

أوروبا..
من النهضة إلى عصر
المثلية

غابرييلا غارسيا
والتفاعل بين الأدب
والوعي الطبقي

الكوميكس يقتحم سوق الكتاب عربياً

التوزيع والاشتراكات:
موبايل: 07809210536
dist.imn@alsabaah.iq

العلاقات العامة
موبايل: 07809174853
pr@alsabaah.iq
info@alsabaah.iq

الاعلانات:
ads@alsabaah.iq
موبايل:
07809174852

مدير التحرير
نزار عبد الستار
رئيس القسم الفني
مصطفى الربيعي
سكرتير التحرير
وسام عبد الواحد

الصحف الشفاني بياح
هيئة التحرير

حِقارو اللبالي العميقة

أحمد عبد الحسين

عصرنا هذا عصر الرؤى القيامية. يبدو كل شيء فيه يستعجل القيامة، يتساوى في ذلك الإزهابي الذي يريد تفجير نفسه بأخريين للتخلص من انتظار مضمّن والوصول إلى جنّته التي يعبد طريقتها بالجنّث، مع الملياردير الذي يسمّ هواه الأرض بدخان مصانعه ويسمّ النفوس بأخلاق ماله، مع السياسيّ الذي يمزق حيوات الناس ليرقع فيها حياته، مع المنغمسين بأخبار آخر الزمان ويريدون له أن يحدث الآن لتكون لهم حصة فيه، مع كورونا والأوبئة وهي تتناسل أجيالاً «مطوّرة» تحصد أرواح الملايين، مع جفاف يضرب الأرض وعواصف ترابية تغطيها، مع سباق فضاءي محموم لاكتشاف «أرض» أخرى غير هذه الأرض، مع قلوب مليئة بالرمّل ونفوس مصممة للاحتراب وضمان أتلغها المال الحرام. يبدو كل شيء يسير إلى نهايته.

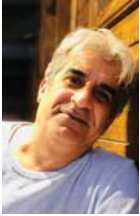
لكن على عتبة القيامة هذه، هناك من لم يزل محكوماً بأمل غامض، يقرأ ويكتب وينتج كما لو أنه أول الزمان لا آخره. الانشغال بالثقافة مصنعٌ أمل كبير، ومن دون تقصّد منه فإنّ من يجلس إلى طاولته يقرأ كتاباً أو يكتب أو يتأمل في شأن ثقافي يمارس فعل مقاومة لهذا الظلام الذي يريد أن يكون سيّد العالم.

كتب ريلكه «بحثت عنك أيها الكنز، حفرت في اللبالي العميقة». في اللبالي التي يتشغل فيها أغنياء أغنياء أقبوا بتقريب العالم من نهايته، يجلس بضعة نساء ورجال تكسو وجوههم سيماء فقر منير، ينقبون في أرض اللبالي عن كنزهم الوحيد، كنز يزدريه سائر الناس لكنهم سيعرفون عمّا قريب أنه أنفوس مقتنيات الكائن منذ أن قفز من الطبيعة إلى الثقافة فصار إنساناً.

الثقافة هي الحجر الذي نسيه البناؤون وسيتذكرونه قبيل أن يتهاوى البناء على رؤوس أصحابه.

وبينما يتهبأ الناس لقيامة صنعوها بجعلهم وطعمهم وكراهياتهم، يأتي الأمل من حيث لا يحتسبون، من هذا الانشغالات البريئة، من قصيدة أو قصة أو نصّ فلسفيّ.

مقاومو الظلام حقاً هم أولئك الحافرون في اللبالي العميقة بحثاً عن الكنز الذي لا اسم له سوى الأمل.

الانشغال بالثقافة مصنعٌ أمل كبير، ومن دون تقصّد منه فإنّ من يجلس إلى طاولته يقرأ كتاباً أو يكتب أو يتأمل في شأن ثقافي يمارس فعل مقاومة لهذا الظلام الذي يريد أن يكون سيّد العالم.

أمام مدارس ابتدائية في مدينة برمنغهام البريطانية لكن مديرة مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال والمهارات في بريطانيا ذكرت أن كل الأطفال يجب أن يتعلموا أموراً عن زواج المثليين بغض النظر عن خلفيتهم الدينية.

ورأت سبيلمان أنه كان ضرورياً أن يتعرف الأطفال على أن ثمة اختلافات في المجتمع، كما كان مهماً أن يعرف الأطفال أن ثمة «أسراً يقودها ذكر». بينما ذكر وزير التعليم داميان هيندز أن المدارس الابتدائية ينبغي أن تكون قادرة على اختيار ما تدرسه بشأن علاقات المثليين، إذا هي «اعتبرت ذلك مناسباً للغة العمريّة المستهدفة».

وبالرغم من الأحاديث المستمرة في المجتمع الغربي عن ضرورة احترام الحريات والتعايش مع الاختلاف، فإن من يرفض هذه الفكرة بسبب اعتقاداته الدينية أو تقبله للأمر فإنه قد يواجه مصير الطرد من عمله بشكل كبير.

س. ن مواطن من إحدى الدول العربية يقطن في بلاد أوروبية أُجبر على ارتداء أساور تحمل أعلام المثليين في يوم مسيرتهم السنوية، إذ قال له صاحب الفندق الذي يعمل به «إذ لم ترتدها فإمكانك الرحيل».

ويقول س. ن في حديثه لـ«الصباح»: إن «العمل في أوروبا من الصعوبة الحصول عليه لذلك اضطررت إلى لبس هذا السوار رغم أنني مع الحريات لكن لا أحبذ أن أكون داعماً للمثلية».

وفي الآونة الأخيرة تدخلت المثلية في كثير من الأمور، منها كرة القدم التي يشترط فيها على قادة فرق الأندية المنافسة في بعض الدوريات المهمة ارتداء شارة المثليين في تواريخ محددة من جدول المباريات.

بعض اللاعبين رفضوا ذلك، فأصدرت لهم عقوبات وخيمة ومنهم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي القادم من السنغال، ادريس جايبا الذي

وتبدو «المثلية» الآن الشاغل الأساس للمجتمعات الغربية وبالأخص الأوروبيين منهم، فقد صار التركيز عليها مضاعفاً عما كان في السابق وكان لا قضية أهم منها حالياً رغم التداعيات الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

نشاطات متزايدة

اليوم وبعد أن عادت الحياة إلى أوروبا من جديد، إثر توقف غزاه العالم بأجمعه جراء فيروس كورونا، فإن النشاطات لدعم «المثلية» في تزايد كبير وهناك تركيز على وضع العلم الخاص بهم في كل مكان، فإثناء عيورك الشارع ستجد أماكن الجلوس المنتشرة في الشوارع ملونة بعلمهم، واجهات الكثير من المحال مرسومة بألوانهم، الأعلام الملونة في الساحات الرئيسية وغيرها من الأماكن.

ومواقف المجتمعات من المثلية الجنسية، السلوك المثلي، والعلاقات المثلية، قد تغيرت عبر الزمن واختلفت من مكان لآخر، إذ بدأ الرفض لها في بادئ الأمر، لكن الآن هناك دعم واسع لها في الكثير من البلدان ولم يقتصر دعم «المثلية» من قبل بالغين سن الرشد فقط، بل هناك أطفال يرفعون العلم أثناء المسيرات الداعمة لهم وهنا يجب طرح سؤال مهم «هل الأطفال عليهم اتباع أفكار أسرهم؟».

الإجابة عن هذا السؤال معقدة كثيراً، فهذا الجانب موجود في أغلب المجتمعات، فهناك أطفال يُجبرون على رفع علم المثلية ولاحقاً قد يتأثرون بذلك ويصبحون «مثليين» وهذا متوقع جداً في السنوات المقبلة، لا سيما مع الاهتمام الغربي الكبير بهذه القضية.

ويشكل هذا الجانب جدلاً كبيراً في الأوساط الأوروبية نفسها، إذ أثارَت دروسٌ عن العلاقات الجنسية بين المثليين والمتحولين جنسياً احتجاجات

أوروبا.. من النهضة إلى عصر المثلية

عامر مؤيد

تعد «المثلية» من أكثر القضايا المتداولة في المجتمعات الغربية حالياً وتتقبل الكثير من الآراء المتضاربة، بينما المجتمعات العربية تتعامل بتابوية دفيئة مع هذه القضية ولا تنتطرق إليها بالعلن وتراها من المحرمات القاطعة.

وليس المجتمع العربي وحده من يرفض المثلية بسبب تعاليم الدين الإسلامي أو تقبل ذلك، بل هناك رفض عربي لمن هم ملتزمون بالدين هناك، فالكتاب المقدس يدين ويأمر بمعاقبة ممارسي المثلية الجنسية، ويشير إليهم بشكل سلبي ويعدّ الممارسة الجنسية المثلية خطيئة وفاحشة وإهانة للأنثى، كما ذكر بولس الرسول في عدة أماكن في الكتاب المقدس.

تعرض الى حملات كبيرة من الصحف الفرنسية. وبعد الإعلان عن غياب جايا في لقاء فريقة ضد مونبيليه لأنه يرفض ارتداء قميص يحمل علم المثليين، قامت لجنة الأخلاق بالاتحاد الفرنسي، باستدعاء السنغالي، للتحقيق معه في غيابه عن المباراة، كما طالبه المجلس الوطني للأخلاقيات في الاتحاد، بالظهور وهو يرتدي قميصاً لدعم المثليين ومع مرور الأيام تم نسيان القضية أو تجاهلها. وفي جانب الرياضة أيضاً فإن متوسط ميدان المنتخب الإيطالي والمدرب الحالي غاتوزو واجه مشكلات كبيرة جراء تصريحه «أنا ضد أن يتزوج الرجال».

