

أهم ملونٍ عراقي

جبر علوان يطرح مشروعه الثقافي الطموح على صفحات (صدا)

ويأمل في أن تستجيب الحكومة العراقية

دمشق / إبراهيم حام عبد كيا

اللون) وجد أبواب الشهرة والنجاح والمديح فتفتح أمام لوحته التي خولته لأن يكون، أهم ملونٍ في العالم، بشهادة نقاد متمرسين بخلاء في خلق هذه الصفة على فنانٍ إلا إذا كان يستحقها بجدارة. جبر علوان، في زمن إجراء هذا الحوار، هو من الفنانين القلائل ممن ينجز لوحة بمقدورها رسم الدهشة على وجوه من يراها، وبمقدورها كذلك أن يشير إلى فنان لا يمكن إغفال اسمه لدى أي تفاصيل وتساؤلات لونية صارخة ومتناقضة في آراء النساء، ونقوش المساجد، وفوضى الفصول، وسحر البيالي المرصعة بالنجوم. كان هذا الكرنفال اللوني يستقر بحنان في مكان قصي من الروح، فيحاول على محمل بريء تجسيده عبر مجسمات من المادة الوحيدة المتوفرة، الطين.

وكانت مدينة بابل القريبة من قريته هي المحطة الأولى التي عاقدت فيها عيناها شيئا اسمه الفن، ادهشتها تلك الكتل والمجسمات النحتية الخضمة في شوارع المدينة الرقيقة، لكنه لم يستطع أن يترجم هذا الشعور المبكر إلى رغبة واعية في ممارسة الفن بل زاد ذلك حيرة وقلقا، ولأن الحيرة تثير الأسئلة فكان لا بد للصغير من أن يبحث عن الإجابة التي وجدها، ولو بمقدار، في الانتساب إلى معهد الفنون الجميلة ببغداد الذي هيا للطلاب القادم من طفولة الحرمان، والضباب، والنسيان فضاء لانقا للحلم والأمل والتمني.

بعد التخرج من المعهد كان يبحث عن شيء خفي لا يستطيع تحديده، كان يبحث فحسب عن مكان بين هؤلاء المبدعين. زرعت في ذهنه فكرة الرحيل، ولم يكن مدركا عواقب الرغبة الملحة في الذهاب إلى روما بعد أن عرف من أساتذته في المعهد مكانة هذه المدينة ودورها في صقل الهوية. راح الشاب يفتل الأمانيات بخيوط الخيبة الأبدية، إلى أن قررات يوم من العام 1972 ترتيب حقيبة السفر الحالية لثمة من الأوهام والهجوم، طالما ثمة نداء سري قوي يجذبه إلى حيث يمكنه إطفاء الغليان الذي يلهب الخيال. لم يكن مخطئا أبدا، فبعد سنوات من الشتاء والوحدة، والعاناة استطاع الفتى الساثر بشغف في حديقته اللون، أن يثبت حضورا واسعا في وسط لا يقبل الواحد والغريب بسهولة، وإذ انتهى له أن يمارس نداب متواصل شعبة الوحيد في هذي الحياة (شغب

ببغداد، كيف كانت الحركة التشكيلية، آنذاك، وهل تطورت بعد خروجك من العراق مطلع السبعينيات أم تراجع؟

– مرحلة المعهد شكلت بالنسبة لي حالة انقلاب كاملة في مفهومي للفن التشكيلي، وكذلك في مجالات الفنون الأخرى كالمرح والموسيقى. كانت هناك حركة غليان ثقافي وسياسي في المعهد وكان ذلك انعكاسا للجو العام السائد في العراق في مرحلة الستينيات، وإذا ما حاولت الآن أن استعين بالذاكرة يمكنني القول أن فترة الستينيات شهدت حركة ثقافية ناهضة في العراق في مجال الشعر والمسرح والموسيقى والفن التشكيلي، واعتقد أن أحد أهم أسباب هذه النهضة الثقافية، في الجانب التشكيلي تحديدا، نابع من تعدد الاتجاهات ضمن الحركة نفسها، فكثر من الفنانين العراقيين الذين أتاحت لهم فرصة الدراسة الأكاديمية المتخصصة في الخارج

