

الفنانات التشكيليا المغترب عباس بانانيا:

اعمل في مواد صلبة اخلق منها كينونات ناطقة

٢٠١

ناوره: كريم النجار

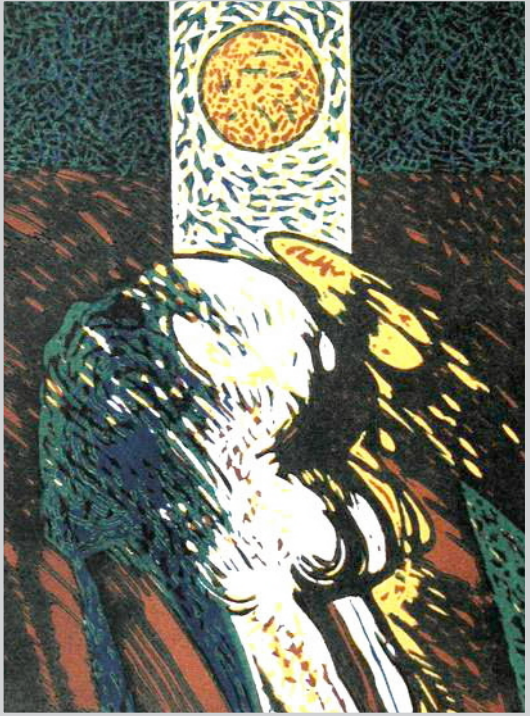
هولندا

هل الرسم هو ممارسة شعورية تدخل حيز الوجود المطلق وتتفاعل مع كينونة العلاقات الإنسانية والطبيعية وتتماثل بها، أم هو حافظ ذاتي محض، يخلق عالمه المفترض، يصور وأساليب شتى يدخل فيها روح الفن التخييل ويتلمس ممكن الجمال المتخفي بين الملحن والمستور، بين الطبيعة وما تجويها من أسرار وجود وعدم.. خلق الأفكار ومن ثم بث الروح فيها، بصور تتقارب مع الواقع، أو تنفيهِ.. أو تنجدر من الخطوط التي توظُر.

باعتقادي أن الفن يحوي كل تلك المتناقضات ويتعامل معها بنديبة الممارسة الإبداعية الخلاقة، أو كما يصف ماتيس الرسم التصويري

كونه "تكمين نقطة انطلاقه في ما يتجاوز نقطة وصوله. أنه شيء قائم على أسس مغايرة تماما، حين نصل إلى المشهد فإن حركة الرسم تحتويها للحظة، تتبلعنا، ونحن نضيف، حلقة صغيرة إلى السلسلة."

من هذه الحلقة الصغيرة لسلسلة الأشعاع الإبداعي، يطل علينا الفنان العراقي عباس بانيا المقيم في فرنسا منذ أكثر من عقدين إذ حيث يخلق عالمه، منتجولا بين النحت والغرافيك والرسم والسيراميك والتعامل مع المواد الصلبة والليونة، خالقا منها كينونات ناطقة بالكثير من الإبداع. وقد درس الفنان في النحت في معهد الفنون الجميلة بين أعوام ١٩٦٩ و ١٩٧٤ وعرف طريق المنفى في وقت مبكر في نهاية سبعينيات القرن الماضي، منتظلا بين بلغاريا وإيطاليا، حيث استغل وجوده القصير في بلغاريا بتطوير قابليته النحتية في أكاديمية (صوفيا، Sofia)للفنون الجميلة، كما استفاد من إقامته الطويلة في إيطاليا بالتعرف على أعمال فناني عصر النهضة، وبين عامي ١٩٨١ -١٩٨٣ استقر في مدينة (نانت)،Nantes)في الغرب من فرنسا، جرب الرسم على مادة الفوتوغراف وحقق فيها معرضين، بعدها انتقل إلى مدينة (أنجي،

النهضة، وبين عامي ١٩٨١ -١٩٨٣ استقر في مدينة (نانت)،Nantes)في الغرب من فرنسا،

جرب الرسم على مادة الفوتوغراف وحقق فيها معرضين، بعدها انتقل إلى مدينة (أنجي،

(Angers)حيث قام بتطوير حرفية جديدة للصورة؛ الرسم على الشريط الفوتغرافي الخام واستنساخه، والتي وفرت له هذه الحرفية أن ينجز فيلما للرسم المتحركة (بيروت صيف ٨٢،

28Beyrouth, été)بـسـذي رشح في

مهرجانات فرنسية وعالمية.

