

حوار مع الدكتورة أميرة حلمي مطر

حول قضايا الفن والجمال

- الحوار بين الحضارات مبدأ يتبعه الغرب .. فلماذا نتفوقع ؟
- المطلوب حرية التعبير للفنان بعيداً عن التزمّت والقيود

دعت جامعة قطر في الشهر الماضي الدكتورة أميرة حلمي مطر رئيسة قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة .. وقد أجرت مجلة الدوحة معها هذا الحوار (أجرى الحوار : حسن طلب)

وليس محاكاة له ، ولا شك أن الصورة المحاكية للواقع المباشر لم تعد لها اليوم قيمة الصورة الموحية ، والحق أن فهم الفن على أنه محاكاة للواقع ، قد جنى على فنوننا وجنى على مبدعينا ومدقوقينا ، فأصبحنا لا نألف إلا الشعر المباشر والفن المباشر الذي ينقل البينا تفاصيل الواقع مباشرة ويحاكي دقائقه . بمعنى أصح ، نقول ، إن محاكاة الفن للواقع ، وما يتبع ذلك من قيم المباشرة والسهولة ، أفسدت ذوقنا الجمالي وجنت على حاستنا الفنية .

● ولكن ما هو المقصود باليسبغ من القول بأن الفن ترجمة للواقع وليس محاكاة له

الفن (لغة أخرى)

– أقول : إن الفن ليس محاكاة ، وإنما هو ترجمة الواقع بواسطة الكلمات ، والألوان والأصوات ، ترجمة موحية ، عندئذ يصبح الفن غذاءً لروح الإنسان ، هذا هو الفن في أوج عصوره ، خذ مثلاً : دانتى ، وشكسبير ، وجوته ، أو بيتهوفن ، وموزار ، وديبوس ، أو ماتيس ، وبيكاسو ودالي . ومن حضارتنا العربية خذ شعر العذريين والمتنبي وأبي العلاء ، كل أولئك الفنانين الكبار تركوا فناً خالداً قادراً على أن يغذيها باستمرار ، وبمهما تقدم عليه العهد ، لسبب بسيط ، هو أنهم كانوا يترجمون الواقع في فنونهم إلى لغة أخرى ، ويعبرون عنه بأبجدية جديدة ، ولم يكونوا ليقتصروا على مجرد محاكاته كما هو ، وينفس لغته ومفرداته إلا ما استطاعت أعمالهم أن تصمد أمام

(١٩٨٠) ، على فصل طويل في علم الجمال عند الإغريق ، هذا عند المقالات الأخرى العديدة حول الفن والجمال والتي نشرت في دوريات مصرية مثل «الطليعة» – «الفكر المعاصر» – «الفنون» .. الخ ، والتي جمع بعضها في كتاب «مقالات فلسفية حول القيم والحضارة» ١٩٧٩ . كما كتبت الدكتوراة أميرة قد ترجمت من قبل ، كتاب الاستطيقا (علم الجمال) للكاتب الفرنسي

ديبين هويسيمان ولا شك أن هذا الإنتاج الغزير في مجال بكر هو مجال الدراسات الجمالية ، يعبر عن إيمان أميرة مطر بمدى خطورة وأهمية ذلك الفرع من الدراسات الفلسفية ، وهي التي دأبت على نشر الوعي بالفن والجمال ، ليس فقط لدى طلابها في كلية الآداب وكلية الفنون التطبيقية ومعهد الذوق الفني ، بل أيضاً لدى القراء والمثقفين بصفة عامة . وفي لقاءنا مع الدكتورة أميرة مطر دار الحديث بيننا حول تلك الاهتمامات التي تشغلها على الدوام ، وتشغل بال الثقافة والمثقفين هذه الأيام .

