

محمود سعيد.. أيقونة الفن المصري الحديث

الجمعة 19:43 2017-03-03 | كتب: المصري اليوم |

تصوير: المصري اليوم

الحياة فن

لا تكمن أهمية هذا (الكتالوج المُسبَّب)، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، فقط في توثيقه لروائع أحد أبرز رواد الفن المصري الحديث وأكثرهم شهرة، وهو الفنان الراحل، محمود سعيد، لكن أيضاً في نجاحه من خلال ذلك في التاريخ لمرحلة مهمة من تاريخ هذا الفن، مجدداً إلقاء الضوء على حقيقة ريادة مصر الفنية في المنطقة، ودورها الجوهري في إقامة جسر بين الثقافتين العربية والأوروبية، والمساهمة في انطلاق الفن المصري الحديث، الذي ظل حبيبنا سنوات طويلة، إلى آفاق العالمية. ويشهد يوم 15 مارس الجارى، البداية الفعلية لانطلاق (الكتالوج المُسبَّب) في حفل توقيع بدار المزاد العلني للفن الحديث والمعاصر (Christie's Modern & Contemporary Art) بدبى، ضمن فعاليات احتفالات ضخمة تقيمها دار (كريستيز) العالمية احتفاء بمرور 250 عاماً على نشأتها.

الحياة فن

هذا الحفل سيكون مصحوبًا بأبحاث ثقافية فريدة من نوعها، تتضمن حلقات نقاشية مختلفة حول الكتالوج المُسبب وأهميته وقيّمته وأثره في عالم سوق الفن، بحضور نخبة من الفنانين، كما يُقام حفل آخر بمعرض أرت دبي في السادسة مساء 16 مارس، وسيتم يوم 17 مارس أول توزيع للكتاب من خلال دار (SKIRA) ليصبح هذا الكتالوج في متناول القارئ بداية من أول إبريل المقبل، وأختير هذا التاريخ لأنه سيوافق مرور 120 عاماً على ميلاد الفنان السكندري، وستشهد أيضاً مصر بداية من يوم 8 إبريل المقبل سلسلة حفلات أخرى للانطلاق الفعلي لـ«الكتالوج المُسبب» من مصر.

الحياة فن

ونبع (الكتالوج) من فكرة أساسية، هي العمل على إتاحة كتالوج مُسبب متكامل باللغة الإنجليزية لأول مرة، لجرد وتوثيق الإنتاج المتكامل لأعمال الفنان الراحل، يمكن من خلاله الوصول إلى عقل القارئ الأجنبي في عقر داره، وسوق الفن الدولي، ويعد وسيلة لنشر الفن المصري الحديث، وتجلى ذلك من خلال حرص المؤلفين على ترجمة المقالات إلى اللغة الإنجليزية لأول مرة - تلك التي كُتبت عن الفنان الراحل سواء باللغة العربية أو الفرنسية، والتي عرفت باسم «المقالات الكلاسيكية».

الحياة فن

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث كانت الرغبة ملحة في أن يكون الكتالوج عابراً للحدود العربية الشرقية، بحيث يمثل ركيزة ومرجعاً لمهني سوق الفن الدولي، خاصة دار المزادات العلنية العالمية، بحسب ياسر عمر أمين، الباحث في مجال الملكية الفكرية وقانون سوق الفن، المستشار القانوني لمشروع الكتالوج المُسبب للأعمال الفنية.

ويضيف: «نتجاوز بالكتالوج حد الفن إلى القانون، والترسيخ لوسائل إثبات وتوثيق الصحة أمام القضاء العربي، والكتالوج من شأنه أن يحسم

العديد من المعارك الفنية التي أثارت جدلاً واسعاً حول الفنان، ومن ذلك لوحة (ذات العيون الخضراء)، التي أكد بعض النقاد أن الفنان لا يمكن أن يرسمها مرتين بينما هو وثق بنفسه أنه رسمها مرتين في عدد من مجلة الأسبوع المصري عام 1936».

