

مركز «بشيرة» للفن المعاصر

راديس.. برشلونة.. سيدي ثابت.. أية علاقة بين الأماكن الثلاثة؟

مارتا فيراتي فنانة تشكيلية إسبانية من مدينة برشلونة تقيم بمركز الفن الحي برادس لمدة شهرين وتنجز أعمالاً بصرية ثم تعرض تنصيباتها بمركز «بشيرة» للفن المعاصر BAC ART CENTER بضواحي تونس العاصمة.. رحلة فنية شيقية لتفعيل التواصل بين الثقافات.. برشلونة المطلق وسيدي ثابت مكان الوصول...

في الواقع بلغت الى مسامعي أخبار غير مكتملة عن تأسيس مركز بشيرة وعن تنظيم معارض متميزة لعل أهمها معرض فوتغرافي بعنوان «شوف» والمعرض الأخير للفنان ياسر جرادي الذي لم أراه.. حتى قادني الثلاثاء الماضي منسق الرواق ومنسق الجمعية التونسية – الإسبانية «جسر» JISER راعية المعرض، الفنان التشكيلي محمد بن سلطان عبر سيارته الى الرواق حيث تنتصب قلعة الفنون الجميلة. مفر للفن عميقا داخل الغابة.. غير بعيد عن سبالة بن عمار والمنهيلة، تترامى سيدي ثابت المعروفة بالفلاحة وبتربية الخيل والقطب التكنولوجي الحاضن للبرنامج النووي التونسي للفترض.. كنت أمر بجنائن سيدي ثابت الساحرة ومسالكها الهادئة أثناء تدريباتي الرياضية راكبا الدراجة الهوائية نحو قلعة الاندلس أو رأس الجبل والعالية وحتى طريق ماطر.. عدة مرات عبرت بالمكان ولم آتين معالم رواق بشيرة المحصن وسط البساتين.. معرض مارتا فيراتي الذي يحمل عنوان –RETROU- VAILLES، تم تدشينه يوم 24 نوفمبر الماضي وسيكون مفتوحا أمام الزوار الى غاية يوم 22 ديسمبر 2013.. هذه الفنانة هي خريجة كلية الفنون الجميلة ببرشلونة. أنجزت عدة معارض شخصية في إسبانيا وفي مدن عالمية أخرى مثل لندن وبرلين. ناشطة في برنامج التعاون الفني الذي ينتظم بجامعة نيومكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية..

حلت الفنانة مارتا فيراتي مؤخرا بمركز إقامة الفنانين للفن الحي برادس لتنجز مشروعها الفني بعد أن تم اختيارها من قبل جمعية جسر لتنفيذ مشروع في الابداع التشكيلي. تمنح هذه الجمعية كل سنة إقامة لفنان تشكيلي وقد انطلقت أولى التجارب سنة 2010 مع الفنان الأسباني ميكانيل فيرت ثم تلاه الفنان التونسي محمد بن سلطان سنة 2011 وبعد ذلك منحت الإقامة الى الفنانة التونسية رانية واردة سنة 2012.

الفن حيث أنت

منطلقات فيراتي كانت عديدة: الحلم والرؤى والرسائل والاشارات والعالم المتخيل وغيرها من منابع الفن.. تنوعت المنطلقات بينما الهدف كان واحدا محاولة استعادة لحظة الفناء والاستقرار دلالاتها وفهم ما وقع للانسانية بالضبط وذلك من خلال تفكيك معاني التنافر بين الانفصال المتلازم

لرؤى والوعي.. انها عملية اعادة اتصال بقريحتنا وكيونتتنا وجوهر وجودنا. لم تذهب مارتا فيراتي في عملها التشكيلي بعيدا لتقصي جذور الانسان.. فهي في تنصيبه فيديو لها بعنوان REFLETS تفتح الكاميرا وتصور العالم الخارجي كما يبدو لها من شبك بيتها في رادس.. حبل الغسيل تذروه الرياح.. ملابس شقيقة مخيطة تتشكل طوع الرياح.. أثواب تلبسها أحزمة هواء سابحة في الأثير وهي تتحدد تغير أحجامها باستمرار ودون انكفاء.. مدة عرض الفيديو 4 دقائق و25 ثانية.. 3 نسخ من الفيديو معروضة للبيع.. لا يهم الديمومة أو تسويق بضاعة الفن الكاسدة.. ان مارتا فيراتي لا تهتم، فالفن عندها يوجد حيث أنت تقيم، قريب المأخذ من أنسجة الروح وحشرجتها الجاهدة.. شد وانقباض وفق حركة البلوك المتناغم: قلب يضخ الدماء ورثان تسكبان الاوكسيجين في الخلايا والأنسجة..

