

المرأة في رسوم جواد سليم وبيكاسو

م . سلام أدور اللوس*

الخلاصة:

احتفظ الإبداع في الفن، منذ انطلاقة الأولى بصفته منتجاً ذكورياً في غالبته، ومنتجاً يثير الدهشة والانتباه ان كان انثوياً. ربما يكون لدى علماء النفس والاجتماع جواباً مقنعاً، او تعليلاً منطقياً لذلك، لكن ما يهمنا هو كيف استعرض الفنان الرجل، نظرتة الى المرأة، كيف كان وقع كل تلك الافكار والرغبات والحاجات الملحة نحو الآخر، في نتاجهم الفني؟.. اننا نجد بين الحين والآخر اعمال بعض الفنانين وقد اظهرت اهتماماً عالياً بالمرأة في الشكل والمضمون حتى غدت قضية، وربما هدف، تكاد لا تخلو معظم اعماله منها، سواء كان العمل يناقش قضية انسانية ام استعراضاً لجماليات الشكل الانساني، وقد مثلت رسوم جواد سليم التربة الخصبة لدراسة من هكذا نوع اذا ما استعرضنا وبصورة سيرة عدداً من رسومه. ولم يكن بيكاسو بعيداً عن ذلك اذا ما علمنا ان القليل من اعماله هي التي غابت عن فضاءاتها المرأة، وبأزاء ذلك تكمن احد الاهداف الحقيقية لهذا البحث في الكشف عن نوعية المضامين الفكرية والانسانية المرتبطة بالمرأة في رسوم جواد وبيكاسو، وبيان دورها واهميتها، وعن اوجه التقارب والاختلاف بين ما قدم خلال مسيرتهم الفنية، وقد بوبت في الفصل الثاني مجموعة من المباحث بما يغني الباحث و القاريء من المعرفة. التي مكنته من اتمام عملية التحليل بما يتماشى مع اهداف البحث . تناول اولها نظرة الرجل الى المرأة في المجتمع الشرقي والغربي، وتناول المبحث الثاني المرأة في حياة كلا الرسامين . اما الفصل الثالث فقد تناول معلومات عن مجتمع البحث والمنهجية حيث اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي للعينات التي بلغ عددها ثمانية وبعد اتمام عملية التحليل توصل الباحث في الفصل الرابع الى مجموعة من النتائج، من اهمها:

١. اتخذ بيكاسو من المرأة في المرحلتين الزرقاء والوردية، رمزا انسانيا عكس به الواقع الاسباني، فحمل على كاهل نسائه تمثيل الامة الحزينة (القهر - الالم - العزلة - الفقر) .
 ٢. هاجم جواد سليم التقاليد الاجتماعية الشرقية في اعماله التي تناولت مفردة المرأة شكلاً ومضموناً خلال الاربعينيات وكان ذلك انعكاساً لمعاناته الشخصية في مستقبل شبابه وحالة التناقض التي عاشها بين باريس وبغداد .
 ٣. بعد () الحبيبة الملهمة، تحول الى مرحلة الدفاع عن المرأة الانسان (الام - الاخت - الصديقة - زوجة) في مسألتها ونضالها السياسي والاجتماعي الى جانب الرجل، وتمثل ذلك في ما يمكن ان نطلق عليه (مرحلة الحرية) في نهاية الخمسينيات والتي سبقت رحيله المبكر .
- لجأ بيكاسو في التكميلية وما بعدها نحو الغرائبية - الفنون البدائية - في تحقيق الدهشة الابداعية، وكان الاشباع من الموجود وكثرة المؤلف ولد لديه البحث عن الجديد، وكان ذلك انعكاساً لعلاقته بالمرأة اذ اصبح يبحث فيها عن كل ما يبده مله المتكرر، في مجتمع وصل

الفصل الأول

مشكلة البحث وأهميته :

هناك حقيقة علينا ان نعترف بها أولاً ... هي: ان الابداع في الفن ظل ومنذ انطلاقة الاولى فظاً بصفته منتجاً ذكورياً في غالبته، ومنتجاً يثير الدهشة والانتباه ان كان انثوياً. ربما يكون

* جامعة بغداد - كلية الفنون الجميلة - قسم الفنون التشكيلية.

لدى علماء النفس والاجتماع جوابا مقنعا، او تعليلا منطقيا لذلك، لكن ما يهمنا هو كيف استعرض الفنان الرجل، نظرته الى المرأة، كيف كان وقع كل تلك الافكار والرغبات والحاجات الملحة نحو الآخر، في نتاجهم الفني؟ هل عكس ما تمثله المرأة في الحياة من ركيزة اساسية في دفع الفنان نحو توجهات معينة هل ارتبطت بحالة الصراع من اجل الخلود؟ ي البحث عن الامومة وديمومة الحياة، في انصهار كل ذلك في بودقة، الرفيق الذي لا مفر من وجوده لاختراق طريق الحياة. اننا نجد بين الحين والآخر اعمال بعض الفنانين وقد اظهرت اهتماما عاليا بالمرأة في الشكل والمضمون حتى غدت قضية، وربما هدفاً، تكاد لا تخلو معظم اعمالهم منها، سواء كان العمل يناقش قضية انسانية ام استعراضا لجماليات الشكل الانساني، وقد مثلت رسوم جواد سليم التربة الخصبة لدراسة من هذا النوع ، اذا ما استعرضنا وبصورة يسيرة عدداً من رسومه. ولم يكن بيكاسو بعيدا عن ذلك اذا ما علمنا ان القليل من اعماله هي التي غابت عن فضاءاتها المرأة، وبين جواد وبيكاسو، نستطيع ان نلمح بعض التأثيرات خصوصاً سلمنا منذ البداية بحقيقة ما لبيكاسو من تأثير على الابداع منذ انطلاقة التكعيبية، وهذه تمثل ثاني علاقة مهمة يتهيئ لنا قاعدة ننتقل منها لمقارن

