

توازنٌ بَصَرِي

(انتباهات فن التشكيل)

ضحي عبد الرؤوف المُل

اسم الكتاب: **توازن بصدري**
النوع: **(انباهات فه التشكيل)**
المؤلف: **مهدى عبد الرؤوف المولى**
الناشر: **دار الجندي**

للنشر والتوزيع

٤ش مهدى عبد المنعم - أرض أولاد علام
منطلي - شبرا الخيمة - القاهرة الكبرى
تلفون: ٠١٠١٧٧٥٦٧٠٠ - ٠١٢٢٩٥٠٢٩٢

المدير العام: **عاطف الجندي**

الطبعة: **الأولى**
الغلاف: **محمد عاطف الجندي**

رقم الإيداع: 2024/8922
الترقيم الدولي: 978-977-843-557-3

محفوظة
جميع الحقوق

صورة الغلاف لرائد الفن العربي الهندسي الحديث

الفنان اللبناني "جبران طرزى" Gebran Tarazi

مقدمة

الفن هو لعبة الأذكياء في محاكاة العالم

إن الريشة والألوان وحتى سكين الرسم وغيرها من الأدوات قد يتم تحويلهم إلى سلاح بصري يسيطر من خلاله الفنان على العقول التي تغوص في سير أغوار المعنى، لتعزيز لحظة الانفعال المنبعثة من المولعين بعالم اللون والحركة الضوئية فيه ، مما يعكس قوة في المفاهيم الفنية النابعة عن عقيدة جمالية تبحث عن قيمة الحياة أو بالأحرى قيمة الذات الملزمة بإنتاج جمالي له أهدافه، وأساليبه الملزمة بالمضامين الكامنة في العقل الباطن أو تلك الظاهرة منها.

إلا أن الفن هو لعبة الأذكياء في محاكاة العالم، لهذا يكفي النقد الذي المبني على التشجيع أولاً، ومن ثم على تقييم المعايير والأسس الفنية المرتبطة بأحكام هذا الفن على رفع قيمة العمل الفني. إلا أنها لا تستطيع منحه رغبة ارتفاع أسعاره أو وصوله إلى العالمية، لأن للتسويق فنونه وأدواته أيضاً ، فهل من يهتم بتسويق هذا الفن بشكل عام في العالم العربي والإهتمام به، لينتقل إلى العالمية ويدخل مزادات ضخمة، لتكون اللوحة العربية الأصل بطاقة دخول إلى عالم يسيطر عليها بصرياً من المولعين به أو من الذين يحتكرون الفنان ولوحاته. بل ويتعلّعون بمشاعره لقبول السيطرة عليه بالسلاح ذاته ، وإنّما هذه المرة لحفظ على مكتسب مادي أو ليتبوأ مكانة معينة إن كان من جامعي اللوحات أو من الذين يتاجرون بها أو حتى من عشاق الفن أنفسهم، وهذا كلّه لا يحتاج

إلا لاضطلاع على محورية الفن والأسس القائم عليها في العالم أو شبكته المعقدة التي يصعب فهمها أو حتى فك لغزها ، فهل من أهداف ترسم مسبقاً لكل هذا ؟ أم أنها مجرد هواجس لتحديد خطوات الفن ، والتي تبدأ من الفنان نفسه ونوعية عمله الذي يقدمه ليتألفه الوسيط ، وتبدأ لعبة الفن بفوارقه المختلفة ، وهل من مستقر للفنان بعد ذلك ؟

إن الفن بشكل عام هو عالم من عوالم أخرى له سلبياتها وإيجابياتها ، وفيه كر وفر وخوف من عدم الاستقرار ، مما يجعل الفنان يحارب باستمرار من أجل الفن كي لا يتربح ويسقط في متاهة لعبة تتركه صفر اليدين ، أو تجعله دون رتبة يتدرج من خلالها المراكز الفنية التي يستحقها فعلاً ، أو تلك التي يتم التسويق لها ، ليدخل بها إلى المزادات الفنية ، أضف إلى ذلك اكتفاء الفنان بما وصل إليه من شهرة واسعة ، فيقف في نقطة واحدة ، ليبدأ بالتراجع إلى الحد الأدنى قبل وصوله إلى القمة التي تخوله إلى البقاء المسيطر على الآخرين ، فيفقد سيطرته ويعود أدراجه إلى نقطة الصفر ، وتبقى لوحته في بيئه صغيرة محاطة به فقط ، فهل من أعمال فنية مرموقة وصلت إلى العالمية من فراغ ؟ أم أن أصحابها أدركوا أسس اللعبة ومقدرتها في آن ، لتكون محطة أنظار العالم الصامت الذي يتدالو بها من وراء الكواليس ؟

يؤمن الفن قدرة على التخييل بشتى أنواعه ، وبالتالي هو بمثابة قنبلة موقوتة ، لكنه أيضاً يستطيع بصرياً التسرب إلى أكبر عدد من الناس ، ومحاكاتهم بشتى اللغات التي تتناسب مع أفكارهم ، وتكوين رؤية ينفرد بها كونه يعتمد على مفاهيم رياضية أو هندسية

أو معايير لمزاج الألوان. أو غير ذلك من الوسائل التي تثير العقل، وتتركه في انفعالات يترجمها بعد تفكّر وتدبير، كما أننا نرى مشهدًا جماليًّا من مشاهد الطبيعة في عدة فصول أو مشاهد من كوارث الطبيعة أيضًا، فنتساءل عن كيفيته وما هي وما إلى ذلك، وبتوافق مع الحواس التي قد تنفر أو تنسجم، وربما قد ترفض أو توافق. إلا أن المحاكاة تكون قد حفّقت وظيفتها واستطاع التحفيز، بل والسيطرة أيضًا من خلال فكرة تركها في الفن الذي يمارسه ، فما هي أبعاد هذه اللعبة والنتائج التي ترتكز عليها؟

ينطوي الفن على تعقيدات والتلافيات وإيحاءات لا يمكن تذليل صعبابها حتى بالتحليل. إذ يبقى لعنصر الغموض الجاذب سره الأكبر، وإن كانت المقاييس والمعايير لها الأهمية الكبرى في ذلك. أي الحفاظ على النسبة الذهبية والتمسك بها، لأنها تعمل على بث المزيد من أسرار الغموض، ليبقى الفن بكل مقوماته داخل متاهة (الداخل إليها موجود والخارج منها مفقود) . إن بالعرض والطلب أو المزايدات أو الدخول إلى الأسواق الفنية العالمية غير المسموح المعرفة بها بشكل واضح ومستقر ، لأنها تعتمد على لغة الأندياء في العالم وهي الفن .

* * *

الخصائص المؤثرة على التوازن البصري

التوازن البصري هو الركيزة الأساسية التي تمنح العمل الفني قوة تؤدي إلى خلق الشعور بالجمال وعبر عدة مستويات بصرية، ينتج عنها الكثير من المفردات، كالتناغم والتماثل والتنظيم والترتيب، والكثير من الخصائص المؤثرة على الوزن البصري وشبكته العصبية المتصلة بالإحساس والشعور بتضاد الأشياء من حولنا. فالفنان لا شعورياً يسعى إلى التوازن البصري عندما تختزن معرفته الكثير من القواعد الهندسية والفلسفية، وحتى التاريخية عن الحضارات السابقة مثل أهرامات مصر أو عمارة بلاد ما بين النهرين والحضارات الأخرى الغنية بصرياً بالنسبة الذهبية التي تتشكل في النفس وتنطبع حسياً، فتتغذى منها الأعمال الفنية التي تقوم بتحليلها ودراستها ووضعها في ميزان الجمال. فهل التوازن في الأعمال الفنية هو أمر شخصي عند كل فنان؟ أم هو علم قائم على مدركات ملموسة حولنا؟ أم أن التوازن البصري يرتبط بتناغمات الإحساس؟ وهل يمكن فهم قيمة التوازن البصري عبر الفن التشكيلي والنحت العربي؟ أم أن أعمال الفنان "جبران طرزي" تضع الموازين الجمالية بفن مشرقي مزدان بفلسفة الجمال وعلمه؟

يُجذب الخط المعاكس أو الخط الذي يتناقض مع الأسس الحاسمة في التشكيل المؤسس لعوامل بصرية مختلفة ينتج عنها تجريدياً الخروج من الواقع للدخول في الماورائيات والتماهي مع حركة

رياضية بصرية مكحلة بالغموض التشكيلي المبني على التحفيز الجمالي وكفاءة التذوق الفريد الجمالية بسلوكيات الخط. لقياس مقارنات التكاثر وليس التكرار فما يخرج من فكر الفنان يصبح مادة متألنة لها أسسها البنائي عند "جبران طرزي" من حيث قيمة البقاء بكافة أشكاله المتطرفة وبفاءة بصرية نموذجية في التكوين المنظوري المصاحب لمعايير الضوء والانعكاس، وبجوهرية فلسفية من الناحية الإفتراضية بمعنى لكل خط مادي ملموس خط آخر حتى غير ملموس وكل شكل هنا له شكل آخر هناك، كمعادلة يتقارب من خلالها المنطق الثلاثي والرباعي والخمساني والساداسي بتحليل يهدف على تأمل الحركة والسكون، وتأمل العمق في كل شيء نراه ويقوم البصر بتحليله. لتعزيز قوة الخط الهندسي القادر على التكوين لخلق تنوييعات هندسية تحرك الحواس وتنمية النفس قوة في التأمل. إذ تتزاحم الرؤى مع مسارات بصرية. يفتحها طرزي لتناقى الخطوط وفق قدريات بالمعنى الغبي، لكن هو محدد في تفاصيله مع الألوان المرتبطة ببعضها البعض لتتبين فلسنته الفنية وكأنها متصلة بكونيات تجريبية في مكنونها. فهل "جبران طرزي" حاول منح رسوماته بعض الغموض للخروج من المادي إلى الروحي وفق مفهوم حرية الخط في العبور نحو الألوان أو العكس؟

إن دراسة الحركة البصرية في أعمال طرزي ومنها اليدوية التي يستكملا بها جمالياته تعتبرها كفصل ذي مقاصد حدسية تعدّدت فيه العناوين من حيث قيمة اللاشعور الذي يبثه في شرقيات تشابكت معها الأطر المتوارثة في هذا الفن المحاكي للدمشقيات إن صح لي قول ذلك أو الثقافات الإنسانية في العودة إلى الأصول المتخفية. فدراسة الحركة في أعماله هي رؤية ذات منحى ينبع بشكل سري من

فكه التأملي. إذ يتحدى بذلك مقاصده التشكيلية ليخلق نوعاً من الفن يجمع بين ما هو متداول في الفن الزخرفي والمننممات كالخشقة منها والأخرى المغربية والتي تنتهي لشعوب أخرى . فهل يكشف جبران طرزي عن قيمة التراثيات القديمة في الفن وقوتها معانيها ؟

تتواءن الأشكال مع الألوان بشيء من الدقة لتتوافق بصرياً مع الخوارزميات التي يرصدها، لترتكز من الناحية الموضوعية للوصول إلى المثالية البصرية عبر أساسيات هذا الفن وحكمه الجمالي المبني على عقلانية ذات انبطاعات غايتها الوصول إلى طبيعة الأشياء في الكون واللانهائيات التي تعيد نفسها، وترتبط بعضها البعض بعيداً عن الوصول إلى معادلة محددة، فمعادلات الأشكال تختلف بين كبير وصغير بأحجام ترتبط باللون الذي يختاره في كل عمل فني له مستلماً للإلهام في خلق التفاصيل ما بين الداخلي والخارجي والضيق والمتسع، والهدف الأساسي هو الشعور بالراحة البصرية كي يستثير العقل ويزيد من التفكّر في كل شيء من حولنا .

تتطلب هذه الصناديق والمرايا الكثير من السمات التي ينبع عنها انبطاعات تحكم على أساس جيومترية وبنفس القدر في الترتيب اللوني المتماثل مع الذوق، وبمهارات خطط لها حسابياً مع الاحتفاظ بقيمة الذوق والبراعة في خلق الأشكال المختلفة في كل عمل فني انبثقت عنه توازنات تؤكد على قوة الخلق والجرأة في الاستكشاف، وتزويد الشكل الأكثر تأثيراً على الحس بشيفرة فطرية، وكأنها جينوم موروث متنوع العلاقات ومرتبط بالأسس التي يتولد منها كل

شكل يشتق عن سواه يتنافر معه أو يتوافق معه. فهل يمثل كل ذلك وظيفة ثانوية لهذا النوع من الفن؟ أم أن الإدراك لقضايا هذا الفن هو الشيء الأساسي لمعرفة الأشياء من حولنا؟

يرتكز الحكم الذاتي على جماليات حاسمة في البدايات والنهايات، كاستجابات للحس أو بمعنى آخر كل ما يسمح للاشتغال والتمايز الديناميكي الميال إلى التجريد والإيحاء بالطبيعة البشرية في الكون على عكس المادة وصفاتها الجمالية ليقود البصر إلى فهم عملية التطور الذهنية ومتطلباتها على نطاق واسع وجذب الحواس إلى المعنى المدرك لنمو الأشكال اللانهائي على نطاق واسع، فكل شكل من الأشكال في أعماله يقود إلى التجدد والتتطور في السلوك الجمالي الذي تتميز به مخيّلته ودورها الحاسم في جذب الانتباه نحو الأسس التي ينطلق منها في كل عمل تميز بالكفاءة الجمالية، وبالتوازن البصري وبطابع جاد وعميق في الفن المتصل والمتنوع من حيث الخطوط والألوان والتجريد الهندسي في الأعمال المرصعة الأخرى.

طراز شرقي متعدد الرؤى إن في الميزة العقلانية أو في الهيكيلية التطبيقية التي أنتهجها في أعماله التي تسمح للخيال الاستشرافي الدخول في عوالم شرقية قديمة تمت تحديثها في هذه الأعمال التي تقود الحس للمعرفة بهذا النمط الفني الذي يتطلب مقدرة في التوليف والتبسيط وإيلاء المزيد من الانبعاثات الفنية المتداخلة والمت Başakeh عبر تفاعلات تحتاج للتأمل من أكثر من زاوية. فالفنان المبدع هو الذي يدرك المبني الفعلي للعمل الفني الخاص به، واتجاهاته البصرية ومؤثراتها على قيمة الانسجام المادي مع

مدركاته الحسية وهذه هي بوصلة جبران طرزي . فالبناء البصري في أعماله يلعب دوراً مهماً في إعادة إنتاج الأشكال الأخرى بمعنى كل عمل فني يتولد عنه عمل فني آخر . مما يزيد من استشارة الحس الجمالي من خلال البحث عن فكرة التوازن في أعماله والمعنى بالفردات المختلفة من تماشل وتناظر وتضاد وما إلى ذلك . فهل البيئة الثقافية أو الفنية أو الجمالية في البلاد التي عاش فيها كال المغرب ولبنان وبعض الدول الأخرى هي التي طبعت كل هذا التوازن في أعماله ؟

تتلاءم المساحات مع تكوين الألوان وتتأثر الأطر بمدى جاذبية كل شكل ولون يبدأ منه وينتهي بتمثيل فضاءات متخللة على شكل زركشات أو الفن المشرقي أو حتى التجريد النسبي في مفهوم المناظر الطبيعية وإسقاطاتها على هذا الفن (التعرشات، الزركشات، التطعيم، الحفر ، النافر، الغائر) ومفرداته المرئية ما بين خطوط القوة ونوعية الخشب في الأعمال المشرقة أو اللون في اللوحات التشكيلية . فهو يخاطب الشكل على أساس البصر من خلال تفعيل الأشكال في الصناديق تحديداً وفي المرايا بنوع خاص . فالتحليل البصري يختلف من حيث التصميم والإدراك لقيمة كل عمل من أعمال الفنان "جبران طرزي" سواء علاقته بالمكان أو بمفهوم آخر بالشرقيات التي يخاطب بها نفسه كمنتمي للمشرق العربي، ولمفهوم التجريد عبر معادلة اللانهاية وعلاقتها بالشكل وتطوراته ضمن جينات هذا الفن الذي ينتمي له طرزي دون أن ينفصل عن محورية التوازن مع المناظر الطبيعية التي يحولها إلى أشكال تحرر نفسها من الطبيعة البشرية وتتحول إلى كيان بصري متوازن في أعماله . فهل خصص للزخارف نوعاً من المرايا أو الصناديق لتكون

بمثابة جدليات قائمة على أساس التناقضات بين الخطوط أم التوازن بين الفارغ والممتلىء؟

تخضع عملية الإبداع الطرزية إلى قوة الارتباط المشرقي والمفهوم في تجريد الأشكال وجعلها ضمن حلقة تواصلية تجريدية لا تنتهي رغم دورانها في فلك التمثلات البصرية الجاذبة للتفكير في كل شيء حولنا. فكل الأشكال في أعمال طرزي تتصل بالمركز أو بنقطة البداية التي تعزز النهج الفني في أعماله وائزنه رغم التضاد والتناقض. إلا أنه يبحث عن التكامل بين العناصر في الحياة، وبالتالي ترك هذا المفهوم في أعماله التي أخذت منه الكثير من الوقت والجهد، لتكون بمثابة معادلات بصرية معززاً بالأثر ما بين لوحات وصناديق وأشياء أخرى . فهل تقسيم المساحات تعتمد على نهج متعدد المستويات وبنسبة مدرورة حسابياً وضمن تفاعلات الأشكال مع بعضها البعض، ليضع كل خط في مكانه المناسب وبصرامة لها قوتها الفنية، لتثبت أن لكل شكل استقلاليته وبالوقت نفسه مرتبط بالمحور المفعم بالحيوية. فهل لكل شكل يبتكره مساحته الإبداعية باعتباره شكلاً إبداعياً متميزاً من حيث إسقاطات المعنى الفني على ما هو رياضي أو جيومترى؟

نمط هندي بروح مشرقية كنسج عرقى يؤدى إلى الفهم لتقاطعات الفنون البصرية وحكمتها القديمة في عالم الهندسة التجريدية التي تتمتع أشكالها بقوة جمالية في تركيباتها الغامضة التي تسمح لك تخليقاً فككتها وإعادة تركيب أو ترتيب أشكالها المرتبطة باللون بتأثيرات متنوعة تفتح أمامنا استكشاف قيمة الهندسة وعمق فهمها لمبادئ الحياة على الرغم من أنها من الفنون التي يمكن

القول عنها ليست بالجديدة. إلا أنها تكشف عن قيمة العلاقات مع الآخرين، وكان "جبران طرزي" يتفكر من خلال الرسم بسر العلاقات بين الأشكال الهندسية ومعنى الوجود وارتباطها بالثقافات المختلفة. إذ يحتفظ بكته كل عمل بالمعنى المخفي للشكل الهندسي الذي يبتكره بسبب ارتباطه بروحية اللون والضوء أو بشكل أوسع بما هو متسع وضيق، وتحليل أوسع بمفهوم الروحانيات والكونيات ، غالباً يؤدي ذلك إلى فتح المخلية على الأبعاد والأنماط ، مما يؤدي إلى التأمل العميق في كل شكل يتولد عنه شكلا آخر.

يوزع الفنان "جبران طرزي" الألوان لتمثيل الخطوط والحركة المرتبطة بعلوم الحياة والهندسة، والتي يسعى من خلالها إلى خلق رمزية تؤدي إلى الاستقرار والتوازن والتي تمثل في أبعادها البصرية الاتجاهات الأساسية الأربع مع الاهتمام بالأضلاع المتساوية بعيداً عن الدائرة واهتمامه فيها الذي يُشكل ميزة من بث المعاني المتعددة التحليلات، إنشاء هيكل متوازنة بصرياً. ل تستقر الدوائر وهي تمثل نوعاً من استمرارية الحياة بأشكال مختلفة إلا أن كل ذلك يرمز إلى الانتقال من حال إلى حال وعبر الدورات الكونية بجمالياتها كافة . لهذا نجد الدوائر في هذا العمل هي كواكب مرتبطة بدورات الحياة وعلم الحساب عبر الأنماط الهندسية المنسجمة والمتوازنة . فهل أراد طرزي الوحدة والانسجام في أعماله لتکتمل معاني اللانهاية والخلود في الكمال الكوني؟ أم هي محاكاة هندسية أكثر تعقيداً في أعمال فنية تتوازن بصرياً لترابطها مع فكرة الكون والخلق والوجود وفلسفة الحياة؟

تتحول أعمال "جبران طرزي" على التوازن البصري عبر

الإحساس القوي لما تتجذب له العين، ويثير ما يتربّط عليه معنى الحركة عبر الخط واللون واحتلافهما تبعاً للمقارنات بينهما في الفروق الدقيقة والإيقاعات المترنة بدرجات الخامسة ولونها التي يختارها في الصناديق أو المرايا أو حتى اللوحات، بتوصيف ضوئي مفتوح على الأبعاد وقدرته على إتقان لعبة التوازن بين (المربعات والمثلثات والدوائر أو الخطوط غير الهندسية) وكل منها رؤيتها أو الأخرى خصائصها لإشارة الحس الفني والجمالي . فهل سلسلة الرسوم والنقوش أو حتى الزخرفات الهندسية والتجريدية بمثابة هندسيات مشرقية قابلة للتحديث بشكل تلقائي ؟ أم أن زخارفه تنضح بالتناقضات المتزامنة مع التوازن البصري .

* * *

الصيغة التجريدية في أعمال الفنان "خليل شعبان"

تصف أعمال الفنان "خليل شعبان" بالخلق الحسي للألوان التي تمتزج بياقاعة المشاعر الفنية المنسوجة من الطبيعة، وبتجريد يوحى بما في الواقع من مفردات موسيقية ترتبط بجوهر اللون وتوازناته مع الألوان الأخرى، وبكمائية تنسجم مع تدرجات الألوان الحارة والباردة التي يسعى من خلالها إلى تحقيق وظيفة تشيكيلية تتبع موسيقاها من الضوء، محافظاً بذلك على نوّات الحركة التي تبعث من النفس، وتتشكل تبعاً للحالة الوجدانية على القماش بتناعماً يؤثر على التخيلات التي تبعث من الفراغات، ومن الضوء والظل أيضاً. لتلعب الحركة اللونية دورها وتثير حالة شعورية، ومحاكاً تهدف إلى إظهار قدرات اللون البصري الجذاب بدرجاته للتعبير عن قوة الوجود والخيال، والعاطفة التي تبعث من الموسيقى الداخلية، النابعة من تأثيرات العناصر الفنية مع بعضها البعض. لإدراك ماهية التجريد في فهم كينونة المفاهيم التي تتأثر بها في الحياة، وتتفجر في النفس بشتى الأشكال اللونية على القماش عبر تكوينات لها ملامحها الإيحائية، والقسمات المتعددة الملامح بتقنية ذات بساطة داخلية انصهرت فيها رؤيته التشكيلية كخيوط لونية مشغولة بنغمة تذوقية محسوسة بصرياً.

تعتمد الصيغة التجريدية في أعمال الفنان "خليل شعبان" على البساطة في تكوين العناصر الفنية عبر تشكيلات مشحونة بوجودانيات رومانسية شديدة التاثير بالضوء، وبوحدات الفراغات

التي تتصل بالألوان ، وبالأبعاد الإيحائية التي يغمرها بالإحساس جرأة في المزج مع إبراز أهمية الخامات المختلفة التي تضفي على الألوان جاذبية بصرية، تؤدي وظيفتها التشكيلية عبر تصورات تخيلية ذات جوهر يتضمن رؤية لها انعكاساتها الداخلية على الألوان، والمساحات المداخلة، لإبراز قيم اللون والحبكة التجريدية التي ترتبط بمنطق توزيع الألوان الفاتحة وحواراتها التي تتسم بالرومانسية. إذ يرتكز على مدى الوعي البصري الناتج عن حركة اللون وتضاده، و بتباين يخضع للكثير من العوامل الفنية المؤثرة على المعنى وتطور اتجاهات أسلوبه من خلال البنية الإيقاعية التي يعتمد عليها الفنان "خليل شعبان" التعميق الحس الجمالي في تشكيل الإيحاءات المتمثلة بالمستويات اللونية المتعددة التي يعتمد عليها. ليعكس الواقع على الأسلوب التجريدي المرن إيقاعياً، والمتحرر من المعايير الكلاسيكية، وإن التزم في بعض اللوحات بذلك .

سمات تجريدية تتشابه وتتداخل بتناور وتضاد، وتفاعلات اعتنى بإظهارها، ليخلق من المساحات حوارات بصرية مفتوحة على عدة تأويلات وجاذبية، وشاعرية تصب في المعنى التجريدي المنسجم مع الإلهادات التي تولف ببعدها الحركي نوعاً من فلسفة هادئة توزن بين الألوان بعفوية وبساطة. ليعكس بذلك عدة دلالات معنوية تسهم بإظهار قدرات الرائدة التجريدية، وهيمنة التخيلات على البناء التشكيلي لللوحة المحاكية لعناصر الجمال في عمق كل لون وتدرجاته المؤثرة بصرياً على الأسلوب التجريدي ، وملامحه الموضوعية المرتبطة بعلاقات الألوان المنطقية مع الضوء والظل

والفراغات، والمعايير التشكيلية التي تنسجم مع البنية الفنية. فماذا عن المعاني الإنسانية بين الخطوط الهندسية ومتغيراتها التعبيرية؟

تستفيض الأفكار الهندسية من لوحات الفنان "خليل شعبان" فتشكل عبر عدة خطوط، صاغها بأسلوب فني يعتمد من خلاله على نقاط ذات دلالات عاطفية محصورة في إبراز معاني المفردات التشكيلية، وعلاقتها بالنسب وتوزيعها وقدرتها في تحقيق التفاعلات اللونية المترابطة زمنياً مع حركة الخط ومعناه ما بين قساوة وليونة الطبع في المكان المادي والحسي. والانتقال عبر الفراغات نحو الواقع الإنساني المتآزم أو المصالح مع نفسه، وكان الفنان "خليل شعبان" يضع فلسفة بين مكائن المادي والأثيري، للبحث عن المعالم الإنسانية الجديدة التي تشكلت في الفطرة الإنسانية عامة. وفي داخل النفس التي عاشت الحروب والصراعات، والخطوط المختلفة من الدمار والبناء، وقدرة الإنسان على متابعة العيش بين عدة خطوط، أبرزها العاطفة المتمثلة في الخط المنحني والاستدارات، وتلك المحصورة في أشكال ذات زوايا تعيد الحياة إلى القوالب أو العلب الجامدة الفكرية منها والمادية. بهذا يضع الفنان "خليل شعبان" فلسفة تشكيلية عبر الخطوط وفكرة الحياة والموت أو عبئية الإنسان التي يمارسها بين خطوط الحياة متighbطاً بين الخطأ والصح أو بين الصراعات والسلام .

يستخرج الفنان "خليل شعبان" مكنوناته الطفولية بخطوط عاطفية ذات عقلانية خاصة يبحث من خلالها عن المعاني الإنسانية بين الخطوط الهندسية، ومتغيراتها التعبيرية بجمالية الألوان وشفافيتها

المفتوحة على عدة آفاق بحرص تشكيلي تفاعلي في انطلاقه الخطوط من نقاط محسوبة بدقة. لريشة تحسن الخوض في لحج الألوان المحصورة بدرجات معينة. وفق تقسيمات الخطوط العامودية والأفقية، والمنحنيات والاستدارات اللانهائية على أساس يشدّها بقدرات فنية تمكّنها من سبر أغوار المقاييس والنسب وتقسيمات زمنية. كأن الكون هو مجموعة عوالم مقسمة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل، ورؤيّة تقنية تعيد حسابات الزمن وفق الأمكنة التي نغادرها أو تلك التي يفارقها الجسد، وتبقى في نظام معقد يتناقض والحلم الطفولي الذي نفتقده في الحياة. لأحداث جزئيات تثير الذهن وتعصف بالحس الرياضي الذي يترجمه في لوحات بين عدة متناقضات. لكل منها تجربة وظيفية جمالية يجعل منها فكرة ينطلق منها نحو فكرة هندسية تلغي القديم، وتنتفض على الجديد وتساعد على الابتكار في البحث عن حقيقة الإنسان، وتقليباته عبر الزمن وتحديداً بين فكرة الحياة والموت أو الموت والافتراض في الحياة، وما بعده أو المرتبط بعدة تساؤلات ما ورائية ناتجة عن صراعات الخطوط المرتبط بمنطق المكان واللحظة الفاصلة بين الرحيل والبقاء .

يعالج الفنان "خليل شعبان" الخطوط بأسلوب ذي شغف تشكيلي له تطلعاته، لتنمية الخيال المتضمن الأسس الهندسية القادرة على تشكيل لقيم الفنية المؤدية إلى ترسیخ النسيج التخييلي، والتصورات الهدافـة لاعتماد قوة الملاحظة المبنية على شد الخطوط، وإبراز متغيراتها ، والمعطيات المضمونية المتعلقة بأسلوبه في المنحنيات وتعاطفها الإنساني القائم على الليونة. رغم ارتکازها على النقطة والانطلاقـة منها عشوائياً أحياناً . إلا أنها تمثل

الاتجاهات الإنسانية بتجسيد يحقق فيه اختراق المألوف، وبناء لأشكال معاصرة أكثر تطوراً من الخطوط الحادة ، كالمستقيم والعامودي للاتفاق نحو الشعور والحس المنطقي في الحياة، المتجسد بالخط المنحني والاستدارات ، والبيئة وما تشكله للإنسان من معطيات تتسع من خلالها عملية الفهم، والقيمة التناضجية التي تستحضرها الذاكرة من خلال الأمكانة والتنقل عبر الزمن الحسي الناسخ لبعضه البعض ضمن سرعة الضوء التي يتركها مع الألوان المشبعة بالمعنى الفني ، وجمالية المزاج وفق تدرجات تساعد على استدعاء الفكر الهندسي وخيوطه المتشكلة من التناقضات والمحاكاة، والتدرجات في النسب المختلفة لكل لون وقدرتها على التمازج والتناور، لمواجهة قضايا الذاكرة الراسخة منذ الطفولة وحتى الكهولة في مراحل حياتية مختلفة ذات أبعاد يجمع فيها من الهواجس من يزيل عنها الخوف، ويبث الأمان عبر الانتقال من الخط المستقيم والخط العامودي إلى الخط المنحني وقدرتها على الإشباع العاطفي. لإبراز خطوط الحياة بكافة تطلعاتها الإنسانية .

تثمر انعكاسات الخطوط في لوحات الفنان " خليل شعبان " عن معانٍ فنية لعناصر محددة بنقاط حادة رغم الانحناءات، كرفض لفكرة زمنية تستدرجنا من الطفولة إلى الشيخوخة. فالموت وأسراره فوق الطبيعية، والتسلسل الهرمي للأشياء منتقلًا من الصلابة إلى الليونة دون الاستغناء عنها، مستخدماً الخطوط الرئيسية لتسلط الضوء على الحالة اللينة أو الإنسانية القادره على لملمة الخيوط ووضعها في نسيج أكثر إيجابية. لبث فكرة الاستقرار والهدوء الزمني بديناميكية تثير الحركة، وتتركها بعيدة عن

الانحدارات أو الخسارات المادية، بمعنى أوسع في الأجساد عن الموت التي يتركها بين زوايا خطوطه، ربما في ما يشبه الصناديق وزواياها، وربما هي نوع من الاستثمارات غير المباشرة عبر نظرية التكامل للخط الذي يتخذه الإنسان منذ ولادته حتى رحيله. إن لم نقل موته الذي وضع لها الكثير من الإشارات التعبيرية التي تبقيه على قيد الحياة، وإن اظهر باطن القدم لا شعورياً في رسوماته الفنية التي تمثل إلى رفض الماضي واستكمال الحاضر. ليعطي صورة مستقبلية عن واقع العمران المتخيّل فيما بعد .

تقارب فنيٌ تشكيلي تميز بالتعبير عن أفكار مختلفة تتصرّف مع بعضها، مستخدماً الخطوط المتفاوتة بين عدة نقاط. ليتحدى بصرياً الأبعاد وقدرتها على خلق نوع من السراب المؤسس ، لحقائق نراها حسياً بشكل غير ملموس تؤدي إلى نقطة التقارب أو فكرة الحرب والموت، ورحيل الإنسان عن أمكنة مادية في تشكيّلاتها المنحنية المثيرة للحس الإنساني برقتها وجوده وعاظفته واطمئنانه. ليزيل السلبيات عبر الفن التشكيلي والمزيج المدرّوس جيداً ، ليعطي شعوراً بقوة الإنسان وجيشه في خلق الشعور بالراحة والتجدد بعد كل مرحلة من اللاإعي يقطعها من خلال العودة إلى الدائرة والقوة والطبيعة. وفق الإبداع والخيال الملهم المتمثل باللانهائية والفضائل المرتبطة بالألوان والضوء والاستحضار المثالي للإنسان وдинاميكية الرؤى البانورامية في الشكل الهندسي ، المعتمد على إبراز الاتجاهات ووضعها ضمن تشكيّلات جدلية تجسد البناء البشري والإنساني بشكل عام وقوة البقاء .

تمثل الأشكال الهندسية في أعمال الفنان " خليل شعبان " الأشكال

الإنسانية المختلفة لحماية فكرة البقاء من الاندثار ، وفق اضطرابات وصراعات مرت بها الحقبة البشرية منذ بداية الخلق حتى الآن. فالمفاهيم الأساسية التي ترتكز عليها لوحاته هي التناقض بين الشكل ومادية جوهر الأشياء المحركة له أو تلك المحافظة على البقاء ، وفق نماذج تشكيلية يتركها بصرياً مفتوحة لشئون الجدليات، وبسمات يقترب فيها من الأمكنة ويبعد في نفي لعبيئة الوجود أو عبيئة الإنسان ، والفناء المعتمد على فكرة باطن القدمين إلى الأعلى أو الوجود وجماليته بنسبية كلها بالبعد الثالث ، والمكعبات والصندوق المتجسد بالبقاء والرحيل . فماذا عن حركة التشرد أو النزوح غير المستقر في أعمال الفنان خليل شعبان؟

تتقاطع الحركة في رسومات الفنان "خليل شعبان" لإظهار حركة التشرد أو النزوح غير المستقر بعد الحرب السورية، ليثبط التفاصيل، ويترك اللوحة الممتدة على نهايات وبداءات تتكرر في كل زمان ومكان، بأسلوب تفاعلي ينتقل به من نقطة إلى نقطة أخرى أكثر فاعلية ، بتحديات تجذب البصر نحو بيئه يخصصها للنزوح أو الخروج من غرق إيحائي في صفاء يمثل تقنية التعبير، لتمثيل الحركة التجريدية واحتمالاتها التي تصيب بشكل أكبر النساء والأطفال الأكثر تأثراً بهذه الحالة التي رسمها بفن بصري يميل إلى الحكاية البيئية القادره على خلق رؤية بمؤثرات عاطفية، متعاقبة النماذج بمعنى (خلق حالة من حالة أكثر قوة) التشرد الأكثر قوة من التشرد نفسه من خلال الانفصال والالتحام في المتناليات الزمانية الحساسة الرؤى عاطفياً والعميقة تحليلياً ، ليسعيد الفنان "خليل شعبان" صور التشرد عبر الزمن بفن تنوعت فيه حركة الخطوط والظلاء، واستقرت الأخرى، ليبقى الزمن مفتوحاً على

حالات التشرد والنزوح التي تتكرر دون خلفية اعتمدها لونياً لترك المكان غامضاً، والزمن مفتوحاً على حيوية الخطوط التي رسم بها شخصه المتتالية وبأحجام مختلفة ميكانيكيا، كأنه يميل إلى محاكاة أجيال التشرد والنزوح بجمالية الفن التشكيلي المحمل برسالة إنسانية للعالم ب كامله. فما يحدث في بلد ما حدث في الماضي في بلد آخر، ومعضلة التشرد والنزوح والفرق ما زالت تتكرر. فهل استطاعت لوحات الفنان "خليل شعبان" إنقاذ البصر من التشرد حين ترك الخلفية تحاور الزمن المفتوح؟

تتميز لوحات "خليل شعبان" بتناسب بين الخطوط والإيماءات والظلال ، مما يمنح الأحجام نوعاً من التنشيط اللوني المتدقق جزئياً من تظليل ينساب بين الخطوط. لترسيخ الواقع أو لمنحه حقيقة وجودية ذات معاناة متكررة . إذ يعتمد على منح الأجزاء الصغيرة لوناً متناقضاً، ليجمع البارد مع البارد والحار. إذ يضع الظل في رتبة التأخي مع تضاد الأشكال وتناقض الألوان ، لتكوين الأصغر فالأصغر والأكبر فالأخير ، مما يمنح اللوحة خلفية ذهنية، لتشرد يبنيه بفكرة إنسانية تميل إلى وضع الريشة على جراح الإنسانية المرتبطة بمواضيع التشرد والنزوح التي زادها موضوع الغرق وجعاً، وأضاف إليها إشكالية التشرد والسكن والاستقرار والترحال الدائم من شاطئ الوجع إلى سهول الألم وصولاً إلى افتراس الأرض والسماء والتآخي مع الأرض المفتوحة للبشرية. فهل يمكن للإنسانية أن تعم العالم وموضوع التشرد يفتح الآفاق للمخيله، لتبرز كوارثه في الفنون والأدب ؟

رسومات تمثل الحزن الإنساني والصراع مع الزمن والعودة إلى

الذات بموضوعية الحياة والتشرد وتأزمات النفس التي خرجت من
إمكانية إلى أزمنة تأثرت بكوراث وماسي الأعاصير النفسية المؤدية
إلى الغوامق والفوائح في الألوان الشحبيحة التي استخدمها للجمع
بين الشخص بمختلف مراحل أحجامهم. أي الأعمار المختلفة
والمرأة والطفل، وبرمزية اليقظة والحدس الإنساني المتماهي مع
كينونة الوجود، ورغم ذلك تظهر جمالية الأشكال المتتالية وفق
حركة استخرجها من الخطوط والظلل وتلاوين المجازيات الأخرى،
وتوزيعها البصري بدلاليات عمقها بتجانس مع الاتحام المفسي إلى
ليونة الخط الواحد المؤدي إلى التتابع في المتتاليات، بمعنى
الحقيقة ضمن المتخيل الافتراضي هي واقع في لوحة ليست الحلم،
 وإنما هي التشред القائم على افتراض الأرض والسماء دون مأوى
يحمي الإنسان من غدر الزمن الذي احتفظ به دون إمكانة تعيدنا إلى
الحالة تحديداً التي أخرجها من الخاص إلى العام، لتكون حالة
إنسانية عالمية ما زلنا نعاني منها وهي النزوح والتشرد، وما ينتج
عنه من اكتواء والتواه وانحساء، وهموم يرثح تحتها الإنسان
المصاب بها كداء لا يشفى منه الإنسان على مر العصور. فهل من
غرق للألوان التي أمسكتها بشح موضوعي يهدف منه وضع الرؤية
بين أطر لوحدة هي التشред والنزوح؟. فهل للإنسان وقضايا
الحياتية في فلسفة الفنان "خليل شعبان" مرارة حقيقة في أعماله؟

استوقفني رحيل الفنان التشكيلي "خليل شعبان" الذي لم يكن ليترك ريشة تبحث عن الإنسان وقضاياها في فلسفة تأملية غارقة بالتعريجات والالتفاقيات التي تخفي الكثير من المعاناة الإنسانية. فالمرارة الجمالية تركتني في حيرة تساؤلية عن قيمة حياة الفنان بعد رحيله من خلال لوحاته التي تؤرخ لمرحلة عاشها ، واستتبط

منها رؤيتها ومساراته واستنتاجاته، وحتى بصمته الخاصة في فن ولد منه، وبقي فيه بين حياة تركها جسداً وأخرى بقي فيها اللون والصورة، ضمن نظريات تشكلت في كل لوحة بحث فيها عن طبيعة الإنسان وارتباطه بالمكان، وبخطوط لها مصطلحات تشيكيلية خاضعة للغموض ومعناه، وفرضيات المجتمعات التي تؤثر على الإنسانية بكمالها . إذ يفرض الفنان " خليل شعبان " الأشكال من خلال اللجوء إلى لعبة الظل وتناقضاتها بين الأبيض وتلاسيه، وما يتراهى من خلاله حسياً بعقلانية تكون أساساً من مجموع العلاقات بين الخطوط التي يربطها بالفراغات، بمنطق يجمع بين الآنا والآخرين ، وقوة الفرد في مجتمعه من خلال الجماعة ، وبشكل يتضح في الأسلوب الذي مارسه " خليل شعبان " في أغلب لوحاته التي تميل إلى تجسيد الإنسان وما يعانيه من ظلم في مجتمعات تئن من الأوجاع ، فالخطوط اللينة في أعماله توحى بالعاطفة الوجدانية التي تتملكها ريشته المحافظة على تمايلها بين لون فاتح وآخر فاتح مع إبراز الفوائل وأهميتها، والفراغات وما تمنحه من معنى جمالي وإنساني . فهل الإنسان وقضايا الحياة في فلسفة الفنان " خليل شعبان " اتضحت بعيد رحيله عن الدنيا ؟ أم أنه حافظ على المعنى الإنساني في فن تشكيلي هو من أخلاقيات الحياة التي عاشها ، وأضفى عليها جماليات لا تنفص عن ذاته، وليس من السهل تقييمها أو حصرها في مقال ؟

سعى الفنان " خليل شعبان " من خلال عدة نقاط سوسيولوجية التركيز على التمايز الاجتماعي ، وأخلاقيات وجود الإنسان ضمن أماكن يهجرها وأخرى يناضل فيها من أجل البقاء . ليساعد في تثبيت القضية الإنسانية التي اشتغل عليها، وتركها كلمات

جمالية تتلاقي فيها حضاراته التي تكونت بصرياً مع أخلاقيات العمل التشكيلي وانفتاحه على قضايا الوجود برمته في مجتمع بلغت الصراعات فيه قوتها ، فالازمات وتصوراتها هي تعبيرات مفتوحة على بنى مجتمعية وضعها شعبان بين هاللين ضمن المسألة الاجتماعية، وتأثيرها على الإنسان الذي ينتقل بين عدة أمكنة تؤثر عليه ، فالتضامن الضوئي بين الفواتح والغواص يشير إلى تعزيز قوة البقاء والنضال من أجلها، لأنها تؤدي إلى بناء أخلاقيات جديدة هي رؤية لمرادفات الحركة في لوحاته، والتي تمثل إلى الولادات الجديدة حيث كل رحيل أو هجرة أو نزوح يتبعه ولادة جديدة في مكان آخر . فهل أدرك الفنان " خليل شعبان " معنى الفلسفة الجمالية وقوتها في خلق الإنسان الجديد الذي يتحدى صعوبات الوجود؟

تبلغ العاطفة ذروتها في الضوء الذي يجعل منه الفنان " خليل شعبان " رؤية تتضح معها لعبة الألوان الذي يجعل منها مساراً تتحد معه المعاني ، وفق تضاد العمق والتسطيح والانفصال والالتحام . إذ يشير إلى تلامح الإنسان في أمكنة ما وانفصاليه عن الذات والآخرين ضمن مكان ما يتركه كعلامات استفهام ما هي إلا نقاط البداية والنهاية، وجذليتها حيث تبلغ الإيماءات قصوتها في لوحاته عند الوصول إلى إبراز عاطفة المرأة أو الطفل بعيداً عن الرجل وصراعاته في الحياة، كأنه يزرع في كل لوحة وجوه تقبل على الحياة، وأخرى ترحل عنها، وفي وجع وألم وانكسار وتضحيات ترمز إلى قوة البقاء والحفاظ على الأرض وغضن الزيتون والطفولة والمرأة، وبموازنات بين الألوان وشفافيتها الضوئية القابلة إلى التعظيم مع الحفاظ على المعايير الجمالية

المدرسة. فهل معاناة الألم في لوحات الفنان "خليل شعبان" هي
فن المأساة الإنسانية أو فن التراجيديا التشكيلية؟

* * *

توازن الألوان في زهور الفنان جميل ملاعيب الرومانسية

يُتقن الفنان "جميل ملاعيب" Jamil Molaeb لـ "لعبة الحياة" والتكوين الصاخب برمزيات الفرح والحب ، وبزخرفة لونية تتشابك معها الخيوط بمهارة توازن معها الألوان مع منحنيات السيقان أو خطوط العلاقات المخفية لزهور هي علامات الحياة وتشابكها بفعل العلاقات مع الآخرين في طبيعة تفوح منها جوهر الوجودية، متلاعباً بالتوازن والتأثير البصري لتمثيل البراعة في الطبيعة والحياة . وهي لغة الزهور التي شُغف بها الكثير من الفنانين والأدباء على مر العصور منهم مثل "ديفيد دي هايم" و"جان باتيست مونوييه" فالطبيعة الخصبة في زهور الملاعيب مصحوبة بدرجات الألوان المختلفة المثيره بصرياً وبأساليب مختلفة يرصد من خلالها قيمة التشابك في عالم الطبيعة من خلال الزهور معتمداً على حالات تدرجات الألوان وظلالها، لخلق محاكاۃ هي معيار فني تمثل قيمة الحركة الفعلی في عالم النبات الشبيه بعالم البشر دون تقيد لنمو يحصره في لوحة ذات مساحة يحددها بمقاييس ومعايير وأبعاد نسبية بشفافية ذات نسيج بصري مرن مشبع بالرؤوية المفتوحة على تفاوت الألوان بين زهرة وزهرة. إضافة للأحجام والأنطباعات الملونة بين الداكن والفاتح أو الظل والضوء وفي الحالتين هو يتركنا في طبيعة الزهور المفتوحة رمزاً على عالم الإنسان، وضمن الخطوط التي تحدها النباتات الفائقة الحساسية في الحياة والتي تحتاج لرعاية خاصة حتى إن غاب الإنسان عنها ، فهي تحتاج لرعاية الطبيعية عبر الهواء والماء والشمس والضوء .

فهل تميز ريشة الفنان "جميل ملاعب" الطاقة النباتية وأهميتها في حياة الإنسان؟ وهل من مقاربات حياتية بين الطبيعة والمجتمعات التي تفتقد للألوان المختلفة في الحياة؟

تتزين زهور الفنان "جميل ملاعب" بالفرح وببث الإحساس بالبهجة والحب والشاعرية المنغمسة بتحديات التضاد والتشابك في العلاقات المفتوحة على عدة ألوان، والتي تحيا في تربة واحدة، وضمن مساحة غير مقيدة وإن بدت محصورة في زوايا لوحة، وباستعارة الزهور وتغيراتها وتحولاتها، وإن تجاوزنا النظر أو انتقلنا من الشكل إلى اللون ضمن المشكلات التي يريد ملاعب تجاوزها في المجتمعات الإنسانية، التي تشبه إلى حد بعيد عالم الزهور الملئ أو المتناثر بكلفة الصفات والأصناف والألوان، والأجناس وغير ذلك كتجسيد مطلق لجوهر الحياة والوجود. فهل تتساوى أزهار "جميل ملاعب" مع الرغبات بخوبية النبات وقوه التكاثر رغم أن الزهرة سريعة الزوال؟ وهل البعد الزخرفي في زهور ملاعب هو بلاغة فنية ذات قوة إغوانية بصرية تجعلنا نشهد على خوبية ريشته في خلق بيئة جمالية تسودها الاستعارات بين عالم النبات والإنسان؟

يستعيد الفنان "جميل ملاعب" في هذا المعرض التأثير الفني المتجدد على الإنسان من خلال عالم الزهور المتناغم لونياً مع موسيقى الوجود التي فتحها برفاهية الألوان الخاصة نحو الأرقام مجازياً أو التكاثر وما يعنيه عدد الزهور في كل لوحة، وما تمثله من حيوانات ، كان اللوحة هي زهرة الحياة. فهو استطاع التنسيق والتوازن بين الأماكن التي تتواجد فيها والكائنات الحية الأخرى من

عناصر تساعد في تواجدها، وهذا ما يحتاجه الفنان. ليتوارد على أرض لوحته مع الألوان ومن حوله كافة العناصر التي تساعد في إبراز جمالية حركته في هندسة تشبه رحلة إلى عالم تتشابك فيه الأشكال والأنماط في طبيعة لانهائية بتجدد مستمر ضمن النسبة الذهبية، كعلم الزهور الذي لا حصر له بعدد الزهور فيه . فهل من رؤية أفلاطونية في زهور ملاعب ؟ أم هي نوع من التجديد الدراميكي لهذا الفن الذي امتد على مر العصور ؟ وهل الزهرة هي نقطة البداية لدائرة مركزية تتطور بنيتها لترمز كل أشكال الحياة ؟ وهل من ردود فعل مزاجية تنتجهما الزهور في الفنون التشكيلية لتحفيز المشاعر الإيجابية في الحياة ؟ أم أن معادلة الخطوط في تحديات إحداثيات اللون ؟

تسري الخصائص الفنية والتقنية في لوحات الفنان " جميل ملاعب " بمقاطع الخطوط المتوازية والمتعامدة ضمن معادلة الخطوط في تحديات إحداثيات اللون، ولعبة التفاضل والتكرار والتوازي التي يلجا إليها الفنان " جميل ملاعب " في أعماله المحاورة للواقع، وإن بتخيلات لم تخرج عن الخطوط وقدرتها على خلق لغة خاصة. إذ يعالج إطلالة المشهد التشكيلي برؤيه مختلفة، لاستخلاص قواعد الإحساسات الجمالية بعقلانية مزجها بانفعالات اللون مدركاً الفوارق بين تقنيات المادة التشكيلية بكل تفاصيلها، وأساليبها دون مغالطات قد تنتج من صعوبة التنفيذ بنوع من التقارب الفني ووسائله المدرسية، وإن باستدللات المدن المتأثر بها كنيويورك بتراكيبيها وتشابكها بصرياً مع الخطوط واحتكماتها، وتدخلاتها المنسوجة بعقب الألوان وعقلانية الخط العمودي، والأفقى وترامكات الأبنية المتطلولة في بعض اللوحات.

قواسم مشتركة لريشة اعتمدت على التنويع والاستبانت مع الحرص على إظهار التقنية التي يتوجها الفنان "جميل ملاعب" وبخاصية الاعتماد على التوازي البصري، وفاعلية فراغات اللون وتدرجاته الفاصلة القادرة على خلق مزيج من العناصر المتشابهة، وإنما بأبعاد أسلوبية تكتسي عدة محاور بصرية يمكن ترجمتها تبعاً للتقنية التي يستخدمها . إن الحفر على الخشب والتحاس أو الليتوغرافيا وغير ذلك، مما ضمه المعرض الذي يقارب مفهوم المدن والأبنية إلى مفهوم مدينة نيويورك التي ترجمتها بخطوط، وصياغة ناتجة عن قاعدة أساسية ذات معادلة ناتجة عن لغة تشكيلية باتت ماهيتها هي خاصية الفنان "جميل ملاعب" ومفهومه العميق للشكل ومعايير اللون، والفراغات المشتركة بين اللون والشكل والمساحة ذات المقاييس المرية للبصر .

لوحات فنية ذات اتجاهات واقعية في روئيتها التي تمثل الانطباعات الحسية للمكان عبر الزمن، وضمن استراتيجية الشكل واللون في البناء والتطور الذي يحدده بالخطوط وكثرتها في أماكن ذات خاصية بصرية، المتميزة بالعمق والبساطة، وإن عبر منظومة حضارية يتطلع إليها من منظور الألوان وأبعادها، وقدرتها على ترجمة الأحساس الجمالية القادرة على اختراق الأمكنة المكتظة، والأمكنة الأكثر بتعقيقاتها، وبهوية المدينة التي اخترقت حواسه بتفاصيلها وخصائصها وإن باختلاف أحياناً . لأن الانطباعات غالباً مقدرة من الوجود الحاذق للشكل، وبسلبية إنسانية مثيرة للجدل ، لتصبح المدينة هي العنصر الأكبر للوجود في لوحات تدعى المتلقي إلى تأمل العناصر البنائية في اللوحة.

تقنية ذات محسنات لونية مسبوقة بطلعات الفنان وموازنه التشكيلية، وبفعل رمزية المدينة التي اختارها، لتكون حاضرة في لوحته التي تكشف عن الأفق الواقعي لخيالاته التي يقودها الخط كما يايسترو لإيقاعات اللون، ونغماته التي تعلو وتختفي تبعاً لتشكيل اللوحة وتوليفاته الحيوية بصرياً، وبغنى فراغي تحكم الريشة في مساراته التي ترتفع إلى التكامل في ملامح مدينة لم تتسع أبنيتها كما اتساق اللون وفردية الخط، مما يكشف عن طبيعة رؤية فنية تشكيلية تتميز بنبرة العوالم الحسية التي تتجسد في وعي الفنان التشكيلي قبل أن يترجمها إلى عمل فني خلاق. فهل الرؤية الفنية ذات المنظور الفسيولوجي الذي يشكل راحة بصيرية تعكس ثراء الألوان في أعماله؟

ينعكس ثراء الألوان في أعماله من خلال الحبكة اللونية القادرة على خلق التلاحم في الفراغات التي تستند على المعاني، وتدخلات الرؤية الفنية ذات المنظور الفسيولوجي الذي يشكل راحة بصيرية ، مما يؤثر على المتأمل للوحاته وخيالاتها التي تهدف إلى تغيير الواقع من خلال تنظيم فضاءات اللوحة لونياً، والأكثر فلسفية من إظهار الخطوط معتمداً على جوهريّة الفضاءات المتخيّلة في أعماله ، المؤكدة على أهمية الطبيعة في كل شيء من حولنا حتى المتخيل منها، كجزء من واقع لا يمكن تغييره، وإنما يمكن عكس حقيقة رؤياه وفهمه من خلال فضاءات معينة يحصرها في لوحة لا متناهية متحرراً من الزوايا. وإن بشكل جزئي أو بمعنى آخر حبكة اللون الأبيض تحديداً الذي يتركه كالحلم في الواقع المتلون، والمتغير مع التفاصيل الأخرى الأكثر صعوبة ، والمتأرجحة بين المنظور والرمز والرؤيه ، والتعبيرات الحكائية ساعياً بذلك وراء الهياكل الداخلية

لمعاني رسوماته المهيمنة على الفضاءات ومبادئ التوافق الأكثر انسجاماً مع مفهوم الحبكة اللونية الشبيهة بالحبكة القصصية، والسرد المرتبط بالقدرة على إنتاج الألوان وتدرجاتها ، ضمن الواقع والمتخيل. إذ يجعل المتأمل يشارك معه في بناء ما هو متخيل ، كجزء من اللوحة يشارك في معانيها ، ويتخيل الواقع المنبثق منها مع الاحتفاظ برؤيه المتغيرات المتعلقة بمكnon التفاصيل والفراغات، والمساحات الأخرى التي تشكل كل منها رسومات غير مرئية، وإنما متخللة ناتجة عن فسيولوجية التأثيرات الأخرى التي يفرضها "جميل ملاعب" في البنية الأساسية التي تتشكل منها الفكرة دون أن تنطلق على ذاتها ، بل يتحرر مع الألوان ، وإن التزم بحبكتها المتينة بمعزل عن العلاقات الفنية التشكيلية المعززة برؤيته الخاصة في الفن .

تؤثر رؤية الفنان "جميل ملاعب" على المكونات المختلفة التي ينتج من خلالها رسوماته أو حبكته اللونية الخاصة بالسرد البصري ، وخصائص معطياته المؤثرة على السمات أو البصمة الزمنية، مؤكداً على أهمية شخوصه. بمعنى آخر أهمية ما يرسمه في اللوحة ضمن الإيقاعات التي ترتكز أحياناً على التكرار المتشابه بسيمترية مدروسة جداً ، ومنظمة تنظيماً متحركاً يوحى بالحقبات المتشابهة التي تكرر نفسها، وإن ضمن المعاني المختلفة في الحياة وإشراقتها الزاهية مع الألوان الباردة والهادئة، وما يمنحه اللون الأبيض من استراتيجية ديناميكية في التوزيع البصري أو التقاطع المتخيل ، وبمهارات ريشة تسلط الضوء على الفكرة أو الشخصية المرسومة ضمن المسار الفني الفني بمفرداته البصرية والملموسة من خلال التلاعب بالغواص والفوائح ، وبشكل متزايد في اللون

نفسه وخيارات الأسلوب المتعدد في الرسم بمعنى الخروج من المحدود إلى اللامحدود، ضمن المساحة الخاصة بالشكل وذاتية اللون ، مما يعزز القدرة على فتح الفضاءات المحبوبة لتحليلات متنوعة من قبل المتلقي . فهل تستطيع ريشة ملاعب أن تسرد بشكل قصصي وتقدم حبكة لونية غنية بالمعانى الحياتية أو الواقعية المتخللة برمزيات وجماليات تتبع بمعطيات الفن التشكيلي وأسسه؟

يؤسس الفنان "جميل ملاعب" من خلال ريشته التشكيلية لسرديات لونية تشكل منهاجاً في الفن التشكيلي القادر على خلق حكايات أو قصص بصرية ذات نسق وجودية وفكريّة ، بخصائص واقعية، وإن كانت تميل إلى المتخيل الذي يشري الحقول المعرفية عند المتلقي وقدرته على المشاركة في فك الرموز، وقراءة الحكاية وفهم المعنى دون الحاجة إلى البقاء أمام النموذج التصويري الثابت في رؤيته. بل يمد ملاعب الألوان في الفضاءات بأريحيّة ترتكز على أسس العلاقات بين الألوان، كما الكائنات أو المخلوقات في الطبيعة أو الإنسان في الحياة . فهل ميكانيكيّة العلاقات بين الألوان حين تشتد في أعمال "جميل ملاعب" تمثل حبكة قوية في السرد البصري تشكيلياً أم أن المحفورات المتوازنة تجمع بين القديم والحديث برأوية معاصرة في أعماله؟ .

تتواءن الخطوط في لوحات الفنان "جميل ملاعب" وفق رؤية منظمة تشكيلياً على خشب مارس عليه محفورات زخرفية ذات حركة إيقاعية انضبطة لونياً وجمالياً مع الفكرة الفنية، والتصويرات المحفورة بدقة جمالية، فالأسطح الطابعية تتلون تبعاً

للعتمة والضوء، وعمق الخطوط وهشاشتها أو قوتها وضعفها، وكان الخربشات هي جغرافياً تشكيلية مركبة بصرياً على الألواح الخشبية التي منحها الفنان " جميل ملاعب " مؤثرات بصرية، فالخدش الكلاسيكي في الفن التشكيلي استطاع تحويله إلى محاكاة بصرية تهدف إلى خلق تحولات معاصرة ملتزمة بالقديم، ولكن بأسلوب الفنان " جميل ملاعب " وقدرته على مراعاة قوانين اللوحة التشكيلية. ليقدم في معرضه محفورات متوازنة تجمع بين القديم والحديث بروؤية معاصرة.

مساحات تخيلية منحها النبض اللوني والخشيبي، فروحانية المادة الخشبية تبث الاتزان في الألوان. إن من ناحية العتمة أو من ناحية الضوء ، أو من ناحية رقة الخط الرفيع وقساوة الخط العريض، والطويل لتناقض الحركة بين عامودي وأفقي، وخربيشات ذات سمفونية عميقة الصدى تكمن جماليتها في الأبعاد والإيقاعات والتناغمات، والتضاد المبني على الأسود الوعاء الذي يمتص الضوء وفق خصائص ترتفع ، وتنخفض مع الأحمر، والأصفر ، والتعيق أو بالأحرى تنشيط الألوان وتحرير الفراغات من القياسات. لتتغلغل وسط الفوائل الفنية المدروسة جمالياً، والممحورة ضمن أطر الصورة أو الشكل التصويري الذي يحاكي من خلاله فعل أو قصة هي جزء من عمله الفني المتجدد في كل مرة من خلال أساليبه المختلفة من حيث الرشاشة البصرية ، والوعي التشكيلي متحدياً بذلك الكلاسيكية التشكيلية لمحفورات الخشب القديمة العهد فنيا .

ينظر الفنان " جميل ملاعب " إلى الأشياء بحسية فنية ينتج عنها ثراءً تشكيلي يتجدد تبعاً للأسلوب الخصب المساعد في خلق صورة

تصاعدية تتشح بجذور زخرفية متصلة ، كحفر أو خدش أو خربشات أو مشاكسات خطوطية مشبعة باللون، وتنطوي على هندسة تتضاد فيها الحركة الرياضية المتمتعة بذائقه طباعية أو جرافيكية شديدة الظل، ولكن ضمن معايير كلاسيكية متتجدة نوعاً ما. إلا أنها حافظت على الانطباعات الأولية لهذا الفن المتنافر والمتواافق مع الريشة أو التشكيل بشكل عام، ولكن لخدمة الفكرة الجمالية وتوأمها مع خصائص الضوء ، والعتمة والظل، والأشكال ، والأحجام، والفراغات ، أو الوقفات الموسيقية ذات الاستراحات المتناغمة مع الحركة السريعة وتأثيراتها الشديدة العمق في اللوحة.

تتخذ لوحات الفنان " جميل ملاعب " من الطابع الزخرفي منحى لها، لـ تحيط الألوان رشاشة الصورة بسيمترية تتفاعل معها الحواس . كما في لوحة الديوك، وما تعنيه من صراعات تراها العيون، وتصمت عنها الأفواه المختفية في لوحة انعكس فيها الأبيض مرئياً بثنائية مع الأسود العميق، والواعي ذاتياً ضمن الحالة الانفعالية المتجسدة بالخدوش ذات الاتجاهات المختلفة ، والمنظور الانعكاسي للخطوط التكوينية. لصورة تستمد من الصراع الرمزي وجودها ، فالخطوط المتباينة والمتناهية هي جزء من الحالة النفسية التي انطبع على الخشب بروحانية فنية تتحدد مع الجمالية الداخلية النابضة بالحياة. فالتكوينات المرنة للعصافير المتوسطة بصرياً خطوط الطول ، وخطوط العرض المتناسبة مع عشوائية التكسرات اللونية أو المربعات الحمراء والمستويات الصغيرة، والكبيرة ، والشبيهة بالتمزيق اللوني أو بالأحرى الفسيفسائي، ولكن باللون والخطوط المحفورة بعمق على سطوح مرئية تحيط بها المدلولات التي تتركز على مضمون ينتشي في معناه البصري المتأثر

بالانفعالات الرافضة للصراعات، والهاربة إلى شدو العصافير ، ونغمات الطبيعة وألوانها الباعة إلى الجمال والسلام.

صبغة تشكيلية زخرفها بحفر انطبع تصويرياً على الأسطح التي تتسم بتضاد تناغمي يثير الحس الفني في نفس المتأمل لوحات الفنان " جميل ملاعب " الغارقة بالاستبصار المشبع بالفهم المعرفي للصراع الحياتي المتأصل في كينونة تستأثر فنياً جوانب مختلفة من الانطباعات السلبية أو الايجابية هندسيا ، والحرارة والباردة لونياً التي تمجد اللون ونسبة الضئيلة ، والكثافة ذات المضمamar التقني الميال إلى الدراما القصصية ذات المعنى المتشكل تعبيرياً من الخطوط، والألوان، والمساحة التي تستهدف في ضيقها واتساعها توليد الحس الموضوعي في تأمل تفاصيل الخربشات العشوائية منها، والمترن فراغياً مع الامتلاءات اللونية.

فلسفة جمالية مغايرة في زخرفيات تم تشكيلها بانضباط حسي وفني، يستمتع المتألق به إن بلوحة العيون الغامضة أو بلوحة العصافير أو غيرها، فهو اهتم بالتفاعلات التي تتسم بالطابع القصصي المبني على بصريات حركية سيمترية ، تتمثل فيها العناصر المتنازرة مع الخشب ، والتي تنطوي على دلالة حرق من خلالها تصويراته الكلاسيكية التي تترواح بين خدش وخربطة ، وحفر بثلاثية تكونت من خلالها الأشكال المتداخلة مع بعضها البعض، والمستقلة لونياً عن الكتل المنفصلة بتناسق وانسجام إيجابي ملائم لفكرة الصراع أو الثورة أو التناقض والسلام . فالرؤى المرتكزة على مفهوم الحفر أو الطباعة أو مؤثرات الخدش على الأسطح الخشبية هي بمثابة تشكيلات جزئية منسجمة مع الكل،

ومتقطعة حسياً مع الأسود والأبيض، والأحمر، والأصفر ،
ومشحونة بدينامية تكتسب صفة حيوية مستمدة من مادة الخشب
والمادة اللونية معاً.

* * *

المدلولات الاستبطانية التي يتركها الفنان " نزار ضاهر" في لوحاته.

شغلت قماشة اللوحة في أعمال الفنان "نizar ضاهر" مساحة لونية ذات أساس متينة في التمازج والتناغم، وحتى التناقض في محاكاته للطبيعة، وحقيقة وجودها المتمثلة في الفكرة وانبعاثها من اللون بقوة تصاعدية هي انعكاس لإلهام انتباعي يوقف النغمة التعبيرية، بجدلية الألوان وتضادها وتوحدها مع قماشة اللوحة، وكان العناصر في لوحاته تتماسك وتشتت بميل فني إشرافي ذي تطهير روّيوي يحتوي جمالية الكون، وتنوع ألوانه بتحولاتها البنبوية، لتتصدر الحركة البصرية جمالية الحياة التي يستحضرها من طبيعة اللون البكر المأخوذ أحياناً من الطبيعة نفسها، وبحيوية ميكانيكية في انعكاساتها الخلاقة، لتجلى الطبيعة بروحانية عابقة بالأفكار والمشاعر والإيحاءات المستنيرة ، المحسوسة بخطوط اللون وتكلاته السيمبولوجية كمنظومة موسيقية غنية بذبذبات الألوان بمختلف تدرجاتها، ويتجلّس يتفاعل مع المدلولات الاستبطانية التي يتركها الفنان " نزار ضاهر" بتجدد مصقل بالتعبير الفني .

حوارات حسية بين شفافية اللون وكثافته تتسع وتضيق مع الأبيض الذي يفصل به الفنان "نزار ضاهر" خصائص الألوان وانزياحاته الجمالية، وطبيعة تألفه في النفس. مما يؤدي إلى استحسان موضوعي يتصف بالتخيلي لعالم ممكنة وغير ممكنة، وكأنه يمزج بين الوعي واللاوعي، بل كأن الريشة هي صلة الوصل بين ثلاثة

الفنان واللون والمتنقى، وبين اللوحة نفسها وممارسات الضوء القوية في خلق تشكيل فني لطبيعة تثور وتهدا دون أن تنفصل عن ذاتية وجودها بمختلف التشكلات والتحولات، وبجمالية إدراكية ذات سكون وحركة، لعل أهم معانيها النهوض بالطبيعة الأم والحفاظ على هويتها الخلاقة من خلال استرجاع ذاكرتها الفنية في لوحات الفنان" نزار ضاهر ."

يستمد الفنان " نزار ضاهر" قيمة اللون وطوابعه الحركية في التشكيل الذي يعصف بالحواس، وفق منظور الأبعاد والفراغ والضوء، والظل والسمات الفلسفية الغارقة بتأملات تتماشى مع مسارات الريشة اللونية وانطباعاتها أو بالأحرى مزاجيتها المحورية التي اتخذت صفة الانطلاق التصاعدي أو النصف دائري أو حتى المائل، وبتعمق يسجّع من خلاله قوة الطبيعة في التعبير المشحون بالرومانسية والجمال، وكنه المادة التي يستخدمها بحيوية وخصوصية بصرية تضفي صفة الإبداع الخالق على قطعة من طبيعة بكر تجسدت في لوحة عذراء تزين بألوان لها كينونتها ومقديرها وطبيعتها، فهل في معرضه هذا لمسة مبطنة لصرخة الطبيعة؟ وما هي حدود المحال بين" نزار قباني" و " نزار ضاهر... "؟

تجذب ألوان " نزار ضاهر" مخيلة البصر، وتعكس أناقة مستوحاة من طبيعة لها تأثيراتها الواقعية الطبيعية ، والتعبيرية الخاصة مع جرأة لونية جلنارية نضرة تسمو مع الطبيعة، وتزيدها رؤى إبداعية قادرة على إنتاج وحدات إيقاعية لها جودة وأبرا تنسجم مع اللون والكتلة والملمس، والفضاء المتسع داخل لوحة

شاعرية متماسكة حركياً، واقعياً، وبصرياً، فالتأثيرات الضوئية القوية التي تبعث من المادة اللونية المستعملة لها حركة تظهر جمال كل كائن حي في الطبيعة البكر، والخلط التقني الملزם بطوعية الخط، وعمق التعبير المتعاطف مع الأرض والجبال، والسهول والثلوج، والضباب والغيوم، وكل عناصر الطبيعة وما يرافقها من توهج وشفافية وحيوية ألوان حمراء وصفراء وخضراء . كان كل لوحة هي مشهد واقعي لأماكن تمتص الضوء ضمن معايير لغة بصرية لها مضمونها الرؤوي وأسلوبها المؤثر على عين المشاهد للوحات " نزار ضاهر. "

ضربات فرشاة تعبيرية تثير الفلق وتوثر على الخوف الداخلي، المخفي داخل طيات القماش وتقنية جوهيرية لها آلية بصرية خاصة تزيد من الإدراك الحسي، وتنمح الكتلة ضبابية انتباعية لها واقعية اللون وعمق الفن الفعلي ضوئياً من خلال تشكيل دقيق له نفوذه المؤثر على العين والدماغ، فلا تستطيع تفسير أحاسيسك وأنت تتأمل لوحاته، أو لماذا تجذبك بهذه القوة للداخل وتضعك أمام جمال فطري أخاذ. يحمل مفهوم متغيرات جيولوجية نطرأ على الأرض مشابهة للإنسان ، فيختفي منظور الخط أو تشعر أنه وهمي، فيتاغم البصر مع الضوء والظل ومع طبقات الألوان الزيتية.

كفاءة عالية في ترجمة رؤية راسخة وفكرة لها ظلالها اللوني المتناقض قبل أن ينطق تدريجياً من الأحمر المشتعل ، والأصفر والبرتقالي المركب، وهي ألوان ذات مصدر ضوئي يشع كقرص الشمس عند الغروب مع لمسات لون أسود أحياناً، ليظهر التعقيم حبقة لؤلؤ سوداء تشع جمالا ، فتحاول البحث عن المزيد في أعمق

الأرض.

هيمنة نفسية تلقائية تكبح الرغبة في استكشاف الوجود الإنساني، فتكتفي بالحقول اللونية الممتعة في كل لوحة ترتجل مضمونها المميز من تناغم ديناميكي مشحون بتعبيرية مبسطة تملأ اللوحات بقواسم مشتركة، وهي حركة الأرض والسماء مع اتجاهات اللون، وكان اليد أو الريشة هي نقطة الارتكاز لبداية لا نهاية لها، ولحركة تترجم أنماطاً جديدة من مشاعر عميقة أو اضطراب أو خوف، وكأنه في صراع بين الخط واللون وبين التعبير عن الذات واللاوعي الغني الرافض للوجود الإنساني. إلا أنه ترك مفاهيم إنسانية جمالية تحاكي الطبيعة ، وترجم أحاسيسها الصامتة بانوراماً لتسع المخيلة، فترى الإنسان في كل لون أشعه " نزار ضاهر" من الأحمر وحتى الأخضر.

صراع ألوان يشبه صراع الإنسان، وفي كل لوحة يسجل انتصاراً تحقق معه مكنونات الطبيعة ، وكان سيول المادة الحسية والرمادية هي دماء تجري في عروقنا ، كما تجري في اللوحة الممتلئة بالحياة ، والتفاعل والمحاكاة ، فتشعر بحرارة كل لون كما نشعر بالبرودة أيضاً، فهل من بركان خامد في السماء؟ أم فقط براكين ألوان صاحبة تسبب تشكيلاً فنياً مميزاً؟.

موسيقى تصويرية تشعر بها وأنت تشاهد ارتفاع لون ما وانخفاض آخر مع تناقض بين فواتح وغواصق، ظل ونور، فرح وحزن، ولكن ولادة لا موت فيها، وكان جنة الإنسان هي أرض سيرتها دون خوف أو قلق، مما لا يجعلها تضطرب من وجود إنساني عليها . كما تضطرب في لوحات نزار، وكأنها تخاف أن يطأ إنسان ما

عليها. كما وطأت الريشة المغموسة لوناً أحمر قانياً يتدفق في عروق اللوحة، وكأنه الفارق الأساسي بين الحياة والموت ، فهو يمنح الحياة الخالدة لنفسه، ليكتب أسطورة تشكيلية تخطف الألباب مع عشوائية مطلقة تحمل قساوة توحى بسماعة اللونين الأحمر والأخضر، كما توحى بثقافة لغوية فنية لها رؤية فسيولوجية للموجات العالية والمنخفضة لأنواع انتقالية لا تتخطتها الريشة كما تتخطتها العين أحياناً.

إدراك حسي متين له قدرة مميزة للظهور مع ألفاظ اللون المتداخلة، والمشحونة بموجات ذات أبعاد ثلاثة تبتعد وتقارب في مد وجزر، فتتسع المساحة وتتضيق كما تختلف الروايات بين البعيد والقريب ، فتشعر كأنك تخلق في فضاء وتنظر للأرض من بعيد أو من قريب وكان تاريخ الأرض الوجودي هو نقطة يبدأ منها البصر ولا تنتهي عنده الفرشاة.

يقول ليونارد دي فنتشي : " أول الألوان البسيطة الأبيض.الأبيض يمثل الضوء الذي بدونه ما كان يمكن رؤية لون، والأصفر التربة، والأخضر الماء، والأزرق الفضاء، والأحمر النار، والأسود الظلام الكامل." أبيض، أسود، أحمر، أخضر، أصفر، أزرق، ،بني، أرجواني، وردي، برتقالي، رمادي، تكرار مفردات موسيقية لكل هذه الألوان. إلا أنه في كل لوحة يضيف أسلوباً جديداً يجعلك تكتشف جمالية كل لون جرده من أساسياته ودمجه مع لون آخر، وكأنه يكتب ملحمة لها أوزانها اللونية أو قصيدة التفعيلة، ولكن لم يتم اكتشاف تفعيلتها بعد. إن الإحساس باللون يختلف من عين لعين لكن الضوء يتساوى بصرياً فتشط الأحساس، وتزداد الانفعالات

تبعا لإشراق الضوء المنبعث من كل لون أو عتمته. فما بين "نزار قباني" و "نزار ضاهر" لغة مشتركة لها تسلسلها الزمني ووظيفتها الحاضرة إن في القصيدة أو في اللوحة، فيقول نزار قباني: "لكي يكون اللون لوناً لا بد من أن يلامس العيون...ولكي يكون اللحن لحنًا لا بد أن يلامس الأذن.."

"ويوم تلوحين لي على لوحة المغرب المحملي تباشير شال يجر نجوماً..يجر كروماً..يجر غلالاً..سأعرف أنك أصبحت لي، وأنني لمست حدود المحال." فهل لمس نزار ضاهر حدود المحال في لوحاته؟.

* * *

الفن والحضارة التشكيلية في لوحات الفنان شوقي شمعون

تثير لوحات الفنان التشكيلي "شوقي شمعون" Chawki Chamoun انعكاس الحضارات وجماليتها على الإنسانية . إذ يستخرج المتأمل للوحاته عمق الحضارات الفنية السابقة، وجمالية هندستها التي نعيش فيها تاريخياً من حيث مهابتها التي تلمحها كائن داخلي يقع وراء كل عمل نابع من الذكاء الفني الإنساني. وقدرته على الخيال وأيضاً القدرة على التعبير عن الوجود الحضاري للإنسان المبدع ، وثقافة الجمال التي تعكس صورة الفكرة الممتعة، والمصقوله كتعبير بشري عن الوجود المصاحب لل الفكر الإنساني. وإعادة العظمة المتداولة بتاريخ أثري يعيد تشكيله اليوم "شوقي شمعون" من خلال معرضه الذي جعل من تحولاته قيمة حضارية تشكيلية. يجعلنا نلح الآخرين في الآثار الفنية التي يوحي إلينا فيها من خلال لوحاته، مما يسمح لنا بفهم عظمة الأجداد وانعكاس حضاراتهم علينا هندسياً جمالياً تقنياً، مع الاحتفاظ بمعنى قوة الآخر في ترجمة قيمة البقاء، مما يعكس قوة الفن والحضارات ودرجة البقاء من اللون أو العاطفة إلى السماكة والكتافة، وترسيخ الأفكار وصولاً إلى الكهوف والمعابد الضخمة المزينة بالنحت المفتوح أو غير المحدود في إعطاء بنية الشكل حداثة لا ترتبط بالشكل تحديداً، وإنما بالتعبير عنه من خلال قوة المواد التي يستخدمها في لوحاته المصقوله هندسياً بالمعايير الفنية. ليترجم عن مشاعر الجمال في حضارات سابقة قديمة وحضارات لاحقة حديثة، تاركاً للخيال حساسية التحولات الزمنية

وأهميتها في حياتنا، وقيمة انعكاسها على التاريخ الفني الذي يحتفظ بالدهشة. لأن كل شيء نابع من جمالية الإنسان هو قادر على البقاء أمام همجية الآخرين . فهل ينحت الفنان "شوقي شمعون" على جدار اللوحة كهوفاً حديثة تثير عظمة الفن التشكيلي وأشاره الجمالية على النفس؟

جدلية التفكير بالأجداد وأشارهم يجعلنا نقف أمام لوحات "شوقي شمعون" بابهار نابع من جمالية تتبع الخطوط داخل اللون، وتعرجاته وانعكاساته . كأنه يرافق الإنسان في مسيرة حياته الإبداعية على الأرض من العصر الحجري وصولاً إلى العصر الحديث، ومن المنحوتات التي تشير إلى عمق الحضارات القديمة وصولاً إلى حضارات الإنسان الحديث التي تستحق التفكير والبحث بالحضارات الإنسانية التي ما تزال مجهرة رغم التجانس الفني بيننا وبينها من حيث المعايير والمقاييس والضخامة . والقدرة على تذليل المادة والسيطرة عليها وبث الحياة فيها، لتتضخ المعاني الجمالية للفكر الإنساني الباحث عن الإبداع من حيث الهندسة الفنية وجمالياتها في ترجمة القدرة على البقاء الحي من خلال الفن بذاته . فما هي أول علامات الحضارات الحديثة في لوحات الفنان "شوقي شمعون" وهل يتحدى في معرضه هذا الرواية التاريخية لفن الحديث التي تبدأ من لوحة وتنتهي بفن العمارة الحديث، والانقلاب الفني بالعودة إلى تاريخ الحضارات القديم؟

الفن هو الحضارة الباقية في الأذهان وإن طوى الإنسان حضارة بدأت بحضارة أخرى، وما التسلسل البشري في لوحات شمعون إلا تسلسل للحضارة الفنية التي يجعلنا نبحث عنها معه في لوحاته بعيداً

عن التطابق الهندسي في العمran حالياً. لتشكل بنية اللوحة في أعماله نوعاً من تنمية حضارية بشكل جمالي وطبيعي مدهش. مما يدعو إلى التقدم والمثابرة للمحافظة على أشكال الحضارات المختلفة من خلال الفن بشكل عام. ليصبح بتقنياته المتنوعة كجزء لا يتجزأ من تطور العقول الفنية الإبداعية، وأثرها في صقل الحياة وجعلها شبيهة بالكون وتتطور الحضارات الفنية فيه . إذ يترجم الشعور بالجمال من خلال صدى الحضارات الفنية المتتابعة والمتواصلة زمنياً عبر المكان. لتشكيل نداءات هندسية تعيد مجد الإنسانية قبل أن تندثر من سوء عولمة تؤثر على الخيال الفني، وما يعكسه على الحواس من عمق جمالي وشعوري لا ينفصل عن الواقع من حيث التشابك مع الحلم وثمرة الفكر الهندسي الناتجة عن تصور ممتع لإعادة مصدر بناء الحضارات بشكل فني هندسي من شأنه إعادة تشكيل واقعنا المعماري والهندسي، كنتيجة تحقق الدليل على وجودنا الحضاري والإنساني وجمالية الكون الذي خلقنا فيه. في نهاية دهشتي من معرض الفنان "شوقي شمعون" جعلني أقول أليس الفن هو الثقافة والهوية المتبقية لترجمة التاريخ لمعرفة كل أولئك الذين مرروا علينا والذين سيأتون من بعدها؟ إن كان الجواب نعم فالفن هو الحضارة المتبقية من صنع الإنسان. فماذا عن الأطوال الضوئية المنعكسة على الأحجام والكتلة اللونية في أعمال الفنان شوقي شمعون؟

يستطعن الفنان شوقي شمعون الأفكار الجمالية في اللوحة بفيزيائية تتناقض مع الأطوال الضوئية المنعكسة على الأحجام والكتلة اللونية، لينفذ إلى الحواس ويحدث التأثيرات التي من شأنها إشارة دهشة لامتصاص التوترات الناتجة عن صراعات العناصر

الفنية في اللون، والانتقال من خلالها نحو الواقع المشتت ، وبتناغم تتضاد معه المشاعر الإنسانية والجمالية معاً، للسيطرة على اختلافات تشتد وتعتصر الشكل، لتكوين سيكولوجية ذات إيحاءات قابلة لانفصال والاتصال، وإنما ضمن ناتج فيزيائي ينعكس على المعادلات التي يتقنها الفنان "شوقي شمعون" ويمسك من خلالها بلجام الضوء في اللوحة، وكان الضوء في حركة لامتصاص الألوان المترفرفة والمجتمعة في لعبة الأضداد التي ترتبط بالصراعات الداخلية والخارجية في الكون، وتؤثر على الإنسان تأثيراً شديداً وخاصة الفنان الذي يكتسب من الحواس ما يجعله يترجم كل جزئية من الألوان تلتقطها البصيرة المفتوحة لديه. لتفوح منها معاني الفرح والحزن والغضب والصراع والسلام والمحبة والجمال .

