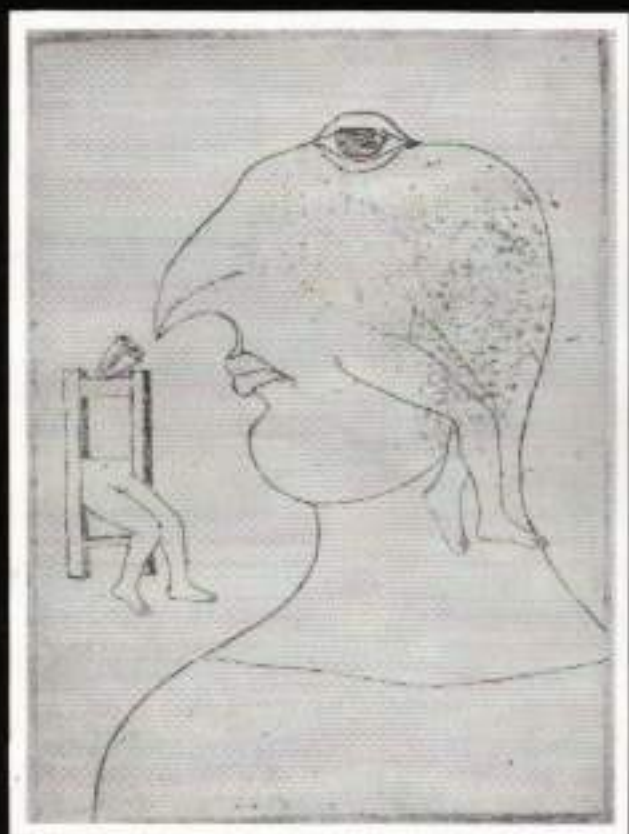

Ahmed Morsi

Jonathan Goodman

A. N. S. i

Introduction by:
Jonathan Goodman

Ahmed Morsi
Introduction by: Jonathan Goodman

First Edition 1999

Sharqiyat Publishing House
5, Mahmmed Sdqi St.,
from Huda Shaarawi
Bab Al-Louk, Cairo, Egypt
Tel.: 3902913

