

د. محمد زكي العشماوى

دراسات
**في النقل المسيحي
والأدب المقارن**

دار الشروق

دراسات
في النقل المسيحي
والأدب المقارن

طبعة دار الشروق الأولى
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

جامعة جنوب الوسطى مختصرة

© دارالشروق

القاهرة: ١٦ شارع جراد حسني - هاتف: ٣٩٣٤٥٧٨ - ٣٩٢٩٣٣٣
فاكس: ٣٩٣٤٨١٤ - تلفون: ٠٢ ٩٣٠٩١ SHROK UN
بيروت: حي - ب: ٨٠٧٢١٣ - ٨١٧٧٦٥ - ٣١٥٨٥٩ - تلفون: ٠١ ٣٠٧٦٥٢٥
بريتا: داشروق - تلکس: ٢٠١٧٥ LB

دراسات
في النقل المسرحي
والأدب المقارن

د. محمد زكي العشماوى

أستاذ النقد الأدبي
بجامعة الإسكندرية وبيروت العربية

دارالشروق

الإهْدَاء

إلى الأستاذ الدكتور طه حسين
الذي نقل إلى العربية أعمال صوفو كليس بلغة رائعة :
أهدى هذا الكتاب .

د . محمد زكي العشماوي

مُقدمة

ما أظنتنا نقول إذا قلنا إننا اليوم أشد منا في أي يوم آخر حاجة إلى العناية بالمسرح ... ولعلنا كذلك لا ننال إذا قلنا إن الأدب المنشئ هو أكثر آدابنا حاجة إلى الرعاية وبذل الجهد والتماس النضج والأصالة ، والتطلع إلى التهوض . نهضة تكفل لشعبنا العربي ما هو أهل له ، وعلى الأخص في هذا الوقت الذي نخطط فيه لمستقبلنا ، وندعم فيه البناء بعد آمن مستقر . وأمامنا في هذا السبيل أشواط يحجب أن نقطعها في دأب وسيم وفي عمل تتضاد فيه الجهود وتتوحد عنده الأهداف .

ولما كان الفن المسرحي فناً جديداً على كتابنا وشعراتنا ، ولما كانت تبرتنا فيه لم تتجاوز بعد قرنا من الزمان فسيكون دورنا في تدعيم هذا الفن دوراً ليس باليسير ، لأنّه سوف يحتاج قبل كل شيءٍ إلى تربية أدواتنا وتدريب ملكاتنا على لون من الفنون ليس لنا فيه ماضٌ بعيد . فكلنا يعرف أن مالدينا من الإنتاج في هذا الفن ما يزال في طور التكوين الذي لا يصلح أساساً للمعرفة الحقيقة . ومن هنا كانت الحاجة ماسةً إلى الاعتماد على آداب أخرى نضع فيها هذا الفن واستقامة حتى يتيسر لنا أن نحقق الشوط الأول من خطبة البناء ، الامر شوط القراءة الوعائية عن طريق الترجمة الـ"أمينة" التي تحرص على الدقة والذكاء والقدرة على الإحساس بالتعبير الأدبي ، وقله إلى نظيره من اللغة الأخرى فلا يحافظ على القيم الفنية للعمل المسرحي قبل أن يهدف إلى الكسب المادي .

ونحن لا نستطيع أن نحقق لشعبنا العربي القراءة الوعائية في هذا الفن حتى نضع بين يديه مكتبة متكاملة في الأدب المسرحي ، مكتبة يقوم على إنشائها

طاقة مختارة من المترجمين الآمناء . وأأشهد لقد قام مشروع الألف كتاب بجزء من واجبه في هذه المرحلة البنائية ، كما عكفت وزارة الثقافة والإرشاد القوى على إخراج سلسلة من المسرحيات العالمية يقوم على ترجمتها نخبة مختارة من هواة هذا الفن والمشتغلين به . وهى جهود لا يرجو لها الاستمرار فحسب بل ندعوا إلى أن توازراها جهود أخرى جهود أستاذة الأدب والمسرح بالجامعات ، وجهود أستاذة المنهج العالى للفنون المسرحية ، وجهود غير هؤلاء وهؤلاء من يغارون على مصالحتنا العامة ويحرصون على أن يضطروا لبناء فى هذا البناء الذى نعده لمستقبل أولادنا وأحفادنا .

على أن القراءة الوعية والترجمة الآمنة لا تكتفىان وحدتها لتدريب ملكاتنا المسرحية وتطويرها ، وذلك لأن الأدب التمثيلي أدب يراد به التأثير لا القراءة وحدتها ، ومن ثم كانت الغاية بالمسرح والتلوّح في إنشائه وتزويده بكل ما يحتاج إليه من معدات من أهم الأسس التي تتتمد على إليها خطة البناء ، على ألا يترك مجهود التلوّح في تشييد المسارح على مدينة واحدة كالقاهرة .

ولإذا كان من المسلم به أن في قدرة المسرح أن يلقن الشعب وطلاب العلم ما تلقنه المعاهد والجامعات ، وإذا كان من المقطوع به أن أثر المسرح في تنمية الوعي وتطوير الملوكات لا يقل بأى حال عن أثر المدرسة والجامعة فهل يجوز لنا أن نقتصر في بناء المسارح وإعداد العدة لتكوينها مع علينا بأنها إحدى التحاميات الأساسية في بناء هضبتنا ؟ أليس المسرح عنده اليونان القدماء ، وعند أوروبا القديمة والحديثة هو تاريخ حضارة اليونان والغرب ، ذلك التاريخ الحافل بشفافات وفلسفات وأفكار لا تصور تطورا العقل البشري فحسب وإنما تقدم لنا إلى جانب ذلك أرق التماذج التي وصل إليها الإنسان في هذا الفن الجدید علينا ؟ ولإذا أتيحت لنا الفرصة ، وتهيأت لنا الإمكانات أن نطلع أبناءنا وطلابنا

على هذا التاريخ المافل من حضارات الإنسانية، ألا نكون بذلك قد حققنا هدفاً جديراً بطلمنا وطموحنا في نهضتنا الحديثة؟ وهل من سبيل إلى ذلك غير المسرح الذي هو في اعتقادنا المعلم الأول؟ فن فوق خشبته تعلم الناس العدل والخير والجمال. ومن أفواه مثيله تعلم الناس الثورة على الظلم، وعرفوا كيف يطورون من نفوسهم ومجتمعاتهم. ويقودونها نحو غد مشرق؟.

ولذا كنا حريصين على دفع عجلة الإتساج حيثما في ميدان الفن المسرحي فهل يمكن أن يتم ذلك إلا بعد توفير هذه الأسس التي تحدثنا عنها؟ ولستنا بحاجة إلى القول بأن إنتاجنا الأصيل في الأدب المسرحي رهين بالتوسيع في نشر ثقافة مسرحية، وتربية الفرقة الصالحة لكل مواطن أن يقرأ ويشاهد... لأن المشاهدة وعلى الأخص في ميدان الأدب التثيلي أكثر الوسائل نفعاً وأجدرها تأثيراً في عشاق هذا الفن ورواده. فتيسير المشاهدة كتيسير القراءة سواء بسواء.

على أتنا نحب في هذا المجال الذي ندعوه فيه إلى التوسيع في نشر الثقافة المسرحية أن ننبه الأذهان إلى أتنا عندما نفتح نوافذنا وأبوابنا على مصراعيها ليدخل إلينا منها هذا التراث الإنساني الكبير، لا يعني ذلك أتنا سترك هذه الأبواب وهذه النوافذ مقتوفة للشوائب الضارة أو للهواء المسموم، فمن هذا التراث الإنساني ما هو صالح لنهضتنا الحديثة ولتكويننا الجديد، ومنه ما هو غير صالح. كما أن الهواء منه ما هو خليق أن يجدد من خلائنا وأن يبعث إلى أجسادنا حركة دائمة وروحها وثابة خللاقة، ومنه ما هو ريح صرصر عاتية تقتلعنا من جذورنا، وتطرجننا من أرضنا، وتزأزل من عقائدنا الراسخة الأصيلة. من أجل ذلك كان علينا عند نشر الواقع والثقافة أن نكون على بصيرة بما تقوم به. ذلك لأننا ندرك أن الثقافة الحية هي هذا النوع الذي يتبعق

أولاً من حياة الفرد المواطن ، وحياة الجماعة التي هو واحد منها ، وحياة العالم الذى نعيش فيه ...

إنها تلك التى تفتح أعيننا على أمكنات جديدة ، ولتكنا في الوقت ذاته ، تكسب حياتنا التراصعة عقلاً واكتلاً ، وتلقى بذوراً في تربتنا دون أن تغير من جوهر هذه التربية وأصالتها . إن مثل هذه الثقافة ليست شيئاً أضيف إلى ما يجرى في حياتنا اليومية بقدر ما هي حياتنا اليومية نفسها بكل أبعادها المختلفة . إنها ثقافة تربط المعرفة بالأحداث الجارية مستمدة على مبادئ وقيم مرتبطة بحاضرنا . وهذه الوحدة الأساسية بين الثقافة والمعرفة هي التي يجعلنا لا نحصر أنفسنا في دائرة الأفكار والمفاهيم النظرية ، بل هي التي تخرجنا إلى نطاق الحياة وما يجري فيها . فليس الأدب والقانون والفلسفة وغير ذلك من العلوم بقادرة على أن تسلم نفسها لكل مواطن ، كما أنها لا تعطى إلا معارف من جانب واحد فقط . وحتى لو استطاعت هذه العلوم . أن تتفتح في ميدان التخصص والتعمق في الدراسة فإنها وحدها لا تتفتح في تمكين الفرد المواطن من أن يعيش حياة متكاملة وغنية ، لأن المسألة ليست مسألة توزيع المعرف على أفراد الشعب بقدر ما هي وسيلة لتعليم الفرد كيف يعيش يومه وكيف يستفيد من غده ، وكيف يعاون في بناء مجتمعه . ومن ثم كانت الثقافة التي نسعى إليها هي هذه الثقافة التي تهدف إلى تمكين كل فرد من أن يعيش حياة نافعة لنفسه ولغيره ، مستعيناً بما يتحقق له هذا المدف من أنواع الدراسات كالعلوم والفنون والفلسفة .

ونحن لأنريد للعامل والفللاح أن يكونا مجرد رجلين يحترف كل منها مهنة ولا يعرف من الحياة إلا هذا الجزء من العمل الذي يؤديه . إننا نريد لكل منها أن يعرف إلى أى حد يتمشى عمله مع قوانين الإنتاج والتوزيع كاأتسا نريد

منه أن يدرك أن المكان الذي يشغله في طبقته وينتهي يؤلف جزءاً لا يتجزأ من الوطن ، كأنحرض أشد الحرص أن يكون كل من العامل والفلاح قادرًا على الإفادة من قواه الفكرية واليدوية معاً ، وأن يكون في استطاعته أن يطور هذه القوى وينميها ، وأن تساعده على أن يحيا حياة الفكر والأحلام التي هي طرف مقابل وهم لحياة العمل والحركة .

ومثل هذه الثقافة التي ندعو إليها ، والتي نهض المسرح بجزء كبير منها هي هذه الثقافة التي تمكّن كل فرد من الشعور بمسئولياته وتحمّلها ، ومن القيام بواجبه نحو مشاكل مجتمعه الاقتصادية والسياسية . ومثل هذه الثقافة كفيلة أن توسيع من مواهب الفرد وإمكاناته ، وتحاول أن يجعله يتتطور وينمو جسدياً وأخلاقياً وعقلياً وفنياً . إنها لا تهدف إلى إتقال كاهله وذاكرته بمحصول شخص من المعلومات غير النافعة . ولكنها تحاول أن تبني إمكاناته وقدراته وتتكلّل له القدرة على التعبير عن نفسه .

وبعد ما موضع هذا الكتاب الذي نقدمه للقراء ؟ لأنستطيع أن نزعم أنه يتضمّن تحولاً في أشياء مجهولة على الناس ، ومن ثم فهو لا يعلم الناس ما يجهلون ، إنه على التقىض يحاول أن يتعلم ، أو قد يحاول أن يعرض على الناس تجربة باحث يريد أن يستفيد مما يقرأ ، وأن يبذل ما يستطيع من جهد في سبيل الوقوف على حقيقة ما يتضمنه الأثر الفنى الذى أمامه . ومن ثم فإن هذه البحوث لا تدخل في نطاق البحوث العلمية البحثة التي تعلم الناس ما يجهلون ، وإنما تدخل في نطاق البحوث التطبيقية التي تتناول المأمور لجعله مفيداً ونافعاً .

ولقد حرّصنا أشد الحرص في هذه الماذج التي اخترناها من أدب المسرح على أن يجعل طريقتنا في الفهم والتحليل والوصول إلى الحقيقة من بطة ارتباطاً وثيقاً بالنص الذي أمامنا فتتبعه خطوة خطوة ، ونستخلص تاليه منه لا باعتباره

مجرد نص أدبي بل باعتباره نصا يتضمن شكلًا معييناً من أشكال الفنون الأدبية وهو فن المسرحية . فنحن حين نستخلص حكماً من تعبير أدبي في المسرحية لاستخلاصه إلا بمقاييس ما يتويد به هذا التعبير من معنى للمسرحية . باعتبارها عملاً أدبياً متكاملاً ت العمل فيه اللغة مالا ت العمل في غيره من فنون القول الأخرى ، فاللغة وإن كانت العامل المشترك في سائر فنون الأدب كالقصيدة والمقالة والقصيدة والمسرحية إلا أن لها في كل لون من هذه الألوان طاقتها وحدودها وبمحاجتها التي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجوهر الفن الذي تعالجه .

فإذا كما قد اخذنا في دراستنا التطبيقية لهذا المنهج الذي يتم بدراسة النص الأدبي وتتبع مقومات هذا النص فذلك لأننا نعرف أن النص وحده يتركيبة ولقته وصوره واستعاراته هو وسيلة الوحيدة لفهم ما يهدف إليه الأثر الفني من معنى ، وهو كذلك مفتاحنا الوحيد لفهم الشخصية وتحليلها وإبراز ملامعها وتعاريفها النفسية . ذلك أن الحوار الذي يجري على ألسنة أشخاص المسرحية ليس مجرد وسيلة للتعبير ، وإنما هو رمز تنبئ عن مكون هذه الشخصية أو تلك ، وصور تبسط مكون النفس الإنسانية أثناء اصطدامها بالأحداث والواقع التي تجري في حياتها .

هذا المنهج الذي يقف عند كل طرقة وكل لفترة في النص لا يعني اهتماماً بالجزئيات دون الكليات ، وإنما يعني أن العمل المسرحي الكبير كل متكامل ، وأن أي زفرة يزفرها الممثل في أي وضع من مواضع المسرحية لهذا دلالتها التي قد لا تظهر واضحة إذا أنت نظرت إليها وحدتها ، وإنما يكون لها الأثر والدلالة إذا أنت ضممتها إلى غيرها من الإشارات والتغييرات حيث تقودك هذه الجزئيات في النهاية إلى الامر الكلى الموحد .

والنقد ليس مجرد مستمع بالامر الفنى ، أو مجرد ناقل للإحساسات التي

يُشعر بها تجاه هذا الـأثر أو ذاك . وإنما الساقد هو الذي يعطيك أسباباً معقولة لاستماعك ، وهو الذي يحل لك العناصر التي يتَّأْلَفُ منها الـأثر الفنى والـأُنَسِى . جعلتك تصل إلى هذا المفرى أو ذاك ، إنه كالطبيب الذى يعلم لماذا تستفيد من هذا الطعام أكثر من ذاك ، ولماذا استطاع هذا النوع من النساء دون غيره أن يجدد نشاطك وينمى خلاياك . ومن ثم فإن أحکامنا على الـأثر الفنى محتاجة إلى التأني في التحاليل والكشف عن العناصر المكونة للعمل الأدبي حتى تكون أحکاماً موضوعية ومن ثم صادقة ونافعة .

هذا وإننا لنرجو أن نكون في النهاية قد أسلمنا بهذا الجهد المتواضع في تشويق القارئ على الاهتمام بهذا الميدان الجديد في حياتنا الأدبية والثقافية ، ميدان العمل من أجل إقامة هبة مسرحية في مجتمعنا المتطلع إلى حياة أسعد وأكمل .

والله الموفق والمعين .

محمد زكي الشعراوى

الأدب المقارن

التعريف به - أهميته العلمية - موضوعاته ومجال البحث فيه

أولاً : التأثير والتاثير وعالمية الأدب والفكر :

ليس شيء أقدر على جمع شتات هذا العالم ولم شمله والتوحيد بين أجناسه وشعوبه من انتشار الثقافات والحضارات ، فهي الشيء الوحيد الذي يهب نفسه للتاريخ . وواجب كل قادم جديد إلى الأرض أن يصيب قدرًا من هذا التراث الذي تسلمه الإنسانية إلى الشعوب جيلًا بعد جيل مهما اختلفت لغاتهم وأزمانهم ، فإن ثمرة الفكر تتجاوز حدود الزمان والمكان وليس بحاجة إلى جواز سفر أو إلى تأشيرة دخول ، فالآدب والفكر وكذلك العلم أجنحة طائرة تهبط في كل أرض وتجتاز كل مكان ، وتحط بأجنحتها فوق ما شاء من بلاد ، مخترقاً الحواجز ، تنفذ إلى قلوب من يريدها ، وتعانق فكر من يهواها .

فالآدب والتفكير والعالم هم جمیعاً أبناء هذا الكوكب لا يتمنون إلى حدود جغرافية أو مكانية محددة ، وإنما انتمازهم إلى الإنسان ، إلى البشرية ، إلى هذا العالم الفسيح الذي نعيش فيه وبالضرورة فإن كل نتاج لأديب أو عالم أو مفكر ، بعد أن يصدر وينشر في الناس ، يصبح ملكاً لجيشه وللأجيال وللفكر لا للمفكر . فكل نتاج من هذه يهب نفسه للتاريخ ويصبح ملكاً للإنسان .

ومن هنا فلم نعد نرى في زماننا هذا شعباً أو أمة ، بعد هذا التطور في وسائل الإنتاج والتوزيع وتقدم الفكر والعقل والتكنولوجيا ، وازدياد الروابط والصلات التي تجمع بين الناس في شتى أنحاء العالم ، لم نعد نرى في زماننا هذا شعباً أو أمة تغلق نوافذها على العالم ، وتبقي محجوبة عن تراث الإنسانية الفني والفكري في عصورها المختلفة .

وكثير من هذا التراث ينتقل عبر الترجمة والشرح والتعليقات والإبداع الفني والذوق الأدبي فيدعو كل أمة إلى الاعتراف من منابعه تستسيغه وتهضمه وتمثله ثم تخرجه للناس مرة أخرى مصبوغاً بلون تفكير كل أمة مطبوعاً بطابع عقائدها ..

وفي تاريخ الأمم شواهد بارزة على هذا ، خذ مثلاً حركة المد الزاخر في تاريخ المسلمين في القرن الثاني الهجري وما بعده ، حين شغل العلماء باللغة وما يتصل بها من دروس وبحوث وما تلا ذلك من جمع لمصادر كثيرة مختلفة قامت فيها حركة الترجمة عن اليونانية والفارسية والهندية بدور كبير . «ولقد سارت تلك الحركة على مرحلتين : الأولى يعمل فيها العلماء فرادياً كل بحسب مزاجه ودون أن يكون لسلطة شأن بهم ؛ والثانية ، فقد كان للدولة فيها سن عظيم إذ انشأ العامون ما يسمى ببيت الحكمة حيث يجتمع القائمون على الترجمة تحت رعاية الخليفة ، وكان نتيجة ذلك أن أصبح بين يدي الدارسين ترجمات لمعظم مؤلفات أرسطو وما كتبه الشارحون للأفلاطونية المحدثة وبعض محاورات أفلاطون ، ومعظم مؤلفات جالينوس ، وأجزاء مما كتبه غير جالينوس في الطب ، فضلاً عن المؤلفات الأخرى في ميادين العلوم ، ومنها كتاب أقليدس ، وكتاب أرسيميدس ، وهكذا فلما تقاد تبلغ نهاية القرن الثالث الهجري إلا وقد شهدت العربية محصولاً طيباً مما أنتجه السابقون في ثقافات أخرى»^(١).

(١) مقال الدكتور ذكي نجيب محمود بعنوان «نمل ونحل» المنشور بجريدة الأهرام المصرية بتاريخ ١٢/١٢/١٩٨٢.

ثم لا يكاد يمضي على ذلك قرن من الزمان فتأتي القرن الرابع الهجري فإذا هذا الحصاد من الترجمة ومن التراث الفكري والفلسفى المنقول من ثقافات أجنبية ، إذا هذا كله قد تحول عند العرب في القرن الرابع إلى الوان جديدة ومتكررة ، كانت ثمرة لما تمثله العرب واستساغوه من ثقافات ثم طبعوه بطبعهم . فانظر مثلاً إلى أبي حيان التوسيي تجد نفسك أمام فكر جديد لا عهد للعربية به من قبل ، فلا هو يشبه ما سبق من تراث عربي ولا هو يعتبر نفلاً كاملاً لما ورد من فكر أجنبى وافد ، وإنما هو مزاج جديد فريد . ولم يكن أبو حيان وحده في استساغة التراث اليوناني وهضمه وتمثله ، بل ظهرت أسماء لعياقة كان لهم شأن كبير في حركة التطور الفكري والثقافي والعلمي في مشرقنا ومغاربنا العربين ، كما كان لهم أثر واضح بعد ذلك في عصر النهضة في أوروبا حينما تحول هذا الفكر العربي إلى الغرب عن طريق التقليل والتراجمة فأتى ثماره وأينع أزهاره عند المفكرين من علماء الغرب وأدبائهم .

من هذه الأسماء اللامعة فلاسفة : كالفارابي وابن سينا وابن رشد ، وشعراء كبار : كالمتبي وأبي العلاء ، ونقاد مشهورون تركوا بصماتهم على مسار التاريخ مثل عبدالقاهر الجرجاني ، وعلماء في الرياضة والفلك والكيمياء والطب وغير ذلك من شتى جوانب الفكر والأدب .

وما حدث عندنا نحن العرب حدث مثله تماماً في أوروبا في أواخر عصورها الوسطى حين انكب الدارسون والباحثون على آداب اليونان وتراثهم ينهلون منه ويع汲ون كما جمعوا من ثقافة الرومان والعرب العديد من الوان الفكر الفلسفى والأدبي واختذلوا ، تماماً كما يصنع النحل بطعامه المذخر جمعاً وتحريضاً حتى حان الحين ، بعد ترجمة هذا كله ونشره ، فإذا هذه الثقافات المجموعة والمذخورة تبدأ تعطي ثمرها وتزهر ، فإذا أوروبا أمام روح جديدة وعالم جديد . ولم يكن هذا العالم الجديد ليبرز ببروز أفذاذ في الفن من أمثال « روڤائيل » « ومايكل أنجلو » « ولیوناردو دافنشی » وغيرهم ، أو بظهور أدباء عظاماء مثل شكسبير ، بل لقد تبدى هذا العالم الجديد في تطور

الحياة ذاتها ، وفي الوهج الذي أصاب كل شيء حين شملت الجدة سائر مظاهر الحياة ، وسادت في الناس نشوة وفرحة غريبة كفرحة الطفل حين يلتقي بشيء جديد ، ودبّت في الحياة روح المغامرة ، فبدأت الكشف ونشط الرحالة والمكتشفون ، ودخل العالم عصراً جديداً من الرؤية والاكتشاف والأدب والفن والاهتمام بالإنسان في تطوره ونموه^(١) .

هذا الانفتاح على الثقافات المختلفة ، وهذا الامتزاج بين لونين من الأداب أو بين حضارتين وثقافتين ، وهذا التفاعل المثير الذي يتم بين شعوب العالم جدير بأن يبعث الحياة والتطور في آداب الأمم ، وأن يجعلها متعشة مزدهرة تسري فيها دفقة العافية ، وتنتشر في دمائها عناصر إحياء وتتجدد ، فظهور فنون لم تكن موجودة من قبل ، وتتلون الحضارات بالوان جديدة ، ويدوّي الإنسان المبدع سواء أكان شاعراً أم كاتباً أم فيلسوفاً أكثر قدرة على الدخول في حوار حضاري مع العالم ، وأكثر عمقاً في إنتاجه ، بل ربما استطاع أن يُحَوِّل الاتجاه الأدبي والفكري في بلده ، وأن يتمكن من خلق أشكال جديدة من الفن لم تكن لها وجود من قبل .

ولا يقف أثر الانفتاح على الثقافات الأجنبية عند هذا الحد بل ستثمر حركات الامتزاج والتفاعل نضوجاً ونمواً ملحوظاً في النشاط النقدي والدراسات الأدبية بصفة عامة ، حيث تكثر الشروح وتتعدد اتجاهات النقد الأدبي وتزدهر أبحاثه فتكشف عن كثير من مظاهر التجديد في أدب الأمة وعلاقة هذا الجديد بالتأثير بالأداب الأخرى وما أنتجه هذا التفاعل من حركة التطور في الأدب والفن على السواء . ومن هنا يبرز دور الأدب المقارن وأثره البالغ في إثراء حركة النقد الأدبي وتتجدد اتجاهاته ومذاهبه .

ولعل من أبرز مظاهر التأثير والتاثير بين الأداب ما كان من تأثير أدباء اليونان وثقافتهم وفلسفتهم من الرومان القدماء . فالتأريخ يشهد بأنه لم يكن

(١) المصدر السابق

للأدب اللاتيني من أصلية تذكر ، وظل كذلك حتى امترج بالفکر اليوناني أدبًا وفلسفة ، ثم ما كان لذلك من ثمرة في ازدهار الأدب الروماني عندما أخذ يتمثل تلك الثقافة ويحاول محاكاتها والسير على متوالها . ومن هنا جاءت دعوة هوراس (٦٥ - ٨ ق. م) في مقاله عن الشعر حين يقول :

« اتبعوا أمثلة الاغريق ، واعكفوا على دراستها ليلاً ، واعكفوا على دراستها نهاراً ».

ثم حذو هوراس من بعده نقاد رومانيون آخرون منهم « كاتيليان » (٣٥ - ٩٦ م) ، وخطوا خطوات واسعة في تحديد القواعد ووضع الأسس التي تكون عليها محاكاة اليونان ، فقد سنّ لهذه المحاكاة قواعد عامة^(١) .

وما حدث عن الرومان من محاكاة الآثار اليونانية ومحاولات التأثر بها حدث في عصر النهضة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر عندما عكفت الأداب الأوروبيية على الأداب القديمة من لاتينية ويونانية - وكان للعرب كما أشرنا من قبل الفضل في توجيه الأنظار إلى النصوص اليونانية بما قاموا به من ترجمات وبخاصة أرسطو ، وحاول أدباء وعلماء عصر النهضة الرجوع إلى تلك النصوص في لغاتها الأصلية ثم أخذوا في طبع النصوص اليونانية وترجمتها والتعليق عليها .

هذه الجهود المتمثرة التي قام بها رجال عصر النهضة في الرجوع للآداب اليونانية والرومانية ومحاولات محاكاتها كانت أشبه بالثورة الفكرية في ذلك العصر . وكان لها كبير الأثر في حركة الدفق والعصف التي جعلت من عصر النهضة عصر إحياء وبعث وعصر تجدد وارتقاء في الفكر والأدب ، وكل ذلك بفضل الرجوع إلى الآثار القديمة يونانية ورومانية ، وبفضل تمثيل العقول لها ثم تحويلها إلى ثمر جديد .

(١) الدكتور محمد غنيمي هلال - الأدب المقارن - الطبعة الثالثة ص ٢٢ ، ٢٣ .

ولذا كان الانفتاح على الأدب العالمية يبعث في أدب أمة من الأمم هذا النمو والازدهار والتطور ويدفعها إلى الأمام ، فإن الانغلاق والانطواء على النفس والعزلة سوف تؤدي بالضرورة إلى أن يتجمّل أدب الأمة إلى الوهن والضعف والذبول ، فتعتريه حالة من الركود تعوق حركة تطوره وتقف دون نموه فيصبح قطعة متلكئة من الزمن الغابر .

ونظرة إلى ما قبل المائة والثمانين عاماً الأخيرة . التي انفتحت فيها نوافذنا على العالم الغربي والأوروبي ، والتي نشطت فيها حركات الترجمة ونقلنا فيها معظم ما ساد أوروبا من تيارات فكرية وثقافية في مجالات الأدب والفلسفة ، نقول إن نظرة إلى موقفنا قبل المائة والثمانين سنة هذه تشير إلى مدى الركود والجمود الذي أصابنا حين تقوّعت جهودنا وانطوت على نفسها ، فحجبنا عن أنفسنا النور فجمدت أعمال كتابنا وشعرائنا وصارت ضريحاً من أضরحة التاريخ .

ولكننا عندما فتحنا قلوبنا وأبوابنا على العالم بدأنا نفتح على نهضة جديدة كان لها أثراً في المجالات العديدة من الفكر والفن والأدب ، وظهرت آثار وفنون أدبية ، وتطورت بشكل لم نكن نتوقعه ، ويدرجة لم نعد نستطيع ملاحظتها ، وخاصة في مجالات القصة والمسرح والفنون التشكيلية وبعض تجارب الشعر العربي الحديث - وينبغي أن تظل حركة الانفتاح هذه في تدفقها وحرارتها ونشاطها تعمل في اتجاهيها المعروفيين : وهما النقل والتخزين والادخار ، ثم التمثيل والهضم والتحويل إلى ثمار جديدة . ذلك إذا أردنا لحضارتنا أن تعتدل على ساقين ، وأن تظل متفاعلة ومتوازية مع حضارات العالم .

ثانياً : الأدب المقارن : معناه وتحديد مدلوله :
إن ما تحدثنا عنه سابقاً في موضوع التأثير والتأثير ، وعالمية الأدب والفكر وما ينشأ عن ذلك من دراسات وبحوث تتصل بهذه التيارات العالمية

ومدى صلتها بالأدب القومي ، وتأثيرها فيه ، وما يترتب على ذلك من ثراء أو تطور أو نمو أو تحول لكل من الأدبين القومي والأجنبي . نقول إن هذه التيارات بتأثيرها وتأثيرها هي القاعدة التي ينهض عليها ما نسميه اليوم : بالأدب المقارن ومجالات بحثه .

فهذا التلاقي والتمازج الذي أوضحتنا في الصفحات السابقة ، واحتلاط أدبين أحدهما مكتوب في لغته القومية والآخر مكتوب بلغة أجنبية ، ثم البحث في آثار هذا الاختلاط من تفاعل بين الأدبين ، وما نتج عنه منأخذ وعطاء ، سواء على المستوى الإبداعي أو الابتكاري الفني أو على مستوى النقد الأدبي . . . هذه جميعها هي المحاور الأساسية التي يدور حولها هذا العلم الحديث الجديد المسمى بالأدب المقارن .

وواضح من طبيعة هذا العلم أن النتائج المباشرة التي يمكن أن تؤدي إليه أبحاثه هي :

أولاً : تتبعه لطبيعة سير الأدب العالمية والكشف عن الحقائق الفنية والإنسانية في هذه الأدب .

وثانياً : النظر في مدى التعاون والتآثر الذي تم أو تحقق من خلال انتقال أدب إلى أدب آخر ، ثم الكشف عن مظاهر التجديد وطبيعته وعلامات هذا كله من الآثار الأدبية المستفيدة من هذا التآثر ، ثم المقارنة بين هذه الاتجاهات الجديدة في الأدب القومي وبينها في الأدب العالمية الأخرى .

وثالثاً : الارتقاء والتطور في البحوث النقدية ، إذ سوف يصبح الأدب المقارن بدراساته وببحوثه أساساً هاماً ولا غنى عنه في النقد الحديث ، وذلك بعد أن تقدم بحوث الأدب المقارن ودراساته تلك المادة المتعددة والغنية والتي كشفت عن طبيعة تلك التيارات الجديدة في الأدب العالمية ، وحين تحاول هذه البحوث أن تكشف عن الخصائص والقواعد والأصول لهذه الأدب . وهذه نتيجة هامة بل أثر عظيم من آثار الأدب المقارن وما أثمر من جهود في

الكشف عن الأسس الفنية ، وفي إثراء الدراسات النقدية على نحو أصبح فيه النقد الحديث هو النقد المقارن ، حتى صارت هذه هي التسمية الشائعة للبحوث النقدية الحديثة ، نظراً لأهمية البحوث المقارنة في جلاء كثير من جوانب النقد الأدبي الحديث .

ويحاول العلماء الذين يضعون تعريفهم للأدب المقارن أن يكونوا أكثر دقة وحيطة في تحديد مدلوله حتى لا يكثر الخطأ في فهمه ، وبالتالي في دراسته التي قد تتعثر خطأها نتيجة لذلك الخطأ ، وقد يؤدي عدم الدقة في فهم مدلوله ، أحياناً إلى تغافل كثير من الدارسين عنه ، وتضليلهم في جدواه . لذلك حرص معظم الذين ألفوا في هذا الفن ، وهم قليلون في عالمنا العربي ، حرصوا على إعطاء تعريفات محددة إلى حد كبير ، خشية الوقوع في اللبس أولاً ، ولأن الأدب المقارن قد أصبح له الآن مفهوم حديث صار به علمًا عن علوم الأداب الحديثة ، وهذه تقتضي الدقة في تحديد ماهيته وموضوعات دراسته .

وللدكتور محمد غنيمي هلال تعريفه للأدب المقارن ، وهو تعريف يتوكى في الباحث الدقة التي يحرص عليها تجنباً لأي خلط قد يؤدي إلى نتائج قد تجنبنا بعيداً أو تعييناً عن القصد . وسنعرض هنا لهذا التعريف رغبة في المزيد من الاستيضاح والفائدة . يقول الباحث : « مدلول « الأدب المقارن » تاريفي . ذلك أنه يدرس مواطن التلاقي بين الأداب في لغاتها المختلفة ، وصلاتها الكثيرة المعقدة ، في حاضرها أو في ماضيها ، وما لهذه الصلات التاريخية من تأثير أو تأثر ، أيها كانت مظاهر هذا التأثير والتأثر : سواء تعلقت بالأصول الفنية العامة للأجناس والمذاهب الأدبية أو التيارات الفكرية ، أو اتصلت بطبعية الموضوعات والمواقف والأشخاص التي ت تعالج أو تُحاكي في الأدب ، أو كانت تمس مسائل الصياغة الفنية والأفكار الجزئية في العمل الأدبي ، أو كانت خاصة بصور البلاد المختلفة كما تتعكس في أداب الأمم الأخرى ، بوصفها صلات فنية تربط ما بين الشعوب والدول

بروابط إنسانية تختلف باختلاف الصور والكتاب ، ثم ما يمتد إلى ذلك بصلة من عوامل التأثير والتأثر في أدب الراحلة من الكتاب » .^(١)

وفي النص السابق جملة من الحقائق تحتاج إلى المناقشة والنظر :

أولاً : يستوقفنا في هذا التعريف : الكلمة تاريجي حين قال في أول التعريف « مدلول الأدب المقارن تاريجي » وهذه الكلمة تحتاج إلى وقفة : فالمقصود منها أن الكلمة المقارن لا يقصد بها في هذا المجال المقارنة بمعناها اللغوي ، بل يجب أن تؤخذ بمعناها التاريجي ، أي أن تكون دراسة الأدب المقارن هي دراسة الأدب القومي في علاقاته التاريخية بغيره من الأداب الخارجية عن نطاق اللغة القومية التي كتب بها . ومن هنا كانت التسمية الأقرب لهذا الفن هو « التاريخ المقارن للآداب » أو « تاريخ الأدب المقارن » .

وليس معنى هذا الكلام أننا نهمل الجانب اللغوي فهذا أمر لا يمكن وروده على الذهن ، لأن اللغة هي مادة الأدب الأولية ، وهي مستودع الإحساس والفن والصورة ، وأدوات البناء والإبداع بكلفة نواحيها . فاللغة من غير شك هي أساس جوهري في فهم مكونات الأدب وما يحتويه من مضامين فكرية أو فنية - كما أن الناحية الفنية هي في حد ذاتها مقوم هام من مقومات الأدب - ولأن اللغة على هذا القدر من الأهمية في فهم الأدب فقد خشى الكثيرون في بادئ الأمر أن تقف اللغة عقبة في سبيل هذا النوع من الدراسة ، ويعني بها دراسة الأدب المقارن ظناً منهم أن اللغة لها حدودها الحصينة التي قد تحول دون انتقال الأفكار في صورها الفنية

ولكن لم تثبت هذه العقبة أن تلاشت عندما أدرك الناس أن من الحقائق التي لا تقبل الشك أن الأداب تتباين الأهم في فيما بينها ، ويحدث التأثير والتأثر على الرغم من اختلاف اللغات ، وأن الترجمة كفيلة على رغم ما فيها بأن

(١) الأدب المقارن - محمد غنيمي ملال ص ٩ ط ٣٠

تحمل ما تنطوي عليه اللغة المنقول عنها من إمكانات فكرية وفنية .

ثانياً : واللغات - وهذه نقطة يجب التتبه إليها - هي التي تضع الحدود الفاصلة بين الأدب العالمية ، بمعنى أن لغة الأدب هي ما يعتدُ به الأدب المقارن في دراسته للتأثير والتأثر المتبادل بين أدبين يقارن بينهما . فالاعتبار هنا للغة وليس للجنس البشري . فكل ما كتب باللغة العربية يعد أدباً عربياً مهما اختلفت جنسية الكاتب او الشاعر الذي قام بالتأليف . فكثيراً ما يحدث أن يكتب شاعر أو كاتب أدباً باللغة العربية وهو ليس من العرب ، عندئذ يكون الاعتبار للغة التي كتب بها الأدب بغض النظر عن جنسية كاتها ، ذلك أن الأدب المقارن لا يعني إلا بمقارنة الأدب المكتوبة بلغتين مختلفتين .

ثالثاً : يقتضينا توضيح معنى الأدب المقارن ، وفهم مدلوله الفهم الصحيح ، أن نستبعد من دراسته ما ظنَّ أنه داخل فيه خطأ ، فقد اختلط سيل البحث في هذا العلم عند بدء نشأته ، وأفحم عليه بعض الدارسين موضوعات ليست من صميميه بل هي خارجة عن نطاقه و مجاله : مثال ذلك ما يعتقد من موازنات بين أدباء أو شعراء من آداب مختلفة دون أن يكون بين هؤلاء وهؤلاء صلات تاريخية مشتركة أو أن يكون قد تم نوع من التأثير بين أديب وأديب ، ونسوق هنا للدلالة على ما نقول المثال الذي ساقه الدكتور محمد غنيمي هلال ، فقد ذكر أن الكاتب الفرنسي الكبير (ستندال) Stendhal (١٧٨٣ - ١٨٤٢) ألف كتاباً عنوانه « راسين وشيكسبير » حاول فيه الكاتب مقارنة الاتجاه التقليدي عند راسين بالاتجاه الإبداعي عند شيكسبير ، وفي هذا الكتاب يثور الكاتب على القواعد الكلاسيكية الجامدة والتحكمية ، ويتصرّ لحركة التطور التي برزت بشكل واضح في مسرحيات شيكسبير وفي الاتجاه الروماني بصفة عامة ، ويشيد باتجاه شيكسبير الذي جعل تركيزه على القلب الإنساني والاتجاهات النفسية للشخصية وتأثيرها في سلوك الإنسان وما يصادف القلب الإنساني من عقبات .

مثل هذه الدراسة ليست من الأدب المقارن في شيء ، وإن وقعت بين شاعرين من لغتين مختلفتين ، ومع ذلك فليس هذا الذي قام به « راسين » من الأدب المقارن ، لا في منهجه ولا في موضوعه - ذلك أن الصلة التاريخية المتصلة أو المرتبطة بقضية التأثير والتأثر ليست واردة هنا ، فليس بين شيكسبير وراسين صلة تاريخية ما . إذ لا بد من صلة ما ينشأ عنها بين الأدبين توالد وتفاعل . فأين هذا التوالد والتفاعل الذي كان ثمرة تأثر أو تأثير بين الشاعرين ؟^(١) .

كذلك لا يدخل في نطاق الأدب المقارن ما يعقد من مقارنات أو موازنات بين شعراً أو كتاب داخل الأدب القومي الواحد ، فإن هذه الموازنات تدخل في نطاق الدراسات النظرية المتصلة بأدب أمة من الأمم ، وسواء أكانت هناك صلات تاريخية بين نصوص من داخل الأدب القومي الواحد أم لم تكن ثمة صلات تاريخية فلا تُعدُّ مثل هذه الدراسات التي تتناول النصوص المختلفة داخل الأدب القومي الواحد من مجالات البحث في الأدب المقارن . فالموازنات بين أبي تمام والبحتري مثلاً في الأدب العربي القديم ، أو بين حافظ وشوقي في الأدب الحديث ، وكذلك الموازنة بين « كورني » « وراسين » أو بين راسين « وفولتيير » في الأدب الفرنسي ، هي موازنات تدخل في تاريخ الأدب القومي ، وفي نطاق الأدب الواحد ، بينما مجال الأدب المقارن مجال دولي يربط أدبين مختلفين أو أكثر .

وإذا أردنا أن نسوق بعض المقارنات التي تدخل في صميم الأدب المقارن فإننا نذكر على سبيل المثال لا الحصر ، تأثير الأدب اليوناني واللاتيني في أدب كتاب عصر النهضة وشعراهم من واقع نظرية المحاكاة للأدبين التي ذكرناها سابقاً .

أو أن ندرس مثلاً موضوع « مجنون ليلي » في الأدبين العربي والفارسي

(١) الأدب المقارن ص ١١ ، ١٢

حين نحاول الكشف عن أوجه التأثير والتأثير ، وكيف اختلف النتائج وتطور ، وكيف بعُد موضوع «مجنون ليلي» من الأدب الفارسي عن ميدان الحب والغزل العذري الى ميدان النصر والرمزية في الأدب الفارسي

أو أن ندرس «المقامات» من الأدب العربي كيف نشأت وتطورت ، ثم بعد ذلك كيف انتقلت الى الأدب الفارسي ، وما أوجه التأثير والتأثير بين الأدبين ، وماذا أثر هذا التأثير من الأدب الفارسي .

أو أن ندرس مثلاً تأثير شكسبير في المذهب الروماني في فرنسا ، وكيف استطاعت مؤلفات هذا الشاعر الكبير التي ثار فيها على الكلاسيكية وجاوزها ، كيف استطاعت معالم التحديد. عنده أن تؤثر من الحركة الرومانسية في فرنسا بعد ذلك ؟ وهل ثمة بذور من التفاعل والتواجد نتجت عن تأثير الشاعر في الاتجاه الفرنسي بعد ذلك ؟

مثل هذه الموازنات الأخيرة هي من صميم الأدب المقارن ، بينما تعدد الموازنات الأولى من صميم الأدب القومي .

رابعاً : وعلى الرغم مما شرحناه وأوضجناه مما يدخل في نطاق الأدب المقارن فإن ما قلناه حتى الأن إنما يدخل في نطاق الصلات الدولية بين مختلف الأدب في حين يمكن أن تتجاوز موضوعات الأدب المقارن هذا. إلى البحث في مدى تأثر كاتب من الكتاب أو شاعر من الشعراء بأدب لغة أخرى غير لغة التي يكتب بها . أو تأثره بكتاب أو شعراء معينين من أداب مختلفة .

والأمثلة على ذلك كثيرة مثل. تأثر الكاتب الانجليزي «توماس كارليل» Thomas Carlyle (1795 - 1881) بالكاتب الألماني جيته Goethe (1749 - 1832) ، وقد أفضى هذا التأثير الى تأويل كثير مما كتبه جيته وفهمه فهما قد يبعد عن الحقيقة أحياناً . ذلك أن كارليل قد ذهب في فهمه لجيته الى حد قوله بأنه رجل متدين خاصٍ لما تفرضه الأخلاق القديمة ، وأنه

ملتزم بالواجب ولم يلحظ أو يهتم بما في إنتاجه الأدبي من جوانب السخرية والإلحاد والمحجود والاستجابة إلى المللذات^(١). وهذا مثل لما يطلق عليه تأويل الكاتب لما قرأه من آداب أخرى أو ما تأثر به من كتاب أو شعراء آخرين .

وثمة شيء آخر يدخل من تأثير كاتب ما بأدب كاتب آخر في لغة أخرى ويعني به ما يسمى «بالتأثير العكسي» وهو أن يختلف كاتب في تنازله لشخصية ما يكون قد تناولها من قبله كاتب آخر ، فيفرض علينا مفهوماً معاكساً أو عكسيًا لهذه الشخصية ، مفهوماً مغايراً لما قرأه في الأدب الآخر ، مثلاً ذلك ما حدث عندما تناول شوقي موضوع كليوباترة ، فقد رأى فيها شوقي مثالاً للمرأة الوطنية المخلصة التي تقدم مصالح وطنها على مصلحتها الشخصية ، وتضحي بحبها من أجل وطنها ، هكذا كانت رؤية شوقي لклиوباترة في مسرحيته المعروفة من حين كانت الرؤية السابقة في الأدب الأوروبي عند تنازلها للموضوع على نقىض ذلك تماماً ، ففي جميع المسرحيات الأوروبية التي تناولت كليوباترة نرى شخصيتها هي شخصية المرأة التي تبدو مستهترة لعواطف مفرقة في المللذات تتخذ سبلًا ملتوية إلى غياباتها وتحقيق مآربها .

ثالثاً : أهمية الأدب المقارن وقيمه العلمية :

نستطيع أن نستنتج محاسبة جملة من النتائج الهامة تشير إلى أهمية هذا العلم الجديد والفوائد التي تعود علينا من دراسة :

- ١ - أولى هذه النتائج ما يؤدي به هذا العلم ، وهو يرسم سير الأداب في علاقاتها بعضها ببعض ، من توطيد العلاقات والتفاهم بين الشعوب المختلفة ، وبالتالي ما يستتبع ذلك من تقارب يتم بين التراث الفكري لهذه الشعوب . ولا يخفى ما من هذا من تفاعل وتوالد يعود على الدراسات الأدبية

(١) المرجع السابق

بالخصوصية والنمو والتطور ، وكذلك على الأدباء والكتاب ، بل والثقافة العامة والتطور الحضاري للشعوب . ومن هنا كان الأدب المقارن عاملاً هاماً من دراسة المجتمعات وفهمها ، ودفعها إلى التعاون .

٢ - ما تشره هذه الدراسات من بحوث لا يكفي بعرض الحقائق أو الصالات العامة بين أدبين أو أكثر ، بل يعمق إلى شرح الحقائق شرحاً فنياً وتاريخياً مدعماً بالبراهين ويدراسته النصوص وتحليلها ثم النفوذ إلى جوانب كل أدب للكشف فيها عما هو قومي وما هو دخيل . وليس من شك أن مثل هذه الدراسات المتعمقة والدقيقة والمفصلة سوف ترك لنا زاداً من المعرفة الإنسانية جديراً بالاهتمام والتسجيل . كما أنها في ذات الوقت ستقدم خدمة جليلة للأدب القومي حين تكشف عما فيه من أصلاته ، وما طرأ عليه من تطور .

٣ - يقوم الأدب المقارن بدراسة التيارات الفكرية والأدبية ، ومذاهب الكتاب والمفكرين المختلفة وتأثير الفلسفات التي نشأت وأثرت في تيار أدبي معين ، ثم كيف أثر ذلك وبالتالي في أدب شعب من الشعوب ، ثم هو يدرس كذلك الأجناس الأدبية ، من مسرح وشعر وقصة ورواية ، ويحاول تعقب عناصر الإبداع الفني في كل ، ومسار التأثير في كل جنس أدبي ، ثم يذهب إلى تعمق إنتاج الكتاب والشعراء في الأدب القومي ودراسة مدى تأثيرهم بالأداب العالمية ، والكشف عن حدود هذا التأثير وقيمة وأهميته بالقياس إلى شخص الكاتب أو الشاعر ، ثم بالقياس إلى التطور الأدبي للأدب القومي من ناحية أخرى .

٤ - يتضح مما سبق أن الأدب المقارن هو أساس جوهري من أسس دراسة تاريخ الأدب والبعد الأدبي بمعناه الحديث ، ذلك أن دراستنا للأدب المقارن هي في واقعها كشف عن مصادر التيارات الفنية والفكرية للأدب القومي وتبع لجميع العناصر الابداعية التي يتلاقى عندها الأدباء المقارن بينهم ، وفي هذا التتبع دراسة نقدية ضخمة تعمل على توجيه الوعي الإنساني

بعمادة ، وعلى يقظة وتطور الوعي القومي بخاصة ، وتترك لنا تراثاً نقدياً وأدبياً هو في حقيقته ثمرة لدراسة الصلات الأدبية العالمية في ذاتها . وفي عصرنا الحديث لا يمكن أن تتم دراسة نقدية حقيقة أو دراسة لتاريخ الأدب بدون معرفتنا بالصلات الأدبية العالمية ، والوقوف عندها وقوف إلمام ووعي وفهم .

بحوث الأدب المقارن ومناهجها

انتهينا فيما سبق إلى أن موضوع الأدب المقارن بصفة عامة هو تبادل التأثير والتأثر بين آداب اللغات المختلفة ، وهذا التبادل ليس مقصوراً على ناحية واحدة أو مجال واحد ، وإنما تتسع دائرة فتشمل الأجناس الأدبية والصور الفنية ، والموضوعات الأدبية ، والمذاهب الفكرية ، والأساطير ، والنماذج البشرية . وغير ذلك . ولننظر الأن في شيء من الاختصار إلى ميدان البحوث في الأدب المقارن والتي عادة ما ننظر فيها إلى الوسائل التي استخدمت في انتقال أدب لغة إلى أدب لغة أخرى ، كما وننظر فيها إلى الموضوعات المتبادلة نفسها . ولنبذ الأن بالوسائل .

أولاً : عوامل انتقال الأدب ووسائله :

يتم هذا الانتقال عن طريق عاملين : أولهما : الكتاب وثانيهما : الكاتب .

١ - أما الكتاب فهو المستودع الحقيقي للثقافة وهو وسليتنا التقليدية والثابتة في الحفاظ على الفكر والتراث بصفة عامة ، وهو بحق يختلف عن الوسائل الأخرى وبخاصة الوسائل الحديثة قبل الإذاعة والصحافة والتلفزيون . يختلف عن هذه في أن الكتاب هو أقدرها جميراً على الحفاظ على ما يحتويه من مادة علمية أو فكرية إلى أكبر وقت ممكن ، والانتقال بها من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر .

٢ - وترجع أهمية الكتاب في إثبات الصلات الأدبية بين مختلف

اللغات ، فالكتب هي التي تحدد لنا مدى تأثير بلد ما أو مجتمع ما أو كاتب من الكتاب بأي إنتاج أدبي من بلد آخر . وأحياناً ما يكتب كاتب بعض مؤلفاته بلغة أجنبية فتكون هذه المؤلفات دليلاً على صلاته وتأثيره بأدب اللغة الأجنبية التي ألف بها ، وقد حدث مثل هذا كثيراً في الصلات بين الأدبين الفارسي والعربي حين يكون الكاتب يحمل اللسانين معًا ويجيد اللغتين العربية والفارسية ، وقد رأينا في الأدب الغربي مثيلاً لهذا عند الشاعر الإنجليزي أوسكار وايلد الذي ألف بالفرنسية قصة « سالومي » .

(ب) ومن الجوانب الهامة التي يقوم بها الكتاب في النقل من أدب إلى آخر قضية الترجمة ، فالترجمة كما نعلم وسيلة هامة من وسائل نقل الأداب من أمة إلى أخرى ، ولقد شاهدنا دور الترجمة وأثر هذا الدور في أدبنا العربي ذاته وفي فلسفتنا الإسلامية كذلك فقد كان للترجمة عن اليونانية في القرن الثاني الهجري إلى العربية تأثيرها وأهميتها ، وكذلك الحال في عصرنا الحديث أو قل في عصر النهضة الحديثة كما يسمونها أحياناً أي بعد الحملة الفرنسية على مصر ، ودور المطبعة في النشر ، ثم ما قام به رفاعة الطهطاوي ومن جاءوا بعد ذلكر، من المترجمين في « عصرنا الحاضر » ولا يخفى ما كان للترجمة من دور في نقل الأداب الأوروبية وكذلك الفكر الأوروبي ثم ما تلا ذلك من تأثير وتأثير . ومن مهام الأدب المقارن أن يرجع إلى الكتب المترجمة لمراجعة على الأصل ثم الكشف من خلال الترجمة والمقارنة عن دلالات خاصة في نوع الترجمة أولاً ومدى دقتها ، ثم في مجال التأثير والتأثير عند المقارنة بين الأدبين لتحديد أنواع التأثير وكيفيتها .

(ح) وما يدخل في مجال « الكتاب » مراجعة كتب النقد والدوريات وعني بها المجالات الأدبية ، وكذلك ما ينشر بالصحف من مقالات . فإن تتبع هذه البحوث وما ينشر بدور الصحف والدوريات الأدبية وغيرها يعتبر قناة من القنوات الهامة من دراسة الشعراء والكتاب والمعترين الأجانب . فكثيراً ما تزخر صفحات من هذه بدراسات لها أهميتها في التعريف بالأدباء الأجانب .

وكتيراً ما قدمت صحفتنا العربية ومجلاتنا الأدبية منذ مطلع هذا القرن العديد من الشخصيات الأدبية وقد رأينا اهتمام بعضها بالكتاب الروس العالمين كما كانت تفعل جريدة «البلاغ» المصرية في وقت من الأوقات . وإذا راجعنا مجلة المجلة أو الثقافة أو الرسالة أو الأداب أو غيرها من المجلات في أعدادها المختلفة فسنلمس على ثروة من الدراسات عن كتاب وأدباء وشعراء ومفكرين من أمم أجنبية مختلفة . هذه الدراسات لا غنى عنها في بحوثنا في الأدب المقارن لأنها إحدى والرسائل المرتبطة بالتأليف الأدبي الذي يرجع إليه عند البحث في عوامل النقل والتأثير وما يتربّع عليها من مظاهر .

(د) وما يفيد أيضاً في مجال الكتب دراسة أدب الرحلات ذلك أن هذا النوع من الأدب قادر إلى حد كبير على تعريف الشعوب بعضها ببعض ، بما يكشف عن طبيعة هذه الشعوب وطبيعة فنونها وأدابها ، وفkerها ، ومجتمعاتها ، وهذه جميعها ستقدم بين يدي الدارس مادة تنفع في إلقاء الأحتواء على صلة أدب بأدب آخر ومجال التأثر والتأثير بينهما .

(هـ) وما يعين الباحث أيضاً دراسته لأنواع الكتب وأعدادها واتجاهاتها الأدبية والفكرية ، ومدى رواج هذه الكتب في البلد التي يُدرس تأثيرها في أدب ما ، وينفع الباحث في ذلك مراجعة دور النشر والمكتبات والإحصاءات التي تصدر عن الكتب من دور الطبع المختلفة .

٢ - الكتاب أو المؤلفون :

المؤلفون وسائل أساسية وهامة مثل الكتب تماماً ، فإذا كان الكتاب هو المصدر الأول والأساس في الدراسة فإن صاحب الكتاب أو المؤلف إذا كان من المشهورين ذوي التأثير ، وكانت مؤلفاته قد تركت أثاراً فعالة وقوية في أدب أمة ما فلا يغنى لنا في هذه الحالة عن الاهتمام بالكاتب وتتبع دراسة حياته وشخصية وصلاته بالبلاد الأخرى ، وكيف تمت هذه الصلات . فشلة أدباء وشعراء تركوا بلادهم وعاشوا فترة طويلة أو قصيرة في بلاد أخرى وكان

لهم تأثير أو تأثر . أمثال هؤلاء كثيرون منهم « شاتو بريان » الذي عاش في إنجلترا فترة من الزمن ، في هذه الحالة لا بد أن نقف وقفة عند حياة شاتو بريان في إنجلترا وندرس عوامل التأثر ونلم بصدى الثقافة الانجليزية في مؤلفاته ، وثمة مثال آخر هو فولتير الذي ترك فرنسا وعاش هو الآخر في إنجلترا وشارك في حياتها الثقافية والأدبية ، وكتب عن إنجلترا ، وكان له تفسيره لأخلاق أهلها وطبيعة آدابهم ، ثم ننظر فيما تأثر به هو شخصياً ، وما النتائج الأدبية التي تربت على هذه الصلات .

ولدينا أمثلة كهذه في أدبنا العربي نسوق منها على سبيل المثال حياة ابن المقفع ، وما كان لهذه الحياة من تأثير في دراسة الصلة بين الأدبين العربي والفارسي ، وفي تتبع عناصر خاصة في شخصيته وثقافته ، ومحاولة رؤية تأثير هذه العناصر في مجده الأدبي وفي الترجمة التي قام بها .

ثانياً : الأجناس الأدبية :

وهذا فرع آخر من فروع الدراسة في الأدب المقارن ، وهو موضوع واسع الانتشار بين الأداب المختلفة في صلالتها وتأثيرها بعضها بعض . ونعني بالأجناس الأدبية فنون الأدب المختلفة من قصة قصيرة أو مروية (رواية) أو ملحمة أو مسرحية أو قصيدة غنائية أو مقالة ، فهذه وغيرها أجناس أدبية .

وعلى الرغم من الصلة القوية أو قل العضوية التي تجمع بين الأجناس الأدبية إلى حد يذهب معه بعض النقاد وعلماء الجمال إلى عدم التمييز بينهما ، بحكم كونها جمياً فناً أدبياً بعض النظر عن تقسيمه إلى فروع وأجناس ، على نحو ما ذهب كروتشه حين جعل التمييز بين الأجناس الأدبية من التمييزات الخداعية في ساحة الفن ، وقد تناولنا هذه التمييزات بالدراسة في غير هذا الكتاب .^(١) ولكننا ، مع تقديرنا للموقف الذي نبع منه كروتشه

(١) انظر قضايا النقد الأدبي وكذلك فلسفة الجمال في الفكر المعاصر للمؤلف

حين حذرنا من التمييز بين فنون الأدب وأجناسه أو بين الفنون الجميلة جميعها ، لازلنا - عند الدراسة - بحاجة ، من حيث الشكل على الأقل ، أن نميز بين القوالب الأدبية المختلفة . فلكل قالب أدبي شكله الخاص به وخصائصه وطاقته ووسائل صياغته ، كما سناحنا في الفصل التالي من هذا الكتاب أن نوضح . فجميع فنون الأدب تتناول الفعل الإنساني ، تتناوله القصة والمسرحية والقصيدة الغنائية والملحمة ، ولكن كل واحدة من هذه لها أسلوبها وطراحتها وصياغتها وعناصرها ووسائلها في تناول الفعل الإنساني . وقد يكون الموضوع واحداً في أكثر من فن ولكن صياغة الموضوع سوف تختلف حتماً من القصة إلى المسرحية ، ومن الاثنين إلى القصيدة الغنائية . فكل فنٌ وما خلق له كما يقولون .

هذه الأجناس الأدبية هي موضوع خصب من موضوعات الأدب المقارن . فقد يدرس أحد هذه الفنون في أدب أوروبا مثلاً دراسة تاريخية تكشف عن نشأة هذا الفن ، وعن تطوره ونموه ، ومراحل هذا التطور ثم لماذا انتشر من أوروبا في فترة من الفترات وضعف في فترة أخرى ، مثل ذلك انتشار القصة التاريخية في أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر ثم انصراف الكتاب عنها بعد ذلك في حوالي منتصف ذلك القرن . أو مثل نشأة قصة الرعاء ومسرحية الرعاء في الأدب الأوروبي ، أو لماذا راجت مسرحية الرعاء في القرن السادس عشر في فرنسا ؟ وثمة أمثلة أخرى من أدبنا العربي ، فمثلاً يمكننا أن نتبع فتن القصة والمسرحية في أدبنا العربي في العصر الحديث لندرس نشأتهم ، وعوامل التأثير والتأثير فيها ، وما هي الآداب الأوروبية التي كان لها تأثير أكبر في نشأة هذين الفنانين وتطورهما عندنا نحن العرب ؟ ومن هم أشهر الكتاب الذين كان لهم أكبر الأثر من هذا التأثير وبالتالي في التطور ؟ وهل ثمة علاقة إيجابية بين كتاب بعضهم من العرب تأثروا بنظرائهم من الغرب وكيف كان ؟ وإلى أي مدى ؟ كل هذه موضوعات يمكن أن تدرس وأن تكون من صميم دراسة الأدب المقارن .

وتنهض مثل هذه الدراسة على أساس تاريخي وفني . فالدراسة التاريخية تتبع كل نوع من هذه الأنواع الأدبية وتحث تطوره في لغتين أو أكثر ، كما تدرس العوامل التي أثرت في كل نوع داخل الأهاط المختلفة .

أما الدراسة الفنية فهي من غير شك ضرورية ، ذلك أن قضايا التأثير والتأثير في أي جنس من هذه الأجناس مرتبطة بدراسة الخصائص الفنية لكل جنس وتطور هذه الخصائص فنياً ، ثم تحديد السمات المختلفة لكل فن على حدة عبر تاريخه ، ومدى تأثير هذه الاتجاهات الفنية في أدب آخر . ولقد كان لهذه الدراسات تأثير كبير في عصرنا الحديث ، وفي تطور درس النقد الأدبي على الخصوص . فإن كثيراً من القضايا الفنية المطروحة في أدبنا العربي الحديث قد استمدت أصولها من آداب أوروبية مختلفة ، وخصوصاً في مجال الأجناس الأدبية كالقصة والمسرحية والرواية . فمن الموضوعات المألوفة دراسة القصة الرومانسية الفرنسية مثلاً وتأثيرها في القصة العربية المعاصرة .

وقد تحدث الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه الرصين في الأدب المقارن عن الأمور التي ينبغي أن يراعيها الباحث إذا هو تناول موضوع الأجناس الأدبية فحددها في ثلاثة مراحل أساسية من البحث هي :

أولاً : أن يحدد الباحث الجنس الأدبي الذي يدرسه كأن يختار مثلاً القصة التاريخية أو المسرحية الكلاسيكية أو الرومانية أو القصة الريفية) وهنا يسهل التحديد لأن الجنس الأدبي عندئذ سيكون ذا قواعد واضحة ، فكلما كانت القواعد واضحة سهل التحديد ، أما إذا كانت القواعد الفنية قليلة أو كان ذا صبغة بالأسلوب أو بلون من ألوان العاطفة مثل الوقوف على الأطلال في الأدبين العربي والفارسي فإن تحديد الجنس يكون صعباً .

ثانياً : أن يقيم الباحث الأدلة على تأثر كاتب ما أو كتاب بالجنس الأدبي الذي هو موضوع الدراسة ، ويكون الأمر سهلاً إذا صرّح الكاتب نفسه بأنه تأثر بأدب من الأداب على نحو ما فعل هيجو Hugo في محاكاة شيكسبير أو ما

فعل « الفريد دي فيني » في محاكاته للكاتب الانجليزي « ولتر سكوت W. Scott أو كما فعل شوقي في محاكاته لشيكسبير في مصرع كليوباترة .

ثالثاً : أن يحدد مدى ما تأثر به كاتب من الكتاب بالجنس الأدبي المراد درسه فيوضح إلى أي حد أخذ عن غيره ، وإلى أي مدى كان ملتزماً أو متصرفاً في قواعد المدرسة التي يتبعها ، ثم ما هي الأسباب التي جعلته يبعد أو يقرب من النموذج الذي يتأثر به . ولا بد من أجل ذلك أن يتعقب الباحث في دراسة حياة الأديب ومجتمعه وثقافته ، وهذه جميعها تتطلب الوقوف الدقيق عند المؤلفات والإلمام بالحياة الاجتماعية وبالعصر مما يمكن الدراسة أن تكون كافية عن الأصالة الفنية عند كاتب من الكتاب^(١) .

ثالثاً : الموضوعات الأدبية :

من المسائل المألوفة في دراسات الأدب المقارن « الموضوع الأدبي » . والمقصود بالموضوع الأدبي أن يكون ثمة قضية أو موضوع أو شخصية تناولها أكثر من أدب في لغات مختلفة فيقوم الأدب المقارن بدراسة الصلات التاريخية والفنية في الأداب المختلفة عند تناولها لهذا الموضوع . مثال ذلك موضوع كليوباترة وهي شخصية درست عالمياً وكتب فيها أكثر من موضوع أدبي ، عالجها الأدب الانجليزي في رواية شيكسبير المشهورة وتناولها الأدبان العربي والفرنسي

والملاحظ أن الألمان كانوا من أكثر الشعوب اهتماماً بهذا النوع من الدراسة ويسمونه « بتاريخ الموضوعات » .

واهتم الإيطاليون والفرنسيون كذلك ، بالموضوع الأدبي ولكن اهتمامهم به كان أقل من اهتمام الألمان ، وذلك لأسباب منها ضعف الرابطة بين الشخصيات في هذا اللون من البحث ، ولأن الدراسة فيه تتطلب مجهدًا كبيراً

(١) الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال الطبعة الثالثة ص ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ .

إلماماً بالموضوع المدروس ، وسعة في العلم . ومع ذلك فإن أمثال هذه الموضوعات لا شك أنها تفيد كثيراً في الوقوف على خصائص بعض الشعوب ودراسة نفسياتها ، والنظر في الكاتب الذي يتناول هذه الموضوعات ، وما قد يكون لديه من فلسفة أو فكر خاص .

وفي أدبنا العربي أمثلة على ذلك في صلته بالأدب الفارسي . من ذلك موضوع مجنون ليلي الذي عولج عند شعراء الفرس بطريقة تختلف عما عولج به عندنا . وسنحاول أن نعقد في هذا الكتاب مقارنة بين الرؤية العربية في موضوع مجنون ليلي وموقف الشاعر الفارسي « نظامي الكنجوي » - ٥٣٥ هـ .

ومما يدخل في مجال الموضوع الأدبي دراسة الأسطورة ، والنموذج البشري ، في أكثر من أدبين وفي لغتين مختلفتين . وأبرز الشواهد على ذلك أسطورة اوريب التي تناولها « صوفوكليس » الشاعر اليوناني العظيم ، ثم تبعه في ذلك شعراء وكتاب كثيرون من مختلف الشعوب على مدى قرون طويلة ، حتى بلغ عدد المحاولات التي تناولت هذه الأسطورة ثلاثين محاولة ، منها محاولة كاتبنا الكبير توفيق الحكيم في مسرحية « الملك أوديب » .

وسيحاول هذا الكتاب أن يعرض لموضوع الأسطورة في الأدبين العربي واليوناني ، وسيعقد مقارنة بين تناول صوفوكليس لأسطورة أوديب ، وتناول توفيق الحكيم لها ، وسنحاول أن نكشف عن مدى التأثر بالأصل القديم ، ثم مدى ما أضافه الحكيم للنص القديم من جديد ، وما كشف فيه من رؤية شرقية وذاتية تبع من فكر مستقل بعد إلمامه الواسع بالثقافة اليونانية ودراسته العميقة للمسرح اليوناني القديم .

كذلك سيحاول هذا الكتاب أن يعرض لنموذج آخر هو شخصية « بيجماليون » بين الأسطورة القديمة ، وبين كاتبين معاصرین: أحدهما إنجليزي هو جورج برنارد شو ، والأخر عربي هو توفيق الحكيم .

رابعاً : تأثير كاتب أو أديب ما في أدب أمة من الأمم :

كثيراً ما نلاحظ في دراستنا لمراحل الأدب في عصوره المتعاقبة عند مجموعة من الدول التي نشأت بينها صلات من نقل أو تأثر ، كثيراً ما نلاحظ تأثير كاتب ما من الكتاب البارزين من أصحاب مدرسة أو مذهب فكري أو تيار أدبي أو من ذوي الشهرة الفنية الذائعة الصيت ، قد نلاحظ تأثير هذا الكاتب في أدب أمة أخرى ، إلى حد يجعلنا نتعقب تأثيره في أكثر من كاتب أو أديب ، أذكر على سبيل المثال تأثر شعرائنا المعاصرين بالشاعر الانجليزي المشهور ت . س . اليوت ، وخصوصاً عند نشأة الشعر الحر وعند شعراء مثل بدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور وغيرهم ، كما نذكر كذلك تأثير بعض كتاب القصة المشهورين من أمثال «تشيكوف» و«جي دي موباسان» في كتاب القصة القصيرة عندنا من أمثال محمود تيمور ويونس ادريس وغيرهما .

وقد شاع هذا النوع من الأدب المقارن كما يقول الدكتور غنيمي هلال لدى الباحثين من الفرنسيين ، كما اعتبره أكثر فروع الأدب المقارن انتشاراً وهو يعزز ذلك إلى وضوح منهج البحث فيه والاطمئنان إلى ما يترتب عليه من نتائج تتناسب مع ما يبذله الباحث من جهد ، كما أن هذا النوع من الدراسة يتطلب سعة في الاطلاع ودقة في التحليل ، وصبراً في البحث وذكاءً في فهم النصوص^(١) .

خامساً : دراسة مصادر الكاتب :

وهذه ناحية هامة من نواحي دراسة الأدب المقارن ، فكثيراً ما نرى ونحن بصدده دراسة كاتب أو أديب من الأدباء تأثر هذا الأديب بأدب أجنبى ، ونجد أنفسنا بحاجة إلى دراسة مماثلة لهذا التأثر ، تلك التي استقى منها هذا الأديب فنه أو اتجاهه أو موقفاً معيناً من مواقفه الأدبية . هذا النوع من البحث

(١) المرجع السابق .

عن مصادر هذا الأديب يعتبر في دائرة الأدب المقارن ، وداخلًا في منطقة من مناطقه .

وهذه الدراسة يتطلب بالضرورة الرجوع إلى أدب الكاتب أولاً ، ثم محاولة تقصي الوسائل التي عاونته مع الاتصال بالأدب الآخر ، وبالتالي تتبع المصادر المختلفة التي منها دراسة البلد المؤثر وما يكون قد ترك من بصمات حية في هذا البلد على أدب الأديب ، ومن طريق قراءاته الشخصية يمكننا تتبع ما تأثر به من المصادر كتباً كانت أم اشخاصاً . كما ينبغي أن يراعى الدرس التفريق بين ما هو من قبل توارد الخواطر وما كان تأثراً حقيقياً .

سادساً : التيارات الفكرية :

التيارات الفكرية ، شأنها شأن الأجناس والمدارس الأدبية ، لها نفس القدر من الأهمية في الانتشار والانتقال من أمة إلى أمة أو من أدب إلى أدب : والمقصود باليارات الفكرية هي الحركات الفكرية أو المذاهب الفلسفية التي تكون وراء تيار أدبي معين تؤثر فيه ، ويكون لها من الأدباء منْ يعبر عن هذه التيارات الفكرية في أدبه بحيث يصبح لدينا في النهاية ما يشبه الاتجاه العام الذي يسود عصرًا ، أو حركة من حركات الأدب ، على نحو ما سترى عندما نتحدث عن نشأة المذهب الواقعي أو المدرسة الواقعية في الأدب ، وارتباط هذا التيار بمذهب فكري أو فلسطفي^(١) ، أو عندما ندرس الوجودية عند سارتر وألبير كامي وسيمون دي بروفوتوار ، ومن قبلهم عن كير كجارد ثم ندرس أثر هذه الفلسفة في أدبائها وكتابها وما انتجوه من كتابات مسرحية أو قصصية ، ثم ننظر بعد ذلك في تأثير هذين الاتجاهين الفكريين في أدباء من بلاد أخرى تكتب بلغة أخرى غير الفرنسية . إن مثل هذه الدراسة التي تتعقب تياراً فكرياً من خلال أدب مرحلة من المراحل في بلد ما وتتأثر هذه التيارات الفكرية في أدب

(١) انظر الفصل المكتوب عن الواقعية في هذا الكتاب ، وفي كتاب « الأدب وقيم الحياة المعاصرة للمؤلف .

آخر هي من صميم دراسة الأدب المقارن .

والأمثلة على هذا النوع عديدة منها دراسة التيارات الفكرية في القرن الثامن عشر وتأثير كل أدب في الأدب الآخر . أو دراسة الأداب الصوفية وفلسفاتها بين الأديبين العربي والفارسي . أو تأثير المذهب الواقعي بألوانه وأشكاله في أوروبا في أدبنا العربي في هذا العصر .

وتتطلب مثل هذه الدراسة بطبيعة الحال إلماماً بالتيار الفكري في البلدين المطلوب المقارنة بينهما ، كما تتطلب دقة في المقارنة حتى يتم تمييز ما هو منقول عما هو من باب توارد الخواطر ، وخصوصاً أن الحد الفاصل بين الاثنين دقيق ويحتاج إلى خبراء متخصصين ، وعلماء على معرفة واسعة بالأدبين .

سابعاً : دراسة بلد ما في أدب أمة أخرى :

هذا النوع من الدراسة فرع من فروع الأدب المقارن ، وله أهمية خاصة في فرنسا ، وهو نوع من الدراسة يعتمد على أدب الرحلات وما في القصص والمسرحيات من شخصوص مجلوبة - كما يتناول رواية خاصة لبلد من البلاد من خلال أدب أمة من الأمم ، أو رؤية كاتب معين لبلد من البلاد الأجنبية التي عاش فيها . وليس من شك أن هذا النوع متوافر في الآداب المختلفة نتيجة للرحلات المتصلة بين الشعوب ، وأحياناً الهجرات التي يقوم بها أدباء في بلد ما إلى بلاد أخرى يتقللون إليها ويقيمون بها . وتنقسم هذه الدراسة إلى نوعين :

الأول : « دراسة بلد ما كما يصوره أدب « آخر » .

والثاني : « دراسة بلد ما كما يصوره مؤلف ما من أمة أخرى »^(١) .

(١) الأدب المقارن للدكتور غنيمي هلال ص ١٠١ .

وأمثلة النوع الأول صورة انجلترا في الأدب الفرنسي في القرن التاسع عشر ، وكذلك صورة إسبانيا في الفتح العربي منذ الفتح الإسلامي . وفي هذا لا بد من الوقوف على تاريخ الأدباء الذين انتقلوا إلى البلد الذي يراد تصويره أو رسم صورة عنه ، ثم تبحث الدراسة في مدى صدق هذه الصور ، وهل هي بالفعل معبرة عن البلد المطلوب تصويره ، وإلى أي حد ؟ وليس من شك في أن مثل هذه الدراسات ستزيد كثيراً في فهم الشعوب بعضها البعض وإدراك ما يكون من عوامل مشتركة قد تتحقق أهدافاً أخرى في تطور العلاقات والصلات وتدعمها مما يعود بالخير أو النفع على البلدين .

أما أمثلة النوع الثاني الذي ينهض بدراسة بلد كما يصوره مؤلف ما من أمة أخرى فأقربها على سبيل المثال صورة إسبانيا كما انطبعت في ذهن شوقي أثناء إقامته هناك في المنفى ، وكما تبدّلت في شعره .

وبعد فهذه صفحات قصدنا بها أن نعرف القارئ بالأدب المقارن وأن نلم فيها - بأهم موضوعات هذا العلم الجديد ، وأن نشير إلى أهمية هذه الموضوعات ، ثم الوقوف عند مجالات البحث في الأدب المقارن وتحديد هذه المجالات . وأوجزنا في خلال ذلك ما يتطلبه البحث من مناهج يجب أن يلتزمها دارس الأدب المقارن .

وقد أردنا أن نجعل هذا الفصل فصلاً تمهدياً لما عسى أن يطرح في الفصول التالية من دراسات تخرج من الإطار النظري إلى الإطار العملي التطبيقي فتعرض لنماذج من المقارنة بين نصين أو أدبيين ، أو بين موضوع يطرح في أدبنا العربي وفي غيره من الأدب ، مثل موضوع «ليلي والمجنون» ، أو دراسات تتناول المسرح في أكثر من مكان ولأكثر من كاتب .

فن المسرحية

لعلنا لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا إن فن المسرحية هو أكثر فنون الأدب حاجة إلى نضج الملكة ، وسعة التجربة ، والقدرة على التركيز ، والإهاطة بمشاكل الحياة والإنسان ، لا لأنه يعمق إلى جذور الحقائق الإنسانية ويكشف الغطاء عنها فحسب ، ولا لأنه الفن الذي لا يمكن أن يسلم قياده إلا لفنان يستطيع أن يتقمص مشاعر الآخرين ، وأن يجاوز حدود نفسه إلى سواه ، فنان قادر على التأثير بالجماعة الإنسانية التي يعيش معها والتآثر فيها . فنان يضع في اعتباره قبل كل شيء أنه يصور أفعال الإنسان بمثابة ومرئية ومنظورة ، وأنه حينما يحرك جماعة من الممثلين على خشبة المسرح لا يحرك لك أفراداً يتغنى كل منهم عواطفه الذاتية ، وإنما يريك وسطاً اجتماعياً يتفاعل فيه الفرد مع الآخر كما يتفاعلون في الحياة ، وتصل بينهم وشائج وعلاقات تحددها سلوكهم ونفسياتهم وأحداث حياتهم ويلونها الصراع الذي يكون بين الفعل ورد الفعل ، أو بين الفرد والجماعة أو بين إرادة تكافح مجتمعاً للوصول إلى غاية أو إرادة تصارع القوى الغامضة للطبيعة .

من أجل هذا وغيره كان فن المسرحية أكثر فنون الأدب استعصاءً على كاتبه ، وأشدتها حاجة إلى مهارة فنية خاصة تستطيع أن تتوافق بين عناصر هذا الفن المشتبعة من قصة ويمثل ومسرح وبجهود وحوار ، وأن تخضع في غير افتخار لقيود المسرح والتزاماته ، وأن تتعاون كل هذه العناصر في غير تضارب أو تافر حتى يصل الكاتب إلى عمل فني متكامل متاغم .

ولذا كان للمسرحية أن تستترك مع سائر فنون الأدب الأخرى في أنها حرب من الأدب يعطيك مفهوماً حياً للحياة مع تشعب مساركها وتعدد

ضرورتها فان لها من الطبيعة والخامة والإداء ما يميزها عن هذه الفنون فما هو طابعها ، وما حدودها ، وما قدرتها على التعبير ؟

إن جانباً من الإجابة على هذه الأسئلة يتضح لك عند المقارنة بين فن المسرحية وبين كل من القصيدة الغنائية والقصة المروية . ولما كانت كل هذه الفنون تتناول أفعال الإنسان وسلوكه و موقفه من الحياة ، ولما كانت المادة الأولية التي تتشكل منها هذه الفنون هي اللغة فقد رأينا أن نعرض أولاً الفروق التي تكون بين هذه الفنون في علاجها لهذه العنصرين الأساسيين عنصر التعبير عن أفعال الإنسان ، وعنصر استقلال اللغة والدور الذي تلعبه في إبراز سمات كل فن وخصائصه .

فالقصيدة الغنائية في أبسط تحديد لها هي وسط من الآساط الأدبية إذا صر هذا التعبير ، وسط يصور لك تجربة معينة عاشها شاعر معين ، أهم خصائص هذه التجربة أنها تجسيد لموقف إنساني واحد وتعبير عن الحالة النفسية والشعورية لشاعر واحد . ومن ثم فهو تجربة يخضع فيها الشاعر لأجواء خلقها لنفسه بمحض اختياره . فهي خلاصة من عناصر الفكر والشعور والوجدان الذاتي المتصلة بنفسيّة الشاعر وذهنيّته وحده ، بل إن مهمّة القصيدة الغنائية هي أن تعلّمك على وجدان شاعر معين وتصب في نفسك أحاسيسه عن طريق العلاقات الجبديّة التي تتألف منها لغته والتراكيب المستحدثة التي تنبع من تجربته الخاصة . وهكذا ترى أن عملية الخلق الفني في القصيدة الغنائية هي عملية متصلة بنوع من الغمام الذاتي ، يحصر الشاعر غناه في نفسه لا يتعداها إلى غيره ، الشاعر الغنائي يحاول أن يسمو بوجوداته حتى يبلغ المدى الذي يستطيع أن يطلق فيه نفسه من قيودها ، وهو حين يخلق هذا الجو إنما يخلق عالمًا خياليا يعبر فيه عن نفسه تعبيراً يشعر فيه بالحرية

ويسود فيه سيادة مطلقة . وليس في ذهنه غير هذا العالم الذي يغلق عليه نفسه أغلاقا خشية أن يتسرّب إليها شيء من الخارج . ومن ثم كانت القصيدة الغنائية شعرا ذاتيا يعبر عن الجانب الفردي للبحث ، أو بعبارة أخرى شعرا يعبر عن تجربة واحدة لـ إنسان واحد ، أما المسرحية فهى تصور لك أفرادا لا فردا واحدا ، وهى تعرض عليك مجموعة بشرية يحاول كل فرد فيها أن يعرض عليك نفسه ، لا على أنه فرد مستقل بوجوده منقطع إلى عالمه الخاص سابق في خيالاته ، مطلق العنوان لـ وجدهاته ، ولكن على أنه فرد مرتبط في أفعاله وفي سلوكه بجماعة من الناس . فالآفراد في المسرحية ليسوا ذواتا منفردة وإنما هم ذوات متصلة ، وكاتب المسرحية الذى ينطق الشخصوص ويحركها لا يعبر عن وجدهات ذات واحدة ، ولا ينحصر في تجربة واحدة دون سواها ، وإنما يعبر عن وجدهات مختلفه متصاربة ، وعن تجارب عديدة يصطدغ فيها فعل الفرد بفعل الآخر ، وتشتتكم فيها أفعال جماعة أنسانية باعتبارها وحدة من مجتمع لا باعتبارها أفرادا يتضمن كل منهم مشاعره على حدة .

