

The Influence of Islam on Modern Arab Art

Sultan Sooud Al Qassemi

The Influence of Islam on Modern Arab Art

Painting and decorative arts are no strangers to the Islamic world. As far back as the early eighteenth century, we observe artists such as Abdullah Murad (c. 1690–1760) who is said to have produced several paintings depicting the urban landscape of cities such as Damascus and Hama. Only one painting by Murad is known to survive today in the collection of the National Museum of Damascus.¹ Notwithstanding the paucity of authoritative historical records, it seems that most of his pieces were commissioned by the wali of Hama, As‘ad Pasha al-Azm, to decorate his palace, a practice attuned to the long tradition of artistic patronage in the region. Indeed, as Manal Ataya, advisor of Sharjah Museums Authority, states, “The Islamic world has a rich history of art patronage, with a legacy that has influenced and shaped the artistic landscape globally. Islamic patrons recognized the significance of art as a means of expressing religious devotion, celebrating beauty, and fostering cultural exchange. Their support allowed artists to flourish and reach extraordinary heights – whether in architecture, calligraphy, manuscript illumination, or the decorative arts.”²

A pivotal moment in this history was in 1904, when Muhammad Abduh (1849–1905), the grand mufti of Egypt, issued an edict permitting the depiction of the human form, thereby putting to rest any disputes surrounding this topic. The fatwa was titled “Images and Statues: Their Benefits and Legality.”³ In it, he proclaimed, “So long as paintings are not a distraction from religious duties and that no blessing is sought from the image, then it is permitted.” The mufti’s decision⁴ came with two important caveats: Muslims could not seek blessings from these portraits, nor should the act of painting preoccupy them at the expense of their Islamic duties. Soon after this decision, the highest of Islamic jurisprudence, was made, Prince Youssef Kamal (1882–1967) founded the Fine Arts College in Cairo in 1908, offering education to some of Egypt’s most renowned painters and sculptors. Abduh’s landmark decision set the stage for a new generation of artists who would explore the intersections of faith, society, and modernity. As part of their artistic practice, many Arab artists drew inspiration from Islam, the dominant religion in the region, which impacted various facets of life, including architecture, society, education, and other aspects of culture. Islamic teachings and practices also varied in terms of geography, with each region

MAHMOUD SAÏD
Born 1897, Alexandria, Egypt
Died 1964, Alexandria, Egypt
Le Zikr, 1936
Oil on canvas, 130.5 × 161 cm

NAIMA EL-SHISHINI
Born 1929, Cairo, Egypt
Died 2018, Alexandria, Egypt
Sufis, late 1960s
Oil on chardboard, 95 × 70 cm

Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

SHAKIR HASSAN AL SAID
Born 1925, Samawah, Iraq
Died 2004, Baghdad, Iraq
The Victorious, 1983
Mixed media on wood panel,
122 × 101 cm
Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

adapting its cultural practices and output to Islam and vice versa. From Mughal India to Fatimid Egypt and Andalusian Spain, various cultures retained an unquestionable element of Islamic art recognizable to someone, as Georges Marçais (1876–1962) put it, with even “a modicum of artistic culture.”⁵ In this essay, we shall discuss how Islam influenced modern Arab art, addressing artworks that explicitly depict Islamic motifs and those that draw inspiration from Islamic teachings.

Islamic Influence on Twentieth-Century Arab Artists

Among the most notable modern Arab artists was Egypt’s Mahmoud Said (1897–1964), who trained as a judge and also studied at the prestigious Académie Julian in Paris after the First World War. One of the most famous instances of Islamic tradition in modern Arab art is Said’s 1936 painting *Le Zikr*,⁶ which measures 130.5 cm by 161 cm. According to Egyptian scholar Nadia Radwan, the painting “represents the Sufi ritual consisting of the rhythmic pronunciation of the name of Allah, the Prophet (PBUH), and his qualities in tandem with the continuous swaying of the body, head toward the ground.”⁷ Sufism is practiced by roughly 15 percent of Egyptians and is characterized by spiritual and physical aspects of prayer.

Another artist who attempted to capture this Islamic ritual was Naima El Shishini (1929–2018), who combined her studies in Islamic heritage and architecture as well as the Qu’ran with philosophy and history to produce meditative scenes. In a 1960s painting entitled *Sufi Ceremony* in the Barjeel Art Foundation collection, the artist depicts a crowded scene in

SHAKIR HASSAN AL SAID
Born 1925, Samawah, Iraq
Died 2004, Baghdad, Iraq
Wall #1, 1991
Oil on wood panel,
64 × 45 cm

Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

SHAKIR HASSAN AL SAID
Born 1925, Samawah, Iraq
Died 2004, Baghdad, Iraq
Untitled, 1963

Oil and plaster on board,
66.5 × 56.5 cm

Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

SHAKIR HASSAN AL SAID
Born 1925, Samawah, Iraq
Died 2004, Baghdad, Iraq
Untitled (“Black”), c.1970
Oil on wood, 46 × 65 cm

Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

a Cairo neighborhood with drums, dance, and even a horse where the characters blend into the background in color and form. Such paintings attempted to capture not only the majestic, physical aspect of Islamic traditions but also their spiritual essence. Sufi traditions were also captured in an abstract manner, such as in the works of Shakir Hassan Al Said (1925–2004), a key figure in Iraq’s modern art movement who used art for spiritual reflection.⁸ Al Said pursued painting under Jewad Selim (1920–1961) at Baghdad’s Institute of Fine Arts and co-founded with him the Baghdad Group for Modern Art. He later studied in Paris and returned to Baghdad to teach and develop his art philosophy, the One Dimension, which explored the space between the visible world and the divine. Influenced by Sufi thought, Al Said often used holes and lacerations in his works to transcend traditional pictorial surfaces.⁹

Numerous artists chose to depict Islamic traditions and rites in their paintings. The most common are the prayer scenes, architecture, and Islamic rites such as Sufi practices. Among these artists was Azouaou Mammeri, born around 1890 in Kabylia, Algeria.¹⁰ He developed a passion for painting, eventually receiving guidance from Swiss painter Édouard Herzig and French Orientalist Léon Carré. In 1916, Mammeri moved to Morocco, where his career flourished. Teaching in Fez, he immersed himself in the city’s vibrant culture, sketching and painting scenes of everyday life intertwined with Islamic elements, including Qur’anic schools, mausoleums, and mosques.

Another example from the Maghreb region is Mohammed Racim (1896–1975), recognized early for his drawing talent. Racim began his career copying Islamic decorative motifs in state workshops. He later became the first Muslim artist to receive Algeria’s Grand Prize for Arts in 1933 and a scholarship to study in Paris. There, he discovered Persian, Mughal, and Andalusian miniature paintings, and he began blending these traditional styles with modern figurative elements. By the late 1930s, Racim became a major cultural figure in Algeria, known for his works portraying an idealized, pre-colonial Algeria and celebrating its prosperity and artistic heritage before French colonization. According to Roger Benjamin, “The pictorial option chosen by the miniaturist Mohammed Racim insists on Islamic roots; it might best be described as an indigenous neotraditionalism.... The frames of his tempera miniatures were painted with great learning in traditional arabesque decoration, yet the pictorial inserts, with their vistas of old Algiers and scenes of precolonial Muslim life, construct a perspectival picture-space. The result is a hybrid, a cross-cultural marriage of manners that spoke ... to quite different constituencies.”¹¹

Arabic Calligraphy and the Hurufiyya Movement

Arabic calligraphy played a significant role in the culture of the eras before and after the birth of Islam. The oldest known Arabic writing found in Saudi Arabia dates to circa 470 CE, and the significance of the Prophet’s scribe Zaid bin Thabit also attests to the prominence of Arabic script in the history of Islam. More recently, the twentieth century saw a number of artistic movements inspired by Arabic letters and Islam. Among the artists at the forefront of such trends was Libyan Ali Omar Ermes (1945–2021), who merged Islamic thought with international artistic styles and whose work was positioned at the

ALI OMAR ERMES
 Born 1945, Tripoli, Libya
The Seventh Ode, 1993
 Mixed media on paper
 mounted to canvas,
 257 × 237 cm

Collection of Barjeel Art
 Foundation, Sharjah

ALI OMAR ERMES
 Born 1945, Tripoli, Libya
Imperatives of the Letter Lam,
 2009

Acrylic and ink on paper,
 154 × 150 cm

Collection of Barjeel Art
 Foundation, Sharjah

ALI OMAR ERMES
Born 1945, Tripoli, Libya
Harf Al Meem, 2005
Acrylic on paper mounted on
canvas, 102 × 113 cm
Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

MADIHA UMAR
Born 1908, Aleppo, Syria
Died 2005, Amman, Jordan
The Eyes of Night, 1961
Oil on canvas, 60 × 90 cm

Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

MADIHA UMAR
Born 1908, Aleppo, Syria
Died 2005, Amman, Jordan
Untitled, 1978

Watercolour on paper,
31 × 44 cm

Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

intersection of faith and artistic expression. Ermes served as an art consultant for the largest exhibition of Islamic art known as “The World of Islam Festival” in London in 1976, inaugurated by Queen Elizabeth II. The festival was significantly backed by the United Arab Emirates (UAE), which offered to its founder Paul Keeler to cover half of the cost.¹² Ermes’s practice drew from the Hurufiyya movement, founded by Madiha Umar (1908–2005). Researcher Charbel Dagher defines this movement as typified by “artworks that engage with the Arabic language – letters or texts – as a visual element or material for composing.”¹³ Although the movement, characterized by calligraphic motifs and abstract geometric shapes, is regarded as a twentieth-century phenomenon, its origins lie many centuries earlier. Ermes’s artworks often depict a single Arabic letter in large format, reflecting the beginnings of certain Islamic verses or the rhythms of Arabic poetry. In an interview, Ermes once stated, “For me, personally, among what I wanted to explore was the static power of the letter; sometimes the single letter has such a powerful impact on its own that you don’t actually need to put hundreds of tiny letters around it, or create a patchwork or pattern out of letters.”¹⁴

MOHAMMED MANDI
Born 1953, Ajman, United
Arab Emirates
*In The Name of Allah, The
Merciful, The Beneficent II,*
2008

Mixed media on paper,
45 × 65 cm

Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

Drawing from the Hurufiyya movement, prominent Emirati artist Mohammed Mandi (b. 1953) studied at the Arabic Calligraphy Improvement School in Cairo, graduating in 1977. Following that, he moved to Turkey to continue his training under Turkish master calligrapher Hassan Chalabi (b. 1937). Chalabi specialized in the Thuluth and Naskh scripts, skills he transferred to many of his students, including Mandi, whose works appear in the currencies of Syria, Bahrain, and the UAE. One of Mandi's most notable accomplishments is working on the interiors of the Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi.

