

لغة الديد

قراءة في منحجز النجمات .. اهمد البهراني

— (٢-٢)

— علي النجار

— فنّان عراقي / السويدي

—

—

—

—

علي النجار

— فنّان عراقي / السويدي

—

التنوع الأدائي(بالمواد المختلطة مثلا)، ثانيا كتسب أعماله الصفة المعمارية الميكانيكية، وثالثا بإمكاننا مثلا تفكيك أجزاء كل أعمال الفنان وإعادة صياغاتها من جديد وبطرق متعددة، أو تجميعها في عمل كبير واحد. فكان الفنان اكتشف حيزا مملوءا يقطعه المعدنية (صفائح،شرائط، كتل) وبدأ في تشكيلها حسب مخططاته الأولية، التي راعت شروط صياغاتها بما يتواءم وإمكاناتها الأدائية العنيفة، رغم محاولته تدجين هذا العنف(حركات أجزاء العمل) وبما يوازى مقاربات لإحياءات بصرية عضوية. ومع أن أعماله تشتغل على مبعدة من التشخيص العضوي، إلا أنه ليس من السهولة إمكانية إحالتها إلى مقاربات لفردات عضوية بايولوجية محدودة، لكن الأمر يبقى ممكنا بحدود نوايا تداعيات بصر المتلقي. وما يزيدنا تأكيدا هو ما يبدو من وضوح تعارضها الحركي وسكونية سطوح عمارتها المحيطية، وهي مقاربة أو مشابهة لتعارض، أو تضاد الأشكال العضوية (النباتات وحركة الحيوانات،مثلا) لهذا الوسط. ويشكل هذا التضاد جوهر تفردها وديناميكيها الحركية المكانية.

المضاربة تكمن في أن (البحراني) أسس مجاله الإبداعي في بلدان (الخليج العربي)، وليس في بلده العراق(بعد تشتت رموز الثقافة الإبداعية العراقية، و لا يتسع المجال لتناول أسبابها، والتي نأمل أن لا تصبح مزمنة). وهذا الأمر لم تقرره الصدفة وحدها. بل هو جزء لا يتجزأ من كون هذه المنطقة بعد انفتاحها المدني على معمار العالم المعاصر، استقطبت العديد من التجارب التشكيلية المعاصرة،من خلال مهرجانات التشكيل الدورية(الشارقة مثلا).. ورغم أن كل ما يعرض في هذه العروض التشكيلية، والجديدة بالذات، ليس مفهوما أو مقبولا من الدائفة الخليجية الشعبية (وحتى العربية بشكل عام).لكن أمر التدوق أو استيعاب الفاهيم والدلالات البصرية المستجدة، هكذا هو حالها، وحتى في دول متشئها. فكل مدارس الفن التشكيلية حديثها وجديدها لاقت نفس الأعراض الجماهيري، قبل أن تتصالح نواياها ونواياه.. وما عزز تجربة البحراني، هو نسيجها المترابط ونسيج العمارة الجديدة

المحيطة. ومع ذلك وحتى لو نصبت منحواته في عمق الفضاء الصحراوي(لو تجاوزنا فضاء المدينة المعد أصلا لها)، فاعتقد بأنها سوف تشكل تناظرا حركيا مع حركة رمالها، وفي الوقت الذي تكرر فيه تضادها المادي كمعادل حركي اضافي.

اشكال مألوفة في التجربة

في محاولة من البحراني للتصالح مع الأشكال المألوفة، ومثل شغف العديد من الفنانين التشكيليين العرب، ومنهم بعض العراقيين، تشكل هيئة (الكرسی)– وان تعددت مدلولاتها السياسية أو الاجتماعية –حلية تزيينية وبمرجعية التفاصيل التوريةقية الشرقية. إلا أن(البحراني) كرس كراسيه الحديدية لمنطقة ادائية مستجدة على الوسط التشكيلي العربي. فهي ولكونها كراسي افتراضية، لا تنتمي لأية منطقة ادائية محلية سابقة. ومثلما تفقدت وظيفتها التقليدية،تفقدت أيضا وظيفتها العاطفية الأستعارية، إذ تعدت حداثة كراسيه مألوف حداثة الكراسي الحديدية على امتداد تواريقها. فلا هي أنصبا

