

حَضَارَةُ الصُّورَةِ

دورها في حياتنا وفراستها وانظارتها

ان يستغني عن الصورة؛ وبالعبارة الشعبية هذه: « هل ارسم لك هذا؟ » تثبت ان الناس كانوا دوماً بحاجة الى ان يروا. وهكذا اصبح باستطاعة التلامذة ان يشاهدوا الاشياء التي يسمعونها وان يروها متحركة.

وانتشر استعمال السينما في مجالات الجغرافيا والعلوم الطبيعية بنوع خاص. فالنسبة لطفل لم ير البحر من قبل، تؤثر فيه صورة موجة اكثر مما يؤثر فيه شرح معلم مهما سما هذا الشرح. ولكي ننسب الى الطبيعة لا يستطيع شيء ان يثيرنا اكثر من الصورة لانها تظهر تعقدها: هذا الخليط من الجمال والبشاعة، من الخنو والوحشية من التوازن والاضطراب. ذلك انها لا تختار، بل تمنح رؤية عادلة وجامعة. ولكن هنا بالذات يكمن خطرها. ان الصورة تفيد التعليم ولكن من الضروري ان تتبع برسم يكملها ويلفت انظار التلامذة الى ما يجب ان ينظروا اليه.

على ان السينما لم تستطع بدقة ان تؤدي ما تتطلبه. وهذا يرجع الى اسباب تكنولوجية محضة: فعندما اردت مثلاً ان تشغل الشاشة بعين ضفدعة فوجئت بان هذا مستحيل: فالمسافة الواقعة بين « المكرو » و « المكروسكوبيك » كانت ممنوعة عني. ولقد تأسفت لذلك لانه يعني ان اشد على التفاصيل المتناهية في الدقة وان اجعلها مرئية. واذذاك يبدو وجهها مثيراً. وبالرغم من هذا تظل السينما تغريبي. وقد لاحظت ان باستطاعتنا ان نكتب بالصور خيراً مما نكتب بالكلمات. وبالفعل فان كتابي « الضفادع » يتضمن ثمانين صورة. واذ تأملنا الملاحظات التي حققها جان بول سارتر في فيلم « الحياة تبدأ غداً » والذي يوحى باهوال الحرب رأينا ان دور الصورة يذهب الى ابعد من ذلك بكثير. فهنا تكمن محاولة فلسفية بصورة بارزة.

واعود الى النطاق العلمي، الذي هو نطاقي. ان من يرى خلية تنمو يأخذ عنها انطباعاً تأثيرياً باستطاعته ان يغير نظره لا العملية وحسب، ولكن نظره الجمالية والفلسفية ايضاً. فانسني اذكر ان « روبرت بروست »، الذي كان جراحاً ماهراً، قد قال لي، بعد ان شاهد فيلماً عن انقسام

نشرت مجلة « الانباء الادبية » Les Nouvelles Littéraires في اعدادها ١٤٥٦ الى ١٤٦٢ استفتاء هاماً شارك فيه عدد من العلماء والادباء والفنانين في فرنسا حول حضارة الصورة الفوتوغرافية ودورها في حياتنا وفوائدها واطارها. وقد رأيت « الآداب » ان تقدم تلخيصاً لهذا الاستفتاء بقلم عائدة مطرجي.

رأي جان روستان Jean Rostand، العالم البيولوجي

انني احبذ وجود الصورة في خدمة العلم، ذلك انها ادت له خدمات لا ينكرها احد. فبواسطة المكروسكوب الالكتروني استطاع العالم ان يرى « السم النوعي » Virus والذرات Molécule والمكروبات، واخذ عنها صوراً حقيقية. كما تمكن بواسطتها ان يثبت افتراضات قديمة وان يبني اخرى. وبالإضافة الى الصورة الحقيقية، هناك ايضاً الصورة الرمزية المجردة التي تظل بالرغم من ذلك صورة، كآلة تسجيل حركات القلب مثلاً Cardéogramme وهي عبارة عن صور كهربائية تظهر نشاط القلب. وكلنا يدرك اهمية هذه الصورة في خدمة الابحاث العلمية.