عادوا بثقافة جديدة ورؤى متنوعة. فالذي درس في إيطاليا جلب معه تجارب الفن الإيطالي، والذي درس في بريطانيا جلب معه تجارب الفن في هذا البلد، وهذا ينطبق على الفنانين الذين درسوا في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا والبرتغال وألمانيا حيث استطاع هؤلاء وفد الحركة التشكيلية العراقية بمقترحات وتجارب ومحاولات جديدة حتى أصبحت الحركة التشكيلية العراقية، بدورها، متنوعة وغنية ومنفتحة ومتعددة الاتجاهات وذلك بتأثير التجارب القادمة من الغرب.

يضاف إلى ذلك ضعف السلطة السياسية في العراق في المرحلة التي نتحدث عنها. كان هناك هامش من الليبرالية التي وفرت المناخ الملائم لتنمو الاتجاهات المتعددة في الفن التشكيلي، كما أن الأحزاب السياسية العراقية في ذلك الوقت لم تكن من القوة بحيث تفرض أيديولوجيتها على الفن ومفاهيمه، كانت متعددة في طروحاتها بحيث مكنت الفنان من التعبير عن ذاته، ونقل تجاربه بمنتهى الحرية.

هذا لا يعني أن المثقف العراقي بصورة عامة كان بعيدا عن تلك الأحزاب بل جلهم انتسب إليها، وخصوصا الحزب الشيوعي العراقي، لكن هذه الأحزاب لم تفرض أفكارها ومبادئها على المفاهيم الفكرية للفن والأدب. في ظل هذا المناخ الصحي، وخلال هذه الفترة النابضة بالحياة والإبداع، كنت طالبا في المعهد وضمن هذا الجو الملهب والمتنوع فتحت مداركي وذهنني للدراسة والبحث والتمحيص والتساؤل وتغيرت لدي مفاهيم كثيرة كنت قد ورثتها عن البيئة الريفية التي ترعرعت فيها كعلاقة الرجل بالدين، علاقة الرجل بالمرأة، مفاهيم الصراع الطبقي، مفهوم الحرية والتجديد... وغيرها من المفاهيم التي شكلت مخاضات وإرهاصات أفرزت تساؤلات كثيرة دفعني للبحث عن إجابة لها.

غير أن هذا المناخ الإبداعي الرافق لم يدم طويلا، ففي منتصف السبعينيات أحكمت السلطة قبضتها على البلاد وبدأت بحق الحريات السياسية والثقافية والدينية...ومن الطبيعي في مثل هذه الأجواء القمعية أن تحتقن الحركة الإبداعية بمختلف صورها وتجلياتها. رجال السلطة كانوا يرفيقين جهلاء وقاموا بـ "ترييف"

لوطنك العراق والتي تحدثت عنها

الثقافة وأرادوا لها وظيفة مخالفة لتبناها حين سعوا إلى توظيف الثقافة لعبادة الفرد القائد وتمجيد "الحزب"، ووفق هذه الرؤية القاصرة والمجحفة بحق المثقفين والفنانين ظهرت معارض خالية من أي إبداع، فالقياس هو مدى قدرة اللوحة على إظهار مزايها وإنجازات القائد "الملمم"، "المُدَى" بل أن الكثير من اللوحات جسدت صور "القائد اللفظ" في صولاته وجولاته وفي معاركه وانتصاراته الموهومة...وكل ذلك كان عبارة عن مسرحية رديئة لا تقدم أي جديد في عالم الفن ما دفع بالفنان العراقي إلى الرحيل متنوعا، ففي الداخل استمر الفنانون يعملون بهدوء وصمت القضاء على إنسانية الإنسان، وجعل المواطن العراقي رقما في عداد الرعية المضطهدة المغلوبة على أمرها، لكنها لم تستطع أن تخمد جذوة الإبداع القابضة في نفس الفنان، إذ تفجرت الطاقات الإبداعية العراقية بأشكال متنوعة، ففي الداخل استمر الفنانون يعملون بهدوء وصمت بعيدا عن عين الرقيب، وفي الخارج في المنفى الكثير برزت مواهب وتظهرت تجارب كثيرة ومهمة، بل أن بعض الفنانين العراقيين ممن تخرجوا من ممارسات الفهر والتسلط اثبتوا حضورا لافتا في المعارض والمناسبات المختلفة على مستوى العالم ليس على صعيد الفن التشكيلي فحسب، بل كذلك على صعيد الشعر والمسرح والرواية والموسيقى والغناء وسواها.