This book is co-sponsored by Sakhr Foundation

Ahmed Morsi

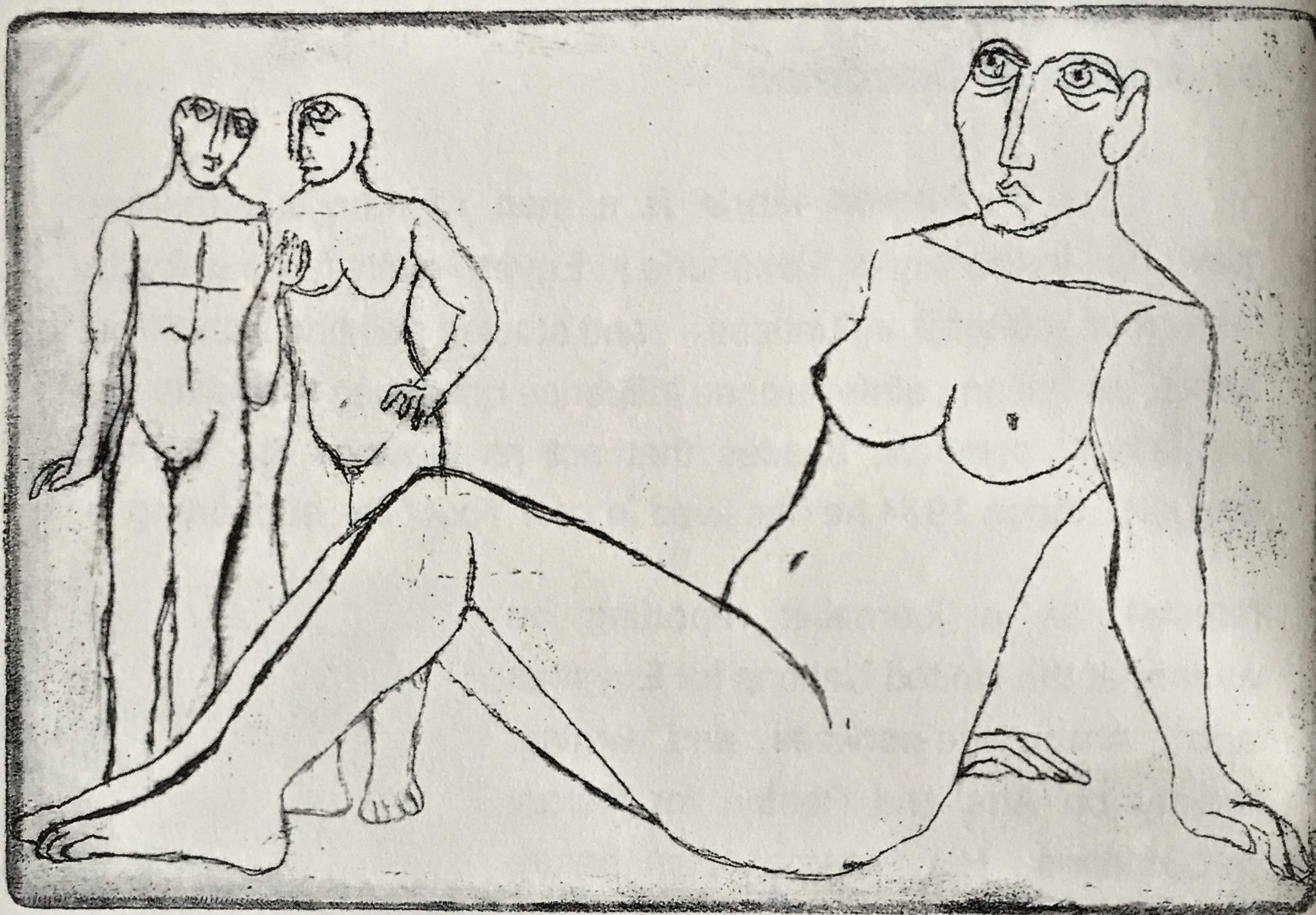
by Jonathan Goodman*

Ahmed Morsi is a man of many cultures. He grew up in the city of Alexandria in Egypt-- a city famous for its numerous cultural influences-- and studied painting with Silvio Becci, an Italian painter whose influence continues to this day in the silent symbolic spaces that act as theaters for Morsi's imagery. Since 1974 he has lived in new York City, supporting

himself as a journalist reporting on events at the United Nations for Egyptian and Arab wire-services and writing, mainly on Arts and Poetry, for literary publications. His cosmopolitan nature has found a cordial, stimulating home in the multicultural variety of contemporary New York, where he takes part in the small but vigorous Arab arts community and intelligensia that has settled into the city in the last 10 years.

* Jonathan Goodman is an American poet and Art Critic.

Morsi is a painter of symbolic truth, of ancient timelessness, very late in the 20th century. As such, his work has small commerce with the deliberate dumbness and facile smugness of many artists now working in New York. Instead, his painting offers something else: an emotional and spiritual depth that resonates across time and, indeed, across cultural influences. Because he works symbolically, Morsi has been able to envision a world in which a few chosen images-- lovers and horses, for the most part-- seem to stand outside time, as an implicit comment on, and explicit manifestation of, the ritual sacredness of what we do.

These images are made all the more powerful by their isolation. While their gaze often addresses the viewer, the figures peopling his mostly sparse vistas possess what might be called a tragic poise-- that is, an ability to suggest metaphysical elegance in the midst of vast open spaces and equally vast periods of time. In consequence, his horses and people, both wrapped in solitude, take on a classical monumentality. Their strength exists in contrast to the solitariness of the landscape, but there is a casual relation: the poetry of Morsi's art originates with the distant emptiness of his landscapes.

