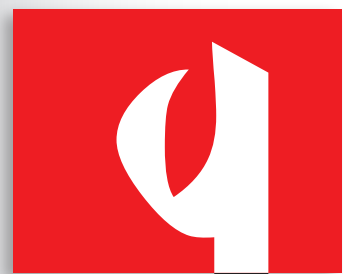

اسماعيل الشبخلي

دراقة من زمن التوهج بيون

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
فخري كريم

العدد (2604) السنة العاشرة
الخميس (27) ايلول 2012

WWW.almadasupplements.com

8

إسماعيل الشبخلي..
الجمال ومضمون الفن

مفارقة اسماعيل الشبخلي:

تحرّيات في التأسيس

عبدالرحمن طهمازي

حسن ال سعيد) واخيرا: استقلال الشكل مع موضوع مستقل نسبيا. (حافظ الدروبي - محمود صبري). وهذه المقترحات يمكن توقيفها او تشغيلها حسب التاريخ الذي يعقب خمسينيات القرن الماضي.

الآن تصل الملاحظات الخاصة ب"اسماعيل الشبخلي" من حيث كونه رساما الى الوجه الاخر الذي عايشه هذا الرسام واحاط به، وهو القاعدة التاريخية للرسم في العراق الحديث، فقد كان من اوائل الرسامين الذين أعطوا مؤشرات الاستقلال الذاتي للرسم العراقي من خلال المعارض الشخصية (1936-المعرض الشخصي الاول لحافظ الدروبي-1952-المعرض الشخصي الاول للشبخلي-1953-المعرض الشخصي الاول لجواد سليم). كما رافق او اسهم في ظهور المؤسسات النوعية للاعتراف بالرسم ضمن الثروات الثقافية الوطنية واحاط وعاصر بدايات تنمية لغة فنية تعليمية تحولت فيما بعد الى لغة نقدية. فقد اسهم في تأسيس جمعية الفنانين العراقيين-1956 (كانت جمعية اصداق الفنانين في تهمة لذلك في 1941) وكان احد المدرسين في الهيئة الاولى لاعادة انتاج المنتجين (معهد الفنون الجميلة 1952-1958) وعاصر ورافق اماكن العرض وصالونات التكريس (1942-1950 الرسم الحر لحافظ الدروبي. في 1950-النادي الاولبي-قاعة اصداق الشرق الاوسط-قاعة اورزدي باك-1960-غاليري الواسطي-غاليري آيا) وكان من بين ذوي العلاقة بافراد المؤسسات النوعية كالتجار ومؤرخي الفن والنقاد وجامعي الاعمال، الذين صاروا رموزا ما على ثروة فنية، ووسطاء ومروجين لتتوير بصري والى حد ما تشكيلي. كل هذا حقق للرسم العراقي-في القليل-ان لا يقارن فنه بجهد عامل طلاء الجدران (وحدات السطح، وقت العمل، سعر المواد...) وانما يتم القياس بلغة فنية متخصصة ذات طابع دقيق لا تلتبس بلسان غيره ممن يستعملون المواد الشبيهة، وكان هذا ايضا من مؤشرات الاستقلال الذاتي للرسامين في مجتمعات المدن العراقية.

ومن هنا يمكن اقتراح نقاط عديدة لبداية الرسم الحديث في العراق، لكن ما يميز هذا الفن هي محاولات استباق المستقبل، لذلك فهي محاولات بقيت جزئية، ترتبط ارتباطا وثيقا جدا بعدد متلازم من الاجواء الثقافية والسياسية.. وحيانا الاجتماعية النخبوية التي رافقت ظروف الحرب العالمية الثانية وجعلت من تلك المحاولات (حتى الستينيات التي لم تتخلص تماما من الطابع الاستباقي- الذي سمي طليعيًا-) محاولات انطلاق سيكون البناء معها غير موثوق من تقدمه.

المعرض الاخير (1978) والمعرض الاستعادي (1944). ان صورة اسماعيل الشبخلي ستكون مقبولة ومفهومة لو حاولنا ربطها بالعلاقة بين الهواية والاحتراف، هذه العلاقة التي ظهرت في التشكيلية الاولى لجماعة "الرواد" ولم يرجح الاحتراف فيها، مما جعل "جواد سليم" - الذي كان يعاني من تردد شديد الوقع بين الرسم والنحت- ينفصل عنها بعد المعرض الاول ويؤسس "جماعة بغداد للفن الحديث" 1951. أما "محمود صبري" فكانت علاقته بنزعتة التعبيرية اقوى من تصنيف قائم على صفات الرسامين الاجتماعية والمهنية، ولم يسرف في تقدير وظيفة الجماعة الفنية المحلية والمكاسب الرمزية لها. ان نشوء الجماعات الفنية في العراق وانحلالها له طابع التاريخ الفني وعلاقاته العامة، واذ اردنا وصف قضية محورية كانت مدار نشاطات الجماعات الفنية التي زامنت في نشوئها بواكير اسماعيل الشبخلي (عدا جمعية اصداق الفن-1940)- ونضيف الى "الرواد" و"جماعة بغداد للفن الحديث" جماعة الانطباعيين التي اسسها حافظ الدروبي في 1954 - فان العلاقة بين الشكل والموضوع هي القضية المركزية المقترحة لذلك، وقد تجلت العلاقة على السطح التصويري بثلاثة انساق عامة لها نماذجها في عدد من الرسامين: هناك اولاً: الشكل المشترك مع الموضوع المشترك (فائق حسن - اسماعيل الشبخلي) ياتي بعد ذلك: الشكل المستقل نسبيا مع الموضوع المشترك (جواد سليم - شاكر

متضادة، لكنه ظل يحاول انتاج لوحة موحدة، وبعبارة اخرى فقد اعتقد ان البناء هو اساس اللوحة، ولم تظهر قيم استقلال الشكل واضحة في بناء جميع العناصر، بل اكتفى بالعمل على جزء من السطح باعتباره منظورا فضائيا او خطيا لا سطحا تصويريا، أما الموضوعات - والتي كثيرا ما كانت شخصيات - فلم يمارس عليها تجربة جعلها موضوعات غير مطروقة، وهذا ما لم تكن "المعيشة" في المدن العراقية تجيز غيره، لذلك كانت لوحاته من بين اللوحات المطروقة أيضا: ألوانا تبهجها الشمس، سحنات ترابية سمراء، ظلالات الملابس.. وقد حاول طوال عقد كامل - 1960 - 1971 التدخل في اعادة بناء مظاهر موضوعاته فأنشأ أشخاصا مترابطين ضائعي الملامح في محيط كل ما فيه - عدا الأشخاص - واضح تمام الوضوح، ثم انصرف عن هذه المحاولة نتيجة الطلب الرسمي المتزايد على اعمال الفن وانغماسه في تلبية هذا الطلب والتخطيط له، وترك مبادرته تلك ناقصة ولم يطور كذلك محاولة قصيرة في التصميم قام بها في بداية الستينيات (ملصقات لفرقة المسرح الحديث عن مسرحيتي: أنا أمك يا شاكر واهلا بالحياة). فلم يكن استعداده لرسم تجريدي ميلا او قرارا اصليا (كان ذلك ايضا حال استاذة وزميله فائق حسن)، إلا أن الاصلي هو ما استمرأه في اثناء تزويد المؤسسات والغرف الرسمية بلوحات غير بعيدة عن عقيدة جماعة "الرواد" في رسم المنظر الطبيعي بالاسلوب الحديث منذ المعرض الاول للجماعة في عام تاسيسها 1950 الى

سيطرة موضوعات الهواة ولقطاتهم للطبيعة كما هي، وللمظاهر المشتركة في الحياة الشعبية لمدينة عراقية في النصف الاول من القرن العشرين ولبعض مظاهر الفولكلور التي نجحت في جذب الاجانب لكنها لم تكن مغرية للشعب كي يتفرج على نفسه، أما التقنية فلم تكن إلا أمرا خاملا على السطح، اي انه لم يجد حاجة لتوظيف مكتسباته التعليمية أكثر من استجابته البطيئة لطبيعة متوقعة ولحياة ذات ايقاع مقرّر في العادات اليومية للمجتمع آنذاك. ومن الممكن فهم رتابة الرسم العراقي في ضوء تطلعات الرسامين الضمنية في ان يتم الاعتراف بالرسم مثل بقية الفنون التي كانت معروفة في المستهلكات المنزلية، أما ان يتكرس الرسم لتحريك الذوق ودفع تخومه فقد بدأ على يد افراد نادرين مثل: حافظ الدروبي ومحمود صبري وجواد سليم وآخرين، حيث سمحوا للتقنية ان تعرض اختلافها عن الموضوع على سطح واحد (ستكون لهذه البداية استثنافات وتجاوزات منذ ستينيات القرن الماضي ليس من السهل تعيينها تماما في هذه الملاحظات؛ سنذكر: شاكر آل سعيد، كاظم حيدر، جماعة المجددين، جماعة الرؤيا الجديدة.. لكن محمود صبري ظل مثالا بارزا على صيرورة واعية لدفع تخوم المواضيع نحو سطح تصويري تبعا للمشكلات الداخلية للوحة ومضمونها المقترض - اي غير القطعي ايدلوجيا -).

تأثر اسماعيل الشبخلي "المولود عام 1924 في بغداد، أول الامر بفائق حسن وخاصة فيما يتعلق بتوفير انطباع عن لوحة ذات مساحة كبيرة والوان

كان آخر معرض فكر اسماعيل الشبخلي باقامته (شباط 2002 - قاعة حوار - بغداد) مناسبة له لفتح الوثائق، فقد وضع امام المشاهدين أعمالا تعود الى ما بين عامي 1945 - 1954، ووصفها في الكلمة المؤرخة يوم وفاته (24 - 1 - 2002) بأنها: "عبارة عن تطبيقات ودراسات وتجارب لمختلف المواضيع والمواد لها قيمتها التاريخية، ان تعبر عما كان يدور في الوسط الفني في بغداد في فترة الخمسينيات في القرن الماضي - وفي هذا التصريح يحدد الرسام - حقا- صلاحية اعماله المعروضة لان تكون شيئا من انواع المراجع الوثائقية اكثر من كونها معروضات متحف. ولكن هل يكفي الاختزال (الذي لا شك في تواضعه!) ومفهوم "القيمة التاريخية" لتفسير الشبخلة المبكرة التي تعرض لها عدد من رسامي العراق الرواد لاسباب تبدو اليوم مفهومة على نحو أفضل، مثل: النشاط الاجتماعي أو تغليب التعليم على الممارسة الحرة أو تقلد بعض المناصب الرسمية وحتى الاسهام في وضع قواعد المؤسسات النوعية للفن.. وهكذا؟ ان هذا السؤال يحتاج الى نوع من المسيرة او السرد انطلاقا من اللوحات المعروضة ونكرياتها - والتي سبق أن عرضت اكثر من مرة - فهي مؤرخة في عام تخرجه من معهد الفنون الجميلة (في الدورة الاولى من قسم الرسم 1945 الذي أسسه استاذة وزميله في جماعة - الرواد - فائق حسن عام 1939) ثم في الاعوام التي تلت تخرجه من البوزار في فرنسا عام 1951، أي انها مرسومة بعد اكتساب التقنية اكاديميا، لكنها ظلت تعاني من

من اعمال الشبخلي الاخيرة في معرضه

اسماعيل الشبخلي بريشة الفنان ابراهيم العبدلي

اسماعيل الشبخلي..

من خائنين الى معهد البوزارت... رحلة للفن

ومعنويا، واكثر الفنانين تعوزهم المقومات الضرورية للعمل.. كالمراسم.. والموديلات والمواد الضرورية الاخرى.. والدولة عليها ان تهيأ الاجواء اللازمة لانعاش الحركة الفنية.. كالمتاحف وتشجيع المعارض على نطاق واسع.. محليا ودوليا..

لقد ان الاوان لان يخرج الفنان العراقي من عزلته الفنية المحلية الى المجالات الخارجية.. لأنني واثق بأنه عندما من الفنانين والاعمال الفنية ما يجعل من السهولة اشراكهم في المعارض الدولية.. ولا يمكن ذلك الا بمساعدة (وزارة الثقافة والارشاد) بتهيئة كل ما يلزم لذلك.. والحركة الفنية عندما تحتاج الى المزيد من الاعتناء بالتعاون مع الفنانين انفسهم.

اذا كانت هناك مشكلة اجتماعية.. واردا ان نعالجها بواسطة الرسم فاي الالوان يمكن ان تعالج هذه المشكلة اكثر من غيرها؟

فن الرسم واسع ومتشعب سواء بمواضيعه التي يعالجها.. أو بالاساليب التي يتبعها كل فنان في اخراج مواضيعه.. ولا توجد الوان معينة لكل موضوع ولا يمكن تحديد ذلك.

اما الرسامون الذين يعالجون مواضيع ذات طابع اجتماعي.. فاعتقد ان كل موضوع خاص يحتاج الى الوان خاصة معينة لذلك الموضوع.. وبالطبع هذا يختلف باختلاف الفنان نفسه ايضا.. فعندما يختار الفنان موضوعا ما فإنه ، بلا شك ، سيختار الالوان التي تنسجم مع ذلك الموضوع ليحصل على نتيجة ناجحة.. فالشكل والمضمون يجب ان يكونا منسجمين في كل عمل فني ناجح.. وان تخلف احدهما عن الاخر فسيكون ذلك العمل فاشلا..