وذكر غاتوزو «لقد غادرت فيورنتينا وكان الجميع متأكداً أنني سأدرب وتوتهم لكنّ الفريق تخلى عني بسبب الحملة والانتهاكات، وسألت التواصل تستطيع تدمير الكثير من الأشخاص، لكنني ذو تحمل كبير وتغلبت عليها، بينما العديد من الصغار لن يتحملوا ذلك وسيؤثر الأمر فيهم طويلاً... لحسن حظي قام رئيس فالنسيا بدعمي رغم كل شيء كان يُقال (الحملة التي ضده من المثليين والنسوية) لقد تم وصفي بالعديد من الأشياء السيئة وسأكذب لو قلت إنها لم تؤثر في، لكنني أتعامل معها بصمت ولا أخرج للرد والدفاع عن نفسي، هذا أنا».

دينيّاً

وليس المجتمع العربي وحده من يرفض المثلية بسبب تعاليم الدين الإسلامي أو تقبل ذلك، بل هناك رفض عربي لمن هم ملتزمون بالدين هناك، فالكتاب المقدس يدين ويأمر بمعاقبة ممارسي المثلية الجنسية، ويشير إليهم بشكل سلبي ويعدّ الممارسة الجنسية المثلية خطيئة وفاحشة وإهانة للأنثى، كما ذكر بولس الرسول في عدة أماكن في الكتاب المقدس. بينما تتخذ بعض الطوائف البروتستانتية الأصولية مواقف متطرفة ضد المثليين جنسياً، وقد فسرت هذه الطوائف مقاطع من العهد القديم على أنه لا بد من معاقبة المثليين بالموت. ولقد صور الإيزم من قبل بعض رجال الدين البروتستانت مثل فريد فيليبس وجيري فالويل على أنه عقابٌ من الله ضد المثليين جنسياً، أما الكنيسة الكاثوليكية فتتمتع منح سر الكهنوت للمثليين، ولا تسمح للمثليين من الرجال والنساء دخول سلك الرهبنة. الثقافات التي تأثرت بالديانات الإبراهيمية، مالت قوانينها إلى عدّ الميول أو الممارسات المثلية مخالفة للقوانين السماوية وجريمة بحق الطبيعة. إلا أنّ إدانة الجنس الشرجي بين الذكور كان أمراً شائعاً في اليونان القديمة، وعده «غير طبيعي» يمكن أن يعود بتاريخه إلى أفلاطون.

الكثير من الشخصيات التاريخية توصف بأنها «مثلية» أو «مزوجة الميول»، مثل سقراط، اللورد بايرون، إدوارد الثاني وهادريا، وبعض العلماء مثل ميشيل فوكو يعدون ذلك مجازفة، إذ قد يؤدي الأمر لمفارقة تاريخية بسبب افتراض وجود بنية جنسانية كانت غريبة بالنسبة لهذه المجتمعات في ذلك الوقت ولكنّ هناك آخرين لا يوافقون هذا الادعاء. ومع الرفض للمثلية فهناك مؤيدون حتى داخل المجتمع العربي لها، كون اعتقادهم بأنها حرّة شخصية وطالما لم يتم التعدي على أحد بالأذى فهي حقّ شخصي لأي كائن بشري.

أدبيّاً

إنّ أقدم الأعمال الأدبية والفنية الغربية التي تتناول العلاقات المثلية مستوحاة من العلاقات المثلية الغلمانية في اليونان القديمة في الفترة الكلاسيكية وإنّ هذه العلاقات كانت تتألف من رجل بالغ وشاب مراهق. وقد اعتبرت قيمة لفوائدها التربوية وكوسيلة لضبط نمو المجتمع، لكنّ أحياناً كانوا ينسبون الفوضى والاضطرابات إليها. أفلاطون منح فوائدها في كتاباته الأولى، ولكن في كتاباته الأخيرة اقترح منعها. وتندر المعلومات عن المثلية بين الإناث في العصور القديمة فالشاعرة صافو، التي ولدت في جزيرة لسبوس، كان شعرها يتمحور حول الشغف بكلا الجنسين. والمصطلحان «ليزبيانيزم» و«السايفية» اشتقا من اسمها واسم

معظم الدول في العالم لا تمنع السلوكيات الجنسية التي تُمارَس بالتراضي بين أشخاص يبلغون سن الرشد ولا تربطهم صلة قرابة. بالإضافة لذلك، بعض السلطات القضائية تعترف بحقوق الأزواج المثليين وبامتيازات البُنى الزوجية المثلية كالزواج المثلي. بالمقابل، السلطات القانونية في بعض الدول تجرم الممارسات المثلية. الخارقون لهذه القوانين قد يواجهون عقوبة الإعدام في بعض الدول، إلا أنّ هناك فرقاً كبيراً بين السياسات الرسمية وبين ما يُنفذ على أرض الواقع.

مسقط رأسها، وهما يدلان على المثلية الجنسية بين النساء. معظم الدول في العالم لا تمنع السلوكيات الجنسية التي تُمارَس بالتراضي بين أشخاص يبلغون سن الرشد ولا تربطهم صلة قرابة. بالإضافة لذلك، بعض السلطات القضائية تعترف بحقوق الأزواج المثليين وبامتيازات البُنى الزوجية المثلية كالزواج المثلي. بالمقابل، السلطات القانونية في بعض الدول تجرم الممارسات المثلية. الخارقون لهذه القوانين قد يواجهون عقوبة الإعدام في بعض الدول، إلا أنّ هناك فرقاً كبيراً بين السياسات الرسمية وبين ما يُنفذ على أرض الواقع. وتواجه أوروبا حالياً العديد من المشكلات الاقتصادية، وأيضاً في ما يخص المهاجرين، فأصبح واضحاً العداء الكبير بين اليساريين واليمينيين لكنهم عند المثلية يتفقون. ففي الشهر الحالي، كانت هناك مسيرة لدعم المثليين في مدينة مالو السويدية التي تتميز بتواجد عربي كبير فيها، وشاركت فيها جميع الأحزاب بأسمائهم الصريحة والمنظمات أيضاً وكذلك رجال الأمن في إشارة منهم الى أنهم سيقفون حماية لهم من الاعتداءات التي تحصل ضدهم بين حين وآخر.

مؤلفة رواية «النساء والملح»

غابرييلا غارسيا والتفاعل بين الأدب والوعي الطبقي

لا توجد كلمات ضائعة أو زائدة أو مترهلة في «النساء والملح». تحزم غارسيا مجموعة من القصص المقطرة في 200 صفحة فقط، وتنزلق بخبرة من مكان إلى آخر، ومن منطقة زمنية سردية إلى أخرى، لغتها سلسلة ومحددة بما يكفي لتحملنا معها بما توفره من ألفة وحميمية، مع الصورة المتألقة للنسوة التي نجحت في عرضها وتقديمها بجوهر إبداعي خالص، صور تلوح في وجوهنا من البداية إلى النهاية كانت محادثتنا الافتراضية تتم على الساحل الغربي — كانت هي في أوكلاند، موجودة خلال الوباء في مقاطعة سونوما.

جين: متى قررت أن تكوني كاتبة خيالية لأول مرة وتكتبين عن النساء والملح؟

غارسيا: اعتدت على إملاء القصص على والدتي قبل أن أعرف كيف أكتب لكنني لم أبدأ في أخذ نفسي على محمل الجد ككاتبة روائية حتى التحقت ببرنامج دراسة الكتابة والتدريس والنشر بعد نحو عقد من العمل في وظائف مختلفة في الموسيقى والإعلام والتنظيم السياسي، واعتقدت أن روايتي وأشعاري كانت شيئاً قمت به من أجل نفسي فقط ولن أنشره على الإطلاق كان هذا الإيمان المبكر بكتابتي يعني الكثير بالنسبة لي، إذ بدأت في كتابة مقتطفات مما سيصبح «النساء والملح» قبل التخرج في المدرسة، لكنني كتبت الجزء الأكبر منها خلال تلك السنوات الثلاث من الدراسة.

جين: كيف كانت تجربة الدراسة مع روكسان كي؟

غارسيا: لقد كانت رائعة. شاهدت روايتي منذ بداياتها، وكانت في لجنة أطروحاتي، وكانت مصدرًا رائعًا للتشجيع والإرشاد والأمر هذا عنى لي الكثير في أن أعمل مع كاتبة أميركية من أصل كاريبي، إذ فهمت مشروعي على عدة مستويات مختلفة. ودفعني كاتبة وكإنسانة، وصممت في نموذج المواطن الأدبي الذي أريد أن أكونه في العالم. جيني: أنت تشيرين بوضوح إلى الملح في جميع أنحاء الرواية ملح البحر في ميامي وكوبا، الملح على جلد الجسد المحموم لامرأة تحاول التخلص من السموم. ما معنى العنوان وكيف اخترته؟ غارسيا: أنا أكتب الشعر فضلًا عن الرواية، وأعتقد أنني تصورت

نشأت غابرييلا غارسيا في ميامي، أمها كوبية أما والدها فمن مدينة إرابواتو الصغيرة في المكسيك تدور أحداث روايتها الأولى حول المرأة والملح، أجيال متعددة من الأمهات والبنات والحفيدات، تبدأ مع عاملة في مصنع سيجار كوبي من القرن التاسع عشر لنصل إلى حفيدتها الكبرى في ميامي المعاصرة، مع قصة جانبية عن أم سلفادورية تخاطر بكل شيء من أجل ابنتها.