أما أوجه الخلاف بين القصة المروية وبين الرواية المسرحية من حيث طبيعة كل منها ومداها فى قمرة التعبير . فإن أبسط وأوجز ما قيل وما زال يقال في الفرق بين هذين اللوتين أن المسرحية أدب يراد به التمثيل ، والمسرحية قصة لا تكتب لتقرأ فحسب وإنما هي قصة تكتب لـ تمثيل . وإذا كان للمسرحية أن تشترك مع القصة المروية في أن كلا منها يختار قطاعا من الحياة يصوره الكاتب أو الشاعر في إطار من الحوادث المتعاقبة ، وتتحدد الأشخاص ووسيلة في كل منها للتعبير عن الأحداث وتحدد لك الأشخاص وترسم ملامحها في ذهنك عن طريق ما يحسده الحوار والكلام من معانٍ ومشاعر وأفكار ، إذا كان ذلك ضرورة لازمة لكل من القصة والمسرحية ، فإن كلا من

الفنين يختلف إختلافاً أساسياً في تناول الأحداث ورسم الشخصيات لا من حيث الشكل أو الإطار الخارجي وحده ، بل ومن حيث مضمون كل فن وطبيعته.. خذ مثلاً تحديداً تشارلتون وتعريفه للقصة المروية فقد يقدم ذلك إلينا بعض العون في ملاحظة الفرق بين فن المسرحية والقصة . يقول تشارلتون في كتابه فنون الأدب ترجمة الدكتور ذكي نجيب محمود : « إن القصة ضرب من الخيال النثري له أهمية خاصة به ، وهي أن تقص أفعال الرجل العادي في حياته العادية بعد أن تتضمنها في شبكة من الحوادث كاملة الخيوط متتابعة كل فعل إلى أدق أجزاءه وتفصيلاته وسوابقه ولو احتجه ، موجلة في دنياه النفس حيناً لتتبسط مكونها أثناء وقوع الفعل ، مستعرضة الآثار الخارجية للفعل حيناً آخر ، لاتترك من جوانبه وملحقاته ونتائجها شاردة ولا واردة إلا سجلتها فيأمانة وصدق كما تحدث في الحياة الواقعية التي يخوضها الناس ويمارسونها (١) » ..

فهل هذه هي طريقة المسرحية في تصوير الفعل الإنساني ؟ الجواب بالنفي.
لأن المسرحية تستعمل في تصويرها بهذه الأفعال عناصر أخرى لا تتوافق في القصة المروية ، مثل عناصر الممثلين والملابس والمسرح والمناظر والنظارة والبناء الذي يجتمع فيه جمهور المترجين حسب بل لأن المسرحية لا يمكنها في حدود الزمن المكفول لها أن تعالج أفعال الإنسان بنفس الحرية التي تعالجها بها القصة المروية فإذا كان في إمكانية كاتب القصة أن يصور الفعل وأجزاءه الفعل ، وأن يتعقب الأحداث الصغيرة إلى أدق جزئياتها وتفاصيلاتها ، وألا يكتفى بذلك بل ويرى من حقه أن يسترسل إلى سوابق الفعل ولو احتجه ، وأن يتمتعق في نقل صورة دقيقة مفصلة عن واقع الحياة في صدق وأمانة ، تقول إذا كان ذلك من حق كاتب القصة المروية ، بل لعله أن يكون من الواجبات التي يلتزمها كاتب القصة ، فإن ذلك

(١) فنون الأدب ترجمة ذكي نجيب محمود من ١٢٨ .

أيًّدِمَا يَكُونُ عَنْ تَأْوِلِ الْمَسْرِحِيَّةِ لِأَفْعَالِ إِلَيْسَانٍ. ذَلِكُ أَنَّ الْمَسْرِحِيَّةَ لَا تَخْتَارُ مِنَ الْفَعْلِ إِلَّا جَانِبَهُ الْمُشَيرُ، وَالَّذِي هُوَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ قَدْرَةً عَلَى الإِيجَاهِ، وَأَوْقَنُ مَا يَكُونُ صَلَةً بِالْحَدِيثِ الرَّئِيْسِيِّ أَوْ مَا يَسْمِيهُ سَتَانْسْلَافِسْكِيُّ بِنَطْرِ الْفَعْلِ التَّصَلِّ (١) وَالَّذِي يَعْتَبِرُ بِمَثَابَةِ الْعَمُودِ الْفَقْرِيِّ لِكُلِّ مَسْرِحِيَّةٍ. يَقُولُ تَشَارْلَتونُ :

« فَأَفْرُضْ مَثَلًا أَنَّ الْقَصْصِيِّ وَالْمَسْرِحِيِّ كُلَّيْهَا يَصْرُورَانِ مَائِدَةَ الْغَدَاءِ ، فِي الْمَسْرِحِيَّةِ يَرْتَفِعُ السَّتَّارُ ، وَإِذَا بِالْمَائِدَةِ قَدْ هَبَثَتِ الْأَضْيَافُ قَدْ جَلَسُوا فِي أَمَاكِنِهِمْ مِنَ الْمَائِدَةِ ، وَكُلُّ مَا عَلَى الْمَسْرِحِيِّ أَنْ يَمْثُلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ تَقْدِيمُ الطَّعَامِ أَوْ أَكْلِهِ. أَمَّا الْقَصْصِيِّ فَفِي وَسْعِهِ أَنْ يَرْتَدَ إِلَى الْأَصْوَلِ الْأَوَّلِيِّ لِهَذَا الْعَطَامِ فَيَرْجِعُ بِكَ إِلَى الْبَطَاطِسِ حِينَ جَنَاحَاهَا الْوَارِعُ وَعَرَضَهَا الْبَائِعُ ، وَاشْتَرَاهَا الْطَّاهِيُّ وَأَخْذَ يَعْدَهَا فِي مَطْبِخِهِ تَقْشِيرًا وَسَلْقاً وَتَهْيَةً فِي الصَّبِحَوْنِ ، وَمَثَلُ هَذَا يُسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي كُلِّ مَا قَدِمَ فِي الْغَدَاءِ مِنْ أَلْوَانِ الْطَّعَامِ ... وَبَعْدَ أَنْ يَبْصِرَ بِكَ فِي ذَلِكَ صَفَحَاتِ تَلُو صَفَحَاتٍ يَنْتَهِي بِكَ إِلَى حِيثُ وَجَدَتِ الْمَسْرِحِيَّ فِي طَالِعِكَ بِالْأَضْيَافِ وَقَدْ جَلَسُوا إِلَى الْمَائِدَةِ يَأْكُلُونَ . وَلَيْسَ حَتَّى عَلَى الْمَسْرِحِيِّ أَنْ يَخْتَارَ مِنَ الْفَعْلِ نَهَايَتِهِ ، فَقَدْ كَانَ يُسْتَطِيعُ أَنْ يَمْثُلَ جَانِبًا آخَرَ مِنْ حَلَقَاتِ الْفَعْلِ غَيْرِ الْمَائِدَةِ وَحَوْلَهَا الْأَضْيَافِ ، لَوْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ الْجَانِبَ الْآخَرَ أَبْرَزَ عَلَامَةً وَأَوْضَحَ دَلَالَةً لِلْمَعْنَى الَّذِي يَرِيدُ ، وَأَيَا مَا كَانَ الْجَانِبُ الَّذِي يَخْتَارُهُ الْمَسْرِحِيُّ فَيُسْتَحِيلُ أَنَّهُ يَنْدَهُبُ فِي عَرْضِهِ وَتَمْثِيلِهِ إِلَى مَا يَنْدَهُبُ إِلَيْهِ الْقَصْصِيِّ مِنْ تَحْلِيلٍ وَتَفْصِيلٍ (٢) .

وَلَعِلَّ أَوْضَحَ الْأَمْثَالُ الَّتِي تَوْضِحُ الْفَرْقَ بَيْنَ تَأْوِلِ الْمَسْرِحِيَّةِ وَتَأْوِلِ الْقَصْصِيِّ لِأَفْعَالِ إِلَيْسَانٍ ذَلِكُ الْمَثَالُ الرَّائِعُ الَّذِي اخْتَارَهُ الدَّوْسُ هَكْسُلُ

(١) الفصل الثالث عشر من كتاب إعداد الممثل.

(٢) فنون الأدب من ١٢٣ ، ١٢٤ .

من الأُوديسيَّة لِهُومِيرُوس وَذَلِك فِي مَقَالَةِ الْمُسْمَى «المأساة وَأدب الحقيقة الكاملة» Tragedy and the whole Truth

اقتبس الدوس هكسلي من الأُوديسيَّة فقرة صغيرة تصور تناول هومير ل موقف واحد من مواقف قصته العظيمة وهو الموقف الذي هاجت فيه شيلا ، وهي جنية من جنیات البحر ، القارب الذي كان يركبه أودیسيوس ورفاقه ، فقد التهمت شيلا ستة من الرجال الذين كانوا يركبون في القارب على مرأى من رفاقهم . فانظر ما كان من موقف هؤلاء الرفاق أثناء وبعد هذا المجموع .

يقول هومير في الأُوديسيَّة :

«وَيَنِّيَا كَانَ أُودِيسِيُّوسَ يَلْتَفِتُ إِلَى الْوَرَاءِ رَأَى سَتَةَ مِنْ أَعْظَمِ وَأَشْجَعِ رَفَاقَهُ وَهُمْ يَصَارِعُونَ الْهَرَامَ بِأَيْدِيهِمْ ، وَقَدْ اتَّقَضَتْ عَلَيْهِمُ الْجَنِيَّةُ وَرَفَعْتْهُمْ مِنْ السَّفِينَةِ ، وَتَعَالَتْ صَيْحَاتُهُمْ وَهُمْ يَرْدَدُونَ أَسْهَفَهُ فِي يَأْسٍ . وَكَانَ كُلُّ مَنْ عَلَى السَّفِينَةِ يَنْظَرُ إِلَيْهِمْ فِي جُرْعٍ ، يَنِّيَا كَانَتْ شِيلَا تَاتِمُّهُمُ الْوَاحِدَ بَعْدَ الْآخَرِ . فَلَمَّا زَالَ الْمُنْتَهَى ، وَأَوْيَ أُودِيسِيُّوسَ وَرَجَالَهُ إِلَى السَّاحِلِ الصَّقْلِ أَخْذَهُمْ بِيَمْهُزُونَ عَشَاءَهُمْ يَا لِقَانَ ، وَبَعْدَ أَنْ أَكَلُوا وَتَرْبُوا وَأَمْتَلَّتْ بَطْوَنَهُمْ بِدُنْوَنَ يَفْسَرُونَ فِي رَفَاقِهِمْ فَبَكُوا ، وَيَنِّيَا هُمْ فِي حَرَارَةِ الْبَكَاءِ غَلَبُوهُمُ النَّعَاسُ فَنَامُوا . (١)»

ثم انظر إلى تعليق الدوس هكسلي على هذا الموقف يقول :

«فَنِّيَّنِيَا الشَّعْرَاءُ غَيْرُ هُومِيرَ كَانُوا يُسْتَطِيعُونَ يَخْتَمُونَ قَصَّةَ هَجْوَمِ شِيلَا عَلَى القَارِبِ مُثْلِيَاً لِأَخْتَهُمَا هُوَ فِي قَدْ التَّهَمَتْ سَتَةَ مِنَ الرَّجَالِ عَلَى مَرَأَى مِنْ رَفَاقِهِمْ - فَإِذَا يَكُونُ شَأنُ الْبَاقِينَ فِي أَيْمَانِهِ قَصَّةُ غَيْرِ الأُودِيسِيَّةِ ؟ لَا شَكَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَيِّكُونَ مُثْلِيَاً لِأَبْكَاهُمْ هُومِيرَ ، وَلَكِنْ أَكَانُوا يَعْدُونَ طَعَامَهُمْ أَوْ لَا

ثم يأكلون ويسربون حتى إذا امتألت بطونهم تذكروا رفاقهم الستة فتدبروا
سوء حظهم وبدعوا يكن ...؟

ولكن هومير آثر أن يعطيها الحقيقة كلها إذ كان يدرك أن أكثر الرجال
حزنا لا غنى لهم عن الأكل وأن المجموع أقوى من الحزن ، وأن إشباعه مفضل
على الآسى ، وسكب الدموع ، وكان يدرك كذلك أن التعب أقوى من الحزن ،
ولذلك لم يستمر بكاؤهم طويلا فما لبثوا أن غلبهم النعاس فناموا ... (١)

وهكذا ترى أن هومير آثر في تصويره لقصة القارب هذه أن يعطيك
الحقيقة كلها في أسلوب قد تسمح به القصة الروية أما المأساة أو ما يسمى
بالأسلوب التراجيدي ، فما كان يمكن أن يسمح بمعالجة الموضوع على هذه
الصورة. فلو أن كاتبا أو شاعرا أو مسرحيانا تناول مأساة أوديسيوس ورفاقه في
أسلوب مسرحي لما استطاع أن يعطيك في تصويره للحادث كل هذه الأفعال
بتفاصيلها وصدقها الكامل ، لأنّه إن فعل ذلك فسيضعف حتما من تأثير المأساة ،
لأن تأثير المأساة متوقف على ما فيها من تركيز أولا ، وعلى تخلصها من كل
الأحداث الفرعية ثانيا ، أو قل من كل العناصر غير التراجيدية أو المضادة
للتصر التراجيدي . فالトラجيديا كما يقول أندوس هكسلي في مقاله الذي أشرنا إليه
منفصلة بطبيعتها عن الحقيقة كلها أو هي بالأحرى مستخلصة منها كما تستخلص
الرائحة من الزهر ، فهي نقية نقاء المركب الكيميائي . ومن ثم كان تأثيرها على
عواطفنا قويا وسريعا (٢) .

وهل يخطر ببال أحد منا أن يرى مسرحية يصور فيها الكاتب بطل المسرحية
وقد فقد أولاده وزوجته وأخذ يبكي ثم إذا به في أثناء بكائه وما تزال الدموع

(١) المرجع السابق .

(٢) أظر ترجمة مقال أندوس هكسلي في مختارات من النقد الأدبي المعاصر .

تبلي أهدابه يغلب عليه النعاس فيتام كا هو على مقعده ؟ لو أن كاتبا مسرحيا عرض عليك مثل هذا المشهد في رواية لكان ذلك كفيلة أن يغير من شأن المسرحية ، ولو تكرر ذلك لكان كفيلة أن يبعد العنصر التراجيدي تماما ، وأن يصبح الرواية بصيغة أخرى لا تتفق والأسلوب التراجيدي المطلوب في مثل هذا الموقف ، فللمسرحية طريقتها الخاصة في اختيار الجوانب البارزة من الفعل ، وفي تصفية الأحداث من كل شائبة قد لا تمت إلى المفزي العام بسبب وثيق . ومن المعلوم أن من أبرز ما يميز المسرحية عن القصة المروية قدرتها على اختيار الأحداث ، وإذا كان الفن في عمومه اختيارا للصفات الدالة الموحية فالاختيار في فن المسرحية ألزم منه في غيرها . فالكاتب المسرحي لا ينقل إليك كل ما يراه في الحياة ، كما أن الرواية التشكيلية لا يمكن أن تكون بأى حال من الأحوال قطعة مقتبسة من الواقع . بل لعل أروع ما في الفن المسرحي هذه الناحية التي يسمونها « الطاقة الإخبارية » Informing power وهي الطاقة التي تمثل في اختيار جوانب الفعل المثيرة والمركزة ، والتي تستطيع أن توحى إليك بالمفزي العظيم الملهم بالمعنى .

ويجرنا الحديث في الفروق بين واقعية القصة وواقعية المسرح ، أو أقل بين طاقة القصة وطاقة المسرحية في نقل الحياة الواقعية إلى نظرية المحاكاة التي تحدث عنها أرسطو في كتابه « الشعر »، والتي كانت المبدأ الأساس الذي يرد إليه أرسطو كل تأليف في الفن ، فالفن جميعه عند أرسسطو يتألف من المحاكاة . ولقد أثارت نظرية المحاكاة هذه جدلا طويلا بين قيادة الأدب والمسرح ، وخاضوا فيها بحوثا مستفيضة على مر المصور ، وما زال النقاد حتى يومنا هذا يعودون إلى محاولة تفسيرها وشرحها كلما عن لم الحديث عما يرون فيه فوق خصبة المسرح من مشاهد . أهي مشاهد قد حدثت بالفعل أم هي مهارة الكاتب أو

الشاعر جعلتك ترى الخيال مشابها لما يقع في الحياة؟

والثابت أن مرد نظرية المحاكاة هذه يرجع إلى أصول فلسفة عامة سادت عند اليونان في عصورهم الأولى التي امتهنت فيها الفلسفة بالدين بالأدب . ولما كانت الفنون عند اليونان نابعة في أصولها من الدين ، فقد تأثروا عند تفسيرهم لهذه الفنون ، وكتاباتهم في تقدّمها بالمفهوم العام السادس المتأثر بفلسفتهم . وإذا عرفنا إلى جانب ذلك أن المسرح اليوناني القديم كان كثيراً ما يعتمد على عناصر ما وراء الطبيعة وإظهار القرى فوق البشرية وإشاعة عنصر القضاء والقدر وتصوّر أعمال الآلهة ، بل وتمثيل ما دار في حياتهم من خير وشر ، إذا عرفنا ذلك أدركنا لماذا أصرّ أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان على اعتبار الأصل الفلسف العام لتصوّر الشخصيات في المسرحية ، بل وفي خلق كافة ألوان الإنتاج الفني هو المحاكاة لا الخلق من العدم . والمفروض أن البشر لا يخلقون الطبيعة ولا الحياة ، والإنسان لا يمكن أن يخلق شيئاً من لا شيء . والشخصوص التي تصوّر الآلهة في المسرحية اليونانية ليست هي الآلهة (وإنما شخصوص يحاكون الآلهة . ومن ثم فإن خلق الشخصية الإنسانية التي تصوّرها المأساة اليونانية لا يجوز أن يكون خلقاً من العدم ، لأن كلمة الخلق من العدم تتنافى مع أصول الفلسفة العامة ل المؤلّاء . من أجل هذا استعمل أرسطو كلمة « المحاكاة » ولم يستعمل كلمة الخلق ، ولعل الذي أثار كل هذه الضجة حول كلمة المحاكاة أن أرسطو لم يحاول تفسير هذه الكلمة وتحدى يد أصولها عن طريق مباشر ، غير أن أرسطو قد استطاع ، بما لا يدع مجالاً للشك ، أن يوضح مفهومه عن الشعر بطريقة تمكّننا من إدراك ما كان يقصد به أرسطو بكلمة المحاكاة ، وذلك عندما قارن بين الشعر والموسيقى ، فهو وإن كان قد عرف الشعر بأنه ضرب من التقليد أو المحاكاة ، غير أنه استطرد في شرحه للشعر ، وجعله مرادفاً للموسيقى والرقص ولم يفعل كما فعل أفلاطون

عندما جعل الشعر ضربا من التقليد مرادفا للتصوير. وفرق كبير بين تشبيه الشعر بالتصوير وتشبيهه بالموسيقى ذلك أن تشبيهه بالتصوير يعطى فرصة لمن يغنى المغالطة أن يزعم أن التصوير مثال للتقليد الأعمى ، أما في جعل الشعر مرادفا للموسيقى تحدير بأن التقليد في الشعر ليس من قبيل التقليد الأعمى ، وليس من باب نقل الواقع وتسجيل الحياة كما هي ، وإلا فما تقليد أعمى في الموسيقى ؟ وهل يقع في خاطر أحد أن تكون الموسيقى تسجيلا واقعيا أو حرفيا للحياة ؟ وهل الرقص تمثيل لحركات الإنسان الواقعية ؟ إن في الرقص أحيمانا ما يمثل العواطف الإنسانية من غضب أو ثورة أو حب ولكن ما فيه من انسجام خاص ورشاقة في الأداء لا يمكن أن يجعله تقليدا للحركات الطبيعية في الحياة^(١)

ولإذن فقد وضع أرسطو حدا أمام كل من يريد أن يستغل الغموض الذي صاحب استعمال الكلمة المحاكاة أو التقليد التي وردت في تعريف أرسطو للشعر وفي تعريفه للمأساة . ومن ثم فتحنا لايزعننا أن نقرأ في تعريف أرسطو للمأساة أنها « تقليد لعمل جدي كامل بنفسه له شيء من الخطأ والأهمية^(٢) » لايزعننا وصف أرسطو للمأساة بأنها تقليد ، لأننا أدركنا أن التقليد في ذهن أرسطو لم يكن بأي حال من الاحوال ترديدا خالصا للواقع . ولقد حسم كولرديج المشكلة كلها بكلمة واحدة ليس ثمة ما هو أعلى منها في المجال على حد تعبيره ألا دريس نيكول فقد قال كولرديج في إحدى محاضراته « المسرحية ليست نسخة من الطبيعة وإنما هي محاكاة لها^(٣) » وواضح من الكلمة كولرديج هذه أنه لم يعد يخشى

(١) أنظر من ٨٩ وما بعدها من كتاب قواعد النقد الأدبي للاسل ابركرومبي ترجمة محمد عوض محمد .

(٢) فن الشعر ترجمة عبد الرحمن بدوى من ١٨ ، وال المرجع السابق من ١٠٧ .

(٣) علم المسرحية تأليف نيكول وترجمة درني خشب من ٣٢ ، وكولرديج للدكتور محمد مصطفى بدوى .

من استعمال كلمة المحاكاة ، وأنه فطن إلى الاستعمال السليم لها ، فـ لم تعد عنده تحمل معنى التقليد الحرف ، وإنما تحمل معنى الخلق الفنى ، ذلك أن مشاهد الحياة الواقعية لا يمكن أن تبلغ إلى ذروة الإثارة والانفعال إلا بالفن ، فالفن وحده هو الذي يجعل المشاهد الواقعية التي لا إلهام فيها ، مشاهد ملحة ومن ثم كان من أولى أعمال كاتب المسرحية أن يكون كالعدسة المركزة التي تستقبل شعاعاً واحداً من أشعة الشمس وتجتمعه ثم تجعل منه صوراً ، بل قل تصطف الصورة فتجعل منه وهجاً ، فجسر اقتباس قطاع من الحياة أو المجتمع لا يكفي ، كما أن الاكتفاء باختيار الحوادث الهامة وتحميه ما ليس بالهام ليس هو كل شيء . وإنما العبرة برفع هذه الحوادث المختارة والهامة إلى ذروة الإثارة والفن . ونستطيع أن نصف القصة المروية من هذه الناحية بعض ما وصفت به المسرحية . فللقصة المروية حق اختيار الأحداث الهامة ، ولها كذلك حق تحميـة ما ليس بالهام ، ولها أن ترفع الواقع إلى مستوى الفن ، ولكن الخلاف كما سبق أن أسلفنا القول هو أن كاتب القصة المروية والشاعر الغنـاني يكتـبان غير مـرتـطـين بالقيـود الصـارـمة التـي تـفـرضـها المـسـرـحـية . ويـصـورـان أـفـعـالـ الإنسانـ فيـ صـورـ لاـ يـتحـتمـ عـلـىـ كـاتـبـ المـسـرـحـيةـ الذـيـ يـصـبـحـ أـنـ يـتـذـكـرـ بـصـفـةـ دائـمـةـ أـنـ المـقـصـودـ بـقـصـتهـ إـخـرـاجـهاـ دـاـخـلـ مـسـرـحـ مـبـنـىـ لـهـ حدـودـ ، وـأـنـ مـنـ يـقـومـ بـأـدـائـهـ عـلـىـ مـسـرـحـ مـثـلـونـ مـنـ البـشـرـ لـهـ طـاقـتـهـمـ وـأـمـامـ جـهـوـرـ هـوـ الـآـخـرـ مـنـ البـشـرـ بـكـلـ مـاـ فـيـ هـذـهـ الـكـلـمـةـ مـنـ مـعـنـىـ . وـمـاـ دـمـنـاـ قـدـ حـدـدـنـاـ الـفـنـ الـمـسـرـحـيـ بـالـمـمـثـلـ وـالـمـسـرـحـ وـالـجـمـهـورـ فـقـدـ حـدـدـنـاـ بـذـلـكـ نـطـاقـ عـلـىـ الـكـاتـبـ الـمـسـرـحـيـ . وـلـتـنـظـرـ الـآنـ فـيـ هـذـهـ الـعـنـاسـرـ الـلـاـثـلـةـ :ـ الـمـمـثـلـ وـالـمـسـرـحـ وـالـجـمـهـورـ لـنـرـىـ مـاـ تـفـرـضـهـ مـنـ التـزـامـاتـ .ـ خـذـ أـوـلاـ الـمـمـثـلـ :ـ إـنـ طـبـيـعـةـ كـوـنـهـ إـنـسـانـاـ مـنـ الـبـشـرـ يـتـحـمـ عـلـىـ الـمـسـرـحـيةـ أـنـ تـكـوـنـ أـفـعـالـهـ مـفـتـحـةـ

الطاقة البشرية فلا يلتجأ الكاتب إلى الأفعال الخارقة التي تقتضي لتمثيلها طبيعة غير طبيعة البشر فليس من حق المسرحية مثلاً أن تجربى لك على المسرح أفعال الحيوان والطير ، أو أن تبالغ في تصوير القوى الطبيعية ، أو أن تعالج موضوعاً وصفياً تلعب فيه الجمادات والنباتات والعبارات دوراً أهم من دور الإنسان فهذا مما يسهل على القصة المروية الوصفية أن تقوم به وما يتعدى على القصة التمثيلية أن تظفره (١) .

وقد تستعين المسرحية ببازار جرانب من قوى الطبيعة فتعطيك عند الاقتضاء رعداً مسرحياً أو تحاول بالاضواء والمؤثرات الصوتية أن تخلق لك العاصفة ، أو اخنطراب البحر أو غير ذلك من المؤثرات ، ولكنها لا تستطيع ذلك إلا في حدود ضيقه لأنها إن صورت لك الظواهر الطبيعية باعتبارها عنصراً أساسياً لا ثانوياً ، فقد خرجت عن حدودها الطبيعية . وقد جرى الحوار في بعض المسرحيات على ألسنة الحيوان والطير غير أن ذلك لا يهدم القاعدة ولا يشكك في صحتها ، على حد قول تشارلتون، فن المعلوم أن الطير والحيوان هنا يمثلان أفعال الإنسان عن طريق الرمز . كذلك من حق المسرحية أن تدخل عنصر الأشباح والجنيات والساحرات ولكن ، على أن تجربى أعمال هؤلاء كما تجربى أعمال البشر ، وعلى أن تكون سلوكهم على المسرح سلوك الإنسان ، فلا يأتون من الخوارق ما لا تستطيعه طاقة البشر . إن نقاد الأدب وكثيرين من المخضرمين المعاصرین لم يعودوا يستسيغون ظهور الأشباح والجنيات على المسرح ، ذلك أن أذواق المعاصرين لم تعد تعترف بهذه الخوارق ، من أجل ذلك يعاني المخرج الحديث في إظهار الشبح في روايات هاملت وما كبرت ، ومن أجل هذا يسقطون مشهد الجن من راوية

(١) فن الأدب ل توفيق الحكيم ص ١٤٥ .

محنون ليل لشوق عند تمثيلها . وليس يعني أن مشهد الأشباح والجن كان أكثر تقبلا لدى اليونان ولدى المعاصرين لشكسبير منه في أيامنا هذه . وذلك يرجع بطبيعة الحال إلى التطور الذي اتى إليه المسرح الحديث ، فلم يكن مسرح اليونان ومسرح شكسبير ينزعان إلى الواقعية التي ينزع إليها المسرح الحديث ، وإنما كانا أقرب إلى التجريد والرمز . وسنعود إلى هذه النقطة عندما تتحدث عن تطور المأساة تبعاً لحركة التطور التي سار إليها المسرح الحديث .

أما الآن فنتنقل إلى العنصر الثاني من العناصر التي حددت نطاق العمل المسرحي ونقصد به عنصر المسرح ، ذلك البناء المنسق الذي تتحقق فيه مناظر الرواية وأدائها وأضاؤها . وليس من شك في أن وجود هذا البناء يمكّنه هذه وظائفه عامل كبير من العوامل التي تلزم كاتب المسرحية أن يحصر مناظر روايته وأفعالها داخل حدود هذا البناء المنسق أو بمعنى آخر يجب أن تتناول الرواية من الأفعال ما يمكن حدوثه داخل الفرف ، وأن تهمل من الأفعال ما يحتاج إلى المسؤول والميادين الكبيرة أو العراء المكشوف . فن الصعب جداً وعلى الآخرين في المسرح الحديث ظهور الغابات أو المحقق أو الجماهير المختشدة أو المعارك الضخمة . كما أنه من المستحيل على كاتب المسرحية أن ينتقل بحوادثه وأشخاصه كيفما أراد ، إن ذلك قد يتاح لكاتب القصة الذي يرسم بك في كل وادٍ ، فتراه يجلس أشخاصه في البيت ثم ينتقلهم بعد صفحة إلى قمة جبل أو جوف طامة أو ظهر سفينة ، وقل مثل ذلك في السينما التي تستطيع في لحظات تحرّك شخصوص قصتها بين السماء والأرض وجوف البحر في سرعة مذهلة ، كما تستطيع أن تصور لك جميع الظواهر الطبيعية . وأن تراها متقدمة أمامك كما تراها في الطبيعة بألوانها ووقائعها ، لا يستعصى عليها إظهار العواصف والزلزال والحرائق وسقوط الطائرات وصدام القطارات ^(١) ، ومن هنا يتضح لك مدى المحدودة التي تفرضها

(١) أظر في الأدب توفيق الحكيم من ١٤٨ .

طبيعة ذلك البناء المحدود ذى الحجرات الذى هو المسرح على كاتب المسرحية .
 وإذا تركنا المسرح إلى الجمهور وهو العنصر الثالث الذى أشرنا إليه سابقاً
 والذى لا يقل عن عنصرى الممثل والمسرح بأى حال ، ذلك لأننا لانستطيع أن
 نتصور مسرحية بلا جمهور ، نقول إذا عدنا إلى هذا العنصر وجدنا أن له هو
 الآخر من الالتزامات ما يجب أن يراعى . ومن أبرز هذه الالتزامات التى
 يفرضها الجمهور المشاهد على كاتب المسرحية أنه يحدد بزمن معلوم فلا يجوز
 أن يطوى الزمن الذى تستغرقه المسرحية حتى لا ترهق أذهان المتفرجين
 وأبدائهم ، فليس من المعقول أن يحضر الجمهور في الساعة السادسة ويلبسون في
 مقاعدتهم حتى الساعة الحادية عشرة تتخلل ذلك استراحة أو اشتتان . وإذا جاز
 لجمهور أن يتتحمل الإصغاء لمسرحية خمس ساعات متتالية لمرة واحدة فإنه لن
 يستطيع ذلك مرتين أو ثلث ، وإذا أهملنا طاقة الجمهور وضررنا صفحات عنها
 فكيف نهل طاقة الممثل وعلى الأخص بطل المسرحية ، وهل تبلغ طاقته
 الحد الذى يمكنه عليه على خشبة المسرح خمس ساعات متتالية ؟ وإذا استطاع
 ذلك ليلة فهل يمكنه أن يحتفظ بهموده وطاقته لليلة القادمة ؟ الجواب بالطبع ؟ ومن
 أجل ذلك جرى العرف وفقاً لما استقر عليه ذوق الجمهور في خلال العصور
 المختلفة على أن يكون الزمن الذى تستغرقه المسرحية من ساعتين إلى ثلاث
 ساعات ، ومن ثم وجب على كاتب المسرحية أن يشكل الأحداث التى تجرى
 في هذا الوقت المحدد بطريقة تكسبها القوة والإثارة والتركيز .

هذه هي أهم الاعتبارات التى يجب على كل كاتب مسرحي أن يعمل لها
 حساباً ، وهي كما ترى اعتبارات قد تبدو خارجية ولكنها هي التى تحدد لك
 طبيعة المسرحية وتحكم فيها . والبراعة فى هذا الفن لا تكون إلا باستغلال هذه
 العناصر مجتمعة إلى أقصى مداها وأن يكون الفنان بصيراً بالقوى الكامنة بعناصر

فنه بجيد يجعل من كل هذه العناصر كلاماً متابعاً ، على ألا يشعر المتفرج بأن هذا العمل هو حاصل ضرب هذه العناصر جميعها ، وإنما يدركها برمتها كما يقول برناردشو وهو لا يشعر بها تقريباً ، شأنه في ذلك شأن من يستنشق الهواء أو يهضم الطعام .

بهذه النظارات التي قدمناها تكون قد وضعنا بين يديك السمات الأساسية التي تميز بها المسرحية عن غيرها من الفنون الأدبية . غير أنّ الذي قدمناه لم يكن كل شيء . فهو قد يدل أكثر ما يدل على الصورة الظاهرة للمسرحية ، ولا بد أن نقف وقفه عند الأداء الداخلي للمسرحية . ولعل أبرز هذه الجوانب الداخلية جانب التأثير الدرامي الذي ينشأ من اختيار الحوادث الدرامية ، وهذا يلزم تحديد مدلول كلمة دراماً أو Dramatic . وقد يختلف هذا التحديد لأنّ نظر في استعمال الكلمتين ، فكلمة دراماً تستعمل بمعنى المسرحية التي تقدم للجمهور في مسرح ، أما الكلمة درامي أو Dramatic فاثابت أن لها مدلولاً لدى المستمعين والقراء أكثر من مجرد كونها وصفاً للصورة المسرحية ، ذلك لأنّها تستعمل في الحياة العادية بمعنى الشيء غير المتوقع ، والذي يهز المشاعر هزة خاصة . أما عن طريق الصدمة أو المفاجأة ، ويتحدث الإرديس نيقول في كتاب علم المسرحية Drama عن استعمال الكلمة في هذا المعنى فيقول « إن لكلا الكلمتين مسرحية Drama ومسرحي Dramatic استعمالاً أكثر امتداداً وأكثر دلالة من الألفاظ الأخرى فأنت تقرأ في الصحف عن لقاء مسرحي مؤثر بين أخرين تقابلاً بعد غياب طويلاً ثم يتحدثون عن هذا اللقاء » وكيف أن اثنين لرجل واحد انفصلاً عن بعضهما البعض منذ ثلاثين سنة بعد شجار سخيف . وبعد أن طعن كل منها في السن ، إذا بهما يتقيان لقاء مفاجئاً في فندق ريفي صغير ، ويتكلّم كل منها مع الآخر كما يتكلّم الغرباء ، ثم إذا هما يكتشفان

أنها أخوان فيصفح كل منها عن أخيه ويصالحان ،^(١) .

من ذلك المثل يتضح لكضمون الخاص لكلمة درامي لدى جمور الناس .

فهي تستعمل لوصف المشهد الذي يتضمن هزة خاصة في المشاعر، ويشير عن طريق الصدقة والمجاجأة ألوانا من الأحساس أقوى مما يثير مشهد عادي . والنبي حذر الجمود أن يستعمل الكلمة تلقائيا بهذا المعنى مفهومه الخاص لما تدل عليه الدراما من معنى ، وما ينبغي أن تحتوى عليه من الأفعال ، فهو يتوقع إذن عتد مشاهدته لمسرحية أن يصادف فيها من الأحداث غير المتوقعة ما يثير مشاعر ، ويحرك إفعاله . ونظرة واحدة إلى فن الدراما يؤكد لنا أن مفهوم الجمود واستهلاك الكلمة Dramatic مفهوم صحيح فيجب أن تمدنا المسرحية سلسلة من المزارات أو المفاجآت التي تختلف حدتها باختلاف حدة الانفعال الناشئ .

عن هذه الأحداث . ومسرحية كسر حية أديب لصوفوكليس مليئة بمثل هذه المشاهد الدرامية ، فلقاء أوديب ليترسيسياس واتهام الأخير له بأنه هو مقتوف الإمام الخطير ، وأنه هو قاتل أبيه ثم لقاوه بعد ذلك بالراعي والرسول ، كل هذه مواقف مفاجئة بل قل صدمات مثيرة للغاية . وإذا نظرت إلى مسرحية هاملت فستجد فيها مثل ما وجدت في أوديب من أحداث درامية : من ذلك عودة والدها هاملت في صورة شبح ، ثم ظاهر هاملت بالجنون ثم قتله لبولونيوس ثم عنصر التباين بين هاملت وفورنبراس . ومن ثم يمكننا أن نضيف إلى السمات السابقة التي ذكرناها هذه السمة الجديدة وهي استخدام هذا العامل غير المتوقع والذي من شأنه أن يؤدي إلى الصدمة العاطفية أو الذهنية ويعت في المترجم حدة الانفعال بالأحداث .

بعن بعد ذلك أن تميز الفرق في استعمال اللغة واستغلالها بين المسرحية وغيرها ،

(١) علم المسرحية من ٤٤ الأردنس نيكول ترجمة دريني خشب .

وذلك أن اللغة كما قلنا في بداية هذا البحث هي الصورة التي تتشكل بواسطتها فنون الأدب جيا باعتبار أن اللغة هي مستودع عواطفنا وأفكارنا ، وأنها الوسيلة لرسم الشخصيات وتصوير الأحداث وتحديد المغزى العام للعمل الأدبي . وعلى الرغم من أن الشخصيات الفنية التي تبعث الروعة والجمال في العبارة الأدبية هي عناصر مشتركة ، سواء أوردت هذه العبارة في قصيدة غنائية أم مسرحية ، غير أن اللغة في كل فن طريقها في الإيماء . ونحن لانستطيع أن نحكم بالجودة على عبارة في المسرحية إلا بمقاييس المسرحية . فكما أن أجمل القصائد الغنائية هي ما استطاعت أن تجود في صفتها الغنائية التي هي استغلال إمكانات اللفظ إلى أبلغ حدود الاستغلال للتعبير عن تجربة الشاعر الذاتية، وكذلك أوجود المسرحيات هي ما استطاعت أن تجود في صفتها المسرحية . وخير مثال نسوقه هنا للتفریق بين إمكانية اللغة في القصيدة الغنائية وإمكانيتها في المسرحية المثال الذي أورده تشارلتون من رواية هاملت فقد وصف هاملت العالم الآخر في لحظة من لحظات التأمل المجردة فقال :

«العالم المجهول الذي من حدوده لا يتوه مسافر»^(١) فإذا أنت قرأت هذه العبارة وعلى الأنصاف في لغتها الإنجليزية تشعر أن الشاعر قد أجاد التعبير ، ذلك لأنها فوق قدرتها الموسيقية قد صورت لك العالم الآخر في صورة صادقة . فجمعت من خصائص هذا العالم صفتين : الأولى أنه عالم مجهول بكل ما في الكلمة من معنى ، والثانية أنه عالم منفصل انفصلاً تماماً عن عالمنا ، لأنـه عالم لا يتوه منه مسافر ، وبذلك تستطيع أن تتحكم على عبارة شكسبير هذه بالجودة الفنية باعتبارها شعراً وشعراً فحسب ولكن مدلول

The undiscovered country from whose bourns no travellers return. (١)

هذه العبارة لا يقف عند هذا الحد في الرواية المسرحية ؛ ولو كان الباعث على روعتها أنها جاءت صادقة في التعبير عن العالم الآخر لـأدى ذلك إلى التناقض ، فالاشتات من القصة أن هامت كان قد رأى أباه بالفعل وشاهده وهو يأتيه من العالم الآخر مرتديا الرداء الذى كان يرتديه وهو ملك ، حدثت هذه المقابلة بين هامت وأبيه قبل لحظات من نطقه لهذه العبارة ، وإن فقد كان وصف هامت للعالم الآخر وصفا كاذبا بالقياس لإيه أو بالقياس إلى تجربته هو الخاصة لأن أباه قد آب إليه من حدود العالم المجهول . ونظرة إلى الشعر في يد شكسبير تفسر لك الموقف ، فالشعر عنده لم يكن مجرد قالب خارجي ينصب فيه المضمون اللغوى ، بل لقد كانت الصور البيانية والاستعارات عنده أداة طيبة للتعبير عن لغيات النفس وخواجها ووسيلة حية لتلوين المسرحية وإبراز مغزها العام . فهذه العبارة التي وصف بها هامت العالم الآخر ، وإن لم تصدق من جانبه الواقعى ، فقد صدق تاما في الدلالة على نفسية هامت ، فهامت كما هو واضح من السياق العام للمسرحية شخصية غنية جدا بتفكيرها وعقلها فقيرة جدا بأعمالها وإرادتها . إنها شخصية تمثل شلل الإرادة أمام قوة العقل ، فهي من هذا النوع من الأشخاص الذين إذا انصرفوا إلى تأملاتهم صاروا عقولا خالصا مفصولا عن الجسد وتجاريءه . وهذه هي مأساة هامت الحقيقية إنه رجل فكر وليس رجل عمل ، ومن ثم فقد كان لا بد أن تصدر من هامت هذه العبارة ، لأنه حين خلا إلى نفسه يتأمل العالم الآخر فرت عنه تجربته الشخصية المحسوسة . وعلى ذلك فالعبارة قوية لا لامتها صدقت من حيث التعبير الشعري فحسب ولكن لامتها أضافت إضافة رائعة حين أبرزت هذا الجانب العميق من شخصيته وألقت الضوء على نفسيته ⁽¹⁾ .

(1) لاقرأ الفصل الثالث من فنون الأدب لشارلدون ترجمة زكي نجيب محمود .

ومن الذين أبأروا عن الدور الذي تلعبه اللغة وصورها في الدلالة على المغزى العام للمسرحية زميلنا الدكتور مصطفى بدوى في كتابه « دراسات في الشعر والمسرح » فقد كشف عن العلاقة الإيجابية بين الصور الشعرية التي يستخدمها شكسبير ، وبين مدلولات مسرحياته والجو الخيالي العام الذي يسودها ويحدد مغزاها يقول :

« غالباً ما تردد في التراجيديا الواحدة صورة أو مجموعة من الصور ذات دلالة خاصة حتى تسود المسرحية بأسرها . هذه الصورة أو الصور عبارة عن خلاصة أو تركيز مرئي لل موقف التراجيدي الذي تدور حوله المسرحية . ففي مسرحية « هامت » مثلاً نجد أن التشبيهات والاستعارات الفالية مشتقة من موضوع العلة والمرض والسلام ، وهي تعبّر عن المرض الذي أصاب نفس هامت والعلة التي نزلت بالملكة بمقتل أبيه ، وفي ما كثُر فضلاً عن صور الظلم والدماء التي تغلب على المسرحية نلاحظ صورة معينة تردد في التغييرات المجازية فيها بشكل يسترعي الانتباه حقاً ، وهي صورة رجل يرتدي ثياباً ليست ملائكة فهي فضفاضة واسعة لا تلائمها ، وهذه بدورها ليست إلا صورة مركزية لموقف ما كييّث نفسه الذي احتلّ العرش من ملائكة بعد قتله ولم يكن كفيناً له . أما مسرحية « الملك لير » فتسودها استعارات الحيوانات الضاربة الكاسرة التي تفترس غيرها ، وهي صورة عن طبيعة الشر الذي يسود عالم المسرحية وعن انعدام القوانين الأخلاقية الإلهية والإنسانية فيه وتعكس ناموس الغابة الذي يتميز به مجتمعها ... وهكذا في كل من هذه المسرحيات جو خيالي خاص تطبع منه شخصياتها على نحو طبيعي ، وعالم شعرى محمد تتحرك فيه كما تتحرك نحن في عالمنا الطبيعي » (١) .

ومن هذه الأمثلة وغيرها يتضح لك أن اللغة في المسرحية بصورها وتشبيهاتها

وبالقوى الكامنة في ألفاظها لا تتحقق الأسلوب الشعري الغنائي وحده ، وإنما تخدم غرضاً أساسياً من أغراض المسرحية وتضييف إضافات فعالة في تلوين الشخصية الإنسانية وإشاعة الجو العام السائد في المسرحية ، وإبراز المغزى أو الدلالة الخاصة التي توافر لمسرحية دون أخرى ، وهذه هي التي تساعد المخرج أو الناقد في التقاط ملامح الشخصية ، وإدراك المفهوم العام للمسرحية .

وليس الدور الذي تلعبه اللغة في المسرحية يقف عند هذا الحد بل يأتيك بعد ذلك عنصر الحوار الذي ينبغي أن يلائم بين نفسه وبين موضوع المسرحية وروحها ، وإذا كان للحوار بعض الشأن في القصة المروية فله كل الشأن في المسرحية فهو هنا الوسيط الوحيد للتعبير سواء أ جاء ثرأً أم شرعاً . وإذا عدنا بذلك إلى صورة العدسة المركزة للصورة ، والذى أشرنا إليها في سياق الحديث عن أفعال المسرحية لأدركنا من ذلك أن أدق الحوار وأصلحه هو ما جاء مضغوطاً وموحياً في الوقت ذاته ، فالتركيز والإيجاز واللحمة الدالة التي تكشف عن الطابع هي العناصر الأساسية للحوار الجيد . وليس معنى ذلك أن يكون الحوار قصيراً دائماً ، فقد يطول الحوار فيبلغ على لسان أحد الشخصيات صحيفه بأكملها ، وقد يقصر فيكون كلمة أو كليتين والذى يحدد طول الحوار وقصره موقف القصة نفسها . حوار أو ديب وهو يخاطب الشعب أو وهو يرد على كاهن زوس ، غير حواره وهو يكشف عن الحادثة في التحقيق الخامس السريع الذى يجريه مع الراعى والرسول ، وكذلك خطبة أنطونيو أو خطبة بروتس فى مسرحية يوليوس قيصر أكثر اسطراداً وطولاً من الحوار الذى جرى أثناء مقتل يوليوس قيصر فى المسرحية ذاتها . فلكل موقف حالته النفسية التى تحدد طول الحوار وقصره ، ومع ذلك فلا بد أن توافر له فى الحالتين صفة التركيز وبعد عن الحشو والكلمة والرايدة أو المتنى المكرر ، وكما يختلف الحوار فى الطول

والقصر تبعاً للموافق ، يختلف كذلك في الدلالة على عقلية المتكلم ومستوى ثقافته، ويختلف كذلك من ذهنية إلى ذهنية . فليس من المعقول أن يكون الحوار الذي يصدر على لسان هوراشيو في مسرحية هامت هو نفس الحوار الذي يصدر عن حفار القبور في المسرحية ذاتها ، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن حوار المسرح ليس هو حوار الحياة العادلة ، ومما أغفلت المسرحية في الواقعية فلن يكون حوارها بأى حال مطابقاً لحوار الحياة اليومية . فصحح أن تصوير بعض الشخصيات يحتاج إلى لهجات اصطلاحية معينة ، وأن أمانة الكاتب وواجبه ترungan عليه أن يكون واعياً بأمجة الشخصية التي يصورها ، وقد يليجاً في ذلك إلى لغة الحياة اليومية حتى يحافظ على لهجة هذه الشخصية ، وحتى لا يجرى على لسانها لغة تبدو واضحة الشذوذ بالقياس إلى مستوى تفكيرها ووسطها الاجتماعي . نقول إن الكاتب قد يليجاً إلى مثل هذا ، بل هو سيلجأ حتى ، ولكن ليس معنى هذا أن لغة الحياة اليومية هي أصلح اللغات للمسرح لأن بعض ما نقتبسه من حوار الحياة العادلة قد يكون أسفى ما يمكن تصويراً موقف من الموافق . فالعبرة دائماً بالاختيار والفريلة ، وكما أن الفن لازم في اختيار الأحداث فهو كذلك لازم في اختيار الحوار ، ومن ثم فالحوار لابد أن يقوم قبل كل شيء على الذوق والمهارة الفنية بمعنى أنه الشمرة الناضجة التي يقدمها إلينا الكاتب الفنان بعد طول التروي^(١) .

وبعد فقد أجلنا لك فيما سبق أهم العناصر المميزة لفن المسرحية ، وخططنا لك الحدود التي يجب أن تلزمها ولا تتعدها . وبقى علينا أن نعرفك بعض صور

(١) لاقرأ عن الحوار الفصل الذي كتبه الأرديس نيكلول في علم المسرحية وكذلك الفصل الذي كتبه توفيق الحكيم في فن الأدب .

المسرحية وأشكالها والفرق التي تكون بين أنواعها المختلفة ، وقد لا يسمح المجال هنا بالخوض والإفاضة في هذا الموضوع ، ولكننا سنكتفي بإبراز بعض السمات التي تفرق بين نوعين أساسيين من صور المسرحية وهما المأساة والملهاة .

ونحن إذا أرجعنا البصر إلى نشأة الرواية المسرحية وتطورها في تاريخ الآداب الأوروبية فسنجد أن المأساة قد احتلت المكانة الأولى ، وكان لها الرجحان على الملهاة في العصور الأولى من هذا التاريخ ، ثم تعادلنا من حيث الأهمية والمكانة في عصر النهضة الأوروبية ، ثم أخذت الملهاة في عصر الحديث تطغى على المأساة وتسود عليها . والسبب في هذا التطور مرده في الواقع إلى عاملين أساسيين : العامل الأول يرجع إلى الفرق بين طبيعة كل منها ، والعامل الثاني يرجع إلى التطور الذي صادف المسرح كبناء من جانب والذي صادف عقلية الإنسان في العصر الحديث من جانب آخر .

والفرق بين المأساة والملهاة ليس كما كان يقال هو الفرق بين خاتمة كل منها ، فإذا انتهت الرواية بفشل بطلها أو موته كانت مأساة ، وإذا انتهت بفوز البطل وظفره بنجاح فهى ملهاة . وإنما المسألة تتعلق باتجاهين مختلفين تمام الاختلاف . وما النهاية أو الخاتمة في كل من النوعين إلا نتيجة طبيعية تحتسب ما في الكون كله من سببية مطردة ، فإذا توافرت الأسباب لابد من توافر المضيقات في أنها .

والتتابع التي تنتهي إليها كل من المأساة والملهاة ليست إلا نتائج لازمة تتفق وطبيائع الأشياء . أما التماس الفرق بين النوعين فالأولى أن يكون في الانطباعات التي يتركها كل منها في جهود الناظرة وفي تباين منحيتها في بسط حقائق الحياة والكون . وقد اتفق الناس منذ أقدم العصور على أن المأساة تعالج موضوع الصراع بين قوتين ماديتين قد يكونان شخصيتين ، أو بين شخص وقوة أعلى منه ، أو بين القوى الذهنية بعضها ضد بعض ، أو بين المادية والذهبية معا ، وتستخدم

لذلك الشخصيات العظيمة . أما الملاحة فهى تمثل الصراع بين الشخصيات أو بين الجنسين الذكر والأنثى، أو بين الفرد والمجتمع و تستخدم لذلك الشخصيات الأكثر انتصاعا . على أن الشيء الذى يجب أن يتوافر فى كل منها ، فضلاً عما فيها من عمق و رسم للشخصيات هو الجو الذى يضفى على الشخصيات جميعها صبغة فريدة و لونا طاغياً يكسبها صفة الشمول ، ويتحقق ما يسميه نيكلول بالروح العالمى الشامل أو Universality و منى هذا الروح العالمى الشامل هو ما ناله فى جميع المآسى والملاهى العظيمة من الشخصيات والحوادث المتصلة بطريق ما بالعالم الذى نعيش فيه ، فلا تكون الحوادث والأشخاص بمعزل عننا ، ولا تكون الشخصية مستقلة بل نموذجاً يشرى له من السمات الإنسانية ما يجعله عاماً و شاملـاً . وإذا كانت المأساة تتفق مع الملاحة فى تحقيق هذا الشمول فى الشخصيات فإنها يختلفان فى روح كل منها ، وما يتركه هذا الروح من تأثير فى نفوس جهور المشاهدين . فالمأساة تختار موضوع الحضرة والشقاء و تعasse الإنسان و وقوعه صريحاً أمام قوة من القوى التى لا يملك تجاهها دفعاً ولا مقاومة ، ومن أجل ذلك تتحتم أن يكون موضوعها مثيراً للرعب والجلال ، وأن تنتهي نهاية غير سعيدة ، على أن يكون الشعور الشائد لدى جهور المشاهدين أن القوانين التى تتحكم فى حوادث المسرحية ، والتى تقود البطل إلى مصيره المحتوم هى ذات القوانين التى يسير بقتضاها الكون كله ، فلا يمكن أن تكون الأحداث التى أدت إلى موت البطل أحداً عرضية ، كما لا يجوز أن تشعر أن موته قد جاء بعامل الصدفة الذى لا يتفق مع القوانين النكرانية ، فلا ينبغي مثلاً أن يحيى موت البطل عن طريق اصطدامه بعربة أو قطار ، فهذه نتيجة قد لا تتفق وطبيعة الأشياء إلا إذا كان المؤلف قد رأى أن اصطدام السيارة أو القطار كان نتيجة لشات الأسباب قبلها، وأن الأحداث كانت تجري منذ بدء الرواية على هذا الأساس ،

على أساس أن تقود إلى هذه النهاية . وإنما فإن موت البطل تحت عجلات القطار يصبح شذوذًا وخروجاً على القانون الطبيعي وعلى المألوف . ومن هنا ندرك لماذا اشترط أن تكون خاتمة المأساة نتيجة حتمية لا مفر منها ، أما أن يلتجأ الفنان إلى عنصر القدر ليسمعه بموته بطلاً عندما يفلس فلا يجد في حوادث الرواية نفسها ما يسمعه فيها انحراف يسم المأساة بالضعف والفشل . من أجل هذا أخذوا على شكسبير اعتقاده على عنصر القدر في رواية روميو وجولييت ، يقول تشارلتون :

فثلاث قد يصبح مشاهد إذ يرى روميو قد هب بقتل نفسه إلى جانب ما ظنها جثة جولييت ، أقول قد قد يصبح مشاهد من مكانه حذراً روميو إلا يتم فعلته لأن جولييت في حالة من التخدير وليس بيته ، فتكون هذه الصيحة قد أسلينا نوجهه إلى رواية شيكسبير « روميو وجولييت » لأن هذا الصريح لم يحسن من أعماق نفسه أن روميو سيموت نتيجة لازمة لما قدمت يداه بل شعر أنه موت ظالم وقع في غير موسيمه ، وإن كان هذا هكذا فالرواية ضعيفة بغير شك من هذه الناحية ، (١) .

وذلك لأن الجمهور لا يعرف بالصدفة العمياء ، كما لا يعترف بالنهاية التي تقع لغير سبب أصيل متصل بقوانين هذا العالم الطبيعية ، أو قل متصل بالقوة العليا المدبرة المسطرة على هذا الكون ، فقد كانت « ربنة الاتقام » عند اليونان القدماء هي القوة التي يخضع لها البشر ، أما في العصور الوسطى فقد دمروا بهذه القوة العليا برموز الخير والشر والضمير والتوبة ، بل زادوا في ذلك وجدوها وجعلوها تظهر على المسرح ، واعتبروا الممثلين رموزاً ترمن لها . أما عند اليونان فلم يكن لربة الاتقام شخص يمثلها على المسرح

(١) فنون الأدب من ١٦٦ .

ولإنما كانت شيئاً يدرك ولا يحس ، شيئاً يجعلك تدرك أن العالم الذي تتحرك فيه المأساة علم تسيره القوانين الطبيعية التي لا تختلف ، وأظهر مثل على ذلك مأساة أوديب لصوفوكليس ، فقد قتل أوديب أبوه وتزوج من أمه على غير علم منه . وعلى الرغم من أنه اقترف هذين الإيمانين الفظيعين دون علم سابق ، غير أن القوة السماوية العليا لم تسكن لترضى أن تمر جريمة شناء بهذه دون عقاب ، وكان لامناص من التكبير عنها ، ولا يهم إذا جاء أوديب مجرد أدلة أو وسيلة ، فما دامت القوانين العليا قد أوذيت بهذه الفعلة النكراء فلا بد أن ترد عن نفسها هذا الأذى ، ولا مناص من أن يكفر الآثم عن إثمه فانتقم أوديب من نفسه وفقاً عينيه ونفي نفسه عن المدينة .

وإذا انتقلنا إلى عصر شكسبير وجدنا أن القوة العليا التي تسيطر على مجرى الأحداث في مأساته تختلف عنها عند اليونان ، فمأسى شكسبير مأس تتبع من داخل الشخصية الإنسانية ، فالذى يسوق البطل إلى نهايته المحتملة قوله الداخلية ، أو قل طبيعة خلقه على هذه الصورة دون سواها ففردية البطل أو عناصره المكونة لشخصيته هي التي جعلته يقف لهذا المرفق أو ذاك . هي التي حددت سلوكه واتهت به إلى الموت .

من أجل ذلك كانت الشخصيات شكسبير وفهم منجنيات نفوسها وتجاعيد ملامحها الأهمية الأولى التي يعتمد عليها الدراما في فهم مسرحياته ، على أنها لا تنسى أن رسم الشخصية لم يكن كل شيء ، وإنما الممارسة في وضع هذه الشخصية ذات الصفات المميزة في المواقف الصحيحة المحكمة التي لا تستطيع منها فكاكا هو الذي يخلق المأساة ، ومن أجل ذلك قالوا « في وسعك أن تضع هاملت مكان عظيل وعظيم مكان هاملت نسى لا تجده بين يديك مأساة مطلقاً » (١) وعلى

(١) ص ٢٦٠ من علم المسرحية .

الرغم من اعتقاد مأسى شكسبيه على نماذج شخصياتها وعلى المواقف التي توضع فيها هذه الشخصيات ، فهي ما تزال تخضع للقوانين الطبيعية لهذا العالم وتدور في فلكها ، فالبطل يacy مصيره نتيجة لمواجهته للقوى التي هي فوق مسلطاته ، وينال ما يتحم عليه أن يناله إذا كان على هذه الصورة وواجه هذه الظروف .

أما المأسى الحديث فقد خرجت عن هذا المجال الكوني الذي يميز المأساة الصحيحة ويصبحها بصبغة الضرورة التي لا مناص منها . ذلك أن بعض هذه المأسى الحديث قد اعتمدت على الصراع الذى يكون بين الفرد والنظم الاجتماعية الفاسدة ، أو بين الفرد والنظم الاقتصادية أو القضائية . صحيح أن النظم الفاسدة سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم قضائية يمكنها أن تصرع الأفراد وأن تنتهي بفجيعة إنسانية ، غير أن المأساة ليست في مجرد توفير الصراع بين (الفرد) وهذه النظم ، وإنما المهم والأساسي أن يشعر الجمهور عند مشاهدة مأساة من هذا النوع أن مثل هذه النظم هي من قبيل النظم الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تختلف حتى توافر صفة الحتمية ويزعنصر الضرورة التي لا مناص منها فتحقق المأساة . أما إذا شعر الجمهور بأن البطل كان ضحية نظم ليست ثابتة ولا تمت إلى نظم الكون الصارمة المطردة وقوانين الطبيعة ، وأن الأسباب التي من أجلها لقي البطل مصيره المحتوم كانت أسبابا عرضية عابرة تتعلق بنظام قائم لا يلبيث أن يزول ، فإن المأساة في هذه الحالة تكون قد فقدت أساسا أصيلا من أساسها لأن الشعور بمحمية الفجيعة سوف يفتر ما دامت أسبابها غير ثابتة وغير لازمة .

هذا التطور في طبيعة المأساة الحديثة هو الذى قلل من أهميتها . صحيح أن بعض مأسى إيمان وبرناردو قد نجحتا ، ولكن نجاحهما راجع إلى أنها

استطاعاً أن يوهموا الجمّهور بأنّ يعتبر الميشة الاجتماعية بنظمها الحالية جزءاً من نظام الكون ليس له مرضه من سبيل .

وهكذا ترى أن تحول المسرحية الحديثة إلى معالجة شئون المجتمع قد حول من اتجاه المأساة، فإذا أضفنا إلى ذلك ميل المسرح نفسه نحو الواقعية بحكم تطوره عرّفنا لماذا تحولت السيادة من المأساة إلى الملهأة .

وإن نظرة إلى المسرح اليوناني الذي كان يتسع لـ **لـ ٣٠٠** ألف متفرج والذى لم يكن معداً كما هو معد اليوم ، فلم يكن لديه المناظر المرسومة التي تعلق على جدران المسرح والتي تنبئ عن مكان الأحداث وزمانها ، وإنما كانوا يمزرون للزمان والمكان باعتبارها حقيقتين بحد ذاتهن ، نقول أن نظرة إلى هذا المسرح تجعلنا ندرك أنه أنساب المسرح لعرض المأساة ، لأنّ مثل هذا المسرح سيجعلنا مغموريين بالضخامة والجلال اللذين هما من ألزم الأجراء للمسى القديمة ، أما في عصر **شـيكـسـبـير** فقد تطور المسرح بعض التطور ولكنه ظل محافظاً على الرمزية ، فنسمة شعبية توضع في مؤخرة المسرح تشير إلى مكان الغابة ، وأحياناً ما توضع بعض لافتات في جوانب المسرح للدلالة على المكان المعين . وهذه الرمزية في مسرح **شـيكـسـبـير** تدل على أن شخصياته كانوا طلقاء من حدود الزمان والمكان ، وأنهم أفراد يمثلون الشعوب العام الذي لا يجعل سلوكهم يرتبط بجغرافية المكان أو تاريخيته ، وإنما يصدرون عن العالم الروحي الذي تتمثل شخصياتهم . أما المسرح الحديث فقد أصبح بهذا البناء المسقوف الضيق المغلق للملائكة المؤثرات الصوتية والضوئية والمزود بالمناظر وبوسائل الإيهام المختلفة . وقد نجح في اللامدة بين هندسته وهندسة بواطن الدور والمباني ، وصور الغرف والبيوت والفنادق وكل هذه حاولات من المسرح الحديث ليكون واقعياً بقدر المستطاع . هذه النزعة إلى الواقعية هي

التي مهدت السبيل إلى ظهور الملهأة وثبيت مكانتها .

تضجع لك العلاقة بين الملهأة والواقعية إذا عرفت أن المجال الذي تدور فيه الملهأة هو مجال اجتماعي واقعي ، وأن من شأن الملهأة أن تعالج عادات الأشخاص التي قد تتفق مع أو ضاغط المجتمع أو تتعارض معها ، فالملهأة تحاول أن تبرز الصفات المميزة لسلوك شخص خارج عن المجتمع ، وتضوها جنباً إلى جنب مع نظم المجتمع وتقاليده . ومن هذا التعارض بين سلوك الشخص وتقاليده المجتمع ينشأ الصراع في الملهأة ، ومن ثم فإن العالم الذي تتحرك فيه الملهأة تسيره التقالييد، أما العالم الذي تتحرك فيه المأساة فتسيره القوانين الطبيعية التي لا تختلف كما يقول تشارلتون . ولما كانت التقالييد التي يخرج عليها بطل الملهأة هي التقالييد السائدة في المجتمع ، فإن الملهأة تعتبر صورة معنوية للمجتمع أو هي على الأقل تصور من المجتمع بعض جوانبه الخاصة وتقع على بعض الفنادج والطبقات المنحرفة وتعاقبها بالفضح . ولكن يكون لهذا الضاحك منزى أعم وأشمل من مجرد تعلقه بأشخاص محدودين على المسرح فقد عمد كتاب الملاهي إلى اختيار بعض الفنادج البشرية التي توافر فيها صفات بعينها لاتفاق عند حدود أمة دون أمة ولا تنحصر في المجتمع دون مجتمع ، لأن المجتمع في الحقيقة فكرة لا يحويها من الناس ، وهو وإن كان يحويه من التقالييد والعادات والأراء إلا أنه قد يطلق على مجموعة صغيرة وقد يشمل الإنسانية جماء . من أجل ذلك استطاعت بعض الملاهي أن تشتمل على سمات وملامح إنسانية عامة ، وهذا النوع من الملاهي يتناول الطابع العامـة كالبله والنفاق والبخـل وغيرها . فرجل العجائب والمنافق والبخيل والأبله الذي يزهو بذاته والمقامر كلـ هذه شخصيات لا تختص بها أمة واحدة دون أخرى . وهكذا نرى هذا النوع من الملاهي يحلـ النـط محلـ الفـرد ولذلك يسمـى هذا النوع بـملـهـأـة

الطبع أو الأنماط . ولكن تدرك الفرق بين الشخصية والنمط تأخذ شللاً شخصية فولستاف ، فهو وإن كان شخصية مضحكه فكاهية في مسرحية هنري الرابع لشكسبير إلا أنه يتطور إلى شخصية جامدة خاصة به هو ، إنه يصبح فرداً عادياً نشعر بالحزن عند نبذه ، فهو هنا شخصية وليس نمطاً . أما إذا انتقلت إلى فولستاف الآخر في رواية الزوجات المرحات *Merry Wives of Windsor* فستجد أن فولستاف في هذه الملهأة لا يزيد على كونه نمطاً مثل البخيل لو لير و مثل المفتش العام بوجول ، والمحثال في مذكرات محثال لأوستروفسكي .

وبعد، فما الذي يشير فينا الضحك عندما مشاهدة ملهأة؟ إن منشأ الضحك موضوع كتبته فيه مباحث مشيرة عرض لها فلاسفة مثل برجمون وشوبنهاور . وعرض لها النقاد من أمثال بن جنسون وهازليت . وسر الضحك عند هؤلاء يمكن في المفارقات أو قل عدم الت المناسب الذي ينشأ من حقيقتين متعارضتين أو من فكريتين أو كلامتين أو من اصطدام شعور بشعر آخر، وهناك ضحك ناشيء من عدم الملاهمة الجسدية ، وضحكت آخر ناشيء عن النقص الذهني، كما أن ثمة ضحكاً ينشأ من المواقف المترتبة على الصدفة أو المفاجأة . والضحك في الملهأة عنصر أساس متصل بالمدلول العام الذي تهدف إليه الملهأة. فمن واجب الملهأة أن تعاقب البطل الذي يخرج على تقاليد طائفة محدودة أو الذي يخرج على أوضاع الجنس البشري كله ويتحدى ما يملئه الإدراك الفطري السليم حتى يصبح سخرية الناس وموضع لمزح وتهكمه « ذلك لأن من أول أهداف الملهأة أنها تبصرنا بالطريقة التي نعيش بها حياة سليمة مستقيمة ، وعلامة الملهأة الجيدة في فنها هي هذه النظرة الصادقة التي تفرق فيها بين السوى والمتىوى بين المألوف والشاذ . علامتها هي إرهاقها لحواسنا أرهاها يشعرنا بما يقع من تناقضين بين حقيقة الحق وبين ما يستوجهه الواجب والإدراك الفطري السليم . وكم من فكرة لنا رسمت في

أذها تنا بحكم العرف القوى، ولم نتبين سخنها وغضانتها إلا حين تعرض لها كاتب مثل مولير أو شو فوضعتها أمام عقولنا جنبا إلى جانب مع أشباهها ، فظهرت لنا فيها أشياء لم تدر بخلدنا من قبل ، وبهذا اهتز أساسها وترنح بناوها وقد كان متينا مكينا ، (١) .

(٢) من ١٧٤ فنون الأدب .

مراجع البحث

مراجع اوربية :

- HERMAN OULD, THE ART OF THE PLAY.
HUXLEY (A), TRAGEDY AND THE WHOLE TRUTH.
MURRAY (G), ANCIENT GREEK LITERATURE.
NICOLL (A), BRITISH DRAMA,
THEORY OF DRAMA,
WORLD DRAMA.
L. S. POTTS, COMEDY.
CASSELL'S ENCYCLOPÆDIA: TRAGEDY, DRAMA, COMEDY

مراجع عربية :

- (١) أبركرومبي (لاسل) : قواعد النقد الأدبي ترجمة محمد عوض محمد
(٢) أرسطو : كتاب الشعر ترجمة عبد الرحمن بدوى
(٣) بدوى (محمد مصطفى) : ١ - دراسات في الشعر والمسرح ٢ - كولردج
(٤) بربوسون : الضحك
(٥) تشارلتون : فنون الأدب ترجمة ركي نجيب محمود
(٦) توفيق الحكيم : فن الأدب
(٧) رشاد رشدى : مختارات من النقد الأدبي المعاصر
(٨) ستانسلافسكي : إعداد الممثل ترجمة محمد زكي العشماوى
(٩) قسطنطين (قسطنطين) : و محمود مرسي
(١٠) نيكول (ألاردليس) : علم المسرحية ترجمة دريني خشبة

أسطورة أوديب عند صوفوكليس

عرض وتحليل :

في القرن الخامس قبل المسيح ، في أثينا ، في فترة مليئة بالنشاط والثقة ، وفي عهد من الحياة الديموقراطية المتفقة ، يسود فيها نوع من الدين الناشيء عن عقيدة ويكثر فيها الحصول على الأساطير الشعبية الغنية بالخيال والفكير . وفي وقت كان الشعر والدين والفلسفة لم ينفصل الواحد منها عن الآخر بلغ فن المأساة اليونانية قمة لم يشهدها عصر من العصور حتى في أثينا نفسها لدرجة أنه بعد موت صوفوكليس وإيروبيدس . في عام ٤٠٦ قبل المسيح كتب أرسطوفان في السنة التالية ملهاه المأساة بالضفاعة التي ذهب فيها الإله ديونيسوس إلى العالم الآخر ليسترد واحداً من شعراء التراجيديّة الثلاثة فلم يكن قد بقي منهم أحد .

ذلك أن المأساة اليونانية العظيمة كانت قد انتهت والسبب الوحيد لهذا أن عصراً من العقالية العلمية كان قد بدأ ، وأصبحت الفلسفة عملاً قائماً بذاته يعتمد على مناهجه المقلية الحائلة ، وماتت التراجيديّة اليونانية بموت شرائها الثلاثة إيسكلوس وإيروبيدس وصوفوكليس ، وقد روى عن هذا الأخير أنه كتب مائة وثلاثة وأربعين مأساة وفاز بثمانية عشر انتصاراً، ولم يبق من هذه المآسي غير سبع فقط أشهرها الكترا وإلياس وانتيرون وأوديب وقد كان لمسرحية أوديبوس ملكاً التي تم تأليفها في وقت يحدده الباحثون بين سنى ٤٣٥ ، ٤٢٥ قبل المسيح ، كان لهذه المسرحية تأثير بالغ الحد في عدد كبير من المؤلفين للمسرح والمشغلين بالدراسات المسرحية في العصور الأدبية المختلفة حتى بلغ عدد الذين حاولوا كتابة هذه الأسطورة من جديد ثلاثة مائين كاتباً وشاعراً من بينهم الكاتب المصري المعاصر

توفيق الحكيم .

كل هؤلاء حاولوا محاكاة صوفو كليس وإخراج أوديب الملك من جديد ومعالجة الموضوع القديم الحالد . وقد عنى الباحثون بدراسة هذه المحاولات ومقارتها بالأصل اليوناني القديم ، بل أن منهم من تخصص في ترجمة أوديب بالذات ، وهو المسيو أوليس دى مارينياك مؤلف البحث المستفيض عن الشعراء والكتاب الذين تناولوا مأساة أوديب على مر القرون .

يقول المسيو دى مارينياك في مقدمة الترجمة الفرنسية للملك أوديب لـ توفيق الحكيم : « إن من ينعم النظر في المعارضات الفرنسية القسم والعشرين لأوديب الملك لصوفو كليس يتضح له جلياً أنه إذا كان قد أمكن معارضه أبلغ المؤلفين الآتينين في مأساته ، فإن أحداً لم يبلغ إلى التفوق عليه قط ولا إلى مساواه » (١) .

والسبب في اعتقادنا يرجع إلى أن أحداً لم يستطع أن يخلق هذه الروح التي تخلع على المسرح اليوناني طابعه الديني الفلسفى الشعري ، فain إنطفاء هذا الشعور الديني هو الذي خنق الأسطورة فأزهقت في يد الذين تناولوها من بعد ، فإن كل من هؤلاء الذين حاولوا محاكاة صوفو كليس قد خضعوا للذوق الذي يحيط بهم ، والمثل الأعلى السائد في المجتمع الذي يكتبون له فأخذ الكتاب يجوزن الأسطورة وينحرفون بها بما يلائم آراءهم الخاصة أو أحلامهم الشخصية ، فإذا باللحن البدائي الأول تصوغره نتهيات الشعور الإنساني الذي يختلف باختلاف العصر والذوق والثقافة والمجتمع غير أن المحافظة على موضوع الأسطورة القديمة بين هؤلاء المقلدين يجعل أمر دراسة التغيرات التي تطرأ على أسطورة ما من هذه الأساطير باتصالها من شاعر إلى شاعر أمراً ممكناً .

(١) ص ٢٥٨ الملك أودب لـ توفيق الحكيم .

وبعد فما هي أسطورة أوديب؟

يمكن أنه كان على مدينة ثيبة ملك يدعى لايوس بن ليدوس أذرعه وحى الآلهة بأنه سيقتل بيده ابن يولد له فإذا خذل الملك حذره ويحتاط للأمر . . . ولكن يشاء القدر أن يولد له صبي فأمر الملك بالتخلاص منه وطرحه في العراء على جبل يقال له كيتيرون . ولكن الراعي الذى كان عليه أن يحمل الطفل إلى الجبل أشفع على الصبي فأسلمه إلى راع آخر من رعاة بوليسوس ملك كورنتوس . وأسلمه هذا الراعى إلى مولاه وقام بوليسوس بتربيته حتى نشأ وهو لا يعرف عن قصة مولده شيئاً ، وكل الذى يعرفه أن أمه ميروبا وأن آباء بوليسوس ملك كورنتوس .

وفي ليلة من ليالى الشراب في قصر الملك بوليسوس يسمع الفتى أوديب تعرضاً بمولده من رجل أخذ منه الشراب حتى سكر ، فيخرج أوديب ليستشير الآلهة ، فأوحوا إليه إن عاد إلى وطنه فسيقتل أبوه وسيتزوج أمه . فصمم الفتى على ألا يعود إلى مدينة كورنتوس ، وقصد إلى مدينة ثيبة والتلقى في طريقه إليها بـرجل شيخ في بعض حرسه عند طريق ذات ثلاث شعب ، فكان يينـه وبين الشيف شجـار فـعدـا الفتـى عـلـى الشـيف قـتـلـه وـمـضـى فـطـرـيقـه حـتـى وـصـلـى إـلـى مدـيـنـة ثـيـبـةـ ، فـالتـقـى عـنـدـ أـسـوـارـ المـدـيـنـةـ بـحـيـوـانـ خـطـيرـ مـهـلـكـ قدـ قـامـ عـلـى صـخـرـةـ يـلـقـ عـلـى كـلـ مـنـ مـرـ بـهـ لـغـزاـ فـإـنـ لمـ يـحـلـ عـدـا عـلـىـ الـحـيـوـانـ فـاقـتـرـسـهـ ، وـكـانـ أـهـلـ ثـيـبـةـ قدـ جـاءـ هـمـ مـوـتـ مـلـكـهـمـ ، وـلـمـ يـعـرـفـواـ قـاتـلـهـ ، وـشـغـلـهـمـ عـنـ الـبـحـثـ عـنـ هـذـاـ الفـزـعـ الـذـىـ كـانـ يـسـتـدـبـ بـالـمـدـيـنـةـ كـلـهاـ لـمـكـانـ هـذـاـ الـحـيـوـانـ مـنـ مـدـيـنـتـهـ ، وـمـاـ يـعـشـهـ مـنـ الرـعـبـ فـنـقوـسـهـ ، فـأـعـلـنـ كـرـيـوـنـ الـذـىـ كـانـ وـصـيـاـ عـلـىـ الـمـلـكـ فـيـ الـمـدـيـنـةـ أـنـ أـىـ رـجـلـ يـسـتـطـعـ أـنـ يـخـلـصـ الـمـدـيـنـةـ مـنـ هـذـاـ الـبـلـاءـ فـلـهـ عـرـشـهـ وـلـهـ كـذـلـكـ أـنـ يـتـزـوـجـ الـمـلـكـ . . . فـلـمـ اـقـرـبـ أـودـيـوسـ

من الحيوان ألقى عليه لفظه خله وخر الحيوان صريحاً ودخل أوديب المدينة متصرراً، فآل إليه ملك ثيبيه وتزوج الملكة وولده منها أبناء . ثم ظهر في المدينة وباء مهلك يأتى على الزرع والضرع فأوحى الآلة أن هذا الوباء لن يرفع عن المدينة حتى يهاجم قاتل الملك على جريمته . وأعلن أوديروس أن قاتل الملك لا يوس عدو الشعب ، وأن أى الناس وجده فليدل عليه ، ثم استكشف بعد تحقيق لم يطال أنه هو قاتل الملك ، وأنه قد تزوج أمه وأن أبناءه هم أخوته لامه ، فاقتصر من نفسه وفقاً عينيه بيديه ونفي نفسه عن المدينة وقتلت الأم نفسها خنقاً .

ومأساة صوفوكليس تتناول الجزء الأخير من هذه القصة حيث ينتشر الوباء الملك في المدينة كاها فيرفع الستار عن طوائف من الشعب قد اختلفت طبقاتهم وأعمارهم ، يحيثون أمام المذايق القائمة خارج أبواب القصر في هيئة الضارعين ، وفي أيديهم أغصان من الغار والزيتون ، يقف بينهم شيخ متقدم في السن هو كاهن زوس . ثم يفتح الباب الأوسط من أبواب القصر ويخرج منه أديروس ، ويتقدم خطوة أو خطوتين ثم يقف لينظر إلى هذه الجماعة الجائحة على بابه لحظة يتحدث إليهم قائلاً :

أوديروس^(١) – أى أبناى ، أيتها الذرية الناشئة من نسل كادموس ما بالكم تحيثون على هذا التحور ومعكم هذه الأغصان تتوجهها هذه الشرانط ؟ على حين قد ملا المدينة دغان البخور وارتقت فيها الأصوات بالآنانشيد وشاع بين أهلها الآنين . لم أرد أن أتلق جواب هذا السؤال من فم أجنبى ، ومن أجل ذلك أقبلت إلى هذا المكان أنا أوديروس الذى يعرفه الناس جميعاً . هل إليها الشيخ تحدث فإن سنك تؤهلك للنيابة عنهم ، ما مصدر

(١) استمعنا هنا بترجمة الدكتور طه حسين فهو عندنا ترجمة لا تجاري في التعبير وقد نجحت في رفع الحوار إلى المستوى الفنى المطلوب في المأساة اليونانية .

هذه الحشية الى أتم عليها ؟ أرهاة أم رغبة ؟ ثم بأى شديد الحرث على معرفتكم فقد أكون خليقاً بالفلحة والقصوة إن لم يمسسني الإشراق عليكم مما تضيرون به وتشكون منه .

الكافن — أى ملك وطنى أوديد بوس أترى إلينا كيف اجتمعنا هنا حول مذابح القصر ، أترى إلى أعيارنا ، منا من لا يزال ضعيفاً لم يشب ، ولم يستطع أن يبعد عن المدينة ، ومنا من ثقلت به السن فهو لا يستطيع انتقالاً ، ومنا كهنة زوس أمثالى ، ومنا هؤلاء صفة الشباب وسائر الشعب قد اخذوا أكاليل من الغار وأحاطوا بمجد بلاس قريباً من الرماد المقدس لوقد أبو لون . هذه ثيبة كما ترى تهزها عنيفاً ، وقد اضطررت إلى هوة عميقه ، فهى لا تستطيع أن ترفع رأسها ، وقد أحدق بها الأخطار الدامية من كل مكان ، إنها تهلك فيما تحتوى الأرض من البذر ، إنها تهلك في القطعان الرائعة في المراعى إنها تهلك بما تصيب النساء من إجهاض عقيم . إن الله الذى يحمل نار الحمى قد اندفع في المدينة مدمراً مخرباً ، إنه الوباء المهاك يأن على مدينة كادموس ويرضى آدس الخوف بما يبلغه من أينتنا وبكتنا ، نعم إننا لا نزرك إلى مكانة الآلهة لا أنا ولا هؤلاء الآباء من حول حين نظيف بقسرك . ولكننا نراك أحق الناس بأن نفرج إليك حين تسلم بنا الخطوب فقد أنددت مدينة كادموس ورفعت عنها تلك الضريبة التي كنا نؤديها إلى المختية القاسية (١) دون أن تعينك على ذلك بشيء أو نعلمك من أمره شيئاً . أعانك فيما نعتقد جيئماً بعض الآلهة فأصلحت أمرنا ، ورددت حياتنا إلى الاستقامة والاعتدال . وما نحن أولاء اليوم ، نعود إليك ضارعين متسلين أن تعينا وتأخذ بأيدينا ، سواء أعانك على ذلك وحي الآلهة ،

(١) تعریض بذلك الحیوان الذى أشرت اليه أهـا .

أم أشار عليك فيه بعض الناس، فإني أرى أن مشورة أصحاب الرأي والتجربة هي التي تتفع وتغنى في مثل هذه المواطن.

هل يا أحكم الناس أصلاح أمر المدينة، فكر في شرتك وما يأنفعك لك من حسن الأحده، إن هذا الباد يسميك اليوم منقذه بما قدمت إليه فيها مضى. فاحرص على ألا تذكر في يوم من الأيام أنك أنقذتنا مرة لنهوى في المكروره مرة أخرى، بل اتقذ وطتنا وارفع أمره. لقد أرشدك الآلة إلى اتخاذنا فيما مضى فسكن اليوم كما كنت أمس. فقد أرى أنه إذا أتيح لك أن تحكم هذه الأرض، فالخير في أن تحكمها معمرة لا مقرفة، ما قيمة الأسوار، وما قيمة السفن إذا خلت ولم يوجد من يلوذ بها ويختمن من ورائها؟

أويديوس - أيها الأنبياء إنكم خلائقون بالإشراق. إن الذي تطلبوه ليس غريبا بالقياس إلى فإني أعرفه، نعم أعرفه حق المعرفة. لست أجمل أنتم تملون جيئا، ولكن ثقوا بأن ليس منكم من يالم كما آلم.

كل وحد منكم يالم نفسه لا يتتجاوزه الألم إلى غيره، أما أنا فإني آلم ثانية وألم لك وألم لنفسى، وإذن فإنكم لا توقظون بهذا الحديث مني رجلا نائما، تعلمون أنى سفتح كثيرا من الدمع وأنى فكرت في كثير من الوسائل إلى النجاة. فلم أجده إلا وسيلة واحدة ظفرت بها بعد طول التفكير، فلم أتردد في ابتعانها والاتجاه إليها. فقد أرسلت كريون ابن منيسيوس إلى معبد أبولون، ليعلم لي من الإله ما يأنفعي أن أصنع. وقد طالت غيبته إذا ذكرت الأيام التي مضت منذ نصل عن المدينة. ماذا يصنع؟ لقد تجاوزت غيبته ما كت أقدر لها من الوقت.

ولكن إذا عاد فحق على أن أمضى كل ما يأمر به الإله وأنا آثم إن قصرت في بعض ذلك.

السماون — حقا لقد تكلمت في الوقت الملائم فهؤلاء يذهبون إلى مقدم كريون
 (يري كريون مقبلاً من شمال المسرح وعلى رأسه تاج)
 أويديوس — أى أبولون إذن في أن يكون ما يحمل إلينا من أمرك مشرقاً
 كهذا الإشراق الذي يرى على وجهك.

السماون — نعم يخيل إلى أن أخباراً سارة وإن لم أقبل مبتهجاً قد توج
 رأسه بأكيليل الغار.

أويديوس — ستعلم جلية ذلك فإنه قد صار قريباً منا — أيها الأمير يا ابن
 ميسبيوس، أى جواب تحمل إلينا من الإله؟

كريون — جزاب ميمون فإني أرى أن الأحداث السيئة نفسها خير إذا كانت
 عاقبتها حيراً.