Yet the artist is too connected to something deeper- a perception of time as innately mysterious and indeed terrible in its leveling power-- to deal in metaphysical doubt alone. His horses in particular suggest a mythological presence, an enduring sign of the feminine, that matches the lonely poetry of his men and women. In NOCTURNE, for example, a man sits and plays a flute, his gaze pointed directly at the viewer. Beneath him stands a horse, beautifully painted in shades of dark gray and blue, which also seems to contemplate his audience.

Contemplation, then, becomes key to understanding Morsi's art. We are meant to consider these two images-- the man playing the flute and the horse's feminine presence-- in their mythic, timeless aspect, so that they perform a ritual of meaning in the midst of special emptiness. What their actions denote is mysterious, but the painter seems to suggesting that it is the seriousness of the relations enacted in his art that he finds most compelling, both visually and spiritually. Here the painting's

simple background, light blue on top, a dark-blue painted behind the flute-playing figure, a brownish-maroon as a ground for the horse, accentuates the symbolic content of the imagery.

Taken together, man and horse represent several dualities: that which is human and that which is animal, the masculine and the feminine, the notion of action in contrast to the idea of passivity. These dichotomies of course arise from a greater unity, that of time, the origin of all metaphysical awareness and the true object of Morsi's metaphysical method. It is at his point we remember his origins as an Egyptian artist studying in Alexandria: a man learning an ancient art in an ancient city.

Besides memory and the passage of time, the other key element to Morsi's work is the lyricism of its gesture. Profoundly elegiac in nature, Morsi's paintings erect tableaux in which simple human actions take on symbolic value, sometimes of a profound nature. It is important to remember the length in time of what Morsi calls "the unique Egyptian spirit"-- some 7000 years of tradition. In light of the great age of that tradition, Morsi's lyricism is inevitably redolent of melancholy, of the great, often poignant awareness that comes from looking backward in order to forge ahead. For this artist, the proper appreciation and resolution of such a distance, for the contemporary artist, lies in an elegance that suggests an intelligence capable of moving across time. Certainly the viewer senses the need for such a stance in Morsi's paintings. This is more than the desire to illustrate, it has to do with psychological

and spiritual endurance. As the painter has said, "I paint because I have to. As for whom I paint, God only knows."

Indeed-- only God know. The large spaces and averted gazes of Morsi's art suggest a spiritual isolation that originates with this century alone. The themes and imagery in Morsi's art have changed little over the years; one sees the characteristic triangular heads and sensitive treatment of animals in works painted 30 years ago. In all the images, the poetic sense of things predominates, and here we remember that Morsi first began as a poet and has maintained an interest in the art, translating Cavafy-- another outstanding artist from Alexandria-- into Arabic and writing essays on American poetry for the Egyptian monthly literary magazine IBDA.

But more important, Morsi has found in his poetic representations of lovers and horses, musicians and empty spaces, a way of animating his ancient past with modern life. The pensive sadness of his figures do not derive directly from an Egyptian iconography so much as they embody the essence of the tradition itself-- in a culture approximately 300 generations old, time takes center stage.

Despite his implied preoccupation with the distant past, Morsi had to discover an imagery that would allow the spirit of his time to enter his art. In that sense, the dolorous atmosphere of his work must be considered a nod to contemporary problems and life. It is the tension between the artist's longing for another kind of time and his resigned acceptance of the present that gives his art its

poignancy and great depth. In a painting like THE LUTE PLAYER, a nude female figure sits playing a lute. The essential gravity of Morsi's spirit is evidenced here by the bluish grays of the background. Another presence is indicated by a pair of eyes just above the woman's face. This doubling suggests two things: the second, or spiritual, sight everyone is capable of; and, as important, the notion of a guardian, no matter whether in real or imagined life.

