

رافع الناصري

آفاق ومرايا

مقالات في الف التشكيلي

رافع الناصري

آفاق ومرايا

مقالات في الف التشكيلي

المحتويات

في التجربة العراقية

١. عشرة فنانين : تعبيرية الثمانينات ١٩٩٢ ٩
٢. نديم ... بداية الاحتراق ١٩٩٢ ١١
٣. ليزا فتاح ، محمد مهر الدين ، إسماعيل فتاح / معرض مشترك في عمان ١٩٩٢ ١٢
٤. سامر أسامة .. عنوان التجريد ١٩٩٢ ١٦
٥. بغداد .. الإبداع دائمًا ١٩٩٢ ١٨
٦. الهجرة الفنية .. أليس كذلك ١٩٩٣ ٢٠
٧. أستاذنا في الفن والحياة ١٩٩٥ ٢٢
٨. شاكر حسن آل سعيد : ما هو الرسم ١٩٩٥ ٢٤
٩. إسماعيل فتاح : ملمس اليد وحركة الروح ١٩٩٦ ٢٦
١٠. خمسون عاما من فن الغرافيك العراقي المعاصر ١٩٩٩ ٢٨
١١. ثلاث صور فوتوغرافية لا تنسى ٢٠٠٢ ٢٢
١٢. جبرا إبراهيم جبرا ٢٤
١٣. عن الفن العراقي المعاصر ٢٠٠٢ ٢٧
١٤. البحث عن المطلق ٤٤

في التجربة العربية

١٥. أصيلة مدينة الضوء والألوان ١٩٩٢ ٥٥
١٦. سامر الطباع : حوار مع الحجر ١٩٩٤ ٥٧
١٧. ثلاثة حالات لمشهد واحد ١٩٩٤ ٥٩
١٨. دارة الفنون : تجارب تشكيلية جديدة ١٩٩٤ ٦٢
١٩. الفن العربي المعاصر ودور المعاهد الفنية في تطوره ١٩٩٨ ٦٥
٢٠. فارسان في أفق الغرافيك العربي ١٩٩٩ ٦٨
٢١. الملصق العالمي من أجل فلسطين ٢٠٠١ ٦٩
٢٢. فن الغرافيك العربي : آفاق عالمية ٢٠٠٢ ٧٣
٢٣. النحت العربي : محمود مختار وجود سليم نمودجا ٢٠٠٢ ٧٨

في التجربة العالمية

٢٤. محترفات فنية تحت سقوف قديمة ١٩٩١ ٨٧
٢٥. متحف كوبنها : بوابة الفن الأسباني المعاصر ١٩٩١ ٩٠
٢٦. رجع الصدى لرسالة من ماليزيا ١٩٩٢ ٩٣
٢٧. رفائيل البرتي .. رساما ١٩٩٢ ٩٥
٢٨. تريينالي النروج العالمي لفن الغرافيك ١٩٩٥ ٩٧
٢٩. صيف باريس الثقافي ٢٠٠٠ ١٠١

مقدمة

عندما أقمت معرضي الشخصي (عشر سنوات .. ثلاثة أمكنة) على قاعة متحف البحرين الوطني عام (١٩٩٩ م)، وعرضت فيه بعض ما أنتجه من رسم وطباعة في العراق والأردن والبحرين، فوجئت وسررت بمنظر لم اعتد عليه سابقاً، ألا وهو، مشاهدة كل هذه الأعمال الفنية المنتجة في أزمنة وأمكنة مختلفة معروضة أمامي على جدار واحد. كانت التجربة مفيدة، على الأقل لفهم الخط الذي سارت عليه تجربتي الفنية، وتقييم ما أنجزته.

حينها خطرت على بالي فكرة تجميع كل ما كنت قد نشرته في الصحافة العربية من مقالات في الفن التشكيلي خلال السنوات العشر الماضية، لإعادة قراءتها وتقييمها من جديد، واختيار الصالح منها للنشر المحدود أو التوثيق. لم تكن فكرة وضعها في كتاب مستقل واردة بتاتاً، فأنا لم أعتبر كتابة هذه المقالات في يوم من الأيام نوعاً من النقد الفني. فهذا اختصاص آخر غير اختصاصي. أما ما أكتبه فهو نوع من بث الأفكار الفنية والذائقة البصرية المعاصرة، بصيغة مقالات لم أكن أجراً على نشرها لولا تشجيع زملائي وأصدقائي الفنانين، وبعض الأصدقاء من مسؤولي الصحف الثقافية في الصحافة العربية في الوطن العربي أو المهجر.

و قبل كل هذا تشجيع العزيزة مي، إضافة إلى تحملها كل أفكاري العجيبة وتجاوزاتي اللغوية المتكررة، بدءاً من حلول الفكرة الأولية للمقالة، ولغاية اكتمالها ونشرها سالمة سليمة، فالعزيزة مي تقديرى العميق لصبرها وتحملها كل هذه النزوات.

كما أود أنأشكر الصديق الدكتور أحمد أبو رعد على مراجعته اللغوية للكتاب، وثنائه على ما احتواه من مواد شيقة وجديدة، كما قال.

وأشكر السيدة فاطمة فقيهي على مساعدتها القيمة في تضييد النصوص وتهيئتها للإخراج، وسيد جعفر حميد على صبره معي في تصميم وإنتاج الكتاب غرافيكياً، وإلى كل الأصدقاء الذين شجعوني على هذه المغامرة الجميلة.

رافع الناصري

البحرين / حزيران / ٢٠٠٣

في التجربة الهرائقية

عشرة فنانيـن: تعبيرية الثمانينـات

في أواخر السبعينـات كان معهد الفنون الجميلـة ميدانـاً لعمل جماعـي منظم يـعـجـ بالتجـربـة والابـتكـار وتبادلـ الأفـكار، فـرسـانـه نـخبـة من الأسـاتـذـة والطلـبة، يـجـربـون ويـبـدـعون في مختلفـ الأـسـالـيب والـتقـنيـات والمـدارـس الفـنـية، كان من أـبـرـزـ الـطـلـبة: فـوزـي أـحـمد رـسـول وـحـيدـر خـالـد وـسعـدي دـاوـد وـخـالـد رـحـيم وـهـل وـهـاشـم حـنـون وإـيمـان عـلـي وـغـيرـهم، وـعـندـما اـنـقـلـ قـسـمـهـمـ إـلـى أـكـادـيمـيـةـ الفـنـونـ الجـمـيلـةـ نـقلـوـاـ هـذـاـ الحـمـاسـ إـلـيـهاـ بـعـدـ أنـ كـانـواـ قدـ تـعـلـمـواـ الكـثـيرـ منـ أـسـاسـيـاتـ الرـسـمـ وـبـرـعواـ فـيـهاـ، فـلـمـ تـكـنـ الأـكـادـيمـيـةـ إـلـاـ مـيدـانـ آخرـ لـالـإـبدـاعـ وـالـمـارـسـةـ الـحـرـةـ لـالـتـعـبـيرـ، خـاصـةـ وـأـنـ الـحـرـبـ الـعـراـقـيـ الإـيـرـانـيـ كـانـتـ قـدـ بدـأـتـ، وـكـانـ تـأـثـيرـهـاـ قـدـ أـخـذـ يـحـفـرـ خـنـادـقـهـ فيـ نـفـوسـ هـؤـلـاءـ الشـيـابـ سـوـاءـ أـبـانـ درـاستـهـمـ أوـ عـنـ التـحـاقـهـمـ بـخـدـمـةـ الـعـلـمـ بـعـدـ ذـلـكـ. حـينـهاـ كـانـ تـمـاسـهـمـ أـكـثـرـ قـرـبـاـ بـزـمـلـاءـ لـهـمـ بـالـدـرـاسـةـ أـوـ الـعـسـكـرـيـةـ كـفـاخـرـ مـحمدـ وـعـاصـمـ عـبـدـ الـأـمـيرـ وـكـرـيمـ رـسـنـ وـعـامـرـ خـليلـ. كـانـواـ يـشـكـلـونـ جـيلـ الثـمـانـينـاتـ المـغـرـقـ بـهـمـوـمـ الـوـطـنـ وـالـفـنـ وـالـحـيـاةـ، كـانـ كـلـ وـاحـدـ مـنـهـمـ يـشـكـلـ قـضـيـةـ بـحـدـ ذاتـهـ. كـيفـ يـاـ تـرـىـ تـعـيشـ وـتـقـنـكـ وـتـبـرـ عنـ كـلـ هـذـاـ الـذـيـ يـحـدـثـ؟ كـانـ بـعـضـ مـنـهـمـ قـدـ درـسـ الـفـنـ لـتـسـعـ سـنـوـاتـ طـوـالـ، إـذـنـ، فـالـفـنـ قـضـيـةـ الـأـسـاسـيـةـ. كـانـ كـلـ وـاحـدـ مـنـهـمـ يـحـبـ الـحـيـاةـ وـيـأـمـلـ فـيـ تـحـقـيقـ الـأـحـسـنـ مـنـهـاـ، فـكـانـ الدـفـاعـ عـنـهـاـ وـتـطـوـيرـهـاـ قـضـيـةـ جـوـهـرـيـةـ. ثـلـاثـيـةـ لـازـمـتـهـمـ سـنـينـ طـوـيـلةـ، فـمـاـذـاـ نـتـوقـعـ أـنـ نـرـىـ؟ أـعـمـالـ فـنـيـةـ تـعـبـيرـيـةـ مـؤـثـرـةـ قـدـمـوـهـاـ هـنـاـ وـهـنـاكـ فـيـ مـعـارـضـ جـمـاعـيـةـ أـوـ شـخـصـيـةـ تـوـجـوـهـاـ بـمـشـارـكـتـهـمـ الـرـائـعـةـ فـيـ مـهـرجـانـ بـغـدـادـ الـعـالـمـيـ الـأـوـلـ لـلـفـنـ التـشـكـلـيـ عـامـ ١٩٨٦ـ.

ما زلت أذكر أعمال قسم منهم وكيف سرقت الأضواء من بعض الرسامين من مجاييلهم أو من الأجيال السابقة. أعمال كبيرة الحجم فيها من التعبير والتقنية المتقدمة ما يضعهم في الصف الأول من رسامي العراق.

وعندما حل المهرجان الثاني عام ١٩٨٨ كان حماسهم وإخلاصهم للرسم قد كبر وبيان بوضوح وكاد بعضهم أن يحصل على تقدير متميز واعتراف رسمي من قبل لجنة التحكيم.. مع هذا فالملهم عندهم كان تقدير الجمهور الذي حصلوا عليه بجدارة، فهو زادهم الذي سيدفعهم للمزيد من التطور والعمل المثابر. كنت دائم الاتصال بهم وكلما التقى بهم اكتشفت مزيداً من إصرارهم على العمل الجاد والإبداع المتميز. كان الكل مهموماً باللوحة العراقية القادمة من بين ثابيا روحية الواسطي وفكرة جواد سليم ورؤيه فائق حسن ومن تلامهم من الرسامين. مقابل ما توفر لهم من تجارب فنية عالمية يلقطونها بصعوبة من مصادر غير مباشرة، لكنها تزيدهم خيالاً وتصفهم أمام التحدي مهما كان حجمه.

عشرة فنانين نراهم اليوم أمامأعيننا دون أن ننسى أنهم قد عانوا الكثير قبل أن يتميز الواحد منهم عن الآخر بأسلوبه ورؤيته ومصدره البصري، وأن يتميزوا جميعاً عن أجيال سابقة وربما لاحقة، الكل، وكل بحجمه قال ما عنده حتى الآن ولازال الذي سيقوله الكثير، فهم من نوع الفنانين الذين لن يتغزلوا عن المبادئ العظيمة.. الوطن والفن والحياة.

مقدمة لدليل المعرض الذي أقيم على قاعة نادي المعماريين العراقيين / بغداد / حزيران ١٩٩٢

لوحة للفنان كريم رسن / العراق

نديم محسن بداية الاحتراف في الفن

نديم واحد من أبرز الشباب الفنانين في العراق، من جيل الثمانينات الذين درسوا الفن بجدية واقتدار طيلة تسع سنوات مقسمة على (خمس سنوات في معهد الفنون الجميلة، وأربع سنوات في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد) تخصص بفن الكرافيك أولاً ثم بفن النحت لاحقا، مما اكتسبه تجربتين مختلفتين في التقنية متقاربتين في الرؤية واحتزال الأشكال والألوان كأسلوبين حديثين.

يعرض الآن (المركز الثقافي الفرنسي في عمان من ٤ إلى ٢٤ تشرين الأول) أعماله في معرض شخصي هو الأول كما أعتقد، فلم يكن الفنان نديم يعرض إلا في معارض جماعية في بغداد ودول عربية أو مشاركات في معارض دولية، كان أهمها بينالي النروج للكرافيك عندما كان في سنته الأخيرة في معهد الفنون آنذاك.

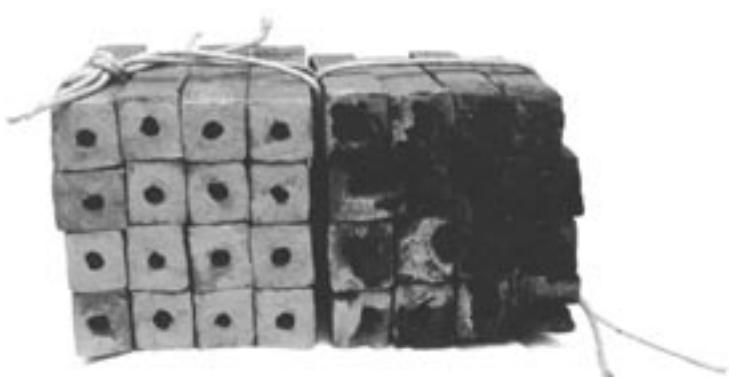
في هذا المعرض يلملم الفنان نديم كل موهبته وطاقاته الإبداعية مرة واحدة ليقدم لنا خلاصة تجربته الأخيرة في الرسم على الورق والقماش أو النحت بمواد مختلفة، بل كل خزينة الثقافي والذوقى حين نظم ونسق معرضه هذا بطريقة مثيرة، سواء بكيفية تعليق اللوحات أو توزيع المنحوتات والنماذج والإنارة، بحس مرهف وجمال لا يخفى على العين منذ المواجهة الأولى للمعرض، وهذا جانب مهم افتقدناه في معارضنا الشخصية في السنوات الأخيرة لأسباب ربما آخرها القاعات وتصميمها التقليدي، وبالتالي تأثيرها المباشر على تصميم المعرض نفسه أو عدم اهتمام الفنان بطريقة العرض وتنظيم القاعة نفسها اعتقادا منه بأن العمل الفني وحده قادر على إيصال ما يراد إيصاله.

إذا ما تجاوزنا عشرات الرسوم الصغيرة (الممنمة) التي يصعب مشاهدتها بتأمل عميق لضيق الفضاءات الفاصلة ما بينها أو على الأقل بالنسبة لي (فأنا منذ سنوات لا أحتمل مشاهدة تجمعات كبيرة من المعروضات) حتى وإن كانت من أهم المعارض التاريخية في متاحف العالم لأنها تخلق تشويشا بصريا لا يدع المجال للمتعة والانتقال بسلامة بين موضوع وأخر وهو ما يحدث لكثيرين كما أعتقد، خاصة عندما تكون الأعمال معاصرة . لكن هذه اللوحات الصغيرة لا يمكن تجاوزها كلها فهي أعمال مهمة بالنسبة لتجربة نديم ، بل هي الخطوة الأولى التي مكنته من تطوير تكويناته وتقنياته، وبالتالي رؤيته للعمل الفني وقيمه الحضارية والجمالية المعاصرة.

إذن ، من بين ثنايا وتفاصيل هذه الأعمال الصغيرة بربت زيتها المبكرة بألوانها المتجلسة. دائمًا مربع في مركز اللوحة وإطار يحيطه من كل الجهات وداخل هذا المربع أشكال وخطوط مرسومة ببراعة وبحس كرافيكى واضح. هذه المجموعة من اللوحات الزيتية بقدر ما هي مهمة بالنسبة لتجربة نديم، لكنها لا ترقى إلى الأعمال الورقية التي وضع فيها كل براعته وابتكاراته الأساسية بدءاً من تصنيع الورق بيده، ومروراً برسمنها ثم تعليقها بشكل مبتكر، ففي هذه الأعمال يظهر نديم براعة واضحة بالرسم والإخراج ترقى إلى مستوى الأعمال المعاصرة التي نراها بين حين وآخر في تجارب الفنانين الشباب في العالم.

إن مادة الورق المصنعة بألوانها البدائية أعطت الفنان أرضية مشجعة لابتكار الأشكال والتكتونيات الملائمة، وكذلك ضربات الفرشاة الواضحة وخاصة باللون الأسود وتدرجاته. وعندما يخرج عن إطار اللوحة التقليدية يرتكب أشكاله المبتكرة من مجموعة أوراق صغيرة وخيوط وإطارات خشبية بارزة معلقة في الفضاء بمستويات متباينة، تعطي الإحساس بالفراغ وتقرب من أعمال الإنشاءات المنتشرة الآن في معارض الفن المعاصر. أما تلك الأعمال التي عرضها الفنان على أرضية المعرض، والتي قربتنا من منحوتاته المجاورة التي يطرح فيها العلاقة الجميلة بين المادة والشكل، فهي مزيج من مواد مستعملة ذات مصادر مختلفة، قد تكون بقايا نفايات التقطها من الطريق . أن هذه المنحوتات ببساطة تكتونياتها ورموزها تظهر لنا مدى استفادة نديم من كل التقنيتين، الكرافيك والنحت، وكيف استطاع أن يستخلص منها رؤيته المتميزة في إنتاج أعمال فنية وضعته بين أهم الفنانين العرب الشباب، كما حدّدت أولى خطواته الاحترافية بمعناها الجدي في تكريس الوقت كله للفن ، وهو ما يتمنى أن يصل إليه الكثير من أقرانه.

جريدة الدستور - عمان / ٢٢/١٠/١٩٩٢

عمل للفنان نديم محسن / العراق

ليزا فتاح، محمد مهر الدين، إسماعيل فتاح معرض مشترك في عمان

تستقبل عمان ثلاثة من بين أهم الفنانين العراقيين المعاصرین «ليزا فتاح، محمد مهر الدين، إسماعيل فتاح» في معرض مشترك بقاعة مؤسسة شومان (١١/٨/١٩٩٢) يعرضون فيه آخر تجاربهم الفنية في الرسم على القماش والورق.

جيل الستينات في العراق، جيل له دوره الواضح في تثبيت أسس الحداثة في الفن التشكيلي والشعر والقصة وبباقي مجالات الإبداع العراقي. هذا الجيل وخاصة في الفن التشكيلي كان له أثر بارز في إغناء الثقافة العراقية، فهو الجيل الذي تلّمذ مبعدهم مباشرة على أساتذتهم الكبار فائق حسن وجاد سليم ورفاقهما، تعلّموا منهم، إضافة إلى الرسم والنحت، تقاليد العمل وممارسة الفن واحترامه، تلك التقاليد التي كانت سائدة حينئذ في أواخر الخمسينيات وأوائل السبعينات، وعندما سُنحت لهم فرصة الدراسة في الخارج انتشروا في بقاع الدنيا شرقاً وغرباً لتوسيع معارفهم ومدركاتهم البصرية والحسية والحرفية. ثم عادوا إلى بغداد وهم يحملون معهم تلك الثنائية الأزلية التي لازمت الفنان العراقي ألا وهي الإن Sheldon إلى الماضي وتشبيه بالحاضر مع تطلع قلق للمستقبل. كان معهم أيضاً زاد الثقافة الفنية والتكنيات والأساليب المعاصرة. مما مكّنهم من تثبيت موقعهم في زمن قصير نسبياً وأثروا بشكل أو بأخر في المشهد التشكيلي السائد آنذاك .

إن معرضاً طليعياً (قاعة المتحف الوطني للفن الحديث / بغداد / عام ١٩٦٥) للفنان إسماعيل فتاح العائد للتو من إيطاليا يعرض فيه لوحات زيتية وكولاج، يختزل فيها الألوان عامة إلى اللون الأبيض والأسود وبعض من مشتقات الأزرق والرمادي ، تبدو عاديه اليوم لكنها في تلك السنة كانت حدثاً جلاً استوقف الكثير من الفنانين والجمهور بين مؤيد ورافض أو مستكر وبينهم فنانون لهم باع طويل في الرسم كأساتذة وموجّهين لأساليب الفن آنذاك.

ما فعله إسماعيل فتاح في الرسم فعله في النحت أيضاً بدءاً بتماثيله البرونزية الصغيرة مثل ذلك التمثال الذي يمثل رجلاً يجلس على كرة لا يتجاوز حجمه كف اليد (١٩٦٤)، وانتهاءً بنصب الشهيد الذي يرتفع أربعين متراً عن سطح الأرض (١٩٨٤).

لقد اشتهر إسماعيل فتاح بالنحت قبل الرسم لكنه في السنوات الأخيرة أخذ يعمل بنشاط كبير وحرية رائعة على رسم كل تلك المساحات الورقية وربما كل ما يجده أمامه من جدران وأعمدة وجذوع نخيل، يستخدم الألوان بعمقية وتلقائية، تساعدة على ذلك ألوان الأكريليك السريعة الجفاف. لقد توصل إسماعيل فتاح إلى قناعة ذاتية، وهي أن الرسم هو الوسيلة المثلثة للتعبير عن شخصيته المشحونة بالحيوية والعواطف تاركاً النحت مؤقتاً مستمتعاً بذلك النتائج المدهشة للرسم على كافة المستويات، شخصياً، محلياً، عربياً، عالمياً.

في العام ذاته، عام ١٩٦٥ كان رسام آخر وهو (محمد مهر الدين) الذي اشتهر ببراعته في الرسم الأكاديمي ومن أبرز تلاميذ فائق حسن، يعود إلى بغداد من بولونيا محملاً بكل تلك الرؤى والتقنيات الحديثة ليقيم معرضاً لأعمال الرسم والليثوغراف ذات الأسلوب التجريدي الحالص في (قاعة أيا) ويثير عاصفة من الجدل والحوارات حول ماهية الفن ووسائل تعبيره. لقد كان لذلك المعرض تأثير واضح في أفكار وبصريات تلك السنة الخامسة من تاريخ الفن العراقي المعاصر. وهي السنة التي بدأت فيها موجة التغيير نحو الحداثة الحقيقية بعد أن وفرت أو حققت لها سنوات الريادة تأسيساً ممتيناً.

كان المشهد التشكيلي العراقي في النصف الثاني من الستينيات يتغير ويتطور حيث دخلت عليه وسائل تعبير جديدة كالكريافيك والخزف والملصق وغيرها، لتشتبك الأساليب والرؤى في نسيج متناسق ومتجانس حيناً، ومتناقض في أكثر الأحيان، ولم تستقر تلك الأساليب حتى بدأ عقد السبعينيات يعطي ثمار تلك السنوات القلقة اللاهثة وراء امتلاك سبق الدخول إلى المعاصرة الحقيقية. كان الفنان محمد مهر الدين واحداً من فرسانها، يرسم ويصمم ويطبع، كله حماس للجديد وال حقيقي في الفن.

لقد ساهم وزملاء في (الرؤية الجديدة) على شق طريق وعر تكتفه الكثير من المصاعب، ولأنه من ذلك النوع من الرسامين الذين لا يقنعون بالحلول السهلة فقد ركب الصعب وأبدع فنا صافياً لثلاثة عقود، كان فيها واحداً من أبرز الرسامين وأساتذة الفن العراقيين.

لقد توج الفنان محمد مهر الدين تجربته في الرسم بمشاركات متميزة في المعارض العربية والدولية وحاز على الوسام الذهبي من معرض بغداد العالمي للفن التشكيلي عام ١٩٨٨. في بحثه البصري الأخير إصرار واضح على إبداع لوحة عربية معاصرة لكن بشروطه التي اكتسبها من كل تلك السنوات المضنية.

في قلب ذلك المشهد أيضاً كانت الرسامة الألمانية الأصل العراقية بالتجنس (ليزا فتاح) تمد خيوطها الحريرية المتنية في عمق اللوحة العراقية وتعطيها نكهة خاصة تجمع بين التعبيرية

الألمانية والمناخ المحلي . امتازت عن كل الفنانين العراقيين بتلك الشحنات الإنسانية العميقية، التي اكتسبت خلفيتها من دراسة الفن في إيطاليا (تقنيات) وممارساتها الفكرية والجمالية في بغداد (رؤيتها الفنية) .

لوحاتها دائمةً متميزة وذات نوعية عالية جدًا ، خاصة ما كانت نراه في المعارض الجماعية التي كانت حريصة على المشاركة فيها. كنت أسميها (ترمووتر) الفن العراقي، وكان جميعاً حريصين على متابعة ما تعرض في هذا المعرض أو ذاك، ونقارن ما بينها وبين بقية الفنانين العراقيين المحدثين .

أن أعمال ليزا في الرسم على القماش أو الحبر على الورق، لتميز بذلك الوجдан الإنساني الشفاف والجاري، أشخاصها دائمًا في حالة ألم ومعاناة متداخلة ببعض مغافلة بأرق المشاعر وأسماءها، أو هم متفردون في حالة حب وتجلٍ. كل هذا تؤديه الفنانة ببعض خطوط وألوان مختزلة، ذلك الاختزال الذي لا يقدر عليه إلا من تمكن من الرسم وخبر إمكانية تعبيره . ليزا فتاح رسامه كبيرة بحق. دخلت المحافل الدولية نتيجة مثابرتها وجديتها وحماسها للفن. لا يمكن أن تصور ليزا تأكل رغيف الخبز قبل أن ترسم يومياً.

الرسم حياتها وكل وجودها.

جريدة الدستور / عمان ١٢/١١/١٩٩٢

لوحة الفنانة ليزا فتاح

سامر أسامة عنوان التجريد

عندما تأسس قسم الكرافيك في معهد الفنون الجميلة ببغداد عام ١٩٧٤ ، كان ثمة أمل يراود مؤسييه بأن يصبح لبعض خريجيه شأن ما بالرسم أو بفن الحفر والطباعة (كرافيك) ، لعلمهم بنوعية الدارسين فيه والأجزاء التي وفرها لهم.

لقد كانوا نخبة من الطلبة المتمكنين من أدواتهم الأولية في الرسم والتخطيط ، ومن ذوي الطموح الشديد للتجديد والتطوير ، ويمثلون الكثير من التحدى وروح المنافسة ، وهو ما ظهر فعلاً وهم ما زالوا على مقاعد الدراسة حين ساهموا متضامنين في معرض مهم للفن العراقي المعاصر أقيم في حينها على قاعات المتحف الوطني للفن الحديث ببغداد ، وأثارت مشاركتهم تلك انتباه الفنانين والنقاد.

منذ تلك اللحظة بدأت أسماء أولئك الشباب تتردد في أروقة الفن وتأخذ مداها في مسيرة الحركة الفنية ، ومن أبرز تلك الأسماء كان: عمار سلمان ومظهر أحمد وحيان عبد الجبار وهناء مال الله ونديم محسن وسامر أسامة ، وعندما أتيحت لبعضهم الفرصة للسفر إلى أوروبا لتكاملة الدراسة كانوا الأبرز من بين أقرانهم في تلك البلدان، حتى أن عمار سلمان، ذلك الشاب الرقيق الذي غادرنا إلى بولندا قبل أكثر من عشر سنوات، قد أصبحت له شهرة في فن الكرافيك ومعارضه الدولية بل حاز على جوائز منها ، ولا أنسى تلك الدهشة والإعجاب والفخر التي انتابتني وأنا أرى شوارع مدينة برلين مملوءة بملصقات كبيرة تعلن عن افتتاح معرضها الدولي (انتركرافيك ١٩٨٩) ولم تكن صورة الملصق إلا لوحه لفناننا عمار سلمان.

إن امتياز هؤلاء الفنانين الشباب عن أقرانهم من جيل الثمانينات جاء من خلال امتلاكم لتقنيات الرسم والكرافيك معاً، عدا عن تلك الرؤى الفنية التي اكتسبوها عبر ممارستهم لكلا التقنيتين، وما ينتج عنهما من تداعيات مشتركة تؤثر على الأداء الفني والفكري للرسم كما للكرافيك. وفي بعض الأحيان يغلب أو يسيطر أحدهم على الآخر إن لم يوقفه الفنان وبغضه حدا لذلك التداخل.

هذا ما يفعله الفنان سامر أسامة (المعرض الشخصي الأول - قاعة المركز الثقافي الفرنسي / عمان / من ٦ كانون الأول ١٩٩٢) خريج قسم الكرافيك المتميز، والذي تطور في السلم

التقني للحفر والرسم معًا، متوصلاً إلى قناعات مهمة على مستوى المضمون والتقنيات، ومنها استخدامه مادة الخشب لتأدية دور الوسيط الطباعي لأسباب عديدة، ربما من أهمها توفر هذه المادة أمامه بيسر وفي أي وقت يشاء، فهو حين ينجز أفكاره على الورق، ينجزها في الوقت نفسه على الخشب، ثم يحفرها ويطبعها يدويا دون أن يعتمد على وسائل ووسائل أخرى كما في باقي التقنيات.

هذا الإنجاز المدهش الذي حققه سامر قبل سنوات، أعطاه القوة لتطوير خياله في ابتكار المفردات الشكلية التي تعتمد على ضربة الفرشاة الواحدة، المشحونة بالحرارة والقوة، لكن الأكثر من ذلك أعطاه الثقة في الأداء. وحين جاء اللون مكملاً لتلك المفردات الخطية، جاء قوياً ومشعاً ليتوازن مع اللون الأسود الذي هو أساس كل التكوينات، ويصبح موازياً جمالياً لإشاراته وأشكاله.

إن تجربة حديثة وجريئة كتجربة الفنان سامر أسامة تبدو غريبة بعض الشيء نسبة إلى تجارب الفنانين الشباب من جيله في بعض أقطار الوطن العربي، لكنها حتماً ليست غريبة على من تابع تطور فن جيل الثمانينيات في العراق، وهو الجيل الذي ورث الجرأة والرؤى الجديدة عن أسلافه السنتينيين، سواء من تلمسه على أيديهم أو من عاصر أعمالهم وخلاصة تجاربهم، ومنهم الفنان سامر أسامة الذي بقى أميناً لأفكاره الأولى، مصراً على تطويرها، باحثاً عن الجديد والمثير فكريًا دون أن يقع في مغريات السوق الفني التجاري أو السياحي الذي انتشر ما بين الرسامين الشباب خلال السنوات الأخيرة.

لقد بقىت لوحة سامر تحمل عنوان التحدي والإخلاص للتجريد مهما كلفه ذلك من تضحيات، وبقي رساماً عاشقاً للثنائيات المتضادة متمثلة باللون الأسود وكل ما يحمله من معنى وترميز، تقابله الألوان الباهرة المضيئة وما تعطيه من حب وحيوية وحياة.

جريدة الدستور / عمان ٢٥/١٢/١٩٩٢

لوحة للفنان سامر اسماعيل / العراق

بغداد.. الإبداع دائمًا

عائد للتو من بغداد، حيث قضيت أياماً ساخنة، تبدأ بصواريخ ظالمة موجهة نحو هذه المدينة الجميلة، وتنهي بنسمة ملؤها الرقة والمحبة تساب من آخر لوحة أنتجت ولا زال لونها طرياً. بغداد وبعد كل هذه المعاناة والصعوبات الحياتية التي لا توصف، تتجدد فناً وثقافة وتبدع كما الأيام الخواли بل ربما أكثر.

الإبداع في الثقافة والفنون كما الإبداع في الحياة، ثنائية أزلية تلازم الإنسان العراقي في كل العصور، ولو لها لما كان، وما سيكون، إنه قدره المحتوم وهو امتيازه أيضاً.

في الأيام المعدودة التي قضيتها هناك، افتتحت معارض فنية وأمسيات شعرية وصدرت كتب وأقيمت ندوات فنية وحفلات موسيقية وعروض سينمائية جديدة. حركة دائبة في كل مكان من بغداد. في مركز صدام للفنون، معرض كبير للفن التشكيليضم مئات الأعمال الفنية من رسم ونحت وغرافييك وخزف لعشرات من الفنانين العراقيين، حتى أني فوجئت بعدم معرفتي لعدد لا يأس به من الرسامين الجدد. كما شارك تضامناً مع العراق بعض الفنانين العرب والأوروبيين وخاصة من إيطاليا وأسبانيا واليونان.

في هذا المعرض نجد مستويات مختلفة ومتباعدة، ولأنه معرض احتفالي، فالحكم عليه لن يكون قاسياً إلا يقدر التنازل عن الشروط الفنية الأساسية، وأن هذا لم يحدث بالنسبة لأعمال الفنانين العراقيين بشكل عام فهذا شيء رائع لكنه واضح في أجنبية الفنانين الأوروبيين والمفترضين من العراقيين، الذين قد يحسب لهم موقفهم السياسي التضامني ليس إلا.

في هذا المعرض ساهم الفنانون العراقيون من مختلف الأجيال بأعمال معظمها جديد، أعمال فيها تواصل مع تجاربهم وأساليبهم، كما أن هناك شباباً يعرضون للمرة الأولى وفي بعض من أعمالهم نكهة مختلفة. في هذا المعرض على تنوّع أساليبه من واقعية ورمزية وتعبيرية وتجريدية، استوقفتني لوحة زيتية لرسام لم يدرس الفن في جامعة، بل علم نفسه بنفسه هو الرسام عبد الأمير علوان، واللوحة هي لفتاة عراقية تجلس بهدوء وسکينة على بساط شعبي، وتمد يدها اليسرى بحنو وحدر شديد نحو سندان فيه بنتة صبار. الموضوع ربما ليس بجديد وأسلوب الرسم أيضاً، لكن تكامل اللوحة وتأثيرها ناتج عن حسن التوقيت زماناً ومكاناً. ففي الوقت الذي تتشابك فيه الأساليب الفنية وتتناقض على جدار واحد، جاء عبد الأمير علوان ليقدم لنا أسلوباً فوتografياً هادئاً وممتعاً ومتقدماً بألوانه وأنارتة، وليس بحينا نحو استراحة عين ضرورية وسط كل هذه المتناقضات.

في الجانب الآخر من بغداد، في المنصور، وعلى قاعة (المحترف) تعرض فنانة عراقية

(مختصة بفن الغرافيك) بعضاً من أعمالها المنتجة في المحترف نفسه. إنها فیروز الريعي التي تواجه جمهور بغداد لأول مرة. هذا هو معرضها الشخصي الأول هنا ، لكنه الثاني بعد معرض شخصي في لندن قبل سنتين.

فيروز تعرض مجموعة أعمال منفذة على الزنك ومطبوعة بإتقان شديد على الورق (غرافيک) كما تعرض بعض أعمالها المرسومة بالاكرييليك على الورق، وهذا تقليد من تقاليد (المحترف) الذي لا يعرض إلا أعمالاً على الورق (غرافيک ورسم). أعمال فيروز كلها تنحو منحى التجريدية الخالصة، وهي إذ تصمم وتحسب أحجام الأشكال والمساحات والألوان في لوحاتها الغرافيكية، تعطي نفسها بعضاً من الحرية عندما ترسم بالاكرييليك، حيث تذهب بعيداً في أعماق النفس وتلعب بالألوان وكأنها محرومة منها. وهنا تبرع في استخدامها مع مساحات الأسود التي خبرتها من عملها الدؤوب في مجال الغرافيك.

فيروز الريعي اسم جديد في فن الغرافيك العراقي المعاصر، وطاقة مختلفة ستغنى تجربة رسامي جيل الثمانينات.

