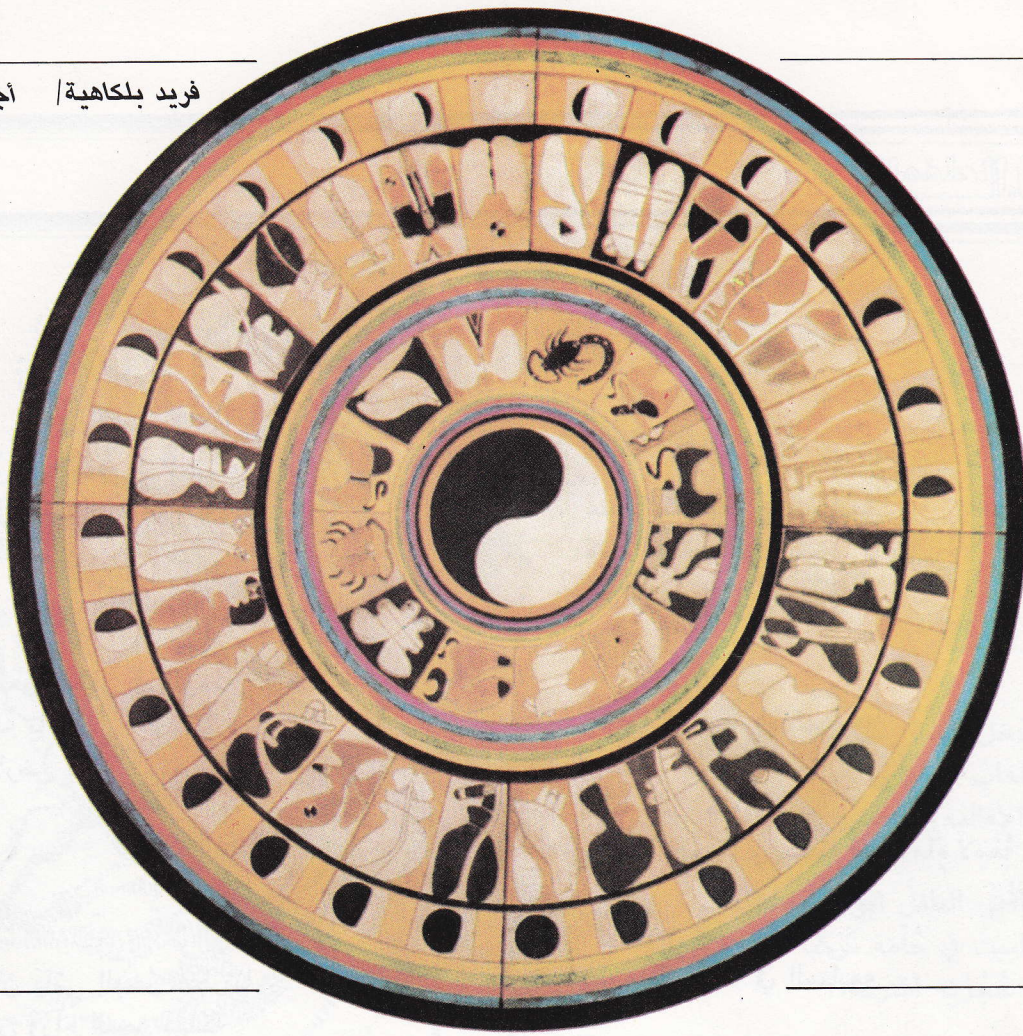
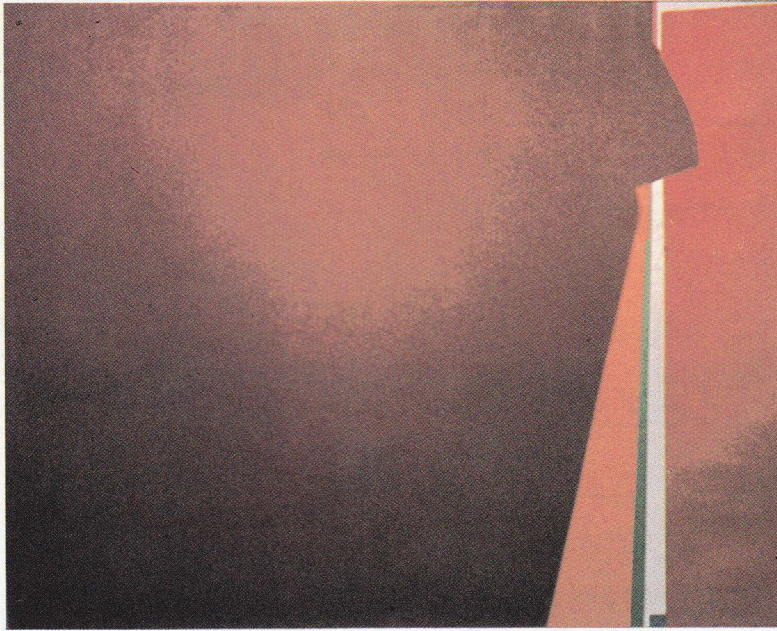

