

تأليف

التياسات في النقد التشكيلي العربي؛

الفضاء أم الحيز؟

■ شاكِر لعبيبي

٣ من ٣

يطرح استخدام مصطلح الفضاء في النقد التشكيلي العربي مشكلة في الوقت الذي يريد فيه تحديد تخوم نقدية صارمة.

المفردة كما نعلم ترجمة حرفية لكلمة معروفة في الإنكليزية والفرنسية، تُستخدم في الفن بمعنى اصطلاحى محدد، وهي تقال في جميع المعارف الأخرى بمعانٍ مجازية أو حقيقية، فالفضاء يمكن أن يعني الامتداد الألفائهي الذي يطوي كل شيء، وفي علم النفس هو تمثيل ذلك الامتداد، وهو أيضا المسافة بين نقطتين وشيئين، وهو في الفلسفة أحد شكلين صافيين للحدس المرفه بينما الزمن هو الشكل الثاني، وقد يعني الفضاء المهلة في الزمن. ثم أنه قد يشير إلى الامتداد في الكون أي الوسط الواقع خارج الأرض. وفي الرياضيات مجموعة مژودة ببنية، وقد يعني استعاريا سطحاً أو موقعاً مشغولاً بنشاط مخصوص كأن نتحدث عن فضاء أخضر أو فضاء إعلاني، أو نتحدث بطريقة مجازية عن فضاء أدبي وفضاء سياسي، وفي الصف الطباعي يعني الفضاء تلك المساحة بين حرفين مصقوفين.

لكن الفضاء في الفن التشكيلي مصطلح دقيق يشير إلى عمل ذي أبعاد محددة، وليس إلى أي بعد بالمطلق. لا يوجد في الفنون كتل متناهية الأبعاد ولا ينبغي بالتالي استخدامه بمعنى مجازي. لا نعرف لوحة تمتد في "الفضاء الخارجي" ولا منحوتة تطول القصر. العمل الفني محدد بالطول والعرض والعقب حسب طبيعته. لذا يمكن القول إن الفضاء هو كتلة "أو حجم" مشغول بشيء ما، سمح استخدام المنقول في فن الرسم منذ عصر النهضة بتقديم حجوم الأشياء وكثافتها أي الفضاء نفسه، الفضاء التصويري ليس كل فضاء مجازي وليس فقط عموم مساحة اللوحة.

إن الاستخدام المغرط للفضاء في النقد التشكيلي أو الأنبي العربي ملتبس قليلا ويتكلم أحيانا عن كل المساحة التي يشغلها عمل من الأعمال، وحتى المساحة الفارغة يحسبها فضاء تشكيلي. وهو بذلك لا يختلف إلا بالدرجة عن الاستخدام المغرط للمفردة في بلدان المغرب العربي الذي يذهب كل مذهب.

المشكلة الأكبر هي الالتباس في فهم الفضاء بوصفه "مكاناً". في ترجمته كتاب غاستون باشلار يقترح الراحل غالب هلسا التعبير "جماليات المكان". تغير ترجمة مصطلح الفضاء بالمكان الإشكاليات، لأن باشلار يتحدث عما يُترجم الآن على نطاق واسع بالفضاء، أي الكتلة التي تطوي شيئاً محددًا. والآخر في الفن مصطلح يشير إلى الحيز ثلاثي الأبعاد بالمقام الرئيسي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المكان ليس سوى جزء من الفضاء، بقعة ما فيه وليس كله، وجوار (شعرية الفضاء) L'esthétique de l'espace، نتحدث اليوم عن (شعرية المكان) La poétique des lieux المتعلقة حصريا بالأمكان.

