

الزخرف والتجريد:

حوار بين الفن «اللاغربي» والفن الحديث

ماركوس برودرلين*

البنائي كنوع من «المستخفي سرا»، وواصل ان يكون له تأثير هناك كحافظ لبعض التطورات!

وهكذا يكون «الزخرف والتجريد» تيمة رئيسية في تاريخ الفن، لكنها تيمة لم يجزؤ احد من قبل بالمخاطرة حقاً بتناولها والتعرض لها. للمرة الاولى تتصدى مؤسسة «بايلر» لهذا التحدي الواسع النطاق والمعقد، وتجمع مجالاً واسعاً من الظواهر البصرية بانطلق الفكري للاطروحة، واول ما استقنع انظار الزائر عليه في هذا المعرض، معرض «الزخرف والتجريد» ترتيبات مفاجئة لفن مستقل جنباً الى جنب مع فن تطبيقي، سوف يرى على سبيل المثال اعمال لوندريان ومارك روتكو وجاكسون بولوك جنباً الى جنب مع صناع يدوية زخرفية اسلامية، والريفيقيات الفنية الفرانك ستيليا ولغرقة الروكوكو في مالينبورغ قرب ميونيخ، انها فرصة النظر من فوق الاسوار والقسارنة، ولا يمكن ان يحدث ذلك الا حين يجري تحرير الزخرف من وظيفته التزيينية الصرف -الاررار بطبيعته كفن خالص مستقلاً كل الاستقلال عن التقنيّة والمادة، في الحقيقة ان نظرية الزخرف كانت تنجز تحريرها الى ابعده حدود منذ «عمانويل كانت» تماما.

واخيراً فان المؤرخ الفنيوي -نسبة الى فيينا- الواز ريجيل قد اكد وثبت في النهاية التطور التاريخي للزخرف عام 1893 عندما اظهر الكيفية التي تطور فيها اول زخرف اللواتس المصري من خلال النخلة الاغريقية ومحلقات زهرة الاكانثس الرومانية وصولاً الى الاريابك الشرقي الاسلامي الاكثر حداثة والاكثر معاصرة ويخيط بمدى عبر هذه التحولات التجريدية للشكل، هذه التطورات الجينية علاوة على الظهور المتكرر للزخرف في الفن الحديث توجي من وجهة نظر معينة بان التصوير التجريدي في القرن العشرين يمكن رؤيته كاستمرارية لتاريخ الزخرف، انها بالتأكيد اطروحة مثيرة للجدل وبالطبع يجب عدم مناقشتها لا بل ولا يمكن

غلاف الكتاب

مناقشتها بالتفصيل في مشروع بهذه الطبيعة، بشكل هذا المشروع نقطة الانطلاق لخيط تتركز عليه العديد من الظواهر وبمساعدة الزائر التي يمكن ان يتحرك في ارجاء المعرض الذي يضم 290 عملاً فنياً الشخصية الاولى والرئيسية للمعرض هي «الاريابك» آخِر زخرف اصلي في تاريخ الزخرف دخل المفهوم الجديد لفن التصوير الرومانسي في اوائل القرن التاسع عشر والفترة المبكرة منه، وكنوع من التسلسل الخفي بدأ يؤثر على التاريخ البيئي للفن وهو يتحرك باتجاه التجريد من خلال الرمزية والارت توفو، وكزخرف عربي ينقسم الى الاريابك المستمد من اشكال النبات واشكال النقش الهندسية والخط التجريدي ايضا، ثم الفرع العصوي (كاندنسكي، ساتيس، بيكاسو).. عندما يجري اسقاط المفهوم الكلاسيكي للمحاكاة

مئة سنة من تاريخ الفن التجريدي والوثائق الحاضرة للموضوع بالزخرف تتحدانا بعبارة الاعراب لعنى الزخرف في تأسيس وتطور الفن الاموضوعي في القرن العشرين، هل تأثير الزخرف لم يمتد ابعد من وظيفته كعماد «لأرت نوفو» ووضع بجانب التكعيبية؟ هل ربما لعب حقاً دوراً تكاملياً في تطور فن التصوير التجريدي؟ او لا يتعد عوده ظهوره المتعاقب بان الزخرف الذي اسقطه ادولف هولز عام 1908 في كتاب «الزخرف والجريمة»، لم يتم الامسك به فقط في اعقاب الفن الحديث، بل تسلسل في داخل تاريخه