«أي الالوان احب اليك في الرسم، ولماذا؟
- لا توجد لدي الوان خاصة معينة افضلها على غيرها.. ولكن الوان التي استعملها هي جزأ لا يتجزأ من مواضيعي التي اعالجها.. وبما ان مواضيعي، هي السنين الاخيرة اخذت تتحد وتتميز بمواضيع محلية عراقية.. فأنتي اعتقد بان الالوان اصبحت تقترن من الوان بيئتنا.. وعلى العموم هي الالوان القهوانية.. والترابية.

جريدة (كل شيء)
العدد (21) في 1964/10/26

وقد شجعني جميع مدرسي الرسم الذين صادفتهم في جميع مراحل دراستي..

«هل كان لاحد فضل في توجيهك نحو هذا الفن؟

- نعم.. كان الفضل الكبير في ذلك يعود للمرحوم الاستاذ عبد الغني الجرججي الذي كان قد اختارني من بين جميع طلاب متوسطة الرصافة للتسجيل بمعهد الفنون الجميلة عند تاسيسه في عام ١٩٤٠. ومنذ ذلك التاريخ اصبح فن الرسم عملي المفضل في الحياة..

«هناك مدارس حديثة في فن الرسم.. فالى أي مدرسة تنتمي؟

- هناك مدارس عديدة في الرسم الحديث.. وقد انعكست اثار معظم هذه المدارس على الفن في العراق.. وانا واحد من الفنانين العراقيين المتأثرين في هذه المدارس وخاصة في الفترة التي اعقبت دراستي العالية في باريس.. اما اليوم، ومنذ سنين فقد اخذت احرر في اعالمي من التأثيرات الفنية الخارجية.. وخاصة فيما يتعلق بالاسلوب الغربي.. واني احاول، الان ان يكون عملي الفني محليا بأسلوبه ومضمونه.

«وهل توصلت الى غايتك هذه؟ والى أي مدى؟

- ارجو ان تسمح لي بأن اترك الجواب على سؤالك هذا للنقاد الفنيين.

«ما هو رايك في الحركة الفنية المعاصرة في العراق؟

- اني من مؤيدي هذه الحركة.. ومن الذين يعتقدون بأنها في العراق جيدة.. ومتطورة.. وتحمل بين طياتها كل عناصر النهوض والتقدم والاندفاع الواعي نحو فن افضل يمكنه ان يساير الفنون العالمية المعاصرة.

«هل هناك ما يعرقل هذه الحركة ويمنعها من النمو والازدهار؟

- الجواب على هذا السؤال يحتاج الى الكثير من الدراسة والتحليل.. لانه متشعب وذو جوانب متعددة.. ومعالجته معقدة.. لكنني اوجز الموضوع واحصره في نقطتين.. اولهما تعود للفنان نفسه.. لظروفه الخاصة.. والثانية تعود للدولة ومستلزماتها نحو الحركة الفنية، فالفنان العراقي يعمل في ظروف صعبة، مايدا

× ولد في بغداد في عام ١٩٢٤
× درس الابتدائية في خائنين.

× اكمل دراسته الثانوية في عام ١٩٤٤.. وفي نفس العام تخرج بدرجة امتياز من فرع الرسم، في معهد الفنون الجميلة ببغداد.

× عين مدرسا للرسم في الاعدادية المركزية.
× انتقل بعدها مدرسا للرسم في معهد الفنون الجميلة ببغداد خلال الفترة الواقعة ما بين اعوام ١٩٤٥-١٩٤٨.

× سافر الى فرنسا على نفقة وزارة المعارف في عام ١٩٤٨ لدراسة الرسم في (البوزارت).

× عاد من فرنسا في عام ١٩٥٢ فعين مدرسا للرسم في معهد الفنون الجميلة.

× عين مديرا لمعهد الفنون التشكيلية ببغداد في عام ١٩٦٣.

× عين في عام ١٩٦٤ رئيسا لقسم الفنون التشكيلية في معهد الفنون الجميلة (اعداد المعلمين).

× يعمل..بالاضافة الى ذلك مشرفا على النشاط الفني في (كلية الاقتصاد) وذلك منذ عام ١٩٥٣.

× اسهم واشترك في جميع الفعاليات والمعارض الفنية التي اقيمت في العراق وخارجه.

× يشغل الان، ايضا عضوية الهيئة الادارية لجمعية الفنانين العراقيين.

× كل الصفات التي يمكن لها ان تمثل لنا الفنان الاصيل..ز. اجتمعت في الفنان اسماعيل الشبخلي، رئيس قسم الفنون التشكيلية في معهد الفنون الجميلة/ اعداد المعلمين.

طرحته عليه بضعة اسئلة.. فأجاب عليها بكل رحابة صدر.

«متى وكيف واين بدأت عندك هواية الرسم؟
- بدأت هذه الهواية منذ ان كنت طفلا في السابعة من عمري.. وكنت اعيش مع والدي في منطقة جبلية تقع على الحدود العراقية -الايرائنية.. وتسمى هذه المنطقة ب (النقط خانة)..قرب مدينة خائنين.. وكان والدي يعمل (نجارا) في شركة نفط خائنين.. وكنت اقضي وقتي وحيدا مقلدا والدي في صناعة اعمال يدوية صغيرة من الخشب والطين والرسم. وعندما دخلت المدرسة الابتدائية في خائنين كنت بارزا بين التلاميذ في الرسم..

إسماعيل الشخيلي ومشاهدات تشكيلية من الذاكرة

صاحب أحمد

عن فكرة وجود موديل- المقصود بالموديل هو الموديل العاري يمكن لأي طالب أو طالبة القيام برسمه. بقيت هذه الحكاية تختر في رؤوسنا.

وفي أحد الأيام جاء محمد عبد الرزاق الشخيلي وقال: لماذا لا تأتي بموديل، هكذا إتفقنا على أن يكون يوم الجمعة موعد تنفيذ الفكرة حيث بناتنا في عطلة و شرطة الآداب في إجازة.. إتفقنا مع حارس الأكاديمية و كل شيء على ما يرام. واحد من صفنا تبني عملية جلب واحدة "الموديل" الى الأستوديو الذي هو مشغلنا في الأكاديمية.. و كنا جميعا على أهبة الإستعداد. و فور قدومها و جلوسها على الكرسي البسيط الذي كنا نستخدمه أكثر الأحيان للموديل، الموديل العادي طبعاً المدمج بالملابس وخصوصاً إذا كانت امرأة.

ذلك اليوم رأى ذلك الكرسي مشهداً آخر، ولادة أخرى. ولكن و بعد حوالي نصف ساعة و نحن منهمكون برسم هيئة الفتاة و كان بعضنا قد أكمل تخطيطها تقريبا و منا من راح يرسم بألوان الزيت مباشرة.. و فجأة فتح باب الأستوديو و كان بعض ممن نعرفهم وقتها قد عتبا علينا و زجروا المسكينة التي سارعت الى إرتداء سراويلها، وبادر محمد صادق بإعطائها ثلاثة دنانير، و ابعدها عن ضرب متوقع و أخذها حكمت العزاوي بالكاسي. و طمرت لوحاتنا التي لم تتم في مخزن لا يعرف الوصول إليه آدموس.

**الشخيلي في سطور:-

- تخرج من معهد الفنون الجميلة ببغداد - الدورة الأولى عام ١٩٤٥.
- حصل على دبلوم المدرسة العليا للفنون الجميلة -معهد البوزار- باريس ١٩٥٢.
- درس الرسم في معهد الفنون الجميلة و كان رئيساً لقسم الفنون التشكيلية فيها للأعوام ١٩٥٢-١٩٧٩.
- استاذ الرسم في أكاديمية الفنون الجميلة -جامعة بغداد- و رئيس قسم الفنون التشكيلية فيها للأعوام ١٩٧٩-١٩٨٧.
- رئيس اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية منذ عام ١٩٩١ و نائب رئيس نقاد الفن.
- حاز على وسام الفارس في الفنون و الآداب من فرنسا عام ١٩٧٨.
- استاذ متمرس في كلية الفنون الجميلة حالياً وعضو هيئة رعاية العلوم و الآداب و الفنون في العراق.
- رئيس الرابطة الدولية للفنون التشكيلية -اليونسكو- للأعوام ١٩٨٦-١٩٨٩.
- شارك في كافة معارض الرواد المعارض التي اقامتها وزارة الثقافة و الإعلام و جمعية و نقابة الفنانين داخل و خارج العراق و إشترك في سبعة معارض للرواد في عمان بالأردن.

إرادة ذات عمق روحي بعيد، هو خيال إسماعيل نفسه.

**تشظيات و كتل متناثرة:

في العام الماضي حيث أقيم معرض الرواد على نفس القاعة كان الشخيلي قد رسم لوحة بعيدة نوعاً ما عن مسار أعماله، كان تأثير الدمار الذي سببته الحرب على العراق ماثلاً في تلك اللوحة بقوة، و قال عنها الشخيلي (لا أعرف كيف نفذتها، لقد جاءت من دون شعورحتى لم أكن لأخطط لها مسبقاً).

حقيقة، كنت أرى في تلك اللوحة تشظيات و كتلاً متناثرة فيها تداخلات و تباعدات و كأنها خرجت من اون حرب كونية. في معرض هذا العام كانت هناك أيضاً لوحة مختلفة رسم فيها الفنان الشخيلي قطعاً نحتية و تخطيطاً بسيطاً بمثابة خلفية لهذه المنحوتات و كتب تحت التخطيط إسم جواد سليم. في أعمال الشخيلي حضور إنساني متفرد، هو صراع الإنسان مع البيئة، صراع السندباد مع المجهول، هو الفلسفة التي عرف بها نيتشه، هو التصوف الذي تلبس الحلاج. مرة حدثنا الأستاذ إسماعيل -كما كان يناديه فايق حسن-

إلتقطها صديق له إسمه فتح الله لوقا. قلت للشخيلي: من كان معك من الرواد آنذاك؟ قال: عطا صبري و حافظ الدروبي و جواد سليم و كانوا قد سبقوني للذهاب للدراسة في إيطاليا، لكن وقوع الحرب العالمية الثانية أعاق إستمرارهم فعادوا الى بغداد و لم يكملوا دراستهم هناك. أما بالنسبة لي فقد ذهبت بعد الحرب الى باريس و أكملت دراستي في معهد البوزار، و كان هناك في تلك الفترة جميل حمودي و نزيهة سليم.

و في بدايات الفنان الشخيلي كان هناك شيء من التقارب مع فضاءات إدوارد بكنون، ربما كانت تطلعاته أيام دراسته الأولى في باريس قد جعلته يتنقل بين مؤثرات المدرسة الفرنسية. لكنه سرعان ما إنتقل لدراسة بيئته حيث راح يركز على ملامح اشكاله ضمن فعل فني أوجد فيه خصوصيته، فعل أكد فيه وجود الإنسان ضمن الزمان و المكان حيث كانت مخيلته تشده. و منذ نشأته في بغداد و الحلم يشده الى الأشكال الأدمية، الى شخص تقف في حياة تحدي، شخص صارمة متسائلة أحياناً، مشدوهة و شاردة في أحيان أخرى.. هي اشكال باسقة معبرة عن

العزاوي و منتهى أحمد و أحمد يونس و بتول حاتم متي بولص و كاتب هذه السطور في العراق.

**مشادات مع فايق و الدروبي:

كان الأستاذ الشخيلي يقني على مجموعتنا بإعجاب، و كيف دخل في مشادات مع فايق حسن و حافظ الدروبي الذي شغل حينها منصب العميد في الأكاديمية، و صار مشرفاً على صفنا لأربعة سنوات الدراسة المقررة. و هكذا أقرّ و أسس نظام مبدأ الإشراف العام، و هو تقليد عالمي معروف خصوصاً عند دراسة الماجستير و الدكتوراه. إن ثقافة الشخيلي هي ثقافة خاصة تكونت من بيئته و ترحاله اللا محدود، فضلاً عن مشاهداته و قراءاته التي كونت شخصيته الهادئة المنتظمة التي عكستها معظم أعماله. و أثناء الحديث، تذكر الشخيلي كيف كانت علاقته مع استاذة أندريه لوت خلال دراسته في معهد البوزار في باريس في نهاية الأربعينات من القرن الماضي، و كان يستذكر حديثه مع بيكاسو الذي إستغرب حين عرف أن هناك فنانياً من بغداد يدرس الفن في البوزار، و يحتفظ الشخيلي بصورة له مع بيكاسو أثناء لقائه معه كان قد

في معرض رواد الفن العراقي الذي أقيم على قاعة الأورفلي في عمان-الأردن- عام ٢٠٠١ و باعتقادي كان المعرض الأخير لرواد الفن العراقي بعد رحيل الفنان الكبير إسماعيل الشخيلي.ضم المعرض أعمال سوزان الشخيلي التراثية الواقعية و هي أعمال تنقل صوراً للبيئة العراقية التي تتخذ من اشكالها موضوعات تتنقل عبر معالم الحاضر، اشكال الشناشيل.. البيوت و الأبنية التي زال و إندثر معظمها، معالم تذكر بأشكال تراثية تنبض بالحياة.. منابع المياه، اسراب النخيل، حركة الناس، الأسواق و الأزقة، البيوت القديمة.. هي لوحات يكتنفها الطابع المكاني و الزماني في أن واحد. في لوحات الفنانة سوزان معالجة جماليات المكان، معالجة تقرب من الحس الشعبي، وهي أعمال بعيدة عن النقل الحرفي، حين نرى مشهداً في لوحة من لوحاتها، ينقلنا ولا شك الى محلة الشوكة أو مدينة البصرة.. أعمال الفنانة سوزان نقل لروحية المكان و ليس للمكان نفسه بوصفه التقليدي.

