

Death after him as a cognitive system in contemporary Iraqi art

Tamara Sufyan Yahya^{1*}, Mohammed Ghalloobe Jebur²

1,2 College of Fine Arts, University of Baghdad, Baghdad, Iraq.

* Corresponding author: e-mail: alshabkhoontamara@gmail.com

Received: 04 June 2025

Accepted: 31 August 2025

Published: 30 September 2025

Abstract:

Modernity represents a stage of dismantling old concepts and values and constructing new ones, a process reflected in modern art through the exploration of human essence. These transformations crystallized in the tension between existence and extinction. The structural systems of art have varied with the emergence of new approaches, evolving in parallel with the phenomena, conflicts, and progress of different eras. Art continues to grow and develop, accompanied by shifts in intellectual perspectives within conceptual, philosophical, and cultural systems throughout human thought.

The research is divided into four chapters. **Chapter One** presents the research problem, objectives, significance, and limits. **Chapter Two** provides the theoretical framework in two sections: the first addresses *Representations of Death in Modern European Painting*, while the second explores *Representations of Death in Iraqi Painting*. **Chapter Three** outlines the research community, sample, methodology, and sample analysis, leading to results that serve the research objectives. Among the key findings are:

The theme of death constitutes a fundamental basis through which a range of religious ideas and beliefs are conveyed.

Personality exerts a significant influence on the philosophical interpretation of death, as expressed structurally in works such as Goya's renowned painting *Saturn Devouring One of His Sons*.

Keywords : Death, system, knowledge, formation, contemporary.

الموت بعده نسقاً معرفياً في التشكيل العراقي المعاصر

تمارا سفيان يحيى^١ ، محمد جلوب جبر^٢

الملخص:

تمثل المعاصرة مرحلة تقويض المفاهيم والقيم القديمة وبناء قيم وانساق جديدة تتمظهر فيها فنون حداثية من خلال الانطلاق بالإنسان لجوهره، فتبورت هذه التحولات بجدل بين الوجود والفناء، وتبينت واختلفت النظم التركيبية للفنون مع الانساق المستجدة، فتطورت وتنامت تزامناً مع ظواهر العصور وصراعاتها وتقدمها، فالفن في نمو وتطور دائم يلزمه تحولات برأي فكري للانساق المفاهيمية والفلسفية والثقافية التي مرت على الفكر الإنساني، اشتمل البحث على أربعة فصول تضمن الفصل الأول طرح المشكلة ووضع أهدافاً وأهمية البحث وحدوده. أما الفصل الثاني فقد أحتوى الإطار النظري على مباحثتين الأول (تمثالت الموت في الرسم الأوروبي الحديث)، وجاء البحث الثاني تحت عنوان (تمثالت الموت في الرسم العراقي)، أما الفصل الثالث فكانت الإشارة إلى مجتمع البحث وعينه البحث ومنهج البحث وتحليل العينة من أجل الوصول إلى النتائج التي تحقق أهداف بحثنا ومن بينها:

تعد موضوعة الموت المركز الأساسي الذي يتم اتصال مجموعة الأفكار والعقائد الدينية.
للشخصية البارز في تحقيق فكرة الموت فلسفياً من خلال توظيفها داخل بنية كما في لوحة (جوبا) الشهيرة (زحل يلتهم أحد ابنائه).

الكلمات المفتاحية: الموت، النسق، المعرفة، التشكيل، المعاصر.

الفصل الأول (الاطار المنهجي)

مشكلة البحث: تتمثل المعاصرة مرحلة تقويض المفاهيم والقيم القديمة وبناء قيم وانساق جديدة تتمظهر فيها فنون حداثية من خلال الانطلاق بالإنسان لجوهره، فتبورت هذه التحولات بجدل بين الوجود والفناء، وتبينت واختلفت النظم التركيبية للفنون مع الانساق المستجدة، فتطورت وتنامت تزامناً مع ظواهر العصور وصراعاتها وتقدمها، فالفن في نمو وتطور دائم يلزمه تحولات برأي فكري للانساق المفاهيمية والفلسفية والثقافية التي مرت على الفكر الإنساني، فاقتربت تغيرات الفنون بتغيرات الحياة بكل مفاصلها، فنجد أن فنان الحداثة كرس إمكانية خلق الأفضل للبقاء في العالم الحديث، ليبقى بوعيه مع الوجود المكتمل، وبعد ركوعه أمام الكنائس أو الزهد والإيمان بزمن منتهي، اتخد الفكر الحداثي فكر متغير بزمن يتوقف نحو المستقبل لأن إمكانيات التطور أصبحت لا محدودة، ولا سيما مع اكتشاف الكاميرا في أواسط القرن التاسع عشر، حيث بدأ تقويض قيمة صناعة المشاهدة للواقع، وبدأ يهار ويتساقط الرسم خارج النص أو العمل الفني، وبدأت تقويض حرافية الأداء المتجسد بخبرة فعل اليد في الفن والانتقال إلى حرافية الصورة الذهنية أو المخيلة، مما أتاح أن تنتج أعمال فنية بأفكار الفنان المنتج وليس بيده فقط، إذ أسمت تيات حرافية وجمالية ومدارس ذات تأويلات منفتحة تحمل طاقات فلسفية متميزة، ووفق المطلقات الزمنية والحركات الفنية التي أسست بها رؤيتها فنون الحداثة، ما دعا إلى اعتبار الموضوع بمثابة الأساس الذي انطلقت منه دراسة البحث الحالي المتمثلة بالتساؤل التالي: ما هي الكيفيات التي تحقق فكرة الموت كنسقاً معرفياً في التشكيل العراقي المعاصر؟

أهمية البحث: تأتي أهمية البحث في متابعة الابعاد الفلسفية لفكرة الموت من خلال المنظور الفلسفى والديني والاجتماعى والكيفية والاسلوبية التي جسدها التشكيل العراقي المعاصر.

هدف البحث: يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن ماهية الموت بعده نسقاً معرفياً في التشكيل العراقي المعاصر.
حدود البحث: الحد الموضوعي: وهي فلسفة الموت بعده نسقاً معرفياً في التشكيل العراقي المعاصر. الحد المكاني: العراق.
الحد الزمني من ١٩٥١ إلى ٢٠٢٥.