فريد بلكاهية / أجسام كروية

تيارات الفن العربي المعاصر

تحت عنوان «مقارنات» وبإشراف
معهد العالم العربي في باريس،
أقيم في متحف القصر الكبير في
العاصمة الفرنسية معرض للفن
المعاصر شارك فيه عدد كبير من
الفنانين العرب الى جانب فنانين
فرنسيين ويابانيين. هنا قراءة
تشكيلية للمشاركة العربية.

صليبا الدويهي / اللون المصفي

والحرف الذي نشاهده في لوحة شاكر حسن يتميز بانفلات يجعله متحرراً من مكونات اللوحة التقليدية. وهذا عامل رئيسي في بروز الحرف كدلالة مستقلة، علماً أن الفنان لا يقصد من هذا الحرف ان ينصهر في اللوحة او يذوب فيها، بل يريد ان يظل نافراً وذا حضور خاص. وهذا ما نستشفه من كلام الفنان نفسه: «احب ان اكتب الحرف في لوحاتي بطريقة الاطفال وطلاب المدارس وانصاف المثقفين اكثر من ان اكتبه بطريقة آلة الطباعة او الخطاط. انه، اذاً، حرف الشارع ومصطبة المدرسة، لا المكتب».

اما ضياء العزاوي (مواليد ١٩٣٩) فله طريقة اخرى مغايرة في التعامل مع الحروف والالوان. فلوحته كل متكامل، تبطل المسافة فيها بين الحروف التي يستخدمها في التشكيل الفني ذاته. لذلك كانت تجربته من التجارب القليلة التي عرفت كيف تستخدم الحرف كأحد مقومات اللوحة الاساسية، وليس كأداة تأتي من خارج ولا تستطيع النفاذ الى جوهر العمل الفني. لوحة العزاوي تتوق الى تحقيق الانصهار بين عناصر اللوحة، بحروفها والوانها وتقنياتها المختلفة، فتبدو منسكية ومنسجمة من خلال تقديمها نفسها بصيغة احتفالية تبهر العين.

وتلمح في اعمال العزاوي هذا التزاوج الجميل بين الالوان، ولاسيما الأزرق والأبيض والأسود، وتأثره الواضح بالحضارات المختلفة التي تعاقبت على ارض العراق. وهو نهل منها ما استطاع منذ ان كان طالباً في معهد الآثار في جامعة بغداد. وهكذا فليس غريباً ان تلمح تلك العيون الكبيرة الشاخصة المحدقة في الزمن، والشبيهة بعيون الآلهة السومرية، او ذلك الهلال وتلك الاشارات التي تأخذ شكل سهام او طيور مسافرة.

ان الملاحظات التي سقناها حول الحرف في لوحة ضياء العزاوي تنطبق ايضاً على رافع الناصري (مواليد ١٩٤٠)، حيث الحرف، حسب تعبير الناصري نفسه، ليس جزءاً من اللوحة بل هو اساسها: «انه الشكل والمضمون، الحس والعمق، الكتلة والانتماء، الجزء والكل. الحرف هو الانسان، لكن من دون شكل الانسان».