في هذا المعرض النادر هناك أيضاً أعمال الفنان خالد القصاب التي يمكن وصفها بالغاية المتوهجة.. نخيل و أشجار.. مساحات لونية موزعة بمنظور أكاديمي مدروس بعناية عالية، هي الطبيعة التي تزدهو بالحركة و الجمال. حقيقة، منذ حين و أنا أطالع أعمال الدكتور القصاب أثناء مشاهداتي لها في معرض، أو من خلال بعض المطبوعات.

و كان أول لقاء لي معه، و هو مع الفنان الشخيلي، في أحد المعارض المشتركة في بغداد، و كنت وقتها قد شاركت بعملين. قام الأستاذ الشخيلي بتعريفنا إلى بعضنا، و بحبته المعهودة، لكن اللقاء كان سريعاً و لم تحصن فرصة أخرى للقاءه، منذ زمان و أنا أتابع مشاهدة أعمال القصاب، أردت الكتابة عنها لأكثر من مرة لكن مداخلات و إرباكات الحياة اليومية تفقدنا الكثير مما نحب تحقيقه.

في حديث مع الفنان إسماعيل الشخيلي و عند السيدة أنعام الأورفلي في قاعاتها التي إحتضنت إحتضان العديد من النشاطات الفنية و الثقافية على مدار السنة، راح يستذكر صفنا العتيدي الصف الأول "أ" في أكاديمية فنون بغداد ٦٨-١٩٧٢. حينها كنا خمسة عشر تشكيلياً على التوالي. محمد عبد الرزاق الشخيلي الذي رحل مبكراً على أثر مرض ألم به جراء عمله في معمل لإنتاج الأصباغ. الدكتور محمد صادق رحيم الذي يقيم في موسكو، سناء التميمي المقيمة في باريس منذ ١٩٧٤، رياض الخياط في الدنمارك، نادبة عرفات في تل أبيب، بروين بابان في أربيل العراق، راجحة القدسي في عمان الأردن، عبد الرزاق ياسر و زوجته نضال الأغا في أربيل العراق، حكمت

إسماعيل الشبخلي

لوحة تشكيلية في إيصال المفهوم الفكري

من خلال الدراسة الأكاديمية والبحث ، نجد أن البناء الشكلي للوحة دائما يعتمد على النظام العلائقي في إيصال مفهوم الفكرة في بني العمل الفني ، ولهذا لابد من دراسة للقوانين والوظائف التي تحكم بناء هذا النظام ، وإعطاء دور مهم لتفعيل الأفكار المستقدمة الذي يتبع الرؤية الواعية والمنظمة في التحليل والتركييب لأنظمة العلاقات في النتاج الفني.

د. محمد العبيدي

بها كونها تتفاعل فيها عوامل عدة ، شكلت بالأساس هيئة لوحدها داخل سياق اللوحة ، ليعلن أن التجربة التشكيلية هي تجربة تبدأ بالفكرة ثم مراحل انجاز العمل ، لينتهي بالمتلقي الذي يكشف عن مستواه من خلال قراءة نتاجه وبذلك جعلنا نحول كل اللامرئيات من أفكاره وانفعالاته في مخيلتنا الى نسيج من العلاقات الاتصالية المنتظمة داخل لوحته الفنية التشكيلية.

الشكل نفسه ويترك فضاء النتاج يسبح بموجب السياقات المتحركة ضمن منظور علمي يضيف له جمالية النتاج حينما يقرأ لوحته من الداخل إلى الخارج، وهذا التحليل انسجم مع بنية المنظور نفسه ، إنها ليست سابقة في كشف مهيمن اللوحة، وإنما اتبع وسيلتين في أن واحد ليعرف الوظيفة الفكرية أولا وبعدها عملية إبلاغ المتلقي بما يجري داخل النتاج التشكيلي.

الشبخلي يعتمد في نتاجاته التشكيلية، على عملية تواصلية متفرد

التقنيات ليظهر تلك الأفكار المجسدة بهيئة النساء والأطفال ومعبرة بمفاهيم فكرية ناضجة ، ومن لوحاته التي تأخذ اتجاهها آخر أو قراءة تبحث عن المهيمن الفكري عنده وأسلوب الإحالة المتقن الذي احترف فيه ، إنها الدلالات الشكلية التي تتطلب منه دائما قراءتها ضمن منظور علمي أكاديمي وهذا المتحقق الفعلي الوحيد والمتحرك في وسيط أكاديمي أسس مرجعا لطلبته حينما حوّل الأنساق الشكلية إلى عوالم المنظور ليعلم في الوقت نفسه المدلول الرمزي في بنية

التواصلية الذي يقدم من خلال ((الأمومة)) قدرة المتلقي على استقبال الأفكار بكل انسيابية حتى وإن كانت هناك شفرات مغلقة تحكمت في إنتاج رسالة العمل الفني ، ولكن الفنان بارع في تصوير التعبيرات والرموز التي تتوجه إلى الإدراك العقلي بشكل مستريح.

ومن هذا العمل نضع لوحاته ذات الأفكار التواصلية بمثابة أداة للتواصل ولا تشعر أن هناك نوعاً من القطع ، لأن وظائف الإبلاغ تتخذ من المفردات مكاناً لفرز التحول والتطور مع الحفاظ على شكلية النتاج بالرغم من أنها مثقلة بمفاهيم جديدة ربما خيم عليها الحزن والألم من حالة عنوان التمثيل ذي الوظيفة الأخلاقية المقترب من جمالياتها ، إنها في كل الأحوال تحمل مضامين فكرية وهذه المضامين أخذت هي الأخرى تلعب في بنية الفكر الاجتماعي للبيئة العراقية المتفردة في إنتاج عوامل الفكر ، المسحوبة من فكر ضاغظ زائد هيمنة على الفكر نفسه.

الشبخلي يحتاج في بعض الأحيان إلى تحرير لتهيئة الخطابات وبالرغم من أن تلك الخطابات ترغب في أن تنال من أرضية اللوحة نفسها وتعمل في فضاء تتقوّل وتضامغ فيها الأفكار بكل حرية، ولايسمح به الفنان لتلك الأفكار أن تلعب بمفردها إلا إذا كانت هناك وسائط مادية وخامات متنوعة وإتباع شتى

والفنان اسماعيل الشبخلي يجدد قراءة الأفكار من لوحة إلى أخرى، ليس لغرض إيضاح المفاهيم المرتبطة وإنما يقوم بإفصاح الأفكار الاجتماعية التي تراود مخيلته ، وهذا يؤسس دائما لكشف الوسائل المهمة التي تتحكم بأسلوب متبع من قبل الفنان نفسه. رضخ الفنان إلى ضغوط البيئة ضمن انعكاسات فكرية اجتماعية ، ووقف دائما على حدود اللوحة ضمن سياق اللوحة وعناصرها وأسسها، وأنظمة العلاقة التي تحيل الخطاب الى أفكار جديدة جعلت من أفكار لوحته مركزا للفهم والإدراك لاسيما عند استقراء العمل الفني في لوحات الفنان الشبخلي.

وبغية إعطاء الموضوع أهمية تأخذ بعض اللوحات عينة تحليلية ، نحاول من خلال هذه اللوحة (اعلاه) أن نكشف الأفكار المستقدمة في اللوحة ((الأمومة والطفولة)) رسالة فيها الكثير من الرموز والشفرات التي تنغلق وتنفث من خلال أفكار الفنان نفسه وليس من خلال السياق الذي يحكم تلك الرسائل ، وهذا يكشف النظام التراتبي في وحدات جسد المرأة المنتشابهة المستند إلى التركيب اللوني والتوزيع في وحدات العمل ذات المستوى المتناسب من عناصر مؤلفة للشكل ، هذا الفعل التواصلية يقدم أفكاراً جديدة للحياة الاجتماعية والبيئة البغدادية التي فصحت عنها الفنان من خلال لوحته إلى الفعل

اسماعيل الشبخلي في سطور

- ولد في بغداد عام ١٩٢٤
- درس الابتدائية في خانقين
- أكمل الثانوية سنة ١٩٤٤ ودخل معهد الفنون الجميلة .بغداد ١٩٤٥ .
- تخرج في معهد الفنون الجميلة العليا (البوزار) td باريس / ١٩٥١ .
- احد المؤسسين لجمعية الفنانين العراقيين / ١٩٥٦ .
- الزميل الأول لجماعة الرواد ١٩٤٥ ..
- اشترك بمعرض جمعية أصدقاء الفن / ١٩٤٦ .
- اشترك بأغلب المعارض الوطنية داخل العراق وخارجه / ١٩٧٨-١٩٨٧ .
- عمل مديرا عاما لدائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة والأعلام / ١٩٨٦ .
- رئيس اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية في العراق .
- عضو جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين / ٢

الفن .. والحياة العربية في رؤية اسماعيل الشبخلي

عرضت مجلة ((الأدب)) السؤال التالي ، على جماعة من المشتغلين بالفن في مختلف البلدان العربية ، وقد أجاب أربعة فنانيين عراقيين الإجابات التالية:

جواب الأستاذ إسماعيل الشبخلي.

لقد ظل العالم العربي متخلف ، ولمدة طويلة عن بقية الأمم في مضمار التقدم العلمي وفي الميدان الاجتماعي والسياسي، ونتيجة حتمية لذلك انعكس هذا التأخر على الواقع الاجتماعي فأدى إلى تأخر في الفكر والأدب والفن . كان العالم العربي أشبه بالبقعة المنعزلة عن بقية العالم وكان قليلاً ما يتأثر بالتيارات الفكرية التي تضطرب في عصرنا، على أن هناك ما يستحق أن نشير إليه وهو مدرسة بغداد للرسم في عهد الحكم العباسي والتي انتهت بانتهاؤه.

وعن طريق معهد الفنون الجميلة للاتصال بالدول الأجنبية لجلب معارض فنية سواء التقديم من أشغال مدارسهم وأساتذتهم أو المعارض وأعتقد أن على الفنانين أن يعملوا على إيجاد مجلة فنية وأدبية لجمهرة القراء المتعطشين للفنون والآداب .

أن العراق يتمخض اليوم عن حركة عمرانية شاملة وصناعية ولذا وجب على المهندسين المعماريين عندنا أن يفتحوا المجال للرسميين والنحاتين لكي يرسموا صوراً جدارية ومنحوتات نصف مجسمة (الباروليف) على سطوح جدران هذه الأبنية وخاصة الحكومية منها لكي تكون على وجه أكمل، ومن الناحية الأخرى يجب الاهتمام بالفن التجاري لكي يسد حاجة الإنتاج الصناعي في البلد من صور وإعلانات وغيرها، واستخدام الفن في الأغراض الاجتماعية كالخدمات الاجتماعية وغيرها. وأن السلطات والمبشرين الكبيرة والجديدة التي سوف تحدث عند الانتهاء من تنظيم مدينة بغداد ستكون من أفضل المجالات للنحاتين عندنا لنصب التماثيل التي تصبح كعبة

عن تلك اللوحات ، وكان شأنهم في ذلك تقليد (بيكاسو) وغيره لكي يكونوا رسامين محدثين. والحق أننا نمر اليوم بمشاكل وأوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية وبتطورات جديدة تختلف كل الاختلاف عن الفنانين الأوروبيين.

وقد لاحظنا أن المعرض الفني الهندي الذي أقيم في بغداد منذ ثلاث سنوات كان يحمل طابعاً هندياً ويتجه إلى تكوين مدرسة هندية حديثة ولا شك أن ذلك قد ترك أثراً بالغاً في نفوس الفنانين العراقيين وعند أكثرية الزوار للمعرض المذكور مما جعل الفنان العراقي يفكر في طرق أفاق جديدة للتوصل إلى مدرسة فنية عراقية أو إلى تكوين طابع محلي أو بغدادية. على أن هذا لا يمكن التوصل إليه في يوم أو سنة بل لابد من تكاتف الكتاب والأدباء والفنانين لإيجاد الحلول والإمكانيات التي بواسطتها يمكن التوصل لطابع محلي مع الاتصال بالحركة الفنية العالمية.

ولقد أخذ الجيل الجديد في العراق اليوم يتذوق الفن بصورة مشجعة للغاية فيجب علينا تقديم المزيد من المعارض الفنية والتوسط لدى وزارة المعارف

الإنتاج الفني وعلى نوق الجمهور معاً فيؤثر أحدهما على الآخر حتى يأخذ الفن شكلاً أو أشكالاً أصلية معبرة عن حاجات ذلك الجمهور ومدركة من قبله في الوقت نفسه.

بجدة وبغداد ثم البعث الفنية ترسل إلى أوروبا من قبل وزارة المعارف العراقية ومنذ سنة ١٩٣٠ وبعد دراسة طويلة رجعت إلى الوطن بصيغة جديدة وبطابع أوربي وأخذ هؤلاء الفنانون العراقيون الجدد والمتعاقبون من طلابهم ينظرون إلى أوروبا كمصدر للوحي والإلهام في تكوين لوحاتهم الفنية وحتى في مواضيعهم فكانت (لبدا والوزة) و (أزهار) و(منظر طبيعي) الخ.. ناسين محيطهم والبيئة التي يعيشون فيها إلا النزر القليل.

ثم ظهر آخرون يعملون التجارب الفنية على غرار الفنانين الأوروبيين الذين ظهرت فيها بين الحربين مع فارق الظروف والأسباب، فأخذوا في رسم لوحاتهم وصورهم على غرار المدارس والطرق التكعبية والسريالية أو التجريدية بصرف النظر عن الأسباب التي دعت الفنانين الأوروبيين للتعبير

سببها تخلف الشخصية العراقية في التعبير عن حالتها وبيئتها وأوضاعها التاريخية.