جين سياباتاري
ترجمة: أمينة ساهي

بدأت الشرارة عندما زرت معرضاً في كوبا عرض رسائل من فيكتور هوغو لمقاتلي الاستقلال الكوبيين، وتعرفت على شعبية فيكتور هوغو بين بكرات السيجار ومقاتلي الاستقلال وقد دفعني ذلك إلى الحفر كأرنب للبحث عن أجهزة قياس السيجار والعلاقات بين الكتاب والعاملين في كوبا في القرن التاسع عشر.

وتقليديّة تماماً أو متوقّعة. تدور علاقة ماريا إيزابيل بأنطونيو حول البقاء والقبول وما بدا عليه ذلك في ذلك الوقت، بينما تسعى أيضاً إلى نوع من الإصلاح والتخريب بدا الكتاب وكأنه مدخل إلى تلك المحادثة.

جين: من اللات للظن كيف نسجت حكايات من كتاب ثمين، كالبؤساء، وأخذت اقتباسات منه، في بقية قصتك هل كان هذا في الاعتبار طوال الوقت؟

غارسيا: كنت أعلم أنني مهتمة بالقصص كيف يتم تناولها، وما الذي يتم استبعاده، ومن سيخبرها، ولن تنسب قيمتها، وهل يمكن استعادتها أم لا وأصبح الكتاب، والافتقار، والهامش وسيلة لاستكشاف هذه الفكرة أردت اكتشاف الطرق التي يمكن من خلالها إعادة تشكيل قصة - وجعلها قصتك - والطرق التي لا يمكنني بها ذلك.

جين: القفز إلى ميامي المعاصرة، أنت تقدمين جانبتي التي تكافح مع سقوطها في الإدمان كيف حددت بحثها عن جذورها في كوبا؟ هل سافرت إلى هافانا ثم إلى كاماغوي كما فعلت جانبتي؟

غارسيا: لقد سافرت كثيراً إلى كوبا منذ أن كنت صغيرة، على عكس جانبتي، وكنت أسافر كثيراً ذهاباً وإياباً أثناء كتابة الرواية ولم يكن لدي هذا الشعور في التوت الذي تشعر به جانبتي مع والدتها بشأن السفر وقد أمضيت وقتاً طويلاً في كوبا، على الرغم من أنني أعلم أن هذا الخوف والتوتر موجوداً بالنسبة لكثير من الجيل الأول من الأميركيين الكوبيين في ميامي، وأردت تصوير ذلك - ما أنتخيله هو الحال بالنسبة لأبيركي كوبي في ميامي يزور كوبا للمرة الأولى والذي لم يسبق له مثيل من قبل ولأجله كانت كوبا موجودة دائماً في الخيال.

جين: جلوريا، جارة جانبتي، هي الأم السلفادورية التي أخذتها شركة أي سي أي في وقت مبكر من الرواية. اعتقالها يعطل استقرار ابنتها أنا البالغة من العمر سبعة أو ثماني سنوات فقط. لم يشملهم في مركز اعتقال في تكساس، ترحيلهم ومغادرة الولايات المتحدة قسراً إلى المكسيك، تحديات البقاء على قيد الحياة بعد ذلك - أصبحت شائعة جداً اليوم كيف بحثت في هذا الجانب من الرواية؟

غارسيا: إنه بالتأكيد شائع جداً اليوم، ولكنه كان شائعاً جداً أيضاً في 2012 إلى 2014 عندما بدأت في كتابة هذا الفصل، ففي ذلك الوقت كنت أعمل في منظمة تركز على الدفاع عن يشملهم الترحيل والاحتجاز، وأعمل في الغالب مع نساء أميركا الوسطى اللاتي كن يهربن أحياناً من العنف الجنسي فقط ليواجهن النوع نفسه من العنف الجنسي في الاحتجاز الأسري والذي ظهر في ذلك الوقت تقريباً. كان الحصول على أي نوع من الاهتمام الإعلامي الواسع لهذه القصص أمراً صعباً للغاية، في ذلك الوقت كنت أسجل في الغالب من خلال زياراتي لمراكز الاحتجاز الأسري هذه المعلومات ومن محادثاتي مع النساء اللواتي كنت أعمل معهن عندما كتبت تلك الفصول.

جين: تقوم روايتك بتغيير وجهات النظر والمواقع والأطر الزمنية بطريقة بارعة. ما هي تحديات إنشاء هذه الصورة المجمعّة؟

غارسيا: لم أكن أرغب في اتباع بنية القصة الخطيّة التقليديّة وأردت أن يعكس الكتاب نوع القصص والتاريخ متعدد الأصوات والعرضي والمتنوع أسلوباً الذي يتم نقله، حتى داخل الراوي نفسه. ولقد كنت دائماً متحمسة حقاً للكتاب الذين يمكنهم اتخاذ الكثير من أنماط الكتابة المختلفة في عمل واحد - أردت استكشاف الكتابة في هذا الوضع. كان التحدي يتمثل في جعل العمل متناسكاً ضمن هذا الهيكل - أدرك أنه إذا دخل القارئ فيه متوقفاً قصة تاريخيّة تقليديّة أو شيئاً من هذا القبيل، فقد لا يكون هذا هو الشيء الذي يريد. لذلك حاولت الإشارة إلى هذه التحولات في وقت مبكر.

جين سياباتاري، مؤلفة مجموعة القصص القصيرة، وهي المساهم الرسمي في ثقافة بي بي سي. وهي رئيسة سابقة لدائرة نقاد الكتاب الوطنية (ونائب رئيس إن بي سي الحالي/ الجوائز والأحداث) وعضو في مغارة الكتاب.

مأخوذة مباشرة من الكتب التي قرأها المحاضرون لعمال السجائر. وبمجرد أن اكتشفت الصحف التي تقرأ على عمال السجائر، فتنت حقاً بهذا التفاعل بين الأدب والوعي الطبقي وحركات الاستقلال.

جين: لقد كنت قادرّة على إعطاء مثل هذا النسيج لتصورات ماريا إيزابيل. على سبيل المثال، عندما كانت تستمع إلى المعلم الذي قرأ لها البؤساء، «لقد فكرت في الهروب، فكرت في نفسها. لما سيكون عليه الحال إذا كتب شخص ما كتاباً عنها. او كتب شخص مثلها كتاباً، يبدو أنك، كمؤلفة، في حوار مع ماريا إيزابيل في هذه المرحلة غير أن ما كان في الحسبان؟

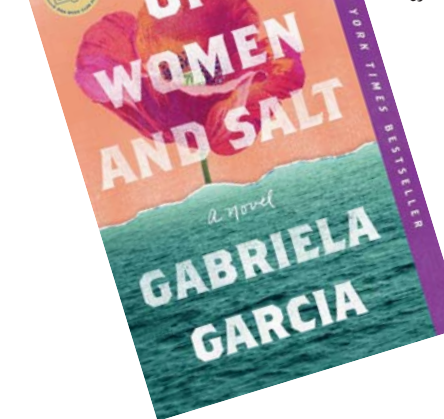
غارسيا: كنت أفكر في الغالب حول ما سيكون عليه الأمر عندما تسمع الكثير من القصص التي ربما تتصل بك على مستوى ما أو أحياناً تكون عنك، لكنك لست مؤلفاً أبداً ورُبم، بطرق مختلفة، هذا ينطبق أيضاً على كمؤلفة.

أردت استكشاف الطرق التي يمكنك من خلالها إعادة تشكيل قصة أجعلها قصتك والطرق التي لا يمكنك بها ذلك. كثيراً ما أفكر في جملة توني موريسون الشهيرة التي تقول «إذا كان هناك كتاب تريد قراءته، ولكن لم تتم كتابته بعد، فعليك كتابته». ولم أقرأ أبداً كتاباً يتحدث عن هذا النوع من الكتب من العصور التاريخي والتوترات والامتيازات التي كانت واضحة لي كاتبة لهاجرين مكسيكيين وكوبيين، مع مسارات هجرة مختلفة جداً إلى الولايات المتحدة ومعاملة بشكل مختلف حقاً من قبل الولايات المتحدة، بسبب العرق والطبقة والتاريخ لا أعرف أنني كنت أشير إلى ذلك عن قصد بهذا السطر، لكنني كنت أفكر بالتأكيد في الاحتكاك بين القصص والأساطير والتأليف.

