

التَّحْوِيلَةُ

Spell 110

2019

ما بين الفنان والناقد تتمحور الشخصية الفنية للفنان سيد هويدي، حيث أثرى كلاهما الآخر وأثر فيه، وجذباه إلى البحث عن ذاته في كيفية التمسك بالهوية والأصالة ولكن عبر أطروحات معاصرة، محاولات من البحث والتجريب لمعالجة إشكالية التحرر من هذا الحنين لميراث الماضي حتى لا يُعاد استنساخه أو القراءة من مشهده الفني. إطلالة جديدة يستمر خلالها الفنان في تقديم تجربته لتكشف قناعاته الفكرية وما يشغله من قضايا.

ا.د. خالد سرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

التعويذة 110

حلم العودة إلى شارعك القديم، حلم العودة مع الأصدقاء، حلم الرجوع إلى مقاعد المعرفة والدراسة، حلم لحظات من عشرة الأهل، حلم الرجوع إلى أيام من التاريخ نتصورها مجيدة، فدايمًا كنا نحلم وسنظل بالعودة إلى سنوات فخرنا وفحوى ذكريات من رحم أيام مضت، تربطنا بها وشائج حب ومعاني عظيمة، لكن هذا الحلم يتحول إلى كابوس، إذا اخترنا أن نظل هناك، أو حتى لو أرادنا إكراه الحاضر باستنساخ أية فترة تاريخية من تاريخ طويل عمره في أقل تقدير سبعة آلاف سنة، مهما كانت درجة التألق في تلك الفترة، سواء من عصر الأسرات إلى عشرينات القرن العشرين أو حتى الستينيات، على الرغم من أن الواقع الجديد هو الابن الشرعي للحلم لكن هذا الواقع الجديد مرهون بالإضافة و القدرة على الخيال، والإبداع، وابتكار أساليب عصرية تناسب اليوم وتصلح أن تشق الطريق إلى الغد برؤى جديدة .

دفعني شغفي الدائم بالجغرافيا والتاريخ كمصري، تفتح وعيه على إسهام

«جمال حمدان» في رصده الدقيق لأهم ملامح شخصية مصر في كتابه الشهير، إلى إقامة معرضي (بكسلة) 2016 بمركز الجزيرة للفنون، الذي ناديت فيه بفرصة ثانية نعيد فيها اكتشاف أنفسنا، في وجود مفهوم (الزمكان) باعتبار أننا لو سحبتنا هذا المفهوم على كل قناعتنا ممكن أن نجد إجابة لسؤال الهوية المحير أو أننا ننطلق من مفهوم الزمكان الفيزيائي إلى التقدم، صحيح أننا نعان من أميات قاتلة، لكن لابد من البداية، لأن غياب نسبة المعطيات التي تتناولها تجعلنا خارج حركة التقدم، بعد أن أصبح التاريخ عبئاً مانعاً للتقدم لرغبتنا أن نظل هناك في الماضي.

ومن هنا سافرت إلى الجذور، في تماس النيل مع البحر، فكان معرضي (النيل ييوح للبحر وينتظر جواباً) في بلد العمل دمياط وتماسها مع جغرافيا العالم وآفق البحر المتوسط وثقافته التي تمتد في تواصل مستمر من ملايين السنين في قلب العالم مجسدة فكرة الزمكان. اللون الأزرق هو مفتاح الدخول لدمياط وكذلك مصر الذي قال عنها جمال حمدان : «فلتة جغرافية» حيث يوجد الحضور المهيّب للبحر والنهر والبحيرة، وذاكرة الماء تحك بطولات شعبية خالدة، فقد منحت الطبيعة ضلوئاً حامية من المياه برعاية سماوية، زرقة مياه البحر المتوسط، فتحت مظلة من الخيال ترجع إلى المصري القديم مؤمناً بالشروق ومن بعده الغروب، والفيضان يعقبه فيضان، معتقداً أن حقول «يارو» لـ الأبرار، يوم الحساب، بينما «سج» لـ الأشرار، ولهذا آمن بوجود محاكمة فاصلة للموتى بعد الموت لكل متوفى أمام «أوزير»، إله العالم الآخر ورب الموتى.