للتبجيل، ولا هي أيضا مدونات ذهنية تستعير من الكرسي مضامينه السرية والعنلية، ولا هي تجريديات بدلالة مسمياتها. وان كانت تتشكل بمقاربات هيئة أشكالها الجسمة، إلا أن أبعادها تتمرد على صرامة هيكلتها في انزياحات ناعرة أو متموجة مشاكسة. وكهياكل مصنعة لوهم الكرسي، استحضرها هنا عبر دروب ذهنه المتتوية، وليست السوية، كما هي أعماله الأخرى. وحالها حال أعماله النحتية التي احتكمت إلى التواء الذهن هذا، فإن هذا الأجراء الذهني يشكل سر ابتكاراته. مع ذلك فإن هذه الكراسي تبدو لنا مثل الزوائد على حافات أعماله الأخرى. لكنها رغم ذلك تشكل مصدر تنوع واغتناء لتجربته، وربما تقود ذهنية الفنان للامسة أشكال أخرى، كميتركات افتراضية لموجودات مادية(كما هي كراسيه)، و من خلال تجاوز هيكلها الصلب ومخبوات فنتازيا روحها الخفية. كما هي فنتازيا معظم أعماله. وبذلك استطاع في أعماله هذه(كما في الأخرى) محاذاة منطقه الوهم

الافتراضي العالمية الصيغة، والتي تتناغم وسحر سطوة عولمنا الخفية المسترة خلف قناعات علمية، باتت هي الأخرى في مصاف الوهم المدجن عبر دروب المكتشفات التي يلغي بعضها البعض الآخر. نافذة الذهن هذه والتي كانت إلى وقت قريب عصبية على الإدراك(الا في حدود ثقافية ضيقة)، باتت الآن مساحة مشاعة. وبتنا صغارا وكبارا لنج عولمنا الافتراضية للحد الذي فقدت فيه بعض إدهاشها الأعجازي. وان كان الوهم، سابقا، يشكل عند البعض قصور إدراكنا. فهو الآن يشكل ذروة مبتكراتنا الثقافية، والتشكيلية منها بشكل أكثر خصوصية. عبر دروب مسالكه الشائعة.

الأثر الإدراكي وحالات التعبير

ثمة ايروتيكية من نوع ما تتلبس الفعل النحتي الأدائي بشكل عام. وأعمال البحراني لا تخلو من هاجس ملازمة هذا الفعل. بل تتجاوز ذلك، كمناورة ملتبسة، أو مختبئة في صلب تلا فيف تفاصيل أعماله. فالفعل النحتي بمفهومه العام هو بالأساس فعلا حركثيا، وان كان هذا الفعل

الفنان صيدر علي

انا من جيل فني أسس لحضوره بتميز في المشهد التشكيلي العراقي

— خالد خضير

—

—

—

الصدا الثقافي

—

—

قبل أكثر من عقد ، بدأت تجربة الفنان (حيدر علي) تعلق عند حضورها في المعارض الجماعية والمشاركة بشكل لافت . كونها كانت تحتفظ ومارالت ، بجوية رؤيتها الجمالية وجدية صلوحاتها الشكلية والبصرية . حيث تضافر فيها التجديد مع ترسيخ الهوية الفنية الخاصة لجمه انتماها الحا المشهد التشكيلي العراقي بام்தياز . في هذا الحوار يقدم الفنان شهادته حول هذه التجربة ...

نضجا . لقد تم استيعاب الفن القادم من أوروبا، والاستفادة القصوى من تجارب الفن العراقي السابقة. هذه العلاقة اتاحت لنا التوصل إلى خبرة أسلوبية تكاد تكون عراقية خالصة، وهذا هو الفارق.
تأ كيد الهوية الإبداعية في العمل الفني ويشكل أكثر مما كانت عليه تجارب الأجيال السابقة.

