

الرسام وحياته

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لغة الشعر العربي ليست هي لغة الحياة اليومية. سعدي يوسف وحده حاول أن يقترب نسبياً بشعره من اللغة اليومية. غير أنها محاولات ظلت مقيدة بتاريخ من الانفصال العميق بين لغتين.

تلك مشكلة ثقافية شاملة ألقت بظلالها على كل الفنون ومنها فن الرسم. فالرسام العربي يعيش انحصاراً تاماً عن حياته حين يرسم. فلا تعرف من خلال رسومه أي شيء عن حياته، في أي عصر عاش؟ هل كان فقيراً أم غنياً؟ ما المشكلات التي واجهته؟ ما شكل المرأة التي أحبها؟ وغيرها من الأسئلة التي تتعلق بالحياة المباشرة.

من وجهة نظري، وأنا مطلع على تجارب العديد من الرسامين العرب، فإن معظمهم قد فشل في اختراق المسافة التي تفصل بين فنه وحياته، بل إنه لم يحاول القيام بتلك المحاولة. كان فنه في مكان وحياته في مكان آخر.

فالرسام السوري الذي غادر بلاده منفياً إلى أوروبا استمر في الرسم كما لو أنه لا يزال يمشي بين أزقة دمشق. ذلك المثل يصح على مئات من الرسامين العراقيين الذين غادروا إلى بلاد الشتات وما زالوا يرسمون كما لو أنهم في بغداد.

تلك مفارقة تكشف عن أزمة تتعلق بطريقة تفكيرنا في الرسم. تلك طريقة قاصرة في فهم الرسم والتعرف على وظيفته في الحياة. ما سها عنه الرسام العربي، أن الرسم ليست تقنيته أن يرسم بحكم العادة من غير أن ينظر إلى متغيرات حياته. ولا بد هنا من أن أذكر الرسام التونسي علي بن سالم. حين انتقل بن سالم إلى العيش في السويد صارت رسومه تحمل طابعاً سويدياً، فلم يعد يرسم نساءاً تونسيات كما اعتاد من قبل، بل صارت نساءً سويديات. أخلاصه وحدهما ظلت تعيده إلى تونس.

الرسام الحقيقي يشتق من حياته مفردات رسومه. فالرسم ليس كالتصوير. إنه حياة مباشرة يصنعها الرسام من خلالها في خضم تجاربه الإنسانية التي عاشها. نحن نتعرف على الرسام من خلال رسومه.

«إيليبس» مغامرة الفرد الواحد في كوكب مهجور

فيلم خيال علمي عالج قيمة الانهيار العظيم بلا مفاجآت تنعش الأحداث

ناج وحيد في عالم فسيح

من جهة أخرى، لكننا لم نجد في هذا الفيلم الكثير مما نبحث عنه. هناك ضعف واضح في السيناريو وعدم استثمار متعة الاكتشاف في ذلك المكان شبه الديستوبي لتحقيق مفاجآت وتحولات تنعش الأحداث، وتخرجها من رتبتها، فاليوميات التي تعيشها الشخصية كان لا بد من تطويرها باتجاهات متعددة تمنح الفيلم المزيد من المتعة في المشاهدة.

وفي ما يتعلق بالرحلة عبر الفضاء، فلا شك أن هناك تبسيطا بصريا ملحوظا في هذا الجانب، فالمركببات الفضائية، بحسب ما تراكم من أفلام الخيال العلمي وغزو الفضاء، يتم بناؤها بشكل مختلف ومتطور على عكس ما ظهرت عليه في «إيليبس»، كما أن منظر الفضاء الخارجي صار مألوفاً، ولنا في سلسلة «ستار تريك» خير نموذج، أما هنا فقد تخيلنا للوهلة الأولى أن رحلة المركبة الفضائية لم تكن إلا لعبة من ألعاب الفيديو، وفي ذلك فخر في الجانب البصري.

نوعاً من المناجاة الذاتية التي أراد من ورائها الخروج من الأزمة التي هو فيها.