ويرى المصري القديم للجنة «يارو» أو حقول الإله أوزير، كما وردت في كتاب الموتى التعويذة 110، فالجنة بالنسبة إليه عبارة عن أنهار ماء تجرى باللون الأزرق، وبينها حقول «أوزير»، ويقوم المتوفى بالإبحار

بحرية في هذه الأنهار بمركب صغير يحمله وحده، وفي بعض المناظر تكون زوجته خلفه في حقول «أوزير»، ومنظر آخر يمثله وهو جالس أمام مائدة القرابين، يأكل ويشرب من الطعام والفواكه والمشروبات، وصور منها «الخبز - البيرة - البصل - اللحم - الخس - البط - الإوز» ومن الفواكه «الرمان، العنب، التين».

لقد تخيل المصري القديم أن هذه الجنة تحت الأرض، وسبب ذلك دفن المتوفي تحت الأرض في المقبرة، ووجود الأنهار نابع عنده من حفر الآبار، وخروج الماء منها، لذا رأى أن هذه الجنة للحياة الأخرى أسفل الأرض بها أنهار كثيرة تروى منها حقول أوزير.

الماء الذي أخذ لونه من السماء، تحكي ذاكرته واتخذت بلدي منه ضلوع تحميها، رغم طمع الغزاة طوال التاريخ لكنهم لم ينالوا منها، ذاكرة الماء هنا تحكي قصص البطولة وروايات الحفاظ على التراب الوطني، وهو ما يفسر سر الماء في أغلب لوحاتي.

أما اللون الأزرق أصبح له وظيفة قصوى في حرب الاستنزاف عندما لجأ المصري إلى تغليف نوافذه باللون الأزرق للحماية من العدوان الغاشم على المنشآت والبيوت والمدارس والمستشفيات والمصانع. المصري المعاصر قادر على خلق واقع جديد، بعد هضم الماضي وتجاوز تحديات الحاضر، و فك شفرة المستقبل.

سير هويري

أكتوبر 2019

ارتباطات بين النقد و التشكيل

بداية لابد من التنويه بأن الفنان «سيد هويدي» ناقد فني محترف مثقف ثقافة بصرية ومعلوماتية ثرية و راقية، قارئ نهم له العديد من الدراسات النقدية المنشورة، و الكتب الفنية التي ترصد الحياة الفنية والفنانين منذ بداياته في منتصف الثمانينيات في بعض الصحف و المجلات المصرية والعربية والأجنبية و مع ذلك ظل على عشقه الدائم لممارسة الإبداع البصري لذا نجده حين يواجه سطح اللوحة يتعايش معها فكريًا وبصريًا و وجدانيًا و يدخل نفسه طواعية في حالة من البحث عن المخفي والمستور خلف الأشياء وفي النهاية لا يكون إلا نفسه ومن ثم يصر على تأكيد ذاته و دعم مشاعره مستعينًا بخبراته و مهاراته.

وتعد حالة استمرار التحدي المشتعل بين (النقد و الفن التشكيلي) من أهم عوامل تحفيز الطاقة الإبداعية الخلاقة للناقد و الفنان تلك التي مكنته عبر رحلة طويلة من العطاء الجاد على الجبهتين مرتحلا من إحداهما للآخرى و العكس و لكن بنفس الدرجة من الرغبة في تحقيق نوع من التوازن الحقيقي بين كفتي الميزان مع الحرص الدائم على تفعيل دورهما الإيجابي في المجتمع .

وفي إطار من الصياغات التعبيرية التي يحرص الفنان من خلالها على الإنفلات من واقعية الشكل و التخلص من قيود السائد و المؤلف يصر «سيد هويدي» على التركيز على بساطة الطرح وإعادة بناء المرئيات بصياغات لا تشبه غيرها و تحظى بالصدق و عمق المضمون وفق قناعاته الخاصة ومن ثم امتلاك القدرة على إثارة تحت المشاهد لمزيد من التعاطي الجاد مع معطيات سطح اللوحة وتأكيد متعة المشاهدة. وتجتمع في أعمال المعرض مجموعة من الصفات المعززة لعوامل تمييزها وتفرداها و منها :-

عندما جسد الفنان مجاميع من المباني المعمارية التراثية في بعض الأماكن المقدسة فجاءت مصفوفة و مترابطة في إيقاع بصري ولوني جميل شكل

علاقه بنائية معمارية الطابع يلعب الخط المستقيم أفقي كان أو رأسي دوراً هاماً في تشكيل تلك المجاميع التي تمثل السهل الممتنع حيث حرص الفنان على منح أعماله نوع من المرجعية التاريخية التي تؤكد ملكية تلك المباني للأرض التي أقيمت عليها هذا إلى جانب براعة الفنان في تحليل فضاءات اللوحة في تلك الصياغات البنائية التي حققت نوع من التكامل الجميل بين الشكل و اللون .