على أن العراق مقبل على تقدم كبير في حياته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا بد أن يترك هذا التقدم طابعه التأثيري في إنتاج الفنانين، ولا بد من جهة أخرى أن يستلهم الفنانون العراقيون هذه الحياة الجديدة وأن يخلعوا عليها طابعهم العراقي الخاص. وفي رأيي أن هناك مرحلة يجب أن يعمل لها الفنان العراقي تتعلق بصلته بالجمهور غايتها تنمية الذوق الفني لدى الجمهور، وذلك لا يتم بغير التقرب من هذا الجمهور من مشاغله، من أحاسيسه، عن طريق التعبير عن موضوعات عامة وخاصة تتصل بحياته اليومية اتصالاً مباشراً بحيث تدنيه - أي الجمهور - من واقعه، على ألا يحمل هذا الإنتاج في الوقت الحاضر أكثر من الغاية التي نتوخاها وهي أنما الذوق الفني والحاسية الجمالية والشعور الفني عنده.

أن العلاقة الطبيعية بين الفنان والجمهور ستؤدي بلا شك إلى التأثير على نوعية

وقد كان الواسطي من أبرز للرسميين في تلك الحقبة. على أن التجربة التي عاناها العراق وبقية الأقطار العربية خلال الخمسين سنة المنصرمة من حيث اتصاله بالعالم المتحضر وتأثره بما يبذل هذا العالم في ميادين العلم والصناعة والفكر قد أدت إلى لون من (الأخذ) وأشك أن يكون تمثلنا مختلف التيارات الفكرية والفنية التي اقتبسناها من الغرب عميقاً وصادقاً وذلك لاختلاف واقعنا المتخلف عن واقع الغرب الطبيعي، فلنأخذ المدرسة التكعبية مثلاً: أن ظهور هذه المدرسة في العالم الغربي له ما يبرره لأنها شكل فني نتج عن أشكال فنية سابقة، ونستطيع أن نقول مثل ذلك عن بقية المدارس الفنية هناك، ومعنى هذا أن ظهور اتجاهات تكعبية في بلدنا لا يمثل واقعا صادقا من حيث نوعية الإنتاج فحسب، بل ومن ناحية الظرف التاريخي الذي نجتازه في الوقت نفسه. والحركة الفنية في العراق تبعاً لهذا لم تكتسب حتى الآن صفات معينة وشخصية واضحة في الشكل وفي المضمون. والحق أن الحركة الفنية عندنا لا تمثل إلا بلبله واضطراباً

إسماعيل الشبخلي .. عاشق القرويات

كاظم السيد علي

رسومه في مراحل متباينة أخرى ، في كل منها تجارب على موضوع متقارب بلغت به هذه المحولات الغنائية ، ولوحاته الأخيرة تمتاز بمساحاتها اللونية التي يوزع ضمنها مجموعات ، معظمها نسائي ، في تكوين مترع بالفرح . لقد ابتعد إسماعيل عن الأسلوب الذي كان معروفا به بالواقعية التعبيرية الشعبية في الخمسينات ، فقد ظهر بأسلوب جديد في الساحة الفنية بين زملائه آنذاك وعرف به هو " الأسلوب الهندسي " يقول عنه الفنان ماهود احمد : " ظهرت أعمال إسماعيل الشبخلي باتجاه هندسي فيه تبسيط للمساحات ، وبقع لونية شفافة غالبا وقوية أحيانا تتدخل ضمن تلك المساحات الهندسية ، الوجوه ، دوائر العيون نقاط ، والأجساد والملابس مجموعة من المستطيلات والمثلثات والمربعات تتمازج بعلامة تركيبيّة منتظمة وقد ظهر هذا الاتجاه الفني تحت اسم (التجريدية الهندسية) بعد الحرب العالمية الثانية ، لكن المضمون التعبيري في أعماله ، لم يبتعد عن الروحية الشعبية التي كانت متشعبة في نفسية إسماعيل الفنان الممتدة عميقا في حياتنا الاجتماعية في الريف والهور ، والنخيل ، والفضاء الجميل ، والقرية ، والفلاحين والقرويات ، وهي " تميز عراقيته " بوجه خاص ، وكذلك في " أشكال ووضيحات النساء ، وكذلك الاسترخاء ألسكوني المملتي ببراءة العشق والحياة ولهذا فليس غريبا أن أطلق عليه اسم (عاشق القرويات) هكذا كتب عنه زميله ماهود احمد في كتابه الموسوم " إسماعيل الشبخلي " وأخيرا لابد أن انكر ، كان الشبخلي ١٩٢٤ من أوائل الذين اختار تهم متوسطة الرصافة للدخول إلى معهد الفنون الجميلة بين عام ١٩٣٩ - ١٩٤٠ ، وبعد أن تخرج في أول دورة للمعهد فرع الرسم ١٩٤٥ مارس تدريس لفن في الإعدادية المركزية ، ثم عين مساعدا لأستاذه فائق حسن بمعهد الفنون الجميلة ١٩٤٧ . بعدها حصل على عضوية البعثة العلمية سافر إلى باريس عام ١٩٤٨ درس الرسم في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة (البوزارت ١٩٤٨ - ١٩٥٢ على يد الفنان " جون دوبا " ودرس بصورة حرة في أكاديمية جوليان مع الفنان " اندريه لوت " بعد تخرجه وعودته إلى العاصمة بغداد عام ١٩٥٢ واصل تدريسه للرسم في معهد الفنون الجميلة بعدها انتقل إلى أكاديمية الفنون الجميلة ومنح لقب أستاذ فن ، ويذكر إن الشبخلي هو أحد مؤسسي جمعية التشكيليين العراقيين عام ١٩٥٦ و الزميل الأول لجماعة الرواد ، ساهم حلال تجربته هذه في جميع المعارض التي أقيمت داخل البلاد وخارجه الجماعية ، ولا يقدم لوحاته بمعارض شخصية " ومع انه ينتج قرابة العشرين لوحة في السن.

إن الحرب العالمية الثانية .. أيقظت الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدى الإنسان العراقي في تلك الحقبة ، وأصبح للفنان التشكيلي ، الحرية الداخلية فلا بد أن يخلق ويولد شيء من ذلك الوعي في مضماره ، وكانت انتفاضة ١٩٤٨ بعد تلك الحرب مختلفا له فتحول الفنان شيئا فشيئا للتعبير عن واقعه الذي يعيشه من الجانب الاجتماعي والإنساني من خلال ممارسة فن إبداعي وثقافي خلاق ، ضمن التوجه الجديد هما التيار الواقعي الاجتماعي من جهة ، والتيار الثقافي والحضاري من جهة أخرى ، واليوم نسلط الضوء على واحد من فناني التيار الأول " الواقعية التعبيرية " إلا وهو الفنان الكبير إسماعيل الشبخلي ، الذي شق طريقه مع نخبة طيبة من الفنانين كل من فائق حسن ومحمود صبري وجواد سليم وغيرهم من الفنانين في تلك الحقبة ، والذين حققوا تحولا في التعبير ونقل الواقع الاجتماعي والإنساني وتجسيد الحياة الشعبية العراقية والعزوف عن المنظر الطبيعي والأشياء الجامدة ، والابتعاد عن رسم البورتريت " أي رسم وجوه الأشخاص ، مما اتخذ الشبخلي إسماعيل البيئة العراقية موضوعا لإعماله الفنية ونتيجة للوعي ولثورة تموز عام ١٩٥٨ الذي مهدت للفنان حريته الإنسانية ، أخذ الشبخلي يبحث في فنه بتقنية جديدة مهدته إلى خلق أسلوبا جديدا وكان هذا تحولا في تجربته نظرا للتطور الواقعي ، بعيدا عن الملامح الطبيعية لاستخدامه الألوان والكتل والمساحات " التشبيهية " بعيدا عن المألوف وألوانه الحارة المعروفة وخاصة في تصويره لواقع الريف العراقي .. النخيل .. المياه .. القرية .. الهور .. الخ ، ولشخصه التجريدية بشفافيتها وهذؤوها ، التي تعمل على خدمة الموضوع المعبر في اللوحة ، فيقوم كذلك برسم الوجوه والحركات بأكثر حرية وخاصة في نسجه للون رغم انه قليل في لوحته يقول عنه الناقد جبر إبراهيم جبرا بهذا الخصوص : " ليس في رسوم إسماعيل الشبخلي شيء من التصوير الشخصي ، فهو يقول بوجوه والأجسام بحرية أكثر مما قد تتجه النظرة السيكو لوجية ، نساؤه عراقيات بلغتاهن وعطفاهن وجلساتهن ووقفاتهن ، ويكاد المشاهد يرى تغزل الرسام بكل ذلك ، محافظا في الوقت نفسه على سيطرة الشكل ونسج اللون والنسج مهم في ألوانه القليلة التي يضعها أحيانا في تقابل جريء ، ويستخرج منها شفافية رقيقة ، لاسيما في عدد من صورة التي يدور موضوعها حول الأم وطفلها إسماعيل ، في تعلقه بقيمة اللون ، قريب من فائق حسن ، الذي كان أستاذا له قبل أن يكمل إسماعيل دروسه في باريس ، وقد مرت

في حينه (كجماعة الرواد)) ، ولم أكن بعيدا عن هذا التيار باعتباري قد عدت توا من فرنسا عام (١٩٥٢) وكذلك باعتباري أحد مؤسسي جماعة الرواد. كان هاجسي الحقيقي ذاتي أولا والتأكيد على خصوصيتي في الفن، وذلك باختبار مواضيعي ومضامينها ومعالجتها ((شكلا)) وفق ما أطلعت عليه من الحركة الفنية في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص. شاهدت كما شاهد معظم الفنانين الشباب من العالم وعلى الأخص فناني العالم الثالث معرضين مهمين كان لهما التأثير العظيم من الناحية الفكرية والسياسية هما معرض ((عموم الهند)) وكانت قد استقلت حديثا عام ١٩٤٨ والمعرض الثاني هو معرض (الفن المكسيكي) عام ١٩٥٠ فكانت حصيلة هذين المعرضين هو التأثير المباشر على الفنانين وظهور الأفكار ذات الطابع الوطني والقومي .. لوجود الإمكانيات الهائلة لدى تلك الشعوب لتحقيق فنون وطنية أصلية دون التأثير بالتقاليد والطروحات الأوربية المباشرة وعلى الأخص تلك التي حدثت قبيل الحرب العالمية الأولى، وما ظهر بعدها من أساليب وقيم فنية جديدة تنسجم مع ما حدث من ثورة فكرية عميقة في أوروبا نتيجة للثورة الصناعية الهائلة والتي غيرت معالم الحياة بصورة جذرية كما تغيرت العلاقات بين شعوب العالم الثالث جراء الهيمنة السياسية والثقافية.

لقد تبنى الفنانين الشباب العائدين هدف تحقيق فن عراقي ينسجم مع واقعه الجغرافي والبيئي وتأريخه الثقافي وفلسفته الخاصة في الحياة في أطار من الحدائث من حيث الشكل دون المساس بالأهداف الحقيقية النبيلة للفن وهو تأكيد أعلى مراتب الجمال والسمو بالإنسان وإنسانته. **مجلة ((الآداب)) السنة الرابعة 1956 العدد الأول. دار العلم للملايين - بيروت.** **الواسطي: نشرة متخصصة تعنى بالفن التشكيلي ، دائرة الفنون بوزارة الثقافة والأعلام ، العدد الأول.. السنة الرابعة 1996 ص3.**

للزوار ومنتزها للترفيه عن الشعب وسد أوقات فراغه كما في ميادين روما وباريس ولندن . أن إنتاجنا الفني يجب أن يكون المعبر الحقيقي عن واقعنا الراهن فينبغي أن يعكس آلام الشعب وأفراحه بمواضيع اجتماعية وشعبية، والمجال مفتوح أمام الفنان وهذه المواضيع لم تطرق حتى الآن في السابق. أن الفن يتجه اليوم إلى نوع من الواقعية الجديدة، يمكن فيها تسجيل الحياة اليومية عندنا بلوحات معبرة رائعة .

وسيكتب الأستاذ إسماعيل الشبخلي، بعد أربعين سنة .. الإشارة التالية .. التي حملت عنوان ((الفنانون الرواد)):- كان هدف معظم الفنانين التشكيليين العراقيين العائدين من الدراسة إلى الوطن، بعد الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية هو التأكد على الهوية المحلية للفن العراقي، من خلال تحقيق سمات وخواص ورموز وطنية وقومية دون الابتعاد عن الأفكار التي كانت سائدة في العالم أو في أوروبا في تلك الفترة أي ما يسمى بـ (الفن المعاصر) . وكان موقف الفنان التشكيلي يتطابق تماما وينسجم مع الموقف الفكري والاجتماعي والسياسي للشعب العربي والعراقي بصورة خاصة حيث بدأت بوادر التأكيد على الهوية الوطنية والقومية على المستوى الفكري والثقافي العام. كالشعر والأدب والقصة وغيرها .