المرأة في رسوم جواد وبيكاسو، بالاضافة الى وجود علاقات اخرى تجمع بينهما، كالاسرة تهتم ، وحتى التأثيرات السياسية والفكرية نجدها متقاربة، فكلاهما ظهر الى الساحة الفنية في خضم تحولات سياسية كبرى، وكانت التيارات الاشتراكية تعصف بالمناخات الفكرية الشابة والمتطلعة نحو مجتمعات انسانية متعادلة. هنا تبرز مشكلة البحث الاولى والتي تهتم بطبيعة المضامين الفكرية المرتبطة بالمرأة في رسوم كل منهما وهل كان لاختلاف الهوية والانتماء بين الشرق والغرب اثراً واضحاً على المنحى الذي سلكه نتاجهم الفني، أو كان لسطوة الشكل الانثوي في رسوم جواد، ترديداً لصدى نساء بيكاسو من (أفينون)⁽¹⁾ حتى الستينات؟ ومما تقدم تكتسب اهمية البحث خصوصيتها مندفعة برغبة ملحة الى اغناء الدراسات الفنية، بالمزيد من البحوث التي تسلط الضوء على تركة كبيرة من الفن العراقي الحديث، الذي يؤرقنا مصيره، بعد ان غاب عن جدران العرض الدائم.

الاهداف:

وازاء ذلك تكمن الاهداف الحقيقية التي هيئات له الاهمية في دراسة الرسم العراقي ومقارنته مع ما قدم في الغرب والتي نختصرها بالشك :
الكشف عن نوعية المضامين الفكرية والانسانية المرتبطة بالمرأة في رسوم جواد وبيكاسو، وبيان دورها واهميتها، وعن اوجه التقارب والاختلاف بين ما قدم خلال مسيرتهم الفنية.

حدود البحث:

- الحدود الزمانية: يتحدد البحث مع بداية المرحلة الزرقاء عند بيكاسو وحتى وفاة جواد سليم
- الحدود المكانية: يتحدد البحث في ما نشر من رسوم لجواد وبيكاسو.
- الحدود الموضوعية: يتحدد البحث بالرسوم التي تناولت مفردة المرأة في الشكل والمضمون

الفصل الثاني

المبحث الاول

نظرة الرجل الى المرأة

١. نظرة الرجل الشرقي الى المرأة :

لقد وضع المفهوم الشرقي للخليقة، الرجل في مراتب اعلى، والنساء في مراتب اقل، وابدى الرجل الشرقي رغبة في ابعاد المرأة عن مسرح الحياة^(١) وقلص من فرص احتكاك المرأة بالرجل واقتصرها فقط على الزوجة والام، وساعدت في ذلك الاديان السماوية التي ظهرت في الشرق، وقد

استمرت عملية عزل المرأة وحجبها في الشرق من العبريين حتى جاء الاسلام في البلاد العربية واكد عليه^(٣). فأصبح الرجل الشرقي في تعطش دائم الى المرأة، التي غدت كالارض المحرمة، لا يجرؤ ان يدخلها خوفاً من العقاب الديني والتأنيب الاجتماعي، فكان يظهر عكس ما يشعر به، وما كان ممنوعاً في العلن، يمكن ان يجده سرا فنتج عن ذلك الرجل الشرقي الذي يعاني دائماً من الكبت الجنسي على مر العصور، حتى ان فرص التعبير عن هذا الكبت قد انطوت تحت الكثير من القيود الاجتماعية، كتحريم التصوير والتغزل بالمرأة في الشعر والادب، لكن ومع ذلك كانت تظهر في بعض الاحيان ثورات عاطفية تفرغ ما كان يحتاج اليه الرجل ويبحث عنه فيها، تلك الخيالات العاطفية الجياشة تقوده نحو اعماق نفسية قد لا يعرف هو شيء عنها، فيعد ان يتعرف على المرأة الاولى في حياته - وهي الام - تأتي الحاجة الى المرأة الحبيبة والانثى بكل تفاصيلها الصغيرة، التي يجب ان يجد فيها ما وجد في الام. اذ ان الكثير من الرجال في الشرق ذوي ميل الى فصل الحب عن الجنس، وهؤلاء هم الذين عجزوا في الاصل عن الانفصال العاطفي عن امهاتهم فيشعرون فيما يسمى (بالخيالات الجنسية)^(٤)، انهم في الحقيقة عاجزون عن اقامة علاقة حب حقيقية او كاملة مع امرأة كاملة، لذا نجدهم يحلقون في الخيال صانعين لانفسهم امرأة تتناسب مع احلامهم الجنسية، اما واقعهم فهو شيء اخر. وبعد ان تهذب شعراء الغزل في عصر صدر الاسلام، تفجرت العواطف في المدرسة العذرية من الشعر الاموي^(٥)، حتى قيل عنهم حزب من الحب الجنسي تنشأ الاواصر بينهم - منذ زمن الطفولة، حتى زين الفنان الاموي بعض الحمامات الخاصة^(٦)

نساء عاريات تستحم وقد بانّت مفاتن الاجساد المكتنزة، اذ يلاحظ فيها التأكيد على النهدين والورك، فهو عصر الشعر العمري الذي وصف بالفاحش والمباح، حيث يصف الشاعر فيه جسد المرأة بكل تفاصيله الدقيقة متغزلاً ومشبهاً كل اجزائه بما كان يراه من حوله ان كان جماداً ام حيوان^(٧)، ولا يفسر هذا سوى عطش لاهت منطلقاً نحو اشباع مادي وليس مجرد سراب خيالي، انهم رجال يريدون ان يحسوا حياة عاطفية كاملة^(٨). ومن هنا ندرك ان المبادئ الدينية لا تتعارض مع الصحة النفسية، ولكن الذي يتعارض معها هو الازواجية في القيم، وانفصام حياة الرجل الشرقي الى شطرين الاول علني والاخر سري، هذا الاخير جعل من الرجال في المجتمعات الشرقية يركزون اهتمامهم اكثر فأكثرهم اهتزت اولى مشاعره الجنسية عندما سحنت الفرصة الهاربة ان يرى ذلك

الجزء البسيط من جسد المرأة المحرم، وهذا يكفي كي يتحول الى جزء من المفاتن الانثوية في مخيلته الخصبية والمتقدمة على الرغم من بساطتها فقد شكلت لديه عقدة عاطفية تثيره، بما تمثله من رموز وخيالات. اما البعض الاخر فيركز على الردفين على الرغم من وجود الملابس، التي اصبحت - او تحولت - بدورها اكثر اثاراً من جسد المرأة نفسها، حيث لا تكتمل لديهم القيم الجمالية الجذابة لشكل المرأة الا في الاندماج بين حركة جسدها والملابس التي تغطيها.