وجاءت الصياغات البصرية لمجموعة من المناظر الطبيعية في لوحات (شواطئ المصايف) لكشف المستور خلف تلك العلاقة الحميمة المتبادلة بين الفنان و جماليات المكان حيث أكدت سطوتها على ذاكرته و بالتالي تمكنت من الانتقال من عالمها الفعلي إلى عوالم أخرى متخيلة و من ثم سكنت تلك الأماكن فضاءات أعمال تلك المجموعة التي حظيت ببساطة الطرح و الحرص على تحقيق بعض التوازنات البصرية بين الفراغ و الطابع الحركي للمفردات التي تعرضت لبعض التحويلات الشكلية ناهيك عن جماليات الألوان التي جاءت مبهجة و مثيرة و دافعة لمزيد من التأمل في جماليات المكان .

لعب استدعاء ملامح وصور من حياة المصري القديم دوراً هاماً ضمن عناصر بناء العديد من الأعمال الفنية حيث استخدم الفنان تقنية الكولاج لتأكيد فلسفته الفكرية التي يسعى من خلالها لدعم وصدق المضمون البصري لأعماله .

أما مجموعة (الخيال) فيغلب عليها طابع التجريد الشكلي و اللوني حيث جاءت في أجواء تعبيرية الطابع تعرضت خلالها لبعض التحوير الشكلي بالإضافة لتنوع التقنيات الفنية و الوسائط التلوينية لأحداث ملامس و تأثيرات لونية غرائبية عن طريق سكين البالت و الفرشاة العريضة .

علي فوزي

ناقد وفنان تشكيلي

الفنان سيد هويدي

فنان بصري، يجد في الفن وسيلة للتواصل مع الناس، ويراهن على أن المصريين يمتلكون جذوة الإبداع في جيناتهم، وهويتهم تنطوي على تنوع خلاق، ومثير ومؤثر، يحكمه تعدد الطبقات الحضارية، والنسيج البشري صاحب التجربة الإنسانية العميقة.

يكتب عن الفن، منذ منتصف الثمانينيات، في الصحف والمجلات المصرية والعربية والأجنبية، وفق منهج يجمع بين التأكيد على المكونات الأساسية لثقافة الأمة، وحوارها مع العالم، والكشف عن البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، في العملية الإبداعية، بهدف الاعتراف بدور الإبداع في المجتمع، يعطي للمكونات الأساسية في المجتمع الحق في التواجد ضمن الدوائر الفنية، على نحو تنويري، يقترب من الميراث العريق للأمة المصرية والعربية.

يؤمن هويدي بأن الصيغ والمسارات الجذابة للكتابة عن الفن، قد تسد الفجوة بين فن رفيع وجمهور متعطش للثقافة الفنية.

يقول «هويدي» في تقديمه لمعرض (بكسلة) ٢٠١٦ بمركز الجزيرة للفنون: «عشت على مدار سنوات طويلة في تعايش غير هائى مع كوني اثنين،

بين أنا الأول، الذي أخذ الرسم بشغاف قلبه، وأنا الثاني، الذي ارتبط عمله بالكتابة والبحث في الفن التشكيلي. ظل الاثنان في صراع محتدم بين مناورات عنيفة وحوارات صاخبة، لا .. تدفن فأس الصراع أو الحرب أبدًا إلا للمناورة .. فلم أهدأ ولم أسأل ولم أسكن، تقاطعت مساراتي و تباينت وألتقت وتفارقت، بين مأزق التردد الذي أفرزه معدن الكتابة عن الفن، وبين هوس البحث عن التفرد كلما اقتربت من ممارسة الرسم»

حاز «هويدي» على جائزة صالون الشباب الثالث (عمل مركب). وجائزة الإبداع من قطاع الفنون التشكيلية عن بحث بعنوان (ثورة الشكل)، وجائزة الشارقة للنقد التشكيلي عن بحث (صراع الهوية في زمن الحداثة). صدر من الكتب لهويدي كتاب (متاحفنا) والذي يضم ١٧ متحفًا، وكتاب المبشرون الذي يقدم ٢٠ فنانيًا مصريًا اتخذوا من الحداثة منهجًا فنيًا واتجاهًا، وكذلك كتاب (صراع الهوية في زمن الحداثة) وأخيرًا كتاب (الفنان سيد عبد الرسول).

