

رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق ثقافي اسبوعي يصدر عن جريدة المدى

منارات
m a n a r a t

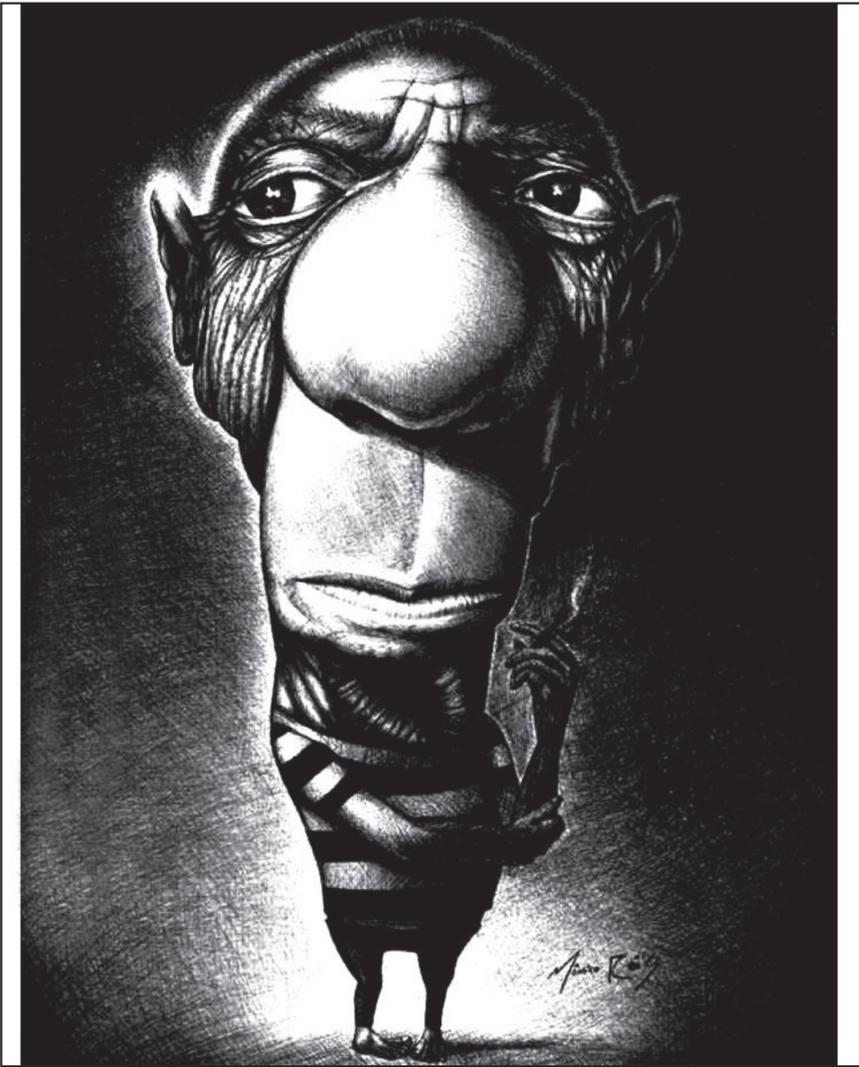
العدد (2292) السنة التاسعة - السبت (29) تشرين الاول 2011

Picasso

Picasso

قراءة اخرى

النظر الى لوحة ام وطفل(سنة١٩٢١) التي رسمها عقب زهايه الي ايطاليا وتأثره بالفن الروماني منها السابحات١٩١٨ و ثلاث نساء عند النافورة ١٩٢١وامرأة قرأه ١٩٢٠والمساق١٩٢٢، نجد في لوحة ام وطفل ان المرأة لا تتجاوز كونها تمثال مصنوعا من مادة صلبة وليست من لحم ودم، ونلاحظ ان الزوايا حادة، والملمس بارد اقرب الى الكس، وتعدد السطوح وعدم انسيابيتها، هذه اللوحة تتكلم عن بيكاسو النحات لا الرسام، وهذا واضح جدا في ساق المرأة وتدلي فستانها والطياب والذئبات، ان امتلاء جسم المرأة وتسريحة الشعر والملابس تقودنا الى الفن الروماني، ولكن جلوس المرأة على الشاطئ ابعدا عن الحس بكونها مجرد تمثال الى انها انسانة الحس بكونها مجرد تمثال ام وطفل(سنة١٩٢١)

حقيقية(٢٠) بوجود الخلفية ذات اللون الازرق الرمادي الذي اختلف درجاته ما بين السماء والماء الذي يشاركتها فستان المرأة نفس الالوان البعيدة عن البهجة، وجه المرأة جامد ولكنه جمود حزين مبهم لا نجد فيه بهجة الامومة اوفرها ،لكننا نرى الحركة النشطة للطفل، التي تعبر عن الشعور بالامان والارتياح، اذ ان الطفل يمسك بقدمه بكل دعة وطمانينة ، ويرفع يده الاخرى محاولا التقرب من الام التي يبدو عليها الانتباه والانشغال التام بحركة الطفل، ولكن وجهها لا يبوح بالكثير وجهه ساهم واجم ويدها تمسك بساقها كأنها تخاف الوقوع وتريد الاستئناس، واليد الاخرى لا تحتضن الطفل بل تحتفي خلف ظهر المولود.

تعبيري واحد الى اسلوب تعبيري اخر او احيانا كثيرة يسير الاسلوبين جنبا الى جنب كل اسلوب يعبر عن هاجس واحساس معين وشرعي يعرف تقاليد وممارسات علم الجمال (الاستطيقا).

ولكن بعد ان تتجاوز هذه المرحلة يبدأ مرحلة مختلفة ليس فنيا فقط بل فكريا ايضا اذ اخذت التغييرات السياسة في الساحة الاوربية ابعادا جديدة وكان لهذه التغييرات وقع كبير على مجمل الحياة الثقافية في اوروبا وفي هذه الفترة اخذ بيكاسو بكتابة الشعر وظهر له اسلوب جديد مختلف تماما عما انتحه سابقا وكل انتاجاته السابقة كانت بمثابة تحضير لهذا الاسلوب الذي سيبسقر عليه بيكاسو مع بعض التحويرات التعبيرية البسيطة.

من اللوحات التي رسمها في هذه الفترة التي تغير الاهتمام لوحة ماري تيريز والتي يقال ان بيكاسو احتفظ باللوحة لنفسه حتى وفاته ،و نقدها بالاسلوب الذي ستتمس به اعماله مستقبلا ولكن هذا الاسلوب التعبيري سيأخذ ابعادا مختلفة حسب في كيفية البوح عن هذا الشعور في الفترات القادمة، ولربما هذه اللوحة هي الوحيدة لهذه الفترة لأمرأة لا يظهر الالم او الحزن فيها بشكل ملعن.

لو نظرنا الى هذه اللوحة وحاولنا ان نقسم الوجه افقيا بخط يفصل العينين سنجد مساحة من الحزن في النظرة واختلف لون البؤبؤعين يعزز هذا الاحساس بآخيتياره للون الاحمر والازرق والتضاد اللوني بينهما والمعنى الضمني فيهما فالاحمر يرمز احيانا الى الالم والازرق في العرف الاوروبي الى الحزن.

كما وان الوجه الجانبي لا يتعد كثيرا عن كونه تمثالا اغريقيا-رومانيا يستند على قاعدة هي ياقة المرأة ولو جربنا الخيال ابعد قليلا وقسمنا الوجه حتى الظل الازرق لوجدنا في طريقة تسريحة الشعر وانسياب الرقبة وصغر حجم الانن كلها مقومات الفن الاغريقي الذي كان يدعو الى الكمال في مظاهر الجسم والتي بالتالي تعني الجمال وفي عرف المجتمع الاغريقي اليوناني تعنى قمة (الاستطيقا).

خلفية هذه اللوح يطبق فيها بيكاسو ابسط التعليمات التي يتلقاها طالب الرسم بوضوح وهي وضع خطوط تدل على وجود الابعاد ولكنه وظفها بشكل يؤكد على الفراغ اذ ان الالوان تنمahi مع بعضها الى ان تصل الى يسار اللوحة فيظهر التضاد اللوني هذا التماهي في الالوان يوهنا بالفراغ. اما مقدمة اللوح من جسم المرأة والنسب والتشريح كلها تنبئ بشكل واضح عن قدرة الفنان وتمكنه من خطوطه ومن فن التخطيط، التركيز هنا على الخطوط البيروه او يستحي منه بل يعلن بكل اصراع وعلاينة عن تأثره وكذلك عن شعوره تجاه المرأة.

بيكاسو لا يتردد من ان ينتقل من اسلوب

هي الاساس الذي استند عليه بيكاسو في تقديم افكاره واسلوب تنفيذها مستقبلا كما وسيكون السمة الاساسية والطاغية على كل اعماله القادمة.

بعد انتاجه لهذه اللوحة لن نتصف مستقبلا اي لوحة من لوحات بيكاسو بالوحدة او الاستمرارية او الاستقرار بل سنجد فيها التنوع والاختلاف والحرية في الحركة واللون والمفردة التشكيلية التي تتضامن كلها لتقديم لنا موضوعا انشائيا مميزا. ان التقنية الفنية والاسلوب الذي اعتمده بيكاسو في بلورة الاشكال هي طبيعية تماما ومنفردة وكذلك توظيفه للمساحات والتركيز على الفراغ الموهوم دائما.

يبدو لنا بوضوح هنا ان الشكل الذي ينوي بيكاسو تنفيذه من الان فصاعدا سيتصف بفكرة التقطيع التي اعتمدها في اسلوبه التعبيي ولكن من زواية واحدة فقط ويستوى نظر معين محدد لا تتداخل فيه الابعاد المختلفة أو زوايا النظر المتعددة، كما وانه سيقصد في استخدام المفردات وستكون هناك مفردة واحدة هي السيطرة على الموضوع الانشائي، وليس مثل الفترة التي تتعبية التي تتشارك كل المفردات في الاهمية لتقديم الفكر النهائي للعمل الفني ولكن هذه المفردة الموظفة في العمل الفني ستحتوي على اجزاء تتبّد عن اصلها كثيرا اذا ما نظرنا اليها لأول وهلة ولكنها في الحقيقة تسهم في بلورة المضمون تماما كما في لوحة دورا مار التي ساتحدثت عنها لاحقا.

ركز بيكاسو على مفردة المرأة و ان استخدامه

لجسم المرأة وتقطيعه او تشويهه ما هي الا وسيلة لايصال الالم والحزن الى المتلقي عبر المرأة عندما كان بيكاسو ينفذ لوحة الجورنيكا قال: ان ما ارسمه ليس لتزويق جدران الشقق السكنية بل وسيلة لمحاربة القهر وقوى الظلام.

أن البعد السياسي الذي تبناه بيكاسو وهو الفكر اليساري (برغم انه لم ينتم رسميا للحزب الشيوعي الا بعد انتهاء الحرب) جعله على وعي وادراك تام بمشاكل المرأة أن كانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية، حرمان المرأة من اغلب حقوقها ووضعها موضع الاتهام والمراقبة او في درجات ادنى كانت من اهم المسائل التي شغلت افكار اليسار المثقف وبيكاسو كان وثيق الصلة بحلقات المثقفين تلك.

كان بيكاسو شديد الولع بالنساء ولكل واحدة من نسائه اهمية خاصة في نفسه، وكل واحدة منهن تركت أثرا لا يمحي في نتاج بيكاسو والامثلة عديدة . من اهم النساء اللواتي عبر بيكاسو بواسطتها عن الحزن هي المصورة الفوتغرافية دورا مار (Dora Marr) والتي كانت عشيقته لفترة، استعان بيكاسو بوجه دورا في تصويره الالم في لوحة الجورنيكا.