العيون في سحرها وتبرجها، فهي تمثل فقط ما كان يراه من وجه المرأة القابع تحت خمارها الاسود، تلك المنافذ الخيالية التي ينطلق منها في خيالاته بعيداً عن خشونة عالمه الذكوري. وهكذا وجد الرجل الشرقي قيم جمالية في المرأة تثيره الى درجة قد يجد المرأة التي يحب اذا ما وجد تلك المميزات فيها. فغالبا ما يحرم على الزوجة التبرج والازياء التي تثيره في حين يجد الكمال في تبرج العشيقه والخيلة بمفاتنها وبالعالم السري الذي قد يتحول هو نفسه من وسيلة للاشباع الى غاية للوصول الى

٢. نظرة الرجل الى المرأة في الغرب :

لم تكن معاناة الرجل الغربي هي المعاناة نفسها التي كان الشرقي يجابهها في البلدان العربية. فالاختلاف القائم بينهما لم يشتمل فقط على الديانة، بل حتى الاختلاف في التعاقب الحضاري والموروث من العقائد والافكار والتباين الطبيعي للبيئة المحيطة بالانسان. كل ذلك أسهم في تشكيل شخصية الرجل في الغرب وفرض عليه نمط التعبير عن تلك الشخصية الذكورية وعن مكوناتها الداخلية. فقد لازمت الصفة المادية للعلاقة بين الرجل والمرأة في الغرب، منذ بدايات الحضارة

(هناك)

الحديث ينظر الى الرجل والمرأة

الرجل للمرأة لم تكن في يوم كما نجده في الشرق، فعلى الرغم من وجود الضوابط الدينية الا ان الاعراف الاجتماعية والقوانين المدنية - خصوصا بعد تراجع سلطة الكنيسة - هي التي تحكم تلك العلاقة، فالحاجة الجنسية التي ينظر بها الرجل الى المرأة لم تمثل له مشكلة يصعب حلها، ولن يتعرض الى التآنيب الاجتماعي ان حاول اشباعها خارج العلاقات الزوجية، التي قد تتحول بمرور الزمن الى نوع من القيود تعمل على تحجيم الحرية الشخصية، ذات الميل الكبير نحو الملل السريع والرغبة في التغيير، وربما انعكس ذلك كرد فعل تجاه ايقاع الحياة المتكرر، وهذا ما يفسر الملل والبحث عن المدهش والمثير، وعلى الرغم من ان المرأة كانت موضعاً للتآنيب من قبل الرجل خلال مراحل زمنية محددة الا ان هذا التآنيب وتلك النظرة المحاسبية الذكورية اختفت مع حلول المرأة المتمردة في بدايات القرن العشرين. اما العلاقة بين الرجل والمرأة في الغرب فبعد الحرب العالمية الاولى لم يعد بالامكان وصفها بصيغة (الفاعل والمفعول به) انما يصح ان نقول (الفعل ورد الفعل) الذي ينتقل بالتناوب بين الطرفين، فالمساواة اتاحت للمرأة ان تملك هي ايضا نظرة ورأي خاص في الاخر، فلم نعد نتحدث هنا عن رغبات رجال، بل نتحدث عن رغبات رجل وامرأة - عن رغبات الانسان - تحكمها علاقة بين طرفين على خط مستقيم. واي خلل قد يصيب هذا التوازن يتحول بعد الى قضية يبحث لها عن حلول ممكنة. هذه الحرية ابعدت الرجل الغربي عن الكبت، فصار اكثر طموحا في مجابهة الواقع والافصاح عن مكوناته الداخلية وبسبب طغيان المادية، تراجع الجانب الوجداني، هذا الاشباع المتكرر بدأ يقود نظرتة بعيدا عن الملل، نحو البحث عن الجديد والغريب، الذي قد يحمل له الدهشة المفقودة بفعل التكرار واكتشاف ما كشف عنه سابقا، فيبحث الرجل عن غرائبية تكسر له جمود المألوف والمعتاد عليه وفق السياقات الاجتماعية التقليدية لواقعة المعاش، فالبحت عن المثير والغريب صفة يمكن ان نلخص بها نظرة الرجل في العالم الغربي الى المرأة، هذا التحول الذي تعزز بعد الحرب العالمية الثانية، فشاغ التححر الجنسي بكل علانية مغيرا مظاهر الحياة بكل اشكالها المادية منها والفكرية^(٢).

المبحث الثاني

المرأة في حياة الفنان

١. المرأة في حياة جواد سليم :

ولد جواد سليم من أب يعمل ضابطاً في الجيش العثماني لكنه يهوى الرسم، وام تزخرف اشغالها اليدوية ذات قسط وافر من الثقافة وله . كانت اول امرأة في حياته، وكما هو حال كل انسان، الام .. لكن ارتباطه الشديد بها كان هو المختلف حتى انه يشير بنفسه الى تأثيرات طريقتها في وصف اجواء حكايات وقصص الطفولة ذات اللون الخاص والاسلوب المؤثر في السرد.. هذه المؤثرات الفكرية التي حملها معه الفنان من فترة الطفولة وانعكست في عدد كبير من رسومه فيما بعد^(١)، لقد عاش جواد طفولة هادئة كهدهو شبابه وفي بيئة برنية تسودها التقاليد المحافظة والاجواء الثقافية والطبقة البرجوازية، ودور الام البارز في نشأته.

وعندما شب وجد الكبت الجنسي امامه نتيجة للخوف والتربية الصارمة، فكان يعجب باي امرأة حبا بانوثتها، لكن الفشل كان حليف اي محاولة منه في اقامة علاقة جنسية، ومرجع ذلك هو بروده الجنسي بسبب تلك التربية والتقاليد الشرقية، (فبغداد) الاربعينيات، كانت مدينة للرجال، فلا نشاهد فتاة الا نادرا وان خرجت فنجدها كاسطوانة سوداء لا تعرف طريقا لوجهها. فلا مفر من ان يكون لدى جواد حياة سرية، فجلسات سمر وحانات وليل ورفاق متكثمون^(٢).