وقد تعددت وتنوعت الطروحات لدى التشكيليين لتحقيق هذه الأهداف، فمنهم من أستلهم التاريخ الممثل بالفن العراقي القديم كالفن السومري أو الأشوري والبابلي، أو الفن الإسلامي .. مثل الفنان (جواد سليم) وجماعته - بغداد للفن الحديث - ومنهم من أتجه مباشرة إلى الحياة العامة للشعب العراقي يستلهم أيضا من تراثه الشعبي ورموزه الفولكلورية، نمط الحياة في المدينة والريف، العناصر الأساسية للفن في أطار من الحدائث والتجديد من حيث الشكل مع الدراسة الجادة للفكر السائد

عادل كامل يحاور اسماعيل الشبخلي

إسماعيل الشبخلي.. الجمال ومضمون الفن

حوار: عادل كامل

ربما نبهتنا المدرسة الموسيقية لموضوعات سياسية وحتى أعمال بيكاسو كان لها تأثير. بيد أنني لا أعتبر أعمالها مباشرة أو سياسية. أنها ذات طابع اجتماعي.
ماذا تقصد بالطابع الاجتماعي؟
-عندما ينظر الفنان إلى اللوحة، بتجريد تام فأنها تغدو لوحة جمالية مجردة، ولكنه عندما يتخذ الحياة موضوعاً له فإنه يكون فناناً اجتماعياً. الجمال هو المضمون. والمضمون وحده لا يكفي، بل يسقط. الفن منذ البدء وحتى الآن. يرتبط بالعلاقة الجدلية بين الشكل المتقدم والمضمون.
وقال بهود:
-أرسم المسيح، العذراء، أو أي شيء

ووعي وطني وقومي. في تلك الفترة بذل الفنان جهداً كبيراً للتعبير عن هويته الوطنية والقومية. لذلك أستخدمت الحركة التشكيلية في الخمسينات بنوع من الأصالة الفنية واتخذت خطأ واضحاً نحو الأصالة. ولذلك اتجهنا نحو الموضوعات العراقية لأننا كنا لا نريد أن نقلد الفنان الغربي..
بهذا المعنى اخترت موضوعات الفيضان والبؤس الاجتماعي؟
-أنا وزيد صالح وفائق حسن وجواد سليم ومحمود صبري عبرنا عن موضوعات اجتماعية وسياسية. لم تكن اللوحة جميلة فقط. وإنما جميلة بممونها. وهذا تحد المسئلة آنذاك.
هل هناك تأثيرات لمدارس فنية محددة؟

واقعيًا، وأنه ينظر إلى الواقع من زاويته الخاصة.
ويصمت قليلاً أيضاً ليضيف:
-وحتى الفنان السوريالي عندما تسأله يقول لك بأنه فنان واقعي. وأعتقد بأنني فنان واقعي.
في فترة الخمسينات، تميزت أعمالك بصلبة عميقة بالواقع: هل كان ذلك بسبب تأثيرات فنية محددة؟
-فعلاً، في الخمسينات، أو بالأحرى في الأربعينات، أبان الحرب العالمية الثانية، حدثت وهي عند شعوب العالم الثالث التي بدأت تستقل حديثاً، سياسياً وثقافياً واجتماعياً، فكان لدى جيلنا ذلك التحدي ضد الهيمنة الأجنبية بكل أنواعها، وصار لدينا

أي تلك التي صورت الفقر والبؤس. ألا أن تأملاً عميقاً لأعماله الاحتفالية لا بد أن يفرض بنا إلى اكتشاف خفايا المسرة المعلنه. وربما هنا تكمن قيمة فنه، أنه واحد من الرواد المؤسسين، وأستاذ عدة أجيال في الوقت نفسه.
سألته:
هل أنت فنان واقعي؟
-هذا السؤال غريب. الناقد هو الذي يحدد ذلك...! وبعد صمت وجيز تابع قائلاً:
-طبعاً أنا فنان واقعي. لكن المفهوم نسبي. ما الواقعي وغير الواقعي؟ منذ أعمال.
-الفنان البدائي مروراً بعصر النهضة حتى الآن يقول لك كل فنان، بأنه كان

تزرخ قوى الفنان إسماعيل الشبخلي، على العكس من قوى نوري الراوي، باحتفالية خاصة ثمة بشر يتجمعون ضمن احتفال متعدد الأبعاد يكاد يكون إيذاناً بميلاد أمر مجهول.
ألا أن تلك التجمعات البشرية تنقلنا إلى صميم القرية العراقية التي يسترجعها الفنان عبر ذاكرة متوقدة وبانورامية بما كان للماضي أو للحاضر المستعاد أثر فيه ألا أن فنه برمته يطمح إلى تأسيس عالم جمالي مشحون بالغنائية والحزن الخفي أنه واحد من الفنانين العراقيين الذين تبلورت رؤيتهم الخلاقة عبر كفاح طويل من الزمن أخلاصاً لمفهوم الفن وعلاقته بالناس. وقد تكون أعماله الأولى مجهولة الآن،

هكذا عرفت اسماعيل الشبخلي

خالص عزمي

كاتب راحل

وتما ما بعده من وقار.. تقوم به الأفت سيده عبد الوهاب... التي كانت بهجة
كثيرة رغبة لغار الفن التي كان يرأسها المرحوم هيرا إبراهيم هيرا... لهذا اللقاء
بذلني تلك الأيام اللطيفة التي تقاسمتها فتدلت هوانا الحركة الفنية في
عراقنا الحبيب.. شكراً للأفت سيده لهذه العبادرة الطيبة... راجياً لا
الاستمر- والنظور..

اسماعيل الشبخلي
١٠ / ١٢ / ١٩٩٨

و الحدائق العامة والمقاهي والتي كانت جميعها ترفد الفنانين بثقافة متشعبة ملونة متجددة لا تنضب . لقد بقي الشبخلي بعد تخرجه في معهد الفنون الجميلة مدة تزيد على ستة عشر عاما مدرسا ثم رئيسا لقسم تطبيقات اعداد المعلمين ومنه نسب بعدئذ الى اكااديمية الفنون الجميلة كاستاذ ثم رئيس قسم الفنون التشكيلية واعيرت خدماته الى وزارة الثقافة والاعلام ليتولى منصب المدير

ثم ليلتحق بعدها مبعوثا للدراسة في (البوزار) كما اسلفنا . والمهم في امر هذه البعثة انها لم تحجزه في نطاق الدراسة الاكاديمية ؛ بل فتحت الابواب امامه ليتلقى ثقافة موسعة حرة ؛ كان يحضر الندوات و المناظرات والحلقات الدراسية العامة ومعارض الرسم المنتشرة في القاعات او المواقع المتميزة الشهيرة مثل (السكلكير) و (الحى اللاتيني) و (سانت ميشيل) و (الاوديون)

التي كان يشرف عليها بعض الاساتذة كالطب والحقوق والاداب والهندسة ودار المعلمين العالية... الخ وتؤرخ كتب الفن التشكيلي وبعض المطويات الفنية ؛ للفنان اسماعيل الشبخلي بالمعلومات الاساسية الاتية : انه تخرج في معهد الفنون الجميلة - فرع الرسم - عام ١٩٤٥ (الدورة الاولى) واختير من بين صفوفه الخريجين ليتولى تدريس مادة (تطبيقات فن الرسم) لفترة قصيرة

سنوات الدراسة بنجاح وتفوق عاد الى بغداد ليعاود نشاطه في ذات المعهد الذي تعلم فيه ودرس ؛ و ليأخذ موقعه بين الاساتذة اللامعين الذين تخرج على ايديهم صفوفه التشكيليين الشباب الواعدين آنذاك كاسماعيل فتاح الترك وخالد الرحال ومحمد الحسيني وخالد القشطيني وماهود احمد ونوري الراوي ومحمد غني وغيرهم عشرات سواء الذين درسوا في قاعات المعهد ؛ او في صالات و مراسم الكليات الاخرى

شعره المجدد ذو كثافة غزيرة تنحدر على رقبتة ؛ وجبهته العريضة تتناسق مع تقاطيع وجهه الطوال ؛ له عينان ودودتان وأنف روماني يشرف على شارب رقيق يتعارض مع شفقتين غليظتين عامرتين بالابتسامه ؛ اما طولاه الفارع فمضرب المثل بين اقرانه .بغدادى اصيل في طباعه وسلوكه ؛ وشخصية اجتماعية عاشت في صميم الحياة الشعبية ؛ وشاركت في كثير من مطامح الشعب وأماله الى جانب المشاركة الوجدانية في افراحه و اتراحه ؛ لكل هذا وذاك فقد عرف بارتباطاته الواسعة مع مختلف الطبقات العامة .

في بداية الخمسينات من القرن الماضي ؛ وكنت اصدر يومها مجلة (الاسبوع الادبية الفنية ؛ وادرس في كلية الحقوق في ذات الوقت؛ كنت اتردد على معهد الفنون الجميلة ؛ وكان هذا المعهد لا يبعد سوى كيلو متر واحد عن الكلية ؛ لاستمع الى المحاضرات التي كان يلقيها العميد الفنان حقي الشبلي على طلبة قسم المسرح في اسلوب التمثيل والايحاء وتاريخ المسرح العالمي ؛ وكذلك حضور بعض التطبيقات العملية في الفنون التشكيلية التي كان يقودها كبار الاساتذة كفاثق حسن وجواد سليم وعطا صبري ومجموعة من مساعديهم وكان اسم اسماعيل الشبخلي يتردد كثيرا بين الاساتذة والطلاب لما قدمه من خدمات لهذا المعهد .

كان اسماعيل الشبخلي قد غادر بغداد ضمن البعثة العراقية ملتحقا باشهر المعاهد الفنية في العالم الا وهو (البوزار) في باريس؛ وبعد مضي

اسماعيل الشبخلي مع فرج عبو

من اثر عميق في فنون الرسم والنحت والفخار والجداريات والمنمنمات وابداعات الخط العربي؛ هي البعد الفكري والثقافي الشامل الذي رقد منه الفنان العراقي اصول ابداعه وتجذره. ومن فيض هذا النهر الثقافي المتدفق نهلت التجمعات الفنية التشكيلية ومنها جماعة الرواد التي كان من اعضائها البارزين اسماعيل الشبخلي ابداعها؛ لقد جابت هذه الجماعة العراق وهي تلتقي بجذور الحضارة وجمال الطبيعة وانماط حياة الناس في المدن والشواهي والقرى والارياف من الشمال حتى الجنوب؛ وكان من حصيلة تلك الجولات المنهجية الثرة؛ خزين لا ينضب من المعرفة الميدانية.

لقد استلهم الشبخلي كل ذلك وهو يغرف من معين مؤصل ليعبر بصدق عن احساسه ومكنوناته؛ فظهرت اعماله في توهجات خياله ثم في اختيار موضوعاته التي دللت على استقلاليتها وتميزها؛ وكذلك في بحثه الدؤب عن الجودة والابداع وتجاوزن حدود المواقع المرئية؛ الى سر حركة الانسان المشحون بالعمل في المزارع او المصانع او التعليم او من خلال حوارات البيع والشراء او التجوال في الاسواق.. الخ ولم ينس الشبخلي ساعات الهناء والمسرة في المقاهي

او في الازقة الشعبية حيث الغزل الحي العف الذي عبر عنه باشارة عابرة او بالايحاء او الهمس او النظرة الخجولة او بالانطباع المباشر ايضا.

ان لوحات الشبخلي بصيغتها المتفردة تمنح مشاهدنا فرجة متاشبكة ما بين بريق الالوان والخطوط الشاهقة في استقامتها وعلوها؛ سواء تجسد ذلك بالمرئيات العامة او الشخصيات الرائحة الآتية او تلك التي تستلهم الجلوس او الاسترخاء والتي لا تتبعد ابدا في خطوط التجسيد عن انعكاسات الضوء؛ او من خلال حركة التنقل في حالتني؛ القرب من مساحة اللوحة او الابتعاد في فضائياتها المختارة؛ لقد اعتنى الشبخلي كثيرا في توزيع الوانه على مظاهر الملابس - الشعبية خاصة

فيما يتعلق بالرجال والنساء على حد سواء وهو بكل نتاجاته اعطى لشخصيته المبدعة استقلالية تتحكم بصدق في اختيار المواضيع وتجسيد المرئيات والانطباعات وتحقيق تواجد النماذج المنتقاة بعناية لتكون قريبة مما يلتقيه الانسان في مجمل حياته اليومية؛ لهذا فقد اصبح بمقدور المشاهد الواعي من عشاق الفن التشكيلي وهو يتجول في معرض يزحم باعمال عدد كبير من الرسامين ان يشير بثقة الى احدي اللوحات ليقول: ان تلك اللوحة هي من مفاخر ذلك الفنان العراقي المبدع اسماعيل الشبخلي.

والمواد لها قيمتها التاريخية؛ اذ تعبر عما كان يدور في الوسط الفني في بغداد في فترة الخمسينات من القرن الماضي. اما اعمال عبد الكريم سيفو؛ فهي تمثل تجاربه الاخيرة بين عامي (٢٠٠٠-٢٠٠٢) نقدم هذه المعروضات ليطلع عليه طلاب الفنون ومؤرخوها ونقادها؛ أملين تسليط بعض الضوء على تطور الحركة التشكيلية في عراقنا الحبيب خلال هذه الفترة.

لو درسنا اهم الاعمال الفنية التي انجزت خلالها؛ نرى ان الكثير من المفاهيم والتقاليد الفنية قد تأكدت اصالتها واتضح معالمها. ان الغرض من اقامة هذا المعرض المشترك هو اطلاع الجيل الجديد من الفنانين وطلاب الفنون بصورة عامة على عمق التطور الذي طرأ على الحركة التشكيلية خلال نصف قرن من الزمن من عمر الحركة الفنية؛ اي بين جيلين من الفنانين..... ومن الجدير بالذكر بهذه المناسبة ذكر دور معهد الفنون الجميلة وكلية الفنون؛ في استمرار هذا العطاء وديمومته... ٢٤ / ١ / ٢٠٠٢ اسماعيل الشبخلي (...)

لقد ظلت حضارات العراق السومرية والاكديية والبابلية والاشورية ثم حضارات العصور الاسلامية وما تركته

لاستقبال الحضور في قاعة (حوار).. لقد اطمأن الشبخلي على كل شيء وداعب زملاءه كعادته ثم غادر القاعة على امل اللقاء ي ذات المساء؛... في عصر ذلك اليوم وقيل سويغات من الموعد المحدد للافتتاح؛ وصل الخبر المشؤوم الذي ينبئ المحتشدين في قاعة حوار برحيل الفنان الشبخلي. لقد كانت الصدمة مذهلة والغياب المأساوي مفاجئا ومخلفا وراءه الالم والحسرة ولوحات معرضه... يتيمة باكية.