^١ مدرس مساعد/جامعة بغداد- كلية الفنون الجميلة

^٢ أستاذ /جامعة بغداد- كلية الفنون الجميلة

الفصل الثاني (الاطار النظري والدراسات السابقة)

المبحث الأول (تمثيلات الموت في الرسم الأوروبي الحديث)

فبعد ما كان الفن اي "الرسم الحديث يتناول موضوعات دينية" (Jung, 2012, p. 385)، تحت قوة سلطة الكنائس في عصر النهضة، شهد انقلابات غنية بالمفاهيم الفكرية، واخذت روحانية الرسومات لجدران الكنائس تتضمن "اعتراف الكنيسة بالفن الحديث يعني أكثر من عملية سعة أفق من جهة الكنيسة" (Jung, 2012, p. 386)، اذ تبنت موضوعات الموت والحياة والوجود والبعث والخلود والحساب ليكون الفن تعبيرا عن فكر الدين المسيحي، وصورت الايقونات المسيحية المرسومة على مداخل الكنائس قصة نهاية العالم وقراءات عن فكرة الموت والبعث، كما ان اغلب هذه الايقونات اهتم برسم السيد المسيح وصلبه برؤية قيامة المسيح من الموت وبعثه للناس روحأً وجسداً من خلال اقتران الموت بحقيقة الإنسان الحتمية، فالإنسان في المعتقد المسيحي كائن ثنائي التكوين يتداعى وجوده المادي بتمثيله بالجسد والروح.

ورغم ارتقاء فنون الكنائس والاديرة لأوج عظمتها و الفكر العقائدي للعصور الوسطى الا انه بقي متعايش مع التطور الذي شهدته اوروبا في عصر النهضة فبقي يحدها التمحور الديني حول فكرة الموت، واستلهمت رسوماتها من مفاهيم روحانية الاديان السماوية المتمثلة بالدين المسيحي.

ففي عصر النهضة نجد ان الكلاسيكية استطاعت خلال ميلها نحو الجمع بين المسيحية كعقيدة وسلطة الكنيسة من فلسفة وعلوم وفنون كلاسيكية قديمة من انتاج نسق جديد من القيم النهضوية الحديثة التي تنسجم مع روح العصر الجديد.

وقد ساهم الفنان الكلاسيكي (مايكل انجلو) في بلوغ الفن ذروته المديدة "التي ترأى له بصدق... تمخض عنه عن واقع خاص أكثر حيوية، وعبر الصور الإنسانية في ذلك العالم البطولي عن ثقة بالذات وعن عظمة ووقار وثبات وقد حقق الفنان ذلك في الرسم بالتضليل وبث الحركة الرائعة لإظهار الشكل الإنساني والعالم المنظور سواء بسواء. كما أحدث تأثيراً... تحمل أعماله أحاسيسه الدرامية تجاه العالم وقد سيطرت تلك الأحاسيس على مثاليته الكلاسيكية سرعان ما فتحت له طريقاً نحو شكل جديد في الفن" (Youssef, 2011, p. 106)، في اعماله التي تناولت ثنيات الموت والحياة والثواب والعقاب والجنة والجحيم والدنيا والآخرة والنور والظلام.

فنجد الفن والفنان في تطور متتابع على صعيد اللون والشكل ليتسع بامواله فنا يخلق "هدف فن الباروك لا قناع الرأي بأن هذا المنظور الغامض والخارق للطبيعة حقيقي" (Cohen, 2015, p. 12)، فعبر بمفهوم جمالي قائم على الخطوط والحركة المنحنية ليتدرج نحو العصر الباروكي بتملكه لجرعات تجعله ذات مناعة من نقل الموت الخانق ليواجه بقوه. اذ "يذكروا ذلك بأن الحياة مستمرة. وأئها على الرغم من استمرارها فإنها مرتبطة دائمًا بالموت" (Ahmed, 1998, p. 37)، وبذلك اتخذت فكرة الموت عند الرسامين كعيث ذهني مهم في بعض اعمالهم، فكانت لوحة الفنان (جويا) الشهيرة (زحل يلتهم احد ابنائه) حضور الموت متربع في نزعته الظاهرية للتطلع نحو الوجود الحقيقي للموت، فعندما صور الرسام اسلوبيته بصورة بشعة ومرعبة جسدت من خلالها صورة الموت بالتهام الاب لأبنه، تجلت فكرة الموت بكل حيوياته. وبذلك اتخذت هذه الفنون من الخط الرصين والرمز بالجسم البشري وسيلة في انجازها الجمالي.

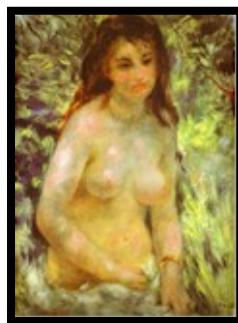
واستمرت التحولات والتغيرات بمختلف المجالات لتعكسها على الفنون بتنوع صراعاتها التي انتجت (الفنون الرومانطيكي) كحركة فنية امتازت في التعبير عن المناخ العاطفي المشحون بالمشاعر القوية كالموت والرعب والخوف والالم والحرية. فبات الفنان الرومانطيكي يعيش حالة سلب وسحق واغتراب تشبه مفاهيم الموت، اذ "تظهر فيه روح هائمة داخل مملكتها الخاصة، محطمة الأقنعة الحسية ومنسحبة إلى ذاتها" (Ibrahim, 1997, p. 150)، فظهرت ثيمة الموت بقوة تتصاعد الوجдан عندما صور الفنان (ليوجين ديلاكروا) في لوحته (الحرية تقدّم الشعوب) التي ناشدت الكيان الداخلي متذكرة من صور الواقع المحملة بمشاعر الالم والامل المتفعل بأعنف الحركات واكثرها ديناميكية، فتمثلت بفخواها بمنطق فني رومانتيكي يحتوي مفهوم الموت بين طياته من حيث للموت تعبيرا عن التضحيات التي قدمها افراد الشعب، فعكسـت الرومانـطيـكيـة مشـاهـدـ النـضـالـ ومـجـدـ الـبـطـولـاتـ فـيـ عـصـرـهاـ مـسـجـلـةـ مشـاهـدـ الـكـفـاحـ الـإـنـسـانـيـ بـدـمـاهـاـ وـتـضـحـيـاتـهـ،ـ وـالـرـوـمـانـطـيـكـيـةـ بـدـعـوـتـهـاـ لـالـحـرـيـةـ فـيـ مـجـالـ الـفـنـ عـدـتـ بـأـهـمـ مـضـامـينـهـاـ اـسـتـحـضـارـاـ لـلـوـجـوـدـ،ـ فـظـهـرـ الـفـنـ الـحـدـيـثـ بـمـعـقـدـاتـهـ الـمـتـبـاـيـنـةـ نـتـيـجـةـ لـلـصـرـاعـ الـرـوـمـانـطـيـكـيـ ضـدـ الـسـلـطـةـ وـالـكـنـائـسـ بـعـدـ انـ دـعـتـ الـىـ نـبـذـ الـالـتـازـ بـالـتـقـالـيدـ وـالـاعـتـمـادـ عـلـىـ الـاسـتـكـشـافـ لـلـتـعـبـيرـ فـيـ مـعـالـجـهـاـ لـكـافـةـ الـمـوـضـوـعـاتـ الـمـتـعـلـقـةـ بـالـمـوـتـ وـالـحـيـاةـ.