لكن رد الفعل كان عنيفا فهرب الى فنه باحثا فيه ومنتجا. كما احب امرأة حبا صادقا فباعدت بينهم التقاليد التي منعتة من البوح بذلك الحب، فغطى الهدوء على كل ثوراته النفسية مسلحا بالمجتمع الذي استبدله بمجتمع (باريس) في سفره عام ١٩٣٨ لدراسة الفن فتفنس الصعداء، وواجه بيئة جديدة بكل ابعادها المادية والفكرية، تختلف عن ما واجهه في بغداد، لكن الحرب العالمية الثانية

اعادته الى بغداد فوجد الفنانين (البولونيين) الذين التقى بعدد منهم وكان لبعضهم دور كبير في ملا الفراغ العاطفي في حياته المتعطشة للفن والجنس في ذات الوقت، الا ان اعجابه بالمرأة قاده الى فتاة من طبقة البرجوازية، لقد احبته - ويقول هو : عبدتي - كالجارية وهو احبها لا كما احب سائر النساء، ربما - يتساءل في حيرة - لان دمها الحار كان يشبه دمه ولحناتها البغدادي وبشرتها السمراء زادت من تعلقه بها، لكنه يرتبك حين يراها، ليختفي في صمت الاماكن البعيدة هاربا نحو عالمه السري، الى الغاتية، التي تفقده وعيه ويذهب به الانفعال حين يدون بعض الكلمات عنها، عن ثوبها الذي فصلتها ايدي الجنة - حسب تعبيره - كان على بدنها العاري تماماً، تلك طيات رقيقة تنتثي حول صدرها ثم تتلاشى تحت ثدييها الذين كان برعاهما متجسمين تحت القماش.. قدميها العاريتين.. صدرها الرطب الدافئ، ولم يرى في الوجه سوى خديها المحتقنان بالدم، وسوى امها المستلقية خارج الغرفة، لكنه غادر بعد ان تالم من جمالها تاركا عيناها تسأل عن السبب والام غارقة في نومها^(١٠).

الحرب واوروبا المدمرة وعودته مهزوما دون ظفر الدراسة الى الشرق والحب والكبت وثنائية المجتمع بين ما هو معلن وما هو مخب ، وبقدر حبه الشديد لبغداد وناسها ((اش في مجتمعات عديدة وادرك ان الانسان هو الانسان في كل مكان، لكنه سخر دائما من لجوء بعض الناس الى المخاتلة والنفاق والنميمة والحسد والتمسك باعراف بالية. لقد اراد ان يجعل من نبذه لمظاهر النفاق، وسخريته اسلوبه في الاعلان عن نفسه وعن تمرده وعن اختلافه))^(١١) ... عمل جواد في هذا السبات القصير في مديرية الآثار، تعرف هناك على الفن الرافديني وتأثر به، لكنه عاد للدراسة في لندن ليتعرف هناك على ملهمته (لورنا) ، فتزوجها ورجع بها الى الحب الابدي الى وطنه، فاقام نصب الحرية عام ١٩٦١ (الام - الوطن - الزوجة) ثلاثية جواد المقدسة، لكنه رحل عن عالمنا وهو يسترعي من حوله بعدم اخبارها عن مرضه فرقد ولم تعلم بذلك امه^(١٢).

٢. المرأة في حياة بيكاسو :

نمساك بأول خطوط التناقض في الحياة التي عاشها بيكاسو منذ طفولته بين بساطة الام وعفويتها الاقرب الى القروية السمراء البدينة وبين الخطوات المحسوبة بدقة في حياة رجل منظم^(١٣) ، هو ابيه الرشيق الذي له قسط وافر من الثقافة والمدنية. هذا التناقض انسحب بدوره على المكان والبيئة المحيطة بالفنان. فان كانت اسبانيا كوالدته، فان فرنسا كانت الاقرب الى عقله وتطلعات ابيه، فوجد في (باريس) المدينة والتطور فامضى حياته في منفا الاختياري، تكلم وكتب الفرنسية، وابدع هناك على الرغم من احساسه بذلك النفي، ذلك الحنين الى الام واسبانيا، الى الحب الاول في حياة اي فان وما له من تأثير في حياته الاجتماعية والفنية. فاسبانيا وجدها متحدة بوالدته، سيدة حزينة تلوح الكأبه على وجهها معزولة عن الرخاء والتطور، فتاة قرية لم تغادر بلدها متذكرين قول الشاعر^(١٤) :

اسبانيا جسر من البكاء
يمتد بين الارض والسماء
على صدر قيثاره باكية

وتولد اسبانية ...

لكنها كانت ملهمته في الزرقاء عندما رسم المرأة الضعيفة والفقير والحزن في برودة المكاء وملل ازرق اشبه بالموت البطيء الا ان قلبه دق عندما شاهد ملهمته (فرناند اوليفيه) (ايفا) الجميلة، ملهمة الوردية، التي خرج بها الى عالم السيرك، فرسم في ادمان شديد النساء والخيول والفرسان حتى اصبح اكثر تعطشا ... للمرأة في رسومه وحياته ايضا فتعرف على الكثيرات ... وغادر (ايفا) عندما تعرف على (مارسيل) الرشيق، الموديل الباريسية التي الهمت العشرات من الفنانين قبله^(١٥) لكنها كانت مفتاحه الفني للمرحلة المهمة (التكبيبية) .

وفي عام ١٩١٨ استقر متزوجاً ولمدة طويلة امتدت حتى ١٩٣٧ وخلالها لم تكن المرأة بالنسبة له امرأةً للحب والزواج والأطفال.. لكنه تزوج من (اولجا) ويبدو ان تأثيرها قوي جداً ليس فقط، لأنها جعلته يتزوجها ويتنازل عن شيء من حريته الطاغية، والتي قد توصف بالفوضى، لكنها كانت مهمته في مجموعة اعمال مميزة في حياته، ومع ذلك كان الطلاق .. وكونها مميزة في حياته، اقر بذلك فأهاها قصراً بمناسبة الطلاق . ثم تزوج (فرانسواز) وابدع اشياء كثيرة فكان يداوم على رسمها مع طفليه الى ان تعرف على (ماري تريز) الصحفية اكثر النساء صبراً معه، فمعها تحول بيكاسو الى طفل مطيع وتغيرت حياته اذ اصبح يظهر اكثر مدنية وتحضر، اشبه باغنياء الحرب، تلك الطبقة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وربما هي الوحيدة التي استطاعت ترويض ذكوريته المتمردة وتتعايش مع جنونه وعبقريته حتى رحل عنا عام .

