

HANOOS

HILOS DE LUZ خيوط النور

HANOOS

HILOS DE LUZ خيوط النور

HANOOS, A UN LADO Y OTRO DEL MEDITERRÁNEO

Durante la última década hemos asistido a un significativo incremento de la atención sobre artistas procedentes del mundo árabe e islámico. Parece cada vez más claro que acontecimientos como el 11S o el conflicto en Iraq a partir de la invasión aliada de 2003, combinados con las dinámicas propias del mercado del arte, han contribuido a activar este despertar. En paralelo a este proceso y quizá, como consecuencia de ello, también son cada vez más numerosos los espacios de reflexión y análisis en torno al arte y la cultura árabe contemporánea, bien sea en el ámbito académico de muchas universidades punteras en estudios árabes; en foros internacionales, bienales o ferias de arte; o en revistas y publicaciones especializadas en el arte proveniente de estos países.

En todos estos espacios se ha ido generando en estos años un corpus de conocimiento que de alguna forma trata de contextualizar esta producción artística, mal denominada en su conjunto como emergente. Aunque efectivamente muchos de los protagonistas son jóvenes creadores que utilizan lenguajes contemporáneos como el videoarte, la performance o el arte sonoro, en otros muchos casos se trata de artistas con décadas de oficio y a los que el mercado del arte parece haber

descubierto en época reciente. Es por tanto tarea de muchos académicos y expertos, aprovechar el momento para restituir también toda esta otra parte de la historia del arte moderno y contemporáneo árabe que ha sido escasamente documentada y escrita. Es el caso de la iraquí Nada Shabout, cuyos textos tratan de llenar este vacío historiográfico con especial atención al arte de su país de origen. Como subraya esta autora, es imprescindible conocer lo que significó para el arte de la región el surgimiento de movimientos como el Grupo de Arte Moderno de Bagdad en 1951 de la mano del artista Jawad Salim o la influencia que tuvieron en la zona importantes instituciones educativas de capital iraquí vinculadas a las Bellas Artes. Conocer este contexto histórico, nos permite entender que los artistas que hoy se dan a conocer no surgen de un vacío absoluto o que sus contextos culturales no han sido siempre el desierto intelectual que los conflictos parecen imponer.

Cuando hablamos específicamente de arte iraquí, la cuestión de la diáspora se torna en un elemento esencial. Si se quiere trazar una historia del arte moderno y contemporáneo iraquí, es imprescindible incluir en la misma a los artistas de la diáspora. La historia de Iraq desde la segunda mitad del siglo XX está marcada por cambios en los regímenes políticos y conflictos que han hecho que la emigración y el exilio a países vecinos pero también a Estados Unidos, Canadá, Suecia, Inglaterra o España, por poner algunos ejemplos, se haya convertido en un hecho nacional muy significativo, especialmente abrumador a partir de 2003. Es evidente que la dispersión geográfica de los artistas iraquíes en estos últimos años, no responde a las mismas causas que aquellas que motivaron la emigración en los años 80 con el régimen de Saddam Hussein, o

en los 90 con las limitaciones impuestas por el embargo. Pero todos ellos comparten el hecho de la distancia con respecto de su tierra de origen y, aunque su experiencia en los países de acogida se mida en algunos casos por décadas, como es el caso de Hanoos, nunca han dejado de ser mirados como iraquíes.

Hanoos llegó a España en 1981 y podemos decir que su inserción en los círculos artísticos de nuestro país ha sido plena como lo demuestra el hecho de haber recibido a lo largo de todos estos años numerosísimos premios de pintura, compitiendo con artistas en su mayoría españoles y de su misma generación. Por tanto es natural encontrar reseñas sobre él que lo identifican con la denominada Escuela de Madrid. Sin embargo, nunca ha dejado de reivindicar su conexión con su cultura de origen. Desde su propia tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, dedicada a la figura de Yehia al Wasiti - artista del siglo XIII y uno de los iconos de la identidad cultural iraquí - hasta su obra más reciente, la que presentamos en Casa Árabe, inspirada en el poeta iraquí Abdel Wahab Al Bayati - con quien compartió también el hecho de la lejanía con Iraq- son hitos que marcan su trayectoria desde los comienzos hasta lo más reciente. Pero como él mismo insiste, también se nutre de Platón o Aristóteles para reivindicar un determinado concepto de belleza, armonía y tratamiento de la forma, y hacerlos perfectamente compatibles en su visión del alma en el islam.