هنالك شيء آخر، وهو ان أساليب هذا الجيل كانت أيضا أكثر انفتاحا ممن سبقهم من الفنانين. نحن لم نكتف بالتوصل إلى إنجاز عمل فني ولضي في تكراره والانغلاق عليه. بل كنا أكثر دأبا في عملية البحث والتجريب والتجديد. لم ننظر إلى منجز واحد ونعتبره أسلوبيا، بل ان الروح التجريبية كانت هي السمة المميزة لنا. سواء على مستوى الشكل أو المادة أو الخامة المستخدمة. أي ان ظاهرة العمل الفني باتت أكثر جرأة ومغامرة واكتشافا. ندرك تماما ماهية العملية الفنية التي تعتمد على التجريب، وندرك أنها كانت أهم خصائص العمل الفني الحديث. وذلك ما عمل عليه جيل التسعينيات.

فك اشتباك الشكل بالمضمون

في ذلك الاهتمام الواضح لأكثر من معالجة فنية في عمكك. التجريبية في السطح

التصويري،التأكيد على رموز و اشارات ذات دلالات بيئية وثقافية، تكريس الحساسية اللونية بصياغات تجريدية. هل تجد ان هكذا اهتمامات مختلفة تثقل على العمل الفني؟ أو هي أفضل الحلول لإنجازه بصورة متكاملة؟.

حينما اتوجه للرسم، يتبادر إلى ذهني ذلك السؤال الدائم: ماهي اللوحة؟. العمل الفني في الغالب، أشبه بكيان غير متعين. يبدأ من بياض اللوحة وقد لاينتهي مع كل المعالجات التقنية والأدائية فيه. الأمر معي يتعلق بمحاولة التوصل إلى إجابة متميزة عن ذلك السؤال. أي تجاوز ما هو واسع في ذهني عن التجربة الفنية منذ الدرس الأكاديمي وحتى الآن. لذا تجديني منشغلا في إضفاء لحظة فارقة على اللوحة، كي تحقق قدرا من الإمتاع لي وللمتلقي. أي الوصول إلى لحظة جمالية أجدها بمثابة الشكل النهائي للعمل الفني.

ان الفنون التي اطلعنا عليها منذ العصر الكلاسيكي حتى تجارب الفن المعاصر، هي محاولة لفك الاشتباك مابين الشكل والمضمون. لكنني حينما عمل اربغ في تجاوز هذه العلاقة إلى لحظة جمالية، هي ليست تلك المعنية بالجمال الشكلي الذي تلقيناه بطريقة تقليدية، وأصبح ما يسمى بجمالية العمل الفني. أنا أشعر ان هناك تخوما و مديات في صلب هذه الجمالية مازالت غير مكتشفة، وهذا العمل تحضيها في لوحاتي. ولكنها تبقى تجربة غير منتهية، فهناك المتلقي الذي عليه ان يعيد قراءة وتأويل العمل الفني. هذا الدور شديد الأهمية كي يمنح للوحة صفاتها النهائية، ولكن شرط ان تكون توصلات الفنان مفتوحة وغير مغفلة، كي يمنح للمتلقي فرصة، ومن خلال ذهنيته وثقافته لإعادة قراءة العمل. ان هناك نتيجة مشتركة يقوم بها الفنان والمتلقي إزاء العمل الفني.

تخرج انشغالاتك أحيانا من لوحة الحامل، إلى عمل فني يكون بأبعاد مجسمة، كيف تفسر هذه الانتقالة؟ وهل تجدها قد تضفي حالة من التنوع على تجربتك.

– للوحة أمران مختلفان، اما ان تكون رسما او فئا. حينما تكون رسما، عليك الالتزام هنا بمعايير تقليدية تحقق ما يسمى بلوحة الحامل. ولكن عندما تكون فنا عليك البحث عن صياغات جديدةومبتكرة لتحقيق هذا التميز. كي انجز

اعمالا مجسمة تجدني في حالة بحث أكثر عمقا سواء مايتعلق بالتعامل مع الخامات او مع طبيعة الرؤية التي تحتني لانجازها بمواصفات جديدة.ولكن مثل هذه الانتقالة، يطفى عليها طابع التنوع في التجربة. وهو امر شديد الأهمية، في حالة ان التجديد في العمل الفني ضرورة يجب التمسك بها .