The lute is a historically resonant icon of lyricism and harmony. Why, then, does the woman who plays it have such a grave expression? It is as if the artist has devised an image that would symbolize both art and the sort of mind that produces it. The woman's gaze looks at the viewer from a great drama -- across time, across time, across culture, across the sadness of life. She is armed with only a guitar, and perhaps a companion, as defenses against the ravages of events, both large and small. In the sense, Morsi's depiction of such an image speaks of his own focus, obsession even, with the weight of culture and the isolation of people. The seriousness of that perception, and of his art, cannot be pushed aside.

أحمد مرزا

تقديم

جوناثان جودمان

الفنان أحمد مرسي
تقديم : جوناثان جودمان

الطبعة الأولى ١٩٩٩
حقوق النشر محفوظة لدار شرقيات

دار شرقيات للنشر والتوزيع
٥ ش محمد صدقي - هدى شعراوي

الرقم البريدي ١١١١١
س.ت: ٢٦٩١٩٨ ت: ٣٩٠٢٩١٣

باب اللوق - القاهرة

* ساهمت مؤسسة صخر في إصدار هذا الكتاب.

أحمد مرسى

بقلم جوناثان جودمان *

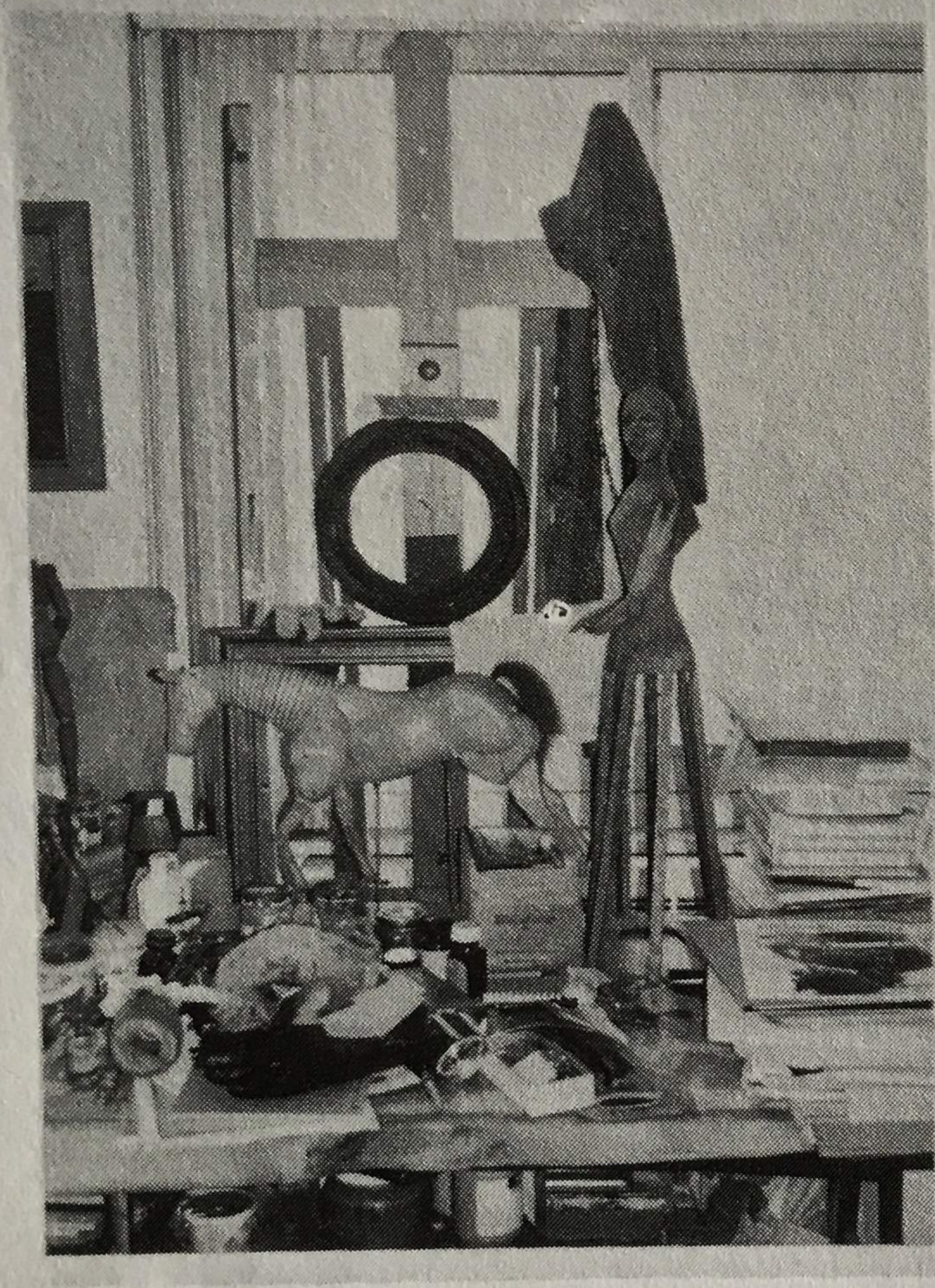
أحمد مرسى رجل متعدد الثقافات. فقد نشأ فى مدينة الإسكندرية بمصر -- وهى مدينة تشتهر بتأثيراتها الثقافية المتعددة -- ودرس فن التصوير على يد سيلفيو بيكى، وهو فنان إيطالى يبقى تأثيره حتى اليوم فى الفراغات الرمزية الصامتة التى تشكل مساحات أخيلة أحمد مرسى. ويقع فى مدينة نيويورك منذ