وإذا كان مفهوم «الكتالوج المُسبب» أو «catalogue raisonné» - كما يطلق عليه باللغتين الإنجليزية والفرنسية معا - بما له من تداعيات فنية وقانونية يعد مصطلحاً جديداً على الفن التشكيلي العربي، إلا أنه معروف للغاية في الغرب، باعتباره عملاً موسوعياً توثيقياً جامعاً لأعمال الفنان، يتطلب وقتاً وجهداً مضمناً لإعداده.

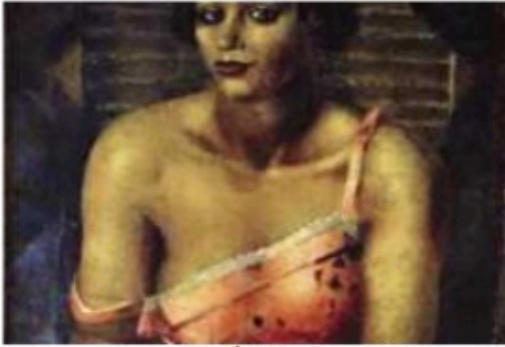
ويكفى أن نعلم أن «كتالوجاً مُسبّباً» للفنان كلود مونيه Claude Monet استغرق 40 سنة لإعداده، والفنان الفرنسي إدوار فويارد Edouard Vuillard ، والكتالوج المسبب لبابلو بيكاسو يتكون من 33 جزءاً ويتضمن أكثر من 16 ألف لوحة زيتية ورسومات ويبلغ ثمنه 20 ألف دولار.

الحياة فن

هكذا هي «الكتالوجات المُسبّبة» لا يقتصر عملها على مُجرّد فكرة جرد وتجميع الأعمال الفنية، أو على مجرد تناول مرحلة محددة بارزة لفنان ما، كما هو الحال في غالبية المؤلفات الموجودة على الساحة العربية، لكنه يسير وفقاً لاستراتيجية، لا تخلو بطبيعتها من المنطق القانوني والروى الفنية، ويحمل في طياته «حُجّة مصدر العمل الفني»، لما يقوم به من حصرٍ وتتبعٍ وتحديد وتوثيق وتاريخ، وتأكيد لصحة الأعمال الفنية الكاملة للإنتاج المتكامل للفنان، في ضوء قانون سوق الفن.

ومن هنا استلزم الأمر من المؤلفين الباحثة فاليري هيس والدكتور حسام رشوان رحلة بحثية استكشافية تجاوزت 4 سنوات، قاما خلالها باتباع الشروط الأساسية لمفهوم الكتالوج المُسبب، وإلا ما كانت وافقت على إصداره دار نشر (SKIRA) وهي أكبر دور النشر على مستوى العالم المتخصصة في طباعة ونشر الكتب الفنية.

الحياة فن

والكتالوج المُسبب الذي نحن بصده يختلف في ضرورة أن يحوى مواصفات اللوحة بالكامل مثل الطول في العرض، والخامات مثل زيت على توال، وأوزيت على خشب وما إلى ذلك، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كانت موقعة أم لا، موثقة من الخلف أم غير موثقة، ثم خط سير اللوحة من يوم خروجها من بيت الفنان إلى المالك الحالي، وجميع المعارض التي شاركت فيها، وذلك كله لم يسبق أن تم لأعمال أي فنان مصري، فعلى سبيل المثال عندما تطلع على الكتالوج فإنك تستطيع أن تتبع رحلة لوحة مثل «ميناء بيروت» من الفنان محمود سعيد إلى ابنته نادية محمود سعيد وزوجها الدكتور حسن الخادم إلى إيهاب شفيق، ومن إيهاب شفيق إلى أحد مقتني لوحات الرواد لم يرد الإفصاح عن اسمه والذي اشتراها عن طريق مزاد كريستيز في دبي سنة 2012، ومنه إلى المالك الحالي وهو مؤسسة لدول الثقافية في بيروت بواسطة مزاد خاص أجرته دار مزادات كريستيز في 2016. وهكذا بالنسبة لكل اللوحات والاستكتشات التي تضمنها الكتالوج.