أويديوس — ولكن ماذا كان جواب الإله فإن كلامك لا يذيع في قلبي
 ثقة ولا خوفاً.

كريون — (مشيراً إلى أهل المدينة المجاين) — إن شئت أن تسع لي أمالمهم
 تكلمت كما أني أستطيع أن ننتظر حتى ندخل القصر.

أويديوس — تكلم. أما مالمهم جيئاً، إن آلامهم لتشغل على ، وإن الأمر لآخر
 من أن يمسني وحدي.

كريون — سأقول إذن ماسمعتَه من فم الإله. إن الملك أبولون يأمرنا
 أن ننقذ هذا الوطن من رجس ألم به، وألا نسمح لهذا الرجس
 بأن يبقى حتى ينمو ويصبح شفاؤه عسيراً.

أويديوس — بأى نوع من أنواع العamer؟ وإلى أى نوع من أنواع الشر
 يشير الإله؟.

كريون — أما الطهر فأنت تجيء بما وأن تقتضي من القاتل بالقتل فإن
 الإجرام والقتل مما أصل الشر في ثييه.

أويدبيوس - عن أى قتيل يتحدث الإله؟
كريون - أنها الملك لقد حكم هذه المدينة لا يوس قبل أن يصير أمرها
إليك.

أويدبيوس - أعرف ذلك أبنت به ولكنني لم أر هذا الملك قط.
كريون - أما وقد قتل فإن الإله يأمر بعقاب قاتليه منها يكونوا.
أيديبيوس - أين هم؟ كيف نقص آثار هذه الجريمة القديمة؟
كريون - قال الإله إنهم في هذا الوطن ، من بحث عن شيء وجده ،
ومن أهمل شيئاً أفلت من يده.

(أويدبيوس يفكرون قليلاً)

أويدبيوس - أقتل الملك في قصره أم قتل في الحقول أم قتل في أرض غريبة؟
كريون - أعلن أنه يريد أن يستشير الآلهة فخرج من المدينة ثم لم يعد إليها.
أويدبيوس - ألم ينشكم رسول من رساله أو رفيق من رفاقه بأنه رأى
ما يغидكم أن تعرفوه؟

كريون - قتل رفاقه جميعاً لم ينجع منهم إلا رجل واحد ولكن الخوف
ملك عليه أمره ففر ولم يقل إلا شيئاً واحداً.

أويدبيوس - أى شيء؟ إن أيسر الأمر إذا عرف كان خليقاً أن يدل
على أعظمه.

كريون - قال : إن جماعة من قطاع الطريق لقوا الملك قتيلاً ، لم يقتله
واحد وإنما قتلتة جماعة.

(صمت)

أويدبيوس - كيف يمكن للقاتل أن يقدم على عمل جرىء كهذا إذا لم يكن
قد دبر أمره هنا رغبة في المال؟

كريسون — خطر لنا هذا الخاطر ولكن المصائب تتابعت علينا بعد موت الملك فلم يفكر أحد في أن يقتضي له .

أويديوس — وأى خطب منعكم من التفكير في تعرف الأمر بعد أن زال سلطان الملك ؟

كريسون — ذلك الجيون ، وما كان يلقى من الألفاظ اضطربنا إلى أن نعرض عن شيء مشكوك فيه لنشغل بأمر كنا نشهد له ونراه بأعيننا .

أويديوس — إذن فسأرجع بالأمر إلى أصله حتى أرده إلى الجبلاء . خليق بأبولون ، وخليق بك أن تعينا بهذا الأمر الخطير . ومن أجل هذا سترىانتى جادا في موتك حتى أثار لهذا البلد وللآلهة أنفسهم .

لن أحشو هذا الرجل إيشارا لأصدقاء بدماء بل إيشارا لنفسى . أى الناس قتل الملك فهو خليق أن يبسط يده على بالشر نفسه . فأنا حين أعينكم إنما أوثر نفسي بالخير . هام إذن يا أبناء قوموا عن هذا الدرج وخذدوا أغصانكم هذه التي تتسلون بها ضارعين ، وليدع إلى الاجتماع هنا شيخوخ كادموس فلن أهل شيئاً ولن أحجم عن شيء ، لنبلغن بمعونة الآلهة ما نريد من السعادة جهزة بمشهد من الناس جيئماً أو لتهوين إلى القاع .

السماون — هل يا بنى ، فإنما جئنا هنا للنلتسم منه ما هو آخذ فيه الآن .
فلعل أبولون الذى أرسل اليانا وحيه أن يسرع إلى معونتنا ليرفع عنا هذا الوباء .

ومكذا ينتهى المشهد الأول للأمساة حيث ترى البطل من أول لحظة يلتقي وجهاً لوجه بالمشكلة الرئيسية الي تدور حولها المأساة : المدينة تفقد أبناءها بغير حساب ، والدمار والملائكة يحيقان بها في غير رحمة ، والوباء يلتقي بهمث

الموئل على الأرض لا تجده من يذكرها ، والشعب يجتمع حول قصر الملك ياتمس منه العون والنجدة .

والمملك يستجيب لنداء شعبه فيبعث إلى أبولون رسلاً ليستشيروه فـأـمـرـمـ بـأـنـ يـقـتـصـرـ آـنـارـ الـجـرـيـةـ الـقـدـيمـةـ،ـ فـإـنـ الـعـدـالـةـ سـاـهـرـةـ لـاـ تـنـمـصـ طـاـ جـفـنـ حتى يستأصل من المدينة هذا الرجل الذي يدنسها ، فـاـكـانـ الـآـلـهـةـ لـتـرـضـىـ أنـ تـسـيرـ الـحـيـاةـ سـيـرـاـ المـتـظـلـمـ الـآـمـ وـفـيـهاـ هـذـاـ الجـرـمـ لـمـ يـذـلـ جـزـاءـ بـعـدـ . . . وهـكـذاـ نـرـىـ صـوـفـوكـلـيـسـ يـرـكـزـ جـهـودـهـ كـاـلـاـ حـولـ إـبـرـازـ خـطـورـةـ هـذـهـ الـحـادـثـةـ بـمـاـ يـشـيعـ فـيـ نـفـوسـ شـخـصـيـاتـ هـذـاـ الـمـشـدـ منـ فـرـزـ وـبـمـاـ يـهـوـحـيـ الـآـلـهـةـ مـنـ تـقـدـيسـ وـطـاعـةـ هـذـاـ الشـعـرـ الـدـيـنـ السـائـدـ وـالـمـسـيـطـرـ حـتـىـ عـلـىـ شـخـصـيـةـ الـمـلـكـ نـفـسـهـ هـوـ الـذـيـ أـضـفـىـ عـلـىـ هـذـاـ الـمـشـدـ جـلـالـهـ وـعـقـهـ ،ـ وـهـوـ الـذـيـ جـعـلـهـ يـخـرـجـ مـنـ دـاـخـلـ القـصـرـ إـلـىـ خـارـجـهـ ،ـ فـإـنـ الـأـحـدـاثـ الـهـامـةـ جـمـيـعـهاـ كـانـتـ تـقـعـ عـنـ الـيونـانـ فـيـ مـكـانـ عـامـ ،ـ فـاـ كـانـتـ تـنـشـأـ عـلـاـقـاتـ النـاسـ الـاجـتمـاعـيـةـ فـيـ الـبـيـرـوتـ ،ـ وـإـنـماـ كـانـتـ تـنـشـأـ فـيـ الـأـسـوـاقـ وـالـطـرـقـاتـ .ـ

وـهـذـاـ كـانـ لـابـدـ مـنـ إـخـرـاجـ الـحـرـكـةـ الـمـسـرـحـيـةـ مـنـ دـاـخـلـ المـنـازـلـ إـلـىـ خـارـجـهـ،ـ قـالـمـيـادـينـ الـعـامـةـ هـيـ الـأـمـاـكـنـ الـتـيـ كـانـتـ تـقـعـ فـيـهاـ حـوـادـثـ التـراـجـيدـيـةـ الـأـغـرـيـقـيـةـ،ـ وـقـدـ اـقـضـتـ مـوـاـقـفـ هـذـاـ الـمـشـدـ لـوـنـاـ مـنـ الـحـوارـ الـذـيـ يـتـنـاسـبـ وـمـوـاـقـفـ الـمـمـثـلـينـ،ـ فـيـنـمـاـ كـانـ الـمـلـكـ يـوـاجـهـ شـعـبـهـ وـيـتـكـلـمـ إـلـيـهـ ،ـ وـيـنـمـاـ كـانـ كـاهـنـ ذـوـسـ يـوـجـهـ خـطـابـهـ إـلـىـ الـمـلـكـ نـيـاـبـةـ عـنـ الـشـعـبـ كـانـ نـرـىـ هـذـاـ اللـوـنـ مـنـ الـحـوارـ الـخـطـابـيـ الـذـيـ يـعـتـمـدـ فـيـ تـأـمـيرـهـ عـلـىـ قـوـةـ الـعـبـارـةـ وـتـرـكـيـزـهـ مـعـ الـاستـفـاضـةـ فـيـ الـبـيـانـ وـالـبـرـاعـةـ فـيـ الـبـنـاءـ.ـ وـلـاـ يـمـنـىـ طـوـلـ الـحـوارـ فـيـ هـذـاـ الـمـوـقـعـ أـنـ خـرـجـ عـنـ الإـيمـاحـ وـالـتـرـكـيـزـ وـالـإـشـارـةـ وـالـلـمـحةـ الـتـيـ هـيـ مـنـ خـصـائـصـ الـحـوارـ الـجـيدـ إـلـىـ الـأـفـاضـةـ وـالـوـصـفـ وـالـأـسـترـسـالـ وـالـحـشـوـ الـتـيـ هـيـ مـنـ خـصـائـصـ الـحـوارـ الـرـكـيـكـ .ـ

ولتكن طول المخوار في مرفق الكاهن لم تخرج عباراته عن التركيز والدقة فهى عبارة قصيرة محكمة نافذة قادرة على إعطاء المواقف الأنوان العاطفية التي أرادها الشاعر، فقد استطاعت أن تثير في نفوسنا الرهبة والجزع والجلال والخشوع، بل وأن تسمو أيضاً بشخصيات المسرحية إلى هذا المستوى الذي يتحقق وجلال الموقف .

أما الجزء الأخير من هذا المشهد حيث كان يدور المخوار بين أوديب وكريون : فقد كانت حركة المخوار سريعة موجزة تناسب مع رغبة الملك في استقصاء الأمر وجمع الوسائل التي تعينه على اكتشاف الحقيقة .

أما الدور الذى قام أبولون فى هذا المشهد فهو دور جدير منا بالنظر والفهم، فقد قال كريون : إن الملك أبولون يأمرنا بأن ننقذ هذا الوطن من رجس ألم به وألا نسمح لهذا الرجل بأن يبقى حتى ينمو ويصبح شفاؤه عسيراً .

مثل هذا الأمر الذى يعيشه الإله قد يساء تفسيره فيظن البعض أن الإنسان فى المأساة اليونانية القديمة كان فريسة عزلاً لمجموعة من الآلهة القوية غير المسئولة . وفي الحقيقة إن الأمر أبعد ما يكون عن هذا المعنى ، فليس لهذا المفهوم أفر يمكن اتفاقه في المأساة اليونانية .

والفهم الصحيح هو أن أبولون هنا ليس إلا رمزاً وتجسيماً لواحد من هذه القوانين العامة التي يخضع لها نظام الحياة الإنسانية ، تلك القوانين التي ينبغي للإنسان أن يحترمها إذا هو أراد أن يتتجنب الكارثة .

فالإنسان إذا خالف أو اعتدى على القانون الطبيعي أو الأخلاقى لأى سبب من الأسباب ، فإن نتيجة معينة لا بد أن تلحق هذا الاعتداء ، وهذه النتيجة هي إرادة الآلهة . ولكن مؤلف المأساة يجد أن عمله يحتم عليه أن يجعل النتيجة تقع باعتبارها شيئاً تقود إليه الأحداث نفسها . . .

ففي السكترا يشير صوفوكليس إلى أن قتل أوريست Orest والكترا Electra لأنها قد جاء تفيذا للعقاب الذي أراده أبولو لكتيمنسترا Clitumnistra لأنها قتلت والدها أجامنون . . . هذا لا يعني أن أبولون شرير لا يرى شيئاً فيحاف في قتل الأم على الرغم مما قد يبدو من أنه هو الذي أرغم الكترا وأوريستس على أن يقوما بهذا العمل وإنما الصحيح هو أن جريمة كليتمنسترا قد خلقت موقعاً أعطى صوفوكليس تفاصيله ، هذا الموقف جعل أمر القتل شيئاً حتمياً لابد من وقوعه . ووظيفة أبولو في هذه المأساة هي وظيفة رمزية تتحقق وجود قانون عام يباشر عمله في هذا الموقف ، فإن الجريمة العنيفة يعقبها بالضرورة رد فعل عنيف ، وليس نشاط الآلة هو المحرك أو المسيطر على نشاط الممثلين البشريين ، ولكن نشاط الآلة هو في تحقيق المغزى العام وإظهار أن النتيجة الناتجة الحتمية تتمشى مع قانون عام . فالدور الذي يلعبه أبولون في هذا المشهد إذن ليس إلا رمزاً لقانون يجب تحقيقه ، وإشارة إلى أن خطأً وقع لا يحسن السكوت عليه وليس أبولون أو نشاطه هو المحرك للأساة والمسيطر عليها ، وإنما الموقف كله بتفاصيله الدقيقة هو الذي يقود بالبطل إلى نهايته المحتومة.

بعد أن يرى الكاهن أن الملك آخذ فيما يلتمسه منه ينصرف ، وينصرف معه الشعب ، يخرج أوديروس وكريتون ثم تقبل الجودة وهي مؤلفة من خمسة عشر من أشراف ثيبة .

والجودة في المأساة اليونانية دورها المهام في النصر الفنائي الراقص في المأساة . والفناء والرقص هما جزءان أساسيان لا ينفصلان عن البناء العام للمسرحية اليونانية وليسوا عنصرين متصلين اتصالاً عرضياً ، ووظيفة الجودة هي أن ترفع الحديث الشعري من وقت لآخر إلى مستوى الموسيقى فيقوى بذلك النصر العاطفي للأمساة .

ولما كانت الجحوة تعتبر شخصية من شخصيات المأساة اليونانية ، فقد كانت تجعل المعانى الفلسفية والدرامية والتى قد تكون خافية على الممثلين أنفسهم تجعل هذه المعانى تطفو إلى السطح ، وهى بهذا تقوم بما تقوم به الشخصيات الفرعية في مأسى سكسيير .

والجحوة في هذا المشهد تلعب دور المشاهد المثالى وتهتم بإبراز الموقف الذى عليه المدينة في عبارات باللغة التأثير والقوة .

« واحسراه إنى لا أتحمل آلاما لا تحصى . لقد سرت العذوى في الشعب كله » .

و « وعجز العقل عن أنت يختبر سلاحا ينزو عن إنسان . لقد جدت ثمرات الأرض » .

« فهى لا تنمو . وهدت الأمهات فهن لا ينهضن من مرافقهن قد ألحت عليهم آلام الوضع . وجعل الموت يرسل ضحاياه متتابعة في سرعة النثار التي لا ترد إلى آلة المحبسم » .

ثم يدخل أوديروس في آخر مقطوعة تغنى الجحوة فيسمعها وهي تردد دعاءها إلى الآلهة بأن تسرع إليها بمشعلها المضطرم لتعيينها على آرس ذلك الآله البغيض .

يستمع أوديب إلى هذا الدعاء فيتحدث إلى رئيس الجحوة معطيا له العهد الذى أعطاه للشعب ولكاهن زوس من قبل، ويدعوه إلى معاونته في قص آثار المجرم، ويحذر أهل المدينة أن يستقبلوا هذا المجرم كائنا من يكون أو أن يسوقوا إليه حدثا أو أن يشركوه في صلواتهم وتحياتهم أو أن يقاسموه الماء المقدس .

ثم يقترح رئيس الجحوة على أوديب أن يستدعي تريسياس ذلك الإنسان

الذى يخترق رأيه حجب الغيب ، ويرى ما وراءها كايراما أبولون نفسه فيعلم
رئيس الجوقة أن أوديب لم يحمل هذا الأمر فقد بعث يستدعيه .

وما هي إلا لحظات حتى يدخل الكاهن تريسياس بين خادمين من خدام
الملك وهو شيخ ضرير قد أخذ بيده قائد الصبي .

أوديروس — أى تريسياس ، أنت الذى يظهر على كل شيء ، على ما يمكن
أن يعلم وما ينبغي أن يختفى ، على آيات السماء وعلامات الأرض ، أنك
لتعرف الشر الذى تشقى به المدينة إنا نريد أن نتقذها أهلاً الملك ^(١) ، فلابعد
إلى ذلك سبيلاً غيرك ، يجب أن تعلم أن لم يكن رسولاً قد أنتأك أن أبولون
قد أجابنا بأن خلاصنا من هذا الوباء رهين بأن تستكشف قاتل لايوس فقتلته أو
أو نتفقه من الأرض . فقد آن لك ألا تدخل بما توحيه إليك الطير من العلم وبما
تلقىه في نفسك الآيات المختلفة من المعرفة . أتقذ المدينة أتقذ نفسك ، إنقذني أنا
أيضاً ، ارفع عنا كل رجس . إن أمرنا كله إليك ، وإن الرجل القوى حقاً هو
الذى يستطيع أن ينفع الناس حين تباح له وسائل النفع .

تريسياس —

وآسفاه أن العلم لعظيم الضرر إذا لم ينفع أصحابه . لقد كنت أعرف ذلك
ثم أنسيته ولو لا هذا لما أقبلت إلى هذا المكان .

أوديروس —

ماذا ؟ إن لاراك حزونا فاتر المهمة ، مستسلماً لليلأس .

(١) يطلق الشاعر هنا لفظ الملك على الكاهن ثائراً بما كان مأولفاً في أئمباً بعد زوال
سلطان الملوك عنها من احتفاظ كهانها بلقب الملك ، وهذا شيء جرى به التقليد في جميع
المدن اليونانية بعد أن تحولت إلى جمهوريات .

تربيسياس —

ردنى إلى بيته وصدقني فهذا خير لك ولى .

أوديبوس —

هذا كلام لاحظ له من العدل ولا مكان فيه للرحمة والحب لهذه المدينة التي
غذتك ورعاك وأنت تدخل عليها الآن بالجواب .

تربيسياس —

ذلك لأنى أعلم أن سوالك هذا لا يلائم منفعتك ، وإن ذنبنا بالشر وإيثارا
للغاية .

أوديبوس —

بحق الآلهة لا تعرض علينا ، أنبئنا بما تعلم ، ها نحن أولاء جميعاً نتوسل إليك
ضارعين .

تربيسياس —

ذلك لأنكم جميعاً حمقى ، أما أنا فلن أعلن مصائب وأحزانى ، بل مصائبك
أنت وأحزانك .

أوديبوس —

ماذا تقول ؟ إنك تعرف الحق ثم لا تعلمه ! أنت تفكك في أن تخوننا وتأتوك
المدينة .

تربيسياس —

لا أريد أن أوذيك ولا أن أوذى نفسي . لماذا تسألني في غير طائل ؟ لن

تظرف مني بشيء .

أوديبوس —

ماذا ؟ يا أشد الناس ضعوة وأجدارهم بال Merchant ، إنك أثير قلب الصخر لا أزيد
أن تتكلم ؟ أطلبك مكانك جاماً لا ترق ولا تلين ؟

ترسيس —

أنك تأخذني بما أحدث في نفسك من ثورة . إنك لا ترى أن الذين يساكرونك يتحدثون مثل هذه الثورة أيضا ولكنك تلومني وحدى .

أوديروس —

من ذا الذي لا يثور حين يسمع هذا الكلام الذي تهين به المدينة كلها .

ترسيس —

ستكشف الأحداث عن نفسها على رغم هذا الصمت الذي أسترها به .

أوديروس —

وإذن فالخير في أن تنتهي بما لا بد من وقوعه .

ترسيس —

لن أزيد على هذا شيئا ، فإن شئت فأسلم نفسك إلى أشد الغضب قسوة وعنفا .

أوديروس —

إذن فلن أخفى ما في نفسي شيئا مادام الغضب لم يسكن عنى . تعلم أنني أتهمك بأنك اشتراك في الجريمة ، دبرتها وهياط لها ، ولم تبرا منها إلا يدك ، ولو أنك كنت بصيرا لما ترددت في أن أوكلد أنك وحدك القاتل .

ترسيس —

أحق هذا ؟ إن إذن أكلفك أن تنفذ الأمر الذي أصدرته ، وألا تتحدث منذ اليوم إلى أحد لا إله ولا إله إلا هو لاء ، فأنت الرجل الذي يدنس المدينة .

أوديروس —

أيلع بك فقدان الحياة أن تنطق بمثل هذا الكلام ؟ وأين تستطيع أن تتضع نفسك بما من عذاب تستحق ؟

تريسياس —

لقد قضى الأمر ، إنني أحفظ في نفسي بالحقيقة التي لا حد لقوتها .

أوديوبوس —

من أنباك بهذه الحقيقة ؟ لم ينثئك بها فنك .

تريسياس —

أنت ، أنت أكرهتى على أن أتكلم .

أوديوبوس —

ماذا تقول ؟ أعد لافهم خيراً بما فهمت .

تريسياس —

ألم تفهم لأول وهلة أم تريد أن تحملنى على الكلام ليس غير ؟

أوديوبوس —

لم أفهم في وضوح هم أعد .

تريسياس —

أو كد أنك قاتل هذا الرجل الذى تبحث عن أورده الموت .

أوديوبوس —

آه ، ولكنك لن تعيid هذا الحديث مرة أخرى .

تريسياس —

أتريد أن أتكلم أيضاً لازيد غضبيك .

أوديوبوس —

قل ما شئت فإن حديثك لا أثر له .

تريسياس —

أزعم أنك تعيش على غير علم عيشة المخزي مع أقرب الناس إليك وأدناهم

منك .

أوديوبس —

أنت إنك ستحمد عاقبة كلامك هذا؟

تريسياس —

نعم إن كان الحق قوياً.

أوديوبس —

إن الحق قوى إلا بالقياس . فإنه في فلك ضعيف، لقد أغاق سمعك وبصرك،
وعقلك .

تريسياس —

أنت أيها الشق تصفني بذلك الذي سيصفك به الناس جمِيعاً عما قليل .

أوديوبس —

أنت لا تعيش إلا من الظلمة، لن تستطيع أن تسوءني ، ولا أن تسوء أحداً
من الذين يرون الضوء .

تريسياس —

لم يقض عليك بأن تقع التهمة عليك من يدي . إنما يهض بذلك أبولون
وهو عليه قادر .

أوديوبس —

إنما هذا تدبيرك وتدبير كريون .

تريسياس —

ليس كريون مصدر شر لك وإنما أنت مصدر الشر لنفسك .

أوديوبس —

أيتها الثروة ، أيها السلطان ، أى تفوق الفن ، أى حسد ثثيرين في النفوس
بالقياس إلى الرجل البارز الذي يلاحظه الناس . هذا كريون قد أحفله
السلطان الذي أهدته إلى هيبة دون أن أطلبه إليها ، فإذا هو ينسُل من تحتي

يريد أن يسقطني ويقتل عرشي مستعينا على ذلك بهذا الساحر ، بهذا الماكر ،
بهذا المشعوذ الخائن ، الذى لا يرى إلا الماء والذى هو أعمى في فنه ، وإلا فأنتى
متي كنت كاهنا بصيرا ؟ ما بالك حين كانت تلك الكلبة تلقى عليك ألفازها لم تقل
كلية لتنفذ أهل تلك المدينة ؟ فلم يكن تفسير ذلك اللغز لأول طارق على المدينة ،
 وإنما كان خالقا بكمانة الكهان . لقد ظهر حينئذ لاحظ لك من علم تلقيه
في نفسك الطير ، أو توحيه إليك الآلهة . وأقبلت أنا الذى لم يكن يعلم شيئا
فاضطررت تلك الكلبة إلى الصمت . ألم يننى عقلى ذلك الجواب لم توجه إلى الطير .
أما الآن فأنت تحاول ردى عن السلطان ، تزيد أن تجلس إلى جانب عرش
كريون . وما أرى إلا أنك ستندفع مع شريكك ثمنا غاليا لتطهير المدينة . ولو لا
أنك شيخ فان لعرفت كيف أردى إلى العقل وأحوالك عن الحياة .

رئيس الجورفة —

أرى أن الغضب هو الذى أطلق تريسياس وهو الذى أطلقك أنت أيضا . ولست
في حاجة إلى المخصوصة وإنما نحن في حاجة إلى أن نتبين كيف تنفذ أمر الآلهة .

تريسياس —

مهما تكون ملكا فإن لي أن أتحدث إليك كما يتحدث الند إلى نده ، هذا حقى . لست
عبدك إنما أدين بالطاعة لأبولون ، ولن أكون مولى لكريون في يوم من الأيام .
فلا أقل لك في صراحة إذن مادمت تعيرنى فقدان البصر ، إن عينيك مفتوجتان
للضوء ، ولكنك لاترى ما أنت فيه من شر ولا ما اتخذت لنفسك من منزل ،
ولا من تعاشر من الناس . أتعرف من ولدت ؟ أنك تجهّل أنك بغرض إلى
أسرتك في الدنيا وفي دار الموتى ، وستصيّبك اللعنة من أبيك وأمك في يوم واحد
فتخرجك عن أرض الأمان والطمأنينة . إنك لترى الضوء الآن ولكنك عما قليل
ستعيش في ظلمة الليل ، ستهيم بشكالتك في كل مكان . وستردد الجبال كلها

أصداء صياحك حين تعلم هذا الواقع التعب الذى اتهيت إليه في يديك
بعد سفر سعيد . إنك تجهل أيضاً هذه الشرور الكثيرة التي تحيط بك ، والى
ستدرك إلى موضعك الذى يتبعك ، وتجعلك مواسياً لأنائك . والآن تستطيع
أن تسيء القاتلة في وفي كريون . فلن تصب المصائب على أحد من الناس
كما متسبب عليك .

أوديروس —

أمن المختمل أن أسمع منه هذا السلام ؟ ألا تمضي مسرعاً إلى الماء ؟ ألا
تنصرف عن هذا القصر عائداً إلى دارك ؟

تريسياس —

لولم تدعنى لما أقبلت .

أوديروس —

لم أكن أعلم أنك ستقول هذه المهاقات ، ولو قدرت ذلك لاستأنيت في
دعوتك إلى قصري .

تريسياس —

إن لاحق في رأيك ، ولكنك كنت عاقلاً رشيداً في رأى أبويك اللذين منحوك
الحياة .

أوديروس

أى أبوين ؟ أتم ، من منحي هذه الحياة ؟

تريسياس —

إن هذا اليوم سينحلك الحياة والموت .

أوديروس —

ما أشد الفوضى والالغاز فيها تقول .

ترسياس —

ألاست بطبيعتك ماهرًا في حل الألغاز؟

أوديروس —

أهني في مصدر عظمى.

ترسياس —

ومع ذلك فهذه الظاهرة قد أهلكتك.

أوديروس —

ولكن إذا إنقذت المدينة فما يعني بعد ذلك.

ترسياس —

سانصرف إذن، قدني إليها الصبي.

أوديروس —

نعم ليقدر هذا الصبي فإن محضرك يسوءني وغيثتك تريحني.

ترسياس —

سانصرف، ولكنني سأقول قبل ذلك فيم جئت هنا، فإني لا أخاف وجهك لأنك لا تستطيع أن تهلكني. وإذن فأنا أعلن إليك أن الرجل الذي تبحث عنه موعداً منذراً لآنه قتل لايوس مقيم هنا على أنه غريب وسيعرف الناس أنه من أهل ثيبة، ولن يستمع بهـذا الاستكشاف. إنه يرى ولكنه سيفقد بصره. إنه عظيم الـراء، ولكنه سيسأل القوت ليعيش، وسيسعى على قدميه إلى منفاه ماتمسـاً طريقة بعـصـاه. سيعلم الناس أنه في الوقت نفسه أب وأخ للصبية الذين يعيشـون معـهـ، وأنـهـ زوج وابن للـمرأـةـ التي ولـدـتهـ، وأنـهـ قد اقتـرنـ بـزوجـ أـيـهـ بعدـ أنـ قـتـلـ أـبـاهـ. اذهبـ إـلـىـ قـصـرـكـ وـفـكـرـ فـيـ هـذـاـ كـلـهـ فـإـذـاـ أـنـبـتـ عـلـىـ الـكـذـبـ فـقـلـ حـيـنـذـ إـنـ الـكـهـانـةـ لـاـ تـعـلـمـنـ شـيـئـاـ.

(ينخرج ترسياـسـ وـيـدـخـلـ أـودـيـوسـ فـيـ القـصـرـ)

إن هذا المشهد العنيف بين أوديب وتريسياس هو بداية التشابك ، فقد أطلق تريسياس الشرارة التي تبدأ صغيرة ثم تنتشر إلى أن تبلغ الحريق آخر الألس ، فإن اصطدام أوديب بهذه التهمة التي يوجهها إليه تريسياس هو بداية القلق المعاك الذي سيدفع أوديب إلى تبع الخطى إلى نهايته . وشخصية تريسياس هي شخصية تستمد قوتها من مورقتها بالحقيقة ، الحقيقة التي لا حد لقوتها فقد عاش تريسياس في الوقت الذي كان يعيش فيه أبو أوديب الملك لايوس المقتول . فقد كان يعرف هذا الوحى المشئوم وقد كاد أن ينساه ، ولم يرد أن يذكره أول الأمر، فقد أراد أن يتتجنب الشر وأن يوثر العافية . ولكن أوديب الذي كان مدفوعا برغبة بطولية في أن يكتشف القاتل ، وأن يثار للملك المقتول رأى أن صحت تريسياس وإصراره على لا يوح بشيء أمر يبعث الريبة، فلم يتردد في أن يتهمه بأنه اشترك في الجريمة دبرها وهيا لها بـ فـكـانـتـ ثـورـةـ أـودـيـبـ عـلـىـ تـرـيـسـيـاسـ وـاتـهـامـهـ لـهـ إـسـفـراـنـاـ لـمـشـاعـرـهـ فـصـرـحـ بـالـحـقـيـقـةـ الـقـاسـيـةـ ،ـ صـرـحـ بـهـ دـفـاعـاـ عـنـ نـفـسـهـ وـعـنـ كـرـيـونـ الـذـيـ اـعـتـبـرـهـ أـودـيـبـ شـرـيكـاـ فـيـ الـمـؤـاسـرـةـ ،ـ لـقـدـ كـانـ طـبـيعـاـ أـنـ يـتخـيلـ أـودـيـبـ الـمـوقـفـ عـلـىـ هـذـهـ الصـورـةـ فـقـدـ هـالـهـ أـنـ يـواـجـهـ بـتـهـمـةـ كـهـدـهـ لـاـ يـقـبـلـهاـ العـقـلـ ،ـ فـأـعـتـقـدـ أـنـ كـرـيـونـ أـخـاـ الـمـلـكـ وـالـذـيـ كـانـ وـلـيـاـ عـلـ عـرـشـ ثـيـيـةـ قـبـلـ أـنـ يـعـتـلـيـهـ أـودـيـبـ ،ـ أـعـتـقـدـ أـنـ كـرـيـونـ قـدـ أـحـفـظـهـ هـذـاـ السـلـطـانـ الـذـيـ أـهـدـتـهـ إـلـيـهـ ثـيـيـهـ ،ـ فـدـبـرـ هـذـهـ الـمـؤـاسـرـةـ مـعـ تـرـيـسـيـاسـ لـكـ يـظـفـرـ بـالـسـلـطـانـ وـمـنـ هـنـاـ كـانـ هـذـاـ الـحـوارـ عـنـيفـ بـيـنـ أـودـيـبـ وـتـرـيـسـيـاسـ .

وكانت هذه العبارة الملتية التي تحصدت فيها أوديب عن الثروة والسلطان وفن الكمانة وعن الحسد الذي يصيب الناس بالقياس إلى الرجل البارز ، ثم أخذ يصب جام غضبه على كمانة تريسياس ، وأثار فيه كبرياته عندما حيره فقدان البصر ، فعز على تريسياس وهو الساكن الأكبر الذي كان

يطلق عليه صوفوكليس اسم الملك تأثراً بما كان مأولفاً في أهيناً بعد زوال سلطان الملوك بعد أن تحولت إلى جمهوريات ، عز على تريسياس الذي لا يقل مكانة عن الملك نفسه أن يتهم بالخيانة وتدبير المؤامرات فأعلن ما أعلن متأثراً بغضب شديد ، ويخرج تريسياس وقد ترك في نفس أوديب ثورة لا تهدأ جعلته يزداد تمسكاً بالحادثة وإمعاناً في الاستقصاء والبحث ، غير أن كريون الذي بلغته أنباء التهمة التي يوجهها إليه أوديب يدخل إلى المسارح وهو شديد التأثر ليعلن إلى المواطنين براءته ، فيدخل عليه أوديب وتنشأ بينهما مناقشة حادة يدفع فيها كريون عن نفسه هذه الجرأة في خطاب مؤثر يعتمد على العقل وعلى الدليل تلو الدليل ، ولكن أوديب كان قد استبد به الاعتقاد فلم يقتصر بأقوال كريون وأصر على اتهامه بالخيانة ، فتدخل جوكانسته التي تنفر من خصومة الرجلين في وقت يحتاج الوباء فيه المدينة وتتشادها أن يعودا إلى القصر وألا يحولا الأمر إلى أمر ذي خطر ، ولكن كريون يستنزل على نفسه اللعنة أمام أخيه إن كان قد أتى شيئاً مما يتهمه به أوديب ، فلا يسع رئيس الجوقة وقد شاهد كل ما جرى بينهما إلا أن ينشد أوديب أن يرعى حرمة هذا الرجل الذي تقدمت به السن وأن يكبر قسمه . فلييس من الحير أن يضيقاً إلى الآلام الجسام التي تلم بهذا البلد آلاماً أخرى ، فيتركه أوديبوس كارها ويخرج كريون معتقداً على ثقة الناس ، وتظل جوكانسته مع أوديب ترید أن يعرف أسباب هذه الخصوصة التي جرت بيته وبين أخيها فيتردد أوديب ولكنه يعلم لها أن أخيها يأتبر به ويزعم أنه قاتل لايوس ، فما كان من جوكانسته وقد رأت ما رأت من قلق أوديب وثورته إلا أن تهلكه من روعته .

جوكانسته .

بحق الآلهة أبني أهيا الأمير فيم هذا الغضب العظيم الذي دفعت إليه ؟

أوديروس —

سأبكيك بذلك لأن أكبرك أيتها المرأة أكثر مما يكبرك مولاه الناس ،
لأنما دفعني إلى هذا الفضب كريون واتهاره بي .
جو كاسته —

أبن عما تزيد لأتبيين أحق ما ترميه به من الحياة .
أوديروس —

يزعم أني قاتل لايوس . .
جو كاسته —

أيعرف ذلك بنفسه أم أنا به شخص آخر ؟
أوديروس —

أرسل إلى بذلك كاها شريرا ، فأما هو فزعم أنه لا يعرف شيئا .
جو كاسته —

لا تحفل بهذا القول واسمع لي فإني أعتقد أن ليس بين الناس من يحسن فن
الكلماتة . وسأبقي لك هذا في ألفاظ قليلة . لقد ألقى فيها مضى من الزمان
إلى لايوس وحى لا أقول من أبولون نفسه ، ولكن من بعض خدامه
وكان هذا الوحي يذيع بأن الملك مقتول بيد ابنه الذي يولد له مني ومع ذلك
فالناس جميعا يؤكدون أن تصوحا من ^{إيليا} بابن قد قتلوا لايوس منذ زمن
بعيد في طريق ذات ثلاثة شعب . فأما ابنه فلم تهض على مولده ثلاثة أيام
حتى قيده ودفعه إلى أيد أجنبية طرحته بالعراء على جبل وعر . وكذلك لم
يتسم أبولون وحيه فلم يقتل ابن لايوس أبا ، ولم يقتل لايوس بيد ابنه .

وما أكثر ما كان قد رسمه الوحي فلا تحفل بذلك ولا تلتفت إليه ،
إذا رأى الآلهة أن يظهروا الناس على شيء من عليهم أعنوه إليهم بأنفسهم
(صمت)

أوديوبس —

أيتها المرأة ما أشد ما تثير هذه القصّة في نفسي من الشك والاضطراب !
جوكاسته —

ما هذا الحرف الذي يشيره في نفسك رجوعك إليها ؟ .
أوديوبس —

أظنني سمعتكم تقولين أن لايوس قد قتل في طريق ذات ثلاثة شعب .
جوكاسته —

قيل ذلك وما زال يقال .
أوديوبس —

وفي أي مكان وقع هذا الحدث المترد ؟ .
جوكاسته —

في بلاد الفوكيين حيث تلتقي العاريقان الآيتيان من دلف ودوليس .
أوديوبس —

وكم مضى على الحدث من الزمن ؟
جوكاسته —

أذيع نبأه في المدينة قبل أن ترقى إلى عرشها بزمن قليل .
أوديوبس —

أى زوس ماذا أردت أن تصنع بي ؟
جوكاسته —

ماذا يا أوديوبس ؟ ماذا يدفعك إلى هذا القلق ؟
أوديوبس —

لا تسألني . كيف كان لايوس ؟ وماذا كانت سنه ؟

جو كاسته —

كان رجلا طويلا قد وخط الشيب رأسه وكانت فيه ملامحه .

أوديروس —

ما أشجان يخسّل إلى أنّي أنا استزلت اللثنة على نفسِي منْذ حين وبنير
علم .

جو كاسته —

ماذا تقول ؟ إنّي لا خاف أن أرفع إليك عيني أيّها الامير .

أوديروس —

أخشى أشد الخشية أن يكون الكاهن قد رأى جلية الأمر ، وأسكنك تزييديني
علما إن أضفت كلمة واحدة .

جو كاسته —

وأنا أيضا فلتة ولكنك لن تلقى سؤالا إلا أسرعت بالإجابة عنه .

أوديروس —

أكان مسافرا في جماعة صغيرة أم كان يتباهي حرس منجم كما يصنع الأقوباء ؟

جو كاسته —

كانوا خمسة ليس غير ، وكان بينهم مناد ، وكانت بجملة واحدة تحمل
لابوس .

أوديروس —

آه ، الآن يتضح الأمر ولكن من أنبأك بهذا كله أيّها المرأة ؟

جو كاسته —

خادم لها وحده .

أوديروس —

أهوا الآن في التصر؟

جووكاسته —

لا ، لقد عاد فرأى أمور المدينة إليك بعد موت لايوس فتوسل إلى آخذا
بيدي في أن أرسله مع القطعان يرعاها بعيداً عنك وعن المدينة . وقد أجبته إلى
ما أراد فقد كان يستحق مني أحسن ما يستحقه المولى الأمين .

أوديروس —

يمكن أن يعود إلينا مسرعاً؟

جووكاسته —

من غير شك ، ولكن لماذا ت يريد ذلك؟

أوديروس —

أخشى أيتها المرأة أن تكون قد أسرفت في القول ، وهذا أريد أن أراه .

جووكاسته —

سيعود ولكنني أستحق فيها أظن أن تبني بما يقللتك إليها المالك .

وهنا يبلغ الصراع أشدّه في نفس أوديب، ويستولي عليه قلق جارف، وتلتقي
كل هات جووكاسته عنده بقصة القتل الذي اقترفها فقد قتل شيخاً في طريق ذات
ثلاث شعب ، فما أن تسأله جووكاسته عن القلق الذي يساوره حتى ينطلق في
ال الحديث عن نشأته وعن أبيه بوليبوس وأمه ميروبا وعن هذا الرجل الذي
أهانه في بعض مجتمع اللهو ، وزعم له أنه ولد من أسرة بجهولة وكيف أثاره ذلك
فخرج إلى دلف ليستشير أبولون ، فلم يكن من أبولون إلا أن أعلن له كوارث
أخرى بغيضة ، أعلن له أن القدر قد كتب عليه أن يقتل أبوه ويتزوج أمه .
فيتحول عن كورتة ويتقابل شيخاً راكباً عربة ، فتحدث مشاجرة بينه وبين
الشيخ فيصب على رأسه عصاء ويقتله .

فإذا كان هذا الشيخ الذى قتله متصلًا على نحو ما بلا يوسر فليس في الناس
أشد منه شقاء وليس فيه أشد منه مقتا عند الآلة.

ولذلك فهو يصر على مقدم هذا الرجل الذى نجا وحده ، فهو الأمل الوحيد
الباقي عند أوديب ، فإن هذا الرجل إذا قال مثل ما تقول جوكاسته إن الذى قتل
الملك جماعة لا فرد واحد فليس هو القاتل . أما إذا ذكر أن رجلاً واحداً هو
الذى قتل الملك فلن يكون القاتل غير أوديب . وهنا يبلغ صوفوكليس القمة في
تعليق أنظار المشاهدين على الموقف، فلم يبق غير خيط واحد من الأمل ، وترسل
جوكاستة في طلب الخادم ويدخلان إلى القصر ثم يتحدث رئيس الجحوة فيتفقى
بالطهر الذى من أجله شرعت القوانين العليا التي هبطت من السماء أو التي فيها يحيى
الله عظيم لا تدركه الشيختوخة . ويدعو الآلة أن يكون ما يقع من الأحداث ملاماً
لروح الآلة ، وألا يخرج الدين عن سلطانه الخالد ، وهو بذلك يصور غضب
الجحوة لما كان من إنكار الملك لصدق الوحي والكمامة . وما إن ينتهي رئيس
الجحوة من حديثه حتى تدخل جوكاسته تحمل في يديها بعض التيجان والطيب ،
وتقرب من مذبح أبولون فتقرب إليه هذا القرابان سائلة إياه أن يرفع عن أوديبوس
الرجس وأن يحمل إليه الأمان وينقذه من الشر ، ويدينها تقدم قربانها إذ يدخل
رسول يسأل عن قصر الملك فتقابله جوكاسته فقد جاء يعلن إليها وإلى الملك أن
سكان كورنث قد اختاروه ملكاً عليهم بعدو فاة بوليبوس الشقيق الذى تباين به نفسه
حتى شب ، فتفريح جوكاسته للنبأ وتذهب في استدعاء زوجها أوديبوس لكي يسمع
بنفسه من قم الرسول نبأً وفاة أبيه بوليبوس . فيسأل أوديبوس
ويرد إليه هذا النبأ شيئاً من الثقة ، وتحاول جوكاسته أن تقنعه بالعدول عن الخوف
من فكرة الاقتران بأمه فكثير من الناس اقرنوا بأمهاتهم في أحشام الليل ،
وهنا نلاحظ أن جوكاسته كانت تخفي من الحقيقة وتحب الواقع وتشبث به ،
فندينها نرى أوديب مشغولاً بالحادثة التي تملك عليه كل شيء فلا وقت عنده

للتأمل في الواقع نرى جوكاسته تحاول أن تثنى أوديب عن البحث عن حقيقته ، وتغريه بالاستسلام لل موقف ، ولكن الرسول لا يجعل هذا الموقف يطول فهو قد جاء ليعلم إلى أوديب أن سلطان كورنطة يتظره .

ولكن أوديب الذي ما زال يخاف أن يتزوج بأمه يرفض الذهاب . فيعلم الرسول أن أوديب يهدده وحى خطير من الآلهة ، وحى جعله ينفي نفسه من مدينة كورنطة ، ويشاء القدر أن يكون هذا الرسول هو الذي تسلم أوديب إنه ليس ابنًا لبوليبيوس ، وإنما تسلمه من راع آخر وأنقذه من الملائكة بأن أعطاه إلى بوليبيوس ، وما إن سمع أوديبوس هذا النبأ الجيد حتى صاح في الناس أن يأتيه بهذا الراعي الذي كان يعمل عند لايوس والنبي أمر أن يحمل أوديبوس إلى جبل وعر فتحاول جوكاسته أن تثنيه في ضراعة ، ولكنه يصرخ في الناس أن يأتيه بهذا الراعي فتخرج جوكاسته باكية يائسة ، ويُسخر أوديب من كبرياته جوكاسته التي ظن أنها تستخدمني من مولده الوضيع فتردد الجوقة في نشاط وفرح غناه تشيد فيه بأوديبوس الذي اعتبرته من نسل الآلهة متأثرة بما سمعت من أقواله وفي هذا ترشيح بديع لاستكشاف عنده الحوادث من خيبة الأمل ، ولا يمضي وقت طويلاً حتى يقبل هذا الراعي الذي أرسل أوديبوس في استدعائه .

أوديبوس —

إذا كان حقاً على أبيها الشيوخ أن أترسم دجلام أره قط فإني أظن أن هذا المتقبل هو الراعي الذي نبحث عنه منذ زمن طويل ، فإن شيخوخته التي بعد العهد بها تلامث شيخوخة هذا الرسول ، على أن أعرف هذين اللذين يقودانه فيما من خدمي . ولكنك أنت وقد رأيت هذا الراعي من قبل تستطيع أن تتبئساً بعلم ذلك .

رئيس الجوقة —

تعلم أني أعرفه فقد كان ملكا للايوس وكان من أشد رعاته أمانة له ووفاء .

أوديروس —

سأبدأ بسؤالك أنت أيها الغريب الكورنلي أهذا هو الرجل الذي تتحدث

عنه ؟

الرسول —

هو بيته . إنك لترة .

أوديروس —

أيها الشيخ أنظر إلى وأجب عن كل ما ألقى إليك من سؤال .. أكنت فيما مضى من الدهر ملكا للايوس ؟

الخادم —

كنت عبده لم يشرني ، ولكنني ولدت ونشأت في قصره .

أوديروس —

ماذا كنت تصنع ؟ وأى حياة كنت تحيا ؟

الخادم —

انفقت معظم حياتي راعيا القطعان .

أوديروس —

فأى مكان كنت تقim ؟ .

الخادم —

كنت أقيم على جبل الكثiron أحيانا وأحيانا في بلد يجاوره .

أوديروس —

هذا الرجل أتذكر أنك رأيته هناك ؟

الخادم -

ماذا كان يصنع ؟ عن أي الرجال تتحدث ؟

أوديوبس -

عن هذا الذي تراه . أنتيحة فقط ؟

الخادم -

لا أستطيع أن أجيب من الفور لأنني لا أذكر .

الرسول -

لا غرابة في ذلك يامولاى . لقد نسي كل شيء ولكنني سأذكرة في وضوح وجلاء . أنا وافق بأنك عرفت حين كان يرعى طائفتين من القطعان ، وكانت أرعى طائفة واحدة ، وقد أقمنا معا على الكثيرون ثلاثة قصول من الربع إلى أن ظهر الدب . فلما أقبل الشتاء دعت إلى حظائرى وعاد هو إلى حظائر لايوس . أمدنا حق ؟ لم تجر الأمور كما وصفت ؟ .

الخادم -

حقا ولكن هذا بعيد العهد :

الرسول -

والآن أتذكر أنك دفعت إلى صبيا لاريه كا لو كان ابني ؟

الخادم -

ماذا تقول ؟ لم تأق هذا السؤال ؟

الرسول -

ها هو ذا أخيها الصديق ذلك الذي كان صبيا حينئذ ،

الخادم -

انهلك الآلة ، ألا تؤثر الصوت .

أوديروس -

لا تخضب عليه أهياً الشيخ فإن الفاظك أنت هي الخلقة أن تثير الغضب
لا ألقاطه .

الخادم -

أى خطيئة اقترفت يا خير السادة .

أوديروس -

خطيئتك أنك لا تجيب بشيء عن أمر الطفل الذي يسألوك عنه .

الخادم -

إنه يتحدث عن غير علم ويضيع وقته .

أوديروس -

إن لم تجب طائعاً فستجيب كارها .

الخادم -

لأن أقسم عليك بالآلة ألا تعذبني ولا تشق على فإن شيخ كبير .

أوديروس -

ألا تريدون أن تسرعوا فتجمعوا يديه خلف ظهره .

الخادم -

ما أشقايني في هذا العذاب؟ ماذا تريدين أن تعلم؟

أوديروس -

هذا الصبي الذي يتحدث عنه: هل دفعته إليه؟

الخادم -

نعم وددت لو مت في ذلك اليوم .

أوديروس -

سينزل بك الموت لأن لم تقل ما يجب أن تقول .

الخادم -

وأشد من ذلك تأكيداً أن هالك أن تكلمت .

أوديروس -

يخيل إلى أن هذا الرجل يريد أن يدور .

الخادم -

كلا ، لقد أبأتك بآني دفعت الصبي إليه .

أوديروس -

وعن تلقيت هذا الصبي ؟ أكان ابنك أم تلقيته من إنسان آخر ؟

الخادم -

لم يكن ابني بل تلقيته من بعض الناس .

أوديروس -

من أى مواطنين من هنا ؟ من أى بيت ؟

الخادم -

بحق الآلهة يا مولاي لا تسألي عن أكثر من هذا .

أوديروس -

إنك ميت إن اضطررت إلى أن أعيد عليك هذا السؤال .

الخادم -

إذن فقد ولد هذا الصبي في قصر لابوس .

أديروس -

أولد لعبد من عبيده ؟ أم ولد له هو ؟

الخادم -

واحسرتاه ! هذا ما يفظعني أن أقوله .

أوديروس —

ويقطعني أن أسمعه . ومع ذلك يجب أن تتكلم .

الخادم —

كان يقال إنه ابن الملك ، ولكن في القصر أمر أنتك تستطيع أن تنبئك بحقيقة الأمر .

أوديروس —

هي التي دفعته إليك ؟

الخادم —

نعم أنها الملك .

أوديروس —

لماذا ؟

الخادم —

لأنك

أوديروس —

«أم ، تقدم على ذلك ؟ ما أشتاقنا

الخادم —

خوفا من وحى مشئوم .

أوديروس —

أى وحى ؟

الخادم —

كان يقال إن هذا الصبي لو عاش لقتل أبوه .

اوديوس -

ولم دفعته إلى هذا الشيخ ؟

الخادم -

إشفاقا عليه يا مولاي . قدرت أن سيرحمله إلى بلد آخر حيث يعيش هو .
وهو أنقذ حياة فكان ذلك مصدر شقاء عظيم . فلو قد صدق ما يقول
لكت أشقي الناس وأنكدم حظاً .

اوديوس -

واحسرتاه ! لقد استبان كل شيء . أنها الضوء ، أنها الضوء لعلى أراك
الآن للبرة الأخيرة . لقد أصبح الناس جميعاً يعلمون ، لقد كان محظوراً
على أن أولئك من ولدت له وأن أحيا مع من أحيا معه . وقد قتلت من لم يكن
لي أن اقتله .

(يسرع إلى القصر . ويدهب الراعيان . أما

الكورتي فإلى الشمال ، أما الآخر فإلى العين .

الملب حال) .

يخرج اوديوس وتنهى الجوفة غناها الحزين ، لقد رمى اوديوس فأبعد ،
لقد ظفر بالنعم والمجده ، لقد أهلك تلك العذراء ذات المخالب الحجن ، لقد كان
قائماً في بيته كالبرج الشاهق يرد عنا الموت واليوم أى الناس يشقى
بما هو أشد إيلاماً من هذا . أى الناس يفرق في أمواج من العذاب أعنف من
هذا العذاب إن الآلة يمتنون هذا الزواج الذي جعل لا ديوبس من
أمه أولاداً ثم يدخل خادم فيعلن أن جوكاسته قد فارقت الحياة ،
لقد مضت ذاهلة حتى إذا عبرت البو قذفت نفسها نحو سرير الزوجية مستأنصلة
شعرها بكلتا يديها . أما اوديوس فقد كان يهم مضطرباً غائب الرشد يبحث عن
زوجته ثم هداء إليها في هذه الثورة إله لا أدرى من هو هنالك بعث

صيحة منكرة واندفع إلى الباب المغلق فieder حديده الجوف ثم يقذف نفسه في الحجرة وهنا لكي يرى امرأته وقد شنت نفسها ، فا يكاد الشقي يشهد هذا المنظر حتى يدفع من فمه زعيماً مروعـاً وينزع المشابك الذهبية التي كانت قد اتخذتها زينة ثم يدفعها إلى عينيه قائلاً :

« ستظلان في الظلمة فلا تريان من كان يجب ألا ترية ، ولا تعرفان ما لا أريد أن أعرف بعد اليوم » .

ثم يصبح بالخدم أن اقتحموا الأبواب لكي يظهر لأهل ثيبة جيـعاً قاتل أبيه، ثم يدخل أوديـوس إلى المسرح داماً وقد فـقت عيناه ويتقدم متـحـسـساً طـريقـه فيـبـعـثـ شـكـاتهـ الآـلـيـةـ إـلـىـ رـئـيـسـ الـجـوـقةـ مرـسـلاـ صـيـحـاتـهـ إـلـىـ أـصـدـقـائـهـ أـنـ يـقـوـدـوهـ إـلـىـ مـكـانـ بـعـيدـ مـنـ هـذـهـ الـأـرـضـ فـقـدـ أـصـبـحـ مـوـضـعـ الـبـغـضـ مـنـ الـآـلـهـ وـمـنـ النـاسـ جـيـعاـ ثمـ يـدـخـلـ كـرـيـونـ فـيـنـاـشـدـهـ أـودـيـوسـ أـنـ يـقـذـفـ بـهـ بـعـيـداـ عـنـ هـذـهـ الـمـدـيـنـةـ سـيـحـتـ لـاـ يـرـاهـ أـحـدـ وـلـاـ يـتـجـدـدـ إـلـىـ إـنـسـانـ ،ـ ثـمـ يـضـرـعـ إـلـيـهـ أـنـ يـشـفـقـ عـلـىـ اـبـنـيـهـ وـأـنـ يـشـمـلـهـ بـعـطـفـهـ ،ـ وـيـتوـسـلـ إـلـيـهـ فـيـ أـنـ يـدـعـهـمـاـ لـكـيـ يـتـحـسـسـهـمـاـ بـيـدـهـ فـإـذـاـ بـاـبـنـيـهـ تـأـتـيـانـ بـاـكـيـتـيـنـ مـنـ بـعـيدـ وـيـسـعـ صـيـحـاتـهـاـ فـتـمـتـدـ يـدـاهـ بـاـحـثـيـنـ عـنـهـاـ ،ـ وـيـتوـسـلـ إـلـىـ كـرـيـونـ أـلـاـ يـخـلـيـ بـيـنـهـاـ وـبـيـنـ الـبـؤـسـ وـالـجـوـعـ وـأـلـاـ يـسـوـيـ شـقـاءـهـاـ بـشـقـائـهـ .ـ ثـمـ يـدـخـلـ أـودـيـوسـ إـلـىـ الـقـصـرـ يـقـوـدـهـ كـرـيـونـ ،ـ وـتـبـعـهـ اـبـنـاهـ وـالـخـدـمـ وـقـدـ وـعـدـهـ كـرـيـونـ بـأـنـ يـنـفـيـهـ عـنـ هـذـهـ الـأـرـضـ .ـ

وهـكـذاـ تـنـتـيـ مـأسـاةـ هـذـاـ الـبـطـلـ الـعـظـيمـ الـذـىـ كـانـ عـلـيـهـ أـنـ يـتـلـقـ ضـربـةـ الـضـدرـ الـحـترـمـةـ ،ـ أـنـ يـنـزـلـ بـنـفـسـهـ تـلـكـ الـفـظـاعـةـ وـأـنـ يـنـتـهـيـ بـطـلاـ كـاـ بـدـأـ بـطـلاـ .ـ

وـسـوـاءـ أـكـانـ الشـهـدـ الـأـخـيرـ وـالـتـصـوـرـ الـأـخـيرـ الـمـأسـاةـ هـرـ الذـىـ يـبـرـزـ الـفـاجـعـةـ وـيـثـكـدـهـ أـمـ كـانـ بـنـاءـ الـمـأسـاةـ كـلـهاـ أـوـ روـحـهاـ هـوـ الذـىـ يـتـضـمنـهـ

ويبرره فإن المأساة اليونانية تحمل إلينا مفهوما من مفاهيم العقل الإنساني ومن تجربته ، وهي تصنع ذلك بأن تظهر لنا أن ما يعانيه الإنسان إنما هو نتيجة مباشرة لكونه إنسانا وليس إلاها .

ولعل أروع ما في مأساة صوفوكليس الخالدة هو تلك القوة الدرامية المائلة المنبعثة من ذلك التكثيل للحركة والتكميس للحوادث في تلك الوحدة الوثيقة والحيز الضيق ^(١) ، فكاتب المأساة اليونانية لا يهمه أن يعرض الأحداث مجرد كونها أحداثا ، كما لا يهمه أن يدرس الشخصية مجرد كونها شخصية ، فالحركة الفرعية أو ما يمكن أن يتفرع عن الحادثة الرئيسية من فروع أمر يتتجبه مؤلف المأساة اليونانية . فليست فيها شيء يمكن أن يضفيه المؤلف إلا ما تتطلبه الحادثة الرئيسية وما يكون منها بسبب مباشر ، كالم يحاول أحد أن يستخدم المشاهد الثانوية التي من شأنها أن تجعل الحدث الرئيسي يظهر جنبا إلى جنب مع أحداث الحياة العادية والتي ، كان يستعملها شكسبير ويستعين بها في التأثير التراجيدي .

إن الشيء الوحيد الذي كان يظهر إلى جوار الحدث الرئيسي في المأساة اليونانية هو نشاط الآلة أو إن شئت فسمه القانون العام لهذا العالم . والأثر الفني لهذا التركيز هو السرعة والجسم والتطور الواضح لفكرة المأساة ، وبعد فاحска الكبيرة من وراء تعرض هذه الشخصية التعدة في هذه المأساة لكل هذه الآلام ؟ أو بعبارة أخرى لماذا استحق أوديب أن ينتهي به الأمر إلى هذه النهاية المفجعة وهو الإنسان الذي قاده القدر على غير علم منه إلى ما افترفه من فظائع ؟

هذا هو ما يجيئ عنه برنارد نوكس Bernard Knox في تحليله الرائع لشخصية أوديب ومأساته في المقال التالي .

(١) توفين الحكيم في مقدمة كتابة أوديب الملك .

تحليل برنارد نوكس لشخصية أوديب^(١) وتفسيره لأساته

أن شخصية أوديب لصوفوكليس ليست مجرد عمل فني كبير لشاعر عظيم، ولنست كذلك شخصية كلاسيكية تمثل العصر الذي نشأت فيه فحسب، بل أن أوديب هو إلى جانب ذلك واحد من سلسلة طويلة من أبطال التراجيديات الذين يعتبرون جميعاً رموزاً لطموح الإنسان و Yashe، وتصور الموقف الإنساني الحقيقى، ومكانه في هذا العالم، .

نظير لك هذه المشكلة الأساسية في السطور الأولى من مسرحية «أوديب ملكاً» لصوفوكليس، وذلك من خلال كلمات كاهن زوس عندما وجه خطابه إلى أوديب في مطلع المسرحية، وقد استطاع الكاهن أن يحدد في هذه الكلمات وجهة نظره ونظر الشعب في شخصية أوديب منفذ ثيبة، وحاكمها المطلق، وقصارى أملها في إنقاذ المدينة من الطاعون الملك الذي أحاق بها.

يقول الكاهن :

«انا نلتمس معونتك، لا باعتبارك رجالاً مساوياً للآلهة، ولكن باعتبارك الأول بين الناس جميعاً، هلم يا أحكم الناس أصلح أمر المدينة».

إذا تأملنا هذه العبارة الأخيرة التي وصف بها الكاهن أوديب فسنرى أن الجزء الآخر منها حقيقة لا سبيل إلى الشك فيها أو إنكارها، فاوديب ملك ثيبة هو حاكمها المطلق، وكلمة *Tyrannos* اليونانية ليست مرادفة

(١) هذا المقال من أروع ما قرأنا في تحليل الشخصية وتقليل المأساة، وهذه الدراسة تتضمن تجليات الشخصية في الروايين بما «أوديب الملك» و «أوديب في كولونا».

في المعنى لـكلمة **Tyrant** الانجليزية التي هي بمعنى طاغية ، كما أنها ليست مرادفة لـكلمة **King** التي بمعنى ملك . إن كلمة **Tyrannos** تعني **الحاكم المطلق** الذي قد يكون حاكماً شريراً ، وقد يكون حاكماً خيراً كما هو الحال عند اوديب . ولكنه في كلا الحالين ليس هو **الحاكم** الذي ظفر بالسلطان بطريق الوراثة . ولكن بطريقة بطولية ترجع إلى تفوقه وامتيازه ، وهو ليس ملكاً لأن نجاح الملك متrown بموالده ، أما **الحاكم المطلق** فتجاهله متrown بملكات **الحاكم العقلية** ، وقدراته .

وصف اوديب تلك السلطة المطلقة في المسرحية بأنها « الجائزة التي تناول بالأموال والجماهير » . ولعل العنوان الذي اختاره صوفوكليس لمسانده « اوديب **الحاكم المطلق** » هو أشد العبارات وأقواها تهكماً في المسرحية ، فإن اوديب كما هو معروف ليس هو **الحاكم المطلق** الذي جاء من خارج المدينة وظفر بسلطانها ، ولكنه ، وإن خيل إليه أنه آت من الخارج ، هو الملك الشرعي ثيبيه لأنه ابن لايوس الملك السابق ثيبيه . وهو في الحقيقة لا ينبعى أن يسمى ملكاً بالمعنى الكامل لهذه الكلمة إلا بعد أن يكشف النقاب عن حقيقته وعن موالده . ولعله من الملاحظ أن الجريمة لم تطلق عليه هذا اللقب « لقب الملك » ، إلا في التشيد الكبير الذي غنته عقب معرفة اوديب لنفسه ، « دعوناك الملك الخير ، وقدمتنا لك أعظم الشرف ، وجعلناك صاحب الأمر والنهاي » .

غير أن كلمة **Tyrant** ما زال لها مغزى أكبر وأوسع من ذلك . فأوديب في هذا التشيد بعينه هو مثال أو نموذج للناس جميعاً . فحقيقة كونه حاكماً ظفر بالحكم بجهوده الذاتي ، وحقيقة كونه يحقق المثل الإغريقي للتجماح المكتسب بالذكاء والسمعي الفرديين جعلت في اوديب رمزاً صالحاً للإنسان المتحضر الذي بدأ يعتقد ، في القرن الخامس قبل الميلاد ، بأنه يستطيع أن

يستحوذ على السلطان في الأقليم الذي يعيش فيه ، ويصنع مصير نفسه بنفسه ،
ويصبح في الحقيقة مساواً للآلهة أو نظيرًا لها .

تقول الجوقة في نشيدها الذي أشرنا إليه منذ لحظة :

« لقد رمى أوديب قوسه إلى ما لم يصل إليه أحد ، لقد ظفر بالنعم والجد ،
أى زوس ! لقد أهلك تلك العذراء ذات المخالب الحسن والأغاني الغامضة ،
ولقد كان قاتلها في بلدنا كأنه البرج الشاهق ، يردعنا الموت » .

أصبح أوديبوس حاكماً مطلقاً منذ اللحظة التي أجاب فيها على اللغو الذي
لقاه عليه « أبو المول » . أجاب على هذا اللغو دون أن تعينه عليه الآنياء أو
توحى به إليه الطير ، أو تشير عليه به الآلهة ، واعتمد على ذكائه وحده ،
واستطاعت إيجابته هذه أن تظفر له بمدينة ثيبة وملكتها ، وكانت الإجابة على
اللغو كلمة واحدة هي « الإنسان » ، الذي قال عنه بروتا جوراس السوفسطال
« أنه مقياس جميع الأشياء » ..

هذه الجملة المشهورة ببروتاجوراس هي خلاصة للروح التفاؤلية والقديمة
التي سادت التفكير اليوناني في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد . الإنسان
هو مركز العالم ، يستطيع ذكاءه أن يتغلب على جميع العقبات وهو سيد مصيره ،
والحاكم الذي استحوذ على السلطان بذاته ، ولديه من القدرة ما يخول له الظفر
بالنجاح والسعادة كاملتين .

ولإذا رجعنا إلى مأساة أنتيوجون التي كتبها صوفوكليس قبل أن يكتب
روايتها عن أوديب نرى الجوقة في مأساة أنتيوجون تشير في أحد أناشيدها إلى
هذا « الإنسان » الفازى المتصر فتقول « كثيرة عجائب الدنيا وأهواها ، ولكن
ليس ثمة شيء أشد عجبا ولا هولا من « الإنسان » ، لقد غزا البحار وعبرها
وهي مضطربة تيضرع أمواجاها من حولها ، وهو الذي أخضع لسلطانه الأرض
واستخدم الخيل والخراث لميزة جوفها ، وهي الآلهة الجليلة ... » .

والإنسان ، كما يقول النشيد ، لم يسيطر على الأرض وحدها ، وإنما امتد سلطانه على الطير فأوقعها في ثنايا شباكة ، وذلل بمهارته أشد الحيوانات بأسا ووحشية ، وافترس من أسماك البحار ما لا عدله ولا حدود . استطاع أن يصنع كل هذه المعجزات لماذا ؟ « بالمعرفة والممارسة الفنية » ، تقول الجوقة :

« تعلم المنطق ، وعرف مذاهب الربيع ، وأدرك سلطان القوانين ، وذلل بمهارته أشد سكان النباتات وحشية » وعرف كيف يحمى مساكه من سهام البرد والرطوبة ، سير كل شيء بتجاربه ، ووجد في الحيل ما يتقى به أحداث الزمان ، واكتشف ما يحول بينه وبين أشد العالل قسوة وفتاكا ، الموت وحده هو العلة التي لم يستطع أن يهد منها حيضا ، إن مهارته وافتتسانه ، واكتافاته ، قد بلغت ما لم يكن يخطر على ذهن أحد » .

تصور لك هذه الأناشيد إلى أي حد ارتفع سلطان الإنسان الذي علم نفسه بنفسه ، وسيطر على المدن بقوته ، واستحوذ على شتى العناصر وعلى الحيوانات وعلى ما تضمنته الحضارة من علم وفن . وواجه المستقبل بمصادر الثروة .

هذا « الإنسان » الذي صورته عبارات الكاهن في أول المسرحية ، وهذا « الإنسان » الذي حدثتنا عنه الجوقة في مأساة أنتيرون ، هو أصدق وصف ينطبق على شخصية أوديب كـ « يظهر للقارئ » والشاهد من مطلع المسرحية .

وليس عبارات هذا النشيد وحده هي التي تهدف إلى تصوير أوديب بهذه الصورة البطولية التي يرى فيها الإنسان فيأكل صورة على الأرض ، فإن شخصية أوديب محدودة في المسرحية بجميع الاصطلاحات والعبارات التي جاءت على لسانه هو والتي جاءت على لسان من خاطبه ووصفه ، ونحن إذا عدنا لنتائج الأوصاف التي خلّمتها صوفوكليس على شخصية أوديب سواء صدرت هذه

الاوصاف من أوديب نفسه أو من غيره من شخصيات الرواية فنجده أن جميع هذه الاوصاف لن تخرج عن هذا المعنى الذى حدثنا به نشيد الجسورة في مأساة أنتيجهون . الجميع صور المسرحية واستعاراتها وتشبيهاتها تتألف في إعطائنا هذا النموذج الفذ من الانسان ، فقد خلعت عليه المسرحية أوصافا شتى قمــر الذى يدير دفة الحكم وهو قاهر البر والبحر ، وهو الذى يحرث الأرض ويقطحها ، وهو صائد الوحوش ، وسيد الكلام والفكر ، والمكتشف ، والشرع ، والطيب . ولم يقف الأمر عند هذا ، فقد واجهت المسرحية أوديب ببعضلة عقلية بالغة التعقيد والصعوبة ، ورأيناـه وهو يحاول إخضاعـها لـسـاطـانـعـقـلـهـ باـحـثـاـ لهـ عن حلـ . وـعـرـفـنـاـ كـيفـ اـسـطـعـاتـ لـغـةـ المـسـرـحـيةـ أـنـ تـوـحـىـ إـلـيـنـاـ بشـئـهـ منـ المـقارـنةـ بينـ منـجـ أـدـيـبـ ، وـهـوـ يـبـحـثـ عـنـ حـلـ لـمـعـضـلـتـهـ ، وـبـيـنـ مـنـاهـجـ الـعـلـمـ وـالـفـنـونـ الـتـيـ اـسـطـعـ إـلـاسـانـ ذـلـكـ العـصـرـ ، بـفـضـلـهـ أـنـ يـكـونـ الـحـاـكـمـ الـمـطـلـقـ لـذـلـكـ الـعـالـمـ .

لقد كانت المشكلة التي واجهت أوديب في أول الامر مشكلة تبدو عادلة ويسيرة ، وكانت تتلخص في هذا السؤال : من هو قاتل لايوس؟ غير أن المشكلة اليسيرة هذه لم تلبث بعد قليل من التحرى والاستقصاء أن تحولت إلى مشكلة أخرى ولم يعد السؤال : « من هو قاتل لايوس؟ ولأنها أصبحت « من هو أنا»، ولكن يجيب أوديب على هذا السؤال كان لا مفر له من أن يستعين الناس والألمة معاً . ولم يكن جراب هذا السؤال بالشيء الذي يتوقعه ، فقد انقلب الموقف رأساً على عقب ، واقتضى هذا الانقلاب تحولاً شاملـاً وسرياً في وضع أوديب ذاتـه ، انتابتـ الصـورـةـ إـلـىـ عـكـسـهاـ تماماً ، فـبـعـدـ أـنـ كـانـ أـدـيـبـ الـبـطـلـ الـأـوـلـ أـصـبـحـ المـجـرـمـ الـأـوـلـ ، وـبـعـدـ أـنـ كـانـ أـحـقـ النـاسـ بـالـاحـترـامـ وـالـحـبـ أـصـبـحـ أـشـدـهـ صـمـةـ وـأـجـدـرـهـ بـالـقـتـ . وهذا هو ما سماه ارسطوفى كتابـهـ (الـشـعـرـ) ، وهو بـصـدـدـ الـحـدـيثـ عنـ مـأسـاةـ أـدـيـبـ « بـتـحـوـلـ الـحـدـثـ إـلـىـ عـكـسـهـ » ، وقد اقتضـىـ هـذـاـ تـحـوـلـاـ فيـ

مواقف الممثلين وبعد أن كان أوديب يستنزل اللعنة على قاتل لايوس أصبح يستنزل اللعنة على نفسه ، غير أن هذا الانقلاب في الأوضاع ، أو هذا التحول إلى العكس ، كما سماه أرسطرو لا يقتصر على أحداث الرواية وحدها وإنما يتضمن ذلك من الصور الفنية التي اعتنت الرواية بإبرازها والتي تحدد لك شخص أوديب باعتباره مثلاً للروح المكتشفة الناقدة لعصره . وعندما أصبح لهذه الصور الفنية أن تكشف عن مدلولاتها ، وأن تفصح عن مكوناتها ، وجدنا المحقق قد تحول إلى متهم ، والصائد إلى فريسة ، والطبيب إلى مريض ، والشرع إلى مجرم ، والكافر عن الحق إلى الشيء الذي كشف الحق عنه ، والذي أطلق سراحه إلى الشيء الذي أطلق سراحه .

يقول الرسول لاوديب : « فـكـتـكـتـكـ وأـطـلـقـتـ سـرـاحـكـ وـكـانـتـ قـدـمـاكـ قدـ ثـقـبـتـاـ منـ كـموـبـهـاـ » .

ووجدنا الذي كان يدافع عن الجريمة يتحول إلى من هو في حاجة إلى الدفاع عن نفسه ، ووجدنا الملك يتحول إلى رعية والمعلم لا يتحول إلى تلميذ فحسب بل يتحول إلى الشيء الذي هو موضوع الدراسة ، إلى النموذج . هذا هو تحول الحدث إلى عكسه أو هو تحول الإيجاب إلى السلب .

ورأينا الكلمات الأولى التي استهلت بها الجوقة نشيدها في مسرحية أنتيجون والتي أشرنا إليها منذ لحظة ، والتي وصفت الإنسان الذي يمثله أوديب بأنه قائد الدقة الذي يدير سفينة الحكم . رأينا هذه الكلمات قد تحولت على إنسان تريسياس إلى نقضاها ، فقد نعمت تريسياس أوديب بأنه « سيرسو بسفينته في شاطئ مجهول » ورأينا الجوقة في مسرحية أوديب تصفه كذلك بأنه « سوف يرسو في نفس المرفأ العظيم الذي آوى والده من قبل » ثم تتساءل الجوقة « كيف استطاع حرف أبيه أن يحتمله في صمت طول هذا الوقت » .

هذا التحول إلى المكس هو أبرز ما في الحركة المسرحية للأمسة ، وهو يسير موازياً للصور الفنية ولأفعال الممثلين . إنه سقوط الحكم المطلق الذي كان قابضاً على زمام السلطة وكان في نظر نفسه مساواً للألهة ونظير لهم .

ولقد استطاعت العبارات التي جاءت على لسان السكاهن في أول المسرحية

والتي جعلت أوديب في صورة ترمز للذكاء البشري وتمثل ما حققه إنسان العصر من نجاح ، استطاعت هذه العبارات أن تتكاثر وأن تولد العديد من الصور التي صاحت بتطور الأحداث وسارت جنباً إلى جنب مع التحول الذي أصاب بطل المأساة . فأوديب لم يكن فقط مدير الدفة ، وحارث الأرض والمكتشف ، والشرع ، والحرر ، والطيب . وإنما وصف إلى جانب ذلك بصفات حملت معانٍ أخرى غير المعانى التي سبقت وخلعت على أوديب صفة الماهر في حل الألغاز والأحاجي وجعلته ضليعاً في العلوم الرياضية والحسابية ، وهذه الصفات الجديدة تبرز لنا جانباً آخر من جوانب الإنسان الملك والحاكم المطلق ، ولا يخفى علينا أنه من الأسباب التي مهدت لبطولة الإنسان في ذلك العصر وبلوغه شأوا بعيداً في الحضارة أنه استطاع أن يجيد حساب الأرقام وأن يستفيد منه في بناء حضارته على أساس من علوم الرياضة والحساب . ولعلنا لا ننسى أن من بين الكلمات التي كان يعجب بها أوديب كلمة مقياس أو معيار Measure وهي استعارة لها مدلولها إذا اقترنت بما للبدلول الحسابي من قيمة ترتبط بمحضارة العصر ورقمه . وإذا رجعنا إلى المسرحية رأينا تريسياس في أحد مواقفه مع أوديب يسخر منه قائلاً : « أست بطبيعتك ماهرًا في حل الألغاز ». كلا لا ننسى أن اللفر الذي طرحته الحيوان الملوك القائم على صخرة قربها من مدينة ثيبة على أوديب والذي كان يلقى به على كل من مر به فإن لم يحمله عدا عليه الحيوان فافترسه ، لا ننسى أن هذا اللفر الذي وفق أوديب إلى حله على الفور لغز قائم على الأرقام الحسابية

« ما هو الحيوان الذي يمشي في الصباح على أربع ، وفي الظهر على اثنين ،
وفي المساء على ثلاث ؟ » .

ثم عد بعد ذلك إلى بروميشيونس في مسرحية ايسكلوس الذي يمثل قمة
التحضر في الحياة البشرية فسترى أنه كان يعتبر الإرقام وحسابها من أولى المنح
التي منحها للإنسان يقول « والأرقام كذلك اخترعها فكانت أبرز اختراع
وصلت إليه الإنسانية » .

ونحن لا ننسى أن الحضارة التي نشأت على ضفاف النيل في العصور القديمة
استطاعت أن تتمكن الإنسان ، بفضل العلوم الرياضية والحساب ، من معرفة
تحركات النجوم وحساب الوقت . وعرفنا من تاريخ صوفوكليس أنه اطلع على
تاريخ هيرودوت وعرف منه العمليات الحسابية التي تتج عنها بناء الأهرام .

وتعود إلينا كلمة « معيار أو مقياس » ، مرة أخرى في عبارة بروتا جوراس
المشهورة « الإنسان هو مقياس أو معيار جميع الأشياء » . وفي روايتها هذه قد
عرف مقياس الإنسان الحقيقي عرف مقياسه الصحيح .

فالمسرحية مليئة بالأقيسة والمعادلات بعضها ناقص وبعضها زائف ، غير أن
المادة الختامية للأمساة قد أطلعتنا على حقيقة صارمة مؤداتها أن الإنسان ليس
مساويا للألهة ولكنه مساو لنفسه فقط ، لقد ساوي نفسه في نهاية المأساة لا في
 بدايتها وذلك لأن في المأساة أوديبيا واحدا .

الأول هو هذه الشخصية البطولية التي ظهرت أمامنا في الفصول الأولى من
المأساة ، الملك ذو التزوة والسلطان ، والملك ذو الطاقة الخارقة والعقل الناقد
اللذين أوجدا موضوع البحث في الحقيقة ، والثاني هو موضوع البحث ذاته ، هو

هذه الشخصية التي انتهكت أقدس المقدسات وارتكتبت أنسنة الفواحش وهي قتل أحد الآبرين أو كليهما .

إنه أكثر الناس استحقاقا للعنة . وحتى قبل أن يكتشف الأول منها الثاني وقبل أن يكشف أوديب البطل الستار عن أوديب القاتل كانوا مشتركين ومحروفين بنفس الاسم الذي أطلق على كل منهما «أوديب». أوديب أو المترورم القدم ، وهي كلمة تؤكّد معنى التشويه الذي وسم جسد الملك العظيم وهو تشويه حاول أوديب نسيانه ، لكنه لا يفتأت يعيد إلى الذهن دائمًا صورة المنبروذ الذي ألقى به على جبل الكتيرون وهو موثق القدمين، إن هذا الطفل المنبروذ الذي أصبح أوديب العظيم قد صار بعد قليل الرجل المنبروذ الذي نفى نفسه عن المدينة .

ثم عد بنا مرة أخرى إلى كلمة أوديب «المترورم القدم» ، فسرى أن الشق الثاني منها وهو كلمة «القدم» مستخدم على طول المأساة في عبارات ساخرة قصد بها استرجاع صورة أوديب الثاني إلى الذهن ، يقول كريون : «إن إيا الجول قد اضطرنا أن نشغل بما يقع تحت أقدامنا من أمور» .

ويقول تريسياس : «وستصيبك اللعنة ذات القدم الحسقة من أبيك وأمك» ،

Dread footed Curse

وتردد الجوفة هذه الكلمة من وقت لآخر في أناشيدها فتقول :

«دعوا قدم قاتل لا يوس تتحرك أو تفر»

«إن القاتل رجل منبروذ ذو قدم مهملة»

«إن قانون زوس لذو قدم عالية»

«إن الرجل ذا الكبراء ليسقط إلى مصيره الختم حيث لا يستطيع أن يحرك قدمه» ، وهكذا نرى أن تكرار كلمة القدم (التي هي الشق الثاني من

كلمة أوديب) على هذه الصورة الساخرة في جميع هذه العبارات ليس من قبيل المصادفة، وإنما هو محاولة لاستحضار صورة أوديب المجهول إلى المسرح وكشف النقاب عنه . وإذا تركنا الشق الثاني من الكلمة ورخنا للشق الأول منها وهو كلمة Oida بمعنى متورم نلاحظ أن كلمة Oida كذلك تساوي بالعربية « أنا أعرف » .

وهذه الكلمة ، كلمة المعرفة واشتقاقاتها كثيرا ما خرجت من فم أوديب في المسرحية، فإن معرفته هي التي جعلته حاكما مطلقا ، وهي التي جعلته واثقان من نفسه وحازما ، المعرفة هي التي جعلت الإنسان في هذه المكانة التي وصل إليها ، جعلته سيد العالم .

وكلمة Oida بمعنى « أعرف » أو « أنا أعرف » تردد في الرواية بنفس المعنى الساخر الذي ترددت به كلمة « قدم » ، وأحيانا ما تصل الكلمة في استعمالها إلى أقصى درجات التورية .

خذ مثلا الموقف الذي جاء فيه الرسول لينبيء أوديب بأن أبوه بوليبيوس قد مات ، فقد أخذ هذا الرسول يسأل الناس الواقعين أمام قصر أوديب عن الملك بهذه الكلمات :

« أيها الغرباء ! هل فيكم من يستطيع أن ينثئ ؟ »

« أين يكون قصر الملك أوديبوس ؟ »

« أنشوني بنوع خاص أين الملك ذاته إن كنتم تعرفون ؟ »

وتنتهي الأسطر الثلاثة في الأصل اليوناني بالكلمات الثلاث الآتية :

OMIDIPOU ومعناها تعلمون أين

OEDIPOU ومعناها أوديب

ISTHPOOU ومعناها تعرفون أين

هذا مثل من أصدق الأمثلة على قدرة صوفوكليس على استعمال اللغة استعمالاً لميحياناً بالغ الروعة، فليس همة شنك في أن الكاتب قد قصد من هذه الأسطر الثلاثة أن تنتهي هذه النهايات دون سواها ، وليس من شنك كذلك في أن الكاتب قد راعى أن يعقد بين هذه الكلمات الثلاث علاقة تشتمل على هذا المضمون الإيجابي الذي يرمز إليه اسم أوديب بشقيه اللذين تحدثنا عنهما .

ومن ثم فإنك ترى أن المعادلة التي تبني عليها المأساة موجودة في شكل رمزى في اسم البطل ، هذه المعادلة التي سوف يقوم أوديبون على حلها في النهاية . كما أن اسم البطل بشقيه قد استخدم في الرواية بطرق لم يحاط بها لإنجاز العلاقة التي تربط بين أوديب الطفل ابن لايرس المتورم القدم وبين أوديب المحاكم المطلق والعارف بكل شيء .