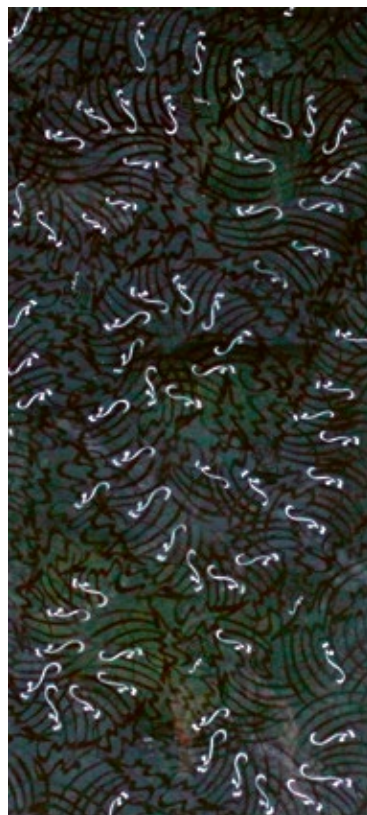
Depictions of Holy Sites and Muslim Figures in Arab Art

The holy city of Mecca was also the subject of a number of paintings by modern Arab artists, starting with Saudi painter Abdulhalim Radwi (1939–2006). In his 1987 painting *The Day of Hajj*,¹⁵ Radwi employs his cubist style to depict a crowd of men and women as well as shapes of tents and mountains, perhaps in reference to Mount Arafat, where Muslims converge as part of Hajj. Radwi also includes Arabic text – specifically, the words *Labbaik Allahuma labbaik*. This *talbiya*, or form of prayer, is recited to invoke submission to Allah along with the Muslim profession of faith known as the *shahada* – “There is no god but God” – which appears on the top left of the painting. Moving to contemporary art, Saudi artist Ahmed Mater's work fuses art, science, and concepts of identity and religion. In his work *Magnetism*, a cuboid magnet that resembles the Kaaba in Mecca is surrounded by thousands of iron particles repelled by the magnet and kept in constant tension. Mater, whose career began as a medical doctor, often blends the past, represented by traditional Islamic arts, with the present through the prism of innovation in modern medicine.

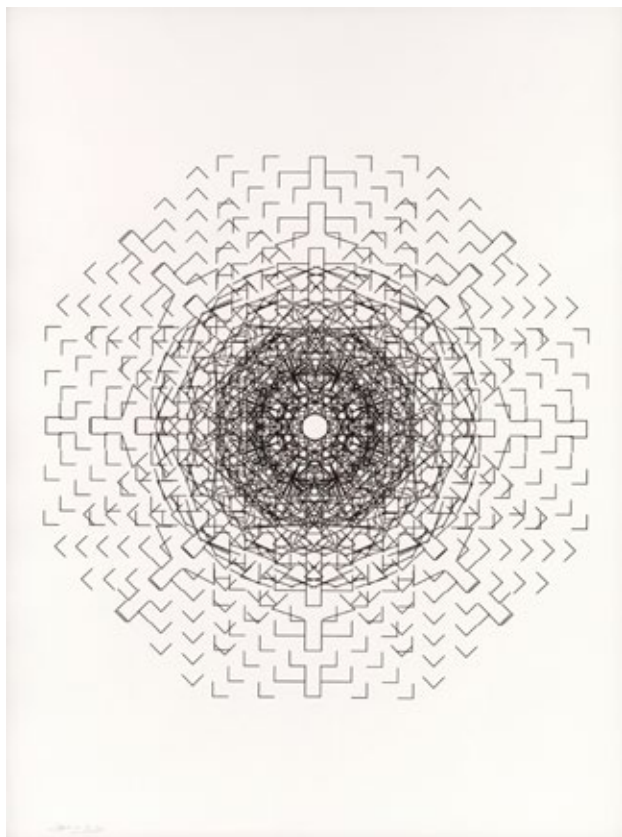
MOHAMMED MANDI
Born 1953, Ajman, United
Arab Emirates
Praise Be To Allah, 2008
Gouache on paper, 68 × 30 cm

Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

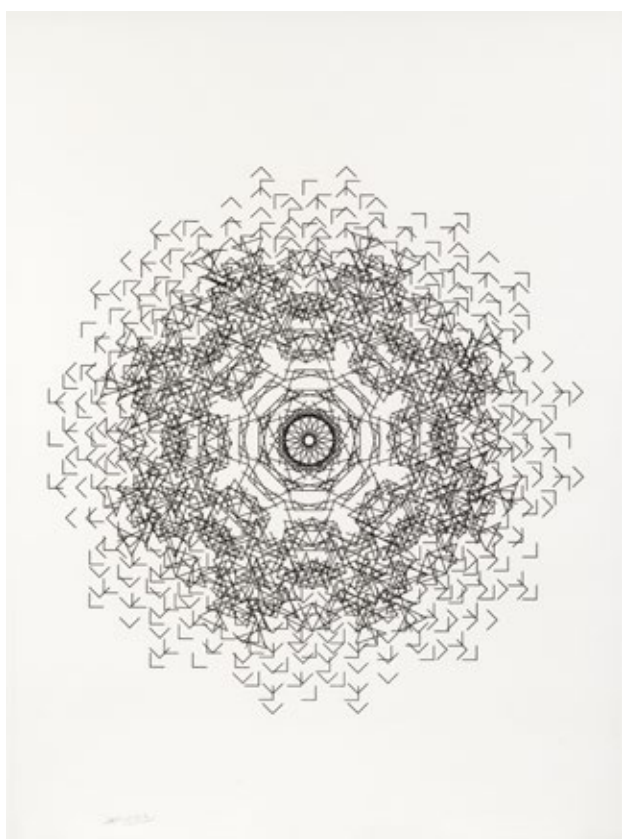
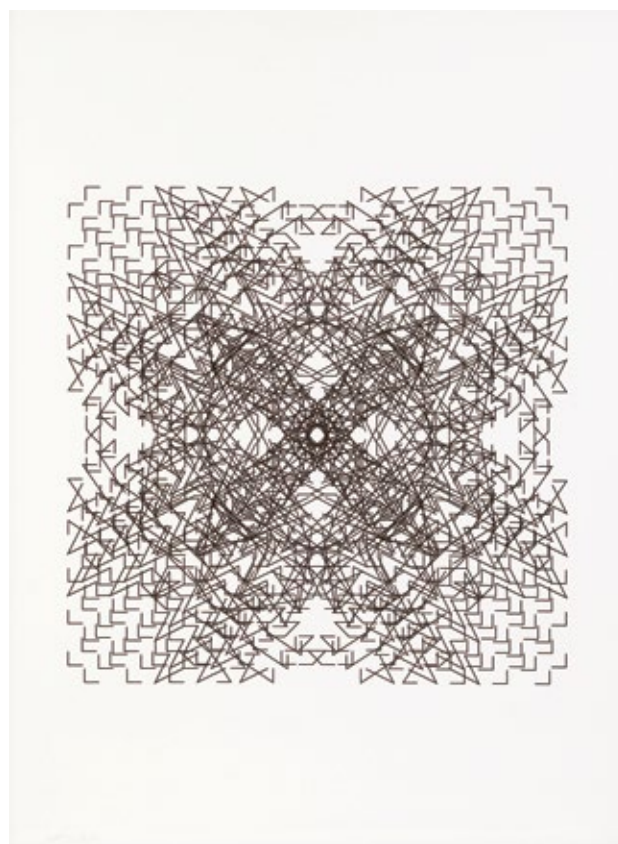
MOHAMMED MANDI
Born 1953, Ajman, United Arab
Emirates
*In The Name of Allah,
The Merciful, The Beneficent*, 2008
Gouache on paper, 68 × 30 cm

Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

LULWAH AL-HAMOUD
Born 1967, Riyadh, Kingdom
of Saudi Arabia
Untitled, 2008
Ink on paper, 118 × 87.5 cm

Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

MAHMOUD HAMMAD
 Born 1923, Damascus, Syria
 Died 1988, Damascus, Syria
Islamic Scientists, 1988
 Oil on canvas, 120 × 180 cm

Collection of Barjeel Art
 Foundation, Sharjah

He also brings together two subjects often placed against one another: faith and science. Another Saudi artist, Lulwah Al Homoud, works with geometric compositions and takes inspiration from the Kaaba. Her processes comprise the intricate symmetry of Islamic forms and align the spiritual with the mathematical, highlighting a delicate balance between realms of logic, language, and mysticism.

In a nod to the Renaissance fresco *School of Athens* by Raphael, we see an attempt by artist Mahmoud Hammad (1923–1988) to portray sixteen of the most renowned scientists of the Islamic world. This 1988 painting is currently on display at the Sharjah Museum of Islamic Civilization on a long-term loan from Barjeel Art Collection. Hammad, one of the most renowned Syrian artists, utilizes his modern artistic skills to give a face to some of the most prominent Muslim scientists. Although Raphael’s famous painting did depict Ibn Rushd (or Averroes, the Muslim polymath), he did so by depicting him toward the side and in the background. Hammad’s representation, in contrast, places him in a prominent spot. Other Muslim scientists portrayed include Avicenna or Ibn Sina, who wrote almost 450 works on a wide range of subjects, including the notable tomes *The Book of Healing* and *The Canon of Medicine*.