احد اعمال ميرو

الذي ساد تاريخ الفن الغربي ثلاثة آلاف عام فاننا نكون قد اقتربنا مسافة اكبر من جماليات الثقافات البعيدة، حيث لا يزال الزخرف جزءاً متكاملًا من الممارسة، لا يبرز السؤال عن الجانب الوظيفي للشكل الصرف والفن التجريدي ثانية فقط، بل ونجد انفسنا

في مواجهة السؤال ان كان الزخرف سيساعدنا بفهم الطريقة التي تفكر بها الشعوب الاخرى وتشعر. هل يمكن للزخرف ان يكون جسراً لفن عولمي جديد؟ في التحول من الحركة الحديثة الى حركة ما بعد الحداثة يأتي الزخرف الى الواجهة في تاريخ الفن ويحل محل الطلبيعي الذي يفقد بالتدريج حافزه، والفن الاسلامي هو ذلك الذي لا سبيل الى نسبته الا للقضاء الجغرافي -الحضاري الاسلامي، والذي يمثل وسيطاً بصرياً كونياً قميناً بمخاطبة فئات سكانية متنوعة الاصول والثقافات في تلك التي ضمها الاسلام بعد انتشاره.

انه معرض بيرز للمرة الاولى وبشجاعة وجرأة لم نعهدها من قبل موضوعة الزخرف والاريابك التي استندت عليها تجديد الفن الغربي، انها الخصوصية الجمالية الاسلامية التي يجب الاقرار بوجودها كواحدة من التقاليد الفنية الكبرى في التاريخ البشري. هذا هو المعرض الحادي عشر الخاص الذي اقامته «مؤسسة بييلير» منذ افتتاحها في خريف عام 1997، انه ايضا المشروع الاكبر والاسع مدى.

مشروع يعالج تيمة عظيمة العمق في تاريخ الفن ونظريته، اثناء التحضير لهذا المشروع دعونا اكثر وعياً باننا لا نعمل على معرض فني فقط، بل كنا نتصدى لظاهرة تمس العديد من الميادين، وذات مغزى يونيفرسالوي لوضعنا اليوم، اعتقد ان هذا المشروع سيكون تجربة ذات مغفول ابعد من المشروع ذاته، ونأمل ان بعضاً من بهجتنا البصرية والفكرية سوف تنتقل الى عموم الافراد الذين سيأتون لرؤيته.

ترجمة: رضا حسحس

*القائم الرئيس لمؤسسة بييلير في مدينة بازل - سويسرا عام 2002

تداعيات

كمال ناصر: صورة عن طائر الفينيق

وليد أبو بكر*

قلت لزميلي، وأنا أرى كمال ناصر لأول مرة، إنه يذكرني بطائر ما. كان يقف في المنارة الراحلة وسط رام الله مع آخرين، وكان الناس يعبرون من حوله، ويظل طائراً فريداً بينهم، تأملت طويلاً ولم أقرب.

كانت هيبة الشاعر تشع منه أكثر من هيبة الناثي. حدث ذلك صدف، عندما مرت برام الله للمرة الأولى في حياتي، بعد انتخابات 1956.. يوماً أيضاً رأيت فدوى طوقان في مقهى الأريزونا الراحل: هل كانا يجلسان معاً، ما أنني تخيلت ذلك في مرحلة تالية، تداخلت الذكريات؟

عودتي إلى رام الله مقيماً بعد عام، لم تحمل من الحظماً حملته الزيارة العابرة، كمال ناصر كان قد اختفى، ولم يقدر لي أن أراه إلا بعد ستة عشر عاماً، وكانت تلك هي الروية الأخيرة.