وعلى مقربة من (المحترف) تعرض قاعة الاورفلي أعمالاً خزفية للفنان ثامر الخفاجي، هذه الأعمال تحتوي الجداريات والصحون والأشكال التزيينية ويطغى عليها اللون الأزرق. افتتحت المعرض صاحبة القاعة الفنانة الكبيرة وداد الاورفلي بكثير من المحبة والتقاؤل كعادتها، بل أضافت هذه المرة لمسات رقيقة بعذفها على العود يصاحبها موسيقي محترف، واشتركت الحضور بالغناء الجماعي والشعر والطرب.

وداد الاورفلي بشخصيتها الجذابة تعرف كيف تصنع الفرح من بين أنقاض الأحزان والصعوبات، وهذا دأبها منذ تأسست قاعة الاورفلي قبل عشر سنوات (١٩٨٢). لقد قدمت خلال هذه السنوات، كثيراً من النشاطات الثقافية المختلفة من ندوات ومحاضرات وأمسيات للشعر والموسيقى والمسرح إلى جانب معارضها للفنون التشكيلية والتطبيقية.

قاعة الاورفلي معلم من معالم بغداد. نتمنى أن تدوم بنفس الدرجة من الحلم والتقاؤل كما عودتنا كل هذه السنين.

في وسط بغداد وعلى قاعة الرواق يقيم الفنان ستار كاووش معرضه الشخصي للرسم الزيتي الذي يقدم فيه تجربته لرسم حالة واحدة، هي العلاقة الإنسانية بين رجل وامرأة. ومن خلال الملاجم نعرف بأن الرجل هو الرسام نفسه أما المرأة فتختلف ملامحها من لوحة إلى أخرى، المهم في هذا المعرض هو هذه الجرأة الهائلة في استخدام الألوان، ناهيك عن الموضوع ومعالجته.

كل هذا ليس إلا شريحة بسيطة لجو مشحون بالإبداع، لا نستطيع تقديره كما يجب الآن، لكنه يشكل إضافة نوعية لمستقبل الفن العراقي لاحقاً.

الهجرة الفنية.. أليس كذلك؟

إن كنا نستطيع أن نطلق كلمة (هجرة) على حالات إنسانية معينة، ومنها أن تهجر وطنك وتستبدل أوراقك الشوتوتية بأخرى جديدة وتنتمي لمجتمعك الجديد كلية، فإننا لا نستطيع أن نطلق هذه الكلمة على الإنتاج الفني، أرقى ما أبدعه الإنسان على مر العصور، فهذا الإنتاج لا يهاجر من مكان آخر بل ينتقل بشكل طبيعي وغريزي ليشكل النسيج الحضاري للبشرية شرقاً وغرباً. هذا ما كان يحصل في الحضارات القديمة، وهذا ما يحصل الآن بشكل مكثف جداً بعد أن تطورت وسائل النقل ووسائل الأعلام، فليس أسهل اليوم من أن تشارك في معرض للكرافيك في التروج أو اليابان أو البرازيل، وأنت جالس في مكانك في بغداد أو عمان أو القاهرة، إذ بإمكانك إرسالها بالبريد المسجل مباشرةً، وليس أسهل من أن تبعث بلوحاتك الزيتية أو منحوتاتك إلى معرض دولي في أمريكا أو فرنسا أو الصين، فما عليك إلا أن تتصل بشركة نقل عالمية لتؤمن لك كل العملية وتوصلها إلى باب المعرض أو المتحف.

إن أهمية الفن العالمي المعاصر اليوم لم تتشكل من الإنتاج الإقليمي المحدود في هذا البلد أو ذاك أو في تلك المنطقة أو القارة وحدها، بل من مجموع كل تلك الحضارات والثقافات والجذور التاريخية والأساليب الحياتية المختلفة.

لم يتأسس فن حديث في أوروبا مطلع هذا القرن لولا مساهمة فنانين من بلدان مختلفة لهم ثقافتهم ومصادرهم البصرية والفكرية المتعددة، فلولا الفنانون كاندنسكي وموندريان وبيكاسو ومودلياني وأرب ودو شامب وبول كلي وجورج براك وغيرهم لما شهدنا اليوم هذا التقاء الهائل في الأفكار والأساليب والرؤى التي يشترك فيها فنانون العالم الغربي والغربي على حد سواء. هل كان من الممكن لفنان صيني معاصر مثل زاووكي أن يؤثر في الفن الفرنسي أو الغربي لو لم يكن في مركز التقاء الثقافات في باريس. أو كيف كان يمكن لرسام إنكليزي كديفييد هوكنبي أن يقتصر من الفن الصيني الاختزال والشفافية مثلاً، ما لم يكن قد سافر إلى الصين وتشبع بخصائصها البصرية.

إن حبس الفن في مكانه لا ينتج إلا الجمود في الأفكار والرؤى والأساليب الفنية، ولا يؤدي إلا إلى طريق مسدود. إن مساهمات فنانين عرب كبار في مجرب الفن العالمي المعاصر كل من موقعه، سواء داخل بلدانهم أو خارجها، يشكل علامات فخر واعتزاز للفن العربي أولاً وأخيراً، إذ لا يمكن أن ننسى شفيق عبود أو مروان قصاب باشي أو آدم حنين أو كمال بلاطة أو ضياء العزاوي أو

محمد عمر خليل أو فريد بلكاهمية أو شاكر حسن آل سعيد أو فاتح المدرس أو أحمد نوار أو آخرين كثيرون ساهموا ويساهمون دوما في نسيج الحضارة المعاصرة، وإن أي إنتاج لهم داخل بلدانهم أو خارجها يشكل إضافة نوعية لتأريخهم وتاريخ بلدانهم.

إن استخدام كلمة (هجرة) الأعمال الفنية أو (هجرة الفنانين) لهو وصف يراد به الإساءة للفن والفنانين وهو دائمًا يأتي من أشخاص هامشيين على الفن، وإدراكيهم للموضوع لا يتعذر بضعة شروط ساذجة يقيسون بها العملية الفنية كما يقيسون البضاعة التجارية المصدرة أو المستوردة.

إن إقامة المعارض الشخصية أو المشتركة الآن في العواصم العربية مثلاً، لأمر وطني وقومي ملح، فهو الرد الأرقى على تردي الوضع السياسي العربي، ومع ذلك فهو أمر طبيعي ومنطقى أساساً، ولو لا كل ذلك الإبداع الثقافي المتواصل لما شعر الإنسان العربي بقيمه الحضارية والإنسانية واعتز بها، منذ أن كتب حفراً أول حرف في التاريخ أو رسم ولوّن أول خط في جدار أو كتاب مخطوط.

الفن لا يهاجر بل يتغلغل ويتسلل إلى أبعد المديات بشكل طبيعي جداً، ولو لا هذا التسلل والامتزاج لما فهمنا بعضنا بعضاً ولبقينا شعوباً همجية خائفة. تبني أسواراً من حجر أو حديد لتصد ما تصوره غزواً، وتسد ما تتصوره ضياعاً أو خسارة لمجرد أن جاء أو دخل معرض قتي شديد الحداثة من الخارج أو خرجت مجموعة لوحات كثيرة الخصوصية مثلاً.

يا لغرابة التسطيح في المفاهيم والمصطلحات، لنفتح العقول والقلوب والأفكار فعالمن اليوم يتحمل الكثير من الإبداعات والابتكارات، والمزيد من الكرامة والزهو والانتصار.

أليس كذلك؟

جريدة الدستور / عمان ١٢/١٠/١٩٩٢

لوحة للفنان شفيق عبود / لبنان

جبرا إبراهيم جبرا أستاذنا في الف والحياة

إذا كان جواد سليم ورفاقه إبان الخمسينيات محظوظين بزمالتهم للأستاذ جبرا إبراهيم جبرا، فقد كنا أنا وأضياء العزاوي وزملاء لنا محظوظين بصداقتنا له طوال خمس وعشرين سنة.

قبل العام ١٩٦٩ لم نكن نعرفه جيداً لكن صدور بياننا الفني (الرؤية الجديدة) قرب بیننا، فكنا نتردد عليه في داره نستشيره ونستزيد من علمه ونطلعه على آخر ما أجزنا في مرامينا، فكتب لنا مقدمة دليل معرضنا المشترك عام ١٩٧١ (أربعة رسامين من بغداد) الذي أصبح منذ ذلك الوقت مفتاح شهرتنا في البلاد العربية انطلاقاً من بيروت عاصمة الفن العربي حينذاك. مررة قالت لي المرحومة (لميعة) حرم الأستاذ جبرا، وبطريقتها الذكية «لم تعد بحاجة إلى جبرا، فقد وقفت على قدميك الآن». كان ذلك في أواخر السبعينيات، فابتسمت لها مدركاً ما يتضمنه التعليق من معانٍ كثيرة فأجبتها على الفور: «سنظل نحتاج إلى الأستاذ جبرا دائماً». وكانت أعني ما أقول فلم تنتف حاجتي إلى رأي الأستاذ جبرا أبداً، فناناً لا أنجز مجموعة من الأعمال إلا وأسأله رأيه فيها طوال هذه السنوات.

كنت أختلف المناسبات لأريه ما أنجزت سواء في المرسم أو المعرض أو في محترفي الخاص بالكريافيك (حي المنصور) في أواخر الثمانينيات ، لقد أصبحت عادة مشتركة بیننا، حتى أنه في الآونة الأخيرة أخذ يطلب مشاهدة أعمالي أن أنا تأخرت بالسؤال، وآخر مشاهدته كانت قبل شهرين في عمان عندما بادرني قائلاً: لم أعد أشاهد أعمالك مؤخراً، فاصطحبته إلى البيت / المرسم وأطلعته على آخر أعمالي في الرسم على الورق والقماش والطباعة فداعبني قائلاً: «أثرت بك عمان وأغشت شاعريتك ولكنها ملأتك بحزن شفيف».

كانت كلماته المناسبة التي يختارها تعليقاته على الأعمال الفنية دائماً موزونة ورقيقة وكأنه يكتب مقاله التندي في لحظات المشاهدة تلك.

كتب الأستاذ جبرا بمحبة خالصة عن جيل الخمسينيات وجيل الستينيات في العراق فأبدع وتجلى

بما كتب، لأنهما الحقبتان الأقرب إلى نفسه وفكره، ولأنهما يضمّان الجيلين اللذين فتحا باب الحداثة على مصراعيه، فاتخذهما مثالين للحداثة العربية التي يؤمّن ويبشر بها.

أما التجارب الأخرى التي تناولها كتابة في أدلة المعارض أو في الصحافة فقد كان يساهم بها لاعتبارات كثيرة، وظلّ الجاد منها مهمًا لأنّه من النقاد الذين لا يكتبون إلا إذا أحبوا العمل نفسه، وهذا ما دفع بالفن العراقي إلى أن يكون سباقاً في ريادة التجديد والحداثة، ولو سُنحت له فرصة الإطلاع على تجارب مهمة أخرى في البلدان العربية لكان أثري حركة الفن العربي بكتاباته النقدية أيّما إثراً.

كان الفن العراقي محظوظاً حقاً بجبرا، ولو لاه لما أرخ بهذا الشكل الرائع منذ بداياته، وما تلاه من بحوث وتجارب هنية متقدمة عبر السنين.

كان الأستاذ جبرا إبراهيم جبرا شيخ النقاد التشكيليين العرب بل أهمّهم على الإطلاق، وأهميته بل تقدّمه هذا جاء من حصيلة ثقافته الواسعة، أدباً وشعرًا ورسمًا وموسيقى، ولقربيه الشديد من منابع الثقافة العالمية التي يشرّبها بمختلف الصيغ، كتابة وترجمة وكلامًا، فلم يبخّل على أحد في مجلس أو ندوة أو مؤتمر سواء بتعليق أو مداخلة أو بحث. وكان أسمه أول الأسماء المرشحة لهذه المناسبات فقد مثل العراق في مناسبات دولية كثيرة مدافعاً عن الفن العراقي ومتقدّماً باسمه. وكان هذا مبعث سرورنا وفخرنا دائماً.

الأستاذ جبرا إبراهيم جبرا مؤسس مهم للفن العراقي المعاصر مع زميله وصديقه جواد سليم والآخرين، ومكانته تبقى في أروع وأنصع صفحات هذا الفن.

لقد علمنا كيف نختار بحوثنا الفنية وندافع عن جرأتها، وكيف نغوص في مشاريعنا المستقبلية من دون تردد أو كلل، فإذا كان جواد سليم وفائق حسن أستاذين لنا في الفن، فجبرا إبراهيم جبرا أستاذنا في الفن والحياة.

جريدة الحياة / لندن ١ يناير ١٩٩٥

لوحة للفنان جبرا إبراهيم جبرا / فلسطين

شاكر حسن آل سعيد: ما هو الرسم؟

عندما أُعلن شاكر حسن آل سعيد في صبيحة يوم شتائي بارد من أيام عمان عام ١٩٩٣ بأن «كشك العبدلي» هو عمل فني رائع، أسرعنا لمشاهدته وسط استغراب الجمهور المزدحم في تلك الساحة المخصصة لباصات النقل العام في وسط عمان (ساحة العبدلي). ما هو الرسم؟

إنه مکعب من الألمنيوم والبلاستيك لا يتسع لأكثر من شخص واحد يجلس فيه لقطع التذاكر، وقد أهمل هذا الكشك لسبب ما، فاصبح هدفاً للصق الإعلانات والكتابات العشوائية (غرافيتي) وقد أحقرته أشعة الشمس، فبدت بعض جوانبه البلاستيكية معتمة بلونها البني المحروق مختلطًا بالألوان الطينية الأخرى والخطوط المحفورة بعفوية.

لقد تماذى شاكر حسن في حماسه الفني، لدرجة أنه ألقى محاضرة في بغداد أسماءها (كشك العبدلي). كما حاول إقناع المسؤولين عن دارة الفنون في عمان لنقله إلى باحة هذا المركز باعتباره عملاً فنياً متكاملاً.

إن حماس شاكر حسن آل سعيد لهذا (النموذج) يعبر بشكل من الأشكال، عن نظرته للفن، وربما عن خلاصة النتائج التي توصل إليها في فهم الفن ووظائفه. فالكشك بما آل إليه من ظاهر حال، يشبه إلى حد كبير ما ينتجه الفنان الآن من رسومات على الورق. لم يعد شاكر حسن يرسم لوحة بمعنى الرسم المتعارف عليه. بل إنه يكتشف وحسب. والعناصر الفنية المؤلفة للوحته تتكون من بقايا ما ينتج من قصاصات ورق وأثار ألوان وأشكال يشتغل عليها بطرق مختلفة.

يوم احتفلنا بعيد ميلاده السبعين في دارة الفنون بعمان ، أذكر أني علقت على طريقته ووسائله بالرسم حين قلت: «كلنا يشتري المواد الفنية من مخازن مخصصة لبيع هذه المواد إلا شاكر حسن فإنه يشتريها من الصيدليات ومخازن البقالة وبائعي القرطاسية. هذا ليس نوع من ممارسة الحرية في اختيار الوسائل لإنتاج العمل الفني فحسب، وإنما هو حالة من الوعي العالي للخروج عن التقليدية في ممارسة الرسم». .

في أعماله الأخيرة المعروضة في غاليري المركز الثقافي الفرنسي / عمان، وهي خلاصة تجربة جديدة بدأت منذ أربع سنوات تقريباً، يقدم شاكر حسن لوحة ذات وجهين، فهو يبدأ بالوجه الأول فيلصق ويلون ويخرس على ورق شفاف غالباً، وبعد أن ينتهي من هذا الجانب، يكمل على الثاني، فيستغل ما تبقى من آثار الوجه الأول لخلق لوحة جديدة. وعندما يضعها بين زجاجتين يتداخل كلا وجهين لينتاج عنهما لوحة متكاملة تحمل كل تلك العناصر الجمالية للكتلة والفراغ واللون والضوء وبذلك يمكن مشاهدة اللوحة من جانبين.

أن استقلال الفنان للضوء الطبيعي، أو الضوء الاصطناعي على حد سواء، يمنحك اللوحة سحراً خاصاً. لأن هذا الضوء ينفذ إليها من مصادر واتجاهات مختلفة فيزيدها توهجاً أو غموضاً تبعاً للوقت وزاوية النظر إلى اللوحة. كما إن الضوء يساعد أيضاً على إبراز بعض الألوان والمساحات بينما يغمر مساحة أخرى بالعتمة لينتاج عن كل هذا إحساس بالتسامي الناشئ عن مسحة الغموض التي تستدعي جملة تداعيات بصرية بعضاً وليد عمل عفوي والأخر عمدي.

إن تجربة شاكر حسن آل سعيد في الرسم (خمسون سنة أو أكثر) تجربة غنية وطليعية في الفن العربي المعاصر، فهو منذ البداية (أوائل الخمسينيات) كان مختلفاً عن أقرانه من الرسامين العراقيين، كان الأكثر حداثة في لوحاته وكتاباته الفنية، وكان الأكثر معاصرة في أفكاره وطروحاته، وقد مضى على هذا النهج، متجاوزاً كل الأجيال اللاحقة فيما بعد.

والمتتابع القريب لأعماله الفنية طيلة هذه السنوات ، لا يستطيع حصر شاكر حسن في خانة جيل معين كما درج النقاد على تصنيف الفنانين تبعاً لسنوات عطائهم، فشاكر حسن لا يعرف إن كان من جيل الخمسينيات أو الستينيات أو السبعينيات. وأنا أعتقد بأنه رسام ينتمي لكل الأجيال، بل يتتجاوزهم في كثير من الأحيان.

إنه بحيويته وتجدده وحريته في الرسم قد سبق الجميع، وخير دليل على ذلك ما نشاهد في هذا المعرض، فإننا نشاهد هنا أعمالاً فنية خالصة، تحمل جمالياتها الخاصة وتقنياتها العالمية لكنها تقنيات مخفية ومومهة وراء عناصرها المختزلة والمجردة إلى حد أدنى لا تفرق كثيراً بينها وبين أي لقية عتيقة أو أثرية شاهدتها في يوم من الأيام في كتاب قديم أو مخطوطه متأكلة. وما هي إلا لوحة معاصرة جداً وحديثة جداً بكل تفاصيلها.

شاكر حسن آل سعيد بأعماله هذه يضعنا بين وهم الرسم وحقيقةه. إنه يمزج الأزمنة والأفكار والأشكال والألوان بمهارة الساحر ويقدمها لنا جاهزة، تمنحنا متعة بصرية وذهنية مشفوعة بسؤال كبير وصعب جداً. ما هو الرسم، وأين حدوده؟

❖ معرض الفنان العراقي الكبير شاكر حسن آل سعيد في المركز الثقافي الفرنسي - عمان من ١٠-١٨١١-١٩٩٥

❖ جريدة القدس العربي / لندن ٧ ديسمبر ١٩٩٥

إسماعيل فتاح

ملمس اليد وحركة الروح

عندما عاد إسماعيل فتاح من روما عام ١٩٦٥ وأقام معرضه الشخصي (المتحف الوطني للفن الحديث - بغداد) لم يكن أحد يتوقع أن يصبح هذا المعرض بعد أقل من عشر سنوات علامه بارزة في تاريخ الفن العراقي المعاصر.

لقد أتقى مشاهدو المعرض حينذاك بين قابل له وبين رافض، لأنه ببساطة، كان معرضًا جريئًا بمواضيعه وألوانه وطرق معالجتها.

لم تكن مواضيع المعرض، تخرج عن موضوع الرجل والمرأة ، ولا تجاوزت ألوانه الأسود والأبيض إلا ببعض من الألوان المكملة التي تراوحت بين الأزرق الفاتح والوردي المعتم. هذا ما أذكره الآن بعد مرور ثلاثين سنة على إقامته . كما ذكر، بأن هذا المعرض كان قد احدث نقلة حقيقة في الذائقة البصرية يومئذ، فالأسلوب الذي عالج به إسماعيل فتاح معظم أعمال المعرض كان أسلوباً أقرب إلى التعبيرية التجريدية منه إلى التعبيرية التشخيصية.

وعندما بدأ الفنانون الآخرون بالعودة تباعاً إلى بغداد وإقامة معارض شخصية لهم ازدادت الأساليب الحديثة ومنها التجريدية والتعبيرية الجديدة، حتى أنها طفت على كثير من تجارب الفنانين الشباب، وخاصة في أوائل السبعينيات وما بعدها. يوم ذاك انشغل إسماعيل فتاح بأعمال نحتية كبيرة (نصب) فأنجاز تماثيلًا للشعراء والرسامين العراقيين: الرصاصي والكافظمي وأبو نواس والواسطي وغيرهم، وابتعد عن الرسم لسنوات طويلة ما عدا بعض التخطيطات الأولية لمشاريعه النحتية بين الحين والآخر، أو دراسات سريعة لتماثيله الصغيرة ذات المواضيع الإنسانية العامة.

لقد كان عقد السبعينيات بالنسبة للفنان إسماعيل فتاح عقد النحت والتفرغ له كلياً ولكن ما أن أطل عقد الثمانينيات وبدأت الحرب العراقية - الإيرانية حتى وجد نفسه منخرطاً في تحدي كبير مقدماً على عمل فتي سيخلده أبد الدهر، إلا وهو (نصب الشهيد) حين فاز على مجموعة كبيرة من أقرانه النحاتين العراقيين بجدارة يحسد عليها.

لقد نفذ هذا النصب الذي يبلغ ارتفاعه أربعون متراً عن سطح الأرض ، على شكل قبة (جامع) بغدادية مغلفة بالقاشان الأزرق الفيروزي. شطرها الفنان من الوسط لتصبح كتلتين تتلاشى نقطتيهما في أعلى سماء بغداد الصافية. إنه عمل ذو دلاله روحية كبيرة خلد الشهيد العراقي بقدر ما خلد إسماعيل فتاح ومعه النحت والعمارة العراقية.

بعد ذلك أصبح كل ما يشتغل عليه من مشاريع نحتية ، تبدو ضئيلة بالقياس إلى هذا العمل الجبار، فتحول إلى الرسم وكرس له كل وقته مكتشفاً إمكانيات الورق من جديد وما يعطيه من حساسيات متعددة للخطوط والألوان .

لقد أشغل إسماعيل فتاح بهذه الرسوم الكبيرة وأقام المعارض لها منذ أواسط الثمانينيات

عرض في لندن وباريس وبغداد، وها هو الآن في عمان يعرض في دارة الفنون (مؤسسة عبد الحميد شومان) لوحاته المرسومة على الورق ويعرض بجانبها تماثيله البرونزية (السبعينية) وبعضاً من أعماله الطباعية.

إذاً كنا قد عرّفنا إسماعيل نحاتاً ورساماً بارعاً طيلة هذه السنين، فإننا سنفاجأ بأنه حفار بارع أيضاً، مدرك لخصائص الحفر والطباعة منذ جرب طباعته الأولى وهي ليست بالكثيرة على أية حال.

لقد بدأ الحفر متسلحاً بقوّة خطه وفهمه للكتلة والفراغ والضوء والظل. إنها خبرته الطويلة في النحت والرسم عكسها على محфорاته بالأسود والأبيض لينتاج لوحات طباعية متقدمة (حفر بالحامض والاكريليك) علماً بأن وسائله التقنية الوسيطة تكاد تكون بدائية. ففي مشغل الكرافيك التابع لـ كاليري (حوار) في بغداد الذي يشرف عليه الفنان الكرافيك الشاب سلام عمر (وهو خريج قسم الكرافيك في معهد الفنون الجميلة أواسط الثمانينيات) نفذ إسماعيل هذه الأعمال وطبعها بمساعدة الفنان سلام نفسه. وإذا عرّفنا بأن هذه الأعمال قد طبعت في السنتين الأخيرتين ١٩٩٥-٩٤ سندرك مدى ما يعنيه الفنان في ظل حصار ظالم لا تتوفر فيه أبسط المواد الأولية للرسم أو الحفر والطباعة. وسنقدر جهد فنانينا الشباب الذين لم يتذلّوا عن شروط الإتقان والحرفية العالية.

إن أعمال إسماعيل فتح الطريق الأربعة المعروضة في دارة الفنون لتمثل خير تمثيل النموذج المتقدم لفن الكرافيك العربي المعاصر. وتتبّعها أيضاً إلى أن الفنان الوعي قادر على التعبير والابتكار مهما كانت الظروف والوسائل الفنية. وهذا هو إسماعيل فتاح يقدم لنا في هذا المعرض ثلاث وسائل فنية مختلفة لكنها مختومة بأسلوبه سواء كانت نحنا أو رسماً أو حفراً وطباعة. إنه يستخدم كل مادة مستنداً مادها الفيزياوي وقدرتها التعبيرية، ففي النحت وخاصة البرونز يبتكر تعبيريته ابتداءً من بنائه الآلي للطين حين يعطي حركة اليد والأصابع المشغولة على التمثال أهمية خاصة لتشكيل الملمس ومنها ينقل التأثير المناسب إلى الأشكال.

ومع أن تماثيله السبعينية تحمل أسماء لمواضيع مختلفة منها القناع وسيزيف وبيكاسو وغيرها إلا أن لوحاته المرسومة على الورق لا تتعدي موضوع الرجل والمرأة أو تصوير الوجه وحسب، وهو هنا يرسمها بحرية كبيرة من أجل أن يوجد تعبيريته. وأجملها تلك التي ينفذها بالأبيض والأسود مع قليل من الألوان ويستخدم فيها الألوان الزيت والجير والأكريليك.

أما في الطباعة فيتنازل عن كل هذه التراكيب النسيجية لصالح المساحات والخطوط بتأثيرات كرافيكية غاية في الجمال ولا غرابة في ذلك فهو فنان بارع حقاً يقف على إرث حضاري كبير وتجربة شخصية غنية تعتبر من أهم التجارب في الفن العربي المعاصر.

خمسون عاماً من فن الغرافيك العراقي المعاصر

فن الحفر من أقدم الفنون التي عرفتها حضارة وادي الرافدين، ومارسه فنانو العراق القديم منذ ما يزيد على ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد. ففي هذا الوادي ظهرت أول المحفورات في الحجر والنحاس والذهب، وتجلت في الأختام الأسطوانية أو الصفائح المعدنية المكتوبة بالخط المسماوي. وتعتبر الأختام الأسطوانية عملاً فنياً راقياً، على الرغم من طابعها الوظيفي المباشر. ففيها يجتمع الرسم والحرف والطباعة (على الطين) وهذه صفات أساسية لفن الكرافيك، وما الفرق بينهما إلا المادة، فهذه على الورق وتلك على الطين. لقد حضر العراقيون القدماء الأشكال الإنسانية والحيوانية والنباتية بدقة متناهية، على الرغم من صغر حجم الأسطوانة أحياناً، بل إنهم أتقنوا النسب في تصوير شكل الإنسان أو الحيوان وخاصة الخيول والغزلان. وفي متحف اللوفر بباريس نماذج رائعة من هذه الأعمال، كما توجد نماذج مماثلة في متحاف عالمية أخرى. كانت تلك بداية فن الحفر، الذي ظهر فيما بعد في حضارات أخرى ليخدم وظائف وأشكال مختلفة. وما يهمنا الآن، كيف انتقلت هذه التقنيات عبر العصور لتعود إلينا بأشكال وصيغ ومواد، من مصادر مختلفة، لتشكل ما يدعى اليوم فن الغرافيك العراقي.

هناك من يؤمن بأن التاريخ يستمر ويتواصل في روح الإنسان ووجوده، مهما انقطعت سبل التواصل المعرفي، وتماهت الحضارات فيما بينها. فالذاكرة البصرية تتقلّل من عصر إلى آخر، ومن جيل إلى آخر دون أن تفقد أسسها وجزورها كلّياً. وإنّما سبب ولع الرسامين العراقيين بالحفر، سواء في لوحاتهم المرسومة أو لوحاتهم المطبوعة؟ لأنّهم اتبعوا ما شاهدوه بكثرة من آثار الأسلام هنا وهناك، أمّا الحفر له مدلول روحي في وجودتهم الجماعي، أمّ أنه دليل على رغبتهم في ترك أثر عميق لكلّ ما ينجزون من أدب وفن؟ ربما كلّ هذا أو بعضه، هو ما أيقظ فيهم الرغبة الثانية عندما تعرفوا من جديد إلى فن الحفر والطباعة (الکرافيك).

في نهاية الثلاثينيات وبداية الأربعينيات من هذا القرن، كانت نخبة من الفنانين العراقيين الشباب، يدرسون الرسم والنحت في باريس ولندن وروما، ومنهم أكرم شكري وفائق حسن وحافظ الدربوي وجوداد سليم وعطا صبري، ومن ثم بهجت عبوش وإسماعيل الشيخلي وخالد الجادر وحميد المحل، وجميل حمودي، ومن خلال دروسهم الأكademie تعرفوا على فن الحفر ومارسوه، لكنه لم يكن بأهمية الرسم والنحت اللذين ذهبوا من أجلهما، باستثناء بهجت عبوش الذي واصل على ممارسة الحفر على الخشب وهو في العراق. لقد كان هذا الجيل من الفنانين المؤسسين، واعياً لدور فن الكرافيك في الدراسة الفنية، وكان معظمهم أستاذة للفن في معهد الفنون الجميلة، وما إن تولى خالد الجادر عمادة المعهد عام ١٩٥٩ حتى سارع للتعاقد مع فنان بولوني معروف هو رومان ارتوموفסקי لتدريس الحفر والطباعة. وبدوره سارع ارتوموف斯基 باستقدام مكتبين، أحدهما لطبعات الزنك والنحاس، والأخر لطبعات الحجرية (ليثوغراف)، والتي شكلت فيما بعد نواة مشغل صغير لفن الكرافيك في أكademie الفنون الجميلة بعد أن تأسست عام ١٩٦٢، ومن أبرز طلبة ارتوموف斯基 في الأكademie كان كل من هاشم سمرجي وسامم الدباغ ويعيي الشيخ ومهدى مطشر ومحمد علي.

يعتبر عام ١٩٦٥ عاماً مهماً وحااسمًا في تاريخ الفن العراقي المعاصر، لأسباب ربما من أهمها عودة عدد كبير من الذين أنهوا دراستهم خارج العراق، محملين بالأفكار والأساليب والتقنيات الجديدة، فأقاموا المعارض الشخصية والجماعية، مبشرين بصفحة جديدة من الحداثة والمعاصرة، وداعمين لاتجاه كان قد تبناه أستاذة الأكademie، وبالاخص الفنان اليوغسلافي لازسكي والبولوني ارتوموف斯基، بل إن الأخير وجدها فرصة مناسبة. ليقيم لطلابه معرضًا كبيراً لأعمال الطباعة على قاعة (المتحف الوطني لفن الحديث)، وأدى نجاحه لأن ينتقل إلى برلين (الشرقية) ويعرض على قاعة (المتحف الوطني للفنون) فيها، ويعتبر أول معرض لفن الكرافيك العراقي في الخارج. وقبل ذلك، وبالتحديد في أواخر عام ١٩٦٣ عاد رافع الناصري إلى بغداد يحمل شهادة تخصص بفن الغرافيك حصل عليها من (الأكademie المركزية للفنون) في بكين، وعاد بعده، عام ١٩٦٤ غالب ناهي متخرجاً في (أكademie الفنون) في روما.

وفي عام ١٩٦٥ أيضاً، أقيمت، ولأول مرة، ثلاثة معارض شخصية لفن الكرافيك في بغداد، فقد أقام كاظم حيدر المتخرج حديثاً من (مدرسة سليد للفنون) في لندن، في (كالري الواسطي) للمعماريين سعيد علي مظلوم وهنري زفبودا، معرضاً تضمن أعمالاً طباعية لليثوغراف والمونوتايب، وأقام محمد مهر الدين، الذي أنهى دراسته في أكademie وارشو للفنون، معرضاً لأعماله الطباعية في (كالري أيا) للمعماري رفت الجادرجي، كما أقام رافع الناصري معرضاً شخصياً على قاعة (المركز الثقافي الجيكوكسلوفاكي)، عرض فيه أعمالاً طباعية للحفر على الخشب، وخاصة المطبوعات بالألوان المائية التي كان قد تعلمها في الصين.

في عام ١٩٦٧ منحت (مؤسسة كاللوست كولبنكيان) وهي مؤسسة ثقافية عالمية، وتتخذ من

البرتقال مقرأ لها، جمعية الفنانين العراقيين ثلاثة زمالات لدراسة فن الكرافيك في (غرافورا Gravura) لشبونة، وكانت من نصيب كل من رافع الناصري وهاشم سمرجي وسالم الدباغ. وبعد عودتهم إلى بغداد عام ١٩٦٩ أقاموا ثلاثة معارض شخصية، فقد أقام سمرجي معرضه في (كالري أيا)، والناصري على قاعة (جمعية الفنانين العراقيين)، والدباغ على القاعة نفسها. واشترك الثلاثة بمعرض أقاموه صيف ذلك العام في بيروت في (كالري واحد) للشاعر يوسف الحال، وقد صدر بمناسبة المعرض دليل أنيق صممه الفنان العراقي وضاح فارس، وكتب مقدمته الفنان السوداني أحمد شبرين.

وفي بداية عقد السبعين عاد إلى بغداد، مجموعة من الكرافيكين العراقيين (الحفارين)، وعرضوا أعمالهم الطاباعية فيها، ومن أولهم يحيى الشيخ، الذي عاد من يوغسلافيا عام ١٩٧٢ حيث درس في (أكاديمية لوبيليانا للفنون) وهي مدرسة معروفة بكفاءة أساتذتها من فناني الكرافيك، وأقام له معرضًا شخصياً على قاعة المتحف الوطني لفن الحديث، ثم سامي حقي الذي أنهى دراسته في (كلية الفنون في دريسدن) بألمانيا، وأقام معرضًا لأعماله الطاباعية على قاعة المتحف الوطني أيضاً. وفي عام ١٩٧٤ عاد فائق حسين من إسبانيا حيث أكمل دراسته في (مدرسة سان فرناندو) العربية في إسبانيا، وأقام معرضًا لأعماله الطاباعية على قاعة المتحف الوطني لفن الحديث أثار إعجاب المشاهدين ومناقشاتهم، ثم عاد إلى إسبانيا ليقيم بشكل دائم.

في عام ١٩٧٤ تأسس قسم خاص لتدريس فن الكرافيك في معهد الفنون الجميلة، وتولى رئاسته رافع الناصري، وساهم في التدريس الأساتذة سالم الدباغ وسامي حقي وعلي طالب، الذي كان قد أنهى دراسته العليا في القاهرة. وقد كان لهذا القسم دور بارز في تهيئة الجيل الثاني من الكرافيكين العراقيين، ومن أهمهم مازن سامي وعمار سلمان ومظفر أحمد ومدحت محمد علي وحميد عبد الحسين وهناء مال الله وحيان عبد الجبار ويونس العزاوي ونديم محسن وسامر أسامة وكمال سلطان وسلمان عمر وغيرهم.

وفي صيف عام ١٩٧٥ التحق ضياء العزاوي وصالح الجميغي بدورة لفن الكرافيك أشرف عليها الفنان الألماني المعروف أوتو ايفلاو، ضمن برنامج (الأكاديمية العالمية الصيفية) في سالزبورغ التي أسسها الفنان العالمي كوكشكا، وكان رافع الناصري قد شارك بهذه الدورات في صيف عام ١٩٧٤، على التوالي. ثم اشترك الثلاثة بمعرض أقاموه على قاعة المتحف الوطني لفن الحديث وعرضوا فيه ما أنتجهوا في تلك الدورات. وقد استمر العزاوي منذ ذلك الحين في ممارسة الأعمال الطاباعية (حفر على الزنك، طباعة حجرية، طباعة حريرية)، وهو من أكثر الفنانين العراقيين، إنتاجاً للألبومات الفنية (بورتفولي)، ومن أبرز أعماله (المعلمات السبعة) و(تحية إلى بغداد) و(ألف ليلة وليلة) و(تحية إلى جواد سليم) و(الجواهري) وغيرها. وشهد النصف الثاني من السبعينيات، معارض متخصصة أخرى، من بينها معرض لمهدي

مطشر المقيم في فرنسا، وكانت معظم الأعمال منفذة بالطباعة الحريرية (سلك سكرين). كما أقيم معرض آخر لأرداش كاكافيان المقيم في فرنسا أيضاً، وعرض مجموعة من أعماله في الحضر على النحاس والطباعة الحجرية (ليثوغراف)، وكذلك سعاد العطار المقيمة في لندن، التي عرضت أعمالها في (قاعة الرواق). أما هاشم الطويل فقد أنهى دراسته لفن الكرافيك في الولايات المتحدة، وأقام معرضه الأول على (قاعة الرواق)، وتضمن مجموعة من الأعمال الطباعية المختلفة، وذلك عام ١٩٧٩.

