

كل الألوان جميلة

هاشم علي.. وروح الشرق

- حسب قوله - ما هي إلا نتاج لأفكار تدور في دائرة مفرغة للبحث عن حلول لمشاكل المجتمعات عن طريق أشكال تقليدية ومهترنة. وموضوع أي إنتاج عنده يرتبط ارتباطاً مباشراً بالهياكل الإنسانية، أي يكون له مضمون إنساني.

علي المري

جمال الأشياء
فمن هاشم علي لا يتنكر للماضي بل يمتد منه إلى المستقبل، يعود بألوانه ويحوطه إلى جماليات فن الشرق والمعبر عن تطور الإنسانية، وتطلعه إلى إتمام الأشياء فيها البناء والبهجة الجوهرية لروح الشرق التي تعبر تعبيراً مباشراً عن جمال الفن في الأشياء.
ولأن هاشم مشغول بهواجس الشرق وحكمته، وتتلازم عنده القضايا الفلسفية مع هوم الشغل اليومي في الرسم ، والمكاييد في تامل الناس والأمكنة ، فإن لوحاته تفيض ببهجة الحكمة الطالعة عن ينباع ضوء الشرق وتحقق انتماء الإنسان، وتطلعه إلى إتمام الأشياء فيها في مقارباته بالطبيعة، لكنه لون الفنان المبتكر، وليس لون الطبيعة الخام.
كما أن الضوء ليس هو من اللوحة، بقعة في فراغ ، أو انسكاباً لونياً جاء من خارج مفاصل الخط واللون ؛ بل هو في اللوحة في تفاصيلها، حتى في تجسده اللون الأسود الذي يتخذ مكانه المهم للتلصق والكمال ، فكل الألوان جميلة - يقول هاشم علي - حينما يحسن استخدامها. وإذ تميزت مرحلة أوائل ثمانينيات القرن الماضي في مسيرة الفنان بالاحتفاء باللونين الأسود والأبيض وإنجاز لوحات الجرافيك بالحبر الصيني فإن الفنان ينطلق من أن اللون الأسود يوحي بالقوة، ولا يحتاج إلى مؤثرات أخرى ، والفلسفة الشرقية - حسب هاشم - تعتبر الأسود أول الألوان، والبدائية التي تنطلق منها الألوان، فلو لم يكن هناك الضوء.

وسواء في لوحاته الجرافيك أو لوحاته الزيتية التي صارت غالبية على كل أعماله من منتصف القرن الماضي فإن الإنسان يحتل حجراً مهما في جميع اللوحات وتبدو الطبيعة مشكلة ومتحركة بالضوء واللون بقدرات فنية تعتمد الاستغناء بالتقنية فتتحوّل إلى ابتكار مشهديات جمالية غير مسبوقة.

ولا تخلو هذه الجماليات من إشارة الاندهاش وهي تتمثل منحى السهل الممتنع، فمن المواضيع اليومية للإنسان البسيط، الحطاب، الفلاح، الراعي، المرأة البائسة للفقراء أو المنسجمة مع الحيوان، الراقصون، الوجوه المتألمة والشاردة، المتصوفون، النساء في تلوهن وأشجانهن، إلى التشكل اللوني والضوئي الطبيعية التي تبدو وكأننا نكتشفها لأول مرة يؤكد هاشم علي فردته في منحاه الجمالي الخاص.

يعتبره الفنانون رائداً للحركة التشكيلية في اليمن، ويصفه عدد منهم بالمعلم الأول، أما هو فيدفع طلابه الشباب ألا يكونوا نسخاً أو صوراً منه، أو من أي أحد، لأن هذا - كما يقول - يحد من الإبداع والتطور.
في بداية الستينيات من القرن الماضي استقر الفنان هاشم علي ، الذي ولد عام 1945 بمدينة تعز اليمنية، وكان قد عاش لفترة في اندونيسيا، ثم عاد مع أسرته إلى حضرموت حيث توفي والده هناك ، ما اضطره وهو لا يزال في العاشرة من عمره إلى ترك الدراسة والتجول في عدد من المناطق اليمنية بحثاً عن عمل.
وعلى الرغم من كثرة تنقلاته فإنه لم ينسأ أستاذه علي علوي الجفري الذي علمه فن النحت على الخشب لأشهر عدة بعد أن بدأ وهو في الثامنة يظهر شعفاً بالفن، ولعل ما شاهده لدى هذا الأستاذ من كد وتميز في الإتيان أدى إلى قيامه بمكاييد ذاتية جمعت بين طلب العيش وتحقق اللوحة فتواصل خلالها إلى معرضه الشخصي الأول عام 1967 في تعز ، ثم إلى المشاركة في معرض جماعي عربي في الكويت عام 1973 لتبدأ ملامح تشكل هوية الفن التشكيلي اليمني الحديث بالطهور.