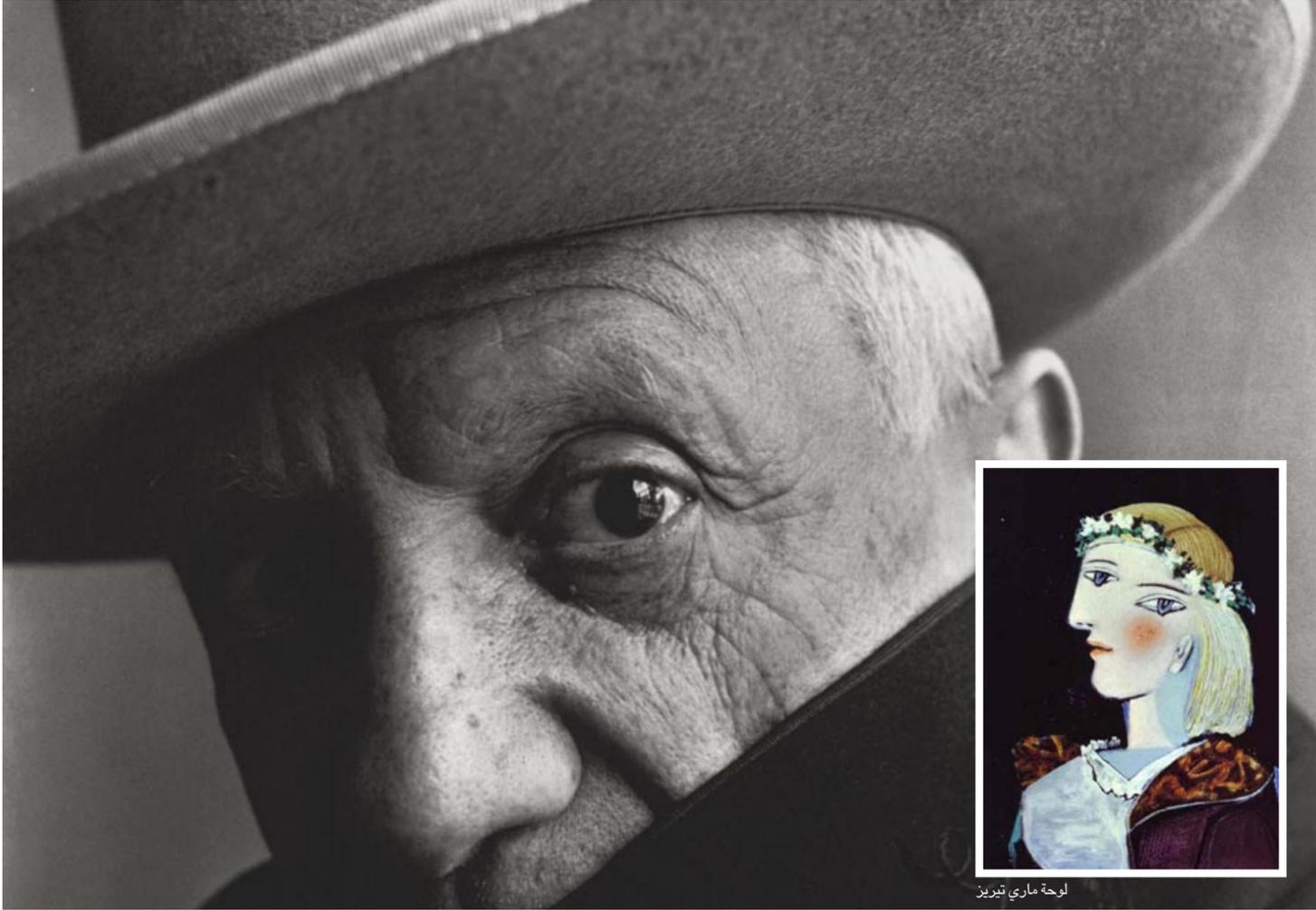
سابقا كان قد رسم صورة لدورا تعبر عن الالم والحزن وحول اهداها الي ما يشبه اجحة الكواسر او تظهر على شكل رأس قنابل فراثكو والعيون متورمة من البكاء دموعها واسنانها واطرافها مدببة والمندبل الابيض كل هذه العناصر توحدت لتصور

القهر، تضاد لوني اسود وابيض، قيعتها بالوانها المسرفة والكحل الكثيف والقسوة الواضحة ليس فقط على عينها بل وجهها كلها ادوات تعبر عن الالم والحزن و بنوع من التحورية التهامية عن مسببات هذه المشاعر الا وهي الاسلحة وادوات القهر والقتل واستلاب الحرية.

هنا استعار بيكاسو من نفسه ووبالذات من صورة ماري تيريز نجد القبة والالوان البراقة وخطوط الشعر، وكذلك الاصابع ذات النهايات الحادة في لوحة امرأة جالسة نفذت ١٩٤١ ، في هذه الفترة كل اجسام نسائة مقطعة اذ استخدم جسم المرأة ليعبر عن شعور مقرف غاضب محبط.

هذه الادوات التي وظفها بشكل مركز في لوحةدورا امار استخدمها مجددا في تصويره كان بيكاسو اشيد الولوج للنساء ولكل واحدة من نسائه اهمية خاصة في نفسه، وكل واحدة منهن تركت أثرا لا يمحي في نتاج بيكاسو والامثلة عديدة . من اهم النساء اللواتي عبر بيكاسو بواسطتها عن الحزن هي المصورة الفوتغرافية دورا مار (Dora Marr) والتي كانت عشيقته لفترة، استعان بيكاسو بوجه دورا في تصويره الالم في لوحة الجورنيكا.

سابقا كان قد رسم صورة لدورا تعبر عن الالم والحزن وحول اهداها الي ما يشبه اجحة الكواسر او تظهر على شكل رأس قنابل فراثكو والعيون متورمة من البكاء دموعها واسنانها واطرافها مدببة والمندبل الابيض كل هذه العناصر توحدت لتصور

لوحة ماري تيريز

نستطيع هنا ان نشخص جزءا صغير من جبهة وشعر هتلر نفسه ان يبدو لنا ان هتلر قد احتل جسم المرأة وتقمصها وشوهها وبتر اعضاءها ومثل بها، تحولت حلقات ثديها وسرتها الي ما يشبه ثقوب الطلقات النارية او فوهة بندقية، اقدام ضخمة بعيدة كل البعد عن قدم اي امرأة بل قد تكون اقدام جندي نازي وساق ضخم مشوه وقصير يا ترى ماذا تعني المرأة هنا؟ المرأة هنا هي الوطن المغتصب الارض المحتلة الحرية المسلوبة كلها تورييات عبر عنها بيكاسو بكثير من الوضوح والعلاينة من دون مساومة او خوف. وهذه المبالغة الشبة كاريكاتورية لاجزاء من الجسم والتي هي نخيلة ولا شك على جسم المرأة هل هي حالة تهكمية سوداء لواقع حال مزر وتعبس وهي بالحقيقة كما تبدو اجزاء من جسم اخر ندخل على جسم المرأة-الوطن؟

كل هذه التأثيرات بقيت ترافق بيكاسو في نتاجاته القادمة الا ان القسوة والالم اخذ يخفئ تدريجيا ولكنه لم يهجر اهتمامته الاولى وتأثره ببقية الفنون والامثلة كثيرة

وواضحة وهذا مجال لدراسة اخرى.

xxxx

١ *فرائك ايلجار بيكاسو الناشر- سبريوك- بيكاسو فارتيلي فابري ميلانو- الناشر فانك ووجناس نيويورك.*

٢ *في هذه الفترة رزق بيكاسو بأول طفل له ولكننا لا نحس بأي دفء عاطفي ابوي.*

بابلو بيكاسو الخزاف.. وسحر النساء على الأواني والأطباق

بابلو بيكاسو.. بعباسو.. بعباسو..

الحياة.. اسطورة القرن العشرين ومعجزة الإبداع.. دائما تتجدد سيرته وحياته رغم رحيله عن عالمنا عام ١٩٧٣ وعمره ثلاثة وتسعين عاما.. عاش خلالها مع سبع نساء.. كل امرأة احدث معها انقلابا في الفن.. وكانت آخرهن جاكلين روك التي رسمها في عشرات اللوحات وظل يرسمها حتى آخر لحظة في حياته.. وكان يكبرها بأربعين عاما.. ولم تطق الحياة بعده فانتهت حياتها برصاصة عام ١٩٨٦

بيكاسو العبقرى.. الفنان والمصور الرسام والمصمم.. والمكتشف والمخترع في دنيا الخطوط والألوان.. سبعون عاما من التوهج والتخرف والانطلاق يعبر خلالها بالفن إلى أفاق بعيدة وشواطئ جديدة وترك ثروة تقدر حاليًا بمليار ونصف فرنك فرنسي وأكثر.. موزعة على متاحف العالم. وأخيرا بيكاسو الخزاف.. الذي شكل سحر النساء على الأواني والأطباق والمزهريات.

بين الخزف والعطور

فالوروى بلدة صغيرة من الريف الفرنسي تقع في الجنوب بالقرب من مدينة كان.. كان لها شهرة كبيرة في إنتاج الخزف منذ العصر الروماني والذي تمثل في الأواني المصنوعة من الطين.. واسمها يعني وادى الذهب.. وتمتد حدائقها الغناء بغابات الصنوبر وأشجار الزيتون مع زهور البنفسج والياسمين.. وقد اشتهرت مع الخزف بصناعة العطور.. ولكن من بداية العقد الخامس من القرن العشرين بدأت تنتشر وتتأكل مهنة الخزف لدى الكثيرين من أبنائها.. مكتفيين باستخراج الروائح العطرية.. حتى لم يتبق بها سوى ورشة وحيدة تمتلكها وتديرها السيدة سوزان وزوجها جورج واميّة وكان الاثنان من أربع صانعي الخزف في ذلك الوقت.. وبالصدفة جاءت زيارة بيكاسو لهما عام ١٩٤٦ وجرب بيكاسو أن يصوغ من الطين بعض الأشكال وعندما عاد بعد عامين كانت هناك ثلاثة حمامات احترقت في القرن واكتسبت طلاء لامعا وأصبحت قطعًا جميلة من الخزف.. وقد فخر هذا الحدث بنابيع الهامه وكان مولعا بهذا الفن يطلق عليه في «بلاد دموع».. فن الخزف بعيدا عن المجهود العضلي لفن النحت فالخزف أدواته قلبية وهو سهل التشكيل والصياغة يستوعب أكثر من

أسلوب من أساليب الخلق والإبداع.. العجيب أنه أنتج ألفي قطعة في عام واحد.

البيت الأبيض هناك في فالوروى عاش بيكاسو بعد أن اختار مصنع مهجور للتقطير جاء بمناياة الاستوديو.. يجرى فيه أشكاله وبيت أبيض على ريوّة عالية يقبع فيه.. كان بيكاسو يشكلا أنفارا وحيوانات وطورا حتى الاطباق التقليدية والأواني والسلاطين وعلى تلك الأشكال يرسم اسماءك وزهارا ووجوها نسائية مسكونة بالسحر والجمال.. وأشكالا هندسية ونقوشا وهكذا عادت روح الخزف من جديد في تلك البلدة الصغيرة.. وبدأ يلتف شباب الفن من مبدعي الخزف حول بيكاسو.. مع مئات المعجبين وصادق السمك الذين خلداهم في لوحاته.. وأعاد للقرية اسمها ولعانها الشهير وأصبح يتردد ويتداول في الصحف والمجلات في جميع أنحاء العالم.. وتحولت صور انتاج بيكاسو من الخزف الى بطاقات بريدية وفي عام ١٩٥٠ حمل بيكاسو لقب مواطن بلدة فالوروى مما دعا إلى اهدائه المجلس المحلي للبلدة نسخة من تمثالته الراجى والحمل وهي نسخة برونزية وضعت في ركن من ميدان الكنيسة هناك قريب من تمثال الحرب الكبير.. وقد حاول أحد الأميركيان شراء هذا التمثال بأربعة ملايين فرنك في ذلك الوقت رفعا إلى عشرة ملايين لكن بيكاسو لم يوافق حبا وتقديرا لتلك القرية التي فجرت طاقاته الإبداعية في فن الخزف.

هذا هو بيكاسو الذي كان يحمل اسم اسطورة ميدياس في أنامله ما أن تلمس أصابعه الأوراق حتى تتحول إلى قطع من الذهب مع ما كان يشكل ويبدع بطرق عديدة جاعلا نصب عينيه افكاره الخلاقة والتي تؤكد أن حرية الفنان هي لغة القرن العشرين وأن الالتزام بقضايا الإنسان هي الهدف والغاية من الفن.

ولقد بدأت غرائبه يوم ولد عام ١٨٨١ في مدينة مالاقا جنوب الساحل الإسباني.. فعند ولادته عندما غادر بطن أمه رفض أن يتنفس واضطر عمه الطبيب أن ينفث في وجهه سحابة كثيفة من دخان السيجار.. وعندئذ تحرك وجهه وعلأ صوته بالبكاء.. ايدانا وإعلانا عن أهم فنان في القرن العشرين.