الفصل الثالث

اجراءات البحث

- تم تحديد المجتمع الاصيلي للبحث ضمن حدود البحث، وتضمن جميع

- العينة: تم اختيار العينة القصدية في الدراسة والتحليل.

- منهجية البحث: اعتمد المنهج الوصفي التحليلي.

- تضمنت اداة التحليل عنصري الشكل والمضمون كنقاط انطلاق اساسية في الكشف

عن البنية الاساسية للعمل واستنطاقه بما يفي واهداف البحث.

٥- تحليل العينة: ارتأى الباحث تقسيم العينة الى قسمين شمل كل واحد منهم اربع عينات منتقاة لاحد الفئتين، وذلك من شأنه ان يسهل على الباحث والقارئ ربط العلاقات وتناسق الافكار في كل

أ. المرأة في رسوم جواد سليم :

مثلت لوحة (السيدة وابن البستاني) (شكل ١) صورة حية عن واقع الحياة الاجتماعية المبنية على التناقض الطبقي، وحالة الفصل بين الجنسين في اربعينيات القرن الماضي، فالسيدة التي تنتمي بزيها الى الطبقة البرجوازية المترفة، والبستاني الشاب الفقير بزيه التقليدي الشعبي يمثل عامة الناس البسطاء، هذا اللقاء العفوي ربما قد يحمل خلفه قصيدة وترقب ملهف من كلا الطرفين لشيء من التقرب الى الاخر، حتى وان كان قادماً من عوامل اجتماعية مختلفة، فربما يكسر طوق التقاليد وربما يجد كلا الطرفين متنفساً من ذلك الكبت الجنسي. وهناك نستطيع ان نلمح ذلك التبادل في الادوار بين جواد والسيدة في انتمائه الاجتماعي، وفي صراعه العاطفي، في الفتاة التي ربما تذكرنا بحكايات شعبية عن ابنة السلطان، تذكرنا بالانوثة الرقيقة والصعبة المنال، هي في الحقيقة حبيسة الشرفة الاجتماعية والاعراف والتقاليد الطبقية، الخائفة بفراغها العاطفي. فنجد الفتاة مستلقية في حديقة البيت تحلم بفارسها وتتظاهر في نفس الوقت بعدم المبالاة بمن حولها، لكن مشاعرها الملتهبة برجولة البستاني المفعم بالحرية، كان هناك دعوة حقيقية للاهتمام بها، كاهتمامه بالنبته. وهو يهرب بنظرته بعيداً محاولاً التخلص من تلك المشاعر من احلام اليقظة بابنة السلطان، يتفرس في مستقبل مجهول، كان جواد يقول مازحاً : ابن البستاني يفكر بالسيدة، والسيدة تفكر بابن البستاني، البقية تمثيل!!^(١٨) فقد يحمل هذا - البستاني - خلف هياجه، رجل هادئاً اذا ما شبع، وقد تخفي هي خلف برودها الطبقي ارضا تصرخ عطشاً، فيلفت انتباهنا على اللوحة ذلك الخرطوم والمياه المتدفقة والارض المروية وكان الحديقة، دعوة لما تطلبه الطبيعة فيروي هو بلا ملل وتستلقي هي الى ما لا نهاية .

(كيد النساء) () فانها تعود بنا الى تأثيرات القصة الشعبية استوحاها جواد

ومن خيال الحريري ورسوم الواسطي فتضطجع الخيلة، بمفانن جسدها

الابيض، الظاهر امام خشونة شارب العشيقي، بزيه العربي وسمرة وجهه، مفترشا الارض ومفترسا في انوثتها، وبنظراتها القلقة حول ما يوجد في الصناديق الثلاثة من رجال عاشقين اتو تباعا. ثلاثة مغفلين كانوا قد سبقوه في سعيهم لها، فيحسب كل واحد منهم انها له وحده، وهي في الحقيقة ليست لاحد تتكرر الرواية او المكيدة مع كل واحد منهم وربما تتكرر مع اخرين. الكل يرى صالته

— خبرة الهوى وحكم —

جل، هاربا مما فرضته التقاليد عليه فيذكرنا شكل الابريق والكاس بالهيام ومتعة اللقاء وسكارى ينهلون بالفاكهة فتذهب بتفكيرنا الى ملذات الحياة، فيجد هنا تجربة العلاقة، وحرية الاختيار، حرية التعبير عن مكنوناته في ظل سرية العلاقة، تلك السرية في مجتمع محافظ مراقب، والثنائية في تبجيل العشيقة واهمال الزوجة، تلك الاحوال مكنت المرأة اللعوب في مجتمع ذكوري من استغلال الانوثة في لعبة الازلال، اية بالامس واليوم وحتى يتترك المجتمع ازدواجيته.

ونبقى سرا مع فتاة اخرى في مخدعها، حيث يقدمها لنا جواد لوحة (اة تتزين)

() وقد استغلت الظرف المناسب وبدأت تتبرج امام المرأة بسرية بينما تغط امها في نوم عميق مغمضة العينين، وكان عيون المجتمع الرقيب قد غفت، فاتيحت للفتاة فرصة ان تترجم بعض من احلامها كامرأة، ربما كانت ايضا قد استعانت دون رخصة شيء من ثياب امها، ولم تراها سوى الجدران. فمتى تتزين له؟... ومن هو ؟ تفتش عنه في الفراغ، في الحلم وتطلع بعيون واسعة نحو شيء غير محدد فتتورد الوجنتين . لكن جواد يجلسه في المقهى-الرجل- بزيه البغدادي تاركا وراءه احد الازقة خاليا هادنا الا من فتاة تسير فيه مرتدية العباءة السوداء، وقد غاب وجهها وتلاشت ملامحه، في حين تبرز ساقها، اذ تكشف عن زيبها الغربي القصير ترتديه تحت عباءة الماضي والتقاليد في حين يظهر وجه الرجل وقد برزت عيناه ير محدقة مات الارها واضحة، ربما من انتظار طويل، ونظرات مترقبة، بما تجود عليه الفرص من مفاتن عابرة، فيغتنمها متأرجحا بين المرغوب الـ بين المحرم من قبل الدين والتقاليد. فيجلس هو في كبته، وتذهب هي، وقد لا تعود () .

