

الخيال

و

و

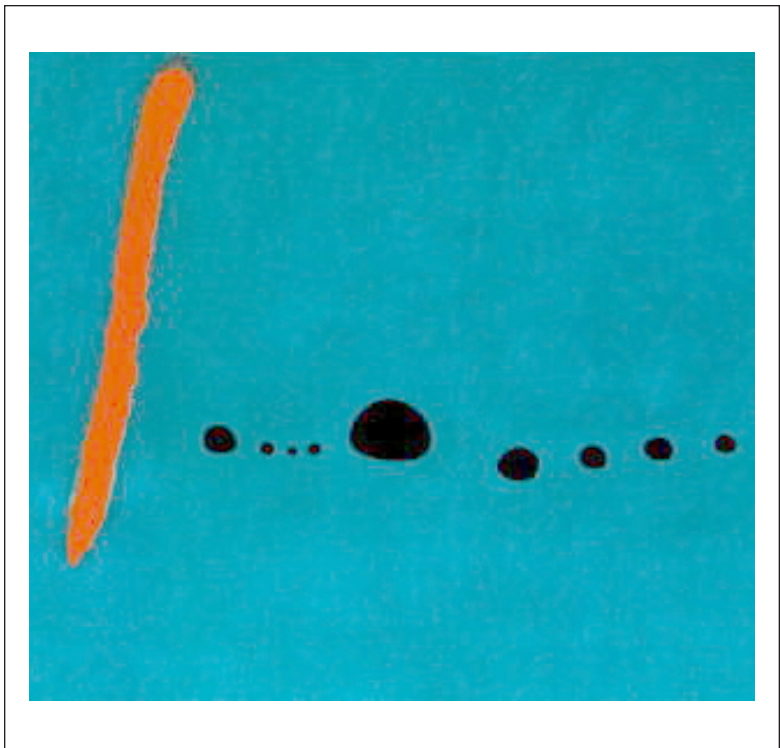
د.جواد الزيدى

وهي منطقة بحثها عن الحقيقة التي تكمن في مكان آخر أخذت من الخيال الحر منطلقا لها لا ليتكرر جديد عن طريق التأمل فيما يراه الفنان السوريالي من حقائق يصل بها إلى مراتب أعلى، بل ليتفلل إلى عالم المرئيات صورا من عقله بوصفها صور ما فوق الواقع، من أجل إبراز إنسان كلي ومكتمل كونها نظرة شمولية للحياة، وليست قواعد تضبط الإنتاج الفني، وبهذا فأنها فعلت مثلما فعل الأقدمون والمحدثون من الفلاسفة مثل (أفلاطون وهوسرل) في نظرتهم الكلية للأشياء وتأسيس علم كلي يقيني في التصني، والنظر إلى الأشياء مجتمعة وبكلية، على الرغم من انحدارها نحو المثالية، لكن السوريالية مثالية أيضا في ضوء فعلها من داخل الذات، لذا فإنها متأثرة تأثيرا عميقا ببدايالكتيكية ماركس المادية على حد قول "أندريه بريتون" وأنها أقتبست، على وجه الخصوص من ماركس، منطلق "الجموعية" الذي اقتبسه بدوره من "هيغل".

لذا أعلن السورياليون قطعيتهم مع المجتمع القديم وأسسوه كلها وأخلاقه وجماليته (والهدف هو تحقيق الإنسان الكلي في وحدة متكاملة، بين الوعي واللاوعي، والمنهج الذي سلكوه هو الاستكشاف المنظم والعلمي للاوعي عبر تجارب متنوعة مثل الحلم والجنون والخيال وحالات الهلوسة والوهم). أي أنها تركز على الإيمان بالواقع الأعلى لبعض أشكال الجمع التي كانت مهملة قبلها، وعلى قوة الحلم الخارقة ونسبية الفكر المجردة. من هنا فإن الاستسلام للألية (التلقائية البريتونية) ينتج هذا التوغل إلى داخل الذات، نحو ميدان الغرائز، والرغبات المكبوتة، وهو ميدان يتخطى أرض الواقع، فالفن

كان ولا يزال إحدى وسائل التعبير عن الحالات النفسية العميقة، والذي هو تقدير من الوجهة الجمالية للأشار الموضوعية، التي هي ليست سوى لمحة عن دأنا الميميمية.

