

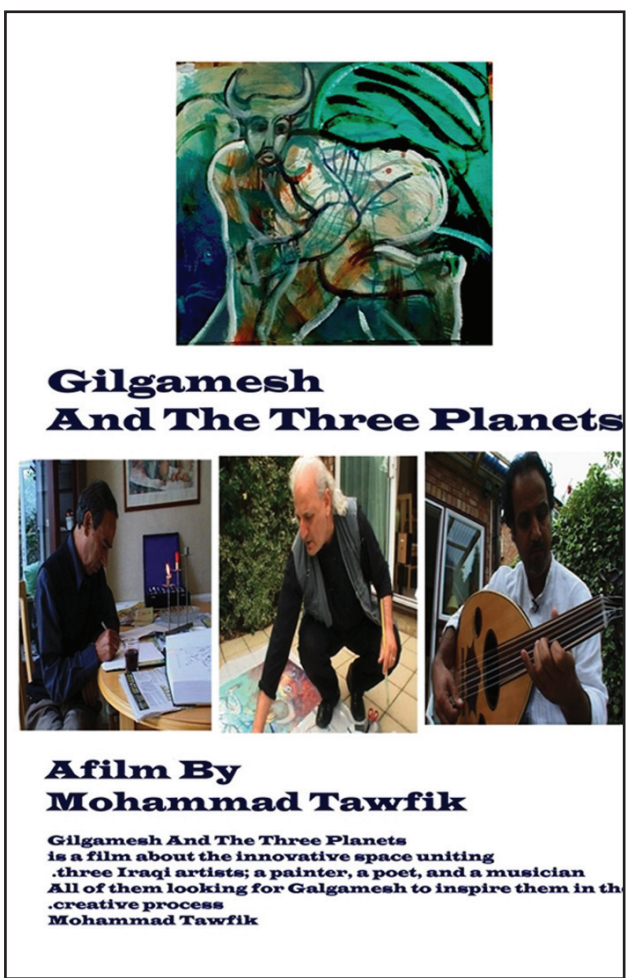
تقنية الارتجال والإسكاف بالمصادفة الفنية

قراءة نقدية في فيلم (كلكاش) لمحمد توفيق

عدنان حسين أحمد

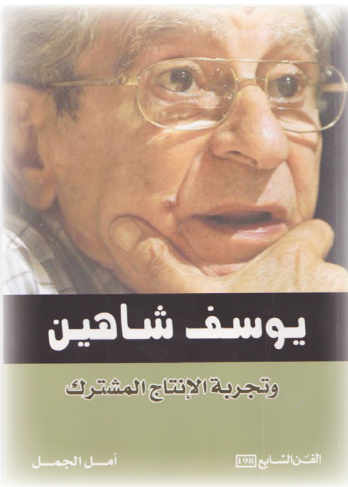

لا يحتاج بعض الأفلام الوثائقية إلى بحث طويل ومعمق في الموضوع الذي يريد أن يتعاطى معه المخرج، خصوصاً إذا كانت الفكرة الرئيسية مرتجلة كما هو الحال في فيلم (كلكاش والكواكب الثلاثة) لمحمد توفيق. فلقد جاء المخرج إلى لندن مدججاً بكاميرته فقط من دون أية فكرة طارئة في ذهنه عن الفيلم الذي فعله هو أنه وضع في ذهنه ثلاث شخصيات عراقية معروفة وهم الفنان التشكيلي فيصل عيبي، والشاعر فاضل السلطاني، وعازف العود أحمد مختار. وقبل أن يقض المخرج محمد توفيق شرارة الفكرة أخرج فيصل عيبي كتابه الفني الصادر حديثاً وعدداً من كاتولوجات معارضه الفنية السابقة التي قد تحفزهم على اختيار ثيمة ما يتفقون عليها جميعاً.