خيار الممثل الواحد، هو أحد أكثر الخيارات صعبة في الدراما السينمائية، لكن هل كان ذلك ضروريا في فيلم «إيليبس»

ومن جانب آخر، هناك الانتقالات المتلاحقة القائمة على فكرة اكتشاف المكان، حيث قَدِمَ الفيلم سلسلة من الأماكن التي راح ويليامز يستكشفها تباعاً من الغابات إلى الصحارى وغيرها، وقد بذل فريق العمل مجهوداً في تلك الانتقالات وإبراز جمالية المكان. وفي ما يتعلق بذلك النوع المكاني فقد ارتبط بشكل مباشر مع الحالة النفسية والإنسانية التي وجد ويليامز

عزله ووحده؛ واقعبا، اعتمد السرد الفيلمي على ثلاث شخصيات رئيسية. الحاضرة بشكل مباشر هي ويليامز بكل تأكيد، فيما الزوجة والحبوبة غابنتان لا تستدعيهما سوى مشاهد العودة إلى الماضي (فلاش باك).

ولكن وفي وسط هذه العزلة لا بد من البحث عن وسيلة للنجاة، وهو ما يسعى إليه ويليامز، لكن من دون جدوى، فالاتصالات معطلة وإمكانية أن يجد سبيلاً للنجاة تتضاءل في كل مرة.

يمكن رسم خريطة الحياة التي عاشها ويليامز في كنف الطبيعة على أنها نوع من الاتصال الشعوري والعاطفي الذي يفيض شعاعية من خلال اللقطات والمشاهد التي برع فيها عنصر التصوير والمونتاج في إبراز تلك الجماليات. وخلال ذلك حاول المخرجان ويقليل من الحوار أن يُسَدَّ الكثير من الثغرات التي تتعلق بعدم وجود شخصيات إضافية أخرى تظهر بشكل مباشر، ولهذا كان حوار الشخصية

تبدو صورة الانهيار العظيم مألوفة في العديد من التجارب السينمائية، وخاصة في أفلام الخيال العلمي. صورة تتجسّم من خلالها الحياة الغيبية وغياب النشاط البشري المعتاد ليغم الخراب، إما بسبب الحروب وإما الأوبئة وإما ثورة الطبيعة. وخلال ذلك لا بد من وجود ناجين من تلك التراجيديا، حيث تركز أغلب الأفلام على مفردات عيشتهم وحياتهم اليومية وكيف يواجهون ذلك الواقع الجديد الذي وجدوا أنفسهم فيه.

طاهر علوان

كاتب عراقي مقيم في لندن

في فيلم «إيليبس» للمخرجين جو بلاند وكراينت مارتن، نحضر قيمة الديستوبيا في بلاد وارض مجهولة، لكن الحال نفسها تتحوّل إلى كوكب ناء ينتقل إليه رائد الفضاء ويليامز (الممثل جوسيا أثير) عندما يفقد السيطرة على المركبة، وينتهي به الأمر بالهبوط الاضطراري على كوكب مجهول، وهنا تبدأ معاناته في الكوكب المقفر وليس معه سوى كلبه.

منذ المشاهد الأولى تتكشف لنا بيئة تفيض جمالية، حيث تكمن العناية بالتصوير، خاصة في اللقطات العامة التي أظهرت مساحات واسعة من الطبيعة التي لا يوجد فيها سوى ويليامز وكلبه.

وهذا الثلاثي: الفضائي والطبيعة والكلب، سوف يفتتح على انتماء نفسي وعاطفي ملفت للنظر، وكاننا نعود بالإنسان إلى سيرته الأولى وهو يكتشف الطبيعة ويكتشف النار، وهو ما كان يفعله ويليامز.

سنقتطع في دفتر الذاكرة الذي يحمله ويليامز من ذكريات وفاض، تلوح فيه امرأتان غارقتان في ضباب الذاكرة المشوشة، الأم من جهة والحبوبة من جهة أخرى.

