

تشكيل و عمارة

حينما تسترجع الروح أزمنتها الضائعة في رسوم محمد سامي

علي النجار

وحدة الفعل التعبيري الأدائي العفوي الذي ميز غالبية أعماله.

يشغل محمد رسومه بثلاثة مستويات إجرائية. غالباً ما تكون منفصلة. لكنها تتcumt بوحدة موضوعها ومشهديتها. هو يؤسس مشهد أو على خلفيات غالباً ما تكون معتمة. فاللون الأسود، وعلى ما يبدو هو تعويذته. هو العماء الذي تنبثق منه أشكاله التي تتغير بوجه مضاتها الكونية. أحياناً ما يكتفي بالمساحة السوداء. وأحياناً ما يحاول شطرها بلون السماء، أو الألوان المخففة نصوتها الطيفي.

المستوى الثاني، أو الطبقة الشكلية الملونة. أو المحفورة حدودها الخارجية، كما في تقنية الكرافك. هي أشكال كائناته الأشيرة التي تتشكل على وقع نوایاها الحركية التي تخترقها أحياناً شظايا الخلفية المعتمة. تجزئها، أو تبعثرها. أو تطمس بعض من ملامحها.

المستوى الثالث. يتمثل في فعل الومضة العصبية وامتداداتها، أو تأثيراتها على بعض أو كل مساحة سطح العمل. لكنه لم يكن بهذا المستوى المكتفي بذاته تجريدياً، بل حاول إيماج، أو إشراك كائناته بشبكة إشعاعاته في رسوم احدث. وحاول في أخرى أن يخلق هذه الكائنات حفرياً بومضاته الضوئية وإشعاعاتها. وأعتقد أنه نجح في خلق عنصر أدائي جيد يجمع ما بين حرفة الرسم والحرفة الخطية وحتى التصميم.

مستجدات تقنيته، أو محاولاته التقنية الجديدة، جاءت تتوافق وولعه الحرفي التصميسي. ولع التقنية الأالية (الكرافك ذرايين) الذي مارسه، وتلقائية الأداء الفني الشكلي. وأعتقد أن هذا الولع بدأ متمراً منذ عام (٢٠١٠). وبالذات حينما شاهدت له عملاً في معرض (رابطة الفنانين الأجانب في أوروبا) في قاعة (كيت رود كلري) في لندن ذلك العام. لقد بدأ في رسم أو حفر الخطوط أو الشرائط الهندسية التي تختلف أو تتشكل بعضاً من أجسام مخلوقاته. ويبعد أن محمد، وخوفاً من استهلاك موضوعه أو شحنته الانفعالية، بدأ يعلن أدوات أدائه الفنية. فخطوطه المتوازية سواء في استقامتها أو انحناءاتها. هي جزء من عالم التصميم المفكري فيه (العقلاني) وإن تصادمت ومنطقته العفوية، إلا أنها خلقت مشهدية جديدة، وخاصة في رسومه الكبيرة الحجم التي فضليها مؤخراً لما لها من سطوة على فضاءات العرض. فهل يبني محمد أن يحطم من سطوة انفعالاته بهذا الإجراء الخطبي، أو مجرد بعثرتها على امتداد هذه المساحات؟ أعتقد أن الأمرين وارداً، ما دام الفن يتبع هاجسه إلى المجهول أو تتصعد حيث لا يمكنها النزول.

لكن، وان تحصنت خيوله بمرونة أجسادها فإن طيوره الأكثر هشاشة هي دوماً مسحوقة متقطعة أو مكسورة أجنحتها، وحتى في جنوحها صعداً. هي أرواحنا التي سحقتها شظايا حروبنا العتيبة. هي رعشة العصب المخلوع من جذرها. هي عصب محمد سامي الذي خضع للترميم الزمني. لكنه ترك بصمات أزمنة عطبه ندوياً ظاهرة للعيان.

بما أن العقل البشري (يكون من (١٠٠) مليار خلية عصبية فردية مترابطة في وظائفها البناء النظمي التي تمكنت من تصور العالم الخارجي، وتحديد اهتمامنا، والسيطرة الآلية على (أعمالنا)، فهل بات العمل الفني، ولو كإشارات لمسارات أدائية، مشتبكاً وشبكة هذه الخلايا العصبية. وخاصة في الأعمال التعبيرية الفنية. ربما هو كذلك، لكنه لا يخفى صلتة في أداء محمد سامي، كما في أعمال الفنانين الذين اخترقتهم أزمنة الكوارث والحروب. فما بين إدراك ردة الفعل المباشرة وخلفها، يدرك التعبير الأدائي مقاصده. هو أمر طبيعي أن تتحكم فيه بعض من رذوه فعل خلايا الفنان العصبية التي لم تخمد ترفرزتها الحادة. وعلى ما أعتقد فإن العطب لا يزال عند الفنان فاعلاً.