وما أن فتح الكتاب الفني الضخم حتى لاحظنا لنا صورة كلكاش، والثور السماوي، وما إلى ذلك من شخصيات أول ملحمة في التاريخ البشري. ترك المخرج أمر اختيار الفكرة الرئيسية شرط أن تأخذ اتجاهها واحداً، ولا تنتفضي باتجاهات متعددة. اعترض فيصل مزامحاً على السير باتجاه واحد، لأنه يريد أن يختلف مع أقرانه، وربما يشي بالاتجاه المعاكس، كما اعترض أحمد على جملة (لكم كل الحرية) التي لم تألفها من قبل، طالما أن النظام العربي يقدم هذه الحرية بالقطارة وعلى جرة صغيرة، ذهب المخرج إلى أبعد من ذلك حينما منحهم حرية الحركة في منزل المخرج فاروق داوود الذي صور فيه الفيلم، خصوصاً وأن معالم القلق الإبداعي كانت مرشمة على الشاعر فاضل السلطاني الذي يبحث في قرارة نفسه عن مناخ خاص للحظة الإبداعية، وربما لا تأتي القصيدة في حضرة أناس آخرين وأمام عين الكاميرا التي لا يفلت منها أي شيء. لذلك خاطبهم المخرج جميعاً بأن يتحركوا بالطريقة التي تناسبهم، وليس هناك أي محددات، فالكاميرا تستطيع أن تتحرك وترصد الأشخاص الغالطة من دون أية إشكالات، كما منح الشاعر فاضل السلطاني امتيازاً آخر بأن يلج إلى الغرفة ويختلي مع نفسه كي يستدرج القصيدة من كمونها الغامض، ثم التفت إلى فيصل وخبره بين أن يضع ورقة الرسم على الأرض أو على (الستاند)، وكل الذي طلبه في نهاية الأمر هو التلقائية في العمل والإداء لكي يمسك بالمصادفة الفنية طالما أنه لم يبحث في موضوعه، ولم يتهاى له من قبل، الكل يعتقد أن الشاعر ربما يكون المبدع الأكثر قدرة على اجتراف الفكرة من غيره، لذلك ألقى فيصل هذه المهمة على السلطاني فقال الأخير على الفور: (في البدء كان النهر) منتهامياً مع الفكرة الإنجليزية (في البدء كانت الكلمة)، معتدداً في تصوره هذا على العراق، وليس على لندن التي يقيم فيها منذ سبع عشرة