عن مجلة حواء- آذار ٢٠١٠

Picasso السيرة والرؤية

فن (الكاتب أو الفنان) وشخصيته . وبالطبع يُحدّث تناول الشائسة السينمائية لأدبية الحياة نوعا من التوازن المطلوب بين الكلمة المقروءة والصورة المرئية، ناهيك عن محاولات " الصورة السينمائية " نزع قدسية تلك الحيوات المكتوبة بتصويرها مُجسّدة، إلى درجة نستمتع فيها ببقيّن حواسنا حين نطالع تفاصيل حيوات عدة لـ (فان كوخ - بيكيت - فرويد - إليوت - لوركا ٠٠٠) وغيرهم، معاني طفولتهم، عشقهم الأول وذنوبهم الصغيرة، لنشهد بأعيننا نموّ العبقرية فيهم، فنماثل بين حياة نحسّها وأخرى نتمناها .

أما عن اتجاه تناول الشخصيات التاريخية فيمكن القول أنه يُظهر الدور الحقيقي للشخصية في حياة الناس وأثرها في صنع حوادث التاريخ، بشكل يُفترض موضوعية التناول - عادة - وعقلانية المشاهدة .

المخرج:

في عودة للوراء بحثا عن بيكاسو اختارَ جيمس أيفري " " فرانسواز جيلو أكثر عاشقات "بيكاسو" تأثيرا عليه، وهي الوحيدة التي استطاعت النجاة سالمة العقل من مصير الانتحار أو الجنون الذي أقتسمه باقي الإبناء والزوجات. فدونت مذكراتها كاملة في كتابها (حياتي مع بيكاسو) الذي اقتُبست عنه قصة الفيلم . وأشيع عنها عدم تعاونها مع الفيلم ونبذها فكرة إخراج فيلم عن حياة " بيكاسو "، إلا أن ذلك لم يُثنِ المخرج إيفري عن الاستمرار في مشروعه الذي رصد له ميزانية تقدر بـ (١٦ مليون دولار)، فأختار باريس مكانا لتصوير معظم مشاهد فيلمه السينمائي .

وفي تأكيد أهمية المرأة وتأثيرها في حياة " بيكاسو " ونتاجه الفني، يقول المخرج " إيفري : [كل واحدة منهن ملهمة له مدة ثم يهملها . كل واحدة منهن كانت تفقد تأثيرها وسحرها عليه تدريجيا، وعندما كان حبه لهن يخبو، كان تأثيرهن عليه يتضاعل ويصبح سلبيا، وتوضّح رسومه هذا الشيء . فقد كان " بيكاسو " يخلق منطقة انفعالية مدمّرة حوله كما هو معروف].

يختلف المخرج " إيفري " في رؤيته لضرورة خلق أفلام ممّعة للمُشاهد تأخذ سير المبدعين وتركّز على حياتهم أكثر من تركيزها على عملية الإبداع والخلق لديهم، عن المخرج الفرنسي فرانسوا تروفو " الذي يذهب إلى القول : " لا أريد أن أصنع أفلاما لأناس لا يعرفون " مشيرا بذلك إلى أهمية ثقافة المشاهد ومعرفته . وحتى نتبين المفهوم الذي يحبّده " إيفري " في هذا النوع من الأفلام فإننا نتساءل عما يشكّله فيلم " بيكاسو من قيمة أو متعة بالنسبة للذين يجهلون معرفة هذا الفنان ٠٠٠ هل يمكن وصفه من هذه الزاوية بالفيلم الثقيل أو الساذج ؟ هل على " إيفري " أن يفكر في ذلك؟

لقد وفق " إيفري " إلى حد ما في خلق رواية سينمائية جذابة تُحفّز على البحث عن بقايا حياة " بيكاسو " وفنّه، وتُرضي في الوقت نفسه أنواعا مختلفة. عن نك يقول " إيفري : [كم من المشاهد يمكن تصويرها للفنان وهو يرسم أو ينحت ؛ الأمر الممتع هو كيف سارت حياتهم وتأثير ذلك على فهم، ثم ما هي الدوافع التي جعلت هذا الفن يكون على هذا النحو

ليس غريبا أن يكون " إيفري " أحد أبرز السينمائيين المولعين بالتعامل مع النصوص الأدبية. خاصة وان السينما دون باقي الفنون، تميل إلى التكامل الوظيفي في الأسلوب والإفضال والمعالجة الجمالية، لتسهّم بجدارة في خلق القيم التي نعيش بها . لايد من الإشارة هنا إلى الأداء الرائع والمتميز للممثلة ناتاشا ماكلون " والممثل "إنتوني هوبكنز" الذي أضاف بعدا جماليا آخر للفيلم.

× × × × ×

جيمس أيفري: مخرج أمريكي مقيم في بريطانيا من مواليد ١٩٢٠ عُرف عنه تعامله مع النصوص الأدبية المختلفة. من أفلامه نذكر: (أهالي بوسطن - ١٩٨٤) عن رواية لهنري جيمس. (غرفة ذات منظر - ١٩٨٥) و(موريس -١٩٨٩) و (نهاية هوارد- ١٩٩٢) عن ثلاث روايات لـ . آي . أم . فورستر " كذلك فيلمه الشهير (بقايا النهار - ١٩٩٢) عن رواية للياناي " كازوو وإيشغورو الذي برع فيه الممثل " هوبكنز" والممثلة "أنيما تومسون" .

×: ما بين الأقواس الكبيرة مُقتلاً عن مقال؛ بحثا عن "بيكاسو" ابتسام عبد الله - الموقف الثقافي (١) و (٢) ١٩٩٦ بَعْدَاد.

هل استوحى بيكاسو فكرة "الغرنیکا" من السينما؟

هل استوحى بيكاسو فكرة "الغرنیکا" من السينما؟

جزء من لوحة "الغرنیکا" لبيكاسو مع توضيح التشابه بينها وبين الفيلم لاتزال لوحة بيكاسو الشهيرة "غرنیکا"، تحمل بين ثناياها العديد من علامات الإستفهام في ما يتعلق بالوحي الذي ألهم الفنان الإسباني في رسمها. وهذه المرة، قد يكون الشريط الفيلمي "وداعا للسلاح" للمخرج فرانك بورزيج، المأخوذة أحداثه عن رواية إيرنست همنغواي، هو من أوحى بيكاسو لإبداع لوحته الخالدة، طبقا لدراسة أعدها المصور السينمائي المعروف خوسيه لويس ألكايه.

وفي مقال موسّع نشره في المجلة المتخصصة "كاميرانا"، يكشف ألكايه عن تفاصيل بحث إستغرق في إعداده أشهر عدة. ومن بين ما يتناوله فيه، المشهد الذي يعرض، باللونين الأبيض والأسود، هروب العسكريين والمدنيين، أثناء الليل، عبر إحدى الطرق التي تتعرض لقصف بعض الطائرات. يقول المصور السينمائي موضحا ذلك: "كنت قد شاهدت فيلم (وداعا للسلاح) في أواخر أعوام الستينيات، في نادي السينما لقناة التلفزيون الثانية. ولكن، بعد مرور سنوات عدة عدت لأشاهده مرة أخرى في شريط فيديو في المنزل، وأصابتني الدهشة حيال مشهد الطريق، إذ رأيت نفسي كما لو كنت واقفا أمام لوحة غرنیکا". من الوهلة الأولى، تلفت إنتباهنا ثلاثة أشياء في اللوحة: أصابع اليد البيضاء

الخفيفة في الوحل، وهي في حالة إحتضار، والخيول الهاربة، ومن ثم امرأة تنظر الى السماء وهي تبكي.

لم يكن بيكاسو يمر بظروف يحسد عليها عندما رسم "غرنیکا"، في ايار من عام ١٩٣٧. حيث الحرب الأهلية قد دمرت إسبانيا، والحرب العالمية الثانية على وشك أن تعصف بأوروبا.

وحيثما رسم الفنان الباسكوي لوحته، كان فيلم "وداعا للسلاح" لا يزال يعرض في صالات السينما، لأن نظام التوزيع، كما يذكر ألكايه، كان يشترط، حينها، على الأفلام عرض الأقسام لمدة ست سنوات. ومن الجلي أن يكون بيكاسو قد شاهد الفيلم خلال هذه المدة الطويلة، ليس بسبب من علاقة الصداقة التي كانت تربطه بهمنغواي فقط، بل لأنه كان كثيرا ما يرتاد السينما، في ذلك الحين.. الى جانب إنها كانت من أفضل الوسائل لتسليّة، وأكثرها توثيقا للواقع. بالإضافة الى أن الفيلم أثار الجدل حوله في ذلك الوقت، بالنظر لنهايته السعيدة. وكان لا بد لبيكاسو أن يشاهده.

ومن بين اللقطات الأخرى التي تجمع بين الفيلم واللوحة، كما يشير إليها مصور فيلم "الحياة جميلة" الحاصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، قصف الطائرات للعسكريين والمدنيين ذاته، الذي يحدث ليلا، كما هو في اللوحة أيضا، وإن كان ذلك القصف في الحقيقة قد حدث في النهار. ناهيك عن الحركة، في كل من الفيلم واللوحة، والتي تسير من اليمين الى اليسار، مع ظهور الخيول وطيور الأوز في أجواء كليهما. وجدير بذكره أن لوحة "غرنیکا" لا تزال معروضة في "متحف الملكة صوفيا" في مدريد منذ عام ١٩٩٢، الذي صافد يوم العاشر من الشهر الجاري مبرور ٣٠ عاماً على نقلها الى إسبانيا. ويقوم المتحف، بهذه المناسبة، بإعداد سلسلة من النشاطات الثقافية والفنية، من بينها ندوات، ومحاضرات، ومعرض فني، تتناول جميعها العقود الثلاثة الماضية.

بين جان كوكتو وبابلو بيكاسو

اشتبكتا بعباءة يانوت الأرجوانية ذات الخمس عشرة قدماً، وبوسعه ان يتكى عليها أيضاً. حين وقت العرض مسرحية (اندروماك) لجان كوكتو، لم تكم ثمة رغبة لبيكاسو ان يذهب لمشاهدتها، ولا ان يرى يانوت وهو يشهر صولجانه الذي صنعه له. ولهذا أعطى بطاقة الدعوة الى فرانسواز جيلو. وكما كان المرء يتوقع، كانت ممثلات العرض محتشمات بأزيائهن على نحو غث - من الحك الى الارض - والممثلون يتقافزون ويبنطلون حولهن مثل جردان الاوبرا، ويرتدون تنورات قصيرة تكشف عن سيقانهم ويطونهم الى أقصى حد. أشد ما يبعث على الطرافة والانسى في لقاء كوكتو وبيكاسو كما تقول من امتلكت الحياة مع بيكاسو، أعمدة قصر الاميرة (اندروماك) السود، ان كلما أتكا الممثل (يانوت) على احداها، يملخ الدهان المائي الرخيص كفه. وحين يذهب بعد ذلك لمعاينة اندروماك في أخطر لحظة من لحظاته الدرامية، فإنه يترك طيبة من ذلك الدهان على ثوبها الابيض الفضفاض، ان بات من الممكن ان يزغق المنفرجون، وان تدب حالات الصفير واطلاق الهسيس والدوي.

وهكذا، نخرت وانتخرت مسرحية (اندروماك) لجان راسين، على الرغم من التعاون المشترك بين جان كوكتو وبابلو بيكاسو، ولا بأس من القول أخيراً، انه المنطق الاعرج الذي انتهى بمشهدنا المسرحي الى مقلب نفايات الامم.

عشر قدماً، خصوصاً حينما يلقي بنفسه أسفل أحد السلالم، منكباً على رأسه. وكانت ثالثة الاثافي في أحد المشاهد المغيرة جداً، تتعلق بأحتياج يانوت الى صولجان، فهل بإمكان بيكاسو ان يصمم له واحداً؟ فكر بيكاسو للحظة، ثم قال: (هل تعرفان سوق الشارع الصغير في شمال باريس، أعني شارع وبوسي؟) بدت الدهشة على كوكتو ويانوت، ولكنهما قالوا أجل انهما يعرفانه.

”ممتاز! قال بيكاسو: ”انها هي هناك واجلبها لي عصا

مقشّة“.