قد يكون (الحيز) خير مقترح عربيّ تشكيليّ لمفردة الفضاء، بسبب الحمولة الدلالية الثائوية التي يثيرها الفضاء في ذهن المتلقي العربي عادةً كأن يكون فضاءً لا متناهياً، أو الفضاء الخارجي أو ما إلى ذلك من الفضاءات المشار إليها. ذهب الجرجاني في كتابه التعريفات إلى أن "الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غير ممتد كالجوهر الفرد"، وهو تعريف أقرب للكتلة إذاً منحننا المتوهم معنى التخيل. وذهب آخرون إلى أن "الحيزّ غير المكان، فالحيز هو الفراغ المتوهم مع غير اعتبار حصول الجسم فيه أو عدمه، والمكان هو الفراغ المتوهم مع اعتبار حصول الجسم فيه".

كانهم يعنون بحصول الجسم فيه إنه بقعة في الحيز.

إذا لم يدخل أو لن يدخل في القاموس النقدي مقترح "الحيز" تعبيرا عن الفضاء، فلأن الأخير يظل من الخطأ الشائع، ولأن المفردة ترنّ، حسبما نرى، بشعرية أقرب إلى الإطلاقية المحببة إلى الذائقة العربية.

الفنان التشكيلي سلمان البصري.. والذاكرة المحتشدة بالتفاصيل

منذ عام ١٩٩٦ ولحد الآن.

الاحتلال .. اللحظة (الديمقراطية) الفاصلة!!

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وتدفق صور ممارساته الا إنسانية في سجن (أبو غريب) والاعتقالات العشوائية. اشتغل الفنان البصري مجموعة أعمال، تمثل إدانة فاضحة لتلك الأساليب القمعية التي تجرد الإنسان من أدميته وتجعله مجرد كتلة جرداء مهلهلة هائمة وسط كون رمادي لا أفق له، رغم حلم الإنسان العراقي بالاعتناق والعيش الحر وحاضرا.

الأثر والحرية

أثناء زيارتي الأخيرة لمشغله البيئي قبل بضعة أيام، أثارني إشغاله بعمل (مايكيت) لنصب كبير، يعتمز إقامته في إحدى الحدائق العامة في الحي الذي يقيم فيه، بالتعاون مع المجلس البلدي في مدينة روتردام. ويدور عمله على ثيمة (الحرية) التي يجسدها انصهار جسدین لرجل وامرأة في بوتقة يوظرها مربع كبير يضم الجزء العلوي للجسدين، وكأنهما شجرة سومرية تلفك على جذورها الثابتة بالأرض، وتتملك منه تشكيلة حروفية في غاية التناسق الهارموني، لالة على هذا الانصهار الروحي والجسدي والحرية المطلقة لأبعد مداها.

ويفسر الفنان البصري استخدامه مفردة الحرية ومحمولها الغربي الذي يعيش أجواءه في هولندا، (كونها نتيج العيش بتوائم ومسواة مع جميع الأجناس والاعراق المختلفة في بيئة واحدة، فهذا مجتمع يعيش فيه البوذي والهندوسي والمسلم والمسيحي واللا ديني، والبيض والسود وشعوب شرق آسيا... الخ، دون تمايز أو ضغائن أو انتهاك الحق في الحياة الكريمة. لذا ترانا نحن الذين اكتونيا بكل أشكال الاضطهاد، تنمסק بالحرية ونقدسها.. بالحياة والفن).

بيوغرافيا:

ولد الفنان سلمان البصري عام ١٩٢٩ في مدينة البصرة.

تخرج من معهد الفنون الجميلة عام ١٩٦٠. وعمل في تدريس الفن في عدة مدارس ومعاهد في مدينة البصرة، وقد تتلمذ على يديه الكثير من الفنانين المعروفين.

واصل دراسته للفن، وحصل مؤخرًا على شهادة الدكتوراه بالفنون عن رسالته المعنونة (الفن التشكيل العراقي- مفهوم الجودة واخراج اللوحة الفنية).

عمل أستاذًا محاضرًا في الرسم واللون والتقنية لمعهد الفنون الجميلة في البصرة.

عمل أستاذًا محاضرًا للفن التشريح في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد.

أحد مؤسسي (جماعة البصرة) الفنية في البصرة عام ١٩٦٨.

ساهم في تأسيس جماعة (الظل) الفنية في البصرة عام ١٩٧٠.

