

مخيلة بيكاسو قراءة أخرى للمرأة والوطن

أمل بورتو

لقد تناول نقاد الفن بيكاسو بالتفصيل ، فقد حللوا أعماله 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 ينظر 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. وكنظرة 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 المصادرنظرة 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 والسباق 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 الكلس، وتعدد السطوح وعدم انسيابيتها، هذه اللوحة تتكلم عن بيكاسو النحات لا الرسام، وهذا 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 بوجودها في المكان او المساحة ملتنقى لعدة ابعاد في زمن محدد لشكل معين اساسي (شخصية-مفردة تشكيلية) كما في الرواية.

كان بيكاسو قد تجاوز تاثيرات التشكيل الذي طغى على اعمال

وجوان و الذي تبناه ماتيس فيما بعد ، والتجأ الى بلورة الاشكال الهندسية كماعند 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 والسباق 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 الكلس، وتعدد السطوح وعدم انسيابيتها، هذه اللوحة تتكلم عن بيكاسو النحات لا الرسام، وهذا 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 بوجودها في المكان او المساحة ملتنقى لعدة ابعاد في زمن محدد لشكل معين اساسي (شخصية-مفردة تشكيلية) كما في الرواية.

لقاء مع الفنان التشكيلي شداد عبد القهار

الاشياء تزاول اللعب بين مساهتي التجريب والواقع

خضير الزبيدي

يحثك الفنان شداد عبد القهار مكانة مرموقة بين الفنانين العراقيين في الفن التشكيلي الراهت . هذا الفنان اذ حيزا مهما بين اقوانه الاخرين منذ ان بين ان عالم اللوحة لا يستقر علها شكل واحد وموضوع واحد ومن هنا جاء التجريب الذي يمارسه علها السطح التصوري حاملا الكثير من الرؤيا الخلاقة .

﴿(اجساد مضاة كالاقمار): لماذا اخترت الانثى دالة لاستعراض افكارك ؟
- (اجساد مضاة) هذا عنوان لمقال كتبه عني الصديق صلاح عباس وحسن سالتني هذا السؤال المؤكد لاطلاعاك على النصوص التي تكتب عني وكما تعرف ان الموضوع الخصب الذي يستفز بي مشاعر الحنين والحب هو موضوع المرأة فهي النقطة المحيية في حياتي، هكذا خلقني الله احب النساءه الجميلات ليس لاني من الجنس الذكوري بل لانها تكتنز الجس والسماري وهي وعاء للكون كما ان المرأة وبكل ما تمتلك من محفزات الوجود المرئي والحسوس والمدرك والمخيل تمتلك مفتاح السلام بين بني البشر . اعد قراءة

شداد عبد القهار

سابقا كان قد رسم صورة لدورا(المرأة الحزن) تعبر عن الالم والحزن وحول اهدائها الي ما يشبه اجنحة الكواسر او تظهر على شكل رؤوس قتابل فرانكو والعيون متورمة من البكاء دموعها واسنانها وأظفارها مدببة والمنديل الابيض كل هذه العناصر توحدت لتصور القهر. تضاد لوني اسود وابيض. قبعتها بالوانها المسرفة والكحل الكثيف والقسوة الواضحة ليس فقط على عينها بل وجهها كلها ادوات تعبر عن الالم والحزن و بنوع من التورية التحكمية عن مسيبات هذه المشاعر الا وهي الاسلحة وادوات القهر والقتل واستلاب الحرية.

هنا استعار بيكاسو من نفسه وبالذات من صورة ماري تيريز نجد القبية والالوان البراقة وخطوط الشعر، وكذلك الاصابع ذات النهايات الحادة وفي لوحة امرأة جالسة نفذت في ١٩٤١، في هذه الفترة كل اجسام نسائه مقطعة اذ استخدم جسم المرأة ليعبر عن شعور مقرف غاضب محيط.