الرسم على الجلد

ضمن التيار نفسه تأتي اعمال فريد بلكاھية (مواليد ١٩٤٤) من منطقة فنية اخرى. فهذا

أهمية هذا المعرض تتجلى ليس في كونه فقط بل تظاهرة فنية بارزة لتعريف الغرب بالفن العربي المعاصر، بل لأنه يشبه بانوراما شاملة عن متذوقي الفنون من ان يكونوا على علاقة مباشرة باللوحة العربية المعاصرة مهما اختلفت صادرها واتجاهاتها.

نلاحظ، من خلال الأعمال المعروضة، ان هناك تيارات عدة تتحكم بمسيرة الفن العربي المعاصر، أبرزها ثلاثة. فهناك تيار تجريدي يعمل على انجاز لوحة تستوحى التراث الشرقي، خصوصاً فن الخط العربي، ايماناً بضرورة تعبير العمل الفني عن الخصوصية الحضارية، مع الافادة من التجارب الغربية الحديثة. وهناك تيار تصويري يؤكد على حضور الوجه والجسد لبشري في اللوحة، ويعبر من خلالهما عن لهماوم الانسانية والوجودية. وهناك تيار منفتح على التجارب الغربية، مع التشديد على الحوار بين الحضارات. وهو لا يعتمد رموزاً او علامات معينة للتأكيد على هويته.

وإذا كان الفنانون العرب عموماً يتحركون ضمن هذه التيارات الثلاثة، فسننتوقف هنا عند عدد من الفنانين الذين شاركوا في معرض «مقارنات» والذين يعبرون خير تعبير عن الاتجاهات الفنية العربية المعاصرة.

تأتي تجارب كل من العراقيين ضياء العزاوي وشاكر حسن آل سعيد ورافع الناصري، والجزائري رشيد قريشي، والمغربي فريد بلكاھية في اطار تجارب عربية اخرى يجمع بينها هاجس إنجاز لوحة عصرية وأصيلة في أن معاً. ومن المعروف انه منذ أكثر من ربع قرن رفع الفنان العربي شعاع العودة الى التراث لتأكيد خصوصيته الحضارية. وقد تجلى ذلك خصوصاً في رسوم الذين عملوا على إدخال الحرف كعنصر أساسي في اللوحة. ويختلف التعامل مع الحرف العربي من فنان الى آخر.

فمع شاكر حسن آل سعيد (مواليد العام ١٩٢٥)، نحن أمام فنان يختصر في تجربته مسيرة الفن العربي الحديث. وهو من رواد الفن العراقي، وقد ساهم عام ١٩٥١ في تأسيس «جماعة بغداد» مع جواد سليم وجبرا ابراهيم جبرا. وبعد مرحلة التجارب التي استلهمت الواقع، صارت لوحته منذ نهاية الستينات تجريدية صرفة، وبات يعمل على موضوع الجدران وما عليها من آثار وكتابات وسقوف.