وبعد تنامي الفنون بتحولات و تغيرات الحياة الحديثة والمليئة بالمفاراتقـاتـ والتناقضـاتـ الـيـجـمـيـلـ وـالـقـبـيـحـ وـالـحـقـيـقـةـ وـالـزـيـفـ وـالـخـيـرـ وـالـشـرـ وـالـمـوـتـ وـالـهـدـوـءـ وـالـصـخـبـ وـالـسـكـونـ،ـ كـانـ الـفـنـانـ فـيـ هـذـاـ الـوـسـطـ مـتـعـطـشـ لـلـتـمـسـكـ بـشـيـءـ حـقـيـقـيـ حـتـىـ فـيـ الـلـحـظـةـ الـيـرـىـ فـيـهـاـ الـأـشـيـاءـ تـبـدـدـ وـتـلـاـشـيـ،ـ فـظـهـرـتـ (ـالـفـنـونـ الـوـاقـعـيـةـ)ـ الـيـ تـصـورـ الـعـالـمـ الـحـقـيـقـيـ،ـ اـذـ "ـأـنـ (ـالـوـاقـعـيـةـ)ـ تـخـفـيـ وـرـاءـ تـصـوـيـرـ ظـاهـرـةـ الـحـيـاةـ وـشـكـلـاـهـاـ الـيـوـمـيـ ماـ يـجـريـ مـنـ غـوـصـ فـيـ الـأـعـماـقـ وـكـشـفـ الـجـوـهـرـ الدـاخـلـيـ وـالـمـثـلـ الـأـعـلـىـ،ـ أـيـ إـنـ الـفـنـ الـوـاقـعـيـ لـاـ يـقـدـمـ نـفـسـهـ حـاضـرـاـ لـلـمـشـاهـدـ،ـ بـلـ إـنـهـ وـمـنـ خـلـالـ الـوـحدـاتـ الـصـورـيـةـ الـمـلـمـوـسـةـ وـالـمـرـتـبـةـ وـالـمـتـرـابـطـةـ وـحـرـكـتـهـاـ،ـ يـعـطـيـهـ إـمـكـانـيـةـ أـنـ يـكـتـشـفـ بـنـفـسـهـ صـورـةـ الـحـيـاةـ وـصـورـتـهـ أـيـضاـ"ـ (Al-Agha, 2007, p. 28).ـ فـتـصـبـ الـصـورـةـ الـمـكـتـشـفـةـ تـعـبـرـ عـنـ مـفـهـومـ الـمـوـتـ الدـاخـلـيـ لـلـإـنـسـانـ مـنـ الـمـنـفـسـيـ نـتـيـجـةـ الـفـقـرـ الـذـيـ تـعـيـشـهـ الـشـخـصـيـاتـ فـيـ لـوـحـةـ (ـكـاسـرـوـاـ الـحـجـارـةـ)ـ لـلـفـنـانـ (ـغـوـسـتـافـ كـورـبـيـهـ).

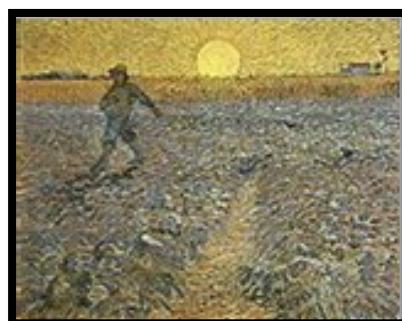
فقد واجه فناني الحداثة فكرة الموت بتحدي وسخروا أجسادهم وحواسهم نحو الوجود، فأسسوا فنون تتغنى بالألوان والأشكال وسط الدمار والعدم والموت الموجه من كل صوب حتى من أجسادهم التي بدأت تستنفذ قواها، اذ تعد هذه الفنون انعطاف هائل لتاريخ الفن تشكلت بفعل التغيرات والتحولات التي رفضت إقامة تصور ثابت للعالم، فبعد ان تشبعت بصيرة الفنان بتركهم هائل من الموروث الصوري لذاكرة ما سبقته من صور واحادث وظواهر، حان البحث عن منظور مستحدث يتميز بقفزة هائلة لحجم وعي مضمون المنتج الجمالي، فأستطاع ان يتبع وعي الفنان عن حس التقليد بعد ان اماتته المحاكاة المذهلة للصورة الفوتوغرافية. فقدم نتاجاته لفنون حديثة بتصورات ذات علاقات مستجدة بين العالم والنص البصري ذات الطابع اللوني تمثلت بالفنون الانطباعية، التي تبنت ظاهرة الوجود وعلاقتها بحضور الأنماط التي تحكمه صبرورة متوجهة نحو مفهوم الموت، فالفنان الانطباعي انعكس تصوراته بشكل تغيب الحدود والكتل والأعمق وتلاشت في ضباب من الألوان المضاءة لديه، وتمثلت بحالة وجданية لمقارنات الموت والحياة. وكما موضح في لوحة (عارية في ضوء الشمس) للفنان (رينوار) المحسدة لحظات الحياة التي تمر بقلق وخوف فيتقرب الانسان بعدها حتمية موته، اذ قدم الفنان نتاجات "تميزت بجمال أولانها الا من شخصيتها المنقوله من الواقع الذي دب فيه الفساد... ولكنها غنية ونابضة بالحياة" (Hassan, 2020, p. 265)، فصورة الحياة منطلقة من عمق تشاومي في جوهرها القلق الوجودي المضمور بداخل الانسان، ليبالغ الفنان رينوار بتصوير جسد المرأة العاري مؤكدا على ان الحياة قصيرة ونضارة وحيوية الجسد ستبلی وتنهي عند الموت المرتقب بطبيعة الواقع.