بين أعوام ١٩٨٦ -١٩٩٠ انتقل إلى مدينة (شارتر، Chartres)والتي أغنى فيها إكسانياته الحرفية في فن الحضر، الكرافيك، في مشغل الفنان الفرنسي الفقيه (جان بليشار، Jean Plichart)مما دعاه للمشاركة في عدة

معارض مشتركة في هذا المجال.

ومنذ عام ١٩٩٠ حتى ٢٠٠٠ أسس مشغلا لفن الحضر والتصوير في مدينة (سان جيل كروا دو Vie)St Gilles Croix de في، (عربي فرنسا، حيث دعا عدد من الفنانين للعمل ولعرض أعمالهم فيه، وخلال هذه الفترة، أقام معارض كثيرة في فرنسا وفي الخارج. وقام ايضابتزيين ساحة حقوق الإنسان في مدينة (سانت الير دو ريه، Saint-Hilaire-De-Riez)لساحلية بجدارية كبيرة من مادة الحديد تحمل مفرداتها الفنية قضية حقوق الإنسان، كذلك، زين مقدمة قارب (متضامن، Solidaire)للبحار (تيري دو بوبا، Thierry Dubois)الذي شارك في سباق (فنديه كلوب، Vendee Globe حول العالم.

وقد حظيت بصداقته منذ عام ١٩٩٥ حين قدم إلى عمان بدعوى خاصة من غاليري (عالية) والذي أقام فيه معرضا لأعماله الغرافيكية التي كان للإنسان وعذاباته فيها الشيمة الأساسية، واتذكر جيدا وقتها كيف احتفى به المثقفون والفنانون العراقيون المتواجدين آنذاك في عمان، كونه مبدعا وإنسانا شاعفا، حمل الهم العراقي معه أينما ارتحل.

وخلال أعوام ٢٠٠١،٢٠٠٦ أسس مشغلا للفخار رغية منه بدعم اللغة الفنية والعملية الإبداعية لديه، إذ منحته مادة الفخار حرية واسعة في التعبير بفضل اغتناء العمل الذي جمع بين الحجم والخط واللون. وإقام معارض شخصية في مادة الفخار، أيضا، جداريات فخارية استجابة لطلبات خاصة وعامة، مثل الجدارية التي أقامتها مدينة (لوريون،Lorion) تكريما للرئيس الشيلي الشهيد (سلفادور آلندي، Salvador Allende) الندي.

ودعا الآن مجموعة من الفنانين العراقيين للعمل في هذا المشغل وإنجاز أعمال يكون لها نصيب في العروض القادمة، سواء في فرنسا أو في بعض الدول الأوروبية.

وقد ارتأيتا أن نقيم معه حوارا عن نظيرته وممارسته للفن، وذلك بمناسبة معرضه المشترك الجديد مع الفنانة الفرنسية "ماري جينوت بروتو" الذي افتتح على صالة غالري (أرت ٢٨) في مسديسنه (Fantenay Le Conte)يوم ٢-١١ ويستمر ثلاثة أسابيع، حيث شارك بثلاثين عملا نحتيا من السيراميك يمثل بعضها "المسلة السومرية" التي يقول عنها (المسلة) إنها نحت مجسم طبيعية جسد الإنسان. أيضا، إنها نحت مجسم مصقول. وهي تمثل "أنو" إله السماء السومري، الذي له حضور دائم في أعمال شعوب الشرق المتوسط النحتية. تتضمن المسلة بحد ذاته على الفكر الإلهي الذي هو أصل أسلوب التكميب في فن هذه الحضارة.

✦ لنيف تنهيا الإنجاز الفكري بعد تخطيلها، وتقرر أن تكون لوحة مرسومة أو سيراميك أو كرافيك، أو نحت.