Islamic Influence Beyond Muslim Artists

Islamic influence was not limited to Muslim artists. Saloua Raouda Choucair (1916–2017), a Lebanese pioneer in abstract art, who is said to have held the very first abstract art exhibition in the Arab world in the 1940s, was very much influenced by scientific and

mathematical concepts, as well as by the laws of physics and mechanics. In her carefully constructed sculptures, she uses an experimental approach with modular forms, lines, and curves drawn from the tradition of Islamic design, held together with the principles of physics. According to her official biography, “While enrolled in some philosophy classes at the American University of Beirut (AUB), she was told by one of her professors that Greek art was superior to Islamic art because Islamic art lacked human images. This was the catalyst for her commitment to pursue the artistic expression she found so essential.”¹⁶ Thus, Choucair’s pursuit of exploring artistic concepts inspired by Islamic teachings served as a lifelong passion.

Working around the same time as Choucair, Nahil Bishara (1919–1997) was a Christian Jerusalemite and pioneering sculptor, painter, and said to be the first non-Jewish student to be admitted into the Bezalel School of Art in Jerusalem. Several of her paintings depict the iconic Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, which holds important religious significance to Muslims worldwide. Al-Aqsa Mosque is considered to be the third holiest site in Islam, and it is the place from which the Prophet Muhammad (PBUH) is said to have ascended to heaven.

Global Influences on Modern Arab Artists

Arab artists have drawn inspiration from various schools and movements. For example, Egypt’s Nazek Hamdi (1926–2019) was greatly influenced by Indian symbolism, incorporating the South Asian use of batik into her work, having studied at the Kala Bhavana Institute of Fine Arts in West Bengal. Others, including Morocco’s Mohammed Melehi, drew inspiration from New York’s skyline, creating works such as *I.B.M.* (c. 1962–1963). Similarly, Islamic principles provided inspiration to Arles-based artist Mehdi Moutashar, born in Hilla, Iraq, in 1943. Moutashar graduated from the Academy of Fine Arts in Baghdad in 1966 and spent seven months teaching art in Jeddah, Saudi Arabia. Moutashar then attended the École nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris starting in 1967. His work interrogates concepts of Islamic art, such as space, scale, and directionality as well as Western notions of abstraction.

SALOUA RAOUDA CHOUCAIR
Born 1916, Beirut, Lebanon
Died 2017, Beirut, Lebanon
Interform, 1960
Wooden sculpture,
60 × 32 × 11 cm

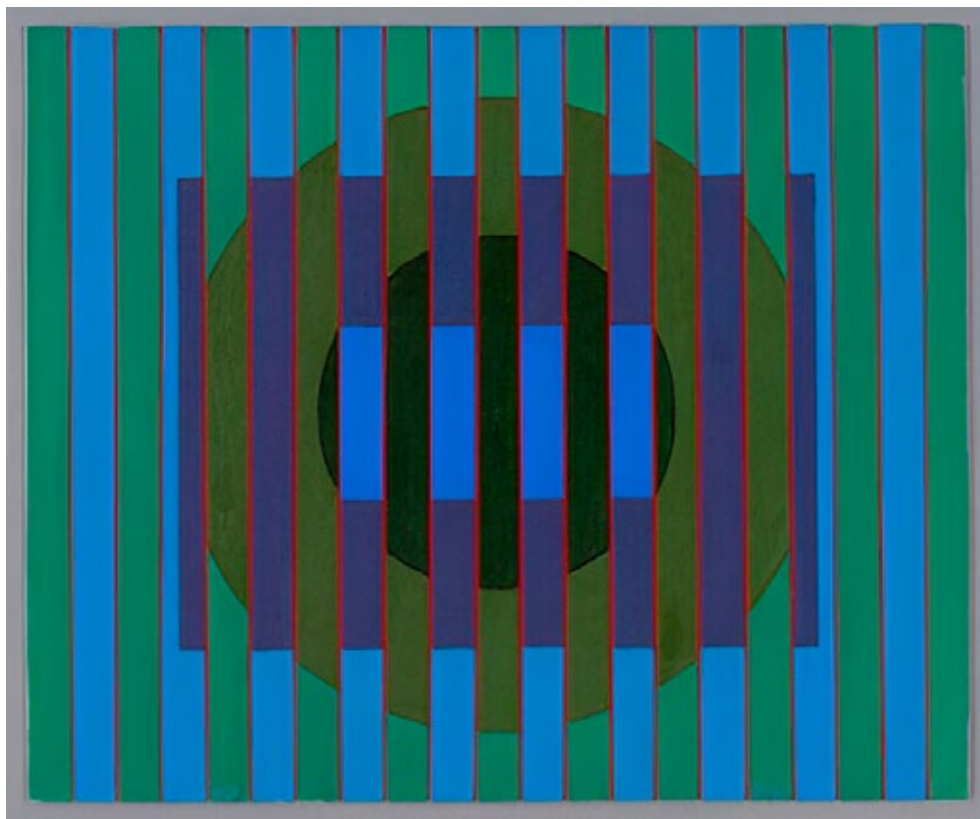
Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

SALOUA RAOUDA CHOUCAIR
Born 1916, Beirut, Lebanon
Died 2017, Beirut, Lebanon
Composition in Yellow,
1962–1965

Oil on panel, 51 × 81 cm

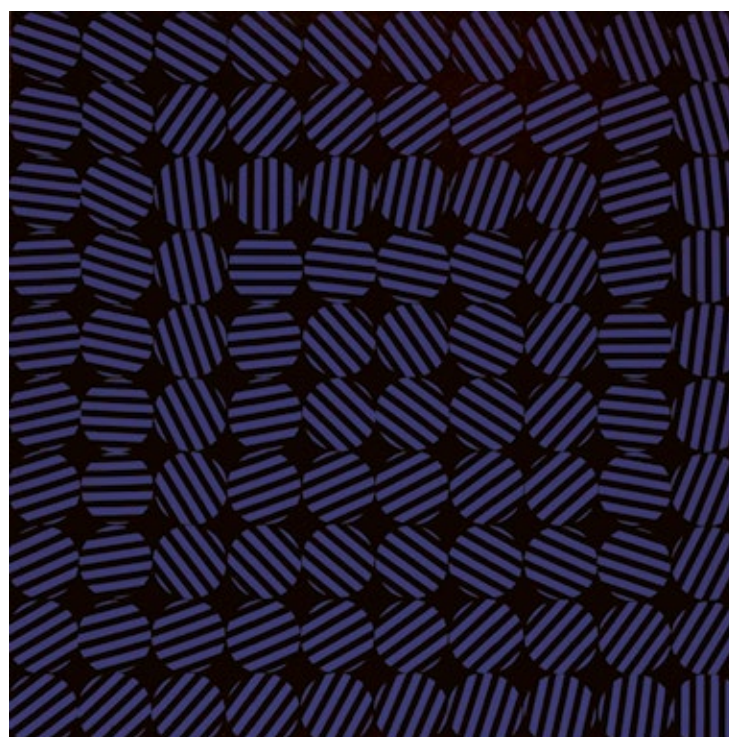
Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

MEHDI MOUTASHAR
Born 1943, Hillah, Iraq
Parallels, Paris, 1968
Acrylic on cardboard
mounted on wood, 55 × 66 cm
Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

MEHDI MOUTASHAR
Born 1943, Hillah, Iraq
Zone 3 AB, Paris/Arles
1969-2015
Acrylic on canvas,
100 × 100 cm
Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

NAHIL BISHARA
Born 1919, Jerusalem, Palestine
Died 1997, Jerusalem, Palestine
Allah, n.d.
Glass plate, 30 cm diameter

Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

The Saqqakhaneh Movement in Iran and Its Islamic Roots

It is not only Arab art that drew inspiration from Islamic traditions. In nearby Iran in the 1960s, a modern art movement called the Saqqakhaneh gained traction – the term references the water fountains found across Iran and the Middle East. The movement, sometimes described as “spiritual pop art,” drew from everyday items that decorate Iranian homes, including rugs, beads, bowls, and other utensils. Artists like Parviz Tanavoli (b. 1937), one of the key figures in this movement, created sculptures and paintings integrating traditional symbols with modern abstract forms. Later, artists such as Monir Shahroudy Farmanfarmaian (1922–2019) combined Islamic geometric patterns with modernist abstraction, particularly in her mirrored, mosaic works that have gained international acclaim. Another key figure, Shirin Neshat (b. 1957) has produced work that often explores themes of identity, gender, and political power. She incorporates photography, video, and film in her practice to engage with the contemporary Iranian experience in both its historical and modern contexts. According to Katrin Nahidi, “Saqqakhaneh represents in Iranian art historiography the first successful translation of global modernism into the Iranian context.”¹⁷

KAMAL BOULLATA
Born 1942, Jerusalem,
Palestine
Died 2019, Berlin, Germany
Al-Alif wa-l-Ya, 1983
Silkscreen, 52 × 52 cm

Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

Conclusion

Ultimately, it was an edict from a much-respected Islamic scholar that enabled the establishment of the Fine Arts College in Cairo. That pioneering scholar, Muhammad Abduh, was widely regarded as a liberal reformer and key figure in the Arab Nahda, or renaissance, of the late nineteenth century. Abduh's position as the grand mufti of Egypt gave his opinions or fatwas significant weight, with Muslims near and far adhering to his judgments. Soon after Abduh's declaration, other art schools opened in the region, such as Iran's Academy of Fine Arts, the Madrasa-i Sanayi-i Mustazrafa, founded in 1911 by artist Kamal al-Mulk (1852–1940) as the country's first.