أما كلمات كاهن زوس في أول المسرحية فقد كانت تشير إلى معادلة من نوع آخر وذلك عندما توجه إلى أوديب بقوله « إلتنا نضرع إليك أيها الملك ، لا باعتبارك رجلاً مساوياً للآلهة » إن هذا القول في الحقيقة تحذير ، والتحذير لازم هنا ، في أن أوديب كان يقسم في المشاهد الأولى من المأساة باسم التقوى والورع؛ إلا أن تقواه لم تكن من النوع العميق الجذور . وإذا كان كاهن زوس لم يساو بين أوديب وبين الآلهة في الزيارة السابقة فإنه عقد في الجزء التالي من حواره معادلة من نوع آخر وذلك عندما طلب من أوديب أن يساوى بين نفسه الآن وبينها عندما أنقذت ثيبة من أبي الهرول :

« لقد أنقذتنا فيما مضى فكن اليوم كما كنت أمس »

هذه هي أول إشارة في المسرحية لموضوع المقابلة بين شخصي أوديب ،

فعبارة الساكن كما ترى تتضمن الإشارة إلى شخصيتين متناقضتين أو قل تتضمن التمييز بين أوديب الذى فشل فى إنقاذ المدينة من الوباء الملك الذى أحاق بها وبين أوديب الذى أجاب على لغز أبي المسوول فأنقذ المدينة منه ، إن عليه اليوم أن يجيب على لغز آخر غير أن الإجابة على هذا اللغز الآخر لن تكون سهلة كالإجابة على اللغز الأول، وذلك لأن حل اللغز الجديد لن يعمل أوديب مساوياً لهذا الشخص الغريب الذى جاء إلى ثانية فالتي بأبي المسوول عند أسوار المدينة وصرعه وأصبح الحاكم المطلق ، ولكنه سيجعل أوديب يعود إلى شخصه الحقيقي ، إلى أوديب ابن الملك لايوس والملكة جوكاسته .

ولقد ذكر أوديب لفظة «التساوي» أكثر من مرة في حواره ، يقول جيبيا على كلامات الكاهن زوس: «لست أجهل أنكم تأمون جميعاً، ولكن ليس منكم من يتساوى أله بآله» ، ثم يذكر «القياس» بعد ذلك وهي كلته المفضلة عندما يستأثر بمحبيه كريون فيقول: «لقد طالت غيابه إذا قشت الأيام التي مضت منذ فصل عن المدينة» ، ثم يضيف قائلاً: «إنني فاق عليه فقد تجاوزت غيابه ما كنت أحسب طه من الوقت» .
فهذا هو أوديب الذى يعتمد على الحساب والقياس وتلك هي خطته التى سوف تقوده إلى معرفة الحقيقة ، فإن حساب الزمن والمكان وقياس الأعمار والأرقام والأوصاف ومقارنته ببعضها يعنى هي أدواته التى سوف تعينه على حل المعادلة الأخيرة وعلى التتحقق من شخصية القاتل ، قاتل لايوس . وليس من شك في أن العملية الخامسة الدقيقة التنظيم التي اكتشفت أوديب بواسطتها الطريق إلى الحقيقة هي عملية العقل البشري في أكثر من ناحية . إنها عملية رجل القانون الذى يتقصى آثار الجرم حتى يكشف عن حقيقته ، وهى كذلك عملية الطبيب الذى يحاول أن يجمع لديه من أعراض المرض وعلاماته ما يكشف له عن أصل المرض ونوعها . وهى كذلك عملية تفترن بعمليات فرويد في تحليل النفس ، وهى فوق كل ذلك

عملية حسابية سوف تقترب بالمعادلة الحقيقية التي ثبت صحتها .
وتتأكد الطبيعة الحسابية للشكلة منذ دخول كريون في المشهد الأول
عندما يقول :
لم ينج من رفاق لايوس إلا رجل واحد ولم يكن لديه ما يقوله إلا
شيء واحد ، فيرد عليه أوديب قائلاً :

« ما هذا الشيء الواحد؟ ، هو أن من قتل لايوس ليس رجلاً واحداً بل جماعة
من الناس ». مثل هذا القول يبدو كأنه مسألة حسابية يأخذ أوديب على عاتقه
حلها . غير أن الجوقة التي تظفر على المسرح في ذلك الوقت لم يكن لليها هذه الثقة
التي عند أوديب ، وكان كل ما يشغلها هو التفكير في هذا الوباء الذي انتشر في
المدينة ، والذى أخذت تتغنى به في يأس . غير أنها في أثناء غنائهما تحدثنا عن هذا
الوباء في أسلوب مجازي يستعمل نفس التعبير الحسابي الذى استمعنا له عند أوديب
وعند الكاهن من قبل ، قالت الجوقة : « واحسراه إن لاحتمل آلاماً لا تحصى ». .
ثم تقول بعد ذلك بقليل « وجعلت المدينة وقد فقدت ابناءها بغیر حساب
تهلك ويلح عليها الدمار في غير رحمة ولا رفق » .

وهكذا ترى أن الرواية لا تطألك منذ بدايتها بالحدث الرئيسي فحسب وإنما
تطألك إلى جانب هذا بهذه العبارات المجازية التي تتردد عن قصد وعندما
يدخل تريسياس تبدأ هذه العبارات المجازية بالظهور والكشف عن امكانياتها
بشكل واضح . يقول تريسياس وهو في عنفوان غضبه :
« منها تكن ملكاً فإن من حق أن أكون مساوايا لك ، في شيء واحد على
الأقل ، وهو أن تعطى لي نفس الفرصة في أن أرد عليك بشلل ما وجهت إلى
من كلام » .

صحيح أن ترسيس شيخ ضرير ولكن أوديب سوف يصبح في النهاية مساوياً لترسيس في هذه الآفة، وذلك عندما يفقد بصره عند نهاية القصة، ولكن ترسيس لا يكتفي بما قاله وإنما يزيل على ذلك قوله «إنك تجهل أيضاً هذه الشرور الكثيرة التي تحيط بك ، والتي ستردك إلى أصلك وتجعلك مساوياً لنفسك وأبنائك» .

هذه المعادلة الحسابية التي وردت على لسان ترسيس ليست هي المسألة الحسابية التي وردت على لسان كاهن زوس ، فلم يكن ترسيس يعني بكلامه أن يساوى بين أوديب الحاضر وأوديب الذي صرخ أبو المخلول كما جاء في وصف الكاهن زوس له . وإنما وأشار ترسيس إلى شيء أبعد مما وأشار إليه كاهن زوس . فقد أراد أن يقول إن أوديب ابن بوليبيوس وميروبا هو نفس أوديب ابن لايوس وجكاستة . وهذا هو معنى كلمة «تجعلك مساوياً لأبنائك» ، ذلك أن أوديب هو في الحقيقة أخ لأبنائه وبناته . ولقد أبان ترسيس عن الفمروض الظاهر في هذه العبارة عندما ربطها بقاتل لايوس المجهول فقال :

«إن الرجل الذي تبحث عنه موعداً منذراً لأنّه قتل لايوس ، مقيم هنا على أنه غريب وسيعرف الناس أنه من أهل ثيبة ، ولن يستمتع بهذا الاستكشاف . إنه يرى ولكنه سيفقد بصره ، إنه عظيم الثراء ، ولكنه سيسأل القوت ليعيش وسيسعى على قدميه إلى منفاه ملتمساً طريقه بعصاه سيعلم الناس أنه في الوقت نفسه أبو وأخ للصبية الذين يعيشون معه ، وأنه زوج ابن للسراة التي ولدته ، وأنه قد اقترب زوج أبيه بعد أن قتل أبيه اذهب إلى قصرك وفكّر في هذا كله ، فإذا أثبتت على الكذب فقل حينئذ إن السکانة لا تعلمني شيئاً» .

وهكذا ترى أن ترسيس ، قد اقتبس نفس العبارات والاصطلاحات التي يستعملها أوديب وألقى بها في وجهه . غير أن هذه المعادلات التي أنشأها

ترسياس والتي سوت بينه وبين أوديب من ناحية وسوت بين أوديب وأبنائه من ناحية أخرى ، كانت فوق مستوى فهم أوديب فلم يدركها على حقيقتها بل ألقى بها عرض الماء واعتبرها من قبيل المزدريان والخلط اللذين يصدران عن متآمر فاشل ، حتى إن الجيوفقة نفسها رغم ازعاجها لما سمعته من ترسياس ، رفضت أن تقبل اتهامات الكاهن ، وصمتت على أن تقف إلى جانب أوديب .

وبعد خروج ترسياس النبي يدخل كريون السياسي ، وإذا كان أوديب قد واجه في مقابلته لترسياس ذلك الشيخ الضرير الذي يبصر الأشياء ، بروح من عالم آخر فإنه لن يجد ذلك عند كريون . ذلك أن كريون لا يتسم بصفة النبوة التي يقسم بها ترسياس ، شأنه في ذلك شأن أوديب ، لأنها يتحدىان نفس اللغة . ومن هنا كان عراكاً بين رجلين يستخدمان نفس الأساليب ، فيستخدم كريون منهج المحاسبين في رده على أوديب . يقول كريون «إليك جواباً مساوياً » ويقول «إذا قيس الزمن الذي مضى بعد مقتل لايوس فهو بعد زمنا طويلاً » ويقول كذلك: «لقد تساويت أنت وجوه كاستة في حكمها لهذا البلد» وأخيراً يقول: «أنت ندا لك وأنا ثالثك» .

والحقيقة أن كريون ليس مساوياً لأوديب في اللحظة الراهنة ، ذلك أن كريون ما يزال الآن تحت رحمة أوديب يستميل منه الإصغاء إليه ولكن أوديب بعد قليل وقبل نهاية المسرحية سوف يطلب الرحمة من كريون ، وسوف يتوصل إليه أن ي يكون رفيقاً بابنته ، وسوف يستخدم أوديب في هذه اللحظة نفس أسلوب المقابلة والتسوية عندما يقول لكريون: «لا تسو بين شقائهما وشقائي » .

وبتدخل جو كاسته لإصلاح ذات البين بين أخيها كريون وزوجها أوديب
نلاحظ أن البحث الذي يجريه أوديب لاكتشاف قاتل لايوس يتحول إلى اتجاه
جديد . وعندما حاولت جو كاسته أن تهدىء من نفسية أوديب وأن تقلل من
أهمية ما قاله الكاهن ترسيس ، ذهبت في دفاعها عن أوديب إلى اتهام فن الكهانة
بصفة عامة ، واتخذت على سبيل المثال تلك النبرة التي لم تتحقق ، والتي كانت قد
أقيمت فيها م屁 إلى لايوس ، وأندرته بأنه سوف يقتل بيد ابن يولد له من
جو كاسته ، ومع ذلك فقد أكد الناس جميعاً أن الذي قتل لايوس جماعة من
الصوص ، قتلواه منذ زمن بعيد عند طريق ذات ثلاث شعب .

ولذلك وجّهت جو كاسته نظر أوديب إلى عدم الاحتفال بمثل هذه النبوءات ،
غير أن أوديب في هذه اللحظات لم يكن يعني بكمانة الكهان ولم تكن تشغله
هذه النبوءات عليه كل تفكيره ، وإنما الذي كان له الأثر الفعال في جذب
انتباذه هذا الطريق ذات الشعب الثلاث التي جاءت على لسان جو كاسته ، ذلك
أن أوديب قد قتل فعلاً رجال ذات يوم عند ملتقى شعب ثلاثة . فما أن يسمع
أوديب هذه القصة من جو كاسته ، قصة الطريق ذات الشعب الثلاث حتى يتدفع
في أسلمة متالية سريعة يحاول بها أن يعرف من جو كاسته الحادث وزمه وأوصاف
ذلك الشيخ المقتول ، وعدد الرجال الذين كانوا يصاحبونه وما أن يتلقى أوديب
إجابات جو كاسته على هذه الأسئلة حتى يرتع ويفزع، لأنّه يخاف أن يكون
قد قتل أبيه وتزوج أمّه ، فقد كان في هذه اللحظات ما زال يعتقد أن أبيه وأمه
ما فتئاً يعيشان في كورنته ، ذلك المكان الذي خرج منه ولن يعود إليه ، ولكن
لأنّه يخاف أن يكون هو الذي قتل لايوس . وأن تكون جريمته هذه هي
السبب في انتشار الطاعون الخطير ... وأن يكون هو موضوع اللعنة التي استنزفها
على قاتل لايوس .

غير أنه ما يزال لديه بعض الأمل في ألا يكون هو القاتل ، فالافتراض
 ما يزال قائما ، والأمر لم يصل بعد إلى الحقيقة الحاسمة ، والاختلاف حول
 العدد ما يزال هو الأمل الوحيد الذي يتعلق به أوديب . فجوكاسته تقول إن
 جماعة من البصوص ، لا شخصا واحدا ، هو الذي قتل الملك ، وأوديب كان
 وحده ولم يكن معه أحد عندما قابل رجلا عند طريق ذات ثلاث شعب
 وقتلها . والوصول إلى حل في الاختلاف الحسابي بين عدد القتلة أكان واحدا
 أو كان جماعة هو الوصول إلى حل المعادلة الحسابية التي تقوم عليها القصة ، والتي
 ترد أوديب إلى أصله أو قل تسوى بين أوديب الملك وأوديب ابن لايوس .
 من أجل ذلك أرسل أوديب في استدعاء ذلك الرجل حتى الذي يمكنه أن
 يؤكد أو ينكر التفاصيل التي تعزز الاتهام أو تدحضه . « فإذا قال هذا الرسول
 إن الذي قتل لايوس جماعة لا شخص واحد فلست أنا القاتل لأن الواحد
 لا يساوى الكثير » : أو بمعنى آخر إن الواحد لا يمكن بأى حال من الحالات
 أن يساوى غير واحد فقط ، ومن ثم فإن جريمة أوديب تستند الآن على مبدأ
 حسابي .

غير أن معادلة أساسية أخرى تنهض إلى الذهن إلى جانب ما سبق وهي
 العلاقة بين ما قرره وحي الآلة وبين الحقيقة ، فعندنا نوعان من وحي الآلة
 كلاما سواء ، وكلام لم يتحقق ، فالمصير الخيف الذي تنبأ به الوحي لابن
 جوكاسته ، والذي قيل إنه قتل على جبل الكثiron هو ذات المصير الذي كتب
 على أوديب ، والذي حاول أن يتتجنبه .

أما جوكاسته فهي لا تثق في نبوة الوحي ، ومها قيل في شأن قاتل لايوس
 فإن وحي الآلة مخطئ عنده جوكاسته .

تقول : « فقد أعلن أبولون أنه سيقتل ييد ابن يولد له مني . ومن المحقق
 أن هذا الابن ليس هو الذي قتل لايوس لأنَّه ملك قبل أبيه ، ومن هنا ان

أَلْتَفَتْ إِلَى يُمِينٍ وَلَا شَمَالٍ . وَلَنْ أَوْمَنْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْفَأْلِ وَلَا بِالْطِيرَةِ ، . وَإِذَا كَانَتْ الْمَعَادَةُ بَيْنَ وَحْيِ الْآلَمَةِ وَبَيْنَ الْحَقِيقَةِ مَعَادَةً زَانِفَةً فَأَيْ مَعْنَى يَكُونُ لِلْدِينِ إِذْنُ ؟ . وَإِذَا كَانَ أُودِيبُ وَجُوْكَاسْتَلْمِ يَسْلَمَا بِوَحْيِ الْآلَمَةِ بِهَذَا الشَّأنِ وَأَرَادَا أَنْ يَنْظُرَا مَا تَأْتِي بِهِ الْأَحْدَاثُ مِنْ تَصْدِيقٍ أَوْ تَكْذِيبٍ لِلْوَحْيِ ، فَإِنَّ الْجَوْهَرَةَ لَا تَسْتَطِعُ أَنْ تَنْقِفْ نَفْسَ الْمَوْرَفَ كَمَا أَنَّهَا لَا تَسْتَطِعُ أَنْ تَشَكَّلَ فِي وَحْيِ الْآلَمَةِ . وَمِنْ ثُمَّ قَدْ آتَيْتَ أَنْ تَرْكَ أُودِيبَ وَمَهَارَتَهُ فِي حِسَابِ الْأَمْرِ ، وَأَنْ تَرْجِعَ إِلَى « الْقَوْانِينَ الْعَالِيَّاً » الَّتِي هَبَطَتْ مِنَ السَّمَاءِ وَالَّتِي هِيَ بَنَاتُ أَنْكَارَ أُولِيمْبُوسَ وَالَّتِي لَمْ تَخْلُقْهَا طَبِيعَةُ النَّاسِ الْمَالِكِينَ ، وَطَلَبَتِ الْجَوْهَرَةُ مِنْ زُوسَ أَنْ يَحْقِّقَ وَحْيَ الْآلَمَةِ بَأْنَ قَالَ :

« أَيْ زُوسُ أَيْهَا إِلَهُ الْجَبَارُ ، إِنْ كَنْتَ خَلِيقًا بِهَذَا الْاسْمِ فَلَا يَفْلُتُ مِنْكَ هَذَا وَلَا يَخْرُجُ عَنْ سُلْطَانِكَ الْخَالِدِ » . وَإِذَا لَمْ يَتَأْدِلْ وَحْيُ الْآلَمَةِ مَعَ الْحَقِيقَةِ فَسَتَفْقَدُ أَوْاْرَ السَّمَاءِ قِيمَتَهَا . وَتَنْزَلُ عَنْ سُلْطَانِهَا وَعَظَمَتْهَا وَمِنْ هَنَا يَكُونُ مُسْتَقْبِلُ وَمُصْبِرُ فَرِدَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ مَوْضِعُ امْتِحَانِ الْقُوَّةِ الْآلَمِيَّةِ . يَقُولُ رَئِيسُ الْجَوْهَرَةِ « إِذَا افْتَرَتْ مِثْلُ هَذِهِ الْآثَامِ فَأَيْ نَفْعٌ فِي أَنْ أَوْلَفَ الْجَوْهَرَةَ ؟ » وَلِمَاذَا فَذَهَبَ إِلَى دَلْفِ قَلْبِ الْأَرْضِ الْمَقْدَسَةِ لِتَعْبُدَ الْآلَمَةَ ؟ وَمَاذَا نَشَارَكَ الشَّعْبُ فِي رِقَصَاتِهِ لِلْآلَمَةِ ؟ . »

وَبِهَذِهِ الْجَملَةِ الْآخِيرَةِ يَقْفَرُ اِلَامِيُّ الْمُبَعِّدُ إِلَى الْمَاضِ وَيَتَمَثَّلُ لَنَا مَسْرَحُ دِيُونِيسُوسَ ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَغْنِيَّةِ الَّتِي أَشَارَتْ إِلَيْهَا الْجَوْهَرَةُ هِيَ ذَاتُ الْأَغْنِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَلَشِّدُهَا جَوْهَرَةُ الشَّعْبِ وَهِيَ تَرْقُصُ فِي أَعْيَادِ دِيُونِيسُوسَ ، وَالَّتِي هِيَ نُواةُ هَذِهِ الْفَنِ التَّرَاجِيدِيِّ الَّذِي بَلَغَ فِي رِوَايَتِنَا هَذِهِ مَا بَلَغَهُ مِنَ الرُّوعَةِ . وَهَذِهِ الْإِشَارَةُ تَذَكَّرُنَا أَنَّ الْمَأسَةَ هِيَ فِي ذَاتِهَا عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الدِّينِ وَنُوعٌ مِنْ عِبَادَةِ إِلَهٍ . وَلَوْ جَازَ لِوَحْيِ الْآلَمَةِ أَلَا يَتَسَاوِيُ مَعَ الْحَقِيقَةِ ، وَلَوْ قُوِّبَلَ

ما يشير به الوحي بمثل هذا الازدراه لفقد المسرحية اليونانية قيمتها ، ذلك أن المأساة اليونانية هي في أصلها ضرب من الطقوس والشعائر الدينية . لقد تلاشت الآن حادثة مقتل لايوس في الظاهرة الخفية للمسرح . وظهر على السطح هذا الوحي الذي لابد أن يتم كلامه . وما هو هذا رسول كورنته يأتينا بالأخبار التي سوف تقابل بالترحيب . يقول الرسول جوكاسته : « أبناء سارة ليتك ولزوجك أيتها المرأة » فتسأله جوكاسته « ماذا تعنى ؟ ومن أين أقبلت ؟ » .

فيرد عليها الرسول قائلاً : « أقبلت من كورنته والنبا الذي أحمله يمكن أن يسرك ويمكن أن يسوشك أيضاً » . فتسأله جوكاسته : « ما هذا النبا ؟ وما هو الأثر المزدوج الذي يمكن أن يحدثه ؟ إن هذا الأثر هو موت بوليسيوس . إن الحزن الذي يتساوى مع الفرح سوف يأتي بعد ذلك ، أما الآن فإنه الفرح فقط . وتصيف هذه الأخبار التي جاء بها الرسول ، بعض ما يساعد على تكذيب الوحي ، وهي الآلة وإنكاره . فإن والد أوديب قد مات ولن يستطيع أوديب بعد الآن أن يقتل أباه ، كما لم يستطع ابن لايوس الطفل أن يقتل أبيه ، وهذا تصرخة جوكاسته قائلة لا أوديب : « أين هو وحي الآلة ؟ لا تحفل به بعد الآن » .

ويفرح أوديب بعض الفرح من صرخة جوكاسته هذه . ولكن فرجه لن يطول . إنما استطاعت أن تحمل عن كتفيه بعض الثقل ولكن أمه ماتزال تعيش ، وقد وجب عليه أن يظل حريصاً مشففاً من المودة إلى كورنته إذا هو أراد أن يتجنب الرواج من أمه .

ولقد حاول كل من جوكاسته والرسول أن يهدأ عن خاطره هذا الخوف الأخير ، الأمر الذي جعل جوكاسته تنافق بتصرّفها الخطير ، ذلك

التصریح الذی یحاول اقتلاع الخوف من النفس کا یحاول إهال کل ما یمت
بصلة إلی فکرة النظام وسیطرته علی هذا الكون والغض من قانون السبیلية
واضطراده بشکل منطقی في هذا العالم . فالمصادفة وحدها هي المسيطرة ویحسن
أن نقف في حسابنا للأشیاء عند هذا الحد فنقول : « ماذا یجدى علی الإنسان
أن یملأ نفسه ذغرا ؟ إنما المصادفة وحدها هي المسيطرة على أمره کله دون أن
یستطیع التنبؤ بآیسر ما سیعرض له . والخیر في أن یستسلم الإنسان للحظ
ما استطاع وأن یمیش فيه مغمض العینين ما أمكن » .

هذا التصریح اعتراف من جوکاسته بعالم لا معنی له ، وترغیب لأودیب
في أن یعرف هو الآخر بمثل هذا العالم ، ولكن کیف وأمّه ما تزال تعیش ؟
إنه لابد أن یخاف . غير أن الشیء الذي أخفقت فيه جوکاسته نجح فيه الرسول
نجح بماذا ... بتحطم المعادلة التي أبنت عليها حیاة أودیب ، وذلك عندما
جرى بينها هذا الحوار :

الرسول —

أتعلم أن خوفك لا أساس له

أودیب —

كيف ذلك إذا كنت ابن هذین الشخصین ؟

الرسول —

لأن بولیبیوس لم تکن بینك وینه صلة النسب

أودیب —

ماذا تقول ؟ لم یکن بولیبیوس أبي ؟

الرسول —

لم یکن أباك کا أنى أباك

أوديب —

وكيف يكون أبي مساواً لي من لا صلة يبني وبيته؟

الرسول —

لأنه لم يلده كآن أبي لم يلده

كان هذا هو مبلغ علم الكورتي ، فقد تسلم فيما مضى الطفل أوديب من أحد رعاة لايوس ، . وهذا تبدأ المعادلات الثالثة كاتتا منفصلتين تتحد الواحدة منها بالأخرى . . تقول الجوقة « أظن أن الراعي الذي تبحث عنه ليس إلا هذا الرجل الذي أرسلت فعلاً في استدعائه » .

إنه الشاهد الوحيد الذي رأى مقتل لايوس ، وقد استدعى لبنيه أوديب عن قتل لايوس . فهو رجل واحد أم جماعة ، غير أن هذا الراعي سوف يحمل معه أخباراً أخرى هامة . أنه سوف ينزع من فرق كتفه أوديب هذا الحمل التفيلي من الخوف الذي حل به منه منذ خروجه من دلف . لقد تحكمت الصدفة في كل شيء . وسيطرت على حياة أوديب منذ بدايتها ، فقد حملته يد راع ثم أسلمه إلى يد راع آخر ثم أعطاه هذا الأخير إلى بوليليوس الذي كان عقيلاً لا ولد له فرباه حتى صار وريثه الوحيد على العرش . ثم نفى نفسه من كورته وجاء إلى ثيبة كما يجيء اللاجئ الذي لا وطن له . فيلقاه أبو المول على اعتاب المدينة فيلقى عليه لغزة ثم يظفر في النهاية بالمدينة وبيد الملك . وهذه الصدفة التي قادت حياته في هذه المراحل هي ذات الصدفة التي ستكتشف إليه الآنحقيقة شخصه . لقد صدقـت جوكاسته عندما ألمـت عليه في ألا يخاف .

غير أن جوكاسته قد أدركت الحقيقة ، أدركت أن الوحي قد تحقق وأن نبوءة الآلهة قد اتفقت مع الحقيقة . وأن دعاء الجوقة للألهة أن تتحقق الوحي

قد استجيب . شعرت جو كاسته عند ذلك بالضياع ولكنها حاولت أن تنقذ أوديب ، وأن تمنعه من الاسترسال في البحث عن حقيقته ، غير أن شيئاً لم يكن ليستطيع أن يمنعه ، ثم كان وداعها إليه معبراً عن حزنها العميق ومفصحاً عن معرفتها بالحقيقة فقد أدركت ، غير أنها لم تستطع أن تضع المعادلة في الصورة التي وضعها فيها ترسيس ، واكتفت أن تودعه بقولها « أيها الشقي هذا هو الاسم الذي أستطيع أن أدعوك به » فلم تتمكن تستطيع أن تدعوه زوجها فقد عاد لها ذلك الطفل الذي أرسلته ليقتل على سفح الجبل ، ولم يكن قد جاوز ثلاثة أيام من عمره ، عاد إليها الآن وهي لا تستطيع أن تخاطبه يابني . ولم يكن يستطيع أوديب في هذه اللحظات أن يصفع إلى جو كاسته فقد كان مشغولاً بالبحث عن نفسه ، وكان ما يزال في قمة الثقة التي انحدرت من فوقها جو كاسته يقول :

« إن هذه المرأة قد ملأتم السكرياء في تستخدمني من مولدي الوضيع ، أما أنا فأرى نفسي ابن الحظوظ الخيرة ولا يغض من شأنى نسب منها يكن . نعم هذه الحظوظ التي كبرت معى قد خفضتني حيناً ورفعتني حيناً آخر . هذا هو نبى لا سبيل إلى تغييره . لماذا أعدل عن استكشاف مولدى ؟ » .

لم يعد إلى الحل غير لحظات قصار . فقد دخل الراعي المسرح . ويسمحه أوديب قائلاً : « إذا كان لي أن أتوسم رجلاً لم أره من قبل فإني أظن أن هذا المقبول هو الراعي الذي يبحث عنه منذ زمن ، وإن شيخوخته التي بعد العهد بها لتلامم شيخوخة هذا الرسول » . وبهذا الحوار ذى المغزى الواضح يخوض أوديب آخر مراحل استقصائه الحسابي ثم ترى الحركة في الستين سطرًا التالية تنحدر في سرعة وحسم إلى آخر مراحل البرهان الحسابي وتجري الأحداث في تتابع آلى متقلة من حدث إلى آخر حتى يلتقي أوديب الملكي بأوديب الذى كتبت عليه اللعنة ، وتساوى المعرفة بالقدم

المتورمة . أو في كلية أخرى ترتد عظمة الإنسان إلى حدودها . ويصرخ أوديب قائلاً ، لقد استبان كل شيء . وتحققت نبؤة الوحي وعرف أوديب نفسه ووقع على الحقيقة المرة ، ولم يعد هو الذي يقيس الأشياء ، ويحسب حسابها ، بل أصبح هو الشيء الذي يقاس . لقد كان هو نفسه الجواب لل المشكلة التي حاول أن يحلها ، ورأى الجرفة في أوديب نموذجاً للإنسان ، ففي تعرف أوديب على نفسه تعرف للإنسان على حقيقته . لقد قاسى الإنسان نفسه وكانت النتيجة أن ليس الإنسان مقاييس كل شيء ووقفت الجرفة التي كانت ترفض العدد وما يتصل به من حساب ، وفقت لتعطينا في النهاية حساباً عن حاصل جمع هذه القصة فنقول : « أيتها الأجيال من الناس الذين سوف يموتون إني أحصيت جميع ما في حياتكم فوجدت حصيلتها تعادل الصفر » .

وهكذا يتم سقوط الحكم المطلق من عرشه ، وعندما يعود أوديب من قصره يكون قد فقاً عينيه ، وصار على حد تعبيره رجلاً مببرداً . إنه انقلاب مروع من شأنه أن يثير السؤال التقليدي الذي يسأله كل قارئ لآوديب : أيستحق هذا الرجل كل ما وقع عليه من العقاب ؟ وإلى أى حد هو مستول عما اقترف من آثام ؟ أليست الأحداث التي وقعت له ، والتي يدفع الآن ثمنها باهظاً أحداثاً كتبت عليه وقدرت تقديرآ ؟ كلامها أحداث اقترفت عن جهل ، ولم تكن مقدرة وإنما كانت فقط أحداثاً قد تنبأ بها . لقد كانت إراداته سرقة وكانت أفعاله نابعة من نفسه ، غير أن أفعاله قد اتفقت مع ما تنبأ به الوحي ، وحدثت حذوه . وال العلاقة التي بين النبؤة وبين أفعال أوديب ليست علاقة السبب بالسبب إنما علاقة أوحت بها الصورة المجازية أو قل الاستعارة علاقة بين كائنين مستقلين تمام الاستقلال ، ثم تساوى كل منها بالآخر .

ومع ذلك فما من أحد يمكن أن ينظر إلى أوديب بغير عطف ، ففي لحظة عظمتة عندما كان يقول : « أنا ابن الجدود » ، كان رجلا في أقصى درجات عماه ولكنه كان في الوقت نفسه في أقصى درجات بطولته وشجاعته . ولقد جاء كـ تقول المخواة ليخدم مغزى أخلاقيا أو قل أنه مجرد مثال أو نموذج لإيضاحي . وفي الحق إن أوديب هذا الكائن المستقل عن النبوة كان أكثر الأشياء ملامهة لهذا النموذج الإيضاحي .

غير أنها في النهاية لا تملك إلا أن تشعر بأن الآلة مدینون لا أوديب بدین كبير هذا هو ما كان يشعر به صوفوكليس نفسه ، وهذا هو الذي جعله يكتب في آخر سني حياته روایته التي ردت فيها الآلة الدين لا أوديب ، وهي روایة « أوديب في كولونا » .

هذه الروایة تعالج موضوع الجزاء الذي سيناله أوديب آخر الأمر بعد نفيه ، هو جزاء غريب حقاً . هذا الجزاء هو الموت ، ذلك أنه عند الموت ، وعند الموت حسب سوف يصبح أوديب مساويا للآلة وتلك العبارة التي وجهها كاهن زوس في أسلوب ساخر إلى أوديب في أول الروایة الأولى زرها تتحقق بحرفيتها عند موت أوديب ، فقد أصبح أوديب في آخريات أيامه شيئا فوق مستوى البشر أو روحًا تعيش بعد موته صاحبها ويكون لها نشاطها وسلطانها . وأوحت الآلة أن يكون قبره مكانا مقدسا . وأن يتأخر للمدينة التي يدفن في أرضها جثمانه أن تتحقق نصرا عظيما يبقى أثره خالدا . غير أن أوديب مع ذلك لم يصبح عظيما في قبره حسب بل لقد استطاع في آخر ساعات حياته أن يكتسب صفات الالوهية التي سيتحول إليها : وقد رسمت الروایة الثانية ، أوديب في كولونا ، خطوط هذا التحول الذي صار إليه أوديب وانتقل فيه من البشرية إلى الالوهية وذلك بعد أن أصبح « مساويا للآلة » . إننا لم نر الآلة غير أنها عرفناها من الروایة الأولى

من يكونون . وقد أبانت هذه الرواية أن الآلة يمكنها المعرفة ، المعرفة الكاملة التي كان أو ديب يتصور أنه يملكتها ... غير أن جهالته قد تحققت ، ذلك أن المعرفة هي ما يميز الآلة عن الإنسان . ولما كانت المعرفة من صفات الآلة فلابد أن تتسم أعمالهم بالثقة واليقين . إنهم يعملون بنفس العزيمة الحاسمة التي كانت إحدى خصائص أو ديب ولكنها عنده قد وضعت في غير مكانتها ، فإن الآلة وحده هو الذي يتسم بالثقة لا الإنسان ، ومن ثم يكون فعل الآلة لا الإنسان عادلا . إنها العدالة التي تنهض على أساس المعرفة الكاملة ، وهي لذلك عدالة دقيقة وصارمة ومن ثم فهي لا تترك مسكنًا للغفران وأن كانت تتسم بالغضب أحيانا . هذه العدالة المحققة الكاملة الغاضبة هي التي حاول أو ديب اتباعها مع ترسيس وكررون ، غير أن عدالته في هذه الحالة كانت تنهض على أساس من جهل ومن ثم كانت ظلما . ولم تكن عدلا . وإذا عدنا إلى المعرفة واليقين والعدالة التي هي صفات الالوهية نجد أنها هي عين الصفات التي ظن أو ديب أنه يمتلكها . وهذا الظن هو الذي جعله يصبح أحسن الناذج أشد كفاية المعرفة واليقين والعدالة الإنسانية واتسامها بالعجز والقصور ، بينما أو ديب في الرواية الثانية أصبح مساويا للآلة ، وأصبح يتسم بما يتسم به الآلة من الصفات التي كان يظن يوما ما أنه يمتلكها ، وبعبارة أخرى إن ما كان يدعيه لنفسه في الماضي قد أصبح في حوزته الآن . ولقد تحول أو ديب إلى أكثر من رجل ، إن معرفته الآن معرفة حقة وإن رؤيته الآن رؤية صادقة . وقد رد الآلة إلى أو ديب عينيه غير أنها هذه المرة عينان فيها بصيرة الآلة . ويعتبر أو ديب في كلتا الحالتين ، الحالة الأولى التي سقط فيها من عرشه ، وحالته الثانية التي ارتفع فيها إلى مصاف الآلة ، يعتبر في كلتا الحالتين يخدم غرضنا واحدا . فان ارتداء صورة أو ديب الشاب الواثق من نفسه إلى هذا الشيئ العجوز المتداعي لتوكيد نفس المفترى وتقرر

ذات الحقيقة التي تقول بأن امتلاك المعرفة واليقين والمعدالة هو ما يميز الإله عن الإنسان.

ويتضح لك من عبارات أوديب الافتتاحية التي يبدأ بها كلامه في رواية «أوديب في كولونا»، أنه كان قد تعلم الدرس جيداً يقول: «أن الآلام التي احتملتها، والزمن الطويل الذي عشته قد علماني الإذعان والرضا». وأوديب كإنسان لم يعد لديه شيء آخر يتعلمه، فقد وصل بهذه الجملة الأخيرة إلى نهاية الطريق. وهذه المدينة المجاورة التي لا يستطيع أن يرى جدرانها هي مدينة أثينا التي شاءت له الأقدار أن تكون جزاءه الأخير وأن يكون فيها مثواه وقبره. أحس أوديب منذ الحظة التي وطئت فيها قدماه هذه الأرض أنه وطىء بقدميه أرضاً مقدسة، إنها أرض «الأومينيديس»، وهي أرض موقوفة على آلة الصفع، وكان يعلم ما تعنيه هذه الأرض بالقياس إليه، إنها الأرض التي وعد أبوتون بها، وهو لذلك لن يغادرها منها حاولوا إبعاده عنها. وقد جاءت جملته العبرة عن ذلك قوية وصادرة عن روح أوديب الأول الواثق من نفسه المتذكر من ذاته، قال: «مها تكن الظروف فلن أدع المكان الذي وصلت إليه»، وعندما يرفع أوديب صوته في جلال، ويصل إلى هذه الآلة التي وطئت قدمه أرضاً المقدسة تشعر بكلماته وهي تكاد تنبئ بالتحول الذي صار إليه أوديب، التحول من الجسد إلى الروح، يقول:

«هلم أيتها البناء الرادعات، بنات أيريب، أقبلن، وأقبل أنت أيضاً أيتها المدينة التي اشتقت اسمها من اسم الآلة بلاس، مدينة أثينا أعظم المدن مجدًا وأبعدها صوتاً، ارقن بأوديب أشفقن على هذا الشيخ البائس، فإن هذا الجسم الذي ترين لم يعد الجسم الذي كان لي منذ زمن بعيد».

فأوديب الآن، إنساناً وجسماً، شيء يستحق الرحمة والشفقة، فقد غدا شيخاً

أعمى ، واهن القوى ، رث الثياب ، مهلا . غير أن التحول إلى روح كان قد بدأ بالفعل . فهذا الغريب الذي التقى به أوديب أول ما التقى قد واجهه بشيء من الشفقة ، بل قل بشيء من التفضيل والتاطف ، وعندما دخلت الجوقة شعرت أول الأمر بالغوف وإن منظره ليختفي البصر ، وإن صوته ليؤذى السمع ، وعندما يتصرفون على شخصيته يتتحول خوفهم إلى غضب ، ولكن أوديب يحاول تهدئة غصتهم بالدفاع عن ماضيه ، ويصف نفسه بالرجل الذي كان جاهلا ، والذي تحمل من الآلام أكثر مما فعل من الآثام ، أما الآن فهو لا يتألم بقدر ما يفعل ، إنه جاء ومعه المعرفة والقوة : « جئت لا أحمل إلى هذه المدينة ما ينقصها » .

ولكنه مع ذلك لم يعلم كنه هذا النفع الذي يحمله إلى المدينة غير أن ابنته أمين ، قد جاءت لتخبره به ، لتخبره بأن الآلة سترفعه الآن بعد أن وضعته قدما ، ولتنبئه أن قبره سوف يصبح مكانا يرد البريمية عن المدينة التي تزويه ويحقق لها النصر . ولكن تخبره كذلك بأن ابنيه وكريون الذين نبذوه واحتقروه وأساؤا إليه يحتاجون إليه الآن جميعا ، ويريدونه . وسوف يأتيون ليتوسلوا إليه أن يعينهم ، وهكذا يملك أوديب الآن أن يسيطر على المستقيل فإذا استطاعت أنه يكافئه أصدقاءه ويعاقب أعداءه . وسيختار أن يكافئ أمين ، وأن يعاقب كريون ولديه ولقد عبر عن اختياره هنا في قوله لا تخرج عن حدود إمكانياته كإنسان فكافأته لأنينا مسألة تقع في حدود إرادته وتصميمه ، وأما عقاب ولديه فهي مسألة أعلى قليلا من من حدود سلطانه كإنسان ، ولذلك زراه يعبر عنها بلغة فيها الدعا والتمني يقول :

« ليت الآلة لا يخمدون جذوة ما يثور فيها من هذا الخلاف الممك ، وليث أمر هذه المعركة التي يشرعان فيها الرماح رهين بإرادتي . إذن لنزل عن العرش من يشغله ، وما وصل إلى العرش من لم يصل إليه » .

ثم يأتى ثيسيوس ملك أثينا فيرحب بأوديب ويختفى به اختفاء بالغ الكرم، ولكنه عندما علم أن ثيبة ترید أوديب ثانية وأنه رفض الذهاب إليها ، لامه ثيسيوس قائلاً : «إنك لاحق ، وإن الشقاء الذى أنت فيه لا يفيده القلب » . وجاء جواب أوديب على ثيسيوس عنيفاً شديداً اللوم ، بل هو جواب من يشعر أنه أكثر تفوقاً وأعلى مكانة : « لك أن تشير على بعد أن تسمع لي أما الآن فدعنى وما أريد » . ثم أخبر أوديب ثيسيوس بأنه سوف يحمل إلى مدينة ثيبة النصر يوماً ما ، وما كان يقع في خاطر ثيسيوس ، وهو السياسي الكبير أن أتينا يمكن أن تدخل في حرب مع ثيبة ، ومع ذلك فان ثقة ثيسيوس بنفسه واعتقاده بعدم وقوع حرب بين بلده وبين ثيبة ، ثقة في غير موضعها ، فعلم الإنسان مما بلغ لا يصل إلى علم الآلهة ، وليس من أحد يستطيع أن يثق بما عساه أن يقع في مستقبل الأيام : « فالآلة وحدهم هم الذين لا يعرفون الشيئوخة ولا الموت ، وكل شيء غير الآلة يصرفه الدهر القوى كما يشاء ، إن قوة الأرض تفسد ، وإن قوة الجسم تلفى ، وإن وفاة الناس ليزول ، وإن الخيانة والغدر ليقومان مقامه ، وإن الريح الطيبة المواتية لا تهب دائماً بين الأصدقاء ، بل تتعارى بين الرجل والرجل ، وبين المدينة والمدينة » .

ما من أحد يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل ، فإن علم الإنسان جهل ، وهذا هو الدرس الذى تعلمه أوديب من حياته ، والذى يلقته الآن ثيسيوس بكل ما في عينيه الضريرتين من سلطان ، وبما في اسمه المرعب من قوة ، ومع ذلك فلم يعد أوديب يطبق هذه النصائح على نفسه ، فهو الآن مكشف الحجاب ، يتنبأ بالمستقبل بالفعل ، فقد أسلم إلى ثيسيوس قوانين السلوك البشري ، بعد أن نقض يده منها ، ولم يعد أحد الذين يخضعون لهذه القوانين ، بل على العكس صار أحد الذين يديرونها وينهضون على تهديها . وقد

يصل في أثناء تنبؤاته الواثقة من نفسها ، وادعائه للمعرفة الحقيقة ، إلى درجة من الغضب ، ولكنه ليس ذلك الغضب القديم ، غضب أوديب الحاكم الأول . وعندما يتكلم عن هزيمة ثيبة على الأرض التي اتهى إليها والتي سيكون فيها قبره ، ترى أفالاظه قد اكتسبت نبلاً روحياً يخرجها عن عالمنا الأرضي إلى عالم آخر اسمى :

وهناك يشرب جسمى الهايدن البارد ، وقد وورى في أثناء التراب ، دمهم الحار الغزير ، إن كان زوس هو زوس ، وإن كان وحى أبولون هو وحى نبى حقيقى .

وهكذا نرى أن ما كان في الماضي أمينة ودعا قد أصبح الآن تنبؤاً وكهانة ، غير أن هذا التنبؤ ما زال يستند على ما جاء من أبولون (إن كان وحى أبولون هو وحى نبى حقيقى) ، فهو حتى الآن لا يتحدث عن المستقبل مستندًا على اسمه وسلطانه فإن ذلك سيكون آخر مرحلة في حياته

و عندما تأتي هذه المرحلة سينتقل أوديب وجهاً لوجه مع من يثرون غضبه بكل عنف : فها هي ذى كلمات كريون المذعنـة المتملـقة تقابل بعاصفة من الغضـب ، تفوقـ في حدتها العـاصفة التي كانـ على أودـيب أنـ يواجهـ بها كـريـون قدـماً أيامـ ثـيبة . وهذهـ المـقـابـلةـ الـأخـيرـةـ بينـةـ وـبـيـنـ كـريـونـ هـىـ تـكرـارـ للـمـقـابـلةـ الـأـولـىـ ، فـقـىـ كـلـ مـنـهـاـ يـقـفـ كـريـونـ مـتـهـماـ ، وـلـكـهـ فىـ هـذـهـ المـرـةـ مـتـهـمـ عـنـ حـقـ . فـقـدـ نـفـذـ أـودـيبـ بـثـاقـبـ بـصـرـهـ إـلـىـ قـلـبـ كـريـونـ وـرـأـىـ مـاـ فـيـهـ وـعـرـفـهـ عـلـىـ حـقـيـقـتـهـ . وـقـدـ اـسـتـمـرـ كـريـونـ فـيـ إـجـرـاءـاتـ تـدلـ عـلـىـ صـدـقـ نـظـرـةـ أـودـيبـ ، وـعـدـالـةـ حـكـمـهـ عـلـىـ كـريـونـ ، فـهـاـ هـوـ يـخـطـفـ أـسـمـىـ بـعـدـ أـنـ خـطـفـ اـنـتـيـجـونـ وـيـحـاـوـلـ إـلـقـائـ القـبـضـ عـلـىـ أـدـيـبـ نـفـسـهـ ، وـلـمـ يـكـنـ يـسـتـطـعـ أـودـيبـ الـأـعـزـلـ أـنـ يـنـجـسـوـ مـنـ قـبـضـتـهـ لـوـلـاـ دـخـولـ ئـيـسـيـوسـ فـيـ تـلـكـ الـلحـظـةـ . هـذـاـ الرـجـلـ الـأـعـزـلـ هـوـ الـذـيـ سـيـتسـاوـيـ بـالـآـهـةـ ، وـلـيـسـ

أوديب صاحب الفخامة والسلطان ورجل القوة والعزم ، بل هو هذا الشيخ الواهن الأعمى ، البالغ أقصى درجات الضعف الجساني والذى لا يقوى على مجرد الدفاع عن أيسير ما يلم به .

هذا الضعف الجساني تقابلها وثبة روحية عالية وقوية . وأوديب هذا الأخير هو أوديب القادر على العدل ، الدقيق الحكم ، الكامل المعرفة ، الصادق الرؤية ، وسوف يتحقق الزمن سلطانه ، وما تنبأ به ودعا إليه : هزيمة ثانية ، وموت ولديه وأنقلاب كريون المروع . وكلمة واحدة قالتها كريون لأوديب أوضحت كل كل ما شاهده من تغير . يقول كريون : « ألم يعلمك الزمن الحكمة بعد ؟ » . فكريون هنا يتوقع أن يكون الزمن قد علم أوديب الذى عرفه فى المشاهد الأولى من المسرحية ، قد عليه الإذعان والطاعة ، ولكنه وجد أمامه أوديب يهدو وكأنه ما يزال المحاكم المطلق الذى كان يختلف منه ويشاهد فيتقول له : « إنك تؤذى نفسك الآن كما كتت تؤذىها من قبل ، وتمهد السبيل لغضبك الذى كان دائما مصدر هزيمتك » . فهو يرى أوديب العجوز هو بعيته أوديب الشاب . إنهما قد يكونان متساوين من زاوية واحدة ، ولكنها من زوايا أخرى يختلفان كما يختلف الإنسان عن الإله .

وبالمشهد الذى يأتي بعد هذا تنتقل الرواية إلى الجانب الآخر من الدائرة ، فنرى رجلا يتقدم من أوديب ضارعا متосلا ، فيكون آخر ما زراه لأوديب شيئا بأول ما رأينا له .

فهذا هو ابنه بولينيس يركع أمام والده متوسلا أن يعينه ويأخذ بيده ، ويذكره الإبن نفس العبارات التى كان يكررها كاهن زوس فى أول القصة عندما جاء يضرع إلى أوديب فى أن ينقذه وينفذ المدينة . غير أن حديث الإبن كان حديثا ملئه التملق الكاذب والمداهنة البغيضة ، فلم يسع أوديب

إذا عرق ابن وتوسلاته الزائفة إلا أن يزور عنه ويتهمه معلنا إياه الآلة؟
بطريقة خرجت عن أسلوب الإنسان العادى إلى أسلوب أشبه أن يكون صادرا
من الآلة أنفسهم :

«فلهلك يد أخيك ولقتل أخيك الذي نفاك . هذه لعنتي ، وإنني لا داعي ذلك
الليل البغيض الذي يتمر دار الموتى أن يخطفك ويقرك في ظلامه المتصل » . مثل
هذا الفحسب هو فحسب لهى نابع من ثورة العدالة وليس فحسبا إنسانيا . إنه
فحسب القراءتين الطبيعية لهذا الكون .

وكان يمكن لكربيون أن يستمر في الحاجة والمقاومة لو لا أنه رأى نفسه أمام
هذا الحديث غير قادر على الاسترداد في الكلام . فليس ثمة ما يدعو إلى الشك
في أن هذه الكلمات التي نطق بها أوديب هي كلمات ذات سلطان علوي . وعندما
ناقش بولينيوس الأسر مع أخيه وجد عندهما كلمة الحق ، قالت له انتيرون :
« أذهب إلى ثيبة وتحقق هذه النبوءات؟ » .

هذا هو أوديب الذي طالما حارب ليكذب الوحي قد أصبح كلامه هو
نفسه وحينا . وبدأ ابنه الآن يسير في نفس الخطوات التي سار فيها أبيوه من قبل
ويقول بولينيوس قبل خروجه :

« إنها نبرات مشوهة ولن أحققها أو أعلنها وبهذه العبارة يرد بولينيوس
ما كانت تقوله أمه لأوديب عندما كانت تحاول أن تشينه عن الاهتمام بنبوءة
أبولون . ثم يقول بولينيوس : « إن القوة جيئها في يد الآلة إن شاءت حرمتها
يساراً » . قال هذه الكلمات وهو لا يعلم أن ما ينطق به أوديب هو نفسه ماتنطق
به الآلة .

ولم يطل بعد ذلك مكوث أوديب فقد لبث طويلا ، وهذا السلطان
الذى منحته له الآلة أخيرا لا ينبغى أن يتسم به إنسان . من أجل ذلك نبه

الصاعقة ذات الجناحين وزناده قصف الرعد وخطف البرق ، ثم استحثته الآلة
فائلة : « هلم يا أوديب ، ماذا ننتظر ؟ لقد آن أن تسلك طريقنا ، ولقد
لبث وقتا طويلا » . هذا التردد الذي تهم به الآلة أوديب هو آخر غلالة
بقيت على جسده من إنسانيته ، وقد آن له الآن أن ينماها عن جسده . أما العالم
الذى سيذهب إليه الآن فهو عالم المعرفة الحقيقة والرؤى الصافية ، والعمل النافذ
الفعال الذى لا يخالطه ظل من تردد أو تأخير . وضمير الجماعة الذى في كلمة ماذا
ننتظر ؟ الذى جاء على لسان الآلة يتم هذه المعادلة التى تتبنى إليها القصة كلها
والتي تسوى آخر الأمر بين أوديب والآلة وتجعله واحدا منهم ، فقد امتزجت
ذاته بذواتهم ، ثم انظر إليهم في هذه اللحظة الأخيرة من حياة أوديب ينادونه
باسم (أوديب) ، الاسم الذى لا يتضمن في طياته الآلام التى عانوها فى حياته
فحسب وإنما يتضمن إلى جانب ذلك تلك المعرفة الإنسانية التى جعلت من
الإنسان سيدا على العالم ، هذه المعرفة لا ينبغي أن تجعله ينسى أبدا « قدمه » ،
التي هي جزء من اسمه والتى تذكره دائمًا بهقياس الإنسان الصادق وحقيقة
ال فعلية .

أوديب عند توفيق الحكيم

إن مجرد نقل الأدب التمثيلي الأغريقي إلى اللغة العربية ، لا يوصلنا إلى إقرار أدب تمثيلي عربي .. كما أن مجرد نقل الفلسفة الإغريقية ، ما كان يصل إلى إيجاد الفلسفة العربية أو الإسلامية .

ما الترجمة إلا آلة يجب أن توصلنا إلى غاية أبعد .

هذه الغاية هي الاغتراف من المنع ثم لاساغته وهضمه وتمثيله لتجربة الناس مرة أخرى مصبوغاً بلون تفكيرنا . مطبوعاً بطبع عقائدهنا ... هكذا فعل فلاسفة العرب عندما تناولوا آثار أفلاطون وأرسطو ...
كذلك يجب أن نفعل في التراث اليوناني توافق على دراستها بصبر وجهد
ثم ننظر إليها بعدئذ بعيون عربية ، (١) .

هذا المبدأ الذي وضعه لنفسه توفيق الحكيم يشبه أن يكون تقريراً لمبدأ عام في كل إنتاج أدبي قائم على محاكاة القديم والتأثر بالثقافات الأجنبية التي تصل إلينا عن طريق الترجمة والنقل ، أو عن طريق مشاهدة الآثار الأدبية وقراءتها في لغتها الأصلية .

فنحن نظل الرأي أن نخلق نوافذنا عن العالم وأن نقى مجويين عن تراث الإنسانية الفنى في عصورها المختلفة .

فليس شيء أقدر على جمع شتات هذا العالم من انتشار الثقافات والحضارات ، ففي الشيء الوحيد الذي يهب نفسه التاريخ ، وواجب كل قادم جديد إلى الأرض أن يصيّب قدراً من هذا التراث الذي تسلمه

(١) من ٢٥٨ الملك أوديب توفيق الحكيم .

الإنسانية إلى الشعوب جيلاً بعد جيل منها اختلفت لغاتهم وأزمانهم ، فإن ثمرة السكر تتجاوز حدود الزمان والمكان وتترفع عن العصبية والعنصرية .

والأديب وإن احتاج إلى هذا التراث القديم اللازم لتطوره ونماءه فهو لا يحتاج أن يسلك نفس السبيل التي سلكها أسلافه من أبناء الأجيال السابقة ، كما لا يحتاج أن يكون تقليده تقليداً مباشراً وإن كانت أعماله غير جديرة بشيء .

والحس التاريخي هو الذي يتطلب من الأديب إدراك الماضي في الحاضر كما يقول إليوت T.S. Eliot الشاعر والناقد الأنجلوزي المعاصر ، فالكاتب وهو يكتب لا يحس بجميله فحسب بل بالأدب عامه ، وأدب شعبه خاصة حلال الأجيال التي سبّقته ، وهذا الحس التاريخي الذي يتضمن الأحساس بالماضي والحاضر هو الذي يجعل الكاتب تقليدياً مجدداً ، وهو الذي يجعله في نفس الوقت يشعر بمكانته بالنسبة إلى من سبّقه ومن يعاصره .

فتوفيق الحكيم صادق حين يدعونا إلى الاعتراف من المذبح نسيجه ونهضمه وتنتمله على أن نخرجـه للناس مرة أخرى مصبوغاً بلون تفكيرنا مطبوعاً بطابع عقائـدنا .

ولسنا وحدنا الذين اتخذـنا من أساطير اليونان مادة للتـأليف والـشعر فقد سبقـنا إلى ذلك شـعراء وكتـابـ كثـيرـون .

وقد كان لـاسـطـورـة أـودـيـبـ بين هـذـهـ الأـسـاطـيرـ سـحرـهاـ الخـاصـ ،ـ السـحرـ النـاشـيـهـ من بـرـاعـةـ الـاسـطـورـةـ وـقـدرـتهاـ عـلـىـ إـثـارـةـ مـوـضـوعـ الـقـدـرـ الـمـخـتـومـ الـذـيـ يـقـضـىـ عـلـىـ اـمـرـىـهـ مـنـ قـبـلـ أـنـ يـوـلدـ ،ـ يـقـضـىـ عـلـىـهـ بـأـنـ يـقـتـلـ أـبـاهـ وـيـنـزـوجـ أـمـهـ .ـ وـيـذـلـ هـذـاـ المـوـهـ كـلـ مـاـ يـسـتـطـيعـ مـنـ جـهـودـ للـتـخلـصـ مـنـ هـذـاـ الـقـدـرـ فـلـاـ يـزـيدـ هـروـبـهـ هـذـاـ إـلـاـ اـقـتـرـابـاـ مـنـ الـمـأسـاةـ وـلـاـ يـمـلـكـ إـلـاـ أـنـ يـرـتـكـبـ هـذـينـ الـمـنـكـرـينـ

الفطحيين . فليس غريباً أن تتملك هذه الأسطورة مشاعر الكثرين من الكتاب من بينهم الشاعر الاتجليزي يتس والشاعر الألماني هو فانستال ومن الفرنسيين

المعاصرين سان جورج دى بوهيليه وجان كوكتو واندريله جيد .

من هؤلاء من لم يستطع أن يزيد شيئاً على مأساة صوفوكليس ، ومنهم من حاول الجديد وكان جديدهم وإن بدا هزيلاً ضئيلاً بالقياس إلى صوفوكليس قادراً على إظهار قيمة جديدة تختلف باختلاف الاتهامات النفسية لمؤلف الكتاب ، كما تضفي على الأسطورة القديمة أفكاراً أخرى حديثة .

ولتوفيق الحكيم اتجاهه الخاص في تناوله الأساطير القديمة ، فله مشكلة الحكم قوله ييجاليون ، قوله الملك أوديب ، وهو في كل هذه المحاولات كما يقول « أليس دى ماريناك » ، الذي كتب مقدمة الترجمة الفرنسية للملك أوديب ، لا يعرض للنموذج في ظاهر مبناه بتعديل أو تبديل إلا بالقدر الذي يقتضيه المعنى الجديد الذي يريد صبه في هذا القالب ، ولكنه يتوازن على تحويل المسائل القديمة إلى أغراض شرقية حديثة (١) .

ولقد أطال توفيق الحكيم النظر في مأساة صوفوكليس فوجد فيها شيئاً لم يره أحد من الذين سبقوه ، فقد لم يصر فيها نوعاً من الصراع شيئاً بهذا الصراع الذي زاد في مسرحية أهل الكف ، الصراع بين الواقع وبين الحقيقة ، هذا الصراع الذي يتمثل فيها حدث بين ميشيلينا الذي عاد من الكف فوجد بريسكا فيدعوها الحب إلى حياة جميلة ، غير أن حائلًا كبيراً يقف بينها وهو الحقيقة ، الحقيقة التي تفسد عليهم الواقع ، فإن بريسكا لا تلبث أن تعرف أن ميشيلينا كان خطيباً لجدتها وعثنا حاول الحجان أن ينسيا هذه الحقيقة .

(١) مقدمة الترجمة الفرنسية للملك أوديب ترجمة الحكيم من ٧٥ وما بعدها .

نظر توفيق الحكيم إلى أوديب وجوكاسته فوجد بينها عنصر الصراع الذي وجده عند ميشيلينا وبريسكا ، فإن الحب الذي أله بين أوديب وجوكاسته لا يستطيع أن ينهض أمام الحقيقة البشعة التي أفسدت بينها .

هذه النظرة الجديدة هي التي دفعت توفيق الحكيم على حد قوله إلى اختيار أوديب موضوعاً لتجربته ، غير أن توفيق الحكيم قد وجد في الأسطورة القديمة أشياء لا يقبلها العقل الشرقي الحديث ولا التفكير الإسلامي الذي يدين به الكاتب .

فتوفيق الحكيم لا يؤمن بالقدر المطلق المحتوم المدبر لأذى الإنسان تدبره سابقاً دون مقتضى أو جريرة ، ومن هنا لم ينشأ توفيق الحكيم أن يجعل القدر المنطوي على الكيد والشر هو الموجب لكارثة أوديب ، وإنما يجعل الموجب لكارثة أوديب طبيعته الحمبة للبحث في أصول الأشياء الممعنة في الجري خلف الحقيقة ، فهو قد ترك كورته باحثاً عن أصله وموالده بغيره رغبته في العلم بالحقيقة إلى قتل أبيه والزواج بأمه .

ولم يكن جري أوديب خاف الحقيقة هو وحده الموجب لكارثة عند توفيق الحكيم فشلة سبب آخر ذلك أن أوديب عند توفيق الحكيم لم يكن هنالك بطل الأسطوري الذي صرخ هذا الحيوان الضخم الرابض على أبواب المدينة ، وإنما أوديب عند الحكيم هو الفتى الساذج الذي قبل الدور الذي أمه الداهية تريسياس ، فقد لفق تريسياس هذه القصة الخيالية ، قصة الحيوان الخراف ليستفيد منها في تطبيق سياساته وتحقيق ألاعيبه ، وقد قبل أوديب هذه الاتهاماته التي لفتها تريسياس فكان عليه أن يتحمل تنتائج هذه المؤامرة التي أرقمه تريسياس في حياته ، وهنا يخلع توفيق الحكيم على أوديب تلك الحالة الأسطورية التي كانت له ويجعله إنساناً عادياً مثل سائر الناس وان يصل إلى البطولة إلا بسلكة

الأخير و موقفه أمام الكارثة ، ففي هذه اللحظة التي ينزل فيها بنفسه أفعى العقاب
يسترد أو ديب عظمته المسلوبة .

هذه النظرة الخاصة أملت على توفيق الحكيم طريقته في رسم الشخصيات
وعرض القصة ، وقد اضطر أن يخرج على قاعدة الزمان والمكان وألا يبدأ كما
بدأ صرف كليس بجموع الشعب الجائحة أمام قصر الملك ، والرافعة أينما
بالضراوة إلى أو ديب ليقتذها من الوباء الملك المنتشر في المدينة ، ولكن
توفيق الحكيم يجد نفسه مضطراً إلى أن يقدم للأحداث بتلخيص ماجرى لأديب
قبل بدء المأساة مع رغبته في إظهار جو الأسرة وتأثيره في حياة أو ديب ، فتجري
أحداث الفصل الأول داخل القصر ، لأن جو الأسرة عند أو ديب لا يمكن أن
يجهل خارج البيت ، مضحياً من أجل ذلك بوحدة الزمان والمكان ، مستعيناً عن
التقليد القديم الذي كان يتطلب الخروج بالحركة المسرحية من داخل المنازل إلى
خارجها وعلى الشخصوص في الأحداث الهامة . فيرفع الستار عن الملك أو ديب
مستنداً إلى عمود من أعمدة البهول في قصره يطيل النظر مفكراً إلى المدينة من خلال
شرفة رحبة ، و تظهر الملكة جوكاسته بين صفارها الأربع بينها تهمس أنتيجونة
وهي الكبرى .

أنتيجونة (هامسة وهي تتأمل أو ديب) -

أماماً ! ... ما باله يرسل البصر هكذا إلى المدينة ؟
جوكاسته -

لذهبي إليه أنت يا أنتيجونة ، وسرى عنه ... فهو يصغى إليك دائمًا .

أنتيجونة (تتجه إليه بهدوء) -

أباها ! ... فيم تفكر وحدك هكذا ؟

أو ديب (يلتفت إليها) -

أنت يا أنتيجونة ؟ . (يرى الملك وبقية الأبناء) وأنت يا جوكاسته ؟
كلكم هنا ... حولي .. ما الذي جاء بكم الآن ؟ ...

جو كاسته —

هذا المهم الجاثم على صدرك يا أوديب ! . لا تقل لنا إنه الطاعون الذى نزل
بالمدينة فأنـت لا تملك لدفعـه شيئا ، ولقد فعلت ما استطعت
وأسرعت في طلب « تريسياس » ليشير عليك بما يوحـى إلـيـه اطـلاـعـه على عـلـومـ
الـبـشـرـ وأـسـرـارـ الغـيـبـ فـيمـ إذـنـ هـذـاـ الإـطـرـاقـ الطـوـيلـ ؟
أودـيبـ —

محنة طيبة ! . تلك المدينة التي وضـدتـ مـصـيرـهاـ فيـ يـدـيـ .

جو كاسته —

كـلاـ ياـ أـودـيبـ . لـيسـتـ محـنةـ المـدـيـنـةـ وـحـدهـاـ إـنـ أـعـرفـكـ كـاـ أـعـرـفـ
نـفـسـيـ هـنـاكـ عـلـةـ أـخـرـىـ . فـيـ نـفـسـكـ اـنـقـبـاصـ أـطـالـعـ أـثـرـهـ فـيـ عـيـنـيـكـ ...
أـودـيبـ —

انـقـبـاصـ لـاـ أـدـرـىـ لـهـ عـلـةـ أـكـانـ شـرـاـ مـسـتـطـيـراـ يـتـرـبـصـ بـيـ ...

جو كاسته —

لا تقل ذلك إنـماـ هـيـ آـلـامـ النـاسـ قـدـ انـعـكـسـ طـيفـهاـ عـلـىـ نـفـسـكـ الصـافـيـةـ
نـحـنـ أـسـرـتـكـ ياـ أـودـيبـ ، عـلـيـنـاـ الـآنـ وـاجـبـ التـسـرـيـةـ عـنـكـ هـلـبـواـ
يـاـ أـوـلـادـنـاـ التـفـواـ حـولـ أـيـكـ ، وـبـدـدـواـ عـنـ رـأـسـهـ وـقـلـبـهـ هـذـهـ السـجـبـ
الـقـاتـمةـ !

أـنـتـيـجـونـةـ —

أـبـتـاهـ ! أـسـأـلـكـ شـيـثـاـ لـاـ تـرـدـنـ عـنـهـ ... قـصـ عـلـيـنـاـ قـصـةـ ذـلـكـ الـوـحـشـ
الـذـىـ قـتـلـتـهـ فـيـاـ مـضـىـ

أـودـيبـ —

أـغلـبـ ظـنـيـ يـاـ جـوـ كـاستـاـ أـنـكـ أـنـتـ الـمـوحـيـةـ إـلـىـ أـوـلـادـنـاـ ، أـنـ يـسـأـلـونـيـ ذـلـكـ

دائماً . لقد سمعوا تلك الحكاية مني كثيراً ...
جو كاستا -

ولم - تضيق بذلك يا أوديب ؟ إنها على كل حال صفة من حياتك يمحى
بأولادنا أن يلموا بها كل الإمام إن كل أب بطل في نظر أبناءه فكيف
بك وأنت البطل الحقيقي في نظر طيبة كلها . ومع ذلك فسكن على ثقة أن
أولادنا هم الذين يتوقفون إلى سماعها منك في كل حين أنظار إلى عيونهم
المتطلعة ، وإلى أنفاسهم المعلقة !
ـ أنتيجونة -

أجل يا أبي قص علينا كيف انتصرت على الوحش ! ...
ـ أوديب -

تريدني بذلك حقاً يا أنتيجونة ؟ . أو لم تسامي منها بعد ؟ وأخذتك
وأخواك ؟ .

أنتيجونة (تهز رأسها نافية وكذلك الجميع) -
لن نسامي أبداً .

(أوديب) يتخذ مقعداً وأولاده حوله) -
إذن فاسمعوا كان ذلك منذ عشرين عاماً
ـ جوكاستا (وهي تجلس تقربه) -
منذ سبعة عشر عاماً فيها ذكر .
ـ أوديب -

نعم ... أصبت حدث في ذلك اليوم أن دلوت من أسوار
طيبة
ـ أنتيجونة -

من البداية يا أباها ! قص علينا من البداية ..

أوديب -

ليس لهذا صلة بحادث الوحش . ومع ذلك فليكن ما تريدون .

أتم تعلون أنى نشأت مثلكم في قصر ملكي ووجدت مثلكم الحب والعاطف في أحضان أب كريم هو الملك « بوليب » وأم زرقوم هي الملكة « ميروب » لقد ربياني وهذباني ، كما يربى ويهذب أبناء الملوك إلى أن صرت شابا جلدا قويا ذكيا أحذق الفروسية ، وأهيم بالمعرفة أجل يا أنتيجونة ! كان لي بريق عينيك ، كنت محبا للبحث عن حقائق الأشياء ففي ذات مساء علمت منشيخ بالقصر ، أطلق لسانه المخ ، أنى لست أبدا للملك والملكة ، فهيا لم ينجا قط الولد وإنما أنا لقيط تبنياه منذ تلك الساعة لم يهدأ لي قرار ، ولم أقعد عن التفكير لحظة في حقيقة مني فغادرت تلك البلاد ، وهبت على وجهي ، باحثا عن حقيقتي حتى اتهى بي المطاف إلى أسوار طيبة

أنتيجونة -

وهنا لقيت الوحش

أوديب -

نعم يا ابنتي وكان وحشا مهولا أسا

جوكاسته -

له وجه إمرأة

أنتيجونة -

وله أجنحة نسر إنك تنسى دائمًا يا أبي أن تحدثنا عن أجنحته

أوديب -

نعم نعم كانت له أجنحة كأجنحة النسر . وقد سرخ على
من الغاب

أنتيجزونة -

سائز أم طائر؟

أوديب -

سائز كالطائر وفتح فه

أنتيجزونة -

وطرح عليك اللغز

أوديب -

نعم قبل أن يأكلنى طرح على لغزا ذلك اللغز الذى قيل
إنه كان يطرحه على كل من لقيه من أهل طيبة

جو كاسته -

وكهم عجزوا عن حلها فكان يفتک بهم عندئذ ويقتلهم ل ساعتهم
حتى أهلك عددا كبيرا من أهل المدينة أجل يا أوديب لقد لبست أهل
طيبة زمانا يتحاشون التخلف خارج الأسوار إلى مغيب الشمس ، خوفا
من لقاء الوحش لقد سموه « أبي الهول » فلقد ألقى الرعب في قلوب
الناس طويلا وكان زوجي الملك « لايوس » قد مات منذ قليل .
وتركتني في عنفوان العمر ، وحيدة ، أعيش في برد هذا القصر
أرتجف فرقا بما يشاع في المدينة عن أبي الهول وضحاياه كان أخي
« كريون » في ذلك الوقت هو الوصي على العرش فلم يقو على دفع

الكارثة وهاج الشعب طالبا الحماية من ذلك الخطر ، ثم لم يلبث أن
أعلن رغبته في أن ينبع عرش المدينة لن ينقذها من الوحش
أوديب -

ليس للعرش وحده يا جوكاسته كانت هنالك مكافأة أخرى أئمن
منه هي يد الملكة الأرملة هذا كله كتب أجراه عندما لقيت
الوحش لو أني عرفت ذلك الجزاء الجليل الذي كان ينتظرنـي ، ترى
ماذا كنت أصنع ؟ ربما كان فزادي اضطرب ، وبدي ارتجمت ولم أظفر
بالنصر !

انتيجون

وكيف مات الوحش ؟ ..

جركاسته

عندما حل أبوك اللغز ، الذي لم يستطع أحد حلـه ، اغتاظ أبو المول وألقـ
بنفسـه في البحر كنت أنا وقتيـد في قصرـي هـا هنا أطلق أحـاديث
الناس عن ذلك اللغـز ، الذي يطـرحـه الوحـش على خــيـاه ولا أدرـى
ما هو ؟ فـما من أحد عـاد إلـينا حـيـا قـبـيلـكـم ، ليـخـبـرـنـا بـه ولـست أـكـنمـ
عنـكـ الآـنـ يا أـودـيبـ لـقدـ كـنـتـ يـوـمـنـ أـطـرـحـ عـلـ نـفـسـيـ آـنـ أـيـضاـ سـؤـالـاـ
بلـ لـغـزاـ: تـرىـ مـنـ هـوـ الـظـافـرـ ؟ وـهـلـ سـاحـبـهـ ؟ ... فـطـالـماـ صـحـتـ مـنـ أـعـماـقـ
نـفـسـيـ فـسـكـونـ اللـيـلـ: دـ مـنـ الـظـافـرـ لـاـ بـالـوـحـشـ بـلـ بـقـلـبـيـ اـ.....ـ قـلـبـيـ
الـذـيـ لـمـ يـكـنـ قـدـ عـرـفـ الـحـبـ رـغـمـ زـواـحـيـ الـبـكـرـ بـالـمـلـكـ الـطـيـبـ «ـلاـيوـسـ»ـ.
لـكـ عـنـدـمـاـ رـأـيـتـكـ يـاـ أـودـيبـ وـأـحـبـتـكـ أـدـرـكـتـ آـنـ لـغـزـيـ هـوـ
الـآـخـرـ قـدـ حلـ !

وهكذا يدخلنا توفيق الحكم إلى قصر الملك حيث تجد أنفسنا أمام أسرة أوديب تلك الأسرة التي خدعتها أكذوبة تريسياس، فهم يخلعون على الملك عظمة مكذوبة فقد استهولهم هذه الأسطورة التي روج لها تريسياس ووُجِدَت في خيال الناس بحالاً للإمتاع، وعلى الأخص عند أنتيجون ابنة أوديب التي لم تكن تعلم سماع هذه القصة البدية التي كانت سبباً في اعتلاء أبيها على عرش ثيبة والتي أحاطته بهذه الهالة التورىة من البطولة، وأوديب مضطر وقد تورط في هذه الأكذوبة لأن يستمر في تقريرها في أذهان الناس وفي أذهان أسرته. ولقد أوقفنا توفيق الحكم على العاطفة التي تؤلف بين أوديب وأسرته ومدى التماق الذى رأيناه في عيون أنتيجونة وفي حديثها كما نلمسه في شغف جوكاسته بزوجها وإعجابها بطولاته وارتياحها لزواجها به ذلك الزواج الذى تم عن حب لا عن صدفة. ولا يخفى علينا السبب الذى من أجله أدخلنا توفيق الحكم إلى قصر أوديروس مخالفاً بذلك ما جرت عليه عادة المؤلفين للمسرح اليونانى القديم من إخراج الحركة إلى الميادين العامة . والسبب هو أنه يريد أن ينحف على المشاهدين صوربة تتبع أحداث القصة التى لها جذور ترجع إلى مولد أوديروس ونشأتها الأولى ، هذه الصوربة التى تحتاج من المشاهدين للأمساة صوفوكليس إلى يقظة وتتبع ، فأراد توفيق الحكم بهذا الشهد الأول أن يلخص ما جرى لأوديب قبل بدء المأساة . والسبب الآخر الذى من أجله خرج على قاعدة الوحدة فى الزمان والمكان فى هذا المشهد هو أنه أراد أن يمهد لضعف أوديب أمام أسرته وزوجته بوجه خاص ، هذا الضعف الذى سيجعله يقف فيما بعد أمام الكارثة موقف المتردد ، فإن جبه بجوكاسته سوف يجعله يشقق على كيان أسرته أن تهدمه الحقيقة التى اكتشفها آخر الأمر .

هذه الأسباب هي التي جعلت توفيق الحكم يستغني عن مشهد الشعب الجائع فى ضراعة أمام قصر الملك ، المشهد الذى بدأ به صوفوكليس

روايته حيث يوقفنا من أول لحظة أمام المدينة وهي تفقد أبناءها بغير حساب ، وحيث الوباء المميت يثير أفواج الشعب فتتدفق إلى قصر الملك تفزع إليه أن يدرأ عنها المحنّة .

هذا كله قد تأخر ظهوره عند توفيق الحكيم حتى ينتهي من عرض التهديد الذي أراد أن يبرز من خلاله جو الأسرة ، والعاطفة التي تؤلف بينها . وما إن ينتهي من هذا التهديد حتى تسمع أصوات الشعب من خارج القصر ، ويكتفى الحكيم في هذا المنظر بالمؤثرات الخارجية ، فلا يستطيع الناظارة أن يروا منظر الشعب الجائع أمام قصر الملك ، وإنما يحدّثهم الملك أول الأمر من شرفته ثم ينذّب الشعب عنه كبار الكهنة فيدخل إلى القصر ليعلن إلى أوديب أن شعبه يتلقى من حوله كما يتلقى الرزق عن الشجر ، ويختلف الحوار هنا عن الحوار عند صوفوكليس فيما كان الكاهن عند صوفوكليس يضرع إلى أوديب في عبارات يشيع فيها الاحترام والتقدّيس ويظهر فيها اعتراف الكاهن بمكانة أوديب وعظمته ترى أن حديث الكاهن عند توفيق الحكيم لا يشيع ثقة ولا اطمئنانا وإنما هو أقرب إلى التأنيب منه إلى الدعاء وذلك لما كان يعرفه الكاهن عن أوديب من عدم إيمانه بوسعي الآلهة . فوحى الآلة عنده موضوع شخص وتقيّب . وهذا يظهر أوديب غير ممتنع بثقة الشعب كما يليدو ، غير متّحمس لاستشارة الآلة ، ليس هو الذي يرسل كريون إلى أبوابون ليحمل إليه وحى الآلة ، وإنما يرسل الشعب كريون ، ذلك الرجل الذي لا يجادل في الحقيقة ولا يماري في الواقع الذي يتمتع بثقة الشعب ... ولكن أوديب برغم عدم إيمانه بوسعي الآلة وعدم تمنّعه بثقة الشعب يهدّد الكاهن أنه لن يمحّم عن تقييد فكرة قدوم ترسيّاس فقد كان أول من فكر أوديب في استشارته ولا تمضي لحظات حتى يعلن الشعب قدوم ترسيّاس .

أوديب (ملتفتا إلى الشرفة) -

صه ! ... ما هذا الضجيج ؟

الشعب (في الخارج يصبح) -

أيها الملك أوديب ! أيها الملك أوديب !

صوت (في الخارج بين الشعب) -

هذا تريسياس قد أقبل استشره فإنه يوحى إليني .

(يدخل تريسياس الضرير يقوده غلام)

تريسياس -

بعثت في طلي يا أوديب ؟

أوديب -

نعم .

تريسياس (وهو يترك يد الغلام ويشير إليه بالخروج) -

هل نحن وحدنا ؟

جو كاسته (تقد أولادها وتخرج بـ ٣٣)

أوديب (وقد رأى وهو يخلو) -

نحن الآن وحدنا .

تريسياس -

أعرف لماذا دعوتني . . . وما هي حاجة إلى وحى السماء لاقرأ ما في نفسك

..... الشعب يطالبك يا تقاضه وليس علاج الطاعون هو وجده
الذى يثير همك ولكنه الخطر القائم حولك السكتة لا يحبون
تفكيرك ، ويضيقون بعقلائك ، ويأنسون بمثل د كريون ، ا ... والظروف
في طيبة اليوم تماثل الظروف التي فزت فيها بالملك طروف تلائم
الانقلاب لأن كل مخنة تزلزل سواد الشعب ، إنما تزلزل في عين
الوقت قواطع العرش !

أوديب -

وهل تظن كريون يستطيع أن يقضى على الطاعون ، كما استطعت أنا أن
أقضى على الوحش ؟ !

تريسياس -

من يدرى ؟ إن كريون ذهب يتمس الوحي ، وعما قليل يعود بما يصدر
إليه من أمر !!

أوديب -

وأنت يا تريسياس ؟ يا من يؤمِّن الشعب بأنك ملم بعلوم البشر محظوظ
بغيبوب السماء أما من علاج لديك ، يزيل هذه المخنة التي نزلت بالناس ؟

تريسياس -

لقد تقدمت في السن ... وإنه ليجمل بي الآن أن أراقب ما يجري من بعيد ...
إمض وحدك في طريقك يا أوديب ! ...

أوديب -

ترى أن تخلى عن الآن ، وأنت ترى الخطر المقبل على ، وترى الظروف
التي ستعصف بملكى ! !

ترسيس -

لَكْ يَا أُودِيبُ إِرَادَةٌ ، وَفِي يَدِكَ قُوَّةٌ ، وَفِي عَيْنِيكَ نُورٌ ، ماَذَا تَبَغُّى
مِنْ هَرَمٍ مُثْلِيٍّ ، وَاهْنَ الْقَوَى ، كَفِيفُ الْبَصَرِ ؟

أوديب -

أَدْرَكَ مَا وَرَاءَ كَلَامَكَ إِنِّي أَعْرُفُكَ يَا تَرَسِيسَ مُثْلِكَ لَا
يَنْفَضُ يَدُهُ عَلَى حَوْلَهِ إِلَّا لَامِرٌ .. .

ترسيس -

سَأَنْفَضُ يَدِي هَذِهِ الْمَرَّةِ لَأَرِي مَا يَحْدُثُ ؟

أوديب -

لَتَرَانِي أَسْقَطْتُ ، كَمَا رَأَيْتُنِي أَرْتَفَعُ .

ترسيس -

إِنَّهَا لِمَتْعَةٍ كَبِيرَى أَنْ أَرِي مَاذَا يَبْرُى ، عَنْدَمَا أَدْعُ الْأَمْوَارِ فِي يَدِ الْقَدْرِ ...

أوديب -

لَنْ تَهْنَأْ بِهَذِهِ الْمَتْعَةِ يَا تَرَسِيسُ ؟ . إِنِّي أَعْرُفُ كَيْفَ أَفْسِدُ عَلَيْكَ غَرْضَكَ
أَنْكَ تَحْسَبُ زَمَامَ عَرْشِي فِي يَدِكَ ... وَلَكِنْ قَنَاعَكَ فِي يَدِي . أَمْزَقْتَ أَمَامَ
النَّاسَ ، وَأَكْشَفْتَ عَنْ وَجْهِكَ ، عَنْدَمَا أَشَاءَ .

ترسيس -

مَهْلاً يَا أُودِيبُ ! .. لَا تَدْعُ الغَضْبَ يَذْهَبُ بِصَوَابِكَ ! ..

أوديسب -

كن على ثقة أني لن أتيح لك الملوبي ، بل لاني للقدر على أن أجعل الناس يلهون
بك ! ..

تريسياس -

ماذا تستطيع أن تقول الناس ؟

أوديسب -

كل شيء يا تريسياس ، كل شيء ... فأنا لا أخشي الحقيقة . بل أني لا أتظر اليوم
الذى أطرح فيه عن كاهلى ، تلك الأكذوبة الكبرى التي أعيش فيها منذ سبعة
عشر عاما ...

تريسياس -

لا تكن مجنونا ! ...

أوديسب -

قد أجن في لحظة وأفتح أبواب هذا القصر ، وأخرج إلى الشعب صاحبا :
اسمعوا يا أبناء طيبة ... اسمعوا قصة رجل أعمى ، أراد أن يهزأ بكم ... وقصة
رجل حسن النية سليم الطوية ، اشترك معه في الملة ! ... إني لست بطلا ... ولم
أفق وحشا ... له جسم أسد ، وجناح نسر ، ووجه امرأة يطرح ألفازا ...
هذا خيالكم الساذج ، أحب تلك الصورة ، وأذاع ذلك الوهم ... ولكن الذي
لقيت حقاً هو أسد عادى ... كان يفترس المختلفين خلف أسواركم . استطعت أنا
أن أقتله ببرأوى ، وأن القى جثته في البحر ... وأن أخلصكم منه ... غير أن
تريسياس ، هذا الضرير البارع ، أوحى إليكم من تلقائه نفسه لا من لدن الآلة ،

أن تصبوا ذلك البطل ملكا عليكم ... لأنه يومئذ كان يريد لكم كريون ملكا ...
نعم ، هو الذي أراد ذلك ودبره وهو الذي علني حل تلك الأحجية ، عن
الحيوان الذي يحبه على يدين وقدمين ..

تريسياس —

صـه . صـه ١ ... اخفض صوتك ١ .

أوديب —

وهو الذي أوحى قدماه إلى « لايوس » بقتل ابنه في المهد موهماً إياه ...
 بأن النساء هن التي ألهمنته أن الولد إذا كبر قتل أباه .. لأن تريسياس ، هذا
الأعنى المنظر ، صمم بإرادة من حديد أن يقصى عن عرش طيبة وريثها الشرعي
.. لقد أراد أن يكون العرش لرجل غريب فتم له الأمر الذي أراد ...

تريسياس —

قلت لك : اخفض من صوتك يا أوديب ...

أوديب —

أجل هذا هو تريسياس ... الذي يلقى فروعاً كأنه يقرأ صفحات الغيب ويسمع
أصوات النساء ، وهو لا يسع فيحقيقة الأمر ، إلا صوت إراداته ، ولا يطالع
سطور حسابه وتدبيره ، لقد شاء ، وهو ثفورة أن يغير مجرى الأمور ويفصل
فيها استقرت عليه نظم الوراثة ، وأن يتعدد إرادة النساء ، التي أخرجت من
صلب « لايوس » خليفة ، ليقيم بيده الآدمية على العرش شخصا ، هو وليد
رأسه ، وصناعة فكره ...