جين: متى واجهت سيسيليا فالديس لأول مرة، رواية لسيريلو فيلافيردي، التي قرأها أنطونيو على بكرات السجائر كتعامل خاص لماريا إيزابيل، ومقارنتها بشكل خاص بالبطلة؟

غارسيا: لقد عرفت سيسيليا فالديس من خلال تمثال لأنه كان هناك تمثال يصور شخصيتها في فيجا هابانا، في منطقة يشار إليها أحياناً باسم «لا لوما ديل أنجيل»، وهذا يعدّ العنوان الفرعي للكتاب، وليس بعيداً عن تمثال لإحياه ذكرى سيريلو فيلافيردي. ذكر لي الكثير من الأصدقاء والأسر الكوبية عن هذا الكتاب أنه نصّ أساسي تعلموه في جميع مراحل تعليمهم. وكان كتاباً مثيراً للجدل في ذلك الوقت، لأنه تحدث عن الانتقادات الطبقيّة والعموديّة والعلاقات بين الكوبيين من أعراق وطبقات مختلفة، وقد تمت قراءته في بعض مصانع السجائر وأيده الكوبيون المؤيدون للاستقلال والغاء العموديّة. لقد كان متعمداً بالنسبة لي لأنه كان واحداً من الصور الأدبيّة القليلة للكوبيين السود والكوبيين من أعراق مختلفة في ذلك الوقت ولكن كتبها مؤلف أبيض كربول، وقد

النظرة الأبويّة يمكن لبعض القصص أن تكون ثوريّة

العنوان بالطريقة نفسها التي ابتكرت بها عنوانات القصائد راجعت الرواية وحاولت أن ألاحظ بعض الصور والكلمات التي ظهرت أكثر من مرة. وعرفت أنني أريد النساء في العنوان لأن جميع الأصوات في الرواية تخصّ النساء، وأردت التركيز على ذلك منذ البداية إنه ليس عنواً حرقياً من حيث أنه لم يتم استخراجها مباشرة من عبارة في الكتاب، لكنني كنت أعلم أن يؤثر شعوراً وصوتاً بصورة يمكن أن تضع بصمة في النص.

جين: عائلتك لها جذور في كوبا كيف ألهمك ذلك وما تأثيره في (النساء والملح) وجذورك في المكسيك؟

غارسيا: منذ صغري وأنا أسافر إلى المكسيك وكوبا بشكل متكرّر وحتى يومنا هذا أتحدث إلى أسرتي وأصدقائي في كوبا بشكل يومي تقريباً. لذا فإنّ بعض أجزاء الرواية التي تدور أحداثها في كوبا والمكسيك تعتمد على بعض تلك التجارب الشخصيّة على مرّ السنين ومن المحادثات مع الكوبيين والمكسيكيين. هناك أحداث أيضاً في الولايات المتحدة، وأردت أن أقول إنني تأثرت بتصوراتي كاتبة من الجيل الأول للمهاجرين وبلافتيات المتأصل في السفر بحرية ومعرفة ذلك بغض النظر عن مدى إعجابي بالأماكن تبدو لي كوبا وكأنها موطنها الثاني في هذه المرحلة، ولن أحظى أبداً بالتجربة نفسها التي عاشها شخص ولد ونشأ في كوبا. وكنت مهتمة باستكشاف تلك التوترات غير المعترف بها والموجودة، على سبيل المثال، بين جانبتي المولودة في الولايات المتحدة وابنة عمها الكوبية أو جلوريا التي تعمل لدى «رفقة أميركية سابقة» في المكسيك.

جين: كيف بحثت عن خيط الرواية الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، والذي بدأ في العام 1866 في مصنع سيجار في كاماغوي، حيث ماريا إيزابيل هي المرأة الوحيدة في صناعة السجائر؟

غارسيا: بدأت الشرارة عندما زرت معرضاً في كوبا عرض رسائل من فيكتور هوغو لمقاتلي الاستقلال الكوبيين، وتعرفت على شعبية فيكتور هوغو بين بكرات السجائر ومقاتلي الاستقلال وقد دفعني ذلك إلى الحفر كأرنب للبحث عن أجهزة قياس السجائر والعلاقات بين الكتاب والعالمين في كوبا في القرن التاسع عشر. انتهى بي الأمر بإجراء الكثير من الأبحاث الأرشيفية، وتشميط بعض تلك الصحف والرسائل والنصوص الأصلية، ومحاولة تطوير قصة حول هذا النص الموجود.

جين: معرفة القراءة والكتابة وقيمة الكلمة المكتوبة يتم تسليط الضوء عليها حيث يقرأ أنطونيو، المعلم في أرضية المصنع، جريدة (لأوروبا) ثم من الروايات والمسرحيات: كونت مونتري كريستو والبؤساء والملك لير. كان أنطونيو يقرأ المجلد الثاني من كتاب البؤساء عندما تبدأ الرواية أنت ترسمين من التاريخ هنا، صحيح؟

غارسيا: نعم، كنت أشير مباشرة إلى الكتب الفعلية التي كانت شائعة في مصانع السجائر في ذلك الوقت ومن مقالات الصحف الحقيقية. كبرت بين أسرتي التي كانت تحب السجائر حقاً، وغالباً ما كنت أطلب لوالدي السجائر من كوبا لقد نشأت حول مونتري كريستوس وروميو وجوليت، لكنني لم أعرف التاريخ أبداً لم أدرك أبداً أن هذه الأسماء

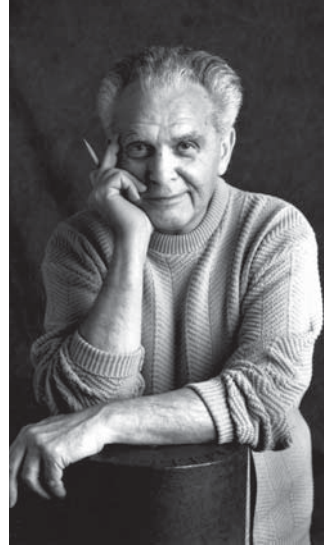
لم أكن أرغب في اتباع بنية القصة الخطيّة التقليديّة وأردت أن يعكس الكتاب نوع القصص والتاريخ متعدد الأصوات والعرضي والمتنوع أسلوباً الذي يتم نقله، حتى داخل الراوي نفسه. ولقد كنت دائماً متحمسة حقاً للكتاب الذين يمكنهم اتخاذ الكثير من أنماط الكتابة المختلفة في عمل واحد

Bernie Wrightson

Harvey Kurtzman

Jack Kirby

Neal Adams

Will Eisner

Steve Ditko

سَمِّي في أميركا بـ "الفن السابق"

فن الكوميكس يقترح سوق الكتاب عربياً

لم تعد الرسوم والكتب المصورة مقتصره على القصص الموجهة للطفل، ففي تحولات فنون الكتاب وتقديمه إلى القارئ بأشكال مختلفة، ابتداءً من الورق، مروراً بالكتاب الإلكتروني والكتاب الصوتي وغيرها الكثير من الأشكال التي قدّمت فيها الكتب والحكايات خلال العقود الماضية، انتشرت في الآونة الأخيرة- عربياً- كتب الكوميكس، أو القصص المرسومة.

بداية الكوميكس

تشير الصحفية المصرية هدير محمد إلى أنّ فن الكوميكس من أقدم الفنون التي ظهرت في العالم، إذ يعود تاريخه إلى القدماء مثل الفراعنة، حين كانوا يستخدمون فن الكوميكس على جدران المعابد، فكانوا يرسمون أشكالاً ويدعمونها ببعض النصوص، وكذلك عامود الامبراطور "تراجان" الموجود في روما الآن... ومن ثمّ تطوّر الكوميكس على يد الفنان التشكيلي الإنكليزي ويليام هوجارت، إذ يعد أول فنان استطاع أن يظهر الكوميكس على الأوراق وأول عمل قام بتقديمه تحت عنوان فن الكوميكس كان في العام 1730 ميلادي وكان مكوناً من مجموعة لوحات متتالية... وفي العام 1830 ميلادي ظهر فنان تشكيلي آخر يدعى رودلف توبفر وقدم "حكايات السيد جابو" باستخدام فن الكوميكس.

أما الآن، فزاد انتشار هذا الفن، وصدرت مجلة الكوميكس مرّة كل أسبوع تقريباً، وأصبح لها شعبية كبيرة جداً في أوروبا.

ويمكن تحديد مراحل تطوّر هذا الفن من خلال:

- المرحلة الأولى: كان أول ظهور لفن الكوميكس في أميركا حين قدّم سوپرمان. تمّ رفض فكرة الكوميكس نهائياً من الأهالي ووجدوا أنّ هذا الفن التمثيل في ميكي وسوبرمان تخدير لعقول أولادهم.

- المرحلة الثانية: هذه المرحلة تمثّلت في ظهور فنان تشكيلي يدعى لستان لي وآخر يدعى كيربي الذين قاما بتقديم "الأربعة المدهشين وسبايدرمان".

- المرحلة الثالثة: هذه المرحلة ممثّلة بالفنان الأمريكي بيل آيزنر الذي قام بتقديم فن الكوميكس عن طريق تقديم جرافيك نوفيل أو رواية مصوّرة وهذه رواية تمّ تقديمها كاملة باستخدام فن الكوميكس ومن أشهر ما قدّمه رواية "عقد مع الرب".

ربّما يتذكّر الكثير من القراء السابقين مجلة سمر التي كانت تصدر في بيروت، وتوزع في الدول العربية، بأنها المجلة الرائدة عربياً في نشر القصص عبر الصورة، فكانت هذه المجلة تمثّل القصة عبر شخصيات حقيقية وتنشر صورها بشكل متسلسل لتعطي للحكاية روحاً جديدة تجذب من خلالها القارئ الذي لا يرغب بقراءة القصة بشكليها المكتوب، وهذا ما جعلها مشهورة لدى عدم الراغبين بالقراءة أولاً، والذين لا يعرفون القراءة والكتابة.

