانب ذلك، يونج هو أيضًا أستاذ في إحدى الجامعات وعالم يتمتع بمعرفة واسعة. يجيد العديد من اللغات بما في ذلك الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، اللاتينية، واليونانية.³

¹ Febriani, Rika. Sigmund Freud VS Carl Jung Sebuah Pertikaian Intelektual Antarmazhab Psikoanalisis. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021, P 64.

² Hall & Nordby , Psikologi Jung. Yogyakarta: Basabasi. . (2018), P 41

³ Hall & Nordby , P 43

على الرغم من تحديد يونغ عادة مع مدرسة فرويد، إلا أنه بدأ في تطوير نظام التحليل النفسي الخاص به بعد انفصاله عن فرويد. وقد سماه في البداية "علم النفس المعقد"، ولكن فيما بعد أصبح يُعرف باسم "النفس التحليلي". ويشمل هذا النظام طرقًا لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية، وليس فقط المفاهيم المتطابقة أو الصياغات النظرية. كما يقوم يونغ بتطبيق أفكاره على عدة مشكلات اجتماعية، وقضايا دينية، واتجاهات في الفن الحديث عن طريق إجراء تحليل نقدي.

في عام 1932 منحت مدينة زيورخ يونغ كتابًا أدبيًا، مما جعله ينتمي إلى "المفكرين الأحرار" أو الحزب الديمقراطي، ويصبح بذلك كاتبًا موهوبًا للغاية. كما كان يونغ زوجًا وأبًا مخلصًا، ومواطنًا سويسريًا متعلمًا. وبالرغم من توليه عدة مسؤوليات كطبيب نفسي، ومحلل نفسي، وأستاذ، وباحث، وكاتب، وناقد اجتماعي، ورأس عائلة، ومواطن، إلا أن هذا لم يمنعه من مواصلة دراسة علم النفس. وبهذه الطريقة، يعد يونغ عالمًا نفسيًا سيحب أن يتذكره الناس، وسيظل في الأذهان كعالم نفس.¹

¹ Hall & Nordby , Psikologi Jung. Yogyakarta: Basabasi. . (2018), P 46

3/ مقارنة التحليل النفسي

تعتبر مقارنة التحليل النفسي منهجية علمية ابتكرها سيغموند فرويد لدراسة العمليات النفسية العميقة وعلاج الاضطرابات الناتجة عنها. فما هي أسس ومبادئ هذه المقارنة، وكيف تستخدم أدوات مثل التداعي الحر وتفسير الأحلام والتحويل للوصول إلى مستوى اللاشعور؟ والذي يحتوي هذا الأخير _اللاشعور_ على الرغبات والصراعات والمكبوتات التي تؤثر على سلوك وشخصية الفرد. سنتطرق إلى بعض المفاهيم الأساسية في التحليل النفسي، مثل الموقف الأوديبى والجنسية الطفولية والأنا والأنا العليا والهو والكبت وآليات الدفاع.

3-1 / الإرهاصات الأولى لنشأة التحليل النفسي

في عام 2005، أشار برنارد روبنسون (**Bernard Robison**) إلى أن فرانز أنطون ميسمر (**Franz Anton Mesmer**) قد وضع المبادئ الأولى للمغناطيسية الحيوانية، التي أدت إلى تطوير تقنية التنويم المغناطيسي التي مارسها الطبيب الجراح الإنجليزي جيمس برايد. وبينما تخلى برايد عن مصطلح المغناطيسية الحيوانية، قدم بدلاً من ذلك مصطلح التنويم المغناطيسي **Hypnotisme** وقدم نظرية عصبية فيزيولوجية للتنويم. كما قدم برايد أول مقارنة للإيحاء **suggestion** تم انتشار هذه الأعمال في أوروبا ووصلت إلى مدينة نانسي في فرنسا، حيث قدم الطبيب أمبرواز أوغست ليبول¹ (**Ambroise-Auguste Liébeault**) أعماله المتعلقة بالجوانب النفسية للتنويم

¹ Robinson, B: Psychologie clinique: De l'initiation à la recherche, 2ème édition, Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck, (2005) , p274

المغناطيسي والإيحاء في 1866. وبجانب هيبوليت بيرنهيم Hippolyte Bernheim، أسس ليبول Liébault مدرسة نانسي 1884، والتي كانت أول مدرسة نفسية طبية تستخدم التنويم المغناطيسي كعلاج نفسي. ويذكر التاريخ قصة استخدام الماء كدواء وهمي في العلاج بناءً على تأثير الإيحاء على نفسية المريض.¹

في حوالي نفس الفترة، ظهر في باريس الطبيب جان مارتن شاركو (Jean-**Charcot**)، العامل في مستشفى سالبترير، وكانت اهتماماته تتركز حول الهستيريا والتنويم المغناطيسي. قام شاركو بإلقاء أول محاضرة حول الهستيريا في 1870، وقدم خلالها حالة جستن إيتشغري التي كانت مثالاً حياً لدراسة الظواهر الجسدية الموضوعية للهستيريا. لقد لاقت محاضرات شاركو صدى واسعاً في الأوساط الطبية، وابتداءً من عام 1878، بدأ شاركو وزملاؤه بول ريشير وجيليس في استخدام التنويم المغناطيسي لعلاج حالات الهستيريا. وقد وصف ريشير المراحل الأربعة للنوبة الهستيرية وأجرى أولى الأبحاث حول استخدام التنويم ك تقنية علاجية لحالات الهستيريا.² ظهرت مدرسة جديدة في مدينة نانسي الفرنسية، يُطلق عليها "مدرسة نانسي"، بالتزامن مع ظهور أعمال شاركو ومدرسة باريس. قدّم الطبيب **Dumont** أربع حالات للجمعية الطبية المحلية بمدينة نانسي، حيث تم علاجهم بواسطة التنويم المغناطيسي عن طريق العالم ليبول بناءً على ذلك، قرر ثلاثة

¹ Robinson, B: Psychologie clinique: De l'initiation à la recherche, 2ème édition, Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck, (2005) , p274

² Serge, N et autres: La psychologie clinique en dialogue. Débats et enjeux, Tome 2, Paris, France: édition Bréal, (2002), p15.

علماء هم العالم برينهايم، والعالم جول ليجوا المختص في القانون، والعالم هنري-إتيان بوني المختص في الفيزولوجيا، تقديم مفهوم جديد في علم النفس.

تتعارض هذه المفاهيم مع فكرة تأثير التتويم المغناطيسي على الهستيريا، وتُعرف باسم "الإيحاء"، وهو المفتاح لفهم جميع التظاهرات التتويمية، ويعتبر ذلك من وجهات النظر الجديدة التي تتعارض مع النظرة المتبّعة لدى شاركو. يؤكد هؤلاء الأساتذة أنّ تأويلية نفسية للهستيريا تختلف تمامًا عن التأويلية الفيزيولوجية التي قدّمتها مدرسة باريس وأنصار وتلامذة شاركو.¹

أثر الاختلاف بين المدرستين على تطور النظرة إلى المرض النفسي وعلاجه كان إيجابياً، حيث قدمت مدرسة باريس مساهمات قيمة في علاج الهستيريا، ولقد لفتت مدرسة نانسي النفسية الانتباه إلى الاختلافات التي حدثت في مدرسة باريس. استفاد الأطباء والباحثون في مجال الأمراض العقلية والنفسية من هذه الثنائية الفكرية، فحاولوا الالتحاق بإحدى المدرستين، وكان هناك من استفاد من كليهما معاً، وقاموا بمزج تيارَي الفيزيولوجي الجسدي والنفسي العصبي. ومن بينهم كان سيغموند فرويد الذي تعلم ودرس في المدرستين ليستحدث نظرياته الخاصة ومدرسته الجديدة.

في خريف 1885 قام فرويد برحلة علمية إلى باريس حيث قضى عاماً كاملاً يتعرف خلاله على أفكار شاركو مباشرة ويترجم محاضراته إلى اللغة الألمانية. عند عودته إلى فيينا في 1886، كانت لديه العديد من الانطباعات والأفكار المبعثرة وغير الواضحة، بالإضافة

¹ Ludovic, F & Serge, N.: La psychologie moderne: Textes fondateurs du XIXe siècle avec commentaires, Louvain-la-Neuve, Belgique : édition De Boeck Supérieur, (2003), p15

إلى تجربته لطريقة التنويم المغناطيسي في علاج الأمراض الهستيرية. ورغم استمراره في العمل كطبيب للأمراض العصبية واستخدامه للتنويم المغناطيسي والطريقة الكهربائية، إلا أنه وجد ضعفاً في فعالية هذه الطريقة وصعوبة تطبيقها على المرضى، فلم يكن الجميع يستجيب لهذه الطريقة. لهذا السبب، قرر فرويد العودة إلى فرنسا في عام 1889، حيث سافر إلى نانسي للاطلاع على نتائج نشاط مدرسة التنويم المغناطيسي بقيادة برنهايم، وتبين أن هذه الطريقة تحقق نجاحاً مع المرضى الذين ينتمون إلى الطبقة الفقيرة، ولكنها لا تنجح بنفس القدر مع المرضى الأغنياء بسبب صعوبة تنويمهم.¹

تم في تلك الفترة دعم وتضامن المجتمع اليهودي، عموماً في النمسا وخصوصاً في فيينا، حيث كانوا متكاتفين ومتضامنين حتى أقصى حد، خاصةً في أوساط الطبقة المتقفة. ومن بين الأشخاص الذين ساعدوا الطبيب الشاب سيغموند فرويد على الاستقرار في فيينا وافتتاح عيادته الطبية الخاصة كان الطبيب اليهودي جوزيف بروير. ويؤكد العديد من المؤرخين أن نشأة التحليل النفسي يرجع إلى لقاء فرويد ببروير وتأثره بالطريقة العلاجية لبروير.²

بدأ بروير عمله في ميدان الفيزيولوجيا قبل أن يتحول إلى الطب، وتمكن من إشراف معالجة مرضى الهستيريا بطريقة تشبه التنويم المغناطيسي. فيما كان يعمل مع فرويد، حاول ج. بروير (Josef Breuer) إدخال تعديلات تقنية على طريقته في معالجة فتاة

¹ عامود بدر الدين : علم النفس في القرن العشرين، دار النشر اتحاد الكتاب العرب، سوريا، 2001، ص 255.

² Jeanclaude, Ch. Freud et son héritage : Rappel des fondamentaux freudiens de la psychanalyse comme discipline indépendante, Louvain-la-Neuve, Belgique édition De Boeck, 2010, p 69.

تعاني من أعراض هستيرية، تدعى بيرثا بابنهايم أو آنا أو (Bertha Pappenheim) أو (Anna O) كانت الفتاة تعاني من تصلبات جسدية وخدر في أطرافها اليمنى، واضطرابات بصرية وصعوبة في حفظ الرأس بصورة مستقيمة وحالات غيبوبة، وقد ظهرت هذه الأعراض لديها بعد مرض أبيها. وأثناء الجلسة العلاجية، طلبت الفتاة من بروير السماح لها بالتحدث والتعبير عن همومها أثناء نومها الاصطناعي.

ومن خلال ذلك استطاعت الفتاة أن تستعيد الوقائع والأحداث المتصلة بماضيها العاطفي، وبعد فترة، تحسنت صحة المريضة بشكل ملحوظ، مما جعل بروير يعتقد أن نجاح الطريقة الجديدة يكمن في مساعدة المريض في استحضار الأحداث التي تسببت في ظهور الأعراض المرضية، وتمكنه من أن يعيشها بانفعالاته. وبفضل هذه الطريقة، التي أطلق عليها بروير الطريقة التطهيرية، تحقق العالمان بروير وفرويد بعض النجاح في علاج الهستيريا.¹

في 1894 وقع خلاف بين فرويد وبروير بشأن تفسير علاقة الطبيب بالمريض في مرحلة العلاج. كان الخلاف متعلق برؤية فرويد، حيث اعتبر أن حب المريضة للطبيب وتعلقها به يعود إلى أسباب جنسية، ووصف هذه العملية بالنقلة أو التحويل، واعتبرها لحظة هامة في العلاج النفسي.

بينما عارض بروير هذا التفسير واعتبر موقف مريضته خطراً على الصعيد العلاجي، حيث أن العلاقة بين المريض وطبيبه يجب أن تفهم ولا تفسر بتفسيرات جنسية. يجب

¹ عامود بدر الدين : مرجع سابق ، ص 256.

الإشارة هنا إلى حادثة عام 1893، حيث ادعت العميلة (Anna) أنها حامل بطفل من الطبيب بروير، وهذا شكل فضيحة في الأوساط الطبية والاجتماعية في فيينا في تلك الفترة. على الرغم من كون الادعاء كذبة، فإنه أثر بشكل سيئ على أسرة بروير، حيث طلبت زوجته تفسيرات واضحة حول نوعية العلاقة، وانتهى الأمر بسفر بروير إلى إيطاليا للهروب من الوضعية الحرجة التي أطلقتها الإشاعات أنا¹.

تم الكشف عن الحقيقة الكاملة لحالة أنا عام 1972 عندما نشر الطبيب النفسي الكندي هنري فريدريك إيلنبرغر تقريرًا يشير إلى أن المريضة لم تعالج بطريقة التطهير كما زعم بروير، وإنما عولجت بجرعات من المورفين والكلورال الممزوجة بالتتويم المغناطيسي. ولاحظ بروير أن تشخيص الهستيريا الذي أعطي للمريضة كان غير دقيق. بعد زيادة جرعات المورفين، أصبحت المريضة مدمنة على الأدوية. وفي رسالة إلى كارل يونغ، اعترف فرويد بأن المريضة لم تشفى ولم يكن هناك أي تأثير علاجي كما وصف سابقًا².

استمر فرويد في استخدام طريقة نانسي الإيحائية في عمله، ولكن تغيرت الأمور عندما أعربت إحدى مرضاه، وهي إيمي فون إن، عن رغبتها في الحديث دون انقطاع أو تدخل من جانبه. وبمجرد أن وفر فرويد هذا الطلب، لاحظ أنها بدأت تتحدث عن أحداث ماضية ومشاعرها وانفعالاتها بصورة غير متوقعة، وهذا دفعه للاعتقاد بفعالية الطريقة

¹ Sarkissov, J. (1992): Pour une psychanalyse plus active : corps et psychanalyse, Collection Sciences de l'homme, France : éditeur Intégrale

² Jeanclaude, Ch. Freud et son héritage : Rappel des fondamentaux freudiens de la psychanalyse comme discipline indépendante, Louvain-la-Neuve, Belgique édition De Boeck, 2010, p73

الجديدة في مساعدة المرضى على التخلص من العواطف السلبية. وهكذا، قدم فرويد خطوة هامة نحو طريقة التداعي الحر.¹

واصل فرويد محاولاته العلاجية، وكان يعدل في تقنيات التنويم والتطهير والتداعي الحر باستمرار. قدّم له حالة الطفل الصغير هانز (**Petit Hans**) الذي كان يعاني من فوبيا الأحصنة، وكذلك حالة دورا (**Cas de Dora**) التي كانت تعاني من اكتئاب حاد واضطرابات صحية مثل السعال المستمر وانحباس الصوت والتوتر العصبي. لم يستخدم فرويد أية علاجات دوائية، بل ركز على استجواب وتحليل حياة الفتاة ودفعها للبحث بأسرار الأسرة. تتبع حالة دورا الشهيرة حالات أخرى مثل حالة رجل الفئران (**L'homme aux rats**) الذي كان يعاني من عصاب وسواسي، وحالة كاسيلي (**Cacilie M**) التي عالجها شاركو وبروير وتكفل بها فرويد بعدما أصبحت تعاني من إدمان على المورفين وبدانة. كما عالج فرويد حالة بولين تايلر سيلبرستاين (**Pauline Theiler Silberstein**) زوجة صديقه التي عانت من الملائخاليا والاكتئاب الحاد، وحالة رجل الذئب (**L'homme aux loups**) الروسي الذي شخص من قبل أطباء على أنه يعاني من حالة هوس اكتئابي، وأعطى له تشخيص عصاب وسواسي بعد معالنته. فيما يخص الحالات الذهانية، قام فرويد بتحليل حالة الرجل الأمريكي (**أ.ب. A.B**) الذي تم تشخيصه على أنه حالة فصامية من طرف أوسكار فستر ويوجين بلولر (**Oscar Pfister and Eugen Bleuler**) كما تحدث فرويد عن اضطراب جنسي فيتشي (**fétichisme**) في بعض الحالات. وشارك

¹ عامود بدر الدين : مرجع سابق ، ص 257

فرويد في تحليل حالة الرئيس دانييل بول شرايبر مع كارل يونغ، وعرض مميزات هذه البارانويا وفقاً له.¹

بفضل أفكاره الجديدة، استطاع فرويد جذب عددًا من الأطباء الذين كانت غالبيتهم من اليهود، مثل (Otto Rank) الذي كتب كتاب "صدمة الميلاد" وعرض فيه فكرته حول انفصال الطفل عن الأم ودوره في العصاب، وكارل أبراهام (Karl Abraham) الذي فسّر طبع الإنسان بتثبيت تغيراته خلال مراحل النمو الجنسي، وساندور فيرينتسي (Sandor Ferenczi) الذي استخدم تقنية حرمان المريض من الطعام والنوم وإشباع حاجاته إذا أبدى مقاومة، وكذلك إرنست جونز (Ernest Jones) الرائد في حركة التحليل النفسي في إنجلترا و مترجم حياة فرويد. تشكّل هؤلاء الأطباء مجموعة تحت لواء التحليل النفسي، وكانوا يجتمعون بقيادة فرويد في منزله كل أربعاء، وكانت هذه المجموعة تسمى "جماعة الأربعاء النفسية"، وتأسست في عام 1907. في أبريل 1908، عُقد المؤتمر الأول للتحليل النفسي في فندق بريستول سالزبورغ النمسا. أحد القرارات التي اتخذها المؤتمر كان إصدار مجلة باسم "مجلة التحليل النفسي وعلم النفس المرضي"، وتعيين فرويد وبلوئر مديريين للمجلة، ويونغ رئيسًا لتحريرها. ومع ذلك، فإن الخلاف الذي نشب بين يونغ وأبراهام أدى إلى انفصال الجماعة لاحقًا واستقلال العديد من المحللين عن جماعة فرويد الأولى.²

¹ عامود بدر الدين : مرجع سابق ، ص263.