سنة، فهذا الشاعر مسكون بالعراق، ولا غرابة أن يحمله بين جوانحه أو يضعه في مخيلته المتقدة حقاً. لذلك فإن الصورة الأولى التي قفزت إلى ذهنه هي صورة النهر الذي يواجبه وأنت تذهب إلى كردستان العراق، أو تهرب منها إلى العالم المفتوح، فصورة الهروب الفردي أو الجماعي راسخة في أذهان غالبية العراقيين، وخصوصاً المعارضين للأنظمة القمعية. عازف العود أحمد مختار لم يتوفر على فكرة ما في اللحظة ذاتها، بل أنه اعتبر خلو ذهنه من الأفكار أحياناً جزءاً من العوامل الإبداعية؛ بدا فيصل وكأنه يهين الحاضرة الإبداعية حينما يقول أول الموضوع سيأتي حينما ترسم أو تعزف أو تفكر، ولكنه أرفق قائلاً بأنه مستعد لأن يخوض في أية ثيمة يقترحونها. ويبدو أن بعض الصور التي تضمنها كتاب فيصل التشكيلي قد حفز أحمد لأن يقترح ثيمة (كلكاش)، وهي ثيمة مناسبة وعميقة جداً، خصوصاً وأن الفنان فيصل عيبي والشاعر فاضل السلطاني منهما كان بكلامش وقصة بحثه المؤثرة عن الخلود. بدأت الفكرة تتضح الآن حينما حسم فيصل الأمر وقال بأن كلكاش هي الثيمة المنتخبة هنا، لأنها تنطوي على فكرة البحث عن الخلود، وتحقيق المذات الإنسانية. أضاف أحمد بأن كلكاش خيال مفتوح يطوي على أشياء كثيرة، فهو دراما، وعمل نحتي، وتشكيلي وما إلى ذلك. لا بد للمخرج من أن يتدخل بين أوان الفكرة من دون أية إشكالات، كما منح الشاعر فاضل السلطاني امتيازاً آخر بأن يلج إلى الغرفة ويختلي مع نفسه كي يستدرج القصيدة من كمونها الغامض، ثم التفت إلى فيصل وخبره بين أن يضع ورقة الرسم على الأرض أو على (الستاند)، وكل الذي طلبه في نهاية الأمر هو التلقائية في العمل والإداء لكي يمسك بالمصادفة الفنية طالما أنه لم يبحث في موضوعه، ولم يتهاى له من قبل، الكل يعتقد أن الشاعر ربما يكون المبدع الأكثر قدرة على اجتراف الفكرة من غيره، لذلك ألقى فيصل هذه المهمة على السلطاني فقال الأخير على الفور: (في البدء كان النهر) منتهامياً مع الفكرة الإنجليزية (في البدء كانت الكلمة)، معتدداً في تصوره هذا على العراق، وليس على لندن التي يقيم فيها منذ سبع عشرة سنة، فهذا الشاعر مسكون بالعراق، ولا غرابة أن يحمله بين جوانحه أو يضعه في مخيلته المتقدة حقاً. لذلك فإن الصورة الأولى التي قفزت إلى ذهنه هي صورة النهر الذي يواجبه وأنت تذهب إلى كردستان العراق، أو تهرب منها إلى العالم المفتوح، فصورة الهروب الفردي أو الجماعي راسخة في أذهان غالبية العراقيين، وخصوصاً المعارضين للأنظمة القمعية. عازف العود أحمد مختار لم يتوفر على فكرة ما في اللحظة ذاتها، بل أنه اعتبر خلو ذهنه من الأفكار أحياناً جزءاً من العوامل الإبداعية؛ بدا فيصل وكأنه يهين الحاضرة الإبداعية حينما يقول أول الموضوع سيأتي حينما ترسم أو تعزف أو تفكر، ولكنه أرفق قائلاً بأنه مستعد لأن يخوض في أية ثيمة يقترحونها. ويبدو أن بعض الصور التي تضمنها كتاب فيصل التشكيلي قد حفز أحمد لأن يقترح ثيمة (كلكاش)، وهي ثيمة مناسبة وعميقة جداً، خصوصاً وأن الفنان فيصل عيبي والشاعر فاضل السلطاني منهما كان بكلامش وقصة بحثه المؤثرة عن الخلود. بدأت الفكرة تتضح الآن حينما حسم فيصل الأمر وقال بأن كلكاش هي الثيمة المنتخبة هنا، لأنها تنطوي على فكرة البحث عن الخلود، وتحقيق المذات الإنسانية. أضاف أحمد بأن كلكاش خيال مفتوح يطوي على أشياء كثيرة، فهو دراما، وعمل نحتي، وتشكيلي وما إلى ذلك. لا بد للمخرج من أن يتدخل بين أوان الفكرة من دون أية إشكالات، كما منح الشاعر فاضل السلطاني امتيازاً آخر بأن يلج إلى الغرفة ويختلي مع نفسه يسأل صديقه فيصل سؤالاً محدداً سيختمك بهذا الفيلم: ما الذي يفعله كلكاش في لوحة فيصل عيبي؟ فبرّد عليه فيصل بأنه نجح في الإسكاف بخيطة الفكرة أو بالقبض على هذه المصادفة الفنية الرائعة التي ستكون عنواناً بارعاً للقصيدة التي تمخضت جراء هذه اللحظات الإبداعية القلقة. لا شك في جمالية القصيدة التي كتبها الشاعر فاضل السلطاني، وهي تحتاج مقالة نقدية خاصة، لكنه أوجز تحتها خلاصة معاناة العراقيين جميعاً ومحنتهم الأليمة التي تتمحور حول الدم المراق حينما قال في خاتمة هذا النص الشعري المعبر: (وحشان أم حبر على الورق / أم دم يراق منذ ستة آلاف سنة / على العراق). انتهى يوم. لقد تحدى كلكاش هذه الحقيقة غنية في الفولكلور ورواية القصص، كان العالم العربي يعاني الحرمان من السينما الخاصة به، يمكن لمصر أن تتباهى بالفخر بصناعة أفلام تعود لأكثر من قرن، لكن ما وراء ذلك كانت الصورة غالباً غير شجعة إلا قليلاً. حين بدأت صنعتي كمنتج أفلام في تونس في السبعينات من القرن العشرين، لم تكن توجد صناعة سينما عربية بمعنى الكلمة، كان الممولون النشطون وبالأخص الذين يعملون في اقتصاديات الخليج التي تغنيها الدولارات النفطية، يركزون بشكل كبير على الاستثمارات في البنى التحتية والدفاع بدلاً من الاستثمار في مجال الثقافة. كانت المنطقة تفتقر أيضاً بشكل مخيف لدور السينما، وبينما كان العالم العربي مرتبطاً رسمياً بالثقافة، كانت اثنتان وعشرون دولة عربية في الواقع تمتلك لهجات وعادات محلية ظلت بشكل متكرر خاصة ضمن حدودها. فكانت النتيجة غياب سوق حقيقية عربية للسينما العربية، مع قلة فقط من صناعات الأفلام الذين أحرزوا شهرة عالمية مثل يوسف شاهين من مصر. بناءً على ذلك، ينصب تركيزي في الوقت الحاضر على جذب إنتاجات عالمية إلى وطني إذ جلبت إلى تونس جورج لوكاس بفيلم "حرب النجوم" ولهذا السبب كنا قادرين أخيراً على تحويل كتاب