إن العصب الضوئي هو الأساس في أعمال الفنان "شوقي شمعون" كافة. إلا أنه في بعض اللوحات يترك لخيوط الضوء دوراً أساسياً في الإمساك بجازبية اللون، وكأنه شريط لجينات وراثية نراها بسلسلة ضمن الانصهار الحركي مع الضوء . إذ يصعب فصل الأشكال الذي استخدماها عن فعل الجاذبية بتلاعب بصري يعكس نظرتنا الثابتة والمحركة نحو الأشياء، لتصل إلينا المفاهيم خفيفة وثقيلة، ويتناقض ذهني وحسي ، كأنه يحاور المتكلمي بصرياً من خلال اللوحة، ويقدم له جدليات الصراع الإنساني في العالم، لتكوين بمثابة لوحة تشكيلية تحمل أسلوبياً عدة إيحاءات تختلط مع المكونات التي برع في عمرها بالضوء المرئي وغير المرئي، وكأنه يعطي مصدر الطاقة الضوئية ميزة في لوحاته من خلال سماكة الألوان وشفافيتها وقدرة الوصول إليها ، وباندماج تكتشف فيه النقاط التي يجمعها وفق حسابات بصرية ذات نسب طولية

تستقطب الأحجام الثقيلة من الألوان، وكأنه يفتح الموازين على تفاعلات لا تتعادل من خلالها الأشياء، وإنما يتکي على العناصر الحسية للاستقراء والإبهار لأحداث نشوة نفسية تشبه رؤية المجرات السابحة في الفضاء، وإنما من عدة زوايا تخيلية تضمنا أمام الصراعات وجهاً لوجه مستنداً على عدة نظريات فизيائية ورياضية، وكأنه يمسك بكل لون كما يمسك المنطاد بالبالون . فهل يحاول الفنان "شوقي شمعون" "تبسيط الرؤية الإنسانية بصرياً لإبعاد فكرة الصراعات القائمة على النزاع العرقي؟ ..

تشبه الألوان في أعمال الفنان "شوقي شمعون" الرغبات المكبوتة في الإنسان التي تتتصارع فيما بينها ويمسكها لا شعورياً ، مما يخلق عدة تفسيرات لإدراك كنهها ، لأنه يتوجهها بالعصب الضوئي المخفي والمرئي ، وباستبطان يضفي بصمة غامضة رغم الإيحاءات التي تشير إلى كثرة الصراعات وتنوعها، كتنوع الألوان في المجرة أو في الكون الذي انطوى على أسرار ضوئية عديدة تجسد كل منها معنى من المعاني، كالقدرة الكبيرة على تمييز الخير من الشر أو الصح والخطأ أو الألوان الحارة والباردة أو الانعكاسات السلبية والإيجابية، وكل ذلك لتكونين رؤية وراثية للألوان التي يستخدمها، وبإسقاطات على الأشياء من حولنا، فهل يتتسائل الفنان "شوقي شمعون" عن أسباب عمى الألوان في الواقع البشري والصراعات التي تمنع الإنسان من تكوين رؤية صحيحة للعيش بسلام؟ .. أم أن سر الحياة بين حركة الشكل وانفصال اللون وتأخي الفراغ في لوحات الفنان "شوقي شمعون" هو ابتهال تشكيلي من نوع خاص؟

تبتهل الألوان في لوحات الفنان "شوقي شمعون" وفي معرض

حركي بصري وبتلاعب ضوئي استطاع من خلاله تفكيك اللون وجمعه مع الحركة، ليوحى بموسيقى هندسية ذات إيقاع ، وبترتيب فراغي يثير دهشة البصر، ففترافق حواس الرائي بفرح وبعمق فني قادر على منح الإحساس النغمة التي أراد إيصالها الفنان " شوقي شمعون "بخفة اللون وثقل الحركة، وفراغات المساحات التي يمدّها بزخرفة الألوان وبخرشات مدرّسة، وكأنه يبحث عن سر الحياة بين حركة الشكل وانفصال اللون، وتأخي الفراغ مع المساحات وترابطها مع المعنى، وكان الريشة الأكروباتية تحاول تجزئة الأدوار الحياتية التي تتعاقب مع الزمن، لتحفظ اللوحة بالقوة اللونية المضادة للحركة، وبتوازن مع الفراغ وحنكة ريشة كتبت معادلتها التشكيلية في هذا المعرض الذي يحمل صفة إبداعية ذات تحديات يشق بها الفنان "شوقي شمعون" وبرأة فنية هي الابتعاد والاقتراب عن مركز اللوحة بمدّها ومنحها الامتداد البصري برمزيته المتعلقة عن الزمن، وعن ثقل اللون الذي جزء وجعله خفيفاً كمادة أوكسجينية نفح فيها من أحاسيسه الخاصة .

بتقنية ذات خبرة تشكيلية عميقة الرؤية نقلنا الفنان "شوقي شمعون" عبرها إلى كونية اللون، وتحولاته التي تركتنا في ذهول بصري، ويتواصل فكري يمسك بالرائي عبر شريط تتقطع فيه الوحدات بشاعرية، وتنظيم التضاد الحركي مع اللون بدقة هندسية انسجمت مع درجات الألوان، وتقاطيعها الموزونة كقصيدة متينة في البناء الموسيقي وعلاقاته المتناغمة بين الجزء والكل. لنشرع أن اللوحة كتلة متماسكة ذات امتداد موضوعي ومنهجي في التشكيل والتواصل الفكري والبصري الباعث إلى التأمل، واستدراك المعنى الحيادي العبثي في قسم منه. إلا أنه من صنع ذي تنظيم

فردي أو بالأحرى من ريشة أبدعت واستطاعت تكوين لوحة تحاكي وتحاور الحواس وبفردية يجمع بها الأفكار التي تجذبها اللوحة أو بالأحرى تسحبها بسحر نحو الانهاية، وبصبغة تنوعت فيها الأشكال ومعانيها، وبيتماثل بين العناصر تتعادل فيها الجزئيات مع الفراغات الكامنة بين الخطوط والألوان وبتوازن مستتر من بارع في تكوينه بين العلوي والسفلي والأيمن والأيسر .

تنسجم معاني الاستقرار والانفصال الحركي بين اللون واللون والدوران البصري حول ذاته. ليعيد تشكيل الصورة تبعاً لخيالاته التي يفصلها "شوقي شمعون" بتكتيكي الحركة الموازنة ، وهذه الحركة هندسية في رؤاها الفنية ، والعملية الفنية المتشكّلة من مجموعة مفاهيم واستنتاجات تركها للعين البصيرة كي تلتقط معاني السقوط والتلاشي ، وفوضوية اللون المنظم بصرياً، وإن عبر إدراك كنه الحركة التي تدور مع اللون ، وبانطلاقه راقصة أو طائرة إن صح التعبير وبمفهوم أوضح . إذ يحاول معادلة زوايا الأشكال وتوزيعها على اللوحة وفق بعضها البعض ، وبتوازن عامودي مع سطوح اللوحة . ليمنح الثقل اللوني خفة الطيران والتلاشي البصري. مما يجعل المتلقي يشعر بروحانية الاتساع ، والفضاءات الفراغية مع الحفاظ على الأضداد البطيئة والعنيفة التي تضربها الريشة كجاج طير أو حركة الأجسام على الأرض والكواكب عبر المجرات ، فهل يتحدى "شوقي شمعون" في هذا المعرض ثقل اللون؟.

حركة تتدفع من الخارج إلى الداخل لتصب في خانة بهلوانية الفراغ ، وكأن الألوان ناتجة عن حركة دورانية في مساحات مستطيلة،

وبراحة ذهنية تميل نحو التعبيرات الشاعرية القادرة على خلق معادلة رياضية تتماثل فيها الإيقاعات الحسية بفهم وإدراك، وبتألف بين الوحدات وموسيقاها الداخلية المحاكية للألوان الخارجية المتخيلة، والنابعة من حركة شبيهة بحركة الشمس واضعاً جل اهتماماته في المركز الرئيس لانطلاقه اللون نحو الخارج، وارتداده البصري نحو الداخل وهذا حقيقة ما جعلني أشعر بدهشة تشكيلية لها نشوتها الحسية الخاصة في هذا المعرض.

* * *

الجزء الجمالي في اكمال المشهد الذي تلتقطه الحواس

يتطلع الفنان "أسامي العلبكي Oussama Baalbaki" إلى ما هو أبعد من الحياة الواقعية إلى تفاصيل بصرية لا يهتم لها الإنسان العادي، وهي فنياً تشكل الجزء الجمالي في اكمال المشهد الذي تلتقطه الحواس، ويركز في لوحة تشكيلية تتحرر من سطوة الواقع، وتتجنح نحو الخيال في بعض منها ضمن التأليف الفني المنطقي في أحجامه وألوانه وتناسبه ، وبتوليفات تلامس رؤية الحياة اليومية عبر الماضي في كل منا ، أو الحاضر أو انعكاسات تعابير اللون بين الضوء والظل واتساق النظرة الفسيولوجية حسياً ، لتكون الشاهد على زمنية اللوحة.

رسم تصويري في واقعه الموضوعي الذي يتجاوز الشكل عبر القوانين المحددة التي يفرضها "أسامة بعلبكي" على ريشته، تكون اللوحة مبنية على أسس العلاقة ومتانتها بين الشكل والمضمون. إلا أن انفعالاته اللونية تجسد مادية الأشياء من حولنا حتى في الطبيعة الغارقة بالجمال، وبلمحات ارتکزت على لحظة راسخة في مكان تناقضت فيه الأشكال والألوان، وتوحدت مع ذاتية الخطوط وتعرجاتها، وضمن الأفكار الجمالية وتغليب الواقع على الخيال، وإن بدا الخيال يموج بين الألوان الداكنة والظل، وبنزعة تحريرية يتسعى للمشاهد تأملها وفهم معايرها، وربطها بالقيم الجمالية في الواقع المتجسد ضمن لوحة تميزت بجمالية وحركة وبشكل ومضمون بصري.

ترتبط لوحات الفنان "أسامة بعلبكي" بـ"إيقاعات الحركة وتغيير طبيعة الأشياء من حوله، وتأثيره به، إن بالشكل أو المضمون خصوصاً في البورتريه حيث تبدو اللمسة العاطفية على الوجه أو بالعكس، وكان الريشة تمسح من خلال الألوان التعبير الأكثر وضوحاً، لتتركها شفافة بين الخطوط وجرأتها، وبخاصية التحكم بالمساحة وفضاءاتها، لملاءمة يوازن عليها في تشكيل لوحته التي اكتسبت فعالية اللون وتأثير الشكل، وبتشابك فني مع الروية الواقعية الخاصة التي استخلصها في لوحته دون الانفصال عن الحاجات الضرورية في التصوير التشكيلي بواقع ذي منظور فلسفى جزأه إلى خصائص ونظم لها مؤثراتها البصرية عند المتلقى.

محاكاة فنية الواقع مجرد لم ينفصل عنه ، إنما تلامح معه الفنان"أسامة بعلبكي" بتحاول لوني، و بتجلانس يكشف من خلاله مع ما يتطابق مع الواقع وما يحيد عنه، لنتمس الأبعاد التخيلية في التصميم الداخلي لللوحة، وبديناميكية حركية ذات أبعاد وأطر حياتية يعيد لها روح الأشياء، وبوجدانية لونية ذات وسائل تعبيرية يتلاعب بها بين الفوائح والغواصات عبر الفوائل التقنية التي يوزعها هنا وهناك، فيستريح البصر محدثاً تجديداً في الشكل عند كل نظرة نغوص فيها، ويعمق إلى داخل اللون وشفافية المشهد وإخراجه في لوحة فنية تشكيلية تستبطن الخيال بإظهار الواقع، وتفاعل وجودي مع الأشكال ومرؤتها لمواكبة الحياة الإنسانية عبر ريشة تكشف عن رمزية اللون في خلق المعنى المخفي في لوحته فماذا عن البورتريه أو أوتوبورتريه المرتبط فنياً وجمالياً بالإيحاء الحركي في أعماله ؟

يحك "أسامة بعلبكي" رؤيته الواقعية، ويمنحها حقيقة ذات ملامح تصويرية لها طقوسها التعبيرية التي توحى بمعنى المشهد الذي يتخذ من المخيلة البصرية الحقائق الحسيّة، فالفلسفة الذهنية هي لون موحد أو تفاصيل فنية تتخد من انعكاساتها الضوئية دلالات ذات تحليلات سيميائية لها تحولاتها، وتغيراتها التي تتمدد على البورتريه التقليدي أو حتى على الأوتوبورتريه، وحتى الطبيعة الصامتة، وكأنه يخلق إيقاعات ذهنية تتغلغل في حواس الرائي، فتحاوره ليبني منطقات فنية تتتنوع فيها الأشكال، والألوان، والكتل. لتخلط المفاهيم التصويرية مع الضوء، وقوة الانطباعات التي تتخذ من مفهوم التضاد لغة فنية لها، وبغفوية تتشكل تباعاً وفق تدرجات الخط واللون أو حتى التوحد مع اللوحة.

يتناول "أسامة بعلبكي" بين الماضي والماضي بقوة ملاحظة تقنية، وهمية تترك المتألق يتارجح بين زمنين ، وفي الحقيقة الزمن واحد. لكن لعبة الألوان ، والضوء، والتعظيم ، والتفتيح ، والدرجات التي تتأخذ من معنى الصورة أساساً لها هي بمثابة نغمات ذات أبعاد خاصة . لأن الطقوس الفنية في أعماله تتراوح بين الذاتية والموضوعية، وبين التصوير والإيحاء الواقعي ، المتخيل كمضمون يعالج من خلاله بصريات يتركها وفق مفارقات يستكشف منها الرائي في كل مشهد موضوع ما. إن من خلال الرمز كالذي يضع يده على عينه ليرى بعين واحدة ، وفي هذا حركة تمثيلية داخل لوحة فنية تتأخذ من الموضوع الاجتماعي أو السياسي أو الفطري منحى لها. لتتشكل العناصر الفنية بوضوح لا يخلو من إيهام حسي يترجمه وجдан الفنان" أسامة بعلبكي" بالحركة التفاعلية بين التناقض الحيادي ، وبين الألوان المشتركة بين

اللوحات في معرض ذي تضاد حيوى يترك المتلقي في حيرة مشهدية غارقة بالمعانى والتناقضات الحسية المبنية على التضاد الفنى .

يتفنن "أسامة بعلبكي" في صياغة المفارقات اللونية ، والقتل حيث تتمازج الخطوط السيمترية، وتنتمى الأبعاد المؤثرة بالطول، والعرض، والحجم، والمساحات، والظل، والفراغات المغطاة بضبابية توحى بالتعيق أو بإعادة بناء أثيريات تتناسق عناصرها الفنية، وتتوحد مع اللون وفق تكرار موسيقى منظم ، وباتزان بصري حيث تكتسب الجوانب الجمالية دينامية تكمن بالمعادلات اللونية، ونسبة اختلافاتها الضوئية حيث يلعب اللون الداكن جمالية لها زمنيتها التي توحى بأمكنة تعيش في الذاكرة ، وهي حاضرة الآن. لتصبح مع الماضي قطعة فنية معلقة على جدار الزمن، ليخلق حركة مرئية تتناول مع الأعلى والأسفل، والرؤيا الفيزيائية الارتدادية ، والمعاكسة للسكون الذي يوحى اللون الأسود والأبيض، وحتى اللون الحيادي . كما يمسك أحياناً بالحركة ، ليتركنا في ماضيه عبر صورة يسيطر عليها، وبيتها من معالمه الملامح الضرورية. لتبدو كصورة ذاتية التقطها بوسائل قديمة تحافظ بخصوصية الإيقاع الزمني الذي يترجمه اللون ، والخط ، والفراغ .

إن لب الحركة الزمنية هي ما تميز أعمال الفنان "أسامة بعلبكي" حيث تنسمج مع فضاءات الموتيفات التي يوزعها بنسبية مؤطرة بفكرة فلسفية فنية ، وبالعمق الجوهرى للفكرة التي تكمن في لوحاته، فالأبعاد تتنافر وتتضاد بحيث تتشكل العناصر البصرية

بموازاة الألوان وبنقية مزجها بتعتقى ، لتبدو معتمة طبيعياً أو هي صورة من ذاكرة عتقة تتنافس مع ذاكرة الحاضر الفنية التي يرسم من خلالها المشاهد الدرامية ذات الرموز الإنسانية ، والطبيعة الجمالية التي ينتقدها بيئياً، حين امتدت إليها يد الإنسان ، وبأسلوب غير مباشر في الرسم والتصوير واقعى تعبيري رمزي تختلط فيه المفاهيم الفنية. ليجمعها في بورتريه و أوتوبورتريه مرتبطة فنياً وجماлиاً بالإيحاء الحركي.

افتراضات فنية يقدمها الفنان " أسامة بعلبكي " مع الموضوع الإنساني ، والبيئي حيث الإنسان والطبيعة ، وعناصر الجمال والتكونيات الفنية المتاغمة مع الجزء الحركي الذي تتولد عنه حركات محسوسة بصرياً، وكان العين واليد هي عدسة ضوئية قادرة على تسلیط الضوء على موضوع حياتي ما ، فالتدخل بين الفضاءات التخيلية والواقعية هي بمثابة مكونات تتفاوت ، وتتنوع فيها الخطوط حيث تبرز الأشكال دقة في مساراتها الفنية، والامتدادات الفراغية، فتوسيع المساحات بصرياً، وتبدو اللوحة كنص بصري تمثيلي له معانٍ الجمالية الخاصة. فالإحساس بالحركة الزمنية في أعمال الفنان " أسامة بعلبكي " هو وليد النفي والإيجاب. لمبادئ الحياة الإنسانية التي تتعارض مع تكوينه، وتتوافق مع الطبيعة التي رسمها بيئياً تبعاً لنظرية خاصة مبنية على التغريم الموسيقي لللون، وعلى التضاد بين لونين متقاربين ومتباينين .

تستمد الخطوط من اللون رومانسية وسيمترية. كما تتوافر فيها عوامل التكوين الفني من حيث اللون ، والضوء، والتأثيرات

الداكنة والفاتحة ، ولكن يخفف من المبالغات في التكبير والتصغير المرئي للمشهد الدرامي ، حيث نشعر بالمسافات الانتقالية بين شكل وشكل ، وبين لون ولون ، وبين موضوع وموضوع، فمنطقة الظل المغمومة برمادي حيادي هي ما توحى بالمعنى الحركي الانتقالي من زمن إلى زمن . لأن الملمس يمتلك خصائص المرنة ذات الشفافية والانعكاس الرؤويي ، وكان الليل والنهار هما الظل في كل لون عمره بالإيحاء الحركي البسيط ، والمنتاغم مع كل وحدة فنية تتلاع姆 مع التكوينات الوظيفية المتراابطة مع العناصر الأخرى المتماسكة مع العمل الفني بشكل عام . فهل من خصائص فنية مكروبة بالأنيمات الضوئية المختلفة في أعماله أيضا؟

يحدد الفنان "أسامة البعلبكي Oussama Baalbaki "معالم الحضارة التائهة بين العتمة والضوء في لوحات ذات خصائص فنية مكروبة بالأنيمات الضوئية المختلفة، والجماد وسط الظل وبين الضوء والأبعاد المفعمة بتجاوزات تبرهن عن قدراته في خلق تناقضات بين الحياة والجماد، والطبيعة والأشياء من حولنا التي تعيق بهجة البصر في رؤية جماليات نسبغ عليها ما يجعلها تتشوه أو يتركها في لوحة يستكشف من خلالها الفنان الحس الظاهر في حياة اللوحة التشكيلية التي تستند على حضارة اللون، المغلف بمزيج من الواقع والخيال الملغز برب ومخاوف الوجود عبر تفاصيل بسيطة تحتفظ بالخطوط الدقيقة والعرية، بانسجام تترابط معه خيوط الضوء المتناقضة التي يغزلها بجمال خاص. لتكون النسيج التخييلي السوداوي المائل إلى إظهار ما تؤول إليه الحضارات التي تشوّه الطبيعة من حولها، وتترك الإنسان بين التغيرات كالجماد الذي يحيط به، كالشجرة الوارفة الظل والشجرة

العارية. فهل من فرق بين خصائص اللون وخصائص الشكل؟. وما هي أبرز الدلالات في لوحات الفنان "أسامي العلبي" والجمود الحركي فيها؟ ..

غموض يتجاوز النمط التشكيلي المعهود في مثل هذه اللوحات . إذ يتركنا "أسامة العلبي" بين حالي العتمة والضوء أو الظل الذي يشف عن انسحاب الضوء في حالات تستهدف إظهار النمط الانطباعي. الواقع تتسلل إليه الأبنية المرتفعة وتترك الإنسان في بحث مستمر عن أماكن ملونة. تجعله يشعر بوجود تحته الأبنية السكنية، ويفتقد إلى معايير البقاء المتحرر من سطوة الحياة التي يعيشها الإنسان، وتشكل حضارة هي مغالطة للواقع الحقيقي المنشق عن لوحات الفنان "أسامة العلبي" وفلسفتها العميقة وفق مناخات تتارجح بين عدة رؤى تمثل الوعي في الطبيعة، والعلاقة بينها وبين الإنسان وحساسيته التأملية للأشياء التي تبث الإيحاءات وفق أيديولوجيات متغيرة، و بتارجح بين الموضوعية والذاتية والمحاكاة للضوء الذي يبرز ويخففي وفق نسب معينة تستفز حواس المتلقى، وتجعله في حيرة بين اكتشاف الخطأ والصواب أو الواقع الجمالي للطبيعة، ومغالطات الريشة في تغطية الخيال وإبراز الواقع من الجانب الآخر للوعي التشكيلي، الهدف إلى معالجة أخطاء الإنسان في الحياة وسطوته عليها .

محاكاة الواقع يدمجها العلبي بصبغة الفروقات بين الطبيعة الداخلية للرؤيا الحقيقة، والمتخيل من تأثيرات الواقع عبر تحليل لوني يستدرج إليه المعنى بدفء الكثافة في التفاصيل التي يمزج بينها بمستويات فنية تتماوج معها الرمزيات الحسية بين الواقع

السلبي، والواقع الإيجابي دون تصحيح تخيلي لريشة يغلب عليها الحزن ومعاكسات الضوء . إذ يتوجه من الواقع إلى الواقع من خلال لعبة الضوء مع الضوء، وانعكاسات الظل السوداوي وفق إسقاطات للأضداد دون تكلف لاستخراج الأشكال المعقدة المنشقة حسياً من الواقع حزين تشكل دون فواصل مع فراغات تتموج من خلالها خطوط الضوء والمؤثرات المجازية التي يستخدمها كميزة توفر فروقات بين واقعين مرئي وغير مرئي لتكوين مرحلة بصرية تتكون ذهنياً في مخيلة المتلقي .

* * *

تقسيم تشكيلية تخضع لعدة مستويات تجريدية

تضارف الأشكال في لوحات الفنان "جوزيف فالوغي" Joseph Faloughi عبر تكوينات ذات تيارات حركية موحية بألوانها القادرة على بث الحياة بغنى بصري محوره الخطوط بتعقيداتها وبساطتها، ويتبعه يغمره تجريدياً بتراكيب لا شعورية تخزن الكثير من الرؤى الفنية. إذ يستمد من مخزونه الفلسفـي الإيحاءات النفسية التي يطلقها في لوحاته. تاركاً للمتأمل استخلاص الفكرة بغض النظر عن التناقض والاختلاف في خصوصية كل لوحة تهدف إلى تلمس الفن التجريدي عبر الطبيعة والانطباعات الأسلوبية، الناتجة عنها بدینامية يستحضر من خلالها "جوزيف فالوغي" عدة مصطلحات تشكيلية تخضع إلى تسخير الريشة، ليقودها فكره التجريدي حيث يريد اللون، وتتأرجح المعاني بشاعرية تهيمن عليها النغمة التشكيلية المتوازنة ضمن العناصر التي تخدم المعنى والمضمون عبر الأشكال التي تتبنى من عزف ريشة حساسة تتلاعـم مع الهواجـس التشكيلية، وإيحاءاتها الطبيعية التي تنتمي إلى التـجـريـد، وجـمالـيةـ غـمـوسـهـ وـحـركـتـهـ الـبـصـرـيـةـ بـلـ مـحاـكـاتـهـ الفـنـيـةـ لـمـتـلـقـيـ.

تؤلف الأشكال في لوحاته مفردات تتناغم وتنافر تبعاً للمزواجة بين حرية اللون والتناسب الضوئي، المبني على ارتباطات الأشكال وتوزيعها، بمنهج إرادـيـ ولا إرادـيـ. فـتـارـةـ يـقـيـدـ "جوزيف فالوغي" مع أحـاسـيسـهـ وأحيـاناـ يـطـلـقـهاـ. ليـقـدـمـ للـمـتـلـقـيـ لـمـحـاتـ وجودـيـةـ بـيـنـ عـدـةـ مـسـتـوـيـاتـ منـ السـماـكـةـ وـالـشـفـافـيـةـ، وـالـظـلـ

والضوء والجزئيات التي تجتمع كمجموعات تتصرف بالبانورامية الحركية، المعتمدة على نقاط بصرية يوزّعها بين المساحات. لتوحى بالسكون والحركة، والبناء التجريدي المغزول ضمن ظواهر الطبيعة المحسوسة والملموسة، وبين التعرجات والاستراحات التي تنسع وتتضيق. إن بين المستطيلات التجريدية وقياساتها أو التلاعب بالألوان الداكنة والفاتحة وتدرجاتها. أو عبر التجاور والتحاور والانعكاس الفكري الذي تمارسه الحركة في كل لوحة تتميز بنبض إيحائي تفرضه دلالاتها على متأملها بعمق. ليشعر بالعصف الذهني، ويتساءل عن العديد من المفاهيم التي تطرحها اللوحة أو عبر السرد المعقّد في حضور الطبيعة ضمن لوحاته.

تقسيم تشكيلية تخضع لعدة مستويات تجريدية تتماسك ألوانها، ويتحرر فراغها الممسك بالأشكال أحياناً، لتشكل حركة ذات تقسيمات داخلية تتفرد فيها المعاني، كوحدات عشوائية في شكلها الظاهر. إلا أنها تنضبط وفق أحاسيس ريشته المغموسة بثقافات شعرية متالفة النغمات، وتضم في عمقها بنية فنية لها أثرها التشكيلي المنبع من دوران الحركة الكونية وتأثيرها على الطبيعة التي تتناغم مع ما حولها، كما تتناغم الأشكال مع الألوان في لوحات "جوزيف فالوغى" وتجليات فسفة الحاضرة بشكل إيحاءات تتعاطف معها الأفكار عبر التعبيرات العفوية، لكل لون تأثير الضوء بدرجاته أو عبر التدفق العاطفي الذي يمتاز به الأسلوب الذي يحاكي العقل والوجدان، بتذبذب بين البسيط والمركب في لوحات تطول تقسيمها أو تقصر وفق مقاييس اللون وقدرته على

التناجم مع السماكة أو الشفافية التي يفرضها "جوزيف فالوغي" على اللوحة .

حالة إنسانية بكل تفاصيلها تغمر لوحات الفنان "جوزيف فالوغي" القادرة على بث مؤثرات بصرية مريحة للنفس، وتمثل الواقع والمتخيل في التجريد المتأزم، المسترخي في طياته اللون وتصورات الشكل عبر فضاءات اللوحة ورؤيتها المنبثقة عن القيم والأفكار التي تتجسد بالتعبيرات داخل التجريد أو داخل بناء اللوحة التي يراعي فيها قدرات اللون إلى الحد الأقصى. لتحقيق الأبعاد التي تحتل في لوحاته أهمية تحفظه على خلق كل نغمة وترك الحرية لأثرها الفني وجوداً ضمن التقسيم ونمط عاطفتها أو عقلانيتها، وفي كلتا الحالتين تتم عن سكون وحركة أو صخب وهدوء. إن في الطبيعة أو في النفس الحاضرة بالوعي واللاوعي والمحملة بجمالية فنية برزت في لوحات تشكيلية ذات تقسيم حستية هيمنت على الحدس الجمالي سواء ظاهرياً أو باطنياً أو حتى على صعيد مستوى التقسيمات التشكيلية برمتها. فهل التجريد المحاكي عاطفة اللون وعقلانية الحركة هو نهج جوزيف فالوغي في التشكيل؟

ينتهج الفنان فالوغي في لوحاته صياغة تنتصهر مع معطيات اللوحة، وقدرتها على خلق إيحاءات فلسفية وفق رؤية تجريدية تزدان بالحركة اللونية، والكثافة في الأشكال والألوان مع الحفاظ على ضربات الريشة وتوازناتها في خلق المعاني التي يصبغها بروؤية تتميز باستثارة الخيال في توليد الشكل المتناغم مع التجريد المحاكي عاطفة اللون، وعقلانية الحركة ونوتات موسيقية تنتصهر مع المضمون وتمتحن المعنى تناجماً له خاصيته ، فالتقارب والتباعد

بين الألوان له نغمته الخاصة التي تساعده في تحفيز الإيحاءات التجریدية لترسم أمام المتلقى.

تنامي الألوان في لوحات الفنان "جوزيف فالوغي" بدينامية بصرية تنبثق من الوعي الحسي للجمال التشكيلي التكويوني في ضرباته الموسيقية الهدافه إيجاد مفردات فنية يقودها فالوغي ببساطة دون تعقيد في الأبعاد والرؤيا، والريشة التي تنتهج بموضوعية تأويلات تنوع مع تنوعات الألوان، والخطوط المندمجة في عمق التفاصيل الفنية العابقة بالشاعرية ، وبالنظرة الإنسانية المحفوفة بالحس الإدراكي، والحركة اللاشعورية في الأشكال المثيرة لشعور غامض أو وهمية الوجود وبحس مرهف، ففضاءات اللوحة الخاضعة لنفي الزمان والمكان، وترك المعنى المتجدد لجوهر الأشياء المتناقضه والمتاغمة والخاضعة لمنهجية المنطق التجریدي وتوليفاته التي تخزن الأفكار الإيحائية، وجمالية المشاعر المتقلفة في الأجزاء الغامضة ، وخصائص الجمال الذي يرتكز على الخيال دون مفارقة الواقع وإيحاءاته المحسوسة في لوحات " جوزيف فالوغي" ولغة التجریدية المثيرة للتساؤلات وغيرها.

تماثل وانسجام بين الأسلوب والمضمون. إن من خلال اللون ومعانيه المتذبذبة بين التضاد والتوافق أو بين الفواتح والغواص، ودرجات الألوان بشفافيتها وكثافتها، وبين الفراغات والظل والضوء، والربط بين المحاور التجریدية المتألفة والمتكلمة بين الداخل والخارج، وخصائص المعاني المتاغمة مع الأشكال المتحركة من قيود الفن التشكيلي، وإنما ضمن إيقاع وحدات اللون

والنسبة الجمالية ذات المعايير ذات التي تسمى، وتجاوز حدود المعنى التجريدي إلى تكوين بصري متألف حسياً، ويؤدي بالواقع والقدرة على تنمية الإحساس بالجمال من خلاله، فهل أراد "جوزيف فالوغي" "بناء تخيلاته من واقع الحياة بسلبياتها وإيجابيتها وحقائقها ذات الانعكاسات الجمالية بشكل عام؟"

خلق فني تخيلي ينطق بخيال هو واقع بناء لأنماط ذات تكرار إيقاعي، خاضع لاختزالات في مساحات تتبع على التأمل الجمالي بين شيئين متناقضين السكون والحركة، والعتمة والضوء، والفاتح والداكن، والمحدود واللامحدود، والوعي واللاوعي، ليضفي كل عنصر على الآخر ما بداخله من معنى يتضمن العلاقات المترابطة في الحياة وضرورتها رغم تضادها وتناقضها وتنافرها. لأن الترابط اللوني والتماثل الخاص ضمنياً يشبه الطبيعة والإنسان والنفس ودراوئها التي تتشكل عبر لوحة فنية هي نظرة جمالية لا تتفى المسافات والأبعاد بين الأنماط الفنية وموسيقاها الداخلية ، وإنما تنتقمص الواقع بتجريد مجازي يتوق إلى خلق العوالم الخارجية المحاكية للعالم الداخلية، وبفلسفة الاتدماج بين الكل والجزء والعكس صحيح.

تتضمن لوحات الفنان "جوزيف فالوغي" "تحليلات فنية لتكوينات تجريدية ظاهرة وخفية، تتضمن الكثير من المستويات اللونية المتفاوتة بدرجاتها المتباعدة، وبشكل حيواني وتمايز بصري يساعد على مخاطبة الحس المعرفي والفنى في آن، وبتفكير منطقي يضع المتنقى أمام المتغيرات الكونية من خلال وجهة نظر تشيكيلية يقدمها الفنان "جوزيف فالوغي" "بأسلوب درامي منسجم مع بانورامية

المجتمع، وعوالمه الوهمية المطموسة تجريدياً في لوحات تعكس أنماط الجمال الحركي وأحساسه الفنية ذات الألوان المتماهية بشفافية مع المعاني المحسوسة والمتخيّلة. إذ يمنح اللوحة الفكرة والعاطفة والمحاكاة، والبعد الإيجابي للون لتخالط المفاهيم قبل أن يسكنها تجريدياً في رموز هي محسوسات نظرية تعددت دلالاتها وأشكالها بالتزامن مع خواطر النفس، والانفعالات المؤثرة على طبيعة تكوين اللوحة، ووظيفتها الجمالية المزدادة بلغة تشكيل تحقق المتعة البصرية والفنية. فهل حركة جزئيات اللون في لوحات "جوزيف فالوغي" النابضة بالحياة هي مدرسة دقيقة للمعايير بصرياً؟

تدفق الألوان الصارمة وفق نظم إيقاعية تعزفها فرشاة انعكاسية غبية بالضوء، وبقدرة التماهي الوهمي بالفراغات المتصلة والمنفصلة، لتبرز مزايا لغة الفنان "جوزيف فالوغي" الحياتية التناقضية ، وفلسفته النابضة بالفن البصري الذي يعتمد على حركة جزئيات اللون ، والتلاعيب بالفواصل والفراغات والأبعاد، وكأنه يكتب نotas أوبرالية تعتمد على التوازن والتضاد ، والإحداثيات الهمارمونية لكل حجم لوني تم تشكيله جيومترياً وسيمترياً، ليتوافق مع الأحجام الأخرى ، ولتشكل الأبعاد الثلاثية وفق نقاط ثابتة ومحركة ، وكأنه يترك للبصّر سرعة ملاحظة مبنية على السكون والحركة من خلال اللون والحجم، والشكل التجريدي في مساحات تفتح حدود البصر. لتأمل اللون وسماكته، وحركة ضربات تتنازع فيها المشاهد الحسيّة، لظهور بين العتمة والضوء بوصفها سردّيات سيمترية تتجاوز وتحاور من خلالها الألوان بشكل مواز للخطوط القلقة المترافية حيناً والمشدودة أحياناً.

كتلة متماسكة تتمزق فيها الأشكال وتتوزع ضمن أطر هندسية ، حستية توحى بأشكال متعددة. نرى فيها أكثر من صورة ، فاللوحة بنوية تجريدية ذات طبقات يتراهى من خلالها المضمون المنسجم مع الأسلوب الرياضي . مما يجعل اللوحة متعددة القراءات ، ومن أوجه مختلفة حيث تبدو التقاطعات كظواهر طبيعية ما زالت تبحث عن أسس وجودها، ومتجاوزة بذلك حدود الصورة ، وكأنه يبحث عن جزئيات نقطة ماء أو أوراق خريفية أو تكاثر بشري أو لون واحد متماسك وقوى. ليظهر للرأي فضاءات مستقلة عنه وعن اللوحة، فيحاول تشكيل لوحته الخاصة بواسطة الجزيئات اللونية الحركية المبنية بشكل سيمياني على تناغم الضوء مع الريشة، والألوان الحارة والباردة والقوية بصرياً، فتنبثق بذلك الروية من داخل التشكيلات الحسية التي تجلّى منها الفكرة، وهي قوة الحياة في كل جزئية كونية تراها العين أو تتّلّف منها الأجسام التصويرية المحسوسة والملموسة .

تكوينات مورفولوجية ذات قفزات تحقق صياغات جمالية ترتبط باللون الأحمر، والأصفر، والأخضر، وحتى استراحات الأبيض الممتد في أكثر من لوحة اعتمد في قياساتها على المربع، وانعكاساته الداخلية والخارجية. مما يجعل للبعد العاطفي مكاناً في لوحات عقلانية تعتمد على الشكل، والحجم ، والكتلة، والأبعاد الثلاثية، لأن لل فكرة في لوحاته البيولوجية بُعداً فلسفياً. يجعلها تخضع لسلوكيات واجتماعيات، ورؤى إنسانية تتجمع داخل الشكل الفني، وسوانته التشكيلية المتفاوتة بين البطيء والسريع. مما يؤثر على التفاعل مع إيحاءاته التجريدية ، والتنغيم الموسيقى لظلّل اللون المعتم والمضيء، المتكرر فنياً. فالخطاب الفني في

لوحاته يعتمد على البساطة والتعقيد ، والتحويل ، والتركيب ، والتواصل المرتبط بالتجانس المؤدي إلى توازن الحركة مع اللون والضوء. الكامن في عمق كل كتلة تكشف عن فعالية فنية تستقطب حسياً العين ، وقدرتها على اكتشاف الدلالات للحركة والتوازن والقوى الفاعلة المنبثقة من قدرات اللون وجزئياته النابضة بالحياة.

أناقة حسية جمالية تتالف من انعكاسات ذاتية للشكل، وقوة انغماسته في فضاءات اللوحة التي تتسع وتتضيق ، وفقاً للحركة بين الداخل والخارج، مما يوطد التبدلات الظاهرة على سطوح لوحة مليئة بتوليفات تعبيرية تمثل مستويات بصرية. تتيح لأكتشاف الإيقاع والنبرض الذي يبدو كأساس انتربولولوجي يتشكل من خلال اللون والخط والإيحاء الرمزي ، وقدرته الفلسفية على إظهار المفاهيم الاجتماعية والإنسانية، المرتبطة فنياً بموضوعية المعايير المرتسمة في فضاءات تخيلية. تعتمد على السرعة الإيقاعية لللون الصارخ أو القوي بدرجاته الغامقة والفاتحة ، وдинاميكية العلو والارتفاع، والتكرار الحركي المنتظم فنيا. لأن النقاط الثلاثية في لوحات " جوزيف فالوغي" هي عبارة عن تجمعات تشيكيلية مضغوطة في لوحة تم تزويدها بمفاهيم تفكيكية ، رغم أسلوبه التجريدي الذي لم يخلُ من إيحاءات تعبيرية، وبتضادات زمانية ومكانية أي الخط الأفقي والعامودي . لأشكاله الثقيلة والخفيفة من حيث السماكة والشفافية، والإحاطة بالبيانات المجزئة إلى وحدات فنية، وثيمات وفواصل يجمع من خلالها المعاني والأثار البصرية الداخلية التي تعتمد على عنصر الجذب الذي ينطوي على تعدديّة بعد الأbstمولوجي المرتبط فيزيائياً بالنقطة، وحركتها غير المرئية في لوحات تشير الحواس وتعصف بالذهن. مما يؤكد على

نشوء التماسك الموضوعي لنوعين من الأحجام والأشكال الرياضية التي تتنازع فيما بينها في لوحة مربعة أو مستطيلة، فنشر وkan التكاثر يدفع الأشكال للتنافر والتطاير، وكأنها جزئيات كونية تجتمع ضمن توازنات تحدها ريشة فلسفية تجمع وتصنف وتعزف على إيقاعاتها الذاتية.

توترات لكتل تتطاير وتتدافع، وتتحرك ضمن طواف حركي سلوكي ، كأنها مجتمعات بيئية للون أو لمجتمع، أو لماديات غير مرئية بالعين المجردة التقطها " جوزيف فالوغى " فالأشكال الهندسية تتراوح بين الصغير والكبير. لتهدر كأنها عاطفة تناقض بين الذات والأخر، فتكرار الشكل الموسيقي يميل إلى العفوية رغم التنظيمات المدروسة ، والموزعة على مساحات معينة مستوحة من النبض ، وقوة الحركة المتألقة مع الصياغات المنمطة أسلوبياً ، والمصنفة سيميائياً على أنها توترات تشيكيلية استطاع " جوزيف فالوغى " السيطرة عليها لتكوين سوناته نابضة بلون يمتلك قوة الحياة.

تساءل عن طبقات اللون في لوحات " جوزيف فالوغى " لأنه كلما تراءت طبقة تتعكس من خلالها الأشكال تظهر لك طبقة أخرى . تتراءء منها الأشكال المتعددة أيضاً ، لتنقل وجданياً بين الواقع التعبيري المأخوذ من الطبيعة وقوتها التخيلية ، والخيال الواقعي المأخوذ من الإنسان سلوكياته واجتماعياته ، وفلسفته القادره على جمع الصور الكونية والحسية ، والفكريه في معنى حياتي متجانس وجودياً مع الحالات الفنية التشكيلية ، والمعادلات الجمالية التي يحملها اللون وجزئياته المقتنة بالضوء وبنبض تشكيلي خاص بجوزيف فالوغى ورؤيته للحياة.

قصة فنية قصيرة أو حديقة حضرية منسقة

بدقة رؤية ولمسة فنان

يتوج " نديم كرم " أعماله الفنية والإبداعية بذاكرة طفولية خيالية الشكل . تنطبع في كل مشهد فني يتميز بقوة حضور تكتمل ملامحه بخصوصية ، تستقطبه الحواس البصرية بمرونة فنية ، وتشير فضاءات المخلية نحو عوالمه الجنينية ، السوسيولوجية المتتجدة حركياً . لحد الغرابة والرغبة في خلق رموز تدخل مخزون الذاكرة البصرية عند المتلقي ، وتترك المخلية التعبيرية تجنب بالمتلقي نحو فضاءات واسعة . تشكل المدخل الأساسي لأمكنة يحتجزها في ذاكرة لصيقة بمعطيات فنية يجسدها " نديم كرم " بمجسمات بصرية وتصميمات لا تخلو من دعابة لونية لها أصولها الفنية من حيث الخط ، والشكل ، والحجم . مستدعاً بذلك العقل والعاطفة وقوة الإنسان القادر على الابتكار والإبداع والتصميم ، فالتكونين التكنولوجي في أعمال " نديم كرم " يحمل قساوة خطوط قصها بصلابة مجردة واقعياً . جعلت من التفاصيل الحركية أو الخطوط التجريدية شبيهة بلعبة قص الورق المقوى ، واستخراج الفكرة من مخزونه الطفولي إلى عالم الرؤية المرئية ، والأشكال الهندسية الطافحة بحيوية تكنيكية متراقبة الأجزاء . تجمع عوالمها من خلال فن يحمل مداعبة روحية تمنح الحواس براءة حياة عفوية تجريدية الخطوط ، وتعبيرية اللون وانطباعية الزمان والمكان .

نماذج كلاسيكية إبداعية تحمل روح الفن المعاصر ، والمهارة

المبتكرة المتميزة حسياً بالرقة ، وبتراكيب من مواد مختلفة عابقة بالحركة الصامتة والوعي الهندسي. فالبنية الفنية في أعمال "نديم كرم" ذات إيقاع جمالي يحقق الدهشة والروعة في النفس، مما يجذب المتلقي ويتركه في حالة استغراب تساعده على اكتشاف النغم والانسجام المرئي، والأبعاد التصويرية مضيّفاً عليها من خياله وتصوراته ما يجمع به بين الطفولة والحلم، وبين الحقيقة والخيال ، فالفراغات في أعماله تثير الخيال وتستفز الذهن على الاكتشاف ، كال أبواب المفتوحة على مصاريعها، لتدخل منها حيث نشاء، وكأننا نرسم بواسطة الغيم على وجه السماء أشكالاً كما نراها ونحن بعمر الطفولة، فالانطلاق والسرعة الخيالية في كل حركة خط تروي فانتازيات عن مخلوقات لها منظورها التكويني، وأدواتها المستوحاة من الحياة اليومية والبيئة العمرانية، لينفتح الخيال على عوالم مجهولة نراها كخيال علمي، ولكن بصيغة فنية إبداعية تساعد على عصف ذهني يشير العديد من التساؤلات التي لا نجد أجوبة لها.

سعى "نديم كرم" إلى تسلیط الضوء على فن عمارة يخلع عليه صفة طفولية أو دمى نحتية. اقتربت بأشكال مختلفة من الحيوانات. إلا أن مجسماته تجريدية الخطوط حادة الرؤية، صناعية الأشكال وકأن المعدن أو المواد الخام التي يستخدمها هي البديل الطبيعي لزمن تكنولوجي علمي محض. يجعلنا نرى التجرييد الكوني من خلال لغة الخط العامودي الأفقي والمائل هندسياً . أو كفن معماري مصغر يؤدي إلى خلق تساؤلات عقلانية، فالميزة في قساوة أعماله أنها تحمل روحأ تراها تعطي للشكل العام نبضاً مختلفاً. يمنحنا رؤية تمثل فكريأ العودة إلى أساسيات كل شيء، وكأنك ترى الهيكل

الحقيقي الداخلي للفكرة أو للرسمه أو للمنحوتة ، وبذلك يخلق تنويعاً حقيقياً ترى من خلاله الذات أو تتساءل أين الإنسان من كل هذا؟ ولماذا يقف كبناء خلف كل هذا الجمال؟.

يبداً " نديم كرم " جملة مفاهيمه بالهندسة والبناء . فالتصميم بدأية هو استاتيقاً تحمل مفاهيم مختلفة ، يمكن تنفيذها بمواد خام متعددة ، كما يمكنها أن تكون رمزية حسية يخصها كبصريات لها أشكالها وأحجامها وأجسامها . إلا أنه يتمدد على الإخراج الفني ، ويمزجه بسريالية تظهر مدى انفعالات المادة الإيجابية والسلبية ، وخصوصاً عندما يستخدم اللون بتضاد مع لون المعدن الطبيعي ، وكأنه يمنحها صفة طبيعية بلمسة إنسانية تبعدها عن الفطرة ، وتظهر جمال تصميم يولد الأفكار المتتجدة في روح الملتقي ، وينحنه لغة تجريدية لها محاكاتها التي تتصرف بالسهل الممتنع ، فما تراه من أشكال لأجسام جميلة ما هي إلا نظريات لفن عمارة معاصر يحمل نفحة جمالية تفاصيل بتكوينات فنية إبداعية تسمو بنا نحو المعرفة الجمالية لأساس فكرة الخط الهندسي الجميل .

قصة فنية قصيرة أو حديقة حضرية منسقة بدقة رؤية ولمسة فنان ، إلا أن المتأمل لأعماله يحتضن أبطال كتابه المصور أو حكاياته الفنية بخرافة ملكة البستوني . أو الفيل الضخم وفراغاته النحتية الزخرفية على معدن قاسٍ . تتفاعل فيه الفكرة الحميمية التي تجمع بين البنت والولد ، مما ينعكس على حيوية رسوماته ومنحوتاته المستمدة من مساحات ذاتية . تعيش في ذاكرة طفولية ما زال يراها زمنياً تحييا ضمن لغة ابتكارية . يقدمها للملتقي وفق حديقة حضرية ذات ابتكارات خاصة لطفل أتقن تصميماته ، ولمهندس أنشأ

حديقه لخلق ثورة فكرية تتمرد على كل ما هو مألف فكريًا بصرياً وفنيناً .

كائنات غريبة كأنها خربشات قلم عبئي، وعقل مدبر ، وقلب وجداً، وحس خيالي يجذب الكائنات من الكواكب الأخرى ، لتحيا في معرض يجمع مخلوقات من تصميمات معاصرنة حديثا . نبحث فيها عن حركة صامتة داخل فضاءات نستمتع في التجول فيها، وكأنها كائنات مستقبلية بدأت منذ عهد الفيل ، ومنها ما سيوجد بعد أزمنة تتراقب ، فالتوأمة العقلانية والخيالية في أعماله تصويرية إخراجياً ، وكأن مخلوقاته تستعد لتصوير فيلم خيالي علمي تمثل فيه الفنتازية دوراً اسردياً . تجمعه مخيلة حكاية تبدع في رواية حكايات مشهدية أبطالها من تكوين خيالي . يمنح الحركة الفنية إبداعاً خاصاً ، ليتم فنه التشكيلي بلغة فانتازية تلتزم بفن عمارة ، وتصميمات هندسية تضفي جمالية على العقل والروح والوجود.

* * *

تدفق بصري إلى ما لا نهاية مؤثر في الفراغات الضوئية

تطاير الأشكال المتجانسة والمتناهية عبر خصائص الضوء والفراغ والأجزاء المكونة لهيكل الشكل الفني الذي يمزجه الفنان "تشونغ لو" Zheng Lu بمواد "الاستنس استيل" stillness (ميكانيكية بصرية لها فلسفتها الجمالية ، المقاومة للجاذبية أو الانتقال من المكان إلى اللامكان، ومن الشكل إلى اللشكل، ومن الماء إلى الماء، وعنصر التوقف الزمني أو الإمساك بلحظة زمن، كتلك التي تحدث في ثقب الضوء الموجود لحظة التقاط الصورة ، وإنما بفن نحتي يميل إلى تفسير العدم من خلال فiziائية الحركة التخيلية وإظهارها في هيكل الوجود المبني على فكرة الحياة وطبيعتها، المكونة من انفعالات الماء أو المادة السائلة عبر نظرية نشأة الكون، وإنما يترجمها "تشونغ لي" بأساليبه الفنية المرتبطة بالرؤية الفiziائية للكون، وبتكوينات متفاوتة في تدرجاتها العشوائية، والتطورات الطبيعية القادره على مقاومة الفناء بالوجود المفروض على الرؤية الحياتية الثابتة والمتحركة، للوصول إلى لحظة الجمال اللامتناهي، والتعبير المرتبط بتموجات بصرية تكشف عن مخزون فiziائي ذي إدراك تأملي تجاذبي له حكمته وسكونه الداخلي.

تدفق بصري إلى ما لا نهاية، مؤثر في الفراغات الضوئية وتغييرات المادة، ومفاهيمها القاسية واللينة، المتعددة النغمات في تشكيلاتها وأبعادها ضمن فضاءات الشكل غير المحدود .إذ يتغلغل

إلى داخل الكتلة لإثبات جمالية رؤيته المتخيلة، والمنسابة كالماء مع المادة وتشكلاتها ،وكأنها تنفجر في لحظة مقدرة لها، لتكون حرف لغوي له معناه في تحقيق المحاكاة أو التحاور الفني مخترقاً بذلك مفهوم اللامسافة واللامكان واللامساحة، وحتى الالاوجود للنقط الوجود المادي بسرعة الضوء المتوقفة جزئياً في منحوته أو أعماله الفنية المبنية على نظرية الماء أو بالأصح و"جعلنا من الماء كل شيء هي". فهل يمكن التقاط الحياة من داخل الجماد؟ أم أن فلسفته هي نظرية جمالية في الحياة الطبيعية ومؤثراتها؟

ما بين العدم والوجود تتجلى فلسفات المادة في أعمال الفنان "تشونغ لي" ومساراتها الفنية المسخرة لأحداث تغيرات في مفهوم المادة أو الماء وتلاشيه، وتكونيه الضوئي الحساس بصرياً وإيحائياً، لإثارة الخلايا البصرية، وحث الذهن على التأمل والتفكير، لإيجاد لغة لا تقل أهمية عن اللغات الأخرى . إذ يترجم الأحساس بالفراغ والضوء بمفهومي العدم والوجود، وكأنه فيزيائياً يحاول الوصول إلى معادلة الخلق الجمالي المكون من قطرة الماء، وتفاعلها مع المواد الباردة والحرارة أو الطبيعية والصناعية، ضمن مفردات مخالفة للتوقعات أو للتخيالات، وذلك للتوازن الجزئي أو لبناء جملة من الألياف البصرية المتعلقة بالجاذبية، والفضاءات التخيلية للحركة والسكون، ومحورية النقطة الوجودية بالنسبة للمنحوتة أو للشكل الهيكلي مع الحفاظ على الانعكاسات الوهمية المتلاشية، وخطوط الضوء المستقيمة والمنحنية المكتسبة قوة المادة وتجدها، ضمن الجزء الزمني المتحرك وفق مسار الماء وانسجامه مع مادة تمثل السكون والحركة والإزاحات الفنية .

تبعد لحظة الهدوء الحركي في مؤلفاته النحتية انعكاسية عبر التموجات القادرة على إحداث تغييرات ميكانيكية أو فيزيائية ، تكشف عن تغييرات ما ورائية متراقبة بصرياً لها محاورها النسبية، ليستكشف المتنافي معه جدليات مرتبطة بالبحث عن المؤثرات الكلية في مفاهيم السكون والحركة، الزمان والمكان، الوجود والعدم والتغيير الثابت والمحرك، والذات والآخر من حيث صلة المادة بالمياه والضوء وبالفراغ والألياف البصرية المحكومة بالإيقاعات وتوازناتها ذات الخصائص الفيزيائية ، والطبيعة التي تكشف عن انعكاسات داخلية للمادة مع الماء، لإبراز قوة التناقضات الثانية التي تجبر الماء أو المادة المستخدمة على التفاعل ضمن قانوني الحركة والسكون، فهل يبحث عن المجهول في منحوتاته التركيبية أو الانفعالية ضمن عقلانية النسبية وقدراتها على خلق مقاييس الجمال.

"تشونغ لي" يحاول الفنان تشكيل الظل أو متابعة الضوء في انحرافاته ، وتواجده بين ثنيا الفراغ أو اصطدامه بالمادة، وتشكيل ديناميكي ينساب مع الحركة في سكون بصري يمدء بالأحرف الصينية أو حركتها الفلسفية في تشكيل المعنى، لخلق تماثلات فنية ترتبط بلغة الإنسان المقرودة، والجمال البصري لغويأً أو حسياً منتقلأً من البساطة إلى التعقيد، وبالعكس لتحفيز الفكر على إيجاد الأبعاد البصرية القابعة خلف أعماله الفنية، ومعانٍ منها من زوايا فيزيائية مختلفة مرتبطة بمفهوم التغيير المتأثر بالعوامل الطبيعية وأسس الزمان والمكان، لمعرفة طبيعة الأشياء ومدى مقاومتها للوجود وعدمه ورمزيّة الحياة، وقوتها في الطبيعة المائية

المحاكية لوجود الإنسان ومدى انسجامه الكوني معها ، والانتصار على التحديات بشتى أنواعها البيئية الاجتماعية الأدبية وغير ذلك .

يستخدم الفنان "تشونغ لي" الماء وقوته في خلق تحديات تتصارع مع ذاتيتها بموضوعية فنية ينتج عنها نظريات تعتمد على جدلية الماء وقوته الإيجابية والسلبية في تكوين جمالية تعبيرية في حركته وسكونه . فكيف إذا امتزج مع مادة تستقطب الضوء، وتترك فعل التلاشي ضمن شفافية الخصائص المائية وتأثيرات المادة الثقيلة المتفاعلة معها ؟ أم أن ثانية النحت تعتمد على الماء والمواد الأخرى المتفاعلة معه ضمن قوانين الطبيعة التي اكتشفها الإنسان؟

* * *

رقصة الربيع العربي

في لوحات الفنانة التشكيلية " نور بالوقي "

تركز الفنانة " نور بالوقي " في لوحاتها الممزوجة بفن الديجيتال على العاطفة الوطنية والخلق والابتكار الموضوعي، بروؤيا معاصرة تهدف إلى إيصال رسالة بصرية تحتوي على تداخلات لونية إيحائية رقمية في تشابكها غير المألوف تشكيلياً . إذ تتنزع من اللون حركته المرئية وتوزعها على الأبعاد، لتنتج المعاني المتأثرة بفن جمالي يعتمد على تكنولوجية رقمية، ومحاكاة للخامات التشكيلية عبر وسائل إبداعية ذات تطلعات مخضبة بمفاهيم إنسانية تعالج القيم الأخلاقية، لما يسمى بالربيع العربي، وبتناقض معنوي عبر موضوعات حسية تقدمها واقعياً بتعبيرية ازدواجية تولفها رقمياً بمزج تصويري يميل إلى التشكيل الرقمي المعاصر، وفضاءاته الواسعة المحاكية للغة التشكيل وتقنيته، ومفاهيمه الازدواجية التفاعلية ذات تعبيرات تحقق أهدافها للوصول إلى المعنى من خلال المزج الفني المنصهر مع التكوينات الموضوعية، وجمالياتها الخاصة في كل لوحة انفردت ب موضوعها وتشكيلاتها، وحتى ألوانها الجدلية المغایرة عن الأنماط الكلاسيكية لللون ودرجاته. لتصل إلى جزئيات اللون ونسبة المختلفة في الابتكار .

تتماشى الأبعاد الحسية لللوحة مع المفهوم الملزם بالثورات العربية في ما يُسمى الربيع العربي، ضمن التعبير المبطن بين رمادية اللون واصفاره أو بين النساء كالأوطان، والتصويرات المعاكسة

للسلام، وبنظامة التحاور المعرفي والفكري والجمالي مع الاحتفاظ بالنسب الحسابية للألوان، والأشكال، والفراغات والمساحة ، المختلطة بين نسب الفراغ والخطوط والبناء الفني والإخراجي العام للصورة وإيحاءاتها المشهدية في صياغة أيديولوجية متعددة ، لترسيخ معنى الربيع العربي وحركاته المعاكسة للواقع الملموس الذي أصاب النفوس بالدهشة ، فالتوصيرات المنسجمة مع الرسومات ومحاورها البصرية المختلفة مرئياً تتيح إمكانية فهم الأبعاد المستقلة من الأحداث القائمة في الشرق الأوسط والانقسام بين الحضارات المملوكة بالحروب والأخرى التي تحيا الجمال بفن يرقص على أنغام الحروب القائمة، فهل أرادت "نور باللوق" تقديم رقصة تعبيرية في لوحاتها على أنغام مفاهيم الفن الرقمي المعاصر المحاكي للغة الشعوب المذبوحة من الألم؟.

تفتح الفنانة "نور باللوق" الحدود الفنية على مصارعيها لتنتح من الشكل الوجودي الأنثوي بمختلف إيحاءاته، فالمرأة الوطن في لوحاتها غارقة في التاريخ والعودة إلى الماضي. لتحديد أولويات مفاهيمها جامعة ثقافات الوطن العربي بفن ينطوي على مضامين الماضي، والحاضر، والمستقبل بنظرة استرجاعية بحدثة تجمع بين الدال والمدلول، بسيميانيّة مجازية ترمز إلى الموت والحياة ، وما تمثله لغة الرقص بين مشاهد الحروب والدمار التي أصابت الوطن العربي اعتباطياً، عبر أدق التفاصيل في لوحاتها ذات المحاكاة الوجданية والوطنية والجمالية، مؤكدة على أهمية اللغة الفنية في تاريخ الشعوب خصوصاً في فترات حساسة كالربيع العربي وأحداثه مهتمة بالفضاءات الشعورية ، وما تشيره

الافتراضات الناتجة عن بنية التراكيب الفنية والأجواء الحسية المنسجمة باللون والإشباع ، والتضاد، والتناغم، والشكل الذي يحقق أهدافه لارتباطه مع العناصر الموضوعية الأخرى.

ثلاثية فنية ذات إدراك مبطن لمفاهيم الشكل والمضمون، ومتغيرات كل منها بين جزء وجزء، وبين النسق الفنية الوعائية في نسيجها اللوني والحركي. إذ يبدو السكون في الألوان المعتمة، كلغة الموت المرافقة للخراب المتوازي للغة الفن التي تنتقدها "نور بلوق" من خلال الفن الرقمي المعاصر ، ومصطلحاته التحليلية المنسجمة مع التأليف التشكيلي ، وتعدد معانيه في كل لوحة تخاطب بها بصرياً فكر الرائي، وباستقلالية تتمثل في الحوار بينها وبين اللوحة تاركة للمشاهد حرية اكتشاف المعنى والتدوّق، لهذا الفن الذي يفصح عن قواعد دقيقة ومعقدة في الصياغة والتأليف ، والتنفيذ لتولد اللوحة وفق أسس تشيكيلية تتوافق مع جوهر التعبيرات الواقعية المتخللة وملاءمتها واقع الحال المنعكس على حالة اللوحة النفسية، بمختلف تطلعاتها العابقة بهموم الثورة ونتائجها على الشعوب دون الإفراط في تعقيدات هذا الفن ومعناه الفني الدقيق ومحسوسته الرقمية المطابقة والمتناهية مع الواقع .

توازن الفنانة "نور بلوق" بين الواقع والخيال لتنشئ رسالة عبر لوحاتها ذات اللغة الرقمية التشكيلية في أعمالها نجد رقصات تدور على صور مأخوذة من واقع الدمار والخراب في العديد من الدول العربية لترمز إلى معاناة الحرروب المستمرة في البلاد العربية، ولتمكن لوحاتها صفة فنية تطلق منها نحو خلق صورة تحاكي بها البصر بشتى أنواع التأثيرات المجازية التي تخفيها بين فروقات لون

ولون وفي معرضها الذي افتتحته في قاعة " بلاك غاليري " كان لا بد من الحوار معها لنستفش أساليب لوحاتها المختلطة بين التشكيل والرقمي ورؤيتها المضمنية للعنوان وما تتضمنه لوحاتها .

- ما هي العناصر التحفيزية التي أدت إلى معرض رقصة الربيع؟.

الصورة استفزتني... نحن نعيش في الوطن العربي ويومياً نرى ما لا نرضاه من دمار على شاشات التلفزة . لكن صورة بانورامية للخراب من سوريا هي التي دفعتي لأبدأ بهذا الموضوع عن الربيع العربي. لأن الصورة بحد ذاتها شكلت لي صدمة وشعرت بلحظتها أن لا ربيع هنا، وقررت عندها أن أستعمل هذه الصورة البانورامية وغيرها ضمن أعمال فنية، ربما كتمجيد لهذه المدن العريقة حتى بعد دمارها. ومن ثم وضعت ثيمة الرقص في اللوحات لأرمز إلى مفردة "الربيع . "

- نور بلوق من التشكيل إلى الديجيتال والمزج المعاصر؟.

صحيح، الموضوع فرض نفسه، لأنه لا يمكن أن يكون إلا بوضع صور من الواقع كما هو ، فالخيال هنا صار أضعف مما نراه من واقع ذات طيات سوريانية . عملي هنا ينتمي إلى مدرسة الفن المفاهيمي إلا أنني فرّضت على أسلوبي من انسجام في التأليف وتنسيق الكتل والألوان في فضاء كل لوحة أو المنشأة التصويرية الرقمية .

- لمن تهدى معرض رقصة الربيع العربي ولماذا؟

أهديه لكل مواطن عربي، لأن المعرض يعبر عن الأزمة الحقيقية

التي يعيشها المواطن بين الأمل والخوف والتناقض الذي نعيشه بين الرغبة بالتقدم والتخلف الذي أصابنا بالدمار كي يستفيق كل من يرى اللوحة ويدرك الحقيقة، علّنا نستطيع العمل على أنفسنا والبيئة التي نعيش فيها. لقد أمست كثيراً من مدننا ساحات من الخراب والدمار، وباتت الأمم تترافق عليها ونحن نشاهد.

- ما هو التحدي الفني الذي فرضه معرض "رقصة الربيع العربي"؟

التحدي الفني هو تحدي تقي لأنها تجربة جديدة أقوم بها. ففي الوقت نفسه يجب أن أستعمل هذه التقنيات الحديثة والمبدولة لكن دون الابتعاد عن أسلوبي الفني، وأن لا أدخل بالبوستر أرت الذي يستخدم هذه التقنيات وأعتقد أنني نجحت بهذا التحدي لأنني حافظت على العمل الفني كقيمة تصويرية وابتعدت عن المباشر" ولم أدخل بالبوستر أرت رغم أنه فن. لكن بعيداً عن أسلوبي والقيمة التأليفية من الألوان والتناسق بالأحجام هنا موجودة كأي لوحة فنية مشغولة بالزليت أو الأكريليك، ولكن هنا عبر التقنية الرقمية . والتحدي الثاني هو عملية إخراج هذه الأعمال عبر الطباعة، وهنا نعتمد على الآلة التي تطبع العمل الفني والحرفية التي ترافق الإخراج.

- تعكس الألوان في لوحاتك بتضادها حالي الفرح والحزن لماذا هذا التشاؤم المبطن باللون هل هنالك إشراق في الربيع العربي؟ لم يظهر الخير من الربيع العربي كما توقعنا ،كنا سعداء أن الناس خرجت إلى الشوارع، ل تقوم بالتغيير والتحرر، لكن هذا لم يحدث وأصبح اللون الرمادي هو البطل الرئيسي في الساحات وللأسف الربيع العربي خلق ميت لا حياة فيه، لأننا كشعوب علينا أن

نحسن أنفسنا أكثر بالعلم والثقافة والمحبة وتقبل الآخر قبل الولوج
بالثورات المحققة.

- هل من معارض فنية للفنانة نور بلوق في الخارج؟.

طبعاً كنت أعرض في معارض مشتركة في الخارج مثل الأردن،
إيران، مصر، وفرنسا، بريطانيا وأميركا ، حالياً أدرس إمكانية
عرض هذا المعرض في الخارج.

- هل من كلمة أخيرة عن المعرض؟.

المعرض هو إنساني بالدرجة الأولى ولا يحوي على أي طابع
سياسي ، هنا معاناة كل عربي دون النظر إلى مذهبه أو ديناته أو
انتيماءاته السياسية هنا واقع دمار البشر والحجر وحتى التماضيل ...
رسالتني أن نستفيق كلنا ونغير واقعنا أملاً بمستقبل أفضل.

* * *

بنية اللوحة ورؤيتها المرتبطة بالنظرية الفنية وعقلانيتها.

يمثل الوجه في أعمال الفنان "طلال معلا" رموزاً قد تكثر لتعريف الإيحاءات المثلثة بالوجه الإنساني الذي تحمله لوحات المعلا كسمات أساسية للظاهرة الإنسانية المستقرة سرياليًا أو بدھشة واقع ممزوج بإشكالية الوجود معتمد بذلك على المرأة بشكل عام، وعلى الوجه بشكل خاص. إلا أن أبرزها وجه سوريا ومعاناتها التي باتت تثير مخاوف المستقبل في نفس الفنان حيث تأثرت المعانى بالحدث الملموس من خلال بنية اللوحة ورؤيتها المرتبطة بالنظرية الفنية وعقلانيتها، وأحياناً هيمنة الريشة على وجه كخارطة تشوّهت وتركت معالمها ، كبراهين وجودها الغرائبي في دهاليزها ومتاهاتها وتطلعاتها وتجلياتها المتنوعة، وكأنه يحاول إعادة بناء المجتمعات أو الإنسان من خلال التلاشي وطمس المعالم، وترك للعين خاصية تؤثر على شمولية تتميط الوجه وإثارة مواجهه وهوممه، فيتسائل المتلقي هل الوجه جزء لا يتجزأ من الحقيقة المرة التي يتجرعها الإنسان العربي بشكل عام؟

تفاصيل فنية جوهرية تتسم بجوانب مادية إنسانية تتعلق بالبقاء والموت، ومقاومة العدم بوجود لا يستسيغه الوجودان .إذ يخضع الوجه في لوحات المعلا إلى قوانين مادية تحتاج إلى تعديل في بعض الصفات التي يتركها كعلامات تعجب تدفع البصر إلى تأملات عميقة، واستنتاجات يجعل الفكر يغوص مع الإنسان ومجاهيل وجوده وعدمه، وإلى أين يسير بميتافيزيقية وبوعي ذاتي يؤكد على أهمية

المساحة في إظهار التكوين المادي والنفسي أو بالأحرى الحسّي والملموس، وإن بتجاوزات غير عاقلة في شكل إنما ملتزمة بالنسبة، وإن بعشوائية لونية ، وكأنه يعتمد التهديم والإعمار، وتكرار الفعل مع الحفاظ على الإيقاع الداخلي وإعادة صياغة الذات بموضوعية، ودون تحديد للنسيج البشري، وإن شئنا بشكل أوضح للنسيج الوطني والاجتماعي والسياسي وما إلى ذلك .

يطرح المعلا في معرضه الفني مجموعة من العلل الإنسانية أو المجتمعية بكل أصنافها، وبلغة تشكيلية ذات توازنات بصرية وإيقاعات ألوان تتقاطع مع الفراغات والخطوط ، والمنظومات البنائية في الشكل المتمسك بالمعايير التشكيلية، وواعقها الرمزي عبر تفاصيل جزئية يجمعها من الحياة والبيئة. لتشكل فلسفة فنية قوية المعنى في رسائلها البصرية الموجهة فنياً إلى العالم أو إلى التاريخ أو إلى الأذهان القادرة على اكتشاف الأوجاع والتشوهات، ومعالجتها ضمن نسق المعنى الداخلي ولواعجه العابقة بالألوان الداكنة مع الحفاظ على فوائح الألوان، وتوازنها لتكون كإضاعة تمنح الماضي نوعاً من استمرار، ربما يتحقق في الماضي أيضاً ضمن الرؤية نفسها أي المرأة الوطن والمجتمع ، وبخط بياني لا صعود فيه . فهل أصاب اليأس الفنان " طلال المعلا" من الحلول الأساسية للقضايا العربية ومشاكلها؟ أم أنه يؤرخ لأوجاع سوريا التي سلبتها الأحداث الأخيرة خارطتها الوجودية من آثار وأسس جمالية يبحث عنها المعلا في الوجه ومعالمه .

مفردات تختلط مع الأشكال والأجناس اللونية كالمأساة والملهاة، والأخطاء والتشويهات والتغيرات، وبلغة الفن التشكيلي وبلاغته

البصرية القادرة على إيصال الهدف، وبتعدد ذي أبعاد وجاذبية وعقلانية وفنية يرصد من خلالها وجود المرأة بين الظواهر الأخرى أو الوجه ضمن تفاصيل مشتتة. إنما متشابكة ومتمسكة بنسيج معقد لا يتحرر منه المعلا، لأن الريشة التي ترسم هي الإنسان الذي يبحث عن حلول بين أكواام الإنسانية وتناقضاتها الغائب عنها الوعي الحر المتمثل بالخطوط وخربيشاتها وعبارات الوجه وللامحه الظاهر والمطموسة، لذا فهو ضمن قوانين اللوحة التي تحاكي النسب بمعادلات مخصصة لجذب الدهشة وإثارة الاستغراب من خلال إشارة العشوائية المنتظمة بفوضاها العابقة بالثنائية والازدواجية والتوحد، وبتماثل مع سيمترية وتناظر ومفردات لونية وفراغية وضوئية يتلاعب بها بجدلية وصرامة تشيكيلية. فهل يلتزم بمبدأ الصدمة البصرية لإثارة المزيد من التساؤلات الفنية؟

يبوح الفنان "طلال معلا" بمكنون الأفكار التي تتوارد في مخيلته، لتترجمها الأشكال والأحجام والألوان إلى فلسفة حياتية تعكس تشكيلاً تجليات الإنسان وهمومه، ونوازع الخوف والأمن بتضاد بين المضمون والأسلوب. ليستخرج أوجاع الشعوب بتعبير يخوض من خلاله صراعات فنية مفتوحة على حقائق تتصرف بعدة تصنيفات. إذ يعتمد الفنان "طلال معلا" على مبدأ الصدمة البصرية لإثارة المزيد من التساؤلات الفنية التي تقود الحس نحو التفاصيل الأكثر حرارة والقادرة على تكوين المشهد الداخلي بعفوية يتركها تترجم الحركة والضوء، بتمازج مع الألوان الحارة. ليصرخ بعفوية في لوحة تحاكي الهموم الإنسانية بشكل عام. حيث يزج بالهواجس بين مقاربات لونية تتلاع姆 مع نسيج اللوحة ومعناها المتتجذر من

الوقائع التي توحى بحدث ماراسخ في وجданيته، وبحساسية مقروءة باستبطان جمالي، ليتحول المحسوس إلى بصري عبر أجزاء يستجمعها الذهن بتألف فني واعي ينسجم مع العفوية الظاهرة في اللوحة، وإنما ضمن إطار الوعي التي يتمسّك بها الفنان "طلال معلا" كلوحات معتقلة الخيام وغيرها.

يسعى الفنان "طلال معلا" إلى زرع القيم الإنسانية في لوحة تسسيطر عليها نزعة الإنسان المقاوم للصراعات، وتنوع بصري ذي تدرج يغلب عليه التضاد المبني على التفاعل الحركي بين الألوان. لتحاكي الريشة الفراغات بين التفاصيل التي يتركها للاستقراء. مما يحقق التحفيز للقيمة الجمالية المشتركة من حيث الموضوعية والذاتية. ليجمع بين الحالة اللاحشوورية والاختزان الداخلي، لتستمد اللوحة معانيها من الخزين الفلسفية الذي يستجمعه من التفاعل الاجتماعي والإنساني مع القضايا التي تستجد على أرض الواقع ، وتوثر على مسارات الإنسانية. لتكون لوحاته رسالة تعطي للوجود الإنساني قيمة تاريخية ذات معنى جمالي ترتبط بمفهوم الفن التشكيلي وأهدافه، المرتبطة بالأفكار والقيم والتحولات التي تتأثر بها ريشة الفنان. فهل تمثل لوحات الفنان "طلال معلا" تطورات الصراعات في النفس الإنسانية؟

انسجام تفاعلي بين الألوان والتعبيرات المرتبطة بالقضايا الإنسانية، ليحتفظ كل لون في لوحات "طلال معلا" إلى معنى خاص يعكس الوجه الإنساني لحضارة من الماضي هي حاضر الفنان "طلال معلا" ليحتفظ بالحقوق الإنسانية لمستقبل تكون اللوحة فيه هي الوجه الأساسي القائم على أسس تشيكيلية لا يمكن محوها عبر

التاريخ، لأنها تحمل من صفات الواقع التخييلات الهدافة إلى صقل المشاعر والأحساس التي تهدف إلى رفع المعنى الجمالي وتطوراته ضمن الحركة الداخلية، وقوانين اللوحة التي تهدف إلى التفاعل الإنساني مع واقع المجتمعات التي تتراجع فيها الصراعات والانتهادات، وتترك أثراً لها الكبير على الإنسان ، مما يعطي قيمة مضافة لمعنى الفن التشكيلي الذي تبرز من خلاله الأفكار التي ترمز إلى القوى الإنسانية وثوراتها النفسية الداخلية العارمة بالألوان المختلفة، النارية منها والباردة، والقادرة على خلق عدة تفاصيل جدلية ذات أسس جوهيرية لمنطق الجمال التعبيري الذي يجسد كافة التشكيلات ومقاييسها المعاصرة، والمحررة من القوالب الضيقة، لتنبع المفاهيم في لوحات "طلال معلا" وتتخذ عدة أشكال ورموز إنسانية باعتبارها مرآة الحياة. بل ومكونون الإنسان الذي يحتفظ من خلالها بهمومه ومخاوفه الإنسانية لربط الحركة في اللوحة بالحياة اليومية. بل وبتاريخ لصراعات التي تقلق البشرية . إذ تختنق الألوان في لوحات الفنان «طلال معلا» ليتنفس اللون الأبيض رحىق الحياة حيث الاتجاهات المائلة التي تميل مع المعاشرة، وشدة ألم أو فرح. إلا أنه يمتلك تصويرات جوهيرية تنبئ من الداخل الإنساني. لتنطلق نحو الخارج بكينونة ذاتية تترك أثراً لها على ريشة إيقاعاتها نغمة سكون شبيهة بصوت الماء. لأن الحركة في لوحات الفنان «طلال معلا» هي لعبة نور وعتمة أو ظل ضوء، ولعبة داكن وفاتح، وخطوط لونية تمتزج مع عبق المعنى الموضوعي في لوحات نسمع صوت ربيع الأوانها، ونستمتع بخريف ظلاله غائمة، وبشتاء أبيض ينبع من جرأة اللون الأبيض الصارخ بأوجاع ي يريد الفنان «طلال معلا» محو أو جاع الإنسانية كلها من خلال الرموز الدلالية،

والجهولة تعبيرياً حيث تبدو الملامح فاقدة للرويا، وتفتosh عن ذاتها في كل الاتجاهات، ولا تستطيع الاقتراب من الخط المستقيم. لأن شخصه مجرد أهواء تميل مع أي عاصفة. لكنها تبحث عن الحياة وتحاول مقاومة الريح. كما تقاوم ريشته الأسلوب التجريدي. لتشتتني في أساليب رمزية وتعبيرية وانطباعية جمعها في عمل فني صامت ينطق لونيابحقوق الإنسان واحترام الحياة.

يتواصل الفنان «طلال معلا» مع العالم الخارجي من خلال فكر فني يميل إلى رمزية غامضة، يتركها لتعصف ذهنياً بمتلق يتأمل كل لون، وكأنه كائن حي ينادي بالوجود، وبحق تقرير مصيره. إذ يلامس بذلك واقعية تجعلنا ندرك قيمة النص الفني التشكيلي المقوء بصرياً في عمله الفني الذي يتوجه به إلى العالم في ظل عولمة سريعة الانتشار تشبه ومضة اللون الأبيض، ويرمزية سيف بشط الماضي والحاضر، ولكن بانتظار مستقبل مجهول «بما يبدأ بكارثة تعيد له الحياة التي يبحث عنها. ليحيا بسلام وسط الألوان الإنسانية المتعددة في كون تجمعه عناصر شبيهة بعناصر اللوحة القادر على منح رؤية تعيد لنا النظر والإحساس بالجمال، والعودة بعد موت فكري ترك الإنسان كأجساد خاوية لا مقاومة فيها، وهي مائلة حتى من الضوء. لأن الألوان الداكنة هي جزء من غموضه هو كفنان يرسم بصمت، بما يفكر به نحو شعوب يتمنى لها أن تمسك سيفها بيديها. ل تستطيع تغيير الألوان القاتمة، ورمزية اللون الأحمر الذي يوحى بالدماء، ولكن أيضاً بزهرور الأمل.

تكتنز الألوان الممزوجة بتنقية سردية أقمعة بلاغية لها سيميانيات لونية تشير كل منها إلى اتجاه خاص، لا يمكن جمع هذه الأفكار إلا

من خلال اللون الأبيض، والذي هو مزيج كل الألوان الباردة والحرارة أو بالأحرى السلبية والإيجابية، ولكن محا الملامح الإنسانية ببراعة تشكيلية حيث تاه النظر في مرئيات بصرية لا تعتمد على الشكل الواضح للإنسان، إنما على الحس والإدراك للجمال والقبح، ولمتناقضات تجعلنا نبحث عن الأشكال المغطاة بالألوان أو عن خط أفقى أو عامودي في لوحة تثير علامات التعجب في اتجاهاتها الخطوطية، ومفاهيمها التشكيلية المنقوصة نفسياً من حيث قوة التأثير والتأثير بها، وبألوان نفتقد لوجودها في لوحة تحاور ذاتها، وتحاكي الوجود من خلال عدة انفعالات لونية منها الأصفر والأزرق القاتم، ويخاطب العقل بالفراغات التأملية القادرة على خلق المعاني التي تبئها ريشة تفتش عن الإنسان القادر على الرؤية والمتوجه نحو السلام .

يتعمق الفنان «طلال معلا» في تفاصيل لوحته محاكياً بذلك العناصر الفنية من خلال مفردات جمالية تتمسك بمفاهيم فكرية يطلقها مع الضوء، ومع انبثاق تحولات مفاهيمية للخطوط الانسيابية، الفاصلة بين الفراغات الموسيقية ذات النغمات الهدامة، التي يتشرب اللون منها شفافية ذات تأثيرات بصرية توقيظ الأحساس العاطفية، وتخلق مشهداً درامياً ذا مؤثرات باتورامية وتدرجات تجريدية مؤثرة، لنتعاطف مع شخوصه بموضوعية فنية لها تشكيلات تضم النظر من الخارج إلى الداخل، وكان اللوانه تعصف ببعضها البعض. لتنتجه نحو وسط اللوحة كنقطة ثابتة في الحياة، وهي كينونة الإنسان واحترامه لنفسه ولحقوق الآخرين .

رمزية لونية ذات رؤية تفتقد لها شخوصه التي ترمز إلى المجتمعات

بأشكالها المختلفة حيث البساطة الفنية في تجسيد مرئي له حركته البصرية الخاصة بكل لون تكويني يعكس أساس الوجود. أو يهدف إلى فهم قيمة المعنى للون، فللوانه تتغير معانيها تبعاً لأحجام أشكاله الفنية، وقدرتها على المحاكاة مع بعضها البعض. إلا أن المتألق يشعر بمحاولات الرشوة في خلق تناغمات بين الجزء والكل، وبين الظل والنور رغم اتجاه الفنان «طلال معلا» نحو الألوان الداكنة، وكأنه يغوص في قدرات المجتمعات الإنسانية المترددة بمقاؤمتها للضوء، وكأنها اعتادت على العتمة وعلى الغيوم الملبدة في أمكنة لا يحاول الحفاظ عليها. أو بالأحرى عجزه عن الانتقال من مكان لآخر.

يترك الفنان «طلال معلا» لتوازنات الألوان ميزة خاصة به. لأنها تميل إلى طول موجي متوازن ضوئياً حيث يشعر الرائي بتغيرات اللون الحركي حسياً، وعند النظر إلى اللوحة من أماكن مختلفة، فريشته الفنية ذات نبرة ضوئية تتماوج نسبياً مع موجة كل لون يمزجه حسب رؤيته التي يخاطب بها لوحته الفسيولوجية التي تعالج مواضيع اجتماعية. يطرحها ضمن أبعاد جمالية لها أسسها التشكيلية القادرة على خلق رمزية تعبيرية لها ألوانها التجريدية الخاصة، وشخوصها الضعيفة في مواجهة الحياة أو رؤية الجمال في التفكير الفني. مما يمنح الوعي قيمة تحريرية انطلقت من مفهوم اللاوعي الغارق بالأسرار الذي يدعونا إلى فهمها. لنصل من خلال تحاوراته إلى فلسفة تعيد للإنسان قيمة وجوده كائن خلق في أحسن تقويم.

* * *

الفضاءات التخيلية المسبوقة بالأبعاد الفنية

يحتفظ الفنان "برونو صفير" Bruno Sfeir بمفاتيح رمزية تتوافق عقلياً مع العاطفة اللونية والهندسة المثيرة للفكر الجمالي، والفضاءات التخيلية المسبوقة بالأبعاد الفنية القادرة على احتواء البصر وفق تأملات تنجذب إليها الحواس، بعاطفة تحملها الألوان والخطوط ، وهندستها الداخلية والخارجية، لتفوق الأبعاد في تشكيل إيحاءات هندسية مختلفة لها ميزتها التشكيلية التي يتمسك بها الفنان "برونو صفير" في لوحات ذات بناء تكويوني له خصائصه الفنية التي تساعده في إيجاد التناغم والتواافق، والتوحد مع الرؤية والأطر الأساسية التي يعتمد عليها في التشكيل الخارجي وحسية المساحة والأشكال، والمعنى الانفعالي المتأثر بالخطوط ومساراتها، ومعاييرها ذات الخصائص المرتبطة بالحدس الجمالي والحس الفني، والعقل الهندسي المتوازن مع العناصر الفنية في اللوحة بشكل عام.

ترتजـز أعمال الفنان "برونو صفير" على الأبعاد الهندسية وتناقصاتها . إذ يمكننا استكشاف تعليق البصر بالتراثيات العمرانية، أو بالأحرى بالأشكال الهندسية التي تميل إلى الفهم البنائي وأثره في الربط بين الخطوط المترافقة والمتناهية، والمتباعدة والمتقاربة ، والقصيرة والطويلة، والمتنوعة مع المستطيل والدائرة والمثلث. مما يمنح لوحته إحساساً بالعمق الضوئي والظل المناسب من تدرجات الألوان، وزوايا الخطوط والمسطحات الانعكاسية التي

يتلاعب بها تبعاً للإحساس بالشكل ذي الإيقاع الموسيقي، والاختزالات التي تتمحور حول العناصر اللونية المليئة بالحركة، وبالحيوية البنوية والإيمان الحركي المتضاد، والمساعد في توازن النقاط الأساسية التي ينطلق منها في تشكيل اللوحة.

تتخذ التعبيرات الهندسية أشكالاً عديدة تتفاوت في معانيها التكوينية، وتراثياتها الموحية بالتمسك بالجذور الحياتية من الماضي إلى الحاضر. لتتأرجح أوزان الألوان بين الخفوت والتوجه، والدرجات العالية والمنخفضة تبعاً للرؤى الموضوعية الخطوط، وتشابهها أو اندماجها من الجزء للكل وبالعكس، وكأنه يعيد خلق عوالمه الفنية من ذاكرته الفنية متتجاوزاً بذلك الحلم نحو الواقع وهندسة الوجود، وشمولية الطبيعة في لملمة بقايا تشكيلاتها المتدرّبة بالعديد من التفاصيل الإيحائية التي يستبطنها "برونو صفير" بالقديم والجديد، والطلعات الابتكارية لأنساق هي جزء من الخط وأهميته في الفن التشكيلي، وجمالياتها التي تجمع بين حركة الخطوط وتوجه اللون والتوازن بينهما، وإن وفق انطباعات بصرية ومنظور سيمטרי متأثراً بالقيم الهندسية المجردة من التكوينات العابرة أو الناتجة عن ضربات ريشة عشوائية. إذ تبدو اللوحة بتنظيم ذي خصوصية تدقّية لها تأثيراتها التفاعلية الخاضعة لمعايير ومقاييس محددة .

دلّالات حسية ترتقي عاطفياً في أعمال الفنان "برونو صفير" بارتباط ذهني له تجريده العقلاني وهواجسه المجازية، الناتجة عن التخيلات وواقعها وقدرتها على إبراز قيمة الخطوط والظل . أي الوجود الكوني المرتبط بالوجود الحي، وارتباط اللون

بالمحسosات الروحية، والمجاز البصري المرتبط بالشرق أو بعض الرموز الإنسانية المتعلقة ببلاغة الألوان الداكنة، والظل المؤدي إلى تفاعل حركي بين الأشكال، ويتفاوت جوهرى بين مصطلحات الأبعاد الخارجية والداخلية أو تلك المتعلقة بالماضي والحاضر، وبنماذج الأشكال ومصطلحاتها الأسلوبية التي تفوح منها قوانين ضبط الأشكال والوحدات الفنية المكونة للفكرة، ومفارقاتها التحليلية، وكان اللوحة قصيدة بلاغية بأوزان تتهاوى مع المنهج الجمالي العام.

ترتبط لوحات الفنان "برونو صفير" ارتباطاً قوياً بالخط وفاعليته، ومتانته في التلاعب البصري بين التفاصيل الفنية الدقيقة في معانيها الحسية وتتابعها الفني، المتحرر من قيمة اللون الجامدة تاركاً للألوانه نوتات خاصة ذات صياغة تؤدي بسلامتها وتعقيداتهاتنظيمياً معنوياً يُثري اللوحة ويعندها جمالية استطاع برونو منحها بصمته التشكيلي التي تعده إلى الجذور من خلال عالم الفن والريشة القوية النظم هندسياً ولونياً.

* * *

أوركسترا بصرية توحى بالوهم الخارجي

للمحيط المؤطر بالخير والشر

يفتح الفنان "أنتوني راسيل" Anthony Russell العين البصرية على مزيج من الإيقاعات الحياتية المرتبطة بالكائنات فيها من الإنسان إلى كل ما ينبع بالحياة من حوله، ليؤلف أوركسترا بصرية توحى بالوهم الخارجي للمحيط المؤطر بالخير والشر والجمال والقبح، للدخول إلى جوهر الحقيقة من خلال لوحة مبنية على مقاطع تصويرات تجمع الواقع والخيال بシリالية لا حدود لها. إذ تقطع وتتلاقي بتناقض وتناغم بين الجزء والكل، وفكرة الدمج بين المعنى والمبنى من خلال الصخب الموضوعي للألوان والأشكال التي تضج بالحياة، وبفن تصويري تتلاحم فيه أجزاء الأدب والسموفونيات من شكسبير وصولاً إلى كارافاجيو حتى فلسفة الحياة وزمنيتها المتعاقبة على الإنسان بكافة مراحله من الكلاسيكية حتى الحداثة. ليقدم "أنتوني راسيل" لوحات تصويرية معاصرة تتشابك فيها الإيقاعات اللونية، وتتلاحم معها الأشكال بجمالية سينوغرافية غريبة الأطوار في أسلوبها المندمج كلياً مع المساحة والفراغات والتعتميم اللوني .

أبعاد منظوريه فكرية تمثل المجتمع البيئي بمشاهد تختلط من خلالها الرؤى الفنية في الحياة بموسيقية المقاطع التصويرية التي يظهرها "أنتوني راسيل" بصرياً وبشكل مرئي ولا مرئي، ليوحى بقيمة الداخل وانعكاساته على الخارج السريالي الذي لا يشعر به الإنسان، لأنه ضمن الواقع كأنه داخل لوحة لا يمكن رؤية أبعادها ما لم يرها

من كل الجوانب الحياتية والفلسفية، لتدرك قيمة التحوّلات عبر المكان والرؤى الزمانية، والجمالية معاً. إذ يبدو التمثيل التصويري في لوحات انتوني هو جزء من لعبته الفنية التي أتقن إيقاعها الداخلي بمتانة فنية محبوبة بسلاسة دون تعقيد، وبخلفيات بنائية لمفاهيم تلعب دورها في التأثير الحسي والبصري، والوجданى وبحساسية كلاسيكية معاصرة تجمع الماضي والحاضر عبر أساليبه الحديثة في تجميع المواضيع المختلفة تحت عنوان واحد لكل لوحة يلعب فيها الإيقاع الحركي دوره وأبعاده ومنظوره الجمالي .

تسمو لوحات الفنان " انتوني راسل " وفق حسية التصوير بواقعية وسريالية، حتى بتجريد يخوض اللون غماره بقوة المعطيات الممزوجة معاً من حيث القياسات والمساحات المتدخلة مع بعضها البعض في لوحة واحدة. إذ تتحصر الدلالات الفنية بين المكان والرؤى، ليصبح الزمن هو لوحة مولودة بنظرية موسيقية لا تتعدى الفنتازيا التشكيلية الحديثة، المتمثلة بالفن الموضوعي لإبصار التفاصيل الخلفية. اللامرئية بين الزوايا الحسية للفضاء الخارجي للمشهد التصويري الذي مزجه مع الفنون الأخرى بحدس ذي أبعاد ثلاثة، وبحركة فراغية يفتح عنها البصر بين كثافة الخطوط والشخصيات والصخب بمعناه الواسع والضيق فنياً، للإيحاء بتفاوت المكان حرارته وبرودته وأهميته تبعاً لدرجات الرؤية من قريب وبعيد، وبمفهوم رياضي تتفاوت فيه الأبعاد الهندسية لبناء اللوحة .

تهرب الخطوط في لوحات الفنان " انتوني راسيل " عبر نقطة التلاقي وتلاشيتها. إذ تتعكس حركة الخطوط على الرؤية، وبعمق

ففي تمثيلي تصويري دون تشتت البصر. رغم الحركة اللونية الزائدة في اللوحات التي تجسد الفكر الفني الانتوني، ليحافظ على الحداة الفنية وفق بتصريات مشيدة بدعائم هندسية إيقاعية، متناغمة بتضادها وبمنظورها الذي يستولي على الحس الوجوداني، وعلى العين التي تتفحص زوايا كل حركة في اللوحة، مع الحفاظ على جمع الخطوط المتوازية بدقة يتولى المعنى تحليلها، لتتجسد موسيقاها المنسجمة مع الترتيب الكمي، لضجيج الحركة وصخبها إلى سكون محسوس عند اكتشاف الفضاءات السريالية التي تتكون منها لوحاته الفنية المتميزة بثلاثية الرأي ، والمكان، والزمن المتلاشي عبر التكوينات المتقطعة وغير المكتملة ، لنتعلم عبر الخيال الداخلي الذي يحتفظ به انتوني داخلياً ، وبانطباعات ذاتية لا تخلو من خد عبصرية خفيفة تعتمد على قيمة التصويرات والفنزياريا التشكيلية.

* * *

هلامية الوجود ومرئية الأشكال المختزلة

تناقض الفنانة التشكيلية "فاديأ حداد" (Fadia Haddad) مع الذات من خلال ريشة وخطوط تتواءن ما بين العريض والرقيق، والعبقية والوجود ومفاهيم مضمونيه وأسلوبية بتلاعيب فني يمزج العبقية بفوضوية الخطوط وسيمتريتها المتقاطعة مع الأسس البنائية للوحة تتركها توحى بالخطوط الأساسية لأشياء أو بالأحرى تركيبتها كما تراها هي، كأنها تصحح الرؤية الفنية بالعودة إلى أسس الخطوط وأهميتها في بناء الشكل . بل وفي انطلاقتها النفسية على الورق المعنق والمصقول. ليسجم مع الأبعاد الزمنية التي توحى لها ، وبعمق ذاكرة تجمع بين البداية والنهاية والطفولة ببراءة روئيتها للأشكال والألوان. إنما ضمن قياسات انعكاسية هي جزء من لعبتها التشكيلية التي تعتمد على الخط وقوته ، ونوعية اتجاهاته ومساراته عبر معاير اللوحة ومساحتها بتلقائية تتماهى مع الرمزية ، وفضاءات الإنسان وحياته إلى العودة دانما. إن اللون أو الطفولة أو منابع الطبيعة البكر أو لحفظ على البيئة أو حتى للسلام .

تعيد الفنانة " فاديأ حداد" الشكل إلى هيكله بموضوعية واحتزالت ذات دلالات فنية تفتح فضاءات التخييل عبر واقعية البنية التي ترسمها بديناميكية بسيطة خارجياً ، وعميقة داخلياً تضفي على التصميم المشيد نوعاً من البعد المنظوري ، لخطوط تعكس هلامية الوجود ومرئية الأشكال المختزلة، بتلاحم وانفصال عبر تلافيف

اللون ومحوره في صياغة المعنى بتناسب وتوازن، وتكوين ذي حركة فلسفية وهندسية تتبع من فلسفة الأبعاد المرئية وغير المرئية. إذ تلعب الفراغات دورها في خلق إيحاءات لرسوم حسية تعكس مفهومي الواقع والتخيل عبر الخط والفراغ، والظل لتتسامي الروية الفنية عبر الإحساس الداخلي عند رؤية لوحات الفنانة " فادية حداد. "

وعي دينامي لامتداد زمني تحاول الفنانة " فادي حداد " إعادته لأسس النهج البدائي الذي يعيد الإنسان إلى بدايته الكهوفية، والرسم عليها. لتتخذ الخطوط ترجمة فنية ذات أبعاد مضمونية ترتبط بالمعنى والمبنى معاً، لت تكون المفاهيم التشكيلية عبر النسق الجمالي للفراغات والإيحاءات التي تستنطق المنطق البدائي ، بسرد تبسيطي نراه من خلال خط وفراغ وسيميترية ذات منظور متحرر من القيد والصنعة، كلغز صامت تحاول تفككه من خلال لوحة تعيدها إلى ذاتها وتحتها الإحساس بالولادة من جديد.

تراكمات واقعية لمتخيلات فراغية ترى الأشياء الانعكاسية من خلال الفراغ ، لينفصل اللون غالباً عن اللوحة، وكان اللون في لوحاتها حكاية عبئية أخرى تحافظ من خلالها على قيمة الخط في انحائه وأفقيته وعموديته وميلانه ، وحتى تكسراته الممزوجة بنوع من تجريد سريالي لقصة طفولية ترسمها بخط هندسي هو أساس لوحات الفنانة " فادي حداد " ومزاجيتها الفطرية المغايرة بخفائها المتناقضة بين سكون وحركة، لخطوط كعلامات تعجب تضعها أمام الرائي بحس اغترابي صامت يتلوخى الفصل بين المسافات التي تغطيها من حين لآخر بالألوان . إذ ترمي بأيقونة الحياة النافية للبراءة

التي تبحث عن كينونتها حداد بتماسك الإيقاعات الخطوطية، والحفاظ على أبعادها ورؤاها ضمن العمل الفني الذي تتوجه بتوازنات الماضي والحاضر أمام المستقبل الغامض المخفي المعالم . إذ تتميز لوحاتها بالعودة إلى الكهوف والإيحاء بالتعتيق الزمني دون الاهتمام بالرؤى المستقبلية لأمكنة لا تبحث عنها. لأنها تتجه برسوماتها نحو الطبيعة المحافظة على جمالها، وبثلاثية الصمت والعتمة والفراغ. ليبقى الخط هو سيد اللوحة والرموز هي التي ترتفقى بلوحاتها نحو الرواية الفنية العبثية ، ولغة التناسب الفراغي بين الجزء والكل، حكمة حياتية تتركها محبوبة في لوحة هي قطعة من الذات الإنسانية التي تبحث عنها " فادي حداد" من خلال العودة إلى الخطوط.

* * *

تعابيرات الألوان المختلفة المشبعة بالعاطفة والمترنزة فنياً

تتراكم إيقاعات الأشكال في أعمال الفنان التشكيلي " جوزيف مطر " Joseph Matar ضمن موسيقى بصرية تترجم أحاسيسه المرهفة التي تتجلى مع الألوان الشفافة، ومقارقاتها ذات التدرجات المتوازنة ضمن الهدوء الانسيابي مع الطبيعة الخلابة ، المرسومة بتلاحم تناغمي مع العناصر الفنية، وكأنه يرسم ضمن أوركسترا الأشكال والألوان، كقائد يمنح اللوحة سمعونيتها الخاصة. إذ تمثل الأشكال فلسفة مكانية خاصة بضوئيات يمنحها الفنان " جوزيف مطر " ميزة الإشراق النفسي وجمالية المعنى والمبني، مكتفياً بتحليلات الألوان وانسجامها الانطباعي مع التعبير المكثف من خلال الخطوط واتجاهاتها ذات المضامين الوجودانية، الغارقة برومانسية المشهد الطبيعي وكونية الحركة الزمنية، مع الحفاظ على قيمة الشكل المتخيل حسياً. بل الممتلئ بالعاطفة الجياشة، المشحونة بلون تتناقض معه الألوان الأخرى .

أعمال فنية معجونة بالوجودانيات الحسية ذات هندسة فنية تميل أشكالها إلى التضاد في الخطوط والألوان، ليجمع نوتاته بشمولية إنسانية توحي بقيمة الحضارات وتأثيرها الجمالي على الأمكنة، الغارقة بالتكاثر والاختزال ضمن موازين الحياة الطبيعية التي يمنحها " جوزيف مطر " النبض الحيوي بصرياً، وبأسلوب أثيري يمجد الانطباع التخييلي لواقع يمنحه تعابيرات الألوان المختلفة المشبعة بالعاطفة، والمترنزة فنياً بحضور بصري مؤلف من عناصر

تجمعها ريشته السردية المحاكية للإنسان، ولحضاره بينها في لوحة تحاور الحواس بانسيابية موشأة بلون شاعري، وضوء تتلاعب بموازينه ريشة غنية بالتضاد الإيجاري، الجامع لتعابير الحياة التي يرسمها بشعاعية فنية محسوسة بفراغاتها الممدودة، بمهارة إبداعية وتكنيك حركي موشى عبر الزوايا بالسكون الإيحائي المتجلانس مع نعمة كل لون ، وإيقاع الأشكال وتراكمها الغني بالموسيقى الداخلية والوعي الخاص في بيئة كل لوحة وجمالها .

مفاهيم جمالية تزدان بمضامين الطبيعة والإنسان، وببطء الحركة المتوازنة مع معايير تموجات اللون وتدرجاته الداكنة والفاتحة مع الحفاظ على أهمية المكان ودلالاته الجمالية والإنسان وحضارته المتحركة من الواقع والمتاخية مع المخيالة. إذ تبدو انعكاسات الألوان كالأشكال، وترانيمها ووظيفتها في لوحة تحاكي برقتها المشاعر الإنسانية، والضخ العاطفي المتعلقن مع الانفتاح الضوئي الذي ينسجه مع الألوان عبر تقارب المفاهيم الشعرية مع الهندسية، فالتماهي في الأبعاد وجودية الإنسان والمكان عبر الزمن وبصمة الضوء أي الحياة الخاصة التي يتمناها " جوزيف مطر" ضمن ضوابط الخطوط ورمزيتها التي تؤكد على أهمية الإيقاع الفني في أسلوبه بشكل خاص .

حوارات فنية مفعمة بالحس الطبيعي المحاكي لناسك يمسك ريشة أثيرية تنشد بنغمات اللون معاني الحياة لنغوص معه بصرياً، ونستكشف ذلك الغموض الذي يركنه في نسبة ذهبية يمنحها مفاهيمه الخاصة، للتجلي في بعض اللوحات، كعلامات تعجب لا تفسير لها ، إنما تجذب البصر إليها بتناغم انعكاسي يلعب الضوء

فيه أهمية تسامي فيها الخطوط والأشكال بموضوعية تشير الدهشة ، فالقيمة الجوهرية في لوحات الفنان " جوزيف مطر " تتبع من ضوئيات اللون ومعاييره ، والذات المحاورة للعناصر الفنية بأشكالها المختلفة وبدينامية ذات منظور إدراكي يستطنه بشاعريته المحبة للطبيعة وللإنسان على سواء ، باحثاً بذلك عن الكينونة الإلهية المفتتن بها من خلال مقاييس الفن في الطبيعة والإنسان ، والأشكال ذات الخطوط الواقعية والوهمية أي المحسوس والملموس ، تاركاً للزمن أو للوقت معالمه عبر الضوء ، ليزيد من حميمية اللون في عمق اللوحة ومؤثراتها البصرية ذات الإدراك الآتي القادر على الاندماج مع رؤية انطباعية خاصة بتعبيراتها الغنية بالدلائل الإنسانية ، والواسعة الفضاءات في تخيلاتها . إذ تبدو دقة في امتدادات نغمة اللون ، ضمن أفق تتبain من خلاله المعادلات الفنية المنسوجة بعقلانية وبعاطفة إنسانية موشحة بجمال فني موشى بقيمة اللون والنبرض الشاعري .

* * *

استدراج البصر نحو نقطة ثابتة تمثل البداية والنهاية

يجسد المنظور اللوني منطلاً يتناسب مع مفهوم السرعة ومعادلات المسافة في أعمال الفنانة "لينا يونس" حيث تتبادر خطوط اللون وفروقاتها الداكنة والفاتحة، تبعاً للإدراك الحسي المرتبط بحجم الأشكال ووظيفة اللون في منح تأثيرات بصرية. إذ تتجلى السرعة في تمازج الألوان كفتررة زمنية ذات انتابعات تشيكيلية عميقـة، في لوحة تميـز بمنظور هندسي يمـيل إلى استدراج البصر نحو نقطة ثابتة تمثل البداية والنهاية، عبر مفهوم الخطوط الوهمـية، واندماجها مع خطوط اللون الأساسية المشدودة بقوـة اللون ونسـيجـه الداخـلي الثـابت في متـغيراته الضـوئـية من حيث المـفهـوم الـريـاضـي قـرـيب وبـعـيد، وتأـثـير الضـوء بـيـن المـفـهـومـين لـتـكـون الأـبعـاد وـفق مـعاـيـير رـيشـة تـشـدـ بنـاء المشـهـد الزـمنـي المتـسـارـع فـي الـحـيـاة .

عناصر مرئية تتفاعل بصرياً مع مؤثرات السطوع في لوحات "الفنانة لينا يونس" ذات البيئة الحياتية المستمدـة من الواقع تخيلـاتـها اللـونـية الشـدـيدة الحـبـكـ في تـطـلـعـاتـها السـيمـترـية والـريـاضـية حيث تـطـرح أفـكارـها الفـنيـة، وـفق أـبعـادـ المنـظـورـ والإـدـراكـ الحـسـيـ للـونـ للـحـفـاظـ على درـامـيـةـ الحـرـكـةـ وـتواـزنـهاـ وـفقـ اختـلافـاتـ تـموـجـاتـ اللـونـ، وـتـدرـجـاتـهـ دـاخـلـ الأـطـرـ المـحـدـودـةـ الـقـيـاسـاتـ وـالـلامـتـاهـةـ فـيـ أـبعـادـهاـ التـكـوـينـيـةـ الـبـسيـطـةـ وـالـمعـقـدةـ ، وـخـطـوطـهاـ اللـونـيـةـ العـامـوـدـيـةـ وـالـمـنـحـنـيـةـ ذاتـ القـوـةـ وـالـمـتـانـةـ، وـالـرـقـةـ وـالـأـنـوثـةـ وـالـإـحـسـاسـ بـالـعـمقـ فيـ الخـطـوطـ الـأـخـرـىـ المـتـواـزـيـةـ فـيـ روـيـتهاـ الفـنيـةـ،ـ المـطـابـقـةـ لـهـ

والمتغيرة في التخيلات والانعكاسات، وإيحاءات الخطوط المتوازية ذات الأنماط البصرية ، المبنية على استنتاجات منطقية في بناء اللوحة الاختزالي، المتماشي مع كثافة اللون وقوته وجرأته ، وتضاده اليقظ المثير في سطوعه وبنيته السطحية والعميقة ، لترصد توظيف الصياغة اللونية في رسم الأبعاد عبر الأساليب الإدراكية، المتخيّلة لتمزج بين واقع الصورة والواقع المرئي، لحركة تتركها تتغلّل في عمق اللون والضوء والظل بتجانس افتراضي شديد الترابط إن بشكل جزئي أو كلي.

خصائص تشكيلية لا معيارية في تطلعاتها ومتغيراتها إن من حيث الشكل أو الحجم أو الرؤية الهدافـة إلى إيجاد افتراضات تعكس صفات الريشة واتجاهاتها، ومساراتها المتشابكة والمتباعدة بين المتوقع واللامتوقع، لخلق ازدواجية حوارية يتآثر بها المتلقي، كما تحاور لوحتها وخطوطها وألوانها بدینامية لا التباس فيها، تفيض بحرارة وبرودة الألوان بتساوٍ ناتج عن خصوصية كل لون ورمزيته، والبني السردية فيه حيث تتجزأ العناصر الفنية بتناعـم وانسجام إيقاعي متسرع الخطى من خلال ضربات الفرشاة العاطفـية في انحناءاتها وقوتها الرأسـية. إذ تتضح معلمـات الكينونة الهندسـية في لوحـات الفنانـة "لينا يونـس" من خلال المنظور والانعـكـاسـات التي تعتمـد على التـنـاسـبـ المـتـقـارـبـ، والمـتـبـاعـدـ حـسـبـ اـنـسـاقـ بـسيـطةـ ومعـقدـةـ في تـواـجـدـهاـ المـنـفـصـلـ والمـتـصلـ معـ الشـكـلـ المـحدـدـ والنـظـرـةـ الرياضـيةـ الحـادـةـ .

لوحـاتـ ذاتـ مـقارـباتـ تـشكـيلـيةـ تـوـحيـ بالـوـاقـعـ وـتـعـارـضـ معـهـ. بلـ وـتـصـحـحـهـ أوـ تـكـشـفـ عنـ أـخـطـائـهـ بـجمـالـيـةـ بـصـرـيـةـ تـنـشـطـ وـتـفـاعـلـ معـ

الفراغات، والمسافات الفاصلة بتوازن سيميائي يهدف إلى جذب البصر نحو العمق، للولوج نحو المعنى الجمالي المتمثل في شد أو اصر الخطوط. لتبدو اللوحة بسيطة في ظاهرها، وفي أعماقها تتشابك فيها المفاهيم الفنية، الغارقة بالمنظور والأبعاد الموضوعية ، الراخة هندسياً بالطلع نحو فضاءات تفصلها "لينا يونس" بفراغات تمثل تخيلاتها المفتوحة على لحظة زمنية تسابقها بالألوان، وتوليفات الأشكال المتوازنة الروية ، لتحفيز البصر على الاستكشاف والسير مع اتجاهات الخطوط وشدة حساسيتها الناتجة عن كثافة اللون وشفافيته في آن. إذ تحاول "لينا يونس" إشارة البصر فيزيائياً ورياضياً ووجداً. لجمع العاطفة بعقلانية الأحساس الحياتية، المتمثلة بالخطوط في لوحات تجسد الحياة بكل أبعادها الفنية والجمالية.

* * *

مجازات اللون الذي يطغى بمعناه على الوجه

يسلط الفنان "عمر خوري" ألوانه على الوجوه السياسية وال العامة. ليستخرج منها مفهوماً إنسانياً يعيد إليها الوجه الآخر من خلال الفن التشكيلي الذي يغوص في عمق النفس البشرية، ولللغة الفنية التي تحاكي بمفرداتها البصرية ذهنية الرائي. خطوط تجريدية ذات ضربات عريضة، وقاسية تضع اللون ضمن معايير يسbulها رؤيته الخاصة في تشكيل تجريدي عبر الواقع، الممزوج بروية يستخرج منها الإيحاءات المبطنة بإخراجها من مكنون الوجه إلى حوارات اللون، ليفصل بين الواقع والتخيل بطلشات تجريدية ذات لغة جمالية خاصة به. لتشمل التعبيرات اللونية بغموضها كينونة الإنسان الغامضة بالنسبة له، فما بين الوجودية وعدم عبئية يضعها ضمن تساؤلات تجريدية لا أجوبة عليها. لأنها جدلية كما خطوط الألوان الانعكاسية والعربيضة، والمتنافرة في لوحات جمعت حرارة اللون مع برونته في وجوه جمعها بمفارقات تخيلية متعددة. إذ تجسد كل لوحة بمعناها التشكيلي أسلوباً يرى من خلاله الآخر بسيميائية وبمجازات اللون الذي يطغى بمعناه على الوجه.

الألوان الإنسانية حقيقة وجودية لا بد من اليقين بها اجتماعياً وسياسياً، وداخلياً كالصفات الإنسانية التي تتميز بها كل شخصية. أي بمعنى الألوان الداخلية النفسية التي تعكس شخصية الإنسان، فترك انطباعاتها على الآخر حيث يرى ابن الهيثم "أنَّ للون وجوداً قائماً بنفسه، فاللون كالضوء قائم في الجسم الذي هو فيه" وهذا ما

يجسد الفنان "عمر خوري" في لوحته ذات الوجه خاصة، المبنية على المعنى الداخلي من حيث أهمية وجودها في الحياة مع تقدير لتموجات اللون وتدرجاته، ومزجه وضرباته القوية والخفيفة، وملامح أخرى يضيفها على وجهه يريد طمسها أحياناً. لتبقى لغة اللون هي الأقوى وتنطبع في ذهنية الرائي بشكل توازن معه المفردات البصرية التي يقدمها بأسلوب بانورامي يتجدد مع الضوء الذي يفصل بين الفراغات، ويمنح الألوان التعتميم والإشراق بنسب تقديرية تبعاً لزمنية رسم بها الوجه الذي أعطاه صفة ريشة تحليلية، تستخرج جوهر الإنسان الذي يمنحها الحس والدافع للرسم ، كما تشعر به من خلال اللون وتدرجاته .

تقنية لونية تعتمد على مزج الألوان الأساسية مع الألوان الثانوية، وبفوائل ضوئية يتركها ميزة في أسلوبه الإيقاعي المعتمد على اللون بالدرجة الأولى في إظهار المعاني القوية في شخصية الإنسان أو بالأحرى في الوجه الذي يرسمه بتجريد ذي تعبير لوني. تتضاعف كثافته وتنخفض تبعاً للمعايير المنسجمة مع الحجم والانعكاسات الإيحائية المتراكمة بين طبقات الألوان الأساسية والثانوية ، وبأفقية تغلب على العامودية. لتشكل بتغيراتها تأثيرات على خاصية كل لون حسي ومعنوي ومجازٍ مع الاحتفاظ بميزة الأخضر الممتنئ وميزة الأبيض وأسراره الضوئية التي تلامس الظل في سطوعها وإشراقتها .

تتوقد الألوان وتصفو في تحولاتها الضوئية المفارقة للاتجاهات صعوداً أو نزولاً، وبين الخطوط اللونية المنحنية بعاطفة يلفها بامتلاء مقصود تتكفى أحياناً أمامه الألوان الأخرى، الثانوية

بتجريد يفرض على قوانين اللون ميزة سلسة تعبيرية في فلسفتها الإنسانية التي تعلو فوق التجريد والتصوير وغيرها، وفق انزياح له حماوره التأويلية بسيكولوجيا ترمز للعمق المضمني في اللوحة ، لظهور ملامح وجوهه كلغة إنسانية يقدمها باستبطان نستقرى تفاصيله من خلال خطوط الألوان القوية التي تتغلغل في طبقات اللون المتمسك مع المساحة ، والفراغات ، والضوء ، والظل ، والمعايير المشابكة مع الإيقاعات التشكيلية ، المتنافرة بخطوط المختلفة والمتوازنة مع الصفة الشخصية لصاحب الصورة وضمن بقاطعات ذات مفاهيم تراجيدية أو فانتازية . إلا أنها تتلازم مع بانورامية الشكل الإنساني ومتغيراته السيكولوجية التي يظهرها الفنان " عمر خوري " عبر الألوان والشكل .

* * *

اللون الغارق بـإيحاءات ربيعية تؤازر برمزيتها وجه الأم

تنطلق العاطفة اللونية في أعمال الفنانة "منى كفوري معوض" إلى داخل الطبقات الكثيفة حيث تتلاشى ملامح الواقع وتختلط ضمن تعبيرات تندمج مع تجريد يتباها مع الضوء في مزيج عاطفي، وجداً يوحى بالأمومة وقدرتها على خسaran الذات في سبيل الآخر. إذ تتحرر من لحظة تشكيلية تشد أزرها بالتلاشي اللوني وانسياب الخطوط إلى العمق بسيكولوجية تعيدها إلى اللون وقوته، وإشراقته، وسطوعه ، وتوازنه، وإيقاعه ونغمات التموجات الضوئية فيه، وبفلسفة فنية تمزجها بالعاطفة المنسكبة من اللون، والمحسوسية بصرياً بجمالية دينامية مخصصة لخلق الأحساس الناتجة عن اللون الغارق بـإيحاءات ربيعية تؤازر برمزيتها وجه الأم الذي تركه بغموضه في لوحة تتميز بالوله اللوني .

مجازية في تعبيرات اللون التجريدي ودرجاته التي ترتكز على محو الملامح في كثير من لوحات الفنانة "منى كفوري معوض" لتجه بفرشاتها نحو التنااسب اللوني وهارمونية التضاد بين الحر والبارد، لتؤكد بذلك على قوة تلاحم اللون، وجمالية الطبقات اللونية في تراكمها المتوازن والملائم لعاطفة اللون الوجدانية التي تركز عليها "الفنانة منى كفوري" بسلاسة تعكس قيمة الاستبصار الموضوعي، وبنطاق الإدراك الحسي السهل الممتنع . إذ تبدو اللوحة ممتزجة بلحظات حسية تجسد في مراحلها الحياة التي تنطبق على الإنسان وبحثه المستمر على العاطفة والمحبة

وحتى على الآخر، وإن ببساطة تتشابك فيها المقاييس والمعايير اللونية، وبانعكاسات ذات أبعاد ضوئية تعيدنا إلى الألوان وسحرها، وجاذبيتها وقدرتها على خلق المفاهيم الحسية المقروءة بصرياً ووجданياً.

مساحات لونية ترسم وفق خطوط تزاحم بعضها البعض في تشكيل الوجه خاصة، وبنغمة ذات تأثيرات تعبيرية لها مكنوناتها الداخلية التي لا تفصح عن التناوب العميق في اللوحة ذات المضامين العاطفية بالدرجة الأولى، وثنائيات حركية ساكنة في ارتباطها الإيهامي بالحواس الطبيعية التي تتمسك باللون وروحانية المعنى المنبع منه. لستكمول وجه الأم بنفحة ربيعية تتقاطع فيها المفاهيم التشكيلية من خلال المنظور الضوئي ، والانعكاسات المنضبطة سينوغرافياً والمألوفة في تناغمها الفلسفية وأحساسها الداخلية المتناغمة مع الصياغة التأملية المتلاشية بمعانيها، ومؤثراتها وفق الفراغات والفواصل الفنية المكثفة بصرياً ، فالمحاكاة الفنية هي جزء من التحاور والتجاور في الألوان ومن التدرجات الشفافة والداكنة كي تمنح الفكرة إيهامات طبيعية متعددة تنطوي على مفاهيم جمالية سلسة .

تستثير الفنانة " منى كفوري معرض" الانفعالات البصرية بالألوانها المتنوعة وبمكوناتها الجمالية التي تتحقق من خلال أشكالها قيمة في التناوب والتناغم الممتع نفسياً عند الرائي، والمتعلق بمستويات الظل والضوء، والاختزالات الفراغية المرتبط بمنظومة فرشاة تبحث عن معادلة جمالية تتميز بتأنيات، ودلالات تشتمل على نغمة أو شاعرية أو حس موسيقي تخاطب من خلاله الأشكال الفنية،

الوهمية والألوان بحرارتها المشبعة بخصائص حيوية تنبض بالحياة. إن لوحات الفنانة "منى كفوري" التي تخضع لمشاعرها الخاصة في تشكيل الألوان والتناغم معها، وبإيجاز تتبلور معه الأحساس الغنية بالمعاني الجمالية، وبتمايز يوقف الحس الفني والإيحاءات الربيعية بأشكالها المختلفة، وبتألق وفرحة ورشاقة اللون وتأوياته المختلفة.

محاكاة للربيع وللأم في لوحات الفنانة "منى كفوري" ولجمال مغنوبي نابع من اللون وأساسيات المزج ومعاييره المرتبطة بالمشاعر، وموسيقاها الوجданية والرومانسية في خلق خاصية لوجه تحاوره حسياً عبر انفعالاتها الذاتية، والتنظيم اللوني المنتاغم مع تفاصيل الأشكال الموحية وتأثيراتها على المعنى والمضمون الفني، الغارق بأسلوب سهل ممتنع بسيط في رؤاه ، عميق في معناه ، واع في أنماطه وانعكاساتها على الضوء والتشكيلات المتأثرة بفسيولوجية شعورها الفني الخاص.

* * *

المضمون المتشكل من عدة زوايا فنية

حدتها الفنانة " باولا فنسنتي "

تسطع الانعكاسات في أعمال الفنانة الإيطالية " باولا فنسنتي " **Paola Vincenti** لتوارد رؤية تمثل الواقع المتخيّل عبر انطباعات تشدّ أزراها بتعابيرات الألوان الباردة التي تثير هدوء الأمكنة الأثرية ومنظورها الانعكاسي عبر حرارة الفضاءات اللونية الموسحة بميزة وردية ميالة إلى كبح جموح اللون. لتحتفظ بقيمة الخطوط وحركتها المتوازنة مع أهمية المكان في كل لوحة تحمل نفحة الأبعاد، والنظرية المقررة التي تتميز بها عين الفنانة " باولا فنسنتي " إذ تمنح لمستها المنظوريه انعكاسات مختلفة في معانيها الهندسية أو الرياضية، بأسلوب هندي يميل إلى توزيع النسب بين الأشكال، بجمالية تولف باليقاعاتها نغمات بصرية متساوية في العلو والانخفاض أو بين العامودي والأفقي والخطوط الأخرى .

يُحدث السطوع تأثيرات مرئية تكشف عن حس فني شفاف وفلسفية تأويلية تلعب دورها البصري في مفهوم الخيال الأثري الذي تضنه ضمن رؤية مغايرة تؤدي إلى خلق لغة انطباعية ذات ملامح أثرية تعيد إلى المكان حيويته التصويرية المتلاشية الأبعاد، والمنظور المنضبط ضمن مقاييس ومعايير هندسية تُضفي على العناصر الأخرى عمقاً تشكيلاً تلقى من خلاله الخطوط عند المسطحات والزوايا . لتشكل مفهوماً حركياً تقطع معه المفاهيم الأخرى في لوحة تحاكي بجمالياتها الأنماط الانطباعية للأمكنة الإيطالية، وإن بروية تتصرف بفضاءات بنائية من الناحية الهندسية وفضاءات

فراغية تخيلية تجدد أسس الصورة وتمنحها الأبعاد التشكيلية من حيث اللون والضوء، والتعييم، والظل، والسطوع، وتكوين الأشكال والمضمون المتشكل من عدة زوايا فنية حددتها الفنانة "باولا فنسنتي" بالخيال الأثري .

يشير السطوع في لوحات الفنانة "باولا فنسنتي" جلية تمظهر بالألوان واسرقاتها الضوئية، كمرآة تعكس صفاء لحظة ترسم فيها الأمكنة التي تتنمي إلى ذاكرة أثرية تتكون من عدة نقاط، تبدأ منها عبر عدة زوايا، لتجمعها ضمن بؤرة مرئية مفتوحة على نفسها لتضي المساحة، وكأنها تسلط عدسة الريشة على نقطة ثابتة يتوزع منها عدة نقاط تمثل خطوط الانعكاس الذي يجسد شبكة خطوط وهيبة محسوسة غير ملموسة، كأنها تنبع بالألوان خطوطها على قماش تترجم عليه انطباعاتها الخاصة نحو أمكنة هي لزمن يضج بالجمال المعاصر، المبني على إعادة الحيوية لهذه الأمكنة عبر الفن التشكيلي الذي يمنحها شفافية رؤية وروحانية لونية ذات انفعالات بصرية تعتمد على النقاط والخطوط كأساس هندسي، واللون والسطوع والتفتیح كأساس جمالي. لتوائم بحنة بين العناصر كلها وتتج لوحة فنية قوية بمفاهيم الخيال الأثري وجماله البصري.

إيقاعات منسجمة مع الخط وتشكيلاته الديناميكية في خلق الشكل أو المساحات المترابطة مع بعضها البعض، والمتزنة في نقاط البداية التي تؤلف منها الفنانة "باولا فنسنتي" ثيماتها الجزئية والمترابطة تقنياً وفيياً، وبشكل كلي مع وحدات التصميم ونهاياتها المرتكزة على الأبعاد والانعكاسات، والمنظور، ورؤيتها التخيلية

الخاصة المستمدة من أحاسيسها وجوداً آخر ينسجم مع الواقع ويتصاد معه. مما يخلق لغة فنية تشكيلية بنكهة إيطالية خاصة بها، وهي مرآوية في بنيتها الفنية العاكسة لفسيفة الأمكانة التي تبحث عنها هندسياً من خلال وجданية اللون، وعقلانية الخط والتأويل الفلسفى المتحرر من قيود الأفكار الهندسية التي تتصرف بها الخطوط والنسب الفراغية بمكوناتها البصرية، المحاكية فسيولوجيا عق الأمكانة القديمة بحداثة ريشة تجمع القديم مع الجديد، بمفهوم تخيلي تتشابه فيه المربعات، والمستويات، والدوائر، والانحناءات والتكرارات الإيقاعية، وما إلى ذلك. مما يزيد من جمالية التمايل، والتناظر، والانعكاس ويؤكد على أهمية الأمكانة الأثرية التي تنطبع في اللوحة بحس ذي مقاييس تعتمد على الانعكاس وقيمة الخط.

10 of 10

العناصر التي تستهدف تشكيل حبكة فنية تحاكي البيئة

لا تتشابه المотيفات التشكيلية في أعمال الفنانة ثريا حلال (Souraya Hallal) الهدافة إلى خلق رؤية فنية بيئية تتعدد فيها المفاهيم الجمالية بأسلوب يجمع بين المادي والحسبي عبر اللون والضوء والفراغ ، والمادة المؤلفة من عبوات مائية فارغة وأكياس نايلون، وخيطان صوفية ملونة ومشغولات كروشيه دائرية، وغيرها من العناصر التي تستهدف تشكيل حبكة فنية تحاكي البيئة بموجوداتها السلبية، وتحويلها إلى طاقات إبداعية إيجابية تستهدف بث الجمال الحسّي في وجдан الإنسان، وعبر الفن الهداف إلى إيجاد صيغة إنسانية عملية في تحقيق الفائد للمجتمعات الفقيرة التي تعجز عن إعادة تدوير مخلفاتها ، بما يجعلها تأمن خطر هذه السموم على بيئه الإنسان، وفي هذا ابتكار فني بين ما هو مفاهيمي وما هو تشكيلي، إنما بروية أخرى أضافت عليها الفنانة " ثريا حلال " حواراتها البيئية في كل لوحة تختلف عن الأخرى. إن بالمواد أو بالمضمون، لتبقى عروس العبوات المائية الفارغة تمثل بيروت في جمالها ورونقها الساحر وبينتها التي يجب الحفاظ عليها، لتكون موطن الإنسان المحافظ على البيئة .

تدمج الفنانة " ثريا حلال " بين ما هو بيئي وبين ما هو فني تشكيلي، لتندمج مع العناصر الانفعالية وتفاعل مع العمل الفني بخلق رؤية بصرية محسوسة تؤدي إلى استكشاف المعنى، والاحتفاظ بالمعايير الجمالية المؤدية إلى فهم سيمترية الأشياء

وتماثل خطوطها، والابعاد المتوازية والمتوازنة في اعمال تلتزم مفاهيمها التشكيلية مع المفاهيمية والإبداعية وغيرها من الصفات التي تؤدي إلى توازنات بصرية، وبمهارات يدوية كالкроشيه والخيوط التي تعصف بالذهن من خلال ألوانها ذات التعبيرات الوجاندية الموزعة على سطح اللوحات، كخواطر أو حلول تم تحضيرها من خلال العمل الفني المثير للحركة التشكيلية بكل ابعادها ، كاللوحة الموحية بازدياد حرارة الكواكب أو التأثير الكوني بكوكب الأرض، وبأدوات هي عبارة عن دائرتين من الكروشيه لعبت فيها السيمترية دورها في تحقيق جمالية خاصة .

فن تجتمع فيه الحركة مع المعنى لتشكل عبارات بيئية مقروعة بصرياً وبمؤثرات لونية لم تتركها الفنانة " ثريا حلال " مطلقا . بل من تحتها تقليدية غير متوقعة ومعاصرة فنية تشمل على عدة أشكال تتشابه في أسلوب فن التجميع، وتنافض معه من حيث الأدوات والعناصر والأفكار. لتسامي بجمالية الفكرة من الفن وأدواته إلى المضمون ومعناه، وترتبط جزئي وكلی من حيث مقاييس اللوحة واعتباراتها الفنية الملزمة بها الفنانة " ثريا حلال " من حيث المساحة وتقسيمها واختلاط اللون بالشكل مع المحافظة على الناسب بين الدوائر والخطوط. إن باللون أو الخط، لتعكس قدرة الإنسان على التأليف الفني بأبسط الأدوات الموجودة من حوله، وبرؤية حياتية تحافظ على البيئة المرتبطة معها الإنسان.

افتراضات بيئية تعتمد على الفن كأساس لحلول يمكن للإنسان اللجوء إليها، لتنعش الحياة وتحقق الأفضل لوجود الإنسان جمالياً وصحياً ونفسياً، وما إلى ذلك ل تعالج الفنانة " ثريا حلال "

المشاكل البيئية بابتكارات تخضع لمفهوم المادية الفنية الملمسة، وللحسيّة اللون مدركة قيمة الشكل في منح أعمالها النّظرَة التشكيلية المحافظة على قيمة الحجم والخطوط، والتعبيرات المزدane بالفراغ والضوء دون عبئية مفاهيمية. إنما بتوازن المفاهيم الفنية التي جمعتها إن في عروس البيئة المؤلفة من بقايا عبوات بلاستيكية فارغة أو في اللوحات الأخرى المؤلفة من خيوط ودوائر من الكروشيه. لأنها تناطِب المجتمعات بفن بيئي حصرته أولاً في عبوات مائية مرمية، وهذه تشكل مشكلة للطبيعة أولاً ولحواس الإنسان ثانية، ومن ثم فتحت حواراتها عبر كل لوحة قدمت فيها أشكالها بلغة بسيطة تاركة للمساحات الفاصلة بين الأشكال متنفساً بصرياً لتشكيل لم تفارقه، إنما توحدت معه عبر اللون والخطوط اللونيّة الدقيقة إن بالرسم أو بالخيط أو بالضوء المسيطر على الأبعاد بتنظيم لم تنفلت عنه، ولم تتركه على عبئيته في هذا الفن البيئي المخاطب للمجتمعات الإنسانية.

* * *

قيمة المفهوم الفني في معالجة الهواجس الاجتماعية

يفصل الفنان " ياسر صافي (safi yaser) " في لوحاته عن نسيج اجتماعي متنوع في روياه المشدودة نحو الغموض أو المجهول، وكأنه مسير كالآلة يتم التحكم بها من خلال سلوكيات انطبع عليها الإنسان ضمن ألوان تجريبية محدودة في تلاشيه الجوهرى، المختزن للأبعاد بفطرتها التشكيلية التي تعتمد على التصوير الواقعي الاجتماعي. إنما ضمن مخيلة تجريبية تحدد في خطوطها معطيات الحياة التي تتشكل بدايةً مع الإنسان ورؤاه وأفكاره الخاصة النابعة من معتقدات وأيديولوجيات تتقارب وتبتعد تبعاً للأشكال والأحجام التي تفارق الواقع وتتأقلم معه، وكأنه يقدم خربشات تترجم أفكاره نحو المجتمع الذي ينتقده بفن ذي منظور اجتماعي تعبيري يؤكد على قيمة المفهوم الفني في معالجة الهواجس الاجتماعية التي تتناثب دواخلنا، وتتركها في حالة قلق وهروب من الواقع نحو الخيال. لت تكون الصور بحرية تطلقها ريشة تنادي بحقوق المجتمعات في الحياة دون تأثر وتأثير بالسلوكيات أو السياسات المحكومة لنظرية لا تغييرات فيها .

بساطة، عفوية، سذاجة فنية مرتبطة بالعمق والجوهر والأبعاد والسينوغرافيا، وحتى الفنتازيا الإنسانية العبثية المنسوجة مع شخص يرسمها وفق ملامح تعبيرية تكسر القيود بفن يمنح الحرية لللون، ولخربيشات النفس الإنسانية من الانطلاق نحو الوجود الذي يعالجـه الفنان" ياسر صافي " برسومات تحمل في حكاياتها

القصص الاجتماعية ذات المشهد المفتوح على عدة تأويلات زمنية ، وبرمزية حركية ذات تغيرات بصرية تؤثر بصرياً على الخطوط الشفافة ، والأشكال النابعة من رؤية طفولية في تشكيل المعنى والبني . لتكون في أسلوبها الفني كنوع من الارتقاء الحضاري المحاكي بصرياً المجتمعات التي تتصارع سياسياً واجتماعياً وعقائدياً ، بغض النظر عن قيمة الإنسان النمطي في تطلعاته التقليدية نحو الحياة .

ريشة حسية غنية بالنسب العبثي الباحث عن الوجود الإنساني ، وبتعبير ذي تجريد لوني يخضعه لموازين الشخصوص ومعانيها الداخلية المرسومة وفق إيقاعات بصرية تتاغم مع تضاد اللون ، حرارته وبرودته وتدرجاته وتشكلاته المتحركة من المعايير ، ومن المصطلحات التصويرية المهمشة في ظاهرها والمبطنة بفلسفة تتميز بتمثيل بصري حسي تتواءز فيه النسب الفراغية التي يتركها باتزان فني عبر مساحات فاصلة بين الألوان المتناغمة والمتناقضة ، وبين الخطوط والأشكال . ليتلاعب بصرياً بشخوص إيحائية ترسم للرائي صورة حية عن المجتمعات وأزمنتها التكرارية بشكل مجازي يؤدي إلى توحيد الإنسانية وإعادة بناء المفاهيم السلوكية للإنسان من خلال الفن التشكيلي وعالمه الخاص .

يوفر عنصر اللون في لوحات الفنان " ياسر صافي " نوعاً من المحاكاة ، ويتماشى مع جدلية الخط وعبثيته تحقق دهشة محيرة للذهن ، ليستكشف بصرياً قوة التوليفات الفنية في تأدية دورها الفني منادياً بحرية الإنسان من خلال الفن المتحرر من القيود التشكيلية ، والعلاقات المرتبطة ببعضها البعض من خلال المتغيرات الحركية التي

تبعد على ملامح شخص يستحضرها من الذاكرة الطفولية برمزيه
تعيدنا إلى أشخاص عايشناهم عبر الواقع . إلا أن التفاوت بين المعنى
والمعنى يتباين مع التفاوت بين المضمون والأسلوب ، والقدرة على
منح اللوحة قراءة بصرية عفوية ترتبط بالمشاعر العاطفية
والانفعالات الاجتماعية والفنية الأكثر حسية في إضافة التخيلات ،
ومنح الواقع تعبيرات استبطنها بالفعل الحركي المرئي المبهم
أحياناً ، والواضح في أجزاء أخرى من اللوحة . إن من حيث المحور
الإنساني أو من حيث محور التحرر من القيود الحياتية بشكل عام .
إذ يحاول الفنان " ياسر صافي " خلق لغة فنية لا تخلي من قسوة
الحقيقة في ملاد صورها الفكرية لا التشكيلية والتحليل الإيحائي
المرتبط بالوعي الاجتماعي

* * *

ريشة تسرد بحركتها وإيقاعاتها نغمة فنية

تضيف "ليلي بيضون شلبي" (Leila Beydoun Chalabi) لمفرداتها الفنية لغة لونية تكشف من خلالها عن سرد محمل بالانفعالات الضوئية الخاصة بدرجات كل لون ومؤثراته البصرية، وبغموض فني يوحي بشفرات عمل تترجمه الفروقات اللونية ما بين الأصفر، والأحمر، والخطوط المغلقة والمفتوحة، وبتمثيل انطباعي، لطبيعة تمثل الحياة بتفاصيلها المتنافرة لونياً، والمنسجمة مع إيقاعات الخطوط الصامتة، والموحية بالحياة وتفاصيلها الفنية عبر لوحة تحاكي الألوان والخطوط بحياة ريشة تسرد بحركتها وإيقاعاتها نغمة فنية تسترد من خلالها أمكنة عابقة بالذكرى، أو بطفولة تعيد رسماً وفق خربشات خطوط تتشابك فيها المفاهيم الجدلية المحيرة المرتبطة بالحركة داخل اللون، وbmزج يتضح من خلاله عدة إيحاءات جمالية متغلفة في طيات اللون وكثافته وشدة درجاته. إذ تظهر علاقة المشاعر الحسية والخطوط المتناغمة من خلال حبكة اللوحة العفوية في أسلوبها وانطباعاتها وتعبيراتها الداخلية.

يعتبر اللون عنصراً أساسياً من حركة ضوئية في لوحات الفنانة "ليلي بيضون شلبي" الوجданية في تطلعاتها الحياتية، المصبوغة بلونين أصفر وأحمر، كأساس بصري مؤثر بتضاد مع التفاصيل والعناصر الفنية المساعدة على استثاره الحس الباطني للطفولة المختبئة في كل منا. إن من حيث التعبير الطبيعي أو من حيث حقيقة

الخط الوجودي المتمسك عامودياً بِتقاطعات تميل نحو العشوائية ، وفق نظم بسيطة تتشابك معها الألوان المركبة. لتثير بذلك تأملات فلسفية بُورتها اللون الأحمر وقوه الحياة النابضة التي تمنح اللوحة نبضاً حيوياً، يتمثل بخطوط اللون المنفرد والمتحرر من رؤيتها الساعيرية التي تختلف اختلافاً كلياً عن عبئية الحياة وجودها الجمالي والتكوني .

تتسع لوحة الفنانة " ليلي بيضون شلبي " لمعاييرها الفنية الخاصة برؤيه الحياة التي تعج بالجمال من حولنا ، وببراءة تحمل صفة الطبيعة البكر التي نراها وفق هيكلية الخطوط، بوعي ربما! يتجرد من الانضباط في بعض منه. إلا أنه يحافظ على الإيقاع الداخلي الباعث إلى التفاؤل، والاعتدال والحكمة، والجمال، والهدوء المقترن بتأملات تفرضها الألوان الحارة المعاكسة للألوان المركبة تركيباً متزناً في انفصاله البصري الذي نشعر من خلاله أن موسيقى اللون تتفاوت بين نغمة ونغمة حيث تتجلى بمحاكاتها الجمالية عند تناقضات الأشكال، فيما بينها كالمرربع والمستطيل والمثلث الوهمي والمتشابه بين الأشكال الأخرى، والأنماط التي تتجاوز بابتخاراتها الطفولية الباردة سكون الخطوط وحرارة اللون ، ل تستوفي بذلك الفكرة التي تسعى من خلالها إعادة ذكرياتها مع الطفولة والحياة .

إسقاطات لأشورية على اللون تخزن جماليًا إشراقات تتسم بإشباعات داخلية تتراكم داخل طيات اللون ومعانيه الوجданية المترنمة موسيقياً مع الأشكال، والألوان، والأحجام، والظل، والخط، والضوء والتآلف مع المتناقضات الحسية البارزة في لوحة تحاكي الحياة بذاتية تمنحها " ليلي بيضون شلبي " عفوية الطبيعة

وجمالها الحيوى، وحتى أنثوية السمات. لتوظف المشاعر الجمالية ببهجة فنية هي جزء من التعبيرات التي تطمس الواقع بها، لتجعله ضمن الخيال والإدراك التجريدي المشبع بتشابكات صياغية نسجتها لونياً بحبكة وجданية ذات تناقضات مختلفة في جوهرها إن من حيث المعنى والمعنى أو من حيث نفي الفراغات التكوينية، لتكون ضمن متخللة تبحث عن ثغرات الضوء اللوني عبر الألوان المتنافرة والحرارة، وبخصوصية فنية تضفي عليها "ليلى بيضون" الوحي والإلهام الشعري المرتبط بموسيقى اللون وإيقاعاته الذاتية.

معايير جمالية خاصة مجهولة الأحساس عند رؤية لوحة في تفاصيلهامحاكاة إنسانية تعيد كل منا إلى طفولته، وكيف يتترجمها من خلال اللون وتعبيراته الراخمة بتفاصيل الحياة التي تناقض معها عبر الدوافع الداخلية الناتجة عن التأثيرات العبثية الموحية باتجاهات الفن وجمالياته التي تحظى بنغم تتألف معه حواس المشاهد والفنان، لت تكون اللوحة وجدانياً بتوحد حسي ينفذ إلى أعماق النفس بشاعرية وجمال يرتكز على نمط طفولي متمسك بالحياة وطبيعتها.

* * *

منحي فني تعبيري يتواضع مع المفهوم المعاصر

يعصف الفنان " زياد جسام " بالألوان لتطمس معالم الواقع الذي يمنه صفة تخيلية يجبرها على التعبير النفسي الانفعالي الذي يقود اللون إلى التشظي خارج حدود الملامح العامة، ليتركها طي الإيحاءات الفنية التي تؤدي إلى انفعالات وجاذبية تشير حالات لونية بصرية يترجم من خلالها " زياد جسام " تعابير الألوان الحارة والقوية بصياغة تجمع العناصر الفنية مع المفاهيم الملمسة تعبيرياً، لتجريد يحاكي الواقع بتخيلات ذات معانٍ تضج بالحياة، ويرونق لوني ذي علاقات مترابطة مع بعضها من حيث اتجاهات خطوط اللون والميلان مع الحركة الضوئية الانعكاسية، الناتجة عن قوة الألوان وخطوطها منجدباً نحو الواقع متخذًا من الخيال منحي فني تعبيري يتواضع مع المفهوم المعاصر، المتحرر من نظم التشكيل وحدود الألوان وتدرجاتها النسبية المنسجمة مع توليفات الحركة المركبة بصرياً كمشهد يحثه على المزاج الفني المعاصر .

تفصح معاني الألوان في لوحات " زياد جسام " عن تألف يوحى بالتناقضات التي تؤدي إلى صياغة حبكة فنية تؤدي في تمثيلات الواقع إلى تشكيل واقعي متخيل ضمن مشهد بانورامي يميل إلى الدراما الرومانسية الفاعلة حركياً مع الأشكال والأحجام والمفردات الفنية، المضافة بنوع من دلالات رمزية تضيف إلى المعنى الفني قوة بصرية تؤدي تعبيرياً دورها الفعال في الإيحاء الحركي الناتج عن تلاشي اللون وتشظيه سيميائياً . إن من حيث الحجم أو الكثافة

أو شفافية الضوء المبهم في أجزاء متعددة من اللوحة حيث يعتمد على المزاجة الموضوعية في تركيب تصويري يطمسه الفنان" زياد جسام "بتجريد لوني يزيد من قيمة التعبير الوجданى، بتفاعل فني يختلط مع العناصر البصرية واحتلاتها المثيرة، ويتضاد ذي تركيب صياغي يتلاحم مع الأجزاء، وبمقاربات تفصح انسجام مبني على مفهوم الكولاج وطمسه تشكيلاً مع المفاهيم الأخرى .

توظيف فني يتلاعم مع الشكل والمضمون، ويكشف عن توازن بين المتقاضيات البصرية حيث تتنافر الألوان، والخطوط وتتألف رومانسياً الحركة مع بعضها أي حركة الألوان والأشكال المتحركة من قيود التشكيل إلى الانفعالات الحسية المتوازنة مع عاطفة اللون، وموسيقاه الداخلية المنصهرة مع التنساق البصري الذي يعتمد على التناقض والتضاد في المفاهيم الفنية حيث تتوحد العناصر الفنية، لتؤلف مشهدًا بصرياً يستند على ثنائية الشكل واللون، وقدرتها على احتواء أجناس اللون والمفردة الانعزالية التي يفصلها بفراغ شفاف، مما يتيح للريشة اللعب عاطفياً على طيات الألوان وانفلاتها بایهام سردي يتواافق مع لغة اللون واحتواها على تعددات نسبية في التدرجات الظاهرة والمبنية برمادية وجودية تحقق متعة في الرؤية من كافة زوايا اللوحة المحاكية للإيقاع الفني وسماته ذات الناسب اللوني .

معطيات جمالية مدعومة بدقة تثير صدمة بصرية في لوحات الفنان" زياد جسام " ليحاول بعدها المشاهد استكشاف المعنى المتراصع مع التكرار الإيقاعي، لخلق توازنات بين الأضداد والأبعاد الثنائية ، المجردة من الملامح، ومن جدلية شخص أو عناصر

يتركها حسياً للرائي، لمحاورته عبر الاختلاطات الشاعرية والرومانسية التي يدمجها وفق أسلوب جمالي يوظفه بتقنية تختلط فيها المفاهيم . إنما تتحقق الصدمة البصرية التي تجذب المشاهد إلى عمق المعنى الفني، وتفاصيله الانفعالية المؤدية إلى خلق فضاءات زمنية تؤدي دورها الفعال في رؤية التلامح اللحظي، المبني على قوة رومانسية الواقع المتخيّل واختلاطاته الأسلوبية المحسوسة مرئياً بديناميكية حركية تقود إلى تساؤلات فكرية واعية للشكل، والحجم، واللون والمساحة، والدرجات التي تؤدي إلى حوارات ثانوية متينة في مستوياتها وللامتحنها التعبيرية .

يسعى الفنان " زياد جسام " إلى اختراق حدود اللوحة، وتخطي النظم الأكاديمية في الفن التشكيلي، ليرفع من قيمة تمثيلات الواقع مبتعداً منه نحو الخيال الحال برومانسية لا حدود لها تتمرد على شخصوص اللوحة أو عناصرها برمزيّة الألوان الاجتماعية المقيد بها، مما يجعله يتاغم مع التعبير اللوني، ويتنافر مع حدود الخط الذي يميل مع الانفعالات العاطفية نحو الحركة المغمورة بظل وألوان داكنة أحياناً، فهي رغم قوتها تميل إلى العتمة في أجزاء منها. ليغدو مصطلحات الفن المعاصر المندمج مع التشكيل والتناقض البصري مع نظمه.

* * *

الفن البيئي ونقاط القوة البصرية المؤثرة

في حواس الإنسان

ينطوي الفن البيئي على مفاهيم متعددة. إذ يساعد على تحسين العلاقة بين الإنسان والعالم الطبيعي ضمن متغيرات تستعرض مشاكلها بين الحين والآخر، ونحاول قدر المستطاع الحفاظ على بيئية تتتوفر فيها الشروط الصحية والجمالية باستخدام عدة مصطلحات لغوية أو فنية، وفي شتى المجالات للحفاظ على سلامة البيئة ومن ضمنها الفن البيئي ونقاط القوة البصرية المؤثرة في حواس الإنسان. لأن البعد التأملي في الطبيعة يتوازى مع الخلق الإبداعي الذي يعتمد على إعادة تدوير المواد الأولية المستخدمة في هذا الفن البيئي الخاص بالإنسان، وتفاعل حسي يندمج مع الفن المعاصر وجماليته التقنية التي تعتمد على تجميع المواد وتصميم الفكرة وال المباشرة بالعمل الفني المتحرر من التشكيل والمنسجم معه في آن. باعتباره عملاً بيئياً إبداعياً يرتبط بالبحث عن إعادة تدوير مخلفات الإنسان ووضعها ضمن مفاهيم العمل الفني وجماليته، مما يدفع الحواس نحو تأملات عميقة التحليل وقوية في تفاصيل الفكرة التي تعالج بيئية المجتمعات الإنسانية والرؤية المرتبطة بالمواد العضوية المرمية هنا وهناك ، لتصبح عملاً فنياً يعيد للطبيعة عزريتها المزدادة بالجمال وبالحيوية الخلاقة .

إن النظم الإيكولوجية للفن البيئي تساعده في استعادة الحركة الجمالية، لتشوهات طبيعية تأثرت بالمتغيرات ولنقاط قوة تبرز في المواد المهملة التي يتم تحويلها بصرياً إلى عناصر فنية تخاطب

الحس العام بدهشة تصدق المشاهد أولاً، ومن ثم معناه والمواد البنائية المؤسسة لأي عمل فني مفاهيمي أو تركيبي أو إبداعي أو حتى تشكيلي، لت تكون المفاهيم الجمالية وفقاً لتأثيرات العمل على الذوق حيث يتم صقل العمل بصرياً، وتصل رسالته الإنسانية إلى الرائي بعيداً عن الهدف التشكيلي أو المفاهيمي، وما إلى ذلك لأن العمل الفني البيئي يهدف إلى خلق جمالية خاصة تتعلق بالمواد المهملة المضرة بالبيئة وإعادة تدويرها من خلال عمل بصري مختلف اتجاهاته الإدراكية القادرة على المحاكاة بكل أنواعها وفوائدها البيئية والجمالية. كأعمال "سامي مسيح" المصنوعة من أكياس النايلون وأوراق وغصون أشجار. إضافة إلى بقايا آلات كهربائية كالمراوح ومكيفات التبريد التي يحاول من خلالها الوصول إلى كتاب غينيس بشخص حركية مؤلفة من هذه الفضلات .

البيئة الفنية هي المحيط المشبع بالجمال، وذلك لحاجة الإنسان إليها إن من حيث تصريف المادة المهملة أو من حيث تشكيل الأعمال الإبداعية المنوطة حتى بالاختراعات القائمة على بساطة الفكرة والمادة معاً، وما بين مكونات جامدة ورؤيا حركية نقاط مشتركة، منها التصميم والتنفيذ والإنتاج بدءاً من المناطق المحيطة بالإنسان وصولاً إلى الأماكن البعيد عنها، ليصطاد مادته حتى من الطبيعة والغابات التي تحتاج إلى مكون حي مثل يد الإنسان لرعايتها، والاهتمام بها والارتقاء بها نحو الصحة والجمال. لتطور المجتمعات وتصبح قادرة على مواجهة الخلل البيئي الذي يحکى عنه، وعن مخاطرها في الآونة الأخيرة. إن ديناميكية الفن تكمن في حفاظه على سلامه بيئية المجتمعات الإنسانية بتحويلها إلى معلم بصري تتجانس فيه المستويات الفنية، وإن بسذاجة أو بعفوية

فطورية تبدأ من المراحل الأولى للإنسان حيث تتمو اهتمامات البيئة معه خلال مراحل حياته ويستطيع من خلال ذلك بالاهتمام بالبيئة من حوله بأبسط الأفكار وأجمل الأعمال، وحتى باختراعات يمكن رعايتها من الجمعيات الأهلية أو الدولية. فهل نحلم بهذا في لبنان أم أننا لا نستطيع الاهتمام بهذا النوع من الفن، ليصبح مع الأيام من أهم الفنون؟

يتفاعل الإنسان بشكل عام مع المحيط البيئي من حوله، ويحاول ربط الجسور ببعضها، ليحافظ على حيوية محيطه محافظاً بذلك علىبقاء النوع الإنساني سليماً معافياً من أي تلوث قد يحيط به أو يتآثر به . هذا في المجتمعات المتقدمة أما في الدول النامية، فما زلنا بحاجة إلى تحفيز وتشجيع الأجيال. لتحمل هذا الفن محمل الجد حيث يتابع كل جيل ما وصل إليه الجيل السابق ضمن منظومة بيئية مدرستها جيداً من قبل المهتمين بهذا الفن البيئي المحاكي للحواس البصرية، وللتوازن البيئي المتداخل مع الأنشطة الحياتية المتنامية، ومع العمل الفني باعتباره المساحة التي تحتوي على المكونات الأساسية التي تشكل في حد ذاتها حماية بيئية يحدد أهميتها الفنان نفسه إن من حيث التأليف أو التصميم أو التنفيذ أو خلق استعمالات شتى يمكن الاستفادة منها بشكل عملي ضمن استخداماتنا اليومية .

لا يمكن تجاهل العلاقات الترابطية في العمل الفني البيئي مهما بلغت معاييره أو مقاييسه. لأن أي تركيب إبداعي أو صوري لا بد أن يرتبط بالخط واللون والشكل والملمس، وربما بالمساحة والقدرة على توزيع العناصر فيها بشكل هندسي يثير الفكر بتمثلاته التخيلية أو الواقعية، وإن من خلال الانسجام والتضاد والمفارقات الرياضية

البسيطة الشكل والغنية بالمعنى والمبنى ، والحركة ، والسكون والإيقاعات المتعلقة بمكونات العمل الفني التي تسهم في إثراء النشاط الفكري الهدف إلى خلق معادلة جمالية ينتج عنها عملاً فنياً يساعد في تنمية القدرات الفنية من خلال علم الفن البيئي وآليات التخيل المرتبطة به. مما يسهم في تنويع الجوانب الحسية والبصرية وربطها بالأشكال والمواد المحيطة بنا بيئياً. وهذا يستدعي توظيف هذا الفن في شتى مجالات الحياة ووضعه ضمن المهارات الفنية التي يحتاجها الفرد في المجتمع.

يمثل الفن البيئي صرخة جمالية تتفاعل معها المعايير الإنسانية في المجتمعات الرأسمالية أولاً. لتكون بمثابة خطاب بصري مفتوح يعالج من خلاله مشكلة التلوث والتشوهات التي تصيب الكون، ويتأثر بها الإنسان مناخياً وطبيعياً، مما يؤثر بشكل سلبي على صحته الجسدية والنفسية. فمن أهداف الفن البيئي خلق نتاج جمالي يعيد تدوير المرميات أو المواد غير المستعملة أو غيرها، والاستفادة منها في شتى المجالات الحياتية، فهل تدعم الدولة هذا الفن الخطابي الموجه إلى المجتمعات بصرياً؟. ربما الريح المادي لا يشكل هاجساً عند الفنان البيئي لأنّه يجسد فكرة الجمال بمواد تضر البيئة لو بقيت مرمية هنا وهناك. إنما من يدعم هذا الفن؟ وكيف تستثمره في مدارسنا لنضعه ضمن بيئه فنية تهتم به وتطوره ليكون ليس فقط لبنياناً إنما عالمياً؟.

* * *

الصراعات الناتجة فنياً عن الأضداد

تعطي لوحات الفنان "أحمد نفوري Ahmad Naffory" () مقومات لونية تشد البصر فنياً، لتتوحي بتأثيرات اللون على اللغة التشكيلية التحاورية، ونقاط التقاطع التخييلي المؤثر ذهنياً على المتلقي تاركاً لخبراته عبئية وجودية تؤكد على الصراعات الناتجة فنياً عن الأضداد. إن من حيث الألوان أو الخطوط أو من حيث الأحجام والأشكال الإيحائية، وحتى التصويرات التي تتشكل سردياً عبر تفاعلات تكشف عن مكنون تخيلي ذي نسق تكويني تتنافر فيه مقومات الزمان والمكان، وفق بنية تجريدية تحاور الذات تعبرياً وتتركها وظيفياً بجمالية يسعى من خلالها الفنان "أحمد نفوري" إلى دمج الواقع والحلم. ليترك للإيحاء اللوني بشاعرية ملحمية تمثل الصراع بين عوالم مختلفة داخل لوحة تحاكي الوجود بعيونها وتحيراتها الواقعية سردياً، لحركة اللون وتدرجاته بين داكن وفاتح أو بين الخطوط ومساراتها المتقاطعة بين الواقعي المتخيل، والبناء اللوني بجماليته الشفافة.

تلازم حركة اللون الإيحاءات الداخلية لتعبيرات ذات مضمرات تتصارع فيها شفرات يتركها عبر خطوطه الذاتية، كمسارات الإنسانية التي ينتقدها في خربشاته المشاكسة للبصر، والأتماط التي تفصح عن حيوية حركية عميقة الدلالة فنياً ، فالتشكيلات المتصارعة بين المفاهيم التي يخفيها عبر طيات الألوان وكثافتها أو تعرجات الخطوط وعشوانيتها هي فلسفة تحاكي حركية الواقع

المتشابك مع أضداد مختلفة ضمن مساحة واحدة يتحرر منها أحياناً الفنان "أحمد نفورى" كما يتقيى بالرؤى الفلسفية من خلال الفراغات. إلا أنها تشد بعضها البعض ككتلة بصرية تحتاج إلى تفكير جزئي لترجمتها فعلياً وإبرازها كعوالم تتصارع فيما بينها وتشكل المساحة اللونية فيها رمزاً إنسانية تচمت فيها الحركة أو تسكن في أجزائها الفراغات مجتمعة، وبأسلوب فوضوي يثير جدلية ملحمية لا تنتهي وتهيمن على زمكانية اللوحة وغموضها.

يتجلّى صراع الألوان المهيمنة على المتناقضات الفنية المخفية إيحانياً بموضوعية تعتمد على ذاتية الأشكال المضمرة التي ترتبط بالأنساق التخيلية، والبنية الغارقة بالتعابيرات المختلفة والرؤى المتناقضة حسياً مع الوجود وصراعاته الحافلة بتحديات الأنماط وقوتها ، كخط يرسم بمساراته المشاعر النضالية والتحدي الذي يخوضه نفسياً عبر لوحة يخفي فيها التنااغم والانسجام والتمرد الخاضع للنفي والإضمار، كي تتجلى العناصر الفنية بسوداوية مزاجية تنبع من صراعات المجتمعات والتطور الفاعل في تثبيت عبئية الحياة كألوان يجمعها يحاورها يتضاد معها، وينحها ذاتيته الفنية بأسلوب إيقاعي يكشف عن حس فلوفي شاعري وعن محاكاة تصادمية بين الخط واللون، والنسيق التخاطبية ذات الأضداد البصرية أيضاً.

لوحات تتذبذب فيها الدلالات البصرية عبر وجوه فنية مختلفة تتخذ من الأضداد والتنااغم ضددين ينأى بهما الفنان "أحمد نفورى" الصورة التشكيلية في اللوحة، للاتفاق وظيفياً مع الصيغة الفنية التي تؤدي إلى خلق جمالية تصادمية تحليلية عبر الألوان والحركة

التي تضج بخصوصية تربك فيها الانطباعات بين رتابة وتحفizer، ليبرز العلاقة الحميمية بينه وبين الريشة واللون، وبتميز حسّي يوحي بقوة الرؤية الناتجة عن صراعات العناصر الفنية على مساحة لوحة تتشارك فيها العلاقات الضدية، بما يتوافق مع الصفة الإنسانية والعالم التي تسهم بعبيتها في خلق المشاعر المختلفة ومفاهيم الضوء والعتمة، والخير والشر، والظل والوجود، والإيحاءات والآنا، والخطوط ضمن كتلة اللون المشدود وفضاءات يحرص على منها الأبعاد التي ترتكز على التكرار والتضاد المبني على خاصية الحياة والجمال الذي يتصف بحركة الأشكال والأحجام والارتباط بالقيم والمعايير المجتمعية ، والتحرر منها أحياناً ضمن لوحة تمثل المجتمع بسلبياته وإيجابياته، لتحقيق السطوة الوجودية الفاعلة في سطوطها والانفلات من القيود وحدود الأمكنة والأزمنة التي تعيد نفسها محاولاً بذلك الفنان "أحمد نفورى" مزج الزهد والتأمل بالنفور والتشاؤم ليوازن بموضوعية بين الفن والحياة.

* * *

درجات لونية كثيفة في تشكيلاتها الثابتة والمتغيرة

تجانس الألوان مع حركة الأشكال الإيحائية في أعمال الفنانة "أسماء فيومي" وبأسلوب ذي مضامين تكوينية تزخرفها سماكة تجمع من خلالها بين الوحدات الفنية بسلامة، وشاعرية ذات جمالية تجذب إليها الحس الوجданى لغموضها وإحساسها الفنى القوى بالحركة والإيحاء، والجوهر التشكيلي الذى يتسم بالتعبير التجريدي القادر على جذب البصر نحو العمق وبوظيفات بصرية تستبطنها بأشكال تجريدية لها دلالتها وحيويتها المرتبطة بمعانى الحياة وغموضها الذى يستفز المشاعر، لاكتشاف المزيد من تفاصيلها الواقعية، وان بانطباع تجريدي له معناه الخاص فى أعمال الفنانة "أسماء فيومي" وريشتها المغموسة بالألوان حارة وباردة حيث تتشظى الأشكال. لتبدو كأنها كتلة فى فضاءات متخلية.

تحتل الخطوط الإيهامية جزءاً مهماً من لوحات الفنانة أسماء فيومي من حيث خطوط الطول وخطوط العرض والمربع المخفى بين أشكال تلامس بملامحها الوجوه الإنسانية المتشابهة جمالياً مع أشكال هندسية تمثل إلى خلق ترابط متين يديناميكته المحبوبة مع الألوان المتناقضة، والتكرار الإيقاعي لنغمات ذات درجات لونية كثيفة في تشكيلاتها الثابتة والمتغيرة ، المرهفة الحس في خلق عوالمها المتخلية التي تستثير من خلالها عاطفة المتلقي والذهن الباحث عن المعانى الجوهرية المتغلفة في سماكة اللون، وشفافية الأبيض المحاكي للفراغات ببانورامية تفترشها على سطوح لوحة لها

خلفيتها المتناغمة مع الموئفات والأشكال أو الكتل المتداخلة مع بعضها بعض والتي تتلاعُم مع اللغة الفنية وخاصيتها المؤثرة في إيقاظ الحس الجمالي .

تطابق الأشكال مع التناور والانسجام بين الألوان ومع التضاد في حجم الخطوط واختلافاتها العقوية، وإن ضمن نظم تجريدية تتلاعُب بها الفنانة "أسماء فيومي" بنمطية درامية تروي من خلالها رؤيتها المختلفة الجوانب تصویریاً، وكأنها تضع المدارس الفنية في لوحة متمردة على التشكيل ومتواقة معه في آن. إنتاج المعنى المتحرر من الذات، وبموضوعية ذات لحظة جمالية انشق عنها تعبيرات غير محدودة، وإن ظهرت أطر المربعات بين الألوان الداكنة. إلا أنها في الألوان الفاتحة لا نهاية ومفتوحة على عدة تأويلات بصرية ذات خواص مرئية، وبنية فنية تتشارك فيها الأجزاء وتتلاحم مع الكل ضمن سمعونية اللون قادر على احتضان التضاد بوعي يثير الغموض أكثر فأكثر .

اتساق فكري منطقي بين ثنائية الأشكال التي تركتها ضمن التحليلات الموضوعية، كنقطة انطلاق لريشة بين سماكة تركتها كسطوح مفتوحة المساحات، وإن بين زوايا تحدها بتصوير مجازي لنقطة الالقاء والتلاشي وفق انعكاسات تطمسها مع الأبعاد، لتقسم لوحتها إلى ثلاثة أو رباعية تحاكي بها الفروقات البصرية بين إنسان وآخر، بتوجه ذهني يؤسس لفهم حكاية الحياة التي ترسمها الفنانة "أسماء فيومي" بتؤدة وبلاوعي يؤدي إلى تطور بنوي في اللحمة الكتلوية التي تشتد عند الألوان النارية الغامقة وتترافق عند الألوان الباردة، لتكون أشكالها عبر إيحاءات ضمن طبقات

لونية متعددة متناقضة بين الحسي والروحي، والفعل والمادة وما ورائية الرؤية الفنية.

تأسيس، تكثيف، وتلاشي وهدم لطبقات أولى مغطاة بتعابير تستبطن تفاصيلها الفنانة "أسماء فيومي" بإيحاء تتركه لتخيلات واقعية تستمد معانيها من الإنسان والحياة والطبيعة، والبنية الذاتية المتلاحمة مع العناصر الأخرى، لتقاوم الوجود وتركت إلى مفهوم العدم بعد رحلة فلسفية مع الألوان وتركيباتها. إن الألوان الأساسية أو المركبة، لتكون استثنائية في المعنى التشكيلي وثنائية الشكل والمضمون ببساطة تتفاعل معها حواس المتلقى. لأنها تجمع بين العفوية والخبرشات، وبين جدية الخط وتغطيته ووعي اللون في خلق حوارات درامية، وبسميمائية تتجلى من خلالها ميزة الفكرة التي تنطلق منها بثبات، وتحاول بثها في لوحة جمعت فيها متناقضات الحياة.

* * *

أفكار تشكيلية يترتب عليها حفظ الحضارة البعنكية

تختلط مفاهيم الألوان في أعمال الفنانة "خولة الطفيلي" (khawla tofayli) الترسم بعلبك والطبيعة اللبنانيّة المرتبطة بأهميّة المكان، لتكون قادرة على جذب المتلقي نحو بؤرة نظرتها الأثيرية، وبامتاع بصري يهدف إلى معرفة ترتبط بالماضي والحاضر ، والأبعاد الزمنية الإيحائية باصرار تغيب فيه وجوهه، وتظهر من خلال تدرجاته الشفافة وجوهاً أخرى . إلا أن النواحي التي تهتم بها "خولة الطفيلي" هي فراغات صوئية تبني منها الأسس اللونية لللوحة . لتعبك رسوماتها بتجريد لا يخلو من انطباعات واقعية ذات تصويرات تخيلية تضفي ببانوراميتها لمسة فنية تنطوي على إحساس غامض وأفكار تشكيلية يترتب عليها حفظ الحضارة البعنكية وتراثها الصامت الذي يرتفق بالحركة المتفاوتة بين السكون ومتناقضات الألوان الحارة والباردة . لتخليد التأثيرات المنبعثة من هذه الأمكنة والإحساس بعمق حضارتها وجماليتها المؤثرة في الذاكرة والطبيعة .

ترسخ في أعمق اللون القيمة الفنية الناتجة عن توازن البعد المخفى والبعد الظاهري مع الحفاظ على انكسارات الأشكال، وعشوانيتها التي تلام المكان ومعانيه الطبيعية الدالة على مناظر منتقاة تتجاوز بها المفاهيم المعايرة للآثار وكمونها التاريخي، ل تستقر داخل الذاكرة الفنية لل لوحة وتحافظ بصفات جمالية فاعلة في بنائيتها، وفي النماذج التشكيلية المتميزة بتفاعلاتها الإيجابية التي

تتسم بصفات تصلح للإنسان المعاصر الساعي إلى رؤية التراث والعودة إلى الماضي ، وإن ضمن الخواص التشكيلية المساعدة في إثراء المكان بمشاعر حسية جمالية ذات تأثيرات حضارية واسعة فنيا .

مزج بين ثقافتين فنية وبصرية من خلال ربط الحضارة وجمالها بالريشة واللون، والمحاور المتنوعة الاتجاهات لاستعادة القيم المكانية التي ترفع من قيمة الوجود الإنساني وأثره الذي يعزز من خلاله تمسكه بتاريخه الذي ينسجه لونياً، ويتركه في لوحة تحاكي الحس الإنساني عبر لغة فكرية تتحرر بوعي، وبموضوعية مع اللون الأبيض ومساحاته المتلاشية والمترادفة. لتكون كمصطلحات فنية تتركها الفنانة " خولة الطفيلي " للتفكير بالانعكاسات الزمنية التي تعيد بمخيلتها بناء أمكنة تنتج رؤية إنسانية تمزج بين الماضي والحاضر والمستقبل، والألوان بمدلولاتها البصرية تجعلنا نقرأ الأدوار الأساسية للشكل واللون والخطوط التعبيرية الواضحة في فلسفتها الجمالية .

ترصد الفنانة " خولة الطفيلي " برؤيتها التحليلية التي تعزز من خلالها رؤيتها الفنية المرتبطة بالمكان وأهميته، والإضافات الانطباعية المتوازنة مع الخطوط، والظل، والشكل، والأنماط المجازية لتاريخ الفن وتاريخ أنواعه الفنية عبر منظومة العهود المتمثلة بعواميد بعلبك، وأحجارها التي تستشف منها الوجوه الموحية بالحاضر والماضي، وباللون الأصفر الطاغي بروحانيته على الأبيض من خلال صراعات اللون، وتضاده أو حرارته وبرودته ضمن معطيات الحس الفني وجمالية الرؤية الابتكارية

السابحة بتأملات داخلية توحى بأشكال وهمية تكشف عن شراء الألوان الداكنة وخصوصية الألوان الفاتحة، والتفاوت بينهما وسط ملامح تمزجها بثلاثية هي الإنسان والمكان والزمان. إذ تمثل الخطوط الاتجاهات الفكرية التي تحاور بها اللون، وتتركه يتحرر مع انطلاق كل لون تمنحه مساحات واسعة في لوحاتها المنصهرة بصرياً مع الأحجام والأشكال ورموزها أو معانيها الأثرية أو التاريخية.

ترجم الألوان في لوحات الفنانة "خولة الطفيلي" "الانطباعات والتأثيرات الحسية" التي يشعر بها المتلقى، ويستقرأها بحدس وجданى يعالج به البيئة المرسومة بشفافية وإحساس مرهف، مصقل بوجدانيات المكان المتعلقة به الطفيلي، وبتغير فني ذي فوارق لا حواجز تخيلية فيها. لتنفي عبق الزمن عن المكان الذي ترسمه بنفحة لها مضمونها وصيغتها التعبيرية، المشحونة بتفاصيل تشكيلية لها خاصيتها ذات النزعة المعمارية والإنسانية وبازدواجية ترتكز على قضايا اللون وماهية الطبيعة في تشكلات الضوء والانعكاسات الأخرى التي تحرص الطفيلي على إظهارها بحس جمالي ساكن في حركته الصامتة المتغلغلة بين الخطوط والأشكال الأخرى.

* * *

تخيلات فنية تندفع كتغريدة هي جزء من لون او حركة

إن اللون لا يمتزج دون شاعرية محسوسة موصولة بين عناصر مختلفة، لأن الريشة تترجم أحاسيس الفنان على قماش تترافق مع عليه الثيمات أو العناصر الارتكانازية بحرية ربما مقيدة قليلاً، وربما هي تجريد ينبع من اللاوعي ليتشكل مع الروية الفلسفية التي يتبنّاها الفنان التشكيلي. ليجمع أشكاله كمقطوعات موسيقية تدرج مع النغمات الظاهرة والباطنة، كاشفاً عن حقيقة حياتية يلتقطها من المشاهد المرسومة أمامه في كل لحظة واقعية، ليحولها إلى تخيلات فنية تندفع كتغريدة هي جزء من لون او حركة او ضوء او ظل او إيحاءات ذات كينونة تشكيلية لها جماليتها ومضامينها الميالية إلى الطبيعة وتناغمها مع الطيور على مختلف أشكالها، والتي تمنّح اللوحة في أعمال الفنانة " دارين جابر " حيوية بصرية وعفوية تتميز بالخطوط الرفيعة والعريضة، وبعشوانية الخربشات اللونية الداخلية التي تسرد تفاصيل المشهد المتخيل. ليكون متحرراً من طبيعة لها ألوانها الانعكاسية وملامحها العفوية الزاخرة بالألوان الحارة والدافئة مع الحفاظ على نسبة ألوان باردة لها قيمتها في لوحة سيطر عليها اللون الأزرق أو ألوان الببغاء المزرκش والمفرح بصرياً حيث تتوقف المخلية عند أصوات الألوان ، وتأثير درجاتها على جمالية التكوين التشكيلي العفوي في ظاهره .

يحيط اللون في أعمال الفنانة " دارين جابر " بالأشكال ويعنّها شاعرية ذات انفعالات صوتية تمدد من خلالها الألوان، لنشرع

بقوتها وكثافتها مع الحفاظ على شفافية الألوان الباردة والإدراك الحسي الناتج عن الشكل وما يحيط به من خربشات لها معانيها الفنية، فبناء الألوان له رمزية الببغاء وألوانه الحارة التي تجمع بتضادها المفاهيم البصرية القادرă على محاكاة الشكل بسلامة وديناميكية وانسياب حركي هادئ في تطلعاته نحو الطبيعة ، ومعانيها البكر القادرă على خلق حوارات تتداخل فيها مقومات الفن التشكيلي ، وإن بعمقية ريشة ترسم إيقاعاتها اللونية تخيلات بانورامية تراقص خطوطها الرفيعة والعرصية، لتشكل بضرباتها وجوداً جوهرياً قد نراه في مشاهد عديدة. إلا أنه في اللوحة ذي ميزة تناقض فيها اتجاهات الخطوط ومعانيها المتمردة على الشكل واللون ضمن صراعات عامودي ± وأفقيه ومائلة ، وحتى الانحناءات البسيطة في بعض الخطوط المتباشرة هنا وهناك .

بساطة في أداء الريشة وتعقيد في بناء الخطوط، وتناغم في تشكيل المعنى، وسرد بصري يتاح للمتألق الاستمتاع بنغمات اللون وتدرجاته ونسبة الفاتح والداكن في الأزرق والأخضر. ليكون المشهد من عناصر طبيعية لها انطباعاتها الجمالية وتأثيراتها على المخيلة . إذ تفتح "دارين جابر" المعنى على عدة تأويلات لها واقعها وشفافيتها وقوتها على فهم الإيقاعات الناجمة عن الخطوط وتنوعها وماهيتها التي تستمد من الطبيعة تكويناتها الأكثر بساطة في تكوينها الحركي والساكن. إن من حيث الخط أو من حيث اللون، وإن بتقنية تستند على نواحي فنية هي جزء من تكوين اللوحة .

مشاعر وجاذبية يسردها اللون الآخر بالحركة والسكون، وريشة مشبعة بالأحساس الجمالية والمكونات التعبيرية ذات المدلولات

التخيلية التي تصورها الفنانة "دارين جابر" بحسٍ ترصد من خلاله عوالم الطير خاصةً، لتحاكي بتغيرياتها هذه المتنقى، لتحقيق الإمتاع الذي تستبطنه بعمقية تعالج بها هواجسها الفنية، وميلها اللونية الجديرة بالتأمل والتغفّل نحو أعمق اللوحة ومعانيها الإيحائية الواضحة في تخيلاتها الباحثة عن الطبيعة البكر والعودة إلى الحياة بكافة تجلياتها المليئة بالجمال، والبعيدة عن التلوّث البيئي أو الانطباعات ومفرداتها البصرية روحياً وحسياً دون تعقيد في البناء البصري أو بالمعنى وتلقانيته المحفوفة بلحظية الأداء في ابتكارات الألوان التي تستهدف خلق الأبعاد المشهدية التي تحاكي من خلالها عوالمها الداخلية المتشابهة مع لغة الطيور وألوانها المختلفة.

* * *

الرؤوية والتحولات النفسية في ترجمة المشهد الفني

تشكل الأعمال الفنية لكل من " محمد الشمري " و " سارة نيروباكش " العين الذاتية التي تستنشق الداخل بروؤية أكثر إيجالاً في الجمال، وصياغة الشكل ضمن علاقة جدلية بين العدسة والتشكيل المعاصر أو بين الرؤوية والتحولات النفسية في ترجمة المشهد الفني الذي يتضمن بعداً عن الواقع والتلاحم معه. لتكون الصورة من العناصر المرئية التي تحتاج إلى سكون زمني استخدمت فيه الفنانة " سارة نيروباكش " الضوء بتوزيع تتلاشى فيه الانطباعات الممزوجة بين الحقيقة والواقع والإيهام دون استبعاد التفاصيل التي تترك المعنى ضمن الأطر والتشابيه المحددة جمالياً بتقنية مرسومة تتماثل مع أعمال الفنان " محمد الشمري " وأسلوبه التشويفي في غرز المفاهيم التكوينية لشكل نحته في لوحة، والتفرد برمزية المعنى في أعمال ذات أبعد تتموضع فيها الملامح وتغيب عن الوضوح حيث تتحور الذاتية حول الواقع الحظي لتشكيل الإحساس بالرؤوية، بجزء من ثانية فوتوغرافيا، وبأقل من ذلك تخيلياً عند الاستسلام إلى خامة اللوحة. لتكون بمثابة المخزون الوجوداني والفنى أن في التشكيل أو الفوتوغراف.

تكشف " سارة نيروباكش " عن القديم الجديد وتشكيل للحركة عبر شخصيات تقوم بتمثيل عفوياً تلتقطه العين وتفتش عن المغزى ودوره في تحقيق السمات البارزة التي تحولها إلى فن إيحائي ذي جاذبية لها معايرها المداعبة لفن معاصر تضعه ضمن خانة العدسة

والتلاء في إخراج الصورة. لتكون أكروباتية ذات ليونة دون تصنّع في فهم خصوصية الحركة الفووية ومعناها الداخلي أو المضمون الذي تحاول بثه من خلال صورة بمعزل عن الأمكنة وقوّة الإحساس الدرامي في تشكيل ذي اندفاع ضوئي تأليفياً مدروس بدقة، ليكون بارزاً وظاهراً ومحاكيًا، لأعمال الفنان "محمد الشمري" حيث يتميز التكرار بإيقاع ثابت يوزعه كنوتات بصرية ذات تصوير يميل إلى الغرابة في الأداء التعبيري المخفى مع المفهوم الرمزي الذي يتركه للمتلقى كي يحاوره بصرياً، وبخطوط يتراكها سابحة في الفراغ أو يملؤها بالأشكال ، ولكنها ثابتة متمسكة بجذورها وبتضاد مع الجاذبية وقوتها في لوحات الفنانة "سارة نيروباكسن".

تعج لوحات الفنان "محمد الشمري" بالتنوع البصري المبني على مفارقة اللون والتوحد معه، ونفي الشكل وتجريده ومن ثم إعادةه بتغيير يتصف بالبصر ويضعه في متاهة يستقرى من خلالها الخطوط وأهميتها، وارتباطها بالمفارقـات الجسمية والنفسية والاجتماعية، ومعانيها وببداءات ونهائيات تضج فيها الحركة الصاخبة الإيقاع أو تنخفض فيها النغمة المشحونة بالاختزالات. لتتأرجح تشكيلاته ذات الشكل الجزئي والكتل والنسيج اللوني أو الفراغي، وبحوارات تتنامى من خلالها مسارات اللوحة التي تحتم عليه إبراز مستويات الخط الموحي بالتجريد والعودة إلى أساس الشكل من خلال التصوير الواقعي أو المجازي، لمفردة واحدة يستنسخ منها الشمري نعماته البنائية ذات الخصائص البنورامية المحاكية لفوتوغرافيات الفنانة "سارة نيروباكسن" حيث تبرز وحدة التصميم والتأليف واللغة الفنية .

تركيز على التكرار الممتنع والفارغ إن في أعمال الفنانة "سارة نيروباكش" أو الفنان "محمد الشمري" وإن اختلفت الأساليب التصويرية أو الإخراجية أو حتى اللونية ذات الإيحاءات النارية والباردة والساكنة، والمحركة في محاولة تشتت وتركيز بصري يشدّ على إيصالها الفنان "محمد الشمري" إلى المتلقى، لتكون بمثابة فهم معاصر لكل رؤية تتكون أمام العين، وتستقر في المخيلة حيث يتجاوز الشكل، ويتجدد منه لينفرد الخط بوجوده في ذاكرة البصر، وبترابط ذي وحدات تتسع فيها الدلالات، وتتضيق لتكوين المفاهيم الفنية بأسلوب موضوعي له أخيلته وألوانه وأبعاده وتضاده وانسجامه ضمن المألف وغير المألف، وبمراوغة فنية تدفع الحواس نحو استكشاف المزيد للغوص في ماهية اللاشعور الذي يمنح الرائي الانفلات من الزمان والمكان وبرؤية تأويلية هي مزيج من لغات تتجوهر فيها الخطوط والفراغات لي تكون المشهد باستبطان ذاتي .

* * *

طوابع خامة الحديد في ترجمة الشكل

تطاوع خامة الحديد الفنان "بولس ريشا" (Boulos Richa) بجمال وظيفي ذي زخرفة لها ليونتها، ليبرز فن تشكيل الحديد بتقنيات كلاسيكية وتحوילها إلى رؤية مغايرة حرفياً في أعمال تميزت بسمات فراغية لها تأويلاً لها وتحليلاتها. إن من حيث صياغة القطعة الفنية أو تركيبها وتأليفها، لتكون كأدلة زخرفية لها معانٍها التجميلية القادرّة على خلق محاكاة تتواءم مع الفن النحتي وتتناقض معه، لتكون الخطوط الحديدية من مجموعة أشكال تفنن بها، وجعلها ضمن الأشياء الموجودة من حولنا . إذ يعتمد على التخطيط والتصميم وتسخير الخامة في تحقيق رؤيته التي يتحدى بها صلابة المادة مع فروقات في السماكة والفراغات، والكتلة المتروكة، لتكون أشد قوة من طرقاته التي تذلل الحركة، وترتكبها سلسلة كنفمة الطرق التي يستخدمها على قطعة الحديد الخامية ، قبل أن تبرد حيث تدخل الحواس في عمق معانٍه أعماله، وتمثل إيقاعاتها النظم الحسية المطروقة على سطوح يولفها بدينامية وخبرة في تطوير لمادة هي أساس تشكيلاته الحديدية .

"صوغ الفنان" بولس ريشا "أعماله فيقترب من النصب التذكاريية القادرّة على فهم فن تشكيل الحديد وقدرته على نحت الفراغات بوسائل تتوافق مع الأساليب الأخرى وتتناقض معها، كالنحت الخشبي أو الحجري وغيرها من المعادن ب الهندسة خارجية وتصاميم داخليّة مبنية على السيمترية والتماض، وإن بسذاجة أو عفوية

يستمد منها خبرته في مؤلفات هي كقطع موسيقية لها زخرفاتها وأدواتها في معالجات ترتبط بالشكل والمضمون، والمعنى والأسلوب يصقلها بشكل خارجي مؤلف من عدة معانٍ في وجه واحد له تأثيراته على الخطوط المتحركة والثابتة في كل عمل تختلف التشكيلات الجمالية.

مستويات فنية وأنغام حديدية صلبة ذات ليونة تتماشى مع الشكل، فما بين الفراغات والحركة دوائر وأنصاف دوائر، وسلسل معلقة مع منحنيات تمنح أعماله تقنية ذات قيمة تعبيرية لها معانٍ لها المجردة من خاصية التجريد الهندسي والرمزي التي يتركها ضمن هندسة الحديد الخاصة المحددة بخطوط متباينة ومتقاربة، إن بنسبة يتركها بصرياً للحس ومتغيرات الحرارة والبرودة، والجمود، والسكون، والليونة ضمن درجات ومعايير تتجانس فيها التحولات التي يهدف إليها، لتكون كمعادلة يبرهن من خلالها على طباعية مادة الحديد في ترجمة الشكل وفيزيانته في التقلص، والتمد، والملمس، وانسيابه أو تعرجاته التي تقود البصر إلى المعنى، وإلى قدرة الفنان في خلق الأشكال المتعددة ضمن عمل فني يحمل رؤية نحتية، تختلف أساليبها بين الإزميل والمطرقة أو بين الحرارة والبرودة ، وحتى في وجودها بين المؤلفات النحتية الأخرى والتشكيل المرتبط بزخرفة هي حاجة جمالية لمادة حيوية وجامدة. وتحويل كل ما هو من مخلفات مادة الحديد إلى قطعة فنية لها وجودها الفيزيولوجي وطابعها التراشي أو الرمزي أو حتى المعنوي التعبيري وببساطه يصعب الكلام عنها حقا .

تبثبور العناصر الفنية في أعمال "بولس ريشة" فيجعلها ثيمة يحاكي بها بصرياً الآخرون تاركا الحكم الفني في موازين أعماله وجمالياتها . الكامنة في المعنى، والشكل، والفراغ والطول، والعرض والشكل الرياضي ذي التناغم المشترك،، والتضاد لتقاوم مؤلفاته الحديدية أو أشكاله المتساوية مع فنية الحس المشترك الداخلي وبينه وبين المادة التي تقاوم العوامل الخارجية بتشابكات فراغية تخفف من حدة الكتلة، وتخفف من وزنها المصقول بحنكة يد خبيرة وحس فني قادر على التحدي وعلى مخاطبة كل خط بما هو مناسب مع سلبية وإيجابية الخامة وصعيوبتها في ترجمة فن تشكيل الحديد وزخرفته أو تصميم الشكل عبر مادة جامدة روضها. لتكون نوتة موسيقية مصقوله حسياً بشتى الوسائل الفنية .

* * *

الخطوط وعقلانيتها التي تفترن بالمدلول الإنساني

تساهم الألوان في أعمال الفنان "عبدالرزاقي القادري Abed Kadiri" في إظهار تنوعات تعبيرية حاضرة في الخامسة التشكيلية ، وانفتاحات الخطوط على تعبير سريالي في روؤية لها واقعها التعبيري من حيث التخييل وخصوصية فحواه المواكبة للأدوات الفنية التي يسعى من خلالها "عبدالرزاقي القادري" إلى شحن الانفعالات اللونية مع الخطوط وعقلانيتها التي تفترن بالمدلول الإنساني المرتبط بقوة اللون وتوجهه وقدرته على خلق تناقضات تعتمد بشكل وجданى على الحواس التي تلتقط مدلولات اللوحة من خلال التعظيم والتفتح، وقوة اللون والظل والضوء، والفراغات اللونية ذات التناظر العميق والمنطق البنوي في تجسيد اللوحة وقواعدها التشكيلية التي تستند على أسس اللون ودرجاته، وقدرته على الانسجام مع الشكل للتعبير عن مضمون ما بتورية أحياناً وجراة أحياناً أخرى.

لغة لونية ذات تعبير يطرح من خلاله تساؤلات عن الوجود الإنساني والصراع الداخلي مع الذات ضمن مساحات ذات معايير لها إشكاليتها المتفاوتة في الحجم والتعظيم، والتفتح والصبغة اللونية المحددة بلغة معينة يريد لها الوصول إلى المتلقي. لتكون بمثابة معنى تحليلي له مضمونه وأسلوبه، وبخاصية ريشة تضج بالانفعالات المتلهفة إلى الانطلاق بحرية من بوتقه القيود التشكيلية نحو تعبير يعالج به الشكل ذي المعانى المختلفة من حيث الروؤية،

والإيقاع، والتناغم، والتضاد، والتناقض القائم على الحار والبارد، والتقابض المختزل للعناصر الفنية، وبنسبة جمالية لها معادلاتها الخاصة في أعمال الفنان "عبدالرزاق القادري".

يفصح الفنان "عبدالرزاق القادري" عن لغة لونية ذات تداخلات فنتازية، تخترق تقليدية الطقوس التشكيلية التي يعتمدتها في تصوير الواقع المتخيّل أو المحسوس، من حيث قوّة اللون وضعفه، والإيحاءات الهمامية في رؤاها، وتجدد معانيها وجمودها وحركتها الخاضعة إلى معالجات تتواءز من خلالها الألوان المتتاغمة مع بعضها، لخلق انتزاعات بصرية تشير لذة التوغل من قبل المتكلّي نحو عمق اللوحة، وبجمالية تترافق فيها الأشكال المرتبطة بالمفاهيم السوسيولوجية والإنسانية القادرة على فك شيفرات أنسابها الصراعات التي تتركز على رمزية اللون الأحمر الصارخ والأصفر وغيره من الألوان ذات المحاكاة ، والحوارية في شفافيتها وسماكتها وحتى تعرجاتها وتشابكها مع الألوان الأخرى.

تطابق نسبي بين اللون والشكل، والإيحاء بالانسجام والتضاد لفتح التأويلات على عدة مفاهيم حدسية تترجم الأحساس بعقلنة الشكل الذي يصوّره الفنان "عبدالرزاق القادري" بسريالية أحياناً ، خطاب جمالي يحيطه بهالة تعبيرية تتضح عند الاقتراب من رمزية كل معنى تقرؤها الحواس محاولة فهم تشكيله، والمحاكاة التي تجعل من التشكيل لغة إيحائية ذات فهم ذهني يرتقي بالوجودان نحو معالم الإنسانية ، لترفض كل الصراعات مهما اختلفت أشكالها وألوانها وعباراتها اللونية التي تكتسب صفة المفردة الفنية ،

وسماتها الفنazzية المجردة من الرؤية المباشرة للمعنى من حيث الحدث الواقعى وتخيله سريالياً أو تعبيرياً أو حتى بايحاءات اللون.

تتماشى مفاهيم الألوان مع لغة الوجود الإنساني أو الصراع الذى يجسده "عبدالرزاق القادري" بمختلف الرؤى الفنية بوصفها تمثل الأفكار الحياتية المرتبطة بزمنية الحدث المتخيل، وتصوراته العابقة بالإنسانية والمعاناة، والألم الذى لم يخل من مزج اللون أحمر يطغى على التعريم، وبقوه الضوء المخفى في طيات الأحمر القاني الذى يكشف عن مديات تتفاعل معها المساحات التخيلية أو النفسية التي تشير جماليات ذات مسحة عاطفية، يستقرى المتنقى من خلالها جوهر الشكل وأهدافه ورؤاه ، ومحاكاته الداخلية، وذلك بتأملات لإشارات كل لون وشكل وتناغم بهارمونية ثلاثة، وإلهادات واقعية تأثر بها الفنان" عبدالرزاق القادري " وترجمها إلى لوحة تضج بالأسس التكوينية والعناصر الفنية .

* * *

أشكال إنسانية غامضة لها دلالاتها وحيويتها البصرية

تحاور الفنانة "منى يحيى مرعي" (الذات الإنسانية بغرابة تشكيلية متنقلة من المعنى الانفعالي إلى التفاعل الذاتي، الوعي فكريًا في بث فلسفة إنسانية متباوزة بذلك عن اللغة اللونية ، بعمق موضوعي وأشكال إنسانية غامضة لها دلالاتها وحيويتها البصرية لإضفاء محسوسات ذات خلجان شاعرية في روح الشكل. إذ تتضح وسائلها التعبيرية من خلال الإيحاءات التي تستبطنها في رسوماتها المجازية ذات القدرة التخييلية، وكأنها تستنطق بذاتية تشكيلية الواقع الإنساني المتخيل، وبأبعاد استعارية تعمل على توحيدها ، فالخطوط المختلفة في معايرها واتجاهاتها هي لغة تمتلك فناً ينبع بالحياة، محاولة إخضاع شخصها إلى تجسيد المعنى وفق العناصر الجمالية المتحررة من أكاديمية الفن التشكيلي ، والمناسبة مع بساطة الرؤية. معتمدة بذلك على الخطوط العامودية والتعرجات، وحتى الانحناءات لتكتسب لوحاتها صفة إنسانية خاصة .

تعتري لوحات الفنانة "منى يحيى مرعي" نوعاً من الغرابة التخييلية لا يمكن وصفها بالسريالية. إنما بتعبيرية تجريدية لها لمسة الفن المعاصر بغرض مشاطرة المتلقى بلاوعي تخيم عليه النوازع الإنسانية الداخلية أو محاورته بالشكل والخط واللون، والفراغات والظل الذي تركه أو تمده أو تعطيه صفة الوجود المرافق للإنسان الذي تصوره جانبياً بإيحاء كلي، وكان العين

الواحدة المتعددة الجوانب هي لعبة تقنية بصرية توجهها للمتلقي .إذ تعصف ألوانها بالوجودان المتأثر بالانفعالات الشعورية العميقة الخاصة بكل لون تمنحه صفة الآخر الذي يتولد من الذات بتكرار موسيقي له إيقاعاته ونغماته المستقلة دون تميز أو تصنيف إنساني فإنسان هو الإنسان المجرد من ملامح الوجه. إن للأنثى أو للذكر في لوحات الفنانة "منى يحيى مرعي" فضلاً عن الحركة اللونية التي تعج بالضوء، وبالدرجات التكتيكية المحاكية لإحساسات تخيلية تختفي في طياتها المعانى الجمالية المحسوسة دون تعقيد أو تمويه .

معالجين خاصة وسماءكة لا تنفي تعرجات النفس الباحثة عن هدف تشكيلي محمل بالمعانى التي تضج بالحياة .إذ تنقلنا إلى البنية التجسدية من خلال الشكل المجرد، وكأنها تدعى المتلقي بالعودة إلى الذات أو إلى استكشاف الإنسان نفسه دون تميز بين رجل وامرأة أو طفل وشيخ رغبة منها في تحميم اللوحة لغتها الخاصة. المساعدة في إضفاء الأطر الأسلوبية الموسومة بمضمون فلسفى مغاير، ويثير دهشة المتلقي بتعقل يساهم في الكشف عن نسبة جمالية ذات قاعدة مدروسة في صيغة التضاد والتوافق اللوني أو الفراغي، وتوزيع اللون بسمكارات مختلفة تكمن في خلق الجمال النابع من كينونة الإنسان أو الشخص التى تخوض معها رحلة الاستمتاع التجربى مع القيم المجردة من النزاعات والصراعات التي تعكس هموم الإنسان المجادل أو المناقش أو المحقق للسلام .

شكل جمالي ذو طابع إنساني منحوت تشكيلياً باستبطان تراجيدي يرتكز على الثانية، وعلى المحاورة القادرة على مواجهة التضاد

بالتقابل، والتصور والتخيل . لتخالص من النوازع السلبية التي يتصف بها كلا الجنسين المرأة والرجل، وبتحرر تخلصت منه بنزع الملامح الإنسانية والتآخي إيحانيا معها ، وبتجريد يتصل بالتعبير الحسي والانفعالي الذي يتطلب قدرة في إظهار الاختلاف والتقارب والتماثل، وضمن الأبعاد الوجданية المنطقية التي لا تبتعد عن المحسوس ولا تتوافق مع الملموس، فعوالم الفناء "منى يحيى مرعي" مغمورة بالظل والضوء ، وبتشكيل إبداعي يوقد فينا نبضا آخر.

ربما تختلف ماهية الألوان في لوحات الفنانة "منى مرعي" إلا أن الأسس التخيلية والعاطفية لا تفارق توهجات اللون أو خفوته . إذ تحكم بتعابيراتها الحركية بروح فنية عالية الحس، وبقدرة جمالية بسيطة في تطلعاتها الشكلية ، كمعيار لجمال لوحتها المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإيقاع والتكرار الذي يتطلب وعيًا بمعزل عن التفاوت في الظل الذي يساعد على إثارة البصر والذهن، وعبر مفاهيم جمالية غير محددة بنسبيها الذهبية لأن الفكرة الإنسانية تطغى على اللوحة . إذ ما بين الذاتية والموضوعية تجمع "منى مرعي" القيم الجمالية وفق أشكال تتوزع بانصهار شديد مع اللون، ويتماسك مع خطوط المعاجين الظاهرة بصرياً، وبتكثيف تعابيري مجرد من الصفة الثابتة ، فالتحولات الإيقاعية توazi تدرجات اللون وطول الخط وترعرجاته أو صقل المساحة بحسب مختلفة من الوعي واللاوعي الفني، المحرك للمشاعر وفروقاتها المتناقضة بين الأشخاص المرسومة التي تكشف عن قوة الذات الإنسانية في تحقيق الجمال. وإذا كانت اللوحة تتألف من مجموعة ألوان وأشكال، فإن المعنى

يتشكل تبعاً للرؤى الفلسفية العميقة التي يتمتع بها الفنان التشكيلي بنوع خاص.

* * *

تحديات تشكيلية قوية المعنى

يحاول الفنان "جاد الخوري" (Jad El KHOURY) تعميق الشعور بالوجود من باب خلق تحديات تشكيلية قوية المعنى. إذ لا يمكن اعتماد تخريب قطعة ما وإعادة بنائها من جديد، ومن ثم جعلها تنطق بالجمال، فالحروب ودمارها هي رؤية تعكس تحديات الإرادة الإنسانية في إعادة بناء الحضارات أو بناء الإنسان أيضاً من خلال إبراز وجوده بمعالمه الافتراضية منها الفنان "جاد الخوري" بتكرار الإيقاعات التكوينية المكثفة والمؤثره في تفرداتها المحاكي لطفلية يبحث عنها في عمق رؤية فنية بسيطة الأداء ومتشاركة الخطوط، وضمن معاني مختفين يوازن بينهما على دمجهما في لوحة هي عنوان الحرب والسلام، وما بينهما من فروقات بنائية قادرة على إعادة البناء وتطوير الذات، فهل يتحدى جاد عبئية العدم بوجود جمالي متعدد الوجوه والمخارج؟

ت تكون الوجوه المتشاركة في لوحات الفنان "جاد الخوري" من نسيج ذي جزئيات تحاكي الأنماط العليا، القادر على بث الإحساس بالتحدي، وبنسق جمالية تركيبية ذات تعبيرات ضمنية يخيطها بالقلم واللمسة، والألوان والوسائل الفنية الأخرى التي يعتمد عليها. ليضفي ميزة خاصة على أعماله وعلى الطاقة الإبداعية التي يمتلكها الإنسان مفككاً وحدات الخط، ومتوحداً مع الشكل الصوري الغرائب الذي يجمع به الأسلوب والمضمون ضمن مساحات مفتوحة لا تنتهي أو مفتوحة الحدود بحيث تصبح تشكيلياً صورياً لا

نهاية له، وبنسق إيقاعية تمتزج فيها الذاتية بالموضوعية ضمن الآنا العليا، وطاقاتها الإبداعية الخاصة والساندجة، والمتنقة فنياً من حيث الصياغة والإيقاع البصري المحسوس والملموس، وبتخيلات تحتوي على أفكار ومعانٍ محببة إلى كافة الأعمار والشرائح . لأنها تحفز الخيال وتساعد على خلق تشكيلات إيحائية شتى تحتاج إلى دقة ملاحظة عند المتلقي لاستكشاف اللغة الجمالية التي يبئها "جاد الخوري "في أعماله الفنية .

تنطوي الأشكال على تشابه يثير التساولات. إذ تبدو بتماثل وتشابه وتكرار يعيد إلى الذاكرة لعبة الخطوط التي لا تنتهي ، والقادرة على بناء تراكيب تصورية مختلفة، بمعزل عن الإحساس بالخراب الذي لحق قطعة الحرب المتمثلة بلوحة ترتبط بالحياة، والوجود وعبيبة الإنسان وتدبيبه بين الفرد والجماعة والترابط الاجتماعي أو التنوع الإنساني، وتوحده في الحرب والسلم . إذ يصعب فصل الخط عن الآخر، وبالوقت نفسه الخطوط بحد ذاتها منفصلة رغم انصهارها في مساحة معينة يحددها لتكلسي بعدها آخر، ورؤى جمالية مزدانة ببارهاصات تظهر بوادرها عند النظر إلى أعماله المحاكية لفكرة الجمال وفلسفه الحياة .

زخرفة حبر تداخل مع بعضها البعض أو خطوط متعرجة ومستقيمة . بل ومتقطعة أحياناً في فضاءات تخيلية تتسع لحضورات تلتقي وتتفصل عبر خريطة جغرافية تشبه الأمكنة المتشابهة بحروبها وماضيها، وبعصرنة باتت مفتوحة الاتجاهات والأفكار، فلا مسافات فاصلة . إنما هي الصراع الفكري والاختلاف بين الإنسان ومفاهيمه أو يقيناته التي تشبه رسوماته المنظمة والعشوائية،

وكانه يواكب على خلق التضاد، وبمتناقضات حسية مفتوحة الإيحاءات، وتحليل فكري لا شعوري يعي قيمة الوحدات الفنية وإيقاعاتها الموسيقية الداخلية ، والشكل اللامرئي الموجود في حال أمعن المتنقي النظر، وحاول اكتشاف الباطن لا الداخل وبمحاكاة حركية تناسب وروعة تقسيمات الخطوط وبنائهما المتتماسك بصرياً.

أحساس فنية داخلية لا شعورية تنصاع للحبر وانفعالاته، لتصميم لوحة من خطوط تتميز بعلاقات مجردة من الملامح الواقعية، لتكون جزء من لغة تشكيلية استعارية يلجا إليها "جاد الخوري" بتكوينات توحى بالواقع وقوته، وتحدياته في مواجهة البقاء والتكاثر لاجتذاب البصر من خلال البساطة والتعقيد والتكتوين المرتبط بمعنى رمزية لنكرار يمثل الوحدة الأساسية في البناء الفني، مما يوحى بالأنسيابية في الحركة الداخلية والخارجية مع مراعاة نسب التكوين وتاثيراتها على الحس الوجداني عند المتنقي.

* * *

الفن الهندي المعاصر

لوحات تتغنى بفن هندي معاصر تحاكي الزمن عبر أسلوب فني يجمع أنواع الفنون في أعمال لفنانين تتميز أعمالهم بالعيق الهندي، وعمق الحضارات الإنسانية التي تعاقبت على شعب تمسك بالرثي الفولكلوري، وبالأصالة التراثية حتى عبر الفن التشكيلي والتصويري والمفاهيمي، وما إلى ذلك، فالتنوع في هذا المعرض تتوحد فيه الأصالة الفنية مع الثقافية، وجواهر الوجود الإنساني بشتى التصويرات والتعبيرات والمفاهيم التي ارتكزت عليها اللوحات من صراعات الأشكال والأحجام إلى تأخي الخطوط والألوان، وحتى الفراغات والامتلاءات، ولغة اللون القوية، والتوجه والخفوت بين المعنى وأسلوب والمضمون والشكل والتنافر والانسجام، ضمن المعايير البصرية التي اعتمد عليها كل فنان، لتحاكي الشعوب الأخرى ببساطة فنية وثقافة حضارية تحمل في طياتها حكاية الشعوب. إن من حيث الألوان والزخارف أو العادات والتقاليد أو حتى العقائد والأديان والرموز الغارقة بتراث بلد عبر جسر الثقافات من الهند إلى دبي فلبنان.

يقول عكاشه: "إن الفن الهندي موضوع متشعب تصعب الإحاطة به كاملاً، بل يكاد يستحيل الإلمام بكل آثاره، فبلاد الهند على اتساعها موشأة. بل مرصعة بما لا يحصر من الآثار والأطلال" لا يمكن حصر الأعمال الفنية في مركز بيروت للمعارض بزيارة واحدة. إذ يشكل المعرض جسراً يمتد من الماضي إلى الحاضر، ومن الكلاسيكية إلى

الفن المعاصر، والدمج مع الأساليب الأخرى التي تتمرد فنياً من أعماقها على الكلاسيكية. إلا أنها تحمل ميزة فنية هندية ذات رموز وخاصية زخرفية تمثل بقوة اللون، وقوة التوهج البصري المتافق مع العناصر الفنية المتغفلة في مساحة كل لوحة تركها فناتها ضمن حوارات بصرية مفتوحة ذات ثقافة فنية خاصة قادرة على تخطي الغموض والغوص إلى أعماقها لفهمها رغم غرابتها في بعض الأحيان .

أعمال فنية تحمل في طياتها الأسلوب السهل الممتنع المقروء بصرياً ضمن الرموز الهندية وخصائصها في إبراز العادات والتقاليد وغيرها. بتكونين بصري فني محاكى للشعوب، ويستطيع بث ثقافته الفنية بفن يضع الفن الهندي بين هلالين. ليثير تساؤلات تعصف بالمتلقي، فما بين الخرافية والحقيقة نجد التعبير والتصوير والواقعية ، وما إلى ذلك من الفنون القادرة على خلق حوارات نتوقف عندها، لنشتشف منها جمالية الشعب الهندي ومضمونه الحياتية التي تعيد للزمن رونقه وللشعب جغرافيته، وحتى أيقونته الخالدة المليئة بالرموز والمعلم و حتى تلك المقدسة منها .

ديناميكية وحركة في سينوغرافيا العرض لتكون الأعمال متاغمة تدريجياً مع بداية المعرض، ومساحة الأعمال المعروضة حيث يشعر المتلقي بتنوعات الأعمال والانتظار بين اللوحات ذات المساحات الضيقة، وتلك المفتوحة على الأبعاد والفراغات والتعابير الحركية، وبأسلوب عرض معاصر يتواقع مع اللوحات والأعمال الأخرى، وما تحمله من جمالية تضاعنا وجهها لوجه أمام الفن الهندي الذي يوحي بالكثير من التراث، والقدرة على تخطي زخم الألوان،

وأدرج المعنى ضمن الألوان الهدامة والصارخة، والبصريات القادرة على خلق فيزيائية ضوئية تتتنوع فيها التخيلات والرؤى الغارقة في بعض منها بالأساطير والحكاية الشعبية المعروفة أو بالتقاليد الهندية وخاصيتها الزمنية والجغرافية، والتاريخية وما بين ما هو مرسوم وما هو محبوك ومشغول ومصنوع يستمتع الزائر. لهذا المعرض بالأسلوب الهندي المعاصر ورواه الفنية ذات الجمال الخاص.

* * *

جورج باسيل" واصياعاته الجمالية

المرتبطة بنمطية ظلال الألوان

لا تفارق المرأة مخيلة لوحات الفنان "جورج باسيل"

(Georges Bassil) وأحساسه الغارقة بتعابيرات تستفز البصر . إذ يستخرج بواطن المرأة بإحاطة العيون وخلق نوع من معانٍ تختلط مع أسرار اللون وقوته في أعمال ترنو إلى فلسفة وجودية تمثل ذاتياً نحو عالم تشكل أسراره الينبوع الفني للفنان "جورج باسيل" وإصياعاته الجمالية المرتبطة بنمطية ظلال الألوان ، وتعابيراتها الفنية التي تمنح العمل درامية ذات إسقاطات سيميائية يحاور من خلالها ذهن المتلقي . فهو يستند على زخم الانعكاسات التي تلعب دوراً مهماً في إبراز الضوء والظلال ، والتحكم بها خصوصاً في الوجه وغموضه ، وتماثله مع النماذج المرسومة التي تحتل جانباً مهماً من الإشارة البصرية للتحريض الغوص في عمق اللوحة لاستكشاف المعنى الفني وجماليته .

تنعكس تأثيرات الألوان في أعمال الفنان "جورج باسل" على الحركة الداخلية التي تنال قسماً مهماً من النسب الجمالية في تناقضها وتوافقها ، لتكون المشاعر عبر الوجوه المتشابهة في النوع ، والتلوك إلى إبراز الجمال عبر محاور تسهم بدلائلها في تمكين اللغة الفنية أو بالأحرى اللغة الذاتية التي ينطلق منها بأسلوب موضوعي مشحون بفلسفة ذات خصوصية تسفر عن القوى ريشة تمد اللون ، وتعريه من ضبابية تجريد يمنحه التعابيرات الخاصة ، وإن بلمسات تتلudem مع الشكل واللون والحس الجمالي

عبر اللون الخفي، ومعاييره القادر على خلق إيحاءات رمزية تقوى نحو عالم المرأة، وسرياليته المنصرفة بارتباطات وجودية خاصة بطبع متعدد المستويات من حيث التماثل والتناظر وما سوى ذلك. من بساطة في الخط وتعقيد في اللون، ليحبك لوحته وفق تيارات الرؤى الجمالية المنبثقة بنظرته الخارجية للمرأة، والعميقة في معناها الآسرة بالتساؤلات والتفلسف الفني الذاتي القادر على تخطي الجزء والانصهار مع الكل.

بين الوعي واللاوعي والمتناهي واللامتناهي فهم لطبيعة التشابه في عالم المرأة المخدرة من توجهات العصر الحديث، وقدرته على خلق نوع من الاندهاش أو الذهول، فما بين الأسود والأبيض في العين التائهة والمتيقظة فروقات يثيرها الفنان "جورج باسيل" عبر إسقاطات ذات ماهيات تكوينية، يتركها ليستنطق شخوصه النسانية بدمج يتماشى مع التحليل اللوني والعاطفي، المتضمن نوعاً من الاسترسال الشاعري. لإبراز دور العين وقدرتها على الغوص السيكولوجي في معنى اللوحة التشكيلية، وحضور المرأة فيها وبقوة تعتمد على العين وتفردتها في المعنى والتشابه، وإشكاليته في الأسلوب والإطار التعبيري المتأثر بتناص ريشة تقود الفكر نحو الوجود و Maherite وجودها وعالمها .

أبعاد نفسية يختصرها " جورج باسيل " بالعين ذات العمق الوعي، والشروع الحظي القادر على ترجمة الإحاطة السوداء أو المعتممة للعين وبريقها والمؤشرات الفنية، وفضاءاتها التأويلية التي تشمل التكافف البصري، والتناقض الحسي بين شخصية وشخصية من شخوصه الفردية والجماعية التي تصاحب فكريأً وفنياً المعنى الفني

والجمالي، والتلاشي الوصفي بهدف تشتيت الذهن وتركه بحالة من الذهول الذي يحظى بقيم تعبيرية يظللها بلطشات ألوان باردة وحارة، واعية ومتذبذبة بين الزمان والمكان، والأبعاد المتصلة تشكيلاً بالنسبة التقنية لكل لون يتركه في عين أو وجه أو بريق يخنقه بعتمة فجأة، لتفریغ المعنى وتركه بين سمات الشكل والمضمون تائحاً مع العين التي تمثل العمق الفني في لوحاته وجمالياتها.

تفاعل الأشكال وتتضاد مع العناصر الفنية المتداخلة في بعض اللوحات والمنفصلة في أخرى، وكأنه يمارس فن الإخراج لمشاهد يتركه مفتوحاً على تأويلات متعددة يلجا إليها عند إبراز القلق النسائي، وتأثيراته الملموسة على حركة الوجه واليد التلاشية أو المغموسة بين الألوان. ليخفيها بين صراعاته النفسية المتوحدة مع صراعات شخوصه الهدافة إلى تحقيق التناقض والتوافق بين الحسي والملموس. أو بين الوجود الذاتي والموضوعي، وفطرة المرأة في التقليد والتشابه والتكرار دون منح الإيقاع الإنساني وتحديداً النسوية قيمة جمالية خاصة تحتاج إلى مزيد من التأمل. لتكوين رؤية فردية للمرأة المختلفة وندرة وجودها.

* * *

تساؤلات جمالية تهدف الى خلق سمات هندسية

تطلع الفنانة "فانيسا الجميل" (Vanessa Gemayel) بشغف إلى الخطوط الهندسية بعشوائيتها في الأبنية التي تقاطع بصرياً، وباكتظاظ تناكل من خلاله اليابسة والبحر ، وتكوين زخرفي وفق أنماط فنية لم تخرج عنها فانيسا. بل عززتها برسالة بيئية بصرية تحتاج إلى تأملات، لاستنتاج الحلول التي تعيد إلى الأرض مساحاتها، وللأبنية جماليتها التي باتت مؤطرة بالأشكال والألوان والزخرفات، وضمن بؤرة محورية تحتاج إلى اتساع قبل أن تناكل الكرة الأرضية، وتصبح عبارة عن كتلة باطنية من أبنية يجب إعادة النظر فيها هندسياً وفراغياً وجمالياً. لتكون جمالية المدن بعيدة عن التلوث البصري، وخصائص المدن المكتظة بالأبنية السكنية أو بالأحرى العواصم الكبيرة التي تستفز الخيال، وتشير اهتمام الإنسان الذي بات يفتقد المساحات الخضراء والزرقاء، والتي تستدعي فهم العلل في تصميمات تحتاج إلى حداثة معاصرة في الرؤية والتنفيذ، قبل أن يفقد الإنسان جمال الطبيعة من حوله .

زركشة منمنمة تختصر من خلالها الفنانة "فانيسا الجميل" "الكثير من المعاني الداخلية والخارجية ، مما يثير فضول الرائي لما تشيره زركشاتها من تساؤلات جمالية تهدف إلى خلق سمات هندسية ملأتها بالألوان، وبتضاد انسجمت معه الخطوط المتناغمة إيقاعياً، رغم التناقض الحسي فيها، وتكوين انعكاسي يضفي نوعاً من عبثية تميل إليها في لوحاتها التي تحاكي فيها البيئة والإنسان، والجماد

النابض بالحياة إن حولناه إلى حوارات تخيلية بين الأبنية التي تحتاج إلى ريشة وألوان، ونظرة فنية خالية من التلوثات، ليتحرر الإنسان من المصطلحات الحديثة في تنظيم المدن، والقدرة على خلق مساحات منظمة تنظيمياً جمالياً قادراً على منح الإنسان مساحة تأملات مزدادة بالفن والجمال.

تعالج الفنانه "فانيسا الجميل" الأسس التنظيمية للأبنية بنظرية تشكيلية، وبمفاهيم بيئية مشكلة كتلة واحدة متكاملة، وبزرकشة متأنية في تكويناتها ودقتها، وكأنها تعزف على الجماد لتعيده إلى الحياة وفق منظومة جمالية يستأنس البصر بها، وكأنها مقطوعة موسيقية أو مشهد بانورمي لرسومات الأطفال العبيثية، وإنما بمقاييس ومعايير تشكيلية لها نسبتها في إلقاء الضوء على عوامل العصر الحديث، واكتظاظ المساحات بالكتل، وإن بلغة المجتمعات الحديثة المزركشة بالتعريجات والأجزاء الهندسية الصغيرة والكبيرة، وبجمالية معاصرة حرصت من خلالها "فانيسا الجميل" على تأصيل فكرة الحضارات ومراعاتها قيم الجمال في الأبنية وتصميماتها، والابتعاد عن سلب الطبيعة مساحاتها المفتوحة التي يحتاجها الإنسان، ليحافظ على جمال بصري ينعش النفس ويحافظ بصرياً على جمال الطبيعة .

طرح تشكيلي موضوعي في لوحات الفنانة "فانيسا الجميل " واتجاهاتها الفنية ومعانيها الاختزالية في خلق حوارات مفتوحة على كل الاتجاهات الفنية التي تعالج البيئة من حولنا، لتكون بمثابة رسالة تشكيلية تتجدد من تلقاء نفسها مع الزمن، لأنها ترتكز على رسم معاناة الإنسان مع التجمعات الجامدة ، وبحدس فني جمالي له

إيقاعاته التكرارية وبديناميكية الخطوط البسيطة بعشوائيتها ، وغير القادرة على إيجاد فراغات بصفة فنية هي جزء من الوجود الإنساني والبيئي ، وباتساق معماري تقليدي ساذج نوعاً ما. إلا أنه يجدد النظرة بلغته الفطرية في تشكيل الشكل والحجم والتناسب. إذ تتخذ من الدوائر والمثلثات ، والمربعات والحلقات المستديرة أشكالها، بتقارب وتماثل وتنافر ، وتضاد ، وانسجام في الخطوط العامودية، وعبر انحناءات تتميل معها الألوان ، وكأن المدن راحلة نحو المجهول ، وهي تمتد على البحر عبر استداره لونية داكنة تعكس تدرجات الألوان الزاهية في أبنية تسافر عبر الخيال على تكوين أشبه بسفينة كونية هي من صنع الإنسان.

* * *

لوحات فنية اعتمدت على صيغة التوثيق التشكيلي لأزمة النفايات في لبنان.

تشكل لوحات الفنان التشكيلي "حسان الصمد" المدخل الهام لازمة النفايات في لبنان من وجهة نظر تشكيلية تحمل في طياتها جمالية تضاعنا أمام الواقعية البيئية بوعي ذي منهج بصري له رؤيته الخاصة في لغة التشكيل التي تميل في زواياها اللاواقعية إلى التجريد ذي النغم الصامت، وضرباته المتداخلة في جزء منها بالصورة العامة لأزمة النفايات وتراكماتها، وإنما بتصوير الواقع عبر تشابكات الألوان القوية وقوّة انفعالاتها، واستثمارها في جذب الاهتمام الحسي عند المتلقى، وبتوازن فني يتضاد مع التوازن البيئي في المحيط الذي يتجسد بمواضع مختلفة تحملها كل لوحة تبعاً للنظام البيئي المختلف من سماء وهواء وتربة ونفايات امتدت، ولها انبعاثاتها ومؤثراتها التي اعتاد عليها الإنسان، كمشهد متخيّل حتى عبر لوحة واقعية ما هي إلا رسالة مبطرنة بالجمال الذي يخيف بجوهره الوجود الإنساني وعنصر البقاء .

ما بين التلوّث البصري وجمالية اللوحة يضعنا الفنان التشكيلي "حسان الصمد" أمام كارثة بيئية بوجوه جمالية متعددة، وذات تساؤلات تعصف بالوجودان وتترك أثراً لها على تنمية الوعي البيئي والإحساس بالجمال، وكأنه يدفعنا إلى ذاتية اللوحة وانتزاع مفاهيمها التي تعالج بألوانها المترآكة وخطوطها المترعرعة وسماكّة معاجينها موضوعية أزمة النفايات في لبنان وقساوتها . إذ أصبحت المشاهد الواقعية التي انتزعها حسياً من المحيط البيئي هي

حقيقة غير متخيلة، وإنما باتت تعيش الإنسان في كل لحظات حياته، وكأنه الجزء الأساسي في وجوده ضمن مجتمع أصبح يراها مسبوقة بجمالية توحى بما هو أخطر من النفايات. إلا وهو التلوث البصري بمعناه المعاكس، فهل وضعنا الفنان "حسان الصمد" أمام أفكاره الواقعية؟ أم أمام لوحة تذبذب أسلوبها بين الواقعية وبين الألوان التي تختلط بايقاع تجريد صامت له تصوراته الخاصة في موضوع النفايات وحتى في تلوث البيئة بشكل عام؟

عوامل بيئية فنية طبيعية وغير طبيعية تجعل المتلقى يتساءل هل في مشهد النفايات وتلوث البيئة جمالية ينطق من خلالها الفن التشكيلي بأزمات مستعصية الحلول أمام هذا الكم من اللوحات الواقعية التي تراعي في أسلوبها المقاييس الفنية الصارمة إن شئنا التعبير، وهي وجданية في الوانها وعقلانية في خطوطها التي تميل نحو واقعية الوجود البيئي ، مستثمرا بذلك أزمة النفايات بشكل جمالي بصري يعتمد على تحفيز الحس الفني عند المتلقى مثيراً بتناقض موضوعي القبح والجمال والرابط بينهما، وبمهارة الطرح الفني التشكيلي ببساطته وتعقيداته التي تنادي بحماية البيئة، ومراعاة توازنها ، كما تراعي اللوحة التشكيلية توازناتها البصرية . إن بالمقاييس والمعايير والألوان وضرباتها الميالة إلى التجريد إيحائيا رغم ما تحمله من واقعية تنادي بحماية البيئة .

نتعرف من خلال لوحات الفنان "حسان الصمد" على أكثر من مشكلة بيئية تحيط بنا من الأبقار التي تأكل النفايات وصولا إلى لحومها، وحتى الأشجار ومعاناتها عبر الألوان القاتمة الصادرة من حرائقها أو من انبعاثاتها، وبلغة حسية لها تقنياتها للارتفاع

بالجمال نحو المفقود والموجود ، واضعاً بؤرة الضوء البيئية أمام عمليتي التكوين التشكيلي والبيئي معاً ، وكان الإنسان يرسم لوحاته بيديه ، ومن محیطه الذي يعيش فيه وهو قادر على إزالة كل الأضرار التي يتسبب بها كفرد في مجتمع تركه بعيداً عن لوحاته . إنما بشكل مستتر تحت مشكلات مستعصية تسبب بها ، ولم يستغلها لتكون مصدراً للجمال ، كما هي في لوحات فنية اعتمدت على صيغة التوثيق التشكيلي لأزمة النفايات في لبنان .

تحافظ لوحات الفنان "حسان الصمد" على حضورها وتأثيراتها البصرية التي تدفع بالمتلقى إلى تأملات محفوفة بخصائص تشكيلية تفرد بها تقنياً . إذ احتضن الفكرة واعتمد على صياغة الواقع التشكيلي بحياة المفردات الفنية كوسيلة للتعبير عن أزمة النفايات وفق رؤية توثيقية لها خلفياتها الهدافة في التأثير على الحدث لإخضاعه لاسقاطات الريشة أو للمعاجين اللونية ، وموافقتها العميقـة في خلق لغة بصرية حاسمة تستنكر الوضع البيئي عبر حوارات تشكيلية مفتوحة تلعب دوراً مهماً في حياة الإنسان ومجتمعه وبيئته

* * *

الخلق الإبداعي البصري بمعناه الفني والجمالي.

لا يقف الفنان "محمد خياطة" عند حدود تحولات الرؤية الفنية في أعماله التي ترتكز على الفكرة الهدف في خلق التفاصيل الفنية لأسباب مختلفة. إذ يمارس التعبير المبطن من خلال الخط ومعناه، واللون وبنائه عاكساً المفاهيم بين الخط والخط. لتكون لغة تشكيلية فاعلة في إيصال الفكرة إلى المتلقي ضمن النص البصري وتشكيلاته الرؤوية المغايرة للغة العنف، وإنما بلغة تشكيل تهدف إلى تبليغ رسالة إلى العالم تحمل في طياتها المعاناة التي صقلت الوجدان، وجعلته قادراً على الخلق الإبداعي البصري بمعناه الفني والجمالي .

خطوط هندسية دقيقة في رسومات تجسد خارطة الوطن الإنسان، والمعاناة المشتركة بينهما ضمن المساحة المملوأة بالرموز والمعاني، والحركة والكتافة في خلق تشكيلات جغرافية ذات نسيج مزركش بالخطوط القصيرة والطويلة، وببعض الملامح الإنسانية الباحثة عن الوجود في مساحات ضيقة خرجت منها نحو الفراغات بتساوأة لغة جمالية مثخنة برقة الخط، وقساوته وحدته في رسم تشكيلات خاصة متداخلة بصرياً، ولكنها مستقلة بمعناها وبالبعد والحركة التكوينية للأشكال التي يريد لها الخروج من مساحات محصورة بأساسيات لها حدودها وأبعادها ، وتوازناتها البسيطة في مساراتها ، والمعقدة في معاييرها الهندسية ، وكأنه يرسم كريكاتوريا بالخط الهندسي ما يجعله يتجرد من الفكرة، ومن ثم

يتبعها لتكون واقعياً ضمن مساحات مطموسة بصرياً بالخطوط
وأتجاهاتها ومقاييسها المتذبذبة .

تناقضات حادة تبرز بين الأشكال وترافقها عشوائية في التكوين العفوي في قوانينه الرؤوية، وحوارتها العارمة بفوضويات المساحات المبنية على إيقاعات بصرية تتضاد ضمن إيقاعات داخلية مبنية على إبداع ذاتي منفرد في تطلعاته نحو الخارج أو الأمل. إن من حيث التشابه والتكرار أو من حيث النغمة الهندسية المحافظة على وتيرية الخط العازف على الشكل من حيث الامتداد والانفتاح أو من حيث الابتعاد عن الحواجز الحسية المؤثرة في جذب انتباه المتلقى إلى عمق الشكل وأهميته، وجوهيرية الأنماط الهندسية الدقيقة والضيقة في بعض تكويناتها المحصورة بين المعاني البصرية، المؤكدة على معاناة الإنسان في خارطة الوجود.

تفاصيل وصياغات حبكتها الفنان " محمد خياطة " بالخط تاركاً للتوليفات الفنية قدرتها الجدلية في خلق رؤية تتناغم مع حواس المتلقى، لتشكل لغة خاصة، وكأنها خربشات قلم رصاص ومسطرة حادة، ويسطوح وتفاصيل تتنافر وتتناغم، وترتبط بأبجديات هندسية صامته ذات تعبير درامي نابض بالعمق الوجودي المؤكد على أهمية احترام المساحات، لتكون بمثابة فراغات جمالية مزدانة بالحركة والأضداد، وببداءيات مشحونة بالصراعات الإيحائية التي يعتمد عليها الفنان " محمد خياطة " مستجداً بالمجموعات الهندسية المستقلة ضمن مساحات محددة يريد لها البقاء منفردة بأوجاعها ، وصراعاتها الرمزية تاركاً للتوافق تقليديته وللخط كلاسيكيته، وللشكل نوافذه المعاصرة .

يخاطب الفنان "محمد خياطة" رسوماته بحياة تصويرية ينسجها واقعياً بخطوط ذي حبك بصري تتدخل معهم الأشكال الإيحائية، وكأنه يكتب رسالة وطن على جدار لوحة بخرشات معقدة نسبياً، وببساطة تصويرية يجرّدها هندسياً من الحقائق. لتكون بروية فنية تجمع الأنواع الفنية في رسومات ما هي إلا صراعات تتحرر من الإنسان وأوجاعه ومعاناته، وقدرتته المتشائمة المنزوع منها المعالم الحقيقة للواقع الذي يسعى إلى إظهاره ، وإنما بلغة تشكيلية مبسطة ب الهندسة خطوط نسيجية في تطلعاتها الفنية المحاكية للمكان والزمان، وما بينهما من أحداث أصابت الإنسان بفواجع وطنية تدخلت المساحات بعدها كاللجوء السوري الذي انتشر عبر بقاع الأرض وصولاً إلى المساحات المغلقة والمعقدة، فهل أتقن الفنان "محمد خياطة" لغة الواقع السوري في الفن التشكيلي، وأسرار خطوطه الممزوجة بسحرية الوجود وتطلعات الإنسان نحو الغد؟

* * *

التحرر التجريدي وضبطه الإيقاعي المثير للأفكار الغامضة

تعتني الفنانة "عفاف صادر (Afaf Sader)" بالشكل التجريدي رغم عشوائيته. إلا أن للأبعاد البصرية ثانيتها وعالمها اللوني المتماسك والمترابط مع الخطوط الشفافة موحية بوجود الواقع في التجريد، وبلحظة صوئية تنتظرها عند بلوغها مرحلة معينة من التجريد المسبوك بقوة ضمن نظام تضعه لريشتها التواقة إلى التحرر التجريدي، وضبطه الإيقاعي المثير للأفكار الغامضة، وتشكيلاتها ذات السمات الاستثنائية في الخطوط الصوئية المتواشجة مع التجريد ذي البعدين الافتراضيين بوافية فنية جمعت فيها التجريد مع الرؤية الحياتية، الممتلئة بالمعاني التشكيلية في لوحات حرصت الفنانة "عفاف صادر" منها قوة الانضباط التجريدي المتوازن إيقاعياً مع المعنى والنغمة اللونية، المتقطعة مع الخطوط الدقيقة التي أعطتها هاماً جمالياً مضافاً إلى التجريد، وبتكلنيك تجسد من خلاله القيم اللونية في التجريد.

ما بين الحركة والسكون تحافظ "عفاف صادر" على تفعيلة الأشكال، وكأنها نغمات صوتية صامتة لونياً. لأنها تتخذ من خطوط الطول والمربيعات والمستويات ضربات تتوارى خلفها تشكيلات أساسية تتخلق من الحركة المعاكسة، الناتجة من كونتراست الألوان أو التضاد التفاعلي بين اللون والضوء والظل، وكأنها ترسم على الألوان بخرمسة مدرسوسة ذات انزيادات تعبرية يحفظها اللون الداكن، وكأنه يجاور ويحاور الألوان الأخرى الأكثر إشراقاً

عند الاقتراب من الفراغات المنظوريه، ويتعارض التشكيلات الحركية الأكثر إيقاعاً، وباختزال واقعي لما هو دلالي المعنى، وبتمازج تكتسي الألوان من خلاله بمعاني متعددة الأشكال، وبتأثير يجذب الحواس بغرابة تجريدية تثير تساؤلات تنتهي إلى القيم التجريدية التي تبيّنها "عفاف صادر" في لوحاتها.

مساحات لونية تتاجح بالألوان المتماوجة مع خطوط الضوء الهدئة تكوينياً، والتي تضفي بمضامينها البانورامية جماليات خاصة، وبأسلوب تجريدي إيهامي بواقع صارم، وبتحولات بصرية ذات تأملات لها فراغاتها المستفزة للدخول في أعماق اللوحة الفلسفية من خلال نص فني تجريدي يحكى بألوانه رؤية مجتمع يهاجر بكينوتة المكان، ويبقى طيف الوجود في ابتكارات مزجتها مع لغة التجريد. إنما بواقع تمحوه وتعيده وفق المضمون الراسخ ، وبرصانة الريشة العابقة بتخيلات واعية لخطوط تستمد جمالها من انعكاسات التجريد اللوني وظواهره المبطنة بواقع مقروء حسيا من خلال التشابكات بين العناصر الفنية.

أشكال تجريدية مجازية في إيحاءاتها المغمومة باللحمة الاجتماعية والإنسانية ، ومعاناة المجتمعات التي تبقى على أطیاف من رحلوا أو من غادروها ، ولكن بعقلانية وعاطفة تتبع من المعنى الاجتماعي إلى المعنى الفني التشكيلي، وقدرته الإبداعية في خلق رسالة بصرية هي نص بصري ، بمعايير حسية تضفي على اللوحة نفحة رومانسية، وعبر صلات وجاذبية مكثفة بمفاهيمها البصرية التي تتتصف بالجمال الفني ذي معيار منطقي مأثور، وبطابع تجريدي له

أهداف التشكيلية المختمرة بفوضوية منظمة تستمد تلامحها من بنية الفكرة الفنية في اللوحة .

تناقض ملموس في اللوحات بين المعنى والمبني من حيث الأبعاد الثانية التي أجبرتها على ترجمة أحاسيسها الفنية، بدمج ذي فعل حركي وطبيعة فيزيائية تتبع من قوة اللون ودرجاته، وأسلوب مزجه مع الألوان الأخرى إضافة إلى إظهار الخط المرئي بتميز ووعي، وبخصوصية ذات نزعه كلاسيكية في التجريد. إلا أنها متعددة في نظرتها المفاهيمية وأسلوب المبطن بجوهر اجتماعي، بوصفه رؤية فنية تشكيلية ذات مدلولات حيوية توحى بالزمان والمكان، والبقاء التاريخي في ذاكرة الإنسان، واللوحة التي تحاكي الجوانب التشكيلية بعاطفة تعكس جمالية اللون الفاتح والداكن، والدرجات بين علو وانخفاض عبر إيقاعات بصرية تهيمن على الفراغات ومنظومة اللوحة بشكل عام.

* * *

الحفظ على النسب التقنية لالتقاء بصرى

مشدود نحو الفكرة

تكسر الفنانة "ليبولدین روكس (Léopoldine Roux)" حواجز الرتابة البصرية في الفن بعقل الرؤية المرئية بالعديد من العناصر الفنية التي تمنحها حيوية لونية واستقلالية عشوائية تجذب بها المعاني إلى الداخل، لتجمع البصر في لوحة ذات مراحل تصويرية تختلط معها المفاهيم لتحرير أسلوبها الفني المعاصر من القيود الفنية بكل أشكالها مع الحفاظ على النسب التقنية لالتقاء بصرى مشدود نحو الفكرة واللون. إذ تزامن أبعاد الخيال مع الواقع ضمن الموضوع الداخلي والخارجي، وبازدواجية تلفها بالغموض، لتثير رغبة المتلقي في الغوص بمضامين اللوحة ومعاناتها، والحفظ على الفضاءات التخيلية ضمن المساحات الفراغية المثيرة للإدراك التشكيلي من حيث السرد والشكل، واللون، والتقنية ، مع أهمية الحفاظ على الزمان والمكان، والتغيرات التي تطرأ عليه من خلال مفهوم الفن ومتغيراته الجمالية .

اللون عاطفية تفيض على الشكل، لتحرر من قيود الفن بتفضيل الفواحة، ولمس الأسلوب التصويري بالتجريدي، ليكون ضمن طبيعة فنية معينة تميز بها لوحات الفنانة "ليبولدین روكس" إذ توظف جملة من الأساليب في اللوحة، وكأنها تساكس المخلية بسكب رؤياها على واقع تستخرجه من لحظة صوتية أو بمداعبة الألوان مداعبة عقلانية تستفز العاطفة، وتتركها تترجم حركة اللون وانفعالاته، وتفاعلاته مدغدة بذلك الحس الفني بخلق عناوينها

بصفاء ضوئي تتناسق معه الألوان، وتحتفظ بظلل الألوان الداكنة في تفاصيل أخرى . إذ تؤثر الألوان في أعمال ليوبولدین على الحس البصري، وبنظام يتميز بعشوائية ظاهرة ومنظمة بشكل مبطن، مما يعكس مكونات الفكرة الفنية التي تزركشها إلى ما لا نهاية بتأثيرات بسيطة تتولد من الألوان وتدرجاتها، والتصميم الاختزالي البسيط في مركباته الفيزيائية والنفسية في لوحة هي دعوة إلى اللعب بالألوان والأشكال من خلال تجريد ما يحيط بنا للخوض في معترك المضمون ببساطة ودون تعقيد.

يشعر المتلقى عند تأمل لوحات الفنانة "ليوبولدین روكس" بنوعية الألوان المحاكية لإشراقة النفس الباحثة عن التغيير، لخلق جمالية خاصة في كل ما نراه أو أن نتصوره أو حتى من خلال فن التصوير، والإضافات التي تمزج بين الفن والفن بديناميكية تثير الإحساس بطبيعة الكون الجمالية، وبالغموض التخييلي حيث يسرح الفكر في خلق تصورات مختلفة تنبعث من الأشكال المركبة في دوائر أو مربعات أو خطوط الأشجار في غابة الفرح مع الحفاظ على توازن الإضافات، وذلك بصرياً مبتعدة عن الرتابة بكسر كل حواجز الألوان الداكنة ببث المزيد من الألوان المثيرة للفرح والمرح، والبهجة المزدانة بالروح الزخرفية والخلاقة في مؤثراتها البصرية والنفسية حيث الاتزان في خلجان الألوان المتنافرة والمنتاغمة على السواء .

حركة دائيرية كامنة في اللاشعور الفني في أعمال الفنانة "ليوبولدین روكس" وتعرجات ذاتية حرّة تترجمها حركة اللون التي توجّها تبعاً لرؤيتها الموضوعية حيث تحاكي في جزء منها الشعور الطفولي المختبئ في انفعالات اللوحة الحسية ومكوناتها، دون

الانفلات من قبضة اللون الثابت في نسبته الحقيقية أو حتى المركبة وفق معادلات تستخرجها من فيض المشاعر أثاء تنفيذ اللوحة . لأنها تموجات تبث قدرة اللون نوعاً من جمال هدفه الإبهار، لأنه مرتبط بالفيض العاطفي وبحنح الواقع تخيلات يحتاجها الإنسان ليداعب مخيلته الوجودية بالحس الفني وأهميته للنفس حتى ضمن غابة توحد فيها الأشكال، وتحتاج إلى المزيد من الألوان وبسيميائية تحليلية تتناقض مع ما تعكسه الفنانه "ليبولدين رووكس " مع الطبيعة، وكأنها تتمرد عليها، وتتحرر مع الخيال لخلق حس فني مجازي مشتق من التصوير والتجريد لمعاكسة الواقع.

* * *

الأسس الصياغية لبناء المشهد الانطباعي الصامت حسياً

تزدهر الطبيعة في لوحات الفنانة "ليلي الموسوي" بتوانز انطباعي وإشراقة الروية الجمالية المحفظة بالشاعرية في امتزاج الألوان، وتدرجاتها لخلق تكوينات انسيابية تتميز بالشفافية والتناغم الحسي والتضاد الانطباعي، والنغمة البصرية الموسيقية القادرة على التأثير الحسي من حيث الأسس التشكيلية، والخروج معها نحو انطباعية متدفقة كالطبيعة الهادئة. إذ تبدو لمسات الريشة متناغمة مع الخامسة والألوان، وكأنها تعزف على المشهد الطبيعي بنظرة رومانسية دافئة تعتمد على الأسس الصياغية لبناء المشهد الانطباعي الصامت حسياً ، بالألوان هي أقرب للخيال، وإن طبيعة ميالة إلى الخلق الإبداعي والإحساس بعمق الحياة في الطبيعة التخيلية، وضمن زمنية وجданية لريشة تعبيرية تكوينية للطبيعة الخلقة التي تميل إلى الضوء، والتنظيم البصري الإيقاعي للشكل وجماليته الفنية .

تعكس "ليلي الموسوي" وجданية أحاسيسها على اللوحة، فتعكس رومانسيتها على الألوان، ليبحر البصر مع رسوماتها نحو طبيعة من تشكيل خاص، وخيال انطباعي تحافظ عليه بأسلوبها التكويني الذي ينير الأشكال، ويضعها بصرياً أمام مجهر الحواس وبرومانسية واعية ومحررة من الطبيعة الواقعية وإن حسياً من خلال إضافتها المميزة للألوان ،والقدرة على الاحتفاظ بنسبة مزج لوني هادئ وصارخ، ومتنازع مع شاعرية اللوحة بشكل عام.

لنقي على الصورة المتخيلة للرأي بصفاء تشكيلي له موازينه ومعاييره الوجданية ، لزيادة الإحساس بباطن المعنى وجمالية الشكل النابع من حركة اللون ومعاييره دون إضعاف الإحساس بالتخيلات، وما صدر عنها في اللوحة .

وضوح وغموض في تكنيك الألوان وبتارجح أحياناً . إذ لم تعتمد على معايير الضوء ، وإنما تركت قيادة الريشة لأحساسها الانطباعية أو الشعرية القادره على بناء المشهد برؤيه فنانه تميل إلى الحس اللوني ، وحركة اللون الداخلية وتفاعله مع الألوان الأخرى ، وإن بشفافية ترتكز على الحس الفطري للمشهد الطبيعي التخييلي ، والمبني على اتساع الرؤية وترك الحرية للريشة في التعبير عن اللحظة الانفعالية المؤثرة على تكوين اللوحة والعوامل الضوئية المؤثرة على طبيعة الشكل الذي تضعه ضمن حركة الريشة ونبرتها الموسيقية الهدافه إلى مزج الألوان بيقاعات حسية مختلفة .

تلاثي ضوئي بين الألوان في لوحات الفنانه "ليلي الموسوي" لم تجمعه الريشة وفق قوانين التشكيل تاركة بذلك للظل زواياه دون حصره في مجال بصري تقني وتحمية المكان والزمان . بخاصية الانطباع الوجданى ، وإنما لما يرتبط بزمنية الرسم والحس الزمني للحظة ولادة اللوحة المفتوحة على ساعات معينة تركتها لا شعورياً بين الوعي والخيال ، لتنشئ أشكالها برعاية ريشة عاشقة لتفاصيل وكينونة أشكالها ، وبشفافية ألوان تتناسب مع الطبقات التي تمسح عنها الضوء وتتركها تحت تأثيرات الفترة الزمنية للرسم ، وكانتها تنسخ زمناً وتضيف آخر على الشكل الذي ترسمه بتعبير انطباعي

صامت، وبتألف يقترن مع التراكيب اللونية المتحركة والثابتة وبموضوعية ذاتية تجمع من خلالها سرد الريشة النفسي مع الألوان .

تعبير لوني ينم عن الأفكار المسترسلة مع المشهد الانطباعي والقدرة على اختزاله حسياً، ليكون وليدة لحظة شاعرية وبانفعالية الطبيعة الصامتة، وكأنها ترك إيجابيات اللون لتنسخ سلبية الفكرة أو إيجابيات الشكل، وبصيغة متخيلة تحتاج إلى صقل فلسفى ذي امتداد خيالى متحرك . إذ غالباً ما تتوقف مخيلتها عند نقطة معينة لا تفارقها قبل أن تتشكل اللوحة تبعاً لغرائزها الوجданية الميالة إلى وجودانيات اللون أو أفلاطونية الحس الجمالى في الطبيعة وتكويناتها دون الخضوع لمنطق الطبيعة ، وإنما لمنطق التغيرات والتحولات الزمنية للطبيعة ما بين لحظة ولحظة، وخاصة لحظة التقاط المشهد الداخلي لإثارة الغموض ومن ثم محاولة استكشافه .

* * *

تقاليد الشكل الأثري واتجاهاته في الفنون التشكيلية

يحافظ الفنان "موفق جمال" في أعماله على وحدة الموضوع الفني الذي يستمد من الطبيعة الأثرية التي تشارك بها المدن العربية بكل تفاصيلها الجمالية، والتي ترتكز على ثبات الخط وقوته، والحفاظ على انطباعية اللون ونشائه والإحساس القوي بالانتماء إلى الأماكن التي يحصرها الفنان "موفق جمال" في لوحاته ضمن زوايا تصويرية هي واقعية بموضوعيتها، والإيحاء بالثبات والهدوء والاتساع التخيلي المنبعث من جمالية هذه الأماكن ومعانيها، ومدى تمسكه بأصالتها التراثية التي تعتمد على النسب في بنائها البصري، وتكونيات الخطوط بدینامية وتفتية يبتعد عنها اللون غالباً، ويستقل من حيث طبيعة الأشياء التي يرسمها وينفرد الخط وأسسها بها.

تحولات ومتغيرات تشكيلية انطباعية في أحاسيسها الباعة للحياة، وبحيوية الواقع الأثري لمدن هي جزء من التاريخ الممتد الذي يرسم معالمه في لوحات لنوع غير حماة ، ولطرابلس وحلب وغيرها، وتبباين ذي تنافض يبدو كرمز إيماني لوجود يشد أو اصره بالمعنى البصري ، وبفلسفة تاريخية يؤرشفها بفن تشكيلي ينقل من خلاله الأماكن الأثرية من المحسوس إلى المرئي، بازدواجية فنية يضفي عليها تقاليد الشكل الأثري، واتجاهاته في الفنون التشكيلية، وكان المعرض هو مقر أثري لمتحف يضم في جنباته نتاج الشرق الجمالي التي تحتويه أماكنه ، مظهراً بذلك قوة

الطبيعة في الصمود والبقاء ، مما يعكس معنى الانتماء الذي ي يريده الفنان "موفق جمال" من خلال هذه الرسومات ذات الدلالات العميقه في التشكيل منطلاقاً من الأماكن نحو نسيجها والنسل اللوني الممزوج بالرصانة والهدوء، وكأنها تولد كل مرّة من جديد .

إن الخطوط في لوحات الفنان "موفق جمال" هي انبثاق حقيقي للآثار وأهميتها في حياة الشعب. بل واستكشاف كنه وجودها المقاوم للزمن كي يحقق بذلك انبعاث الطبيعة وتجددها دون اختلاف بين القديم والجديد، وإن بروؤية تشكيلية يحقق الهدف الفني فيها تقنية حضارية تعيننا إلى أزمنة عاش فيها الأجداد، وما زالت تقاوم بوجودها كل فناء إنساني حدث عبر التاريخ، وكأنه يحاكي هذه الأماكن ويجعل لها أولويتها في تحقيق التغلغل في الجذور. بل ورسم هوية الشرق من خلالها، وإن بروؤية تشكيلية خاصة ، ولكن بمحازية من نوع واقعي له انطباعاته الخاصة .

وحدات بصرية ذات نظم خاصة تشير كل منها إلى الحضارات وتتابعها، وإن من خلال خلفية اللوحة، وما تعنيه في تاريخها الذي يجسد المملوكي أو غيره .إذ يحافظ على الذاكرة الحية من خلال اللوحة بتركها مفتوحة لونيا نحو الضوء أو العودة إلى أساسيات الحياة، وبساطتها وقوتها في تشكيل تراثها الخاص، كما الريشة التي ترسم بقوة بصيرة تلتقط رمزية الشكل ودلاليته في حضارات الإنسان وإرثه الفني. إذ تتسم لوحاته بخصائص كلاسيكية وحوافز لونية مؤثرة في صفاء الشكل وإبرازه بقوة، وبوعي يعكس من خلاله قيم الجمال ، ففي كل لوحة تعبر عن مدينة ما، وعلاقته بها

من خلال الأثر الذي يرسمه في لوحاته والأصالحة المعاصرة في الآثار التي نراها في أعماله.

مرتكزات وقواعد تشكيلية انطلق منها "موفق جمال" في تشكيل لوحاته والمنجزات المرتبطة بالفطرة الوجودية، وما ينذر منها. بل وما يتبقى منها، وبطبيعة الروح التاريخية وزخم المعاني في هذه الآثار التي تتواجد عبر حضارات تتوالى عليها الأزمنة دون تغيرات تذكر. إنما هي في طور الاكتشاف الدائم لما تحتويه من ماضٍ ذي جمال خاص.

* * *

الأعمال الفنية المستمدّة روًيتها من سفر التكوين

تصوير استنساخي من الكتاب المقدس تستعرض من خلالها الفانة" كريستين رحمة Christine Rahme " الروية الروحية للأعمال الفنية المستمدّة تخيلاتها من سفر التكوين "خوليوز سكنور فون كارلوسفيلد" Julius Schnorr von carolsfeld () لتعصف بالعواطف الإنسانية الممهدّة لروحانية عابقة بالتمجيد الإيماني. لرؤية الوجود من وجهة نظر فلسفية تنتطوي على الوجود الحي في داخلنا ، فالرسوم تواقة إلى فطرة التأمل الداخلي عبر الخطوط الجدلية التي تجسد الفكر الماورياني للخلق . إن بالظواهر المادية المبطنة بعنوانين توحى بالسعى نحو لغة الفن التشكيلي الهدف إلى التأثر بالكتاب المقدس واستنباط الصور الذهنية المقروءة بصرياً ، والتي تتسم بكونية الفكرة الإلهية المتمثلة بالإنسان وجوهية الذات المعجونة بالعاطفة والمحبة والسلام .

كي لا يتجاوز المتألق روحانية الألوان التي تبعث في النفس الانشراح ، والطمأنينة تلجم الريشة في أسلوبها إلى مضامين سفر التكوين ، لاستنباط المفاهيم الجمالية في الحركة والأبعاد دون تملص في التوجهات الفنية لهذا النوع من الفن ، القادرة على المحاكاة الإنسانية بتقاطع تخيلي تحويلي وتمثيلي ، لتكون الصورة كجزء من الكلمة وعلاقتها المرتبطة بالوجودية ورمزيتها التي تتخذ من الإنسان عنصراً لها ، ومن الألوان السرد التكيني المكمل لاستحضار الغائب الحاضر في النفس ، ومن خلال الأوصاف

التشكيلية ذات التعبير اللا شعوري، والمتاثر بسفر التكوين تحديداً، تكون اللوحة آية مشهدية مفتوحة على عدة إيحاءات تتصل بإيمان الفرد وقدرته على استخراج المعنى التشكيلي من الكلمة وقدراتها في التكوين التجسيدي الملموس في اللوحات الموحية بتأثيرات يتمحض عنها فلسفات دينية وحياتية.

دلالات مضمونيه مبنية على المفهوم التشكيلي في لوحات تجسد برمزيتها مصطلحات دينية تقود البصر إلى الفراغات، والفضاءات التخيلية بأبعادها، وإن في بعض منها المحصورة بالإيحاء الجذاب للقوب، وخاصية التداخل بين الحسي والبصري والمכו Rosenberg أو المعروف بما هو مذكور في سفر التكوين حيث تستقطب اللوحة بدلالاتها التصويرية والتعبيرية قوة الخطاب البصري، المحبوب بمستويات متفاوتة في التلاشي للإحساس بماورائية المحاكاة الفنية التي تنتهجها ريشة مغمومة بمفهوم الصور الذهنية في الكتاب المقدس. وخضوع الحركة لآلية المعنى وتصوراته لفظاً وتصويراً. ونبض روحي تميز وفق مستويات متعددة ممزوجة بعقائدية الاتجاهات الدينية الخاصة .العميقة بالمقولات المؤكدة على الوجود ومرتكزات المعنى والبناء المستوحة من الكتاب المقدس.

شدة في اللون تتلاعماً مع قوة الخطوط والتشابه المتألف بنغماته التصويرية الغيبية في رؤاها، وهذا لا يعني أن اللوحة هي مجرد استنساخ دون حس بما ارتبط بها من وظيفية المكونات وحيثياتها إذ تتضح لغة التشكيل في اللوحات وقدرتها على بناء المفردة البصرية المتشكلة والمجددة سيمائياً بتواافق منطقي ذي سياق تعبيري مستقل بذاته من حيث مفاهيم آيات سفر التكوين، ومشهدية

المعنى التصوري القابل لفلسفة التداخل والتشابه بين التشكيل والمقروء أو بين التخييلي والتصويري، وشدة فعالية العالم الميتافيزيقي في اللوحات، وبإفصاح لوني تتخذ الريشة منحى لها لتكون وسيلة تترجم بها حسياً الأحساس الناتجة عن الحدس الإيماني في التقاط الحقيقة ومؤشراتها. لتكون في لوحات هي نسيج خصائصي من الكتاب المقدس، فهل يستطيع الفن التشكيلي صبغ بلاغة الرؤية الجمالية بالمزج والتزواج لتكون كالخطاب الديني المفتوح؟.

خصائص تشكيلية يقرؤها المتلقى في هذا المعرض بحس يقتصر على الإيحاء الداخلي، والتحليل البصري لما جاء في كل لوحة فنية ، وما تحمله من خصوصية دينية تؤكد على أهمية حدود الصورة في إدراك الأبعاد المعاورانية التي تفرضها استجابة الرائي أو المتأمل للمشاهد، وتفسيراته الانهائية المقرونة بالمتلقى واتجاهاته، وأصالة الفكرة الجوهرية بكل تفاصيلها المعنوية والحسية والأسلوبية والمضمون الفني التشكيلي بمكوناته الذهنية والسايكولوجية وغيره..

* * *

مساحات مصبوغة بالهواجس والإيحاءات القلقة

تطوف الألوان في أعمال الفنانة " باسمة عطوى" وتتلاشى كما أرواح الموتى الذين حصدهم الثورة السورية . إذ تحاكي "باسمة عطوى" في معرضها الأرواح الهائمة بتيه تستدركه الحركة في لوحات تدرجت فيها الألوان بكثافة شديدة في مساحات مصبوغة بالهواجس والإيحاءات القلقة الباحثة عن مستقر لها بثبات وسكون وجданى يميل نحو الولوج إلى الصمت اللوني المحاكي الذهن بتأثيرات الفوائح والغواصق التي تتلاعب بها بمنطق السكينة التي يتركها الموت أو الحاضر الغائب في الحياة، وإن بتجاوزات للحدود الصارمة للفن التشكيلي الذي تخطو عنه بنوازع تفاصيل الحياة المحسوسة في أعمالها مازجة بين الأساليب الفنية تبعاً لأحساسها اللونية وللفكرة الموضوعية التي تطلق منها في تجسيد اللوحة.

تنشح لوحات الفنانة باسمة بعاطفة اللون وثورته، وتمجد الأحمر الثائر والمستذكر في تعابير داخلية تأخذنا نحو الثورة السورية بكل عواملها السيكولوجية ومعانيها، وإن بتطلعات ثورية تضج بالبعد عن المعايير المدرسية لهذا الفن. إلا أنها تجذب البصر نحو محورية الفكرة بسرد منسوج بحركية ضوئية متغيرة، وبفنتازية تشع بالأمل والإبحار نحو الغد أو المستقبل الذي تتركه سابحاً في فراغات اللوحة، المحبوكة بطبقات اللون وشدة ودور الإيجابي الذي تظهره الريشة في تحررها بالبعد عن المقاييس الكلاسيكية تاركة لسذاجة الحس عند المتلقي التقاط الأبعاد الفكرية التي تريد

إصالها إليه بجمالية تشكيلية تحاكي من خلالها القهر والموت، والعدم بالوجود والجمال والأمل، وبرؤية فلسفية لمعنى الحضور الغائب الذي يستمر كالأطياف اللونية في لوحاتها.

تنادي "باسمة عطوى" الإنسانية بعصف تتبادر من خلاله الحوارات الداخلية المتذبذبة بين البقاء والرحيل أو التفوق في واقع تتمرد عليه بخيالتها دون الانفصال عن الشكل. إنما بمسحه حسياً، ليبقى ضمن الغموض الذي تركه كعلامات تعجب ترتكز على قوة التفوق الفني عند المتنقي، لأنها تركت للتجانس والتجرد والمحاكاة واقعاً مختلفاً في لوحاتها بتعبير مزجته مع صراعات الإنسان الداخلية والخارجية. إن في النفس أو خارجها أو حتى ضمن الثورة اللونية بشيء من التطابق الواقعي، الإيحائي الذي يحتد ويضطرم مع الخطوط التي تواجه بها اللون بصرياً، وبتعبير يأخذ أشكالاً مختلفة في لوحاتها القادرة على خلق حالة من الازدواجية تشمل التغيرات الاجتماعية والسياسية أو حتى الإنسانية، وبمعانٍ مختلفة ترتبط بدرجات اللون وتتصاده وتجاوره، وتحاوره بحيوية ووعي سردي ينم عن وجданية شاعرية، ونفحة حسية اجتماعية تستذكر من خلالها ما يحيط بها من تأثيرات تجتاحها، تعطنا ندرك من خلالها المعنى لكل تخيلاتها الواقعية تعبيرياً، وضمن تجريد تجزأت خلطته مع خصائص فنية تطغى على أسلوبها. معرض أول "باسمة عطوى" يترك في النفس انطباعات عن فنانة جندت حواسها لمنح ريشتها قوة اللون أو بالمعنى المجازي قوة الكلام عن الثورة التي تتخطى ألوانها بين السلبية والإيجابية، ليبقى اللون الأحمر حيادياً بقوته وشدة ضحية الحروب عبر العصور .

مستويات الخطوط وإيقاعاتها في لوحات الفنان خالد المز

تنسجم مراحل الاختلافات اللونية مع الأشكال التي تتمايز بتعبيراتها الداخلية وطرائق تجسيدها ضمن الأبعاد المتأثرة ببنائية الجسد ومقياساته، واستجابة الريشة لمسارات التدرج الفني المتفاوت في تطلعاته الحركية، وعبرتغيرات الداخل والخارج، والفراغات المدرسوسة بمرونة وتحرر. لتدخل إلى الواقع بإيحاءات التجريب المتداخل مع الأساليب التي تختلط فيها الرؤى، وبأنوثة الألوان وشفافيتها المرتبطة بالمرأة، ووحدة التشكيل وتوحده مع السياق النفسي يوعي درامي يميل نحو الأداء الذي تتقمصه الريشة قبل أن تنطلق في التأليف ووحدة النغمة اللونية البسيطة والمعقدة في آن . إذ يضع الفنان "خالد المز" المتلقي أمام فكره والفضاءات الوجدانية التي تتصف بموضوعية المخللة الفنية التي تترجم معانيه المتغلفة في عمق اللوحة .

يعتمد الفنان "خالد المز" على الاصطدام بالضوء، ليبرز قوة الجسد أو بالأحرى الشكل في اختراق الضوء، لترتسم الحركة في ظل إيحائي ينمو داخل المفردة الفنية التي تقتربن بإيقاع اللون وتدرجاته، وبأشكال تستنسخ بعضها البعض، كأنها تترافق مرتئيا تحت ظلال الضوء، وبتشظٍ وهي يشعر المتلقي من خلاله بأشكال تعيد بناء نفسها عند إعادة النظر إلى اللوحة أو بالأحرى التعمق فيها، لتخرج المرأة متحركة من انعزالية لم يفرضها "خالد المز" إما ترك لإنسانية الفكرة الخروج من التصوير إلى تقنية أخرى

تتوالد منها الأشكال بشعاعية تصويرية يقظة في دراميتها كقصيدة ذات إحساس تعبيري، و موقف من حدث تركه يتراءى بوعي تشكيلي، وبدرجات متفاوتة ومن البسيط إلى المعقد وبالعكس، معتمداً على تكثيف الإيحاءات منتقلاً من الواقع إلى التخييل، وبتنقلات انعكاسية في منظورها وأنماطها وطرائق حركتها. إن من خلال اللون أو الخط أو الشكل برمته، وكأنه ينحت أولاً، ومن ثم يترك للضوء ترجمة الباقي.

تتماسك الأشكال وتحقق بفروقاتها لمسة مجازية بعيدة عن التقليدية، بتجاوزات ترتبط حسياً بالوعي السردي المبطن بنغمة تضج فكريأً بالوجود الإنساني برمته، مما يمنح المتلقي تأملات يتوجها بمزيج من الالتحام مع إنسانية اللوحة أولاً، ومن ثم نظمها المرتبطة بكينونة الحياة التي يرمز لها بالتعتمم اللوني أو سبغ الفواصل بظل يتم إدراكه بصرياً تبعاً لحواس الرائي، وبدقة تعتمد على خلق دراماً تشكيلية جدلية في رؤاها وأفكارها التفاعلية ضمن تناقضات الواقع، وتعديدية الإنسان بمختلف مراحله الزمنية والمكانية، وحتى الشعورية منها بتحاور وتجاور تطغى على كل منها صراعات مبطنة بدمج شكلي (عصوي) وبتوظيف عناصر اللون والخط إن رأسياً أو أفقياً وبفوارق كبيرة بينهما، ليخلق انعكاسات بسيطة أو مركبة ويبث تساؤلات إنسانية مخفية في عمق اللوحة ، مما يمنحها درجة عالية من الإحساس الفني.

نضج فني تشكيلي في لوحات الفنان "خالد المز" ارتقى مع الضوء بتماثل أو ازدواجية الريشة والحركة، والتوازن مع الفاتح والغامق والتأرجح بينهما، كأنه يستشف العواطف الإنسانية بأسلوب غير

مبادر ينم عن تصوير إيجابي واقعي في جزء كبير منه ، وبالتزام
أيديولوجي ينبع من قوة تصوره للواقع الإنساني الذي يعيد نفسه ،
وباقتدار تشكيلي جمالي في مستويات أساليبه.

* * *

تقسيم الألوان وترتيبات التجريد في لوحات الفنانة "ماجدة شعبان"

تبوح الفنانة "ماجدة شعبان (Magida Chaaban)" بتقسيم الألوان وترتيبات التجريد الذي تكتنفه الحركة المعاكسة ضوئياً، وبزخات الألوان الداكنة التي ترشح بالعاطفة العقلانية، تاركة لانفعالاتها فك القيود لأنماط تخضعها لرؤيه تشكيلية تطمسمها ضمن الزوايا الحسية الصاخبة، والمفتوحة على مقاييس تحاول ضبطها إيقاعياً بتواشيح ظل صامت ترنو الحواس إليه، وتغلغل في عمق النسيج التشكيلي ومحاوره التتاغمية في لوحات دافئة مع وهج الألوان النارية المندمجة بخطوط وتعرجات ذات بروادة عارمة تلجلج ضمن المكونات الضوئية حيث تعاظم الشكل الذي تؤلف منه سمفونياتها بهدوء مطلق وصمت تطويه مع الأسود الزاجر للألوان كلها، لترى اللوحة رقياً تشكيلياً يفصح عن ريشة تزدهي بخلجات عاطفة تخفق بجمال الحياة .

تستفيض ريشة الفنانة "ماجدة شعبان" وتبهر من خلالها المؤثرات النفسية الناتجة عن نضارة الحس الأنثوي الذي تتمتع به لوحاتها الشديدة التوجس بفوبيات تعيد ترتيبها تجريدياً ضمن تراتيل اللون المنفرد بتدرجاته مع الحفاظ على موازين البارد والحار، لتفاجئ البصر بالقوة والضعف، وتبث من خلال ذلك دهشة تجتاح البصر بشاعرية تعيد تكوين الأشكال تلقائياً ، مما يجعل المتناثقي بحالة تأملية لها مداراتها التشكيلية ذات الخاصية الممزوجة مع الخيال، وجموح الواقع الهارب بمعناه التخييلي نحو عمق لوحاتها

التي تحتفظ بنكهة السرد وتحولات اللون ، وشوارد الظل الملمس لعقب الحياة التي تبحث عنها بهمس لوني تلامس به الحقيقة مجازياً وبدللات متلاشية في نسيج اللوحة .

تتدفق الألوان الداكنة بضبابية الضوء، وبتضاد تتوهج من خالله المفردة التشكيلية المتحررة من الإيقاع المتكم على نفحة اللون، وكان لوحتها المخملية الألوان هي قطعة من ليل ترتع فيه ريشة محفوفة بالمرونة والخصوصية والأنوثة الرشيقة في تنقلاتها بين الفواصل والفراغات، لتسبح في الأنماط مع الاحتفاظ بفلسفتها التجريدية، ونزقية الألوان المتبااعدة والمتقاربة والمتحاورة بسمو تجريدي يتلذذ به البصر أثيرياً لاستحليل اللوحة إلى قطعة من سمفونية ذات حركة مجازية رقاقة بألوانها الهازبة من الواقع إلى الخيال وبالعكس حيث تمixin الخط عن أسرار تركتها كشيفرات تمحو بها غموض التجريد المطلق ، فالتعبيرات الداخلية تتخذ صفة الصمت الصاخب حركيأً وضمن مقومات حرفية تعتمد عليها في المزج والتدرجات والأحساس التي تتوحد مع أنغامها العازفة شجن اللون والظل والضوء وسمفونية الصمت الموشى بترجسيتها الإيحائية .

ترصد الفنانة " ماجدة شعبان " حضورها في اللوحة لتشكل بتواجدها الحسي ثنائية الأنثى والرجل، وبأبعاد تطغى على جزئيات التجريد، لتلتاحم كتلة متجانسة مع لوحتها المؤلفة مع الحواس، وبأنسياب حركي ذي سكون في فضاءات تكتسب من التخيلات عوالم تهيمن على التشكيلات التجريدية في نفس المتنقي ، فتضوّعت الخطوط العامودية والأفقية أو المربعات وغيرها مع

تضاريس الشكل، بتكوينات يتحسس البصر تجاويفها وفراugasاتها
محاولاً فهماً غوارها، لتنسع الأطر الجمالية الموشأة بشغف اللون
الذي يعكس ظلال الضوء بوجданية عتمة تتركها تتسرّب إلى اللوحة
يديناميكية وتناغم لا حدود له وبرؤيا جمالية تنطوي على مزايا
وجданية تتدفق في شرائين اللوحة .

مقومات تشكيلية ترتفع فيها نسبة الألوان الداكنة وإشراقة اللون
الحار الذي تركه الفنانة " ماجدة شعبان " كلغة لونية شبقية تكتنز
تأثيرات بصرية ذات امتدادات جمالية لها معادلاتها التجريدية التي
تأنس لها النفس، لما يكتنفها من إيحاءات وتصويرات طمسها
بعيشية لها نغماتها، وبحداثة تماست فيها الأسس الفنية الحاضرة
في ثنايا لوحات تصرخ بصمت للأنماط والوجود . إذ ترفل بعمق فني
غافته بضبابية التجرييد الهدف إلى خلق سمفونية الصمت . فهل من
اسكتشات فنية تهدف إلى خلق تباينات بين معاني الألوان ؟

تتدفق حيوية الألوان من لوحات الفنانة " ماجدة شعبان " للحصول
على موسيقى بصرية ذات تخيلات تتباين منها المفاهيم الجمالية
المكثفة بحضورها بين التفاصيل ، كاسكتشات فنية تهدف إلى خلق
تباینات بين معانی الألوان الباردة والحرارة حيث تتقاطع فيها
الخطوط المغمومة بتجريد ذي طبقات بصرية تثير الاهتمام ، وتؤدي
بمسارات لمناقضات فعالة في تحفيز الذهن . ليس تريج المتأمل
للوحاته بين مساحات ومساحات لألوان غارقة بالشاعرية الكامنة
في بنية التكوين المساعد على التلامح والتماسك بين نغمات
الألوان ، ويتضاد بين مقطوعات كمربعات ناقصة ومتكلمة مفتوحة
ومغلقة تنشط في فضاءات اللوحة دون أن تفتقر لحيوية المعاني

الأنوثية المحملة بجوانب تشكيلية ذات أنماط توحي بانعكاسات الضوء والظل في عمق الأشكال المستوحة من نغمات كل لون اكتملت معه الأحساس بالمعاني المنبثقة من جماليات لومضات تلامس حس الفنانة "ماجدة شعبان" وتستفز ألوانها ، لت تكون وفق إيقاعات الحياة وجماليتها .

تنسجم عناصر اللوحة التشكيلية في أعمال الفنانة "ماجدة شعبان" مع بعضها بيايجابية بصرية تضفي عليها التعبيرات نوعاً من القيم الجمالية ضمن مؤثرات الفوائح والغواص والتضاد بينهما. لتكشف عن الوعي الإنساني في استنباط الأشكال وفق الآراء الفنية المتعددة القادرة على فتح حوارات بصرية بين المتألق واللوحة، وبين الفنان وألوانه، لتحقيق المحاكاة نوعاً من تقنيات نفسية تخلق عدة إيحاءات تدفع الحس نحو تذوق قضايا الجمال في الحياة المعاصرة . عبر إدخال المربعات في التكوين المohlji بالقدرات الفكرية التي تتكون منها اللوحة، وفق زمنية المعايير الحركية المتعلقة بفيزيائية اللون والشكل وقدرة التفاعل بينهما، وبنسبة ضوئية تتجسد من خلالها خصوصية الأسلوب الذي تتبعه الفنانة "ماجدة شعبان" لما تحتويه من انسجام بين الألوان والأشكال ، والموسيقى الوجدانية المتداخلة بديناميكية في روحية كل لون ومعناه .

تتأقلم الحواس مع أحاسيس اللون التي تنبع من عمق المعنى الوجودي الذي تبحث عنه الفنانة" ماجدة شعبان " لتقترن الفلسفة الجمالية في اللوحة التجريدية مع موسيقى الحواس التعبيرية ، لاستنتاج القيمة التشكيلية من الكينونة الذاتية للحركة، وماهية

الفضاءات التخيلية في العمل التجريدي، المشحون بتعابيرات تقترب مع رياضيات الخطوط التي تتلاعب بها . لخلق اسكتشات بمقاربات جمالية شبه موزونة، لتثير في نماذجها فروقات الجمال المطلق والنسبي ، وإن بعنصري فنية قد يشعر البعض أنها تقليدية. إلا أنها ترتبط بردود أفعال المتلقى على خلاف أفكاره وميوله، وتعلمه نحو الجمال التشكيلي وخصائصه في تشكيل فلسفة الجمال والحياة بشكل خاص.

تحاكي الفراغات الخطوط عبر المادة اللونية المحايدة والمتوهجة دون انفصال عن المهمة الأساسية التي تبرزها الفنانة " ماجدة شعبان " كنوع من الإلهام الشعري، للتماهي مع النغمات الحسية من حولنا التي تساعده في خلق العمل الفني الذي يعكس قيمة الجمال في التفاصيل، المتعددة الأشكال التي تعكس الظل والتغيرات التعبيرية عبر اللحظة الزمنية المرافقية للتكونين الفني . لتخترق الريشة أبعاد الوجود في طبيعة الأشياء التي تتجرد من أشكالها الأساسية أو الواقعية. لتخذ من التجريد إعادة الخلق لأسس التكونين الفطري التي تراه العيون وفق فلسفة الأشكال وإعادتها لفطرتها الأولى أو لشكلها التكيني المصاحب لـ الجمال، ولإدراك صفات التكونين التي تعبّر بالحدس عن ماهيتها وقيمتها الفنية .

* * *

الشكل الطبيعي للأشياء التي تتعرض

للكثير من العوامل البيئية

يحافظ الفنان "عمر فاخوري" (Omar Fakhoury) المحافظة على الشكل تاركاً سطوح لوحاته تتنفس الضوء عبر نظرية الجمال الغfoوي الذي يلتقطه من الحياة مباشرة مقتطعاً من التخييلات ما يرتبط بالواقع، وإن بأساليب يجردها من الرؤية التأليفية المصممة مسبقاً. تكون لوحاته هي نظرية الضوء على الأبعاد المادية، وبنكويينات تتخذ بأشكالها وألوانها مشاهد تعيد إلى الذاكرة المدن المهمشة، أو تلك التي تعيد البناء بذاتية جمالية تحيط بما هو دون التفاصيل التي نشعر بها زمنياً، فالإمكانـة التي يمنـحـها الفنان "عمر فاخوري" رؤـيـته الجـمـالـية هي لـازـمـنة تـرـجمـة الأـلـوانـ قـوـتهاـ، وبـخـصـائـصـ بيـئـيـةـ معـيـنـةـ يـيرـزـهاـ بـأـسـلـوبـهـ السـرـديـ فيـ تصـوـيرـاتـ ذاتـ تـغـيـراتـ مـخـتـلـفةـ فيـ الكـتـلـةـ الطـوـبـاوـيـةـ، وبـهـيـكـيـلـةـ تعـيـدـ إـلـىـ الـذـاـكـرـةـ الكـثـيرـ منـ المـحنـ التيـ مرـتـ وـتـرـكـ آـثـارـهـ فـيـ الـذـاـكـرـةـ الـبـصـرـيـةـ.

إدراك بصري للموروثات الفنية المعاصرة، وبزوايا متعددة الأبعاد، وبفصل بين المساحات مع الحفاظ على اختلاط العناصر الفنية العميقـةـ فيـ تـفـاصـيـلـهاـ العـفـوـيـةـ التيـ يـشـعـرـ بهاـ المـتـلـقـيـ، وإنـ بـتجـردـ معـ الشـكـلـ الطـبـيـعـيـ لـلـأـشـيـاءـ التيـ تـتـرـعـضـ لـلـكـثـيرـ منـ الـعـوـاـمـلـ الـبـيـئـيـةـ أوـ الزـمـنـيـةـ، وبـتـركـيزـ عـلـىـ طـبـقـاتـ الـلـوـنـ وـدـرـجـاتـهاـ، فـخـدـشـاتـ الـرـيشـةـ وـانـفـعـالـاتـهاـ تـتـواـزنـ معـ الـظـلـ وـالـضـوـءـ ضـمـنـ فـرـوـقـاتـ تـتـرـكـ البـصـرـ فيـ نـشـوـةـ تـثـيرـ التـسـاؤـلـاتـ أـمـامـ لـوـحـاتـ ماـ هـيـ إـلـاـ معـانـ غـيرـ مـتـطـابـقـةـ مـعـ الـمـفـاهـيمـ الـجـمـالـيـةـ الـخـارـجـيـةـ، وإنـماـ تـهـدـفـ إـلـىـ خـلـقـ

منطق تشكيلي عقلاني يرتكز على الجمع بين الإشارة البصرية والعاطفة التأملية للأشياء المستحدثة من الأزمنة والأمكنة.

لوحات تثير جدليات انطباعية في النفس لما تمثله من مفاهيم تشكيلية غريبة في طروحاتها، وإنما هي تكثيف لعنصر المكان الذي يستتبشه الفنان "عمر فاخوري" من الذاكرة، ويضعه كجدارية طبيعية مر عليها الزمن، فانتفضت وارتسمت تخيلاتها الانعكاسية عبر الضوء، والأبعاد، والزوايا، والخطوط، والكتافة، والدرجات مع الكتلة البارزة في العمق الهرمي أو الضوئي، وكأننا في شوارع مطالية أو أمام جدران ذات خربشات تكاثرت عليها الأحداث، وبجمالية فنية أضاف إليها نكهة الفن بأبعاده وجدلاته ونظرياته .

يقدم الفنان "عمر فاخوري" حضارته الفنية الخاصة بفلسفة غمرها بمفهوم القديم الجديد وفق علامات بسيطة، وبعصرية ريشة تدغدغ ملكة الجمال مع الأزمنة المجهولة ظاهرياً، والمعلومة في ذاكرة طمست تفاصيلها، وأظهرت بصرياً ما نخطه على جدران الحياة من تفاصيل تضguna وجهاً لوجه مع الحقائق المختبئة في النفس، فالحركة تركها مع الضوء والخطوط، وكأن اللوحة متوقفة بين المكان والزمان، وبنضج فني يتحدى به الذات التشكيلية، وبتركيز محوري على الأبعاد المحافظة بمعادلات داخلية وخارجية ذات رسومات تتماشل فيها الزخرفات اللونية الفاتحة والداكنة، وبسمفونية حضارات الماضي والحاضر الممزوجة بالمعاناة الصامتة التي تتركها الريشة مع الخطوط وطبعتها في تحديد المسارات الطاغية على مؤثرات الضوء والظل.

متاهة بصرية استقرائية عميقة في رؤاها الفنية

يلجا الفنان "شارل خوري" (Charles Khoury) إلى لعبة ذهنية تشكيلية في تفكك اللون وتركيب الخط عبر متاهة بصرية استقرائية عميقة في رؤاها الفنية. إذ تجسد بتشكيلاتها المنفصلة والمترتبة الحضارات الكونية، ولعبة الحياة بمدلولها العام من حيث متانة الخط الذي ينطلق بترجمة الانفعالات الواقعية بمساراتها التشكيلية المترافق مع انفعالات اللون الصارخة في تدرجاتها، والنarrative في توجهها حين تبتعد عن الخط وتلامس المعنى المنطلق من ذاكرة طفولية تستبطن بعوالمها الوجود الإنساني بأكمله، فهل يحاول "شارل خوري" استخراج المكنون الطفولي بوعي تشكيلي يجسد بتشكيلاته حكاية الحياة؟

فن يعيد إلى الذهن الرسم الخام عبر مشهديات تصرخ بأحداث تتشابك، وبخصائص فنية تستند على ضوابط إيقاعية يتركها الفنان "شارل خوري" للعزف على الخط مستبعداً اللون عن عقلانية الخط وقوته. بل ومنظوره البصري في خلق مؤلفات هي كنوتات تشكيلية تتواطم مع المحاكاة وعفوية الشكل الذهني الذي يستخرجه المتلقي عبر الحوارات الداخلية التي تخزنها اللوحة، وتبرزها عبر خيوط تتسلب ضوئياً مع فروقات اللون وبروز الأحجام وتناقضاتها، لتتكون الفراغات بصمت يثير دهشة العناصر الأخرى الداخلية منها والخارجية، كخدعة بصرية تميل إلى مزج المدارس الفنية في بوتقة العودة إلى بدايات الفن التشكيلي والرسم على الجدران

بتعابيرات تخرج تلقائياً من النفس التواقة إلى الجمال .

عوالم متخيلة ذات إشارات مختلفة في رمزيتها أو تعابيراتها أو حتى خربشاتها الطفولية، وانتفاضاتها الازدواجية بين السكون والتوهج ، والصخب الذي تستأنسه الحواس، وتفك خطوطه كخيوط يتركها لتترجم أحاسيسه الذاتية بموضوعية يبحث من خلالها عن الوجود برمتها، وكان العالم في نفس كل منا هو صنيعة تخيلات يرسمها بلا نهاية، ودون حدود تأويلية للأشكال التي يتركها كعلامات تعجب، وما بين الانسجام والاحتجاب لغة استبطنها بتصويرات جدلية تقود الفكر نحو قراءة الوجود بعفوية التشكيل وقدرته على حبك التخيلات، لتوليد قدرة الحدس الباطني للاستنارة بالتأويلات ومعانيها وبنائه عقلاني يثير الدهشة وفق المعنى والإشارة والفوارق في الخطوط وماهيتها، وقدرتها في فصل الواقع عن المتخيل وبالعكس مع الحفاظ على الانعكاسات الضوئية وتراثيها أو صعودها وهبوطها لخلق توازنات بين الكتل والفراغات أو بالأحرى الأحجام اللونية وفراغات الأشكال، فهل حافظت لوحات "شارل خوري" على المعنى الانفعالي لللون وعلى المبنى المرتبط بعقلانية الخط ؟

* * *

أسلوب تعبيري بمنحي بصري مقتول من عدة زوايا

ينتقد الفنان "ميشال الهاشم" (Michel El Hachem) بفلسفية تشكيلية المظاهر الخارجية المتكلفة في بهرجتها باحثاً عن معنى السعادة الحقيقية التي فقد مصادفيتها الإنسان من خلال ريشة مغموسة بمفاهيم ثقافية نتجت عن صراعات النفس في انفتاحها الذاتي نحو العالم، مما ترك لوحاته التشكيلية المتلونة بتعابيرات حررها من بوتقه الواقع وزيف الوجوه التي يلتقط تعابيراتها، فيستبطنها بضبابية وألوان تنفصل أحياناً لتكون بمثابة فترة زمنية يرفض الدخول فيها، وهي الانفتاح بمفاهيمه العامة والخاصة، وكأنه لا يريد الدخول إلى عالم الوعي الذي يضج بالزيف والإدعاء مترجماً ذلك بالعديد من الرسومات المتأثرة بعدة قراءات ملموسة في أعماله وجمالياتها الثقافية وإن بلغة الفن التشكيلي وأساليبه المختلفة.

تميز لوحات "ميشال هاشم" ذات الأسلوب التعبيري بمنحي بصري مقتول من عدة زوايا، بسبب البعد الفني بين المضمون والأسلوب، ليجسد بكل لوحه الخطاب الإنساني بتعابيرية بصرية، وبازدواجية ذات صعوبات اضطربت فيها الألوان بصرياً بين التضاد والانسجام، بتغير وتجاوز عن المعايير الفنية المحدودة منطلقاً نحو لا نهاية الشكل ومعناه الجوهي متناغماً مع قناعاته التي يبيتها أوجاع المجتمع بشتى التعبيرات المنفتحة على عصر العولمة أو الحداثة. لأنه تحرر من عنصر التقليد بالرفض التام للواقع حتى في اللغة

التشكيلية، واحتلاطها بالمنظور الحياتي الذي يقدمه باستسهال يتضمن التحليلات البصرية لكل حركة خط يدمجه مع اللون أو يفصله عنه بتأرجح انفعالي ما زال ينقصه عقلانية النظرة التي يتخذ منها فلسفته الفنية، التي تتبئ بفنان يميل نحو نزعة السخرية من الواقع بدمجها مع الألم والتطلغات الشبابية التي اصطدمت بالحياة .

تعبير منطقي ساخر في لوحات طمسها بغموض فني يساهم في التأكيد على رفضه للغة الواقع الاصطناعي الذي بات يغزو العالم، وعبر مفارقات مفعمة بالإيحاءات، وبمؤثرات لعب فيها تدرج اللون دوراً مهماً في خلق فروقات تستحق إلقاء الضوء عليها، لتكون كنص بصري يستنكر ما يجري في العالم، وكأنه ما بين الرفض والقبول ترك لريشه التذبذب والتكرار المسبوق بإيقاعات الأشكال التي تخزن أوجاع الفكرة ومزاياها الفنية النابعة من سرد وجداً نابع من تناقض المفtern بالفوضى الخارجية التي يعاني منها الإنسان أولاً وتتأثر بها الإنسانية بأكملها .

لوحات موشاة بالزيف الإنساني، وتكراره لعناصر التقليد والتجديد، وكأنه بين الشباب والنشوج يبحث عن حقيقة الوجود في طفولة ضاعت وغير ملموسة إلا في شغب الأشكال التي يتلاعب بها، باستحداث الواقع تشكيلي تركه بحاكي البصر درامياً، ويبعد ذي ملامح تقطعت معها الأحساس المرتبطة برمزيات اللون، كالفرح، والحزن، والتشتت، والإنسانية والفضاءات التخييلية التي ترفض الاستسلام للواقع، وفتراته العمرية بإرهاصاته ومشاساته وتحدياته وحتى مفارقاته غير المألوفة والموحية بالعالم الافتراضية وإنعكاساتها على الإنسان وزيف وجوده.

رخامية التعرجات ورمزية الأوانها

في أعمال الفنانة علا الأيوبي

تنطبع حسية معلم الواقعية وصرامة تأثيراتها الانطباعية على أعمال الفنانة السورية "علا الأيوبي" (Aula Al Ayoubi) إذ تحمل هم المرأة وصراعات النفس برمزية تميل إلى فلسفة الوجود بدءه شهادة تسوائية، وبالأحرى انتقادية بصرياً من حيث الابتكار في الخطوط، ورخامية التعرجات الرمزية للألوان وتراكيبها الزخرفية التي تميل إلى نحت اللون، والتحرر من مخاوف البوح بمشاركة بصرية لما يحدث في سوريا، وتتأثر به المرأة مبتعدة عن سموه التقاليد الموروثة من أقوال لا تنتمي إلى الحياة الواقعية. إنما تقود الإنسان نحو القيود كأحداد تحفر ذاتها بتوارن رمزي ما بين المقدس والمدنى، فتستخرج من الحياة ما يضع المتلقى أمام الحقائق وجهاً لوجه، وبجمالية تشكيلية ذات تخيلات انسانية، وتناغم عاكسة معنى التضاد بالاختلاف والاختلاف كالرمان الأحمر والأزرق ، والعلوي والسفلي، ورفض كل ما ينتمي إلى الخرافية بفننازيا مشبعة بألم الحياة معتمدة على المرأة كأساس للحيوية، وللعناصر الجمالية التي تظهر قيمة المعنى وأسلوب معاً، فهل الوجع الإنساني مما يحدث في سوريا له التأثير الأكبر على مواضع لوحاتها؟

الوطن والمرأة ووجه كالخارطة الرخامية التي تترجم انفعالات الوجود الموجوع ، فما بين الأزرق والأحمر امتد الأخضر بغموض كعرق اشتغلت بها اللوحة. لأن المتناقضات البصرية بين صغير

وَكِبِيرٌ، وَعُلُوِيٌّ وَسُفْلِيٌّ، وَانعَكَاسِيَّةُ الْأَلْوَانِ. تَرَكَ لِلْمَفَاهِيمِ الْرِّيَاضِيَّةِ عَنْوَانِهَا الْخَاصَّةِ مِنْ حِيثِ الْإِتقَانِ فِي رِسْمِ جُغرَافِيَّةِ الْلَّوْحَةِ بِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدةٍ، وَكَانَ الْلَّوْحَاتُ حَيَّاتٌ تُشَيرُ إِلَى أَزْمَنَةٍ لَهَا ثَقَافَتَهَا، وَلَا تَنْتَسِبُ مَعَ زَمْنٍ زَادَتِ الْصَّرَاعَاتُ فِيهِ، وَبَاتَتْ رَسُومَاتُ الْمَقْدَسِ وَالْمَدِينَةِ هِيَ الشُّغْلُ الشَّاغِلُ، وَبِرِمْزِيَّةِ غَارِقَةٍ بِالْاِنْطَبَاعِيَّةِ الْحَسِيَّةِ، وَبِمَسَاحَاتٍ تَتَفَرَّدُ بِالْوُجُودِ الْأَقْوَى الَّذِي يَتَمَثَّلُ بِمَعْنَى الْمَرْأَةِ، وَمَا تَمَثَّلُهُ فَالْكَاهِنَةُ فِي الْأَقَوَاعِلِ وَالْمَرْجِعَاتِ وَالْمَقْدَسَاتِ. لِتَكُونَ الْلَّوْحَةُ بِمَثَابَةِ نَصٍّ بَصَرِيٍّ تَحَاوِرُ بِهِ الرَّائِي بَفْنِ غَرَائِبِيِّ سَاخِرٍ نَوْعًا مَا .

تَسْتَرِسلُ رِيشَةُ "الْفَنَانَةُ عَلَا الْأَيُوبِيُّ" بِخَلْقِ دِيمُومَةٍ لِلْحَيَاةِ مِنْ خَلَالِ التَّمْسِكِ بِالرَّمْوزِ وَآلِيَّةِ تَمْثِيلِ اللَّوْنِ لِمَعْنَى الْاِسْتَنْكَارِ وَالصَّرَخَةِ الْمَكْبُوتَةِ لِلْبَحْثِ عَنِ أَسْرَارِ الطَّقوسِ، وَمَرَادِفَتَهَا بِلَبَاقَةِ فَنِيَّةِ تَشْكِيلِيَّةٍ تَجَذِّبُ الْحَوَاسِ إِلَيْهَا . وَتَتَرَكُ المَتَأْمَلُ غَارِقًا فِي نَهْجَهَا الْلَّوْنِيِّ وَبِدَلَالَاتِ اِزْدَوَاجِيَّةٍ لَهَا مَوْضِعِيَّتَهَا وَاحْتِجاجَاتَهَا عَلَى الْكَثِيرِ مِنِ السَّلُوكِيَّاتِ الإِنْسَانِيَّةِ الَّتِي نَتَجَتْ عَنِ الثُّورَةِ، وَبِبَنْوَعِ الْخَطُوطِ بَيْنَ تَعْرِجَاتِ وَهَنْدِسِيَّاتِ وَمَفَاهِيمِ رِيَاضِيَّةٍ. لِيَقْتَصِرَ اللَّوْنُ عَلَى الرَّمْزِ بِمَعْنَاقَتِهِ لِلشَّكَلِ الَّذِي يُشَيرُ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَى إِشْيَاءِ مَحْسُوسَةٍ وَجَدَانِيًّاً وَعَقْتَلِيًّاً، وَفِي حَالَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنِ الْقُوَّةِ وَالْأَضْعَفِ وَعَدْمِ الْاِسْتَهَانَةِ بِالْمَرْأَةِ وَرَمْوزِهَا وَالْوَطَنِ وَقُوَّةِ صَبَرَهِ فِي مَقاوِمَةِ كُلِّ مَا هُوَ حَدَسيٌّ تَتَأْثِرُ بِهِ خَارِطةُ الزَّمِنِ.

* * *

لوحات حافلة بالتأثيرات البصرية

يلتزم الفنان "أسادور" بالقواعد الهندسية التي يفرضها بصرياً على لوحاته الاشتقاقة من تأملات عميقة في الفضاءات التخيلية المفتوحة على عدة تساولات، ومن دون شروط الواقع المفروض على الإنسان . إذ يميل إلى البساطة المعقدة بشكلها اللانهائي، والعودة إلى ما قبل الولادة ونقطة الدائرة أو بداية الخط، وكأنه يمارس من خلال الفن نوعاً من المانديلا ممزوجة بعدة ثقافات وديانات. ليستخرج جوهر الرؤيا من كل ذلك ببصيرة تجريدية يعيد من خلالها للشكل هندسيته أو أسس البناء الجمالي، مع الحفاظ على محور الارتكاز البصري والمحيط المتسع لضم الفكرة إلى النقطة التي ينطلق منها في نيرفانا تشكيلية تحاكي كل متذوق لهندسة الوعي البصري الذي يعيد إلى الفكر حقيقة الكون ودقته في الخطوط والألوان والإشراق ، فهل مارس "أسادور" دور الناسك في رسوماته؟

يعكس "أسادور" الأضداد ، لتوافق العناصر بتناقض فراغي يملؤه بالإيحاءات المستفرزة للذهن، للبحث عن الآتا في لوحة كونية تميل إلى التعبير عن قوة التنااغم بين الأشياء، وبجدلية النقطة والخط وقوة كل منهما في خلق الشكل والتعدد الكلي والإيقاعي، وبهيكلية ثلاثية غالباً ما نراها كعلاقة بين المربع والدائرة والمستطيل أو بين النقط والخط والاتجاهات بكل مساراتها الساكنة والمحركة وحتى الفراغية منها . إذ تمثل الإنسان وتأملاته السابحة

في فضاءات الخيال، وكأنه في طقوس عبادية هي تأمل هندسي بحث. لهذا يشعر الرائي براحة نفسية عند تأمل لوحات "أسادور" بكل اختلافاتها لأنها تنطلق من فكرة الفضاءات لنقطة هي الذات والعودة إليها من خلال لوحات حافلة بالتأثيرات البصرية.

تبرز جاذبية الأشكال بنسبية م دروسة في لوحات "أسادور" بتوازن مفاهيمي له فسفته اللونية الخاصة، وبرمزية غالباً يعيد لها قيمة أصل الأشياء بصفاء الوعي الفني والتجرد من الاكتمال الذي يبحث عنه من خلال الشكل، وكان كل عناصر اللوحة تتحرك بصرياً، والسكون الفراغي هو نوع من القدسنة الذي يترجمه العقل الباحث عن الكينونة الفطرية، ولا نهاية الحركة الدورانية التي تطوف معها الأشكال في عمق اللوحة. إن تأملنا بشدة فراغاته المدرستة وبحثنا عن المقاييس الحقيقية التي يتركها للمتأمل لوحاته التي تضيء جوانب فكرية متعددة ذات غاية تفكيرية . هي حركية في دلالاتها وساكنة في تخيلاتها وإيقاعية بوحداتها الصغيرة والكبيرة وتفاصيلها المبنية على التكرار والتشابه والتبالن بين مساحات الفراغ وأبعاده، فهل يمكن التقاط عناصر الطبيعة الكونية من لوحات "أسادور" وإنراك العمق النفسي من حقوله البصرية؟ .

* * *

المناخات الجمالية المرتبطة بالضوء

تفرض لوحات الفنان (Mazein Rifai) "مازن الرفاعي" رؤية متنوعة من خلال تعدد مفاهيمها التحليلية للضوء واللون، واتجاهات الخط وفق المعنى المواكب للأسلوب السهل الممتنع، وهذا ما يتطلب من الريشة رعاية المخزون البصري الذي يعتمد عليه الرفاعي في تشكيل لوحاته التي تنطلق من البيئة ذات المناخات الجمالية المرتبطة بالضوء، وإظهار اتساعاته وانسجاماته الفنية حيث انشغل بصرياً بأبعاد الأمكنة ومعابر الألوان، فاستدرك أهمية المسافات الفاصلة والمشتركة مع الخط واللون، وحسنـه في ترجمة الضوء وتفاعلـه مع المسافة وأهميتها في لوحات الفنان "مازن الرفاعي" مما ينعكس على جميع عناصر اللوحة، وينـحـها البساطة والجمال رغم تعـقـيد مكونـاتـها البصرية في العـمقـ.

تفعيله السهل الممتنع ومزج لطبقات اللون الواحد وفق تدرجات توافق مع انعكاسات الضوء، واستقطابه لاتجاهات المنصهرة بصفو مع ايقاعات الخط، وكأنه يمارس هواية المشي في الأمكنة التي يرسمها . إذ يتاثر البصر بالسرعة في الاتجاه نحو عمق اللوحة بفعالية وحركية، ويتوجهات تستحق التأمل لاستكشاف الوعي في خلق التفاصيل التخيلية من واقع يمنحه ذاكرة خاصة ينسج من خلالها بيئه تشكيلية خاصة باللوحة، يتلاعب فيها بمعايير الضوء والظل ودرجات التعليم والتقتيح ، ليثبت أهمية الأبعاد

الضوئية في تراكيب اللوحة التشكيلية ، فهل نجح في ذلك؟ أم ترك علامات الاستفهام المزيد من التساؤلات في الكثير من الأمكنة التي وضعها وفق عقلانية ذات إشارات عمرها بنماذج تشكيلية تبرز بأسلوب تتشابك فيه المقاييس مع هندسة الأمكنة البعيدة، والقريبة من بؤرة النظر وفق سرعة معينة .

تتكاثر الخطوط وتتكثف الحركة في لوحات تضم الأبنية كعشوانيات تنزين بشعبية تتناقض مع المساحات اللونية التي يمدّها الفنان " مازن الرفاعي " في اللوحات الأخرى ، وكأنه ينتقد التلوّثات البصرية بين الأبنية وتتكاثرها العشوائي ، للانفلات نحو الطبيعة وبينتها الاجتماعية برمزيّة السرد اللوني المفتوح على عدة تأويّلات مارس فيها حنيّه ، وانفعالاته لأمكنة طبيعية لم تمتد إليها يد الإنسان. بل ترك لريشه الحرية في خلق أمكنته المحفوفة بالجمال ، وبشكل تفصيلي له معادلاته وخصائصه التي تخزن إشكاليات استبطنه تشكيلياً بتوظيف الألوان في معالجة ثيمات الضوء وجمالياته في لوحاته.

يسعى الفنان " مازن الرفاعي " إلى إظهار تقنيّته التشكيلية في لوحات نسجها وفق معايير الضوء في فترات معينة ، وتأثره باللون والفترّة الزمنية التي يرسم فيها عبر الضوء ، وكأنه يؤرخ لفن ينحاز إلى بيئه ضوئية تتقطّع من خلالها الأفكار والأساليب بتوزيع ضوئي لا تشتبّط فيه. بل يتركه بين الألياف اللونية يتنااغم مع الخطوط والسطحات الفراعية ذات الإيقاعات النغمية والوعي الذهني في فتح المساحات ، لخلق انطباعات تبعث على مزيد من التأمل حتى ليتساءل المتلقي ما المميّز في هذه اللوحة المريرة للنفس

والبصر؟. فهل يحاول "مازن الرفاعي" إيجاد تحديات بينه وبين اللوحة والمتلقي بأسلوب السهل الممتنع؟

ينعم الضوء في لوحات الفنان «مازن الرفاعي» بالهدوء المشحون برغبة فنية باحثة عن الجمال الكامن في العمق الانطباعي حيث التعبيرات تتخذ أشكالها الواقعية، ومن ثم يتم تجريدها انطباعياً. لتشكل الوحدات الفنية والألوان ضمن الأبعاد الهندسية والمنظور الداخلي المضيء بصرياً، وضمن ضربات ريشة تبحث عن الفضاءات الضوئية المفتوحة على خصائص طبيعية منسجمة مع الإحساس الفني، والمؤثرات اللونية التي تعتمد على الاستراحات الموسيقية ذات إيقاعات هادئة تتذبذب خاصية فراغية شفافة من حيث توزيعاتها الدينامية القادرة على بث الجمال في نفس المتلقي.

يضاعف اللون الأبيض من قيمة التوازنات الصالحة للتعبير عن مفهوم ثنائي يجمع بين الداخل والخارج، والنقطة المشتركة بينهما، وهي الأبعاد الهندسية للمنظور الفني، والقدرة على استقطاب الضوء مع الحفاظ على تأثيرات الخطوط اللونية، والتحكم بمساراتها واتجاهاتها ودرجاتها، وإيقاعاتها المتاغمة مع كل الأشكال الموضوعية المتداخلة تجريدياً مع الانطباعات التعبيرية التي تتذبذب منحى متحرراً من الحركة المنبثقة إيحانياً، وبعمق المنظور المسيطر على الرؤى التشكيلية المختلفة ذات التكوين المؤثر على الرؤية الانطباعية، وتقنية اللون المتلاحم إيجابياً مع درجات كل لون بارد وحار، متخطياً بذلك الأسلوب النمطي والفنى التشكيلي وروتينية الفكرة المنبعثة من مفهوم الانطباعية التعبيرية. ليتجه بها نحو فضاءات أكثر اتساعاً، فالخيالة تتذبذب من الأشكال

واتجاهاتها الاستباطية الناتجة عن تنوع العمق في اللوحة الواحدة، والدمج في المفاهيم غير المرئية، ولكنها محسوسة ذهنياً، فهي تتراهى كبني هندسية واقعية تمت تغطيتها بشفافية اللون، مما يتيح للفكرة أن تتشكل بذاتية ضوئية مع كل جزء يتضاعد تدريجياً نحو الكل. لندرك معنى الأجزاء في الصورة التشكيلية وقيمتها فنياً وجمالياً.

يتلمس الضوء في أعمال الفنان «مازن الرفاعي» المسارات اللونية، وتأثيراتها البصرية الهدائة موسيقياً، مما يعطي للتضاد توظيفات ذات حاكاة هندسية تعطي إيحاءات منظوريه للنظم اللونية التركيبية المتألقة بخصائصها الفنية من خط، وفراغ، ومساحة، ولون يتناسب مع المعطيات المضمونيه في كل لوحة اعتمدت على الاتزان الضوئي في الأشكال الفنية المنظورة بصرياً. لتتصاحح الحركة القوية للريشة من خلال انعكاسات اللون، وبرودته الهدائة فنياً التي تخدم الانطباعات الانفعالية وتغيراتها الواضحة في تحاور وتجاور الألوان السيمترية، والمتوازنة، والشفافة، وكان لكل لون شكله الخاص .

لغة لون ضوئية منحها «مازن الرفاعي» تسطيحات لم تلغ الأبعاد ولم تستأثر بالمنظور الهندسي الذي حدد مساحاته تبعاً للبصر، وللفضاءات الداخلية المتعددة بعناصرها المؤطرة بجزئيات ضوئية، وكان كل جزء من بيت أو شجرة أو طريق هو بناء معماري مصقول بروية فنية تشكيلية ذات صياغات تمتد، كمربع أو مستطيل أو مثلث أو زوايا يركن إليها الظل. لتتوحد الكتل في إيقاعات جمالية عالجها ضمن المساحات الهندسية التي أسسها في عمق اللوحة المستتر،

والمنتخذ من الإنشاءات اللونية لكل شكل صفة تعبيرية أو انطباعية أو حتى تجريدية، ولكنها في الحقيقة هي أبعاد هندسية عميقة الرؤية في طبيعة لوحة اتخذت وجودها من خلال الروية، والفروقات بين المفاهيم التي جمعها بطرق مختلفة. اعتمد فيها على الحركة، واللون، والضوء، والفضاءات المفتوحة تخلياً.

إن العمق الفراغي في اللوحات الزيتية والمائية، برغم اختلاف المستويات، يتجلّى ضمن الأحجام وتوزيعات الكتل داخل الأبيض الإيقاعي المنبسط مع التسطيحات التي تتخذ طابعاً صامتاً. يترجمه «مازن الرفاعي» بصرياً بامتلاءات تميّز ببعدين ذوي حرفة في التكوين المنظوري، لهما من حيث المساحة والقياسات نسبية تتفاعل معها الأنماط ذات المنحى الإيهامي، المنفصل عن العمق الهندسي للوحة ترابط فيها الإيقاعات، كتكرار يوحى بسرد تدريجي تتصاعد وتنخفض حدة موجاته تبعاً لبرودة اللون، واشتغالاته العاطفية المترنة بعقلانية تساهم في رفع قيمة اللون الأبيض، وجعله كتلة بصرية ذات توجهات تخيلية، وواقعية تناغم حسياً مع كل نفحة فراغية تجانت وانتظمت مع عشوائية الخطوط، وانعكاساتها المحورية على تكوينات يرتکز الضوء فيها على الحركة، والطبيعة المتخللة من الواقع ذي التعبيرات التي تخلق بانوراما يؤكد من خلالها على تفاعل الجزء مع الكل، وبالعكس حيث يبدو الهدوء كركن تناغمي تتأثر به الانفعالات القوية داخل اللوحة بتزخر أعمال الفنان «مازن الرفاعي» بمنحى انطباعي تعبيري. تتبادر فيه حركة الريشة التلقائية، بDRAMATIKIE شحنها بمفهوم هندسي متخيل موضوعياً بحيث تتراءى ذهنياً، كبصريات متباعدة في أشكالها، وخطوطها، وأحجامها المنسوجة بدلالات ضوء

دينامي يميل إلى السكون. لأن النسق التشكيلية ذات تكرار يعتمد على طول النغمة اللونية البسيطة، وعلى التوازن والتقاطع عند النغمة القصيرة ذات الخطوط اللونية المائلة والمنحنية، ومعادلاتها الموضوعية للخطوط اللينة والقاسية، والحادية عند الزوايا المغمورة بشفافية ضبابية من اللون الأبيض الذي يستريح عنده البصر، فتجاوزات الكتل والحدود هي تخطي مرئي استطاع من خلاله «مازن الرفاعي» إخفاء الهندسة التجريدية بالانطباعية التعبيرية بحيث لو شرحا كل لوحة، لتعددت المفاهيم الفنية والجمالية فيها. لأن الأبعاد والمنظور هما الركن الأساسي في بناء اللوحة.

* * *

محورية الربط الفني التشكيلي وجماليته

يتقن الفنان "محمد الرواس" (Mohammad El Rawas) "شد الأبعاد بخيوط بصرية لها أسسها الفنية، وتتقنها ضمن محورية الربط الفني التشكيلي وجماليته . إذ يعيد للمرأة أمجادها الأسطورية وحكاياتها التراثية ضمن لوحات احتلت فيها المرأة الوجود الأكبر، وبأشكال نسبية تتخذ من الأبعاد رونقاً بطولياً يمجده اللون والخط والقوة البصرية التي تتميز بها لوحاته . إذ تختلط أساليبها، بين التلوين والتركيب وما إلى ذلك، ليمزج بحداثة بين الأزمنة المتراصة بمعانيها وعناوينها الأنثوية بعيداً عن الذكورية التي لم ينف وجودها الفنان "محمد الرواس" عبر الرموز والتعبيرات المحفوفة بالمعانوي التاريخية، والمقاربات بين المواد المختلفة التي يستعملها في إيجاد صيغة فنية تترابط بشكل مباشر بفكرة توحى بمجسمات ثلاثة الأبعاد تمنح البصر إشراقة تكوينية تتميز بالдинاميكية والحركة، والقدرة على اكتشاف التناقض بين المرأة اليوم والماضي، وحتى كيف ستكون في المستقبل، وهي التي حقّت بأساطيرها العديد من الحكاية والشخصيات التي اشتهرت وأعاد لها مجدها في لوحة تحاكي المرأة بكينونتها الرمزية من خلال مسيرتها الزمنية ، فهل يحاول تعريّة المرأة من الأكاذيب ووضعها ضمن ثلاثة الأبعاد الحقيقة ليمنحها حقوقها؟

توليف تصويري يجمع بتقنيته عدة موتيفات لكل منها سماتها المختلفة والمتوافقة مع الحدث الذي يريد إظهاره، وكأنه يكتب

قصة خرافية ليرويها بصرياً للمتلقى عن امرأة قرأ عنها أو عرفها، ضمن إسقاطات لها فاعليتها التشكيلية المثيرة لعدة جدليات ما بين القديم والجديد مع الفروقات التي يقدمها الفنان "محمد الرواس" لتصوير فني له أبعاده البصرية المحبوبة فعلياً بالقياسات والفراغات، والفاصل وحتى الخطوط والأشكال والأحجام والألوان، وكأنه يتحدى ذاتية الزمن في أبعاد الجسد أو الكتلة ، فهو لم يبتعد عن النحت في خلق التفاصيل وأبعادها، ولكنه لم يخرج من إطار اللوحة، وإن كان قد منح المرأة الكثير من التحرر. إلا أنه لم يلقطع أبعادها الجوهرية أو بالأحرى تخيل ما ورائي وجودها لصقل شخصيتها كأنثى لها كينونتها الجوهرية في الوجود، فهل أراد إظهار قوتها في أنوثتها الوجودية؟.

تدعو لوحات الفنان "محمد الرواس" إلى تأمل تاريخ المرأة من الأسطورة إلى الحقيقة مع إبراز واقعها التاريخي، لنشعر فنياً أنها تتراجع حالياً عن مكانتها التي عرفت بها قديماً عبر مدلولات فكرية جديرة بالاستبطان أو الاكتشاف، لتثير بزوبعتها الفكر الفني المرتبط بالجمال والتمثيلات التي تشكل بفراغاتها الفصل بين الواقع والحلم واليقين الذي يشد أواصره الفنان محمد الرواس بالأبعاد وقوتها البصرية.

* * *

بهجة تشكيلية بسيطة الأداء معقدة لونياً

يكشف اللون في أعمال الفنان "فؤاد تابت" عن أهمية الانطباعات التي يلتقطها الحس الفني، ويترجمها بأسلوب يثير حيوية الإيقاع اللوني وسماته في خلق المشهد الانطباعي التصويري إن شئنا التعبير. إنما من خلال المخزون الحسي الذي يستقر في الذاكرة البصرية التي يعتمد عليها الفنان "فؤاد تابت" في مزج اللون قبل الخط ، وكأنه يفتح ألوانه للحياة لخلق بهجة تشكيلية بسيطة الأداء معقدة لونياً قادرة على جذب المتلقي، ووضعها ضمن دائرة جمالية لا يعرف سر الفرح المنبعث منها، فهل تتشكل لوحات الفنان تابت من انطباعاته الحياتية من كل مكان ولون؟

رؤيه لونية تحقق أهدافها في التشكيل المحبوب بالحركة والضوء، ضمن اتجاهات مختلفة مدروسة في نسبة تركيب معاجينها اللونية، والمكونات الجمالية الإيجابية في تعبيراتها البصرية المتأرجحة بين الذاتية والموضوعية، لملامستها الحس الطبيعي المفتوح أو المغلق. إن مكانياً أو واقعياً بمتخيل سردي ذي امتداد يضفي شاعرية بوصفه انطباعات خرجت من مخزون جمالي له قواعده البصرية ، ليستبطن المتنقلي القيمة الانطباعية لكل لوحة استطاعت ترك تساؤلات عن بساطتها وحيويتها وحركة ألوانها الشديدة الإيقاع والمتالفة مع الألوان الباردة والداكنة والجزئيات الفراعية بتناغمها مع كل لون يفسح المجال في إظهار التفاصيل الأخرى.

لا يختزل الفنان "فؤاد تابت" أحاسيسه اللونية. بل يمسكها لتكون

ترجمة فعالة في خلق المواضيع المرسومة بتنوع في معرضه هذا، ليتحدث عبر الريشة عن أماكن ومناظر تركت أثراً لها في نفس تابت، لاستدراك الروية الخلاقة وأهميتها الطبيعية في التأثير على المفاهيم الجمالية من زوايا متعددة المتمثلة باللون وحركته، دون إفلات لأهمية الخط الذي لا يدركه المتلقي لجودة اللون وبنائه الذي يكشف عن مدى أهمية تخيلاته الطبيعية التي يبحث عنها بين الكثير من الأحساس الانطباعية التي استقرت في ذاكرته البصرية . فهل من لغة ذات إشارات حسية تنمي تعبيرياً القدرة على التخاطب؟

تضييف الأعمال الفنية لغة ذات إشارات حسية تنمي تعبيرياً القدرة على التخاطب بصمت مع من حولنا لتدعم شخصية الأصم، وبتكافئ جوانبه الوجاذبية، لتكوين نافذة يطل منها على العالم بلغته التعبيرية، القادرة على تنمية التخاطب بجمالية لها خاصيتها من تركيز ، ودقة ملاحظة ، وتنشيط التذوق، والتآزر البصري مع الإشارات المقروءة بصرياً، لجذب انتباه المتلقي إلى كل حالة لاكتساب المعنى الرمزي الذي يجسد الأشكال والأحجام، والسكون الذي يشمل المضمون والأسلوب، وفروقات كل ذلك بين صورة وصورة أو لوحة ولوحة باستخدامات بسيطة ومستويات لغوية فنية دون ضغط لفظي ، إنما بسهولة فنية لها تعبيراتها ورمزيتها.

تخضع اللوحات لرؤية ذات إشارات تتواتد من حس كل تلميذ من تلامذة مؤسسة الاب "اندويج " للصم لخلق صيغة تذوقية لها معانيها الإنسانية القادرة على التوازن بين الحواس كالبصر واليد، لتكون للأصم الكلمة ذات البعد الإيجابي المترجم بعمق لأحساسه من كل النواحي التي يريد إظهارها في عمل فني ذي مهارات

أسلوبية لها إشاراتها الخاصة، ومضمونها النفسي لإيصالها إلى محطيه عبر دلالات فنية وأسلوب فعال في توضيح لغة الإشارة التي يتم التركيز عليها للتواصل بشكل حسي، وبتكامل بصري له ميزة المحببة إلى نفوسهم ونفس المتلقى في آن.

إشارات بصرية، حركية في مؤثراتها البصرية ونقل المشاعر والأفكار المحسوسة، لتشكيل تعابيرات تمثل شتى الترجمات الفنية التي تجسد لغة ذات خاصية لها تلوينها، للبقاء على فنية اللوحة ونصها الواضح في التخاطب البصري غير مباشر في رؤيته المدروسة ضمن المؤثرات وأسلوب، والثقافة الجمالية التحريرية لاستخراج الحس المعنوي، والنبع الفني بسلسة من كل التحررات، وغايتها الإيقاعية في دمج الإشارة بالتناغم البصري والبنية النمطية للغة الصم وتشكيلاتها في اللوحة.

أهداف مبتكرة في خلق قيمة رمزية للإشارات ومعانيها ضمن ترجمات متعددة تنبع من الحس اللغوي ، أي البصري في صدق معاناته وذهنية انفعالاته ضمن ديناميكية الحياة والحالة التي تتكون منها الرموز والإشارات والأشكال الإيمائية، الموحية بمونودrama فنية صامتة لها اتزاناتها الخاصة بالصم الذين ينشرون لغتهم عبر الحس البصري والجمالي، المتخيل عبر علم له أنسنة الفنية التي ارتكزت عليها المؤسسة وتلامذتها.

انطباع فني بالإمكان اعتباره لوناً من ألوان المزاج الحسي، القادر على التذوق إن بالرؤية أو بالرسم. أي من خلال الريشة وضربياتها القاسية واللينة . وهذا يعني أن الفنان "فؤاد تابت" يعكس حسه على طبيعة اللوحة. تكون ذات قوام منسوج بأسلوب مترابط مع

معايير خاصة من شأنها خلق محاكاة وحوارات تخيلية مع البصر مباشرة لفهم الإيقاعات الداخلية لكل لون ذي محتوى حيوى يميل إلى محاكاة الطبيعة التي نفتقد لها في الواقع أو تعجب بفعل الزمن. فهل استطاع "فؤاد تابت" فتح ذاكرته البصرية في لوحات ذات وعي لوني؟

* * *

أنثروبولوجية المنظور المسطح في الفن التشكيلي

تعتمد الفنانة التشكيلية "ناديا أوسى" على فكرة أنثروبولوجية المنظور المسطح في الفن التشكيلي وتطوراته، كنشاط بصري فعال لإثارة الألوان الزاهية، وانعكاساتها على الإنسان أو المرأة تحديداً في أعمال فنية تتميز بمنهجية الخط والمنظور، وتطوراته من خلال طبيعة المرأة وجاذب وجودها في الحكايات والأساطير والواقع، والأبعاد الضوئية على المسطحات في اللوحات التشكيلية التي تمثل إلى القديم والجديد. لتولد الأساطير من جديد في لوحات بعيدة كل البعد عن المفاهيم الانقلابية في التشكيل، لكنها تمكنت بروح اللون وجمالية الخط، لتبقى على تصميم اللوحة كمشهد جمالي ذي أبعاد سريالية غامضة بنسبية المقاييس التي تتخذ مفهوماً تقنياً مشغولاً بدقة على برامج بصرية لها رؤيتها الحديثة في التشكيل، لتبقى الريشة هي الأداة التشكيلية التي تمنح اللوحة بريق الحياة، والمظهر الجذاب لأنماط اجتماعية ضمن لوحة تنادي بقيمة الاعتراض ومؤثراته على المرأة تحديداً التي تحلم إلى العودة الأولى حيث وطنها الحال بالجمال والسكنينة والأساطير التي تحولت إلى حقائق سحرية ، مزجتها "ناديا أوسى" مع الألوان لتثير الدهشة وتحافظ على ميزة الإبهار عند المرأة وكينونتها في الحياة .

انعكاسات وجودية للمرأة وانفصالتها عن الآخرين في أغلب لوحات الفنانة" ناديا أوسى" لتعيش وحيدة على زورق أو تعمل منفردة أو ترافق أو تتأمل بين مزركشات أو منمنمات زاخرة بالعزلة الميالية

بالحنين أو العودة إلى الذات والوطن، لتسسيطر منفردة على الواقع الاجتماعي للمرأة الشرقية المبتعدة عن الأسود كلياً، وكأنها تضعها في مكانها الداخلي. لترتها القلوب بالحس الفني ، والإدراكي للجمال الذي ينتمي لعالمها التشكيلي ومحفظاته الفنية المملوء بالانزيادات التي مارستها عبر تحولات الشكل، وغرائبها الذاتية المفارقة للواقع والمنسجمة معه في آن. كأنها تبحث عن الآنا في كل لوحة مكنتها من البحث عن التخيلات والحقائق دون الانفصام عن قوة اللون وثباته في الضوء والظل والانعكاسات على السطوح، وبين الثيمات ضمن فنتازيا متوازية مع المألوف وغير المألوف ضمن محسوسات الجمال في كينونة المرأة والوجود، مما يجعل المتلقى يغوص في لوحاتها متسائلاً عن منمنماتها وسطوحها ونسبة الأبعاد والمقاييس في لوحة تتوافق مع انفعالات الخيال وحقائق الخطوط بتناعماً وتضاد بين الخط واللون والانعكاسات الضوئية .

تصورات متعددة تتخذها إيحاءات الأشكال التي تزين بها لوحات الفنانة "ناديا أوسى" إضافة إلى الجسد الأنثوي بجماليته المكتملة أنثوياً مع اللون، لترصد من خلاله معطيات الوجود البيولوجي مع معطيات المجتمعات الثقافية والاجتماعية، والفنية والتاريخية منذ القديم حتى العصر الجديد المتزرين بشتى العلوم التقنية والفنية في نشوء الجمال والأنماط المختلفة في تحليل الرؤية الجمالية للمرأة وأبعادها النفسية، والرومانسية لإخضاعها لمنطق الإنسانية التي يليق بها، إن تتتخذ منه مسافة تتشاركها مع ذاتها، ومع الآخرين ضمن الألوان المشتركة وصياغتها القادرة على فك الرموز الفنية التي تتخذ منها" ناديا أوسى" نداءات تطلقها لتكون المرأة هي

الفكرة والموضوع والحياة، وبانشالات جذرية تمس البنى المثلالية في مرتزقات الفكر الفني تجاه كينونة المرأة في الفنون عامة.

منظور المرأة في لوحات الفنانة " ناديا أوسى" هو سيكولوجية الصياغة وتطورات الحركة عبر الفعل المقترب بالمعنى والشكل، والرؤى العامة في توصيف الشكل واندماجه باللون لتكوين حيوى بأوجه فنية مختلفة تزدان بالمعايير والمفاهيم لتطور المرأة البيولوجي والحضاري وقدرتها على الحفاظ جمالياً على وجودها ومعناه بكافة موضوعاته الإنسانية منها والوجودية. لتحتل مكانة مرموقة في المواضيع الفنية والأدبية والجمالية، وقدرتها على التكيف في المكان والزمان، لتلقي الضوء على أهميتها في التطور الإنساني بشكل عام منذ بدء تكوينها وحتى الان.

تكتسب لوحات الفنانة" ناديا أوسى" إشراقة ضوئية ذات خصائص دينامية مدروسة تقنياً مثل الحجم والأبعاد، والنسب وتدرجات اللون والظل، وإشكالية توزيع العناصر بما يتواضع مع تقنية اللوحة على القماش بعد تصميمها وفق الأبعاد المعينة، لتكوينات تتعلق بالجوانب البصرية ودرجات كل لون وقدرتها على إبراز السطوح. لتسهم في الكشف عن أهمية الاستشراف في بناء اللوحات ما بعد الحداثة ، والتي تعنى بمهارة الفن في المحافظة على روح التشكيل ضمن لغة العولمة التشكيلية، وعودتها إلى إبراز منمنمات اللون وفق النظم ورهانات المرأة في تجاوز المتخيل نحو الواقع والزمنية المفتوحة الى ما لانهاية .

لونيات تحمل روح الفراشات الربيعية الراقصة مع الضوء

تبسط" ثريا عبيد" ألوانها وتمدّها بشفافية ضوئية رقيقة الرؤية . لتبُدو تصویراتِها التجريدية شبّحية الضوء . أو كأنها سابحة في مخيلة ترمز للواقع ، وتتجدد من الخيال في تضادِ مضمونٍ متلازم مع الأسلوب الغارق في تناقضاتٍ تتوافق وتتنافر مع الألوان الحارة والباردة ، فالعفوية البارزة في الخطوط اللونية السائلة والمشظية عشوائياً ضمن جماليات اللون الذي يتعارض مع التصوير والتجرید والتعبير . إذ منحت الحس الفني استفزازات بصرية . لتبثُّ الحواس عن الذات التي وضعتها " ثريا عبيد" ضمن رمزية الأنما أو الفتاة الراقصة على إيقاع اللون . لتخلق نوعاً من تضاد يُؤسلب لوحاتها العشوائية . بل و يجعلها ضمن لونيات تحمل روح الفراشات الربيعية الراقصة مع الضوء ، والذي يتولد عنها إشاراتٍ تعتمد على تفتيح اللون ، وعلى اتساع المساحات الضيقة المتماوجة بحسب طول الموجة اللونية وقصرها ، فريشتها المشبعة بالألوان تبثُّ الأمل في نفس الرائي بسبب الفرح المسيطر على لوحاتها بشكل عام .

مزج أسلوبي يختلف بمراحله بين التجريد الذي ينفي التصويرات الواقعية ، والتعبير المندمج مع التجريدي والتصويري . مما يترك المتألق في حيرة ، فالرمز الجمالي هو عروس البالية ، ولكن لكل لون معنى وإشراقة في لوحات " ثريا عبيد " من حيث المضمون المنسجم مع الأسلوب وتقنيّة المزج اللوني الذي يعتمد على الشفافية والرومانسية الحالمة ، لتبعث الأمل والمرح من خلال

المفهوم الطفولي الساذج، والمزهر في لوحاتها الإيقاعية . مما يمنح الرائي قدرة على استنباط المفهوم الذي تسعى " ثريا عبيد " إلى إيصاله لكل من يرى لوحاتها الربيعية المملوقة بأنوثة لون مرمي له حركته الخاصة، وتفاعلاته الباردة مع الألوان الأخرى التي تتقبلها الأحساس بجمالية لها إرهاصاتها الخاصة ، وكأنها تفرغ مخزونها النفسي على ذاتها من خلال لوحة أنثوية مفعمة باللون .

تخطو الفرشاة المشبعة بألوان خطاهما الحسية ، كراقصة باليه لها تنقلاتها الخفيفة والرشيقه . بل والمتزمرة بروح الإيقاع. لتكشف الآنا مع كل مشاكسات لون حار دفعت به نحو الشفافية والبرودة. لتنبض المساحات بمفاهيم جمالية احتزالية اعتمدت على مفهوم اللون وشفافيته. وقدرته على جذب البصر ومنح الحركة صفة بطئه. لأن السكون الكامن في الأبيض والزهري المركب يوحى بانفصال الزمن عن الواقع الذي تهرب منه في لوحاتها. رغم التجريد التعبيري المرتبط بتصويرات ممزوجة بأشكال ذات مسطحات تفرد ها ضمن الأبعاد الثانية ، والطبقات اللونية المتتالية على سطوح لوحات تحاول " ثريا عبيد إخفاء " عميقها العرائسي المتشكل ضمن فوائل فنية رقيقة، ومفردات فنية تشيكيلية ذات رؤية عفوية، ونفحة أنشى تلاعب ألوانها الضوئية بفرشاة تدغدغ الخطوط، وتعزف على أشكالها. لأن الرسومات في كل لوحة تجريدية أو تعبيرية أو تصويرية تحمل من التجريد والتعبير مفاهيم الدمج التكنكي المعاصر، ولكن بعفوية فن تشكيلي يحمل من روح الحداثة البساطة في الشكل.

مناظر ربيعية تضج بالتعبيرات الانفعالية . الأكثر اندفاعاً من الخط المحدد في بعض الرسومات التي تكشف عن لمسة واعية ذاتية ، وبمستويات فنية متعددة . لأن النماذج المتنافرة تتوافق مع الأنماط المتناغمة ، والمنسجمة مع الفضاءات التخييلية التي تولف مشاهد مسرحية راقصة تعبيرياً ، وعاطفية بحركتها الرومانسية الشديدة الإيقاع ، والسيمترية في بعض منها ، وأيضاً التكوين التشكيلي للأحجام التي منحتها توزيعات سينوغرافية ، إيحائية ترتبط بموجة كل لون . والنسيج التعبيري المتشكل من اللون والنغمة والإيقاع الذي يبدو متأثراً بفكر الطبيعة ، وتناغمها مع الأنثى أو التحولات النفسية التي تتأثر بها بصرياً من خلال فعالية كل لون ، وما ينتجه من ذبذبات داخلية وخارجية تؤثر على جمالية اللوحة الفنية .

يقول جورج سانتيانا : " إن حياة الخيال هي في تفكك الصورة العقلية ثم إعادة بنائها في صورة جديدة . وهذه عملية روحية عملية ميلاد وموت " قد لا تبدو الرسومات واضحة بصرياً . لأن العاطفة تتغلب على عقلانية الخط كما أن السرد اللوني قصير المدى . إلا أن ما يحمله اللون من توهج حسي يتراك المتألق في حالة فرح وانشاء ، وكأنه يتأمل مشهدآً مسرحيآً راقصاً ، ويتفاعل معه وفق انعكاسات انتباعية تتركها كل لوحة لمست بها " ثريا عبيد " ذائقـة المتألق بشفافية حيوية ، وبراءة طفولية لها مناظرها التجريدية الخاصة ، وكأنك في معرض ثريا تقف في حديقة الوان تتبادر فيها الأضواء . لتبدو طبقات الصورة مشوشة أحياناً من قوة الضوء المنبعث من اللون الأبيض والزهري خاصة .

تتماشى الخطوط اللونية مع الاتجاهات الضوئية بطريقة مؤثرة ،

فبعض التعبيرات المبهمة تجعلنا نفتش في خلفيات لوحاتها عن نقطة البداية التي لا تشعر بها. إلا حين تحاول الكشف عن الإحاطات ذات الخاصية المنظورية المنظمة ضمن اضطرابات تمحوها التكوينات التي تفصح عن مسحات بيضاء. واستراحات موسيقية زودتها بتنقيعات وتجريدات تتشارط معها الأبعد ، وتتقاطع عندها درجات كل لون مده على سطوح خضعت لعشوانية فرشاة منه تبحث عن الربيع والفراشات والفرح ، في عمق النماذج التي رسمتها" ثريا عبيد " بانطباعات تأثيرية لها مضمونها وأسلوبها الخاص. إذ تستخدم لقطات تصويرية تتمتع بتفاصيل ريشة التقطت الارتدادات من داخل نفسها، لتتحوي بفضاءات فنية حديثة تمرد على المدارس وتلتزم بها في آن. فهل تحاكي من خلال الرسم اللاؤعي لتفجير الطاقة الخلاقة؟

تعزز الفنانة" ثريا عبيد " الوعي الذاتي في رسوماتها التفاعلية مع الاعتماد على التحليل النفسي في الألوان وتعبيراتها المخزنة، المؤثرة على الانفعالات البصرية ، وتنشيط الذاكرة التعبيرية المشحونة بالعواطف الإنسانية وجمالياتها الرمزية، مما يعزز عند المتلقى قوة عقلية أو بالأحرى تفكيره تجاه نحو بناء تخيلات تستخرجها النفس من اللوحة بثقة فنية تولف الانفعالات منها شتى المواضيع التي تتبّع من اللون ، وتنلاشى بين الخطوط اللونية وليونتها أو تموجاتها التناعمة اللاؤمية للشكل برمتها . إذ تكمن الوظيفة الأيديولوجية في اللوحة إلى إظهار النسوة والفرح إلى أقصى حدود اللاؤعي ، مختزلة الواقع بالتخيل لتحريل المشاعر والأحساس للاقبال على الحياة .

تستخدم الفنانة "ثيريا عبيد" "علم الجمال في الفن، لثير علاجاتها نوعاً من القناعات المبنية على تخيل الواقع في لوحات تحاكي اللاوعي من خلال تفجير للطاقة الخلاقة أو الإبداعية المرتبطة بالعقل والعاطفة والأصابع ، المترجمة للأحساس بانضباط حسي وبتسامي وجداً يرتقي إبداعياً مع النفس المتأملة للحركة اللونية واتجاهاتها ذات الصياغة الموضوعية، لتكون مقروءة بصرياً بشتى الطرق من قبل المتلقي، فالفن والبصرة والحركة ثلاثة قادرة على خلق مرونة في التعبير عن المخبوء الداخلي ، فتلعب الألوان دوراً مهماً في إضفاء الحيوية على المريض أو حتى على الإنسان المعافي، وبانتعاش لكيفية إدراك الذات وتصحيح الخل في الأجساد التي ترمز لها "ثيريا عبيد" بالخطوط العريضة والوجه المجهول الملامح، لاستخراج الأوجاع الداخلية والخارجية واستبدالها بقوة طاقة اللون، وتاثير الخطوط العريضة بصرياً على النفس والجسد .

تحث الفنانة "ثيريا عبيد" من خلال العلاج بالفن عن شفاء بصري له فعاليته في تحسين حالة الفرد، وتهيئة فنية للمشكلات الانفعالية بالسيطرة عليها والتأقلم مع مستويات الأداء المختلفة، المتوازنة مع الألوان وإعادة التوازن النفسي ودوره في تأهيل النفس للخروج من متابعتها النفسية والجسدية، وتكيف الواقع بالابتعاد عنه بخلق تخيلات رمزية وتعبيرية تبني الأفكار، وتزيد من الشعور بالرضا والصفاء الحيوي للإقبال على الحياة برومانيّة عالية واعية لوظائفها ، ولتحديد مسارها الجديد أو القبول بالأحساس الناتجة عن الفرح بمحو اليأس والإقبال على ألوان الحياة بكلفة تناقضاتها، وباستنطاق بصري له مميزاته اللونية والتعبيرية المحاكية للجمال،

فهل استطاعت "ثريا عبيد" تأهيل اللوحة لتمثل شتى العلاجات بالفن التشكيلي؟

مقدرة على التعبير العفوي والاستبطاني، لإشباع النواحي العلاجية البصرية بالفن الذي يعيد الاندماج إلى الواقع بعد تخيلات لأشعرورية تحضن الوجه وتستخرج الأدران كحلول لمشكلات باطنية يؤثر اللون عليها ، ويدفعها نحو تصحيح ذاتي يهدف إلى العبور نحو الأحلام والذاكرة. لتتببور في صورة بصرية لا صراعات فيها كنوع من إسقاطات فنية حرة في تهيؤاتها، مما يشحن النفس ويعينها المزيد من الاطمئنان والثقة، تكون قادرة على مواجهة الصعوبات كنوع من التفيس عن الضغوطات والاعتماد على الطاقة اللونية في دعم المكبوتات للتخفيف من الألم أو الحزن الخ..

لوحات متنوعة ومتداخلة في أفكارها ، ومرنة في تقنية تنفيذها عبر خلق تكنيك خاص يميل إلى الإيهام أو الإيحاء ، والتعبير بإبراز الغوامق والفوائح ، والتقاضات بتناجم حسي ونفسي، عبر تكوينات تهدف اكتشاف خبايا النفس بمحاكاتها دون تفكك أو تشويش بصري. بل بتلاحم اللاشعور للوصول إلى العقل الباطن ضمن رسومات معينة تساعد في خلق حلول حتى في حالات رومانسية عديدة وشعرية تعكس حالات الإنسان، وقدرته على التأقلم بواقعه أو بيئته وباستراتيجية مهارات المزج اللوني والحركة بتشذيب التفاصيل وتركها بمهمة لتأخذ أشكالاً مختلفة من اللاؤعي تندمج مع الوعي، وبأنماط مغايرة ذات طابع سيكولوجي يهدف إلى العلاج بالفن وبشكل فنتازي شاعري يرکن إلى الهدوء والأنسيابية عبر إيقاعات رؤوية وتخيلية توحى بالطمأنينة

والاستقرار ومعطيات التقسيمات العفوية. لتكون كل لوحة مفتوحة
الفضاءات، ليتخطى من خلالها المتلقي المجهول أو النفق النفسي.

* * *

الحس الفني المنسجم مع الاتجاهات التشكيلية

تحتفظ لوحات الفنان "مصطفى حيدر" بسرديات اللون، ونكهة فنية مأخوذة عن جمالية الحضارات التي تولفها ريشة تتميز بتعقيد واضح تنعطف معه الفراغات ببساطة تتشابك فيها الخطوط، لتعميق الوعي المبني على الغموض المشبع بالحس الفني المنسجم مع الاتجاهات التشكيلية القابلة للتحليلات والتأنيات الشاملة العلاقات اللونية، وشفافيتها المهيمنة على موضوعية اللوحة ومعانيها الواسعة والضيقة، ليكشف عن تعبيرات داخلية لها مغزاها، وان تجاوزت الريشة المفاهيم القوية الناشئة عن صراعات الأشكال والألوان، بتناصر وتضاد يتجلى بتتنوع كبير في الفراغات والضوء، وبتبادر له نظمه الإيقاعية وسرده الدلالي برمزية الحروب، وخصوصياتها الفوضوية واللانهائية ضمن نسق الوحدات الفنية المحبوبة في صياغتها بجمالية استقرائية يحاكي من خلالها البصر بجزئية تبدو بمثابة رسالة تتجاوز المكان، لتكون مفتوحة زمنياً مع الفراغات والضوء .

يميز الفنان "مصطفى حيدر" العلاقات التماثلية باختزال مستويات اللون ودمج الأشكال التي يوزعها ، كمفروقات لها منظورها وأبعادها التراتبية ضمن إطار تقاطع فيه عدة أحداث إن جاز القول، أو بمعنى فني عدة مقاطع بصرية لها أهدافها ومحاورها، وبما يتوافق مع المحسوس الصوتي للإمام بالوحدات الفنية الأخرى، ومعانيها المرتبطة بلحظة ما ترجمها تشكيلياً بمنطق البناء ووحداته

المتجانسة ، والخاضعة لقضايا الصراع الإنساني ونتائجـه، والتباسات النتائج وانفعالاتها المتعلقة بالرؤىـة الفنية المغایرة أسلوبـاً ومضمونـاً ، كما لو أنه يبحث عن ضمير الغائب بين فراغاته المحافظة على صرامة رغم العشوائية الظاهرة ، والمسارات المسترسلة حسـياً مع الأفكار واختلافاتها المألوفـة بتكوينـات لها مبرراتها لحفظـ الحـدث المحـاكـي للصراعـات الإنسـانية.

ترتكز التخيـلات التشكـيلـية على واقع جـمع من خـلالـه الحقـائقـ، وقدـمـها بلـغـةـ الفـنـ للـنـفـاذـ إـلـىـ عـالـمـ خـاصـ ذـيـ كـيـانـ شـيـدـهـ بـأـحـاسـيسـ حرـفـيةـ تـشـيرـ إـلـىـ الـبقاءـ وـجوـهـ الـوـجـودـ فـيـ ظـلـ الـصـرـاعـاتـ الإـنـسـانـيةـ وـالـتأـثـرـ الـحـقـيقـيـ الـمـبـاـشـرـ زـمـنـياـ ، وـكـأنـهـ يـحـفـظـ بـذـاكـرـةـ انـفعـالـيـةـ يـسـتـدـعـيـهاـ لـتـسـتـجـيبـ رـيشـتـهـ لـلنـواـزـعـ الجـمـالـيـةـ، لـاستـشـفـافـ قـساـوةـ الـحـيـاةـ النـاتـجـةـ عنـ كـلـ صـرـاعـ يـتـرـكـ أـثـرـهـ فـيـ النـفـسـ، مـاـ يـجـعـلـ منـ الـأـلوـانـ تـانـهـةـ بـيـنـ حـرـارـةـ وـبـرـودـةـ، وـمـحـاـوـرـةـ وـمـجاـوـرـةـ، وـالـأـشـكـالـ الـمـلـحـمـيـةـ لـهـاـ رـمـوزـهاـ النـاتـجـةـ عنـ مـسـالـكـ الـحـيـاةـ التـيـ تـرـكـ بـصـمـتهاـ فـيـ الـحـرـكـةـ الـلـوـنـيـةـ بـرـمـتهاـ. لـتـرـسـمـ الـخـطـوـطـ بـتـمـاسـكـ يـكـشفـ عنـ مـقـدـرـةـ فـيـ الـخـيـالـ الـحـسـيـ المـتـرـجـمـ لـمـشـهـدـ الـحـرـبـ الـمـخـنـزـ فـيـ الـأـحـادـثـ التـيـ يـتـرـكـ لـجـانـبـ الـخـيـالـ تـرـجمـتهاـ. لـتـكـونـ مـوـثـقـةـ زـمـنـياـ عـبـرـ مشـهـدـ تـخـيـلـيـ تـكـوـنـ فـيـ لـحـظـةـ صـرـاعـ اـبـتـكـرـ حـرـكـتهاـ وـتـضـادـهاـ، وـنـغـمـتهاـ الـمـؤـثـرـةـ عـلـىـ اـبـتـدـاعـ الـمـشـهـدـ التـشـكـيلـيـ وـالـتـرـزـامـاتـ الـخـيـالـ فـيـهـ، ضـمـنـ خـلـجـاتـ ضـوـئـيـةـ تـثـيـرـ ذـهـنـ الـمـتـلـقـيـ وـتـتـرـكـهـ فـيـ حـالـةـ تـأـملـ، وـبـانـفعـالـاتـ مـخـتـلـفةـ تـلتـزـمـ بـمـنـطـقـ الـجـمـالـ حـتـىـ عـبـرـ تـصـوـيرـ لـمـحـاتـ الـمـعـانـاةـ الـعـابـقةـ بـالـخـلـقـ الـفـنـيـ .

تكتسب لوحـاتـ الـفـنـانـ "ـمـصـطـفىـ حـيدـرـ" عـمـقاـ درـامـيـاـ يـنـعـكـسـ عـلـىـ

رونق اللون المحصور بين الجمال والخيال، ومفهوم التذوق للنص البصري المتروك كتاريخ لأحداث لها أبعادها النفسية والتاريخية، وإحساساتها الغنية بحيوية التكوين الشكلي المتعلق بجزئيات الصراعات ، وتأثيرها على العمل الفني من أجل المحافظة على تحفيز الذهن، وتركه في حالة من التنوع الذي يختلط معه الوجودان، بما هو خارج عن المألوف والمتخيل بمظاهره الرؤيوية والبعد الوجودي للارتقاء بلغة الفن في سبيل إظهار مساوى الصراعات الداخلية والخارجية والإرهاصات الفكرية المتغلفة في ثابا الألوان وتعبيراتها الملزمة بحركة الخطوط وحالاتها الوجданية في سبيل إدراك العالم الباطني للشكل واللون للتوصل إلى كل ما هو مخفي بين الفوائل ومعانيها الخاضعة لضرورات التشكيل الملتحم بالحدس والحس الجمالي، المتحرر من بوتقة النمطية لاستجلاء العوالم الواقعية والمتخيلة بنزعات ريشة مدموعة بالصراعات والأحداث الموجعة..

* * *

تزامن فني بين مادتين

تدمج الفنانة "عائديتي جوشى Aaditi Joshi" ("الأكياس البلاستيكية" مع حرارة الشمع الخفيف، لتنصرن المواد وتشكل منها منحوتات بصرية تهدف إلى خلق تزامن فني بين مادتين، لتواءن بين القوة والشكل عبر خط وهي تحده في تصميم تحكم به لتوليد الشكل المتخيّل على أرض الواقع من الأكياس الملونة، وجمالية انصهارها على درجة معينة من حرارة الشمع المساعدة في تكوين النسق الفني الذي تسعى إليه جوشى لرؤيتها التفاعل بين مادتين وضمن نقطتين على خط بصري واحد تشع منه عدة ألوان ضوئية مشابكة تهدف إلى تحسين الظروف البيئية وتحويلها من عناصر ضارة إلى منافع ومكتسبات إنسانية تراعي الشروط الجمالية لنحت بلاستيكي بواسطة الحرارة والتمد والتللاشي مع الاهتمام بالحجم والشكل والمساحة المحافظة بتقلبات الشكل بين لون ولون، وبدينامية لها وظيفتها البناءية التي تؤدي إلى تماسك الكتلة البصرية ذات المتغيرات الحسية بتجريد له تعبراته الخاصة المرتبطة بالمخاوف البيئية والإنسانية معاً.

صلابة وليونة انسجمت مع الأبعاد الثلاثية والمواد المتحولة من شكل إلى شكل أو بالأحرى الخارجة من عالم القمامنة والداخلة إلى عالم الفن وجماليته، بمقاييس تستند على مقومات المواد، والقدرة على إعادة التصنيع في نحت بصري يستند على تجاوزات التفاعل المؤثر على العناصر المترافقمة محوريأً ضمن مساحة مدرسة

تقنياً، والقائمة على تكريس الشكل والثيمة البلاستيكية، وتجمعاتها العشوائية ضمن نظام بصري تتوزع نغمات ألوانه تجريدياً، ل تستشف منها المخاوف البارزة من عالم المادة البلاستيكية التي ترافق معيشة الإنسان في كل مكان، وبتفاعل واقعي وحسي له صور فلوجيته في بناء العمل الفني المتعلق بالهواء أو المصمم ضمن نقاط ثابتة ومتحركة، وبمستويات متعددة من الخطوط التي تشكل بحيثياتها المسافة التخيلية الحساسة المنفصلة والمتصلة، وإن بنسبة لها توازناتها البصرية الخاصة.

خصائص بلاستيكية ثلاثة الأبعاد وظفتها "عايدتي جوشي" ضمن فضاءات تجريدية متخيّلة تجذب نحو العمق، لتفك الألوان الهدافـة إلى خلق صراعات بصرية مختلفة بمعطياتها الإنسانية والبيئية، بتباين وتنافر وتماثـل ، لاستبطـاط الشـكل المسـاعد على تحـفيـز التـأثير والتأثير البصري من الامتداد البلاستيـكي وأسلوب تدويرـه الفـني ليحاكي الإنسان الذي لا غـنى له عن هـذه المـادة التي بـاتـت تـشكـل خطـراً على البيـئة وـعلى حـيـاة الإـنسـانـ. فـهل يـمـكـن لـهـذهـالـمجـسـمـاتـأـوـالـمنـحـوـتـاتـالـبـلـاسـتـيـكـيـةـ إـنـ تكونـ بمـثـابةـ عـنـاوـينـ جـمـاليـةـ لـلفـنـ المعـاصـرـ القـادـرـ عـلـىـ تـسـخـيرـ المـادـةـ فـيـ خـلـقـ معـادـلاتـ لـلـموـادـ المستـعملـةـ منـ كـلـ شـيـءـ حـولـنـاـ؟ـ

عنـصـرـ بـلـاسـتـيـكـيـ فـعـالـ يـنـسـجـمـ معـ حـرـارـةـ مـعـيـنـةـ، ليـتـشـكـلـ كـهـمـزـةـ وـصـلـ بـيـنـ الـحـسـ وـالـبـصـرـ بـبـدـايـةـ لـاـ نـهـاـيـةـ لـهـاـ، وـكـأـنـ الـخـطـ الـأـفـقـيـ هوـ تـأـكـيدـ لـبـدـايـةـ عـنـدـ كـلـ نـهـاـيـةـ بـيـنـ طـرـفـيـنـ غـيـرـ مـرـئـيـنـ فـيـ فـرـاغـاتـ مـمـلـوـةـ، لـخـلـقـ مـفـاهـيمـ جـدـيـدةـ فـيـ تـطـورـ الشـكـلـ وـالـأـسـيـابـ مـعـهـ ضـمـنـ قـدـراتـهـ فـيـ تـخـطـيـ التـصـمـيمـ لـخـرـوجـ مـنـ حـالـةـ فـوـضـيـ إـنـسـانـيـةـ تـتـسـبـبـ

بها مادة البلاستيك، والدخول من خلالها إلى عالم فني بلاستيكي من نوع آخر.

* * *

تباينات وظيفية للتعبير عن المكنون الجمالي

تدفع الفنانة "جينifer استيفانز (Jennifer J. Stephens)" بالمتلقي نحو النسق اللوني الذي هو ميزة أعمال تشكيلية تمتزج بعدة أساليب فنية تلقائية بصرياً تتميز بتفسيرات تأويلية لها أبعادها السينكرونية، وهي ترتبط بمدى التذوق الفني الذي تلجأ له في أعمالها الميكس ميديا أو الكولاج أو غيرها ، لتكوين تباينات وظيفية للتعبير عن المكنون الجمالي وانفعالاته، ضمن الحاجات والرغبات الإنسانية الباحثة عن الجمال البصري في كل شيء من حولنا . إذ تحاول الفنانة "جينifer استيفانز " تحقيق رؤاها الفنية ببساطة تتعكس على الأسلوب المفعم بالأحساس اللوني لإدراك عدة نواحٍ جمالية في المزج بين الكولاج والريشة وقدرتها على خلق لغة ذات مقومات فنية تبرز من خلالها الرؤى والتخيلات، والنفس التواقة إلى الإيقاع الحركي في التصوير الترتكيبى ذات الإبداع التأليفي والتكوني في آن.

يتمثل الجمال الفني في أعمالها بالزخرفة المنبعثة مع العاطفة الجياشة، والعقلانية ذات الغاية الجمالية بعيدة عن التعقيد والملزمة بنسبة معينة من القياسات المبنية على المزج بين النظريات الأسلوبية في الفن التشكيلي، إلى جانب عدة مقومات تشدد على الالتزام بها، لتترك بعض الغموض أو علامات استفهام تهدف إلى إحداث دهشة في النفس للتعبير عن حالة شعورية رافقت لحظة التكوين الفني، المحتفظ بالنغمة والإيقاع والحركة بين

الخطوط المترجة، والمائلة والمستقيمة أو تلك المستقرة على السطوح مع الألوان الباردة والحرارة، وبحس عفوي ذي معنى حسي له مدلوله الجمالي في عالم الفن التشكيلي بأنواعه، وبمعناه العام العقلي العاطفي والانفعالي، وبمؤثرات تمتاز بأهمية الشكل في ترجمة الخيال وتوهجاته اللونية مع الاهتمام بالملامح المدرسة وخصوصيتها الغنية بالعناصر المحكومة بدللات حوارية تتجاوز عن المألوف، وتترك بصمة وجاذبية ترتبط بالجمال الموضوعي المرتبط بالحياة.

تهدف الفنانة "جيفر" إلى جذب بصر المتلقى للتأثير الفني باستخدام عدة مفردات فنية أو وسائل جمالية ، للتحلي بفلسفة السهل الممتنع، لتفوية انفعالات اللون والتسامي مع الكولاج ، بقصد خلق جدلية لمن يتذوق فنها أو يستذكره معتمدة على الإشباع الحسي في التنوع بعيد عن التكرار ، ومحورية القيم المعرفية في الألوان وقوتها اللاشعورية التي تعتمد على بث التناقض المتضمن عدة وجوه من ألوان الوعي التخييلي في التعبير عن الجمال. لتكتسب لوحاتها شاعرية تثير لدى المتلقى الرغبة في تأملها ، فجوهر اللون هو الخلق الوجданى للتعبير عن المكنون النفسي بأبسط العناصر وأقواها والوصول إلى تدرجات تمتزج معالجزئيات الأخرى بسلامة وخبرة فنية.

* * *

الخيال الإفتراضي وجمالية الفن الوهمي وأبعاده المحورية

يفتح الفنان "دانيل أرشم" Daniel Arsham الرؤية الذهنية على الفن التفاعلي المعتمد على أبعاد المستقبل ضمن الخيال الإفتراضي وجمالية الفن الوهمي وأبعاده المحورية التنازليّة دون الانسلاخ عن الواقع. لإيجاد رؤية مستقبلية تهتم ببقايا الحضارات المتكلسة أو تلك المهمشة في تشويفه يعتمد على الأبعاد الثانية والثلاثية، وحتى الرابعة. لإظهار البيئة في المستقبل الذي يصيّبه الدمار، وما يتبقى منه من آثار وهمية لها افتراضيتها وحقيقة المثل الجمالية المبنية على الآثار الوهمية لزمن يتتطور عبر التاريخ الإفتراضي للنحت، المبني على تجارب الحياة، وما يقع فيها من زلزال وبراكين وأعاصير تترك الاراهمن الإفتراضي في حالة تذبذب، يحافظ الفن عليها من خلال التجاوز عن الواقع واللجوء إلى الخيال الزمني للفن وتغييراته، وبتسامي هندسي يسعى إلى خلق محاكاة ترميزية لها إشكاليتها للاقتراب من الواقع الحالي الذي سيتسبب بتدمير أو تهشيم البنى المعمارية، وتركها ضمن الطبيعة التي انقضت على مادة الحياة عند الإنسان.

يحاول الفنان "دانيل أرشم" إيجاد صيغة خيالية ينتزع منها الواقع، ويتركها في لحظة تتماثل فيها الأشياء بصرياً، لتكون لغة مرئية ذات أبعاد مختلفة، ومقاييس مشبعة بمستويات البساطة والتعقيد، للتعبير عن الرفض الحضاري لما يحدث ضمن البيئة التي تفتقد لمخزون تاريخي من الآثار التي تمنح الوجود لأنشاء يجدها

أو يهشمها، بتكوين ممزوج بعدة مواد وعناصر تلعب دوراً مهماً في خلق حيوية فنية، تدفع بالمتأمل لهذا الفن نحو مكافحة التلوث البصري الذي يحدث أشاء الزلال والكوارث بإيجاد صيغة للجمال تعتمد على اكتشاف الشكل الجمالي عبر تاريخ البشرية الحديث الذي سيتعرض لغيرات متناقضة بينياً وجمالياً.

تؤدي فضاءات الأعمال الفنية باندماج الأزمنة عبر التحكم الاصطناعي بالرؤى النحتية الحديثة التي تعتمد على الأبعاد البصرية، والحس الناشط رياضياً، والمتفاعل مع الوحي التخييلي للانغماس في نسج محوري يفارق الواقع من خالله، وكأنه يفر من الحاضر نحو المستقبل. ليمنح النظرة الفنية تصحيحاً يتربّط عليها الكثير من الرؤى الخاضعة للعقل البشري وقدرته على استنباط مراتب العلم المتقدمة التي تسخر من بعضها البعض، كتهشيم الكثير من القطع المستخدمة حالياً كآلية التسجيل أو الآلة الموسيقية أو القطع النقدية وما إلى ذلك . فهل جذبنا الفنان "دانيل أرشم" نحو المستقبل لرؤية الآثار الوهمية التي تختلف عن تلك التي يتم التنقيب عنها تحت الأرض؟

تلعب زمني له وجوده المستقبلي، وكأنه يضعنا أمام الخراب الذي سيحدث للعالم بعد عدة تغيرات تحدث في الأمكنة ، وكان المتلقي أمام فترة زمنية يعيشها مستقبلاً. لتكوين فكرة عن الأحداث التي ستغمر العالم، وانقراض الآثار القديمة كلها أمام لغة العصر ومجريات المكان الذي عاش فيه الجيل المعاصر بعيد عن لغة الزمن، وإن ضمن منحوتات أيضاً تم تهشيمها للاعتماد على مبتكرات وأعمال مفاهيمية لها أصولها وجماليتها، ومقاييسها

ومعاييرها واعتمادها على مواد معينة، لإحداث التشویه الجمالي عليها أو لابتکار لغة للفن الوهمي ما هي إلا تنبؤات فنية للمعارض النحتية في المستقبل، ولالتقاط المحاور الهندسية المقاومة لكل ذلك

نحت تفاعلي قائم على مفاهيم الشكل واللعب به ضمن إيجاد صيغة مبتكرة للتغيرات الحضارية التي تحدث عبر العصور، لتكوين بقايا حضارية هي جزء من المستقبل الذي نبحث عنه في تصويرات تحتية لها أبعادها وحواراتها الداخلية الظاهرة على كل كتلة تنتمي لمفهوم الفن الحضاري الخيالي أو الوهمي الذي يقتضي التفاعل القوي بصرياً مع الحركة الداخلية ورؤيتها للزمن القادر عبر التجاور الطبيعي، لما نسميه علم الآثار الوهمي أو الافتراضي لحضارات لا تمتلك سوى محاكاة الزمن لنفاجئ بالسرعة المذهلة للتكنولوجيا وتطوراتها عبر الوحدات الفنية ذات الدلالات الكبرى التي توفر مستويات بصرية تعبيرية الأبعاد وواضحة في إبراز الهشاشة الحضارية التي تعيشها حالياً، وبنية متناقضة تتناغم مع آلية المادة وديناميتها ، فهل من مصطلحات مستقبلية في علم الآثار الوهمي أو الخيال النحتي لبقايا الحضارات؟.

* * *

كثافة المعنى اللوني وحيثية المضمون النسوي

تزدحم الرؤى والتعابير مع الخطوط والألوان في لوحات الفنان "خالد ترقلی أبو الهول" لتظهر تفاصيله في مضمون إنسانية، كمرادفات فنية تمثل إلى حمل رسالة تضج بهموم المرأة في المجتمعات العربية ورموزها التشكيلية، المشفرة بصرياً بتعريمة تكثر فيها التعبيرات الغامضة والكبت الانفعالي المؤدي إلى إبراز كثافة المعنى اللوني، وحيثية المضمون واندماجه مع الأسلوب ومستويات الألوان الفاتحة والداكنة، بمجاز تختلط فيه شتى الإيحاءات النفسية المحسوسة بالدلائل الاجتماعية الخاصة بالمرأة . إذ يعالج الفنان "خالد ترقلی ابو الهول" المضمون بالشكل والأسلوب أو بطبقات الألوان ومستوياتها والخرشات التي تضفي بعض التعريف على لوحة هي بمثابة نص بصري مفروء تشكيلياً تبعاً لأحساس المتلقي والإشارات الرمزية التي يتركها هنا وهناك .

توترات لونية مشحونة بالعناصر الفنية المتذبذبة بين البارد والحار والضيق والمتسع، لتكوين جملة من التعبيرات ذات التصوير الذي تختلط فيه معالم المرأة باللون لتجسيد عدة حالات ومشاكل حياتية اجتماعية منها سلوكية، تاركاً للمعنى سيكولوجية خاصة .إذ يتجاوز عن الحديث بقص الشكل أو بتر ما تبقى من الشكل ودمجه مع شكل آخر، وكأنه يدمر ويبني مساحات لوحاته المرسومة وسط استثنكارات يمنحها لغة واعية تضرم في طياتها الحقوق والواجبات نحو المرأة من المجتمعات التي تحاول طمس ملامحها، وتركها

منسية أو مطوية بين الخطوط والألوان، والهواجس، والمخاوف، وهذيان العتمة والضوء. لتتوقد دفائن اللون بالحركة الانعكاسية التي يعتمد عليها "خالد ترقي أبو الهول" في بناء اللوحة وبمتانة بصرية تضمmer بمضمونها صرخات نساء من مختلف الانتماءات القابعة في لوحات تتن بوجع المرأة وبجمال فني له وقاره ووعيه ، فهل يطالب الفنان "خالد ترقي ابو الهول" بحقوق المرأة تشكيلياً؟

يؤصل "خالد أبو الهول " بموضوعية فكرة المرأة، وبما يتلاعيم مع الأسلوب التشكيلي وطرق معالجة اللوحة بمختلف التباينات الإنسانية والبانورامية، ليستعيد وجودها في الامكان الذي يختصر فقدان هويتها الإنسانية عبر تعاقب المراحل برمتها من التأسيس وصولاً إلى آخر طبقة من اللون أو حتى آخر خط مزجه بخلفيات ترتبط بالخطوط الوهمية السابقة في فضاءات تتناقض إيجائيا فيما بينها، ليكون التركيز البصري على المضمون قبل أن يغوص المتألق بالمعنى اللوني والحركي، ومن ثم ليستخرج المعنى من الشكل الذي يخفيه في معالم امرأة غامضة، وبصياغات تتنافر معها الرؤى السريالية للوصول إلى إشارة تقلبات مزاجية تصل للمتألق من خلال تمويجات الفراغات ودلائلها المقيدة، والميالة إلى التحرر من كثافة تشير إلى صعوبة العوالم الخارجية للمرأة في لوحاته التي يعالج من خلالها قضايا إنسانية تتعلق بالمرأة العربية وكينونتها المكبوطة اجتماعيا .

إن المرأة في لوحات الفنان " خالد أبو الهول" تحيط بها علامات الاستفهام التي تغزو المضمون، كما تغزو أسلوبه المعاكس لجوانب التشكيل ومجازية الوعي عند المرأة والعوائق المتعلقة بإشارات

رمزية تركها بين فوائل اللوحة. لتحاور بأسلوب بصري المتأمل ثنياها، لاستدراك إشكالية ما زالت بارزة حتى يومنا هذا ، فهل سيتحرر " خالد ابو الهول " مع الأسلوب في أعمال أخرى؟ أم سيبقى ضمن شدة اللون وتراتيم التفاصيل يستهض المرأة من كبوة مجتمع لم ينصفها. بل ولم تنصف المرأة حتى نفسها . إذ تشكل نماذج المرأة في لوحاته الصعوبات التي تواجهه انطلاقتها في الحياة من المقص واللسان وصولا إلى القفص وأجنحة الفراشات، وبتغطية عبر زركشات مختلفة منها الوعي واللاوعي دون نفي الحروف. لإظهار وجود المرأة العربية، كحرف له مساحته وفراغاته، وشحنته الجمالية في صياغة رسالة إنسانية يوجهها إلى العالم.

* * *

تركيبة تشكيالية تنبع من المحسوسات النسبية وطبيعتها المألوفة

ترتكز الأشكال في أعمال الفنانة "كارين بولنجيه" (Karine Boulanger) على الارتقاء التخييلي لالتقاط اتجاهات الضوء متهدية المستوى النسبي للألوان، وقدرات المساحة النسبية في إنشاء التكوين الذي تسعى من خلاله إعادة رؤية الطبيعة بأسلوبها ، إن في ترتيب التشويهات التي تحدث فجأة للغابات أو للأشجار تحديداً . وإن من خلال صقل الألوان مع الخطوط والمادة، والقدرة على معالجة الفكرة، لتحاكي بها الأبعاد المنبثقة عن التكوين ووظيفته الجمالية في تشكيل المعنى الفني وبرميته الجمالية، كوسيلة لتجديد عوالم الطبيعة بأسلوب ذي خصائص تتمتع بانسيابية . تحمل الكثير من معطيات حافلة بالموضوعات المتعلقة بالأساطير القديمة أو بجذوع الأشجار العائدة إلى الحياة بالظل أو بتحولات أخرى .

أبدعت "كارين بولنجيه" في منح الرمز الطبيعي لغة روحانية ذات جمالية في تحويلها بنية الأشجار إلى موضوع يحمل مصداقية فنية تمثلت بالحدس الضوئي، وجوهر إعادة الأشياء للحياة. لتشكل تجديداً في الوعي البصري، لاكتشاف قدرات الإنسان في خلق مجازي يعتمد على موسيقى الظل والفراغات ، لمحاكاة محسوسة الحقائق وجودياً ، تكشف عن إيحاءات تكتسب سمات شاعرية لها أنماطها التي تحتفي بالشكل واللون والضوء أو التوزيع عبر مساحة معينة أو انسياط فضاءات الضوء بين الخطوط أو الكتل ، فمكونات

العمل الفني تختلف بمزاياتها عن التقليدي وتجه نحو المضمن الاستكاري لأحداث الطبيعة المفاجأة أو جمالية كوارثها من منظور تلتمس من خلاله العين الحركة البصرية المناسبة ووظيفتها في اكتساب المعرفة الجمالية عبر كل ما حولنا.

تكتسح جذوع الأشجار أعمالها، إضافة إلى مكونات أخرى هي جزء من حضارات إنسانية منسية، كان لها الوجود الأكبر في ما مضى، لتصب تخيلاتها في تعبيرات حركية لها توازناتها البصرية، وبشكل مغاير مع الألوان المسبوكة بتناغم ذي معايير محددة، ودللات تعتمد على التناقض بين الشكل والشكل، وبين الظل والضوء. كما أيضاً تستمد من قيمة الفراغ عدة مستويات في كل عمل فني لضبط الأحساس الشاعرية المنبثقة من وجданية الضوء، ودوره الفني في الحياة مع إبراز أهمية استبطاط الجمال من اللاؤعي، ليكون ترجمة طبيعية للإنسان الذي يحاكي الطبيعة بأسلوبه الفني الخاص.

تركيبية تشيكيلية تنبع من المحسوسات النسبية وطبيعتها المألوفة بصرياً، وإن عبر صياغة الشكل بحدس فطري ذي أسس ضوئية. لجمع الحضارة القديمة مع الجديدة، وتوظيف ذلك وفق الرؤى الفنية المختلفة، للكشف عن ما تجسده الغابات من أهمية للإنسان، مما يقتضي بذلك المزيد من التأملات لعمق المعنى في أعمال الفنانة "كارين بولنجيه" التي تتميز بطبع جمالي له تأثيراته الطبيعية، المفتوحة على حركة دينامية يتفاعل البصر معها. لتضاد الشكل واتجاهات الألوان، ومضمون جوهرها الذي يتسم بالمخزون الحيوي للجمال المعاكس ورموزه الفنية.

أبعاد الصياغة التشكيلية وتوظيفاتها

(Darwiche chamaa) يؤمن الفنان " درويش شمعة" بتأثيرات اللون على المعنى، وما تحمله الأشكال من قوة في تحديد مسارات اللوحة وتتنوع دلالاتها الفنية، لتحاكي العاطفة والعقل عبر أبعاد الصياغة التشكيلية، وتوظيفاتها التجريدية الكامنة تكعيبياً في واقع يكرسه مجازياً في إيحاءات تتماهى مع ما يصبو إليه من خصوصية تكمن في جمالية التكوين، ومؤثراته المرتبطة بالصراعات والانتصارات، والحياة والأمل، والعودة إلى قضايا الإنسانية وحركة اللون المتذبذبة بين ما ينبغي من دفع التعبيرات للانبعاث من القوى الغيبية أو مما ورائية الحدث الذي يستبطنه الفنان " درويش شمعة" بالخطوط الحادة، وحيثيات ليونة اللون ووجودانيته المرتبطة بالوصف والتحليل، لنماذج إنسانية غائبة عنه وحاضرة في آن.

تتسم تكوينات الفنان " درويش شمعة" بأشكال هندسية تتقاطع مع الموضوعات بعفوية الأسلوب، ومنهجه في بلورة المفهوم الإنساني الذي يسعى إليه. لي USART بصرياً بفك المتأمل كي تظهر المشكلات الاجتماعية أو النفسية أو حتى السياسية بنزعة تشكيلية بحثة، دون أن يغفل قضايا الإنسان والمفاهيم البنائية للمواضيع التي تتراءى فنياً بتناعماً يبرز من خلاله تلاحم الوحدات، وتكامل العناصر التي حبكتها ، ليضم إلى المعاني رؤاه الفنية، وأبعادها اللونية بحيث يجعل من العناصر البصرية موضوعات خصبة للخيال

تبغ من التصورات الذهنية التي تعصف بها رسوماته الداخلية، والخطوط الفراغية بجوانبها الحركية الموازية، لسكون الكائنات وجودها الرمزي في رسوماته، وبتطور حياتي تتخطط فيها مفاهيم الحياة والموت.

قيم موضوعية محاطة بأسلوب يجمع الصبغ التشكيلية، المتوازنة بدلائلها ما بين المثلث والمستطيل والمربع، والإكثار من الخطوط المائلة نحوانبعاثات المفردات المخفية من معاناة وألم، لتلتاح إنسانياً مع الفضاءات التخيلية التي يتركها بين جماعات مختلفة الأشكال والأحجام تحاور بعضها البعض وتناقض في اتجاهاتها، وكان صراعات المجتمعات محبوكة في الداخل . إذ تتضاد الخطوط وتتكاثر لتجتمع مع بعضها، وتتشكل مساحات الألوان المختلفة دون تقاعس الضوء والظل. ليتلاعب بهما وفق الفكرة واستحضار المشهد. مما يعكس توظيفاً لمأساة ما، ربما هي تحولات الواقع الحسي إلى تشكيل تجريدي تكتعيبي معاً ، يمتزج فيه تعبير اللون وتضمين الحالات الإنسانية التي يستبطنها بغرابة يترتب عليها محو كل خربشات تشبه استبداد الخطوط على الألوان. فهل من صرخة إنسانية في لوحات الفنان " درويش شمعه"؟.

يقلب" درويش شمعة" المفاهيم الاجتماعية، ويتركها كمومياء تنتظر من ينتسلها من توابيت سلطوية، يزيل عنها أكفانها ويعيدها إلى الحياة بيقظة نلمس منها ضوئية اللون الذي يختاره بنسبية عالية فنياً، ليتفاعل البصر مع الألوان الأخرى دون الإحساس بالحيادية لأي لون آخر رفع من نسبة الضوء فيه. ليحاول الالتفاف على الذات، ويترك لموضوعية رموزه القيام بمحاكاة المتألق

منادياً بالوحدة الإنسانية عبر العودة إلى العظة التي تبقى بعد كل صراع إنساني ينتزع منها الأمل في الحياة، فطمس الوجه عبر المستطيل والمرربع هي التشابه والتماثل في استدعاء التخييلات التي برع في خلق إيحاءات خاصة لها ، تثير شغف المتلقي وتدفعه إلى مزيد من الاكتشاف . إذ يميز بين الإيقاع الداخلي الحزين، وبين الإيقاع الخارجي القلق والمحسوس بطغيانه على الداخل الذي جمعه في لوحات لها أبعادها الإنسانية وتداعيات الحروب وتأثيراتها على الكثير من الرموز مثل الظلم والاضطهاد، وتشتت الروية الحقيقة لتكون كالاستيلاء على الأموات والأحياء في الحياة التي رسمها "درويش شمعه" في لوحاته.

* * *

مؤثرات تشكيلية تتسم بالغموض الحسي

يتخذ الفنان "صافي جوني" من الرسم فناً للتعبير عن لوعجه بلغة تشكيلية ترمز إلى أحداث يحتفظ فيها بلوحات مرصوفة بصرياً يتبلور من خلالها المعنى اللوني، ومغایرات الخطوط وقوتها في بث التضاد بين ثابيا اللوحة، ليكسر ما هو مألف في اتجاهات اللون. أي من الخارج إلى الداخل، ليحدث الواقع النفسي القادر على توليد مؤثرات تشكيلية تتسم بالغموض الحسي ، المتاجج بالدلالات التاريخية، لمنح الأشكال مضامين فلسفية لها أبعادها التعبيرية وآفاقها المتسعة عبر مساحة اللوحة وتأويلاتها المتعددة كجزء من الحدث المادي وقوة تعبيراته المعتمة، وفق مفهوم الحزن والإشارات المرتبطة بالحروب التي تخزن المعانى الإنسانية في كل لوحة من لوحات صافي التي يحاكي فيها العالم بأسلوب بصري محسوس، وملموس عبر حركة اللون الداخلية، ولمحات الصراع مع الطبيعة التي تدور حول نفسها، وكأنه يريد القول التاريخ يعيد نفسه في الحروب وتتأثيرها على الإنسان.

يمزج الفنان "صافي جوني" ألوانه بكثافة لزيادة التأثير وبلغ الغاية الفنية لريشة تهدف إلى خلق رؤية إنسانية. تستنكر لغة الحروب، وتبث عن الجمال والسلام، لتسمو الأشكال وتحقق غايتها البصرية بمشهد حسي غني بالشجن دون أن تخلو الحركة من الوجاذبية المفعمة بالألم والرحيل الرمزي ، المنبثق عن اللاوعي الإنساني حيث تتهادى الإيقاعات الحركية بتوازن تتداءل

فيه الخطوط، فقد جعل من الطيور انطلاقاً لها قوتها التعبيرية وجمالها التأليفي بجانبية لها قواعدها التقليدية في إبراز سياق المعنى المتجلز في اللوحة.

خطوات تشكيلية متحركة من الذات تتضمن الواقع الرمزي، لحدث يخلده في لوحات تستنكر الويلات الإنسانية في أبعادها المضمونية، ومزيجها الأسلوبى في التضاد والتحاور، وبanziyah بصري يشير إلى قوة الحياة في التجدد والانتفاضة على الواقع الإنساني الذي ينتقده صافي عبر رسوماته التي نستلهم منها عدة إيحاءات، لصراعات داخلية تؤدي إلى انتهاء حقوق الحياة، وليس الإنسان فقط وبانعكاس درامي له ديناميته الذهنية التي تجذب إلى رمزية ترتفق إلى مستوى التأمل الفني الغارق بالتأويلات، وبالخصائص التشكيلية الموضوعية ومعناها الفني التعبيري مع الحفاظ على تقنية إيقاعية لا رتابة فيها، ومنة في اتجاهات خطوطها وتطورها التخييلي في ذهن المتألق.

يعتمد "صافي جوني" على المدركات البنوية، ومتغيراتها الدلالية المؤثرة بصرياً على ديناميكية الأسلوب الذي يعكس حقبة زمنية، تشكل أزمة إنسانية في بعدها التراجيدي مع الاحتفاظ بالقيم الجمالية لللوحة، النابعة من الأحساس الفنية المجتمعة في رموز يصورها تعبيرياً، لتكون بمثابة لغة تنتهج التحديث والتغيير، والعودة إلى نقطة الصراع الإنساني والاحتراك مع الطبيعة، وما تمثله من جمالية في نفس الإنسان. لأنها تحاكي الحدث تبعاً لتجددها في خلق جدليات حياتية من خلال الموت والحياة البارز في طيات المعاني التي يحبكها صافي مع اللون والشكل والنظام

الحركي لكل منها في اللوحة.

متعة في اكتشاف اللوحة يمارسها المتأمل لإعماله. إذ يجمع بين بنية المعنى، وبنية اللون ببرودة تتخللها حرارة بعض الألوان، وبعدها الإنساني، وبتحفيز يعكس الوعي لخلق تساولات فنية تستفز الرائي، وتتسرب إلى وجданه للمساهمة في فهم القيمة الجمالية ومميزاتها الفكرية، المشبعة بالألوان الإنسانية ضمن رمزية كل لون مزجه بمعايير الحرارة والبرودة، والتحاور والتجاور للوصول إلى المشاعر الداخلية، وحيويتها التي تنطق بوعي تكويوني ذي تشكيلاً لا ينحصر بالمعنى الحسي فقط وإنما بتعابيرات يتفاعل معها المتلقى .

جذور يتمسك بها تشكيلياً لتصبح سطوح لوحاته كالأرض التي يعيش فيها بجمالية تسهم في إيصال رسالة إنسانية يستبطن الشكل معانيها، لتنتجل قيم الحياة بشكل أعمق من الواقع الذي يحيله إلى طير ينطلق ملحاً في فضاءات ضيقة يحصرها باللون لإبراز معطيات البقاء والوجود، ومقاومة الصراعات بالتمسك بالجذور من خلال شجرة تلتـف كعاصفة ، بالاعتماد على البعد الجمالي.

* * *

ذاكرة الحرب في لوحات الفنان أيمن البعلبكي

ارتبطت ذاكرة الحروب بالأمل والقدرة على الانطلاقية الرحبة في فضاءات الحياة ذات الأمكنة التي حملت من الذاكرة انطباعات مختلفة لوناً وشكلأً وتحليلياً بصرياً . ليحاكي الفنان " أيمن البعلبكي (Ayman Baalbaki) " الذهن البصري بشتى الوسائل التشكيلية . ويسترجع للحظة الحاسمة في الماضي صرختها التشكيلية التي تحتفظ بصور الحروب المستخرجة من الذاكرة التشكيلية تحديداً في الحاضر ، وكأنه يعيد صورة الحرب إلى الأذهان ، ولكن بغرابة ريشة لها سلوكياتها الخاصة في تنفيذ الشكل بأبعاده المكانية ، ونكهته اللونية التي لا تخلو من فضاءات تخيلية يتركها في الألوان السماوية ، والضوء والإيحاءات التي ينفذها بعدة أساليب فنية لها رويتها الخاصة .

يحافظ " أيمن بعلبكي " على حساسية اللون وتعبيراته المتناقضة مع الصورة الواقعية واتجاهاتها البصرية التي تتمحور حول نقطة معينة من استحالة إعادة الأمكانة ، كما كانت وصولاً إلى فقدان الإنسان الذي مات أو تهجر أو حتى تشوّه ، كما تلك الأبنية التي يصورها ويترك لللون ترجمة المشاعر الداخلية لللوحة بأسلوبه البنائي لكيوننة اللون أو عبر السماكة ومشاكسة الخطوط . أو بما هو تركيببي متوازن مع اللوحة التي أزعجت أحاسيسه وأشارت فضوله الذهني ودفعته إلى تجسيد فني يعيش من خلاله الحرب على طريقته بعناصرها ووسائلها الصامتة القادرة على اختراق السكون

بجمالية هيمنت على المعنى، وكان اللوحة انتشتلت من الحرب نفسها، ولكن في زمن مختلف ما زال ينتظر معرفة الأسباب التي تشير حواسه وألوانه والأدوات الفنية الأخرى .

ماسي الحرب بين المعتم والمضيء، والداكن والفاتح تحقق لغة خاصة في لوحات "أيمن اليعبكى" وتعطي الأمل بين فسحات الضوء أو الفراغات المشحونة بعنصر التغيير الزمني. ليدرك المتأمل للوحاته أن التفاصيل خرجت من الذاكرة، ومن منطق الحروب بين أمكنة غزل خطوطها بتشابك يشبه خريطة يصعب فهمها، ليقهر الذاكرة قبل البصر، ويعيد بأسلوبه وجودية الأمكنة التي غادرها سكانها قهراً وليس رغبة بالرحيل . إلا أن اللون احتل بتعتيقه ومزجه الأساس الأولية في تكوين اللوحة العابقة بحرب مارسها عليها قبل أن تخرج إلى النور، كلوجة فنية تميز بالمقاييس البنائية مضمناً وشكلاً بعيداً عن الموت الحسي . إذ يشكل الموت المادي حقيقة بصرية أرخى تفاصيلها في لوحة كخيوط العنكبوت، لكنها مشدودة الأركان ومتسعة الآفاق ، لكن السؤال الذي يعيد نفسه ! هل يمكن لمن رحلوا العودة إلى تلك الأمكنة التي رسماها "أيمن اليعبكى" خالية الشوارع ضمن جغرافية تشكيلية تميز بها لوحاته الثابتة واقعياً والمحركة تخيلياً من خلال اللون. أي حراراته وبرودته وفروقاته في التدرجات والتضاد والتوافق، وكأنه في اشتغال مستمر عبر الذاكرة واللون، وبدرامية أو بانورامية لها صداتها التعبيري في واقع لوحاته حتى في خطوطها الوهمية، لتغدو مصاديقها هي القدرة على استخلاص قوانين الحرب والسلم، والارتکاز على الخسارة المادية والروحية . لنساءل بعد تأمل طويل لعمق اللوحة أين الإنسانية من كل هذا؟

جنون فني يعصف بمكان يحاكيه البعبكي بأساليب الصياغة الداخلية والخارجية، وكأنه بيستتبش اللوحة ويسحب منها بعض التفاصيل إلى خارجها. بل لأن الصراع ليس محدوداً في لوحة رسمها، إنما هو موجود في الواقع والتاريخ والماضي والحاضر وبجولات تشبه جولات الرسم المعقّدة التي يقوم بها كسمفونية ملحمية يروي من خلالها سيرة الحرب في ذاكرة فنان يمحو المأساة الإنسانية بالmAساة المادية أي الحجر والأبنية حتى يكاد يشعر المتلقى بسكون المكان وعقب اللون في انتظار عودة من غادروا ولن يعودوا إلا بصرياً.

* * *

الصراع النفسي الداخلي ومؤثراته على اللوحة الفنية

تتخذ لوحات الفنان "داود" (Daoud) ("اللبناني المنشأ" والفرنسي الجنسية مواضيع جمالية ترتبط بثقافة الصراع الأبدى بين الخير والشر عند الإنسان منذ نشأته حتى الآن. إذ يغمر الألوان بالظل لتكون محاكاة بصرية باللغة الحبك والمعنى فنيا، وبأبعد متناهية تستهدف خلق إشكالية فنية تعصف بالوجودان لتقريب وجهات النظر في مفهوم الصراع، ومنح الملامح الإنسانية رؤية متداخلة مع الصراع النفسي الداخلي ومؤثراته على اللوحة الفنية بشكل عام ، إضافة إلى الألوان الداكنة المباشرة وغير المباشرة كتلك التي يمزجها بشفافية مع السماكة، وكأنه يظهر مدى كثافة الحزن الناتج عن طبيعة هذه المفاهيم الإنسانية وجذورها المرتبطة بالإنسان ومظاهر انعكاسات ذلك عليه، مما يعكس ثقافته في لوحة ذات ثراء فني واضح وضمن عدة نقاط يتم التركيز عليها من خلال الرغبة والتواافق في استخدام اللون بقوه والتركيز عليه لإظهار السرد التشكيلي، وإبراز طبيعته المعقدة في خلق معانٍ ودلالات بصرية تمنع المتلقى موضوعية ذات منظور نفسي، ويتضاد يؤدي إلى التكيف الوجوداني مع اللوحة.

لوحات فنية ذات سمات أساسية من حيث المعنى والمعنى، والقدرة على تحديد البعد الأنثربولوجي لصراعات اللون والشكل الناشئ عن إظهار الاختلافات السطحية بين الجماعات الإنسانية وأثرها العميق على النفس. لهذا يتلاعب داود بالألوان الحارة والباردة ويمزجها

وفق تقييات تنم عن حالات نفسية مختلفة يمر بها عند الرسم أو العمل على موضوع اللوحة، وديناميكية الأسلوب الفني فيها، والتنافس الجماعي أو الفردي بين الظاهر والباطن، حتى وإن بدت الملامة صفة الصراع الأبدى بين الخير والشر، وحتى بين الإنسان ونفسه، وهذا ما يظهر في لوحات البورتريه التي تمثل أساساً نوعاً من ثقافات خاصة لتطبعات فنية هي جزء، بل وبنية أساسية تمثل الحركة اللونية الداكنة جزءاً مهماً منها. إذ تحدد تطبعات الإنسان إلى الخلود المماوري والمجهول بحد ذاته، مما يجعل العناصر الفنية تتصادم مع بعضها وباتساع تخيلي يستمتع به المتألق.

سلالة إنسانية يظهرها بطمس الملامة التي تتماشى مع كل زمان ومكان، إضافة إلى خلق بيئه فنية خاصة بباليوجيا تشير عدة تساؤلات جوهرية في النفس، يمثل في بعض أبعاده الألوان المختلفة للجماعات التي يرسمها بأحساس عالية. لما تشكل في ثنيا خطوطها من عاطفة وجاذبية تضمها الألوان السردية المحملة بتعابير القيامة والحنين الملحوظ بالعودة إلى الجذور الحقيقة للإنسان وحقيقة مساره على الأرض. إذ تشكل فضاءات المساحة في اللوحة الأرض الثابتة التي نشا عليها الإنسان، وبالتالي هي أيضاً الأرض الخصبة لشخوصه التراجيديين المتوجهين نحو السلام الداخلي أو الاتجاه نحو الأبدية أو الخلود بتأمل العتمة والنور. أو ما هو محسوس في لوحاته العتمة والضوء وشفرات فراغية هي جزء من تكتيكيه الخاص، المؤثر بصرياً في النفس، وكان المتألق أمام قطعة أوبراية بصرية ذات صلة بما هو سماوي أو بالأحرى ما

ورائي يجسد قيمة الإنسان الجديد التي تبدأ من داخل اللون إلى الخارج حيث الخطوط ومعارك الحياة الأبدية بين الإنسان وظله أو بين أبعاد مفاهيم الخير والشر.

قد تبدو لوحات الفنان داود للرائي بسيطة وغير معقدة. إلا أنها تمثلمحاكاة الإنسان لنفسه بفن تشكيلي درامي يعتمد تصوير الجانب النفسي بالألوان، وقدرتها المؤثرة على الحواس، وبناغم إيقاعي يتسم بتقنية اللون الخارجي والباطني وقوة التضاد بينهما، كأنه يجادل الحزن والأسى في النفس البشرية بشكل عام، ويعيدها إلى الإنسان نفسه. ليتحرر من الذكريات وينتفض كما تنتفض الأوانه برغم الألوان الداكنة فيها. إلا أنها تثير التفاؤل والأمل في الوجود الذي تتصارع فيه حتى الأنفس مع بعضها أو بالأحرى تصارع اللون الواحد مع ذاته. لينتج عنـه عدة تدرجات صوتية شفافة في رواها وعميقة في معناها ، فالتعابير اللونية في ريشته لها فلسفتها التراجيدية الخصبة، وبتطابق حياتي ينزع منه المشكلات تاركا للصراع المادي والحسي حسية الحركة الجمالية في اختلاف النسب التشكيلية النابعة من أهمية اللون في خلق الخطوط النفسية أو المزج بين الحلم والحقيقة وتراجح التعابير للولوج إلى الانفعالات بمعانيها المختلفة عند الإنسان.

* * *

محاكاة الطبيعة بفن موارب تشكيلي

تومي الفنانه "ساميا عسيران جنبلط" (Samia Osseiran Jumblat) إلى الحياة من خلال الطبيعة التي ترسمها عبر خطوط تتشابك بعثية الصراعات الحياتية من خلال المحاكاة مع الطبيعة بفن تشكيلي موارب يحاكي الحقيقي بالمتخيل ، لتمنح لوحاتها روحية جمالية بسيطة في خطوطها اللونية، وعميقة المضمون إضافة إلى تعقيدات الألوان الباردة والمشتعلة في بعض منها. لتشكل المساحة في اللوحة نوعاً من الراحة البصرية التي تنشدها "ساميا عسيران" لتشكيل ما يجعلها تستتبش اللاوعي بفرض التضاد المحاور والمجاور بين الألوان نفسها الأساسية والمركبة ، ضمن حوارات تخفي الكثير من الصراعات الإنسانية المخفية بين جمالية الطبيعة والأشجار خاصة. لتعود إلى الجذور تاركة للفروع أو للغضون نسبية تثير الكثير من الإيحاءات الإنسانية بدوافعها وتطلعاتها نحو الخير والشر ، وحتى بين الشغف والحب وال الحرب حتى عبر الأجواء العامة التي تطغى على كل لوحة ، فما بين لوحة ولوحة فروقات مختلفة إن من حيث الأسلوب أو حيث المضمون. لتكتشف عن مشهد طبيعي لشجرة تقاوم مختلف الألوان الحياتية التي تتعرض لها بتشكيل بسيط يعتمد على المعنى والتناقض بينه وبين قوة اللون وخطوته في الفراغات المؤثرة على البصر ، كأنها تكتب الخواطر أو الهواجس التي أدمنت عليها ريشة وجدت في الطبيعة ملذاً لها ، أحاطت بما في النفس من أفكار لها جماليتها

النمطية وإيحاءاتها الفنية ضمن معالجة لونية لها أهدافها التشكيلية .

تكشف ألوان اللوحات التي تعتمد其 الفنانة "ساميا عسيران جنبلات" بين الوعي واللاوعي شفافية، لظهور التغيرات على الشجرة عبر الكثير من المؤثرات البصرية المتناغمة بين الخطوط والألوان، وكان النفور بين الأغصان والألوان وخطوطها الأساسية هي لغة الوجود الذي يحتم قبول الاختلاف من حولنا، وإن فنياً عبر الألوان وصراعاتها مع الخطوط الكبيرة والصغيرة، والجزئيات الأخرى الموصولة بالمخبوء الجمالي الذي تخفيه بين الكثلة وأبعادها. إن بالبعد الواحد غالباً وبمنظر فردي له روئيته المجردة، لمعنى الشجرة والقدرة على خلق الأفكار من خلالها ، لنرى اللوحات في المعرض بكمالها عبارة عن شجرة وغضونها. ربما هي المرأة والأخت والحبية، وحتى الرجل بصلابته وشدة و حتى حنانه، فالرؤى تتبع من داخل كل متلقٍ لتحاكي المتلقى من خلال شجرة تتمسك بوجودها وتصارع البقاء بفن الحياة والتصورات الذاتية، المحافظة بتعابيراتها لتسرب إلى الخطوط والألوان والفراغات ببساطة تشابكت معها المعايير التشكيلية، لأنها تثير العاطفة الجمالية. تتجذب المتأمل إلى عمقها وفهم مضمونها وتذوق أسلوبها البسيط وملامح التخيلات في الطبيعة المشابهة للإنسان حتى في انفعالاتها .

حركة بين الخطوط وتعابير بين الألوان، وأساسية الفكرة التي تطلق منها "ساميا عسيران" بأسقطات لم تبتكر فيها، وإنما تركتها تناسب من الأحساس والانفعالات بعقلانية لها تصوراتها

الفنية. إنما اعتمدت النمطية التشكيلية، لكن لها بصمتها اللونية الخاصة. لتحافظ على رؤية تشكيلية مصبوغة بصراعات إنسانية أو العواطف والانفعالات التي تتنازع وجدان الإنسان وتتركه كشجرة تقاوم محيطها البيئي بثبات، وإن بانحناءات لينة غالباً، وبتشابك مع غصون أخرى، لتكون قادرة على المقاومة من خلال لغة تشكيلية مؤاتية لما فرضته في لوحاتها من جمالية لها حضورها الانسيابي بصرياً.

* * *

نزعـة فلسفـية ارتبـطت بـطبيـعة المـادـة

يتحرر الفنان "عماد عيسى" imad issa من التعبير المقيد في منحوته التي تحاكي وفـرة خـياله على المـادـة الخامـ، لـلتـائق خـطـوطـهـ الحـادـةـ مـنـهـاـ وـالـلـيـنـةـ، حـتـىـ الـمـنـطـقـ النـحـتـيـ الـجـامـعـ لـحـرـكـةـ تـنـاقـضـ معـ الـآـرـاءـ وـالـاتـجـاهـاتـ ذـاتـ النـقـاطـ المـوـحـيـةـ بـالـيـأسـ نـوـعاـ ماـ، لـرمـزـيـةـ العـيـنـيـنـ الـتـيـ لـاـ تـرـىـ فـيـ الضـوـءـ وـهـيـ نـوـعـ مـنـ الإـنـسـانـيـةـ فـيـ تـعـبـيرـاتـ فـنـيـةـ تـصـارـعـ الـبـقـاءـ، بـالـكـثـيرـ مـنـ الـأـفـكـارـ الـتـيـ اـسـتـقـرـتـ فـيـ منـحـوـتـةـ جـمـعـتـ الـطـبـيـعـةـ، وـتـصـوـرـ وـجـهـ لـطـيـرـ لـلـيـلـيـ، وـتـأـثـيرـهـ الـجـمـالـيـ عـلـىـ منـحـوـتـةـ تـحـاـكـيـ بـرـمـزـيـتـهاـ صـيـاغـةـ تـمـ تـدـعـيمـهاـ بـالـخـطـوـطـ وـتـوـعـهـاـ.ـ لـتـنـدـرـجـ الـقـيـمـةـ الـذـاتـيـةـ لـلـوـحـةـ تـحـتـ جـمـالـيـةـ إـلـيـحـاءـ فـيـ النـحـتـ وـخـطـوـطـهـ الـحـادـةـ، وـالـانـفـتـاحـ عـلـىـ لـغـةـ جـمـالـيـةـ لـهـاـ أـثـرـهـاـ الـفـنـيـ فـيـ النـحـتـ وـاحـتـاكـهـ بـالـمـعـطـيـاتـ إـنـسـانـيـةـ، الرـاسـخـةـ فـيـ أـوـلـيـاتـ هـذـهـ الـمـنـحـوـتـةـ وـمـفـارـقـاتـهـ الـبـصـرـيـةـ الـمـبـنـيـةـ عـلـىـ عـدـةـ مـفـاهـيـمـ مـنـهـاـ الـوـجـودـ الـخـاصـ، الـمـسـبـوـكـ بـتـضـافـرـ أـرـكـانـهـاـ وـغـرـانـبـهاـ أـيـضاـ، إـنـ مـنـ حـيـثـ فـوـاـصـلـهـ الـرـمـزـيـةـ وـأـهـمـيـةـ الـتـعـبـيرـ الـبـصـرـيـ الـمـقـرـوـءـ بـعـمقـ،ـ وـالـخـاصـ لـتـأـثـيرـ الـحـسـ الـفـنـيـ النـاتـجـ عـنـ الـأـجـوـاءـ الـتـيـ عـاـشـهـاـ الـفـنـانـ "ـعـمـادـ عـيـسـىـ"ـ أـوـ مـنـ حـيـثـ الـالـتـزـامـ بـمـقـايـيسـ ذـاتـ نـزـعـةـ فـلـسـفـيـةـ اـرـبـطـتـ بـطـبـيـعـةـ الـمـادـةـ لـلـمـنـحـوـتـةـ،ـ وـالـإـسـقـاطـاتـ الـتـيـ جـعـلـهـاـ كـأـسـطـوـرـةـ مـنـسـجـمـةـ مـعـ الـأـفـكـارـ الـتـيـ تـمـثـلـهـاـ هـذـهـ الـمـنـحـوـتـةـ وـإـيقـاعـاتـهـاـ الـنـحـتـيـةـ الـحـسـاسـةـ فـيـ مـعـانـيـهـاـ.ـ لـيـكـتـشـفـ الـمـتـلـقـيـ الـأـسـالـيـبـ الـنـحـتـيـةـ الـخـاصـةـ لـتـأـثـيرـاتـ بـصـرـيـةـ تـبـحـثـ عـنـ الـأـمـلـ السـلـامـ.

تنطبع الخصائص النحتية في أعمال الفنان "عماد عيسى" بتقسيمات ذات ثنائية مفاهيمية إضافة للأسلوب النحتي الذي يتبعه. تكون منحوتاته كجزء من المحاكاة التي تستوفي بتميزاتها الأطر النحتية المنضبطة بخطوطها الملحمية التي انفرد فيها، وبتفاوت نسبي اكتسبت المنحوتة فيه نظرة مستقبلية تتجلّى مع الطبيعة البصرية، لمادة يوّلُف من خلالها رؤيته المشحونة بالحس الفني والصرامة النحتية التي لم تتحرر من الوعي برغم جمعها للطبيعة والكائنات الحية الأخرى. تكون كنوع من الاحتجاج على الإنسان الذي يتصارع من أجل البقاء دون التفكير بالعواقب الوخيمة التي تؤثر على الكائنات الطبيعية بمحملها من حوله، وبتجريد ربما يرمز إلى التماسك المتلاطم مع الطبيعة الفنية ومحاورها الفكرية، المعتدلة نحتياً ، فيرى المتلقي عدة أفكار إيحائية تنبثق من ورقة خريفية تحتوي بومبة ليلية مؤلفة من زركشة لخطوط تكسرت وأخذت من زواياها فراغات ارتكزت على عدة معطيات محورها مقاومة الصراعات الإنسانية بالفكر والجمال، واللجوء إلى الطبيعة وعوالمها المختلفة. إذ يتفنن الفنان "عماد عيسى" بالقواعد النحتية وبلغها الأهداف الجمالية المحافظة على رسالتها الإنسانية

مقوّمات جمالية أحاطت بخطوط المنحوتة ونسجها الهندسي المعتمد على غرائبية الرؤية ، والمشهد السريالي المختلط بالرمز والتعبير، وإن بياحاء داخلي يستفز ، ليكتشف قيمة التغلغل مع الخطوط الداخلية، والمعنى المحاكي للحواس بعقلانية تنم عن محور فعلي في التأليف المستفز سيمانياً، والمنصهر وجداً نياً بجغرافية المنحوتة المتناهية فنياً، وبمفردات فنية تخيلية ذات خاصية إنسانية تتنازعها الرؤية الغرائبية، النحتية بطلعاتها نحو

الخروج من اليأس، والأزمات الإنسانية المتعددة، ممسكاً بالخطوط المحبوبة نحتياً، والتي تكشف عن مضمون هندي. إضافة إلى السرد النحتي المتضمن عدة مصطلحات يصعب تفكيكها أحياناً، لأنه يلجم إلى المواربة النحتية المتعددة المعانية، وبأبعاد بصرية تتسلل عند تأملها بعمق عبر خطوطها الدقيقة والعربيضة والزوايا المؤلفة لاساعات مرية بصرياً، وضرورية لخلق مسافات فاصلة تحمل في معانيها فواصل زمنية يبتعد فيها عن الحياة الواقعية، ومساحتها الضوئية المحصورة في وجه وانحناءات وخطوط عاطفية برغم المعنى الحاد للمنحونة المقاومة لسريالية الحركة بإيجابياتها وسلبياتها، والجمالية الإنسانية التي ينبغي محاكاتها بتعبير نحتي يهدف إلى خلق تساولات لا تقتصر على النحت. إنما على خلق ابتكارات لخطوط منها المعنى التشكيلي أيضاً في منحونة احتفظت بالمعنى الفني وأثره الجمالي.

* * *

إنصهار الفكرة في الأسلوب الفني

تجمع «نايلة قاعي ساروفيم» بين الأساليب الفنية والمعايير الموضوعية المختزنة في لوحاتها الإبداعية، وبين الفكرة الواقعية التي تطلقها نحو مخيّلة تضيق وتنسخ مع كل المراحل العمرية التي تتأمل أعمالها الفنية، بدءاً من لوحة تتجسد فيها التقنية البصرية والتي تعكس الظل، لتظهر قيمة التضاد اللوني وقيمة الفراغات المفتوحة، لأنها تعتمد على الضوء في تشكيلاتها الهندسية المبنية على خلط الأساليب المتعددة معتمدة على منهج فني تأثيري وتقنيكي من، ومحب إلى نفس المتألق. لأنه يضعه أمام اختيارات تقنية حديثة فنياً تتماشى مع سرعة الصورة، وما تسبب به للمخيّلة البصرية، فيشعر المتألقي أنه معها داخل كل صورة أو أنها هي الركن الأساسي لوجودها داخل المساحات الذهنية التي تثير عصفاً فنياً له أبعاد الجمالية من حيث الفكرة والموضوع والأسلوب.

سامير غرستها بأسلوب منظوري، في لوحة كتب عليها بيروت بأسلوب لوني انعكاسي وفق خارطة ضوئية تحدد من خلالها الأبعاد الفنية، وجمالية الحركة في الكلمة تتناغم الخطوط فيها، بحيث توحى بأشكال جغرافية، وكأنها تحاول توزيع البصر على أنحاء اللوحة، ومن ثم تجعله ضمن مقاييس لونية يتافق من خلالها الضوء والظل، والأبيض والأسود، والصورة التي تحقق الانجذاب الفكري والبصري، لنشرع بالتوازن الانعكاسي في الشكل والحجم واللون والفراغ، وكأنها ترسم محاورات ذاتية تنبع من حاجتها إلى خلق

إمكانية انطبعت قي داخلها تخيليا، وتسرب بها الواقع المحتاج إلى جمالية تفوق الواقع الحقيقى لتلك الأمكانة. فالمدى الزمني في أعمالها يبرز في كل خط أفقى حافظت على تواجده في أعمالها التي تميل إلى الدمج بين الفوتوغرافي والميديا، والفوتوشوب، والفن التشكيلي، والتركيب الإبداعي، لأنها قادرة على تحقيق مبدأ الجمال الفني والإبتكار الإبداعي.

انتعاشات لونية تعتمد لها كلما ازداد الأبيض والأسود في تواجده بنسبة تفوق الألوان الأخرى، لتجعلنا نرى الأشياء حسب مقاييسها الواقعية والتخيالية، فالتوازيات بين لونين أساسيين تتغير شدة الكثافة والشفافية فيهما، قياسا مع الألوان الأخرى التي تعتمد على الضبط البصري، والتكتنิก التصويري المتسم بالانفعالات الإيحائية، لخاطب الوجدان بمقاييس إبداعية ابتكرتها، محاولة تقديم فنا تأثيريا تحاور من خلاله مختلف الأذواق، حيث دمجت الأفكار الغامضة مع الواضحة، مستهدفة إيقاظ الشعور الجمالي في كل عين تتأمل الحركة والضوء، والظل والفراغ، والمساحة، واللون، والخط في أعمالها البسيطة والمعقدة في آن. فالتناسب الحيوي في الأشكال هو انصهار الفكرة في الأسلوب الفني المتأثر بالضوء الحسي، مع التلامم المضموني الذي يشد الفكر نحو سرد تعبيري أحيانا، بساعد المتألق على استنتاج تحليلات منطقية، وكأنه يقرأ رسوما كاريكاتورية، ولكن من خلال فن إبداعي معاصر واعي من حيث الأساليب الفنية الواضحة في تداخلاتها وتحولاتها، ومتغيراتها الإيقاعية التي تضم أيضا جمالية فراغ يضم تكنيكيا فكرة مغایرة تمنح العمل الفني أبعاده الخاصة.

انطباعات تثير متعة التذوق الفني عند الرائي، حيث يستطيع لمس وجاذبياتها التي تستهدف فتح فضاءات متعددة تثير قوة التخيّل الفني المساعد على كشف أساسيات فكرية، تهتم بتعابيرات واعية التقطتها نايلة من الحياة، ووضعتها ضمن خطوط لها مساراتها الحياتية، التي انطلقت منها «نايلة قاعي ساروفيم» لتبدأ كل عمل توجّهه بحثاً فنياً تتماشى مع جدليات الواقع ومتطلبات الخيال، لتحقيق شمولية فنية ترقع من خلالها شعارات جديدة أيديولوجية منحتها صفة التعايش الفني، والقدرة على المحاكاة المبنية على العمق الفلسفـي في تشكيل اللوحة الإبداعية بوسائل عديدة كالمسامير مثلاً والمزج الفوتوغرافي مع التشكيلي وغير ذلك.

تكشف الأفكار المتنوعة في أعمال «نايلة ساروفيم» عن إيقاعات داخلية ذات منظور إنساني يشع بتصورات عفوية تلقائية جسّدتها في أعمال فنية تُظهر فيها قدرات تتفاوت أسلوبها من حيث الانسجام والتتاغم في الرؤية الفنية، ومنظورها المكاني والزماني كلّوحة تظهر فيها الجسور والأبنية، كأنّها خطوط تتنافر مع بعضها وألوان تتّشابك، فيتزامن الحدث الفني الملقط مع الأبعاد الثلاثية المرتبطة بمقاييس منظوريه، تكتنفها تفاصيل فنية منسجمة مع الوحدات والعناصر الشكلانية المرسومة بخطوط ابتكرتها، تتميز بموضوعية تحمل فكراً رياضياً ممنا حفقت من خلاله «نايلة قاعي ساروفيم» أعمالاً فنية تلتزم بالواقع المتخيّل لتصميمات أقرب لما هو قصصي ومتطّور من حيث الأداء الإبداعي.

مستويات بصرية مختلفة من حيث الحركة والفراغ، وشدة التلاعّب بينهما الواضحة بين لوحة ولوحة، كتغيرات لا تثير الضجر والملل

في نفس المتنقي الذي يتأمل الأعمال في معرضها. إذا تحاول خلق مفاهيم جديدة تعتمد على تكثيف التماثل، والتشابه في التفاصيل الحياتية المأخوذة من لحظات غريبة دمجتها مع بعضها كصور النساء في لوحة موضوعية، جمعت فيها الوجوه المختلفة من كل بلد زارته، وكأنها تبرز قيمة الإنسان والتتشابه القوي بين الشعوب، ولو ابتعدت الخطوط الزمنية عن المكان، ففي هذه اللوحة اكتفت «نايلة ساروفيم» بالتوارد الإنساني والقيمة الجمالية، لأي مكان يتواجد فيه الإنسان مع الفراغ الضوئي الذي يبتعد منه الظل ويقترب وفقاً لكتلة، وقدرتها على استيعاب الضوء وكسر حواجزه من خلال البراعة في تقنية الأداء الفني، المتضمن فكرة الاختلاف والاختلاف عند الإنسان، وفي المواضيع الفنية الإبداعية التي لا تعتمد على ريشة فقط إنما على مهارة تتجلى ظاهرياً ضمن نماذج تصويرية مزجتها بتأنق مع اللون والشكل، والنغمة، والنسيج، والفضاءات البصرية، والأحساس على لوائح تشيكية بصرية لتنطبع في الذهن، وتبقى داخل منظومة رقمية تناهض كل برمجة لغوية عصبية. تتخذ من ردود الأفعال المواقف السلبية والإيجابية ذات أشكال تتلاعب بالفكر وتسسيطر عليه . بل وتجعل منه مسجوناً داخل معتقدات مغلقة على نفسها ، ومنفتحة نحو الظاهر المنبثق من رؤى جمالية يتم برمجتها ذهنياً، ولا تخلو من تجريد وتقشف لوني، وقسوة تتجاوز مفهوم البصر والنظر، وتدخل إلى بيئه مفيدة ربما تكون مدينة تاريخية أو جزء من ذاكرة تمت السيطرة عليها بكل أبعادها الحسية ، وربما تكون الانتهاكات الإنسانية العالقة في الأذهان قبل الأجساد، والمشحونة بطاقة افتراضية ذات نسق إبداعية لها حركاتها الإيقاعية حسياً، وفضاءاتها الراحبة المفتوحة

وهيأً على انعكاسات حركية في تضاد رياضي، وتنويعات لونية
خففة ضوئيا ، ومكثفة بالمفردات والعناصر.

* * *

فلسطين الأم في لوحات الفنان نبيل عناني

تشرق الألوان الحارة والحادية في لوحات الفنان "نبيل عناني" كما تتخذ الخطوط أبعادها من المراحل السلسلة في تدرجات اللون والخط ، خصوصاً حين يجمع ما بين الخط العامودي والخط المنحني، مخففاً حدة الخطوط بالألوان المشيرة بصرياً وذهنياً. لأن خصوصية كل لوحة رسمها "نبيل عناني" تتبع من أحاسيسه الوطنية المرتبطة بفلسطين . كأنها المرأة أو شجرة الزيتون المباركة أو الأرض الزاهية الممتلئة، وكأنه لا يحب الانفصال عنها. لأن كل لوحة من لوحاته هي فلسطين، هي الحياة، المرأة ، الطفل، الشعب، الأرض، الشجرة أو السماء المداراة، وحتى تلك المقيدة بأسوار باطنية ، والتي ترك فيها لغة خضراء تبعث الأمل في نفس المتلقى. حيث الجمال يمتد إلى خارج الأسوار الممتدة، وحيث فلسطين الأم في لوحات ناشطة وجداً نياً وممتلئة بالأحاسيس الجمالية.

يترجم "نبيل عناني" انفعالاته الحسية تجاه فلسطين باللون الزاهي المتماسك بدرجته القوية ، التي يواكب من خلاله اندماج الألوان الأخرى مع بعضها ، وكأنه يدعو شعب وطنه إلى التآزر والتماسك ، وإثارة المفاهيم الجمالية الكامنة في الأرض والشجرة ، والثوب والمسيرة التي رسمها كجسر موصول بين النصف دائرة أو القبة ، وبين الشجرة المتمسك بها في أغلب لوحاته البانورامية ، وتكويناته الوجданية التي تؤجج العاطفة الوطنية. كذلك يعتمد على

التكرار الإيقاعي والصياغة المباشرة للتأثير على الفكر والحواس، فهو يركز على التشكيل والارتباط، وعلى التلامم بين المضمون والأسلوب. لتكون عند الرائي الأحساس التحفيزية التي تدفعه لرؤية المزيد من اللوحات، وكأنه يقرأ بصريا حكاية شعب يبحث عن الجمال الدائم في زوايا وطنه، ومساحاته الممتدة رغم الأسوار التي يظهرها في بعض اللوحات الحاضنة للحكاية التاريخية التي تتسم بجمال طبيعة فلسطين، وبالأزياء التراثية والفلوكلوريات النابضة بالألوان والخاصة بالزمان والمكان ، والتاريخ المتعدد في تشكيلات فنية، تورشف لذاكرة جمالية تحتفظ بالأنماط المتعددة في وطن واحد.

علاقات ثنائية وجماعية تشارك معه بها من حيث الحركة والمعنى، والمسارات الضوئية المتغلفة في فوائح الألوان التي تشير إلى التيقظ والوعي الفني الذي يجعل منه " نبيل عغاني " رسالة تتخطى حدود الوطن، وتتجه حيث اللغة البصرية المقرودة ذهنيا وتخيليا، وحيث الوصف والتحليل للأمكنة الظاهرة في لوحاته كما في لوحة " شرق القدس " معتمدا في كل ذلك على الأبعاد والمفاهيم التشكيلية، والتأويلات والدلالات الإيمانية ، المجردة هندسياً من التعقيدات الجيومترية. إلا أنه يحافظ على السيمترية وعلى القواعد الجمالية المنبعثة من قدرته على إمساك الخطوط، والتلاعيب باتجاهاته مع الحفاظ على تقبية لونية صارخة بالمحاكاة ، والحوارات المثيرة حسياً بصفتها الكينونة والنغمة، والصوت المحفز للمحافظة على جوهر المكان الداخلي والخارجي. لنشرع وكمان اللوحة كتلة واحدة لا يمكن لأي عنصر من العناصر الفنية الانفصال عنها. لأن نقطة

البداية هي الفكرة والخط واللون أو بالمعنى الواقعي هي الوطن، والأم، والشجرة، والأرض.

يعتمد "نبيل عناني" على ملكته الفنية الفطرية في تشكيل أحاسيسه الوطنية، المتلاصقة بالواقع الإنساني، والوطني بكل معانيه وصراعاته من أجل الحفاظ على هوية فلسطين، وقدرتها على البقاء. فريشته الراقصة على إيقاعات الألوان مشبعة حسياً بجزئيات ضوئية، مرتبطة بالحركة والخط والقدرة على تحديد الأطر للأشكال الهندسية ، كالمستويات، والمربعات، والدوائر ، وأيضاً الخطوط وقوتها الحدسية التي تبث جاذبية تسمح للمتألق بالاستمتاع في التأمل والفهم والتفكير، فيستطيع بذلك فك شيفرة الرسالة التي يوجهها "نبيل عناني" للعالم من خلال لوحة فنية تشكيلية تهدف إلى توطيد الجمال، وتسخيره في خدمة الدفاع عن الوطن، ليتم الإدراك الفني، وتزداد الريشة في الكشف عن كوامن الذات الساكنة في عمق كل لوحة تتسم بالحيوية اللونية، والنداءات التراثية والجمال الديناميكي المؤثر على الإسقاطات التخييلية على الواقع المرسوم والمضمون المفهوم.

يتحكم الحس الفني في بنائية اللوحة وواعيتها التصويرية ، المتفقة مع الرؤية بشكل عام، ومع الأبعاد المنظورية للألوان وتنتابعها الحركي. المستمد من تشكيل سينوغرافي يسعى من خلاله "نبيل عناني" إلى خلق مشاهد واقعية بعيدة عن التقليد المضموني، ومتعلقة بالبساطة التعبيرية البعيدة عن العبث والفووضوية والمنسجمة مع رمزية المعاني المتعلقة بسيمترية الخطوط، وتأثيراتها البصرية على الحواس والأداء التعبيري

المتزامن مع المدلولات الفسيولوجية المبنية على معالم إنسانية . تنادي بالبقاء والمحافظة على الجمال، كما في لوحة " عين على القدس " الممزوجة بألوان حارة وباردة، وبأبعد تروق للعين وللمدلولات الرمزية التي يشير إليها " نبيل عناني " بالوشاح الأبيض على رأس المرأة ، والذي يرمي إلى السلام وطمأنيات الوطن في خلق الاستقرار والسكينة وإلى اشتعال اللون الأحمر في شفق يمتد كدم شهداء يغطي مساحات واسعة من خلفية صورة تظهر فيها القبة المذهبة أو القدس القديمة بكل تراثها ومعالمها التي تبعث في نفس المتلقي الحنين والأمل بعودة شعب يختزن في دواخله الألم والمعاناة، فهل الألوان السياسية تزجج الصراعات الداخلية والخارجية، كما تتراجح بتناقضاتها وتتصادها في لوحاته؟ أم أن فلسطين هي تلك المرأةجالسة على الأحجار الصفراء في لوحات " نبيل عناني " وهل سيطول انتظارها في تحقيق النصر ليعود إليها السلام؟.

* * *

أسلوب فني يخفي من خلاله " محمد سعيد بعلبكي "

الهوية الذاتية

تتكثف الألوان وترتمي العناصر الفنية مع الحقائب اللونية المكشدة، كعشوشيات منسية على لوحة يلعب فيها الظل دوراً جمالياً. يكشف عن رؤية تجريدية لا تخلي من سريالية مزجها ضمن أسلوب فني. يخفي من خلاله " محمد سعيد بعلبكي " الهوية الذاتية للألوان سردية تتصارع فيما بينها، وتلغى كل خط تجريدي تراه العين ضمن هندسة لها حضورها الفني. الممتع بصرياً والمفهوم إيحائياً داخل فضاء لوحة تكشف عن منهجية لونية، تأويلية تخطاب الوجودان حسماً وحسماً، وتمنحه تكوينات جزئية لعناصر فنية متداخلة . تمثل تقنياً أسلوباً فكريأً يعتمد على اللون كسرد جمالي وصفي له تجريده وأبعاده، ورؤاه المعاصرة فنياً.

تساهم الألوان في أعمال " محمد سعيد بعلبكي " على تحريض الحواس، بوصفها تساعد الوجودان على فهم الصياغة الفنية، وإدراك ما هيتها الجمالية وقدرتها على خلق نماذج بنائية ذات رؤى معينة. تخضع لتحليلات بصرية تعصف بمستويات الفكر الفني المستند على درجات اللون الواحد، ومدى تالفة وتنافره مع الألوان الأخرى الجريئة في تراصفيها وارتباطها بالواقع الظاهر بالأحداث المشابهة زمنياً، وبالقيم الجمالية والفنية القادرة على خلق إيحاءات تستدل من خلالها على فلسفة ذاتية تتطرق من عمق اللوحة و تستقر في فكر المتلقي.

ألوان أساسية حارة وباردة، وألوان مركبة جمعها في لوحة

متناقضات. جمعت خطوط الطول مع العرض كما جمعت المربع مع المستطيل، والأبيض والأسود ضمن فواصل تمثل استراحتها متعة بصرية . تترك الفكر في حالة تأمل حيث يلعب الظل والضوء دوراً مهماً في جذب الحواس، والمسارات الهندسية المتقوقة داخل تجريدية نسيجية. تداخلت وتشابكت ضمن بعضها البعض، قبل أن نحاول تفكيك الأشكال التي تملك خصوصية فنية من حيث الهندسة التجريدية، والالتواءات اللونية التي تتوازح الضوء المتناسق إيقاعياً مع هارمونية الحركة للأشكال المتقاربة، والمتباعدة مقتحماً بالأبيض مساحة اللوحة من خلال لمسة لها أبعادها ، وتأويلااتها التي تهدف إلى إثراء الشكل ، وجعله كتلة يسهل تفكيكها ويصعب جمعها .

تعكس التباينات الضوئية الشديدة التفريح والتعظيم انعكاساتها، ضمن المساحة الضيقة ذات الالتماعات الضوئية التي تضج بتماوجات موسيقية تسببها الألوان المتاغمة ، والمنظمة حركيأً من حيث التكوين التجريدي ، والرؤية السريالية في بعض اللوحات الأخرى ، العابقة بروحية فنية تتدفق منها إيقاعات داخلية. تزيد من مساحات الضوء والظل، فتتوهج اللوحة وتزدان بجمالية تجريدية لها إحساسها المنبثق من أعماق الكتلة المشبعة بالخطوط والألوان التكوينية المشابهة والمتجلسة، والمتعلقة بالزمان والمكان المتجدد داخل مساحات تتوازى مع الفضاءات المتخلية ، لأسلوب تجريدي ارتبط بقياسات الشكل واللون، والأبعاد والترتيبات الحيوية لكل شكل تفاعل وتضاد مع اللون والضوء، ومع الفضاءات التخلية الغارقة بالمعاني السايكلولوجية الموحية لطبيعة فنية تهدف إلى منح الوجودان جمالية خاصة .

لوحات غارقة بالحس التخييلي، وبتأثيرات موضوعية ناتجة عن الفضاءات اللامحدودة . لكل لون يبعث على الحزن والفرح، وعلى الأمل واليأس، وعلى الغموض المثير للمشاعر الانفعالية التي تقود الحس نحو التأمل الفكري والخيالي . وفق رؤى درامية نفسية تنقلنا من الحس إلى الحدس، وبالعكس مما يولد إرهاصات فنية لها سيميابتها، ورمزيتها وأشكالها الوهمية التي تؤسس لأشكال نستمتع برؤيتها، وانعكاساتها داخل الذات ومعطياتها التذوقية ، لفن تدركه الحواس عن طريق الخطوط واتجاهاتها، والألوان ومساراتها، والضوء وشدة وخفوته، ودلالة الأسلوبية والمعنوية، كبعدين تم تفعيلهما دلائياً وتعبيرياً من حيث الطول والعرض، والأفقي والعامودي، والمائل والمنحدري لمنظور تصميمي يعتمد على الإسقاطات البنائية لمفهوم فني يؤسس له " محمد سعيد بعلبي " شكلاً ولواناً وتصميماً.

تكتلات فانتازية تتصرف ببنية هندسية لونية. تعتمد على التنااسب في التوزيع الفني للأشكال الهندسية ، المختلطة بأبعادها وأحجامها، وألوانها وفراغاتها التي تعطي إحساساً بالترابط الوهمي. المشبع بدلالات جمالية مؤثرة حسياً على البصر، ومدى التذوق الفني ضمن معاير تجريدية لها أبعادها الروايوية، والهندسية وجماليتها التي تحدد المهارة الأسلوبية في استخدام الألوان الباردة، كالأسود والبني ليتراءى المشهد بالشكل التجريدي الظاهر على سطح اللوحة، وكأنها حقائب هجرة مرمية بانتظار من يحملها، لينطلق بها نحو العوالم الأكثر اتساعاً من مساحة لون أو مساحة لوحة تكتظ فيها الألوان وتتراكم عليها الأشكال .

اللوان وأشكال يظهر من خلالها عمق معاناة اجتماعية مفهومة إيحائياً من خلال التجريد المكثف نفسياً ، فاللمسات في التكوين والبناء والصياغة لا يخلو من قلق محدد الأبعاد لونياً. لأنه ينقسم إلى أجزاء امتزجت مع المستويات الموزعة عشوائياً ، ضمن مساحات ذات بُعد رابع يتميز بسرد تجريدي قوي التعبير . يؤدي إلى خلق رؤية شاعرية حداثوية تفاعل معها عاطفياً، فكريأً، وبصرياً تمتاز بالوعي الحسي والإدراكي، والتلامح التجريدي اللامتناهي الذي يختزل المفاهيم الجيومترية، والسيمترية ويعضها ضمن منهج بانورامي يخدم موضوع اللوحة ، ويتألعم مع ديناميكية كل لون تماهى كوريغرافيا بتوافق مع الخطوط، وتدخلاتها المشظية انعكاسياً. للخطي المخيلة الزمان والمكان، وتنطلق مع المعنى نحو آفاق فنية لاحدود لها ، ونحو هجرة أشكال رياضية تراكمت حسياً مع التنظيم الديليكتيكي للألوان الباردة والحرارة، والحيادية ليستحث المتنقي على إدراك المعنى، ولمس الواقع من تجريد لوني طفى على الشكل.

* * *

رؤية عصرية تكشف عن لغة تصويرية

تعالج صراع الحضارات

يمزج " علي حسون" بين الفن الحديث والفن القديم بتقنية رقمية، ورؤية عصرية تكشف عن لغة تصويرية. تعالج صراع الحضارات مظهراً طابعاً جدياً. تنوع فيه الأساليب الخطابية ومعانيها المتعددة فنياً من حيث المضمون والأسلوب والشكل الازدواجي، فهو يطبق فكرة الفن الحديث المستوحى من دمج يهدف إلى انبات رؤية. تعطنا نتقاسم فكرة ذهنية تعيد تشكيل الهوية الفنية من خلال تحديد المفاهيم الأكثر ارتباطاً بالماضي والحاضر لنتساءل من نحن؟.

حدس فني تصويري تحيط به الرؤية المتأصلة بين اثنين من مفاهيم الفن، وبين اثنين من مفاهيم غربية وعربية، لتسسيطر الأحساس الجمالية على اللغة التصويرية وطرازها الأسلوبى فنياً ، فهو يجمع الماضي والحاضر في بوثقة حادثة فنية تؤدي إلى إنتاج شيء جديد يعتمد على الماضي ويتأثر به، كما يعتمد على البصر وسرعة النقاط المعنى حسياً. أو بالأحرى ليصور الواقع الحالى للفن بفكر حضاري ومنطق وجداً له ماهياته الخاصة، وذاتيته الحديثة التي تنتهي إلى موجة البوب آرت أو بالأصح (art nouveau) الفن الحديث.

يسسيطر " علي حسون" على أبعاد اللوحة بعقلانية، ليخلق تصورات منطقية. تعطنا نغراق في البحث عن الأدوات الفنية المرتبطة بالقدرة على تشكيل خلفيات تحمل معانٍ حضارية .

حضرت سابقاً لظروف أدت إلى تواجدها، ووفق معطيات فنية واقعية مجردة من اللون، وكانتها شبحية الوجود تتميز بالانسجام الحسي ، والتماسك الحركي والمدلول المثير روحياً، ليترك المادة الفنية الأساسية لزنجية تنظر للمشهد الإنساني، كأنه عbara عن خطوط إيحائية. تصور الصراع الذاتي الداخلي للإنسان مع إشارات حركية. تتصف بالطبع الفني الإيمائي أو التمثيلي الكامن في عكس الصورة المشهدية للأسفل ، لتنفرد الصورة الأساسية بوحديتها، وكان المعاناة تقصر على كل فرد ما زال ينظر لأمجاد الماضي، كأنه الحاضر الذي يطمح إليه، متلاعاً بالصورة الشفافة والصورة الواضحة الشديدة الألوان والقوية الأبعاد ، والصياغة والمحاكاة التمثيلية المشحونة باللون والمعنى، والتبابين، والتناغم المتوازن لونياً وموسيقياً . مما يؤثر على النفس والإحساسات السيكولوجية الناتج عنها تحليل المشهد الأمامي والخلفي والارتباط بينهما، لتنكشف الصراعات بداية من الذات وصولاً لعمق الواقع وأبعاده والرؤية المرتبطة بالوجود والعدم.

تؤثر الألوان على الانطباعات الموضوعية المنبثقة من المرأة الزنجية، ليظهر " علي حسون " الاختلافات الواضحة بين الشعوب المتنافرة، والمتألفة بين الأزمنة والعالم الموجوده ضمن رؤية واحدة، وحضاره واحدة ما زالت تتصارع على حق وجودها الحياتي ، بديناميكية تشبه الألوان المختلفة في الثوب ، وبالحركة الفراغية في الخلفية المأخوذة من أعمال " تيودور جيريوكو " تاركا للرائي تحديد المسافات والقدرة على الفصل بين القديم والجديد، وبين الألوان الباردة والحرارة، لنجد العمق الفراغي في الخلفية الموحية بزمن أصبح من الماضي ، وبصراع إنساني تسبب بالموت

وبصورة أمامية تشبه منحوتة أو صورة كولاجية. وضعها " على حسون " على سطح تبتعد فيه الأشكال الحسية والضوء، والظل، وكأنه يمارس خدعة بصرية، لتسائل أين اللون المفقود المثير للخيال والحس والجمال؟.

انعكاسات ضوئية ملائمة فنياً ، لصورة لها تأثيرها المادي والمعنوي على الرائي. لأنها تحتوي على عناصر بصرية شديدة التأثير لونياً ، وتحتاج بدرجة نقاء متأرجحة . تعتمد على إظهار بعض التفاصيل الجمالية بدرجات متفاوتة من السطوع . محاولاً إظهار الكتلة المشبعة بالتوافقات اللونية والتضاد الحركي المتفق مع الخلفية ، والقيمة الضوئية المتباينة مع اللون الأبيض المتلائم فنياً ، والانعكاسات المنبعثة من لون البشرة الأسود والفسستان ، لتبدو المرأة أقوى وجوداً وحياة من الشخص في الخلفية الخالية من أي لون حيادي. يدل على حقيقة الصراع بين الحاضر والآن. لأنه يتخطى المألوف بترك المشهد الخلفي مفتوحاً نحو الماضي الحاضر حسياً ووجودانياً بين الخطوط الخالية من اللون ، ليفتح الحواس على موسيقى اللون الأحمر والأخضر مقتحماً بذلك المفاهيم والقيم البصرية . بوضع البنية التشكيلية في مشهد تمثيلي إيمائي . تختلط فيه الأزمنة ويعالج من خلاله مفهوماً انسانياً ، ليرصد الحدث المحمي بالمؤثرات التشكيلية التي تنطوي على تحولات تركت فراغاً فنياً . تباعدت فيه المعاني الناتجة عن الإدراك الحسي ، وتلقائية الربط بين الخلفية والأمامية على نحو تلقائي احتزالي سينمائي لا تكرار فيه.

يقول دكتور كمال عيد: " إن حركات التجديد والعصرية هي التي

تعيد شباب هذه الصورة وتخلع عليها ألواناً ونسيجاً وأبعاداً وزواياً جديدة بين الحين والحين، تطرد بها عن نفسها الروتينية".

تجديد فني حديث يترجم من خلاله "علي حسون" الخطاب الأيديولوجي للفن الحامل لمفهوم إنساني. يحمل هموم صراع حضارات يحولها إلى لغة عالمية فنية تصورية. تتسم بديناميكية تبحث عن حلول لقضايا الإنسان، والحقوق المنتهكة والحروب المسيبة للموت والدمار، وفناء الإنسان بأزمنته وأمكنته ، فيمتنع عن التطور العربي أو الغربي على السواء ، فالطابع الإنساني المرافق لأعماله يدعو إلى التفكير بالإنسان ، ليتشكل الوعي الفني في الفن الحديث بمختلف أساليبه التعبيرية التي تتميز بمزج المدارس الفنية ، وبتجاذب تراثي وحضاري يضم العرب والغرب في حداثة تحمل هوية واحدة تتشكل فكريأً وثقافياً وفنياً، ليحافظ الإنسان على التكافؤ الحضاري الملائم لنسيج الحياة الاجتماعية ، ولنوعية الإنسان بمختلف ألوانه أبيض وأسود ، شرقي وغربي ، لتنجلي الهوية الفنية بمزج تكنيكي حضاري وفي حديث النشوة لا فروق عنصرية فيه وإنما الأساس هو الجمال ورسالة المحبة والسلام.

* * *

ألوان مائية تشد البصر وتخلق تصورات عميقة جماليا

تتميز ريشة "عاطف عطمة" بواقعية تنطبع في ذاكرة تراثية لها مكونها الخاص في الأذهان، لتحول اللوحة إلى مكان ممتلى بالحياة، فهو يستحضر الزمن الماضي لترسم التفاصيل بوضوح على الوجوه والأمكنة، فتتجاوز الحواس الصورة ومكوناتها الذاتية التي تعكس الانسجام والتناقض على أمكنة مؤطرة بصرياً، بضوء فيزيائي يتشكل مع اللون ودرجاته ، وحيث الأمكانية الفريدة التي تحفظ بنكهة الزمان والمكان، وألوان مائية تشد البصر وتخلق تصورات عميقة جماليا. تجعلنا نرى تفاصيل جميلة في أمكنة أحبها وتحمل طابعاً فنياً لبنياناً أصيلاً له جذوره وعمقه الاجتماعي.

هوية فنية لها أماكنها الخاصة تروي الأحداث التي ما زال "عاطف طعمة" يحتفظ فيها داخل ذاكرة لم تتجاهل انطباعاتها الفنية ، وما تلتقطه الحواس من الطبيعة وفضاءاتها المتسعة. لأنّ ألوان شفافية رقيقة ذات طبيعة ساحرة خلابة تبهج النفس، وكأنه يحاول من خلال ريشته تصحيح الفكر ليتجه نحو التأمل والتفكير وشدة الملاحظة، فثنائية اللون المركب المتماسك بدرجاته تترك في النفس إحساساً بلذة بصرية لا تخلو من خيال . يستقر بغموض في عمق تفاصيل اللوحة، فأجزاء الواقع في اللوحة تمنج المتلقي روية الماضي أو بالأحرى روية أمكنة اشتهرت في بيروت مثل لوحة " مقهى الزجاج" وما تحمله من تراثيات لها إبداعها الفني الخاص .

فضاءات طبيعية مفتوحة بصرياً تتوزع فيها الألوان وتندمج مع

الأخضر والأزرق، والألوان القرميدية التي تعالج كل تشويه بصري نراه في المدن المزدحمة والأنبوبة المكتظة خصوصاً، فإن لوحات "عاطف طعمة" تتميز بالتوازن البصري، وبزخم الموتيفات التي تساهم في خلق الضوابط الضوئية المثيرة للحواس التي يمكن الاستدلال بها على معانٍ مترزة بالأشكال الطبيعية من بيوت من مأذن ، وقرميد ، وشجر / ومقهى تظهر من خلاله تطورات الرؤية المشهدية الملقطة حسياً وجمالياً بعين ترجم تفاصيلها ريشة دقيقة في إظهار حركتها.

تكتحل لوحات "عاطف طعمة" بألوان الطبيعة الشفافة ، ويضيف عليها من اللون الأحمر ما يتركه بصمة خاصة به، وكان الأحمر هو ميزة ترافقه في أمكنته تاركاً للخيال مكانه الخاص، في واقعية يبسطها بدقة يتفرع منها بينة لبنانية طبيعية . تتميز بجمالها وموضوعيتها من حيث التكوين والمفاهيم الفنية المتقدة ، والمنصهرة مع الشكل واللون والمساحة، والمشهد والفضاءات المفتوحة مع الثيمات والأفكار المتنوعة، وما إلى ذلك من تشعبات تعكس الفن على الواقع، ليخرج الخيال من بوتقة الأحساس والمشاعر بمستويات لونية. لها فيزيائيتها المائية ونسقها المعينة، مظها حتى المناخ والحركة، والظل، والهواء، والضوء الطبيعي، واتجاهات الشمس والعتمة، والأماكن العمرانية كالبيوت القرميدية والجوانع، والتجمعات الشعبية ذات الانتقاء الحضارية المعينة، ليتركنا فجأة مع الطبيعة الصامتة، وصحن الصبر في لوحة ترك للسكين موضعها الخاص، ولللون الصبر الأخضر والبرتقالي رمزيته التي تتجلى في المعنى، وفي تباين الألوان والظل والخطوط المتلاصقة والمتباعدة المنسجمة والمتناهية، ولثلاثية تتناقض فيها

المفاهيم بين ممتلىء وفارغ ، وحتى بنقاط سوداء نافرة تجعلك تلمس اللوحة لتتأكد من صحتها بمحاكاتها لمسا وتذوقها بصريا.

مبادئ فنية تعتمد على المحاكاة الحسية، وإشارة الانفعال الاستاتيقي كتعبير خيالي عن الواقعجمالي. يتمثل باللون ديناميكية الضوء وصلته بالحقيقة ، والظل بالإيماء الزمني. إذ يبدو كمشهد تصويري له أركانه وتأملاته العميقة فنيا ، من حيث العمق والتفاصيل والحيوية الذهنية المترافق مع موسيقى اللوحة، وتسربها إلى الأذهان بسبب وضوح الفكرة والمشهد الفني المرتبط بالمنظور الهندسي المتمثل بالأبعاد، وتحديد الفواصل اللونية واتجاهاتها التكوينية التي لا تخلي من شاعرية تحقق الصفاء، ونقائط الألوان الحارة والباردة، فالعقلانية عند " عاطف طعمة" لا تخلي من عاطفة رومانسية. تبرز من خلال الألوان ورقتها، والمكان وجماله الخاص والطبيعة الخلاقة معتمدا على الذاكرة البصرية ، والحواس والقدرة على دقة الملاحظة في نقل المشهد، وتنظيم أركانه بريشة تختلف مقاييسها الشعرية من حيث التخييل والحركة ، والдинاميكية في إظهار التناسب المنسجم مع منطقية التوافق الطبيعي، والشكلي المتكم على التحليلات المنطقية للمكان وتعلياته الحدسية. المعتمدة على منطق فني سلس وخلق، ووفق ما تتحققه اللوحة من انجداب الحواس نحوها ، ونحو الصور الحسية المتعددة المعاني الجمالية التي تشير النفس وانفعالاتها العاطفية المشبعة بتكنولوجيا الألوان تتجلى منها الرؤية الزمكانية الخاصة .

يسمو الظل في أعمال" عاطف طعمة" فنلاحقه بصرياً، لنستشعر

خلفياته وانعكاساته الإبداعية، ومدى علاقته بالضوء المنبعث من اللون الساكن، ومن الشكل والأحجام المنطقية واقعياً ، وكأنه يمارس براءة في التعبير والأداء التصويري، لأماكن طبيعية يؤلف منها الأشكال المتموسة فنياً ومتناهية حركيأً، فهو يتلاعب بمستويات التقاطها. ليظهر الظل وهو مقرن بحالة الشمس المحسوسة ضوئياً ، ومن خلال التفريح والتعقيم والتضارة والحيوية، فالجوهر الواقعي للشكل الطبيعي ينطلق من واقعية تكشف عن اجتماعيات إنسانية عميقية الكوامن الوجودية، ومتمسكة بـتقالييد بيروتية قديمة كما في لوحة " مقهى الزجاج فهو يستدعي المخيلة لإظهار تفاصيل الواقع الاجتماعي المتحول إلى جمالية تقنية تتماهي مع مفردات وفضاءات اللوحة ، وملامحها المتواشجة بلون ديكوري ينفرد به " عاطف طعمه" تاركاً تضادات اللون تتفاعل مع ذاتية الروية وسيماتها الداخلية المتواصلة مع فروع الأشجار ومع التربة والبحر والغيوم والطبيعة الصامتة وكان الريشة ترقص على إيقاع كلمات أحمد شوقي اذ يقول":

تلك الطبيعة ، قف بنا يا ساري..... حتى أرىك بديع صُنْع الباري
الأرضُ حولك والسماءُ اهتزَّتا..... لروائع الآياتِ والآثارِ
من كل ناطقةِ الجلال ، كأنها..... أم الكتاب على لسان القاري

* * *

تحرر يثير الدهشة الفنية

ويعيدنا إلى طفولة مشحونة بالحركة

تولد الشخصيات الكرتونية من عمق المخلية الفنية، القادرة على الإيحاء بالحركة الحياتية التي تساعد حسياً البعض للدخول إلى عوالم غريبة، لكنها مريحة لأنها تحاكي المجتمع بأساليب فنية متعددة وبخطوط فنية رفيعة وعريضة تمسك بالواقع وتنفر منه ، وأحياناً تسخر منه بذكاء يدفع الرائي إلى التحليل المنطقي لكل حركة داخل مشهد في أو لوحة تشكيلية تدعوا إلى تحرر يثير الدهشة الفنية، ويعيدنا إلى طفولة مشحونة بالحركة، لنحيا مع شخصية "بوجين" في معرض "جان روبي فريدي" المؤلف من مشاهد قصصية تروي مغامرة شخصية محببة ، وربما تهدف إلى مشاكسة الحياة، بما هو ملامس لتفاصيلها الجامدة عادة، وما نستطيع أن نتخطاه بالضحك الهزلية أو اللون أو المساحة الضيقة بصرياً والواسعة ذهنياً، وهذا ما أظهره "جان روبي فريدي" من خلال لغة تصويري هزلية أو كاريكاتورية تعالج مواضيع مختلفة محببة للصغر والكبار أو الكوميكس البصري الصامت. لما يثيره من تسلسل اللوحات التي تتنمي لشخصية واحدة هي يوجين الموجود بين الجميع والشبيه بشخصية تستتر إيجائياً وتظهر في لوحات بسيطة ومعقدة فنياً، فهي تبث الفكر الرياضي المتناقض والجمال.

مفهوم فني نceği مبني على الحركة ودقة الملاحظة ، كنوع من محادثات بصرية تفتح آفاق الحوار الذاتي الذي يسعى إليه " جان روبي فريدي" من خلال رسوماته، ومساحاته الضيقة ذات التعابير

المتسعة خيالياً، وكأنه يضع الحواس أمام نقاط انتباه تثير البصر، ليعتمد النظر على المقارنات بين الأجزاء الفنية والفوائل المتكررة في اللوحات، وكان المتلقى في معرض "جان روبي فريدي" يمارس لعبة الفوارق، ولكن بلغة فنية تشكيلية تساعد على إشباع الذاكرة بتفاصيل طفولية منسية . ربما يسترجعها المتأمل لأعمال "جان روبي فريدي" الفنية، فيشعر بمتعة فنية مشهدية تظهر فيها الحركة مرتبطة بالألوان القوية والخفيفة والشفافة، وتناقضاتها الضوئية متتلاً من لوحة إلى لوحة، ليوقف فينا لغة حوارية تستند على قوة الحركة واللون ، والمرونة في الفضاءات الضيقية والمتسعة، والفراغات الفاصلة بين حدث وحدث وتناقضات في الأحجام والطول والعرض، والتفاصيل الفنية وإيحاءاتها المضحك والمبكية والمنطقية في آن معا.

مشاكست فنية تمثل في خروجه عن المألوف لونيَا ، كالكلب الأخضر، وخطوط الطول والعرض، والنقط الابيهامية الأساسية للبداية والنهاية التي أحكم تنفيذها. تاركاً ليوجين سرعة التنقل من موضوع إلى موضوع ، لنكتشف أن "يوجين" ما هو إلا شخصية اجتماعية شبيهة بشخصيات كرتونية مشهورة، لكنها اعتمدت على الحدث بينما اعتمد "جان روبي فريدي" على الحركة والاختلافات النسبية في الألوان، وتتصادها ليجذب البصر إلى نقطة البداية والنهاية، وفي أغلب اللوحات هي "يوجين" نفسه تاركاً للمكان وغرائب بيته التمايل الزمني الحسي، لنسأعل بعدها هل يحيا "يوجين" في كل زمان ومكان . أم أنه شخصية لا اسم لها ، وإنما تحمل ألف علامه تعجب وألف علامه استفهام؟..

ملامح خيالية تصويرية ذات تعبير حركي يساهم في ترجمة الأفكار

، وتسليلها تطورها والمقروعة بصرياً من خلال حركة الجسد، وقدرة "جان روبي فريدي" على بث الجمال الفني ذهنياً، والترابط الفكري بين العناصر والموئفات المساعدة على إثراء اللوحة، ومنها ثيمات معايدة على التخييل المكاني المتارجع زمنياً، والكافي لرؤيه التفاصيل المخفية، والموحية للدعاية الفنية، وكأنها تخرج من ذاكرة اللوحة وتستقر في الوجودان عن طريق الألوان وانعكاساتها البصرية ، كالأحمر، والأخضر ، والأصفر، والأزرق، وحتى تلك المرسومة بالقلم الحبر فقط.

أشكال هزلية لا تحمل في داخلها البعد السردي الواضح. إنما تحتوي في مضمونها اللوني على سرد بصري فكا هي نوعاً ما، منضبطاً تشكيلاً وصامتاً لغويًا، لأنّه يعتمد على شخصية واحدة في كل المشاهد أو بالأصح في كل اللوحات، وكأنه يسلط الضوء على "يوجين" حركته وتغيراته وأمكنته، وما يرافقه في كل مرة من مكان إلى مكان، وحتى التغيرات في الخطوط والاتجاهات، والأطر الموضوعية الواضحة المعالم فنياً، المنسجمة مع أفكارنا وحوارتنا التي يخلقها في ذهنية الرائي "جان روبي فريدي" وبقدرات معرفية وسلوكية نكتشف من خلالها أن "يوجين" ما هو إلا شخص مشاكس ، بسيط الأفكار والأفعال، وقدر على منح المرح في الحياة.

أسلوب فني يختزل من خلاله "جان روبي فريدي" شخصية الطفل الخجول أو العاطفي أو العنيد ، ويضع الحواس أمام حقيقة مفاهيم هزلية لا تنتج إلا شخصية حياتية، نراها بكثرة حولنا ، كالشخصيات

التراشية المعروفة تاريخياً مثل جحا أو أخوت شاناي. مظهراً السلبيات والإيجابيات والنتائج التي يحصدها "يوجين" في كل مشهد ارتبطت فيه ريشة "جان فريدي" بلغة فنية صامدة تتعلق بالخيال، وتعكس الواقع بوعي نكتشف من خلاله الأذوبة المضحك، لواقع إنساني ما يعاني منه "يوجين" ويدفعنا "جان روبي فريدي" لاكتشافه هزلياً من خلال لوحات فنية تشكيلية ذات مقاسات صغيرة ومتوسطة، وألوان الأكريليك والحرير وغيرها، ليمزج الكاريكاتير مع الكومiks والرسومات التصويرية في معرض فني صامت غارق بالخيال، وانعكاسات الواقع فيه وفي الحقيقة ما هو إلا مغامرات يوجين والكلب الأخضر.

* * *

رؤية شاعرية لها رومانسيتها ولحظتها الحياتية الخلقة

تحمل الطبيعة اللبنانية بين جنباتها حساً جمالياً وتراثياً خاصاً. إن من ناحية البيوت القرمدية وألوانها المائلة للإحمرار ، والتي تعانق أشجار الصنوبر والسنديان ، أو من نواحي بيئية مفعمة بالصفاء والنقاء ، وهذا ما يجعل الفنان اللبناني يلجاً إليها حاملاً ريشته وأدواته. إلا أن "ماري خوري" حملت الطبيعة إليها، لترسمها بروح أنوثية تحمل ميزة لونية تترك أثارها الجذابة في نفس المتلقى.

تبوح "ماري خوري" بوجданياتها الانطباعية للقماش تاركة للإلوان ظلالها الشفافة، المشبعة بأبيض يستمد وجوده من رؤية شاعرية لها رومانسيتها ولحظتها الحياتية الخلقة والنابضة بروح جمالية ، فالأشجار وجذوعها العامودية لم تمنع الناظر من التقاط التفاصيل الطبيعية التي ترسمها بدهشة فنانة ممثلة بالحياة ، فالحيوية في الألوان توقد شراراة المعنى المنسكب في كل حركة جعلتنا نتفاعل مع الطبيعة ، والشخصوص الواقعية التي تضعها ضمن لقطة تصويرية منظورة إيمانياً، ومائخوذة من بينة لبنانية منحت المخلية الفنية تصوراتها الفنية، المصبوغة بحنين ريفي وبيئة باذخة بالجمال. تترجم من خلالها "ماري خوري" مشاعرها الخيالية انطباعياً وواقعاً ، فهي تمزج بين اشتغالات الألوان الحارة، وسردية الملامح الكلاسيكية بالبساطة والهدوء. لأن ريشتها توافق رؤية جمالية متأثرة بالضوء ودرجاته المتباينة، وكأنها تتغنى

بلبنان وجماله الطبيعي المتنوع ببيئياً وجمالياً.

الألوان لها سحرها وتضادها، ورهافة إحساسها التي غلب عليها التعبير الانطباعي المفعم بمانية لها تكوينها المشهدية، وقدرتها على إظهار التضاد الخاص فنياً، والمميز بتلقائية عفوية قادرة على خلق محاكاة بين الريشة والمتلقي، فعالماها تصويري الرؤية وشاعري الأداء ، وقوى الانعكاسات الضوئية ذات لمعة إيقاعية . أو بالأحرى سطوع موسيقي شديد الخصوصية من حيث إعادة صياغة الواقع برؤيه انطباعية لها أمكنتها الزمانية، واشتقاقاتها العاطفية وانثيالاتها الموضوعية. لجمال ترسمه اجتماعياً بفن حسي هادئ ، وكأن اللوحة تحضن حنينها العايب بالذكريات وبتفاصيل طفولة عكستها على الوجوه القرورية، في لوحة لم تخلُ من طبيعة صامتة تعيد لنا الحنين لبيت جدتي أو تلك البيوت التي أصبحت من تراث أزمنة ما زلنا ننتمسّك بها.

تمارس " ماري خوري " حريتها البصرية على مساحات ضوئية تعشش فيها الروح الفنية المختلفة الرؤى واللمسات، فألوانها الموسيقية الناشرطة حسياً والقادرة على خلق التضاد المنسجم، والمنسجم مع التألف البصري تنطوي على إحساسات نشأت من بصريات منسجمة مع الرؤية ، والخطوط التي نلمح فيها رقة متناهية أبدعت" ماري خوري " في إظهار مؤثراتها الحسية . مثيرة بشكل وجذاني خاص. وبذلك تميزت بفلسفه تعتمد على منظور واحد، وأبعد مستمددة من أمكنة لها تأثيرها السيكولوجي والانطباعي، فالمساحات الإبداعية لها فضاءاتها ومسافاتها التأملية . متجاوزة بذلك الطبيعة وتأثيراتها التي تدعوا إلى اكتشاف البيئة

اللبنانية، وعوالمها التراثية ومناخاتها الفنية لما لها من تكوينات جمالية ذات مضات واقعية تلخص كل حدس وحس انطبع في الذهن، وترجمته ريشة فنانة مرهفة الحس أو رسمته الأنامل المحبة للفن والجمال.

لوحات فنية واضحة المشهد والتكونين، فهي تعتمد على الإبهار في المزج اللوني، وفي إظهار تفاصيل تخبيء خلف الطبيعة الواقعية. محاولة استدراج البصر، ل تستفز المتلقى على التنقل في طبيعتها الخاصة، ول يكتشف الألوان وانفعالاتها الممزوجة بعاطفة متوازنة مع اللحظة الإبداعية وإحساساتها، المسكونة بالحياة الوجدانية الغارقة بمقاييس فنية. تتميز حسيأً بكتل لها أبعادها وتشكيلاتها المضمونية والأسلوبية المتلاحمة ، ومؤثره جماليأً على الصيغة الخطابية لكل لون وحركة، وفراغ، ومنظور، ورؤوية لها أبعادها الضوئية من الظل والحركة ، ودرجة التعظيم والتفتح ، فماري جمعت بمزاوجة انتباعية بين الرؤى الفنية الواحدة من حيث الطبيعة الصامتة، والمفردات ودلالاتها من حيث التكوين والاختزال والقيمة الفنية.

أسلوب فني هادئ وظفته بموضوعية . تبرز من خلالها وجданية تحمل الكثير من المعاني الشعرية، والتشكيلية المبنية من فكر إبداعي. يفصح عن وعي يحمل رسالة إنسانية ذات إحساس فني، يتصرف بمنهجية لونية توثر على يقظة الحواس الظاهرة بتوجهات أحاسيس حميمة. نراها في اللون الأحمر الجناري ، والأخضر بدرجاته الغامقة والفاتحة ، والأزرق السماوي أما الأبيض فله وقواته الموسيقية الخاصة التي تدعو إلى التأمل والهدوء.

يقول توفيق الحكيم: " إنما المنطق الداخلي للأشياء ، هو كل الجمال الحقيقي. " تبحث " ماري خوري " بمنطق وجودي حالم عن طبيعة لها . تضعها داخل كل مشهد ترسمه في أمكنة تحبها وتفتقدها، فالطبيعة الصامتة والأجواء الريفية ، لا تخلو من جلسة بيت عتيق أو أشجار تصاعدية . خاضعة لدرجات كثافتها لونياً ، وتركت للموتيفات تميزاً خاصاً، وللفوائل امتداداتها بالحركة الضوئية والظل ، وكأنها تؤلف من الألوان ما يجعلها تنقل أحاسيسها بوعي فكري له انطباعاته الحيوية ، وإسقاطاته الضوئية لتأثير بصرياً بالمشهد الفني في كل لوحة رسمتها " ماري خوري " بجرأة لونية حملت مفاهيم تشكيلية جعلتنا نتفاعل مع كل ركن وبيت، وحديقة، وأزهار، أو سلة ربطتها على جذع شجرة منسية، ليتحرك البصر مع كل خط لوني حمل من التضاد ما ترك المخلية مفتوحة نحو كل الاتجاهات التخيلية الباحثة عن الجمال.

* * *

توأمة فنية رؤوية تتواءز في فيها الفراغات مع المساحة

تحمل المعاني التعبيرية في لوحات "رانيا عمرو" واقعية تصاغ من تباين المعنى المجازي في مضمون تحمل ملامحه قيمة، فنية جمالية تبعث من الذات الانعكاسية أو الانفصامية في مفهوم ازدواجي إنساني، ومعالم رؤية جمالية خرجت من النفس المتوقعة داخل الآنا ، والنابعة من قوة التصور في مخيلة فنية . تشق فرشاتها بالإيحاءات، لمضامين متعددة ذات متناقضات. تبرز حيوية خفية تترجم الأفكار الغامضة، والمهارات الحركية المماثلة، والمندمجة مع اللون والأبعاد الثلاثية في لوحات تحمل طابعاً أنثوياً، وأسلوباً شفافاً وحالماً بصفة واقع لا يخلو من عقلانية برزت من خلال الخطوط العميقة المتعاكسة، والمسكونة بنفس إنسانية. تتجهي ذاتها بالخط واللون ، وبثنائية الأسلوب والمضمون والضوء والأبعاد ، والفاصل الفراغية النابعة من ريشة تواجه الصمت بخلق فكرة فنية لها أبعادها الواضحة خياليا، والدقيقة لونياً والساطعة ضوئياً، فهي توظف الأحساس العاطفية بألوانها الخريفية ، وبثنائية السكون الأنثوي من حيث سلبيتها وإيجابيتها، فالأنثى الانفصامية في لوحاتها هي رمزية الحياة بواقعها وحلتها ، وألوانها المغایرة الشبيهة بألوان لوحة تسعى من خلالها "رانيا عمرو" إلى ترسیخ المنطق في محاکاة ومناجاة خيالية خاضعة لمقاييس أشكال يصعب التحرر منها حياتياً وفنيناً ، فكل شيء مشابه مضمونياً في الحياة لهذا تهتم "رانيا عمرو" بالتوازن الحركي ، وإظهار الفروقات من خلال مقاييس الحلم ،

ومقاييس الواقع، لتشعر أن الأنثى المحلقة فوق المدينة ما هي إلا خط منحني يعيد العاطفة، لمشهد جمالي يشع بالحياة والجمال والفن.

تسعى "رانيا عمرو" إلى خلق توأمة فنية روؤوية تتوازى فيها الفراغات مع المساحة، وما احتوته من تزاوج واندماج وتجانس وألوان تختلف بين الحر والبارد، وبين المركب والأساسي والدرجات الطولية لكل لون ، واختلاف في المفاهيم التصويرية بين قريب وبعيد، فهي لم تترك الخلفية تجريدية فقط. بل مزجت الواقع بالواقع ، ليظهر الحلم كضوء عابر يحقق جمالية تترجم الأجزاء الفنية ببساطة . كما تحاور الوحدات والعناصر بجدلية فرشاة ثابتة من خلالها على إظهار الفروقات بين الواقع والحلم، وبين البورتريه والقدرة على إظهار الملامح الأخرى من الإنسان، كتعبير عن محبط اجتماعي يحافظ على منهجية الوجود. معتمدة على لغة مرئية نابعة من قوة ملاحظة . تظهر الرأي والرأي الآخر حتى بين الإنسان ونفسه أو بالأصل بين المرأة وذاتها، والعناصر التكوينية الهدافة فنياً وإنسانياً .

انفعالات ذات ضربات لونية تجعل من مزج المواد التقنية ظاهرة ، كبقايا تؤثر على السطوح المسكونة بلغة بصرية. تجعلنا نسبح في تفاصيل حركية لها تعابيراتها البصرية في رسم شخصها ، لتجسد الملامح الأساسية كتفاصيل تخضع لوجدانيات مشبعة بالأحساس الجمالي، وبخلفيات لم تأت بعفوية . إنما لخلق تأثيرات تجريدية تعبيرية متعلقة بالواقع ، ومتكاملة من حيث فكرتها ، كفن يستمد جماليته من فكرة المزاوجة أو الثنائية بين الداخل والخارج ، والأمام

والخلف ، والأساسي والاستثنائي ، لنحلق في فضاءاتها بتكامل يضفي على الإحساس جمالية ضوء وظل ، وأبعاد وتأملات تدفع المتلقي إلى اكتشاف الرموز ، وتحليلها بانفعالية تجعله يسمع " فيروز" ، و" محمود درويش " من خلال بورتيرية واضح الملامح ومنسجم مع الخافية والأسلوب التكيني لدراسة الوجه ، وقدرته على محاكاة المقاييس الفنية .

ترتبط موضوعي يكشف عن أحلام يقظة فنية . تتسم بالهدوء والشفافية ، والرقابة ، والرومانسية ، والانفلاش في أحجام تؤثر على الأشكال ، وكأنها تشبه الإحباطات النفسية التي تثير الإنسان وتدفعه نحو الإبداع ، وكان نتاجه يخرج من اللاوعي ، لتنطابق الروية مع ملامح الوجه ، وال فكرة مع الصورة الخيالية ، ففي لوحته " رانية عمرو" تتتنوع المضامين من بورتيريه ، ومن فن واقعي يجعلنا نرى نوعاً من السريالية الواقعية المنسجمة مع الخيال ، حيث الأنثى المحلاقة فوق مدينة غلفتها بنوع من التجريدية الغامضة ذات المعنى الفلسفى ، وكان اللوحة ما هي إلا أحلام يقظة تثير دهشة المتلقي .

تقول سوزان لانجر : " إن الفن هو الصياغة لما يسمى بالخبرة الداخلية أو الحياة الباطنية والتي يستحيل إنجازها بالفكر المنطقي ، فأشكال تلك الخبرة أو هذه الحياة لا تقبل القياس والمقارنة ." بصمات فنية لا يمكن مقارنتها بقياسات هندسية أو تقنية ضوئية . لأنها خرجت بجمالية شفافة من تفكير نفس تنتمي للفن ، وتظهر أحلامها الفنية بأسلوب فطري رغم ارتباطها بالمقاييس الأكademie الفنية . إلا أنها ترسم بريشتها نثريات إيقاعية تتميز بشاعرية تجذب

المتلقى، وتجعله يناغم مع اللون المضيء، والخلفية التجريدية وأحياناً التعبيرية ، وواقعية الملامح الأنثوية الرقيقة المرتبطة بصرياً بคลasicية رومانسية ترمز أحياناً، بـأحياناً إلى التفاحة والخلق، والخطيئة، والمرأة، والمحرمات، ومضمونين كامنة في حقيقة الشكل المجرد والجوهرى لحقيقة المرأة .

خصوصية فنية بربعت باللون وجماله وانسجامه مع التضاد الوعي لمفهوم ماهية الصورة الفنية، لمشاركة معها شاعريتها ، وقدرتها التأثيرية على جذب الحواس ونقل الواقع بتقارب فني واقعي يحمل نفحة تعبيرية تجريدية ، لتوحد بتألف وانسجام مع الفضاءات التخيلية الثانوية. مما يؤكد على بلاغة ريشة في عكس المضمون على الأسلوب، ومنح الحواس جمالية فنية بمعايير تؤسس لمسارات تثير حيوية . تجمع بين الباطن والظاهر ، والحقيقة وال幻象 والمفهوم الفني الشاعري.

* * *

علاقات فنية مجازية ربطها فيصل سمرة بصورة إدراكية

تختلج إيحاءات الواقع الحقيقية داخل التعبيرات الدلالية التي تتميز بها أعمال "فيصل سمرة" الفنية، فالاتعمق في تأمل أعماله الفنية يكشف عن حقيقة لها اتجاهاتها الفكرية، المقتربة بالوعي الإنساني للحياة، والبيئة الاجتماعية المحيطة بنا ، فالفضاءات الفراغية التي يفتحها على مصارعيها فنياً تقسم الحقيقة والخيال، وترتكب الواقع كتلة لها أبعادها المتصلة بالشكل الفراغي المنسجم مع سيمترية تتواءز مع الحقيقة والخيال، والمجاز والإسقاط الواقعي لرؤى تحليلية . تعتمد على الرمز والإشارة أو بالأحرى على الاستبطان والمعايير الفنية المرتبطة بالظواهر الضوئية، والحركة الناتجة عن جوهر الوجود الكامن وراء الشخصوص المرتبطة معانيها باللون ، كالأحمر للتعبير عن غضب ، فالالتصاق الكلي داخل الجزء في صورة مجازية تهدف إلى خلق حدس إدراكي مرتبط ارتباطاً وثيقاً باللون ، وتعبيراته المتواترة . ليتفاعل المتنقي مع الواقع الحركية التي تضفي جمالاً خاصاً على المعنى الفني ، والأسلوب التكيني المسيطر تأثيرياً على الحواس. لنظهر الحقيقة الحياتية كواقع مجرد من المعالم التصويرية، ليمحو عن الطابع الإنساني ملامح زمن محصور بفترة معينة تاريخياً. إنما هو يظهر الوجه المغطاة بتعابير متعددة من خلال اللون والحركة، والظل المؤثر على التداخلات الهندسية ، لتزداد اللوحة قوة وتعبيرها كلما حاول المتنقي فهم المعنى من خلال الحركة واللون.

مسافات فراغية يتركها تتحرر من علاقات فنية مجازية ربطها " فيصل سمرة " بصورة إدراكيّة تتّنّوّع روياها الفنية بـأَلْخَطِ والشكل ، والدال والمدلول الرمزي والواقعي ، لفن متّسق له تحلياته الإخراجية من حيث المضمون الإدراكي . لاسقطات فنية تحمل لغة تشكيلية تحكمها القوانين الفنية الإبداعية . القدرة على إظهار موقف ما أو معنى مستتر من خلال مجاز حسي ، وأسلوب فني يهدف إلى ترك حقيقة موضوعية اجتماعية نقديّة . تتكيف فنيا مع المعنى والأسلوب من خلال الشكل والمحاكاة ، والرؤى التحليلية التي قدمها " فيصل سمرة " من خلال الصورة ، واللون والسينوغرافيا ، والضوء ، والحركة الكامنة خلف لغة متعددة المستويات والأبعاد المعرفية فنيا .

يلجأ " فيصل سمرة " إلى المجاز الفني لزيادة المعانى الرمزية ، وتحوّيلها إلى أبعاد رقمية يتفاعل معها الفكر والبصر عن طريق إيحاءات تصويرية تعبيرية لا محدودة . ينجم عنها ثلثيات متناقضة لونياً ، ومتآلفة شكلاً ومضموناً . لأنها تحمل جزءاً من الحقيقة التي نقطتها حواسه ، وجعلته يدرك الصفات الأساسية لعوالم مادية . تتعري أمام العين الثالثة المتخفيّة تحت رقم ستة ، وعلى رأس مثلث تغلغل في نسيج لوحة تتخذ من الأشكال الهندسية دائرة و مثلثات تفصح عن عملية إدراكيّة . تتميّز بمجاز مركب يتسم بمهندسة جيومترية تحدد النّظام الدلالي الداخلي ، لصورة تشير إلى أشخاص معينة نعرفهم داخلياً ولا نعرفهم خارجياً . لكن المسافة الفاصلة بينهم هي اللون تفصل مجازياً بين هذا وذاك . فالمدلول الإنساني في أعماله مستقر ومتغير ، وكأن الخوف يتسرّب من اللون إلى الوجه الحمراء والزرقاء ، نحو العوالم المادية المرتبطة بالأرقام والمثلثات

والرأس الهرمي المتصاعد، وكأنه يقول هذه الوجوه الحمراء والزرقاء لا تصلح إنسانياً، لأن تكون إلا لغة جبرية تتعدم فيها الأفكار، وتجسد فيها الحياة وتناقضاتها البصرية التي يمكن التلاعُب بها بديناميكية رقمية تتعلق بالصورة ، وما تنتجه اللغة المجازية الفنية المشفرة إعلامياً والتي توثر على الإدراك والمفاهيم الفردية والجماعية.

مدلولات فنية تحمل القيم الإنسانية ، مترعة بمعاصر تركيبية كافية لتشكيل فني إبداعي، خلاق يقترب معنوياً من النقد الإعلامي، وبيتعد حسياً عن أسلوب الفوتوشوب أو لغة مسرحية أو تأليف حركي ملتصق بالأبعاد الثلاثية، وبرقمية تعبيرية ذات رؤى تحليلية تنتج صورة تم تحديدها ، لترجم شفهيات مرئية تخاطب المتلقى، باعتبارها كنموذج فني واعٍ. يوضح تكنيك التلاعُب بالصورة الكامنة داخل خبر أو الراكرة على جدار أو حتى الموضوعة على لوحات إعلانية. قبل أن نحاول اكتشاف الصورة الأساسية المرتبكة مضمونياً، والتي تهدف إلى الحقيقة الجوهرية التي يريد" فيصل سمرة" إيصالها إلى الرائي من خلال قراءة فنية ذات مستويات فكرية مختلفة. تتحول فيها الصورة إلى نص مقروء، ومفهوم حسياً وإدراكيًّا وبمواصفات فنية تغنى الوجودان، وتحقق الانسجام والتفاعل الموضوعي بالفكرة والرؤية.

أشكال خفية فرضها بصرياً على الحس الفني، المرتبط مجازياً بتركيب لوني محايد تشكيلياً عن الصورة التي تخدم روئيته الذاتية لفكرة الفن الجمالي وواقعية مرئية تحتال على الخيال من خلال الفن المعاصر رقمياً، والمحايد منطقياً عن فن تشكيلي يلتزم بالمقاسات

والمسافات، والظل، والفراغ ، والمساحة، والضوء ليتحرر " فيصل سمرة " من كل ذلك ، وينطلق بنا نحو جمالية مرئية ، وبصرية مركبة ، ومعولمة مستخدما الوجه كأداة للتعبير عن لغات بصرية مختلفة لونيا. تعتمد على البعد الإنساني بوصفه الهوية الحقيقة للواقع الفني ، ولمزايا درامية تعكس مادية العالم الرقمي ، وعاطفية اللون السردي في أعمال فنية إبداعية ، تحمل رؤية تشيكيلية لصورة فنية مجازية خلفها " فيصل سمرة " بمنطق إعلاني يصعب رؤيته من بعد واحد ، تعبيرا عن رفضه لوحدة العالم الرأسمالي القوي ، الشبيه بالمجاز الفني المكون من عدة صورة مدموجة ضمن ثلاثة تخاطب بوعي دقيق المتلقي. فهل الزمن القادم هو زمن للغاضبين الذين خاطبهم نزار قباني فقال: " نحن أهل الحساب والجمع والطرح. فخوضوا حروبكم واتركونا.

* * *

رؤية ذاتية تتوافق إبداعياً مع الرمزية الإيحائية

تبادر سمات الفن الإبداعي في الأسلوب والمضمون بطرق متعددة عند الفنانة "كارلا بارشيني". إلا أن التقارب في الرؤية يعزز المفهوم الفني، ليصبح جغرافياً خارطة لها كينونتها سلبيتها، وإيجابيتها بغض النظر عن المواد الفنية التي تساعده في إظهار الصورة بتكامل فني إبداعي، وبناسق مرتبط بالفنان واللوحة والتأثير الذاتي بكل التفاصيل، والوحدات التي تعكس ما يداخل نفس الفنان إلى الخارج، فلوحات "كارلا بارشيني" تمتلك رؤية إبداعية لها رمزيتها وحيويتها اللونية من حيث الأبعاد ، والألوان والخلفية العقلانية المرتبطة بعاطفة اللون التي تحاكي مشاعر المتلقى وحواسه، فالإتزان اللوني منسجم مع الخطوط العبئية التي تترجم تفاعل الذات الانفعالي مع العمل، وكأنها تدفع بالخطوط نحو سريالية سكبتها مخيلة تنمو من خلال خطوط سوداء تظهر في اللوحة، متوجة الحلم بلون أسود له حقيقته الخاصة، وذاتيته الجمالية النابعة من مواد مختلفة. اندمجت وظهرت على شكل خطوط وهمية سريالية نوعاً ما، كأنها تولّف تصميمات لنماذج نحتية دقيقة في مسارتها ، ورقيقة في تفرعها وانطباعها على السطوح اللونية المتأثرة بالضوء والظل والعتمة.

تمنح "كارلا بارشيني" الحركة للخط تاركة اللون في جمود زمني، ومكاني محصور في خلية مبسوتة على سطوح متساوية، لتصبح الصورة المتخيلة حسياً بحالة يتوقف فيها الظل بين الخطوط

أو بين خطوط اللون التجريدية، فهي تترك الخلفية محايدة بلونها الرمادي، والأشكال البيضاء الهرمية تتصاعد مرتفعة نحو فضاءات نفتقد لها. أو خلفية حمراء تضج بالاشتعالات الحارة ، حيث تتواли الخطوط مشكلة معانٍ ذهنية تبرز كوجданيات تعانق الوحدات الفنية المشجرة. أو المترعرعة كغضون سوداء محسوسة تحاكي بسيمتريّة متوازنة حسياً، فتتفاعل معها ونتذوق لغتها البصرية النفسيّة المفتوحة بعقلانية لها اتزانها الانفعالي. محاورة بذلك كوامن العقل الباطني، لنشعر بالتماثل والتقابل بين الشكل والانعكاس الذاتي المفترن بالإيحاءات السريالية. لأبعاد مكانية تمثل بالارتفاع والهبوط أو بمعنى أصح تحت وفوق معتمدة على اللون كتكوين أساسي لللوحة، وعلى الخط كفكر يتأثر ببيئة اللوحة المؤطرة بتوليفات إيقاعية لها نغماتها الإيقاعية، المنسجمة مع حركة الخطوط ، لندرك قيمة الأشكال المنبثقة من نقطة بدأت منها الخطوط بالارتفاع نحو ما لانهاية ، منفردة في مساحة لوحة تحاكي العتمة الإنسانية، وصراعها ضد الخير والشر وضد الحروب الإنسانية بلغة إبداعية . خرجت بسريالية من نفس تتوق للحياة، فالفصل بين العالم يتضح في أعمال "كارلا بارشيني" عالم الخط، وعالم اللون أو بالأحرى، كأنها ترسم بالخط أبجدية لها مفاهيمها الخاصة ، لتكشف عن صياغة فنية إبداعية لها ملامحها التكوينية المميزة.

تقنية حرة في تشكيلات فنية. تولد منها الوحدات الفنية والألوان، والرسومات الانفعالية التي تنشأ من الخط الشبيه بلغة كتابية مرئية دقيقة في تخيلاتها، باعتبارها تطرح تساؤلات نفسية . تقتصر على الذكرة، ونوازعها المتغيرة من حيث العفوية لأنماط تدخل في

صنعاً الألوان ، ومواد مختلفة لتخلق تعبيرات رمزية. تحقق غاياتها بخاصية تقنية . تمتلك نقطة جوهرية، وهي الحلم وسريالية الخطوط الواقعية التي تعتمد على الإبداع أكثر مما تعتمد على قوالب الفن التشكيلي. والأنماط المترابطة بقياسات تستجيب لها الحواس ، فتكشف عن المنظور الهندسي في لوحات تتناقض فيها الألوان بين الحيادية السلبية والباردة ، وبين النارية الحارة الملتهبة للتقاطع الخطوط المنحنية عند نقطة ضوئية . توقف عندها الزمن في ذاكرة "كارلا بارشيني" لنشرع بالخطوط المائلة تولف مثلثات لها وجوديتها، وكينونتها الرمزية من حيث الشكل واللون والأبعاد الوهمية.

يقول الدكتور كمال عيد: " إن التعرف على العناصر الجمالية في أي تكوين فني، رهين بالإحساس باستقبال هذا العمل" تستقبل الحواس أعمال "كارلا بارشيني" بنشوة وجودية تحملك بسريالية الأحلام الرمزية، والإيحاءات اللونية الانفعالية المنبعثة من الخارج إلى الداخل نحو اللوحة، وكأنها عالم انفرادي خاص، له كينونته ومساحاته التخيلية المنبسطة كونيا، والمنسجمة مع الفكرة والمضمون، والأسلوب من حيث السرد المتماسك، والمنسدل بانوراما، لظهور الخطوط قوية ومتينة وفي حالة مزاجية نفسية. تتميز بعفوية تبعث من معنى حياتي له صورته الفنية في أعمال "كارلا بارشيني" من حيث الامتداد والتشابك، والتنافر، والتحاور، والانسيابية في الأشكال الموزعة تشكيليا، ضمن رؤية إبداعية تتبع للمتلقي صياغة البعد الثالث الغائب عن السطوح المنسوجة بإيجابية. تحقق قيمة اللون والضوء والفراغ، والكتافة ، والشفافية للتباهي أشكال الأحجام ومستوياتها الجمالية المتفاوتة من حيث

التعبير ، فالخطوط المحبوبة بتشابك نسيجي تتميز ب الهندسة تشمل جمالية خطوط لها انعكاساتها ، وحركتها الفعلية للون والخط والأداء المستحدث ، لتعزيق الرؤية وفهم حركتها ، لتكشف عن أنماط تحررت من التكرار ، وأظهرت موسيقى وترية لها نغمة شاعرية . اندمجت مع الكتلة وتأثرت بالفراغ ، لتجعلنا نتفاعل معها بإيجابية تؤثر على الرؤية البصرية ، وعلى تحويل الخطوط إلى رمز له طبيعة الجمالية وبواعشه المرتبطة بتحولات الزمن ، والذاكرة وبتعبير فلوفي جميل تسسيطر عليه سريالية خط ، وفلسفة لون وأنامل تبحث عن الحداثة ومحاكاة الواقع من خلال حلم يضيء جوانب اللاوعي ، ومن لوحات تؤكد على الرؤية الذاتية المتفاقة إبداعيا مع الرمز والإيحاء ، والقوام الفني العقلاني والعاطفي لتصوير تعبيري قدمته " كارلا بارشيني " برؤى سريالية تعبيرية لها خيالاتها التجريدية الحلمية المنبعثة من إيحاءات مشاعر انفعالية متماهية مع المعطيات المادية التي استخدمتها " كارلا بارشيني " في معرضها الإبداعي .

* * *

جمالية وجاذبية ذات مقاييس إبداعية مريحة بصريا

إرهادات فنية يبئها " خالد التكريتي " لريشة ناقدة لأوضاع اجتماعية وسياسية . يصورها بتفتية ذات أبعاد جمالية تثير في النفس تعاطفاً مع لوحات نغوص في أعماقها برمزية تعبيرية . تنقل الواقع ونقرأ من خلالها ما خلف الصورة ، والإيحاء الحركي لكل كتلة أراد إظهارها مشهدياً، وكأنه يكتب نصاً تعبيرياً حافلاً بشخوص لا تخلو من سرالية ، ليجمع بذلك بين أساليب متعددة فنياً، ويضعها في فن معاصر . يعالج من خلاله الوضع الاجتماعي والسياسي بلغة جمالية . تعصف بالحواس وتحثها على الاكتشاف ، لاستخراج الفكرة من الرؤية للنطلاق معه إلى داخل لوحاته الصاخبة بمواضيع ساخنة . توحى بالغموض أحياناً وبالوضوح حيناً آخر، لنصل إلى الهدف الحقيقي في رسوماته . إلا وهو تنمية فكرة النقد الاجتماعي والسياسي من خلال لوحة رمزية كاريكاتورية ربما ، ولكنها تحمل مواصفات الفن التشكيلي لوناً وبعداً ، ومساحة، وضوءاً ، وظلاً وجمالاً رمزاً . يقتربن بتعابير لوني باهت . لكنه قادر على جعل الذهن يتلقى المعنى من المضمون والأسلوب ، ومنح الحواس جمالية وجاذبية ذات مقاييس إبداعية مريحة بصرياً .

توترات حسية يتركها " خالد التكريتي " خافية ليحقق انطباعاً فنياً يحاكي به وحدة العناصر الفنية ، المتماسكة جمالياً وفنياً ، فالصياغة اللونية مجردة من تدرجات ضوئية ، ونفحة سردية نفهم من خلالها مفاهيم " خالد التكريتي " الفنية المعاصرة القائمة على

إشارة الاستكشاف، للغة متواترة فلسفياً، ومقهورة اجتماعياً ومحسوسة فنياً، فالأنماط الإنسانية يتركها غالباً ملفوفة بالغموض أو السخرية، ليؤكد على آرائه الموحية بالواقع الموجع والرؤبة الفنية الناقدة التي يشعر بها، ويترجمها بمشهد تشكيلي يطرح من خلاله رؤية جوهرية. تدفعنا للتفاعل التحليلي، فنتساءل معه في لوحة ترك فيها الخطوط العامودية مجهولة البداية والنهاية ، والوجوه واضحة ومستترة ، والفراغات متوازنة لنتعاطف مع السمات البارزة على سطوح اللوحة لنقول مع " خالد التكريتي "أطفال سوريا إلى أين؟.

لا يتكلف " خالد التكريتي " في إظهار الواقع إنما يستعمل السريالية ذات المعانى الدلالية ، والوجوه المغایرة لنفهم السلبية التي نعايشها في ظل ظروف دفعته للرسم ، ولخلق شخص درامية تغلب عليها وقع أحداث تمنعنا من التفكير ، وتبعدها عن التحليل لنسسلم بضعف ، كسمكة لا تزيد الخروج من الماء أو حتى اكتشاف العالم الأخرى خوفاً من الموت ، كما في لوحة " أنا أفكر " لتأمل لوحاته ، وكأننا نقرأ قصة قوية الحبكة ومتينة العقدة ، فبؤرة الصراع الحركي تتجمد عند نقطة معينة ، بلحظة تلمس فيها الواقع السريالي الذي نعيش فيه بسلبية ترتبط بكل حدث زمني أوحى له " خالد التكريتي " ورسمته ريشة تبحث عن الحرية الفكرية ، والتعبيرية التي تقود الإنسان للاستمتاع بالحياة ، والتماهي داخل الجماليات الحسية والإيحاءات الفنية المتراكمة من حولنا .

تصاميم فنية تنسق ملامحها مع الأبعاد الفنية المعاصرة التي تمثل جملة من الخطوط والأشكال والأحجام ، لتشابك العوالم الفنية

بعضها البعض، وتشكل الملامح التي تعتمد على تفكيك الشكل الخارجي. نصل إلى المفهوم بعمق سردي يقترب من الخبر أو رواية حدث ما. كرسومات أطفال نبحث فيها عن المسارات النفسية لكل خط أو لون أو حركة ، فنسعى إلى ترجمة فنية تتقننا بسلامة إلى داخل المشهد الصامت الذي يعتمد على الرموز والإيحاء الحيوي والفنى، والمتكافئ مع الفوائل التعبيرية داخل كل لوحة منظوريه الوحدات، وسيمانية التصوير وإبداعية في المزج بين الفكرة الفنية المعاصرة، والتشكيل الصوري الدلالي روئيًّا وأسلوبياً ولوانياً.

لغة فنية تخنيكية مزج فيها الواقع النقدية المنصهرة فنياً داخل مجتمعات تعاني من التسلط والحرمان والقمع. لحريات مضغوططة فكريًا ومتعددة فنيًا. لشعور أن كلية ودمنة هي زمنية تتجدد في كل اللغات، لتطابق الأزمنة والأمكنة وتسكن على ورق أو أقمشة . ينحصر فيها الحدث ويختفي اللون ، وكان اللوحة هي من ألبوم زمني تبوج بأسرار مجتمعات نرى فيها المعاناة بأسلوب فني تشكيلي. يمتلك " خالد التكريتي " كل أدواته الحكائية وتوتراته الداخلية، والحوارات الذاتية التي تدرج تحت مسمى النقد الاجتماعي البناء ، والرمزي الكامن تحت أقنعة لوجه حيوانية تمثل كل منها الرمز الحيوي الواضح المعنى. إذ يعتمد على دلالية السياق الفني والحس الخيالي والوجوداني.

افتراضات تخيلية مفتوحة حسياً ، ومغطاة بظلال ايهامية ترافق شخوصه التي تلتزم بالبنية الهندسية، والتدرجات الضوئية وفق انعكاسات تلقى بظلالها على الفراغات المتوازنة . ليختزل السكون والضجيج بحركة لها أبعادها المؤثرة بصرياً ، وال المتعلقة بالتجانس

والتضاد لظهور اللوحة، وكأنها قصة مقروءة . تضبط المفهوم والرؤوية وتفتح المخيلة نحو القوة والضعف، لتقودها نحو حوارات داخلية وخارجية. تتماهى مع الحركة الدرامية لكل لوحة ينبثق منها نبرة تهكمية تبرز من خلال التناقض في الأحجام، وقياسات الخطوط التي تنحرف أحياناً عن مساراتها، لتشكل موضوعات فنية بحثة لها فضاءاتها وأبعادها الموضوعية التي ترصد الأحداث ، وتنقلها تصويرياً، ف تستحضر ذهنياً مشهديات مألفة تمتزج سينوغرافيا داخل اللوحة ومكوناتها الفنية الغارقة بالامتعاضات الساخرة الرافضة للخنوع والتسليم.

* * *

معاني إنسانية ولغة فنية تشكيلية بصياغة إبداعية

تتناحر الحضارات والتمزق واحد، وكان التاريخ يعيد نفسه في كل مرة نرى فيها الأحداث المأساوية تتجدد ، فهل من شيء ما تغير، والتمزق النسيجي للأجساد يشبه الأقمشة التي تحتاج لإبرة تعيد تلائمها وتظهر جمالية البناء الحقيقي لكل شيء يحتاج لتغيير من الداخل قبل الخارج وللمعنى قبل الأسلوب؟..هذا ما أرادت " هبة العقاد " إظهاره من خلال معرضها، وما يحمله من معانٍ إنسانية، ولغة فنية تشكيلية بصياغة إبداعية تنوّعت فيه الأساليب الفنية بين رسم وكولاج، وخيط وإبرة وأقمشة ملونة جعلتنا نرى من خلالها أوجاع الإنسان والذاكرة، والتاريخ وجراح الوطن العربي الممزوجة بورق جرائد وقصاصات من هنا وهناك.

ألوان زاهية تفرشها على أقمشة أو على ورق جرائد أو حتى من خلال أكسسوارات تزين بها ما يجعل البصر يتحدد مع الحواس. ليستكشف مشغولاتها الإبداعية، وما تحتوي من عناصر فنية. تدعو للتأمل ربما ليلتكم جرح الزمن واعتنيالات الإنسان المتكررة من خلال لغة فنية. تمتلك تصوراتها الحضارية لجمالية الإنسان، وما يمتلكه من قدرات تنبع من قوة الأمل بالحياة ، ومن الإصرار على الكلام بصياغة لا تحمل الحروف الأبجدية. إنما تحمل الخيط والإبرة، وريشة وبعض الألوان الحارة والباردة أو حتى المعاجين الخاصة، لكولاج يمنح النفس متعة تزيل منها الشوائب والانتهاكات التي تصيب الإنسان.

مزيج من ميكس ميديا وتركيب لوحدات فنية تحمل أفكاراً إبداعية ، وأفراحا طفولية تدخل العمق النفسي، ليستمتع الرائي بالحركة البهلوانية داخل أعمالها ، كوجه يشبه وجه المهرج والأطفال التي تلعب بالبالونات، فهي تمزج الأخبار الحياتية من خلال قصاصات جرائد اختارتها بدقة، لتظهر معانٍ خاصة تورشيفها الذاكرة الفنية في لوحاتها بأسلوب كولاجي له حرفيته ، ورؤيته، وصياغته، ولغته اللونية أيضاً . فانصهارات الألوان مع الأوراق والاكسسورات لا تخلو من تشكيل على قماش ونسب هندسية مدروسة في توزيعاتها، لأن أغلب الموئفات في لوحاتها تحيط بها الفراغات كما أنها لا تخلو من رمزية للكثير من الذكريات التي تعيد نفسها تاريخياً وزمنياً ومكانياً.

خصوصية تأثيرية تعتمد على تراكمات الخطوط والصور ، وعلى الألوان الفاتحة. أو بالأحرى ذات الأمواج القصيرة المتعلقة بتفاعلات أسلوبية تتماهى مع الحركة الحسية، والإيقاع اللوني الحار المتناغم مع وجوه ملونة مطرزة بالألوان تركيبية متعددة ، وكأنها توحي بخبرات الحياة الإنسانية، فالألوان الحمراء التي تسيل أحياناً من أشكال وأنماط غطتها بضبابية مكثفة ، وكأنها تخفي الصراعات الإنسانية التي تسبب تشوهات اجتماعية، ونفسية مع ما تحمله كل لوحة من مفاهيم تشكيلية. تثير الحواس وتملاً الوجдан بجمال حسي إدراكي وإبداعي له مقوماته الأساسية، وكان كل لوحة هي جدارية تحمل بصمة غرافيكية إنسانية تهدف إلى بث رسالة للعالم. ترك من خلالها بصمتها كفنانة تحمل بصمة حاضرة وأخرى مجهولة الزمن، فالمربعات والمستويات والدوائر الهندسية تتميز بتجريدياتها، ومعالمها الزمنية رغم أنها طرزتها

بزرκشة لها أبعادها الوجودية كالوجوه الملطخة بគولاجات مختلفة. زادت من قيمتها الجمالية. فأعمالها تفتح آفاق الذاكرة الطفولية، وتعصف بذهن يتسع ممّا تنتهي الصراعات الإنسانية ، وتحيا الطفولة في إشراقة حياتية بأمن وسلام.

مزج تجريدي مثل لوحة (portrait) ولوحة (birut) (فالرؤية تشير برمزية إلى تشابه الأزمنة، والمسار الحياني الذي يحتاج إلى تغيرات توأكب سرعة زمن بطئ في لوحاتها، فأمكنتها يجعلنا نرى بعض الأسماء التي ما زالت تحتفظ بعوتها الوطنية، والإنسانية رغم ما تحتاجه من لمسة حضارية تعيد لها أمجاد حضارات اندثرت، ولكن نحمل تفاصيلها في جعبه ذاكرة لها جمالها وقيمتها الفنية. مما يسبب المتعة والانجداب عند المتلقى.

"ما من شيء تغير" هو تعبير عن حالات إنسانية مشتتة زمنياً، لكنها متربطة حسياً من حيث الحزن والفرح، والشكل ، واللون، والتجانس، والحقائق المتكررة في أحداث مأساوية. نشأ عنها رؤية فنية ذات دلالات شمولية تاريخياً ، وتتجدد في كل زمان ومكان. أرادت هبة أن تخبرنا عنها بوسائلها الإبداعية المختلفة، ليتسنى للمتدوّق الاستمتاع بالشكل الفني ، وفهم المضمون الزمني الناجم عن التكرار في صراع حضارات تتسبّب بالكثير من الخل في حركة التغيير المطلوبة في العالم.

أعمال إبداعية تربط بروية فنية تشكيلية ذات نفحة جمالية. تتعلق بمفهوم الزمان والمكان ، والحركة الضوئية أو الفراغية التي تشد البصر ، وتجعله يبحث عن الرمز والإيحاء داخل كل وجه أو عند أي

طفل أو عن أي إشارة تصويرية. نكتشف من خلالها المقدرة الفنية الإبداعية التي تمتلكها " هبة العقاد" ، وظهورها بمضمون جمالي واتجاهات لونية متماسكة من حيث التضاد في الألوان، والفضاءات التعبيرية المفتوحة نحو لغة نقدية لأوضاع سياسية أو اجتماعية، ولكنها ضائعة وتسبب بانتهاكات لحقوق الطفل أو لحقوق الإنسان بشكل عام، وهذا ما جعلتنا " هبة العقاد" نشعر به في معرضها "ما من شيء تغير"

صياغة فنية خاصة بأسلوبها ومضمونها والمواد المختلفة المستعملة، فالتنوع في الأسلوب والرؤية يفتح علاقة جدلية بين شخصها، والمتألق دون أن تنسى " هبة العقاد" التوازن البصري في أعمال يدوية تجمع فيها بين الكتلة والفراغ، والمساحة، وانسيابية الخطوط حتى داخل الوجه الواحد. بوصفه حالة إنسانية تعاني من البوس والتشرد أو من معاناة تسببت فيها حروب ترجمتها " هبة العقاد" بواسطة ريشة ولون ، وورقة وإبرة وخيط.

* * *

رؤى فنية مجبولة بتوظيفات تشكيلية

لها فسيولوجيتها الخاصة

يستنطق " محمد السعدون " بشكل أساسي الألوان الطاغية والمتوازنة داخل المساحات التشكيلية، متجاوزاً الفضاءات المتخيلة. لنلمس الواقع التعبيري رغم التجريد المحفز للانفعالات الشاعرية، المحيطة بالعناصر اللونية الباردة والحرارة ، الظاهرة بالألوان الأساسية والمركبة التي تحاكي الحواس، وتخاطب الوجودان. مما يمنح المتلقى قدرة على التفاعل مع اللوحات وعشوائبها المائلة إلى التعتيق، وكأنه يبت الحنين في روح اللون، ليجعل منه لغة تخاطبية تشتمل على رؤى فنية مجبولة بتوظيفات تشكيلية لها فسيولوجيتها الخاصة ، والنابضة بتموجات عالية ومنخفضة عشوائياً ومنطقياً، تاركاً للعين القدرة على تمييز الخطوط ورسم حدودها، وأبعادها اللأشورية المرهفة حسياً من حيث الاستقرار المشهدى المبني على انتهاكات الحروب المقروءة من خلال ظهور اللون الأحمر داخل الألوان الداكنة ، المتضمنة رمزية الحروب التي يستذكرها في لوحات منفصلة عن السكون، لأنها تضج بالحزن والألم.

في استراحاته البيضاء الصامتة إذ يدهشنا " محمد السعدون " بلون معتق، كأنه مأخوذ من بيوت مهجورة، ليؤسس بذلك لغة نقدية يوجهها للمجتمعات الإنسانية التي تنادي بحقوق الإنسان، فالبؤس المشهدى في لوحاته الفنية يحمل رسالة مستقلة ، يحاور من خلالها الفكر العربي بمؤثرات بصرية . تعتمد على لغة اللون وتعبيراته

المتناقضة، والمتوازنة مع الخطوط والفراغات، والأشكال المتضادة فيما بينها والمزدوجة المعايير من حيث التكثيف والاختزال، وكأنه يمارس التأويلات الصامتة بين الرمزية والتعبيرية، ليمنح لوحاته جماليّة تحمل صفة تجريديّة انعكاسية لها تعبيراتها ودلالاتها الرمزية ، فالكتاب المغلولة على كرسي خشبي قديم تكشف عن سخرية مبطنة استعرضها إيحائياً. لشعر أن أمّة إقرأ تهتم بثقافة كرسي تحاول ممارسة المنع في حق المقوءات الفنية، وكأنه يتساءل إلى متى سنحيا بلا فكر متحرر من القيود التي ت Kelvin الإنسانية برمتها؟.

تقنيات إبداعية مارسها على بقايا الأبواب، والكتب، والكراسي، والأقوسات من خلال أسلوب زمني مجاني تفاعلي. يهدف من خلاله إلى تحقيق فكرته الصارخة بالقيود التي يدعونا إلى تأملها ، بتحرر فني انتباعي مؤثر على الحدس. لظهور المأساة الاجتماعية والسياسية، وحتى الفكرية ملونة بمفهوم مضموني انعكس على بنية الأشكال ، والأحجام، والفراغات، والأبعاد الزمانية المجهولة المكان، وكأنه يجمع رؤاه الفنية في أعمال تترجم أحاسيسه، ومخاوفه العربية من التشتت والانهيار أو الرضى بالحرروب التي تعطنا نزف حتى الرمق الأخير فكريًا اجتماعيًا وسياسيًا وفنويًا .

تختلف لغة " محمد السعدون " في تأويلاتها ودلالاتها من حيث تحويل الألوان إلى موجات طويلة وقصيرة، تتنازعها الإيقاعات الساكنة المرتبطة بالألوان الأساسية، والعلاقات الجدلية المتبادلة بين الشكل والمضمون، والأسلوب ومستويات التكوين التشكيلي . باعتبارها الأسس التي تتضمن الوقفات اللونية ، كالأبيض وتحديد

خط الزمن، وخط المكان في لوحته الداكنة الملائمة بالإشارات الحمراء، وكأنها حروب العراق أو أي حرب وقعت في أي بقعة مكانية لم ينحصر الزمان فيها بالماضي أو بالحاضر. إلا أنها ربما ستكون أيضاً في مستقبل الشعوب التي تتجه فكريًا نحو فكرة الصراع الأزلي، فالتجانس في الوحدة الفنية مرتبط بالالتزامات الرؤوية ، لقدرة اللون على سرد المخاوف، وعلى إظهار معالم الشكل في المشهد الدرامي ، أو من الأجزاء المقطعة من البيئة كالأبواب والكراسي والكتب.

أيديولوجيات شكلانية تتكامل من خلالها الصورة الذهنية التي يريد إيصالها " محمد السعدون " إلى العالم . محدوداً ماهية الصورة، وعناصرها الحسية المؤلفة من نغمات تجريدية تتصل تعبيرياً بالمعنى اللوني، وتداخلاته المتنوعة بصرياً، والمتباعدة في صراعاتها مع الكتل الفراغية ، والتوزيع الضوئي لكل لون مؤثر يخدم الفكرة والرؤوية وإخراج اللوحة بشكل عام.

يعتمد " محمد السعدون " في أعماله على المحاكاة الدينامية الناتجة عن الانعكاسات اللونية المؤثرة على الفكره والمضمون. لظهور اللوحة وكأنها تجريد تعبرى نستجيب له نفسياً ، فنتعاطف معه بعقلانية تمثل بالأبعاد الجمالية ، والرمزية التي تؤكد على القيم الإنسانية ، المرتبطة بالمضامين التشكيلية التي تأسس بها الحواس والوعي الفنى. لأن النظم التجريدية في أكثر من لوحة تحقق بشكل درامي الانفعالات العاطفية المتوازنة سايكلوجياً مع المرتكزات النفسية المهيمنة على الألوان الغامقة والطول الموجي للأحمر الأرجواني في لوحة توحى بالحروب المتواصلة التي لا تنتهي.

من المؤكد أن " محمد السعدون " استطاع بجرأة تأليف أعماله الإبداعية والفنية، بمزاجية توافقت معها العناصر التشكيلية بانوراما (الخط ، الكتلة اللون ، الفراغ ، الملمس) والأفكار الضمنية لحركة اللون التي تعكس البيئة الاجتماعية والسياسية، والفكريّة المتباينة مع بعضها البعض، لتحقيق الثانية الحسية والعقلية المتناقضة مع فكريّي الحرب والسلام ، وبصدق فني تمثل فيه الواقعية فكرة تجريدية ازدواجية صدرت من خواطر وأفكار تعاني من صور الحروب المتكررة في مخيلة انتفاضت على الواقع، وتركته تجريدياً من حيث التعبيرات الداخلية التي تميل إلى تصوير بقايا أبواب لمسها إبداعياً برمزيّة صاغ منها فلسفته الفنية الإبداعية ، القادرة على خلق سيميائيّات لها دلالاتها الخاصة من حيث قراءة اللون والحركة والخط في أعمال تجسد تراثيات وجاذبية لها نفحـة عراقيـة عـربـية، ورؤـية فـردـية تتـشابـه فيـها المـفـاهـيم التـجـريـدية وـالـواقـعـية ، فـكرةـ المـعـانـاةـ الإنسـانـيةـ المـتـرـجمـةـ فـنـياـ من خـلـالـ الـلوـحـةـ وـاتـسـاعـ فـضـاءـاتـهاـ التـشـكـيلـيةـ .

* * *

مشاغبات فنية متمردة على الواقع والتجريد.

يتمرد " سمعان خوام " على الواقع حين يمارس السلطة على البنية اللونية الداكنة أو على الأشكال البسيطة، ليجعل من تعقيداتها علامات تعجب تبعث على تساؤلات فنية تعصف بالوجودان، وتوضح علاقة الخط الرفيع المترعرع القلق باللون الشفاف، والممزوج بتوترات داخلية، يحولها خوام إلى صراعات فنية تترجم العمق السريالي المنبعث من تصوراته ومخاوفه، وهواجسه الحياتية التي تحاصر الإنسان المعاصر، وتجعله مأسوراً لتقنيات تمنع عنه الحرية. لذلك هو يتحرر أسلوبياً ومضمونياً من خلال مشاغبات فنية متمردة على الواقع والتجريد، بل وتلامس بسريالية بعض التفاصيل الفنية المثيرة للغرابة مثل الأشكال الفنية البسيطة والمختزلة التي ترمز إلى معانٍ متالمبة، وتحتاج للتحرر والتتوسع والانطلاق.

تنغمس الألوان بالغموض الباطني، لفكرة مستترة داخل مضمون تأويلي إذ يتلاعب " سمعان خوام " برمزيات بصرية تتباين عن دراما إنسانية، لا تخلي من انتقاد اجتماعي ذي مدلول نفسي. يكشف عن عمق حسي إبداعي يظهر من خلال الخط واللون، والاختزالات المبهمة غير المبررة أحياناً لأن ماهية الشكل عند " سمعان خوام " مرتبطة بالفكرة الفنية الكامنة في توزيع الفراغات الضوئية، المؤثرة على التنافر والتناغم اللوني المستمد من تجريد الواقع والتفوق عليه خيالياً . فالتلويفات البصرية في أعمال "

سمعان خوام" تتضمن أبعاداً وظيفية يحقق من خلالها أهدافه التي يسعى إلى إيصالها للمتلقى مع المحافظة على بث تأثيرات انفعالية تنطوي على خصائص نقدية اجتماعية وإنسانية.

يسعى "سمعان خوام" إلى تحويل الشكل للاستدلال من خلاله على المفاهيم السلوكية التي ينتقدها بتهكمات تتكون من مفردات فنية، تنفر منها الحواس أحياناً رغم جمالية الشكل واللون، وتتنوعات الخطوط بين سميك، ورفيع، وعربيض، وشفاف فقد سلط رؤيته الفنية على فكرة تجمع رسوماته كلها تحت عنوان واحد هو التنافر الجوهري في المجتمعات التقليدية، فلوحات خوام تجعلك تقرأ معرضه، وكأن كتاباً مصوراً بين يديك، وتستمع بتفاصيله الدرامية الأنثيقية والشاعرية الألقاء التي تأخذك نحو قصائد بودلير" أفكُّ في كلَّ منْ فَقِدَ مَا لَا يُسْتَعْدِ . أفكُّ في اليتامي الضعاف الذاهلين كالزهور. في البحارة المنسيين في جزيرة. في الأسرى في المنهزمين والآخرين. وربما لوردة "سمعان خوام" ألف وجه وقصيدة؟.

تتوالد شخصيات "سمعان خوام" من ذاتية تنبض بالحياة الواقعية المغلفة على الأفكار المحصورة داخل ملامح غائرة ، مخفية أو ظاهرة. إلا أنها تعاني من قهر وأوجاع، وربما مبطنة بنزعة تشاؤمية تركها تتصف بتجريد لوني متناقض ، لكنه مفعم برهافة فنية وعاطفة شاعرية تكمن في تعبيرات الوجوه المؤسلبة الموشاة بتعظيم تتماوج فيه التفاصيل ، والمعانٍ المتلاشية بين الفراغات بحيث يترك للشكل أن يتوسط المساحة، وكأنه يسلط الضوء

المسري على شخصياته المتنوعة بتنوعات الأفكار، والمفاهيم الحياتية والفنية المختلفة.

ما بين شدة الخيال والموضوعية الواقعية خبط سريالي أمسك به "سمعان خوام" وتركه يتخلط بين التجرييد والغموض من حيث معالجة الفكرة تصويريا ، متخذًا من الأبعاد سلسلة ترتبط ببعضها البعض. هذا ما تشعر به في معرض "سمعان خوام" المohl بالانتقاد الذاتي منطلقا من الجزء للكل مع المحافظة على خاصية تبقي الصورة وكأنها خرجت من اللاوعي إلى الوجود اللاعقلاني باستعمال المؤثرات الضوئية واللونية (التعتم، والتفتح)، والظل المناسب مع الشكل العام ، فالفارق الظاهر بين لوحة ولوحة تجمعها الإضافات الرمزية والانطباعية المؤثرة على الحواس الإدراكية عند المتلقي.

دأب خوام على خلق شخصيات تكاد لا تفارقها ذهنيا. لأن لكل منها قصة قصيرة أو حكاية خرجت من واقعية متشوهه، أو من كوابيس نفسية تنفصل عن الحقيقة التي ينتقدها بقدرة فنية تعالج المواضيع الاجتماعية أو السياسية أو الفنية أو الجمالية. إلا أنها ذات أنماط متقنة سينوغرافيا، والتي تتضمن نوعاً من الفوضى المدروسة، والملزمة أكاديميا بالخطوط والاتجاهات، والقياسات الرشيقة حسابيا التي تبدو كعوالم ضيقة يعيش فيها شخصيه المتنافرة من بعضها البعض، والمرتبطة بالآلة والقدرة على تحقيق الهدف الفني من منظور تهكمي. تقاطع فيه الواقعية ، والتجريدية والسريرالية وفق انطباعات متساوية بصرياً تدركها الحواس والمخلة.

مشاهد بصرية تحيط بجزء كبير من لوحات تتكئ على فضاءات متوازن فيها الأبعاد ، كنقطة تجمع الكل بالجزء ، وكان الروية عند " سمعان خوام " هي وهمية الوجود، وشديدة الارتباط بدراما الآلام التي تكشف عن المعاناة الإنسانية في محاولة تعبيرية عن هموم ذاتية تترجمها الألوان الداكنة، والتفاصيل الباردة التي تنم عن حركة حيوية ، لكنها صارمة وشديدة الإحساس بالإنسان والمكان والزمان ، والتجدد الانتمائي المبني على التوسط والاتزان في الكتلة ، وأبعادها، والإضاءة، والظل، والتعظيم ، والتقطيع والتجسيد الفني التماثلي المفصل تفصيلاً ازدواجيا ، يحاور من خلاله أنا، وأنت ، وهو، وهم، وكل الذين تراهم في لوحات " سمعان خوام " ، وتشعر أنهم من المحيط البيئي الذي نعيش فيه بل من عالم سمعان خوام المغلق حياتياً والمفتوح فنياً ، وكأنه يطلق استنكاراته من خلال أفواه شخصاته التجريدية ، والواقعية بسريرالية إيحائية متشظية ومتنافرة مضمونياً أسلوبياً.

* * *

أساسات بنائية تجعل من اللوحة نافذة مفتوحة لذكريات عائلية

تنتج تغصنات " رائد ياسين " زخرفة أرابيسكية قادرة على صنع أساسات بنائية تجعل من اللوحة نافذة مفتوحة ، لذكريات عائلية نعيش أغلب تفاصيلها وفق سنن وقوانين تتشابه في لحظات حميمية وعاطفية وطفولية ، وما إلى ذلك من تفاصيل فتح المخيلة عليها، وكأنه ينقل صورة ذاكرة تعشش فيها آلاف الخلايا المسيبة لتشكيل الصور الذهنية التي تتنشط في لحظات ما ، وتعيدنا إلى الأجواء العائلية أو الأجواء المتناقضة بين الفرح والحزن. إذ يترك للزركشات الواضحة مصطلحات فنية. تنبعث من تداخلات نفسية تبرز كأطر مفتوحة الأبعاد. ترتبط جمالياً بالحس المعنوي، فهو يحاول تشكيل المشاعر وانفعالات الذاكرة في لحظات استرجاع الماضي، الراهن بشتى الألوان والأبعديات التي تركها " رائد ياسين " تؤسس لمرحلة نهضوية محملة بفن رقمي حديث يتجه التشكيل فيه نحو أساليب متعددة .

ينسج " رائد ياسين " روياه على الأقمشة مترجمًا لغته التركيبية إلى معانٍ دافنة ، وهو ذو نظرة اجتماعية تعتمد على الذاكرة الاجتماعية، والعناية بتمازج الألوان الفاتحة مع الخلفيات المزخرفة التي تعتمد على حاسة الاستبصار ، والصفات التفكيكية التي تعتمد على صور واقعية دمجها مع تجريد خطوط. تظهر في تشابكها الأساليب التي تقترب من الزخرفة الصينية أو الشرقية التي تمنح البصر جمالية تقود الخيال نحو الداخل ، لتجعله ضمن المعنى،

ومرتبطاً بالأسلوب الواقعي المعتمد على الأفكار الإبداعية، والقدرة الفذة على خلق تكوينات تعتمد على تركيب اللون وانسجامه، وتناغمه مع الكتل التي تركها تتوسط اللوحة ، وكأنه يحاول جعل لكل كتلة بؤرة بصرية تتجه إليها الأنظار، ليدل على المعنى تاركاً للأسلوب تطوراته الحركية، النابعة من نظره تمتلك عوالمها المتعددة من تنظيم الجزيئات الفنية داخل لوحة يمثل كل جزء فيها نوعاً من مفهوم فني إبداعي قد لا تجد فيه صفة الفن التشكيلي التقليدي . إنما هو فن رقمي متماسك من حيث الخلفية والأمامية ، ليؤطر الفكرة ويتركها وليدة وجдан ينبعث من ذكريات عائلية حميمة.

غواص مع فواتح يشيرها في تركيب الألوان المركبة، ليخلق دهشة تستفيق من خلالها الحواس التي تتبع تفاصيل لوحاته، بغرابة تضعننا أمام المعنى والمضمون وتبعدنا هندسياً عن المفاهيم الجيومترية التي تعصف بالذهن. محملًا لوحاته مفاهيم النقطة البصرية، وارتکازها على الصورة المعلوّة بالحركة، والتي تلعب دوراً مهماً في تشكيل بصري يقودنا نحو الشخصية الرئيسية في كل لوحة تتجه مفاهيمها نحو إحداث ثورة في الفكرة واللون، والمساحة والضوء بحيث تنتج تصويراتها خصوبة تترجم المحتوى للمتلقى، وكأنه يروي ذكرياته الحياتية في مذكرات تصويرية أو صنع الألبومات العائلية المعلوّة بالعاطفة ، والسرد ، والحركة، والضوء، فنشر بالحنين إلى الطفولة التي تركناها في جزء من الذكرة يستثيرها " رائد ياسين " بمواضيع لوحاته المختلفة .

قبلة أو لعب أطفال علاقات زوجية تداعب الأحساس الباحثة عن

التوافق الأسري، الشبيه بلوحات " رائد ياسين " لأن التداعمات الهرمونية في اللون الأساسي لقاعدة اللوحة منسجم بتضاده مع الألوان الخارجية، ودرجاتها الموجية بصرياً المساعدة في خلق مسارات فكرية تساعد على منح البهجة المنبعثة من كل لوحة تضم فكرة ، تجعلنا نلتقط من خلالها حركة داخلية تعيدنا إلى الذات، والتفكير بملف ذكريات أخفيناه بين جدران الذاكرة ، كل لوحة تحيط بها الأطر المغلقة ، والأفكار الواضحة التي تكشف عن شخصيات موجودة في كل عائلة تبحث عن السلام الداخلي ، والمحبة المتوازنة مع التضاد العاطفي الذي تركه " رائد ياسين " في اللون وأظهراه أيضا في الطبقات التي تتأسس اللوحة منها كاشفاً عن فكرة تشكيلية مغايرة ، وتركيب حركي يحصر من خلاله الضوء بين الخطوط الرفيعة والعرصية ، والمغزى الفني المتعاطف مع شخصياته التي تداعب الوجود بمهارة إبداعية، وصياغة قصصية تشبه كتابة المذكرات.

تميل لوحات " رائد ياسين " إلى بث روح الدعاية الفنية في النفس حيث نتعاطف معها . ما يجعلها تمتلك نزعة قصصية يروي من خلالها تفاصيل ما زالت متراكمه في نفسه قبل أن يصور الوجه، وتعبيراتها التي تدعو الرائي إلى تأمل الأجراء العاطفية، وقدرتها على جعل الحواس تنطلق نحو البحث في جزئيات اللوحة الخاصة، وكان جدار اللوحة هو لبيت ما استراح فيه " رائد ياسين " مع المواد المختلفة، المؤسسة لبنيّة اللوحة الإبداعية، ولفراغات تتكون عليها الخطوط المتكاثرة الموحية بالمجتمعات المختلفة، والمتعددة مع التلميحات بوجوب وجود الآخر في الحياة، والحفاظ على القدسية الأسرية، والتكتونيات العائلية التي تمد الإنسان بجمالية

وجودية تنفي عن الذات صفة الأنانية أو الانعزالية التي تدعو إلى اليأس والإحباط . مما يجعلنا نغرق في الأحاسيس الدرامية التي تنتجه رؤيته الخاصة في إنتاج اللوحة .

فردية فنية ذات تعبيرات تكينيكية ، وخطوط تلعب ديكوراتها دوراً أساسياً في خلق خلفية تترجم الأبعاد الروحية ، والتفاصيل الجزئية المبنية على تقليدية معاصرة . تشبه الفنون الرقمية التي تصور انطباعات تشكلت في النفس بلحظة حميمة ، انتقلت من صميم العاطفة التي تفتقد إلى الأجواء الأسرية الظاهرة في لوحات إبداعية تميل نحو الفرح ، والألوان المشبعة بالضوء . لأنها تعتمد أساساً على الشخصيات والأبعاد النفسية التي تحدد جوهر الفكرة الأساسية التي تعالجها اللوحة .

* * *

إشرافات تشكيلية ذات بهجة لونية

تعتمد «رندا على أحمد» على المدركات البصرية في اعتمادها فلسفية الصعود والهبوط، ومساوى التفكير المادي البحث المسبب لتأكل الإنسانية، وابتعادها عن الطبيعة وروحانيتها الجمالية، فأعمالها الإبداعية تتميز بدينامية الفكرة والقدرة على تنفيذها من خلال بصمة إيقاعية تعتمد على خطوات ترك آثارها على اللون، وكأنها بصمة المسارات لخطوات حياتية تحتاج لثقة بالنفس وتدعو إلى العودة لطبيعة أم، ولقوة إرادة تتشكل منها جماليات حسية تمتزج مع عناصر الطبيعة، وتبتعد عن مادية الحياة وتكويناتها الخالية من الجمال، ولكن المثيرة البصر من حيث القيمة واللون والإبعاد عن أساسيات تتسبب بتشوهات وصراعات تمنع كلاً منا الصعود أفقيا نحو حقيقة الخلق والوجود، فتساقط قبل أن نكتشف قيمة الطبيعة وما تحتويه من عناصر جمالية تساعدننا على خلق تأملات تأخذنا نحو الحقيقة حيث الأمل والابتعاد عن التشاؤم والتعييم، فالوانها الزاهية هي إشرافات تشكيلية ذات بهجة لونية تساعد حسياً وبصرياً على الانطلاق نحو فكر فلوفي بناء، لصورة إبداعية مركبة ذهنياً تساعدننا على الارتفاع والصعود نحو حقيقة الوجود.

فضاءات تخيلية واسعة لمكونات بصرية مبنية على مفهوم الخطوة، وأثرها على متابعة المسير، مهما كانت صعوبات الحياة التي تتعرض لها، فالألوان والتنميس، والمزج، والسمakanة، وثبات الألوان

التجريدية الممتدة على مقاسات كبيرة في لوحات تظهر فيها قوة كل لون من حيث درجته، وطوله الموجي وذبذبات الضوء المترنحة بين تشابكات متوازنة إيقاعياً من حيث التعظيم، والتقطيع، والظل، والضوء، والفراغ، والقدرة على بث مفهوم فني يعتمد بالدرجة الأولى على الفكر الإبداعي الخلاق، وعلى ابتكار أسلوب استبدلت رندا على أحمد «من خلاله الريشة بدعسات ثابتة من قدميها وخطوات راقصة بثقل مادي وخفة روحية، لتولف إبداعياً إيقاعاتها التشكيلية الخاصة بها».

تكشف «رندا على أحمد» في أعمالها الإبداعية عن قدرات بصرية ذات جماليات حركية تبث من خلالها فكرة التناقض بين الأفقي والعامودي من خلال السلم، ومفهوم الفصل والوصل، والصعود والهبوط، ورمزية التضاد والتناقض بين الخطوط والألوان، والحركة، والريشة، والبصمة الحقيقة النابعة من إرادة الإنسان في محاكاة الطبيعة، والحياة بذاتية نابعة من الآنا، والمدركات الحياتية الأخرى التي تلعب دوراً مهما في إضفاء جمالية لا تخلو من تساولات تقود الذهن نحو استنتاجات تضعنا أمام الجمادات الإنسانية، والحركة الطبيعية للحياة ومكوناتها الخلاقة في تشكيل الجمال ومنح الحركة نفحة تأثيرية وتأملية تساعد المتلقي على تذوق المفردة الفنية في أعمال مزجت التشكيل مع التركيب الإبداعي والفلسفية مع الفن. مما ترك في كل لوحة نزعة فلسفية ذاتية تتبع من الحياة وجمالها والإنسان وقدرتها على الإبداع، والاستمرار بالحياة وفق إرادة مملوقة بالأمل والابتعاد عن قساوة المادة، واللجوء دائماً إلى أحضان الطبيعة.

تستخدم «رنا على أحمد» السلم كحد فاصل بين مفهومين متناقضين. إن فنياً أو واقعياً أو حتى تجريدياً أو انطاعياً، فهي تجمع في أسلوبها بين فكر واحد في أساليب متعددة تركتها تنطبع على لوحاتها بعفوية روضتها بلمسة ريشة أخيرة تصح فيها واقعيتها، لتترك لمسة جمالية لريشة تداعب مخيلته المتلقى، وتتركه داخل متأهات انطاعية ذات حرکية تعلو وتنخفض مع فكرة الصعود والهبوط، واللجوء إلى الطبيعة وحيويتها لفهم الجمال الإنساني، وفصله عن ماديات حياتية تمنعه من التأمل والصعود بالفكر نحو تأمل الجمال، والتناسق التشكيلي بين الطبيعة والواقع واللوحة من خلال المعنى والمعنى، والأسلوب، وجزئيات كل لون تمرد على التجريد وحافظ على موجاته رغم اختلاطه بالأخر .

تفاوت محسوس بين المنطق الفلسفى وجيومترية الخطوط اللونية المتصبعة بروح الطبيعة التفاؤلية، وبصمات الألوان الغامقة والفاتحة أو الباردة والحرارة وجزئيات فراغية مقترنة بالضوء، وقدرتها على التغلغل بين الألوان المختلفة التأثيرية حسياً من حيث الظاهر والباطن، والقدرة على تشكيل إيحاءات مفهومية وجданياً، وأبعداً مكانية لطبيعة رسمتها بدعسات شديدة انطاعياً، غافتها بديناميكية سخرتها لتوحي بقوة الانسجام بينها وبين اللوحة . لتثبت روح الفن الإبداعي لكل متأمل للوحاتها الفنية، ولل العلاقة الارتباطية بينها وبين الإنسان المادي وروح الطبيعة ومعاناتها الحياتية المؤثرة على النفس والفكرة الوجدانية، فأداتها الفنية نبعـت من خطوطها، والمفردة الجمالية التي تكونت في ألوانها وخاصيتها من حيث التضاد والتواافق والاتفاق نحو فكرة الصعود في إدراك قيمة

الطبيعة، وما تحتويه من عناصر تكونية فنية إبداعية تمنح الإنسان قيمة حياتية تجعله الأقوى إرادياً في مواجهة الحياة.

السلم في أعمال «رندًا على احمد» هو رمزية تشكيلية هي بمثابة جوهر العمل الإبداعي أو التشكيلي الإبداعي المركب فنياً من عناصر مادية وحسية. لأنها تعتمد على الخطوط الأفقية والعمودية، لتنطلق بعد ذلك نحو الآفاق الأكثر اتساعاً وتخليقاً، والحاجة إلى المادة التكوينية. لكن من خلال روحانية جمالية مرتبطة بالإنسان ونظرته التجريدية العامة للحياة الواقعية ب مختلف معانيها الحسية من أمل ومحبة، وجمال، وقدرة كل ذلك على محاربة القبح واليأس وشرور نفس تمنعها النظرة المادية من الصعود نحو روحانية الفن، والقدرة على التعاطي بموضوعية فنية تفاعلية، تحاكي بها كل متلق لأعمالها بلغتها الفنية المغايرة كلاسيكياً. لفكرة الريشة ولمساتها وحاجة الفنان لها. مهما حاول الابتعاد عنها أو خلق الأساليب الفنية المعاصرة، لكسر رتابة الأساليب التقليدية أو التمرد عليها فنياً

* * *

جدلية العلاقة مع التفاعلات البصرية

تنسج «فاطمة مرتضى» يدويا خيوط لوحاتها التزيئية ضمن رؤية تشكيلية مستمدة من التراث اليدوي الصحراوي أو بالأحرى من الحرف اليدوية عند أكثر النساء في العالم، إن في الغرب أو في الشرق الأوسط، ولكنها تضع الفكر البشري ضمن متاهة الجسد أو الترحال بين الآنا والآخر، وجدلية العلاقة المبنية على التفاعلات البصرية والحسية، ولكن بلغة الخيط والريشة والقلم، والنسيج المحبوك بفنية حرفية ضمن رؤية تحيك منها أشكالاً إبداعية كالدمى وغيرها، وما هي إلا ترجمات إبداعية لأعمال مشغولة بحرفية فنية لها جمالها الخاص.

صراحة تشكيلية لا تخلو من نفحة سريالية خفيفة فنياً. إلا أنها ترمز إلى رؤى تغريبية ترتكز أساساً على مفارقات تكوينية بين الجنسين (امرأة ورجل)، وقد جاءت تشكيلاتها غالباً بألوان ترابية طاغية على مساحات متوسطة الضوء، ومتوازنة بين عتمة ضوء برغم السطوع في بعض اللوحات وبرغم توهج الأحمر في أماكن مختلفة. لتشكل تحديات تبدأ مع ذاتها، ولتتطلّق نحو المتقاي في محاكاة فلسفية جدلية ما زالت مطروحة منذ القدم وحتى الآن، وهي خصوصية حرية الإنسان في التعبير عن مشاعره كما يشاء. إلا أنها وغفوياً، وضمن اللاوعي النفسي لجأت إلى الخيط. لمنح شخصيتها نوعاً من الدفع اليدوي المزدان بأقمشة من ألوان تجذب البصر، لتناغمها مع الرسومات والخطوط، والأبعاد والعودة إلى مفهوم

البداوة والترحال، والمخيّلة الافتراضية في نشوء حريات خاصة.

أبعاد تصويرية ثلاثة الأبعاد، غنية بحرفيتها وخصائصها من حياكة وتطريز، وظلتها في لوحات تهداً وتضج فيها الشخصوص ضمن تضاد حركي ينقلنا من فضاءات تخيلية إلى فضاءات تشكيلية، تعتمد على مرونة الإحساس الحركي الذي يضفي على الذاكرة رؤية كليوباترا، وكان الزمن يضعنا أمام تحولات وتغييرات تطراً على الذاكرة الزمنية. لنستبدل فلسفة البداوة والترحال التي وضعتها الفنانة «فاطمة مرتضى» ضمن الزمن النسيجي المحبوب برؤيه تصميمية تداعب بها المخيّلة الزمنية ذات البعدين المتناقضين حرفيًا وفيًا، أسلوبًا ومضمونًا، والجسد المتوحد تحت صفة النسيج اللامحدود، وكان الحركة الجسدية هي حركة ذاتية تتكرر عبر الزمن. لتعيد الحكاية ونجد الرفض والقبول لهذه المفاهيم الحياتية التي نحافظ من خلالها على بقاء النوع، فهل الأمر محصور بالجسد أم بالجمال المطلق للإنسان كمخلوق بشري له خصوصيته، وجماله المتزن تكوينياً بعيداً عن مقاسات الحجم والمسافة، والطول، والعرض، وامتداد، الخيوط أو الوانها الداكنة المنسوجة بجمالية توحى بتراثيات صحراوية، مرسومة على جدار الكهوف في زمن نحيا فيه البداوة والترحال من جديد، ولكن ضمن مفهوم فني متقلب بين غرب وشرق، وعالم متوحد يبحث عن الجمال الفني المعاصر.

اختلاطات رؤوية وتناقضات تتصرف بمزاج تكنيكي يدفع بالحواس نحو تقلبات العقل والعاطفة الناتجة عن تصويرات حسية تعبيرية، مرسومة ضمن مشاهد تبث حيوية فنية، تفيف بمغنى الجنس الإنساني، وتحديد الاستدارات الزمنية اللامتناهية من خلال اللباس

أو الثوب أو الحياكة النسيجية أو الشكل العام للمرأة أو للرجل من حيث القدرة على إغواء الآخر، ومنح الوجود البشري رؤية إبداعية تم تصميمها، لتصبح من مكونات شخصية فنانة «فاطمة المرتضى» ومن تأثر بفلسفتها الإبداعية القائمة على تتويع اللوحة، قطعة نسيجية تمت حياكتها بصرياً لتكون كنص بصري مقروء استطاعت تشكيله بأسلوبها الفني الخاص ونقله من كلاسيكية ذات حرفة خط معاصرة مع الفنانة «إيغون شيبيل» وتطورت مع فكرة بداوة أحاطت بها مرتضى مضمون الفكرة الفنية، كما تحيط بالإنسان المتحرر فكرة التخلص من كل القيود والنظريات التي وضع نفسه بها.

بين السائد المتواز، والمقبول والمرفوض تمضي الفنانة «فاطمة مرتضى» في نسج أفكارها، فتؤطرها في لوحات تحتفظ من خلالها بالأبعاد الفلسفية المبنية على اختبارات حياتية ذاتية، منحت لرؤيتها الإبداعية حداثة تشكيلية جمعت من خلالها العناصر الفنية، والمفردات من متأثرات انطبع في ذهنها الفني، وتشكلت يدوياً مع جمالية شرقية تفقد لها في داخلها، وتبث عنها في فضاءات بصرية متنوعة، وضمن الاتجاهات الفنية التي خاضت فيها محاولة الابتعاد عن التقليد والكلاسيكية. إلا أنها لامست بذلك رؤية الفنانة الباحثة عن الآنا والذات في الآخر «إيغون شيبيل(egon shielle)» ولكن «فاطمة مرتضى» أضافت روح الخيط اليدوي، والفلسفة البشرية التي تعصف بالذهن من حيث أهمية الزمن في تكرار التشكيل البشري المتجدد ضمن نمطية انفعالاته وأحساسه رغم أن البيئة هي الفضاء التخييلي غير محدود لإنسان قد يحيا في افتراضات شبكة عنكبوتية تعده إلى بداية التكوين أو إلى بدائية المفهوم

الإنساني في التحرر والانتعاق، والانفلات بالجسد نحو المجهول في كل شيء.

فهل اندفعت الفنانة «فاطمة مرتضى» نحو متاهة فلسفية ترجمتها فنياً بمععرض إبداعي يمنع فيه الدخول لمن دون سن الثامنة عشرة، وهل السبب هو وجود المعرض في لبنان أو بالأحرى في الشرق الأوسط؟ أم هذه قاعدة عامة في العالم؟ والفن بمفهومه العام هو إبراز الجمال بغض النظر عن الإيحاءات الجنسية؟ أم أن في المعرض ما يخدش الحياء لمن هم دون السن المطلوب لرؤيتها الجمال؟

* * *

رمزية تعبيرية صارخة بصمت لوني داكن

يرصد «يوسف عبدالكي» حركة الثورة في لوحات يضم فيها مفردات فنية تضخ الأوجاع والآلام والصرخات المخنقة والدماء، وكل ما يمكن أن يتصل بجروحات يرمز إليها بخط عامودي حاد، لسكين انغرزت في أرض صلبة، وما بين الخطوط العامودية والأفقية يبني «يوسف عبدالكي» معانٍ الحرب الثورية التي بدأت بألوان قاتمة لا إشارات فيها إلا ألوان دماء حمراء وكلمات «يا نجمة الصبح» التي تسيل حروفها كدموع الأمهات اللواتي يرکعن أمام صور أبنائهن، فهل تصرخ لوحات «يوسف عبدالكي» بصمت رمزي، وتعبيرات تمت السيطرة عليها لتكون عنواناً لثورة تحافظ على هوية أرض عربية تنادي يا نجمة الصبح؟ أم أن ثورة التشكيل في لوحات تموت فيها حتى العصافير توحى بقوة ثورة لم ترحم حتى براءة الأطفال؟

معاني إنسانية ومفاهيم تشكيلية جمعها «يوسف عبدالكي» في لوحة تختصر المأسى التي امتدت في مساحات لوحة كبيرة، مستفزاً بذلك مشاعر المتلقى، ليؤثر بصرياً على حواس تستكشف المعانٍ من خلال رموز قاسية، وضعها ضمن خطوط حافظ على عاموديتها أو أفقيتها، تاركاً لمعنى الانفصال والاتصال لوناً حيادياً، قد يصل مفهومه لعدم وجود أو أن نموت أو أن نبقى، وفي كلتا الحالتين نرى اليد المقطوعة والأمهات الثكالى ضمن لوحات تحيط بها الأضواء الخافتة التي تركها داكنة، ليحافظ على تراجيديا فنية ذات مشاهد مقتضبة، وكان كل لوحة هي مشهد من مشاهد مسرحية تم تقديمها

على مسرح الحياة أو بالأصل مسرح الثورة السورية، وما تحمله من تفاصيل انتهاكات لم يسلم منها حتى الطيور التي تغرد في ربيع ربما ستفتق فيه لعصابير تم قتلها لتقع على الأرض وعيونها إلى السماء أو الحرية.

رمزية تعبيرية صارخة بصمت لوني داكن، وحركة زمنية بطيئة أخذت من الواقع إيحاءاتها، ومن الحزن ألوانها إلا أن للدماء الحمراء التي تسيل حرارة نلمسها حتى في كلمات عربية تركها على لوحة كجداريات مكتوبة بعفوية وبساطة، ويد موجودة تم قطعها بوحشية لتكون وحيدة في صورة محاطة بكثافة لون لا فراغ فيه لتمارس ريشته الحزينة لا شعورياً إيقاعاتها اللونية ذات التراجيدية الإيحائية، ولمفهوم محوري ومنظوري تفرد به «يوسف عبدالكي» مشيراً إلى عمق الموضوع الفني في لوحة تبرز منها تفاصيل ثورة نفس تنم عن وجع مكبوت في ثنايا اللون المتوحد والانزعالي حيث المعاناة الحسية التي يشعر بها المتلقى بصربيا، والتي تتسم بالبساطة في الأشكال والأحجام والقتل، وحتى الكلمات فهو يستبطن مشاعره لتوافق مع رسوماته الغامضة والواضحة في آن.

احساس سيكولوجي مرتبط بقدرة اللون على بث مؤثراته، ليضفي على كل شكل تناقضات تحمل تأويلاً مختلفة إن خيراً أو شراً أو انتظاراً أو وداعاً أو موتاً أو قطع رؤوس بوحشية، وفي كل هذا يتوسط الشكل كنقطة ضوئية تطلق منها ألوانه المتباعدة منطلاقاً بها نحو داخل الذات، لترسم بلاوعي وانفعالات تترجم كل ما ترى العين على أرض بسطها، وترك فيها كل خط ليتخذ اتجاهاته ومساراته مع اللون، وكأنه يقسم المعاني الفنية إلى قسمين قسم هو

لمعنى كل خط من حيث قساوته وليونته ودلالاته السيميانية، وقسم هو لمعنى اللون البارد والحادي أو بالأحرى السلبي في ايهاماته واستسلامه، مما يؤثر على استشارة المتلقي الحسية من حيث الروية والمحاكاة، والقدرة على فهم المعنى الانطباعي الذي يتولد من حوارات اللوحة الداخلية، ومن أسلوب يحافظ فيه «يوسف عبدالكي» على اتجاهات معينة يريد إيصالها ببساطة إلى شريحة تتذوق الفن، وتعيش معاني الثورة بكل تفاصيلها مع إظهار معنى المفردات الفنية من حيث التلام والتلاوم مع الأحداث السياسية، والاجتماعية التي نتجت من كل حرب يشنّها الإنسان على أخيه الإنسان، فهل يوحى «يوسف عبدالكي» بمبدأ كل شيء أو لا شيء؟ أم أنه يدعو المتلقي إلى تأمل معاني الثورة ونتائجها في أعماله الفنية الثائرة فنياً؟

مواضيع مختلفة طرحتها في لوحاته من حقوق الموتى إلى حقوق الطفل، والطيور إلى التلوث البصري، والسمعي المؤثر على حواس شعب انتفض وثار، وكان هو المؤثر والمتأثر، والقابض على الجمر، وكل شهيد هو في إطار صورة تحملها أم تنزف دمعها، لتحتضن صورة بقيت عالة على كرسي تم النزاع عليها أو التمسك بها أو الإطاحة برأس كل إنسان ثار في وجه ظلم، لتختطف الريشة الضعف والخضوع والذل وتمنح الموضوع العام المتعلق بالقيم الإنسانية والمعاناة صوراً رسماًها بصبر وأناء، وبرمزيّة غارقة باطنطاعات ذاتية خاصة.

يقول ألفرد أدلر: «إذا كنا ننشد البقاء بما علينا إلا أن نطّوّع انفعالاتنا لتنتاغم مع أعظم توجهاتنا لحل مشكلاتنا بقصد بلوغ أهدافنا وتحقيق غاياتنا». ريشة تحمل في طياتها فكرًا إنسانياً ينشد

بالألوان والخط والضوء توجيهات فنية يشارك بها «يوسف عبدالكي» بثورة يخوضها تشكيلياً لإيجاد لوحة فنية هي بمثابة موضوع وطني يحقق للإنسانية قيمة وجودية تسمو مع كل فكرة انطلقت وتحققت رغم كل معاناة أو مأساة.

* * *

ريشة تصرخ: أين الحب والسلام؟!.

تشتت الألوان في لوحات الفنان «بروز على» بجعله يتجه نحوها الضوء بانعكاس جانبي، حيث تبدو أقنعة الوجه ملفعة بإيماءات تحمل في طياتها لغة تمثيلية. يشير من خلالها إلى الحدث المؤثر القابض على إشراقة اللون الذي يمنحه بين لوحة وأخرى إشارات، ودلالات تنطوي على معاني مترادفة. نتجت من تأثير الألوان الباردة والحرارة ذات السماكة المتماسكة، والخطوط المتحركة من مفاهيم أكاديمية، والمرتبطة برسومات بسيطة ترمز إلى شدة المؤثرات التي انطبع في الخط العريض والرقيق، والتدخل في المساحات، وخصوصاً مساحة الوجه التي تقسم أحياناً إلى ثلاثة وجوه، وكأنه يصوغ من الفن التشكيلي إيمانيات فنية صامتة. نقرأ من خلالها العباري المشحونة بمعاني خلافيات تلونت بالأسود أو بالأحمر حيث العيون تبدو، كالوجه في داخل طفل يبحث عن الأم والأب ضمن ذاته. لأن الألوان التعبيرية تحمل في تضادها الانفعالات الحسية القادرة على ترجمة الرسالة التي يحملها بروز في معرض ملأ الوجه فيه حبيبات الحاضر من فرح وحزن، وأمل، وطفولة يفتشر عنها، وسيارات لم يبق منها إلا أبوابها، ولكن تصرخ ريشة» بروز على» أين الحب والسلام؟.

تتكافأ الوجوه فيما بينها بتناظر تتساوى فيه الأشكال، وتتناقض فيه العباري التجويفية، المضيئة حيث تركها مفتوحة على تأويلات لا يمكن ضبطها، فالإيماء البصري الصامت يؤدي دوره التمثيلي في

نفس المتألق من حيث المنظومة البيضاوية التي تعكس قيمة الدائرة، والمستطيل والخط العمودي، والمنحني، وكان اتجاهات الخطوط تلiven على سماكة السطوح، وتغيراتها التجريدية نسبياً من حيث الرؤية، والوضوح والانعكاس الفني المؤدي إلى تشكيلات تحاكي الزمن الثاني عن المكان، والوجوه التي تخفي معلمتها تحت أقنعة رسمها بجمالية تتغير من لوحة إلى لوحة، ومن وجه إلى وجه. لأن الألوان الممزوجة بتجريد سينوغرافي يفصل الأبعاد الثانية عن الحركة البصرية، الموازية لمفهوم التطابق والتناظر، والسيمترية المتواقة مع الإدراك الحسي للأشكال الغرائزية التي يحملها في كل معرض، ويقدمها ضمن معانٍ إيمانية ذات تعبيرات صامتة. نقرؤها من خلال كل مفردة، وما تحمله من تجليات إنسانية يسعى من خلالها «بروز على» للبحث عن الآنا والجماعة. أو عن المجتمع والوطن، وعن الحرب، والحب، والأمن، والسلام.

تناغم لوني وبيضاوي يثير المخلية من حيث التقارب، والتباين ونسبة الألوان المضيئة والمعتمة، حيث البساطة والعفوية في الرؤية، وحيث الفكرة التي تتعدد معانيها في أكثر من وجه مأساوي أو مفرح يتمتع بخرشات لونية خشنة. تركها كمجموعة إنسانية تبحث عن المعانى الحياتية فيما بينها. لنتتمكن من إنعاش الذكرة، والبحث عن التفاصيل الفنية الموازية. لكل حدث أشار له بالإيماء أو اللون أو الحركة أو الأشكال المرسومة داخل كل قناع تندفع منه لغة نتأملها، نقرؤها، نحاول ترميزها أو تشفيرها. لتبقى ضمن طيات رمزية الأقنعة التي تجدد في كل معرض يبحث فيه «بروز على» عن اللحظة، وتشكلاتها الاجتماعية والفنية، داخل لوحات تحاكي الحدث

من ثورة، وتفجير، وأما حب، وفراشات وألوان تمرح على الأقمشة، وخربيشات ذات اتجاهات انعكاسية تثير الحس وتداعب البصر.

يحدد «بروز علي» تكوينات الخطوط لشخصه التي تتوزع على مجموع اللوحات، وللخربيشات الدقيقة المنبعثة من عمق الألوان المتوجهة بإشرادات ضوء يعكسه تبعاً لمفهوم الإنسان والإنسانية، والقدرة على خلق أقنعة تتألق مقابيسها وأحجامها، وتتنافر ألوانها وفراغاتها حسياً من حيث بعد الواحد، والثاني ومجموع الشخص الإيمانية التي تحاكي بعضها البعض، وتمنح الرائي ترجمات فنية تميز ببساطة المفهوم، والشكل والمضمون، والعلاقة الفردية المرتبطة بالمعاني التي يبئها» بروز علي «فكرة الثورة، والربيع بتناقض يحمله بين يديه كباب سيارة أو كأرض مفروشة بالربيع والألوان.

يقول دكتور عاطف جودة: «يبقى الخيال تحققًا لحرية الإنسان وإرادته وضرورة لا بد منها للوعي وهو يتوجه صوب المعرفة». إن المعرفة الكامنة في عمق التفاصيل الفنية التي يضعها بغموض «بروز علي في العينين» هي نتيجة المعاني المرتبطة بالألوان الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق، وحيادية باردة ذات أضواء باردة. كان الزمن توقف عند كل من ترك القناع فارغاً من وجه ما زال بريق العيون يحمل من معانٍ النفس المتعبة إيحاءاته الخاصة. إلا أن «بروز علي» نسج من الفراغات تشابكات، وجعلكات فصلت الوجه عن الخلفية، ومنحت الشخص صفة كرتونية. تعيد رواية الحياة الإنسانية من متاعب وأفراح. أو من خلال الأفكار المختلطة في أذهان تعصف بها ملامح الوجه الخاصة التي تستدير. تبعاً

للحالة النفسية التي ترمز إليها كل لوحة ما زالت أقعدها تحفظ ببريق العيون الذي يمثل الجزء الأكبر من المعاني المفهومة، لرسومات تتشابه في الشكل وتتناقض في المعانٍ، وكأنه يعكس حالة الأطفال في سوريا، وحالة كل شخص يساوره الأمل، والقلق في الربيع العربي، الذي فرش له البساط المزهر، وكأنه خارطة سوريا الجديدة التي ستتحمل في طياتها الحياة، والجمال والفن الهداف.

* * *

ليونة لونية تعكس روحانية

تؤلف الفنانة «دنيا الصالح» من إيقاعات ألوانها المتحررة أشكالها الإيحائية ذات الدلالات والصياغات النحتية الثانية الأبعاد، لتفتح أبواب الخيال الإبداعي من خلال الفنتازيا الحركية، وخاصية تكوين لوني يعتمد على ليونة لونية تعكس روحانية يستكين لها البصر، فالتجريد التعبيري يضفي على الكتل اللونية أبعاداً ثانية متماسكة بصرياً، وذات تكتنิกات سردية متوالفة مع الروايا وال فكرة، والخطوط المتناغمة موسيقياً والانعكاسية ضوئياً النابعة من حرارة اللون وبرودته، ومن شفافيتها المؤثرة على الشكل المتناقض والتجريد المتواافق مع الحركة التعبيرية، التقانية المتجاوزة حدود الواقع، والمرتبطة بالخيال الخلاق الطاغي على الواقع ، حيث تظهر قوة اللون النابض بشاعرية ترجمتها «دنيا الصالح» بوعي فني منضبط وملتزם بعفوية ريشة راقصة على إيقاع الأنوثة .

مساحات بصرية تتلون حسياً مع تماوجات الخطوط المنحنية، الناعمة تكويانياً والتي تضفي نوعاً من النقاء الضوئي، لكل لون تصاحبه نغمة خاصة. لأن التأثيرات الجذابة في لوحات الفنانة «دنيا الصالح» تُفصح عن مشهديات بانورامية تقدمها على مسرح اللوحة، كقصة تعبيرية لها دلالاتها ومكوناتها التشكيلية ذات المضمamins الجمالية الباحثة عن الأنما والأخر، وبأسلوب أنثوي أنيق بغض النظر عن المضمون الجمالي الذي تحاول إيصاله للمتلقى من خلال ثنائية الحركة اللون، والواقع والخيال، والتجريد والتعبير،

والذكر والأنثى، والقدرة على ربط العلاقات الروحية بالإنسانية عبر الأشكال الإيحامية، والأكثر قدرة على بث الجمال وملامسة الحواس.

يستكمل المتألق الإيحاءات الراقصة تعبيرياً، ضمن تصورات ذهنية ذات توليفات تبئها الحركة اللينة المنبعثة من كل لون يتنازع مع الآخر. أو يتضاد مع الآخر، وضمن بصريات تنفرد فيها الإيحاءات الأمامية عن الخلفية التي تحاكي البعد الثالث، وتتركه ضمن متاهمات زمن يؤكد على جماليّة المكان الذي ترتبط فيه كل لوحة ذات مسطحات تتقاطع فيها الأبعاد. لنحتفظ بثنائية بعد يجمع المرأة والرجل في كنف حياة تصورها «دنيا الصالح» بتؤدة وأناء وتصالح مع الذات، ومزج لوني يتميز بمنظور ضوئي تتراهى من خلاله الظلّال، كسينوغرافي منضبطة حيث ترتسم ملامح شخصها بسريالية شكلانية مبهمة تنتهي على اقتران المأثور بغير المأثور حسياً. لكن ذلك يتوحد في مفهوم فلسفة الإنسان المجرد من أي تبعية، فهو مخلوق للحب والحياة والاستمتاع بالألوان كافة .

تصوّغ الفنانة «دنيا الصالح» أحاسيسها قبل ألوانها، لترسم لوحتها ذاتية تحاكي من خلالها كل من يتأمل ويفك شيفرة التمايل اللوني، ولبونته المتلاشية والمتجاوزة حدود اللوحة ورؤاها اللاتيهانية، المنسجمة مع الفكر الجمالي وروحانية الفن التعبيري ومعانيه التجريدية. لتعطي للرمزيّة دوراً في بعض لوحاتها التي تعتمد على إبراز التضاد، وخلق مؤثرات واقعية كفكرة الانحناء للدائريّة. حيث يشعر المتألق بثقل الكتلة المعلقة في الفراغ، فالفراغات في هذه اللوحة هي جزء من محاكاة فلسفية بصريّة حيث العناصر الفنيّة تكمّل بعضها البعض، وتساعد على منح الفكرة

شكلًا جماليًا يتناسب مع الخطوط الوهمية التي تنتهي على مفاهيم فنية. تعتمد على مرئيات تشد الانتباه وتتجذب المتلقي.

مساحات تنسلل فيها الألوان المنسوجة بخطوط لون وهمية، بارزة، وشفافة، وظفتها «دنيا الصالح» فنياً لتتناسب كل شكل انفصل واتصل، واستطاع التماوج ضمن مساحات سينوغرافية تتناسب مع الموتيفات المرنة، والسمات التجريدية ذات الدلالات والرموز، والخطوط اللامتناهية الفياضة بالأحساس الجمالية التي تتشكل منها اللوحة، وكأنها تمتلك من الأعصاب الحسية ما يجعلها تشعر بكل ملمس بصري يؤكد على جمالياتها الشاعرية الدافئة، وتتابعها الحركي المتدقق من انعكاسات اللون البارد والحار، فهي تضعبنا فسيولوجياً أمام أشكالها المشرقة. لندرك قدرة اللون، والمنبهات البصرية الخاصة فيها كالأحمر، والأصفر، والأزرق، فالأطوال الموجية تتميز بمستوياتها المتناغمة مع المعنى الإيماني المستوحى من جمالية التكوين الإنساني.

تأثيرات ضوئية مزجتها مع الألوان ، لتأثير بصرياً على الإ茅اع الحسي فسيولوجيا، كعنصر إضاءة ذات تغيرات خافتة وشديدة السطوع، ولتباهي بالأنوثى وجمالياتها. مما يؤدي إلى تكيف حسي فني يؤدي إلى إبصار كافة مستويات الضوء ، والظل، واللون، والنقطة، والخط ، والمساحة والفراغ ، والأبعاد الزمنية الشعورية واللاشعورية السابقة ذهنيا في فضاءات تخيلية تتعكس على مفاهيم الفرح، والرقصة، والانتشار الكوني، والجمال.

تستدعي «دنيا الصالح» الإيقاعات الداخلية، لتبثها إلى الخارج اللامتناهي، فهي تفتح أبواب الخيال ليستقر الواقع في العمق

الذهني، ويشعر المتلقي بأهمية اللون السيكولوجي في منح النفس لذة إدراك حسي. تختلف انفعالاته من فرد إلى فرد تبعاً للمحاكاة التأثيرية التي حولتها «دنيا الصالح» من الفرشاة واللوحة إلى حيث كل ثنائي يتذوق روحانية الألوان، وخصوصية موسيقى كل لوحة تتواالف معها الحواس، وتناقض معها المفاهيم الواقعية التي ربطتها بلوحات ذات مؤثرات توازن فيها درجات التفتیح، والتعتیم، والإشراق، والسطوع، فهي تترجم حسها الأنثوي وتكتشف عن مكنوناته التي تتم عن إيقاع وحركة، ونغمة، واتزان مشبع بالرؤى المسرحية أو البانورامية فنياً.

* * *

علاقات تشكيلية إبداعية راقية

تحدد «رولا حيدر» قبل انطلاقها في العمل الفني هوية النقاط البصرية تبعاً للخط العمودي أو الخط الأفقي أو حتى الدائرة اللونية التي توحى بذوبان الألوان وتلاشيتها، وانسجامها مع دائرة الكون، والقدرة على انصباط الحروف ضمن الشكل المحدد المستوحى من بنائية الخطوط العربية، ومرونتها وضمن فكرة تمتاز برياضيات بصرية مرنة محسوبة بدقة، تبعاً لعدد النقاط أو بالأحرى المجرات المتوزعة في فضاءات تخيلية. تضعنا أمام الشكل الدال أو سيميائية توحى بالمعنى التشكيلي أو الحروفي السردي للمعنى، والشكل المتاغم ضمن هارمونية تماوحت مع كل حرف تستطيري أو دائري يشهد على حالة تأمل خاصة انبثق منها العمل الفني المستوحى من مفاهيم القصيدة البصرية أو فن الكونكريتي المتعلق بالدال والمدلول، وانعكاس المعنى الداخلي لخارج حدود الواقع والمتخيل .

أعمال إبداعية فنية مصممة بجمالية ألوان تتناسب مع كل شكل دال وكل معنى تأثر بقصيدة «كيمياء الأوهام»، كالنار، والهواء والماء، والتراب، والألوان التفاعلية القادرة على جذب البصر نحو الامتدادات الخارجية والداخلية، والمرتبطة بالمعنى أو بالأحرى بالقصائد البصرية، والقصيدة الميتة ما هي إلا نقاط إيقاعية، لكلمات توحدت مع الخط الأفقي الممدود، كسطور تشرط النظر بحيث يحاول المتنافي البحث عن حروف قصيدة تتشكل ضمن مخيلة تترجم

كل حركة ولون، وشكل وحجم واتساعات رمزية لها معانيها الخاصة وجمالياتها المشحونة بتعابيرات مجازية تمثل بمعالم الكلمة أو الجملة وسحر التجسيد الفني، وتحولاته الرمزية مثل مفتاح الخيال والتطابق الصوري المنطوي على أسرار ومتاهات لها مرونتها وفلسفتها الخاصة .

يقول فياجي: «إن عقولنا محظوظات متعددة في حد ذاتها ومع ذلك نحن نقف على حواجزها كل يوم ونأخذ منها قطرة قطرة بملعقة صغيرة» في كل حرف مشغول ببرؤية جمالية إبداعية أو فنية تتمتع الكلمة بأسلوب تكنيكى ساكن يوحى بخط الحياة الأساسية. مما يجعلنا نأخذ كل حرف عربي تبعاً لشكله، ومعناه الذي يتخذ منحى سيميائي يتميز بحركة ترسم من خلالها «رولا حيدر» ملامح تصويرية ذات شكل إيقاعي يحظى بسميات منها قصائد بصرية. إلا أنها قصائد حركية ذات مدلول إبداعي يستند على ركائز تشيكيلية، وإبداعية تعتمد على الفكرة الشعرية المتخللة التي تتسم بذاتية كل حرف وقوته محاكاته، واندماجه مع الحرف الآخر والشكل، كما في صورة طاووس، والمقرودة بصرياً في أكثر من شكل ومعنى، فالمستويات الإيحائية لها مدلولها العميق. إن من ناحية الحجم كما في قطع المجوهرات المصممة ضمن حيثيات التفعيلة، وقدرتها على بث نغمة متكاملة تندمج مع الصورة المركبة، وضمن زركشات تعينا إلى جمالية الخط الكوفي أو الكلمة المتوازنة حسياً. إن بالشكل أو اللون أو الحجم أو المساحة أو جمالياتها البنائية والتعبيرية في آن.

مشهدية فنية تثير علامات التعجب، وما تحمله اللغة الفنية

المتوائمة مع ازدواجية الحياة، وشمولية الحرف العربي ومعناه المؤثر في استكانة الحركة، من حيث البساطة الشعرية المندمجة مع كل لحظة وجودية تتعلق بقوة الحرف من حيث حساباته الدقيقة الموصولة ضمن نقاط معينة، تؤلف مذاً بصرياً وإدراكاً ذاتياً، ومضموني يؤثر بشكل خاص على الحواس. مما يمنح الحرف جمالية في اتخاذ شكله الإيماني الدال، والقادر على احتشاد إيقاع حسي معين داخل النفس. ليمنحها استراحات بصرية لها وقفاتها الموسيقية السلسة رغم عامودية الخط أو افقيته أو حتى دورانه اللامتناهي. كما في «وجود الكون دوران حول الذات» فالزخم الحركي المتخد صفة الدوران حول الذات، والشبيه بهلال القمر ودورة الحياة مع الالتفاف حول الذات كرقصة مولوية لها إيقاعها السلس نفسيًا وتلقائياً.

إن أهم ما يميز أعمال» محترف الفن البصري العربي» هو الإيقاع التصوفي لحركة الحروف البصرية. إن من الداخل إلى الخارج أو بالعكس، فالبنية الجمالية لكل حرف تتبع مدلولها خارج حدود المعنى وداخله، فتستدل بصرياً من الصورة ما تبدو عليه الإشارات الذهنية المتخيلة، ضمن فضاءات الوجود الذاتي لكل متلق يتعامل مع الشكل بملامسة حسية وبصرية بحثة تكاملت فيها العناصر الفنية من لون وتناسق، وتناغم، وحجم، وشكل، ومساحة تتوافق مع التقاطع البصري الطولي في البداية والمتوسط والنهاية. كما في كلمة «مفتاح الخيال» ورمزية التصنيف التخييلي والحسي في تسهيل عملية الدخول إلى اللغة العربية المرنة في تطبيق فن الكونكريت، ومنحه اختصارات لا فواصل فيها حيث القصيدة

البصرية صامته تدعو كل متلق ليقرأها بالأشكال الدينامية المختلفة التي تناسبه .

علاقات تشكيلية إبداعية راقية فنياً من حيث الشكل والمعنى، والتصميم، والمحاكاة، والتبيه الذي يعتمد على بنية التوازن الحي للمعنى، والانسجام الفكري التناهري والسيمترى كما في كلمة وشكل «شفرة» أو «هو وهي»، والتماثل الفني المتجسد في تصويرات تستند إلى طواعية علم الدلالة واللغويات مثل قلق، وقلم، والعنكبوت الفضي، والذي جمع من خلاله محترف الفن البصري الخط مع اللفظ الفني الديناميكي، واتبعه بلون، لتكون الصورة الذهنية وفق أنماط شعرية مرسومة بالكلمات روج لها في العالم العربي الدكتور «عادل فاخوري» فهل يمثل الحرف العربي ثورة وجود تثور من خلالها الحروف، لتحقق وجوداً فنياً إيقاعياً من نوع آخر نرسم من خلالها الذات؟ أم أن صناعة الكلمة فنياً تحتاج لإيقاعات الألسن الصامتة، ولمنطق علم الرياضيات، وحساب الجمل الشبيه بعلم الخط العربي وحساباته العددية، كالألف وعدد نقاطها، وترجمة ذلك بشكل فني يحتاج إلى فضاءات واسعة تتعدد فيها الصور والأشكال، فمعجم اللغة العربية ما زال يخفي في طياته من الأسرار الشيء الكثير، فهل استطاع محترف الفن البصري العربي فتح هذا الباب بمفتاح من خيال فني ينطوي على سر متأهله؟. أعمال محترف الفن البصري العربي

* * *

الامتداد الضوئي المنبعث من الألوان المنسجمة

ينسج الفنان «محمود الغزال» من الألوان قطعة فنية يكشف من خلالها عن عمق وجوداني، تحمله الألوان الشاعرية التي تستفيق عند خربشة الخطوط الرقيقة، ومكوناتها الجمالية الباعة على الصفاء. لأن التناظر الضوئي المنبعث من بين الألوان يتبعوا إشارات فضائية تعتمد بشكل ما على التفتیح، وال WAVES الطولية لكل لون مزجه بتقنية دينامية نابضة بالموسيقى. إذ تخضع الفكرة إلى الذوبان في الموضوع الكوني الذي يقدمه عبر الألوان، وطاقتها البصرية الجاذبة للحس بطريقه شفافة، فهو يعتمد على تأثيرات اللون، والانتظار الطبيعي الفطري الممزوج بفلسفه تتمتع بعدة إيقاعات، تتكرر بعفوية في حركة الطواف اللوني أو التلاشي المتضمن اللانهائية الوجودية الرمزية، والتي يضعها الفنان «محمود الغزال» في قوة الضوء، والاختراق الكلي الرائق مزاجياً وحسياً وفنرياً.

إن الامتداد الضوئي المنبعث من الألوان المنسجمة مع الأشكال توحى بالراحة والسكنية، وتوّكّد على قيمة اللون وتقنيته التراتبية أو التي تدرج حسب الدائرة اللونية مع الطيف المرئي المنسجم مع الحركة، وانعكاسات الخطوط العشوائية الممتزجة مع تجريد يسيطر عليه واقع الخط الأبيض المتوازن مع قيمة اللون الأبيض أو الأزرق أو الأصفر الشفاف، ومن خلال التناسب بحيث تتوافق اللوحة بصرياً من جميع الزوايا التي ينظر إليها المتلقي. إذ تبدو نقطة

التلاشي هي نقطة الواقع، وهي نقطة الوجود، وهي نقطة العدم، وهي نقطة اللانهاية أو البعد الزمني الغامض الذي يقودنا إليه الدوران الصوفي أو المولوية الانطباعية بصرياً، بحيث تتضمن اللوحة تجريداً أكثر تناسباً مع الشكل، والإيحاءات الشاعرية المتناففة مع العناصر والوحدات الدلالية الأخرى.

تتكافأ الألوان الباردة والحرارة فيما بينها في لوحات الفنان» محمود الغزال «ليرمز إلى التساوي الروحي في لحظة تأملية، وعلاقتها المتباينة من خلال ابتساق الضوء، كبورة أحياناً يتوجه إليها البصر منتقلًا من حالة إلى حالة أو بالمعنى الإيحائي منتقلًا من لون إلى لون، كمنظومة يتحول من خلالها البصر بانتظار لوني تتساوى فيه الأشياء الحسية، والمرئيات المألوفة في حالة الدوران الكوني أو لحظة التجلي الكبري التي تطأ على النفس، وعلى الذبذبات اللونية القادرة على ترجمة المشاعر، والعواطف، والتغييرات الوجدانية المرتبطة بحالة الرقصة المولوية. أو تلاشي النقطة في المحيط الكوني، وتبدلاته الضوئية المثيرة للنفس، ولحميمية جمالية تتصف بالوجود والعدم. أو بالخيال والحقيقة. أو بالتجريد والواقع أو بالضوء والعتمة، وحركة التفتیح والتعتیم والتساوي الانتصافي الخاضع لموسيقى اللون، وقوة انفعالاتها، وانخفاضها المتوازن مع الحركة الدورانية الموحية بالتعدد والتآلف الفني والجمالي.

إن حركة الطواف اللوني في أعمال الفنان »محمود الغزال« تكتسب بعداً بصرياً، مفتوحا نحو فضاءات لا نهاية تصل إلى درجة قصوى من التساوي الزمني بين اللحظة، واندماجها مع الفترات الزمنية المترابطة مع التدرجات اللونية المنتظمة فيزيولوجيا، وبتوأمة

إيقاعية ترتفق نحو التدرجات الضوئية التي تجذبنا نحو الخارج، عبر مقامات بصرية تخذل من المنحى النفسي صفة لها، فالألوان وإشرافاتها تلعب دوراً مهماً في لوحات الغزال. حيث يمكننا القول إن المقامات اللونية تطرب النفس وتضعها أمام لحظة انطلاق جمالية من الداخل إلى الخارج، ومن النقطة إلى التلاشي اللانهائي الذي يتصرف بالحركة المحاكية للحظات الانتشاء الروحي، وذرورتها المحكومة بالفراغ المسيطر على فواصل اللون المعاكسة، للنغمة الاستثنائية الكامنة في ما يسمى الكر والفر في المعنى والبني، وفي الألوان وذبذباتها وعوالمها الروحية التي تبرز كألحان بصرية نراها وفق إيقاعات تكتسب جمالية خاصة.

إن قيمة الألوان في لوحات «محمود الغزال» تكتسب بعداً سيمترياً أو تنازرياً متساوياً وجداً من حيث المؤثرات البصرية وأثرها على الوجود. لأن التحليق البصري مع ألوان الغزال يحفز المشاعر والأحساس السلبية على الاندفاع. لتلتقط إيجابيات العمق الموضوعي الذي يضعه أمامنا وفق الفن التشكيلي المعتمد على اللون، وتقتيه الديناميكية التي تتضمن خربشات تضعنا فجأة أمام حقيقة الحياة، وتواجهنا العشوائي أو المنتظم فيها من حيث لغة لونية لم تنف رياضيات اللوحة أو بنيتها التشكيلية، التي تحتل جسيماتها صفة فيزيائية ضوئية ذات قواعد وقوانين موسيقية محسوسة وجداً وجماً.

منظومات فراغية ذات أشكال تخيلية مغطاة بخطوط لون وهمية عميقة المسارات. لأن التعبير عن الجمال الكلي يبرز داخل المساحات الضوئية المتسعة في أكثر من لوحة توحى بالبعد

الغامض، الذي يرتكز على فكرة الانطلاق نحو التحرر، والانعتاق من المادة ولمس المكونات الحسية التي تندمج مع بعضها البعض بتساوٍ حتى بالانسجام، والتضاد، والتناقض، والتالُف بين الدرجات المنصهرة في القوى الطبيعية التي تدفعنا نحو كينونة إنسانية وجودية لا شرور فيها، حيث تتحد القوى الكونية في الذات، وينتَج عنها جمالية تكشف عن مقاييس ومعايير اتخاذها «محمود الغزال» من درجات كل لون متكافئ بذاته، ومتوازن مع سواه. لنتسائل في أنفسنا أين نحن في هذا المحيط الكوني ؟

* * *

خطوط بصرية ذات طابع إنعكاسي

تؤلف الخطوط في أعمال الفنان السوري «عمر إبراهيم» الحدود لأشكال بصرية مختلفة الطول والعرض، ورفيعة وعريضة تنم عن دقة موضوعية يحدد من خلالها رؤيته الإنسانية الباحثة عن الرمز الأقوى في الكائنات التي تركها وسط الأبعاد البصرية ذات الحركة الدينامية الخادعة للبصر أحياناً. فهي بمثابة تحدي للنفس التي تبحث عن قوة الإرادة في بسط السلام، وبعيداً عن الهزيمة والسقوط، فالكائنات المتبدلة ترمز إلى الأحلام المتهاوية أو للصراع الذاتي بين الداخل والخارج. فما بين الفراغ والكتلة عناصر مشتركة تركها الفنان «عمر إبراهيم» كلغة حوارية تنبثق من انعكاسات الخطوط واتجاهاتها الداخلية والخارجية مع الحفاظ على الكينونة الدائرية التي أظهرها في لوحات أخرى.

تنطوي أعمال الفنان «عمر إبراهيم» على مضمونين عديدة. إذ تتدلّى الرؤوس من شجرة أو تتدلّى إيحانيا الموتيفات الأخرى، كأنها تسقط بصمت كائنات تتوجع، محافظاً بذلك على جمالية الحركة والسكون، والتلاشي المادي لأجساد ما هي إلا الرمز الاجتماعي لشعوب تنتهي حقوقها، وتعامل كالحيوانات التي استخدمناها «عمر إبراهيم» في لوحاته. إلا أن للحصان نظرة واعية من حيث المعانٍ والازدواجية، والالتفاف والقدرة على خلق الثقة من خلال الخطوط الرفيعة المتعاكسة، والبنائية في سلمها الموسيقي المتشكل بصرياً كإيقاعات تبث صرخة يبحث من خلالها عن سوريا الجديدة أو

سوريا السلام والجمال، فهل الفراغات المتشابكة هي بمثابة الانتظار الزمني الذي تركه سيمبانياً في اللامكان أو اللاشعور الفني؟ أم أنه استطاع منح الفكرة خدعة تأويلية نفذها بالأحبار والألوان، وبتضاد فني داخل المساحات التي تشبه الوطن والخارطة الجمالية التكوينية إذ يعتمد على الاستبطان في المعنى والشكل ليظهر الأسلوب بجمالية انبثقت عن نظرة وطنية.

خطوط بصرية ذات طابع انعكاسي له جماليته المبنية على التناقض الإيقاعي المدرك من خلال الاستبصر والمقاييس الطويلة والقصيرة للخطوط الواقعية الخالية من الانفعالات العاطفية، والتي توجها باستقامة في غالبيتها المائلة والعامودية، والأفقية، والمنبسطة مرئياً مع التفاعل الحسي الذي يتولد بينه وبين اللوحة، وبالتالي يسهل إيصاله إلى المتلقي، فجدلية الرؤية الإنسانية التي يرمز إليها من خلال كائناته هي بمثابة نص بصري يوحى بالقيود والسقوط والحرية مع الحفاظ على جمالية الحصان الشامخ شموخ الوطن المتغلل بين خطوط لوحات الفنان السوري «عمر إبراهيم» وتقنيته الفنية الممتعة بصرياً، إذ ترتكز على اتجاهات الخطوط بتضاد مع الفراغ النسبي في لوحات تختلط فيها المعانى الوطنية والجمالية وفق رمزيات استمدتها من الواقع والغياب القسري عن وطن له حنينه الظاهر في كل تفاصيل لوحاته الحرية.

صراعات بصرية تنتجهما الخطوط الهندسية المتدخلة مع بعضها البعض، والمنسجمة ضمن النظم التي حددتها لها الفنان «عمر إبراهيم» ليرسم بالحبر بصير وأناه كل ما ترجمه أفكاره من انتقادات يوجهها للمجتمعات التي تنتهك حقوق الإنسانية بأكملها من

طفل وحيوان وبيئة، ليجرد شخوصه من الملامح، ويتركها مبهمة ملفوفة بخطوطه البصرية العصية على البصر في فك شفراتها الهندسية الثلاثية الأبعاد في بعض منها، والقادرة على خلق تكوينات فراغية ذات معنى منسجم مع الموضوع الفني الذي منحه صفة الأحلام المتتساقطة أو المتهاوية تبعاً لرمزيته الضمئنية ذات التعبيرات المخبوعة بين الأشكال والأحجام والخطوط والفراغات والضوء والظل، والانعكاسات البصرية الناتجة عن التلاعُب بالنسبة بين الداكن والفاتح والكتل المتراسقة. كأنها منحوتات نشأت في فراغ ذي صياغة هندسية تتصرف بالكلasicية، ولكن بتجدد موضوعي مدروس بصرياً.

مساحات من الفراغات المحبوكة برؤيه دينامية محكومة لأبعاد ثانية، وأحياناً ثلاثة ورباعية تتكون من خلالها جزئيات مغطاة ومكشوفة ذات معنى هندي وبصري متحرك. لندرك قيمة الكائنات المرئية وغير المرئية السابحة في الفراغات أو في الفضاءات التخيلية، مشيراً بذلك إلى المستقبل المجهول أو الخوف من الانتهاكات المؤدية إلى الفراغ القاتل الذي تركه بغموضه يغوص بين الكتل السوداء المغطاة بالأحبار الداكنة، وأحياناً في الضوء وإنعكاساته، كالظل بين الفواتح والغواص المثير للحواس، والذي يؤدي دوره الدرامي من خلال المؤثرات الحركية محاولاً خلق توازنات بين اللألوان والفراغ، وبين المعنى المضمون، وكأنه يوازي بين الخير والشر، ليولد السلام من لدن الفراغ والضوء في إشارة منه للذات أو بالأحرى للذات الداخلية المتصارعة مع الخارج، تاركاً فكرته تتصارع على أوراقه لنتذوق المشاعر المتناقضة والعقلانية الهندسية المصحوبة بخط له قساوته ولويونته، واتجاهاته

من حيث الرؤية والوضوح والغموض والإيهام والسيمانية ذات الدلالات المعنوية في حق تقرير المصير، وإعادة حق الإنسان في الحياة وتذوق الجمال، فهل سيستبّدل «عمر إبراهيم» رمزية الحيوان بالإنسان حين يتم وضوح الرؤية في وطن يتالم كل كائن فيه؟

لا تتضح بصرياً وذهنياً غالبية رسومات الفنان «عمر إبراهيم» برغم كونها بسيطة الشكل. إلا أنها معقدة بالفراغات والخطوط. إذ يترك للذهن لذة استكشاف المضمون من خلال الغربة التي يشعر بها المتنقي، وكأنه يقول إن الإنسان على أوراقه البيضاء هو المفقود من وطنه، واستبداله بكتائب أخرى هو الإحساس بالغربة رغم المساحات البيضاء المتراكمة ضمن مقاييس تشبه الفضاءات المنخلية لعوالم تركها غامضة أو لتساؤلات جعلتني أبحث عن الإنسان، والقيم الجمالية في المجتمعات المتنازعة، والتي تتسبب بانتهاكات لحرية الإنسان. فهل حملت لوحات الفنان «عمر إبراهيم» ما يكفي لتصل رسالته الفنية إلى العالم؟

* * *

الخيال الرمزي هو عنوان ريشة تبحث عن طفولة

بلد تشرد أطفاله

تعكس «ريم يوسف» الظل على لون أبيض شفاف يوحى بمساحات فراغية. تحلق فيها المخلية مع السنونو أو الطائرة الورقية أو مع الأحلام الممزوجة بفضاءات مفتوحة نحو دلالات رمزية ذات تعبيرات جوهيرية. تحكم بها الألوان المتناقضة كالأسود والأبيض، وما ينتج عنهما من حركة ظلال ترتد بصرياً مع التكوينات الجزئية التي تسهم في تعزيق الكتلة البصرية، وانعكاسها داخل مساحات هي بمثابة تأويلات حسية تأخذنا فكريًا نحو أحلام الأطفال اللانهائية، حيث التطلع نحو العالم الأكثر محبة أو تاخًا أو صفاء أو حيث الرحيل والعودة مع كل طائرة ورق تحلق في مخلية طفل أو مع سنونو يهاجر بألوانه السوداء ، فلا يعود إلا كطيف طائر رمادي يتنافر مع الأبيض ، ويتوافق معه حيث الخيال الرمزي هو عنوان ريشة تبحث عن طفولة بلد تشرد أطفاله وتقهقرت الأحلام .

تتجلى الخطوط الهندسية برقة وشفافية دقيقة في مساراتها مع لون يصعب السيطرة عليه. إلا أنها منحته امتدادات بصرية مبنية دراميا على المعنى الذي يحاكي الحواس برمزية تتفوق على الأسلوب الموضوعي الذي يكشف عن تطلعات فنانه تبحث عن أطفال بلدها بين خطوط أساسية ورئيسية. لتمنحهم القوة من خلال لغة اللون التي تبث أحاسيسها النابضة بالحزن المتغلل خلف الأبيض أو معه. ليتراءى للمتلقى بؤس الطفولة وتفاؤل مستقبلي محفوف بالحلم، وبخصوصية ذات حياثات تشيكيلية برزت مع ارتسام المشهد

البانورامي وتوازن الكتل، والأبعاد المرئية الناتجة عن الانعكاسات المملوءة بالضوء. إلا أن الظل يحمل في طياته التأكيد على الوعي الزمني الذي ستركه الطفولة بعد مضي مهنة، جعلتهم في غموض ملائم لم تظهر بوضوح في لوحات تؤكد على حق الطفل في الحياة الخالية من الشرور أو الحروب أو الهجرة أو اختفاء كل ألوان الحياة .

إن الصراع بين الأبيض والأبيض يبدو من خلال الفاتح والداكن، والتدرجات المفترضة بظلال اللون الأسود، ومستويات المزج السمفوني لللونين يصعب تحديد مساراً لهم خصوصاً وأنها تركت الألوان الأخرى بمنحي عن لوحاتها التشكيلية التي تنادي بحق الطفل بالحياة، والحلم، واللعب والبراءة، وفي ابتعاده عن أرض سلبت منها الفصول. فلا ربيع مزهر ، ولا خريف أصفر ، ولا صيف قارص ، ولكن شتاء يغمره الأبيض ويتكلل بالأحلام بانتظار ربيع يحمل بين غيومه طائرة ورقية ملونة ، فهل ستتحقق الطائرات الملونة في سماء الطفولة السورية؟ أم أن «ريم يوسف» سترسم في فصولها اللاحقة الربيع باللونين الأبيض والأسود؟

إن التأثيرات البصرية التي اتبعتها «ريم يوسف» في رسوماتها المفتوحة للأبعاد ، والممتدة نحو آفاق دينامية معبرة وجданياً عن مرحلة انتهكت فيها حقوق الطفل. لتكون أحلامهم في الفراغات التي منحتها صفة التحليق خارج الزمن ، وفي أمكنة لا ألوان فيها تكشف عن تدرجات ضوئية تتسع مع الأبيض وتتضيق مع الأسود ، وتتوسط بين حالتين مع الرمادي الحيادي بكل تدرجاته الجمالية ، المحبوبة ضمن مقاييس لونية ذات موجات عالية في الأبيض

ومنخفضة في الأسود. إلا أن النسبة الوسطية هي معيار رمادية الأشكال التي تمنحها من روحية الأبيض. ما يضفي عليها جمالية تعطنا نصت لأحلامها الضبابية ذات الرسالة المحمولة على طائرات ورقية، وبين أجنحة السنونو المهاجر.

ثنائيات اندمجت مع الروية اللونية الثلاثية الأبعاد حتى يكاد البصر يلقط الحركة الثالثة، الناتجة عن تفاعل الأبيض والأسود، وارتداد الظل حيث الخطوط تتلاقى بديناميكيّة تتكسر عندها الخطوط بعشوانية نظمتها. لتشتمل على سطوع ضوئي مخفف بنسبة لون أسود شفاف تبدو بين الزوايا أو عند الفواصل التي تزدان بالكتل الحركية، وكأنها تجسد الحلم بأبسط الطرق الفنية من خلال التلاعُب مع اللون، والطائرة الورقية، والسنونو والأطفال، والظلال الجمالية التي منحت اللوحة الحس الحركي، المنافض للسكون وللون أبيض هو بمثابة الطفل بكل معانٍه الإدراكيّة، واللاوعي النفسي الظاهر في الأبيض المشحون بظلال الأسود الواقعي، وما يتراءع عن هذا التضاد الجمالي في تقنية التلاعُب بالألوان، والأشكال، والفراغات، والمساحات التي تميل إلى فضاءات حالمَة، ولكن واعية لرمزيتها الواقعية المتألمة. مما يحدث على أرض سوريا من انتهاكات لحقوق الطفل الذي تشرد، وما زال يحمل حلمه في منقار سنونو مهاجر أو في طائرة تطوف في مخيّلته. لأن التناسق الضوئي يثير البصر، ويُجذب العين نحو البؤرة الفراغية التي تتعكس منها قوة المؤثرات الفنية الصياغية المنسجمة مع إيقاع اللون الأبيض، وسمفونية الأسود المتوازية من خلال سيمترية ألوان تتوافق مع الخطوط والكتل السابحة في مساحات أتقنت إخراجها بصورة دialektikie.

تحاور من خلالها «ريم يسوف» الحس التخييلي المتأثرة بما يحدث للأطفال في المنطقة العربية خاصة وفي العالم عامة.

أشكال واقعية ذات رؤى رمزية حالمه، لكنها مهمه بمعطياتها الجذابة والحركية، فهي تترجم من خلال خطوطها العالم الفنية التي وضعتها بين الضوء والانعكاسات، وجغرافية الأبعاد التي ينشأ عنها هندسة تصويرية متناغمة مع الظل والتكتوين اللوني الذي ينطوي على قيم جمالية ذات علاقات متراقبة مع البعض، وكأنها تؤلف النصوص البصرية من خلال نغمات لون أبيض يحافظ على إمكانية جمع الألوان كلها في فضاءات الطفل المنتظر الربيع

* * *

لوحة رقمية بسيطة الفكره معقدة تقنياً

تزداد حدة التشبع اللوني في لوحات الفنان «هيثم جبار» تدريجياً، لتصل إلى الذروة في التوهج البصري المبني على شدة الألوان الأساسية، والكتل اللونية المترادفة، المحبوبة بمسح ضوئي رقمي مع فن تجريدي احتفى منه الظل المتماثل مع الألوان الحارة والباردة. إلا أن الصراع بين المزج التقني والمزج الرقمي للألوان يترك آثاره في لوحات تتنوع فيها الأساليب التشكيلية التي استبدلها «هيثم جبار» برؤيه تمزج بجرأة الأشكال والألوان والفراغات، وتمسح الظل المتواري بين الخطوط بقساوة منحت اللوحة تجريدات تنفصل عن بعضها، وتنماك ضمن الأبعاد المرسومة بفن بصري رياضي يجمع بين الأضداد بتناور لوني تفكيكي يقترب من البنائية ولو أن الأسلوب التجريدي يبدو مبهماً لأن توتر المعنى يظهر من خلال الملامح الواقعية المتلاشية بين الكتل، وثنائية الخطوط السيمترية ذات الجمال اللوني والانعكاسي وسط مساحات مفتوحة ضوئياً نحو الأبعاد المخفية والألوان الداكنة.

ازدواجية رؤيوية تجتمع فيها عناصر التضاد الكلي بين الهندسة الرقمية ، واللونية والخطوط والفراغات، وما إلى ذلك من تشكيلات ذات الخدع البصرية التي تترك للعين قوة الاكتشاف بين خبايا الفواصل، والموtifات المستعملة حيث تتفاعل الحواس مع لغته الفنية المرتبكة ما بين النقاط والخرائفة، ودقة الخط وعشوانية التفاصيل، وكأنه يعزف إيقاعات ضوئية تجعلك ترى في اللوحة

الواحدة لوحات متعددة ذات روى مختلفة. لأن الذهن يفتح أبواب التخيلات المتأثرة من اندفاعات اللون القوية داخل الكتل المتنافرة عن بعضها البعض والمنسجمة في آن. وكأنه يعتمد على الصراعات التشكيلية المتعددة الأساليب في لوحات معلومة أسلوبياً، محاولاً بذلك جمع الأساليب الفنية في لوحة تشكيلية رقمية بسيطة الفكرة ومعقدة تقنياً .

تتضح السمات الحركية في لوحات الفنان «هيثم جبار» من خلال تناسق الألوان وسمفونية الخطوط، والنقاط، والخرشات، والكسرات الانفعالية المجموعة وفق عشوائيات تراكمت فوق بعضها البعض. لتتراءى درجات كل لون من خلال الآخر، وكأن آلية التركيب الفني تتراوح بين الجمود والليونة، المخفف نسبياً بأدوات أخرى. مما يمنح اللوحة نوعاً ما نبضاً حيوياً يمتلى بتصويرات متوازنة حسياً. رغم الجهد العقلي والإدراكي الذي يبذله الملتقي لمعرفة خبايا كل لوحة من حيث المعنى والمبنى والأسلوب .

تبذل تصويري بين التجريد والواقع والتصوير، يمحو من خلاله « هيثم جبار » كل إيضاحات يمكن لها فك شيفرة لوحته الرقمية ذات التدافع التخططي مع الإحساس بالجهد في كل حركة لونية تختلط مع الفراغ أو اللون الأسود القاسي، حيث يحاول جبار مزجه بنقاط واسعة وضيقة، ليكسر من جموده بين حين وآخر. لتكامل اللوحة وفق الشروط التشكيلية الذي قدمها رقمياً بتخطيط آلي مزجه حسياً مع الانفعالات الفنية، والتركيبة الضوئية التي تعتمد على المسح المترن، ولكن ضمن عشوائية تمنح اللوحة نوعاً ما روحية

فنية. يجعلها وسط تداخلات وتصورات ذهنية توحى بالصراع الإنساني في العالم.

أجزاء فنية تكاملت مع شكل الإنسان، ولم تتكامل مع الطبيعة. إذ تبدو كتبة هندسية ذات مقاييس رقمية خاصة، ولكنها وجданية الطابع محسوسة بملامحها الإنسانية المصبوغة بأفكار تكوينية، يسعى من خلالها «هيثم جبار» الكشف عن رؤية ديناميكية، متلازمة مع تقليدية الفن التشكيلي المتعارف عليه. إلا أن صعوبة تنفيذ الفكرة ملموسة في نواحي كل لوحة. لأن التأثيرات الوجданية لم تكتمل مع الألوان والخطوط. إلا أن الإيقاعات البصرية امتنلت بصدى الحركة والأبعاد والفراغ، وهذا ما منح اللوحة جمالية خاصة، فهل الصراعات الإنسانية تتآخى مع الألوان في تشكيلات هيثم جبار الفنية؟ أم أنه قدم فنا يمتلك بمعاييره الرقمية رؤية جديدة تكشف عن تحليات تتصارع فيها الأمزجة العالمية؟.

تميل الخطوط نحو المفهوم البنائي المتلاشي وسط تجريدات تكوينية مشبعة بأساسيات اللون، وقوته البصرية التي تنشأ عن سريالية بسيطة يخفي من خلالها «هيثم جبار» نقاط البداية والنهاية، فتشعر كان اللوحة لم تكتمل بعد، ويمكن إعادة رسمها بصرياً بترتيب مختلف، وهذا يمنحها ذهنية فنية تثير الإحساسes والتصورات في نفس المتلقى. لتحاكي رسوماته الأحساس، محاولاً إشارة الانتباه البصري الذي يتجلّى بالتنافض والتناغم بين الأجزاء التكوينية داخل مساحات منفصلة تتعارض مع مساحة اللوحة.

يعتمد «هيثم جبار» على تأليف عدد كبير من التناقضات المتأزرة مع الفراغات الممدودة داخل الأبعاد، المتضمنة إيحاءات متعددة

مجردة من الصور، ولكنها توحى بأشكال ذات خصائص متعددة وفق رقمية أسلوبية ممنهجة فنياً لخدم اللوحة، وتحاكي المتنامي بتفرد وبساطة مصحوبة بتساؤلات تشير في النسخ تداعيات وجданية تتراوح بين السلبية والإيجابية، فتقبل الحواس هذا النوع الفني وتتفرغ منه في لحظات، إلا أنه يمتلك جمالية خاصة تبع من الحوافز البصرية الدينامية ذات البرود التشكيلي الحار لونياً. لأن بطانة اللوحة ترتبط بالقدرة على منح الأسس هندسة ميكانيكية معاصرة ذات نظرة علمية تبتعد عن الفلسفة كلياً. لتجدد من العاطفة ونتجه مع مشاعر اللون نحو التفكير الرقمي. فهل في هذا نظرة إلى الماضي أم إلى مستقبل مشحون بالصراعات؟.

* * *

الفهرس

3	مقدمة
6	الخصائص المؤثرة على التوازن البصري
14	الصيغة التجريدية في أعمال الفنان "خليل شعبان" ..
26	توازن الألوان في زهور الفنان جميل ملاعب الرومانسية
37	المدلولات الاستيطانية التي يتركها الفنان "نزار صاهر" في لوحاته ..
43	فن والحضارة التشكيلية في لوحات الفنان شوقي شمعون ..
51	الجزء الجمالي في اكتمال المشهد الذي تلتقطه الحواس ..
59	تقاسيم تشكيلية تخضع لعدة مستويات تجريدية ..
68	قصة فنية قصيرة أو حديقة حضرية منسقة ..
72	تدفق بصري إلى ما لا نهاية مؤثر في الفراغات الضوئية ..
76	رقصة الربيع العربي ..
82	بنية اللوحة ورويتها المرتبطة بالنظرية الفنية وعقلانيتها ..
90	الفضاءات التخيلية المسبوقة بالأبعاد الفنية ..
93	أوركسترا بصرية توحى باللهم الخارجي ..
96	هلامية الوجود ومرئية الأشكال المختزلة ..
99	تعابيرات الألوان المختلفة المشبعة بالعاطفة والمتزنة فنيا ..
102	استدراج البصر نحو نقطة ثابتة تمثل البداية والنهاية ..
105	مجازات اللون الذي يطغى معناه على الوجه ..
108	اللون الغارق بآياته ربيعية توازن برمزيتها وجه الأم ..

111	المضمون المتشكل من عدة زوايا فنية
114	العناصر التي تستهدف تشكيل حبكة فنية تحاكي البيئة
117	قيمة المفهوم الفني في معالجة الهواجس الاجتماعية
120	ريشة تسرد بحركتها وإيقاعاتها نغمة فنية
123	منحى فني تعبرى يتواهم مع المفهوم المعاصر
126	الفن البيني ونقاط القوة البصرية المؤثرة
130	الصراعات الناتجة فيها عن الأضداد
133	درجات لونية كثيفة في تشكيلاتها الثابتة والمتغيرة
136	أفكار تشكيلية يترتب عليها حفظ الحضارة البعنكية
139	تخيلات فنية تندفع كتغريدة هي جزء من لون او حركة
142	الرؤوية والتحولات النفسية في ترجمة المشهد الفني
145	طوابعية مادة الحديد في ترجمة الشكل
148	الخطوط وعلقتها التي تقرن بالمدلول الإنساني
151	أشكال إنسانية غامضة لها دلالاتها وحيويتها البصرية
155	تحديات تشكيلية قوية المعنى
158	الفن الهندي المعاصر
161	جورج باسيل" واضاءاته الجمالية
164	تساؤلات جمالية تهدف الى خلق سمات هندسية
167	لوحات فنية اعتمدت على صيغة التوثيق التشكيلي
170	الخلق الابداعي البصري بمعناه الفني والجمالي.
173	التحرر التجريدي وضبطه الايقاعي المنير للافكار الغامضة
176	الحفاظ على النسب التقنية للتقاء بصري

179	الأسس الصياغية لبناء المشهد الانطباعي الصامت حسياً
182	تقاليد الشكل الأثيري واتجاهاته في الفنون التشكيلية
185	الأعمال الفنية المستمدّة روّيتها من سفر التكوين
188	مساحات مصبوغة بالهواجس والايحاءات القلقة
190	مستويات الخطوط وإيقاعاتها في لوحات الفنان خالد ألمز
193	تقاسيم الألوان وترتيبات التجريد في لوحات الفنانة "ماجدة شعبان"
198	الشكل الطبيعي للأشياء التي تتعرض للكثير من العوامل البيئية
200	متاهة بصرية استقرائية عميقـة في رؤاها الفنية
202	أسلوب تعبيري بمنحي بصري مقتـوء من عدة زوايا
204	رخامية التعرجات ورمزيـة ألوانها في أعمال الفنانة علا الأيوبي
206	لوحات حافلة بالتأثيرات البصرية
208	المناخات الجمالية المرتبطة بالضـوء
214	محورية الربط الفني التشكيلي وجماليـته
216	بهجة تشكيلية بسيطة الأداء معقدة لونياً
220	أنثروبولوجـية المنظور المسطح في الفن التشكيلي
223	لونيات تحمل روح الفراشات الريـيعية الراقصة مع الضـوء
230	الحس الفني المنسجم مع الاتجاهـات التشكيلـية
233	تزامن فـي بين مادتين
236	تبـيات وظيفـية للتـعبير عن المـكون الجـمالي
238	الخيال الإفتراضـي وجمالية الفن الوهمـي وأبعـاده المحـورية
241	كثافة المعنى اللوني وحيـثية المـضمون النـسوي
244	تركيبـية تـشكيلـية تـتبع من المـحسوسـات النـسبـية وطـبـيعـتها المـأـلـوـفة

246	أبعاد الصياغة التشكيلية وتوظيفاتها
249	مؤثرات تشكيلية تتسنم بالغموض الحسي
252	ذاكرة الحرب في لوحات الفنان أيمن البعلبكي
255	الصراع النفسي الداخلي ومؤثراته على اللوحة الفنية
258	محاكاة الطبيعة بفن موارب تشكيليا
261	نزعه فلسفية ارتبطت بطبيعة المادة
264	انصهار الفكرة في الأسلوب الفني
269	فلسطين الأم في لوحات الفنان نبيل عانى
273	أسلوب فني يخفي من خلاله " محمد سعيد بعلبكي " الهوية الذاتية
277	رؤؤية عصرية تكشف عن لغة تصويرية تعالج صراع الحضارات
281	ألوان مائية تشد البصر وتخلق تصورات عميقة جماليا
285	تحرر يثير الدهشة الفنية ويعيدنا إلى طفولة مشحونة بالحركة
289	رؤؤية شاعرية لها رومانسيتها ولحظتها الحياتية الخالفة
293	توامة فنية رؤؤية توادي فيها الفراغات مع المساحة
297	علاقات فنية مجازية ربطها فيصل سمرة بصورة إدراكية
301	رؤؤية ذاتية تتوافق إبداعيا مع الرمزية الإيحائية
305	جمالية وجاذبية ذات مقاييس إبداعية مرحة بصريا
309	معاني إنسانية ولغة فنية تشكيلية بصياغة إبداعية
313	رؤى فنية مجبولة بتوظيفات تشكيلية لها فسيولوجيتها الخاصة
317	مشاغبات فنية متبردة على الواقع والتجريد.
321	أساسات بنائية تجعل من اللوحة نافذة مفتوحة لذكريات عائلية
325	إشراقات تشكيلية ذات بهجة لونية

329	جدلية العلاقة مع التفاعلات البصرية
333	رمزية تعبيرية صارخة بصمت لوني داكن
337	ريشة تصرخ: أين الحب والسلام؟!
341	ليونة لونية تعكس روحانية
345	علاقات تشيكيلية إبداعية راقية
349	الامتداد الضوئي المنبعث من الألوان المنسجمة
353	خطوط بصرية ذات طابع إنعكاسي
357	خيال الرمزي هو عنوان ريشة تبحث عن طفولة بلد تشرد أطفاله
361	لوحة رقمية بسيطة الفكرة معقدة تقنياً