تعددت مسارات «هويدي» فقد شغل مدير تحرير ومستشار تحرير مجلة الخيال، مدير تحرير مجلة آفاق الإنترنت، أول مجلة عربية في مجال الإنترنت، والتي صدرت بالكويت، رئيس القسم الفني لإصدار دليل الكويت، مؤسس صفحة جاليري بجريدة روز اليوسف اليومية.

وساهم في العمل العام من خلال عمله كمدير فنى لقطاع الفنون التشكيلية، والمشرف العام للمركز الثقافي بمتحف أحمد شوقي (كرمة بن هاني)، المشرف العام على إدارة البحوث والنشر، والمشرف العام على مركز سعد زغلول الثقافي، ومديرًا عامًا للمكتبات، بوزارة الثقافة، وعضو لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة.

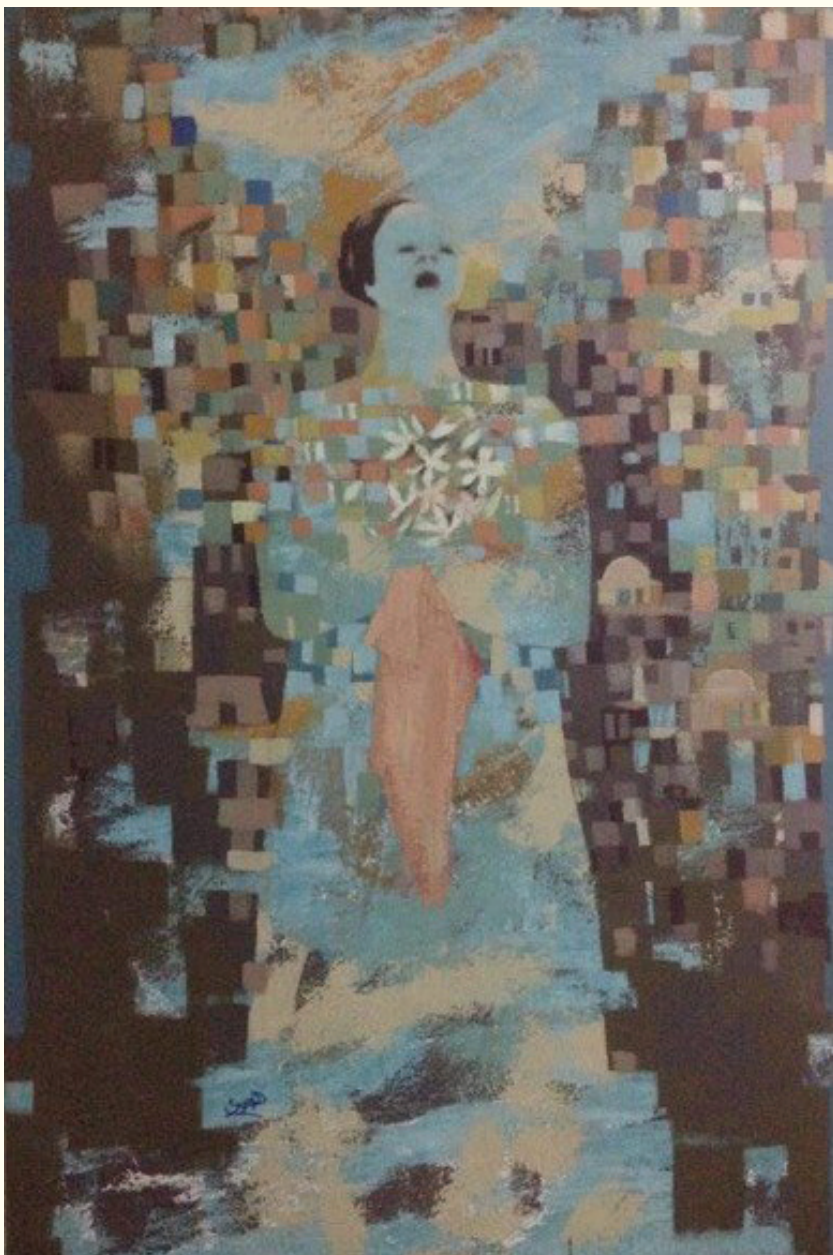
ومؤخرًا قام هويدي بتقديم الحياة الفنية المصرية في (١٠) حلقات على برنامج البوربينت، ويقوم بعرضها في المراكز الثقافية والمنتديات، والأماكن العامة والمقاهي.