ترسيس -

هدىء من روعك يا أوديب ! ... فا يطفئ مصباح العقل غير عراض
النفس ! ...

أوديب -

أعرف الآن ما في يدي أن أصنع بك ؟

ترسيس -

وبنفسك !

أوديب -

لست أحاف على نفسي من الحقيقة ... ولو طوحت بي من فوق
العرش إنك تعرف أن الملك ليس بغيتى ... لقد كنت في «كورنت»
مهدى الذى نشأت فيه ، بين أحضان «بوليپ» ، الطيب و «ميروب» ،
الرحيمه وما كان لها من مطعم إلا أن يقتموا الناس أنى ابنهما ، وأن يجلسانى
على عرشهما ... ولكننى هربت من ذلك الملك ... باحثا عن حقيقة
أصلى ... لقد هربت من «كورنت» ، لأنى لم أطق الحياة فى أكذوبة ...
وجئت هنا ... فإذا بي أعيش فى أكذوبة أضخم ! ...

ترسيس -

لعل الأكذوبة هي الجو الطبيعي لحياتك !

أوديب -

وحياتك أنت أيضا يا ترسيس !

تريسيلس —

وحيات أنا أيضا وحياة كل بشر ... لا تنس أنك بطل هذه
المدينة ... لأن طيبة في حاجة إلى بطل وهي التي آمنت بأسطورة
أبي المول فحذار أن تفجع الشعب في عقيدته ! ...

أوديب —

ما من شيء يرغمني على الصمت إلا خوفني أن أفتح زوجي وأولادي في
إيمانهم يبطونى ... ولا شيء يؤلمني إلا اضطرارى إلى هذا الكذب
الطويل عليهم .. لاني لاتتحمل على نفسي ، حتى لا أصبح بهم وهم يرددون
أمامي قصة أبي المول :
« لا تصدقوا هذا المهراء إن الحقيقة يا أولادي هي »

تريسيلس —

حذار يا أوديب . حذار ... ما أشد خوفى أن تعبث أصابعك الطائشة
بقضاع « الحقيقة » ... وأن تدنو أناملك المرتجفة من وجهها وعينيها ...
لقد هربت من « كورنت » ، هائما خلفها ، ولكنها أفاقت منك ... ولقد
جئت طيبة تعلن أنك مجرد عن الأصل والنسب ، لتكتشف الناس عنها ...
فابتعدت هي عنك ، دعك يا أوديب من « الحقيقة » ... لا تخدعها ...

أوديب --

ولماذا تتهدى أنت السهام يا تريسيلاس ؟ ... أترك أصلب مني عودا ،
وأمضى عزما ، وأحد بصرًا ! ...

تريسيلس —

لست أحد منك بسرا يا أوديب ... فأنا لا أرى شيئا ... ولا أبصر

في الوجود إلها إلا إرادتنا . لقد أردت فكنت أنا الإله ... وقد أرغبت طيبة
حقاً على أن تقبل المالك الذي أردت أنا لها .. فكان لي ما أردت كا
ترى

أوديب (بنبرة تحكم)

اخفض صوتك يا ترسيسياس .

ترسيسياس -

لا تسخر مني ! ولا تحسين ، لو صح عزتك على تنفيذ وعيتك
أني عاجز عن مواجهة الناس ! افتح أبوابك إذا شئت واخرج إلى
شعبك ، وارفع عقيرتك فيه بما تشاء ... عندئذ تعلم ما سيقول ترسيسياس ! ..

أوديب -

ماذا ستقول ؟

ترسيسياس

سأصبح بملء في : « أيها الشعب ! إن لم أفرض إرادتكم بمحنة أطمع
فيه ... ولكن لرأي أؤمن به : هو أن تكون لكم إرادة ... ما من حقد كان
بيني وبين « لا يوس » ، ومامن ضيقين كان بيني وبين « كريون » إن، أردت
أن أطوي صفحة المالك في هذه الأمرة العريقة ... لاج، لستم أتم تختارون لكم
ملكا ، من عرض الطريق مجردًا من الحسب والنسب ولا سند له إلا خدمته لكم ،
ولا لقب له إلا بطولته فيكم ... ذلك أنه لا توجد ، في أرضكم ، ولا يأنبغي أن
توجد إلا إرادتكم أتم !

أوديب -

أو إرادتك ! ... أيها الضـرير البارع ! ... إنك تعلم أن الشعب لا يريحه

أن تكون له إرادة وهو يوم يراها في يده ، يسرع فيعطيها بطل من
نسج أساطيره ... أو لإله مذر بنهام أحلامه ! ... كأنها هو يضيق بحملها ، ولا
يقوى على الاحتفاظ بها ، و يريد التخلص منها وطرح عبئها ! ولكنك
رجل أعياه النزور ... لاتسع حقاً إلى مجد ظاهر ... غير أنك تزيد أن
تكون أنت منبع الأحداث ومصدر الانقلابات ، ومحرك القوى التي تغير
وتبدل في مصائر الناس وعناصر الأشياء .. لإن لرأي فيك هذا التماوّل
المستتر ، وأقرأ في نفسك هذا الصاف الخف ! .

تريسياس —

من حق أن أتّيه تليلاً يا أوديب ... فأنت لا تskر أنّي قد نجحت ... وما أنت
على هذا العرش إلا آية من آيات إرادتك !

أوديب —

سمّعت سماع ذلك منك ... لقد دعوك لا تصغي إلى رأيك في هذه الحنة ،
لا لا تصغي إلى أنشودة خفارك ! ... إن موقفك مني اليوم لا أتبينه ... هل
أنت معى ؟ هل اتّقليت ضدى ؟ . لست أرى على أي أساس الآن قد أفت
إرادتك

تريسياس

ذلك ما سبوف تلمه في حينه يا أوديب.

أوديب —

متى ؟

ترسيسياس —

عندما يأتيك كريون بذلك الوحى من مهد دلف ، إ من حسن
رأى أن أعرف شيئاً عن إرادة السماء قبل أن أشرع في تكوين إرادتى !

أوديب —

أفي مقدوري أن أعتقد على موازرتك لي يا ترسيايس —

ترسيسياس --

إنه لمن الحق يا أوديب أن تخشى من جانبي أمرا .

أوديب —

نتظر إذن ما يأتي به كريون .

ترسيسياس —

دعني الآن أذهب إلى أن يجيء أوان العمل ولن أقول لك
الساعة إلا هذه : « واجه مصيرك يا أديب ولا تحف فأنا معك .

أوديب —

أوائق أنت ياترسيايس ؟

ترسيسياس —

أين غلامن الذى يقودنى ؟

أوديب (كالمخاطب لنفسه)

مصيرى ؟ . ما هو مصيرى ؟

ترسياس ~

أين الغلام؟

(يتوجه أوديب إلى الباب ويفتحه
ويدخله الغلام فيقود ترسياس إلى
الخارج . أما أوديب فيبقى وحده ،
ويستند رأسه إلى عمود مطراً)

هذه هي شخصية ترسياس عند توفيق الحكيم شخصية رجل غلب عليه
إرادته العمياء التي تفرض نفسها فتتدخل لتحول الأمور عن مجريها الطبيعي ،
متخذة لذلك وسائل غير مشروعة من الدهاء والسياسة واستغلال سذاجة الناس
وليمانهم بسخمانة السخمان وميل العoram إلى تصديق الخرافات . والتقوى هذا السياسي
المخاتل بأوديب الفتى الساذج ، فكان وسياة في تحقيق أحلامه الشيرية وتورط
و قبل الأكذوبة وأصبح شريكاً لترسياس .

وهكذا يتراءى لنا أوديب حتى الآن إنساناً ضعيفاً قد زاح منه هذا المجد
الأسطوري الذي خلّقه عليه صوفوكليس وأصبح بشراً عادياً يتورط فيها يتورط
فيه ببساطة الناس ويقع في الشباك التي نصبتها له ترسياس .

هذا التصرف الخطير الذي أجراه توفيق الحكيم على شخصية أوديب خلق
لنا صراعاً من نوع جديد، فلم يعد الأمر موضوع القدر الذي ينزل على أمرىء من
قبل ولادته ، القدر المحتوم الذي لا مرد له ، القدر الذي يقع على ضحمة بريئة
لا ذنب لها ولا جريمة ، وإنما أصبح الأمر عند توفيق الحكيم موضوع الصراع
بين إرادة الإله وبين إرادة الإنسان العميم الخاطئة .

إن أوديب عند توفيق الحكيم إنسان تورط في الخطأ بغيره الدور الذي
أراده له العراف ترسياس ، فكان مسؤولاً عما يضره هذا الإنسان من محن .

توفيق الحكيم يرى في التقدر مقدارا من الجبر ومقدارا من الحرية يسيطران على تصرفات الأحياء ، ذلك أن وجود القانون يستلزم وجود الخروج على القانون ، وهذا يستلزم أيضا نوعا من المقاـب ... ليس في إخلال التائـج وحدها ... بل في إعادة الخلل إلى النـظام ورد المـتمرد إلى موـضعه . رأى توفيق الحكـيم روح الإسلام التي يدين بها تتمشى مع هذه النـظرة لـذلك كان لـابد لهـ أن يخـضع قـصـة أـودـيب لـهـذا التـفـكـير .

ولقد استدعاـتـ هذا التـفـكـيرـ منـ توفـيقـ الحـكـيمـ أنـ يـؤـخـرـ اـشـغالـ أـودـيبـ بالـحادـثـ الرـئـيـسـيـةـ حتـىـ يـثـبـتـ فـيـ الـأـذـهـانـ صـورـةـ هـذـهـ الشـخـصـيـةـ الـجـدـيـدـةـ التـيـ خـلـعـتـ عـلـيـهـ وـالـتـيـ تـسـأـلـ فـيـ إـنـسـانـ ضـعـيفـ أـمـامـ أـسـرـتـهـ مـنـ نـاحـيـةـ ،ـ وـأـمـامـ أـكـذـوبـةـ تـرـيـسـيـاـسـ مـنـ نـاحـيـةـ أـخـرـىـ ،ـ فـيـنـمـاـ يـوـاجـهـنـاـ وـبـاءـ الـمـدـيـنـةـ وـوـحـىـ أـبـولـونـ مـنـ أـوـلـ وـهـلـةـ عـنـ صـوـفـوكـلـيـسـ ،ـ نـهـدـ أـنـ وـحـىـ أـبـولـونـ الـذـيـ يـحـمـلـهـ كـرـيـونـ يـتـأـخـرـ عـنـ توـفـيقـ الحـكـيمـ إـلـىـ مـاـ بـعـدـ هـذـهـ الـمـاـشـادـهـ الـتـيـ ظـهـرـتـ لـنـاـ فـيـهـاـ أـسـرـةـ أـودـيبـ وـمـؤـامـرـةـ تـرـيـسـيـاـسـ .ـ وـهـنـاـ يـشـعـرـ بـتـبـعـقـةـ بـشـءـ مـنـ الـانـفـصالـ اـنـفـصالـ الـفـكـرـةـ عـنـ الـحـرـكـةـ ،ـ الـأـمـرـ الـذـيـ لـمـ يـكـنـ لـهـ وـجـودـ عـلـىـ إـلـطـلـاقـ فـيـ قـصـةـ صـوـفـوكـلـيـسـ ،ـ تـلـكـ الـتـيـ لـمـ يـسـيـطـرـ فـيـهـاـ التـفـكـيرـ عـلـىـ الـحـوارـ ،ـ وـلـمـ يـحـتـجـ فـيـهـاـ الـمـؤـافـقـةـ إـلـىـ مـقـدـمـةـ تـفـصـلـ فـيـهـاـ الـفـكـرـةـ عـنـ الـحـرـكـةـ الـدـرـامـيـةـ الـتـيـ تـؤـلـفـ عـنـدـ صـوـفـوكـلـيـسـ وـحدـةـ وـثـيقـةـ مـنـ بـداـيـةـ الـكـلامـ إـلـىـ نـهاـيـتـهـ .ـ

لم يستطع توفيق الحكيم أن يجعل أفكاره الجديدة تخرج من مواقف القصة نفسها ومن أعطاف الأحداث الجارية واضطر أن يملاها بعـنـ الوقتـ رـيـثـماـ يـقصـ علىـنـاـ ماـ جـرـىـ لـأـودـيبـ قـبـلـ بـدـءـ الـمـأسـاةـ ،ـ وـرـيـثـماـ يـكـشـفـ لـنـاـ عـنـ مـؤـامـرـةـ تـرـيـسـيـاـسـ وـلـعـلـنـاـ نـلـاحـظـ أـنـ الـمـشـهـدـ الـذـيـ كـانـ بـيـنـ أـودـيبـ وـتـرـيـسـيـاـسـ لـمـ يـكـنـ تـقـصـيـاـ عنـ أـسـبـابـ الـوـبـاءـ الـمـهـلـكـ بـقـدـرـ مـاـ كـانـ تـقـرـيـراـ لـلـأـكـذـوبـةـ الـتـيـ حـاكـهاـ تـرـيـسـيـاـسـ ،ـ وـتـورـطـ فـيـهـاـ أـودـيبـ مـاـ جـلـ اـهـتـامـ أـودـيبـ بـالـأـخـطاـرـ الـدـامـيـةـ

التي أحدثت بالمدينة والتي جعلت الشعب يهز هزا عنيفا ، اهتماما يهدو ضعيفا .
ويحتاج توفيق الحكيم بعد خروج تريسياس أن يذكرنا بهذا الوباء الذي كنا
قد نسيناه ، وأن يعود فيبيث في نفس أوديب بالقلق الذي كان ينبغي أن يكون
مستمراً منذ البداية، ذلك القلق الذي ظهرت بوادره في أول القصة ثم اخترق وراء
هذا التهديد ثم كان عليه أن يظهر من جديد بعد خروج تريسياس .

وكان لابد لتوفيق الحكيم أن يعتمد على كاهن زوس باعتباره الممثل للشعب
ومدافعاً عن وحي الآلهة والساخط على أوديب لتجديه لكلمة الآلهة وعدم إيمانه
بالوحى فكانت شخصية الكاهن عند توفيق الحكيم أكثر ظهوراً منها عند صوفوكليس ،
والسبب في هذا واضح وهو أن شخصية تريسياس عند توفيق الحكيم لم تعد هذه
الشخصية المقدسة التي تستمد قوتها من معرفتها بالحقيقة ، والتي كانت موضوع
ثقة الجميع ، فهو الذي يظهر على كل شيء ، على ما يمكن أن يعلم وما ينبغي أن
يتحقق ، على آيات السماء وعلامات الأرض . وإنما أصبحت شخصية متآمرة يخضع
سياسة الدولة لإرادته ، ومن هنا كان لابد للشخصية كاهن زوس أن تظهر ،
وأن يعتمد عليها في حل الوحي والدفاع عنه ، وأن تكون أكثر ظهوراً عند
توفيق الحكيم منها عند صوفوكليس فلها عند الحكيم دور آخر غير مجرد التباهي عن
الشعب وهو دور الرسول الذي يحمل الحقيقة من الإله وهو الدور الذي كان
لتريسياس عند صوفوكليس .

ولما كان كريون مسروفاً لدى الناس أنه الرجل الذي يستسلم لكلمة
الآلهة ولا يجادل فيها ، فقد جمعه توفيق الحكيم مع كاهن زوس في مسرف
واحد ، فيها اللذان ينبغي أن أوديب بما يحملانه من معبد دلف ، عليها أن يقفان
معاً أمام أوديب وهما يعلنان له هذه الحقيقة الفظيعة مما ساعد أوديب على

الشك في نياتها ، والاعتقاد بأن ما يحملانه من معد دلف ما هو إلا مؤامرة يحكيها كريون محتمدا على كهانة الكهان . مستغلا الوحي ليظفر بسلطان العرش ويدعو ذلك أوديب إلى اتهامها بالخيانة ولا يوجد غير النفي أو الموت عقابا لها، ولكنه لا ينفذ حكمه إلا بعد أن يقوم بتحقيق يجريه أمام قصره وبحضور جوقة الشعب، ويستدعي ترسيس لشهاد المحاكمة ولكن جوكاسته التي تخرج عن القصر و تستاذن في أن تكون أحد شهود هذا التحقيق يعز عليها أن ترى زوجها متهم بالقتل، وأن ترى أخاه متهم بالخيانة فترید أن تدلّي برأي فيما شعرت بها من خلاف ، فتروى عليهم قصة الوحي الذي كان قد تنبأ لليوس بأنه سيقتل يد ابن يولده منها ، وكيف أنه لم يقتل يد رجل واحد ، وإنما قتلته جماعة من اللصوص عند ملتقى طرق ثلاث ، وتكون هذه الكلمة من جوكاسته هي نقطة التحول في التحقيق الذي يجريه أوديب أمام الشعب ، فيصرف عن اتهامه لكريون وللكاهن ويشغل بموضوع القتل نفسه . وهذا تخلص بارع من توفيق الحكيم اقتضته طبيعة الموقف . فقد أثارت قصة جوكاسته في نفس أوديب ذكرى قتله لرجل في ملتقى طرق ثلاث ، فإذا صدقت جوكاسته فيها تزعم من أن الذي قتل الملك جماعة من اللصوص لارجل واحد فقد نجا من التهمة وإلا فقد تقرر المصير وأصبح أوديب هو القاتل . وهذا يختل توافق الحكيم نفس الخطوات التي خطتها صوفوكليس في إجراء التحقيق ، فيستدعي الراعي الذي شهد القتل وينبئ أوديب بأن رجلا واحدا هو الذي قتل ليوس، وهنا لا يملك أوديب إلا أن يتهم نفسه ويعرف أمام الجميع بأنه القاتل ولكن شيئا من كورنته يأتى في هذه اللحظة ، شيئا من خدام الملك يوليبوس جاء ليعلن لاوديب أن أهل كورنته يطلبونه ملكا عليهم بعد موته بوليبيوس الذي قضت عليه الشياخوخة ، ويجرى حديث بين هذا الشياخ وبين أوديب يعلم منه أنه لم يكن ابن بوليبيوس وإنما

تلقاء هذا الشيخ من راغ آخر من رعاة الملك لايوس وهو طفل فاسمه إلى
بوليبيوس الذي رباه في قصره، فشير هذه الحقائق في نفسه الرغبة في استقصاء الأمر.
وهنا يحاول راع من الذين كانوا يشهدون التحقيق المزور من خلف الصدوف.
فإذا به هو الراعي الذي كان قد وكل إليه أمر التخلص من أوديب فيستيقه
أوديب ويواجهه بالشيخ .

أوديب —

اقربوا به أولا من رسول كورنث وأنت أيها الرسول تفرس في
وجهه جيدا فربما أدى ذلك إلى أمر

(يدفع بالراعي إلى جوار الشيخ)

الجوفة (نظر إلى الرجلين) --

شيخان هرمان ... لكنهما في عمر واحد !

الشيخ (صالحًا بعد أن يتحقق في الراعي) --

هو بعينيه ! ... هو بعينيه ! ...

أوديب —

من ؟ من ؟ من ؟

الشيخ —

الراعي الذي سلمني الطفل !

أوديب —

أسمعت أيها الراعي ؟ .

الراعي —

لست أفهم شيئاً مما يقول هذا الشيخ !

أوديب —

أما سبق لك أن لقيت هذا الشيخ في ، بقعة من البقاع ؟
الراعي —

لست أذكر

أوديب —

وكيف استطاع هو أن يذكر ؟
الشيخ —

دعنى يا أوديب أشحد ذاكرته ما إخاله ينسى تلك الأيام التي كنا
نعمل فيها متجاورين في منطقة سيتايرون
كان هو يرعى قطيعين وكانت أنا أرعى قطيعاً واحداً .
ولقد تهاقبت علينا ثلاثة فصول من الربيع إلى الخريف
حتى إذا أقبل الشتاء ، سقط قطيعي عائداً إلى كورنت
وساق هو قطيعيه راجعاً إلى طيبة أما كنا نفعل ذلك أنها الراعي ؟
الراعي —

نعم هذا حقاً ما كنا نفعل ولكن مضت على ذلك سنون
كثيرة .

الشيخ —

أجل مضت سنون كثيرة ولكن ذلك لا يمنع من
ذكر ذلك الطفل الرضيع ، الذي وضعته بين ذراعي ذات يوم ، وتوسلت
إلى أن أريمه كا لو كان ابني
الراعي (مرتباً) —

ماذا تعنى ؟ وماذا تبغى مني أن أقول ؟

الشيخ -

لا أبني منك ألا أن تنظر أمامك إليها الصديق القديم ها هو ذا طفلك
الرضيع !

(يشير إلى أوديب)

جو كاسته (تلفظ بغير وعى همسة كالخشارة) -

كنى أ كنى أ

(تهم مندفعة نحو التصر ولكن أوديب يمنعها)

أوديب (صائحاً) -

أين تذهبين يا جو كاسته !

جو كاسته -

أيها الإله رحماك أ

أوديب -

مكانك لحظة لتسمعي بأذنيك حقيقة منبتي أ

جو كاسته -

لا أستطيع البقاء لحظة أخرى لا أستطيع لا أستطيع

أوديب -

لاتستطيعين أن تتحملن حرقة الخجل تصيبن وجهك ، وأنت تسمعين أمام كل هذا الملا ، من أى بطن وضيع خرج زوجك أ إنى ما أرغمنتك قبل الآن على شيء قط ولكن أرغمنتك الآن إرغاما على البقاء في مكانك لتعرفين ما سيرف الساعة هنا الشعب المحتشد أ حتى وإن كان في ذلك إذلال لجلالك الملك ، وجرح لعزتك العريقة !

الجسورة -

أبقي معنا أيتها الملكة ... واسمع ما نسمع ... ولن يضيرك شيء فإن أوديب
فيينا ملك يبطولته لا بأسرته ! .

أوديب -

أصفي يا جوكاسته إلى حكم الشعب ورغبتها ...
جوكاسته (خفى وجهها بغلاتها) . . .
رحمك أيتها السماء ! ..

(أوديب للراعي) -

والآن أيها الراعي .. صار هنا بجواب مستقيم . ليس فيه التواء ... عن
حقيقة ذلك الطفل الذي سلته إلى صاحبتك هذا ! ...

الراعي -

صاحب هذا يا مولاي ، لا يدري ما يقول . إنه ولا ريب مخطيء ...
أوديب -

حدرا أيها الراعي ! . إذا أتيت أن تجيئ بالحسنى، فأننا نعرف كيف نرغمك على
الكلام ! ...

الراعي -

ترفق يا مولاي برجل هرم مثلى ! ...
أوديب -

إذا أردت الرفق بك فتكلم ! ...
الراعي -

ماذا تريدون أن تعلموا أكثر مما علمتم ؟ ..

أوديب -

ذلك الطفل الذى تحدث عنه صاحبك هذا ، هو أنت الذى سلته إليه !
الراعى -

أجل يا مولاي ... أنا ... وإن لاتمنى لو كنت مت فى ذلك اليوم
أوديب -

إنى مذيقك الموت اليوم ، إذا امتنع عن الإفشاء بالحقيقة ! ...
الراعى -

الويل لي ! إن فى هذه الحقيقة موتى وأى موت !
أوديب -

أما زلت تنوى أن تهرب وتروغ ! ...
الراعى -

لم يبق إلى ذلك سيل ... أو لم اعترف بأنى أعطيته الطفل ؟ ماذا يراد بعد ذلك
مني ؟ ..
أوديب -

من أين جئت بذلك الطفل ؟ ... من يلتك أو من يمت آخر ..
الراعى -

ليس من يلتقى بل من يمت آخر .
أوديب -

من أى يمت ؟
الراعى -

ويلاه ! . ويلاه ! . استحلفك بالسماء يا مولاي ... أن تكف عن سؤالي ! ...
أوديب -

أجب ... أجب ... إذا أمسكت الآن عن الإجابة ، فإنى منزلك كل عذاب ،
وماق بك في شرمات ! . تكلم ! ...

الراعي —

كان ذلك الطفل من بيت ... لا يوس .

أوديب —

أكان ابن عبد من عبيده ؟ ... تكلم ...

الراعي —

ألا يمكن أن تعفيني من القول ... مولاي ... رفقا بي ا ...

أوديب —

يحب أن تتكلم ويفيد أن أربع ... ولا حطمت رأسك الأبيض بلا رحمة

... وسحقت جسمك الواهن ا ...

الراعي —

كان الطفل ... ابنه هو ...

أوديب —

ابن من؟...

الراعي —

ابن ... لا يوس ا .

أوديب —

ابن الملك لا يوس ؟ ا ...

الراعي —

نعم .

(يحدث هيج بين الشعب ويكاد

أوديب ينهار ولكنها يتهمسك)

أوديب —

ما تقول فظيع أخي الرجل ... فظيع ما تقول ... لا يكاد عتل يصدق

... حذار أيها الرجل أن تكون في قوله كاذباً أو واهماً ... لقد فهمت الآن
العلة في هروبك مني ... ما أنت في واقع الأمر إلا منبع الخير ... منك أنت ولا
ريب عرف كهان المعبد ! . فما من سر يدفن في الصدر سبعة عشر عاما دون
أن تنتشر له في الهواء رائحة أنت لاذن ... مصدر الوحى في دلف ! . حذار أن
تكون مفتريا على بالزور ، أو موحيانا بالإفك ! .

الراعى -

بل هي الحقيقة . وفي مقدورك أن تسأل الملكة جو كاسته ... فقد كان كل شيء
في حضورها وبعلها ... لقد دفعوا إلى بالطفل لأهلكه ... ولكن قلبي لم يجرؤ
على إهلاكه ... فسلمته إلى هذا الرجل ... ليذهب إلى بلاده ، ويتحذه ولداته ...
فأخذه وأنقذ بذلك حياته ...

أو ديب -

أكان طفلا حملته الملكة جو كاسته ؟

الراعى -

أجل يا مولاي ... وقد قيل يومئذ أن هلاكه ضروري ... لنبوءة مشئومة
لحقت به ... هي أن هذا الابن سوف يقتل أباه ...

أوديب (صائحا) -

لا يوس ! ... جو كاسته ! ... يا للسماء ! ... يا للسماء ! ... انقضى الضباب
من حول ... فرأيت الحقيقة، ما أبغض وجه الحقيقة ! . يا لها من لعنة لم يسبق
أن صب نظيرها على بشر ! ... تريسياس ! ...
تريسياس ! ولكنك جامد كتمثال ... لقد شعرت بطيف السكاراته ...
وانتقبض لها صدرى ... قبل أن تنقض ... ولكنى ماتصورتها قط بهذه الفطاعة
كذلك انقضت لها أنت يا جو كاسته ... جو كاستا ...

(جو كاسته وكأنها كانت طول الوقت
بغير رشد ... تسقط على الأرض فاقفة
الصواب ...)

الجوفة (في صياح) -

إسرعوا إلى الملك ! ... الملك جوكاسته تتسوئ تحت وقر الكارثة !
انجدوها ... أسعفواها ... ادخلوها القصر ! .

(يجتمع الناس حول جسم الملك ...)

يحملونها برفق ، يعاونهم أوديب وقد أذله الفجيعة ... ويدخلون بها
القصر ... تاركين تريسياس في موضعه ..)
تريسياس -

أذهب بي إليها الغلام بعيدا عن هذا المكان ! ... فقد راق للسهام أن تخذه
ملعبا ! ... نعم ... إن الإلة يلهم ويشيء فنا ... ويصنع قصة ... قصة على
على أساس فكري هي بالنسبة إلى أوديب وجوكاسته مأساة ... وهي بالنسبة إلى
أنا ملهاة ! ... عليكما إذن يا صاحبا هذا القصر أن تذروا العبرات ... وعلى أنا
أن أرسل الضحك ! ...

(يضحك كالمجنون ...)

ولا يتنهى صراع أوديب عند هذا الحد فأوديب عند توقيع الحكم إنسان
فيه ما فينا من ضعف ، إنه لا يريد أن يستسلم للحقيقة بهذه السهولة إنه أب
لأولاد وزوج لامرأة يحبها وهو في الوقت ذاته ضحية لهذا المصير الفظيع الذي
قادته إليه قدماء عن غير علم منه ، ولكنه ما يزال على قيد واقعه الجليل ؟ إنه لم
يرتكب الأثم عاماً فلماذا يدفع ثمنه باهظا ؟ إن أوديب يحاول أن يصم ذنبه
عن الحقيقة وأن يخفى رأسه في الرمال ويتسلل إلى جوكاسته أن تصحبه
بأولادها إلى مكان بعيد حيث يعيشان ، فليس من بأس في أن يترك سلطان الملك ،
أما أن يترك جوكاسته وأن يترك أولاده فهذا أمر فظيع لا يقوى عليه .

هذا يهدأ أوديب الجرأة في أن يقف مع جوكاسته وجهاً لوجه في مشهد
طويل يتسلل فيه إليها أن تنسى الحقيقة ، تلك الحقيقة التي تريد أن تهطم

صرح هذه الأسرة وتصيره إلى حطام . ويدور في هذا المشهد جدال حول الحقيقة والواقع وتطول فيه المناجاة مناجاة أوديب لزوجه . ذلك لأن توفيق الحكيم تأمل مأساة صوفوكليس طويلاً على حد قوله فوجد فيها عين الصراع الذي قام في مسرحية أهل الكهف ، الصراع بين الواقع والحقيقة . ولقد نسي توفيق الحكيم أن الحقيقة تختلف اختلافاً كلياً في أهل الكهف عنها في الملك أوديب فالحقيقة التي عرفها ميشيلينا وبريسكا ليست في بشاعة الحقيقة التي عرفها أوديب وجوهه . فإذا سمحنا لميشيلينا وبريسكا ألا يخافوا من وجه الحقيقة وأن يتسللا في جهيا ، فإننا نربأ بأوديب وجوهه باتهامه أن يقف نفس الموقف ، فإن طبيعة الأشياء كانت تحمّل عليها أن يرتاع كل منها من رؤية الآخر كما حدث عند صوفوكليس ، فإن جوهره لم تستطع أن ترى وجه زوجها بعد أن تكشف لها الأحداث عن حقيقة الأمر ، ونحن نعتقد أن هول الكارثة لم يكن يسمح لأوديب بالاسترال في مثل هذه العاطفة ، وكان الأقرب إلى طبيعة الأشياء أن يشغل أوديب بالمفاجأة التي تسييه كل شيء . أما أن يقف ليتأمل الأشياء من زاوية أخرى فهذا من شأنه أن يضعف من فظاعة الكارثة التي يجب أن تجسم الأمر وأن تقود إلى النهاية مباشرة ، ولكن ولع توفيق الحكيم بالفكرة كان أقوى عنده من التركيز الفني للمسألة ولكنه المسرح الذهني الذي يعيشها توفيق الحكيم والذي يعشّقه . غيره من محبي الفن المجرد .

إن توفيق الحكيم نفسه يعترف أنه كان متاثراً جداً بالمسرح الذهني عندما ألم مشكلة الحكم التي وضعها على أساس أسطوانة ، وكذلك عندما ألم بيجهاليون ، ولكنه في الملك أوديب يقول إنه أراد أن يعني بعناصر التشبيه باعتبارها قصة تكتب لترأ ، وأنه لم يسلك في الملك أوديب ما سلكه أندريه جيد الذي مضى بفكرة أنه صعد دون سند من المواقف المثيرة على حد قوله توفيق الحكيم ، والرأي عندنا أن توفيق الحكيم على الرغم

ما استفاده من المراقب المثيرة التي كانت عند صوفوكليس، وعلى الرغم مما بذل من جهد كبير ليتحقق فكرته الجديدة في ثانيا الحركة . وعلى الرغم من حرصه الشديد على أن يوفر لروايته القوة الدرامية التي لا يطغى عليها التفكير المجرد ، نقول إنه على الرغم من كل هذا فقد بقيت فكرته إلى حد كبير أكثر طغياناً ما كان يتوقع لها أن تكون ، فقد غاب المسرح الذهني الذي حاول إخفاءه وتسرب هذا العامل الشخصي إلى العمل الفني رغم إرادة المؤلف .

ولم تكن هذه الصاب لتخفي على توفيق الحكيم نفسه فقد أدركها بماله من حاسة مسرحية دقيقة فقد قال في ختام هذه المحاولة :

« إن محاكاة القديم هي مشكلة صعبة حقاً ... بل إنها تكاد تكون مستحيلة في بعض الأحوال كما لو كنا نريد بحسب جديد أن نصنع للتو خرة معنقة ا هناك ولا شك سر خفي في تركيب ذلك الخر - القديم يجعل له مذاقا لا يضاهي وحسبنا أن حاولنا الصعب من الأمور ... ونحن نعلم كل العلم أن الذي يتظارنا في نهاية الطريق هو الإخفاق ... إن أجزل الأجر هر أحياناً العمل نفسه ، لا نتيجته .. وما أعظم الأجر الذي نلشه والتمر الذي تساقط على بمجرد مكثي بضع سنتين في ظلال تلك الشigeria القديمة الدائمة الأخضرار والإثار تزاجيديا صوفوكليس » .

وتنتهي مأساة أوديب للحكيم كما انتهت مأساة أوديب لصوفوكليس ، فإن جوكاسته لا تستطيع أن تبقى رغم محاولات أوديب فإن قوة الحقيقة ارغبتها على الموت فشنقت نفسها ، ويراما أوديب فيرار كالاًسْد وتمتد يده في ثورته إلى صدر زوجه فينزع منه المثابك الذهبية ويفقد عينيه ، وينخرج إلى الشعب والدماء تسيل على وجهه . وهنا تظهر بطولة أوديب التي فقدمها طول الرواية ويسترد في المجال الخلقي تلك الشلمة التي نزعها عنه توفيق الحكيم في المجال الأسطوري كما يقول الميسودي مارنياك ، فلم يعد لأوديب بعد أن أدرك بشاعة الكارثة إلا أن يترك المدينة وينفي نفسه .

أوديب —

لن أطلب إليك ، يا كريون ، الرحيل بأهلي كا طلت أول مرة ...
فالظروف قد تغيرت الآن كا تعلم سأذهب بمفردي تاركا لك
أولادى تر عاهم بنيتك فأنت لهم خير أب وأوصيك
باليتيين خيرا يا كريون وانتي جونة على الآخرين لقد كانت شديدة
اللصوق بي فما جتها إلى حنانك أشد وأكثر ها أنت ذا ترى أن
الأمر هيء عليك إقراره فقد عهدت إليك بأسرى وأسرتك أى
ما تبقى منها أما أنا فما في بقائي من فرع لم أعد أصلح للبقاء ! لقد
صدقت جوكاسته العزيزة حملتها عيشا على الحياة وقد قاومت كا
قارمت ولكن شيئاً أعظم بأسا وأقوى بطشا قد انتصر وبذهاب
جوكاسته أدركت قوة ذلك الشيء الذي أرغمنها على الموت وفهمت أن
حياتي أمست هي الأخرى عدما من العدم ... ففكفتها من الفور في الظلام ! ...

كريون —

ألاك من مطلوب آخر يا أوديب ؟ ...

أوديب —

نعم لاتنس أن تجري الطقوس الجنائزية اللاقة بدفن تلك المساجدة في
حجرتها . ا إنها أختك . وإن ملائين إلى حسن قيامك بواجبك
ليس لي بعد ذلك من مطلب ، إلا أن أوصيك مرة أخرى بأطفالي وإنى
لأطاع في نبلك يا كريون وأسألك أن تبعث في طلبهم الســـاعة
للســـهم ييدي

(كريون) يشير إلى الخادم قرب باب القصر) -

كنت قد رأيت إقصادهم عن هذه المشاهد المؤلمة !

أوديب —

مرة ربما كانت هي الأخيرة لو أذنت أيها الرجم كريون
المس وجوههم البريئة بأصابعى وأنخيل ملاحthem وأتأمل في
أسي صورهم ماذا أسمع ؟ ذلك وتح أقدامهم الصغيرة
وذلك نشيج أعرفه من أنتيجهونة لأنهم آتون أتراك رحمتني
يا كريون ، وأرسلت في إحضارهم ١٤ ...

(أنتيجهونة خارجة من القصر تعود لأخوها)

كريون —

لقد أمرت بإحضارهم لك يا أوديب فأنا أعلم مقدار جبلك لهم
هم أولاء على مقربة منك ١

أوديب (يمد يده في الهواء) —

شكرا لك يا كريون ١ أين أنتم يا أولادي ؟
لست أراكم ولن تبصركم عيناي بعد اليوم

أنتيجهونة (وهي تكشف دمعها) —

هون عليك يا أبتاه ١ مادامت لي أنا عينان ، فها لك لن تكون
وحيدا سأكون إلى جانبك حيث ت تكون

أوديب —

أنتيجهونة بنيتي ١ لا يرضي قلبي أن أجرك معى في طريق الشقاء ١ ...
مكانك هنا إلى جانب خالك وإخواتك ١

أنتيجهونة —

لامكان لي إلا بالقرب منك يا ابتي ١ أبصر لك ألا تذكر أنى
تقت يوما أن أرى الأشياء بعينيك أراها كما تراها أنت سأحاول
أن أبصر الأشياء كما تبصرها

لن أشرك يوماً لك فقدت ناظريك ! ..
أوديب -

بل أنا الذي كنت أتوقع أن أرى الوجود صافياً طاهراً من خلال عينيك ! ...
ولكنني لم أعد أستحق ذلك ... أبقى يا بنبي بعيداً عني ... إن شبابك النضر هو
ملكك لا ماسكي ... لن آخذه منك ... فارتكب جنائية أخرى ... عيشوا حياتكم
يا أولادى ... وانقضوا أيديكم مني ... فما أنا إلا وصمة ... وما أنا عليكم
إلا عبء ... يكفيكم مني ما سوف يلقيه عليكم المشئوم ... ستكونون أمثلة
الدهر ، ومضيحة الأفواه ، وأعوربة الآلسنة ... وما دام الناس في حاجة إلى أوهام
تغذى خراء أمامهم ، فستكون أنتم أسطورة الناس ! ... لا أهل لكم إلا في
شخص واحد : كريون خالكم ... اجعلوه لكم أباً ... ستتجدون في كشفه العطف
والحنان ... وقد عاهدنا على العناية بكم ... وهو أنا إذا أمد له يدي تأكيداً
للعهد .. أين يدك أيها الصديق ؟ ...

كريون (يتناول يد أوديب ويشد عليها) -
أوديب -

اتخذوا إسکم ياصارى من كريون مثلاً وقدوة ... هذا الرجل السوى الخلق -
النفى السريرة المؤمن النفس ... وإلياكم ... إلياكم أن تأخذوا من أيديكم
مثلاً ... بل اجعلوا لكم من مصيره موعظة ! ...
انتيجهونة (تساقط عبراتها على يد أوديب بلا شميق ولا صوت) -
أوديب -

ما هذه الدموع على يدي ؟! دموع من هذه ؟ ...
انتيجهونة (منفجرة) -

لا تمثل ذلك يا أبناء ! ... لن أخذ غيرك مثلاً أبداً ... إنك بطل طيبة ! ...

أوديب -

هذه أنت يا انتيجونة العزيزة ! ... ما زلت تؤمنين بأنى بطل ؟ ! ...
(ي يكنى) ... لا ... لم أعد كذلك اليوم باني ! ...
بل لأنى ما كنست يوما بطلاً قط ! ...

(انتيجونة تمسح دموع أو ديب بكفيها ...)

انتيجونة -

ابناء ! ... إنك لم نكن قط بطلًا مثلما أنت اليوم ! ...

مراجع البحث

HARVEY : THE OXFORD COMPANION TO CLASSICAL LITERATURE..

MURRAY (G) ANCIENT GREEK LITERATURE.

KNOX. SOPHOCLES OEDIPUS, TRAGIC THEMES IN WESTERN LITERATURE.

CASSELL'S ENCYCLOPÆDIA, TRAGEDY.

مراجع عربية :

- (١) ألويس دي مارياك سعدمة الله جهة الفرنسية للأملأك أو ديب ترجمه توفيق الحكيم .
- (٢) توفيق الحكيم : الملك أو ديب
- (٣) رشاد رشدي : مختارات في النقد الأدبي المعاصر
- (٤) طه حسين : ١ - من الأدب التمثيلي اليوناني ٢ - أو ديب ثيسسيوس لأندرية جيد
- (٥) علي عبد الواحد وافي : الأدب اليوناني القديم
- (٦) محمد صقر خفاجه : ١ - تاريخ الأدب اليوناني ٢ - دراسات في السرحية اليونانية
- (٧) محمد غلاب : الأدب الملني

جورج برناردشو

فاسفته ومسرحه

في العشر سنين الأخيرة من القرن التاسع عشر ، وبعد كفاح مرير ، وحياة مليئة بالجهاد والتمرد . كان جورج برناردشو علماً من أعلام المسرح الذين أرجعوا فن الدراما إلى أسلوب المذهب الواقعى . ولكنه مع ذلك كان شديد التعلق في تناوله لموضوعاته بالأسلوب الراهن بالخيال والسخرية والغرابة ولم يمنعه مذهبة الواقعى من إبداع طريقة جديدة في التأليف المسرحي مزجت إنتاجه الواقعى بصور من الخيال والرمزية . وعلى الرغم من أنه كان أبو للمسرح الفكري في إنجلترا بما يكشف من حقائق جادة عميقية عن حمّاقات المجتمع ورذائله وبما يلقى على الناس من تعليمات وتوجيهات غنية بالصدق والحق ، فإن جديته هذه لم تعتمد على شفاعة قدر اعتمادها على الذكاء والنكارة واللمحة وروح الفكاهة والمزاح والسخرية . فلم تكن موهبته في أن يبرز الحقائق الجادة الصادقة عن حياتنا في أسلوب أدبي جاد كا يصنع رجال الفكر العاديين ، وإنما كانت عبقريته في الجمع بين جدية الحقيقة وسخريتها ، فهو هادم بناء ، يهدم الحقيقة الزائفة ، لا بمجرد إبرازها جنباً إلى جنب مع الحقيقة الصادقة ، ولكن بطاردة الواقف وملاحتته في جميع دروبه ومسالكه . وبالدخول إليه في مساربه ومخابئه ، ثم تسديد السهام إلى صدوره . ولعل من مظاهر جمه للتناقضات كذلك أنه كان أستاذ الجيل القديم والجديد معاً . صحيح أنه بذل جهوداً مضنية قبل أن يظهر

أدبه على خشبة المسرح ، وقبل أن يسكنون له اسم مسموع بين الناس وصحيحة أن بعض المعاصرين من الشباب ما يزالون يهاجرون أعماله . غير أن الحقيقة التي لا ينكرها أحد أن شخصية برنارد شو كانت أظهر شخصية على المسرح الانجليزي من عام ١٨٩٠ إلى عام ١٩٢٠ وأن شخصيته ظلت تحفظ بعثاتها وظهورها على الآخرين حتى أيامنا هذه .

قد تجد إذا أنت تعمقت النظر في رواياته منذ روايته « منازل الأرامل » Widowers Houses التي ظهرت عام ١٨٩٢ إلى روايته « أصدق من أن يوجد » Too True to be Good التي ظهرت عام ١٩٣٢ بعض القطع الضعيفة الغشة ، غير أن أحداً من كتاب المسرح في أيامنا هذه لا يستطيع أن يزعم أنه حقق ما حققه شو من الحيوية والجلدة في شبابه وشيخوخته ، بل إنه في سن السبعين وما فوقها كان كثيراً ما يذهل أحواب النظر التقليدية في الأدب بما قدمه لهم من قوالب مسرحية جديدة . وما يتضمنه أدبه من فلسفة ، وثورة اجتماعية ، أضف إلى ذلك مذهب العقل في التفكير والذي ظل السمة المميزة لاتجاهه الفنى ، فحتى عام ١٩٢٠ كانت جميع أعماله التي ظهرت على المسرح تهاجم كل ما يبذلوه من خلال النظرة العقلية والمنطقية شريراً أو عديم النفع أو أحق ، مستهينة بكل ما هو متبرأ للعواطف أو رومانتيكي ، مزدرية كل ، « لا يخضع لإرشادات العقل وتقنياته محطمة بلا هراوة ولا رحمة . كل ما يقيمه العامة وجهرة غير المفكرين من معبودات ومعتقدات .

ولم تسكن دعوة شو المساواة الاجتماعية من هذا النوع العاطفى الذى تحركه الشفقة وتدفع إليه الماطفة الدينية ، ولكنها وليدة النظرة العقلية ، فعندما نظر حوله وشاهد العديد من الحالات فى تدبيرنا للحياة وتناولنا لها

جاءه ليعالج مذممات المجتمع ورذائله ، لا عن طريق روايات تعرض مشاكل المجتمع فحسب ، بل عن طريق قلب الأوضاع والعادات التي خلقها المجتمع رأسا على عقب . وبعض الكتاب من أمثال سير جيمس باري Sir James Barrie كان يكتفى بكشف النقاب عن حقيقة المجتمع ويرينا إياها لا لهدف اجتماعي ، ولكن لأن ذلك يسليه ويسره ، أما جورج برنارد شو فقد كان لا يهدأ حتى يغير التربة ، ويستنبت الجديد من القيم . وكان أكثر ما يشير برnard شو وينضبه سمة التسامح والتساهل التي كانت تنسن بها النزعة الرومانسية ، فأنسكرا ما تفترضه العواطف السطحية الزائفة من فروض ، وما تشيعه من دعوى عند معاملة الناس في حياتهم اليومية . ولم يستطع شيء أن يفلت من قلمه اللاذع المحرق سواء في ذلك الأدب والفن والطب والمدين والسياسة والخرافات ، واضططرمدادالجانس ، وصراع الطبقات فكان بذلك أكبر محطم للشر في عصرنا الحديث ، هادفا من وراء ذلك إلى قيادتنا نحو أفكار بناءة تغير نظراتنا للأشياء وتجددها .

والسلاح الذي استخدمه شو في كثير من الدقة والحزم هو سلاح المخروم والنقد ، سلاح يبتز بلا هزاده ، ويقتلع الجذور من أعماقها ، ولا يعرف الخل الوسط ولا يؤمن به .

وقد بدأ برنارد شو إنتاجه بتصوير حياتنا الواقعية ثم انتقل منها كغيره من أصحاب الأقلام اللاذعة إلى عالم الخيال فعبر أولًا عن مشاكل الواقع في رواياته زير النساء The Philanderer وكانسيديدا Candida ، ويتزوج You never can tell Getting Married وعن الحياة العائلية في روايته من يدرى Fanny's first Play ثم كتب في حرقه البغاء وجذورها الاقتصادية

في روايتها « حرق السيدة ورن » Mrs Warrens Profession التي ظهرت عام ١٨٩٨ ثم انتقل من هذا المحيط إلى روايتها اللتين تتشابه الخطوط الرئيسية لفلستفه في التطـور الحـالـق والإنسـان الأـعـلـى وـهـما العـودـة إـلـى مـتيـوـشـالـحـ والإنسـان الأـعـلـى Back to Methuselah .

ولـاـذاـ حـاـوـلـاـ أـنـ نـتـبـعـ هـذـاـ إـلـاتـاجـ الفـسـكـرـىـ النـقـدـىـ لـخـلـصـ مـنـهـ بـأـحـكـامـ نـهـائـيـةـ شـامـلـةـ فـإـنـ ذـالـكـ سـوـفـ يـحـتـاجـ إـلـىـ بـجـادـ كـبـيرـ .ـ وـاـسـكـنـتـاـ سـنـكـتـفـيـ فـيـ هـذـاـ الـبـحـثـ بـإـلـقـاءـ الصـوـهـ عـلـىـ بـعـضـ مـاـ اـشـتـهـرـ بـهـ مـنـ إـلـاتـاجـهـ الفـنـىـ ثـمـ نـحـدـدـ بـعـدـ ذـالـكـ تـأـمـيرـ فـاسـفـتـهـ عـلـىـ إـلـاتـاجـهـ الـمـسـرـحـىـ ،ـ ثـمـ نـخـتـمـ كـلـامـنـاـ بـعـمـنـ الـنـفـصـاـنـصـ الـعـامـةـ الـتـىـ انـفـرـدـتـ بـهـ طـرـيـقـةـ شـوـ فـيـ التـأـلـيفـ لـلـمـسـرـجـ .ـ

ولـاـذاـ كـانـ لـاـ أـنـ بـدـأـ بـالـمـسـرـحـيـاتـ الـتـىـ تـتـنـاـوـلـ مـشاـكـلـ حـيـاتـاـتـاـ الـاجـتمـاعـيـةـ نـجـمـدـهـ يـهاـجـمـ فـيـ روـاـيـتـهـ بـيـوـتـ الـأـرـاـمـلـ Widowers Howses التي ظهرت عام ١٨٩٢ تلكـ الـآـفـةـ الـخـطـيرـةـ الـتـىـ سـاـيـدـتـ حـيـاةـ الـمـدـنـ الـإـنجـيـلـيـةـ فـيـ أـوـاـخـرـ الـقـرـنـ التـاسـعـ عـشـرـ وـهـ حـرـفـةـ تـأـجـيـرـ مـاـ كـنـ الـمـدـقـيـنـ ،ـ وـالـمـسـرـحـيـةـ لـاـ تـكـتـفـيـ بـمـجـرـدـ الـحـلـةـ عـلـىـ فـضـيـحـةـ اـجـتمـاعـيـةـ مـدـيـنـةـ وـلـكـنـهاـ تـتـعـمـقـ إـلـىـ التـعـقـيدـ الـبـالـغـ الصـخـامـةـ فـيـ مجـتمـعـنـاـ الـحـدـيـثـ ،ـ إـنـ مـشـكـلـةـ تـأـجـيـرـ الـمـساـكـنـ لـلـفـقـراءـ لـمـ تـعـدـ ،ـ كـمـاـ كـانـ يـنـظـرـ إـلـيـهـ الـرـوـمـاـنـيـكـيـوـنـ ،ـ مـشـكـلـةـ اـسـتـفـلـالـ مـلاـكـ الـبـيـوـتـ الـجـشـعـيـنـ لـلـفـقـراءـ الـمـضـطـهـدـيـنـ ،ـ فـإـنـ وـصـفـ الـحـالـةـ عـلـىـ هـذـهـ الـصـورـةـ وـوـضـعـهـاـ فـيـ هـذـهـ الـعـبـارـةـ لـاـ يـعـتـبرـ فـيـ نـظـرـ شـوـ وـصـفـاـ غـيـرـ وـافـ بـالـنـرـضـ فـحـسـبـ بـلـ يـعـتـبرـ .ـ

وصفاً مضحكاً مزرياً إلى جانب كونه تمويهًا للحقائق وذيفاً . فإذا كان علينا أن نصلح الأحياء الفقيرة الوبية فلا بد أن نذهب إلى أبعد من ملاك البيوت الشريرين ، لابد أن نذهب إلى جذور المجتمع . لذلك اختار المؤلف بطل مسرحيته وإسمه Trench رجل من أصحاب المبادئ الإنسانية يرفض قبول بائنة خطيبته بلاش ساتوريis B. satorious لأنها أموال مأخوذة من إيجار بيوت المدقعين ومتزعة من أيدي القراء ، غير أن ترنش هذا يضطر أن يواجه الواقع المر عندما يجد أن أمواله هو الخاصة ملوثة هي الأخرى بنفس الإثم الذي يحاربه ، وإذا به يجد نفسه تدريجياً ينجذب إلى الشبكة ويقع أسيرها ، وإذا بما نجد البطل في آخر القصة وهو الرجل الشالي يتآمر مع ساتوريis Satorious والد خطيبته ومع محصل أمواله ، ويفكر الثلاثة في أنفع السبل للحصول على أكبر مبلغ ممكن عن هذا الطريق الآثم . فبرنارد شويريد أن يؤكد هنا أن ترنش وغيره من المثاليين لا بد إن عاجلاً أو آجلاً أن يحرفهم التيار العاتي وأن يقوموا بأسرى الشبكة الآثمة .

تم نقل إلى روايته مهنة السيدة ورن Mrs Warren's Profession التي ظهرت عام 1902 فنجد نفس هذا الاتجاه الذي يرمي إلى الكشف عن الحقائق الواقعية وتعريتها في غير إشراق في مسرحية تتناول مشكلة الدعاارة موضوعاً لها، وتهدف إلى أن تزيل الأقدمة التي غطى بها الرومانسيون مشكلة الدعاارة ، فترفع هذه الأقنعة واحداً بعد الآخر ، وتنظر للمشكلة في ضوء العقل وحده ، واجدة حلها الوحيد في استبعاد العواطف التأثيرية الراقة ، وفي اقتراح بريق الرومانسية وطلائهما اللذين كثيراً ما يكسو ان الوحشية البهيمية ثوباً براقاً وخادعاً ، وفي تأسيس عصر جديد من التفكير العقلي المجرد .

وفي روايته الأسلحة والإنسان Arms and the Man التي ظهرت عام ١٨٩٣ يوجه هجومه إلى الحرب والعسكرية الرومانية . فالحرب لم تتمد بجالاً ظاهراً فيه بالسالة وتحقق الأمجاد الأدبية ، وميداناً تخفق فيه أعلام النصر كما كان يتصورها تاميمورلين وعطييل وسير والترسكت ، وإنما هي وسيلة دنيئة لإظهار فظاظة القوة ووحشيتها فشخصية سرجياس المحارب البلغاري في مسرحية الأسلحة والإنسان تصور تقليداً بالليسا عن عليه الرمن بينما ترمز شخصية الكابتن بلنتشلي Blintchli المحارب السويسري إلى التضليل الذي يسود أفكار العالم عن الحرب في أيامنا هذه .

أما مسرحية كانديدا Candida التي ظهرت عام ١٨٩٥ فإنها تعود بنا إلى مشاكلنا العائلية ويدور موضوعها حول امرأة تقدمت بها السن قليلاً غير أنها ماتزال على قدر وافر من الجمال يهيم في حبها شاب شاعري أحق ، أما زوجها وهو قس نسيط ، يعمل من أجل خير الإنسانية فيكاد يسقط إلى هاوية اليأس ، فقد ظن أن الشعر قد يكسب المدرك غير أن كانديدا تسلم نفسها في النهاية إلى الأضعف ، والأضعف هو زوجها .

وهكذا يطوف جورج برناردشو بمتحف مليء بذخيرة كبيرة من الصور ، صور المحاربين والإنسانيين والشعراء والطناة ، ومحصلى الإيجارات وهو بطوابقه بهذا المتحف يدير لك الصور على وجهها الآخر ليريك أن في ظهر كل صورة رسماً آخر من عمل فنان شيطاني ، وهذا الوجه الآخر من الصورة أقرب إلى الحياة من الجانب الذي طال إعجابنا به ، وطال احتفاظنا به .

ولإذا انتقلنا إلى التاريخ زراه يختار منه شخصيتين معروفتين نابليون وكليوباترة ملكة مصر الحبـة الحـالـدة الـتـي وـهـبـتـ حـيـاتـها جـمـيـعـها لـلـحـبـ ، فـيـظـهـرـهـماـ فيـ صـورـةـ الرجل العادي والمرأة العادية . فـنـاـبـلـيـوـنـ فيـ «ـرـجـلـ الأـقـدـارـ» Tho Man of Destiny التي ظهرت عام 1897 ليس إلا قـائـداـ نـاجـحاـ يـقـعـ فيـ شـرـكـ زـوـجـ منـ العـيـونـ الجـريـئـةـ . أماـ كـلـيـوـبـاتـرـةـ فيـ روـايـتـهـ قـيـصـرـ وـكـلـيـوـبـاتـرـ Cleopatra Ceaser & التي ظهرت عام 1899 ليست أكثر منـ فـتـاةـ طـائـشـ رـعـانـةـ استـبـدـتـ بـهـاـ مـرـيـةـ عـجـوزـ . أماـ الغـازـىـ السـكـبـيرـ يـولـيوـسـ قـيـصـرـ فـكـلـ ماـ لـدـيـهـ هـوـ قـوـةـ منـ الـدـهـاءـ وـالـحـكـمةـ خـاصـ بـهـاـ تـجـارـبـ الـحـيـاةـ .

ولإذا تركنا هذا القسم من مؤلفاته الذي تكلم فيه عن مشكلات الحياة الاجتماعية وعلم فيه الناس ما لهم وما عليهم من الحقوق ، وما ينبغي لهم من السلوك أفراداً وجماعات في مجتمعنا الحديث إلى روايته الأخرى التي شرح فيها فلسفته في أصل الوجود ومصير الإنسان وأمله في مستقبل حياته نجد أن أهم روایاته التي تتركز فيها فلسفته عن التطور الحاـلـقـ وـدـفـةـ الـحـيـاةـ رـوـايـةـ «ـالـإـنـسـانـ الـأـعـلـىـ» Man & Superman وـرـوـايـةـ «ـالـعـودـةـ إـلـىـ مـيـتوـشـالـحـ» Back to Methuselah، عـاشـ سـبـاهـةـ وـتـسـعـينـ سـنةـ .

وعلى الرغم من أن رواية الإنسان والإنسان الأعلى التي هي تجسيد الفلسفة المثلية عند شو ، والتي تمثل جملة أفكاره عن تطور الفكر الإنساني عن طريق سيطرة الإرادة على المادة و مقاومتها فإنها تتخذ أساساً لها القصة التقليدية المعروفة التي تعبر عن قوة الرجل وضعف المرأة ، أو قل تصور هذا المرفق الأزلي الذي يبدأ بأن يطارح الرجل المرأة الغرام ثم ينتهي بأن يطلب

يدها للزواج ، غير أن برنارد شولم يشأ في قصته هذه المهمة بالإنسان والإنسان الأعلى أن يكتفى بمجرد عرض هذا الموقف العادي بين رجل وأمرأة ، وإنما أراد بخياله الرائع أن يقسمها قسمين ، قسمًا للإنسان وهو الجزء الواقعى من الرواية ، وقسمًا للإنسان الأعلى وهو الجزء الخيالى منها ، والبطل في القسمين شخصية واحدة ، غير أن اسمه في القسم الواقعى جاك تانر Jack Tanner واسمه في القسم الخيالى دون جوان . ويحدثنا الجانب الرئيسى من القصة عن كيف استطاعت الحياة أن تدفع آن إلى خداع جاك تانر ذلك الرجل الذى يلسم بحرية الفكر والثورة على التقاليد ، تدفع الحياة آن إلى خداعه وايقاعه في الزواج بها على الرغم من أن جاك تانر يصل تماماً إلى نوع من النساء هي ، فهي تمثل الجانب الشهوانى للحرب عند المرأة ، وإلى جانب شخصية تانر تجد شخصية اكتافيوس ذلك الفتى الشاعر الحالى الذى تختلف نظرته إلى المرأة عن نظرة تانر ، فما يزال اكتافيوس يعتبر المرأة ملائكة يهبط إلى الأرض من السماء ، وكانت النتيجة أن خسر اكتافيوس الصفة أو قل كسبها في رأى تانر ، فعل الرغم من أن آن كانت تلهب مع اكتافيوس وتفرر به كما يفرر القط بالفأر . فإنما كانت تتشبث بتانر ، ولم تستطع عقليته المتحضرة وأفكاره الحرة وعربته وساقته ستراكر Entry Straker ، لم يستطع كل ذلك أن يمنعه من السقوط في شرك هذه المرأة ، وهكذا ترى أن تانر واكتافيوس على طرف تقىض ، فيما يمثل الأول الرجل العصرى صاحب النظرة الواضحة الواقعية نرى الثاني يتخد موقف الشاعر الرومانى . ويكفى أن نستمع إلى هذا الحوار بينهما لترسم في ذهنك خطوط الشخصيتين :

اكتافيوس : إننى لا أستطيع أن أكتب بغير وحي ، وما من أحد يستطيع أن يمنعني ذلك غير آن .

تاجر : حسن ، ولكن ألا يحسن أن تحصل على وحيك منها وأنت بحيد عنها ، إن بترارك Petrark لم ير من لورا نصف ما تراه من آن ، وإن ذاتي لم ير من بيتريس Peatrice ما تراه أنت من صاحبتك ، ومع ذلك فقد كتبها شعراً من الدرجة الأولى ، إنهما لم يهبطا بمحبها وولهمها إلى مستوى الألفة الزوجية ، ولذلك بقى حبهما مشتعلًا حتى الموت . تزوج من آن ، وبعد نهاية أسبوع واحد سوف تجد فيها من الوحي مثل ما تجد في صحن من الفطائر .

اكتافيوس: أو تظن أنتي سأضيق بها إلى هذا الحد ؟

تاجر : كلامك تصيبني بصحن الفطائر ، وأسكنك لا تجد فيه الوحي الذي تنشده ، وعندما تعتاد عاليها لن تصير حلم شاعر كما كانت ، بل ستغدو زوجة تزن ستين كيلو جراماً من اللحم ، وستضطر أن تحمل بأمرأة أخرى . وينتهي الأمر بأن يكون لك صفات النساء .

اكتافيوس: إنه لا جدوى من الحديث معك يا جاك ، إنك لا تدرك ما أنا فيه ، ويبدو أنك ما وقشت في حب أبداً .

تاجر : لاتي ما خرجت عن الحب لحظة ، وكيف وأنا واقع في حب آن ذاتها ، ولكنني مع ذلك لست عبداً لهذا الحب ، ولا أنا من يسهل خداعهم . تدبر أمر النحلة أيها الشاعر وتذكر ما تصنعه وكتـ حكيمـ ، فلو استفنت المرأة عن عمالها ياتافيـ ، ولو أكلنا خبز أطفالنا بدلاً من أن نصنعه بعرق جبينـا لقتلـنا النساءـ كـا تقتلـ أثـيـ العنكـبوتـ قـريـنـهاـ ، أوـ كـا تـقتلـ النـحلةـ ذـكـرـهاـ . ولوـ كانـ الرـجـلـ

لا يصلح إلا للعجب فستكون المرأة محققة في عملها هذا .

ويقع تاجر أسيرا في النهاية ، ويتزوج من آن على الرغم من اعترافه بأنه غير سعيد ، وتمتزج هذه القصة بعناصر خيالية خاصة ، فيقع تاجر وسائقه ستراكر في قبضة قطاع الطريق أثناء صعودهم بسيارتهم على أحد الجبال ، وإذا هنا ننتقل في المساء إلى عالم ليس فيه قم جبال ، ولا سماء ولا ضوء ولا صوت ولا زمان ولا مكان ، بل مجرد خلاء . إننا في الجحيم تتحدث إلى دون جوان الذي هو صورة أخرى من جاك تاجر أو قل امتداد لشخصه ومعه تمثاله الذي هو سبب وفاته ومعه الشيطان . أما دون جوان فقد أصبح تجسيداً للفلسفة العقلية ، فالعقل عنده مسيطر على كل شيء يقول :

« هذا هو السبب في أن العقل غير مقبول لدى الناس ، ولكنه بالقياس إلى الحياة القوة الدافعة للإنسان ، وهو ضرورة لا يستغني عنها ، لأنه بدونها يتغير في أخطائه حتى الموت . وكما أن الحياة استطاعت بعد عصور من الكفاح أن تخاق هذا العضـو الحيوى الرائع من أعضاء الجسد وهو العين ، وأصبح الجسد بواسنته قادرًا على رؤية المكان الذى يسير فيه ، مما يبين ما يعيشه على الحياة وبين ما يضره أو يفتلك به ، متجنباً لآلاف المخاطر التي كان يمكن أن يتعرض لها ، فكذلك الأمر بالقياس إلى العقل ، وإذا كان الإنسان قد استطاع في الماضي أن ينمى العين ويطورها ، فإـذ اليوم ينمى عيناً أخرى ويطورها ، تلك هي العين المفكرة ، هي العقل ، إنهـا العين التي لا ترى العالم الحسوس ولكـهـا ترى الهدف من الحياة ، ومن ثم تستطيع أن تتمكن الفرد من

العمل من أجل تبصيرنا بهذا المدف بدلاً من تعطيله وإحباطه ، والاهتمام بأهداف شخصية قصيرة النظر كما يحدث الآن ، فإن الشخص الوحيد السعيد في حياتنا الآن ، والذي يحقق لنفسه الظفر على صراع الرغبات والأهواء والوهم هو الإنسان الفيلسوف ، الذي يسع عن طريق التأمل إلى الكشف عن الإرادة الداخلية لهذا العالم ، وللعمل على اختراع الوسائل لتحقيق هذه الإرادة ، فشو كا نرى من النص السابق يدين بأن العقل هو الوسيلة الوحيدة إلى فهم الحقائق ، وهو حين يدعو في صرامة إلى تحكيم العقل يريد قبل كل شيء أن يتخلص الإنسان من سيطرة الأهواء ومن خداع الوهم اللذين من شأنهما أن يعواقا التفكير الإنساني ويخصرانه في مجال التنمية الذاتية اللتين إن تحكمتا بالإنسان فلن يرى الإنسان إلا نفسه ويقع فيها وقع فيه جاك تانر ، على أن دعوة شو إلى تحكيم العقل لا تعنى أنه يغض من قيمة ملكات الإنسان الأخرى التي لا بد منها لإنجاح وجوده ، أو التي تعين في فهم الحقائق الأزلية التي تتغلق بأصول الأشياء . فالمذهب العقلي عند شو ، كما نفهمه مما جاء في حواره وفي مقدمات مسرحياته ليس هو مجرد الوسيلة التي تبصرك بأحسن الطرق وأقربها لوصول ، ولكنه يتتجاوز ذلك ويكشف لك عن الواقع الذي تحررك إلى هذا الطريق أو ذاك ، ومن ثم فإن العقل عند شو لا يقف عند تبيين الوسائل فحسب ، بل يتعدى ذلك إلى تبيين الأهداف والغايات .

ليس هذا وحده ما نجد في النص السابق ، وإنما نجد كذلك وإيمان شو بإمكان تطور الفكر البشري ونحوه ، وترجع فكرة التطور عند برنارد شو إلى إيمانه بأن القوة الحيوية أو قل قوة الحياة Life Force قادرة على أن تمل إرادتها على الجسد ، ومن ثم يمكن للتفكير أن يتطور عن طريق الإرادة

الحياة التي تقاوم المادة وتخضعها إليها ، فإذا كان من طبيعة المادة أن ته
تطور الفكر ، وتتفق دون انطلاقه ، فإن الطريقة الوحيدة للخلاص من
عراقة المادة عند برنارد شو هي في الاعتماد على الفكر المجرد ، والسعى التص
المستمر نحو ترقية هذا الفكر وتطوره ، فما يترقب الإنسان عن الجسر فهو
الصغيرة إلا بمقدار تقدمه وسعيه في هذا السبيل . وعلى الإنسان أن يخاطب
وأن يصحح الخطأ ، وأن يواصل السعي وتصحيح الخطأ حتى يلعن ما يرى
وامل هذا واضح من المثل الذي ذكرناه عن العين وعن تطوير الإنسان له
العضو الحيوي الذي أتاح له أن يرى بعد أن كان يتخطيط في الظلام ، ولعل هذا
واضح كذلك من رواية « العودة إلى ميتوشالخ » فقد جاء فيها هذا الحوار بـ
القديم والجديد .

الله———ديم : إننا إذا كنا من بطئين بهذا الجسد المستبد ، فلا بد أن نخوض
معه لسلطان الموت ومن ثم فلن تتحقق غايتنا ،

المولود الجديد : وما هي غايتك ؟

الله———ديم : أن أصبح خادماً .

المولود الجديد : سيأتي اليوم الذي لا يبقى فيه أنساس ، ولا يبقى شيء
غير الفكر المجرد .

الله———ديم : وذلك هي الأبدية (١) .

(١) انظر كتاب العقاد .

ولإذا رجعت إلى الجزء الأول من المسرحية ذاتها فرأيت هذا الحوار بين
الحياة وحوار

الحياة : إن التخييل بداية التكوين ، فأنت تخيلين أنك تشنرين ، ثم
تريدين ما تخيلين وما تزالين كذلك حتى تخلقى ما تريدين .

حوار : وكيف أخلق شيئاً من لاشيء

الحياة : كل شيء لا بد أن يخلق من لاشيء ، انظر إلى هذه العضلة
من اللحم على ذراعك ، إنها لم تكن في هذا المكان من قبل ، كما
أنك لم تكوني قادرة على تسلق شجرة يوم رأيتكم للمرة الأولى ،
ولكنك أردت وحاولت ثم أردت وحاوانت ، وإرادتك هي التي
خلقت هذه العضلة في ذراعك لبلوغ ما اشتهرت نفسك .

هذا الحوار وذاك يقرران نفس الحقيقة التي تقول إن ظهور الفكر وتقديره
لا يكونان إلا عن طريق علاج الارادة الحية للمادة والانتصار على مقاومتها ،
فقوة الحياة هي التي تتحقق الفكر كاً حفظ سائر الحواس من حس ونظر
وسمع يقول :

«إذا لم تكن لك عينان ، وأردت أن تنظر ، وألححت في المحاولة ظهرت
للك العينان . وإذا كانت لك العينان وأردت كاً تزيد السمكة أو الدودة التي
تعيش تحت الأرض ألا تنظر ، فقدت عينيك » (١) .

هذه هي جامع فلسفة شو ، تتلخص كما رأيت في إيمانه بقوّة الحياة

(١) أقلّ المرجع السابق .

وبالتطور الحالى . وقد قرر وورد Ward في كتابه عن برنارد شو أن فلسفة شو هذه تعتبر الحجر الرئيسي الذي تدور عليه جميع أعماله الفنية أو بعبارة أخرى إن إيمان شو بالتطور الحالى وقوة الحياة كما ظهر في كتابه « الإنسان والإنسان الأعلى » ، و « العودة إلى ميتوشالح »، يعتبر هو الساق بالقياس إلى شجرة أعماله ، وتعتبر رواياته الأخرى فروعا من هذه الساق ، ولكن ما هو الهدف من وراء هذه الفلسفه ؟ أو لماذا اخند شو لنفسه هذه الفلسفه دون سوابها ؟ هل هو مجرد مذهب من مذاهب الفلسفه يدور حول مسألة الخلق وأصول الأشياء أم إن وراءه غرضا آخر ؟ ثم هل عالج شو فلسفته هذه كما يعالج أصحاب المذاهب الفلسفية أم كان لها آراءها المختلف الذى تختتم طبيعة كونه كاتبا مسرحيأ لا فيلسوفا ؟ إن مفتاح الجواب على هذه الأسئلة يتضح لك من رواية العودة إلى ميتوشالح فالرواية تقسم إلى خمسة أجزاء كل جزء منها يكون مسرحية منفصلة ، وكل جزء من هذه الأجزاء يعالج فكرة إمكانية امتداد عمر الكائن البشري إلى قرون بدلا من انتهاء عمره بعد عشرات السنين كما هو حادث الآن .

والفكرة في ذلك أن شو يشك تمام الشك في أن الإنسان الذى يعيش الآن بعمره هذا المحدود وإمكاناته المقلية القاصرة ، يشك في قدرة هذا الإنسان على حل مشاكله الاجتماعية التي نشأت من طبيعة وجوده في مجتمعات بشرية والتي فرضتها عليه المدينة الحديثة على حد تعيره .

فأيا كان القدر الذى يستطيع أن يكسبه الإنسان من الحكمة فى حياته القصيرة فهو قدر ضائع لا محالة ، لأن الموت السريع يقضى عليه ويعزل من تطوره ونموه . ومن ثم كان التطور الحالى – في اعتقاد شو – هو الوسيلة

المكنته الوحيدة لتحقيق العمود التي قطعها إنسان القرن العشرين على نفسه نحو التحضر الحديث . فإذا أمكن للحياة أن تطول عن طريق التدريب المثابر المتصل بالإرادة الإنسانية فإن ذلك هو الطريق الوحيد الذي يتحقق للإنسان الاستفادة من جميع طاقاته وإمكانياته المختملة ، وعندئذ فقط يتسكن الإنسان من اكتشاف القدرات السكافية لخواصه والظروف والأعراض وغيرها من علل الإنسان التي تهدىء قوة الحياة وتفت من عضدها .

يقول برنارد شو في ختام كلامه في « العودة إلى ميتوشالخ » ، ليس ثمة نهاية للحياة ، وعلى الرغم من أنه ما يزال كثير جداً من ملايين النجوم ومنازلها خالية ، وأن كثيراً من دور الفلك ومساكنها لم تبن بعد ، وعلى الرغم من أن هذا المحيط الواسع ما يزال فاحلاً ، فلا بد للبذور يوماً أن تملأ هذا الفراغ إلى نهايتها ، أما ما يتتجاوز حدود هذا العالم فإن عيوننا ما تزال قاصرة جداً عن بلوغه .

وغمى عن البيان أن فلسفة شو القائمة على فكرة التطور الخالق ليس مردها كما يتراهى لبعض الأذهان إلى نظريةبقاء للأصلح والانتخاب الطبيعي لداروين . فليس من شيك أن شو قد استفاد من نظرية النشوء والارتقاء ، ولكنه أصر على توضيح الفرق بين ما يسمى بالانتخاب الطبيعي وبين ما يسمى بالتطور الخالق ، فقد ذكر أن الانتخاب الطبيعي لداروين شيء وأن التطور شيء آخر ، فليس في الانتخاب الطبيعي لداروين مكان لرغبة الإنسان الوعية وإرادته الحياة . وقال شو إن التطور الخالق يستبدل بنظرية داروين فكرة أخرى بسيطة وهي أن الإنسان قادر عندما تصل به الضرورة إلى أقصاها على أن يخلق ويطور الضوء الذي يمكنه من تحقيق هذه الضرورة الملحّة ، وواضح أن برنارد شو لم تعجبه فكرة داروين لأنها وكل الأمر كله إلى الانتخاب الطبيعي، وجعل له الحكم الفصل في استيفاء الأحياء التي امتازت عن طريق الصدفة على غيرها .

عرفنا إذن بما سبق أن فلسفة برنارد شو القائمة على التطور الخالق وقوه الحياة ما هي إلا وسيلة من وسائله لخدمة البشرية ، تؤمن بأن أي إصلاح لحياتها ومجتمعها مطلق كله على الأمل الوحيد البعيد ، على تطور الفكر الإنساني على تحقيق السوبرمان ، وذلك لاعتقاده أنه بدون تغلب الإرادة الحية على المادة ومقاومة لها لن يتم ولن يكتمل الإصلاح ، وتغلب الإرادة الحية معناه إطالة العمر ، ولابد للمصلح من العمر الطويل والتربيه الكافية ، فتى ما توافر للبشرية أجيال من المساعدة يعيش الواحد منهم ثلاثةمائة سنة ، فقد أمكن الإصلاح وحان للسياسة الرشيدة أن تأخذ مكانها ، وأن ترقى ثمارتها ، أما قبل ذلك فإن المصلح يموت وهو ما يزال يتربدد بين ما هو نافع وبين ما هو ضار ، وفي اعتقاد شو أن كل مصلح لا يد له من مائة سنة لاعمر ، ومائة أخرى للمحاولة وتصحيح الخطأ ، ومائة ثلاثة للعمل المطمئن الحالى من عثرات التردد .

وهنا تلتقي فلسفة شو باشتراكيته ، فالاشتراكية شو قائمة هي الأخرى على تحقيق التطور الفكري للإنسان ، ونشاط شو في فلسنته الاجتماعية قائم على التثقيف والتعليم ، وتجهوده مستندة على مذهب العقل والقوى الإيقاع أكثر من استنادها على العمل السياسي المنظم .

وترجع اشتراكية شو إلى عام ١٨٨٤ عندما تأسست الاشتراكية الفايمية التي تدعو إلى إصلاح المجتمع عن طريق المجدال في غير عنف وفي غير حرب ومن غير سفك دماء ، لأنها تؤمن بأن حالة العامل أو الاجير الاجتماعية يمكن أن تتقدم بوسائل التشريع والإصلاح ، أعلم هنا هو الفرق بينهما وبين الشيوعية المركسية التي ترى أن وسائل الإصلاح والتشريع لا تجذب بل تزيد الحالسوها على الدوام ، ولما كان شو يؤمن بالتطور الخالق وبالنمو في الفكر البشري

فإن الاشتراكية لا تأخذ عنده شكل عقيدة ثابتة لا تقبل التزاع والجدال ، كما أنها ليست في اعتقاده عاطفة دينية . يقول في مقالاته عن الاشتراكية :
« إن الاشتراكية عندي ليست مبدأ ، ولكنها إجراءات اقتصادية مقررة أرحب في أن أراها مطابقة ومعمولًا بها . »

أما عن طبيعة هذه الإجراءات الاقتصادية المقررة فقد حددتها برنارد شو وفصل القول فيها في كتابه دليل المرأة الذكية إلى الاشتراكية والرأسمالية (١٩٤٣) والمراجع السياسي للجميع (١٩٢٨)

من أجل هذا الجانب الاقتصادي انضم برناردوش إلى الجمعية الفائية على الفور ، وعمل على تنفيذ أهدافها التي تتلخص : أولاً في بث الدعاية لتكوين برلنarian اشتراكي منتخب يمهد لإقامة حكومة اشتراكية ، وثانياً في اجتذاب طبقات المجتمع المختلفة إلى الاشتراكية عن طريق التعليم والحضور لتنوع من المنهاج المدرسة والمعتدلة .

ولا تختلف الاشتراكية الفائية عن غيرها من المذاهب الاشتراكية في حملتها على النظام الرأسمالي الذي يرون أنه يؤدي إلى تمييز طائفة من الناس على سائر الطوائف بغير وجه حق . على أن المال عند شو شيء مقدس ، وضرورة عبادة النفع ، ونفعية المال عنده لا تقتصر على حاجات الإنسان المادية فحسب بل تتجاوز ذلك إلى حاجاته الروحية ، لذلك كان هدف الاشتراكية الفائية أن تعمل على توفير المال في أيدي الجميع ، وأن تحارب بقاءه في يد دون أخرى وإذا قرأت مقدمة برناردوش لروايته ماجسor باربرا Major Barbara

(١) أنظر الفأد .

(١٩٥) وجدت أن المال عنده هو الصحة وهو القوة وهو الشرف وهو الكرم وعلى تقىض ذلك الفقر فهو المرض وهو الضعف وهو العار وهو الخسارة ، وقد صور في روايته « بيت القلب الكسيراً Heart Break House (١٩٢٠) حاجة أرواحنا إلى المال ، فليس صحيحاً عنده أن الروح ترداد قوة ونبلا باحتقار المال وازدرائه ، فأنت لا تستطيع أن تحتفظ بروحك من غير مال ، والروح عنده عظيمة التكاليف وإذا كان الجسد يأكل فكذلك الروح تأكل ، تأكل على حد تعبيره الموسيقى والصور والكتب وتحتاج إلى الجبال والبحيرات ، ولا تستغني عن الجيل من الكساد ، وتفتش عن الصديق والعشير . ومن هنا كان تدبره الأول لسائر الطبقات ضرورة لا بد منها فإذا أراد الإنسان أن يتتجنب آفات الروح والجسد .

ولم يكن هجوم برنارد شو على الاستعمار بأقل من هجومه على نظام رأس المال ، وذلك لاعتقاده أن الاستعمار وليد رأس المال وأن رؤوس الأموال هي القوة الكامنة وراء كل استعمار ، ويرجع بغضبه للاستعمار إلى أوائل جهاده ، وإلى نشأته الإيرلندية التي علمته الثورة والتزدد على الاستعمار والاستغلال ، وليس أدل على بغضه للاستعمار من هجومه العنيف على مرتکبى مأساة دنشواي .

وما أظن أن أحداً كتب في الدفاع عن المظلومين في هذا الحادث المشئوم مثل ما كتب برنارد شو فقد خصص فصلاً من ست عشرة صفحه في مقدمة روايته جزيرة جون بول الأخرى John Bull's other Island (١٩٠٧) صور فيها فظائع جيش الاحتلال ووحشية المحاكمة ، وبربرية التصرف ، ولم يقف من حادثة دنشواي عند هذا الفصل الذي كتبه ، بل ظل متبعاً

للقضية حتى بعد إقالة اللورد كروم ، وأعلن اغتياله بعد عام عندما أبلغوه بقرب موعد العفو عن سجنهما القرية .

غير أن اشتراكية شو وحلاته ضد استغلال رأس المال ، لم تتخذ مجالها في العمل السياسي بقدر ما اتخذت مجالها في قوة الاتفاف ومضاء الحاجة والكشف عن المخازى بأسلوبه اللاذع بالسخرية

وبعد ، فقد آن لنا ، بعد أن أوضحتنا الخطوط الرئيسية التي تتألف منها فلسفة شو ، وبعد أن أجملنا الأسس التي تبني عليها إشتراكية ، آن لنا أن تجيب على السؤال الذى أثارناه من قبل ، والذى لا يفتأ ينهض فى أذهان من يقرأون مسرح شو : هل طفت أفكار برنارد شو الفلسفية ونظرياته عن التطور الخالق وقوة الحياة ودعوته إلى الإشتراكية على فنه ؟ إن وضع السؤال على هذه الصورة يقتضى الإجابة عليه بالنفي . فما من مسرح في العالم يمكن أن ينهض على الفلسفه ووحدها ، وما من مسرحية تستطيع أن تميشه ، مهما بلغت أهمية أفكارها ، على الفكر وحده .

وعلى الرغم من أن شخصيات شو ، في جوهرها ، تجسم الأفكار أو الاتجاهات فإنها دائماً أكثر من مجرد صور متحركة ، أو تمثيل جامدأو بروقات . أن شخص شو كائنات حية لها فرديتها المتخصصة على الرغم من دلالتها على أفكار فين تكشف إلى جانب ذلك عن السمات الفسيه والصفات الإنسانية المميزة للشخصية .

(١) انظر المقاد .

خذ لذلك مثلاً الأفكار التي تضمنتها رواية «منازل الأرامل» التي أشرنا إليها سابقاً فسترى أن ما فيها من أفكار لم تمتد أفكار الساعة، ولن يستدعي تعلقها بمشكلة سياسية عاجلة، فإن مشكلة امتلاك الأحياء الفقيرة وإسكانها تختلف الآن عنها وقت تأليف الرواية عام ١٨٩٢، ولو كانت الرواية مجرد عرض لطبقات من المالك تعيش على أتفاق طبقة أخرى ممددة، أو كانت مجرد طائفة من الناس تمثله شحها وسمته من أكل أموال الفقير كارتفاع الذبابة سمنة من وقوفها على القهams لا تعتبر الآن في نظر المعاصرين من المخلفات الأثرية، أو لا تعتبر مجرد درس اجتماعي في قالب مسرحي تفيد طالب البحث أكثر مما تتمتع جمهورة المشاهدين للسرح.