أقام العديد من المعارض الشخصية منذ عام ١٩٦٠ ولحد الآن في العراق والعديد من البلدان العربية والأوروبية. وحصل على عدة جوائز فنية عربية وأوروبية.

يقيم في هولندا منذ عام ١٩٩٦ وهو متفرغ للرسم والنحت.

يستعد لإقامة معرض لمجموعة كبيرة من أعماله الحديثة على قاعة (الأورفلي) في عمان في شهر (سبتمبر) /أيلول من هذا العام.

العلوي، والثبات المستند إلى قاعدة راسخة في الجانب السفلي، لكن دائما هناك مواءمة بين المنظورين، حيث كل يجز نظيره الآخر إلى فضاءه أو جزره الثابت، حتى يستوي نحو إيقاع رقيق متناه في شفافيته الصادمة. وقد شاهدنا تلك التناظرات الثنائية في أعمال من جايلاه من الفنانين (رافع الناصري وضياء العزاوي..) لكنهما يفترقان عنه بدلالة الإنشاء والصفاء والتصميم، عكس أعماله التي تصدم المشاهد وهي تحاول أن تطلق صرختها بوجه واقع مأزوم، أو بمحمول رموزه التي تتساقط مع بلاغة (غوتيلب) المتماهية بالغموض والتعمية، حيث يتشابك على سطوح أعماله اللون الأحادي الصارم في صفاته مع تشكيلات ورموز وإشارات ناتئة تعبر عن مكتون انفعالاته والواقع الذي يجسده، بمحولاته الرمزية الصادمة الذي لا خلاص منه.

الاختلاف في طرائق التعبير

سمة الاختلاف في أعمال الفنان البصري، هي تعبير عن شخصيته المتعددة والمتجددة بين أسلوب وآخر، حيث لا يستقر على عمل وموضوع فني محدد، عكس الكثير من أقرانه العراقيين والعرب، فهو ينتقل بين أسلوب وموضوع غارق في واقعيته الشخصية التي يكون الجسد الإنساني ثيمتها الأساس، وربما هذا عائد إلى اهتمامه بدرس (التشريح) الذي ألف منه كتابا تدريسيا، كان يعده لطلبته في أكاديمية الفنون إبان ثمانينات القرن المنصرم، وبين بحث تجريدي تعبيرى يصل به حد الاختزال التام في الإنشاء واللون، وقد توج أسلوبه هذا بحصوله على جائزة بينالي (مسكرون الدولي) في بلجيكا لأعوام ١٩٩٦ و١٩٩٨. وما حققه من نجاحات لاحقة في معارض شخصية أقامها في عدة مدن هولندية

التدوين على سطح اللوحة

إن تدوين الذاكرة بالرسم على سطح القماش، يجعل المتلقي في حيرة من امره في تتبع خيوط تلك الذاكرة واحداثها وتشعباتها، وبشكل خاص حين تكون غنية بالأحداث والإراصاص الكبيرة التي تشكل كيانها الفني والوجودي، حيث تختبئ هناك تضاريس الغياب والحضور، المكان والزمان، وتقدس مساحات اللون والكتل المكتشفة حد الاختزال الكثير من الرؤى التي يختزنها وجدان الفنان، ومن ثم يصبها بتآن على مساحة عمله، من لوحة لأخرى.

هذا ما تطالعا به أعمال الفنان الستيني العراقي سلمان البصري، والذي يحمل رؤيته الفلسفية الخاصة لمهمة الرسم، ك (مشهد وموقف وتفاصيل حياتية) يخطط لها بتصميمية عالية، حيث ينفذ تخطيطات أعماله على نماذج مصغرة تعتبر عمل متكامل للوحة الأساس وموتيفاتها، بكل تفاصيلها الانشائية ومساحاتها اللونية، حتى لا تشرذ منه تلك التفاصيل أثناء الرسم على اللوحة الأساس. مع أن هذا ينبغي (التلقائية والعفوية) إلى أنه يفسره بصناعة لوحة متكاملة تختزن الفعل الفني وتعزز رصانته.