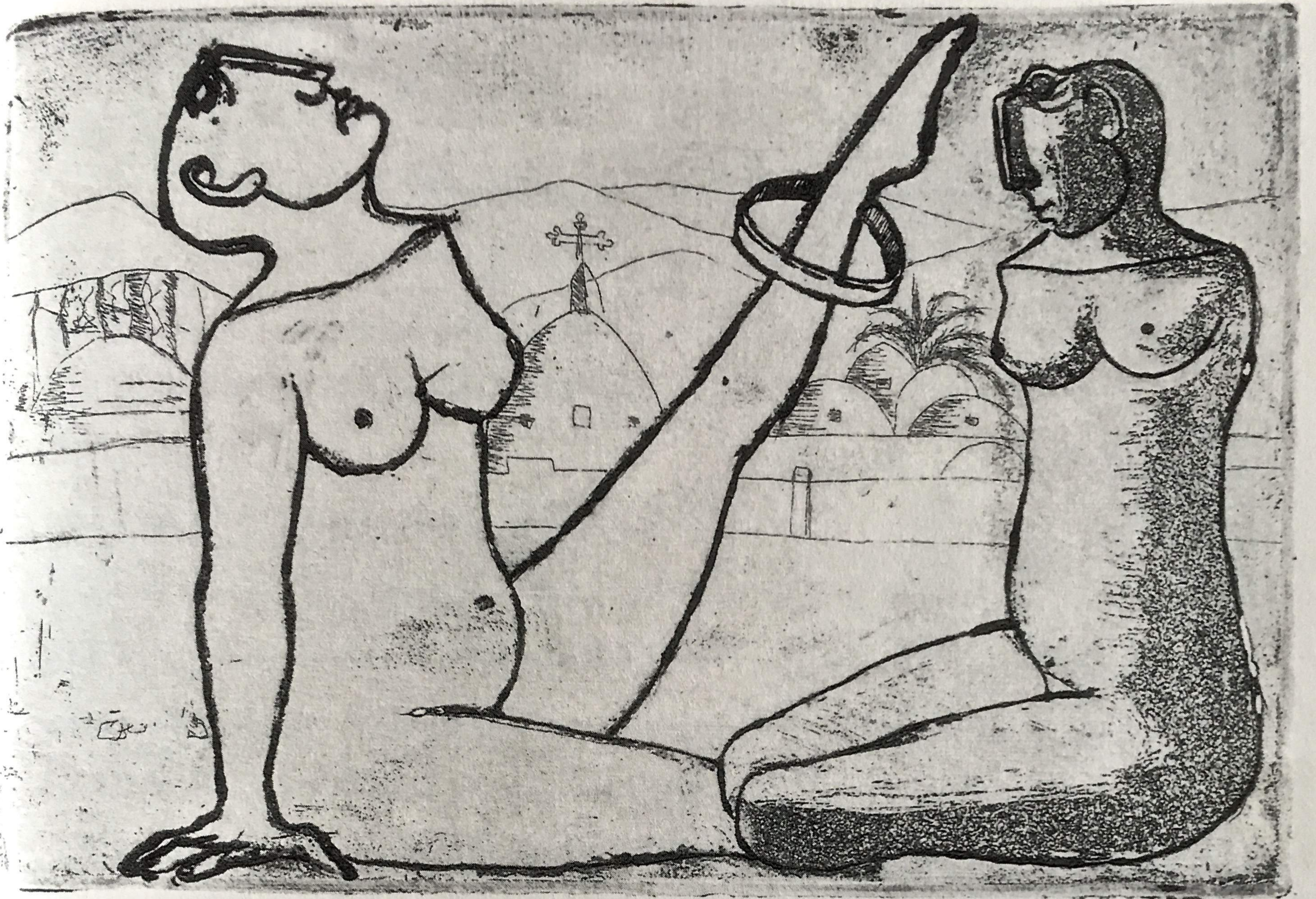
عام ١٩٧٤، متعياً كصحفى يغطى أحداث الأمم المتحدة لوكالات الأنباء المصرية والعربية وككاتب، يتابع الفنون والشعر بصفه رئيسية، للمطبوعات الأدبية. ولقد وجدت طبيعته الكوزموبوليتانية موطناً ودوداً وحافزاً لها فى تنوع نيويورك المعاصرة المتعدد الثقافات، حيث يشارك فى أوساط الفنانين والمتقنين العرب الذين استقروا فى المدينة فى السنوات العشرين الماضية، وهى صغيرة الحجم ولكنها مفعمة بالحياة.

