

طيحات في نكري الماضي والحاضر

سهيل سامي نادر

المعرض التكريمي في ذكري شاك حست آل سعيد وإسماعيل فتاح الترك في قاعة أثر كان من المعارض المهمة ، ففي ما عدا أعمال الفنانين الراحلين ضم المعرض نحو أربعين عملاً من أعمال فنانين عراقيين امتازت بالقوة والإثارة والاهتمام التقني. قدم المعرض الناقد سهيل سامي نادر، ونشر هنا النسخة الثانية من هذا التقدير التي لم تتسع لها المساحة نظراً لوصولها.

"ثقافة الفن"

يطوي غائباً فلنا ان نستعير من شاك شينا من ذلك الشوق الذي يفتح الطية ليس باسم أسبابه بل باسم أهدافنا في أن نعرف المزيد. كانت مشكلة شاك هي أنه كان يفتح الطية على خط الأثار كله، وكان مترعاً بمشالية الاتصال على الأطراف والتخوم. على الرغم من ذلك فهو كان قد نبهنا إلى أن فتح الطيات هو من عمل الأحياء بامتياز، ولا نظن أنه سيعترض على أن نتحرك باتجاه الحياة نفسها، الحياة التي تواجه حياة أخرى، والحياة التي تخفي أخرى، والحياة التي هي مصدر لانطواءات شائكة ومعذبة. إذن ففتحها من الجهة التي تخفي ما هو لنا، حصنتنا مما انطوى وتراجع خلفنا وتصاب أو ما سنجدُه أمامنا

مثل اكتشاف جديد. فلأننا ما زلنا نواصل الحياة فعلينا أن نتكلم دائما عما يهمنا من الحقيقة والجمال والحرية والأخلاق والمعرفة.

هل قلت أنها مسؤولياتنا الآن ؟ إنها كذلك ، وها نحن نستثمر الغياب وسقوط الحياة ونجمع ما بين المختلفين في الحظوظ والصناعة والقرائن، ونجمع الغائب والحاضر ونواشع بالمستطاع بين رهاقة خطية معدة للهرب والتسرب من خلل الصدوع والشروخ، وكثل من البرونز وقوة تكاد تشبه بأثة غير مبالية نشعر بضغطها وثقلها ومواجهتها لنا كما أراد مبدعها أن تكون. لكن ثمة الكثير مما يجب أن يقال في هذا اللقاء أيضا.

في الزمن الذي كان فيه شاك حسن يضع الشخصوس كان اسماعيل الترك يبحث عن شخص لا يتميز بشيء ؛ تلك حركة كاملة في رواية الفن العراقي. في الستينيات كان يطل الرواية العراقية الغنائية شبه الفولكلورية يغادر المسرح. شاك حسن هزمه مرتين، بالفكر والرسم، باحثا في أمكنة لما تتشكل بعد، قبل فجر ما، حين كان كل شيء فيها ناديا. ما من مكان للإنسان هنا، لكن ثمة امكانية للإنسانية تتأمل صبرورة مادية سابقة لها. اسماعيل الترك عرف بضه الإنسانى، لكن علينا التصحيح، فما صبه في البرونز هو الفرد المتوحد الذي لا يتميز بتعابير شخصية ولكن بعريه الذليل.

نادرا ما كنا نلتفت الى الخيارات الفنية من جهة تشابكاتها مع الخطابات والتغيرات الاجتماعية. اقترح هنا أن نرى في الستينيات الفنية مرحلة استطلاع فردي يتجاوز مفهوم الاسلوب الى ما يستطيع الفرد الأعزل أن يجيب عليه أو يأخذه على عاتقه. مثلت تلك السنوات ظهورا تجديديا في الفن العراقي، فالفردية المتحججة بحياتها الداخلية باتت أكثا في التعبير عن حاجاتها الى الحرية والهرب من الامتثال الاجتماعي الذي ظل قويا. ونحن نعرف أن السبعينيات جددت من سلطة الامتثال وأضافت عليه أفعال الايديولوجيا. كان هذا ادعى لأن يؤكد الفنان الفردي الجديد مكتسباته ولكن بمناورات غريبة. لقد أبى شاك على الصياغة الفنية العامة للاشكلية الأولى معبئا اياها بمواد فنية متنوعة فضلا عن الحروف والمواد الخطية، أما اسماعيل الترك الذي كان لا يحب

الوضعية المسرحية في النحت فقد عوض عنها بعرض ايمائي لعواطفه الملجومة.

