

مخيلة بيكاسو قراءة أخرى للمرأة والوطن

أمل بورتو

لقد تناول نقاد الفن بيكاسو بالتفصيل ، فقد حللوا اعماله وقسموها الى فترات لونية واعادوا اصولها الى التأثيرات الواضحة عليها مثل كلاسيكية رومانية او افريقية بدائية وكل ما حوته شبه الجزيرة الايبيرية من اساليب ونزعات فنية حضارية. كما وقارنوا اعماله بنتاجات غيره من الفنانين ، إلا انني هنا ساحاول ان افهم كيف نظر بيكاسو الى الاشكال او المواد، او بكلمة اخرى المفردات التشكيلية غيرانني سأنظر بوجه خاص الى مفردة واحدة معينة وركز عليها ضمن فترة محددة هي فترة شيوع الفكر النازي الفاشي والمفردة هي المرأة والحزن والفرح والقهر ومن الصعوبة ان نضرق بين المفردتين.

تمكن بيكاسو من النظر الى المفردات التشكيلية المختلفة) من بشر او علب سكاثر واوراق الصحف و اقداح الماء، ومائدة، وكروسي وزجاجة خمر. وشباك الخ. وكنطرة الروائي الذي يقتحم حياة ونفسيات شخصوص روايته. الشخصية في الرواية ينظر اليها من عدة زوايا ويعدة ابعاد وفي زمان ومكان متغيرين. ولكن ضمن حيزفكري بنائي معين ، ومن خلال هذه المعطيات تظهر الشخصية- المفردة التشكيلية وتنمو وتصل الى عنفوانها في لحظة مهمة هي عقدة الرواية او حدود اللوحة في الفن التشكيلي.

وهذا ما فعله بيكاسو بمفرداته التشكيلية اذ اصبح لهذه المفردات التي استعملها حضور عضوي حي. ونظر الى هذه المصادرنظروا متعاطفة ولكن بدون حب او تعلق، بل نظرة احترام من الباحث الدارس المتخصص الذي يريد فهم جوهر تلك المفردات . ثلاث نساء عند النافورة ١٩٢١ وامرأة تقراً ١٩٢٠ والسباقي ١٩٢٢، نجد في لوحة ام وطفل ان المرأة لا تتجاوز كونها تمثلاً مصنوعاً من مادة صلبة وليست من لحم ودم، ونلاحظ ان الزوايا حادة، والملمس بارد اقرب الى موقعها وعلاقتها بما يجاورها من اشكال واهمية الالوان التي تخص المفردة والخلفية وبقية العناصر الموظفة في اللوحة والتي تعطيها بعدا حيا اخر وتسهم في اغناء وحدة الشكل والمضمون.

ولدت في مخيلة بيكاسو الابعاد التكعيبية للاشكال عندها اكتشف بيكاسو معنى الشكل الحقيقي ضمن مساحة محددة وحيز معلوم . بتكبير السطح الواحد المتعارف عليه الى اكثر من سطح ومن زاوية نظر مختلفة في وقت واحد وبهذا اصبح المكان او المساحة ملتقى لعدة ابعاد في زمن محدد لشكل معين اساسي (شخصية-مفردة تشكيلية) كما في الرواية.

كان بيكاسو قد تجاوز تاثيرات الاستطبع الذي طغى على اعمال

جوجان و الذي تبناه ماتيس فيما بعد ، والتجأ الى بلورة الاشكال الهندسية كما عند سيزان، بدت له هذه (المفردات التشكيلية) بصور مختلفة وعند النظر الى لوحة ام وطفل(سنة ١٩٢١) التي رسمها عقب ذهابه الى ايطاليا وتأثره بالفن الروماني منها السابحات١٩١٨ و ثلاث نساء عند النافورة ١٩٢١ وامرأة تقراً ١٩٢٠ والسباقي ١٩٢٢، نجد في لوحة ام وطفل ان المرأة لا تتجاوز كونها تمثلاً مصنوعاً من مادة صلبة وليست من لحم ودم، ونلاحظ ان الزوايا حادة، والملمس بارد اقرب الى موقعها وعلاقتها بما يجاورها من اشكال واهمية الالوان التي تخص المفردة والخلفية وبقية العناصر الموظفة في اللوحة والتي تعطيها بعدا حيا اخر وتسهم في اغناء وحدة الشكل والمضمون.