نحن بحاجة للاستعانت بالعلم أحياناً لفهم روابطنا بالعالم الطبيعي، سواء الظاهري منه أو المجهري. وسبق أن قدم بعض الفنانين رسوماً استقت مصادرها من الخلايا المهجوية. كالفنان التجريدي (ويلز). ورسوم سامي، وكما تبدو، تهيمن عليها شبكة خطية عصبية مقاربة في شكلها الحركي والإشاراتي الضوئي للشكل الخلية العصبية. وأحياناً حتى في انتشار خطوطها أو شعيراتها الخطية وتعرجاتها. سواء كان الفنان يدرك جذر مرجعيته الصورية (ولو في بعض من مناطقها) أو هو لم يدركها. فبالتأكيد أن ثمة حافز محرك، ربما، أو هو في حالة سامي، حافز داخلي، سيطر على أدائه الميكانيكي التعبيري وأنتج لنا هذه التأثيرات التي طفت على مشهدية رسومه. وبما أن سيرة حياته المتأخرة ارتبطت بالصدمة والعطب العصبي، كما رأينا. فإن الآخر وهو هنا اثر مقارن لشكل الشبكة العصبية لا يزال لم يستند بعد. وأعتقد أن شبكته العصبية (وبشكل خاص عصبي الذراع، الرئيسي والمتوسط) ما زالت تحمل آثار شدتها. ولو أنها خفت حدتها بعض الشيء في أعماله الأخيرة. ربما كنتيجة لاستنفاد بعض شحناتها ، كما هو واضح في اللعب على منطقة أدائه تقنياً (لا عفويها) وبغرفات جديدة. واللعب لا يتتوفر شرطه إلا بالمعاينة التأملية والاسترخاء. ومحاولاته التقنية الجديدة تتعارض وعفويته

والأغتيالات في تلك السنوات وما قبلها التي كان محمد على تماست مباشرتها وهو الموظف في وزارة الثقافة التي تعرضت وما جاورها لصمة هذه الحوادث المرعية. فهل كان محمد سامي وهو في مقتل عمره قادرًا على تجاوز هذه الكارثية البشرية. وهل كان باستطاعته أن ينعم بغفوة عميقة في لياليه. هو يؤكد عكس ذلك. وإصابته تؤكّد صدق مقولته.

بسبب من ارتباط الحبل السوري للطير والحيوان وخاصة الخيول بأمننا الطبيعية، لذلك فهو كائنات سريعة العطب إذا ما تعرضت هذه الطبيعة لكارثة ما، حواسها تتبدل قليلاً. وهي إنذار الإنسان الأول بقدوم الكارثة أو اقترابها، هذه الكائنات ليس لديها سوى أجنحتها أو سيقانها من معين على الفرار. هي مخلوقات محمد سامي التي اختارها أو اختارتة كمجسات تنبؤية. هذا ما تخبرنا به خيوله المرسومة التي هي دوماً هاربة، أو مدوّمة في فضاء معمتم. فقدت بوصلة اتجاهاتها، سواء كانت تحوم حول مصيرها، أو تفرّ منه. وسواء كانت تعبّر قماشة الرسم تختفي هذه التبرة الحادة، حتى لو حاول أن يحد منها بعنابر تكنيكية جديدة، إلا أنها لا تنصاع لنوايا تحجيمها بشكل تام. وإن كان الأمر يدعو لفحص هذه الظاهرة الفنية التعبيرية (التي هي قديمة). جديدة. ولا أقول التساؤل. فلا بد من الحفر بعيداً في داخل نفس الفنان. ربما استطعنا العثور على ما يفسر هذا الزخم الانفعالي في رسوماته.

لقد عاش محمد سامي أعوام الرعب العراقيية الأخيرة، وبالخصوص أحربها، المحسورة ما بين عام (٢٠٠٥) وعام (٢٠٠٧) والتي ختّمتها بإصابته بـ(الذبحة السريرية المميتة). ولكون إصابته لم تتعدّ العصب التاسع في الرقبة المسؤول عن نصف الجسم، ولم تُصب الدماغ مباشرةً. لذلك نجا من الموت المحقق. لكن بيقي لكل إصابة مرضية مضاعفتها، سواء كانت دائمية أم مؤقتة. ظاهرية أو باطنية. بالتأكيد هذه الإصابة أو غيرها أصبحت مأولة عند الإنسان العراقي في زماننا الكارثي هذا. وبالتالي إن للشد العصبي المستمر والرعب الذي يفاجئ المرء ضمن أجواء التجارب

ذا كانت سمة عصر النهضة تكمن في تحليل للتصور والتمثيل. فإن سمة عصرنا الحديث تؤكّد على تحليل المعنى والمغزى (الدلالة). من وجهة النظر هذه، علينا البحث أو الحفر عميقاً داخل النص الفني المعاصر لاكتشاف سماته، ولدلالاته التي غالباً ما تراوغ القبض على عصبيها السري، لاشتباك ذات المبدع الخاصة ومناطق التعبير الظاهيرية والخفية (الباطنية). ولا يسع معain العمل الفني إلا الركون لأدوات الحفر المعرفية والذوقية. ولهاجمه الخاص الذي تشكّل ضمن الحاضن الثقافي الأوسع.. لنجاول في هذا النص دخول عالم رسوم الفنان العراقي الشاب محمد سامي من جانبها الخفي أو لا. لم تتبع مزايا مظاهرتها، أو تمثيلاتها لصورية.

