

مقاييس الأدب والفنون السمعية البصرية: ماستر 2 أدب عربي حديث ومعاصر

د/ سعاد حميدة

الأفواج: 4+3+2+1

المحاضرة 5: صلة الأدب بالفنون البصرية (الشعر والفنون التشكيلية)

تمهيد:

لقد أقام الشعراء المعاصرون علاقات حميمة مع الفنانين التشكيليين. وكثيراً ما وصف النقاد جمالية القصيدة بجمالية اللوحة التشكيلية المتعددة الخطوط والألوان. كما عمدوا إلى وصف اللوحة بقصيدة ترسم بشاعريتها الخلقة رغم التباين بينهما وخصوصية كل من فنّ الشعر والرسم. كما نجد أن بعض الشعراء الكبار أقدموا على فنّ الرسم وأقاموا معارض متعددة. وأنجز الرسامون العديد من الأعمال التشكيلية المستوحاة من الشعر غاية في التفرد والجمالية، بما فيها اللوحات والرسم على الورق أو القماش أو الخشب، بالإضافة إلى إنجاز العديد من الدفاتر الفنية والكتب الخطية وغيرها. بينما كتب العديد من التشكيليين الشعر.

وباستطاعة المتكلّي للنص الشعري أن يرتاد المعارض التشكيلية، ليقف أمام موسيقية اللون واللّفظ لتأمل وتدوّق النص الشعري في فضاء اللوحة، التي هي مسرح يتفاعل فيها الشكل والمادة ذاتية الفنان ومشاعره، التي ينقلها إلى المتكلّي عبر الألوان والخطوط المستوحاة من الشعر ومن مسرح الحياة الإنسانية بصفة عامة. وهي خطوط يختلف معناها حسب نوعية امتداداتها وارتفاعاتها وانحناءاتها وتوازناتها ومدى تناسب أجزائها، وكلها عناصر تمتزج بذاتية الفنان ومشاعره وخياله ومدى مهارته في معالجة هذه الخطوط ودرجة قدرته على ابتكار الأشكال.

وفي امتزاج الشعر بالفن تنتفي الحدود بين الأجناس، ويحتاج المتكلّي إلى ثقافة معرفية وفنية تمكنه من تأمل العمل الفني الذي يهتم بالمواد الحسية لهذا العمل، والتمييز بين بنية اللغة الشعرية وبنية الصورة، خاصة وأن النقد الشعري يختلف في أدواته ومفاهيمه عن مقومات النقد الفني.

وعند امتزاج الشعر والفن التشكيلي تبدو المتون الشعرية في تجاربها ونماذجها المنتسبة أساساً إلى بنيات بصرية - صورية واضحة ومجسدة فضائياً ومكانياً: بنيات تجعل من هذه القصائد عملاً إبداعياً شاملاً، ومنفتحاً على إيقاعات بصرية جديدة وغير سمعية، تنقل قارئها من وضع السماع إلى وضع المشاهدة، والتأمل، والإدراك البصري،

1_ تداخل الشعر والفنون التشكيلية:

إن الكثير من الفنانين زاوج ما بين الشعر والتشكيل، كونهما أقرب الفنون إلى بعض، فمن الطبيعي أن تجد الشاعر رساماً أو الرسام شاعراً، فقد يبدأ الشاعر شاعراً ثم ينزلق إلى الرسم وبالعكس والأمثلة في الواقع كثيرة، ولا بد للشاعر في هكذا حالة من أن يوظف خبرته في الشعر للرسم وبالعكس وعلاقة الشعراء بالفن التشكيلي لم تتوقف إلا بقدوم المرحلة الحديثة من التعبير الشعري، وذلك حين بدأت حركة التجديد، إذ ثار الشعراء على الشمل التقليدي من التعبير، وتمردوا على الصيغ

المألفة، وحاولوا إيجاد صيغ جديدة تتلاءم والعصر الجديد، ووجدوا في الفن التشكيلي عوناً لهم على ذلك.