ومضى هاشم علي إلى تكوين عالمه الفني بالإطلاع على المنجز التشكيلي العالمي خاصة في قراءته باللغة الإنجليزية التي أتقنها مبكراً ففتحت له الكثير من نوافذ المعرفة حتى أن الكتابة السويسرية لورنس ديونا حين زارت مرسمه اندهشت لخبراته فقالت في كتابها (اليمن التي شاهدت): «كثير من الأوربيين المثقفين، ممن يحوزون مكتبة ومتحفًا، يعملون عن فهم أقل من هاشم اليمني المعزول في أقصى طرف العربية. لقد شاهد كل شيء وقرأ كل شيء» عذاري راقائيل، والرسوم الخداعة للبروكية، وزخارف الحصى للزخرفة المثقلة، ورقائق كورو، وسناء رينوار، وملصقات براك. وهكذا بالنسبة لهاشم، كما بالنسبة لكثيرين غيره، فإن سيزان هو سيد الرسم الحديث».

أشكال تقليدية ومهترنة

قَد هاشم علي في بدايته الفنية العديد من الفنانين الأوربيين، وخصوصاً الانطباعيين، أمثال: كلود مونيه، فان جوج ،بيساو، اجسار، إلا أن الانطباعية لم تغنه كمدرسة متكاملة . فبحث فترة طويلة عن غايته الفنية في معظم المدارس الحديثة والقديمة، ابتداء من اليونان إلى الرومان ، وإلى التكعبية التحليلية التي ينتمي إليها بيكاسو، والتكعبية التوفيقية التي ينتمي إليها براك ، لكن، وبعد أكثر من عشرين سنة توصل - كما قال لي في حوار معه - إلى اقتناع بالاستقلالية. ومن هذه الفنانة برى هاشم أن الفن الصادق هو الفن الذي يعبر تعبيراً مباشراً عن ثقافة المجتمع، وعليه يكون مقياساً صحيحاً لطموحاته، وحجم حريته.
ولهذا، فالمدارس الأوروبية

هاشم علي .. تجربة فنية رائدة

التوازن والاختيارات الممنعة، لا يسمح لغواية الريشة بأن تخريش هدفه المركزي المتعلق بالإشارة إلى موسيقى الوجود المرتبطة بتأقافة العمل اليمانية ذات الجذر العميق في التاريخ، يتوسل إلى العيون ليكشف المتعة والصفاء الداخلي، القوة الحقيقية النابعة من التجاذب مع معطيات الحياة وضرواتها، يسجل الحالة الأبهي لأمره الزمان والمكان التي تنشر ظلال حضورها الإنساني المبدع كعامله فاعلة ، في الإنتاج والعبارة المقفور، كأنها يوهي ضمناً لتلك المرأة الصادرة وراء جدران المدن "الراستقرابية المنحلة" المفارقة للثقافة اليمن التاريخية والقابعية في ظلمات الأبوية البربرية.

لواقعية "ماركيز" السردية، حيث تتواشج الألوان مع إيهات فضائات سديمية أقرب إلى منامات الأحلام، إخلال جوهرى بالهارموني (التناغمية) اللونية المألوفة إلى تناغمية مبتكرة (تصل) وتصل) بين المتقابلات فيما تجترح تحويلات لونية مدهشة.