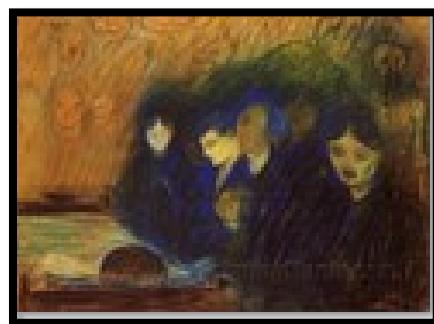
شهدت بداية القرن العشرين أكبر طروحات علمية انعكست على روحية الفن بصيغ مستحدثة للوجود جعلت من الممكن استشفاف روحية الشعور بالاحتمالات المزاجية للون والخط من خلال سلم النغم اللوني مما أعطى إحساس بالتوازن والسكون، فنتجت عن تلك الطروحات فنون ما بعد الانطباعية ومن ابرز فنانيها (بول سيزان) الذي صور لوحاته بالحركة الجدلية بين الوجود الداخلي للفنان والوجود الخارجي للعالم، ليعيش عند نقطة التقاء كل انفعالات الوجودية إزاء مفاهيم الموت والحياة والعدم والفناء، وكيف جسد تجربة الموت بأشكال اقحمها بهياكل الجماجم البشرية.

وكذلك الفنان (فان كوخ) الذي وجد في مظاهر الحياة سحنات الموت، ففي لوحته (الحاصل) عبر من خلالها عن غموض صورة الموت المتضمنة بشبح الحاصل، وكأنه يعني البشر مثلاً يعني حبات القمح المتوجهة بحرارة الشمس، فنلاحظ صورة الموت تمضي بطريقها والشمس تغمر فضاء الكون كله، فقد عانى من ألم نفسي وآسي وشاهد وطأة الموت من جوع وفقر، مدركاً أن النهاية الحتمية لكل حياة الموت المحظوم.

وبعد تباين الفنون بتراثها ومفرداتها ومخرجاتها جاءت الفنون التعبيرية محملاً بمعالجات فنية وجمالية تتضمن بأرتباطها لقوى الفناء التي تعمل على إبعاد الفرد عن الإنسانية وإقصائه عن المجتمع. حيث نجد "إن هدف الفن الحديث هو أن يعبر عن الرؤيا الداخلية لدى الإنسان وعن الخلافية الروحية للحياة والعالم... فأسلوب التصوير وطراز العمل الفني الحديث ونوعيته..." يتوجب عليه أن يعود نفسه على أنواع جديدة من الخط واللون... يكون بإمكانه الحكم على قدرتها التعبيرية ونوعيتها" (Jung, 2012, p. 349)، فكانت رؤيتها لحالات الموت التي تقف خلفها مظاهر الخوف والرعب داخل ذات نظرة وجودية يعي فيها الإنسان موت الأشياء من حوله، فكانت رؤية التعبيريون للموت تمثل في تجارب الحياة المقتربة فيها البداية من النهاية. لذلك حاول الفنان التعبيري (ادفارت مونك) في لوحته أن يصور القلق المتشائم تجاه الحياة في وجوه مكتئبة وشاحبة لأشخاص غارقين بالوحدة ومهددون بالموت.

وازاء ذلك وبعد تلك الحركات المتعددة ظهرت الفنون الوحشية كحركة تمردية، خلقت من انفصال وفقدان وحدة البناء واللون سطح يدرك باللمسة البصرية الجمالية، لتزج تنظيم العناصر بتمزيق الشكل وخلق عالم مليء بأشكال الطبيعة ذات الفوضوية في تركيب وتجميل استخرجه الفنان من هذه الفوضى بتركيبب جمالية نقية تخاطب الشعور بكل سلاسة، فتمثلت فكرة الموت للأبعاد المفاهيمية والجمالية لدى الفنان الوحشي (هنري مatisse) بأسلوب ينغلق بكتبت تقلبات الخيال لصور الواقع، فقد خلق ماتيس فن

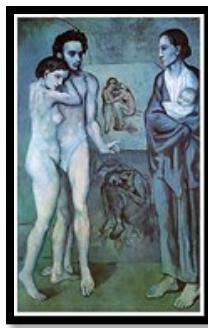
مجرد من الوجود المظلم كون هدفه النقاء والتحرر من اهوال الحرب وفظائعها، فحارب في داخله قوى الظلام وأشباح المجهول وقدم الجمال كصورة تواجه وجه العالم المشوه دون أن يجعل من العمل الفني مشهداً للانتقام المعنوي على ظلم الواقع أو مشهداً مثيراً للشفقة على الإنسان المنقاد صوب الموت، حيث اتخذ منه دلائل وجوده معتبراً أن الموت هو الحياة، وأن الحياة تؤكّد نفسها بالموت.

لم تعد لفنون الحداثة قوانين صارمة لمنج معين، فكل نتاج يقع تحت قوانينه المعتمد عليها، فظهرت التكعيبية وأزاحت الرؤية المحدودة للعين التي ترى الظواهر من زاوية واحدة، وتكريراً للرؤيا الكلية المحبيطة إزاء الظواهر تطلب من الفنان وضع فجوات ووصلات محيرة بين الأجزاء التي تركت الشكل بطر الظاهرة كشكل لا كموضوع، إذ إنه طرح الشكل بعلاقات بين أجزاء منظمة كطريقة معينة يكشف عن إمكانيات تكرار عملية التنظيم بشكل لا نهائي، فكشف الحقيقة يستوجب سلب الذات للموضوع وإعادة خلق الظواهر بتفكيكها وتحويلها إلى حطام في ذاكرة الفنان.