أعماله التجريدية لا تخلو من رمزية مفردة الدلالة، فهو ابن واقع صادم عاش تفاصيله وترسخت في وجدانه أحداث ومشاهد وكوارث وتبدلات جمّة، على صعيد حياته الخاصة، أو ما مر به العراق طوال العقود الأخيرة.. فأراد تدوينها، لكن بصيغها الجمالية التي تخلد أثرها. ففي أعماله التعبيرية التجريدية، أو تلك التي أسمينا ب (التعبيرية الصادمة) التي تطلق ضرباته الإيقاعية المتتالية، والتي تشطر اللوحة إلى فضاءين علوي وسفلي، وكل منهما له تناظره الخاص الذي يفصح عن الرغبة في التحليق وملامسة الفضاء الأعزل، في الجانب

كريم النجار

هولندا

محطات

مع أستاذنا حقي الشبلي

سامي عبد الحميد

عندما كنت طالباً في معهد الفنون الجميلة أتتلمذ على يد الراحل(حقي الشبلي)، اختلفت معه فكريا وفنيا، فقد كان هو مع السلطة الملكية وكنت أنا ضدها بدافع الوطنية والتقدمية أكثر مرة انه كان عضواً في لجنة رقابة النصوص المسرحية ورفض نصا قدمته فرقة المسرح الحديث وذلك أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وخروجاً عن اللياقة قمت من مكاني في الصف محتجاً على قرار أستاذي برفض النص. وأذكر انه، بعد ذلك الاحتجاج، منعني من الدخول الى صف درسه ولكني بعد ايام وعندما شعرت بأن ثورة غضبه علي قد خفت تسملت الى الصف وجلست في مقعد في الخلف وربما لاحظ وجودي ومع ذلك لم يكثر.

وعندما بدا أستاذنا بالتخطيط لإخراج مسرحية (يوليوس قيصر) لتسكبير عام ١٩٥٤، كنت أنا في الصف الرابع في المعهد قد توقعت ان يسند لي دور (بروتس) أو دور(انطونيوس) في المسرحية تلك لتلقي بكوني احد الطلبة المتقدمين في الدراسة وفي فن التمثيل ولكنه خيب آملي عندما عهد لي تمثيل دور ثانوي في المسرحية وقبلت ذلك على مضض معترفاً داخل نفسي بأن سبب ذلك هو حنقه عليّ لكوني ثمرت سابقاً عليه، ربما لم أكن مصيبا في ظني، كنت أعرف ان أستاذي يحبني ويقر إيمكانيتي ولكنه لا يريد أن ينسئ موقعي السابق معه، وقد أثبت حبه وتقديره لي عندما اختارني رئيسا لقسم المسرح (في دائرة السينما والمسرح) بعد ان عين مديراً عاما لها عام ١٩٦٤، وكان المفروض ان يعهد بالمهمة إلى احد الموالين له وليس لأحد المعارضين.

كانت مسرحية (شهرزاد) لتوثيق الحكيم أول عمل يخرجه الراحل (حقي الشبلي) للمسرح القومي- الفرقة القومية للتمثيل كما سماه، ومثلت فيها دور(قمر) أمام الراحل (وجيه عبد الغني) الذي مثل دور(شهریار) ومثلت(فوزية الشندي) دور(شهرزاد)، قدمت المسرحية بمناسبة الاحتفال بافتتاح أبنية الدائرة في كراة مريم وهي الهداة من حكومة الاتحاد السوفيتي آنذاك بعد أن أقامت بها معرضا صناعيا تجاريا، وبعد تلك المسرحية كنت أكرر إلحاحي على أستاذي أن يخرج مسرحية (سميراميس) ولم أكن اعرف مؤلفها ولكن كنت اعرف انه شغوف بها وأعلن مرات عديدة عن نيته لإخراجها، ومع ذلك ذهبت إلحاحاتي إخراج الرياح حيث توقف عن التفكير بأي عمل فني يتولاه، وراحت محاولاتي لمعرفة الأسباب أيضا أدراج الرياح رغم أني كنت أقول له سأساعدك

يا أستاذي في العملية الإخراجية.