أنا لا أنتقل من مجال فني أو من مادة إلى أخرى في سويعات أو حتى في عدد من الأيام، أي لا أنتقل من الفخار إلى مجال الطباعة بصورة مفاجئة، إن الفكرة عندي تقرض نفسها على المادة، والفكرة عندي ليست أتية أو مباشرة تأتي هكذا في لحظة الإهام أو مصادفة عابرة، أنها تأتي نتيجة دراسة وبحث في ماهية الموضوع المطلوب اقتراحه أو التعبير عنه، ففي فكرة موضوع معرض الحصار الذي أقمته في عام ١٩٩٨ في (سانت الير دو ريه) الساحلية في محافظة (Vendée)في الغرب من فرنسا، تراكمت أفكار وأسئلة وحلول متعددة ساهمت في اختيار مادة الحديد وطريقة عمل أسلوب التحقيق في الرسم، التي ساعدت في إخراج الهيئة العامة النهائية لموضوع المعرض. وفي عمل المسلة كموضوع وشكل سيتضمن موضوع المقابر الجماعية الذي عبرت عن من خلال موضوع المرأة وما اقترن بها من رموز ومعاني شكلية، كان قد توجب على دراسة عمل مادة الفخار من الألف إلى الياء ولدة سنتين من أجل تحقيق فكرة هذا الموضوع.

✦ في معظم أعمالك هناك اشتغال على الجسد الإنساني وحالاته، هل جعلت من الإنسان مركزا

والكون يدور حوله؟.

. نعم في الأعمال القديمة كان اهتمامي بشكل الجسد البشري جذريا وأسباب مختلفة، تأكد هذا المعنى من خلال الشعور بحالة المأساة التي تعصف بحياة الكثيرين من معاصرنا من البشر وعلى وجه الخصوص الإنسان العراقي، كانت المواضيع تنسج كلما عاجلت حالة مأساوية في موضوع فني من خلال شكل الإنسان، امرأة، رجل أو طفل. لكن في مجمل أعمالني المتأخرة كان بالإضافة إلى موضوع شكل الإنسان، هناك موضوع شكل الحيوان وموضوع شكل النباتات

على مستويات متنوعة من التعبير، المبسط والجرد، وهي عندي ذات معان رمزية شكلية. لم أجعل الإنسان مركز الكون ولا حتى مركز موضوع الصورة، إنه كموضوع وكشكل ينتهي إلى عالم المادة الفانية، فهو عندي اليوم يدور مع بقية المعاني باتجاه الخراج، بعيد عن مركز الصورة التي تمثل، فنيا، فكرة خالدة لعالم غير مرئي أما لكبر حجمه أو لصغره بالنسبة للوجود المادي الذي ننتمي إليه، أو، أيضا، لطبيعته الروحية.

✦ نرى أثر التراث العربي الإسلامي عميقا في أعمالك، رغم وجودك الطويل في أوروبا، سؤالتنا مدى تأثرك بالبيئة العاشة والفنون الأوروبية الضاربة بالحدائق، وأثرها على طبيعة إنشائك؟.

.أصدقائي القدماء يتذكرون مدى اهتمامي بالفن العربي الإسلامي وبخاصة بحثي المتواصل لفهم معنى الزخرفة الإسلامية، واكتشافي لموضوع الجنة في الزخرفة الإسلامية (موضوع ونظريه فنية) قادني لمعرفة واكتشاف قيم لغوية فنية بإتجاه الأخر، في فنون الشرق عموما، مثل تمثيل وحضور (أنو) إله السماء السومري في العمق المسلح لأعمال النحت البارز أو التصوير القديم بشكل عام، أو تمثل هيئة المسلات الأولى، مثل مسلة أور نمو ومسلة حمورابي الشهيرة، والأهم اكتشافه لأصل النظرة الشاملة (المكعبة) في أسلوب التصوير والنحت البارز عند السومريين وشعوب الشرق المتوسط القديم.

أما علاقتي وتأثري بما يدور حولي من تجارب ونشاطات فنية بحكم وجودي في فرنسا، فإنها لم تكن مباشرة، أي لم استحوذ على أحد الأساليب الشخصية التي تعود لفنانين تعرفت عليهم، إن التأثير عندي كان في طريقة البحث ونجاة إلى اكتشاف النفس والتعبير عنها.