فقد أماتت التكعيبية الواقع المرئي وأحيطت التصورات الذهنية على المستوى التشكيلي ملغية المعاني الرمزية المتعارف عليها نحو رمزية فعلها مزاجية الفنان وعاطفته وتجربته المعاشرة على المستوى الشخصي.

وقد استمر الأسلوب التكعبي بمحاولات تعبيرية وسريالية مع الفنان (بابلو بيكاسو) الذي اعتبر رحلة حياته الفنية رحلة كفاح وانبعاث إزاء الموت الكامن في أسلوبه لمرحلة زمنية معينة، فصور بيكاسو أطفاله وزوجاته بأسلوب يميل للهروب من التشوّهات التي تظهر بشكل دائم في فنه من خلال عدم رسم الانحرافات المكانية في صورهم لإلغاء تهديد الموت، وازاء ذلك نجد ان لغة الفن غير عاجزة عن الرد بقوة إزاء سلطة الموت، ومواجهة أزمات الموت القاهرة، إذ خاض الفنان تجربة مغامرة العيش تحت شعار الفن استمرارية مواصلة الحياة الآمنة.

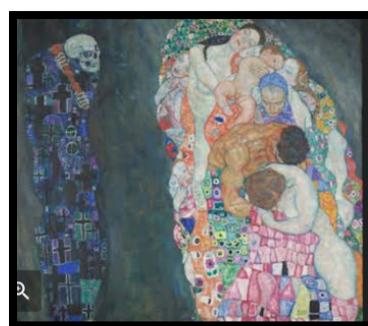

ظهرت الفنون التجريدية باعتمادها على اشكال تناهى عن مشاهدة الشخصيات لصورها الواقعية، إذ جعلت الرسوم التجريدية من حضور الموت عتبة خلاص لتجربة تشبه تجربة المتضوف في جهاده ليصل إلى حالة من النقاء داخل نفسه وعن طريق الاتصال بالطلق، فالتجريد يزكي من الموت فكرته المحبطة للعزيمة كونه يصيب جسد الظواهر بالموت، ففكرة الموت تعيش مع الفن التجريدي بتجربة ميتافيزيقية تحيا بالتعالي نحو المطلق. إذ ظهرت اساليبها " بدايات الفن الحديث في أوائل هذا القرن العشرين. وكانت أهم شخصيات تلك المرحلة الاستهلاكية وأكثرها تأثيراً الفنان كاندينسكي... إذ أصبحت اللوحات التجريدية تماماً والخالية من أي ترتيب منظم للأشكال والألوان هي الشكل الأكثر غلبة في الرسم. بمقدار ما كان يتحلل الواقع يشتد ويتعمق، كانت اللوحة تفقد مضمونها الرمزي" (Jung, 2012, p. 376)، مما اسس لتقديم مبررات التفسير والتأنويل في منطقة نتاجاتها

الفنية، ولاسيما مع الاحداث والتغيرات المرافقة لظهورها، وازاء ذلك فان مفهوم فكرة الموت تجلی بكل انعكاساته وابعاده على الانسان وحياته والاضطرابات لحياة الفنان بتجرياته الفنية، فإحساس الفنان (كاندينسكي) بانهيار العالم من حوله انعكس على تمثله للموت تشكيلياً من خلال تعبيره الروحي المنعكس للتصوير الداخلي لطبيعة الكون.

فنجد الحركات التي ظهرت بكلياتها تعد متواالية وتابعة في انتاج ما يوصف بالجديد مع كل زمن، لتحظى بتنامي كان مع تخطي الحرب وصولاً إلى تخطي أساسيات الانسان وإعادة قراءة وجوده وتجاوز ذاته التجسدة في جسده لعوالم اغرقته بعضها بصراعات ويلات وكوارث اهوال الحرب وتبعاتها من فقر وحزن وموت. فأرتدى الفن معطف الألوان الداكنة والرموز المكتبة ليقترب من تمثيل فكرة الموت والتي تلازمها فكرة الحياة المفعمة بالاشراق والبهجة. فصور الفنان (غوستاف كlimt) رؤيته بالذات المنعكسة من خلال هذه الثنائية في لوحته (الموت والحياة) ليستكشف مخابيء الحزن والخوف مع الابتسامة المستهزة بمنعة الحياة لأدراك نهايتها الحتمية صوب الموت.

المبحث الثاني: (تمثالت الموت في الرسم العراقي).

بعد ان كان الفن بنتاج اعمال فنية تقوم على آليات تخلد حدثاً أو شخصية أو لمنعة المحاكاة أو لأهداف ذاتية يطرح من خلالها الفنان فيضاً من المشاعر الوجданية المعينة والأهداف جمالية متمثلاً لقيم فكرية خالصة تتanax من خلالها قضية الموت، فتحولت لتنخلع عن قيمها الجمالية والأخلاقية وذوقها الرفيع والمدمر لكل ما هو جميل، فظهرت مع بداية الحرب العالمية الأولى في مجال الأدب والفن الحركة الدادائية... وانتقلت بعض مظاهرها لاحقاً، إلى أماكن أخرى من العالم" (Amhaz, 2009, p. 247)، فانبثقت اعمال فنية بأيدي عراقيية كالفنان سلام جبار فأنتاج دادائية محلية عراقية تتغذى على خراب الحرب وانهيار المعنى، خاصة من حيث تفكير السردية والاستهزاء بالثوابت. فلم تكن الدادائية حركة فنية فحسب بل انها حركة فلسفة حياة كاملة، حيث ماتت مفاهيم القيم الجمالية، ولم يعد الفن بأي حال من الأحوال نافعاً في تضميم الجراح النازفة لأي مجتمع يخوض حرباً، "فمن البداية كانت حركة الدادا بمثابة نزعة عالمية واعية، حاولت أن تهز كل الممارسات التقليدية للفن، وتتحدى القيم الاجتماعية السائدة، أكثر مما حرصت على خلق طراز جديد في الفن ذاته" (Alwan, 2011, p. 148)، فجعلت من الفن غاية للتعبير عن مزيج من حالة الفوضى والالم والخراب والعبث والعدم والموت.