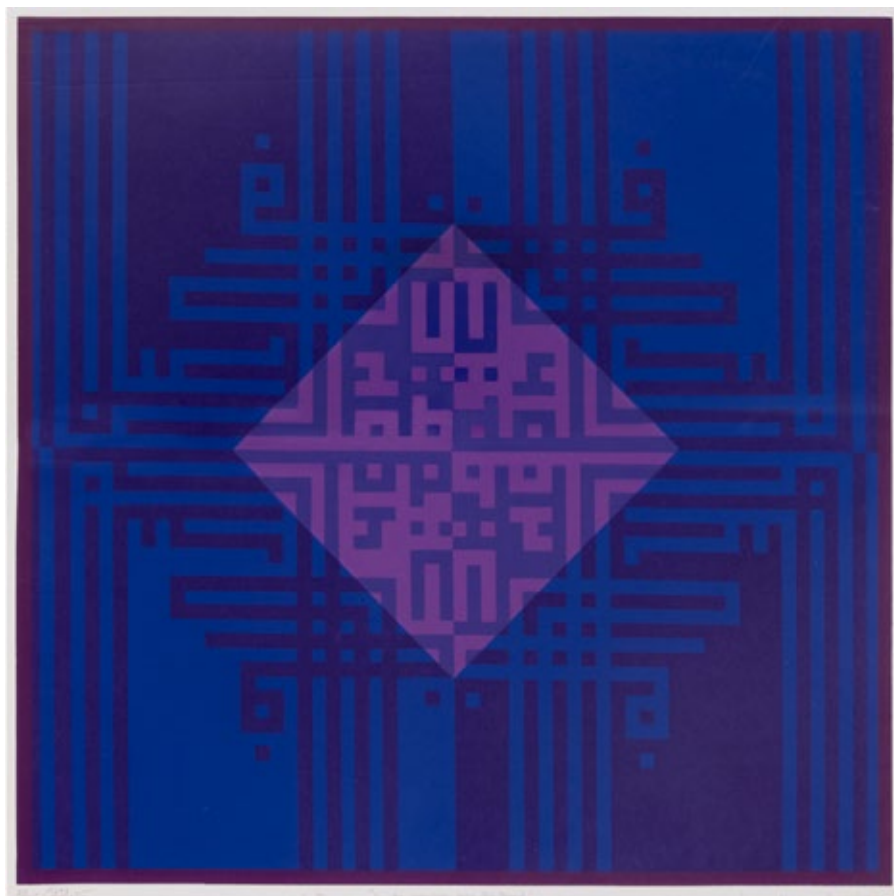
Oftentimes, modern Arab art is seen as a continuation of Islamic art. That is not exactly true. In fact, many artists who practice in the Arab world today are not even Muslim. Islam, however, being the dominant religion, has provided a great deal of inspiration for artists, Muslim and non-Muslim alike, including Kamal Boullata (1942–2019), a Christian who was mesmerized by what he called "the intricate Arabesque patterns adorning the Dome of the Rock"¹⁸ that he observed as a child growing up in Jerusalem. That said, modern Arab art should not be seen as a mere continuation of Islamic art, although it has provided significant inspiration. Modern Arab art has drawn inspiration from various sources – Western, Eastern, modern, ancient, and religious – to create a unique series of movements and schools stretching from Casablanca to Baghdad and from Beirut to Abu Dhabi.

Endnotes

- 1 M.A. Kurd, *Plans of the Levant* [Khitāṭ al-Shām], (1925).
- 2 M. Ataya, "Art Patronage Is an Ancient Tradition in the Islamic World We Can't Afford to Lose," *The National*, June 7, 2023.
- 3 M. Abduh, "al-Ṣuwar wa-l-Tamāthīl wa-Fawā'iduhā wa-Ḥukmuḥā," *al-Manār*, March 18, 1904, 36–39.
- 4 Abduh, "al-Suwar."
- 5 O. Grabar, *The Formation of Islamic Art* (Yale University Press, 1987), 1.
- 6 .A. Azar, *Modern Painting in Egypt* (Editions Norma, 2025).
- 7 N. Radwan, *Les modernes d'Égypte: une renaissance transnationale des Beaux-Arts et des Arts appliqués* (Peter Lang, 2017), 231. English translation provided by the author from the original French.
- 8 Shakir Hassan Al Said, Barjeel Art Foundation, <https://www.barjeel-artfoundation.org/artist/iraq/shakir-hassan-al-said>.
- 9 Ibid.
- 10 L. Matsushita, "From Kabylia to Marrakech: Art, Orientalism, and the Transcolonial Career of Azouaou Mammeri," *The Journal of North African Studies* 29, no. 4 (2024): 704–732.
- 11 R. Benjamin, "Colonial Tutelage to Nationalist Affirmation: Mammeri and Racim, Painters of the Maghreb," in *Orientalism's Interlocutors: Painting, Architecture, Photography*, eds. Jill Beaulieu, Mary Roberts, and Nicholas Thomas (Duke University Press, 2002), 44.
- 12 S. S. Al Qassemi, "The UAE's First Foray into International Art: The World of Islam Festival," *Gulf News*, December 19, 2017.
- 13 C. Dagher, *Arabic Hurufiyya: Art and Identity* (Skira, 2016), 17.
- 14 S. Faruqi, "An Interview with Ali Omar Ermes," Meem Gallery, n.d. <http://www.contemporarypractices.net/artistessay/aliomarmes.pdf>.
- 15 A. Holla, "Suggesting Paths for Revisiting and Re-Experiencing Existing Arabic Artworks," *Gulf Times*, October 6, 2015.
- 16 "Biography – Saloua Raouda Choucair Foundation," <https://salouaraoudachoucair.com/information/biography>.
- 17 K. Nahidi, "Saqqakhaneh Revisited: The Art-Historiographical Construction of a Local Modernism," in *The Cultural Politics of Art in Iran: Modernism, Exhibitions, and Art Production*, ed. Nahidi (Cambridge University Press, 2023), 146–207.
- 18 As in "Video: Kamal Boullata on painting, exile, and Jerusalem," <https://mondoweiss.net/2018/07/swedish-activist-palestine>, July 2, 2018.

KAMAL BOULLATA
Born 1942, Jerusalem,
Palestine
Died 2019, Berlin, Germany
Fi-I Bid Kan-al-Kalima
(In the Beginning was the
Word), 1983
Silkscreen, 58 × 58 cm

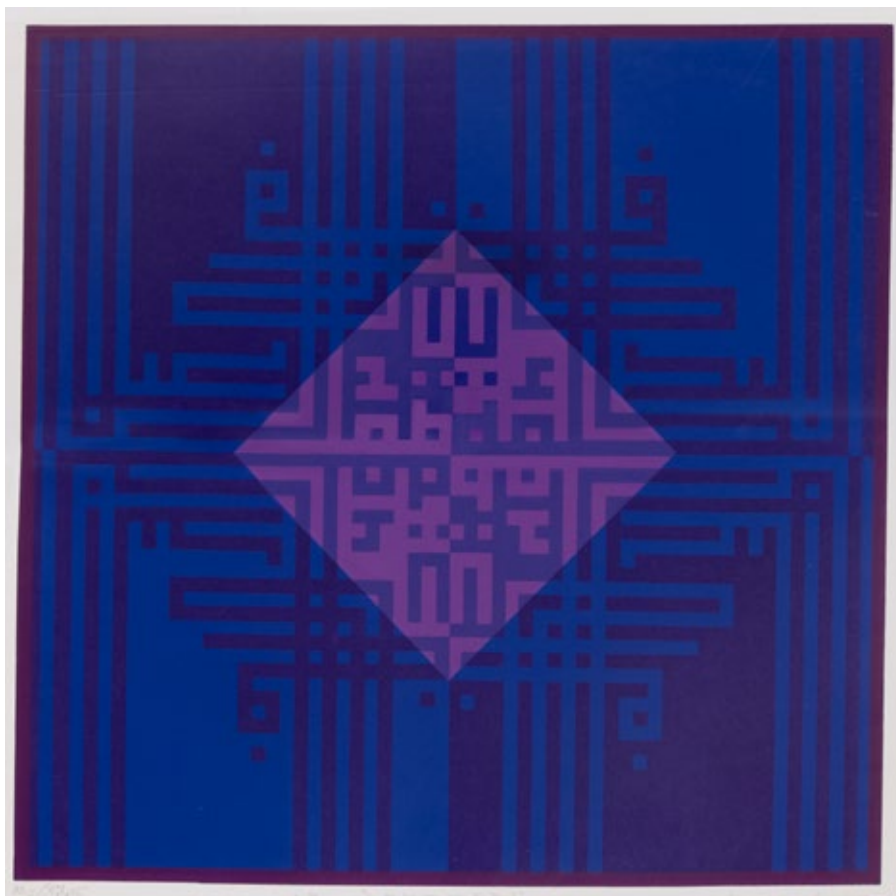
Collection of Barjeel Art
Foundation, Sharjah