ويؤكد "بريتون" دائما أن الفنان بعدما يترك ذاته مستسلما لخياله الحر عليه أن يعود إلى الاعتقادات الروحية وأكد أسطورة الحاصلة خلال شططه، من هنا لجأ السورياليون إلى اكتشاف "فرويد" الذي عقلن الأشعور، كقضى على المعتقدات الروحية وأكد أسطورة الهرب إلى كون مترشخ بالأصوات السحرية الخفية التي تنبع من الأشعور. هذا المنهج الذي يجد مقارباته مع تيارات الفكر الحديث، إذ يصل مع الفينوميولوجيا إلى إنكار الصورة كصورة

واستبدالها بالحرية والفضالية ذات المعنى بشعور متصور، والسوريالية تشارك لأعلى درجة ممكنة بهذا الفكر الجديد، والخيال لديها أكثر من قوة محققة، بل هو قوة رفض، وإزالة صفة الهيمن من الذاكرة، وتختلط صور الواقع بصور الأحلام، وتنضج العاطفة إلى العقل وتسدن ذلك كله إرادة فنية نصبت غاية لها تحقيق أثر فني، وأن للصوراة التخيلية جذورا في الذاكرة وعندما تفرن الخيال بصورة مخترعة كليا نغني بها التاليفات المركبة من عدة عناصر، كأن تصنور إنسانا له جناحان فالإنسان ذو الجناحين ليس له وجود بما هو كذلك، لكنه موجود بضميرية الإنسان والجناحين وكنتهما لا يجتمعان إلا في الخيال.

ولكي يدلل السورياليون على أن اهتمامهم يتجاوز مشكلات الشكل واللون، لم يترددوا في استخدام الأشكال الأكاديمية القريبة من الواقعية، فهم واقعيون في تفصيلاتهم، لكنهم لا يجمعون صورهم، في تكوين واقعي أبدا، بل هم كما في الأحلام يترجمون هواجس وتضمينات اللاوعي، بوصفها خلقا يتعدى الواقع المكشوف

الخيال في الفن الحديث

اتخذ الفن الحديث سمة جديدة عام ١٩٢٤م وأصبحت له أهمية كبرى في توجيه الحركة الفنية الأوروبية ، إذ ظهرت السوريالية أو (ما فوق الواقعية) لتوفق في نظرتها للعالم والأشياء ما بين طروحات "ماركس وفرويد". وقصد الناقد "جيروم أبو لينير" استخدام هذه الكلمة من أجل تفسير عملية التلقيب التي زاولها بعض الفنانين من أجل البحث عن أصدق مظاهر الحقيقة عن طريق الاتصال الروانجيا ، بوصفها (تركيبا لتجربة تضم في حسابها بنية كل مظهر من مظاهر الحياة العقلية ، وقد يمكن بسهولة إظهار مقدار ما يدين به فن الماضي إلى مناطق العلم غير المسلم بها).

الصايء للوجود الحقيقي هي الذات الحرة أقصى درجات الحرية، الحاملة لمسؤوليتها بكل ما تضمنه من خطر أو قلق أو تضحية، والحرية إذن رمز الألوهية في الإنسان.