La obra de Hanoos reivindica una aproximación al arte huyendo de análisis centrados exclusivamente en la mirada política o sociológica, quizá sabedor de que hemos practicado en exceso esa mirada que se aproxima a la producción artística de creadores vinculados a otras

Hilos de luz nº 12

48x48 cm

Técnica mixta sobre tabla

2013

geografías, casi exclusivamente, como vía para entender al otro o como puente para el diálogo cultural. Quizá por ser producto de dos tradiciones culturales diferentes que se encuentran amalgamadas en su obra pictórica y sin posibilidad de disección, nos encontramos liberados de esta necesidad de usar puentes. El punto de partida es el mismo que el de destino: ambos confluyen en el mismo artista.

Con *Hilos de Luz Casa Árabe* y la Embajada de la República de Iraq inician una serie de actividades que a lo largo de 2014 tendrán como objetivo presentar ejemplos del panorama cultural iraquí, tan importante y universal como a veces desconocido.

Eduardo López Busquets

Director general de Casa Árabe

Hilos de luz nº 15

48x48 cm

Técnica mixta sobre tabla

2013

METAFÍSICA DEL MARCO

Una aproximación a las ideas y pensamientos de Hanoos

“La línea y el color trabajan juntos” Hanoos

“Tenemos el arte para no perecer a manos de la verdad” Friedrich Nietzsche

Volvamos a leer la cita. Cambiemos verdad por realidad; y habremos dado las primeras pinceladas para acercarnos al pensamiento de este gran pintor. El problema de La Realidad en el arte es una de sus grandes preocupaciones, y cada vez que voy a Madrid tenemos largas discusiones dialécticas en torno a este tema. Cuando estamos frente a una obra, ya sea en una galería, museo o feria de arte contemporáneo, contemplamos en silencio la obra y después iniciamos una reflexión dialéctica extrayendo conclusiones que nos enriquecen mutuamente.

Conozco a Hanoos desde hace muchos años. Hombre sensible, cercano, preocupado por la estética, por la pureza de la pintura y todo lo que tiene que ver con las ideas. Es un artista integral, siempre pendiente de lo que hay tras la obra de arte, un estudioso del mundo Antiguo y Contemporáneo, de Oriente y Occidente.

Hanoos estudió Bellas Artes en Iraq, su tierra natal, y completó su formación en Europa, interesándose por Platón, Aristóteles y los filósofos árabes, como el místico Ibn Arabi, y otros pensadores contemporáneos que le han ayudado a elaborar un discurso estético muy rico en matices y de gran altura intelectual.

En su última obra, *"Hilos de luz"*, emerge al plano pictórico con mucho acierto su interés cada vez más creciente por la poesía, de la que es un lector infatigable, tanto de la europea como la árabe y más concretamente de Al-Bayati.

En palabras del propio artista, "Al-Bayati, me ha dado una gran libertad para representar la poética de un espacio donde suceden varias cosas al mismo tiempo. Espacio y tiempo se fusionan, la línea y el color trabajan juntos. También la memoria y los recuerdos de infancia en tierras de Mesopotamia. Los animales domésticos y las personas conocidas forman parte del mismo espacio temporal pictórico-narrativo. Ahí suceden cosas, aparecen mujeres para que el espacio tenga unidad y esté completo, en armonía con lo que decía el filósofo místico Ibn Arabi: *"Si un espacio no se feminiza no es un espacio completo"*.

A Hanoos no le interesa la obra vacía de contenido. La obra de arte es algo más que su propia materialidad. Siempre ha manifestado que el concepto y las ideas son muy importantes para que la obra funcione, que detrás de lo físico hay algo más. Por este motivo La Realidad es muy importante para él y nada mejor que unos ejemplos para comprender su discurso:

"El que al pintar una botella piensa en expresar su materia tal cual es, merecería ser vidriero en lugar de pintor". Estas palabras de Juan Gris reflejan a

la perfección el concepto que Hanoos tiene de la pintura. Concepto que da prioridad a la teoría como paso previo a cualquier práctica. El pensamiento que Aristóteles tenía del arte lo he compartido en numerosas ocasiones con Hanoos cuando contemplamos obras que solo son apariencia. *"La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia"*. La naturaleza de las cosas encierra secretos que sólo los artistas comprometidos como Hanoos descubren y saben reflejar en su lienzo.

La esencia de las cosas contiene material subjetivo no visible a simple vista, pero con una mirada sensible y especial, se logra traspasar el velo que las cubre para aquellos que solo se quedan en la apariencia y copian una realidad demasiado real para que funcione como obra de arte.

Por este motivo Hanoos se aleja de lo fotográfico y le preocupa el problema de las dos dimensiones, para ir más allá de su aspecto.

En una ocasión, un amigo del poeta místico San Juan de la Cruz le invitó a contemplar desde una colina la vista de la bella ciudad de Córdoba al atardecer y el poeta respondió: *"No hemos venido aquí para ver, sino para no ver"*. Estas palabras hablan de eso que no es lo físico y que tanto importa a nuestro pintor.

