

التواشج بين الذاتي والموضوعي في العمل الفني

لوحة "كوخ" مثال على ما هو قائم هناك، على كائن، على ما هو موجود، على ذلك "الشيء" الحاضر، أعني الحاضر هنا أو هناك، فالكائنات في علاقتها بالكينونة هي علاقة تصاحب تؤسس الاختلاف، وأعني بها علاقة العمل بالفنان، والفنان بالعمل.

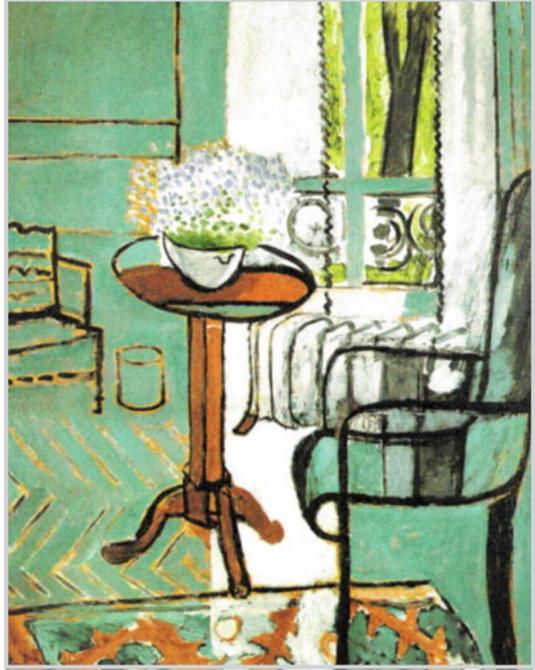
إن "كوخ" لم يكن يرسم أحذية فلاحه، إنما يرسم أحذيته هو، وإن الفنان يصاحب عمله لأحذيته الخاصة، وضم الفنان والعمل الفني المكان الذي ينكشف فيه الفن ويظهر المحتجب ويقوم نفسه في المكان الذي يشغله الاختلاف، بمعنى أن التبادلية تصبح ممكنة في استعارة الفنان أحذية الفلاح لتكون أحذيته في ضوء مبدأ التصاحب الذي ورد سبقاً.

وقد أشار "كلي" إلى أن العناصر الخاصة بالعمل الإبداعية تحدث في منطقة ما قبل الشعور في أثناء نمو العمل الفني وليس في منطقة اللاشعور، إذ يقول أنتي أحسست عدة مرات وأنا في غاية باني لم أكن أنا الذي ينظر إلى الغاية، أحسست في بعض الأيام أن الأشجار هي التي تنظر إلي وهي التي تكلمني، وكنت هناك أستمع.. وفي المعنى نفسه جاءت عبارة "سيران" "أن الطبيعة في الداخل". بمعنى أن الطبيعة هي الصورة العليا للموضوع المتمثل (المعنى)، والتعبير بمشابهة الأنتلاف المتناغم للعناصر المحسوسة، الذي يخلق تعبيراً كلياً للعمل الفني، فالصورة العليا للمعنى يمكن تسميتها بفكرة العمل عندما تقع في دائرة الحس، بوصفها فكرة عيانية، وهذه الفكرة تقطعي مع الحس وتتجلى من خلاله وتتسق معه، فهي تتشكل من خلال علامات وإشارات يحاول الوعي أن يستنسخ مما تقدم أن التعبيرية بحث وراء قناع المظاهر، ولم تقتيد بتسجيل الانطباعات، وصعدت من قوة التعبير عن الأحاسيس والعواطف المتأججة لتكون بديلاً عن التعلق الموضوعي في محاولة لدمج الداخل بالواقع الخارجي، حتى تصبح اللوحة جزءاً من كيان الفنان مثلما عبر عنه "ماتيس" يقصد من ذلك التعبير عن الجوهر الكامن في الشيء وهو هدف ظاهراتي لدى "هوسرل". فضلاً عن ذلك أرادت التعبيرية مخاطبة الآخر بلغة باطنية قائمة على الحدس والشعور الباطني ليصبح الشعور بديلاً عن التفكير.