لهذا نستطيع أن نعتبر أن المرحلة الممتدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اليوم من أغنى الفترات التاريخية في اللقاءات بين الشعراء والفنانين، ومن أكثرها تعبيراً عن تبادل الصيغ التعبيرية بين الفنون المختلفة، والتطرف لموضوعات متقاربة، وتاريخ هذه العلاقة يجعلنا نتطرق لتيارين اثنين ونظرتهما للعلاقة بين الشعر والفن التشكيلي هما:

أـ أنصار وجود علاقة بين الشعر والفنون التشكيلية

ظهرت العلاقة بين فني الشعر والتشكيل بشكل جلي مع أرسطو في "نظريّة المحاكاة" حيث يرى «أرسطو أن جميع الفنون محاكية في حقيقتها، إلا أن الاختلاف بينهما هو الطريقة المعتمدة، فأخذهما يتوصل باللون والظل والأخر بالكلمات، لكنهما يتفقان في طبيعة المحاكاة وطريقتها في التشكيل وتأثيرهما على النفس»، وقد حاول أرسطو تقويم ما ذهب إليه أفلاطون معقباً على رأيه في "نظريّة المحاكاة" حيث يرى هذا الأخير أن: محاكاة «الشاعر كالمصور يحاكي ظواهر الأشياء دون أن يفهم طبيعتها، وشعره بهذا تقليد وبعيد عن الحقيقة بدرجتين»، ويخلص سبب رفض أفلاطون إذا للمحاكاة التي يقوم بها الشعراء والرسامون: لسطحيتها وعجزهما عن تصوير جوهر الأشياء، في حين كان أفلاطون يصبو لبلوغ مدارج المثالية الخالصة ويترفع عن أشكال التقليد والمحاكاة المختلفة.

لقد تميزت العلاقات بين الشعر والتصوير قديماً بالإضمار فلم تكن واضحة جلية، بل تتطلب عيناً ثاقبة لاكتشافها، وعقلًا راجحاً يتعقب طرائق صوغها، ومع قدوم الحداثة انقسمت السحب التي حجبت هذه العلاقة ردحاً من الزمن وأوضحت بيته، مع مجيء 'القصيدة التصويرية'، إذ ناشد عزرا باوند (Ezra Pound) بضرورة إعادة فهم الصورة، «وأصبحت القصيدة [عندك] عرضاً للحياة الواقعية للشاعر، في تحولاتها الدرامية الدائمة وكأنها لوحة تكعيبية من عدة أسطح»، تنبئ كل زاوية منها جانبًا من جوانب الذات الشاعرة، التي أصبحت معقدة ومتداخلة كتشابك العصر الراهن.

أما سيمونديس (Simondies) فقرب بين فني الشعر والتشكيل درجة أكبر في مقولته التي كررها بلوتارك (Plotrach) «الرسم شعر صامت، والشعر صورة ناطقة»، لما يحملناه من ميزات مشتركة أذابت الفواصل بينهما، خاصة وأنهما من إنتاج الذات الإنسانية، وهي المنبع الأساس لكلّهما، وترتبط بينهما علاقات تشابه، ومن جهة أخرى تحدث الشاعر الإنجليزي دريدن (John Dryden) عن علاقة التلاقي بين الفنين «وأكّد أن الاستعارات الجريئة في الشعر تساوي الألوان القوية المتوجهة في الرسم» وأساس قوّة كلّهما هو الخيال المجنح، الذي يجعل العمل سواء كان قصيدة أم لوحة أكثر جاذبية

وتائياً، فكلما ابتعد العمل عن الواقع كلما كان ممiza يأسر متأمله، أما الصور المبتذلة والاستعارات المستهلكة فلا تصنع فوارق عند تلقيها.