فنجد ان الفنون لم تعد قادرة على استيعاب مأساة الموت التي حصّدت الارواح في الحروب ومخاضاتها، فازدرت جميع المقدّسات والقيم التقليدية التي كانت سائدة قبل الحرب، وجسّدت فكرة الموت في انتاجاتها، اذ " هاجمت الدادائية في كل مكان، القيم السائدة، وأعلنت عن عبئية العقل والمنطق والعلم بدعوى انها فشلت في إيقاف الحرب " (Alwan, 2011, p. 147).

تجسيد الفنان العراقي سلام جبار فكرة الموت بأسلوب نceği هذيانى، عندما جعل الموت يتجلى بتمثيلاته و بھلوسته، حيث يتميز بتركيزه العميق على الجسد الإنساني كوسيلة للتعبير عن الألم والموت والكوابيس واللاجدوى ، وهو يصور تراجيديا المشهد وفق تراتبية ايقاعية في الأشكال والألوان والظلال والنور، فيستمع ويهدوء لموسيقى تصويرية مناسبة، ترتفع صاحبة تارة ليعلو صوت النساء المنتجفات، وتنخفض تارة أخرى، فهذا الرسالة الإبداعية التي يعيدها الفنان المقتدر سلام جبار تجاوزت كشف ومضمون مقدراته الرصينة الفاعلة في إعادة الأثر إلى الاذهان مرة أخرى، كما في عمله :

ليعبر عن نفي الواقع من خلال أسلوبه الفريد في الفن العراقي لعالم الفن والسحر والمذيان، كما أختزلت بعض نتاجات الدادانية فكرة الاعمال الجاهزة والخارجة عن النسق المؤلوف وموت المشاعر والاحاسيس بكل ما هو جميل وتحطيم القيم الجمالية وموتها وانهاكها من وجهة نظر (مارسيل دوشامب) من خلال المبولة التي اطلق عليها (الينبوع).

حيث تناولت هذه الاعمال فكرة الموت التي كان لها دور اساسي لتغنى بها معزوفة حزينة تعكس ظاهرة انتجتها الحروب لأي شعب من الشعوب يتعرض مثل هذه التكبات، حيث "دعت التيارات الفنية المعاصرة ومنها الدادانية الى التحرر من مختلف أنواع الكبت الجسدي والفكري والسياسي، وتحث على الفوضى وترفض الحاجز المصطنعة، سواء بين الفنون على اختلافها، أو بين الفن والحياة" (Alwan, 2011, p. 257).

فأستمد الفنان ماهود احمد من افكار الموت مواضيعه، فالمتغيرات التي حدثت نتيجة الثورات قدمت اهداف وغايات للفن ذاته، إذ لم يعد الفن واجب قيمي واخلاقي وديني وسياسي بل تسيّدت ارهاسات الفنان وانفعالاته التي كانت في غاية العبث بالقيم والايقونات على التيارات الفنية، و"لعبت دوراً في تشجيع الفنانين على تحرير رؤيتهم، وعدم التخوف من مغامرات إبداعية جديدة تغاير ما هو مأثور من تيارات سابقة، كما في عمله :

وكما بدأت الدادا في لحظات حماسية هوجائية انتهت ولم تستمر طويلاً، إلا أنها مهدت لحركة أكثر ثباتاً هي الحركة السريالية" (Alwan, 2011, p. 154).

فظهرت حركات بمفاهيم اتخذت حافز التميز من خلال التحفيز لتأويلات متعددة ذات بيانات وتصريحات مؤطرة بعوالم الأحلام المرعبة والكوابيس التي تنكر الواقع وتزدريه، فالواقع مرعب مات قبل أن يحيا. ليصور الفنان ما يشعر به من دون الاستعانة المباشرة ما لا يصور العالم المري و لا بالصور التي تقدمها له وسائل الثقافة السائدة، كال التاريخ او الاسطورة او الدين، مستخدماً الوسائل التقنية الملائمة للتعبير عن عوالم الفنان الخاصة. لتشكل إحدى سمات الفن المعاصر البارزة الذي كان همه الاساسي الاستنباطي تشكيلياً وتقنياً. حيث ترتبط السريالية بظاهرة فنية تشكيلية لحركة تطور الفكر المعاصر" (Amhaz, 2009, p. 275)، وكانت مناظر ومشاهد الحروب مؤلمة وبشعة وتمثل بالموت باعتباره رماد حريق الحياة، فتمرد الخيال على الواقع تمرد حتى على الموت، حيث الفنان السريالي يقود اللاوعي بالخلود من خلال قوة الخيال وصور الأحلام الوعائية واللاوعية المسيطرة ، كما هي الحال في عالم الطفولة والحرية والخيال والجنون وما يتصل به من هذيان وهلوسة" (Al-Tahir, 1997, p. 81)، ومن اهم فناني الحركة السريالية ومؤسسها الفنان العالمي (سلفادور دالي)، حيث نجد "في لوحته أشلاء الحرب الأهلية يمطر وجهها بشرياً ويشكل أطرا فه الممتدة وتحولها إلى أشلاء شبه منصهرة في جو من أثار الدمار، كي ينبه الجنس البشري إلى أثار الخراب" (Alwan, 2011, p. 164)

وازاء ذلك نجد ان الفنان العراقي يستطيع أن ينصب له وجود بديل عندما تضيق به الحياة ويتمثل عن طريق الخيال والحلم والاسلام للاوعي لخلق صور جديدة والتلاعيب بمحاجيات العالم الخارجي سواء بمفاهيم فكرة الموت او فكرة الحياة، لهذا نجد ان الفنان محمد عارف فضل أن يعيش وجوده الفني في منطقة الأحلام والخيال والتمنيات التي تقربه من عالم اللاوعي و ذلك باقتربه من نفسه وجعله وبالتالي منسجماً مع الطبيعة بحلوله الخيالية فيكون اقدر على مواجهة تهديدات الحياة ومنها الموت. كما اقرب بمحبة من فن الأيقونة الروسية، الذي ترك أثراً عميقاً في أعماله لاحقاً، ليس ك مجرد تمثيل ذهني، بل كبنية إدراكية منحته قدرة على توليد دلالات جديدة، وجعل العالمة الأيقونية محوراً للتأويل والتاليف مع تجربته الواقعية للموت ، كما في عمله :

إن الخيالات والأحلام هي ملجاً للإنسان التي يحتوي عن طريقها من الرصاصات القاتلة التي يطلقها العالم الواقعي الوجودي، فتتisperت في الرسم المعاصر كفعل انتزاعي قدمت استدعاها بمغادرة الأشكال والأساليب التقليدية المألوفة بعنوانين كسرت النسق المتداول، وقدمت نصوصها باشكال بعيدة عن المنطق العقلي والواقع المتأخر.