Volvemos al problema de representar la realidad y nos encontramos con una asignatura pendiente que tiene el espectador con el arte contemporáneo. Se tiende a valorar la pintura por el parecido con la realidad, por su fiel reflejo. Y se comete el grave error de valorar la destreza del oficio y la pericia del pintor sin comprender lo que decían Juan Gris y Aristóteles sobre la apariencia de las cosas.

Me gustaría acabar con una cita de El Quijote sobre la pintura

"Ahora digo que no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante hablador, que, a tienta y sin algún discurso, se puso a escribirla, salga lo que saliere, como hacía Orbaneja, el pintor de Úbeda, al cual preguntándole qué pintaba, respondió:

"Lo que saliere". Tal vez pintaba un gallo, de tal suerte y tan mal parecido, que era menester que con letras góticas escribiese junto a él: "Éste es gallo" para que no confundiesen con zorra".

Alberto Palomera

Profesor y pintor

HILOS DE LUZ

“La finalidad del arte, es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no copiar su apariencia” Aristóteles

El sentido del arte islámico puede situarse primero en el neopitagorismo y su idea de la belleza, basada en la armonía musical y la geometría del universo y, en segundo término, en el neoplatonismo del grupo bagdadí de al-Tawhidi, para quien el concepto de belleza radica en la idea de obra unitaria y armónicamente estructurada, y de la superación de la naturaleza y de la materia por medio del trabajo del artista.

En esa experiencia de realización espiritual, el artista se esfuerza para alcanzar el conocimiento profundo, que es la relación íntima entre la obra y su creador, no sólo para la obra final sino en su proceso.

“La contemplación activa de la naturaleza conlleva no sólo una aproximación al conocimiento de la misma, sino también un estímulo para el entendimiento de la condición humana, de sus accidentes y remansos, de sus luces y sus sombras, de todo ese ilimitado y enigmático paisaje que conforma el universo interior de cada uno” Nietzsche

Aunque no existe prohibición expresa contra la representación figurada en el islam y hay ejemplos de la integración de elementos figurativos, caligráficos y ornamentales, es cierto que tales representaciones fueron desterradas de los edificios religiosos, derivándose de ello la búsqueda de un arte más abstracto, de formas estilizadas de vegetación, de dibujos geométricos entrelazados, llamados arabescos, "desarrollando conceptos y perspectivas estéticas nacidas en el propio seno de la cultura islámica".

Mi formación inicial tuvo su origen en ese mundo de formas geométricas y temas emblemáticos de motivos orientales, donde la norma y el orden se imponen en una ornamentación matemática y geométrica, en la que los elementos se repiten hasta la saciedad, en una especie de "horror vacui" que intenta dar significado a todas las partes de la superficie.

Mi pintura se caracteriza por el trabajo en dos dimensiones, cánones de actitudes, ya sea en reposo o en movimiento, ritmo y composición plana, ausencia de perspectiva, pero con un resultado basado fundamentalmente en la forma y con un dibujo que funciona como árbitro y armonizador en el desarrollo del esquematismo caligráfico. De hecho, cada gesto, al margen de su significado, es en sí una forma con proporción y orden, inclinándose a un resultado de conceptos geométricos que me facilitan la interpretación de la realidad. La línea se autoexplica sinuosa, uniéndose a la mancha, manifestando tensiones estéticas y poniendo acentos a una armonía que aporta un diálogo, fundiendo tradiciones aparentemente opuestas de diferentes perspectivas unidas para crear un espacio propio.

La muestra "Hilos de Luz" que presento en Casa Árabe, está inspirada en un poema del poeta iraquí Abd al-Wahab al-Bayati (Bagdad 1926-Damasco 1999), escritor perteneciente a la generación de los cincuenta o del verso libre. Su obra es de gran trascendencia para comprender la evolución de la literatura árabe contemporánea. Al-Bayati vivió en Madrid en la década de los ochenta, y tuve la suerte de conocerle personalmente. "Hilos de luz" es uno de sus muchos poemas, por los que me he sentido fascinado. Siento la poesía como una gran fuente de inspiración en mi trabajo como pintor, recogiendo las enormes posibilidades que me brinda su influencia anímica para la invención narrativa de mi obra. Espero que este nuevo proyecto sirva para reflexionar y si es posible, generar ideas.

Hanoos

2013

¹ José Miguel Puerta Vilchez. "La función representativa, cognoscitiva y fruitiva de las imágenes: teoría de las artes figurativas y estética visual en la cultura árabe y al-Andalus". *Ernst-Herzfeld-Gesellschaft, Beiträge zur Islamischen Kunst und Archäologie*, 3 Red. Lorenz Korn und Anja Heindenreich, Wiesbaden, 2012, pp. 55-94

◀ ***Hilos de luz nº 3***

65x81 cm
Técnica mixta sobre tabla
2012

Hilos de luz nº 5

195x195 cm
Técnica mixta sobre lienzo
2012

HANOOS

Pintor, grabador y profesor. Nace en Kufa (Iraq) en 1958. Estudió en el Instituto de Bellas Artes de Bagdad (1974-1979); Obtuvo la licenciatura y el doctorado en la Facultad de Bellas Artes de Madrid (1984 a 1991) y ha realizado también estudios de Historia del Arte.