في عام ١٩٧٨ استطاع ضياء العزاوي أن يلم شمل الكرافيكين العرب، في أول معرض من نوعه مخصص لفن الكرافيك، رعاه المركز الثقافي العراقي في لندن، ثم انتقل إلى قاعة المتحف الوطني للفن الحديث في بغداد لاحقاً، وجاء تحت عنوان (فن الكرافيك العربي المعاصر).

في عام ١٩٨٠، وبعد نجاح المعرض الأول، بادر المركز إلى تنظيم معرض دولي، أطلق عليه أسم (بينالي كرافيك العالم الثالث) على غرار البناليات العالمية المتخصصة بفن الكرافيك، حيث خصصت له جوائز ولجنة تحكيمية دولية برئاسة الفنان العالمي المعروف البرتوماتا. وقد أقيم المعرض أولاً على قاعة المركز الثقافي العراقي في لندن، ثم انتقل إلى المتحف الوطني للفن الحديث في بغداد بعد ذلك حيث وزعت الجوائز على الفائزين من مختلف دول العالم.

وفي عام ١٩٨٤ اجتمع معظم الكرافيكين العراقيين في معرض طريف، هو معرض لوحات الكرافيك الصغيرة (منمنمات كرافيكية)، وكانت كل لوحات المعرض بقياس 10×10 سم، وأقيم في (الكاردي الاورفلي) في المنصور، وعددها ١٢٠ لوحة، اختيرت ٣٥ لوحة منها للمشاركة في معرض دولي أقيم في سيئول (كوريا الجنوبية) عام ١٩٨٥.

لم تكن هذه المشاركة في المعارض الدولية هي الأولى والأخيرة، فقد شارك فنانو الكرافيك العراقيون قبل ذلك، ومنذ عام ١٩٦٥ في (معرض لايبزك) بألمانيا، ثم في (البنالي العالمي الأول لفن الكرافيك) في لييج بلجيكا عام ١٩٦٩، و(البنالي العالمي الأول في فريديريك شتاد) في النروج عام ١٩٧٢، وبعدها في بیناليات عالمية أخرى في (كراكوف) ببولندا و(لوبليانا) في يوغسلافيا و(براد فورد) بإنكلترا و(انتر كرافيك) في برلين و(برنو) في جيكوسلوفاكيا و(ترينالي مصر الدولي للكرافيك) في القاهرة وغيرها، ولا زالوا على هذا النهج كلما سنتحت فرصة المشاركة لأي منهم، وكان آخرها عشرة فتالين من العراق في (ترينالي النروج العالمي للكرافيك) في فريديريك شتاد، والذي يفتتح في ٢٥ آب ١٩٩٩.

لقد بدأ الرسامون العراقيون منذ أوائل التسعينيات بممارسة فن الكرافيك على نطاق واسع، بعد أن كان حكراً على المتخصصين فقط، ومن أكثر المنتجين فيه إسماعيل فتاح ومحمد مهرالدين ومحمد علي شاكر وسعدي الكعبي وعلاء بشير وكريم رسن وهاشم حنون ونزار يحيى وغيرهم.

ثلاث صور فوتوغرافية لا تنسى إلى روح أستاذِي إسماعيل الشيخلي

قبل أيام وصلنا خبر وفاة الفنان العراقي إسماعيل الشيخلي الذي فارق الحياة في يوم الخميس ٢٤ / ١ / ٢٠٠٢ وبهذا يفقد العراق شخصية ثقافية وفنية كان لها دورها الفاعل في تكوين تاريخ الحركة الفنية الحديثة ، وإغناطها على امتداد ستين عاما .

الصورة الأولى: إسماعيل الشيخلي مع بيكتاسو .

كان إسماعيل الشيخلي أستاذنا في معهد الفنون الجميلة في بغداد، وكان بدرسنا الألوان والإنشاء التصويري في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي . كان له أسلوب محبب في التدريس يتميز بالنظام والإلتزام الشديد من ناحية، والشفافية والأريحية من ناحية أخرى. كنا نحبه ونرتاح له، ونعتبره من أفضل الأساتذة، رغم أنها كانت تفاخر بأن جواد سليم وفائق حسن كانوا أستاذينا أيضا . في يوم من الأيام صادف أن رأينا صورة لأستاذنا الشيخلي تجمعه مع بيكتاسو في أحد شوارع باريس، فزاد هذا من إعجابنا وتقديرنا، بل كنا نشعر بالانتصار، ولم لا، فهذا واحد من فنانينا يقف جنبا إلى جنب مع أعظم فنان في القرن العشرين. وشطح بنا الخيال ظناً منا بأن الفن العراقي قد وصل إلى العالمية، وأكبر دليل على ذلك هذه الصورة المعبرة حيث يقف إسماعيل الشيخلي بكامل أناقته والابتسامة على وجهه وهو في حوار مع فنان العصر بابلو بيكتاسو . مرت السنوات، وأصبحت زميلا لأستاذِي الشيفلي في معهد الفنون الجميلة بعد أن أكملت دراستي في الصين. وفي أحد الأيام سألته عن هذه الصورة التي لم تبرح خيالي . قال : كنت أمشي يوماً برفقة صديق لي كان يحمل معه كاميرا في أحد شوارع باريس ، وفي لحظة تاريخية خاطفة شاهدت بيكتاسو يخرج من باب إحدى العمارات ، فتوجهت إليه مسرعاً اطلب التقاط صورة معه ، فوافق على التو بتواضع الفنانين الكبار ، وكانت هذه الصورة. ثم مشى بيكتاسو إلى وجهته بعد ذلك وهو يردد (مرسي مسيو) .

الصورة الثانية: إسماعيل الشيفلي وسط طلبه وبينهم عايدة وعلياء .

التقطت هذه الصورة الفوتوغرافية الجماعية على ضفاف نهر ديالى في المنطقة الزراعية القريبة من جسر ديالى، وتضم مجموعة من طلبة معهد الفنون الجميلة للعام الدراسي ١٩٥٧/١٩٥٦ أثناء سفرة فنية نظمها أستاذنا إسماعيل الشيفلي لرسم الطبيعة العراقية، وكانت أول سفرة وربما الأخيرة من هذا النوع، فقد اعتاد أستاذتنا الخروج بنا من المراسم إلى حديقة المعهد لرسمها، وقد رسمنا فلا كل زاوية فيها. بعد أن قضينا الصباح كله في رسم الطبيعة الريفية الجميلة في ذلك اليوم الريفي المنعش، جاء وقت الراحة وتناول طعام الغداء المتنوع الأشكال والمذاق، فتحن قادمون من مناطق عراقية مختلفة، هذا من الموصل وذاك من السليمانية أو أربيل أو كركوك أو بعقوبة ، وهؤلاء من البصرة والناصرية والعمارة والحلة، إضافة

الى طلبة من بغداد . وكل سفرة شبابية ، فهي لا تخلو من المرح والغناء والرقص ، غفت لنا عايدة (جوني غيتار) المشهورة جدا في ذلك الوقت ، وغفت لنا علياء أغنية أردنية معروفة ، ولاقت الإعجاب والتشجيع من قبل الجميع ، خاصة وإن من بيننا محبين لهذه أو تلك ، وكانت الطالبين الوحديتين بين هذا الجمع من الشباب . وكل سفرة أيضا ، تكون الكاميرات عنصرا أساسيا فيها ، وهكذا التقطت هذه الصورة التي يظهر فيها إسماعيل الشيخلي متoscطا بقامته الفارعة مبتسما وعلى يمينه عايدة وعلى يساره علياء ثم يتوزع البقية على كامل الصورة ، طارق وعبد الله ومسعود ومظفر ورافع وموفق وسعد وكاكة قالة وكاكة عثمان وكاكة شيخوان وعزيز وعبد الرحمن ولطفى ومحمد وكريم وعلى وغيرهم .

الصورة الثالثة : إسماعيل الشيفخلي مع مساعديه من الرسامين الشباب .

في خضم التهيئة لاحتفالات الذكرى الأولى لثورة تموز عام ١٩٥٩ ، كلف إسماعيل الشيفخلي برسم لوحة جدارية كبيرة فاز بها من بين مجموعة من الفنانين العراقيين ، فاستعان بنا لمساعدته في تنفيذها نحن الأربعة الأوائل على دفعتنا: محمد مهرالدين ومظفر العابد وموفق الوكيل وأنا، وجعلنا أحد الأروقة المكشوفة في معهد الفنون الجميلة محترفا لنا، لكن حجم اللوحة وسهولة العمل عليها في أي وقت نشاء بعد أن انتهت الدراسة في المعهد. كنا نأتي مبكرين صباح كل يوم وقبل أن نبدأ الرسم نتناول فطورنا المتواضع المكون من الجبن البلدي وخبز التنور الحار المتوفّر بكثرة في سوق الكسرة القريب من المعهد ، مع الشاي العراقي الأسود الذي يحضره لنا (جيبار) المستخدم في نفس المعهد. في أحد الأيام جاءنا أستاذنا الشيفخلي بعلبة جبن (كرافت) تكريما لنا ، فكانت مناسبة للمداعبة والمرح والتقطاط الصور الفوتوغرافية ، ومنها هذه الصورة التي يظهر فيها الشيفخلي في مقدمتها ونحن على جانبيه بملابس العمل المكونة من بنطلون وفوقه فانيلة (بلا أكمام) بسبب الحر الشديد في تلك الأيام التموزية . بعد أن انتهينا من رسم الجدارية منحنا أستاذنا مبلغا من المال لم نكن نتوقعه مكافأة لجهودنا، فزاد هذا من سعادتنا وشجعنا على تبديله في شارع الرشيد باقتناه الأشياء الغالية ومنها شرائط ماكينة حلاقة كهربائية (فيليبس) التي علق عليها خالد الرحال عندما شاهدها في يدي ذلك المساء قبل أن أسافر الى الصين ، بقوله: هل جنت. ماو تسي تونغ نفسه لا يملك منها .

ملحوظات :

الصورة الأولى باتت مشهورة جدا بعد ذلك حيث نشرت في الصحافة عدة مرات ، وشاهدتها مؤخرا في عمان ضمن معرض لجماعة الرواد التي كان يترأسها إسماعيل الشيفخلي .

أما الصورتان الثانية والثالثة ، فاعتتقد أنها موجودتان ضمن أوراق في بغداد .

كاكة : تعبير بالكردية يعني الآخر .

جبرا إبراهيم جبرا في قلب المشهد التشكيلي العراقي

لولم يكن جبرا إبراهيم جبرا نادرا فنيا ، لكننا قد خسرنا اليوم بعضا من أهم زوايا الصورة البانورامية الجميلة للفن العراقي الحديث .

عندما دخل جبرا الى المشهد التشكيلي العراقي بعيد وصوله إلى بغداد في عام ١٩٤٨ ، تعرف إلى جواد سليم ، وأصبح صديقا وزميلا له ولرفاقه الذين أسسوا جماعة بغداد للفن الحديث^١ عام ١٩٥١ ، وكان جبرا ناقدهم ومؤرخهم بامتياز ، فكتب عنهم وساهم في صياغة بيانهم الأول بل شاركهم المعارض السنوية وعرض لوحاته معهم ، وبقي مخلصا لصادفته مع جواد حتى بعد وفاته عام ١٩٦١ فكتب عنه المقالات والدراسات ، وأصدر كتابه المشهور (جواد سليم ونصب الحرية)^٢ وهو من الكتب النادرة في تاريخ الفن العراقي المعاصر .

لم ينقطع جبرا عن متابعة تطورات الرسامين العراقيين طيلة حياته ، كجزء من اهتمامه ومتابعته لنطوير الثقافة العراقية عموما ، فكتب المقدمات لمعارضهم الشخصية والجماعية، ونشر العديد من المقالات النقدية في الصحافة المحلية والعربية معرفا بهم وبأساليبهم الفنية ومؤكدا ريادتهم الإبداعية، فأصبحت كتاباته امتيازا ومقاييسا على جودة هذا الفنان أو ذاك، خاصة وأنه يختار بعناية فائقة من يكتب عنهم، ورغم ذلك فإن البعض قد يتساءل عن تجاوزه لبعض الرسامين وتجاربهم الفنية المهمة التي لم يكتب عنها ولم يذكرها إلا إشارة في مقالاته عن الفن العراقي .

كان جبرا على اطلاع واسع على الحركات الثقافية الغربية ومستجداتها، وخاصة الشعرية والتشكيلية منها. بسبب تمكنه من اللغة الإنجليزية وإتقانه لها، وكذلك لاهتمامه باليارات الحديثة ونظرياتها في الفن، فحاول تطبيقها ومقاربتها مع الشعر والرسم في العراق، ونجح إلى حد كبير في تصديقه للنماذج التي اهتم وبشر بها ، ومنها التجارب الفنية لجود سليم وشاكر حسن آل سعيد وضياء العزاوي، وكذلك مع جماعة بغداد للفن الحديث وجماعة المجددين^٢ ومجموعة بيان (الرؤيا الجديدة)^٣، وكان موقفه من كل هذه الجماعات موقفاً واضحاً، وهو الموقف الذي اختاره من الحادثة الفنية على أية حال .

وقد سعى جبرا منذ أواسط السبعينيات إلى نشر الفن العراقي والخروج به إلى آفاق جديدة . كما حصل معه، حين عرف صديقه الحميم الشاعر يوسف الخال على تجارب الفنانين الشباب أثناء زيارته إلى بغداد، وأقام على إثرها سلسلة من المعارض الشخصية والجماعية في صالته الفنية (غاليري وان)^٤ في بيروت ، التي أصبحت منذ ذلك الحين نافذة الفن العراقي على العالم العربي .

كان جبرا سعيداً بصدور بيان (الرؤيا الجديدة) في نهاية عام ١٩٦٩ ، فهو يعرف الرسامين المؤمنين عليه معرفة جيدة، وكان قد كتب عن بعضهم قبل ذلك، وبشر بتجاربهم الطبيعية . وعندما حان موعد معرضهم الجماعي الأول عام ١٩٧١ ، كتب مقدمة طويلة لدليل المعرض بعنوان (أربعة رسامين من بغداد)^٥ وضع فيه خلاصة رؤيته الفنية وموقفه من الفن العراقي المعاصر. بعد ذلك استمر جبرا يتابع أعمالهم وتجاربهم الشخصية عن كثب بعد أن تفرق شملهم حيث سافر ضياء العزاوي إلى لندن ليستقر فيها ، وتبعه هاشم سمرجي بعد عدة سنوات ليستقر في لندن أيضاً، ثم سافر صالح الجميمي إلى أمريكا واستقر فيها، ولم يبق منهم إلا رافع الناصري في بغداد قبل أن يغادر إلى الأردن ثم إلى البحرين. مع هذا فإن جبرا لم يقطع عن تلك المتابعة وبقى مخلصاً لصادقته معهم، وقد التقى بهم عدة مرات في عمان كان آخرها قبل أشهر من وفاته في بغداد عام ١٩٩٤ .

أما صداقته العميقـة مع الفنان ناظم رمزي وهو مصور فوتغرافي عراقي بارع وصاحب مطبعة رمزي في بغداد، فقد أثمرت عن مشاريع طباعية مهمة أفادت الفن العراقي أيمـا فائدة، ولو لا هذا التعاون بينهما لكـنا قد فقدنا الكثير من التوثيق الفني المهم، ومنها إخراج وطبعـة كتب جبرا المتعددة حول الفن العراقي^٦ ، وأخرها كتابه المهم (جذور الفن العراقي) الذي صدرت منه نسخة باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية. وكذلك ما صدر من مجلة (فنون عربية)^٧ التي تولـى جبرا رئـاستـة تحريرـها ، وشرف رمـزي على إـصدـارـها وتوزـيعـها من لـندـن . لقد كانت مجلـة فـنـون عـرـبـية نـمـوذـجاً رـاقـياً لـم يـتـكرـرـ في تـارـيخـ الفـنـ العـرـبـيـ المـعاـصـرـ، عـلـماً بـأنـها صـدرـتـ عام ١٩٨١ ، وـتـوقـفتـ بعد سـبـعة أـعـدـادـ فقطـ .

كان جبرا قبل هذا قد تولـى رئـاستـة تحريرـ مجلـة (الـعـامـلـونـ فـيـ النـفـطـ) التي حولـها إـلـىـ مجلـةـ تـعـنىـ

بالثقافة والفنون الى جانب عنایتها بشؤون المؤسسة التي ترعاها وهي شركة النفط العراقية، وفي هذه المجلة اهتم جبرا بنشر لوحات الفنانين الشباب على أغلفتها، كما نشر رسومهم التوضيحية فيها، وكذلك بعض المقالات عنهم .

كان جبرا في قلب المشهد التشكيلي العراقي دائماً، فهو وإن انقطع عن ممارسة الرسم لكنه بقي الناقد الأكثر تأثيراً على المستوى المحلي والعربي، بل كان المتحدث الأساسي عن الفن العراقي في المحافل الدولية. وكانت له مساهمات مهمة في اللجان الفنية والتحكيمية التي أشرف على مختلف النشاطات الثقافية، ومنها المعارض الدولية، وأآخرها معرض بغداد العالمي للفن التشكيلي الذي أقيم في بغداد عام ١٩٨٨. كما تولى رئاسة اللجنة الوطنية لتقدير الفن التشكيلي (آيكا)^٩ لحين وفاته، وكان لهذه اللجنة نشاطات مختلفة ألغت الجانب الثقافي، وساهمت بتعزيز بعض من الثوابت في الفن العراقي .

عندما نستعيد اليوم صورة جبرا إبراهيم جبرا، فإننا نستعيد الصورة الباهرة للفن العراقي المعاصر خلال نصف قرن، فأحدهما مرتبط بالآخر، بل هما في بعض أجزاء المشهد، صورة واحدة .

مجلة كلمات / استراليا ٢٠٠٣

فوتوغراف للفنان ناظم رمزي / العراق

عن الفن العراقي المعاصر ورموزه الفنية

اكتسب الفن العراقي المعاصر، خلال العقود الخمسة الأخيرة من القرن العشرين، حضوراً وتميزاً ملحوظاً، سواء على المستوى العربي أو الدولي، لأسباب عديدة، ربما من أهمها، ارتباط الفنان العراقي الوثيق والمتوافق مع ارثه الحضاري العريق، وصرامة دراسته الفنية الأكاديمية، ثم مزاياه الشخصية التي تتسم عامة، بروح التحدي ووضوح الرؤية وحدة التعبير. تلك بعض من الأسباب التي أعطت الفن العراقي ذلك الزخم الكبير والمتنوع من الأفكار والأساليب والرؤى، كما أعطت الفنانين العراقيين كل تلك الثقة والجرأة في البحث والتجريب وملاحة الجديد دونما إحساس بالعزلة أو الاختلاف.

إن الأرض التي يقف عليها الفنان العراقي المعاصر، هي أرض صلبة ترسّبت عليها سلسة من الحضارات العظيمة، بدءاً من حضارة وادي الرافدين، والحضارة العربية الإسلامية، وصولاً إلى الحضارة المعاصرة.

يبدو لنا، أن كل هذه الحضارات قد تجذرت في وجدانه، وحضرت عميقاً في تاريخ ذاكرته البصرية. كما أعانته على اتخاذ موقف فكري واضح إزاء الفن ووظائفه المتعددة. لقد كانت هذه الشواهد الحضارية، وما زالت ماثلة أمام عينيه في كل وقت ، وأينما يحل . يكفي أن يزور مدينة (بابل) ليرى ويعيش طقوس الإبداع في شارع الموكب أو بوابة (عشтар)^{١٠} ليتأكد من عظمة أولئك الفنانين، أجداده القدماء. أو يزور (نمرود)^{١١} ليشاهد جبروت الفنان الآشوري الذي نحت كل تلك الأعمال العملاقة. أو يزور المتحف العراقي ليشاهد قمة التعبيرية الفنية في تماثيل السومريين الصغيرة (تيراكوتا)^{١٢}. ناهيك عن آثار الحضر والأخضر وسامراء

، والقصور العباسية، والأماكن المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية والكوفة وغيرها من النماذج الحضارية المختلفة التي يمكن أن يطلع عليها بيسر، ومنها رسوم (الواسطي)^{١٣} لمقامات الحريري، أو غيرها من المخطوطات النادرة .

لقد أثرت كل هذه المصادر(رسم ، نحت ، عمارة ، حفر ، خط وزخرفة) على مخيلة الفنان العراقي، وعمقت مدركاته البصرية، كما ساعده على إيجاد الحلول المناسبة ل Maheriyah عمله الفني ، أسلوبها وتقنية ، ووضعته قريبا من منابع الفنون المعاصرة .

وللدراسة الفنية الأولية تأثير كبير على مستوى أداء الفنان العراقي ، بدءا بالدراسة في معهد الفنون الجميلة^{١٤} ، حيث أسس (فائق حسن)^{١٥} فرعا للرسم ، وأسس (جواد سليم)^{١٦} فرعا للنحت بعد ذلك ، وهما الفرعان اللذان درس فيهما نخبة من الرسامين والنحاتين المعروفيين من جيل الخمسينيات ، وبعد ذلك كل الأجيال اللاحقة .

ثم تطورت الدراسة في المعهد واسعت ، حين أضيفت لها اختصاصات أخرى ، مثل فرع السيراميك الذي صاغ بداياته الأولى (أيام أولد)^{١٧} عام ١٩٥٥ م ، ومن بعده (فالنتينوس كارالامبوس)^{١٨} ، وأخذ عنهم معظم الخزافين العراقيين . أما فرع الغرافيك فقد تأسس عام ١٩٧٤ بمبادرة من (رافع الناصري)^{١٩} ودرس فيه خيرة الحفارين العراقيين المعاصرین^{٢٠} . وكان (رومان آرتوموفسكي)^{٢١} قبل ذلك ، قد ابتكر درسا لفن الغرافيك في أكاديمية الفنون الجميلة حين تأسيسها ، ولم يتتطور إلى قسم مختص لغاية الآن .

تأسست أكاديمية الفنون الجميلة عام (١٩٦٢)^{٢٢} ، وكان (خالد الجادر)^{٢٣} أول عميد لها ، وقد خططت منذ البداية خطوات واثقة لإكمال الأهداف التربوية التي كان قد بدأها معهد الفنون الجميلة قبل ذلك بسنوات طويلة ، ومنها تأسيس جيل واع من الفنانين ، متمنكا من حرفة ، ومؤهل لدوره الثقافي ضمن مجتمعه ، مع طموح مشروع لارتقاء آفاق عالمية جديدة .

ولا غرابة في ذلك إذا ما عرفنا بأن أساتذة الأكاديمية هم أنفسهم كانوا أساتذة المعهد ، ومنهم فائق حسن ، وإسماعيل الشيشلي ، وفوج عبو ، وكاظم حيدر ، ومحمد غني حكمت ، وإسماعيل فتاح ، وفالنتينوس ، وسعد شاكر وغيرهم . كما كانت الأكاديمية قد استعانت بخبرات أجنبية من الأساتذة الأكفاء ، وأهمهم (رومان آرتوموفسكي) (لازسكي)^{٢٤} اللذان أثرا بشكل واضح على مسيرة طلبتهما من جيل الستينيات والسبعينيات .

لقد ساهم المعهد والأكاديمية من خلال برامجهما الفنية المختلفة ، في خلق أجيال مقدرة أكاديميا ، وكانت تلك البرامج الدراسية على غرار البرامج الأوروبية التي كان قد تعلمها كل من فائق حسن وجاد سليم وبقية زملائهم عندما كانوا يدرسون في باريس ولندن وروما . وقد تطورت تلك البرامج لاحقا ، وأصبحت تعنى بالابتكار والبحث عن الشخصية الفنية للطلبة وهم على مقاعد الدراسة ، وهذا برأيي ، عامل مهم وأساسي في عملية رفد الحركة الفنية بوجه شابة قادرة على أن تقف بثبات وجرأة قبلة الفنانين المكرسين من الأجيال السابقة .

أما العامل الثالث الذي ساعد على تميز الفنان العراقي ، فإنه التكوين الشخصي، الذي هو جزء من التكوين الجماعي للشخصية العراقية التي تسم بالجرأة والتحدي والمبادرة ووضوح الأهداف . هذه الصفات وغيرها، أدت إلى أن يغامر الفنان العراقي ، ويغوص تجارب جديدة ومختلفة طوال الوقت . فهو لم يقف عند حدود الأساليب الأكademie والأنطباعية والتعبيرية، بل تعداها الى (الباب آرت)^{٢٥}، والواقعية الجديدة ، والتجريدية ، والإنشائية^{٢٦}، وغيرها. انه في حالة تجدد مستمر ، مما أهل الكثير منهم للتوصل الى أساليب فنية عرروا بها محلياً وعربياً، وحافظوا عليها ، بل طوروها باستمرار.

أما صفة التحدي التي هي الأخرى من بين صفاته الموروثة ، فقد أوصلته الى محافل دولية، وأثبتت جدارته فيها، بل حصل منها على اعتراف ملموس ، سواء بحصوله على جوائز عالمية، أو بمشاركة الفعالة في لجان تحكيم دولية . إن مشاركة الفنان العراقي في المعارض الدولية (بينالي وترينالي)^{٢٧} كانت قد بدأت منذ أواسط السبعينات ، بالرسم والنحت والغرافييك والملصق الجداري والتخطيط . لقد شارك في بينالي فينيسيانا وبينالي ساو باولو وترينالي الهند وبينالي أنقرة وبينالي بنغلادش وترينالي النرويج وبينالي وارشو وبينالي برادفورد وبينالي لوبليانا وبينالي كراكوف وبينالي سيئول ، وبينالي برلين وبينالي القاهرة، وكلها معارض دولية معروفة . وما زال يشارك في بعضها ، وهو يسعى للاعتراف أكبر ونتائج أفضل. بل هولا يتوقف عن ذلك، حتى في أصعب الظروف ، كما هو حاصل الآن والوطن تحت الحصار. واكبر مثال على ذلك مشاركة عشرة فناني عراقيين في ترينالي النروج العالمي للغرافييك ١٩٩٩ ، وكانت هذه المشاركة دليلاً واضحاً على إصرار الفنان العراقي على الإبداع والتحدي ، وأثبتت أنه جدير بحمل رسالة أساتذته ورموزه الفنية الكبيرة .

ومنهم (فائق حسن)^{٢٨} ، وهو واحد من الفنانين العراقيين الرواد، وهو رسام بارع لم يشهد له العراق مثيلاً، بل هو واحد من أهم الرسامين العرب في القرن العشرين . برزت موهبته الفنية في وقت مبكر، وهو ما زال على مقاعد الدراسة الابتدائية ، فرعاه الملك فيحصل الأول وأرسل لاحقاً الى باريس ليدرس الرسم في المدرسة العليا للفنون الجميلة (بوزار) حيث أتقن الرسم الأكاديمي، وكان متقدماً بأسلوبه المتيقن في التخطيط والتلوين على أقرانه من الفرنسيين والأجانب . وبعد أن أنهى دراسته الفنية في فرنسا ، عاد الى بغداد عام ١٩٣٩ ليؤسس فرع الرسم في معهد الفنون الجميلة ، وعلى يديه تتلمذ معظم الرسامين العراقيين، واصبح نموذجهم ورمزهم الذي يفخرون به دائماً .

يتميز أسلوب فائق حسن التعبيري ببراعة كبيرة في تكوين الموضوع ، وهو غالباً ما يكون موضوعاً عراقياً ، سواء من الطبيعة أو البيئة أو الناس ، كما يتميز بمعرفته الجيدة لเทคโนโลยياً الألوان، ويبعد باستخدامها ، وبذلك يعتبر أفضل الملحنين في تاريخ الفن العراقي بلا منازع . أرسى وزميله جواد سليم أسس الفن العراقي الحديث ، وكانا يكملان بعضهما : فائق بتنياته

وأسلوبه وجمالياته ، وجود بفكرة وفلسفته الجمالية وريادته في تأسيس فن عربى معاصر .
أسس مع نخبة من أصدقائه وطلابه ، جماعة (الرواد) عام ١٩٥٠ ، وشارك في معارضها الأولى ، ثم أسس جماعة (الزاوية) عام ١٩٦٧ التي توقفت بعد معرضها الأول . ترأس قسم الفنون التشكيلية في أكاديمية الفنون الجميلة عام ١٩٧٢ ، كما كان الرئيس الفخرى للرابطة الدولية للفنون التشكيلية التابعة لليونسكو .

توفي في باريس عام ١٩٩٢ ، وبذلك فقد الفن العراقي معلمه الأول ، وقد الفن العربي رائداً من رواد الكبار .

(جواد سليم)^{٢٩} الذي يحتل موقعاً خاصاً في تاريخ الفن العراقي الحديث ، فإليه يعود الفضل الأول في النهضة الجديدة للنحت العراقي بعد أن انحسر هذا الفن قرون عديدة . كما أن له الدور الأساسي والمؤثر في بدء وتعزيز النزعـة الحداثـية والروح المعاصرـة في الرسم العـراقي بعد أن فتح أبوابـاً وأفـاقـاً جديدة أمام الرـسامـين الشـابـين . أسـس فـرعـ النـحتـ بـمعـهـدـ الفـنـونـ الجـمـيلـةـ ، وأـسـسـ جـمـاعـةـ بـغـدـادـ لـلفـنـ الـحـدـيـثـ عـامـ ١٩٥١ـ معـ نـخـبـةـ منـ الفـنـانـينـ ، وـمـنـهـ شـاـكـرـ حـسـنـ آلـ سـعـيدـ وجـبراـ إـبرـاهـيمـ جـبراـ وـلـورـنـاـ سـلـيمـ وـمـحمدـ الحـسـنـيـ وـغـيرـهـ .

كان للفنان جواد سليم اهتمامات ثقافية جادة ، فبالإضافة إلى عزفه الاحترافي على آلة الغيتار ، يهتم بالأدب والشعر ، وكان أسلوبه بالكتابة جيد ، وتعبيره مشوق ، وما أدى على ذلك من مذكراته التي نشرت بعد وفاته عام ١٩٦١ ضمن كتاب (جواد سليم ونصب الحرية) لمؤلفه جبرا إبراهيم جبرا . لم يشهد تاريخ العراق ولغاية اليوم ، فناناً من ذي يحيى بن محمود الواسطي له هذا الحضور والتأثير على كل الأجيال الفنية مثل جواد سليم .

أما (شاكر حسن آل سعيد)^{٣٠} ، فهو واحد من أكبر وأهم الرسامين العراقيين المعاصرین ، درس الرسم في بغداد وبباريس ، وساهم سنة ١٩٥١ في تأسيس جماعة بغداد للفن الحديث مع جواد سليم ورفاقه . بدأ مختلطاً عن أقرانه نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات ، حيث كان يختار موضوعيه التراجيدية وأسلوبه الحديث بعنابة فائقة . تناول المواضيع الشعبية والأساطير وحكايات ألف ليلة وليلة وعالجها بأسلوب تعبرـي ذي ملامـعـ شـرقـيـةـ . وما أـنـ حلـتـ أـواـخـرـ السـيـنـاتـ حتـىـ انـخـرـطـ بالـتجـريـدـ كـماـ فيـ أـعـمـالـهـ المـعـنـونـةـ (ـمـارـاجـ)ـ والتـيـ قـادـتـهـ إـلـىـ اـسـتـخـدـامـ الـحـرـفـ الـعـرـبـيـ فيـ لـوـحـاتـ الـمـتـعـدـدـ الـخـامـاتـ ،ـ وـفـيـ أـوـاـئـلـ السـيـنـيـنـاتـ أـسـسـ جـمـاعـةـ الـفـنـانـينـ الـحـرـوـفـيـنـ جـمـاعـةـ (ـالـبـعـدـ الـواـحـدـ)ـ^{٣١}ـ وـذـلـكـ سـنـةـ ١٩٧١ـ وـكـتـبـ الـكـثـيرـ مـنـ الـدـرـاسـاتـ حـوـلـ هـذـاـ الـمـوـضـوـعـ .ـ اـكـتـشـفـ الـجـدارـ وـمـاـ خـلـفـهـ إـلـيـهـ مـنـ اـثـرـ وـأـلـوـانـ ،ـ وـاستـخـدـمـهـ فـيـ لـوـحـاتـ كـبـيرـةـ مـنـ الـخـشـبـ وـالـقـمـاشـ ،ـ كـمـ أـضـافـ إـلـيـهـ بـعـضـاـ مـنـ الـعـبـارـاتـ الـتـيـ تـتـلـاءـمـ مـعـ أـفـكـارـهـ ،ـ وـتـعـتـرـ تـلـكـ الـأـعـمـالـ وـخـاصـةـ فـيـ فـتـرـةـ الـثـمـانـيـنـاتـ مـنـ أـهـمـ أـعـمـالـهـ .ـ وـبـعـدـ سـنـةـ ١٩٩١ـ عـادـ إـلـىـ اـسـتـخـدـامـ الـوـرـقـ وـالـأـحـبـارـ وـانتـجـ مـجـمـوعـةـ كـبـيرـةـ مـنـ الـأـعـمـالـ الـجـمـيلـةـ مـعـتمـداـ عـلـىـ (ـالـأـوـفـاقـ)ـ وـالـإـشـارـاتـ بـطـرـيـقـةـ التـلـصـيقـ (ـالـكـوـلاـجـ)ـ مـسـتـغـلـاـ الـقـصـاصـاتـ الـوـرـقـيـةـ وـأـنـوـاعـ الصـيـغـاتـ الـمـلـوـنـةـ لـإـضـفـاءـ العـقـقـ لـلـوـحـاتـ ،ـ كـمـ اـسـتـخـدـمـ عـنـصـرـ الضـوءـ

في أعماله الفنية لتشاهد من الطرفين ويحصل بذلك على لوحتين مختلفتين في الوقت نفسه. نقاد الفن يضعونه في خانة جيل الخمسينات، لكنه فنان دائم التجديد ويصعب وضعه ضمن جيل واحد، إنه رسام لكل الأجيال، بل إنهاليوم، يعتبر الأكثر تجديداً وحداثة من بين كل الرسامين العراقيين المعاصرین.

أما إسماعيل فتاح الترك^{٢٢} ، فقد حالفه الحظ مررتين، مرة حين درس النحت والرسم على يد جواد سليم وفائق حسن في معهد الفنون الجميلة ببغداد أواسط الخمسينات، ومرة أخرى حين درس النحت والفارخار على أيدي أساتذة مرموقين في أكاديمية الفنون في روما أوائل السبعينات . بعد أن عاد إسماعيل إلى بغداد، أقام سنة ١٩٦٥ معرضاً للرسم أثار الكثير من الجدل لما احتواه من لوحات حداثة وغريبة على الجو الفني آنذاك، وكان ذلك المعرض واحداً من أهم المفاصل الطليعية في تاريخ الفن العراقي المعاصر. تفرغ للنحت وأنجز الكثير من النصب التذكارية منذ أوائل السبعينات . وقع على بيان (الرؤيا الجديدة)^{٢٣} سنة ١٩٦٩ لكنه لم يعرض منهم إلا في السنوات الأخيرة . في أوائل الثمانينات انشغل بتصميم وتنفيذ نصب (الشهيد)^{٢٤} وهو من أهم وأجمل النصب التذكارية في الوطن العربي وربما في العالم، حسب ما صرخ به النحات الإنجليزي المعروف (أرميتاج)^{٢٥} حينما شاهده في بغداد. بعد أن أنهى نصب (الشهيد) سنة ١٩٨٤ عاد ليتفرغ للرسم من جديد ، فانتج مئات اللوحات لموضوع واحد (الرجل والمرأة) مستخدما خطوط النحت وألوان الرسام برشاقة وحساسية فريدة. حتى وهو يرسم بالأبيض والأسود، فإنه يستخدم درجاتها اللونية بشفافية عالية، مما أدى به إلى أن يتوجه في السنوات الأخيرة نحو تقنيات الحفر والطباعة لينتج بها عشرات الطبعات، ويبعد وكأنه يمارس فن الغرافيك منذ سنوات طويلة. يعتبر الآن واحداً من أهم النحاتين العراقيين بعد جواد سليم، ويعود إليه الفضل بتطوير الأشكال النحتية في الخزف العراقي المعاصر .