لم سطح أو بالأحرى سطح متحركة محملة بانفعالات كائنات هذا الفنان لا تخفي مصادر نشرة. بعدها المستقرة على مظاهر وجود معينة. في رسوماته، سواء القديمة أو الجديدة. لا

مدادات نشانه

وَجْهَةُ نَظَرٍ

النقد التشكيلي في العراق .. إلى أين ؟

أم أن اللغة لم تعد قادرة على التعبير ، ولكن المؤكد أن النقد التشكيلي العراقي لم يعد ذلك الجهاز الثقافي الخطير الذي يمكن أن نعول عليه لدرجة أنها فقدنا الخطوط الحمر التي تفرق بين الجد واللعب وبين المجاملة والتقويم .

في الواقع الأمر ، إن اللغة التي درج عليها النقاد تغترب كثيراً عن الحافظ الإبداعي الذي حفز نمط القراءة ، وبالتالي فإن أي منها لم يكن قريباً من أفق العمل أو المرجع الذي أنتجه اللغة النقدية الضخمة التي تتبنى طروحات فلسفية عالية المستوى في حين لا تتجاوز الرسوم المشار إليها صفة العارض والشكل الفوتografي للواقع كما هو دون تغيير ، وهذا ليس انتقاداً بالضرورة ، ولكن الأعمال المدرجة ليست للفنانة أصلاً ، وهذا ما يجعل شهادات النقاد في غير محلها ، بل أنها عكست انتباها سليباً ضد الفنانة ذاتها .

كنت أتمنى أن أرى في آراء النقاد ما يصبوا إلى إلقاء الضوء على تجارب حقيقة في الفن التشكيلي الذي أصبح يعاني جفاً طويلاً ، خاصة وأنهم أمام مسؤولية أكاديمية وثقافية وان كلاماتهم يجب أن تكون في مكانها ، وإلا ما فائدة الخبرة التي تراكمت عبر سنوات الدراسة والممارسة الإبداعية منذ عقود ، فإذا كان الأستاذ المشار إليهم يمارسون دور المشجع أفالاً يجب ذلك اتفاقاً لا يتتجاوز حدود التلقى العابر في مناسبات خاصة ؟ وبالطبع فأنا لا أدعوا لأن يحمل الناقد فأسس التجريح الآخرين أو إدانتهم دائماً ولكنني أقصد المسؤولية الثقافية والأخلاقية التي سرعان ما تصيب مفتاحاً لإبداع قادم يشكل علامه منيرة لسمعة النقد العراقي ومسيرة الفن التي توجت المشهد العربي التشكيلي بأسماء كبيرة ما زلنا نشم عطر منحناها حتى الآن .

تجاوز شكلها الواقعي سواء تلك التي تخص أطفالاً يلعبون لعبة (الدعايل) العراقية أو امرأة عجوز رسمت ألف مرة في الكرادة ، وهي في الأصل أحد أعمال الفنان الواقعي الكبير حسن هادي وقد نقلت بطريقة رديئة جداً أو لوحة فائق حسن منقوله كوبى بست بطريقة رديئة أيضاً ، وهكذا يستمر عرض أعمالها العجيب ، والسؤال هو ألم ير الأستاذ محمد الكhani مثل هذه الأعمال التجارية في بغداد سابقاً ، وما هو الامرئي فيها ؟

إن الغريب فعلاً ما جاء في تقرير الناقد الكبير عادل كامل وهو سيد النقد التشكيلي في العراق ومازال أستاذًا ومبدعاً كبيراً نحترمه ونجله ، حيث يقول (إنها تعمل كما عمل رسام الكهف ، وكما عمل الفنان في أي مكان في عملنا ، عملت بما تجعل النص وليد علاقة دينامية مع لغزها المشهد في واقعه وفي تحوله إلى " صور - علامات ") . والى جانب المقال صورة لوحة لفنان إيراني طبعت أعماله على شكل معابدات سياحية ، ولوحة أخرى لصورة امرأة بمنديل برقالى طالما عرضته محال الكرادة في التسعينيات لجلب انتباه الأجانب ومسؤولي الأمم المتحدة في تلك الفترة المظلمة .

كما أتمنى أستطيع القول إن الأستاذ الدكتور سالم جبار والأستاذ ماهر السامرائي لم يكونوا أفضل من الآخرين في التعبير عن آراء شبهية جاهزة بحيث يمكن استبدال أي اسم آخر بدل الفنانة وجдан الماجد مع احترامي الكبير لمنجزها الذي يبدو ما زال في بداية الطريق ، أما الدكتورة أنغام سعدون فتعبر عن إعجابها قائلة (فالإشكال يا وجدان أنت قفزت إلى منطقة الوجدان في عالمك الواقعي والافتراضي ، وألقيت أمامنا كل طروحاتك وظل الإشكال أنت وجدان يفكري ويتأمل) ولا أدرى ماذا تعنى على وجه التحديد ، هو مدرج أم قدح ؟ يحتاج المعلم عمة فك ، لأنها ببساطة لا