غير أنّنا نشهد في هذه السنوات ظهور هذا الشكل، لكن بطرائق مختلفة، لا سيّما في بعض الدول العربية، فضلاً عن بدايات خجولة في النشر العراقي خلال العام الماضي.

ما الكوميكس؟

يعرف الويكيبيديا الكوميكس بأنه قصة مصوّرة أو فن تصويري. وغالباً ما يتكوّن من مجموعة صور تحكي أحداثاً متتابعة تكوّن قصة ويكون نصّ الكلام ما بين الشخصيات في رسم ضمن دائرة.

ويعرفه آخرون بأنه فن رسوميّ جديّد وشكل من أشكال تعبير فنانيه عن العالم حولهم أو عن عالم مختلف من صنع خيالهم، يتحدّثون فيه عن الخير والشر والأخلاق والبطولة وغيرها الكثير، كما يمكن أن يقدم الكوميكس رافداً يومياً من الدعاية والتسلية في مواجهة أسلوب الحياة الملل والمنظم، فقدرة الفنان على خلق الابتسامه هي إنجاز بحد ذاته.

وهذا الفن تتنوع موضوعاته وأحداثها تبعاً للاهتمامات الشخصية المختلفة، وتقدّم فرصاً للضحك تمتدّ من المسلسلات والدعاية السياسية إلى الحقائق المختلفة والتاريخ. وأنّ استخدام صور الكوميكس في وسائل الإعلام المختلفة، وفي الكتب والتلفزيون والأفلام يدل على تنوع موضوعاته نفسها.

Frank Miller

أشهر رسامي الكوميكس

في ما يلي، أشهر وأهم عشر فنانين كوميكس، الذين غيروا هذا العالم بأعمالهم الخالدة:

- ويل آسنر Will Eisner: هو الاسم الأشهر في مجال فن الكوميكس، الذي لم يحب مطلقاً مصطلح "كوميكس"، وابتكر مصطلح "الفن التسلسل" أو Sequential Art.

- هارفي كيرتزمان Harvey Kurtzman: اكتسب شهرته من رسم الكوميكس في مراهقته، إذ دخل مجال صناعة كتاب الكوميكس التجاري باكراً وهو في سن 18.

- جاك كيربي Jack Kirby: مصمم شخصية كابتن أمريكا، والبطل الخارق Hulk، وقد عمل زمناً في شركة Marvel Comics.

- ستيف ديتكو Steve Ditko: هو من صنع البطل الخارق "الرجل العنكبوت" أو سبايدر مان، إلى جانب Stan Lee في Marvel Comics.

- نيل آدمز: كان مهمتاً بشكل كبير بكتبة الكوميكس عندما كان طفلاً، وقد قوبلت تجربته الأولى لدخول هذا المجال بالرفض من قبل DC Comics.

- بيرني رايتسون Bernie Wrightson: ويعرف بأستاذ الرعب، إذ إن له تأثيراً عميقاً على أفلام الرعب، ومن أشهر أعماله في هذا المجال Swamp Thing مع الكاتب لين وين.

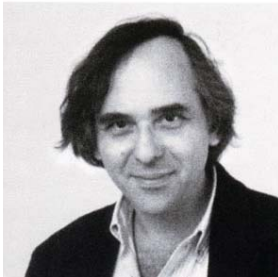
- ميببوس Moebius: جين كيوارد Jean Giraud: ويشتهر بأنه واحد من أعظم الفنانين الأوربيين الملقب ب ميببوس، الذي يمزج السرعة والإبداع في رسوماته.

- فرانك ميلر Frank Miller: فنان كتاب كوميكس أمريكي، كان واحداً من أكبر فنانين الكوميكس خلال الفترة ما بين 1970 و1980.

- ديف سيم Dave Sim: قام ديف بتصميم شخصية كوميكس تسمى Cerebus the Aardvark، الذي يعيش في عالم مختلف صممه ديف من أجله.

- آرت سبيجلمان Art Spiegelman: فنان أمريكي، من أشهر أعماله Maus I وMaus II. Here My Troubles Began التي بحث فيها حياة والديه.

Art Spiegelman

كوميكس العصر الحديث

له لغته البصرية "بالونات، إطارات، مسافات بين الإطارات، إيقونات، رموز" تعطي إحساساً بمرور الزمن بين اللقطة والثانية.

الكوميكس بدأ كفن ضحل المستوى في نظر النقاد، ولكنه أصبح في القرن الواحد والعشرين واحداً من الفنون التي تعكس ذوق الشعب و تكلمه بطريقته.. في عالم الرموز والإشارات التي تتألف الشوارع وفي عالم تقدم فيه الدراما بالصوت والصورة لا بد أن تكون القراءة مختلفة... لذلك فإن الكوميكس نوع الفن الجديد الذي يعكس روح إنسان القرن العشرين والواحد والعشرين. وتقديراً لهذا الفن بدأ الاحتفال به في أوروبا وإنشاء جائزة لأفضل كوميكس في العالم وذلك في بلدة أنجولم في فرنسا: مهرجان أنجولم الدولي للشرائط المصورة.

لغت نقاد ما بعد الحداثة النظر لهذا الفن، ومنذ منتصف الثمانينيات قَدِّمَت أعمال كبيرة مثل «جرافيك نوفيل» التي تعد من ضمن أهم الكتب التي تصدر كل سنة.

كتاب «سكوت مكلود» المهم: فهم الكوميكس (understan ing comics) قال: بما أن الكوميكس عمل وضع في وسط ورقي مثل الكتاب، لكن يحتوي على رسومات مثل اللوح و تنتج تأثيراً بتتابعها مثل السينما، ولأن هذا العمل كله موضوع في قالب إبداعي، أدى ذلك إلى عده فناً مستقلاً بذاته. وأطلق عليه النقاد المعاصرون الفن التاسع. الكوميكس

بين التفكير الفلسفي والإلهام الفني

د. نادية هناوي

تشرحه وحدته. وهي التخيل الذي وراء إيهاميته تكمن واقعيته، وفي تكذيبه إحقاقاً في تلقف ما يرمز إليه، وفي تصديقه إغفال لما قد يقدمه تنفيذيه وفي اتباعه إبداعاً جديداً يستكمل ما سيأتي ويسترجع ما سبق. فالفلسفة علم بذاتها وهي تغذ سيرها قدماً إلى الأمام، ناهضة من غفوة الجميع على يد عالم هو فيلسوف يتفكر ولا يريد لفكره سوى أن يمتد في طريق التأمل وعندها يكون مدى بصره عابراً غير مقتصر على قريب ولا هو مستطلع لما هو كائن أو مكين أو حتى لا مكين. وأقصى ما يريد بلوغه أن يصل إلى ما هو منتهي، متفنناً في التحليل والتدقيق، محاولاً التعرف إلى ما هو بالفعل كائن أو في الأقل إدراك أمر كينونته من دون أن ينسى ما يمكنه من أن يكشف أسرار ذلك الكائن كي يكون أمر تغييره ممكناً بيديه أو بيد غيره. وقد يمضي في طريق تعرفه إلى أبعد من ذلك، جانباً شيئاً من وراء تقدمه قد يكون تجريبياً

ولأن الفلسفة أم العلوم كانت رأس الحكمة ثم تعادلت هي والحكمة، فكان واحداً صنو ثانيها وتوأمة ومعادله الموضوعي. وما من مشتغل في علم من العلوم إلا والفلسفة متجلية في عمله النظري ومترهنة بفكره التجريدي تتدخل في معادلاته وتخرق إحصاءاته وتتوغل في لب افتراضاته وعز محصلاته. الفلسفة ليست منطوقاً جامداً وثابتاً لا حياة فيه، بل هي منطوق مسموع أكثر من السؤال وقول مستفيض أكثر من مجرد الجواب، إنها هي السؤال حين لا يكون له جواب، وهي الجواب الذي لا سؤال له. إنها التضاد والترادف وهي العلم والتعلم وهي السماع والاستنتاج وهي التحدي الذي لا سباق فيه والتسابق الذي لا مطلب من ورائه سوى الظفر بأي شيء أو اللاشيء. إنها الأمثلة التي إن مثلنا بها احتاجنا من يتمثلها وهي التفكير الذي في ثباته انعكاسه وفي تحليله تفكيكه وفي

الفلسفة ميداناً من الميادين الشديدة الصلة بالفكر البشري وفيها تتوضح فائقيته تميز الإنسان عن غيره من البشر مفكراً يتأمل الوجود وناظراً يتفكر في أدق مكونات هذا الوجود، مستيقظاً من سبات يغشي غيره ومستنهضاً أحوالاً وخيالات لا يابه بها سواه، يتنسم عبق الحقيقة التي كلما بحث عنها تبتعن من وجودها، يزيل غشاوات النظر المألوف إلى الواقع كي يراه في تجلياته جديداً ويضيف إلى هذا الجديد أمراً يجعله مستعاداً في قادمه. وليس من طريق للتطور والتحديث غير الفلسفة كسمة لا مناص منها حين يكون الفكر هو الدليل على العقل وهو هادي الإنسان نحو الحقيقة. وأياً كانت الفلسفة متجسدة في بحر أو شجر أو حجر أو نهر فإنها المطلب الذي به يعرف الإنسان أنه يحيا وأنه مختلف وأنه متميز بأمرٍ تحتاجه الحياة كثوابت ومتغيرات وسواكن ومتركات.