كان (محمد مهر الدين)^{٢٦} ، الطالب الأكثر قرباً من أستاذة فائق حسن، سواء بالرسم أو التلوين، وقد أتقنهما أكاديمياً قبل أن يسافر للدراسة في بولونيا أوائل السبعينات. هناك انفتحت له الأبواب على عالم من الحداثة والتجدد، فانخرط فيه واستفاد منه كثيراً، وهو بما بدا واضحاً في أول معرض له في بغداد (قاعة أيا) سنة ١٩٦٥ ، وكانت لوحات ذلك المعرض مثار إعجاب وتقدير من الفنانين والمشاهدين. وقع على بيان (الرؤيا الجديدة)^{٢٧} سنة ١٩٦٩ لكنه لم يعرض منهم إلا في فترة متأخرة. امتازت أعماله الأولى بتجريدتها وسمakanها ملمسها ونسيجها (تسجّر) بل هو أول من استخدم هذه التقنية وتفرد بها لفترة طويلة، وفي أوائل الثمانينات استفاد من الصور الفوتografية واستخدمها في تكويناته مازجاً بين الواقعية والتجريدية في موضوعات تمجد الإنسان وتعلن عن فلقه ومشاكله. لم يقتصر عمله على الرسم فقط، بل كان مبدعاً في مجال تصميم الملصقات الجدارية، وله أعمال جميلة فيها. كما ساهم في تدريس الرسم في معهد الفنون الجميلة وأثر في كثير من طلبه المهووبين. بعد سنة ١٩٩١ اقتصر عمله على

(الورقيات) وانتج العديد منها، مازجاً بين التصنيق (الكولاج) والرسم بالأقلام الملونة والأحبار والاكرييليك، إنها خلاصة تجربته في التكوين والتلوين، وتقترب مرة أخرى من التجريد مع بعض الإشارات والحرروف وبقايا الإنسان . عاد في السنوات الأخيرة وبعد انقطاع طويل إلى الحفر والطباعة، وانتج مجموعة من أعمال الحفر على الزنك. مسيرته الفنية وتجربته المتميزة هي جزء مهم من مسيرة الفن العراقي المعاصر .

وقد تميز (ضياء العزاوي)^{٢٧} عن أقرانه وبرز اسمه منذ أن تخرج من قسم الآثار في كلية الآداب ومعهد الفنون الجميلة سنة ١٩٦٤ . كان عضواً في (جامعة الانطباعيين)^{٢٨} بقيادة حافظ الدروبي ، لكنه بعد حين استقل وراح يقيم معارضه الشخصية منذ أواسط السبعينات، وكانت لوحاته في تلك الفترة مشبعة بالرموز التاريخية والشعبية، ومترفرفة بتكوناتها وألوانها الجريئة . وعندما اكتشف الحرف العربي استخدمه في لوحاته بحس مرهف وقيمة لونية عالية ، فهو واحد من أهم الملونين في الفن العراقي. كتب بيان (الرؤيا الجديدة) وأصدره مع أصدقاء له سنة ١٩٦٩ ، ومنذ ذلك الحين أخذ يعرض معهم بمعارض جماعية في بغداد وبعض الدول العربية. في سنة ١٩٧١ ساهم مساهمة فعالة في تحضير المعرض الأول لجامعة البعد الواحد والعرض فيه. أقام سنة ١٩٧٥ معرضاً تناول لوحاته هموم الإنسان، وتميز بحسها الغرافيك العميق مما أدى إلى التحاقه بدورة لفن الغرافيك في (سالزبورغ)^{٣٩} وحصوله على الجائزة الأولى فيها، ومنذ ذلك الحين أخذ اهتمامه بالحفر والطباعة إضافة إلى الرسم وأخذ جل وقته ، فانتج فيها العديد من الالبومات (بورتريولي) ومنها الم العلاقات السبع والنشيد الجسدي وتحية بغداد وألف ليلة وليلة والجواهري وغيرها ، مستخدماً مختلف الطرق الطباعية من حفر على الزنك والليثوغراف والسلك سكرين ، وقاده هذا الاهتمام إلى أن ينظم سنة ١٩٧٨ في لندن وبغداد، معرضاً للفرافيك العربي المعاصر، وسنة ١٩٨٠ معرضاً (بيان)^{٤٠} لرافيك العالم الثالث. تميز أعماله منذ الثمانينيات بقوة تكوينها وألوانها الشرقية وفيها يمزج بين التجريد والتشخيصية بأسلوب متفرد . يقيم منذ سنوات في لندن، وتتوزع معارضه للرسم والغرافيكس والمجسمات الملونة على مختلف بلدان العالم.

أما (علي طالب)^{٤١}، فقد بدأ مجدداً منذ أن كان طالباً في أكاديمية الفنون الجميلة، حينما أسس مع مجموعة من زملائه ، جماعة (المجددين)^{٤٢} سنة ١٩٦٥ ، وشارك في معرضهم الأول الذي يعد من الشرارات الأولى لحركة التجديد والحداثة في الفن العراقي. وعندما أنهى دراسته في الأكاديمية سنة ١٩٦٦ ، عاد إلى البصرة مسقط رأسه وساهم في حركتها الفنية مع جماعة (الظل)^{٤٣}. عندما عاد إلى بغداد واستقر بها في أوائل السبعينات ، انفرد بمعارضه، ومن أهمها معرضه الشخصي على قاعة المتحف الوطني لفن الحديث الذي تناول فيه قضية الإنسان المعاصر بأسلوب تعابيري أخاذ، ومن أهم تلك اللوحات ما تضمنت موضوع (الأقتنة) التي أبدع في إخراجها شكلاً ومضموناً ، وألواناً تدرج بين الترابية والأسود. وقد استمر بمسرحية

تكويناته في اللوحة حتى أواخر الثمانينات عندما أخذ يستخدم عنصر الزمن (الساعة)^{٤٤} وعنصر الإثارة (وجوه) وهي تحتل كل مساحة اللوحة . بعد سنة ١٩٩١ تسرّب قليل من التجريد إلى لوحاته وأخذ يستغله في بعض أجزائها ، لكنه عاد مرة أخرى إلى واقعيته ، وخاصة في أعماله الكبيرة المسماة (بييتا: تحية لمايكل انجلو) وفيها استخدم تقنيات متعددة، منها الصور الفوتوغرافية والملامس المختلفة، وتعد من أهم أعماله، بل هي من أهم ما انتج في الفن العراقي لما بعد الحرب. ساهم بتدريس الرسم والغرافييك في معهد وأكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، كما ساهم في تدريس الرسم في جامعة اليرموك في الأردن. يشارك مع جماعة (رؤيا الجديدة) في معارضهم خارج العراق، إضافة إلى معارضه الشخصية ومساهماته في المعارض الدولية.

جامعة البحرين / ٢٠٠٢

لوحة للفنان هائق حسن / العراق

البحث عن : آفاق الشرق^٤ محطات : في التجربة الشخصية

لم نكن نعرف أنها لفناننا الكبير فائق حسن، عندما وضع أستاذنا جواد سليم تلك اليد البرونزية الرشيقية أمامنا، وقال: انحتو مثلاها بالطين .
كان ذلك هو الدرس الأول في الفن .

حدث هذا في يوم خريفي جميل من عام ١٩٥٦ في معهد الفنون الجميلة ببغداد. لم ندرك حينها كم كان لهذا الفعل من معنى. لقد كان قصد جواد من هذا الدرس ، أن نتعلم ونقتنى ونخلص لمعلمنا الأوائل، ومن هو أفضل من فائق حسن، ذلك الرسام البارع والأستاذ الفذ، لأن يكون قدوتنا ورمزاننا. وما يده البرونزية الجميلة تلك، التي كان قد نحتها جواد نفسه، إلا رمزاً ومثالاً للإتقان والإبداع على مر الزمن .

كان معهد الفنون الجميلة في ذلك الوقت ورشة كبيرة، يضم بين جدرانه أفضل الأساتذة، وأكثر الطلبة موهبة. كان هناك فائق حسن، جواد سليم، عطا صبري، إسماعيل الشيخلي، فرج عبو، خالد الرحال، فالنتينوس^٦ وغيرهم، كانوا يعلمون، ويقيمون المعارض، ويناقشون أمور الفن وقضاياهم أمام الطلبة ومعهم .

كنت وزملائي محمد مهر الدين، ومظفر العابد، وموفق الوكيل^٧، في السنة الأخيرة من الدراسة، حين كنا نساعد الأستاذة على تنفيذ مشاريعهم الفنية الكبيرة، كنا فريق عمل منسجماً،

نعمل بإشراف جواد سليم وفائق حسن وإسماعيل الشيخلي حين أطلت الذكرى الأولى لثورة ١٤ تموز (١٩٥٨) . لقد منحونا الإعتراف والثقة والمحبة في وقت مبكر، وهو ما سيؤثر وينعكس على مجلمنا مسيرتنا الفنية مستقبلاً.

بعد تخرجنا في المعهد (١٩٥٩) ، منحت لنا زمالات وبعثات من مختلف بلدان العالم. اختار زملائي دول أوروبا ، واخترت أنا (الصين) لتكملاً للدراسة . لم يكن سبب اختياري هذا واضح تماماً ، لكنني اذكر بأنني دهشت بمعرض الفن الصيني المعاصر^{٤٨} ، الذي أقيم على قاعات المعهد آنذاك ، وتتابعته بشغف كبير، فكان ذلك أحد أسباب اختياري. أو ربما هاجس البحث عن عوالم مختلفة وأفاق جديدة في الفن والحياة ، كان هو السبب الآخر .

كان الكل مستغرباً من اختياري هذا ، حتى إن سفير العراق لدى الهند ، عندما قابلناه في نيودلهي ونحن في طريقنا إلى الصين ، قال لنا: يا أولادي ، أتعرفون إلى أين انتم ذاهبون؟ عودوا من حيث أتيتم ، فهو الأفضل لكم .

لكنني مضيت إلى قدرى، وكأنني لم اسمع هذا الكلام ، أو كأن هناك جاذبية ساحرة تشدني إلى تلك الأفاق المجهولة ، أفاق الشرق الجميل .

في الصين، قضيت الأشهر الأولى في (جامعة بكين) أتعلم اللغة الصينية، وأنظر على معالم المدينة وطبيعة الحياة فيها. كما كنت أتابع النشاطات الفنية المختلفة، وازور المتاحف والمعارض، لتكوين فكرة عامة عن الفن الصيني. حينها اكتشفت فن الحفر والطباعة (فن الكرافيك)^{٤٩} فأدهشني ما وصل إليه الفنان الصيني من مستوى عال في هذا المجال ، فقررت من يومها أن ادرس هذا الفن .

التحقت عام ١٩٦٠ في أكاديمية الفنون المركزية في بكين^{٥٠} ، وكان اختبار القبول مكوناً من امتحانين، واحد للخطيط ، وأخر للألوان المائية ، ولأنني كنت قد درستهما في بغداد ، فقد اجتزتهما بتفوق مما أهلني للدراوم مباشرة في مرحلة الاختصاص، دون المرور بالستين التحضيريتيين .

في درستنا الأول لفن الحفر، اطل علينا الفنان الكبير (لي خوا)^{٥١}. وضع أمامنا مزهرية فيها أنواع مختلفة من الورود، وقال: عليكم رسماً وحرفاً وطباعتها بمنتهى الدقة والشفافية ، على أن تحافظوا على ألوانها ودرجاتها بالرغم من استخدامكم للأسود والأبيض. كان تطبيق هذه الوصايا صعباً للغاية، خاصة وأنها تحتاج إلى كثير من الصبر والثأني، والتي شئ من قوة الملاحظة ، وقوة الذاكرة أيضاً، وهو ما سيسري على بقية الدروس (تخطيط ، ألوان مائية ، رسم صيني تقليدي) ويميزها، كما يميز الفن الصيني عموماً .

كما درست على يدي قتانيين كبار من أمثال (غو يوان)^{٥٢} و(خوانغ يوبي)^{٥٣} الذي سيصبح صديقي ومرشدتي لاحقاً، وهو قتان دائم الحركة والبحث عن الجديد ، وكان له الفضل الكبير في تطوير أدواتي الفنية وبلورتها منذ ذلك الوقت المبكر .

عند إنتهاء دراستي في بكين (صيف ١٩٦٣) أوصى بي أستاذتي (خوانغ يوبي) لدى أصدقائه في (هونغ كونغ) وكانت في طريق عودتي الى بغداد، فاحتفلوا بي أيما احتفاء، ونزلت ضيفاً في بيت أحدهم ، وهو فنان معروف، فأقاموا لي معرضاً شخصياً للرسم والكرافيك^٤ ، كتبت عنه الصحفة الصينية باهتمام شديد. كما شاركت نخبة من رساميهم في ورشة للرسم الصيني التقليدي، ولم يخفوا حينها إعجابهم بطريقة رسمي للمواضيع العراقية بأسلوب صيني فيه شيء من التحوير والابتكار. كان هذا أول تماส عملي مع الحياة، ومنه عرفت بأن طريق الفن جد طويل .

في عام ١٩٦٤ عينت مدرساً في معهد الفنون الجميلة، وأصبحت زميلاً لأساتذتي القدماء ، مما أدى إلى بعض الملابسات في البداية، لكن معرضي الشخصي الأول في بغداد عام (١٩٦٥)^٥ ، والذي ضم أعمالاً طباعية ، منها لوحة مشروع التخرج، وهي جديدة على الذائقة العراقية آنذاك ، قد أزال بعضاً من تلك الملابسات، فعادت الأمور الى طبيعتها كما كانت .

في عام (١٩٦٧) كانت مؤسسة كولبنكيان^٦. قد منحتني زماله للدراسة في إحدى المؤسسات الفنية التي ترعاها في لشبونة . كنا مجموعة من الفنانين المحترفين والمتدربين نعمل سوية في محترف كبير للحفر والطباعة ، تديره جمعية الكرافيكين البرتغالي (غرافورا)^٧ ، ويشرف عليه كل من الفنانين (جوان اوغن) و (أليس جورج) وهما من خيرة الحفارين البرتغاليين . في هذا المحترف ، أنتجت أفضل أعمالي الطباعية بالحفر على النحاس^٨ ، وفي هذه الفترة أيضاً ، اكتشفت الحرف العربي وجمالياته، واستخدمته في مواضيع تجريدية، أصبحت المنطلق الأساسي لكثير من أعمالي اللاحقة .

بعد عودتي من لشبونة عام (١٩٦٩) أقيمت معرضاً شخصياً على قاعة (جمعية الفنانين العراقيين)^٩ عرضت فيه حصيلة ما أنتجت من أعمال طباعية في البرتغال ، وسررت لردود فعل المتقين الطيبة ، من جمهور وفنانين ونقاد فن . مما شجعني على العرض مرة أخرى (مع زملائي هاشم سمرجي وسالم الدباغ)^{١٠} في بيروت . أقيم المعرض في كالري (وان)^{١١} ، وهو من القاعات الفنية المعروفة في بيروت والوطن العربي ، وقد فتح لنا ذلك المعرض نافذة واسعة على الفن العربي المعاصر، خاصة وأن بيروت كانت مركزاً مهماً للثقافة العربية عامة والفن العربي المعاصر خاصة .

في نهاية عام (١٩٦٩) أصدرنا بيان (الرؤية الجديدة)^{١٢} ليصبح نبراساً لنا في كل مشاريعنا المستقبلية . استقبله الفنانون والمثقفون باهتمام شديد ، وأثار العديد من النقاش محلياً وعربياً ، كما اعتبر علامه فارقة في مسيرة الفن العراقي المعاصر .

منذ عام (١٩٧٠) بدأت أعرض في (معرض سلطان الفني)^{١٣} في الكويت، وكان من أفضل قاعات العروض الفنية العربية آنذاك، وكانت المعارض التي تقام فيه، منصة بشكل جيد، بسبب وضوح الرؤية الفنية والهدف العام لدى أصحاب الفالري، ومن بين تلك الأهداف، التأكيد على

تجارب الفنانين العرب المعاصرین ، الطليعية والحديثة منها والأصلية على وجه الخصوص . كما أقامت معارض شخصية في بعض الدول العربية والأجنبية ^{٦٤} .

بدأت مشاركتي في المعارض الدولية منذ عام (١٩٦٥) ^{٦٥} . كانت مشاركات رسمية في البداية، لكنها أصبحت دعوات شخصية فيما بعد، وكانت أولى تلك الدعوات موجهة لي من قبل (بينالي النروج العالمي لفن الكرافيك) ^{٦٦} في فريدريك شتاد عام (١٩٧٢) ثم تلتها دعوات أخرى من قبل العديد من دول العالم. لم تقتصر مشاركاتي الدولية على الأعمال الطباعية فقط ^{٦٧} ، بل شاركت في بيناليات للرسم والتخطيط والتصميم، مثل بينالي (ساو باولو) في البرازيل، وترينالي الهند في نيو دلهي، والمعرض الدولي للرسم (كان سورمير) في فرنسا ، وبينالي التخطيط (رييكا) في يوغسلافيا ، وبينالي الملصقات الجدارية (وارشو) في بولونيا ، وبينالي التصميم (برنو) في جيكسلوفاكيا . وبناء على هذه المشاركات العديدة ، دعيت الى لجان تحكيم دولية، وحصلت على جوائز عالمية ^{٦٨} .

في صيف عام (١٩٧٤) ، التحقت بدورة فنية للكرافيك ، تنظمها سنويا (الأكاديمية العالمية الصيفية للفنون) ^{٦٩} . وكان يشرف على تلك الدورة الفنان الألماني (أتو إيفلاو) ^{٧٠} . شارك فيها فنانون من مختلف بلدان العالم. كنا نعمل في ذلك المحترف الكبير، طوال النهار، كنا في حركة دائمة، وكانت خلية نحل، لا نكل ولا نتعب من التجريب والابتكار، ومحاولة إنتاج الأفضل من الأعمال الطباعية. كنا نتبادل الآراء حول الفن ، نتحاور في الثقافة ، ونتبادل الخبرات طوال شهر كامل. مما شجعني على أن أكرر التجربة مرة ثانية في العام التالي (١٩٧٥) ، وكان معني ضياء العزاوي وصالح الجميمي ، وعند عودتنا إلى بغداد ، أقمنا معرضا مشتركا على قاعة المتحف الوطني للفن الحديث .

عندما انتقل مهند الفنون الجميلة الى بناءه الجديدة ^{٧١} في عام ١٩٧٤ ، اقترح استحداث فرع خاص للحفر والطباعة (كرافيك) ^{٧٢} ، فاستجابت الإدارة فورا ، وكفت برئاسته لغاية عام (١٩٨٩) ^{٧٣} . في بداية الأمر كان التدريس فيه بسيطا للغاية، لم نكن نملك إلا القديم من المكابس والأدوات ومواد الطباعة ، وبعض طلبة متخصصين لهذا الفن، وبعد فترة قصيرة ، تطور المكان وما يحويه من آلات وأدوات ومواد فنية، واستقرت الدراسة فيه ، والتحق به نخبة من الطلبة ، مما أهله بعد سنوات قليلة ، أن يكون في مقدمة المشهد التشكيلي العراقي ، وما أدل على ذلك من لوحات أولئك الشباب التي عرضت في معرض (خمسون عاما من فن الكرافيك العراقي المعاصر) ^{٧٤} والذي أقيم في (دارة الفنون) في عمان عام ١٩٩٩ . كما حصل البعض منهم على جوائز عالمية ^{٧٥} نفتخر بها جميعا .

بدأت علاقتي مع (مركز الطباعة) ^{٧٦} في لندن عام ١٩٧٦ م، بتعریف من قبل الفنان عصام السعيد ^{٧٧} واستمرت هذه العلاقة لغاية عام (١٩٩٠) . في هذا المحترف الذي كنت اشعر بأن عملي فيه، هو امتداد لعملي في بغداد ، أنتجت العديد من الأعمال الطباعية ، وبعض الألبومات

الفنية (بورتفوليو) ومنها (تحولات الأفق) عام ١٩٨٠، و(ما بعد الأفق) عام ١٩٨٢، و(الخمسينية الشرقية) عام ١٩٨٩ ، وكلها صدرت عن هذا المركز، وانتشرت من خلاله .

عندما بدأ موسم (أصيلة)^{٧٨} في المغرب، كنت من أوائل المساهمين فيه، وخاصة في مشغل الحفر والطباعة . كان موسم (١٩٧٩) يضم الكثير من المدعويين من شعراء، ورسامين ، ومفكرين ، وموسيقيين من دول شرقية وغربية مختلفة.

في قصر الريسوني، هذا المكان التاريخي الرايع، التأم شمل العديد من الحفارين المعروضين من جنسيات مختلفة. عملنا طوال شهر كامل، وطبعنا العديد من اللوحات الجديدة، اهدينا قسما منها إلى متحف أصيلة. ثم أصبحت المشاركة في موسم أصيلة تقليداً محبباً لي، وكانت أضخمه في أولويات برامجي السنوية. إنه واحد من أهم النوافذ العربية المفتوحة على ثقافات العالم.

بعد أن تفرغت لعملي الفني عام (١٩٨٩) كرست معظم وقتني لإنتاج الأعمال الطباعية في مشغلي الخاص الذي كنت قد أسسته في بغداد عام (١٩٨٧) وأسميتها (المحترف)^{٧٩}. أُنجزت فيه العديد من لوحات الحفر على الزنك والمونوتايب، وساعدني بمهمة الطباعة مجموعة من الحفارين الشباب^{٨٠}. نظمت في فضاء (المحترف) بضعة معارض شخصية وجماعية لفنانين عراقيين^{٨١}، وأمسيات لشعراء عراقيين وعرب ، وكان مكاناً مريحاً للقاء المثقفين العراقيين من مختلف الأجيال، وقد واصلت العمل فيه لغاية ليلة اندلاع حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١ .

عدت أواخر عام (١٩٩١) إلى تدريس الفن من جديد، بعد أن عرضت جامعة اليرموك -الأردن العمل فيها كمحاضر متفرغ ، وقضيت فيها سنتين^{٨٢} . في هذه الأثناء كنت أرسم وأعرض في عمان^{٨٣}، وعدت من جديد أمارس الحفر والطباعة في محترف الكرافيك التابع لدارة الفنون الذي ساهمت بتأسيسه عام (١٩٩٢) وأشرفت عليه لبعض سنوات بعد ذلك. كانت (دارة الفنون)^{٨٤} ولا زالت واحدة خضراء أستجير بها كلما سُنحت لي الفرصة . فيها، إضافة إلى المشاغل الفنية، صالات عرض جميلة عامرة دائماً بمعارض شخصية وجماعية لنجبة من الفنانين العرب، كما تضم مكتبة فنية غنية بالكتب والمطبوعات العالمية .

في عام (١٩٩٥) ساهمت في لجنة تحكيم دولية لمنح جوائز تريينالي النروج العالمي لفن الكرافيك في فريدريك شتاد، وقد أعطتني هذه التجربة نوعاً من الثقة بمدركاتي النقدية والبصرية الحديثة. كنت قبلها قد ساهمت في لجان تحكمية في لندن وباريis وبرلين، وبعد ذلك في القاهرة عام ١٩٩٧ .

في أكتوبر ١٩٩٧، التحقت بجامعة البحرين كمحاضر ومدير لمركز البحرين للفنون الجميلة والتراث^{٨٥}، حيث تسعى الجامعة إلى استحداث كلية للفنون الجميلة، وهي أمل الكثيرين من المثقفين والفنانين والمهتمين من أبناء البحرين والخليج العربي .

وقد أقمت عام ١٩٩٩ معرضاً أسميته (عشر سنوات : ثلاثة أمكنة)^{٨٦} على قاعة متحف البحرين الوطني في المنامة، كما أُنجزت للتو مشروع الفن (تحية إلى المتبني) الذي سيجرى

النور قريباً إن شاء الله .

تلك باختصار، هي أهم المحطات الفنية التي مررت بها وعشتها شرقاً وغرباً. إنها اللحظات الرائعة التي تراودني دائماً، تشجعني أو تحدياني كل ما واجهت سطح لوحة جديدة، وتفرض شروطها القاسية بين أن أنسى، ولا أنسى درسي الأول في الفن .

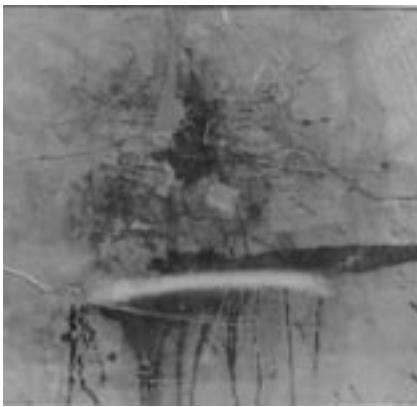
محاضرة ألقيت في جامعة العين / الإمارات العربية المتحدة ٢٠٠١

راغب الناصري مع زميله جانع امام مدخل اكاديمية الفنون المركزية / بكين ١٩٦١

لوحة للفنان جواد سليم / العراق

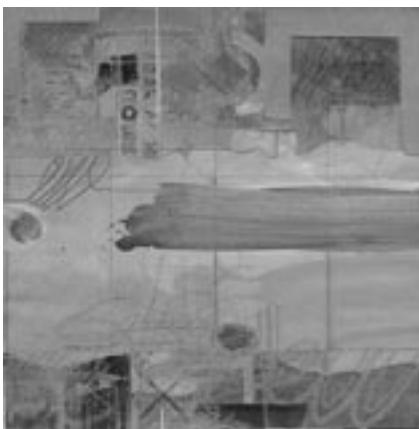
لوحة للفنان شاكر حسن آل سعيد / العراق

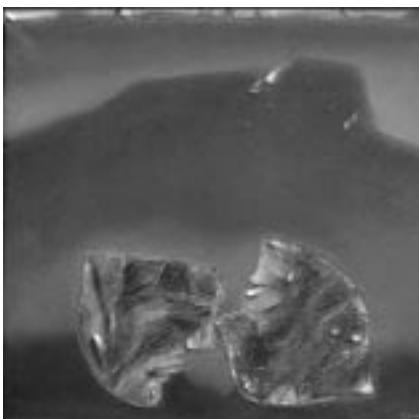
لوحة للفنان اسماعيل هنح / العراق

لوحة للفنان ضياء العزاوي / العراق

لوحة للفنان محمد مهر الدين / العراق

لوحة للفنان علي طالب / العراق

أصيلة مدينة الضوء والألوان

ما الذي يعطي هذه المدينة المغربية الصغيرة، المطلة على المحيط الأطلسي كل هذه الأهمية الثقافية، الفنية، الفكرية والسياحية في آن معًا؟ أهُو موقعها المتميز على ساحل المحيط الممتد لعدة كيلومترات حيث يؤمنها بشر من كل الجنسيات عرباً وأجانب وما يرافق من خدمات سياحية مختلفة تبدأ بالمقهى المطل على البحر والمطاعم والفنادق والأسواق المكتظة بأنواع السلع الحرفية التقليدية والشعبية المغربية وينتهي ببرامج ترفيهية ومعلوماتية بكل اللغات؟ أم هو مهرجانها الثقافي الفني السنوي الذي يسمونه (موسم أصيلة). البعض يقول إن كل هذه الإمكانيات المتداخلة مع بعض هي التي أكسبت المدينة هذا التميز والتفرد. لكنني أقول العكس فمن يعرف أصيلة قبل مهرجانها يدرك بأن التطور قد حصل بسببه (أي الموسم). لقد عرفتها منذ العام ١٩٧٧ أي قبل بداية الموسم سنة (بدأ رسمياً عام ١٩٧٨) وكانت مدينة بسيطة محدودة الإمكانيات وبالتالي الخدمات التي تقدم لزوارها ليس فيها غير بعض مطاعم وفندق صغيرة تكفي لساكنيها من المغاربة، ولا يأتيها زائر إلا من كان مسافراً إلى طنجه أو العكس فهي محطة راحة للمتعبين من عناء السفر أو من به حب لاستطلاع المدن الجديدة. لم تتسع وتطور وتأخذ شكل المدن الساحلية المتحضرة إلا بعد أن بدأ الموسم (موسم أصيلة) الذي أسسته جمعية المحيط الثقافية التي يرأسها محمد بن عيسى ابنها البار ورجلها الواعي الذي بدأ يرسم مستقبلاًها من عقر داره الجميل في قصبة أصيلة، لقد شهدت تلك الأيام المزدحمة بالأفكار والأحلام والتي كان يقتسمها مع صديقه وزميله ابن مدينة الرسام محمد المليحي، لقد كانوا شابين طموحين يقسمان وقتهم بين التحضير للموسم وبين انتخابات البلدية التي فازا بها وهي التي أوصلت محمد بن عيسى إلى عضوية البرلمان ثم إلى منصب وزير الثقافة.

بدأ موسم أصيلة بسيطاً لكنه طموحاً وقد كنت من أوائل المدعوين إليه وشاركت في مشاغل الحضر (الكريافيك) التي تحول الطابق الأرضي من قصر الرئيسوني رائعة الفن المعماري العربي الإسلامي الذي تحول إلى مجمع ثقافي تعقد فيه الندوات والمحاضرات وتصبح بين جوانبه الموسيقى العربية والأجنبية، وعلى جدرانه تعرض اللوحات التي تنذر أشقاء المهرجان. كان المدعوون قليلاً بين شاعر ورسام وموسيقي ومسرحى ومفكراً.

في تلك السنة كنا نستطيع جميعاً أن نأكل على طاولة طويلة واحدة في مقهى ومطعم (القصبة) المطل على البحر أو نسهر كلنا في دار صغيرة لأحد الأصدقاء المغاربة. أما الآن فعشرات المدعوين من خارج المغرب لا تكفيهم دار أو مطعم أو فندق لقد تطور الموسم خلال هذه السنين وتطورت برامجه الثقافية وتعتمدت باتجاهات مختلفة، فلم تعد تكتفيه مشاغل الحضر والرسم والخزف ولم تعد جلسات الشعر وحضرات الموسيقى والمسرح هي كل أنشطته بل تعدتها

إلى ندوات وحلقات دراسية ومحاضرات تتناول مستقبل الثقافات والفنون ومختلف القضايا الفكرية خاصة بعد أن تأسست جامعة المعتمد بن عباد الصيفية التي يرأسها محمد بن عيسى نفسه، واتسعت رقعة الدول والأسماء المدعومة إلى الموسم حتى بات سجل المدعومين يحفل بأهم الأسماء اللامعة في مجالات الثقافة المختلفة في العالم من اليابان وحتى أمريكا الشمالية مروراً بكل الدول العربية والأوروبية والأسيوية والأفريقية. البرتو مورافينا، ليوبولد سنغور، تابوشي، بدرو مارتينيث، رافائيل كانوغرار، جون وارنفون، عبد الوهاب البياتي، أدونيس، محمود درويش، إيتيل عدنان، منير بشير، باتريك لاما، نضال الأشقر، الطيب صالح، الأميرة وجдан، محمد عمر خليل، إسماعيل فتاح، منير الإسلام، المهدى المنجرة، فريد بلakahie وغيرهم كثيرون لو ضمهم كتاب عن نشاطات وأسماء الحاضرين لدهشنا كيف استطاعت هذه المدينة الصغيرة أن تضمهم بين جدرانها، لكن جدران أصيلة دائماً بيضاء وقلبها دائماً كبير يشع محبة وسلاماً وأبناؤها يعرفون ضيوفهم واحداً واحداً وبالأسماء المجردة. لا تدخل مكاناً إلا ويستقبلك أصحابه وينادونك باسمك ويسألونك عن فلان أو فلانة ولماذا لم يأتوا هذه السنة، فالكل يعرف برنامج المهرجان ويتابعونه عن كثب حتى أن رجلاً سيسطأ مثل (سلام) يعرف الجميع ويعرفونه فهو أول المستقبلين وأخر المودعين، ما أن ينهي عمله في بناء حديقة السور القديم حتى يحضر الندوات كالأخرين ويعطيك رأيه بكل المتحدثين. إنها حالة فريدة من حالاتديمقراطية وشعبية التعامل مع الثقافة التي ثبتت أسمها موسم أصيلة وانهك فيها كل أبناء المدينة منتجين ومستهلكين بل قل كل أهل المغرب، فأصيلة أصبحت مركزاً للثقافة والفنون ودليل ذلك موسمها الخامس عشر الذي عقد هذا الصيف (شهر آب)، فما أن تدخل مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية (أحد مكاتب الموسم العمراهية الحديثة) حتى تجد أمامك بضعة معارض للرسم والخزف والتصوير الفوتغرافي، فبالإضافة لمعرض الرسم للفنان العراقي المعروف ضياء العزاوي ومعرض الفوتغراف للفنان المغربي الكبير محمد المليحي تجد معرض شباب الفنانين المغاربة الذي تظممه مؤسسة بنك الوفاء ومعرض الحاصلين على جوائز البحر الأبيض المتوسط المنظم من قبل مدرسة طوانن للفنون، وفي مشاغل الحفر (الكرافيك) التي تخضع لنظام متعارف عليه في تجارب مماثلة في العالم ألا وهي (توفير المواد الأساسية من قبل المهرجان ويدفع المشاركون أثمان المواد الأخرى كالورق والزنك والنحاس وبالمقابل يحتفظ المهرجان بنسبة من الأعمال الفنية المنتجة في هذه المشاغل وهي التي تكون المجموعة الخاصة بمتحف أصيلة) يعمل فنانون شباب من خريجي مدرسة الدار البيضاء ومدرسة طوانن للفنون مع مجموعة من الفنانين المحترفين عرباً وأجانب. إلى جانب ذلك هناك ندوة خاصة عن الفن المغربي ومستقبله شارك فيه فنانون معروفة من رسامين ومسرحيين ومخرجين وموسيقيين.

سامر الطباع حوار مع الحجر

(بمناسبة المعرض الشخصي للفنان سامر الطباع المقامة حالياً على أروقة دارة الفنون / جبل اللويبدة / عمان) مرة قال لي سامر الطباع (للحجر شخصية، ربما أقوى من شخصية الفنان، ومن هنا يبدأ الحوار بينهما). هذا ما يعتقد به، وهذا هو أساس أسلوبه في النحت. دائماً في حوار مع المادة، إنه يرفض المادة السهلة (الطين مثلاً) لأنها توصل إلى الزخرفية والتكرار بسبب طواعيتها في يد الفنان الذي يمكنه بدون جهد كبير أن يبتكر ما يشاء من أشكال مختلفة، على العكس من (الحجر) والمواد الصعبة الأخرى التي يمكن أن تعطي المفاجآت والإثارة أثناء العمل.

المادة لدى سامر الطباع أساسية في اختيار الأشكال والأفكار. لقد شهدت على مرارته وانفعاله عندما اكتشف مادة القار الصلب، ثم سعادته الكبيرة عندما استطاع محاورتها بعد صراع طويل.