تفيض تجربة الفنان هاشم علي باحتياطات واسعة من العجايل الواقعية ذات الأفاق التجريبية الأشبه بالنحت على صخر... فالفنان هاشم علي مقيم في ماربأ ثاملاته وقرائه على ومشاهداته منذ ستينيات القرن المنصرم وربما قبل ذلك... وكان اختياره النوع بالإقامة في مدينة "تعز" حالة موصولة بالبيئة المترعة بالألوان والفولكلور وثقافة العمل الشاق والشواهد التاريخية.

د. عمر عبد العزيز

لقد تحولت تلك البيئة عنده إلى معين لا ينضب، ومد يد يغترف منه الفنان متجولاً في طواهرها وما يتجاوز تلك الطواهر، رانياً لفلسفة التوازن وحكمة الاستماع المضني بالبحا، كاشفاً لعناصر تلك الحياة الحقيقية، غير أنه بما سوى ذلك من غايات صغيرة كثيراً ما تشكل مصيدة قاتلة للمبدعين.
بهذا الفخر من الاستقامة النوعية كان مرسمه مدرسة أولى لكثرة من الفنانين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فقد بدأ تلاميذه المباشرون على سلوك ذات الدرب وإعادة تصوير متواليه الفنان "المعلم" حتى صارت المدرسة الواقعية السردية للفنان هاشم علي بصمة تتلال كوكبة واسعة من التشكيليين اليمنيين.. بل انها الأبرز حتى اللحظة في الساحة الفنية التشكيلية اليمنية.

السر الأكبر في إبداعية وأسبعية هاشم علي في درب التأصيل المعرفي والذوقي للتشكيل اليمني المعاصر يكمن في نزعتة "اللوية الدائرية" التي استقرأ فيها المكان الواحد بوصفه مكاناً يتجاوز حدود المكان، ومصلحة تتواشج مع اللامرئي من الأمكنة واللاملموس من الأزمنة، نزعة فلسفية تبلورت في وخاله عطفاً على فضائات التأمّل والكسمل الفلسفي الذي أحاطه بأسنجة حريرية من تقاطعات الفكر والانطباعيات والرؤى والمقاربات، حيث كان مرسمه ومازال مساحة أخرى لما يتجاوز التشكيل، وقرارات وأداب عربية وأجنبية تتبع أساساً من لغة شكسبير التي يجيدها والتي توفر لعشاق المعرفة دروياسا لك وروافد متعددة لقراءة ما يشعخع منهم للمعرفة. منذ ستينيات القرن المنصرم وهو يرسم من دون توقف، وبالمقابل يحافظ على ذلك الفراغ "الاختياري" مع الآخر المقلق. والزمان المفعم بالصغائر... وأحوال المكان التي تهدأ كعواصف الرمل. هذه الخاصية لا تنتمي لموقف سلبي تجاه الوجود والآخر، بل انها تحاول الامساك بأهداب الممكنة عطفاً على هدوية الزمن وتحولاته القاهرة، ولهذا السبب بالذات ظل يجاذب موضوعات البيئة المحيطة، ويرسم أحوالاً وشواهد، ويتناغم بين المرئي والمبهر، واللامرئي الموحى، فيما سنمّل له في بضع قراءات بصرية.

أعمال استاتيكية

ذات الحالة تلاحظها بصورة مغايرة في أعماله التي يمكن وصفها "إجرائياً" بالنائية أو الاستاتيكية وهي في مجملها تدوير لعديد من البورتريهات الفردية والجماعية مع إقامة مديدة في الموسيقى اللونية الموصولة بعالم البهاء والفولكلور والملابس.

في هذه التجربة يركز الفنان على الألوان مع اعتبار ضمني لمصدر اللون والضوء... ويقدم مفرقات بصرية تتسم بدرجة عالية من التكوين

(7) أعمال دالة

مجموعة الأعمال السبعة التي نحاول قراءتها في هذه المقاربة تحيلنا مباشرة إلى الفاعلية الاستثنائية لألوان الفنان، بل إلى واقعية أقرب

كبير التشكيليين اليمنيين هاشم علي: أنا أب فاشل!