² عامود بدر الدين : مرجع سابق ، ص270.

من المؤكد أن النزعة العنصرية التي كانت تسود في جماعة المحللين الأوائل الذين كانوا من أصل يهودي، كانت دافعاً للعديد من أتباع فرويد للانشقاق عن الجماعة، بمن فيهم كارل يونغ وألفرد أدلر. ورغم أنهم كانوا يختلفون مع فرويد في العديد من الأفكار، سواء فيما يتعلق بتفسير أسباب الاضطراب النفسي أو الطريقة العلاجية، إلا أن فرويد كان يركز دائماً على الفرد ونفسيته اللاشعورية، في حين حاول يونغ دمج العناصر الاجتماعية والثقافية وظهور الاضطراب النفسي، بجانب العلاج الذي يجب أن يتم في بيئة خاصة بالمريض، ودون هذه البيئة لن يكون العلاج فعالاً بحسب تقديره.

2-3 / نظرية التحليل النفسي في شكلها العام:

تقول نظرية التحليل النفسي لفرويد بأن الشخصية تتألف من ثلاثة أبعاد ترتبط بمستويات الوعي والشعور، وتنقسم هذه الأبعاد إلى الشعور واللاشعور والفريضة الأساسية التي تقوم عليها النظرية هي المستوى الأخير، وهو المستوى اللاشعوري الذي يتكون من ثلاثة قوى.¹

ويعرف أحمد الرقب القوى الأساسية التي تقوم عليها نظرية التحليل النفسي كالتالي:

• "الهوى" هو مفهوم غريزي متجذر في النفس منذ الولادة، ولا يتبع المنطق

أو الأخلاق، كما أنه لا يلتفت إلى الواقع. وظيفته هي تخفيف التوتر واستعادة

النشاط الذي يوازن الطاقة في الجسد، ويُسمى هذا المفهوم باسم "مبدأ اللذة".²

¹ بسام قطوس . المدخل إلى مناهج النقد المعاصر . دار الوفاء لعنوا الطباعة والنشر، مصر، 2006، ص 50.

² أحمد الرقب. نقد النقد يوسف بكار ناقدا : دار البازوري العلمية ، الاردن، 2016، ص34

• **تعريف الأنا:** (الأنا الواعي): هي الجزء الواعي والشعوري من شخصية الفرد الذي

ينشأ عن جهاز الإدراك الحسي، ويعمل كوسيط بين المطالب الغريزية للإنسان

وأهداف الحفاظ على حياة الفرد وتكاثر النوع.¹

هذا العنصر هو الضابط للفرد وإدراكه لوعيه ويكون معتدلاً بين الهو والأنا الأعلى.

• يمثل المصطلح "الأنا الأعلى" (SITEREGO) تراكم المثل والقيم منذ الطفولة،

ويعتبر القيود الأخلاقية والضمير الحي. يقوم بدور المراقب والمحرض لتحفيز الذات

نحو تحقيق المثل الأعلى.²

تحكم القيم الأخلاقية والمجتمعية في صورة شخصية المرء، وتعتبر الصورة الأكثر

تحفظاً وعقلانية له.

وقد حققت نظرية التحليل النفسي نجاحاً في معالجة الصدمات النفسية والأزمات

والعقد النفسية التي يعاني منها الفرد. وبعد نجاحه في معالجة الأمراض والعقد النفسية لدى

الأفراد، انتقل فرويد إلى تطبيق منهجه الجديد على الأعمال الأدبية، حيث باستخدام نظرية

التحليل النفسي قام بمعالجة الأدباء والكتاب عن طريق دراسة أعمالهم الأدبية. ويرى فرويد

أن الإنسان، والفنان خصوصاً، لديه مجموعة من الرغبات المكبوتة والغرائز والعقد النفسية

والأحلام والطموحات التي يريد تحقيقها في الواقع، ونظراً لتعارضها مع تعاليم المجتمع

وضوابطه، فإنها تتحقق بطريقة أخرى في الأحلام بالنسبة للعاديين، وفي الأعمال الإبداعية

بالنسبة للكتاب والأدباء.³

¹ أحمد الرقب. نفس المرجع ، ص 35

² أحمد الرقب. نفس المرجع ، ص 36

³ شريط سنوسي. مدخل إلى نظرية الأدب. مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، 2015 ، ص 39.

خلاصة الفصل:

تم استكشاف في هذا الفصل المعاني والمفاهيم ودراسة أصول الكلمات الخاصة بالإبداع والفن والجمال وتطورها وعلاقتها ببعضها البعض وبالواقع من منظور التحليل النفسي، كما تم سرد سيرة ذاتية مختصرة لسيغموند فرويد وكارل يونغ وتتبع مراحل حياتهما الشخصية والأكاديمية والمهنية، والتركيز على تطور أفكارهما ونظريتهما في مجال علم النفس، أي أنه تم التحدث عن مدرسة التحليل النفسي وأهمية الإبداع الفني في هذه المدرسة. وتم استعراض آراء كلاً من فرويد ويونغ حول الإبداع الفني وتأثيره على النفس البشرية.

وفيما يتعلق بآراء فرويد، فقد اعتبر الإبداع الفني نتاجاً للنزعة الجنسية الإيجابية، حيث أن الفنان يمكنه تحويل هذه النزعة إلى عمل فني يحظى بإعجاب الجمهور. كما اعتبر فرويد أن الإبداع الفني يمكنه تخفيف الضغوط النفسية والتعبير عن العواطف غير مباشرة. أما يونغ فرأى أن الإبداع الفني يمكنه أن يساعد على تعزيز النمو الشخصي وتحقيق التوازن النفسي. كما اعتبر يونغ أن الفن يمكنه أن يساعد على التواصل مع اللاوعي والتعبير عن الجوانب الأكثر عمقاً في الطبيعة البشرية.

وبشكل عام فإن مدرسة التحليل النفسي تؤكد على أهمية الإبداع الفني كوسيلة للتعبير عن العواطف والنزعات النفسية، وكذلك كوسيلة لتحقيق التوازن النفسي والنمو الشخصي.

الفصل الثاني

سيغموند فرويد وفلسفته

- 1/ مفهوم الابداع الفني عند فرويد.
 - 1-1 / الظاهرة الإبداعية عند فرويد.
 - 1-2 / ميكانيزم التسامي هو العامل الأساسي وراء الأعمال الإبداعية.
 - 2 / دور منهج التحليل النفسي في فهم ظاهرة الابداع الفني عند فرويد.
 - 1-2 / الأسس الشخصية للفنانين.
 - 2-2 / اللاشعور ودوره في الإبداع الفني.
 - 2-3 / التحليل النفسي وتفسير الأحلام.
 - 2-4 / من تفسير الأحلام الى تفسير الأدب : فاعلية العقدة الأوديبية.
 - 3 / الانتقادات الموجهة لفرويد.
- خلاصة الفصل .

1/ مفهوم الابداع الفني عند فرويد

سيغموند فرويد هو أحد أشهر العلماء في تاريخ النفس والفلسفة، وقد قدم بصورة مبتكرة نظريات عديدة حول الإنسان والمجتمع، ومن أبرزها نظريته حول الابداع الفني. الذي يعتبر أن الابداع الفني ينبع من عمق اللاوعي لدى الإنسان، وأنه يمثل إحدى الوسائل المهمة التي يمكن من خلالها فهم وتحليل سلوك الإنسان وتطوره.

اذ يعتبر مفهوم الإبداع الفني عند فرويد هو عملية انتقالية بين العقل اللاوعي والعقل الواعي، وأن الطاقة العاطفية التي تنطوي عليها الأفكار والمشاعر في اللاوعي تنتقل بصورة غير مباشرة إلى الواعي من خلال الإبداع الفني. ويمكن أن يرتبط الابداع الفني بالحوادث الإجتماعية والتاريخية التي تؤثر على الإنسان، وقد يكون انعكاسًا للصراعات النفسية الداخلية التي يمر بها الفرد. كما يشير فرويد إلى أن الأعمال الفنية تحمل في طياتها رسائل مخفية قد تكون صادمة للعقل الواعي، ولذلك فإن فهم هذه الرسائل يتطلب من المستقبل الفني أن يكون حساسًا للعوامل النفسية المختلفة التي تؤثر على الإنسان.

كما يعتبر منهج التحليل النفسي من أهم الأدوات التي يمكن من خلالها فهم ظاهرة الابداع الفني عند فرويد، حيث يساعد هذا المنهج في تحليل المحتوى النفسي للأعمال الفنية والكشف عن الرسائل المخفية التي تحملها. وقد يتطلب هذا التحليل استخدام العديد من الأدوات النفسية المختلفة، مثل تحليل الأحلام وتحليل الانتقال والتحرر العاطفي، وغيرها من

الأدوات. ولكن يجب أن نشير إلى أن منهج التحليل النفسي قد يعتبر مجرد افتراضات نظرية دون أي دليل علمي قاطع، وقد يتعارض مع بعض النظريات الحديثة في مجال النفس

1-1 / الظاهرة الإبداعية عند فرويد:

يمكن لأي قارئ لكتب فرويد أن يلاحظ كثرة استشهاده بأقوال كبار الأدباء والشعراء والروائيين، وهذا يعكس المكانة الهامة التي احتلتها هذه الفئة من المبدعين في فكره وتكوينه. وفعلاً، يقول أحد النقاد إن فرويد لم يكن مجرد عالم نفساني، بل كان أيضاً واسع الاطلاع على الآداب الأوروبية، ويمكن اعتباره ممثلاً لروح هذه الآداب، وربما كان لديه هو نفسه نزعة أدبية.¹ مما حوّله لأن يكون ناقداً أدبياً إلى جانب كونه محللاً نفسانياً.

قام بتقدير والاعتراف بقيمة الفن والأدب وحكمة القائمين عليهما: "إن الشعراء والروائيون هم حلفاء كرام، ويجب علينا تقدير شهادتهم بالحق الذي يستحقونه، لأنهم يعرفون أشياء كثيرة تفوق حكمتنا المدرسية، وهم يعدون أساتذتنا في معرفة النفس البشرية، فهم ينهلون من مصادر معرفية لم تسهل علينا بعد الوصول إليها"² ، بدون شك استخدم فرويد الأدب منذ بداية نظريته الأولى لتعزيزه وتأكيد فرضياته وافتراضاته، خاصة تلك التي تتعلق بعقدة أوديب التي وجدها متجسدة في أعمال مسرحية مثل "ملك أوديب" لسوفوكلس و"هاملت" لشكسبير.³ لقد جعل هؤلاء الموهوبون مسائل الموقف الأوديبى موضوعاً رئيسياً

¹ إسماعيل عز الدين، التفسير النفسي للأدب، الطبعة الرابعة، مكتبة غريب، القاهرة، دون تاريخ، ص 17

² فرويد سيغموند، الهذيان والأحلام في الفن، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1978، ص 7.

³ ماريني مارسيل، النقد التحليلي النفسي ضمن كتاب: مجموعة من المؤلفين، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1997، ص 59

لهم، كأنهم يعرفون بشكل واضح وجود قانون عام في الحياة النفسية، وكل ما يتعلق به من دلالات وجوانب عاطفية.¹ وجد فرويد نفسه مغروراً بعبقرية الشعراء والروائيين، مما دفعه للتحري عن عمليات الإبداع الأدبية والفنية. وقد حاول الإجابة عن سؤالين أساسيين يتعلقان بالإبداع الفني بشكل عام، ألا وهما: كيف يتمكن الفنان من الوصول إلى مرحلة العبقرية؟ وما الأسباب التي تجعل الأديب أديباً؟ بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين شخصية الفنان أو الأديب ومحتوى إنتاجه الفني. ويمكن التعرف على شخصية المبدع من خلال محتوى إبداعه؟²

على الرغم من أن سيغموند فرويد لم يقدم نظرية متكاملة لتفسير الظاهرة الإبداعية، فإنه حاول استخدام الديناميكية النفسية والمفاهيم العامة لنظريته لتفسير الأعمال الإبداعية. لتحقيق ذلك اعتمد على أسلوب دراسة حياة بعض المبدعين الكبار، خاصة في ميدان الفن والأدب، وذلك بتحليل خصائصهم الشخصية واتجاهاتهم.³

فرويد كان مهتماً في دراسة الدوافع النفسية التي تدفع الأفراد المبدعين، سواء كانوا رجالاً أو نساءً لإنجاز أعمالهم الإبداعية.

استنتج فرويد أن مصدر الإبداع يتأتى من اللاشعور الشخصي وأن المصادر الخارجية لا تلعب أي دور فيه.

¹ فرويد سيغموند، حياتي والتحليل النفسي، ترجمة مصطفى زيور، دون طبعة، دون مكان النشر: دار المعارف، القاهرة، 1994، ص 97

² الدروبي سامي، علم النفس والأدب، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، دون تاريخ، ص 225

³ على عبد المعطى محمد: الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة، دار المعرفة الاجتماعية، الإسكندرية، 1985، ص 36

وبناءً على ذلك يعتقد فرويد أن الفن في الأساس هو وسيلة لتحقيق الرغبات المكبوتة في خيال الشخص المبدع، والتي يتعرض تحقيقها للعديد من العوائق الخارجية والمثبطات الأخلاقية. يرى فرويد أن الفنان هو إنسان يبتعد عن الواقع لأنه لم يستطع أن يتخلى عن إشباع غرائزه، وبالتالي فإنه يحاول العثور على وسيلة للتعبير عن هذه الرغبات غير الملباة في العالم الخيالي، وقد ينتج عن ذلك الانطواء والانسحاب من الواقع.¹

1-2/ ميكانيزم التسامي هو العامل الأساسي وراء الأعمال الإبداعية

فرويد وجد أن ميكانيزم التسامي هو العامل الأساسي وراء الأعمال الإبداعية، حيث يسمح هذا الميكانيزم بتحويل النزوة الجنسية إلى هدف جديد غير جنسي يستهدف موضوعات ذات قيمة اجتماعية. وبفضل قوة التسامي، يمكن للأفكار الجنسية الأصلية أن تستبدل بأهداف أخرى غير ذات طابع جنسي دون فقدان الاندفاع الأساسي للنزوة. وفي هذا الصدد، يعلق فرويد قائلاً "إن النزوة الجنسية تتميز بالقدرة على إزاحة هدفها من موضوع إلى موضوع آخر، وتستخدم هذه القدرة في العمل الثقافي لإيجاد أهداف جديدة تستند إلى قيم اجتماعية مختلفة."²

يرى فرويد أن الفن يعتبر منطقة وسيطة بين العالم الواقعي الذي يحبط الرغبات، والعالم الخيالي الذي يحققها. يعتبر العالم الخيالي، وفقاً لفرويد، مستودعاً يتم تشكيله خلال عملية الانتقال المؤلمة من مبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع. ينسحب الفنان إلى عالمه الخيالي

¹ على عبد المعطى محمد، مرجع سابق، ص 41.

² على عبد المعطى محمد، مرجع سابق، ص 46.

الخاص، مشابهاً للعصابي، ولكن بالمقابل يعود الفنان إلى الواقع باستخدام إبداعاته التي ترضي المجتمع. وفقاً لفرويد تعتبر الأعمال الإبداعية إشباعاً خيالية للترغبات اللاشعورية، مماثلة للأحلام، حيث تمثل تسويةً أو حل وسطاً يساعد على تجنب أي صراع مباشر مع قوى الكبت.¹

باستدلاله على أعظم الأعمال الإبداعية عبر الزمن، التي تناولت جريمة قتل الأب، يؤكد فرويد صحة افتراضاته. ومن بين هذه الأعمال، يذكر "الملك أوديب" لسوفوكليس، و"هاملت" لشكسبير، و"الإخوة كارامازوف" لدستوفسكي. ويرى فرويد أن الدافع الحقيقي لجرائم القتل في هذه الأعمال الإبداعية هو التنافس الجنسي المحيط بالمرأة.

2/ دور منهج التحليل النفسي في فهم ظاهرة الإبداع الفني عند فرويد

2-1/ الأسس الشخصية للفنانين:

في رأي فرويد يتألف الشخص من ثلاث قوى رئيسية: الأنا والأنا الأعلى والهو. ويعاني الأنا من التوترات بسبب الضغط المستمر من الأنا الأعلى والهو، إذ يقوم الأنا الأعلى بالضغط والكبت، بينما ينزوي هو إلى المحرم. ونتيجة لهذا الصراع الدائم، يتجلى سلوك الشخص في أي موقف. وهناك آليات معينة يعمل بها الشخص لتحقيق التوازن بين هذه القوى، ويسمىها فرويد الآليات، ومنها: القمع والكبت والتسامي والتبرير والتقهقر. ويعد التسامي هو الآلية التي يتمكن بها الشخص من حل الصراع بشكل مقبول شخصياً، فنتيح له

¹ على عبد المعطى محمد، مرجع سابق، ص. 47.