Faraskour - 90X140 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018

Our Lady of Roses - 99X140 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018

Alseet «Oum Kalthoum» - 79X129 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017

Bahia - 100X70 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018

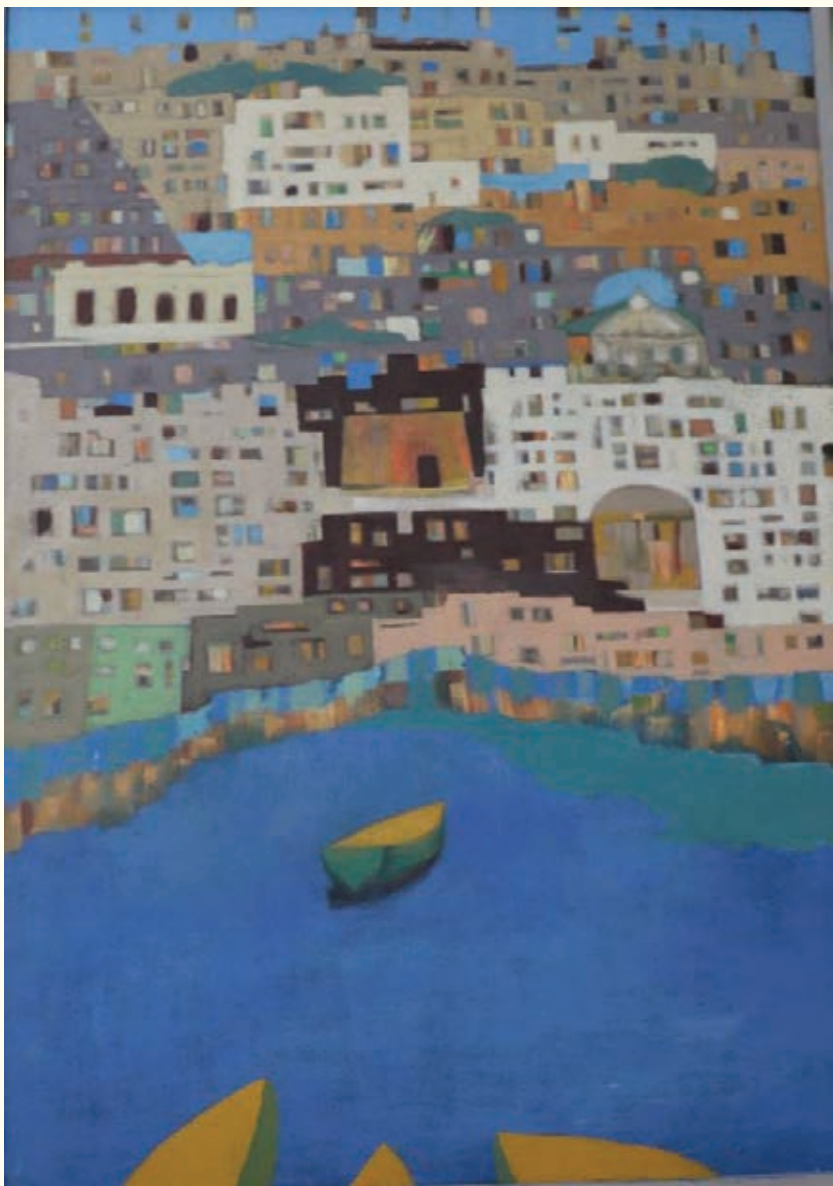
Isis - 200X140 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018