الفصل الثالث(اجراءات البحث)

منهج البحث: اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في إتمام هذا البحث، الذي يعرف بأنه " وصف ما هو كائن فهو يستطيع أن يصف ظروفها وممارسات معينة توجد العلاقة بين الأهداف المرسومة وما يتم تعليمه وان يكشف عن الاتجاه والميول والقيم والأحوال النفسية" (Saeed, 1990, p. 101)، إذ يوفر هذا المنهج إمكانية البحث في الأبعاد الفلسفية عبر تحليل عينة البحث القصدية للوصول إلى أهداف البحث.

مجتمع البحث: إن مجتمع البحث هو " جميع الأشخاص التي تكون مجال مشكلة البحث، وان دراسة مجتمع البحث الأصلي تتطلب الكثير من الوقت والجهد ولذلك فان العينة التي تؤخذ لدراسة مجتمع البحث تكون كافية للوصول إلى نتائج الدراسة" (Obaidat, 2016, p. 94)، ونظراً لاتساع المدة الزمنية لعينات البحث والتي تتضمن عدداً كبيراً جداً من اللوحات التشكيلية ذات البعد الفلسفي الخاص بموضوعة الموت، ارتأت الباحثة أن تعتمد على عينة قصدية ضمن مجتمع البحث تتضمن على اعمال فنية لموضوعة الموت والتي استهدفت توظيف عناصر اللوحة التشكيلية في تجسيد فكرة الموت فلسفياً لتتيح للباحثة تحليل العمل الفني. عينة البحث: تم اختيار عينة قصدية تتوافق مع حدود البحث الزمانية والمكانية والموضوعية، هذه العينة تتطابق مع متطلبات موضوع البحث، ولا تتمتع به من ابعاد فلسفية متميزة لموضوعة فكرة الموت العمل الفني بشكل جيد، ومن اللوحات التي حازت على اطراء المختصين.

أداة البحث: ستعتمد الباحثة على مؤشرات الاطار النظري كأداة للتحليل بعدأخذ موافقة لجنة الخبراء المختصين في شؤون الفنون التشكيلية عليها وهي كالتالي:

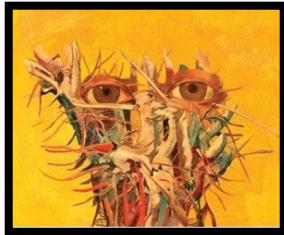
١. تعد الشخصية المرسومة إحدى المظاهر التشكيلية الدالة على الأبعاد الفلسفية لفكرة الموت، إذ تمثل الحضور البشري المباشر في فضاء اللوحة بوصفه كبنونة تتأرجح بين الوجود والعدم فيعمل الفنان من خلال إعادة تشكيل الجسد الإنساني وتفكيره وتغييبه جزئياً، على تمثيل الموت كحالة وجودية مرتبطة بتجربة الإنسان في هذا العالم.
٢. يشكل اللون عنصر فعال في بناء التكوين التشكيلي داخل اللوحة، حيث يمتد ليؤسس فضاءات ومحاور متباعدة في دلالاتها الرمزية، ليعبر الفنان عن الثنائيات المقابلة مثل الحياة/ الموت، الوجود/ العدم، النور/ العتمة، إذ تستثمر هذه الثنائيات بصرياً لتعزيز الأثر الفلسفي والوجوداني في العمل الفني والتي تمثل بالوجود والعدم او الموت.
٣. الرموز الصورية والأشكال البصرية المستخدمة في الرسم تعد مركبات تأويلية تسهم في التعبير عن ماهية الحياة والموت باعتبارها منظومات دلالية تستند إلى خلفيات ثقافية وفكيرية. وُستخدم هذه الرموز - سواء كانت جماجم، أجساداً ممزقة،

مفاتيح، أبواب، أقنعة، أو عناصر مجردة – للإشارة إلى الفنان، أو التحول، أو عبور الكائن من الوجود إلى العدم، بما يحمله ذلك من أبعاد فلسفية وأسطورية تتقاطع مع رؤية الفنان للعالم .

صدق الأداة: لتحقيق أعلى قدر من الصدق لأداة بحثها قامت الباحثة بعرض المؤشرات على لجنة الخبراء والمحكمين وحدة التحليل. ستعتمد الباحثة (اللوحة) بوصفها وحدة للتحليل، بغية الوصول إلى مضمون العمل الفني، لأنها يعطي وصفا دقيقا لاشتغال عناصر اللوحة التشكيلية في توضيح الأبعاد الفلسفية لفكرة الموت، بوصفه وحدة تحليل رئيسه.

تحليل العينة :

العينة رقم (١)

اسم الفنان: كاظم حيدر

اسم العمل: وجه الشهيد

المادة: زيت على القماش.

القياس: ٨٠ × ٨٠.

تصور اللوحة وجهها إنسانيا متلخصا بتكونين بصري معقد، تعكس من خلاله رؤية كاظم حيدر للموت كتمزق وجودي لا جسدي، حيث تبرز العينان كشاهدين على العذاب أو البقاء، في وسط تشابك عضوي يوحى بالمعاناة والاغتراب، فالعمل يزاوج بين الرمز والشحنة الشعرية ليعبر عن فناء الذات وتحولاتها في مواجهة الألم أو فقد، كما تقدم هذه اللوحة قراءة جديدة لمفهوم الموت، لا بوصفه انقطاعاً بيولوجيًّا، بل كتمثيل لأنهيار تراكمي للهوية. تشظي الوجه يقف رمزاً لما تبقى من الإنسان بعد أن تفتت بفعل عوامل وجودية وتاريخية، بينما تبقى العينان، كعنصر حي، شاهداً على المعاناة، وصدى أخير لما كان ذات يوم كائناً بشرياً كاملاً.