التعبير عن عبقريته وامتيازته في الفن أو العلم، وذلك بتغيير كيفية توجيه الطاقة المحتبسة دون الحاجة إلى أن يكون الناتج ذو قيمة اجتماعية عالية.¹

حاولت مدرسة التحليل النفسي بقيادة فرويد استخلاص الأسس الشخصية للفنانين من أعمالهم الفنية. وبدأت نتائج هذه المحاولات أن الفنانين هم أشخاص يميلون إلى الإصابة بالأمراض النفسية، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن أعمالهم الفنية هي وسيلة للتعبير عن رغباتهم الجنسية فقط، بل قد تكون هذه الأعمال هي نتاج لتجاربهم ومعاناتهم الشخصية.²

فرويد طبق منهجه في التحليل النفسي على أعمال ليوناردو دافنشي وتوصل إلى أن طفولة الفنان وتجاربه النفسية السلبية كانت المسؤولة عن توجهه نحو الفن وإنتاج بعض الأعمال الفنية مثل لوحتي المونا ليزا ويوحنا المعمدان، التي تعبر عن حالة من الكبت الجنسي. وبناءً على تحليل فرويد، كان دافنشي ابنًا غير شرعي مما جعله يرتبط بأمه بشكل زائد وفشل في تكوين علاقات عاطفية ناضجة مع الجنس الآخر، مما أدى إلى ظهور اتجاهاته الشاذة نحو الجنسية المثلية وعدم وجود علاقات مع النساء. وتجلّى ذلك في أعماله الفنية من خلال استخدامه لصورة ابتسامة ساحرة وعذرية في لوحة المونا ليزا، وخلطه بين الذكورة والأنوثة في لوحة يوحنا المعمدان. ويعني هذا أن الفن عند دافنشي كان مجرد عملية لإعلاء الجرعة الجنسية، وليس للتعبير عن الواقع.³

¹ مصطفى سويف : الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، بمصر، 1959، ص 99.

² زكريا إبراهيم : مشكلة الفن، مرجع سابق، ص 173-174.

³ زكريا إبراهيم : مشكلة الفن، مرجع سابق، ص 178.

2-2/ اللاشعور ودوره في الإبداع الفني:

تعتقد نظرية فرويد أن الفنان يتشابه مع الحالم والعصابي في أن "الأحلام التي يصورها الأديب في قصته قابلة للتأويل بنفس الطريقة التي نفسر بها أحلام الليل. وبذلك، تتأثر صياغة الأحلام والنشاط الإبداعي للشاعر أو القصاص بنفس العمليات اللاشعورية".¹ يمكن إعادة صياغة الجملة على النحو التالي: "وفقاً لاعتقاد فرويد، تمثل الأحلام تحقيقاً لرغبات مكبوتة ومكبوحة في معظم الحالات".² تستطيع إعادة صياغة الجملة على النحو التالي: "تمثل الأعمال الفنية، بشكل مشابه للأحلام، تحقيقاً خيالياً للرغبات الغير واعية".³

بعد أن رأينا سابقاً أن للأحلام مضموناً ظاهراً وآخر كامن، فإنه بالمثل، يمكن القول أن للعمل الفني مضمونان: المضمون الصريح والمضمون الكامن. ويقع على عاتق التحليل النفسي مهمة تفسير الرموز التي يصنعها الأديب بهدف الكشف عن المضمون الكامن.⁴ غير إنه إذا كان الفنان يشبه الحالم فيما ذكرناه إلا أنه يتميز عنه في السماح للآخرين بالاطلاع على أحلامه الخاصة انطلاقاً مما يبدعه من فن فالفنان " يقلل من تضخم الأنا عنده وهذا ما لا يفعله الحالم هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجده يحملنا على الشعور بالمتعة ومشاطرته بعض انفعالاته واندفاعاته ونيل " اللذة الأولى التي تغرينا... إذ يتاح لنا

¹ وهبة مراد، يوسف مراد والمذهب التكاملي، د ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1974، ص 277.

² فرويد سيغموند، تفسير الأحلام، مرجع سابق، ص 51

³ فرويد سيغموند، حياتي والتحليل النفسي، مرجع سابق، ص 75.

⁴ وهبة مراد، يوسف مراد و المذهب التكاملي، مرجع سابق، ص 278-279

أن نصبح حالمين مع الفنان¹ وكان للفنان قدرة على إثارة مكبوتاتنا وتحريكها انطلاقاً من الفن الذي يقدمه لنا.

يقول فرويد أن الأعمال الفنية تلبى رغبات لا شعورية بشكل خيالي، تشبه تلك التي تظهر في الأحلام. ومع ذلك، تختلف الأعمال الفنية عن المنتجات النرجسية الاجتماعية، حيث يهدف الفن إلى إثارة اهتمام الآخرين وإشباع رغباتهم اللاشعورية، بينما تهدف المنتجات النرجسية إلى إشباع رغبات الذات فقط. بالإضافة إلى ذلك، يرى فرويد أن الفنان المبدع والعصابي ينجذبان إلى الخيال لتلبية رغباتهم المكبوتة التي لا يمكن إشباعها في الواقع.

ومع ذلك يفرق بينهما أن الفنان المبدع لا يظل محصوراً في الخيال، ولكنه يعود إلى واقعه ويعبر عن إبداعاته الفنية.² بوساطة الفنون الخاصة، يمكن للفنان تخطي حاجز اللاوعي وتفادي الرقابة الذاتية وتحقيق رغباته وإطلاق مكبوتاته. وبعد ذلك، يعود الفنان إلى كونه إنساناً عادياً، بينما يفتقر الإنسان غير الفنان المصاب بالعصابة إلى هذه القدرة.³ بما أن العصاب عند المصاب به عادة ما تنشأ من رغبات جنسية لم تجد وسيلة للتعبير عنها، فإن الفنان الذي يشبه العصابي يستطيع تحويل هذه الرغبات إلى إبداعات فنية يقدمها

¹ سويف مصطفى، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، ط 04، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص 74

² فرويد سيغموند، حياتي والتحليل النفسي، ص 75.

³ المختاري زين الدين، المدخل إلى نظرية النقد النفسي، سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد (نموذجاً) دراسة شعرية نقدية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1998 ص 11

للمجتمع. ومن هذا المنطلق، تعتبر نظرية التحليل النفسي أن الفن يمكن أن يشكل تعويضاً عن الحرمان، وأن الخلق الفني يعد تصعيداً للغرائز المكبوتة داخل الفنان.¹

تعتبر معالجة فرويد للإبداع الفني لا تخرج عن الأفكار الأساسية التي استنتجها من معالجته للمرضى العصبيين، مثل ذكريات الطفولة وتأثير الغرائز الجنسية والصراع النفسي وحدوث العصاب. ومن هذا المنطلق، فإن مهمة التحليل النفسي في دراسة الظاهرة الفنية تكمن في كشف العلاقات المتبادلة بين تأثيرات حياة الفنان وطفولته، وما ينتجها من دوافع ورغبات في إبداعاته. على سبيل المثال، يعتمد الشعراء والروائيون على تخيل أبطالهم الخياليين في حالات نفسية تعكس دوافعهم الداخلية، دون أن يكون لديهم هدفاً آخر غير تصوير هذه الحالات من خلال أحلام أبطالهم.²

أعاد فرويد تحليل العديد من الشخصيات الفنية والأعمال الروائية، ومن بينها رواية "غراديفا"، التي يعتبرها العمل التحليلي الأول من نوعه في هذا المضمار، كما يعد هذا التحليل النموذجي لأي تأويل تحليلي نفسي للأعمال الأدبية والفنية.

تدور الرواية حول شاب يدعى نوربرت هانولد (Norbert Hummelt)، عالم آثار شاب، وقعت عيناه على تمثال صغير لفتاة في مقتبل العمر، وقد استرعت انتباهه المشية الرشيقة وغير المألوفة للتمثال.

¹ فرويد سيغموند، الهذيان والأحلام في الفن، مصدر سابق، ص 7

² فرويد سيغموند، الهذيان والأحلام في الفن، مصدر سابق، ص 15

وبعد فترة من الهديان يدرك هانولد أن تعلقه بالتمثال مرتبط بذكريات طفولية عندما كان له صديقة تدعى زوي، وكان يحجب مشاعره تجاهها، ويعتقد فرويد أن هذه الرواية تعبر عن اللاشعور المبدع للكاتب.¹

قام فرويد بتحليل شخصية الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي (Leonardo Da Vinci)، بالإضافة إلى رواية غراديفا. وقد تركز فرويد في تحليله على تجربة طفولة الفنان، حيث ترك والده وغابت عنه الشخصية الرجولية الثابتة في حياته، وترك والدته ليوناردو تحت رعايتها الكاملة. وجد ليوناردو نفسه في حاجة للتعلم من أمه عن الحياة والأمور النسائية، مما أدى إلى اهتمامه بالجنسية وبالنساء في علاقاته. وبناءً على هذه المعطيات، أصبح ليوناردو من المثليين جنسيًا في علاقاته الرومانسية.²

2-3/ التحليل النفسي وتفسير الأحلام :

إذا كانت عمليات الكف والعرض ترتبط بظواهر نفسية سلبية تؤثر على نشاط الأنا، فقد يتحول جانب من التجلي اللاشعوري للطاقة النفسية المكبوتة إلى صورة رمزية. ويقوم فرويد بتحليل هذه الحالات في الأحلام والأعمال الفنية والأدبية، حيث تشير هذه الأعمال إلى نشاط نفسي مشترك بين البشر وترتبط بفضاء تعبيرى خاص للمبدعين.

وبالإضافة إلى الأعمال الفنية والأدبية، يمكن للنشاط الروحي وممارسات العبادة أن يساعدان في اشباع الدوافع النفسية المكبوتة من خلال الشعور بالإثم الذي ينشأ من الغواية

¹ فرويد سيغموند، الهديان والأحلام في الفن، مصدر سابق، ص 19

² مصطفى سوييف، الأسس النفسية للإبداع الفني، مرجع سابق، ص 79

ويعارضه الأنا الأعلى. ويبدأ الطقس الديني كإجراء لأمان ونظام حماية في مرحلة مبكرة من الحياة، ويستمر في الدفاع عن الأنا ضد الغواية والشعور بالإثم.¹

يؤدي الكبت بوصفه آلية نفسية إلى تحويل الدوافع أو الرغبات إلى أشكال تعبير بديلة، ومن بين تلك الأشكال الحلم. وبناءً على هذا الأمر، اعتبر فرويد أن الحلم يمثل "ظاهرة نفسية صادقة، كصدق أي ظاهرة نفسية أخرى"؛ حيث يتم تحقيق رغبة معينة في الحلم، ويتم ربط هذا التحقيق بالنشاط الذهني الذي نقوم به أثناء اليقظة والذي يتم بناؤه بطريقة معقدة.² ، ويمكن أن تكون مرتبطة على أحد مستوياتها طبيعة محتوى الحلم نفسه، الذي يظهر فيه انطباعات تعود إلى الطفولة الأولى، وتبدو هذه الانطباعات بعيدة عن مدى الذاكرة في اليقظة..³

التعقيد الأكثر أهمية في الحلم ليس مقتصرًا على المحتوى فقط، بل يتعلق أيضًا بالآلية المعقدة التي يستخدمها الحلم في التعبير عن نفسه، وهي اللغة التي يتمثل بها المحتوى. فالحلم يستخدم لغة مختلفة عن لغة الشخص بشكل طبيعي، حيث يعبر عن نفسه بلغة أخرى تعبر عن رغباته الكامنة. يهدف ذلك إلى تفادي رقابة الأنا العليا والتأثير على محتوى الحلم.

¹ سيغموند فرويد ، الغريزة والثقافة ، دراسات في علم النفس، تر : حسن الموزاني ، ط 1 ، منشورات الجمل ، بغداد - بيروت ، 2017 ، ص 31-32

² سيغموند فرويد ، تفسير الأحلام ، ت : مصطفى صفوان ، ط 1 ، دار المعارف ، القاهرة ، 1994 ، ص 149.

³ سيغموند فرويد ، مرجع سابق، ص 209.

ويرجع الفارق بين محتوى الحلم الظاهر وأفكاره الكامنة إلى استخدام الحلم للغة رمزية في التعبير عن نفسه. فمحتوى الحلم يشبه الكتابة المصورة، حيث يتعين على المرء ترجمة رسومها إلى لغة الأفكار المخفية والمتمثلة في الحلم. ويستخدم الحلم مسلماً رمزياً في التعبير عن الغربة المكبوتة، وتتميز هذه الصورة بآلية التكثيف العالية، حيث يعبر الحلم عن أفكاره بشكل مقتضب وهزيل ومليء بالثغرات، بالمقارنة مع سعة وغنى أفكار الحلم الكامنة..¹.

تعمل الأحلام على تحريك نقطة تمركزها الأصلي لتوصيل رسالتها الرمزية، ولا يمكن لأحد أن يقف عند العناصر الظاهرة في الحلم ويعتبرها مقومات حقيقية. ويتضح بشكل واضح أن المحتوى الجوهرى للأفكار الحلمية لا يتمثل بالضرورة في الحلم نفسه، حيث يتمحور المحتوى الحقيقي للحلم حول عناصر أخرى غير تلك التي تشغل نقطة التركيز في أفكار الحلم²..

يتسبب التكثيف الشديد الذي ينتشر في منطوق الأحلام في تدمير البنية المنطقية الأساسية لمحتوى الحلم، حيث يتم تفكيك الأجزاء وتجميعها مرة أخرى في شكل مكعب مكون من أجزاء متلاحقة، تشبه ثلجاً مندفعاً. ولتعبئة علامات الرغبة المتواجدة في الحلم، يتم التعبير عنها بشكل رمزي وتفقد العلاقات المنطقية المختلفة فيها. وحتى لو كان الحلم يحتوي على بعض الكلمات (اللغة الطبيعية)، فإن البنية الأساسية للحلم تعتمد على صورة محكمة ومكثفة، وتفقد بشكل متعمد إلى العلاقات المنطقية.

¹ سيغموند فرويد ، مرجع سابق، ص 292.

² سيغموند فرويد ، مرجع سابق، ص 317.

وفي هذا السياق قام فرويد بمقارنة مهمة بين الحلم من جهة وفنون النحت والرسم والشعر من جهة أخرى، حيث يعتمد كل من هذه الفنون على التشكيل بدلاً من الكلام، مثل الحلم. ومن بين هذه الفنون التشكيلية، النحت والرسم، التي تعانيان أيضاً من صعوبة التعبير عن شيء ما باستخدام المادة التي يتعاملان معها.¹

2-4/ من تفسير الأحلام الى تفسير الأدب : فاعلية العقدة الأوديبية

لقد كانت الفنون على مدار تاريخ فرويد وعمله النفسي بمثابة مجال مثير للاهتمام، حيث استخدمه كمقارنة لجميع الظواهر التعبيرية النفسية، بدءاً من الحلم وغيرها. يعود ذلك إلى أن قضية فرويد الأساسية تتلخص في أن الخيال الأدبي يشبه أي منتج خيالي آخر، ولاسيما الأحلام، فالإبداعات الفنية تمثل تجليات ورموز تلبية رغبات وتخيلات العقل اللاواعي.² ، وضع بعد ذلك هذه المادة كأساس لاختبار العديد من الفرضيات النفسية التحليلية، حيث كانت نظرتة إلى الأدب والفن غاية في العمق والتعمق، وكان يقدر بشكل كبير الأداء الإبداعي والتعبيري الذي تتحمله الأعمال الإنسانية الكبرى، وقد ربط في بعض آرائه الأولوية للتحليل النفسي بمؤلفي الكتب الكبرى الذين شملت أدبهم تجارب إنسانية جوهرية لا يمكن تجاوزها في دراسة النفس البشرية. وكان يعتقد بشكل راسخ أن النصوص

¹ سيغموند فرويد ، مرجع سابق، ص 323.

² مارتن ليندوار ، الدراسة النفسية للأدب ، تر: شاكرا عبد الحميد ، ط 1 ، كتب عربية، مسقط، عمان، 1991، ص 29.

الخالدة قادرة على توجيه العقول، وغالبًا ما كشف عن إعجابه الشديد بمدى بعد نظر هذه العقول الخارقة التي لا تملك وسائل تحليل، وتأثر بصفات ومحكياتها...¹

فرويد أولى اهتماما بمرحلة الطفولة في حياة الإنسان وربطها بدوافعه وتشكله، وقد رصد التحولات والعوامل النفسية التي تؤثر في مسار الشخصية الإنسانية. ومن خلال هذا الرصد، وجد أن حياة الطفولة تشابه بصورة كبيرة حياة الإبداع، ويتقارب النشاطان بشكل كبير، إذ يعود مواد الإبداع في كثير من الأحيان إلى نشاط الطفل وخبرته في هذه المرحلة. وإذا كنا نريد تحديد أولى آثار العمل الشعري في مرحلة الطفولة، فإن أجمل نشاط للطفل وأكثره تركيزاً هو اللعب، ولذلك فإن كل طفل يلعب ينصرف كالشاعر، حيث يخلق لنفسه عالمًا خاصًا به، أو ينقل تفاصيل علمه إلى نظام جديد ينال رضاه.²

في أعماله التحليلية، اهتم فرويد بدراسة بعض الأعمال الفنية والأدبية، وكان من بينها لوحات ليوناردو دافينشي وروايات دوستويفسكي، وتحديداً رواية "الأخوة كرامازوف" (The Brothers Karamazov) التي تركز على حدث قتل الأب ولوحة "الموناليزا" التي تتميز بابتسامتها الغامضة. لم يكن هدف فرويد إعادة صياغة منهجية جديدة لدراسة الفن والأدب، بل كان يستخدم هذه الأعمال كنماذج لدعم فرضياته التحليلية.

¹ جون بيلمان نويل ، التحليل النفسي للأدب ، ت : حسن المودن ، ط 1 ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة 1997 ، ص14

² سيغموند فرويد ، الغريزة والثقافة ، دراسات في علم النفس ، ت : حسن الموزاني ، ط 1 ، منشورات الجمل ، بغداد - بيروت 2017 ، ص 63-66.

وتحدث فرويد عن لوحة "الموناليزا" (Mona Lisa) وأشار إلى ابتسامتها الفاتنة التي يميزها، والتي كان يستخدمها دائماً في رسم شخصياته الأنثوية. وأشار إلى أن هذه الابتسامة اللامعة أثرت بشكل كبير على النظرة العامة للوحة وحيرت الكثير من المشاهدين¹

بحسب فرويد، كانت لوحة الموناليزا تثير إعجاب النقاد وتحيرهم باستمرار. وقد صرح جرومير بأنها تجعل كل من ينظر إليها لفترة طويلة يفقد صوابه، إذ تمتلك اللوحة "عنصرين مختلفين اتحدا في ابتسامة موناليزا"، ما يؤدي إلى تلاعب ملامح غادة فلورنتين في صورة تعكس تناقضات حياة المرأة الغرامية، بما في ذلك الرقة والخلاعة والفجور الهادئ والغموض القلبي.