وإذا كان الإلهام عفويًا بلا وعي أو تفكير، فإن الفن قصدي بتفكير واع وبهذا تتقارب الفلسفة مع الفن، الفنان يتفلسف مفكراً في الفن بصورة تلقائية فتسري الأفكار سريان الأشكال منطوية على مجموعة من العمليات المتدارية بمجموعة من المبادئ العامة التي قد تتجسد فنياً بشكل جزئي أو كلي في هيئة عمل منظور وملموسٍ أي واقعي.

الفلسفة ليست منطوقاً جامداً وثابتاً لا حياة فيه، بل هي منطوق مسموع أكثر من السؤال وقول مستفيض أكثر من مجرد الجواب، إنها هي السؤال حين لا يكون له جواب، وهي الجواب الذي لا سؤال له. إنها التضاد والترادف وهي العلم والتعلم وهي السماع والاستنتاج وهي التحدي الذي لا سباق فيه والتسابق الذي لا مطلب من ورائه سوى الظفر بأي شيء أو اللاشيء.

تلاقي الفن بالفلسفة، كما أنَّ الرغبة في ابتعاد الفنان عن الفيلسوف كي يكون حرًا سوى الرغبة في ابتعاد الفيلسوف عن الفنان كي يظل حرًا. ومن ثم يلتقي الفنان والفيلسوف في الحرية التي هي في أساسها تعني النية الطيبة والفرحة والخيرة والتفاهم القائم على ما هو ممكن ومحال معًا. ولا يبعد الاشتغال في حقل من حقول الفن عن التمثيل على حقل من حقول الفلسفة وبما يحقق التقارب والتواصل ما بين الفلسفة بوصفها فنًا والفن بوصفه تفلسفًا. إنَّ التفكير الفلسفي هو صورة من صور التأمل العقلي، وأما الإلهام الفني فهو صورة من صور التجريد الواقعي. وليس الوقوف على جميع صور التفكير الفلسفي والإلهام الفني سوى الوقوع في إشكاليات العلم القائم بذاته والنابع من الفلسفة المنتهي بالفن. وعلم الجمال هو الجامع بين الاثنين في بغيتهما وهي الاقتناع جدلاً والتحليل عملاً والتعقيد وعياً والنظر فكرًا والفهم منطقًا والتجلي نقدًا. أما المجال الذي فيه تتحصل وساتلهما فهو كل شيء له ماهية، أياً كان عينياً أم غير عينياً، وأفضل حالات التفكير الفلسفي هي تلك التي يركز فيها الإلهام الفني على جماليات ذاته ويستغل كل عناصره الخارجة عن التحديد والداخلية فيه من دون الاستغناء عن أي عنصر مع التأمل الخالص والمستفيض في ما هو عملي وطبائعي من قريب أو بعيد مع الاستحواذ على كل العناصر فهماً وإدراكاً، والمجال المتاح ممارسته في ذلك كله هو الحياة الواقعية.

والالتزام بالقيود. وأكثر الفنانين تحرراً أكثرهم امتثالاً للنظام وأكثرهم احتراماً للقواعد ورفضاً للعشوائية، ومهما كانت طاقات الفنان خلاقة، يظل للتفكير في أهمية ما هو تقليدي وقاعدي ممكنًا وقائمًا. وهذا هو بالضبط ما يسم أي عملية تفكير تنطوي على تجريدٍ واتباعٍ وقصديةٍ بأنها تحصيل يفترض بلوغ أمر ما يتفكر فيه قبلاً وسبقاً. وإذا كان الإلهام عفويًا بلا وعي أو تفكير، فإنَّ الفن قصدي بتفكير واعٍ وبهذا تتقارب الفلسفة مع الفن، فالفنان يتفلسف مفكرًا في الفن بصورة تلقائيةً فسري الأفكار سريان الأشكال منطوية على مجموعة من العمليات التدرجية بمجموعة من المبادئ العامة التي قد تتجسد فنياً بشكل جزئي أو كلي في هيئة عمل منظور وملغوس أي واقعي. والفن نفسه هو فلسفة منطوية على بحثٍ واعٍ وتفكير متدارٍ في الشيء المتفكر فيه، فأما يكون الفنان متفكرًا يلهمه التفكير عبقريةً وأما يكون عبقرياً يلهمه الفن فلسفةً. وأياً كان الإلهام مسسطة وتدوفاً أو تجربة واندماجاً، فإنَّ التحليل الفلسفي للفن يظل مرتين بالتفكير، ما دام لكل من الفن والفلسفة حيويته وتلقائيته، فلا خطر على الفن من الفلسفة ولا خطر على الفلسفة من الفن؛ إذ إنَّ منطلقهما ومنتهاهما منتهما وإليهما. وليس الحرص على انفصال الفن عن الفلسفة سوى الحرص نفسه على

بحثاً وقد يكون تاريخياً صرفاً. وما دامت الفلسفة هي التجريد فإنَّ التاريخ يؤثر في مجرى تجريدها أو أنَّ التجريد هو الذي يصنع التاريخ ويوجهه. وبالطبع ليس للفلسفة أنَّ تكون على جانب واحد يصب في مصمم طبيعتها الجدلية ومساراتها الإشكالية، فهي قد تفيد من الطبيعة التي إنَّ صالحتها الفلسفة أهدقت عليها بما لا تعرفه فتتوق الصلات بينهما أكثر وتتعمق أبعاد هذه الصلات في ما هو طبيعي وفلسفي معاً. وهكذا كانت أولى الفلسفات وأقدم مجلدات الفلاسفة في التاريخ هي تلك التي تبحث في فلسفة الطبيعة وتدرس الطبيعي بوصفه واقعياً والذهني بوصفه طبيعياً والطبيعي بوصفه تطبيعاً وطابعياً. ومثلما غيرت الفلسفة مجرى التاريخ كان التاريخ مسيراً إنسانياً في حركيتها مهتدياً بالعقل إلى العلوم، ولا فرق بين العقل والعلم فهما وجهان لشيء واحد، يوجه أحدهما الآخر بشكل خالص وغير خالص. فأما الخالص فهو الفن وأما غير الخالص فهو الواقع. والواقع هو ميدان الفن، والفن مجاله الواقع وقد لا يعترف العالم الواقعي بالتفكير الفلسفي لكنه يعترف حتماً بالفلسفة بوصفها فنًا. وكثير من الفنانين هم في تفكيرهم فلاسفة أو هم في ممارستهم العملية مبدعون ألهم الإبداع عقولهم أنواعاً فريدة من الفنون، والفن إبداعٌ عقليٌ محصلته الجمال وتناجه العبقرية وقوامه التلقائية التي لا تنفي قصديةً اتباع القواعد

نصائح متأخرة لشخص ما

عباس ريسان

- 1 -

دع كل شيء يسير برغبة المكان
وانأى يظلك للمهاوية
السلام التي بلا أثر
مثل يثر بلا دلاء
والأصدقاء خطأ جميل، اقترفته النوايا
أو
فح لاصطياد الثثرة
دع عنك الأصابع، وابدأ من جديد
حينها حتى اصابع يديك لن تجد لها في القائمة
النجار بمساره وبالخشبة
السقيفة بالماء وبالارتعاش
العمر بقاء الوجه وانسكابه
وأقصد: الأصحاب بوصلة الوصول للجواب
الرياسة، النجمة، الخطي، الصدى، الرياح، الريح،
وكل روح
بالاندھاش وبالتزقي، لحظة الانقراض
على محراب التجلي
دع عنك كل شيء وتذكر
رحلة البسمة بين دهاليز الوجوم

- 2 -

بالضحك لن تصل لسطح الفكرة
وبالصمت ستعبر مدن البهامة، بلا تعب
الإصناص لغة بلا حروف
والإيماءة بريد مستعجل
عند انتفاخ التجاني
أو عند امتلاء دلو التجاعيد
هكذا كانت المسافة تتسح
ما بين القلم والورقة
ما بين السمكة والطعم
ما بين الغيمة وفم الأرض
كلما جادت الخطيئة بعسلها
والأفاعي أتقنت الفحيح
ثم تأتي، كأنك لست أنت
وتعود مرة أخرى لتكون أنت
ناسعاً مثل إشاعة
ومتجهماً كابتسامة فاترة
بعد أن شجت جبينك حجارة التمني
لا ضفة تاويلك
ولا ظلاً تستريح بحضنه
الذين يغادرونك - باستمرار -
أبناء شرعيون للحقيقة
والمتشبهون الغارقون بالوهم
المنطفئون عند انبلاج الصبح
هم التقي من كاسك الأخير
والقافلة لم تعد بحاجة لأريقت
فقد جف بئر الانتظار
وانسلخ جلد الحضور
والأمنيات أحاطها الوهن
أجل. فاح من وجهك الاغتراب
وصرت قاب خطوطين من السقوط
فأهدأ
وجدت بالأكف الناضجة
عك تستفيق من نومك العميق

القصة القصيرة جداً..