"هاشم علي" موهبة يمنية كبيرة تم اكتشافها وتحققها الفني. وهذه هذه الموهبة - كما يقول الشاعر الكبير الدكتور عبد العزيز المقلح: "قد منح من العطاء أكثر مما تستطيع ظروفنا القاسية الجيداء أن تمنحه لذلك، فإن أول ما يفعله الإنسان أمام الوردة التي تنمو في الصحراء هو أن يحنى رأسه أمامها احتراماً لقدراتها الخارقة على المقاومة واللباب في وجه أقسى الظروف".

هذه الظروف القاسية رافقت رحلة الفنان منذ البداية فهو ولد عام 1945 وتوفي والده عام 1955 ما اضطره لترك دراسته بحثاً عن لقمة العيش، انتقل من حضرموت إلى أبين، ومن ثم إلى عدن، وهناك تشكلت معالم موهبته وتحققت رغبته بالاحتراق، وانطلقت رحلته في تعليم نفسه وتطوير موهبته ذاتياً، وعقب اندلاع ثورة الساسس والعشرين من سبتمبر في شمال اليمن ضد النظام الملكي لاحت له الرغبة بالانتقال إلى هناك، فكانت تعز هي المدينة التي استقر فيها مقامه منذ عام 1963، وحتى اليوم، وما هي إلا فترة قصيرة من استقراره فيها حتى أقام معرض شخصي الأول عام 1967، فكان المعرض الأول من نوعه في القطر الشمالي من اليمن سابقاً، ومن حينها ما تزال تجربته تثرى بنفسها وتثري الفن، نظم إلى اليوم ثمانية عشر معرضاً شخصياً بإضافة إلى أكثر من 45 مشاركة في معارض جماعية في اليمن وخارجه. فتح مرسمه لتدريس الفن التشكيلي عام 1970، ليحصل عام 1971 على منحة تفرغ كفنان من دولة الجمهورية العربية اليمنية سابقاً، وفي العام 1986 ساهم في تأسيس جمعية التشكيليين اليمنيين، وانتخب رئيساً لها، وهو عضو مؤسس لنقابة التشكيليين اليمنيين، وقد حاز وسام صنعاء الذهبي من الدرجة الأولى، كما حاز وسام الدولة للأدب والفنون من الدرجة الأولى عام 1989، وفي عام 2001 حاز الدرر التكريمية لمؤسسة السعيد للثقافة والعلوم.

إنها قصة نجاح طويلة احترنا في تقديمها، كما احترنا في تحديد النقطة التي ينطلق منها حوارنا مع صاحبها. ولأننا ننشد حواراً يقول فيه ما لم يقله في حواراته السابغة رأياً حواراً تفرأ من خلاله ما مضى من تجربته، منطلقين إلى حكاية النجاح من قصة الفشل. فسألناه أولاً :

حوار / أحمد الأغبري

إسناسية، ربما. لكنني أخصص جزءاً من وقتي لمحاورتهم، إلا أنني سرعان ما أعلن ياسبي، مقتنعاً بعدم جدوى هذه الحوارات.

وهل تعتبر هذا الفشل ضريبة نجاحك الفني؟

هذا في حال اتفقت معك في كوني نحجت فنياً أو إنني صرت فناناً ناجحاً، لأنني لا أعتبر نفسي كذلك، بل إنني لا أعرف إن كنت قد دخلت عالم الفن أم ما زلت بعيداً عنه..

إنه تواضع الكبار.

ليس تواضعاً لكنها الحقيقة.

أي حقيقة؟

حقيقة أن شعور الفنان أو المبدع في أي مجال بأنه قد صار ناجحاً، يعني أنه قد وضع حداً لتجربته ومشواره الفني إن لم يكن هو في الأصل مصابياً بعاهة في موهبته، تعيقها عن الاستكمال تطوير علاقتها بالفن وتعيق تجديده أداء وظيفته ككفان؛ فسؤال الفنان: هل قد صرت فناناً أم لا؟ وشعوره بقصور في عمله يجعله يعيش (فلق النجاح)، ومثل هذا القلق هو المحفز الذي تشغلت على هتمه ونزعتة نحو الأفضل والأجد. نحو إكمال منجزه الفني.