وعبر مونتز عن إعجابه الشديد باللوحة، مشيراً إلى أنها تجسد جوهر الأنوثة بشكل مثالي، من خلال غموض العقل الذي يتأمل والشخصية التي تراقب ذاتها ولا تخرج بشيء من نفسها إلا التآلق...² عندما يعبر النقاد عن إعجابهم بلوحة موناليزا، ينتابهم الحيرة من التداخل والتعارض في ملامح الصورة، خاصةً في ابتسامتها. بالمقابل، قام فرويد بالتقدم خطوة إلى الأمام في تفسير هذا الغموض اللافت في اللوحة، وربطه بمفهوم العقدة الأوديبية في مرحلة الطفولة، بناءً على سيرة الفنان نفسه. وقد اعتبر فرويد أنه "محتمل تماماً" أن ليوناردو كان مفتوناً بابتسامة موناليزا، لأنها أيقظت فيه ذكرى قديمة كان قد هجع في نفسه

¹ سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن ، ط 1 ، دار الطليعة ، دمشق ، 1975 ، ص 59-60.

² سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن ، مرجع سبق ذكره ، ص 59-60.

لفترة طويلة، وأن هذه الذكرى كانت مهمة بما يكفي حتى تلازمه طوال حياته، وكان مضطراً باستمرار لتعبير عنها بشكل جديد. وتؤكد هذه النظرية باتر، حيث يمكننا أن نرى لوحة موناليزا كتذكير لطفولة ليوناردو، مما دفعه إلى تجسيد أحلامه فيها، وهذا يجعل النظرية جديرة بالتصديق ويستحق أن يؤخذ حرفياً...¹.

تتمثل رغبة دافينشي العميقة في العودة إلى طفولته والأم الحنون التي فقدتها في سن مبكرة بسبب انفصال والديه. تعكس ملامح الصورة هذه الرغبة، حيث يبدو مشدوداً إلى ملامح وجه أمه وابتسامتها، وذلك بسبب تأثيره بالشروط العقدية الأوديبية. وبما أن حبه لأمه كان قوياً، فإنه قد حدد مصيره وأنواع الحرمان التي تعرض لها. ولذلك، عندما نجح دافينشي في إبراز الاحساس المزدوج في وجه موناليزا، حيث تحتوي ابتسامتها على الرقة والوعيد المشؤوم، فإنه كان يعيد احتواء أمه المفقودة في شكل آخر...².

فرويد وجد السر في غموض ملامح الصورة وازدواجية ابتسامتها، حيث استعاد دافينشي في لوحته الفنية لحظة الذكرى الحاسمة المرتبطة برغبته المكبوتة في أمه. وبالتالي، عندما أراد رسم السيدة في اللوحة، تحركت الابتسامة المعتبرة على وجه أمه لاشعورياً في فمها، مثل تلك الابتسامة التي ظهرت في وقت ما على وجه أمه خلال الملاطفة، والتي استعادها دافينشي بفرشاته. وربما كان ليوناردو يخفي في هذه الأشكال تعاسة حبه وهزيمته

¹ سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن، مرجع سبق ذكره، ص63.

² سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن، مرجع سبق ذكره، ص67.

بفنه، حيث قام بتحقيق رغبة الصبي الذي فتنته أمه في وحدة هائلة للطبيعة الذكورية والأنثوية.

وإذا كانت العقدة الأوديبية تجسدت في أعمال دافينشي، فقد عبرت العقدة نفسها عن وجودها الحاسم في رواية "الأخوة كرامازوف" لدوستوفسكي (Fyodor Mikhailovich Dostoevsky)، حيث تمكن فرويد من تمييز ملامح شخصية الكاتب المعقدة وصنفها في أربعة وجوه: "الفنان الخالق، الأخلاقي، العصابي والآثم". ومن الصعب على الإنسان أن يتعامل مع هذا التعقيد المحير، ولكن من خلال البحث النفسي في سيرة الشخصيات المعقدة مثل دافينشي ودوستوفسكي، يمكن تفسير وفهم ما يدور في ذهنهم وراء أعمالهم الفنية.¹

في اعتراف منه بمكانة دوستوفسكي الأدبية العالية، ربط فرويد بينه وبين شكسبير (William Shakespeare) كأحد أعمدة الأدب. كما أشاد برواية "الأخوة كرامازوف"، التي يعتبرها الأفضل على الإطلاق، وأشار إلى أن شخصية المحقق الكبير في الرواية تعتبر من أبرز ما كتبه الأدب على الإطلاق. وعلى الرغم من ذلك، فقد قام فرويد بتحليل نفسي لعمله الروائي، ودرس فرضيات تحليلية مرتبطة بفكرة عقدة أوديب. وتقوم هذه الفرضيات على معطيات من سيرة الكاتب نفسه، حيث تشير تلك المعطيات إلى أن دوستوفسكي كان يعاني من الصرع، ويعتقد فرويد أن هذه الحالة كانت تعود إلى طفولته، وأنها بدأت بأعراض خفيفة

¹ سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن، مرجع سبق ذكره، ص 69 - 70.

ولم تتطور إلى شكل النوبات العصابية إلا بعد مأساة قتل والده عندما كان في الثانية عشرة من عمره...¹

في تحليله ربط فرويد بين حادثة قتل والد المؤلف وحادثة قتل الأب في العمل الروائي، ولكنه لم يقصد اعتبار الحادثة التاريخية معكوسة في العمل الروائي، أو أن الكاتب قام بتمثيل الواقعة التاريخية بشكل روائي. بل أراد فرويد نفي هذه الفكرة التي انتشرت بين بعض الدارسين وكتاب السير. وفقاً لمنهجه التحليلي، اعتبر فرويد أن النوبات الهستيرية التي كانت تصيب المؤلف ترتبط بشكل أساسي برغبته المكبوتة في موت الأب، وهذا ينطوي على دافعية مرتبطة بعقدة أوديب. ولذلك، فإن "النوبة التي تسمى هستيرية هي في الواقع عقاب للذات على رغبة في الموت موجهة ضد الأب المكروه..."².

أوضح فرويد في تفسيره لحالة نوبات الصرع التي كانت تصيب المؤلف، أن قتل الأب في الرواية هو تجسيد غير مباشر لعقدة أوديب. يرى فرويد في هذه العقدة مركزاً تفسيرياً لأحداث قتل الأب في الأعمال الأدبية، حيث يتم قتل الأب بواسطة أحد شخصيات الرواية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أشهر الأعمال الأدبية على مر التاريخ، مثل "مأساة أوديب" لسوفوكليس و"هاملت" لشكسبير و"الأخوة كرامازوف" لدوستويفسكي، تتعرض لنفس

¹ سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن، مرجع سبق ذكره، ص101.

² سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن، مرجع سبق ذكره، ص 102.

الموضوع، وهو قتل الأب. ويُعرض في هذه الأعمال الثلاثة الدافع الواضح والمتمثل في

المنافسة النسبية على المرأة كسبب لارتكاب هذه الجريمة.¹

بناءً على المقارنة المباشرة فإن فرويد قد اعتبر أن رواية الأخوة كرامازوف تتطوي

على ظهور واضح لأركان العقدة الأوديبية، حيث تشتمل الأحداث المذكورة فيها على الحدث

الأساسي لقتل الأب. وبالرغم من أن الرواية الروسية تنتهج نفس الاتجاه، إلا أنها تتجاوز

بشكلٍ إضافي، إذ يتم ارتكاب الجريمة بواسطة شخصٍ آخر، لكنه يرتبط بالرجل المقتول

بنفس العلاقة البنوية التي تربط البطل ديمتري بأخيه. وتمتد دوافع المنافسة الجنسية إلى هذا

الشخص الآخر، الذي يعترف صراحة بأنه أخ البطل.²

قام فرويد بدراسة عميقة للعقدة الأوديبية في عمل دوستويفسكي، وتمحورت بحثاته

حول الكشف عن الجوانب الخفية والمبطنية في الشخصيات. ومن ذلك، يتمثل تناول

دوستويفسكي لشخصية القاتل في روايته "مرضه هو" بطريقة تفتح المجال لتفسيرات مختلفة.

فقد أشار دوستويفسكي إلى أن الشخصية المصابة بالصرع قد تسببت في جريمة قتل الأب،

وهو ما يتجلى في توجهها المتعمد للموافقة على الدفاع ثانية في المحاكمة. وقد اشتهرت نكتة

ساخرة حول هذه الرواية تصفها بأنها تمثل "السكين التي تقطع في الاتجاهين"، أي أنها قطعة

¹ سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن، مرجع سبق ذكره، ص102.

² سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن، مرجع سبق ذكره، ص 59-60.

رائعة من التمويه، ولكن بفهم عميق وباستخدام أساليب التحليل النفسي، يمكننا فهم نظرة دوستويفسكي العميقة إلى الأشياء.¹

تم تبيان من خلال التحليل الفرويدي أن عقدة أوديب، التي تتضمن عمل قتل الأب، تنطبق على جميع الشخصيات الأبناء في الرواية، عدا شخصية اليوشا. وذلك لأن الرواية تصور جميع الأخوة بنفس الخصائص الشهوانية والمتهورة، والشكاكة الساخرة، والإرتكاب للجرائم. وليست شخصية الجاني وحدها مذنبة في هذا الصدد...²

تضمّنت الرواية مشهداً بارزاً، حيث دار حوار بين القاتل ديمتري والأب سوزيما، وتمكّن الأخير خلال هذا الحوار من التعرف على استعداد ديمتري لقتله، وبالتالي انحنى الأب أمام قدمي القاتل. وقد علّق فرويد على هذا المشهد، مشيراً إلى أنه يمثل رفضاً واضحاً للازدراء والبغضاء الموجهة إلى المجرم، ويدلّ على مستوى التعاطف الكبير الذي يحمله الأب تجاه القاتل، والذي يتجاوز حدود الشفقة المشاعة تجاه المسكين الشقي، ويُذكر بالخوف المقدّس الذي يُشاع بشأن المجانين والمصروعين...³

تلتبس في رواية "الأخوة كرامازوف" جريمة ذات دافع عميق يشبه عقدة أوديب، ولكن دوستويفسكي استطاع من خلال فنه الروائي الفريد إثارة عناصر دقيقة تكمل هذا الدافع. ومن بين هذه العناصر، يشير فرويد إلى التعاطف الذي يظهره الأب المقتول تجاه قاتله الابن،

¹ سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن، مرجع سبق ذكره، ص109.

² سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن، مرجع سبق ذكره، ص 59-60.

³ سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن، مرجع سبق ذكره، ص111.

والذي لا يقتصر على مجرد عطف رحيم، بل يقوم على أساس دافع اجرامي مماثل. وربما كانت الحالة النرجسية التي كان يعاني منها دوستوفسكي والتي أدت إلى شعوره بالذنب، هي ما دفعه للاختيار الموضوع الأدبي هذا، حيث تعرض فيه للمجرم السياسي والديني أولاً، لكنه انتهى بالعودة إلى المجرم الأصلي، واستخدم هذا العمل الفني كوسيلة للاعتراف بشعوره...¹

3/ الانتقادات الموجهة لفرويد

كما تم مناقشته سابقاً فإن "فرويد" اهتم بمشكلة منبع الإبداع الفني وتوصل إلى أن العلة الأولى هي اللاشعور، الذي ينشأ عن مركب أوديب وتنفيس الرغبات الجنسية المكبوتة من مرحلة الطفولة. وأشار "فرويد" إلى أن آلية الإبداع تتم بالتسامي، حيث يحول الفنان دوافعه الشبقية إلى مواضيع ثقافية.

ومع ذلك يتبين أن هناك جوانب كثيرة لعملية الإبداع الفني لم يتطرق إليها "فرويد"، مثل كيفية بدء عملية الإبداع وتطورها، ولماذا يختار الفنان تعبيره عن ذاته في مجال محدد من الفن وليس في مجال آخر. بالتالي، يمكن القول إن تحليل "فرويد" لطبيعة الفن ومصدره غير كامل، وأن العلة الأولى للإبداع الفني ليست بالضرورة هي اللاشعور. كما يمكن أن يتم استيعاب آلية التسامي التي اقترحها "فرويد" للإبداع، ولكنها ليست الطريقة الوحيدة للتعبير الفني. لذلك، من الضروري دراسة مشكلة منبع الإبداع الفني من جوانب متعددة لفهمها بشكل أكثر اكتمالاً.²

¹ سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن، مرجع سبق ذكره، ص 112.

² على عبد المعطى محمد، مرجع سابق، ص 41

بالإضافة إلى ذلك يميل تفسير "فرويد" إلى الطابع الفلسفي، حيث يتم التعليل وفقاً للمثل الفلاسفي الذي يربط الظواهر بالأسباب الأولى، والتي تكون عادةً غير واضحة وتتعلق باللاوعي. يعتبر "فرويد" اللاوعي بمثابة مجموعة من الصدمات والتوترات الانفعالية والرغبات التي تم قمعها أو قمعها في سن الطفولة، والتي تؤثر على توجيه سلوكنا بشكل خاص. وبالتالي، فإن "فرويد" يعتبر نفسه فيلسوفاً مثاليًا يهدف إلى التعليل باستخدام الأسباب البعيدة، ويتعامل مع أفكاره الخاصة دون الالتفات إلى الواقع المحيط¹، يفهم "فرويد" القانون العلمي كمفسر للظواهر الجزئية في السلوك الإنساني. ومع ذلك، لم ينتبه إلى أن علم النفس لم يصل إلى مستوى التقدم الذي تحقق في العلوم الطبيعية. وهذا ما جعله يفسر شخصية "ليوناردو دافنشي" بشكل تعسفي ويقع في الكثير من الأخطاء.

وقد استخدم تعريفات نظرية التحليل النفسي وطبقها على جميع جوانب حياة الفنان، محاولاً فهم طفولته لتفسير الجوانب الراشدة في شخصيته. وبما أن نظريته كانت سابقة على التجربة، فقد تعسف في كثير من الأمور، واستخدم التجربة لتبرير فلسفته النظرية الثابتة. وألقى الضوء على العديد من الفرضيات المتعلقة بجزئيات السلوك الفني بالاستناد إلى معلومات ضعيفة، مثل تحليله لزيارة النسر لـ "ليوناردو" في المهد وفتح فمه ولطمه بذيله عدة مرات.²

¹ مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، القاهرة، ص 79، 80.

² مصطفى سويف، مرجع سابق، ص 79.

اكتشف الباحث الإنجليزي المختص في فن عصر النهضة "إريك ماكلوغان" في عام 1923 أول خطأ ارتكبه "فرويد". حيث كان "فرويد" يعتمد على ترجمة ألمانية للكلمة الإيطالية "نيبيو"، وهي "جبير"، وبالتالي أخطأ في قراءة تفسير "ليوناردو"، فالطائر الذي تخيله في المهد والذي أدخل ذيله في فمه لم يكن نسرًا ("vulture") باللغة الفرنسية (vautour) بل كان "الحدأة" ("a kite") باللغة الفرنسية. (milan) والمصطلح الإيطالي المقابل له هو "نيهبيو"، والحدأة هي أيضًا طائر مفترس ولكنه غير آكل للجوارح (الجيفة).

وبما أنه ليس نسرًا فإنه لا يمثل رمزًا للأم في اللغة الهيروغليفية المصرية، حيث يعتبر النسر في الفولكلور المصري ممثلًا للجنس الأنثوي، وليس الطائر الذي استشهد به آباء الكنيسة في علاقته بميلاد العذراء (Virgin birth)¹ ، ولو افترضنا أن ما تخيله ليوناردو نسرا ، فمن أين لليوناردو هذه الثقافة الفرعونية القديمة؟

الذي عاش في القرن 15م حتى يستطيع أن يربط بين النسر و الأم.؟ وأن قراءة اللغة الهيروغليفية اكتشفها "شامبليون" الذي عاش ما بين (1791-1832)².

استخدم الباحث في تفسير تخيل "ليوناردو" قراءة بعض النقاط المذكورة في مذكرات ليوناردو، والتي تتضمن ملاحظات حول طيران الطيور، والحدأة كانت أحد المفاتيح الرئيسية لتوضيح آلية الطيران الطبيعية وحركة الذيل. ويشير تحليل باحث إيطالي من عصر النهضة بأن الحدأة كانت رمزًا للطيار، وقد اختارها ليوناردو لتوضيح مشكلته العلمية المتعلقة

¹ Meyer Shapiro; Leonardo and Freud .an art historical. study(.source of the history of ideas.kol.17no.2 April, 1956 PP147-178.published by university of Pennsylvania).p150.151.

² مصطفى عبده، فلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1999، ص37.

بالطيران. ويفسر ذلك بأن ليوناردو كان مهتمًا بالطيران بدافع علمي وليس جنسيًا. ومن ثم، فإن تخيل ليوناردو للحدأة يمكن أن يكون إشارة للحركة الطبيعية للذيل تجاه الرياح أو تيار الهواء الذي يسير في الاتجاه المعاكس له.¹

استناداً إلى كتابات سيشرن (Cicero) في الكهانة (Divination)، يمكن تفسير تصور ليوناردو كالتالي: في عصر ليوناردو، انتشرت فكرة بأن لمس الطفل للطير يشكل بشارة أو فال (Omen) ينبأ بعبريته في المستقبل. ويذكر سيشرن أن مداس (Midas)، ملك فرجيا (Phrygia)، تنبأ له النمل بأنه سيصبح ثرياً في المستقبل عندما ملأ فمه ببذور القمح في صباحه، وقد تحقق ذلك فعلاً، إذ كان أغنى ملك لـ"فرجيا". ويضيف "سيشرن" أن النحل رسا على شفتي "أفلاطون" وهو نائم في المهد، وتم التنبؤ بأن هذا يجلب له حلاوة اللسان والكلام (Sweetness of speech.)