لا تدخل معرض النحات سامر الطباع وأنت ممتئ بمفاهيم تقليدية عن الفن، لأنك ستتفاجأ بأن الأفكار الضخمة التي تعودت مشاهدتها، ليست بالضرورة وحدها التي تصنع هنا جميلاً، بل ما يصنع الجمال في الفن الحديث اليوم، أشياء يومية صغيرة كأن تكون أقلام رصاص من تلك التي يستخدمها أطفالك مثلاً، أو جلد نمر بنغالي وهكذا. أفكار وأشكال بسيطة وراء أعمال فنية غاية في الأصالة والضخامة والجمال.

التجريدية عند سامر الطباع مبدأ وأسلوب فتي منذ البداية، لم يمر بمدارس أو مراحل مدرسية تقليدية أو أكاديمية توصله إلى التجريدية كما فعل الآخرون، بل هو بدأ من حيث أنه غيره من الفنانين. في تكويناته التجريدية توازن سحري خاص ينفرد الطباع به، وكذلك أشكاله الرصينة الثابتة على قواعدها. لتكويناته النحتية تأثير لا يمكن أن ينسى، إنها من النوع الذي يعيش في ذاكرة الإنسان طويلاً ويتفاعل معها ما دامت الطبيعة ماثلة أمام العين والقلب.

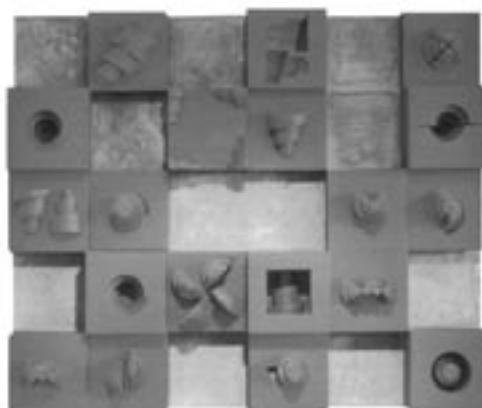
الطبيعية عند سامر الطياع مصدر ثر بأشكاله وأفعاله، فهو يستقى منها أشكاله النحتية ويحيطها إلى منحوتاته ، كما فعلها قبل سنين عندما استعار الخطوط المتوازية من المحراث وما يخلفه على الأرض ، وكذلك تأثيرات الظل والضوء حسب مصدرها جراء حركة الشمس. أو ما تفعله الطبيعة من آثار محفورة على مسارب الحجر مثلًا.

في أحد الأيام أخذ سامر خمسة أحجار من ضفة النهر، نحتها أو حفر فيها مقلداً بعض ما يمكن أن تفعله الطبيعة، عندما أكملها أعاد ثلاثة منها إلى النهر نفسه واحفظ باقيتين في معترضه مؤكداً على علاقة النحت بالطبيعة .

الاختزال عند سامر الطياع أسلوب حياة وعمل، في منحوتاته كما في رسومه يختزل الأشكال والرموز إلى الحد الذي ينسيك مصادرها الحقيقية ثم يقترح عليك أشكالاً جديدة مبتكرة كما يقترح عليك حلولاً جمالية غاية في الأصالة والعمق، ربما لا تدهشك من النظرة الأولى لكنها تعيش معك كما في لوحته الكبيرة (٢٠×٢٠ متر) المرسومة بمادة القار، أسود بأسود، لكن عند التعمق في تفاصيلها، ستجد كل الألوان، وكل العواطف، وكل الحياة .

الحداثة لدى سامر الطياع غاية ووسيلة، لا يحيد عنها سواء في رسمه أو في نحته. أو في طريقة حياته وتفكيره. إنه فنان ورجل حديث بمعنى الكلمة، لنشأته الفنية الأولى في الولايات المتحدة تأثير كبير، وهناك امتزج بموجة الحداثة، وأكملها في إسبانيا حين كان قريباً من الفنانين الأسبان الأكثر حداثة وطليعية. إنه بحق نحات معاصر.

جريدة الدستور / عمان ١٥/٤/١٩٩٤

منحوته للفنان سامر الطياع /الأردن

غرافيک مصری، محمد مهر الدين، على طالب ثلاث حالات لمشهد تشكيلي واحد

معرض الغرافيك المصري المعاصر: دارة الفنون - جبل اللوبيدة - عمان
حسنا فلت إدراة دارة الفنون التابعة لمؤسسة عبد الحميد شومان حين قدمت نماذج من
أعمال الغرافيك المصري المعاصر لخمسة فنانين معروفين هم: أحمد نوار، حسين الجباري،
مريم عبدالعليم، عطية حسين وفاروق شحاته.

ونتمنى أن تتبع دارة الفنون تقديم نماذج من بلدان عربية أخرى خاصة تلك البلدان التي يتميز
فيها فن الغرافيك كالعراق ولبنان وسوريا وتونس والمغرب والسودان.

المعرض المقام حاليا في الدارة ذو مستويين متباينين، فحين يقدم عطية حسين ومريم
عبد العليم وفاروق شحاته أعمالاً قيمة وغير (احترافية) على أكثر من مستوى تقني، يقدم لنا
أحمد نوار أعمالاً غاية في الإتقان والإبداع. فهو حفار وطبع من الطراز الأول، اكتسب خبرته
من دراسته الفنية في إسبانيا ومن اتصالاته المتنوعة مع نشاطات الفن الغرافيك في أكثر من
بلد في العالم. احمد نوار أستاذ يعرف كيف يخرج لوحته بدءاً بالحفر وتقنياته ومن ثم طباعتها
وانتهاء بتقديمها الأنثيق إلى الجمهور. يطبع دائماً على أرضية سوداء (ورق خاص للطباعة)
ليضمن ألواناً غير مشعة أو براقة فيما لو طبعها على ورق أبيض، وبهذا يكسب تعاطفاً خاصاً مع
مواضيعه التي هي بالأساس حالات إنسانية ذات تأثير عميق. تجربة الفنان أحمد نوار في فن
الغرافيک فريدة ومهمة وتعتبر واحدة من أهم التجارب في فن الغرافيك العربي المعاصر.

أما الفنان حسين الجباري فهو الآخر له خبرة طويلة في مجال فن الغرافيك فناناً وأستاداً ويعتبر
أحد ممثلي فن الغرافيك المصري المهمين. كان وما يزال يفضل تقنية الحفر على الخشب، هذه

التقنية التي تعطيه الحرية باستخدام المساحات والخطوط المتشابكة. في الفترة الأخيرة أخذ يحضر على أحجام كبيرة من الخشب ويطبعها على ورق أسود، كما أخذ يجرد أشكاله وحروفه، وبذلك يمنحك متعة بصرية مثيرة، كما يمنحك ثقة كبيرة بفن الغرافيك العربي المعاصر.

معرض الفنان العراقي محمد مهر الدين : قاعة أبعاد - عمان

الرسام محمد مهر الدين أحد رموز الحركة الطليعية في الفن العراقي المعاصر. بدأ ملونا بارعا وتلميذا بارزا للرسام المرحوم فائق حسن. وعندما درس في بولونيا اكتسب خبرات حديثة شائعة آنذاك في أوروبا وأهمها استخدام النسيج البارز (الريليف) على سطح اللوحة. في أواسط السبعينات وقبل أن يعود نهاييا إلى بغداد أقام معرضاً مهما على قاعة (أيا) للمعماري العراقي المعروف رفت الجادرجي، عرض فيه أعمالاً طباعية ليتوغرافية ورسمها على الورق اتسمت معظمها بأجواء تجريبية خالصة مما أثار الدائمة الجمالية السائدة حينذاك في بغداد، واعتبر هذا المعرض من قبل النقاد واحداً من العلامات المهمة لدخول الرسم العراقي مجال الحداثة والتجديد.

بعد عودته من بولونيا بقي لسنوات عديدة يؤسس للوحة بنائية تجريبية التكوين مع بعض من الرموز التشخيصية خاصة في الأعمال التي تهتم بالموضوع الإنساني العام. في مراحل تالية وخلالها الأعمال المعروضة الآن في عمان، اتجه مهر الدين نحو السطح المرسوم بعدد من التقنيات المختلفة ومنها التلاصيق الملونة، لكنه لم ينس أبداً أن يضع بعضها من أجزاء الجسم الإنساني مرسومة بالطريقة الفوتوجرافية المعروفة في فن (Pop Art) مع خلفيات لإشارات وحروف غير مقرءة وترميزات من البيئة.

محمد مهر الدين فنان ماهر جداً في إخراج لوحته تكويناً ولواناً وتأثيراً تتناسب سواء رسم لوحته على قماش أو على ورق، وهذا بالتأكيد ينم عن احترام كبير للعملية الفنية وحرفياتها التي مارسها ثلاثة عاماً دون أن يفقد موقعه المتميز بين الفنانين العرب المعاصرين.

معرض الفنان علي طالب : غاليري ٥٠ × ٧٠ - بيروت

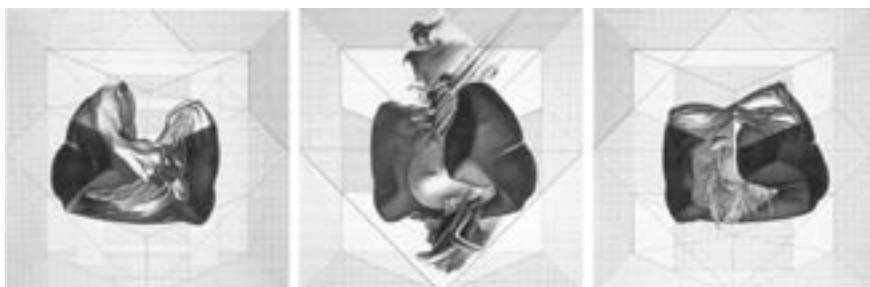
عندما جاء علي طالب من البصرة إلى بغداد أوائل السبعينيات للإقامة فيها، جاء محملاً بإرث محلي (بصراوي) عريق ليس آخره الحزن الجنوبي والطيبة وسعة الأفق. تلك الثلاثية التي لا زمه طوال سنوات عديدة. قبلها كان مجدداً (١٩٦٥) مؤسساً مشاركاً لجماعة «المجددين» أولئك الشباب الثائرين على اللوحة التقليدية بتأثير من أساتذتهم في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد وخاصة ارتموفسكي (البولوني) ولازسكي (اليوغوسلافي) ثم متعاطفاً مع مجموعة «الرؤية الجديدة» المتطلعين نحو لوحة عربية معاصرة، ومن ثم مستقلاً في رؤيته لللوحة وأفكارها بعيداً عن كل تأثيرات. حتى عندما كان يكمل دراسته العليا في القاهرة، ظل بعيداً عن كل ما يمكن أن

ينقص عليه طريقة في الرسم أو يشوش مدركاته البصرية.

لقد أنسن علي طالب أسلوبه المتفرد أواخر السبعينيات، فانتج لوحات مؤثرة، خاصة تلك الأعمال التي تميزت بمواضيع ممسحة عندما رسم الأقتعة للتعبير عن حالات إنسانية خاصة بظل وضياء مسرحي واضح وأنواع مائلة إلى الدكينة خاصة البنية المحروقة والأسود ودرجاتها. لقد ظلت تلك الأجواء ملازمة له، وما رسم الإنسان، رجلاً أو امرأة وبحالات ومشاهد مختلفة إلا تعبيراً عن أدوارهم المسرحية في هذه الحياة، فمرة هم في حالة توهج ونشوة ومرة أخرى في حالة حزن شفيف وكدر. تزدهر الأنوان وتتطفل حسب الحالة المعبر عنها لكنها دائماً حالة الفنان نفسه. على طالب رسام تعبيري متمنٍ من أدواته. يبني سطح لوحته بممواد مختلفة. لا تهمه الوسائل بقدر ما تهمه النتيجة وهي عادة تأتي عميقه ومؤثرة في وجدان المشاهد. أعماله الأخيرة فيها مسحة من التجريدية لكنه لا يتمادي بها خوفاً من أن تقده تعبيريته، كما تقده سحر الماضي، ماضيه هو وماضي شخصه المحببة التي ابتكرها ودرّبها طويلاً لتقف شامخة على مسرحه.

على طالب رسام له مكانته المتميزة في الفن العربي المعاصر.

جريدة القدس العربي / لندن ٦/٧/١٩٩٤

لوحة للفنان احمد نوار / مصر

دارة الفنون : تجارب تشكيلية جديدة مساهمة فنية في فعالية الامتزاج الحضاري

١ - محترف عمان للغرافياء

في الوقت الذي تتتطور فيه وتعمق كل تلك التجارب والرؤى الفنية المعاصرة لفن الكرافيك العالمي سواء في أوروبا أو اليابان أو في بعض من دول جنوب شرق آسيا، يظل فن الكرافيك العربي المعاصر متخلقاً عنها في ظل ظروف غير ملائمة للإنتاج والابتكار، وأول تلك الظروف عدم توفر المناخ والمكان المناسبين لإنتاج فن من هذا النوع يحتاج إضافة إلى مساحات العمل المدروسة علمياً، إلى أدوات وعدد ووسائل طباعية خاصة. كما يحتاج إلى توفر مقدار كافٍ من روحية العمل الجماعي التي تفتقد كلياً أو جزئياً في تكوين الفنانين العرب.

أن نجاح تجربة من هذا النوع رغم قصر مدتها ومساهمة قنانيين عالميين فيها وأقصد بها تجربة مشغل الكرافيك ضمن (موسم أصيلة) السنوي في المغرب ليعطينا الأمل بأن إنعاش روحية العمل الجماعي لدى الفنان العربي ممكنة، واقناعه بالتخلي ولو مؤقتاً عن التمسك بالوسائل الفنية التقليدية وإصراره على الرسم على القماش فقط بطريقة (لوحة المسند) والمحترفات المغلقة يمكن تغييرها لصالح الاختلاف في التعبير والإبداع، فكل الوسائل والتكنيات أصبحت ضرورية للفنان المعاصر، ومساهمته في التراث الإنساني لا تأتي من الانفراد بوسيلة تعبير على حساب أخرى بل إن جميعها تساهم بهذا القدر أو ذاك بفاعلية الامتزاج الحضاري وتؤدي كلها إلى تقويب وجهات النظر وتعزز المفاهيم الفنية والبصرية المشتركة.

أرجو أن لا تكون مغالياً إن قلت إن فن الكرافيك يقف بالمقدمة ويتصدر هذه الامتزاجات الفكرية والفنية، لأنه الفن القادر على الانتشار والوصول إلى كل بقاع الدنيا بسرعة وصول البريد إلى هذا البلد أو ذاك خاصة بعد انتشار المعارض السنوية والبيانات والترينيات في شرق المعمورة وغربها. ولا أغالى أيضاً إن قلت إن الفن العربي المعاصر عرف بشكل أوسع بعد أن ساهم نخبة من الكرافيكين العرب في معارض متخصصة في الترويج وإنكلترا وفرنسا ويوغوسلافيا (سابقاً) واليابان وبولونيا وألمانيا وأسبانيا والبرازيل وغيرها من الدول المؤسسة لهذا النوع من المعارض منذ سنوات طولية معززين الروابط بين فناني العالم وسهلوا التعرف على تجارب الشعوب بمختلف مستوياتها، لأنهم على قناعة كبيرة بأن امتزاج المصادر يغنى الفنان وإن الإنتاج المحلي وحده لا يكفي، فالكل يتطلع لمعرفة الآخر والاستفادة من تجاربه.

في عمان وبمبادرة من المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة ومساهمة دارة الفنون (التابعة لمؤسسة عبد الحميد شومان) تأسس مشغل مثالي لفن الكرافيك احتل مكاناً متقدماً من الدارة يطل على أجمل مشهد بانورامي لعمان القديمة، أطلق عليه اسم (محترف عمان للكرافيك)، وهذا المكان التاريخي نظم بطريقة علمية وزود بكلفة المواد والعدد الخاصة بالحضر كما زود بأحدث الأدوات الطباعية ليكون محترفاً لكل الفنانين الأردنيين والعرب. ومع أن افتتاحه لم يتم إلا منذ بضعة أشهر إلا أن برامجه طموحة ومشاريعه كبيرة، وكلها تصب بكيفية تطوير فن الكرافيك العربي المعاصر الذي بات بأمس الحاجة إلى مشغل جماعي من هذا النوع. هل هو حلم مستحيل أن نرى انتشار اللوحة العربية المعاصرة يخرج من باب هذا المحترف الآتيق؟ ربما لا، فالتاريخ يعلمنا بأن الكثير من التجارب بدأت بحلم صغير.

٢ - دكان الخزعبلات

عند السلم الحجري المؤدي إلى دارة الفنون لا بد أن تستوقفك نماذج غريبة لبشر وحيوانات وطيور مصنوعة من طين محفور وزجاج معتم، تفترش الباحة الصغيرة لمشغل الفخاريات وسيفاجئك إنسان يخرج من كوة لا تتجاوز أبعادها مترين × ثلاثة أمتار شاحب الوجه مبتسم بخجل أسمه حليم مهدي يضع هذا الطير مكان ذلك الحصان ويزبح مجموعة النساء القرويات إلى مكان الأسماك المزخرفة وينزل لوحة بالأحمر والأسود يفرشها على الأرض ولا مانع لديه إن أنت مشيت عليها فهو ينسق أعماله بنظام خاص. يدعوك للجلوس بين تماثيله أو الدخول إلى صومعته المكتظة بالنماذج والأشكال حتى السقف.

حليم يدعى اللعب وعدم الاكتتراث بما ينتج من فن وهي حتماً طريقة ذكية لمشاهدتها بعد وتمعن، إنه مغرق بخيال أسطوري في كل ما ينتج سواء لوحات مركبة كبيرة أو نماذج نحتية غاية في الصغر. مصادره كل فن بدائي في التاريخ، فهو لا يخشى أشكالها ورموزها وأسرارها بل بالعكس يوظفها لخدمة مواضعيه وجمالياتها، أو لاضفاء تلك النكهة الخاصة وذلك الزخم من

التعبير والتأثير البصري. أعماله موزعة في كل مكان تتجه في الدارة بين لوحة تصل إلى السقف ضمن المجموعة الدائمة للفنانين العرب المعاصرین أو كمجموعة من التماثيل البشرية تفترش أرض المدخل أو منحوتة كبيرة تطل على الكنيسة الرومانية.

حليم يمتد إلى كل الفضاءات من مركزه الصغير المسمى (دكان الخزعبلات) بل إنه امتد قبل أشهر إلى بعد من ذلك حين اجتاز الحدود العربية إلى أوروبا ليقيم معرضًا شخصياً لأعماله في باريس.

ميزة هذا الجيل من الفنانين العراقيين هي ميزة متواترة عبر العصور وهي الحرية فيتناول الموضوع والشكل والمادة. هؤلاء الفنانون الشباب عندما يعلنون قطاعتهم مع الأجيال السابقة، لا يتزدرون في التعبير عن همومهم المعاصرة بمختلف الوسائل الفنية إكمالاً لمسيرة الطليعيين من أساتذتهم.

حليم مهدي ومعه نديم محسن وسامر أسامة وصادق كوش ومحمد العبيدي هؤلاء النخبة من الفنانين العراقيين الشباب ينتجون ويعرضون في عمان أعمالاً جادة ويديمون مع أقرانهم في بغداد موجة الحادثة الفنية العربية واستمرارها نحو المستقبل.

جريدة القدس العربي / لندن ٢٠-٦-١٩٩٤

عمل للفنان حليم مهدي / العراق

الف العربي المعاصر ودور المعاهد الفنية في تطوره

لم يعرف فن الرسم في البلدان العربية (لوحة الحامل) إلا قبل نحو مائة عام تقريباً. رغم وجود حضارات عظيمة في هذه المنطقة منذ آلاف السنين، كحضارة ما بين النهرين، والحضارة الفرعونية، والحضارة الفينيقية، وكلها تركت لنا أعمالاً هائلة من المنحوتات والجداريات منفذة بأنواع مختلفة من المواد والأشكال التعبيرية، كما توالت على المنطقة حضارات، من أهمها الحضارة الإسلامية، التي كان الفن يشكل جزءاً مهماً من ملامحها العظيمة.

وعندما نستعرض اليوم إنجازات الفنان العربي المسلم على مر العصور، سنجد أن الفن كان عنصراً أساسياً في إنتاج حاجات حياته اليومية من ملبس ومأكل وأدوات زينة وصناعة كتب وأسلحة وألات موسيقية وسجاد وعمارة ومخطوطات وغيرها من تقاصيل الحياة المدنية.

ومن أكثر تجارب الرسم خصوصية، تعبراً ووظيفة، كانت تجربة الرسام العراقي يحيى بن محمود الواسطي (القرن الثالث عشر الميلادي) حين رسم مقامات الحريري، وأبدع عشرات اللوحات الملونة على الورق، وهذه المخطوطات والرسوم محفوظة الآن في مكتبات ومتحف عالمية، وتعد من أهم المصادر البصرية للرسامين العرب المعاصرین.

أما الفن بمفهومه الأوروبي، فلم يصلنا إلا مع حملة نابليون على مصر (أواخر القرن الثامن عشر الميلادي) وقدوم الرسامين الفرنسيين مع الحملة، مما ترك أثراً كبيراً على مفهوم الفن والنظرية إليه، وعلى الحياة الثقافية آنذاك. ومنذ ذلك الحين اخذ الرسامون الأوروبيون بالتدفق على الشرق، بين عاشق للضوء والألوان، وبين باحث عن المواضيع الجديدة، مواضيع الشرق الساحرة، ومن أهمهم الرسام الفرنسي (ديلاكروا) الذي زار المغرب والجزائر (عام ١٨٣٠)، ورسم العديد من اللوحات الأولى، ليعود بعدها إلى وطنه لينفذها بلوحات كبيرة، وهي من أهم ما رسم في حياته.

وشهدت البلدان العربية، رسامين أوربيين عديدين، جاءوا لأغراض مختلفة، كان منها الحج إلى القدس، فرسموا الطبيعة والبيئة والناس، وتعتبر من أهم النماذج الفنية لما يدعى اليوم (فن المستشرقين)، ولعل من أشهرهم (ديفيد روبرتس) الذي رسم لوحات مستوحاة من الأماكن التي زارها في مصر ولبنان والأردن وفلسطين.

وفي أوائل القرن العشرين ، زار الرسام الفرنسي (ماتيس) المغرب وذلك عام (١٩٠٦) وكان متاثراً بأجواءها ، فانعكس ذلك على لوحاته ، وأسلوبه الفني . كما زار الرسام (بول كلي) تونس عام (١٩١٤) واحب الضوء فيها ، فرسم العديد من اللوحات المائية التي تعد اليوم من أهم النماذج الفنية الحديثة في المتحف العالمي .

هذه بعض المحاث عن الاتصال البصري القادر من أوربا ، وهو وان بدا تأثيره من طرف واحد ، لكنه مهد الطريق لأسلوب جديد في الرسم ، ونبه إلى وظائف مختلفة للفن غير التي كانت معروفة في الفن العربي الإسلامي .

لم تبدأ الدراسة الفنية في الدول العربية إلا عام ١٩٠٨ عندما أقيمت أول مدرسة للفنون الجميلة في القاهرة أسسها الأمير يوسف كامل ، على غرار المعاهد الفنية في أوربا ، وبأستاذة أوربية . ومنها تخرج الراعيل الأول من الفنانين المصريين : محمود مختار وراغب عياد ومحمد ناجي وغيرهم . وفي الجزائر أقام الفرنسيون أول مدرسة للفنون الجميلة في عام ١٩٢٠ م ، وكانت تهيئ الطلبة للالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة في باريس .

في لبنان ، وفي عام ١٩٣٧ م أنشأ اليكسس بطرس أكاديمية الفنون الجميلة ، وفتح بذلك المجال أمام اللبنانيين لدراسة الفن في لبنان ، وفي عام ١٩٥٤ م تم إنشاء قسم خاص لدراسة الفنون الجميلة في الجامعة الأمريكية وأدمجت بها أكاديمية الفنون الجميلة ، وفتحت فيه باب الدراسة لكل من يشاء ، وتولى التدريس فيه قنانون لبنانيون وغير لبنانيين، وأستاذان من الولايات المتحدة الأمريكية، لهما علاقة بمعهد شيكاغو للتصميم، وحملا معهما المناهج التعليمية لمدرسة (الباوهاوس)، ومن أهم التعاليم أن يكون المدرس فنانا له إسهامات إبداعية، وأن يشمل التعليم كافة الفئات دون تمييز، وأن يتم التدريس على مبادئ تربوية وليس على مبادئ أسلوبية، وأن يخضع الطالب لاختبار الموهبة قبل قبوله. وكان للنشاطات والتظاهرات الفنية التي قامت بها الجامعة بهذا التوجه الجديد، أثر كبير على خلق مناخ جديد من حرية التعبير وغرابته ، وطرحت لأول مرة أعمال ذهنية محض (كونسيبتواالية) أثارت سجالا حول ماهية الفن، كما تناولها النقاد والصحفيون باهتمام كبير .

أما في بغداد فقد تأسس معهد الفنون الجميلة عام ١٩٢٩ م ، وتولى فائق حسن تدريس الرسم فيه ، كما تولى جواد سليم تدريس النحت، وتخرج على أيديهما معظم الفنانين العراقيين . وفي عام ١٩٦٢ م تأسست أكاديمية الفنون الجميلة التي أحققت بجامعة بغداد وأصبح اسمها فيما بعد كلية الفنون الجميلة. كما تأسست ومنذ أوائل الثمانينيات كليات أخرى للفنون الجميلة في جامعة بابل وجامعة البصرة وجامعة الموصل وجامعة السليمانية .

وفي عام ١٩٦١ م أنشئت كلية للفنون الجميلة في سوريا أحققت بجامعة دمشق، وتخرج فيها خيرة الفنانين السوريين الشباب. وكان للكلية دور مهم في تشجيع الحركة الفنية السورية، التي تقف اليوم في طليعة الحركات الفنية العربية المعاصرة .

إن تأسيس المدارس الفنية وفق قوانين ونظم أكاديمية، قد نقل الفن من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاختصاص والاحتراف، ومنذ ذلك الحين بدأ الفن العربي يتجه نحو آفاق جديدة، ويدخل في أجواء ووظائف لم يكن يعرفها سابقاً، وتعرف الرسامون على تقنيات وأساليب فنية كان الأوروبيون قد قطعوا شوطاً كبيراً فيها منذ قرون.

لقد كانت هذه المعاهد الفنية بؤرة صالحة لتنمية المواهب والقابليات لدى الشباب، حيث تلقوا دراساتهم الأساسية، ثم انتقلوا بعد تخرّجهم إلى مختلف بقاع العالم للاستزادة من الخبرات، شرقاً وغرباً، وأصبحوا فيما بعد رموزاً للحداثة الفنية في الوطن العربي.

وعندما نستعرض اليوم ما تم خلال العقود الماضية من عمر الفن العربي المعاصر، نجد إن ما أنجز يعد كبيراً قياساً إلى عدد الفنانين المحترفين، وعدد السنوات التي تلت بدايته الحقيقية (تأسيس المعاهد الفنية). ومن أهم تلك المنجزات، ازدياد الوعي بأهمية الفن ودوره في التنمية الثقافية والحضارية، والاعتراف بما للفن من تأثير على تطور الفرد والمجتمع، وهذا لم يكن يتتحقق لولا وجود مؤسسات ومعاهد فنية ترعى وتنظم كل هذا العدد الهائل من القابليات والإمكانيات، وترشدّها نحو الطريق الصحيح، وهو ما انتبهت إليه بعض الدول العربية منذ عقود. ويحاول البعض الآخر اللحاق بهذا الركب، ومنها دول الخليج العربي، وخصوصاً البحرين حيث وضعت جامعة البحرين ضمن أولويات برامجها المستقبلية إنشاء كلية للفنون الجميلة، وهي بهذا ستتحقق حلم الموهوبين من أبناء البحرين والخليج العربي للدراسة الأكاديمية وصقل موهبتهم الفنية، وبالتالي رفد المجتمع والحركة الفنية بعناصر راغبة ومقدرة تستطيع أن تتحمّل جزءاً كبيراً من نهضتها، وتساهم مع بقية الدول العربية في دفع مسيرة الفن العربي المعاصر إلى الأمام.

مجلة جامعة البحرين / ١٩٩٨

لوحة للفنان راغب عياد / مصر

فارسان في أفق الجرافيك العربي المعاصر

يعتمد فن الجرافيك فيما يعتمد، على منظومة من المعارف والرؤى والتقنيات المختلفة، من بينها التمكّن من الرسم والحرف والطباعة ومعرفة أسرارها، ومنها أيضا الإدراك المبكر لما سيُؤول إليه المنتج جراء كل هذه العمليات الطويلة. ينضاف إلى كل هذا التمتع بحس التقاط الأشكال والمشاهد الصغيرة من بين ركام هذا العالم، سواء كانت من الطبيعة أو البيئة أو من حياة الناس، وتقديمها على شكل لوحات تعبّر عن كل هذه العوالم أو بعضها.

عبد الجبار الغضبان وعباس يوسف حريصان أشد الحرص على هذه المبادئ، يواصلان الليل بالنهار لينتجوا الأفضل والأجمل في محترف لا يكاد يتسع لغيرهما، جادان في أن يصل صوتهم، وهو صوت الفن البحريني، إلى آفاق عالمية واسعة، معرض مشترك هنا ، ومشاركة دولية هناك، فقط ليثبتا بأن الفن ليس حكرا على أحد، وإن فن اليوم يصنعه المخلصون أيّنما كانوا .
يتناول الغضبان في لوحاته، مواضيع مألوفة في الحياة اليومية، ويركز على العلاقات الإنسانية بشفافية نادرة، وهو إذ لا زال يستخدم الطرق التقليدية في الحفر، فإنما ليثبت بان الإخلاص للجذور يمكن أن ينتج لوحة معاصرة .

أما عباس يوسف ، وهو الخطاط المعروف ، فقد التزم بحبه الأول (الخط العربي) وأخذ يسرره بين حنایا محفوراته برفق وأناة قلما تجدها في لوحات الحروفيين العرب، بل إنه استغنى عن الألوان المتعددة إلى اللون البني المحروق وتدرجاته ، ليكون قريبا من ما يحب .
في معرضهما المشترك هذا، يضعنا أمام تساؤلات بدائية نحتاجها بين الفينة والأخرى، ما هو الفن، وما هي وظائفه، وهل تنتهي حدوده عند ضفاف اللوحة المبتقة، أم انه بحر بلا نهاية، وسراب لا يدركه إلا الحالون ؟ .

الملصق العالمي من أجل فلسطين

الملصق (Poster) وثيق الصلة بالطباعة وتقنياتها المختلفة، فقد تزامن ظهوره وتطوره مع تطور فن الطباعة، وهو ما استمر عليه الحال حتى يومنا هذا. ذلك أن الملصق إعلان يطبع ويُلصق على الجدران تتالف صورته من مفردات فنية رمزية ودلالية مصحوبة بعبارات مكتوبة. أما الهدف منه فهو الترويج لأفكار أو قضايا أو معلومات، اجتماعية وسياسية وثقافية وتجارية، وتختلف وسائل إنتاجه وطبيعته من بلد إلى آخر حسب التطور التقني والثقافي والفنى لذلك البلد؟

حين بدأ الملصق يطبع بواسطة الحفر على الخشب، والزنكغراف، ثم الليثوغراف (الطباعة الحجرية)، والشاشة الحريرية (سلك سكرين)، أصبح يطبع بالأوفست، واستمر كذلك إلى يومنا هذا، وبعد أن كان إنتاجه يتم يدوياً من قبل الفنانين والمصممين لعدة قرون، أصبح منذ تسعينات القرن العشرين ينتج بواسطة الكمبيوتر، وساعدت المتصميم في عملية إنتاجه برامج معلوماتية متقدمة، لكن الإبداع والإبتكار ظل ملكاً للفنان وحده.

بدأ الملصق الحديث أول ما بدأ بسيطاً وبديلاً، بواسطة للترويج عن البضائع التجارية والمصنوعات بغرض الإعلان عنها لخلق المنافسة أو كسب الزبائن، وذلك في أعقاب الثورة الصناعية في أوروبا. لقد كانت الملصقات حينئذ بدائية التصميم والطباعة حيث استخدمت طريقة الزنكغراف وباللون الأسود فقط، ثم استخدم لون ثان مع الأسود وكان ذلك هو اللون الأحمر في الغالب.

بعد أن اكتشفت طريقة الطباعة الحجرية في أواخر القرن الثامن عشر، أصبحت الطريقة المفضلة لدى الفنانين لعدة عقود، وكانت تلك الرسوم تم بأسلوب حرفي تقليدي صارم إلى أن جاء الرسام الفرنسي هنري دي تولوز لوتيك لينقذها من تقليديتها ويعضعها في خانة الفن الحالى، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر، ولم يكن لوتيك هو الوحيد الذي استخدم هذه التقنية الطبيعية (الليثوغراف) والأسلوب الانطباعي في إنتاج الملصقات آنذاك، بل كان هناك

بونارد وفولار وغيرهما من الرسامين.

وгин اكتشفت الطباعة الحريرية (سلك سكرين) في ثلثينات القرن العشرين في أمريكا، تناقض المصممون على استخدامها في طباعة ملصقاتهم الجدارية، ثم انتقلت إلى أوروبا، وحلت بدلاً عن الطباعة الحجرية التي تعتبر من الناحية التقنية أصعب منها وأعلى كلفة.

في العقود الأخيرة من القرن العشرين، تميزت اليابان وبولونيا بإنتاج الملصقات الجدارية، وابدع فنانيهم، وأصبح لهم أسلوب يميزهم عن باقي فناني العالم. انطلق المصمم الياباني معتمداً على ارثه الحضاري العظيم في الرسم والطباعة الفنية، وعلى التطور التقني الكبير في الفوتوغراف والطباعة التجارية التي برعـت اليابان بها دائماً. وانطلق المصمم البولوني معتمداً على رياضته في الحداثة الفنية الأوروبية ، وحرفيته الهائلة في الابتكار والتعبير والتخييل مع اهتمام خاص واستثنائي بالملصق الجداري الحديث، سواء من قبل الفنانين أو من قبل المؤسسات الثقافية. كلـهما (اليابان وبولونيا) كانـا السـابقـين في تنـظـيمـ المـعـارـضـ الـعـالـمـيـةـ لـلـمـلـصـقـاتـ وـحـصـدـ الـجـوـائزـ فـيـهاـ،ـ وـبـالـتـالـيـ كـانـاـ الـأـكـثـرـ اـنـتـشـارـاـ،ـ وـالـأـكـثـرـ تـأـثـيرـاـ عـلـىـ مـصـمـمـيـ وـفـنـانـيـ الـعـالـمـ الـثـالـثـ،ـ وـمـنـهـمـ الـفـنـانـونـ الـعـرـبـ.