يوسف شاهين وتجربة الإنتاج المشترك

ثم تتطرق الكاتبة إلى مفهوم التعاون المشترك للإنتاج السينمائي، وأسباب اللجوء إليه، والأغراض الحقيقية له. كذلك تتطرق إلى أفلام يوسف شاهين التي أنتجت بالاشتراك مع بعض الدول العربية، خصوصاً الجزائر التي ساهمت في إنتاج ثلاثة من أهم أعمال يوسف شاهين هي، العصفور، عودة الابن الضال، اسكندرية ليه، وهي لا تتوقف عن تعداد هذه الأفلام بل هي تتحدث بلغة الناقد عن سبب إنتاج الفيلم مع الرقابة، وأيضاً تقبل الجمهور له، ولم تكف بفيلم أو فيلمين بل كل الافلام التي أنتجت إنتاجاً مشتركاً.

وتخصص جانباً من كتابها حول فرنسا والسينما الإفريقية، وكذلك العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية وما تعنيه مصر لفرنسا، وكيف كانت مصر مقصداً للغزاة والمستعمرين، لكن الاحتلال الفرنسي دون غيره كان له طابع خاص، حيث لم يقتصر على الغزو العسكري فقد أحضرت الحملة الفرنسية معها إلى مصر عام 1798، جيشاً آخر من المثقفين، منتقلاً في لجنة العلوم والفنون المؤلفة من 165 شخصاً.

كتب "فرانسوا شارل رو" لم يحدث من قبل إطلاقاً لجيش ذهب ليغزو احد البلدان أن اخذ معه دائرة معارف حية مثل هذه. ثم تتحدث عن التعاون السينمائي الذي حصل بينهما لسنين عديدة.

في النهاية تكتب أمل الجمال فيلموجرافيا عن سينما يوسف شاهين المشتركة، مع ملحق بصور لعدد من الأفلام التي أخرجها يوسف شاهين.