لان ما نراه هو ممارسة تطبيقية فريدة تطمح لان تعكس مفاهيم فلسفية متميزة ومعاصرة في ان. وهو ما يبررا الزامية وجوب حضور الجانب الفكري جنبها الى جنب تراكيب العمارة المرئية، حتى يستقيم ادراك تلك العمارة وفهم بواعث اشكالها. بمعنى آخر، تستحث فعالية ادراك عمارة التوسعة الى الاهتمام بحالة الحضور، الحضور المادي للمبنى، كما تتطلب تلك الفعالية الانتباه الى الغياب، المعبر عنه بمفاهيم وقيم فكرية. ويهدا فان

في زاوية ٩٠ درجة، من مقياس مجموع ٣٦٠ زاوية أخرى الهندسة الاقليدسية المألوفة، كما تصرح بذلك المصممة جهارا ومرارا. تخلق طبيعة الفضاء المصمم احساسا حافلا بالتنشؤيش والارباك لدى المتلقي، مقارنة مع تصوراته المسبقة عن طبيعة حجوم الاحياز المعتادة. فلا يعرف على وجه الدقة حدود وابعاد الفضاء الذي يتحرك فيه؛ كما ينتج عن تماثل سماكة الجدران الحاملة مع ثخانة القواطع الفاصلة؛ تقطع الفضاء بشكل اعتباطي ومفاجئ، ينتج فقدان امكانية التوجية او الدلالة في تلك الاحياز الامر الذي يفضي الى الاحساس بالثبات. رغم صغر تلك الفضاءات وتواضع ابعادها. كما يترك الممر الطويل نوعا ما، الرباط بين بهو التوسعة الجديد وفضاءات المهوى والقاعة المتعددة

الاعراض (والتي ستدعى الان "قاعة زهاء حديد"، اكراما للمعمارية المعروفة)، يترك احساسا مريكا لجهة عدم تيقن الزائر فيما اذا كان لا يزال يسير داخل الحيز المصمم ام خارجه، بسبب توعية القطار التصميمي الجرئ الذي يجعل جانب المر باكمله من الاعلى وحتى الاسفل مزججا وشاعفا مكتنزاً وباشكال القواطع ذات الخطوط المثلثة. لا تمنح المصممة زائر المتحف خيارات عديدة لجهة تهيينته نفسيا ومكانيا لحث العبور من المبني الجديد ومفاجئا ؛ لا يترك للزائر فرصة التأقلم مع تغير احواء فضاءات نوعية العمارتين المتناقضتين والمتجاورتين. ويذكر صدقوية اسلوب تلاقي الجديد مع القديم في مبني متحف " اودغويغو " بالنتصاق خرطوم المسافرين الناقل مع طائرة جائمة. ويتعزز حضور هذا الشعور من خلال قدار المصممة مد كتلة جانبية من " جسم " المبني الجديد نحو الوتدي، وتعليقها بتبرقع من حولها من بناء، وحتى حضر اسفل ذلك الامتداد الكتلوي، والذي توظفه المصممة كمدخل خدمي وخاص لقسم الخدمات الواقع في طابق التسوية.

ويظل، في رأي، الجهد المبذول في تصميم قسم الخدمات جهدا متواضعا، ولاسيما ما يخص فضاءات خدمات المهوى كالمطبخ وملحقاته، التي لم يعرها التصميم اهتماما زائدا، فجاءت حلولها غير مكتملة، وفضائها ضيقة ومحصورة ومتسمة بعدم الكفاءة الوظيفية. وفي اادري، لماذا ذكرتني " حيرة " عامل الطبخ، ذي اللامح شرق واسطية الذي قايلته في الاسفل، عند الطبخ، اثناء تجوالي في المبني، واستغرابه لدواقع تصميم مثل هذه الاحياز غير

المريحة والمجحفة بحقه، ذكرتني "بعدياب" احياز غاسل الصحون بطل رواية < Down and Out > " jin Paris and London " جورج اوريل "، التي ترجمها سعدي يوسف بعنوان " منشردا في باريس ولندن!". لم أشأ ان اخبره بان صاحب التصميم، ربما يكون احد مواطنيه، وتركته يتحدث مع زميله الدانمركي، الذي افصح الاخير صراحة عن عدم " سعادته " للعمل مع هكذا احياز.