هذه الادوات التي وظفها بشكل مركز في لوحة دورا مار استخدمها مجددا في تصويره العنف والالم على نحو مكثف ومتناثر على امتداد سطح لوحة الجورنيكا وبشكل واضح تماما . ما يدل على ان بيكاسو رغم تظاهره بالعنوية والتلقائية الا انه يخطط من سبق اصرار لما يريد تقديمه للمتلقي، يفكر بكل مفردة بكثير من التروي ويستخدمها كثيرا في نتاجات سابقة ليرى وقعها على المتلقي ومدى تقبلها وكيفية صياغتها ضمن القيمة الجمالية للعمل ككل كما ويقدمها في مضمونها الجديد لتصلد المتلقي في التصميم وكأنه يراها للمرة الاولى.

جسم المرأة هنا يقبس لنا درجة غضب بيكاسو من الاحتلال والفكر النازي العنصري المتعصب، وهذا واضح ايضا في لوحة امرأة تمشط او تصفف شعرها حتى تستطيع هنا ان تنفخ جزءاً صغيراً من جبهة شعرهتلر نفسه اذ يبدو لنا ان هتلر قد احتل جسم المرأة وتقمصها وشوهها وبتر اعضاؤها ومثل بها، تحولت حيلماً ثدييه سرتها الى ما يشبه ثقبو الطلقات النارية او فوهة بنديقية، اقدام ضخمة بعيدة كل البعد عن قدم اي امرأة بل قد تكون اقدام جندي نازي وساق ضخم مشوه وقصير. يا ترى ماذا تعني المرأة هنا؟

المرأة هنا هي الوطن المختصب، الارض المحتلة، الحرية المسلوبة وكلها تويريات عبر عنها بيكاسو بكثير من الوضوح والعلنية بدون مسامومة او خوف. وهذه المبالغة شبه الكاريكاتورية لاجزاء من الجسم والتي هي دخيلة ولا شك على جسم المرأة هل هي فقط حالة تهكمية سوداء لواقع حال مزو وتعيس؟ في الحقيقة انها اعلان وتصريح واضح عن ان اجزاء من جسم حوازل الابداع لتحددالغرض من الفن المتلقي ثانياً اما المهوية فتعني تملك جسم المرأة-الوطن ، بيكاسو يقول لنا هنا ان هذا الكيان الغريب والمتمثل بالفكر النازي الفاشي قد احتل الارض -المرأة وشوههما سوية.

فن التخطيط. التركيز هنا على الخطوط والتي تبدو وكأنها جزء من زخارف الملابس تشييريوضح الي (كنسورات) الجسم وكيفية اتجاه العضلات وبعاتفادي ان هذه اللوحة هي الاساس الذي استند اليه بيكاسو في تقديم افكاره واسلوب تنفيذها مستقبلا كماو سيكون السمة الاساسية والطاغية على كل اعماله القادمة.

بعد انتاجه لهذة اللوحة لن تصنف 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 موضوعاً انشائياً مميزاً.

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 الهمية لتقديم الفكر النهائي للعمل الفني ولكن هذه المفردة على اجزاء تبتعد عن اصلها كثيرا اذا 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 الالم 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.

أن البعد السياسي الذي تبناه بيكاسو وهو الفكر اليساري جعله على وعي وادراك تام بمشاكل المرأة أن 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 الولع بالنساء ولكل واحدة من نسائه اهمية خاصة في نفسه. وكل واحد 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.

ولعلك تجددها في مكان اخر ومؤكد انها ستختفي بعد يوم او يومين لتحل محلها اشياء اخرى تصادفك وهكذا هو دين الحياة فإمادا يجول في خاطرك الان . ان الحياة برمتها محض مزاجية بين الاشياء الجسدة باباعهاا المكانية والزمانية فالذي تدركه على نحو معين سيؤول الي شيء اخر مغاير تماما، خذ مثلا حبة قمح انها بلون وملمس وهيئة واشكال ومغزي نعرفه جميعا ولكن اذا ما وضعت في التربة وسقيت بالماء فانها ستبدلها جذورا وسترفع عودها وستورق انها تتغاير باستمرار في اللون والملمس وهيئة والشكل والمغزي ولكنها في نهاية الامر ستنتج سنبلية . ان كل اشياء الحياة تزاول اللعب بين مساهتي التجريد والواقع، فالواقع كيان حي متبادل ومتغاير ومشاكل وانا حين ارسم ملمحا واقعبا لانا اريد ان اساعد المتلقي وادله على مكان من موضوعاتي حين اضغ مجاورات تجريدية فأنني انوي وضع المتلقي في النية، فالتجريد يعني ضغ الاحساس والمشاعر، اما الواقع فهو المناجاة العقلية والذهنية.