واعتقد أن طموح هذا الفنان الآن، المقيم خارج الوطن هو أن يحمل أعلامه الكبيرة التي ملأت خياله خلال سنوات الغربة ويعود إلى الوطن كلاً يساهم في بنائه والارتقاء بالنفن فيه كل بحسب مجال اختصاصه. هناك مشاريع كثيرة وأفكار جديدة ومقترحات مهمة شغلت تفكير الفنان العراقي وكان محروما من تنفيذها لسنوات طويلة، وهو الآن على استعداد لأن يطرح هذه الأفكار والمقترحات شريطة أن تصغي له الحكومة العراقية الحالية التي تأمل منها ألا تعطل الفنون والإبداع لأن الأوطان الكريمة هي التي ترعى مواهب أبنائها وتهتم بنسخ الإبداع لدى مواطنيها.

✦ لك حضور واسع في الغرب، ما هي المشاريع والأفكار التي تحملها لوطنك العراق والتي تحدثت عنها

عراقيون مثل فرنسا وبريطانيا وهولندا والسويد والدانمارك بحيث يمكن لنا كفنانين عراقيين نعيش في الخارج ان نرفد المتحف العراقي بهذه اللوحات التي تقدم على شكل هدية وبذلك تكون قد خدمنا بلدنا ويمكن ان يستفيد من هذه التجارب الفنية الوافدة جيل الفنانين الموجودين في الداخل وكذلك الأجيال اللاحقة، ففي اعتقادي ان هذه اللوحات، إذا ما استقرت في العراق، ستشكل ثروة ابداعية قيمة تستحق من الفنانين الذين يقيمون في الخارج وكذلك من الحكومة العراقية بذل الجهود كي يتم تنفيذ هذا المشروع.

✦ لوحة جبر هي لوحة ألوان، ثمة احتفاء باذخ باللون، ما سر هذه العلاقة التي تربطك باللون بحيث تكاد جميع العناصر الأخرى في اللوحة؟

– هناك فنانون كثر ومدارس فنية كثيرة قدمت بحوشا في نظرية الألوان، فاللون هو المادة الرئيسية في صناعة اللوحة التقليدية، ومن خلاله يستطيع الفنان أن يعبر في لوحته عن الشيء أو الموضوع الذي يدور في ذهنه، فمثلا رامبرانت وكارافاجيو سخرنا اللون للبحث في الضوء، وإودارد موخ له أبحاث متعددة ورائعة في مجال اللون (الأصفر مثلا) والمدرسة الانطباعية مثلا لها مواضيع فلسفية حول اللون وانعكاساته، والتعبيرية كذلك استخدمت اللون كحالة.

وبالنسبة لي اعتبر اللون هو العنصر الأساسي في بناء اللوحة، وفي بعض الأحيان يأخذ شكلا جماليا وفي أحيان أخرى يطفى اللون على ماعده الحزن والحضور له فقط، أما الآن فأستطيع أن أقول بان لوحتي يسودها التحليل

الساينكولوجي لموضوع اللوحة، وهذا التحليل مادته الأولى تكون اللون.

الناقد الأوربي يقول ان جبر علوان يرسم بمادتنا (الأكريليك، والكافس، والفرشاة)، ويستخدم شخصونا، وبناء لوحته قريب منا ولكن لا ينتمي البناء، ففي لوحته يكمن سر غامض وهذا السري يمكن أن يكون شرقيا، وله لون الشرق. وهذا صحيح فانا استوحى هذا الكرنفال اللوني من مخزون الذاكرة الملونة والخصبة التي تشرتبت بالتفاصيل والتشكيلات والألوان في بيئة العراق الطبيعية.