بـ_ معارضي العلاقة بين الشعر والفن التشكيلي:

حاول المنتصرون لاستقلالية الفنون، والباحثين عن النقاء الفني إبداء معارضه عنيفة، ورفضاً تماماً للتسليم بوجود علائق تربط بين الفنيين، وكان ليوناردو دافينتشي أول الرافضين لها فحاول «إبراز الفروق بينه وبين الشعر، الذي لم يكن يتمتع –في نظره- بجمال الرسم»، ولعل سبب رفضه لهذه العلاقة، تمرسه في فن الرسم خاصة وأنه من أعلام الفن التشكيلي الحديث ومؤسسيه، الأمر الذي استصعب عليه تقبل هذه العلاقة، في حين يصعب على كثيرين ترجمة صورة ما ترجمة شعرية، إذ لا يتأت هذا الأمر إلا لفئة قليلة جمعت فيهم ملكات فنية متعددة لذلك «يتميز التصوير بقدرة على توصيل أهدافه [...] إلى مختلف الأجيال؛ لأن مادته تتعامل مع نعمة الأ بصار لا مع الأذن، ولذلك فإنه لا تحتاج إلى الترجمة ، كما يحدث مع الكلمات في اللغات المختلفة» ، إذ يتسعى لأي كان وفي مختلف بقاع العالم مهما كانت لغته أو ثقافته أن يتذوق، ويلامس الأبعاد الجمالية في اللوحات التشكيلية عكس القصائد التي تفقد كثيراً من جماليتها، إذا ما انتقلت من بيئه إلى بيئه أخرى بسبب الترجمة أو عوامل أخرى.

وبعد التمحيق الدقيق واقتفاء أثر العلاقة بين الشعر والفن التشكيلي نكتشف أنه من الصعب جداً الفصل في هذا الجدل؛ لأن هذه العلاقات تظير بشكل جلي واضح أحياناً، وفي كثير منها تكون هذه العلاقة معقدة تتطلب رؤية ثاقبة للكشف عنها، ولكن إذا ما أمعنا النظر في مسار تطور الفنون و بداياتها، لوجدنا أن الشعر والفن التشكيلي ينحدران من جذر واحد ألا وهو الفنون الجميلة، التي تتشابك في عدة نقاط أساسية، كما أن الحداثة الشعرية قد انفتحت على عدد من الفنون وفي مقدمتها الفن التشكيلي، الذي حاول الشعراء استلهام تقنياته سواء بالكتابة مثلما نجد في ديوان "الرسم بالكلمات" للشاعر نزار قباني، أو من خلال استحضار أشكال ورسومات في المتن الشعري مثل ديوان "البرزخ والسكنين" لعبد الله حمادي، وديوان أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ليوسف وغليسي، أو يعتمدون على تقنية ترجمة اللوحات عن طريق الشعر؛ أي قراءة اللوحات التشكيلية قراءة شعرية مثلما فعل أودن مع لوحة بيتر بروغل، ومن هذا المنطلق تتأكد صلة الفن الشعري بالفن التشكيلي، وتثبت علاقات التضایف الفني بينهما.

2_ أشكال التداخل بين الشعر والفن التشكيلي:

أ_ أغلفة الدواوين واللوحات:

وُجِدَ منَ الْقَوَاسِمِ الْمُشَتَّرَكَةِ مَا بَيْنَ الشِّعْرِ وَالرَّسْمِ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ، هَذَا إِضَافَةً إِلَى الإِفَادَةِ الْمُبَاشِرَةِ مِنَ الْآخِرِ فِيمَا يَخْصُّ كُلَّهُمَا، إِذْ يَفْكِرُ أُولُو مَا يَفْكِرُونَ عَنْدَ اعْتِزَامِهِ لِلْمَلْمَةِ نَتَاجَهُ الشَّعْرِيِّ وَطَبَاعَتِهِ فِي دِيَوَانٍ وَرَقِيِّ أَوْ إِلْكْتَرُونِيِّ فِي الْغَلَافِ الَّذِي هُوَ عَتْبَةً أَوَّلَى تَصَافُحِ نَظَرِ الْمُتَلْقِيِّ بِعَنْوَانِهِ وَتَجْنِيَسِ الْكِتَابِ وَاسْمِ مُؤْلِفِهِ وَكَذَلِكَ بِتَصْمِيمِهِ الْعَامِ وَاللَّوْحَةِ الَّتِي تَتَصَدِّرُهُ – فِي الْأَغْلِبِ – ذَلِكَ أَنَّ أَكْثَرَ الشَّعْرَاءِ يَضْعُونَ لَوْحَاتٍ فَنِيَّةً لِدَوَوَيْنِهِمْ يَخْتَارُونَهَا مِنْ بَيْنِ مَا هُوَ مَتَاحٌ وَيَرَوْنَ فِيهَا عَنَاصِرَ جَذْبٍ لِعَيْنِ الْقَارِئِ.

وَلِرِبِّما تَصَوَّرُوا أَنَّهَا قَدْ تَشَكَّلُ مَدْخُلُ فَارِهِ لِلْدِيَوَانِ، وَتُعْبَرُ عَمَّا بِدَاخْلِهِ وَتَعْزَّزُ مَا فِيهِ مِنْ شِعْرٍ فَاللَّوْحَةُ حِينَ يَتَمُّ اخْتِيَارُهَا بِدِقَّةٍ قَدْ تَحْمِلُ بَعْضَ الدَّلَالَاتِ الَّتِي يَحْرُصُ الشَّاعِرُ عَلَى إِيَّاصِهَا وَتَعْكِسُ مَعْانِيهِ، وَالْغَلَافُ الْخَارِجِيُّ عِنْدَ الشَّاعِرِ وَالْمَصَمُّمُ بِأَهْمَى مَا فِي دَاخْلِهِ مِنْ شِعْرٍ، وَلِهَذَا يَحْرُصُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى اِنْتِقَاءِ اللَّوْحَةِ الْمُعْبَرَةِ وَالْأَثْرِ التَّشَكِيلِيِّ الْفَعَالِ، الَّذِي يَتَضَافِرُ مَعَ الْمَعْنَى وَيُزِيدُهُ رَسْوَخَا وَيُضِيئُهُ.

وَهُنَّ يَكُونُ الْإِخْتِيَارَ مَوْفَقاً يَنْبَغِي الاعْتِمَادُ عَلَى اللَّوْحَاتِ الْأَنْطَبَاعِيَّةِ وَالرَّمْزِيَّةِ وَالْتَّجْرِيدِيَّةِ الَّتِي تَمْنَحُ قَرَاءَاتِ دَلَالَاتٍ مُخْتَلِفةً، وَتَحْتَ الْمُتَلْقِيِّ عَلَى إِعْمَالِ خِيَالِهِ وَتَوْسِيعِ أَفْقِ تَوْقِعَاتِهِ حَتَّى يَغْتَنِي الْمَعْنَى، ذَلِكَ أَنَّ اللَّوْحَاتِ ذَاتِ الْمُوْضِعَاتِ الْمُبَاشِرَةِ أَوِ الْمُعَالَجَةِ بِطَرْقٍ وَتَقْنِيَاتٍ وَاقِعِيَّةٍ تَقْلِيَدِيَّةٍ لَا تَؤْدِي هَذَا الْغَرْضُ، لَأَنَّ إِمْكَانِيَّةَ قَرَاءَتِهَا مَحْدُودَةٌ وَلَا تَتَجَاوزُ أَحْيَا نَا مَا تَمَّ رَسْمُهُ وَالَّذِي لَا يَحْيِلُ إِلَى خَارِجِهِ وَهَذَا نَخْلُصُ إِلَى أَنَّ اللَّوْحَةَ التَّجْرِيدِيَّةَ، بِأَلْوَانِهَا وَتَكْوِينَاهَا وَشَخْصِيَّاتِهَا الْمُهِمَّةِ وَالْمُتَخَفِّيَّةِ وَفَضَاءَاتِهَا الْلَا مَتَنَاهِيَّةِ، تَنَاسُبُ أَكْثَرَ تَقْدِيمِ الشِّعْرِ الَّذِي هُوَ الْآخِرُ يَعْشُقُ الْمَجَازَ وَرَتِيَادَ الْأَفَاقِ وَالْذَّهَابِ بَعِيدَاً فِي سَدِيمِ الْخِيَالِ، خَاصَّةً مَعَ قَصِيَّةِ النَّثَرِ الَّتِي خَلَّخَتْ نَمَطِيَّةَ الشِّعْرِ وَحَرَكَتْ جَمُودَهُ.

ب_ توظيف اللوحات والرسامين والمنحوتات في الشعر:

حُظِيَتِ الْكَثِيرَ مِنَ اللَّوْحَاتِ الْفَنِيَّةِ بِاِهْتِمَامِ الشِّعْرَاءِ فَانْسَابَتْ قِرَائِحُهُمْ فِي اِسْتِلْهَامِ هَذِهِ اللَّوْحَاتِ فِي قَصَائِدِهِمْ، وَمِنَ الصُّعُبِ أَنْ تَحْصُرَ عَدْدَ الْقَصَائِدِ الَّتِي وَصَفَ فِيهَا الشِّعْرَاءُ لَوْحَاتَ الْفَنَانِيِّنَ وَصَفَا شَعْرِيَا وَخَصْوَصَا لَوْحَاتَ الطَّبِيعَةِ كَمَا صَوَرَهَا الْفَنَانُونَ الْرُّوْمَانِتِيَّقِيُّونَ مُثَلَّ كِلُودَ لُورَانَ (1600 م_1686) وَسَلْفَادُورَ رُوْزاً (1615_1673)، فَقَدْ صَدَرَتْ أَشْعَارُ الشَّاعِرِ الْإِسْبَانِيِّ مَانُويْلَ مَاتِشَادُو، وَآلِيِّكِسْ غُوْتِيلِينِغْ وَدَانِيِّ غَابِرِيلِ، رُوزِيَّيِّي وَرَافَايِيلِ آلْبَرْتِيِّ، وَهَرِيرَتْ بُودِيكِ، وَقَدْ جَسَّدَ الشَّاعِرُ الْإِسْبَانِيُّ

رافائيل البرتي قصيدة الصورة بمجموعة كبيرة نشرها تحت عنوان (إلى الرسم_ قصائد عن اللون والخط) أهداها إلى صديقه بيكاسو، واستوحى منها روائع الفن الأوروبي.

وكتب الأشعار عن صورة الموناليزا، أشهر وجه نسائي إنساني في تاريخ فن الرسم، لصاحها ليوناردو دافنشي أحد أعظم العباقرة الذين أبدعهم عصر النهضة الكبير من الشعراء، ونشرت قصيدة مانول ماتشادو عن الجيوكوندا في كتابه (أبولو مسرح تصوير):

فلورانسا

زهرة موسيقى يتوضّح منها العطر

ومدينة ليوناردو

من لا يوصف

لا يدركه القول أو الفكر

أم النابغة الحر الصادق من غير كلام والأسد التائر

والروح الطائرة كحمامة تبتسم الموناليزا

وتطلّ البسمة فوق قرون تنزلق وتهوي

تنظر في أنفسنا أيضاً

والبسمة تبقى ما بقي العمر

حتى ولم تثبت شيئاً

تبتسم الجيوكاندا

ليبدو التبادل بين المنتج الشعري والتشكيلي وكأنه «يقدم كمادة شبه حرفية من خلال التورط التام في النص الشعري»، الذي يتولى فيه الشاعر إدارة المقترنات الإسنادية وتوزيعها بفنية بين الفنانين الذين يكتسبان متداخلين قدرة توصيلية مضاعفة.

ومن أهم الشعراء الذين تناولوا الرسم والرسامين في قصائدهم الشاعر (بودلير في قصيدة المنارات) حين عرض فيها مجموعة من الفنانين الذين أعجب بهم وهذا مقطع منها:

روبنز نهر النسيان وحدائق الكسل

ووسادة من أجسام نضيرة يستحيل معها الحب

ليوناردو دافنشي مرأة عميقة قاتمة

تلوح فيها ملائكة فاتنات، لها ابتسامات عذاب

مفعمـة بالـأسـرارـ في ظـلـالـ

الـثلـجـ المتـجمـدـ والـصـنـوـبـرـ المـتـدـ فيـ الأـفـقـ

دولـاـكـرواـ بـحـيـرـةـ منـ الدـمـاءـ تـحـومـ حولـهاـ مـلـائـكـةـ أـشـرـارـ

ذويظللها الصنوبر دائم الخضراء

وتحت سماء كئيبة تنطلق أصوات الأبواق الغريبة..

أما عن توظيف المنحوتات فهي الأخرى أحد صور التداخل بين الشعر والفن التشكيلي ونجد الشاعر الألماني (مانفريد هاوسمان ويوهانس أدولفيت السويدي واوروس أو برلين السويسري وجورج هيرمانوفسكي، كتبوا قصائد متأثرين بتمثال "فتاة الأكروبوليس" فتاة من أتيكا معروفة باسم بيلوس"، والتمثال موجود في الأكروبوليس بأثينا. وقد كتب مانفريد قصيده التي جاء فيها:

أشياء كثيرة يمكن أن يعرفها الإنسان
أما هذا الشيء فلن يعرف أبدا

هذا الرأس الشامخ في سكون وصفاء
تغيم اللانهائية في عينيه الزمردتين
وهو لا يشعر بماض ولا يحس بآت.....

كذلك تمثال النصر(نيكا) الموجود في متحف اللوفر في باريس، فقد استلهمه الشاعر الألماني (هاجو جاييه) والشاعرة (إيلين جلينيس) و(رابيه انكيل) الشاعر والرسام الذي نشر قصيده (إلهة النصر في ساموتراكا) في ديوانه الذي صدر سنة 1935 يقول:

لا الشقاء الذي يلبس حذاء التراب
ولا نشوة الانتصار

بل لهيب النيران الخجول من ضوء النهار
وازدهار الأشياء

هي خطوة نيكا الخفيفة
تفوح بعطر الأرض

تتقد بنار زرقاء

والروح تخفي لهيبها في النور
ونيكا تطير إلى هناك

كما لا ننس الإشارة إلى أن الكثير من الكلام أثير حول تأثير الشعر بالاتجاهات التجريدية في الفن التشكيلي، ونتيجة لاحتكاك الشعراء بالتجريديين، أخذ الشعر يميل إلى التجريد هو أيضا وينسج على منواله إلى أن اكتُشفت قصيدة النثر، التي نستطيع أن نعدها ابنا شرعيا للحرراك الفكري الذي طبع العالم أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وفلسفة الفنون لم تكن بمعزل عن هذا المخاض والحرراك.

أ عن العرب فقد جاء اندفاع الشعر العربي الحديث عندهم واضحاً وذلك بفعل «الثورة المعرفية الهائلة التي رافقت الفنون البصرية والتشكيلية الحديثة في النظرية والتطبيق، وإسهام المذاهب الفنية كالتكعيبية والسريالية والتجريدية في ذلك الاندفاع، فضلاً عن التأثر بشعراء الحداثة الغربية»، حيث خاضوا التجربة فاتجه «بعض شعراء العرب إلى الرسم الغربي، فقد بُرِزَتْ قصيدة عبد الوهاب البياتي إلى بابلو بيكاسو من ديوانه (النار والكلمات)، وقصيدة حميد سهيد (المرور في شوارع سلفادور دالي الخلفية) من ديوانه (الأغاني الفجرية) وهاتان القصيدتان لا تستوحيان صورة محددة من صور الفنانين وإنما تستلهمان عالمهما الثري بالغرائب والتضادات والمفارقات» لتوظيف هذا الزخم الفني مع المعطيات الشعرية.

كما أكد الشعراء العلاقة بين الشعر والرسم «فبُدأ تأثيرهم بالرسم واضحاً في عناوين بعض دواوينهم مثل نزار قباني (الرسم بالكلمات) وسعدى يوسف (قصائد مرئية) إن كما بدأ ذلك التأثير في عناوين بعض قصائدهم فعبد الصبور يكتب قصيدة بعنوان (تقرير تشكيلي عن الليلة الماضية)، والبياتي يكتب (ثلاثة رسوم مائية) و(الصورة الظل)، وحجازي يكتب (تعليق على منظر طبيعي)، ونجد البياتي يكتب قصيدتين في رسامين: الأولى في جواد سليم، والأخرى في بيكاسو، بل إن بعض القصائد كان الбаُعث على كتابتها رؤية الشاعر لوحه مرسومة مثل قصيدة محمود درويش (لوحة على الجدار)، وكل هذه التجارب تعكس حقيقة أن الفن التشكيلي التصويري قد صار من أهم المكونات البنائية للنصوص الأدبية المعاصرة.

جـ التوظيف المباشر للصور التشكيلية والفوتوغرافية في الأدب/ الشعر:

يعمد بعض الشعراء والكتاب إلى إرفاق نصوصهم الأدبية بصور، تمثل رسوماً فوتografية أو لوحات لفنانين تشكيليين، ولاشك أن الشعر هو أكثر أنواع الأدبية توظيفاً للصور المصاحبة/ المجاورة التي تظهر في الصفحة المقابلة لطباعة القصيدة، بحيث يتمكن المتلقي من قراءتها موازاة مع النظر إلى الصورة بأشكالها وألوانها.

إن وجود اللون والأيقونات الشكلية بمحاذة القصيدة «كان في آن وعياً لإشكالياتها في نطاق العلاقات المترادفة بين مضمونها ولغتها وموسيقاها وصورها وبنيتها الأشمل».

والقصيدة العربية الحديثة تشهد احتفالاً بتوظيف الصور التشكيلية في كل اتجاه وعبر كل المستويات، مثلما فعلته الشاعرة (باسمة بطيoli في ديوانها مكللة بالشوق)، حينما أرفقت معظم

قصائدها بصور للوحات فنية كانت هي من قام برسمها، أو كما ظهر في ديوان (لن أقول ما رأيت للشاعرة جمانة مصطفى) من توظيف لبعض الرسوم التي تمثل وضعيات وأنواع مختلفة لطائر البوم، كما أن ميخائيل نعيمة قد وظف صورا من توقيع ريشته، ورسمها وحيدا من إنجاز (جبران خليل جبران في ديوان همس الجفون).

من الشعراء العرب المعاصرين اللذين التقوا بفنانيين تشكيليين، وامتزج لديهم الشعر بالتشكيل الشاعر قاسم حداد، في ديوانه أخبار مجنون ليلي مع التشكيلي ضياء العزاوي، حيث يضم الديوان قصائد شعرية للشاعر إلى جانبها رسومات تشكيلية للتشكيلي، حيث عمل على رسم المجنون برؤيه خاصة ومستقلة وفق ما يراه الرسام.

والتأمل في تلك الرسومات، يوجي أن القصيدة أصبحت لوحة ذات بعد جمالي، يتحقق في تفاعل العمل الشعري بالعمل الفناني ومن هنا ارتبط الشاعر بالفنان، وأنشأ كل منهما علاقة جوار وحوار تجاوبت فيها القصيدة مع اللوحة، فكان اللقاء بين الشعري والتشكيليين يقول قاسم حداد « كلما تعرفت على تجربة تشكيلية حديدة ينتابني شعور الثقة بأن الأدب هو شرفة جديرة للترحيب بفن الرسم، لكي يتسع الأفق أمام الكاتب».

إن الصور الموظفة من إنجاز و اختيار المؤلف أو من اختيار شخص يعي ما يفعل، وله في فهم رؤية الكاتب وتصوره لعمله في العمل الفني الذي بين يديه، وهنا قد تكون اللوحة نصيرا للناقد في فهم رؤية الكاتب».

وعملية إرافق نص بصري مع النص الشعري المقتول، ميزة أتاحتها وسائل التواصل الاجتماعي للجميع اليوم، وعلى الفنانين والشعراء استثمار هذه الميزة، كما استثمرت من قبل في الصحافة الورقية، إذ قل أن ينشر نص شعري خاصه في المجلات والصحف الثقافية المتخصصة دون أن ترافقه صورة لوحة تشكيلية أو قراءة بصرية من قبل رسام الصحيفة، الذي يضع معادلا بصريا لكل نص عبارة عن تخطيطات ورسومات تتحو إلى الرمزية، والمتصفح لمجلة الناقد اللبناني على سبيل المثال يجد هذا التقليد الذي تبنته الكثير من الصحف والمجلات ومن ضمنها المطبوعات الليبية في زمن مضى.