إحساس شعوري وإسقاط الذات وحلونها إزاء ما نشعر به ونحس وتتأمل، هذا يعني أنها استبدلت التفكير بالشعور، وأصبحت الحاجة مع الفن التعبيري حاجة جديدة تعبر بعنق عن المشاعر التراجيدية التي تكتسح الذات الإنسانية وهي تعيش وسط الأمان الضائعة. أي أنها تمثل لحظة إنتباهة حقيقية للعواطف والوجدان التي تقف بوجه كل المعايير والأطر التي تحكمت في رؤية الفن من قبل، وأصبحت تعول على الهياج الذي يسبق الشكل. وقد نجد علاقة خفية بما تقدم مع المنهج الديكارتى الذي ركز على السيادة المطلقة للفردية، فأصبح الفرد هو المنتج والفارئ في اللحظة ذاتها. فالذات المدعومة تعمل بآليات حرة وتحولات أسلوبية يشترك فيها الخيال الحر، وتجاوزت في لتفانياتها وعفويتها سلطة العقل، لينتشر هذا الإحساس داخل عناصر الذات وعناصر الشكل.

لعمل فان "كوخ" (١٨٥٣ - ١٨٩٠) أهم من لخصم مقولات هذه النزعة، حينما كرس خطابهات اللاهوتية مع الفن الذي أوصلته إلى طروحة رسالية دمجت الجوانب الروحية بالمادية، وإن إيمانه بالرسم يقابله الإيمان بالروحي لإنتاج "مثالية درامية". لأن الذات فيها كانت خالصة وتورية بوصفها ذاتاً فعالة وخالصة من خلال العودة إلى الفكرة الأسطورية والرغبة في "أن يحضف الإنسان إلى الطبيعة" كنتيجة حتمية لإنتاج الجمال بالتوفيق بين الطبيعة

بهدف "ماتيس" في أعماله إلى حقيقة أخرى تكمن خلف المظهر العياني للأشياء، فهناك حقيقة متأصلة يجب عزلها عن المظهر الخارجي عند تقديمه، وهي الحقيقة الوحيدة التي تهمن، فلم تكن هذه الرسوم نتيجة للمصادفة إلا في القليل النادر ويظهر في كل منها كيف أن الضوء يغسلها جميعاً كما عبرت عنه حقيقة الصورة، إذ سعى "ماتيس" إلى التعبير عن الجوهر الكامن في الشيء، لذا نبذ الوصفية والتعلق بالمرئيات التفصيلية، ففي الرسم كان يقول (كل هذه الأشياء تبقى كما هي وتبقى حقيقتها الجوهرية صانعة الموضوع، فالدقة ليست هي الحقيقة). إن التعبيرية أرادت أن تخاطب الآخر بلغة باطنية قائمة على الحدس والشعور الباطني، وهذه المنطقة بقدرها أن تحل بديلاً عن الخطاب العقلي، وأن الفن في النهاية ما هو إلا

نظرية علمية، بل أنه يقوم على أساس الملاحظة والحساسية والخبرة المشعور بها. فالفن لديه هو تكتيف الاحساسات إلى مدركات وتكتيف المدركات إلى أشكال لها دلالاته. هذا التمرحل في التكتيف هو النتيجة النهائية لصياغة الشكل ودلالته في بحثه عن حدوده حين قال يوماً (ساقوم بتكتيف الجسد بالبحث عن خطوطه الأساسية). وقد يفصل أحياناً بين الواقع الحقيقي وبين الرسم، موضحاً أن لكل منهما واقعه الخاص عن الآخر وعلينا فهم ذلك. فاللوحة الزيتية لا تستعير واقعيها، لها واقعه الخاص، وتظهر الحقيقة في تعنيف "ماتيس" لأحد زوار مشغله وهي امرأة، ووقت أمام إحدى لوحاته ثم أحتجت قائلة "من المؤكد أن ذراع هذه المرأة طويلة إلى حد كبير جداً فقد عليها قاتلاً، سيدتي أنت على خطأ، هذه ليست امرأة".