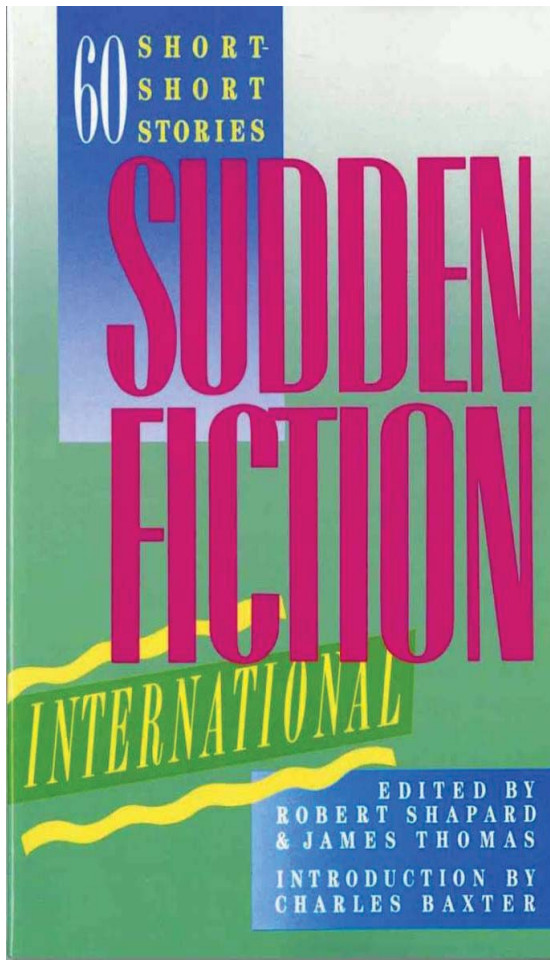
أشكالها وإشكالها

لقد مضى على ظهور القصة القصيرة جداً كفنٍّ بمواصفات يراها النقاد مستوفية لشروطها فترة ربما قدرها البعض بمئة عام ولكنها بمختلف صيغها وتسمياتها ما زالت تعاني من مشكلات الهوية التي تمنحها كيانها الخاص مستقلة عن شقيقتها الكبرى القصة القصيرة،

جودت جالي

دقت في النص فلم أجد مسوغاً فنياً أو استثماراً إبداعياً، اللهم إلا السخرية من هذا التقليد بكتابة نموذج مطول محشو بالأسماء، ولكنه ليس قصة بالتأكيد وليس قصة قصيرة جداً على الأقل، سريعة كانت أو فجائية. لكن قصة سبقتها في التسلسل أقرب كثيراً لفن القصة القصيرة جداً للكاتب آن بيتي (الثلج) تستعيد ذكرى شتاء قضته مع عشيقها، أما قصة (انفجار في غرفة الإستقبال) للصيني باي جياو-يي فمن قصص هذه المختارات التي ينطبق عليها وصف القصة القصيرة جداً وشروطها حسب الرأي الغالب وتبلغ أقل من صفحة تتحدث فيها عن حادثة عادية هي سقوط إناء شاي على الأرض وتحطمه عندما كان رجل وابنته ضيفين على صديق وكيف جعل الأب الحادث مصدراً لتصرف حكيم، وقصة طريفة، أقل من صفحتين، (وأن العاشق) للتايواني يوان تشيونغ-تشيونغ عن رجل يطلب من حبيبته أن تنظف له أذنه بعد التنظيف في مكان عام ملتذاً بذلك ولكن هذا يتسبب في افتراقهما إلى الأبد.

لا يمكننا التطرق إلى كل القصص وتصنيفها، وهي لكتاب من مختلف أنحاء العالم متفاوتة المستويات وأرجح أن بعضها كتبها مؤلفوها خاطرة خطرت لهم أو حكاية بسيطة (الجرة الزرقاء) قصة اسحاق دينسن) أو ذكرى خلوة بين الكاتبة المجرية جنسيا وفتى غر أصغر منها (الولد قصة جويس كارول أوتيس) ولجأوا إلى القلم لتسجيلها بحكم العادة واكتسبت أهميتها من أسماء كاتبها. إننا بالتجربة والإطلاع على الإصدارات الأجنبية نحصل على فناعة بأن عمل المختارات يخضع في كل مكان، وليس في البلدان غير المتطورة في تقاليد النشر فقط، إلى مزاجية المحرر في اختيار النص من بين نصوص كاتب وتفضيله كاتب على كاتب واختياره كاتباً دون كاتب إضافة إلى ما ذكرنا أعلاه.

إذ إن تخبط النماذج بين الخبرة والحكمة والسردية الساخرة (أو المبتذلة) حتى في نماذج لكتاب كبار عذوها أو عذها من اختارها قصصاً ليضمها إلى مختارات متخذاً من اسم الكاتب مسوغاً، ونضيف إلى ما ذكرنا إدراج نماذج لا توافق تصورنا عن القصة القصيرة جداً وكيف يجب أن تكون ككلاً ومضموناً، وطولاً. ربما كان كتاب (sudden fiction 60 short stories international) من هذه الزاوية مادة صالحة للتأمل، لا يوجد للعنوان مقابل مناسب لذاقتنا الاصطلاحية ويعني عموماً القصة السريعة أو الفجائية وهذا المعنى لا ينطبق على كثير من نماذجها، كما أن المؤلفين لم يحاولوا تسوية التسمية في مقدمتها مع ملاحظة أن fiction تعني في الأصل التخيل ولكنها أصبحت تستخدم في هذا المجال لتعني القصة تحديداً.

على كل حال تبدأ المختارات بقصة جميلة جداً هي (الفتاة الساقطة) من سطح ناطحة سحاب وما تراه أثناء سقوطها نحو الأرض من خلال نوافذ الشقق، والقصة للإيطالي دينو بوتساتي (مؤلف حبراء التتر) ولكن لا أدري كيف يمكن عد قصة تبلغ أربع صفحات تقريباً من ضمن (SU den fiction)، لا بل أن القصة الختامية تضعك في حالة من الإستغراب إزاء خيارات مؤلفي المختارات وهم من الكتاب المعروفين (روبيرت شابارد وجيمس توماس) وكاتب المقدمة القاص تشارلس باكستر). إن بول ثيرو كاتب أميركي متمكن ولكن اختيار نص جاف لا أظنه كتبه إلا بدافع الرغبة في المغامرة المزاجية ليس هو النص المناسب لتمثيله. النص عنوانه (شكر وتقدير) في ثلاث صفحات ونصف وهو مطابق تماماً للذي يضعه المؤلفون في بداية كتبهم موجهاً الشكر على سبيل الإمتنان والعرفان إلى المؤسسات والأفراد الذين ساعدوا المؤلف في إنجاز بحث أو كتاب، وقد

كيف يتم ترشيح بطل الفيلم؟ ما هي المقاييس والاعتبارات؟ وهل تؤخذ فكرة البطل وشكله من المجتمع ويتم تجسيدها على الشاشة، أم أنّ النموذج الذي تعرضه السينما هو من يفرض شكله على المجتمع؟

بطل الفيلم

عفاف مطر

مزيغاً عن رحلة كفاف أوصلته الى هوليوود فقد كان مهماً حينها نشر صورة مثاليّة عن النجم لتجعله مثلاً يحتذى به. حقق نظام صناعة النجوم أهدافه وأصبح نجاح الفيلم يعتمد على شعبية نجومه أكثر من جودة القصة وطريقة تنفيذها. ولكي تحافظ الاستوديوهات على صور نجومها صارت تراقب تفاصيل حياتهم وسلوكهم العام وأدق تفاصيلهم، كي لا تتأثر صورتهم في عيون الجماهير ويتعكس هذا التأثير على الأستثمار الضخم فيهم.

في الخمسينيات وبعد ظهور التلفزيون ولمافاسته كان على الاستوديوهات تطوير نجومها ليعيدوا أكثر واقعيّة فكان النجم يتلقى دروساً في التمثيل والغناء والرقص، مع بقاء مراقبتهم ومراقبة سلوكياتهم. في البداية نجح هذا النظام الصارم لكنّ مع الوقت بدأت السلبيات في الظهور أدت في بعض الأحيان الى فقدان حياة بعض الممثلين، مثل موت مارلين مورنرو في العام 1962 ومن ثمّ لحق بها - Montgo ery Cliff الذي أدمن الكحول والأدوية حتى لقي حتفه في العام 1965 ثم جاءت موجة صحف الفضائح وكثرت القضايا بين النجوم والاستوديوهات مطالبين بفسخ تعاقداتهم أو تعديل شروطهم واستمرت الحال هكذا حتى اختفى نظام النجم وانتهى في السبعينيات.

مع الوقت بقي الجمهور مولعاً بالنجوم لكنه لم يعد يبالي بالصورة المثاليّة لهم. في النهاية لم يعد البطل القوي والعنيف والواثق من نفسه هي الصورة المفضلة لدى الجمهور بل على العكس أصبحت محلاً للسخرية من الرجال قبل النساء.

يجلس في البار والإضاءة خافتة يشرب ويدخن وحزين وعادة يرافق البطل في هذا المشهد صديقه الوفي ومغن في الخلف والحبوبية تنظر إليه من بعيد. في العام 1972 قدم الكاتب وودي آلن فيلمه (Play it again sam) الذي حاكي فيه فيلم كازابلانكا لكن بشكل ساخر، بطل الفيلم يظهر قلقاً وضعيفاً وعصبيّاً وخائفاً من كل شيء وهو ما يعكس الفرق بين صورة الرجل في سينما الأربعينيات عن الرجل في سينما السبعينيات.

استمرت هذه النوعيّة من الأفلام لتجسد هذه الصور الرجاليّة حتى الثمانينيات بعد مجيء الرئيس الأميركي رونالد ريغان وسيطرة البيمين على البيت الأبيض ليستعيد الرجل الأميركي توازنه وليظهر بمظهر القوي والحازم والذي لا ينفك عن محاولاته في إنقاذ العالم ومحاربة قوى الشر وهنا ظهرت أفلام الحركة والأكشن وانتعشت أكثر من غيرها، وأهم مثاليين على هذه الأفلام هي (Rambo) و(Lethal Weapon). بعد هجمات سبتمبر وإشاعة الأمن نفوس الأميركيين ظهرت أفلام الأبطال الخارقين مثل (Iron Man) و(Hulk).

بعد ازدهار صناعة السينما في العشرينيات وانتقالها الى الساحل الغربي الأميركي ونشأة هوليوود التي جمعت عناصر الإنتاج كافة، اعتمدت الاستوديوهات الكبرى نظام صناعة نجم السينما المستلهم من صناعة نجم المسرح. عمدت هذه الاستوديوهات الى تبني من تراه مناسباً وفق مقاييس ومعايير معينة وأحياناً تختلق له تاريخاً

لم تكن صورة الرجل القوي والواثق من نفسه هي صورة البطل دائماً كما في أفلام الغرب الأميركي وأفلام المحققين، بل كثيراً ما تغيرت بسبب تغير الظروف السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وسأعرض في هذا المقال لبعض الأمثلة: المثال الأول هو الرجل العنيف، في أفلام العصابات التي استحوذت على السينما في الثلاثينيات من القرن الماضي كفيلم (The Public Enemy) وفيلم (Little Cesar) و(Scarface)، هذه الأفلام قدمت نمط البطل العنيف أكثر مما هو معهود سابقاً، حصل هذا كردة فعل للكساد الذي ضرب الاقتصاد الأميركي الكبير الذي دفع الكثير من الرجال الى حافة الجوع والفقر والبطالة في نهاية العشرينيات وجعلت الرجل الأميركي يشعر بالعجز عن رعاية زوجته وأطفاله وحمايتهم.

البطل في هذه الأفلام محصور في صورة الابن المتفرد على سلطة الأب والمجتمع وهذا ما يفسر سر نجاح أفلام العصابات في تلك الفترة. المثال الثاني هو الرجل المريض نفسياً بعد عودته من ويلات الحرب العالميّة الثانية، السكير الذي لا يكاد يستعيد وعيه والذي يعاني كل ليلة من كابوس مزعج. الأبطال في هذه الأفلام هم رجال غير قادرين على ضبط انفعالاتهم وغضبهم ويرتكبون العنف لأتفه الأسباب.

في الأربعينيات كان فيلم (كازابلانكا) نراه من أشهر قصص الحب في تاريخ السينما حيث نرى الرجل القادر على تحمل الألم وإخفاء هشاشته أمام الحب وهي صورة الرجل الكلاسيكيّة التي جسدها السينما في هذه النوعيّة من الأفلام وفيها نرى مشاهد مكررة للبطل وهو

آدا ليمون Ada Limón

شاعرة أميركا الأولى ومستشارة مكتبة الكونغرس لشؤون الشعر لهذا العام

قل إن القمر حفرةٌ جديدة
قل إن شجرة العلكة قد تحجرت
قل إن الشمس إطارٌ كرهه محترق
لنفترض أن عيني اليوم، عبارة عن وخزتي ديوس.
قل إن ثعلب الماء، بقعة قطران ساخنة
تحدث عن القيصيص المصنوع، من فضلات
البيلاستيك.
لنفترض أن المطبخ جنةٌ بقرة
لنفترض أننا لم نتمكن أبداً
من رؤيته مشرقاً
-المستقبل-، عالقٌ مثل نجمٍ مشرد
لا يحاول الاقتراب أبداً
ولا يحاول السطوع
قل إننا لن نلتقي به أبداً
لنفترض أننا سنمضي لحظتنا الأخيرة
يحدق أحدنا في الآخر
أيا دينا معقودة
تمسك كلباً
وتروى إن احتراق السماء
قل، ولا تكثر
سيكون ذلك كافياً
قل إنك تريد أن نبقى هنا
أحياناً، لحسن الحظ

أذكر الجزر

لم أتخل عن محاولاتي
كي أعيش حياة جيدة
فكرة جيدة حقاً، حتى أثناء الجلوس في المطبخ

في ولاية كنتاكي، تخيل كم سأكون قانعةً،
أحظى برغباتي في الشبع
تلبي جميع احتياجاتي،
ثم لم يعد هناك من يلبيها
عندما كنت طفلةً
كنت أتحمس لرؤية ثمار الجزر
بأشكالها العنكبوتية،
شبيهة بالنيونيات في أرض الحديقة
ولذا فقد أتلقتها جميعاً
أتلقت الجذور الجديدة
وحملوها كجائزة إلى والدي
فويخني، بشدة
لإتلافي محصوله كاملاً
أحبها، أشيائي الميئة المشرقة
أبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً
واتذكر كل ما فعلته بشكل خاطئ
بالأمس كنت لطيفةً
لكنتي في الحقيقية، ضجرت من الظلمانية
لماذا يجب أن نمارس هذا الاستسلام؟
ما أعنيه هو:
هل ثمة أيامٍ أخرى
فما زالت لدي رغبة، في إتلاف الجزر
ولم يعد بمقدوري فعل ذلك

ترجمة وتحرير: عبود الجابري
عشبة تتويجها بمنصب شاعرة أميركا الأولى،
قالت الشاعرة آدا ليمون، التي تعيش في ولاية
كنتاكي، لأحد الصحفيين «إنها تشعر بالراحة
في غموض الشعر، وتميل إلى كتابة الشعر الموجود
في منطقة بعيدة عن الصخب». كارلا هايدن،
أمانة مكتبة الكونغرس، هي من أعلن الخبر،
وقالت هايدن إن ليمون من الشعراء الذين يسهل
التواصل مع ما يكتبون، فقصادتها يسهل الوصول
إلى جوهرها، وهي قصادت تضعنا أمام حقيقتنا،
وتشاركنا عوالمنا الخاصة، عبر تناولها تلك
الحقائق بحميمية، من خلال إطراء ما هو مفقود
من الجمال، وهي وسيلة في الكتابة تساعدنا على
المضي قدماً في الحياة؟

آدا ليمون التي تبلغ من العمر 46 عاماً وتعيش في
ولاية كنتاكي، وأصدرت ست مجاميع شعرية،
آخرها تحمل عنوان (النوع الجارج)، ويلقى
شعرها اهتماماً كبيراً من قبل النقاد والقراء على
حد سواء، وحازت مجموعتها الأخيرة جائزة
الكتاب الوطني، وهي تتولى تقديم بودكاست
أسبوعي من خلال مجلة نيويورككر عنوانه
(Slow down)، تقدم من خلاله عروضاً
للكتب الشعرية التي تصدر حديثاً.
تقول ليمون عن كيفية تلقيها خبر تتويجها، إنه
كان مفاجئاً، وإنها ارتبكت في الإجابة، قائلة
لأمانة مكتبة الكونغرس: هل أنت متأكدة من
اختيارك الشخص المناسب للمنصب؟ كان الأمر
سريالياً جداً حسب قولها.

تعتقد ليمون أن الشعر يمكن أن يساعد الناس
على استعادة إنسانيتهم ومنحهم إمكانية الوصول إلى صورة كاملة
لمشاعرهم، في وقت يختارون فيه عمداً الانغلاق على أنفسهم، كما
يمكن للشعر أن يسمح للناس بإصلاح روابطهم مع العالم الطبيعي،
وأننا نستطيع أن نبدأ في ترسيخ العلاقة المتبادلة مع الأرض.
يتم تعيين الشاعر الحائز على جائزة الولايات المتحدة سنوياً من
قبل أمين مكتبة الكونغرس. على مدار العام الدراسي الذي يمتد
من أيلول/سبتمبر إلى أيار/مايو ويقدم الشاعر الأميركي الحائز
على الجائزة قراءات ومحاضرات في مكتبة الكونغرس وغالباً ما
يشارك في مشروع شعري موجه نحو المجتمع المحلي.
لقب شاعر أميركا الأول، يعني أن يكون الشاعر المتوج مستشاراً
للشعر في مكتبة الكونغرس، وقد استحدثت عام 1936، وكان
جوزيف أوسلاندر أول «مستشار في الشعر لمكتبة الكونغرس».
وبقي في المنصب حتى العام 1941، عندما حذد أرشيبالد
ماكليس، أمين مكتبة الكونغرس في ذلك الوقت فترة البقاء في
المنصب بسنة واحدة، وعين ألين تيت خلفاً لأوسلاندر.
وكان يطلق على الشعراء في هذا المنصب صفة «مستشارون في
الشعر» حتى العام 1986، عندما تم تغيير العنوان رسمياً إلى
«مستشار الشعر»، شاعر أميركا الأول، منذ العام 1950.
وكان من بين من توجوا بهذا اللقب أسماء كثيرة من المشاهير، من
بينهم جوي هارجو، تريسي سميث، خوان فيليب هيريرا، وويليام
ستانلي ميروين، تشارلز سيميك، ودونالد هول.
ويتعين على مستشار الشعر في مكتبة الكونغرس الدوام في المكتبة
لأيام معينة، وإلقاء محاضرات للطلبة وزوار المكتبة، والقيام