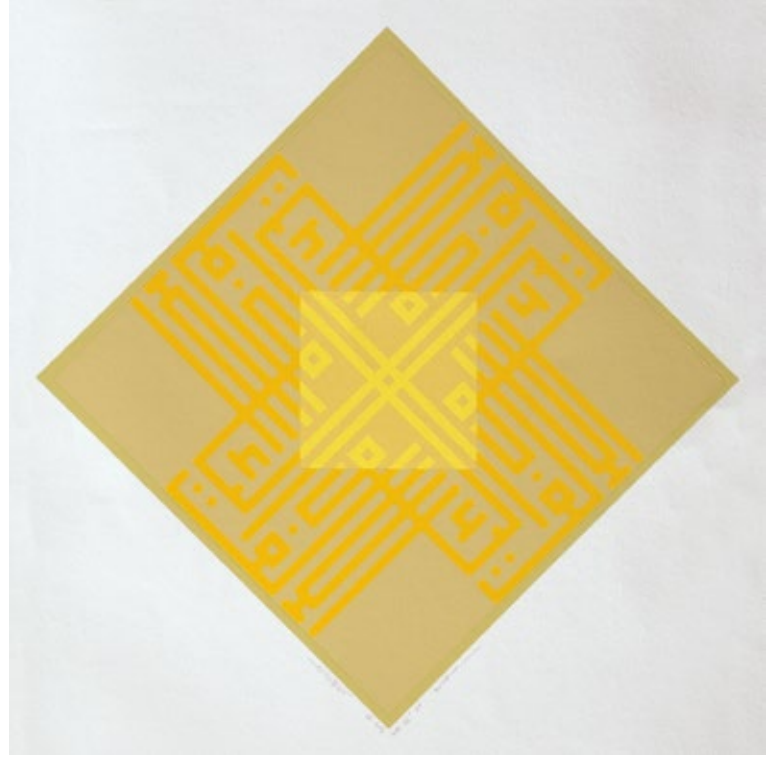

Endnotes

- 1 كرد، م. أ. (1925). خطط الشّام.
- 2 عطايا، م. (8 يونيو 2023). رعاية الفن: تقليد عريق ومتأصل في عمق الحضارة الإسلامية. ذا ناشيونال. رابط المقال: <https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/2023/06/07/Patrons-are-necessary-for-the-arts-to-flourish/>
- 3 عبده، م. (18 مارس 1904). «الصور والتمثيل وفوائدها وحكمها»، المنار، ص: 36-39.
- 4 المرجع السابق نفسه
- 5 غرابار، أو. (سبتمبر، 1987). تكوين الفن الإسلامي. مطبعة جامعة بيل. <https://doi.org/10.37862/aaeportal.00135>
- 6 عازار، أ. (2024). الرسم الحديث في مصر. إصدارات نورما. رقم ISBN: 9782376660675
- 7 رضوان، ن. (بدون تاريخ). الفن الحديث في مصر: نهضة عالمية للفنون الجميلة والفنون التطبيقية
- 8 شاكر حسن آل سعيد. (بدون تاريخ). <https://www.barjeelartfoundation.org/artist/iraq/shakir-hassan-al-said/>
- 9 المرجع السابق نفسه
- 10 مانتوشيتا، ل. (2024). من القبائل إلى مراكز: الفن والاستشراق والرحلة في ظل الاستعمار للفنان أزولو معمري. مجلة شمال أفريقيا للنشر العلمي، 704-732. (4)29. <https://doi.org/10.1080/136293872024.2318699>
- 11 بنجامين، ر. (2002). حوارات الاستشراق: الرسم، العمارة، التصوير الفوتوغرافي. منشورات جامعة ديوك. <https://www.jstor.org/stable/j.ctvt11312nf>
- 12 القاسمي، س. س. (19 ديسمبر 2017). انطلاق الفنون الإماراتية في الساحة الفنية الدولية: مهرجان عالم الإسلام. جلف نيوز. <https://sultanalqassemi.com/articles/the-uaes-first-foray-into-international-art-the-world-of-islam-festival/>
- 13 داغر، ش. (3 يناير 2017). حركة الحروفية العربية: فن وهوية، ص: 17
- 14 فاروق، س. (بدون تاريخ). مقابلة مع الفنان علي عمر إرميص. جاليري ميم. <http://www.contemporarypractices.net/artistessay/aliomarmerme.pdf>
- 15 هول، أ. (6 أكتوبر 2015). مسارات مقترحة لاستكشاف وإعادة تجربة الأعمال الفنية العربية القائمة. جلف نيوز. <https://www.gulf-times.com/story/457721/suggesting-paths-for-revisiting-and-re-experiencing-existing-arabic-artworks>
- 16 ناهيدي، ك. (2023). «السقا-خانة: قراءة جديدة»: البناء التاريخي الفني لمفهوم الحدائنة المحلية. السياسة الثقافية للفن في إيران: الحدائنة، المعارض، والإنتاج الفني (ص: 146-207). مطبعة جامعة كامبريدج.

كمال بلاطة
مواليد 1946، القدس، فلسطين
الوفاة 2019، برلين، ألمانيا
في البدء كان الكلمة، 1983
طباعة حريرية، 58 × 58 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

كمال بلاطة
مواليد 1946، القدس، فلسطين
الوفاة 2019، برلين، ألمانيا
الألف والياء، 1983
طباعة حريرية، 52 × 52 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

الخاتمة

بفضل فتوى من عالم إسلامي شهير، تمكّن الأمير يوسف كمال (1882-1967) من تأسيس المدرسة المصرية للفنون الجميلة في الثالث عشر من مايو عام 1908. وكان صاحب هذه الفتوى هو العالم الجليل، محمد عبده، الذي اشتهر بأفكاره الإصلاحية التقدمية وكان في طليعة المفكرين الذين قادوا النهضة العربية في أواخر القرن التاسع عشر. ولقد زاد منصب مفتي الديار المصرية الذي تبوأه الشيخ محمد عبده من قيمة آرائه وفتاواه، فقد كان العديد من المسلمين خارج مصر يسترشدون بأحكامه الفقهية. وبعد إعلان الشيخ محمد عبده بفترة وجيزة، شهدت المنطقة نهضة فنية، فتأسست مدارس فنية جديدة، من بينها كلية الفنون الجميلة في إيران التي أسسها الفنان كمال الملك (1852-1940) عام 1911 لتصبح أول مدرسة فنية في البلاد.

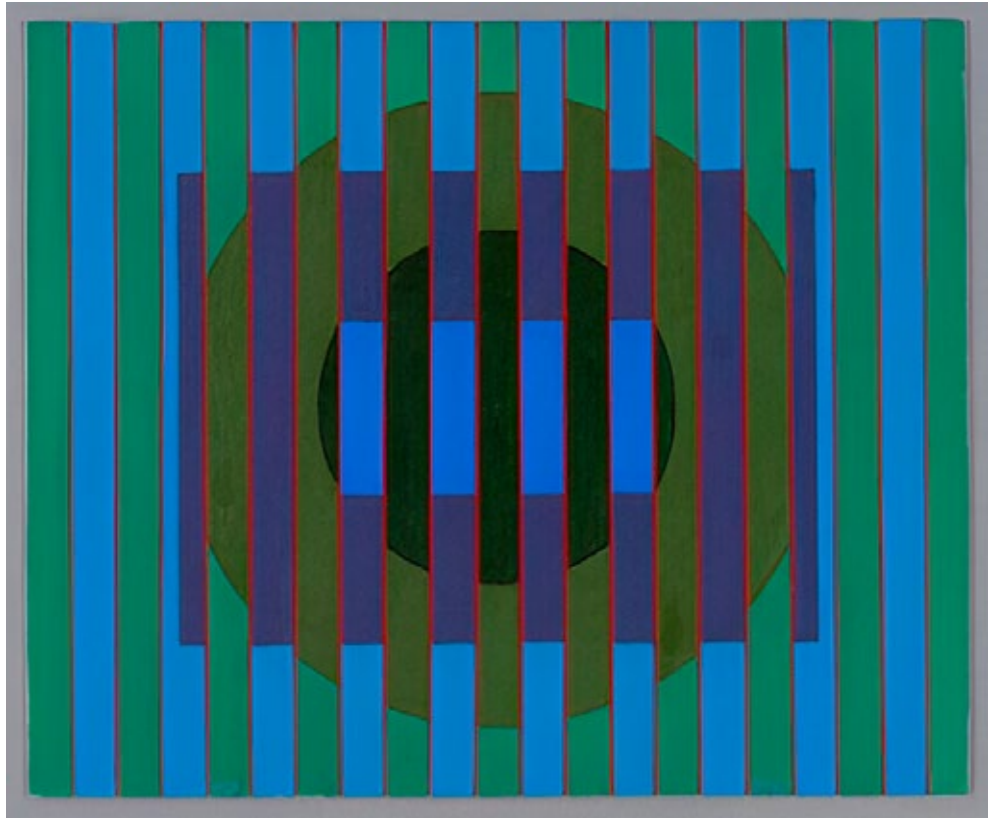
غالباً ما يُنظر إلى الفن العربي الحديث على أنه امتداد مباشر للفن الإسلامي، إلا أن هذا التصور ليس دقيقاً بالمجمل. فالكثير من الفنانين في العالم العربي اليوم ليسوا من المسلمين. وباعتبار الإسلام الدين السائد في المنطقة، فقد كان مصدر إلهام غني للفنانين، بغض النظر عن ديانتهم. فالفنان الفلسطيني كمال بلّاطة (1942-2019)، يعتنق الديانة المسيحية، ولكنه تأثر بعمق بالأنماط العربية الزخرفية المعقدة التي تزين قبة الصخرة، والتي تركت أثراً عميقاً في نفسه منذ طفولته في القدس. مع ذلك، لا ينبغي حصر الفن العربي الحديث ضمن إطار الفن الإسلامي فحسب، على الرغم من أنه قد ترك بصمته الواضحة عليه. فقد استمد الفن العربي الحديث جذوره من مصادر متنوعة ومتداخلة، غربية، وشرقية، وحديثة، وقديمة، ودينية، مما أسفر عن تنوع كبير في الحركات والمدارس الفنية التي امتدت من الدار البيضاء إلى بغداد ومن بيروت إلى أبوظبي.

نهيل بشارة
مواليد 1919، القدس، فلسطين
الوفاة 1997، القدس، فلسطين
الله، بدون تاريخ
طبق زجاجي، قطر 30 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

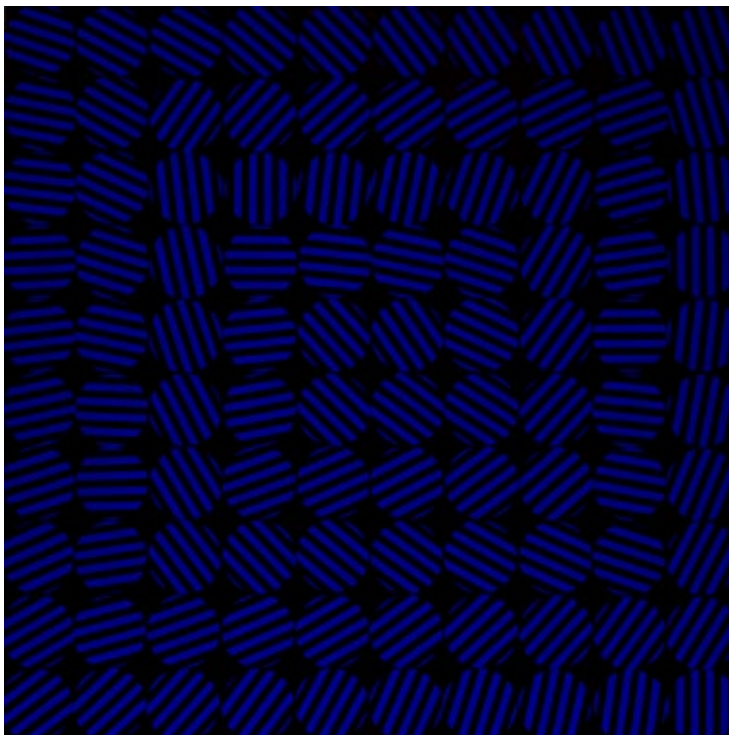
حركة السقا- خانه في إيران وجذورها الإسلامية