بدأ الإثنان في حالة ارتباك بعض الشيء، غير انها في النهاية خرجا وعادا بوحدة، أخذها بيكاسو وقال لهما: (عودا بعد يومين سأوجد منها شيئاً). القصة طويلة بين كوكتو وبيكاسو، كما وردت في حياة فرانسواز جيلو، ولكننا نلم شتاتها بالشكل التالي: بعد مغادرة كوكتو ويانوت، أخذ بيكاسو قضيباً حديدياً من النوع الذي يحرك به النار في الموقد الكبير، وراح يحرق الزينة التجريدية لعصا المقشّة، ويقصر طولها الى حد معقول، حاسباً عدم

(يانوت) كما كان يسميه، ليخبر بيكاسو ان (يانوت) أخذ دور (بيروس) في إنتاج مسرحية (اندروماك) لجان راسين. وقال كوكتو مؤكداً: (سينال صغيرنا يانوت نجاحا ملزماً) وكان (يانوت) قد قام حتى بتصميم المشاهد والملابس، وراح كوكتو يصف ذلك بأسهب، وهو يضيف تأكيداً حازماً

عدنان متشد

بابلو بيكاسو أسم مرموق في سماء الفن التشكيلي العالمي، وشخصية فذة شغلت القرن العشرين برمته، وتواترت سيرته وأراؤه التي قلبت موازين الجمال واحتلت حيزاً كبيراً من الثقافة المعاصرة، فالنجاح المتفرد الذي حققه بيكاسو في حياته (1881-1973) يعد أمراً لم يكن له منيل في تاريخ الفن من قبل.

ولعل كتاب فرانسواز جيلو (حياتي مع بيكاسو) الذي يجمع بين السيرة الذاتية واستعراض التجربة الفنية التي عاصرت بيكاسو من أمثال هنري ماتيس وأندريه سالرو وبول السوار وشسارلي شابلن وارغون وبراك وكوكتو يميظ اللثام عن أغرب شخصية فنية ظلت مخبئة تحت بهرجة الاعلام الا عن الناس الذين كانوا على تماس حقيقي معها. ربما يعد المخرج والمؤلف والممثل والرسام جان كوكتو من أقرب الناس الى بابلو بيكاسو منذ أربعينيات القرن المنصرم. وهاهي قصة ترويها فرانسواز جيلو حول فشل الاول وتألّق الثاني في عمل مسرحي جمع الاثني .. ننقل القصة كما وردت بصراحة متناهية ويصنرف قليل عن ترجمة الادبية العراقية في مظهر التي شابها العديد من الاخطاء.

جاء جان كوكتو في أحد صباحات باريس الشتوية، مع صديقه (جان ماريه) أو

بيكاسو الرسام الأكثر عرضة لسرقة في العالم

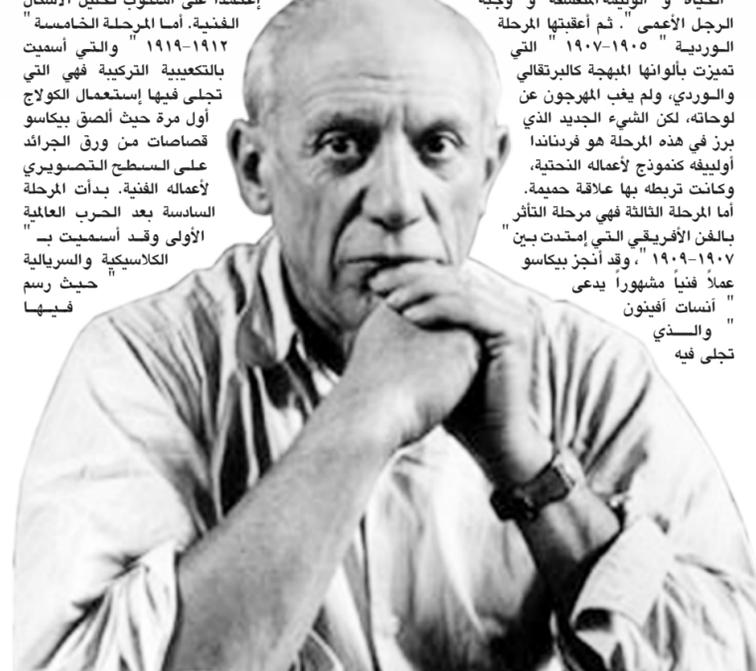
بيكاسو أهم عمل فني على الإطلاق، وهو "الجورنيكا" والتي اعتقد فيها الأسلوب الكلاسيكي الجديد، وقد وصف النقاد هذه المرحلة بالعودة الى الأصل، كما عاد ديران وجورجيو دو غريكو وبعض رسامي الموضوعية الجديدة. وتعتبر "الجورنيكا" أشهر عمل فني لبيكاسو يصور بشاعة الحرب وحشيتها. وقد ظلت هذه اللوحة الشهيرة معلقة في متحف الفن الحديث في نيويورك لسنوات عدة، ثم نقلت عام 1981 الى أسبانيا، وعرضت في كازون ديل بونين رينيرو. وفي عام 1992 نقلت الى متحف رينا صوفيا في مدريد لمناسبة إفتتاحه. أما "تمثال بيكاسو" فبعد الأشهر بين تماثله المعروضة في شيكاغو. بوجي شكل التمثال الخارجي بالغوض، إذ يمكن أن يكون شكلاً لحصان أو لطائر أو لأمراة في الوقت ذاته. ويعد هذا التمثال من العلامات الفارقة في مدينة شيكاغو. أزيح الستار عنه عام 1967، وقد رفض بيكاسو في حينه أن يتقاضى مبلغ "100,000 دولار عن هذا العمل. وقد تبرع بالمبلغ المذكور الى أبناء المدينة. وفي الثلاثينات من القرن الماضي حل الميناتور محل المهرج "الميناتور: إنسان خرافي برأس ثور وجسم بشر" ويعزو النقاد ظهور الميناتور الى علاقته بالسريليين الذين إستعملوه كرمز أيقوني في أعمالهم الفنية. وقد ظهر هذا الرمز في "الجورنيكا" أيضاً. أما اللوحتان اللتان تم استردادهما فهما تنتميان الى مرحلتين مختلفتين من المراحل التي مر بها بيكاسو. فلوحة "مايا مع دمية" أنجزها بيكاسو عام 1938، جسداً فيها طفلة "مايا التي ولدت عام 1903 من ماري تيريز والتر إحدى عشيقاته الكثرات. وقد ظلت معلقة بأمل الزواج رسمياً من بيكاسو، لكنه مات ولم يحقق لها هذا الأمل الكبير، الأمر الذي دفعها للإنتحار شنقاً بعد أربع سنوات من وفاته. نفذ بيكاسو لوحة "مايا مع دمية" بالزيت على كانفاس قياس "40x60" سم. أما اللوحة الثانية فهي لزوجته الثانية جاكلين روغ رسمها الفنان عام 1966. عاش بيكاسو حياة مثيرة على الصعدين الفني والعاطفي. وتوفي عام 1973 عن "91 عاماً".

وغير ذكره أن تجربة بيكاسو مرّت بست مراحل فنية أساسية أجد من المناسب أن نتوقف عندها. وأول هذه المراحل هي (المرحلة الزرقاء) (1901-1904) والتي هيمن فيها اللونان الأزرق، والأزرق المخضر. كما تكررت في لوحاته شخصية المهرج، ويرجع النقاد سبب قمامة هذه المرحلة الى إنتحار كارلوس كاساكاماس، صديق بيكاسو المقرب. ومن أبرز لوحات هذه المرحلة "الحياة" و"الوليمة المقشقة" و"وجبة الرجل الأعمى". ثم أعقبها المرحلة الوردية "1905-1907" التي تميزت بألوانها المبهجة كالبرتقالي والوردي، ولم يغب المهرجون عن لوحاته، لكن الشيء الجديد الذي برز في هذه المرحلة هو فريناندا أوليفيه كنموذج لأعماله الختية، وكانت فنياً مشهوراً بدمية. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التأثير بالفن الأفريقي التي إمتدت بين "1907-1909"، وقد أنجز بيكاسو عملاً فنياً مشهوراً يدعى "أنسات أفينون" والسدي تجلى فيه

ربما لا يصنق البعض أن عدد الأعمال الفنية المسروقة في العالم قد بلغ "170,000" عملاً فنياً موزعاً بين اللوحة الزيتية، والمائية، والرسم التخطيطي، والطباعي وما الى ذلك. وربما تزداد غرابة القارئ حينما يعلم بأن عدد لوحات بيكاسو المسروقة قد بلغت "449" لوحة كان أخرهما لوحتان مشهورتان وهما "مايا مع دمية" و"بورتريه لـ جاكلين" تقدر قيمتهما بـ "66 مليون دولار أمريكي سرقتهما لصوص محترفون في سرقة اللقي والأعمال الفنية في 26 فبراير الماضي من منزل ديانا ويدماير، حفيدة بيكاسو، التي تقطن في الحي الراقي في الدائرة السابعة من باريس. وقد تمكنت الشرطة الفرنسية من إسترداد اللوحتين في السابع من أغسطس الجاري وهما بحالة جيدة. ويرى مركز توثيق اللوحات الفنية المسروقة أن السلب الكامن وراء إستهداف أعمال بيكاسو على وجه التحديد هو شهرته الفنية التي طبقت الأفاق، وغلاء أسعار لوحاته، إذ بيعت لوحة "صبي مع غليون" بـ "10,420 مليون دولار. كما أنه غزير الإنتاج وأعماله الفنية التي بلغت "20,000" موزعة بين أسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية الأمر الذي يجعلها عرضة للسرقة على رغم من الإحترازاات والإجراءات الأمنية المشددة على المتاحف وصالات العرض التي تحتضن بين أوان وآخر معارض إستعدادية لبيكاسو في هذا البلد أو ذاك. ويعاني اللصوص غالباً من شهرة بيكاسو، وأسلوبه المعروف في الرسم والذي يحول دون بيع اللوحات في المزادات العالمية أو حتى في السوق السوداء. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لوحات بيكاسو للسرقة، ففي عام 1989 قام لصوص محترفون بسرقة "12" لوحة من منزل مارينا، حفيدة بيكاسو الأخرى، وقد استعيدت تلك الأعمال لاحقاً، وتقدر قيمتها المادية بـ "17" مليون دولار. أما أكبر عملية سطو تعرضت لها أعمال بيكاسو فكانت في عام 1976، حيث تمت سرقة "118" عملاً من أعماله الفنية من متحف مدينة أفينون الفرنسية.

عدنان حسين أحمد

عن موقع إيلاف الإلكتروني

Picasso

والفن المسيحي الأندلسي المستعرب

ثلاثة تحفّظات منهجية يتوجب قولها قبل الخوض فيّ موضوع صعب كهذا

شاكر لعبيبي

الأول:

يتعلق بالقيمة الكبيرة التي صارت "شعبية" لبيكاسو والتي تجعل العودة إليه، وإعادة قراءته كأنها مساس بقيمة لا تناقش، بل معالجة غير مستحبة لأيقونية تشكيلية ثابتة في القرن العشرين، خاصة إذا طرحت تساؤلات لا تطلعن لأفكار الشائعة.

يتراق مع هذا أن حساب بيكاسو كانوا على الدوام من الكثرة بمكان عالميا، وقد ضربوا خيط عشاء أحيانا بسبب الغيرة من تفوقه البلاستيكي وتجدده الدائب وتحولاته المخيرة، وفي هذا الإطار منَحَتْ شعبية بيكاسو قيمه لجميع الثقافات والشعوب والجماليات التي ما انفكت تفتش فيه عن شيء منها. هكذا وجدنا نقاداً من أمريكا اللاتينية يعزّون تفاصيل بعض أعماله لمنحوتات أمريكية لاتينية، وعرب يعتقدون أنه من أصول عربية، وغير ذلك مما يدل على عالمية وعمق الهموم التي حوَّض بها.