واضح جدا في ساق المرأة وتدلي فستانها والطيقات والثنيات . ان امتلاء جسم المرأة وتسريحة الشعر والملابس تقودنا الى الفن الروماني، ولكن جلوس المرأة على الشاطئ ابعدنا عن الحس بكونها مجرد تمثال الى انها الانسانية حقيقية بوجود الماء والذي يشاركها فستان المرأة الالوان نفسها البعيدة عن البهجة. وجه المرأة جامد ولكنه جمود حزين مهمم لا نجد فيه بهجة الامومة اوفخرها. ولكننا نرى الحركة

النشطة للطفل. التي تعبر عن الشعور بالامان والارتياح، اذ ان الطفل يمسك بقدمه بكل دعة وطمأنينة ، ويرفع يده الاخرى محاولا التقرب من الام التي يبدو عليها الانتباه والانشغال التام بحركة الطفل. ولكن وجهها لا يبوح بالكثير ، وجه ساهم واجم ويدها تمسك الاسناد، واليد الاخرى لا تحتضن الطفل بل تحتضى خلف ظهر المولود. هناك نوع من التغريب نقرأه بوضوح في اللغة التي يطرحها علينا جسم المرأة، هذه التعابير السلبية هي مقدمة لسلسة من رسوم النساء التي ستستمس مستقبلا بالالام والحزن الواضح الصريح.

نجد ان بيكاسو في هذه الفترة يصور المرأة على نحو متفرد قريبة من التماثيل الاغريقية – الرومانية معافاة يبدو عليها الكمال الجسمي وبعض من البدانة مع مبالغة في طول الجذع او النزاع او حجم الساق. هنا يعبر بيكاسو بكل وضوح عما قد تأثر به من حضارة معينة لا يحاول اخفاء ذلك ولا يبرره او يستحي منه بل يعلن بكل اصرار وعلائية عن تأثره وكذلك عن شعوره تجاه المرأة .

من اللوحات التي رسمها في هذه الفترة والتي تثير الاهتمام لوحة ماري تيريز والتي يقال ان بيكاسو احتفظ باللوحة لنفسه حتى وفاته ، فنذها بالاسلوب الذي ستستمس به اعماله مستقبلا ولكن هذا الاسلوب التعبيري سيأخذ ابعادا مختلفة في كيفية الولوج عن الالام و هذا الشعور يستمر في الفترات القادمة، ولربما هذه اللوحة هي الوحيدة لهذه الفترة لامرأة لا يظهر الالام او الحزن فيها بشكل معلن.

فن التخطيط. التركيز هنا على الخطوط والتي تبدو وكأنها جزء من زخارف الملابس تشيرونوضوح الى الكواسر او تظهر على شكل رؤوس العضلات وباعتقادي ان هذه اللوحة هي الاساس الذي استند اليه بيكاسو في تقديم افكاره واسلوب تنفيذها مستقبلا كما سيكون السمة الاساسية والطاغية على كل اعماله القادمة.

بعد انتاجه لهذه اللوحة لن نتصف مستقبلا اي لوحة من لوحات بيكاسو بالوحدة او الاستمرارية او الاستقرار بل سنجد فيها التنوع والاختلاف والحرية في الحركة واللون والمفردة التشكيلية التي تتضامن كلها لتقدم لنا موضوعا انشائيا مميزا.

ان التقنية الفنية والاسلوب الذي اعتمده بيكاسو في بلورة الاشكال هي طبيعية تماما ومتفردة وكذلك توظيفه للمساحات والتركيز على الفراغ الموهوم دائما.

يبدو لنا بوضوح هنا ان الشكل الذي ينوي بيكاسو تنفيذه من الان فصاعدا سيتصف بفكرة التقطيع التي اعتمدها في اسلوبه التكميبي ولكن من زاوية واحدة فقط وبمستوى نظر معين محدد لا تتداخل فيه الابعاد المختلفة او زوايا النظر المتعددة. كما انه سيقصد في استخدام المفردات وستكون هناك مفردة واحدة هي المسيطرة على الموضوع الانشائي، وليس مثل الفترة التكميبيية التي تتشارك كل المفردات في الاهمية لتقديم الفكر النهائي للعمل الفني ولكن هذه المفردة على اجزاء تتباعد عن اصلها كثيرا اذ ما نظرنا اليها للهولة الاولى ولكنها في الحقيقة تسهم في بلورة المضمون تماما كما في لوحة دورا مار التي سادحت عنها لاحقا.