حاولت أن أجد طائراً جميلاً رقيقاً وقوياً في الوقت ذاته، أشبه به الشاعر الوسيم الجري،، ولم أستطع، مع ذلك اكتشفت مجكراً ان الصورة لم تكن لدي وحدي، فدوى طوقان، صديقتي، التي عرفتها جيداً بعد ذلك، قالت له «يا طائري» غير مرة وهي تهدي في محنته قصيدتها «إلى المغرد السجين»، وهو أنبت لنفسه جناحاً حين خاطب ثورة الجزائر: يا جناحي هندي رحاب الجزائر كل شبر بها على الضيم ثائر ثم حين خاطب العراق:

يا جناحي هندي العراق الحبيبة هذه دارة النضال الرجبية

وتكرر ذلك حتى تمنى هذا الجناح قويا:

يا إلهي هب لي جناحاً قويا أتصدى به فضاء بلادي وساطوي به الربوع نبينا ناشراً من سمائها أحقادي وهو لم يحدد نوعية هذا الجناح في شعره، لكنه فعل في نثره حين كتب إلى حبيبته: «لا أفهم أن أكون، أنا النسر الشامخ، عرضة للمساومة. أنا أفضل لهذا النسر أن يلوي مناقره تحت جناحيه فيموت موهور الكرامة». وعندما لوي مناقره بالفعل، التقطت فدوى طوقان الصورة، ومنحته صفة النسر في قصيدتها «ذهب الذين نجهم»:

نسراً فنسراً غالمهم وحش الظلام

سرق السموم من الأعالي..

آه يا وطني

عليك من الدم الغالي سلام

لكلها لم تتوقف عند صورة النسر الذي يموت، فكمال ناصر، في طبيعته، لم يأخذ من النسر إلا الكبرياء، وكان أرق وأجمل من أن يكون نسراً:

أواه يا وطني الحزين

كم ذا شربت وكم شربنا

لا أنت ارتويت ولا ارتويتنا

إننا سنبقى ظامئين

عند ينباع الحزينة سوف نبقي ظامئين

حتى قيامتهم مع العجر الذي حضنوه

رؤيا لا نموت ولا يذوب لها حنين

لقد تحدث بعض النقاد عن قيامة المسيح، فهلا تذكرنا الآن طائر الفينيق؟ في حياته التزم كمال ناصر بهذا الطائر الأسطورة. لم يكن غريباً عليه أن يقول: «ولدت أعمال جثماني على كفتي» ليوحّد جدلية الحياة، الموت، كما عند الطائر. ثم بعد لبوئك ذلك في قصيدته «وقيل مات»:

وفي غد

ربما تتركهم حقيقة الحياة

في الوجود والعدم

فيعرفون كيف يولدون في المنون

وكيف يولد المنون في الحياة

وربما كان معظم ما فعل، من وحي ذلك الطائر: أمن بالتاريخ المشترك الذي بدأ منذ عصر الأسطورة وتمدد، وحين كانت «بلادي» ترد في شعره، كانت تعني «بلاد الوحدة»، وهو الهم الذي عبه كثيراً، لأن الوحدة التي تبدو في متناول اليد الكافي ليوحّد جدلية الحياة، الموت، اختارها الحكام في تفتيت الوطن الكبير أضاعت الوطن الصغير. لذلك عادى من فعل، وأحب من حمل العلم.

صورة الوحدة هذه ظلت ماهجسا عند كمال ناصر، ومن خلال موقعه في منظمة التحرير الفلسطينية، حاول أن يطبق قناته، خلق الإعلام الموحد وصحيفته «فلسطين الثورة»، حتى يكون للثورة الفلسطينية صوت واحد، كما أسس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين.

في هذه المناسبة الأخيرة، قبل رحيله بعام، التقية أول لقاء حقيقي، كان جل ما يشغله هو أن ينتج تأسيس الاتحاد، وكان يخشى على النجاح من تدخل الفضائل. لم يستطع أن يقاوم «توزيع» الأسمه في الإعلام الموحد، ولا في الاتحاد. كان يشكو من أن كل فصل «يفصل» إعلاميين

خاصين به، وأدياء، سيكوتون لبناث الغشل، الذي يستمر حتى هذه اللحظة.