وأحمد مرسى رسام ذو صدق رمزى،

سرمديته قديمة، فى أواخر القرن العشرين. ومن ثم فإن

أعماله لا تربطها وشيجة كبيرة بما يتسم به كثيرون من الفنانين الذين يعملون حالياً فى مدينة نيويورك من أعجمية خرساء متعمدة ومن اعتداد سطحى بالنفس. فلوحاته تقدم، بالأحرى، شيئاً آخر : عمقاً عاطفياً وروحياً يتردد عبر الزمن، بل وعبر التأثيرات الثقافية فى واقع الأمر. ولأن أحمد مرسى يعمل بأسلوب رمزى، فقد استطاع أن

يصور عالماً تبدو فيه بضعة أخيلة مختارة -- معظمها العشاق والحياد -- خارج الزمان وكأنها تعليق ضمنى على القدسية الشعائرية لما نفعله، ومظهر صريح لتلك القدسية.

وهذه الأخيلة عزلتها تزيدها قوة. فبينما تخاطب تحديقتها المشاهد فى كثير من الحالات، تملك شخوص صورته، وهى صور معظمها غير كثة المناظر، ما يمكن أن يسمى اتزاناً مأساوياً -- أى أنها تملك قدرة على أن توحى بأناقة ميتافيزيقية وسط فراغات مفتوحة شاسعة ووسط فترات زمنية شاسعة أيضاً. ولذلك فإن جياده وشخصه، وكل منهما مسربل بالوحدة، يكتسب خلود النصيب التذكار التقليدية.