ليس هذا مكان لتقديم شروح وسأكتفي ببعض التلميححات والاستنتاجات السريعة والتأملات. في الخمسينيات كان شاك ينسجم مع تعبيرية ذات مضمون اجتماعي، وكان الاهتمام الاجتماعي آنذاك موصولا بالسياسة، لكن بموازاة ظهور استبدادية المشكلة السياسية وتكوينها التجريدي راح شاك يقلل من تصوير الأشكال ككتل قوية ويحللها في المساحات ومن ثم في الخطوط. إن كان سبيلتي في ما بعد بصيرورة رجوعية في الاشكلية كما سماها فهو كان قد أنتج صيرورة مثيلة في المرحلة التشخيصية على هذا النحو أو ذاك . إن السيرة الفنية لشاك حسن مولدة بالتأكيد من جدل فني داخلي، لكنها جاءت مترافقة مع تفكك اجتماعي سياسي لمكاننا الوطني. حتى بالفكر استبدل شاكر الظاهراتية بينيوية كانت مهددة باكتشافات هاربة وتأملات ذاتية، ثم تحول الى سيميائية معدة لتوسيد طاقمة من التأويلات والاستنتاجات في حين كان عمله الفني يعيد انتاج تركيبات قياسية نظرا لحصوله على سلسلة من التطابقات بين المفهوم النظري والمعالجة التقنية بما فيها من تنسيق، فنحن نرى التراكم والتعرية والمحو في العمل الفني وفي معالجات الفكر ومفاهيمه. كان شاك قد أوصل حله الفردي الذي لن يعترف بأنه كذلك إلى الكمال، وأوصل اللعبة

كثيرا ما أشير الى منحوتات اسماعيل فتاح الترك المدة للعرض الفني بأنها تتصف بالحسية، لكن هذه الصفة في نحت يعتمد على الجسد الإنساني يبدو استنتاجا مباشرا لما يظهر، لكن إذا ما أنعمنا النظر سنرى أن منحوتاته هي من صنف الأجساد الصرفة، قياسية في النسب والتشابه التعبيري العام، ووقفاتها الساهمة لا تشغل نفسها بشيء، لا بحركة ولا بوضعية تعبيرية، وإن فعلت ذلك فبالإيحاء المستحي. لقد كانت هي نفسها التعبير الذي يصفها. إنها معزولة، حتى الشواخص التي صورت

متجاوزة كانت متولدة من نسخة واحدة، واختزلت رؤوسهم الى تنوء تعبيري، أي إلى أبسط تعبير لفكرة النحت المجسد. قد نرى أن جمالياته المتطلبية المرتبطة بقيم الثبات والاستقرار والابتعاد عن أي تنظيم روائي كانت كثيرة الصرامة، هو الذي لم يكن معروفا بالصرامة في الحياة.

بالحسبان أن الرسامين الستينيين أظهروا حتى في السبعينيات شكل الشاخص هذا من دون تفاصيل وملامح كأنه شبح، فلنا أن نتساءل متجاوزين فكرة الجودة الى حالة من تعظيم فردية الجسد بوصفها دراما لتحول جديد في فردية لا تخلو من تأكيد، تعيد انتاج نفسها، وتأملها، كما حصل عند شاك. في الرسم يمكن ملاحقة التحولات الدلالية لهذه الدراما لوجود عناصر اضافية في اللون والمساحات والتأشيرات، فحتى هؤلاء الأشباح باتوا شهداء بالاسم، أو ممثلي الانسانية المعذبة، أو متضايقين من زمانهم على نحو لا شفا لهم. لننتكرك هنا واحدا ممن أشادوا للشواخص سيرة كاملة ومات الغربية؛ فائق حسين. وماذا عن علي طالب المغرب الذي انام الرؤوس في حلم ما أو لحساب ذاكرة أسيانة؟

كان الترك قد نحت رأسا كبيرا وضعه أمام مجموعة من الشواخص كانت رؤوسها تنوءت؛ كان هذا العمل يجسد ميدان عرض تعويضي ما بين الحذف التعبيري والاضافة غير العادية. هكذا كان اسماعيل يومن ولا يصرح، وكان يبدو حسيا لكن بعد أن يقضي على أية ملامسة بين جسد مختلفين. إن أفضل أعماله كما أرى هي تلك التي تقيم مسافة بين جسد شاخص ذائب وبين كتلة أخرى لا تشبهها. كان ذلك الترتيب يعوض عن مفهوم الوضعية بالإيحاء. لكن المسافة بقدر ما هي مسافة عرض مسرحي داخلي كانت مسافة نفسية؛ عليك أن تمشي هذه المسافة في خيالك وإلا فاللمس ممنوع!