ويؤكد "ريد" شكه في أن السوريالية لم تكن ظاهرة للوجود لولا إكتشافها لـ"سيغموند فرويد"، فبمجرد أن وجد "فرويد" مفتاحا لتعقيدات الحياة في مادة الأحلام، وجد "السوريالي" أفضل إلهام له في الحلم نفسه، والمسألة ليست في إنه يقدم تمثيلا صوريا لصور الحلم، فهده على الأغلب أن يستخدم وسيلة تساعد على التقرب من محتويات اللاوعي المكبوتة، وبعدها يمزج هذه العناصر بحرية مع الصور الأكثر وعيا، بل حتى مع العناصر الشكلية لأنماط الفن الاعتيادية، إذ (تتحول الأفكار اللاواعية إلى صور، لأن الحلم إنتاج بصري يفرض نفسه على الحلم كمشهد حالي، فالأفكار الأكثر تجريدية تمر ببدائل مصورة، وعندما يحلل "فرويد" إجراءات التصور في الحلم فهو يستعين دوما بتقنيات الرسم)، وقد توصل "باشلار" إلى مفهومه عن الصور Imagesوالحلم اليقظة كونه مزججا بين الذات والموضوع حين قال (أنا أحلم، فالعالم إذن موجود كما أحلمه).

فالسوريالية ليست على وجه التحديد فن اللاوعي، أنها فن بلا أي نوع من الحدود، تكمن فكرتها الأساسية باستخدام الوسيلة التي دعاها "بريتون" هبوطا دواليا إلى أعماق ذواتنا بوصفها نزعة تهدف إلى تجميع مظاهر المرئيات المتعددة في لحظة خاطفة" أنها تؤمن بأن هناك ينابيع خفية في اللاوعي يمكن تحرير محتوياتها إذا ما أطلقنا العنان للتخيلة وعندما يكون الفكر تلقائيا وعند ذاك يتأزج الإدراك مع الذاكرة، وتختلط صور الواقع بصور الأحلام، وتنضج العاطفة إلى العقل وتسدن ذلك كله إرادة فنية نصبت غاية لها تحقيق أثر فني، وأن للصوراة التخيلية جذورا في الذاكرة وعندما تفرن الخيال بصورة مخترعة كليا نغني بها التاليفات المركبة من عدة عناصر، كأن تصنور إنسانا له جناحان فالإنسان ذو الجناحين ليس له وجود بما هو كذلك، لكنه موجود بضميرية الإنسان والجناحين وكنتهما لا يجتمعان إلا في الخيال.

ولكي يدلل السورياليون على أن اهتمامهم يتجاوز مشكلات الشكل واللون، لم يترددوا في استخدام الأشكال الأكاديمية القريبة من الواقعية، فهم واقعيون في تفصيلاتهم، لكنهم لا يجمعون صورهم، في تكوين واقعي أبدا، بل هم كما في الأحلام يترجمون هواجس وتضمينات اللاوعي، بوصفها خلقا يتعدى الواقع المكشوف

الصدى الثقافي - تشكيل و عمارة

ALMADA CULTURE

الخيال

واللاوعي، والحلم والحقيقة، الداخل والخارج، ولعل "هانس أرب" (١٨٨٧-١٩٦٦) أول من صرح بهذه النزعة وسعى للبحث عن شكل أولي للفن، وخلق نظام جديد باستطاعته أن يعيد التوازن بين الإنسان وواقعه، وهي المحاولة التي تصف الحقيقة الداخلية والخارجية، بوصفهما عنصرين في طريقتها إلى الاندماج ليصبحا حقيقة واحدة، يصبح الإنسان فيها متصالحا مع نفسه ومع العالم، ويصبح العالم الأصغر الداخلي ملخضا للكون الشمولي، وهكذا تصل "السوريالية" إلى هدفها الأساس وحدة التناقضات والتوحيد بين الذات والموضوع، العالم الخارجي والعرفة الداخلية التي يمثلها الحلم على أن يستمد جميع عناصره من الواقع.

إن احتضان الواقع المتعدد للعناصر جميعا في مبدأ أعلى يسميه "بريتون" (النقطة العليا) يحددها بقوله (كل شيء يدفع إلى الاعتقاد بوجود نقطة روحية بنعدم فيها التناقض بين الحياة والموت، الواقعي والخيالي، الماضي والمستقبل، ما يمكن إيصاله وما لا يمكن، الأعلى والأسفل). ويصف هذه النقطة بمثابرة

مكان يتلاقى فيه الكون الداخلي –الذاتي، والكون الخارجي –الموضوعي. في هذه النقطة تتجاوز المثالية التي تنكر الأدنى باسم الأعلى، وتتجاوز المثالية التي تنكر الأعلى باسم الأدنى، والأعلى والأدنى هما في هذه النقطة متساويان، أيهما تجليات لمعنى واحد، إنها نقطة تؤلف بين الأشياء، وتوصف هذه "النقطة العليا" بأنها واقع أعلى، ليس الواقع الذاتي والموضوعي إلا تجليا له. وبهذا لا يمكن رد السوريالية إلى النزعة الذاتية أو إلى النزعة الموضوعية ولكنها نوع من الواقع المطلق" كما يراها "بريتون"، الذي يفسر التقاء الموضوعية بالذاتية في جو رائع، ويجري تركيب الحاضر والمستقبل في المتخيل، إذ من السهل التعرف في هذه الظاهرة عن تجلي هذه الضرورة وهي الانعطاف نحو الماهية كما يعانيه الفرد كل مرة يكون فيها وجوده في وضع خط وحتى كل مرة يفارح بخطه الفردي في إطار هذا الوجود.

نستنتج مما تقدم أن السوريالية نزعة مثالية تجاوزت الواقع إلى ما فوقه لتصبح نوعا من الواقع المطلق وتجاوزت حدود العقل إلى اللاعقلانية، كونها نظرت للحياة نظرة كلية شمولية من أجل إبراز إنسان كلي مكتمل لتلتقي مع مسأ ذهب إليه "أفلاطون" والظاهراتية فيما بعد، ولم تكن يوما فقط قواعد تضبط العمل الفني، على الرغم من تطبيقاتها الفنية المختلفة والتي اعتمدت مبدأ الخيال الحر واللاوعي ومادة الأحلام، وبهذا أصبحت منهجا توفيقيا عندما مزجت الخيال بالحرية ومادة الأحلام لإيجاد منهج مشترك يحكم آلياتها الفكرية وتطبيقاتها العملية، وهي تقترب مع رؤى "باشلار" في نظرتة للخيال وكوجيتهو الحلمي، فضلا عن أن الحرية مفهوم استندت إليه فلسفة "سارتر" الذاتية. كما أن السوريالية بحثت عن الحقيقة التي تكمن في مكان آخر خارج حدود الواقع الفعلي حسب تعبير "بريتون" فكانت منطقة بحثها في الخيال والأحلام واللاوعي لتأسيس عالم خيالي مفترض تدن له، ولكنه يحتفظ بقدر من المساحة مع الواقع الفعلي يظهر من خلال الرموز المتحققة في أعمال "دالي" و"ميرو" وآخرين.

معروض جماعية (اورفند) فيا ذيا قـار..

بين الواقعة الشيئية.. ودعاوى الروح المحلية

يجب أن يكون هدفا للعملية الإبداعية ووسيلتها، فيفقد المتلقون، جراء ذلك طرف الخيط الموصل إلى التجربة

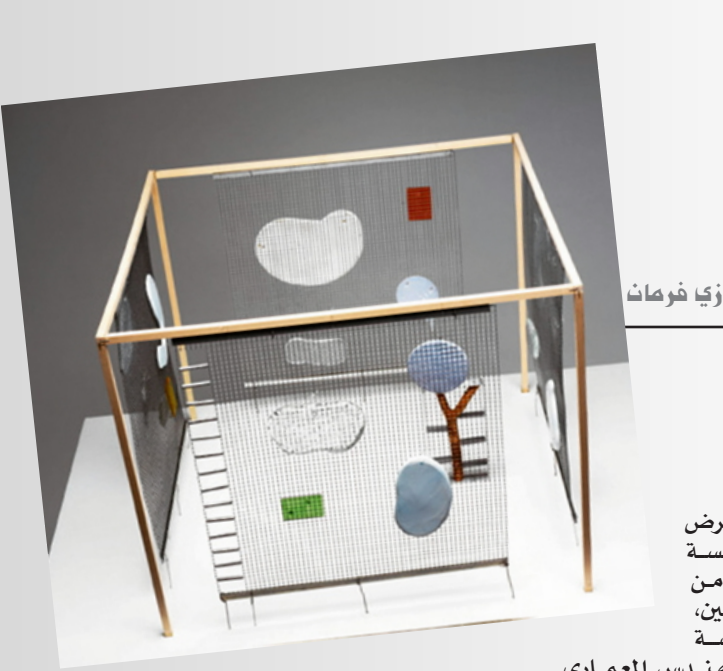
ويتشغلون بخطابها هامشية ليست إلا أساطير لغوية تفارق (الواقعة الشيئية) المادية والبصرية التي هي جوهر فن الرسم. كانت القضية الأخرى التي شغلت الحاضرين هي قضية (التعبير عن الروح المحلية)، فقد كان الجميع يتداولونها بأشكال عدة باعتبارها شرطا قبليا أو لزامية لتحقق الرسم، تارة ترد بصيغة (المفردات) وتارة بصيغة (الأشكال)، وطورا تكون (الأجواء). وأخرى (البيئة) أو (التراث)، أو ما شاكل ذلك من مفاهيم استهلكها الأضد التشكيلي العراقي طوال عقود من الانشغال العقيم بهذه الموضوعية التي لم تقدم للفن العراقي، على صعيد تأسيس التجارب البصرية، إلا القليل. والتي استغرقت عقود التأسيس الأولى الممتدة من عودة الميوئين الأوائل وحتى الستينيات. إلا أن بقاياها ما زالت فاعلة على الصعيد الجمعي في محاولة لبعث خطاب التأسيس الأول من خلال دعم القوى التي تبثه في جسد الكتابة التشكيلية العراقية. خطاب قد عاد إلى التسيد، معززا ليس بفعل منطقيته أو (علميته) أو أية مقاييس مزعومة أخرى، قدر استناده إلى هيمنة قوى تتباه لانسجامه ومصالحها وأهدافها المشتركة، إضافة لمنظومتها القيمية والميارية والمفاهيمية الخاصة. ذلك ما جعل جيل الستينيات ليس بقادر إلا بدرجة ضئيلة على زحزحة تصور كهذا، على الرغم من انه كان مؤهلا تماما للانفراض على مخلفات تلك الأساطير. وربما لن يتسنى حتى لجيل ما بعد التغيير الأن سوى هامش ضئيل للثورة

ضد تلك القيم، نتيجة رسوخها بسبب مساطتها ومن ثم تجذرها في العقلية الجمعية. جراء هيمنة القوى ذاتها التي شكلت ذلك الخطاب؛ فلم تعد تنظر أعداد كثيرة من نقاد الفن إلى التحولات التي حدثت في الفن التشكيلي العراقي باعتبارها تحولات في الواقعة الشيئية بلوحة، أو باتجاه فهمها حدثا جماليا، وهو الأمر الذي كان الرسم العراقي في الستينيات مهيا له. ليس بفعل كتابات شاكر حسن آل سعيد التي بدأها بالبيان التاملي الذي نشره في المحق الأدبي (رقم ٤٢) من صحيفة الجمهورية البغدادية (العدد ٨٨٠ الخميس ٢٣ حزيران ١٩٦٦) وحدها، بل وبفعل قطعيته الكارثية مع الرسوم التشخيصي الذي استندت إليه طروحات جماعة بغداد للفن الحديث. وأيضا بفعل بعض الكتابات المتفرقة وبيانات جيل الستينيات وما أعقبه من أجيال الرسامين العراقيين. وهم برأينا كانوا أكثر حداثة من الوضع الاجتماعي

أندريه برانزي

ومعرض " الجدران المفتوحة "