التأثير والتأثر

♦ ما هي حدود تأثرك بتجارب فنانين آخرين. العراقيين منهم تحديدا؟

– انا بطبعي اميل تماما الى عملية التأثير والتأثر. بدءا لان الفنان هو اولا كائن كثير التأثير في مجتمعه، او يجب ان يكون كذلك. وثانيا، هو حيز من فضاء ابداعي فني. لقد تأثرت بالعديد من اساتذتي في كلية الفنون الجميلة وتأثرت كذلك بتجارب الفنانين الذين شاهدت اعمالهم وتجاربيهم في متحف الفن العراقي او قاعات العرض الالهلية. لاعني التأثير هنا بمعناه السلبي، كمحاولة للتقليد،ولكن عملية تحرض الذاكرة والخيال على انجاز ما هو شديد الخصوصية. الفنان الذي لايتأثر، ليس سوى ذلك الشخص الذي لا يستطيع الخروج من حرفته ومهنيته. علينا بالمشاهدةوالانفتاح على التجارب الفنية الأخرى، كي نؤسس لنا تجارب جديدة. وهذا الأمر لايتحقق الا باضفاءحساسيتنا الخاصة على العملية الفنية. وهي لاتبنى الا بطريقة التأثير والتأثر ويوجد بيئة ثقافية واجتماعية ينتمي اليها الفنان. وكي ينجز بالتالي اعمالا توازي خبرته الابداعية.

♦ العمل الفني المعاصر يتميز بتضافر الخطاب التقابلي مع المشروع الابداعي فيه. هل تؤمن بضرورة هكذا علاقة مشتركة؟ ام انك تكتفي بتفضيل المهارة والحرفة والتلقائية لانجاز اللوحة؟

– يمكن الأخذ بالاتجاهين معا. الفنان هو جزء فاعل في الحركة الثقافية في اي مجتمع. عليه بالضرورة ان يمتلك ثقافة اختصاصه وأخرى تكون بمثابة مرجعيته الفكرية والذهنية. كذلك،عليه ان يحتفظ بمهارات وحرفة التخصص الفني الذي ينتمي اليه. تضافر هاتين الحالتين تتبح للفنان خبرة فريدة لانجاز عمله بطريقة متميزة. انا لااستطيع التجريب والاكتشاف باسباب الحرفة والمهارة فقط، لايد من خبرة ثقافية متخيلة كي تمنحني هذه القدرةعلى الانجاز. ان العمل الفني هو تجربة تقع بين المتخيل والواقع، بين الرؤية والخامة، بين الروحي والمادي. كيف يمكن الوصول الى حلول متفوقة دون خيال يؤطره الفكر والثقافة، ومهارة اشعبت بالتجريب والبحث. ان الوصول الى اللحظة الجمالية لا تتأتى الا بفعل تداخل ما هو ابداعي وثقابي في آن.

♦ هل تجد لمفهوم المكان تأثيراً معلناً في تجربتك؟.

– المكان جزء مهم من مكونات الانسان، سواء في بعده الحسي او الروحي. المكان هو ذلك الحيز الحقيقي للفنان. من خلال اقامتي في دمشق، انجزت العديد من الاعمال الفنية، ولكنني اشعر ان توصلاتي في بغداد كانت أكثر وعيا ونضجا. ليس الامريتعلق بتغيير الوعي، ولكنني اجد نفسي هنالك منشغلا بأشياء لا طائل من ورائها، فيما هنا، اكون أكثر استرخاء واكثر انجذابا لعملي الفني. اعتقد ان المكان يؤثر بطريقة ما في نحت الرؤية الجمالية للعمل الابداعي.