من جميع أعماله النحتية المعدة للعرض الفني لم ينتج الترك، إذا لم أكن مخطئا، غير منحوتتين تمثلان شاخصين في عرض مرح ويقومان بعمل: حامل الديك وحامل قناعه. وأرجو أن لا أكون مخطئا كذلك في تصوري أنه نفذ العملين في فترة من نضاجه واحساسه بالتهكم منه. إنه عملان من أعماله المثيرة والسعيدة، لكن الترك الذي تعلم كبح العاطفة الظاهرة، عوض عنها برسم ملون مفاجئ قال لي أنه أعطاه الحرية

الفنان التشكيلي العراقي يوسف الناصر يعرض فيا المركز الثقافي الفرنسي بدمشق:

أنا معني بكائن يتألم

لا أريد أن أرى عراقا مهدهما بل أريده جميلا كي أستطيع العيش فيه

وبين أن تغني عن الألم، فرغم أن الاثنين لا يختلطان كثيرا، غير أن الغناء يحتاج إلى صوت جميل ونغام، ولحن، وإيقاع، أما الصراخ فلا يحتاج إلى شيء، ودعنا نسال: أيهما أكثر تأثيرا الصراخ أم الغناء؟ الأمر لا يحتاج إلى كثير عناء، فالغناء أكثر تأثيرا دون شك. هناك الصرخة واضحة أما أنا فأرسم ظلال الألم. لو صرخت مثلهم لصرت رقما يضاف إلى الأرقام الكثيرة. أنا أضع هذه الصرخة ضمن سياق لوني ينطوي على الدعوة لإنهائها.

هل الفنون قادرة على تبني مثل هذه الدعوات، وهل لها تأثير حاسم في ظروف صعبة ومعقدة كالتي يمر بها العراق؟

– الفنون جميعها ليس لها تأثير حاسم، هي تكاد تكون عديمة التأثير في الحروب التي يتحكم بها الضباط وأصوات المدافع والمطارات، الفن أضعف من ذلك، ولكن له تأثير شديد وعميق على الذين يقربون من الصرخة وهم بشر في النهاية.

الرسم جزء من الثقافة العامة، ولو كان الشعب العراقي على مستوى عال من

ولكن هذا المطر بدا لي اسود اللون نتيجة الثمن البهاض الذي دفعه العراقيون، وبالتالي فإن هذا الأمل متشع بالسواد! المطر في الذاكرة وفي الفهم العام هو رمز للخصب، والعباء، والتجدد، والتفاول وأرض العراق مجدية وقراء منذ زمن طويل وهي بحاجة إلى مطر يجعلها تزهر، وتخصب...ولعل الحرب الأخيرة التي دفعنا ثمنها باهظا لأجلها سوف تقود إلى هذا الأمل.

وأود الإشارة إلى أن مهمتي بوصفي فنانا لا تكمن في أن أرفض الحرب أو أقبلها، فقرار الحرب والسلام هما بيد السياسيين والجنرالات، كما أنني لا أستطيع أن أتحكم بزمان الحرب، لكنني أتحدث عن آلام البشر في العراق، ويراودني هنا سؤال ؛ هل كان بالإمكان إسقاط صدام من دون حرب؟ أشك في ذلك. ولكن، في المقابل، ثمة سؤال مكمل:

هل خيار الحرب سهل ؟، لا أبدا هو خيار صعب وقاس لعد، ولكن العراقيين وضعا فيه قسرا، وكان أمامهم خيارين: إما صدام حسين أو الأمريكان، ولا شك أن من دفعهم إلى خيار الحرب هو صدام حسين نفسه.

والمتعة، لم يخرج كثيرا من تماسكه الجمالي والمثالي، مثلما لم يخرج لا في الرسم ولا في النحت عن منقطة التعبير بالجسد الإنساني المختزل والإيمائي، وبينما كانت منحوتاته الصغيرة تأخذ قياساتها من قياسات ذراعيه القصيرتين باتت بالحجم الطبيعي بلا رأس ولا تنوء رأس. لقد باتت أجسادا خالصة حقا، ومثالية تماما.

شاك حسن التي تدهشنا حرية الخفية كان يقيم تطابقات ايقونية في الفكر والفن، لأنه كان يفك الطيات باتجاه غيابات متناسلة، واسماعيل الترك الذي كان يتحرك في قياسات معلومة في حدود النحت العمد للعرض ظل محافظا على قيم جمالية لم يحد عنها. كلاهما درسا للفن من داخل توصلتاهما الشخصية المتبلورة، وهذا هو السر في أنهما دربا طلابا أو أورا بفنانين ما زالوا حتى هذه اللحظة ينتجون تحت مظلتهم الكبيرة، لكن في خروج ودخول مثميرين، وفي كل الأحوال هم من جيل مجدد.