ولا تنحصر هذه الاهمية في البحث وحسب بل تتعداه الى التعليم ايضاً.. وهنا تلعب السينما دورها الرئيسي بما ادى الى دخولها في معظم الجامعات. فهنا كان الشرح اضافياً لا يمكنه

من فيلم « لوث في سودوم »

تفصيل تعبيرى تجريدي (ديزيستيلم)

يهم هو الفعل . ولكي تكتمل الفكرة ، يجب ان يكون دور الفكر دوراً ايجابياً وان يعود الى الكلمات ، فالتفكير هو صيغة والصورة يمكن لها ان تحدث صدمة او تولد احساساً او تأملاً . ولكن هذا الاحساس وهذا التأمل لا يجديان نفعاً اذا لم يحثا الفكر على التدقيق فيها، وهنا يدخل دور الكلمة . فان استطاعت الصورة ان تكون دواء ضد استبدال الكلمة ، فيجب ان تظل الكلمة سوراً ضد استبدال الصورة . رأي اندره شامسون André Chamson روائي معروف

ومدير متحف

بين جبلي ، جبل الرجال الذين م في الخمسين من عمرهم ، والجبل الجديد نهضة ثقافة جديدة تعود الى دخول الصورة في حياتنا كوسيلة او كفاية للمعرفة . كان رب الحضارة ، فيا مضي ، يرتكز على الكتاب المطبوع اي على الكلام . اما اليوم فقد اجتاحت الصورة الحياة الفكرية بالسني والتلفزيون . ولا شك ان في هذه التغيرات ربحاً ظاهراً لانها ما تفتأ توسع كل يوم افق عالمنا ولكنها تحمل ايضاً خطراً ظاهراً . فالشاب الاميركي يمضي اوقاته امام شاشة التلفزيون اكثر مما يقضيها على مقاعد الدرس . وتغيرات كهذه تؤدي حتماً الى تغيير بنية الرجال العقلية ، وعادتهم في التفكير ، وحتى عمل عقلم . لا شك اننا نملك اليوم وسائل للمعرفة اكثر من قبل مما يسهل علينا هضمها . ولكن بينما كانت ثقافة الكلام تضطرنا الى الممارسة والنقد ، قبل ثقافة الصورة الى ثقافة لا تعترضها قابلية المناقشة . فالصورة تؤكد ، فهي كلية ؛ وهي لاجل ذلك تخيفني احياناً بالرغم من انني اعترف بفوائده الصورة في نطاق التعليم .

وان اقبال الجمهور على المعارض الفنية يبدو لي كظهور من اكثر المظاهر لتأمين حضارتنا الصورية . ولم يكن هذا الاقبال في يوم من الايام اقوى واشمل مما هو عليه اليوم . فاستخراج الصور يخلق لدى المشاهد شوقاً لمعرفة المثال الاصلي . وانه لحادث كبير الالهية . فأكثر الاستخراجات توفيقاً لا تمنع ان يكون للأثر الفني قيمة بماذته الخاصة وبوحدته ، فانه يحمل في طياته ، فيه وحسب ، بعضاً من وجود خالقه . وانني اعتقد ان الجمهور الذي يقبل على المعارض انها يفتش عن هذا الوجود بالذات . اننا اليوم في غمرة حضارة الصورة . ولكن يجب ان لا نتوهم ان هذه الحضارة ، بما هي مرتكزة على تكتيكية حديثة ، تجديس مطلق . فالانسانية لم تمش دائماً على الكلام وعلى الكتاب . ان المصور القديم

الخلايا السرطانية: « من الضروري ان تنظر الى هذه الاشياء لتفهم ورونتيكية الحياة » . فالعلم لم يثر فكره الطبي ولكنه غير افكاره الفلسفية في الـكون . وهناك مثل آخر عن « لويك » Lopique وهو عالم فسيولوجي للجهاز العصبي . فقد رأى فلهماً يمثل حركة كرويات الدم بنوع خاص . ثم صرح ان لهذه الخلايا وعياً . ان للصورة اذاً اهمية فلسفية الى جانب اهميتها العلمية .

ولم نتكلم هنا الا في النطاق العلمي . فان للصورة رغم خدماتها اخطاراً ايضاً . فاذا طغت على العقل والفكر ، كان ذلك امراً سيئاً جداً . فاجل الصور عندي واجل الافلام لا تضاهي عبارة جميلة او شعراً جميلاً .