Hanoos es uno de los escasos artistas árabes enraizados en el mundo occidental. Su pintura es un ejemplo de la fusión armónica de Oriente y Occidente en el plano cultural, que contribuye a la construcción de un mundo auténticamente sin fronteras, a través de la expresión artística. Ha realizado un centenar de exposiciones individuales y colectivas, y posee más de treinta premios de pintura. Su obra se encuentra en distintas instituciones públicas y colecciones privadas. Reside en Madrid desde 1981, ejerciendo su actividad como pintor y profesor.

HILOS DE LUZ

En Madrid le vi torear en la arena,
invadir el corazón de las jóvenes damas,
reír con todo el alma.

Esperando en soledad.

Aquí no hay nadie:

La puerta de la Eternidad está cerrada-

Le vi risueño y pálido

Torear en la plaza ensangrentada,

Corneado por el toro,

Mordido por la serpiente,

En el aeropuerto de Roma

Le vi vender periódicos,

Cerillas y flores.

Enseñar a los niños de la India,

gritar en los alminares,

tocar las campanas de la iglesia,

oficiar los ritos litúrgicos,

caer por la tierra fusilado.

Le vi nacer o morir desnudo,

sembrar las violetas de su nuevo amor

en el hielo.

Visitar a los difuntos en los días de fiesta,

cantar a la muerte en los nacimientos.

Soportar a Bagdad sobre sus hombros,
tender hacia la patria lejana un arco iris.
Estar al borde del llanto,
yacer con las mujeres,
escribir en la pared de la cárcel
y en la frente de la ciudad
sus poemas tristes.
Morir luchando en Madrid,
solo y ensangrentado en el paredón
o en los cuernos del toro:
La sangre brota caliente en todas partes,
derramándose por la cima de los altos montes.
Le vi avanzar como hilos de luz por las generaciones y los siglos,
en la lucha de contrarios, en el mundo del caos.
La sangre brota caliente en todas partes,
lengua que desflora las conchas del mar,
violenta posesión de la palabra
de nuevo virgen cual muchacha en flor.
Le vi nacer en Madrid,
ante el pelotón de fusilamiento
o en el primer llanto de un niño:
Una mariposa de fuego se cierne
sobre su cabeza coronada de laurel.

Al-Bayati

Hilos de luz nº 35

81x100 cm

Técnica mixta sobre lienzo

2014

خيوط النور

رأيته يصارع الثيران في مدريد	يزور في أعياده الموتى ، يغني الموت في الميلاد
يغزو قلوب الغيد	يحمل في ضلوعه بغداد
يضحك من أعماقه ، منتظرا ، وحيدا	يمدّ نحو الوطن البعيد قوس قزح السماء
- يواب' الأيد	يجهش في البكاء
مغلق'، ليس هنا أحد	يضاجع النساء
يضحك ، من أعماقه ، الجسد	يكتب فوق حائط السجن ، وفوق جبهه المدينة
يلسعه ثعبان	أشعاره الحزينه'
رأيته ؛ يصارع الثيران	مناضلا يموت في مدريد
مضرجا بدمه ، يصصره قرنان	مضرجا بدمه وحيدا
يبيع في مطار روما علب الكبريت	تحت قرون الثور أو في ساحه الاعدام.
وصحف الصباح والازهار	الدم في كل مكان ساخنا يسيل
يعلّم الصغار	يلعق في لسانه المحارة
في الهند ، يعلو وجهه أصفار .	يفتقضاها ، يغتصب العبارة
يصيح في منذنه ، يتق في ناقوس	يعيدها صبية ناضرة البكارة .
يمارس الطقوس	رأيته؛ يولد في مدريد
يعدم رميا بالرصاص ، عاريا يولد أو يموت	في ساحه الاعدام او في صيحه الوليد
يزرع في الجليد	متّوجا بالغار
بنفسجات حبه الجليد	تحوم حول رأسه فراشة من نار

البياتي

الوثيقة بثقافته الأصلية بدءاً بأطروحة الدكتوراه التي قدمها في جامعة كومبلوتنسه بمدريد والتي كرسها لدراسة أعمال يحيى الواسطي – وهو فنان من القرن الثالث عشر وأحد رموز الهوية الثقافية العراقية – حتى أحدث أعماله التي نعرضها في البيت العربي والتي استلهم فيها قصائد الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي الذي شاطره الغربية والعيش بعيداً عن وطنه العراق، وهي كلها معالم تميز مسيرته منذ البداية حتى اللحظة الراهنة. لكن وكما يؤكد هو نفسه فإن أعماله تتغذى أيضاً على فكر أفلاطون وأرسطو من حيث استدعاء مفهوم محدد للجمال والتناغم ومعالجات الشكل وجعلها تتسق تماماً وتتسجم مع نظرتة للروح في الإسلام.