تتسم الاعمال الثلاثة (شكل 1-2-3) باهمال المنظور القائم على نقطة الثلاثي واتصاف الشكل بالتسطيح، وذهبت الخطوط ذات الوقع المميز بالشكل في انحناءات متقاطعة ومستمرة في انسيابية عالية مختزلا التفاصيل ومتجها نحو التبسيط، مما جعل الاشكال البشرية تغدو هينات اصطلاحية تتعدد فيها مساقط النظر، هذا التبسيط في الاداء اخرج الشكل من احكام العلاقات الترابطية الموجودة في الواقع، واتاح الفرصة للاشكال الهندسية

الفنان من الموروث الشرقي القديم وبالاخص مدرسة بغداد للتصوير. اما العمل الرابع (شكل 4) فالامر فيه مختلف اذ لم تكن المساحات اللونية ذات الطابع الهندسي ولغة الشكل المختزل وتعدد المساقط في الشكل الاصطلاحي قد نضجت بعد في ذهنية الفنان، التي وجدناها في الخمسينيات، فاختار الفنان هنا علاقات ترابطية تحكمها صورة ذهنية متأثرة بالضربات اللونية الحرة ذات الطاقة التعبيرية العالية، كما في احمرار العين المحدقة للرجل والخط الابيض الملفت في عتمة العباءة للمرأة، التي تخرج من الزقاق البغدادي بايقاعه المعماري المتكرر حتى النهاية، المخفية في ضيق الازقة وكانها تبتلع البشر في لحمة اجتماعية متداخلة، تحكمها قيود واعراف صارمة تقسم المجتمع، كما تقسم حدية الجدران المدينة الى عالم ذكوري حر في تسكع المقاهي، وعالم الحريم في سرية المنزل المغلق حتى انها عندما تغادره تحمل معها شيء من تلك السرية، فتسير وقد اسدلت العباءة السوداء على مسرح الانوثة فاخفت الملامح بتقاليد تحرم، ورجل لا ينظر سوى للجسد .

ب. المرأة في رسوم بيكاسو :

(الحياة) (شكل 5) هذا هو الاسم الذي اطلقه بيكاسو على احد اهم الاعمال المنتجة خلال المرحلة الزرقاء، الا انه ينظر الى تلك الحياة بسوداوية، حيث تخيم الكأبة على الوجوه والبؤس والملل الذي وجده بيكاسو في الحياة وهو يبحث عن سر هذا الوجود الفاتني، هذه الحياة التي تبدأ

بالحب المتدفق بين عاشقين متعربين في احتضان تلوح خلفه افكار نحو الجنس واللذة المادية بالإضافة الى الفقر، والتي تفيق على واقع الامومة المتجدد، فيشير الرجل باصبعه الى ام تقف وهي تحمل بين ذراعيها طفل، وقدماهما عاريتين في ثبات على الارض. وتتبادل النظرات بين الام والطفل يمينا وبين الحب الجسدي يساراً ، ولا نعرف من يتساءل ومن يجيب، من يطالب ومن يحذر ويمنع، لكن الشيء الاكيد هو الذي نراه في التكوين الوسطي في شكل رجل وامرأة يتعانقان يواسي احدهم الاخر، تعريهم الحقيقة، وتلوح فيهم ملامح الخيبة من الآتي، والى الاسفل منه نجد الام عارية بحزنها والطفل يبرز من بين ذراعيها كبرعم حياة ...

حياة وجدها بيكاسو ملونة بنظرة مختلفة، فلوحة (الرقص) (شكل ٦) تذكرنا بمثل قديم من ((لن نموت ما دمنا ثلاثة الاول ينشد، والثاني يعزف، والثالث يرقص)) وهم ثلاثة اجساد عارية - ل وامرأتان - عازفتان راقصين في تشابك واندماج، وزرقة السماء تطل من الشرفة عليهم، منظرين في فضاء الدار، الكل بساق واحدة فالبهجة لا تسعهم ملتحمين في لحن حياة سعيدة ملونة كالوان هذا العمل. لكن المرأة تعود ام معذبة في دراسة بقلم الرصاص (ام وطفل) (شكل ٧) تحمل بين ذراعيها طفلها الذي مزقته قتابل الحرب، تركع على الارض، تجر ساقيها بعد ا قواها، متألمة ومصدومة بالموت الخاطف، تصرخ نحو سماء لا تجيب، تسأل القضاء عن الحكمة من هذا القدر، ورغم ان هذا العمل لا يخرج عن كونه واحدة من سلسلة دراسات تعرف بمرحلة (الجورنيكا) الا ان اهمية هذا التخطيط تبرز من قوة التعبير رغم الحجم الصغير وبساطة الخامة اذ نجده مناقساً قويا لـ (الجورنيكا) بحجمها وتعدد رموزها ومفرداتها، وكان الانسانية تنتحب في شكل المرأة والطفل وهذه الشمولية في الدلالة نجده يتكرر في تخطيط اخر بقلم الحبر لرجل وامرأة يتعانقان (شكل ٨) يطوق فيه الرجل باحدى ذراعيه رأسها وتمتد الاخرى نحو مفاتن صدرها المكشوف وتستلم هي بالمقابل فتتساب يدها جانباً وتحاول بالآخرى ان تدفع عنها ثقل جسد عاري لرجل تلوح على وجهه علامات السنين، التي لم تنل شيء من شهوانيته الذكورية، فيطبق على شفيتها منهمكا محققاً بذلك الوجه ذو الملامح البريئة، لفناة تنتزع منها الانوثة في وحشية الموقف

يبدا ان بيكاسو بعد المرحلة (التكعبية) ١٩٠٧، اصبح- على الرغم من تنقله في عشرة مراحل - ملتزماً، بل وتمسكاً بمعالجاتها الشكلية جوهرية (التبسيط وتعدد مساقط النظر) وكان الاختلاف في اسلوب الاظهار خلال كل مرحلة - باستثناء الكلاسيكية والنساء الكبيريات - فمن مرحلة الجورنيكا في الثلاثينيات نجد (الام والطفل) ومن الخمسينيات (رجل وامرأة) وهي مرحلة المرأة والسلام، و (الرقص) تعود بنا الى بداية العشرينات الى المرحلة (المكعبية) وفي الثلاثة ابقى على مفاتيح الاشكال وتعدد مساقط النظر - البعد الرابع - والتبسيط والاختزال . اما لوحة (الحياة) فالاختلاف واضح، كونها تنتمي الى المرحلة الزرقاء، اذ نلاحظ الميول الواضح نحو الواقعية التعبيرية من خلال اللون واختياره للمواضيع ذات المضامين الوجدانية، في حين ادى البحث عن الغرائبية والتأثر بالفنون القادمة الى (باريس) من حضارات بدائية، الى ولادة تلك التأثيرات الشكلية في التكعبية وما تلاها من مراحل، لكن بيكاسو ظل مخلصاً للموضوع والمضمون الفكري فابقى على القيمة التعبيرية لا ط في غالبية اعماله - دة تعاليه - - عندما يناقش ام وطفل شهيد، ويلين مع الاجساد الملتوية في صراع المرأة مع المجتمع ثم نجده رشيقاً حركة الاجساد الراقصة ملفتاً الانتباه الى استطالة السيقان التي بالكاد تلامس الارض، والمبالغة في ابراز التكرورات في جسد مثير عاري، وتلايف الزمن على وجه رجل مسن .

النتائج :

يكاسو من المرأة في المرحلتين الزرقاء والوردية، رمزا انسانيا عكس به فحمل على كاهل نسائه تمثيل الامة الحزينة (القهر - - -) .

تمردت نساته في المرحلة التكبيبية وما بعدها فكانت (عابسة وعارية – غريبة الحركات – وضعيات مغايرة) فغادر المضامين الوجدانية ولم تعد المرأة تمثل لديه قضية، فهي الآن شكل فحسب وتدفعها الى ذلك الرغبة المشبعة. فيكاسو المتأقلم مع المجتمع الباريسي، اصبح متمرداً على اي جسر قد يربطه بماضيه كانت اسبانيا او ملهمته الوردية .
تحركة عند بيكاسو في العشرينات ذكريات عن (السيدة – الخصوبة – الام) في ماتدعوه بالمرحلة الكلاسيكية ومرحلة النساء كبيرات الحجم . اذ كانت نساؤه تحمل صفات زوجته () الراقية وأمه ، فكثيراً ما تذكرنا ملامحهن بوجه الفنان نفسه.

حياة الحرية المـ بيكاسو قبل الحرب والحرية الجنسية التي
الجسدية والمادية وحياة الاشباع خصوصاً بعد الملهمة (ماري تريز)، فتولدت لديه عقدة الشعور بالذنب تجاه المرأة – او ربما ايضا كثرة التقرب والخبرة – فكانت اعماله تدينه، وتدين ذكوريته الطاغية على المرأة (المرأة المتألمة الباكية في مرحلة الجورنيكا – الدفاع عن المرأة (فصور وجهها في رمز السلام.

لجأ بيكاسو في التكبيبية وما بعدها نحو الغرائبية – الفنون البدائية – في تحقيق الدهشة الابداعية، وكان الاشباع من الموجود وكثرة المؤلف ولد لديه البحث عن الجديد، وكان ذلك انعكاساً لعلاقته بالمرأة اذ اصبح يبحث فيها عن كل ما يبده مله المتكرر، في مجتمع وصل

لقد هاجم جواد سليم التقاليد الاجتماعية الشرقية في اعماله التي تناولت مفردة المرأة شكلاً ومضموناً خلال الاربعينات وكان ذلك انعكاساً لمعاناته الشخصية في مستقبل شبابه وحالة التي عاشها بين باريس وبغداد .

كان جواد يناجي في الخمسينيات من خلال مرحلة البغداديات المرأة الحلم او المرأة الخيال في انوثتها المتجسدة في هواجس الماضي واغراءات الحاضر، فافصح عن ما تتمناه الانثى وعبر بصدق عن ما يريده الرجل.

() ملهمته
الاخت – الصديقة – الزوجة) في مأساتها ونضالها السياسي والاجتماعي الى جانب الرجل، وتمثل ذلك في ما يمكن ان نطلق عليه (مرحلة الحرية) في نهاية الخمسينيات والتي سبقت رحيله المبكر.

سعى جواد في مرحلة البغداديات نحو معالجات شكلية مستقلة واصيلة – كما كان مصطلح الاصاله في الفن يفهم على انه مجرد حالة من التواصل والارتباط مع ما قدم سابقاً وله جذور في المكان بصفته المادية – تبعده هو وغيره عن اصابع الاتهام بتبعية الفن الغربي فاستقى اسلوبه من الفنون السومرية ومدرسة بغداد، ولعله كان يخفي خلف بحثه وتأثره هذا، بحثاً اكثر عمقا في دهاليز النفس في محاولة منه لايجاد حلول مرضية في صراعه مع المجتمع الشرقي الذي يحرم ويسمح ويمنع ويحبذ، فسلك بعيداً عن المواجهة.