قلت لها :

● تعاني حياتنا الثقافية الآن ، من البلية والاختلاط اللذين يشوبان مفهوم الفن ، فهل يمكن أن نبدأ بتحديد هذا المفهوم ، بحيث نستطيع أن نتعرف أولاً على ماهية الفن وطبيعته ؟

قلت :

– الفن في حقيقته ليس محاكاة للواقع ، كما درج الكثيرون على وصفه بذلك ، فالفن الحقيقي ترجمة للواقع

تزور قطر هذه الأيام ، الدكتورة أميرة حلمي مطر ، رئيسة قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة ، حيث تستضيفها كلية الإنسانيات بجامعة القطرية . وللدكتورة أميرة مطر ، جهد وافر ، وبحوث فلسفية جادة ، أسهمت بها في إثراء المكتبة العربية على مدى عشرين عاماً تقريباً ، وشاركت في إذكاء الوعي الفلسفي لدى القراء العربي الجاد ، الذي يتطلع إلى مثل هذه البحوث الفلسفية المتخصصة .

وقد صدرت الدكتورة أميرة مطر في كتاباتها ، عن روح موضوعية قدمت من خلالها أهم التيارات القديمة والمعاصرة في مجرى الفكر الأوربي ، خاصة في مجال علم الجمال وفلسفة الحضارة . وذلك إدراكاً منها للمهمة الحضارية الكبرى التي تقع على كاهل المشتغلين بالفكر والثقافة في الوطن العربي . ولم يكن دور الدكتورة أميرة مطر ، مقصوراً على مجرد العرض والتعريف والتقديم – وهو في حد ذاته دور هام ومهمة جليلة – بل لقد كان شاغلها في معظم كتاباتها أن تنقد وتحلل وتقوم بعد أن تعرض وتقدم وتشرح ، تشهد على ذلك كتاباتها المتنوعة في الفلسفة القديمة وفلسفة السياسة والحضارة وعلم الجمال .

ومن الدراسات التي قدمتها أميرة مطر في مجال فلسفة الفن وعلم الجمال : فلسفة الجمال (١٩٦٢) في فلسفة الجمال من أفلاطون إلى سارتر (١٩٧٤) – مقدمة في علم الجمال (١٩٧٦) – كما اشتمل كتابها الأخير : دراسات يونانية

الجمالية يمكن استلهاها والانطلاق منها الى افق ابداعية ارحب ، خذ مثلا الزخرفة العربية ، الموسيقى العربية ، كل هذه قيم جمالية موجودة في تراثنا ، ولا تزال تؤثر على ذوقنا وتنسحق في وجداننا ، وهي التي تميزنا في نفس الوقت ، لانها مستمدة من بيئتنا ، ويمكن للمضامين الجديدة .

شعر التفعية

● الا يعنى ذلك ان الشكل ليس سوى قالب جامد نصب فيه هذا المضمون - انا لا اومن بفصل الشكل عن المضمون ، فالشكل ليس قالباً هندسياً ، وانا لا اوافق الدكتور زكى نجيب محمود على نظريته الى الشكل بهذا الفهم ، وما قلته عن الشعر الحديث امر يحدث في كل الحضارات والفنون التي تتطور قيمها الشكلية وتستمر ، خذ مثلا الحضارة الأوروبية ، وكيف خرجت موسيقاها عن السلم الموسيقي الى الموسيقى الالمامية لتعبر عن الزحام والضجيج وصخب الآلات الكاتبة ، .. الخ ، كما خرج التصوير عن قواعد المنظور .. كل هذا تطور في الأشكال ، حدث من أجل تطويع الأشكال القديمة للمضامين الجديدة والواقع الجديد ، وهو تطويع لن يحدث كما قلت إلا بالتطوير ، بابتكار أشكال جديدة في النهاية .

● بمناسبة الحديث عن الحضارة الغربية ، هل يمكن ان نستفيد من القيم الجمالية الغربية ، والى اى مدى ؟ - ينبغي اذ ادعو الى التلوقع حول الذات ، بل يجب ان نفتح على الحضارات الأخرى ، ولا تكف عن الحوار معها ، فالحوار بين الحضارات مبادا تتبعه الحضارة الغربية نفسها . ولا يعنى ذلك التخلي عن ثراء تراثنا ، وغنى فنوننا .

سؤال آخر :

● هل ترين ان هناك شروطاً مفقودة وراء انخفاض مستوى الوعي الفنى والجمال العربى ؟

- المهم ان يكون هنك قدر واف من حرية التعبير ، يتيح خلق اشكال فنية جديدة بعيداً عن التزمّت والحجر المفروض على الفن والفنانين المبدعين .