الفنانون العراقيون كانـ لهم دور رئيسي وفعال في تطوير الملصق الجداري العربي أيام ازدهاره في السـيـنـاـتـ وـالـسـبـعـيـنـاتـ منـ القـرنـ المـاضـيـ،ـ ولمـ يكنـ دـورـهـ مـقـتـصـراـ عـلـىـ إـنـتـاجـهـ وـاسـتـخدـامـهـ وـسـيـلـةـ لـتـشـرـ الـوعـيـ الثـقـافيـ وـالـسـيـاسـيـ،ـ بلـ أـدـاءـ لـتـطـوـيرـ الـذـاـفـتـةـ الـبـصـرـيـةـ وـالـفـنـيـةـ لـدـىـ الـجـمـاهـيرـ.ـ بدـأـ إـنـتـاجـ وـطـبـاعـةـ الـمـلـصـقـ فـيـ عـرـاقـ مـنـذـ أـوـاسـطـ الـقـرنـ نـفـسـهـ،ـ وـقـدـ كـانـ الـحدـ الفـاـصـلـ بـيـنـهـمـ هـوـ ذـكـ المـعـرـضـ الـذـيـ أـقـامـتـهـ (ـجـمـاعـةـ الـمـجـدـيـنـ)ـ عـلـىـ قـاعـةـ جـمـعـيـةـ الـفـنـانـينـ الـعـرـاقـيـنـ بـعـدـ نـكـسـةـ حـزـيرـانـ ١٩٦٧ـ،ـ وـقـدـ فـقـدـنـاـ أـثـرـهـ لـعـدـمـ تـوـثـيقـهـ وـطـبـاعـةـ مـلـصـقـاتـهـ فـيـ حـيـنـهاـ.ـ ثـمـ الـمـعـرـضـ الـمـشـترـكـ لـسـتـةـ فـنـانـينـ (ـنـاظـمـ رـمـزـيـ،ـ ضـيـاءـ الـعـزاـويـ،ـ مـحـمـدـ مـهـرـ الدـيـنـ،ـ رـافـعـ النـاصـريـ،ـ صـالـحـ الـجـمـيعـيـ،ـ وـهـاشـمـ سـمـرجـيـ)ـ الـذـيـ أـقـيمـ عـلـىـ قـاعـةـ الـمـتـحـفـ الـو~طـنـيـ لـلـفـنـ الـحـدـيـثـ (ـكـوـلـبـنـكـيـانـ)ـ عـامـ ١٩٧٠ـ،ـ وـالـذـيـ يـعـتـبـرـ الـمـعـرـضـ الـأـوـلـ مـنـ نـوـعـهـ فـيـ تـارـيـخـ الـفـنـ الـعـرـاقـيـ الـمـعاـصـرـ لـمـ اـحـتـواـهـ مـنـ مـلـصـقـاتـ بـمـوـاصـفـاتـ عـالـمـيـةـ مـنـ حـيـثـ مـقـايـيسـ الـورـقـ وـتـقـنـيـاتـ الـإـنـتـاجـ وـتـوـتـوـعـ الـمـوـاضـيـعـ حـيـثـ شـمـلـ الـمـعـرـضـ الـمـلـصـقـاتـ السـيـاحـيـةـ وـالـثـقـافـيـةـ وـالـاجـتمـاعـيـةـ وـالـسـيـاسـيـةـ مـعـ التـرـكـيزـ عـلـىـ الـقـضـيـةـ الـفـلـسـطـيـنـيـةـ حـصـرـاـ.ـ وـقـدـ تـولـتـ وـزـارـةـ الـأـعـلـامـ آـنـذـاـكـ طـبـاعـةـ مـخـتـارـاتـ مـنـ تـلـكـ الـمـلـصـقـاتـ بـطـرـيقـةـ الـأـوـفـستـ،ـ وـتـوزـيـعـهـاـ فـيـ كـلـ أـرـجـاءـ الـعـرـاقـ.

كانـ للـمـلـصـقـ الـعـرـاقـيـ سـمعـةـ حـسـنـةـ فـيـ الـأـوـسـاطـ الـفـنـيـةـ وـالـجـمـاهـيرـيـةـ،ـ فـبـالـإـضـافـةـ إـلـىـ اـهـتمـامـ الـفـنـانـينـ وـالـمـصـمـمـيـنـ بـالـمـلـصـقـاتـ الـثـقـافـيـةـ وـالـاجـتمـاعـيـةـ،ـ كـانـ لـهـمـ اـهـتمـامـ خـاصـ بـالـمـلـصـقـاتـ السـيـاسـيـةـ،ـ وـكـانـ الـتـضـيـةـ الـفـلـسـطـيـنـيـةـ عـلـىـ رـأـسـ تـلـكـ الـاـهـتـمـامـاتـ.ـ لـمـ تـمـ مـنـاسـبـةـ وـطـنـيـةـ أـوـ فـنـيـةـ أـوـ ثـقـافـيـةـ إـلـاـ وـكـانـ الـمـلـصـقـ جـزـءـاـ مـنـ بـرـامـجـهاـ سـوـاءـ الـمـرـسـومـ مـنـهـاـ أـوـ الـمـطـبـوعـ،ـ وـكـانـ مـوـضـعـ فـلـسـطـيـنـ مـنـ أـوـلـ تـلـكـ الـمـوـاضـيـعـ.

عندما أقيم مهرجان الواسطي عام ١٩٧٢ في بغداد، قامت وزارة الأعلام بطباعة العديد من الملصقات الجدارية احتفالاً بالمناسبة، وكان الجزء المهم منها ملصقات عن القضية الفلسطينية نفذها فنانون عراقيون معروفون.

وقد دخل تصميم وإنتاج الملصق الجداري في برامج الدراسة الفنية وخاصة في معهد الفنون الجميلة الذي أبدع طلابه بهذا الفن واستحقوا طباعة ملصقاتهم من قبل وزارة الأعلام عام ١٩٧٤ أثناء انعقاد الدورة الأولى لبينالي الفن العربي في بغداد، وقد خصص جزء كبير من هذه الملصقات لقضية فلسطين وحركة المقاومة الفلسطينية الساخنة آنذاك.

في عام ١٩٧٦، وعلى أثر مجردة تل الزعتر، انتفض الفنانون العراقيون غضباً، واجتمعوا في قاعة جمعيّتهم (جمعية الفنانين العراقيين) ليعلنوا احتجاجهم من خلال ملصقات كبيرة الحجم رسموها وأنجوهها بأيام قليلة، لتصبح واحدة من أهم المعارض الفنية التي شهدتها بغداد، ثم أعقبوها بتجربة مماثلة أخرى احتجاجاً على زيارة الرئيس السادات إلى القدس، وعرضت أثناء انعقاد القمة العربية في بغداد عام ١٩٧٩.

في عام ١٩٧٩ أيضاً، نظم المركز الثقافي العراقي في لندن معرضاً دولياً أطلق عليه اسم (معرض بغداد العالمي الأول للملصقات) وانعقدت الدورة الأولى تحت عنوان (فلسطين والعالم الثالث) وأقيم على قاعة المركز في لندن أولاً، ثم على قاعة المتحف الوطني للفن الحديث ببغداد لاحقاً، وقد شارك فيه عدد لا يأس به من فناني الملصق العالميين والعرب، وحصل المتميزون منهم على جوائز مادية وتقديرية منحتها لهم لجنة تحكيم دولية ضمت أشهر الفنانين. لقد كان هذا البياني حدثاً مهماً في تاريخ الفن العربي المعاصر، لأنَّه المعرض العربي الأول من نوعه على المستوى العالمي، ولأنَّه مثل الاتصال الفني المباشر مع فناني العالم، وجمعهم للتعبير عن موضوع واحد، هو العالم الثالث وقضايايه، وأهمها قضية فلسطين.

قضية الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية (فلسطين) كان المحور الرئيسي الذي عالجه الفنانون في هذا المعرض، وأبدعوا فيه حقاً، ومنهم الفنان البولوني (جاك كوالسكي) الذي حاز على الجائزة الأولى عن ملصق بسيط لكنه ذكي جداً، فقد استخدم المصمم شكل المظروف البريدي التقليدي باللونين الأحمر والأزرق على كامل مساحة الملصق، ورسم الطوابع والأختام بإنقاض شديد، وكتب عنوان المرسل إليه (فلسطين)، لكن البريد الإسرائيلي أعاده مع ختم يقول: يعاد إلى المرسل، لا يوجد عنوان كهذا.

أما الفنان المغربي محمد المليحي، فقد تناول موضوع القدس، واستخدم في ملصقة رموزاً كقوس قزح والهلال وألوان الفجر، وسط سماء داكنة تحيط بقبة الصخرة. وذلك للتعبير عن الأمل باستعادة المدينة المقدسة، والتأكيد على هويتها العربية الإسلامية.

وعبر الفنان العراقي علاء بشير عن قضية فلسطين، ومركزيتها في الوجود العربي، حيث نشر الحروف اللاتينية المكونة لأسم فلسطين داخل عقل عربي، رغم كل المصاعب والعراقيل.

لقد حققت هذه التصاميم خلاصة مفاهيم وأهداف الملصق المعاصر، وهي إيحال الفكرة بأقل ما يمكن من إيجاز في الشكل والمضمون، شأنها شأن إرسال برقية بأقل الكلمات. أما بقية الملصقات فقد عبرت بصدق عن حالة الاحتلال الإسرائيلي ومقاومته، وعن معاناة الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال.

وقد تولى المركز الثقافي العراقي في لندن، طبع جميع الملصقات بأحجامها الطبيعية بالنسبة للملصقات الفائزة بالجوائز، وطبع باقي الملصقات المشاركة بحجم أصغر، إضافة إلى طبعها جميعاً على شكل بطاقات بريدية وزعت (الملصقات والبطاقات البريدية) في بلدان كل الفنانين المشاركين، إضافة إلى استخدامها في مناسبات دولية عديدة.

والغريب، أننا اليوم، ونحن بأمس الحاجة إلى الملصق الصادق والمعبر عن قضايا امتنا المصيرية، نرى حماسة الفنانين العرب وأصواتهم المعبرة عن تلك القضايا، قد تحولت إلى ما يشبه الصمت.

إنه لصمت عجيب.

محاضرة أقيمت في دارة الفنون / مؤسسة شومان / عمان ٢٠٠١

لوحة للفنانة ليلى الشوا / فلسطين

فن الغرافيك العربي المعاصر : آفاق عالمية

لم يبدأ فن الحفر والطباعة (فن الغرافيك) بصيغته المعروفة اليوم، إلا بعد زمن طويل من اكتشاف كل من أركانه الأساسية الثلاثة : الرسم، والحفر، والطباعة. وإذا كان للرسم تاريخ بعيد ومتواصل منذ رسم الإنسان جدران كهوفه، مرورا بكل الحضارات الشرقية والغربية التي أنتجته وطورت مواده وتقنياته وأفكاره، فإن الحفر قد بدأ السومريون والمصريون القدماء، عندما حضروا الأشكال الإنسانية والحيوانات والنباتات على الأحجار الكريمة والعظم والمعادن، ومن أهم الأمثلة على ذلك (الأخنام الأسطوانية) في حضارة وادي الرافدين . أما الطباعة ، فقد اكتشفها الصينيون بعد أن اخترعوا الورق في القرن الثاني الميلادي.

بعد أن أنجز الصينيون أولى أعمالهم الطباعية في القرن التاسع الميلادي^{٨٧}، باستخدامهم الحبر المائي لطباعة الكلسيات الخشبية على الورق ، لم يكن هدفهم من ذلك انتشارها إلى أبعد من حدود بلدهم الصين، فهم وظفوها لغرض نشر تعاليمهم وأفكارهم في كتب محدودة النسخ من أجل استخدامها في القصور الإمبراطورية أولاً، ثم انتشرت لتنفيذ حلقات ثقافية أكبر، وتصبح شعبية ومتداولة فيما بعد . ومن الصين انتقل فن الحفر والطباعة إلى اليابان، ليصبح أكثر شعبية وأكثر تطورا ، قبل أن ينتقل مرة أخرى إلى أوروبا في منتصف القرن الرابع عشر عن طريق العرب والمسلمين ، حيث كانوا قد استخدمو طباعة الكتب بالقوالب الخشبية في المشرق العربي والأندلس نهاية القرن الثالث للهجرة (الحادي عشر للميلاد)^{٨٨}، أي في العهد العباسي، فقد «استخدم المسلمون فن الطباعة بالألواح الخشبية منذ العهد العباسي الأول (القرن الثاني

الهجري / التاسع الميلادي) وقد استعاروه من الصينيين الذين اخترعوه منذ القرن الثاني الميلادي^{٨٩} وبما أن الورق هو المادة الأساسية لأي إنتاج طباعي ، فقد عرفه الصناع المسلمون عن طريق الصين : «إن فن الطباعة في العالم ما كان له أن يحدث لو لم يسبقه اكتشاف صناعة الكاغد في الصين في بداية القرن الثاني للميلاد أولاً، ومن ثم انتقال هذه الصناعة إلى المسلمين ثانياً فاحتكرها إنتاجه سبعة قرون»^{٩٠} ويؤكد الباحثون : «إن فن الطباعة لم يكن اكتشافاً أوربياً فقط، فقد سبقهم إليها الصينيون ، ومن بعدهم المسلمون ، فتعلم الأوروبيون منهم هذا الفن في جملة ما تعلموه من المظاهر الفكرية والتقنية الإسلامية»^{٩١}. أما الأوروبيون، فقد أضافوا إلى فن الحفر في القرن الخامس عشر بعضاً من التقنيات والمواد الجديدة ، منها الحفر على النحاس، معمدين على خبرتهم في حفر المعادن التي تزيّن الأسلحة المختلفة ، وكذلك خبرتهم في حفر الأشكال الزخرفية على الذهب، وكان الفنان الألماني (دورير)^{٩٢} من أكثرهم اتقاناً في هذا المجال، وتعذر أعماله الطبيعية من أهم النماذج الأولى في تاريخ فن الغرافيك الأوروبي . ولاحقاً اكتشف الأوروبيون طريقة الطباعة الحجرية^{٩٣}، بعد أن كان فنهم مقتصرًا في البداية على الحفر على الخشب وطباعته.

أن تداخل هذه الحضارات القديمة ، شرقية وغربية ، في نشأة فن الحفر والطباعة قبل قرون. قد عزز مكانة هذا الفن ، ورسخ أهدافه ووظائفه التقليدية . كما أعطاه بعدها عالمياً يسعى إليه فنانو اليوم ، ويتابرون من أجله. إنهم يحاولون تطوير هذه الغاية النبيلة في لم شمل أكبر عدد من الفنانين ، للمشاركة في ملتقيات ومعارض دولية، غايتها تطوير أدوات هذا الفن وتقنياته ، وكذلك تطوير مفاهيمه ووظائفه المبتكرة، وهو يسعون لطرح مختلف الأفكار والأساليب المعاصرة ضمن تجمعات فنية، مثل المحترفات المشتركة أو المعارض الدولية المتخصصة. أما ما ينتج عن هذه المؤسسات من كتب ومطبوعات ومعلومات، فغايتها من هنا انتشارها على أكبر مساحة من العالم، طامحين إلى أكثر عدد ممكن من المنتجين والمتألقين من ذوي الثقافات المختلفة .

في النصف الأول من القرن العشرين ، بدأت أولى المحاولات العربية الحديثة في استخدام الحفر والطباعة لأغراض إنتاج اللوحات الفنية، وذلك إبان دراسة الرعيل الأول من الفنانين العرب^{٩٤} في المدارس الأوروبية (باريس ، لندن ، روما) . لكن تلك الدراسة لم تسفر عن التزام كامل بهذه التقنيات الجديدة التي تعلموها ، لأسباب عديدة ، منها عدم توافر العدد اللازم للطباعة، أو توفير المكان الملائم، إضافة إلى عدم توافر الفناء الكاملة بجدوى هذا الفن في ذلك الوقت. وقد انتهت هذه الممارسات عند حدود التجريب أيام دراستهم الأكاديمية وما أنتجوه فيها. معنى أن هؤلاء الفنانين^{٩٥} لم يمارسوا الطباعة بعد تخرجهم إلى جانب ممارستهم الرسم أو النحت مثلاً ، ولم يحاولوا نقل تجاربهم تلك إلى طلابهم بعد أن أصبحوا أساتذة للفنون .

كان علينا أن ننتظر سنوات طويلة، إلى أن يعود الطلبة المبعوثون من الخارج، وخاصة جيل الستينيات، ليقوموا بهذه المهمة. في ذلك الوقت استحدثت أقسام خاصة للحفر والطباعة^{٩٦}

في بعض المدارس الفنية العربية، وقام بمهمة التدريس فيها أولئك القادمون من روما وباريس ومدريد وبرلين والصين والولايات المتحدة وغيرها. وفي غضون سنوات معدودة، أصبح لهذا الفن طلبة ناشطون، ومعارض متخصصة، ومتابعة جادة من قبل المتقين (جمهوراً وفنانين ونقاد فن)، أو من قبل المؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام . كما تابع الفنانون المحترفون مساهماتهم في المعارض الشخصية أو الجماعية على المستوى المحلي أو العربي، وأصبح لهم حضور واضح في المحافل الدولية .

لم يكن لفن الحفر والطباعة (غرافييك) كيان مستقل في المعارض الدولية، بل كان جزءاً من أجنحة الرسم أو النحت، أو مكملاً لها على ابعد تقدير. لكنه استقل بعد ذلك ، وأصبح له معارض خاصة كل سنتين (بينالي) أو كل ثلاث سنوات (ترينالي) منتشرة في كل القارات . ومن أهمها، بينالي لوبليانا في يوغسلافيا، وبينالي كراكوف في بولونيا، وبينالي برادفورد في إنكلترا، وبينالي تايوان، وترينالي فريدريك شتاد في النروج، وترينالي القاهرة في مصر وغيرها .
بدأ الحفارون العرب منذ أواسط السبعينات من القرن الماضي، بالمشاركة في هذه المعارض الدولية المتخصصة بفن الحفر والطباعة (غرافييك)، ومع مرور الزمن أصبح لمشاركتهم أهمية وتميز، وحصلوا منها على جوائز مهمة. بل اختيروا ليكونوا أعضاء لجان تحكيم في بعض من هذه المعارض .

لنأخذ نموذجاً واحداً للتدليل على ذلك، وهو (ترينالي النروج العالمي للغرافييك)^{٩٧} ، وموقع الفنانين العرب فيه منذ تأسيسه عام ١٩٧٢ ولغاية الدورة الأخيرة عام ١٩٩٩ . كانت مشاركتهم في البداية محدودة بعدد قليل جداً من الفنانين، لكنها مع مرور الزمن، توسيع وأصبحت مناسبة لمشاركات الدول الأخرى. بل أصبح للفنانين العرب موقع في لجان تحكيم الترینالي^{٩٨} ، وفازوا بأهم جوائزه. في عام ١٩٧٦ فاز محمد عمر خليل (السودان) بجائزة الشرف. في عام ١٩٧٨ فاز رافع الناصري (العراق) بجائزة الشرف. في عام ١٩٨٠ شارك ضياء العزاوي (العراق) في لجنة التحكيم الدولية، وفاز احمد نوار(مصر) واسادرور (لبنان) بجائزة الشرف. في عام ١٩٨٢ فاز رشيد القرشي (الجزائر) بجائزة الشرف. في عام ١٩٨٤ شارك احمد نوار (مصر) في لجنة التحكيم الدولية، وفازت مريم عبد العليم (مصر) بجائزة البينالي . في عام ١٩٨٦ شارك الهاشمي عزة (المغرب) في لجنة التحكيم الدولية. في عام ١٩٨٩ شارك فاروق شحاته (مصر) في لجنة التحكيم الدولية، وفاز حسين الجباري (مصر) بالميدالية الذهبية الشرفية وعمار سلمان (العراق) بجائزة الترینالي ومحمد الرواس (لبنان) بجائزة الشرف ومريم عبد العليم (مصر) بجائزة لجنة التحكيم. في عام ١٩٩٢ شارك احمد نوار (مصر) في لجنة التحكيم الدولية، وفاز عوض الشيمي (مصر) بجائزة الترینالي ومظهر احمد (العراق) بجائزة الترینالي. في عام ١٩٩٥ شارك رافع الناصري (العراق) في لجنة التحكيم الدولية، وفاز مظهر احمد (العراق) بجائزة الأولى للترینالي.

أما في دورته لعام ١٩٩٩ فقد ضمت أعمالاً طباعية لسبعة فنانين من (البحرين)^{٩٩} وستة فنانين من (مصر)^{١٠٠} وعشرة فنانين من (العراق)^{١٠١} وأربعة فنانين من (الأردن)^{١٠٢} ، وفاز بجائزة الشرف الفنان المصري فتحي احمد. وقد نوهت لجنة التحكيم بدور الفنانين العرب المساهمين في هذه الدورة ، حين ذكرت في تقريرها: « من الملاحظ، أن فناني آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، قد توصلوا في السنوات الأخيرة إلى ترسیخ علاقات وطيدة مع طرق الطباعة المتبعة من قبل فنانی أوروبا وأمریکا»^{١٠٣} .

كما شهدت لندن وباريس في عقد الثمانينيات ، معارض عديدة لفن الغرافيك العربي ، سواء الشخصية منها أو الجماعية، نظمتها قاعات معروفة، منها غالري (غرافيتي) في لندن ، تحت عنوان (فن الغرافيك العربي المعاصر)، وكذلك غالري (بلاك مان أند هارفي) بالتعاون مع (مركز الطباعة)^{١٠٤} في لندن أيضاً. أما في باريس فقد نظم (غالري فارس)^{١٠٥} عدة معارض نوعية لفن الغرافيك العربي، و(غالري لانتوري)^{١٠٦} الذي لازال يعرض ويروج للأعمال الطباعية العربية المعاصرة .

بالمقابل نظمت بعض من الدول العربية ، معارض دولية لفن الحفر والطباعة ، وكان من أولها (بينالي غرافيك العالم الثالث) ، الذي نظمه المركز الثقافي العراقي في لندن^{١٠٧} عام ١٩٨٠ وشارك فيه فنانون من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . في هذا بينالي ترأس الفنان (روبيرتو ماتا)^{١٠٨} لجنة التحكيم الدولية^{١٠٩} ، التي منحت الجوائز القيمة للفائزين، ومن ضمنهم فنانون عرب . وقد استلم الفائزون جوائزهم على ضوء الشموع عشية اندلاع الحرب العراقية الإيرانية ، وقد توقف هذا بينالي بعد دورته الأولى بسبب هذه الحرب التي دامت ثمان سنوات، ولم تسنح الفرصة لتكراره .

وفي القاهرة تأسس (ترينالي مصر الدولي لفن الغرافيك) عام ١٩٩٣ ، وشاركت فيه دول عديدة ، إضافة إلى مشاركات فردية لفنانين من العالم ، ومنهم فنانون عرب معروفةون. وقد أصبح لهذا الترينالي سمعة دولية جيدة بعد ثلاث دورات من بدايته . كما أن (بينالي الشارقة الدولي للفنون التشكيلية) تضمن جناحاً خاصاً للحفر والطباعة، وكذلك بينالي المحبة (اللاذقية) في سوريا .

أما على المستوى العملي ، حيث تلتقي مختلف التجارب والخبرات الطباعية وتفقاصل بين الفنانين ، فافضل نموذج لذلك هو (موسم أصيلة)^{١١٠} في المغرب، حيث يعمل في مشغل الطباعة، وضمن نشاطات الموسم، فنانون قادمون من مختلف بلدان العالم. وفيه تمزج العلاقات الشخصية اليومية بتفاصيل العمل الفني لمدة شهر كامل . وكانت النتيجة، على مدى سنوات تمتد من عام تأسيسه في ١٩٧٨ لغاية اليوم ، إنتاج أعمال طباعية مهمة تشهد عليها مجموعة متحف أصيلة . في عام (١٩٩٣) ومع تأسيس (دارة الفنون)^{١١١} التابعة لمؤسسة عبد الحميد شومان، أقيم في عمان محترف للغرافيك، بدأ يفتح باب العمل للفنانين المحليين والعرب، لكنه سرعان ما تطور

بالسعى للإفادة من الخبرات العالمية في تنظيم دورات للطباعة. وقد شهدت السنوات السبع الأخيرة منذ تأسيسه عام ١٩٩٣، عدّة دورات، ربما من أهمها الدورة التي نظمها الفنان الأمريكي (لاري توماس) إضافة إلى دورات نظمها فنانون من إيطاليا وإنكلترا وبعض الدول العربية^{١٢}. إن امتزاج الثقافات المختلفة في بوقعة واحدة ، وتجليها في روئي فنية متعددة ، لأمر صعب، ولا يمكن تحقيقه بسهولة، ما لم تكن التجارب العملية متقاربة ، والأهداف مشتركة. لقد حقق فن الحفر والطباعة (الغرافيك) للفنانين ما لم يتحققه الرسم أو النحت في هذا المضمار. لأن وسائله التقنية المشاعة، وطبيعة إنتاجه للطبعات المتعددة، وروحية العمل الجماعي في مكان واحد، وسهولة تبادل اللوحات الطباعية بين مختلف أرجاء العالم. هي التي خلقت هذه الروابط، وقاربت ما بين الفنانين، وهي التي عزّزت انتشار المعارض الدولية، وضمنت استمراريتها. مما هيأ لفن الغرافيك العربي المعاصر فرصة طيبة للتوجه نحو آفاق عالمية .

ورقة ألقبـت في الحلقة النقاشية حول الفن العربي المعاصر / متحف البحرين الوطني / نوفمبر ٢٠٠١

لوحة للفنان الهاشمي عزه / المغرب

فن النحت العربي المعاصر

محمود مختار وجاد سليم نموذجاً

لم تتضمن تجارب النحت العربي المعاصر، ولم تتضح معالمها وشخصيتها إلا في النصف الأول من القرن العشرين، من خلال تجربتين مهمتين هما تجربة محمود مختار (١٨٩١ - ١٩٣٤) من مصر، وتجربة جواد سليم (١٩٢١ - ١٩٦١) من العراق، ولكلتا التجربتين خصائص مميزة، تتشابه وتختلف في آن معاً. فإذا تشابه الفنانان بخلفيتهما الثقافية ويقפان على أرض خصبة مشبعة بعiek الحضارة والمجد كحضارة وادي النيل وحضارة وادي الرافدين، ينهلان منها ويكتئان عليها، فهما يختلفان في نظرية كل منهما للفن وتوجهاته المعاصرة بسبب الفاصل الزمني بينهما. يعتمد كل منهما على تاريخ بلده وما أنجزه أسلافه من أعمال فنية عملاقة، ويتميز كل بأسلوبه وطريقة إيصاله لرسالته الفنية. محمود مختار يجدد في شكل المنحوتة الفرعونية ويضيف عليها صفة الحداثة ، وجاد سليم يستربط من المنحوتة السومرية والآشورية تعبيرية معاصرة. لنأخذ نموذجين كمثال على ذلك ، تمثّل نهضة مصر (في وسط القاهرة) وهو واحد من أهم أعمال محمود مختار النسبية، وفيه نجد خصائص النحت الفرعوني بأوضح صوره ، متمثلاً بشموخ تكوينه ، وبساطة سطوحه، وقوّة ملامحه. في حين نجد في نصب الحرية (في وسط بغداد) لجواد سليم ملامح النحت الآشوري والسومري معاً، فقد أخذ من الأول ضخامة الأشكال وتناسقها، وأخذ من الثاني ديناميتها التعبيرية وعمق انفعالاتها. إذا كان محمود مختار قد اختار باريس للدراسة فيها، فقد اختار جواد سليم باريس وروما ثم لندن للدراسة أيضاً، كلاهما درس الأسس الأكاديمية الأوروبية في الرسم والنحت وأنقذها، وعندما عادا

الى بلديهما شتا طرفيهما سريعا يملكتهما إحساس قوي بكيفية تأسيس نحت معاصر يحمل هوية محلية واضحة . محمود مختار يؤكد مصريته شكلا ومضمونا، بينما يذهب جواد سليم إلى ابعد من ذلك ليبحث عن حلول جديدة في الفن العربي الإسلامي والعالمي إضافة إلى طابعه المحلي . يتناول محمود مختار مواضيعه من بيئته المحلية مثل عروس النيل ورياح الخمسين والنوبي والفالح المصري ، بينما يتناول جواد سليم مواضيع إنسانية عامة كالحصان العربي والسبعين السياسي المجهول والأمومة وألف ليلة وليلة . يستخدم محمود مختار أسلوبا واقعيا فيه لمسة من الحداثة عند تنفيذ أفكاره ، بينما يذهب جواد سليم إلى ابعد من ذلك حين يصل في بعض الأحيان الى تخوم التجريد كما حدث في مشروع نصب (السبعين السياسي المجهول) الذي فاز بجائزة عالمية، وبقي نموذجا (ماكيت) ولم ينفذ لحد الآن .

كتب الكثير من النقاد العرب والأجانب عن فنهما ، ومنهم الفرنسي (اندريل سالمون) حين قال عن أعمال محمود مختار (لا اعرف فنانا عنى اكثرا من مختار، بالنصر البشري واحترام الكتلة لذاتها في فن النحت. ليس هناك فن اجدر منه، ليكون فن بعث ونهضة . لقد دفعنا مختار دفنا لأن نلمس أعمق ضمير بلاده، حين عبر عن عاطفة كبرى تتمثل في تمجيد جنسه) . وكتب مدير متحف رودان في باريس الناقد جورج جراب (أن فلاحاتك وفلاحيك، وبنات الحقول في أرديتهن البسيطة التي تلف أجسامهن في خفر وحياة، يجمعن بين المظهر الديني والسمحة الإنسانية العميقية التي عرف أجدادك كيف يضفونها على تماثيلهم . قال رودان: الفن العفاف بالحياة لا يعيد أعمال الماضي ولكنه يكملاها. وتلك هي الرسالة العظيمة التي كرستك نفسها لها) . بينما يقول عنه الكاتب الكبير يحيى حقي (في وقت يسبق بزمن طويل، اهتماماًتنا بالدلائل الفنية في حياة الفلاحين، نرى مختار يفطن لها. ولكنه لا ينقلها نقل مسطرة، بل يرفعها الى ذروة الفن ، حينما يسعى في تماثيله الصغيرة، الى أن يربط بين هذه الدلالات، وبين أصولها الغارقة في ثرى مصر . فكرة ضئيلة لا أظن أن الأدب قد انتبه لها أو عرف كيف يتنقّل بها) .

وعن جواد سليم كتب الناقد الألماني (ارنولد هويتكر) مقالة يبدأها بهذا التساؤل (كيف يمكن مجاراة الحياة العصرية مع الاحتفاظ بالذات ؟ يتضمن هذا السؤال كثيرا من مضلات الشرق الأدنى المعاصرة ، فما معناه ؟) ثم يحلل أعماله الفنية وتوصله لحل المعضلة فيقول (كل هذا ينبغي أن يقال إن أراد الإنسان أن يفهم أهمية عمل خلاق استنزف حياة صاحبه كعمل جواد سليم ، إذ في عمل هذا الفنان العراقي ضرب توازن بين الفن الحديث والتقاليد الشرقية العظيمة. لقد تعلم جواد سليم طريقة بصورة جوهرية ، من أوروبا وفي أوروبا، ومر تمرنه في مراحل اتصل خلالها بالمهاجرين البولنديين في بغداد الذين عرفوه بالفن الحديث وبمدارس الفن الحديثة في لندن وإيطاليا). ثم يتتابع تحليله ويقول (لقد عرف جواد كل هذا. وكان شديد الاهتمام بأختام ما بين النهرين، وبالزخارف العربية، وبين العمارة التركية ، وكان يعلم أنه كان يواساته (المكتسبة حيث كانت الأدوات هي الفضلى والعيون هي الأشد يقطنة) يواصل مهمتها الممعنة في القدم،

وخدمها وبينها في الدنيا للعالم أسره) . ويكتب الناقد الكبير جبرا إبراهيم جبرا (ومن هنا جاءت أهمية أعمال جواد سليم ونظرياته في الرسم والنحت : فظهوره في مطلع حركة التجديد في الرؤية الفنية ببغداد هيأ وثبة للفن العراقي في الاتجاه الصحيح، لولاه لكان ر بما تأخرت جيلا آخر على الأقل . ولكي ندرك مدى إنجاز جواد سليم ، علينا أن نراه ضمن إطاره الزمني . أن نبوغه يواكب التطور السياسي والقومي في العراق والأقطار العربية بين ١٩٤٠ و ١٩٦١ ، ويحصل به على نحو قد لا يكون واضحًا للعين عند أول وهله. ولذا فإن قيمة أعمال جواد سليم متعددة الأوجه، فهي أولاً قيمة مطلقة تشير إلى ذهن فذ وخيال فذ، وهي ثانياً قيمة تتصل بتراث الفن العربي القديم والفن العراقي الأقدم، وهي ثالثاً قيمة تتصل بالبحث النفسي الدائب في أمة تستيقن فجأة فتريد أن تتحقق ذاتها ، وتتوطد قدمها في عالم اليوم) .

ومن آرائهم في الفن ، يقول محمود مختار (ما نعرفه تماما ليس بالحقيقة على الدوام) ويقول إن (دور الفنان في الحضارة ليس مثاليا خالصا، فدوره الاجتماعي عميق الأثر ، ومن الخطأ أن تعتبر النشاط الفني ضربا من التسلية) أما جواد سليم فيقول (الفن الحديث في الحقيقة هو فن العصر، والتعقيد فيه ناتج عن تعقيد العصر . انه يعبر عن أشياء كثيرة : القلق، الخوف، التباين الهائل في أكثر الأشياء ، المجازر البشرية ، وابتعاد الإنسان عن الله، ثم النظرة الجديدة الى الأشياء بما أحدهته النظريات الجديدة في علم النفس وفي باقي العلوم) .

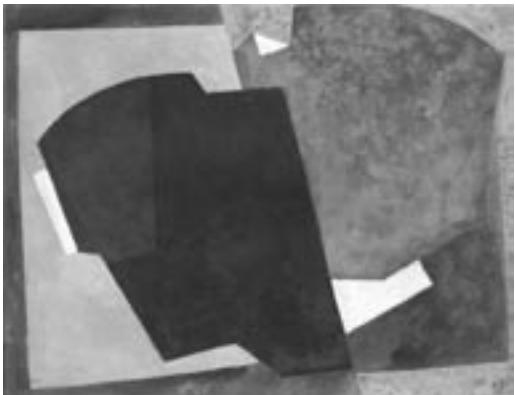
ولد محمود مختار في العاشر من مايو سنة ١٨٩١ ببلدة طيبة من قرى المحلة الكبرى، ودرس بمدرسة الفنون الجميلة بدر بباب الجماميز بالقاهرة سنة ١٩٠٨، ثم درس النحت في باريس سنة ١٩١١ وعمل مديرًا للمتحف (جريفان) قبل أن يعود إلى مصر سنة ١٩٢١ ويتوفى فيها سنة ١٩٣٤ . فاز بالميدالية الذهبية في صالون باريس سنة ١٩٢٩ عن تمثال (عروس النيل) . وولد جواد سليم سنة ١٩٢١ في أقرة لأبوبين عراقيين، درس النحت في باريس سنة ١٩٢٨ - ١٩٣٩ وفي روما ١٩٣٩ - ١٩٤٠ وفي لندن ١٩٤٦ - ١٩٤٩ . أسس قسم النحت ثم ترأسه في معهد الفنون الجميلة ببغداد حتى وفاته سنة ١٩٦١ . فاز تمثاله (السجين السياسي) بجائزة عالمية في مسابقة للنحت في لندن سنة ١٩٥٢ .

يعتبر محمود مختار مؤسسًا للنحت المصري الحديث ، وتأثيره كبير وواضح على أعمال النحاتين المصريين المعاصرین ، وكذلك جواد سليم حيث يعتبر أبو النحت العراقي الحديث، وكما قال النحات المعروف إسماعيل فتاح الترك (كل النحت العراقي اليوم يمر من تحت نصب الحرية لجواد سليم) .

محمود مختار وجواد سليم نموذجان فريدان من الفنانين الكبار، ولو لهما لما شعرنا بكل هذا الفخر والاعتراض بفننا العربي المعاصر .

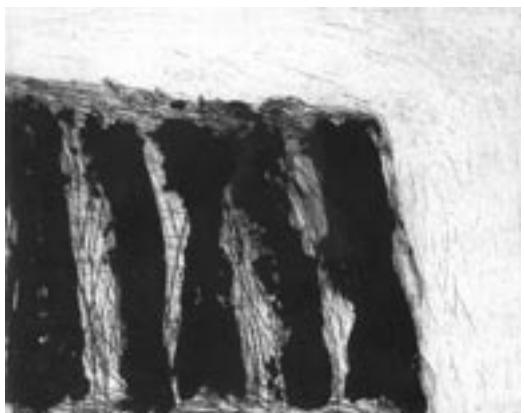
نحت للفنان محمود مختار / مصر

لوحة للفنان أدم حنين / مصر

لوحة للفنان محمد عمر خليل / السودان

لوحة للفنان زياد دولول / سوريا

لوحة للفنان عمار سلمان / العراق

لوحة للفنان محمد المليحي / المغرب

في التجربة العالمية

محترفات فنية تحت سقوف قديمة

عندما وهبت مدينة سالزبورغ قلعتها الأثرية للفنانين، وهي زينتها ورمزاً لها وحاضرتها فلأنها تعرف بأنهم سيزيرونها زينة ورونقاً وأهمية وليس فقط لأن فنان النمسا الكبير أوسكار كوكوشكا أراد تأسيس مدرسة صيفية للفن فيها.