وفي ذلك الوقت كانت الأسطورة تقول بأن أجنحة الطير الهابط تصل ما بين شفتي الله والابن، لذلك فإن تصور ليوناردو لم يكن أمراً غريباً، إذا أخذنا في الحسبان الفكرة السائدة في تلك الحقبة.² حرمت الأخطاء التي ارتكبتها "فرويد" وغيرها من تعزيز نظريته التحليلية، وستؤدي إلى النقد الذي يستهدف المنهج الذي تبناه، والذي لم يكن علمياً تجريبياً إلا من حيث الشكل، حيث لم يبدأ بفرضيات مؤقتة أو أفكار عامة يمكن إسقاطها إذا لم تثبت صحتها بالتجارب. بل بدأ مباشرةً من العامل الجنسي واعتمد عليه في تفسير جميع جوانب

¹ أحمد عكاشة، أفاق في الإبداع الفني رؤية نفسية، دار الشروق، القاهرة، 2001، ص 143.

² أحمد عكاشة، مرجع سابق، ص 145.

سلوك الفنان. وبسبب هذا التوجه، تحولت الوثائق التي حللها "فرويد" بملاحظاته واستنتاجاته، إلى تبريرات تعج بالتعسف وتخلو من الموضوعية العلمية. ولهذا السبب، فشل في الاقتراب من فنان وتحليله كفنان.¹

السؤال الذي يطرح هنا: هل نجح فرويد بتحليله النفسي في الكشف عن طبيعة الإبداع

الفني؟

يعتقد مصطفى سوييف أن منهج فرويد في دراسة الظاهرة الإبداعية، والذي يعتمد على التحليل النفسي، هو منهج تبريري وليس تجريبيًا. ويرجع ذلك إلى أن النظرية لدى فرويد سابقة على التجربة، مما جعله يتعسف في بعض الأحيان ويتجاوز حدود القيمة العلمية لبحثه. ويتمثل هذا التعسف في أن فرويد كان يعرف بالفعل ما يريد الوصول إليه، وكان يقوم بتحليل الوثائق بناءً على نظرية راسخة لديه، مما يجعل منهجه تبريريًا بدلاً من تجريبيًا. ويضيف أن منهج فرويد يحمل صبغة مثالية على طريقة المعللين بالعلة الأولى، حيث يتم التعليل بالاشعور الذي يكتسب في الطفولة نتيجة الصدمات والتوترات الانفعالية التي يتعرض لها الفرد.

وبالنسبة للدراسة التحليلية التي قام بها فرويد لشخصية ليوناردو دافينتشى، يرى - مصطفى سوييف - أن استخدام فرويد لمفهوم التسامي كتعليل لظاهرة الإبداع لا يمتلك أساسًا علميًا، حيث يعجز فرويد عن الإجابة عن سؤال مهم، وهو لماذا يحدث

¹ أحمد عكاشة، أفاق في الإبداع الفني رؤية نفسية، مرجع سابق، ص 149.

التسامي بعد الكبت في حالة دافينتشى دون غيره من أبناء المجتمع. وبالتالي، كما يضيف أن تعليل فرويد بالتسامي هو عبارة عن تعليل لفظي فارغ وغير مبني على أساس علمي قوي.¹

في نهاية كتابه أقر - مصطفى سويف - أن "فرويد" لم تكن له القدرة على الإجابة عن سؤال ما إذا كان منهجه النفسي يمكن أن يدل على الاستعداد للتسامي. وأشار إلى أن العوامل الوراثية البيولوجية قد تلعب دورًا في هذا الأمر، وربما يكون جمال الشخص أيضًا له دور في امتداد الميل الجنسي للشخص نحو الجنسية المثلية السلبية.

ولكن لم يوضح "فرويد" كيفية التسامي بالتحديد بل اكتفى بتسميته فقط مما يجعل التسامي فكرة غامضة ولا يمكن تفسيرها بشكل دقيق²، على الرغم من أن التسامي الفرويدي لا يفسر تنوع الإبداعات الفنية.

فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يختار بعض الفنانين الرسم بينما يختار آخرون الشعر أو القصة أو التمثيل أو الموسيقى أو الفنون الأخرى؟ وهذا ما يعبر عنه الفنان "مصطفى سويف" عندما يتحدث عن الدافع الذي يحمله نحو الإبداع.

ويتساءل "مصطفى سويف" إذا كان بإمكان الدافع الشبقي الذي يحمله أن يوجه تساميه نحو الشعر أو القصة أو التمثيل أو الموسيقى أو الفنون الأخرى، أو إذا كان لا يمكن لهذا الدافع أن يوجه تساميه إلى أي إبداع بل ينتهي بالعصاة.

¹ مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، القاهرة، ص 79، 82.

² مصطفى سويف، مرجع سابق، ص 88.

ويؤكد أن هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه من خلال نظرية التسامي الفرويدي، وإنما يتطلب تحليلاً معمقاً لطبيعة الإبداع الفني وعوامل الدافع التي تحفز الفنانين على الإبداع في مجالات مختلفة.¹

تركز مدرسة التحليل النفسي التي ينتمي إليها فرويد وتلامذته على مسألة منبع العمل الفني، ويعتقدون أنه ينبع من اللاشعور. ومع ذلك، ينتقد النقاد هذه المدرسة لأنها أغفلت العديد من جوانب الإبداع الفني، مثل عملية الإبداع من البداية إلى النهاية وجوانب التنفيذ والأداء. وعلى الرغم من ذلك، يشير فرويد في عدة مواضع إلى أن تفسير طبيعة الموهبة الفنية يعد أمراً صعباً ويخرج عن إطار التحليل النفسي، وأن التحليل النفسي قد يصعب تفسير مشكلة الإنسان المبدع. بشكل عام، يعتقد فرويد أن الإبداع الفني ينبع من التسامي والعبقرية، ولكنه لم يقدم تفسيراً شاملاً لتنوع الإبداعات الفنية.

وهكذا نلاحظ بأن تفسير فرويد وأتباعه للعملية الإبداعية والأعمال الإبداعية على جانب من الأهمية، ولكنه محدود الفائدة من الناحية العلمية والعملية في فهم وتفسير الإبداع والتفكير الإبداعي لأسباب عديدة من أهمها:

- لا يوجد دليل علمي محايد يستند إلى دراسات تجريبية تؤيد وجهة نظر علماء النفس الذين يؤمنون بنظرية التحليل النفسي فيما يتعلق بمعالجة الإبداع أو تفسيراته.

¹ مصطفى سويف، مرجع سابق، ص 89.

- توجد شكوك وتساؤلات عديدة بخصوص أسلوب دراسة الحالة الذي تبناه فرويد وبعض أتباع نظرية التحليل النفسي، وذلك يتعلق بتفسيرهم للتقارير الذاتية التي قد تحمل معانٍ متعددة، بالإضافة إلى انتقادات تثار حول دقتها.¹
- بالرغم من أن التحليل النفسي قد ألقى الضوء على الجوانب النفسية للإبداع الفني، إلا أنه لم ينجح في فهم طبيعة الإبداع ذاته. وأقر فرويد نفسه بعدم قدرة منهجه التحليلي على تحقيق هذا الهدف عندما قال "لا يمكن للتحليل أن يكشف عن طبيعة الموهبة الفنية."²

الرؤية الفرويدية للفن لا تنقص قيمتها بتلك الملاحظات، حيث أن فرويد كان واحدًا من الأوائل الذين ربطوا بين علم النفس والأدب والفن والنقد ونشروا هذه العلاقة النظرية والتطبيقية.³ وفقًا لأحمد عكاشة، لا يمكن لأي أديب أو فنان معاصر تجاوز السيكولوجية الفرويدية في إنتاجه، وإذا نظرنا إلى زاوية واحدة فقط، وهي علاقة الطفل بوالديه، فهل يمكن لأديب أو فنان أن ينشئ عملاً أدبيًا أو فنيًا دون الاستناد إلى العديد من الأسرار التي كشفها فرويد في هذا المجال؟⁴

¹ زكريا إبراهيم : مشكلة الفن، مكتبة مصر للنشر والتوزيع، مصر ، 2009 ، ص147.

² سيغموند فرويد ، حياتي والتحليل النفسي، مصدر سابق، ص79، 80.

³ المختاري زين الدين، المدخل إلى نظرية النقد النفسي، مرجع سابق، ص11

⁴ احمد عكاشة، فرويد حياته وتحليله النفسي، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، د.ت، ص82.

خلاصة الفصل:

ساهم فرويد بشكل كبير في فهم العلاقة بين النفس البشرية والإبداع الفني، من خلال تطوير نظرياته حول المشاعر اللاواعية والنزعات الجنسية والعنفية في النفس البشرية، وعلاقتها بالإبداع الفني، ورأى بأن في الإبداع الفني تعبيراً للمشاعر اللاواعية والنزعات الجنسية والعنفية في النفس البشرية، وأن هذه المشاعر تعبر عن نزعة الفرد لتحقيق التوازن النفسي والتخفيف من الضغوط النفسية التي يعاني منها، أي أن جميع أشكال التعبير الإبداعي، سواء في الفن أو الأدب أو في الممارسات الاجتماعية والحضارية، تنبعث من آلية التسامي النفسي، وهذه الآلية ترتفع بالدوافع المكبوتة للفرد، إلى نشاطات ملائمة ومنتجة في سياق المعايير الأخلاقية والاجتماعية، ومن خلال هذا التسامي يتحقق الوظيفة الحضارية للإنسان، حيث تسمح لدوافعه الطبيعية بالتعبير والإشباع والإنتاج بشكل بديل في نفس الوقت .

وعلى الرغم من رفض البعض للنظام النفسي الذي اعتمده فرويد مما جعله يتعرض لانتقادات عديدة بسبب اعتماده على دلائل ذاتية الطبيعة، إلا أنه لا يمكن إنكار أن هذه النظرية تمثل إسهاماً كبيراً في فهم الإبداع الفني وتحليله على مدى العقود الماضية التي لا تزال تستخدم وتطور وتلقى اهتماماً واسعاً في الدراسات النفسية والفلسفية الحديثة. ويمكن اعتبار أن فهم الإبداع الفني عند فرويد يعد إحدى النظريات الهامة التي تقدم مفاهيم جديدة لفهم العلاقة بين النفس البشرية والفن.

وبالتالي يعتبر هذا الفصل إضافة قيمة لدراسة الفلسفة والنفس، حيث أنه يقدم لنا نظرة شاملة على مفهوم الإبداع الفني وكيفية فهمه عند فرويد، ويتيح لنا فرصة التفكير في طبيعة النفس البشرية وعلاقتها بالفن، كما يمكّننا من استخدام هذه المعرفة لأغراض عديدة مثل فهم الفن وتحليله، وتطوير أنظمة وأساليب جديدة في التعامل مع المشكلات النفسية.

الفصل الثالث

كارل يونغ وفلسفته

- 1/ مفهوم الابداع الفني عند يونغ.
- 1-1 / العمل الفني.
- 1-2 / أنماط تفسير الإبداع الفني.
- 2/ دور نظرية اللاشعور الجمعي في فهم ظاهرة الابداع الفني عند يونغ.
- 1-2 / العلاج النفسي التحليلي حسب يونغ.
- 2-2 / المقاربة اليونغية في العلاج.
- 2-3 / وظائف نفسية حسب يونغ.
- 2-4 / كارل غوستاف يونغ ونظرية اللاشعور الجمعي.
- 2-4-1 / الأعمال السيكلوجية.
- 2-4-3 / اللاشعور الجمعي يونغ.
- 2-5 / الإبداع الأدبي. عند يونغ.
- 2-6 / نموذج تحليلي عند يونغ.
- 3/ الانتقادات الموجهة ليونغ.
- خلاصة الفصل.

1/ مفهوم الابداع الفني عند يونغ

ينظر يونغ إلى البشرية بشكل متكامل ويؤمن بأن الوعي الإنساني لا يقتصر على الجانب النقدي والمنطقي، بل يحتوي جوانب أخرى غير معرفة وغير معبرة، وهو ما يطلق عليه "اللاوعي". كما يرى يونغ بأن الأرشيتيبات (The archetypes)¹ هي نماذج نفسية عامة وشائعة تتكون من صور ورموز وأحداث، وتؤثر بشكل كبير على سلوك وتفكير الإنسان. ويتحدث أيضًا عن الروحانية والدين، وكيف أن الإنسان يحتاج إلى الإيمان بشيء ما لتوجيه حياته، ويعرض أفكاره حول تأثير الدين على النفسية البشرية.

يعتبر كارل يونغ كان من الفلاسفة المؤثرين في القرن العشرين، حيث قدم مفاهيم مهمة مثل اللاوعي والأرشيتيبات والروحانية، التي تأثرت بها العديد من الحقول الفكرية. ومن خلال إعادة طرح هذه المفاهيم، حاول يونغ فهم الجانب غير المعرف والمعبر في الإنسان، وهو ما يساعد على تحسين جودة الحياة النفسية للإنسان، كما لا يمكن إنكار الأثر الإيجابي الذي تركته فلسفة يونغ على العديد من المجالات الفكرية والعلمية ساعدت في فهم نفسية الإنسان بشكل أكبر وأشمل.

¹ الأرشيتيبات هي مفهوم نفسي أطلقه كارل يونغ، وهو يشير إلى الصور والرموز والأفكار الأساسية التي توجد في عمق اللاوعي الجمعي للبشرية، وتظهر في الأحلام والفن والدين والأساطير. الأرشيتيبات تعبر عن الخبرات والمشاعر الإنسانية العامة، مثل الأم، والأب، والبطل، والظل، والحكيم، والخ. الأرشيتيبات تساعد على تنظيم الذات وتوجيهها نحو التحقق من ذاتها أو الانفراد بالذات. <https://qa3erf.q/article>

1-1/ العمل الفني

يرى "يونج" أن العمل الفني هو نتيجة لعدة أنواع من الأنشطة النفسية المعقدة، حتى إذا كان هذا العمل يبدو في المظهر الخارجي أنه يأتي من نية واضحة. وعلى الرغم من أننا يمكن أن نستنتج بعض النتائج حول شخصية الفنان من العمل الفني، إلا أن هذه الاستنتاجات لا يمكن اعتبارها إلا افتراضات وتخمينات. وبالتالي، لا يستطيع العلم النفسي تفسير عملية الإبداع الفني بشكل علمي. ومع ذلك، يمكن للبحوث النفسية أن تساعدنا في فهم الأساس الجوهري لهذه النشاطات الخاصة. لذلك، يدعونا "يونج" إلى اتباع منهج نفسي استكشافي من أجل فهم المعنى الإنساني للفن.¹

يشرح "يونج" عملية الإبداع عندما ينسحب الفرد من رموزه الاجتماعية التي كان متعلقاً بها في الخارج، وذلك لأن هذه الرموز لم تعد تصلح لأداء مهمتها بسبب تطور المجتمع. وبسبب هذا الانسحاب، ينحو اللببدو داخل الشخصية وقد يكشف عن أعماق جوانب اللاشعور في الشخصية. يشهد الأشخاص العاديون هذه الجوانب في الأحلام، والعبارة يشهدونها في اليقظة، بينما يعبر الفنان عنها في أعماله الفنية. ويقول يونج إن الفنان ليس مخلوقاً عادياً يبذل أعماله الفنية بناءً على قصد وتفكير ورؤية، بل هو مجرد أداة في يد قوة عليا لا شعورية، وهي اللاشعور الجمعي. ونتيجةً لذلك، فإن عمل الفنان هو إشباع الحاجات الروحية للمجتمع الذي يعيش في كنفه، واللاشعور الجمعي عند "يونج" هو اللاشعور

¹ علي عبد المعطي محمد، الإبداع الفني، مرجع سابق، ص 154.

الذي يخلق الفنان، وليست الأعمال الفنية هي التي تخلق اللاشعور. وبناءً على ذلك، فإن "جيته"، على سبيل المثال لم يخلق "فاوست"، بل كان "فاوست" هو الذي خلق "جيته".¹

1-2 / أنماط تفسير الإبداع الفني

تميز يونغ في تفسيره للإبداع الفني بتقسيم الناس إلى فئتين، الأولى اجتماعية والثانية انطوائية، وهي متناقضة تمامًا مع الأولى. وقسم كل من الفئتين إلى أربعة أنماط فرعية. ويندرج الفنانون ضمن الفئة التي يتميز فيها النمط الحدسي، حيث يمكن أن يكونوا إما اجتماعيين حدسيين أو انطوائيين حدسيين. كما يؤكد يونغ على مفهوم اللاوعي الجمعي والوراثة التي يحملها الفرد عن أسلافه، ويعدها منبعًا للإبداع الفني.²

عندما انتقل كارل جوستاف يونغ من الاهتمام بالشخص الفردي إلى الاهتمام بـ"الشخص الجماعي"، توسعت دائرة اهتمامه بشكل كبير. وفي هذا السياق، قام يونغ بتمييز نوعين من الشعور، وهما: اللاشعور الفردي (**l'inconscient personnel**) ، الذي يحتوي على جميع مكتسبات الفرد خلال تجربته الحياتية من الأفكار والمشاعر التي ينساها أو يكتبها بطريقة غير مدركة، واللاشعور الجمعي (**l'inconscient collectif**) ، والذي يعتبره يونغ عبارة عن "تخيلات ومفاهيم موروثه عبر الأجيال ومخزنة في اللاشعور، ويتم توريثها لجميع أفراد الجنس البشري".³

¹ محمد على أبوريان : فلسفة الجمال، دار المعرفة للنشر، الاسكندرية، 2007، ص162.

² قاسم حسين صالح الإبداع في الفن، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1988، ص 16-17

³ ناديا هايل سرور، مقدمة في الإبداع، ط 1 دار وائل، عمان، الأردن، 2004، ص 39.