رأي اندره موروا André Maurois ، الكاتب المعروف

لقد اتسعت اهمية الصورة في حضارتنا حتى انها حاولت ، في حالات كثيرة ، ان تحتل مكان الكلمة . كان « غوته » في محادثاته يقول « اننا نكتب كثيراً جداً . وعلينا ان نرسم اكثر من ذلك . » على ان الرسم موهبة لا يستطيع الجميع ان يمتلكوها . ولكن الصورة تحل محله . وانني شديد الاهتمام بالصور الفوتوغرافية . فالصورة التي تمثل جميع المهن وجميع الطبقات الاجتماعية ، هي اكثر تعبيراً واقوى من كل شرح او تعليق . فالمصور يختار من الصور اهمها واكثرها نطقاً ، ثم ينسجها وفق ترتيب معين ، تماماً كما يفعل الفنان ، كالشاعر مثلاً الذي يختار كلماته ثم يرتبها . وباستطاعتنا ان نستعمل الصور استعمالنا للكلمات ، وان نكتب بالصور . ولقد قمت بهذه التجربة اخيراً ، عندما اعددت مقالاً في مجلة « الحقائق عن فرنسا » فقي بعض فصولها القيت بقلمي وتابعت العرض بالصور الفوتوغرافية . وكان علي ان اشرح الفوارق بين شمالي فرنسا وجنوبها . وتابعت الصور دون اي تعليق مني وكونت بنفسها جملاً . ان باستطاعة الصورة ان تشقينا من التجريد ومن ذوق خطير في استعمال الكلمات غير الدقيقة ، الناقصة في التحديد ، ومن الثثرة . فالصورة هي دواء الى حد ما . وهذا ما يدعوننا الى التحفظ : فان اعطينا للصورة كل اهمية كان ذلك كبير الخطر . واننا لنقرب منه اليوم . يكفي ان ننظر الى الجرائد والى الكتب المصورة . ويخيل لنا ان الصورة تكفي وحدها . ولكن المشاهد يظل دائماً سلبياً ، ويقنع في ان يري . وهذه الرؤية لا شي . فالذي

اليونانية والرومانية ، وحتى القرن الوسط ، عرفت جميعها ، ثقافة ذات قطبين : ثقافة تركز على الكتب المدونة ، وعلى الكتب الحجرية الجميلة أيضاً : المعابد والكاتدرائيات . و« توراة الفقير » مؤلف من الصور . ولقد اثر في ، دون ان اشعر بذلك ، هذا الاحتكاك اليومي « بعالم الصور » الذي أعيش فيه . فأنا رجل هاتين الثقافتين . لقد كنت اكتب في عالم مظلم وانا اليوم ارى و اكتب في عالم ملون . وحتى على صعيد التكنولوجيا الروائي ، فانتى مدين السينما بالكثير .

وأى بيار فرنكستل Pierre Francastel . استاذ علم الاجتماع والفن في « معهد الدراسات العليا » .

انه لمن الخطأ اعتقادنا بان حضارتنا قد تغيرت يوم اخترعت الصورة الفوتوغرافية . فان بدايتها ترجع الى نهاية مجتمعات « عصر النهضة » التي تطابق « دائرة المعارف » . فعصر النهضة ابتداءً مع « كريستوف كولومبس » . انه عصر الأكتشافات . فقد اكتشفت الارض ومياه بياض الحارطة ، وكان ذلك في جميع المجالات . واقام مؤلف ضخيم يضم جميع محتويات العالم فكانت « الانسيكلوبيدي » .

ثم استثمرت المطبات المكتسبة الى نهاية حدود الاستثارة . وهذا مما يميز حضارتنا الجديدة . وكان ذلك يعني تصنيع العالم ، مما ادى الى توسيع العلوم توسيقاً هائلاً ، فكانت الاختراعات الميكانيكية في جميع الاصناف ومن بينها كانت الآلة الفوتوغرافية والسينما . هذه الاختراعات لا يمكنها ان تنسلخ من المجموع . واختراع الصورة المنحركة ما هو الا عنصر صغير من عناصر البحث العام عن الحركة .

وليس عصرنا ، هو وحده ، يعرف الصورة . فقد عرفتها جميع المذنيات . ولكن دورها كان في ان تشرح . ففي المجتمعات القديمة كان العمل الفكري وفقاً على اقلية محدودة ، على طبقة اجتماعية مغلقة جداً كانت تملك وحدها بسر المعرفة والفكر . ولم يكن الرسم ولا النحت الا تأويلاً مصوراً لاعتقادات ومبادئ . وقد بقي هذا الدور ، اليوم ، على عاتق السينما والتصوير الفوتوغرافي . واذا تحرر الرسم والنحت من هذه المهمة ، فتوجها رأساً الى الفكر والخيال ، استطاعا ان يجدا نظاماً في المدلولات الخاصة بهما . وانا لشهد اليوم هذه الحركة الواسعة .