الثاني:

يتعلق بالثقافات والجماليات الهامشية في العالم التي لا مكان تقريبا لها في المراكز الثقافية للسرديات الكبرى (أو ماورائيات السرد). وإذا ما قيل أن التاريخ يكتبه

المنتصرون، نستطيع القول بنوع من الثقة أن تاريخ الفن يكتبه المنتصرون أيضا. لقد أفاد فنانو السرديات الكبرى دائما من

تقريباً إعادة قراءة بعض أعماله، أو

مراجعة بعض فتراته، ثم الكيفية التي تستعاد الثقة فيها أثناء قراءة العناصر التي لا يود بعض الفنانين إظهارها للعلن لسبب أو فن المواطن الأصلي (الأهلي، ابن البلد indigène, native). نتذكر مربع مابلفيلتس المأخوذ من الصوفية الصينية، وتعريف نقطة كاندنيسكي المستلهم حرفيا من الهندسة والرياضيات العربية

الإسلامية وغير ذلك. لقد أفادوا من جهل مواطنيهم بثقافة الآخر وغياب المعنيين

أنفسهم في لحظة معينة، وهو ما يجعل الأمر قريبا من التحايل خاصة في بعض الحالات. هناك شيء لا هو من هذا ولا من ذلك في حالة بيكاسو، لأن وضعه بصفته أندلسيا من مالقا، قريبا للغاية ليس فقط من فن المستعربين Mozarabe إنما من الفن الإسلامي في نمونجه الأندلسي، وعدم إشارته لذلك إلا بشكل جد عابر، يبدو وكأنه يستهدف طمر إرث ثقافي قديم كان عليه إشارته لذلك العالي للفتون محور محاضراتي، لستنتن اثنتين، أمام طلبة الماجستير في المعهد العالي للفتون والحرف بقابيس، جنوب تونس. في لحظة من لحظات ذلك الدرس برزت فجأة أثناء تكبيري في جهاز الكومبيوتر لوحة لبيكاسو أثار تفصيل فيها انتباهي، هي (جاكلين بزّي تركي Jacqueline en costume turc ١٩٥٥) التي خُيّل لي

بأنّي أجد شيئا كافيّا مع الكتابة العربية في غطاء الرأس، بل كتابة تقلد الخط الكوفي

(پسودو pseudo-cufique).

قلبنا أمر هذه "النقشة" فلعلنا لن نتوصّل إلى مطابقتها بالأشكال الزُخرفية المسلمية، إنمّا بالكتابة غالبا. هل كان بيكاسو علي دراية (بصرية) كافية بالكتابة العربية وإن بيكاسو في مواجهة ماتيس المعترف صراحة بمرجعياته، وفي الثانية سنضعه في مواجهة مواطنيه الذين اكتشفوا عودته إلى فن المستعربين واستلهامه منها من دون أية إشارة من طرفه.

أعترف في البدء أن الأصل الأول الذي

استثار هذا التأمل يقع في أمرين:

الأول: لا يخص بيكاسو مباشرة، وهو تتبع التأثيرات الصوفية والروحانية الشرقية، الإسلامية خاصة لدى فنانين اعترفوا بدرجات متفاوتة بها، مثل ماتيس. كاندينسكي، مابلفيتش ويول كخيرة مارك روتكو. وكان الموضوع

محور محاضراتي، لستنتن اثنتين، أمام طلبة الماجستير في المعهد العالي للفتون والحرف بقابيس، جنوب تونس. في لحظة من لحظات ذلك الدرس برزت فجأة أثناء تكبيري في جهاز الكومبيوتر لوحة لبيكاسو أثار تفصيل فيها انتباهي، هي (جاكلين بزّي تركي Jacqueline en costume turc ١٩٥٥) التي خُيّل لي بأنّي أجد شيئا كافيّا مع الكتابة العربية في غطاء الرأس، بل كتابة تقلد الخط الكوفي

، لم une esthétique décorative

يصرّح بيكاسو، نو المنشأ الأندلسي المألقي، المولود عام ١٨٨١م بأية علاقة له بهذا الفن ببرغم أنه قد رضعه صغيرا. لا يبدو الموقف متعلقا بالإيطيقيا فقط وإنما بالأصول والجماليات التي تسمح بتّمين وتدوّق فن بيكاسو، بل بإعادة قراءة نقدية وتحليلية له، وهو أمر بالغ الأهمية.

في كتابها "ماتيس وبيكاسو: صداقة في الفن" الصادر عام ١٩٩١ بطبعته الأولى، تقدّم فرانسواز جيلو التي عاشت مع بابلو بيكاسو ثماني سنّوات، علاقة ماتيس وبيكاسو على نحو يشير إلى وجود مشاحنة مستمرة بينهما وإعجاب متبادل مشوب بالغيرة والمنافسة في آن واحد. تُعلن هذه المنافسة بل الغيرة عن نفسها بشكل صريح في حالة بيكاسو علي وجه الخصوص. كان فارق السنّ عنصرا في تلك المنافسة: فقد كانت ماتيس تكبره ب١٢ سنة أتاحت له سبقا في النضج وفي التجديد. تتحدّث جيلو عن علاقة الرجلين خلال السنّوات التي عاشتها مع بيكاسو، من ١٩٤٦ إلى ١٩٥٤م. عندما تعرّف بيكاسو على جيلو كان عمره آنئذ ٦٥ عامًا، وكان في قمة الشهرة كأعظم فنان غربي عرفه العالم، بينما كان ماتيس يناهز الـ ٧٧ عامًا، وقد تحوّل بدوره إلى أيقونية في مدينة باريس التي كانت حينها قطب الفنّ الحديث العالمي.

جوهر الخصومة كان يدور حول الطابع الزخرفي في أعمال ماتيس. وهو عنصر كان سيران قبل غيره يرفضه بشدة، فقد قال مرة عن ماتيس بنبرة فيها شيء من الاحتقار: "إنه صانع صور صينية" وهي كلمة تخفي، على ما يقول هيربرت ريد "رفضاً لتلك الرمزية المصطنعة، وللعنصر الزخرفي" التي كانت بشكل أو بآخر تسم كل الفن الغربي في السنّوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر .

رفض بيكاسو إذن الزخّم الزخرفي الحاضر في أعمال ماتيس. لكنه منذ بداية القرن العشرين لم يستطع أن يخفي حيرته أمام لوحة ماتيس الضخمة "عارية زرقاء" ١٩٠٧، إذ قال: "إذا كان يريد أن يرسم امرأة، فليرسم امرأة. وإذا أراد أن يرسم تصميمًا، فليرسم تصميمًا. أما هذا فأمر واضح.

كان بيكاسو الذي كان في ذلك الوقت يعمل رداً على لوحة ماتيس "بهجة الحياة" Le bonheur de vivre. ١٩٠٥ ويريسم "أنسات أفينيون"، يدرك في أعماقه أن التصميم الزخرفي كان عنصرا حاسما في أعمال ماتيس، وهو يعكس، إذا ما أحسن استغلاله في العمل الفني، إيقاعاً بصريا محضاً. كان يرفض ظاهريا الاعتراف بأن جماع تأثيرات للإيقاع الزخرفي يمكن أن تشكل تيارا تشكيليا راديكاليا، وليس محض تناقض شكلي مع التيارات السائدة. لكنه استخدم هو نفسه شيئا كثيرا، على طريقته الخاصة، من تلك الموتيغات التي اقترح دائما أنها مالقية أندلسية في العديد من لوحاته. ذهب بيكاسو للفن الزنجي كما نعرف كأحد المصادر الأساسية لمرحلته التكعيبية، بينما نهب ماتيس للفن الإسلامي في بحثين يفترقان لثقلهما يلتقيان من الداخل، خاصة في مرحلة لاحقة من عمل بيكاسو. فقد دفع إصرار ماتيس الأسلوبى الذهاب إلى الفن الإسلامي بيكاسو إلى منافسة لوحة ماتيس "المغاربية" بلوحته "الموسيقون".

بعد موت ماتيس عام ١٩٥٤ رسم بيكاسو النساء الشرقيات بأسلوب قريب من محضيات ماتيس، وكأننا به يعيد بعضها ولكن بأسلوبه النر الحر الخاص وبيئاتته الشخصية، مستعيدا في لوحته (سوزان والعجانن، عام ١٩٥٥) عوالمه الشبكية الأظيرة التي لم يكف عن تقليدها طوال لكي يبدع فنا وصفه (بالمالكية الزخرفية)

حياته. لقد وقع اختصار زخارف الوسائد

والفراش بطريقة بلاستيكية بينما وقع بالمقابل وضع وائر شبه منحنية ذات طابع لئبي على ساق الموديل. أن خطوطا متوازية أو متقاطعة، عرضية أو طولانية هي لعبة تشكيلية لم يكف بيكاسو عنها غير معترف البتة بمصادرهما، إلا بعد موت ماتيس وبطريقة غامضة، فعندما رسم بعد عام واحد فقط من رحيل منافسه، لوحة أسماها "نساء الجزائر، (من وحي ديلاكروا)، يظهر ماتيسيا أكثر من ماتيس على ما يقول بعض مؤرخي الفن، وقد دافع بيكاسو عن ذلك ردا على ملاحظة صديق له: "نعم أنت على حق، فقد ترك ماتيس بعد وفاته لوحات نساءة إرثا في نمطي، أما لوحاتي هذه فتعقل رؤيتي للشرق [يقصد شمال أفريقيا] حيث لم يذهب إلى هناك أبدا". لم يذهب بيكاسو إلى شمال أفريقيا لكنه كان يعيش ببرغم ذلك فيه، عندما فحّص لوحته "نساء الجزائر" عام ١٩٥٥ وبعيدا عن موقفه المدافع فيها عن نساء المستعمرات الفرنسية، كما بعيدا عن رده فيها على موقف دولاكروا الإكزوتيكى الاستشراقى، نرى قليلا أو كثيرا دينه للفن الشرقي (حتى لا نقول الإسلامى)، قبل وبعد هذه اللوحة، ونرى فيها مصادر زخرفية تنهل من معين لا يعترف به تاريخ الفن إلا نادرا على استحياء شديد، كما لا يقول عنه بيكاسو نفسه شيئا يُذكر.

وقد ظهر ذلك في سلسلة اللوحات الخمس عشرة التي أنجزها على هدى لوحة "نساء الجزائر (من وحي ديلاكروا)" إذ أكمل أول اثنين منها في ١٣ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٥٤، أي بعد ستة أسابيع من وفاة ماتيس، وكان تأثير لوحات النساء التي رسمها الأخير، بمؤثرات شرقية، شديد الظهور واضحا وجليا في لوحاته. كان بيكاسو يعرف جيدا – وأشار إلى ذلك في مواضع كثيرة- كيف تغلغل ماتيس بعد وفاته في أعماله، ليس فقط في سلسلة أعمال ما بعد ديلاكروا، ولكن في مجمل إنتاجه لتلك الفترة، يظهر ذلك أحيانا في بعض مظاهر اللوحة ومناخها العام أو في روحيتها والأحاسيس التي تحيط بها وأحيانا في تكوينها وبنائها وتفصيل بصريّة كثيرة فيها. كان يود ويقوم، لا شعوريا في رأيه، بالرد على ماتيس عمليا بإنجاز لوحات تؤكد أنه يعرف الفن الإسلامي أكثر منه.

لنبق عند لوحته (نساء الجزائر) ولنلاحظ، من الزاوية التي تعيننا هنا فقط، بأنها محتشدة حرفيا بكل الموتيغات المسماة عرايبسك: الخطوط الطولانية والعرضية وأشكال المعينات، وتجاوز الألوان الزاهية كما في السمجاد، والتجريد، والتناظرات اللونية، وجميع الأشكال الهندسية المترابكة كالمستطيل والمثلث والدائرة، والمعالجة اللونية الأخيرة التي تمنح للعين لعبة من ألعاب الأرييسك برغم الموتيغات الشخصية الموجودة في اللوحة. إن الانطباع الممكن الخروج به من هذه اللوحة أنها، ببنيّتها العامة وتركيبها اللونى، وكأنها سجادة شرقية معمولة على مزاج وإبداع بيكاسو الغد. عندما سيعيد معالجة لوحة فيلاسكيس الشهيرة (وصيغات الشرف: لاس مينيناس Les ménines daprès Velasquez المرسومة عام ١٩٥٧ فإنه لن يقوم إلا بالأمر عينه بالضبط برغم أن استعرات ومنى فيلاسكيس يختلف عن معالجة ورؤية ديلاكروا. لقد طواهما كليهما في رؤيته المزخرفة.