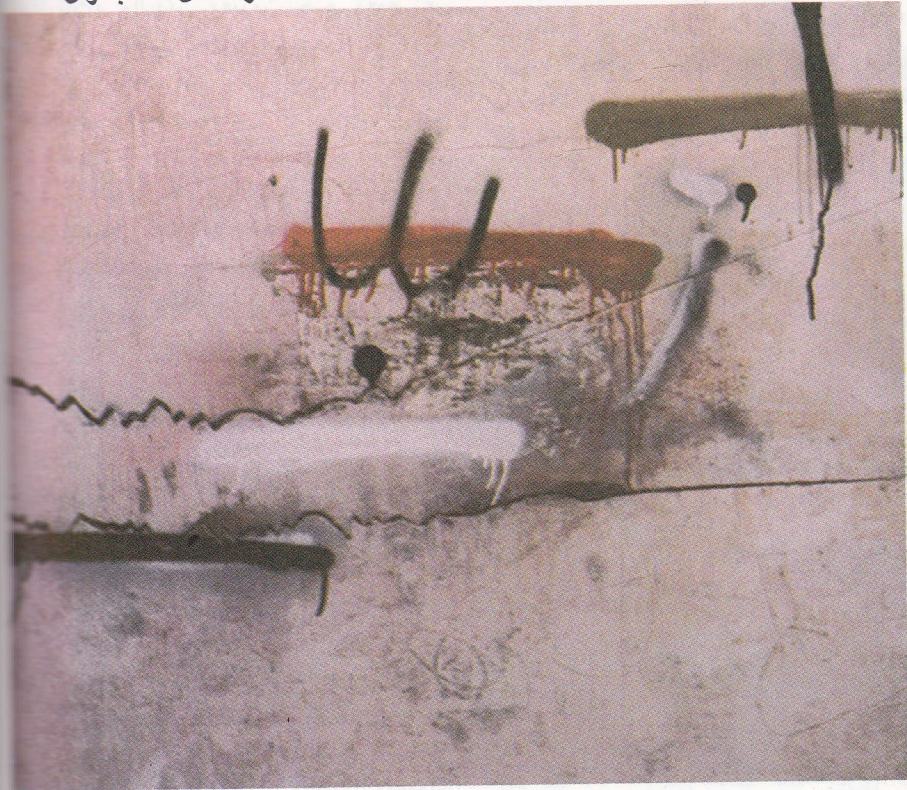

ناصر السومي / أشكال هندسية

فاتح المدرّس / لقاء الأزمة

شاكِر حسن / جدران ناطق

الفنان، الذي يستوحي الموروث الفني المغربي والفن العربي الاسلامي، يعتمد الجلد كمادة اساسية لعمله. وهو يرسم على الجلد المشدود فوق قاعدة خشبية بعد ان يعالجه ويهيئه للرسم. وربما كان الفنان العربي الوحيد في القرن العشرين الذي اختار الجلد مادة لعمله. وهذا الاختيار ينطوي على ابعاد رمزية عدة. فالجلد قادر على تحدي الزمن. وفي ملامسته استقراء للأحاسيس الاولى. كما ان الجلد يخترن مادة إيقاعية دفيئة، مما يمنح عمل الفنان بعداً موسيقياً قلما نجده في مادة اخرى. ان توظيف بلكاهية للتراث لا يأتي فقط من خلال استعماله الجلد، بل ايضاً من خلال التشكيل والمواد والألوان. ففي رسمه اليد او اجساماً كروية او مستديرة، يعتمد بلكاهية على كتابة باطنية، مستعملاً الألوان القاتمة والفاتحة، يجمعها في تناسق وتآلف فتأتي معبرة عن الوجدان الشعبي العميق. من هنا نفهم لماذا استخرج ألوانه من المواد الطبيعية والمعدنية، كما نفهم لجوءه الى مادة الحناء الحمراء التي يعود استعمالها الى الألف الأول قبل الميلاد. ويقول عنها الفنان انها موجودة في ذاكرته الطفولية وانها «الرائحة الاولى التي تفوح من المرأة».

الفنانون الذين أشرنا اليهم تجمعهم رغبة كبيرة في انجاز لوحة عربية تختلف عن العمل الغربي. من هنا نفهم عودتهم الى تقاليدهم المحلية والى التراث العربي الاسلامي. لكن السؤال الذي نطرحه هو: هل توصل هؤلاء فعلاً الى تحقيق رغبتهم، والى اي مدى نجحوا في ذلك؟ ثمة التباس يحكم علاقة الفنان العربي مع اللوحة، وذلك لأسباب عدة، منها اتخاذ اللوحة قاعدة للعمل الفني. وهذا مفهوم حديث بالنسبة الى العرب، لا يتجاوز عمره القرن. ومن المعروف ان الفنان العربي كان قديماً يرسم على صفحات المخطوطات والخزف والجدران والخشب. اما اللوحة، في مفهومها الحالي، فهي ابتداء غربي. لذلك فان علاقة الفنان العربي مع اللوحة ما برحت في صدد تأسيس لغة فنية خاصة بها. ولئن سعى الفنانون الى التأكيد على خصوصية ما، الا ان غالبية اعمالهم ما تزال أسيرة الأطر الفنية الغربية. ويمكن تقويم هؤلاء الفنانين ضمن منظورين اثنين ساد الحديث عنهما في السنوات الاخيرة. الأول يرى ان

بول غيراغوسيان / أيقونات بشرية

فولكلور / بشار العيسى

عودة الى التراث، وعلى الأخص الى الخط العربي، تشكل محاولة جديّة وجريئة للتأكيد على خصوصية الحضارية، علماً ان هناك اختلافاً برّاً بين حال الفنان العربي وحال الفنان الغربي. اما الثاني فيرى ان محاولات عروفيين وحاملي شعار العودة الى التراث سلت الى طريق مسدود لأنها تعاملت مع تراث بذهنية المستشرقين، اي ان الفنان العربي يعمل على طريقة بول كلي وماتيس وتينيسكي ومنديان الذين تأثروا بالشرق كعكس ذلك في اعمالهم. وبين هذين المنظورين نحن ان نرى الى التيار الأول المتمثل في عرض.