الكتاب من إصدارات المؤسسة العامة للسينما السورية ضمن سلسلتها الشهيرة "الفن السابع".

هل تشهد السينما العربية نهضة جديدة؟

طارق بن عمار منتج فيلم الذهب الأسود

"رويش" إلى فيلم طويل ذي ميزانية كبيرة. كان شريك في الفيلم معهم الدوحة للسينما الذي نشن في عام 2010. من قبل ابنة أمير قطر الشيخة (المياصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني). إن مثل هذه المنظمات هي التي جعلت من الممكن لصناع الأفلام العرب الاعتماد على دعم حقيقي من منطقتهم. إن التحديات الكبرى ما تزال باقية. ففي المملكة العربية السعودية، التي هي من الناحية المالية أكبر مستهلك للترفيه في المنطقة، كانت دور السينما محظورة منذ السبعينات في القرن الماضي، وفي الأسواق الأكثر ربحاً وإزدهاراً بالسكان، مثل العراق وسوريا فإن دور السينما غير مستغلة إلى حد كبير بسبب عدم الاستقرار السياسي. إن عدم وجود جمهور محلي متحمس وقابل للنمو اقتصادياً تعتمد عليه الأفلام العربية سيضطر صناع الأفلام لضمان أن تكون مشروعاتهم جاذبة للجمهور العالمي. لسوء الحظ فإن عمر الشريف هو الممثل العربي الوحيد الذي تتمتع بشهرة عالمية وقوة نجومية في النصف الثاني من القرن الماضي.

ما تزال التحديات طويلة الأمد للربيع العربي، وبخاصة في سياق تأثيرها على المجتمع والثقافة، غير واضحة. لقد شاهدنا بدايتها بأعيننا عند تصوير فيلم "الذهب الأسود" في تونس إذ اندلعت الثورة من حولنا. وما ملأني بالأمل الكبير كان رؤية الطامح التونسي وهو يحضر للعرض بكامله في الوقت المحدد في صباح اليوم التالي للثورة في كانون الثاني من العام الماضي. إن رؤيتهم يحملون الفخر والمسؤولية في عملهم يجعلني متفائلاً في السنوات المقبلة.

BLACK GOLD

وستيفن سيلبرغ بفيلم "غزة الفلك المفقود" وفريق مونتج بايتون بفيلم "حياة برايان". كنت أصراً دائماً أن يكون التونسيون جزءاً من طاقم العمل كي يصبح المنتجون اليوم صناع أفلام في المستقبل. لقد جاءت فكرة فيلم "الذهب الأسود" من قرأتي لكتاب في موقع تصوير فيلم "حرب النجوم"، وهذا الكتاب للروائي الألماني السويسري "هانز رويش" بعنوان "جنوب القلب"، ويدور حول اكتشاف النفط في شبه الجزيرة العربية في أوائل القرن العشرين، والأهم بالنسبة لي أنه يروي ذلك من وجهة نظر عربية. حاولت في البداية أن أصنع فيلماً في أواخر السبعينات، ومع أنني وجدت اهتماماً من شركة بارامونت أحد استوديوهات هوليوود الكبرى، إلا أنني لم أحصل على أي تمويل من مصادر عربية، فأركنت هذا المشروع على الرف. بعد ثلاثة عقود، تغير المشهد الإعلامي العربي بشكل لا مثيل له، إذ أن زيادة القنوات الفضائية العربية - هناك 500 قناة فضائية مجانية على الأثير حسب آخر الإحصائيات، منحت المحتوى المحلي منصة لم تكن موجودة سابقاً وساعدت في كسر هيمنة القنوات التابعة للدولة. هناك مهرجانات سينمائية كبرى جديدة، مثل الدوحة والبوظبي ودبي، مع أقسام وتمويلات مخصصة للسينما العربية، إننا نرى نهضة سينمائية عربية نشطة من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط. لقد أصبحت قيمة الثقافة، والسينما على وجه الخصوص، واضحة للمستهلكين العرب اليوم، ولهذا السبب كنا قادرين أخيراً على تحويل كتاب

ترجمة: زجاج الجبيلي

إن زيادة العروض والتمويل لصناعة السينما العربية تفتح الأمل في المستقبل على الرغم من الغلبان السياسي في العالم العربي. بهذا الشأن كتب المنتج السينمائي التونسي طارق بن عمار في صحيفة الغارديان في 12 شباط عام 2012.