مشاهد العودة إلى الماضي سوف تقدم لنا ويليامز مع حبيبته على الشاطئ وقد افترقا دون الكثير من الحوار ولا الثرثرة كما هو معتاد في مثل هذه المشاهد. لعلها إراحة مكررة للوحدة والعزلة، وهو ما يلاحق ويليامز طويلاً خلال مساحة السرد الفيلمي، من هو؟ ماذا يريد؟ وبماذا يحلم وهو في

هانس هارتونغ: عاشق الحرية الذي سبق الستريت آرت بأعوام

اللون والحجم كمنهج صارم، كذلك التأطير والتصوير الشمسي والتكبير والتكرار وحتى استنساخ عدد من الاصول التي أنتجها ليفتح الباب على نسق حدائتي سار عليه من بعده عدة فناني أبرزهم الفرنسي بيير سولاج.

هانس هارتونغ وضع

التجرب في صميم عمله

ليتمثل حداثة بلا حدود،

حيث تتجلى تجارب على

اللون والحجم كمنهج صارم

وقد بني المعرض على متتالية لقطات كرونولوجية في أربعة أقسام أساسية، تتألف من اللوحات الزيتية وحدها، ومن صور شمسية تشهد على هذه الممارسة التي رافقت بحثه الفني. وتبرز من بينها أعمال خطوطية، وطبعات مصوّرة، وتجارب على الخزف، ومنتخبات من الحصن الأملس مطبوعة بشتى الألوان.

كما يقترح المعرض جملة من الوثائق تضم أرشيفاً، كتباً، مراسلات، دفاتر، رسوماً تخطيطية، يوميات، كتابات، لافتات، صوراً، وأفلاماً وثائقية تنزل الفنان في علاقته بعصره وموقعه من تاريخ الفن الحديث.

لقد عاش هارتونغ وفيها للفن وحده، يمارس حريته بامتلاء، وقد عبر عن ذلك في قوله، "أريد أن اظل حراً، من جهة العقل والفكر والفعل، ولا ادع نفسي حبيسا لا من طرف الآخرين، ولا من طرف ذاتي".

دويلا، وميرو وكالدر. وقد اتسمت تلك الأعوام بتطوير منهجيته التي وصفها بالعقوبة المدروسة.

كان هارتونغ دائم البحث والتجريب، ورائد ثورة فنية حرّرت الحركة، بسكته هاجس التحرر من كل قيد. ومنذ صعود الفاشية في بلاده ألمانيا إلى وضعه البائس في فرنسا ما بعد الحرب، ما انفك يطوّر تجربته مدفوعاً برغبة الانعتاق والتحرر، ولم تقلح الحرب ولا البؤس ولا الإعاقة في كبت هوسه بالفن. لم يتخل عن أقلامه وفرشه حتى في جبهة القتال، إذ كان لا يتوقف عن رسم

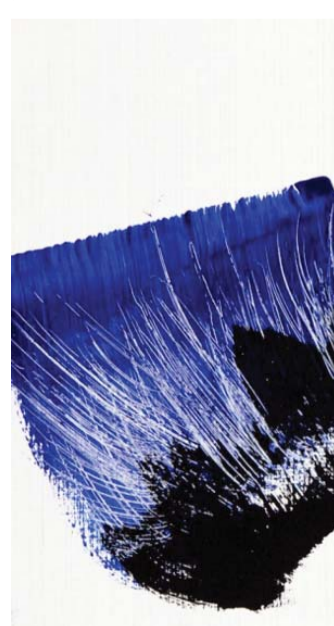
في أواسط الثلاثينات، زار ألمانيا في أوج صعود النازية، فأوقف وسجن، وما كان يستعيد حريته حتى تسلل إلى فرنسا، وتجنس بجنسيتها، وانخرط في المقاومة. وكان قد تعرّف قبل الالتحاق بجبهة القتال بكادينسكي، وموندريان، والبرتو مانييلي، وسيزار

وقد اعتاد أن يستعمل مسدس سمكري السيارات، ومرش طلاء كبير، ومكنسة باغصان رتم منقوعة في الدهن يرش بها القماشية، وشفاطة مقلوبة، وبخاخة، وبكرة كتلك التي تستعمل في حضائر البناء للتسطير والحك والكشط، أي أنه سبق الستريت آرت بأعوام، محدثاً ثورة في عالم الفن، مبتكراً تجريدية جديدة دون خلفية رمزية أو جمالية. بل ولا يعني ذلك أنه مزخرف أو شكلائي، بل هو عاشق للمادة وملتحم بها. في لوحاته مباعدة حقيقية تدفع المشاهد إلى التطلع إليها بالمرآحة بين الاقتراب منها حينا والابتعاد عنها حينا آخر، بحسب اختلاف أحجامها.