Noah's ship - 151X161 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017

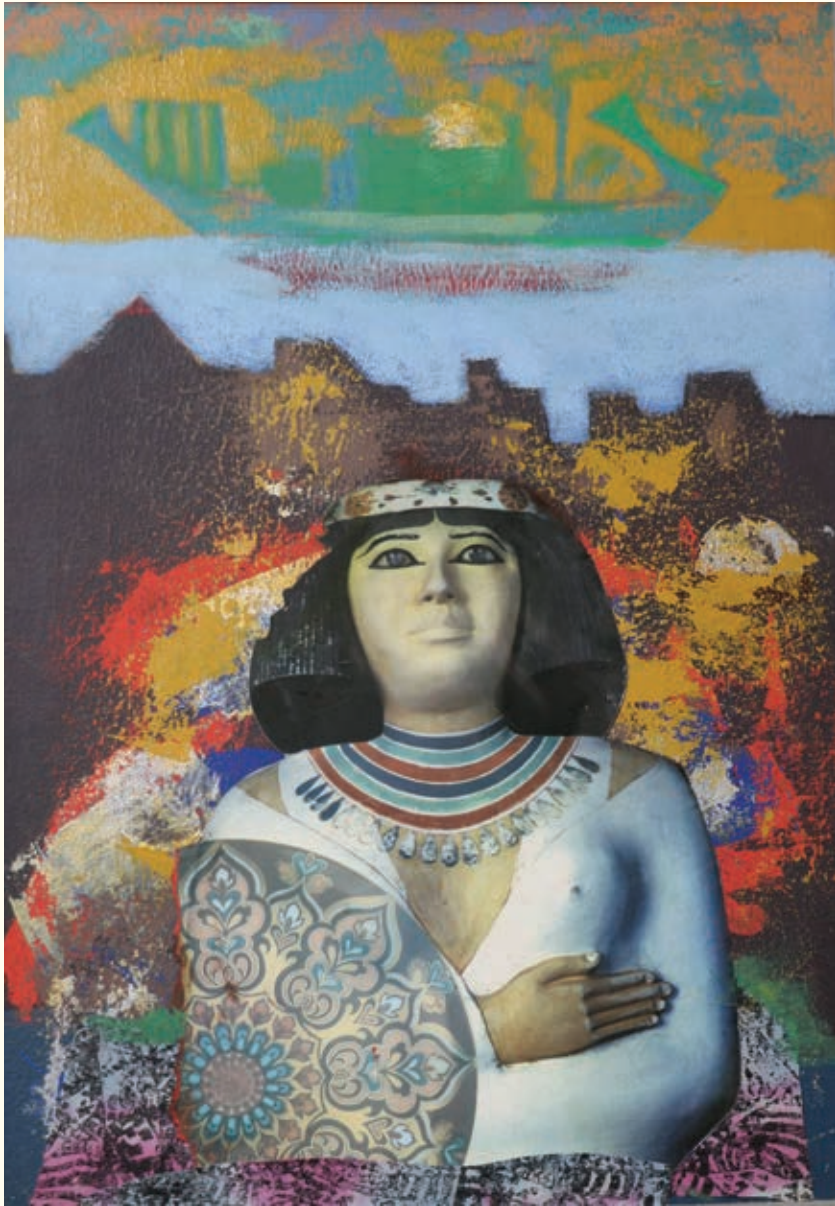
space ship - 82X116 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017

The boat and the city - 82X116 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017

Paper boat - 82X116 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017

Never - 70X50 - Acrylic +Oil on Canvas - 2018

Bab el eamoud - 140X200 - Acrylic + Oil on Canvas - 2019

Bird in the sky - 92X62 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017

Go Back - 101X80 - Acrylic + Oil +Collage on Canvas - 2018

Khafre - 60X80 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018

Manal - 92X60 - Acrylic + Oil on Canvas - 2019

Confrontation - 91X136 - Acrylic + Oil on Canvas - 2019

Shaekh El bald - 80X106 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018

Horse and tree - 120X120 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018

Prayer - 200X140 - Acrylic + Oil on Canvas - 2019

Fish - 100X100 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017

Mythical bird - 150X90 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017

The Knight - 92X60 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018

Jerusalem - 91X136 - Acrylic + Oil on Canvas - 2019

Nile - 200X100 - Acrylic + Oil on Canvas - 2016

Egypt - 156X156 - Acrylic + Oil on Canvas - 2016

تصميم
سمر قناوي
مراجع لغوي
سماح العبد