يقع غالبا على مسقط أفقي، فهو، في أعمال البحراني يكون حركثا في محيطها الفضائي، ويتشكل من خلال استنفاز من نوع ما لتوهيمات الأثيرية. ومن المعلوم أن كل فعل حركثي يتشكل من خلال مولدات مستعارة من حدود طاقته الكامنة خلف نواياه التوالدية. فان السر في توالد اعمال البحراني من بعضها البعض (سواء كان ذلك في اندفاعات استقامة مفرداتها أو استداراتها أو لولبيتها)، ربما يكمن في كونها مسارات استقصائية لتداعيات انفجارات طاقته المحبسة منذ بداية أزمنة إدراكه لها. وعلى ما يبدو فان هذه الايروتيكية الإبداعية، ليست مكتفية بفعالها الخفي الذي مارسته على منتج الفنان، بل تجاوزت ذلك إلى نوع من ادراكات لمؤثرات طوبولوجيا الموجودة في لحظات انفجارها، تموجاتها، خلخلة سكونيتها (من هنا تكتسب بعض من شموليتها الإدراكية). وان يكن الفعل السكوني عصيا على الإدراك بأي شكل من الأشكال في أعماله. فان تشكيلاته النحتية اكتسبت طاقتها الحركية في خضم هذه التفاصيل السرية. سواء بإدراكه الفني الفعلي، الصدي، أو بغير ذلك. وان حافظت أعماله النحتية على خصوصيتها وبعيدا عن نواياها الإنتاجية. فهي أيضا وكما يبدو لنا، ويتقدم أزمئتها سوف تتنصل أيضا عن نوايا الإدراكية، بحدود المتغيرات الزمنية المستجدة. إن لم تكن فعلتها بعد اكتمالها مباشرة. مع ذلك تبقى الإشارة مشروعا متزامنا ولحظة اكتمال هذه المنحوتات الافتراضية. وما يهم من كل ذلك هو مدى ما تمتلكه، أو تخبئته، من زمن إشارة افتراضي آخر. فعل الأستحانة الزمنية هذا، هو فعل يتغلغل في صميم واقعنا الافتراضي الحالي(العلمي والتقابلي الرقمي) والمتببس بنوايا اكتشافاته، ونوايا إدراييه الخفية، والذي يشكل في وقتنا عصب الإشارة المعاصرة. أما المراهنة على اقتحام مجالاته الواسعة والمكشوفة أصلا، أو التي سوف يتم استكشافها، فهو شغل منجني الثقافة، ويأدواتهم المتوفرة (والتي هي موجودة بوفرة) وبنوايا إمكانياتهم الذهنية والعملية ومحركاتها الثقافية المتشعبة.