الباطني هو ما يعبر عنه من خلال الشكل الفني على وفق الدلالات والعلاقات التي تحمل مضامينها والتعبير عنها بشكل واضح. لقد كانت فكرة التعبيرية الأساس هي أن الفن لا ينبغي أن يقتيد بتسجيل الانطباعات المرئية، بل عليه أن يعبر عن التجارب العاطفية والقيم الروحية مثلها "فرانز مارك" (١٨٨٧ - ١٩١٤) في مقالته (نحن اليوم نسعى إلى ما وراء قناع المظاهر الذي تستتر وراءه الأشياء في الطبيعة)، إذ كان هدفهم أن يعرضوا على القماش ما يتخلج في أعماقهم من أحاسيس، ولذلك فإنهم عمداً إلى تجزئة عناصر الحقيقة المرئية ليصعدوا من قوة التعبير عن أحاسيسهم تلك أكثر من أن ينصاعوا إلى ما ترضه الرؤية عليهم، إضافة إلى ذلك كانت تعلمهم تكيه مشتركة خاصة، فهي قاسية، عاطفية وغالباً ما تكون مؤلمة.

من هذه النقطة التي نتعت بالقوة اللقطة انطلق التعبيريون، ليصوروا الطيف العميق من الواقع المشوه في محاولة لدمج بين الإحساس الداخلي والواقع الخارجي مهما يكن، وهذا ما عبر عنه "هنري ماتيس" (١٨٦٩ - ١٩٥٤) بقوله (التعبير هو ما أهدفه قبل كل شيء، ذلك لأنني قادر على التفرقة بين الشعور الذي أملكه للحياة وطريقة التعبير عنه). أي التعبير على وفق طراز تكثيري قصدي، لا يتضمن العاطفة المترسمة على وجه الإنسان، أو تلك التي تقضها حركة عنيفة، حيث يكمل أن ترتبب صورتي بأجمعه تعبير، المكان الذي تشغله الأشياء أو الأشكال، المساحات الضاربة فولها، النسب، كل يلعب دوره، التكوين هو فن ترتيب العناصر المختلفة. إن خطوط التكوين وموضع الأشكال الرئيسية محسوبة، وبذا اقتضى مسلماً تجريبياً عندما انتقل من "باريس" إلى "نيس" وفي الجو الهادئ شرع يرسم صوراً هيدونية.

وحاول "ماتيس" أن يتمثل بصرياً ما صرح به بخصوص اندماج عالمه الداخلي بالخارج، إذ يرى أن الفنان يدمج ويتمثل تدريجياً بالعالم الخارجي داخل نفسه حتى يصبح موضوع التصوير جزءاً من كيانه، أي يمتلكه بداخله ومن ثم يمكنه بعد ذلك أن يسقطه على اللوحة كأبداعه الخاص، وأن اختياره الألوان لا يستند إلى

د.جواد الزبيدي
كلية الفنون الجميلة/بغداد

كانت فكرة التعبير الحسي الملموس عن الموضوع فكرة قديمة وسائدة قبل الانطباعية بقرون، جرى التأكيد عليها مرة أخرى من قبل التعبيرية، على الرغم من خروجها على التقاليد الأكاديمية للشكل وتحريفها المتعمد للأشكال، إذ عولت على بث مختلف الخواطر الإنسانية والمشاعر اللاهية والنوازغ النفسية الداخلية، والعاطفة المتأججة، ما دفع بالصورة التعبيرية إلى أن تتسم بالخشونة والأزياج عن الطبيعة بقصد الحصول على تعبير أكثر وقفاً في النفوس.