إن الربع العربي جعل الاهتمام الغربي مركزاً على العمل العربي بطريقة غير مسبقة، وفي حين أن الأحداث في البحرين وليبيا وسوريا تحولت بشكل تدريجي لتكون أشد عنفاً، ثمة فترة من العام الماضي عندما ألهم الشباب العربي المتابعين بشجاعتهم ومواقفهم الحدائرية كليا، إلا أنه بالنسبة لمنطقة سكانها أكثر من 300 مليون شخص، وذات تقاليد غنية في الفولكلور ورواية القصص، كان العالم العربي يعاني الحرمان من السينما الخاصة به، يمكن لمصر أن تتباهى بالفخر بصناعة أفلام تعود لأكثر من قرن، لكن ما وراء ذلك كانت الصورة غالباً غير شجعة إلا قليلاً.

حين بدأت صنعتي كمنتج أفلام في تونس في السبعينات من القرن العشرين، لم تكن توجد صناعة سينما عربية بمعنى الكلمة، كان الممولون النشطون وبالأخص الذين يعملون في اقتصاديات الخليج التي تغنيها الدولارات النفطية، يركزون بشكل كبير على الاستثمارات في البنى التحتية والدفاع بدلاً من الاستثمار في مجال الثقافة. كانت المنطقة تفتقر أيضاً بشكل مخيف لدور السينما، وبينما كان العالم العربي مرتبطاً رسمياً بالثقافة، كانت اثنتان وعشرون دولة عربية في الواقع تمتلك لهجات وعادات محلية ظلت بشكل متكرر خاصة ضمن حدودها. فكانت النتيجة غياب سوق حقيقية عربية للسينما العربية، مع قلة فقط من صناعات الأفلام الذين أحرزوا شهرة عالمية مثل يوسف شاهين من مصر. بناءً على ذلك، ينصب تركيزي في الوقت الحاضر على جذب إنتاجات عالمية إلى وطني إذ جلبت إلى تونس جورج لوكاس بفيلم "حرب النجوم" ولهذا السبب كنا قادرين أخيراً على تحويل كتاب

سندس المغربية... فيلمها عن العاهرات ممنوع من العرض في المغرب

حاورها: يوسف أبو الفوز

تصوير: شادمان علي فتاح

المغرب ووالد ينحدر من جنوب اليمن ، بعد البكالوريا دخلت معهد السينما في الرباط ، ودرست تقنيات الإخراج وتخرجت عام 2009 . وأين يتركز حالياً مجال عملك في السينما ؟ - في السينما الوثائقية، وأخرجت أفلاماً قصيرة عدة، تتراوح ما بين 13.5 دقيقة خلال سنوات الدراسة ونالت بعض الاهتمام من الصحافة الفنية والنقاد. عرفنا أن ك فيلماً وثائقياً ممنوعاً من العرض في المغرب؟ - نعم. انه فيلم وثائقي طويل 45 دقيقة، أنجزته عام 2010، واعتبره أهم أعماله حتى الآن، يتناول موضوع النساء العاهرات في المغرب، وقد سبب لي مشاكل عديدة خلال الإعداد والتصوير والتنفيذ. ومنع من العرض في المغرب، الفيلم تطلب مني معاينة العاهرات حوالى عام كامل لأتعرّف على طبيعة حياتهن المنهلة وقد سبب لي ذلك مشاكل اجتماعية مع أقرب الناس لي، لكنني لم أتراجع وكنت أتعامل معهن بشكل إنساني، فوفّقني بسى وفتح لي قلوبهن، في الفيلم تناولت ثلاثة أجيال من العاهرات، وطرحت قضيتهن وهموهن من وجهة نظري الفكرية في إدانة عالية الثيرة للنظام الحاكم ونظرة المجتمع والسلطة