المصادر :

١. ال سعيد، شاكر حسن. جواد سليم الفنان والآخرين، بغداد، دار الشؤون الثقافية، البدرى، هالة. المرأة العراقية، بيروت، دار الافاق،
- بيرجير، جون. نجاح بيكاسو واخفاقه، ترجمة فايز صياح، دمشق، وزارة الثقافة،
- بيير، مونك. المرأة عبر التاريخ، ترجمة حدسيت عبودي، بيروت، دار الطليعة،
- ابراهيم. الرحلة الثامنة، بيروت، المكتبة العصرية،
- جبرا، جبرا ابراهيم. جواد سليم ونصب الحرية، بغداد، مديرية الثقافة العامة،
- جيلو، فرانسواز. حياتي مع بيكاسو، ترجمة مي مظفر، بغداد، دار المأمون،

- حمد، ساجدة هاشم. صور المرأة في الشعر العربي الاموي، رسالة ماجستير، (.)
جامعة بغداد، كلية التربية،
ستائين، جيوتورد. بيكاسو، ترجمة ياسين طه، بغداد، دار المأمون،
الرجل والجنس، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات،
سماحي، انطوان جليبرت. المرأة في مرآة الشرق والغرب، بيروت، دار مكتبة لبنان،
شنايدر، دانيال. التحليل النفسي والفن، ترجمة يوسف عبد المسيح، بغداد، وزارة الثقافة،
جواد سليم، بغداد، مديرية الثقافة العامة،
عبد الكريم، خليل. العرب والمرأة، بيروت، مؤسسة الانتشار العربي،
عقراوي، ثلماستيان. المرأة في حضارة وادي الرافدين، بغداد، وزارة الثقافة،
العيسوي، عبد الرحمن. سيكولوجية الشباب العربي، الاسكندرية، دار المعرفة،
القط، عبد القادر. الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، بيروت دار النهضة
العربية،
لورنا سنواتها مع جواد سليم، بيروت، دار الجديد،
19. Georges Boudaille, The Drawings of Picasso, Hamly, Czechoslovakia, 1988.
20. XXX. Picasso, Capire La Pittura, 2 , Milano, 1989.
21. XXX, Picasso, Et Le Portrait, Beaux Arts, Paris, 1997.

الدوريات :

- جواد سليم، حديث طويل لا ينتهي، الجمهورية، عدد خاص، بغداد،
فرنسيس، يوسف. الحياة مع عبقرى، الشرقية، العدد - ، مدريد،

الهوامش:

- () ()
() حبيب الانوثة عن العالم الخارجي منذ العصر الاكدي اذ لم يعرف الشعب السومري شيئا عنه
وتمسك الساميون بعد ذلك به وابدوا على الدوام نوع من الخوف امام (السر الانثوي). راجع :
عقراوي، ثلماستيان. المرأة في حضارة وادي الرافدين، ص
()
()
() حمد، ساجدة هاشم.
() (قصير عمرة) (هشام بن عبد الملك -)
() عبد الكريم، خليل. العرب والمرأة، ص ٩٩ . كما وصف جسد المرأة في العصر العباسي بدقة
ومبالغة، واستعرضت مختلف اشكال التخلع والفجور والتلذذ الحسي، وورث العثمانيون تلك
العلائق وكان تكريسها منطرفا، واليه ترجع النظرة الدونية للمرأة في الشرق حتى يومنا هذا،
وللمزيد راجع : جاسم، عزيز السيد. المفهوم التاريخي لقضية المرأة، ص -
()
() ببيرن تاريخ، ص
() جاسم، عزيز السيد. المفهوم التاريخي لقضية المرأة، ص
() جواد حديث لا ينتهي، الجمهورية، بغداد،

- () جواد سليم، بغداد،
- () جبرا، جبرا ابراهيم. الرحلة الثامنة، بيروت،
- () كجه جي، انعام. لورنا وسنواتها مع جواد سليم، ص
- () ال سعيد، شاكر حسن. جواد سليم الفنان والاخرون، بغداد،
- () ولد بيكاسو في اسبانيا عام ١٨٨٠ حيث كان أبيه استاذ للرسم في اكااديمية الفنون. كان بدينا كوالدته يشبهها في الشكل وسمرة الوجه وشعره الاسود حتى انه سمي باسم (بيكاسو) ذو الاصل الايطالي، في حين كان يفخر بشخصية اباه الذي يشبه بشعره الاحمر وطوله الفارع رجلا انكليزيا حتى في تعامله مع الاخرين . للمزيد راجع : ستاين، جهوترود. بيكاسو، بغداد، ١٩٩٢،
- () ديوان الرسم بالكلمات،
- () فرنسيس، يوسف. الحياة مع عبقرى، مدريد،
- () جبرا، جبرا ابراهيم. جواد سليم ونصب الحرية، ص

The woman in Picasso and Jawad Salim's paintings

Instructor: **Salam Adwer Allos**

The College of Arts – Baghdad University

Abstract:

There is a fact we have to admit here, first, that is art innovation, since its early beginnings, is mostly a male product, and causing to stir interest and attention, if it was a female one. Psychiatrist and sociologists could give us a convincing answer or a logical explanation for that. What is really important here is how the male artist could review his vision to woman, what was the impact of all these ideas and desires towards each other in their artistic products? Did he reflect the real role played by the woman in pushing the artist towards specific ways? Did it related to the struggle for immortality? In searching for motherhood and life eternity and the partner to find the way to life. We, often, find artworks showing great interest in woman to the extent that she became a case or may be an aim that most of his works consist whether the artwork discuss a humane issue or reviewing the beauty of humane figure.

Jawad Salim's works were the fertile soil to study that if we simply reviewed some of them. Picasso, as well, was not far from that if we acknowledged that only few of his works lacked the presence of woman. For all of the above mentioned, lie the true objectives of this research to unveil the nature of the humane and intellectual contents related to woman in Jawad

and Picasso's paintings, their importance and role, their similarity and differences throughout their art career.

The main results the researcher reached is that:

- 1- During his blue and pink period, Picasso took the woman as a humane symbol reflecting the Spanish reality; he shouldered the responsibility of representing the sad nation (Pain-isolation-poverty- subjugation).
- 2- Jawad Salim attacked in his works the oriental social traditions that dealt with woman during the 40s, which was a reflection of his personal sufferings in his early life and the contradictory he lived between Paris and Baghdad.
- 3- Following the inspiring Lorna (Jawad's wife), he switched to defend the human woman (mother-sister-friend-wife) in her tragedy and political and social struggle side by side with the man, that was clearly shown in what we so-called (freedom period) at the end of 50s which preceded his early death.
- 4- During his Cubism and after that, Picasso resorted to oddity –the primitive arts- in achieving innovative amazement. The lot of familiarity and satisfaction exist inside him, prompted him to look for the new, as if it is a reflection to his relation with woman.