مشهد حبل الغسيل المعروض في تنصيبه الفيديو.. صور مكررة في ردهة المعرض.. عالم حقيقي مضغوط في بوتقة بصرية رقمية.. وفي المقابل عالم هو

عين الحقيقة معروض في عناد غريب وجهها لوجه في العراء... ملابس عريانة مرمية معروضة الى حملة التحفيف وحفل التواطء المربع... لعبة فكهة وتسلية مرة تلخص التجاذب الخفي بين التعري والحجب... الدماغ يتحرر من الوسخ والودك بينما الجسد يتشهى سفوره في غفلة من عيون المارة... عند أي حدود تتوقف كينونة كسلانة تتمطى خارج الاسيجة والاسوار؟ هل شبع الروح من رضاعة أثناء الأثير الخرافية المعسلجة؟

كشف الامرني

شاشة واحدة تعرض مشاهد متداخلة معجونة في بعضها البعض.. في عمل بعنوان زيارات VISITES تستدعي مارتا المتلقي الى رحلة مذهلة: محاولة اكتشاف تمرين الحلم عذوبته وهواجسه رخاوته ورعبه سكره وحضله.. لماذا ينتهي الحلم سريريا؟ لماذا يأتي مباغتاً؟ ثم من أين يأتي أصلاً؟ وما الحاجة في استعادته؟

عودة الى الأصول: دموع مسكوبة ماء زخار وموج هادر.. أغصان شجر متشابكة في عناق حميم.. صور مترقصة من الطبيعة وصوت متكسر من

روحنة تنصيبات الفيديو للفنانة

الطبيعة أيضا.. عودة الى النبع ومخرج الروح الاولى للكون... في عمل بعنوان حضور تبلغ مدة عرضه دقيقة واحدة و37 ثانية لا غير تتلاعب الظلال.. كاميرا مثبتة وسط الشارع تمتد المدينة حتى تلامس البحر المتوسط.. يقطع شيخ الطريق أفقيا بين متهالكا على عصاه بلباس أبيض.. غبار سديمي يفسخ صفاء المنظر.. الانسان بين فكي الزمن الفولاذية يمر فيتلاشى كأنه لم يوجد مطلقا.. فمن الذي سيعيد للبشر الهباء هيكله؟ التتابع التوليقي للصور في الفيديو يبني جذورا تداعت وأمحت، يشيدها من فراغ.. الانسان يتذكر ويتفكر ليفهم خديعة اللحم الذي نبت فيه.. فقط الروح والخيال والذاكرة والحلم والتوثب تتبج للانسان عمرا آخر مع كل تمرين جديد.. مبادلة خدعة بصرية بخدعة فيزيائية أزلية.. أي حبل سيقودنا الى اللامرئي المغلف بالتكلس والنسيان؟ ألا تعد أحزمة الضوء وفوطونات الصورة وجرسية الصوت في الفيديو سلوانا وعزاء للذاكرة الممزقة الخرقاء؟

هل تكفي الألوان لتعكس انكسارات الروح؟ وهل تعوض الحركة عما لحق الجسد من رضوض وكدمات؟

تقنية الرقص

تبني المعالم التشكيلية لمارتا فيراتي من شخص من شخص مرحلة تنفيا الحياة وتطلع اليها. ولدى مارتا تبدو الاشياء الجامدة موحية بالتحرك والانسجام.. أسلاك الكهرباء وأقنية وصل الصببب الصوري تحاكي نسج العروق الأدمية بل هي استمرار لها وامتداد لانكماشها وتمططها الذي لا يهدأ.. حتى وأن توقفت العروق عن العمل الميكانيكي ينوبها سدى الحاشدات الالكترونية... وهم مأكز مؤقت لا غير... في العمل التركيبي الرابع للفنانة وهو بعنوان «ياسمين تعود الى الجذور» ومدة عرضه 4 دقائق وثانية واحدة، تكشف مارتا عن ملكة الرقص كفن تعبيرى له لغته الخاصة.. لقد أصاب الفلاسفة عندما قالوا ان الانسان هو مركز الكون وراحا على الرغم من تسليمهم في الوقت ذاته بأن الانسان قصبة فارغة أو حيوان ضاحك.