يبدأ اللاشعور الجمعي قبل فترات طويلة من حياة الفرد، ويتضمن مستودعًا للتمهيدات الكامنة التي تؤثر على حياة الفرد بطريقة خاصة، ويُعدُّ هذا المستودع الأساسي لنفس الإنسان وشخصيته. وأيضًا يستخدم يونغ مفهوم النماذج الأولية ليشير إلى الصور التي يستخدمها اللاشعور الجمعي بشكل متكرر.

ويمكن القول أن يونغ ينظر إلى اللاشعور على أنه يتألف من جزئين، أحدهما شخصي والآخر جماعي وراثي ينتقل عبر الأجيال. ويعد هذا الجانب الجماعي الموروث والذي يُعرف باسم "اللاشعور الجماعي" اذ يعتبر أن اللاشعور يمثل مصدرًا للإبداع الفني، مصدرًا للأعمال الفنية العظيمة.¹

2/ دور نظرية اللاشعور الجمعي في فهم ظاهرة الابداع الفني عند يونغ

2-1/ العلاج النفسي التحليلي حسب يونغ

تعود البدايات الأولى للطبيب كارل جوستاف يونغ في مجال التحليل النفسي إلى 1907، عندما سافر إلى فيينا حيث التقى بفرويد، واكتشف العديد من الأفكار التي تتماشى مع توجهاته الحالية. استفاد يونغ من هذه الأفكار وطورها فيما بعد خلال ممارسته العملية في هذا المجال.

وفي 1909 سافر مع فرويد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على دعوة من ستانلي هول، وقدم خلاصة خبرته الميدانية من خلال مجموعة من المحاضرات. وخلال تلك

¹ علي عبد المعطي محمد، الابداع الفني، مرجع سابق، ص 154

الأعوام، أصبح يونغ واحدًا من قادة التحليل النفسي، حيث تم تعيينه كرئيس للرابطة الدولية للمحللين النفسيين، ومحرر لأول مجلة تحمل اسم التحليل النفسي وتصدر بشكل منتظم.¹

يتفق يونغ مع فرويد في أن اللاشعور هو مصدر الإبداع الفني، ولكن يختلف عنه في أنه يربط هذا اللاشعور بالجانب الجماعي، ويروي أن الفنان يمثل الإنسان الجماعي الذي يحمل لاشعور البشرية، ويشكل الحياة النفسية الإنسانية. ويقول يونغ أن الفن هو نوع من الدافع الفطري الذي يسيطر على الإنسان ويجعله أداة له، وأن الفنان ليس شخصاً يمنحه حرية الإرادة لتحقيق أهدافه الخاصة، بل هو الإنسان الذي يتيح للفن أن يحقق أهدافه من خلاله.

الفنان يتمتع بحالات مزاجية وإرادة وأهداف شخصية، ولكن عند وصفه بأنه فنان، يصبح مرادفاً لإنسانية أعلى من ذلك، حيث يعد أداة حيوية لتشكيل الحياة النفسية اللاواعية للإنسان. ومن مهام الفنان تحمل أحياناً عبء ثقيل يتطلب التضحية بالسعادة وكل ما يجعل الحياة ممتعة للأشخاص العاديين.²

في 1911 تبلورت خلافات يونغ مع فرويد بشكل حاد، مما أدى إلى انفصاله عنه واستقالته من الرابطة ورفضه العمل في المجلة عام 1913. بعد ذلك بقليل، قرر يونغ ترك التدريس في الجامعة لكي يتفرغ للنشاط العيادي. ونتيجة لذلك، استطاع يونغ بسرعة تجميع مجموعة من الأطباء النفسيين وتأسيس "نادي سيكولوجيا" لتبادل الآراء والخبرات العملية.

¹ عامود بدر الدين: علم النفس في القرن العشرين، دار النشر اتحاد الكتاب العرب، سوريا، 2001، ص 291

² حسن إبراهيم عبد العال التربية الإبداعية، ط 1، دار الفكر، الأردن، 2004، ص ص 71.

واشتهر يونغ في الأوساط السيكولوجية بطريقته الفريدة في التداعي، حيث يرجع تاريخ وضعه لهذه الطريقة إلى عام 1906. وتتضمن الطريقة مجموعة كبيرة من الكلمات المثيرة (400)، تشمل الأسماء (241) والصفات (69) والأفعال (82) والأحرف والأعداد (18). وقد اختار يونغ الكلمات الأكثر تداولاً لتجنب الأخطاء التي قد يرتكبها المفحوص ولتوفير الوقت اللازم للاستجابة بسبب صعوبة الكلمة وليس لأي سبب آخر. وتركز نشاطاته على تبادل الآراء والخبرات العملية.¹

2-2/ المقاربة اليونغية في العلاج

ترى جيوفاني جوتشي (Giovanni Gocci) أن المقاربة اليونغية في العلاج تمثل الطريقة التحليلية الأكثر ارتباطاً بين البعد الفردي والبعد الجماعي للنفس الإنسانية. يؤكد يونغ أن تنوع المعاشات التطورية النشئية (ontogénétique) يؤدي إلى تكوّن رموز مشتركة عند جميع الأنواع الإنسانية، وهي النماذج الأصلية (archetypes) التي تترسّب في اللاشعور الجماعي للإنسان، مما يؤدي إلى تكوين آليات أسطورية شعرية (mytho-poétique). تتجسّد النماذج الأصلية على مستوى الخيال، ونظرية يونغ تُعدّ جسراً يربط بين علم النفس والإثنولوجيا من جهة والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية من جهة أخرى، ويرجع ذلك إلى تأثير يونغ بالإنتربولوجيا.²

¹ كشرود، هدى. كارل غوستاف يونغ وعلم النفس التحليلي، مجلة الثقافة العالمية، المجلد 34 العدد 195، ص: 132 -

139 الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، (2018)، ص 133.

² Gocci, G.: Les groupes d'individuation : Approche jungienne et psychothérapie de groupe, Paris, France: Edition L'Harmattan, (2006), p 13

2-3/ وظائف نفسية حسب يونغ

يصف يونغ النفس الإنسانية كهيكل رباعي متميز يتألف من أربع وظائف نفسية: التفكير والحدس والعاطفة والإحساس. تلك الوظائف الأربع تحدد وتميز الأنماط البشرية المختلفة، وتمثل أدوات يمكن للفرد استغلالها في تطوير نفسه. يرى يونغ الإنسان بنظرة دينامية، حيث يمكن تلخيصها في تصورين رئيسيين: "كيف يكون الإنسان؟" و "إلى ماذا يتحول الإنسان؟"، وتشير الأنا إلى تكون الإنسان وفهمه للعالم من حوله. ومع ذلك، يجب ألا تتجاوز الأنا حدودها، ويجب عدم الانفصال عن جذورها. وإذا حدث ذلك، فإن سلوكيات الفرد ستكون غير مقبولة من قبل المجتمع، وقد يؤدي ذلك إلى سلوكيات سيئة. ولا يرتبط العصاب بأحداث الماضي الصادمة وحدها، ولكنه يرتبط أيضاً بالوضعية الحالية للفرد. ويمكن تحسين الوضع دون التأثير بالتأثير النفسي السائد عن طريق استكشاف الجانب الداخلي والغامض للنفس الإنسانية.¹

يعمل العلاج المستوحى من نظريات يونغ العميل على تطوير وتنمية قدراته النفسية، ويساعد على فهم المنبع الأصلي للاضطرابات النفسية وتخفيف حدتها. يستخدم في هذا العلاج تحليل الأحلام والخيالات والرسومات الفنية للوصول إلى عمق النفس الإنسانية وتفسير التنظيمات الخاصة بالعميل. يجب على المعالج أن يكتسب فهماً عميقاً للإنسان وذلك لتعديل السياق النفسي له. يجب أن يتم تقديم المساعدة بروح إنسانية وتحمل المسؤولية

¹ Giffard, D.: Carl Gustav JUNG, récupéré le 19/03/2023 TIME: 17: 15: 33 via : <http://psychiatriinfirmiere.free.fr/infirmiere/formation/psychiatrie/adulte/therapie/jung.htm>

الملقاة على عاتق المعالج في مساعدة الإنسان. يجب على المعالج أن يعامل المضطرب كإنسان وليس كعميل، وأن يؤمن بأن الهدف الرئيسي هو التحويل للشخصية والمساعدة في التغيير للأفضل.

يشير يونغ إلى أن التحويل هو الرابط العاطفي بين المختص والعميل الذي يلعب دوراً فعالاً في تبلور التظاهرات الراجعة للمضامين اللاوعي. يختلف العلاج النفسي في طبيعته بحسب الإنسانية، ويمكن من خلال العلاج النفسي المصغر تحقيق شفاء للأعراض الوسواسية. يعد العلاج المستوحى من نظريات يونغ أحد العلاجات الكبرى التي يمكن استخدامها لتحسين الصحة النفسية والتطور الشخصي.¹

كما حدث مع جوزيف بروير، واجه ليونغ اتهامًا بالتحرش الجنسي في فيينا مع عميلته سابينا سبيلراين (Sabina Spielrein) التي عانت من الهستيريا أثناء دراستها في زيورخ، والتي توجهت إلى العيادة الطبية العقلية الجامعية التي كان يديرها كارل يونغ و يوجين بروير (Carl Gustav Jung et Eugen Bleuler) تطورت العلاقة بينهما من علاقة علاجية إلى علاقة جنسية حميمية سادية، وعلى الرغم من أن هذه العلاقة غير الشرعية ألحقت ضرراً بمسيرة يونغ العلمية، إلا أنها أبرزت خطورة الممارسة التحليلية وحساسية العلاقة بين المحلل النفسي والعميل، وفي الوقت نفسه، قدمت فرويد تحليلاً معمقاً لنوعية المشاعر التي كانت بين يونغ وعميلته، مشرحاً فيه مفهوم التحويل والتحويل المضاد، وكذلك

¹ Giffard, D: Carl Gustav JUNG, récupéré le 19/03/2023 TIME: 17: 15: 33 via : <http://psychiatriinfirmiere.free.fr/infirmiere/formation/psychiatrie/adulte/therapie/jung.htm>

مفهوم التحويل الإيجابي والتحويل العلاجي الذي يمثل آخر مراحل العلاقة التحليلية بين المحلل وعميله.¹

2-4 / كارل غوستاف يونغ ونظرية اللاشعور الجمعي :

يتألف اللاشعور الجماعي من ذكريات موروثه عن تاريخ الإنسان وتأثيرات خبراته منذ العصور القديمة. يرى يونغ أن اللاشعور الجماعي يتكون من عدة عناصر، ومن بينها النماذج العليا التي تحوي الصور الأولية والخبرات البدائية التي تكونها الإنسان من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة به. تتجلى هذه النماذج العليا في اللاشعور خلال الأحلام وتعبّر عن نفسها في شكل رموز تشبه تلك التي نجدها في الأساطير والطقوس.²

ويعتبر في تحديده للاشعور الجمعي أنه مخزن للدوافع الأساسية والرغبات والاحتياجات العاطفية المكبوتة، التي تتعكس في العديد من الأخطاء الصغيرة واللغة، وأنه يمتلك قوة دافعة ميكانيكية وليس مجرد مكان لاستقبال الأفكار والذكريات غير المهمة.³ وفيما يتعلق بـ يونغ ، فهو يشارك أدلر في رأيه بأن المعلم الذي يعلمه ، يعطي الكثير من الأهمية للغريزة الجنسية كسبب لنشوء الإبداع الفني والعصابات. ولكنه يربط ذلك باللاوعي الجماعي ، حيث يرى أن فرويد قد زاد من قيمة الغريزة الجنسية بشكل كبير جداً، وأن رد فعل المرض العصبي لدى الفنانين يمكن تفسيره بالدرجة الأولى عن طريق اللاوعي

¹ Baur, S. : Les Relations sexuelles entre psy et patients, Paris, France : édition Petite Bibliothèque Payot, (2004), P13

² أحمد الرقب. نفس المرجع ، ص ص138، 139.

³ يونغ كارل غوستاف، علم النفسي التحليلي، تر: محمد يوسف نجم. دار صادر، بيروت، 1967، ص191

الجماعي، وليس بسبب الغريزة الجنسية فحسب. وبالتالي، يرى يونغ أن هناك أسبابًا أخرى تشارك في نشأة الفن والعصابات.¹

يعتبر اللاشعور الجمعي منطلقًا مهمًا في تحليل العملية الإبداعية، إذ يمثل خبرات الماضي وتجارب الأسلاف التي تتجسد في النماذج الرئيسية المتراكمة فيه. ينسحب اللاشعور الجمعي من العالم الخارجي بواسطة الليبدو ويعود إلى الذات، ويتأثر بالأزمات الخارجية أو الاجتماعية، مما يسبب اضطرابًا نفسيًا للفنان. يعتقد البعض أن اللاشعور الجمعي يتألف من أنماط أولية ما تزال تؤثر في الإنسان منذ عصور، وتتضمن مختلف الرواسب القديمة للمعتقدات والعادات والأعراف والطقوس، التي تبقى راسخة في الأذهان. يستفيد الفنان والأديب من هذه الأنماط في إيجاد مواضيعهم وتجسيدها من جديد، مع إعطائها بعدًا إسقاطيًا على الأحداث والمواقف الاجتماعية المرتبطة بأفراد المجتمع.²

تفسير يونغ للإبداع الفني المتميز يرتبط بتأثر الفنان بالأزمات الاجتماعية وتأثيرها على حياته النفسية. يرى يونغ أن تناقص اللاشعور الجمعي في تلك الفترات يؤدي إلى عدم استقرار الحياة النفسية لدى الفنان، مما يدفعه للسعي للحصول على اتزان جديد.

ويعتبر الفنان أن الرموز هي الصيغة الأنسب للتعبير عن الحقيقة المجهولة نسبيًا التي يطلع عليها بحدسه من خلال مادة اللاشعور الجمعي، ويعتبر يونغ الرموز بمثابة المادة الأولية التي تتجسد فيها الأنماط الأولية للاشعور الجمعي في أبلغ صورها.

¹ يونغ كارل غوستاف، مرجع سابق، ص 192.

² شريط سنوسي. مرجع سابق، ص 43.

ويلاحظ يونغ أن العقدة الإبداعية تتطور بشكل غير واعٍ في البداية وتستمر في التطور حتى تتضج وتصل إلى الوعي، وتتجسد في صور فنية تحمل جزءاً من نفسية الإنسان ومصيره وآثاره ومعاناته وفرحته، والتي ظهرت في قصص الأسلاف. وهذا هو سر الفن المؤثر، حيث يُعتبر العملية الإبداعية إحياء للوعي القديم.

لقد قسم يونغ الفن إلى نوعين¹:

2-4-1/ الأعمال السيكولوجية:

تعتمد الأعمال السيكولوجية على استخدام المواد التي تتبع من اللاشعور الفردي، وعلى المبدعين توضيح المضمون الشعوري دون تجاوز ذلك. تتضمن هذه الأعمال قضايا الحب والأسرة والبيئة والجريمة والمجتمع، وتشمل الشعر التعليمي والشعر الغنائي والدراما والتراجيديا والكوميديا.

2-4-2/ الأعمال الكشفية

تستمد وجودها من اللاشعور الجمعي، إذ تتأسس على بقايا الخبرة والتجربة الأولى للأجداد.²

تعتبر هذه التعبيرات عن العقل الجمعي موجودة داخل كل شخص، وتتميز بطابع بدائي. يؤكد يونغ أن هذه الصور غالباً ما تظهر بشكل غير مفهوم وغير قابل للسيطرة من قبل الذات الفردية. ويعتبر الفنان هو الشخص الوحيد الذي يستطيع، في بعض الأحيان،

¹ شاكر عبد الحميد، علم النفس الإبداع، دار غريب القاهرة، مصر، دت، ص 64

² شاكر عبد الحميد، علم النفس الإبداع، نفس المرجع السابق، ص 64

رؤية هذه المشاهد التي تتم على ساحات الأرواح والشياطين، حيث تظهر له على شكل صور غريبة تعبر عن نفسها. وعندما ينجح الفنان في التعبير عن هذه المشاهد، فإنه يرتقي إلى مستوى العقل الجمعي بشكل عام، ويتحدث كمثل للجنس البشري وليس فقط كفرد بشري. وعندما يقوم الفنان بإبداع عمل فني، يتقرب من خلاله من القوى المفقودة والمخلصة والشفافية للعقل الجمعي.

تدور نظرية يونج حول فكرة أن الفنان الماهر يخلق عملاً فنياً من خلال تحريك اللاوعي الجماعي، وأن العمل الأدبي أو الفني ليس إلا شكلاً من أشكال التوافق والتوازن. تركز نظرية يونج على عملية التحليل النفسي ومقارنتها مع التشكيل الشعري، وترجع كلاهما إلى رواسب نفسية لاوعية تكمن في ذاكرة الجماعة، وليس في ذاكرة الفرد.

2- 4 - 3 / اللاشعور الجمعي يونغ:

ترى يونغ أن النفس تتألف من جانبين: الوعي، وهو الجزء الذي يدركه الإنسان، واللاوعي، وهو ما يقوم به الإنسان بدون إدراكه. يختلف يونغ مع أستاذه فرويد في تفسير الحكايات الشعبية، حيث يربطها بما يُعرف بالليبدو أو الغريزة الجنسية، بينما يرى العديد من علماء النفس أن تطبيق نظريات فرويد الجنسية على كافة الظواهر النفسية والتعبير الأدبي يحمل الكثير من التعسف¹ إذا تركّز فرويد على اللاشعور الفردي أكثر من اللاشعور الجماعي، فقد ركز يونغ على اللاشعور الجماعي الموروث والمشارك بين الأفراد، الذي

¹ أنور عبد الحميد الموسى علم النفس الأدبي منهج سيكولوجي، دار النهضة العربية، بيروت، 2011، ص62.