عندما كنتفي بإخراج مسرحية (تاجر البندقية) طلب مني أن أشرك الأستاذة جعفر السعدي وإبراهيم جلال وغيرهما من خريجي فرع التمثيل بمعهد الفنون الجميلة، وبالفعل فقد فاتحتهم بذلك ناقلا رغبة أستاذهم، بيد ان مطالبيهم بتجديد مبالغ أجروهم أغضبته معتبراّ ذلك تمردا عليه، لذلك طلب مني أن أختار آخرين من المخرجين.

يذكر ان (الشبلي)، وبمناسبة انعقاد مؤتمر الموسيقى العربية في بغداد، قام بتشكيل فرقة للفنون الشعبية سُمّاها (فرقة الرشيد للفنون الشعبية) وعهد إلى (عدنان المنيني) وهو مدرب لرقصة السماح السورية جاء الى بغداد بدعوة من إدارة التلفزيون العراقي لتشكيل فرقة فنون شعبية لم تنجح تلك الإدارة بتشكيلها. قام (المنيني) وبمساعدة فرقة موسيقى الإذاعة العراقية أن يدرّب أعضاء فرقة الرشيد الشعبي العراقي، فما كان مني وزميلي بفرقة (عزيز علي) عندما عيّن خبيراً في دائرة السينما والمسرح، أن نتدخل ليسمح لنا الأستاذ الشبلي بتصميم فقرات راقصة من الفلكلور العراقي، وبالفعل تم ذلك وأنجزنا ثلاث رقصات هي (أم العباية) و(انقلابيات- بائعات اللين) و(بلبل حاح- لعبة شعبية يلعبها الأطفال).

لم يكن الشبلي على وفاق مع عزيز علي ولذلك فقد نقله بعد مدة قصيرة إلى دائرة الإذاعة والتلفزيون وعيّن (جميل جرجيس) بديلا عنه وعن السوري عدنان المنيني، حصل كل الانسجام الفكري والفني بيني وبين جميل وقد اتفقتا على ضرورة عمل فرقة الرشيد الفنية وتطوير فقرات أغصانها وفرض النظام وقواعد الانضباط التي يقتضيهها حيث كان التسبب والتحلل الفني والأخلاقي سائداً وعندما عجزنا عن تطبيق شروطنا أوقفنا عمل الفرقة في غياب المدير العام، وقد أثار قرارنا ذاك حفيظة أستاذنا فقرر إبعاد (جميل جرجيس) عن الفرقة وقرر توجيه عقوبة تنبيه لي وقد حول تلك العقوبة إلى إنهاء استاعة خدماتي من معهد الفنون الجميلة عندما شعر بأنني لا أخضع لأوامره خصوصا عندما أمرني للذهاب إلى اربيل لتشييد مسرح صيفي تقدم عليه فرقة الرشيد عرضا فنيا، فقتت بنصب منصة خشبية ومدرجات ومكان خاص لتبديل الراقصين ملايسهم، ولم أقم بنصب أجنحة ولا ستارة أمامية لأنني كنت اشعر بعدم الحاجة إليها فلم يرق لأستاذي ما فعلت فأرسل برقية إلى دائرته في بغداد تقضي بإبناؤه استعارتي، وقد رحبت بقرار أستاذي لعدم رغبتني بتعقيد الأمور أولا ولأن تأسيس (أكاديمية الفنون الجميلة) كمؤسسة تابعة لجامعة بغداد كانت تنتظر خدماتي وذلك نهاية عام ١٩٦٧.