كان ذلك في السبعينات من هذا القرن عندما اختار كوكوشكا قلعة سالزبورغ «فيستونغ» لتكون مكاناً للأكاديمية العالمية الصيفية للفنون تضم بين خيالها محترفات للرسم والتحت والكرافيك والعمارة وغيرها. تفتح شهراً واحداً في السنة يتزامن مع مهرجان سالزبورغ العالمي للموسيقى صيف كل عام حين تتحول المدينة كلها إلى احتفالية عالمية للفن، في أسفلها الموسيقى بزعامة موزارت عبقرى سالزبورغ الحالى وفي أعلىها الفن التشكيلي بزعامة رسام النمسا العظيم كوكوشكا وما بينهما جبل حديدي تمثى عليه عربات تصعد إلى أعلى الجبل كل عشر دقائق حيث القلعة وتنزل إلى المدينة حيث المسارح وقاعات الموسيقى. هذا هو قدر سالزبورغ، مدينة للفن منذ أن تأسست، أرقة ضيقه وبيوت مزخرفة وحدائق مزهرة وكأنها صممت لتكون مسرحاً كبيراً تطل عليه القلعة وتأمله ليلاً نهار.

عرفتها بين عامي ١٩٧٤ و ١٩٧٥ عندما كان محترف الكرافيك بإشراف الفنان الألماني الراحل أوتو إيجلاو الذي كان كتلة من نشاط وحيوية، يدير المحترف وكأنه قائد أوركسترا، وكنا مجموعة

من فناني جاءوا من مختلف بقاع العالم، من أقصى اليابان إلى أقصى أمريكا، نعمل ونأكل ونتناوش في القلعة منذ الصباح حتى غروب الشمس. الفكرة إنسانية وثقافية عالية القيمة، فاجتماع كل هؤلاء الفنانين في مكان واحد لا يحكمه غير هدف تبادل الثقافات والتجارب الإنسانية المختلفة المصادر وبالتالي إنتاج فن راق خال من شوائب العصر وأمراضه، لقد كانت تجربة سالزبورغ ناجحة على الصعيد الفني والإنساني لذلك فإنها قد أثرت على كثير من مدن العالم وحدث حذوها لكن الأصل ظل هو الأجر والأنفع في جمع كل هذه الأعداد من الفنانين كل سنة.

وما أن حل عام ١٩٧٧ وكانت تجربتي في سالزبورغ ما زالت طرية وجديدة كنت في رحلة إلى المغرب وكان الفنانان المغاربيان محمد بن عيسى ومحمد المليحي أبناء مدينة أصيلة البررة في غمرة الاستعداد لتأسيس مهرجان أصيلة «الموسم» فاستشاروني في كيفية استغلال تجربة سالزبورغ في إنشاء محترف للكرافيك ضمن هذا «الموسم» فكان لهم ما أرادوا ولم تتعذر السنة إلا وكان هذا المحترف قد بدأ عمله مع بداية موسم أصيلة ولا زال يقام كل سنة منذ عام ١٩٧٨. إن اختيار قصر الريسوني وهو من القصور العربية الإسلامية النادرة الذي بني في القرن التاسع عشر له اختيار ذكي وموفق، فالعمل فيه ضمن إطار من الفن العربي الإسلامي، زخرفة وبناء ليعطي الفنان كل ذلك الدفق من الاندماج والتحدي في آن معاً، ناهيك عن ذلك التناقض بين فن الماضي وفن اليوم المنتج في هذا المحترف المختلف كلية عنه وما يولده من صراع بين الأفكار والأدوات. كل هذه الأحساس والرؤى لا تأتي لو لم يكن القديم والجديد موجودين في مكان واحد. وعلى شاكلة تجربة قلعة سالزبورغ فقد ضم محترف أصيلة فنانين من جنسيات مختلفة كان الكثير منهم معروفيين في بلدانهم أو معروفيين دولياً وبتمارج تجاربهم وثقافاتهم انتج المحترف أعمالاً جميلة يحتفظ بها متحف أصيلة الآن ويفتخر بها.

في الهند عام ١٩٨٦ كان ضمن برنامج زيارتنا (كنا خالد الرحيل وشاكر حسن آل سعيد وأنا مدعيون لحضور ترينيالي الهند) مرفق فتي مهم يدعى قرية الفنانين في نيودلهي، وكانت تخيله مكاناً بسيطاً يضم محترفات للفنانين ليس إلا، لكنني عندما زرته برقة الفنانة الهندية اوريانا كور فوجئت به وإذا هو قصر قديم من القرن الثاني عشر ذو حدائق غناء واسعة حولته جمعية الفنانين الهنود إلى مجمع للفنون يضم محترفات للرسم والکرافيك والنحت والخزف بعضها للعمل الفردي والآخر للعمل الجماعي وبدرجات حسب أحجامها وأهميتها تتجدر للرسامين والنحاتين بأجور رمزية، فللشباب منهم قاعات كبيرة قسمت إلى مساحات صغيرة يفصل الواحد عن الآخر قواطع خشبية متحركة لضمان الخصوصية أثناء العمل لكنها عملياً مكان واحد يجتمع فيه الرسامون من كلا الجنسين كل يوم دون أن يفقدوا تقاربهم الإنساني والحياتي. أما المراسم الكبيرة فتتجدر للرسامين المحترفين ومنهم رسامون معروفون، وتضم هذه المراسم علاوة على أعمالهم وأدواتهم الفنية مكتباتهم الخاصة ومكاناً للمعيشة المؤقتة، وهي بأحجام تكفي لرسم

أعمال كبيرة الحجم، وقد شاهدت فيها أهم أعمال الرسم الهندي المعاصر، وكذلك بالنسبة للنحاتين.

أما محترفات الكرافيك والخزف فهي قاعات كبيرة مجهزة بكل الأدوات والآلات الأساسية، ويعمل فيها مجاميع من الفنانين بإشراف فنانين متخصصين على مدار السنة. إن هذه التجربة الفريدة لتسurg التوقف عندها فهي نابعة من صميم روحية الشعب الهندي المسالم والمنحاز دائماً للتعايش الإنساني مع بعضه وإلا فكيف يمكن جمع كل هذه الأعداد من الفنانين المختلفين في المدارس والاتجاهات والرؤى الفنية تحت سقف واحد طيلة أيام السنة ما لم يكن هناك اتفاق مبدئي واحد على هدف مشترك ألا وهو العمل على تطوير الفن الهندي المعاصر دون التركيز على المصالح الشخصية الآتية؟ ولا يقتصر نشاط هذه القرية على النشاط التشكيلي اليومي وحده بل هناك برامج ثقافية وندوات فنية ومعارض تنظم بين الحين والآخر، وقد شاهدت مع الفنان شاهر حسن آل سعيد في إحدى الأمسىات مسرحية شعبية هندية قام بتمثيلها هواة معظمهم فلاانون من بلدة نائية على تخوم الهند يقودهم مخرج شاب موهوب وكان قد حضرها نساء وأطفال وكهول من أبناء المنطقة علاوة على الفنانين المعنيين، وافتربوا الأرض مستمتعين بها عندما لم تسعهم الكراسي المرتبة في حدائق القصر ثم أعقبها نقاش حاد حول أبعاد المسرحية وأهميتها نصاً وتقنية. وهنا بالذات تكمن أهمية هذه المؤسسات في تطوير العملية الثقافية والفنية خاصة في بلدان العالم الثالث.

جريدة الدستور / عمان ١٢/٩/١٩٩١ م

لوحة للفنان اوتو اينلاو / المانيا

متاحف كوبنكا بوابة الف الأسباني المعاصر

أرقة ضيقة، طرق مرصوفة بالحصى، ورائحة التاريخ تتفسها وأنت صاعد إلى أعلى المدينة. جدران متآكلة نقش الدهر عليها علامات بعضها طبيعي وبعضها بقايا أثر لإنسان منذ قرون سابقة. باب عتيق يذكرك بأبواب الموصل القديمة. تدخل المكان فإذا الجدران بيض واسعة والواجهات زجاجية والأضوية برقة هنا وهناك. أنت إذن في عصر آخر، فتحس بالراحة والطمأنينة لأنك تخلصت من أسر الماضي ودخلت حاضرك.

هذا هو (متاحف كوبنكا) متحف الفن التجريدي الأسباني. خارجه أبنية قديمة تشبه شناشيل البصرة وداخله جدران بيض بلا حدود، وزواياه حادة ومدى الرؤية بعيد في العمق وعال بامتدادات السقوف المتعددة ثم سلالم قليلة بين قاعة وأخرى وأرضية من المرمر الصافي، لا يعكر سلاسة المشي والمتابعة أي أثاث، تنتقل من لوحة إلى أخرى بروحية الطائر من شجرة إلى شجرة أو فراشة من زهرة إلى زهرة. هكذا وزعت اللوحات بفارق مسافات مرحة لاستراحة العين والتهيئة لمشاهدة اللوحة التالية ولا غرابة في ذلك فمؤسس المتحف فنان يحب الفضاء في لوحاته بل إن هذه اللوحات لا يوجد فيها غير الفضاء، ففنان أسبانيا العظيم فرناندو زوبيل لا يطبق الزحمة في أفكاره أو لوحاته، تراه يضع ضربات الفرشاة الأقل لخلق توازن الشيء بالفضاء، ألوانه قليلة عادة، لون ترابي يميل إلى البياض وضربة فرشاة بلون أسود متدرج أو ازرق فاتح مع تلك الضربة الواحدة من الفرشاة ذاتها، دائمًا هناك طبيعة لا توجد إلا في خياله، دائمًا يحيينا إلى سر الجمال اللامتناهي في الطبيعة التي لا توجد على الأرض بل في المجهول أو ربما في الجنـة لصفائها وسعة منظورها. لأنه ولد في الشرق (ولد في مانيلا) فأخذ روحها وخيالها أم لأنـه ابن مدينة كوبنكا الأسطورية فأخذ من أساطيرها جانب التداعي والأزلية واللانهائية؟

هل هي الصدفة التي جمعت كلا من فرناندو زوبيل (١٩٢٤) وكوستافو تورنر (١٩٢٥) وجيراردو رويدا (١٩٢٦) في أن يختاروا مدينة كوبنها (١١٠ كيلومترات عن مدريد) للعيش والعمل، أم أنه القدر في أن يكونوا فيها ليفكروا بتأسيس هذا المتحف الذي شاء له أن يكون الأوحد في العالم. افتتح عام (١٩٦٦) بعد أن التم شمل كبار رسامي إسبانيا المحدثين في مكان واحد. إنهم بعمر واحد تقريباً، مانويل ميلاريس، أنتونيو ساورة، هاريراس فرانسيسكو، مانويل ريفيرا، أنتونيو تايس، أنتونيو لورنزو، مانويل موبو، أدواردو شيليدا، أسماء نحظها عن ظهر قلب، إنهم الرسامون الأقرب إلى الروح الإسبانية والممثلون الحقيقيون لتجريد ما بعد الحرب العالمية الثانية، التجريد التعبيري الذي ازدهر في الستينات من هذا القرن ولا زال الأقرب لروح العصر وجمالياته.

في كل المتاحف الحديثة في العالم، تتسلسل المراحل التاريخية منذ أوائل القرن وتختلف المدارس المعبرة عنها بين تحكيمية ودادائية وسريرالية ورمزية وتجريدية إلا متحف كوبنها فانك لا تجد فيه إلا التجريد، مدرسة وأسلوباً يحكم معاشراته. تنتقل من لوحة إلى أخرى بصعوبة ففي كل واحدة منها سحر التأسيس ورائحة السينين الحاسمة، فهنا عمل لمانويل ميلاريس (١٩٢٦) فيه عنف الأسبان ورفتهم، يلعب بالأسود والأحمر وبعض من الخطوط البيضاء المتراكبة بفعالية على هذه الكتلة أو تلك معبراً بقوية وشفافية عن تناقض المرئيات الإسبانية إن لم تكن الروح الإسبانية المتقددة للحب والحياة. وهذا أنتونيو تايس (١٩٢٣) يصنع جدراناً وأبواباً لمدن عتيقة وبعضاً من آخر لم يتركه غير إسباني بسيط مر بهذه المدينة، زاد حبي لأعماله عندما زرت مدینته العريقة برشلونة وشاهدت عن كثب مصادره الحقيقة، كل جدران برشلونة لوحات تايس وكل لوحات تايس جدران لبرشلونة.

نمسي ببط وسكن لنجات قاعة أخرى، وإذا بانتونيو ساورة (١٩٢٠) يفاجئنا بما سي الإنسان والعالم، ألوان وخطوط سوداء مشابكة ونشرأ ألوان رمادية وبيضاء وعنف يقتلع صفاء القماش الأبيض. إنه الرسام الأمهر في غور أعمق الإنسان واستخراج اللوحة الأحزن منها، أنه سيد التناقض بالأفكار والألوان وكذلك بسميات لوحاته فهذه لم تكون إلا (بريجيت باردو) ممثلة فرنسا الحسناء وتلك هي (جيروالدين شابلن) الممثلة الوديعة. لكن هذا هو ساورة الرسام الأعنف في تلك السينين.

وعلى العكس تماماً من عنف ساورة تنتقل عبر سلم واطئ إلى قاعة مملوءة بالحنان والهدوء إذ نجد فيها أعمال مانويل موبو (١٩٢٧) الكبيرة الأحجام، المرسومة برفق وشفافية وبقليل من الألوان الوردية والرمادية والصفراء وقليل من رموز تكرر على طول القماشة البيضاء، ينشر هنا وهناك بعضاً من حروف وأرقام وإشارات ربما تركها أطفال على كراساتهم المدرسية فجاء مانويل موبو متخصصاً لينقلها على قماشته الكبيرة وبدلاً من أن تكون مرسومة بالألوان المائية رسماًها بالزيت بفرشاة الرسامين المحترفين.

وإذ ينحرف البصر نحو زاوية من تلك القاعة إذا بمنحوتة ملتوية الكتل تجثم مستقرة على قاعدتها فلا تخطئ العين نحاتها، فمن يكون غير إدواردو شيليدا (١٩٢٥) نحات العصر المتمكن، كتل من حجر وخشب وسطوح ملساء مشعة تجاور الظلمة المتدرجة على جسد المنحوتة، لشيليدا فهم عميق للكتلة والفضاء حتى وهو يرسم أو يحضر فإن كتلته المحببة تأخذ معظم المساحة المرسومة ولا يترك للفضاء إلا بضع أشبار هي متنفسه للهواء القادم من الجهة الأخرى.

نفتش عن الفنان كوزتافو تورنر أحد مؤسسي المتحف، فتجده في الطابق الأعلى هادئاً كنسمة ربيعية، تدرج ألوانه الصافية شيئاً فشيئاً لتلاشى في أفق وهمي، لا أثر لضربة فرشاة ولا لكتلة مرسمة، فقط ألوان شفافة وكأنها بفعل سحر غامض، وفي نهاية القاعة تبدو لوحة مؤطرة رائعة الجمال تحسب أنها إحدى لوحاته لكنك ما إن تقترب منها حتى تكتشف أنها نافذة زجاجية تطل على الفضاء ليس إلا، يا لذكاء الفكرة إن كانت مقصودة، إنها حتماً مقصودة بدليل أنك تبقى تقارن بين النافذة واللوحة وتشغلك القضية حتى وأنت تنزل إلى قاعة أخرى، القاعة التي تعرض أعمالاً لرسامين أكثر شباباً، فهنا تجد الفنان رافائيل كانوكار (١٩٣٤) نفذها عام ١٩٨١ مملوءة بضربات قصيرة لفرشاة واحدة وبلون واحد وتدرجاته، وهناك جوان هيرناندرز (١٩٣١) ينحو نفس منحى زملائه وبنفس الألوان المختزلة. وكذلك جوردي تيكсадور (١٩٤١) وهو الأصغر بينهم، ويستمر المتحف في تقديم الأجرد والأحدث دائماً لكن شروطه تبقى قاسية في الاختيار والعرض.

محظوظ ذلك الفنان الذي يدخل متحف كوبنهاجن ولا يخرج منه إلا إلى باب التاريخ.

جريدة الدستور / عمان ٤/١٠/١٩٩١ م

لوحة للفنان أنطونيو سaura / اسبانيا

رجع الصدى (رسالة من ماليزيا)

ما إن تخطي العتبة الأخيرة صاعداً إلى معرض الفن الماليزي (رسالة من ماليزيا) (المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة - جبل اللوبيدة) حتى تدخل سحر الشرق وأسراره، وتنفتح فيك كل تلك الحواس الإنسانية الراقية سريعة وبماشرة، فمنذ الوهلة الأولى ستجد نفسك ترى وتشم كل هذا المزيج من الألوان والرؤى والأحساس مرة واحدة.

في الواجهة نماذج من أعمال الفنانين: الشريفة فاطمة وأحمد خالد يوسف وخليل إبراهيم ونيرمala شانمو غالينوم وإسماعيل لطيف. خمسة فنانين بخمسة أساليب ورؤى وتقنيات، كل مختلف عن الآخر لكنهم جميعاً يبحثون في جماليات المكان والزمان الماليزي، كل له مصدره البصري والفكري الخاص، فهذه شريفة فاطمة تستهل المشاهد الذهنية من طبيعة بلادها، تلعب بالألوان بحرية هائلة دون أن تفقد توازن العناصر الكونية وترتبطها ببعض، دائماً ألوان مشعة علىخلفية زرقاء. حدثني أحد رسامينا وانطباعاته حول المعرض ، محياً هذه التجربة أو تلك إلى مصادر أوربية وهمية ومنها لوحات شريفة فاطمة، فأجبته: هل رأيت في حياتك الفنية كلها شبهاً بهذا الأزرق في كل الفنون الغربية. لم يجبني بل غاب متسللاً بين اللوحات ربما ليغتاش عن شخص آخر يبيه هذه القناعات الجاهزة. وعندما شاهدت المزيد من أعمالها وضعتني مرة أخرى في عمق تجربتها الفنية فأنا أعرف أعمالها منذ عام ١٩٨٨ عندما عرضت في مهرجان بغداد العالمي للفن التشكيلي. أعمال تبيض بسحر جنوب شرقي آسيا ذات الطبيعة الخلابة الصافية الملامح المفرقة بالرطوبة والنسمات الرقيقة. لوحات شريفة فاطمة تحس بها قبل أن تراها، هي تنشط ذاكرة الحواس كلها قبل أن تريننا ما عندها من مشاهد حلمية وواقعية في الوقت ذاته.

حلم شفاف آخر يبيه لنا الفنان أحمد خالد يوسف بين ثيابه لوحاته. حلم الشرق حلم ماليزيا بالذات، إنه لا يرسم بالألوان كمادة لها خواص فيزيائية بل يكتفى ويستعمل روحيتها شفافة ورقية ثم يرشها بلون تحسه ولا تمسه. حتى أشكاله المبثوثة على كل سطح اللوحة، فهي دائماً تخرج من الروح وإلى الروح قبل العين. دائماً سماوات وآفاق لا متناهية، سرمدية مشبعة بالوردي والأزرق، إنه كالشاعر الذي لا تمسك في مفرداته الكثير لكنها ملغزة بكل شيء، حتى الحروف

العربية المبثوطة هنا وهناك عند طبقات اللوحة السبعة فهي دائمة صوت وذبذبات وليس شكلًا له زوايا ومنحنيات. إن هذا الفنان الكبير ليس له مثيل في كل تجارب الحروفية في العالم الإسلامي، إنه نسيج لوحده وهو أقصى ما يحلم به فنان معاصر.

فنان كبير آخر هو الفنان خليل إبراهيم يستل بحثه الفني من مصادر أكثر واقعية بل ربما جد واقعية من الحياة نفسها. مأخذ بحركات الناس في الأماكن العامة كالطريق والسوق وعلى ساحل البحر وغيرها. إنهم لا يسرون كسائر البشر بل في حالة إيقاع راقص، وإن قلنا بدون موسيقى فسنكون متجمين عليه فقوه الموسيقى تصلنا من كل حركة جسم وكل إيماءة رأس أو حركة يد أو قدم أو إصبع لهذا الشخص أو ذاك وهم سائرون في مسيرة نحو اللامكان واللامكان، لكننا حتى سنكتشف أن كل هذا يحدث في بلاد كبلده. ألوانه في حركة توافي حركة الأجسام وهو إن لم يضع ملامح محددة للوجوه فإننا يمكن أن نتعرف عليها بسهولة، فهي وجوه من ماليزيا ذاتها.

وهذا إسماعيل لطيف الساحر ذو الحيوة الهايئة، يرسم بكل الاتجاهات، حركة الفرشاة في لوحاته ليس لها بداية أو نهاية، تأتي بعض الأحيان منخلفية اللوحة أو من مقدمتها ودائماً من كل الاتجاهات، وحدها الشمس أو ربما القمر ثابتة في الأعلى، ضوء منتشر هنا وهناك، موجة بحر أو عاصفة لا يهم فكلها حركات لأشياء تأتي من الحلم والأسطورة. ثنائيات من مركز الكون أو من أعلى السماء، ليس مهما أن تكون ليلاً أو نهاراً لكن المهم لديه إيصال الأسطورة بأشكال توافرها أو ألوان كثيفة لا يهم، كل ما يهمه إيصال الأسطورة بأسطورة ثانية. لوحات إسماعيل لطيف تشبه تماماً فهو ذلك المزيج من الواقع والحلم، هو كل تلك الحركة الخجولة والعنيفة التي تتبع من بين ثيابها أنه ماليزي حتى العظم.

لا أحد يوقظنا من عالم الحلم والأسطورة والإيقاع والمشهد الملون غير الفنانة نيرمala شانمو غالينوم ولوحاتها العنفية وألوانها بالأسود والرمادي والبني المحروق لوحات تبحث عن إنسانية مفقودة في عالم متوهش، هي تضع «بيروت» عنواناً للوحاتها لكن المشاهد يحيطها إلى غير مكان ففي ذاكرته كثيراً من المدن التي دمرتها حروب قدرة هنا وهناك في هذا العالم المجنون، إن أكبر فضيلة تعطيها الفنانة نرمالا للإنسان هي أن الجمال في الحياة يقابله بشاعة وقبح من صنع يده أيضاً، الفوتوغراف يساعد كثيراً في إعطاء اللوحة واقعية عميقه فالحروب لا تخيل بل تعيش أو على الأقل تشاهد من خلال الوثائق ومن غير أكثر الوثائق واقعية غير الصور الفوتوغرافية.

لقد أثبتت نرمالا أنه ليس للإنسانية حدود.

والفنان الماليزي، كغيره من مبدعي العالم، مزيج من الحلم والرؤيه والأسطورة والواقع، ومنها جميماً يبدع لوحاته المتميزة والأصيلة والمعاصرة.

رفايل البرتي .. رساماً

رفايل البرتي شاعر إسباني العظيم، يكتب مذكراته وينشرها في كتاب بعنوان «الغاية الضائعة». عن الأسبانية ترجمت الكتاب السيدة باهرة محمد ترجمة رائعة وصدر بالعربية عن دار «المأمون» في بغداد. البرتي الشاعر والرسام الأندلسي يتذكر أدق التفاصيل عن المدن والبلدان التي زارها أو عاش فيها وعن الأصدقاء والزماء، شعراء ورسامين من الذين عرفهم أثناء تلك السنوات المزدهرة بالإبداع والمغامرة. ذاكرة نادرة لا يملها إلا رجل كالبرتي يجمع بين الخيال الفذ والبصرة النافذة، بين شفافية الشاعر وعين الرسام. يتكلم عن النبات والشجر والأزهار أو الكلاب والجرذان والقطط كما يتكلم عن الشعراء والرسامين والمفكرين أو أولئك البشر البسطاء في قرية ما. كلهم لهم صفات وأسماء وأشكال مفعمة بالشفافية والإنسانية. عندما يكتب عن أصدقائه الرسامين، فهو رسام وناقد في آن معاً. يسهب في تشكيل الأجراء والأمكانة وكأنه يعيشها في اللحظة الراهنة. يصف مراسمه ولوحاتهم ويذكر ما قالوه وما يفكرون به، لقد أعطانا صوراً جميلة عن شاغل وميريو وبيكاسو ودالي، وعن ريفيرا وسيكيروس ورسامين معاصرین آخرين من إسبانيا وأمريكا اللاتينية لا نعرف البعض منهم. كل هذا بلغة شعرية رائعة وصور لا يمكن إلا أن تكون لوحات مرسومة.

كان كثير الإعجاب ببيكاسو، وعندما يقارنه مع الآخرين تتضح محبته تلك (وكان بيكاسو ممتعاً، ذا حضور حاد، ذكياً، مدهشاً في كل لحظة حتى إنك لا تتوقع أبداً ما سيصدر عنه، على خلاف شاغل الذي كان أكثر ظرفاً وتمسراً حبراً بحركاته الإيمائية التي كان يكثر منها. لقد كان حقاً ممثلاً روسيّاً عظيماً).

وعندما كان يتكلم عن تجربته في الرسم، فهو يعطينا أدق التفاصيل منذ أن كان يقلد التماشيل واللوحات المشهورة في المتاحف (وهكذا رحت أتردد في الصباحات إلى متحف البرادو و(الباسون) وأعني به قصر الملك فيليب الرابع، وهو قصر صغير رائع الجمال أخذت أرسم ما في داخله من تماثيل إغريقية ورومانية زينت قاعاته حتى أتقنتها وصرت أحفظها عن ظهر قلب

بعد شهور قلائل حسب)، ويتردج بالوصف إلى أن يوصلنا بأهم تجاربه في (الشعر المرئي) ومعارضه التي أقامها كرسام محترف في غير مدينة أوروبية.

رافائيل البرتي، هذا العجوز المبدع، من بتجارب حياته غنية مملوءة بالمعاناة والغربة، جاب العالم من الصين وحتى الأرجنتين باحثاً عن مكان آمن ولقمة عيش وقلم يكتب به شعره الرائع وألوان يرسم بها كل تلك الصور المتناقضة التي مرت أمام عينيه. مذكراته هذه تنزف شعراً ولوحات فنية مشابكة منذ الجملة الأولى وحتى آخر كلمة فيها. إنها فعلاً غاية، لكنها غاية من الجمال والإبداع، غاية تقف على تخومها مندهشًا، مستمتعًا، متجمساً. تجد بين سطورها كل ما تمناه وما تطمع له من معلومات عن هذا البلد أو هذا الشاعر أو ذاك الرسام، أو تجاربهم تلك التي لو لاها لما ولدت هذه القصيدة أو تلك اللوحة.

بعد الحرب العالمية الثانية تعلم فن الحفر (الغرافييك) على يد الفنان الإيطالي رينزو روميرو. يقول البرتي (وقد قمت بصبر يعادل صبر راهب من العصور الوسطى يتحلى بدقة فنان صيني - إيطالي - عربي - أندلسي) بصنع كتاب من القطع الكبير وقد طبعتها بيدي وبكمية محدودة لا تتجاوز عشر أو خمس عشرة نسخة فقط). وقد أفاده فن الغرافيك فيما بعد بتحقيق أفكاره وخياলاته، خاصة عندما اكتشف إمكانية الحروف الأبجدية في تشكيل عمل فني جديد (فيه الرسم والشعر والخط والموسيقى) كما يقول (وكانت تتلاًأ في الأوراق والنجمون والورود وتضيء في تلك اللوحات التي بدت كما لو أنها أية واحدة). وقد أنجز هذه المجموعة التي سماها (غنائية الأبجدية) بمساعدة فرانكو توبو الذي يصفه بقوله (طبع عبقرى ذو مخيلة فذة) وأقام بها معرضًا في روما احتفالاً بعيد ميلاده السبعين (كنت احتفل بعيد ميلادي السبعين عندما دخلت إلى (غاليري روندانيني) يداً بيدي مع خوان ميرو الذي كان موجوداً في روما آنذاك لافتتاح معرضي الذي كان عنوانه (الكلمة والرمز) وقد أقيم في قاعة فخمة ساطعة الأنوار وعرضت من خلاله (غنائية الأبجدية) هذا العمل المتجلد المتأني لذاك الصيني الإيطالي العربي الأندلسي الذي كنته).

كثيرون هم الذين يذهبون إلى أن اجتماع موهبتين أمر صعب وأن التفرق لجانب إبداعي واحد من شأنه أن يقود المبدع إلى طريق النجاح والتفرد، غير أن رافائيل البرتي في كتابه هذا يعطينا الدليل القاطع على أن الموهبة الكبيرة تتسع لأكثر من مجال، بل أنه يؤكّد على أن الرسم والشعر عندما يجتمعان سوية في إنسان واحد يغدو لهذا الإنسان شأن خاص كشاعر أو رسام، وفي التاريخ العالمي والعربي نماذج عديدة جمعت بين الإبداعين فتميزت بتأثير الرسم على الشعر أو العكس، وأصبحت متقددة في مسيرة الإبداع الإنساني على مر العصور.

رافائيل البرتي.. أهو شاعر رسام، أم رسام شاعر؟ هو الاشتان معاً.

ترينالي النروج العالمي لفن الغرافيك ١٩٩٥ الجائزة الكبرى لليابان والجائزة الأولى للعراق

في العاشر من شهر آب (أغسطس) أقيم في مدينة (فريدرريك شتاد) ترينالي النروج العالمي للغرافيك ١٩٩٥ . وبعد النظر في الأعمال المشاركة، أصدرت لجنة التحكيم بياناً مرفقاً بالأسماء الفائزة جاء فيه: «هذا معرض يركز على الصورة ويشمل أعمالاً متكافئة جداً في مستوياتها، ومن المهم جداً التأكيد على أن اختيار الفنانين المشاركين في هذا المعرض تم، في الحقيقة، عن طريق الاتصال المباشر لا عبر صالات العرض أو الجهات الرسمية.

في عالم يساء فيه إلى الصورة بسياقها التجاري والإخباري يصبح وضع الفنان أمراً صعباً جداً، الصورة تمر في مرحلة حرجة. قد يتسائل المرء وهو يرى المعرض قائماً على خلفية من نزعات فنية مختلفة، عن صلة الوصل بين الأعمال، وعلى رغم ذلك فإن معرضاً من هذا النوع واحد من أكثر المعارض العالمية أهمية».

هذا هو بيان اللجنة التحكيمية الدولية لترينالي النروج الحادي عشر المكون من الفنانين: هيرمان هيبلر (النروج)، رافع الناصري (العراق)، اولا فيرتا (فنلندا)، أنكر سيتر (النروج)، وبير كيلفا (النروج). وكان من المقرر مشاركة الفنان منير الإسلام من بنغلادش إلا أنه اعتذر عن عدم الحضور لصعوبات تتعلق بخروجة من الولايات المتحدة حيث يقيم منذ سنوات قليلة. وكانت اللجنة أصدرت بيانها ومعه نتائج التحكيم التي تقرر فيها فوز الفنان الياباني توشิرو هامانو بالجائزة الكبرى وفوز الفنان العراقي مظفر أحمد (مقيم في السويد) بالجائزة الأولى. وتوزعت جوائز الترينالي الخاصة على فنانين من بولونيا وسلوفينيا وفنلندا وإنكلترا وأوكرانيا والميداليات الذهبية على فنانين من النروج وسلوفينيا وكوبا وألمانيا والأرجنتين والسويد، والجوائز الشرفية لفنانين من البرازيل واليابان والنروج والتشيك وبنغلادش ولاتفيا وروسيا. أما جوائز لجنة التحكيم فأعطيت إلى فنانين من إيطاليا وباراغواي ولوكمبيورغ وتايوان وبولونيا. تأسس ترينالي النروج بمبادرة من الفنان النرويجي المعروف هيرمان هيبلر (٨٢ عاماً) وهو

حلم كان يراوده لسنين طويلة. كيف يمكن لمدينته الصغيرة (فريديريك شتاد) الجائمة على فم نهر كلوما أن تكون عالمية، وعندما طرح الفكرة على إحدى الشخصيات في المدينة قال له: هيرمان هل أنت مجنون؟ لكن هيرمان كان جاداً في حلمه تساعدة في ذلك زوجته الطموحة اولا هيبيلر، ومرت سنوات قليلة على الحلم وتحقق بإقامة المعرض الأول عام ١٩٧٢ وسمى بـينالي النروج العالمي لفن الغرافيك وضم عشرات الأعمال من أقطار عدّة ومنها الدول العربية، واستمر المعرض منذ ذلك الوقت لكن إقبال الدول المشاركة والأعمال الفنية الكثيرة التي كانت تقاطر على المعرض جعلت هيرمان يقرر تنظيمه كل ثلاثة سنوات ليصبح تريينالي، فهو يحتاج إلى جهد كبير، خصوصاً إذا ما عرفنا أنّ أولاً و هيرمان ما زالا الشخصين الرئيسيين في تنظيم المعرض.

اسم معرض هذه السنة (يستمر شهرين) بالأهمية لتركيزه على الصورة متمثلة في قوة التقنيات الغرافيكية وتعدداتها، وجاءت بأساليب تعبيرية حديثة واضحة المعالم، حرفة في تنفيذها، جريئة في طرحها وهذا ما تجسد جلياً في أعمال الفنان العراقي مظفر أحمد (بورتريه ١) و (بورتريه ٢) المنفذة بتقنيات مختلفة (الجائزة الأولى). وهذا العملان يتباولان موضوع المستشرق السويدي الصوفي النزعة إيفان العقيلي وتشكل عناصرهما من عشرات الرموز الشرقية مبثوثة باللون الأسود حول الصورة الشخصية لهذا الصوفي وتحمل كل عنفوان وروحانية الشرق كما توحى بمختلف المعاني الغامضة والواضحة في آن معاً. مظفر هو الفنان الوحيد الذي حصل على جميع أصوات اللجنة التحكيمية منذ الجولة الأولى وبقي محتفظاً بها حتى النهاية. إنه فوز فختر به جميعاً ويعني الكثير لنا أفله إثبات أن فن الغرافيك العربي المعاصر أصبح عالمياً، وهو جدير بذلك.

أما الفنان الياباني هامانو (الجائزة الكبرى) فقد عملين من الطباعة الحريرية (سلك سكرين) سماهما (بيت الشاي ١) و (بيت الشاي ٢) وهما عملان هندسيان في التركيب الإنشائي نفذان بألوان تدرج من الأسود فالرمادي إلى الأبيض يمزج فيما الفنان الأسلوب التجريدي الهندسي بالتعبير الشكلي. تظهر قوة الأداء واضحة في الخطوط والمساحات بإنشاء في غاية الرقة والشاعرية ولا يمكن لغير الياباني من الفنانين أن يتذكر ذلك. للفنان هامانو باع طويلة في فن الغرافيك ومشاركاته العالمية، وكان حصل على جوائز كثيرة آخرها الجائزة الكبرى في بینالي كراكوف في بولونيا.