ركز بيكاسو على المرأة واستخدامه جسم المرأة وتقطيعه او تشويهه ما هو الوسيلة لا ليصال الالام والحزن الى المتلقي عبر المرأة. عندها كان بيكاسو ينفذ لوحة الجورنيكا قال: ان ما ارسمه ليس لتزويق جدران الشقق السكنية بل وسيلة لمحاربة القهر وقوى الظلام.

ان البعد السياسي الذي تبناه بيكاسو وهو الفكر اليساري جعله على وعي وادراك تام بمشاكل المرأة ان كانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية. حرمان المرأة من اغلب حقوقها ووضعها موضع الاتهام والمراقبة او في درجات ادني كانت من اهم المسائل التي شغلت افكار اليسار المحقق وبيكاسو كان وثيق الصلة بحلقات المثقفين تلك.

كان بيكاسو شديد الولوج بالنساء ولكل واحدة من نساءه اهمية خاصة في نفسه. وكل واحدة منهن تركت اثرا لا يمحي في نتاجه والامثلة عديدة .

من اهم النساء اللواتي عبر بيكاسو بواسطتها عن الحزن هي الصورة الفوتوغرافية دورا مار (Dora Marr)والتي كانت عشيقته لفترة. استعان بيكاسو بوجه دورا في تصويره الالم في لوحة الجورنيكا.

الاسلوبان جنبا الى جنب وكل اسلوب يعبر عن هاجس واحساس وممارسات علم الجمال (الاستطباع) وان تجاوز هذه المرحلة الى مرحلة مختلفة ليس فنيا فقط بل فكريا ايضا، اذ اخذت التغييرات السياسية في الساحة الاوربية ابعادا جديدة وكان لهذه التغييرات وقع كبير على مجمل الحياة الثقافية في اوربا وفي هذه الفترة اخذ بيكاسو بكتابة الشعر وظهر له اسلوب جديد مختلف تماما عما انتجه سابقا وكل انتاجاته السابقة كانت بمثابة تحضير لهذا الاسلوب الذي سيستقر عليه مع بعض التحويرات التعبيرية البسيطة.

من اللوحات التي رسمها في هذه الفترة والتي تثير الاهتمام لوحة ماري تيريز والتي يقال ان بيكاسو احتفظ باللوحة لنفسه حتى وفاته ، فنذها بالاسلوب الذي ستستمس به اعماله مستقبلا ولكن هذا الاسلوب التعبيري سيأخذ ابعادا مختلفة في كيفية الولوج عن الالام و هذا الشعور يستمر في الفترات القادمة، ولربما هذه اللوحة هي الوحيدة لهذه الفترة لامرأة لا يظهر الالام او الحزن فيها بشكل معلن.

لو نظرنا بعمق الى هذه اللوحة وحاولنا ان نقسم الوجه افقيا بخط

ولان بلادنا تكتنز الكثير من الصور الحضارية اجدني على تماس بها وقريبا منها واتخيل في بعض الاحيان بانني ات من رحم سومر وانني اصلح للعيش هناك فالحياة في تلك السنوات كانت عبارة عن حفلة مستمرة فلا غلو اذا قلنا ان بلاد الرافدين شهدت ولادة اولي الفصائد واولي الاساطير واولي الحكواتيات واولي الكتابيات. وهكذا هيئتنا واهلنا الانساني الدافق .