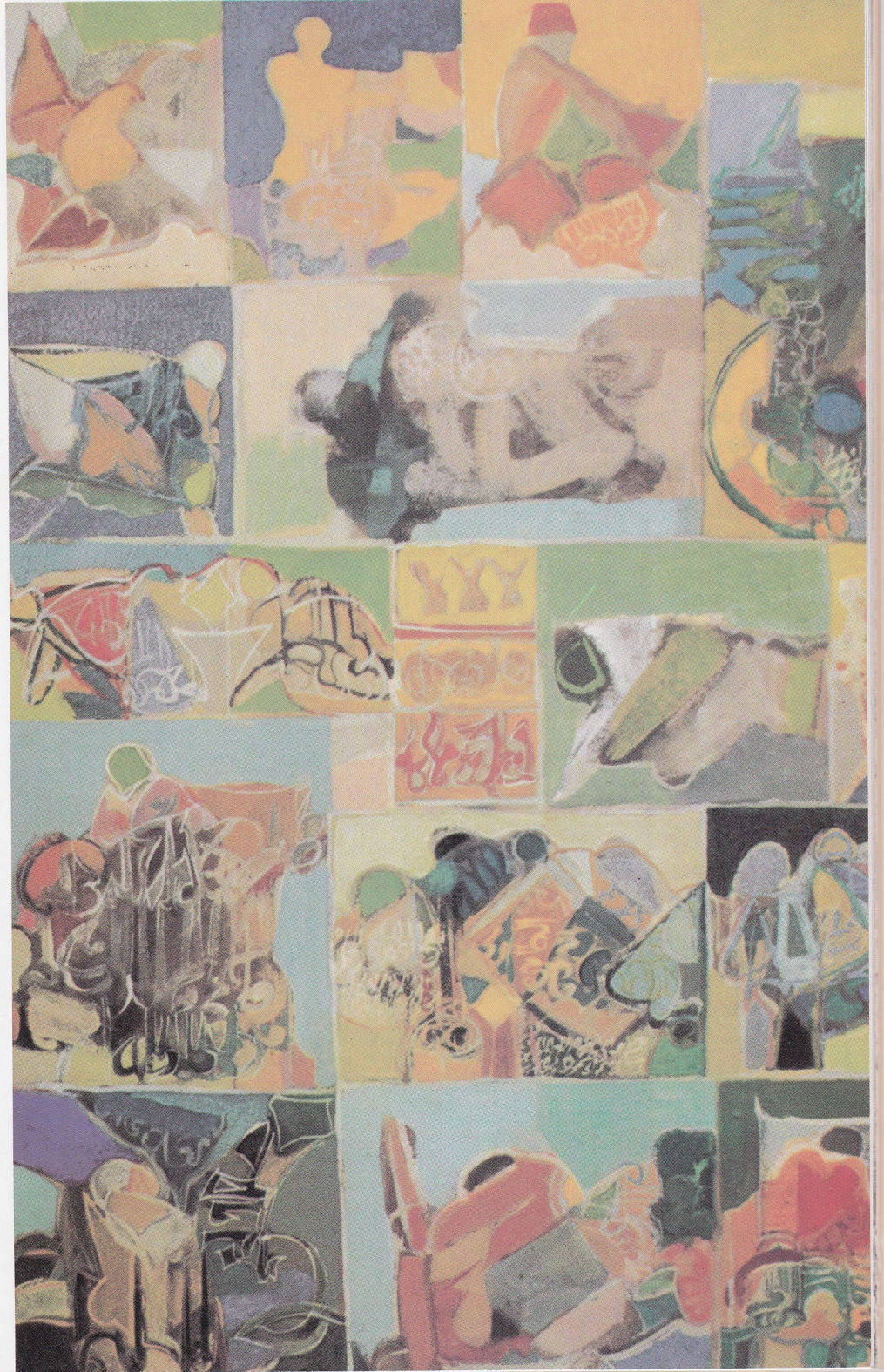
حضور الانسان

التيار الثاني، كما أشرنا، يؤكد على حضور الجسد البشريين في اللوحة ويعبر من كليهما عن الهموم الانسانية والوجودية. أبرز الوجوه المعبرة عن هذا التيار الفنان السوري فاتح المدرس (مواليد ١٩٢٢) الذي سعى الى ان يكون عمله جسراً يربط الماضي حاضراً. فهو مع قراءة التراث واستيعاب معناه، وفي الوقت نفسه مع الاصغاء بامعان الى الحداثة. وهو، بتمثله الماضي في أعماله، يسم خصوصية الفنون الشرقية القديمة عن السومري والهندي والتدمري. وينطلق من كل قيم الجمالية التي جاءت مع هذه الفنون حاول ان يكون امتداداً لها بعد ربطها بتجارب الحداثة.

الموضوعات التي يتطرق اليها المدرس تتجاذب، في معظمها، من جسد الانسان. اجزاء من هذا الجسد: وجوه تبدو طالعة من جسد واحد، تحمل رسالة واحدة. ولا تنحصر في اعمال المدرس ولا دراما، بل حالة عطف. ويبدو هذا الفنان كأنه خارج من قوس الوثنية القديمة. وهو يجعل من وجوهه خصوصية شهوداً على زمن مضى وزمن يأتي. ظاهراً يسلطون انظارهم دائماً الى الأمام ولا يترددون يميناً او يساراً. انهم كالتمثيل عروفيين، يسترسلون في حضورهم الصامت في وفي نظرتهم الماورائية الغربية التي تسبح بسحرهم كله.

ويلتقي الفنان اللبناني بول غيراغوسيان (مواليد ١٩٢٥) مع الفنان فاتح المدرس في