﴿ما الاعراءات التي تقدمها اللوحة الجديدة ؟ - انني اتطلع دائما للمستقبل ولوحتي الجديدة هي المشروع الذي لم انجزه دائما فاذاكان المستقبل عبارة عن ماض مؤجل فان مشروعني في الرسم ياخذ مدها من المواصله والاستمرار لاننا ننصل الى هذا الماضي المؤجل لامحال وسينيلج ضوء ماض اخر لم نعرفه بعد . هكذا هي الاستمرارية ولو انني احاول تصفيع عمري لوجدت ان الكثير من مدى سنوات عمري لوجدها ان الكثير من الكلام لايمكن قوله في النظرة الجديدة المؤجل لامحال وسينيلج ضوء ماض اخر لم نعرفه بعد . هكذا هي الاستمرارية ولو انني احاول تصفيع عمري لوجدت ان الكثير من لؤلحة فيمنذ اكثر من عشرين سنة رسمت المئات من اللوحات وكانت اخر لؤلحة تمثل خلاصاتي وتوصلاتي في الفن كما تمثل رؤيتي المتبدلة باستمرار ولكنها الان صارت مثل قصة ماضية يمكن قراءتها . ان الجديد

يفصل العينين سنجد مسحة من الحزن في النظرة واختلاف لون البؤبؤين يعزز هذا الاحساس، فبإختياره اللون الاحمر والازرق والتضاد اللوني بينهما والمعنى الضمني فيها فالاحمر يرمز احيانا الى الالم والازرق في العرف الاوربي الى الحزن.

كما ان الوجه الجانبي لا يبتعد كثيرا عن كونه تمثالا اغريقيًا-رومانيا يستند الي قاعدة هي ياقة المرأة، ولو جرنا الخيال ابعد قليلا وقسمنا الوجه حتى الظل الازرق لوجدنا في 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 ستستمر به اعماله مستقبلا ولكن هذا الاسلوب التعبيري سيأخذ ابعادا مختلفة في كيفية الوبح عن الالم و هذا الشعور يستمر في الفترات القادمة، ولربما هذه اللوحة هي الوحيدة لهذه الفترة لامرأة لا يظهر الالم او الحزن فيها بشكل معن.

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.

﴿كيف يمكنك التحدث عن لغة الجسد ؟
- مثلما تمثل اللوحة او القصيدة جانبا من جوانب اللغة لانها مسوغة على اساس من جوهرها والتواصل 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 شيء اخر يتعرض اليه فسرعان ما يوبح 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 الله تؤدي وظائف لاغنى عنهاابدا لانها جزء من اسباب الوجود.

﴿ انت تزاول بين الواقعي والمجرد كيف استطعت الجمع بين تقيضين ؟
- وانت تسير من بيتك الى الشارع راقب حصة صغيرة او غطاء قنبية البيبسي كولا المرمية في الشارع وحين تعود فانك لم ترها

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 يوبح بالكثير ، وجه ساهم واجم ويدها تمسك 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.

نجد ان بيكاسو في هذه الفترة يصور المرأة على نحو متفرد قريبة من التماثيل الاغريقية – الرومانية معافاة يبدو عليها الكمال الجسمي وبعض من البدانةمع 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 يبرده او يستحي منه بل يعلن بكل اصرار وعلانية عن تأثره وكذلك عن شعوره تجاه المرأة .

لا يتردد بيكاسو في ان ينتقل من اسلوب تعبيرى الى اسلوب تعبيرى آخر او احيانا اساليب كثيرة يسير