بيد ان انجاز التصميم الحقيقي ما فئا يكمن في نوعية اختيار المعالجات الكتلوية الخارجية لتوسعة المتحف، وتحديد اشكالها الملثوية الانسانية ونموضعها في الموقع المختار. وربما كان تحقيق صياغات كتلوية خارجية نادرة في لغتها المعمارية، هو الباعث الرئيس لخلق مثل الفضاءات الداخلية التي رأيناها سابقا والمتسمة على قدر كبير من الانظلم والتنشؤيش الهيناتي. لا تود تكوينات كتل توسعة المتحف، المرئية بوضوح على خلفية المشهد الحداثقي المحيط بها، ان تتقاد لاية مرجعية " فورماتوية " سابقة، ذلك لانها تتوق لتأسيس ذائقة جمالية جديدة، ذائقة معتمدة في خصائصها على قطعة معرفية تامة، لما كان يعرف بجماليات الحداثة. ومع ان القطعية قائمة بين ما كان مألوفا وشاعفا، وما هو مرئي؛ فان الذاكرة البصرية ما انفكت تعمل على تجميع تماثلات تصميمية، غايتها تبيان اهمية الحدث المرئي، والمقارنة فيما بينهما، بحيث تكون عمارة التوسعة احد طرفيها، والاخر مثال مستثنى من احداث معمارية بالغة الاهمية، ان كان لجهة مناسبة ظهورها، ام لجهة لغتها التصميمية ذات النفس الاستثنائي الحافل بالفردة. وفي هذا المجال، تستحضر عمارة " الجناح الألماني " من معرض برشلونة الدولي (١٩٦٩)، والمصمم من قبل المعمار لودفيك ميس فان دير رو "، لتشكل تماثلا ابداعيا مع عمارة توسعة متحف " اودغويغو " .فكلا المبنيين، على تباين منطلقاتها التصميمية، يجسدان تجسيدا ملبغا لانموزجين متقنين لمقاربات معمارية، ما فتئت لغتها التكوينية تثير جدلا ونقاشا واسعين في الخطاب المعماري الحديث؛ كتئهما كلاهما يعلنان بوضوح قطعية كاملة مع ذائقة فنية سبق وان كانت، قبل ظهورهما، ذات تأثير ونفوذ كبيرين في الممارسة المهنية المعمارية. والفرق بين البسيط بينهما يكمن في ان عمارة " الجناح " لم يلحظ " ظهورها " يومئذ احد من النقاد المعماريين المعروفين، كما لم يتطاحم معها جمهور المعرض العريض؛ في حين تطعمت عمارة " التوسعة " على قبول ايجابي من النقاد وعلى جمهور متعاطف، ومبهور كثيرا بهيئات كتلها غير العادية، هذا عدا من ان عمارة التوسعة، وبفضل الميديا المعاصرة قد حازت على شهرة واسعة في اوساط دانمركية عديدة، حتى قبل ان يزور البعض موقعها ميدانيا.

ان اقتصار ادراك عمارة توسعة متحف " اودغويغو "، وفهمها في ضوء مجموعة من قيم مألوفة ومبادئ معروفة تنساب من نبع مرجعية جمالية محددة، لا يمكنه لوحد ان يعتبر امرا وافيا وموضوعيا؛ الامر الذي يستدعي الاستعانة، هذه المرة باشتراطات الاسلوب الثاني لقراءة منجز العمارة المبني؛ ذلك

عمارة (زهرا حديد).. واقعية الفضاء الافتراضي

تتماما، عن ما يدور في " الورشة " المعمارية العالمية المجاورة، من شيوخ مفاهيم وتحقيق منجزات، ذلك لان الجو المهني والعلمي كان " متروعا " بجذب ثقافي عميق، يزيدُه ترسيخا ، سلوك " الابداء " الجدد الفارقين في اميتهم، واللاتين من قيعان الارياف الرثة، والمتنويين لاعلى المناصب القيادية في الدولة العراقية؛ رغم ذلك الاحساس بالجزلة، فقد كان عصيا على " هضم " قبول حادثة " عدم القدرة " في تلك المخططات اباهـا. الامر الذي شوقني كثيرا للاطلاع على تلك المخططات وامتحان قدرتي في " قراءة " رسوم لا يمكن بسهولة قراءتها، وهو ما وفره زميلي الراحل لي سريعا.