لكل انسان رقصته ولكل حضارة رقصتها: الرقصة الصوفية الدوارة وهن الحزام لدى الشرقي الجذلان.. الباليكا الروسية والتانغو الأرجنتيني الحزين والرومبا اللاتينية.. انتفاضة الأفريقي المحمومة لطرد الارواح الشريرة.. رقصة زوربا اليوناني.. رقصة الديك الذبيح.. رقصة الأدمي المغدور.. رقصة الزواج واحتفالية البالون الملون في الاغواء الحيواني لدى البليشون... رقصات ورقصات لا تنتهي... أما رقصة ياسمين جارة مارتا الطفلة العابثة.. فهي رقصة البراءة والتحرر من القيد.. تدور ياسمين وتدور مستجيبة لايقاع المزود وابقاع الموسيقى..

الطوطمية

قالت مارتا فيراتي انها مهتمة بالسحر واليوغا وتأملات الزان ZEN والطقوس الشامانية الأسبوية والكتابات الادبية الفارسية وكل ابداعات الاسلاف الخارقة.. هي بذلك تجذر عملها التشكيلي بما يتعارف عليه النقاد التشكيليون بالفنون البصرية في صميم التمارين الطوطمية.. كما أنها تهدف الى روحنة تقنية تنصيبات الفيديو أي اغراقه أكثر في دفء الروحانيات.. أندلس

بن الى حميمية مكثفة وجرعات زائدة في المعانقة والشوق.. لقد استفاقت البذرة قمسة في تجاوبف الذاكرة وعادت مجددا الى القرن الواحد والعشرين لتستوق من زار العاطفة وتمتع من ملكوت الرحمان.. الى الواقع تغلي دماء أجدادنا فينا وتدفعنا الى احياء فكرة ماتت أو مشروع سلب جهض.. تحمم أفراس القدماء في أعماقنا في حيث لا نشعر وتعود لتقتص بطريقها خميلة الهادة الرخيمة بلا عنف أو شطط.. كي نفهم هذه العودة السحرية للاسلاف للينة بالتشويق والجمالية، يمكن ان نمثل غمال الفنان التشكيلي رجب الزمرديني مروضة مؤخرا في النادي الثقافي الطاهر فداد.. حاول ان يعيد استقراء رسوم كهوف يال في المغرب العربي ومنطقة الساحل لصحراء.. وقد عن له ان يرسم المرأة شبي بأصلاف ماعز او سيقان بقر ليعبر الى المكانة الريادية للمرأة في هذه المجتمعات باقية.. المرأة في رسوم الحجرات السبع مترد في اللوحة بمعية الحيوانات الخرافية لي تحيط بها على القماشة بعضا من ذاتها سلبية بعد أن تمارس نوعا من المسخ البديل..

في ذلك تعبر عن السخرية من العصر الراهن الذي يدعي متطاولا أنه حر راة وانقذها من ريقة العبودية والاذلال.. ألم يقل الشيخ محي الدين بن عربي «الذي لا يؤث لا يعول عليه».. بأس علنا حقا دون اناث.. صدقت يا نيكوس بتزأكسي عندما كتبت في مؤلفك الضخم سيرتك الذاتية «تقرير لي غريكو» بأن أجمل أشياء في الكون عندك هي «الافكار والفواكه والنساء...».. هذيان برطقة أم ماذا في كلام ابن جزيرة كريت للفنان التشكيلي DOMINIKOS THEOTOKOPOULOS EL GREC المشهور اختصارا بالغريكو... هو مصمم ورسام ونحات ومعماري كنسي عبقري من أصول يونانية عاش في حياته في إسبانيا في اوائل القرن 17 وله لوحات خالدة والطوطمية هنا في العمل التشكيلي سلاح فعال لسرد تفاصيل الذاكرة الخمرمة وتبني صورة مرممة نوعا ما.. وهذه العملية التجسيدية يقوم بها الفنان التشكيلي محاولا قيادة الروح المعذبة الى منطقة الشفاء والبرء..