ومن هنا سافر فريق العمل لدول مختلفة، وتواصلوا مع جميع مقتني الأعمال الفنية لتصويرها وتسجيلها وتتبع مسار اقتنائها، وجميع اللوحات الموجودة في السفارات في الخارج تمت بمساعدة وزارة الخارجية للاطلاع عليها وتصويرها، كما قام الفريق البحثي بالرجوع إلى جميع أدبيات الفن الحديث من كتب ودوريات ورسائل الماجستير

والدكتوراه، والتي جاء بها لوحات الفنان. ذلك إلى جانب مساعدة أسرة الفنان ومجموعة من الداعمين مثل الدكتور رمزي دلول، سعد الخادم، ياسر زكي هاشم، حكم كنفاني، فاتن كنفاني، سميحة لاميرسون، هاشم ومي منتصر الدباغ، شرويت الشافعي.

الميناء فن

وتبهرك محتويات الكتالوج حين تطلع عليه بجزئيه ففي الجزء الأول وهو 602 صفحة، تجد دراسة قانونية بحثية بقلم ياسر عمر أمين بعنوان النظام القانوني للكتالوج المُسبَّب من منظور قانون سوق الفن الدولي، يلي ذلك مجموعة من المقالات والأبحاث الفنية لعدد من مشاهير النقاد وأساتذة الجامعات ومهني سوق الفن، أُعِدَّت جميعها خصيصًا لهذا الكتالوج، وتأخذك اللوحات التي يتضمنها هذا الجزء وعددها 382 لوحة زيتية إلى عالم محمود سعيد الأسطوري بريادته الفنية، وتوثيقه للمجتمع المصري، وتواصله ثقافيا مع أوروبا فلي مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد 36 عملاً لم يُمكن من تصويرها لعرضها بالكتالوج.

والجزء الثاني، يتألف من 291 صفحة، ومن بين ما يتضمنه 410 اسكتشات ورسومات أولية منها كراسات الفنان كراسات الاسكتشات الخاصة به في أكاديمية جوليان Académie Julian في فرنسا، وورسم كاريكاتيري بحرفية تثبت لأول مرة اقتحام الفنان لهذا المجال الفني، بالإضافة إلى 238 وثيقة نادرة.

ومن أندر ما يتضمنه ولأول مرة مقابلات مع الفنان ومقالين بقلمه، وعدد من المقالات الكلاسيكية التي كتبت حول الفنان، ومنها لمحمد ناجي، أحمد راسم، جان موسكاتيلي، هنري القيم، محمد صدقي الجباخنجي، مينو قصبجي، عبد الرحمن صدقي، مصطفى سوييف، بدر الدين أبو غازي، سعد الخادم، حسين بيكار، سمير غريب والتي ترجمت جميعها إلى اللغة الإنجليزية. ومن المهم أيضا الإشارة إلى إطلاق موقع الكتروني على الانترنت عن الكتالوج يتضمن أي جديد عن لوحاته، فهناك حوالي 16 لوحة مفقودة لم يعثر عليها المؤلفان في العالم حتى الآن، ويوم أن تظهر أي لوحة سيتم رفعها على الموقع، فالكتاب ديناميكي متحرك ولا يستبعد القائمون على الكتالوج خروج نسخة عربية له.

ويبدو أن الكتالوج سيمثل خطوة مهمة غير مسبوقة في طريق توثيق أعمال روادنا الفنية، إذ كان صدوره مُحركًا لكثير من أسرافاتنا، والتي بدأت بدورها تفكر جديًا في كيفية إخراج كتالوج لأعمال مورثيهم، بغرض توثيقها، ومنها أسرة عبد الهادي الجزار، وأسرة رمسيس يونان، كما أنه جاري بحث مشروع كتالوج مسيب للأخوين وانلي والفنان محمد ناجي، الأمر الذي يساهم في حفظ هوية مصر الفنية.