ترجمة د.سندس فوزيا فرومان

ضمن إطار المعرض

الذي تقيمه مؤسسة كارتيه لمجموعة من المماريين والمصممين،

خصصت المؤسسة

صالة عرض للمهندس المعماري

والمصمم الإيطالي أندريه برانزي، والتي ينصب فيها هيكلين معماريين يحلان نظرة جديدة عن العمارة، لتحث الزائر على إعادة التفكير بما يحيطه من بناء. وهذه الهياكل الواسعة تعارض تماما فكرة الكتل المغلقة كما هو حال بنائية مؤسسة كارتيه التي أنجزها جون نوفل والتي يقام المعرض في داخلها. تتكون جدران هذه الهياكل من الزجاج والمعدن مختلطة بعناصر الطبيعة –أغصان أشجار زهور- وينبعث صوت الموسيقى الأمريكية باتي سمت منها، كما لو انه يسكن فيها وكان هذه الهياكل بشكلها هذا تدخل في حوار مع أعمال جون نوفل. هذه التشكيلات المائية تبرز ما يسميه برانزي "حداثة ضعيفة ومتفشية"فهي هشّة ورقيقة وشاعرية و تعكس قابلية النفوذ والطابع المؤقت للأشياء إضافة إلى المرونة. وهذه هي المفاهيم التي تشكل مفاتيح العمارة والتصميم في القرن الواحد والعشرين. حتى الطبيعة يتغير دورها في هذه العمارة حيث تتوقف عن كونها عنصرا سلبيا في البناء فهي محتواة نموذجًا فكريا، تمثل قوة يمكن أن تتضالع مع العمارة والتصميم. يعرض برانزي هنا استعارات عن ابنية الغد حيث تختلط كل الحدود بين الداخل والخارج، بين الشكل والوظيفة وبين الطبيعة والتكنولوجيا.

الطبيعة والتكنولوجيا.
أندريه برانزي معماري إيطالي من مواليد فلورنسا عام ١٩٢٨ وتابع دراسته المعمارية في المدينة نفسها. هو أحد مؤسسي مجموعة "أرشي زووم" التي أدخلت في التصميم الأفكار النقدية عن مجتمع الاستهلاك ، تلك الأفكار

خالد خضير الصالحى

خالد خضير الصالحى

أقامت جماعة (اورفند) التشكيلية فيا الناصرية معرضا مشتركا ساهم فيه الرسامان اسعد أشطوري وكويم داود ، ضمن سلسلة معارض ترمم الجاعة إقامتها تحريك الوضع التشكيلي والثقافي وهو توجه ينسب فيا الوقت الحاضر أهمية استثنائية لرسم الخارطة الثقافية للمحافظة ، وقد تخللت المعرض جلسة حوار مفتوح بين الفنانين والجمهور .

ويبدو إن القائمين على هذه الفعالية، التي أقيمت في البيت الثقافي في ذي قار، كانوا مهتمين بقضيتين اعتبروهما (كبيرتين)؛ فهكلتا فضلا واضحا في اهتمامات القائمين على الفعالية، واهتمامات الحاضرين، وهما قضيتا (الحوار) و(الروح المحلية)، فقد وردت كلمة حوار ومشققاتها (٧) مرات في مطوية المعرض، وما لا يحصى من المرات شفاها، وفي بطاقة الدعوة، إلا أن ما كان يفهم من (الحوار) كان شيئا مختلفا، إضافة إلى المناقشات التي لم تخل من تشنج أحيانا ، لكنها لم تكن تأصيلا لشكل

من الحوار الذي يجب أن يجري ويتكثف بين المتلقي والعمل الفني، بشكل مباشر، وربما يصمت، أو عبر وسيط هو الناقد، ولكن ليس بين المتلقين وبين منتج خطاب غير لغوي في الأساس، وهو ما حدث، ليتحول الحوار إلى فهم آخرللعملية الفنية، والتي يذهب ضحيتها العمل الفني، الذي هو في البدء وفي النهاية ما