مواطن من العالم

الفن التشكيلي لغة تعبيرية مثل الرقص والكتابة والموسيقى وغيرها مثل الفيل والفتون الأيمائية والتصويرية.. أدوات للتواصل وجسر للعبور الى الآخر.. لعبة جميلة يمارسها الانسان ليغطي عجزه اللغوي وليتخطى الحواجز الثقيلة المانعة من الحوار.. في البداية عندما وصلتني صورة الاستدعاء لمعرض مارتا فيراتي عبر ايميل من المركز الثقافي الاسباني، لم أدر ما الذي جعلني اتأكد أن الصورة التي وصلتني لها علاقة باليابان، فالأوراق الشجرية فيها شبيهة بنبات العطرشاء أو الخزامي مفلطحة مثل أكف الضفادع في خلفية بحر مسحور.. بينما أوراق أخرى عليها بتلات زيتون متوسطي تطل بذؤاباتها على

في غابات مونتسيني «تغذرت» أوراق مارتا

الحوار مع مارتا فيراتي حول تنصيبات الفيديو ومجمل تجربتها التشكيلية كان باللغة الانكليزية وحتى بمساعدة من الفنان التشكيلي محمد بن سلطان الذي يتقن اللغة الاسبانية نوعا ما.. وتفضل الفنانة أن تتحدث أعمالها التشكيلية بدلا عنها وكان من الصعوبة بمكان افتكاك الاجوبة منها.. كيف سيفهم عالمها الفني والمرء خالي الذهن منه.. للتو فقط بدأت عملية استقراء دلالات تنصيباتها.. كان لابد من ايجاد الخيوط المساعدة على الفهم والتأويل... لا يمكن الكتابة من فراغ في هذه الحال أو توليد الكذب والباطيل واللامعنى.. كان يمكن للكلمة واحد من الفنانة أن تضئ منطقة معتمة شاسعة.. لذلك عدنا الى أعمالها السابقة حيث كشفت لنا أن فكرة مشروع الإقامة في مركز الفن الحي برادس انطلقت في غابة مونتسيني MONTSENY وهي محمية طبيعية كما قالت في التراب الاسباني..

في هذه الغابة كانت الفنانة تقوم بتمرين طبيعي عجيب على صناعة الألوان وهي تتبج للطبيعة أن ترسم لوحاتها الخاصة على الورق الخشن.. تتسلل بمعية كلبها عميقا داخل غابة مونتسيني وتدفن ورق الرسم الابيض لتتداعى فوقه أوراق الشجر وتحلل لمدة طويلة ثم تجمع الاوراق من الغابة وتعرضها كما هي.. فكرة تنصيبات الفيديو انطلقت من اسبانيا ثم اختمرت في مراسم نيو مكسيكو ونضجت في مركز الفن الحي بمدينة رادس.. لقد «تغذرت» أوراق مارتا في رحم الطبيعة العذراء بغابة مونتسيني وانتهى بها المطاف في رواق «بشيرة» للفن المعاصر بسيدي ثابت... أندلس ضائع مترحل خيم أخيرا في فردوس جديد...

المشهد التركوازي..

رادس في تنصيبات الفيديو لمارتا فيراتي أصبحت أكثر جمالا أكثر بهاء ورادس في عيون الفنانة هي نموذج مكرر للمدينة الأصلية التي نشأت فيها برشلونة وهي كذلك مكان مميز للعمل الفني ومخبر حي للاشتغال والتدريب التشكيلي..

اليابان كذلك هي المحطة القادمة للفنانة كما تؤكد في وثوق عندما سألتها عن سر تصويرها لنبات متوسطي شبيه بشجرة الساكورا اليابانية الشهيرة.. والفنان رحالة بالضرورة حتى من خلال الخيال والحلم والتطلع.. تطابق عجيب لدى الفنانة بين رادس وبرشلونة وسيدي ثابت واليابان ومدن الغرب الامريكي المتاخمة للمكسيك التي تزورها الفنانة باستمرار وتنجز صورا فوتغرافية وتنصيبات فيديو ضمن مشروع تشرف عليه جامعة نيو مكسيكو..

الفنان مواطن من العالم وفنان حر وجوال يطبق المسافات بريشته وعدسته لا يمكن لأي طرف أن يثنيه عن الترحل والتشرد في الاوساع.. ريفا كان أو مدنا في ذروة التحضر..

كانت مساحة الفراغ كبيرة في الصورة المثبتة من لقطة فيديو ماثعة.. في زمن العرض كانت هذه اللقطة مدوخة حقا فهي بالغة الصفاء والوضوح.. لامة قد تعجز أرفع أنواع الآلات الطابعة عن سحبها بتلك الدرجة من الالذاذ والامتاع.. هل أجرت مارتا «حميضا الكترونيا» على الصورة أم ان الملامح الباهتة نوعا ما للقطة متأتية من سرعة حركة العدسة أو رجفة يد المصور أو زفرة نفس مكلومة أو نشوة ذكرى محببة؟