يستمد منه الأدباء والفنانون صورهم وخيالاتهم. وباعتماده على دراسته التحليلية النفسية للقصص الشعبية، استطاع يونغ تفسير هذه الظاهرة.

يعني هذا أن اللاشعور يمثل ملكية مشتركة لجماعة أو أمة معينة تشترك فيه، ويُعرف أيضاً باسم النمط الأصلي، ويحوي المعتقدات والأعراف والأهداف المشتركة التي تُجسد في الأعمال الأدبية، وخاصةً في الحكايات الشعبية. يصف يونغ اللاشعور الجماعي بأنه "ذاكرة الإنسانية"، وهو بنية فطرية تنشأ مع الإنسان ويتكون من مكوناته الأصلية. ويتم دراسة هذا اللاشعور الجماعي من خلال الأركيولوجيا النفسية والمقروءة في الأديان والأساطير والقصص الشعبية والفن والشعر.¹

يستخدم المبدع في أعماله نمطاً أصلياً من الخيال، وهذا النمط جزء من اللاشعور الجماعي. ويعد هذا الخيال الحافز الذي يحث الإنسان على الكتابة والتخيل وإبداع القصص العجائبية، ويشبه بشكل كبير الأحلام التي تشاركها البشرية، والتي تعبر في المقام الأول عن اللاوعي الفردي والجماعي.

في دراسته ركز يونغ على استخدام بعض مصادر المعرفة القديمة، مثل كتب التاريخ والأجناس البشرية والأساطير والكتب السماوية والديانات القديمة والممارسات والطقوس السحرية والرموز التراثية وعادات الشعوب البدائية ومعتقداتهم، بهدف استخلاص بعض الأسس العلمية المفيدة في تكوين الآراء. وقد أرسى هذا المفهوم في عقله بأن اللاشعور

¹ مريم سليم علي زيغور، حقول علم النفس، دار النهضة العربية، بيروت، ط2، 2004، ص62

الجمعي هو عبارة عن مخزن آثار الذكريات الكامنة التي ورثها الإنسان عن ماضي أسلافه الأقدمين.¹

اللاشعور الجمعي هو عبارة عن تراكم مخلفات نفسية نشأت نتيجة خبرات متكررة عبر الأجيال، وتعتبر هذه المخلفات جزءًا من عملية نمو الإنسان التطورية.² يتم تفريغ المحتويات النفسية في اللاشعور، ويتم تمييزه في علم النفس بين اللاشعور الشخصي والأسري والجمعي بناءً على منشأه. يتضمن اللاشعور الشخصي كل ما هو مكبوت، وهذا يتعلق بالذكريات الطفولية المبكرة التي لا يمكن استحضارها في الحالة اليقظة. يلعب اللاشعور الشخصي دورًا مهمًا في الاضطرابات الرهابية والأمراض النفسية الجسدية وفي قابلية الإنسان للإثارة والتوتر.

بينما يتضمن اللاشعور الأسري الرغبات والتوقعات والقيم التي يغرسها الأسرة والمجتمع فينا دون أن يدرك الفرد ذلك. يمكن أن تكون هذه القيم مثل الطاعة للوالدين أو مساعدة الفقراء أو الاعتقاد بأن المنزل الكبير يمنح الفرد وجاهة.

ويوضح كارل غوستاف يونغ مفهوم اللاشعور الجمعي، ويشير إلى ردود الأفعال التي يشترك فيها الناس جميعًا منذ بدء وجود الإنسان على الأرض.

¹ هول ، ولندزي : نظريات الشخصية، ترجمة فرج احمد واخرون، القاهرة، 1977، ص109.

² الهيتي، مصطفى عبد السلام : عالم الشخصية ، دار العروبة ، بغداد، 1976، ص116.

ومن خلال تناقل روحي، يحمل كل فرد تاريخ أجداده الأولى، ويرى يونغ أن جميع الشعوب تمتلك تصورات متشابهة حول السحرة والمحاربين العظماء والحكماء، ويرى أن هذه النماذج هي جزء من اللاشعور الجمعي الذي يشترك فيه الجميع.

2-5 / الإبداع الأدبي. عند يونغ:

يُمكن إعادة صياغة الجملة إلى الشكل التالي: "يُركّز يونغ في دراسة الأعمال الأدبية على أنّها تمثّل نتيجةً للرواسب الباقية في اللاشعور الجمعي، والتي يطلق عليها اسم 'النماذج البدائية'، حيث يشير إلى أنّ هذه النماذج تنعكس في الأساطير والأحلام".¹

يعتقد يونغ أن هناك نوعين من الإبداع الفني، النغمي والكشفي. يتغذى النوع النغمي من خبرات الحياة اليومية، بما في ذلك الأمور العاطفية والصعبة والصادمة. يتمثل الهدف الرئيسي للشاعر في توضيح المضمون الشعوري لذاته، ويتناول مواضيع مثل الحب والبيئة والأسرة والشعر التعليمي.

أما النوع الكشفي من الأعمال الأدبية، فيتأثر باللاشعور الجمعي، وتتميز مواده بالغرابة والغير عادية والشكل البغيض، وغالباً ما يكون من الصعب فهمها وقبولها. يستمد هذا النوع من مصادر الشعور الخلفية التي لا يدركها الفنان، ويذكر يونغ مسرحية فاوست لغوته كمثال على هذا النوع، حيث يعد الجزء الثاني منها كشفياً، بينما يمثل الجزء الأول جانباً نفسياً.²

¹ خير الله عصار . مقدمة لعلم النفس الأدبي . ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982، ص129.

² خير الله عصار . مقدمة لعلم النفس الأدبي . مرجع سابق، ص130.

يعتقد يونغ أن أسلافنا البدائيين كانوا يتأثرون بشدة بالأحداث الطبيعية ويقومون بتوحيد ذواتهم مع هذه الأحداث. على سبيل المثال، عندما يشاهدون شروق الشمس، يقومون بربطه بذواتهم وتخيل حدوث شروق داخل أنفسهم.

يرى يونغ أن الفنان الأصيل ينظر إلى هذه النماذج بطريقة حدسية، ويسقطها على شكل رموز في عمله الفني. ومثل هذه الرموز تتغير وتتجدد في حياة البشرية، مثل الصليب الذي كان رمزاً للمسيحية في الماضي ولكنه تغير مع الزمن، وكذلك الهلال الذي كان رمزاً لشروق فجر الإسلام ويستخدم حتى اليوم لتوحيد مشاعر المسلمين.¹

2-6 / نموذج تحليلي عند يونغ:

أعاد عضام محمود صياغة تحليل يونغ لأسطورة الحوت التنين في كتابه "مقدمة في مناهج النقد الأدبي وتحليل النص"، حيث استعرض يونغ علاقة الإبداع بالاشعور الجمعي وحاول إثباتها من خلال تحليل الأساطير الشعبية، ومن بينها تحليله لأسطورة الحوت التنين الصينية. تتحدث الأسطورة عن رجل ابتلعه الحوت التنين في يوم عاصف، ورغم أن الرجل لم يموت، إلا أنه اضطر للعيش داخل أمعاء الحوت لسنوات طويلة، ولجأ إلى قطع قلب الوحش وأكله للبقاء على قيد الحياة. وبعد موت الحوت، تمكن الرجل من الخروج

¹ خير الله عصار، نفس المرجع، ص ص 130، 131.

من بطنه ولكنه لم يكن وحيداً بل جذب وراءه أسلافه الذين ابتلعهم الحوت في وقت سابق. واعتبر يونغ هذه الأسطورة تجسيدا لفكرة البعث الإبداعي.¹

3/ الانتقادات الموجهة ليونغ

وصل "يونغ" إلى نفس نتيجة "فرويد" في النهاية، حيث شعرا بالعجز أمام تفسير الإبداع الفني، على الرغم من أنهما عبرا عن تأكيدهما الشديد على الطابع الإبداعي للحياة والذات، وكان لديهما معرفة عميقة بعالم الفن والأدب. ومع ذلك، لم يحاول "يونغ" تفسير كيف يتميز عمل الفنانين رغم وحدة اللاشعور الجمعي. يعد هذا اللاشعور فرضية ميتافيزيقية، ولا يمكن التحقق منها واقعياً. وبالتالي، يُعد إسناد الإبداع الفني إلى هذا اللاشعور أمراً مشكوكاً فيه.²

تم انتقاد يونغ هو بسبب تركيزه على الماضي على حساب الحاضر، ولم يلحظ حقيقة الحضارة الإنسانية المعاصرة ولا الخارج بل ركز على الفرد كبوتقة للمجتمع بدلاً من التركيز على المجتمع ككل ودوره في تعزيز الأفراد.³

عندما يتعلق الأمر بالإبداع الفني، وخاصة في مجال فنون الرواية الطويلة والمسرحية، فلا يمكن أن يعبر عن اللاشعور وحده، إذ يجب أن تتخلله لحظات شعورية واعية تتمثل في التنظير والوعي على الأقل.

¹ عضام محمود ، مقدمة في مناهج النقد الأدبي وتحليل النص. الاسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2011، ص28.

² زكريا إبراهيم، مرجع سابق، ص148.

³ على عبد المعطى : الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة، دار المعرفة الاجتماعية، الإسكندرية، 1985، ص36.

تعتبر النظرية النفسية ليونغ حول اللاوعي والأرشيبيات من المصادر الرئيسية التي يستند إليها في تفسير الإبداع الفني، حيث يرى يونغ كتابه "ذرائع الروح (The Archetypes and the Collective Unconscious)" أن الأرشيبيات هي نماذج نفسية جامعة تتواجد في اللاوعي الجمعي للبشرية، وتتمثل في رموز نمطية مشتركة بين الثقافات. ومع ذلك ينتقدها العديد من النقاد بسبب قلة دقتها العلمية، حيث إنها تعتمد على افتراضات نظرية وأفكار فلسفية، دون تقديم إثباتات علمية كافية

اعتبر الإنجليزي إرنست جونز نظرية يونغ عن الأرشيبيات "قاعدة معتمدة على الخيال، دون أي دليل علمي." يتمحور حول عدم وجود إثباتات علمية كافية لهذه النظرية¹

في كتاب "فن النظرية الجمالية" للفيلسوف روجر سكروتون²، حيث يناقش المؤلف مفهوم النمطية الذي يُفرض في الفن، والذي يشير إلى الأشكال والرموز المتكررة في الفن، والتي يمكن استخدامها للتعبير عن المعاني الجماعية.

ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن كل عمل فني يحمل معاني جماعية - اللاوعي الجمعي -، فالفن يمثل تعبيراً فردياً للفنان عن نفسه، وقد يعبر بشكل مختلف عما يعبر عنه الآخرون.

¹ Ernest Jones, Life and Work of Sigmund Freud, Routledge, uk, 2018, p94.

² روجر سكروتون ، كتاب الجمال، تر: بدر الدين مصطفى، دار نشر المركز القومي للترجمة، مصر، 2014، ص53

وعلى الرغم من أن الإبداع ينبع من اللاشعور، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن كل إبداع الفنان يعود فقط إلى هذا العامل، فالفنان يشعر ويدرك ما يقوم به ويبدعه. ولم يتم شرح سبب تباين الإبداعات الفنية على الرغم من أن مصدر الإبداع واحد.

لم يستطع شخصٌ ما أن يشرح لنا كيفية تميز أعمال الفنانين، على الرغم من وحدة اللاشعور الجمعي بينهم. ولا بدّ من إضافة أن فرضية وجود هذا اللاشعور تعتبر فرضية الميتافيزيقية، ولا يمكن التحقق منها في الواقع. ولذلك، يُشكك في إسناد الإبداع الفني لهذا اللاشعور.¹

تتلاقى نظريات الإبداع الفني لتفسير هذه الظاهرة المستقرة التي تلامس الروح، وينبغي أن لا تعتمد على جانب واحد فقط من الإبداع الإنساني، بل يجب أن ينظر إليه من جميع الجوانب.

¹ شاكر عبد الحميد، علم النفس الإبداع، دار غريب القاهرة، مصر، دت، ص 65

خلاصة الفصل:

يرى يونغ بأن الإبداع الفني كواحد من أهم التجارب الإنسانية التي تستطيع العقل البشري إنتاجها، وأن منهج التحليل النفسي يمكن أن يساعد في فهم هذه التجارب عامة وفهم وتحليل مفهوم ظاهرة الإبداع الفني خاصة بشكل أفضل. وقد تبين بأن إبداع العقل البشري يمثل جانباً مهماً من التجارب الإنسانية، وأن منهج التحليل النفسي قادر على فهم هذه التجارب بشكل أفضل وإظهار سرّ الإبداع الفني.

وعلى الرغم من النقد الذي تعرضه له يونغ في تفسيره لظاهرة الإبداع الفني، إلا أنه لا يمكن إنكار أن هذه الاسهامات والتحليلات على مدى العقود الماضية التي لا تزال تستخدم وتطور وتلقى اهتماماً واسعاً في الدراسات النفسية والفلسفية الحديثة. ويمكن اعتبار أن فهم الإبداع الفني عند يونغ يعد إحدى النظريات الهامة التي تقدم مفاهيم جديدة لفهم العلاقة بين النفس البشرية والفن.

كما تطرق يونغ الى العديد من النقاط النظرية، ويؤكد على أن الابتكار والتجربة هما أحد العوامل الرئيسية التي تشكل الإبداع الفني، وهذا ما يجعله يرى بأن الإبداع الفني ليس مقتصرًا على طبقات ثقافية مختلفة من المجتمع ، بل يمكن أن ينتج عن أي شخص في أي مجال وبالتالي فإن فلسفة يونغ تحث على تشجيع ودعم الإبداع الفني في جميع فئات المجتمع، مما يساعد على نشر الفن والجمال في حقول متعددة ومختلفة من الحياة.

الختامة

إن الأدب والفنون كانت دائماً محوراً مهماً في حياة الإنسان. فقد قدم الكثير من المفكرين والعلماء مقاربات مختلفة حول ظاهرة الإبداع الفني، ولكن على الرغم من تنوع هذه المقاربات، فإنها توحدت جميعها في إدراك أهمية الفن والإبداع في حياة الإنسان.

الظاهرة الفنية كانت موضوعاً مهماً بالنسبة لكل من سيغموند فرويد فإنه كان يؤمن بأن الإبداع الفني ينشأ من خلال العملية النفسية المعقدة التي تجري داخل الإنسان والتي تتضمن العديد من العوامل النفسية والثقافية. وقد أوضح فرويد دور منهج التحليل النفسي في فهم ظاهرة الإبداع الفني، والذي يتطلب استكشاف الجوانب العميقة من العقل الإنساني، إذ يعتبر الفن وسيلة للتعبير عن الرغبات اللاواعية والأحاسيس المكبوتة. فعند رؤية عمل فني، يمكن للإنسان الكشف عن جزء من شخصيته الخفية وفهم بعض الأسرار التي يخفيها عن نفسه.

وكارل يونغ. فكان له رؤية مختلفة حول ظاهرة الإبداع الفني، إذ اعتبر أنه يمكن تحليل الفن بما فيه من معانٍ ورموز، وأن هذا التحليل يمكن أن يساعد على فهم العمل الفني بشكل أفضل، إذ يعتبر يونغ الفن وسيلة للاتصال مع الذات الجماعية للإنسان والتواصل مع العوالم الروحية. فالفن يمكن أن يساعد الإنسان على استكشاف وفهم أبعاده الروحية والنفسية.

وعلى الرغم من اختلافاتهما في النظريات والأساليب، إلا أنهما اتفقا على أن الفن يشكل قوة نفسية قادرة على التأثير على الإنسان، ولذلك نجد أن الظاهرة الفنية تمثل لكل من فرويد

ويونغ وسيلة مهمة للتعامل مع العوالم الداخلية والخارجية. ويرى الاثنان أن الفن يمكن أن يساعد الإنسان على التأقلم مع الحياة وتحسين جودة حياته

الا ان كلا المفكرين فرويد ويونغ تعرضا لانتقادات شديدة بخصوص نظريتهما حول الأدب والفن، إلا أنهما كانا مؤثرين بشكل كبير في الحركة الثقافية والفنية، ولم يكتفيا بدراسة الأدب والفنون فحسب، بل تعمقا في تحليل العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر في انتاج الإبداع الفني.

وعلى الرغم من أن التحليل النفسي قد سلط الضوء على الجوانب النفسية في الإبداع الفني إلا انه لم يستطع الاهتمام إلى ماهية الإبداع ذاته .

إن هذه الملاحظات لا تنقص من قيمة الرؤية الفرويدية أو اليونغية للفن إذ يبقى فرويد وتلميذه يونغ "من الأوائل الذين رسخوا بالنظرية والتطبيق علاقة علم النفس بالأدب والفن والنقد، وبالفعل ليس هناك أديب أو فنان معاصر يستطيع الآن أن يتجاوز السيكولوجية الفرويدية او اليونغية في إنتاجه الفني.

في الختام يمكن القول بأن الفن هو عبارة عن ظاهرة متعددة الأوجه تتضمن العواطف، الروحانية والإبداع، وهي قادرة على تحويل العوالم الداخلية للإنسان إلى مصدرٍ للإلهام والتحسين. ولا شك في أن سيغموند فرويد وكارل يونغ قد أسهما بشكل كبير في فهم هذه الظاهرة الفنية المعقدة

وبعد دراسة تلك المقاربات المختلفة حول الإبداع الفني، نستطيع القول إنه يمكن فهم الفن والأدب بشكل أفضل من خلال التحليل النفسي العميق، حيث يتم استكشاف الجوانب العميقة من العقل الإنساني والتحليل الدقيق للمعاني والرموز التي تتضمنها الأعمال الفنية. ومن خلال هذا التحليل، يمكن للإنسان فهم ذاته والعالم من حوله بشكل أعمق وأوسع

نتائج الدراسة:

- اكتشفنا أن الفن والإبداع لهما دور كبير في حياة الإنسان، وكان لهما تأثير كبير على الثقافات والحضارات المختلفة.
- تعرّفنا على التحليل المعجمي ودوره في فهم الإبداع الفني والجمالي، حيث يتم تحليل المفردات والأساليب المستخدمة في اللغة وفي الأعمال الفنية.
- درسنا حياة سيغموند فرويد وكارل، وتعمقنا في فهم طريقتهما في التحليل النفسي للإبداع الفني.
- اكتشفنا أن منهج التحليل النفسي يلعب دورًا هامًا في فهم ظاهرة الإبداع الفني، حيث يتم استكشاف العوامل النفسية والثقافية التي تؤثر في إنتاج الأعمال الفنية.
- وجدنا أن لدى فرويد ويونغ رؤى مختلفة في فهم الإبداع الفني، إلا أن التحليل النفسي كان له دور مهم في توحيد هذه المقاربات.