وأصبحت صرخة ذاتية أمام تغفلل العلوم الوصفية والتكنولوجية، بوصفها نزعة معادية للتعتل الموضوعي العلمي، تنتضوي تحت غطاء العواطف من دون أن تسبح للمشاهد الخارجية بأن تقف حائلاً دون تدفقها، إذ جاءت الدلالات التعبيرية للوحة بوصفها بنية مكتملة وليست أجزاء منفصلة يمكن الاستدلال عليها من خلال الملامح والحركات في التعبير الفردي/العاطفي، وحركة الوجوه المبررة في التصوير، إذ أن التعبير يمثل ثلوثاً مع عنصري الموضوع وبنيتي الشكل (الزمان، والمكان).

بمعنى أن الفنان حينما يرى امرأة، فإنه يعرف بأن هذه المرأة هي ليست صورة مجردة ينقلها، وإنما هي مجموعة الملامح والحركات، وأن يكون الفنان بمثابة المناقش والخمص للعلم وليس ناقلاً له، أي أن الفنان عليه التعبير عن موضوعاته عبر الصور المخزونة بداخله وليس بنسخ الواقع. بيد أن تأثيره وجداني ودلالته تدرك بطريقة حدسية مباشرة، بوصفه الرابطة التي تجمع الفنان وعمله الفني بصورة مباشرة وحيوية، لأنه ليس مجرد علامة أو أمارة يتربكها الفنان فوق عمله، بل هو العنصر الإنساني الحقيقي، الذي يكون في صميم هذا العمل، إذ أن جوهر الأعمال الفنية ونبضها الإنساني

العمارة الحديثة

شهادات فنية دفتر رسم عن مدينتي بغداد

كرويم وسنا فنان تشكيلي

فكرة العمل هي عبارة عن خارطة لمدينة بغداد، خارطة حديثة وفق التقسيمات السياسية التي طرأت على المدينة بعد الاحتلال الأمريكي لها وتتمثل تلك التقسيمات بأنها ذات صبغة طائفية واثنية، كمناطق من خلال ما هو معروف من مرجعيات ساكنيها. مقياس العمل من الخارج وهو مفتوح ككتاب ٧٠×٣٥ ويفتح وكأنه خارطة ميدانية على أربعة اتجاهات تنطوي أيضاً معها أجزاء صغيرة، أي أن مقياس العمل وهو مفتوح كلياً يبلغ ١٠٠×١٠٠.

المواد المستخدمة في تكوين الكارتون السميك والورق والكولاج (استخدام بعض الصور وأرقام الطباعة التي تسمى لترسيبت).

الألوان المستخدمة الأكرليك والأحبار. جاءت فكرة العمل من خلال استرجاعات للذاكرة، ذاكرة المدينة التي كنت أعيش فيها وأنتقل فيها يومياً. ذاكرة شوارعها وجسورها، أزقتها وجواربها وتنقل ما بين كل تلك الأماكن بحرية تامة وفي أي وقت حيث لا موانع ولا حواجز كونكريبية، ذاكرة المدينة البسيطة المتواضعة وبعض جوانبها والغنية بأشياء أخرى، ذاكرة قاعات بغداد

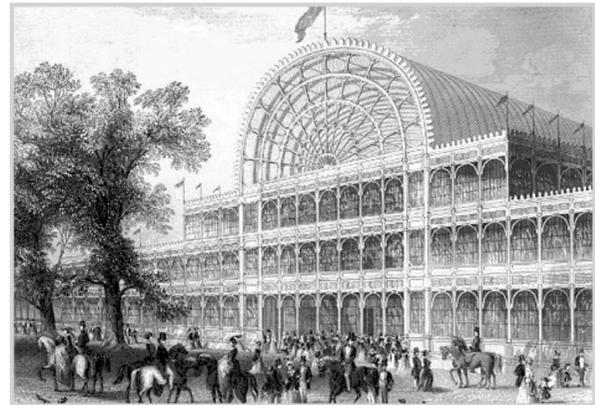
صممها رايت وقامت بنشر الكتاب دار ورسموث، ولا ينحصر تأثير رايت على الأسماء التي ذكرناها فقط إنما امتد إلى كل تيار العمارة العضوية. في عام ١٩٢٢ أقيم معرض مهم جداً في نيويورك) ألا وهو معرض العمارة الحديثة الذي كان بإدارة فيليب جونس. أراد جونس ومساعدته هنري روسيل هيتشوك أن يحققوا نوعاً من التواصل وأن يروجوا التوجهات المتميزة والمتخلفة وأن يعملوا على إنجاحها وعرف عنهم في لهما أسلوباً متشابهاً وأهدافاً مشتركة وأدى ذلك إلى اختلافهما فيما أسموه بالأسلوب العالي.