أعمال الفنان حنوش تشترط مقاربة للفن تنأى عن التحليلات القائمة فقط على الرؤية السياسية أو الاجتماعية، فلعله يدرك بأننا قد أسرفنا في استخدام هذه الرؤية بشكل يكاد يكون حصرياً في عملية فهم النتاج الفني لمبدعين مرتبطين بمناطق جغرافية أخرى كوسيلة لفهم الآخر أو كجسر للحوار الثقافي. وربما أيضاً بسبب من كون أعماله ناتجة عن لقاء تقليدين ثقافيين مختلفين متداخلين في نتاجه الفني ولا سبيل لفصل أحدهما عن الآخر فإننا نتحرر من هذه الحاجة لاستخدام الجسور. إذ أن نقطة البداية هي نقطة الوصول عينها: وكلتاها تلتقيان في ذات الفنان نفسه.

من خلال معرض "خيوط النور" يشرع البيت العربي وسفارة جمهورية العراق بتنظيم سلسلة من الأنشطة على مدار عام 2014 تهدف إلى تقديم نماذج من المشهد الثقافي العراقي على درجة كبيرة جداً من الأهمية والعالمية لكنها غير معروفة أحياناً.

إدواردو لوبيث بوسكيتس
مدير عام البيت العربي

الفنان حنوش: إبداع ما بين صفتي المتوسط

شهدنا خلال العقد الماضي تنامي الاهتمام بفنانين قادمين من العالم العربي والإسلامي. وبات جلياً يوماً بعد آخر أن أحداثاً كذلك التي وقعت في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر أو الصراع في العراق إثر غزو دول التحالف عام 2003، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بسوق الفن، قد أسهمت كلها في إيقاظ هذا الاهتمام. وبالتوازي مع هذا الواقع وربما كنتيجة له فقد ازدادت فرص تأمل وتحليل الفن والثقافة العربية المعاصرة سواء ضمن الأوساط الأكاديمية لعدد كبير من الجامعات الرائدة في الدراسات العربية أم في المحافل الدولية أو من خلال البيئيات والمعارض الفنية وكذلك عبر المجلات والمطبوعات المتخصصة بالفن القادم من هذه البلدان.

لقد انبثقت خلال هذه الأعوام في هذه الفضاءات كافة مجموعة من المعارف التي تسعى بطريقة أو بأخرى لتأطير هذا النتاج الفني الذي دعي على نحو غير موفق بـ "الناشي". إذ على الرغم من حقيقة أن معظم هؤلاء الفنانين هم فعلاً من المبدعين الشباب الذين يستخدمون اللغة المعاصرة كالفديو آرت والإنشاءات أو فن الصوت فهم في أحيان أخرى كثيرة من الفنانين الذين عملوا لعقود ولهم إنجازهم الفني إلا أن سوق الفن تنبه إليهم في الآونة الأخيرة فقط.

من هنا تقع على عاتق الكثير من الخبراء والأكاديميين مهمة استغلال هذه اللحظة لاستعادة ذلك الجزء من تاريخ الفن العربي الحديث والمعاصر الذي لم يوثق جيداً ولم يكتب عنه بشكل كاف. وهذا هو ما سعت إليه الباحثة العراقية ندى شبوط، فصوصها تمثل محاولة لردم هذه الفجوة في كتابة التاريخ مع إيلاء اهتمام خاص للفن القادم من موطنها الأصلي (العراق). وكما تشير هذه الكاتبة، فمن الضروري أن نتعرف على الدور الذي لعبه بالنسبة للفن في المنطقة ظهور حركات مثل جماعة الفن الحديث في بغداد في عام 1951 على يد الفنان جواد سليم، أو التأثير الذي مارسه في المنطقة مؤسسات تعليمية هامة مرتبطة بالفنون الجميلة في العاصمة العراقية. إن التعرف على السياق التاريخي هذا سيسمح لنا بإدراك حقيقة أن هؤلاء الفنانين الذين يدور الحديث عنهم اليوم لم يأتوا من الفراغ وأن سياقاتهم الثقافية لم تكن دوماً مفقرة كما يخيل لنا وكما تسعى الحروب والنزاعات لفرض ذلك على ما يبدو.