✦ لكن هذا الثراء اللوني يغيب تحت تأثير الضوء الساطع في العراق الذي يحول كل شيء إلى لون واحد يبهز البصر حيث تغيب التفاصيل والخطوط والألوان؟

– نعم، في العراق ثمة فصلان الصيف والشتاء أما الخريف والربيع فهما مرحلة عبور قصيرة، لكن كثافة الخضار أوائل الربيع ولون الفرات الذي يميل إلى اللون البني في الشتاء إذ يحمل في طياته التربة، وفي فصل الصيف يتحول إلى أزرق صاف يعكس زرقة السماء، والمرأة الريفية تعشق الألوان المرزقة والمتناقضة، وكذلك ألوان المساجد تكون غنية ومتناقضة فيكون الذهبي إلى جانب الأزرق والأخضر والتركواز والفيولا (الزهري)...كل هذا المهرجان اللوني استقر في ذاكرتي قوة الضوء مهمة كما ذكرها الراحل عبد الرحمن منيف في كتابه "موسيقا الألوان" الذي خصصه للحديث، بحساسية أدبية، عن تجربتي...غير أن العناصر التي ذكرتها تستقر في بلدان أخرى يعيش فيها فنانون

قبل قليل؟

– طوال فترة إقامتي في المنفى الإيطالي التي امتدت لسنوات تعادل عمر المسيح (33 عاما) كان يراقتني دائما هاجس حب الوطن، وأنا واثق من أن هذا الشعور مشترك بين كل عراقي ذاق مرارة المنفى. لم أكن حائلا فقط، أو أفكر في الوطن من باب الحنين الزائف، بل قمت بنشاطات فعلية وامرست العمل الاجتماعي تعبيرا عن هذا الشعور، والى جانب هذه المشاعر الصادقة على أن أقول بأنني عشت في بلد عريق حضاريا، وغني بالتجارب الفنية وبالاتجاهات الإبداعية وبالتنوع سواء على الصعيد الفني أم السياسي، واقتصد بالطبع إيطاليا التي مرت بتجربة قاسية، وعانت بدورها، مثل العراق لأحقا، من حكم موسوليني الفاشي الذي دخل حروبا دمرت إنسانية الإنسان وكاد يقضي على تراث هذا البلد وحضارته، غير أن هذا البلد مثله مثل بلدان أوربية كثيرة استطاع أن ينهض من رمد الفاشية ويعيش تجربة ديمقراطية نموذجية ليصبح سادس قوة اقتصادية في العالم غضون سنوات قليلة، وعلى مستوى الفن والثقافة قدم إنجازات رائعة في مجال السينما والمسرح والموسيقى...

إن بلدا بهذا المستوى من الرقي والحضارة قادر على إلغاء تجربة الفنان، ورفده بمقومات النجاح ولابد لهذا الفنان الذي اكتسب كل هذه الخبرات ان يسخرها لخدمة الارتقاء بالفن في بلده. عشت في هذا البلد فذكر له كامل امتيازات المواطنة من الحقوق

في صالة (أثر)

اللاوعي كمخزون بصري يغني عوالم الفنان، والفنان حينما يرسم يجب أن يكون حرا طليق الخيال ويساهم في بناء اللوحة الوعي واللاوعي معا، والموسيقا بحيث تتحول الإذن إلى عين...هذه كلها تشكل بنى متكاملة لتجربة الفنان.أنا أت من ذاكرة شرقية اندمجت بثقافة أخرى فكانت لوحتي نسيجيا بين ثقافتين، فهذا المزيج بينهما هو الذي يخلق ذلك البياض؟

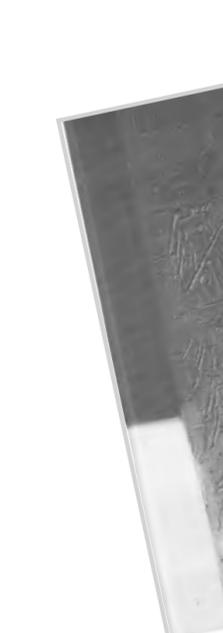
✦ أصعب اللحظات هي البداية، عندما يقف الإنسان أمام هذا الفضاء الأبيض الواسع، ويجانبني الألوان الكثيرة المبروشة، وفي الواقع أقف أمام القماشة ولا اعرف بالتحديد ما الذي سأرسمه. تكون الصورة في ذهني ضبابية غامضة وتكون حالتي أشبه بحالة العاشق الذي سيلتقي للمرة الأولى بحبيبته وهو لا يعرف كيف ومتى وبأي طريقة؟ ولكنه متيقن من لقائها...وحيثما أبدا وأنا في هذا الحال فان الفكرة تولد بشكل تلقائي وتدرجي على بياض اللوحة التي تتغير تتبدل وتتغير الأفكار وتتزاحم في فضاء اللوحة. كل فكرة تأخذ موقعا فيه، ولكن كل هذه الأفكار والمشاعر والانفعالات في المال الأخير يهذبها اللون ويفرض وجوده فتكتمل اللوحة به.