لقد ترك اسماعيل الشبخلي وراءه ثروة فنية ضخمة تعبر عنها بصدق تلك المقدمة التي حملت توقيع يوم رحيله الحزين؛ وهي تلخص لثقته وايمانه بتواصل الاجيال حيث يقول فيها... (يسرنا ان ان قدم على قاعة حوار معرضا مشتركا يتضمن بعض لوحاتي القديمة ونماذج من اعمال عبد الكريم سيفو (٢٠٠٠-٢٠٠٢). ان اعصالي المرسومة في فترة (١٩٤٥-١٩٥٤)؛ اي بعد فترة الدراسة والتكوين في معهد الفنون الجميلة سنة ١٩٤٥ والبوزار في باريس ١٩٥٢؛ وهي عبارة عن تطبيقات ودراسات وتجارب لمختلف المواضيع

مكانتها اللافقة في بعض قاعات الرسم والفنادق الكبرى والبيوتات الاردنية. لقد اتاحت لي فرصة الاستماع الى محاضرة الفنان الرائد المرحوم شاكر حسن آل سعيدي في الجمعية الملكية الاردنية للفنون الجميلة في جبل (اللوييدة) ان اقوم بجولة في انحاء المتحف التابع لها؛ ولشد ما بهرني ان اشاهد ذلك العدد المميز من لوحات الفنان الشبخلي وهي تتصدر احدي قاعات المتحف ورواقه.. بل واكثر من ذلك؛ ففي اثناء تلبتي لدعوة كريمة من السيد معن التل (شقيق رائدة الفن التشكيلي الاردني الراحلة دعد

التل) بزيارة بيته العامر في عمان؛ فوجئت بلوحة كبيرة للشبخلي وهي تحتل واجهة غرفة الضيافة بشكل ملت للنظر. ولعل باريس، ومونت كارلو والدار البيضاء وبيروت وبعض دول الخليج هي المحطات الأكثر احتواءا لكثير من لوحاته الشهيرة بعد بغداد حل صيف ٢٠٠١؛ وغادر الشبخلي الى باريس تصحبه السيدة الفاضلة عقيلته كعادته في كل عام؛ الا ان هذه السنة تختلف عن سابقتها؛ فقد جاءها للعلاج من مرض عصيب الم به؛ فتركه هزيلا ومرهقا؛ ولكنه لم يستطع ان يفت في ارادته واصرارها على التواصل مع ريشته والوانه. لقد اعلمني القاضي الكبير الصديق مصطفى الواعظ احد المقربين من الشبخلي؛ (انه ما كاد يعود من رحلته العلاجية الى بغداد حتى شرع بالتحضير لمعرض فني جديد مشترك مع الفنان (عبد الكريم سيفو)؛ احد الشباب المبدعين والدارسين في بغداد وباريس؛ مرانها على نجاحه الفريد الذي يمثل اعمال عهديين مختلفين؛ وقد اطلق على ذلك المعرض عنوان (بين جيلين)؛ ويضيف الواعظ الى ذلك قوله:

لقد كان هذا المعرض يتطلب جهدا وتنسيقا وفرزا مجددا للوحات الشبخلي التي تمثل اهم اعماله في الاربعينات والخمسينات من القرن الماضي؛ وهذا بحد ذاته يمثل جهدا استثنائيا له؛ حيث تم الاعداد ونظمت القاعة واعد البرنامج والطوية الفنية التي ارج لها يوم ٢٤ / ١ / ٢٠٠٢ دعوة

العام للفنون ورئيسا للجنة الوطنية للفنون الجميلة وفي منصبه ذلك قدم انجازات مشهودة على الصعيدين الاداري والفني مما حدا بمنظمة (اليونسكو) ان تختاره رئيسا للرابطة الدولية للفنون التشكيلية؛ ومن خلال هذا الموقع الفني الهام توسعت علاقاته مع التجمعات الفنية وكبار التشكيليين العالميين واصبح احد المؤثرين في منهجية وعطاء ونتاج الحركة التشكيلية بعامه. وازاء ذلك الجهد الواضح والعمل الفني المتميز؛ فقد قررت الحكومة الفرنسية منحه وسام (فارس) في الفنون والاداب تقديرا لمكانته واسهاماته البارزة في الفنون التشكيلية.

كانت علاقتي بالشبخلي طويلة وممتدة لاكثر من نصف قرن من الزمن؛ تواصلت وتواصلت منذ اول تعارف لنا في مقهى (سويس) وحتى السنة الاخيرة من حياته؛ لقد عرفت فيه حركة دائبة موازنة لمختلف التجمعات التشكيلية العراقية (كاصدقاء الفن؛ والرواد؛ والانطباعيين؛ وبغداد للفن الحديث... الخ) او لمعارض زملائه من الرسامين او تلامذته الكثر؛ هذا بالإضافة الى حضوره المكثف لمختلف النشاطات الثقافية الاخرى التي توزعت على مساحة واسعة شملت بعض المدارس والفرق المسرحية والنوادي الاجتماعية والخيرية. لقد شاركت اسماعيل الشبخلي وفنانين آخرين كحافظ الدروبي ومحمد غني ونزار سليم في بعض المؤتمرات والمهرجانات واللجان الخاصة بالفنون التشكيلية؛ ومنها على سبيل المثال؛ المؤتمر الاول لاتحاد التشكيليين العرب ومهرجان (بينالة بغداد ١٩٧٣) الذي اعتبره مؤرخو ونقاد الفن انجازا مهما للحركة التشكيلية العربية؛ فقد ضمنتنا الهيئة العليا في عمل واسع مشترك توزع على الاجتماعات والمعارض والمحاضرات. ولقد منحني هذا المهرجان فرصة تاليف كتاب ضخم (بمشاركة الفنان الاديب الراحل نزار سليم) احتوى على تفاصيل شاملة لمحاضر الجلسات والمحاضرات والمناقشات والقرارات، وكذلك قيامي بتسجيل صوتي نادر لجميع الفنانين والنقاد والباحثين الذين شاركوا بفعالياته؛ ولمناسبة مرور عشر سنوات على ذلك الحدث الهام؛ فقد اهديت النسخة الاصلية الى الفنان الشبخلي بصفتها المدير العام لدائرة الفنون وذلك بتاريخ ٧ / ٤ / ١٩٨٣؛ لكي يحفظ بها ضمن أرشيف الفنون العراقية؛ وقد اجابني على تلك المبادرة بكتاب رسمي (اشارت اليه مجلة الف بناء العراقية في حينه) يشكرني فيه على تلك الالتفاتة والهدية القيمة؛ ولقد استنسخت دائرة الفنون مجموعة منها واهدتها الى المراكز والتجمعات الفنية التي شاركت بذلك المؤتمر.

انتشر اسم الشبخلي ونتاجاته الفنية في اغلب الدول العربية وبعض الدول الاوروبية ولعل العاصمة الاردنية عمان قد نالت قصب السبق في هذا المضمار؛ اذ شارك الشبخلي فيها بسبعة معارض متتالية؛ مما اتاح الفرصة امام عشاق الفن الاصيل ومتذوقيه ان يقتنوا كثيرا من اعماله اضافة الى نتاج كبار الفنانين العراقيين الآخرين لكي تحتل

مع نوري الراوي وفرج عيو

اسماعيل الشخيلي يلقي الفرشاة أمام المرض والشخوخة

نصير النهر

× لقد حاولت تطوير التكعبية لأهدافي الاجتماعية، واستوحيت التراث في الموضوع الشعبي، واليقاعية التكرارية في نفس الوقت، معبرا عن احساسني بالتراث والقيم الجمالية بشكل واقعي وحضاري معا.

لقد كان العراق مقبلا على تقدم كبير في حياته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكان لا بد ان يترك هذا التقدم طابعه التأخيري في انتاج الفنانين.. ولا بد من جهة اخرى ان يستلهم الفنانون العراقيون هذه الحياة الجديدة، وذلك لا يتم بغير التقرب من هذا الجمهور.. من مشاغله واحاسيسه عن طريق التعبير عن موضوعات عامة وخاصة تتصل بحياته اليومية اتصالا مباشرا، بحيث تقربه من الجمهور، ومن واقعه، على ان لا يجعل هذا الانتاج اكثر من الغاية التي توخاها، وهي انماء الذوق الفني والحساسية والشعور الفني لديه.

× كيف يمكن معالجة مشكلة اجتماعية بواسطة الرسم، وأي الألوان تناسب ذلك؟

. الرسم فن واسع ومتشعب، سواء بمواضيعه التي يعالجها، او بالاساليب التي يتبعها كل فنان في اخراج مواضيعه. ولا توجد الوان معينة لكل موضوع، ولا يمكن تحديد ذلك. اما الرسامون الذين يعالجون مواضيع ذات طابع اجتماعي، فاعتقد ان كل موضوع خاص يحتاج الى الوان خاصة معينة لذلك الموضوع.. وبالطبع هذا يختلف باختلاف الفنان نفسه ايضا.. فعندما يختار الفنان موضوعا

ومنذ سنين فقد تحررت في اعماقي من التأثيرات الفنية الخارجية، وخاصة ما يتعلق بالاسلوب الغربي، وانتقلت الى محاكاة العمل المحلي باسلوبه ومضمونه.

* جماعة الرواد *

× ألم يكن لبدائية فائق حسن تأثير عليكم؟
بالتأكيد، لكن الجماعة، ومع مرور السنين، ونضوج التجارب، لم تعد كلسابق تعنى بالاسلوب الانطباعي، بل اصبحت تعنى بكل الاساليب التي انتقلت من مبدأ تحويل الشكل الخارجي للطبيعة المرسومة، كمدرسه الانبياء والوحشية والتعبيرية، ولح ما للتكعبية والتجريدية، وقد استمرت هذه المرحلة حتى انسحاب فائق حسن عن الجماعة في بداية الستينات وانضواء الجماعة تحت زعامتي، وهنا بدأت مرحلة جديدة تماما. وحاولت ان اصل بالجماعة الى الاستقلال بالرؤية الحديثة بصورة فردية ضمن الاطار العام، مهما كانت رؤاهم متنوعة ومتنافرة.

* اندماج اجتماعي *

× ما هو الاساس الذي قامت عليه جماعتكم؟
كنا قد جئنا بتأثيراتنا الأوروبية الكاملة، وخرجنا الى الطبيعة لأن ظروفنا في بيوتنا لم تكن تسمح بالرسم.. لم تكن نبحت عن الضوء الذي كان يفعل الانطباعيون الأوروبيون، او التأكيد على الطبيعة كما كان يطالب روسو بذلك، بل لمحاولة دراسة امكانياتها وتطوير رهاقة العين بواسطة النقل الفوتوغرافي. وكانت الفكرة التي جمعت الرواد في سنة

× لكنا اخترت كلية الحقوق؟
نعم، استهوطني كلية الحقوق، وراقتي ان اكون محاميا، وقبلت فيها فعلا، لكن الاعداية المركزية التي تخرجت فيها كانت بحاجة الى مدرس رسم بعد ان سافر جواد سليم وحافظ الدروبي في بعثة الى الخارج، فأصر مدير الاعداية على انتدائي مدرسا لمادة الرسم وحينها تركت كلية الحقوق وحلم المحاماة، ولم اقدم، فالرسم يحتل مساحة اثيرية في نفسي، ويستحق مني هذا التفرغ الطويل والمضني، على الرغم من المناصب الادارية التي تبوأتها خلال حياتي.

* من خائنين الى البوزارت *

× وتأثيرات الرحلة الباريسية عليك؟
قبل سفري الى باريس، كان بمستطاعي الرسمي بشتى الاساليب، لكن اسلوبا واحدا كان هو الاكثر تعبيرا عن ذاتيتي، وهو الاسلوب التوفيقي الذي يكفل لي تحقيق هدي في تنمية الذوق الفني لدى الجمهور، وممارسة الفن الحديث بنفس الوقت، اما بعد عودتي من باريس في عام ١٩٥٠، فقد كان الرواد قد بلغوا الذروة في حماسهم للتجريد، ولاحتكاكهم بالحركات الفنية في الخارج، وقد حذوت حذوهم. وبالطبع هناك مدارس عديدة في الفن الحديث، وقد انعكس آثار معظم هذه المدارس على الفن في العراق، وأنا واحد من الفنانين العراقيين المتأثرين بهذه المدارس، وخاصة في الفترة التي اعقبت دراستي العالية في باريس.. اما بعدها،

انسحب اخيرا الفنان التشكيلي اسماعيل الشخيلي بسبب المرض والشخوخة. والشخيلي من اهم رواد الحركة التشكيلية في العراق، وكان واحدا ممن اسسوا الجماعة الفنية الشهيرة في العراق «جماعة الرواد» وهو ما يزال طالبا في معهد الفنون الجميلة. وهو في هذا الحوار يستذكر بداية تأسيس هذه الحركة وانجازاتها وجوانب من تجربته الفنية.