وعندما يدور الحديث تحديداً عن الفن العراقي تغدو مسألة الشتات عنصراً أساسياً. ولو أردنا أن نتتبع تاريخ الفن العراقي الحديث والمعاصر فلا بد لنا من إدراج نتاج فنانين الشتات فيه. فقد تميز تاريخ العراق منذ النصف الثاني من القرن العشرين بتقلب الأنظمة السياسية والصراعات التي قادت إلى الهجرة والمنفى، ولم يقتصر الأمر على البلدان المجاورة فحسب بل وامتد إلى الولايات المتحدة وكندا والسويد وإنجلترا وإسبانيا، على سبيل المثال لا الحصر، وقد شكّل هذا واقعاً وطنياً ذا دلالة كبيرة وقد تقافم على نحو خاص منذ عام 2003. من الواضح أن دوافع توزع الفنانين العراقيين جغرافياً على مختلف المنافي طوال الأعوام الأخيرة لا تتطابق مع الأسباب التي قادت إلى الهجرة في أعوام الثمانينات في عهد نظام صدام حسين، أو في التسعينات مع القيود المفروضة على العراق بسبب الحصار. بيد أنها تشترك جميعاً في واقع النائي عن أرض الوطن، وعلى الرغم من أن تجربة هؤلاء الفنانين في البلدان المضيفة امتدت في بعض الحالات لعدة عقود، كما في حالة الفنان حنوش، فقد نظر إليهم دوماً كعراقيين.

قدم حنوش إلى أسبانيا في عام 1981، ويمكن القول أنه انخرط في الأوساط الفنية في بلدنا على نحو تام وهذا ما دلل عليه فوزه على مدار هذه الأعوام بعدد كبير من جوائز الرسم متناسفاً مع فنانين معظمهم من الأسبان ومن جيله نفسه. لذلك من الطبيعي أن نجد عروضاً نقدية مكتوبة عنه تشير إلى انتمائه إلى ما يدعى بـ "مدرسة مدريد". ومع ذلك فإنه لم يكف عن توكيد واستلهاه صلته

وليس استنساخ شكلها". فطبيعة الأشياء تحمل في طبيعتها أسراراً، فقط فنانون ملتزمون مثل حنوش يستطيعون ويعرفون جيداً كشفها وترجمتها على قماش رسوم لوحاتهم.

إن جوهر الأشياء له مضمون مادي داخلي لا يمكن رؤيته بمجرد نظرة بسيطة. ولكن من خلال نظرة حساسة وخاصة، يمكن اختراق الحاجز الذي يغطي هذه الأشياء أمام هؤلاء الذين لا يهتمون سوى بالشكل ويستنسخون الحقيقة بشكل حقيقي مفرط جداً للعمل الفني. في واقعة جنيرة بالذكر، دُعي الشاعر الإسباني الصوفي سان خوان ديلا كروث لتأمل منظر جميل في مدينة قرطبة من منطقة مرتفعة عند غروب الشمس مع أحد أصدقائه، وقال له الشاعر: "لم نأت إلى هنا لنرى، وإنما جننا لكي لا نرى". هذه الكلمات تدل على أن الرسام لا يهتم بالشكل وإنما بالجوهر.

عودة إلى مشكلة تمثيل الحقيقة، نجد أنفسنا أمام موضوع معلق لدى المتابع للفن المعاصر. هناك ميل لتقييم الرسم من خلال تقاربه مع الواقع. وهناك خطر فادح في تقييم مهارة المهنة وحنكة الرسام من دون أن نفهم ما قاله خوان غريس وارسطو حول شكل الأشياء. أود أن اختتم هذه المقالة بعبارة جاءت في كتاب "دون كيشوت" عن الرسم، قال فيها بطل هذه الرواية: "لم يكن مؤلف روايتي حكيماً، وإنما كان جاهلاً ثرثاراً، لأنه كتبها من دون أن يكون له أساس في كتابتها، وإنما كان اكتفى بعبارات وكلمات بسيطة حضرت في باله ببساطة".

البيرتو بالوميرا
رسام وأستاذ فنّ

ميتافيزيقية الإطار

مراجعة في أفكار وفكر الرسام حنوش

"الخط واللون يعملان سوية" (حنوش)
"تحافظ على الفن حتى لاتقضي عليه الحقيقة" (فردريك نيتشه)

لو راجعنا هذه العبارة، واستبدلنا الحقيقة بالواقع، فإننا سنتمكن من التعرف على فكر هذا الرسام الكبير الذي يضع مشكلة الحقيقة في الفن ضمن أولويات اهتمامته. كل ما أذهب إلى مدريد والتقي معه، نبحت هذا الموضوع وندخل في جدالات ديالكتيكية. وعندما نتطلع لأحد الأعمال الفنية، سواء كان في صالات العرض الفني أو في متحف أو في معرض للفن المعاصر، فإننا نتأمل بهدوء العمل الفني، ومن ثم ندخل في مرحلة من التأمل الديالكتيكي نستخلص منها نتائج تزيد من معرفتنا.