✦ وصفك عبد الرحمن منيف بأنك تتمتع بفضولة دائمة من حيث الدهشة ومحاولة الاكتشاف ورغبة اللعب الفني الجميل، وان حالة الوحدة والحزن تتكرر بشكل لافت في لوحاتك هل توافقه على ما ذهب إليه؟

– نعم الطفولة ترافقتني في كل حياتني، فكل رجل في داخله باعترافي طفل وامرأة، ولكن هاتين الحالتين مضمومتان ومحاصرتان، أنا أطلق العنان للطفل بداخلي ليكون حرا يلهو كما يشاء وبعث كما يرغب، هذه الطفولة هي اللاوعي والذاكرة والشغب، وكذلك أسمى إلى أن أحرر المرأة في لوحتي من القيود التي تكبلها في الواقع، وهذه العناصر كلها تكون موجودة في لوحاتي.

أما أن لوحاتي فيها الوحدة والحزن نعم أقول فيها الوحدة ولكن هذه الوحدة أيضا مقترنة بحالة ساينكولوجية، فمثلا أنا ارمم شخصية واحدة في اللوحة ولكن أقدم هذه الشخصية في حالات متعددة مرة تكون وحيدة كي تتأمل ما يدور حولها، ومرة تكون حزينة، وفي مرة ثالثة ترقص، أو تكون في مرات أخرى في حالة استرخاء أو قلق، أو فرح، أو انتظار...كل هذه الحالات تقدمها شخصية وحيدة ويدور من حولها وفي فضاءها ضوء جميل، فالحزن ليس طاغيا في لوحتي بل إنني أحاول أن أثير تساؤلات وامتح الفرص للبصر عبر هذا الكرنفال اللوني الدهش.

كما أن اللوحة لدي هي شكل وحالة، وهي شبيهة مثلا بقصيدة "أنشودة المطر" ليدر شاكر السياب عندما يقول فيها "عينك غابتا نخل ساعة السحر" هذه صورة، ثم يقول في موضع آخر "التعلمين أي حزن بيعت المطر، وكيف تشج المزاريب إذا انهمر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياغ) هذه حالة، وكذلك لوحتي تنتقل من الشكل إلى الحالة وبالعكس.

عن المعرض المشترك لمهد مهر الدين وشداد عبد القهار

العمته في اسفل السطح ليصنع الرسام على جانب الجزء الاسفل مستطيلين ابيضين او باللون الحني الفاتح ليزيد من ايقاع الانفتاح. اما اللوحة السوداء ذات الاسلوب المشترك مع اللون الحناني فهي الوحيدة التي تخالف الوصف الذي جاء اعلا، فالترتيب فيها هو: الانفتاح الاعلى وعمق العمته يرسب في الاسفل، وفي كلتا الحالتين فان المساحة التي يشغلها الظلام اكبر من تلك التي يمكن وصفها بالانفراج.