× نعرف انك بدأت الرسم مبكرا جدا. كيف كان ذلك؟

نعم، بدأت هواية الرسم عندي منذ ان كنت طفلا في السابعة من عمري، وكنت اعيش مع والدي في منطقة جبيلية تقع على الحدود العراقية، الايرانية وتسمى هذه المنطقة ب(اللفظ خانه) قرب مدينة خانقين، وكان والدي يعمل نجارا في شركة نطق خانقين، وكنت اقضي وقتي وحيدا مقلدا والدي في صناعة اعمال يدوية صغيرة من الخشب والطين، اضافة الى الرسم. وعندما دخلت المدرسة الابتدائية في خانقين كنت بارزا بين التلاميذ في الرسم ثم اختارني (عبد الغني الجرججي) الذي له فضل كبير علي، اذا اختارني من بين جميع طلاب متوسطة الرصافة للتسجيل في معهد الفنون الجميلة عند تأسيسه في عام ١٩٤٠. ومنذ ذلك التاريخ اصبح فن الرسم عملي المفضل في الحياة، وهكذا اكملت دراستي الثانوية في عام ١٩٤٤، وفي نفس العام تخرجت بدرجة امتياز من فرع الرسم في معهد الفنون الجميلة ببغداد، وكنت من اوائل الخريجين.

عاما، فانه بلا شك سيختار الالوان التي تنسجم مع ذلك الموضوع، ليحصل على نتيجة ناجحة، فالشكل والمضمون يجب ان يكونا منسجمين في كل عمل فني ناجح.. وان تخلف احدهما عن الآخر فسيكون ذلك العمل فاشلا.

× بالمناسبة، أي الالوان احب اليك في الرسم؟
لا توجد لدي الوان خاصة معينة افضلها على غيرها.. لكن الوان التي استعملتها هي جزء لا يتجزأ من مواضيعي التي اعالجها.. وبما ان مواضيعي في السنين الاخيرة اخذت تتحد وتتميز بمواضيع محلية عراقية.. فاني اعتقد بأن الالوان اصبحت تقرب من الوان بيئتنا، وعلى العموم هي الالوان القهوائية.. والترابية.

* آخر الكلام

× ما اكثر المعارض التي اقمتها قريبا الي نفسك؟
اعتز كثيرا بذكرى أول مرة اشتركت فيها في معرض لجماعة بغداد للفن الحديث مع الفنان الراحل جواد سليم والزملاء الآخرين.. كان المعرض الثالث لهم، وقد اقمناه في قاعة معهد الفنون الجميلة وكنا متحمسين له جدا، لان الحركة كانت في بدايتها، وبنلنا مجهودا كبيرا في تنظيم المعهد والاعلانات والبطاقات، ونجح المعرض نجاحا كبيرا، لأنه اشار الى ان فكرة جماعة بغداد لم تكن قط فكرة فردية، وانها ظهرت على اساس مبدأ الاحتراف الفني وليس مبدأ الهواية، كما كان الامر سائدا في جمعية اصداق الفن (١٩٤١).
١٩٥٦) او جماعة البدايين.

× وما رأيك بالحركة الفنية الحالية في العراق؟
راكدة جدا، وليس فيها جديد، رغم اختلاف الظروف وتنوعها... لكني مع ذلك لا اقي بالسوم على الفنانين، فهم يحاولون ان يضعوا افكارهم على بياض اللوحات دون جدوى، وان ارادوا التعبير عنها بشكل يرضيهم فلا بد ان يحلقوا بها بعيدا عن الارض غير الصالحة حاليا لصرعات فنية وافكار عميقة.

× كيف؟

الجواب على هذا السؤال يحتاج الى الكثير من الدراسة والتحليل، لأنه منتشر وذو جوانب متعددة ومعالجته معقدة، لكنني سأحصره في نقطتين: أولهما تعود للفنان نفسه، ولظروفه الخاصة والصعبة غالبا... والثانية تعود للدولة وعدم دعمها للحركات الفنية بشكل يحقق لها النجاح والازدهار، الفنان العراقي يعمل في ظروف صعبة ماديا ومعنويا. واكثر الفنانين تعوزهم المقومات الضرورية للعمل، كالرسم، والموديلات، والمواد الضرورية الاخرى، الامر الذي دفع الكثير منهم الى (الفن التجاري). على الدولة انت تهيئ الاجواء اللازمة لانعاش الحركة الفنية كالتحف وتشجيع المعارض على نطاق واسع محليا ودوليا. لقد ان الالوان لأن يخرج الفنان العراقي من عزلة الفنية المحلية الى المجالات الخارجية، ولا يمكن ذلك الا بمساعدة وزارة الثقافة وتهيئة كل ما يلزم لذلك، والحركة الفنية عندنا تحتاج الى المزيد من الاعتناء بالتعاون مع الفنانين انفسهم.

× ألا تفكر بتقديم شيء حاليا؟

يكفيني انني ساظل في ذاكرة الاجيال.

جريدة البيان الاماراتية

اسماعيل الشبخلي .. الانسان والفنان

شاكرا احمد العبيدي

الفاصل الحقيقي بين فشلي ونجاحي، عدت في نفس اليوم الى طوز وملاح بغداد مازالت عالقة في ذهني، سألتني الجميع كيف كانت رحلتي الاله الاصدقاء، شعرت بصوت امي وهي تحتضني وكأنها تريد ان تعرف هل انفتحت الدينار كله ام ارجعت منه شيئا، وضعنا المادي كان مؤلما حقا، ايام وانا انتظر متى يأتي موعد الاختبار الذي استعدت له جيدا حتى لا اضيع تعبتي واضيع قيمة الدينار الذي انفتحت، قبل تاريخ الاختبار بيوم جئت الى بغداد وحدي بعد ان وضعت امي في جيبتي دينار اخر اقترضته ايضا، وصلت الى المدينة، سرت في شوارعها بين طرقاتها الزاهية ذهبت الى منطقة الميدان واقمت في فندق شعبي قديم ليلة واحدة، ولم يتجاوز عمره ستة عشر عاما يقطع هذه المسافة ويسكن في فندق قديم، طموحي، لم انم في تلك الليلة لاني كنت خائفا فضلا عن تفكيري الشديد باختبار الغد.

توجهت في الصباح الى المعهد مشيا على الاقدام دون ان اتناول اية وجبة طعام كان حرصي على الدينار شديدا فلم اكن املك غيره، اخاف ان تنفذ النقود فماذا اصنع، بخلنا نحن الطلبة المتنافسين في قاعة الاختبار وطلبوا منا ان نرسم تمثالا رومانيا نصيفا بدون رأس كان موجودا في وسط القاعة، بدأنا نرسم، هذه المرة الاولى التي اكون فيها بمواجهة مع النفس والذات لان الحياة الفنية باحلامها وافكارها تتوقف على هذا الاختبار، الامر كان بغاية الصعوبة والتعقيد، ساعتان ستكون فاصلة.. انتهت الرسم كتبت اسمي على اللوحة وغادرت القاعة، الطلاب كانوا يتحاورون فيما بينهم حول الاختبار وعن قدراتهم في الرسم، لم احشر نفسي في هذا الحوار وفضلت العودة الى مدينتي، لم يبق من الدينار الا الشيء القليل، اشترت "فوطه" او كما يسميها سكان الجنوب "شيلة" لامي العظيمة، لم اشأ ان اعانقها هذه المرة دون ان اقدم لها هدية ترسم الفرحة على وجهها المتعب، عشرة ايام تفصلني عن النتيجة وكل يوم يمر علي وكأنه حمل ثقيل، لا انكر انني بقدر ما كنت تأمل ان انجح في الاختبار كنت ارجو في الفشل لأنه صعب على المرء ان يفارق الاهل والاصداق والمدينة.

حان وقت مغادرتي صوب بغداد للمرة الثالثة وهذه المرة تختلف عن سابقتها لان مصيري يتوقف على نتيجة الاختبار، زادت غلتي المالية هذه المرة، امي اعطتني دينارين لأنها توقعت ان انجح واحتاج بعض المال لاستكمال امور الدراسة، كانت ترغب ان تراني معلما حتى اساعدهم على ظروفهم المعيشية الصعبة، وصلت العاصمة واتجهت بسرعة الى المعهد حيث كانت

ما ان وضعت فرشتي لارسم لوحة حتى يعود شريط ذاكرتي الى اول لوحة رسمتها والى اول نصيحة سمعتها وابقي مع ذاكرتي لفترة طويلة من الزمن حتى تستحضرني الالوان والاشكال وابدأ بالرسم دون ملل او تعب، عندما انتهت من رسم اللوحة اجلس امامها أتأملها ابحت عن ثغرة او نقطة ضعف من اجل اصلاحها، لكن الشيء الذي يصادفني في كل لوحة اسمها هو ذاته لا يكاد ان يفارق مخيلتي، مهما كان شكل او مضمون اللوحة، اجد نفسي بشكل لا ارادي واضعا في لوحتي تقاطع من شكل الاستاذ والمعلم اسماعيل الشبخلي الذي كان مدرسة ضخمة ليس على مستوى الفن والرسم فحسب انما يتعدى ذلك ليتحول الى مدرسة انسانية واخلاقية يصعب تكرارها مهما فعلت المدرسة الفنية العراقية.

لم يكن انسانا عاديا او معلما يكتفي بتوجيه النصائح والتعليمات انما تعدى ذلك بكثير لأنه كان باحثا اصيلا عن المواهب التي تستحق مكانتها بعيدا عن عالم المحسوبة والمنسوبة والواسطة هذا العالم الذي لا يفك يهشم في الجسد العراقي لكن اسماعيل كان من عالم اخر لا يدرك غايته العراقية الا الذين تعاملوا مع اسماعيل فنانا وانسانا..

بدأت الحكاية عندما كنت ادرس في متوسه "طوز" في قضاء طوز في محافظة كركوك عام ١٩٦٧، علاقة شديدة تربطني بالرسم اعشق الحديث عن الرسم قلمي الرصاص لم يفارق يدي يوما، رسوماتي كانت محط اعجاب الاساتذة والطلبة، عشقي لمدينتي كان الهامي الفكري الذي يتجسد على شكل رسومات لم اترك شيئا من طوز حتى جسدهت كلوحة فنية لا يدرك قيمتها الجمالية والفنية سواي، كلما رسمت لوحة اخذها استاذ الرسم وعلقها في لوحة الاعلانات لتكون نقطة جذب لكل من يمر من امام هذه اللوحة لم يكن استاذ صلاح مدرسا فقط انما كان موهوبا ومرشدا حقيقيا فتح امام سيررتي اشياء كانت خافية عني، فلم اكن اعلم ان هناك معاهد وكليات تهتم بالرسم وتدرسه وان هناك علوما متخصصة بالالوان والمساحات وانواع الورق والفرش المستخدمة والنحت والسيراميك والخط والكرافيك والتصميم، هذا المعلم هو الذي عرفني على هذا العالم الغريب، نصحتني ان انمي موهبتي بالفن والرسم من خلال الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة في بغداد بعد ما انهي المتوسطة، ترسخت هذه الفكرة في ذهني رغم ادراكي انها صعبة المثل على شخص يعيش في مدينة تفصلها مئات الكيلومترات عن بغداد اضافة الى فقر عائلتي التي لا تستطيع ان تتحمل تكاليف الدراسة والمعيشة في العاصمة.. لكني بقيت متأرجحا بالامل فهو سبيلي الوحيد.

انهت الدراسة في المتوسطة وحلم المعهد مازال يستوطن جهazy العصبي، كل يوم يمر وانا احلم ان اكون رساما ذا شأن كبير لاسيما وان عائلتي لها ميول في الرسم والنحت، وعمي المرحوم محمود العبيدي احد تلك الاسماء.. تحدثت مع عائلتي بموضع دراستي في بغداد، لم يعارضني احد بقدر معارضة الظروف المعيشية التي كانت تتجسد في مقاطع وجه امي وهي تخبرني انها تريد ان تراني في المكان الذي اختاره انا.. انهلتني العاصمة ما اروع بغداد القديمة وما اتسها الان كل شيء فيها كان جميلا العاصير الاشجار ساحة التحرير الكسرة الاقليمية الكاظمية، كل هذه المدن اصبحت فيما بعد تحتضن طيشي وشقاوي، ولعي وعشقي، حزني وامي، جوعي وحسرتي، كل مدينة بغدادية باتت مدينتي وكل اهله هم اهلي، دخلت الى معهد الفنون الجميلة وكان مزدحما بالطلبة المتقدمين الى المعهد، شعرت اني ارتكبت خطأ كبيرا حين اتيت الى هنا المكان قد لا يسعني لكن استدرت الموقف وقمت بتقديم جميع الاوراق المطلوبة، اخبروني ان احضر في تاريخ معين من جل الاختبار الذي يمثل