لماذا يستخدم الأسلوب عينه بالعودة إلى لوحتين لا علاقة بينهما شكليا؛ إنه يفعل لصالح همه التشكيلي وحده الذي يبدو أن هاجسا ماتيسيا قد انصب فيه انصبابا، والذي يبدو بالتالي وقد أخذّه إلى الأمان ذاتها التي كان ماتيس يسعى إليها: الفن الشرقي

الطبيب، وسألته إذا كان في وسع مارسيل أن يأخذها إلى العيادة، فبدأ عليه الإنزعاج: "أنا بحاجة لمارسيل اليوم. أنت تعرفين تماماً أن علي الذهاب مبكراً إلى مؤتمر السلام، إضافة إلى مروري على المغني بول روبسون لأصطحبه إلى المؤتمر". قالت له بأنها تفهم ظروفه، لكن أمرها صعب أيضاً، فرد عليها قائلاً: "بما أنك بحاجة إلى سيارة، فلا بد من إيجاد حل آخر. لماذا لا تطلين سيارة إسعاف؟ كان مارسيل يقرأ، وقد رفع عينيه، وقال: "يمكننا اصطحابها إلى العيادة ونحن في طريقنا إلى المؤتمر". هز بيكاسو كتفيه وقال: "خذني أولاً ثم عد لأصطحبها. فأنا لا أريد أن أصل متأخراً". لقد كان المؤتمر في الواقع يستأجر بكل قلقه واهتمامه، فهو لم يكن عضواً في الوفد الفرنسي أو الإسباني وإنما كان شخصية عالمية. فوجوده في أروقة المؤتمر كان يعني الشيء الكثير، ولهذا كان له برنامج خاص. ابتداءً البرنامج قبيل افتتاح المؤتمر بالالتقاء بعدد من أعضاء الوفود الأوروبية، ولاسيما بأعضاء الوفد البولندي الذين اتفقوا معه على أن يقوم هو بتقديم اقتراحهم إلى رئاسة المؤتمر حول تخصيص جائزة للسلام العالمي. وهذا ما حدث في اليوم الأخير من المؤتمر حيث حصل هذا الاقتراح على إجماع الحاضرين.

وفي الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم كان بيكاسو جالساً في قاعة بلاييل وإلى جانبه إيلوار وأراغون. وبينما كان يتابع كلمة افتتاح المؤتمر باهتمام أقرب منه مارسيل لخبيره بولادة طفله الثاني، وبرغم أنه استقبل الخبر بفرح إلا أنه لم يغادر القاعة بما في ذلك في فترة الاستراحة، واكتفى بمكالمة هاتفية مع العيادة مستعلماً عن حالة فرانسواز وظلها الجديد. وعندما علم بأن هذا الطفل هو أنثى أعطاه اسم بالوما (تعني حمامة بالإسبانية)، وكأنه أراد من وراء ذلك - على حد تعبير لويس أراغون- أن يملك حمامتين في آن واحد، واحدة للسلام، وأخرى للحب. ولكن هذه الحمامة الأخيرة طارت مع أمها بعد أربعة أعوام من هذا التاريخ، حينما أصبحت تطلق مع بالوبو - كما قالت فرانسواز- . وبذلك انتهت علامات المحبة وشواهدهما، حيث عادت مع طفلها إلى باريس تاركة بيكاسو لوحده. وكمثالها دائماً وبعد كل قطعة أو عاصفة لم يبق وحيداً لفترة طويلة، فقد تعرف بعد أشهر قليلة على (جاكلين روك) التي أصبحت موذيله الخاص وزوجته طوال الأعوام العشرين الأخيرة من حياته. كان يرسمها والموت يدايمه في يوم الأحد نيسان/أبريل ١٩٧٣.

عن كتاب بيكاسو داعية للسلام تأليف أحمد حسين دار النشر ١٩٩٧

ما تحدثت عنه بالتفصيل فرانسواز جيلو في مذكراتها. أما علاقته بالحمام ورسومها فتعود إلى فترة طفولته، حيث كان يقلد أشكال الحمام التي يرسمها والده المغمم بتربية الطيور البيئية. كما أن بيكاسو رسم في عام ١٩٤٣ مجموعة من صور الحمام (تخطيطات ورسوم بالحبر)، وقد بدأت تظهر أشكال الحمام كذلك في بعض إنتاجه الخزفي والزيتي والكرايفيكي منذ سنة ١٩٤٦.

بالموما حمامة طارت مع أمها:
تحدثت فرانسواز جيلو في مذكراتها بمرارة عن أحداث شهر نيسان/أبريل ١٩٤٩. فقد كانت في الأيام الأخيرة من فترة حملها الثاني، بينما كان بابلو بيكاسو منشغلاً جداً مع رفاقه من حركة أنصار (فرسان) السلام. ذهبت في السادس عشر من هذا الشهر إلى طبيبها الخاص، فتقول: "فحصني الطبيب طريفاً إلى المطيبة...". وفي الخامس والعشرين من آذار/مارس ١٩٤٩ ظهرت على جدران باريس وغيرها من العواصم الأوروبية ملصقات (بوسترات) تعلن عن موعد افتتاح هذا المؤتمر. وبرزت في هذه الملصقات لأول مرة حمامة بيكاسو، والتي ما تزال تعرف بحمامة السلام، أو رمز السلام إلى يومنا هذا، أو تعويذة السلام المشهورة (كما أطلقت عليها فرانسواز جيلو ذات مرة). وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الحمامة هي وتمثل الهدايا بمعطف كسنتايني من الجلد، مزخرف بالأحمر والأزرق والأصفر ومبطن بجلد خروف أسود، مع معطف مماثل لكتول، لكنه مبطن بجلد خروف أبيض. عاد بيكاسو من جديد إلى ممارسة الرسم، وفرانسواز إلى جانبه. ففي شتاء هذا العام بدأ بتنفيذ سلسلة من الرسوم البيتوغرافية التي عرفت فيما بعد بصور (فرانسواز بالمعطف البولندي) أو صور (فتاة بملابس بولندية). كما رسم عدداً من اللوحات الزيتية لها ولايها كلود بالزي الشعبي البولندي. وبرغم هذا فإن حالة من البرود بدأت تتسرب إلى علاقتهما العاطفية. كان هناك إحساس داخلي يدفع فرانسواز إلى التفكير بأن بابلو لم يعد كالسابق، وأن الكثير من رموزها صورة بدأت تختفي من لغة الغنية، ولاسيما بعد أن انشغل بتنفيذ سلسلة جديدة من الرسوم البيتوغرافية التي تصورحكايات الفرسان، والتي استلهم عناصرها من تراث الفن الشعبي البولندي. وكانت رسوم هؤلاء الفرسان وأسلاحهم تلاحقها في أحلام اليقظة والمنام. وفي الوقت ذاته فإن التفاف (فرسان) حركة السلام حوله ومنذ عودته من بولندا، كان يثير قلقها وخوفها على ما تبقى من العشق القديم.

في الواقع إن منزل بيكاسو ومشغله في فالوريس، تحول بعد الرحلة البولندية إلى فنار يساري أو محطة يتردد عليها عدد من الشخصيات الثقافية البولندية والإسبانية، ونشطاء حركة السلام وهذا

الفرنسية، كما انشغل منذ أواخر سنة ١٩٤٩ إلى جانب الشعارين بول إيلوار ولويس أراغون بالأعداد للمؤتمر العالمي الأول لأنصار السلام في باريس، وكان عليه أن يصمم شعاراً لهذا المؤتمر. وفي هذا المجال هناك حكاية طريفة وذات دلالات توثيقية تقول تفاصيلها: (أوائل شباط/فبراير ١٩٤٩ كان هو الموعد الأخير لبيكاسو في تنفيذ الشعار، وإرساله إلى لجنة المؤتمر. ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى منتصف هذا الشهر، وعندئذ جاء لويس أراغون إلى مرسمه للغاية ومبتسماً، وبارها بالقول: "ماذا؟ أمسرورة أنت برؤيتي؟" فسفغته: خذ هذه قبلات السائق الطبيعية! وأضافت قائلة: بأنه حين يسافر في المرة القادمة في مدة ثلاثة أيام ويعود بعد شهر من دون أن يكتب سطراً واحداً لها، فلن تكون موجودة هناك بانتظاره. ثم هرولت وأغلقت الباب على نفسها في غرفة ابنتها كلود، كانت هذه الصفحة قد أهدت ثراً ملامفاً. وكما تقول فرانسواز: "كان بابلو يريد طوعاً لزامته المضلة حول نوعين من النساء، الإلهات والحصائر، وكنت أرى أنني إلهة ولو بشكل مؤقت". وبرغم كل ما حدث فإن بيكاسو ودون أن يتحدث أي منهما بكلمة واحدة عن مشهد الليلة السابقة، قدم لها في صباح اليوم التالي الهدايا التي أتى بها من بولندا. وتمثل الهدايا بمعطف كسنتايني من الجلد، مزخرف بالأحمر والأزرق والأصفر ومبطن بجلد خروف أسود، مع معطف مماثل لكتول، لكنه مبطن بجلد خروف أبيض. عاد بيكاسو من جديد إلى ممارسة الرسم، وفرانسواز إلى جانبه. ففي شتاء هذا العام بدأ بتنفيذ سلسلة من الرسوم البيتوغرافية التي عرفت فيما بعد بصور (فرانسواز بالمعطف البولندي) أو صور (فتاة بملابس بولندية). كما رسم عدداً من اللوحات الزيتية لها ولايها كلود بالزي الشعبي البولندي. وبرغم هذا فإن حالة من البرود بدأت تتسرب إلى علاقتهما العاطفية. كان هناك إحساس داخلي يدفع فرانسواز إلى التفكير بأن بابلو لم يعد كالسابق، وأن الكثير من رموزها صورة بدأت تختفي من لغة الغنية، ولاسيما بعد أن انشغل بتنفيذ سلسلة جديدة من الرسوم البيتوغرافية التي تصورحكايات الفرسان، والتي استلهم عناصرها من تراث الفن الشعبي البولندي. وكانت رسوم هؤلاء الفرسان وأسلاحهم تلاحقها في أحلام اليقظة والمنام. وفي الوقت ذاته فإن التفاف (فرسان) حركة السلام حوله ومنذ عودته من بولندا، كان يثير قلقها وخوفها على ما تبقى من العشق القديم.

في الواقع إن منزل بيكاسو ومشغله في فالوريس، تحول بعد الرحلة البولندية إلى فنار يساري أو محطة يتردد عليها عدد من الشخصيات الثقافية البولندية والإسبانية، ونشطاء حركة السلام وهذا

ماذا حدث بعد هذه الرحلة البولندية؟

حين عاد بابلو بيكاسو إلى فالوريس، وهو محمل بالهدايا البولندية لم يتوقع حدوث شيء ما. مارسيل وحده كان خافاً من ثورة فرانسواز المفاجئة، لأنه كان يحرق وحده البرقيات ويرسلها من بولندا باسم بيكاسو، وكان يستخدم عبارات ليس من قاموس بيكاسو الذي تعرفه فرانسواز جيداً. كانت فرانسواز تنتظره على المقعد (المصطبة)، وحينما تقدم نحوها كان بيكاسو منشرجحاً للغاية ومبتسماً، وبارها بالقول: "ماذا؟ أمسرورة أنت برؤيتي؟" فسفغته: خذ هذه قبلات السائق الطبيعية! وأضافت قائلة: بأنه حين يسافر في المرة القادمة في مدة ثلاثة أيام ويعود بعد شهر من دون أن يكتب سطراً واحداً لها، فلن تكون موجودة هناك بانتظاره. ثم هرولت وأغلقت الباب على نفسها في غرفة ابنتها كلود، كانت هذه الصفحة قد أهدت ثراً ملامفاً. وكما تقول فرانسواز: "كان بابلو يريد طوعاً لزامته المضلة حول نوعين من النساء، الإلهات والحصائر، وكنت أرى أنني إلهة ولو بشكل مؤقت". وبرغم كل ما حدث فإن بيكاسو ودون أن يتحدث أي منهما بكلمة واحدة عن مشهد الليلة السابقة، قدم لها في صباح اليوم التالي الهدايا التي أتى بها من بولندا. وتمثل الهدايا بمعطف كسنتايني من الجلد، مزخرف بالأحمر والأزرق والأصفر ومبطن بجلد خروف أسود، مع معطف مماثل لكتول، لكنه مبطن بجلد خروف أبيض. عاد بيكاسو من جديد إلى ممارسة الرسم، وفرانسواز إلى جانبه. ففي شتاء هذا العام بدأ بتنفيذ سلسلة من الرسوم البيتوغرافية التي عرفت فيما بعد بصور (فرانسواز بالمعطف البولندي) أو صور (فتاة بملابس بولندية). كما رسم عدداً من اللوحات الزيتية لها ولايها كلود بالزي الشعبي البولندي. وبرغم هذا فإن حالة من البرود بدأت تتسرب إلى علاقتهما العاطفية. كان هناك إحساس داخلي يدفع فرانسواز إلى التفكير بأن بابلو لم يعد كالسابق، وأن الكثير من رموزها صورة بدأت تختفي من لغة الغنية، ولاسيما بعد أن انشغل بتنفيذ سلسلة جديدة من الرسوم البيتوغرافية التي تصورحكايات الفرسان، والتي استلهم عناصرها من تراث الفن الشعبي البولندي. وكانت رسوم هؤلاء الفرسان وأسلاحهم تلاحقها في أحلام اليقظة والمنام. وفي الوقت ذاته فإن التفاف (فرسان) حركة السلام حوله ومنذ عودته من بولندا، كان يثير قلقها وخوفها على ما تبقى من العشق القديم.