ووالد ينحدر من جنوب اليمن ، بعد البكالوريا دخلت معهد السينما في الرباط ، ودرست تقنيات الإخراج وتخرجت عام 2009 . وأين يتركز حالياً مجال عملك في السينما ؟ - في السينما الوثائقية، وأخرجت أفلاماً قصيرة عدة، تتراوح ما بين 13.5 دقيقة خلال سنوات الدراسة ونالت بعض الاهتمام من الصحافة الفنية والنقاد. عرفنا أن ك فيلماً وثائقياً ممنوعاً من العرض في المغرب؟ - نعم. انه فيلم وثائقي طويل 45 دقيقة، أنجزته عام 2010، واعتبره أهم أعماله حتى الآن، يتناول موضوع النساء العاهرات في المغرب، وقد سبب لي مشاكل عديدة خلال الإعداد والتصوير والتنفيذ. ومنع من العرض في المغرب، الفيلم تطلب مني معاينة العاهرات حوالى عام كامل لأتعرّف على طبيعة حياتهن المنهلة وقد سبب لي ذلك مشاكل اجتماعية مع أقرب الناس لي، لكنني لم أتراجع وكنت أتعامل معهن بشكل إنساني، فوفّقني بسى وفتح لي قلوبهن، في الفيلم تناولت ثلاثة أجيال من العاهرات، وطرحت قضيتهن وهموهن من وجهة نظري الفكرية في إدانة عالية الثيرة للنظام الحاكم ونظرة المجتمع والسلطة

صناعة الأفلام؟ - نعم ... أنا مديرة مهرجان تينزينت، وهي مدينة صغيرة مجاورة لمدينة أغادير السياحية المعروفة، هي مدينة تكاد تكون معزولة رغم أن فيها بعض المعالم السياحية، وتجاور المحيط، لكن هذا المهرجان ابرز اسمها فصارت قبلة للمثقفين، في أكتوبر القادم تكون لنا دورة المهرجان الخامسة وهو مهرجان سنوي مكرس للأفلام القصيرة التي ينتجها الشباب ومنظمات المجتمع المدني، وتناقش قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والشاكل الثقافية، وللقصص الإمازيغية حضور بالغ وشعار "السينما للجميع" وما سر اهتمامك بموضوعة المرأة؟ - ياصديقي مجتمعنا، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط عموماً، مجتمع ذكوري، والسلطات الحاكمة غالبيتها غير ديمقراطية، وللمؤسسة الدينية بجانها السلفي دور كبير في توجيه المجتمع، وأنا إنسانة يسارية علمانية، أرى أن المرأة لها الحق بالمساواة كإنسانة، من هنا فأنا كإنسانة وامرأة أجد أن هذا من واجبي كرسالة للدفاع عن المرأة في حقها بالتمتع بالحرية الاجتماعية والعمل الشريف وبما أن السينما هي لغتي فإن كل أفلامي لحد الآن تتناول موضوعات تخص المرأة، ولهذا السبب أنا ناشطة في المنظمات النسوية. ومعلوماتك عن السينما العراقية؟ - كما تلمس أن لي مشكلة مع اللغة العربية، فأنا لا أجيدها تماماً ولغة عملي الأساسية هي الفرنسية، ربما لهذا السبب لم اطع كثيراً على السينما العراقية لكنني أسعى لعقد صلات مع سينمائيين عراقيين للاطلاع على تجاربهم وربما التعاون معهم مستقبلاً.

سندس الزبيدي