ويضم المعرض الباريسي نحو ثلاث مئة عمل فني تعكس ثراء الابتكارات التقنية وتعذد الوسائل التي استعملها هارتونغ طيلة ستة عقود، فقد وضع التجرب في صميم عمله ليتمثل حداثة بلا حدود، حيث تتجلى تجارب على

المجاورة كبلجيكا وهولندا، حيث تعرف على الفنانة الرويجية أنا إيفا برغمان التي ستكون شريكة حياته، ويعتلى اسمها المؤسسة التي سوف يضع هندستها هارتونغ في مدينة أنتيب جنوب فرنسا.

وكان قبلها قد انضم إلى أكاديمية الفنون الجميلة بدرسندن، حيث اكتشف الفن الفرنسي، من الانطباعية إلى التكعبية، وزار في الأثناء العديد من المدن الأوروبية قبل أن يستقر في باريس، ويشرع في ارتياد أروقة الفنون الشهيرة، والسفر إلى بعض البلدان

لوحات متحركة من كل قيد

بعد سنة من أشغال الصيانة والترميم، يعود متحف الفن الحديث بباريس إلى سالف نشاطه، بإقامة معرض لرائد من رواد الفن التجريدي هو الفرنسي من أصل ألماني هانس هارتونغ، الذي يظل محدود الانتشار في بلده الثاني فرنسا، رغم كونه من أهم الفنانين في القرن العشرين.

وكان قبلها قد انضم إلى أكاديمية الفنون الجميلة بدرسندن، حيث اكتشف الفن الفرنسي، من الانطباعية إلى التكعبية، وزار في الأثناء العديد من المدن الأوروبية قبل أن يستقر في باريس، ويشرع في ارتياد أروقة الفنون الشهيرة، والسفر إلى بعض البلدان

ولد هارتونغ في ليبزيغ، وكان مولعا منذ صغره بعلم الفلك والتصوير الشمسي حتى أنه صنع منظارا خاصا للاحظة أجزاء من الواقع الذي سوف يقارب من بعد مظهره التجريدي.

التحق بمعهد درسندن عام 1924 وولع بامرانت، وغويا، وفرانس هالس ولوغريكو، ثم بالتعبيريين الألمان وفي مقدمتهم أوسكار كوكوشكا وإميل نولده، وكان ينسخ أعمالهما على طريقته بتبسيط تشكيلها والاحتفاظ منها بكتل ملونة. وكانت تلك بداية اقتحامه تجربة التجريد، التي أفرزت أعمالاً كثيرة لم تعرض إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

أبوبكر العيادي

كاتب تونسي

من الفنانين الكبار الذين تركوا بصمة في حركة التجديد إبان القرن العشرين الفرنسي، الألماني الأصل، هانس هارتونغ (1904-1989)، وقد خصه متحف الفن الحديث بمدينة باريس بمعرض يتواصل حتى مطلع مارس المقبل، اختار له ثلاث مئة عمل فني من جملة خمسة عشر ألفاً أنجزها هارتونغ طيلة حياته، منذ مطلع العشرينات إلى أواخر

السبعينات.

ولد هارتونغ في ليبزيغ، وكان مولعا منذ صغره بعلم الفلك والتصوير الشمسي حتى أنه صنع منظارا خاصا للاحظة أجزاء من الواقع الذي سوف يقارب من بعد مظهره التجريدي.

التحق بمعهد درسندن عام 1924 وولع بامرانت، وغويا، وفرانس هالس ولوغريكو، ثم بالتعبيريين الألمان وفي مقدمتهم أوسكار كوكوشكا وإميل نولده، وكان ينسخ أعمالهما على طريقته بتبسيط تشكيلها والاحتفاظ منها بكتل ملونة. وكانت تلك بداية اقتحامه تجربة التجريد، التي أفرزت أعمالاً كثيرة لم تعرض إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.