يتوقع شداد، من خلال (الثقوب) اللونية النادرة التي تختلف عن الحناء، ان يتلفظ بايمايات ما، كما ان ذلك الكنز من التكوينات التي يتعثر بها الغش الحناني ولم يستطع اذابتها، سيبقى خالدا في انتظار الاكتشاف وعرض المقننات المختلفة الأنواع والايحاءات، من مثيلات الرقم الطينية الراهدينية وانصاف الجماجم والشعر المشوطل المتطاير وشباه الطيور وتحزيرات يمكن ان تذهب بها عيون المشاهدين إلى قباب مغلقة او ابواب مسدودة، وما شاكل من دلالات تشير إلى الانفتاح والانفلاق. ان الاستعارات هناك متوفرة كثيرا، والتأويل له المعنى له اكثر من دليل، فالموضوع المأساوي هو العمته، اما مضمون هذه العمته فيتوالد على نحو هستيري، متلازما ومتلاصقا مع كل ما يمكن ان يجعله الغش فوضويا ومتلاطما ومتشردما او... ولموما ومستعدا لمشروع ما. اجد اخيرا الواقع وشناعته وضياغ صورته هو ما يصارعه هذا الرسام الآن وعلى نحو تشكيلي مستقل. هل لي ان اعيد التذكير متاكدا، مجددا باللقاء الناجح بين هذين الرسامين في المعرض الحالي؟.

نتيجة للبحث المطول في المعاناة التشكيلية وعلاقتها ببيدائ الوواقع العام، مع حفظ الفارق بين تجربتي الرسامين.

اما مهر الدين فانه لا يقوى على كبح جماح قدرته على التلون، لكنه يستطيع تمرير الوانه لمعالجات مختلفة كالتهييب بالصمغ وتحزير الاصباغ وتنظيم المساحات هندسيا، وكالدلالات الاعتبارية للحروف والارقام و... الخ، فمردوداته اللونية، في حقيقة الامر، في منتهى البناخ غير انها لا تشجع المشاهد على الاطمئنان اليها. فهي ليست الوانا فحسب، هناك ما يبيلب العين ويشرد ويتطاير ويهمد المهارات هنا وهناك، لا تسمح بتمادي الألوان فالي ماذا نسلم خيالنا؟ واذا صح توسيع هذا السؤال، من بين اسئلة اخرى للمشاهدين، فهل ينجو الرسام نفسه، اعني مهر الدين، من مضايقات الجواب عليه؟.

استطيع القول، بعد تحريات وتقليبات مطولة، ان مهر الدين ليست له عقيدة لونية تقرض قيودها عليه، بل ان رفايته على تلقائية عمله اذا صح مثل هذا القول في العمل الفني، مشروطة بالمبادرة التجريبية، وان اللقاء الناجح بينه وبين شداد مرتبحة بعدم التجاوب مع عقيدة لونية لازمة، وهذا ما يوضحه بشكل لا لبس فيه انجاز شداد الذي كثيرا ما نتوقع منه تحقيق القابلية على الاستئناف.

تبدو وجهة نظر شداد التشكيلية الآن معتمة، والعمته تكشف عن كثافتها في طمس التكوينات العديدة والشائكة والمتكررة والتي يزداد نشاطها في اعلى سطح اللوحة حيث دورة التعقيم، ثم يهدا النشاط وتقل الاعداد وتنتفح

عبد الرحمن طهارزي

منذ ما يربو على ثلاثة عقود كنت دائما أهم بان الحوار لمشاعري ادبيا وانا انظر مليا إلى اعمال محمد مهر الدين، إلا ان ما كان يحدث هو اضطراري إلى الانشغال بعدد من مشكلات البناء الكثيف في لوحاته ما يجعلني اشعر بالتشاؤل اللغوي لانتصرف مباشرة إلى الوصف الباهظ.

حين اروي اليوم هذا الاعتراف اكون قد وصلت إلى عقدة التناقض، أو إلى السر الذي كان يلويني من الناحيتين العاطفية والعقلانية، وقد ساعدني إلى هذا التوصل اللقاء الناجح في المعرض الحالي لشداد عبد القهار مع مهر الدين، فما زال مهر الدين يبني العمل على مراحل لكي يصل إلى السطح، هذا السطح الذي يمتاز بمصارحات لونية تبطن كل المراحل التي سبقتها، وهكذا تبدو اللوحة وكأنها مجموعة من المدالات البنائية لتقرير اسلوب ما.

ما وصفته باللقاء الناجح يتعلق من الجهة الظاهرية بالعمته الكثيفة، تقريبا التي تشكل اقنعة للتكوينات الطافية على سطوح شداد الكابية في حين تحاول الألوان الصريحة، اللامعة، ان تحفي كثافة البناء الدفين عند مهر الدين، وان مثل هذا البناء المضاعف، لدى الرسامين، جاء