أعرف الرسام حنوش منذ سنوات عديدة. وعرفته ذلك الانسان الذي يتمتع بالاحساس والقرب تجاه الفن والاهتمام بالجمالية وبقاء الفن وبكل مايتعلق بالأفكار. إنه فنان يعمل في كل جوانب الفن وأبعاده، وكثيراً ما يهتم بما وراء الفن. وهو مهتم بدراسة العالم القديم والعالم المعاصر وبالعالمين الشرقي والغربي.

درس حنوش الفنون الجميلة في بلده العراق وأكمل تكوينه وتأهيله في أوروبا من خلال اهتمامه بالفلاسفة الاغريق مثل أرسطو وافلاطون وبالفلاسفة العرب مثل ابن العربي، فضلاً عن فلاسفة معاصرين آخرين، أسهموا في إعداد وصلف أعمال فنية بمستوى فكري عالٍ وغني بالإيماءات الفلسفية.

في عمله الفني الأخير "خيوط النور"، يُظهر اهتمامه المتزايد بالشعر العربي والأوروبي الذي لا يكل من قراءته، خاصة الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي. يقول حنوش: "إن البياتي منحني حرية واسعة لتمثيل الشعر في فضاء يشهد حدوث أمور عدة في آن واحد. فالفضاء والزمن يتداخلان، والخط واللون يعملان سوية. كذلك الحال مع الذاكرة وذكريات الطفولة في بلاد الرافدين. وتشكل صور الحيوانات والأشخاص الذين يعرفهم، جزءاً من نفس الفضاء الزمني التصويري-الروائي". وهنا تحدث أمور عديدة، فتظهر النساء ليكون للفضاء وحدة متكاملة، كما يؤكد الفيلسوف ابن العربي قائلًا: "إذا افتقد المكان عنصر النساء، فإن هذا المكان لن يكون متكاملًا."

لا يهتم حنوش بالعمل الفني الذي يفتقد إلى مضمون جوهري. فهو يرى أن الفن أعمق من شكله المادي، لأن وراء كل شيء مادي هناك شيء جوهري. كما أن الجوانب المتعلقة بالمفهوم والأفكار تشكل أهمية بالغة لكي يكون للفن مساراً صحيحاً. وضمن هذه الرؤية تكتسب الحقيقة أهمية بالغة بالنسبة لحنوش. ولفهم ذلك ليس هناك أفضل من ما يؤكد الرسام خوان غريس قائلًا: "إن الرسام الذي يرسم على قنينة زجاجية شكلاً ما، لا يمكن اعتباره رساماً إذا اهتم فقط بالتعبير عن الشكل الذي يرسمه". يثبت هذا القول دقة المفهوم الذي ينتهجه الرسام حنوش في أعماله الفنية، وتأكيد على أن النظرية يجب أن تسبق التطبيق.

خلال نقاشات عديدة لنا حول الفن، أشاطر حنوش تفكير أرسطو تجاه الفن عندما نرى أعمالاً فنية سطحية خالية من أي جوهر أو معنى. "إن هدف الفن هو إعطاء الشكل للجوهر السري للأشياء

Hilos de luz n° 40

81x100 cm

Técnica mixta sobre lienzo

2014

خيوط النور

"الغرض من الفن هو تجسيد الجوهر السري للأشياء وليس استنساخ أشكالها"
ارسطو

لقد تجسد الفكر الانساني العربي في أعمال لمؤلفين بارزين مثل: ابن المقفع والفارابي وابن الهيثم وابن رشد واخوان الصفا من خلال المزج بين فكر ارسطو والفكر الأفلاطوني المجدد. وهنا، يمكن وضع جوهر الفن الاسلامي وفكرته للجمالية في سياق فكر فيثاغورس الجديد الذي يقوم على فلسفة الأبعاد الهندسية للكون والفكر الأفلاطوني المجدد لتجمع المفكرين في بغداد الذي يُعرف بـ "التوحيدى" وينظر إلى الجمالية كفكرة موحدة ومتكاملة بشكل منسجم يتفوق على الطبيعة والمادة من خلال عمل الفنان.

في هذه التجربة الروحية يبذل الفنان جهداً للحصول على المعرفة بعمق، إذ لا تقتصر العلاقة المثينة بين العمل الفني ومبدعه على نهاية العمل، وإنما تشمل عملية انجازه بكاملها. وهنا، لا بد من الإشارة إلى الفيلسوف فرديريك نيتشه في قوله: " إن التأمل التام في الطبيعة لا يحتمل الفرد على الاقتراب من المعرفة فقط، وإنما يشكل له تحفيزاً لفهم الطبيعة الانسانية وظروفها وجوانبها السلبية والايجابية في كل هذا العالم الشاسع والمعقد الذي يشكل العالم الداخلي لكل فرد".