أ_4_ توظيف اللون في الشعر:

ولأن الألوان هي المحور والسمة الأساسية، التي تشكل مجموعة من الصفات الأساسية في عالم الفن التشكيلي، فيبعد توظيف اللون في المتنون الشعرية من أهم الاستراتيجيات البنائية التي اعتمدتها الشعراء منذ العصور القديمة، للتعبير عن المضامين بشكل أقرب إلى العالم الخارجي في وعي الذات المدركة. إسقاط طاقاته التصويرية لنقل المشهد الماثل في خيال الشاعر إلى ذهن المتلقين، وقد يستخدم اللون لدوع رمزية (الأبيض للسلام، الأخضر للنماء)، وللمالاحظ أن نفاذ اللون إلى الشعر كان شائعا عند الغرب كما عند العرب «فقد تغنى الشاعر الإنجليزي جورج ميريديت بالأخضر السماوي الشائق للفجر، وبيري شيلي تغنى بلون زرقة السماء والأرض، وامتلا شعر بول فاليري وإدجار ألن معجم لكل الألوان....وكثيراً بالأبيض عند قدامي الشعراء العرب».

أ_5_ الشعر والتشكيل البصري:

تحولت القصيدة مع الشعراء العرب المعاصرين إلى ممارسة شعرية، فتحت له أفقاً فنياً جديداً من التعدد والاختلاف، بهذا الأفق فهي تنتهج تصوراً شعرياً جديداً يخرج القصيدة من نمطيتها المعهودة إلى تجدها المستمر، حيث الكتابة إبداع يقوم على الهدم والبناء، وفي الآن ذاته رؤية فنية تصور الأشياء وتعيد خلقها من جديد، لتنقل القصيدة من الجمود المحدود إلى الحركة الشاملة، التي تسهم على مستوى الشكل والخطاب في إغناء التجربة الشعرية الحديثة.

إن الشعر والفنون التشكيلية كليهما «يعيدان إنتاج الواقع وهدفهما المشترك هو إيقاظ صور أكثر حيوية، وفي الآن نفسه أكثر حساسية ممكنة»، وبهذا تكون اللغة الشعرية من صميم العملية الإبداعية باعتبارها نموذجاً أعلى للتعبير، الذي يعتمد أدوات فنية لها إيحاءات لها الالهائية، ولها كثافتها الخاصة، حيث تمارس القصيدة حريتها ومخامرتها في تجاوز الأشكال النمطية، لتذهب نحو نشوء الاكتشاف، حتى تتشكل رؤية القصيدة الفنية، التي لا تنسل على منوال سابق، إنها تتجدد باستمرار عبر الزمان والمكان، بهذا التدد تبرز قوة الإبداع، وقوة الممارسة الشعرية المعاصرة، حيث الفعل الشعري له الاستمرار والتعدد في آن، وله القدرة على الابتكار والجمال.

تأمل الشكل البصري للقصيدة المعاصرة نجد مبني على رؤى فنية وإبداعية وفق تصور معين للذات الكاتبة، من هنا فهو يأخذ أشكالاً هندسية لها فضاءات لها المأهولة باللهائية الإبداع، حيث تعانق

اللغة المرئي، لتنتج شكلًا جماليًا له هندسته المترفة المختلفة، من هنا تكون القصيدة في علاقتها بالتشكيل تجربة دائمة التجدد، تعيد إنتاج الأشياء برؤيه فنية جديدة .

العديد من الشعراء المعاصرین من أمثال (قاسم حداد، أمجد ناصر، محمد بنیس، عز الدين میهوبی.....الخ) برزت قصائدهم في قوالب تبرز من خلالها الأشكال الهندسية التي تتسم بها القصيدة المعاصرة ومدى حضور الرؤية الفنية في التصور الذهني للشاعر، إنها قصائد تأخذ تشكيلًا هندسياً له علاقة بالذات الكاتبة، وما تعيشه النفس من أحوالٍ وجданية متغيرة تجعل الشاعر يكتب القصيدة وفق ما يشير به وما يتماشى مع التصور الحيادي للذات وهذا التصور الذي يندمج فيه الوجданی بالشعرین هو ما يجعل القصيدة لا تستقر على شكل بصري معین سواء داخل القصيدة الواحدة، أو من قصيدة لأخرى، أو بين شاعر وآخر.