لم يقتصر الاستلهام من التقاليد الإسلامية على الفن العربي فحسب، بل امتد إلى إيران المجاورة حيث ظهرت في ستينيات القرن العشرين حركة فنية حديثة عرفت باسم السقا-خانه، وهي إشارة إلى نوافير المياه المنتشرة في أنحاء إيران والشرق الأوسط. واستمدت الحركة، المعروفة أحياناً باسم "فن البوب الروحي"، عناصرها من الحياة اليومية داخل المنازل الإيرانية، كالسجاد، والخرز، والأوعية، والأواني. وابتكر فنانون بارزون مثل برويز تانافولي (1937)، وهو أحد أبرز رواد هذه الحركة، منحوتات ولوحات تجمع بين الرموز التقليدية والأشكال التجريدية الحديثة. أما الفنانة منير شهرودي فارمنفرمايان (1922-2019) فقد دمجت الأنماط الهندسية الإسلامية مع التجريد الحدائي، وخاصة في أعمالها الفسيفسائية الزجاجية العاكسة التي اكتسبت شهرة عالمية. ومن الشخصيات الفنية الأخرى البارزة لهذه الحركة، شيرين نشأت (مواليد 1957)، التي تناولت أعمالها بشكل مكثف قضايا الهوية والجنس والسلطة السياسية، مستخدمةً التصوير الفوتوغرافي والفيديو والأفلام لتقديم رؤى عميقة حول التجربة الإيرانية المعاصرة في سياقها التاريخي والحاضر. ووفقاً لكاترين ناهيدي، تمثل حركة "السقا-خانه في تاريخ الفن الإيراني أول تجسيد ناجح للحدائنة العالمية داخل الإطار الفني الإيراني"¹⁶.

مهدي مطشر
مواليد 1943، الحلة، العراق
منطقة 3 أ.ب. باريس/آرل،
1969 - 2015
أكريليك على قماش،
100 × 100 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

مهدي مطشر
مواليد 1943، الحلة، العراق
المتوازيات، باريس، 1968
أكريليك على كرتون مثبت على
خشب، 55 × 66 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

سلوى روضة شقير
مواليد 1916، بيروت، لبنان
الوفاة 2017، بيروت، لبنان
انترفورم، 1960
منحوتة خشبية، 60 × 32 × 11.5 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

سلوى روضة شقير
مواليد 1916، بيروت، لبنان
الوفاة 2017، بيروت، لبنان
تكوين باللون الأصفر، 1962 - 1965
ألوان زيتية على لوح،
81.3 × 51.5 سم

وتعتمد في منحوتاتها بدقة على نهج تجريبي، مستخدمة أشكالاً هندسية وخطوطاً ومنحنيات مستوحاة من التراث التصميمي الإسلامي، والتي ترتبط بشكل وثيق بمبادئ الفيزياء. وذكرت في سيرتها الذاتية "أن أحد أساتذتها في الجامعة الأمريكية ببيروت، أثناء التحاقها ببعض فصول الفلسفة، زعم تفوق الفن اليوناني على الفن الإسلامي بسبب افتقار الأخير إلى الصورة الإنسانية. وقد دفعها هذا الرأي إلى التمسك بمواصلة مسيرتها الفنية والإصرار على تأكيد أهميتها". وعليه، ظلّ شغف شقير بالبحث عن المفاهيم الفنية المستوحاة من التعاليم الإسلامية يرافقها طوال حياتها.

ومن جانب آخر، كانت نهيل بشارة (1919-1997)، النحاتة والرسامة المسيحية المقدسية، رائدة في مجال الفن، يرجح أن تكون أول طالبة غير يهودية تُقبل في أكاديمية بتسلييل للفنون والتصميم في القدس. تصوّر العديد من لوحاتها قبة الصخرة الشهيرة والمسجد الأقصى في القدس، والذي يحظى بأهمية دينية كبيرة عند المسلمين في شتى أنحاء العالم. ويُعدُّ المسجد ثالث أقدس الأماكن في الإسلام، وهو المكان الذي عرج منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء.

التأثيرات العالمية على الفنانين العرب المعاصرين

استلهم الفنانون العرب أعمالهم من مجموعة متنوعة من المدارس والحركات الفنية. على سبيل المثال، تأثرت الفنانة المصرية نازك حمدي (1926-2019) تأثراً بالغا بالرمزية الهندية، حيث اعتمدت في أعمالها على فن الباتيك الشهير في جنوب آسيا، بعد دراستها في معهد كالا بهافانا للفنون الجميلة في ولاية البنغال الغربية. كما استلهم الفنان المغربي محمد المليحي، أفكاره من أفق مدينة نيويورك، فأبدع عمله الشهير "آي بي إم" (حوالي 1962/1963). ولقد شكّلت المبادئ الإسلامية مصدر إلهام للفنان مهدي مطشر، المولود في مدينة الحلة العراقية عام 1943. وتخرج مطشر من كلية الفنون الجميلة في بغداد عام 1966 وأمضى سبعة أشهر في تدريس الفن في جدة بالمملكة العربية السعودية، ثم التحق بعد ذلك بالمدسة الوطنية للفنون الجميلة في باريس عام 1967. ويتناول عمله مفاهيم الفن الإسلامي، كالمساحة والحجم والاتجاه، بالإضافة إلى المفاهيم الغربية للتجريد.

محمود حماد

مواليد 1923، دمشق، سوريا

الوفاة 1988، دمشق، سوريا

العلماء المسلمون، 1988

ألوان زيتية على قماش،

180 × 120 سم

مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

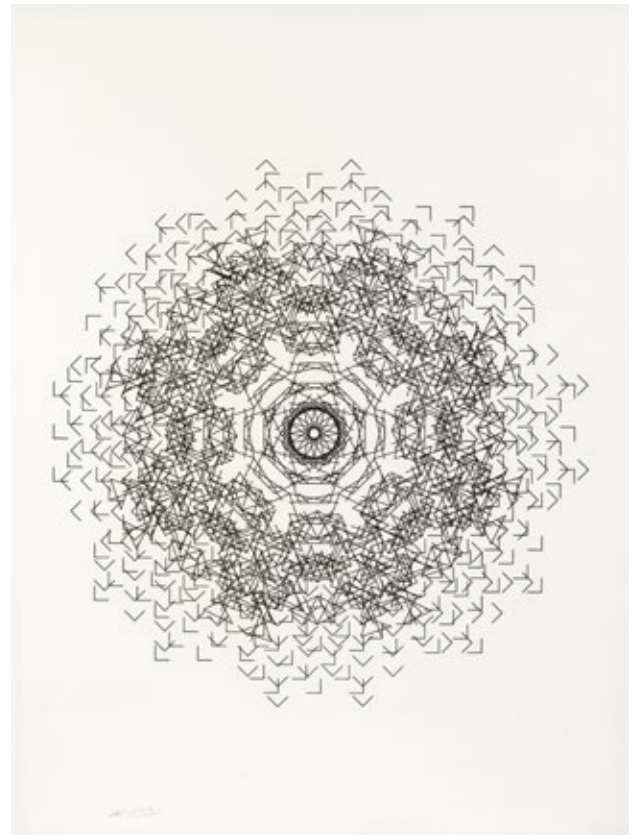
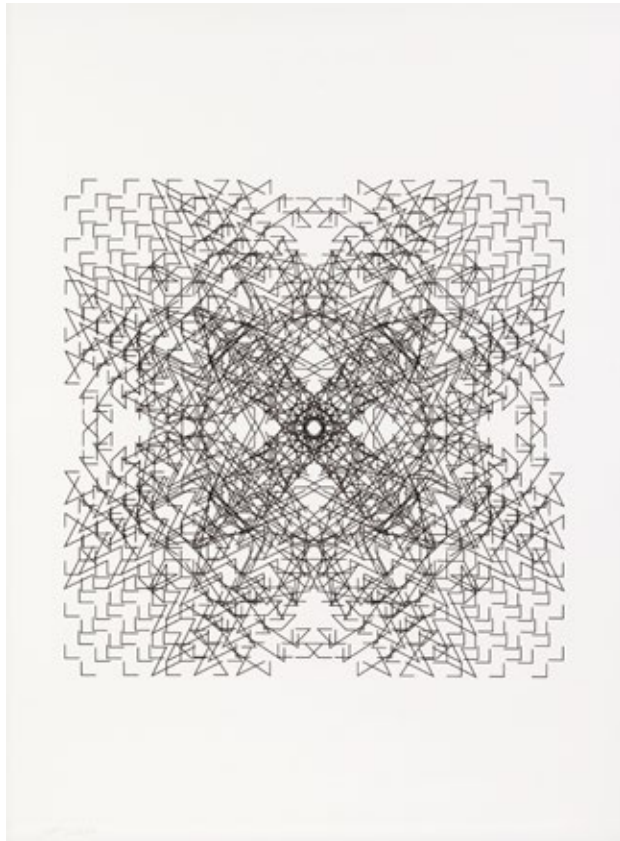
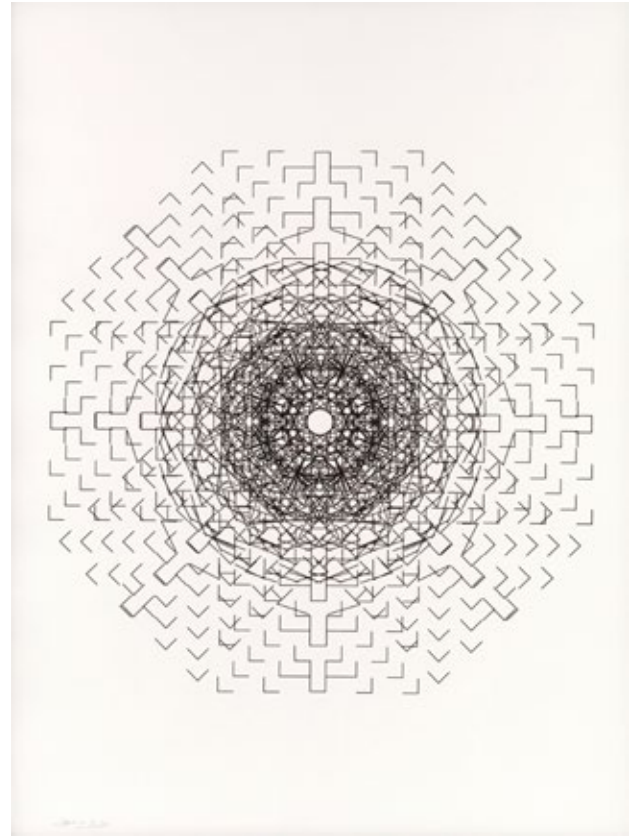
وتستخدم الفنانة السعودية لولوة الحمود أشكالاً هندسية مستوحاة من الكعبة المشرفة في معظم لوحاتها. وتستند أعمالها إلى التناظر المعقد في الأشكال الهندسية الإسلامية، وتمزج بين الروحانية والرياضيات، مما يكشف عن التوازن الدقيق بين عوالم المنطق واللغة والتصوّف.