واذكر بان قسما من المخططات كانت خاصة بمسابقة " نادي على قمة جبل " في هولك كونغ (١٩٨٢-٨٣)، والتي اعلن مؤخرًا في حينها، فوز المصممة فيها. كانت المخططات فعلا مرسومة باسلوب غير تقليدي، اسلوب تتداخل فيها رسوم المخططات الأفقية للطوابق المتعددة مع مقاطعها ومناظيرها؛ ويتم فيها عرض اسلوب معالجات الواجهات المختلفة بنظرة واحدة، وكل ذلك مشغول على خلفية رسوم " كنتورات " تضاريس الموقع، المؤشرة بخطوط متعرجة، داخله وخارجة.

لم يكن اسلوب رسم المخططات لوحد امرا غريبا، اذ بدت العمارة ذاتها انجازا فريدا، واستثنائيا، انجازا يطمح لان يكون متساقفا مع طبيعة متغيرات فلسفية ومهنية طرأت على المشهد الاستمولوجي المعاصر. واذ تتوالى نتاجات زهاء حديد لاحقا، مع نتاج معماريين آخرين، فان مرحلة جديدة لعمارة غير مسبوقة بدأت ارضاعتها لظهور معلنة بوضوح تكن مفرداتها متداولة اصلا ولا معروفة مسبقا لدى المصممين. وها انا الان، اقف في " لجة " الحيز الواقعي لتصميم نادر التنفيذ، من تلك المشاريع العديدة التي عكفت " زهاء " على تصاميمها في الفترة الاخيرة، وباتت اغلبها رسوما ورقية غامضة وملتبسة، لم يكن من السهل " قراءتها "، ناهيك عن محاولة تنفيذها. اقف، اذن، في منتصف فضاء متحف " اودغويغو "، مستندكرا احساسا الاولي، ذلك الاساس الذي شابهته الهدفة، عندما اطلعت لأول مرة، على اسلوب مخططاتها في الثمانينات، واستمرت متابعتي، لاحقا، لنشاطها المهني عبر مقالات نقدية سعيت من وراءها الى اضاءة منحجزها المعماري، مقدمها اياه الى القارئ العربي، كاسرا، في الوقت عينه، حاجز الصمت الذي لف نتاجها في ادبيات النقد المعماري العربي.

ورغم فريدة الحدث التصميمي المائل امامي، واهميته في المسار التطوري للعمارة المعاصرة، ورغم اني بت شاهدا ومستخدما في ان، لتلك العمارة المثيرة لنقاشات صاخبة؛ فقد ودت ان استثمر وجودي الفعلي، غير الافتراضي، في فضاء المتحف الواقعي، لاختيار صدقية اطروحة عمارة التفكير، التي تعتبر " زهاء " واحدة من ممثليها الاساسين، بقرائة " نص " ممارتها باسلوبين احدهما يتقد بعيدا عن الانقياد لتبعات ضغوط التصورات المسبقة، والتسليم بصوابية مناهج النقد الحديث المقسرة (والبمرة.. ايضا) لتلك العمارة؛ والاسلوب الثاني الاستعانة باطروحة التفكير، وما تفرزه من مفاهيم غير مسبوقة، تؤسس لعمارة مخالفة، عمارة ما بعد الحداثة. بكلمات أخرى، نشدت تعقب عمل عواقب الفكر التصميمي الذي تظهره رسومات تخطيطية ذات نفس تشكيلي ملتبس، كانت دوما تتجنب الالتزام بمعايير القراءة المسبقة.

ويتعين علي قبل الشروع برصد التأثيرات الحسية التي تولدها عمارة المبني، ان اذكر بمسار التصميم ومتطباته. ففي مارس من عام ٢٠٠١، نظمت وزارة الثقافة الدانمركية مباراة معمارية مغلقة لتوسعة متحف اودغويغو ". وقدرت مساحة التوسعة ب ١،١٥٠ مترا مربعا لاضافة قاعات عرض جديدة، منها ٢٥٤ مترا مربعا مخصصة الى المعارض الخاصة، ومنها من الامتار لعرض المتقيات الدائمة للمتحف، كما توخت التوسعة تأمين تسهيلات اضافية الى الجمهور وتأمين فضاءات الى بهوالمتحف، بالاضافة الى تأمين ٢٢ ٢٠٠ مخصصة الى فضاءات مقهى مع خدماته، وقاعة يتقد