كاظم حيدر واسماعيل فتاح الترك

اختلاف رؤية

— خالد خضير

مرة روى الرسام العراقي المغترب في لندن ضياء العزاوي عبر صفحات مجلة العربي الكويتية في ملف اصدرته عن النحات والرسام العراقي الراحل اسماعيل فتاح الترك، بان الرسام العراقي الراحل كاظم حيدر علق على المعرض الشهير الذي اقامه اسماعيل فتاح الترك عام ١٩٦٥، بعد عودة الترك من الدراسة في روما، بأنه لو حبس في غرفة لليلة واحدة لانجز معرضين مثل معرض الترك، ولم يوافق ضياء العزاوي وقتها على ما قاله كاظم حيدر واعتبر ذلك انتقاصا من قدرة الترك، الا انني، في موضوع نشرته عن الراحل الترك، نظرت الى الموضوع من زاوية واتجاه آخر، ووجدت ان كاظم حيدر كان (محقا). كما وجدت ان ذلك لم يخل بمكانة الترك ورفعة ابداعه، وان جوهر القضية لا يتعلق بموقف او رأي لكاظم حيدر بمكانة الترك، بل بمفهوم وفلسفة كاظم حيدر والترك بفن الرسم، واسلوبهما المتناقض في بناء اللوحة، فلم تكن اللوحة عند كاظم حيدر بناء شكليا فقط، بل ومخططا فكريا تهيمن فيه (الدلالة) وعلى وجه التحديد (التعبير عن الروح المحلية) الذي كان من الصعب على التشكيليين القفز فوقه في ظل هيمنة النقد الذي يروج لهذا الاتجاه وهيمنته على الكتابة في هذا الحقل وعلى المنجز التشكيلي العراقي برمته، وتشهد بذلك اعماله في معرض ملحمه الشهيد الذي اسميته مرة: “(انصات افنيون) الرسم العراقي”، باعتباره (العمل) الذي احدث اكبر تحول في الرسم العراقي الحديث، حينما افتتح (معرض الشهيد) عصر الستينيات بعد ان ختم نصب الحرية لجواد سليم، عصر الرسم العراقي الخمسيني، او شكل النهاية المنطقية لذلك العصر، عندما انتقل مركز الثقل الى (السطح التصويري) باعتباره “اهم مستوى من مستويات الوجود الفني”، وحيث صارت الاولويات تنطلق من، وتعود الى “إعادة تجريب إنتاج المرئي بصور مختلفة... والاهتمام بالمادة التي ينفذ بها العمل بغفوية وتلقائية وجرأة” فكان الوعي الرؤيوي للستينيين هو (الوعي المتجاوز) ذلك الوعي الذي يحاول البدء من جديد في كل مرة من خلال وعي عال بمعالجة المادة باعتبارها “بحد ذاتها رؤية”.

لقد كانت نظرة كاظم حيدر للوحة، باعتبارها بناء فكري يستغرق وقتا طويلا للانتهاء منه، نظرة تنتمي الى كلاسيكيات فن الرسم رغم اشكاله الحداثية، وتنتمي الى (حكايات) روبنز وانجيلو ودافنشي، وكل اللوحات (القصصية) التي كانت تستلم القصص المقدسة، بينما تنتمي رسوم الترك الى فهم مختلف تماما. فمثلما لم تولد لوحات فرنسيس بيكون وجاكسن بوللوك “من ساعات طويلة من التفكير في موضوع، ولا رسمت من نقاش، بل كانت تنمو من تلقاء نفسها، من صنع من الرسم، او ربما من انفاعات العقل اللاواعي” كما قالت ليليان فريشود، فان الترك كان يعتبر اللوحة تجربة متيربالية (شبيهة) او مناسبة لاختبار المادة، فلم تكن لوحاته “لفرض اخلاصها لنسبئتها، بحاجة الى عنوانات مثلا، فكانت عنواناتها لا تعدو ان تكون اشارات لتمييزها عن بعضها كعنوانات جاكسون بوللوك للوحاته حينما كان لا يكلف نفسه مشقة لتضيق عنوان مناسب لكل لوحة فيكتفي بترقيعها، وهو فهم دنون عصمرا جديدا في الرسم العراقي هو جيل الستينات، وبذلك فقد شكل الترك وعدد من مجالييه: ضياء العزاوي، ورافع الناصري، وصالح الجميعي، ومحمد مهر الدين، وعلي طالب، و(الخمس)ستيناي شاعر حسن الال سعيد، شكلوا الوجه الاخر من العملية التي شكل فيها كاظم حيدر وجواد سليم وجهها الاول، وبذلك لم يكن كاظم حيدر واسماعيل فتاح الترك الا وجهين لعملة واحدة هي الخبر السستيني الذي انقض على قداسة الأشكال الخمسينية فيه كاظم حيدر بينما اسس الترك و (مجموعته) الطليعية (الرؤيا الجديدة والمجددين) فهما جديدا للوحة باعتبارها مغامرة متيربالية، وواقعية شبيهة، لذلك كان الترك، مثله في ذلك مثل فرانسيس جاكسون الذي لا يستغرق كثيرا في التفكير بموضوع اللوحة، فيكفيه ان يغمس فرشاته باللون، ويضعها على سطح اللوحة ليظهر وجه الشخص الذي كان يظهر ويعاود الظهور في كل مرة بمظهر وقناع جديد.