والمعرض الذي نحن بصدده يضم أعمال مشاهير فن الغرافيك المعاصر منهم فيكتور باسمور (إنكلترا) وارثر بيزا (البرازيل) وجوزية رفائيل سوتو (فنزويلا) وكارول سومرز (الولايات المتحدة) وكويدو ليناس (كوبا) الذين عرضوا أعمالاً معروفة وشائعة لدينا سواء في أساليبهم أو تقنياتهم التي نراها دائماً في المعارض الدولية وفي كتب الفن المتخصصة. ما عدا اليوغوسلافي بورشيك (١٩٢٦) الذي قدم عملين في غاية الإتقان معتمداً على تكوينات غرافيكية

خالصة بألوان النبي المحرق والأسود يختزل فيما كل المشاهد الكونية بمشهد واحد. على هامش التريينالي أقيم معرضان للفائزين بجوائز الدورة السابقة (١٩٩٢) المعرض الأول للفائز بالجائزة الكبرى الفنانة إيفا زاودكا (بولونيا) وبالجائزة الأولى الفنان بول ستيلورات (الولايات المتحدة). قدمت إيفا ٢٤ عملاً بالأسود والأبيض (تقنيات مختلفة) لمشاهد مدينة أو أجزاء منقطة من زوايا المدينة: جدران وأنفاق وضوء غريب يأتي من المجهول. إنها تلعب بالضوء بجدارة، فهو تارة قاطع وواضح، وتارة أخرى شفاف ينساب بعذوبة ليتمس شغاف القلب ويحرك العواطف. يالها من شاعرة ساحرة وحفارة ماهرة. الفنانة إيفا من مواليد ١٩٥٩ درست الفن في أكاديمية وارشو وشاركت في الكثير من المعارض الدولية.

أما الفنان الأمريكي بول ستيلورات (١٩٢٨) فقد قدم ١٧ عملاً (طباعة بارزة) تتجلى فيها إمكاناته في الطباعة وتعكس أعماله خطوطاً متوجة متقطعة، لا تعرف من أين تبدأ وأين تنتهي، لخلق مناخاً بصرياً مبهراً. إنه يطبع بالأسود والألوان كل مساحة الورقة من دون أن يترك الفراغ المتعارف عليه في الطبعات الغرافيكية. بول نقيض جارته في المعرض (إيفا) إذ أنه ينادي العين وهي تناجي الروح، وكلاهما فريد في عالم فن الغرافيك اليوم.

المعرض الآخر للفائزين بجوائز التريينالي السابق لهم دافيد كيد (كندا) بود شارون بونساك (تايلندا) رشيد القرشي (الجزائر) عوض الشيمي (مصر) لياو شيو بنغ (تايوان) ارباد سبادوز (هنغاريا) آن ماري وتيك (بلجيكا). ولتعدد الخلفيات الثقافية والبصرية للمشاركين في هذا المعرض فإنك تجده ممتعاً ومثيراً بتقنياته وأفكاره لكنه ليس استثنائياً كالعرض الأول.

ولتكريم مؤسس التريينالي الفنان هيرمان هيبيلر أقيم له معرض خاص في محترفه الشخصي يضم آخر أعماله الفنية، وافتتح بجو احتفالي مميز. عرض فيه أعمالاً مختلفة من رسم على القماش، طباعة ونماذج نحتية ملونة. هيرمان فنان بارع، هندسي الترجمة، يبتكر أشكاله (مربيع، مثلث، مستطيل) بألوان زاهية، أحمر، برتقالي، أزرق مع الأسود تارة، أو بنفسجي، أخضر، أزرق مع الأسود تارة أخرى. للون أهمية خاصة لديه، يشحنه بتوتر وسحر عميقين، وهو ما لمسته وشاهدته بأم عيني، فقد أثارت انتباهي فجأة وأناأتامل لوحاته فتاة جميلة كانت تبكي إلى جانبي، فأثارني الفضول لسؤالها عن سبب بكائها. قالت: لا أعرف ولكن هذه اللوحات ولدت في داخلي مشاعر غريبة وفجرت عندي عاطفة قوية.

ملاحظة: شارك في المعرض الرئيسي للتريينالي ٢٥٠ فناناً و٤٩٠ عملاً من ٦٨ دولة. من بينهم فنانون عرب معروفون سبق أن حصلوا على جوائز دولية من أمثال الهاشمي عزة (المغرب) ومحمد الرواس (لبنان) وعمار سلمان (العراق) ومشاركون للمرة الأولى من أمثال محمد عبلة ومحمد علي ناظر وسيف الإسلام صقر (مصر) عبدالله العرب وجمال عبدالرحيم وجبار الغضبان وعلي إبراهيم مبارك وعباس يوسف أحمد (البحرين).

لوحة للفنان هيرمان هيبلر / التروريج

لوحة للفنان مظفر احمد / العراق

زيارة فنية إلى باريس منحوتات بيكانسو، الفن القبطي ومدف أدونيس

لقد تنسى لي مؤخرا زيارة مدينة باريس، حيث اطلعت على متحفها والبعض من معارضها، ومن أهمها معرض (بيكانسونحاتا) في مركز بومبيدو، ومعرض الرسام الانطباعي الكبير (بونارد) في متحف النحات (ميول)، ومعرض الفنون الأولى في متحف اللوفر، ومجموعة اللوحات الغرافيكية لبيكانسو في متحف بيكانسو ، وثلاث معارض في معهد العالم العربي احتلت معظم قاعاته ، أكبرها كان معرض الفن القبطي المصري ، وليه معرض البيئة السعودية ، ثم معرض الفنانين العراقيين المعاصرین ، وفي كالري لاتستوري شاهدت (كتاب المدن) للشاعر أدونيس والرسام زياد دلو .

يحتوي مركز بومبيدو بعمق القرن العشرين بيكانسو ، إذ يعرض له ما يقارب من (٦٧٠) عملاً نحتياً تقطي معظم سنوات حياته الفنية الحافلة بالإبداع والإبتكار ، وقد عرضت الأعمال بطريقة علمية جميلة تقود المشاهد بيسر ومتعة وبسلسل تاريخي يبدأ من أعماله الأولى (بداية القرن العشرين) وحتى آخرها (نهاية الستينات) ، لقد صممت القاعات لتخدم هذه الغاية وأعدت لها الجدران والقواطع والمنصات والإلأارة الخاصة ، فأضفت عنصراً جمالياً فوق ما تمتلكه الأعمال الفنية نفسها .

عرف بيكانسو رساماً عظيماً، لكنه لم يعرف نحاتاً على نطاق واسع. في هذا المعرض تكتشف بأنه نحات رائع، مجدد، مبتكر، رائد في استخدام المواد الأولية ، وفي طرح الأفكار الجديدة، لم يتوان عن استغلال أي شئ تقع عليه عيناه ويراه مفيداً لعمله الفني، فاستخدم بعضاً من لقى الحديد المهمل، وأجزاء من دراجة هوائية ، وملaque وشوك للأكل ، وأدوات للزراعة، وأخشاب متآكلة وما إلى ذلك. وهنا تكمن أهمية مخياله، فالعبرة ليست بطريقة انتقاءها، وإنما بطريقة

استخدامها في تشكيل وتكوين عمل فني غاية في الطرافة والجمال فضلاً عن تأسيس مفهوم جديد لفن النحت .

لقد شاع عن بيكاسو تأثره بالفنون البدائية وخاصة الأفريقية منها ، لكن الاطلاع على مجموعة الفنون الأولى المعروضة في متحف (اللوفر) يكشف لنا ، بأن مصادره كانت أبعد من ذلك ، فهي متعددة وتشمل كل تلك الفنون القادمة من آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. ناهيك عن تأثره الواضح بالفنون الشرقية .

في المعرض أيضاً نكتشف كم ساهمت الحرفة العالية لصب البرونز بمساعدة بيكاسو في حرية تخيله وإبداعه ، لقد كان بمقدوره أن يبتكر نموذجاً لأي موضوع يخطر على باله، من أي مادة كانت (خشب، كارتون، حديد، فخار، وغيرها) وما على التقنيتين إلا مساعدته بتنفيذها حرفيًا ، وبغایة الدقة والإتقان. بعد ساعات من التجوال بين المعارض، تجد نفسك مزهوًا بقدرة الإنسان المعاصر على ابتكار مثل هذا الفن الجميل والمؤثر، فتحتاجني احتراماً لubiقرية بيكاسو، ودوره الفعال في تغيير بصريات القرن العشرين برمتها .

وعندما تنتقل إلى مكان آخر وأجواء أخرى، لتزور المعرض الاستعادي الخاص بأعمال آخر الانطباعيين الكبار، الرسام الفرنسي (بونارد) المقام في متحف (ميول) سنتكتشف كم هي جميلة وساحرة لوحاته منذ البداية (أواخر القرن التاسع عشر) ، ولغاية أعماله الأخيرة قبل مماته عام (١٩٤٧) . افتتح متحف النحات (ميول) مؤخرًا بعد أن قامت السيدة التي كانت تقف موديلاً له، بإهداء الحكومة الفرنسية مجموعتها الخاصة من التخطيطات والمنحوتات التي تملكها، والتي كان قد أهداها لها الفنان نفسه، وهي مجموعة كبيرة ومهمة شكلت نواة هذا المتحف الذي كان مشغلاً خاصاً للنحات قبل أن تضاف إليه مراافق ذات مواصفات معمارية معاصرة .

معرض (بونارد) هذا ليس الأهم مقارنة بتجربته الفريدة بين أقرانه الانطباعيين، لكنه يضم أعمالاً نادرة لم ت تعرض من قبل، بعد أن استعارها منظمو المعرض من مجموعات خاصة ، ومنها تلك التي رسم بها نفسه (بورتريت شخصي) والتي وضع فيها كل قدرته الفائقة على اختزال الألوان وتركيز الضوء وإضفاء شفافية ساحرة قلماً تراها في لوحات رسامين آخرين. بونارد سيد الرسامين الملوك في النصف الأول من القرن العشرين، وإليه يعود الفضل باستخدام الأسلوب المقتشف في الأشكال والألوان، والتي سادت منتصف القرن العشرين ، وقادت الفنانين نحو التعبيرية التجريدية المعروفة لغاية اليوم .

أما مجموعة الفنون الأولى (الفنون البدائية) التي يستضيفها جناح خاص في متحف اللوفر تمهيداً لانتقالها إلى متحف يشيد الآن وسيفتح عام ٢٠٠٤ في باريس ، فإنها تضم نماذج نحتية من أفريقيا وآسيا وأمريكا، وهي نماذج جمعت بطريقة شخصية أو متحفية، وتضم العشرات من المنحوتات البرونزية والخشبية والطينية (تراكتا) تتمثل مراحل زمنية مختلفة يعود أقدمها إلى

الألف الرابع قبل الميلاد ، وهو تمثال برونزى من مصر القديمة. أما بقية المعروضات فتترواح بين القرن الرابع عشر والقرن التاسع عشر الميلادى تقريباً، وتصل أحجام البعض منها إلى ثلاثة أمتار ارتفاعاً. مشاهدة هذا المعرض يمنحك متعة بصرية كبيرة ، بعد أن أضاف منظمو المعرض سحراً جديداً على المعروضات تتمثل بطريقة العرض وتسليط الإنارة الخاصة عليها ، والتي لولها لما بدت بهذا الشكل الجميل والمؤثر. تتجول في المعرض وتدرك وأنت في حالة الاندهاش ، كم للإنسان من طلاقة هائلة على التعبير والابتكار الفني في كل الأمكنة والأزمنة ، وإن لكل قوم من أقوام العالم حضارة متميزة ، دون أن يكونوا بالضرورة قد اطلعوا مباشرة على حضارات بعضهم البعض ، وإن الكل لديه المقدرة على صنع فن بمواصفات راقية رغم وظائفها الدينية وطقوسها الاجتماعية ، وإن لكل هذا الإبداع روافد ألغت حضارة العالم كما نعرفها اليوم .

وفي قصر قديم يعود إلى القرن الثامن عشر أطلق عليه اسم (متحف بيلاسو) عرضت المئات بل الآلاف من أعمال بيلاسو في الرسم والنحت والغرافيكس والفنخار ، ويحتوي المتحف على مجموعة نادرة لم يطلع عليها الجمهور ولم تنشر في كتب الفن سابقاً. واهم ما في المتحف ، إضافة إلى الرسم والنحت ، مجموعة المحفورات (غرافيكس) التي أنتجها بيلاسو في مراحل مختلفة من حياته ، وتعد من اللوحات الفنية الأهم في منجز الفن الحديث . لقد كان بيلاسو ينبع العديد منها يومياً ، وبطرق ووسائل مختلفة كالحفر على الليتوليوم والحفر على النحاس والطباعة الحجرية ، وتحت أعماله في الحفر والطباعة مع الفنانين ، الألماني دورر والهولندي رامبرانت والاسباني غويا من أفضل وأهم الأعمال في تاريخ الفن العالمي .

لقد أدرك بيلاسو منذ البداية وظيفة فن الغرافيك في التعبير عن أفكاره وانتشارها ، فتفرغ لذلك سنوات طويلة ، وعمل بمثابة على إنتاج ستة إلى ثمانية محفورات يومياً ، ولك أن تتصور كم من الطبيعتين انتج خلال سنوات حياته .

وفي معهد العالم العربي الذي تطل بنايته الحديثة (أحد معالم باريس) على نهر السين ، تجد ثلاثة معارض جاءت من ثلاثة دول عربية هي مصر والسعودية والعراق .

المعرض المصري هو الأكبر والأهم ، وتدرك أهميته منذ اللحظات الأولى حيث غطى ملصق ضخم واجهة المعهد كلها تقريباً للإعلان عن وجود معرض (الفن القبطي المصري) ، كما تشاهد طابوراً من الناس يروم الدخول إليه ، وبعد كبير لا تراه عادة إلا في المتاحف الكبيرة . المعرض يضم نماذج نادرة من الفنون القبطية جمعت من المتحف القبطي في القاهرة ومن متاحف عالمية أخرى ، وتحتوي على تماثيل وأيقونات وكتب دينية ونسيج وأعمال خشب (مشرييات) وفخار مزجاج ، وما إلى ذلك من هنون أبدعها الفنان المصري على مر العصور .

أما المعرض السعودي ، فيتكون من لوحات زيتية تتناول مواضيع محلية ، اعتمد الرسام الإنكليزي في إنجازها على الصور الفوتوجرافية العادية ، وهي غير مثيرة ، خاصة عندما تتجاوز مع صور فوتوجرافية رائعة بالأبيض والأسود كان قد التقاطها مصور محترف ، وتمثل الطبيعة والبيئة

السعوية، ومن أهمها تلك التي تصور العمارة التقليدية وتفاصيل الزخرفة الإسلامية التي تحتويها.

وفي القاعة الصغرى معرض قادم من بغداد، وفيه مجموعة من آخر أعمال الفنانين الشباب الذين لا زالوا يعيشون وينتجون رغم ظروف الحصار القاسي، وهو الهدف الرئيسي لإقامة هذا المعرض، لقد فكر منظموه أن يعلنوا للعالم بأن الحصار الظالم على العراق لا يمكن أن يلغى إبداع الإنسان فيه، وأن شبابه لا زالوا يعملون بجد، ويقاومون الصعوبات وينتجون هنا مهما، على الرغم من انقطاع كل وسائل المعرفة والاتصال بالعالم.

تميزت معظم اللوحات باتجاهاتها الحديثة، وخاصة التعبيرية التجريدية منها، وهذا ما نشاهده في أعمال كريم رسن وهناء مال الله وفاخر محمد وغسان غائب، أما أعمال قاسم السبتي وشداد عبد القهار وكريم سيفو فتتراوح بين التجريدية والواقعية .

كان يمكن لهذا المعرض أن يكون أكثر تأثيراً لو تم اختيار اللوحات بشكل أفضل، ولو صحب المعرض دليل توثيقي يحتوي على نبذة من حياة الفنانين المشاركون وظروف عملهم في الوقت الحاضر وموقعهم في الفن العراقي المعاصر، خاصة وإن المعرض يحمل عنوان (فنانون معاصرنون من العراق) .

وفي غالري (لاتتورري) الذي يقع في أحد أجمل أحياe باريس (خلف كنيسة نوتردام) ، شاهدت كتاب (المدن) للشاعر الكبير أدونيس والرسام السوري المعروف زياد دول، وهو كتاب فتى بنسخ محدودة، يحتوي على أشعار أدونيس بالعربية والفرنسية، وتسع لوحات مطبوعة (حضر على النحاس) إضافة إلى لوحة أصلية (ألوان مائية) لزياد دول. لقد أخرج الكتاب بشكل أنيق جداً، وصمم بروح معاصرة من حيث استخدام الحروف بأحجامها المختلفة، وموازنة الفراغات، واختيار لون الورق ونوعيته. أما المحفورات فجاءت منسجمة تماماً مع النص، رغم تجرديتها ، وخاصة تلك التي تتناول مدننا كنيويورك وباريس وبيروت والقاهرة والبترا، لقد أبدع الفنان زياد دول مرتين، مرة في تصميم هذا الكتاب ، ومرة أخرى في أعماله الطباعية الرائعة التي تجاورت مع النص الشعري بندية وتوافق، وهي من أصعب الأمور في حالة رسم الشعر، خاصة الحديث منه كشعر أدونيس .

بعد كل هذه المعارض، فإن زيارة متحف اللوفر بحلته الجديدة، تعتبر متعة بعد ذاتها، لقد تحول هذا المتحف من الداخل وأصبحت أجواءه ومرافقه تتسمi إلى القرن الجديد بحق، فبعد إنشاء هرم المعماري الأميركي الصيني الأصل (بي) في قناء اللوفر، تحولت كل مرافقه الداخلية لتسجم مع تصميم الهرم ما بعد الحداثي، وأبقى على العمارة الخارجية كما هي، شاهداً على عظمة العمارة الفرنسية في القرون الماضية، ودليل تواصل مع الزمن الحاضر .

منحوته للفنان بيكاسو / إسبانيا

منحوته من الفن الافريقي

لوحة للفنان زاووكي/ الصين

لوحة للفنان انتونيو تايبس/ اسبانيا

منحوته للفنان خوان ميرو / إسبانيا

الهوامش

- ١ وكانت تضم الرسامين والنحاتين (شاكر حسن آل سعيد ، لورنا سليم ، نزيهة سليم، محمد الحسني ، قحطان المدفعي ، نزار سليم ، رسول علوان).
- ٢ وهو الكتاب الذي أصدرته وزارة الأعلام العراقية عام ١٩٧٤ ، وطبع في مطبعة رمزي في بغداد.
- ٣ وكانت تضم الرسامين الشباب (فائق حسين، وسالم الدباغ، وطالب مكي، علي طالب، وعامر العبيدي). عام ١٩٦٥ .
- ٤ وكانت مكونة من الرسامين (ضياء العزاوي، واسماعيل فتاح ، ورافع الناصري، صالح الجمييعي ، ومحمد مهر الدين ، وهاشم سمرجي). عام ١٩٦٩ .
- ٥ غالري وان يعد من أوائل الفالريات العربية الخاصة وعرض فيه من الفنانين العراقيين: كاظم حيدر، اسماعيل فتاح، عصام السعيد، ضياء العزاوي، رافع الناصري، صالح الجمييعي، سعاد العطار، وأخرون.
- ٦ وضم المعرض لوحات لضياء العزاوي ورافع الناصري وصالح الجمييعي وهاشم سمرجي.
- ٧ أهمها: الفن العراقي المعاصر - جواد سليم ونصب الحرية - جذور الفن العراقي .
- ٨ صدرت عن دار واسطه في لندن وشرف عليها كل من : ناظم رمزي ، جبرا إبراهيم جبرا، بلند الحيدري ، ضياء العزاوي .
- ٩ تكونت هذه اللجنة من النقاد والفنانين والمعماريين العراقيين ومنهم: إسماعيل الشيخلي، نوري الراوي، طارق مظلوم، سهيل سامي نادر، مي مظفر، هنري زفبودا، إحسان فتحي، وأخرون .
- ١٠ لازالت البوابة الأصلية ضمن معارضات متحف برلين - ألمانيا. وتعتبر من أهم أركان المتحف .
- ١١ موقع اثري قرب الموصل، وكانت نمرود عاصمة للأشوريين .
- ١٢ وتعني الطين المفحور، وأصل الكلمة لاتينية .
- ١٣ هو يحيى بن محمود الواسطي، الرسام العراقي المعروف. عاش في القرن الثالث عشر الميلادي .
- ١٤ تأسس عام ١٩٣٩ م، وكان معهداً للموسيقى قبل أن تضاف له أقسام الرسم والنحت والتمثيل .
- ١٥ رسام عراقي مشهور، كان رساماً بارعاً وأستاداً قديراً لمعظم الفنانين العراقيين. نحات ورسام عراقي كبير، كان له تأثير فكري وفني على الفن العراقي والعربي المعاصر.
- ١٦

- واحد من أهم الخزافين البريطانيين المعاصرین، عمل في بغداد لمدة سنتين . - ١٧
- خزاف قبرصي، توارث حرفة الفخار عن عائلته، ودرس هذا الفن في لندن . - ١٨
- منح الجنسية العراقية في أواخر الثمانينات .
- رسام وفنان غرافيكى، درس الرسم في بغداد، وفن الغرافيك في الصين والبرتغال. - ١٩
- منهم عمار سلمان ومظهر احمد وهناء مال الله ونديم محسن وسامر أسامة . - ٢٠
- رسام وفنان غرافيكى بولوني معروف. درس في معهد الفنون الجميلة ثم في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد. ومن طلابه: هاشم سمرجي ومهدى مطشر ويحيى الشيخ وسالم الدباغ . - ٢١
- استبدل اسمها الى كلية الفنون لجميلة بعد أن التحقت بجامعة بغداد . - ٢٢
- فنان عراقي معروف. حصل على شهادة الدكتوراه في الفن الإسلامي من جامعة السوربون في باريس . - ٢٣
- وهو فنان يوغسلافي قام بتدريس فن الجداريات في الأكاديمية . - ٢٤
- اتجاه فني نشأ وتطور في أمريكا، واصبح ظاهرة في حقبة السبعينات من القرن العشرين ثم شاع في أوروبا وبقية أنحاء العالم ، ومنها البلاد العربية . - ٢٥
- وتدعى أيضاً: التركيبات الإنسانية واصل الكلمة بالإنكليزية (Installation) . - ٢٦
- البنياني معرض دولي يقام كل سنتين، والترنالي معرض دولي يقام كل ثلاثة سنوات . - ٢٧
- ولد فائق حسن عام ١٩١٤ في بغداد، وتوفي في باريس عام ١٩٩٢ . - ٢٨
- ولد جواد سليم عام ١٩٢٠ في أنقرة من أبوين عراقيين، وتوفي عام ١٩٦١ . - ٢٩
- ولد شاكر حسن آل سعيد في السماوة عام ١٩٢٦ . له دراسات وكتب عديدة في الفن . - ٣٠
- وهو تجمع فني يعني بالحرافية العربية في الفن. كان من مؤسسيه: جميل حمودي وشاكر حسن وضياء العزاوي ورافع الناصري ومحمد غني حكمت وعبد الرحمن الكيلاني . - ٣١
- ولد إسماعيل فتاح في البصرة عام ١٩٣٧ ، وهو واحد من ابرز النحاتين العراقيين والعرب في القرن العشرين . - ٣٢
- كما وقعه كل من: ضياء العزاوي ورافع الناصري ومحمد مهر الدين وصالح الجمييعي وهاشم سمرجي . - ٣٣
- نصب الشهيد، عالمة بارزة في النحت والمعمار العراقي المعاصر . - ٣٤
- يتكون النصب من قبة شاهقة ترتفع عن الأرض بأربعين متراً، مكونة من القاشان الميروزي، وهي مشطورة إلى قسمين، توسطها كتلة على شكل العلم العراقي . - ٣٥
- ارميتاب نحات عالمي. زار بغداد مدعواً من قبل الهيئة العليا لمهرجان بغداد العالمي للفنون التشكيلية عام ١٩٨٦ .
- ولد محمد مهر الدين في البصرة عام ١٩٣٨ ، ودرس الرسم والغرافيكي في - ٣٦

- أكاديمية وارشو - بولونيا .
- ٣٧ ولد ضياء العزاوي في بغداد عام ١٩٢٩ ، وهو واحد من ابرز الرسامين العرب اليوم.
- ٣٨ إحدى الجماعات الفنية التي أسسها الفنانون الرواد في حقبة الخمسينات ، وكانت تضم مجموعة من طلبة وأصدقاء حافظ الدروبي ، ومنهم : ضياء العزاوي وعلاء بشير وسعدي الكعبي وحياة جميل حافظ .
- ٣٩ وهي الأكاديمية العالمية الصيفية ، التي أسسها الفنان النمساوي (كوكشكا) في قلعة سالزبورغ .
- ٤٠ نظم المركز الثقافي العراقي في لندن معرض الغرافيك العربي وبينالي غرافيك العالم الثالث . عندما كان مديره ناجي الحديثي ومستشاره الفني ضياء العزاوي .
- ٤١ ولد علي طالب في البصرة عام ١٩٤٢ . درس الرسم في بغداد . واكمel دراسته في القاهرة . وهو يقيم الآن في هولندا .
- ٤٢ وتضم جماعة المجددين أيضاً : فائق حسين وسالم الدباغ ونداء كاظم وعامر العبيدي وغيرهم .
- ٤٣ جماعة فنية تضم فنانين من البصرة منهم : محمد راضي عبدالله وشاكر حمد وسلمان البصري وغيرهم .
- ٤٤ واحد من أهم معارضه الشخصية أقامه على قاعة الاورفلي في المنصور .
- ٤٥ العنوان مستعار من اسم مجلة ثقافية تصدر في هونغ كونغ نشرت على غلافها الأول لوحة ملونة لي عام ١٩٦٢ .
- ٤٦ خراف قبرصي اكتسب الجنسية العراقية في أواخر الثمانينيات .
- ٤٧ كان من الطلبة الأربع الأوائل على القسم .
- ٤٨ يعتبر أول معرض من نوعه في العراق .
- ٤٩ اكتشف الصينيون فن الطباعة في القرن التاسع الميلادي . وتاريخيا ، هم أول من طبع الأشكال المحفورة بالخشب على الورق .
- ٥٠ هي الأهم من بين عشرات الأكاديميات المنتشرة في عموم الصين .
- ٥١ لي خوا : حفار صيني مشهور بأعماله الطباعية في فترة الأربعينات ، ورئيس قسم الكرافيك في الأكاديمية .
- ٥٢ غو يوان : حفار صيني بارع ، وقد التقى به مجدداً في بكين يوم افتتاح معرضي الاستعادي عام ١٩٨٩ .
- ٥٣ خوانغ يوبي : رسام وحفار صيني مجدد ، يسكن في هونغ كونغ منذ سنين طويلة .
- ٥٤ أقيم المعرض على قاعة غرفة التجارة العالمية .
- ٥٥ أقيم المعرض على قاعة المركز الثقافي الجيوكسلوفاكي في بغداد .

- هي مؤسسة ثقافية عالمية أسسها كالوست كولينكين وتتخذ من البرتغال مقرا لها . - ٥٦
- هي جمعية فنية تعاونية، تعنى بإنتاج الأعمال الطباعية، ونشرها من خلال كاليري خاص بها . - ٥٧
- مستخدما طريقة الحفار الإنكليزي المعروفة (دبليو. ايچ. هايتير) في الطباعة . - ٥٨
- كانت من أفضل قاعات العرض في بغداد بعد قاعة المتحف الوطني للفن الحديث . - ٥٩
- كنا معا نتمتع بزماله مؤسسة كولينكين في لشبونة . - ٦٠
- وهو أحد مشاريع الشاعر اللبناني الكبير يوسف الحال . صمم دليل المعرض الفنان العراقي المعروف وضاح فارس، وكتب المقدمة الفنان السوداني الكبير احمد شبرين . - ٦١
- أصدره ووقع عليه كل من (ضياء العزاوي، اسماعيل فتاح، رافع الناصري، محمد مهر الدين ، صالح الجميمي ، وهاشم سمرجي)، وطبع في مطبعة رمزي في بغداد . - ٦٢
- أسسه واشرف عليه المهندس المعماري الكويتي غازي سلطان . - ٦٣
- منها : في الدار البيضاء (المغرب) وعمان (الأردن) وبيروت (لبنان) وباريس (فرنسا) وبكين (الصين) وكامن (ألمانيا) . - ٦٤
- في معرض لايبزيك الدولي للغرافيك . ألمانيا . - ٦٥
- مؤسسه ورئيسه الفنان النرويجي المعروف هيرمان هيبلر . - ٦٦
- شاركت في بیناليات وتریناليات منها : لييج (بلجيكا) و لوبليانا (يوغسلافيا) وبرادفورد (إنكلترا) و كراكوف (بولونيا) ونيودلهي (الهند) وسيئول (كوريا) وبرلين (ألمانيا) والقاهرة (مصر) وغيرها . - ٦٧
- من سالزبورغ (النمسا) وكان سورمير (فرنسا) و فريدريك شتاد (النرويج) وبغداد (العراق) . - ٦٨
- أسسها الرسام النمساوي المشهور (كوكشكا) في واحدة من اجمل قلاع النمسا القديمة سالزبورغ . - ٦٩
- أوتو ايفلاو: رسام وحفار ألماني معروف، عاش في السنوات الأخيرة من عمره في جزيرة سلط (كامبن) في شمال ألمانيا، وأسس غالري يحمل اسمه ، وتسلى لي أن اعرض فيه عام ١٩٩٩ . - ٧٠
- كانت بناية المعهد القديمة في الكسرة (الرصافة)، أما بنايته الجديدة ففي المنصور (الكرخ) ببغداد . - ٧١
- كان المعهد يضم فروع الرسم والنحت والسيراميك ضمن قسم الفنون التشكيلية . - ٧٢
- أحلت نفسها على التقاعد بعد خمس وعشرون سنة من التدريس، وتقررت إلى عملها الفني . - ٧٣
- أشرفت على أقامته، وكتبت مقدمة دليله، وعرضنا فيه أول طبعة تعود إلى عام ١٩٤٩ ، وأخر طبعة موقعة في عام ١٩٩٩ . - ٧٤

- منها جوائز حصل عليها كل من عمار سلمان ومظهر احمد في برلين والنروج والسويد . - ٧٥
- يملكه ويسرف عليه الفنان الإنكليزي هيوي ستونمان. كان في منطقة اسلتفتون ثم
انتقل الى ك芬 غاردن في وسط لندن . - ٧٦
- معماري ورسام وحفار عراقي معروف، توفي في لندن عام ١٩٨٨ عن عمر
يناهز الخمسون عاما . - ٧٧
- وهو مهرجان ثقافي أسسه محمد بن عيسى ومحمد المليحي عام ١٩٧٨ . - ٧٨
- يضم المحترف مشغلاً كبيراً للحفر والطباعة، كما يضم مساحة صغيرة
للعرض الفنية والنشاطات الثقافية . - ٧٩
- ومنهم حيان عبد الجبار وفيروز الريبيعي واحمد وخالد وهل . - ٨٠
- معارض شخصية لضياء العزاوي وإسماعيل فتاح وحيان عبد الجبار وفيروز الريبيعي
إضافة الى معارض الشخصية، أما المعارض الجماعية فضمت أعمالاً لشاكر حسن آل سعيد
، وضياء العزاوي ، وإسماعيل فتاح ، ومحمد مهر الدين ، وعلى طالب ، وسعاد العطار ، وطارق
إبراهيم وغيرهم . - ٨١
- من سبتمبر عام ١٩٩١ ولغاية سبتمبر عام ١٩٩٧ . - ٨٢
- أقامت معرضاً مشتركاً مع الفنان علي طالب على قاعة مؤسسة شومان - عمان عام
١٩٩٢ . ومعرض شخصي على قاعة المركز الثقافي الفرنسي - عمان عام ١٩٩٤ . كما صدر لي
كتاب (فن الغرافيك المعاصر) عام ١٩٩٧ . - ٨٣
- دارة الفنون، تأسست بمبادرة من الفنانة سهى شومان عام ١٩٩٣ . والدارة
تابعة لمؤسسة خالد شومان في عمان . - ٨٤
- يسعى المركز الى تطوير الدراسة الفنية، والثقافة الفنية، إضافة الى المساهمة
في وضع البرنامج المقترن بكلية الفنون الجميلة . - ٨٥
- كتبت مقدمة دليل المعرض الشاعرة والنافذة العراقية مي مظفر . - ٨٦
- اقدم لوحة مطبوعة (أشكال وكتابة) مؤرخة اكتشفت في الصين، وهي لموضوع
بوذى، تعود الى سنة (٨٦٨ ميلادية) . - ٨٧
- قاسم السامرائي: ورقة مقدمة الى ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء
القرن التاسع عشر. المجمع الثقافي - أبوظبي ١٩٩٥ . ص - ٤٩ . - ٨٨
- وحيد قدورة : ورقة مقدمة الى ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن
التاسع عشر. المجمع الثقافي - أبوظبي ١٩٩٥ . ص - ١١٣ . عن: سفيند دال
(تاريخ الكتاب) باريس ١٩٦٧ . ص - ٨ . - ٨٩
- قاسم السامرائي: المصدر نفسه. ص - ٤٨ . - ٩٠
- المصدر نفسه . ص - ٤٨ . - ٩١
- ولد عام ١٤٧١ م وهو رسام وقطان غرافيكي، ويعد من اعظم شخصيات عصر
- ٩٢

- النهضة في أوربا الشمالية . توفي عام ١٥٢٨ م . -٩٣
- اخترعها الألماني الويس سنيلدر عام (١٧٩٨) م . -٩٤
- ومنهم محمود مختار وراغب عياد وفائق حسن وجاد سليم وصلبيا الدوبيهي وغيرهم . -٩٥
- باستثناء الحسين فوزي في مصر وبهجهت عبوش في العراق . -٩٦
- كما حدث في سوريا ولبنان وال伊拉克 والمغرب . أما في مصر فقد تأسس قسم للحفر والطباعة قبل ذلك سنوات . -٩٧
- أسسه الفنان النرويجي المعروف هيرمان هيبلر، ويرأسه لغاية اليوم . -٩٨
- بدأ على شكل (بينالي) لكنه تحول إلى (ترينالي) عام ١٩٨٩ لأسباب مادية . -٩٩
- ومنهم : عبد الجبار الغضبان وعباس يوسف وجمال عبد الرحيم . -١٠٠
- ومنهم : مجدي عبد العزيز وعبد الوهاب محسن وصلاح الملطي وفتحي احمد . -١٠١
- ومنهم : إسماعيل فتاح ومحمد مهر الدين ورافع الناصري ونديم محسن وسامر أسامة ونزار يحيى . -١٠٢
- ومنهم : سامر الطياب ودودي الطباع . -١٠٣
- فقرة من تقرير لجنة التحكيم الدولية المكونة من: هيرمان هيبلر (النروج) وغتيليو افياني (إيطاليا) وسيفن ثورد (النروج) ويورغن ويشارت (ألمانيا) . -١٠٤
- محترف للطباعة يديره الفنان الإنكليزي (هيو ستونمان) يقع في منطقة كوفن غاردن في وسط لندن، وعمل فيه لسنوات، الفنانون : عصام السعيد وضياء العزاوي ورافع الناصري . -١٠٥
- كان واحدا من أهم غاليريات باريس، وكان يديره الفنان العراقي المعروف وضاح فارس . -١٠٦
- واحد من أجمل غاليريات باريس، ويديره الفنان السوري المعروف زياد دلول . -١٠٧
- كان مديره ناجي صبري الحديشي، ومستشاره الفني ضياء العزاوي . -١٠٨
- فنان عالمي من أصل تشيلي. من مواليد ١٩١٢ . -١٠٩
- كما ضمت لجنة التحكيم: شفيق عبود (لبنان) و هيرمان هيبلر (النروج) و بات غيلمر (إنكلترا) ورافع الناصري (العراق) و شودري (الهند) و فليكس بلتران (كوبا) . -١١٠
- مهرجان ثقافي أسسه محمد بن عيسى و محمد الملطي، أبناء مدينة أصيلة . -١١١
- أسست (دارة الفنون) الفنانة الفلسطينية المعروفة سهى شومان . -١١٢
- منهم : محمد عمر خليل (السودان) ومروان قصاب باشي (سوريا) ورافع الناصري (العراق) و زياد دلول (سوريا) و راشد ذياب (السودان) وآخرون .