ونوار. تروي هذه السيدة قائلة: "أنتذكر أنني سمعت بعد ساعات الظهر في أحد الأيام طرقة على الباب، وحينما فتحتة كان هناك رئيس الدولة ومعه رئيس البرلمان البولندي وعدد من الوزراء والمرافقين...جلس الرئيس أمام حورية بيكاسو وهو يستمع إلى شرح أحد الحاضرين..ويعد أن قدمت لهم القهوة وقلت إلى جانب زوجي الفرح جدا. وفي هذه اللحظة سألتنا رئيس البرلمان مازحاً: رفاق، ألا تخافون النوم مع هذه الحورية؟ ثم نظر إلى... رفيقه، إن زوجتي لا يمكن أن توافق على النوم في هذا المكان ولو أعطوها كنوز الدنيا... باسم زوجي ورد قائلاً: لكل مكان أهله يا سيدي! وبعدها أن ترك هؤلاء الزائرون شفتنا كان بانتظارهم في الخارج أهالي الحي، ومن بينهم مجموعة كبيرة من سكان الكتنة العسكرية القريبة وهم يهتفون بحياة الرئيس ويطلقونه بسكن أفضل... وبعدها فترة أمر الرئيس البولندي بتشديد بنائية سكنية حديثة لهم أطلق على هذه البناية في البداية اسم الكتنة الحديثة، ثم تغير اسمها إلى بناية الرئيس ببيروت... أقول أن هذا قد حصل بفضل لوحة بيكاسو، حتى أن سكان هذه البناية علقوا على بوابتها الخارجية باقطة كتبت عليها: شكراً لبيكاسو.. شكراً للرئيس... ويفضل هذه اللوحة أصبحت أنا معروفة من قبل الناس. كان البعض يطلق على اسم: صاحبة بيكاسو، والبعض الآخر كان يهمس في أذني: كيف حالك يا رفيقة سربينا... كنت فرحة ممزوجة بتعب شديد... بدأت هذه العائلة بمرور الأيام تشعر بالجزر والملل وعدم الاستقرار، وصار السكن والعيش مع حورية بيكاسو أمراً لا يطاق، ولاسيما أن عدد الزائرين أخذ يتجاوز أكثر من ٤٠٠ زائر وخاصة في أيام الأحاد. وكان بعض هؤلاء الزائرين يجلب التراب والغبار بأحذيتيه في أوقات الصيف والأوحال والأطيان في الشتاء. وكان أكثر إزعاجاً للسيدة (سافيسكا) هو زيارة صغار التلاميذ وعمال المناجم والبناء بملابس العمل، وكانت وحدها تقوم بتنظيف أرضية الشقة يومياً دون مساعدة أحد من المسؤولين. تقدمت هذه العائلة في منتصف سنة ١٩٥٢ بطلب إلى التعاونية السكنية في بلدية وارشو من أجل الحصول على شقة أخرى أو إيجاد حل لجدران الغرفة التي تحول لونها الأبيض إلى الرمادي، وانتشرت البقع السوداء فوق أرضية الشقة. ولكن هذه الدائرة أخبرت أنها بأن الأمر لم يعد من اختصاصها وعليها الرجوع إلى مجلس إعمار محافظة وارشو وإلى وزارة الثقافة والفنون. وفي ١٤ شباط/فبراير ١٩٥٣ أرسلت السيدة سافيسكا إلى هذه الجهات طلباً جديداً يحتوي على كلمات تعبر عن التمرد والغضب الشديد... نطلب الانتقال إلى شقة أخرى أو الموافقة على

ترميم شقتنا وطلاء جدرانها بما فيها لوحة بيكاسو.. وإلا سأقوم بهذا الأمر بنفسي...". وبعد أيام انتشر هذا الخبر بين الناس..وبدأت المعارك الصحفية والكلامية بين المؤيدين لإزالة هذه اللوحة وبين المعارضين لهذا الأمر. وقدمت مقترحات كثيرة، من بينها تحويل الشقة إلى متحف صغير لبيكاسو، أو رفع طبقة الجبس المرسوم عليها ثم إعادة بنائها في مكان آخر. ولكن هذه المقترحات وغيرها ذهبت أدراج الرياح. وفي ١٢ آب من هذا العام حصلت السيدة سافيسكا على موافقة الجهات المسؤولة لطلاء جدران الشقة وإزالة لوحة بيكاسو. وتذكر هذه السيدة تلك اللحظات التي اخذت فيها الحورية (سربينا)... وقبل أن يقوم الصباغ بمباشرة عمله وقلت وزوجي أمام جدارية بيكاسو... شعرت بإحساس غريب، وكأننا نقف أمام يقونة مقدسة...شاهدت الحزن في عيون زوجي المريض، وكنت خائفة، ولكن ما العمل... بدأت ملامح اللوحة تختفي تدريجياً تحت فرشاة الصباغ والوانه البيضاء... وبعد أعوام قليلة توفي زوج السيدة (سافيسكا) والاكتئاب، ولم يكن بمقدورها العيش في نفس الشقة، انتقلت إلى شقة أخرى في الطابق العلوي من نفس البناية، ومعها أرشيها الخاص بحورية بيكاسو. ولا أدري ما السبب وراء مرض هذه السيدة.. ربما كان السبب هو رحيل زوجها، وربما كان هو غياب الحورية من حياتها. ولكن حالتها كانت أفضل من حالة زوجة بيكاسو الأخيرة (جاكلين روك) التي عاشت موت الفئران كداء لم تهرب منه، حتى انتحرت بإطلاق الرصاص على رأسها من مسدس حورية بيكاسو أنها لم تنته بإزالة آثار اللوحة من جدار تلك الشقة، وإنما استمرت لسنوات طوال، ولاسيما في مناسبات احياء تكري الفنون (تحفيل الأوساط الثقافية والفنية في بولندا سنوياً بذكرى رحيل بابلو بيكاسو)، أو في حالة افتتاح معرض لأعماله الفنية في وارشو. نجد أن الصحافة البولندية تعيد إلى الأذهان تفاصيل تلك الحكاية وتناقش مسؤولية صباغ ذلك الأثر الفني العالمي. وفي سيرة بيكاسو هناك حكاية مشابهة، ففي سنة ١٩٠٣ رسم الفنان لوحة جدارية كبيرة في بيت صديقه (جيم سابرنتس) في برشلونه، وكانت هذه اللوحة مرسومة على كامل جدار إحدى الغرف، وبعد بيع هذا البيت قام أصحابه الجدد بطلاء جدرانه الداخلية وطمس معالم هذه اللوحة. وعندما بدأت شهرة بيكاسو العالمية بالتدويع بعد سنوات خيم السواد على أصحاب هذا البيت، وحاولوا إعادة الحياة إلى تلك الجدارية، ولكن من دون جدوى حيث كانت آثار التزوير واضحة.

أوقاته حينئذ بين السباحة في البحيرات القريبة وصيد السمك ورسم صور شخصية (تخطيطات) لأفراد هذه العائلة و ضيوفهم. وفي صباح يوم الإثنين ٦ أيلول غادر بيكاسو ومرافقه وارشو بالطائرة البولندية الخاصة، وقبل أن يخرج من فندق (بريستول) كان عليه أن يشكر إدارة الفندق بطريقته النادرة، حيث وضع توقيعيه وتاريخ مغادرته على أحد أطباق الطعام. كان هذا الطبق معروفاً ولفترة طويلة في خزانة زجاجية في صالة الفندق، ثم اخذت آثاره منذ مطلع الثمانينيات. وعندما وصل باريس لم يغادرها مباشرة إلى (فالوريس) حيث كلود وأمه، وإنما بقي هناك بصحبة بول إيلوار ومارسيل بوودين قرابة سبعة أيام للمساهمة مع الحزب الشيوعي الفرنسي في تشكيل (مكتب المثقفين العالمي للاتصالات)، وهذا المكتب هو إحدى اللجان للمثقفين للدفاع عن السلام.

العيش مع حورية بيكاسو
في واحد من اللقاءات الصحفية الكثيرة، والمنتشور في جريدة السياسة البولندية - نيسان ١٩٧٥ بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل بابلو بيكاسو، تروي السيدة (سافيسكا) تفاصيل الأعمار التي عاشتها هي وزوجها المريض (كان من نزلاء المعتقلات الألمانية) بالقرب من لوحة بيكاسو. كانت هذه السيدة تعتقد في البداية بأن العيش مع أعمال فنان كبير بشكل دائم شيء ممتع ويجلب الراحة والسرور. ولهذا قامت بعمل ستارة خاصة تغطي جدارية بيكاسو في الليل وترفع عنها في النهار، كما خصصت مكاناً تحت الجدارية لباقات الزهور، ووضعت بالقرب منه سجلاً خاصاً للزائرين مع ملاحظة تقول: "رجاء اكتب ما يدور في ذهنك بخصوص الجدارية السياسية وثقافية وفنية كثيرة. هنا كانت هذه الشقة التي تبلغ مساحتها ٣٤ متراً مربعاً وخلال خمسة أعوام متحفاً صغيراً ومزار للعامة الناس وطلاب المدارس وشخصيات سياسية وثقافية وفنية كثيرة. كان من بين الزائرين رئيس الدولة وأعضاء البرلمان البولندي وبعض الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وعدد من الكتاب والفنانين البولنديين والأجانب. و في تشرين الثاني/نوفمبر عام ١٩٥٠ والمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لأنصار السلام في وارشو زارت الوفود المشاركة في المؤتمر هذه الشقة (المتحف)، وكان من المتوقع حضور بيكاسو إلى هذا المؤتمر، ولكنه تغيب عن المشاركة بسبب ظروف عائلية. وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: ماذا كان يحدث لو أن بيكاسو تواجد في وارشو في ذلك العام؟ على كل حال نعود الآن إلى تلك اللقاء الصحفي، وإلى حكايات السيدة (سافيسكا) وما فيها من طرف

هكذا استفاد المعماريون من بيكاسو

والشقق مع شيء من روح الفنان والنحات العظيم. ويبدو هذا شيئاً جميلاً إذا ما حصل، مثلاً، أن تكون تصاميم فرانك غيبري العنيدة المتألقة مثل متحف بلباو غوغنهايم في إسبانيا و"قاعة كونسترت ولت دزني" في لوس أنجلوس، عملية وغنائية. وكما كتبت أدا لويزا هكستابل الناقدة والمؤرخة الأمريكية إلى غيبري: إنه يبني على "الصدوق" المتحرر الذي فتحه فرانك لويد رايت للأبد والقضاءات المحتررة التي رفعها لو كوربوزيه إلى الأعالي المشرقة".

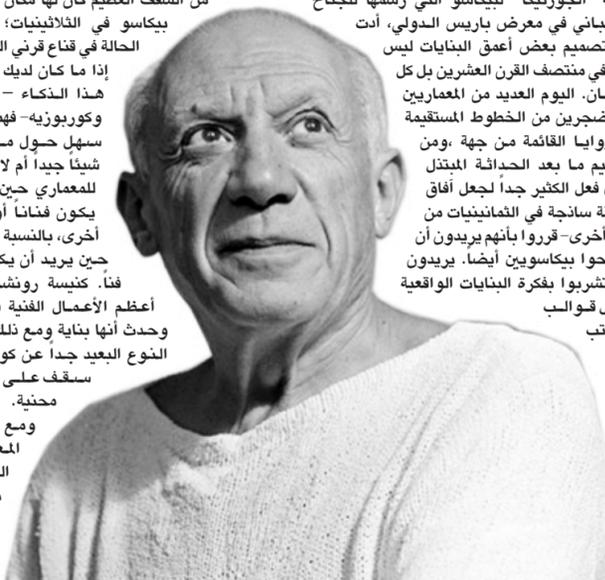
إن غيبري يقدر لو كوربوزيه تقديراً عالياً. ويقول عن كنيسه الصغيرة في روتشان التي أنشئت عام ١٩٥٥: "في كل مرة أذهب هناك أنخرط في البكاء". وبدورها تدن الكنيسه إلى التأثير الكبير لبيكاسو. في هذه البداية التي ترتفع على تل في "الرون ألب" بني لو كوربوزيه نوعاً من الجورنيكا لكن بالكوتكريت. وحتى بعض التفاصيل، مثل المظلات المطرية النائنة من السقف العظيم كان لها مكان في راحة بيكاسو في الثلاثينيات؛ في هذه الحالة في قناع قرني الثور.