والآن قد تسألون لم اخترت أن أكتب عن صديقي الراحلين من مشكلة الطية، ولم أنس معها من مسن السياسة؟ أخفي عليكم الجواب: بسبب الحاضر وتهديدهاته. إن تاريخنا السياسي هو تاريخ طية أحكم إغلاقها، وقد مارسنا جميعا (حرية) الفرار منها والعودة اليها بوساطة بعض الخدع المثيرة. لقد كانت حرياتنا دائما في خطر، وكان المبدعون يفكون طية بمواد طية أخرى، أو يحولونها أو يعيدون اتجاهها أو يفتحونها على غريتهم ونأيهم وعذابهم الفردي. في الماضي ألغى المواطن السياسي، واليوم هناك إمكانية أن يلغى الوطن السياسي مع تفكيك كامل لاجتمع لم يكن معدا لمحنة الاحتلال والعبث والتشردم. لقد غادرتنا مبدعان في لحظة الأزمة ، في لحظة طوت في داخلها الأموات والأحياء، وكلنا اليوم معنيون في فتح هذه الطية واسترجاع ما فاتنا وما صنعناه وما نعرف أنه ثابت في دواخلنا سجيننا، وقبل هذا وذاك علينا استرجاع المواطن السياسي والوطن السياسي وإنهاء الاحتلال الأجنبي لبلادنا.

دمشق، ابراهيم حاج عبديا

"مطر اسود" هو العنوان الذي اختاره الفنان التشكيلي العراقي يوسف الناصر لعرضه المقام حاليا في المركز الثقافي الفرنسي بدمشق الذي يضم مجموعة من اللوحات استوحاها الفنان من تداعيات الحرب التي شهدها العراق، ومن ظروف الأزمة التي يمر بها هذا البلد.

مشروع يوسف الناصر الذي أعطاه اسما موحيا مليئا بالدلالات "مطر أسود" ينطوي على شهادة غائب عن كارثة الحرب في العراق، وتداعيات هذا الحدث الذي لا يكون فيها غائب ولا مغلوب وفق ما يبراه (أريك دورتشميد) في كتابه (دور الصدفة والغباء في تغيير مجرى التاريخ)، إذ يقول "قد توجد حروب عادلة، غير أني لم أشهد واحدة لم تنته بألام مهولة"، فضي الحروب الجميع يقع في حلبة تراجيديا مؤلمة، وهذه "التراجيديا" هي ما يحاول الناصر تصويرها من دون رتوش أو مبالغات، انه يصغي إلى آنين الجرحى، وصرخات الثكالى، ويكاء الأبية دون أن يكون لديه أي وهم بتقديم الحلول والبدائل.

وهو إذ يقر بهشاشة الفن فانه، في الآن ذاته، يسند إليه دورا مهما، فإذا كان الفن ليس بمقدوره وقف الحروب، وإنهاء الألام بيد أنه يستطيع أن يسمو بالإنسان أخلاقيا، وثقافيا، وأن يرتقي بذوقه، وبمستوى وعيه بحيث يصعب عليه، عندئذ، تقبل الظلم والاستبداد كما، يقول الناصر، ويوضح ان الفنون ليس لها تأثير حاسم في المراحل الصعبة فهي تكاد تكون عديمة التأثير، ولكن بالنظر إلى ان الفن يحدث تغييرا داخل الإنسان نحو ما هو أرقى وأسمى فإنه بالتالي يسهم في التقليل من المآسى، والألام، فلو كان الشعب العراقي على قدر عال من الثقافة والوعي لما سمح لحاكم طاغية مثل صدام حسين أن يستمر في قمعهِ.

وفق هذا الفهم تتحرك ريشة الفنان العراقي يوسف الناصر الذي ولد في مدينة العمارة العام ١٩٥٢، وتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد العام ١٩٧٥ ليغادر بعد ذلك أرض العراق إلى مدن المناء: بيروت، دمشق، نيوقوسيا، دريسدن، لندن...وغيرها، وكان خلال هذه الأسفار يتابع، ويجتهد، ويطلع ولم ينقطع عن الروافد والمنتابع الفنية العالمية التي تمنع لوجته من أن تشيح أو تهرم... فقد اشترك في مشغل الجرافيك العالي في دريسدن بألمانيا، كما درس الفن في لندن حيث أسس جمعية الفنانين العراقيين