- تعرّفنا على الانتقادات الموجهة لفرويد ويونغ، والتي تركزت على تحديد نطاق استخدام منهج التحليل النفسي في فهم الإبداع الفني.

- بشكل عام توصلنا إلى أن الفن والإبداع الفني يتطلبان فهماً عميقاً للعوامل النفسية والثقافية، وأن لدى منهج التحليل النفسي دوراً كبيراً في فهم ظاهرة الإبداع الفني.

التوصيات:

حسب ما تم ذكره في فصول الدراسة، يمكن اقتراح بعض التوصيات المفصلة على

النحو التالي:

-ينصح بالتعرف على أساسيات التحليل المعجمي ودراسة الأدوات المستخدمة فيه، مثل تحليل الأشكال والألوان والإضاءة.

-يمكن الاستفادة من قراءة أعمال الفنانين والمؤرخين الفنيين المختلفين لفهم المفاهيم المتعلقة بالجمال والفن.

-ينصح بالتعرف على سيرة حياة كلا المفكرين ودراسة تأثير خلفياتهما وتجاربهما الشخصية على نظريتهما.

-يمكن الاستفادة من قراءة أعمالهما المختلفة ومقابلتها لفهم الاختلافات والتشابهات بين آرائهما.

-ينصح بدراسة أساسيات منهج التحليل النفسي والأدوات المستخدمة فيه، مثل تحليل الأحلام والتحليل الانتقادي.

-يمكن الاستفادة من قراءة أعمال المحللين النفسيين المختلفين ومقارنتها لفهم طرق التحليل المختلفة.

-ينصح بدراسة مفهوم الابداع الفني وفهم كيفية تشكل نظرية فرويد حول هذا المفهوم.
-يمكن الاستفادة من قراءة أعمال الفنانين والمؤرخين الفنيين المختلفين لتطبيق نظرية فرويد في فهم الإبداع الفني.

-يجب مراجعة الانتقادات الموجهة لفرويد لفهم أي نقاط ضعف قد تؤدي إلى تأثير على نظرياته.

-ينصح بدراسة مفهوم الابداع الفني وفهم كيفية تشكل نظرية يونغ حول هذا المفهوم.
-يمكن الاستفادة من قراءة أعمال الفنانين والمؤرخين الفنيين المختلفين لتطبيق نظرية يونغ في فهم الإبداع الفني.

-يجب مراجعة الانتقادات الموجهة ليونغ لفهم أي نقاط ضعف قد تؤدي إلى تأثير على نظرياته.

بشكل عام يحتاج الباحثين إلى الاهتمام بتحسين مهاراتهم في التفكير النقدي وتحليل الأفكار والنظريات. كما يجب الاهتمام بالقراءة والاستماع لآراء مختلفة.

قائمة

المراجع

قائمة المراجع:

قائمة المراجع :

القواميس:

1. إبراهيم مذكور ، المعجم الفلسفي، ط1، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،
1983

2. أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تح خليل أحمد خليل، م 1 ، ط1، بيروت: دار
عويدات لنشرو الطباعة، 2012

الكتب:

3. أحمد الرقب. نقد النقد يوسف بكار ناقدا : دار البازوري العلمية ، الاردن، 2016

4. أحمد عكاشة، أفاق في الإبداع الفني رؤية نفسية، دار الشروق، القاهرة، 2001

5. احمد عكاشة، فرويد حياته وتحليله النفسي، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت،
د.ت،

6. أحمد محمد وهبان (وآخرون)، مدخل العلوم السياسية، ط1، الإسكندرية خوارزم 2002

7. إسماعيل عز الدين، التفسير النفسي للأدب، الطبعة الرابعة، مكتبة غريب، القاهرة، دون
تاريخ

8. أميرة حلمي مطر، مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنوير للطباعة والنشر،
الجزائر، 2013

9. أنور عبد الحميد الموسى، علم النفس الأدبي منهج سيكولوجي، دار النهضة العربية،
بيروت، 2011

10. بسام قطوس . المدخل إلى مناهج النقد المعاصر. دار الوفاء لندنيا الطباعة والنشر،
مصر، 2006

11. بلخيارة خضرة، الجمال في القرآن الكريم، مجلة الأثر ، ع 22 ، الجزائر : جامعة سعيدة، 22 جوان 2015
12. جون بيلمان نويل ، التحليل النفسي للأدب ، ت : حسن المودن ، ط 1 ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة 1997
13. الحافظ عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون ،م2، ج1، ط 05، مكتبة الخانجي للطباعة ، القاهرة، ب س
14. حسن إبراهيم عبد العال التربية الإبداعية، ط 1 ، دار الفكر، الأردن، 2004
15. خير الله عصار . مقدمة لعلم النفس الأدبي . ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982
16. الدروبي سامي، علم النفس والأدب، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، دون تاريخ
17. دنيس فوسيمان، علم الجمال (علم) (الأستطيقا)، تر: أميرة حلمي مطر ، ط1، القاهرة: دار إحياء الكتب المصرية
18. روجر سكروتون ، كتاب الجمال، تر: بدر الدين مصطفى، دار نشر المركز القومي للترجمة، مصر، 2014
19. زكريا إبراهيم : مشكلة الفن، مكتبة مصر للنشر والتوزيع، مصر ، 2009
20. زياد معن، الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد 01، ط01، معهد الانماء العربي، بيروت ، 1997 ،
21. سوييف مصطفى، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، ط 04، دار المعارف، القاهرة، د ت
22. سيغموند فرويد ، التحليل النفسي والفن ، ط 1 ، دار الطليعة ، دمشق، 1975

23. سيغموند فرويد ، الغريزة والثقافة ، دراسات في علم النفس ، ، ت : حسن الموزاني ، ط 1 ، منشورات الجمل ، بغداد - بيروت 2017
24. سيغموند فرويد ، تفسير الاحلام ، ت : مصطفى صفوان ، ط 1 ، دار المعارف ، القاهرة ، 1994
25. سيغموند فرويد ، موجز في التحليل النفسي ، تر: سامي محمود علي عبد السلام ، قفاش مهرجان القراءة للجميع للطفل، الشاب، الأسرة، (د،ب)، (دط)، 2000
26. سيغموند فرويد، حياتي والتحليل النفسي، تر: مصطفى زيور، عبد المنعم المليحي، دار المعارف، الإسكندرية، (دط)، (د،س)
27. شاعر عبد الحميد، علم النفس الإبداع ، دار غريب القاهرة، مصر، د ت
28. شريط سنوسي. مدخل إلى نظرية الأدب .مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، 2015
29. طواع محمد، شعرية هيدغر مقارنة انطولوجية لمفهوم الشعر، منشورات عالم التربية، المغرب، 2010
30. عامود بدر الدين : علم النفس في القرن العشرين، دار النشر اتحاد الكتاب العرب، سوريا، 2001
31. عبد الرحمن بدوي، فلسفة الجمال والفن عند هيغل ، ط1، دار الشروق، بيروت ، 1996
32. عظام محمود ، مقدمة في مناهج النقد الأدبي وتحليل النص. الاسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 2011
33. على عبد المعطى : الإبداع الفنى وتذوق الفنون الجميلة، دار المعرفة الاجتماعية، الإسكندرية، 1985

34. فرويد سيغموند، الهذيان والأحلام في الفن، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1978
35. فرويد سيغموند، حياتي والتحليل النفسي، ترجمة مصطفى زيور، دون طبعة، دون مكان النشر: دار المعارف، القاهرة، 1994
36. فريدريك هيجل، علم الجمال وفلسفة الفن تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، بيروت مكتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع، 2007
37. قاسم حسين صالح الابداع في الفن، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1988
38. الكسندر روشكا، الابداع العام والخاص، تر: غسان عبد الحي ابو فخر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1989
39. مارتن ليندوار، الدراسة النفسية للأدب، تر: شاکر عبد الحميد، ط 1، كتب عربية، مسقط، عمان، 1991
40. ماريني مارسيل، النقد التحليلي النفسي ضمن كتاب: مجموعة من المؤلفين، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 1997
41. محمد على أبوريان: فلسفة الجمال، دار المعرفة للنشر، الاسكندرية، 2007
42. المختاري زين الدين، المدخل إلى نظرية النقد النفسي، سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد (نموذجاً) دراسة شعرية نقدية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1998
43. مريم سليم علي زيغور، حقول علم النفس، دار النهضة العربية، بيروت، ط 2، 2004
44. مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر، خاصة دار المعارف، مصر، 1969
45. مصطفى عبده، فلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1999

46. الموسوي رحيم أبو رغيف ، الدليل الفلسفي الشامل، الجزء الثاني، دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر و التوزيع، بيروت، ط3، 2006

47. ناديا هايل سرور، مقدمة في الإبداع، ط 1 دار وائل، عمان، الأردن، 2004

48. نوري جعفر ، الاصاله في مجال العلم والفن، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1979

49. نويس إ ، النظريات الجمالية (كانط، هيغل، شوبنهاور)، تر: محمد شقيق شيا، ط01، منشورات بحسون الثقافية، بيروت، 1985

50. هول ، ولنديزي : نظريات الشخصية، ترجمة فرج احمد واخرون، القاهرة، 1977

51. الهيتي، مصطفى عبد السلام : عالم الشخصية ، دار العروبة ، بغداد، 1976

52. وهبة مراد، يوسف مراد والمذهب التكاملي، د ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1974

53. يونغ كارل غوستاف، علم النفسي التحليلي، تر: محمد يوسف نجم. دار صادر، بيروت، 1967

مجلات:

54. كشرود، هدى. كارل غوستاف يونغ وعلم النفس التحليلي، مجلة الثقافة العالمية، المجلد 34 العدد 195، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، (2018)

55. Ernest Jones, Life and Work of Sigmund Freud, Routledge, uk, 2018
56. Gocci, G.: Les groupes d'individuation : Approche jungienne et psychothérapie de groupe, Paris, France: Edition L'Harmattan, (2006)
57. Giffard, D.: Carl Gustav JUNG, récupéré le 19/03/2023 TIME: 17: 15
<http://psychiatriinfirmiere.free.fr/infirmiere/formation/psychiatrie/adulte/therapie/jung.htm>
58. Baur, S. : Les Relations sexuelles entre psy et patients, Paris, France : édition Petite Bibliothèque Payot, (2004)
59. Meyer Shapiro; Leonardo and Freud .an art historical. study(.source of the history of ideas.kol.17no.2 April, 1956 PP147-178.published by university of Pennsylvania).p150.151.
60. Jeanclaude, Ch. Freud et son héritage : Rappel des fondamentaux freudiens de la psychanalyse comme discipline indépendante, Louvain-la-Neuve, Belgique édition De Boeck, 2010
61. Sarkissov, J. (1992): Pour une psychanalyse plus active : corps et psychanalyse, Collection Sciences de l'homme, France : éditeur Intégrale
62. André Comptsponville, Dictionnaire philosophique, Quadrige, paris, 2013.
63. Jeanclaude, Ch. Freud et son héritage : Rappel des fondamentaux freudiens de la psychanalyse comme discipline indépendante, Louvain-la-Neuve, Belgique édition De Boeck, 2010
64. Bernard Demory, la créativité en pratique. Paris: Chotard et Associés , 1974, p30
65. Alaine Beaudot, la créativité a l'école, 2 édition, Paris: Puf,,1974,p15
66. Galton Robert et Claude Clero. l'activité créatrice chez l'enfant, 3me édition, Paris: Casterman, 1971,p25
67. Febriani, Rika. Sigmund Freud VS Carl Jung Sebuah Pertikaian Intelektual Antarmazhab Psikoanalisis. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021
68. Hall & Nordby , Psikologi Jung. Yogyakarta: Basabasi. . (2018)
69. Robinson, B: Psychologie clinique: De l'initiation à la recherche, 2ème édition, Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck, (2005)

- 70.Serge, N et autres: La psychologie clinique en dialogue. Débats et enjeux, Tome 2, Paris, France: édition Bréal, (2002)**
- 71.Ludovic, F & Serge, N.: La psychologie moderne< Textes fondateurs du XIXe siècle avec commentaires, Louvain-la-Neuve, Belgique : édition De Boeck Supérieur, (2003**
- 72.Getzels, J-W-& Jackson, p.w. Intelligence, New Yourk, 1962.**

الفهرس

فهرس المحتويات

شكر وعران

الاهداء

مقدمة	أ - و
الفصل الأول كرونولوجيا المفاهيم	7
1/ التحليل المعجمي الابداع و الفن والجمال	8
1-1/ الابداع	8
2-1/ الجمال	9
3-1/ الفن	12
4-1/ الابداع الفني	15
2/ مسار حياة فرويد -يونغ.	17
1-2/ سيرة حياة سيغموند فرويد.	18
2-2/ سيرة حياة كارل جوستاف يونج.	21
3/ مقارنة التحليل النفسي.	23
3-1/ الإرهاصات الأولى لنشأة التحليل النفسي.	23
3-2/ نظرية التحليل النفسي في شكلها العام.	31
خلاصة الفصل.	33
الفصل الثاني سيغموند فرويد و فلسفته.	35
1-1/ الظاهرة الإبداعية عند فرويد.	36
2-1/ ميكانيزم التسامي هو العامل الأساسي وراء الأعمال الإبداعية.	38
2/ دور منهج التحليل النفسي في فهم ظاهرة الابداع الفني عند فرويد.	39
1-2/ الأسس الشخصية للفنانين.	39
2-2/ اللاشعور ودوره في الإبداع الفني.	41
3-2/ التحليل النفسي وتفسير الأحلام.	44

47	2-4/ من تفسير الأحلام الى تفسير الأدب : فاعلية العقدة الأوديبية.
55	3/ الانتقادات الموجهة لفرويد.
63	خلاصة الفصل.
63	الفصل الثالث كارل يونغ و فلسفته.
66	/ مفهوم الابداع الفني عند يونغ.
67	1-1/ العمل الفني.
68	1-2/ أنماط تفسير الإبداع الفني.
69	2/ دور نظرية اللاشعور الجمعي في فهم ظاهرة الابداع الفني عند يونغ.
69	2-1/ العلاج النفسي التحليلي حسب يونغ.
71	2-2/ المقاربة اليونغية في العلاج.
72	2-3/ وظائف نفسية حسب يونغ.
74	2-4/ كارل غوستاف يونغ ونظرية اللاشعور الجمعي.
76	2-4-1/ الأعمال السيكلوجية.
76	2-4-2/ الأعمال الكشفية.
77	2-4-3/ اللاشعور الجمعي يونغ.
80	2-5/ الإبداع الأدبي. عند يونغ.
81	2-6/ نموذج تحليلي عند يونغ.
82	3/ الانتقادات الموجهة ليونغ.
85	خلاصة الفصل.
87	الخاتمة.
101	الفهرس.

ملخص باللغة العربية:

يأتي مفهوم الإبداع الفني بالعديد من المعاني والمفاهيم، ولكن يمكن القول إن سيغموند فرويد وكارل يونغ اتفقا على أنها لها تأثيرًا قويًا على الأفراد.

فرويد يرى أن مفهوم الإبداع الفني ينبع من اللاوعي ويحمل في جعبته الرغبات والعواطف المكبوتة، ويعتبر الفن وسيلة للتعبير عن تلك المشاعر بطريقة اجتماعية مقبولة. وفقًا لهذا النظرية، يمكن لشخص قام بقمع رغباته الجنسية، على سبيل المثال، أن يعبر عنها عن طريق الفن. من ناحية أخرى يرى يونغ أن الإبداع الفني تجسيدًا للنماذج الأولية الجماعية والأرشيتايبات. ويعتقد أن بعض الصور والرموز عالمية ولها صدى نفسي عميق في النفوس. فالفنانون يتواصلون مع هذه النماذج الأولية ويعبرون عنها من خلال إبداعاتهم.

بشكل عام يرى فرويد ويونغ أن الإبداع الفني هي وسيلة للأفراد للتعبير عن أفكارهم وعواطفهم، سواء كانت رغبات مكبوتة أو نماذج أولية عالمية. لذلك فهي تستخدم في العديد من المجالات الفنية والثقافية لإظهار التحولات والتغيرات التي يمر بها الإنسان في حياته.

الكلمات المفتاحية: الإبداع الفني، الجمال، سيغموند فرويد، كارل يونغ، منهج التحليل النفسي.

ABSTRACT ENGLISH :

The concept of artistic creativity encompasses multiple meanings and concepts, but it can be said that Sigmund Freud and Carl Jung agreed that it has a powerful influence on individuals. According to Freud, the concept of artistic creativity arises from the unconscious and carries repressed desires and emotions, and art is a means of expressing those feelings in a socially acceptable manner. According to this theory, a person who has suppressed their sexual desires, for example, can express them through art. On the other hand, Jung believes that artistic creativity embodies collective primordial models and archetypes. He believes that some images and symbols are universal and have a deep psychological echo in the psyche. Artists communicate with these primordial models and express them through their creations. In general, Freud and Jung see artistic creativity as a means for individuals to express their ideas and emotions, whether they are repressed desires or universal archetypes. Therefore, it is used in many artistic and cultural fields to show the transformations and changes that humans go through in their lives. **Keywords:** Artistic creativity, beauty, Sigmund Freud, Carl Jung, psychoanalytic approach.