إذا ما كان لديك علاقة مع هذا الذكاء - لبيكاسو وكوربوزيه- فهناك سؤال سهل حول ما إذا كان شيئاً جيداً أم لا؟ بالنسبة للمعماري حين يريد أن يكون فناناً أو بطريقتي أخرى، بالنسبة للمعماري حين يريد أن يكون يبني فناً. كنيسة رونشان إحدى أعظم الأعمال الفنية في العالم وحدث أنها بنيت ومع ذلك فهي من النوع البعيد جداً عن كونها مجرد سقف على رؤوس محنية. ومع ذلك حتى المعماريين العظماء مثل لو

جوناثان كلانسي ترجمة: نجاح الجبيلي

كتب المعماري ماكس كليندنج: "حين كنت أبحث في كتيبي التي تدور حول بيكاسو صادفت تلك التخطيطات التي رسمها في عام ١٩٥٨ للبنانيات. وبينما كنت أمر ببنية جديدة قامت في الباربيكان/ لندن فوجئت بتشابه أشكالها مع تخطيطات بيكاسو. هل يمكن أن تكون هذه التخطيطات هي مصدر الإلهام؟".

حسن، نعم ولا. ما تظهره هذه التخطيطات هو أن بيكاسو كان يتلاعب في شكل البنانيات في وقت كانت فيه مقاربتة للرسم والنحت أعادت تعريف التصميم المعماري في بعض الأحياء الراقية المؤثرة. إن تأثير لوحة "الجورنيكا" لبيكاسو التي رسمها للجناح الأنساني في معرض باريس الدولي، أدت إلى تصميم بعض أعمق البنانيات ليس فقط في منتصف القرن العشرين بل كل الأزمان. اليوم العديد من المعماريين - الضجرين من الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة من جهة، ومن تصميم ما بعد الحداثة المبتدل الذي فعل الكثير جداً لجعل أفق المدينة سانحة في الثمانينيات من جهة أخرى- قرروا بأنهم يريدون أن يصبحوا بيكاسويين أيضاً. يريدون أن يتشربوا بفكرة البنانيات الواقعية مثل قوالب المكاتب

ثمان سنوات في حياة بيكاسو

كتاب يصف علاقته الحميمة مع أبرز عشيقاته

وتطلع مع حياتها الجديدة، مبدئياً في الوقت نفسه إصراراً على عدم قيام بيكاسو بزيارتها بين مدة وأخرى. لأن ذلك من شأنه أن يعترض الأمل في إمكانية تجديد العلاقة بين الإثنين، ويعيدها إلى وضع العشيقية المحجورة المنلولة. وفعلاً، فلقد بقيت دورامار سنوات ليست بالقصيرة، بعد فراقها، بعيدة عن بيكاسو: فهي لم تره ولم تسمع إلى تقصي أخباره، لكنها فوجئت بوصول طرد ضخّم وثقيل مغلف بغلاف محكم، بحيث يعترض على المرء اكتشاف ماهيته، وبعد فتحه أتضح أنه كرسي بائس ضخّم وثقيل ولا ينطوي على أية قيمة تذكر. مرسل من بيكاسو إليها، يعرف فيما إذا كانت دورامار ما زالت مرتبطة به عاطفياً. أما دورامار من ناحيتها وأن كانت للحظة قد وجدت الأمل في إعادة العلاقة إلا أنها وجدت في هذا الطرد الثقيل الضخم علامة على مدى فساد وشر صديقها الحميم وعشيقها السابق. وفي هذا الموقف بالذات عمدت نيكول أفريل إلى إبراز مشاعر دورامار المريرة بصراخها وانفعالها والأسى والحرز العميقين اللذين احتل قلبها وعقلها، فعشيقها لم يكن عبقرى الفن فحسب، بل كان عبقرى الشر بمعنى الكلمة: "شيء!!". وإذا كانت دورامار قد عرفت السعادة والشهرة والبهجة من خلال علاقتها الحميمة مع بيكاسو، إلا أن الأمر لم يستمر طويلاً على ذلك النحو، فملاحم القطيعة أخذت تتوضح عندما رفضت دورامار أن تظهر بموقف يعطي انطباعاً على أنها أصبحت مجرد (عشيقة بيكاسو السابقة) حينها غرقت دورامار ببحر من الغيرة والشك والعداوة والشعور بالذل، وتمكن منها الغضب المستشيط، لتتهار نفسها مما تطلب تدخل (لاكان) بالأمر وعمل على إخراجها من وحدتها وانزوائها وجلسات الصدمات الكهربائية التي كانت تتعرض لها في مستشفى (سانت أن).

ان أفريل ومن خلال روايتها (أنا، دورامار) استعادت تكريات تلك العلاقات النسائية لخمس من عشيقات بيكاسو: بدءاً من أولغا، وماري تيريز و انتهاء بفرنسوان، وجاكين، على أن بطلة الرواية هي دورامار التي توسطت تلك النساء من ناحية تسلسلها بيّنهن حيث استمرت علاقتها مع بيكاسو نحو ثمان سنوات، شهدت هذه الأخيرة خلالها القليل من السعادة والفرح والبهجة، والكثير من الألم والحسرة والغيرة والعداوة. فلقد كانت دورامار شاخصة في حياة بيكاسو وفي لوحاته على حد سواء. طالما أن كل عشيقات الفنان كن موديلات للوحاته.

لم تكن بطلة القصة . دورامار . في بداية الأمر سوى مرشدة في الأروقة السرية بمتحف بابلو بيكاسو، وبما أنها مصورة فوتوغرافية محترفة، فلقد كانت تجيد التقاط مشهد تزاحم المعجبين على الفونز بصدقة بيكاسو، وتنقل الكاتبة عن دورامار ما مفاده: (لقد أعددت خطة للإيقاع ببيكاسو بحيث لا أدع له مجالاً للتراجع، إلا أن الصدفة المحضة على ما يبدو هي التي قررت كل شيء!!). وإذا كانت دورامار قد عرفت السعادة والشهرة والبهجة من خلال علاقتها الحميمة مع بيكاسو، إلا أن الأمر لم يستمر طويلاً على ذلك النحو، فملاحم القطيعة أخذت تتوضح عندما رفضت دورامار أن تظهر بموقف يعطي انطباعاً على أنها أصبحت مجرد (عشيقة بيكاسو السابقة) حينها غرقت دورامار ببحر من الغيرة والشك والعداوة والشعور بالذل، وتمكن منها الغضب المستشيط، لتتهار نفسها مما تطلب تدخل (لاكان) بالأمر وعمل على إخراجها من وحدتها وانزوائها وجلسات الصدمات الكهربائية التي كانت تتعرض لها في مستشفى (سانت أن).

متكئة، وتمارس الرسم، كما أنها كانت في الوقت نفسه امرأة فكر وعلى قدر لا بأس به من الثقافة، ومناضلة (ثورية) ووجه جميل بعينين زرقاوتين وجسم متناسق، مشكلة في صفاتها هذا نموذجاً للمتقف الأوروبي الذي كان ينتمي إلى جيل ما بعد الحرب العالمية. ونظراً، لعدم قيام دورامار بكتابة مذكراتها، فلقد سعت الكاتبة نيكول أفريل إلى أن تستعين بكل

أنا دورامار.. ثمان سنوات في حياة بيكاسو ترجمة: سعد هادي سليمان

تتصف حياة الفنان الكبير بابلو بيكاسو بنشوة وحيوية وصلت حد الثمالة من أثوران وعلاقات نسائية وعشيقات يتعذر حصرهن، نظراً لعدم توفر المعلومات الأكيدة في هذا المجال. يبدو أن الفنان العالمي الكبير بابلو بيكاسو كان يؤمن بشعاره الخاص: (كل شيء مباح في الحب والفرح!) لذلك فقد كان بيكاسو عبقرياً في نتاجاته التشكيلية، وعبقرياً خبيثاً في علاقاته النسائية أيضاً.. ولقد حاولت الروائية نيكول أفريل في كتابها الموسوم (أنا، دورامار)، سرد تفاصيل قصة العلاقة الحميمة التي جمعت بيكاسو ودوراما عبر ثمان سنوات، وما شهدته دورا من حزن وكآبة وأماسة.

manarat

رئيس مجلس الإدارة
رئيس التحرير
فريكة

نائب رئيس التحرير
عدنان حسين

مدير التحرير
علي حسين

الإخراج الفني
مصطفى التميمي

التصحيح اللغوي
محمد حنون

منارات

طبعت بمطابع مؤسسة
للإعلام والثقافة والفنون

جرنيكا

بول ايلوار

عن كتاب جرنیکا اللوحة، القصيدة، الفيلم
ترجمة: جلال العشري

أزمة إنسان العصر

في الحزن والشجاعة

من الحياة ومن الموت

الموت، ذلك الأمر العسير

ذلك الأمر اليسير

النسوة والأطفال يحتفظون بالكنز نفسه

يحتفظون به في المآقي وفي العيون

والرجال يذودون عنه

يذودون عنه بقدر ما يستطيعون

غداً هو الوقت الذي تتحمل فيه الألم

والخوف والموت

ولكن الوقت الذي سنزيل فيه آثار الجريمة

سيجيء متأخراً

رصاص المدافع الرشاشة

يقضي على القتلى

رصاص المدافع الرشاشة

يداعب الأطفال

أسرع مما تداعبهم الريح

بالحديد والنار

حضرنا الإنسان كما لو كان منجماً

حضره كما لو كان ميتاً بغير مركب

حضره كما لو كان موقداً بغير نار

النسوة والأطفال، يحتفظون بالكنز نفسه

قطرات اللبن الرائق، وأوراق الربيع الأخضر

كلها تترقرق في عيونهم الصافية

تترقرق دائماً وباستمرار

النسوة والأطفال يحتفظون بالكنز نفسه

يحتفظون به في المآقي وفي العيون

والرجال يذودون عنه

يذودون عنه بقدر ما يستطيعون

الأطفال تهيئوا للرحيل

بصورة قاطعة

ولسوف نعود نحن

إلى عصرنا البدائي الأول

حيث كانت دموع الفرح كما يقولون

وكان الرجل يفتح ذراعيه

ليعانق زوجته الحبيبة

وكان الأطفال قريري العين

يشهقون وهم يضحكون

عيون الموتى فيها ظلام الهول

عيوني الموتى ضمور الأرض البور

الضحايا رعو الدمع

جرعوه كالمسم الزعاف

الإنسان تلطخه الدماء.

حتى أن السفاحين أصبحوا

أقل مرارة من العنب المر

العيون انفقات

والقلوب انطفأت

والأرض أضحت باردة

تسرى فيها برودة الموت

أيها الناس الذين من أجلكم

ترنموا بهذا الكنز

أيها الناس الذين من أجلكم

باعوا هذا الكنز

في احتضار الأم والأخ والابن فكروا

في الصراع الذي يقضي على الحياة فكروا

فكروا في احتضار الحب!

في أن تصونوا أنفسكم من السفاحين

في أن الطفل والشيخ يتقيان هول الحياة

وهي تنعي حظها

في أنهما يحسان إحساساً قوياً عارماً

بأن الرغبة في الحياة عبث

كل شيء في الوحل يصب

والشمس في الكون الأسود تغيب

يا أضرحة الشقاء

يا عالم البيوت المتداعية الرائع

عالم المناجم والحقول

يا إخوتي الذين أصبحوا جيئاً

أصبحوا هياكل محطمة

الأرض في محابركم تدور

والموت يكسر توازن الزمن

لتصبحوا صحراء خاوية

أنتم مادة للأشعار وطعام للغربان

وأنتم أيضاً أملنا الذبيح المرتجف

تحت غابة البلوط الميتة في "جرنيكا"

فوق حطام "جرنيكا"

تحت سماء "جرنيكا" الصافية

عاد رجل كان يحمل بين ذراعيه

حملاً يئن وفي قلبه حماسة

يغني من أجل الرجال الآخرين

أغنية الثورة المجيدة

التي تقول للحب مرحى

وتقول للظلم لا

تقول إن "جرنيكا" مثل "هيروشيما"

هي عاصمة السلام الحي

"جرنيكا" إن البراءة يا "جرنيكا"

ستستخلص حقها من برائن الجريمة!

× جرنیکا هي قرية إسبانية دكها الطيران الألماني عام ١٩٣٨م أثناء
الحرب الأهلية الإسبانية؛ لمصلحة قوات فرانكو الديكتاتور الفاشي،
ولتجريب السلاح الكيماوي أيضاً.