وليست هذه المدلولات شبيهة بالكتابة الفكرية - المصورة التي كانت عند المصريين . فقد كان المصريون يستعملون بمدلولات حسية ليعبروا عن جملة مجردة عامة ، بينما الرسم الحديث هو اشارة تحمل معناها في ذاتها . وقارىء هذه الاشارة يصبح فرداً فاعلاً . فلا يستطيع ان يعتمد الا على نفسه ليلتقط معناها . وعليه ان يمود عينيه ليقرأها . ويكفيها للدلالة على ذلك ان تذكر الالواح الانطباعية . فقد كانت غير مفهومة في بادى امرها . وكانت الرؤية تضيع فيها . واما اليوم فهي ابعد من ان تنيه فيها وقد تمودت ان تدركها . وهذا حدث هام في اهم احداث عصرنا . وهذا التغير الكامل لرد فعل الرؤية يلعب دوراً هاماً الآن في جميع الصور ، حتى اليومية منها ، كالأعلانات مثلاً .

فالفن الحديث قد بدل عالمنا ، وانتى اعود فأكرر ، ان علينا ان نرجع الى اكتشافات عصر النهضة لنندرك معرفة الانسان .

وأى ليون غيشيا Lion Gischia رسام شهير .

هناك لغات حية ولغات ميتة . ولا اظن ان القضية في

الرسم تختلف عن ذلك . فجميع اشكال الفن لا تستمر كما هي : إن بعضها يموت لان عصره قد انتهى . فرسم « عصر النهضة » هو كالاتينية لغة ميتة . ولن تجد اية فائدة في رسم خطى « عصر النهضة » كما انك لا تنتفع في كتابة قصة باللغة اللاتينية . ذلك اننا نعيش في عالم ما هو بعالم هذا العصر ؛ فهناك اليوم علاقة جديدة بين الانسان والعالم ، فالانسان الذي يسافر في السيارة او في الطائرة ينظر الى العالم بعين جديدة . وباستطاعتنا ان نقول ان الحس كله قد تبدل اليوم رأساً على عقب . لنذهب الى السينما : فانا نجد اشباحاً منبسطة لا حجم لها ولا لون ! انها تجريدات تنطق بصوت حقيقي . وهذا لا يثير دهشة احد . تصوروا الانفعال الذي يجتاحنا لو اخذت لوحة تنطق فجأة . والحادث نفسه تجدونه في التلفزيون . فانتهم تجدون على الشاشة سيارة صغيرة رمادية ، مخططة ، تبعث صوت المحرك الحقيقي . ومع ذلك فانتهم تقبلونها . ولتعد الى السينما : انتم جالسون على مقعد ، وعلى الشاشة تمرون دون توقف في المشهد العام للقصر مثلاً ثم الى النافذة ، في جمع من الاشخاص ، الى وجه مفرد او الى عين ، وترون وجه رجل ثم تشاهدون ظهره بعد لحظة دون ان يستدير . وفي مقاعدكم لا تشعرون لحظة ان العالم يتحرك وان الارض تنسرب من تحت اقدامكم . لقد اعتدتم ذلك . والجمهور يعيد بناء الفضاء الحقيقي المشوه لفكرة دون اي مجهود . لقد اعتاد هذه اللغة الجديدة .

والحادث نفسه ينطبق ايضاً على المسرح . فلقد اصبح خيال الجمهور دقيقاً حتى بات من الممكن بواسطة بعض عناصر الديكور المسرحية ان تمثل ، دون اي مجهود ، الديكور كله . فاذا قدم له مقعد ، رأى غرفة ، وان قدم له غصن رأى حديقة . وفي القرن التاسع عشر كان الناس يأتون الى المسرح ليسمعوا . لقد كان عصر التجريد الفكري . اما اليوم فان العين تلعب دورها . اننا نتصل بالمشهد باعيننا اتصالتنا بأذاننا . ولباس الممثلين لا يلعب دوراً في الديكور وحسب ، بل ان له مدلولاً بذاته .

ولا بد ان يعتاد الجمهور ، بعد وقت ما ، على الرسم المعاصر . فمنذ خمسين عاماً كان التكعيبيون غير مفهومين . اما اليوم فان الامر على خلاف ذلك .