وتتناقض قوتها مع وحدة المنظر الطبيعي المحيط بها، ولكن هناك علاقة عرضية بينهما : فشاعرية فن أحمد مرسى تتشأ مع فراغ مناظره الطبيعية البعيد. ومع ذلك فالفنان مرتبط ارتباطاً شديداً أعمق -- بتصور للزمن غامض غموضاً متأصلاً ومخيف حقاً من حيث قدرته على أن يجعل الأمور تستوى -- إلى حد يجعله لا يتعامل مع الشك الميتافيزيقي وحده. وحياده على وجه الخصوص توحى بوجود أسطوري، وهذا دليل دائم على صيغة المؤنث، التي تقابل شاعرية الوحدة التي يتسم بها رجاله ونساؤه. ففي لوحة "ليلية"، على سبيل المثال، هناك رجل جالس يعزف على الناي، وتحديقته موجهة نحو المشاهد مباشرة. وتحتة يقف جواد، مرسوم رسماً جميلاً بظلال رمادية داكنة وزرقاء، ويبدو هو أيضاً وكأنه يتأمل جمهوره.

والتأمل، عندئذ، يصبح مفتاحاً لفهم فن أحمد مرسى. فالمقصود منا أن نتأمل في هاتين الصورتين -- الرجل الذي يعزف على الناي ووجود الحصان الأنثوى -- بما لهما من بعد أسطوري وسرمدى بحيث يؤديان شعائر المعنى وسط الفراغ المكاني. وما ترمز إليه أفعالهما غامض، ولكن يبدو أن الفنان يوحى بأن جدية العلاقات التي تحدث في فنه هي التي يراها أقوى هيمنة، بصرياً وروحياً على حد سواء. وهنا نجد أن خلفية اللوحة، وهي خلفية بسيطة، حيث الأزرق الفاتح في أعلاها والأزرق الداكن وراء عازف الناي، والأحمر الطوبى مستخدم كخلفية للحصان، تبرز المضمون الرمزي للأخيلة.

والرجل والحصان يمثلان، معاً، ثنائيات عديدة : ثنائية الإنسان والحيوان، وثنائية المذكر والمؤنث، وثنائية فكرة الفعل مقابل فكرة السلبية. وهذه التفرعات الثنائية نابعة، بالطبع، من وحدة أكبر، هي وحدة الزمن، منشأ كل الوعي الميتافيزيقي والكنه الحقيقي لأسلوب أحمد مرسى الميتافيزيقي. وعندئذ نتذكر جذوره كفنان مصري درس في الإسكندرية : كرجل تعلم فناً قديماً في مدينة قديمة.

والى جانب الذاكرة ومرور الزمن، العنصر الرئيسى الآخر فى أعمال أحمد مرسى هو غنائية إيماءاتها. فلوحاته، وهى بطبيعتها رثائية بعمق، تبنى مشاهد تكتسب فيها أفعال الإنسان البسيطة قيمة رمزية، عميقة الطابع فى بعض الأحيان. ومن المهم أن نتذكر امتداد الحقبة الزمنية لما يسميه أحمد مرسى "الروح المصرية الفريدة" -- وهى حوالى ٧٠٠٠ عام من التراث. وفى ضوء عمر هذا التراث المديد، لا مناص من أن تنشئ غنائية أعمال أحمد مرسى بحزن الوعى العظيم، العارم فى أحيان كثيرة، المنبعث من النظر إلى الوراء من أجل السير حثيثاً إلى الأمام. ويرى هذا الفنان أن تقدير هذه المسافة وحلها اللائقين إنما يكمنان، بالنسبة للفنان المعاصر، فى أناقة توحى بذكاء قادر على التحرك عبر الزمن. ومن المؤكد أن المشاهد يستشعر الحاجة إلى اتخاذ هذا الموقف فى لوحات أحمد مرسى. إنه شىء يتجاوز الرغبة فى التصوير، فهو يتعلق بالجذال النفسى والروحى. وكما قال الفنان : " إننى أرسم لأننى لابد أن أرسم. أما لمن أرسم، فعلم ذلك عند ربى وحده".