اللوائح معلقة على جدار المعهد، وهنا كانت الصدمة، لم اجد اسمي مع الطلبة الناجحين او المقبولين، حتى اني قرأت القوائم مائة مرة عسى ان اجده، نار كبير اتقدت بين خافقي، احلامي ماتت عند هذه الجدران، الدنانير ذهبت دون رجعة امي لن تفرح لن توزع خبز العباس كما نذرت عندما انجح لن ارى وجه بغداد ثانية. عدت الى البيت خجلا وخائبا عرفوا بالنتيجة قبل ان انطلقا بموعي كانت كفيلة لفضح امري، عانقتي الجميع واخبروني ان لا احزن فان المستقبل مازال امامي وعلى ان اكمل دراسة الاعدادية فهي مفتاح اخر لايواب المستقبل الفني، والتحت في مرحلة الرابع الاعدادي، كان الطلبة فرحين جدا وانا كنت الحزين الوحيد بينهم، لكن سرعان ما انسجمت معهم وبدأت اعتاد على الاعدادية، قررت ان اترك الرسم والى الابد كان قرارا متعجلا نابع من غضبي لم اكن ناضجا بشكل يؤهلني الى فهم ان الحياة تجارب ومحطات ولا بد ان لا استسلم امام اول عقبة تو اجهني، المهم اني لم ارم اي شيء منذ دخلت الاعدادية، كنت اجلس في الصف كان الدرس الثالث طرقت المنظفة الباب وقالت المدير يريد من الطالب شاكرا احمد ان يحضر لغرفة الإدارة، ذهبت الى المدير استاذ كمال سألني هل تعرف شخصا اسمه اسماعيل الشبخلي قلت كلا، مرسل الرسالة اسمه اسماعيل الشبخلي قرأت الرسالة وكانت من معهد الفنون الجميلة بعثها لي الاستاذ اسماعيل الشبخلي رئيس قسم الفنون التشكيلية في المعهد يخبرني فيها باني نجحت في الاختبار وان اسمي كتب خطأ "شهاب احمد" بدلًا من "شاكرا احمد" وطلب مني ان احضر الى المعهد باسرع وقت لأنه لا يريد ان يمنح مقعدي لشخص اخر، عادت القضية تتصدر واجهة تفكيري ماذا افعل كيف ساقنع اهلي بان يعطوني مالا من اجل الذهاب الى بغداد هل علي ان اجبر امي ان تستلف الدنانير من الناس؟ كنت افكر ان ارفض الذهاب لكن احساسني بانسانية هذا المعلم الكبير الذي يعبر عن تلك الانسانية من خلال مراسلتي.. ماذا يكلف نفسه؟ شعرت باني علي ان اقبل هذا الشخص الذي يحترم عمله ويقدر المواهب، عدت الى البيت فرحا حاملا الرسالة قرأتها للجميع لم اتوقع ان يفرحوا وان يأيّدوني سرعان ما مللت اغراضي، لكن هذه المرة كان اخي من وضع في جيبتي المال امي لم تستطع ان تنظر الى وجهي في لحظة الفراق شعرت انها ستفارقني ولابد دون ان تدرك انها تعيش معي في الضمير والقلب والوجدان، ودعت اخوتي وامي ودموعنا كانت تتعانق ركبت السيارة رمقت مدينتي طوز بنظرة حزينة ودعتها وكأني اشعر بانه وداعا الاخير، وصلت الى بغداد وتوجهت الى المعهد مرة اخرى سألت عن غرفة الاستاذ اسماعيل، طرقت الباب دخلت، واذا بي اقف امام شخص ضخم الجثة ذي بشرة سمراء، شعرت بالخوف هل هو هذا استاذ اسماعيل!!

قلت له انا شاكرا احمد من كركوك، اعتذر مني على الخطأ وطلب مني ان اكمل اوراقي والتحق في الدراسة، وقدم لي بعض النصائح التي تخص الرسم وقال لي ان استثمرت هذه الفرصة والحصول على شهادة مقترنة بهنية عالية ستكون ناجحا في حياتك، حديثه بعث في نفسي الطمأنينة وتبدد خوفني، حمل اسماعيل الشبخلي من الخصائل البيضاء الكثير كان انسانا حقيقيا شعرت باخلاصه لعمله الفني والوظيفي لانه احترم نتيجة الاختبار ولم يعط مقعدي لاي شخص رغم وجود العديد من الاحتياط، هل في العراق الان احد يمتلك خصلة من خصائل اسماعيل، الواسطة والمحسوبة والرشوة اصبحت سيدة الموقف، المئات الان حصلوا على شهادات عليا عن طريق المحسوبة والعلاقات والواسطة، لكن هذا العالم لم يكن له رقم في اجندة اسماعيل الشبخلي وجيله العملاق الذي لا اتوقع ان يتكرر يوما ما

اسماعيل الشبخلي

وهج الالوان وحرارة الايقاع

زهير غانم

حيث استخدام العنصر المميز، والوحدة المميزة، والتأكيد على المنحي الجمالي للأشكال والاجواء والعلاقات الانسانية..

يري البعض ان السنوات الاولى من الستينات تعد مرحلة (تخبط) و(ازمة) بسبب تكرار الشخصية، بينما البعض الآخر وجد ان رسوماته (ذات هدف واضح أساسه البناء).

هذا التباين الشاسع في الاداء (خاصة) علي صعيد اتهامه بالتكرار، يدفعنا للتأكيد علي مسألة تعميق النظر بجوانب تجربته التي انحصرت في تلك المرحلة علي علاقة الرجل بالمرأة، ثم بدأت عملية تهشيم ومن ثم تشويه وأخيراً الترميز لوجود الرجل، ان ابرازه النساء فقط، نساء تجريديات: كثيراً واشكالاً بناائية تائهة في فضاء مصبوغ بلون الشفق، تأكيد معني المرأة، والغاء الافق او التكوين الاعتيادي، تكريس لضرورة الحرية، لكن هذا التأكيد سرعان ما يصاب بالاهتزاز لان المرأة في كل الاحوال لا تجد بل لا تملك سوي الانتظار الازلي للرجل، فؤجئنا في اعماله ببروز جملة من الرموز، الا اننا نفاجاً باستعادة الرموز في اعماله الاخيرة باستخدام قطعة (الرقى) وغير ذلك..

اسماعيل في مرحلته هذه اهتم بوجه المرأة لتقريب واشباع حيويته التعبيرية عكس ما فعله (تماماً) في معرضه الاخير حيث عمد الرسم المرأة بدون وجه واضح، أو محدد الملامح، واهتم بالتفاصيل الموحية والتكميلية، التي تدل علي شكلها الانثوي المنير. لقد ظل الفنان منذ السبعينات وحتى محطته الأخيرة يدور في محور الموضوع الواحد، والأشكال الواحدة والألوان ذاتها: مع بعض التحويرات

داخل فضاء اللوحة بأجنحة التجريب، والشخلى واحد من الذين وقفوا ضد التيار السائد نزوعاً نحو النبع، وأل علي نفسه عدم الانجراف وراء موجة المصب التقليدي... لذا ولانه جزء من الحالة المغيرة، اتسمت اعماله الجديدة بتبسيط المساحات، والتوجه الهندسي: عوالم من المساحات الهندسية المتداخلة والممازجة والمنظمة، برغم هذا فانه لم ينفك عن جلده الشعبي، وروح الفولكور الشعبي، وقلب الوحدات الزخرفية.. الضاحجة بالتعبير، وهو يقف فوق خطين: الايقاع في التجديد، التشبث بالاصالة... من حيث القياس والموازنة فان التحليل المنطقي يؤكد ان الفنان يسير فوق خطين متوازيين لا يلتقيان ابداً!..

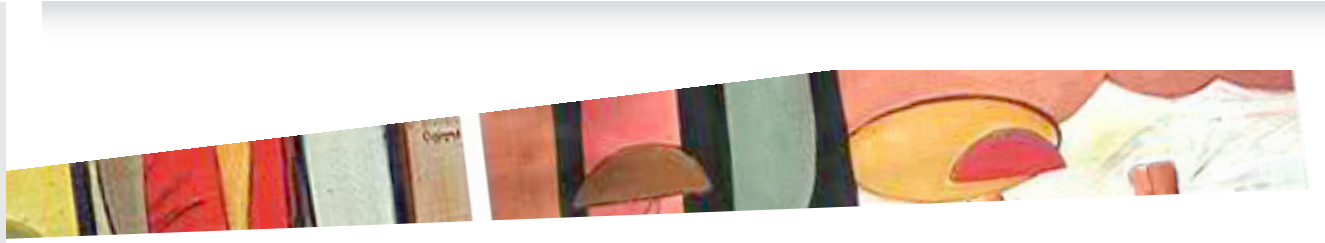
ولكن من زاوية الرؤية الفنية، فان هذين الخطين هدفهما واحد، هدف يتلخص بالارتقاء بطريقة المعالجة وصولاً إلي حالة الاصطفاء التعبيري الامثل، ولا عجب في ان يذهب (البعض) إلي ان الشبخلي تأثر باستاذة فائق حسن (المساحات المتضادة الألوان) او بلوت ودوبا (تحويل الطبيعة التوغل في فضاءات التجريد) علي الرغم من ان الفنانين الرواد (ككل) وقعوا تحت ضغوط التيارات الغربية حد الاستنساخ والتقليد المباشرين!.. لهذا فان الحركة التشكيلية العراقية لم يكن لديها اية ملامح خاصة، مع الاقرار المسبق بوجود استثناءات ومحاولات متميزة علي صعيد او التجاوز التطبيق..

اذا يمكن ان نقول ان الشبخلي شأنه شأن العديد من الرواد كان يبحث عن طريقته الخاصة، أو عن صياغة موضوعية لتجربته الفنية، ملتجماً ببيئته كاندماج الجلد باللحم، من

فنان رسم صورته مرات عديدة، وجه مستطيل طويل، نظرات زائغة، قلق وتوتر حادين، شكل شرقي. في الصورة البدائية/الظل والضوء يسبحان في يقظة المعالجة! البناء والتكوين يتشحان بالازرق والبنفسجي. في الصورة الثانية يتنفس حرية الاسلوب بشهيق وزفير عراقيين، يحفر عميقاً في باطن التجربة للوصول إلي مفردات أشكاله، مواضع بسيطة تتناسب وعنفوان تجربته، تداخل مدهش بين الانسان الفنان، والفنان الحالم، الغربية هاجس مشرب بحزن صامت، تتفجر في اتون نرجسية، حيث يتمادي لصور نفسه داخل هالة قدسية!! تفاصيل أخرى في الموديل أو الجزء المهم من مرحلته الدراسية.

ظل متمسكاً بالأشكال البسيطة والمساحات اللونية، يدور داخل قسوة الخطوط وصرامة التكوين وحدة التشريح ولوعه بالبقع الجميلة، الغربية (الهاجس) حفرت اثارها فيه حتي بعد عودته من باريس، وقد انعكس ذلك في مؤثراته الخاصة (التجربة الذاتية) ورغبته بمسايرة زملائه، كان بين مد وجزر، قلق وانفعال، تفهقر ونهوض، هذه الحالة الانفعالية أو صلته بعد ان ازداد خبرة وبصيرة إلي محطة المساحات اللونية الشاسعة، تضج بروح الشرق، بساطة وغفوية، مع انشداد وثيق للعلاقة الانسانية، وحنو كبير لامتناسق سيف الحياة، وهويطيح برأس مارد الخوف. يؤدي التناقض دوره في لوحة (اسماعيل): الحياة والموت، الفرح والأساة، الازرق والبنفي.. هكذا كان ايمان الخمسينات، واضحاً فاعلا واقعياً شعبياً بسيطاً صريحاً، يسبح

مع نوري الراوي ومجموعة من الفنانين

يعطي قيمة للعمل. الجمالية لا بد منها فهي الانبهار.. لم يعد الفنان يرسم بطريقة الضربات السريعة التي تقتضيها مستلزمات التجريد، لذا جاءت ايقاعات اللون متوافقة مع تفاصيل الموضوع المتشعبة، هنا لا بد ان نسجل ملاحظة/ ان الفنان في رسوماته الالفية ابتعد عن مضمونه التقليدي، منحازاً بذلك إلي قضية التجريب. الاحساس بالتجربة بحكم عمله الفني، احياناً كثيرة عمل لوحات في اطار التجربة.. وهنا تؤكد بأن الرسم كله تجربة في الألوان وفي حس الانبهار والاستنارة.

ما اخترنته من تخطيطات وراجعتها.. ونظرت إليها ملياً واخترت منها ما شئت فكانت هذه اللوحات.. الفضاء مازال عنده يحمل غليان الشمس: أجد فيها وهج الألوان... وحرارة الايقاع. في الاتجاه الثاني تحس بالأشخاص مندمجين منصهرين مع تفاصيل اللوحة، الناس في حالة انهيار، ماء في حركته السريعة والدائبة يوحده شلال (المنظر والايقاع).. وبذلك طغي الجانب الجمالي علي أعماله في الاتجاهين معا: " أن خلود أي عمل فني لا يتحقق ما لم يكن جمالياً.. فيه حالة توافق بين الشكل والمضمون.. وليس المضمون وحده الذي

التصويري) وبهذا الصدد يقول: "في عملي الفني لا اضع خططا لونية ولا تخطيطية، العمل ينمو في مخيلتي وبين يدي.. ويتطور يوماً بعد اخر حتي يأخذ شكله النهائي". والفنان يتخذ من الافق وبالذات النقطة الدالة- بكل دلالاتها الرمزية او الياحائية- ركيزة لاقامة علاقة روحية بين الناس الذين يشكلون كتلة لونية وتكوينية قائمة بحد ذاتها، مرسومة بطريقة والوان مغتربة عن مضمون اللوحة العام، وهم في لحظة مواجهة (قصديه) للمشاهد، يديرون ظهورهم لنقطة العمق.. اذاً الفنان يريد من اللوحة ان تكون شاهداً: لقد تنقلت كثيراً وبعيداً عن كل القيود والالتزامات واخرجت كل

والاضافات التي لا يمكن ان تعدها الاساس والجوهر: لقد دخل اسماعيل عالم المرأة واعتصم فيه.. برغم كل التسويات والتفسيرات الجاهزة، الا انه فاجأنا بمغامرته الجديدة التي اختطت لنفسها اتجاهين: الأول/ يتخذ من الافق او نقطة الافق ركيزة في عملية بناء اللوحة المعماري. الثاني/ الغاء الوحدة اللونية للفضاء الخارجي. بالنسبة للاتجاه الأول الفنان في مرحلته الثانية يميل إلي حشد وجمع الكتل الادمية في جزء معين من اللوحة، وهكذا تكون المساحة الاكبر المتبقية مجرد فراغ.. وان توخينا الدقة تقول (فراغ لوني). يعتمد الفنان صيغة (الانشاء

من اعمال الفنان مؤيدنعمه
تمثال كاريكاتيري
لوجه الفنان اسماعيل الشبخلي

عراقيون