كان ذلك تحولاً مهماً. ومع الحرب العالمية الثانية هربت أكثر الأسماء اللامعة من البهاوس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في شيكاغو أو هارفارد أو بلاك ماوتن كولج. وإنه لمن الصحيح أن الحركة الحديثة لم تغلب على بناء الضيلات والمسكن إلا إنها هيمنت تماماً على طراز الأبنية الخاصة بالمؤسسات الرسمية والتجارية. وكان تأثيرها عظيمًا بحيث وصلت إلى أن يصار تدريجياً في العمارة وذلك منذ أعوام الثلاثينيات وحتى الثمانينيات.

المعماريون الذين تعاملوا مع هذا النوع من العمارة رغبوا في أن يقطعوا الصلة مع العمارة السابقة وتقاليدها. وتوصلوا إلى بناء كتل حجمية كبيرة وبسيطة ودون أي زينة وزخارف. أما المواد المفضلة في هذا الأسلوب من البناء فهي الزجاج للواجهات الخارجية والفلوذا كدعامات خارجية والإسمنت المسلح للألواح والدعائم الداخلية. كانت الخرائط وظيفية ونظمية ومنطقية. وأصبح الأسلوب أكثر وضوحاً في ناطحات السحاب إلا أن أكثر المعالم التي تبرز هذا الأسلوب هي بناية الأمم المتحدة التي صممها لو كوربوزييه وأوسكار نيماير والسير هيوارد روبرتون وكذلك بناية سغرام ماييس فان دير روهه وكذلك بناية لفر هانس للمهندس سكبدمور؛ وهذه البنايات موجودة كلها في نيويورك. أما هانس صعيد الضيلات فهناك "لوف٢" أو "لوس أنجلوس".

أما مناهضو هذا الأسلوب العالي في العمارة فقد وضعوا في مقدمة أسباب هجومهم هو أن هذه الحجوم الهندسية المكعبة والخشنة تقتصر إلى الإنسانية والحميمية وفيها الكثير من الحكمة. وصف لو كوربوزييه بناياته بأنها "مسكن" إلا إن البشر ليسوا مكاناً ولا يريدون العيش في المكائن. بل حتى إن فيليب جونس اعترف بأنه ضاق ذرعاً (بالصناديق).

أواسط القرن بدأ البعض بتجريبية أشكال عضوية باعتبارها أكثر قرباً من أحاسيس البشر وبأنها مقبولة وأكثر انفتاحاً. تيار الحدأة في الخمسينيات سمي بالتيار العضوي للحدأة وقد حقق نجاحاً كبيراً بفضل صفته الشعبية ويفضل قربه من الطبيعة. ألفا آلتو وأيرو سارننين هما من بين المعماريين والمصممين الأكثر غزارة وأنتاجاً وشهرة في هذا التيار الذي أثر على الحدأة المعاصرة في العمارة.