هذه اللوحة من أعمال أحمد عبد العال (السودان).
وهي لوحات متجاورة يجمعها مناخ واحد وإطار واحد.

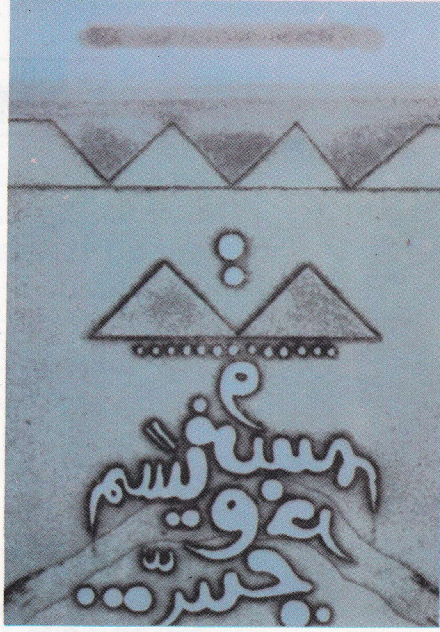
اعتماد الانسان موضوعاً اساسياً، كما يتضح من اللوحة الكبيرة التي شارك بها في معرض باريس. ولا يخفى على متتبعي أعمال غيراغوسيان انه يهجس بالانسان، وتحمس المرأة التي تختصر، بالنسبة اليه، الامانة بعذابها وفرحها. غير انه لا يعمد في لوحته الى نقل المرأة كما تراها عينه المجردة. فهو يبدأ مبدأ التصوير التشبيهي. لذلك نراه يتطرق الى الفنون الشرقية التي أكدت، منذ القدم، على الفن تعبير عن رؤى عميقة وأحاسيس عميقة تتخطى الواقع الملموس.

من هنا تبدو الوجوه في لوحات غيراغوسيان بلا ملامح، وتتقارب الاجساد كأنها كتلة واحدة وهذا التأكيد على الانسان كوضوع للفن لعمله يجعله على علاقة مباشرة بالمشاهد المضطهد والمعذب، يساعده في تلك التحية الشخصية. فهو يحمل في ذاكرته اضرار قومه الأرمن، فضلاً عن معاشته بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. لكة في بيتعد، مثل فاتح المدرس، عن المأساوية، وكأنه شاء مجابهة الظلم البشري والبشاعة بالفن والجمال. وهناك، يلتصق هذه المرأة التي تبدو تارة شامخة وتارة منطوية على ذاتها، كأنها في حركتها المتعددة تعبر عن حركة الكون.