بالنسبة لمنجزك الفني: ما هو هدفه السامي الذي ما تزال تعمل تحت رايته؟

الفن من أجل الواقع، من أجل خلق التوازن الإنساني الداخلي، على اعتبار أن هذا التوازن هو بكرة التغيير في الواقع الذي يجب أن يعكس الفن أحواله وتحولاته، ومثل هذه الوظيفة للفن لا تتحقق إلا من خلال الاستسلام الصادق للحقايقه وإعادة تثمّل قبها الجمالية وإعادة صياغة عناصرها برؤية إنسانية قادرة على تسخ حوار روحي مع المصنوع، مع الجوهر، مع الجمال الحقيقي، حينما يأتي العمل الفني مؤثراً قادراً على ترسيخ التوازن الإنساني الجمالي، إنه جمال الفن الذي اعتبره تجسيداً للواقع الجميل برؤية

- على الفنان أن يظل في حالة بحث مستمر لتجاوز قيود النمطية المُلمّة في كل أوقاته ووظائفه وحرصاً على تجسيد التنوع في إمكاناته حتى يبقى متجاوزاً حالات الضعف والتراجع. لكن على الفنان أن يتحلى بقوة ثورية تمكنه من تحقيق ذلك التجاوز والخروج إلى النمطية، لكن هذا الخروج يشترط فيه أن يكون مدرسوً وواقماً على معرفة، من هنا أوضح إنني ظلت مدونة إلى مشعورين. من هنا أضع ثقتي في هذا الأمر أسراس التجريب واكتشاف الطاقات الكامنة في اللون والنتيجة من مزج الألوان، ولعل ما وصلت إليه هو نتاج ذلك التجريب، وذلك التجارة، لكنه تجاوز مدرسو قائم على معرفة بكونات الألوان وطاقتها وإمكاناتها التأثيرية ومصحلة ارتباط نفسى حيوي قوي باللون.

في خصم هذا الاحتفاء اللوني الذي تبتهج به لوحتك يتجلى اهتمامك بالتفاصيل المنوية إلى حد تظهر معه اللوحة كسرع حكاية، بماذا تقصر حرصك على ملاحقة التفاصيل وحشدها في لوحتك إلى هذا الحد؟

أحياناً تتمثل التفاصيل البقيقة عناصر أساسية في مكونات الجمال المنظور بما لا يمكن للفنان تجاهله، كما أنه بدون اللون لن يتمكن الفنان من التعبير عن تلك التفاصيل واستنطاق جوهر جمالها. فمثلاً عند ما تزيد إبراز الجمالية لمدينة تاريخية فإن الزخارف في مبانيها هي أبرز عناصرها الجمالية، وبالتالي فأن عند ما أرسم جمال المدينة فأن أرسم جمال المباني، وعند ما أرسم جمال المباني فأن أشده من خلال جمال الزخارف. إذن فيه هنا توافق لا يمكن تجديده، فالترديد مطلوب في بعض الأوقات، لكن في كثير من الأوقات عند ما تنشده الجوهر الجمالي تبقى التفاصيل في اللغة، واللون هو ترجمان هذه اللغة.

في المراحل التي تمر بها اللوحة لديك حتى تصبح علناً فنياً كاملاً؟

ببصلة دائماً البحث عن إيهات موجودة في البيئة الاجتماعية والطبيعية ثم يتم إعادة صياغتها توكينياً وتشكيلياً.

أجل لوحة، هل رسمتها أم أنك لم ترسمها بعد؟

هذا سؤال جيد جداً. وبالنسبة لي لا استطيع الإجابة عليه لأن لي عدد جمال اللوحة قصة مختلفة فإنا عند ما انتهى من اللوحة أشعر بسعادة غامرة، لكني بمجرد أن أوقع عليها أبداً أفكر بلوحة جديدة لأرسمها، وعند ما انتهى منها أفرح كثيراً، وهكذا.. لا أجد لنفسي لوحة أرى أنها أفضل ما رسمت.

هل يئن الأوان لكتابة مذكراتك؟

لا، ولا أعتقد أنه سيحصل، لأن لا وقت لدي للكتابة، فجدل اهتمامي منصب في الرسم والتجارب.