إن الشخص في مسرحية منازل الأرامل شخص يبحث عن ذاته وتكشف ذلك عن تكوينها الاجتماعي والنفسي، ولقد وضع شو أصبهان ببداية هذه المسرحية على حقيقة أن كل كائن سواء أكان وغداً أم قد يسا عنده من وجهات النظر ما يبرر لنفسه أن يكون على ما هو عليه، فالوغاد أو النذل له من المبادئ ما يراه ينطقه هو سليماً ومحبولاً. ولا يستطيع المجتمع في نظر شو أن يقتلع الشرير قبل أن يرى الشرير كما يرى هو نفسه. وهذا هو ما فعله شو للجتماع عرض هذه الصورة الحية على المسرح، ولم يقف ليوجه شتائمه وهجومه للأوغاد أو مدحه لغير الأوغاد ليخلق صورة حية من هؤلاء وهؤلاء حتى يعيشوا أماًانا على المسرح يعرضون أنفسهم على ضوء المبررات النفسية والاجتماعية التي بترت وجود كل نوع على ما هو عليه. يذكرنا هذا الاتجاه بما قرره شو في نقده لبنيرو Pinero أحد كتاب المسرح الانجليزي في القرن التاسع عشر في كتاب بعنوان «مسارحنا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر» Our theatres in the Nineties، يقول لابد من روية

الحياة من وجهة نظر الآخرين بدلاً من مجرد الحكم عليهم ووصفهم من وجهة نظر واحدة ووفق ماتواضع عليه العرف والتقليد، هذا ما كان ينقص بيرو في وصفه للشخصيات، وهذا هو بعينه ما يميز شو في رسمه لشخصوص روایاته فشخوصه تعيش على المسرح كما هي ويعرض كل منها حالتها الخاصة عليك ، أما الحكم فهو من شأن المترفج بعد أن يعرض كل جانب موقفه عليه ، وليس الحكم من واجب المؤلف .

ولعل الهجوم الذي وجهه النقاد إلى شخصوص شو ، وأنها أبواق يفتح فيها المؤلف أفكاره الخاصة هجوم راجع إلى الطريقة الجديدة التي رسم بها شخصياته ، والتي تعتمد على تفوق عنصر الحوار عنده ، وإلى مهارته في عرض أفكاره ، فاصطدمت هذه الطريقة الجديدة مع المفهوم السائد عند طلاب الأدب والمسرح من أن الرواية التقليدية تقوم أول ما تقوم على الصراع ، وطلاب الأدب محقون في ضرورة توافر الصراع ، فما لا شك فيه أن موضوع المسرحية المفضل هو الذي تتصارع فيه أفعال الفرد مع أفعال الآخرين^(١) . ولكن ما نوع هذا الصراع الذي ينشدونه ؟ إذا كان الصراع يتحتم أن يكون صداماً يشتعل في الممثلون اشتباهاً تتحرك فيه الاكْف والايْدِي أو تثار فيه الانفعالات الشديدة بين الممثلين فإن الصراع بهذا المعنى يكون مفقوداً في مسرحيات شو . ومع ذلك فهو قد قصد إلى تجنب هذا النوع من الصراع قصداً ، وأحل محله الصراع الفكرى عن عمد لـ أنه عنده أمتى وأغنى ، فتزاول بذلك عن الصراع العاطفى والجسدى فى مقابل الصراع الأخلاقى والذهنى . فمسرح الرجل المفكر يتجددى الرجل الحسى . ولعل

(١) أظر فنون الأدب :

الانقلاب التخطير الذى أحدثه شو فى المسرح الحديث هو هذا ، هو نقله الصراع من مجال الجسد إلى مجال الفكر ، وهو بذلك يكون قد حرر المسرح من احتكار العاطفة الحسية والجسدية له . فلم يشا برناردو أن يكون صراعه من نوع صراع « الميلودرامة » ، الذى لا يكاد يحيى عن كونه صراعاً عنيفاً بين بطل الرواية وخصمه يتنافسان فيه على امرأة تكون من نصيب أحدهما في النهاية .

وهذه هي العبكرة التى لا تسکد تغير فيما يسمى بالميلودرامة ، وهو نوع من المسريات يهدف إلى إثارة الانفعالات الشديدة بين المشاهدين ثم ينتهي نهاية سعيدة . ولهذا تحقق الميلودرامية عنصر الإثارة الذى هو من أخص خصائص المسريحة الجيدة ولكنها معيبة من ناحية أخرى وهى أنها لا تعمّن الحوادث والأشخاص ولا تتيح لك عرضًا عن الإنسان في تعقيده وتشعب مشكلاته ، فهى تأخذ عنصرا واحدا من عناصر المسرح وتتمسك به وهو عنصر الإثارة مضحية بعناصر أخرى ، ومن ثم اتسمت الميلودرامية بالخفة والضجيج أكثر مما اتسمت بالغمق والدراسة .

كما أن برناردو ينفر من صراع المسريحة الروماناتيكية الذى غالباً ما يتميز فيه البطل بتأثير عوامل باطنية أو نفسية ، صراع بين البطل ونفسه . أو بيته وبين نوازعه ، أو بين واجبه لوطنه وولاته لا سرتهم مثلاً ، مثل هذه المسريحة تمثل فعلاً لا يقع في صميم المجال المسرحي لأن المسريحة الروماناتيكية لم تستطع أن تخلص من سيطرة العنصر الذاتي المتفوق ، وأسكنتنا عالم الوجدان والخيال ، والأصل في المسرح أنه تمثيل لل المجتمع ، والمسريحة تمثل الفعل الإنساني من جانبه الاجتماعى لا من جانبه الفردى ، فهى تمثل انساً الأفراد وحدات من مجتمع لا أفراداً استقلوا بوجودهم (١) . ولعل ركود المسريحة

(١) انظر المرجع السابق .

الرومانية راجع إلى أنها مثلت الفعل الإنساني من جانبه الفردي الوجداني
لا من جانبه الاجتماعي .

من أجل هذا جاء مسرح شو ثورة وانقلابا على المسرح الرومانسي وعلى
الميلودرامة ، واخبار أن يكون صراعا صراعا يتناول مشاكل المجتمع والحياة
الإنسانية معتمدا نيه على شخصوص تمثل وجهات نظر متباعدة ، مستعينا عليه
بقدرة الحوار وممارسة العرض .

وهذا النوع من الصراع قادر على جذب أنظار المشاهدين وتعليقهم .
وليس الصراع الجسدي والماطفي وحدهما هما القادران على الإثارة والجذب
فالصراع الفكري قادر هو الآخر على إثارة الجماهير وجذب انتباهم وعلى
الشخص إذا ما توافر له أسلوب شو القوى الإيقاع ، الماضي الحجة ، اللاذع
السحرية الراخر بالسكتة .

ولا يخفى أن صراع الأفكار كان على جانب كبير من الأهمية في المسرحية
اليونانية القديمة ، وفي مسرحيات العصر الإليزابيثي ، ومع ذلك فإن مسرحية
شول تراجسا كما بحثت هذه العصور إلى العنف التراجيدي ، ولم يستعن بهول
الفاجعة الذي كان يمثل قمة الصراع في المأساة الشعرية ، ويجب ألا ننسى أن
شو قد نشأ وتنقق ونضج في فترة كانت فيها الحجة والفكر هما سلاح
الإنسان الأول ، وما أظن أن أحدا في منتصف القرن العشرين يعتقد أن
مشكلة أتيجون أقرب إليه من مشكلة كارل بريدا المتزعنة من صهيون وأقصيه ومجتمعه.

والحقيقة أن القائد يغلوون برنارد شو عندما يطلقون حكمـا عاما على
شخوصـه بأنـها أبواق وعلى مسرحياته بأنـها أفـكار وأفـكار فحسب ، فالـأولـي
بـنا عند إلقاءـ الحكمـ على مـسرحـياتـهـ أـلا يجعلـ الـاعتـبارـ كـلهـ لـفلـسـفـتهـ ، عنـ التـطـورـ
الـخـالـقـ وـدـفـعـةـ الـحـيـاـةـ كـماـ ظـهـرـتـ فـيـ روـاـيـةـ دـالـعـودـةـ إـلـىـ مـيـوشـالـحـ ، وـ دـالـإـنـسانـ

والإنسان الأعلى ، فكثير من النقاد لا يرجع العناصر البناءة إلى فسلفته و منهم Alardyce Nicoll صاحب كتاب الدراما البريطانية British Drama ولنكتهم يرجعونها إلى طريقة الجديدة في تكوين شخصياته و بناء مسرحياته . ومن منا الذي شاهد كأنديدا ، أو حيرة الأطباء ، أو أويجماليون (وأنكر وجود شخص يعيشون بمحقق في الحياة لابحث التأليف ، إننا نذكر في شخص بيجماليون أفراداً أحياء كما نذكر شخص شكسبير و ديكنز (١) . ورواية بيجماليون لشولبيست هي الأسطورة القديمة بشخصياتها فقد أسقط الكاتب من حسابه وقائع الأسطورة اليونانية القديمة ، ولم يأخذ من الأسطورة غير عنوانها ومغزاها العام

بيجماليون عند برناردشو

بيجماليون عند شو ليس هو هذا المثال الذي ينحت تمثالاً من الرخام ، وليس هو هذا الرجل الذي يتسلل إلى الآلة في أن تبعث الحياة في هذا التمثال حتى إذا ما استجابت الآلة إلى دعائه يتحول التمثال إلى جالاتيا الإنسانية ويتزوج بها بيجماليون . وإنما بيجماليون عنده شخصية مأخوذة من الواقع المجتمع في القرن العشرين أستاذ من أستاذة علم الصوتيات اسمه هنري هجينز Henry Higgins ثري من طبقة أرستقراطية يتقابل في الطريق العام مع فتاة من طبقة فقيرة اسمها إليزا Eliza تتحدث لهجة من لهجات أحياء لندن الشعبية . ولما كان هذا الاستاذ في علم الصوتيات مغمراً بالملجأت ، متبعاً لصنوفها وأشكالها ، مشغولاً بتسجيله لكل نوع منها ، فقد اهتم بهمجة هذه الفتاة ، وشعرت هي الأخرى بأن هذا الاستاذ قد يكون وسيلة لرفع مستوى لغتها إلى لغة الطبقة الأرستقراطية ، وتدفعها رغبتها وبساطتها ، وإرادتها القوية إلى الاتصال بهذا الاستاذ رغم صلفه وكبرياته واحتقاره لشأنها ، سخر

(١) انظر النقاد .

منها أول الأمر ، ولكنه اضطر أن يختارها من باب التهم و الاستخفاف ، ويستمر العمل بين هذا الأستاذ الكبير ، وهذه الفتاة المنحدرة من حائلة لندن ، و تجرى أحداث القصة ويستمر الصراع بين الشخصيتين ، حتى يتم خلق هذه الفتاة من جديد و يتقلب عناها وإرادتها على صلف الأستاذ وكيريائه . تصبح الفتاة منافسه للوسط الاستقرارى ، والعلبة الممتازة لغة وأدباً وثقافة ، ويجد البطل نفسه آخر الأمر خاضعاً لها رغم أنه .

وهكذا نرى شخصية إيزا العديدة بسبب الجهل والفقر قد أصبحت في النهاية شخصية رائعة عارمة القوة متألقة فلا يسع هيرز وهو يشعر بمزيج من الفرح والاستكثار الناشئ من صلته وكيريائه إلا أن يخضع لها .

هذا النمو في الشخصية هو المحصور الذي يدور حوله العمل كله ، وهو الذي اعتمد عليه المخرج الروسى ذريوف فى إخراج مسرحية بيجاليون فى موسكو (١) ، فقد أدرك أهمية الممrame بين شخصيتين متباليتين شخصية هيرز القوية ، بل والقاسية المستبدة أحياناً والمنطوية على الامانة الشديدة أحياناً أخرى وشخصية إيزا ، وفطن أن آية محاولة لتخفيف الصدام النفسي بين هيرز وإيزا سوف يجعل المسرحية أقل امتناعاً ، ولهذا كان أول واجبات المخرج أن يزيد من إلقاء جهود المترجين بأن شخصية هيرز لا بد أن تتعرض لـ الكراهة والسطح ، وأن يظهره كما أراد المؤلف فى صورة إنسان شديد القسوة شديد الجفاء شديد العناد ، إنسان مجنون فى تعصبه لآرائه فلم يكن يطيق ممارسة أو مناقشة مع أحد فى شأنها . هذا التعصب الـ العمى لـ تقالييد بالية هو مفتاح مأساة هيرز الذى ظل على إحتقاره لـ آية فاتة جميلة قد تشغله عن تحقيق هدفه من

(١) أظر مجلة الشرق العدد ٣ .

ناحية ، وقد تحظى من كبرياته وطبقته الاجتماعية من ناحية أخرى . ويظل على حاليه وتعصبه غالباً عن حقيقة الشخصية التي تبناها حتى نهاية القصة .

وقد استخدم شو في هذه المسرحية أسلوبه المدروف الذي اتخذه الكاتب لنفسه ، وأصبح علاماً عليه في كل ما يكتب . وأسلوب شو المعتمد هو أن يلقي خاللاً من الشك على كل النتائج التي يتوقعها المشاهد أو القارئ ، ويستمر في ليها منها نهاية غير النهاية الحقيقية . ويظل كذلك حتى يتتأكد من أن الهدف الذي توقعه القارئ أو المشاهد سيتحقق ، وإذا به يقلب الموقف رأساً على عقب ويحيو كل ما كان بخاطر القارئ من تخيل . فهو يوهننا بأن الزواج سوف يتزوج من الشخص العادي فردي Freddy ثم إذا بالنتيجة التي كان يتوقعها الجميع تختفي ، ويرى هجز نفسه آخر الأمر مضطراً للتسامح . وبرنارد شو بهذا يريد أن يقول للناظرة هذا هو الموضوع ، أو هذا هو ما كان ينبغي أن يحدث ولكن المجتمع يقلب الأوضاع الطبيعية المعقولة .

وهكذا نرى أن شو قادر على خلق الشخصية الإنسانية في رواياته ، وعلى إعطائها الجانب الحي ، وعلى توفير الصراع بين الشخصيات ، وتحقيق عنصر الإثارة الذي لا تستغني عنه أية مسرحية ناجحة ، وأن يعتمد في كل ذلك على أسلوبه الجديد .

وما فلسفته وما اشتراكته ، وما حواره ، وما سخريته إلا وسانط برقة للتعبير عن شوقة لخدمة البشرية ، وإنقاذ الناس من تقاليد زائفة يعيشون عليها ويحبونها ، وتخلصهم من قيم وهيبة سيطرت على عقولهم .

بِيَجْمَالِيُونَ عِنْدَ تَوْفِيقِ الْحَكَمِ

رأينا في تحليلاً لمسرحية «شو» القائمة على أسطورة بِيَجْمَالِيُونَ ، كيف استطاع الكاتب أن يخلق من الموضوع القديم رؤية جديدة عالج من خلالها واقع الحياة في لندن في عصره ثم كيف انتهت النظرة الواقعية للمشكلة ولبناء الشخصيات بناء يكشف عن فلسفة شو في نظرته إلى الواقع .

أما الأستاذ توفيق الحكيم فقد كان له موقف مغاير من الأسطورة اليونانية وقد حكى لنا الحكيم بنفسه الأسباب التي لفتت نظره إلى هذه الأسطورة فقال : إنه شاهد لوحة فنية في متحف اللوفر بباريس ، ثم بعد فترة من الزمن شاهد « فيلماً سينمائياً » عرض في القاهرة عن بِيَجْمَالِيُونَ مأخوذاً من مسرحية برنارد شو .

إذن ، فقد رأى الحكيم الأسطورة مثلة في عملين فنيين الأول : لوحة فنية من متحف اللوفر ، والثاني : هذا العرض السينمائي لمسرحية شو عن بِيَجْمَالِيُونَ ، وليس من شك في أن الحكيم قد رجع قبل أن يؤلف مسرحيته إلى الموضوع القديم دارساً له ومتعمقاً إلى روح الأسطورة ، كما أنه لا شك قرأ مسرحية برنارد شو وتفاعل معها وهذا ما نسميه بالتمثيل والتأثير . ومع ذلك فقد أعاد الحكيم تصوّر الأسطورة ، وأبى عليه أصالة وعمقه إلا أن يطرح القضية طرحاً جديداً كما عودنا - فإلى جانب تأثيره نراه يقدم الجديد ، وذلك حين يجعل الصراع يدور في روايته بين روعة الفن عندما يبلغ درجة المثال أو درجة الإبداع العليا ، وبين واقع الحياة . ويما جئنا الحكيم بانتصاره في النهاية للفن ضد الواقع الذي كثيراً ما ينفر منه الفنان المخلص .

فيعد أن أتم الفنان المبدع صنع تمثاله «جالاتيا» والذي يعتبر رمزاً للخلق الفني الذي يهيمن به شالقه هيام عاشق متيم ، هياماً يملك عليه كل له .. ثم لا يمضي وقت طويل بعد خلق الفنان لهذا التمثال المبدع حتى يبعث فيه الإله الحياة ويتحول إلى امرأة ترمز للغرائز الحيوية التي تدفعها إلى

تفضيل الرجل على الفنان المشتغل بفنه والواهب له كل وقته وفكره وتبعد المرأة تمارس حيويتها فتهرب مع « نارسيس » المدلل المعجب بنفسه ، ولكنها لا تمضي في هذا الهروب إلى نهايته ، فلا تلبث أن تُثُوب إلى رشدتها ، وتُفْرِّغ إلى زوجها الفنان « بيجماليون ». وأقبلت تستغفره عما ارتكبت في حقه من خطأ ، وأخذت تستعطفه ، وتغنى بمواهبه وعظمته فنه وعقريته الخالقة وتعترف له بأن عظمته تفوق عظمة الآلهة ، ذلك أن الآلة يخلقون الضعاف من البشر المصايبين بالضعف والقبح في حين يخلق بيجماليون الجمال الخالد . ثم تعهد له بأن تكون زوجا وفيه تقوم بخدمته وتسهر على راحته .

ولكن بيجماليون الذي كان قد تعلق وجدهانه بصورة مثالية لتمثاله ينفر من زوجته حين يراها تحمل المكنسة وتزاول أعمال البيت ، وهكذا يراها وهي تنأى بعملها عن الصورة المثالية التي في ذهنه والتي تمثل الجمال الخالص المجرد .

وهنا يشور الفنان على صورة المرأة الواقعية ، فيدعى الإله أن يردها كما كانت في صورة تمثال عاجي ، ثم ينهى الفنان على رأس المرأة بالمقارنة انتقاماً من التمثال الذي حرك غرائزه وجعله يتتحول من فنان متجرد النظرة إلى رجل تحركت غرائز الحياة في نفسه فاشتهرت المرأة حتى إنه يطلب من فينيوس أن تبعث فيها الحياة .

و واضح من هذا كله أن الحكيم يعبر من خلال روايته عن ناحيتين بارزتين الأولى : معارضته الفن للحياة أو بمعنى آخر إشارة الفن على الواقع وانتصاره له . والثانية : نفور الفنان من المرأة لأنه يرى فيها ملهاة له عن فنه .

وهذه الرؤية لا شك تعكس ما حدث لتوفيق الحكيم في بدء حياته حين كان ينفر من المرأة ، ويراهما منصرفة إلى واقع الحياة بحكم تغييرها عن غرائز الحياة ، وتلك نظرية قديمة عند الحكيم مرتبطة بآرائه الأولى في المرأة التي لم

يلبث أن عدل عنها فيما بعد ، وتطور بفته نحو واقع الحياة وصار زوجاً ورب أسرة في واقعه الشخصي .

هذا التناول للأسطورة عند الحكيم لا شك أنه يطرح رؤيته الخاصة ، تلك الرؤية المثالية التي تختلف كلية عن رؤية برنارد شو الواقعية ، وليس من شك كذلك أن كلا النظريتين قد انعكستا على العملين الفنيين فصيغتهما بلونين متباهين ، في بينما جنحت رواية شو إلى الواقعية في العرض والتناول ورسم الأشخاص ، إذا رواية الحكيم تجذح إلى الرمزية وبالتالي إلى الإيحائية وما تستلزمها من عناصر مسرحية معينة في الإضاعة والمناظر ورسم الشخصيات حتى تكتمل المعاني المثالية والرمزية التي أرادها الحكيم .

قائمة بمسرحيات برناردش و تاريخ ظهورها على المسرح لأول مرة
وأسماء المسارح التي ظهرت بها

1892 (9 Dec.) Widowers' Houses, Independent Theatre Society,
Royalty Theatre, London.

1894 (21 Apr) Arms and the Man, Avenue Theatre, London.

1895 (20 Mar.) Candida, Theatre Royal South shield, Durham.

1897 (1 Oct.) The Devil's Disciple, Harmanns Bleeker Hall, Albany,
New York, U.S.A.

Princess of Wales's theatre, Kennington, London, 26 Sept, 1899

1899 (26 Nov.) You never can tell, stage Society, Royalty Theatre,
London.

1900 (16 Dec.) Captain Brassbound's Conversion, Stage Society,
Strand Theatre, London.

1901 (1 May) Caesar and Cleopatra, I fine Arts Building Chicago,
U. S. A.

Grand theatre, Leeds, 16 Sept. 1907.

(1) *the catalogue of the Exhibition Celebrating the 90th Birthday of Berhard Shaw, organized by the national book League at 7- Albemarlestreet, London in July 1946* mentions a programme of production of this play at the fifth Avenue Jheatre, New York U.S.A., in 1879 ; and also a playbill of a producion at the Theatre Royal, Newcastle-on- Jyne in 1899. The latter was a copyright performance with Mrs. patrick Campbell in the cast, the reference to an 1897 performance is no doubt a misprint, for the play was not completed until 1898.

- 1902 (5 Jan.) Mrs. Warren's Profession, Stage Society, New Lyric theatre, London.
- 1904 (1 Nov.) John Bull's Other island, Royal Court Theatre, London.
- 1905 (20 Feb.) The philanderer, New Stage Club, Cripplegate, London.
- (23 May) Man and Superman, Royal court Theatre, London Act. III, the scene in hell (usually omitted because of its length, though it is the most important of Shaw's writings up to that date). was first performed - as a separate one-act play - at the same theatre on 4 June 1907.
- (28 Nov.) Major Barbara royal Court Theatre, London.
- 1906 (20 Nov.) The Doctor's Dilemma Royal Court Theatre, London.
- 1908 (12 May) Getting Married, Theatre Royal, Haymarket, London.
- 1909 (25 Aug.) The Shewing-up of Blanco posnet Abbey Thsatre, Dublin, Ireland.
Aldwych Theatre, London, 5 Dec. 1909.
- 1910 (23 Feb.) Misalliance, Duke of York's Theatre, London.
- 1911 (19 Apr.) Fanny's first lay, little theatre, London.
- 1912 (25 Nov) Androcles and the lion, Kleines theatre, Berlin.
St. Jame's theatre, London, 1 Sept. 1913.
- 1913 (16 Oct.) Pygmalion, Hofburg theatre, Vienna.
His Majesty's theatre, London, 11 Apr. 1914.

1920 (10 Nov.) *Hearthreak House*, theatre Guild, Garrick Theatre,
New York, U.S.A.

Royal court theatre, London, 18 Oct. 1921

1922 (27 Feb.) ⁽¹⁾ *Back to Methuselah*, Theatre Guild, Garrick
Theatre, New York, U.S.A.

Repertory theatre, Birmingham, 9 Oct. 1923.

1923 (28 Dec.) *Saint Joan*, Theatre Guild, Garrick theatre
New York, U.S.A.

New Theatre, London, 26 Mar. 1924.

1929 (14 June) *The Apple Cart*, Polish theatre, Warsaw. Malvern
Festival, ⁽²⁾ 1h Aug. 1929.

1932 (29 Feb.) *Too True to be Good*, New York Theatre Guild,
Colonial Theatre, Boston, U.S.A.

Malvern Festival, 6 Aug. 1932.

1933 (25 Nov.) *On the Rocks*, Winter Garden Theatre. London.

(1) *Back to Methuselah* is a cycle of five plays. The whole cycl was given in the both New York and Birmingham, bot on varying dates. The dates given here relate to part I.

(2) *The Malvern Festival*, in Worcestershire, England, was founded in 1929 by Sir Berry Fackson (of the Birmingham Repertory Theatre) in honour of Bernard Shaw. In later years plays from several centuries were performed. The festival was suspended when the second world war began and was not resumed until 1949, with Shaw's *Bloody Billions* as the opening play.

1936 (4 Jan.) The Millionairess, Academy Theatre, Vienna, De la
Warr pavilion, Bexhill, 17 Nov. 1936.

1938 (1 Aug.) Geneva, Malvern Festival.

1939 (12 Aug.) In good king Charles's Golden days, Malvern
festival.

1948 (21 Oct.) Buoyant Billions, Schauspielhaus, Zurich.

Malvern festival, 13 Aug. 1949.

المسرحية الشعرية

العرب والمسرح :

إن الذي يستطيع منا اليوم أن يلتفت إلى وراء ، وأن يطالع ما كتبه الصحف الأولى من القرن التاسع عشر ، لاستطاع أن يدرك قفزة التطور التي فجرتها الثقاقة البريرية ، فلقد كانت ثقاقة مصر قبل القرن التاسع عشر ، ثقاقة فاترة منحلة سطحية ، ولقد كان في ظروف مصر السياسية والاجتماعية ما أضاف إلى هذه الثقاقة ضعفاً وإنحصاراً ، حتى أصبحت دراساتنا حواشى وتأليفات وتصانيف أو أدب إنشائياً متكلماً نظرياً لا تتجزأ فيه الحياة إلا بمقدار . والذى لا شك فيه أننا لم نتعش إلا بعد أن بدأت حركة البعث للقديم ، ولقد كان البارودى أول ثمرة لهذا البعث مختاراته وديوانه ، وكان جمال الدين الأفغانى والأستاذ الأمام أول من جددوا من شباب الإسلام بدعوتهم إلى الرجوع إلى التقاليد الصحيحة والعدول عن الخرافات التي دامتها ما تحاول أن تقضى مع حياتنا الروحية . لقد حدث في مصر في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ما يشبه إلى حد ما حركة البعث العلمي متى ازدهرت بأوروبا في القرن التاسع عشر . حدث في أوروبا رجوع إلى القديم وبعث له ، وكما أحيا الأوروبيون تراث روما وأثينا كذلك أخذنا نحن نحي تراث مكة والمدينة ودمشق وبعداد ، ولكن حركة التطور عندنا لم تعتمد على بعث القديم وحده وإنما اعتمدت على الامتزاج بالثقافة البريرية امتزاج معرفة عقلية أكثر منها معرفة حسية ذوقية . والمتبع لتاريخ مصر الطويل يلاحظ أن مصر كانت ثورة للثقافة اليونانية لمدة عشرة قرون كاملة (من ٢٣٠ ق.م إلى ٦٤٠ م) مدة البطالسة والرومان وبزنطة وكانت لغة الثقافة هي اللغة الإغريقية ، وقد كما تتوقع أن تتشابه بين المصريين لغة الإغريق هذه ولكن شيئاً من هذا لم يحدث

فقد ظل المصريون يتكلمون لغة المصريين القديمة ، ويكتبون الكتابة الديموتيقية ، وظلوا متمسكون بدينهم وثقافتهم الموروثة . فقد كان المصريون في بوس مادى يغضون الإغريق ، واقضى ذلك الزمن بفتح العرب لمصر ، ولم تتمكن مصر أكثر من ستين عاما حتى صاحت معالم اللغتين الإغريقية والمصرية ، وأصبحت مصر بلدآ عربيا إسلاميا .

ومن الغريب أن أثر الإغريق على مصر لا يأتيها عن طريق الإغريق أنفسهم ، وإنما يأتيها عن طريق العرب . فمن المعروف أن العرب قد نقلوا فلسفة اليونان وبخاصة فلسفة أرسطو ودرسوها ثم أعادوها إلى أوروبا خلال القرون الوسطى وإنذن فقد ورثت مصر الفلسفة الإغريقية مع ما ورثت من تراث عربي . والامر في الأدب كالأمر في الفلسفة ، فأدبنا المصري العربي قد انفصل عن التفكير الإنساني بل والحياة الإنسانية بمعناها العميق ، ومكثت هذه العزلة حتى سنة ١٧٩٨ . فن ذلك التاريخ بدأنا نفتح نوافذنا على العالم الحى وبدأنا نقرأ فيما نترجم آثار هؤلاء وأفكارهم وأعماleck الحالية ، ولكن على الرغم من حركة الترجمة والبعثات ونهضة رفاعة وتلاميذه فإن التغير في حياتنا الروحية الثقافية إنها هو إلى يومنا هذا طفيف والسبب في ذلك هو أن اتصالنا بالثقافة الأوروبية كان اتصال عقل أكثر منه اتصال إحساس . لقد كان أشبه شيء باتصال العباسيين بالثقافة الإغريقية ، فالذى استطاعنا أن تتأثر به من هذه الثقافة الأوروبية هو الفكر الأوروبي وحده ، أخذنا طريقة البحث الأوروبية ، طريقة الكتابة ، فهم الأسلوب العلمي ، أما الأدب والفن فإننا لم نستطع بعد أن تمثلينا بناسيعها الجديدة التغيل الصحيح ، ولو أن العباسيين استطاعوا أن يتمثلوا أدب أفلاطون وشعر الإغريق وما زرائهم ومسرحيهم لتغير وجه التاريخ ولكننا اليوم أمام أدب عربي آخر ، ولكن العرب لم يقووا على غير أرسطو من الفلسفه ، ولم يستطعوا أن

يتذوقوا أفلاطون وصوره لأنها كانت بعيدة عن محيط العرب العقل والشعوري .

ونقل التفكير الأوروبي لا يكفي في تغيير اتجاهاتنا الأدبية وخلق ألوان جديدة منها لأن الأدب الصحيح هو الذي تستمد من الحياة وبنبئه على الواقع ، وهذا لن يكون حتى نعرض الفنون الأوروبية الحديثة على أنفسنا عرضًا مباشرًا عرضًا شعوريًا ذوقيًا لا مجرد عرض عقلي ثقافي ، ومن هنا نستطيع أن نغير من حياتنا الروحية عندما ندرك مانحن فيه من ضعف فنغير من مقومات هذا الضعف واتجاهاته وقيمه .

هذا الغذاء الروحي الجديد لا يمكن هضمته بالترجمة وحدها ، بل بالاستعداد للتغيير اتجاهات حياتنا نحو عالم من الإحساس أسمى من العالم الذي نعيشه الآن وبالإيجاز بأن السبيل هو أن نحيا هذه الأداب وأن نستشف حقاتها التفسية .

لهذا السبب الآخر تغدر على كثير من فنون الأدب في الغرب أن تدخل إلى الأدب العربي وإلى مصر ، وكان المسرح وأدبه من أولى الأشياء التي أشاحت الأدب العربي بوجهه عنها ، واستمر الأدب العربي في عزوفه عن المسرح فترة طويلة من التاريخ . كان من أهم أسبابها كما أوضحتنا هذه القطعة الغريبة التي ظلت قائمة بين الأديرين الإغريقي والعربي ، وباستمرار هذه القطعة تغدر على المسرح أن يقوم على أساس وطيد وأن يجد كما يقول « توفيق الحكيم »^(١) مكاناً لدينا في أروقة الأدب والفكر والثقافة . فقد كتب الحكيم فصلاً يتعلّق في مقدمة مسرحية الملك أوديب ضمنه خلاصة رأيه في أسباب إنجام الأدب العربي عن التأليف للمسرح ، وبجمل قوله أن المترجم العربي عندما حاول نقل آثار

(١) انظر مقدمة الملك أوديب لـ توفيق الحكيم

اليونان وقف حائزآ أمام الترجيديا الإغريقية ، فهو يقلب بصره في نصوص صماء يحاول أن يقييمها في ذهنه نابضة متحركة بأشخاصها وأجوائهما وأمكنتها وأزمنتها فلا يسuffle ذلك الذهن لأنهم لم ير لهذا الفن شيئاً في بلاده . ولما كان العمل التشكيلي لم يجعل للقراءة وحدها ، وإنما له آلة التي لا بد من إدراكها وفهمها وهي المسرح ، فقد وجد المترجم العربي ألا فائدة من ترجمة هذا اللون من الأدب غير المفهوم . كما أن افتقار العرب إلى عاطفة الاستقرار هو في رأي الحكيم السبب الحقيقي لإغفالهم الشعر التشكيلي الذي يحتاج إلى المسرح ، فإن مسرح (باكوس) الذي كشفت عن آثاره أعمال المفر في العصر الحديث كان بناءً متيناً راسخاً ، ومن يطلع على ضخامة ذلك البناء في آثاره أو رسومه ، وما كان يتسع له من آلاف المشاهدين يحكم من الفور بأن هذا أمر لا بد فيه من مدينة مستقرة وحياة اجتماعية موحدة مكتملة ، ولا يعني توفيق الحكيم بهذا الكلام أن الخصومة أصلية بين اللغة العربية والأدب التشكيلي ، وإنما الأمر في اعتقاده نوع من التباعد المؤقت مرجعه الافتقار إلى الأداة وهو يقول :

« شأن العرب هنا شأنهم يوم كانوا لا يعرفون من المطابيا غير الإبل .. لو أن الظروف شاءت أن تحرمهم الجواد ، لظلوا حتى الساعة لا يعرفون ركوبه .. ولكن ما إن دخل الجواد الصحراء حتى غداً العرب فرسانه ، حينذاك فنون تربيتها وفنون الحديث عنه .. فإذا سئل عن الجواد الأصيل في أرجاء العالم قيلَ هو الجواد العربي ، وإذا أريد وصف رائع لخصال الخيال فلن يوجد إلا في الشعر العربي . كل الأمر إذن في الأداة ، وكما أن العرب في عهد الإبل كان إنسان حالم يقول : (اعطونا الجواد ونحن نركب) فإنهم كذلك قد يقولون (اعطونا المسرح ونحن نكتب) .»

ولذا كان المسرح بأدواته قد اخترى عن الحياة العربية في القديم فقد ظهر المسرح في حياتها الحديثة ، ولكن المسألة كما قلنا ليست ظلم—ور المسرح كبناء وإنما هي ظهوره كفر . المسألة هي إحسان وتمثيل وهضم ، ولا بد من حياة طويلة لنا مع المسرح حتى يصبح المسرح في حياتنا الأدبية والفكرية شيئاً طبيعياً يصدر عن عراقة وأصالة لا عن فكرة مقلدة منقوله . ونحن الآن لسنا في طور الخلق أو الإبداع في الميدان المسرحي ، وإنما نحن في طور التقليد والدراسة . فتوفيق الحكيم الذي يتوافر على دراسة التراجيديا اليونانية في صبر وجاد كما يقول يدعونا إلى ترجمتها ثم النظر إليها بعيون عربية لتخرجها للناس مرة . أخرى مصبوغة بلون تفكيرنا مطبوعة بطبع عقائدهنا .

وليس من شك في أن توفيق الحكيم عندما حاول حمايته هذه، وعندما دعا إلى هذه الدعوة إنما قصد بنا أن نتعلم، وأن نهكف على الدراسة والإساغة والهضم والتمثيل قبل أن ننتقل إلى طور الإنتاج الأصيل الحال الذي ما يزال يبتنا ويبيه عمر طويل .

إن حياة مسرحنا حديثة جداً فقد بدأ المسرح العربي في مصر عندما حل لواه الشیخ سلامه حجازی ثم ورثه برواياته وأحسانه أسرة عاكاشة إلى أن انبعثت الثورة المصرية وولدت معها الروح القوية بدأ الالتفات نحو تحصیر الروايات وفي ذلك الوقت بدأ توفيق الحكيم يؤلف لفرقة عاكاشة بعض الروايات على النحو الذي كان العمل جاري عليه في تلك الأيام ، ثم جاء شوقى ودفع بعد ذلك برواياته إلى المسرح . وكان شوقى مدركاً لخطورة المحاولة مشفقاً على شره أن يخذه في ميدان مستحدث جديداً على الأدب العربي فلم يفكر شوقى في طبع رواياته قبل التمثيل حتى أطمان إلى ترحيب الجمهور المثقف بمسرحياته فبعث

بها إلى المطبعة . وكانت المحاولة الأولى التي بدأ فيها الشعر العربي يمارس هذا اللون الجديد من ألوان الأدب . وهكذا قدر للمسرحية الشعرية أن تولد عندنا في الوقت الذي كان فيه نقاد أوروبا يجادل بعضهم بعضاً : هل ماتزال المسرحية الشعرية تستطيع أن تماري واقعية الحياة الحديثة وماديتها أو لا تستطيع .

فنحن نعلم أن المسرح اليوناني قد نشأ نشأة دينية وأن المأساة والملهاة في شكلها الأخير ليسا إلا تطوراً لما كان يقام من احتفالات للإله (ديونيسوس) وكانت المأساة اليونانية تمثل الفعل الإنساني كما تريده القوة المسيطرة على الكون ، فالبطل في المأساة مسير إلى مصيره بتوجيه قوة عليا خارجة عن قوى الجماعة فأسامة أوديب لسوفوكليس نرى موضوعها هو موضوع القدر القاسي المحتوم الذي لا اختيار فيه ولا مرد له يجثم بكل وطأة ثقله على أمرىء من قبل ميلاده ويشاء وحي الآلة أن يقتل هذا الرجل أبياه وأن يتزوج أمه على غير علم منه ، وأن يساق إلى نهاية المأساة خاضعاً للسكون الأعلى مدفوعاً بروح الآلة ورغبتهم . فالفعل في المأساة اليونانية كما ترى مجاله كون آخر غير الكون الأرضي ، ولذلك فإن مجال الخيال والرمز والشعر أوسع مدى وأكثر انتشاراً في مأسى ذلك العصر كما كان ذلك في عصر شكسبير مع اختلاف في طبيعة المسرحية في زمن شكسبير عنها في زمن اليونان . ولقد كان اليونان شعباً يحب مجال القول والشعر ، ولا يؤثر عليهما شيئاً ، ولهذا كانت الأهمية الأولى في المسرحيات اليونانية للشعر والحوار . من أجل هذا كانت اللغة التي تكتب بها المأساة القديمة شعرآً وطلت كذلك الملاماة حتى القرن السادس عشر . وكان طبيعتها على المأساة وهي تعالج هذه المعانى الكلورية الشاملة أن تخلق في أجواء بعيدة عن الواقع ، أجواء نحلق فيها عندما نريد أن نسمو بأرواحنا وأن نستروح نوعاً من التراث الدينية الروحية المثالية التي لا يقوى عليها غير الشعر . واليونان

عالجوا مأسيمهم بهذا المعنى الديني الشعري . وهذا المعنى نفسه هو الذي اعتمد عليه أرسسطو عندما حاول أن يميز بين الملهأة والأساة ، فقال : « التراجيديا تمتاز بنبيها ، نبلا في الأسلوب الشعري ، ونبلا في الشخصيات التي يصورها الشاعر فأسلوبها لا يبدوا فيه ، وهو أبعد ما يكون عن لغة الحديث الدارجة ، أسلوب أدبي رفيع ، صوره بعيدة المثال ، وشخصياته آلية أو أمراء أو أبطال ، وعلى العكس من ذلك الكوميديا فأسلوبها دارج في غير الأجزاء الفنائية التي يغطيها الكورس ، وهي مليئة بالألقاظ الشعبية ، ألفاظ الشوارع والطرقات والأسواق ، وشخصياتها من أفراد الشعب العاملين » . ولن يستدعي وحدها هي العامل المميز بين الملهأة والأساة ، فنمة فرق أخرى جوهيرية ولكننا ستنا هنا النص لنوضح كيف كان اليونان يحرضون على أن تكون لغة مأسيمهم لغة شعرية سلاوية رفيعة .

لم يعد للأمساة اليرم هذا المعنى الديني العميق الذي كان يسمو بها عن مستوى المألف من حياتنا ، هذا المعنى الذي كان يتمثل في الصراع بين الإنسان وبين ما هو أقوى من الإنسان ، هذا الصراع الذي ينتهي دائمًا بعجز الإنسان وفضله ، ومن هنا يأتي لكلمة المأساة مدلولها الذي حاول شراء الإنسانية أن يخلدوه باشعارهم ، فكانت المأساة أو ما يسمى (بالتراجيديا) . ومن هنا نستطيع أن ندرك وظيفة المأساة التي حددها أرسسطو بقوله : هي إظهار عاطفتنا الرحمة والخوف بما تشمل عليه من عرض للحياة أو لاحتلالات الحياة ، هذا الشعور الديني ليس إلا شعوراً بالإنسان بأنه ليس وحده في هذا السكون وأن قوى أخرى تسيطر إلى نهاية محتملة . وليس من شك في أن هذا الشعور لم يدم موجوداً اليوم ، فقد تغير اعتقاد الإنسان ، وسيطرت عليه مادية شاملة ساحقة، وتغير المسرح نفسه كذلك فأصبح مليئاً بكل مظاهر الحياة الواقعية ، فلم يكن بالمسرح القديم كل هذه الماظر

والستائر والتضليل والاثاث وكل هذه تحد من خيال الشعرا وتحصرهم في جو من الواقعية ، وتقربهم من الحياة العادبة . ومن هنا جاءت غلبة النثر على المسرحيات وبالتباعية جاءت غلبة الملاحة على المأساة ، وأصبح بعض النقاد يعتقدون أنه من العيب والغفلة أن يقف الممثلون ليتجاوزوا شعرا في جو مليء بالعادية الواقعية .

ولم يخل النقد المصرى نفسه من الإشارة لهذه الناحية فقد هاجم الدكتور طه حسين في مقدمة مسرحية « غروب الأندلس » التي كتبها الشاعر عزيز أباذهه . هاجم فكرة المسرحية الشعرية ورأى أنها لم تعد تلامي حياة العصر الذى نعيش فيه .

وليس معنى هذا أن العالم اليوم قد خلا من المسرحية الشعرية ، أو أن الشعر اليوم لم يعد صالحا للمسرح ، فما يزال في الآداب الأخرى مسرحيات حتى اليوم تكتب بالشعر ، وما يزال نقاد الآدب والمسرح يدافعون عن المسرحية الشعرية ويررون أن هذا اللون من ألوان الآدب هو أغزرها تعبيرا عن حياة الإنسان وأقدرها على كشف الحجب عن حقائق النفس . في الآدب الإنجليزى يكتب الناقد والشاعر T.S. Eliot مسرحياته بالشعر ، ولقد كتب فصلا ممتعا فيها كتب من فصول في النقد عن الشعر والمسرحية Poetry and Drama . عالج فيه المشكلة وناقش الموضوع من نواحيه المختلفة ففتح بذلك عن المزايا التي يستطيع الشعر المسرحي أن ينجزها للمشاهد ولا يقوى النثر المسرحي أن ينجزها وبدأ بقوله : « إذا كان الشعر في المسرحية مجرد زينة أو زخرف أو كان مجرد إمتاع أصحاب الذوق الأدبي وإعطائهم فرصة أخرى غير فرصة مشاهدة المسرحية ألا وهي فرصة الاستماع إلى الشعر فإن الشعر في هذه الحالة يكون عاملا طاغيا زائدا عن حاجته ، إذ لا بد أن يثبت الشعر أنه قادر على أن يكيف نفسه للمسرح ، وأن يكون أداة

مرنة للتعبير عن حاجاته ، لا مجرد نغم جميل مصبوب في قالب مسرحي ، وإذا لم يتحقق هذا فيتحتم على المسرحية أن تكتب ثراً مادام النثر يكفيها حاجتها في التعبير الدرامي . ومن هنا فقد وجب على النظارة أن يكونوا على وعي تام بأحداث القصة وأفعالها لأن الذي يثير عواطفنا ويحرك انتباها إنما هي القوة الدرامية الناشئة من موقف شخصيات القصة وأحداثها المسرحية .

شواهد أكان الشعر أم النثر وسياتنا في الكتابة إلى المسرح فإن كل منها لا بد وأن يكون وسيلة لخواصه ، والفرق بينهما من هذه الناحية ليس خطيراً كما تتصور . فإن النثر الذي تنطق به مسرحياتنا التي قدمها أدباءنا إلى المسرح في أيامنا الأخيرة نثر بعيد إلى حد كبير عن مفردات وتراتيب وموسيقى اللغة اليومية العادية ، فهو من هذه الناحية كالشعر يكتب ثم تراجع كتابته . فإذا نحن أدخلنا في اعتبارنا لغة التخاطف اليومية التي هي أساس التفاهم في حياتنا العادية فإن ، النثر بالقياس إلى لغة التخاطب هذه سيبدو متتكلفاً مصط ilma شأنه في ذلك شأن الشعر . ومادمنا نصطنع في كتاباتنا الشعرية والنثرية لغة أخرى غير لغة الناس الدارجة ، فإن الشعر لن يبدو أكثر غرابة من النثر .

وليس معنى هذا أن المستمع إلى مسرحية شعرية أو نثرية سيجد نفسه أمام لغة مختلفة تماماً عن اللغة التي يتحدثها . فلو صرح هذا لسكان هذا النثر أو لهذا الشعر حاجزاً يحجب عنا صور الشخصيات في المسرحية . إنما يستطيع ذو البصيرة المدركة من النظارة أن يحس أن النثر الفني والشعر أغنى وأكثر دلالة وعمقاً في التعبير من لغته العادية على الرغم من أن التأثير الناشيء من أسلوب المسرحية وموسيقاه المفعولة سواء أكانت المسرحية شرائط أم ثراً إنما هو تأثير غير مقصود لذاته ، أو قل هو تأثير لا شعوري يتسرّب إلى نقوسنا بطريق غير مباشر نحشه مع ما نحس من أثر شخصيات المسرحية وأحداثها .

ثم يستطرد T.S. Eliot ليحدد الفكرة التي يهدف إليها من كتابة مقاله أو التي يدعو إليها جاهداً وهي طموحه في أن يصل الشعر إلى شكل أو وضع يتاح له فيه أن يعبر عن كل شيء يطلب منه التعبير عنه . وهو لهذا يدعوا إلى الإقلال من استعمال النثر في المسرح نظراً للصعوبات التي تعيق سلسلة الشعر المسرحي هذه الأيام حتى يتاح للشعر أن يبسط ويسهل ويصبح وسيلة يسيرة سهلة على المؤلفين للمسرح، وحتى تعتاد عليه أذن المستمع والشاهد بحيث تنسى أنها تستمع إلى شعر ، بل أنه ليذهب إلى أبعد من هذا حين يعتقد أن في الفن المسرحي من المواقف الدرامية المركزية ما لا يستطيع التعبير عنه إلا بالشعر . بل إن الشعر عندئذ سيكون اللغة الوحيدة التي يتحتم على العواطف الإنسانية أن تختارها لتفصح بها عن نفسها . ولكن يدلل الكاتب على صحة دعواه التي تتمسك بوجوب الاحتفاظ بالشعر للمسرح يوجه نظر القراء إلى افتتاحية هاملت بحيث يلاحظ النظارة في المشهد الأول منها قدرة الشاعر على تغيير أسلوبه والانتقال فيه إلى أكثر من نغم ، فليس في هذا المشهد سطر واحد من الشعر إلا وقد أضاف معنى درامياً جديداً ، وليس يتكون الائتلاف والعشرون سطراً الأولى إلا من أبسط الكلمات المتنزعة من أقرب التعبير وأكثرها ألفة والتتصاق بحياتنا ، إن شكسبير قد أضاع عرضاً طويلاً في المسرح قبل أن يستطيع كتابة الائتين والعشرين سطراً هذه ، وليس يستطيع شاعر أن يمتلك هذه القدرة إلا بعد أن يكون قد أحرز تلك القدرة على كتابة الشعر في بساطة كهذه التي زرناها في افتتاحية هاملت فأنت أمامها لسبت مأخوذاً بهـمال شعرها وإنما أنت مأخوذ بالجو النفسي الذي تخلقه كلمات هذا الشعر . وعلى الرغم من أن للشعر في نفوسنا آثراً مختلفاً عن آثر النثر فإتنا في هذه اللحظة من المسرحية لا نعى إلا أننا في ليلة يسقط فيها الجليد ، وأن حرساً من الجنود يحرسون أعلى القلعة ، وأن نذر الشر تنبشاً بوقوع حدث مشئوم.

ثم يدضي الكاتب في تحليل هذا الجزء من شر هاملت موضحا عبقرية الشهر وقدرتها في إبراز الصور الدرامية ومعانها الدقيقة .

هذا هو دفاع شاعر إنجليزي معاصر عن المسرحية الشعرية وهو دفاع يقوم على الإيمان بأن الأسلوب الشعري إذا وفق في تصوير شخصيات القصة وأحداثها وأجوائهما النفسية واستطاع أن يتحدد مع العمل المسرحي اتحادا ينتفي فيه الأحساس بكونه كلاما وزونا مفقي ، كان الشعر أعمق الأساليب وأقواها في التعبير عن المسرح وإن فنحن نغالي بل ونظلم أنفسنا إذا حارلنا أن نساعد بين الشعر والمسرح أو إذا حاولنا الوقوف أمام شعرائنا نزيد أن تشتيت عن المحاولة . فلشوقى أن يؤلف مسرحياته الشعرية في أى وقت يشاء ولنا أن تتقبل منه ومن غيره من الشعراء أن يمارسوا كتابتهم المسرحية على أن يكون من واجب النقاد بعد ذلك أن يظلوا أمناء في رقابتهم للفن ، وأن يمارسوا حقهم في مشاهدته ومراجعته وتقديره وتحليله ، وإنجاول أن نمارس شيئا من هذا الحق في تحليلنا لا شهر مسرحيات شوقي : « مجنون ليلي » .

محنون ليلي لشوقى

محنون ليلي شخصية إسلامية من شخصيات القرن الأول للهجرة ، وشاعر من شعراً الباذية في تلك الحقبة من التاريخ التي ازدهر فيها الغزل العذري على يد شعراء وقفوا جياثهم على حب واحد يتغون به في عفة ، ويصدرون فيه عن عاطفة حارة وحرمان متصل ، حرمان أشبه ما يكون بهذا الحرمان الإرادى الذى تعامل الإرادة على تغذيته من وقت آخر ، حتى لتکاد الأحداث تخيل القارئ أنها هي التي تقـوى من هذا الحرمان أو تزيد من اشتغاله أن تكون أحداً ما يشارك في خلقها الشخص المحرم ذاته بما يضعه في طريقه من عرائق ، أو قل بما يكون قد ترسب في أعماق ذاته من رواسب تمنعه من أن يكون حراً في الاتصال بمن يحب .

ومع ذلك فقد صورت كتب التاريخ والأخبار قصة المحنون بحيث جعلته ضحية الصراع الذى ينشأ بين الحب وبين التقالييد . والتقاليد هنا هي التقالييد العربية القديمة التى كانت تحول بين الشاعر وجبيته إذا هو شبابه ، أو تحدث باسمها في شعر يرى وينشر ، أو إذا هو صور في هذا الشجر ما يمكن أن يكون سبة وعاراً بالقياس إلى العربي البدوى في تلك الحقبة من التاريخ .

هذا الصراع هو الذى اتخذ شوقى أساساً لمسااته فى مسرحيته « محنون ليلي » غير ملتفت كثيراً إلى ما كان يحسن الالتفات إليه من وجود عوامل نفسية أخرى يمكن أن تدعم الصراع وتقويه . فقد كان من الممكن لمثل هاتين الشخصيتين اللتين اعتمد عليهما شوقى : شخصية المحنون وبشخصية ليلي . قد كان من الممكن لشخصيات من هذا النوع أن تصوراً ، بملامحها النفسية وتكوينها البيئي والاجتماعي ، في نظر كاتب المسرحية ، نموذجين من الفاذج البشرية التي تستدل على خصائص عامة تصلح أن تميزها بطابع معين ،

وتجعلها يمثلان طاقة خاصة من البشر ، لها نفس الصفات وبها من رواسب البيئة والتربيه والمزاج والتقايد ما يفرد هذه الفاذج ، ويجعلها تتسم بملامح نفسية خاصة . وفي هذه الحالة أى في حالة ما يتوجه كاتب المسرحية هذا الاتجاه لن يكون الصراع صراعا بين عاطفة حب وتقايد بيئه فحسب بقدر ما يكون صراعا بين حب طابع معين من الناس وبين التقاييد ، طابع يمثل نموذجا خاصا أو قطاعا خاصا من قطاعات الفروس البشرية التي تصطرب وتفاعل مع تقاييد مجتمع مدين ومفاهيم هذا المجتمع .

لم يلتفت شوقى إلى هذا الصراع النفسي الذى يكشف في النهاية عن نموذج بشري ، ولم يعن باستبيان نفس هذا السكان البشري المتميز بسمات وملامح ثابتة بقدر ما اعتمد على صراع مباشر معتمد على أحداث القصة وموافقها التي اقتبسها من القصة القديمة التي رواها صاحب الأغاني وغيره عن الجنون بي عامر .

على الرغم من أن هذه الأحداث التي ترويها كتب التاريخ والأخبار يمكن أن تحمل في طياتها صورة حية عن شخصية إنسانية لها طابعها الذاتي والنفسي ، وعلى الرغم من أن مثل هذه الأحداث كانت تصلح في يد الفنان أساسا لدراسة حية ملهمة للشخصية الإنسانية فقد آثر شوقى أن يكون ما يأخذه أو يختاره من هذه الأحداث أساسا لتصوير الصراع المباشر بين حب قيس وبين ما يعوقه من تقاييد صارمة أكثر من أن يكون أساسا للتغلب في أعماله هذه النفس وكشف النقاب عما يصطرب فيها من نزعات ، وما يصطدم فيها من متناقضات . وعلى الأخص إذا أخذنا في اعتبارنا أن هذه الشخصية التي يعالجها شوقى قد اتسمت بالجنون ، وأنه هو شخصيا قد أصر على الاحتفاظ بهذه الصفة وأنه اقتبسها أيضا فيما اقتبس من أحداث وأسماء . وكان يعرف .

أن قياساً قد سمى في كتب الأخبار بالجنون فهو «جنون بنى عاص»، أو جنون ليلى».

أفلست هذه الشخصية التي ينتهي بها الحال إلى الجنون جديرة بأن توجه ذهن الكاتب أو الشاعر إلى موضوع هذا الجنون؟ أو ليس من الطبيعي عندما يكون الجنون نتيجة الصراع في نفس الشخصية أن يقدم ذلك لكاتب المسرحية سبيلاً معقولاً لدرائسة هذه الشخصية الإنسانية بحيث يعطيها مفهومه لهذا الجانب جانب الجنون، وبحيث تتصفح لنا العوامل التي تألفت عناصرها وتأزرت حتى اضطرت هذا الرجل إلى الجنون، وحتى لم يعد أمام هذه الشخصية من سبيل إلى تلافي ما حدث؟ وعندئذ وفي هذه الحالة ألسنا نكون أكثر اقتناعاً عندما نذهب لمشاهدة المسرحية فنرى أمامنا على المسرح كيف سلك هذا الجنون سبيلاً إلى هذه الشخصية وكيف أصبح ضرورة لا مفر منها، ضرورة انتزمه أمامها البطل ولم يعد ثمة وسيلة لاجتناب حتمية هذه الضرورة؟

ألا يكون مثل هذا التحليل أقرب إلى طبائع الأشياء وأكثر صلة بموضوع المأساة. ويكون شوقى في هذه الحالة قد حل محل موضوعه على نحو ما كان يعالج شراء المأساة موضوعاتهم عندما كانوا يضعوننا أمامنا الفرورة التي لا مفر منها ولا مهرب والتي كانت تبرز ضعف الإنسان وعجزه ومساته أبلغ تصوير، أو قل عندما يرسمون لنا شخصاً من الحياة ترسم على سلوكيها وتفكيرها سمات خاصة، ويوجّهون أضواهم على منحيات هذه النفس حتى تبرز كما وضح ما تكون على نحو ما كان يفعل شيكسبير بشخوص مسرحياته؟

ومع ذلك فهل ترانا قد أسرنا في المبالغة أو المحس فتوقعنا من الشاعر أكثر مما ينبغي، أو ترانا قد اندفعنا أكثر من اللازم عندما فاجأنا

القارىء بهذه المقدمة قبل أن نعرض عليه تفصيل القصة ، وقبل أن نحلل له فصوصها وشخصيتها وقبل أن نستخلص منها ما نستخلص من النتائج وقد يرى القارىء فيها غير مانرى ، وقد يستوقفنا محتدا ، ويوجه إلينا اتهاما خطيرا مفاده أننا نفرض على الشاعر موضوعا بعينه ، ونحدد له الطريق . ورسم له المعالم والمناهج وأن ذلك ليس من حقنا ، ولا من حق أحد من قرائه ونقاده . فالشاعر حر في أن يتخد لنفسه الطريق . وله الحق كل الحق في أن يعالج الشخصية الإنسانية التي أمامه بما يراه هو مناسبا لا بذراها نحن .

هذا الاعتراض من القارىء قد يكون سليما لا غبار عليه لو أنها ظفرنا من طريقة شوقى أو منهجه أو أسلوبه في الدراسة والاختيار بما يقنع القارىء . عندئذ يكون ما اختاره الكاتب من أسلوب أو طريقة ، وما حدد له لنفسه من من زوايا شيئاً سليما لا غبار عليه ما دامت هذه الحدود قد انتهت بالكاتب إلى العمل الفنى الذى يرضى عنه الجمهور ويتمتع به اقتداءً علينا تدعيمه القيم الفنية والمسرحية .

ولكن ذلك للأسف لم يحدث بالقياس إلى مجنون ليل فزن لم ظفر ، كما لم يظفر كثيرون من درسوا هذه المسرحية ، بالعمل الفنى المتكامل . ومن ثم فأنت ترى أن لنا ما يبرر احتجاجنا على المؤلف أو أقل ما يبرر هذه المقدمة التى توقنا فيها أشياء لم نرها فى المسرحية وكنا نتمنى أن نجدوها ، وعلى الأخص عندما نرى المؤلف قد اختار هذه الشخصية بذاتها وجمع لها من الأحداث هذا القدر دون سواه ، ووجهنا هذه الوجهة دون غيرها وختار لمساته هذا العنوان دون غيره ألا وهو « مجنون ليل » .

هذه كلها أسباب جعلتنا نشرع بالإضافة عن التأثير النفسي الذى تركه في نفوسنا هذه المسرحية عقب قراءتها مباشرة .

والآن وقبل أن نعرض عليك تحاليا لفصول المسرحية ، ونسير بك في ثناياها

خطوة خطوة ، يحذز بنا أن نلم إنما سربعة مصادر الأحداث التي جعلها شوقي أساسا لمسرحيته .

مصادر القصة وأحداثها :

روت المسرحية فيما روت من أحداث أن قيسا قد عشق ليلى صغيرا ، وأنها كانتا يعيشان جارين ، وأنها رعيا لبل قومها معا وأنها تلاقيا وها بعد طفلان يلعبان بالحصى ويختلطان في الرمال .

وفي ذلك يقول صاحب الأغانى عن أبي ععرو الشيبانى وأبي عبيدة :

ه كان الجنون يهوى ليل بنت مهدى بن سعد بن ربيعة بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وتكنى أم مالك ، وهما حيائند صبيان فغلق كل واحد منها بصاحبها وها يرعيان مواشى أهلها ، فلم يزالا كذلك حتى كبرا فمحججت عنه . قال : ويدل على ذلك قوله :

تعلقت ليلى وهي ذات ذواقة
ولم يسد للأtrap من ثديها حجم
صفيرين نزعن الهم ياليت أتنا
للي يوم لم تكبر ولم تكبر الهم (١)
ولقد أشار شوقي في قوله على لسان ليل :

وأبان عن بدء العلاقة بين قيس وليل في أبياته المشهورة التي ينادي فيها قيس صباحا موجها خطابه إلى جبل الترباد . ذكرت هذه الماجاه أن العلاقة بين ليل وقيس كانت علاقة قديمة منذ كانوا طفلين يا بيان بالرمال وبينياب الربوخ بالحصى إذ يقول :

(١) الأغانى - ١

جبل التوباد حياك الحيا .. وسق الله صبانا ورعى
 فيك ناغينا المسوى في مهده .. ورضعناه فكنت المرضعا
 وحدونا الشمس في مغربها .. وبكرنا فسبتنا المطلاعا
 وعلى سفحك عشنا زمنا .. ورعينا غنم الأهل مما
 هذه الربوة كانت ملعبا .. لشبايننا وكانت مرتعنا
 كم بنيتنا من حصانا أربعا .. واثنينا فحونا الأربعنا
 ثم يعتمد شوقي في تصوير اللقاء الأول بين ليلى وفيس في المشهد الثاني
 من الفصل الأول من مسرحيته على قصة النار التي ترويها الأغاني فتقول عندما
 سأله أحد الناس قياسا عن أعجب شيء أصايه في وجوده بليلي فقال :
 « فأتيتهم ليلة أطلب نارا . وأنا متلقم بيردى ، فأخرجت لي نارا في عطبه
 فأعطيتها ووقفنا نتحدث ، فلما احترقت العطبة خرقت من بردى خرقه وجعلت
 النار فيها ، فكلما احترقت حرقت أخرى ، وأذكىت بها النار حتى لم يبق على من
 البرد إلا ما وارى عورتى ، وما أعقل ما أصنع » (١)

ولإذا انتقلنا إلى قصة الحج التي رواها شوقي عن قيس فسنرى أنها كذلك
 قدية ، فقد قال الحى لـ أبيه : « أحجج به إلى مكة ؛ وادع الله عزوجل له ، ومره
 أن يتعلق بأستار الكعبة ، فيسأل الله أن يعافيه ما به ويغضا إليه ، فلعل الله
 أن يخلصها من هذا البلاء ، فحج به أبوه ، فلما صاروا بمنى سمع صائحا في الليل
 يصبح : باليلى ، فصرخ صرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت وسقط منشيا عليه ، فلم
 يزل كذلك حتى أصبح ثم أفاق حائل اللون ذاهلا ، فأنشأ يقول :

عرضت على قلب العزاء فقال لي .. من الآن فايأس لا أعزك من صبر
 إذا بان من تهوى ، وأصبح زانيا .. فلا شيء أجدى من حلولك في القبر

(١) المرجع السابق .

وداع دعا إذ نحن بالحيف من مني .. فهيج أطراب الفؤاد وما يدرى
دعا باسم ليلى غيرها فكأنها .. أطار بليلي طائرا كان في صدرى
دعا باسم ليلى ضلل الله سعيه .. وليلى بأرض عنه نازحة قسر
وواضح أن هذه القصة هي التي أوحت لشوق بآياته الغنائية المشهورة التي
يقول فيها :

ليلى ، مناد دعا ليلى فخف له .. نشوان في جنبات الصدر عرييد
ليلى ، أنظرى البيد هل مادت باهلهما .. وهل ترنم في المزار داود
ليلى ، نداء بليلى رن في أذنى .. سحر اعمرى له فى السمع تردید
ليلى تردد في سمعى وفي خلدى .. كما تردد في الآيك الأغارىيد
هل المنادون أهلوها وأخواتها .. أم المنادون عشاق مساميد
إلى آخر هذه الآيات التي دفعتها قيثارة شوق تخرجت تبحث هذا النغم المتع
الذى تراه قد فاق شعر الجنون إحساسا وموسيقى .

ثم خذ بعد ذلك قصة الجنون مع عمر بن عبد الرحمن بن عوف عندما التقى
الأخير بقيس وهو في حالة من الذهول والوجد ، يمشي عريان في الصحراء
يلعب بالتراب . فیأمر ابن عوف يلقـاء ثوب على قيس ، ثم يسأل عن أمره
فيقصون عليه قصته فتأخذه الشفقة به ، ويأخذ في ملاحظته ومداعبته ثم يقترح
عليه أن ينطاق معه حتى يقدم على أهل ليلى فيخطبها عليه . ويزهب معه الجنون
كأصبح أصحابه وقد راحت عنه نوبته وانقض عنده ذهوله ، حدث أن بلغ ذلك
رهط ليلى فتلقوه في السلاح وقالوا له : « يا ابن مساحق ، لا والله لا يدخل
الجنون منازلنا أبداً أو يموت ، فقد أهدر لنا السلطان دمه ، فأقبل بهم وأدبر (١) »

(١) يريد أنه بذل الجهد في اقناعهم أن يدخلوه معه وقلبيهم على جميع الوجوه فلم يجدهم شيئاً .

فأبوا ، فلما رأى ذلك قال للمجنون : انصرف ، فقال له المجنون : والله ما وفيت لي بالعهد ، قال له : انصرافك بعد أن آيسني القوم من اجابتكم
أصلح من سفك الدماء ، فقال المجنون :

آياوين من أمسى تخلس ^(١) عقله . . فأصبح مذهوبا به كل مذهب
خليما من التخلاف إلا معذرا . . يضاحكتي من كان يهوى تمني
وشبيه بهذا الموقف الأخير ما ستراء في بداية الفصل الثالث من مسرحية
شوقى عندما يواجه قيس وابن عوف ثورة من الحى ينقسم فيها القوم ويقوم
فيهم منازل خطيبة ليعاول التأثير على الجمهور واجتدا به إلى جانبه ويستقبل قيس
كل ذلك مذهولا كعادته فيقول :

أرى حى ليل في السلاح ولا أرى . . سلاحا كحجر العاشرية ما خبيسا
دى اليوم مهور للليل وأهاما . . فداء لليلى مهدرات دمائىا
لى الله ! ماذا منك ياليل طاف بي . . وماذلك الساقى وماذا سقائنا
دعونى وما عندي لليلى أقوله . . ليملى وانشتى الذى عندها ليها
وهكذا نرى أن قصة إهدار دمه ، وثورة الحى عليه قد استفاد منها شوقى
في اعطاء صورة الصراع المادى الذى يوشك أن يكون قتالا بالأيدي واشتباكا
بالسلاح بين حيين من أحياط البادية . ويحاول شوقى عن هذا الطريق كاسنرى
أن يترجم الصراع الذى نشأ في نفس ليلي بين جبهة لقيس وحرصها على التقاليد
إلى صراع مادى تشتغل فيه السيف ويتقاتل القوم حتى يتحقق ما يهدف إليه من
تجسيد الصراع .

وعلى أن شوقى لم يكتفى بما أسفلنا من أحداث قديمة لتسكون له بمثابة الواقع

(١) تخلس : ساب .

التي يعتمد عليها في تكوين قصته ، ولكنه أيضاً جاء إلى قصة زواج ليلي من ورد يقول صاحب الأغاني :

« لما شمر أمر الجنون وليلي وتناشد الناس شعره فيها ، خطبها وبذل لها خمسين ناقة حراء ، وخطبها ورد بن محمد العقيلي وبذل لها عشراً من الإبل وراعيها ، فقال أهلها : نحن مخربوها يائكم ، فلن اختارت تزوجته ، ودخلوا إليها فقالوا : والله ائن تختارى ورداً لممثلن بك ، فقال الجنون :

ألا يليل إإن ملكت فينا . . . خيارى فانظرى لمن الخيار ولا تستبدل مني دنيا . . . ولا برماء إذ حب القتار^(١)
يهرون في الصخير إذا رأه . . . وتعجزه ملمات كبار
فشل تأيم منه نساح . . . ومثل تمول منه افتقار^(٢)
وروت الأخبار كذلك أن قيساً من بزوج ليلي وهو جالس يصطلي في يوم
سات ، وقد أتى ابن عم له في حي الجنون حاجة ، فتوقف عليه ثم أنشأ يقول :
يربك هل ضمت إليك ليلي . . . قبيل الصبح أو قبلت فاما
وهل رفت عليك قرون ليلي . . . ريف الأقحوانة في نداما
وهكذا لو أنت . . . تتبع أخبار قيس أو الجنون بنى عامر في الأغاني فسترى أن
شوقي قد استقى من هذه الأخبار القدر الكاف الذي رأى أنه يكفيه لتصوير
الأحداث وإبراز الصراع الذي كان يهدف إلى إبرازه . . . ونحن لأنأخذ على شوقي
أنه اعتمد على ما قرأ من أخبار الجنون ، ولا نلومه على أن يقتبس ما يشاء من
الماضى . فلما شعر الحق أن يختار من أحداث التاريخ ما يشاء موضوع مسرحياته
ذلك لأننا نقدر أنه منها استعار من وقائع التاريخ وشخصه فإن البيون سيظلل

(١) اليم : الأئم ، والفتار ربيع العام المشوّع

(٢) الأيم : المرأة التي فقد زوجها .

شاسعاً دائماً بين الوثيقة التاريخية وبين الآخر الفنى ، وأن موهبة الفنان هي في الارتفاع بالواقع إلى مستوى الفن عن طريق قدرة الشاعر الفنية التي تستطيع أن تضع كل هذه الأحداث في شبكة متكاملة متسانكة ، وأن تبعث فيها الحياة وتجعل من مضمونها مغزى عاماً يعطيك مفهوم الشاعر للحياة ، وللشخصوص الذى يرسمه ويبيعثها من الماضى متقمصة هذا المفهوم ومشخصة لهذه المعانى الجديدة التى يريدها الشاعر . فالأمير الدانمرکى هاملت أمير قديم ولكنه في التاريخ شيء وعند شيكسبير شيء آخر . قد تكون القصة بأحداثها ووقائعها قديمة ولكن العبرة ليست في أحداث القصة بل بما ينفتح فيها الشاعر أو القصاص من روح ، وبما يخلق فيها من شخصوص . ولقد عرفت من قبل أساطير اليونان القديمة كانت موضوعاً لدراسة عشرات المؤلفين والشعراء عبر العصور والقرون . لم يعرض أحد على أن يشتراك الشعراء في تناول أسطورة واحدة كأسطورة أوديب التى مر الحديث عنها ذلك أن الموضوع في الشعر لا يزن عند النقد الأدبي جناح بعوضة ، أما الذى يزن كل شيء عند الناقد الأدبي هو ما يراه على الآخر الفنى من ملامح جديدة ، وما يستنبطه فيه من مشاعر ومفاهيم مختلف عن مفاهيم غيره باعتباره ذاتاً منفردة لا يمكن أن تتشابه مع غيرها ولا أن تكون نسخة مكرره من ذات أخرى ، لأننا لستنا قوالب طوب .

ومن ثم فنحن عندما نحكم على نجاح شوقى أو فشله في جنون ليلى فلن يكون حكمنا قائماً على موضوع المسرحية وعلى ما اختاره من وقائع هذه المسرحية . بل على طريقة تناوله لواقع مسرحيته ولشخصوص هذه المسرحية . وبعد فكيف عرض شوقى لهذه الواقع التى اقتبسها من القديم ؟ وما هي خطوطه الجديدة التى يريدها أن تتفق عندها لتبيان قيمات هذا الكائن الأدبي أو قل هذا الآخر الفنى :

عرض و تحليل :

يرتفع الستار في الفصل الأول فيظهر حتى ليل وخيمات بنى عامر ، وأمام الخيمات وفتیان من الحمى يسمرون ثم تدخل ليل ومعها ابن ذريح فتقدمه للسامرين من أبناء الحمى . فيجتفي به الحاضرون ، ثم تنشأ مناقشة عن أخبار يثرب وكيف تختلف أخبار البدية وحياتها عن أخبار الحضر وحياتها ، ثم ينتقل الحديث إلى قيس ، ويظهر لك أن ابن ذريح مهم بأمر قيس فبدي ليلى الحديث عنایة وتعرض على ابن ذريح حقيقة مشكلتها وهي تحبه ولكنها لا تستطيع أن تتزوج به لأنها بين أمراء كلامها من :

أنا بين اثنين كاتاهم النار .. فلا تلجنني ولنكن أعني
بين حرصي على قداسة عرضي .. واحفاظي بين أحب وضنى
صنت منذ الخدائكة الحب جهلي .. وهو مستمر الهوى لم يصنى
قد تغنى بليلة الغيل ، ماذا .. كان بالغيل بين قيس وبيني
كل ما يلتشا سلام ورد .. بين عين من أرفاق وأذن
وتبتسمت في الطريق لاليه .. ومفني شأنه وسرت لشأنى
ثم يأتي المشهد الثاني الذي يدور حول قصة النار ، وزيارة قيس لخيم ليلي
ملتمسا الأسباب ، ومتخذنا من النار وسيلة وعذرًا للقاموا تحت جنح الليل . وفي
هذا المشهد يظهر قيس وليلي يتاجيان ، ويضمى على قيس عندما يحترق كمه
وهو غير آبه لما كان فيه من نجوى . ويقبل المهدى أبو ليلي فتزيد المشكلة وضوها
في أذهان المشاهدين وذلك عندما يرون سلوك المهدى نحو قيس ، فهو مشفق
عليه محب له ولشره ولكنه مع ذلك يحذر من أن يعود إلى بيته أو يعاود
التحدث في شأن ليلي أو يردد ذلك في شعر يرويه الناس في البدية .

وهذا الفصل يعتبر تميضا ناجحا ، فقد قدم المشكلة وحاول أن يحمل

شيئاً من الأساس الذي سينبئنا عليه الصراع ، كما استطاع أن يقدم لنا الشخصيات الرئيسية ، وقد سار فيه الحوار مع الحركة سيراً يجعل الجمهور يلمس الازمة ويتعقبها في اهتمام ، ولم يطل شوقى في هذا التمهيد وإنما اختصر الطريق وكان مباشراً في عرض المشكلة . وقد نجح شوقى في استغلال قصة النار في ابراز عواطف الحب المتأججة في صدر قيس كما استطاع حواره مع ليلى في المناجاة أن يكون قوياً ومناسباً للموقف ، وقدراً على إعفاء هذا الجور الذي نعرفه للحب العذري العفيف في البادية في ذلك الزمن دون الإخلال بمقتضيات المسرح فهو حوار مباشر سريع قادر على الإيحاء بالشر القريب من لغة الحياة .

ليلى

قيس

قيس

ليلى بجانبي .. كل شيء إذن حضر

ليلى

جعنتا فأحسنت .. ساعة تفضل العمر

قيس

أتجدين ؟

ليلى

ما فتوا .. دى حديد ولا حجر

لك قلب فسله يا .. قيس ينتبهك بالخبر

قد تحملت في الهوى .. فرق ما يحمل البشر

قيس

لست ليلاً درايا .. كيف أشكو وأنفجر

أشرح الشوق كله .. أم من الشوق اختصر

ليلي

بني قيس ما الذى .. لك في اليد من وطر؟
لك فيها قصائد .. جاوزتها إلى الحضر
كل شيء لقيته .. صفت في جيده الدرر
أترى قد سلوتها .. وعشقت المها الآخر؟

قيس

غرت ليلى من المها .. والمما منك لم تغر
حرب اليد أنها .. بك مصبوغة الصور
لست كالنيد لا ولا .. قمر اليد كالقمر
ليلي (وقد رأت النار تقاد تصل إلى كم قيس)

ويح عيني ما أرى

قيس ٤

قيس

ليلي

ليلي (مشفقة)

خذ الخدر ١

قيس (غير آبه إلا ما كان فيه من نجوى)

رب فجر ساته .. هل تنفست في السحر
ورياح حستها .. جررت ذيلك العطر
وغزال جفونه .. سرقت عينك الحدور

ليلي

اطرح النار يافتي .: أنت غاد على خطير
لحب النار قيس في .: كك الآيدين اتشر
قيس (مستدرأً بعد أن رمى النار من يده)

وذئباب أرق يا .: ليسل من أهلك الغير
أنت بي ومرغت .: في يدي الناب والظفر

ليلي

ويبح قيس تحرقت .: راحتاه وما شعر
قيس

أنت أجيست في الحشى .: لاعج الشوق فاستعر
ثم تخشن جمرة .: تأكل الجلد والشعر
(يتربح قيس في موقفه وتظهر عليه بوادر الإلغاـء)

فأنت ترى أن الحوار الذي جرى في المناجاة السابقة بين قيس وليلي
حوار حافظ على نظام الشعر العربي في أوزانه وقوافيـه ، وأمكنـه مع ذلك
استطاع أن يقترب من لغة الحياة اقترباـيا يـجعلك لا تحسـ بالوزنـ والقافيةـ ، ولا
نظام القصيدة العربيةـ . بل هو قادر علىـ أن يـجعلـكـ تندمجـ وتنسىـ أنـكـ تستمعـ
إلىـ شـعرـ يـخـضـعـ لـقاـلبـ خـاصـ ، وـقـدـ نـشـأـ ذـلـكـ فـيـ نـعـقـدـ منـ قـدـرـةـ الكـاتـبـ عـلـىـ
تـمـثـلـ المـوـقـعـ فـيـ غـيرـ تـكـلـفـ أوـ إـتـواـءـ ، كـماـ اـسـطـاعـتـ مـوـسـيـقـيـ شـوـقـيـ أـوـ قـلـبـ رـاءـعـةـ
شـوـقـيـ فـيـ سـيـطـرـتـهـ عـلـىـ الـعـنـصـرـ الـموـسـيـقـيـ فـيـ الـشـعـرـ وـقـدـرـتـهـ عـلـىـ اـسـتـخـادـاـمـهـ وـالـتأـثـيرـ

به ، استطاعت هذه البراعة أن تنسىك هي الأخرى أنك أمام شر مزون مُقْنِف ، على أن نسيانك لهذا الشعر لم يفقده قيمته الفنية التي لابد وأن تعمل عملها وأن تؤدي وظيفتها في المسرحية الشعرية . فعنصر الشعر ، وإن اقترب من لغة الحياة لا يجوز له أن ينسى واجبه الأول الذي هو رفع الإحساس إلى مستوى المسرحي ، لأنه عندئذ بمنأبة العدسة المكبرة أو المركزية التي تعمل على بلورة الموقف وتركيزه عن طريق التصوير الشعري من ناحية وعن طريق الموسيقى من ناحية أخرى . والشعر المسرحي الجيد هو الذي لا يشرك أثناء قراءته أو سماعه بهذين العنصرين ، وإنما ينساب إليه تأثيرهما مع الموقف الدرامي انسياقاً طبيعياً .

ولسنا نريد أن نزعم بأن الحوار الشعري عند شوقى في هذه المسرحية كان كلـه بهذا المستوى ، فالحديث عن الحوار في المسرحية الشعرية موضوع جدير بأن نفرد له محضاً مفصلاً وهو عند شوقى كذلك جدير بالدراسة والاهتمام ، ولكنـنا مع اعترافنا بما في حوار شوقى الشعري من نقـص ترجع أهـم أسبابـه إلى اعتمادـه على عنـصر القصيدة في التأثير أكثر من اعتمادـه على انسـيابـ الشـعر وانـدماجهـ مع المواقـف الدرـامية وانـشـاقـ الآثرـ من كلـيهـا معاً ، نقولـ مع اعـتـرافـناـ بهـذاـ العـيبـ فإـنـاـ نـريدـ أنـ نـسـجـلـ هـنـاـ أـنـ شـوـقـىـ قدـ اـسـطـاعـ فـيـ بـعـضـ مـوـاـقـفـ مـسـرـحـيـتـهـ أـنـ يـنـجـحـ فـيـ التـوـفـيقـ بـيـنـ الـحـوـارـ وـبـيـنـ الـمـوـاـقـفـ التـيـ يـعـبـرـ عـنـهـ هـذـاـ الـحـوـارـ . وـنـجـاحـ هـذـاـ نـاشـيءـ ، عـلـىـ رـغـمـ خـيـرـاتـهـ الـمـسـرـحـيـةـ الـمـحـدـودـةـ مـنـ إـحـسـاسـهـ بـالـلـغـةـ وـبـرـاعـتـهـ فـيـ السـيـطـرـةـ عـلـىـ الـعـنـصـرـ الـمـوـسـيـقـىـ فـيـهـاـ . وـلـيـسـ أـدـلـ عـلـىـ ذـلـكـ مـنـ أـنـ جـمـيعـ مـنـ حـاـوـلـوـاـ عـلاـجـ مـشـكـلـةـ الـحـوـارـ الشـعـرـيـ فـيـ الـمـسـرـحـيـةـ ، وـالـذـيـنـ مـاـيـزـالـونـ يـبـخـثـونـ عـنـ خـيـرـ الـأـسـالـيـبـ وـأـصـلـحـاـ لـلـشـعـرـ الـمـسـرـحـيـ قـدـ اـسـتـفـادـوـاـ مـنـ تـجـربـةـ شـوـقـىـ بـلـ وـسـوـفـ يـسـتـفـيدـوـنـ أـشـيـاءـ وـنـتـقـلـ إـلـىـ الـفـصـلـ الثـانـيـ مـنـ الـمـسـرـحـيـةـ فـنـىـ شـوـقـىـ مـنـ الـبـدـاـيـةـ يـلـجـأـ إـلـىـ عـنـصـرـ الـغـنـاءـ حـاـوـلـاـ أـنـ يـجـدـ فـيـهـ وـسـيـلـةـ مـنـ وـسـائـلـ الـتـعـبـيرـ الـتـيـ قـدـ تـعـنـيـهـ عـنـ الـإـطـالـةـ

أو قد توفر عليه استطراها هو في غنى عنه وعلى الأنصاف في المجال المسرحي الذي يحتاج إلى تركيز ، فظن أنه بهذه المقطوعات الفنائية التي يطالعنا بها في بداية هذا الفصل ، ظن أنه قد يستطيع أن يعطيها عن طريق الرمز بالغناء ما يوفر عليه الإطالة في العرض ويقصر الطريق إلى المشكلة الرئيسية .

وهذه الوسيلة كان من الممكن قبولها لو لم تزد حجم هذه الأناشيد ازدحاماً يجعلنا نتبه إلى وجودها ، ونشعر بالشاعر وكأنه قد تكافأ الاعتماد عليها ، وأثر التمهيد بالغناء لأنه أيسر عليه وأقرب منها من الحوار العادي .

فترى في النشيدين الآتين جماعتين من الآباء ، واحدة منها تهدح قيساً وتشيد بشعره ، والأخرى تذمه وتحتقر مسلكه . يريد شوقى أن يوضح بذلك موقفين متناقضين لعرب البادية ، أحدهما ناقم على قيس يطالب بإهدا ردمه لأنه شهر بليلي وانتهى العرمات بما أشاع من قصص عن ليلى في الغلوات . والآخر يشيد بقيس وبليلي ، ويسمى الأول هزار الربوات ، والثانية أgef الفتىيات .

ونحن نعرف السبب الذى دعا شوقى إلى هذه الوسيلة ، إنه يريد أن يعطيك رأى جماعتين مثلاً أو بحسباً على المسرح . وكان من الممكن قبول هذا لو لا أن الكاتب لم يلبث إلا قليلاً حتى فاجأنا بغناء ثالث ورابع تنشد هماقفلتان تسيران في الصحراء ، وتردد الأولى هذا الغناء الدينى السياسى الذى ينشده الحادى فى قافلة متوجهة إلى يرب ، وتغنى بالحسين بن على ذاكراً فضلاته داعية له ولأنصاره . وتردد الآخرى نشيداً آخر يتغنى بحب ليلى ، ويدرك ما بينها وبين قيس ثم يرد اسم ليلى في النشيد فيصحو قيس من إغماءاته على صوت هذا الحادى يغنى بليلاه . ثم يقابل ابن عوف ويسأله قيس أن يترسّط له لدى ليلى فيقبل ابن عوف .

وعندنا أن هذا الفناء السكير في بداية هذا الفصل أقرب ما يكون إلى الحشو، ونحن لا نزفمن الغناء في المسرحية الشعرية، وإنما نرفض ألا يكون متصلة اتصالاً مباشراً بجوهر الحدث، وألا يكون بهذا الزحام الذي رأيناه في مطلع هذا الفصل. وإذا أنت فدشت عن معنى هذا الغناء، فلن تجد له أى اتصال بالموضوع الأساسي اللهم إلا هذه الصلة الواهية في أنه استطاع أن يوقف قيساً من إغماطه عندما سمع هذا الأخير اسم صاحبته تتنفس به هذه القافلة المسارة في الصحراء. وهذه النزعة الغنائية إن لم يكن لها الدلول الحق الأمين صرفت المؤلف عن الموضوع واضعفت من التطور المباشر نحو خط الفعل الرئيسي.

عل أنت يجب أن تذكر ، قبل أن ترك هذا الفصل إلى غيره ، أن شوقي قد وفق في نهايته توفيقه في نهاية الفصل الأول - وذلك بما أشاعه من عناصر الحركة والإثارة عقب مقابلة ابن عوف لقيس ، وما بعثته هذه المقابلة من مفاجأة سارة إلى نفس قيس ظهرت في عبارات مباشرة ونافذة ، وفي لغة سيطر فيها الموقف على الشعر والغناء .

لا تكتب ، وتعال ياقيس استرح : . ما تكابد في الهوى وتلافق

قيس

هل أنت آس يا أمير جراحى : . أم أنت من سحر الصباية راقي ؟
ابن عوف

بل من رواثتك قيس من زمن مضى . . لم أخل قيس عليك من إشراق
قيس

قل للخليفة يا ابن عوف في غد : . من ذا أباح له دم المشاق
هدرت حكومته دمى فتحرشت . . بدم على سيف الجفون مراق

أبن عوف

أرضيتنى عند الخليفة شافعـا

يا قيس ؟

لا والراحد الخلاق

بل عند ليلى فامض فأشفع لي لدى .. ليلى وناشد قلبها أشواق
جئها فذكرها الدبود وحفظها .. واذكر لها عهدي وصف ميشاق
ليلى إذا هي أقبلت حقت دى .. كرما، ونكت يا أمير وثاق

أبن عوف

الآن قيس اذهب فبدل حالة .. وترد غير ثيابك الأخلاق
فالصبح تدخل حى ليلى قيس في - .. ركبي وبين بطانتي ورفاق
قيس إل زياد

أنسيت ما قال الأمير ؟ زياد ، طر .. نحو الحمى بجناحى المشتاق
أذهب وسل أمى أغزر ملابسى - .. من كل شامي وكل عراقى
واذكر لها فضل الأمير ، ولم تزل .. نعم الأمير قلائد الأعناق
(يسير زياد نحو الحى بينما يتسمح قيس بابن عوف كالطفل)

شكرا لصمعك يا أمير .. ودمت مقصود الرحال
عجل أمير

(ابن عوف ضاحكا) : بل انتظر .. أنسىت يا قيس الثياب

قيس

من مبلغ أوى المزينة أن عقل اليوم ثاب
ومن البشير إليك يا .. ليلى بقيس في الركاب
اليوم أهلا بالحيـا .. ومرحبا بك يا شباب

ثم يأتي الفصل الثالث ، وهو فصل له أهميته لما يرى فيه من أحداث هامة تبرز المشكلة أمام المشاهدين وتعقدتها ، ثم تحركها نحو المأساة ففيه من عناصر الإثارة الشيء الكثير ، فقد نجح في جذب اهتمام المشاهدين ، وفي تعليمهم بالأزمة الكبرى ، فعندما يصل ركب ابن عوف ومعه قيس إلى حي بني عامر يوشك قيس أن يضمن عليه ولكنه يتذمّر ويُسعي قوم إلى التهجم على قيس ، غير أن المهدى أبو ليل يتدخل ويصرف القوم عن قيس ، ثم يهتم المسارح بهذا الصراع المادى الذى يتمثل فى الخطباء الذين اعتلوا المنابر يريدون الحفظ من قدر قيس واستباحة دمه ، وينتهى هذا الصراع بأن يكشف منازل وهو غريم قيس فى حب ليل عن خبيثة نفسه ، وعما يضمره نحو قيس من حقد وغيرة ، فيبارزه زياد خلف المسارح ، ثم يموت بعدها منازل . وينتهى هذا المشهد ليظهر مشهد آخر يحاول فيه ابن عوف أن يؤدى المهمة التى جاء من أجلها ، وأن يتحقق لقيس ما وعده به من التوسط له لدى المهدى أو لدى ليسى . ويشرع ابن عوف فى مواجهة المهدى بالأمر ، فيترك المهدى الأمر لليل فلا تفكّر ليل طويلاً فى هذا الأمر ، بل ترفض وتقبل الزواج من ورد الذى كان قد جاءها خطاباً . وينصرف قيس متّهماً قد اعترافه أو أوشك مس من جنون .

وينتهى الفصل بهذا الصراع النفسي السريع الذى تعاشه ليل حين تسلم على التسرع فى رفض قيس .

وعلى الرغم مما فى هذا الفصل من حرارة دائبة ، وعلى الرغم مما أداه من إثارة لعواطف الجمهور فإن فى بعض نواحيه ضعفاً ظاهراً ، فقد بالغ شوقى فى هذا الصراع المادى الذى يطالعك فى أول هذا المشهد ، والذى يتمثل فى خطب الخطباء من بني عامر والذى ينتهى بقتل منازل قتلاً يدوياً مفتلاً إذا قدرنا كيف قتل على هذه الصورة بين قومه وقبيلته دون أن تقام لذلك صنجة خطيرة بين الحى ، ودون

أن يشير المؤلف إلى ما يقعننا بالضرورة التي انتهت حياة هذه الشخصية .

ولعلك تلاحظ كذلك أن شوق قد اختصر في نهاية هذا الفصل الصراع النفسي الذي كان لابد أن تهانيه ليلى في مثل هذا الموقف، وذلك عندما عرض عليها البنت في أمر زواجهما من قيس . كما تتوقع صراعاً أعنف من الذي قدمه إليها شوق ، كما ننتظر نفسها تتمزق بين عاطفتين جارفين ، وكما نحب أن نشهد آثاراً حية لهذا الصراع ، آثاراً مجسدة على السرح . فقد كان مثل هذا الصراع في الحقيقة جوهرياً لأن الفاصل والوجه للأساة ، فلستنا نستطيع أن نقترب بضوره رفض ليلى لقيس إلا إذا كان هذا الرفض أمراً لا مفر منه ، وتحقيق ذلك لا يكون بأن تأخذ ليلى قرارها هكذا في لحظة خاطفة ، وإذا صرحت أنها اتخذت قرارها في لحظة خاطفة ، فما كان يجوز أن يكون أثر هذا القرار في نفسها سريعاً هو الآخر وخططاً ، كما تتوقع أن تبرز لنا ليلى اتخاذها لهذا القرار في شكل صراع نفسي أعمق وأغزر وأكثر إيحاء وتعبيرًا من هذا الذيرأيناها ، وألا تكون الأحداث وحدها هي المعبرة عن هذا الصراع ، وإنما تزيد أن يكون ما يتعلّج في صدر هذه الشخصية الإنسانية التي تعذب فعلاً باززاً واضحًا هو الآخر .

ثم يفاجئنا الفصل الرابع بمناظر من مناظر الجن في الصحراء يقابلهم قيس ، وهو هائم على وجهه ، ومن بين هؤلاء الجن الأسوى شيطان قيس . فينشأ بين قيس وبين هؤلاء حديث ، ويحيط به الجن من كل جانب ، ثم يسأل قيس شيطانه عن ديار بني ثقيف التي تسكنها ليلى فيديه شيطانه إليها . ثم يلتقي قيس بليل بعد أن يهتدى إلى مكانها ، وبعد أن يقابل ورداً زوجها الذي يحسن استقبال قيس ويمهد لهذا اللقاء . وبعد لحظات من لقاء قيس بليل نرى قيس وهو يحاول الفرار بليلي التي ترفض رغم حبه لها ، فيشور قيس ويهجرها

وتعقد الأمور من جديد ، ويشتد يأس ليلي وحزنها ، ويقوى صراعها النفسي ويشتد ثم تحدث المأساة من وراء الستار فتموت ليلي كمدا وحرمانا .

ولقد كان أمام شوقي في هذا الفصل مجال كبير لعرض الصراع النفسي وتحليله ، ولكنه يثر أن يبر على ذلك موردا سريا غير آبه لما يمكن أن يحدده مثل هذا الصراع من تأثير ، كما أنه استعان في بداية هذا الفصل بمئذرات أسطورية قدمة عندما عرض علينا مشهد الجن ، وعندما أصر على أن يجعل شيطان الشاعر مسألة بمحضها ، وللمرء بالأساطير مكان في المسرحية الشعرية لو أنه أحسن استخدامه ، وجاء من أجل تحقيق غرض أساسي يمت للحدث الأصلي بقراة وثيقة أكيدة . أضاف إلى هذا أن الجن كما قلنا في الفصل الأول من هذا الكتاب شخصيات مسرحية رديئة يصعب ظهورها على المسرح ، ويتلافق المخرجون المحدثون الآن إبرازها . كما أن القارئ كثيرا ما تساءل عن الصلة بين موضوع المأساة وبين هذا الحديث الذي أجراه المؤلف عن السنة الجن عند ظهورهم ، وعن قصة سليمان . وكل هذه أشياء خارجية عن جوهر الحدث الأصلي ، ومن شأنها ، عندما نشغل بها ، أن تصرفنا عن جوهر المأساة ، وعن نواحي العمق الإنساني في صراع شخصياتها . وحيثما لو كان المؤلف قد أخلص لهذا الصراع الإنساني ، وترك الاهتمام بالزوايا الأخرى .

أما الفصل الخامس فإنه يبرز مصريع قيس ، ويرينا على أي وجه سيتتحقق مصير البطل المحتوم . فيفتح الستار في هذا الفصل عن قبر ليلي على سفح جبل التوباد في طريق عام ، ويرى بعض القوم يهيلون التراب على القبر ، ويرى المهدى وورد وبعنه فتیان الحى ، وجميعهم باك حزين ، ويظهر منظر العزاء ، قسم منصرفون وقوم معزون ، ثم يقبل الغريض وابن سعيد وأمين وسعد ويشرونف حدثهم عن موت ليلي .. ويختى الغريض نشيد المرت ، ثم يقبل قيس ويقابلها

بشر فيعزه هذا الآخر ، ويفاجأ قيس بنبأ ، فيغمى عليه عند قبر ليلي ، ويسكها ، ويرثي ليل ثم يختضر عند القبر ويموت .

وعندنا أن هذا الفصل أكثر الفصول ضعفاً ، وذلك لأسباب كثيرة وأهمها هذا الموت المفتعل الرمزي الذي انتهى إليه قيس ، الأمر الذي يضطر فيه مثل الشخصية أن يبذل جهوداً جباراً حتى يقنع الجمهور أن موته قد جاء طبيعياً ومحبلاً ، والذي يضطر فيه مخرج الرواية أن يظهر ذلك قيساً ، حتى وقبل معرفته بنبأ الموت موت ليلي ، يظهر ذلك قيساً شخصية محطمة منهارة لم يعد يربطها بالحياة غير خيط رفيع جداً حتى يتيسر لشاهد المأساة أن يقتنع بموته قيس ، ولألا ، فإننا لو اعتمدنا على شوقي وحده لما أستطعنا أن نرضي في بساطة عن هذه النهاية المبتورة المفتعلة.

أضف إلى هذا أن شوقي قد اعتمد في هذا الفصل أكثر من أي فصل آخر على عنصري الغناء والقصيدة الشعرية ، وهن هنا مؤثرات تقاد تكون خارجية . فقد آثر أن يشيع جواً من الحزن ومن رهبة الموت في بداية هذا الفصل فلم يجد من وسيلة غير هذا النشيد الذي غناه الغريض ، وغير هذه القصائد الطويلة التي تحدث فيها الشاعر عن الموت وعن القبر . وهي قصائد قد تكون جيدة من الناحية الفنية ، وهي من غير شك ناجحة في قدرتها التعبيرية والفنائية . غير أن الاعتماد على مثل هذه المؤثرات وحدها مسألة تخربنا عن جوهر الشيء وأصله ، فالفن المسرحي طاقته وخاتمه وجوابه التي يعني بها أكثر من غيرها ، وأدواته التي هي أولى بالاستخدام من أدوات فنون القول الآخر كالقصيدة أو الأغنية . على أن الشيء الذي يجب أن نذكره في نهاية هذا التحليل أن شوقي قد سجل تطوراً فنياً في هذه المسرحية إذا قيست بالمسرحية التي سبقتها وهي

مسرحية ، مسرع كليوباترة ، ويظهر ذلك التطور الفني في هذه المسرحية في بعض نواحٍ ؛ منها تقسيمه الفصول ، وقدرته على إثارة الحركة ، واجتذاب الجمهور . على أننا ما زلنا رغم هذا التطور الفني نعاني في هذه المسرحية من تجربة المؤلف المحدودة وعدم قدرته على عرض الأزمة والتطور معها نحوس المأساة تطوراً يتحقق الحتمية والضرورة ويوقفنا موقف المقتعين أمام نهاية لامفر منها ، كما نعاني كذلك من فتور شخصيات المسرحية وعدم توافر التهديد الفني والعمق الإنساني اللذين ننشد هما دانما في شخصيات المأسى الشيرية الخالدة .

شخصيات المسرحية :

ويبررنا ذلك إلى الحديث عن شخصيات المسرحية وعن الأسباب التي جعلت بعض شخصيات هذه المسرحية تؤم بالضعف وتصف بأنها لم تبلغ من نفس الكاتب التعقيد الفني والعمق الإنساني المنشود . السبب في اعتقادنا يرجع إلى أن شخصية كشخصية قيس قد أحاطها المؤلف بكثير من الحوادث التي أخرجت الشخصية إلى نطاق الضعف المسرحي وجعلتها تظهر غير منسجمة ، بل قد تبدو أحياناً أحياناً القارئ شخصية مستحبة وذلك لما يعتريها من شذوذ ولما يتورط فيه المؤلف من مبالغة عندما يغلو في تصوير هذه الشخصية فيخلع عليها هذه السمات الغريبة التي تجعل قيساً يظهر في صورة العاشق المتهافت المنهار الذي يصييه الأغماء بين لحظة وأخرى ، وعند أيسر الصدمات ، ونحن لا ننكر على بطل من الأبطال أن يكون شخصية ضعيفة النفس منهارة ولكننا نعتبر على الكاتب أن يكون هذا الأنبياء غير مدعاً على أساس نفسية واجتماعية واضحة التأثير في الشخصية ، وألا يكون ذلك التدمير في الشخصية نتيجة حتمية لما وقعت تحت تأثيره من صدمات وألا يكون الصراع النفسي من

التضجع والوضوح بحيث يؤدى إلى هذا الضعف الذى يريد الكاتب أن يعالجها . أما أن يجعل شوقى هذه العناصر الغريبة الشاذة وحدها محور الشخصية بطلة المسرحية فهذا مالا نوافقه عليه .

وسبب آخر من الأسباب التى جعلت قيسا يخرج إلى هذا النطاق المسرحي المحدود أن شوقى قد اعتمد في تصوير نموذجه البشري وإبراز ملامح هذا النموذج على الجانب السطحى ، أو قلل الجانب الخارجى . فقد اهتم شوقى بناحية النبوغ الشعرى في بطل مسرحيته ، وجعل النبوغ عنده يتركز في عبقريته الشعرية دون أن تتصل هذه العبرية الشعرية بأساة البطل ، فليس ثمة صراع واضح بين هذه العبرية الشعرية وبين مatum الشاعر أو حياته . وبمعنى آخر لم تكن عبقرية الشاعر الشعرية سببا في تعقيد أزمته وفي الوصول بالبطل إلى هذه النهاية المختومة .

أما شخصية ليلي فكانت أقرب إلى السلامة والصحة من شخصية قيس ، فلم تجن ليلي كما جن قيس ، ولم تصب بإغماء عند كل صغيرة وكبيرة كما كان يصاب قيس ولم تتردد في البادية هذا التسريح ، وإنما اتخذ لها المؤلف موقفاً معقدلاً ببعض الشيء فهى عاشقة يقف أمام هواها عائق قوى من التقاليد التي تحرص عليها حرصها على حبها ، ويظهر منها هذا الصراع في التردد بين عاطفتها ، فأحياناً تنسى تقاليد مجتمعها ، وتخلص الهوى لقيس ، وأحياناً تنخمس في جو الأسرة والقبيلة ويتيقظ في نفسها شعور قوى بالحرص على التقاليد فيقال عنها أحياناً :

ليلى على دين قيس .. فحيث مال تميل
وكل ما سر قيسا .. فعنده ليلى جميل

ونقول في مناسبة أخرى :

«... إنه مني القلب أو متى شفته ،
ولكن أترضى حجبي يزال وتمشي الظنوں على سده ،
ويعشى أبي فيغض الجبن وينظر في الأرض من ذله ،
وتصحو أحياناً على الحقيقة المؤلمة ،حقيقة الصراع التي تعانيه ، ويتعانى
قيس منها فنقول:

كلانا قيس مذبور .. قتيل الآباء والآباء
طعنان بسكنين .. من العادة والوهم
وقد يبرز الصراع النفسي عندها في بعض لحظات ، وتتزامنها عوامل
متضاربة عندما تصطدم عندها العاطفات فنقول:

رباه ماذا قلت ؟ ماذا كان من .. شأن الأمير الأزيرجي وشاني ؟
في موقف كان ابن عوف محسنا .. فيه ، وكنت قليلة الإحسان
قالوا : أنظري ما تحكين ، فلتيتني .. أبصرت رشدى أو ملكت عنانى
ما زلت أهنى بالوساوس ساعة .. حتى قتلت اثنين بالمسدیان
أما شخصية المهدى فهي الشخصية التي بروز فيها عنصر التكامل واضحا ، فلم
تستبى بها صرامة البدو والتبعصب لتقالييد قومه تعصباً يكرهه من عاطفته الإنسانية
ومن إشفاقه الطبيعي لوقف ابنته ، فبينما تراه محافظاً على التقالييد مقدراً
للتزاماته نحو مجتمعه تراه في الوقت ذاته مهجاً لابنته ولقيس مراعياً لما يقمعان
تحت تأثيره من العذاب والآلام ، ويؤمنى لو كان بيده أن يتحقق لابنته ما تصبو
إليه نفسها ، ويذكره أن يورطها في أمر قد يعذبها أو يشق عليها:
أظلم ليسى ؟ معاذ الخسان .. متى جار شيخ على طفته

كما أنه لم يستطع أن يخفى جبه قيس وعطفه عليه على رغم ما قد يدو
من صرامته أحياناً فتراه في الفصل الأول متعاطفاً معه ، يتلطف إليسه ، يحب
شعره ولكنه يخشى منه أن يخدش عرضه أو يلطخ سمعة ابنته فيقول له :

أبا المهدى عزفیست .. ويا بورك فى عمرک

أراني شعرک الویل .. وما أروى سوى شعرک

كما لد على السکره .. كلام الله للمرشك

ويقف من قيس موقفاً كريماً عندما يحاول بعض قومه أن يفتكروا به أو

يقتلوه فيقول :

لا — دم قيس لا نقر به .. يكفيه منا أتنا نخيشه

ونصرف الأمير عما يطلبه

على أتنا نعود فنقول إن تصوير شوقى لشخصيات مسرحيته كان كما قلنا ،
وبصفة عامة تصویراً بسيطاً لا يلغى خد التهّمّق والتّحليل والدراسة لما ذاج بشرية
تجعل لشخصوص مسرحيته نوعاً من التمييز الإنساني بمعنى أن تخفي كل شخصية
وراءها كائناً من نوع خاص يمثل صورة لإنسان يحتفظ بيتنا بإنسانية وتظل
هذه الصورة حية بسلامحها مستقلة بفرديتها .

ومع ذلك فحسب شوقى بعد كل هذا النقد الذى أجملناه في هذه الصفحات
أن مسرحيته هذه ما تزال حتى اليوم ، على رغم هذه المحنات تلقى نجاحاً على
المسرح ، وذلك لأنّ موضوعها إنسانى متصل بتاريخ العرب ، وأنّ فيها لوناً
محياً إلى جهورنا وأنّ في شعرها من الموسيقى والتعبير ما يعرض المستمع أو
المشاهد عن العمق في التحليل ، والاتساع في تصوير الشخصيات ، والقدرة على
السبك الدرامي للأزمات والأحداث .

ليلي والمجنون في الأدب الفارسي

قبل شوقي بعده قرون عالج الأدب الفارسي موضوع ليلي والمجنون ، وقد طرقه أكثر من شاعر وكاتب وصار من القصص المشهورة والمتداولة في أدبهم وقد كان لشروع هذه القصة في الأدب الفارسي ما جعل المجال مفتوحا أمامها للانتقال إلى الأديبين التركي والأردني .

وستعرض هنا لأشهر عمل أدبي في الأدب الفارسي . ونحاول تلخيصه وتحليله ومقارنته بالنص العربي القديم .

قصة ليلي والمجنون نظامي الكنجوي^(١)

اخترنا منظومة نظامي الكنجوي لشهرتها وتكاملها وللتزامها بالأصول العربية للقصة ، وقد نظمها نظامي عام ٥٨٤ هـ بعد أن صدر له أمر من حاكم شروان المسمى « أخستان بن منوجهر » وقد استطاع الشاعر أن يقدم عمله للحاكم بعد أربعة أشهر من صدور الأمر له . وقد اشتتملت المنظومة على أربعة آلاف وخمسمائة بيت من الشعر .

ولم تكن هذه هي المنظومة الوحيدة التي نظمها الكنجوي فله مجموعة من القصص التي يصفونها بأنها رومانسية الطابع ، كما نظم خمس منظومات عرفت باسم « بنج كنج » ومعناها الكنوز الخمسة ، اشتتملت على ما يقرب من عشرين ألف بيت من الشعر ، ومن بين هذه المنظومات الخمس هذه المنظومة التي ندرسها الآن وهي منظومة « ليلي والمجنون » .

تبدأ المنظومة بمقعدة طويلة في التوحيد ومدح الرسول ﷺ ، ثم يتحدث الشاعر بعد ذلك عن سبب نظمه للقصة ، كما تشتمل المقدمة على النص

(١) رجعنا في هذه المنظومة إلى كتاب « الحياة العاطفية بين العذرية والصرافية » للدكتور محمد غنيمي ملال . وإلى ما جاء بشأن هذه القصة للأستاذ الدكتور عبد النعيم حنين في كتابه : « نظامي الكنجوي شاعر الفضيلة » وكذلك إلى كتاب : « دراسات في الأدب المقارن » للدكتور بدیع محمد جمعة .

والموعظة لابن الشاعر محمد ودعا فيها إلى التعزف وتجنب التزلف والاقتراب من الملوك وغلقهم . ودعا إلى شغل الفراغ بقراءة الشعر التي هي أجدى الوسائل في شغل فراغ الإنسان . وهكذا سايرت المنظومة بهذه المقدمة ما اعتاد شعراء إيران أن يقدموا بها أعمالهم .

أحداث القصة كما وردت بالمنظومة :

ثم تحكى المنظومة قصة ليلي والمجنون فتروي أنه كان هناك ملك عظيم من بني عامر اشتهر بين العرب بكرمه الوفى ، واستقباله للناس يستضيفهم ويكرم وفادتهم . وكان هذا الملك عقيماً لا ولد له فسأل ربه أن يهبه غلاماً يخلفه ويحمل اسمه من بعده ، فاستجاب له ربه ووهبه « قيساً » فأحتفى به أبوه وهيا له من أسباب الرعاية والعناية ما جعله ينعم بطفولة سعيدة .

وحين بلغ الطفل سن العاشرة أرسله أبوه إلى مكتب من مكاتب التعليم حيث كانت عادة الأسر الكريمة في ذلك الوقت أن ترسل أبناءها إلى أحد المكاتب يتلقون مبادئ التعليم . وهناك التقى قيس بأترابه من أبناء وبنات هذه الأسر ، وكانت من بين رفيقاته في الدراسة ليلي التي تعرف بها قيس ونشأت بينه وبينها علاقة زمالة وودة توطدت مع الأيام ، ثم ارتفت هذه العلاقة حتى انتهت إلى مرتبة العشق الذي تمكّن من قلبي الفتى والفتاة حتى صارا لا يملكان له دفعاً . وكلما نما هذا الحب ازدادا به فرحاً وتعلقاً . ولم يكن هذا الحب ليخفى على أقران الصبي والصبية ، فقد لفت نظر رفقائهما في المكتب وشاع بين الجميع ، وأصبح حديث الرفاق جميعاً . ومع الأيام أخذت الألسن تتناقل قصة العاشقين فلم يعد حديث الرفاق وحدهم ، بل صار حديث الناس في كل مكان ، وكلما زاد الحديث وتکاثر ازداد قيس تعلقاً بليلاه ، وزاده هذا التعلق إمعاناً في الوجد . ثم أخذ كل ذلك شيئاً فشيئاً يؤثر في تصرفاته وائزان عقله وبعض سلوكه ، وظهرت عليه مخايل غير عادية

جعلت رفقاء بلقبونه، بالمجنون .

ولم يكن يسيئه هذا من رفقاء بل كان يسعده أن يلقب بالمجنون ، يتهج
بهذا اللقب ويزيده استغراقاً في توليه بليلي ، وفي تصرفاته الشاذة .

شعر أهل ليلي بحرج شديد بعد أن كثرت الشائعات وترددت في كل
مكان ، وصارت حديث الغادي والرائح ، فلم يعد ثمة أحد إلا ويتحدث عن
حب ليلي للجنون ، وشدة تعلق قيس بها . ووجد أهلها تجنياً للقيل والقال
وإشاراً للراحة - أن يمنعوا ليلي من الذهاب إلى المكتب والاتصال بقيس أو
تقابله . فربما أثر بعدهما في إخاد نار الحب ، أو لعل ذلك يعينهما على
نسيان ما يتعلج في صدريهما من اللوعة .

فكان الفرق بين الحبيبين هي الطامة الكبرى ، فما كاد قيس يعلم
بانقطاع ليلي عنه حتى جنّ جنونه ، وصار لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار ،
وترك المدينة وأخذ يجول في الوديان والقفار ، يتلوى من وجع الفراق وألام
الغربة الروحية التي كان يعاني منها معاناة حادة ، ثم أخذت تفيض عنده في
أشعار مليئة بمشاعر الأسى والحزن وتفيض بالجوى واللوعة ، وتنساب رقيقة
عذبة شديدة التأثير . وتصدر عن روح هائمة شفافة أوشكت أن تخرج عن
إطارها الإنساني المتقل إلى كيان آخر أخف وزناً وأكثر نورانية وإشراقاً يقول
لها في إحدى اشعاره :

« يا شمع أسرار الروح ، رفقاً بفراشة روحية حتى لا تُحرق بنارك ، أنت
الدواء لدائي ، والمرهم لجري ، قد إصابتنا العين ففرقتنا . »

ويقول :

« يا ربّ بعزة ربوبتك ، وجلال ألوهيتك ، اجعلني أبلغ أقصى درجات
العشق حتى يبقى حبي بعد فنائي .. امنحي النور من عين العشق ، ولا
تحرمني منه أبداً ، ولو أني سكرت من شراب العشق . إلا أنتي أدعوك أن
تجعلني أكثر عشقاً من هذا ما دمت حياً ... إنهم يقولون خلص نفسك من

العشق وأبعد عن قلبك حب ليلي ، فيارب هبني - في كل لحظة - ميلاً أعظم
إلى ليلي ، وخذ ما بقي من عمرى ، وزده من عمرها . »

وهكذا بدأ الحب يهبط إلى أعمق الروح ويغلغل في الكيان ويصبح
جزءاً من حياة قيس بل هو حياته وأمله وأقصى ما يصبو إليه ، وصار مفعماً
بإشراقة روحية عذبة ترى في الحبيب ذاتاً علياً يقدمها بروحه وعمره .

ومع شدة الوله وعذاب الفراق حاول أبوه أن يخطب إليه ليلي لعله يتوب
من رسله ، ويعود إلى صوابه ، ووافق الأهل على ذلك ، وتوجه والد قيس
إلى ديار ليلي ومعه جماعة من أهله ، وطلعوا يد ليلي إلى قيس ، ولكن والدها
لم يستطع أن يجيئهم إلى طلبهم قائلاً :

« إنه يظهر الجنون فلا يليق بنا أن نصادر مجنوناً »^(١)

ثم قال لوالد قيس :

« أنت تعرف كيف يتبع العرب العيوب ، فماذا يقولون لو أني أقدمت
على هذا الأمر؟ من الأفضل أن تدع الحديث عن هذا الموضوع ، ولا تحاول
التحدث فيه بعد الآن . »^(٢)

ولما لم يجد والد قيس فائدة اتجه إلى ولده وأخذ يرجوه أن ينصرف عن
عشقه الذي لا جدوى فيه إلا العذاب وسوء السمعة وإرهاق البدن والروح
ولكن قيساً كان لا يسمع إلا ما يدعوه إليه قلبه ، وكان العشق قد ذهب بعقله
فلم يأبه بكلام والده وسأل ريه أن يزيذه: تعلقاً بليلي وعشقاً لها .

وحاول الأب أن يلجمها إلى حيلة أخرى ، وهي أن يخرج مع ابنه إلى
الحج ، لعل تلك المرحلة وما فيها من طواف حول الكعبة ينسيه ما هو فيه من
عذاب ، ويسأله أبوه أن يتعلق بأستار الكعبة . وأن يطلب لنفسه الخلاص ،

(١) ، (٢) دراسات في الأدب المقارن للدكتور بدیع محمد جمعة ص ٢٦ ، ٢٦٣

فما كان منه إلا أن طلب من ربه أن يبلغ به أقصى درجات العشق حتى يبقى حيه بعد فناه ، وسأل الله ألا يحرمه من هذا الحب أبداً .

ولما فشلت جميع الحيل لم يجد أهل ليلي من سبيل إلا أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم يشكون من تغنى قيس الذي لا ينقطع بليلي وجهها وإصراره على التردد على حيها ، فأمر الوالي بإهدار دمه .. وعندما علم والد قيس بإهدار دم ولده تملكه الجزع والضجر ، وأخذ يبحث عن ولده من كل مكان حتى التقى به وحاول أن يثنيه مرة أخرى عنها فيه فقال له قيس رافضاً :

« ما دام الأمر قد خرج عن نطاق اختيارنا ، فإن تغيير الحال ليس من شأننا » ثم ي Finch عن ذلك أكثر فيقول :

« ماذا أفعل ، وما لي في أمري اختيار ، إنني رهين القدر الذي تضل معه كل الحيل ، لو خير القمر لم يرم عن أوج كما له ، إنكم تلوموني في البكاء ، وهو شأن المبكين ، إنني أخاف أن أضحك ، فأحرق بضمكتي ، كما يحترق السحاب بضمحكات البرق . إن العاشق لا يرعب السيف ، إذ لا ينال السيف من رأسه وإن نال منه فسعادة الآخرة . »^(١)

أما ليلي فقد ظلت هي الأخرى - برغم كل هذه المحاولات - حقيقة على العهد ، تصبر على وجع ، وتتلهف إلى لقاء حبيبها ، وتسعى ما واتتها الفرصة لرؤيته وتتبع أخباره ، وكانت تخرج أحياناً لتفتش عنه وترقى إلى أعلى الهضاب أملاً في أن تراه من بعيد .

وكان المحبان يستعينان على البعد والمحصار المضروب حولهما بالتراسل سراً ، يستعين قيس بأحد أصدقائه من يستطيعون دخول الحي فيحمله رسالة إلى ليلي ، وكذلك كانت ليلي تستعين بإحدى الإماء المحيطات بها لكي تحملها رسالة إلى قيس ، وكانت الرسائل المتبادلة بين العاشقين تكتب

(١) المرجع السابق .

بالشعر ، فقد كانت ليلي تنظم الشعر قبل قيس غير أن شعر ليلي لم يبق فيه الكثير ، في حين كانت أشعار قيس كالنار المشتعلة تتقد حباً ، ترددتها الأحياء ويتناشدونها .

وفي تلك الأثناء يقع شاب اسمه « ابن سلام » في حب ليلي فبينما هي في بستانها تتنزه اذا بشاب من بني أسد من ذوي الجاه والفضل تقع عينه على ليلي فيعجب بها ويرسل من طلب يدها من أبيها فيسرع الأب بالقبول ، ولكنه يرجو الشاب أن يتمهل قليلاً حتى تبرأ ليلي من سقم أصحابها .

عندئذ يلتقي قيس بأحمد وجاه العرب وأصحاب السلطة والسلطان اسمه نوفل فيطلعه على قصته فيعوده نوفل بالمساعدة والسعى من أجل لم الشمل بينه وبين ليلي .

جهز نوفل نفسه لهذا الأمر وأرسل رسولاً من قبله إلى والد ليلي ، وحضرهم بأن الحرب واقعة بينهم وبينه إذا لم يوافقوا على زواج ليلي من قيس . ورفض أهل ليلي هذا التهديد وقامت الحرب بين نوفل وقبو ليلي ، وسخن الحرب واشتدت بين الطرفين ، واستعان نوفل بجيشه كبير استطاع به أن يهزم أهل ليلي ، وأن يوقع والد ليلي في الأمر ، ومع هذا ظل والد ليلي رافضاً زواج ابنته من قيس . ولكنه أخذ يتضرع وهو في سجنه لنوفل أن يفك قيده ويطلق سراحه . وأخيراً قبل نوفل تضرع والد ليلي واعتذر لقيس .

ولكن قيس الذي لم تهدأ ثائرته لم يشا إلا أن يتوجه إلى الصحراء يهيم على وجهه ويواصل الانتقال بين وهادها ونجوعها يتخطى من الشوق ، ويناجي كل شيء يراه ويبيه أشجانه .

أما ليلي فقد أرغمتها أبوها وأهلها على الزفاف إلى ابن سلام ، وخضعت وأذعنـت ، لا حباً في الزوج ، ولكن خصوصاً للتقاليـد الـصارمة المفروضة . ويشابه الموقف هنا بال موقف في رواية شوقي فيتغدر على ليلي إرضاء زوجها وتمكينه من حقوقه ، وكلما حاول الزوج استرضاءها تصـلـه لـيلـي

معلنة أنها أقسمت ألا ينال منها ما يريد حتى ولو أراق دمها بسيفه .

أما والد قيس فقد ألح عليه المرض الذي كان قد أصابه من شدة حزنه وكمده على ولده ، فوافته المنية بعد أن ذوى عوده وأسلم الروح .

وبقي قيس في الفلووات لا يغادرها ، ولكنه مَرَّ ذات يوم بديار ليلي فوجد ورقة قد كتب عليها اسمه واسم ليلي فإذا به يمحو بظفره اسم ليلي من الورقة وبقي على اسمه وحده ، وعندما سأله لماذا فعلت هذا؟ فيجيب : لقد صرنا قلباً واحداً ، فيكفيانا اسم واحد .

وكان لقيس حال اسمه : « سليم العامری » أراد يوماً أن يتفقد حال قيس وهو شريد في الفلووات فشق عليه ما رأه من حال قيس حين وجده بين الوحش قد أسود وجهه من لفحات الشمس ممزق الثياب شبه عار منها ، فأحضر له حاله الشواء وبعض الطعام فأباهما وألقى بها طعاماً للوحش .

وفي تلك الأثناء كانت ليلي قد بَرَّجَ بها الشوق فطلبت من أحد الشيوخ ان يرتب لها في الخفاء لقاء مع قيس ، ونجح الشيخ في ترتيب اللقاء ، وهنا تصف المنظومة اللقاء في صورة رائعة حين يأتي قيس محاطاً بصفين من الوحش يحرسانه ، ودخل كأنه الملك إلى مكان اللقاء في مزرعة نخيل وارفة الظلال كثيرة الإثمار تكاد تمس رؤوس نخيلها السماء كما يقولون ، وعلى الأرض بساط من السنديس . ويجلس قيس في انتظار قدوم عشيته وتعلم ليلي بقدوم قيس فيسرع إلى المكان وتجلس إلى عشيها وأخذنا يتاجيان . وكان مما قاله قيس لحبيبه :

« انت الربيع ، والمجنون يبكي في إثرك بكاء السحب على رياحين الربيع ، وبهيم البليل من هدى الورد كما بهيم المجنون أسى حين يتأي بعيداً عنك ، إن عيني أكثر ثمالاً من نرجس هذه العيون ، كما أني أتلوي وجداً كذواب شعرك : وأقطف تفاح ذقنك ، وأجني رمان صدرك .. وأجعل ورد خدك بنفسجيأ بقلباتي . »

ومر اللقاء كأنه لحظات ، وعاد قيس إلى الفيافي يذرعها طولاً وعرضناً ، وهناك التقى قيس بفتى اسمه (سلام) ، كان هو الآخر عاشقاً أخذ يبحث عن قيس حتى وجده وأخذ يستمع إلى اشعار قيس ويسجلها ، ثم حاول نصحه بالابتعاد عن ليلى والتمسك بالعقل فأجابه قيس بقوله : « لا تظن أنني ثمل ، وأنني صريح الهوى ، بل أنني سيد مملكة العشق ، لقد تجردت من أسباب المادة وربقة الشهوات ، وتخلصت من أوشاب النفس ، ورددت سوق الهوى كاسلة ، فالعشق الظاهر خلاصة الوجود ، والعشق نار أنا لها عود ، فإذا وجدت الطريق لصاحبتي فأقصر لسانك عن الطعن في أمري ، ولا يليق أن تصوب سهام ملامتك لإنسان ، على غير علم بالمرمى » .

وهنا ترتفع لغة قيس لغة العشق العادية وتسمو إلى لغة أخرى تلتفي فيها روح العاشق بالروح الأعلى ، ويتجدد فيها العشق من ريبة الشهوات ، وتخالص النفس من أدرانها ، وتصفوا بعد أن تتطهر على نار العشق فتتصهر وتتحول إلى نور . وهكذا يتحول العشق إلى صوفية رائعة ، وهذا هو جوهر الخطيط المتصل على طول المنظومة والذي يميز روحها العامة ويحول مضمونها من العشق العفيف إلى صوفية خالصة .

وبعد فترة لم تطل ، مات زوج ليلى قبل أن ينال منها ما يريد ، وظلت ليلى ينال منها الوجد ، ويزيد عليها الكمد ، ويشتد بكاؤها على قيس ، وتبقى أسيرة حزنها ووحدتها وخصوصاً بعد أن أصبحت ليلى بعد موت زوجها ، وكانت عادة العرب أن تحجب الزوجة فترة عامين في دارها لا تبرحها بعد موت زوجها - فكان احتجابها سبباً في مرضها الذي أخذ يشتد عليها وحين واتتها المنية نادت أمها وحملتها رسالة إلى قيس بأنها أخلصت في حبه إليه وقدمت روحها قرباناً للعشق .

ويعلم قيس بموت ليلى فيهرع إلى قبرها ويظل منحنياً عليه يبكيها ويبلل القبر بدموعه ، ويقي كذلك حتى تخلص من أسر الجسد فصعدت روحه

مندفعه صوب معشوقته حيث يلتقيان في عالم الصفاء والبقاء بعيداً عن هذا العالم : عالم الهوان والفناء .

وقد رأهما زياد صاحب قيس بعد موتهما في منامه ، فرأى «روضة مزدانة تشرف بها جوانب العالم ، وتنثر بها الأشجار الباسقة .. ووسط هذه الروضة ملكان قد استريا على سرير منصوب على حافة ماء ، ومفروش بدبياج كدبلياج الجنة جمالاً . وقد ارتدى الملكان من رأسيهما حتى الأقدام لباساً من نور . وعلى أكفهما كثوس الخمر وأمامهما الريح»^(١) .

وجوه المقارنة بين الموضوعين العربي والفارسي :

لا نظن أن المقارنة تكون علمية أو مجدهية إذا أجريناها بين محظون ليلي شوقي وبين منظومة نظامي الكنجوي . وذلك لأننا في هذه الحالة ؛ نكون قد عقدنا المقارنة بين فنین مختلفين : بين مسرحية ومنظومة ، وكلاهما يختلف عن الآخر طاقة وخصمة وتعبيرأ ، فلكل منهما إطاره الفني ، ومجاله التعبيري الذي يختلف عن الآخر . هذا بالإضافة إلى أن قضية التأثير أو التأثر غير مؤكدة هنا بين شوقي ونظامي ، وليس لدينا أخبار ثابتة على أن شوقي قد تأثر بالنظامي ، وشواهد الحال تقول إن ثمة اتجاهين مختلفين فيما يحافظ شوقي على الموضوع القديم كما هو تقريباً ، ويطرح من خلاله قضية الغزل العذري بكل تقاليده القديمة وينشأ عنده الصراع بين قوتين إحداهما عاطفة الحب الخارقة التي لا قدرة لأحد العاشقين على كبح جماحها أو التغلب عليها ، والثانية هي قوة التقاليد وسلطانها العارم ، وهي قوة لها هي الأخرى طغيانها وتحكمها وكان لا بد لإحدى القوتين أن تهزم الأخرى ليقع ضحيتها الإنسان فتكون المأساة .

(١) المرجع السابق ، وقد اعتمدنا في سرد هذه القصة على ما جاء في كتاب الاستاذ الدكتور محمد غنيمي هلال : «الحياة العاطفية بين العذرية والعاطفية» .

هكذا كان الموقف عند شوقي ، أما عند نظامي فإن خط الفعل المتصل داخل المنظومة يأخذ طريقاً أخرى ، فنظامي وإن كان يطرح علينا قضية الصراع بين التقاليد وعاطفة الحب ، إلا أن ذلك هو الخيط الأساسي الذي يفرض نفسه ويطغى على كل شيء سواه . قشمة رؤية أخرى عامة وشاملة وتضفي على العمل موقفاً كلياً ، ذلك هو تحول الحب العذري البدوي بين فتى وقتاة الحب إلى حب صوفي من النوع الذي توحد فيه الروحان والجسدان وتتجدد النفس من غایاتها الدنيا وشهواتها المادية ، وتصفو وتشرق وتصبح في النهاية نموذجاً روحاً خالصاً يرمز للحب الإلهي الذي هو أرقى وأسمى أنواع الحب حيث ينقل الشاعر إلينا عبر جسد القصيدة سمو الروح العذبة الرقيقة في حينها إلى المطلق .

هذا التناولان يؤكدان أن القضية قد دخلت من عامل التأثير والتأثر الذي هو شرط للمقارنة بين أدبين في لغتين مختلفتين . لذلك يصبح من الأدق أن تكون المقارنة بين موضوع عولج في أدبين مختلفين : موضوع ليلي والمجنون في الأدبين العربي والفارسي .

وقد سبق أن عرضنا لتفاصيل الموضوع العربي كما روتته كتب الأخبار ، ورددته الروايات القديمة ، وذلك قبل أن نعرض لتحليل مسرحية شوقي . وبيفي الآن أن نطرح على القارئ ما يتتصف به التناول الفارسي عند نظامي ، وما تأثر به أو أضافه للموضوع القديم من إضافات .

ويمكنا أن نلخص أبرز ما يتتصف به النص الفارسي من سمات ، وما يكون بينه وبين الأصل العربي من فروق في النقاط الآتية :-

أولاً : صياغة القصة في منظومة شعرية طويلة تتألف من أربعة آلاف وخمسمائة بيت من الشعر ، وتتناول أحداث قصة متكاملة ، وتطور هذه الأحداث إلى نهايتها متقطعة كل حدث إلى جزئياته ، وجماعه لهذا كله في شبكة تامة الخيوط ، ومنحدرة بها إلى نهاية مقنعة ، ثم التركيز على بناء شخصيات محددة الملامح تتبع نموها وتطورها ، وتوقف عند عناصر التكوين

والإحياء فيها . مثل هذه الصياغة على هذا النحو الفريد وفي صورة القصة الشعرية المتكاملة أمر لا وجود له في أدبنا العربي . أنه شيء يذكرنا بسير الأبطال الشعبية التي ظهرت في قصص مثل قصص ابن زيد الهمالي أو الظاهر بيبرس أو عترة أو غيرهم ، ومع ذلك فما يزال الفرق كبيراً بين منظومة نظامي وبين هذه الأعمال .

تلك هي السمة الأولى وهي سمة تتصل بطبيعة العمل الفني المقدم في إطاره الموضوع الذي ناقشه ، وعلى الرغم من أنها سمة فنية فإن تأثيرها في عرض القصة واستيعابها لعناصرها المختلفة على هذا النحو تشكل في ذاتها تميزاً وأضحاً عن الأطار العربي للقصة . فالأول مرة تتحول من التاريخ إلى الإطار الفني الأدبي .

ثانياً : ومن السمات الأخرى المتصلة بالشكل استعانة نظامي بشخصيات لا وجود لها في الأصل العربي : من هذه الشخصيات شخصية سليم العامري خال قيس ، وكذلك شخصية ابن سلام البغدادي صديق قيس ، ثم ما تبع خلق هاتين الشخصيتين من أحداث جديدة لا وجود لها في الأصل العربي . وعلى الرغم من محافظة نظامي على الأحداث العربية ، وعلى جو الحياة البدوية ومظاهرها والتزامه بالخطوط الأساسية للقصة القديمة فإنه قد تجاوز بعض هذه الأحداث وأضاف إليها .

من هذه الأحداث ما ذكره من أن قيساً كان ابن ملك يعيش عيشة الترف والبذخ في قصوربني عامر ، وأن والده كان عقيماً لا ولد له ، وأن الله استجابة لدعائه فرزقه بالولد وريثاً لعرشه ودياره . ومن الأحداث التي أضيفت كذلك أن هذا الولد كان سبباً في موت أبيه حزناً وكيد ، بعد أن اعنته الحيل في إصلاح ابنه الذي قدم روحه قرباناً للعشق وإيثاراً للجنون .

ثالثاً : إذا تركنا الشكل الفني وما يتصل به من مسائل إلى المصنفون والمحتوى الداخلي الذي يطرحه العمل الفني نجد أنفسنا أمام الاختلاف

الجوهرى الذى يميز النص الفارسي ألا وهو انتقال الموضوع من العذرية إلى الصوفية . فقضية الحب العذري وما يتصل به من صراع بين العاطفة والتقاليد هي القضية الرئيسة في الموضوع العربى ، أما هنا في الموضوع الفارسي فإن خط الفعل المتصل والذي يفرض نفسه ، ويسري متشاراً بين أجزاء العمل الفنى ومتغللاً في ثناياه فهو الحب الصوفى وتلك الروح العذبة المتفانية والتي تهب نفسها بغير حدود ، ويستمتع روحى كبير من أجل الحب في ذاته بغض النظر عن أية غاية مادية أو نفعية أو حسية . بل هو عشق صوفى خالص فلم يكن قيس يرى في ليله مجرد زوجة ليظفر بها ، بل كان يرى فيها نموذجاً أو مثالاً تتجسد منه معانى الحب الكلية المجردة عن الرغبة الجسدية والمتعلقة عن ذلك إلى آفاق أكثر رحابة وأبعد عمقاً .

وربما ظهر هذا الحب في مراحله الأولى حباً مدفوعاً بنوازع ذاتية لكنه لم يلبث بعد قليل أن تغير ، وأصبح سعياً إلى الحب في ذاته ، كما تمثلت ليلى للمجنون هدفاً وغاية يسعى إليه لينال راحة النفس وطمأنيتها ، وتم السعادة المفتقدة أو الضائعة . فتحولت حاجة النفس من المادة إلى الروح ومن الجسد إلى آفاق نورانية تضيء النفس ، وتسعد القلب ، ذلك أن الحب قد غمر قلبه كله فصار حباً لله وللناس وللوجود . إن العشق الصوفى ينتهي إلى صورة صادرة من قلب يتجه نحو الله ، ولكنه في نفس الوقت يعيش معنا في الأرض . ويجد العاشقون في كلمات قيس ولily حياتهم وعواطفهم .

وهكذا يمكننا أن نفسر التصاق قيس بالطبيعة وإيثاره لها طول الوقت ، وتعاطفه مع الحيوان ، وتعاطف الحيوان معه ، وهجرته للمدن والناس واستئناسه بكل مظاهر الطبيعة وتفانيه فيها أو استغرقه في تأملها وحبها . إن هذا التوحد مع الطبيعة يخفى وراءه حقيقة هامة ، وهي أن عاطفة الحب التي يشعر بها قيس إنما تسرب إلينا خفية حين يتصل بالطبيعة اتصالاً مباشراً ، فإن المتعة التي يحسها إنسان ما أثناء عبوره خلال غابة لم يشهدها من قبل ، وإن النشوة التي تملّك قلبه عند وقوفه منفرداً فوق قمة جبل ، ثم هذا الدعاء

الغامض الذي يشتمل على الإنسان وهو يسترسل في حنين إلى شخص يحبه ، كل هذا هو الذي يجعلنا نفهم موقف قيس حين تحول من العذرية إلى الصوفية ، وكيف استطاع بهذه الصوفية أن يخلق فيما هذه العاطفة الخفية الحلوة التي تدفأ القلب وتتجه نحو الله . يقول في مناجاته حين تعلق بأستار الكعبة داعياً الله أن يبقى عليه ما هو فيه من وجد وحب : « يا رب بعزة ربوبتك ، وجلال ألوهيتك ، اجعلني أبلغ أقصى درجات العشق حتى يبقى حبي بعد فنائي ... امنحني النور عن عين العشق ، ولا تحرمني منه أبداً ، ومع أنني سكرت من شراب العشق ، فإنني أدعوك أن تجعلني أكثر عشقاً مما أنا فيه ما دمت حياً » .

هذا الذي وصل إليه قيس هو ذاته الذي تجسد في ليلي في موقفها وعشيقها وثباتها على هذا العشق وإصرارها على التضحية من أجله والفناء فيه .

وهكذا يصبح موقف قيس وصاحبته ليلي مجسداً لمعنى واحد ، وناشرًا للمغزى العام الذي تهدف إليه المنظومة . كما يشير عذابهما وتحملهما العناء والشقاء ، وصبرهما على المكاراة ، وما لقيا في طريقهما من الصعاب والعذاب يشير كل ذلك إلى الصوفية ويركز معناها ، فكل حب يسير في طريق الصوفية محفوف بالمخاطر ، وجميع طرقه صعبة عسيرة على من يجتازها . من أجل هذا كان العناء والشقاء دافعين للمزيد من هذا الحب ، وكلما زاد العناء كلما سما الحب وشفت طبيعته وارتفع صاحبه درجات في سلم الارتفاع الروحي .

وإذا انتقلنا إلى تعبير « الجنون » ، وكلمة « مجنون » نراها في الأصل العربي تعني الخروج عن المعمول وتشير إلى التصرف الشاذ غير المألوف والخروج على النظام المتعارف عليه . بينما نراها في الأصل الفارسي قد تحولت إلى معنى آخر ، فأصبحت ترمز لمعنى صوفي روحي مؤداته : الخروج من سلطان العقل وقواعده وأصوله إلى سلطان القلب ، حيث يبقى الإنسان متحرراً من سلطان العقل وخاضعاً لمشيئة القلب وسلطانه .

وما يؤكّد هذا الاتّحاد بين قلبي العاشقين ، ما أشار إليه الشاعر النظامي عندما روى أنّ قيساً كان قد عثر على ورقة سطر عليها اسم قيس وليل فمُحَا اسم ليل وأبقي على اسمه وحده ، ثم قال لمن سأله : لماذا فعلت هذا ؟ قال : لقد اخْدَنَا ، فصَرَنَا قلباً واحداً . لذا يكفينا اسم واحد ، فمن الأفضل أن يرمز لنا باسم واحد .

وهذا معناه أنّ الاثنين صاراً كائناً واحداً خاصعاً لمشيّة القلب وسلطانه ، وصِيرورة الكل في واحد هي من المقولات والمعاني الصوفية المعروفة .

ومن سمات الصوفية كذلك تلك الصورة الأخيرة والتي تجسّد الحلم الذي رأه زiad لكل من ليلي والمجنون وهمما ينعمان معاً في روضة من رياض الجنّة يصل فيها كلّ منها الآخر ، وقد وقف دونهما شيخ يتعهّدهما بالرعاية والعناية . إن هذه الصورة الأخيرة لا شك ترمّز إلى أنّ العاشقين قد نالا مرادهما وحققا وصالهما في الآخرة وهو أمل يراود كلّ صوفي .

وثمة موقف صوفي آخر لزم قيس نفسه به ، ألا وهو تجنب أكل اللحم والتزام الزهد والتّقشف والاعتماد على العشب في طعامه ، وقد ظهر ذلك عندما جاءه خاله بطعام وشواء ، فرفض قيس وأبى إلا أن يطعم الأعشاب الجافة ، وألقى بالشواء واللحم إلى الوحش من حوله وهكذا يرفض الاستمتاع بما لذ من طعام وشراب مؤثراً عليه الزهادة والقناعة بالقليل من العشب الجاف مفضلاً إياه على طعام الملوك ، وهذا هو سلوك الزاهدين .

تلك بعض لمحات من السمات الصوفية أوجزناها إيجازاً ، وأهمها كما هو واضح تلك التّرعة الصوفية التي غلت على العمل الفني كله وطبعته بطبع روحي يختلف اختلافاً جوهرياً عن الرواية العربية للموقف ، والتي تركّزت على إبراز عاطفة الحب العذري بين العاشقين وما نشأ عنها من صراع حين اصطدمت بالتقاليد العربية القديمة .

نقد المسرحية^(١)

لأنني لا أخشى على شباب هذا الجيل من شيء قدراً مما أخشى عليه من هذه الموجة الخطيرة التي تكاد أن تحتاج عقول المعاصرين من شباب هذا الجيل ، تلك الموجة التي انحدرت إلينا عبر البهار من بلاد الغرب ، والتي تختلف في جوهرها عن موجات أخرى من الفكر أتيحت لها أن تمر على بلادنا من قبل فاستطاعت بثرائها وعمقها وارتباطها بالحضارة الإنسانية أن ترك أثراً خلاقاً في نفوس المفكرين والمتلقين من بلادنا ، وأن تساعدهم على تحقيق رسالة الأديب في الحياة . وما تتطلبه هذه الرسالة من إيمان وتضحية ، ومن صلاة ، وتعيينهم على مواجهة تحديات الحياة في عزم وتصميم .

أما الآن ، فإننا نخاف من تلك الموجة التي ينساب تيارها أحياناً فيغدر عقول الشباب تاركاً أثراً الهدام في كل مظاهر الفكر والسلوك . لقد اجتاحت أوروبا المعاصرة موجة من الانحلال حين بدأت تعاني من أزمة فكرية ونفسية تختلف في حقيقتها وجواهرها عن الأزمات التي مرت بالحضارة الأوروبية في أزمانها السابقة . فإذا بنا نرى الشباب في أوروبا اليوم لا يكاد يؤمن بقيمة أو معنى أو هدف حتى لتسكاد نزى كل فرد من المتلقين يعيش في عالم مغلق تستبد به وبنفسه عوامل اليأس والانهيار والهزيمة ، وشحوم بالقلق المبهم القائم حتى ليكاد هذه الشعور أن يصبح طابعاً مميزاً لمرض شائع ، وكان طبيعياً أن يصاحب هذا الشعور إحساس بعيث الحياة وانعدام الدافع والمسوغ لبذل الجهد والطموح في عالم قد يباغته الدمار في أي لحظة .

(١) مقدمة كتاب (في المسرح المعاصر) للأستاذ نبيل فرج .

نعم . قد يسأله الدمار في أى لحظة ، فليس من شك في أن بعض أسباب هذه الأزمة يرجع إلى طبيعة العصر نفسه ، وما مرت به أوروبا من تجربة ، وما عانته من أحداث ، وما خاضت من حروب ، وما حدث لمجتمعاتها من تطور نتيجة للتحول الصناعي وسيطرة المادة ، وسيادة التفكير العقلي ، وإنبالغة في تأثيره العلم وتقديسه ، بل وتسخيره في إشعال الحروب ، وخلق جو من التوتر والتآف الناس في سباق للتسلح الذري وغير الذري .

أقول ليس هناك شيء أخطر ولا أفعى من أن تندحر موجة هذا اليأس العقيم إلى شبابنا العربي في وقت لا تزال مشكلاتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بحاجة إلى أقصى الجهد وأخاذ المحدود إلى العمل المؤمن الذي يرسى مبادئه الخير والمساواة والعدل ، الذي لا يدخل جهدا ولا وسعا في سبيل البحث عن كافة حاجات الأمة العربية فليلها كاملة بجهده وعمله وعقيدته النابعة عن إيمانه العميق برسالة وطنه ومجتمعه في مرحلة هو أحوج ما يكون فيها إلى جهد كل يد وكل عقل وكل قلب .

من أجل ذلك تتعين أن يتحول كل إنسان في عالمنا العربي ، عملا أو فلاحا أو تاجرا أو متقدما إلى إنسان تشع المسؤولية والواجب من سلوكه ووجوداته ومشاعره . ينخوط في عمله بدافع من إيمانه الراسخ بحاجات أمته ، لا يلتمس من وراء ذلك منصبا أو جاما أو مثوية أو ذلقي إلى إنسان ، وإنما هو البائع الإنساني والوطني المدفوع بالحب والخير المجردين من النفاق والرياء والوصولية أو الاتهازية .

ولقد فرحت حين التقيت بتبيل فرج على هذا الروح المتوب المتحمس أبدا ، وعلى تلك الشخصية التي تأبى أن تنهزم أمام تيارات عاتية من التحديات كثيرة ما تساقطت أمامها الضحايا مجندلة لا ترى من ينتشلها أو يأخذ بيدها . وقليل

من استطاع أن يشق طريقه وسط هذا الزحام والحطام من الجثث بقلب ثابت وصبر عنيد . نعم للأسف قليلون استطاعوا في عصرنا هذا أن يدرّسوا حقيقة وجودهم وحقيقته واجبهم بالقياس إلى الحياة أولاً وإلى المجتمع الذي يعيشون فيه ثانياً . قليلون من كانوا قادرين على رؤية الأشياء والحقائق ، وقليلون من كانت وسائلهم إلى هذا الإدراك كامنة في أعماقهم ولا تستطيع أى قوة خارجة عن نفوسهم أن تنهيهم ما ينفعه هذا الشعور النابض في صدورهم .

ومن كان هذا شأنه فلن يرى الشر أبداً شيئاً مسيئاً أو مستبداً بالحياة ، فنجد متى استطاع الشر أن يسلب من الحياة جوهرها وحقيقة؟ إن الخير دائماً يتآثر الشر ويتبعه . والحياة دائماً غلابة لأنها تتدفق كمياه النهر الذي لا يمكن أن تعرفه الشواطئ والسدود ، والنهر يمضي ب رغم هذه الشواطئ وتلك السدود إلى الإمام دائماً ، بل لعل ما يعترضه من سدود هو الذي يمنحه القوة والحركة والدفع .

ولذا كانت محن الحياة فشلاً يعوق الحياة لما أمكن للإنسان أن يقف على قدميه فتحن حين يرى الطفل الذي يجبو يتشرى في خطواته ، ويقع المرة بعد الأخرى لا يحاول أن يحصل عليه كبواته ، وإنها تحصل عليه ما يتحققه من نجاح . فالطفل يكبو ويكتب ومع ذلك فهو سعيد كل السعادة بمحاولاتة من أجل الوقوف والصمود والحركة ، وفي أعماقه سرور يتدفق لما يشعر به من صمود أمام عمل قد يبدو له صعباً أو مستحيلاً ، والطفل لا يفكر في كبواته تلك بقدر ما يفكر في القوة التي تحفظ عليه توازنه . ولعل أكثر الأشياء شبهها تلك السكبات التي تعيرض محاولات الطفل للهوضن ما نلاقيه كل يوم من انتكاسات وانهزمات أو ما نصادفه من صعاب أو عقاب . إن مثل هذا لا ينبغي أن يغمر قلوبنا باليسار والكدر ، بل على التقييم من ذلك ينبغي أن يكون لنا

حافرا على استجمام القوة واستكمال النقص . ومن ثم فإن يأسنا بانعدام المغى والمهدى من الحياة ، وتعاستنا المصاحبة لهذا الإحساس ليست إلا وهما يطفئون الروح ويضيقون مسالك التفكير ويستقطن الكثرين من الضحايا في الطريق ، بينما الحياة أمامنا تريد أن تأخذ بأيدينا ، والآمال تغرينا ونحن نتبعها ويجب أن تتبعها لأنها هي عقیدتنا في الحياة ، هي وعيض الحق وفيها وحدها سعادتنا وأمننا وسلامنا .

ولست أبالغ إذا قلت إن نيل فرج من هؤلاء الصفة من الشباب الذين لم يشاءوا لأنفسهم أن يكونوا ضحايا لهذه التفاهة التي توسلت أن تسسيطر على العقول فاستطاع بقوه إيمانه وبوضوح الرؤية عنده أن يحرر رجليه بعزم حتى يخرج من دائرة اللاوعي والغيبوبة إلى عالم الواقع الحى النابض الذى يخوضه عالمنا العربياليوم وإلى المشكلات التى تأبى على جماهيرنا فيجعل منها طريقه إلى النضال .

وطرق النضال بالكلمة ليس سهلا ولا هينا ، فالكتابة رياضة أشقي من تسلق الجبال ، هذا فوق ما تفرضه مستوى الكلمة من أعباء ، وما تتطلبه من عزم وجهد حتى تصل إلى القراء فى وقت اختلطت فيه الكلمة النابعة من الفكر الملزם بتغيرات أخرى من الأفكار المضاربة حتى كادت هذه التيارات أن تصعف من سيل الالتزام أو تعوقه عن الانطلاق .

وواجب صحافتنا اليوم بصحفها اليومية ، ودورياتها الشهرية والاسبوعية أن تفسح المجال ل بكل كاتب استطاع أن ينفض عن كتفه القشوـر التافه الذى ترسّبها حوادث الحياة اليومية . وتتفجر من نفسه الطبيعة الإنسانية الحقة بكل ما بها من خصوبـة وثراء وإبداع ، فتحـن بـحاجـةـ الـيـوـمـ إـلـىـ ذـالـكـ المـذـهـبـ الذـىـ يـعـنـ

في الكشف عن الجوانب الخيرة من الطبيعة البشرية ، ويرز الدور المهام الذى تقوم به الشعوب في خلق التاريخ وتطوير العلاقات الاجتماعية ، ولا يحصر نفسه في التأهف العابر من الأمور أو المبتذل من القيم .

ولذا كانت صحتنا وحياتنا وكتابنا بحاجة اليوم إلى هذا الصنف من الكتاب فإن مسرحنا العربي المعاصر أشد فنوننا الأدبية حاجة إلى تبني هذه الرسالة المادقة . ذلك لما للمسرح بحكم طبيعته من قدرة خاصة على الالتحام بالجماهير وعلى تحسيس الفكر وتحريكه ، وعلى الإيحاء به عن طريق عرض صورة نابعة من الحياة تتحرك شخصها أمامنا وتنفعل .

ولذا كان على كتاب الطالية في عصرنا الحاضر أن يتناولوا الأحداث القائمة في مجتمعنا ، وأن يتبعه—و الواقع اليومي القاسي الذي لم يمح تماما من حياتنا حتى الآن ، هذا الواقع الذي يجب أن تتبعه حتى مصادره الأولى وأن نجتث جذوره من أذهان الناس وأرواحهم ، ومن بعض دروب حياتنا الضيقة العفنة . إذا كان على كتاب الطالية أن يتبعوا هذا كله فإن على كتاب المسرح أن يكونوا أكثر من غيرهم مبادلة ومبادرة في تدعيم هذا الواقع القاسي إلى مصادره واجشاهه من جذوره ، وانزاعه من قلوب الناس وعقولهم ، والإيحاء إليهم عن طريق الفن الأصيل بأن العربي على رغم ما يحيط به اليوم من عوامل المدم ما زال فتى القلب والعقل والجسد بحيث يستطيع أن يقهر هذه العوامل ويزيلها من حياته . ففي حياتنا اليوم إلى جانب هذا التيار الما بط ينمو ساطعا نمط من الإنسان يلهمنا التطلع إلى الأمام ، إلى بعثنا الجديد ، إلى اليوم الذي تحتوينا فيه جميعا حياة يسودها الوئام والسلام .

ولذا كانت هذه هي بعض ما تهدف إليه رسالة المسرح الفكرية فإن الفكر وحده لا يستطيع أن يبلغ مراده إلا إذا توافرت له أسباب الفن وعناصره في

عمل مسرحي قادر على النهوض برسالة الفن جنباً إلى جنب مع رسالة المجتمع . وعبر هذه الرسالة المزدوجة بحاجة إلى أن تتضامن الجهد من تقييف وتعليم ، وقراءة ومشاهدة ، وتدريب وتجربة حتى تقوى لدينا وتأصل ملحة هذا الفن ، وحتى يتربي لدى المثقفين عندنا ذوق مسرحي ناضج . فلا بد للكاتب المسرحي من جهود مشاهده ويتذوقه ، ولا بد للكاتب المسرحي من نافذ يقومه ووجهه .

ولذا كانحتاج في عصرنا الحاضر إلى الكاتب المسرحي القادر على إبرازه أصول هذا الفن حتى يأخذ جمهورنا بالاعتراف به ، والنظر نظرة جادة تساعده على ربطه بتراثنا الأدبي ، فإننا كذلك بحاجة إلى الناقد المسرحي الذي يحتاج إلى أن يزود نفسه بكافة الوسائل التي تستطيع أن تخلق منه أداة صالحة في تدعيم أصول رسالة المسرح الفنية والاجتماعية ، وانتشالها ، مما قد يشوّها من سطحية وابتذال . وطبعي أن هذا كلّه يحتاج من يندب نفسه لهذا العمل الخطير أن يكون على وعي تام ب مهمته ووظيفته في تقد العمل المسرحي .

وكلنا يعلم أن العمل المسرحي عمل مركب ، وأن الكاتب المسرحي حين يؤلف مسرحيته لا يؤلفها للقراءة وحدها ، وإنما يؤلفها للمشاهدة أيضاً ، ومعنى ذلك أن العمل المسرحي لا يتم بمجرد تأليفه ، وإنما يتم في الواقع والحقيقة بعد إخراجه وظهوره على خشبة المسرح ، ومشاهدته من الجماهير .

ومن هنا تجيء عملية النقد التي لا تنتهي بدراسة النص المكتوب وقراءته واستيعاب ما فيه من قيم فنية واجتماعية وتحليلها ودراستها ، بل تضفي إلى ذلك تقد الإخراج والعرض المسرحي بعد تمام أدائه على خشبة المسرح . ولذا فالنقد المسرحي بحاجة إلى إمام بالكاتب واتجاهاته الفنية والفكيرية ، ودراسة العمل الذي كتبت فيه المسرحية وما يسود هذا العمل من قيم وتيارات أدبية ، وما

يكون بين هذه التيارات من علاقات بالتوارث السياسية والاجتماعية والثقافية. على أن الناقد لا يستطيع أن يستوفى نظرته للنص المقصود من هذا الجانب وحده ، فلديه غير هذا أشياء ، لديه ما قد يكون من علاقة بين حياة الكاتب وثقافته ونشأته وبين ما يحتويه النص المكتوب ، ولديه أيضاً ما عساه أن يكون من علاقة بين هذا النص وبين غيره من أعمال المؤلف كلها . فقد يكون من العسير علينا أحياناً أن نفسر النص تفسيراً مستقلاً عن أعمال الكاتب الأخرى . فن الكتاب من يتتحول عن اتجاهه ، ومنهم من يواصل اتجاهها واحداً أو موضوعاً واحداً في سلسلة من المسرحيات ، كما أن لدراسة النص المسرحي أن يتوقف كافة المؤثرات التي أثرت في الكاتب سواءً كانت هذه المؤثرات من صنع جيله أم من صنع الأجيال السابقة ، وهل هو فيها مستوحٍ الفكرة من غيره أو مقتبسها من التاريخ القريب أو البعيد أو خاضع فيها لتأثير فلسفة أو مذهب معينين أو متأثر فيها بأستاذ يؤثره ،

وهكذا نرى أن الرجوع إلى العصر والوقوف على حياة الكاتب ، والإمام بكل ما كتب ، والدرائية بكل المظان التي قد رجم إلية أو تأثر بها عامل من العوامل الحامة وخطوة أولى في نقد التأليف أو النص المكتوب تعقبها خطوات أخرى تتصبّع على التكوين الدرامي للمسرحية وطريقة بنائها الفنية ، والعناصر التي اعتمدت عليها والتي ألم إليها تجاح العمل الفني أو فشله . وأكثر ما يحتاجه الناقد في هذه الناحية هو تبعيـخ سخوار المسرحية ولغتها بعين لا ترى ظاهر الشيء وحده ، وإنما ترى ما استخفـى وراء الكلمات وما ارتبطت به من دلالات متقصـياً كل العناصر الإيمائية المستخدمة على طول المسرحية والتي يحاول المؤلف عادة أن يبرز من خلالها موقفاً ، أو يشير قضـية ، أو يشير إلى فكرة أو فلسفة ما . ومن هنا وجب على الناقد أن يكون من الفطنة والدرائية بالأعمال المسرحية بحيث لا تفوته لفـة

أو طرقة أو إشارة أو خلجة إلا ويعرف مصدرها ومدلولها ومهنتها في العمل المسرحي الذي أمامه . على نحو ما فعل الناقد توماس دي كونسي Thomas De Quincy في مقاله « الطرق على الباب الخارجى في مأساة ماكبث » On Knocking at the Gate in Macbeth (١٨٥٩ - ٨٨٥) .

فقد شغل الناقد نفسه سين طويلاً بموضوع الطرق على الباب الخارجى الذى يسمعه المشهد عقب ارتکاب ماكبث لجريمة مباشرة، فبعد أن ينتهى ماكبث من قتل دنكان تسمع أصوات طرق عنيفة على الباب الخارجى للقصر . كان هذا الطرق يبعث إلى نفس الناقد إحساساً غامضاً ، ظل وقتاً طويلاً يشعر بالحيرة إزاءه ولا يجد له تفسيراً في نفسه ، وكل ما كان يحس به أن هذا الطرق كان يعكس عنده شعوراً خاصاً بالرعب يزيد من إدراكه بعمق الجريمة ويضاعف من انفعالاته . ولكن لماذا هذا الإحساس ؟ وما علاقته بارتکاب الجريمة ؟ كل هذا لم يكن واضحاً في ذهن الناقد ، فلم يكن لديه التفسير المنطقى أو الفنى الذى يوضح له الإحساس أو يبرره لديه . وظل على هذا الحال فترة طويلة من الزمن إلى أن هياط له الندوات والمناقشات التي كانت تعقد حول هذه المسائل أن يفطن إلى التفسير الذى ارتاح إليه آخر الأمر ، والذى ضمته مقالة الذى أشرنا إليه آنفاً . فقد أدرك الناقد أن الطرق على الباب قد أضاف إلى الجريمة عمقاً جديداً، فليس الرعب الذى يحس به الناظرة عقب قتل دانكين هو ذلك الرعب الناشئ عن إثارة غريبة البقاء عند الإنسان ، وليس الألم الذى يخمر المشاهد في تلك اللحظة هو الألم النابع من غيرته على الحياة ، وإشفاقه على الإنسان حين يقتل أمامنا هكذا ببساطة كما تقتل البعوضة ، أو يداس عليه بالأقدام كما تداس النملة . ليس هو الآخر الذى أراد شيكسبير أن يتركه في نفوسنا ، ولكن الموقف مرتبطة بمعانٍ أبعد من هذا . فالجريمة استطاعت ،لحظة ما ، أن تجعلنا ننتقل من عالم الحياة

الصادية إلى عالم آخر منفصل إلى حد كبير ، عن المأثور والعادى ، إنها لحظة خرج فيها ماكبث وزوجته عن طبيعتها العادية إلى طبيعة سيطر فيها الشر عليها سيطرة كاملة ، وكان الشيطان فيها هو الذى يعمل ، ويحمل وحده . ومن هنا استطاع شيكسبير أن يجعلنا نحس في لحظة القتل أتنا دخلنا عالماً مختلفاً ومنفصلاً عن العالم العادى الذى نعيشـه ، وجعل كل مشاعرنا تحصر في هذا العالم الذى انفصل تماماً وقطع عن تيار الحياة العادـية .

على أن هذه الحياة التى عشنـاها في هذه اللحظة ، والتى تعد انفصـالاً تاماً عن تيار الحياة العادـية لم تستـر طويلاً ، فما إن ينتـهى ماكبـث من قتل دانـ肯 حتى يسمع الطرق على الباب الخارجـى ، ويـسـمع بـقوـة ، وـمعـنى هـذا أـنـ العالم الذى انـفصـلـاً عنـه بـارـتكـابـ الجـريـمةـ قد بدـأـ يـدـبـ دـيـبـهـ منـ جـديـدـ . هـذهـ العـودـةـ منـ عـالـمـ الجـريـمةـ إـلـىـ عـالـمـ الـوـاقـعـ هوـ الذـىـ حلـ كـلـ هـذـهـ الـشـاعـرـ الـتـىـ أـحـسـ بـهـ النـاسـقـدـ وـالـذـىـ صـاعـفـ مـنـ إـحـسـاسـهـ بـالـجـريـمةـ ، وأـضـافـ إـلـيـهـ أـبعـادـ أـخـرىـ . وجـلـمـاـ تـبـدوـ أـكـثـرـ تـرـكـيـزاـ وـعـقاـ . وـلـكـنـ ماـذـاـ كـانـ عـودـتـنـاـ إـلـىـ الـحـيـاةـ الـعـادـيةـ هـوـ الذـىـ زـادـنـاـ إـحـسـاسـنـاـ بـعـقـ الجـريـمةـ وـفـظـاعـتـهـ ؟ المـزـقـ فـ تمامـاـ أـشـبـهـ ماـيـكـونـ بـهـ يـحـدـثـ لـنـاـ عـنـدـمـاـ نـرـىـ أـحـدـ أـصـدـقـائـنـاـ أـوـ أـحـبـابـنـاـ يـقـعـ أـمـانـاـ فـاقـدـ النـطقـ بلاـ حرـاكـ عـلـىـ أـثـرـ إـغـمـاءـ أـوـ غـيـبـوـةـ ، فـإـنـتـاـ عـنـدـ ذـلـكـ نـظـلـ مـذـهـولـينـ مـشـدـوـهـينـ مـعـلـقـينـ كـلـ مشـاعـرـنـاـ عـلـىـ الرـجـلـ ، بلـ وـمـنـفـصـلـينـ عـنـ كـلـ شـئـ حـولـنـاـ ، حـتـىـ إـذـاـ بدـأـ هـذـاـ الرـجـلـ يـتـحرـكـ حـرـكـةـ أـوـ يـشـقـ شـقـةـ ، أـوـ يـشـيرـ إـشـارـةـ تـبـيـهـ بـعـودـةـ الـحـيـاةـ الـعـادـيةـ إـلـيـهـ ، عـنـدـ ذـلـكـ يـزـدـادـ إـحـسـاسـنـاـ بـفـظـاعـةـ مـاـكـانـ ، بلـ إـنـتـاـ فـيـ تـلـكـ الـلحـظـةـ بـالـذـاتـ لـحـظـةـ عـودـةـ الـحـيـاةـ إـلـىـ هـذـاـ الرـجـلـ ، نـكـونـ أـكـثـرـ تـأـثـرـاـ بـالـمـوقـفـ مـنـ أـىـ وـقـتـ آـخـرـ ، حـتـىـ لـيـكـادـ بـعـضـنـاـ مـنـ فـرـطـ التـأـثـرـ بـالـمـوقـفـ أـنـ يـذـرـفـ دـمـعـةـ .

كـذـلـكـ الـحـالـ بـالـقـيـاسـ إـلـىـ جـريـمةـ ماـكبـثـ ، فـنـ أـثـنـاءـ جـريـمةـ كـنـاـ فـيـ عـالـمـ مـنـ

الظلم الداّمـس ، حتى إذا تمت بدأً هذا العالم المظلم ينفعـع ، فإذا سمعت الطـرقـات على الـبابـ كانت إـيـدـاناـ بـأنـ رـدـ الفـعلـ قدـ بدـأـ ، وـأـنـ الشـيـطـانـ الـذـيـ أـتـمـ فعلـهـ أـخـذـ يتـلاـشـىـ وـيـختـفـىـ كـاـ يـخـتـفـىـ الشـيـحـ ، وـبـدـأـ نـبـضـ الـحـيـاةـ يـسـعـ وـأـخـذـتـ ضـربـاتـهـ تـتـابـعـ منـ جـدـيدـ . وـهـنـاـ يـصـلـ اـنـفـعـالـ الـمـشـاهـدـ بـالـحـادـثـ إـلـىـ ذـرـوـتـهـ . وـعـنـدـ ذـلـكـ يـصـبـحـ الـطـرـقـ عـلـىـ الـبـابـ وـسـيـلـةـ حـيـةـ مـنـ وـسـائـلـ التـأـثـيرـ وـعـنـصـرـاـ أـسـاسـيـاـ يـعـتمـدـ عـلـيـهـ فـيـ تـحـلـيلـ الـجـرـيمـةـ وـفـمـهاـ .

هـذـاـ المـثالـ الـذـيـ اـقـتـبـسـاهـ مـنـ تـوـمـاـسـ دـىـ كـوـينـسـ قـادـرـ عـلـىـ أـنـ يـضـعـ بـيـنـ أـيـدـيـنـاـ حـقـيقـةـ هـامـةـ : وـهـىـ أـنـ كـلـ عـمـلـ مـنـ أـعـمـالـ الـفـنـ الـعـظـيمـ هـوـ فـيـ الـوـاقـعـ أـشـبـهـ بـالـشـمـسـ وـالـبـحـرـ وـالـنـجـومـ وـالـأـزـهـارـ ، كـالـنـدـىـ وـالـمـطـرـ وـالـعـواـصـفـ وـالـرـعـودـ ، يـنـبـغـىـ حـيـنـ يـدـرـسـ أـنـ تـخـضـعـ لـدـرـاستـهـ كـلـ إـمـكـانـاتـاـ الـعـقـلـيـةـ وـالـحـسـيـةـ ، مـعـ إـيمـانـاـ بـأـنـ لـيـسـ فـيـ كـلـ ظـاهـرـةـ مـنـ هـذـهـ الـظـواـهرـ شـيـءـ يـكـنـ أـنـ يـكـونـ تـافـهـاـ أـوـ ضـئـلاـ أـوـ غـيـرـ جـديـرـ بـالـنـظـرـ وـالـدـرـاسـةـ . فـإـنـاـ كـلـاـ أـمـعـنـاـ النـظـرـ وـتـعـمـقـنـاـ فـيـ الـكـشـفـ عـنـ الـخـبـاـيـاـ كـلـاـ اـسـطـعـنـاـ أـنـ نـظـفـرـ بـالـزـيـدـ مـنـ الـمـعـرـفـةـ بـخـصـائـصـ الشـيـءـ الـذـيـ نـدـرـسـهـ وـمـقـوـمـاتـهـ ؛ يـنـبـغـىـ الـعـيـنـ الـمـهـمـلـةـ كـثـيـراـ مـاـ تـحـجـبـ عـنـ حـقـيقـةـ الشـيـءـ وـتـحـولـ بـيـنـاـ وـبـيـنـ إـدـرـاكـ إـدـرـاكـاـ كـاـ صـحـيـحاـ .

وـهـذـاـ الـمـنهـجـ الـذـيـ يـقـفـ بـنـاـ عـنـدـ كـلـ طـرـقـةـ وـكـلـ لـفـتـةـ فـيـ النـصـ الـمـسـرـحـيـ لـاـيـعـنـيـ اـهـتـاماـ بـالـجـزـئـيـاتـ دـوـنـ الـكـلـيـاتـ ، وـإـنـماـ يـعـنـيـ أـنـ الـعـمـلـ الـمـسـرـحـيـ كـلـ مـتـكـاملـ وـأـنـ أـىـ زـفـرـةـ يـزـفـرـهـ الـمـمـثـلـ أـوـ أـىـ حـرـكـةـ يـأـتـيـهـ لـهـ دـلـالـتـاـ الـتـيـ قـدـ لـاـ ظـهـرـ وـاضـحةـ إـذـاـ أـنـتـ نـظـرـتـ إـلـيـهاـ وـحـدهـاـ . وـإـنـماـ يـكـونـ لـهـ الـأـثـرـ وـالـدـلـالـةـ إـذـاـ أـنـتـ ضـمـمـتـهـ إـلـىـ غـيـرـهـاـ مـنـ الـإـشـارـاتـ وـالـتـعـبـيرـاتـ حـيـثـ تـقـوـدـكـ هـذـهـ الـجـزـئـيـاتـ فـيـ النـهاـيـةـ إـلـىـ فـهـمـ كـلـ مـتـكـاملـ عـنـ الـأـثـرـ الـفـنـيـ كـلـهـ .

مـنـ أـجـلـ هـذـاـ وـجـبـ عـلـىـ نـاقـدـ الـمـسـرـحـيـ الـمـكتـوبـةـ أـنـ يـتـبـعـ كـذـلـكـ الصـورـ

والمجازات ، ففي كل مسرحية لقها المجازية التي تحتاج منك أن تتبعها لتجمع من خيوطها قيمات العمل الفني وروحه ومغزاه . ولقد علمنا شيكسبير أن القراءة السطحية العابرة لاتتفى عن فهم المعنى الكلن الذي يريد الشاعر ، وعلمنا صوفوكليس من قبل شيكسبير أن اللغة في المسرحية أبعداً أخرى لاتتفق بك عند الظاهر القريب بل تحتاج منك إلى استكتناه واستبطان الروح الخلفية التي تقع وراء الصور والكلمات على طول العمل المسرحي . ولقد أشرنا في بحث سابق عن دراسة برنارد نوكس لشخصية أوديب وما سأله عند صوفوكليس ، وعرفنا كيف استفاد الناقد في تحليل الشخصية ودراستها من الصور المجازية والرمادية . فجميع صور المسرحية واستعاراتها وتشبيهاتها تتألف في إعطائنا هذا التفريذ الفذ من الإنسان ، حتى إن المعادلة التي تبني عليها مأساة أوديب موجودة في شكل رمزي في اسم البطل ، فكلمة أوديب أو المتورم القدم ، هي في الحقيقة كلية توكمد معنى التشويه الذي وسم جسد الملك العظيم ، وهو تشويه حاول أوديب نسيانه ، ولكنه لا يفت能夠 يعيد إلى الذهن دائمًا صورة المبوز الذي نهى نفسه من المدينة ومعنى هذا رجوع أوديب إلى أصله .