لم أتابع ما جرى في الإعلام الموحد، الذي انتهى إلى إعلاننا الحالي العاجز، ولكني تابعته ما وصفت كمال ناصر بأنه «اتحاد القراء»، وأخذته عنه الصحافة دون أن تنتسبه إليه. لقد رأيت بأه عيني ذوهه أمام هذا الحجم الهائل من «الأعضاء» في المؤتمر التأسيسي للاتحاد، قاعة جمال عبد الناصر بجامعة بيروت العربية، في 1972، إلى حد جعله ينسى أين وضع أوراقا كتب عليها كلمة الافتتاح، واضطره للعودة إلى منزله ليحضر نسخة منها، مع ذلك لم تسقط ابتهامته عن شفقيته، وصورة ذلك الطائر لم تغارق قاتمته.

في ذلك الوقت، كان قد وصل مرحلة الإحساس بالولت يحيط به فؤز، إحساسه على كل من يحيط به، وهو يدرك أنهم «يقولون الفكر» بعد أن قتلوا غسان كنفاني:

أعلم أنني انتهيت

لم يبق من أحبه

ومن يحبني

وانطقاً للمصاح

لم يبق فيه زيب

ما رواه عنه أصدقائه من قول إنه كمال بطرس وليس عنتره بن شداد، وإنه ليس غيفارا، ولكنه ليس جبانا، يوحى بشخصيته التي تعشق الحياة، لكنها لا تتشظى مواجهة الموت الذي لم يخف مشاعره حوله حين قال: «إنني أكرهه جداً جداً».

تسجل لكمال ناصر صفات كثيرة، منها الجرأة في الرأي والموقف، قولاً وكتابة، والإيمان بالعروبة والوحدة فكرة وسلوكاً، وحب الحياة والدفاع عنها، وغير ذلك من الصفات، لكنه يكاد يتفرد بصفة لا يجاريه فيها أحد: الإخلاص، فردياً أو وطنياً، لقد أحب امرأة واحدة في حياته، ولم يتلها، وظل وفياً لهذا الحب، رغم كثرة من أحبته من النساء، أو سجلن أيامهن معه. وأحب وطناً واحداً، ولم ينله، وظل وفيه، له، رغم كثرة الفرص التي أغرت غيره من ساسة كان يخشاهم على وطنه، وهو ما يزال يشعروهم يخرج من الرماد حتى اللحظة ويفعل:

قيم التناحر والأخصام ترمقنا إثمًا، وتلقي على أوهامنا الرهيا
تلتذّ بالفقنة الكبرى وتشعلها وتزرع الإفك بين الناس
والرهبيا
أخشي عليك بلادي شرّ صاعقة أخشى النوازل، أخشى السوسة
النحيا

أخشى الخلافات أن تودي بوحدتنا بالأوس جرت علينا الويل
والجربا
رحم الله كمال ناصر، وهو ما زال يعيش معنا ما نعيش.

* كاتب من فلسطين

الأخرى فكل واحدة منهن مشاغها ومشاكلها، وقد شاء الله أن لا نرزق أنا يا عجيب باطفال، والحمد لله لما فعل بنا ربنا فهو العارف بالغيب وعارف بما سيجل بزيجتنا، فلماذا يؤذي طفلاً أو طفلي ويجعلها ضحية زواج فاشل وعلاقة زوجية مرضية؟ ورزقت صديقاتي بأولاد وبنات وانتشغلن بما رزقهن الله عن صاحبتين المحبوس في دارها، حيث عجيب الذي يقول: (شبيك ليك عديك بين يدك)، بعضهم كن يحسدوني ويذكرني بأزواجهم غير المباين بين أولادهم يعضون وقتهم هنا وهناك، ومن يتحملن كامل مسؤوليّة الأبناء، ابتداء من توصيلهم إلى المدرسة وحتى انتظارهم عند باب المدرسة ومراجعة الأطباء حين يعرضون والبحث عنهم في بيوت الجيران عندما يتأخرون في الرجوع إلى البيت ومصاحبته في الأعياد والمناسبات المدرسية، ليس هذا وحده بل ومشاركتهم شجونهم ومشاكلهم ومشاجرتهم مع أبناء الجيران، هذا غير قضاء حاجات البيت من تسوق وشراء ملابس لابنائه وتسددي أجور الهاتف والماء والكهرباء وتسديد نفقات البديون وبعضهم موظفات يؤدين كل هذه الواجبات إضافة إلى واجباتهن في الوظيفة وكل واحدة منهن تقول لها:

- ما أحلى وحدتك، ما أعذب سجنك الدافئ الجميل، يا ليتني كنت ملك لأخلص من كل هذا العذاب وهذه الهزلة التي لا تنتهي...وهنيئاً لك بكل هذا النعيم فقد كنت خير فتحة لنا تهبنا، وما جزاءك هذا بهذا الزوج المحب، المقيم على خدمتك ليلاً ونهاراً لا يكمل ولا يمل كأنه مغربتي مصباح علاء الدين المطيح...هنيئاً لك على هذه الجنة التي تعيشين فيها.. وليت لنا مثل ما وهب الله تعالى..

كانت تتحير في أن تجد الجميل المناسبة التي ترد بها على هذا السليل من كلمات الإبتهاج والغفر بالخلاص من الواجبات والأعباء، ماذا تقول لهن ومهما تقل لهن فهي محسوسة على سجنهن.. فتلوّن بصمت رهيب تنفخه المحقاوات موافقة على إطرأ العيش الدليل الذي تعيشه صاحبتين المسكينة..

أخذت تشعر مع مرور الأيام بضحجر قتال وآلم في القسم الخلفي من الرأس وكانت داخلها رغبة دائمة في البكاء من دون سبب، وربما تفاجتها نوبة البكاء وهي في وضع لا يمكن البكاء فيه ومن يفعل ذلك يتهم بالجنون وعندما أخبرت أمها بما يحدث لها من نوبات بكاء وضيق، اعتقدت الأم كما تنلن يأتي النساء غير المتعلمات أن ما يحدث لابنتها هو بتأثير نوع من الجن، الذي يركب الزوجات الصالحات ولا يغادرهن إلا بعد أن يتركنهن وهن قريبيات من الجنون، وعندما عرف عجيب من أمها بهذا الأمر تراخت قبضته على باب سجنها وبأ ليته لم يفعل ذلك وبما كما كان سجاناً قاسياً حتى النهاية، فقد بدأت

خيل الحكومة عندما تعجز..

فيصل عبد الحسن*

يتوسل لي أن لا أذهب إلى المحلات التجارية لشراء حاجات البيت وكان يذهب بنفسه ليقضي لي أي حاجة أطلبها وكنت أعجب لصبره العجيب وهو يلي جميع طلباتي الصغيرة والكبيرة دون كلل أو ملل، وحين كنت أسأله، لماذا لا يتركني أساعده في بعض الأمور، كان يخبرني وهو يقبلني، أنني حبه الوحيد ووعده الأخير، وأنه لا يطيق أن يراي أحد، وهو حريص على سعادتي وإرضائي مهما كانت الصعوبات والشدائد التي تواجهنا معاً (لم أكن جميلة للحد الذي أيقظ جنون غيرة عجيب بهذا الشكل المريض ولم أكن امرأة طائشة لا تؤتمن على شرفها وشرف زوجها فتتمتع من الخروج إلى الحياة والناس كما فعل معي عجيب، فقد ترعزت في عائلة متوسطة الحال متدينة تحاسب اولادها وبناتها حين يبدو عليهم أنهم على وشك خرق تقاليد الأسرة أو الخروج على ما أمر به الدين) . كان خطاي الوحيد القاتل أنني أطلعت عجيب وغفرت له حبسي في البيت وصدفت كلام أم طيلة الجاهلة وأنا الفتاة الجامعية، والتي كانت تخرق لي طيلة أذني وأنا اتصل بها هاتفياً معبرة لها عن ضيقي بهذا السجن الذي حبسني فيه عجيب، قائلة دوماً بنبرة الأم الصالحة المحبة لابنتها والتي لا تتعب من كمال النصائح:

- الزوج المحب هو الذي يقضي جميع حاجات زوجته..
- الزوج الغيور على زوجته هو الزوج المخلص إلى الأبد...
- الزوج الصالح هو الزوج الذي يمنع زوجته من أن يراها الناس...
وتتابع الأيام والأسابيع والشهور والسنوات وأنا في سجنتي وعجيب مندوبي الوحيد إلى الحياة والناس والعالم ويسبب عدم خروجي إلى خارج البيت وعدم تنفسي هواة نقياً وبقائتي لفترة طويلة بين جدران أربعة بدأت تسوء صحتي ويظهر الشيب في رأسي وبدأ القلق والأوتور يسيطران على تصرفاتي، وفي بداية محنتي أخذت كل صديقة تزورني ولا أبادلها الزيارة بسبب زوجي عجيب فتفتر علاقاتها بي وتتوقف عن زيارتي، فالعلاقات بين الناس مثل الزوج الذي لا يحصل على العناية والسقي المستمرين فإنه يصفر شيئاً فشيئاً ويذبل ويموت...

وأخذت صاحباتي يغادرن مكانهن في قلبي واحدة بعد واحدة

لم تكن المرأة تعرفه في هذا السوق المزدهم بالناس والبضائع والسيارات، اعتقدت أنها تعرفه أو أنها راته منذ زمن بعيد، ربما رأت رجلاً غيره واعتقدت هو...ربما... يا لهذه الذاكرة المضطربة، لا تستطيع أن تتيقن من أي وجه لو أنه أي شيء بعد اليوم، ألم يقولوا لها إنني مصابة بعرض..... وحاولت أن تتذكر اسمه لكنها نسيت اسم المرض أيضاً، تريد الآن أن تتذكر عنوان بيت أهلها فقط ولا تستطيع:

وحاولت أن تختبر ذاكرتها بقراءة قصيدة هنري ميشو التي أعجبت بها منذ فرضها عليهم الأستاذ في درس الترجمة عن الفرنسية حين كانت طالبة في الجامعة، وحفظتها عن ظهر قلب وكانت ترددها بين الحين والأخر خصوصاً حين تتفائل داخلها مشاعر غريبة تتزجج بين الواقع والخيال، محاولة طيلة الوقت أن تفرق بين الحلم والواقع، حاولت أن تتذكر لكنها لم تنجح، كانت فيما مضى ترد بصوتها الأبح الحبوب من قبل السامعين مقاطع القصيدة وهي تحرك رأسها يعة ويسرة لتتال جداولها كسباتك الذهب الإعجاب من زملائها وترسم على شفتيها أجمل ابتسامة ممكنة تدريب عليها طويلاً أمام مرآة دوّاب غرفة نومها، وكانت فيما بعد تعزوها إلى شفاوة الشباب وتطلعات البريئة لتيل إعجاب الآخرين في الكلية والحياة، في الآن لا تستطيع أن تتذكر تلك القصيدة الهائلة التي يقول فيها الشاعر:

(كنت أحلم أي نائم وبالطبع لم تتنظ على الخدعة، إذ كنت أعرف أنني مستيقظ إلى أن حلت اللحظة التي استيقظت فيها فارتكبت أنني كنت نائمًا) .
كنت أحلم أي نائم، هذه القصيدة التي حفظتها وثلت في ترجمتها أعلى درجة بين أقراني من الطلاب وكنت أردنها منذ سنوات نسيتها أيضاً، يا إلهي لقد انتهيت قفا، وكل الذي حدث لي بسبب ذلك الحب المرض الذي ربطني بعجيب، هذا الرجل العجيب حقاً، الغيور حد العجب ما أن تزوجني حتى حببني عن الناس جميعاً، حتى أنه كان