مستوحياً موضوع لوحته من لوحة رافائيل الشهيرة "مدرسة أثينا"، يسعى الفنان محمود حماد (1923-1988) في لوحته التي تعود لعام 1988 إلى تكريم 16 من أبرز العلماء المسلمين عبر التاريخ. تُعرض هذه اللوحة حالياً في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية على سبيل الإعارة طويلة الأمد من مؤسسة بارجيل للفنون. يستخدم الفنان، الذي يعدُّ من أشهر الفنانين السوريين، مهاراته الفنية الغذة لتجسيد ملامح وجوه أبرز العلماء المسلمين في لوحاته. على الرغم من أن لوحة رافائيل الشهيرة تصوّر ابن رشد، العالم المسلم الذي ساهم في الفلسفة واللاهوت والطب والفلك والفيزياء وعلم النفس والرياضيات والفقه الإسلامي واللغويات، إلا أنه اختار تجسيده بشكل جانبي وفي الخلفية، ومتجنباً إبراز ملامح وجهه بوضوح. أما لوحة حماد وضعته في المقدمة بإشارة إلى مكانته البارزة. ومن بين العلماء المسلمين الذين ظهرت صورهم في اللوحة، نجد العالم الشهير ابن سينا، والذي يُعرف بنتاجه العلمي الضخم الذي تجاوز 450 مؤلفاً في شتى المجالات، أبرزها كتاب الشفاء، وكتاب القانون في الطب.

امتداد التأثير الإسلامي بعيداً عن الفنانين المسلمين

لم يقتصر التأثير الإسلامي على الفنانين المسلمين فحسب، بل امتدّ إلى فنانين آخرين مثل سلوى روضة شقير (1916-2017)، الرائدة اللبنانية في الفن التجريدي، التي تعتبر أول من أقام معرضاً للفن التجريدي في العالم العربي في أربعينيات القرن العشرين. وقد تأثرت أعمالها بشكل كبير بالمفاهيم العلمية والرياضية، وكذلك بقوانين الفيزياء والميكانيك.

لولوة الحمود
مواليد 1967، الرياض، المملكة
العربية السعودية
بدون عنوان، 2008
حبر على ورق، 87.5 × 118 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

محمد مندى
مواليد 1953، عجمان، الإمارات
العربية المتحدة
الحمد لله، 2008
غواش على ورق، 30 × 68 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

محمد مندي
مواليد 1953، عجمان، الإمارات
العربية المتحدة
بسم الله الرحمن الرحيم 2، 2008
وسائط مختلطة على ورق،
65 × 45 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

تأثر الفنان الإماراتي محمد مندي (مواليد 1953)، بحركة الحروفية، ودرس في مدرسة تحسين الخطوط العربية بالقاهرة وتخرج منها عام 1977. وبعد ذلك انتقل إلى تركيا لاستكمال تدريبه على يد الخطاط التركي الأستاذ حسن جلي (مواليد 1937). وكان جلي متخصصاً في خطي الثلث والنسخ، وقد نقل هذه المهارة إلى العديد من طلابه، من بينهم مندي الذي ظهرت أعماله على عملات دول عدة مثل سوريا والبحرين والإمارات. ومن أبرز إنجازات الفنان مندي تصميم الديكور الداخلي لجامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي.

تصوير الأماكن المقدسة والشخصيات الإسلامية في الفن العربي

استوحى العديد من الفنانين العرب المعاصرين أعمالهم من مدينة مكة المكرمة، ومن بينهم الفنان السعودي عبد الحليم الرضوي (1939-2006). في لوحته "يوم الحج"¹⁵ التي رسمها عام 1987، اعتمد الرضوي على الأسلوب التكعيبي لتصوير مشهد الحجاج الرجال والنساء، وكذلك الخيام والجبال التي قد ترمز إلى جبل عرفات، محاكياً بذلك لحظة تجمّع الحجاج في أحد أركان الحج الأكبر. كما أضاف الرضوي إلى لوحته نصاً عربياً مأثوراً وهو التلبية: "لبيك اللهم لبيك"، وهي من أذكار الحج، إلى جانب شهادة التوحيد "لا إله إلا الله" التي كتبها في الركن العلوي الأيسر من اللوحة، ليعبر عن جوهر العبادة الإسلامية. وبالانتقال إلى الفن المعاصر، يجمع الفنان السعودي أحمد ماطر بين الفن والعلم، ويتطرق إلى قضايا الهوية والدين. وفي عمله الفني المعنون "مغناطيسية"، يقدم الفنان مغناطيساً مكعب الشكل يحاكي الكعبة المشرفة، محاطاً بجزيئات حديد تتنافر معه، مما يخلق حالة من التفاعل الديناميكي المستمر. يمزج الدكتور ماطر، الذي بدأ مسيرته المهنية طبيباً، بين تراث الفنون الإسلامية العريقة، وابتكارات العصر الحديث في مجال الطب، ليقدم لنا رؤية فريدة تجمع بين الماضي والحاضر. كما يجمع بين موضوعين يُنظر إليهما عادة على أنهما متناقضان: الإيمان والعلم.

مديحة عمر
مواليد 1908، حلب، سوريا
الوفاة 2005، عمان، الأردن
بدون عنوان، 1978
ألوان مائية على ورق، 31 × 44 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

الإسلامي في قالب فني عالي، ليقدم أعمالاً فريدة تجسد تلاقح الإيمان بالإبداع الفني. تولى إرميص منصب المستشار الفني لأضخم معرض للفن الإسلامي، وهو "مهرجان عالم الإسلام" الذي أقيم في لندن عام 1976 وافتتحته الملكة إليزابيث الثانية. وقد لقي هذا المهرجان دعماً سخياً من دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت نصف تكاليفه لمؤسسه بول كيلر¹². يستمد إرميص منهجه الفني من حركة الحروفية التي أسستها الفنانة الراحدة مديحة عمر (1908-2005). ويُعرّف الباحث الدكتور شربل داغر الحركة الحروفية بأنها "الأعمال الفنية التي تتخذ من الحرف العربي والنصوص العربية عنصراً بصرياً أساسياً في تركيبها الفنية"¹³. وعلى الرغم من أن الحركة التي تعتمد على الزخارف الخطية والأشكال الهندسية المجردة قد ظهرت في القرن العشرين، إلا أن جذورها تعود إلى عصور سابقة. غالباً ما تعرض أعمال إرميص حرفاً عربياً واحداً بشكل مكثّر، مستلهمةً بدايات الآيات القرآنية وإيقاعات الشعر العربي. وفي حوار مع مجلة "Contemporary Practices"، قال الفنان إرميص: "لقد سعيت جاهداً لاستكشاف القوة المتأصلة في الحرف الواحد، ففي بعض الأحيان يكون للحرف أثر بالغ القوة بحدّ ذاته، يُعني عن تجميع العديد من الحروف حوله أو تشكيل أنماط منها"¹⁴.

على عمر الرميض
مواليد 1945، طرابلس، ليبيا
حرف الميم، 2005
أكريليك على ورق مثبت على
قماش، 102 × 113 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

مدیحة عمر
مواليد 1908، حلب، سوريا
الوفاة 2005، عمان، الأردن
عيون الليل، 1961
ألوان زيتية على قماش،
90 × 60 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

علي عمر الرميص
مواليد 1945، طرابلس، ليبيا
أوامر حرف اللام، 2009
أكريليك وجر على ورق،
154 × 150 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

علي عمر الرميص
مواليد 1945، طرابلس، ليبيا
القصيدة السابعة، 1993
وسائط مختلطة على ورق مثبت
على قماش، 257 × 237 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

ومن الأمثلة الأخرى من منطقة المغرب العربي، نجد الفنان محمد راسم (1896-1975) الذي أظهر موهبة فنية مُبكرة، فبدأ رحلته الفنية بنسخ الزخارف الإسلامية في ورش عمل حكومية. وفي وقت لاحق أصبح أول فنان مسلم يحصل على الجائزة الفنية الكبرى للجزائر عام 1933 وعلى منحة للدراسة في باريس. واكتشف هناك فن المنمنمات الفارسية والمغولية والأندلسية، مستلهماً منها أساليبها التقليدية والتي مزجها بمشاهد مرئية حديثة. بحلول نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين، كان الفنان محمد راسم قد رسخ مكانته كرمز ثقافي بارز في الجزائر، واشتهر بأعماله التي تصوّر الجزائر في عصرها الذهبي قبل الاستعمار، مع التركيز على إظهار ازدهارها وتراثها الفني الغني قبل الاستعمار الفرنسي. وبحسب مؤرخ الفنون روجر بنجامين، فإن "الخيار الفني الذي اتخذه راسم يؤكد على جذوره الإسلامية، واصفاً إياه بأنه توليفة فريدة تجمع بين التقليد والحداثة. وتمتاز إطارات المنمنمات التي يُدعها راسم بإتقانه لفن الأرابيسك (الزخرفة العربية) التقليدي، إلا أن مشاهد الصور الداخلية للوحة، التي تصوّر الجزائر ما قبل الاستعمار ومشاهد الحياة الإسلامية، تتميز بأسلوب العرض المنطوري. وأدى هذا الاندماج بين الإطار الزخرفي والصورة الداخلية إلى مزيج جمالي مركّب، يجمع بين عناصر ثقافية متنوعة، ليقول لوحة فنية تتجاوز مع مختلف التقاليد".¹¹