قصر الكريستال

بناية من تصميم ألفا آلتو

باعتبارها فناً حديثاً وعلى كل حال فقد حصلت العطفة في القرن الماضي على مستوى العالم بأسره بخصوص تطور الحلول المعمارية التي دمجت بين التقاليد السابقة مع كل ما سمحت به التكنولوجيا الحديثة. أعمال لويس سوليفان وفرانك لويد رايت في شيكاغو وفكتور هورثا في بروكسل وأنطوني كودي في برشلونة وأوتو فانغر في فيينا وشارل رينيه ماكنتوش في غلاسكو وأخرى غيرها يمكن دراستها باعتبارها نزاعاً بين القديم والحديث.

الحدأة أسلوباً مهيماً

بنى أكثر الوجوه أهمية في العمارة الحديثة سمعتهم خلال سنوات العشرينيات. في مقدمة هؤلاء الثلاثي المكون من لو كوربوزييه في فرنسا (والذي كان يفضل التحدث عن حركة صفائية تلتبس البساطة الهندسية في البناء) و لويدج ماييس فان دير روهه والتر غروبيوس في ألمانيا. كان الاثنان مدراء في البهاوس وهي مدرسة للعمارة والفنون التطبيقية انشئت عام ١٩١٩ وتوجهت بشدة تجاه استخدام التقنيات الصناعية. أما مسار فرانك لويد رايت فكان موازياً لهما وأثر فيهما بشكل كبير خصوصاً من خلال كتابه "ملفات ورسموث" وهو عبارة عن مجلدين ضخمين يحتويان على مئة رسم حجري

ترجمة د.سندس فوزيا فرمات

ظهر هذا التيار في العمارة خلال النصف الأول من القرن العشرين ويتميز بالعودة إلى الالتزام بأقل حد من التزيين وإلى استخدام الخطوط الهندسية والنفسية وإلى استخدام تقنيات جديدة في البناء. وأبرز من يمثل هذا النمط في العمارة كل من أوجست بيبريه، روبرت مالبه-ستيفنس، لودويغ ماييس فان دير روهه، أدولف لوس، أوسكار نيماير و لو كوربوزييه.

أثرت هذه الحركة لفترة طويلة على العمارة وتوضحت آثارها على القرن بأكمله. ومازالت المعايير الدقيقة لهذه الحركة وكذلك أصولها موضوعاً مفتوحاً قابلاً للنقاش.

أصول الحركة

يرى بعض المؤرخين إن تطور العمارة الحديثة جاء كحقيقة اجتماعية مرتبطة بمشروع الحدأة ولذا فهي قريبة من عصر التنوير. وبذلك تكون العمارة الحديثة وفق هذا الطرح نتيجة للتورات الاجتماعية والسياسية. أما البعض الآخر فإنه يرى الحركة الحديثة نتاجاً للتطور التقني حيث قادت إمكانيات المواد الجديدة مثل الحديد والفلوذا والإسمنت والزجاج إلى اختراع تقنيات جديدة في البناء وهي التي ساهمت في الثورة الصناعية.

يعتبر قصر الكريستال لجوزيف باكستون والذي قدمه في المعرض الكبير عام ١٨٥١ مثلاً مبكراً لهذا البناء من

الحديد والزجاج. وبلا شك فإن أفضل مثال هو تطور بناء ناطحات السحب ذات الهيكل الفولاذي في شيكاغو والتي قام بها وليام لوبارون جني و لويس سوليفان عام ١٨٩٠. أما أول الأبنية التي استخدم فيها الإسمنت كتعبير معماري (وليس فقط كبناء نفعي مختفي) فهي معبد الوحدة "يونتي تمبل" الذي بناه فرانك لويد رايت عام ١٩٠٦ قرب شيكاغو وبنائية الجمعية العالمية للأديان "فوتيهيم" التي بناها رودولف ستيز قريباً من مدينة بازل السويسرية عام ١٩٢٦. هناك مجموعة أخرى من المؤرخين أيضاً ترى إن العمارة الحديثة هي بحث جمالي جاء كردة فعل ضد الحركة "الانتقائية" وبيدائلها الأكثر قرباً، ومنها الحركة الزخرفية

بناية الأمم المتحدة