العينة رقم (٢)

اسم الفنان: علاء بشير

اسم العمل: العدم

المادة: زيت على القماش.

القياس: ١٠٠ × ١٠٠.

تصور اللوحة لحظة الموت كحالة وجودية من التلاشي التدريجي، فالجسد لا يقاوم بل يسلم، وكان الموت هنا ليس نهاية، بل انطفاء بطيء للكينونة، حيث يتماهى الإنسان مع فكرة فنائه منذ لحظة وعيه بذاته، فالكرسي الذي يتقوس مع الجسد لا يبدو فقط أداة جلوس، بل يتحول إلى رمز للثقل أو الأسر، إنه يمثل قيود الجسد و حتى قيود المجتمع، وكان الإنسان حتى في لحظة موته لا يملك الانعتاق الكامل، أما اللون الوحيد الزاهي في اللوحة هو القماش الأحمر، ويقف كعنصر دال على المعاناة، وربما على الحياة التي لم تزل تترك أثراً حتى في مشهد الموت. أي بوصفه ما تبقى من الهوية أو الذاكرة أو حتى دلالة على فقد العين، فالأخضر يعني التزف الوجودي فاللوحة تمثل تأمل مير في المصير البشري وتطرح تساؤلات وجودية عن الموت والهوية والعزلة، إنها صرخة صامتة، أو تأبين بصري للإنسان المعاصر الذي خسر صلته بالحياة، دون أن يجد عزاء في الموت.

العينة رقم (٣)

اسم الفنان: مؤيد محسن

اسم العمل: ضحايا بلا أسماء

المادة: زيت على الakanrina

القياس: ١٠٠ × ١٠٠.

هذه اللوحة تجسد مأساة الإنسان في مواجهة فقدان الأمل والعدم لكن عبر رموز الأمل والاستمرار، فالمرأة ليست مجرد أم بل تمثل الكينونة التي تختار الحياة رغم القسوة. والجسد الأنثوي عادة ما يحمل ثنائية الحياة والموت، كما يمثل الجسد الجريح أو العاري عدم الاستسلام للاندثار بل يتحرك نحو الأمل. غياب المعالم الحضارية، وصمت الخلفية، يوحيان بأن الشخصية تنتهي إلى عالم ما بعد الكارثة، كما لو أنها الناجية الوحيدة من موت جماعي. هذا يشبه سيارات الحروب أو الإيادات أو التهجير القسري، مما يجعل الموت هنا تجربة جموعية متكررة في الذاكرة العراقية الحديثة.

النتائج:

١. تعد موضوعة الموت المركز الأساسي الذي يتم إصال مجموعة الأفكار والعقائد الدينية.
٢. تعمل فكرة الموت بالهوض فلسفياً كما في أعمال (مايكل انجلو) التي تناولت ثنائيات الموت والحياة والثواب والعقاب والجنة والجحيم والدنيا والآخرة والنور والظلام.
٣. للشخصية الأثر البارز في تحقيق فكرة الموت فلسفياً من خلال توظيفها داخل بنية كما في لوحة (جوبا) الشهيرة (زحل يلتهم أحد ابنائه).
٤. يعمل الرمز كدلالة فلسفية تحيل إلى أفكار متعددة من خلال توظيفه ضمن البناء التشكيلي للمشهد كما في (ليوجين ديلاكروا) في لوحته (الحرية تقد الشعوب)
٥. ترتكز التمثيلات الفلسفية داخل لفكرة الموت من أجل طرح موقف فكري تجاه بعض العقائد الدينية كما في في لوحة (كاسروا الحجارة) للفنان (غاستاف كوربيه).

الاستنتاجات:

١. يمتلك الفن السريالي القدرة على انتاج انواع الأفكار الفلسفية الخاصة بالحياة والموت أو الوجود والعدم من خلال البناء الصوري.
 ٢. يعتمد البناء البلاغي ضرورة في مخاطبة المتلقي فكريًا عن طريق توظيف عناصر اللوحة من خلال بناء الرموز والظل والضوء.
 ٣. تمثل الشخصية مركز اساسي لخلق جمالية الصورة من خلال توظيفها في العمل الفني.
- الوصيات: توصي الباحثة بالتأكيد على الصياغات الجمالية في بناء الصورة الجدارية.
- المقترحات: تقترح الباحثة بأجراء دراسة عن فلسفة الموت وتمثيلاته في الفن التشكيلي.

References:

- Ahmed, A. (1998). *Death Anxiety*. Kuwait: National Council for Culture, Arts and Letters.
- Al-Agha, w. (2007). *Abstract Realism in Art*. Lebanon: Arab Foundation for Studies and Publishing.
- Al-Moussawi, S. (1989). *The Actor Between Stereotype and Creativity*. Baghdad: Al-Qadisiyah Newspaper, Culture/Seventh Art.
- Al-Tahir, A. (1997). *Introduction to Literary Criticism*. Beirut: Arab Foundation for Studies and Publishing.
- Alwan, M. (2011). *History of Modern Art*. Baghdad: Dar Al-Kutub and Documents.
- Amhaz, M. (2009). *Contemporary Artistic Trend*. Lebanon: Al-Matbouat Company for Distribution and Publishing.
- Cohen, G. (2015). *Principles of Art History*. (I. Mughair, Trans.) Amman: Zahran Publishing and Distribution House.
- Hassan, M. (2020). *Art and the Dialectic of Reception*. Iraq: Dar Al-Fath Printing.
- Ibrahim, A. (1997). *Western Centralism - The Problem of Formation and Self-Centeredness*. Beirut: Arab Cultural Center.

- Jung, C. (2012). *Man and His Symbols - The Psychology of the Unconscious Mind*. (A. Nayef, Trans.) Damascus: Dar Al-Takween for Authorship, Translation and Publishing.
- Obaidat, D. (2016). *Scientific Research: Its Concept, Tools and Methods*. Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi for Publishing and Distribution.
- Saeed, A. (1990). *The Science of Research Methods*. Mosul: Dar Al-Hikma for Printing and Publishing.
- Youssef, S. (2011). *Art in the Renaissance Era*. Jordan: Al-Majdalawi Publishing House.