الخط العربي والحركة الحروفية

لعب الخط العربي دوراً محورياً في الثقافة العربية قبل الإسلام وبعده، بدءاً من أقدم النقوش العربية المكتشفة في المملكة العربية السعودية والتي تعود إلى حوالي عام 470 قبل الميلاد، وصولاً إلى الدور البارز الذي لعبه كاتب النبي زيد بن ثابت. ومع ذلك، شهد القرن العشرين نشوء العديد من الحركات الفنية التي استلهمت جماليات الخط العربي والإسلام. وتعود أبرز تلك الحركات إلى الفنان الليبي علي عمر إرميص (1945-2021)، الذي تمكّن من صهر الفكر

شاكر حسن آل سعيد
مواليد 1925، السماوة، العراق
الوفاة 2004، بغداد، العراق
بدون عنوان (أسود)، حوالي 1970
ألوان زيتية على خشب،
65 × 46 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

في لوحة بعنوان "طقوس صوفية" من مجموعة مؤسسة بارجيل للفنون، والتي تعود إلى ستينيات القرن العشرين، تقدم الفنانة لنا مشهداً حيوياً مزدحماً في أحد أحياء القاهرة، يجسد أجواءً احتفالية تظهر فيها الطبول وحركات الرقص الصوفي كما يظهر فيها حصان أيضاً، وتتداخل هذه الشخصيات في الخلفية بتناغمٍ فنيٍّ من حيث اللون والشكل. ولم تقتصر هذه اللوحات على تصوير الجانب المادي المهيب للتقاليد الإسلامية، بل تعدت ذلك لتصوّر جوهرها الروحي. ولقد وجدت التقاليد الصوفية طريقها إلى الفن التجريدي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أعمال الفنان العراقي شاكر حسن آل سعيد (1925-2004)، والذي يُعتبر من أبرز رواد الحركة الفنية الحديثة في العراق، والذي استخدم الفن كوسيلة للتأمل الروحي.⁸ تلقى آل سعيد تعليمه الفني على يد الفنان التشكيلي الرائد جواد سليم (1920-1961) في معهد الفنون الجميلة ببغداد، وساهم معه في تأسيس جماعة بغداد للفن الحديث. انتقل آل سعيد إلى باريس لاستكمال دراساته الفنية، وعند عودته إلى بغداد، تولى مهمة التدريس وعمل على تطوير فلسفته الفنية المعروفة بفلسفة "البعد الواحد"، وقد ركزت على استكشاف العلاقة بين العالمين المرئي والإلهي. وبتأثير الفكر الصوفي، استطاع آل سعيد أن يخلق عمقاً روحياً في أعماله الفنية من خلال استخدامه للثقوب والجروح متجاوزاً بذلك حدود الصورة المادية والسطح التقليدي للعمل الفني.⁹

استلهم العديد من الفنانين التقاليد والطقوس الإسلامية لتكون محور أعمالهم الفنية. وأكثرها شيوعاً هي مشاهد الصلاة والعمارة الإسلامية وطقوس الممارسات الصوفية. ومن أبرز هؤلاء الفنانين كان أزواو معمري، المولود حوالي عام 1890 في منطقة القبائل بالجزائر، والذي اشتهر كفنان تشكيلي بارز في المغرب¹⁰. واستمر في صقل موهبته الفنية حتى تلقى التوجيه الفني من الرسام السويسري إدوارد هيرزيغ والمستشرق الفرنسي ليون كاريه. وفي عام 1916، انتقل معمري إلى المغرب، حيث شهدت مسيرته الفنية ازدهاراً ملحوظاً. وأثناء عمله كمدرس في مدينة فاس، انغمس الفنان معمري في عمق الثقافة المحلية الغنية، مستوحياً من مشاهد الحياة اليومية التي كانت تتقاطع مع العناصر الإسلامية المعمارية مثل المدارس القرآنية والأضرحة والمساجد.

شاكر حسن آل سعيد
مواليد 1925، السماوة، العراق
الوفاة 2004، بغداد، العراق
الجدار 1، 1991
ألوان زيتية على خشب، 45 × 64 سم

مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

شاكر حسن آل سعيد
مواليد 1925، السماوة، العراق
الوفاة 2004، بغداد، العراق
بدون عنوان، 1963
ألوان زيتية وجص على خشب،
56.5 × 66.5 سم

مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

شاكر حسن آل سعيد
مواليد 1925، السماوة، العراق
الوفاة 2004، بغداد، العراق
المنتصرون، 1983
وسائط مختلطة على خشب،
101 × 122 سم
مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون،
الشارقة

الأندلسية، نجد أن كل من هذه الثقافات المتباينة حافظت على هوية فنية إسلامية يمكن تمييزها بوضوح، وهذا ما أكدّه جورج مارسيسه (1876-1962) إذ أوضح أن هذه الهوية يمكن تمييزها حتى لمن يمتلك "أدنى قدر من الثقافة الفنية"⁵. سنستعرض في هذا المقال أثر الإسلام على الفن العربي الحديث، مع التركيز على الأعمال الفنية التي تتضمن زخارف إسلامية واضحة، وأخرى مستوحاة من تعاليم الدين الإسلامي.

التأثير الإسلامي على الفنانين العرب في القرن العشرين

من أبرز الفنانين العرب في العصر الحديث الفنان المصري محمود سعيد (1897-1964)، الذي بدأ مسيرته المهنية كقاضٍ ثم اتّجه إلى الفن، حيث درس في أكاديمية جوليان الشهيرة بباريس بعد الحرب العالمية الأولى. ومن أبرز الأمثلة على تصوير التقاليد الإسلامية في الفن العربي الحديث لوحة "الذِّكْر"⁶ التي رسمها محمود سعيد عام 1936، ويبلغ طولها 130.5 سم وعرضها 161 سم. وتشير الباحثة المصرية نادية رضوان إلى أن اللوحة "تجسّد طقساً صوفياً يتميز بترتيل اسم الله ونبيه وصفاته بإيقاع معين، مصحوباً بحركة تأرجح انسيابية للجسد بينما يكون الرأس منحنيّاً نحو الأرض"⁷. يعتنق حوالي 15% من المصريين الطرق الصوفية التي تجمع بين الجانبين الروحي والجسدي في العبادة. ومن بين الفنانين الذين حاولوا تجسيد هذه الطقوس الإسلامية في أعمالهم الفنية، نذكر الفنانة نعيمة الشيشيني (1929-2018) التي استعانت بدراساتها للتراث والعمارة الإسلامية والقرآن الكريم، والفلسفة والتاريخ، لتقدم لنا مشاهد تأملية عميقة.

محمود سعيد
مواليد 1897، الإسكندرية، مصر
الوفاة 1964، الإسكندرية، مصر
الذكر، 1936
ألوان زيتية على قماش،
161 × 130.5 سم

تأثير الإسلام على الفن العربي الحديث

تشكل فنون الرسم والزخرفة جزءاً أصيلاً من الحضارة الإسلامية، وبالرجوع إلى بدايات القرن الثامن عشر، نجد فنانيين بارزين مثل عبد الله مراد (1690-1760)، الذي يُرجح أنه أنتج عدداً كبيراً من اللوحات التي تصور المشهد الحضري في مدن مثل دمشق وحماة، رغم ندرة المصادر التاريخية الدقيقة عن حياته وإنتاجه الفني. ولعلّ اللوحة الوحيدة الباقية لنا منه اليوم هي التي تُعرض في متحف دمشق الوطني.¹ وقد كُفّ الفنان بترين قصر والي حماة أسعد باشا العظم، ويُعزى معظم نتاجه الفني إلى هذا التكليف، مما يعكس التقاليد الراسخة لرعاية الفنون في المنطقة. وتؤكد منال عطايا، مستشارة هيئة الشارقة للمتاحف، أن "الحضارة الإسلامية لها باعٌ طويل في رعاية الفن، مما لعب دوراً محورياً في تشكيل المشهد الفني العالمي. ولقد أدرك الرعاة الإسلاميون أهمية الفن كوسيلة للتعبير عن الإخلاص الديني، وتقدير الجمال، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب. وبفضل دعمهم، وصل الفنانون إلى مستويات عالية من الإبداع في مجالات متنوعة كالهندسة المعمارية، والخط، وزخرفة المخطوطات، والفنون الزخرفية"².

وفي عام 1904 أصدر محمد عبده (1849-1905)، مفتي الديار المصرية، فتوى غيرت مجرى التاريخ الفني في العالم الإسلامي، إذ أجاز فيها تصوير الشكل البشري، مما وضع حداً للخلافات الدائرة حول هذا الموضوع. وتحمل الفتوى العنوان التالي "الصور والتماثيل وفوائدها وحكمها"³. وقد قال فيها: "ما دام الرسم لا يشغل عن أداء الفرائض الدينية ولا يتضمن أي نوع من التبرّك بالصور فهو جائز". وجاء قرار المفتي⁴ بتحذيرين هامين؛ تحريم التبرّك بالصور، وعدم الإغفال عن أداء الفرائض الدينية. وعقب صدور هذه الفتوى الفقهية البارزة، تأسس كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1908 على يد الأمير يوسف كمال (1882-1967)، لتكون حاضنة لكثير من رواد الفن التشكيلي من رسامين ونحاتين في مصر.

شكّل قرار عبده التاريخي منعطفاً حاسماً في مسار الفن الإسلامي، ممهداً الطريق أمام جيلٍ جديدٍ من الفنانين لاستكشاف التقاطعات بين الإيمان والمجتمع والحداثة. واستلهم العديد من الفنانين العرب في ممارساتهم الفنية من الإسلام، باعتباره الدين السائد في المنطقة، مما أثر بشكل عميق على شتى مناحي الحياة، كالهندسة المعمارية والمجتمع والتعليم والجوانب الثقافية الأخرى. واختلفت التعاليم والممارسات الإسلامية باختلاف الجغرافيا، حيث تفاعلت كل منطقة مع الإسلام، فأثرت فيه وأثّر فيها. وعلى سبيل المثال، في الهند المغولية ومصر الفاطمية وإسبانيا

تأثير الإسلام على الفن العربي الحديث

سلطان سعود القاسمي