حقاً -- الرب وحده هو الذى يعلم. فالمساحات الضخمة والتحديات المتحاشاه فى فن أحمد مرسى توحى بعزلة روحية بدأت مع هذا القرن وحده. وموضوعات وأخيلة فن أحمد مرسى لم تتغير كثيراً على مر السنين، ويستطيع المرء أن يرى الرؤوس المثلثة المميزة والمعاملة الحساسة للحيوانات فى أعماله التى رسمها قبل ٣٠ عاماً مضت. وفى جميع الصور يغلب الحس الشعرى للأشياء، وهنا نتذكر أن أحمد مرسى بدأ كشاعر وواصل إهتمامه بالفن، مترجماً كفاً -- وهو فنان مرموق آخر من الإسكندرية -- إلى اللغة العربية، وكاتباً مقالات عن الشعر الأمريكى لمجلة "إبداع" الأدبية الشهرية المصرية.

ولكن الأهم أن أحمد مرسى عثر فى تصويراته الشعرية للعشاق والجياد والعازفين والفراغات على طريقة لبث الحركة فى ماضيه العريق بواسطة

الحياة الحديثة. فسمّة الشجن التأملي التي تغلب على شخصه لا تتبع مباشرة من أيقونوغرافيا مصرية بقدر ما هي تجسيد لجوهر التراث ذاته -- ففي ثقافة عمرها ٣٠٠ جيل، يحتل الزمن مركز الصدارة.

ورغم انشغال أحمد مرسى ضمناً بالماضي السحيق، فقد كان عليه أن يكتشف مخيلة تسمح لروح عصره بأن تتخلل فنه. وبهذا المعنى يجب اعتبار جو أعماله الكئيب بمثابة إيماءة إلى المشاكل المعاصرة وإلى الحياة المعاصرة. والتوتر بين توق الفنان إلى نوع آخر من الزمن وقبوله المذعن للحاضر هو الذي يكسب فنه قوته العارمة وعمقه الشديد. ففي لوحة مثل " عازفة العود " نجد أنثى عارية تعزف على العود. وتتجلى هنا جاذبية روح أحمد مرسى الجوهريّة في رماديّات الخلفية المائلة إلى الزرقة. وهناك إشارة إلى وجود آخر تتم عنه عينان فوق وجه المرأة مباشرة. وهذه الازدواجية توحى بشيئين : النظرة الثانية، أو الروحية، التي يقدر عليها كل شخص. وكذلك، بنفس القدر من الأهمية، فكرة الحارس، لا يهم إذا كان موجوداً في حياة حقيقية أو متخيلة.

والعود أيقونة للغنائية والهارموني تتردد تاريخياً. فلماذا، إذن، يكتسى وجه المرأة التي تعزف عليه هذا التعبير الجاد ؟ يبدو وكأن الفنان استتبط صورة ترمز إلى كل من الفن ونوع العقلية التي تفرزه. فتحدية المرأة ترنو إلى المشاهد من دراما عظيمة -- عبر الزمن، وعبر الثقافة، وعبر شجن الحياة. وهي مسلحة بقيثارة فقط، وربما برفيق، كدفاعات لها ضد نوائب الأحداث، كبيرها وصغيرها على حد سواء. وبهذا المعنى يفصح تخيل أحمد مرسى لهذه الصورة عن محور تركيزه، بل حوازه، بتقل الثقافة وبعزلة البشر. ولا يمكن تجاهل جدية هذا التصور، وجدية فنه .

* جوناثان جودمان شاعر وناقد فني أمريكي.

* قامت بترجمة هذه " المقدمة " أمانى فهمى، كبيرة المترجمين بالأمم المتحدة.

أحمد مرسى

جوناثان جودمان