ولذا رجعنا إلى الشق الثاني من الكلمة ورجعنا إلى الشق الأول منها وهو كلمة قد استخدمت على طول المأساة في عبارات ساخرة قصد بها استرجاع صورة أوديب الثاني إلى الذهن .

ولذا تركنا الشق الثاني من الكلمة ورجعنا إلى الشق الأول منها وهو كلمة Oidi بمعنى « متورم » ، نلاحظ أن الكلمة كذلك تساوى بالعربية « أنا أعرف » ..

وهذه الكلمة كلية المعرفة واشتقاقاتها كثيرة ما خرجت من فم أوديب ، ونحن نلم أن معرفته هي التي جعلته حاكما على ظبية والمعرفة هي التي جعلت إنسان القرن

الخامس قبل الميلاد يصل إلى هذه المكانة التي يزمر إليها أوديب .

وكلية Oida بمعنى «أعرف» أو «أنا أعرف» تتردد في الرواية بنفس المعنى الساخر الذي ترددت به كلية «قدم» وأحياناً ما تصل الكلمة في استعمالها إلى أقصى درجات التسورية .

وهكذا ترى أن اسم البطل بشقيه قد استخدم في الرواية بطرق إيحائية قصد بها إبراز العلاقة التي تربط بين أوديب الطفل ابن لايوس المتورم القدم والنبوذ وبين أوديب الحكم المطلق والعارف بكل شيء(١) .

ولإذا انتقلنا من صوفوكليس إلى شيكسبير فكتيرا ما ترى بمجموعة من الصور المجازية ذات الدلالات الخاصة تسود المسرحية بأسرها ، ومن بمجموعها نستطيع أن نقف على نوع من التجسيد المحسوس للهزوى العام الذي تبني عليه الرواية وتهدف إليه في النهاية .

ففي مسرحية هاملت مثلاً يجد أن الصور كالم مشتقة من موضوع العلة أو السقام ، وهي تعبير عن المرض الذي أصاب نفس هاملت والعلة التي نزلت بالملائكة مقتل أبيه ، وفي ما كتب ذيلاً عن صور الظلام والدماء التي تقلب على المسرحية نلاحظ صورة رجل يرتدي ثياباً ليست ملائكة فهي فضفاضة واسعة لا تلائمها . وهي ليست إلا صورة مركزه لوقف «ما كتب» ، الذي اختلس العرش من الملك بعد قتله . ولم يكن كفينا له . أما مسرحية «الملك لير» فتسودها استئارات الحيوانات الضاربة الكاسرة التي تفترس غيرها ، وهي تعبير عن طبيعة البشر الذي يسود عالم المسرحية ، وعن انعدام القوانين الخلقية الإلهية

(١) أظر تخليل برنارد نوكس لأساة أوديب ص ٧٤ وما بعدها .

والإنسانية فيه ، وتعكس ناموس الغابة التي يتميز به مجتمعها .^(١)

وهكذا ترى أن في كثير من المسرحيات جوا رمزا أو خيالا يشع منه إحساس واحد مهيمن مع طول المسرحية ، ويتجزء من هذا الإحساس ، شخصوص المسرحية على نحو طبيعي ، وهذا العالم الشعري أو الرمزي أو الحياتي تتحرك فيه الشخصوص كما تتحرك نحن في عالمنا الطبيعي .

وإذا تركنا الصور وما تميز به أحيانا من رموز وما توحى به من أجواء نفسية خاصة أو ما تنشره من إحساس واحد مهيمن على طول المسرحيةرأينا أن كثيرا ما يرجع الفضل للغة وال الحوار في الكشف عن اتجاه الكاتب . سواء أكان هذا الاتجاه رمزا شعريا أم واقعيا ، ويبررنا هذا إلى البحث عن أنساب الأساليب ، وأكثرها ملائمة للموضوع الذي يتحدث فيه الكاتب ، فالمتفق عليه أن الشعر كان أصلح الأساليب لمواضيع المأسى القديمة ، ولكن إذا جاز أن يصلح المأسى فهو من غير شك أقل صلاحية للكوميديا ، ذلك أن العالم الذي تتحرك فيه الكوميديا تسيره التقاليد الاجتماعية ، أما العالم الذي تتحرك فيه التراجيديا فقد تسيره القوانين الطبيعية التي لا تتخلف ولا تتغير .

كذلك تختلف لغة المسرحيات التي تتناول موضوعات كونية أو فلسفية أو فكرية كالصراع بين الإنسان والقدر أو بين الإنسان والقوانين العليا ، عن لغة المسرحيات التي تتناول حياتنا الاجتماعية ومشاكلنا اليومية ، فبينما نجد الأولى أميل إلى الرمز والإيحاء نجد الثانية أقرب إلى لغة الحياة العادية .

على أننا يجب أن نراعي في اللغة الواقعية هذه بعض الحقائق ، فليس معنى

(١) أظر كتاب دراسات في الشعر والمسرح للدكتور مصطفى بدوى.

استخدامنا للأسلوب الذي يدنو بنا من الحياة أن نلجم على الدوام للغة العامية أو الدارجة ، كما لا يجوز دائماً أن ندعى أن لغتنا الدارجة هي أقرب اللغات إلى المسرح ، وأقدرها على التعبير عنه . فإن مهمة اللغة في المسرحية أساساً هي أن تتحقق للصراع قوته وإثارته ؛ وإن تساعدنا على إدراك حقيقة الشخصية التي أمامنا ، فيها أوغلت اللغة في الفصحي فلا يجوز أن نخاسبها إلا على قدرتها في المواجهة بين نفسها وبين شخصوص الرواية ، فلكل شخصية في الرواية عقليتها ونفسيتها وقدرتها على التعبير والتفكير ، ومن هنا وجب أن تكون اللغة التي تنطقها كل شخصية قادرة على إبراز طبيعة هذه الشخصية ورسم ملامحها وقصتها في وضوح وتركيز .

ذلك هي وظيفة اللغة في المسرحية ومن هنا لا يجوز لنا أن نفضل لغة على أخرى فنقول إن العامية أفضل من الفصحي في الدلالة على الأفكار والأشخاص ، كما لا يجوز أن نقول المكس دائماً ، فاللغة الناجحة هي القادرة على تحقيق وظيفتها على المسرح سواء أكانت عامية أم فصحي .

بقيت بعد هذا نقطة أساسية تتعلق بانعدام المسرحية المكتوبة وهي فهم الآباء العام للكاتب والمدرسة الفكرية أو الفنية التي يتمتع إليها وذلك من دراسة النص وأحداثه وشخصوصه .

فن الواضح أن المسرحية الكلاسيكية تختلف عن الرومانسية وأن الاثنين يختلفان عن الواقعية بأنواعها ، كما أن هذه الأخيرة تختلف في مفاهيمها عن الآباء الوجردي والاتجاهات العيشية الأخرى .

فجئ حينما نقرأ مسرحية من الآباء الكلاسيكيين بعد أنفسنا أمام شخصوص لا تمثل الأنماط العادي المألوفة التي نراها في الواقع ، ولا تمثل الأنماط النادرة أو الشاذة أو المتألية بعيدة عن الواقع بل هي تمثل الكل أو الجوهرى ، ومن

ثم فهى أقدر بتكونينا على أن تعطينا جوهر الإنسان وحقيقة السكينة ، ولذلك فهى كثيراً ما تسقط من حسابها عند تصوير الشخصية كل ما يتصل بالجزئى ، ونعني به التفاصيل الجزئية التي تربط إنساناً ما ببقايد محلية أو اجتماعية معينة ، وتركز على ما في الإنسان من معانٍ كثيرة ، مثل معانٍ الخير والشر والحرىة والعدل والفناء والبقاء وغير ذلك . ومن أجل هذا كان الصراع فى مثل هذا النوع صراعاً بين الإنسان والقوى الكونية . أما الشخصية الرومانسية فهى شخصية تتجه إلى تصوير المثالى أو النادر أو الشاذ أو الفريد . وإننى فردية البطل وقواه الداخلية وطبيعة خلقه وتكونيه هي التي تجعله يقف هذا الموقف أو ذلك ، وهى التى تحدد سلوكه وتنهى به إلى مصير معين ، وطبيعة الصراع فى مثل هذه المسارحة تنشأ من صراع العناصر المكونة للشخصية مع قوة من القوى أو ضرورة من الضرورات مثل الصراع بين الحب والواجب أو بين الثردى والجماعة ، أو بين إرادة مشلولة تصارع قوى العقل كما هو الحال فى هاملت . وهاملت من غير شك مثال رائع للشخصية الرومانسية لأنها تمثل المثالى أو النادر ، شخصية فريدة فى نوعها لا يمكننا أن ننسبها للواقع ، فتم استطاع المؤلف أن يمنحها من الخصال والصفات ما يجعلها شخصية متميزة ذات طبيعة خاصة . ومع ذلك فقد يعرض متعرض يقول : لا إن شخصية هاملت شخصية من الممكن أن نصادف مثلها فى الحياة . هذا صحيح ، ذلك لأن فن شكسبير استطاع أن يوهمتنا بأن هاملت شخصية حية نابضة بل ويمكن أن تلقاها وتصادفها فى الحياة ، ولكن هذا لا يبني عن الحقيقة الأصلية وهى أن هاملت صورة للشخصية النادرة .

إذا انتقلنا إلى الشخصية الواقعية وجدنا أنفسنا أمام نوع من الشخصوص لا يصور الكلى العام ولا المثالى النادر ، وإنما يمثل الجزئى ، ففى الشخصية

الواقعية تجمع نسب متكاملة ومتعادلة بين الكل والجزئي والنادر ، إلا أنها جزئية في النهاية لأنها تعطيك ملامح الواقع المرتبط بقطاع معين من مجتمع أو بخصال إنسان مرتبطة في تكوينه بأفكار وقيم وسلوك نابعة من بيئته زمنية مبنية ووليدة بناء اجتماعي خاص .

على أن ناقد المسرحية بحاجة ، وهو بصفة التعرض لهذه المذاهب الأدبية المختلفة ، بحاجة إلى الوعي الكامل بحركة التطور التي تطرأ مع كل مذهب فقد تجد في بعض المسرحيات الواقعية بعض الخيوط التي ما تزال تربط الواقعية بالرومانسية وتشدها إليها ، وقد تسيطر الواقعية على طائفة من الكتاب في فترة زمنية معينة ثم إذا بهذه الواقعية قد بدأت تتلاشى عند بعض الكتاب وتتحل محلها ألوان أخرى كالواقعية الرومانسية أو الواقعية الزمنية .

كما أن دراسة ناقد المسرحية لتاريخ الفكر البشري والآداب الإنسانية الكبرى عنصر أساسي وهام فإن مثل هذه الدراسة كفيلة إذا تحققت أن تكون هادبة للناقد ، فعلى أساس منها يستطيع أن يفرق بين الواقعية التي ظهرت منذ أقدم العصور والواقعية التي سادت آداب القرن التاسع عشر ثم بين كل هذا وبين الاتجاهات الواقعية المعاصرة من عبئية وجودية وغيرها .

ولعلنا لا ننفو في القول إذا قلنا أن كثيرين من يتكلمون عن الواقعية يخلطون في أقوالهم ، فنهم من لايزال يعتقد أن الواقعية هي الأدب الذي يقوم على ملاحظة الواقع وتسميه بأمانة ، ومنهم من لايزال يرى أن الواقعية أدب يجافي كل نزعة إلى الخيال والتصوير ، وآخرون يعتقدون أن الواقعية هي نقىض المآلية ويضعون هذه في طرف وتلك في الطرف المقابل لها . في بينما يرون في المآلية أدب الإبراج العاجية ، أو نزعة من نزعات الترف والإرستراطية الفكرية يرون في الواقعية ارتباطاً بمشاكل الحياة الشعبية والطبقات الكادحة من المجتمع . بل لقد تعارف

بعض الدارسين فرأى أن تصوير الذات الفردية لا يصلح موضوعاً للأدب الواقعى، وأن مثل هذا الاتجاه ينافي مابيني للواقعية التي في ظنهم أنها تتحقق في تصوير مشاكل المجتمع ومايسوده من ظواهر الفقر والاضطهاد والظلم التي تعيش تحت وطأتها طبقات الشعب العاملة.

ولعل هذا الخلط الواسع الانتشار في مفهوم الواقعية أن يكون بسبب صياغة الكلمة واشتراها ، فقد نظروا فرأوا أن الواقعية في اللغة تعيين المثالية التي كانت سمة من سمات الأدب الرومانسي ، أدب الاستقرارية الفكرية والخيال الجامع والمضلات الميتافيزيقية أو الأحداث التاريخية البطولية ، ومن هنا شاع عند الناس مفهوم للواقعية مستمد من الكلمة واشتراها ، فما دامت واقعية فلا بد أن تكون أدباً موضوحاً مرتبطاً بالواقع . ونقل ما زاد مسؤولاً أمامنا من حياة الناس .

والحقيقة أن الواقعية مع اختلاف أنواعها ومنذ أصبحت مذهبًا معروفاً هي اتجاه فلسفى فكري قائم على نظرية محددة للإنسان . إنها رؤية معينة للحياة . وعلى الرغم من أن هناك علاقة إيجابية بين اشتراك الكلمة اللغري وبين مفهومها أو مدلولها الأدبي أو الاصطلاحى ، وعلى الرغم من أن إحدى سمات الواقعية أنها تفهم بالواقع وتسعى إلى الكشف عن تصويره وتصورنا بخفاياه ، على الرغم من هذا كله فإن حقيقة هامة لا ينبغي أن تغيب عنا - وهي أن مفهوم الواقعية الحقيقى مرتبطة ارتباطاً أساسياً - بنظرية فلسفية معينة للحياة والإنسان ، وخلاصة هذه الفلسفة التي سادت التفكير الأدبي في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر أن واقع الحياة شر في جوهره ، وأن الخير الإنساني ليس إلا قشرة خارجية زائف ، فإذا مانحنينا بهذه القشرة الخارجية رأينا بشاعة الحقيقة والواقع ، وأدركنا أن كل ما ينطوى عليه هذا الكائن الغريب الذي هو الإنسان ليس إلا

مجموعة من الحال الوحشية الشديدة، وأن هذا الرداء الذي يرتديه ما هو إلا قناع يخفى تحته كل مظاهر الخسدة والدناءة والشروع والوحشية . فالإنسان في واقعية القرن التاسع عشر وحش في ثياب إنسان أو كما قال عنه الفيلسوف هوبز « إن الإنسان للإنسان ذئب ضار » .

ومن هنا ترى أن الواقعية كما فهُمها أصحابها في القرن التاسع عشر ليست مجرد اتجاه ينقل الواقع أو يعالج مشاكل المجتمع أو يرشدنا إلى وسيلة من وسائل إصلاحه وإنما هي تفسير معين للحياة ، ونظرية محددة لحقيقة الإنسان في هذا العالم .

على أن فمنا لنشأة هذا الاتجاه لا ينبغي أن يحول بيتنا وبين متابعة ما جد على هذه النظرة من تغيير ، فقد تغيرت هذه الفلسفة عند الواقعيين الاشتراكيين، ذلك أن النظرة إلى الحياة والإنسان عند الاشتراكيين مرتبطة أساساً بمصالح الجماعات والأفراد ، ومن ثم كان للواقعية عند هؤلاء مفهوم آخر . فقد ذهبوا إلى أن معنى الواقع لا يتتحقق بأمانة إذا كان نقصره على الجانب الشرير من الحياة وحده ، وما دامت نظرتنا إلى الحياة والأحياء قائمة أساساً على تصورنا الخاص للحياة ورؤيتها لها . فالأمر متروك لنا ، وللصورة الذهنية التي لدينا عن الحياة . وإن فن الخير أن نلون هذه الصورة باللون الذي نراه يتفق مع صالحنا وصالح الحياة حولنا . وإذا كان في مقدور الإنسان أن يوجه الحياة ، وأن يصنع مصيره بنفسه وإذا كانت إرادة الإنسان وتصميمه وعزمه قادرة جيئها على استئصال الشر الدفين في أعماق الحياة وتدعيم ما فيها من خير ودفعه إلى الإمام ، إذا كان هذا كله في مقدور الإنسان فما الذي يدعوه إلى تخليب الشر وتسكريسه جسمده وفتحه على البحث عنه واحتضانه ؟ ثم ما الذي يعود على الإنسان والحياة إذا نحن صرفاً اهتماناً كله إلى الجانب الشرير في الإنسان ثم جسمناه وضممناه على هذا النحو الذي تريده لنا واقعية المذاهب .

على أساس من هذا المفهوم الجديد لمعنى الواقعية أخذ الاشتراكيون يوجهون هجومهم نحو واقعية القرن التاسع عشر ، يرون فيها وفي المذهب الطبيعي هدما للحياة وتقويضها لمناصر الخير في الحياة .

ولم يكن هجوم الاشتراكيين على المذهب الطبيعي بأقل من هجومهم على الواقعيين ونظرتهم للحياة ذلك أن الطبيعية امتداد، لواقعية واستمرار، بطريقة أو أخرى ، لنفس الاتجاه ، فالإنسان عند الطبيعيين حيوان في جوهره . وكل الاختلاف بينهم وبين الواقعيين أن الطبيعيين يرجعون وحشية الإنسان إلى سيطرة غرائزه عليه . فالإنسان عندهم أسير لمجموعة من الغرائز المتحكمة فيه والمستبدة به ، وهو في جملته عاجز عن التغلب عليها والتخلص من سيطرتها . إن الذي يوجه أفعال الإنسان عندهم جهازه العصبي ، وغدده وإفرازاته هذه الغدد ، فراج الإنسان وسلوكه مرتبطة عندهم ارتباطاً وثيقاً بطبعية هذه الأجهزة العضوية التي يتتألف منها هذا الكائن الحي الذي هو الإنسان . وما انفصالنا ومشاعرنا ، وما تفسيرنا وسلوكنا وما مخاوفنا وأحزاننا ، وما مباحثنا وأفراحنا إلا نتيجة طبيعية و مباشرة لما ت تكون عليه حالاتنا العضوية من الصحة والمرض أو من القوة والضعف .

وعلى أساس من هذه النظرية أرجع الطبيعيون واقع الإنسان إلى طبيعته العضوية وغرائزه وحاجات هذه الغرائز ، وانصرف جهدهم كله إلى الكشف عن هذه الحقيقة التي هي في نظرهم المصدر الأساسي لواقع الإنسان تفسيراً وسلوكاً .

وعلى الرغم مما قد يبدو في هذا المذهب من صدق يتفق وواقع الإنسان فإن واقع الإنسان لا يمكن أن ينبع كلية لطبيعته العضوية وحدتها، فإن صحة أن الغرائز والطبيعة العضوية تأثيراً في واقع الحياة فإن في حياة الإنسان الكثير الذي يمكن

بدوره أن يكون ذا فعالية وتأثير كبير في سلوكه وتفكيره .

ومهما يكن من شيء فإن الطبيعة مذهب يأبهن أن يقف فيه الناقد في دراسة المسرحية موقفاً يتحقق وطبيعة هذا المذهب فلا يخالط بينه وبين المذاهب الواقعية الأخرى ، كون على وعي ب مدى تأثير هذا المذهب وطغيانه على العمل الفنى » ومدى ما يكون له من دلالات على « العصر وعلى منع التفكير والهدف الذى يسعى إليه الكاتب المسرحي .

على أأننا وقد أشرنا للمذاهب الواقعية لا ننسى أن نشير بصفة خاصة إلى الأشكال الجديدة التي أنتجتها الحركات الثقافية الثلاث التي شاعت على أثر ظهور بعض المذاهب الفلسفية والفكرية والاجتماعية والتي سادت تفكير فلاسفة هذا القرن ، ونقصد بهذه الحركات الثقافية الثلاث الوجودية والواقعية الجديدة ومسرح الطبيعة .

ولستا بحاجة إلى دراسة هذه الابهامات بالتفصيل الآن فقد كان لنا منها موقف وفقارنا في كتابنا « الأدب وقيم الحياة المعاصرة » ولكننا نكتفى الآن بكلمة عابرة عن مسرح الطبيعة الذي يضم في فرنسا جماعة من المثقفين تحت ريادة يونسكو وبيكيريت ، وتضم أدوبيري وآرثر أداموف وجان فوتير ، وجان جينيه وغيرهم وأهم ما يميز هذه الحركة أنها حركة فنية متاثرة بروح العصر وذكره وفاسفته ، ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتعبير عن إنسان هذا العصر وما اعتبراه من تمرق وفراق وضياع وما سيطر على تفكيره من إحساس بجحود الحياة وانعدام الدافع والمسوغ لبذل الجهد والطموح في عالم قد ياغته الدمار في أي لحظة . كل هذا قد خلق نوعاً من الشعور بالقلق المبهم المقيم الذي استبدل بمحكمي القرن العشرين ، فولد لديهم إحساساً باندفاع المعنى والنظام في الحياة .

وهم يرون أن الواجب يقتضيهم أن يجا بهوا هذه الحقيقة وجها لوجه ، فقد يكون في هذه المواجهة شيء من التفيس عن الواقع الذي يعيشونه ، وقد يكون فيه نوع من الخلاص من الأزمة أو الوصول إلى النظام الذي يعززهم ويعوز العالم . هذا إذا كان ثمة سبيل إلى الإيمان بأن لهذا النظام وجودا على الإطلاق . ولقد كان من أثر هذه الاتجاهات العيشية أن أجبت جماعة المثقفين الذين يمثلون مسرح الطليعة ، وكان أهم ما حققه هذا المسرح هو إدراك أصحابه لضرورة خلق شكل جديد في الأسلوب يدعى إلى التغيير الشامل الذي يقتضي النظم المألوفة من جذورها ويسعى إلى التعبير عن الحقيقة التي يكتشفها الفنان بالشكل الملائم لها .

ومن ثم اتسعت كتاباتهم بالتعبير الجديد غير المتوقع وبالجرأة وعدم الخضوع للنظام المألوف ، وهم يعتقدون أن الخروج على النظام القديم أمر يقتضيه السعي عن معنى جديد لحياة الإنسان ووجوده ، ريعبر عن حقيقة الصراع بين الإنسان المعاصر وبين الظروف الخارجية لهذا العالم غير المعقول . تلك الظروف التي تحاول قهره .

من أجل ذلك كان من الصعب على قارئه المسرحية التي من هذا النوع أن يدرك ما فيها لأول وهلة ، وذلك بعدها عن موضوعات العالم الخارجي . ولبعدها عما ألف القارئ من كتابات سابقة . ومن هنا كان مسرح العالمية مقصورة في بدايته على فئة قليلة من الذين يحاولون سبر أغواره ، ولكنه مع الوقت ومع الدراسات التي بدأت تنتشر حوله ، قد خطأ خطوة نحو الاستقرار ، فما كان غامضا سوف يبدؤن مفهوما مع الألفة والدراسة والاقراب وطول المصاحبة للعمل الفني .

وكل ما تتصح به ناقد المسرحية التي من هذا النوع ألا يتوجه الحكم عليها أو إهالها لصوريتها ، بل يجدر به أن يضيقها في مكانها من الاتجاه ويحاول دراستها على مهل وبعد تسكون ووعي كامل بالمدرسة وما استحدثته من أصنوف جلد يدة .

هذا ، وما يزال في هذا الاتجاه الكثير الذي لم يكتشف بعد ، كما ما يزال أمام النقد الحديث الكثير من الوقت حتى يقول كلئته الأخيرة عن أعمال يونسكتو وبيكيت وغيرهم من أصحاب هذا الاتجاه الطائعي ، إذا صح أن نسميه كذلك .

لقد تبلينا عند المدارس والمذاهب المسرحية المختلفة ، وحاولنا أن نفرق بينها في هذه العجلة قاصدين من ذلك كله أن توكل حقيقة هامة تتصل بالنقد المسرحي مؤداتها أنه لا يمكن أن يتم للناقد الصلاحية الحقة لممارسة عمله في نقد المسرحية إلا إذا كان على دراية بكل هذه المراحل المختلفة التي مررت بها المدارس المسرحية منذ اليونان القدماء حتى الآن .

بل إننا ما يزال لدينا لثقافة الناقد أشياء لم نشر إليها هنا ، ولكتنا على ثقة من إدراك القارئ لها . من ذلك دراسة الناقد لأنواع المسرحيات من مأساة وملحمة ومن مأس قديمة ومتوسطة وحديثة ومن ملأه ببعضها يعني بالهادج البشرية فيصورها وببعضها الآخر يعني بالسلوك الإنساني والاجتماعي ، وغيرها يتصل بنقد الحياة والمجتمع ولكل من هذه وتلك سماتها وأشكالها وظروفها الاجتماعية فطبيعة المسرحية اليونانية تختلف عن الرومانية وكل ذلك بعيد عن مبناه ومضمونه عن المسرح الحديث والمسرح المعاصر .

هذه جميعاً دروس ينبغي على الدارس الإمام بها إلماً لإحساس يقوم على درس الآخر الفنى درساً مباشراً والاتصال به ومعايشته.

ولإذا كنا قد وقنا طويلاً عند نقد التأليف وما يحتاجه من ثقة وعلم ودرائية بفن المسرح وأصوله وتتبع مدارسه ومراحله التي مر بها وما طرأ عليه من تغيير عبر العصور فإن ذلك لا يصرفنا عن مرحلة أساسية وهامة في النقد المسرحي وهي نقد الإخراج.

فالمسرحية كما عرفناها نوع من الفن لا يتم ولا يتحقق إلا إذا تم إخراجه على خشبة المسرح فهو فن يراد به التشيل لا القراءة؟ ومتى قاد المسرحية لا تنحصر في دراسته للنص المقتروء وتتبع خصائصه والكشف عما فيه من قيم تتصل بفن التأليف المسرحي وحده بل يتعدى ذلك إلى دراسة الإخراج . والنظر في العمل المسرحي بعد تقديميه للنظارة في المسرح .

ونقد الإخراج يحتم على الناقد أن يدرس العلاقة بين النص المقتروء والنص المنفذ أو النص الذي تم إخراجه ومشاهدته . ومن هذه المقارنة يمكن الكشف عن فهم المخرج للنص وقدرته على تجسيد أفكار المزلف وتصويرها ، وإبراز الجو العام المسيطر على الرواية والمهدف الأخير منها ثم اكتشاف قدرة المخرج على توجيه الممثلين وحسن اختياره لهم ، ومعرفته بإمكانيات كل ممثل والاستفادة من هذه الإمكانيات ، كل بحسب الدور الذي يصلح له .

هذه ناحية ، أما الناحية الأخرى المتصلة بنقد الإخراج فهي دراسة استخدام المخرج لجميع الوسائل التي استعان بها في إخراجه من ملابس ومناظر وأضواء وموسيقى وديكور وغير ذلك . وهذه بمحاجة أولاً إلى إلماً إمام بفن الإخراج ومعرفة الكثير من حيله وخداعيه .

وترجع أهمية هذه الناحية الأخيرة في أنها الوسيلة الحية لايهام المتردج أنه يعيش في الجر الطبيعي وأنه يشاهد قطعة حية من الحياة ، وأن كل ما يجري أمامه ليس تمثيلا وإنما هو عالم حي من الواقع . من أجل ذلك كان على المخرج أن يذكرن دقيقا في دراسة النص وعصره وشخصه ، ثم يحاول تحسين هذا النص بحيث يطابق العصر الذي كتب فيه وبحيث ينطق بكل ملامح الحياة والبيئة ويضفي جوا طبيعيا على الموقف والحركة والأشخاص .

وعلى الرغم من أهمية هذه الناحية في تقديم العمل المسرحي ونجاحه فإنه لا يجوز المبالغة في استخدام هذه الوسائل المسرحية كما هو ملاحظ في كثير مما نشاهد اليوم حتى لا يصرفنا المخرج بكل هذه المؤشرات عن تتبع الأثر المكتوب وحتى لا يطفى بمناظره ولوحاته على طبيعة المسرح الأساسية والاستمتاع بما في هذه الطبيعة من أحالة في التعبير .

على أننا ، في نهاية هذا المقال ، يجب أن نشير إلى أن ما عرضناه من نقاط هنا ليست كل ما نراه هاما وضروريا ، بل هو عرض سريع لبعض الأصول التي يتحتم مراعاتها إذا أردنا أن نتصدى للمسرحية بالتقدير . على أن من واجبنا أن ننبه إلى أن ناقد المسرحية ليس بحاجة أن يتناول كل هذه الأصول في نفسه ، فطبعاً أن دراسة كهذه تحاول أن تضع الخطوط العامة أكثر من تحديدها لأمور بعينها ، فمن الجائز جدا لناقد المسرحية أن ينحصر نقاده لها في مسألة واحدة أو مسائلين ، قد ينقد تأليفها وحده ، وقد ينقد إخراجها وحده ، وقد يسترعى إنتباذه قضية معينة تثيرها المسرحية أو تناقشها ، وقد يترك هذا كله ويهم بناحية فنية تتصل بالبناء أو الشكل . فليس حتما على الناقد إذا ترصن لمسرحية ما أن يتناولها من جميع زواياها ، بل يكفيه منها زاوية واحدة ، والمسألة ترجع إلى تكييف الناقد

للموقف . ومباغ اهتمامه بالناحية التي يريد التركيز عليها .
ولإذا كنا قد أطلنا فيما ينبغي للناقد من دراسات فما ذلك إلا لإيماننا بأن
الفن المسرحي فن متشعب الاتجاهات، وملء بالتطور، وغنى بالعناصر والأنواع،
وعلى الناقد بهذا كله ضروري حتى ولو كانت الرؤوية التي سيعرض لها في
نقده جزئية أو محدودة .

ويمتنا في نهاية هذا البحث أن نشير إلى أن ما قدمه الأستاذ نبيل فرج في
دراساته لبعض المسرحيات المعاصرة يدعو إلى أن نشد على يديه بقوه فهو قد
تعرض لكثير من المسرحيات التي تحتاج من دارسها إلىوعي كامل بالمذاهب
الجديدة والمعاصرة ، وأنه على الرغم من صعوبه هذه المسرحيات قد أستطيع أن
ينفذ إلى أعماقها ويلتقط أبرز خصائصها بعين واعية وإحساس بهذا الفن وإدراك
لآثاره الخطيرة في تشكيف أجيالنا المعاصرة . ولقد أثارني حقيقة في دراسته لم بعض
النصوص العربية والإنجليزية أثارني باهتماماته البالغة بالروح التقدمية التي ينطوي
عليه الامر الفنى الذى بين يديه . كما هزني إيمانه بنواحي المجال وحرصه على
تعقبها والسعى وراء مقوماتها الفنية .

على أن هناك ناحية أخرى في ناقدنا الشاب وهي إيمانه بالقيم التي تسعى
نحو التغيير تغيير حياتنا وإرساء دعائم جديدة لهذه الحياة ، والنظر بعين يقظة
واسadera إلى بناء جديد يتابع فيه بعين يقظة واسadera سلامـة التحول الاشتراكي في
بلادنا مؤمنا بأنه الطريق الوحيد للحياة الحرة التي تناضل جميعاً من أجلها .

على أن نشاطه المستمر واندفاعة في الطريق دائمـاً إلى الإمام غير آبه
بالمعوقـات والسدود سوف يكون أحد الدوافع الهامة في أحرازه لسبق طليعـي
في مجال الدراسات النقدية والأدبية ،

ملحق

مسرحية الحفل السنوي

لأنطون تشيكوف

شخصيات المسرحية :

١ — أندريه اندريفيتش شيبوتشين .

(رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني ، رجل في مقتبل العمر ،
يضع منظارا على أحدي عينيه) .

٢ — تاتيانا أليكسينينا Tatyana Alexyevna زوجته عمرها خمس
وعشرون سنة .

٣ — كوزما نيكولايفيتش هيرين . (صراف البنك رجل عجوز)

٤ — ناستاسيا فيدوروفنا ميرتشكوتين . (امرأة عجوز تلبس ثوبا فضفاضا)

٥ — أعضاء مجلس إدارة البنك .

٦ — موظفون بالبنك .

تجرى أحداث المسرحية في بنك التسليف التعاوني في مدينة (ن) .

مكتب الرئيس — إلى اليسار باب يؤدي إلى قلم الحسابات . منضدةتان
للكتابة ، المكتب به أدوات يشعرك بأن الذى وضعه يريد أن يقمعك بأنه رجل
ذواقة ، أكسيية للقواعد ، ستائر من العمل ، زهور ، تماثيل ، سجاجيد ،
تليفون ... الوقت ظهر .

هيرين

(منفردا يرتدى حذاء مطر (يصرخ في مواجهة الباب)
أرسلوا أحد الناس إلى الصيدلى ليشتري بثلاث بنسات قطرات من دواء
الفاليرا ، وأن يحضرها بعض الماء النقى إلى حجرة رئيس مجلس الإدارة ، هل

يتحتم على أن أسركم بذلك مائة مرة (يذهب إلى منضدة الكتابة) إنتى أكاد أسقط من الإرهاق ، لم أتوقف عن الكتابة منذ ثلاثة أيام بلياليها ، ولم تغمض لعين لحظة واحدة ، وأواصل العمل هنا من الصباح إلى المساء ، وأواصل العمل في المترهل من المساء حتى الصباح (يكح) وأشار بالمرض في كل أجزاء جسمى ، أرتعد وتنتابنى الحمى ، وأسعل وتقولنى ساقى ، ولا يفارق عيني منظر النقط والحروف من كل شكل ونوع (يجلس) .

وفي الاجتماع العام اليوم سيقف رئيس مجلس الإدارة ، ذلك الحمار الدعى الذى لا قيمة له ليقرأ التقرير ... «ان مصرفنا اليوم وفي المستقبل ...» (يتنهى ويكتب) اثنين ... واحد ... ستة ... صفر ... سته ... انه يريد أن يظهر بمظهر البراعة فيتحتم على أن أجلس أنا هنا ، وأن أعمل من أجله كالعبد الأجيـنـ ، أما هو فلن يفعل أكثر من أن يضيف إلى ما أكتب بعض لسات شاعرية ... ويتركنى أعمل أياما متواصلة في جميع الأرقام ... فليسخن الشيطان جلده (يستمر في عملية الإحصاء) لا أستطيع أن أطيق ذلك الرجل (يكتب) واحد ... ثلاثة ... سبعة .. اثنين ... واحد ... صفر ...

لقد وعدني أن يكافتى على عملى ، إذا انتهت كل شيء على ما يرام اليوم ، وإذا أفلح في خداع الجمهور ، وعدنى بوسام ذهبي و McKافأة قدرها ثلاثة مائة روبل ، سترى .. (يكتب) ولكن إذا لم أحصل على شيء مقابل تعبي هذا فانتبه لنفسك يا حضرة الرئيس . انتى رجل مندفع...إذا ما استثرت فقد أقدم على شيء ... نعم ... (تسمع أصوات استحسان من خلف الكواليس ويرد عليها شيئاً بشين قائلاً : «شكراً — شكرنا أنا نحن» ، ثم يدخل شيئاً بشين مرتدية ثياب السهرة مع رباط رقبة أبيض وفي يده ألبوم قدم إليه منذ لحظة) .

شيوتشين

(واقفاً عند الباب وناظراً إلى قلم الحسابات) .

لأنني سأحتفظ بهذه المديمة التي قدمتموها إلى أيها الزملاء ، سأحتفظ بها حتى يوم موقعي ، ذكرى لأسعد أيام في حياتي ... نعم أيها السادة إنني أشكركم (يلوح إليهم بقبلة ، ويتجه نحو هيرين) يا صديقى العزيز كوزمان يقولا يغتسلون (يدخل عليه بعض الكتبة من وقت آخر لإمساء بعض الأوراق ثم يخرجون)

هيرين

(يهب واقفاً) إن لي الشرف أن أهنئك يا صديقى أندريه اندريفتش بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس مصرفنا هذا ، وأتمنى أن ..

شيوتشين

(يضغط على يديه بحرارة) أشكرك يا صديقى ... أشكرك ربما كان من الواجب تمجيداً لهذه المناسبة العظيمة ، وابتاجاً بهذا الخفل السنوي أن يقبل كل منا الآخر (تقيل) لأنني سعيد جداً ... جداً ... أشكرك على اجتهدك في عملك ... أشكرك على كل شيء ... إذا كنت قد أديت شيئاً شيئاً أنتأه على رئيس مجلس الإدارة فإنه مدين به قبل كل شيء إلى زملائي (يتنهى) نعم يا صديقى ، خمسة عشر عاماً .

خمسة عشر عاماً شهيرة ... شهيرة كشهرة اسمى شيوتشين (باهتمام) على فكرة كيف حال التقرير أرجو أن يكون في طريقه إلى النهاية ..

هيرين

نعم لم يبق لي غير خمس صفحات .

شيبوتشين

عظيم ، إذن سيكون جاهزا قبل الساعة الثالثة بعد الظهر .

هيرين

أستطيع إتمامه إذا لم يعنى عائق ، فإن ما تبقى منه قليل .

شيبوتشين

رائع ... رائع ... كروحة اسمى شيبوتشين ... سيعقد الاجتماع العام في تمام الساعة الرابعة اسع يا صديقى العزيز ... دعني أمر على النصف الأول من التقرير ... أسرع ... اعطنى إياه (يأخذ التقرير) لافتى أتوقع أشياء عظيمة من هذا التقرير ... انه الصاروخ الذى ينطلق الصاروخ العظيم كعظمة اسمى شيبوتشين (يجلس ويقرأ التقرير) (لماى مرهى إرهاقا فظيعا ، فقد أصابتني ليلة أمس آلام الترس ، وعلى الرغم من ذلك فقد انفقت الصباح كله أجرى في كل مكان لأنجز بعض الأعمال ثم بعد ذلك استقبالات رائعة مثيرة إنه شيء يضايق إننى متعب ...

هيرين

(يكتب) اثنين ... صفر ... ثلاثة ... تسعة اثنين ... صفر . إن الأرقام بهذه أمام عينى ... ثلاثة ... واحد ستة ... أربعة واحد خمسة (تسعة أصوات آلة العد) .

شيبوتشين

وثمة منغص آخر ، فقد جاءتني زوجتك هذا الصباح واشتكت إلى منك مرة أخرى ، لقد قالت لي إنك جريت وراءها أنت وشقيقها بالأمس

وفي يدك سكين تهددها بها ... كوزما نيكولايفتش ماذا تنتظر بعد هذا .
إيه ... تكلم .

هسبرين

(بجواره) يا أندرييفتش ، إنتي سأتجاسر تمجيداً لهذا الحفل العظيم ، أن
أسألك معرفة ، وأن أرجوك رجاء حارا ، حتى ولو من أجل خدمتي هنا
كالعبد ، ألا تتدخل في شئون أسرتي ، أرجوك .

شيبوتشين

(يتهجد) إن لك طبعاً غريباً يا كوزما نيكولايفتش ، إنك شخصية محترمة
وممتازة ولكنك مع النساء تتصرف كالبلوان ، إتي لا أدري لماذا تكرهم
هذا الكره .

هسبرين

وأنا لا أدري لماذا تحبهم أنت هذا الحب (فترة صمت)

شيبوتشين

لقد قدم لي موظفو المكتب منذ لحظة ألبوما من الصور ، وسمعت أن
أعضاء مجلس الإدارة سيقدمون لي خطاباً ووعاء من أوقيعه الشراب (يأب
المظار الذي يضمه على عينه) إن هذا رائع رائع روعة اسمى شيبوتشين
كل شيء يسير سيراً حسناً — لا بد لنا من شيء من براعة العرض من أجل
المصرف ، استمع إلى أبيها الشيطان ، إنك من غير شك واحد منا وانت تعرف
كل شيء عن الموضوع ، ولن أذيع سراً إذا قلت لك إنني أنا الذي الفت
الخطاب الذي سيقدمونه إلى ، وأنا الذي اشتريت هذا الوعاء الفضي ، وقد
كلفني الفلاح الذي سيوضع فيه الخطاب خمسة وأربعين روبلًا ، ولكن كان

علينا أن نصنع ذلك ، فلو تركنا الأمر للمدعون لما فكروا به في تقديم شيء (يتلفت حوله) والآن فلت نظرة على المكان كله ... أليس جميلا ... أن زملاءنا هنا في المصرف قد أطروا فكرة تلمييع مقاييس الأبواب ، واستحسنوا أن يرتدي موظفو المكتب رباط رقبة خاصا بهذه المناسبة ، وإن توقيف على مدخل المصرف بوابة فخم الهيئة ، ولكن لن نصنع شيئا من هذا يا صديقي ، لن نصنع شيئا من هذا ، فإن تلمييع مقاييس الأبواب ووضع رجال ضخم الجثة على الباب ليس بالأمر المقام ، إنتي قد أكون في بيتي رجالا جلسا ، وقد أتناول طعامي وأنام كما يفعل الخازير ، وأسرف في الشراب حتى أفقد وعي ...

هيرين

أرجو أن تكشف عن هذا يا سيدي فإن فيه تعريضا بشخصى .

شيوتشين

لأن أحد يعرض بشخصك يا كوزما ، يا ذلك من صاحب مزاج حاد ... لقد كنت أقول إنتي قد أكون في بيتي رجالا جلسا أو محظوظ ، وأن أسمح لعادي بالانطلاق ، أما هنا فإن كل شيء ينبغي أن يكون وقورا ، إننا هنا في المصرف ، إن كل جزئية هنا يجب أن تكون معبرة وملفتة للانتظار .

(يلقط قصاصة ورق من على الأرض ويلقى بها في المدفحة) إن الشيء الذي أخفر به هو أنتي رفعت من سمعة هذا المصرف ، إن السمعة شيء عظيم عظمة اسم شيوتشين (يتفحص هيرين) إن هيئة المساهمين قد تأتي إلى هنا في أي لحظة وأنت ما زلت ترتدي هذا الحذاء وتضع حول رقبتك هذا اللقاح ، وما زالت عليك هذه الجاكيتة القصيرة التي لا لون لها ، كان يجدر بك أن ترتدي ثياب السهرة ، أو تلبس السترة السوداء الرسمية لهذه المناسبة .

هيرين

إن صحتي أغلى عندي من مسامحيك ... إنني أشكو من الشباب في كل
ناحية .

شيبوتشين

(ف فلق متزايد) (لكن يجب أن تكون لديك هذه الثياب ... إن ذلك
غير لائق ... إنك ستكون سببا في إفساد النثاءم .

هيرين

إذا دخلت الهيئة فباستطاعتي أن أتوارى عن الآثار ليس للموضوع
كل هذه الأهمية ... (يكتب) سبة ... واحد ... سبة . اثنين . واحد . خمسة
صف . إنني أكره غير اللائق من الأشياء ... سبة .. اثنين .. تسعة (تسع
أصوات آلة العد) (إنني لا أطيق الأشياء غير اللائقة فقد كنت تحسن صنعا لو
أنك لم تدع إلى هذه الحفل نساء على الإطلاق ...

شيبوتشين

ياله من كلام فارغ .

هيرين

إنني أعرف ستسمح بعدد كبير منها ، ستسمح بما يملا حالة عرض
كبيرة ، إنني فقط أريده أن أنبئك سوف يفسدن عليك كل شيء ، إنهم
سبب المصائب ومصدر الشقاء .

شيبوتشين

بالعكس تماما ، إن مجتمع النساء خلائق أن يرعن الروح المعنوية ويعيث
السرور إلى النفس .

هيرين

نعم ، إن زوجتك متفقة ثقافة عالية فيها أعتقد ، ولكنها مع ذلك تفوت يوم الاثنين الماضي بما صدمني صدمة قوية ، لم أستطع أن أتخلص من آثارها لمدة يومين كاملين ، فعلى حين غرة ، وأمام بعض الغرباء انفجرت قائلة « هل صحيح أن زوجي قد اشتري أسم الدرايز كوبرياzk Dryazhko - Pryazahky التي هبطت أسعارها ؟ آه ! إن زوجي مشغول جداً من أجل هذه الصفقة ، تقول ذلك أمام الغرباء ! لاي سبب تزيد أن تكون صريحاً معهم لا أدرى ؟ هل تزيد منهم أن يوقعوك في مشاكل ؟

شيبوتشين

كفى ! كفى ! إن ذلك محزن ولا يليق بما نحن مقبلون عليه من حفل ... على فكرة لقد ذكرتني (ينظر في ساعته) إن زوجتي الحبيبة قد حان موعد حضورها ، وقد كان ينبغي على أن أذهب لاستقبالها على المحطة ، مسكونة ... ليس لدى وقت كافٍ كاً أنتي متعب ، أقول لك الحقيقة إنني لست فرحاً لحضورها ... صحيح أنتي مسروور ولكن كنت أكون أكثر سروراً لو أنها بقيت يومين آخرين عند أمها ، إنها تنتظر مني أن أقضى الامسية كلها معها في نفس الوقت الذي وتبنا فيه الأمر لرحلة قصيرة بعد حفل العشاء (يرتعش) هاؤندا أرتعش مقدماً ، إن أعصابي متوردة توترة شديدة وقد انفجر في بركاته شديدة لافل إثارة ، كلا لابد أن أكون متواصلاً ناسك أسمى شيبوتشين .

(تدخل تاتيانا إيمكسيفنا) ، ترتدي معطف مطر وتعلق على أحد كتفيهما حقيقة صغيرة .

(تاتيانا)

حبيبي (تجرى إلى زوجها . . . بتعاقان في قبلة طويلة) لقد كنا في سيرتك
منذ لحظة .

تاتيانا

(في نفس لاهث) هل افتقدنى ياجبى ؟ هل أنت بخير لم أذهب إلى المنزل
بعد ! لقد جئت من المحطة إلى هنا مباشرة إن جمعتى مليئة بالأخبار . لا أستطيع
أن أنتظر لاتى لم أترك مامعى من أشياء في الخارج ، إننى فقط أردت أن أمر
عليكم دققتين (إلى هيرين) كيف حالك يا كوزما نيكولايفيش (إلى زوجها)
هل كل شيء في البيت على ما يرام ؟

شيبوتشن

نعم كل شيء على ما يرام ، إن صحتك قد تحسنـت في هذا الأسبـعـون
ياتيانا وبدت عليك علامـات السـنة . . . هـيـهـ كـيـفـ كـانـتـ الرـحـلـةـ هـلـ تـبـعـتـ
فـيـ السـفـرـ ؟

تاتيانا

كانت رحلة عظيمة ، ماما وكاتيا يرسلان إليك جها ، وقد كلفـنـ فـاسـيلـ
أندرـيـةـ فـيـتـشـ آـنـ أـقـبـلـكـ نـيـابـةـ عـنـهـ (قبلـهـ) وـخـالـىـ أـرـسـلـتـ إـلـيـكـ عـلـبةـ مـنـ الـمـرـبـىـ
كلـهـمـ غـاضـبـوـنـ مـنـكـ لـعـدـمـ الـكتـابـةـ ، وـزـيـنـاـ أـرـسـلـتـ إـلـيـكـ مـعـهـ هـذـهـ القـبـلـةـ (قبلـهـ)
آـهـ لـوـ عـرـفـتـ مـاـ حـدـثـ آـهـ لـوـ عـرـفـتـ ؟ـ آـنـاـ صـحـيـحـ خـافـقـةـ . . . خـافـقـةـ آـنـ أـخـبـرـكـ
بـمـاـ حـدـثـ آـوـهـ شـيـءـ فـظـيـعـ شـيـءـ فـظـيـعـ وـلـكـنـ اـرـىـ فـيـ عـيـنـيـكـ آـنـكـ لـسـتـ سـيـداـ
بـرـؤـيـيـ .

شيلوتشين

على العكس تماماً .. يا حبيبي (يقبلها) .

(هيرين يكح بغضب)

تاتيانا

(تنهى) آه مسكينة كاتيا .. إني متألمة من أجلها متألمة أشد الألم.

شيلوتشين

إنه موعد الحفل السنوي اليوم يا حبيبي ، وقد تحضر هيئة المساهمين في أي لحظة وأنت لم ترتدي ثيابك بعد .

تاتيانا

صحيح ؟ الحفل السنوى ؟ ألف مبروك إنتي أنتي لكم .. إذن فسيقام الحفل هنا الليلة ؟ وسيدعى الناس إلى العشاء .. أوه إني مسروقة لذلك .. هل تذكر هذا الخطاب العظيم الذي أعددته للمساهمين والذي صرفت في إعداده وقتا طويلا ؟ هل سيقرءونه لك اليوم ؟

(هيرين يكح بغضب)

(مرتكبا) إننا لا نتحدث عن هذه الأمور يا حبيبي ، في الحقيقة .. يحسن أن تذهبين إلى البيت .

تاتيانا

حالا .. بعد دقيقة واحدة .. سأخبرك عن كل شيء ثم أذهب بعدها .. سأحدثك عن القصة كلها من أولها .. عندما وداعتنى على الحطة كنت

أجلس كما تذكر ، إلى جانب تلك السيدة البديةة ، وبدأت أقرأ ، إنني كما تعلم لا أحب التحدث في القطار ، فشكّت على هذه الحالة أقرأ حتى فاتت ثلاث محطات وأنا لم أتفوه بكلمة واحدة لای إنسان ، ثم هبط الليل وهبطت معه الأحزان ، واتتابقى أفكار سوداء كان يجلس أمامي شاب في مقتل العبر لا يأس به ، أسرّ الشعر ، وسيم الطلعة ، فدخلنا معاً في حديث ثم دخل علينا صابط بحري وطالب (ضحك) أخبرتهم أنني لست متزوجة ... ولا تسلّ عما كان من غزل ... أخذنا نتحدث حتى متتصف الليل ، والشاب الأسرّ الشعر يغمرنا بحكاياته المضحكة ، واستمر الصابط البحري في الغناء .. وضحكت حتى كادت ضلوعي تتمزق وعندما اكتشف الصابط ، آه من هؤلاء الصابط البحريين ، عندما اكتشف بطريق الصدفة أن اسمى تاتيانا ، هل تعرف ماذا غنى ؟ (تعني في صوت عميق) أوينجين لن أخفي عنك أنني أحب تاتيانا لدرجة الجنون .

(ضحك)

(هيرير يكح بغضب)

شيبوتين

ولكن ياتانيشا Tannysha إتسا نهلل كرزما نيسولا فيتش اذمي إلى
البيت يا حبيبي وأكمل لـ القصة فيما بعد .

تاتيانا

لاتخف .. لاتخف .. دعه يسمع .. إنها قصة مسلية .. وسأنتهي منها في
لحظة .. جاءت سيربورزا تستقبلي على المحطة ، وكان معاً شاب ، مفتش ضرائب
فيها أعتقد ، لا يأس به أبداً ، لطيف جداً ولقد أحبيبته عينيه بالذات ، قدمته
إلى سيربورزا ، وركبنا معه العربة وكان الطقس بديعاً ..

(تسع أصوات خلف الكواليس لا تستطعين ... لا تستطعين ...
ماذا تريدين ؟ ، ثم تدخل مدام ميرتشتكين (مدام ميرتشتكين
في مدخل الباب) .

(تدفع الكتبة بعيدا) .

ماهذا ؟ لماذا تمسكون بي هكذا ؟ إنني أريد مقابلة الرئيس (تقدم حتى
تقرب من شيبوتشين) إن لي الشرف يا صاحب السعادة . إن اسمى ناستاسيا
فيودوفنا ميرتشتكين زوجة سكرتير إحدى القرى .

شيبوتشين

ماذا أستطيع أن أصنع من أجلك ؟

مدام ميرتشتكين

تعلم يا صاحب السيادة ، أن زوجي سكرتير القرية . ميرتشتكين ، قد مرض
من خمسة أشهر ، وينما هو راقد في سريره بين يدي الأطباء إذا هو يفصل من
خدمته لغير ما سبب يا صاحب السيادة ... لغير ما سبب ... وعندما ذهبت
لأقبض مرتبه وجدتهم ، ولا تواخذنى يا صاحب السيادة ، وجدتهم قد
خصموا منه ٣٤ روبل و ٣٥ كوبك .

ولما سألهما لماذا هذا الخصم ، قالوا لقد اقتنصا من نادى الأدراح الثانية
وأن الموظفين الآخرين قد ضمنوه في هذا المبلغ ! كيف حدث هذا ؟ كيف
يمكن لزوجي أن يستدين هذا المبلغ دون موافقتي ؟ ليست هذه هي الطريقة التي
تبيها الأمور يا صاحب السعادة ؟ إنني أمراً فقيراً أستعين على الحياة بتأجير
بعض حجرات بيتي ... إنني امرأة ضعيفة ... لا عائل لي الجماع يسيئون معاملتى
ولا أجد كلمة طيبة من أحد .

شيبوتشين

(يأخذ الاتهام المكتوب من يدها ويقرأه واقفا)

كاتيانا

(إل هرين) لا بد أن أقص عليك القصة من بدايتها ، في الأسبوع الماضي استلمت بحثة رسالة من والدتي ، كتبت إل تقول إن السيد جراند لفسكي Crandilvusky تقدم خطبة شقيقة كاتيانا ، شاب متاز ومتواضع ولكن بدون عمل أو وظيفة محددة ، وكانت كاتيانا تجاريه من سوء حظها وتبعد شديدة الاتصال به ، فإذا تصنع أى ؟ كتبت إل أن أحضر في الحال وأن أستخدم سلطانى في التأثير على شقيقة .

هيرين

(بفظاظة) أرجوك . لقد قطعت على نفسكى ... أخذت تتحدثين عن ماما وعن كاتيانا ، وأخذت أنا أفقد الأعداد ولا أعرف ماذا أصنع ؟

كاتيانا

أشغول إلى هذا الحد ؟ إذا تحدثت إليك سيدة فیني ؟ أن تصفع إليها ؟
لماذا أنت مهموم اليوم ؟ هل وقعت في حب ؟ (تضحك) .

شيبوتشين

إلى مدام مرتسيكين
اسمحى لي يا مدام مرتسيكين أن أسألك ما هذا ؟ إتى لا أكاد أفهم شيئا
عن هذا الموضوع .

تاتيانا

إنك تحب آهاه لقد أحمر وجهه من الخجل .

شيوتشين

(إلى زوجته تانوشة) أذهب إلى قلم الحسابات أرجوك دقيقة واحدة
يا حبيبي ولن أغيب عليك .

تاتيانا

حسناً سأذهب . (تخرج) .

شيوتشين

لا أستطيع أن أفهم شيئاً ، الظاهر أنك ضلت طريقة وأخطأت المكان
يا سيدتي ، فإن التهاسك هذا لا صلة لها به على الإطلاق ، يحسن أن تتقدمي بطلب
إلى المكان الذي كان فيه زوجك .

مدام ميرتشتكين

لماذا يا سيد العزيز ؟ لقد ذهبت إلى خمس أماكن قبل أن أجئي إلى هنا
ولم يقبل واحد في كل هذه الأماكن أن يأخذنى من الانهاس حتى كدت أفقد
رأسى وأجن ، ولكن زوج ابنتى بوريس ماتفيتش Boris Matvyitch بارك
الله فيه ، قد نصحنى أن أحضر إليك ، قال لي : أذهب إلى السيد شيوتشين
يا أى ، إنه صاحب نفوذ ويستطيع أن يصنع كل شيء ساعدنى يا صاحب
السيادة .

شيوتشين

لا نستطيع أن نصنع لك شيئاً يا مدام ميرتشتكين ، أرجو أن تفهمى

زوجك كما أرى ، كان يخدم في القسم الطبي بالجيش ، وهذه المؤسسة التي نحن فيها الآن مؤسسة تجارية بحثة إننا الآن في مصرف ، أنا متاً كده أنت تفهمين ما أقول ؟

مدام ميرتشتكتين

يا صاحب السيادة ، إن معى شهادة طيبة ثبت أن زوجي كان مريضا ،
هذه هي ، تعطى يا صاحب السيادة وألق عليها نظرة .

شيبوتشين

(بقلق) لاتي أصدقك . أصدقك تماما ، ولكن أكرر أن الموضوع لا شأن
لنا به على الإطلاق .

(تسمع حكمات تاتيانا اليكسنوفينا خلف الكواليس ثم تسمع حكمات رجل
بعد حكماتها مباشرة) .

شيبوتشين

(ناظرا إلى الباب) إن تاتيانا تعاكس الكتبة وتعطلهم هناك (مدام
ميرتشتكتين) إن ذلك غريب وعجيب حقيرة ، أن زوجك باتاً كيد لابد أن
يعلم إلى أى مكان يقدم طلبه هذا .

مدام ميرتشتكتين

أنه لا يعرف شيئا يا صاحب السعادة ، إنه لا يرد غير جملة واحدة « مش
شغلك اطلع بره » وهذا هو كل ما أستطيع أن أظفر به منه .

شيبوتشين

أقول مرة أخرى يا سيدق إن زوجك كان يعمل في القسم الطبي بالجيش
وهذا مصرف ، مؤسسة تجارية بحثة .

مدام ميرتشتكيين

نعم ... نعم ... نعم .. لاتى أفهم ذلك يا سيدى ومن أجل هذا أرجو
يا صاحب السعادة أن تكلمهم أنت أن يدفعوا إلى خمسة عشر روبل على الأدا
فلا مانع عندى أن يدفعوا إلى جزءا من الحساب .

شيبوتشن

(ينهى) أه ... أه .

هيرين

يا اندرپه اندريفتش لاتى بهذه الطريقة لن أتهم من هذا التقرير .

شيبوتشن

دقيقة واحدة (إلى مدام ميرتشتكيين) ليس هناك من وسيلة لإيقاعك -
أرجوك أن تفهمى ، إن تقديم طلبك إلينا هنا شيء غريب .. إنه أشبه شيء يـ
 يقدم طلب طلاقه من زوجته إلى اجزخانة أو إلى مجلس تقييم المعادن .
(طرق على الباب) يسمع صوت تاتيانا تقول :
اندرية ... هل أستطيع أن أدخل) .

شيبوتشن

(يصرخ) انتظرى قليلا .. دقيقة واحدة يا حبيبى (إلى مدام ميرتشتكيين)
يا سيدى إنك لم تحصل على ما تستحقين ... هذا صحيح ولكن ما شامتنا نحن
وعلاوة على ذلك يا سيدى إن اليوم يوم الاحتفال السنوى لإننا مشغولون
ويتضرر أن يدخل علينا أى إنسان في أى لحظة ... عن إذنك ...

مدام ميرتشتكيـن

يا صاحب السعادة ، كن رحـيا ياـرأـة وحـيـدة مهمـلة ... اـرأـة ضـعـيفة
 عـاجـزة وـعلـيـها مـسـئـولـيـات جـسـيمـة سـتـقـضـى عـلـى مـسـتـقـبـلـه ... إـنـ يـبـيـنـ وـيـبـيـنـ مـنـ يـلـكـونـ
 عـنـدـى قـضـاـيـا فـي الـمـحـكـمـة ... وـعـلـى أـقـوـمـ على شـفـرـن زـوـجـيـ، وـأـنـهـضـ بـأـعـباءـ
 المـزـلـ، هـذـا فـضـلـاـ عـنـ أـنـ زـوـجـ اـبـتـىـ عـاطـلـ وـلـاـ يـجـدـ عـلـاـ .

شـيـبوـلـشـينـ

يا مـدامـ مـيرـتـشـتـكـيـنـ ... لـا ... هـذـا يـكـفـى ... أـرجـوكـ ... إـنـى لاـ أـسـطـيعـ
 أـنـ أـتـكـلـمـ مـعـكـ بـهـدـ ذـالـكـ ... إـنـ رـأـسـيـ يـدـورـ إـنـكـ تـعـطـلـيـنـ أـعـالـاـ ، وـتـضـيـعـيـنـ
 الـوقـتـ ... (يـتـهـدـ وـيـقـولـ مـنـ جـانـبـ الـمـسـرـحـ) إـنـ هـذـهـ السـيـدـةـ مـعـتوـهـةـ ... إـنـى
 وـاقـعـ أـنـهـاـ مـعـتوـهـةـ ثـقـتـىـ بـاسـمـيـ شـيـبوـلـشـينـ (إـلـىـ هـيـرـينـ) اـسـعـ يـاـ كـوـزـماـ تـقـوـلـافـتـشـ
 أـرجـوكـ أـنـ تـوضـحـ الـأـمـرـ لـلـسـيـدـةـ مـيرـتـشـتـكـيـنـ (يـشـيرـ إـلـيـهـاـ يـدـهـ ثـمـ يـنـخـرـجـ مـنـ
 الـمـكـبـ) .

هـيـرـينـ

يـنـهـبـ إـلـىـ مـادـامـ مـيرـتـشـتـكـيـنـ فـيـ (تـقـطـيـبـ وـجـهـ حـزـمـ) مـاـذـاـ أـسـطـيعـ أـنـ أـصـنـعـ
 لـكـ ؟

مدام ميرتشتكيـنـ

إـنـىـ اـرأـةـ ضـعـيفـةـ ... عـاجـزةـ ... لـاـ تـنـظـرـ إـلـىـ مـظـهـرـيـ الـخـارـجـيـ فـإـنـهـ يـدـوـ
 لـكـ مـنـهـ أـنـىـ قـوـيـةـ .. وـلـكـنـ إـذـاـ فـقـتـشـتـىـ مـنـ الدـاخـلـ فـلـنـ تـجـدـ فـيـ شـبـرـاـ وـاحـداـ
 سـلـيـاـ ، إـنـىـ قـلـمـاـ أـسـطـيعـ الـوـقـوفـ عـلـىـ قـدـمـىـ .. كـاـنـىـ فـقـدـتـ شـهـيـتـىـ لـقـدـ تـعـاـطـيـتـ
 فـنـجـالـ الـقـهـوةـ هـذـاـ الصـبـاحـ وـأـنـاـ لـاـ أـشـعـرـ لـهـ بـأـيـ طـعـمـ .

هيرين

لتنى أسألك ماذا أستطيع أن أصنع لك؟

مدام ميرلشتكيـن

أسأهم أن يدفعوا إلى خمسة عشر روبلـا يا سيدـي على أن أحـصل على الباقي في

غضـون شهر

هيرين

ولـكـنـك قد عـرـفـتـ الآـنـ فـ كـلـمـاتـ وـاضـحـةـ غـاـيـةـ الـوضـوحـ أـنـ هـذـاـ مـصـرـفـ
(يعـنىـ بـنـكـ).

مدام ميرلشتـكـيـن

نعم .. نعم .. وإذا كنت ترى من الضروري أن أقدم شهادة طيبة فلا
مانع عندـيـ .

هيرين

هلـ فـ رـأـسـكـ بـخـ ياـ سـيـدـيـ أـمـ مـاـذـاـ؟

مدام ميرلشتـكـيـن

يا عـزـىـ أـنـاـ أـسـأـلـكـ عـنـ حـقـىـ .. لاـ أـطـمـعـ فـ مـالـ أـحـدـ .

هيرين

لـتـنـىـ اـسـأـلـكـ يـاسـيـدـيـ هلـ فـ رـأـسـكـ بـخـ؟ـ هـذـاـ هوـ السـوـالـ لـتـنـىـ سـاتـحاـكـ
سـاعـاقـبـ إـذـاـ طـالـ كـلـمـىـ مـلـكـ .. لـتـنـىـ مـشـغـولـ (ـيـشـيرـ إـلـىـ الـبـابـ)ـ إـذـنـىـ
بـالـخـروـجـ يـاسـيـدـيـ .. أـرجـوكـ ..

مدام ميرشتكيين

(بدھشہ) ولکن القود . أین القود ؟ .

ھیرین

الحقيقة يا سيدتي أن الذى تحملينه فى رأسك ليس خنا . إنه هذا ...
(يضرب بأصبعه على المنضدة ثم على جبهته) خشب ...

مدام ميرشتكيين

(وقد أهينت) ماذا تقول ؟ لا ... لا ... ان مثل هذه اللهجة تخاطب بها
زوجتك ... ماذا تظن ... إن زوجي سكرتير قرية ... افتح عينيك .

ھیرین

(مثيراً لرياحها وفي صوت هادئ) اخرجني ...

مدام ميرشتكيين

اسكت ... اسكت ... اسكت . إنك لا ترى من أنا

ھیرین

(في صوت منخفض) إذا لم تركي الحجرة في هذه اللحظة سأنادي البراب
آخرجي ... (يدفعها) .

مدام ميرشتكيين

لن أتحرك خطوة واحدة . إننى لست خائفة منك . فقد مررت على هذه
الاشكال من قبل ... أنها العقرب .

ھیرین

إنى لا أعتقد أننى قابلت أسوأ من هذه امرأة في حياتي ... اف ... إننى

أشعر بالدوار (يتنفس بصعوبة) إنتي أقول لك سرة أخرى إذا لم تهادري
الحجرة أيتها الحزبون اللعينة ، فإنتي سأطحنك ثم أحولك إلى عجينة ... إن لي
طبعاً شيرا ... فقد تصاين من بالمرج ... إنتي قد ارتكب جريمة .

مدام ميرتشتكين

إن من ينبح كثيراً لا يغض ... إنتي لا أخافك فقد شاهدت كثرين من
أمثالك .

هيلين

(في ياس) إنتي لا أقوى على منظر هذه المرأة ... إنتي أشعر بالمرض ...
لا أستطيع أن أتحمل هذا ، (يذهب إلى المنضدة ويجلس عليها) إنهم أطلقوا
خطيرة النساء في هذا المصرف ، إنتي لا أستطيع أن أتم التقرير ... لا أستطيع .

مدام ميرتشتكين

إنتي لا أسأل عن أموال الناس وإنما أسأل عن مالي أنا ... عما أستحقه
قانوناً ياله من رجل لا ينجل ، يجلس في مكتب عام كهذا وهو يرتدي حذاء
مطر ... ياله من أحق .

(يدخل شيبوتشين وتاتيانا اليكسينينا) .

تاتيانا

(وهي تتبع زوجها) ذهبت في المساء إلى حفل في بربوزنسكي Berezhnitsky وكانت كاتيا تلبس ثوباً أزرق خفيفاً من الفوال له عنق منخفض وكان يناسها تماماً ، وقد رفع شعرها إلى أعلى ، لقد صفت لها شعرها بنفسى ، وبعد أن
ارتدى ثوبها وصففت شعرها كانت تبدو آية في الجمال .

شيبوتشين

(وقد بدأ يشعر بصداع نصفي) نعم ... نعم ... آية في الجمال لهم
قد يأتون هنا في أي لحظة .

مدام ميرتشتين

يا صاحب السيادة .

شيبوتشين

والآن ماذا ؟ (في تنازل و يأس) ماذا أستطيع أن أصنع من أجلك .

مدام ميرتشتين

يا صاحب السيادة ... إن هذا الرجل الجالس هناك (مشيرة إلى هيرين)
هذا الرجل أشار إلى المنضدة بيده ثم بعد ذلك أشار إلى رأسه . لقد كلفته ان
يتولى موضوعي فإذا هو يرغى ويزيد ويقول كل أصناف الاشياء لمنى مرأة
حبيبة عاجزة .

شيبوتشين

حسنا يا سيدي سأتولى أنا الموضوع بنفسى و سأتخذ الاجراءات اللازمه
تفضلي اخرجى الآن ... وأراك فيها بعد آه آلام الترس تعادنى .

هيرين

(يذهب على مهل إلى شيبوتشين) يا اندرية اندريفتش ... ارسل في استدعاء
الباب و دعوه يقذف بها إلى الخارج إنها أبعد ما تكون عن الذوق .

شيبوتشين

(في فزع) لا ... إنها قد ترسل صراخا مرعبا ، وبالقرب منها في نفس البناء
سكان كثيرون .

مدام ميرتشتكيـن

يا صاحب السيادة

هيرين

(في صوت باك) إن على أن أنهى هذا التقرير .. إن أنتهى منه قبل الوقت المحدد . (يعود ثانية إلى مقعده) لا يمكن أن أنهـه .

مدام ميرتشتـكـين

متى سأقبضـنـ النقـودـ يا صـاحـبـ السـيـادـةـ ...ـ إـنـىـ أـحـتـاجـ إـلـيـهاـ الـيـوـمـ .

شـيبـوـلـشـين

(جانـباـ باـحـتـقارـ) ياـ لـاـ منـ اـسـرـأـةـ سـيـمـةـ (إـلـيـهاـ بـلـطـفـ) ياـ سـيـدـقـ ،ـ لـقـدـ قـلـتـ لـكـ إـنـ هـذـاـ مـصـرـفـ ،ـ إـنـهـ مـؤـسـسـةـ تـجـارـيـةـ خـاصـةـ .

مدام ميرتشـكـين

اصـنـعـ مـعـيـ مـعـروـفـاـ ياـ صـاحـبـ السـيـادـةـ ،ـ كـنـ وـالـدـاـلـيـ ،ـ إـذـاـ لمـ تـمـكـنـ الشـهـادـةـ الطـبـيـةـ كـافـيـةـ ،ـ فـإـنـىـ أـسـتـطـيـعـ أـقـدـمـ وـثـيقـةـ مـنـ الـبـولـيـسـ ..ـ قـلـ لـمـ يـعـطـيـنـىـ الـقـوـدـ ؟ـ

شـيبـوـلـشـين

(يـتـهـدـ بـأـلـمـ) أـفـ .

تـاتـيـانـاـ

(إـلـىـ مـدـامـ مـيرـتـشـكـينـ) ياـ أـىـ لـقـدـ قـالـواـ لـكـ إـنـكـ تعـطـلـيـنـهـمـ عـنـ الـعـمـلـ ،ـ إـنـ ذـلـكـ سـخـيفـ مـنـكـ ...ـ سـخـيفـ فـيـ الـحـقـيـقـةـ .

مدام ميرتشـكـين

ياـ حـسـانـيـ الجـمـيلـهـ ...ـ إـنـىـ لـأـجـدـ أـحـدـاـ يـقـفـ إـلـىـ جـانـبـيـ ...ـ إـنـ المـسـأـلةـ قـدـ

تطور معن فلا أستطيع أن أشرب أو أطعم شيئاً ... لقد تعاطيت هذا الصباح
فجلاً من القهوة ولم أشعر له بأى طعم .

سيبوتشين

(إلى مدام ميرتشتكين وقد نال منه التهب والإعياء) كم من التقدّد
تريلدين .

مدام ميرتشتكين

أربعة وعشرين روبلًا وستة وثلاثين كوبك Kopeck

سيبوتشين

حسناً (يخرج من جيده ورقة من فضة الخمسة والعشرون روبلًا ونياولها)
هذه خمسة وعشرون روبلًا خذيهما وتفضلي ؟
هيرين يكبح بغضب .

مدام ميرتشتكين

أشكر لك فضلك يا صاحب السيادة (ضع النقود في جيده) .

تاتيانا

تبجلس (إلى جوار زوجها) لقد حان الوقت للذهاب إلى المنزل (تنظر في ساعتها) ولكنني لم أتم قصتي، إن بقية القصة لـ... تأخذ مني دقيقة واحدة ، وبعد ما سأذهب إن شيئاً فظيعاً حدث ! قلت لك ذهبتنا إلى حفل في البرزيلسكي كان كل شيء يدعو إلى البهجة ولكن لم يكن هناك شيء غير عادي ، لقد كان جرنديفسكي Grandilevsky صديق كاتيا موجوداً طبعاً ، كنت قد تحدثت مع كاتيا عن كل شيء ، وبكت لها ، واستخدمت كل وسائل التأثير ، وكان جرنديفسكي قد دعا كاتيا إلى الخروج منه في هذه الليلة منفردتين ولكنها رفضت

وعندئذ اعتقدت أن كل شيء قد تم كما تهوى ، وأتنى قد حققت لامى الراحة ،
وأتنى أنقذت كاتيا وأحسست أتنى أستحق بذلك أن أستريح ، ترى ماذا
حدث بعد هذا ؟ قبل العشاء بلحظات كنت أمشي أنا وكاتيا في الحديقة ...
وفجأة ... (باضطراب) وفجأة ... سمعنا طلقاً نارياً . كلا ... لا أستطيع
أن أتكلم ... (تخفي وجهها بمنديلها) كلا ... لا أستطيع .

شيوتشين

(يذهب) أهـ .

كاتيانا

(تبكي) جرينا نحو الصوت ... وهناك ... وهناك كان يرقد جردنليفسكى
وفي يده مسدس .

شيوتشين

لا ... لم أعد أتحمل ... لم أعد أتحمل ... ماذا تريدين بعد كل هذا ؟

مدام ميرتشتلين

يا صاحب السيادة ألا يمكن أن تجد وظيفة أخرى لزوجي ؟

كاتيانا

(تبكي) لقد صوب مسدسه إلى رأسه ... وهذا سقطت كاتيا ... مغنى
عليها مسكنة كاتيا . كان يرقد هناك خائفًا خائفًا جداً ثم سألنا أن نستدعي له
الطبيب . وفي الحال جاء الطبيب وأنقذ المسكين .

مدام ميرتشتلين

يا صاحب السيادة ألا يمكنك أن تجد وظيفة أخرى لزوجي ؟

شليوتشين

لا ... إن هذا لا يحتمل ... إن هذا فرق الطاقة (ييكي) لم أعد أحتمل
(يرفع كلتا يديه إلى هيرين يستنجد به في يائس) آخر جها .
آخر جها ... أتوسل إليك .

هيرين

(ذاهبا إلى تيانا) آخر جها .

تشليوشن

ليسمت هذه ... بل تلك ... إنها امرأة فظيعة ... (يشير إلى مدام ميرتشكين)
أعني هذه .

هيرين

(لم يفهم ويتوجه إلى تاتيانا) آخر جها (يدفعها) آخر جها .
تاتيانا

ماذا ؟ ما الذي تحاول أن تصنعه ؟ هل فقدت عقلك ؟

شليوتشين

إن هذا فظيع ... لقد انتهيت ... أطردتها ... أطردتها ...

هيرين

(إلى تاتيانا) آخر جها وإلا حطمتك ... ومزقت لحمك تمزيقا ... لاتى
سامرت سكب عملا إجراميا .

تاتيانا

(تهرى منه وهو يهرى خلفها) كيف تجرب ... إنها الخلوق الواقع (تصريح)
أندرية ... أتقذنى يا أندرية .. (تصريح صراخا مروعًا) .

شيليو تشين

(يجرى وراء هما) أتركها ... أوسل إليك ... إنقذنى .

هيرين

(يطارد مدام ميرتشتكين) أخرجي ... اقبض عليها ... أضررها ... أقطع

عنها

شيليو تشين

أخرجي ... أرجوك ... أوسل إليك .

دام ميرتشتكين

أيها القديسون ... أيها القديسون ... (تصرخ) أيها القديسون .

تاتيانا

(صائحة) إنقذنى ... إنقذنى ... آوه اوه ساقط من ... الأعياء ...

(تقفز على متعد ثم تسقط على الكبنة وتتأوه تأوه المتشنج) .

هيرين

(يطارد مدام ميرتشتكين) أضررها ... أضررها بشدة ... اقتتها .

دام ميرتشتكين

اوه ... اوه ... أيها القديسون إنتى أشعر بدور (تسقط مغمى عليها بين

ذراعي شيليو تشين) .

(يسمع طرق على الباب وصوت من وراء الكواليس .. هيئة المساهمين)

شيليو تشين

يا للعار .. يا للفضيحة .. يا للسمعة ..

هيرين

(يدفها) أخرجها .. (يشر عن ذراعيه) دعنى .. ليأخذنى الشيطان
إذا لم أخرجها بنفسى .. سأتولى الموضوع .

(تدخل هيئة المساهمين مكونة من خمسة أشخاص كلهم في ملابس السهرة
يحمل أحدهم الخطاب ملفوفاً بشريط بنسجى ويحمل آخر الوعاء الفضى ويظهر
خلفهم موظفو المكتب ، تاتينا راقدة على السكينة ، ومدام ميرتشتكيين يبن ذراعى
شيبوتشين ، وكل منها تتن أنينا خافتا) .

(أحد المندوبيين يقرأ بصوت مرتفع)

عزيزى المحترم اندرية اندر يفتش إلنا بعد أن ألقينا نظرة فاحصة على ماضى
مؤسسنا المالية ، وبعد أن أخذنا فكرة عن تطورها التدريجى استطعنا أن نشعر
بالسعادة حقاً ! لقد كان موقفنا في السنين الأولى لإنشاء هذه المؤسسة مختلفاً عن
الآن ، فقد كان رأس مالنا المحدود ، وعدم توافر الأعمال التجارية الهمامة ،
وافتقارنا لسياسة محددة كل هذا جعلنا نردد سؤال هما الشهير « نكون أولاً
نكون » بل لقد تعالت أصوات الكثرين في ذلك الوقت تؤيد فكرة إغلاق
المصرف .. ثم توليت أنت إدارة المصرف فكان لsuma اطلاعك ونشاطك
ومهارتك في تسخير الأمور الفضل الأول في نجاحنا المنقطع النظير فاحذر
المصرف هذه السمعة (يكح) هذه السمعة الطيبة العظيمة ؟

مدام ميرتشتكيين

(تتن) آه .. اوه ..

تاتينا

(تتن) إلى بقليل من ١١٠٠ الملايين ..

المندوب

(يكمل حديثه) أقول إن السمعة (يكح) سمعة المصرف قد ارتفعت
بغضلكم إلى قمة الجد بحيث يستطيع مصرفنا اليوم أن ينافس أكبر المؤسسات
المأهولة له في البلاد الأخرى .

شيبوتشين

السمعة .. الفضيحة .. العار .

« في أمسية من أمسيات الصيف سار الصديقان معا وطفقا يتهدثان حديث
العقل .

لا تقل لي إن شبابك قد تحطم فقد تسربت إليه السعوم سعوم الغيرة . . .
غيرة الحب .

المندوب

(يتم حديثه في حيرة واضطراب) ثم ألقينا نظرة موضوعية على موقفنا
الراهن يا عزيزى المحترم أندرية اندريفيتش (ينخفض صوته) يبدو أن الوقت
غير مناسب . . ربما كان من الأوفق أن نعود فى وقت آخر . . (تخرج
الميستة فى شبه حيرة).

(ستار)

محتويات الكتاب

	مقدمة
٧	
الأدب المقارن : التعريف به	
١٥	
فن المسرحية	
٤١	
أسطورة أوديب عند صوفوكليس	
٧٣	
تحليل برنارد توكس لشخصية أوديب وتفسيره لمساته	
١١٠	
أوديب عند توفيق الحكيم	
١٤٢	
جورج برنارديشو : فلسفة ومسرحه	
١٨٣	
بيجماليون عند برنارديشو وتوفيق الحكيم	
٢٠٩	
المسرحية الشعرية	
٢١٧	
مجنون ليلي لشوقى	
٢٢٨	
ليل والمجنون في الأدب الفارسي	
٢٥٤	
نقد المسرحية	
٢٦٩	
الحفل السنوي لأنطون تشيكوف	
٢٩٥	

مراجع البحث

- ١ - الأغاني — أبو الفرج الأصفهاني .
- ٢ - كتب وشخصيات — سيد قطب .
- ٣ - حديث الأربعاء — الدكتور طه حسين .
- ٤ - محاضرات عن مسرحيات شوقي — الدكتور محمد مندور — معهد الدراسات العربية ١٩٥٥ .
- ٥ - المسرحية الشعرية عند شوقي — محمود حامد شوكت .
- ٦ - الغربال — ميخائيل نعيمه .

رقم الإيداع ٩٣/١٠٦٧٦
I.S.B.N : 977 - 09 - 0184 - 9

مطبع الشروق

الشارع ١٦ شارع حباد حسي - هاتف : ٣٩٣٤٥٧٨ - ماسن : ٢٩٣٤٨١٤
بيروت : ص. ب : ٨٠٦٤ - هاتف : ٣١٥٨٥٩ - ٣١٧٧٦٥ - ٨١٧٢١٣

دراسات في النقل المسرحي والآداب المقارنة

يعتبر الفن المسرحي فناً جديداً على كتابنا وشعرائنا ، ولما كانت تجربتنا فيه لم تتجاوز بعد قرنا من الزمان فسيكون دور النقاد في تدعيم هذا الفن دوراً ليس باليسير ، لأنه سوف يحتاج قبل كل شيء إلى تربية أذواقنا وتدریب ملكاتنا على لون من الفنون ، ليس لنا فيه ماضٍ بعيد . فكلنا يعرف أن مالدينا من الإنتاج في هذا الفن ما يزال في طور التكوين الذي لا يصلح أساساً للمعرفة الحقة . ومن هنا كانت الحاجة ماسةً إلى الاعتماد على آداب أخرى توضح فيها هذا الفن واستقام .

ويحاول هذا الكتاب أن يعرض على الناس تجربة باحث يريد أن يستفيد مما يقرأ وأن يبذل ما يستطيع من جهد في سبيل الوقوف على حقيقة ما يتضمنه الأثر الفني الذي أمامه . ومن ثم فإن هذه البحوث لا تدخل في نطاق البحوث العلمية البحثة التي تعلم الناس ما يجعلون ، وإنما تدخل في نطاق البحوث التطبيقية التي تتناول المعلوم لتجعله مفيدة ونافعاً .

ولقد حرص المؤلف أشد الحرص في هذه التأذاج التي اختارها من أدب المسرح على أن يجعل طريقته في الفهم والتحليل والوصول إلى الحقيقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنص الذي أمامه فيتبعه خطوة خطوة ، ويستخلص نتائجه منه لا باعتباره مجرد نص أدبي ، بل باعتباره نصاً يتضمن شكلاً متيناً من أشكال الفنون الأدبية وهو فن المسرحية . فهو حين يستخلص حكماً من تعبير أدبي في المسرحية لا يستخلصه إلا بمقاييس ما يؤديه هذا التعبير من معنى للمسرحية باعتبارها عملاً أدبياً متكاملاً تعمل فيه اللغة مالاً تعمله في غيره من فنون القول الأخرى ، فاللغة وإن كانت العامل المشترك فيسائر فنون الأدب كالقصيدة والمقالة والقصة والمسرحية إلا أن لها في كل لون من هذه الألوان طاقتها وحدودها ومجدها الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجوهر الفن الذي تعالجه .