منذ التسعينيات شهدت تجربتك الزيتية - شاركت بمعارض في عواصم عربية وأجنبية وسيمعت وفترات عن دبي ما يجعلني أتوق إلى أن أضرم هذه المدينة إلى قائمة مشاركاتي الخارجية.

والذي وهل كانت حينها موهبة الرسم قد أعلنت عن نفسها لديك؟

نعم؛ فبداياتي مع الرسم ظهرت في طفولتي المبكرة، ومراسستها سرا، وتدرجت في ممارستها من استخدام الحصى إلى استخدام القلم إلى استخدام الفرشاة واستخدام الألوان المائية والزيتية، وهكذا.

كيف استطعت جهود ذاتية تطوير موهبتك متجاوزاً مزايا التعليم النظامي؟

أنا لم أتجاوز فوائده التعليم النظامي؛ لأنه مهما جنبته من التعليم الذاتي يبقى التعليم النظامي تميزاً، لكن الإصرار والعزيمة على تعويض لمآل التعليم النظامي بجهود ذاتية وصولاً إلى تحقيق ذاتي كفنان قد مدني بزاد الموهبة، ومصدر ذلك الإصرار هو عشقي للفن ورغبتي في تحقيق ذاتي من خلاله.

وما هي الروافد التي غذت قوة الفن في ذلك؟

تبقى الموهبة هي الأرضية الخصبة التي تثرى فيها كل جهود صاحبها، متى ما صاغ منها مشروعاً واعياً لها وجوده، لكن هذه الموهبة بحاجة إلى صقل والمصقل إذا لم يتأت - بالدراسة النظامية قبلالممارسات اليومية والقراءات المتقومة والمتنوعة والمتواصلة والتجريب والمآل لا يتوقف، من كل ذلك تولد تراكمات معرفية وخبرات عملية ثرية تزوي منها نفس الشخص ويوضح كرهه وتنسج رؤيته ويتجلى بعينه وادراكه لحقيقة دوره وماهية وظيفته، والفن هو المجال الذي يصدق عليه هذا التوصيف أكثر من غيره باعتبارها يتعامل مع العقل والروح معا في مخاطبة الجمال بهدف خلق التوازن الإنساني. فمتى ما تجلت هذه الرؤية للفنان فإنه قد امتلك قوة الفن، إنها تجربتي! هكذا أخذت تتشكل في بداياتها من ممارسات يومية تدرج من اللعب إلى الجد إلى التساول إلى السوية إلى البحث إلى القراءة هنا وهناك، قراءة لم تتوقف عند الفن بل تجاوزته إلى الفلسفة والتاريخ وغير ذلك. قراءات تراكمت منها المعرفة، وممارسات يومية تشكلت منها الخبرات. لكن ذلك ساعدني في أن أتلمس معاني الجمال وحقيقة الفن. حيث أتضح لي أن ثمة روحاً جمالية تنبع من كل شيء في الحياة. هذه الروح الجمالية تخاطبك، أو لنقل أنك أنت كإنسان من يقف وراءها، ولولاها لما كانت موجودة. إذن فأنتم مصدر كل هذا الجمال، وأنت كإنسان من يمكنه نظم حوار روحي مع هذا الجمال، واستنطاق حقايقه اللامرئية واستخدامه كأداة من أدوات الخطاب والتغيير.

إن فهم من هذا أنك من بداية مشاركاتك الفني تعني هذا وتدركه وتسمى إليه؟

لا، فالفنان أي فنان يمر في بداياته بمرحلة تسمى "مرحلة البحث والتقليد"، فيظل يبحث هنا ويقف هناك، وصولاً إلى اكتشاف ذاته، وهذه تمثل مرحلة لاحقة، لكنها تمثل مرحلة صعبة، وتعد اختباراً مهماً للتجربة. فهو إن تجاوزها وأدركت ذاته كنه الجمال وماهية دورها إزاء الواقع تكون قد تجاوزت أئانية الذات الفردية

منذ التسعينيات شهدت تجربتك الزيتية - شاركت بمعارض في عواصم عربية وأجنبية وسيمعت وفترات عن دبي ما يجعلني أتوق إلى أن أضرم هذه المدينة إلى قائمة مشاركاتي الخارجية.