الشعور والوجدان قبل ان يخاطب العقل والا تحول الى علم من العلوم . الشكل لا يخلو قطعاً من المضمون ، فقط اترك الشكل يتحكم وعندئذ ستري انه مرتبط كل الارتباط بمضمون ما ، خذ الفن التجريدى مثلا .. وستجد انه لا يخلو قط من المضمون ، لان هناك تكتيافاً وليس تعميماً ، تليخفاً وليس عرضاً ، وهذه مقولة بديهية في فلسفة الفن الحديث والمعاصر .

الفوضى الشكلانية

قلت :

● ولكن لا بد لنا من وقفة صغيرة هنا حتى لا نتخلط الامور ، فالنظر الى العمل الفنى باعتباره شكلاً في الأساس ، كثيراً ما يكون مدعاة للاتهام بالشكلانية ومظنة للانصياع لتعاليم القائلين ، بالفن من اجل الفن»

- هذه اتهامات وادعاءات ينبغي الا تلقى بالا اليها ، فلا تصدق ان هناك شكلاً دون محتوى او دون مضمون .. فليس هناك شكل خالص المهم إلا في مجال المنطق فحسب .

● ولكن الشكل في المنطق موضوع آخر . إنه علاقات صورية مجردة بطبيعتها من اجل تنظيم الافكار ، وقيمتها في هذا التجريد ، فهو الذى يمكنها من أداء وظيفتها على النحو المراد لها ، اما الشكل في العمل الفنى ، فهو امر اخر ، إنه نسج العمل الفنى ذاته ، اى انه هنا ينحو نحو التجسيد لا التجريد .

- ولهذا السبب عينه فهو لا يمكن ان يكون بدون مضمون ، انت قلت منذ لحظة انه تجسيد .. فعماذا عساه يجسد ؟ طبعاً يجسد المضامين ولكن من خلال بناء فنى معين ، وبواسطة صورة حية موحية .

● هذا حقيقى ، فانا ايضا اومن اشد الايمان بقيمة الشكل والتشكيل ، وما كنت إلا مستفسراً عن بعض الملاحظات العالقة بالمصطلح .. وبنى اود الآن ان اسال عن قضية اخرى طال النقاش حولها خلال العقود الماضية ، اقص قضية الاصلة والمعاصرة وما اريد ان اسال عنه هنا ، هو ما يتعلق بالفن والجمال من هذه القضية - بالطبع هناك الكثير من القيم

الزمن وتستشرف الخلود وتاسر نفوسنا . نعم إن الفن ترجمة للواقع ، وبغير هذا لا نستطيع ان نفهم الفن المعاصر حولنا .

إضافة وابتكار

● فاذا ما انتقلنا من الفن الى الفنان وسألنا : على اية صورة يمكن للفنان ان يترجم الواقع حتى يصير فنانا بحق ؟ - الفنان الحق هو الفنان المجدد ، هو ذلك الذى يعرف كيف يستخدم لغة جديدة ورموزاً أكثر جردة ، تكون اصدق في ترجمتها للواقع عما عداها وأكثر مواءمة لمقتضيات اللحظة الحضارية . الجديد هو استمرار اضافة الى الواقع ، والفن إضافة وابتكار وإن لم يكن اضافة فهو مجرد تزويد ، ولن يشتمل حينئذ إلا على مجرد الافكار والمضامين .

● جئنا الى مشكلة الشكل والمضمون يبدو ان مثل هذا الكلام يقف الى جانب الشكل ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان كذلك فما هى الحياتين ؟

- يقال بالفعل ان هذا الكلام يتجه بنا الى سيادة الشكل على المضمون ، ولكن فى ذلك مفارقة ، فالشكل والمضمون ليسا على هذا النحو من التقابل ، والا ، فهل يمكن ان يكون هناك شكل فارغ ؟

حقا ، إن الشكل يجبر وراءه دائماً مضموناً غير مباشر ، وذلك فى الفن الحقيقي والاصيل ، اما المضمون المباشر فليس إلا مجرد تسطيح وتبسيط مخل ومبتذل . يعكس المضمون الذى يتكشف من خلال شكل ما ، فهو قطعاً الذى يؤثر على شعور الانسان ، والفن يخاطب