ومن الفنانين العرب الشبان الذين تعرضوا في معرض باريس والذين يؤكدون على حضور الانسان في اللوحة، نذكر الفنان السوري العيسى (مواليد ١٩٥٠). غير ان العيسى يختلف عن غيراغوسيان والمدرس في تبه عن بيئة محدده، وهو البيئة الريفية التي تتشابه مع لوحته المعروضة، كما في اعماله الاخرى. يظهر لנסاء في زيهن المحلي ورعاة في الأوبية. يظهر على اعمال العيسى جو فولكلوري ومضامين يكون واحداً. وهذا كله يؤكد على رغبة الفنان الاعلان عن هويته وأصوله.

تجريد من نوع آخر

اذا كان التيار الثاني المتأثر في معرض باريس يتمسك، كما رأينا، بالواقع الملموس وبقضايا الانسان، فالتيار الاخر تجرید ولكن ليس على اسلوب الحرويق. تجرید يمثل هذا التيار الفنان صليباً النوراني من رواد الفن اللبناني الى جانب مصطفي مراد وعمر الأنسي وقيصر الجميل. غير ان التيار

رافع الناصري / في البدء كان الحرف

ضياء العزاوي /
الرسم بالأبجدية

لبنان كانت قصيرة، إذ قصد باريس ومنها لولايات المتحدة حيث عاش ربحاً طويلاً من الزمن قبل ان ينتقل، منذ فترة قصيرة، الى لندن.

مع الدويهي ترسم معالم لوحة حديثة طرحت على نفسها الاسئلة التي طرحها على نفسها مجمل الفنانين العرب. لوحة الدويهي تجريدية خالصة، تلغي كل ملامح الاشياء للموسى، وتريد التعبير عن نفسها من خلال لعبة الخطوط والألوان. انها لوحة اختزالية بامتياز. غير انها، رغم تجريديتها الصرفة، تستوحى للموسى، اي تنطلق من اساس مادي قبل الاستغراق في روحانيتها. واساسها المادي هو، في المقام الاول، الطبيعة.

الطبيعة ذاتها التي رسمها الدويهي، بطريقة كلاسيكية، في لبنان ايام العشرينات والثلاثينات تجدها هنا وقد ذابت كلياً فوق مسطح اللوحة بحيث اصبحت احياء للشيء وتلميحاً عنه اكثر من كونها الشيء نفسه. لوحة صليبا الدويهي كالقصيدة، تشيع مناخاً وتقدم حالة فلا تقع في السرد والاستطراد. انها لوحة تسعى الى بلوغ الدرجات الأصفى على الدوام.

من ناحية اخرى، تعتمد اعمال الفنان الفلسطيني ناصر السومي (مواليد ١٩٥٠) الذي شارك في معرض باريس على تجريد مختلف، يبتعد عن الأشكال الهندسية والخطوط المنظمة ويؤكد على العفوية والتلقائية في التعامل مع اللوحة التي تقوم على لعبة الأشكال والألوان واستعادة الطبيعة بعين تجريدية ويد منطلقة تزواج بين الألوان الغنائية والخطوط الحرة.

والحق ان معرض «مقارنات» في متحف القصر الكبير في باريس هو أبرز نشاط فني قدمه لنا معهد العالم العربي منذ بداية عمله. ولكن لا يمكننا الا ان نتساءل عن سبب غياب وجوه فنية اساسية في مسيرة الفن العربي الحديث - ومنها، على سبيل المثال، اللبنانيون شفيق عبود وحسين ماضي وامين الباشا والسوري مروان قصاب باشي والمصريان آدم حنين وجاذبية سري - بينما نلاحظ حضور بعض الاعمال التي لا تشكل اي اضافة حقيقية الى مسيرة الفن العربي، لا من حيث البحث التشكيلي ولا من حيث جودة العمل.

اوراس مخلوف