كيف يمكنك التحدث عن لغة الجسد ؟

– مثلما تمثل اللوحة او القصيدة جانبا من جوانب اللغة لانها مسوغة على اساس من الجوانب وتتواصل فالانسان بحسب اعتقادي يمثل كائنا مرسلا ومستقبلا معا فني حركته او صوته ثمة نوع من التعبير الذي لايعني اخفاؤه ابدا فاذا حزن واذا عشق او استلب او اي شي اخر يتعرض اليه فسرعان ما يبوح بما يعتمل في نفسه ويفعل ذاته من خلال الصوت او الحركة كما ان شكل اللامع في الوجه وبقية اعضاء الجسم هي الاخرى ستعلن عن الانفعال الضامر والاحاسيس او الافكار المتداخلة في النفس، اننا واضحو جدا وسبب وضوحنا وشاية الجسد وحين بلغ الاوروبيون والامريكيون هذا المستوى المتقدم في الحياة العلمية والثقافية والحضارية ذلك لانهم تحرروا من عقدة الجسد ومشاكله، ان المجتمعات الشرقية تمتلك الذكاء والدهاء والظفنة ولكنها لم تستطع بعد التحرر من عقدة الجسد لانها لم تزال تضع تقديرا لبعض الاعضاء وتهين اعضاء اخرى . وان الاعضاء الجسم وحسب ما جبله الاله تودي وظائف لاغنى عنها ابدا لانها جزء من اسباب الوجود.

انت تزواج بين الواقعي والمجرد كيف استطعت الجمع بين تقيضين ؟

– وانت تسير من بيتك الى الشارع راقب حصة صغيرة او غطاء قنبلة البيبسي كولا المرمية في الشارع وحين تعود فانك لم ترها

للقاء مع الفنان التشكيلي شداد عبد القهار

الاشياء تزاوّل اللعب بين مساهتي التجريب والواقع

خضير الزبيدي

ولان بلادنا تكتنز الكثير من الصور الحضارية اجدني على تماس بها وقريبا منها واتخيل في بعض الاحيان بانني ات من رحم سومر وانني اصلح للعيش هناك فالحياة في تلك السنوات كانت عبارة عن حفلة مستمرة فلا غلو اذا قلنا ان بلاد الرافدين شهدت ولادة اولي الفصائد واولي الاساطير واولي الحكواتيات واولي الكتابيات. وهكذا هيئتنا واهلنا الانساني الدافق .

كيف يمكنك التحدث عن لغة الجسد ؟

– مثلما تمثل اللوحة او القصيدة جانبا من جوانب اللغة لانها مسوغة على اساس من الجوانب وتتواصل فالانسان بحسب اعتقادي يمثل كائنا مرسلا ومستقبلا معا فني حركته او صوته ثمة نوع من التعبير الذي لايعني اخفاؤه ابدا فاذا حزن واذا عشق او استلب او اي شي اخر يتعرض اليه فسرعان ما يبوح بما يعتمل في نفسه ويفعل ذاته من خلال الصوت او الحركة كما ان شكل اللامع في الوجه وبقية اعضاء الجسم هي الاخرى ستعلن عن الانفعال الضامر والاحاسيس او الافكار المتداخلة في النفس، اننا واضحو جدا وسبب وضوحنا وشاية الجسد وحين بلغ الاوروبيون والامريكيون هذا المستوى المتقدم في الحياة العلمية والثقافية والحضارية ذلك لانهم تحرروا من عقدة الجسد ومشاكله، ان المجتمعات الشرقية تمتلك الذكاء والدهاء والظفنة ولكنها لم تستطع بعد التحرر من عقدة الجسد لانها لم تزال تضع تقديرا لبعض الاعضاء وتهين اعضاء اخرى . وان الاعضاء الجسم وحسب ما جبله الاله تودي وظائف لاغنى عنها ابدا لانها جزء من اسباب الوجود.

انت تزواج بين الواقعي والمجرد كيف استطعت الجمع بين تقيضين ؟

– وانت تسير من بيتك الى الشارع راقب حصة صغيرة او غطاء قنبلة البيبسي كولا المرمية في الشارع وحين تعود فانك لم ترها

لقاء مع الفنان التشكيلي شداد عبد القهار

الاشياء تزاوّل اللعب بين مساهتي التجريب والواقع

خضير الزبيدي

للقاء مع الفنان التشكيلي شداد عبد القهار

الاشياء تزاوّل اللعب بين مساهتي التجريب والواقع

خضير الزبيدي

للقاء مع الفنان التشكيلي شداد عبد القهار

الاشياء تزاوّل اللعب بين مساهتي التجريب والواقع

خضير الزبيدي

شداد عبد القهار