المخرج " خالد السلطان" وتمثيل الدكتوراة "ثورة المرزوق". قدمت الفرقة بالتعاون مع "البيت الثقافي في البصرة" مساء يوم ٩ / ٥ / ٢٠١١ والأيام التالية ،على قاعة عتية بن غزوان، مسرحية " معجزة بذور الخردل" تأليف "كاظم الحجاج" وإخراج "مجيد عبد الواحد" وتمثيل خلود جبار وفاضل صالح ويوسف كاظم وإياد عبد السيد وأم ديانا ونهال حسين ودلال عبد

البصرة/خاص

للمرة الثانية خلال هذا العام تعاود الفرقة بالفرقة العراقية لتشكيل فرقة فنون شعبية لم تنجح تلك الإدارة بتشكيلها. قام (المنيني) وبمساعدة فرقة موسيقى الإذاعة العراقية أن يدرّب أعضاء فرقة الرشيد الشعبي العراقي، فما كان مني وزميلي بفرقة (عزيز علي) عندما عيّن خبيراً في دائرة السينما والمسرح، أن نتدخل ليسمح لنا الأستاذ الشبلي بتصميم فقرات راقصة من الفلكلور العراقي، وبالفعل تم ذلك وأنجزنا ثلاث رقصات هي (أم العباية) و(انقلابيات- بائعات اللين) و(بلبل حاح- لعبة شعبية يلعبها الأطفال).

بعض من الليل في حديثه

نعمان المحسن

بعد انتصاف الليل/ الساعة الثانية/ نام الجميع/ اولهم الاطفال المتعبون من المدارس/ الأزواج/ ناموا بعدهم/ في عيونهم تلمتع ظهيرة الصيف المبكر/ شوكية في احلامهم الباهتة/ الزوجات الجميلات ذوات الاجساد السمنة مارزن في الثانية/ليلا/ يتقلبن مع حكايات فاضحة/ الزقاق ثعبان اسود صامت/ البيوت المتعاقبة مصفقات ظلام تمسح الساحات/...

يغلق بابه خائفا... يسك دفتره تحت مصباح ضعيف/ يصرخ بصوت مختنق/ أن تأتي كلمات الضوء/ وتشعل له بعضا من فوانيس قديمة/ الذاكرة مكان ذابل/ يرش قطرات ماء متبقية في لسانه اليابس/ على حديقة ظلامه/..... انتعاش بطيء للكلمات الخاوية/ صراخه الخنق بعد الثانية/ دعوات سحر ابيض/ يفتح باب الخائف/ الزقاق

السادة. وفرقة" إبراهيم جلال المسرحية" تأسست في البصرة عام ١٩٩٩، ومارست نشاطا مسرحيا متواصلا ومميزا، إذ قدمت مسرحيات " السرعة الممكنة" تأليف الكاتب المسرحي الراحل "يعرب طلال" وإخراج د. طارق العادري ومسرحية "تعالوا" تأليف ارشيبيل، ومسرحية "لا موعد على العشاء"، ومسرحية" في انتظار غودو" تأليف الكاتب

ظلام/ يفتح بابه/ ايها السحر التفاخي/ ... تقاحة حمراء يقضمها بشراهة/ عطر حاد/ يدخل في ملايس الأزهار التي استيقظت فجأة/ سيقان النساء الجميلات يرتفعن اعمدة نور مطايمة بالتفاخ/ قطرات ماء من احلام حلوة/ ضوء اللذات/ رنين فراش/ نجمات براقعة ينزلن لأضواء المكان/ تجمع كبير للعري/ فروج رطبة تستغيث/ بحق هذا الليل/ بحق بعضه/ أين صراخ النشوة الساذجة؟؟ وكان الشعر مجندا للذلي/ والدنيا ممثلة كالجندي الجبل هو الان جالس بعد انتصاف الليل/ في الساعة الثانية/ مع مصباح يشتعل بالكلمات/ الكلمات الخضر/ تدخل من الباب المفتوح الذي تساه/ مرافقات في لحظة مثالة غريبة/ يصرخن/ ابتعد ايها الظلام المكسد بالرمل العتيق/ .. تخرج سيقان الجميلات من مخيلة الفاحشة الطاهرة/ يسيل الضوء/ الزقاق نهر من تزواج بلابل/ عناق/ قبل مشتعلة/ حديقة حمراء/ ويضيف يصنعون ضفافا من غناء/ غناء جارف كالسيول/ والافلات لذة