رغم عدم وجود منع صريح للتمثّل الرمزي في الاسلام وهناك أمثلة كثيرة على تكامل العناصر التصويرية، مثل الخط والزينة، فقد تم إبعاد هذه المظاهر الفنية من المباني الدينية بما يسهل البحث عن الفن الأكثر تجريدياً بأنماط نباتية وهندسية متداخلة تميزه بعناصر الفن العربي من خلال إدخال مفاهيم وروى جمالية تنشأ وتنمو في رحم الثقافة الإسلامية.

تكويني الأولي وجد أصوله في عالم فيه أشكال هندسية وموضوعات شرقية ذات زخارف رمزية حيث تسود القاعدة والنظام في زخرفة رياضية وهندسية فيها تتكرر العناصر بشكل لانهاهي مجسدة في نوع من "الدوامة المعقدة" التي تحاول أن تعطي معناً لكل جوانب الفضاء.

أعماله في الرسم تتميز بالعمل على بعدين، الأول ترتيب المواقف بإيقاع وتشكيل مستوي، إن كانت متوقفة أو متحركة. والثاني عدم وجود منظور، ولكن بنتيجة تقوم أساساً على الشكل برسم مهمته التحكم والعمل على الانسجام في ميكانيكية فن الخط. ودليلاً على ذلك إن كل إشارة بغض النظر عن معناها، هي بحد ذاتها تمثل شكلاً له أبعاد وترتيب يميل إلى تحقيق نتائج وفق مفاهيم هندسية تسمح لي بتفسير الحقيقة، ومن خلال امتزاج الخط مع بقعة اللون تأخذ الجمالية شدتها بالظهور وبانسجام يساهم في إيجاد حوار لتلاقي تقاليد متناقضة من زوايا نظر عدة لخلق مجال فني خاص .

معرض "خيوط النور"، والتي تعرض في البيت العربي في مدريد، هي مستوحاة من قصيدة للشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي (بغداد 1926 - دمشق 1999)، وأحد من الكاتبات المنتمين إلى جيل الخمسينيات أو الشعر الحر. لعمله أهمية كبيرة لفهم تطور الأدب العربي المعاصر. عاش البياتي في مدريد في الثمانينات، وكانت محظوظاً للتعرف عليه شخصياً. - "خيوط النور" هي واحدة من العديد من قصائده التي أثرت في . الشعر بشكل عام مصدر الإهام كبير في عملي كرسام، وتأثير إمكاناته الهائلة يعطيني الحريه الكاملة لاختراع عملي كفناني. أتمنى من هذا المشروع الجديد أن يساعدنا على التأمل والاستمتاع وتوليد أفكار جديدة على قدر الامكان.

Hilos de luz n° 42

114x146 cm

Técnica mixta sobre lienzo

2014

حنوش

رسام وطبّاع ومدّرّس. ولد في الكوفة، العراق، في عام 1958، جنسيته إسبانية. درس في معهد الفنون الجميلة في بغداد (1974-1979). وحصل على درجة الماجستير والدكتوراة في كلية الفنون الجميلة في مدريد. (1984-1991). ودرس تاريخ الفن.

حنوش هو واحد من عدد قليل من الفنانين العرب الذين اثبتوا حضورهم في العالم الغربي. يعدّ مثالا على الانسجام المتناغم بين الشرق والغرب على المستوى الثقافي، مما يساهم في بناء عالم بلا حدود من خلال التعبير الفني. لديه أكثر من مئة من المعارض الفردية والجماعية، ولديه أكثر من ثلاثين جائزة في الفن. أعماله موجودة في العديد من المؤسسات العامة والخاصة، يقيم في مدريد منذ عام 1981 ويمارس نشاطه كرسّام وأستاذ.

Fotos:

Hanoos

Traducción:

Kasem Abdul Karim y Bahira Abdulatif (texto del director general de Casa Árabe)

Agradecimientos:

Nasser Shamma

Firas Hanoosh

Carmen Pérez Sánchez

Bahira Abdulatif

José Segador

Abdul Hadi Sadun

La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de octubre de 2014

De lunes a sábados de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:30 horas

Domingos y festivos de 11:00 a 15:00 horas

Casa Árabe

Alcalá 62, 28009. Madrid

www.casaarabe.es

Organizan:

Casa Árabe
البيت العربي

the mosaic rooms

AN NAJAFIYAH
FOUNDATION PROJECT

Casa Árabe es un consorcio formado por:

GOBIERNO DE CORDOBA
INICIATIVA DE INTERÉS ESPECIAL Y DE COORDINACIÓN

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE CORDOBA

aecid

JUNTA DE ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

MADRID

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA