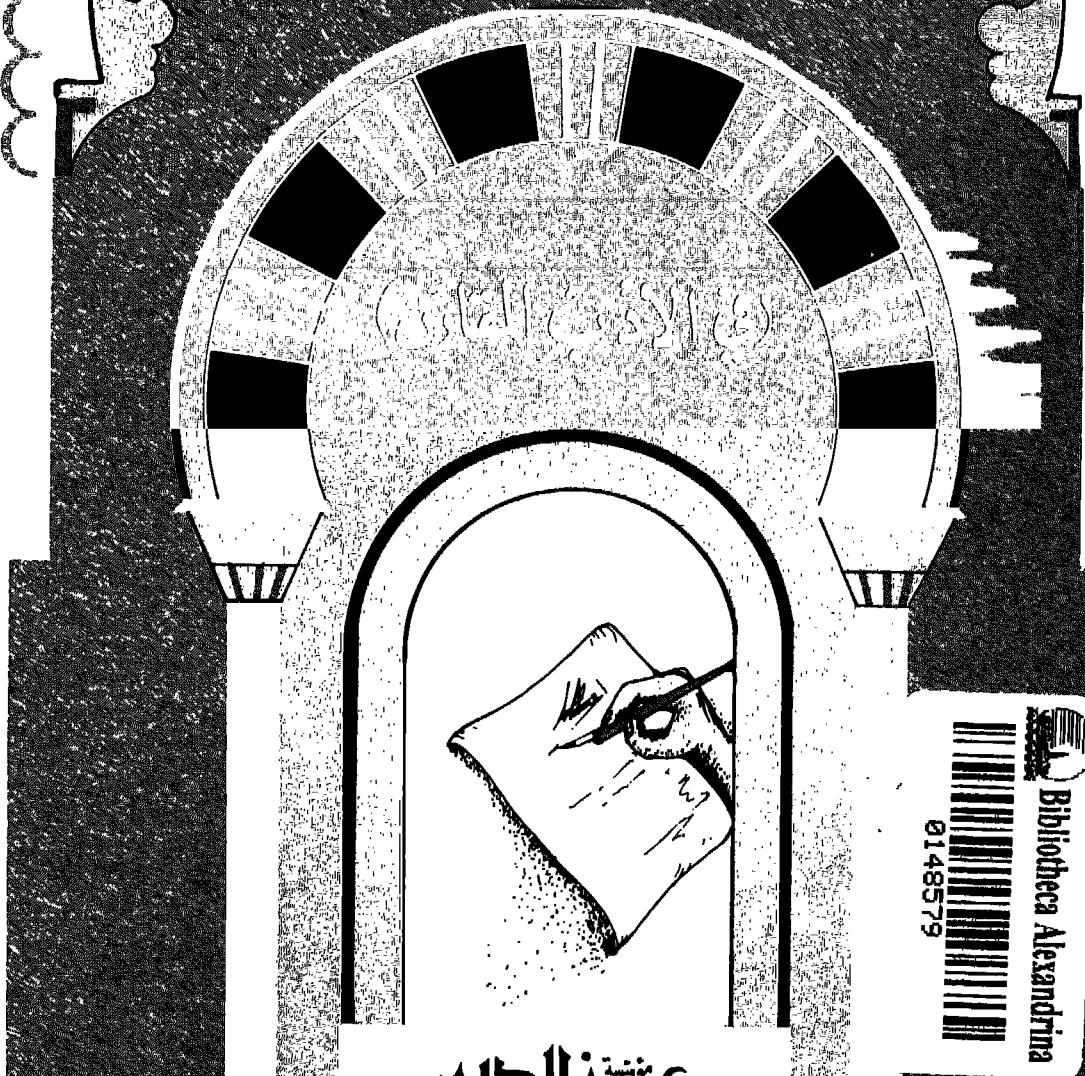

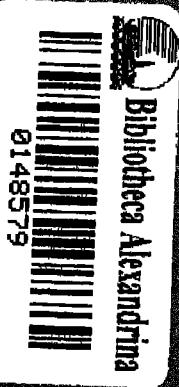
الدكتور شفيق البقاعي

الإنفصال الإرثي

مشاهد و مدارس

مؤشر الدين
طباعة
والنشر

General Organization Of the Alexan-
dria Library (GOAL)
Bibliotheca Alexandrina

الأنوار على الأدب
مذاهب ومتارس

الدكتور شفيق البقاعي

الأَنْوَارُ الْأَرَبِيَّةُ
مَذَاهِبٌ وَمَدَارِسٌ

(في الأدب المقارن)

مؤسسة الطالب
للطباعة والنشر

جَمِيعُ الْحُقُوقُ مَحْفوظَةُ

لِمَوْسِيَّةِ عَزِيزِ الدَّيْنِ

لِلطباعةِ وَالنَّشرِ

الطبعة الأولى

١٤٠٥ - ١٩٨٥ هـ.

مَوْسِيَّةُ عَزِيزِ الدَّيْنِ

لِلطباعةِ وَالنَّشرِ

هادف، ٢٣٦٣٦ - ٢٧٥٣٢ - ٢٧٥٦٧ - ٢٧٥٦٨. ض. ب: ١٥٥/٣٧. بيروت - لبنان

اللِّفْرَادُ

... بالمعاناة نَظَرُ شريكين!

ونبع الحُبِّ لا ينضب ...

وَلَيْنَ جَالِدِكَ الْإِنْتَظَارُ!

أَدْرَكْنَا الصِّبَاحَ معاً؛

رَفِيقاً عَمِّرْ معاً ...

غ. ل.

إِلَيْكَ أَتَوْجَهُ

وَقَدْ آنَ الْأَوَانُ!

لِأَقْدَمْ لِكَ حَصَاديَ الْأَوْلُ!

جَنِّيَ السَّنِينَ ...

مِنْ حَقِيقَةِ التَّعْبِ وَالسَّفَرِ ...

رَسَالَتِي ...

أَخْرُوفُهَا مِنْ تَاهِيجِ الشَّمْسِ ...

مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي ابْتَعَدْتُ عَنِي إِلَّا فِي الْحَلْمِ

تَعْشِيشَ جِنُوبًا ...

أَرْزَعَهَا أَمْلًا ... وَأَعْيَقَهَا خِيَالًا ...

شَغَفٌ فِي الْبَحْثِ عَنِ الْعِلْمِ

يُزِيدُنِي رَغْبَةً

وَالْبَحْثُ عَنِ الْمَعْرِفَةِ دَرِّيْهَا شَاقٌ ...

طَوِيلٌ! ..

د. شفيق البقاعي

مقدمة

المدارس والأنواع الأدبية، دراسة تجريبية في حقل الفن. تطال في معالجتها موضوعات؛ ينسجم ظاهرها الفني مع موضوعها، ويلتقي فيها الفكر الجمالي مع مفاهيم الفن ومقاييسه.

إذ أن هذه البني، تتمذهب في إطار ظاهري، تجمعها وحدة الذات، رغم تشعب مقاييسها، أو تبدل أشكالها، وتدخل صورها، أو تمزيق أفكارها، واختلاف مفاهيمها، تبعاً لتنوع أجناسها، وتبدل أشكالها؛ لكنها في الصياغة تحدد الواحدة منها مدلولاً لها بناءً ملائحة ذاتها التي توضع في هندستها الهيكيلية المميزة لصفاتها وخصائصها.

والفن ظاهرة إنسانية أكدَّ فعاليتها علم الجمال، بعدما عالجتها الفلسفة فكريأً على ضوء التحليل المجرد. واذ بها تنتقل من التجريد الى التحليل فالذاتية لتنضوي في تيارات ومذاهب كثرت فيها بُنى الفكر والمنطق، في اطر استدلالات تبعاً لظروف التطور العقلي.

إذن فالباحث عن الفكرة فيها يعني الكشف عن العلاقة القائمة بينها كفن، وبين الميادين القريبة اليها. أما الفكر فكم بذل من جهد ليعقل الجمال! مسألة فيها جدل خصب ويبحث يطول. سوف نجد الإجابة عليه في حقل المراحل التي مرّ بها علم الجمال منذ سocrates / الركن الاول حتى عصرنا الحاضر! أما الجمال، الجمال الذي يضرب في اعمق العقل، والارادة،

والذوق، والأخلاق، والمجتمع، والدين؛ فإنه جدل احتدمي يتوزع ثُمَّ تاريجياً وحضارياً، ليتعادل وحركة الابداع مع الزمان والمكان من وجود المهرة والمفكرين وال فلاسفة والفنانين . . .

إذ أنَّ الإنسان يمنظور أفالاطون مثلث الأبعاد، عقل يستقرىء الحق، وإرادة تستقطب الخير، واحساس يستعبد الجمال.

فالفن بشجرته المتفرعة، والجمال بفاهيمه المعقّدة والنقد بقوانينه واجتهاداته الذوقية، والتاريخ الأدبي بعده في التدوين للحقائق في الكون والوجود؛ تعتبر هذه كلها - على حد تعبير «وندت» (Wundt) - إحدى مجموعات القواعد التي تفرض نفسها على حياة الفكر.

من هذه الرؤى يشكل علم الجمال مع علمي الأخلاق والمنطق ثلاثة «العلوم الناموسية» التي خصّها «وندت» في أحاديثه؛ ولأن علم الجمال ترجمة قياسية لعلم الفن، وعلاقة الإنسان بالفن، علاقة طبع تماشى مع تاريخه في الحياة والحركة؛ علاقة قائمة بين الماضي والحاضر، علاقة اكتساب وخلق، يسران معاً على ضوء جدلية المعرفة التي تحول الحياة إلى مجموعة محاولات، كما قالت مدام دي ستايل.

إذا كان علم الجمال هو علم الحساسية - كما يقول بول فاليري - والحساسية - برأيه - «كل تفكير فلسي في الفن»، فالمدارس والأنواع الأدبية هي من هذا الفصيل، أو جزء لا يتجزأ منه، لا بل شكل من أشكاله المعروفة!

إن الدلول الفيّ لبنية المذاهب الأدبية على اختلاف أغراضها، تستدعي الباحث، أن يتلمس تداخلها المعقد بين التذوق والجمالية، أو الذاتية والموضوعية.

وهذا الكتاب، يأمل أن يكون حاملاً أغراضه العلمية، من تطلعات نبيلة، باحثاً عن المعرفة المادفة، لا أن يكون تاريجياً عاماً للجماليات، والفنون الأدبية، ومذاهبها!

بل سيتركز فيه البحث على دراسة التيارات الفاعلة، المؤثرة في الحضارة والتاريخ الإنساني، وسيخصص جانباً منها لحركات الابداع بين هذه التيارات وتلك وما كان لها المدى البعيد والقريب من انسجام مع أدبنا العربي وذوقنا الشرقي في العصر الحديث.

إن حركة الفن من خلال نواميسه، القديم منها والحديث، تضع في الحسبان أمامنا مواجهة إحتدامية لواقع تتبدل في المفاهيم؛ كما تضع لنا الخيار في واقع التحليل أو التنظير للمذاهب الفنية في صياغة تحمل جلة التوجهات منها:

- ا- أصول فنية في إطارها الجمالية.
- ب- ظاهرات نظرية في إطار نقدية.
- ج- انعكاس تحليلي لعمل تطبيقي.

كل هذا يؤكد منهجه الكتاب بين أبوابه وفصوله؛ الذي يرسم لنا معالم الفن وتاريخه وتطوره انسجاماً مع الجمال الذي اختلفت الرؤى حول تحديده بين المبنى والمعنى.

أما أبواب الكتاب فهي ثلاثة: الباب الأول وموضوعه: الفن وعلم الجمال، والباب الثاني وموضوعه الأنواع الأدبية، أما الباب الثالث ويشكل كتاباً مستقلاً - فيه المدارس الأدبية ومذاهبها - يتضمن البحث فيها من الجمال وفلسفته جوهراً، ومن التاريخ روحاً، ومن الأدب صياغة موضوعية، ومن النقد مقاييساً، ومن المنطق جدلاً، ومن الفنون ومدارسها مادة دسمة.

بعد هذا، نجد أنفسنا أمام متسع من المادة؛ تجذب منا الرؤى في حركتها الضوئية الدينامية .. وإذ بجسورها أذرع ضوئية، والتوجهات تختتم تقاطعاتها الفلسفية والفكرية، الفنية والجمالية عبر مراحل وعصور. وهنا سرعان ما تترك الباحث في حيرة من خياراته لتفتح أمامه عوالم من المعانٰي والبُنى، ومضامير تشتد فيها التناقضات. عبر هذا الكم من

التركيب الكيماوي في مختبر الفنون، لا يفصل الحاضر بعلاقته عن ذلك الماضي القريب او البعيد او الابعد كما لا يُظنُّ - إطلاقاً - فصل الاثنين عن المستقبل مع ما سيحمل من تطور مذهل في تداخله البنوي بكل مقاييسه العلمية.

من هنا نجد أنفسنا في دراسة الفنون، أمام تفاوت غريب في مقاييس وفوارق في المسلمات. ان هذا التبدل الدلالي يمكننا تداركه في دقة العلاقة التي تربطه بواقع التاريخ والحضارة، بواقع الظاهرات الإنسانية، وفي ظروف فرضت طوابعها على البنية الفوقيّة (Suprastructure) والبنية التحتية (Infrastructure). لأن المسافة التي تفصل بين الفن والجمال هي ذاتها كتلك المسافة التي تفصل الإنسان عن تلك الرؤية التي فلسف بها العالم. ففي مثل هذه الحالة يتم التقاطع بين التكوين الخلقي، الحضاري، التاريخي، الفلسفى وبين ذلك التفاعل الذي تجسّد مقاييس ومناهج وقنوات ومفاهيم تصب في أكثر من مادة وتحتاج في الواقع جمالي.

ان المدارس والأنواع الأدبية لا يفصلها في الواقع عن تكوين في يجمع في خلاصته الذوق والجمال، والوعي، الى جانب بعد الدلالي الضارب في حدّي النظرية والتطبيق!

من هذا المناخ العلمي تندّل الأقنية الضوئية للمدارس الأدبية التي تتقبل بين متهاها الأسطورة، كما ترتاح للتجارب النظرية في انعكاسها السياسي والاقتصادي او الديني والاجتماعي؛ كما تهتم بكل تداعيات-المجاري الفنية وتناقضاتها؛ فتستوحى من جدليتها جيّعاً كتابة عالم جديد. إذ أنها تميل الى الابداع لتحول الطبيعة الى جمال، والحياة رواية، والكون قصيدة، كما تختصر الوجود بسيمفونية او لوحة؛ كما ترفع من الحجر ثنائياً تماوج فيه الحركة وتختال فيه الإماءة حياة، كما تسكب النغم رعشة في النفس، وتجعل من الصورة خيالاً مجناحاً، هكذا تحول الحركة في ميدانها الى سجل يعكس صدق المشاعر والاحسیس الانسانية من روی الواقع التاريخي والحضاري الى جمالية يرقى بها الفن عوالم الذهول والعجب!

ان المعادلات التي تنوّعت في تبّل مقاييسها تركت طوابع استدلالية وظواهر لا يمكن للمدارس الفنية قبولها دون البحث عن جذورها ومسارها الفنى. حيث أنها جمعت الماضي بكل ابعاده وطورت الحاضر على ضوء الرؤى المتبدلة، الطارئة في حركة الزمن.

إن هوميروس ، وجليامش ، وفرجيليوس ، ودانى ، وملتون وسواهم ما زالوا أحياء في خاطر الفن ، كما المأثورات الخالدة في التاريخ الحضاري والعماري تلك هي الرموز المعتبرة عن جوهرها الحضاري في المكان والزمان ، لأنها أصبحت كالحلم المسافر في خاطر الأجيال .

والمدارس الادبية ، إذ تستوحى فصولها من موقع الابداع ، فتحلل رموزه ، وتستعيير منه ، الرؤى التي على اساسها تعطي الحكم على قصيدة أو ملحمة سيمفونية او رواية ، قصة او مسرحية . ان المدارس الادبية لا تخيا مجرد ؛ بل يقوم بنيانها على وهج النظريات ولو رفض الشاعراء تلك القيود ، علىما يان الشاعر لا يعيش في جو العبودية ! انه نفس الاعتقاد لدى باحثي علم الجمال حول الواقع الذي يرتاح اليه هذا العلم ؛ لأن اعتقادهم كان قاطعاً وهو ان الجمال هو جمال لا يقبل السجون ولا حتى يريد ان تسجنه المفاهيم .

ومن جهة مغايرة سبقى الفنانون - رغم كل فرضيات النظريات وقيودها - اسيري هذا الكون يصنعون من وحيه أو وجوده خيوط أدبهم ومعالم ما تجود به فرائحهم أو تصنّعه آيديتهم اللبقة من ابداع ومهارة .

فمن سقراط الى بغارتن (A. Baumgarten) مراحل الفن الطفولي ؛ ومن الاخير حتى كانت (Kant) مرحلة النضيج والاصالة في الفن والجمال ووصولاً الى عصرنا الحالي ؛ نلمس المقدار الذي خطأ به هذا العلم والفاعلية التي جسّدتها بين الذاتية والموضوعية في وعي البشرية جماء . لقد أدرك العالم قيمة لا تثمن لما كان لإفادته من ابداع وخاصة من أفلاطون وأرسطو ثم مع الجذع الكانتي من هيغل حتى شيلنج

لقد قال جورج لوكاش «لولا هيغل لما كان علم الجمال على ما هو عليه

اليوم». أما من جهة أخرى فنجد نفس المعادلة الابداعية على صعيد النقد من أجل بناء الصرح النوعي للمدارس من كلاسيكية الى رومنسية، ومن واقعية الى فنية، ومن رمزية الى سريالية وهلمجرا.

فكان للفنون ثمرة ابداع إنساني لدى الأداب الحية، لأنها تعبر عن الهموم الإنسانية، تحتشد فيها الطبيعة والحياة. واذ بها تخطو من حيز التقليد والمحاكاة الى الابداع والمعانة ومن تصوير الجوانب البشعة الى اللاوعي. وهنا اخذ الادب العربي على عاتقه تجديد رؤاه بوضع الحدّ أمام المآخذ التي قصر في مجالاتها الاسلاف عندما لم يقدروا أن يواكبوا النهوض الغربي في مراحله النوعية.

أما اذا قيست الفنون حضارياً فيبقى العالم مديناً لليونان الذين أشعروا قيم الفن، وابدوا في حقل الفلسفة الى ان جاء دور العالم من بعدهم فاتسعت الآفاق العلمية على ايدي علمائه شرقاً وغرباً.

أما العوامل التي رفعت مقام المدارس الادبية الى تمذبها فمتنا صراع سياسي انعكس على أبعاد الواقع الفني. وهنا يتداخل التطور العلمي بأدواره، وانتشار الكتب والمطبع وتحسين سير المواصلات، والعلاقات الدولية على مختلف اتجاهاتها؛ وهذا بالفعل قد أدى إلى انتزاع القرار في تطور الذوق البشري. إذ بالثورة الفكرية والصناعية في أوروبا تختتم الولادة الجديدة في الخلق الفني نحو التجديد. وفي أعقاب هذا الإطار الميكانيكي برزت إلى الوجود نتائج البحث العلمي فانكفاً التاريخ إلى الوراء يستجل معلم الماضي البعيد والقريب. ويتردّج الإهتمام بأسس الحضارات الغابرة لمعرفة مناخها الحياتي وأساليب معيشة الشعوب. فلولا اليادة هوميروس لاندثر تراث اليونان القديم، ولولا جلجامش لما عرفنا القيمة الحقيقة لحضارة بين النهرين؛ وكذلك لو لا الانيادة والشاهدنامة والهابهارتا، والكوميديا الالهية والفردوس المفقود والمعلقات البخالية لبقي التاريخ الحضاري أوهاماً يمحى في أذهان الأجيال أسئلة يُستعصى حلها أو تتأخر الاجابة عليها. لقد أزاحت مناقبية الاكتشافات عن كاهل الباحثين أعباء

التصورات والغموض عن أسرار تاريخية وحضارية، وغاب عن صورها التأويل ليحل محله التحليل والجهد العلمي. ذلك كله هو الأثر البارز الذي تبحث عنه الأنواع الأدبية تحت مجهر النقد لظهور علاقتها بواقع الحياة وتفاعلها الجدي في بنية واقع تحلم به، أو تتصور بناءً بعلاقة حميمة يتفاعل بها الأدب المقارن؟

وبما أن الأدب بين منظومة ومتورة هو الاسمى كحقيقة معبرة ووسيلة لا تحتمل الابهام يبقى متقدماً في مقامه على رأس هذه الفنون والأسباب منها:

- ١ - لقد اثبتت الأدب انه الممثل الحقيقي لبرز الحقيقة مباشرة دون اللجوء لاستعمال الرموز المعبرة عن دلائل غامضة، ومقاصد تحتاج الى ترجمة كلامية كما في الانسان، التصوير، والحرف، والنحت، والرسم وما شابهها.
- ٢ - والشعر في مضماره فاق النثر على صعيد الأدب احياناً وفي ظروف موضوعية؛ لأنه يعتبر ظاهرة انسانية سابقة في التدوين والتداول.
- ٣ - ان الشعر كان أسبق استعمالاً على صعيد تاريخي وحضاري من النثر بين الشعوب. وهذا قال ارسسطو: «الشعر اعزز حقيقة من التاريخ».
- ٤ - وقد تعود الاسباب لإبراز قيمة الشعر اجتماعياً لرقته لحناً واستساغة تذوقه وسحر بيانه وسهولة حفظه، وانتقاله البديهي على السنة الناس - قبل انتشار وسائل الكتابة.
- ٥ - بعدها خطأ النثر نوعاً وكثيراً وجدنا مقامه منافساً للشعر في القصة والرواية والمسرحية والمقالة والرسالة. واذ به يحظى باهتمام كلي في التاريخ والفلسفة والتحليل وعلم النطق والتدوين والبحث وما شابه ذلك. فنافس الشعر فيما - حتى ان القصيدة الشيرية في الشعر الحديث ما هي إلا النثر الفني النوعي المعادل للشعر.

وإذا بالشعر والنثر ظاهرتان خالدتان لأنهما الوسيلة الفضل للتعبير نظرياً عن كواطن النفس الإنسانية.

فبناء هذه المعطيات التي سلّمنا بها تجاوزاً، يبقى الشعر في بحثنا مصدر الرؤية الجمالية لانه هو نفسه العمود الفقري للاستدلال التاريخي والحضاري لبنية المدارس الادبية من هوميروس حتى عصرنا الحالي.

ولعل هذا البحث يكون مساهمة متواضعة في مضماره؛ على أمل أن يتبعه أبحاث تهم بدراسة ما فات من هذه الفنون الأدبية الحديثة على ضوء الجمالية الفنية. أما الآن فكل ما تتواхله هذه الدراسة هو أن تتلمس هذه المحاولة رؤية الضوء، عطاها وصوابيتها في الاختيار ما دام القصد منها طريراً للافادة من منابع الحق والخير والجمال.

شفيق البقاعي

البَابُ الْأُولُ

الفن وَعِلْمُ الجَمَال

الفَصْلُ الأوّل

التمهيد في حديث الفن والجمال

يعتبر هذا التمهيد - في حديث الفن والجمال - مدخلاً ضرورياً للبحث عن جوهر المدارس والأنواع الأدبية. أما إذا شئنا الكشف عن مصدر الفن، فمن البديهي إعادة النظر بما قاله الرسام كستناري^(١) عن حقيقة الفن: «فالفن تعبير عن ذات أنفسنا من أجل أنفسنا»^(٢). إنه يجدها، حياته، بكل ما فيها من عادات، وأفكار خاصة بها. وعليه أن يسجل مشاعره التي يحصل عليها الفنان نتيجة لنظرية في أمور مجتمعنا، فيردها ثانية إلينا من صور نتعرف فيها على ذات أنفسنا، وما يحيط بنا، وألا يغيب عن نظره حقيقة أننا نحن مؤلفو الفن واننا موضوعه.

وهل أجر من مهام الفن في ارتقان الحقيقة والبحث عن فلسفة الحياة؟ وهل أكثر من موضوع الإنسان تعقيداً ليكون البحث عنه أسهل وأيسر؟. أجل إنّ الفن هو الدرجة العليا من المعرفة الفلسفية؛ لأنّه وحده يعبر عن الأشياء التي تقال. حتى أنه - على حد تعبير أندريه مالرو - «تصبح به الأشكال أسلوبياً». أسلوباً في الغاية، وأسلوباً في المباديء، في الأخلاق كما في تحديد المفاهيم. هذه الخاصية في الأسلبة قد تتعدي حدود التسمية لأنّ الفن

(١) J. A. Castagnary 1852 - 1870

(٢) راجع بحثاً لنا في مجلة الفكر العربي المعاصر عدد ١٦ تشرين الأول تشرين الثاني عام ١٩٨١ ص ٨٥

حقول أو ميادين؛ تعكسه الجمالية بكل أبعاده: مع علماء الجمال الذين عددا مختلف مناهجه، ومفاهيمه، حتى أضحت موضوع علم الجمال ومنهجه منوطين بالطريقة التي يحدد بها الفن. وقد قال بول فاليري «كل تفكير فلسفى في الفن» لأنه يعبر عن الحساسية ذاتها أو هو الحساسية بذاتها. إذ أن فلسفة الفن - كما قال هيغل - تشكل حلقة ضرورية من بمجموع حلقات الفلسفة.

كانت ولادة الفن، حاجة طبيعية لبحث الإنسان عن الجمال. أما علم الجمال - كما قال فاليري - فقد ولد ذات يوم من ملاحظة وشهيدة فيلسوف! وإذا به يعكس الحياة - التي تحولت مع الزمن وفي كُـ العصور إلى - مجموعة مخاولات.

أما علاقة الإنسان بالفن فقد أصبحت علاقة طبع متقدمة على تاريخه، علاقة انتهاء الذات في خلق الموضوع؛ أو علاقة فرز المشاعر بالضرورة، وكتابة الأحساس والأفكار، وترجمة الإرادة وبث الوجдан وإظهار مصداقية النوايا والضمير. فتتجسد هذه كلها بتفاعل جمالي يعبر بها الإنسان عن طريق الفكرة التي تلمع كأول حركة في عملية الابداع؛ ثم بعدما تنضج ويقتضي بها العقل يترجمها اللسان لفظة، والازميل تناولاً والريشة لورقة والأوتار رنة نغمية، وهلمجرا. ولا تلبث الألفاظ، ونقرات الازميل المتتالية، وضربات الريشة الملونة ووقع الأوتار، حتى تشكل عبارة أو جملة تفسر القصد وإذا بها كلها تتحول إلى أسلوب في حقلها الفني!

ولو لم يكن تكوين الإنسان فناً معقداً لما بحث هذا الإنسان / نفسه / عن ذاته الجمالية! فالعقل والإرادة والتفكير والحواس، قواسم مشتركة في ماهية الفن، خلقاً؛ حدب الجمال على التأكيد عليها موضوعاً شغل علماء الأجيال والعصور.

١ - علاقة الفن بالفلسفة

أما الفن من خلال أبعاده فمن جملة من تداوله، أهل الفلسفة وكان أول من سجل أحرفه في إطاره الماحد أفالاطون، فقرنه بالجمال، وأقام للجمال

مثلاً هو الجمال بالذات؛ لأنه بالنتيجة «تعبير الفنان بتجاهه عن مثل الجمال الأكمل»، «والقواعد الخاصة بحرف أو عمل». والفن أيضاً بالإضافة لما قيل عنه من تعاريفات هو «التطبيق العملي للنظريات العملية بالوسائل التي تتحققها» أو بالأحرى «جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لاثارة العواطف، وبخاصة عاطفة الجمال كالتصوير والموسيقى والشعر» أو أنه كما قيل أيضاً «مهارة يحكمها الذوق والعاطفة وجمعها فنون».

فالجمال الذي خصه أفلاطون عندما حدد نظرياً على الأرجح قد اكتشفه في الموجودات الحسية أولاً وفي الأفراد ثانياً. وفي أعقاب اكتشافه، راح يبحث عن علته في الأفراد ثم في المحسوسات؛ إلى أن توصل إلى استنتاج كانت خلاصته أن «الفن مصدره الالهام» وقد أقيم له ربّات كان كبرها زوس مقيم على جبل الأوليب. فاختصت كل ربّة بفن ترعاه وتهتم بشأنه من الفنون كالشعر والخطابة والدراما والكوميديا.^(١) وهذا ما سنأتي على شرحه في فصول لاحقة.

٢ - الفن وأبعاده

لقد شاع استعمال كلمة «فن» عبر العصور وفق تطور الأجيال وحضارة الإنسان؛ حتى تلبست أحجام مقاصده الهدفية ورموزه البعيدة، التي ستؤدي بمعناها المشار إليه عن خاصية تجد لها سبيلاً للمعرفة عن سر معين في هذا الوجود الرائع. وقد استعملتها الأدب وأكثر تردادها، لأنه فصيل بارز من أسرتها المباركة، ومن شجرتها الجميلة الساحرة. فالأديب والكاتب والشاعر، صاحب الوهبة الفنية، كما الموسيقى والنحّات والرسام والمصور والراقصون والممثل والبناء والزخرفي... إن هؤلاء جميعهم ندعوهم فنانين سواء كانوا من

(١) انظر: د.م.ع. أبو ريان: فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ص ١٥ - دار المعارف بمصر الاسكندرية ١٩٦٨.

أصحاب الفنون الحرة التي يمثل فيها الذكاء الدور الأول؛ أو من أصحاب الفنون اليدوية التي يمثل فيها العمل اليدوي الدور الأول.

فكلمة فن جمعها فنون، ومنها فنون الشعر أي أنواعه. كما أن هنالك ما يسمى بالفنون الجميلة التي تجمع كل الفنون في إطارها العام لتصبح أسرة كريمة موحدة التسمية منوعة الابداع مختلفة المزايا والخصائص الجميلة؛ يحملها جذع شجرة واحد في أصول متفرعة وأغصان متباينة الحجم متعددة السمات. لأن الفنون مختلفة الألوان ومهمها تعددت يظل الأدب رأس هذه الفنون الجميلة؛ لأنه خلاصة الإنسان وخلاصة سائر الفنون. فالأدب بين نثره وشعره يحمل الصورة الجامحة الشاملة لصفات كل الفنون. إنه ينطوي على ألوان من صنع الخيال أو على الموسيقى اللفظية المتاغمة أو على خطوط وظلال متجاوية أو على حركة منتظمة للألفاظ والعبارات وهو يحتوي فوق ذلك نطقاً برموز تدل على الفكرة والعاطفة. يقول إلياس أبو شبكة بهذا الصدد: «فللشعر عناصر متساوية يجب أن تجري كلها في حلبة واحدة فلا تنحط الفكرة عن الموسيقى، أو الصورة عن الفكرة»^(١).

لسنا بصدد المقارنة بين الفنون؛ إنما سنكتفي بلاحظات تفسح لنا المجال لنميز ما بينها؛ أو لنقف على ما أسلفنا قوله، على أن الأدب في شعره ونثره يبقى رأس الفنون الجميلة. فلو أجزنا لنفسنا اختيار الموسيقى، وهي من نفس الأسرة الفنية التي تجمعها شجرة الأدب، لوجدناها تعبرأ عن الجمال بأصوات تشير إلى رموز تعبيرية، يائتها الرسم؛ بينما نرى الأدب يتوجه مباشرة إلى الرموز التي يشخنها بصنوف من الدلالات، تميّزه دلالة الإيماء الصوتي أو اللوني أو ما شابه ذلك مما لا يخرج عن نطاق الغموض الإيحائي. فنرى فيما بعد أن الأدب أقرب إلى الإنسانية العاقلة من سائر الفنون. وبهذا الإطار يقول

(١) إلياس أبو شبكة: مقدمة «أفاعي الفردوس» في حديث الشعر ص ١٥ دار المكتشف - بيروت ١٩٤٨.

الأب بريون: «إنه لا حاجة لفهم معنى الشعر فالسحر المنبعث عن موسيقاه يؤثر في النفس تأثيراً مباشراً» إذ أنها في مثل هذه الحال نعيid الحق لأفلاطون عندما طرد الشعراء من جمهوريته؛ لما وجد في شعرهم من سحر يجذب القلوب، ويحرك مجرى العواطف، ويغير من قنوات التفكير! والأمر يحمله من جديد الأب بريون بقوله: «إن كل قصيدة مدينة بطابعها الشعري لتألق هذه الحقيقة الغامضة»

أما الأمر فيختلف عند الياس أبي شبكة فيرى الشعر منظور يغاير رؤية الأب بريون فيقول: «وعندي أن الشعر يتزل مرتدياً ثوبه الكامل. وهذا الثوب جزء من الشعور لا يتجزأ. وقدر ما تكون الثقافة للشاعر من الرقي والذوق والموسيقى في روحه يكون البيان راقياً في شعره»^(١).

وإن كان لا بد من الوقوف على واقع معين فيجوز القول أن الشعراء ليسوا سحرة، ولا آلهة ولا أنصافها، ولو أنهم من صانعي الجمال لأنهم فنانون مبدعون. فطبيتهم من طينة شعبهم، وهم نسيج مجتمعهم أو البيئة التي خرجوا منها. فالسحر الكامن في جمال صنيعهم قد يتلاقى وقول بول فاليري: «إن الشاعر الموهوب من يختار اللفظة الصالحة لإحداث الرعشة النفسية وإحياء العاطفة الشعرية» ويصور الواقع الحياتي بصدق وإخلاص. من هنا، فإنهم يتمتعون بصفات ذوقية أو مزايا إبداعية تؤهلهم أن يكونوا أرهف حساً من سواهم وأبعد حداً في خفايا الكون والمجتمع. ففيهم هواجس ورؤى يصح أن نسمّيها إيحاءات تتولد فيهم «على صفاء المزج الطبيعي وقوة حادة النور في النفس» كما قال المسعودي.

أما إذا أجي梓 لنا القياس فلسُبِّ أو لآخر كان مقياس الرسول العربي للشعر على ضوء هديه، فإذا اتفقت فيه روح الشعر مع روح الدين، فهو من الشعر في الذروة، وما خالفه فهو من كلام الغواة الذين يكون شرّاً على

(١) انظر. مصدر سابق نفسه.

صاحبه وعلى المجتمع. والشعر الذي أعجب النبي كان من الشعر ما وافق الحق. ولما سمع قول طرفة على لسان بعض أصحابه:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود
قال أنه من كلام النبوة. ثم أنشده العلاء بن الحضرمي قائلاً:

وحي ذوي الأضغان تسب عقوهم تحيتك الحسنى وقد يرقع النعل
فإذا دحسوا بالكره فاعف تكرما وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسل
فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل

لقد علق الرسول على هذا الموقف بقوله: «ان من الشعر حكمة، فإذا أليس عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر». إن موقفه هذا من الشعر كان موقفاً العجب المادح. وكان يأمر أن يقطع لسان الشاعر بالعطاء. ومن أقواله: «أصدق كلمة قالها لي»: «الأكل شيء ماحلا الله باطل». قال الرسول لم يقل شعراً «وما علمناه الشعر وما ينبغي له...» لكنه أعجب بما جاء في بعضه من قيم الفن المادق؛ وذم الشعر البعيد عن الروعة والسامي في الرؤى: «لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً فيريه خيراً من أن يمتليء شعراً». وكان هذا الشعر بنظره متوازياً مع قيمة الأوثان ضرراً وفساداً: «لما نشأت بغضب إلى الأوثان وبغضبي إلى الشعر ولم أهتم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين، فعصمتني الله منها ثم لم أعد». كما جاء في القرآن ما يعزز هذا الموقف من الشعراء «والشعراء يتبعهم الناون ألم ترهم في كل وادٍ يهيمون وأئمّهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً».

بمثل هذه الصورة الدلالية يمكنناأخذ العبر عن علاقة الفن بجوهر الحياة.

٣- سحر الفن وكيمياء الجمال

إن المنطق الذي يثبته الواقع في ترجمة سحر الفن - كيفما كان نوعه - ينبعث من معين إنساني خلاق؛ فيتسامي من الواقع الحي إلى رتبة الابداع ليتحول إلى

كيميات الجمال؛ لأن القدرة الخارقة ليست منفصلة عن الإنسان فهي جوهر نفسه؛ فإذا أرسل الشاعر نظره معرض الطبيعة واجترت عيناه مشهدًا من مشاهد هذا المعرض، ثم خبزه على نار هذا الجوهر فيكون قد اعطاك من نفسه. والنفس هي المصهر الداخلي الخفي لكل ما يحيط بالانسان. فإذا كانت النفس مفطورة على الصفاء وتهباتها العوامل الثقافية المكملة فإنها تتفقد الشعور من أدرانه، وتقوم بهذا العمل من تلقائتها فلا تتكلفك أجهادا ولا عملاً... «فحواس الشاعر مهماته تشتراك جميعها في صهر المثلثات لتحول عمله إلى قدرة تخترق أحاسيس الآخرين فتثير فيها الحواس والعواطف فتبكيها وتضحكها، تؤلّها حاساً أو تهديء من روعها»^(١).

أجل إن القدرة الخارقة التي يتأثر بها الشاعر هي نفسه. هي المصهر الذي يفرز الجمال من نفس جميلة نزعت عنها أغلفة الشر، ومسبياته؛ بكل ما فيه من هدم وفساد هوذا شرط يتحدد فيما «إذا تحررت النفس من هذه الأدран بلغت النسبة النورانية الكاملة، بلغت مستوى الطبيعة، بلغت ذات الله. والنفس الفقية هي الله»^(٢). ذلك الفن الذي ينعكس بصدق عن الحياة والطبيعة، سيترك أثره الفعال في رحم الحياة ليواكب الحضارة لأنه سيتحول إلى ظاهرة بارزة بين الحركات الفكرية التي لا تحمد من غير أن ترك وراءها أثراً لأن علاقتها بالحياة والطبيعة علاقة جدلية؛ لها سمات البيئة والعادات والتقاليد والمناخ الحضاري الإنساني الذي يتطبع في روح الفنان؛ هذا الذي يكتب تاريخ عصره بأحاسيسه ومشاعره الإنسانية ابداعاً خالداً. بذلك يثبت الفنان الأصيل، الحقيقي، إنه تاريخ عصره ملحناً ومصوراً ورساماً ونحاتاً. وكما يقول أبو شبكة: «لولا الشعر ما عرف تاريخ العرب في الجاهلية، ولولاه ما عرف الفروسية والكرامات في الرومان، ولولاه ما عرف تاريخ الأغريق». وما أثبته اتيان باسكيه/ الأديب الفرنسي عندما أراد أن يضع كتاباً عن الحياة

(١-٢) انظر مصدر سابق نفسه ص ١٥.

الوطنية في القرون الوسطى لم يجد سبيلاً الا قراءة شعر الملحم Des Chansons de geste وهكذا نرى مشاهير العصور من هوميروس وجلجامش، ومن فرجيليوس حتى مونتسكيو وديدرو والكساندر بغارتن فبودلير وفاليري وهوغو وبوشكين وتولستوي في الأدب؛ وفي مونتفري إلى فرانز لست وشتراوس حتى تشایکوفسکی وبيتهوفن وفاغنر في الموسيقى؛ ومن ليوناردا فنشي إلى ميكال انجلو حتى رافايل في الرسم والنحت، هؤلاء جميعهم أغروا بموهبيهم تاريخ الحضارة ورفعوا من قيمة الإنسان عظمة ورقاً إلى جانب الخلود لكل ما عبروا عنه من جمال وطبيعة. فالطبيعة كانت قيثارتهم حتى سكبها الشاعر قصائد وملامح؛ والموسيقي حوتها أنغاماً سيمفونية؛ والرسام جعلها لوحة رائعة؛ والنحات صنعها تمثالاً لا ينفعه إلا النطق والحركة. والفنون الأدبية أنواع منها الشعر ومنها التئر.

أما الفنون الشعرية فمردها الأساسي للشعر الغنائي أو الوجданى ثم ارتقى مع رقي حضارة الإنسان إلى الفن الفصحي أو الملحمي، عند اليونان والرومان والفرس والأوروبين وبعض لمحات وردت في الشعر العربي- القديم. حتى جاء اليوم الذي تحول فيه الشعر إلى فن مسرحي / روائي ؛ وإذا به أرقى ما توصل إليه الإنسان عندما بدأ مراتب الشعر إلى حركة يجسدتها على مسرح فيه حوار وتشيل. أما الشعر التعليمي أو الحكمي فهو فن؛ منه ما جاء عند الشعوب مباشرة ومنه ما جاء على السنة الحيوان وهو فن قديم في تاريخ الشعوب، والأمم^(١) أما الفنون التترية فمرجعها إلى القصة، والوصف، والتاريخ، والخطابة، والرسالة والمقالة والنقد الأدبي وما شابهها.

(١) وقد ظهر في الأدب العربي شرعاً مع زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد وابن الوردي والفيءة ابن مالك والمني وأحد شوقي حديثاً. وظهر نثراً مع ابن المقفع).

٤- النظريات والأدب

تواجهنا أسئلة تطرح نفسها حول ماهية الأدب كفن يتصدر واجهة الفنون، ويبقى أقربها تعاوًلا مع الإنسانية العاقلة، كما تواجهنا أسئلة أخرى حول قبول الأدب حدود النظريات وقيود المذاهب. إذا لم تكن الاجابة كما نتوخاها بالإيجاب كيف تصبح فيه المدارس وهل تقوم هذه على مبادئ نظرية تحدد أبعادها مقاييس مذهبية أم تتنافى في الحالين؟

قبل الاجابة على مثل هذا الطرح الوجيه؛ يمكننا القول أن الحل يواجه تناقضات شتى، وتحتمد أمام بابه اتجهادات تختلف حوالها الآراء النقدية المتعددة. الياس أبو شبكة في انتقامه الرومنطيقي يرى «فساد النظريات في الأدب» وكان ردّه حاسماً على التنظير الذي جاد به معاصره بول فاليري / الشاعر الرمزي الفرنسي عندما قال «إذا آمن الشاعر بالوحى قتل الابداع».

إن التنظير والنظريات في الأدب كان - في الواقع - وبرأي البعض من الأدباء والقاد والشعراء أمراً صعباً؛ كأنه يشبه الكفر أو العمل الشنيع المستحيل. وبرأي البعض الآخر كان واقعياً حياً لا مفر منه.

إذا حاولنا المقارنة بين هذين الموقفين لوجدناهما حيناً على حق وأحياناً على باطل. إنما الاختدام لمفهوم المنطق الناطق القائم على علم ومنهج؛ لا يمكننا الفصل بين الأدب والحياة أو الأدب والسياسة، أو الأدب والاقتصاد أو التطور العلمي أو التكنولوجي أو التطور الحضاري بشكل عام. لذلك نجد أنفسنا أمام جدار عندما نطرح السؤال على أنفسنا كالتالي: هل ينفصل الأدب عن السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق والفلسفة وما شابهها؟ هذه وإلى جانبها أمور بارزة وقواعد مهمة من العناصر التي ترتكز عليها قواعد الحياة في تفاعلاتها الفكرية! وبما أن الأدب هو الصورة التي تعكس هذه الحياة وطبيعتها فإذا تجرّد، ولم يكتب عن نوازعها وتناقضاتها وانتصاراتها وحرروها واكتشافاتها وتطورها / عن حركتها الميكانيكية؛ فإنه يصبح وعاءً فارغاً يخلو من مضامينه.

وإن لم يكن الأدب ابداعاً وتجديداً، لا ريب أنه سيتحول إلى كوم من الكلام على ركام من الورق. وإن لم يكن الأدب ثورة إنسانية بالمفهوم العلمي، تصاعد أبعاده من وهج النفس البشرية الناهضة من أجل الخير والحق والجمال، فلا بد أن يخلو من جوهره الذي جاء من أجل تحقيقه! فكيف - اذن - لا تصح الثورة في الأدب؟ والأدباء هم صانعوا مباديء الثورات ودستيرها في المجتمعات الإنسانية؟ وهل تقوم الثورات من دون النظريات؟ أن الاعتقاد في إيجاد الجواب أصحي وأصحاً وقربياً من المنطق، لأن حملة الأقلام هم التأثرون على الدوام ما دامت الكلمة سلاحهم الأمضى في طلب الحرية وسيادة العدل وإحقاق الحق! من أفكارهم يولد العالم الذي يرونه في أحلامهم.. فمنهم من يرى الأنظمة المرسومة في عالمه/ المدينة الفاضلة أو الجمهورية المثالية، ومنهم من يراها غير ذلك. هؤلاً أفلاطون الذي وجد في الفن «محاكاة المحاكاة» ولأن الشعراء لم يسيرا في وهج فكره المثالي الذي نادى به في جمهوريته أقصاهم عن نعيمها؛ لأنهم - باعتقاده - متمردون أو عصوا فأضيّعوا عنده مفسدي الأخلاق، مصوري الرغبات الدينية التي يحبونها إلى نفوس الناس؛ هؤلاء المخالفين آراءه تحولوا إلى دعاة فساد ورذيلة. فالفنان الذي يريده أفلاطون هو الذي يتسامي بفتحه نحو المثل الأعلى. بينما الفن بنظر أرسطو ظل قائماً على الأخلاق والسياسة. لأن وظيفة الفن بمفهوم أرسطو ولو قلد الطبيعة يبقى متساماً عنها؛ والتقليد نفسه ليس نقلأً للمظاهر الحسية للأشياء كما يبدو للفنان، وكما نسميه في عصرنا الحاضر: كالتصوير الفوتوغرافي إنما التقليد بمنطق أرسطو هو تصوير الأشياء لحقيقة الداخليـة أي لواقعها الذي تنبض به حركته الداخلية؛ فيقدم الفن لنا - عندئذ - النماذج والصور المشتقة من القوانين العامة التي تحكم الطبيعة. وهنا ينطبق المثل على الشعر الجيد الذي يترفع عن المعاني المحسوسة المبتذلة، ويتسامي به إلى مستوى عالٍ من الأداء العقلي والفكري؛ وبهذا يرى أرسطو الشعر أكثر جدية وإيجالاً في الفلسفة من التاريخ. بينما الموسيقى كفن من مجموعة الفنون تستهدف - برأيه - الترفيه والتسلية والتربيـة والأخلاق والشعور بالللـة وأملـاء الفراغ وأخيراً التطهـير.

إن أفالاطون وأرسسطو سبق لها إرساء قواعد الفنون على قواعد النظريات. كما أن النقد لا مناص منه إذا لم يعتمد على مرتکز تنظيري. إنما استدراكاً لواقع الشعر - كفن - من الأجدى أن تترك الوحي والإبداع والخيال، لخدس الشعراء حرية هواجسهم الحساسة دون تكبيلهم بقيود تحذر من حث قرائحهم أو تحريك ابداعهم.

٥ - الإبداع وسيف الكلمة

قد لا تمر عملية الإبداع مع مبدعها بسلام - كذلك العكس - في الأدب وسائر الفنون. لأن هذا الإبداع قد يشكل بداية خلق جديد لعالم جديد وفيه ما يهدد بهدم الواقع أصبح التعامل معه غير مجيد. ففي مثل هذا الموقف يحفل السجل الذهبي باسماء من الشعراء والأدباء والفنانين الذين ذاقوا التشرد وطعم العذاب من أجل حرية الكلمة التي يودهم قولها: أو كانت هي البداية لشرح بنات أفكارهم كخطوة على طريق الإبداع! فالنضال من أجل قول كلمة الحق بحرية لها ثمنها لأنها سيف، فما على صاحبها إلا أن يدفع ضريبتها وهي لا شك ستكون في موقف المخاض العسير لبناء الجديد على طريقتها التجاوزية. إن فولتير وهو أحد الذين تعمدوا في عذابها قال: إنك منها خالفتني الرأي، أموت من أجل أن تقوله بحرية!

ففي مرحلة تاريخية هامة ورثت أوروبا محافل الإبداع بعدما حلّت مكان اليونان والرومان وبرزت باريس في أكثر من حقل إبداعي بعد إيطاليا الباذلة واسبانيا إلى حين قد وازت انكلترا حيناً، وألمانيا أحياناً وتارة فاقتها لكن المسيرة الفنية الإبداعية والفكرية بشكل عام شاهدت في هذه القارة مرحلة تاريخية مجيدة من الثورة الذاتية في الأدب والعلم والفلسفة والفكر؛ لكن ثورتها الأدبية كانت على الدوام ذات أثر فعال في تغيير وتبديل مسيرة الأدب العالمي وتجديده والتأثير على توجيهه!

فيما كانت المدرسة الكلاسيكية - في الأدب - تعكس وهجها الفي على واقع سياسي لتوطد دعائم الملكية فوق أراضيها لتشهد باسم الملوك والنبلاة والأمراء ورجال الدين؛ حتى جاء اليوم الذي قوّضت أركانها ثورتان: ثورة سياسية / عام ١٧٨٩ وثورة أدبية فنية عكست بناء الجمهورية، رفع ساريته علم الرومنطيقية الذي حمل حلمه تحت شعار: الحرية، الاخاء، المساواة. لكن العادلة قد تأخذ حججاً يتواءزى وظروف المرحلة التاريخية للظروف الموضوعية بين واقع سياسي وحركة الأدب. وما لا ريب فيه بأن الموقف في الانقسام السياسي قد عكس نفسه في الانقسام الأدبي. حين فقدت الدولة حيويتها واعتبارها بعد انصرام عهد العظمة الأول الذي طال أمده، كما فقدت مهاراتها السياسية؛ لم يعد بسعها التكيف وفقاً للتغيير في وقت أصبح التغيير فيه سريعاً وواسعاً. كان عصره للاكتشافات العلمية صداتها القوي الذي لم يعد للأدب رضاه عن جمود أصحاب حركته الطبيعية والميكانيكية وهو العاكس الأصيل لطاقة الحياة وتطورها. ففي قوّعته ضمن أبراجه العاجية أضحت من أهل المقابر، وفي عبادته الصنمية، أضحت خاويةً من الحُسْن الإنساني والفائدة الروحية والمادية. أما انطلاقه فقد جاءت بناء لتحرّك نهضوي بعد شعور بالقلة أو التقصير في مهامه الوضعية. ومن يدقق في مشاكلته للحياة وحضارتها، يجده واضحاً في مسيرته المباركة، فراح يتحسّس شيئاً فشيئاً أقيمه الفنية الجديدة؛ هذا بعدهما برزت معالم الانحطاط في أواسط القرن الثامن عشر بروزاً لم يعد من الممكن تجاهله ومع تصرّم القرن نفسه، تبدّلت النظرة من العلة إلى الدواء. ولم تعد الامبراطورية قادرة على تحاشي الصدامات المميتة للدفاع عن نفسها أو على الأقل أن تجد حلفاء أقوىاء لها ضد الأعداء الجدد. أن قوالب التجديد زحفت بكل طاقاتها نحو الثورة^(١).

من هنا تتضح أمامنا رؤية جديدة، تشير بوضوح كمدلول بنوي يؤكّد

(١) رفاعة الطهطاوي: في تخليص البربر في تلخيص باريز، ص ٦٠.

أن الأدب والسياسة تؤمنان مرتبطان جديلاً بواقع لا ينفصل واحدهما عن الآخر ولو اختلفت مقاييسها الفنية ذاتياً وموضوعياً. كما أن الأنواع الأدبية ومدارسها تربطها علاقة الذات والموضوع. فالواحدة منها تنزع إلى النشوء عن الأخرى على طريقة التناقض الجدي الذي يولد الحياة بين الإيجابية والسلبية. من هذا التداخل المنطقي يمكن رؤية الكلاسيكية كمدرسة الرومنطيقية، والبحث عن علة هذه من تلك في الوجود. وفي مثل هذه المعادة الدرامية جاءت المدارس الأدبية في بنائها الهرمي: الواحدة على أنقاض وضعف سابقتها. كما يمكن أن نرى ذلك على ضوء الصراع الدائم في حركة الإنسان والحياة والتطور. فلولا الكلاسيكسة لما جاءت مقاييس الرومنطيقية، ولولا ضعف الأخيرة لما جاءت بعدها البرناسية والرمزية من نفس الرحم! ومن نقىض هذه المقاييس جاءت الواقعية، والواقعية الاشتراكية والوجودية والسرالية. وبهذه الذهنية في ظروف موضوعية، في جدلية الحياة الاجتماعية والسياسية تولدت عملية الابداع لواقع المدارس الأدبية. أما الحديث والتفصيل على ذلك سوف يلي في فصول لاحقة من صفحات هذا البحث.

٦ - ممارسة الجمال وتذوق الأدب

يبقى أمامنا سؤال: ما هو الأدب؟ وكيف تتقاسمه أنواع المدارس وتعقلنه المذاهب والنظريات؟ هل يبقى الأدب مجال كتابة؟ والكتابة قد تكون أدباً إذا كانت فناً جيلاً تعكس الآراء والعواطف الإنسانية إذا أحسن الكاتب فيها اختيار الموضوع، وأجاد في ترتيب العناصر، وعرف كيف يفجّر القوى التعبيرية في الألفاظ لكي تصبح أحجائية معبة بعاطفة محية وخيال ملون وتراكيب مبنية.

لكن الجمال الذي حدده العلماء، هو السحر الكامن في قوانا الشعورية لا في مداركنا العقلية. وهذا السحر هو الباعث بعد تجاوبه الشعوري والذوقي إلى عملية الخلق والإبداع، الحافلين بالمعنى والأطمئنان. أما الترجمة العملية

هذا الدفق الشعوري، فهو التعبير. آنئذ يكون التعبير عن الجمال فناً، إذا عرف الكاتب أن يستخرج من موضوعه موقفاً إنسانياً الخلق والتأثير، وأن يبحث فيه شيئاً من كيانه؟ وإذا عرف أن يجعل تعبيره حياً إيحائياً تشخيصياً. والحياة في الكتابة حركة اللفظة، والعبارة والمشهد، والإيحائية متصلة بالواقع، يوحى التعبير فيها بالحقيقة وامتداداتها في ذات الموضوع وفي ذات الكاتب. أما التشخيص فهو بث للفكرة/ ذوب من الكاتب في ما يختار من موضوعه. هكذا يختار الكاتب من موضوعه ما يختار، ويجمع ما يجمع، يوجه هدفه، ويرصده لحركة الواقع، وتدخلها مع حركة مشاعره، ثم يوجد هذا كله في إطار فلك فكرة رئيسة يسبح في عالمها، ليذكي فيها روحه، ويجرّ وراء فكره من يقرأ أدبه جراً ممتعًا مشحوناً بلذة آخاذة مرحة!

٧- مفاهيم الامتناع والجمال الفني ١/

علام تقوم عملية الامتناع الأدبي؟ إن ما أكدّه علم الدلالة وأرشدت إليه البنية، يمكن أن نتذوق العمل في الجمال الفني على ركائز يتمُّ حصرها كالأتي: جمال الفكرة، وجمال اللفظة، وجمال العبارة، وجمال الأسلوب. إنما هذا قد لا يكفي؛ فيبقى أمامنا على صعيد آخر جملة مفاهيم تتدخل في إطار البنية الجمالية لواقع العمل الفني منها: مفهوم الصورة/في الشعر والنثر، قد يهمها وحدتها، مفهوم العاطفة، مفهوم الموسيقى، مفهوم الفكرة. وهنا لكي نظهر الحقيقة على سجلها البياني يمكن إظهار قيمة كل مقياس على تعبيره، بين الدلالة والبنية من واقع النقد الجمالي ونظريات مشاهيره/ أرسطو، غوته، شلر، لسون وسواهم.

أ- جمال الفكرة:

للظاهرة الحسية عمل مميز في التقاط الذبذبات المرئية منها والسمعية، الذوقية، والشممية أو اللمسية لدى كل إنسان مؤهل لتقدير الجمال. إذ إن

الفكرة ما هي إلا الحصيلة الميكانيكية للمؤثرات التي تمر عبر الحواس الخمس وتعتبر المرصد اللاقط الذي ينقل إلى العقل كل شيء بأمانة دون تقرير أو حكم على ماهيتها، فيتناولها إثر ذلك العقل تحريراً وتصوراً، ونزع منها الأفكار التي تصبح فيه إدراكاً ذهنياً ملائياً الوجود، فيظهرها إلى دنيا ذاته واجتماعه بواسطة رموز حسية ندعوها الألفاظاً، وهي في حقيقتها أفكار مجسمة عن عقل مادي. إن تعادلها في هذه الحال لم يعد يفرق بينها - بعد ذلك - كلفظة وبين الفكرة التي تجمعت تداخلاتها حتى تجسدت لفظة. أما بعد فيأتي دور الاستنباط لكن الممارسة والثقافة والقدرة على التحليل لها موقعها الحسن في أداء أو اكتمال الوظيفة المطلوبة؛ وحق تأكي عملية التنوع والفاصللة تم التخير بين الأفكار تصبح المقارنة واجبة بين الفكرة الرئيسية وال فكرة الثانوية؛ ليتم أخيراً التركيز على قيمة الفكرة الأساسية والاهتمام بها.

ب - مجال اللفظة :

تلعب الصياغة دوراً جدياً في صناعة الألفاظ اللغوية لأن الضوء يتسلط هنا على مقياس اللغة في حالاتها: مفردة كانت أم مركبة. أما أداء المعنى فيلعب دوره على صعيدين: الوضعي أو القاموسي الذي تقدمه المعاجم اللغوية، والمعنى النسبي الذي تقدمه القرائن التعبيرية، وقد يدعى في أكثر الأحيان معنىًّا مجازياً. والمعنى في اللفظة ما هو مأنوس الاستعمال بعيد عن الحوشى، ومنه المتنافر الحروف / الثقيل على الأسماء والذي يسبب للأذن إزعاجاً مؤذياً^(١). أما اللفظ المبتذل فهو ما اشترك في أداء معين^(٢) غير مأنوسين^(٣). فمن قاموس الألفاظ تكون العبارة.

(١) مثل لفظي: هعخ وععخخ وكلامها اسم نبات.

(٢) مثل لفظة: ازعر وعززته.

(٣) مثل: إسفنج / الخمر. فدوكس / الأسد. الخشنليل / السيف.

جـ- جمال العبارة:

في تكوين العبارة تتدخل كيماوية التركيب مبنيًّا ومعنىًّا، ليشتراك / جمال الفكرة مع جمال اللفظة في نظام يدرس تشكيل العبارة، القائمة في الجملة المفيدة المميزة بالأصلية الحالصة والفصاحة التامة. وقد تقوم هذه الوظيفة على ما يلي:

١- تقديم العامل على المعمول وهي خاصية اللغة العربية، أن يكون الفاعل قبل المفعول.

٢- الربط بين الكلام بواسطة الحروف ولا سيما حروف الجر وحروف المعاني، وعملية الربط في اللغة العربية تجعلها في انتظام مرصوف إلى جانب موسيقاها النغمي الرائع.

٣- الفصل والوصل القائمين على العطف والاشتقاقين وكيفية وقوعها في العبارة.

٤- الایجاز وهو عبارة عن تقصير الجملة بمعنىًّا مكثف مشحون بكلام قليل إما عن طريق الحذف كما في حذف الصفة أو الموصوف، أو بحذف المضاف أو الشرط وجوابه أو حتى بحذف جملة أو أكثر.

٥- الواقع الموسيقي في العبارة، وهذه ميزة لا تخلُّ عنها العبارة في اللغة العربية لما فيها من نغم يترك النشوة في أذن السامع وبخاصة في السجع أو في كتابة النثر الفني والتجنيس وما شابه!

دـ- جمال الأسلوب:

إن الأسلوب هو طريقة الكاتب أو الشاعر في أداء إنشائه وإيصال فكره عن طريق اللغة المكتوبة أو المحكية. وإذا بالأسلوب يرذخ لنوعية الأدب في نثره أو في شعره. وهنا ينقسم الكلام إلى نوعين: النثر والشعر.

فالنثر هو الذي استوف شروط الجمال وأرسل على سجيته إرسالاً تاماً وهو يدعى بالنشر المرسل؛ أو أرسل إرسالاً مقيداً بفواصلتين متوازيتين على حرف واحد وهو ما يدعى بالنشر المسجع.

أما الشعر فهو المعنى الجميل في كلام موزوف متفقّى أي هو فكر مصوّر مجّنح يبنّس بالحياة وينطق بموسيقى الأوزان والقوافي^(١). ولكل من النثر والشعر فنونه الانشائية كالفن الغنائي والفن الملحمي أو الفن القصصي، والفن الروائي أو المسرحي أو التمثيلي. ولكل من تلك الفنون أسلوب وطريقة خاصة به.

والأسلوب هو جملة الأنظمة التي يجب أن يتمشى عليها الكلام لكي يكون بليغاً وهو يشمل الانشاء بمجمله لفظاً ومعنىً وهذا ما اعني به: علم البديع، وعلم العروض، وعلم المعاني، وعلم البيان. وقد أغار العرب واليونان، ثم الأوروبيون بعض هذه العلوم اهتماماً وعنابة فائقين.

أ - علم البديع هو ما اعني بوجوه تحسين الكلام لفظاً ومعنىً وهذا ما نسميه بлагة أو علم البلاغة وفيه الطباق والتورية والجناس، والسجع.

ب - علم العروض وهو علم يعرف به صحيح الأوزان من الشعر وفاسدها وكل ما يتعلّق بالشعر عموماً والقصيدة خصوصاً كالوزن والقافية والعروض والضرب والروي والتفعيلة، والتقطيع العروضي والصدر والعجز والخشوع وما شابه ذلك.

ج - علم المعاني وهو الذي يعالج اللفظ من حيث مطابقته لمقتضى الحال فيعالج التقديم والتأخير، والحدف والزيادة، والتعريف والتنكير والاستناد والخبر والانشاء والأمر والنفي والاستفهام والنداء وهلْمُ جراً.

(١) هكذا حدده نقادنا القدماء. أما تحديد الحديث فيه أكثر من اتجهاد وتفاوت في وجهات النظر. وللتتأكد من ذلك - راجع رسالة في قوانين الشعراء للمعلم الثاني / الفارابي.

د- علم البيان يتم في تبيان معنى الكلام الواحد بتراثه مختلف في وضوح الدلالة على المقصود بأن يكون ذات دلالة بعضها أجمل من بعض. ويدور حوله التشبيه والمجاز والاستعارة والكتابية.

ويعد التركيز على دراسة علم البيان الذي يشكل العنصر الحساس بالنسبة لانطلاق الشعر من حيث تراكيذه، نجد أن الشعر يقوم على وزن وقافية يتضمن العاطفة إلى جانب الصورة، والموسيقى إلى جانب الفكرة. وإن خلا من إحدى هذه المفاهيم يهتز كيان الشعر، ويضطرّب بناؤه، فيقع في خلل يسيء إليه و يجعله بعيداً عن المفهوم المرسوم له^(١).

٨- المفاهيم الجمالية في الشعر العربي / ٢

جاء تخصيص هذا القسم لمفاهيم الجمالية في الشعر العربي كتطبيق عملي يمكن أن يهدّد لنا الطريق للدخول في أحد أمرين: أولها كيفية التذوق الفني الواقع الشعر كبنية ذوقية، ودلالة هندسية فيها معالجة كيماوية فنية؛ والثاني يسهل لنا الانتقال للدخول في هيكلية جديدة لدراسة مراحل علم الجمال، ثم الغوص في دراسة الأنواع الأدبية من شكلها إلى مضمونها وصولاً إلى التمذهب الفني الذي توزّعت في فروعه.

أما الترجمة إلى الشعر العربي بالذات، فإنه شأن تفرضه مواقف منها: بنية هذا البحث ودلاته للصور التي مرّ بها الشعر العربي كفن نركز عليه في توجهنا المسبق للذات القصيدة العربية ومدى انطباع الحضارة وحياة الإنسان العربي فيها على مرّ التاريخ. والقصيدة كبنية هندسية ما هي إلا الصورة الحضارية الواقع كان يعيشها إنساناً عربياً في إطاره القومي وتفاعلاته الذاتي والموضوعي مع نفسه

(١) راجع عز الدين إسماعيل : الأدب وفنونه، ط ٣، ص ٢٥.

ومحمد متاور: الأدب ومذاهبه، ط ٢، ص ٦ - ١٩.

وروز غريب: تمهيد في النقد الحديث، ص ٣٣٦ - ٣٥٢.

ومع العالم تحت ظل التأثير والتتأثر أو التبادل والانفتاح نحو عالم أوسع. كما أن القصد من هذا التوجه قد يساعدنا لمعرفة ذاتنا بصورة أكثر، ومدى قبولنا في الموضوع لسوانا من فكر وحضارة وفلسفة وتطور في إطار حركة العالم؛ ورغبتنا في الاندماج معه ومقدار رفضنا لفاهيمه أو حتى تطبيع أو تحريدها للتعامل معها!

من هنا جاءت هذه البدرة وإدخالها في واقع جمالي، قد يكون الشعر العربي قد حاول - دون تعمّد - أن يرتكز عليها في قديمه، أما في العصر الحديث، فإنه - شاء أم أبى - أضحت عنصراً جديلاً متفاعلاً في قلب الميكانيك الحضاري العالمي الذي لا ينفصل عن صيرورته لا من قريب ولا من بعيد!.

وكما تبيّن لنا من خلال تذوقنا لعلم الجمال الأدبي؛ اتضحت أن الشعر العربي ارتكز على عدة مفاهيم منها: مفهوم الصورة، ومفهوم العاطفة، ومفهوم الموسيقى، ومفهوم الفكرة؛ وستتم معالجتها جميعها على ضوء العلاقة القائمة بين النية والدلالة في كيان هذا الفن.

٩- مفهوم الصورة في الشعر العربي المحاكاة والتداخل الرمزي الاستعاري، المجازي، التشبيهي .١٠٠

بما أن الشعر - بشكل عام - إنتاج إنساني فإنه تابع بالضرورة لحضارة عصره / لزمان ومكان معينين. وبما أن التاريخ القائم في بعد الزمن ومقاييسه، وبالضرورة أيضاً تسجيل واقع التزامن تبعاً لحقبة تاريخية، حضارية معينة. وإذا تواجهنا هنا معادلة لا يوافق عليها بعض النقاد والقائلين بأن الشعر واحد في قديمه وفي حديثه. لا شك بأن العملية الكيماوية لواقع الشعر كفن هي ظاهرة لا تنفصل ولا تتتجزأ، على اعتبار أن الشعر في قديمه أو في حديثه صورة لواقع راهن يكتسب من الحضارة والتاريخ صورة ومفاهيمه إلى جانب المشاعر والأحساس والأفكار وهلمّ وجراً. لكن القدم فيه أو الحداثة ما هي إلا التمييز

بين تاريخه في البناء وارتهانه في الدلالة. وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن التجزئة جائزة لنقل بالشعر القديم أو بالشعر الحديث ثم بالشعر المعاصر.

كما أننا سنرى تبدل واقع الصور وتكييفها تبعاً لمفاهيم ورؤى تكيف فيها الشعر في زمانه ومكانه بناء حاجة أو واقع جدلي قائم. فالصورة في الشعر القديم قد تتباين وتختلف عنها هي عليه في الشعر الحديث؛ وذلك مردّه لأسباب منها ظاهرة التطور البشري، ومنها الحضارة التاريخية، ومنها عوامل البيئة، والظروف الموضوعية التي شاركت تفاعلاً لها في رسم صوره الجمالية وما أكسبته من لحظات شعرية وقوّجات إيحائية... وقيل بهذا الصدد: «والشعر يجاري عصره في كل زمان ومكان لأنّه ابن البيئة وسائل مع تطورها». وهذا يؤكد لنا النقد المنهجي الحديث عندما يبحث في مقارنة اللوحات الشعرية ومفاهيم صورها، مبيناً لنا مدى المؤثرات التي سبق ذكرها في نمو شخصية الشاعر وأبعاد شعره. وعلى سبيل المثال هؤلاً أمرؤ القيس الشاعر الجاهلي في إحدى صوره الشعرية يقول في وصف جواده:

مكِّرٌ مفرٌ مقبلٌ مدبرٌ معاً كجلّمود صخر حطّه السيل من علٰ

وإن تكن صورة الابداع هي خلاصة ذات الشاعر^(١) أن العمق الفني يبقى مسألة وصف لصورة معينة، بجملة، لحركة، وبالنتيجة «محاولة لرسم صورة بالكلام»^(٢)؛ جاءت على مراحل معينة: «مكر مفر - مقبلٌ مدبرٌ - معاً» لتنسكب اللحظة الشعرية التي ستجمّع في إيحائية متفاعلة في (كجلّمود صخر) أخذ انحداره ليهوي كالسيل من علوٌ شاهقٌ إن الصورة تعكس بحركاتها المكثفة، متعاكسة بين الأقبال والادبار ثم يجتمع النقيضان في (معاً) لتتحول أبعاد الحركة في زمان معين كواقع فني «يتضمن طاقة من الحركة»^(٣).

(١-٢-٣) راجع رضوان الشهال في: أصوات على الأدب العربي - امرؤ القيس ص ٦٧ - ٧٣.

فالصورة هنا أنت مشحونة باخيلة كانت تتلاعُم ومقتضى عصر الشاعر؛ فجاء شعره صورة متباوِبة مع صورة الحياة اليومية التي عاشها أمِرُّ القيس. والحكم خاطئ على مفهوم الصورة من خلال بيت واحد، لكن الدلالة بشكل عام ترينا كيف كانت حياة الصحراء وعربها في الجاهلية، حياة مسطحة تجري على وتيرة واحدة متكررة في صورها^(١). وعلى كافة الأوجه يبقى الشعر القديم مثلاً حقيقةً في صوره لحياة الإنسان وطبيعة أرضه وطرازه عيشه يتفاعل بها وتفاعل في بنائه الحسية والذوقية والعاطفية وما شابه ذلك. إن الشاعر في محيط كهذا، هو صورة الحضارة القائمة في عالمه. فإن قدر هذه الحضارة التطور جاء الشاعر على غرارها، وإذا كان العكس فإنه يمثلها في الخل والترحال. أما هنا، فإن الشاعر يبقى بسيطاً ساذجاً من حيث شمولية الواقع والملاحظة على تصرفاته؛ لكن هذا لا ينفي أبداً ما في ملامح عقله من ذكاء فطري رغم انعدام ثقافته قياساً لواقعنا الحضاري والثقافي والتكنولوجي. من هذا التداعي الظاهري جاء التفاوت بين واقعنا وبين حياته، لأن حياته مستمدَّة من ظروف راهنة مجتمعه وتطوره الحضاري الطفولي أو البدائي إذا جاز التعبير.

وكاستنتاج نceği، يمكننا استخلاص الصورة من الشعر القديم، كم هي بسيطة ساذجة لم تتعَدُ المحيط الذي يعيشُه الشاعر، والذاتية الفردية التي تحاكي بكل دقة سذاجة الحياة في إطار الموضوع. وإذا بنا نراه يلتجأ إلى وسائله التعبيرية من خلال مفهومه في تزويق العبارة أو تجويدها بالمحسّنات البدعية تارة وبالصور البينية طوراً. هذا يعني أن قيمة صوره في معظم ظواهرها تبني مواقف جانبية / مسطحة / أفقية. أما بعدها النظري فلا يشكل ذلك الْبُعْدُ الذي نتوخاه من خلال مفاهيمنا الحاضرة؛ بل نرى مفاهيمه كبعد نظرته الواقعية في الحياة. وهذا ليس بعيداً التطابق عن شعرنا الجاهلي الذي ولد في الصحراء، ونمأ وترعرع في أحضان الحضارة - بالتتابع . فمفهوم الصورة الشعرية يتباين من شاعر لآخر بواقع المزاج والطبعية والهم، والوجود، والادراك العقلي، وبعد النظر، والحسّ الانساني.

(١) المصدر السابق نفسه.

وإذا انتقلنا في الاختيار للنابغة الذبياني الذي كان يلقب بشاعر الاعتذاريات لنجد في شعره اختلاف الصورة عمّا جاء في شعر امرئ القيس كما في قوله معتذرًا من النعمان:
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المتأي عنك واسع

تبدو لنا هنا الصورة واضحة المعالم مملوءة بالحركة المخيفة يشبه الشاعر مليكه بليل لا بد من سلطونه عليه وإدراكه إياه منها ابتعد ونأى عنه. فالحركة هنا لا شك من عوامل النفس تتولد من خيال الشاعر؛ وتظهر لنا واسعة بوسع الليل تتململ وكأنها أذرع متعددة إلى أقصى الأبعاد يحملها الشاعر في حله وترحاله. صورة من الرعب السلطوي الظالم.

ومع صورة أخرى في زمان متقدم ومتطور، وفي مكان آخر كان يعيش في ظلاله الشاعر /ابن الرومي عندما وقف يصف الخباز بقوله:

ما أنسى لا أنسى خبازاً مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر
ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين قوراء كالقمر
إلا بقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يُرمي فيه بالحجر

إننا أمام صورة طريقة يصفها لنا الشاعر، كلها من التصوير الدقيق الغريب في دقتها - كما قال رئيف خوري «ابن الرومي هنا شاعر مبدع تنمو الحركة في شعره وتكبر حتى يوشك معها العجين أن يصير أرغفة مقمرة تشوى على النار». لكن الشاعر يضع الصورة حية رشيقه تتطور بسرعة مذهلة كلمح البصر لا تغال الرؤية تلمحها في شكل حتى تحول إلى رؤية أخرى / من الكرة إلى الدائرة ومن الكتلة في الكف إلى حجم القمر الليلي في اكتمال تكوينه وهو ابن ١٤. ثم لا يليث هذا القمر إلا أن يسقط فوق صفحة من الماء أو هو بالأحرى قد تكون تدريجياً بعد حركة أخرى سببها حجر سقط في بركة ماء ساكنة أحدث فيها بعد احتدامه بصفحة الماء حلقات ودواائر تشكل أرغفة الواحد بعد الآخر بصورة ميكانيكية/آلية.

على آية حال، إن الأمثلة لا حصر لها؛ كما أن الأنواع الشعرية وفنونها متميزة بمقاصدتها، ورؤى شعرائها، مختلفة المضامين على اختلاف انتاجها، وموافق نظميها. علينا أن الشعر في كل مكان وزمان، رافقته مراحل، سار بها على ضوء التطور الاجتماعي والانتقال الحضاري مع الإنسان والتاريخ؛ هكذا كان شأن الشعر العربي الذي لم يكن بعيداً عن استمرارية وجود إنسانه. وقد بدأت الرحلة مع الشاعر الجاهلي متقدماً بنفسه، متوكلاً على ذاته، ينتخب موضوعه من المحسوسات التي كانت تمثل أمامه، فيبصّرها ويتذوقها أو يشمّها ويتأمّلها ويسمعها، ليحيّن دور تصوّيرها في ذهنه فيخرجها إلى الوجود بكل الصور الحسيّة الظاهرية التي كانت تعبّر عن حياته. وهنا يصبح القول بأن الصورة في الشعر العربي كانت واضحة الدلالة قريبة من مفهوم البداوة ويساطتها، ومن مفهوم بيت الشعر، والحوائج التي كانت بحوزته يستخدمها يومياً. كما أنها كانت في بعض الأحيان مثل صورة الرحيل الدائم، صورة عدم الاستقرار في مكان معين، صورة الصحراء القاحلة، والبحث عن الواحات الخضراء، والماء والراحة، صورة تعطش إلى كل شيء بعيد عن الصحراء؛ إذ إن الشاعر عندما كان يلتجأ ليشبه أي شيء من الصفات التي كانت تنقصه فيعطيها صفة الكرم إذا شح الماء، وتعطشه إلى طبيعة غباء إذا طالت اقامته على رمال محمرة، فكان يحلم بصورة يتنفس من خلالها النخيل ليتطلّل به من هجير الرمال... وظل هذا الخيال يتّجول في قرائح الشعراء وينعكس في شعرهم حتى استقر بهم الترحال ودللت لهم دولة، ويسطّ السلطان نفوذه وأخذ الشعراء يدخلون القصور، وينجذبون إلى الأماء ويتكتّبون المال؛ وبعض منهم ظل يضرب الأرض بحثاً عن لقمة عيشه، يكره السياسة، ويأبى مال السلطان ليرضي قريحته كاتباً مشاعره التي تسكن في ذاته بحرية بعيدة عن القيود.

وقد أطل العصر العباسي بعدما ورث علوماً وثقافات وترجم أنسابها العصر الأموي ووضع ركيائزها؛ وهنا تجدر الملاحظة لذلك التباين في عملية التطور كظاهرة رافقت الشعر على مراحل تبعاً لانقضاض العصور. فقد ترافقت نقلة الشعر في مسافته التي اجتازها من الجاهلية إلى عصر الإسلام ثم إلى

العصر الأموي حتى العصر العباسي مبلغ الذروة في النضج؛ نجد الشعر العربي قد دخل في رتبة حضارية متفاوتة المعالم تختلف نوعياً - وخصوصاً - بعدهما تلمس طريق الحضارة والعلوم الدخيلة عليه من اليونان والهند وببلاد فارس والصين عبر الوسائل المعروفة يومئذ؛ فكان لهذه التداخلات تفاعلاتها المؤثرة على تحديد المعاني وتجريد الأخيلة، وتحسين الصناعة الشعرية عند العرب^(١). بالإضافة إلى تحديد الألفاظ والأساليب والأوزان والقوافي، أضحت الشعر العربي قوله قولًا وعملاً في إطار تجديدي بفضل العلوم التي لوثته بثقافتها المتعددة والمختلفة. فقد صبغته بمفاهيم شتى؛ حتى جاء اليوم الذي كان للثورة على مفاهيم الشعر القديم مجال نقد وتجريح لمن استمر متابعة أساليب الجاهلية وطرق تعبيرها في عصر أضاءته الحضارة بأنوارها. وعندئذ جاءت صرخة أبي نواس يسلط لسانه على كل مقلد يعيش في ذهنية الجاهلية التي انطوى زمانها بقوله :

قل لمن يبكي على رسم درس واقفاً ما خسر لو كان جلس

لقد اتسع مفهوم أبي نواس التأثر مع العديد من الشعراء الذين انضموا تحت هذا اللواء من أجل الارتقاء بمكانة الشعر إلى عملية الابداع ليبدأ مع بشّار بن برد «رأس» الشعراء المحدثين ويعهد طريق الاختراع والبداع للمتفقين وأحد البلغاء

(١) راجع علي أحد سعيد / أدونيس في مقدمة الشعر العربي، والثابت والتحول في الشعر العربي.

وأيضاً راجع الشيخ أحمد الاسكندرى والشيخ مصطفى عتّاب بك: الوسيط في الأدب العربي وتأريخه.

المكفوفين . . .^(١) ثم حدا حذوه أبو نواس « رأس المحدثين بعد بشار »^(٢) ومسلم بن الوليد الأنباري « أحد الشعراء المقلقين والبلغاء المبدعين »^(٣) حتى جاء دور أبي تمام والبحترى « الشاعر المطبوع أشهر من استحق لقب (شاعر) على الاطلاق بعد أبي نواس »^(٤) وابن الرومي « صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب والمعانى المختربة والأهاجي المقدعة »^(٥) وأبو الطيب المتنبي « الشاعر الحكيم صاحب الأمثال السائرة ، والمعانى النادرة ، وخاتم ثلاثة الشعراء ، وآخر من شارف شعره غاية الارتفاع »^(٦) ومع أبي العلاء المعري الشاعر الفيلسوف وفيلسوف الشعراء ؛ مع هذا الموكب المهيوب من الموهوب والعبقرية ، ومع سواهم من المجلين خطأ الشعر العربي خطواته السامة بجودة النظم وحسن الصياغة والابداع فجاء على هذه الأيدي الماهرة متسلماً نفس الطريق نحو التجديد آخذًا بتدرجه من مفهوم التحدث قياساً أساسياً لصورة ؛ ليجتاز الصور التقليدية فيرسم حاضره ويقيس من المعاصرة وهجاً لأن الصورة الفنية هي مثال الرؤية الحضارية في مناخ الشاعرية الخلاقة .

١٠ - الصورة في الشعر العربي الحديث / ٢

جاءت الصورة في الشعر أصلًا لمقتضى صورة العصر وتطوره . فصورة العصر الحديث ، جاءت معقدة ، غامضة ، متشابكة الخطوط ، بعيدة الغور ، متداخلة في نفس انسان العصر . وما يميزها عن صورة الماضي امتزاجها بصور أخرى متعددة ؛ لأن الحياة الاجتماعية لم تعد بعيدة عن ضرورة الالتزام لتوابع الرمان والمكان سواء في الذات أم في الموضوع . فالتقارب العالمي اجتماعياً وسياسيًا وعلمياً وثقافياً مد الجسور نحو الانفتاح والتبادل عبر الصلات القائمة ، والمواصلات التي أصبحت تربط العالم بشبكات من الطرق المعبدة ؛ والخطوط الجوية والبحرية واللascلكية والأقمار الاصطناعية . وكان هذا من أبرز العوامل

(١) ٦-٤-٣-٢-١) أنظر الشيخ أحد الاسكندرى والشيخ مصطفى عتّاب بك: الوسيط في الأدب العربي وتاريخه، مصدر سابق ذكره.

التي أثاحت لحياة الإنسان أن تضجّ بكل ما يتزود به عن طريق التسهيلات ل إعادة النظر ببنية واقعة على أصواته كاشفة في تدبير العيش واستمرارية التجديد في كافة المراقب الباعثة لنتطور نحو الابداع. لكننا هنا لسنا بصدد تعداد مناقب ما جاد به العصر من تقدم علمي أو ثقافي أو تكنولوجي بمقدار ما كان انعكاس هذا التطور على واقع الصورة الحضارية لفن الشعر وجاليته. من هنا نرى أن الحياة في عصرنا لم تعد خافية على آية زاوية فوق الكرة الأرضية حيث ترينا الواقع العلمية بأن العلاقات بين الشعوب أصبحت علاقة اكتساب، وحضارة العصر جاءت متشابهة ملونة ضاعت منها الصورة المميزة، الفريدة التي كانت تتفرّع فيها كل بيئة كانت نائية أو معزولة عن العالم.

من هذا الموج العارم في حضارة العصر جاءت معالم الصور الحديثة لشعرنا الحديث والمعاصر. صورة الخذر، والقلق، صورة الإبهام والخيرية، صورة الغموض، مشحونة بالأسرار بعدما توغل انسان العصر ببحر التكنولوجيا وتعقيدياتها العلمية والفنية، فأضافت هذه الاختراعات فوائل جديدة وأسرار عديدة وخرائط مرسومة، لتبدل سياسي واقتصادي وثقافي كابد انسان مرارة الحياة من جور وطغيان الهيمنة أو السيطرة بالقوة. ونكتفي بهذا المقدار لنقول بأن إنسان العصر الحديث قد أصبح سراً غامضاً إثر تفاعله مع الواقع معقد تداخلت في مكونات نفسه. فتحول الأديب لمستودع انفعالات جسدها في شعره وأدبه. والشعر الحديث لم يكن بعيداً عن سويدائية هذه الصورة؛ فأضحي من العسير جداً على البسطاء من الناس تفسير أو فهم مثل هذا الأدب أو الشعر. وقد أضحي من الممكن إعادة الأسباب الدافعة لتعقيد هذه الصورة - ماسبق ذكره - لكن الحاجة تدعولفهمها من خلال ذلك التداخل النفسي الضارب في أعماق النفس الإنسانية القابضة على نواصي الأسرار والتي أصبحت بحاجة إلى تحليل ودراسة بعد التطور الذي طرأ عليها وهنا نجد أسباباً أخرى وجيئه لعبت دورها في توضيع مجرى القصيدة التي عاصرت:

أولاً: التحليل النفسي الذي لعب فيه الدور الأكبر علماء علم النفس وفي

مقدمتهم فرويد. لقد كان له أثر سيكولوجي بعيد المدى وعميق الجذور على توجيه الصورة في الشعر الحديث وعند شعرائنا بالذات مع: جبران، والريhani، ونعيمة في مطلع هذا القرن في لبنان، ومع بدر شاكر السيّاب وعبد الوهاب البياني ويلندي حيدري، ونازك الملائكة في العراق؛ وصلاح عبد الصبور في مصر ومحمد القينوري في السودان، ومحمد درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد ومعين بسيسو من شعراء فلسطين. أما شعراء المعاصرة والحداثة في لبنان فمع أدونيس وانسي الحاج وشوقى أبو شقرا وخليل حاوي وميشال سلمان ونزار قبّاني والياس لحود ومحمد شمس الدين وحسن العبد الله وسواهم الكثير من الذين يتذرّع علينا ذكرهم جميعاً... فالشعر الحديث جاء مع هؤلاء يبحث عن عالمه في هذا العالم الصالب، بحركته وحرقه، وسلامه، وغناه، وفقره واستعماره وتحرره... وإذا بمسيرته لا تتجزأ عن العالم الأكبر؛ والمدف الفنى هو استخلاص الصورة من نفسية الإنسان الداخلية وسبر أغوارها مع محاولة منه في حلحلة عقدها ومعضلاتها. فكان الباقي في إعطاء هذه الرموز واستخلاص الصورة إيمائياً وبشفافية عبر بها بطريق الهمس والرمز الشاعر أديب مظهر في قصائده التي أوحى بها الواقع يتغير، فما كان من الشاعر إلا أن يضع الكلام في إيمائية الرمز، لأن المعالجة الفنية لكمياء الشعر تغدو أكثر جمالية تفجّر المعنى من داخله وتجعل من الشعر إثارة للهموم وليس مجرد تقرير سياسي أو بيان مكتوب يقول في قصيده «العدم الراقد»:

سُمْتَكِ يا نَفْسٌ هَلَا غَفَوْتَ قَلِيلًا مَعَ الْعَدْمِ الْرَاقِدِ
إِلَى أَنْ يَقُولُ:

فِيَا شَبَحَ الْمَوْتَ أَطْفَأَهُ غَدِيَّاً بِمَخْلِبِكَ النَّاعِمِ الْأَسْوَدِ
لَقَدْ بَدَتِ الصُّورَةُ فِي شِعْرِ أَدِيبٍ مَظَهَرٍ أَكْثَرَ عَمَقاً كَيْ تَأْخُذَ مَسَارَهَا فِي تَمَوّجِ رَمْزِي
تَارَةٍ (مع العَدْمِ الْرَاقِدِ) وَسَرِيَالِي طُورًا (بِمَخْلِبِكَ النَّاعِمِ الْأَسْوَدِ). إِنَّ التَّجْرِيَةَ الشِّعْرِيَّةَ
عِنْدَ أَدِيبٍ أَخْذَتْ تَعْمِقَ فَبَثَّهَا بِلُغَةِ عَصْرِهِ^(۱) الَّتِي لَمْ تَكُنْ سَابِقَةً عَلَى أَهْلِ زَمَانِهِ فَتَعْسَرَ عَلَيْهِمْ

(۱) ۱۹۲۱.

تذوقها؛ حتى نال قسطاً من التجربة والنقد المهن على لعنه الغامضة التي نحا بها منحى شعراء أوروبا من بول فاليري إلى مala رميه، ومن رانبو إلى ألبير سامان. قوله:
فان في أعماق روحي صدى مثل دبيب الموت بين الجنون
أو مثلاً في آخر:
بالة هلاً نغم قاتم على بقايا الوتر الدامي

لقد حقق أديب نفسه وطموحه في صور أغمض على بسطاء الناس تحليلها. والشعر لعبة فنية ابداعية لا تبسيط فيها ولا تقرير، بل إنها اختصار العالم والوجود بلحظة شعرية، كما أنها بناء جديد لعالم يتجدد. إنها التجربة الشعرية الواقع في متطور تتدخل فيه عملية التذوق واستباحة الخيال واحتدام الشعور وتجاوز المنطق، والارتفاع باللغة إلى أبعاد علوية سامية. ومهمها يكن شعراء هذا القرن على اختلاف ميولهم وطائعهم وتجاربهم الفنية يظل أديب مظهر سباقاً مجلياً، لأنه عرف كيف يبدع. ولو لم يخطفه قدر الموت وهو في تفتح وشبابِ لكان الشعر العربي أكثر رقياً وأوسع تجربة. رغم أن الياس أنا شبكة كان من الشعراء الذين تصدوا لتجربة أديب فسلط عليه ناره لكنه ما لبث حتى غاصت صوره في رمزية شفافة على رومانسية حزينة فيقول:

فلاشت وغتمت في سكون الليل: الله! ما الذي يشكّيه
ثم أخفت في ضفة العين دمعا شاء سر الوقار أن تخفيه

إن المزاج في الصورة إيقحام حضاري شاء الشاعر من ذلك أم أبي؛ فلا مهرب منه لأن العوامل المداخلة بين البنية التحتية والبنية الفوقيّة أخذت في تلاييف المثقفين دون أن تترك لهم حق الخيار أو الاتباعية في عصر تنموا فيه الأفكار، وتتشعب المفاهيم، وتتراكم الأحداث، وتزداد الاختراعات، ويسود الكون هدير المرواب، والعنفوان، وضجيج المعامل، والقاطرات واحتدام استعماري على نفوذ اقتصادي؛ يهدد بخشاع مادي قد يؤدي إلى الصدام المسلح من أجل اكتشاف الأسواق التجارية وزيادة الثروة واكتشاف البارود والنفط واستخدامهما

في تفجير العالم. أين كل ذلك من نفسية وتفكير هذا الشاعر الذي يَحْلُمُ بالحرية والبناء والسعادة؟!

ومن الشعراء الذين خاضوا المعارك وخاربوا على جبهات القتال في معركة النورماندي في فرنسا مخايل نعيمة يقول بعد قناعته بعدم جدوى الحرب وتجويع الأبراء وإماتة الناس بالجملة وافتقاد القيم:

أخي! إن ضجّ بعد الحرب غريٌ بآعماله
وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله
فلا تهزم لمن سادوا ولا تشمّت من دانا
بل اركع صامتاً مثلّي بقلب خاشع دام
لنبيٍ حظٍ موتنا

(من قصيدة أخي)

لقد أوجز لنا الشاعر موقفه. وعبر عن رؤاه بصورة تشرح واقع العالم بكل وضوح وواقعية. ولو جاءت الصورة مضيئة في معانيها السهلة فلأنَّ الشاعر مرتاح لبساطتها الفخمة ولغتها الرائعة وأسلوبه الناضج المتعافي ثقافةً وغنىًّا إنسانياً مؤمناً بأنَّ الحياة أفضل من الموت، والقناعة بالكافية المادية الآتية من سلام وسلام أفضل من الغنى المشحون بالقنابل المدمّرة والحراب من أجل الجشع المادي... إنه الماجس المربع الذي كان يقضى مضاجعهم ويترك في نفوسهم أشباحاً وهوماً. وهذا إيليا أبو ماضي يرينا صورة من هذا الواقع الذي يتهيئه ويترك في نفسه ألف سؤال:

السحب تركض في الفضاء الربح ركض الخائفين
والشمس تبدو خلفها صفراء عاصنة الجبين
والبحر ساجٌ صامتٌ فيه خشوع الزاهدين
لكنّما عيناك باهتان في الأفق البعيد
سلمى لماذا تفكرين؟
سلمى لماذا تعلمين؟

صورة أخرى لشاعر آخر فيها من الحيرة ما فيها من الشفافية، وفيها من التساؤل ما فيها من واقع المصير الغامض بتشاؤم رومسي نبيل؛ كأن القدر يقف خلف عتبة الدهر خائفاً لأن ضياعاً يبعث القلق ويزرع الدهشة في نفس لا تناهَا وباللا يهدأ له قرار.

إن الصورة في الشعر الحديث أخذت ترسم خريطة هذا العالم رغم كل نوازله. وكلما دنت من التماس الحقيقة، كلما تجاوزت الذات لتدخل في قدسيّة الجوهر، في البحث عن الحلول، في إعادة بناء الذات، أو في ما تلمح في مستقبل قريب؛ ترسم الوعد لتعانق مع الحلم، مع الكون، لأنها تنشر السعادة ولو مرة واحدة هكذا نجدها مع سعيد عقل في «قصر الحبّية» عندما يقول:

أبْتَنَى، كُلَّ لَيْلَةٍ، لَكَ قَصْرًا مُنْورًا
حَجَرًا مِنْ زُمَرَّدٍ، وَمِنْ الْمَاسِ أَخْجَرًا
أَيْ لَوْنٌ؟ سِيَاهٌ عَيْنِيكِ
أَنَا قَصْرٌ مِنْ كُلِّ مَا شَتَّى: كُوْنٌ فِي حُضْرَاه

إنها نلحظ كيف تراكم اللعبة الفنية في تراكم الحركة مع الصورة. وكلما اقتربنا نحو المعاصرة، كلما ظهر الشعر أكثر حساسية وإضاعة بواقع الحال؛ لأن سرعة الضوء تجهز على احتدام الواقع بالوهن أو الخيال بالظلال. فتلون الصور بين الرمزية تارة والرومنسية طوراً، وبين السريالية حيناً والبرناسية أحياناً. لكنها في مسارها تبقى حلماً في إطار الواقعية الملونة لأن الممارسة في التجربة لم تعمق أكثر، فحرارة الوعي دائمًا يدفع بها الشاعر نحو ولادة جديدة أو تجديد للذات لهذا الحلم العفواني الرافل فوق أجفان اللاوعي؛ يدغدغه حبل الأمل. نحن ما زلنا من الشرق؛ وتكفي التسمية لضوابط، وطيبة قلب وبراءة. فيجيب نزار قباني على الجمال المتداعي بين مثلث يملأ النفس انبعاثاً في «خبز حشيش وقمر» فيقول:

عندما يولد في الشرق القمر..
فالسطوح البيضاء تغفو
تحت أكdas الزهر..
يترك الناس الحوانيت ويمضون زمر
لملاقاة القمر..
يحملون الخبز.. والحاكي.. الى رأس الجبل
ومعدات الخدر..
ويبيعون.. ويشربون.. خيال
وصور..
ويموتون.. إذا عاش القمر..

وإذا بالصورة تتآزم حبكأً وتشتد غموضاً لترصد الواقع وكأن هذا الشرق
غم مستباح يُؤكّل ليس من أبنائه.. ثم يُرمى في بئر حجر تلك هي صورة
الوطن العربي كـ«البئر المهجورة» إنها الصورة المعبرة التي جاء بها يوسف
الخال. لقد طال عليه الظلم وكأن «قوافل الضحايا» رهن بإرادة أبنائه:

عرفت إبراهيم، جاري العزيز من
زمانٍ. عرفته بثراً يفيض ماؤها
وسائل البشر
تمر لا تشرب منها، لا ولا
ترمي بها، ترمي بها حجر.

ثم يقول:

يقول إبراهيم في ورقة مخصوصة
بدمه الطليل، «ترى يحول
الغدير سيره كأن تبرعم الغصون
في الخريف أو ينعقد الثمر،

ويطلع النباتُ في الحَجَرْ؟

وتصب في نفس المعاناة صورة خليل حاوي من لبنان صدّي في «البحار والدرويش» يقول:

بعد أنْ عانَ دُوازَ الْبَحْرِ،
والضوء المداعي عَبَرَ عَتَمَاتَ الطَّرِيقِ،
ومدى المجهول ينشقُ عن المجهول، عن موتٍ حَيِّقٍ
ينشر الأكفان زُرْقاً لِلْغَرِيقِ،
وتقْطَّتْ في فراغِ الْأَفْقِ أَشْدَاقَ كَهْوَفِ
كَفَهَا وَهِيجُ الْخَرِيقِ،
بعد أن راوغه الريح
رماء الريح للشرق العريق.

كما نلاحظ سمة المرحلة وكيف تدور فيها أنكال الشعراء في دوامة وضياع، قد تلعب هنا اسباب تكشف لنا ذلك لأن الفراغ السلطوي موجود في نفوس الناس، لا يتحسّسون به؛ وكأنه خالٍ من أي محتوى سياسي لا يحفظ قيمة هذا الشعب بموقف يؤاسي بها واقع الحال حتى وكيف يعيّد هذا الشرق ماضيه، ليبني ذاته المهدمة، الممزقة المتذرة بالكذب تحت غطاء من الوحشة المائمة بلا ظلال؟!

إن عبد الوهاب البياتي يرسم في لوحته «الملاجأ العشرون» صورة في كتاب الزمن العربي الموحش فيقول وهو منفي عن العراق:

كفراغ أيام الجنود العائدين من القتال
وكوحشة المصدور في ليل السعال
كانت أغانيها، وكنا هائمين بلا ظلال
متربقين، الليل، أنباء البريد:
«الملاجأ العشرون»
ما زلتنا بخير، والعياط

ـ والقمل والموق يخضون الأقارب بالسلام
والذكريات الفجّة الشوهاء تعبر، والخيام
والرياح والغد والظلم
كوجوها غبّ الرحيل:
«أماماً ما زلنا بخير» والذئاب
تعوي وتعوي عبر صحراء الشهاد..

فيجيب من مصر صلاح عبد الصبور بصوت متهدّج « هجم التار »:

هجم التار
ورموا مديتها العريقة بالدمار
رجعت كثائنا عزقة... وقد حمي النهار
الراية السوداء والجرحى، وقافلة موات
والطلبة الجوفاء، والخطو الذليل بلا التفات
واكف جندي تدق على الخشب
لحن السغب
والبوق ينسّل في انبهار
والأرض حارقة كأن النار في قرص تدار
والأفق مختنق الغبار
وهناك مركبة محطمة تدور على الطريق
والخيل تنظر في انكسار
والأنف يهمّل في انكسار
والعين تدمع في انكسار
والأذن يلسعها الغبار
والجنود أيديهم مدلّاه إلى قرب القدم
فمصابهم محنة مصبوغة بثمار دم...

وهكذا تضيي الصورة من خلال المعاناة تحمل ظلاّل داكنة ونفساً يبرّحها

الالم. صورة غامضة، ترسم مستقبلاً غامضاً، ومصيراً أنهكته متاعب، ومشقات؛ سودت ملامحه حتى ارتسم الغضب، والوحشة وقهقهة الفجور من ضعف وركود، كان الليل يحمل تحت عباءته شمساً تدوراً متى ترسو خيوطها فوق الصحراء، لتبث البديل، هوذا المولود المنتظر أو الفجر الجديد؟! وحتى تلك الساعة؛ يبقى الانتظار على محطة القطار متاهياً للسفر!

من هذه اللوحات المجترة حاولنا إعطاء لحة عن مفهوم الصورة في الشعر العربي الحديث، والفارق كما يedo لنا فارقين: فارق الزمن، وفارق الحضارة. ففي الزمن، تبدل ملامح الموسيقى في الشعر العربي، وملامح البنية في الوزن والقافية. فبدل الرنين الخارجي أضحى النغم داخلياً واكتفى الشاعر بالتعبير المرموز كتبديل دلالي بركاني يفجر المشاعر من داخل النفس أفضل مما كانت عليه بإثارة الحواس وإغراقها بحماس عابر لا يكاد يشتعل حتى تنطفئ جذوته فور انتهاء صداحه! وإذا بالقصيدة الحديثة عالم متكملاً من واقع البنية الى معالم الدلالة. فأضحت التجربة غنية؛ كلما تعمقت المlasاة، وتلاشت في جذور المرحلة التجاوزية أكادت أكثر، في صنع الذات من الموضوع: لكي يبقى الشاعر هائماً في غريته مع المطلق... . بعدما اجتاز الشعراء مراحل الحضارة في تبدلها الكمي والكيفي، ثم بعدما عاشوا مراحل النكبة التي ما زالت قائمة بداعياً بفلسطين منذ وعد بلفور عام ١٩١٧، حتى انفجار الرهان عام ١٩٤٨. وبعدها حرب السويس عام ١٩٥٦، وحرب ١٩٦٧ وما أعقبتها من أحداث حتى حرب لبنان التي بدأت عام ١٩٧٥. في ظل كل ذلك يعيش الشاعر هموم عصره.

ثانياً: بينما باعث الثاني لحركة الابداع في الشعر العربي، كانت نابعة من مشاكل ورثتها الأجيال تباعاً للأخفاق الذي واجه رجال السياسة الذين ركبوا السلطة وما زالوا يمبربون الفشل ويعيدونه تكراراً دون تبديل الذهنية التي لازموا ممارستها. إن مشكلة حربين عالميتين وما خلفتها من مأساة الجوع والرعب والدمار، تركت مخلفاتها تراكمات مأساوية وانفعالات حولت النفوس البشرية - في حالات عديدة - الى حزن دائم ويتم دائم وغرية موحشة وضياع

وفراغ. كانت هذه التربصات كافية لترحّق مشاعر الشعراء وتحفر في قلوبهم أنفاساً من التشاؤم. وإذا بهم يفكرون بناء العالم الجديد على طرقهم الفنية؛ عالماً بعيداً عن هفوات السياسة وحذفتها وسبل دهائها. لكن هذا الحلم لم تقدر أذغائه أن تتحول حقائق؛ فبقي الأدب فناً والسياسة تحولت إلى معارك دائمة وجشع استعماري وظلم طاغٍ - وفي حالات كادت السياسة أن تسعد البشرية إلى حدٍ من خلال ما استطاعت تحقيقه عن طريق الوعي والسلام.

ثالثاً: إن الشاعر الحديث، جاء بشعر، تتلاعّم صوره الشعرية مع تصورات العصر ونزواته الخلقة بالأخلاقيّة، يكتب الموضوع عن طريق تحليل داخل الذات؛ حتى أصبحي الشعر بعد ذلك محاولة فنية، ولعبة تجاوزية، تجريبية لسيكولوجيا النفس المكتوبة بحرك مشاعرها، ويبحث في أعماقها بكتابة جديدة، يستوحى منها صوراً، دون أن يفشي بأسرارها، فجاءت أساليبه على أجنحة مهومسة مرمرة تبعث من اللاوعي على طريق التداعي الحسّي، أو الحدس. وإذا بالصورة تحليل لمعالجة مستقلة تبلسم الجراح دون أن تمسّها، وتندفع المشاعر بكل رواء، وتخلق العالم من ذكريات عذبة، تعيد صاحبها إلى أحلام الطفولة أو تقدم به إلى شيخوخة محتمة.

من هذه السجaias، ارتقى الشعر العالمي ومنه العربي إلى خلق في جديد، بديل، تجاوزي، عبر المحاولة الشعورية في إطار عملية كيماوية جمالية يحمل خبرتها شعور الإنسان وجوده، حسه، ورؤاه، تطلعاته وأسراره، همومه وشقاوئه وحتى ربما سعادته وانتصاره. لكن الفشل كان له الحظ الأوفر في إعادة النظر لأنّه قطب سالب يحتاج إلى تعليل وتحليل! من هذا وذاك جاءت الصورة الشعرية لتفسر بشكل أو باخر واقعاً معقداً ونفساً إنسانية حائرة.

١١ - مفهوم العاطفة في الفن

حربي بنا أن نتوقف أمام تحليل مفهوم العاطفة من الفن للموقع المعقّد الذي تختليه في بنية الشعر - تحديداً. ولكي لا نؤخذ - فقط - بظاهرة الشعر

العربي؛ توجه إلى شمولية الشعر. لأننا سنطال في حديثنا مقام الشعر اليوناني وما قاله بالتحديد المعلم الأول أرسطو بهذا الخصوص في كتابه «فن الشعر»؛ ومن بعده، أضحت القياس النقدي عند نقاد العرب، ونقاد أوروبا صدى لأقوال وأراء وتحاليل أرسطو كقياس منهجه يحمل الطابع المميز لتجربته وصوابيته نظرته.

بعدما حدد أرسطو ضوابط الشعر على مقاييس نظرية، أرسى لها قواعد الجمال الفني، على ضوء تحليله المنهجي؛ إذ إنه قدّم من خلال ذلك للعالم القواعد النقدية المبنية على مقاييس تحمل الحجة القاطعة والبرهان العلمي الضارب في مفهوم الصورة من خلال التمثيل والمحاكاة؛ وفي مفهوم العاطفة التي وزّعها على المأساة والملهاة، والديثيرمبوس: وفي مفهوم الموسيقى القائم على عروض الشعر وأوزانه الاثني عشر المركبة تبعاً لأنواع الشعر. وبهذا الصدد يقول ابن سينا في فن الشعر وفي كتاب «الشفاء»: «واليونانيون كانت لهم أغراض محدودة يقولون فيها الشعر، وكانوا يخضون كل غرض يوزن على حدة. وكانوا يسمون كل وزن باسم على حدة»^(١).

أما الفارابي فقد قال حول الصيغة الشعرية عند اليونان: «ونحن نعدد أصناف أشعار اليونانيين على ما عدّه الحكيم في أقاويله في صناعة الشعر ونوميء إلى كل نوع منها إيماء فنقول: إن أشعار اليونانيين كانت مقصورة على هذه الأنواع التي أعدّها وهي: طрагوديا، وديثرمبي، وقوموديا، وإيامبو، ودراماطا، وإيني، وديقرامي، وساطوري وفيوموتا، وافيقي وريطوري، وايفيجا ناساووس، وأقوستقى»^(٢).

(١) راجع ابن سينا في فن الشعر من كتاب «الشفاء».

(٢) راجع الفارابي: رسالة في قوانين صناعة الشعراء للمعلم الثاني نشرها آرثر ج أربرى Arthur G. Arbery في مجلة الدراسات الشرقية RSO المجلد ١٧ كراسة ٢ و ٣ ص ٢٦٦ - ٢٧٨ (النص العربي: ٢٦٧ - ٢٧٢) الترجمة الإنكليزية ٢٧٣ - ٢٧٨ عام ١٩٣٧.

أما مفهوم الموسيقى في الشعر العربي فهي لاحقة لتحليل الخليل بن أحمد الفراهيدي وعرضه القائم على أوزانه الخمسة عشر ومendarك تلميذه الأخفش بالإضافة للجوازات اللاحقة والتي تحيّز لعروض الشعر أن يصل حتى الثمانين وزناً ولحنًا. وهذا ما سيلي البحث عنه لاحقاً.

أما مفهوم الفكرة فقد قسمه أرسطو في «فن الشعر» إلى خمسة أنواع: البرهاني، والجدلي، الخطابي، والسوفسقائي، والشعري.

وهنا يقول عبد الرحمن بدوي في مقدمته أو «تصدير عام» لترجمة «فن الشعر» لأرسطو: فالأول (أي البرهاني) موضوعه الحق، والثاني (الجدلي) المحتمل، والثالث (الخطابي) الاقناع، والرابع (السوفسقائي) التمويه، والخامس (الشعري) الخرافية والتخيل. ولكن ليس التخيل والاختراع خاصية الشعر الوحيدة، بل يقوم الشعر في جوهره على جلب نوع من المتعة العقلية، ليست سلبية، بل إيجابية، وهي متعة تصوير ووصف ومحاكاة جميع الأفعال الإنسانية والانفعالات والأشياء والأحياء. وهذه المحاكاة إذن موضوعية وبالتالي ذات طابع كلي يجعل الشعر صورة للحقيقة وتضفي عليه نور الحق^(١).

من خلال ما تم عرضه يلحظ القارئ الفرق القائم بين مفهومنا للعاطفة ومفهوم أرسطو؛ من هنا يتوجب علينا أن نأخذ من الحدين معًا لنرى القيمة الفنية لواقع الصيغة الشعرية وكيف يمكن لمفهوم العاطفة أن يحاكي الحركة في لحظة الانفعال، فيتحدد الموقف من خلالها. إذ أنها لا نستطيع قياس العاطفة في الشعر العربي على مفهوم أرسطو، لأن لحظة الانفعال في الصيغة والنوع مختلف: فالشعر العربي لم يعرف في تاريخه نفس النوع أو ذات الصيغة في أنواع الشعر كما عرفها اليونانيون؛ وكما حدد أرسطو أنواع الشعر: الملحة،

(١) راجع عبد الرحمن بدوي: أرسطاطوليس فن الشعر ص ١٤ - ١٥ - دار الثقافة بيروت ١٩٧٣ ط ٢.

(٢) الموسيقى.

والمأساة والملهاة والديشمبوس، قياساً للعرب الذين لم يخرجوا عن نطاق الشعر الغنائي الذي استبعده أرسسطو عن مراتب الأنواع المذكورة ولأنه أدخله في فن الموسيقى^(١).

من هذه المعادلة القياسية يمكننا الوقوف على رأي أرسسطو في مفهوم العاطفة كما حددها في نظرية المحاكاة، وبعدها كيف نستخلص قياس العاطفة في الشعر العربي من الغنائية واللحن سواء في مواقف الحرب والبطولة أو في مراثي الأهل والأحباب أو وقوفاً على العلل من واقع الذكريات أو من حماس وفخر وهجاء وهَلْمَ جرّاً.

من هذا التمايز الذي لا يقبل المقارنة؛ ولو شئنا استخلاص بعض النتائج القائمة كقبول للمناقشة نجد بعد الاستدلال المنطقي وما تحمله أنواع الشعر اليوناني قد تحتمل التصديق في حال استطعنا تحليل مواقف الشعر العربي من خلال أنواعه لنجد الصيغة متقاربة في أغلب الأحيان لفهم طابع الانفعال في حركة ساذجة من موقف تجمعها ملامع انسانية: الأولى تترجم الواقع الراقي لحركة المجتمع عند اليونان والثانية تشرح واقع البداوة بشكل سطحي لموقف القبيلة أو العشيرة في بداوة تكتسب الغنائية شرعاً في حركة لم تتعد الدائرة الرملية بشكل يتكرر كل لحظة.

من هذه الدلالة، أبيجوز لنا أن نبحث عن نقطة اللقاء بين مفهوم العاطفة في الشعر سواء كان عند اليونان أو عند العرب أو في أي شعر آخر؟.

أجل نقول ما هي العاطفة؟ ما سبب إثارتها؟ وكيف يمكن أن نتلمسها في الفن؟ لاستنباط قوانين علياً للفنون، والشعر خاصة، لا بد لنا من الإستعانة بأرسسطو الذي وضعها في كتابه «فن الشعر»؛ وأخذ بها ليسنخ الذي يعتبر «جوهر الشعر» هو الفعل؛ والمسرحية هي خير تحقيق للفعل؛ وصورة الفعل هي الوحيدة» فال فعل حركة وهذا أنواع التأثيرات التي يمكن للفعل أن يحدثها في النفس الإنسانية. وهنا لا بد من إثارة مبدأ العلية؛ ثم كيفية نموّها وتجسيدها كلاماً شعرياً أو

(١) راجع أرسسطو «فن الشعر» ترجمة عبد الرحمن بدوي - دار الثقافة بيروت ١٩٧٣ - ص ٣ - ط ٣.

مسرحية. على الفنان/ الشاعر أن يربّب أحداثها ويربطها بالواقع. بهذا الصدد يقول لسونغ «ويجب أن يكون في استطاعتنا أن نقول، عند كل خطوة يصور الشاعر أشخاصه يخطوئها، إننا نود عند هذه اللحظة من الانفعال أو هذا الموقف أن نقوم نحن بها».

إذ إنّ واقع الفعل في المأساة يحول في ميدان ما هو كليًّا وضروريٍّ، وبناء على ذلك قال أرسطو: «إن غرض المأساة أغنى فلسفة من غرض التاريخ». بمثل هذه النتيجة يدفعنا الحافر الفضولي من أجل المعرفة أو البحث عن دوافع المأساة، وأسبابها، وأشخاصها، وإظهار طبائعهم؛ ثم دوافع الانفعال وظروفه لثلا يبقى الحدث أمامنا لغزاً غير مفهوم؛ وإذا كان ذلك لا يثير فينا العجب ولا يدفع فضولنا لمعرفة المعنى! فالمأساة - إذن - يجب أن تضمننا في وسط الظروف التي تحياها الشخصية الأسيانية وأن تقصّ وإيانا منشأ الوجdanات والانفعالات^(۱). وهنا يوجهنا لسونغ مؤكداً، على تأثير الفعل في المأساة فيتجه إلى النظارة لنرى مدى انفعالهم بها لأن الأمر ليس امتنالاً فعلياً بل انفعالاً وجودانياً وهذا ما أكدته أرسطو كجوهر أساسي في المأساة عندما ثرير العطف والرحمة والمشاركة الوجدانية في النعيم أو الشقاء وإثارة القشعريرة الباطنة التي تهز كيان الإنسان كله^(۲).

لقد كان صدى أرسطو بتوجيهه لسونغ مؤثراً للغاية حتى آثر الأخير بدوره على غوتة وشلر سُؤلاً. كلامهما قرأ أرسطو وكتب عنه باعجابٍ لخصافة رأيه وصوابية تحليله في «فن الشعر» قال غوتة «... كتاب أرسطو» في الشعر «... ثمرة جميلة من ثمار العقل في كمال تعبيره» ثم قال «إن أرسطو هذا حَكَمْ رهيب كأنه أحد زبانية الجحيم بالنسبة إلى كل من يدعى التمسك w. Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung S. 54 - Leipzig 1910.

(۱) راجع: عبد الرحمن بدوي - المقدمة ص ۲۳ . مصدر سابق ذكره.

(۲) راجع: W. Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung S. 54 - Leipzig 1910.

فكرة الشعر وفكرة المأساة بخاصة». أما شلر فقد قال عن «فن الشعر» في رسالته الجوابية لمواطنه غوته «فلقد كان لهذا الكتاب من المكانة في تاريخ النقد الأدبي في أوروبا الحديثة ما لم يظفر به أي كتاب آخر حتى الآن». وقال أيضاً في نفس الرسالة «والكتاب قد أصبح مصباحاً سحرياً في أيدي الشراح والنقاد»^(١).

وما قاله شلر أيضاً عن أسطو «من وجهة نظره ناقداً وباحثاً نظرياً في الجمال». أم في «تفضيله للمأساة يفسّر، إنه كان أقدر على استنباط دخائلها، بينما هو لم يكن يعرف من الملحمه إلا القوانين الشعرية العامة التي تشتراك معها فيها المأساة لا القوانين النوعية التي تختلف بها عنها، وهذا يفسّر كيف أنه استطاع أن يقول أن الملحمه «متضمنة» في المأساة، وأنه إذا قدر الإنسان على الحكم على المأساة، فقد قدر في الوقت نفسه على التحدث عن الملحمه؛ وفي الواقع يمكن القول، بمعنى عام، أن الحوادث الإيجابية التي تكون المادة الشعرية في الملحمه موجودة ضمناً في المأساة»^(٢).

وكان شلر يساهم في توضيع اهتمامات أسطو دون ذكر الملهاة التي سيلي التنويه عنها لاحقاً. أما التحديد الأرسطي لمفهوم العاطفة بعد دلالته المزدوجة في المأساة من جهة، وفي الملهاة في الأخرى، فإنه يصب في مجرى الأقنية التي تكمل شروط البنية الشعرية على مستواها التحليلي الجدلية، هذا التحليل المأخوذ من منطق نceği رفيع المستوى جدير في حمل المسؤولية. لأن حركة الزمن تنفعل في تداخل واقع المكان! من هنا قال بأن العاطفة في الشعر تستحوذ منطلقين لا ثالث لهما: واحد يتوجه نحو معانٍ / الرحمة والخوف، وبينما حيناً المشاهد الأليمة كموقف يكون فيه الإنسان على بُنَات أن يفعل فعلًا منكراً بجهله، فإذا عرف توقف. ثم يظهر موقفاً آخر أحياناً من يأتي فعلة شتيبة بسبب جهله بشناعتها ثم يقع

(١) راجع الرسائلتين المتبادلتين بين غوته وشنلر بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٧٩٧ و ٦ مايو من التاريخ نفسه / قبلاً عن مقدمة عبد الرحمن بدوي - ترجمة أسطو.

(٢) راجع شلر في رسالته إلى غوته ٦ مايو عام ١٧٩٧.

له أن يعرفها فيها بعد؛ أما الموقف الثالث فيأتي كموقف من يفعل وهو عالم بما يفعل. أما من يعلم ويكون على وشك أن يفعل ثم يتوقف - فموقفه لا يصلح للمساءة.

لكن الخوف والرحة يمكن أن ينشأ عن المنظر المسرحي، ومن الممكن أن تكون نشأتها عن ترتيب الحوادث، هكذا قال أرسسطو. أما الأحداث التي تثير الخوف فهي ليست نفس الأحداث التي تثير الرحة!

وتأتي هذه الحوادث كما حللها أرسسطو بقوله: «إن هذه الحوادث تقع بالضرورة بين أشخاص أصدقاء أو أعداء، أو لا هؤلاء ولا هؤلاء. فإن كان الأمر بين عدو وعدو، سواء التحرا في النزاع فعلاً أو وقعاً عند النوايا، فإنه لا يثير الرحة، اللهم إلا فيما يتصل بوقوع المصيبة فحسب. والأمر كذلك إذا تعلق بأشخاص ليسوا أصدقاء ولا أعداء. أما في جميع الأحوال التي تنشأ فيها الأحداث الدامية بين أصدقاء، كأن يقتل أخ أخيه أو يوشك أن يقتله، أو يرتكب في حقه شناعة من هذا النوع، ومثل ولد يرتكب الإثم في حق أبيه أو الأم في حق ابنتها، أو الابن في حق أمه - نقول: إن هذه هي الأحوال التي يجب البحث عنها»^(١).

إن الإطار التحليلي الذي تعمق في بحثه أرسسطو كان ولا شك مجالاً إنسانياً معتقداً يدخل في إطار النفس وصراعها مع التداخلات الخفية في باطن الإنسان. ومن هذا التباعد في الأحداث استبعد أرسسطو الشعر الغنائي عن هذه الأجواء الخارقة. لأن الشعر الغنائي لا يمكن أن يدخل في تعقيدات تسنبها شروط الخوف تارة والرحة طوراً، ولا تكون مثاراً للسخرية حيناً والضحك أحياناً.

إذن كيف توصل أرسسطو لتحديد المسألة؟ إن تعريف أرسسطو لمفهوم المسألة من خلال المسرح / شرعاً باعتباره «محاكاً» جعلها تنفرد بوسائل ثلاث وهي:

(١) أرسسطو: «فن الشعر» مرجع سابق ذكره ص ٣٩.

الوسائل، وال الموضوعات، والطريقة؛ قد تجتمع، وقد تنفرد، بعد تجاوتها مع الايقاع، والانسجام، واللغة. وقد تفترق الأنواع الشعرية وفقاً لخصائص منها: الخاصية الأولى هي الاختلاف في الوسيلة؛ فالمأساة والملهأة والنوموس والديشرمبو؛ تستعمل هذه الوسائل الثلاث كلها، وفن القيثارة والناي يستعمل وسليتين فحسب هما الايقاع والانسجام؛ والملحمة والحوار السocraticي والإيلجيا والإيانبو تستعمل وسيلة واحدة هي اللغة: إما مع الوزن أو يغير الوزن^(١).

أما تحديده للخاصية الثانية، والتي يعتبرها أهم من الأولى وهي المضمون؛ لأن المحاكي في الشعر هو الأفعال الإنسانية. والمحاكاة هنا إما للأخيار الأفضل، وإما للأشرار والأرذال. فالشعر الذي يحاكي الأعمال الفاضلة هي الملحمة، والمأساة خصوصاً؛ وما يحاكي الأعمال الرذلة والمضحكة هي أيانبو والغاروديا والملهأة (الكوميديا).

ولدى تحديده الخاصية الثالثة نراه يميز الأنواع الشعرية فيها تحاكى بطريقة تجعل الشاعر يتحدث في الملحمة أو الهجاء بضمير المتكلم؛ كما يدع الأشخاص يتحدثون في المأساة والملهأة، أو يجمع بين الطريقتين كما فعل هوميروس في آن معًا.

لكن تحليل أسطوطن جاء ظاهرة تميز الإنسان في ميله لصناعة الشعر. إذ أنه يعتبر ذلك غريرة فطرية في الإنسان لأن في أصله ميلاً إلى المحاكاة، والتقليد، وهو ميل مركوز في طبيعة البشر. وهنا يتجلى في تحليله عندما يرى نبالة نفس الشاعر أو خصاستها وقد نشأ عنها شعر أولي في المديح أو الهجاء على التوالي؛ ثم تطور هذان النوعان إلى شعر الملائم، وشعر المساحر حتى أفضلاً في نهاية التطور

(١) انظر مرجع سابق نفسه ص ٤٠.

إلى المأساة والملهاة^(١)) لكن أرسطو لا يلبث أن يعيد ذلك أيضاً إلى الرغبة في حب الإنسان للاستطلاع أو المعرفة؛ بالإضافة إلى ميله الشديد لدوزنة الواقع والانسجام. فالابداع الشعري هو سبب أولى، وتفسير التداز الناس بالشعر سبب ثانٍ لأنّه كما «يبدو أن الشعر نشأ عن سبيبين كلامها طبيعي. فالمحاكاة غريبة في الإنسان تظهر فيه منذ الطفولة كما أن الناس يجدون للذة في المحاكاة»^(٢)). وهنا يدفعنا القياس لتمييز واقع الإنسان ورتتبته بين الكائنات كطبيعة، يختلف فيها عن سائر الحيوان في كونه أكثر استعداداً للمحاكاة، وبالمحاكاة يكتسب معارفه الأولية. إذ أن العاطفة في هذه الحال ما هي إلا نزوع فطري، أولى تولّد منها أكثر من فرع وميل، وعلى سبيل المثال كالشعر الارتجالي، الذي ثما في خواطر المجنّين والمداحين. لكن اعتقاد روستاني Rostagni في آراء أرسطو بهذا الصدد، هو جزء من محاورته «في الشعر» على أن الشعر أمر طبيعي في الإنسان، لأن سببـه طبيعيـان وهما: (أولاً) النزعة إلى المحاكاة التي بها يتميّز الإنسان من سائر الحيوان ويكتسب معارفه الأولى؛ و(ثانياً) اللذة التي يشعر بها الإنسان في تأمل أعمال المحاكاة. والسبب الثاني - بالطبع - هنا يرجع إلى الأول. من هذه المعادلة المنطقية حلل أرسطو جيداً باطن الاحساس الانساني، على أن حقيقة الخلق فيما تعود إلى غريبة المحاكاة لأنها طبيعة فيما شأنها شأن اللحن والواقع، كان أكبر الناس حظاً من هذه المواهب، في البدء هم الذين تقدمو شائياً فشيئاً وارتجلوا، ومن ارتجاهـم ولد الشعر^(٣)

كيف تطور شعر الارتجال، لا بد من مزيد في التحليل. أن شعر المجاء ظلل يتطور حتى وصلت به الحال إلى الكوميديا / الملهاة بينما شعر الثناء والمديح تطور حتى ولدت منه المأساة / التراجيديا. ومن هذين النازعين توصل تطور

(١) ٢- راجع مصدر سابق نفسه ص ٣٨.

(٢) مرجع سابق نفسه ص ١١ - ١٣.

الشعر مع المأساة والملهأة الى أرفع مستوى على صعيد المراتب رقياً. وهنا يجوز الاسترسال في تنظير يقول: «ولقد انقسم الشعر وفقاً لطبع الشعراء: فذوو النفوس النبيلة حاكوا الفعال النبيلة، وأعمال الفضلاء؛ وذوو النفوس الخسيسة حاكوا فعال الأدنية فأنشأوا «الأهاجي»؛ بينما أنشأ الآخرون الأناشيد، والمداائح»^(١).

وهنا سوف تبرز أمامنا ظاهرة تسليط الأضواء على تحليل مفهوم المأساة لتبقى الملهأة بعيدة عن أي اهتمام أرسطي؛ والسبب كما ورد في المراجع التي تناقلت أسباب هذا الغياب يعود لفقدان أو ضياع هذا الجزء النقيدي الثمين ليبقى تحليل المأساة مصدر اهتمام الشرائح والباحثين عبر التاريخ حتى يومنا هذا. وقد دعا هذا الضياع بعض الباحثين أن يتكتئنوا عن مدى مفهوم أرسطو للملهأة. لكن ظلت جميع الجهود بعيدة الفائدة لأنها لم تقف على معطيات موثوقة بها. فالقول الوحيد الذي يمكن الركون إليه هو ما قاله أرسطو بهذا الصدد حول نشأة المأساة والملهأة معاً في الشعر: «ولقد نشأت المأساة في الأصل ارتجالاً (هي والملهأة: فالمأساة ترجع إلى مؤلفي الديثرمبوس)، والملهأة ترجع إلى مؤلفي الأناشيد الأخليلية** التي لا تزال يتعنى بها في كثير من المدن حتى اليوم) ثم ثنت شيئاً فشيئاً بإثناء العناصر الخاصة بها، وبعد أن مررت بعده أطوار ثبتت واستقرت لما أن بلغت كمال طبيعتها الخاصة»^(٢).

(١) مرجع سابق نفسه ص ١١ - ١٣.

(*) يقول الفارابي: «وأما ديثرمي فهو نوع من الشعر له وزن ضعف وزن طراغوديا يذكر فيه الخير والأخلاق الكلية المحمودة والفضائل الإنسانية ولا يقصد به مدح ملك معلوم ولا إنسان معلوم، لكن تذكر فيه الخبرات الكلية».

(**) الأخليلية نسبة إلى الأخليل «آلة التناسل في ذكور الحيوان) ورمز الكلمة يعود إلى القوة الانتاجية في الطبيعة. وكان يختلف بها سكان آسيا الصغرى. وهو إله الخصب في الأساطين والقطعان. ويرى أرسطو أن الأصل في الملهأة يمكن أن يرد إلى الأناشيد الأخليلية الواسعة الانتشار في يونان.

(٢) راجع مصدر سابق نفسه ص ١٤ - ١٥.

١٢ - مفهوم العاطفة في المأساة

إن العاطفة في المأساة عائدة لبنيّة الشعر من حيث نوعه عن طريق المحاكاة بالوزن السادس، الذي استحدث خصيصاً لنوع هذا الشعر. والعاطفة أيضاً هي من أوجه سر الفصاحّة في الشعر وهذا عائد لصدق الشاعر؛ وكان على هذا الرأي - بعد أرسطو - هوراس في كتابه «فن الشعر» كذلك! لقد فهم أرسطو الشعر على أنه قيمة إنسانية؛ وليس مجرد «جنون» حسب تقييم أفلاطون! بل هو من ثمار التفكير الفطري، والمنطقي، الذي يستولي على ناصية الموضوع، ولا يستسلم له كل الاستسلام. فللوحي الحالص نصيب، وللتأمل العقلي نصيب أيضاً^(١). وشعر المأسى ذروة في مرتبته الفنية. من هذا المنظور حدد أرسطو المأساة على أنها «محاكاة فعل نبيل تام، لها طول معلوم، بلغة مزودة بالوان من التزيين مختلفاً لاختلاف الأجزاء، وهذه المحاكاة تشم بواسطة أشخاص يفعلون لا بواسطة الحكاية، وتثير الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهير من هذه الانفعالات»^(٢).

هناك بعْدُ فيها كان أرسطو يرمز إلى استعماله باللغة المزودة والذي كان يقصد بها لغة الإيقاع واللحن الانشاد. أما اختلافها في الأجزاء فالقصد منه، ما فيها من اختلاف الوزن في النظم والحوار. أما استخدام النشيد فإنه في الجوقة/ الكورس؛ وهنا يعطينا بعد المحاكاة، عندما تتم بواسطة أشخاص على خشبة المسرح فيمثلون الأفعال بـ:

أ - المنظر المسرحي.

(١) راجع مصدر سابق نفسه ص ٤٩.

(٢) راجع مصدر سابق نفسه ص ١٨.

- بـ- الموسيقى والإنشاد.
- جـ- الإلقاء.

تعتبر هذه كلها عناصر خارجية. أما العناصر الداخلية / الباطنية فهي:

- أـ- الخرافات
- بـ- الأخلاق
- جـ- الفكر.

أما العناصر الخارجية فتناط بالمثلين بينما العناصر الداخلية تناط بالمؤلفين. أما تركيب الأفعال في المأساة فيجب أن يمزج بالعنصر الأخلاقي، والعنصر التفكيري؛ وبهذا نرى في المأساة، مزيجاً من الجانب الحسني (المؤلف من العناصر الخارجية)، والجانب الأخلاقي، والجانب العقلي^(١).

أما التعريف المشهور الذي قدّمه أرسسطو للمأساة فهو باقٍ على معناه؛ باعتبار أن المأساة:

- أـ- محاكاة لفعل نبيل.
- بـ- تكون كلاً تماماً عضويًا.
- جـ- لها طول معلوم
- دـ- تتضمن أنواعاً خاصة من التزيين.
- هـ- فيها أشخاص يعملون.
- وـ- تنطوي على عاطفتين توقف إحداهما على الأخرى ويؤديان إلى التطهير.

أما نظرة «التطهير» عند أرسسطو فقد أثارت حولها نقاشات عديدة بين النقاد وال فلاسفة من حيث ما ترمي إليه من قصد يفسّر دلالته، لأنها تعيد الانتباه لأساس الرمز المعادل لتركيبة «المأساة بالضرورة ستة أجزاء تترکب منها

(١) راجع مصدر سابق نفسه ص ١٩.

وتجعلها هي ما هي، وهي: الخرافه والأخلاق، والمقوله، والفكر، والمنظر المسرحي، والنشيد. وذلك لأن وسائل المحاكاة تتضمن جزئين من هذه الأجزاء الستة، وطريقة المحاكاة تتضمن جزءاً واحداً، وموضوع المحاكاة يتضمن ثلاثة أجزاء ولا شيء غير ذلك. والشعراء جميعاً قد استخدموا هذه الأجزاء لأن جميع المأسى تتضمن: جهازاً مسرحياً، وأخلاقاً، وخرافه، ومقوله، ونشيداً، وفكراً^(١).

وهذا يعني أن وسائل المحاكاه هي اللغة، والموسيقى؛ أما طريقة المحاكاه فهي المنظر المسرحي؛ وموضوعها هو الخرافه والخلق والفكر. وبعد هذا نجد أنفسنا أننا أمام أهم هذه الأجزاء وأعني: تركيب الأفعال، لأن المأساة كما يقول أرسطو «لا تحاكي الناس بل تحاكي الفعل والحياة، والسعادة والشقاوة، والسعادة» والشقاوة هما من نتائج الفعل، وغاية الحياة كبقية عمل لا كافية وجود، والناس هم ما هم بسبب أخلاقهم ولكنهم يكونون سعداء أو غير سعداء بسبب أفعالهم^(٢). أما السعادة كما حللها أرسطو بمفهومه النظري فهي فعل «السماع الطبيعي» «السياسة» «الأخلاق إلى نيقومانخوس». أما تعليله لدور الأشخاص فجاء استدلالاً لتعزيز الفكرة بأن الأشخاص «لا يفعلون ابتغاء محاكاة الأخلاق، بل يتصفون بهذا الخلق أو ذاك نتيجة أفعالهم؛ وهذا فإن الأفعال والخرافه هما الغاية في المأساة، والغاية في كل شيء أهم ما فيه»^(٣).

إن أرسطو يشدد هنا على أهمية الفعل في المأساة لأن جوهرها ما هو إلا تركيب الأفعال والأحداث مع ما يصاحب هذا من مفاجآت وتعقيدات وتعرفات وحلول؛ أما الخلق والفكر ففي مرتبة ثانوية بالنسبة لل فعل^(٤). أما

(١) أنظر مرجع سابق نفسه ص ٢٠.

(٢) أنظر مصدر سابق نفسه ص ٢٠.

(٣) راجع مصدر سابق نفسه ص ٢٠.

(٤) راجع مصدر سابق نفسه ص ٢٠.

المعادلة الارسطية لمبدأ المأساة فيغيرها ترتيباً منسجماً مع بنيتها؛ فيilmiş الخرافة في سلم الأولويات لأنها برأيه «مبدأ المأساة وروحها»، ثم يتلوها «الأخلاق في المرتبة الثانية»؛ أما «الفكرة» فتأتي في المرتبة الثالثة. وهو يعني «بالفكرة» القدرة على إيجاد اللغة التي يقتضيها الموقف وتتلاءم وإياه، وهذا في البلاغة من شأن السياسة والخطابة؛ فالشعراء القدماء، كانوا يعيرون الأشخاص لغة الحياة المدنية، والمحدثون يجعلونهم يتكلمون لغة الخطباء. أما رابع الأجزاء المرتبطة باللغة فهو المقوله، وأعني بها كما قلت آنفاً = الترجمة عن الفكرة بالألفاظ ولها نفس الخصائص فيها يكتب نظماً وما يكتب نثراً.

ومن بين سائر الأجزاء التأليفية يحتل النشيد (صناعة الصوت) المقام الأول بين التزيينات. أما المنظر المسرحي فعلى الرغم من قدرته إغراء الجمهور، فهو أبعد الأشياء عن الفن وأقلها اختصاصاً بصناعة الشعر لأن قوة المأساة تظل حتى من غير مشاهدين، ومن غير ممثلين، فضلاً عن أن المخرج أقدر من الشاعر في فن إخراج المناظر المسرحية.

بهذا القدر الموجز نكتفي بتحليل العاطفة في الشعر / المسرحي القديم على ضوء تحليل أرسطو لمفاهيم الشعر اليوناني والذي لا ينطبق كل هذا لا من قريب ولا من بعيد على واقع الشعر العربي لا في قديمه ولا حتى فيما بعد؛ لأن الشعر العربي لم يخرج يوماً من ترکيبة الشعر الغنائي الذي استبعده أرسطو عن المأساة والملهاة والملحمة والدیشورموس.

هذا لا ينفي واقع العاطفة كمفهوم نحن نحلله كما ينسجم مع واقع الفعل في الشعر العربي؛ لأن العاطفة الإنسانية تأخذ أبعادها بناء لظروف الصورة التي يسجلها الشاعر بعد اكتمال الرؤية التي ارتسمت عنده في الباطن

(*) يقصد هنا أرسطو بلغة الحياة المدنية = اللغة الجارية الحالية من المحسنات البلاغية والمتفقة مع حقيقة الدولة ومصالحها. أما قصده بالمحاذين فيخصوص يوريفيدس بذلك وإن لم يكن معاصرًا له.

انعكاساً إنسانياً من عالم الخارج، عن عالمه الخاص. وبما أن التقسيم الأرسطي جاء تعليلأ لواقعه الحضاري حلل من خلاله أنواع الشعر بصيغة نقدية منطقية؛ لا نقدر أن نعتبر تقسيمه صيغة ثابتة تفرض وجودها على مصادر الشعر في أي زمان ومكان؟. فالعاطفة تتکيف في الشعر لتترجم ملامح الحضارة الإنسانية في حقبة تاريخية معينة. فترسم الصورة وتحلل ألم هذا الإنسان في معاناته حتى تتنازع الوجود في المطلق وتتفاوت بين شاعر وأخر. كما أنها تختلف باختلاف الموقف، باختلاف الأمزجة الأدبية، وتتنوع بتنوع نظرية الشاعر إلى الكون والوجود. إن الحزن والتشاؤم اللذين كانا يتلبسان شعر ابن الرومي لم يظهرا في شعر عمر بن أبي ربيعة الذي كان يمتليء فرحاً وبهجة؛ بينما نجد النغم والعاطفة في شعر الخنساء يختلف عنها كان عليه في شعر أبي فراس الحمداني.

وهكذا فإن هاجس الخوف الذي سيطر على اعتذاريات شعر النابغة الذبياني لم يكن له أثر في شعر عنترة؛ وكذلك النازع أو الدافع لشرب الخمرة أو لوصفها في شعره، تركت أبا نؤاس يقحم إبراهيم النظام الذي غيره بها، والتي تركت أبا العتاهية يتخذ منها موقفاً يسقطه في تسككه. بينما وجدنا العاطفة في شعر المتنبي حافزاً للأمل بهقام يليق بعقريته الشعرية، وإذا بها في شعر أبي فراس الحمداني يأساً من أقاربه /سيف الدولة؛ كما عند طرفة بن العبد يوم سلطها هجاء ضد أقاربه الذين حاولوا هضم ميراثه من أبيه. وإذا بالعاطفة شك عند أبي العلاء المعري ثم وجدناها يقيناً وزخارف موشاة في شعر أبي تمام، أحاسيس مرسومة في لوحات فوق المخيلة عند البحتري، وجمالاً بريئاً من اليأس والقطوط عند امرئ القيس فيها ما فيها من الطموح وعزّة النفس عند المتنبي، وجباً عذرياً وفياً خالصاً عند جميل بشينة، وحرية إباحية ومادية قاهرة في شعر ابن أبي ربيعة.. إن مثل هذه التناقضات التي تجمعها الحياة ويتنازعها الأفراد يستعصى إحصاؤها. لأن التداخل العاطفي مزيج كيماوي من نفس إنسانية عصفت بها عوامل خارجية أطعها زخم التفاعل مع المهاجمين والرؤى

في العالم الداخلي لستكين بين خيلة يسهل عبورها الحس فتجتاز المخاض
لتصبح ولادة جدية تجسّدتها الكلمات!

إن الترجمة العملية لهذا الكلام هو عمل الشعراء وفرزاً حقيقياً لعواطفهم النبيلة.

وإذا تبعنا الصور في لوحاتهم الشعرية، لأحصينا ذرات العواطف من أنفاسهم الحارة؛ فيخرج الوهج من أحاسيسهم التي تضج بعواطف ملوّنة تعكس عدداً في شواهدتهم، ومقاييس تستقيم أعمدة تشمّخ أبنية دلالات تزيد من مفهوم الأمل والحب والطموح والحزن والفرح واليأس والزهد كنظرة لدى كل واحد منهم يزرعها في شعره بعواطفه وأحاسيسه. من هذا المقياس الدلالي نستطيع فهم العاطفة في الشعر العربي، لا يمدها شرط أرسطي ولا تقيدها قوانين نقدية كان قد أتبعها اليونان، وقادها غرارها نقاد العالم بعدهم. إننا نفهم العاطفة عند النساء مثخنة بفاجعة مؤلمة، تكتسيها أحاسيس أنوثية يحيط بها ألم قتال وحنان لا يقدر بمقاييس تفجعاً على أخيها صخر كلما تذكرته:

يذكرني طلوع الشمس صخراً وأذكره لكل غروب شمس
لكن مسافة الحزن وضعفت لها قناعة قتل النفس تخلصاً من الحياة:
ولولا كثرة الباكيين حولي على إخوانهم لقتلت نفس
إنها عاطفة الإنسان النابعة من الذات عبر علاقة متداخلة مع الزمن
فاستحالت موضوعاً لا ينفصل عن واقع ممزوج بروابط المكان والتسلية. لكن
العاطفة عند أميرى القيس الذي نعاش حياة التشرد / البوهيمية، ثم ما لبثت
هذه الحياة حتى وصلت رتبة المجد، حاول إعادة الذات إلى أصالتها من خلال
بنية حياة العرب ليأخذ بثار أبيه فواجه المحن وقاسي الظروف العصبية، قال
بعد خذلانه وكان عواطفه تتمزق غيضاً:

فلو إنما أسعى لأدنى معيشة كفافي - ولم أطلب - قليل من المال
ولكنما أسعى لمجد مؤثٍ وقد يدرك المجد المؤثر أمثالى

لكن خيبة الأمل بالأهل والأصدقاء جمعته بعاطفة شاعر آخر أدرك حقيقة
النوايا عند هذا الذي يدعى إنساناً. فظرفة بن العبد ما فتئَ يردد:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهنـد

وكان الزمان يعيد ذاته بعد حين وأذ بالتنبي يصرخ من قلب جرحه الدهر
فقرّحته مكائد هذا الإنسان بكل نوازعه ليردّ على الصدى بترجميه المشهور:
وآخر قلباً يمن قلبه شبّاً ومن، بجسمي وحالٍ عنده سقماً

إن العاطفة التي تفجعها الصدمات تمر بخاطر صاحبها جمراً وهلعاً كما
مررت في نفس النابغة الذهبياني عندما بلغه وعيد قابوس فردًّا معترضاً وكان هذا
المذر أشباحاً تطال الشاعر المسكين أينما حل أو ارتحل:

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلعت أنَّ المتنَى عنك واسعُ
فبتُ كأني ساورتني ضئيلة من الرعش في أنيابها السم ناقع

إنها حركة الواقع عبر الزمان والمكان التي تلخص معادلة وجود هذا
الإنسان بكل هواجه وهمومه فلا يليث الفرح حتى ينقلب حزناً أو تتحول
الراح انتكاسة وأسى. إن المهلل الذي بلغه مقتل أخيه ترك النبأ في نفسه
قسماً تشويه عاطفة قطع على نفسه أن لا يهدأ إلا ويتحقق وعده:
وهجري الغانيات وشرب كأس ولبسي جبة لا يُستئعار
ولست بخالع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار

وكان عاطفة الفرج والسرور اللتين كانتا متأصلتين في عالم أبي نواس قد
انقلبت من حال إلى حال لأنَّ الإنسان مهما طال دهره سيأتي اليوم الذي يحدد

له نفس هذا الدهر مساره الآخر، فأبو نواس الذي كان ثائراً على عالم عصره بكل قيمه من خلال شعره:

إذا قالوا: حرام، قل: حرام ولكن اللذادة في الحرام
ما جاءنا أحد يختر أنه في جنة من مات أم في نار

جاء اليوم الذي أعاد النواسي اعتبار معادلته العاطفية السابقة بمقاييس آخر
عندما قال:

دب في السقام سفلأ وعلوا وأراني أموت عضوا فغضوا
طف نفسي على ليالٍ وأيام تجاوزتمن لعباً وهوا
وأسانا كل الاساءة يا رب فصفحاً عننا إلهي واعفوا

إن المواجهة التي بذلت النواسي من عواطفه كانت حاسمة لتدور درجتها
من الرفض المطلق إلى الخضوع المطلق تلك هي ظاهرة الإحساس النابع من خلال
هذه العاطفة الإنسانية التي ضرب في ميزانها الزئبق سابقاً / أيام العز رضاً
للمرسوم من ذات تمرد على واقعها، إلى توبه وندم عندما انخفض
معها الزئبق لأدنى درجاته في النبض المتقطع والقلب الخافق بتؤدة قبل
الموت .. عاطفة لا تقبل الماهنة تبحث عن اللذة حتى في الحرام؛ عاطفة
الخوف التي تتسلل الصفع ونشدان العفو؛ هي ذاتها في حدها الأخير كانت
يأساً على يأس عند أبي العلاء المعري الذي لم ير في الحياة إلا أتعابها وما سيها
عندما قال:

تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازديادي
إن حزناً في ساعة الموت، أضعاف سرور في ساعة الميلاد

إنها صورة التشاؤم تجسدتها عاطفة الشك، والتزوع، لأن الحياة أثقال
محملة على الخلاص المتعب، الماضي في هدم بقائه! لأن الإنحراف في بحران

الهموم لا تفتح النفس له عواطفها إلا من واقعها الركامي الذي سحقته صروف وتحارب؛ بهذه الروحية واجه أبو العتاهية دنياه من منظار فلسفياً منطقياً لا مفر منه:

كل حي عند ميته حظه من ماله الكفن
إن مال الماء ليس له منه إلا ذكره الحسن
في سبيل الله أنفسنا كلنا بالموت مرتهن

إن العاطفة في الشعر العربي لم تكن إلا الصورة الحقيقة لنفسية شاعرها تستند فيها الغنائية ولا تتأثر عنها ميزة الموضوعية والصيغة. من أجل عيني عبلة نزل عنتر في مخاطر ومهالك ليدع عاطفته من بين بريق السيف وطعن الرماح يمتد عمقاً ملحمياً بينه وبين حبيبته:

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لسان الأدهم
هلا سالت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي

إنها عاطفة بلغت ذروتها من الاحتمام في أقحام الذات بال موضوع عن طريق التداخل النفسي الحسي. وقد تلتقي إلى حد بعيد مع المتنبي الذي جسّدّها من عاطفة خلف فيها (فرويد) عن واقع تحليلها.

أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدى وغيظ الحسود
أنا في أمة - تداركها الله! - غريب كصالح في ثمود

هذه العاطفة التي تبني جسراً فوق المطلق! لكنها تحلم بواقع منضبط يريده الشاعر حقيقة راهنة. تلك هي العاطفة الممزقة التي عاشها الشاعر العربي في خياله دون أن يجد لها ترجمة عملية بين أمانيه. هكذا جاءت في شعر ابن الرومي الذي ندب فقره وأولاده معاً فقال في فقره:

أيلتمس الناس الغنى فيصيّبهم وألتمس القوت الطفيف فيلتوى

وهل فاجعة الفقر والعوز أخف من فاجعة النفس بفقد حبات قلوبها؟
حيث يصح قول علي بن أبي طالب هنا: «ما الفقر إلا الموت الأكبر»!
وابن الرومي أصابه الموت مرتين: في فقره وفي فاجعته بأولاده:

أَفْجَعَ بِالشَّابِ لَا أَعْزَىْ لَقَدْ غَلَّ الْمُعَزَّىْ عَنْ مَصَابِي
طَوَاهُ الرَّدِّيْ عَنِيْ! فَاضْحَىْ مَزَارِهِ بَعِيداً عَلَىْ قَرْبِ قَرِيبِهِ عَلَىْ بَعْدِ

والفاجعة، صورة ينقلها الشاعر العربي ليتأسى بها بعد مصابه فتحمل له
عزاءً يبسط من صبره وتجليده على مواجهة المحن في حياته، لأنها تعلمه احتمال
الغدر والكدر وطعن الحكم وظلمهم / ظلم هذا الإنسان لأخر أمانيه تحقيقاً
لها على حساب دماء الآخرين أو بؤسهم وشقائهم؛ إن هذه الطاقة العاطفية
ترجمت هواجس البحترى عندما صور بحواسه صورة انطاكيه يوم حطت به
الرحال في بلاد ساسان ووقف على أطلال مجدهم الغابر ليحاكي بها ذاته
المخدولة أمام فاجعة الغدر السلطاني ..

يغتلي فيهم ارتياي حتى تشرقاهم يداي بلمس
وقتأن الزمان أصبح محموا لآهواه مع الأنس الأنس

من هذه الرؤية المشحونة بوجع يحفره الشك ويغتاله الزمان بمخالب تقطع
كالسكنين بعث أبو فراس صيحته العاطفية بعتاً مُّرِّ لم يجد ما يبرره:
لولا الغُجُوزُ بمنْبِجٍ مَا خفتُ أَسْبَابَ الْمُنْيَةِ
ولكان لي عِمَّا سَأَلَتُ مِنَ الْفَدَىِ نَفْسُ أَيْيَةً
لَكُنْ أَرَدْتُ مُرَادَهَا، وَلَوْ انْجذَبْتَ إِلَى الدُّنْيَةِ
أَفْسَتَ بِمِنْبَجٍ حَرَّةً بِالْحُزْنِ مِنْ بَعْدِ حَرِيَّةٍ

وكان غفوة الحلم لا تثبت حتى يسرقها ليل طويل فتذوب فيه كجفات الندى أمام وهج العاطفة المحترقة في مأقي العيون الدامعة على مرير السفر ويعُد المكان الذي يرسم الانتظار في منازل المستقبل الموعود. من هذا البديل القياسي تعمقت اللعبة الشعرية في عواطف أبي تمام عندما قال:

فني كلما فاضت عيون قبيلة دمًا ضحكت عنه الأحاديث والذكر
فأثبتت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخصاك الحشر

قد لا تكفي هذه الباقة بشهادتها عن عواطف الشعراء، لكنها تسد فراغاً في تنوع الأحساس لدى قائلها من غنائية مجرومة قد تستدعيها فاجعة المأساة ولو دون قيود يونانية.

أما القياس الذي أفردناه للشعر العربي متكتين على أنه غنائي؛ فكان أول اختراق قمنا به ضد مبدأ أرسطو هو نفيه الشعر الغنائي لأنّه يقوم على النغم والموسيقى فابعده عن المأساة، والملهاة، والملحمة، والديشمبوس، بينما نحن قسنا على هذا التبني ببني جعلنا منه معالجة موضوعية لأنّ الشعر العربي لم يخرج عن واقعه الفعلي لأنّ البيئة التي عاشها لم تفسح له مجال التبدل إلا نادراً! أما الفرق فهو باق بينه وبين مفاهيم أرسطو للعاطفة خاصة التي جئنا على ذكرها في المأساة. وهنا يمكننا أن نعود لحدودها التي أوضحتها عبد الرحمن بدوي في مقدمته لترجمة «فن الشعر» لأرسطو قال: «ولكن للمأساة غاية واضحة هي تطهير النفس من الانفعالات العنيفة. إذ المحاكاة في المأساة ترمي إلى إثارة الرحمة والخوف، وبهذه الاثارة تخلص النفس من آثار الانفعالات السيئة، وفقاً لقاعدة: وداوني بالتي كانت هي الداء! ولتحقيق هذه الغاية لا بد من توافر عوامل خاصة أهمها المفاجأة والتقابل *contraste* وهذا يجب في المأساة أن تشتمل على التحول *Périptie* ، والتعرف والکوارث وإذا حلّت الحكاية من هذه العناصر الثلاثة: التحول والتعرف والکوارث فإنها تأتي ضعيفة تافهة». شئنا أم أبينا يبقى الشعر العربي بعيداً عن هذا المفهوم لأن

بنبته ودلاته جاءتنا في العاطفة كما أسلف ذكره والفرق يظل حتى ولو جاءت المقارنة من باب التشبّه فقط في مجال العاطفة لا في المأساة كلها.

١٣ - مفهوم الموسيقى في الشعر

البحث عن الموسيقى في الشعر، هو البحث عن الميزة في النوع. لأن الموسيقى هي حركة ونبرة، صوت ولحن ونغم، لحظة تتبدل تعلو أو تنخفض. وقع ينساب في الفن، كلمة لا تلفظ من دون لحن، ونبرة لا يتم صداتها من دون رنين، وكأن الغناء عزوج بين اللفظ واللحن، أو بين النغم والانشاد بألوان من التطريب الذي تهتز له نيات القلوب، وتتشنّف لطريقه حركة السمع فيذوب السمع مع الاحساس في المطلق؛ لتسجّم النفس ذاتها في صدى الكلمة المقررة أو دوزنة البيت أو المقطع وإذا الانشاد حماس الموقف بين حزن النغم وترجيع اللحن، وفرح الشّوّة في ظلال وهيام أو مع تماوج ذكريات، كاستعادة حياة جديدة.

المفهوم في تعريف الموسيقى هو الرمز بذاته بين البنية والدلالة؛ بين لملمة الذات ووضعها في الموضوع من خارج المطلق؛ لأن حركة الموسيقى في المفردة ثم الجملة حتى اكتمال البيت هي السجن للسجان الذي شاء لنفسه أن يختضر داخل السحر بعدها استوعبه صدى الترجيع: من صورة اكتملت معاملها إلى عاطفة شق طريقها بين الصورة والنغم ثم الفكرة فاختارت وقعاً الذي ارتفست في الشاعر أن يجعل به والقصيدة التي يمكن أن تولد من معاناة حياته أو محاكاة موضوعه، على وقع اللحن والوزن والقافية والروي، عبر إيقاع النغم الذي ندعوه علم العروض!

فموسيقى الشعر هي علم الأوزان أو علم العروض. هكذا اتفقت التسمية على اشتتمال الأجزاء في إطار الوحدة للموضوع. والحديث عن العروض وموسيقى الشعر يأخذ بنا إلى الحديث عن الظاهرات التي طرأت على

تكوين الشعر منذ بدء الخلية عندما تُنْفَقَ الكلمة واللحن منذ طفولتها! . عندما صاغ الإنسان العالم من حوله لحناً فغَتَّه الشفاه من قلب لوعه الموت أو أنهكه السفر، أكبرته المواقف فانتشأ الفرح، أو آلمه الحزن فأبكيه الفراق الأبدى، وأعطاه الأمل فسحة الضوء فأبهجته أمانيه. إنه الشعر لأنه الترجمة العملية لفيض الشعور، لحركة الأحساس؛ لخروج الصورة من واقع الهيولي المطلقة إلى حركة الواقع المعلن المحدد في إطار يحاكي فيه الشاعر أي شيء يرتاح إليه فيعبر عنه كبديل للمحاكاة الموجي إليها عن طريق الأداء المزدوج بين اللغة واللحن بدل الأفراد فيها. هكذا نوجز المفهوم لتأني إلى ظاهرة الموسيقى في الشعر العربي قديمه وحديثه. وهنا رغم سعة الموضوع لننساق ببسط كلي في حديث موسيقى الشعر إلا ما يؤدي بنا إلى الضرورة لتوضيح ممكـن.

مهما تبدلت التسمية يبق مفهوم الجمال رمزاً كلياً لا يتشعب بالنسبة للشعر؛ لأن العلاقة التي تربطه بالانسان جدلية لا تتجزأ. إذ أن خلو الشعر من العاطفة، أفقده عصباً مهياً يقرى به، وكذلك الشعور نفسه بالنسبة للصورة والموسيقى أو الفكرة. إذن فالوزن كان وما زال من مقومات الشعر. والوزن من دون النغم فاقد لأصله، والنغم من دون الإيقاع ضياع الفرع من الأصل. أما القافية فأصبحت اليوم متازجحة بين الضرورة في الماضي وعدمها في الحداثة! من هنا تنازعـتـ الشعر ظروف التطور فأحدثـتـ فيه خلالاً أو تبدلـاً بالنسبة للمفهوم لأن الانتقاد من علم العروض زوال بعضـ من مقوماته التي رسمها السلف للخلف وأخذ التحليل مداه في استعمال الكامل والناقص بناءً لواقعـ الحضارةـ وتطورـ الظروفـ الطارئةـ علىـ البنيةـ منـ جهةـ والدلالةـ لأخرىـ. وهذا فعلـ ما أحدثـ شرخـاً بينـ الآراءـ فيـ النقدـ حتىـ انطوىـ الشعرـ والشاعـرـ بينـ الحـيرةـ والـخيـارـ. تبعـاً لـذوقـهـ وـانسـجامـهـ فيـ أيـ بنـيةـ يتبعـهاـ كـرهـانـ للـنجـاحـ أوـ الفـشـلـ فيـ الوـصـولـ إـلـىـ جـهـورـهـ. وهذاـ ماـ حدـثـ، وأـحدـثـ هذاـ الحـدـثـ بـلـبـلـةـ ماـ زـالـتـ اـصـدـاؤـهـ تـفـاعـلـ مـنـذـ أـكـثـرـ مـنـ نـصـفـ قـرنـ تـقـرـيبـاًـ إـذـ لمـ يـكـنـ أـكـثـرـ. وإـثرـ ذـلـكـ انـقـسـمـ النـاسـ بـيـنـ مـؤـيدـ هـذـاـ وـمـنـقـدـ لـذـاكـ وـالـعـكـسـ كـذـلـكـ.

إن أول من ساهم ببث الدعوة لبنية الشعر الحديث كان أمين الريحاني عام ١٨٩٨ - عندما تأثر بالبنية الحديثة للشعر الانكليزي مع الشاعر الأميركي ولت ويتمن Walt Whitman فهزَ جذع العروض للشعر العربي وضرب في أسس الخليل بن أحمد الفراهيدي أول اشفيين كأنه كان يشك بتحليله العلمي الدقيق الواقع الأوزان التي اكتشفها ووضع لها جوازاتها وأطلق عليها التسميات بكل دقة !

لكن الأسوار المنيعة لبنية القصيدة العربية ظلت صامدة بوجه الزعازع والرياح الراكحة من الغرب؛ لتبقى محفوظة على شموخها بين الصدر والعجز أو العروض والضرب حتى حرف القافية ومعه الرؤى .

إن بنية الشعر لم تأتِ بالبداهة مع الإنسان؛ بل جاءت بناءً لواقع موضوعي ، في ظروف حضارية متتالية لتظهر عمق الدلالة التي كان يستعملها الإنسان في إيحاءاته عند التعبير عن مقاصده . فأعطي للشعر وظيفة غير وظيفة النثر العادي؛ لأن الشعر صاحب القيمة والجلال - والشعراء من أنصار الألهة لأن الله خصّهم ما لم ينحص سواهم به؛ وهم في وادي عبقر شياطين تند إليهم عندما تدعوهم الحاجة لتلك الدعوة! هم لغة وظيفتها جزء من لغة الواقع لكنها خالية من الجمود، تعبث في أحرفها الحركة والنغم والعاطفة والموسيقى إلى جانب الفكرة . وإذا بها مليئة بالنوازع التي تعبث في نفوس السامعين وتتلاءب في محض مشاعرهم فتهتزّ منها أعمدة الكون وفرائص الإنسان فتحرّك الجماد وترقص الماء وتسبح في السماء مع أجنحة الغيب المطلق . تلك هي موسيقى الشعر التي ترك أحاسيس السامع تهتز من حيث لا يدري؛ لأن الأشياء الكامنة في بوطن الحسن قد اندرعت تلقائياً، استجابةً لدعوة مرهفة تختلج في النفس دون استئذانها بالدخول . إذ أن الشعر لغة القلب فيه الكلمة والصورة والوحى أو الرمز؛ له سلطان فريد التفاعل مع الشاعر؛ فتؤثر على الوجودان إماً تيقظ فيه الجوارح أو تغيب عن أحشائه الألم وتنسيه الهم

والبلوى. إن الكلمة في الشعر لها وحي خاص، تحمل طاقة شعورية يرف بريقها الساحر فتناسب مع جو النغم والإيقاع لتصبح هالة من السحر المنوح ألواناً من الدلالات والمشاعر. من هنا تكون لغة الشعر أقرب من لغة النثر في خطابه الجمهور وإيقاظ الحماس فيه، أو زرع الأمل والفرح في مشاعره. لأن الكلمة تسري في العروق دون رادع أو وازع، فتخلق الجو الملائم وتبسيط البشاشة على الشفاه والوجوه، لأن الأبيات الشعرية التي تلامس الآذان تحفز الأكف إلى الحركة والتصفيق ثم تحت الطاقة الشعورية ل تستقبل السحر القادم لانتفاضة العواطف الأدبية لنغم وفكرة.

وإذ بها تحول الحال إلى حالة أخرى؛ من السكون إلى الحركة، لأن الشعر يجيا في المشاعر فإن كانت راكرة، يبعث في عالمها الحركة والحياة، من هنا جاءت وظيفة الشعر أداة للتعبير عن الجوانب الوجودانية - والتي دفعت أفلاطون أن يطرد الشعرا من جمهوريته لأنهم يبدّلون رأي الجمهور بعدما غرس فيهم فكره المثالي!

فالشعر بخياله وموسيقاه، بفكرة وعواطفه، بوجданه وألفاظه، بأنغامه وأوزانه ينطوي على ألوان من الحركة التجاذبة المنتظمة في أجزاء تشكل كلاً موحداً موقعاً متناغماً لا يشوبه أي تشوش أو خلل يحمل ظللاً تحت خطوطه، ليؤدي، وظيفته يتجرد ويتجاوب في حركة منتظمة بين الألفاظ والتعبير، إلى جانب الأفكار والعواطف والموسيقى. تلتقي هذه الدلالات مع سواها من عناصر متكاملة لم نأت على ذكره لتكون من الشعر فناً ذات دلالة يحمل رمزاً وإيحاءً، وصوتاً ونطقاً، تتساوى كلها في طريقة الأداء الجميل الأجل.

لقد بدأت في العصر الحديث مفهوم الموسيقى في الشعر يتبدل تبعاً لحاجة الإنسان وظروفه التي تلزمـهـ أنـ يتـبـدلـ ويـتـفـاعـلـ معـ النـبـيـةـ الـخـارـجـيـةـ وـالـدـاخـلـيـةـ لـوـاقـعـ الـجـضـارـةـ وـالتـارـيـخـ.

لقد انطوى الكثير من مفاهيم الموسيقى الشعرية في القصيدة العربية القديمة بالنسبة، أو بالمقابل لمفاهيمها المعاصرة. إذ إن التبدل الذي طرأ على هيكلية القصيدة معنىًّا ومبنيًّا أو بنية دلالته؛ أملت عليه ظروف المكان والزمان والعلة والمعلول في تكوين الحدث.

إذا كانت القصيدة القديمة بموسيقاها العروضية الخليلية المعهودة قد اجتازت ما يزيد على ١٩٠٠ سنة فقد جاء اليوم الذي تحولت فيه هذه الموسيقى إلى واقع تراثي يسمع به وتحفظه الكتب، ويعمله الدارسون والباحثون. لأن النظم الخارجي الذي تمسكت به هذه القرون التسعة عشر لم تعد تعبيء النفس المغرقة في ضجيج الحضارة المعقّدة. فبعدما كانت هي تماماً الأجراء ضجيجاً لتحرك سكونه الراكد أخذت الحضارة المعاصرة هذا الضجيج من كل حدب وصوب في المصانع والمعامل، في هدير السيارات في الطرقات في هدير التراكتورات في الحقول، في هدير الباخر في البحر، وأزيز الرصاصن والمحربات وهدير الطائرات في الأجواء... إن هذا الهدير لم يعد بحاجة هدير آخر، ومهمها علا فلن يختنق إما تحت الماء أو في الدخان الذي يتبلد في السماء.. فمن الأنسب أن يتحول صوت الشاعر إلى هiss داخلي يعبر بكلماته إلى عالم جمهوره عن طريق التعبير الموجي المرموز المهموس وبذلك تكون النقلة المتبدلة قد حللت بالموسيقى الشعرية إلى هدوء صاحب يضجّ في داخل النفس عوض أن يدق حركة الأذن.

إن هذا التحول الذي طرأ على واقع القصيدة العربية قد غير من تلوّتها الموسيقى حتى أصبحت القافية مهملة والوزن معطلًا والرنين الصدّاح ذاتياً لتتصبح عملية الموسيقى أكثر التصاقاً بالروح من داخل المعنى بكل أبعاده وصوره فتحمل المفردات بحملها الموسيقى الحسية بدل أن تكون لفظية يعيش فيها النغم من خلال الدلالة والإيحاء بدل الصوت والنبرة بكل ألوان همجاتها فوق المنابر والمحافل. رغم كل ذلك لم تنتهي أبداً هذه الظروف لأن الإنسان الذي تربى على قواعد وسلوكيات سرت في عروقه منذ بدء طفولة الحضارة سيبقى

بالوراثة له حنان ولو لموقف يتعاطف فيه مع تراثه واعادة ما سبق وتعود عليه! وهذا قد تلتقي هذه المعادلة الموسيقية عندما يرى الانسان تلك الجذوى من كلامه وقد استطاع أن يؤدي به أغراضه - إنما الروح الشاعرية لا بد أن تبقى في وجدانه منها تبدلت الموسيقى من خارجية صاحبة إلى داخلية ظليلة فالشعر باقٍ منها طرأ على مظاهره عالم التلوين، لأنها يحاكي الشعور نقاوة ورهافة؛ وهو المبعث في زمن الوحشة مؤنساً للخيال ومؤاسياً في الحزن ومرناً في الفرح والخداء كبرهان عن النبض الذي يشتعل في القلب فتبثه الأحساس لغة للجمال في مواقف تستدعي لغة الجمال الأصفي.

١٤ - مفهوم الفكرة في الشعر

إن مفهوم الفكرة في الشعر يعتبر الحصيلة النهاية لعملية كيمياء الشعر اللغوية والموسيقية والعاطفية والحس والخيال... إذا تجمعت هذه الصفات مع سواها عند الشاعر حولت عالمه الداخلي إلى قدرة على الإبداع. والإبداع هنا في حيزه العملي واقع متبدل يتقلل من التفكير إلى التعبير، إلى البناء.

والفكرة - أصلًا - في الشعر هي القدرة على القول كما تقتضيه الأحداث والمواقف المختلفة؛ إنها الحالة التي يتكون فيها الكلام الذي يمكن أن يعبر به الشاعر عن قناعته بالفكرة كخلق جديد. والتعبير عن الفكرة هو عملية التحول لما كان يجول في خياله، أو ما استطاعت أن تجمعه الأحساس ليرصده فيما بعد في أطر المعاني والدلالات التي تؤدي وبالتالي إلى بث صادق لتلك الفكرة؛ بعدها فرزتها عملية الخيال وقد وجدت السبيل لكي تخرج من عالم الفكر إلى عالم تجمعت فيه كل القناعات بعدها احتفت بها الجوارح النفسية وحوّلتها إلى تعبير أو مفردات تترجم المشاعر وتشكل قالباً جديداً يحمل معالم جديدةً توجه إلى الناس قد تخظى بالقبول أو تقابل بالرفض.

والفكرة، كونتها عناصر لا بد من إظهار بنودها المكونة من: البرهنة،

والتفنيد، وإثارة الانفعالات مثل الرحمة والخوف والغضب وما شابه ذلك وأيضاً التعظيم والتحقير^(١).

لقد حدد أرسطو عملية الفكر والقول من خلال تحليله لواقع المأساة. أما العناصر التي توكل عليها أرسطو فهي لا تقتصر للشاعر بصلة بل إنها من مهمة الخطيب. إذ إنه أعطاها صفاتها عندما قال: «صور الخطابة هي في :

- (أ) البرهنة والتفنيد.
- ب- إثارة الرحمة أو الخوف وما شابه من انفعالات.
- ج- تعظيم الأشياء أو تحقييرها. وهذه الأمور يجب إيجادها في المأساة، أي يجب ترتيب الفعل التراجيدي بحيث يحدث هذه الآثار».

وفي هذا يقع الفارق بين الشاعر والخطيب: فال الأول يستند إلى الحكاية وغرضه يتم ويستند باجتذاب القلوب، أما الخطيب فيرمي إلى التربية والتوجيه^(٢). ثم قال أرسطو بعد قناعته بعدم جدواه هذه المقارنة «ولهذا يجب علينا أن نطرح هذه المسألة جانبًا لأنها من شأن علم آخر وليس من شأن فن الشعر».

وهذا شأن يخص حرية التعبير والتفكير لأن أرسطو يرى «أن لغة الشعر» هي غير لغة التخاطب، ولهذا يهاجم القادة والمحذفين مثل أقليدس القديم وأفراانيدس، ويرى أن للشاعر الحق في أن يستعمل لغة خاصة، بعيدة عن اللغة الشائعة: فله الحق في استخدام الألفاظ الأجنبية والألفاظ الغريبة، بل أن يخترع كلمات ويبتدع مجازات وضروب تمثيل. فعنده أن اللغة في الشعر يجب أن تكون واضحة، ولكن غير مبتذلة: وإن أنت غريبة فيجب أن تكون

(١) راجع «فن الشعر» أرسطو مصدر سابق نفسه ص ٥٤.

(٢) راجع مصدر سابق نفسه ص ٥٤.

مفهومه. وبالجملة فلسفة الشعر لا هي غريبة مستغلقة، ولا هي مبتذلة دارجة «^(١)».

من هذه اللغة ينسج الشاعر فكره ويبثه فيها لتكون الحصيلة المقنعة لفكرة الشاعر محاولاً إثباتها أمام الجمهور لاقناعهم بصحتها عن طريق مشاعره، وليس لتوجيه الخطابي. أما التنفيذ فيأتي بعد الاقناع عندما نسلم جدلاً بتلك الفكرة التي أصبحت نافذة في أذهان الناس ومشاعرهم ثم تحولت إلى وسيلة لبلوغ الهدف. بينما إثارة الانفعالات تقوم عنده على حدود الفكرة التي رسمها الشاعر مسبقاً ليجعل الجو أكثر تشوقاً وأنفذ حماساً لتنفيذ البرهنة. فال فكرة تأتي النواة المتممة لواقع الصورة فالعاطفة ثم إضفاء الموسيقى فتأتي مجتمعة حول الفكرة لتخرج إلى العالم لغة توأك بها مراسيم النقاوة والصفاء؛ فتحمل الجمال والسحر بكل أبعاده ومقاييسه التي تليق بلغة الشعر.

(١) راجع مصدر سابق نفسه ص ٦١.

الفَصْلُ الثَّانِي

مراحل علم الجمال

المرحلة الأولى

بكارة علم الجمال في عصره الطفولي

لقد أطلق بعض الباحثين على هذه المرحلة تسمية / مرحلة الغمامغم الأولى^(١). كان الإنسان بكر التفكير والتحليل في علم الجمال عندما أطلق على تلك المرحلة بعصر الطفولة؛ يومئذ تأسس علم الجمال على يد ركته الأول / سقراط (٤٧٠ - ٣٩٩ ق. م). إن سقراطًا كان قد وضع الحجر الأول على أرضية التحليل ثم بشر بعده بمجيء الآلة الأعظم / القيم على علم الجمال / أفلاطون (٤٢٨ - ٣٤٨ ق. م). وكأنه فتح هذا الباب ليدخل منه المعلم أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ ق. م) فيما بعد.

إن الخطوط الأولى التي وضعها سقراط لعلم الجمال، قد أوحت بالشيء الكثير، والعلم المنير لليميذه أفلاطون لأن يتألق بها ويشع في دنياه من أجل تجويد الأبعاد التي تربط علم الجمال بالفلسفة. لقد أسس له القواعد المكينة ورسم المقاييس السليمة على ضوء تعاليم سقراط. بينما ديكارت، يعيد في خططيته لفلسفة الفن عبر تحديد لشجرته في مؤلفه «المبادئ» بأن الأفلاطونية

(١) راجع دني هوبيسمان: في علم الجمال - ترجمة ظافر الحسن - منشورات عويدات - بيروت ١٩٨٠ ص ١٩.

تشكل الجذور الأصيلة لعلم الجمال. لكن السمات التي أومأ إليها الفكر الشرقي، وما قدّمه حكماء اليونان السبعة من أوهيرقليطس إلى هسيود؛ يبقى الفضل الأكبر في تأسيس علم الجمال عائدًا لأعلامه الثلاثة الكبار: سocrates وأفلاطون وأرسطو. فسocrates أعلن عن قدوم مرحلة جوهرية من مراحل علم الجمال قبل اعتماد استعمال عبارة «ما وراء الطبيعة». إذ أنه كان يدرس الرسم لبراسيوس Parrhasios، والنحت لكتليتون Cliton مرشدًا إياها الطريقة الأحب في تمثيل النموذج من الأشياء، بأن يُنقل جمال النفس الحقيقى بالاشارات. فالمقصود، بلوغ جمال الروح الجوهرى وراء أغشية الجسد.

وعلى هذا المنوال، يقول أفلاطون في «فيدون» (Phédon) : «الجسد مقبرة»^(١).

من هذه المصادر الأولى استلهم أفلاطون مذهبة الجمالي الذي آتى على نفسه تطويره؛ إذ قال عن بدء كل جمال لا بد من «جمال أول يجعل الأشياء التي نسميها جميلة، جميلة بمجرد حضوره أية كانت الطريقة التي بها تتم هذه المشاركة»؛ ثم أردف في تحليله حول ولادة علم الجمال كان ذلك التاريخ يوم اهتدى سocrates إلى إجابة «هياس» بأن الجمال ليس صفة ملزمة لألف شيء وشيء. فالناس، والخيول، والألبسة، والعذراء، والمزهر، أشياء جميلة بلا زيف. ولكن، ما فوق كل ذلك يكفي الجمال ذاته. وسocrates يجيب «ثيتات» (Théétete) الفقى، بأن العلم ليس علم الفلك، ولا علم الهندسة، ولا علم الحساب، بل شيء أوفر وأفضل من هذه المعارف الجزئية. كذلك الجمال، فهو غير مقتصر على شيء بسيط، كما أنه ليس مقتصرًا على عشرين من الكائنات الملموسة^(٢)

كان هذا التعبير الأفلاطوني استدلالاً حقيقياً لعلم الجمال الذي يبشر به

(١) راجع مصدر سابق نفسه ص ٢٢.

(٢) راجع مصدر سابق نفسه ص ١٢.

سفرطاً! إنه ما زال يتبلور ويقدم مع الزمن ليجتاز التاريخ مع مراحل الإنسان في كل عصوره.

إن مرحلة الطفولة في تكوين علم الجمال أطلق عليها نقاد علم الجمال تجاوزاً بالعصر الاعتقادي لما كانت تشتمل من مفاهيم موضوعية جسد أفالاطون أو الأفلاطونية في روايه ثلاثة: فيدر «Phédre»، و«فيدون» (Phédon)، و«المأدبة» (Le Banquet).

وقد امتد العصر الاعتقادي / الطفولي حتى مجىء الكساندر بغارتن (A. Baumgarten) ومن النقاد من قال حتى مونتاني (Montaigne).

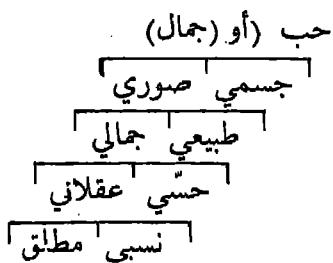
لقد حدد أفالاطون فكره الجمالي في روايه ثلاثة ليتوقع من نتائجها العمال الأمثل عن طريق الحب بطريقة أفلاطونية / لأنه يتمثل بالتشك المنشق كلياً لفكرة الجمال حول «حكاية المرأة الطيبة» حسب تعبير «آلان». إن مثل هذه التجربة نراها عند أفالاطون في «فيدر وفيدون» كما تقدمها «المأدبة».

فتقول الفتاة ديوتيم التي علمت أن الحب متناقض: تكونه الرغبة فيها لا نملك والتزوع إلى ما لا نكون، وإن الحب الخائب مفعم بالأمل، والحب الميت ينبث من رماده. والحب - المتجلّ من Poros و Pénia أي من الحيلة والفقر - دقيق مكور فطن، ولكنه فقير ومعدم، حتى من الفهم. وهو أنه يزداد تملقاً وتعلماً، مع ما هو عليه من فقر بالحقائق، وغنى بالوهبيات، وتوق إلى استكمال طبيعته وشكله. إنه الكفيل أن يجعلنا نتجاوز أنفسنا من الحظوة بكل ما هو خالد والهي.

فالحب تشويق لا متناهي إلى عالم آخر، يتغيّر هو به. وهذا وحده كفيل ليوفر لنا وسيلة إدراك الجمال الأمثل^(١). ثم يتوجه أفالاطون إلى التزهه في

(١) راجع مرجع سابق نفسه ص ٢٤.

الحب حتى بلوغ الحكمة الأخلاقية من مقاصد الحب تبعاً لدرجاته حتى رؤية الجمال المطلق الذي يتجسد سنّياً شاملاً بذاته وفي ذاته. فيصل إلى مراحل أربع يحددها كما يلي: حسب الأشكال المحسوسة، حسب النفوس، اكتساب العلم، وبلغ المثل الأعلى / هذه تشكل عند أفلاطون وجوه الجمال الأربع: الجسدي، الأخلاقي، الذهني؛ المطلق. وقد صدر رسماها كما يلي:

أما الجوهر الذي أراد أفلاطون الوصول إلى نتائجه هو الحصيلة الثالثية التالية وقد تجمع ما أسلفنا شرحه حول فكرة الحب أو الجمال: الحق، والخير، والجمال. ويمكن أن يتكون هرمياً كما هو الآتي:

الخير
الجمال الحق
الأفكار الكلية
الأفكار الخاصة - الثانوية
جواهر الحقيقة الحسية
النفوس - الأفعال - الأجسام الأولية

لن ندخل في إطار معالجة مفصلة إلا بقدر ما يسمح لنا احتواء الموضوع - وذلك لضيق في المجال.

مقام الفن / الخصود الأفلاطوني

إن السمات التي طبقها أفلاطون فيها اجتهاد وفسر، ترك أبعاداً كظاهرات

تأسيسية في تداوله لاحقاً لدى أهل الفلسفة وبين علماء الجمال.

إذ أنه كان أول من سجل أحرفه في إطاره الماحد؛ فقرنه بالجمال، وأقام للجمال مثلاً، هو الجمال بالذات، لأنه بالنتيجة «تعبير الفنان بنتاجه عن مثل الجمال الأكمل» هوندا الحضور الأفلاطوني الذي كان يتوجه بكل مثراه لتحقيق الجمال الأمثل المبتكر من «القواعد الخاصة بحافة أو عمل».

لقد فاقت التصور التحديدات التي جاءت على تعرifications الفن. إذ تواجهنا تعرifications تقول على أنه «التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي تتحققها» أو بالأحرى «جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لاثارة العواطف، وبخاصة عاطفة الجمال كالتصوير والموسيقى والشعر»؛ أو أنه كما قيل أيضاً «مهارة يحكمها الذوق والعاطفة وجمعها فنون».

لكن تحديد أفلاطون كما جاء في نظريته حول الجمال، الذي اكتشفه في الموجودات الحسية وفي الأفراد أيضاً. ومن ثم راح يبحث عن علته في الأفراد من جهة، وفي المحسوسات من جهة ثانية؛ حتى توصل في نهاية بحثه إلى نتيجة خلاصتها أن «الفن مصدره الاهام» وقد أقيم له رباث كان كبيرها زوس، يقيم على جبل الأولب. أما الرباث فقد اختصت كل ربة بفن، ترعاه وتهتم بشؤونه من كافة الفنون. فكان للشعر ربة، وللخطابة ربة، ولللدرamas ربة وللكوميديا ربة! وهلم جرا^(١).

و«كانت مدرسة أفلاطون تحتفل بعيد هذه الرباث كل عام، ويقوم تلاميذ المدرسة في الأكاديمية ببطقوس شبه دينيه موجهة إلى الرباث»^(٢). ويستدل من التحقيقات التاريخية أن هذه الأعياد كانت تجري سنويأ باحترام

(١) د.م.ع. أبو ريان: فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة. دار المعارف بمصر - الاسكندرية ١٩٦٨ ص ١٥.

(٢) مرجع سابق نفسه ص ١٥.

ووقار حتى عهد جستنيان في القرن الثالث الميلادي! لكنه عاد وأغلقها في مستهل القرن المذكور بعد تنصره أو اعتناق النصرانية وتحطيم عادات الوثنية وأصنامها.

أما علاقة الأعياد مع ربات الفنون فهي علاقة مرتيبة بأعياد الأورفية القديمة كانت تقيم الاحتفالات حسب الطقوس والمواسم كعيد قطاف العنبر والاله باخوس إله الخمر، حيث يقام العيد في أيام الربيع عندما تكتسي الطبيعة بأجمل حلل الاخضرار والأزهار وأثواب الجمال الفاتن. والدلالة المستوحة هي عودة الحياة إلى الكائنات الحية القائمة في مرatum الطبيعة على اختلاف صورها. وهذا ما أظهرته «فيدر» عندما تكلم سقراط بلسان أفلاطون باشارة إلى مكان الأكاديمية واصفاً إياها «هناك تحت أقدام سقراط حينما جلس في نهاية المطاف لكي يسمع مقالة المتحدث في الفلسفة كان يجري جدول رقراق، وينبت عشب أخضر جميل تهب عليه نسمة خفيفة من الهواء فيتمايل معها في هدوء وصفاء، ويتعاضن سطح الماء الرقراق وهو ينساب كاللجين في جدوله، وشجرة وارفة الظلال تنحني بفروعها الداكنة الخضراء على هذا الجدول لترتشف منه رحيق الماء...» من هذه الدلالة التصورية في وصف الطبيعة وسحرها يتبيان مقام الأكاديمية في مكان رائع كان قد اختاره أفلاطون. بينما توحى لنا الدلالة الثانية قيمة الاحتفال بظاهرات الجمال في الطبيعة والفن^(١).

والشعر - على ما يبدو - كان يحتل مرتبة الشرف في التفكير الأفلاطوني؛ شرط اتحاده فنياً بنوع من الالهام السامي. أما الفلسفة فتشكل المصدر الأساسي الأكثر خصباً لاغناء الشعر.

وكذا الموسيقى بكل روائعها، لها الدور الجوهرى في «صيانته» المدينة

(١) راجع مرجع سابق نفسه ص ١٦.

وعلى الأخص «حصتها»^(١). إن الموسيقى التي يغتها أفلاطون يجب أن تكون بسيطة وذات أنغام صافية مهمتها تلطيف الطبائع وتهذيب الأخلاق كباقي الفنون!

والفن السامي أيضاً هو بمنظور أفلاطون يجب أن يكون بعيداً عن السفسطة، أو خداع البصر، أو المفتعل، والوهبي لأنه إذا كان بهذا المستوى لم يعد جديراً بأن يكون موضوعاً للفن. وقد رأى في الرسم خطراً لا يستهان به. إذ وقف يشجب ما فيه من وسائل تكنيكية ومعجزة لتفسيره وتحديد الوانه وهذا ما يتنافى - برأيه - وشرعية الأجداد. وباستنتاج مختصر ظل الرسم بمفهومه مدعاه خطأ لأنه مبهم من قرب، خداع من بعد،^(٢).

«أما المسرح، والنحت، والهندسة، فهي على العكس فنون تمت بطبيعتها إلى المبدأ الأساسي: فالجمال يحدد، أيها كان، بالقياس والانسجام، أي بمحبور لا يتيسر لنا أن نصفه إلا بالجمالي. وهذا الضرب من اللذة الخالصة، مردده إلى قياس يعتمد الحداقة لا الرياضيات، إلى تأثير داخلي مرتبط بالبحث العقلي الخالي من الغرض»^(٣).

إن الفن كما أن مصدره الاطماع كذلك يبقى عند أفلاطون اكتشافاً لأن روعته كامنة في حواجزنا ومدفونة في أعماق وجودنا السابق. والأفلاطونية بكل مناحيها لا تؤول اطلاقاً في ثماذجها إلا المثل الأصلية كما في بعض من تحدیداته: « صالح وجميل ذلك الذي يحب جيداً ». و « جميل أن يقضى بحق ». « التقييم الحق، والعلم وجميع الأحكام المتأتية منه، أشياء جميلة وصالحة ». فالأفلاطونية رغم كل أجهتها، وحضورها المعمق الفاعل في علم

(١) راجع جمهورية أفلاطون

(٢) راجع دني هويسمان مصدر سابق ص ٣٦.

(٣) مرجع سابق نفسه ص ٣٧

الجمال لم ترق للكثير من الباحثين الجدد. إن «روبيان» فقد اتهمها أو كانت «مفهوماً، عقلاً، تهذيباً، انبثقت عنه عامة، منجزات باردة بقدر ما هي مضجرة».

علينا بأن معادلة أفلاطون في فلسفته للفن قائمة في فكرة التسامي ذاتها. «إذا لا يعطي الجمال مطلقاً على مستوى الحياة» لأنـه معـدوم في وجودـنا وعـلـى أرضـنا بل مقـامـه فوقـ العـالـمـ أوـ ماـ وـرـاءـهـ. ولـكـيـ نـدرـكـهـ عـلـيـنـاـ أنـ نـغـالـبـ كـثـيرـاـ للوصـولـ إـلـىـ جـوـهـرـ أفـكارـهـ؛ عـلـيـنـاـ أنـ شـارـكـ فيـ ثـماـذـجـ الأـشـيـاءـ لـتـمـكـنـ منـ تـحـسـسـ جـهـاـلـاـ العـمـيقـ!

علينا أن نستعين بذوقنا الخاص لنشدـانـ النـمـوذـجـ فـتـلـكـ أـفـضـلـ وـسـيـلـةـ لـبلـوغـ الجـمـالـ. أماـ التـقـدـمـ -ـ برـأـيـ -ـ أـفـلاـطـونـ فـهـوـ مـرـادـفـ لـلـانـحـاطـاطـ. وبـهـذاـ الصـلـدـ قالـ بـ.ـ مـ.ـ شـولـ:ـ «ـأـيـةـ كـانـتـ المـسـافـةـ بـيـنـ الـجـمـالـاتـ الـأـرـضـيـةـ وـالـجـمـالـ الـحـقـيقـيـ،ـ فـبـمـقـدـورـ الـذـيـنـ شـاهـدـواـ هـذـاـ الـأـخـيـرـ وـهـوـ يـتـأـلـقـ بـلـأـلـأـةـ لـاـ مـثـيلـ هـاـ بـيـنـ جـمـيعـ الـمـثـلـ فـيـ عـالـمـ مـاـ فـوـقـ،ـ الـأـرـضـيـ،ـ أـنـ يـتـبـيـنـوـ فـيـ الـجـمـالـاتـ الـدـنـيـوـيـةـ الـقـيـاسـيـةـ الـمـعـدـوـةـ لـهـ»ـ⁽¹⁾.

أرسسطو والفن:

لم يتفرد أرسسطو في علم الجمال لي الفلسفـهـ إـلـاـ مـنـ خـالـلـ عـلـاقـتـهـ بـأـفـلاـطـونـ.ـ إذـ يـعـتـبـرـ اـمـتدـادـاـ لـعـلـمـهـ،ـ معـ الـاسـتـقلـالـيـةـ الـتـيـ كـانـتـ مـنـ الطـبـيـعـيـ لـعـقـرـيـ كـأـرـسـطـوـ أـنـ يـتـخـذـ لـنـفـسـ الـحـظـ وـالـمـفـاهـيمـ الـتـيـ جـسـدـهـاـ فـيـ «ـرـسـالـةـ فـيـ الـجـمـالـ»ـ.ـ كـمـ أـلـحـ عـنـ هـذـاـ فـيـ مـؤـلـفـهـ «ـالـيـتـافـيـزـيـقـيـ»ـ أـمـاـ المـؤـلـفـ الـأـهـمـ الـذـيـ وـصـلـ عـنـ أـرـسـطـوـ وـكـانـ بـثـابـةـ الـصـادـقـةـ عـنـ تـفـكـيرـهـ الـجمـالـيـ هـوـ «ـفـنـ الـشـعـرـ»ـ.ـ كـمـ وـصـلـ أـيـضاـ نـصـ جـاهـيـ هـوـ «ـعـلـمـ الـبـيـانـ»ـ.

P. M. Schuhle, Platon et l'art de son temps, P.U.F. 2e éd., 1952. (1)

كان أرسطو في تحديده لعلم الجمال أكثر وضوحاً وموضوعاً من أفلاطون الحدسي. إذ أن أرسطو لم يتردد في تعريف الجمال وهو القائل: «لا يمكن للكائن أو شيء مؤلف من أجزاء عدة أن يكون جميلاً إلا بقدر ما تكون أجزاؤه منسقة وفقاً لنظام ما، ومتمنعة بحجم لا اعتباطي، لأن الجمال لا يستقيم إلا بالنسق والمقدار».

بهذا التحديد ظهر الفرق بين نظرة أفلاطون ومقاييسه للجمال والقائلة بـ«الانسجام والقياس»؛ والتحديد الإرسطاطاليسي القائل بـ«النسق والمقدار». والفرق القائم بين المقياسيين هو بين الضمني والصريح، اللانهائي والمحدد^(١).

فالتحديد الأرسطي لم يتوقف عند النسق والمقدار وحسب بل يستند إلى التخصيص، والتناسب، والعدد. وبهذا الصدد يقول هويسمان «فأجمال، إذن في رأيه (أي أرسطو) يكمن في التنسيق البشري لعالم مواجه في مظهره الأكمل. وليس المقصود رؤية البشر كما هم بقدر ما هي رؤيتهم كما ينبغي أن يكونوا ولأنه إما تكمن في الاحتذاء بكائنات أجمل من العوام أو خير منهم»^(٢).

أما الفن فهو بمنظور أرسطو دائياً فوق الطبيعة أو دونها. لأنه لا يصادف إطلاقاً في الطبيعة كما هي.. فنراه يقول «والفرق بين المهزلة ولأنه متأتٍ من أن الأولى تصور البشر أكثر عيوبًا، والثانية أكثر فضائل مما هم في الواقع». لقد بحث أرسطو كما أفلاطون قبله في نموذج الفن في الجمال الشامل الواجب الوجود، المطلق، الأمثل.

لقد كان الجمال في ذاته عند أفلاطون مبدأ ارتقائياً بالنسبة للأنا والعالم. إنه نموذج خالد، وصورة خالصة خارج العقل الذي يدركها.

(١) راجع دني هويسمان مرجع سابق نفسه ص ٤١.

(٢) مرجع سابق نفسه ص ٤١.

بينما نظرة أرسطو للفن كانت رمزاً ملتصقاً بالفكر الانساني أما موضوعه فمستقر داخل نفوسنا. «لا يطلب الفيد والضروري إلا من أجل الجمال». لأن أرسطو عنده مثل أعلى فوق البشر أو فوق دنيوي. فقط في الانسان يمكن المثل الأعلى.

ومن جهة ثانية يرى أن الجمال يشكل واحداً مع العقل البشري. «وما الفن إلا بعض ملكة انتاجية يوجهها العقل الحق». والفن عند أرسطو أقرب إلى الحدس منه إلى الاكتشاف على عكس أفلاطون الذي اعتبره اكتشافاً صادراً عن تذكر الخبرات الماضية المكتسبة بفعل مشاركتنا للممثل؛ بينما عند أرسطو يمثل الانتاج المبدع لصورة جديدة غير معروفة قبلًا من قيل خالقها. وعلى العموم تظهر الفكرة عند أرسطو منفتحة على علم الجمال المستقبلي «والشعر الصدق بالحقيقة من التاريخ».

من هنا نجد قيمة الشعر المنتظم، العامر، المنسق، والشاعر العميق، المباشر، الحدسي؛ إذ يجعلان من الشعر أولى المعارف. وبهذا الصدد يقول بول كلوديل في كتابه الفن الشعري : «بعد مضي أربعة وعشرين قرناً على مؤلف أرسطو «فن الشعر» يجعلان منه «المشارك الوحيد في الولادة».

وعلى أية حال إن أرسطو الذي حدد قيمة الفن والجمال أبدى رأيه في «سياق المللقة الفنية»: «ينحب الواقع الموسيقي لأنه خليط من عناصر متنافرة تتقابل فيها بينما تبعاً لنسب معينة؛ وهذه النسب تمت بطبيعتها إلى النظام. والنظام مستحب ماديًّا، منا».

على ضوء الانتقادية الأفلاطونية أقام التفكير الارسطاطاليسي موازيته القياسية المعدلة باعتدال: تندفع إحداها بلا منهاج نحو لا نهاية الجمال، بينما تتبع الأخرى برصانة في نطاق الأطر الشكلية الفارغة^(١).

(١) راجع مرجع سابق نفسه ص ٤٤.

الفَصْلُ الثَّالِثُ

كلاسيكية القرون الوسطى

المراحل الثانية

العصر الابتعادي، الامتداد الجديد لأفلاطون

قبل التبدل الذي أحدثه ديكارت و كانط في تاريخ الفن كثورة لعقلنته ديكارتيأ، و تخليله كانتيأ؛ بقي الفن و جماله يسيران في وهج الأفلاطونية، إنما بصور تجددت مفاهيمها تبعاً لظروف تلك المراحل التي حاول الفن اتباعه من جديد إبان القرن السابع عشر. فتراءى أمامنا كلاسيكية الفن أو اتباعيته أفلاطونياً مع بوسويه (Bossuet) (١٦٢٧ - ١٧٠٤) و بولالو (Boileau) (١٦٣٦ - ١٧١١). إن التبعية كانت هذين الكلاسيكيين مطلقة لمدرسة اليونان المخالدة! فاتصبار الحقيقة والحقيقة مرهونة بصياغة «توافق» مع «النموذج»، على اعتبار المبدأ القائل «الجمال هو بهاء الحق والخير». هكذا خطا الرواقيون ضعفاء أمام عظمة أفلاطون، طائعون لتعاليمه محاولين «نحت تماثلم الخاصل» من الأخلاقية الجمالية. وعلى ضوء هذا الواقع حدد أفلوطين (٢٠٥ - ٢٠٧ م) الجمال بالعدد والصور الخالصة للنظام. وإذا جمال الكائنات يعنزه في «تناسبها وقياسها»؛ لأن الحياة صورة، والصورة جمال^(١). وكذلك

(١) راجع مصدر سابق نفسه ص ٤٦.

تابع نفس الطريق القدس أوغسطين والقدس توما الأكويني معاجلتها الفنون على ضوء الانسراح الكامل للذوق والعقل في كافة جوانبه.

وكما كانت المعاجلة من الأدباء والشعراء، كذلك كانت مع أهل النحت والرسم والنقوش والتصوير وسائر الفنون! فليونارد دي فنشي (Leonard De Vinci) (١٤٥٢ - ١٥١٩) طرق موضوعاته من ذلك الوجه الكلاسيكي المحكي عنه. وقد سبقه إلى ذلك الفنان مرسيل فيسان الذي أعاد للأفلاطونية وجهها بطريقه الذوقي. إن هذا النهوض الفني بمنابعه الأفلاطونية كان يتوازى مع الخط الذي كان يقوده «مونتاني» (Montaigne) (١٥٣٣ - ١٥٩٢) مبشرًا بعهد جديد لنوع جديد من الفن الذي يحمل في غضونه روحًا تجدیدية/ وإذا به يهدم أسوار الاعتقادية المتداعية ويذكر حضورها عباداته المناهضة للاتباعية التي قضت عليها الكانطية قضاءً مبرراً لتكون العصر الجديد والمرحلة الأكثر تطوراً في العقلنة والتحليل مع ديكارت و كانط وليبرت و الجماليين الانكليز وفي مقدمتهم هيوم، ولوك، و هوتشون و بورك. أما هيغل و شونبهر فكانا الفيلسوفين الأشد مراساً من الجذع الكانطي الذي وضع القواعد والأصول الخديئة لعلم الجمال.

الفَصْلُ الرَّابع

المرحلة الثالثة:

المرحلة الانتقالية / عصر التجاوز والإبداع

كما لاحظنا كيف بدأ الفن يتحلل من تبعيته للبيونان الذين وضعوا له الأسس الأولى؛ وساد أسلوبهم الجمالي في المراحل التي اجتازها خلال قرون طويلة عبر مفاهيم موضوعية عرفت بالاعتقادية.

وإذا بالفن يتخطى هذه المفاهيم في مرحلته الثانية بواسطة علماء أوروبيين تجاوزت تجربتهم الجمالية جاذبية أفلاطون ووجهه الفكري الذي استمر مسيطرًا حتى على علماء الجمال الأوروبيين في العصور الوسطى!

أما التوجهات المتبدلة في قواعد الفن وعلم الجمال ستأخذ منحى أكثر ذاتية تميل إلى مفهوم النسبة عبر مواقف تطورت خلالها مقاييس علم الجمال ليدخل بعدها في تجاوز يبعد عن صفاته التجريد ويتفرع من الفن علم المجردات متوجهاً بكل ثقله إلى علم النفس لأن تطلعاته تحولت نحو التحليل بدل السرد الموضوعي أو فلسفته في المطلق!

إن مثل هذا التبدل الطارئ كانت تقف وراءه ظروف البحث العلمي وتحقيق إنجازاته بعدما أكد «كوبيرنيك (Copernic)» معادلته التي سقطت

كتورة أو انقلاب كشف فيه عيوب الاعتقادية بكل موضوعيتها ليضع حداً للعلوم المجردة من اتباع خرافتها. وبذلك يكون «نقولا كوبينيك» الفلكي البولوني (١٤٧٣-١٥٤٣) قد نزع تلك الغشاوة التي كانت تغشّي عدة اتجاهات أمام الرؤية الصحيحة لواقع التحليل لأمور كانت تعترض مسيرة علم الجمال في ذاتية بالضرورة. فعلى ضوء تحليله الصحيح لدورة الأرض حول الشمس وحركتها الذاتية شكلت أعماله انقلاباً فكريّاً في تبديل الذهنية نحو موقف نسيبي استطاع أن ينعكس على كافة الرؤى العلمية في ذلك العصر.

الفَصْلُ الخَامِسُ

المرحلة الرابعة:

عصر الصراع المذهبي، ظاهرة التيارات الفكرية والنقدية

أ- التيارات الجمالية/ ظاهرة التبدل في مفاهيم الفكر

إنهى عصر الاعتقادية، فتحلل الفكر الأوروبي من الجاذبية اليونانية، التي دار الفكر الجمالي في فكلها عصوراً، حتى غدا سقراط وأفلاطون وأرسطو، طفولتها، ومثاليتها، وموضوعيتها.

وعى الفكر الأوروبي حاجته، إذ برأه أكثر انتقادية، يدور حول ذاتية تصور نزعة العقل وتدرك بعد الحس ومقام التفكير من خلال نافذة تطل على وعي الذات في مناخها الفلسفـي المتـبـدلـ.ـ وإذ بالفنون اتجاهـات بنـيـوـية تـلـخـصـها نـظـريـاتـ،ـ وتـوجـهـهاـ تـيـارـاتـ دـلـالـيـةـ تـحـصـدـ جـنـيـ العـقـلـ وـذـوقـهـ وـتسـجـلـ الـادـراكـ وـتعـكـسـ الأـحـاسـيـسـ عـلـىـ ضـوءـ المـوقـفـ الـخـضـارـيـ منـ كـلـ أـبعـادـهـ وـمـقـايـيسـهـ.

فأطلـتـ الـديـكارـتـيةـ^(١) بـنـزـعـتهاـ الـعـقـلـيـةـ؛ـ وـكـانـ مـلامـحـ اـتجـاهـهاـ يـسـتمـدـ منـ

(١) نسبة لـديـكارـتـ René Descartesـ ـ ١٥٩٦ـ ـ فـيلـسوـفـ وـرـياـضـيـ وـفـيـزيـائـيـ فـرنـسيـ.

المنطلق الموضوعي بنظرته إلى «الجمال». يعني: لقد جدّد هذا الاعتبار حينه العودة إلى ما كان سائداً عند اليونان، ومن حاكي سلوكهم في فهم الفلسفة/ الجمال مطابق للحق.

هكذا كان الظن لبعض مؤرخي مذهب ديكارت الجمالي. لكن فكتور باش^(١) أزاح هذه الأوهام باللقاء الضوء على موقف ديكارت الذائي في الجمالي، والذي يُعبّر عن نظرية تربط العقل بالاحساس، بطابع نسبي يفسح في المجال لتدخل أهوائنا الفردية وأحساسنا في قبولنا لمقدار الجمال وتقديرنا إليه.

وهذا ما يدفعنا لنسوق مثلاً على البرهنة المنظور ديكارت الجمالي الذي أعطى فيه الحق في إطار نسبي لتقبل الجمال في الموسيقى على سبيل المثال؛ واعتمادها على حسن السمع، وانخضاعها لقواعد العقل وضوابطه. فالتفاوت بين القبول لهذه الموسيقى أمر راهن لأصحابه فمنهم من يقبلها ويقول هي الأجمل ومنهم من يكتفي بالجميل والبعض لا يقبلها فالنسبة هنا تتبدل بتبدل الأفراد كل حسب تفكيره وواقعه في البيئة والمجتمع. فبنية الذوق لها ما يبررها بين التجربة والتربيـة لدى الأفراد.

إذا بالسؤال يواجهنا - في مثل هذه الحال - ما الجمال؟ وما الأجمل؟ وما الجميل؟ قد لا يتم التسليم بعيار مطلق لقياس ظاهرة الجمال؛ لأن الاطلاق قد لا يروق لكافة الناس، فمن الأفضل والأنسب أن نأخذ - في مثل هذا الموقف - بمبدأ النسبة في تقديرنا للجمال، يمكن أن نطلق عليه نسبة الأجمل .^(٢)

(١) فكتور باش أستاذ علم الجمال في جامعة باريس.

(٢) راجع بحث الدكتور عثمان أمين: «نظرية الجمال في فلسفة ديكارت» - مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ج ١٦ م ١٩٥٤ آيار ص ٤٧ - ٥٦.

وهذا ما أشار إليه مونتنى وبعده بسكال قبل ديكارت في عقم تحديد قيمة الجمال، وطبيعته، وأصله، لأن سمة الجمال تختلف باختلاف الرؤى، باختلاف البيئة الجغرافية والحضارية لدى البشر على سطح الكره الأرضية. فديكارت بالذات حدد موقفه بقوله: «من المحتمل أننا قلما نعرف الجمال في ماهيته، وأصالته». أما مونتنى الذي بشر بالديكارتية قبل قدمها قال: فللجمال في الهند شفاه «غليظة ومتflexة» و«أنف مسطوح وعربيض» أما في البيرو فهو «آذن كبيرة» وفي أماكن أخرى من العالم أنه ذو «أسنان.. حمر أو سود...»

وإذا تجاوزنا مونتنى وباسكار وديكارت لنجد فولتير قد طرح نفس السؤال في ماهية الجمال وإن بالاجابة تظهر عدم معرفته / تحديداً لأنه يتغير مع البلدان كما قال: «حقيقة وراء جبال البيرينيه...».

وقد بشر ديكارت بقدوم «كانط» كما بشر مونتنى أيضاً بقدومه بالذات. وكان لهذه الإرهاصات معلم انفتاح تنظيري مفاده الترجيح بأولية الذوق على الجمال في ذاته، والديكارتية هي رجحان النسبية في رؤية الأشياء أو التحسس بها. كما تبدو النظرة الديكارتية لقياس الأشياء من واقع وسط بين طرفين تتحقق اللذة الفنية كنسبة مقبولة: فالإفراط في إثارة الحس بارتفاع الصوت يؤدي إلى امتناع حتى الانزعاج من الحصول على اللذة السمعية، والنقيض كذلك إذا أدى خفوت الصوت لدرجة منخفضة، ينعدم الحصول في اللذة السمع. وهذا ما يؤكد على اتزان وسطي لقبول كل عضو من أعضاء الحس الإنساني في تقبل اللذة الفن السارّة! وديكارت من جهة ثانية ينكر على اللذة الباطنية إذا انعدمت مشاركتها حسياً في تحصيلها المنشود فيديرها لطابع فسيولوجي مجرد عن اللذة النفس الإنسانية. وللذة عنده تحمل طابعين إذا كانت متعاقبة في تأدية وظيفتها: اللذة ذات طبيعة عقلية وأخرى ذات ميل حسي. ولكي تقوم هاتان اللذتين بكامل مهماتها: عليها أن تكون منسجمة شعورياً، متلازمة، مرتاحنة لتنسجم مع الحس والعقل لتؤدي كل ما هو منوط بها من تناقض أو تعاطف. من هنا جاءت الديكارتية لتميز في اللذة الجمالية بين مرحلتين:

أ- مرحلة الحس
ب- مرحلة الذهن

ويهذا جمع ديكارت بين المرحلتين لاكمال الرؤية الجمالية بعدهما خرج باستنتاج مفاده: أن اللذة الحقيقة هي التي تتدخل فيها عناصر الحس والذهن معاً^(١).

إذا كان مبدأ ديكارت في تفسيره للجمال نسبياً ذاتياً فإنه على عكس ذلك مع ليپنر (Gottfried W. Leibniz) (١٦٤٦ - ١٧١٦). لقد عارض ديكارت كلياً وناوأه في الفكر ومهدّل «كانت» الانفتاح على مفاهيم سيلي البحث عنها في حينه.

ليپنر فيلسوف ورياضي الماني ولد في ليزغ حاول مع بوسويه (Bossuet) الفرنسي في صهر الكنيسة الكاثوليكية في بوتفقة واحدة لاعادة تشكيلها من جديد على ضوء مفاهيم العصر. وليپنر بدوره قد أثر في مجرى مفاهيم «بعارتين» في علم الجمال. إذ أن قوله في تاريخ نظريات الجمال كان يتلخص «في أنه أعاد، بوجه ديكارت إلى مفاهيم الحياة، والصور، والغاية، اعتبارها». إذن إن المنطلق الذي عارض به ديكارت أو ناوأه فيه كان من متطلبهاته عندما «ربط مفهوم الجمال بتصورات مشتقة من مذهبه في. الذرات الروحية»^(٢). من هذه الرؤية تبدو معارضه ليپنر لديكارت وإقامة الجسر لتحليله الجمالي ليعبر عليه «كانت» و«بعارتن».

أما موقفه من الجمال فهو قائم على تنوع نظرتنا إليه ثم التسليم بوجود الانسجام الأزلي بين ما تراه الروح مميزاً وشعورنا الباطني وحيويتنا الدافقة

(١) راجع الدكتور محمد علي أبو ريان: فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة - دار المعارف بمصر ١٩٦٨ ص ٣٣.

(٢) راجع مصدر سابق نفسه ص ٣٤.

وصورنا وغايتها الكونية؟ كلّها تزداد إشراقاً كلما تكشف لنا موضوع الأدراك بطريقة علمية تفسّر هذا التمايز.

إن الكون بمنظور ليينز حلقة مترابطة مع حلقات من الأحياء وهذه الحلقات ليست آلة تحرك طبقاً لقوانين ضرورية مجردة من الحياة التلقائية؛ بل إنها حيويات مترابطة يحكمها وجودها الانسجام التام. إذ أنه لا يفرق بين الحي وغير الحي من حيث النوع إذ أنه يسوّي بينهما في اقتضاء الشعور والحيوية مع اختلاف في الدرجة.

إن ليينز ولو عارض ديكارت، فإنه في الوقت نفسه كان قد أكمله وأدام بقاءه ثم زاده عمقاً إذا كان عنده نقص أو تسطيح. من هنا جاء عالم ليينز مليناً بالأنوار الملوحة التي تضفي على الصفاء صفاء، وعلى الوضوح ووضوحاً، فالكائنات تحيا عنده وتعيش بشكل جباعي أو بتشكيل تجمعات منسجمة. أما العالم فهو صورة من إدراكتنا وفي هاتين الحالتين تتحقق الوحدة والكثرة معاً. والمشهد المذهب /مشهد هذا الكون العجيب، مرآة لانسجامنا الداخلي الخاص وحسب تعبيه «فالانسجام الكوني يتد منا إلى الأشياء ومنهالينا». وهي فكرة أعادت لفكرة أفلاطون حياة جديدة في «الوحدة والتنوع» ويعيدنا إلى حد التجديد في ديكارتية أكثر انفتاحاً لتفسير الجمال على أنه «من انتاج شيء ما يشبهه، وإن بصورة مصغرة منجزات الله».

وقد تحولت هذه الفكرة الفنية عند ليينز بتغيير له مأثور « بهذه الماست أدرى ، هذه الأذواق ، وهذه الصور لخصائص الحواس » المكونة « للمدركات الصغيرة » أو بتعبير له آخر « هذه المرايا الحية ، صور كون المخلوقات ، وفي الوقت نفسه صورة الآلهة نفسها أو صورة خالق الطبيعة ، القادر على معرفة نظام الكون وعلى تقليل بعض أشيائه بعينيات هندسية ، كما لو أن كل ذهن إله صغير في حيزه ».

إن ليينز الذي يتم ديكارت وعارضه ثم أكمله وعمقه ، والذي غنى الفكر الكانطي وأثر في تكوين بغارتن في تحديده للجمال الحقيقي كذلك تتلمذ

على يديه الأب أندريله الفرنسي مؤلف أول كتاب في فرنسا عن علم الجمال. ويبقى ليينز الشبين السعيد على حد تعبير دني هويسمان لهذا العلم الحديث الذي يدين له بالكثير^(١).

والآن ينتقل علم الجمال لأول مرة في تاريخه إلى بحث فلسفى مستقل بعد ما عبر مراحل خالطته في مباحثها شتى العلوم بتدخلات جعلت مقاييسه مرتبطة بها. وهذا ما لم يشر إليه لا ديكارت ولا ليينز ولا قبلهما المثلث التأسيسي سقراط وأفلاطون وأرسطو.

لكن بغارتن (Alexander Gottlieb Baumgarten) (١٧١٤ - ١٧٦٢)^(٢) الذي عارض أسلافه من فلاسفة علم الجمال والباحثين فيه ، فقد بدأ نهجه في البحث عن الجمال عبر محاولة عرضها في رسالته عن «الموسيقى» ليفسّر من خلالها ظاهرة الجمال. فأدت محاولته هذه مع بعضِ من معاصريه لتأكيد على ظهور علم جديد يدرس الظاهرات الجمالية. وكان بغارتن أول فيلسوف جمالي يكرس لهذا العلم مبحثاً خاصاً له . كما أنه كان أول من أطلق عليه لفظة استيتيقا (Aesthetics) كدلالة استخدمها لهذا العلم، في كتاب أصدره سنة ١٧٣٥.

أما موضوعات كتابه فكانت تدور حول مسألة الذوق الفني وحالة تكوينه

(١) دني هويسمان: علم الجمال - ترجمة ظافر الحسن - منشورات دار عويدات بيروت - باريس - ١٩٨٠ ص ٥١.

(٢) ولد بغارتن في برلين وتتعلم على يد ك. وولف في جامعة هال Halle تأثر في بداية حياته بليينز. لقد شغل كرسى الفلسفة بعد تخرجه في نفس الجامعة ثم في جامعة فرانكفورت . من مؤلفاته الفلسفية كتاب في اللاهوت «الميتافيزيقا» Metaphysica وقد شرحه وعلق عليه عيناً نوبل كانط ، وكتاب «الاستيتيقا» Aesthetica جاء في مجلدين يعرض فيها نظريته الخاصة في علم الجمال. وقد جعل من هذا العلم مبحثاً فلسفياً مستقلاً.

ساعياً وضع منطق لقدرة الشعور على غرار ما فعل ارسطو في المنطق الصوري بالنسبة للتفكير.

رغم أن بيتارن كان من أتباع ديكارت ثم ليبرت؛ فقد ملا النقص الذي لاحظه في عمل الفيلسوفين السابقين حول التقسيمات التي قام بها الفلاسفة للعلوم الفلسفية. إذ إنه وجدها عند استاذه أيضاً كريستيان وولف (Christian Wolff). وكان بيتارن قد خرج من محاولته بمعادلة سجلت له الشهرة ووضعته في ذروة الفلسفه المبدعين الذين لم يجتروا ما قاله السابقون فإنه أشار إلى وجود قوى عليا، وقوى دنيا للمعرفة وجعل المنطق كعلم يبحث في القوى العليا، أما الإدراك الحسي فقد جعل منه مبحثاً خاصاً بالقوى الدنيا، ثم جعل من علم الجمال مبحثاً خاصاً بتقييم الإدراك الحسي الإنساني^(١).

بـ- البحث الجمالي في المدرسة الحسية الانكليزية

كما وجد علم الجمال أرضًا خصبة في ألمانيا أحرز الباحثون في تطوره؛ كذلك لاقى في الجزيرة البريطانية دارسين يهتمون بتجديد مفاهيمه وكما أحرزت الدراسات الجمالية تقدماً ملحوظاً في ألمانيا على يد كريستيان وولف وبيتارن، كذلك وجدت نفس الاهتمام في إنكلترا مع تيار فلسفي جمالي معاصر للحركة الألمانية، يهتم في تفسير الجمال في المدرسة الانكليزية على يد جون لوك (John Locke) (١٦٣٢ - ١٧٠٤) ومع وليم هوغارث (William Ho-garth) (١٦٩٧ - ١٧٦٤) وديفيد هوم (David Hume) (١٧١١ - ١٧٧٦) الذي أتم ما كان قد بدأ به جون لوك، وتوماس

(١) د.م.ع. أبو ريان: مصدر سابق نفسه ص ٣٥.

هتشسون (Thomas Hutehinson) (1711 - 1780) وادموند بيرك (Edward Burke) (1729 - 1797) وادوارد يونغ (Young) (1683 - 1765) ووب.

أما الفرضيات التي كانت حصيلة أبحاث هذه المدرسة فهي تدور حول مفاهيم /ربط الجمال بالاحساس، ثم التمييز بين الشعور الحالص بالجمال، وبين المنفعة. لكن البعض من هؤلاء نجح في أبحاثه نهجاً استقرائياً كما جاء في تحديد هوغارث القائل: «لو لم نكن نحمل في ذواتنا شعوراً بالجمال، لكان من المحتمل أن نجد الأبنية، والحدائق، والألبسة والأدوات مفيدة، ولما كان باستطاعتنا مطلقاً أن نجدها جليلة». حتى يونغ ووب قد نهجا نفس الطريقة. علىَّا بأن الأخير قد اعتمد «كانط»، كما اعتمد طريقة بيرك وهم، في نفس الوقت.

إن المدرستين - الألمانية والإنكليزية - قد فتحتا الطريق أمام «كانط» ليعتمدا في تفسير الجمال ويدأب بطريقة جمالية خاصة به اعتمد في تحليلها على مفاهيم حديثة حملت في مقاييسها انقلاباً جذرياً يشكل منها الجذع الكانطي أو أو علم الجمال الكانطي.

أما أبرز باحثين في الجمالية الانكليزية فهما وليم هوغارث وادموند بيرك.

لقد خصّ وليم هوغارث (William Ho - garth) كتاباً عنوانه «تحليل الجمال» Analysis Beauty، أصدره عام 1753 وكان محتواه خلاصة أرائه في فلسفة الجمال؛ حتى أصبحت فيما بعد الركيزة المثلى للمدرسة الجمالية الانكليزية. أما الكتاب فقد استهدف «تحديد الأفكار المتضاربة عن الذوق كما في قوله: «It was written with a view to fixing the fluctuating ideas of taste» «لقد كتبت لغاية تحديد الأفكار المتقلبة حول الذوق».

إن تحديد هوغارث يعدّ تبريراً لرؤانا التي ترتاح لوصف شيء بالجميل أو بالقبيح أو بالرشيق قياساً على مظاهر الطبيعة. إن الرجوع إلى الطبيعة - برأي

هو غارث أمر بديهي وضروري. لأنها تعتبر النموذج الأمثل الذي يعرّفنا قيم المقاييس الجمالية؛ لما فيها من خطوط وألوان وأشكال تتضارب في تكوينها فتختلف، وتتوافق فتتألف.

من هذه التناقضات يتم الكشف عن القيم الجمالية ثم يروق تفسيرها على ضوء تكوين فكرة الحكم على مقدار جمالها؛ أمّا الأحكام فلا تتم ولا تتحقق بمقارنات بين الفنون ولا بالإستناد لأقوال أهل الفلسفة؛ بل علينا أن نرجع لنقارن هذه المنجزات الفنية بالطبيعة ذاتها؛ فالطبيعة هي - بنظر هوغارث - معيار، ومقاييس لذلك «الجمال» الأصيل الذي يضاهي كل الأعمال الفنية على السواء.

ثم من جهة ثانية يلفت هوغارث النظر إلى خطأ الرؤية الفنية التي تفصل بين العمل الفني والطبيعة؛ إذ أن الآثار الفنية لا بد من أن تقوم في ذاتها ولذاتها بعزل عن الطبيعة، التي اعتبرها المصدر الحي للقيمة الجمالية. وهنا نحن في مقام تكرار المشاهدة لرؤية فنية تعتبر قبيحة؛ لكن هذا التكرار يستدرجنا في النهاية لاعطاء حكم على هذا القبح جالاً.

وهنا يحتم علينا هذا الموقف أن نطرح سؤالاً يتتطابق ونظرة هوغارث وهو: كيف يمكن لنا أن نحصل على فكرة مكتملة عن الأشياء؟ ثم ما الذي يسمح لنا باصدار حكم جالي على هذه الأشياء بعينها في الطبيعة دون سواها؟

قبل الاجابة على هذا السؤال في ثنايته المطروحة من المتعين علينا التوجه نحو الطبيعة / العالم الخارجي بادىء بدء، فيها نرى الأشياء عن طريق مداركنا الحسية، وكأنها مغلقة بطبقة سطحية رقيقة شفافة تتدخل فيها خطوط دقيقة، متتشابكة ومتلاحمه؛ ومن خلال هذا المظهر بكل شفافيته نستطيع الكشف عن باطن الأشياء، وبذلك تلتقي النظرة الخارجية مع الداخلية لتتكامل فيها الفكرة ثم يتم الحصول - بعد ئذ - على معرفة هذه الأشياء.

أما الاجابة على سؤالنا أعلاه فقد يلخصها هوغارث في جملة عوامل مؤثرة

تعيذبنا إليها الطبيعة لتكون مصدراً لاحساسنا بالجمال. وهذه العوامل المتداخلة دون أن يتفرد واحد منها ليكون قادراً على تشكيل أساس في ذاته، يكون مقبولاً لتقدير الجمال. والعوامل - برأيه - التي تؤثر في تقدير الجمال هي : الت المناسب، والتنوع، والاطراد، والبساطة، والتعقيد، والضخامة. هذه مجتمعة تشكل البنية الفاعلة في استخلاص الرؤية والذوق الجماليين الواقع في الأشياء في ذواتنا.

١ - الت المناسب:

هو التعادل في النسبة أو حركة التناغم بين أقسام العمل وأجزائه الفنية؛ وموجودات الطبيعة أو في الكائنات الحية. إنه المعادل الأول لتحديد معنى الجمال؛ ومن خلاله تم الحكم على جمال الأشياء مهما تنوّعت. وبنظر هوغارث هو الرؤية السيمترية / النسبة في فن العمارة/ إذا كان البناء ضعيفاً جيلاً يجب أن تتناسب فيه ضخامة الشكل العام مع ضخامة الأجزاء كالأبواب والموافد والأدراج والأعمدة وما شابه ذلك فيتعادل الجمال فيه، وترتاج الرؤية إليه.

٢ - التتنوع:

هو العامل البارز في التأثير على شعور المتذوق بلذة الشيء في الرؤية. إن التنوع يتضاد و «الروتين» وهو الذي يبعد عن الناظر ملل نفس الأشكال والألوان في الأشياء - إذن - إنه يدخل في البهجة وتقليل رؤانا عملية التبدل/السرور أو التشوق إذا كان ظهوره سابقاً لتخطيط دراسة. أما بنظر هوغارث فيبيقي التنوع تلك السمة التي تحافظ على تدرجها الهرمي في رؤية الأشياء أم في شكل الهرم بالذات.

٣ - الاطراد:

الاطراد واقع سلبي في الفن - يعني - إذا حاولنا اطراد الأشياء في ظهار خطوطها وأشكالها وما فيها من أجزاء تكون قد عرّينا العمل الفني / جردناء من قيمته الجمالية، لأنه ولا شك سوف يندو لنا ساكناً ثابتاً فاقد الجمال - بل الجمال عادة يتكون في رؤانا من خلال الحركة القائمة في واقعه البنويي . ولثلا يقع الفنان في هذه السيمترية القاتلة لفنه عليه أن يبتعد عنها ليضمون النجاح في تباهن عمله والتخلص من الاطراد الساكن.

٤ - البساطة:

البساطة واقع جمالي يرتبط بعملية التنوع. من هاتين الصفتين يندو التعبير الجمالي في ظاهر الأشكال رغم بساطة هندستها الفنية سواء في شكل المرم أو الشكل البيضاوي أو حتى في شكل ثمرة الأناناس اذا اتصفت هذه الأشكال بهاتين الصفتين / البساطة والتنوع، جاء الحكم الجمالي عليها بالرضى .

٥ - التعقيد:

التعقيد ظاهرة سيكولوجية في المفهوم الجمالي؛ لأن تركيب الأشكال ناجم عن خطوط معقدة توجي برأيتها شعراً بالحركة وهنا يقول هوغارث «ليس تعقد الأشكال سوى خاصية كامنة في الخطوط التي يتتألف منها الشكل ، وهذه الخاصية أو السمة تستهوي العين الى ملاحظتها فتحدث في النفس لذة من جراء ذلك، وهذا نحن نطلق على هذه الخطوط أو الأشكال بالجمال».

أما المفاضلة التي وجدها هوغارث في انتقاء الخطوط أخذت منه ميلاً نحو الخطوط الانسيابية المتعرجة التي لا تحمل في ثنياتها زوايا حادة؛ كما وأثرها على الخطوط المستقيمة لما فيها من فكرة مبنية على «الرشاقة». وبذلك يكون قد خرج بتحليل كان هو الأساس في موقفه الجمالي. كما أنه حذر من كثرة

التعقيد لأنه ينفر العين ولا يبعث على الإرتياح في النفس - إذن - فالاعتدال
غاية القصد وخير الأمور الوسط.

٦ - الضخامة:

وآخر العوامل المؤثرة في التقدير الجمالي الهوغارثي الضخامة التي لا يمكن نكران تداخلها على دراسة الجمال في الأشياء. إذ أن الناظر إلى الوديان العميقية أو الواقف أمام شواهد الجبال العالية، أو الصخور الضخمة أو المحيطات الواسعة والأشجار العاتية والقصور المنيفة، والمعابد الكبيرة بينائها الهائل وأعمدتها الرائعة يشعر ولا شك برهبه أمام روعة فخامتها أو ضخامتها أو علوها الذي لا يصدق. وهذا الاعجاب تداخل في تكوينه جملة عوامل منها التناسب، أو التنوع، كما البساطة والتعقيد. إنه اعجاب معادل لللذة التي تكونت في المشاعر الإنسانية والاجتذاب الحسي نحوها. إن الواقف في قلعة بعلبك وأمام ضخامة حجارتها وعلو أعمدتها لا بد له ولأول وهلة من سرحة وذهول ووقار ليعقبها على الوجه سمات العجب والخشوع الأخاذ الذي يرافقه رشاقة ورهبة. لكن المبالغة في الضخامة كثيراً ما تفضي على سمة الجمال إذا فقدت تناسبها في الأجزاء وارتياحاً في التنوع؛ وبذلك تفقد هذه الضخامة سمات التأثير لتحول إلى اشكالٍ فاقدة الفعالية أمام الرؤية ومسحوحة من الدهشة في أحاسيسنا. وكما وردت هذه العوامل جنسـبـ صدارتها احتسب هوغارث التقدير لها في اقام عملية الجمال في الأشياء. إنه وضع التناسب والتنوع أولاً لأنهما الأكثر أثراً في اعطاء صفة الجمال لرؤيه الأشياء. ثم جاء دور الاطراد والبساطة كعاملين مساعدين لسابقهما، وترك التعقيد والضخامة للنهاية لأنهما بنظره يشكلان واقع الرشاقة على الشيء الجميل إلى جانب الوقار. أما الملاحظة التي أولاها هوغارث اهتمامه فهي النسبة بين الخطوط. لأن المستقييم منها يتاسب تناسباً عكسيـاً مع فكرة الرشاقة، ثم رؤيته إليها جاءت باستنتاج مفاده: كلما تضاعلت نسبة الاستقامة في الخطوط كلما زادت رشاقتها. وينظوره فالخطوط إما أن تكون مستقيمة وإما منحنية أو تجتمع بين الاستقامة

والانحناء. أما خلاصة تحليله لها فكان الاختيار لأكثر الخطوط رشاقة يعني أكثرها جمالاً هو الخط الانسيابي الشعاعي The Serpentine Line of the Sublime and Beautiful.

وهذا ادموند بيرك Edmond Burke صاحب كتاب «بحث فلسفى في أصل أفكارنا حول الجليل والجميل» Philosophical Enquiry Into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful عام ١٧٥٦. جاء بحثه الجمالي يختلف عن منهج هوغارث لكنه لم يخالف معاصريه في القرن الثامن عشر. كان من دعوة التجريبية الحسية؛ وأساس التذوق عنده هو الحس، أنه واحد عند جميع الناس. ورغم اختلاف الأذواق، يبقى الذوق حكم الجمال المعصوم.. وهذا الاختلاف يعود إلى شدة الحساسية المتأصلة عند بعضهم وإلى شدة تركيز الانتباه على الموضوع عند البعض الآخر. وادموند يرى اختلاف الأذواق لأنعدام وجود المعيار الدقيق لقياس الذوق أولاً ثم لأنعدام وجود نفس الملوكات العقلية الاستدلالية والخيال لدى الأفراد؛ علماً أن خلاف الذوق أو التذوق يبقى أقل بنسب متفاوتة من الاختلاف حول الصراع الفكري والمشاكل المنطقية.

من هذه المعادلة يتوجه ادموند لرؤيه يجد فيها توحيد التذوق فيما لو عزلناه عن ملكات الإنسان الأخرى؛ كما نجد اتفاقاً بين الناس حول مسائل التذوق تساعدنا على كشف مبادئه عديدة للذوق الجمالي. فمن هذها المظاهر بالذات يجد ادموند ما يؤثر على محـو الاختلاف وتقـارب التذوق البشري من بعضه البعض. تلك هي المعالجة التي أراد ادموند بيرك الوصول إلى صياغة قوانين علمية منها؛ وفي هذا العلم تشابه بقوانين نيوتن إلى حد كبير؛ سواء من حيث مشاكلتها أو صحتها لتنطبق على ظاهرات الطبيعة. إنه بهذه الاستنتاجات كان قد عارض معاصره التجربـي ديفـد هوم David Hume صاحـب كتاب «عناصر الانتقادـية» والذي رأى هذا بدوره أن هـنالك نوعـاً من الحـسـية الجذرـية أو «التـبـشـيرـية» التـامـة. «والـجـمـيلـ لـدـيـهـ هوـ ذـلـكـ الشـيءـ الـذـيـ تـتـمـثـلـ فـيـ النـسـبـ الـتـيـ تـرـبـطـ الـمـشـاهـدـ بـأـقـرـانـهـ» إذ «لا يـنـبـغـيـ أـنـ يـكـونـ لـلـشـيءـ فـعلـ

شامل وضروري لمجرد أنه جميل، بل إن هنالك أشياء جميلة؛ لأنه، أية كانت الفوارق التي تفصل بين الأفراد، يتبقى دائمًا شيء ما إنساني كونيًا».

إن بيرك التجرببي الحسي في علم الجمال لم يسلم بامكان الوصول الى معيار خاص للذوق لموقف معاصره ديفد هوم التجرببي؛ بل راح يقسم موضوعات التذوق الى قسمين:

- الأول الرائع / الجليل.

- والثاني خصّه بصفة الجميل.

إن الجمال عند بيرك ينشأ من الغريزة الاجتماعية بينما الجمال من غريزة البقاء. تشعر في حضرة الأول بالارتياح أما الثاني فيشعرنا بالسرور. إذ أن فعلة الجمال الفاعلة هي «شعور باللذة الإيجابية يتولد منه الحب الذي يرافق استرخاء عضلاتنا وأعصابنا» بينما يرتبط الجمال بالتوتر العضلي والعصبي^(١).

أما التفصيل لآراء ادموند بيرك فهي تأخذ أبعاداً يطال فيها نظرياً أفعال الإنسان والتي ترجع في معظمها إلى غريزة حفظ البقاء وغرائز الاجتماع الأخرى.

إن غريزة البقاء، اعتبرها مسؤولة عن مواقف الخطر والخوف والرهبة؛ فالشيء الرائع / الجليل يدخل في هذا المجال من حيث أنه يشرنا بالذهول والتوتر. أما الصورة المثيرة للخوف والتي تعترض ادراكنا تسمى «رائعة» ومن أبرز خصائص موضوع الروعة مسحة الغموض التي تبدو عليه؛ فتشير القلق في نفوسنا حتى تشعر بضياع عندما يفرض ذاته علينا وهو كامر لا نقدر الامساك به أو الاحاطة بجوانبه الكلية كفضاء لا حدود له أو كظلمة سوداء أحكمت سيطرتها أمام أعيننا أو صمت رهيب يلف وجودنا.

(١) راجع ذي هويسمان ص ٥٢ (مرجع سابق نفسه).

ما بين الجميل والجليل فرق دلالة. الفرق في القياس والبعد في الدلالة. فالتأثير الفني الرائع في فن العمارة يتسم بالرحاة والضخامة ودقة التكوين والفحامه والسمو والعظمة. والصفات في الشيء الجليل تتميز بنفس الخصائص التي يتميز بها ما هو مفزع أو مروع أو هائل سواء في عتمة الألوان أو خفوتها أو في عالم الأصوات الاهدرة أو الماءسة. وهنا تظهر لنا الفوارق بين خصائص الجليل وصفات الجميل. إذ أن صفات الجميل تصدر عن غرائز الاجتماع التي يعتبر الحب مداراً لها. فالشيء الجميل ليس هو بالضرورة الشيء الذي يتسم بالتناسب بين مكوناته. فالتناسب لا صلة له بالتأثير الحسي أو الخيالي، بل هو خاضع للعرف والتقليد. إن التناسب في الشيء الجميل يأسر رؤانا بتناسق أجزائه وهنا علينا تحديد الجمال المرتبط بالحب والإعجاب الذي نشعر به نحو بعض الأشياء المكتملة حتى ولو كنا نبغضها. ولزيقتها لا دخل لها في سمة الجمال، إذ أن لو صح أن كل كائن يعتبر جميلاً ما دام يؤدي وظيفته على أتم صورة لو وصفنا القرد بالجمال أو الغراب مثلاً. فالتناسب واللياقة جاءا صدفة لا رابط لها بالجمال. وقد تبدو لنا الأشياء جميلة وحتى في حال عدم منفعتها^(١).

وهنا تتعارض المقاييس بموقف أفلاطون؛ لأن التعارض يأتي من النفي القائم بين انعدام الصلة بين الجمال والكمال.. إننا ولا شك نعجب بالمال عقلياً دون أن نتأثر به، إذ أن مثل العقل ليس شرطاً أن تكون جميلة؛ وكذلك الفضائل، ليس من الضروري وصفها بالجمال.

أما خصائص الجمال عند ادموند بيرك فهي النحافة والرقابة والتنوع المتوازي بين أجزاء الشيء الجميل. ثم عدم اتصال هذه الأجزاء بعضها البعض الآخر على شكل زوايا، ونعومة المظهر واحتفاء كل مظهر للقوة ووضوح اللون ولمعانه دون أن يكون خاطفاً، والألوان الماءسة أي الفاتحة هي

(١) راجع د.م.ع. أبو ريان فلسفة الجمال مصدر سابق ذكره ص ٤٣.

أقرب إلى سمة الجمال من غيرها من الألوان القائمة. أما الأصوات فأحسنها الصوت الناعم الرقيق الذي يوصف بالجمال: وهنا استثنى بيرك الأصوات الخشنة الماءدة المتحشرجة الغليظة لأنها بعيدة عن الجمال. وكذلك اللمس يُعد بنظر بيرك - أهم حواس ادراك الجمال - والأجسام المصقوله الناعمه أقرب إلى الجمال من تلك الصلبة أو الخشنة ملمساً.

أما الرشاقة برأي بيرك فهي نفس خصائص الجمال مضافاً إليها الحركة، والجسم الرشيق هو الجسم المتنسق الذي لا تكون أجزاؤه إلا متناسقة على انسجام تام. حيث أن هذه كلها تيسر لهذا الجسم الحركة من دون عوائق أو عثرات.

من هنا جاء رأي بيرك في تمييزه بين الجليل / الرائع الذي أعطاه صفة الضخامة، بينما الجميل فقد وصفه بالنحيف الناعم الصقيل الهادئ اللامع.

فالرائع مخيف رهيب، والجميل زاهي رقيق فيه متعة وسرور. وقد تتدخل الخصائص بين الجليل والجميل فيحدث التناقض في مشاعرنا عند هذا الموقف يتجلّ في شعورنا تارة خوف حتى الورع وطوراً عطف حتى الحب.

وبهذا يمكن إيجاز القول بأن المدرسة الحسيّة والجمالية الانكليزية كانت قد عاصرت بابحاثها وفرضياتها ما قدمته المدرسة الألمانية عصرئذ، لكن المستفيد من حصيلة المدرستين علمًا وخبرة ونظريات مبدع الطريقة الحديثة في علم الجمال وتقديره بطرق وأساليب أكثر ذاتية فلسفياً المانيا كانط الذي جمع في بنائه ما جاء به السلف من المؤلفين الأولين في أبحاث علم الجمال.

الفَصْلُ السَّادِسُ

المرحلة الخامسة

ظاهراتية الحداثة في الفن والجمال

١ - دنيس ديدرو Denis Diderot (١٧١٣ - ١٧٨٤)

٢ - إمانويل كانط Emmanuel Kant (١٧٢٤ - ١٨٠٤)).

دخل علم الجمال مرحلة الحداثة مع عالمين باحثين جادين، خطَا معهما الفن والنقد أخطر مرحلة تبَدَّلت فيها المفاهيم في الصياغة والأسس والمقاييس البديلة التي عرفها تفسير الجمال في موازاة الثورة الصناعية؛ حتى أصبحت سندًا للنقد الأدبي في أطر الذات من جهة، وبنائيًا ايديولوجيًّا من جهة ثانية حتى صَحَ الاستنتاج التالي «عقلنة» «النقد بين ديدرو وكانت»^(١).

لقد أحدث ديدرو في علم الجمال الفرنسي بعد الأب أندريله كاؤل مؤلف كتاب في علم الجمال - وهذا ما مَرَ ذكره سابقًا - حركة جعلت من فرنسا أن تتواءز قيمةً مع المانيا وإنكلترا؛ وإذا بالقاربة الأوروبيَّة في خاض علمي وثورى يحمل لواءها هذا المثلث في جو من الصراع العقائدي الذي كان باعثه سباق فكري من أجل تحقيق الذات في حيز الموضوع.

(١) بحث لنا في مجلة الفكر العربي المعاصر عدد ١٦ ت ١ - ت ٢ ١٩٨١ ص ٧٥ - ٨٧.

الحداثة: الرفض، الثورة على القديم

يقول شارل مونتسكيو (١٦٨٩ - ١٧٥٥): «إن القانون، بوجه عام هو العقل البشري ما دام العقل هو الذي يحكم شعوب الأرض جميعاً، والقوانين السياسية والمدنية - فيما يتعلق بكل أمة - يجب أن لا تكون إلا الحالات الخاصة التي يقع فيها تطبيق العقل البشري»^(١).

دخل العالم في عصر الحداثة، منذ مطلع القرن الثامن عشر، مروراً بالقرن التاسع عشر. فالتعمت أضواء المعرفة والاكتشافات، وتدخلت عوامل الزمن، والتاريخ لتعكس معأ الحياة الجديدة، التي تداخلت في أكثر من موضوع من مواضيع الحياة لتزيدها تعقيداً، وتحدى القوانين على ضوء مقاييسها المتغيرة.

وما يلفت النظر أن التفاعل الحركي بين العلة والمعلول ازداد توافراً، فولد الماجس الثوري، وخاصة بعدما وعي المجتمع أبعاد عملية الفكر، ومدى عقلنة العالم على ضوء الثورة الصناعية، وكان هذه الثورة كانت في هواجس ديدرول، الذي سبقها بشحنة تكهنية عندما قال: «نحن على عتبة ثورة غظيمة في العلوم». ولا شك بأن عبارته كانت انعكاساً لرؤاه المستقبلية التي تحفقت عندما «مثل روح الثورة الصناعية المتقدة من الجزر البريطانية إلى فرنسا عبر القنال»^(٢).

أما فرنسيس باكون (١٥٦١ - ١٦٢٦) الانكليزي فلم يقل شأناً عن

(١) أنظر: Montesquieu. : L'Esprit des lois - Paris. p. 16

(٢) رئيف حوري: الفكر العربي الحديث وأثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي - دار المكتشف - بيروت - ١٩٤٧ - ص ٦٩.

ديدرو بما كان يمتلك من إرهاصات حسية عظيمة حول ما يمكن أن يستنبطه العالم من أجل تبديل طابع الحياة.

إن هذه الثورة، كان يحركها العقل من أجل وضع الأيديولوجيا في خدمة العالم. إذن نحن بقصد الروح المحرك لذلك العمل العظيم الذي رسم الحضارة البشرية ببساطة يزيمه الفكر ويرسي العقل قواعده على دعائم ايديولوجية، أثرت بدورها في أكثر من تيار وتفاعل مع الجمال، والأدب، والفن، والنقد، والفلسفة، والتاريخ.... وكان أحد بناء هذه القاعدة فولتير (1694 - 1778)، ذلك الملك غير المتوج! هو نفسه ذات يوم وقف أمام الله خطاباً إياه بقوله: «إنك لم تعطانا قلباً لتبتاعفنا، ولم تمنحنا الأيدي لنجنق بعضنا بعضاً». لقد دخله الشك فعالج المواجهة بالنقد الصريح، على طريقته العقلية. لكنه ما لبث أن خاطب الوجود بقوله: «ففي ظل ملك صالح يكون للإنسان وطن، ولكنه في ظل ملك شرير لا وطن له» أما «الدين فيجب أن يستند إلى العقل وهذه هي العقيدة الربانية (Déisme)، عقيدة الكائن الأعظم (L'Être Suprême) التي نجدها فيما بعد لدى أشهر أعلام هذه الثورة: مكسيميليان روبيسبر (1758 - 1794).

إن ثورة العقل على الذهنية القدية بكل مثيلها هي تحسس ظاهر الوجود، وقرد على كل الخلفيات التي ورثها علم الجمال بأفكار ما ورائية وعملية انعتاق واضحة المعالم بكل توجهاتها الفكرية.. وقد برزت معلم هذا الاتجاه عند ديدرو، الذي تمت معه البنى العقلية التي لم يجد بدأً من أن التأملات العقلية المنقطعة عن الاختبارات العملية لا تغنى، وهذا قال: «لدينا ثلاثة وسائل رئيسية :

- (١) ملاحظة الطبيعة.
- (٢) التأمل.
- (٣) التجربة (التطبيق).

أما الملاحظة، فتُقْمِشُ الحقائق والمظاهر، والتأمل يوفّق بينها، والتجربة

إن هذا التحدي الجديد يشدنا باعجاب لمدى عمق شعور ديدرو بطبيعة عصر الانقلابية، ولا سيما فيما يتعلق بالعلوم. كما يشدنا أيضاً لأن نطلع على فكره الذي أراد بواسطته أن يعيد النظر بمبادئ الكون، ومفاهيم حركة الحياة؛ وجوهر ذاتية الإنسان من أجل إدخالها في موضوع حياته، وهذه الحركة ذات صلة وطيدة بما بشرت به النظريات القدية، التي جعلت الموضوعية في منهاجها الفكري نقائضاً للمثالية في بعدها عن الواقع.

من هذا التوجه أضحت ديكارت - عبر معادلاته الرياضية - في سجن الأدب الكلاسيكي، لما كان لمقاييسه من انسجام عقلي أتاح العودة لاتجاه موضوعي في الأدب والفن والجمال من خلال نظرته الذاتية لربط العقل مع الاحساس. فالجمال مطابق للحق - هذه الرؤية السائدة لدى القدماء - ومن ثم، يكون لنا أن نتصور ما هو جميل على غرار تصورنا كما هو حق^(١).

من هذا الوهج العقلي، كان صدى العقلنة في إطارها الأيديولوجي بقوالب مبتكرة، وحداثة تترجم واقع الحياة وتعكس ظروف المجتمع وتطوره، وفي إطارها الدائر والذي أثر في الجمالية، والأدب، والنقد، والإقتصاد، وعلم النفس وهلمجرا. حتى إذا تم تداخل علم النفس الإنساني، بعلم الجمال من خلال، نظرية الكسندر بغارتن - وقد سبق لنا ذكر- نظريته في الاستيقيانا أو *Esthétique*.

إن ثمار هذه الثورة العقلية امتداد مؤثر على: الثورة الإنكليزية التي شكلت فاتحة عهد العقل الحديث بصياغتها مفاهيم جديدة ويتدافع مذهبها في حقبة امتدت ما بين (١٦٢٨ - ١٦٤٢ - ١٦٤٩) فكانت في بدايتها الكومونولث ثم جمهورية كرومويل ونتائجها على صعيد الفن ملحمي Commonwealth

(١) د. م. ع. أبو ريان: فلسفة الجمال - مصدر سابق نفسه ص ٣٠.

ملتون (١٦٠٨ - ١٦٧٤): الفردوس المفقود (Paradise Lost) والفردوس المستعاد (Paradise Regained).

وكذلك كان شأن انتصار الثورة الأمريكية ١٧٧٣ التي كسرت شوكة الارتوقراطية الانكليزية في مستعمراتها في النصف الثاني من الكرة الأرضية. وبذلك يكون لافايت (١٧٥٧ - ١٨٣٤) قد حقق حلمه ضد الانكلوسكسون.

أما النتيجة الثالثة فكانت ثورة ١٤ تموز الفرنسية عام ١٧٨٩ وسقوط الباستيل الذي بدل بهدمه مفاهيم العالم وجرف تياره أسوار المدينة القديمة وغير مقاييسها ليصوغ الحياة مفاهيم جديدة من وحي مونتسكيو، وديدرُو، ورسو، ودولياخ، وهلفتيوس. من هذا التبدل الميكانيكي دخل القرن التاسع عشر في حركة التغيير.

أ- النظريات الحديثة / ديدرو

كان ديدرو من أوائل الفلاسفة الذين عالجوا المسائل الفنية والجمالية، وعلاقة الجمال بالمتعة أو بطبعية الجمال، والتفرق بين الجمال والمنفعة في عالم المادة، مبيناً وظيفة الجمال الفنية ثم علاقة المتعة الجمالية بالنفس والإرادة.

فديدرُو كان قد مهد للنظريات الحديثة أن تأخذ طريقها في عالم الجدل؛ وحتى بعده شقت النظريات سبلها، وركّزت اتجاهاتها بالتجاهلين بتعارضان أحياناً، ولا يلتقيان إلا بعد صراع دائم، ولكنها غالباً ما يتكملان لدى كبار النقاد، إذا نظرنا إلى ملابسات عصرهم وهما:

- ١- الاتجاه الجمالي.
- ٢- الاتجاه الواقعي.

وجاء هذا التقسيم فلسفياً لا أدبياً، بناءً لرؤى الفلسفة الجمالية واتجاهاتها، علمياً بأن هذا التقسيم قد ترك آثاره في المذاهب الأدبية والنقدية

الحداثة. فكانت انعكاسات الفلسفة المثالية في الأدب حصيلة نشوء مذهب الفن للفن، كما كانت حصيلة في النقد نشوء المذهب التأثري، ونزعة الأسلوبين الخاص وقلته مدرسة النقد الحديث الأميركية. بينما الاتجاه الواقعي فقد أثر في نشأة الواقعية الاشتراكية الأوروبية، والمادية ثم مذهب الالتزام في النثر دون الشعر عند الوجوديين.

على ضوء هاتين التزعتين بدأت مسيرة الأدب والنقد باتجاهين مختلفين قاس كل منها مفاهيمه للمذاهب التي انسربت تحت لوائه. وفي مثل هذا الموقف الحاسم توجب على المدارس الأدبية والنقدية الحديثة أن تتبع موضوعاتها ومناهجها دون زجها في مثالية صرفة لأن المذاهب الأدبية والنقدية ليس فيها ما نسميه مذهبًا مثالياً وآخر غير مثالى، فالأدب - في جميع مذاهبه، من الكلاسيكية، والرومنطيقية، والواقعية، والوجودية والرمزية والبرناسية والسريرالية... - ليس ميدانه التجريد، إذ أنه يصور الأفكار والمشاعر، والتجارب في صور تبضم بالحياة، وخاصة أنه ينزل هذه الأفكار والمشاعر من عالم التجريد إلى عالم التجسيد بالوسائل الفنية الخاصة به ليوحى بعد ذلك بأعمق الأفكار إيحاءً^(١).

١- عقلنة النقد والأدب

مثل ديدرو قاعدة المهرم الفكري الحديث. وبعده احتفظ النقد الأدبي، والأدب طريقه باتجاهين اختلفت فيها المذهبية والعقلنة مسلكياً، وبعد ديدرو سمت الأيديولوجيا إلى أرقى فروعها مع المفكرين المثاليين الجماليين والفلسفه الواقعيين. علمًا بأن ديدرو لم يكن مثالياً لأنه رفض أفلاطون وعارض تفسيره الميتافيزيقي للجمال.

(١) م. غ. هلال - النقد الأدبي الحديث - دار الثقافة - العودة - بيروت ص ٢٩١

مقام ديدرو في عقلنة النقد على ضوء مفاهيمه لعلم الجمال:

كما كانت قيمة أفلاطون وأرسطو في القديم^(١) أصبحت قيمة ديدرو في العصر الحديث مركز الاحترام والتقدير، لأنه يعد الأب الروحي للنظرية الحديثة لعلم الجمال وما لها من تأثير على النقد الأدبي.

لقد أعتقد ديدرو علم الجمال من تحليل أفلاطون الميتافيزيقي ذي الانعكاس الأزلي في الأشياء، وعلى أنه مثالي خالد. بينما نجد ديدرو قد نقضه رافضاً اتباعه، معالجاً إياه من خلال استعراضه لقيمة الجمال على ضوء اختلاف الناس فيه، تبعاً لأعمارهم، ومراعاة للعصور التي عبرت في بناء حضارة إنسانية ومدنية متطرفة منذ أقدم العهود وحتى يومنا الحاضر.

و قبل أي شيء يبحث ديدرو عن عامل الزمن في علم الجمال، مدركاً ما للعصور التاريخية من درجة في تمدن الحضارة، والتدخل المتفاعل منها في إدراك سرّ الجمال وتحديد معناه^(٢). لكن هذا الادراك عنده لم يتعدد؛ لأنّه لم يتلزم به كما سبق مع الكلاسيكيين؛ كاستقرار بياني لاطلاق معنى الجمال - أي لقيمه الأزلية الخالدة - وهذا ليس غريباً عليهم وقد رفعوا المحاكاة للأصول اليونانية والرومانية القديمة، من حيث أصالتها في الفن والأدب كظلّ تفيّأوا تحت أفكاره، وذوقه في الممارسة والتنظير. وعلى ضوء هذه المعالجة يمكن القول بأنّ ديكارت - نبراس الكلاسيكيين - قد أضحك في سجن ديدروا.

أما رؤية ديدرو فقد اكتسبت حلقة جديدة لأنّه درس الفوارق بين عامل الزمن في ماضيه وحاضرها، فأقام للجمال معناه مدركاً مدى ارتباطه في الواقع

(١) انظر بحثاً لنا في مجلة الفكر العربي المعاصر عدد ١٣ ص ٣٠ / النقد الأدبي وحركة الإبداع.

(٢) انظر : Diderot: *Traité du Beau, Essai sur la peinture*, dans: Œuvres éd. de la pléiade 1134, 1166.

الكل والجزء من الأشياء^(١) لأن الجميل بنظره « هو الذي يحتوي - في نفسه وفي خارج نطاق الذات - على ما يثير في إدراك المرء فكرة العلاقات، والجميل بالنسبة لي (أي لديدرُو) - هو الذي يثير هذه الفكرة»^(٢).

لقد حدد ديدرو علاقة الجمال بما تعني أبعاد الكلمة وبما هو لذيد. وهنا يضعنا أمام الحواس الإنسانية ووظائفها في مسألة تحديد اللذيد أو الجميل وما الفرق بين القرائن المستوفية البرهنة بينها.

أما مسألة الجمال فلا ريب فيها شغلت العقل الفلسفى الانساني ثم ولدت له الصراع الايديولوجي من أجل مصداقية نظريتها الثابتة والتي ستؤخذ بها لاحقاً. من هنا نرى لزاماً علينا الآن الوقوف أمام فكر ديدرو لأنه كان يمثل مفترق الاتجاهات المتصارعة أخصّها التي جاءت بعده ساعية لعقلنة الجمال في العصر الحديث.

والنقد الأدبي - الذي عكس عليه أفلاطون وأرسطو فكرهما قدِياً - تتجده في عصر الحداثة قد تأثر بنظريات ديدرو ومن جاؤوا بعده على اختلاف مناهلهم الفكرية والعقلية وحتى الذوقية، وما يلفت الانتباه تعلييل الفنون ووظائفها الفنية؛ وما لها من علاقة بواقع الحياة وحركة التاريخ. وديدرُو عالج الفن على أنه متحرّك، ويبحث في الجمال على أنه ركيزة فلسفية يعتمدها النقد، من هنا شرع في تطوير الفكر وعقلنة الجمال واستخدامه لنفعه متحولة ومتطوره؛ فراح يفرق بين ما هو جميل وما هو لذيد - كما سبق ذكره - فيخرج من نطاق الجمال ما يصل إلى إدراكتنا عن طريق حاستي الذوق والشم كالأطعمة والروائح؛ فإذا كان العلاقات فيها لا يوصف في الجمال، بل يتم نعتها على أنها لذيدة وطيبة كما يجدها المرء. والعلاقات تعني هنا مدى إدراك

(١) م. غ. هلال: مصدر سابق نفسه ص ٢٩٥.

(٢) ديدرو مرجع سابق ذكره ١١٢٦، ١١٢٩، ١١٣٠.

الجمال في الشيء بواسطة القرائن المداخلة «ففي الأدب - مثلاً - لا ينبغي أن نقول أن الكلمة أو الجملة جميلة، دون أن نقف على موقعها في الجمل، في القصة أو المسرحية أو القصيدة، وفي الموقف العام... وأما هي في ذاتها فلا ينبغي أن توصف بجمال أو قبح، إذ بدون الوقوف على العلاقات، لا يمكن أن نحكم على النظام والتناسب والملاءمة وهي المعانى التي تدفعنا إلى إدراك الجمال في الشيء الجميل^(١)». وهذا ما يثبت أن لا وجود لشيء جميل جمالاً مطلقاً^(٢)... وبالاختصار أن مدى العلاقة التي ربطها ديدرو عن قصد أو عكسه في عملية النقد الأدبي والمدى الإيديولوجي الذي كان له القسط الوافر في تأسيسه في العصر الحديث^(٣)

أجل إن ديدرو لا يعتبر العمل الفني إلا من صلب الواقع - إذن - لا بد أن يستمد عناصر وجوده العامة منه كذلك. رغم أنه لم يجسم موقفه كما في قوله: فمن الناس من يتوافر لهم - مع الرصانة والصرامة - المدوء وإمعان النظر في الطبيعة وغالباً ما يعرف هؤلاء سخراً من سواهم - الأوتار الرقيقة التي يجب العزف عليها فيشرون الحينا في سواهم دون أن تبين منهم أماراتها^(٤). ومن جهة ثانية ينص ديدرو ملحظة حول عدم كفاية محاكاة الطبيعة وحدتها لأن الدراسة والخبرة أمران ضروريان إلى جانب الوقوف على تاريخ الفكرة، لأنه يرى موقع الفنان من عمله على أنه مبدع وخالق لا مجرد مقلد وناقل. ثم إن إنتاجه يجب أن يكون مبنياً على إدراك كلي لتلك العلاقات التي تتواجد في الطبيعة وفي الكثير من الأشخاص، بمعنى أن لا وجود لهذه العلاقات مجتمعة إلا في النموذج الذي صوره، من هنا وجد أن الفن يحمل الطبيعة لأنها تحاكىه ولا يحاكيها، بينما الفنان لا يتوقف عمله على

(١) ديدرو مرجع سابق نفسه ١٢٠٠، ١٢٢٨.

(٢) مرجع سابق نفسه ١٠٤٤.

(٣) مرجع سابق نفسه ١٠٤٦.

رسم الواقع مباشرة لظواهر الأشياء بل عليه أن يعبر عنها في جوهرها^(١).

لا يعبّد ديدرو، إذا تأثر بأرسطو ونظرية المحاكاة؛ لكنه طور مفاهيمه وراح يطرح أسئلة قبل معالجتها ليزيد عليها كما في السؤال: «أيتعلق الجمال وتغيير الفنان عنه بالعقل وعملية الإدراك، أم بالاحساس والعاطفة والذوق؟» فنراه يتتردد ما بين العملية الفكرية تارة وبين ما يستلزم الفنان الاحساس المرهف إلى جانب قوة العاطفة طوراً^(٢)؛ وحينما نجد أنه ميلًا إلى العاطفة والذوق؛ أما عند التعبير فيجب على الفنان أن يقلب عقله وإدراكه في نقل التجربة وفي تصويرها لأن العاطفة المشبوبة كالإحساسات الحادة عمياً وخرساء. وهنا نجد الناقد الإيطالي كروتشه - Benedetto Croce - (١٨٦٦- ١٩٥٢) قد استقى من ديدرو فكرة ضرورة تمثيل العاطفة قبل محاولة التعبير الغني عنها. كما نجد اللقاء بين ديدرو وروسو J.J. Rousseau (١٧١٢- ١٧٧٨) ملهم الرومنطيقيين في نظرتهم للطبيعة، وكانت هذه النظرية مقدمة لنفس النظرية التي اخندتها هؤلاء / الرومنطيقيون عن ديدرو وروسو، وبهذا الصدد يقول ديدرو: «ليس في صنع الطبيعة من خطأ، وكل شيء، جميل أو قبيح له سببه، وليس بين جميع الموجودات، موجود واحد على غير الحالة التي يحب عليها»^(٣).

وطالما فتش ديدرو عن الغاية الواقعية في الأدب وجدتها في واقع المجتمع، وبهذا يكون دعوة الواقعية في الأدب وكافة الفنون قد التقوا معه في حدود الغائية الاجتماعية للأدب، وفي الوقت نفسه إنه مطابق لأراء الكلاسيكيين. إذ أننا نجد آراءه كفيلسوف منظر في الفن يميل إلى التزعة الواقعية الكلاسيكية أكثر مما لو وضعناه في صفوف المثاليين. من هنا اعتبره فلاسفة الواقعية من

(١) مرجع سابق نفسه ص ١١٤١.

(٢) مرجع سابق نفسه ص ١١٤٤.

(٣) مصدر سابق نفسه ص ١١٨٤.

طليعة المفكرين والفلسفه في القرن الثامن عشر^(١).

أما ما لا تفيه المقارنات بما تأثر به ديدرو بفلسفه الانكليز في الجمال في القرن الثامن عشر؛ كما تأثر به ويزملائه الافرنسيين فلاسفة الألمان^(٢) الذين راحوا بدورهم يبدعون. وهذا ما ظهر جلباً مع «كانط» و«فيخته» و«شوبنهاور» و«هيغل» و«فورباخ» و«انكلز» و«نيتشه». لقد وجد مؤلء ضرورة تطوير الايديولوجيا والعقل والفن، حتى أصبحت مبادئهم ميادين بحث وجدل في شتى العلوم كالاقتصاد، والفلسفة، والأدب، والنقد والجمال وهلمجرا.

بــ الصراع الايديولوجي / ولادة مذاهب جديدة في الفن.

احتدم الصراع الايديولوجي بعد ديدرو في ساحة الفكر والفلسفة والجمال فكانت نتائجه على واقع الأدب والنقد، ابتكار مذاهب جديدة مختلفة التزعزعات؛ سارت باتجاهين متصارعين، ومنها ما سار ما بين تنافصاتها بشكل توفيقى .

إن الشرخ الفكري، والعقائدي الذي أحدثه نظريات ديدرو بين الفلسفه الحديثين فتحت الطريق أمام تضارب الآراء وتتوالد الرؤى لاثبات نظريات جديدة أوقعت العالم في صراع ايديولوجي ومنهجي وفكري أثر بدوره على أكثر من صعيد ومنه النقد الأدبي.

(١) أنظر : Karl Marx, Friedrich Engels: Sur la littérature et l'art, Testechoisis-Paris:

1954 P 224.

وأيضاً : Bretrand Russel: History of Western philosophy - London: 1948 P. 728.
730.

(٢) أنظر : W. K. Wimsatt and C. Books, Literary criticism P. 467.

وقد أخذ الشرخ يتسع بجيء عبقرة؛ أنسوا بدورهم موقع جديدة لل الفكر المثالي من جهة، ولل الفكر الواقعي من جهة ثانية، وهنا أخذت الايديولوجيا صفة ثنائية الاتجاه على خطين متباعدین - فيها لو انطلقنا من نقطة واحدة - هما:

- ١ - المثالية.
- ٢ - الواقعية (الواقعية الاشتراكية).

جـ- الطلاق الايديولوجي بين « كانط » و « ديدرو ».

بعد هذا كله نحن الآن أمام احتدام فكري جديد يتزعمه « كانط » معلنًا رفضه لديدرو. وهنا يتم الانفصال ما بين خطين في مجرى المفاهيم الجمالية والفلسفية ليتبعها علم الجمال على يد « كانط » مشكلاً بهذهمنهجية كونت عاللها في المثال من خلال الفن. فاستنادت لها مبادئ تقوم على استعلائية زادت الشرخ الفلسفى تباعداً عن مفاهيم ديدرو. على أن خطأً بقى أميناً لتعاليم زعيم المدرسة الحديثة، حافظ عليه الواقعيون مع تطويره على هدى مسيرة التطور التاريخي، والظروف الموضوعية لحركة الواقع الاجتماعي والأصلية في نهج الثورة الذاتية على الموضوع.

إذن: نحن أمام احتدام فكري يتزعمه « كانط » الذي تصدى لعلمه ديدرو وبذلك يتم الطلاق الايديولوجي لترسم معالم الصدام في عقلنة العالم على ضوء المنهجية الفكرية بين الواقع والمثال.

٢ - « كانت » / التزعة المثالية في علم الجمال.

إنّجـه الفكر الفلسفـي مع « كانط » (١٧٢٤ - ١٨٠٤) في منحـى عـكس تأثيرـه في توجـيه الفلـسفة نحو المـثالـية في الفـنـ. وهذا ما تركـ صـدـاهـ في تـوجـيهـ

الأدب ونقاده في أوروبا وأميركا يوهج أفكاره والاقتداء بآرائه ثم اليمان بنظرياته.

لقد سلك «كانت» طريقة اخترقه على هدى مقاييسه، ومفاهيمه متخليةً عن ديدرو في مسائل كان اللقاء عليها كالجمال، والفرق بينه وبين اللذة والمتعة، لكن «كانت» ما لبث أن اتخذ اتجاهه الخاص معلنًا الطلاق عن ديدرو في البحث عن الجمال بالطرق التي كان يتبعها الأخير. لا مجال للعودة لنظرية ديدرو، بل علينا التذكير بما رأه من خلال المصادص للعمل الفني في ذاته وفي داخله. فكل عمل فني يحتوي على وحدة جوهيرية فنية، فيها نفسها تتحصر الغاية منه^(١). علىَّ بأن «كانت» يرفض أفلاطون. وهنا يتساوى الرفض مع ديدرو ضد المعلم اليوناني الذي نادى بخلود الفن الجمالي أو الجمال، وانعكاسه في الطبيعة ومحاكاة الفنان على قدر موهبته بما تتوفر له صور هذا الانعكاس. فعندئذ للعمل الفني بنيته الذاتية، وجماله الخاص في هذه النية، دون النظر إلى مضمونها وغايتها.

ويأتي التأكيد على أن «كانت» أصبح مؤسس الفلسفة المثالية الألمانية. ويعتبر من كبار الفلاسفة الحديدين أو عُدُّ أكبرهم. فلسفته احتوت على جوانب عاطفية مثالية ناهض بها الفلاسفة العقليين الذين يعتمدون على الحجة العقلية الجافة. كان مبدأه الاعتزاد بكل إنسان على حدة - بوصفه غاية في ذاته - صورة من صور اقرار حقوق الإنسان كما جاء في مبادئ الثورة الفرنسية وأخصها مؤلفات «رسو» التي تأثر بها «كانت» إلى حد بعيد^(٢). ويضيق بنا المجال لعرض بجمل فلسفته؛ لكن لا بد من عرض الجوانب الهامة التي أثرت على النقد الأدبي، والمذاهب الأدبية فأحدثت أبعاداً جديدة في توجيه الفنون

(١) محمد غني هلال: المرجع السابق نفسه: ص ٢٩٩.

(٢) ماركس وإنكلز مرجع سابق نفسه ص ٧٣١.

وأنصها الأنواع والمذاهب الأدبية لينضوي فيها بعد قسم كبير منها تحت فلك فكره المثالي والفنى والجمالي.

إن فلسفة «كانت» استطاعت أن تقيم مقارنة عميزة بين المعرفة العقلية والحكم الجمالي الذي تأسس على الذوق. كما أنها أعادت همة للشكل، حتى أصبحت «فلسفة شكلية تظهر خطورتها في إيلاء الشكل كل الأهمية، وتجريده من كل غاية، وفي هذا ما فيه من خطر على الفن نفسه»^(١).

أما فكرة «كانت» في الجمال فقد بربرت معالم حدتها؛ لأن الجمال الصرف لا يتمثل إلا في الشكل الصرف، ويتجلى الجمال الصرف - عنده - في الأشكال التي يختفي منها كل مضامون كالنقوش، والزخارف، والزينة في شكل الأوراق. وهي أشكال لا معنى لها في نفسها، كما يتجلى الجمال الصرف في الموسيقى التي لا يصحبها غناء - ويرأيه - أن الجمال قد يختلط بما هو للذيد، وقد يصاحب صور الكمال الغائية في الطبيعة، والفن عن طريق الحسن.. كما يقترن الجمال بالخير أو بما يظهر عن غاية مثالية. وهنا قد يتفرق الخير والجمال محضاً لأن اقتران الجميل بما هو خير يجعل الجميل غير خالص في حاله بل يكون جمالاً تابعاً لغيره^(٢). وكانت بغية «كانت» من فلسفته أن يحرر الفن من القيود الثقيلة المفروضة عليه من الخارج فتعوق الخيال وتهدى من حريته. ويرأيه أيضاً أن الفنون الجميلة مصدرها العبرية و «كانت» في مثاليته أراد إخضاعه للمبدأ الخلقي في ذاته؛ فالجمال بهذا المعنى يتطلب أسمى آداب المعرفة ويكون بذلك رمزاً للخلق.. أراد من الإنسان أن يعي الجمال بالحسن

(١) م.غ.: هلال. مرجع سابق نفسه ص ٣٠٢.

(٢) انظر: - Kant's critique of Juggement, trans, J. H. Bernard (London 1931-P.81)

وتفوق الشعور، لأن غاية الجمال مجرد الدلالة على الكمال الحسي؛ ويدون ذلك لا يمكن أن يصبح الجمال عالمياً^(١).

ومما قاله آلان حول «كانط» في مطلع بحثه: «دروسه العشرين حول الفنون الجميلة»: «هناك مؤلفان هما، في هذا المجال، دليلان لا يمكن الاستغناء عنهما... «كانط» و«هيغل» ثم كان يقول: «لقد قاد «كانط» تحليل الجمال، وتحليل الحال الذي يفرّقه عن الجمال بطريقة لا تُشرِّب عليه معها. ولا شيء يعفي من قراءة هذه الصفحات، وسأفترضها معروفة».

كما أكد فكتور باش في بحثه المام «محاولة نقدية لعلم الجمال الكانتي» على أن الحركة الفلسفية التي سبقت «نقد الحكم» كانت قد مرّت عبر تيارين فكريين منفصلين وهما: التيار الذي قاده ليبرت ووغارت وتيار الذي سار فيه الجماعة الحسية الانكليزية بقيادة بيرك.

أما «كانط» فقد جاء بعد هاتين الحركتين كمحاولة للتوفيق بينها. هذا ولا ريب أن «كانط» عبر محاولته الحديثة في تقييم علم الجمال فقد إنكلأ على أكثر من مدرسة تختلف بحثاً ومنهجاً؛ غرف من منابعها كان من أبرزها: المدرسة الديكارتية، ومدرسة الأدب الكلاسيكي في قرن لويس الكبير، مدرسة لوك المذهبية، ومدرسة الاتجاهات المشاعرية في آداب «نهاية القرن»، والمدرسة الليبرتية، علم الجمال الشفسبوري، وكروساز أو هستر هويز، علم الجمال «العاطفي» الذي بشر به الأب دوبوس Jean - Baptiste abbé Dubos، والمدرسة السيكولوجية الإنكليزية باعلامها: أديسون، هيتشنسون، بيرك، هوم، هوغارث، ويب، يونغ، ومنح الانسيكلوبيديين مع دنيس ديدرو، بانو، حتى جان جاك روسو، ثم المدرسة الالمانية التي كانت تضم

(١) انظر: In W.K. Wimsatt, op. cit. P.372.
وأيضاً: John Laird: the Idea of value, Cambridge 1929, P. 267 - 281.

الأعلام: كونينغ، غوتشيد، بودمر نكلمان، لسينج، بغارتن^(١).. من هذه الحصيلة الفكرية كون «كانت» تحوله الفكري ليصوغ على ضوئه محاولته الجديدة، في أبحاث عظيمة أحدثت إنقلاباً جذرياً في مسيرة علم الجمال لما ضمّنها من مفاهيم استحوذت على مقاييس وطرائق في التفكير والتفسير النظري الابداعي لهذا العلم. وقد جسد كل ذلك في مبحثين كبيرين هما: «نقد العقل الخالص»، «De la raison pure, de la critique» و «نقد الحكم» «De la raison pratique de la critique».

من هذين المؤلفين تكون علم الجمال الكانطي الذي أصبح فيما بعد مع المتأثرين به وبآرائه ونظرياته/ الجذع الكانطي الجمالي أو/ المفهوم الكانطي في علم الجمال؛ وسيلي الحديث عن هذا الموضوع في الصفحات المقبلة تحت عنوان .- علم الجمال بعد «كانت» مع اتباعها.

أـ «كانت» المنظر الجمالي/ «نقد العقل الخالص» / «نقد الحكم».

إذا توخيانا الكشف عن نجاح «كانت» في تفسيره لعلم الجمال، ثم معرفة الأسس المنهجية لمفاهيمه المثالية في تنظيره للفن؛ لا بد لنا من الكشف مسبقاً عن القاعدة المادية والفكرية التي يبني «كانت» فكره الفلسفية والجمالي من أصولها.

لقد سبق لنا وذكرنا المدارس التي غرف منها «كانت» وهي بالنسبة له كانت حصيلة فكرية زاخرة أمدتها بعطائها. من هنا نجد دني هويسمان في كتابه «علم الجمال» يعيد القدرة «لકانت» في مؤلفاته في حده الرئيسي من خالل: «دراسة مصادر نظرية «كانت» في علم الجمال» وبالدرجة الثانية «دراسة تطورها» أما في الثالثة فأنها في «دراسة مبادئها الأساسية». علىَّ بأن «كانت»

(١) انظر دني هويسمان مصدر سابق نفسه ص ٤٨.

كان قد جمعها في سفرين عظيمين هما: «نقد العقل الخالص» واستخدم فيه لفظة «استيطيقا» Aesthetic بما أعطى للكلمة استدلالاً على صعيد البحث النظري في الأشكال النفسية للشعور والحس، وقصده كان من ذلك تحديد صفاتي الزمان والمكان. لكنه عاد مستدركاً هذا التحديد ليستعمله استعملاً معيناً في مؤلفه «نقد الحكم»، الذي خصه لدراسة الأحكام التقديرية المتعلقة بطبيعة الجمال. وعلى ضوء هاتين الخلاصتين قسم علم الجمال إلى قسمين:

- ١- نظرية في الجمال والخلال.
- ٢- بحث في ماهية الفنون الجميلة.

وقبل تفسيرنا لهاتين النظريتين نرى من الواجب البحث عن المصادر المضيئة لنظريته الجمالية؛ ثم الوقوف على مداركه الجمالية التي على أساسها بنى نظريته. إن الأسلاف الذين وقف على أفكارهم بحثوا الجمال من منظورهم الرؤوي؛ وهذا ما بحثه فكتور باش عندما حلل علم الجمال الكانتي إذ إن ليبيتز أثبت في أبحاثه حالة استقرار الجمال في الواقع منسجم أو «ديومة المنطق في العالم الحسي»؛ لكن هيتشنسون فرقه عن الرغبة المرضية؟ بينما يبرك فرقه عن الكمال قصده «الغاية الموضوعية» فأعاد فكرة الشكل أهمية بأفضلية المفهوم الظواهري؛ وهنا تستدعي وظيفة الذوق ووظائف الشعور لا الفهم على أن الجمال مفهوم ذاتي. كما أن «كانت» أضاف إلى هذه الآراء من أسلافه آراء أخرى من أمثال سولز ونكلمان وماندلسون ودبيو وتاتر ويعارتن.. ليصهرها جميعاً رغم تباينها فتصبح أمامه مدرسة غنية من خليط سيكولوجي ليعيد بذاته تركيب مفاهيمها بناء على رؤاه وتذوقه الذاتي لعلم الجمال.

إن «كانت» كان البديل بفكرة الذي صاغه بعدما كان يتفاعل بتناقض أبasi قبله «بين فكرة ذوق ذاتي، مادة الحس بكل ما في الحساسية من احتمالية، وخصوصية، واعتباطية يتضاعل، أما إلى حدود اللذة وإما إلى حدود

الحكم ويصبح في كلتا الحالتين، بلا مدلول^(١).

منذ زمن «كانت» أضحت اصطلاح «علم الجمال / فلسفة الجمال» تسمية عرف الناس تداولها في دراسة الصفات الأساسية للإنتاج الفني. وهذه الدراسة تشكل تعبيراً عن نفسية الفنان التي ترافق عملية الابداع أو الخلق الفني؛ كما تتعايش معه رحلته في المثل العليا، التي ينشدها. وفي نفس الوقت تتواكب الدراسة مع طبيعة النقد الفني منذ نشأته الأصولية حتى اجتياز مشاكله عبر ظروف المعانة حتى ترتكز على قواعدها الصحيحة.

والخاصية «الكانطية» في حقيقة علم الجمال كانت في الاكتشاف الذي حققه في نقده الثالث. هذا الاطار الجديد الذي أدخله «كانت» كان عبارة عن نظرية جديدة في الذوق الفني. إذ أن الذوق عند «كانت» ليس حكماً شعورياً وحسب بل هو شعور بالحكم في إطار شمولي / وبالضرورة، عاطفي بالتجاوز. وفي هذا المقام يجزئ «كانت» النفس إلى ثلاثة أقسام. وقد سبق ماندلسن أن عبر عنها بقوله: «إن ملكة المعانة أو اللذة...النفسية تقطن بين معرفة الشيء والرغبة فيه». بينما تأثر أكد على أن لينز وولف كاتباً يتمسكان بثنائية البقية والأدراك. لكن مقوله ماندلسن أيقضت في «كانت» تلك المعادلة الثلاثية في الاعتقاد أو الحكم بالجمال. وعلى هذا الأثر أصدر حكمه النقيدي الأول والثاني حتى تنسى له الأمر لاستكشاف الملكة الثالثة؛ التي من خلالها استطاع اكتشاف التأثيرية كملكة مستقلة فترة تنطلق من «الاحساس باللذة أو بالكدر» كاعتبار ثالث غير قابل للتبسيط عائد بصورة مسبقة إلى مباديء جديدة يعطيها «كانت» جهده لتصبح فيما بعد عنده موضوعه الجوهري في «نقد الحكم». يقول فكتور باش محلل علم الجمال الكانتي: «يكمن الجذر الثاني لعلم الجمال الكانتي في مفهومه للشعور الأخلاقي القابل للأدراك». إن مصدر هذا لأدراك باطني ولا ريب وإذا «بكانط» أما م فكرة أثبتت بعدها في

(١) دني هويسمان مرجع سابق نفسه ص ٥٥.

مذهبه الفكري كما قال: أنه ينتح لنا أن نحدد، بفاهيم مسبقة، العلاقة بين معرفة - غير متأتية، لا من العقل المحسن العملي، ولا من العقل المحسن النظري، بل من ملحة الحكم - وشعور بالمسرة أو بالهم». والمبدأ الثالث الذي انعكس منه «نقد الحكم» أنه محصلة غائية لمفاهيم ساقها «كانت» من معالم الحرية الفكرية التي ترتفع إلى مستوى الانسجام الكلي - بعدها ساهم بدفعها إلى هذا الاتجاه بيرك وسولزير من قبل!

بـ- الموقف الجمالي الكانتي في مؤلفه «نقد الحكم»

يستعرض «كانت» في كتابه «نقد الحكم» موقفه من الجمال. فيرى وضعية الفن الجميل عالمًا وسطًا بين عالمين: واحد حسي وآخر عقلي. فإنه حلقة اتصال بين العقل النظري والعقل العملي أو بين العلم والأخلاق. من هذه الرؤية يفسّر موضوع العلم بالحقيقة الخالصة، بينما يفسّر موضوع الأخلاق بالفضيلة. وبناء على هذا الاستنتاج خرج بمعادلة فنية مشهورة تحدد موضوع الفن على أنه الجمال والخلال!

لقد صدر كتاب «نقد الحكم» بعد وفاة لستينغ كما يدعى بوزانكه في كتابه «تاريخ علم الجمال». كما، وتظهر فيه مؤثرات روسو ورسور على «كانت» وهي بوادر «استثناءات تؤكد القاعدة» ككتاب أصيل تم إبداعه في اكمال «النقد الثالث» الذي وضع «كانت» في مرتبة الفلاسفة السابعين في مضمون علم الجمال.

أما «نقد الحكم» فيتكون من مقدمة يضمّنها «كانت» النقاط التسع التي حاول فيها «أن يوحد جزأي الفلسفة في كل واحد»؛ ومن قسمين متباينين في الأهمية: يبحث القسم الأول تحت عنوان «نقد الحكم الجمالي» وهو عبارة عن شطرين: الشطر الأول يختص بتحليل النقد الجمالي، والشطر الثاني يختص بمنطق الحكم الجمالي. أما بحث القسم الثاني فإنه يدور حول «نقد الحكم الغائي» أو في دراسة الغائية الموضوعية لدى الطبيعة. كما أن «تحليل

النقد الجمالي» يدور حول موضوعين إثنين: الموضوع الأول: «تحليل الجمال وتحليل الحال». وتحليل الجمال وحده يتجزأ إلى أربع بُرْه^(١).

البرهة الأولى: يلخصها بقوله: «الذوق هو الملكة التي بها تتحذّر رأياً في شيء أو نظر تمثلي، اعتماداً على الغبطة أو الكدر وبطريقة خالية عن الغرض، والجمال، إنما هو موضوع هذه الغبطة».

فتشكل البرهة الأولى عند «كانت» حكم الذوق من حيث النوعية. وإذا به يفرق في تحليل دقيق حول الغبطة البعيدة عن أي غرض، محدداً ومعدداً أشكال الغبطة ليضعها بعد مقارنة دقيقة: غبطة الذوق الجمالية، غبطة اللطف، غبطة الخير. وعلى ضوء هذا التقسيم يخرج باستنتاجه الذي سبق ذكره.

البرهة الثانية: وهي تعبير عن حكمه الذوقي من حيث الكمية فيتعرض فيها إلى الذوق وإلى الجمال، مظهراً أنَّ الجمال يُتمثل «بدون توهُّم» كموضوع غبطة واجبة الوجود». فالذوق - برأيه - يتلک إحساساً بالتنوع، وحكيماً، أما أيها يسبق الآخر هوذا ما علينا معرفته! «الجميل هو ما يسرنا بصورة شاملة» وبدون توهُّم هوذا كان الاستنتاج لهذه البرهة كتحديد جمالي.

البرهة الثالثة: وهي أحكام ذوقية من حيث الارتباط. إذ أن «كانت» يبيّن لنا كيف يستند الحكم الذوقي إلى مباديء مسبقة ومحفظ باستقلاليته إزاء الميل، والانفعال، والكمال. فمثال الجمال عند «كانت» مبدئياً يمكن في «اتفاق جميع الأزمنة وجميع الشعوب، أكمل ما يمكن من الاتفاق» حول «منجزات نموذجية» ثم يفصح من جهة أخرى بأن «حكمها يعتمد مثال الجمال

(١) راجع دني هويسمان مرجع سابق نفسه ص ٥٨ - ٥٩ - ٦٠.

لا يمكن أن يكون « حكماً ذوقياً لأن « وجهاً كامل التناسق » لا يتمتع « عادة بأي تعبير » وهذا الحكم البارد الذهني الحالص، « لا يتيح أي خلابة حسية ». وفي هذه البرهة يصبح تحديد الجمال: « الجمال هو صوره لغائية الشيء، مستبانة فيه دون تمثيل لغايته ». .

البرهة الرابعة: حكم ذوقي من حيث الكيفية تبعاً لغبطة يثيرها شيء ما. فيقول « كانت »: « إن ضرورة الارتياح الشامل التي يحتملها حكم ذوقي، هي ضرورة ذاتية ، تمثل كضرورة موضوعية بتأثير افتراض شعور عام « وعلى هذا الأساس يحدد أخيراً بقوله: « الجمال هو ما يعتبر، بدون توهم، موضوعاً لغبطة ضرورية ». .

وما لا شك فيه أن إدراك كنه القصد الكانطي من هذا التحليل يبقى صعباً دون الرجوع إلى المباديء الأولى التي فسرها وبدأ بها في أحکامه السابقة للنقد الثالث. وبناء على ضرورة موضوعية نلتزم ببعض من التوضيح لثلا يبقى الاشكال عارضاً في ابهامه . .

ولمذا يمكن القول بأن الادراك الجمالي في الأشياء يعتبر إدراكاً مباشراً مستقلأ عن تصورنا لما هو « جميل ». أما نحن فلا حاجة بنا إلى برهان للتدليل على جمال الأشياء، وإنما تظهر في الشيء سمة الجمال التي ندركها فيه دون تصور ثموج أو مثال للجمال نقيس بمقتضاه جمال الأشياء. كما أن الحكم الجمالي - برأي « كانت » - لا يختلف عن الحكم الأخلاقي في عزل الواحد عن الآخر وحرمانه من إشباع لذة أو تحقيق منفعة وتحررها من ضغط الرغبات أو الميول والأغراض. فالجمال يبعث في نفوسنا السرور والارتياح والنشوة الخالصة المبهجة الغامرة دون التقيد بتحقيق أي غاية مغايرة لهذا الشعور^(١). .

(١) انظر: م.ع. أبو ريان: فلسفة الجمال.. مصدر سابق نفسه ص ٤٦.

وخلالصة القول يتوقف الحكم الجمالي الكانطي على الأولوية *Apriori* بالضرورة، لأنه لا يقوم في الموضوعات ذاتها بل يقوم في نفوسنا أو في ذواتنا. وقد يكون وسيلة ندرك بها الانسجام بين قوى النفس وملكاتها. وجاءت أولويته بالضرورة كحكم موضوعي يصدق عند كل شخص أو في كل زمان ومكان.

والجميل يتراءى أمامنا في صور ذات أبعاد وحدود بحسب قدراتنا العقلية وإدراكنا لها. أما إذا جاوز الشيء الجميل حدود المعمول فلا شك سيتجاوز عندئذ حدود قدراتنا الادراكية وهنا يصبح هذا الشيء في مجال اللامتناهي فيولد في نفوسنا شعوراً من مرتبة أخرى يسميه «كانط» «بالجلال» ونصف الموضوع بأنه «جليل».

أما «الجميل» فيتوارد في الطبيعة لكن «الجليل» لا يوجد إلا في دوائلنا فقط.

وعلى هذا الأساس تعتبر ظاهرة الجمال عند «كانط» ما يثير فينا الاعجاب لأنها تعبير عن الانسجام التام. ومن هذه الرؤية ينبع تقديرنا وأعجبانا بالشيء الجميل في الواقع الطبيعة. أما القائم في الواقع لا متناؤ فانه عائد من اعجبانا الى شعور بالجلال / الروعة والعظمة^(١).

من هذا التداخل التحليلي الكانطي يظهر المدلول في انسجام الفهم والمخيلة التي لولاها لما كان أي إبداع في تحريك العبرية. إن «الدوزنة» بين الفهم والمخيالة؛ ونظرية الانسجام الذاتي تفسران جميع الخواطر الجمالية لدى «كانط»؛ أضف إليها الشعور الذي يبقى دائماً هو السبب! . فيقول «كانط» بهذا الصدد: «ويمكن أن هذا الانسجام يظل مستقلاً عن المضمون التجريبي للتمثيل فحسب، بل عن كل احتمال فردي أيضاً فإن الاحساس بالجمال موجود، إذن، بصورة مسبقة، ومؤسس بهذه الصفة، للصلاحية الشاملة

(١) راجع مصدر سابق نفسه ص ٤٧.

والضرورية التي تتصف بها الأحكام الجمالية». فالالتقاء والانسجام بين الأشكال عاملان بارزان في تحقيق انسجام التفكير والحواس. أما الجمال عنده فهو ميزة للذات « فهو يفسرنا على أن نعقل بشكل ذاتي ، الطبيعة نفسها في كليتها ، كتقديم شيء فوق المحسوس دون أن نتمكن من تحقيق هذا التقديم بشكل موضوعي » (تحليل الحال).

والفن - بمفهوم « كانط » - هو « ابداع واع لأشياء تولد في متأملتها انطباعاً بأنها أبدعت ، بدون قصد ، على منوال الطبيعة ! .

أما العبرية فلا تصرف إطلاقاً نفس التصرف في الفن وفي العلوم رغم أنها عنده الفضيلة الكبرى؛ وعلى هديها البشري يتوزع تصنيف الفنون الجميلة إلى : فن الكلمة (الفصحاحة والشعر) وفن الصورة (نحت ، هندسة ، رسم وفنون الحدائق) وفن الصوت (موسيقى) وهنالك أيضاً لعبه الأحاسيس « (التلويبات و « لعبه المؤثرات البصرية الاصطناعية ») بالإضافة إلى فنون أخرى تضم المسرح ، والغناء ، والأوبراء ، والرقص . هذه كلها ترتبط بالقائمة المذكورة بعلاقة لا تنفصل .

مهما قيل حول « نقد الحكم » يظل الكثير لأن هذه لا تعد إلا من مفاتيح الكتاب . علىَّ بأن هذا السفر القيم اعتبره النقاد في علم الجمال عبارة عن فوائح لكل علم مستقبلي للجمال . ومستقبل علم الجمال - على حد تعبير هويسمان - كله موجود منذ الساعة بالقوة في نقد الحكم : لأن « كانط » كان صاحب مدرسة شكلت بعده جذعاً فلسفياً وجمالياً تجذر في أعماق هذا العلم المعقد .

فأثر في توجيه الفلسفة والفلسفه الذين جاؤوا بعده أمثال فيخته (J.G.Fichte) (1762 - 1814) وهو من فلاسفة المذهب الرومنطيقي . وحذا شوبنهاور (A. Schopenhauer) (1788 - 1860) خذوه في تأمله في الجمال على أنه روحي خالص من الغاية لأنه يبيء إلى الزهد المطلق ؛ وهذا

هو الخلق المؤسس على الرحمة^(١).

ومن الفلاسفة الذين لمع اسمهم بعد «كانت» ؛ هيغل (F. Hegel) (1770 - 1831)؛ الذي جاء بفلسفية تعتبر امتداداً لـ «كانت» مع فارق في نوع المثالية. لقد تأثر هيغل بـ «كانت» لكنه نقده ثم خالقه في جوانب فكرية عديدة. وقيل: لو لم تكن الفلسفه الكانتية، لما وجدت الفلسفه الهيغليه على النحو الذي سارت عليه. فالنظريه الهيغليه لم تأخذ مذاها كـ امتداد الكانتية واستمرت كنموذج جذّرت أصالتها في النفوس والآيديولوجيا والعقلية المثالية والأدب والنقد وسائر الفنون. إنما عملية الكبح لهذا الامتداد جاء من يحّجّمه، وإذ بكارل ماركس (K. Marx) (1818 - 1883) يقلب موازين الفلسفه الكانتية والهيغليه معاً.

لكن شيلر (F. Schiller) (1759 - 1805) وشيلنخ (J. Paul SCHELLING) (1775 - 1854) ولعبة ريمته الفنية في الشعر (A. W. Schlegel) (1767 - 1820)، وسخرية شلغل (Richter) (1763 - 1845) الذي جسّدتها في الدراما والمساءة اضافة الى أنه كان مؤسس الرومنطيقية الألمانية؛ ونظريه «التلاعب» لدى سبنسر (Herbert Spencer) (1820 - 1903) الفيلسوف الانكليزي صاحب نظرية التطور / الارتفاع (an exponent of laissez - faire social philosophy) وداروين (Charles Darwin) (1809 - 1882) صاحب الداروينية أو نظرية النشوء والارتفاع On the Origin of Species by means of Natural Selection 1859) (De l'origine des espèces par voie de sélection naturelle (1859)

(١) أنظر: In W.K.Wimsatt, John Laird مرجع سابق نفسه ص ٢٨٠ - ٢٨١ .
ثم انظر: 29 — Lola Charles: L'Art et la Morale, Paris 1946 P. 26
وأيضاً: لنفس المؤلف: Notions d'Esthétique P. 57 - 78

وكذلك فكرة الوهم عند لانج (F. A. Lange) (1828 - 1875) الفيلسوف الألماني المادي، ونظرية «الاحتفال» لدى غروس (A. GROS) (1771 - 1835) وحتى نظريات البرناسيين أصحاب الفن للفن، ونظرية كذب الفن لدى بولان (J. Paulhan) (1884 - 1968) ونظرية الحدس عند كروتشه (B. Croce) (1866 - 1952) وميادين الجمالية عند بودلير (Gustave Flaubert) (C. Baudelaire) (1821 - 1880) وفلوبير (1867) وكثير من غير هؤلاء الأدباء والفنانين وجدوا، وما زال أهل الفن يجدون المصدر التاريخي، والنظري في تميزات «تحليل الجمال» الثابتة التي أرسى قواعدها «كانت» والذي زعزع قواعد فلسفة الفن بصورة طبيعية «وبجرأة هادئة» على حد تعبير بوزانكه؛ إذ لم يتجرأ أحد قبله، بل لم يتجرأ أحد منذ 1790، أن يأتي بمثل هذه الدقة في تميز التعبير، ولا بمثل هذا الاهتمام بدقة الحادثة في تحليل تعاليمه الفنية. فهو الوحيد الذي تمكن؛ قبل سواه، أن يطبق المنطق على الجمال، أن يجعل الفن بالدقة العلمية الكلية.

ولعلم الجمال، كما لعلم الأخلاق، أبطاله وقديسوه، و«كانت» أحد هؤلاء الأنضاف - آلة - إنتاجه جبار. فيه شوائب العبرية وله قدرة الأعمال غير المتممة.

ولم يكن بمستطاع الكانتية أن تؤول إلى نتيجة مهائية، فـ«الانقلاب الكويرنيكي» يستند إلى حركة أبدية^(١).

(١) نقلًا عن دني هويسمان مصدر سابق نفسه ص ٦٥.

الفَصْلُ السَّابِعُ

المرحلة السادسة

علم الجمال في مرحلة الانقسام بعد «كانط»

لا بد من العودة الى الصورة الفلسفية المتداخلة التي خلفها «كانط» وراءه مع تلاميذه أو المعجبين بنظريته في «نقد الحكم»، أو بالتأثيرين بمنهجه المثالي الميتافيزيقي في علم الجمال. لا شك أننا سنجده أكثر من تلميذ له، دار في جاذبية فلكه أو أخذ عنه ثم ناقضه. لكن مؤثراته بذلك التزعة الشعرية في إطار حركي عند ريخته، ونوفاليس (1772-1801) صاحب «أناشيد الليل» (Hymnes à la nuit)، وعلى شلغل في مفهومه الخارق للفن «كدعائية شخص عقلية» (سخرية في نقد ومحاكاة الذات)، كما ظهر نفس التوجه التأثيري على روائي وباحث جمالي الماني هو القصاصن لودفيك تيك (Ludwig Tieck) (1773-1853) الذي استطاع بفعل هذا التوجه المثالي أن يوجه - بدوره الرومنطيقية في ألمانيا نحو عالم خيالي / وهي. وكذلك جرت الحال مع غوته (Joham W. Goethe) (1749-1832) عبر مؤلفاته الشيرية والشعرية وأخصّها فاوست (Faust) وفي توركاتو تاسو (Torquato Tasso) وفي أصول اللون (Théorie des Couleurs) وسوها. إن «كانط» ساعد كثيراً في تبديل نوعية الابداع في حركة الفن في أوروبا لقوة التفاعل الفكري الذي انعكس في إطار رمزي جمالي ما ورائي. وإن اعتبرنا

الاعلام - الأنفي الذكر - قد أُعجبوا به، مع احتفاظهم بالاستقلالية عنه؛ فإن أكثر من شاعر وأديب سار في ظله / أو كان تابعاً لفلكله الفكري. وكان أكثرهم وضوحاً: شيلر الأديب والشاعر الألماني الذي عاصر «كانط» بعدهما ظهرت بوضوح في كتابه «رسائل حول التربية الجمالية» سنة ١٧٩٥ توجهات «نقد الحكم» أو «النقد الثالث» وهذا ما حدا بهيغل إلى القول: «يعود إلى (النقد الثالث) فضل التجربة على تجاوزها». يبدو أن الأستاذ/ «كانط» قد فسح المجال للاممذنه تجاوز التردد حتى أضحي الفن نشاطاً للتلهمي / لعبة. والجمال ساحة يلتقي فوق أرضيتها الفكر والطبيعة، المادة والصورة، وهذا ما يميز القول بأن الجمال هو الحياة/ الصورة الحية المتحركة. وعلى هذا الأساس نجد أن شيلر عكس رأيه واضحأً عندما قال: «ينبغي ، في البناء الفني الجميل حقاً، أن يكون الشكل كل شيء ، والمضمون لا شيئاً: إذ لا تؤثر في الإنسان ككل إلا بواسطة الشكل، بينما لا نطاق ، بواسطة المضمون، إلا القوى المنفصلة عنه. وفي هذا يكمن السرّ الحق عند الفنان الكبير: فهو يمحو الطبيعة، يوشيها بالصورة ». .

يستدل الاستنتاج الذي يرمي إليه:

١ - شيلر عنها يفضلها من خلال نظرته للفن من أجل الفن ورسائله في تربية الإنسان جمالياً يحمل طابعه الفكري.. وبالشكل هو الأساس. وينبغي على الفن أن يغلب على المادة باللعبة الحرة لدى القوى التي ينفيها باشارة لتلك المادة المسيطرة المقربة بحد ذاتها. لأن «نفس المشاهد أو المستمع ينبغي أن تبقى حرّة قام الحرية وعدراء: وينبغي أن تخرج من نطاق الفنان السحري ، نقية وكاملة كأنها خارجة من بين يدي الخالق ». أن جوهر المادة عند شيلر هو الغاية بذاتها. كيف تعامل معها أو تعاملها بلعبة تستطيع استبدالها بغاية أخرى / بين الخفة والجدية إذ «يكون الإنسان ذاته هو العالم ، لا يكون هناك عالم بعد بالنسبة إليه؛ لكن العالم يتبدى له بواقعيته عندما يتوقف هو، عن أن يكون واحداً والعالم ». .

وميدان هذا العمل هو الحقل الجمالي الذي لا يُحدّ لأنّه على عكس كافة النشاطات الإنسانية، لأنّه لا يورث في النفس أي كيل خاص به « فالممارسة الجمالية وحدها تقود إلى الالامعهود ». وبذلك يكون شرّ من أخلص الذين تلّمذوا على يدي « كانط » وأصحي بالتالي من دعاة الفن للفن (L'Art Pour l'art)

ومن تلامذة « كانط » غير شرّ الذين وسّعوا حدود الفكر الكانتي في دائرة إنتشاره :

٢ - فيخته الذي يعتبر التلميذ الأول ذي الأهمية لـ « كانط » لكنه لم ينشر كسواه مؤلفات في علم الجمال كما فعل على سبيل المثال :

٣ - شيلنغ مؤلف « مذهب المثالى المحضر عقلية »، « برونو »، « دروس في فلسفة الفن ». كانت هذه وتلك محاضرات ألقاها الفيلسوف في أكثر من مكان في جامعات ألمانيا على سبيل المثال في (إيانا) و(فرزبرغ). فدّاعت في ألمانيا كمنسخات ملخصة بعنوان « العلاقات بين الفنون التصويرية وفنون الطبيعة » كما وسع حلقة نشاطه في غيرها من الكنىيات الفلسفية الأخرى. وقد كان واضح الرأي مشيداً بالفلاسفة الذين خدموا الفن ووسعوا دائرة أفكاره فلسفياً من فيخته إلى شيلر حتى شلغلن؛ أما مأخذته على مؤلّاء فكانت صارمة بقدر إيمانه عندما أتّهم عملهم بافتقار الجدية لأمانة الروح العلمية الحالصة. هذا وقد شدد على العودة إلى المصدر الأساسي المعتمد / « نقد الحكم » الذي يعبر وحده دون استبدال الواقع الدراسة الجمالية من منطق فلسفى قوامه الطبيعة، وكان عنده النشاط الجمالي « الأداة المطلقة في الفلسفة : حجر الزاوية في البناء ». إن تحديده هذا كان ردّاً على تساؤل يطرح ذاته : أين هي هزة الوصل بين الفلسفة النظرية والفلسفة العملية؟ إذ يتوجّب إيجاد علاقة تعادل أساسية بين العالمين في قلب الفكر نفسه. والسؤال في حد ذاته عما في الواقع الأنمامنوعي ، هل هو كالطبيعة أم كالتفكير؟ فيجيب - كما ذكرنا - النشاط الجمالي

حجر الزاوية في البناء. ويرى شيلنخ أن الفن ينبع الفلسفة الأمثل. إذ أنه ليس غريباً عنها ولا حتى آتها. فالشعر عنده يمثل الهروب إلى عالم أمثل كما أن الفلسفة إبادة لعالم الواقع لأن «ليس هناك غير صنيع في مطلق واحد، يستطيع أن يحيى في نماذج عديدة ويبقى متفرداً حتى وإن لم يتأت له بعد أن يتواجد بصورته الأصلية». إن هذا الفن/السند الحقيقى للفلسفة لم يعد برأي شيلنخ مجرد أداة بل أكثر من ذلك! «وبما أن الفلسفة ولدت من الشعر، فلا بد أن يأتي يوم تعود فيه إلى الأم التي انفصلت عنها»^(١). واثباتاً على ذلك يمكن التحديد: لقد ابنت التأملات الفلسفية المبكرة عند اليونان من روائع الشعر وأبداع الفنانين؛ والالية أو الأوديسا هما التعبير عن حقيقة هذا الأمر.

من هذا المنطلق أعاد شيلنخ النظر بتعديل مسيرة الفلسفة في عصرنا الجديد على طرق وأساليب جديدة لتفاعل مع واقعه كما اجتازت الفلسفة مسيرتها في العهود القديمة على ضوء واقعه.

إن حقيقة بنظره تعبير ما عن المطلق / اللامائي؛ يعني تجاوز الحياة الواقعية؛ بعملية خلق، فيها سمو إلى درجات أعلى من حركة الواقع الحي. إذا الفن المطلق يمثل نموذجاً ذات أسلوب من أساليب التعبير الفني مختلف، فالفلسفة تبدأ بخطوات أخرى لأنها تمثل النموذج نفسه بانعكاس فكري متراوط مع غيره من النماذج. فيقول: «إن الفلسفة لا تنقل الأشياء الواقعية بل مثلها؛ وكذلك هو شأن الفن: وهذه المثل نفسها التي ليست الأشياء الحقيقة تبعاً للفلسفة، إلا نسخاً ناقصة عنها، تبدو في الفن، موضوعية كمثل، وبالتالي في كمالها، إنها تمثل «الذهني في العالم المتعقل». وأخيراً يرى شيلنخ كيف أن الفلسفة والفن ترسمان في العصور اليونانية على أسس الميتولوجيا القديمة. فمن بين له أن يصدر اليوم عن ميثولوجيا من نوع جديد، عبر مثالية ثلاثة الحدود (حقيقة، طيبة، جمال).

(١) انظر دني هويسمان مصدر سابق نفسه ص ٦٩.

٤ - هيغل

قال جورج لوكاش «لولا هيغل لما كان علم الجمال على ما هو عليه اليوم». وقد نسب لأحد مفسري هيغل أن علم الجمال كما الفلسفة ارتقيا على يديه ومن عقله المضيء حتى حظيا شهرة لا يستهان بها إلى جانب الاعجاب الكبير لأبحاثه في أوروبا. لذا يمكن القول بحقيقة لا يشوبها شك «إن أي فيلسوف لم يبلغ شأوه في هذا الميدان. فهو بلا منازع، أكبر عالم مجال عرفته الأجيال»^(١).

إن سفره الخالد «علم الجمال» بمجلداته الأربع يُعدّ - في مطلق الأحوال - الينبوع الذي لا يجف والمنجم الذي لا ينضب.

في مستهل تنظيره الفكري والجمالي، بقي هيغل يدور في فلك الفكر المثالي الأفلاطوني من جهة وفي إطار الشكل الجمالي الكانتي من جهة ثانية. إنما الشيء الذي ينكر على فلسفته وفي الجوانب المرئية لواقع المجتمع ساعدت الفلسفة الواقعيين بعد جلوها وغموها، وخاصة في تفسيرهم للأدب تفسيراً مادياً تاريخياً. إذن كبر هيغل بارتقائه الفكرى بعدما نقد أستاذه «كانت» ثم خالقه في جوانب فكرية عديدة ليأخذ استقلالية في منهجه العقلي. وما أن اكتملت معالم رؤاه حتى كان «علم الجمال» تلك الحصيلة الراخمة التي أولاها بحثاً دقيقاً خرج منه ببادئه رسمت شخصيته في دنيا الفلسفة. وقد دار جوهر الكتاب بأجزاءه الأربع حول تفسيره لمفهوم الفن والجمال في القسم الأول، وتاريخ الفنون الجميلة في القسم الثاني، وتصنيف الفنون الجميلة في القسم الثالث. في هذا الإطار الموضوعي يتمذهب الفكر الهيغلي كما سرني! كيف فسر هيغل الفن؟ ثم كيف تفهمه؟

(١) انظر دني هويسمان مرجع سابق نفسه ص ٧٠.

قبل الاجابة على هذين السؤالين يمكن القول - زيادة للإيضاح - أن هيغل كفيلسوف جمالي قلل نظيره؛ بجذارته في تعميق بحثه في دراسة علم الجمال. إذ إنه يعدُّ من أعظم الباحثين والمؤلفين الذين رفعوا علم الجمال إلى أرقى المستويات. من هنا نجد اهتمامه قد انصبَّ على دراسة الجمال من واقع الفن كميدان من أخصب الميادين.

لقد فهم الفن/هيغل على أنه تحقيق لفكرته عن المطلق حيث أن فلسفة الفن عنده ليست إلا حلقة في مذهبه الفلسفـي العام: مثلها كمثل الدين والتاريخ. «فالروح المطلق في اتجاهها إلى المثل العليا إنما تتجه إلى الجمال وإلى الحقيقة وإلى الألوهية، فيسفر اتجاهها هذا عن الفن والفلسفة والدين»^(١).

إن هيغل طرح عقلانية الواقع الداخلية كمنطلق يريد تحقيق بحثه عن الجمال، الفكرة المحسوس، مضمون الفن، التصوير/ التخييل ثم الشكل. وإذا بالجمال عنده ظاهرة الفكرة المحسوس. وال فكرة هي مضمون الفن. أما البحث عن الفكرة فيعني الكشف عن العلاقات القائمة بين الفن، وبين الميادين القريبة إليه^(٢). وفي «المدخل إلى علم الجمال» يقول هيغل: «أما الفكر فكم بذلك من جهد ليعقل الجمال». لقد ساد اعتقاد لدى باحثي علم الجمال - قبل هيغل وحتى بعده - أن علم الجمال هو جمال لا يقبل السجون أو أن يسجين في مفاهيم؟ إذ في مثل هذه الحال يبقى موضوعاً يعجز الفكر عن إدراكه. لكن هيغل أدرك تماماً كيف يمكنه تحديد مفاهيم الجمال فقام: «صحيح أن كل ما هو حقيقي يعتبر، حتى في أيامنا هذه، غير قابل للتصور وإن تناهى الظاهرة وعرضيتها الزمنيين هما وحدهما القابلان لأن يقعوا تحت الأدراك، لكننا نعتقد نحن على العكس أن الحقيقي هو وحده القابل للتصور

(١) انظر د.م.ع. أبو ريان: فلسفة الجمال. مصدر سابق ذكره ص ٤٩.

(٢) انظر هيغل: فكرة الجمال - L'Idée du Beau دار الطليعة بيروت ص ٧.

لأن أساسه هو المفهوم المطلق، وبتعبير أدق الفكرة^(١).

إن هيغل يعتبر الجمال نطاً معيناً لاظهار الحقيقة وتمثلها، لأنه يعرض نفسه من كل جانب «للتفكير المفهومي» شرط أن يت تلك هذا الفكر حقيقة القدرة على «صوغ المفاهيم».

أما تحديده للمفهوم فيفسّر «بوجه عام دقة وأحادية جانب مجرّدان لمجهود التمثيل ولنتائج مملكة الفهم». مما يقضي على كل إمكانية لسوق كلية الحقيقة والجمال العيني في ذاته إلى مجال الوعي بواسطة الفكر^(٢).

فالجمال عند هيغل ليس «تجريداً من تجريدات مملكة الفهم» بقدر ما هو مفهوم في «ذاته العيني والمطلق وبتعبير آخر، الفكر المطلقة». أما الفكر فهي - برأيه - «موجودة في ذاتها ولذاتها وهي الحق في ذاته، وهي ما يدخل في عداد الروح بصورة عامة، هي الروحي الكوني، الروح المطلق»^(٣).

إن ما لا تخفيه الدلائل حول نقطة انطلاق هيغل في تألهه الفلسفية جاءت عن طريق ربطه هذا التأمل بالفن عن طريق تحديده لمفهوم حقيقة الروح المطلق أو الروح المتأهي. فالروح المطلق - بنظره - هو تلك الكلية، هو الحقيقة العليا. فالطبيعة - برأيه - ترتد إلى حقيقتها وهذه الحقيقة هي الروح. أما الفن - عند هيغل - فهو مضمار يعلو على مضمار الطبيعة. كما أنه يسمو من جهة أخرى على مضمار الروح المتأهي. إنه لا يتفق مع مضمار المنطق حيث ينشط الفكر وينبسط من أجل ذاته. كما لا يلتقي مع مضمار الطبيعة حيث يتموضع هذا الفكر.

أما الفن فينطوي بالفعل - عنده - على معرفة بالروح المطلق بوصفه

(١) هيغل مصدر سابق نفسه ص. ٨.

(٢) م. س. ن. ص. ٨.

(٣) م. س. ن. ص. ٨.

موضوعاً للروح المتناهي. لكن هيغل لا يلبث أن يخلص إلى استنتاج جدلية معللاً فيه: «أنَّ الفن يعادل الدين والفلسفة مقاماً ويساويهما منزلة. فالنقطة المشتركة بين الفن والدين والفلسفة هي أنَّ الروح المتناهي يمارس فعله على موضوع مطلق هو الحقيقة المطلقة».

إنَّ الإنسان بالدين يرقى بنفسه إلى ما فوق اهتماماته الخاصة إلى ما فوق آرائه وتصوراته ومنازعه الشخصية، إلى ما فوق معرفته الفردية باتجاه الحق، أي باتجاه الروح الذي هو في ذاته ولذاته. وكذلك حاله مع الفلسفة التي تعتبر لاهوت العقل أو القدس الاهلي للفكر. والمتبصر جيداً يennifer هيغل الفكرى لا يجد عند أي اختلاف بين منظوره لوظيفة الفن والدين والفلسفة؛ وإذا كان هناك من خلاف فإنه فقط بالشكل؛ أما موضوعها فواحد. ولمفهوم الجمال/ الفن عند هيغل مظهر مزدوج: في الأول يبدو المضمنون ثم الغاية ويليها المدلول. وفي الثانية: التعبير والتظاهر والواقع. وفي المفهومين تداخل وتشابك بناء لوظيفة كل مظهر. فالمضمنون دلالة ذاتية داخلية صرفة؛ يقابلها الموضوعي. واستناداً إلى هذه المقابلة يتبع مطلب موضعه الذاتي. هذا التعارض بين الذاتي والموضوعي هو أساس وجودنا منذ البدء - ذاتي وداخلي صرف في مجرى الموضوعية، ثم اكتمال الشكل في مفهوم الكل كوجود فعلى^(١). وتوضيحاً لمفهوم الجمال عند هيغل - يعني - هو التجلي المحسوس للفكرة، إذ إنَّ مضمون الفن ما هو الا الأفكار، لكن الصورة التي تمجد العمل الفني تستمد بنيتها من المحسوسات والخيالات. والتقاء المضمنون مع الصورة في الأثر الفني قد يكون نتيجة حتمية لتحول المضمنون إلى الموضوع. وبناء على ذلك يجب على المضمنون قبول التحول إلى صورة موضوع في حال تبديل التشكيل أو التحويل. من هنا تأخذ الفكرة نفسها عند هيغل مدلولاً

(١) هيغل: مصدر سابق نفسه ص ١٤٤.

آخر على صعيد الفن، بوضع الفكر/ المضمون في مادة/ صورة وتشكيل هذه المادة على مثال لها. وبقدر التفاوت في مرونة المادة تتقلب الفنون الجميلة بتدرجها من المادية إلى الروحية^(١).

من هنا استخلص هيغل استنتاجه حول بلوغ الفن غايته لا بدّ له من أن يسهم مع الدين والحياة في تفسير المطلق ثم في تفسير حقيقة جوهرية تتعلق بحقائق الكائن الانساني وبعده الفكري والروحي ..

أما الفن في واقعه فهو كحقيقة لا تتجلى مظاهره إلا عن طريق الوسيط الحسي. أما ظهوره فيكون متفاوتاً. منه ما يظهر مباشرة كما في أعمال النحت أو العمارة أو الموسيقى. أو في الصورة الخيالية الشعرية. وقد يتعدّر تلمس حقيقة الجمال في أدنى الصور الجامدة في الطبيعة كما في كتلة الحديد أو في الشمس والكواكب. وقد يبدو الجمال في النبات أكثر وضوحاً، لأن الوحدة الغائية تظهر في الأجزاء والكل هذا ما لا نراه في الجمادات. وكلما ارتقينا في سلم الموجودات كلما سما الجمال / المطلق أكثر تألقاً: من الجماد إلى النبات ثم إلى الحيوان حتى الإنسان. وهنا يقول هيغل: «إن الحيوانات تعيش في سلام وطمأنينة مع أنفسها ومع الأشياء المحيطة بها، لكن طبيعة الإنسان الروحية تحكم عليه بأن يعيش في حالة من التمزّق والازدواج وبأن يتخطّط وسط التناقضات الناجمة عن هذه الحالة»^(٢).

إن البعد الذي يخطّه هيغل في تفسيره للفن جاء بعد اجتهاد رأى من خالله أن «الفن يعمل في خدمة دائرة ليست بدائريته لكن في كل مرة يثبت فيها الفن ويتوارد في أسمى كمال يمكنه إدراكه، فإنه هو على وجه التحديد

(١) راجع د.م.ع. أبو ريان: مصدر سابق نفسه ص ٤٩.

(٢) هيغل: مرجع سابق نفسه ص ١٦.

الذى يعطي عن الحقيقة بأشكاله المزوفة أنساب تعبير وأكثره مطابقة لماهيتها. من هذا القبيل إن الفن كان لدى الاغريق على سبيل المثال، أسمى شكل يمكن فيه للشعب أن يتصور الآلهة وأن يعي الحقيقة. لذا أضحت فنانو اليونان وشعراؤها خالقى اهتمتها، أي أن الفنانين أعطوا أمتهم تصوراً محدوداً لحياة الآلهة وأفعالها، كما أعطوا الدين مضموناً محدوداً.

«يختفي» إذن من يحسب أن هذه التصورات والانعكاسات كان لها وجودها السابق في شكل مجرد في الوعي قبل الشعر بصفة مفترضات وتعيينات دينية ذات طابع عام، وأنه في وقت لاحق فحسب كساها الشعراء صوراً فتجملت بحلية الشعر الخارجية بل العكس هو الصحيح: فالشعراء الماخوذون في دوامة النشاط الفنى ما كان يسعهم التعبير عما يختمر في أنفسهم إلا في ذلك الشكل المحدد من الفن والشعر. وفي أطوار أخرى من الوعي الديني يمسى دور في الدائرة الدينية محدوداً أكثر بكثير كما أن المضمون الديني يضحي أقل قابلية للتمثيل الفنى^(١).

إن مسيرة الفكر البشري تشكل معالجتها مراحل ثلاث في طلب المطلق. فمرحلة الفن ما هي إلا تعبير الإنسان عن «كشف المطلق بصورة الحدسية، بروزه المحسن، مثالية تذرّ عبر الواقع محتفظة دائياً بكونها مثالية بوجه موضوعية العالم الأخلاقى البشري». أما المرحلة الثانية فتتمثل بالدين كحقل آخر في طلب المطلق فجأة تحديد هيغل ليظهر ما «إذا كان الفن يبلغ هدفه الأسمى عندما يعبر بمشاركة الدين والحياة، ويجعله داعياً عن مصالح الإنسان الأبعد عمقاً، وعن حقائق الفكر الأكثر رحابة» لكن هذا سيقى «بعيداً عن أن مثل الصورة الفضل للفكر» لا يبلغ «كماله إلا بالعلم».

(١) راجع هيغل المصدر السابق نفسه ص . ٢٣

أما المرحلة الثالثة فهي الفلسفة؛ وهنا يأتي أسلوب هيغل جديلاً في الفن، لأن قضية الفن هي القضية المناقضة للدين. ويعود الفصل هيغل الذي «استطاع أن يدخل فلسفة الجمال والفن في نطاق فلسفته الجدلية. ولعل أجل خدمة أدتها لفلسفة الفن ولعلم الجمال هي في دفاعه عنها أثير من اعتراض حول إمكان قيام علم للتنزوع الجمالي، وقد أشار إلى موقفه هذا في كتاب «في الاستيطة» حيث يقول: «إن الفكرة هي أساس العلم وليس الخصائص الجزئية ولا الأشياء أو الظواهر، فيجب النظر إلى الجمال بالذات وليس إلى الموضوعات الجزئية». أما الفن فيحقيقة أمره فهو تأمل عقلي: يحظى بوصفه اهتماماً من اهتمامات الروح العليا «لكن كما أن للفن في الطبيعة وفي الدائرة المتناهية من الحياة قبله، كذلك فإن له بعده، أي دائرة تتجاوز نمط فهمه ونمطه للنمط». فالفن يحمل في داخل ذاته خدوذه، ولا مجيد أمامه، بحكم ذلك من أخلاقه مكانه لاشكال من الوعي أعلى وأسمى».

إن الفن بعد هذا التحديد لم يعد يعني تلك المكانة التي نزعوها إليه بوجه عام في حياتنا الراهنة. بل أصبح بالنسبةلينا ليس ذلك الشكل الذي نؤكده الحقيقة بواسطته؛ لأن الفكر البشري أفلع منذ زمن بعيد عن أن يعزز إلى الفن وظيفة التمثيل الحسي لللامي. «هذا ما حدث لدى اليهود ولدى المسلمين على سبيل المثال، وحتى لدى الاغريق، وذلك ما دام أفلاطون قد وقف موقف المعارضة الحازمة من آلة هوميروس وهزيودوس... ولدى كل شعب أدرك درجة متقدمة من الحضارة تأتي بوجه العموم ساعة يتمخص فيها الفن عن شيء يتتجاوزه ويتحطمه»^(١). لكن العناصر التاريخية في المسيحية من ظهور المسيح حتى موته أعطت الفن زخماً للعمل فازدهر وتفتح لأنه وجد في الكنيسة معوانه الأكبر. أما بعد ذلك فقد أحجم عندما ظهر التبدل في واقع

(١) هيغل - فكرة الجمال - مصدر سابق ذكره ص ٢٣.

الكنيسة، كما حدث في ظهور البروتستانية ليتجدد من الصور ويبقى في داخل النفس والفكر...^(١)

أما مراحل فكرة الجمال عند هيغل فقد مررت في ثلاثة مراحل:

المراحل الأولى: تلتفت إلى تطور الفن، وهذه تمثل في الفن الشرقي وخاصة المصري الفرعوني. فيتتمثل الجمال هنا في الأشياء الضخمة الجليلة ويكون الشكل عنده قد طغى على المضمون. وتمثل هذه المراحلة عند هيغل الرمزية بكل أبعادها.

المراحل الثانية: فهي تمثل التزعة الكلاسيكية في الفن اليوناني وفيها يتعادل المضمون مع الشكل؛ وبنظره يبلغ الفن كماله في تاريخ هذه المراحلة.

المراحل الثالثة: وهي مراحلة السيطرة المسيحية أو المراحلة الرومنطيقية وفيها تغلبت الفكرة على الصورة واحتل التعادل عنده بين المضمون والشكل^(٢).

لقد كان لكل برهة ما يوافقها من هذه المراحل بنظر هيغل في كافة الفنون: الفن المعماري يواافق البرهة الرمزية، وفن النحت يواافق البرهة الكلاسيكية، والرسم والموسيقى والشعر توافقها البرهة الرومنطيقية. أما الشعر فيتحول إلى تصويري في (الشعر الملحمي) وإلى إيحائي ونغمي في (الشعر الغنائي) حتى تعود وتتدخل هذه معاً لتشكل الفاجعة/ المأساة.

إن قصد هيغل من بعد نظرته في تحليل الفن كما جاء معنا، أن يدفع

(١) مرجع سابق ذكره ص ٢٤.

(٢) Hegel: Esthétique I'sect.I

وأيضاً: Croce: Esthétique P. 296 - 301

وأيضاً: Henri Lefebvre: Contribution à l'Esthétique P. 28 - 30

وأيضاً ماركس وانكلز المرجع السابق ذكره ص ٢٥ - ٣١

وأيضاً: مرجع سابق نفسه: Wismatt ٣٩٦ - ٣٨٠

الفلسفة الى الأمام بعدما يعرّي الفن من ميزاته الخاصة. وما الطريقة التي عادل فيها الفن والدين والفلسفة إلا اثباتاً لهدفه العقلاني. قال كروتشه «إن المذهب الهيغلي، مذهب عقلاني ومنافٍ للدين، فهو منافٍ للفن أيضاً». وقد أعطى كروتشه هذه الصفة لاستاذه عندما أعلن هيغل «موت الفن». لقد أغاظ هذا الاعلان الفيلسوف والناقد الجمالي كروتشه عندما قال: «تلك كانت نتيجة غريبة وغير مستحبة بالنسبة لرجل كهيغل مفطور على حاسة جمالية متوفرة، وهو مندفع للفن: وفي ذلك تخصيصاً، عود الى العترة التي سبق بعد تقلبات أخرى أن صادفها أفالاطون نفسه. وكما أنه لم يتردد في الامتنال لعقله، واستنكار حماكة العالم الخارجي والشعر الهوميري الذي كان عزيزاً على نفسه، كذلك لم يحاول هيغل التهرب من متطلبات مذهبه، وأعلن ميتونة الفن أو بالأحرى موته»^(۱).

رغم هذا كله نستطيع إيجاز النقاط البارزة في تفسير هيغل للفن، والمطلق، والجمال، والفلسفة، والدين.. وهذا يعتبر كاستنتاج للفكر الهيغلي:
أولاً: إن هيغل يؤكد على الغاية القصوى لدى بلوغ الفن ومدى اسهامه مع الدين والحياة في تفسير المطلق، ثم إيصال كل ما يتعلق بحقائق الروح وبالأفكار الإنسانية منها تعمقت في أغوارها.

ثانياً: في مجال الفن تن geli الحقيقة/ المطلق الجمالي عن طريق الوسيط الحسي.

ثالثاً: إن الإنسان أرقى موجودات الطبيعة: الحيوان ثم النبات ثم الجماد.

رابعاً: يتافق هيغل وأرسطو بقدرة الفن ووظيفته التطهيرية الأخلاقية؛ إذ إنه ينقى العواطف والانفعالات ويظهرها.

خامساً: على الفنان أن لا يستهدف من عمله الفني غاية نفعية يستخدمه

(۱) كروتشه: م. س. ن.

كأدلة تعليمية أو وعظ ديني، ولا يجعل من الفن وسيلة لنيل الجوائز والشهرة. فعلى الفنان أن يحدد لنا التزامه بما يكشفه لنا من الحقيقة الجمالية الخالصة في الصور الحسية التي يبدعها. ولعل هذا المفهوم الخالص للفن يكشف لنا قيمة العمل الفني الفريد إذا ما قررنا بالدين والفلسفة.

سادساً: قسم "هيغل الفنون إلى نوعين:

١- الفن الموضوعي: ويحتوي على العمارة والتحت والتصوير.

٢- الفن الذاتي: وفيه الموسيقى والشعر.

فمن هذين النوعين ابعاد يرمز من خلالهما التعبير عن حركة الحياة بكل عنبوانها الباطني وانفعالات النفس الداخلية.. من حركة اللون والصوت إلى بعد الرمز في الصورة والمنحوة والأنغام. كما أن الشعر وما يمثل في أنواعه بين الملحمي والغنائي، في المأساوي والدرامي. حتى استطاع أن يقسم زمن الفن إلى: رمزي، ورومنطيقي، وكلاسيكي.

ثم خرج باستنتاج حول صفاء المعرفة بقوله: «إن الشكل الأصفي للمعرفـة هو الفكر الحر. لكن الفكرة من حيث هي مثال، هي وحدة المفهوم والواقع، والمفهوم هو النفس، والواقع هو الغلاف الجسمي، والمفهوم المتحقق واقعاً هو الفكر... وقد حرص على القول «لقد أولينا الفن منزلة سامية جداً ولكن ينبغي أن نتذكر أن «الفن» لا يكون إلا بضمونه ولا بشيكله، «الوسائلة الفضلى لا يصلح غرائزه الحقة إلى وعي الفكر...».

ومن المبدأ الهيغلي ستأخذ الماركسية جوانبها المادية وربط نفسها بالجمالية الهيغالية انطلاقاً من هذه الفكرة: فكرة دونية الفن بالنسبة للتفكير، وسيطرة الخصائص المادية أو المصالح السياسية.

و قبل أن ننتقل إلى دراسة النظرية الماركسية الليبنية في علم الجمال، يبقى أمامنا من الجذع الكانتي أو من الباحثين والfilosophes الذين تلمندو على «كانت» فيلسوف ألماني مشهور هو.

٥- شوبنهاور:

صاحب المؤلف «مذهب الفنون الجميلة». إنه يسمو بالفن كقيمة جمالية تعتبر أرقى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في حياته. وهذه الفلسفة الجمالية التي نادى بها شوبنهاور ما هي إلا الجذع الحقيقى لأصول مذهبه الفلسفى / العالم إرادة وتمثل، وكذلك الفنان ومثاله الفيلسوف، وهؤلاء جميعاً يتمثلون - عبر مشاركة واحدة في العبرية موجودات هذا العالم الميتافيزيقى من مكونات صور عقلية أو أعمال فنية. أما الغاية من الفن المنظور شوبنهاور فهي بلوغ أحد أمرين: إما إلى الفنان التام، أو إلى الغبطة الشاملة؛ ومن هاتين يمكن للفنان أن يتحقق إبداعه الفني!

وبعدما وضع شوبنهاور الفنون في سلم الأولويات نجد أنه يفضل الموسيقى كراتبة أولية، وثانيتها فن العمارة وثالثتها النحت ورابعتها الرسم حتى وصل شعر المأساة وهو على مرتبته الحالية. لكن الموسيقى تبقى عنده الأرفع رتبة والأسمى اعتباراً. لأنّ العالم عنده شطحة موسيقية تجسّدت بهظُر أو بارادة نقية تتحقق تمثيلها ووجودها في العالم، ووجود هذا العالم لا يقوم إلا على إرادة تمثل الموجودات^(١) «فالعالم موسيقى نجسدة، بقدر ما هو إرادة مجسدة».

بقى شوبنهاور مشدوداً بخاذبيتين في بحثه الجمالي الفلسفى ، تارة لاستاذه «كانط»، وطوراً، لاستاذ الأستاذة أفلاتطون: من لهذا الحقن المثالي فسر العالم إرادة وتمثل فيقول «بتوضيع الإرادة، المحتمل للدرجات علة تشكل مقياس الوضوح والكمال المتزايد».

لقد آمن بتدرج الأشياء فكانت قناعته بأن لكل شيء جمالي الخاص، وهذا التدرج يقودنا من المادة إلى الحياة، ومن الكائنات الحية إلى الإنسان: «فالمجمال البشري يمثل التوضيع الأكمل على مستوى أسمى درجة يتيسر له بلوغها.

(١) راجع: د.م.ع. أبو ريان: مصدر سابق ذكره ص ٥٥.

أما نظام الفنون الجميلة بمنظور شوبنهاور فما هو إلا جملة مثل تتعين إلى كل فن، إن الفن العماري - برأيه - أوضح الفنون للجدوى المادية التي تجعله أدنى من فن الحدائق أو من فن الرسم للمناظر الجميلة. وفي هذين الفنين تجسيد لواقع الطبيعة بحجاراتها وترابها ونباتها. كما يتعاقب فن آخر هو رسم أو نحت الحيوانات، ورسم اللوحات: تاريخية أو تمثيلية، ورسم السمات الإنسانية في مجال الأجساد، ثم الشعر الذي يحتل مكانه فوق جميع الفنون التصويرية لأن موضوعه الخاص هو فكرة الإنسان. كما وجد في الشعر مراتب ترتقي تدريجياً من الأغاني الشعبية، إلى الروائية، إلى الشعر الراعوي، إلى الملحمية، إلى الفاجعة؛ هذه الأنواع تصعد من تحت إلى فوق باستثناء المهزلة (الكوميديا) التي تعتبر برأي شوبنهاور عديمة القيمة حتى أنه لا يعتبرها فناً. حتى أن الشعر يبقى أدنى مستوى من الملحمية / المأساة؛ وهي ضرب من الحاسة السادسة إذ لا يدركها الإنسان إلا إذا تفتحت في ذاته الرأفة بالآخرين، والتوجع هو الهدف الأساسي لكل فلسفة^(١).

من هذه التداخلات الفنية أوجد التفسير المعبر عن مثل المادة والحياة والإنسانية؛ ومن هذه الصورة يترجح الفن بالكون نفسه.

وبكل انتهاينا من عرض وجهة مفهوم شوبنهاور في الجمال والفلسفة يبقى التأمل الذي عبر عنه كروتشه بقوله: «بأن نعتن شيئاً ما بالجميل يعني لدى شوبنهاور، إن هذا شيء هو موضوع تأملنا الجمالي». وكان كروتشه يقول أنه بالمارسة يصبح «النصفي الجمالي»، كذات محضة يبدو الفن رؤية لحداثية عجيبة، غامضة للمثل «ذلك تأمل الأشياء المستقلة عن مبدأ العقل».

لكن جوهر العبرية يبقى في «القدرة السامية على التأمل» «كما أن الفن

(١) راجع هويسمان مصدر سابق ذكره ص ٧٨.

هو النهج المفضل للمعرفة الفلسفية باعتبار أن الجمال مثل حقيقي للإرادة الصحيحة. وباختصار يمكن تلخيص الجمالية عند شوبنهاور بعبارته المشهورة: «يعيرنا الفنان ناظريه لنبصر بها العالم». لأن الفن وسيلة ممتازة لبلوغ معرفة الكون الحاضرة.

وباستنتاج موجز، حول مفهوم شوبنهاور، من علم الجمال، و موقفه من الفنون، يمكن حصره بما يلي:

١ - سما شوبنهاور بالقيمة الجمالية حتى وضعها في أعلى مستوى، وعلى الإنسان أن يرقى إليه.

٢ - فلسفة شوبنهاور الجمالية مستمدّة أو امتداد لمذهب الفلسفـي العام، الذي يقرر فيه، أن العالم إرادة وتمثـل، والفنان مثلـه في هذا الشأن مثلـ الفيلسوفـ، لـشاركتـها العـبرـيةـ، ومـضمـونـ قـدرـتهاـ على التـأملـ المـيتـافـيـزـيـقـيـ. وكـماـ أنـ الفـيلـاسـوـفـ، يـتـمـثـلـ الـمـوـجـودـاتـ أوـ الـوـجـودـ المـيتـافـيـزـيـقـيـ منـ خـلـالـ صـورـ عـقـلـيـةـ، نـرـىـ الـفـنـانـ أـيـضـاـ يـتـمـثـلـ هـذـاـ الـوـجـودـ المـيتـافـيـزـيـقـيـ منـ خـلـالـ أـعـمـالـ الـفـنـيـةـ.

٣ - الغـاـيـةـ مـنـ الـفـنـ - بـنـظـرـ شـوبـنـهاـورـ - هيـ الـوصـولـ إـلـىـ نوعـ مـنـ الـغـنـاءـ الـتـامـ أوـ الـغـبـطـةـ الشـامـلـةـ، الـتـيـ يـحـقـقـ الـفـنـانـ إـرـادـتـهـ بـوـاسـطـتـهاـ، مـنـ وـهـجـ إـبـدـاعـهـ الـفـنـيـ.

٤ - الموسيقى - برأـيهـ ذـرـوةـ الفـنـونـ، لأنـهاـ الأـسـمـىـ . وـالـعـالـمـ عنـدـهـ موـسـيـقـىـ يـتـجـسـدـ صـفـاءـ وـنـقاـوةـ فيـ تمـثـيلـ وجودـهاـ.

وبـذـلـكـ يـكـونـ مـفـهـومـ شـوبـنـهاـورـ فيـ عـلـمـ الـجـمـالـ مـرـتـبـطاـ بـمـوـاقـفـ مـيـتـافـيـزـيـقـيـاـ مـثالـيـةـ خـالـصـةـ.

الفصل الثامن

المرحلة السابعة

علم الجمال الماركسي / نظرية المادية الجدلية في الجمال

ارتقت المادية على يدي كارل ماركس وفريديريك انكلز أشواطاً بعد ديدرو وهيغل. فأغنت رؤاها الجدلية تلك الصور التي استمدت ثوابتها من واقع المجتمع بظواهره التاريخية المتحركة على ضوء التطور التاريخي لطبقاته. حتى إذا جاء علم الجمال يعكس نفس الموقف ويحمل ذات الجوهر لتفسيره صور العالم وتطوره في ظواهره المادية والتاريخية والاجتماعية.

بما أن الصراع الطبقي في مرحلة تاريخية من تطور المجتمع، جاء علم الجمال من صميمه تجسيداً لهذا الصراع الذي لا ينفصل بنبوياً عن مراحل تركيب ظاهرة الطبقات. وهذا ما انعكس بالضرورة في تاريخ علم الإستيطيقا بكل عنفوانه صراعاً بين المادية والمثالية. فالثلالية تبحث عن ظواهر الجمالية من طبيعة روحية أولية / Apriori؛ بينما تبحث المادية عن أساس موضوعي لظهورها الجمالية في الطبيعة وفي حياة الإنسان. حتى أن اخفاق المادية الميتافيزيقية في تأسيس علم الجمال كان مردّه لتلك التزعة التأمليّة الواضحة التي اتبّعها هذه الطبقة عندما حاولت أن تأخذ مواقعها بين المثالية والمادية، فكانت حواجز الماركسيّة بتنسيق مواقفها العلمية بعدما نجحت في اكتشاف القوانين المعروفة

التي بني على أساسها ماركس نظريته في التطور التاريخي لظاهرة الطبقات الاجتماعية، وبناءً على هذه الرؤى جاء تطبيق قوانين المادة الجدلية في مجالات المعرفة.

من هذه النظرة الواقعية جاء تفسير الموقف الماركسي لعلم الجمال بما يشكله من ظاهرة لا تنفصل عن ذلك الصراع الطبقي الحاد الناجم عن تكوين مراحل التطور التاريخي لواقع البنية الاجتماعية في مكان ما وزمان ما من هذا العالم عبر مرحلة تاريخية من بناء المجتمع الإنساني.

أما الأصول الأولى لعلم الجمال فيعيده منظرو الجمالية الماركسية إلى ما قبل عصرنا بما لا يقل عن ٢٥٠٠ سنة أو أكثر، يعني إلى عصور بابل ومصر القديمة والهند والصين عندما كان مجتمع الرقيق سائداً في أوسع مداه. كما ويعيد أيضاً أصوله إلى اليونان في أقدم مراحلها، وما آثار هرقلبيطس وديقريطس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وهسيود إلا التعبير المؤكّد عن هذه الرؤية بكل استنتاجاتها. وهكذا يتبع الأصل مسيرته مع روما القديمة فيها تركه لوكريتيس وهو راس من دلائل في الأعمال ثبتت أيضاً واقع التطور التاريخي لتكوين المجتمع في زمان ما ومكان ما!

واذ بالقرون الوسطى تجاهر بموافقتها مع القديس أوغسطين وتوما الأكويني وسواهما من نادوا بنظرية الجمال الالهي.

إما ظاهرة علم الجمال فتتخد من بنية المجتمع ملامحاً لا تنفصل عن جوهره ومزاياه إذ أنه أضحت الصورة المبنية لمحض وجوده وانعكاس حضوره وثنياً كان أم إلهياً، راقياً مزدهراً أو متدين في مختلفه سيّان؛ يعبر عن مرحلة من مراحل هذا الإنسان في مجتمع أو بيئة.

وما أن جاء عصر النهضة الأوروبية حتى وجدنا علم الجمال يرتقي مع بترارك وليونارد دافنشي وبرونو وميكالنجلو وسواهم عبر تيارات متعددة تعارض فيها التطلعات التي جاءت من نزعات غامضة في القرون الوسطى.

لقد حملت رياح التيارات معها مظاهر التبدل في الوضوح والاضاءة بكل أبعادها الواقعية.

وما أن أطل عصر الانارة حتى حل في طياته أفكاراً مضيئة، تجديدية تتصدى للأفكار التي جسّدتها الفلسفة الجمالية الاستقراطية الرجعية. وإذا بادموند بيرك وهوغارث ولسينغ وهردر وسواهم يعارضون ما حملت الجمالية الاستقراطية من الأفكار الرجعية مؤكدين مبدأ تعارفوا عليه وهو القائل بانطلاق الفنون كلها من واقع الحياة الاجتماعية ولا تنفصل عنها إطلاقاً.

كما أن رؤية الجمالية الماركسية لاحظت أن حل مشاكل الاستيطيقا على طريقة «كانت» و«شنلنج» و«هيغل» كانت سبباً لأمثال هؤلاء الفلاسفة أن يقعوا في مطبات قادتهم إلى مواقف مثالية حتمت على علم الجمال أن يلازم بالضرورة تناقضات لم يقدروا الخروج عن دائرة الخيالية. بينما استطاع مفكرو الاشتراكية وهم نخبة من أبرزهم هرزن ويلنسكي وتشيرنسكي أن يجدوا مثل هذه التناقضات بنفيهم لها ومعالجتهم عن وعي واقعي المشاكل الجمالية. فاستطاع هؤلاء وسواهم أن يرسموا خطأ لإبداع وجه جديد للاستيطيقا لأن تكون أكثر ديمقراطية وثورية في آن معاً. ثوريتها نبعت من قوانين واقعية في الفن، وارتکزت على إيديولوجية شعبية تعارض مبدأ الفن للفن، فأضحت تلقائياً تقدمة أتاحت للواقعية النقدية أن تُرسى دعائم نظريتها على منهج في متقدم.

لقد كان دور الماركسيين في تطوير هذا العلم من خلال رؤاهم إليه على أنه يبحث في مفهوم حول فهم الإنسان الجمالي للعالم الذي يعيشه أو الذي يحيط به بناء لقواعد مدرورة، منتظمة؛ إذ يهتم هذا البحث بدراسة فهمنا وإدراكنا لطبيعة النطوير الاجتماعي وقوانينه؛ كما يدرس ذلك الدور الاجتماعي المتبدل الذي يقوم به الفن في المجتمع باعتباره صورة خاصة من صور مثل الإنسان وفهمه للعالم. وبناء على خلاصة لهذا المفهوم أوجزت الماركسية فهمها لواقع الإنسان الجمالي والعالم المحيط به بموضوعات تتحدد بما يلي:

- ١- دراسة العنصر الجمالي في الحقيقة الموضوعية.
- ٢- دراسة طبيعة الجمال الذاتي / جمال الشعور.
- ٣- دور الفنون في دراسة العنصر الجمالي وطبيعته على ضوء مادي ملموس.

أما الخلاف المبدئي الذي قام بين المفاهيم الجمالية للمادية الجدلية ومفاهيم الجمالية المثالية من جهة ومفاهيم الجمالية للمادية الميتافيزيقية فأنه يتلخص موقفاً مغايراً جداً منها: أولاً إن الماركسيين يؤكدون على أن الأساس الموضوعي لادرائنا لظواهر الجمال في العالم المحيط بنا هو شرط أولي، من رؤية تعتبر هذا الأساس الموضوعي هو النشاط الخلاق والعمل الهدف للإنسان. وفي تداخل هذا النشاط نجد الطبيعة الاجتماعية للإنسان وقوه الابداعية المنتجة القادرة على تغيير الطبيعة والمجتمع، تنمو هذه القوى وتتطور في اتساق شامل وحرية تامة ..

و بما جاء من أحکام جمالية لدى الماركسيين مقولات جمالية أبرزها: الجميل والقبح، النبيل والمتواضع، التراجيدي والكوميدي، والبطولي والعادي السوفي (Vulgaire).

إن هذه المقولات لا بد من مواجهتها خلال الادراك الجمالي للعالم في حقل تجربتنا وفي مجالات وجودنا الاجتماعي في إطار حياتنا الإنسانية عبر عملية الانتاج والاجتماع والسياسة والثقافة وفي نظرتنا للطبيعة كما تواجهنا في كافة قضايانا الحياتية اليومية.

أما علاقة هذه بالنمو الذاتي لمثلنا الجميلة الشعورية والذوقية والفكرية وتجربتنا ومثلنا وتقديرنا الجمالي فإن الجمالية الماركسية ترى أن هذه كلها انعكاسات حقيقة عن تداخل العلاقات والعمليات الموضوعية الجمالية بمدى تأثيرنا الواقع نعيشه؛ فيؤثر بنا إما أن يعكس في نفوسنا الارتياح أو العكس. إن الشعور بالملائكة أمام مظاهر الابداع البشري ما هو إلا التقدير والاعجاب لهذا الإنسان الخلاق. لأننا إذ نقدر صراع هذا الإنسان من أجل نصرة

الأهداف النبيلة التي تحقق حرية الانسان وسعادته وهذا ما يترك الارتياح والعجب به، وبال مقابل تتفزز نفوسنا وتشمت لما هو قبيح أو وضعيف وهذا هو مصدر كره لأعمال تحط من قيمة الانسان باستعماله ضد أخيه الانسان أساليب الاضطهاد والقهر والقمع والظلم لمن هو أدنى منه طبقاً!

من هذه الخلاصة يمكن إعطاء الصورة لمفاهيم الجمالية الماركسية بشكل موجز. إن الماركسية تقدر عالياً عملية الفنون وحركة الابداع الفني لأنها جزء منها. أما مجال الاستطاعة الماركسية فهي ميدان ابداعي وعمل خلاق يصدران عن توافق مبدئي لقوانين الجمال والاحساس بالشعور الفني والتأمل الفكري. والنظرية الماركسية تنبثق رويتها للفن على أنه «صورة خاصة من صور فهم الانسان للعالم، وهي تدرس المبادئ العامة لوقف الانسان الجمالي إزاء الحقيقة الواقعية، وهي علم إيديولوجي مثلها في ذلك مثل الفلسفة، فهي تدرس العلاقات القائمة بين الفنون والوجودان الجمالي وبين الوجود الاجتماعي والحياة الإنسانية على وجه العموم»^(١).

إن علم الجمال الماركسي اخند المادة منهجاً ليستخدماها في الكشف عن طبيعة هذه العلاقات. كما تبحث عن الأوجه المختلفة لكافة الفنون بأسلوب علمي لاظهار طبيعة هذه الفنون و«نشأتها الأولى وعملية الابداع الفني، وصلة الفنون بالصور الأخرى للوجودان الاجتماعي وموافق المدارس الفنية المختلفة ومدى ارتباطها بجماهير الشعب، وبحياته الواقعية والقوانين التاريخية التي تحكم تطور الفنون، ومميزات وخصائص الصورة الفنية، والعلاقة بين الشكل والمضمون في الفن، والمنهج الفني والأساليب والطرق الفنية»^(٢).

واما لا تخفيه الدراسية الجمالية للمادية الجدلية من موضوعات فإنه يدور في معظمها في إطار المبادئ الأساسية للواقعية الاشتراكية إذ أنها تسلط الأضواء على دورها الاجتماعي المتتطور في بناء المجتمع الاشتراكي الذي يؤدي وبالتالي

(١) - (٢) انظر: د.م.ع. أبو ريان فلسفة الجمال ص ٥٨ مصدر سابق نفسه.

لبناء المجتمع الشيوعي. من هذا الأساس الهدف ترتكز الجمالية الماركسية في تحليلها العلمي على عمق في تقييم العلة والمعلول من أجل الوصول إلى نتائج خيرية يشكل فيها الموضوع إطارها الجمالي لتوجه وبالتالي إلى تربية النشاء وتنمية المشاعر الفردية في بنية الإنسان وذوقه نحو التطور من أجل الوصول إلى تكامل جمالي في المجتمع ليتحول عن طريقه هذا المجتمع من مجتمع مختلف إلى مجتمع متتطور متقدم. تتعانق فيه المباديء من أجل رقي الطبقات المسحوقة إلى واقع مرضٍ. وبذلك ترتبط الجمالية الماركسية بالمبادئ الأساسية للمادية التاريخية من خلال الفهم الصحيح للتطور واقع المجتمع الإنساني عبر صراع الطبقات.

بعدما ربط ماركس جميع الظاهرات الإنسانية بالعلاقات الاجتماعية؛ حدد أنجلز تلك العلاقة بقوله «إن التطور السياسي والقانوني والفلسفي والديني والأدبي والفكري الخ، يقوم على التطور الاقتصادي». بيد أن جميع تلك البيانات تتفاعل في ما بينها وتقاوم الركيزة الاقتصادية أيضاً. ليس الوضع الاقتصادي هو العلة، إنه ليس وحده نشيطاً وما تبقى نتيجة مطاوعة ليس إلا، بل هناك عمل متبادل على أساس الضرورة الاقتصادية التي تفضي دوماً في النهاية إلى التغلب». لقد ظل الفن والأدب - رغم مقام الاقتصاد في المفهوم الماركسي - ممنوحًا استقلاليته النسبية. فقال عنه بيلنسكي إن «الفن هو فترة استراحة لدى الواقع؛ وبالتالي فإن دوره لا يقوم في تصحيح الحياة أو تجميلها، بل في إظهارها كما هي في الواقع». وغوركي قال: إن الجمالية هي أخلاقية المستقبل» بينما رأى تشنريشيفسكي يؤكّد على أن «الجمال هو الحياة» أو أقله، «الحياة كما يجب أن تكون».

ظللت الجمالية الماركسية في مسارها التئيري مع الباحثين حتى أرسى الواقعية الاشتراكية مفاهيمها كمدرسة عام ١٩٣٤ عندما انضوى نقاد الجمالية في هذه المدرسة في الاتحاد السوفيتي وخارجيه، منهم من التزم بقواعدها ومنهم من راح يقيس الفن على هوى مداركه الذوقية وفهمه الموضوعي للجمال كما فعل بلخانف وجوج لوكاش، وروجيه غارودي وسواثم.

الفَصْلُ التَّاسِع

المرحلة الثامنة مرحلة الاتجاهات المتنوعة

مذهبية التنوع في علم الجمال الحديث

إن توزيع المراحل الذي اعتمدناه في بحثنا هذا، لا يتفق والتقطيع الذي اعتمدته كروتشه؛ ولا حتى ذاك الذي اتبעה دني هويسمان في مؤلفه «علم الجمال». إن المراحل التي اعتمدتها كروتشه في تقسيم تاريخ علم الجمال حصرها في ثلاث:

- ١ - عهد ما قبل «كانط».
- ٢ - والعهد «الكانطي»
- ٣ - علم الجمال بعد «كانط».

أما دني هويسمان فقد اتبع في توزيعه طريقة، أكثر حداثة توشك أن تأخذ مفهوم النهج لما تتسنم فيه من وضوح، عبر معادلة العصور التي مر بها تاريخ علم الجمال؛ فجاءت في إطار الباب الأول من مؤلفه المنوه عنه كما يلي:

- ١ - الأفلاطونية أو العصر الاعتقادي؛ وهو فصل يضم في أبحاثه ثلاثة اتجاهات.
- أ - الأفلاطونية.
 - ب - الارسطوطاليسية
 - ج - الأفلاطونية الجديدة.
- ٢ - «أما الفصل الثاني فيه: الكانطية أو العصر الانتقادي، وفيه أيضاً ثلاثة نقاط هي:
- أ - أسلاف كانت.
 - ب - كانت.
 - ج - ما بعد» كانت.».
- ٣ - وفي الفصل الثالث: الوضعية أو العصر الحديث ويشتمل على:
- أ - علم الجمال العلوي.
 - ب - علم الجمال السفلي
 - ج - علم الجمال من أسفل إلى أعلى أو مستقبل علم الجمال.
- إن تقسيم هويسمان، جاء على ضوء الرؤية لمفهوم العصور؛ لأنّه تجاوز اتباع التقليد معتبراً «الأفلاطونية صفة» للعصر الاعتقادي مع احتفاظه بدور سقراط كمُؤسس؛ لكن الريادة لأفلاطون. أما دور الارسطوطاليسية فقد أعطاه ميزة النضج في النقد كمنهج أكثر موضوعية. وإذا بالفرون الوسطى لا ترحب نهجاً بعيداً عن الروحية الأفلاطونية فأضافت عليها صفة الجدة. ولدى انتقاله للمرحلة الثانية التي يمثلها «كانت» فقد أعطتها صفة العصر الانتقادي؛ وهي تمثل أسلاف «كانت»؛ لكن العظمة كصفة لا تصبح إلا له / «كانت» لأن الدور الذي تجاوزه وقام به كان ميزة. وهنا نراه يتغاضى عن دور ديدرو المؤسس البارز للقواعد الجمالية والنقديّة والواقعية والاجتماعية والفكريّة التي كان لها المقول الواسعة في تكوين مفاهيم جديدة في علم

الجمال. والتيار الواقعى الذى بناء أتباع ديدرو من بعده كان له الموقف الحازم في وجه التيار المثالي الذى أسسه «كانط» ولحق أتباعه منهجه من بعده أو من سار في فلك فكره المثالي الهيولى / الميتافيزيقى ! / إتباع مدرسة الفن للفن .

إن إعادة النظر، في تقسيم المراحل، التي اجتازها تاريخ الفن الجمالى، في بحثنا العتيد، جاء من رؤية القيمة والمفهوم لحركة الابداع / وحركة التاريخ المتداخلة في تفاعل الحضارة الإنسانية .

كما أننا لا ننسى الأرضية التي ينوي الباحث تشيد مداميك ببحثه عليها . من هنا أثر أن يكون تاريخ هذا الفن مقيداً بمنهج علمي دقيق بلغت مراحله حتى الثمانية في إطار تسعه فصول .

لقد تركَّ البحث عند كروتشه وهويسمان / تقريرياً على «كانط» دون سواه! وهذا ما لا يمكن إنكاره؛ لكن التغاضي عن الاتجاهات الأخرى لم يقبله بحثنا لسبب وجيه جداً، هو: محض علاقة التأثير لكافة الاتجاهات على توجيه المدارس والأنواع الأدبية التي سيبيحها البابان / الثاني والثالث . إذن لا يمكن أن يسلط الضوء على المثالية وما ينجم عنها من تيارات أدبية؛ دون الواقعية، والواقعية الاشتراكية، والسريرالية والرومانسية، والكلاسيكية الجديدة، والوجودية، حتى التصويرية وما شابهها . فـ «فلطلاق الشمولية» في بحثنا لا يتيح لنا الفرصة لأن نلم بدقةائق الفوارق الفنية في جوانب المنهج، وديدرو أضفى قاعدة قبل «كانط» كما جاء التسوع الذي وزعّته مؤثثاته على صعيد الفن .. علماً أن «كانط» كان قد استطاع أن يؤثّر في حقل إبداعه حتى دعى بأبي الجمالية الحديثة . والكانطية ستبقى في التاريخ الجمالى المرحلة الخامسة في إظهار الجمال كما مر ذكره في نقهـ للحكم الحالـ وـ «الثالث» .

لقد استطاع «كانط» أن يجمع المعرف التي جاء بها أسلافه وما قاله هويسمان يؤكد صحة هذا القول إذ أن «المذهب الكانتي بكليته موجود بالقوة لدى المؤلفين الأولين» .

هذا التحديد البين للظاهرة الجمالية عند « كانط » وهو أحد الأسباب في إبداعها .

أما كروتشه فقد حصر تقسيم تاريخ الجمال بـ « كانط » وما قبله وما بعده . فتحديده لم يأت واضحًا إلا من خلال نقاذه . فأعطي مرحلة الحداثة لعلم الجمال « الصفة الوضعية / من الجمال العلوي الى الجمال السفلي ليصل الى رؤية / تصوّره لمستقبل علم الجمال .

أما الطريقة التي اتبعتها هذه الدراسة في معالجة علم الجمال من خلال الرؤية الرمزية التي تخدم الأداء الفني الذي يضيء منهج الأنواع والمدارس الأدبية ؛ فقد جاء تقسيم المراحل بناءً الواقع كل مرحلة تاريخية تستشرف نوازفها على الظروف الموضوعية لنتطور الحضارة ، ثم قياساً على أصالة المفاهيم التي انعكست من حركة التاريخ والمجتمع ليواكبها حركة فنية ذات بنية إبداعية جاءت بعد صراع ساد الحق فيها للأفضل / الأنسب من حيث تجانسه مع جدلية الحركة وضرورتها في الزمان والمكان .

من هذه الرؤية بالذات تخرج هذه الدراسة مع مراحلها الشمانية لتحمل تداعيات فنية لمنهج متكمال ، علاقته مرتبطة بموضوع الأنواع والمدارس الأدبية الذي سيأتي البحث عنه في بيان : تتسع فصولها وتتشعب في موضوعات شقّ .

فالمرحلة الأولى في هذا الباب « بكارة علم الجمال في عصره الطفولي » ستتجدد لها انعكاساً موضوعياً في الباب الثاني على الفكر والفلسفة والفن عند اليونان والبابليين والرومان من خلال عطاء شعراء هذه الحضارات في شعر الملحم . وهنا يمكن أن نستنتاج المفهوم الأفلاطوني في « المحاكاة » والفرق بينه وبين مفهوم أرسطو لنصل الى القيمة التي حللها نقداً أرسطو لواقع المأساة من جهة وفي الشعر / الملhma من جهة أخرى . وقد ينطبق نفس التفاعل لينتقل الى الرومان ويصبح هوراس وفرجييل / أرسطو جديد وهو ميروس كذلك . بينما نجد انعكاس المرحلة الثانية / « كلاسيكية القرون الوسطى / العصر

الابتعادي، الامتداد الجديد لأفلاطون» النقلة الجديدة بشكل آخر إنما يدور في جاذبية اليونان مع دانتي وملتون في ملامحهما ثم تند هذه العدوى حتى تشمل معظم ناظمي الملاحم في أوروبا عصرئذ كما جاء في قصص القدماء، وقصة طروادة، وقصة اينيس، وقصة طيبة، وقصة الاسكندر، ثم قصص البريطانيين وقصة تريستان، والمنظومات القصصية القصيرة وسواها حيث تتم معالجتها جميعاً في الفصل الحادي عشر من الباب الثاني مع ذكر أسماء مؤلفيها.

أما المرحلة الثالثة «المراحل الانتقالية/عصر التجاوز والابداع» فانها ولا شك ستساهم في دفع الأدب لتطوير النوعية فيه وخلق المناخ التجديدي لابتكار جديد من الفنون التي سترسم الخطوط الجديدة في أداب أوروبا، وهذا ما سيعالجه الفصل الثاني عشر من منظومات تعليمية الى فنون ساخرة بقوالب رمزية واستعارية تحمل الطابع النقدي بصور مختلفة؛ على ألسنة الحيوان وما شابهه، حتى ظهور الطابع الكلاسيكي في الأدب مع راسين وكورني ومولير وشكسبير وسواهم على ضوء منهج ديكارت.

بينما المرحلة الرابعة/ «عصر الصراع المذهبي، ظاهرة التيارات الفكرية والنقدية» : والمرحلة الخامسة/ «ظاهرة الحداثة في الفن والجمال مع ديدرو و«كانط». إن الفنون هنا سوف تتضارب فيها الآراء للشريح الذي أحدهه الجدل بين الواقعية والمثالية. فالواقعية ستتجدد لها ما يبررها وأيضاً المثالية. هذه تفرز الواقعية ثم السريالية، التي تأثرت بالتحليل النفسي الفرويدي، بينما البرناسية ستوجه مثالها نحو معالجة الفن من أجل الفن.

أما التوجه الذي سيلحق ببقية المراحل: السادسة/ «علم الجمال في مرحلة الانفصام بعد «كانط» مع شلر، وفيخته، وهيجن، وشوبنهاور، سوف يليه «علم الجمال الماركسي / نظرية المادية الجدلية في المرحلة السابعة فتلزمها الواقعية الاشتراكية والوجودية في الفن، وهنا تتم معالجة الفن على ضوء البنية الفوقية والتحتية من منطلق اقتصادي مادي عبر معالجة جدلية لواقع الحياة.

أما المرحلة الأخيرة / «مرحلة الاتجاهات المتنوعة في علم الجمال الحديث» فإنها ترسم منهجاً جديداً لبنية النقد الحديث مع كروتشه و ت. س. البوت، وبول فان تيغم، وسانت بيف، ثم يأتي دور المنظرين الحديثين أمثال جاكوبسون؛ رولان بارت، تودروف، سوسور، والتوصير، وشتراوس، ولوكاش، وغريماس وغرامشي، وشومسكي، وغولدمان، وكريستيفا وسواهم. ولأن الفن والجمال ظاهرتان انسانيتان خدمتا / وخدمان المجتمع؛ فقد وجدنا في الأدب تفسيرها على أوسع مدى؛ من هنا وجدنا أيضاً أن الأنواع والمدارس الأدبية بجالها الرحب والطبيعي فيربط العلاقة الجدلية القائمة بينها عن طريق انعكاس الحركة التاريخية لرصد هذه الامتيازات القائمة بين الفن والجمال والأدب.

وبهذا نكتفي في دراسة علم الفن والجمال بتلميحات عابرة لاعلام كان لهم أثر كبير في إغناء النظريات الجمالية من الأسماء التي يمكن أن تضاف إلى ما ورد أعلاه: برغسون نيتشه، أما تولستوي - فسيائي البحث عن نظريته وعرض رأيه في الفن. وروشكين، فاغنر أوغيست كونت، تين، سانت بيف، فيكتور كوزان وسواهم العشرات؛ نأمل أن تتاح الفرصة لعادة النظر بدراسة أخرى تفي هؤلاء حقهم لأن نظرياتهم كان لها وقع مؤثر في توجيه الفن والجمال في عصرنا الحديث.

البَابُ الثَّانِي

الأنواع الأدبية

الفَصْلُ الأوّل

الأنواع الأدبية ومدارسها

حركة تبدل في التاريخ والحضارة

هل يصح أن تكون التجربة اليونانية أولى مدرسة عرفتها الحضارة العالمية؟ سؤال يطرح ذاته في بداية البحث عن الأنواع الأدبية. من هنا يمكن القول بأن التجربة اليونانية في حقل الفن كانت غنية جداً لصفتين أساسيتين: الأولى عراقتها في القدم والحضارة؛ والثانية لتجربة أعلامها في البحث والتحليل والإبداع.

إذ أن صدى تعاليمها / كأقدم مدرسة فنية عرفتها الحضارة العالمية جعلت من خصب عطائها في حقول العلم والمعرفة أن تكون صاحبة الرمز المنهجي في مضامير الجمال والفن والتاريخ والأخلاق والفلسفة والفكر والأدب/. إنها المدرسة التي نحت قوانينها إلى العالم دون أن تصدر البيانات؛ بل أعطت المقاييس وخرجت من حقل تجاريها بمعادلات فرضت على البنية الحضارية - بعدها - رؤاها رغم طفولتها البكر في حيز الاستنتاج.

لقد تعاملت مع الإنسان والكون من خلال حركة تبدل في واقع المادة والتاريخ.. والحضارة. ونحن اليوم نتعامل معها علمياً ومنهجياً على ضوء أسسها

التي قاست عليها مبادئ الوجود في الحياة وما وراء الكون، مع الانسان في عالمه الداخلي أو الخارجي / وكيف ذهب الانسان بالتزام المحاكاة في الابداع الفكري والفكري والجمالي.

إن هذا لا ينفي التنويع عن حضارة كشفتها الحفريات والتنقيبات في بلاد ما بين النهرين / العراق اليوم. لقد أظهرت النتائج للكتشوفات التي استحصل عليها المتربون تراثاً حضارياً لأثار متقدمة كشفت عن أسرار حضارة كانت رمزاً في التاريخ تحكي مجد السومريين / الاكاديين / البابليين؛ وتراثهم الفني والتاريخي والأدبي.

لقد حققت الحفريات التي بدأت عملها منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى اليوم، معلومات وحقائق اثيرية بذلت آراء كثيرة في تحليل وهبي / تقديرى لعلماء التاريخ والحضارة والأدب والفنون عن سبل الحياة الأكادية العريقة في قدمها، والتي كانت تفتقر هذه التحاليل لشهاد ثبوتية إلا ما ندر. ومن جملة ما وفرت لنا هذه الحفريات معلومات عن ملحمة قديمة من المرجح أن يعود تاريخها لعام ٢٣٠٠ - ٢١٠٠ ق.م. / عنوانها «جلجاس» سيخصص لها البحث فصلاً مقبلاً في هذا الباب بالذات؛ ليستوحى من حركتها نتائج نقديّة تتحدث عن حضارة عريقة في التاريخ القديم.

أما تاريخها المعلن، فلا يفصله في القدم عن تاريخ ملامح اليونان إلا بحوالي ١٥٠٠ سنة تقريباً. لكن المدلول التاريخي قد أعطى صفة الأسبقية تصنيفياً لعراقة اليونان وتأثير علومهم وملامحهم على حضارة الشعوب التي تعاملت معهم وأخذت عنهم فأضحت اليونان مصدر الثقة في النقد والقياس والتحليل والجمال على صعيد الفن وقواعده.

بعد كل هذا الاستدلال البيبوي يمكن الاجابة المتوقعة عن قيم اليونان ومقامهم الرفيع كتراث لا ينضب في شتى الحقول وقد زودوا بها أجيال الحضارات المتعاقبة بعدهم بما أنتجوه علمياً... ويكفيهم الفخر بأنهم كانوا رواداً سباقين في إحياء المعارف بعد تحليلهم لظواهر الكون والطبيعة والنفس

الإنسانية. وبذلك يكونون قد أسسوا أول مدرسة في أكثر من مضمار بما فيها الفنون وخصوصيتها الخطابية في التراث والملامح في الشعر، والملهأة والأساة وجعلوها لها ضوابط ومقاييس في موازين التحليل والنقد.

تراث اليونان / والحركة الابداعية

ما دام الحديث دائراً في إطار الفلك / والجاذبية اليونانية وجب علينا، أن نتوجه إلى محيطهم في الدراسات الرائدة، التي تدور حولها مناقشات المدارس المختلفة للاتجاهات، ومنها تتفرع أغلب المواقف والنظريات / أو على أساس بنيتها ودلالتها تؤخذ المقاييس؛ نجد الضرورة تقضي بالعودة إلى الأصل من هذا التراث المجيد.

لقد توقف الباحثون في أكثر من دراسة أمام البنية العلمية الشاغلة التي سبق اليونانيون بها اكتشاف الفنون / والفضل هنا يتوجه بالتحديد إلى أفلاطون الذي بشر به ويقدمه سocrates والذي سماه بالإله القيم على فكرة الفن والجمال! وهو بالذات صاحب الوعي المثالي في رؤية الجمال. لقد جاء بعده من استطاع أن يفسّر الجمال والمحاكاة بوهج فلسفى تحليلي مبني على النقد الموضوعي؛ ليصبح به التراث اليوناني قائماً على قوائمه الثلاث: سocrates رأس المثلث وقاعدته المنفرجة أفلاطون وأرسطو. وبالأخير استقرت الفلسفة / والنظرية التي اعتمدتها أوروبا الحديثة ومنها خطت نحو التطور في اكتشاف علومها.

لقد أضاء الفكر اليوناني رؤية القاعدة للبنية الفكرية، والمادية التي على أساسها بنت أوروبا مدارسها الحديثة. إن كان لليونان فضل الريادة لم يزاحمهم عليها أحد، عصرئذ. بل بالعكس، فقد أعطوا على مر العصور للعالم دون منة حتى أضحت التراث العلمي منهلاً لمن أراد التردد من خيراته، الظاهرة سواء في الفلسفة أم في الأخلاق، في علم الاجتماع أو في الأدب / الذي

أضحت مصدر شهرتهم الفنية. أضفت إليها ملامحهم التي تحوز على قدر كبير من الاحترام للعصرية الفدّة التي لا تضاهى في إبداعها؛ وبالتالي تحديد، ما قدّمه في هذا المضمّن هوميروس في ملحمتي الشهيرتين: الألياذة *Iliade* والأوديسة *Odyssée*.

لقد ورث الرومان منهجه اليونان، فأبدعوا بعدها تعلّموا أسرار الفنون. واذ بهم يحملون لقب تلامذة اليونان ومتّمعي فنونهم / في النّقد هوراس الذي سار على خطى أرسطو، وفي الشعر بوبيليوس فرجيليوس مارو Publius Virgilius Maro السائر على خطى هوميروس وصاحب ملحمة الانياذة *L'Inéide* ويعود الفضل له في توضيح ما كان غامضاً في نهاية الألياذة ابان حصار طروادة الشهير.

أما إذا كشفت إلياذة هوميروس تاريخ الحضارة اليونانية وقدّمها للعالم إرثاً فخرياً؛ فانياذة فرجيليوس، قد كشفت للعالم نفسه عظمة أوغسطس قيصر/ أحد أبطال الرومان، ومنجزاته العمرانية والحضارية، وما شابه ذلك.

إن عمالقة الابداع في هذه الأطّر الفنية، سواء كانوا من اليونان، أم من الرومان، أو من السموريين، فإنّهم نهجوا على قواعد إنسانية تنازعتها، عوامل الخلق، إلى جانب الشهرة في اظهار عظمة الشعوب التي انتجت مثل هذا السلف خلف ظل أميناً، وخلصاً لما رسمه من سبقه. وإن كان هؤلاء الأسلاف/ المؤسّسون لأكبر صرح في، فأبناء الحضارة الأوروبيّة الحديثة خير خلف لأجدادهم لأنّهم عرّفوا كيف يبنون الفن والعلم والأخلاق وعلم الاجتماع والفلسفة على ضوء الابداع الحديث في هذه المضمّن البارزة / وكان في مقدمتها الأدب. هذا الفن الذي يعتبر بحق أحد الفنون الأساسية في علم الجمال بكلّة أنواعه التثريّة والشعرية / من الرواية إلى المسرحية، ومن القصة إلى الخطابة، ومن المقالة إلى الملحمّة، فالمأساة والملاحة حتى الديثرومبوس!

الحضارة العربية في الميزان

ولو نأت على ذكر حضارتنا في سياق البحث عن القيمة الابداعية نجد أننا في هذا الاطار كنا مقصرین وسيلي البحث عن ذلك: لأن تاريخنا التليد لم يعر اهتماماً لما شغل اليونان العصور الطويلة في تحليل العالم ووضع المفاهيم له من خلال رؤاهم أو مقاييسهم المنطقية له. وإن واجهنا الحقيقة بقول صريح، لا يعني ذلك انتقاداً من تراثنا الفني، وقد يتفق الرأي هنا مع كبار نقادنا ومفكرينا الذين سبق لهم معالجة مثل هذا البحث بنقد بناء ومنهم سليمان البستاني وبعده بزمن طه حسين وسواهما.

أما السبب العائد خلوا الأدب العربي من الأنواع الأدبية التي مر ذكرها عند اليونان، والرومان، والسموريين، فهو عائد لظروف كونت طبائع أسلافنا وركبت فيهم الميزاجية التي صنعوا من خلالها أدبهم.

فالشعر العربي، قد خلا من الملحم، لكن بعضاً من شعرائه قد تلمس بعضـاً من ملامحـها الفنية فجاءت في شعره عفوـ المـاطـر دون تعمـد؛ معـ شـعـراءـ أمـثالـ عـترةـ بنـ شـدادـ، وـعـمـروـ بنـ كـلـثـومـ، وـالـحـارـثـ بنـ حـلـزةـ والمـتنـيـ، وـسوـاهـمـ. إنـ بـعـضاـ منـ الصـورـ الـتيـ جاءـتـ فيـ مـعـلـقـاتـ وـقصـائـدـ أمـثالـ هـؤـلاءـ، كـانـتـ تـبـشـرـ بـقـفـزةـ نـوـعـيـةـ لـانتـقالـ الشـعـرـ الـعـرـبـيـ مـنـ الـغـنـائـيـ الـصـرـفـ إـلـىـ شـعـرـ مـنـ نوعـ جـديـدـ يـشارـفـ فيـ أـدـائـهـ الـفـنـيـ لـيـطـلـ عـلـيـ مـضـاهـةـ شـعـرـ الشـعـراءـ فيـ الـأـمـمـ الـراـقـيـةـ الـتـيـ تـتـاخـهـمـ حدـودـ الـأـرـضـ أوـ تـحـيطـ بـهـمـ! لـكـنـ هـذـاـ التـقـصـيرـ، حـاوـلـ شـعـراءـ فيـ الـعـصـرـ الـحـدـيـثـ أـنـ يـلـأـواـ فـرـاغـهـ. وـمـنـ حـاوـلـ فيـ نـظـمـ شـعـرـ الـمـلـاحـمـ بـوـلسـ سـلـامـةـ فيـ مـطـولـتـهـ «ـعـيدـ الغـدـيرـ» وـ«ـعـقـرـ» لـشـفـيقـ الـمـعـلـوفـ، وـ«ـقـدـمـوسـ» لـسـعـيدـ عـقـلـ وـ«ـمـلـحـمـةـ الـعـربـ» لـخـلـيمـ دـمـوسـ، وـ«ـعـمـرـيـةـ» حـافظـ إـبرـاهـيمـ وـ«ـعـلـوـيـةـ» مـحـمـدـ عـبـدـ الـمـطـلـبـ، وـ«ـبـكـرـيـةـ» عـبـدـ الـحـلـيمـ الـمـصـرـيـ، وـ«ـخـالـدـيـةـ» عـمـرـ أـبـوـ رـيـشـةـ، وـأـيـضاـ «ـمـحـمـدـ» لـهـ - وـ«ـالـأـلـيـادـةـ الـإـسـلـامـيـةـ» لـأـخـمـدـ حـمـرـ، وـ«ـأـرـضـ الشـهـداءـ» لـابـراهـيمـ الـعـرـيـضـ وـهـيـ تـصـفـ

مأساة فلسطين.. وبهذا الصدد يقول أنيس المقدسي خول موضوع الملهمة «... وقلما نجد لها أثراً يذكر في الأدب العربي القديم. أما الأدب الحديث فقد أخذ يتوجه في هذا السبيل. وهو ... ناجم عن يقظة العرب القومية منذ بدء هذا القرن والتفاهم إلى أمجادهم السالفة. وليس أكثر الملاحم البطولية التي ظهرت حتى الآن إلا معاورات لم تستكمل نضجها بالنسبة إلى ما عند الإفرنج من ذلك» والقصد من كلامه أن كافة الأسماء التي وردت معنا من الشعراء قد حاول نظم الملاحم. لكنه يعود فيستثنى بقوله: «على أن أفضل ما يمثل الملهمة الحقيقة في أدبنا الحديث كتاب «عيد الغدير» لبولس سلامة وهي قصائد شتى تقع في ما يقرب من ٣٥٠٠ بيت من البحر الخفيف ومداره على «أهل البيت العلوي» في أهم ما يتصل بهم منذ الجاهلية من مأساة كربلاء»^(١).

أما بولس سلامة فقد جاء في مقدمة ملحمته كتعبير عن موضوعه بقوله: «إن العروبة المستيقظة اليوم في صدور أبنائها لا حرج ما تكون إلى التمثال يأبطالها النابرين وهم كثيرون، على أنه لم يجتمع لأحد منهم ما اجتمع لعلي من بطولة وعلم وصلاح، ولم يقم في وجه الظالمين أشجع من الحسين»^(٢).

وملحمة بولس سلامة تعتبر في «المحل الأول بين ناظمي الملاحم العربية»، وترفع ملحمته إلى مصاف الحسان من الملاحم الإفرنجية». ويتابع المقدسي كلامه ليقول عن سعيد عقل: «وقد اظهر في الأدب الحديث اتجاه إلى ملاحم من خارج الحياة العربية كملحمة قدموس لسعيد عقل وأمثالها»^(٣).

ومن المعتذر أن نستعرض بعضاً من نماذج الأعمال الشعرية لأمثال من

(١) أنيس المقدسي: الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث ط ٥ دار العلم للملائين - بيروت - ص ٣٩٤ - ٣٩٥.

(٢) بولس سلامة: عيد الغدير - المقدمة ص ٢٤.

(٣) أنيس المقدسي رجع سابق نفسه ص ٣٩٥.

سبق ذكرهم؛ لأن المجال لا يسمح لنا بذلك؛ لأسباب منهجية!
 وخلاصة القول في هذه الزاوية بالذات؛ إننا منها توسعنا في تطلعاتنا نحو
 فن الملاحم سنجد له العبر الكثيرة؛ لأنه يطالعنا على تاريخ الحضارة الفنية
 عند الشعوب. وشعر الملاحم يأتي عميق الجذور يحمل المأثر البشرية التي
 تحاكي في أفعالها البطولة والنبل والخوارق. كما نجد أيضاً مأثر أخرى
 وبموضوعات فنية أخرى منها الشعر ومنها النثر، منها الغناء والموسيقى، ومنها
 التصوير والرسم، حتى النحت والخط وما شابه ذلك.

هذا بالذات سيكون ميدان بحثنا عنه - كما سواه. من هنا حري بنا أن
 نقف أمام مبدعية، لأن محاولاتهم تستحق الدراسة والتحليل لما في أعمالهم
 من عبر مفيدة واجلال في الموقف. فعل ضوء المعطيات المادية مثل هذه الفنون
 ولتدخلها العملي في حياتنا، وتفاعلها الوجوداني في رقي حضارتنا إننا سنتحقق
 في مدى تأثرنا فيها لعلها تتحقق لنا الفوائد المرجوة في دراستنا العتيدة.

التيارات الحضارية/ ثورة بمفهومها الفلسفية

كما أن الفكرة الموجهة في بجرى التيار الحضاري، هي الثورة بمفهومها
 الفلسفي، لا بد أن يكون العمل حجارة المداميك البناء الحضاري ذاته،
 فالشحنات الشعورية فيه تكون الدافعة لـ العمل والتقدم في سائر الميادين.

وعلى أي حال ما دامت الطاقات لا تتولد إلا بحوافر دائمة من شعور
 حماسي متوجب، فلا يستثير الشعور وينظم انطلاقه ويكتل باقاته سوى الفن:
 شعرًا وثراً، غناءً وموسيقى وإلى ما هنالك من هذا القبيل.

فمنذ فجر التاريخ عرف الإنسان الفن، يترنم به غناء، فيخفف عنه عناء
 الجهد في العمل ويرسله قويًا عنيناً فيهزّ به كيان العدو في حلبة النضال وساح
 المعارك والقتال ويهزّ إليه فيبيه لوعة الحب وأسوة المحبوب.

إذن ليس الفن هواً أو لعباً عابثاً كما توهّم بعض المفكرين، ولكنه مفجر

الطاقة الحيوية الخلاقة والباعث على العمل والتقدم، بل هو مبدأ الحياة وسر تفتحها. ونحن بهذا الصدد إذا كان لا بد من دراسة منهجية لأقدم مدرسة أدبية من خلال فنونها فاليونان يمثلون الشحنة الأولى في تشكيل التيار الحضاري السباقي في هذا المضمار. إذ أنهم كانوا سباقين - كما سبق وذكرنا - كذلك لوضع أول أسس للفن والجمال على يد فيلسوفهم أفلاطون. كما وضع أرسطو أصول النقد وقواعد في مؤلفه الشهير «فن الشعر» وأثر هذين الفيلسوفين أرسى تيار الأدب أسسه على معالم مدرسية عبر تطوره التاريخي مع الرومان والأوروبيين والهنود والصينيين والفرس والعرب

ولئن جاءت صور هذه الفنون مع اليونانيين لم تبق ضمن طابعها المرسوم بل تخطته مع التطور العقلي والعمق الفكري فارقت معهم ومع سواهم يرقى شعرهم ونثرهم. إنما عمق التفكير، والفن العقلي عند الإغريق جعلهم ولا شك يتتجون الفلسفة كما جعلهم يتتجون البحوث المختلفة في الاجتماع والسياسة والأخلاق وسواها.

نظريّة الفن عند اليونان

منذ أفلاطون وأرسطو والباحثات تكتب والمصنفات تؤلف في ميادين النقد الأدبي حول المعاني والألفاظ والقواعد والأصول لهذا الفن أو ذاك. إنما من الممكن أن يوضع في هذه المصنفات والمؤلفات حدّ فاصل بين دورتين تاريخيتين: دورة طويلة تمت إلى نهاية القرن الثامن عشر، ودورة لم تزل تكتب آثارها حتى اليوم.

أما الدورة الأولى فلم يتحول فيها النقد إلى دراسة منهجية علمية دقيقة إذا استثنينا أرسطو، الذي كان يتمتع بقدرة هائلة من الحس الثاقب وال بصيرة النافذة؛ بحيث استطاع أن يضع للمسألة اليونانية نظرية كاملة. أما غيره من نقاد هذه الدورة فقد ظلوا يبدأون ويعيدون التكرار فيها بعثوا من أحكام على

المأساة والشعر عامة^(١)

إذا كان ولا بد مثل هذا التصنيف لأرسطو تلميذ أفلاطون، حرّى بنا أن نعرف نظرية المعلم؟.

أفلاطون وفلسفة الجمال:

يعتبر أفلاطون أول فيلسوف يوناني يهتم بتسجيل موقف معين من ظاهرة الجمال. فقام للجمال مثلاً هو الجمال بالذات ذلك الذي يحتذيه الصانع في خلقه لمحضات العالم المحسوس^(٢). وتشير الدراسات حول هذا الموضوع على أن أفلاطون قد بدأ في نظريته باكتشاف سمات الجمال في الموجودات الحسية وفي الأفراد حتى توصل اكتشاف علته في الأفراد جميعاً. ومن ثم تسعن له اكتشاف مصدر الجمال المحسوس في مثال «الجمال بالذات» في العالم العقوق ذلك الذي يشارك فيه الجمال المحسوس ثم أنه توصل إلى الربط بعد هذا بين الحق والخير والجمال.

ومن جهة ثانية نجد بأن أفلاطون كان يرى الفن مصدره الأهام وكان اليونانيون يرون أن للفنون ربات، ذلك أن الأسطورة اليونانية تروي أنه كان للكثير الآلهة زوس القابع على جبل الأولب تسع بنات هن ربات الفنون وتسمينهن الأسطورة - The Muses - أي عرائس الشعر - كل ربة من هذه الربات تختص برعاية فن من الفنون، فللشعر ربة وللخطابة ربة وللدراما وللكوميديا ربة وهكذا^(٣).

(١) د. شوقي ضيف. «في النقد الأدبي» - دار المعارف بمصر - القاهرة عام ١٩٦٢ ص ٥.

(٢) د. محمد علي أبو ريان «فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة»، دار المعارف بمصر - الإسكندرية - ١٩٦٨ ص ١٤.

(٣) د. محمد علي أبو ريان. «كتاب تاريخ الفكر الفلسفية» الجزء الأول ص ١٢٦.

وقد جرت العادة في الأكاديمية التي كان يعلم فيها أفلاطون ويلقي محاضراته أن يحتفل تلاميذه بعيد هذه الربات كل عام على شبه طقوس دينية موجهة إلى الربات التي تم ذكرها. ومن المرجح أن هذه الاحتفالات قد استمرت تقام باحترام في كل سنة وفي نفس المدرسة حتى عهد جستنيان في مطلع القرن الثالث الميلادي. أما الأدلة التاريخية فتكشف أسباب منعه لمثل إقامة هذه الاحتفالات السنوية التقليدية ثم إيقاف مدارس الفلسفة الوثنية وكل ما يحيى لها بصلة بعدما آمن بدين النصرانية^(١).

وكانت تتلامع أعياد هذه المدرسة بطقوسها مع أيام الربيع عندما تكون الطبيعة مكسوة بأحلى حلتها الخضراء وبروائع جمالها حيث تتشي فيها الحياة بجميع صورها الإنسانية والطبيعية ليصبح الارتباط واضحًا بين هذه الطقوس الموجهة لربات الفنون في مدرسة أفلاطون، وبين طقوس الأوروفية في أيامها يوم كان يحتفل اتباعها بعيد الإله باخوس الله الخمر وقطاف العنب.

وخلالص القول أن تلك الاحتفالات ما هي إلا التعبير الحسي عن تلاقي السحر في روعة الاحتفال بظاهرات الجمال في الطبيعة وفي الفن.

ومهما يكن من شيء فانا لا نعرف أن ثمة فيلسوفاً أو مفكراً تعرض للظاهرة الجمالية أو الفن قبل أفلاطون^(٢). أما ربات الجمال وفنونه ما هي إلا أشارت رمزية اسطورية في حاورات أفلاطون بحيث يظل مصدر الأهام الذي على به هو ناحية فلسفية في «الجمال بالذات». لأن ربات الفنون الأسطوريات لسن إلا رموزاً معبّرة عن فكرة الجمال بالذات. وفي نهاية المطاف نجد أن مصادر الفن هي المثال المعمول للجمال بمعنى أن تلك الوحدة المتعالية عن الحس والتي تربع وراء عالمنا وهو العالم المعمول. وكأنما الأثر الفني يستمد جماله من مشاركته في مثال الجمال بالذات وقيمة تحقيق بمقدار تحقق هذه

(١) راجع مصدر سابق نفسه ص ١٦.

(٢) م. س. ن. ص ١٦.

المشاركة وشمومها وعمقها ومعنى ذلك أن الفنان إنما يصدر فيه الجميل عن مصدر موضوعي معقول لا عن ذاتيته وفرديته ذات اللون الخاص وهذا فإن أفالاطون يُعد من طائفة الفلاسفة الجماليين الموضوعيين المثاليين^(١).

إننا لا نستطيع أن نتوغل في أعماق هذا الموضوع أكثر : أولاً لعدم انتلاقنا في فلسفة أفالاطون وسبر أغوارها وثانياً لثلا ينحرف الموضوع عن متناول أهدافه. إنما توخيانا من هذه الدراسة ما يطل على أرضيتها وأصولها. إذ أنها تعتبر بمثابة القاعدة المادية لموضوع بحثنا؛ وبالتالي لا بد من التنويه عن أصل هام لدراسة المدارس الفنية ومنشأ ولادتها.

ولكن سرعان ما يمكننا تناوله لتتعرف إلى جوانب هامة من فكر أفالاطون المؤسس الأول لبنية المدارس في التاريخ نلاحظ على الفور أنه قد تعرض بشكل صريح في جمهوريته - المجلد الثالث - عندما تحدث عن تربية الأطفال نجده - مع احترامه للفن - يشير إلى ضرورة طرد الشعراء والفنانين من مدنه الفاضلة لأنه رأى بأن الفن يقلد الطبيعة فيحسنها ، والطبيعة الحسية بحد ذاتها هي إلا مجموعة من أشباه وظلال كاذبة للعالم المعقول فكأن عمل الفنان هو تقليد أو محاكاة الشيء . وهذا فان الفن في نظره وحسب قوله بالذات « محاكاة المحاكاة » وعلى أساس نظرته هذه لم يسمح أن يكون مثل هذا موضوعاً ل التربية الشباب لأنه يعتقد بأن الفنانين يصوروون الرغبات الدينية وحيث الغرائز ويخبئونها إلى نفوس الناس وإن ترك الأمر لهم في المدينة لأشاعوا الفساد والرذيلة في نفوس المواطنين . ثم يحدّر أفالاطون بصفة خاصة من الشعراء الذين يقرضون الشعر على غرار هوميروس . ثم يشير إلى ما يسوقه هؤلاء الشعراء من مدح ونفاق للأغنياء والأثرياء والحكام المتحكمين - من أجل المزيد من محصول أو عطاء - فإنهم بذلك يثيرون الغيرة والحسد في نفوس

(١) م. س. ن. ص ١٧.

القراء على الأثرياء، ثم يدفعون بطبقة التجار والعمال الى الشره والاسراع في كسب المال وتوفيره واكتنازه لكي يصبحوا بالتالي على شاكلتهم؛ ومثل هذه الظاهرة ان تتحقق في المدينة يتحول هدف الصناع والتتجار وأرباب المهن وأصحاب الحرف مخصوصاً في اكتناز الأموال جبأ فيها ولذاتها وتكون آثارها ذات عواقب وخيمة منها انتشار الخداع وتفشي الغش وكثرة التدليس بين سكان المدينة فتظهر عندها عملياً قلة تجويد الصناعة وتفسد الأعمال وتنهار المدينة وحصيلة هذه المساوىء يكون من ورائها الشعراء بالذات. ومثل هذا التصور قد ولد لديه قناعة بعدم قبول كافة الفنانين / الشعراء والموسيقيين والناحات والرسامين والروائيين والراقصين، في مديته الفاضلة باستثناء الفنون التي تكون موجهة إلى تمجيد الآلهة وتقدير البطولة والإشادة بفضائل الأعمال وإرشاد النشء ونصحه إلى الفضيلة وحب الخير والعلم.

وقف أفلاطون مثل هذه المواقف من الفن لسبعين أساسين:

أولهما: أن الفن - برأيه - ما دام يقلد الطبيعة وهو بهذا لن يصل إلى مستوى الطبيعة نفسها في الاجادة والاتقان. والطبيعة هي أيضاً شبح لأصل مثالي، لهذا فانتا بعنى عن هذا الفن لأن لدينا الطبيعة بكامل صورها ولدينا بعد هذا أصلها المثالي في عالم المثل فيكون عمل الفنان / إذن، وهو التقليد عبئاً لا طائل منه^(١).

ثانيهما: يرجع أفلاطون إلى أن التربية في الجمهورية تربية عسكرية على طريقة الاسبرطيين وتنتهي بتربية فلسفية للحكام فتضيع نظاماً هرمياً للحكم يقتضي الطاعة العميماء من المرؤوس للرئيس، وهذا فإنه كان لا يريد أن تتدخل عوامل الأثارة والتصوير الكاذبين نتيجة لأقوال الشعراء وأثار الفنانين، ففسد عليه منهجه الصارم في التربية. إذ من المتعارف عليه أن الفن تعبر عن

(١) راجع: أفلاطون كتاب الجمهورية م ٢ ص ٣٢.

حرية النفس وانطلاقها وثورتها على النظم وتحطيمها للقيود^(٤).

إن مثل هذا الموقف لم يصدر عن أفلاطون قبل جمهوريته أي يعني أنه كان إيجابياً مع الفنون والفنانين في كل ما القاه من محاورات قبل كتابته مؤلفات الجمهورية. فكان قبله إيان راسخ بأن الفن يتضاعف في سلم التطهير إلى أن يصل إلى المثل؛ عملية الصعود الروحي / بمنظوره ترقى من المحسوس إلى العقول.

وكاستنتاج عام أو خلاصة لقولنا: بالرغم من أن الفنان يجب أن يتسامي متجهاً بفنه وشاصحاً بيصره نحو المثل الأعلى، إنما هذا المثل ليس شخصياً ولا ذاتياً بل أنه مثل أعلى موضوعي وغوفوج ثابت متكمال معقول تشارك فيه كثرة المحسوسات. ومن هذا المنطلق بامكاننا تسمية موقف أفلاطون من الناحية الجمالية كان موقفاً موضوعياً مثالياً. أما التعارض الذي وقع في مواقف أفلاطون من الفن سواء في محاوراته التي سبقت تحرير الجمهورية وموقفه منه أثناءها ففيه إشكال لن ندخل في مناقشته وأسبابه ومعلولاته.

أرسطو

إن أرسطو جاء النموذج المتتطور لفلسفة معلمه المثالية حيث استطاع مناقشتها وتحويلها إلى ذات موضوعية واقعية. لقد اهتم أرسطو بالخطابة والشعر على عكس استاذه حتى أضحي له مؤلف من ثلاثة أجزاء في فن الخطابة يتعرض فيه إلى طريقة الاقناع في الخطابة وأيضاً في الأسلوب وصورة وصفاته وأشكاله الجمالية حتى أنه حاول وضع نظرية قائمة على الفن الجدلي والتي تعتبر فرعاً للأخلاق والسياسة.

ولقد وجد أرسطو للفن وظيفة مزدوجة:

(٤) مصدر سابق نفسه ص ٣٥.

الوظيفة الأولى: هي أن الفن يقلد الطبيعة ثم يتسامي عنها. وهذا ما ورد في كتابه «السماع الطبيعي» الجزء الثاني «الفصل السابع الصفحة الأولى».

بينما الوظيفة الثانية: في نظره ما هي إلا احساس بالتقليد، إنما التقليد من خلال رؤية أرسطو ليس نقلًا للمظهر الحسي للأشياء، كما تبدو للفنان في الواقع؛ وبذلك يكون العمل تصويراً فوتографياً للمرئيات. في الواقع يتوجب أن يكون تقليد الفنون للأشياء تصويراً لحقيقة الداخليّة أي لواقعها الذي تتپس به داخلياً، فيقدم الفن لنا نماذج وصوراً Types مشتقة من القوانين العامة التي تحكم الطبيعة. ولنأخذ الشعر الجيد كمثل هنا فنجد أنه يترفع عن المعاني المحسوسة الملموسة المبتذلة، فلا يصف الأمور كما تجري في واقعها السهل التناول ولكنه يتسامي عندما يريد أن يصوغ هذه المعانى الغريبة التناول صياغة لا تخرج عن حقيقتها ولكنها تسمو بها إلى مستوى عالٍ من الأداء العقلي والفني. ويرى أرسطو أن الشعر بذلك أكثر جدية وأكثر إيجاباً في الفلسفة من التاريخ^(١).

أما الموسيقى عند أرسطو فهي تستهدف أربعة مظاهر هي :

- ١ - الترفيه والتسلية.
- ٢ - التربية الأخلاقية.
- ٣ - الشعور باللذة واملاء الفراغ بسماعها.
- ٤ - التطهير Catharsis

ومن الممكن أن تسخر الأهداف الأربع السابقة من أجل الفنون التالية كالتمثيل والشعر والموسيقى هدفاً لها، إنما من المستبعد أن تجعل التسلية المجردة وحدها هدفاً لها لأن الفنون لا يمكن أن تكون مجرد تسلية وكذلك

(١) أرسطو: كتاب الشعر الفصل التاسع ص ١٤٥ - ١٤٦ - ١٤٧.

التطهير يفهم من الناحي الأخلاقية والجمالية... وفي حال قدر للتطهير أن يتحقق نتيجة للتذوق الفني الجمالي فإنه يحدث شعوراً بالراحة النفسية وبشيء من الرضى أو باللذة. ونظرية أرسطو في التطهير من المرجح أنها تعود إلى نظرية الطب المعاصر لزمانه. بينما نظريته في الشعر فترجع إلى آراء بروتااغوراس السفسطائي وما قاله حول الإيماء الخطابي. وعلى كل حال إن موقف أرسطو من المرجح عائد من الناحية الشكلية إلى موقف معلمه أفلاطون، لأن أفلاطون تكلم كثيراً عن المحاكاة ثم قال على أن الفن يحاكي الطبيعة. وكذلك أرسطو فقد حدا حذو معلمه بهذا الشأن. فقال بأن الفن يحاكي الطبيعة إنما ما بين الرأيين مفارقة ومعارضة. فالفنان إذ يحاكي الطبيعة برأي أفلاطون وخاصة في موقفه الأولى قبل كتابته الجمهورية يرينا بأن الفنان ينقل الطبيعة كما هي - إن صح التعبير - بمعنى أنه يصور المحسوس كما يتراوى له. أما في الجمهورية فيتكلّم عن الأصل المثالي للمحسوس. فالفنان عند أفلاطون يتوجه إلى المحسوس ثم لا يلبث أن يصعد إلى المثال، والمثال - برأيه - ذو طبيعة تتجاوز وتعلو المحسوس، وهذا سبق القول على أن موقف أفلاطون موضوعي مثالي. أما موقف أرسطو فإنه يأخذ اتجاهها واقعياً بمعنى أنه يتقلّد هذا الواقع ولكن التقليد أو المحاكاة قد لا تأتي كما ورد عند أفلاطون بل هو تعديل تظهر فيه أثر الصنعة الفنية والتكامل والخلق الفني في نطاق الواقع. فكان ثمة تدخل لشخصية الفنان لكي يبرز الواقع بصورة أقرب إلى الكمال العقلي. ولهذا يمكننا أن ندعو موقف أرسطو المناقض لموقف أفلاطون المثالي بالموقف الموضوعي الواقعي لأن الفنان حسب قول أرسطو يستمد عناصر فنه من الواقع ولكنه يحددها ويعدّ لها لكي تسمو عن الواقع، وفي نطاق الواقع أيضاً لا ترقى إلى المثالية المتعالية لأن فاعلية الفنان تتأثر بال الموضوعية بتدخل الفنان وأثره الشخصي إذ هو الذي يتسامي بالصور الواقعية عن طريق خلقه الفني.

وكاستنتاج مفيد على أن موقف الفنان عند أرسطو يتتشابه بموقف الطبيعة ذاتها من حيث الصورة ولئن برزت حدود المكان من ضمن سياق الواقع الطبيعي ما بين الصورة والطبيعة فالفنان ولو حاول تقليد الطبيعة بعمله

ومهارته ومهمها سيا من الدقة لم يصل بالتطابق إلى عمل الطبيعة إذ أن عمله هذا لم يكن الطبيعة ذاتها ولو حاكمها على حقيقتها، لأن المحاكاة هنا ليست في تطابق الأثر الفني مع ما تظهره الطبيعة من صور، بل المحاكاة هنا تعني أن الصور الطبيعية تكون نقطة البداية فقط في عملية الخلق الفني^(١).

ان نظرية أرسطو في الجمال قد لا تحدد مطلقاً معنى أو مفهوم الشيء الجميل إنما تشرح فقط عملية الحكم الجمالي دون تعريف الشيء الجميل وبيان خصائصه والإشارة إلى حقيقته وجوده كظاهرة جمالية. وهذا ما يثبت أن تكون نظرية أرسطو للجمال غير محصورة في مؤلف خاص له بل إنه أظهرها بموافق في كافة مؤلفاته، وأوردها في تعابيره المختلفة في كتبه المتفرقة سواء في الأخلاق النيقوماخية (Ethique à Nicomaque) أو «كتاب السماع الطبيعي» وكذلك في كتاب «الخطابة».

ولأن آراء أرسطو وأفلاطون بقيت تتنازعها المدارس المتأخرة من روائية وأبیقرورية؛ حيناً تضييف إليها وأحياناً تمحى منها أو تقوم بتعديل عليها. ظلت الحال على هذا التحرو أيضاً خلال العصور الوسطى وتحت زعامة الفلسفة المدرسية كما ويلاحظ بصفة خاصة كيف كان الفن في هذه الفترة خادماً للدين كما كان مرتبطاً أشد الارتباط بالقيم الدينية لا يستطيع أن يحيى عنها^(٢).

(١) د. محمد علي أبو ريان فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة - دار المعارف بمصر - الاسكندرية ١٩٦٢ ص ٢٣ و ٢٤ .

(٢) المرجع السابق ص ١٤ .

الفَصْلُ الثَّانِي

وحدة الفن / صلة الأدب بغيره من الفنون

سيتيين لنا بالشواهد والقرائن أن الأدب في ثبر وشعر هو أحد أبرز الفنون التي سبق ذكرها في الصفحات الأولى. إذ أنه ليس من العجب - بعد ذلك - أن تتسع دراسة الأنواع وتتفرع إلى مدارس، وبالتالي تتمحور في تيارات ومذاهب. وأما إذا قارنا الأدب بغيره من الفنون الجميلة فلا شك أننا سنجد انسجاماً قد ارتقى فيها بينما تاريئياً حتى وصلتنا على صورها وأشكالها ومفاهيمها الحالية. ولقد مهدت هذه النظرة لفتات تاريجية كثيرة في دراسة الأدب ومذاهبه وفنونه وأنواعه بالمقارنة لسائر الفنون. الأخرى في شتى حقوقها وعلى جميع أصدعاتها. فارسطو في مستهل كتابة «فن الشعر» تحدث عن نظرية المحاكاة فذكر أنها تتطبق على الشعر وعلى غيره من الفنون. فيقول: «إن شعر الملحمة والمأساة وكذلك شعر الملاحة والديثرامب، وموسيقى الناي والقيتارة،

في أكثر صورها، هي كلها في مفهومها العام أساليب للمحاكاة»^(١). لكنها تختلف فيما بينها - على أية حال - من ثلاثة وجوه، الوسيلة، والم الموضوعات، وطريقة المحاكاة، أو أسلوبها، حيث تتميز في كل حال عن سواها.

فكما أن هناك أشخاصاً يحاكون أو يصوروون، بفضل الصناعة أو بمجرد العادة، موضوعات متعددة بواسطة اللون والشكل أو عن طريق الصوت كذلك الحال في الفنون سالفة الذكر فهي في جملتها تحقق المحاكاة بالايقاع أو اللغة أو الانسجام مفترقة أو مجتمعة^(٢).

وما يلفت النظر إلى ما جاء في مقدمة كتاب أرسطو يتبهنا لكيفية القصد الأرسطي من خلال جمعه في حديثه بين الشعر و مختلف الفنون ليطبق عليهما نظريته في المحاكاة. علىَّ بأنْ أستاذه أفلاطون قد سبقه - كما ذكرنا - إلى الجمع بين الشعر والفنون في مختلف مصنفاته.

ولأن خططونا قدماً نحو العصر الروماني لوجدنا الاتجاه نفسه عند هوراس Horace ، فيقول بهذا الصدد في مقدمة قصيده «فن الشعر»:

«أي أصدقائي: هل تسكون عن الضحك لو أتيكم دعيتكم لمشاهدة صورة لرسام شقاء فيها أن يلتصق رأس إدمي إلى عنق جواد أو أن يجمع في كائن واحد أعضاء بها من مختلف ضروب الحيوان، ثم يمسكوها جميعاً برياش يستعييرها من كل ذات جناح أو أن يبني مخلوقاً نصفه الأعلى امرأة باهرة الحسن

Aristotle: Poetics. (Criticism. Ed by Mark Schorer and Others (١) - (٢)
P. 199 New York 1958)

ينتهي أسفله بذيل سمكة بشعة سوداء^(١)

ويقول في نفس المعنى إنما بالتجاه آخر: «على مقربة من المدرسة الأميلية صانع رديء يستغل بالبرونز فيصوغ منه أظفاراً، أو يحاكي به موجات الشعر الناعمة فإذا نحن نظرنا إلى عمله سقطت قيمته لأنها يجهل صياغة الشيء ككل متحدة»^(٢).

إلى أن يصل معنا لتوضيح رأيه في القصيدة فيقول: «شأن القصيدة كشأن الصورة. واحدة تعجبك لو وقفت بالقرب منها، وأخرى تأخذك لو وقفت بعيداً عنها. هذه تحب أن ترى في زاوية معتمة، وهذه تؤثر أن ترى في الضوء، لأنها لا تخشى تفحص الناقد الثاقب. هذه أرضت الناس مرة واحدة وهذه تعرض عشر مرات فترضيهم كل مرة»^(٣).

إن هوراس كناقد عظيم احتفظ بحرصه أن يجمع بين الشعر والتصوير في دراسته النقدية للشعر وقد استعان بفن التصوير ليوضح آراءه في الشعر. وقد شاعت هذه الطريقة فيها تلا عصر النهضة من قرون. ومثال على ذلك أن المحاولات التي ظهرت خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت متعددة للجمع بين الفنون والعلوم على أساس مبدائي. وقد ظهر في إيطاليا مصطلح جامع لهذا الغرض اسمه «فنون التصميم» Arti del Disegno «وفي فرنسا مصطلح آخر دعي الفنون الجميلة» Beaux arts وقد عني هذان المصطلحان بفنون العمارة والنحت والتصوير والموسيقى والشعر.

أما عندما حل القرن الثامن عشر فقد سرت عادة اقتتن بها الفكر الفني على أن المحاكاة أو التصوير المثالي أنها مجموعة مترابطة فأخذ مصطلح الفنون

(١) و(٢): هوراس فن الشعر. ترجمة لويس عوض، ص ٧٠ و ٧٢ و ٩٠ القاهرة، ١٩٤٧.

(٣) هوراس مرجع سابق نفسه.

الجميلة يتخذ معناه الذي أسمى شائعاً أبّان القرنين التاسع عشر والعشرين. ومن أبرز الكتب التي ظهرت كنتائج عملية للفنون الجميلة بصفتها مجموعة مترابطة: كتاب الأب دي بو «*Abbé Du Bos*» عام ١٧١٩ بعنوان: «أراء نقدية حول الشعر والتصوير *Réflexions critique sur la poésie et sur la peinture*» المتفق عليها بل أضاف إليها: النحت والمحفر والموسيقى. وقد تبع هذا الكتاب الرائد كتاباً كثيرة لا مجال لذكرها هنا. إما ما وجد بين هذه الفنون فهو محاكاة الطبيعة الجميلة، حيث أدخل شارل بتو «*Charles Batteux*» في كتابه «الفنون الجميلة» على أساس مبدأ واحد *«Les beaux arts réduits à un même principe»* الرقص دراسة الموسيقى والشعر والتصوير والنحت كذلك. وقد تبع هذا المبدأ بعده مونتسكيو «*Montesquieu*» وديدرول «*Diderot*» ودالمير «*D'Alembert*».

لقد نشر هؤلاء فكرة أن الفنون الجميلة ليست فقط مجموعة مترابطة وحسب بل ثمرة ابداع انساني. حتى جاء دور الكساندر فون بخارتن «*Alexander Von Baumgarten*» كأول منهج فلسفى لهذه الفنون مستخدماً كلمة استيatica «*Aesthetics*» اسمها. وبعد عام ١٧٥٠ أصبحى هذا الاسم علىًّا في فلسفة الجمال.

ويقول الدكتور محمد عبد السلام كفافي في إحدى محاضراته في الجامعة^(١) إن هذه النظرة العامة الى الفنون قد استبعت بعض الدراسات المقارنة التي تبحث عما بين الفنون من التشابه، كما أنها كثيراً ما قادت الى الحديث عن أحد الفنون بلغة مقتبسة من فن آخر. من ذلك استخدام مصطلحات التصوير والنحت في الحديث عن الشعر فظهور مصطلحات مثل التلوين في القصيدة، أو التجسيم

(١) الدكتور محمد عبد السلام كفافي استاذ الأدب المقارن في جامعة بيروت العربية عام ١٩٧٠.

في الصورة الشعرية وهكذا. ويتجلّى هذا المعنى في مفتاح قصيدة عن فن التصوير (شبيهة بقصيدة هوراس عن فن الشعر) نظمها المصور الفرنسي شارل الفونس دي فرزنو «Charles Alphonse Du Fresnoy» بعنوان «A,rte De Graghica» وفيها يلي ترجمة لمطلع هذه القصيدة:

«إن القصيدة شبيهة بالصورة. وعلى هذا فالصورة يجب أن تسعى لأن تكون شبيهة بالقصيدة... إن الصورة كثيراً ما تسمى «شعرأ صامتاً». وكثيراً ما يسمى الشعر صورة ناطقة». ويبلغ الاهتمام بهذه القصيدة أن الشاعر الناقد الانكليزي درايدن «Dryden» ترجمتها إلى الانكليزية في عام ١٦٩٥ وقدم لها بمقتطف من دراسته مقارنة للشعر والتصوير.

وقد مهد كل ذلك لدراسة أوسع قام بها الناقد الألماني لسينج «Lessing» وقارن فيها بين الشعر والتصوير. وقد أطلق لسينج على هذه الدراسة اسم لاوكون «Laokoon» وهو كاهن من طراودة لقي هو وأبناؤه العذاب بين براثن وحوش البحر. لقد كشفت بعض الحفريات في روما عام ١٥٠٦ عن مجموعة من التماثيل تصوّر هذه الواقعة.

كما أن فرجيل في ملحنته الإلياذة صور هذه الواقعة وقد وجد لسينج في هذا مجالاً للمقارنة بين فنين مختلفين اشتراكاً في التعبير عن موضوع واحد».

إن كانت محاولة لسينج رائدة فلأنها كانت أول مفارقة تفصيلية بين ما للشعر وللتتصور من حدود المكان والزمان. فالشعر يجري في نطاق الزمان بينما التصوير في نطاق المكان؛ يعني أن التعبير عن الأجسام وحركتها تأتي في تعبير واضح مباشر وغير مباشر بينما نطاق الزمان يمكن تصوير الحركة تصويراً مباشراً واضحاً. ومهما يكن الشاعر وصافاً دقيقاً لا يقدر أن يصل إلى مستوى المصور في تحديد معالم الصورة الجسدية. فيصفها للسامع بكلام يكون الزمان عنصراً واضحاً في تكوينها فتتابع عنده الأوصاف حتى يكتمل الخيال الموحى بالصورة. بينما اللوحة بمقدورها أن تقدم للناظر في لحظة واحدة صورة مكتملة المعالم واضحة الالتباسات. فالشعر له ميزة التفوق على التصوير في وصف الحركة إلى

أي مدى يريده الشاعر سبيا وأنه حر في التنقل من مكان إلى مكان بينما المصور لا يقدر أن يجمع في لوحته هذه الميزة لأنه يجمع في رسنه منظراً واحداً معيناً في وضع معين.

ويعد لسينغ تعاقب التجارب فتأثر به شاعر المانيا الكبير غوته «Goethe». ثم دأب فلاسفة الجمال بعد كانت «Kant» على الجمع بين الفنون الجميلة في نطاق دراسة واحدة تصلح أن تكون الفلسفة في حدود تفسيرها لجميع الفنون. ومن هؤلاء الفلسفه هيغل «Hegel» وشوبنهاور «Schopenhauer» الألمانيين وكروتشه «Croese» الإيطالي. هؤلاء جميعاً كان لهم أبحاث قيمة حول علاقة الفلسفة بسائر الفنون. إنما الناقد الإنكليزي صموئيل ريتشاردسون «Samuel Richardson» كان له أعمال ودراسات منهاجية واضحة حول مشكلة التلوق الأدبي وقد أكثر من الحديث عن الفنون والتجربة الفنية حتى أنه كان يقرن تلوق القصيدة بتلوق غيرها من الأعمال الفنية التي تتسب إلى ميدان آخر من ميادين الفن المتعددة. ومن جهة أخرى ذهب أوسكار والزل «Oskar Walzel» لتطبيق تاريخ الفن على تاريخ الأدب إنما الذي توصل إلى تحقيقها بعده هو ولفلن «Wölfflin» في كتابه «تاريخ الفن»^(١).

وما أن جاء العصر الحديث حتى توصل باحثو هذه الفنون إلى استنتاجات تفيد، أن الفنون يفسر بعضها بعضاً من جوانب متعددة. وكثيراً ما تشرح الأعمال الفنية تصوير عمل أدبي معين والعكس. وهنا ظهرت لغة الفن لتلتقي مع لغة الأدب ضمن حدود مشتركة باحتفاظ أسلوب كل منها منفصلاً. ومن جهة ثانية نجد أن التأثير واقع ما بين رسام يؤثر على شاعر، أو شاعر يؤثر على موسيقى، والعكس أيضاً. فالموسيقيون كثيراً ما تأثروا بالشعراء أو بالأساطير الشعبية أو بالأداب القديمة..

إن الموسيقي الإيطالي الشهير مونتيفردي «Monteverdi» (ت ١٦٤٣) كتب ذات يوم موسيقى لأوبرا عن أسطورة يونانية قدية تدعى أورفيو «Orfeo». والموسيقي الألماني غلوك «Gluck» (ت ١٧٨٧) كتب أيضاً موسيقى لأوبراعن نفس الموضوع. وعلى هذا الأساس نجد أن السيمfonيات ما هي إلا قصائد في الأصل ولنها أصحابها كما استوحوها من الشعر وحوّلوا إلى أنغام وتربة. وإن الموسيقي الإيطالي فيردي «Verdi» (ت ١٩٠١) قد تناول العديد من مسرحيات شكسبير الشاعر الانكليزي الشهير. فكتب أوبرا عن عطيل وأخرى عن ماكبث. كما كتب فرانز ليست «Franz Liszt» الموسيقي المجري المتوفي (١٨٨٦) عدداً مثل هذه القصائد بأنغام موسيقية وكذلك شتراوس (ت ١٩٤٩) وسواهم. إن موسيقاهم ما هي بالواقع إلا قصائد لحنية. هذا يعني أن قصائدهم إن لم تكن مكتوبة في الأصل شرعاً، ثم تم تلحينها لتصبح تسميتها القصائد اللحنية. إن هذا الاستدلال خير دليل على الرابط بين فني القصيدة الشعرية والموسيقية.

أما السيمفونية مثلًا التي لحنها ليست عن الكوميديا الالهية للشاعر الإيطالي المشهور دانتي «Dante» أو فاوست «Faust» للشاعر الألماني غوته «Goethe» وكذلك لحن روميو وجولييت للموسيقي الروسي المشهور تشايكوف斯基، ولحن كذلك «صور في معرض» لرسوري هذه كلها مع غيرها ما هي إلا التعبير الحي عن تلك القصائد الشعرية ذات الموضوع المعين والمعبرة عن هذا الموضوع بأدق تفاصيله.

وما لا شك في صحته بأنّ الشعر بدوره قد تأثر بالموسيقى. والانعكاس الناجم عن هذا التأثر هي المحاولات الشعرية التي كتبها شعراًها بأسلوب موسيقى؛ يعني أن ذلك تحول إلى العناية بالشكل البنوي للقصيدة وهذا مؤشر دلالي يضعها بعيدة عن قيود المضمون الواضحة. فالرمزية تحديداً كمثال على ذلك بالإضافة إلى السريالية والوجودية تجذّزاً إلى حدٍ؛ ومن مذاهب شعرية غيرها وجد أصحابها أن الشعر عليه أن يقترب من الموسيقى ليؤدي أغراضه بموسيقى الألفاظ والأجواء الشعرية الصرفة من غير أن تنتهي بموضوع

أو مضمون يعبر عنه. كما جرت محاولات أخرى لكتابه الشعر التصويري أو الشعر المجسم. وكذلك هنالك محاولات كان قد جأ إليها شعراء لكتابه الشعر في وصف الطبيعة أو تقديم لوحات فنية بأساليبهم الشعرية، كما جأ آخر من ذلك أساليب استخدمو فيها نقل الاحساق الشعري بالتجسيم والهدف من ذلك هو تقريب الشعر من النحت والمثال على هذا النمط ما فعله كوليتز «Ode the Evening» عندما نظم قصيده «أغنية المساء» «Collins».

أما على صعيد الأدب العربي فقد اقترب الشعر بالغناء منذ عصر مبكر في تاريخنا الأدبي وحفل كتاب الأغاني للأصفهاني بألوان الشعر الغنائي الذي تغنى به المغنون خلال القرون الأربع الأولى للإسلام. وسار على هذا المنوال شعراء الأندلس بعدهما نقل هذا الأسلوب زرياب المغني من الشرق عندما بلغته الدعوة من عبد الرحمن بن الحكم، فترك بغداد مع أبنائه وجواريه ولما وصلها أكرم وفاته وأجزله عطاياه. وكذلك في عهد الحكم بن هشام وفد إلى الأندلس مغنيان شرقيان هما علون وزرقون؛ كما أن الخلفاء والأمراء قد أقبلوا على شراء الجواري والغنيمات ومنهم عبد الرحمن الداخل الذي اشتري مغنية أوصاها أن تغنى في المدينة. وبالتالي فضل ابن حجاج المخمي صاحب اشبيلية عندما اشتري جارية تدعى قمر البغدادية لتغنى بحضورته. الأمثلة على مثل هذه الأمور كثيرة في الأدب العربي والحديث عن العلاقة بين الأدب وغيره من الفنون علاقة جدلية، فيها تواصل حضاري معروف.

وهناك الترابط بين الفنون في أساليب فنية مركبة. فمنذ عصر المسرحيات اليونانية القديمة كان للموسيقى دور في هذه المسرحيات. وقد نشأت الأوبرا في العصور الحديثة فربطت الموسيقى بالمسرح في لون جديد من العمل المسرحي. كانت الأوبرا - في أول الأمر - تتحذى من الموسيقى إطاراً للتمثيل ثم نجحت بعد ذلك في تحقيق رابطة وثيقة بين الموسيقى وبين التمثيل كما هي الحال في أوبرات ريتشارد فاغنر. كذلك يتعاون الأدب والتمثيل والتصوير والموسيقى في

إنجاح الفن السينمائي.

وللتوضيح هذا الموقف بموضوعية مرَّكة لا بد لنا من العودة لتحليل أرسطو في موضع «الشعر محاكاة». إذ أن الشعر عنده أنواع منه: شعر الملحم، والملائكة، والملهأة والديثرمبوس. إذ أنه استبعد الشعر الغنائي لأنَّه أدخل في فن الموسيقى - وهذا ما جتنا على ذكره في الباب الأول.

وتحليل أرسطو لنوع الديثرمبوس يأتي في علاقة الدلالة التي بنينا عليها صلة الأدب بغيره من الفنون، وخاصة صناعة العزف بالناي والقيثارة. هاتان الآلتان تعود حقيقتهما بحدلية اشتراكتها في بعض أنواع الشعر / الديثرمبوس ، وهو مزج سنجهه في كتاب «الأغاني» للأصفهاني كما ذكرنا. وكذلك يوجد نفس هذا المزج في كتاب «الجمهورية» وبالذات في «المأدبة» عند أفلاطون ؟ عندما يدخل الموسيقى من بين الشعر. أما الناي فكان يصاحب الديثرمبوس ، بينما القيثارة، كانت تصاحب التمومس^(١).

أما الديثرمبوس فهو عبارة عن نشيد كان يتغنى به اليونانيون في أعياد باخوس / إله الخمر. لقد ثنا هذا النوع من الشعر وتطور، حتى أصبح فناً شعرياً قائماً بذاته. لكن لفظة ديثرمبوس مجهلة الأصل، لأنها غير يونانية وهذا ما يؤكده كتاب أرسطو (ص ٣). لقد كان أول من استعملها أرخيبلوخوس / في نشيد (رقم ٧٧). وكان النشيد في الأصل موضوعاً لتتغنى به جماعة السكارى على هيئة جوقة (كورس)، ثم أخذ صورة منظمة على يد أريون Arion الكورنثي (حوالي سنة ٦٠٠ ق .م)، فأصبح له موضوع محدد، وتتغنى به جوقة منظمة. ثم نقله لاسوس الهرميوني Loses إلى أثينا وهنالك سرعان ما أصبح مجالاً للمسابقة بين الشعراء طيلة أعياد باخوس (ديونيسيوس). وأبرز

(١) راجع أرسطو كتاب «فن الشعر» ص ٤ مرجع سابق ذكره.

من تبارى فيه: سيمونيدس Simonidos ، ويندار Pindar (مقطع ٦٠ - ٧٧) وباخيليدس (مقطع ١٥ - ٢١). عصرئذ كان النشيد مركباً من فقرة Strophe وفقرة مقابلة Antistrophe . وفي حوالي عام ٤٧٠ ق.م. بدأ طابع هذا النشيد يتبدل في اتجاه موسيقى بفضل: ميلانيفيدس Philoxenus ، وفينيسياس Cinesias ، وفيلوكسانس Melanippides وطيموثاوس Timotheus ، وذلك بزيادة أهمية الناحية الموسيقية على الناحية اللفظية من الكلام، وإبطال التقابل بين الفقرة والفقرة المقابلة، وإدخال الأغاني المفردة، التي يتغنى بها واحد، والعنابة بالمحسنات اللفظية والتصنّع في اللغة. واستمرت هذه الحركة طوال القرن الرابع قبل الميلاد؛ وبعد القرن نفسه، بدأ الديثرمبوس بفقد أهميته، وإن كان لا يزال يعالج الشعراء^(١).

أما محاكاة الفنون الأخرى كالتصوير مثلاً والرسم والنحت، فلا شك تختلف باختلاف الوسائل، وهذا ما جتنا على ذكره أيضاً في الباب الأول - وأن الموسيقى تحاكي الأشياء والأحياء بواسطة الصوت، فكذلك الحال في الشعر: تختلف أنواعه باختلاف وسائله. والأساس في الفنون كلها « المحاكاة »، حتى تلك التي لا تدخل في مفهوم الشعر^(٢). وعلى العموم تبقى المحاكاة في مجموعها وعلى اختلاف أنواعها يفرقها ثلاثة اتجاهات: اتجاه يحاكي بوسائل مختلفة، وأخر بموضوعات متباينة، وثالث بأساليب متمايزة / والتباين الخاصل واقع بين أنواع الشعر الناشيء عن:

- ١ - اختلاف الوسائل.
- ٢ - اختلاف الموضوعات.
- ٣ - اختلاف الأساليب أو كيفية المعالجة.

(١) مرجع سابق نفسه ص ٤.
مرجع سابق نفسه ص ٤.

لكن التمايز في محاكاة الأنواع الأخرى؛ منه ما يفضل الصناعة وأخر يفضل العادة - فالبعض يحاكي بالألوان والرسوم / كالتصوير والرسم والنحت وقسم يحاكي بالصوت / كالموسيقى . إن هذه الفنون جميعها كلها تحقق المعاكسة بواسطة الإيقاع واللغة والانسجام والللغظ: هي الوسائل الثلاث المجردة للشعر ولكنها تستخدم في الفنون المختلفة وفقاً لطبيعة كل منها: فالرقص يستخدم الإيقاع ولا يستخدم الانسجام . والإيقاع «موضوعه الأزمنة المتخللة بين النغم والنقرات المتنقل بعضها إلى بعض^(١)». أو حتى كما قال أفلاطون: هو نظام الحركات . أما الانسجام فهو التأليف الجميل بين نغمات الطبقة^(٢).

بالطبع إن عملية الربط بين الأدب وسائر الفنون لا تعني أن هذه الأنواع الفنية خاضعة ل التاريخ واحد وأحكام موحدة . بل على العكس فإن أي فن له مادته وأساليبه . فاللفاظ ليست ألواناً، والعين ليست أذناً أو الأنف قليلاً وهمجراً . ومهمها كان التعبير باللغظ بارع التصوير فإنه لا يستطيع أن يؤدي ذات المهمة التي يقوم بها التعبير بالخطوط والألوان والأنغام الموسيقية التي لا ترتبط بضمون محدد إذ لا يمكن أن تؤدي ذات الوظيفة التي تؤديها الألفاظ ، تلك التي ارتبطت في الأذن بمعانٍ واضحة ، وكانت لها دلائلاً دلالتها التي أصطلاح عليها.

بعد هذا كله يحق التساؤل عما إذا كان من أثر اجتماعي لبيئة ما على الفنون بصورة عامة؟ بالطبع فالجواب سيكون بالإيجاب إنما يحتاج إلى معالجة موضوعية كما يحتاج إلى توضيح وقرائن يعتمد عليها تاريخياً . وعلى أي حال لا

(١) راجع ابن سينا: رسالة في الموسيقى ص ٢ - طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن عام ١٣٥٣ هـ.

(٢) أفلاطون: التواميس ق ٢ ص ١٦٦٥.

بد من تنويه قد يفسح في المجال أمامنا لأنارة الطريق ولو بما يرسم خطوطاً للرد على هذا التساؤل! إن الفنون في ظل الاشتراكية لا بد لها من أن تتأثر بمحيطها الاجتماعي والثقافي، كما أن هذه الفنون ستأخذ طريقها في الرأسمالية بشكل أو باخر حسب محيط أوضاعها الاجتماعية وظروفها الموضوعية وهكذا إن وهج

النظام له أثر بارز في توجيه الفنون؛ من هنا رسم علماء الاجتماع مؤشرات حددوا فيها نظرياتهم التي توحى باستنتاجات وملاحظات تلقي على البيئة آثاراً ظاهرة على سائر الفنون، واستجابة لهذه النظرة يبقى أمامنا تساؤل عما إذا كان هذا يكفي لتفسير تاريخ الفن! فمن المرجح به أن الامكانية حتى ستكون بالمعنى. فالبيئة اليونانية - مثلاً - في عصورها القديمة قد سمحت بتطوير الشعر المسرحي إلى المستوى الرفيع. لكن الموسيقى اليونانية القديمة لم تكن على نفس المستوى. وكذا يقاس على البيئة العربية التي خلت من أنواع عديدة من فنون الشعر لتعتني فقط بالشعر الغنائي في جميع مواقفه!

وابيان العصور الوسطى في أوروبا الغربية شيدت الكاتدرائيات الفخمة الشامخة متميزة بروائع زخارفها وجمال فنونها المعمارية. بينما الأدب عصرئذ لم يكن في نفس القارة على هذا المستوى الخلاق المتتطور سواء في إنكلترا أم في إيطاليا أو في فرنسا بالذات.

بينما العكس أخذ مجراه في الشعر الجاهلي الذي ازدهر في منطقة الحجاز، فظهرت المعلمات وأمثالها من الشعر العربي المتتطور. إلا أن بقية الفنون من جانب آخر لم تجد طريقها المتتطور في الحجاز ولا في سواه على نفس المستوى الذي بلغه الشعر العربي من النضج والإبداع.

إن كل فن كانت له ظروفه الخاصة. فنحن حين نتحدث عن الكلاسيكية في الآداب الأوروبية نرجع إلى الوراء أكثر من ألفي عام لنرى تراثاً يونانياً. وبعد ذلك يقرون نلقى تراثاً رومانياً، ثم ننتقل إلى عصر النهضة، وعصر الكلاسيكية الجديدة، فنرى الالتزام يتلخص بالضرورة الموضوعية لواقع حركة التاريخ سياسياً واقتصادياً وثقافياً.

وهنا لا نجد مبرراً إلى العودة للحديث عن الموسيقى الكلاسيكية الغربية لنفس الفترة التي سبق لها فيها الحديث عن آداب حقبتها إلا إلى ما وراء القرن السابع عشر الميلادي. لأن النهضة الموسيقية لم تزدهر إلا في بدايات عصر النهضة لها أي القرن الثامن عشر. وإن عدنا إلى الوراء قليلاً لنوازن بين تراثي الموسيقى والفنون التشكيلية في عصر النهضة لنجد الفنون التشكيلية في هذا العصر قد بلغت مستوى رفيعاً متطوراً على أيدي عمالقة أمثال ليوناردو دافنشي و咪کال انجلو ورووفائيل. بينما عباقرة العصر نفسه من الموسيقيين لم يظهروا إلا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. والحديث يطول عن تشابه الشعر والموسيقى مع ما في هذين الفنين من ترابط لأن الغناء بدون شعر أمر مستحيل كما أن لا أويرا بدون شعر وموسيقى. إنما في الواقع إذا ألقينا نظرة إلى نوعية الشعر الذي يغنى والمسرحيات التي لحنها كبار مؤلفي الأويرا تكشف عن حقيقة هي أن الشعر العظيم لم يكن أبداً مجالاً فسيحاً للتلحين الموسيقى. وهذا ما يمكننا التحقيق منه في مختلف الأدب العالمية سواء من مسرحيات كبيرة أم في الشعر الغنائي الرفيع المستوى. حيث أن مثل هذه الأعمال لم تكن مرة واحدة إلا ما ندر كموضوع للألحان. جل ما في الأمر إذا استثنينا من هذه القاعدة الملاحم وما اتصل بها من الانشاد؛ الملاحم بطبعتها تنشأ نشأة شعبية إذ أنها مرتبطة بالجماهير؛ والانشاد هو الطريقة المثل في تأديتها للوصول إلى جمهورها. وعلى الأرجح أن معظم الملاحم ما دونت إلا بعد زمن طويل من تأليفها، وخلال انتشارها كان يتم بواسطة أحد أمرئين أمّا حفظاً أو كان الرواة يروونها. وهنا كان الانشاد أمراً ميسراً لحفظها وبانجام بسيطة في الحان غير معقدة والإلقاء عفوياً جداً كان يتمشى مع الوزن الشعري.

وهنا يقول الدكتور عبد السلام كفافي:

«إن تاريخ الفنون يكشف لنا عن ظروف تاريخية مختلفة تحكمت في كل منها، ولم يكن كل فن من الفنون مزدهراً مع غيره من الفنون في مكان واحد، وزمان واحد. فالموسيقى التي ازدهرت فيmania أيام القرنين الثامن عشر

والناسع عشر كان حظ بريطانيا قليلاً منها. أما الشعر فقد أزدهر في الأدب الانجليزي قبل أن يزدهر في الأدب الألماني بقرون. فليس في ألمانيا نظير لشكسبير ولا ملتن Milton في زمن هذين الشاعرين^(١).

وفي حديثنا المُقبل - في الباب الثالث - عن الشعر في عهد الكلاسيكية والرومانسية قد يختلف كفن عن الموسيقى في ذات المرحلة؛ لأن العصر الحديث قدّرت له ظروف موضوعية سواء في امكاناته الثقافية أو التقنية ومن المرجح أنها أعطته قدرة على التطوير لأنواع مختلفة من الفنون في ظل قيم ثقافية واحدة. وما نشهده في عصرنا الحالي من أساليب الرسم التجريدي، والموسيقى الحديثة والشعر الحديث تكاد كلها تعكس اتجاهات فنية متماثلة. كان في الواقع ظلال لعوامل مؤثرة على مثل هذا الحدث في العصر الحديث سواء بفضل المواصلات السريعة، أو من جراء النهضة التقنية المتطرفة؛ بينما أبان العصور القديمة والوسطى فقد تعذرت هذه الأسباب حتى انتفت امكانية الحدثان في ظروف قاهرة أو متخلفة لتسخّح بمثل هذا التمايل أن يتم في أوانه.

وخلال الحديث توفر أمامنا استنتاجات يمكننا الاستناد عليها كنقطاط يمكن أن تكون مستقبلاً كموضوعات لأبحاث نعنيها تحليلاً ومناقشة منها:

- ١ - ليس الفن هواً ولا لعباً عائداً، بل إنه مجرّ طاقة حيوية خلافة لا يستهان بها، ثم انه باعث على العمل والتقدم لما فيه من مباديء حياتية ليفتح مكامنها وأسرارها.

- ٢ - بعدما هدم أرسطو نظرية استاذه أفلاطون في نقضه إياها في المثل ارسى نظريته الجديدة على مذهب فلسي مدين يستند فيها على مختلف المذاهب التي سبقته فطورها بفاهيم آلف بين المتنافر منها مستحدثاً بعضها بمعان

(١) مصدر سابق نفسه.

جديدة شرحها وعللها ثم حررها نهائياً من التفسيرات الميتولوجية للكون ولاأ وجود مبتكرة طريقة علمية ترضخ في تعليلها إلى البرهان واليقين.

٣- أضحي الفن عند أرسطو مبدأ فلسفياً موحداً قائماً على محاكاة الحياة والطبيعة من المخلوق البشري.

٤- المحاكاة أنواع لما يتناسب وكل فن يستوجب ما يناسبه.

وارسطو في بداية كتابه «فن الشعر» تحدث عن نظرية المحاكاة على أنها تنطبق على الشعر وعلى غيره من الفنون مراعياً ما يعترضها من خلاف في الوجه الثالثة: الوسيلة، الموضوعات، وطريقة المحاكاة أو أسلوبها، بواسطة اللون والشكل، أو عن طريق الصوت، أو بالإيقاع أو اللغة أو الإنسجام واللفظ.

فيقول أرسطو: «إن شعر الملحمه والمأساة، وكذلك شعر الملهاه والديثرامب، وموسيقى الثنائي والقيثارة، في أكثر صورها، هي كلها في مفهومها العام أساليب للمحاكاة»^(١).

إن مثل هذه المسئolas الفنية وضعتنا أمام سؤال حول علاقتها في الواقع الذي عاشت في مناخه وانتشت فوق ترابه ثم تغذت من عاداته ورضعت من تقاليده. فالي أي حي إذن^(٢) كانت مؤثرات هذه البيئة في ثور هذه الفنون وتطورها؟

(١) مصدر سابق نفسه.

الفَصْلُ الثَّالِثُ

الأدب والبيئة / ظاهرة التأثر

هل تجوز دراسة الأنواع الأدبية بمدارسها وفنونها بعزل عن البيئة وأثرها؟ في حال تنطفيها أو الفرز فوق جوانبها أو التغاضي والاهمل لما لها من عوامل يمكنها أن تكون سياسية أو إقليمية في ظروف الحرب أو السلام، في الجموع أو الغني، في عهد الرأسمالية أو في ظل الملكية والليبرالية أو الاشتراكية أو إلى آخر ما في البيئة من عوامل جغرافية كانت أم تاريخية، طبيعية أم مناخية؛ لا يغفر لنا المنهج في دراسة أي نوع أدبي ضمن إطار معين دون أن نظر ولو بلمحة حول البيئة التي نشأ فيها وترعرع هذا الفن أو ذلك لأنه واقع وشائع لدى الباحثين والدارسين، على أن الأدب من ضمن فنون ما هو إلا تعبير عن البيئة التي ظهر فيها. وهناك أدلة واضحة تثبت صحة الفرضية وأول من أيد هذه الفكرة علم الاجتماع، وعلم النفس البشري من خلال تجارب علمائه، ثم حذا أثراهم مؤرخو الأدب ليعكسوا ذلك الأثر على أدبهم. إن مثل هذه المعطيات لا تمنع السائل من طرح سؤاله: هل يمكننا قبول هذه المسلمات كمبدأ دون البحث عن علته ومعلوله؟

لو كان لنا المثال الأول حول الأدب العربي الجاهلي كتطبيق منهجي على ما

زعمنا، دون أدنى شك نجده تعبيراً واضحاً عن البيئة التي عكست آثارها عليه. وبالواقع أن هذه الحقيقة قد دفعت معظم - إن لم يكن كلهم - مؤرخي الأدب في بلادنا أن يؤمنوا بشمول هذا المبدأ. إن الأدب العربي الذي نشا في شبه الجزيرة العربية كان الأثر الفني لشعبها ومرأة حياته. وما وصلنا منه قد لا يتجاوز المائة سنة قبل ظهور الإسلام، إغا عمر هذا الأدب يبلغ من القدم ما يزيد ثلاثة عشر قرناً، فعرافة الشعر العربي في قدمه جعل القصيدة العربية قلعة حصينة مسورة. ليس هيناً اقتحامها لما تمثل من فن بلغت درجة عالية من التطور والاكتمال في أوزانها الموسيقية ورهافتها في الوزن والقافية من حيث الشكل! إذ أن اكتمال الشكل الفني في هندسة القصيدة العربية، ترى أكان عملاً مفاجئاً؟ بالطبع لا! لأن التطور الذي أدى إلى هذا الاكتمال الشكلي الفني، ورسوخ التقاليد لا يمكن أن يتحقق بعزل عن أمور دفعت هذا التطور عبر سنوات طويلة سبقت هذا العمل وتجارب كان من ثمارها ما وصلنا من الأدب الجاهلي. وما زال أدب الجاهلية مجال التحليل والمناقشة ومدار الدراسة لدى مؤرخي ودارسي أو باحثي الأدب في كل بقعة أو مدرسة أو جامعة تهتم بهذا الأدب ولغته. وجميع هؤلاء يرون التعبير الصادق عن حياة البدية بكل ما كان فيها من شطوف العيش وعادات وتقاليد قبلية وما كان يعترض هذه القبائل من حرب وسلام، أو غزو وثار وما شابهه إذ أن هذا الشعر هو التعبير عن وجه حضارتهم والمحدث الوحيد عن تاريخهم وأيامهم.

وعندما قدر لهذا الأدب أن يتخطى بيته ابن الفتوحات الإسلامية وجدهناه يتاثر بالبيئات التي سكنها تأثيراً عميقاً. وفي الأندلس خطأ الأدب العربي عبر صوره وفي شكله ومضمونه خطوات بعيدة عنها كان في بيته الشرقية أو الصحراوية. وهذا التطور لم يكن وليد صدفة، بل كان تكيفاً لمؤثرات البيئة الأندلسية. فالبيئة الجديدة كانت بالنسبة له تطوراً لمعان جديدة ولاشكال من أوزان جديدة في موسيقاه وقوافيها. وإذا به شعر في تبدل متفاعل وكأنه من نوع جديد بين البنية والدلالة.

، البحث في هذا المجال فسيح الجوانب، ولثلا نفع في مزج ما بين المجتمع والتاريخ في دراسة كل على حدة من الأجدى أن نقى في الأدب الذي أفاد الحقائق التاريخية بشكل غير مباشر دون الورع في المجتمع. وهذا ما نوه عنه عمر بن الخطاب. أما صاحب العمدة فقال:

ـ علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه».^(١).

أن الشاعر كان ذا منزلة رفيعة في قبيلته فالالتزام في مواقفها وتعبيره عن ما ودفعه عن شرفها كانت تضفي هذه الميزات مجتمعة على الشاعر أهمية خاصة مصدرأً للتاريخ وسجلاً لأحداث زمانه وحياة شعبه ومرآة لواقعه؛ حتى وصف الشاعر العربي بأنه ديوان العرب^(٢). وهذا يعني أن وشعره كانوا يقومان بثبات السجل لحياة هذه الأمة أو تلك. هذا لا يعني به هامة بالنسبة للشعر البخاهلي حيث أنه لم يتخلّ عن ذاتيته ليتحول إلى بية الحياة ومشكلاتها الاجتماعية مكتفياً بتصوير البيئة التي كان يعيش شاعر. بل على العكس، فقد بقي على أغراضه لأنه أصلأً شعر غنائي، ذات الشاعر أعمق التأثير، كما أن بعض الشعراء الأقدمين كانوا ، إلى شعرهم النظرة الفنية الأصلية فيعملون على تجويده والوصول به فع مستوى، والباحث يفسّر لنا مدى الجهد الذي كان ينفقه الشاعر في صياغته الفنية فيقول:

ومن شعراء العرب من كان يدعى القصيدة تكث عنده حولاً كريتاً، طويلاً يردد فيها نظره ويجبل فيها عقله ويقلب فيها رأيه اتهاماً لعقله على نفسه وفي يجعل عقله زماماً على رأيه، ورأيه عياراً على شعره، إشفاقاً به، واحرازاً لما خوله الله تعالى من نعمه، وكانوا يسمون تلك القصائد

من رشيق: العمدة ج ١، ص ٢٨.
س.ن.

الحوليات والمقلدات والمنقحات والمحاكمات^(١).

إن الاجادة عند أمثال شعراء الحوليات أطلق عليهم صفة «عبيد الشعر». إنما هل الاجادة الفنية هي حائل عند هؤلاء للتخلّي عن انعكاس الواقع الموضوعي؟ لا يظن ذلك لأن الشاعر الجاهلي ساوى بين التجويدتين: التجويد الفني والتجويد المعنوي الذي ينعكس على الوضع الاجتماعي.

هل تكفي هذه الدلائل لأن نقول بأن الشعر الجاهلي جاء صورة صادقة لبيته؟ وهل يصح نفس القياس على غير الشعر الجاهلي؟.

من المرجح أن الروابط ما بين الشعر والبيئة ستتجدد لها مخارج وأقيسة قد تنطبق كلية كما طابت في شعرنا العربي في أكثر من بيئة في بلاد مختلفة.

إن توماس وارتون Thomas Warton (١٧٢٨ - ١٧٩٠) أستاذ الشعر في جامعة اكسفورد في عامي ١٧٥٧ و ١٧٦٧ تحدث في كتابه «تاريخ الشعر الانكليزي» عن أهمية دراسة الشعر القديم، فيقول بما معناه: إن هذا الشعر القديم الخشن يدرس بوجه خاص لأنه يسجل لنا لمحات من الزمن القديم فهو يحفظ لنا أوضح صور الماضي تصويراً وتعبيرأً كما أنه ينقل إلى الخلود ملامح أصيلة للحياة^(٢).

وما يقدمه هذا الباحث عن صدق رؤيته قصيدة «المملكة الجنية» The Faerie Queene «للشاعر الانكليزي القديم ادموند سبنسر E. Spenser (١٥٥٢ - ١٥٩٠). وما لا ريب فيه بأن منظومة الشاعر المذكور أعطت ولو بصيص نور من حقائق تاريخية غربية حول طبيعة النظام الاقطاعي، وحوال صور الحياة من عادتها إلى تقاليدها الموروثة إلى سلوك السلف وعقرية الشعب وأنحائه^(٣).

(١) راجع الملاحظ في كتاب البيان والتبيين، ج ٢ ص ٩.

(٢) أنظر: Wismatt and Brooks: Literary Criticism, P. 530 - 31

(٣) م. س. ن. ص ٥٣١.

ومن جانب آخر يتحدث توماس كارليل Thomas Carlyle عن الشعر وتاريخ الأمم في نطاق تعليقه على كتاب في تاريخ الشعر الألماني قوله: «إن تاريخ شعر الأمة هو جوهر تاريخها السياسي والعلمي والديني فمؤرخ الشعر المجيد يكون عارفاً بكل هذه الأشياء، إن الملامح القومية في إبداع خصائصها، وخلال مراحل نموها المتتابعة، تكون واضحة له. وهو يستطيع أن يكتشف أهم ميل روحي يسود كل حقبة وماذا كان أسمى هدف ومقصد تحمس له الانسانية في كل زمان، وكيف تطورت كل حقبة من الأخرى. وإن عليه أن يسجل اسمى ما هدفت إليه أمة من الأمم في اتجاهاتها وتطوراتها المتتابعة، ف بهذه يتزعم شعر الأمة هذا هو شعر الأمة، هذا هو الجوهر الأساسي لأمانة تاريخ الشعر^(١).

تعلم الاجتماع الذي ظهر تطوره الواضح منذ مطلع القرن التاسع عشر جذب إليه عقول الأوروبيين لأنّه يمثل البداية على قواعد وأسس علمية. ولما مع نجم فيلسوف علم الاجتماع الشهير أوغست كونت (١٧٩٨ - ١٨٥٧) في العصر الحديث دعا في دراساته إلى وضعية قوامها دراسة المجتمع؛ فكان هذا فتحاً جديداً يومئذ في دراسة المجتمعات الإنسانية، حتى تطورت دراسات سائر العلوم وأخذت مناهجها تطرق بدراستها أبواب الأدب.

وفي أواسط القرن نفسه لمع نجم هيبيولت تين (١٨٢٩ - ١٨٩٣) Hippolyte Taine كمفكرة وناقد وفيلسوف في فرنسا. وهو بحق يُعدّ من أبرز القائلين بأثر البيئة الحتمي على الأدب. وفي مقدمته الشهيرة المؤلفة في تاريخ الأدب الانكليزي الذي نشره عام ١٨٦٣ جاء تين بنظريته عن تأثير الأدب بعوامل ثلاثة هي الجنس والزمان والبيئة.

لستنا بقصد شرح نظريته إنما ما نحتاجه هو التنويه عن المؤثرات الجنسية

(١) م.س.ن. ص ٥٣١.

أو العرقية وميزاتها التي تختلف بين الأفراد. وعلى هذا الأساس فالأدب في كل أمة له سمة خاصة بها. وهذا لا يعني أن تين كان نازياً - مثلاً - بل وازن بين طبيعة الشعوب الجرمانية واللاتينية في أحواها القومية وخصائصها كأمم أوروبية ما بين الألمان والإنجليز والفرنسيين. فعبرت هذه النظرية عن الروح القومية لهذه الأمم. لأن المناخ والطعام والتربية بالإضافة للحوادث الجسام التي مرت بها هذه الأمم قد أسهمت في تكوينها.

ويمكن أن تفسر نظرة تين أيضاً على أنه العقل الفرنسي أو الخلق الانجليزي أو الطبع الألماني... وقد سبق إلى هذا كله علماء أوروبا ابن خلدون، المؤرخ العربي، وصاحب «المقدمة» المشهورة والتي استشرف فيها قواعد علم الاجتماع الحديث عندما وضع له الأسس والمعايير اللازمة.

وقد جاء في تقاديمه لدراسة «المقدمة» ظاهرة أوضحت بها عدة مقدمات.. قال في الثالثة عن أثر الهواء في الوان البشر والكثير من أحواهم»، والرابعة عن «أثر الهواء في أخلاق البشر»، أما الخامسة فهي عن «اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك في أبدان البشر وأخلاقهم»^(١).

لقد شعر تين بوجود مثل هذه الفروقات بين شعوب أوروبا شمالها وجنوبها، لاتينية وجرمانية. وعلى ضوء هذه العوامل ومؤثراها حدد نظريته المعروفة والاحساس بهذه الفروقات "شغل حيزاً لا يستهان به في الدراسات الأدبية التي ظهرت في أواسط القرن التاسع عشر.

لكن تين في تحليله للجنس من أجل تعليل نظريته جاء بinterpretations تناولت شعوب أوروبا في تاريخها القديم واصفاً كل جنس وما يؤثر عليه بأوصاف وميول قد لا يوافقه عليها العديد من علماء عصره وعصرنا؛ لأنه خلط في

(١) ابن خلدون: المقدمة ص ٦٩ - ٧٧، ط بلاق.

دراسته للأجناس بين الواقع والخيال، وبين الحقيقة والانطباع العابر غير أنه إلى اختلاف العصور أو اختلاف الأوضاع الاجتماعية من زمن إلى زمن. وبذلك يكون قد أثار سبباً وجهاً دفع العديد من دارسي الأدب ونقاده إلى عدم تقبلهم نظرته بكمالها أو على الأقل تراهم قد تحفظوا نحوها.

أما فكرة الزمن Moment عنده فهي غامضة إلى حد بعيد، محاولاً إضفاء بعض المصطلحات على دراسته مثل تعريفه للزمن أنه «ميكانيكا سيكولوجية» أو «الميكانيكا الطبيعية» وتطبيق هذين المصطلحين على دراسة الأدب، إن ما يعنيه من مصطلحه بروح العصر بما فيها من قوة الاندفاع التقديمي في العصر مقتربة بزمن انتاج العمل الأدبي أو الفني. وهذا يعني مكان العمل الفني من تاريخ التراث أو الزمن الذي يتميز بنماذج معينة من الرجال. وهذا ما عبر عنه أحد شعراء العرب في قوله: «لكل زمان دولة ورجال». وبعد هذا التفسير لزمن تين نجد بأن نظرته ليست على صلة بآداب الأمم.

بينما البيئة Milieu هي أبرز ما أسهم به تين هذا الفيلسوف والناقد الفرنسي في دراسة الأدب. إن مذهبة ي بين لنا فيه أن الإنسان في بيئته خاضع لأوضاع حتمية وإن هذه الأوضاع الحتمية تحكم في الأدب وفي الحياة العقلية بصورة غاما. حتى أنه ربط بين الظروف المادية والظروف المعنوية ففاس ظروف الحياة العقلية على ظروف الحياة المادية. وقد اتخد التربة في هولندا مقياساً ليخرج بعد ذلك بتائج وأسباب خلاصتها أن الماء في هذا البلد ينبع العشب والعشب يربى الماشية والماشية تنتج الجبن والزبدة واللحوم بالإضافة إلى ذلك الجعة وهذه مجتمعه تصنع الإنسان الهولندي.

إذن فالهولندي الناعم في حياة غنية ومورد مائي مدارار ابشق من هذا كله طبعه البارد وعاداته المنظمة وعقله الواقع وأعصابه المادئة وحياته البسيطة مع حرشه على سلامة أوضاعه ونظافة دياره لا شك أنها أسباب لاكتمال الراحة!

ثم يتحدث تين عن المناخ، والمطر والضباب ومؤثراتها على حياة الانكليزي وما كونت عنده من أفكار تعيسة حزينة؛ حتى الصبر والاحساس

بالواجب. ثم يدخل أثر البيئة على الأدب ضمن أوضاع اجتماعية أو سياسية. إنما لا يجد الحتمية في نظريه على أن الظروف الاجتماعية قد تؤثر على انتاج الأديب بمقدار ما للبيئة من أثر حتمي عليه. وعلى هذا الأساس يغرق في حتمية البيئة وأثارها على الأدب والأديب. وعلى كل حال أن تين كان متأثراً بنظرية معلم الفيلسوف هيغل وكلاهما اعتنقا مذهب ابن خلدون.

ويتبين لنا كيف كان يصر تين على أن الأدب صورة لعصره. وهذا ما آمن به هيغل في فلسفة التاريخ. وعظمة التاريخ تقاس بمقدار عظمة الفن. وتين يعتقد بأن الفن لون من المعرفة، لأن الفن معرفة محسوسة. والفنان يدرك بذلك جوهر الأشياء وطبيعتها مثل الفيلسوف. فيعبر الفن عن الحقيقة وهو بالضرورة يعبر عن الحقيقة التاريخية، حقيقة الإنسان في زمن معين ومكان معين. بينما تبقى الأعمال الفنية وثائق وأثار والأزمان تتركز في الأعمال العظيمة. وبناء على هذه المعطيات من الممكن أن نستمد رموزنا الفنية من قصص التاريخ ووثائقه وحكاياته لأن العمل الفني بحد ذاته يكون رمزاً للإنسانية أو لأحدى أمم الأرض أو لعصر من العصور.

هذه خلاصة موجزة لنظرية تين في حتمية البيئة وأثارها على الأدب وسائر الفنون. وعلى آية حال كانت له وجهة نظر رغم المعارضة التي تعرض لها والنقد الكبير الذي وجّه له وبعلى الأخص من أستاده، سانت بياف الذي قال في معرض انتقاده حول كتاب تين تاريخ الأدب الانكليزي: «إن تحليل تين لا يمكن أن يتوصل إلى اكتشاف ما هو جوهرى في طبيعة الشاعر. إن هناك نفساً واحدة أو حالة ذهنية واحدة تؤدي إلى ابداع هذا العمل الفني أو ذاك. فستظل هناك دائمة نقطة أخيرة وقلعة أخيرة لا تقتسم. إن الشاعر ليس كائناً بسيطاً. إنه ليس نتيجة حتمية أو مجرد عدسة بسيطة لتركيز الضوء فله ميزاته الخاصة قوله جوهره الذاتي الفرد»^(١).

Rene Wleek: AHistory of Modern Criticism, Vol, 3, p: 36 (١)

إن ما نستطيع تفسيره أثر هذه المقوله بأن الفنان في مراحله المتقدمة لا ينقل عن بيئته فنه نقلًا آلياً، بل إذا انفع بالواقع وفي نفس الوقت إذا انفع بيئته وطبيعتها وبكل ما يحيط به وفي النهاية سينجلي هذا في أعماله وبكل بساطة ميزة يظهر الانفعال في فنه. والفنان على العموم إذا لم يسكن برجه العاجي لا بد من أن تؤثر عليه ثقافة مجتمعه وأحداث عصره فيعكسها على فنه من طابعه الذاتي الذي - بالطبع - سيختلف عن سواه من أبناء مجتمعه لأن لكل فنان سمات خاصة به وذاتية مطبوعة في أعماق نفسه. والأعمال الأدبية ليست سجلات تاريخية أو وثائق؛ إنما هي فنون جميلة وليس لها تعبرًا موضوعياً. وهنا يتجلّى الفرق بينها وبين السجلات والوثائق التاريخية؛ لأن ذاتية الفنان تحتم علينا أن لا نتناول الأعمال الفنية من زاوية موضوعية؛ بل علينا أن نتناولها من جوانبها الذاتية حقاً والتي تختلف كل ذاتية فنان عن سواه. فذاتية الشعر الغنائي إذا قارناها بذاتية الشعر القصصي أو التمثيلي لوجدنا الفرق شاسعاً جداً. لأن الشعر الغنائي مختلف تصوّره للذاتية الفنان باختلاف أنواعه وكذلك بتفاوت هذه الأنواع في التعبير عن ذاتية الشاعر. وبعض الشعراء تكون شخصيتهم أقوى ظهوراً في شعرهم من البعض الآخر. وبشكل عام أن الأعمال الفنية لا تخلو من قدر من الذاتية وهذا القدر منها قلّ هو التعبير عن شخصية هذا الفنان أو ذاك في عمله.

والحديث عن ذاتية الفنان لا حصر لها في عمل معين تبدعه عواطفه مباشرة بل أنها خلق في ميادين شتى يمكن أن تكون في قصة بأسلوب ملحمي أو مسرحي فيصور فيها عواطفه بطريقته في تصوير الموقف. إن ذاتية الفن لا تنكر أثر البيئة إنما حتمية البيئة في الأدب قد لا تكون فكرة صائبة لأن النتيجة في دراسة الأدب يخطيء هذه الفكرة ولا ينكر ما لها من أثر جزئي لا كلي.

الفَصْلُ التَّرَابُ

المدارس الأدبية / وجه التداخل بين التحرر والالتزام

لقد اتسعت شقة الخلاف، بعدما طال الجدل حول سؤال هام كان يطرحه الباحثون عن مكانة الفن وقيمه وفوائده. والسؤال السائد كان: هل الفن من أجل الفن؟ بمعنى: هل تتوقف حدود الفن في قيمة العمل الفني على العمل ذاته بعيداً عن أي هدف خارجي يريد الفنان تحقيقه؟ أم لهذا الفن غاية وأهداف محددة؟ لقد أثار هذا السؤال الجدل حتى تفاوتت وتعددت ازاء مناقشته وجهات نظر مختلفة الاتجاهات الثقافية والسياسية والاقتصادية والعلمية والفلسفية . . .

ونجم عن هذا السؤال سؤال آخر يقول: أنَّ الفنان وهو يخلق عمله الفني هل يضع نصب عينيه هدفاً معيناً لعمله؟ أم أنَّ هدفه يتحقق دون قصد منه بمعنى: هل يقصد الفنان من خلال عمله إلى ترويج أفكاره أو تحقيق منفعة معينة من فنه؟ وهل يرضى الفنان مثل هذا الاتجاه في انتاجه الفني؟ .

من المسلم به أنَّ الفن ظهر منذ أقدم العصور ذات مبدأ هادف. والفيلسوف أفلاطون الذي لم يتردد من طرد الفنانين والشعراء من مدنية

الفضلة لأنهم - حسب رأيه - مفسدون للمجتمع وأخلاقه، ولم يقبل منهم إلا من رأى فيه الاصلاح في إنجاح بث الأخلاق. حيث قال في أماكن عدّة من مؤلفاته بأن الفن قائم على الوهم والخداع حتى انتهى به الأمر ليجزم عليه أنه محاكاة للمحاكاة، وأبرز هذه الآراء كان قد تطرق إليها في كتابه العاشر من الجمهورية.

بينما أرسطو كان أكثر موضوعية علمية في دراسته مستمدًا خصائص الفن ما رأه أو قرأه كما وقد اعتبر بأن المأساة ذات هدف هو تطهير العواطف كما تحدث في مواضع متعددة من كتابه «فن الشعر» عن الأخلاق في المأساة لأن هذه المأساة - برأيه - ذات هدف أخلاقي؛ هذا مع العلم قد أنكر على بعض المأسوي العنصر الخلقي. والبطل في المأساة عند أرسطو: تحول... من السعادة إلى الشقاوة لا بشأن اللؤم والخساسة في طبع البطل بل عن خطأ شديد يرتكبه^(١).

ويحدد أرسطو الأخلاق بصفتها عنصراً هاماً في المأساة يقول: «إذن ففي المأساة بالضرورة ستة أجزاء تتركب منها تجعلها على ما هي عليه وهي: الحبكة المسرحية والأخلاق والأمثلة والفكرة والمنظر المسرحي والنشيد»^(٢).

وارسطو نفسه قد قيم الأعمال التي خلت من الأخلاق والمأسوي لأن العديد من الشعراء كتبوا مأسوي خالية من الأخلاق. وهذا جاء عند أرسطو نتيجة لذهبية العلمي الاستقرائي في دراسة الأدب وبذلك نجده منصفاً مع العلم لأنه يشدد على الجانب الخلقي للفن.

وكذلك نجد الطوبية في العصر الروماني مع الناقد هوراس الذي حدد رأيه في منظومته «فن الشعر» عندما حدد الرأي حول الشعر على أنه يهدف إلى التعلم

(١) كتاب الشعر لأرسطو: ترجمة عبد الرحمن بدوي فصل ١٣، ص ٣٥، ٣٦.

(٢) م. س. ن. ص ٢٠.

واللذة معاً فيقول: «إن الشعراء يهذبون إلى الإلافة أو الامتاع أو قول كلمات تسعد وكذلك تنفع في الحياة. فعینا تقصد إلى التعليم فواجز حتى يستوعب العقل في سهولة وأمانة ما يلقى إليه بسرعة. وكل كلمة زائدة تسيل على جوانب العقل المفعم. أما الحكايات التي يقصد بها الامتاع فيجب أن تكون قريبة من الواقع فلا تتوقع مسرحيتك منها أن نصدق أي شيء تخباره كان تستخرج من بطن حية طفلاً حياً بعد أن تكون قد التهمته. إن أجيالاً من الأسلاف تقضي عن المسرح ما لا نفع فيه».

أما المتعالون من الشباب الاستقرائي فيزدرون القصائد الخاوية من الروعة. فمن مرج النافع بالمتمع فاسعد القارئ وعلمه في الوقت ذاته فهو الذي ظفر بارضاء الجميع. هذا هو الكتاب الذي يجلب المال للوارقين، وهو الكتاب الذي يعبر البحر ويُسْطِّع شهرة صاحبه إلى يوم من الزمان بعيد^(١).

وفي القرون الوسطى شاع المزج بين الفن والأخلاق. حتى أضحت الجمال صوفي اللون قريباً من الخالق وأضحت التماثيل والمسرح بالنسبة للاعتقاد السائد آنذاك مرتبطة بالعصر الوثني؛ ومثال على ذلك ما تحدثت عنه فلسفة القديس أوغسطين في قوله: «إن الجمال الذي يسعد الإنسان سواء في الطبيعة أو في الأشياء المصنوعة، ليس صفة في هذه الأشياء من حيث هي موجودات مستقلة بذاتها، وإنما هو إشراق فاض عليها من الخالق فالله خالق كل شيء قد وضع خاتمه على كافة خلقاته»^(٢).

إن كتاب المسيحية عصر ثد قد اعترضوا على نظرية الفن الأفلاطونية بحيث كانت رؤاهم أو كل اعتقادهم أن الفن من فعل الشيطان الكاذب،

Horace: Satires, Epistles and Ars Poetica Tr by H.R. Fairclough. (1)
. (Verses 333 - 346) P. 479 Loeb Classical Library, London; 1961?
Gilbert and Kuhn: A History of Esthetics, P. 130 Indiana University. (2)

والمحاكاة هي «فنون الخداع» ولذلك فانها تبتعد عن الحقيقة درجتين حتى انصب سخط هؤلاء على المسرح فقال تيرتوليان «Tertullian» أبرز كتاب المسيحية الأوائل: «إن خالق الحقيقة لا يحب الزيف. فكل زيف فهو خيانة في نظر الخالق. ولن يرضي الله من رجل بأن يزيّف الصوت أو الجنس أو السن أو بان يزيّف بالتمثيل الحب والكره أو التهجد والبكاء. لن يرضي الله بهذا لأنه يلعن النفاق كما أنه - في شريعته - قد حكم باللعنة على ذلك الرجل الذي يرتدي ثياب النساء فما بالك بذلك الممثل الاعيادي الذي يدرّب على أن يلعب دور النساء^(١).

إن أفلاطون الذي اتهم الفن باثارة الشهوات فالتفكير المسيحي الذي وجد في ذلك انسجاماً قد استبدل جانب العقل الذي اعتنقه أفلاطون بالجانب الروحي المتعلق بالحب والبهجة والسلام والدعة والاتزان والصبر والحنان. وبهذا نستخلص كيف امترج الجمال بالدين والتفكير المسيحي حتى أصبح مرتبطاً بالدين على أوثق الصلات. وحمل الشعر مهام الدعوة لنشر الدين المسيحي وتعاليمه وبيث الأخلاق الفاضلة. فكان الشعر التعليمي رمزاً لهذا الغرض لما فيه من تعبير عن معانيه. من هنا نجد الالتزام في الفكر الوسيط قد تقييد بأغراض الدين عن طريق الأدب والفن وهذه ظاهرة لم يعرفها الأدب الكلاسيكي القديم الذي سبق العصور الوسطى.

بينما عصر النهضة في الفكر الأوروبي كان خطوة انتقالية بالنسبة للأدب والفن. والقصد من هذه الخطوة أن الأدب والفن أرادا التحرر من سلطان الدين والعودة بها إلى أساليب الأداب الكلاسيكية وفكراها في مضامير الأدب والفن. وكما كانت التوجهات أخرى شعبت في تشغيل الأدب والفن إلى أغراض وأهداف حتى كان منها ميل إلى إحياء التراث مثلاً ودراساته كما كانت

(١) المصدر السابق نفسه ص ١٢٢.

محاولة أخرى تهدف إلى تجديد فكري على أساس جديدة للحضارة والفكر، وهنا لا نستبعد تأثير «فن الشعر» لأرسطو و«فن الشعر» هوراس على توجيه الفقاد نحو صياغة قواعد جديدة تساعدهم على تقويم الفنون والبحث عن سر الجمال الكامن في مختلف أنواعه. فالفن عند هوراس ذات هدفين: الامتاع والافادة. وهذا ما ساد عصر النهضة وبذلت الجهود من أجل تحديد معنى الامتاع الفني على مختلف أنواعه.

فمعصر النهضة الأوروبية كان إذن عصر بدء التحول من مجتمع متدين إلى مجتمع دنيوي مال فيه الفنانون والشعراء نحو العلوم الجديدة ليتحققوا بثقافتهم. أي يعني أن الفن بكلاته انتاجه الرائع يرتبط بالدين حتى أن الشعر كثيراً ما وصف بأنه لون من ألوان الالاهوت وحتى الفنانين نظر إليهم أنفسهم نوع من الرهبان بعدما سادت أجواء الشعراء والفنانين سمة والفضيلة والتقوى في تربيتهم. فكان مثل هذا الطابع مؤشرات خفية على أن المستقبل سيكون أكثر تحرراً من هيمنة الدين وتعاليمه على الفن والأدب.

وما أن جاء القرن السابع عشر حتى ظهرت بوادر المدرسة الكلاسيكية الجديدة وكان من أبرز أعلامها كورني«Corneille» وراسين«Racine» وموليير «Molière» في فرنسا ودریدن «Driden» في إنكلترا. هؤلاء قد ساروا على قوانين أرسطو في مذهب النقد دون أن يجدوا عنه قيد شعرة. وهذه القوانين قد أعطت مفعولاً في التغيير نتيجة لتفسيرات كتاب عصر النهضة، فظهر قانون الوحدات الثلاث بتصوره الجديد وهو الذي يدعو إلى وحدة الموضوع والزمان والمكان على وجه فيه شيء من التأويل لآراء أرسطو، كما ظهر اصرار واضح على أن للأدب رسالة خلقية لا يجوز له إغفالها. إن المدرسة الكلاسيكية الجديدة قد حددت - إذن - دور الأدب ثم شاءت من المسرح أن يكون صريحاً في رسالته الخلقية بحيث لا ينصر الباطل على الحق ولا يميل إلى الاتجاه البطولي، فيقدم الواجب على العاطفة كما لا يجب أن يظهر الرذيلة في صورة الفضيلة.

بهذه المشاكلة أضحت هدف الفنون هو الامتناع ضمن إطار القواعد المرسومة. وكانت أبرز قواعد الفن هي: «حدد المهد الألخلاقي الذي تريد تصويره» وبهذا الصدد قال كورني «Cornille» علينا أن نتذكر ما تعلمناه من هوارس، وهو أننا لا يمكن أن نمتع أكبر عدد من الناس إلا إذا جعلنا عملنا الفني منطويًا على هدف أخلاقي»^(١).

فالعمل المألف يكون باختيار الموضوع ثم تعين هدفه لستم للفنان عملية التنسيق بين عمله في كله وجزئياته. هكذا شاء نقاد عصر الكلاسيكية الجديدة الذين ساروا على خطى أسلافهم في عصر النهضة من عمل الفنان بأن يكون مرآة للسلوك والأخلاق لكي يكون رجلاً فاضلاً.

ومن الممكن التنويه به حول عصر الكلاسيكية الجديدة ومكانته المؤثرة على العصور التي خلفته كعصر الرومانسية مثلاً، لا شك بأنه كان فاقعة عصر جديد في تاريخ الأدب والفن لما له من مآثر قد تنحصر في الحقائق التالية:

أولاً: لقد اهتم نقاد العصور القديمة وعصر النهضة بالأخلاق على أنها ليست بالضرورة أن تكون غاية الفن حيث قرروا الأخلاق بالمتعة الفنية. وهذا ما التزم به العصر الكلاسيكي القديم وخاصة مع الشعراء حتى أن أرسطو نفسه نوه بأن بعض الملائكة قد تخلى من الغاية الخلقية غير ناف عنها المتعة الفنية؛ إنما ربط الأخلاق بالفن من المرجح أنه لقي تجاوباً خلال العصور القديمة في أثينا وروما وخلال عصر النهضة حتى جاء نقاد عصر الكلاسيكية الجديدة ليؤكدوا على هذا المبدأ جاعلين من الأخلاق أولى قواعد الفن والأدب.

ثانياً: لقد ظهرت في العصر الحديث مشكلة التحرر والالتزام في الفن بصورة تختلف عنها كانت سائدة في العصور السالفة. فالنظريات الحديثة التي ظهرت كان هدف البعض منها أن يربط الأدب بالمجتمع وهدف البعض

(١) مصدر سابق نفسه ص ٢١٧.

الآخر هو أن الأدب مرتبط بحتمية البيئة، أما الباقي فقد قال بأن لا فن ولا أدب بدون مجتمع يستند اليه. هنا وجب على الفن أن يكون ملتزماً بالمجتمع. ولكن عندما ظهر الفكر الاشتراكي فقد قيم دعوته على أساس أن الخير العام يجب أن يكون لصالح المجتمع وتجسيد كل الطاقات من أجل تحقيق هذا الخير العام. ولما قامت النظم الاشتراكية في مختلف أرجاء العالم تحول الفكر النظري إلى تطبيق عملي بعدما توجهت الحكومات والأحزاب الاشتراكية إلى الفنانين والأدباء ليقوموا بدورهم في انهاض المجتمع وخدمته بطاقاتهم ومواهبهم.

ثالثاً: أن الأدب في العصر الحديث أضحى ذات رسالة بينما كان في العصور القديمة والوسطى محدود الرسالة، هؤلاً شأنسائر الفنون. إذن لم تعد الفنون مقصورة على طبقة من الناس كما كان سابقاً بل أصبح تذوقها في متناول الجماهير الغفيرة بكافة طبقاتها الكادحة. فكان الفضل بذلك لانتشار الكتب أثر تقدم فن الطباعة مع انخفاض أسعار المطبوعات وبذلك ازداد عدد القراء في كل قطر ومصر فانفتحت الأمية في كثير من البلاد التي يسودها التعلم الالزامي وعلى الأخص في البلدان الاشتراكية ففي ظل هذه الأوضاع الثورية الجديدة، قويت رسالة الفنون والأداب وأزدادت أهميتها التوجيهية.

وفي أوائل القرن التاسع عشر بدأت تباشير الرومنسية تظهر وكانت فرنسا مسرحاً رجباً لاحتضان الرومنطيقيين. وما ساعد على تغذية هذا المذهب في فرنسا بالذات عدة عوامل كان من أبرزها ما كان يكتبه جان جاك روسو (1778) ثم الصراع السياسي الذي عايش الثورة الفرنسية (1789) والأصداء الفكرية التي عكستها هذه الثورة وفرضى النظم التعليمية التي سادت بعدها إلى جانب ما ساد العالم من أحوال مضطربة مما في ظلها شباب ذلك الزمان. أما لعودة المهاجرين الأفرنسيين إلى وطنهم فكان من جملة هذه العوامل لما جمله المهاجرون من تجارب اكتسبوها بعد مخالطتهم الشعوب الأجنبية التي عايشوها. وبالإضافة إلى ذلك فأدباء فرنسا بدأوا يكتشفون في

الآداب الأجنبية أولاناً من الجمال لم يكن الأدب الفرنسي على بُيُّنةٍ من قواعدها. ومن عوامل ظهور الرومنطيقية كذلك كان الاهتمام الجدي يبعث تراث العصور الوسطى من الأدب فكان أبرز قادة هذه الحركة التجددية نوابع أمثال شاتوبيريان «Chateaubriand» الذي جدد بأعماله الانشائية، ومدام دي ستايل «Mme de Staël» التي جددت بكتاباتها النقدية.

وهذه الحركة لم يتوقف ظهورها على فرنسا وحسب بل عمت مختلف القارة الأوروبيّة. وسوف يحين الوقت الذي يسمح لنا بتاريخ هذه المدرسة الرائدة والتحدث عن أبرز خصائصها. ولقد ظهرت الرومنطيقية كثورة على المدرسة الكلاسيكية ومن بين أدبائها كان العديد من ثار على مبدأ «الغاية الأخلاقية للأدب» لأن الأدب بنظرهم ليس إلا استجابة للعواطف وتصويراً لها، وليس يعنيه في شيء تلك الأهداف الأخلاقية التي كان أدباء العصر الكلاسيكي الجديدي يقدمونها على غيرها من الأهداف ويتخذون منها محوراً تدور حوله أعمالهم الفنية. فالاختدام في الصراع السياسي بين طبقة النبلاء والطبقة البورجوازية انعكس في الأدب. فكانت ثورة البورجوازيين من الرومنطقيين بادىء ذي بدء تنصب على الغاية الأخلاقية بالإضافة إلى ثورتهم على قوانين المدرسة الكلاسيكية الجديدة. وكان أبرز قادة هذه الثورة في فرنسا فلويير (1821 - 1880) وبودلير (1821 - 1867)، وفي إنكلترا أوسكار وايلد (1854 - 1900) وولتر بيتر (1839 - 1894).

وعلى ما يبدو أن كبار شعراء الإنكليز قد آمنوا بالغاية الأخلاقية وهم ما زالوا رومانطيقيين أمثال كوليridج (1772 - 1834) وشيل리 (1792 - 1822) وماثيو آرنولد (1722 - 1888) وهو القائل في إحدى مقالاته النقدية: «إن شعراً يثور على قوانين الأخلاق هو شعر يثور على الحياة، إن شعراً يتتجاهل قوانين الأخلاق هو شعر يتتجاهل الحياة»^(١).

(١) ماتيو آرنولد، مقالات نقدية - المجموعة النقدية، ص ١٤٤، لندن ١٨٨٨.

وبعدما لاحظنا أن الرومنطية كمذهب لم يتفق أدباؤها وشعراؤها على مبدأ واحد سوى مبدأ الثورة على التقليد وما دون ذلك كان هنالك اتجهادات مختلفة واتجاهات متعددة ساعدت على تحرر الأدب والفن من معوقات كانت تقيد معاصمه من الانطلاق نحو الأفق الأوسع.

أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا فهو: كيف عالج هؤلاء الفن حسب ثورتهم؟ فأوسكار وايلد مثلاً ثار على مذهب أرسطو في المحاكاة وعمل ذلك بأن الفن له عالمه الخاص قوانينه التي تحكمه وهذا ما قاله في موضوعات متعددة من كتاباته: «إن تجربتي هي أننا كلما ازدادت دراستنا للفن قل اهتمامنا بالطبيعة، إن ما يظهره لنا الفن بحق هو افتقار الطبيعة إلى صناعة التصميم واحتواها صوراً عجيبة للفجاجة ورتابة بالغة الغرابة وخلوا كاملاً من الصقل. إن الطبيعة ذات نوايا طيبة لكنها - على ما يقول أرسطو- لا تستطيع تحقيق نوایاها»^(١) ثم يطرح سؤاله التالي فيقول «ما الطبيعة؟» إنها ليست الأم العظيمة التي خلقتنا بل هي من خلقتنا. إنها تنشط للحياة في عقولنا. فالأشياء موجودة لأننا نراها أما ماذا نرى وكيف نرى فذلك يتوقف على الفنون التي أثرت فينا، إن النظر إلى شيء ما مختلف عن مشاهدة ذلك الشيء.

فالإنسان لا يبصر شيئاً إلا إذا شهد جماله. وهنا فقط ينقل الشيء إلى عالم الوجود. الناس الآن يصررون الصفادع لا لأن هناك صفادع، بل لأن الشعراء والرسامين لفتو أنظارهم إلى ما في مثل هذه الكائنات من جمال غامض، ربما كانت هذه الصفادع موجودة في لندن منذ قرون، اعتقاد أنها كانت موجودة لكن لم يرها أحد وهذا لم نعرف شيئاً عنها. فهي بهذا لم توجد إلا حين اخترعها الفن»^(٢).

Oskar Wilde: Intentions, P,I London 1913. (١)

Ibid, P39 . (٢)

وإذا بودلير من جهته يخاطب الجمال في إحدى مقطوعات ديوانه « أزهار الشر » فيقول: لا فرق عندي إن كنت قد جئت من الله أم من الشيطان ». .

ويقول وايلد في كتابه « من الأعماق » (De Profundis) لقد تعاملت مع الفن على أنه الحقيقة العليا أما الحياة فهي عندي لون من الخرافات ». .

إن أمثال هؤلاء كانوا دعاة « الفن للفن ». إنما دعوتهم كانت تفتقر إلى دراسة منهجية . فبودلير كان من أبرز زعماء هذا المذهب فتحدث ذات مرة عن أهمية الأخلاق في الفن فقال: « إن الأخلاق لا تظهر في صورة عنوان شكلي (للعمل الفني). الأخلاق ببساطة - تنفذ إلى الفن ومتزوج به امتزاجاً كلياً كامتزاجها بالحياة . والشاعر رجل أخلاقي - بالرغم منه - وهذا - ببساطة - نتيجة لغض طبيعته الغنية ». ^(١)

وما أن أطلق النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى جاء من يطرح أفكاراً جديدة على الساحة الفنية . هؤلاء الجدد ناقضوا فكرة « الفن للفن » أو « الفن أخلاق » وأتوا بفكرة الفن الهدف . وفي تلك الفترة كان المذهبان: الواقعي والطبيعي قد ظهرتا ومارسا نشاطهما حتى نهاية القرن التاسع عشر . فكان أبرز أعلام هذين المذهبين كبار كتاب الرواية من الروس والأفرنسيين . لقد مارسوا تأثيراً فعالاً في جبهات الأدب العالمية ولا تزال حتى عصرنا الحالي فكرة الأدب الواقعي تنشط وتزدهر وعلى الأخص في البلدان الاشتراكية وخارجها . وإن فرضية هذا الأدب ممارسة عملية على اعتبار أن تكون الفنون كلها وأخصها الأدب مرآة صادقة لحياة المجتمع ليعبر عن أهدافه ويدعو إلى مثله العليا ^(٢) .

إن مرحلة القرن التاسع عشر كانت من أبرز أدواته الصالحة لعرض

(١) وردت هذه الكلمات في إحدى مقالاته عن الفن الرومنسي .
Oeuvres complètes de Charles Baudelaire, ed, Jaeques Crépet, 111, 382,
Paris, 1925.

(٤) عبد السلام كفافي: في إحدى محاضراته الجامعية عام ١٩٧١ .

مشكلات المجتمع الأوروبي هي الرواية. ويعتبر الأديب الفرنسي اميل زولا ممثلاً ممتازاً لهذا النوع من الواقعية الطبيعية. والروائي الواقعي كان يعتبر نفسه أحد علماء الاجتماع أو النفس، فيقوم بتجاربه كما يفعل العالم في مختبره، وكان المجتمع الذي يعيش فيه الكاتب موضوع هذه التجارب. لقد كان على القصاص أن يذكر الحقيقة عن هذا المجتمع بكل صدقها ودقتها. ويقول زولا: «إن القصة التجريبية نتيجة لتطور العلم خلال هذا القرن (التاسع عشر). وهي استمرار، وتمكناً لعلم وظائف الأعضاء الذي يعتمد بدوره على الكيمياء والطبيعة. وهي تهتم بدراسة الإنسان الطبيعي، الإنسان بوصفه كائناً يخضع لقوانين الطبيعة والكيمياء، وتحكم فيه تأثيرات البيئة وليس بوصفه كائناً مبهماً أو كائناً ميتافيزيقاً»^(١).

إن كان اميل زولا في فرنسا فكان في روسيا أكثر من أديب وشاعر يمثلون هذا المذهب. فالروايون الروس الكبار في القرن التاسع عشر منهم بوشكين وغوغول وتورغنيف وديستيوفسكي وتولstoi حتى مكسيم غوركي وسوافهم كانت جل أعمالهم الأدبية تدور حول هذه الموضوعات التي كانت تعنى بواقعية الحياة في المجتمع الروسي. وكثيراً ما استخدم هؤلاء النقد الأدبي ستاراً للنقد الاجتماعي في دولة القياصرة التي طفت عليها الرقابة الصارمة ووقفت حائلاً دون نشر ما يكشف عن عيوب المجتمع من نقد اجتماعي.

ولقد شكا (تولstoi ١٨٢٨ - ١٩١٠) من هذه الرقابة في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه «ما الفن» وبين كيف شوّهت الرقابة الطبعة الأولى من هذا الكتاب.

يقول محمد عبد السلام كفافي: «إذا جئنا إلى تولstoi فنحن أمام شخصية أدبية كبيرة ومفكر حقق شهرة واسعة لا في بلاده وحدها بل في العالم أجمع».

«إن كتاب (الفن؟) لتولstoi وكذلك مقالاته عن الفن تقدم لنا صورة

Emile Zola: Le Roman Expérimental, ed, Maurice Bland, P. 27. (١)

واضحة لواقفه من الفن في زمانه وقبل زمانه. كان تولستوي داعية الى فن يسعد الجماهير، فن يقبله الجميع، يكون له من الانتشار بين الناس ما كان للاليازة في زمانها من تقبل وانتشار. إن مثل هذا الأدب يجب أن يكون مفهوماً للجماهير، من هنا لم يقبل تولستوي مبدأ الفن للفن الذي انتشر في زمانه على يد بعض أدباء الرومانسية، وفارحروا بهذا الغموض ودعوا الى اتخاذه مذهبًا للتعبير الفني. إنه يذكر المشهورين من شعراء الرمزية في فرنسا ثم يبين كيف أن الشعراء في مختلف الدول الأوروبية قد حذوا حذوهم ونظموا الشعر على طريقتهم^(١). وكذلك حذا حذوهم فنانو العصر الجديد في جميع الفنون من تصوير ونحت وموسيقى».

«إن فناني العصر الجديد - مستندين الى نيشه وفاغنر - يعتقدون أنه ليس من الضروري بالنسبة لهم - إن تفهمهم جموع العامة وإنما حسبهم أن يشيروا العاطفة الشاعرية عند من وهبوا أرق الطياع^(٢).

هكذا يمضي في تصوير موقف الرمزية ويصف شعراء مثل بودلير وفيرين بأنهم مجرد نظامين^(٣). إن هؤلاء الرمزيين، في رأيه قد سعوا لأن يرفعوا الافتقار الى الدقة والتحديد والفصاحة الى مستوى الصفات التي تقابل بالعجب.

الفن عنده نشاط يصنع الجمال^(٤)، وهو والعلم أداتان تقدم الانسانية^(٥) . الفن قد يدفع الناس الى أن يضحوا بأنفسهم^(٦). ولئن كان الفن نعمة تسعد بها الروح فيجب أن يكون ميسراً للجميع^(٧)، إنه إحدى وسائل الاتصال - شأنه شأن الكلام^(٨) - ولذا فهو بحاجة الى وضوح يتبع نقل ما ينطوي عليه

(١) محمد عبد السلام كفافي، محاضرة في الأدب المقارن، جامعة بيروت العربية عام ١٩٧١

(٢) Tolstoy: What is Art, tr. by Maude. P. 159 - 60 (٢)
Ibid, 165

(٥) و(٦) و(٧) و(٨) Ibid 835, 251, 288, 148, 231,

من شعور^(١). وليس الفن مجرد أداة للتسلية بل هو موضوع جليل الخطأ^(٢). إنه قادر على أن يوجد بين الناس^(٣).

هكذا عبر تولstoi عن رأيه بالفن وجاءت مقالاته التي جمعها في كتابه «ما الفن؟» مدافعاً بكل حرص عن هدف أراد منه اسعاد الطبقات الكادحة والفقيرة منها، ودفاعه كان يتيغى منه أن يكون الفن سهلاً واضحاً لفهمه الجماهير المسحوقة، ثم قاس مقدار نجاح العمل الفني بعدد الناس الذين يستمدون منه السعادة.

إن تفسير تولstoi للفن يعتبر عدوى تنتقل شعورياً بين الناس بواسطة الذوق. حيث أن الشعور الديني - برأيه - هو أساس الفن العظيم. والمثال على ذلك أن الشعور الديني عند اليونان القدماء هو الذي ولد أدبهم القديم فتلك الأحساس عَبر عنها هوميروس وشعراء التراجيديا.

ولما حلّت المسيحية غيرت مقاييس القيم فقلبت معاني القوة والاعجاب بتجبرها عندما حولتها إلى قسم جديدة تنم عن التواضع والتطهير والرحمة والمحبة. وحتى العصور الوسطى ارتبط الفن فيها بالجماهير لما فيه من تصورات وأفكار شاعت بين الناس. وكذلك يرى تولstoi أنَّ الفن في عصر النهضة قد عاد الناس فيه إلى الفن القديم الذي انتقده أفلاطون في عصره. وهذا الفن الذي اعتبره المحدثون خشناً خالياً من التهذيب.

فتولstoi الذي اعتبر الشعور الديني أسمى مصادر الفن، قد رفض الفن الديني الذي يتغصب للدين أو مذهب، فيقول: «الفن المسيحي هو ذلك الذي يسعى إلى توحيد جميع الناس، بدون استثناء وذلك بأن يشيع في نفوسهم الاحساس بأن كل إنسان ويأن جميع الناس متشابهون في ارتباطهم

(١) Essays on Art, Si Art, 51, 53

(٢) و (٣) 9 What is Art, 286, 238 -

بخارفهم وكذلك بغيرائهم؛ أو بأن المشاعر - شريطة ألا تكون منافية لل المسيحية وأن تكون طبيعية في نظر الناس جيئاً بدون استثناء^(١). فالفن الذي يريد تولستوي أن يكون معبراً عن المشاعر الدينية التي تؤكد كل معانٍ المحبة والأخوة بين سائر الناس فيقول: «إن الفن في زماننا يجب أن يقدر على أساس مخالف لفن العصور السابقة وذلك - بوجه خاص - لأن الفن في زماننا (وهو الفن المسيحي المبني على الشعور الديني الداعي إلى وحدة البشر) يخرج من نطاق الفن المتحلي بجودة الموضوع كل شيء يعبر عن مشاعر طائفية لا توحد بين الناس بل تبث بينهم الفرقة»^(٢). إن نظرة تولستوي كانت بعيدة المدى حيث كان يكره الأداب التي تنمّ عن صيغة طبقية أو طابع وطفي قومي لأنها تعتبر برأيه آداباً رديئة.

إن مثل هذه النظرة قادت تولستوي أن يرفض روايات التراث الأدبي والفنى التي ورثتها البشرية منذ القرون الوسطى مروراً بعصر النهضة وحتى العصر الحديث في أوروبا ابتداء من أعمال دانتى، وتاسوس وميكال انجلو ورافائيل الإيطاليين، إلى شكسبير وملتون الانكليزيين حتى غوته وبياخ وبيتهوفن الألمانين وسواهם. حتى أنه لم يستثن نفسه من هذا الرفض. لقد استبعد من ساحة الفن الجيد قصصه الخالدة أمثال «الحرب والسلام» و«آنا كرنينا»، فكان تبريره لرفضه إياها أنه كتبها بداعٍ من ذوقه الذي فسد نتيجة لنشأته وتربيته في محيط معين وبين طبقة معينة. والفن الأصيل الذي اعتبره نموذجاً يحتذى «قصة اللصوص» لشلر، وقصصي فيكتور هيغو «الفقراء» و«البوسae» وقصص ديكتر «قصة مدتيتين»، و«نشيد الميلاد»، و«دقات الأجراس»، والقصة الأميركية الشهيرة «كوخ العم سام»^(٣). أما بالنسبة لأعماله الجيدة فقد اختار

(١) مصدر سابق نفسه ص ٢٣٩ و ٢٤١ و ٢٤٢ .

(٢) و (٣) مصدر سابق نفسه ص ٢٣٩ و ٢٤١ و ٢٤٢ .

قصته «الله يرى الحقيقة ويهلل» وهي تدور حول رجل أبعد إلى سيبيريا وبعد أن بلغ سن الشيخوخة في معسكر للسجناء يكتشف عدوه ويصبح عنه. والقصة الثانية هي «سجين في القوقاز»؛ وتدور حول ضابط روسي أسره التتار، ثم عاونته على المهرب إحدى فتيات القبيلة. والقصة حافلة بذكريات الطفولة وصور الريف مع ما تسمى برقة العواطف. من كل ذلك يمكننا أن نستشف من تجربة تولستوي أنه يفضل الأعمال الفنية التي تنمّ عن بساطة متناهية وعاطفة رقيقة.

وبعد هذا العرض لأراء أبرز أديب واقعي نأى إلى عرض آخر لأرائه النقدية في روايَة الفن فيقول: «في التصوير يجب أن يعد من الفن الرديء كل ما هو كنسي أو قومي وكذلك كل الصور ذات الطبيعة الخاصة أي كل الصور التي تعبّر عن متع أو مغريات ترتبط بحياة الغنى والبطالة. وكذلك الصور الرمزية التي لا يتضح معنى الرمز فيها إلا لجماعة معينة من الناس. وأخص بالذكر تلك الصور ذات الموضوعات التي تغلب عليها الشهوة، أعني تلك الصور المخزية للنساء العاريات التي تملأ المتاحف وقاعات الفن. ويتمي إلى هذا الفن (الرديء) أيضاً كثرة ما كتب لموسيقى الحجرة والأوبرا في زماننا أبداً من بيتهوفن بوجه خاص؛ ثم شومان وبيرليوز وفرانز ليست وفاغنر. فهذه الأعمال ترتكز موضوعاتها على التعبير عن مشاعر تستشعرها جماعة بعينها طورته في نفوسها نوعاً من الانفعال العصبي المريض تثيره هذه الموسيقى الخاصة المفتعلة المعقدة.

ماذا؟ أ تكون السيمفونية التاسعة (بيتهوفن) عملاً لا يتصف بالجودة؟ إنني لأسمع أصواتاً غاضبة تستنكرها وأجيب قائلاً: بكل تأكيد، إنها ليست بالعمل الجيد. (симفونية بيتهوفن تعد عملاً فنياً عظيفاً) لكي أتحقق من صحة مثل هذه الدعوى يجب أولاً أن أسأل نفسي: لهذا العمل ينتقل أسمى درجات الشعور الديني؟ فأجيب بالنفي، لأن الموسيقى - في ذاتها - لا تعبر عن تلك المشاعر. وأسأل نفسي بعد ذلك: ما دام هذا العمل لا يتمي إلى أسمى لون من الفن الديني فهل ينطوي على الخاصة الأخرى من خاصتي الفن الجيد في

زماننا؛ تلك الصفة التي تعمل على جمع الناس في ظل احساس واحد؟ هل هي من مستوى الفن المسيحي العالمي؟ وثانيةً أجده مضطراً لأن أجيب بالتنفي. ذلك لأن الأمر عندي لا يقتصر على أي لا أرى كيف يمكن للمشاعر التي يعبر عنها هذا العمل أن توحد بين الناس بدون أن يكونوا قد دربوا تدريباً خاصاً على التأثر بعنتاطيسيتها المركبة، بل لأنني أيضاً أعجز عن تصور أية جماعة من البشر العاديين يكون في مقدورها أن تفهم من عمل به مثل هذا الطول والغموض والافتعال الا فقرات قصيرة ضائعة في بحر من الغموض. لهذا فإني مضططر - أردت أو لم أرد - لأن أقرر أن هذا العمل يتسمى إلى فصيلة الفن الرديء^(١).

ثم يردف في قوله: «بمثل هذه الطريقة وفي جميع فروع الفن يجب أن نحكم على أعمال كثيرة تعدّها الطبقة العليا في مجتمعنا أعمالاً عظيمة ووفقاً لهذه القاعدة الوحيدة الأكيدة يجب أن نحكم على (الكوميديا الاهية) الشهيرة، وعلى (تخليص القدس)^(٢) وعلى الكثرة الغالبة من أعمال شكسبير وغوغو وكذلك على كل ما يصور المعجزات من اللوحات المصورة ويدخل في ذلك لوحة (التجلّ)^(٣) لرافائيل وغيرها^(٤)»^(٥).

وما يلفت النظر إلى بعض من آرائه الأخرى أنه كان معجبًا باللهام الذي وجده في قصص الأطفال الصغار من أبناء الفلاحين الذين علمهم في مدرسته

(١) مصدر سابق نفسه ٢٤٨ و ٢٤٩.

(٢) قصيدة الشاعر الإيطالي تاسو (١٥٤٤ - ١٥٩٥) وهو من شعراء عصر النهضة، وقد نشر هذه القصيدة في عام ١٥٨١ و ١٥٩٣.

(٣) هي إحدى لوحات رفائيل المشهورة وتصور السيد المسيح معلقاً فوق الجبل بين موسى وايليا مع تفصيلات أخرى. وتعبر هذه اللوحة عن فقرة وردت في انجيل متى (١٧ - ١٤ - ١٨) وهي محفوظة بالفاتيكان.

(٤) Tolstoy: What is Art, P. 249

التي أقامها في قريته الموروثة فوصف هذه القصص بأنها ترقى إلى مستوى أي شيء من الأدب الروسي^(١). ثم أنه من جهة ثانية كان يعتقد بأن أي فلاح بسيط لم يفسد ذوقه يستطيع أن يدرك الجمال في أي عمل فني أصيل. وبهذا يعتبر تولستوي أبناء الطبقات المثقفة أذواقهم فاسدة ومعقدة. وخلاصة الكلام عن تولستوي هي أنه كان يؤمن بفن بسيط يحترم المجتمع إلى أبعد الحدود الممكنة، فن يشيع فيه الشعور الديني في أبسط صوره وأنقاها ويدعو إلى الأخوة بين الناس. ولكي يكون هذا الفن ناجحاً ويؤدي أغراضه عليه أن يكون بسيطاً، واضحاً وسهلاً لكي يفهمه جميع الناس.

ظاهرتان جديدتان في فن القرن العشرين:

الظاهرة الأولى: الاشتراكية والفن.

الظاهرة الثانية: الفن التجريدي.

اتسم القرن العشرون بظاهرة فنية جديدة هي فكرة «الفن للمجتمع» التي صادرت فكرة «الفن للفن». فالفن للمجتمع ظاهرة حديثة عمقتها السلطة الثورية الاشتراكية وطبقها الفكر الاشتراكي تطبيقاً عملياً بعد أن كانت مجرد نظريات. وهذا لم يكن قط قبل قيام الثورة البلشفية الروسية عام ١٩١٧ فبظهور مجتمعات اعتنقت الأنظمة الاشتراكية تعزز فيها مبدأ الفن للمجتمع من هنا يمكننا القول بأن الاشتراكية قد رسخت فكرة الدعوة إلى وجوب ارتباط الفن بالمجتمع.

Aylmer Maude: Life of Tolstoy vol. I, 269 - 270 (World Classics) (1)

فنظريه الفن لدى الأدب الاشتراكي ناقشت تاريخ الفن ثم حددت موقف هذا الفن من المجتمع. وعلى هذا الأساس تأتي العناية بهذه الظاهرة لأنها كانت حدثة في هذا القرن بمنهجها الجديد ومعالجتها إياه. هذا وقد ناقشت هذه النظريات كافة الحركات والمذاهب الفنية المختلفة التي ظهرت في العصر الحديث كما تصدت لتفسير اتجاهات الفن في العصور القديمة والوسطى.

وهذه النظرية الاشتراكية الحديثة تعتبر واقعية اشتراكية، إنما تختلف عن الواقعية التي مر ذكرها عبر المذهبين اللذين ظهرا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع تولستوي ومواطنه الكبار من أدباء روسيا الذين عرفا «*Honoré De Balzac*» واميل زولا الذي جاء بعده وكان الممثل الأمثل للمذهب الطبيعي.

سواء هؤلاء أو أولئك لم يروا في نظرتهم تلك الرؤية في الصراع الطبقي من خلال ممارستهم الواقع الاجتماعي؛ كما رأه واقعيو الاشتراكية ضمن التطبيق العملي. وأكثر من مثل حركة الواقع الاجتماعي من هؤلاء الواقعيين وكتب عنها ماركس وإنجلiz. وبهذا الصدد يقول ارنست فيشر: «وعلى هذا فهو (أي اميلا زولا) لم يعرف الصراع الطبقي ولا اتجاهات التطور الاجتماعي. لكنه عرف الإنسان بوصفه حيواناً سلبياً. حيواناً خلفته الوراثة والبيئة لا قدرة له على الخلاص من قدره المحتموم. الإنسان بالنسبة له لم يكن عاملاً محركاً بقدر ما كان هدفاً لظروف موجودة بالفعل»^(١). ضمن هذا التحليل كان اميلا زولا من تتبعوا واقعية وطبيعة القرن التاسع عشر، في إطار الفن؛ لأن مذاهبه نشأت في ظل نظام رأسمالي استطاعت نظرتهم أن تنتقد وأن تعبر عن احتجاجها من خلال ثورتها. لذا فإن هذه النظرية الواقعية ستخالف عنها تلك

Ernest Fisher: The Necessity of Art, A Marxist Approach, P 77, (١)
(j Pengim Series)

الواقعية الاشتراكية التي أطلق عليها تسمية « الفن الاشتراكي » كمصطلح أو الواقعية الاشتراكية فيها بعد.

أما الفرق بين الواقعية ، والواقعية الاشتراكية فهو الخلاصة التالية :

- ١ - الواقعية قد تعنى بالأسلوب الواقعي .
- ٢ - الواقعية النقدية تعنى بنقد الواقع الاجتماعي .
- ٣ - الواقعية الاشتراكية تنطلق من اتجاه فكري لا من الأسلوب .
- ٤ - الواقعية الاشتراكية تعنى بتأكيد النظرة الاشتراكية لا الأسلوب الواقعي .
- ٥ - إن الفنان في الفن الاشتراكي أو الكاتب يتفق من خلال عمله الهدف أن يكون لصالح الطبقة العاملة أو ليشر بقيام مجتمع اشتراكي يسعد الطبقات المسحوقة إقليمياً وعالمياً .

وهذا ما جاء عند الفنانين على مختلف حرفهم إلا بما ولدته في نفوسهم الفلسفة المادية الماركسية التي على أساسها بني المجتمع اقتصادياً على مراحل متعددة . وبذلك أصبح الفنان ملتزماً باتجاه معين يحقق من خلاله رغبات المجموع من خلال نظرة موحدة للفن تهدف وبالتالي لخدمة المجتمع الذي يبني نفسه على ضوء الواقع الاشتراكي ، فيقول فيشر حول هذا الموضوع رأيه :

« إن هناك ميلاً يزداد في الظهور رويداً رويداً للعارض عن فرض القيم الفنية بمقتضى مراسيم ، والاكتفاء بتكوين الأفكار ، وتركها لتنمو في نطاق العمل ، تحت ظل من حرية تفاعل الحركات والمذاهب وتتنوع الحجاج والمناقشات . فليس هناك فن جديد يأتي وليد النظريات ، بل هو وليد الأعمال الفنية ، فأرسطو لم يسبق في الظهور أعمال هوميروس وهيسود Hésiode واستخيلوس وسوفوكليس . لكنه استمد من هؤلاء نظرياته الجمالية هذا الاتجاه الاشتراكي الجديد هو التبيجة لاعتقاد الكاتب أو الفنان لوجهة النظر التاريخية للطبقة العاملة وقبله للمجتمع الاشتراكي من حيث المبدأ ، مع

كل ما يكون فيه من تناقضات مرحلية^(١).

و بما أن الفن يرقى المجتمع فيعكس تلك التطلعات البنوية لتطوره يقول النحّات السوفياتي نيزفستني Neizvestny على أنه مثال لتطور جديد في الفن السوفيatic^(٢). أن أعمال هذا الفنان لا تشير إلى مضمون واضح وإنما هي أقرب إلى تحرير الفن الغربي الحديث.

وهنا تأتي الاشارة إلى الظاهرة الثانية في هذا العصر والتي أطلق عليها مصطلح الفن التجريدي؛ أن نوايا أهل «الفن للفن» كانت تتنافى أهدافهم مع فكرة «الفن للمجتمع»، إنما العصر الحديث لا شك أنه قد شهد تطورات زادت الفن بعدها عن المجتمع وأغراهاً في الانفصال عن مشكلاته. فالتجريدي كفن أبعد التعبير المباشر عن مدلوله حتى أنه أصبح تطوراً جديداً كمذهب يهدف إلى تحريره من العنصر الإنساني حيث أطلق على هذا التسمية التالية (Dehumanization) وبهذا الصدد وصف أندره مالرو الفن التجريدي بقوله: «إنه بقدوم الفن المجرد من الإنسانية... زاد الفنانون من أحكام عزلتهم رويداً رويداً ذلك لأن انفصالهم عن ثقافتهم ومجتمع زمانهم قد أصبح بالتدريج أكثر وضوحاً».

أما الناقد الإسباني جوزي غاسيه (José Gasset) لخص رأيه بالفن التجريدي في بصيغة بسيطة هي:

١ - انه يميل إلى تحرير الفن من العنصر الإنساني.

٢ - انه يتتجنب الموجودات الحية.

(١) مصدر سابق نفسه.

(٢) John Berger: Art and Revolution, Ernest Neizvestny and Role of Artist in the U.S.S.R.

Ernest Fisher: The Necessity of Art, P. 89. (٣)

٣ - انه يركز على جعل العمل الفني مجرد عمل في.

٤ - انه ينظر الى الفن على أنه مجرد هو.

٥ - انه يميل بصورة خاصة للسخرية.

٦ - انه يتتجنب الرياء والزيف ويسعى الى الفهم الدقيق.

٧ - ان الفن شيء تتجاوز نتيجته الوجود المادي^(١).

وفي مثل هذه الحال اذا كان الفن قد تجنب الحياة ومن فيها يعتبر انفصالاً محضاً عن المجتمع ومشاكله وتطوره؛ وفي هذه القفزة النوعية يكون أصحابه قد اختاروا له التسمية المجردة بـ « عالم الجمال المطلق ».

إن الشعر والموسيقى قبل عصر التجريديين لم يكونا إلا التعبير عن شخصية أصحابها وقد عبر غاسبيه بقوله حول هذا الموضوع: « إن الموسيقى من بيتهوفن إلى فاغنر كانت تهدف بصفة أساسية للتعبير عن عواطف شخصية، لقد كان المؤلف يقيم بناء ضخماً من الأصوات ليضممه ترجمته الشخصية »^(٢).

ثم يقول أيضاً حول الأدب الشخصي أو العاطفي « يمثل استغلالاً لنقطة ضعف نبيلة تدخل في طبيعة الإنسان، وتعرضه لتلقي العدوى من أفراح جاره أو أحزانه... يجب لا ينشق الفن من العدوى الشعورية، فالعدوى الشعورية تمثل حالة من فقدان الوعي في حين أن الفن يجب أن يكون وضوحاً كاملاً، فهو وهج ظهيرة العقل »^(٣).

José Ortega Gasset: The Dehumanization of Art, Princeton University^(١)
Press 1908 p. 14.

José Gasset: The dehumanization of Art. Princeton University press,^(٢)
1968. P.14.

^(٣) مصدر سابق نفسه ص ٢٦.

إن صح ذلك فعلى ذاتية الإنسان السلام - هكذا حلل رؤيته لوجهة نظره بالواقعية الاشتراكية فيقول فيشر: «إن الإنسان قد غدا شيئاً بين أشياء في عالم منفصل عنه لا قيمة فيه إلا للأشياء. وهو - بحق على ما يظهر - أكثر الأشياء عجزاً وأجدرها بالاحتقار. إنه كان بالانطباعية^(١). قد تخلل إلى مجرد ضوء ولون وعوامل بذات الأسلوب الذي تعامل به مظاهر الطبيعة الأخرى لا خلاف بينه وبين أيّ منها. يقول الرسام سيزان: الإنسان يجب ألا يكون هناك (أي في الصور الانطباعية) ويفضي الإنسان في التلاشي أكثر فأكثر حتى لا يعود مجرد بقعة من اللون بين غيرها من بقع الألوان أو يختفي اختفاء كاملاً من المناظر الطبيعية المهجورة والشوارع الخاوية»^(٢). فالانطباعية - أصلًا - ما كانت إلا أول خطوة نحو التجريد سواء التجريد من العنصر الإنساني (Dehumanization) أو الغاء العنصر الشخصي أو العاطفي (Depersonalization) من كافة أنواع التعبير الفني.

وخلاصة القول حول هاتين الظاهرتين على أنها كانتا اضافة جديدة على سلم المذاهب الأدبية والفنية ومدارسها في مختلف أنواعها. وعلى أية حال فإن الواقعية الاشتراكية قد أضافت على الفن طابعاً ما زال يسبّر أغوار هذا العالم ولو أن بدء تواجدها كان من منطلق اشتراكي أو في بلدان اشتراكية، فإن أنصارها في العالم الرأسمالي لا يقلّون عدداً عما لديهم من فاعلية كما لفاعلية مؤسسيها في عالمها الاشتراكي .

الأدب بين تحديد أهدافه ونقد أوصافه:

الأدب بين نوعيه: النثر والشعر من أبرز الفنون كوسيلة تعبيرية استعملها

(١) يرمز هنا إلى المذهب الانطباعي في التصوير.
The Necessity of Art (٢)

الانسان أداته لتوطيد علاقته بما يحيط به من عوالم اجتماعية هادفة لتوضيح عالمه الداخلي مع من يتعامل في مجتمع حياته اليومية.

فالكلمة ترجمان النفس البشرية سواء كانت نثراً أو شعراً. وما نطق به الانسان منذ وجوده على وجه هذه البسيطة، لا شك بأنه كان نثراً، إنما كتابة، ليس ما يجزمحقيقة الأمر أن الشعر كان هو الانتاج الحضاري الأول للأدب وإنما الدلائل تشير بأن الشعر نظراً لوقعه الموسيقي وايقاع أوزانه وأبياته لأقرب من الحفظ أكثر من النثر؛ من هنا نجد قرب الشعر إلى النفس الإنسانية أشد وقعاً من تلقين النثر.

أما التعريف السائد ما بين الشعر والنثر فكان متمثلاً بأن الشعر يتميز عن النثر بأنه ذات وزن وقافية، أو كلام موزون مقفى. ترى هل يكفي هذا التعريف؟ وقد سبق لنا حديث عن هذا الموضوع في الباب الأول!

إن شمولية التحديد تنفي على أن يكون الشعر بالضرورة كلاماً موزوناً مقفى، وهذا ما أثبتته أقوال النقاد منذ عهد بعيد وحتى عصرنا الحاضر. إن أسطيو صاحب نظرية «فن الشعر» لا يعتبرنظم الشعر معياراً مميزاً بينه وبين النثر. فالشعر اذ تحدده مضامينه لا أوزانه الايقاعية حيث أن النثر كال التاريخ يروي الاحداث التي وقعت في مكان معين وزمان محدد ومع أشخاص بذاتهم.

اذن كما يبدو أن القافية والوزن ليستا شرطاً جوهرياً لتسمية هذا النوع من الكلام شعراً أو نثراً. بينما النثر له غاية مباشرة من حيث أنه يعلمنا ويتقننا فينقل لنا خبراً كمادة كتابته المنوطة بتحقيق تلك الغاية. كما وللنثر موضوع بواسطته تتم تأدية المعنى في زمان ومكان يعبر بالتالي عن حقيقة قد تكون طريقته أقرب الى العلم لأنه يعبر كذلك عن لغة المعرفة الموضوعية. وبذلك يكون سلاحه المنطق لما فيه من دقة تعبيرية تترجم الواقع العملي والعقلي تساعدننا على استخلاص النتائج والتسلسل المنطقي. والنثر أيضاً عماده لغة بفرداتها ومدلولاتها المعجمية التي تم الاصطلاح عليها. هذا بالإضافة الى الشكل والمضمون والأسلوب. ان النثر تعبير تقريري مباشر سواء سجعته ألفاظ أو

زخرفته حروف أو سنته بلاغة أو فصاحة أو بيان.

إن الحدود بين الشعر والثر فلسفتها مؤرخو الأدب العربي عندما قسموا الكلام إلى منظوم ومنظور وزعموا أن الكلام المنثور هو ما لم يتقييد بالوزن والقافية. وإن المنظوم هو ما تقييد بالوزن والقافية. «ونشأ عن هذا أنهم انقسموا إلى قسمين: فأما الشعراء وأنصارهم زعموا أن الشعر خير من الثر، لأن الشعر يكلف صاحبه عندما يتتكلفه: القافية والوزن. ثم مضوا إلى أبعد من هذا، رأوا أن الشعر أفضل من الثر لأنه ديوان العرب، فيه قيدت مفاسيرهم، وإليه يرجع الفضل في تخليل ما لهم من فضائل قدية»^(١).

إن المفاضلة التي وجدها النقاد في الشعر من المرجح تتضمن الرغائب التالية:

أولاً: لما فيه ما يلائم الموسيقى.

ثانياً: لأنه موضوع الغناء.

ثالثاً: لأنه مصدر اللذة الغنائية والموسيقية معاً.

بينما أنصار الثر قد اعترفوا بما للشعر من فضل ومزية، إنما بقي برأيهم أفضل من الشعر لأنه يفي بضروريات الحياة بينما الشعر ما هو الا أحد فنون اللهو، سيفاً وأن الثر لغة السياسة والدين والعلم والمنطق.

فالشعر مهما يكن، بمكانة سامية مميزة يظل: الثر أشد مساساً لاحتاجات الإنسان، وأشد اتصالاً بما يتجه إليه. وعلى هذا الأساس الضروري رسخ في باطنهم أن الثر أفضل من الشعر، واستطراداً قالوا كذلك على أن الشعر ينشد واقفاً على

(١) طه حسين، من حديث الشعر والثر، دار المعارف بمصر، ١٩٦١، القاهرة، ص ٢٢.

حين أن النثر يستطيع أن يتكلّم واقفاً وجالساً...^(١)

وطه حسين يرى أن الشعر ضرورة من ضرورات الحياة في طور من أطوارها فإذا انقضى هذا الطور أصبح الشعر عاجزاً عن أن يقوم بشيء من ذلك وأصبح النثر خليفته يصور هذه الأشياء الجديدة. والشعر الذي كان ضرورة أولاً يصبح في الطور الثاني ضرباً من الترف والزينة والحياة لا تستطيع أن تستغني عن كليهما^(٢).

ثم يحدد طه حسين أكثر بقوله: على أن الشعر أسبق من النثر في تاريخ الحياة الأدبية لدى الأمم القديمة التي لها أدب فقبل أن تعبّر عن عواطفها ومبولها بالنثر، عبرت عن لذتها وألامها بالشعر. وكان الشعر هو لسانها الأدبي. أما لدى تطورها نظماً واجتماعاً وآتيح لها أن تتصل بغيرها من الشعوب وأرادت أن تعبّر عنها لحاجاتها من ضرورات فنا وجدت إلا النثر للتعبير عن أفكارها لأنه أوسع من الشعر مجالاً... وهذا ما مرت في تاريخ اليونان والرومان والفرس والهنود والعرب^(٣).

ولكن بعد رقيّ العرب أصحي الكلام في استعمالهم ثلاثة أقسام:

١ - كلام اعتمد على الوزن والقافية والموسيقى، دعوه الشعر، وفيه لذة السماع والقراءة.

٢ - كلام فيه لذة فنية عندما تستمع صاحبها، ونرى حركاته وهي يقف خطيباً أمام الجمّهور وهو الخطابة.

٣ - كلام فيه لذة عندما نقرأه ولو خلا من الوزن والقافية أو من الحركات والصور بل ينقل لنا فكرة صاحبه وهو «النثر»

(١) و(٢) مصدر سابق نفسه. ص ٢٢.

(٣) مصدر سابق نفسه. ص ٢٣.

الفنى» أو «الكتابة». وهذا ما يتجلّ في أدب عبد الحميد الكاتب، وابن المفعع، والجاحظ... .

بمثل هذا التمايز لا بد من معرفة الحدود الدنيا لمهمة الشعر والشعراء على السواء. ما هو الشعر - اذن - ومن هو الشاعر؟

بين هذا التساؤل وذاك الاستجواب هل أن الشاعر - كما أشيع - ناظم قراف وحسب؟ قد يكون أكثر من ذلك. فأصل هذه التسمية اغريقي (Pièzis) وتعني كلمة شاعر باليونانية صانعاً أو مصمماً أو حاثك كلمات موسيقية. وخالف أفكار موسيقي^(١). وأثر اليونانيةأخذت هذه التسمية مكامنها في لغات الشعوب عند الرومان واللاتين (Poesis) وعنده الإفرنسيين (Poésie) وعند الإنكليز (Poetry) وكلامها مأخوذ من أصل لاتيني.

هل الشاعر الحقيقي أكثر من مبدع؟

أجل إنه عند الرومان القدماء «فاتيس» يعنينبي وشاعر معاً حسب تعبير كارليل في تعريفه للنبي هو «من يكشف لنا ما ينبغي أن نعمل» و«الشاعر ما ينبغي لنا أن نحب» إنه الباحث والعراف - «حامل ضوء مقدس مرسل من السماء»^(٢).

بينما اللورد ألفريد تينيسون قال عن مقام الشاعر: إنّ بمقدوره «الغوص في المستقبل» لما عنده من بعيد الرؤيا التي تعجز عن رؤيتها العين البشرية فيرى الرؤيا الأخيرة وروعتها عندما يصمت قرع طبول الحرب وتطوى أعلام الحروب في برلان الشعوب في جمهورية العالم.

(١) و(٢) راجع سمير شيخاني «مع الحالدين» ط. ٢، ١٩٦٨ بيروت. ص ١١ و ١٢.

اذن هكذا يكون الشاعر الحقيقي مبدعاً ونبياً ومعلماً يكافح في طليعة التقدم البشري والأنساني. وإننا لنرى شعراً قليلين بين الرجعين ولكننا نرى الكثيرين في صفو الثائرين. والشعراء الكبار يجادلون القضاء على جور العالم وتخليل جمالاته...^(١)

أما الشعر فقد حدده دجون رأي عندما قال: «يقول بعض المهووسين أن القصائد التي تكتب فحسب من أجل حب الجمال عديمة الفائدة وهي كالفراشات». ولما سئل عن فائدة الفراشات أجاب «لتزيين العالم، وأبهاج عيون البشر، لاضاءة الأرياف ف تكون ككمية من البرق المذهب يزرّكش الحقول»^(٢) وإذا عدنا إلى ما حدد أرسطو الشعر عندما ميزه عن النثر بأن الشعر موضوعه الاحتمال غير مرتبط بواقعة حدثت بل تتعدد فيه الاحتمالات. بينما النثر يحمل دلالة واحدة محددة لأنّه تاريخ موضوع الحقائق.

وفي الموسوعة الفرنسية تحديد يقول: «الشعر هو فن استخدام اللغة وهو يقترب عادة بفن النظم، ويهدف إلى التعبير عن شيء والإيماء به عن طريق التراكيب اللغوية وفيه يتمتع الواقع والتتألم والصورة بأهمية تفوق أحياناً أهمية المعنى الذي يفهم منه». بينما بول فاليري حدد الشعر بما معناه: ان الشعر رقص والنثر مشي أو سعي^(٣).

وذا رضوان الشهال يحدد أولاً بأنه «مادة تعيّن نوعيتها أول ما تعيّن بصفة عامة كبرى لا بد منها هي القيمة الإنسانية^(٤). ثم لا يلبث أن ينقلنا مع الشعر إلى تحديد آخر حيث شبّه برقصة «الفالس» (Valse)^(٥). وكما مرّ معنا أن للرقص علاقة بالغناء لأنها وطيداً الصلة بالموسيقى «ويبدو أن بين الشعر والغناء بمعناه الموسيقى صلة رحم جد حيمة تحملنا على القول بأنهما

(٣) و (٤) و (٥) - رضوان الشهال في «كيف تفهم الشعر وتتدفقه» القسم الأول، «دار الأحد» ١٩٦٢ بيروت ص ١٠٤.

شقيقان توأمان «^(١) فالتصانيف التي درجت في مدارسنا تاريجياً وأكاديمياً قسمت الشعر إلى أنواع كالغنائي والقصصي، والملحمي والروائي، والحكمي والتعليمي. إن هذه النوعات ما هي إلا تحديداً للعوامل التاريخية والمؤثرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أثرت في النشاط الشعري خلال العصور المختلفة «^(٢). وهذا نرى أن الشعر كفن واضح الملامح والدلالات بين سائر الفنون الكلامية المختلفة ذات طابع غنائي أو لهجة غنائية. فالغناء كما عبر عنه رضوان الشهال - عدوه النثر وما له من صديق غير الشعر فيتوهج الغناء عبر صوت يتزلم فيتجلى « بكلام شعري يطلع من أعمال الضمير أو بحركة رقص تمارسها أقدام آدمية وأذرعة وجذوع وأكتاف وأرداد وصدور »^(٣).

ويرادلي (Bradly) في محاضرته عن الشعر التي ألقاها في جامعة اكسفورد عام ١٩٠١ حدد رأيه بأن « التجربة الشعرية غاية في ذاتها وأنها جديرة بأن تطلب لذاتها وأنها تنطوي على قيمة ذاتية » ثم قال « وقد تكون للشعر قيمة جانبية بوصفه أداة للثقافة أو الدين وذلك لأنه ينقل المعارف ويرفق العواطف ويويد المبادئ الحميدة أو لأنه وسيلة تجلب للشاعر الشهرة أو الكسب المادي »^(٤). وكان برادلي من مؤيدي نظرية الفن للفن حيث أعطى لها تشبيهاً بنظرية « الشعر للشعر » نافياً القطيعة ما بين الشعر والحياة أي أنها صورتان متوازيتان لا تلتقيان لأن لكل منها - حسب رأيه - كيانه الخاص^(٥).

لقد أثارت آراء برادلي في الشعر، العديد من النقد، وحفزتهم للدخول معه بمناقشات مضادة لرأيه، وهذا ما خلق جواً حاراً من الجدل.

(١) و(٢) و(٣) : م. س. ن. راجع رضوان الشهال في « كيف نفهم الشعر ونتلوقه »، القسم الأول، « دار الأسد » ١٩٦٢ بيروت ص: ١٥١ و ٢٣٢ و ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٣٥ .

(٤) و(٥) : A. C. Bradly: Oxford Lectures on Petry. London 1959 P. 5-6

فرد رتشاردز عليه معارضًا إياه في كتابه «مبادئ النقد الأدبي» ومتهاً إياه بالخروج عن الموضوع في معظم الآراء التي أدلّ بها برادي كالشهرة وكسب المال وترقيق العواطف والى ما هنالك... حتى توصل ريتشاردز الى نتائج قسم بها الشعر الى أنواع متعددة وفي بعض هذه الأنواع تتوقف قيمة الشعر على الغاية التي يهدف إليها ثم في النهاية يرى ريتشاردز أنّ ثمة صلة ما بين الفن والأخلاق مستشهاداً برأي شيلل القائل: إن الشعراة هم الذين يضعون أسس الأخلاق^(١).

مهما تباينت الآراء وتعددت لا يتسع المجال للأخذ بها كافية. إنما لا بد في نهاية المطاف من تلخيص شامل جامع لأبرز خصائص الشعر نسوقها للتأكيد على صفاتـه كفن كلامي معين ضمن خصائص أربعة مترابطة فيما بينها ترابطًا عضويًا طبيعياً لتؤلف بهم مجموعها وحدة شعرية متكاملة هي القصيدة أو المقطع من القصيدة أحياناً وتعين هذه الخصائص على النحو التالي:

أولاً: المادة الشعرية التي هي بالمعنى الصحيح مكتسبة من حياة الشاعر/ الإنسان / مبدعها.

ثانياً: الحياة الفنية التي يتمتع بها الشاعر من ذوق وتدوقة الى جانب مداركه الحسية المرهفة.

ثالثاً: الأسلوب الشعري الذي يتضمن حركة وهذه الحركة لها اسلوبها المعين الخاص بها.

رابعاً: اللهجة الشعرية التي تؤدي بعد السماع لها وقع خاص في المراكز الحسية من الدماغ سواء كانت عن طريق السمع أم عن طريق البصر^(٢).

I. A Richards: *Principles of Literary Criticism* Routledge and Kegan. (1)
Paul London, 1936 (Chap. x, P. 71 - 80)

(1) راجع رضوان الشهال كيف تفهم الشعر وتدوقة ص ٢٦٢ .

من واقع هذا التمايز الفني نستطيع الدخول في مبحث متتم لحركة الفن الميكانيكية لنظهر مدى تعاملنا مع الشكل من جهة ومع المضمون من جهة أخرى، لأن الأدب من بنويته الفنية يرينا مقدار مبدعه وطاقة دلالته.

الفَصْلُ الخَامِسُ

الأدب / بين بنية الشكل ودلالة المضمون

من أهم مباحث الأدب والفنون ذلك البحث الذي يطلق عليه في العادة الشكل والمضمون أو المبنى والمعنى / البنية والدلالة.

شكل أي عمل فني هو الصورة التي يعبر بها عن معنى هذا العمل. أما معناه ومغزاه فهذا نطلق عليهما لفظاً: المضمون.

المضمون - إذن - هو المحتوى الذي تدركه أو تحس به من تذوقنا للعمل الفني. لقد كانت الفنون بصورة عامة منذ أقدم العصور تُعنى بالمضمون. والشعر كان يؤكد على أهميته. وهذا وجدها أفالاطون كم كان تقديره في عهله عندما وجد في الشعر مضموناً ومؤثراً وأساسياً في تغيير ذهنية الناس. إذ أنه وجد من الأفضل استبعاده (إقصاءه) من مدحاته الفاضلة خوف أن يفسد أخلاق المجتمع. والمقياس نفسه قد ينطبق على الموسيقى التي لم يجد أفالاطون فيها سوى ما يثير الحماس والباقي بالنسبة له فهو مهمل.

بينما أرسطو كان على العكس من أستاذه - بمعنى - أنه أعطى المضمون اهتماماً وأهمية في الدراسة النقدية التي خصها للشعر. فكان - برأيه - أن سائر الفنون ومنها الشعر ما دامت تحاكى الطبيعة؛ فالطبيعة إذن هي المضمون الذي تنشد صوره المتنوعة المتعددة، سواء في الشعر ومضمونه، أو في سائر الفنون!

إنما أرسطو لم يهمل الشكل بل أغاره عنابة كبرى فوضع له القواعد التفصيلية للمأساة الشعرية فحدد شكلها الذي ينبغي أن تكون عليه. حتى أن المضمون بعد أرسطو وعبر القرون الوسطى كان ذا أهمية بالغة مستخدمين الشعر لنشر الأخلاق الفاضلة وإشاعة تعاليم الدين المسيحي.

إن استمرارية الاهتمام بالمضمون ظلت حتى عهد سيطرت فيه المدرسة الكلاسيكية الجديدة إذ ازدهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر على ساحة الفنون. فكان منها أن تغير المضمون شرطاً أساسياً في وضوح الفن مع رعايتها الكلية بضبط الشكل أيضاً.

وعلى هذا الأثر بقي الأدب يحدد قيمة الجوانب الأخلاقية دون أي تقليل من أهمية المضمون حتى ظهرت فكرة الفن للفن على يد بعض الفلاسفة الجماليين أمثال «كانت»؛ وعلى وجههم نحا الشعراء، حيث أغاروا الشكل اهتماماً أكثر من المضمون؛ أمثال المدرسة البرناسية ومن أتباعها بودلير ولو كونت دى ليل وتبوفيل غوتيه أحد أبرز مؤسسيها على اعتبار أن كل شيء في العمل الأدبي والفنى كان عندهم هو الشكل، وهذا ما يفسّر تغييرهم الواضح للشكل وعدم اهتمامهم بالمضمون وبذلك يتحول العمل الفني شكلاً لا مضمون له. وهنا يتبدّل لنا أكثر من دليل حول الكثير من الأعمال الموسيقية وأيضاً الصور التجريبية التي رسم في مضمونها بيكتاشو ومن ثبّعه. في مدرسته من الرسامين الحديثين.

و قبل أن نتوغل في موضوعنا هذا لا بد من أن نذكر ما للعرب من آثار في هذا المضمار.

إن أول ما يتقدّم أمامنا من أسماء لأدباء العرب الذين اهتموا بالشكل هو أبو عثمان الجاحظ والقائل: «المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والقروي والبدوي وإنما الشأن في إقامة الوزن وتغيير اللفظ وسهولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة السبك».

بينما ابن قتيبة راح لأبعد من ذلك حين ميّز بين اللفظ والمعنى وذهب إلى تخليل واستنتاج، وأصعداً اللفظ في خدمة المعنى. فقسم الشعر إلى أضرب بقوله: « ضرب حسن لفظه وجاد معناه، وضرب حسن لفظه وحلا، فإذا أنت فشسته لم تجد هناك فائدة في المعنى، وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، وضرب تأخر معناه وتأخر لفظه »^(١).

ولئن ظهرت أهمية الشكل عند الجاحظ في عصر مبكر فقد اعترى بها ابن خلدون فيها بعد عندما قال: « فالمعاني موجودة عند كل واحد، وفي طوع كل فكر منها ما يشاء ويرضى، فلا يحتاج إلى صناعة وتأليف الكلام للعبارة عنها، بل اللفظ هو المحتاج للصناعة كما قلنا، وهو بمثابة القوالب للمعاني فكما أن الأواني التي يغترف بها من البحر منها آنية الذهب والفضة والزجاج والخزف، والماء واحد في نفسه، وتختلف الجودة في الأواني المملوئة بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الماء، كذلك جودة اللغة ويلايغتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار تطبيقه على المقاصد والمعاني واحدة في نفسها »^(٢).

ماذا يمكننا القول بعد ما أطلعنا على ما أبداه من رأى كل من الجاحظ وابن خلدون؟ لا شك أن اهتمام هذين المفكرين العربين اللذين أكدا على أهمية الشكل، ومكانته المرموقة سوف نلمس رجحان كفتة عندهما على قيمة المضمون.

لكن! وباستدراك لا يشوّه الحذر، يستحسن بنا القول بما كتبه العرب من مضمون في تاريخهم الحضاري لا عيب فيه؛ إذ أنه خالد وعظيم؛ إن لم يكن جله فمعظمه. من هذا المبدأ يمكننا أن ننطلق لنحدد رأي الرجلين تبعاً

(١) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ٧.

(٢) ابن خلدون: المقدمة، ص ٥٠٦ ط بولاق.

للفترة التي تفصل العصر الذي عاش فيه الجاحظ، عن الفترة التي عاشها ابن خلدون؛ ومن دون أي شك فقد ظهر فيها العديد من مؤلفي العرب المشاهير الذين اهتموا بدراسة البلاغة والنقد وما يحيط بموضوع الشكل والمضمون. فمن هؤلاء من درس اللفظ والمعنى معاً وأكمل أهمية كل منها وأقصد به قدامة بن جعفر الذي خصص مثل هذه الأبحاث كتاباً عنوانه «نقد الشعر»، ثم هنالك ناقد آخر هو أبو هلال العسكري الذي ألف بهذا الخصوص كتاب «الصناعتين»؛ فقدامة بن جعفر وأبو هلال العسكري درساً الشكل والمضمون/ المعنى والمعنى على حدة لأنهما وجداً اللفظ والمعنى كعنصرتين متميزتين للعمل الفي فجاءت دراسة كل منها على حدة ووضع المقاييس التي تجعله في مستوى في رفيع.

ولكن ابن رشيق في كتابه «العمدة» فقد سلك طريقاً مختلفاً عن ابن جعفر والعسكري عندما أكد الترابط بين المعنى والمعنى وشدد على أهميته. وعند ابن رشيق كان اللفظ في العمل الأدبي جسماً روح المعنى ولا يمكن الفصل بينهما. فيقول «اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهبنة عليه، كما يعرض بعض الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك من غير أن تذهب الروح، وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظاً كالذي يعرض للأجسام بمرض الأرواح». ولا تجد معنى يختلف إلا من جهة اللفظ وجريه فيه على غير الواجب، قياساً على ما قدمت من أدوات الجسم والأوارح فإن اختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ موافتاً لا فائدة فيه وإن كان حسن الطلاوة في السمع كما أن الميت لم ينقص من شخصه شيء في رأي العين، إلا أنه لا يتتفع به ولا يفيد فائدة وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصبح له معنى لأننا لا نجد روحًا في غير جسم البة»^(١).

(١) ابن رشيق / العمدة جـ ١ ، ص ١٢٤ ، القاهرة ١٩٦٣ .

إن موضوع الشكل والمضمون قد شغل أدباء العرب ونقادهم طيلة العصور الوسطى مما جعلهم يتبعون إلى أطروه والتأكيد على أهمية اللفظ حيناً والمعنى أحياناً أو التأكيد على الترابط بين الحدين المذكورين. إنما نقاد الغرب وفلاسفة الجمال فكانت لهم آراء متجانسة بشكل تقريري حول موضوع الشكل والمضمون في العمل الفني. فهيلغل مثلاً ذلك الفيلسوف الألماني كان من أكدوا على فكرة الترابط بين الشكل والمضمون حيث قال باستحالة الفصل بينها. و «كوليردج» الناقد الانكليزي الذي عاش في القرن التاسع عشر قد تأثر بذاهب علماء الجمال رغم أنه كان شاعراً فيلسوفاً؛ إنما رأيه كان يُسمّع لأنّه ذو مكانة بين أهل الفكر؛ إذ أنه ربط أيضاً ربطاً وثيقاً بين الشكل والمضمون. ثم ذهب بعيداً في ربطه على صعيد الشعر بين الوزن والموسيقى والمضمون. فأداته كانت واضحة عندما حدد في قوله على عمق الاتصال بين الموسيقى اللفظية والمضمون. يعني - أن الشعر الجيد لا يمكن أن يحتفظ بجملته إذا ترجم إلى ألفاظ أخرى غير ألفاظه الأصلية، وفي هذا دليل واضح على الترابط الوثيق بين المعنى واللفظ.

وفي كتابه «مبادئ النقد الأدبي» ناقش ريتشاردز فكرة الشكل والمضمون ولم يقبل بها عنصرين متميزين. وكان له رأي واضح بالنسبة لنظرية «الفن للفن» والذي وجدها مبنية على التمييز بين الشكل والمضمون⁽¹⁾. وريتشاردز كان من المعجبين بكوليردج حيث أوحى في أحد مؤلفاته بأن النقد الأدبي الحديث سيحتاج إلى مقاييس وقواعد أدلّ بها كوليردج. حتى أن برادلي الذي أيد نظرية «الشعر للشعر» لم يقل بفصل الشكل عن المضمون بل أكثر الترابط بينهما رافضاً الاعتبار القائل بأنّها عنصران منفصلان. فقال: و «في الحقيقة ليس في قصيدة انفصال بين هذين العنصرين حتى يمكننا أن نتساءل في أي منها تكمن القيمة الفنية، هذا إلا إذا كان الشعر ضعيفاً ركيكاً.

(1) ريتشاردز: مبادئ النقد الأدبي. الفصل الثامن.

إن الكثيرين من دارسي الفنون الأدبية وجدوا بنية الشكل المكتمل يمثل الصورة المثلثي التي تتحذها المادة، وإن هذا كائن في الطبيعة، وكذلك في الصناعة وفي شتى نواحي الابداع الفني الأدبي^(١).

هل احتوى كتاب العرب الحديرين خطى الكتاب القدماء بما فهموه حول الشكل على أنه مجرد اللفظ، والمضمون مجرد المعنى؟ قد يكون في الأمر التباس، على كل حال؛ إن الشكل في الأدب ليس اللفظ ولو كان صحيحاً على إن الشكل هو اللفظ لكن الشكل في التمثال هو الحجر والشكل في الصورة مادة الأصباغ واللوحة المشتملة على الصورة. وليس هذا صحيحاً على الاطلاق فالشكل هو البناء الفني المتكامل الذي تعتبر الألفاظ مادته بالنسبة للأدب، كما يعتبر الصخر أو البرونز أو غيرهما مادة التمثال، فنحن حين نذكر كلمة مسرحية لا نتصور مجموعة من الألفاظ ولكننا نتصور بناء فنياً متكاملاً، وإن اختلف تصورنا له بمدى خبرتنا فيه. وكذلك حين نذكر كلمة قصيدة نتصور بناء فنياً من نوع آخر. ونحن في تصورنا لبنية القصيدة وبنية التمثال، نتصور شكلاً فنياً لا ندرك قبل قراءتها أو سمعها أي شيء عن المضمون الذي ينطوي عليه كل منها. هذا هو الشكل الذي تقصده من الأعمال الفنية.

أما المضمون فليس تعبيرنا عنه بكلمة المعنى دلالة عن صحته بل معبراً عن حقيقته، فالمعنى الذي تستخرجه من قراءة قصيدة أو مقطوعة شعرية ليس مجرد ترجمة للألفاظ التي تكون منها هذه القصيدة. إن الأمر قد يكون على هذا النحو في مقال علمي حيث تقوم الألفاظ مقام الرموز التي تعبّر عن معانٍ محددة فتؤدي وظيفتها على هذا النحو؛ لكن الواقع، علينا أن نبدأ بفهم الشعر بعد فهم ألفاظه لا بمجرد فهم هذه الألفاظ. فاللفظ يخدم لنا معنى مباشراً ولكن هذا المعنى المباشر ترتبط به معانٍ أخرى كثيرة هي في الواقع سر الجمال الفني.

E Ficher: The Necessity Of Art, P. 17 - 196. (١)

ليس الجمال الشعري أن نحصل من الشعر على حقائق كالحقائق العلمية في صور منظومة وإنما أن نحصل من قراءة الشعر على تجربة من نوع فريد، هذه التجربة لا يمكن أن تنقل إلينا ب مجرد فهمنا للمعاني المباشرة للشعر الذي نقرأه.

الشعر العظيم لا يقاس ب مجرد معناه المباشر وإنما يقاس بما يرتبط بهذا المعنى من معانٍ وصور يثيرها في نفس متلقى الشعر. وتزداد قيمة الشعر بازدياد قدرته الإيحائية، وما في بيت البحترى من وصف الصور التي كانت منقوشة على جدران ايوان كسرى فيه يقول:

يغتلي فيهم ارتياحي حتى تتقراهم يداي بلمس

مثل هذا البيت لا يقف بنا عند حد فهمنا لألفاظه وإنما هو يعطينا قدرًا كبيرًا من الخيال عن روعة الصور التي كانت منقوشة على جدران الايوان تلك الروعة التي بلغت أقصى مداها حتى أن الشاعر ارتاب في حقيقتها وظن الصور بشراً حقيقيين فتقدم إليها يلمسها ليتأكد من حقيقتها.

ولامرئ القيس قول في وصف السيل:

وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذي العباب المحمل

يصور لنا في هذا البيت أثر السيل الذي انصب في الصحراء فجعلها تزدهر ب مختلف الأزهار البرية ذات الألوان الجميلة الموعنة فكأنها يمنى نزل هذه المنطقة ونثر فوق أرضها عباباً أي جعبه فخرجت منها قطع القماش ذات الألوان الموعنة. فهذا التلوين ليس مقتبساً من اللفظ المباشر للبيت وإنما هو مقتبس مما يوحيه هذا البيت من المعانٍ غير المباشرة التي تربط بالمعنى المباشر. ومن وسائل هذا الإيحاء الشعري التشبيه والاستعارة والكتابية وغيرها.

عبارة « المعنى في قلب الشاعر » وإن دلت على سذاجتها فإنها تشير إلى حقيقة مهمة في دراسة الشعر. فقول العامة من الناس في مثل هذه العبارة التي درجت مدرج المثل عندما يسمعون كلاماً يوحى باختفاء معناه قالوا : « والمعنى في قلب الشاعر ». فدراسة الشعر هي أن معناه الكلي ليس مجرد ترجمة لألفاظه وإنما وراء ذلك ما مر بخيال الشاعر من أفكار وأحساس لم تعبّر عنها بكمالها ألفاظه وإنما حملت إشارات إليها ودلائل عليها.

والشعر بصورةه اللفظية المحددة لا يستطيع منها بلغت قوته الادائية أن يعبر تعبيراً دقيقاً كاملاً عن التجربة النفسية العميقه التي قد يستعصي على اللفظ الالام بكل جوانبها فتقوم الاشارة والايحاء مقام العبارة الصريحة .

هل يساعدنا برادلي في حل مشكلة الشكل والمضمون فيها أثاره من نقطة هامة عندما ميّز بين المضمون والموضوع؟ يقول برادلي عن مضمون الشعر وموضوعه :

« فالموضوع إذن ليس مضمون الشعر على الاطلاق، والشكل ليس هو المقابل للموضوع بل المقابل له هو القصيدة. فالموضوع شيء والقصيدة بشكلها ومضمونها شيء آخر، فإذا كان كذلك فان من الواضح أن القيمة الشعرية لا يمكن أن تستند إلى الموضوع بل هي تستند إلى ما يقابلها وهو العمل الشعري ذاته. وكيف يستطيع موضوع أن يحدد قيمة العمل الفني على حين أننا نرى عن نفس الموضوع الواحد اشعاراً تتفاوت في جودتها ورداءتها، وكذلك نجد قصيدة تافهة عن موضوع مهم بالغ الأهمية⁽¹⁾. »

إذن علينا أن نتبه عندما نتحدث عن الشكل والمضمون لما يتوجب علينا التفريق بين المضمون والموضوع لأن مضمون القصيدة مختلف اختلافاً بيناً عن

موضوعها، كما يتوجب علينا استبعاد فكرة الموضوع بادئ بدء بوصفه العامل المحدد لقيمة العمل الفني.

ولو طرحتنا السؤال حول ما نقرأ، هل نقرأ العمل الفني فقط من أجل موضوعه؟ وهنا لو اتخذنا المسرحية مثلاً. إننا على الأرجح لا نطلب مسرحية لأن لها موضوعاً المحدد الذي نريد أن نعلم عنه شيئاً من المسرحية. ولو حدث ذلك فإنه في بعض المسرحيات التاريخية التي نعرف أشياء عن أبطالها، إنما هذا لا يعني أننا نجتذب لهذه المسرحية لما لها من القيمة التاريخية وحدها. بل نحن، تتوقع من المؤلف المسرحي علاجاً للموضوع مختلف عن الطريقة التي صور بها المؤرخون هذا الموضوع.

إن الموضوع بالنسبة للعمل الفني بعيد كل البعد من أن يكون مضموناً، ولذا قد يعالج الموضوع الواحد بمختلف الأساليب الفنية وبكيفيات متباعدة وقد تكون أحياناً متعارضة.

إن حياة الريف - مثلاً - قد تكون في إحدى القصائد صورة لبساطة العيش، وخلوها من التعقيد الحضاري، وقد تكون من جهة أخرى وفي قصيدة أخرى صورة للتخلف الذي أصاب البلاد أجيالاً طوالاً ومن الممكن معالجة هذا الموضوع بصرر مختلفة من الفن. وليس هو الذي يشكل العمل الفني، وإنما يتشكل العمل الفني بما يكون له من صورة ومضمون. وليس هناك موضوع يحتم على الفنان أن يعالجها بشكل مجرد، فالموضوع لا يخلق شكلاً، وإنما هو ينبع للأشكال الفنية وطريقتها في الأداء.

لكن الموضوع في الفن يلقى اهتماماً كبيراً في الدول التي تؤمن بأن تتحدد من الفن أداة للتوجيه. فالموضوع - في تلك الحال - يصبح عظيم الأهمية لأنه قد يوجه الصياغة الفنية وينحكم في المحتوى الذي ينبغي أن تعبر عنه الفنون. وليس من الضروري أن يكون مثل هذا الاتجاه مفتعلًا. قد يكون هناك قدرٌ من الافتعال حين يبدأ في أحدى الدول نظام جديد وتفرض على الفن شعاراً لهذا النظام. وهنا لا شك بأن التوجيه الناشيء عن سياسة معينة

في ظل النظام الجديد سينشاً - بالطبع - جيل من الفنانين مطبوعين أو متأثرين بمنجية هذا النظام؛ ليتم عن طريقه تحويل الفن من أشكاله السابقة إلى أساليب تماشى ونجاح المصلحة والمستوى الانساني الذي يعيشه هذا الانسان ضمن حدوده القومية والمحالية في اطار بيته، وهنا تبرز أمامنا ظاهرة جديدة تغلب مفاهيم النظرية السالفة الذكر والقائلة بأن الموضوع لا يخلق شكلاً أو هو عليه أن يخضع للأشكال الفنية.

وفي هذه الحال نقول أنَّ الابداع محتمل في أية لحظة مع الانسان الذي يتذكر ويتطور الأشياء لصالح الانسانية جماء لا هدف تدميرها. فالفن بشكل عام والأدب منه ثرأً وشعراً سواء صنفه أصحاب المعرف الانسانية كموضوع من موضوعات العلوم النظرية أو العلمية أو العكس - أي - لا يصنف على أساس موضوعي بل هو أنواع متعددة كالشعر الغنائي بتنوعه والدراما، والقصة بأشكالها المختلفة والمقالة وهكذا أنا ولا شك أمام عمل فني هادف لا تكتمل شروطه إلا باكمال صوره وموضوعاته في المبنى والمعنى وفي اللفظ مع المضمون.... لأن الفن إن خلا من قيمه الفنية ومضامينه الانسانية تجرّد من سماته التي من أجلها وجد.

وعلى كل حال ولئن ذكرنا من الفنون كالمسرحية والقصيدة فلا يمنع القول بأن كل واحدة لها تجربة فنية مستقلة صيغت بطريقة معينة تتناسب قايضاً مع وظروف التجربة التي تعتبر هي العامل الذي يمكن على أساسه تصنيف نوع هذا الأدب الذي يأخذ وبالتالي شكله المحدد.

وكما قادنا الحديث عن الأدب كذلك ينطبق نفس النقاش على الموسيقى والتصوير وما دون ذلك مما تستوعبه شجرة الفنون التي حددتها في متتصف القرن الثامن عشر الكساندر فون بيفارتن. لذا يحق التساؤل: ألم تكن الموسيقى عند اليونان مقتنة بالغناء ومسايرة له وهذا نقول فوراً ألم تكن لها أساليبها التعبيرية المجردة في صور متطرفة. وفي القرون الوسطى لقد اقتربت

الموسيقى في أوروبا بالصلوات الكنسية فكانت تعبر عن معانٍ دينية تخلق جواً يحيط بالترانيم الكنسية والصلوات. ثم تطورت إلى فن تجريدي كما جاء في أكثر السيمفونيات التي أدت إلى إيهام في تفسير مضامينها. وهناك الكونشيرتو أيضاً التي سارت على نفس المسار.

فإن أصغينا إلى بيتهوفن في سيمفونياته، وموتزارت كذلك قد لا نجد في أعمال هذين العمالقين ما يؤكد لنا مضمون عملهما الموسيقي بوضوح. إذ أننا هنا نقف أمام تفسيرات لحنية تتضمن الحاناً تبع قواعد محددة فتسر الآذان لسماعها من دون أن نحصل على المضمون الصريح.

بينما التصوير في العصور الغابرة كان مرتبطاً بمناظر قد تحدد موضوعاته. علماً بأن الصورة لا تقدر أن تنقل الموضوع نقل المحاكاة الأمينة، بل تضيف إليه قياماً فنياً ورغم كل ذلك أن اللذة تبقى عندما نتعرف إلى الموضوع في العمل الفني والاستماع به.

أما في العصر الحديث فنجد التصوير قد تطور وفي كثير من طرقه ومدارسه التي لم تعد تحدها أعين المشاهدين إلى لوحاته سوى انسجام بين الألوان والخطوط حيث اختفى الموضوع أو كاد يخلو منه. يقول أبولينير (Apollinaire) استاذ الأساليب الفنية الجديدة التي ظهرت بعد عصر الانطباعية:

«لقد طال بنا الزمن ونحن نعبد الإنسان والحيوان والنبات والكواكب. وقد حان الوقت لكي نظهر لها أننا نحن السادة»⁽¹⁾.

أما على صعيد الشعر فكذلك من مدارسه الحديثة نحاول الإفلاع عن اظهار المعاني الواضحة. فمن هذا الشعر نجد القصيدة مجموعة من الألفاظ تبطّنها الرموز ولو خضعت لأوزان شعرية ستحاول من خلالها خلق الجو

Alfredo Colombo: Moderne European, Painting tr. by: I.D. Pulay, P. 178, (1)

London, 1961.

الشعري مكتفين به دون أن نقدم للقارئ المعاني المحددة؛ وعلى القارئ أن يحصل على معانيها من خلال تذوقه للقصيدة. والأمثلة عديدة إنما أبرزها تلك المجموعة الشعرية للشاعر الفرنسي بول فيرلين (Paul Verlaine) (١٨٤٤ - ١٨٩٦) التي نشرها عام ١٧٨٤ بعنوان «قصائد بدون كلمات» (Rô-
mances Sans Paroles)

أما منها قيل عن غلبة الشكل على المضمون في مثل هذه المجموعات فلا بد لهذه القصائد من معانٍ ضمنها الشاعر إلى جانب عمله الفني أجواء نجد الكثير من متذوقى الشعر يرغبونها ويفهمونها ويحملونها. إنها بالذات كالسيمفونية اللحنية التي وإن لم تعبر عن معانٍ بارزة إلا ضمن إطار أنغامها الشجية المتناسقة مع توزيعها المتتنوع إنما لم تحدد لنا مسبقاً المعنى الذي نطلبه. فبمثيل هذه الخصائص التي لقبناها عموماً بالشكلية المجردة لها مضامين تستند بمدلولاتها على التناغم والانسجام الداخلي والنظام الذي يربطها بايقاع هرموني - أي - توافق الأصوات باتفاق موقع مع سياق الكلام. وهذه الوحدة الفنية المتكاملة تؤدي بنا دون تلاعب بالألفاظ إلى القول بأن الشكل في السيمفونية يعتبر مضمونها. وكذلك الأعمال التصويرية التجريدية التي تحلىت من تحديد الموضوع واكتفت بالتعبير المجرد بالألوان وإذا بنا مسوقين لنذهب في تحليل موضوعها على أنه انسجام لوني ترك حرية تذوقه لمن يشاء من متذوقى الفنون. وهذا أيضاً شأن القصيدة أو أي عمل في يتشابه ومثل أبعاد هذه المدرسة في شتى ميادينها. إنما يبقى أمامنا مسألة التذوق الفني وإدراك المضمون من خلاله هذا شأن مختلف باختلاف المتذوقين أنفسهم هذه الأعمال.

أما بالنسبة للنقد فأحكامهم قد تخضع لأمور عديدة يعللها كل ناقد حسب رؤيته. فكان الناقد الانكليزي ريتشاردز من أبرز النقاد عنابة بدراسة مشكلة التلقى. فقد وضع أمام الناقد البصير شروطه الثلاثة لأن يكون ناقداً بارعاً هي :

١ - المقدرة البارعة على تجربة الحالة الذهنية المتعلقة بالعمل الفني

الذي يحكم عليه، وذلك بدون أن تتدخل في تجربته عناصر شخصية صرفة.

- ٢ - القدرة على التمييز بين تجربة وأخرى على أساس ما تميز به من التجربة من صفات عميقية غير واضحة.
- ٣ - القدرة على إصدار الأحكام على القيم^(١).

أن الذوق الفني الذي يحدد مثل هذه الأبعاد بدائي أن يختلف بين فرد وفرد من حيث تحديد المضمنون. وهذا التفاوت يعود بالطبع بحسب الأفراد، لأن ما يتلقاه ذوق هذا من الناس مختلف عنما تذوقه آخرون غيره. ولكن كلما اشتد غموض المضمنون أو ازداد في غموضه اختلفت الأحكام عند المتذوقين، واتسعت الشقة فيها بينهم. وأكثر ما يحدث هذا الغموض مع الفن التجريدي الذي يتعد عن الموضوعية. ومن أسبق الفنون إلى اللاموضوعية هي الموسيقى وخاصة في أعمال بيتهوفن السيمفونية وفي أعمال برامز (Brahms).

ومهما قيل عن تخلي هذين الفنانين عن اللاموضوعية يبقى في أعمالهما موضوعية شاملة إلى جانب الكمال الفني. هذا لا يعني مطلقاً أن اللاموضوعية قد شملت جميع الأعمال الموسيقية مع الفنانين جميعهم ففرانزر ليست (Franz) قد شملت جميع الأعمال الموسيقية مع الفنانين جميعهم ففرانزر ليست (Faust) في سيمفونيته عن دانتي (Danti) وأخرى عن فاوست (Liszt) في سيمفونيته عن دانتي (Goethe). ومن ذلك النوع كذلك موسيقى (روميو وجولييت لتشايکوفسکی (Tchaikovsky) والتي تعبر عن مسرحية شکسبیر المعروفة. بينما نجد أسلوباً آخر مبتكرأً عند ريتشارد فاغنر (Richard Wagner) في الدراما الموسيقية وقد ربط في عمله الموسيقى والشعر والغناء برباط وثيق جاعلاً كلامها جزءاً لا يتجزأ لا يمكن فصله عن المسرحية، وهذا

(١) ريتشاردز: مباديء النقد الأدبي، ص ١٦٦ من الترجمة العربية.

ما حققه في مسرحياته الموسيقية. ولكن لا بد من التنويه حول صعوبة الموضوعية في الموسيقى أي التعبير عن موضوع محدد إن هذه المهمة الشاقة لا شك أنها تمر عبر خصائص تجمع ما بين الانسجام النغمي البديع وبين التعبير عن الموضوع في آن معاً.

وإن صادفنا التجريد في الشعر حيناً وفي الفنون التشكيلية أحياناً وحتى في المسرح لا شك أن ذلك يعد مجازة للموسيقى التي بلغت أسمى درجات التعبير المجرد فكان أسلوبها لا يستمد روعته من مضمون معين وإنما من خصائصه التعبيرية.

ومن النتائج الهامة التي يمكن الارتكاز عليها في حصيلة بحثاً في هذا الفصل ما يلي:

أولاً: غالباً لا يحدد الموضوع قيمة العمل الفني لأن هذه القيمة قد تستمد من العمل الفني نفسه.

ثانياً: لا يمكن الانفصال بين الشكل والمضمون ولا حتى دراسة كل على حدة لأن وجود الأول متكم للثاني ولأن لا وجود لأي منها بدون الآخر.

ثالثاً: وإن لم تتحدد الأعمال الفنية المجردة من حيث موضوعيتها يبقى لها مضمونها ولو كان غير محدد مسبقاً وإن لم تكن محددة مضموناتها كما نلمسها في الأعمال الفنية التي تتناول موضوعات معينة.

رابعاً: إن التجريد كفن يأخذ مكانته في الفنون التشكيلية وحتى في الشعر ليس إلا اتجاهها كان متبعاً في القرن التاسع عشر عندما بلغ أرفع درجات رقيه مع المؤلفين الموسيقيين ولكن لم يمنع أبداً الكثيرين من الموسيقيين الذين عاصروا تلك الحقبة نفسها من أن يتبعوا أعمالاً موسيقية موضوعية في قصائدهم الموسيقية السيمفونية.

الفَصْلُ السَّادِسُ

الأنواع الأدبية في

سرعة التبدل بين المنظوم والمثور

تنقسم الأنواع الأدبية في الأصل إلى نوعين، هما:

١ - فن الشعر.

٢ - فن النثر.

١ - فن الشعر :

من المرجح أن يكون الشعر أسبق الفنون ظهوراً من إنساج الإنسان الأخلاقي. لقد ساير الشعر البشرية منذ تفتقـت في الإنسان البدائي أكمام العواطف وتفرجـت من نفسه رغبات وأهواه، حتى أن احساسـه شـعر بافتقار لفن يواصـيها فوجـد في الغـناء متعـته الروحـية وغـذاء لنفسـه فابـتـقـ الشـعـر على لسانـه قبل أن يتـسم بـطـابـع فـي^(١). ولـشـنـ كانـ اليـونـانـ أـسـبـقـ إـلـىـ الـظـهـورـ والـشـهـرـةـ منـ سـائـرـ الـأـمـمـ الـقـدـيـةـ فـيـ مـضـمـارـ النـظـمـ وـالـغـنـاءـ، فـهـذـاـ لـاـ يـقـيـ ماـ كـانـ لـبـقـيـةـ الشـعـوبـ مـنـ ظـرـوفـ مـوـضـوعـةـ لـتـجـسـدـ مـنـ عـواـطـفـهاـ وـأـحـسـاسـهاـ غـنـاءـ وـنـظـمـاـ.

إنـاـ الـوـاقـعـ الـدـيـ يـقـرـهـ التـارـيـخـ، عـمـاـ وـعـتـ ذـاـكـرـةـ الدـنـيـاـ ماـ لـلـيـونـانـ مـنـ أـنـاشـيدـ بـارـزـةـ الـمـعـالـمـ وـاضـحـةـ السـمـاتـ جـادـتـ بـهـاـ العـبـقـرـيـةـ الـيـونـانـيـةـ قـبـلـ الـمـيـلـادـ بـاثـيـ عـشـرـ قـرـنـاـ، بـيـنـاـ الشـعـرـ الـعـرـبـيـ ماـ اـنـبـعـثـ لـهـ نـفـمـ قـبـلـ أـنـ تـضـعـ حـربـ «ـالـبـسـوسـ»ـ أـوـزـارـهـاـ^(٢). «ـفـيـ الـيـونـانـ كـانـ الـكـهـنـةـ وـسـلـنـهـ الـمـعـابـدـ يـصـوـغـونـ

(١) و(٢) راجـعـ: مـحـمـدـ عـبـدـ الغـنيـ حـسـنـ «ـالـشـعـرـ الـعـرـبـيـ فـيـ الـهـجـرـ»ـ الـمـقـدـمةـ لـعـزـيزـ أـبـاظـهـ -

الـقـاهـرـةـ ١٩٦٨ـ - دـارـ مـصـرـ لـلـطـبـاعـةـ صـ ٧ـ - ١٠ـ .

أناشيد الحرب ومزامير العبادة وكانوا يتخذون من سير الأبطال وع قائدة الدين مادة حافلة بالمعاني لتلك الأناشيد، لتكون سلوة الخانجين في رهج الوعي وترنيمة الخائعين في محارب الصلاة^(١).

وما مضى على تطور الشعر زمن حق خطا خطوطه النوعية في مضمون الفن ليبلغ مرحلة جديدة من النضج الفني ليرتقي نهجاً قصصياً غنائياً ويتجه نحو الملائم مفخراً الذهن البشري حتى عصرنا الحالي؛ وبقي هذا الشعر قرابة ثلاثة قرون تتعدد أنغامه في أرجاء اليونان. وهذا كان الباعث للشعر الغنائي الحالص الذي اعتلى عرشه وبالتالي ثلاثة قرون من الزمن تصاحبه موسيقى شجية. أما شعر الملائم فكان ينشد وتصاحبه رنات القيثارة لتتم أنغامه. فكان هاتين المرحلتين من مراحل بنية الشعر أثر بالغ على خلق النوع الثالث في مرحلته الخامسة من تاريخ الشعر وأنواعه، فكان الشعر التمثيلي نهاية المراحل الثلاث؛ حتى جاء كتيبة حتمية لقانون الحياة في الأدب.

فالشعر التمثيلي يعتبره النقاد رمزاً مقدساً لارتقاء الذوق في آية أمة من الأمم. ولا غرو فإن الإغريق قد بلغوا في مجالاته شأوا وأبعدوا وبالشعر التمثيلي بلغ الرقي الفني أعلى مراتب سموه لأن هذا النوع من الشعر هو أعلى سمات العبرية. العلاقة التي ترود مجاهل الإلهام.

وكان حظ الرومان أن يرثوا حضارة اليونان ويصبح عندهم فيرجيليوس في الشعر كأعظم شاعر يوازي هوميروس عند اليونان وهو راس في النقد يوازي أرسطو، إنَّ هذا التمايل ما بين الحضارتين ما هو إلا الانعكاس الطبيعي الذي حذا به الرومان حذو جيرانهم فتعلموا منهم الكثير، وتأثروا بفيض حضارتهم وثقافتهم الفنية وأدبهم الابداعي وفلسفتهم الرائدة ونقدتهم المنهجي وفنونهم الراخقة بكل ألوان العطاء. أن ما اقتبسه الرومان من صور أدبية مكتملة الألوان

(١) مرجع سابق نفسه.

والظلال من الأدب اليوناني لا يعيّب عليهم لأنهم أرادوا رفع حضارتهم وتحسين ثقافتهم. فرفعوا الشعر ووطدوا أركانه حتى أصبحوا أحسن خلف لخير سلف. لقد ابتكروا الصور الفنية وسموا بالخيال فأضحت الشعر على أيديهم أكثر تطوراً مع الابداع الفني.

إن من هذه النهضة الفنية والفكرية التي غرت عقول وقلوب الأوربيين، لم يكن منها للعرب نصيب. فالاختلاف العقلي عند العرب كان هو الحائل بين القبول بها ورفضها. فالشعر العربي الجاهلي ما أتاح له الخيال العربي المحدود في تلك الفترة للانطلاق أبعد مما كان عليه. ولا شك أن التطور الذي تجسّد في المعلمات السبع أو العشر قد حطم أغلال الجمود وأرسى للشعر العربي قواعده نحو عالم أوسع مدى، وأرحب خيالاً. إن الاضطراب الذي وقع به الشعر العربي في بداوته أوقعه في عزلة عن العالم الخارجي كما، العادات والتقاليد وقت حائلأً لتردع الجرأة منهم للتتبادل الحضاري أو القبول به. وما لا ينكر على العربي ذلك التعالي والادعاء بأن الشعر العربي « ديوان العرب »، هذا الادعاء كان كافياً أن يبعد عن هذا الشعر فرعونين عظيمين من فنونه، ويتخلّان في الشعر الصعب / الملحمي والشعر التمثيلي / الروائي / المسرحي .

إن ما يؤسف إليه ويبعث إلى الدهشة أن العرب الذين ترجموا علوم اليونان وفلسفتهم لم ينقلوا شيئاً من ذخائر هؤلاء على صعيد أدب، لقد ظل الشعر القصصي والتمثيلي بالنسبة إليهم لا يعرفان سبيلاً إلى شمالي الجزيرة العربية.

من خلال هذا التخلف بقي الشعر العربي لا يعرف المذاهب الأدبية التي
تمثلاليوم اتجاهات متعددة ومعرفة لدى الأوروبيين منذ القرن السابع عشر.
إن المفارقـات التاريخية في الفن والأدب شرعاً وثـراً، كان الصراع في أوروبا ناشباً
بين المذاهب الفنية ما بين كلاسيكية ورومنسية في إطار فنية تتالت فيها لمحات
العقل وتختليـج فيها ومضـات الخيـال، وسرعـان ما تـنصرـهـ في بوـقة المأسـيـ

بين بدائية التفاخر بالاحساب والأنساب وحب الكرم والنساء ورعاية الجار وحماية الذمار من الشمائل الأصيلة في النفس العربية وإلى ما هنالك... إننا لن نفرق في وهم بل هؤلا كان الواقع وهو بذاته ظرف موضوعي لم يسمح للأدب أن ينبع لأهدافه الإنسانية في أبعد مداها حيث لا نعدمه - وإن قلنا هذا - جوهره فسموه الذي استطاع الوصول اليهـما فيما بعد. وبناء لمعطيات نقدية تفسح في المجال أكثر توضيحاً لأن يقال بعد حول هذا الموضوع، فالشـعر ديوان العرب وما دونه لم يبق شـعر سواه في منزلته، معتبرين شـعرهم سنة الكمال و « فوق شـعر أمم الأرض قاطبة ذاهـين إلى ذلك بوحي اعتقادهم إن كل ما أتـى منسوباً إلى العرب فهو عظيم لم يأتـ له مثيل في الدنيا حتى أتـى تراهم بهذا الوهم يسـيرون خـيبـاً في جميع سـاحـات المعرفة »^(١). وهـنالـك أسبـاب أخرى تقول بأنـ العرب لم يقبلـوا آدـاب الـأـغـرـيق مع قـبولـهم بـسـائر عـلومـهم وـفـلـسـفـتهم، لأنـ الأـدـب اليـونـاني وـخـاصـة شـعـره تـتـعـدـد فيـه الـآـلهـة وـهـذا مـا لم يـنـسـجـ وـالـعـقـلـيـة العـرـبـيـة وـدـيـنـه الـاسـلـامـيـ. ولـكـ سـليمـان الـبـسـتـانـيـ مـتـرـجمـ إـلـيـاذـة هـومـيـروـسـ أـعـادـ أـسـبـابـ عدم قـبولـ العرب لـآـدـاب الـأـغـرـيقـ إـلـى ثـلـاثـةـ أـسـبـابـ هيـ :

- ١ - الدين.
- ٢ - عدم معرفة العرب باللغة اليونانية.
- ٣ - عجز النـقلـة عن نـظمـ الشـعـرـ العـرـبـيـ وهذا ما سـيـلـيـ الحديثـ عنهـ فيـ فـصـلـ مـقـبـلـ.

وبـالـاضـافـةـ إـلـىـ ماـ قـيلـ حـتـىـ الأنـ تـبـقـيـ أـسـبـابـ وجـيهـةـ قدـ يـكـونـ لهاـ الأـثـرـ الأـقـوىـ فيـ عدمـ قـبولـ الشـعـرـ اليـونـانـيـ أـلـاـ وهيـ أنـ الـحـدـودـ الـفـكـرـيـةـ التيـ كانـ

(١) راجـعـ مـصـطـفىـ صـادـقـ الرـافـعـيـ، تـارـيخـ آـدـابـ العـرـبـ. القـاهـرـةـ سـنةـ ١٩١١ـ صـ ٣٥ـ .
٣٧ـ

وـأـيـضاـ أـسـمـاعـيلـ مـظـهـرـ تـأـثـيرـ الثـقـافـةـ الـعـرـبـيـةـ بـالـقـافـةـ اليـونـانـيـةـ. القـاهـرـةـ ١٩٣٨ـ صـ ٣١ـ - ٣٢ـ .

يفتقر لها الشاعر العربي الى الخيال والتصوير أو التشخيص من الأمور البارزة في ظاهرة التباطؤ. ومثل هذين العنصرين يلزمان على الشاعر التجدد من الذاتية؛ بالإضافة لما في الشعر العربي من شحنة غنائية قوية؛ والعربى ذاتي وفردي بطبعه لما في نفسه من اعجاب وافتخار بحسبه ونسبة. فالشعر بالنسبة له حياته أو جزء منها لأنه شعر العرب. وهنالك فروقات في الأوزان الشعرية وموسيقاها وفوارق نفسية وعادات وتقاليد وبيئة وما شابه ذلك.

بناء على سُنة الوراثة استفاد الأوروبيون من تجارب أسلافهم اليونان وتتجارب أرسطو ومن الرومان وتتجارب هوراس فحدوا أثراهم متبعين خطى التطور مع الزمن. والأدب كسائر الفنون جميعها ما هو إلا حصيلة نفوس ممتازة بصيرة نفاذة تستطيع أن تقلل السلوك النفسي في الحياة عبر تجاربها التي تصور علاقة الإنسان بالكون الخارجي وعلاقته بعالم النفس الداخلي وما فيه من عواطف ونزعات وكلما ترسخت العلوم في حقوقها كلما أعطى الأدب افتتاحاً عليها. وبعد «فرويد» مثلاً لم يعد الأدب دراسة عامة بل تحول إلى دراسة نفسية للأدباء على أساس أن عملهم سجل للأشعور أو نزعات مكبوبة يغلب عليها الشذوذ. وبناء على هذه التجربة درس «فرويد» ليوناردو دافنشي «الرسام الإيطالي الشهير؛ وبناء على عقدة أوديب اليوناني درس وحلل أيضاً مسرحية «هملت» لشكسبير. كما حلل شخصية موسى من خلال إزميل ميكال انجلو... وهكذا حتى اهتدى النقد الحديث هذه الطريقة في إقامة المعايس للشعر الغامض على ضوء دراسة فرويد للتحليل النفسي للإنسان من خلال الدلالة أولاً ثم الظواهر المرتبطة بها من كافة نواحيها ثانياً.

٢ - أنواع الشعر :

إن تاريخ الشعر قد حدد تقسيم أنواعه تبعاً لتطوره المراحل، وعلى هذا الأساس ينقسم الشعر إلى ثلاث مراحل لكل مرحلة نوعها وهي كالتالي:

في المرحلة الأولى كان الشعر الغنائي الوجданى، وفي المرحلة الثانية كان الشعر القصصي الملحمي، وفي المرحلة الثالثة كان الشعر التمثيلي المسرحي والذى أطلق عليه الغربيون في القرون الوسطى الشعر الروائى *Romances* بعدما انصرفت المرحلة الغنائية في الشعر، واندمجت تاربخياً بعد مراحل نطورها بالشعر القصصي الذي يمثله الشعر الملحمي، ومدة الانصراف ثم الاندماج لم تكن قصيرة أبداً كما أن اعتلاء الشعر الملحمي قمة مجده أيضاً لم تكن قصيرة كذلك، فإن القرون الطويلة التي بلورت عملية الابداع والخلق الجديدين في الشعر العالمي، لا شك أنها واكبت البشرية منذ نشأتها وحتى قامت دعائهما على أسس وطدت قواعد هذا الفن على أساسه الراسخة التي نتدارسها اليوم.

إن نتيجة النقد الذي مارسه اليونان القدماء أعاد إليهم الفضل بمنهجهم الأصيل الذي أرسى أصول الشعر على قواعده الصحيحه، فكانت حصيلة ذلك أولى صوره الخصبة فيما بذله شعراؤهم من الجودة في وضع أناشيدهم وملامحهم والتي تحدثت عن عهد البطولة والأساطير والخارق في أعمال أبطالهم، فأجادوا في تحسين الألفاظ، ثم الأوزان وعلى أنغامها سردوا قصصهم. وبذلك استطاع هوميروس في منتصف القرن التاسع ق.م. أن ينظم ملحمتي «الإلياذة والأوديسا» برقة الأسلوب الطبع ويسمو اللغة المصقوله.

والتحام الشعر الغنائي بالقصصي ما جاء الا لضرورة موضوعية فرضها الانشاد في الملائم. وبذلك يكون الفنان قد ساقه المدى الحضاري عبر إنسان ذلك العصر مروراً بثلاثة قرون من الزمن. لكن هذا الرقي لم يقف عند حد، بل قفز قفزة النوعية أيضاً في القرن السادس ق.م. ليرتقي الشعر اليوناني رقياً واسعاً فيخطو خطوطه الجريئة والجديدة فينصلح أثناءها الشعر ويتحول إلى اسمى مراتبه في منحاه التمثيلي. وقد ثنا هذا الشعر تبعاً للتقاليد والأعياد الدينية عند اليونان وكان الشعراء هم الممثلون يقدمون مسرحياتهم أمام

الجمهور؛ فمن يرضي الجمهور منهم يصدق له ومن يرذله الجمهور تستنكره الأفواه بالصغير والهزء لتصدق له النعال بالأرجل علامة الرفض والخذلان. فالناتج يكافأ، والشاعر الخافق يبعد عن المسرح. بالواقع ان هذا ما شجع نزعة النقد عند اليونان حتى شجع كذلك ارتقاء فن التمثيل معه. وكان من أبرز نتائج هذه المرحلة تطور المسرحية التي لم تعد تقتصر على وصف حياة الالهة وانصاف الالهة من الابطال. وبعد ذلك قامت الملاحة فكان أبرز من كتبها اريستوفان في القرن الخامس ق.م. وكان ينصب نقهـة فيها على الحكم ورجال السلطة الى أن كان يصور الصراع الدائر وال دائم بين القديم والجديد.

ولقد أثارت الملاحة حول ما كان يدور في الألياذة والأوديسا على أنها عند اليونان تعتبران الكتاب المقدس لما تحتويه من آلهتهم الى دينهم حتى تعاليمهم - وبالواقع - تمثلان معاً الميتولوجيا التي ناقضها الفلاسفة في معتقداتهم النقدية متهمين هوميروس باشاعة الضلال والبهتان.

أما أرسطو فقد بحث في رسالته عن فنون الشعر التي ظهرت عند اليونان في تحديد أنواعها كما جاء معه في الشعر الحماسي الذي دعاه بالمسألة، والشعر الهجائي الذي لقبه بالملهاة بوصفهما خطوتين مهدتين للشعر التمثيلي.

أما رسالة الشعر عند أرسطو فقد تقاد تقتصر على بحث واسع في المأساة وعدم وصول بحثهينا عن الملاحة. ورغم كل ذلك يبقى أرسطو المرجع الثقة بالنسبة لهذا المنحـى . ومن جهة أخرى عادت تكهـنات شبه موضوعية مستنـجـة من خلال أعمالـه التي وصلـت إلى الدارسين فحلـلـوا في ما يمكن وكيف يمكن أن تكون حدود الملاحة عنـدهـ. إنـما محاـكـاةـ الشـعـرـ عندـ أـرـسـطـوـ فـكـانـتـ وـسـيـلـتـهاـ اللـغـةـ وـالـوـزـنـ، وـكـانـ مـوـضـوـعـهاـ الطـبـيـعـةـ البـشـرـيـةـ فـيـ خـيـرـهاـ وـشـرـهاـ مـنـ حـيـثـ الـأـعـمـالـ. فـبـرأـيـهـ أـنـ الشـعـرـ سـوـاءـ فـيـ الشـعـرـ الـلـحـمـيـ أوـ فـيـ الشـعـرـ التـمـثـيلـيـ يـخـاـكـيـ أـعـمـالـ النـاسـ فـيـ أـسـلـوبـ قـصـصـيـ أوـ عـبـرـ حـكـاـيـةـ تـصـوـرـ الطـبـيـعـةـ البـشـرـيـةـ فـيـ خـيـرـهاـ إـنـ كـانـتـ خـيـراـ وـفـيـ شـرـهاـ إـنـ كـانـتـ شـرـاـ.

وطريقة المحاكـاةـ التي خـرـجـ بالـحـدـيـثـ عـنـهـ أـرـسـطـوـ هيـ أـنـ شـعـارـ المـلـاحـمـ

والمأساة فصيلتان لنوع واحد، وتشتركان في موضوع واحد هي أعمال الناس؛ لكنهما تختلفان في طريقة محاكاته. فأشعار الملاحم تعتمد على وزن خاص تقييد به ولا تحدد بزمن معين ولذلك كانت الملحمة تطول طولاً مسراً بخلاف المأساة التي تختلف عنها فيها يصاحبها من أوزان وأنغام وارتباط بوحدة زمنية قصيرة، وهنا قسم أرسطو الوحدات بالنسبة للمأساة إلى ثلاث وحدات هي: وحدة الزمان، ووحدة المكان، ووحدة الحدث. إذ أن المأساة لا تمثل أعمالاً وأفعالاً تحدث في أمكنة مختلفة. إن أرسطو من خلال تقسيمه المذكور آنفاً على الأرجح أنه راعى بذلك الحياة اليونانية؛ إذ لا يعتبر تقسيمه في هذه الحالة شرطاً عاماً أو قاعدة كلية. وبقي أرسطو النبراس المحتذى طيلة قرون، فتبع طريقته نقاد العصور الوسطى وأخص من سبقهم هوراس. بينما شكسبير وشاعر التمثيل فقد عارضوا عمل الوحدات الأرسيطية لأنهم وجدوا ظروف الزمان والمكان لم تعد تسمح في أيامهم لأن تكون كما كانت أيام أرسطو. إنما هوراس وشاعر فنسا فقد فهموا أن الوحدات هي أساس المأساة وبقي العمل على طريقتها حتى مجيء القرنين السابع والثامن عشر. عصرئذ أن الأوان للأدباء الخروج من الدور الكلاسيكي إلى الدور الرومانطيقي. فتم عندئذ تداعي الوحدتين: فالأولى تداعياً تقسيم المسرحية إلى فصول، والثانية تداعياً اسدالستارة عن الناظرين. وقد أعطت الفترات - بين مشهد ومشهد - المؤلفين الفرصة كي يغيّروا المكان أما وحدة الحدث فلا تزال قائمة ولا تزال أساسية في الأعمال والأثار الأدبية عامة، فأشار إليها أرسطو في حديثه عن شعر الملاحم وهي أساس عام في الشعر جميعه على اختلاف أنواعه.

ولقد عرف أرسطو المأساة بأنها محاكاة تحدث متعدة تختلف باختلاف أجزاء الحدث في أسلوب مسرحي لا قصصي مثيرة الرحمة والخوف مؤدية إلى التطهير .Katharsis

وخرج أرسطو من تعريف المأساة إلى بيان أجزائها فقال أنها ستة: الحكاية - الشخصية - الفكرة - المنظر المسرحي - العبارة - النغم الموسيقي وما يصحبه من إنشاد الجوقة.

١ - ان الحكاية هي وحدة الحدث وترابط الحوادث في المأساة ترتيبها كلياً كاملاً من بداية ووسط، ونهاية إذ أن الحكاية في المأساة تقوم مقام الروح من الجسد.

٢ - الشخصية في المأساة يجب أن تكون على خلق نبيل.

٣ - أما الفكرة فقد أراد منها ارسطو القدرة على قول ما يمكن أن يقال مما تقتضيه الأحداث والمواقف المختلفة بحيث يكون الكلام طبيعياً بحالياً من التكليف وعنصراها ثلاثة:

أ - البرهنة.

ب - التفنيد.

ج - إثارة الانفعالات.

٤ - بينما المنظر المسرحي فقد جعله جزءاً لكنه لم يعتن به إلا عنایة محدودة لكن رأيه كان يؤكد عليه؛ أن المأساة ستموت بدون مثلين موهوبين لأنها وجدت لتمثل لا لتقرأ.

٥ - أما العبارة في المأساة فتعني بفنون البلاغة وعرض لأقسامها ومكوناتها من الألفاظ والحرروف والمقطاع وأدوات الربط. صفات الكلمات في الشعر غيرها في النثر كما تفترق عن لغة الحياة اليومية لأنها تتصل بالماضي وتعبر عن أحوال خارجة عن المألوف لا يؤديها الكلام العادي، وقال أن لغة الشعر ينبغي أن تكون واضحة شرط أن يتحول الوضوح إلى ضرب من الابتذال، ولعل ذلك ما جعل الغريب والمجازات والعبارات الطويلة تكثر فيها حتى تحول بينها وبين الابتذال حتى تفصلها عن الحديث المألوف، وهذا كان يكثر فيها الكلمات الطويلة والموجزة والحوشية والمحرقة في صور مختلفة. بهذه المفارقات يخرج ارسطو بتنتائج مفادها أن الفرق

بين أسلوب الشعر الأنف الذكر وأسلوب النثر الذي يعتمد على الوضوح التام ومن ثم تكثر فيه الكلمات المألوفة مما يصله بلغة التخاطب اليومي.

ويختتم حديثه بالنغم الموسيقي وما يصحبه من إنشاد الجوقة حيث لم يعرها الاهتمام الكافي لأنّه وجدتها تأتي على الهامش، وعلى ما يظهر أن الانشداد في المأساة كان ادخاله في المأساة قتلاً للوقت سابقاً، أما لاحقاً فقد تحولت لغة الانشداد من أغان كانت تنشد في أعياد الألهة إلى التمثيل. أما الملهأ وإن لم يصلنا منها أي حديث لأرسطو عنها فقد يظن أنها كانت تظهر عاطفة الضحك أو السرور. كما تظهر المأساة عاطفتى الخوف والرحمة^(١).

٣- الشعر القصصي أو الملحمي :

ظهر الشعر الملحمي منذ فجر الحضارة الأولى عند العديد من الشعوب، إنما الصورة المتطرفة التي أعطاها اليونان عن هذا الشعر تكون حدة الكمال الفني في عصر مبكر. لكن الحفريات الحديثة التي اكتشفت في بلاد ما بين النهرين / العراق تثبت أن ملاحم البابليين أو الأكاديين كانت أسبق من ملاحم اليونان. إذ يعود تاريخها إلى ٢٣٠٠ - ٢١٠٠ ق.م. وبذلك تعد ملاحم البابليين أقدم آثر أدبي مكتوب في العالم. وعرف منها ملحمة جلجامش التي تسبق بتأريخها ملحمة هوميروس بـ ١٥٠٠ سنة وتنسب إلى سينتليكي أويني.

ولقد ظهر هذا الشعر كذلك عند الهنود القدماء وفي بلاد فارس أيام القرون

(١) راجع شوقي ضيف «في النقد الأدبي» دار المعارف بمصر» القاهرة ١٩٦٢ ص ٢١٠ - ٢٥

وأيضاً وأرسطيو «فن الشعر» مصدر سابق نفسه.

الوسطى، مرتبطاً ب موضوعات وحوادث قديمة التاريخ. كما ظهر في الأدب اللاتيني وفي أوروبا آبان القرون الوسطى، وكان من أبرزه الألماني والفرنسي والإيسلندي. كما تابع شعراء عصر النهضة في أوروبا نظم الملائم حتى استمرت موجاته آبان العصور الحديثة. لكن التاريخ الذي احتفظ للملائم القديمة بمكانة فريدة، لأن الملائم التي ظهرت في العصر الحديث، سرعان ما طواها النسيان بينما بقيت الملائم القديمة محفوظة برونقها عبر العصور. وما زالت حتى يومنا الحالي.

معنى الكلمة ملحمة في اللغات: الكلمة ملحمة يونانية الأصل وتلفظ Epoque أو Epos ومعناها «كلام» أو «حكاية». وفي الفرنسية Epique وفي الانكليزية Epic. أما في العربية فتعني معجمياً ملحمة، وجمعها ملائم أي الواقعة الشديدة في الحرب. وفي الأدب معناها قصيدة قصصية متعددة الأناشيد تسرد حوادث بطولية وتتصف مغامرات مدهشة، أبطالها بشر متفوقون وألهة. وهي تعتمد خصوصاً عناصر الأدهاش والخوارق والخيال.

أما سليمان البستاني المترجم الأول لـألياذة هوميروس في الأدب العربي فقد حدد معناها: بالواقعة العظيمة. وووجد العرب يقولون ألم الشعراً أي حاكه ونظمه أي حكم أجزاءه. ومن ذلك الملحمات المختارات سبع من قصائد them. كما دعا بعض نقاد الغرب بالملائم بعض منظومات تتضمن أحوال أمة أو قوم وفضلت فيها وقائع الحروب والتاريخ.

ولما كانت الكلمة ملائم أقرب إلى التعبير عن الشعر القصصي من أمثال الألياذة وأشباهها فقد أخذ بها حتى لا يستحدث لفظة جديدة لم يسبق للكتاب أن استعملوها^(١).

أما المصطلح العربي هذه الكلمة سواء على صعيد معجمي أم بعد

(١) راجع انعام الجندي في دراسات في الأدب العربي - دار الطليعة - بيروت ص ١٦١.

اجتهادات النقاد فلم يكن في عهده المبكر يدور معنا كما تعرفه الناس حديثاً عند العرب. فكلمة «ملحمة» قدية كلفظة في اللغة العربية وهي تعني موقعة حربية التحريم فيها جيشان وتناثر فيها لحم المحاربين. إنما لم تكن تعني قبل عصرنا الحالي على أنها نوع أدبي بذاته كما ظهر المعنى الأصلي عند الغربيين. فالعرب قد استحدثوا كلمة ملحمة حديثاً بدلاتها كنوع أدبي وجاء ذلك بعدما تمت صلتنا بالغرب، ثم أدركنا معاني آدابه القديمة والحديثة.

إنما هنالك بعض الدارسين الذين غالب على فهمهم من نقادنا الذين لم تتح لهم الظروف أن يطلعوا على الثقافات الغربية وأدابها فقد ترسخت في مداركهم أن الشعر الملحمي هو فقط ما يتعلق بسير الأبطال في الحروب مع ذكر الواقع الحربي، وأن بطولة الميدان هي الموضوع الغالب على هذا الشعر، وهذا فقد اخترط مثل هذا المفهوم عند البعض بمفهوم الشعر الحماسي عند العرب. وما وطّد هذا التصور شهرة الإلياذة وما انطوت عليه من وصف الحرب بين طروادة والإغريق كان كعامل ثبات على صحة هذا التصوير ثم أشعاعته بين الناس.

إنما الواقع هو العكس. فالشعر الملحمي شعر قصصي ذات أسلوب روائي موضوعه بطولي في سير أبطاله في أيام الحرب أو السلم على حد سواء يغلب عليه الطابع الأسطوري لارتباطه بفجر التاريخ البشري وهو يتناول تراجعاً عاماً يهتم به الناس ويثير حواسهم بأسلوبه الفخم، فهو بموضوعه وأسلوبه صالح للانشاد، قوي التأثير في النفوس محرك للعواطف يملك على الناس حواسهم حين يستمعون إليه.

وأول من حدد خصائص الملحمة تحديداً فنياً هو أرسطو في كتابه «فن الشعر» وقد اشتمل كتابه على دراسة المأساة والملحمة؛ بني آراءه فيها على استقراء النصوص التي كانت بين يديه في هذين النوعين من الشعر. أما اعتماده في الشعر الملحمي فكان على ما نظمه هوميروس في ملحمتيه كما اعتمد على منظومات هسيود Hésiode الشاعر اليوناني الذي ولد في أواسط القرن الثامن ق.م.

٤ - خلاصة آراء أرسطو في الملحمية من وجهة نظر نقدية:

إن الملحمية برأي أرسطو يجب أن تدور حول حادثة واحدة مكتملة بدايتها؛ لها بداية ووسط ونهاية؛ شأنها في ذلك شأن المسرحية، وبهذا تستطيع أن تحدث تأثيرها الكامل بوصفها وحدة عضوية لخلق حي. ويجب ألا يخلط بين الملحمية وبين التاريخ. فالتأريخ لا يقف عند سرد حادثة واحدة بل هو يروي حوادث فترة زمنية أو عصر بأكمله وما جزى أثناءه لشخص أو أشخاص متعددين منها كان التفكك بين الحوادث التي يرويها. ويقول أيضاً أن الملحمية مثل المأساة قصة أخلاق ومعاناة. وقد حقق هوميروس ذلك في ملحمتيه، فالإلياذة قصة بسيطة تقوم على معاناة الألم، أما الأوديسا فقصة مركبة تقوم على الكشف، ويقول كذلك: إن الملحمية تختلف عن المأساة في طولها وزتها وأن أسلوب الملحمية مختلف عن أسلوب المأساة، إذ أن الملحمية قائمة على الرواية، والرواية تتيح مجالاً واسعاً لتنوع الأسلوب والتغيير عن الحوادث المختلفة في وقت واحد وبعبارة أوضح يمكننا أن نقول: إن الشعر الملحمي مختلف عن الشعر التمثيلي في أن الأول (الملحمي) يستخدم أسلوب الرواية في حين أن الثاني (التمثيلي) يستخدم الحوار. وموضوع الأول واسع منطلق لأنه غير مقييد بالواقع المحدود الذي تتطوّي عليها المسرحية. فشاعر الملحمية ينطلق في روايته حرّاً من القيود التي يفرضها التمثيل سواء في طريقة تصويره للواقع أو التزامه بمكان وزمان^(١).

يرتبط الشعر الملحمي بتراث الأمم، فيروي إمجادها وما جرى على أيديها أبطالها من خوارق، وما حلته ذاكرة الشعوب من قصص ترتبط بها عواطفها فتلتهب حماساً باستماعها اليه وخاصة عندما يصوغه شاعر مقتدر بأسلوب فخم

ووزن ملائم لهذا الشعر الحماسي. وهذا الشعر ينشد أمام الجموع بطريقة مؤثرة تزيد الشعر جمالاً وتنقله إلى المستمعين في أجمل صورة وأفواها فيختلط حاس الشاعر بحماس المستمعين. وتنشأ من ذلك كل متعة فنية تعلقت بها الشعوب في فجر التاريخ ولا تزال حتى اليوم متعلقة بها، حريصة عليها.

ولقد صور لنا أفلاطون بأسلوب بارع ذلك الترابط الانفعالي الوثيق بين منشد شعر هوميروس وجمهور المستمعين إليه، في محاورة أيون. وقد سميت هذه المحاورة باسم مشهد رواية *Phapsode* هو أيون، وكان الحوار فيها بين سocrates وأيون هذا. وفي هذه المعاورة يخاطب سocrates أيون قائلاً:

«إنه ليس فناً أو حرفة ذلك الذي يمكنك من أن تحسن الرواية عن هوميروس لكنها قوة الهمة تحرك كتالك التي تكون في المغناطيس. فهذا المغناطيس لا يقف عند حد اجتذاب حلقات أخرى فتكون النتيجة سلسلة طويلة من هذه الحلقات التي يعلق بعضها بالبعض الآخر، وقوة الجذب فيها جديعاً مستمدة من المغناطيس»^(١).

إن الطابع الشعبي قد لازم الشعر الملحمي منذ البداية، فقد كان هناك زواة منشدون يتقللون من مكان إلى مكان يروون للناس تاريخ الواقع التي تصور بطولات أسلافهم فيتملكون عواطفهم ويثيرون حواسهم بما ينشدون من قصص صيغت في أسلوب شعري فخم العبارة قوي التأثير. وكان لاتخاذ الشعر وسيلة للتعبير عن هذا التراث الشعبي أسباب، منها أن الشعر موزون والنفس الإنسانية مولعة بالنغم، كما أن الشعر يسهل على الذاكرة حفظه، فهو من هذه الناحية عامل فعال في حفظ التراث الشعبي.

Plato: Ion (533d). In: Great dialogues of plato tr. by W.H.D. Rouse (1)
the New American Library, New York 1956 P. 18

ثم هناك حقيقة لا يجوز إغفالها هي أن كثرة الملاحم المهمة ظهرت في عصور سابقة على ذيوع الكتابة فكان انتشارها عن طريق الرواية والاشادة وكانت تمثل تراثاً ثقافياً مرموقاً في تلك المجتمعات القديمة. أما الكتابة فلم تكن قد حققت بعد مركزها في عالم الثقافة نظراً لقلة انتشارها، ولندرة الأدوات التي تستخدم فيها. فورق البردي كان قليلاً، والرق كان نادراً غالباً الشمن والكتابة ذاتها لم تكن منتشرة بين الناس بصورة تجعلها اداة لنقل المعلومات ونشر الثقافة. وهذه ظاهرة واضحة في جميع المجتمعات القديمة. فملاحم هوميروس كانت منتشرة قبل انتشار الكتابة في بلاد اليونان القديمة. على الرغم من أنها ترجع إلى منتصف القرن التاسع ق.م. فإنهما لم تسجل إلا بعد ذلك بزمن طويل. وشعراء العرب كانوا في الجاهلية ينظمون أروع الأشعار العربية في حين أن الكتابة كانت قليلة الانتشار في جزيرة العرب، ومن المحقق به أن العرب في جاهليتهم لم يتتجوا كتاباً واحداً، برغم الكثير من الشعر الذي أثر عليهم. وقد سُجّل الشعر الجاهلي حينما جاء غصر التسجيل وهو العصر العباسي الأول وسميت مجموعة شعر الشاعر ديواناً لما كان في ذلك من التسجيل والجمع.

ولما كانت الملاحم القديمة قد ظهرت في أزمنة سابقة على التاريخ المسجل فقد أحاط بظهورها وتطورها كثير من الغموض، ومع ذلك فلا بد لنا من وقفة قصيرة في هذا الميدان لنذكر كلمات موجزة عن ظهور الشعر الملحمي عند بعض الأمم.

طبيعي أن نبدأ بالرواد الأوائل في هذا المضمار وهم الأولى بالحديث ولو موجزاً عن شعر الملاحم عند اليونان إذ يقترن الشعر الملحمي عندهم بشاعر بلغ صيته الكون بأجمعه: وفي حال ذكرت الملاحم أول ما يتبادر لبال الباحث والقارئ فوراً اسم الشاعر اليوناني العظيم - هوميروس، وإلياذته أولاً ثم الأوديسا ثانياً.

من هو هوميروس؟

هو الشاعر اليوناني الذايع الصيت ناظم ملحمة الشهيرتين: الألياذة، والأوديسا. إنما من الصعب المعرفة الثابتة والحقيقة عن سيرة هذا الشاعر. لقد تعددت حوله تكهنات متعددة. إنما من الأقوال الموثوق بها يمكن الاعتماد على ما حده سليمان البستاني المتوفى عام ١٩٢٥ وأول من ترجم. الألياذة هوميروس إلى العربية واهتم بتراث اليونان في أبحاثه وخاصة هوميروس؛ فقد استقصى حياته من يونانيين أثناء زيارته الخاصة التي شاء منها الإطلاع على مكان نظم الألياذة والوقوف على حقائق قريبة من التصديق قبل شروعه بالترجمة. إن البستاني الذي استعرض جميع المصادر التاريخية التي عرضت حياة هوميروس وجد من بعضها يجعل الشاعر من أبناء الآلهة وبعض الآخر يجعله إيناً لأب تحلى عن أم هوميروس ثم تزوج غيرها، والأم بدورها تزوجت من رجل آخر رعنى الشاعر وسهر على تربيته. وثمة روايات لم يقنع البستاني بصحتها لقد صدق أقوال المؤرخ اليوناني هيرودوت أو هيرودوتس الشهير الذي لقب بأبي التاريخ فاعتمد على آرائه التي كتبها عن هوميروس، فتوكاً على صحتها. وهو القائل بأن الشاعر كان أعمى منذ طفولته، وأنه لما شبّ وبدأ ينظم الشعر جعل يتقلّ بين الجزر والمدن اليونانية والطروادية يغنى بشعره، وقيل أيضاً كان ينكتب به. ولم تحسن إحدى جزر الطرواد استقباله بل اهانته، فرحل عنها غاضباً، إلى جزيرة يونانية أخرى تلقته بحفاوة وإكرام، قرر أثر ذلك نظم الألياذة متغرياً بآمجاد اليونان.

أما موته فتحتختلف فيه لأقوال كما اختلفت في ولادته ونشأته، فمنهم من جعله يموت غواً والبعض الآخر جعله يموت بعدما طال به العمر. كما تبانت الآراء في موضع دفنه. ومنها يكن فان حياة هوميروس، يصعب تحديد تفاصيلها بعد الشقة بيننا وبينه أو بينه وبين التاريخ ثم فقدان الأثر الثابت

المقنقع عن دقة تفاصيل حياته وموته^(١).

لقد دخل الشك كما دارت خلافات حول شخصية هوميروس، وحتى حول كاتب الالياذة. إنما موسى هاداس - أستاذ الأدب اليوناني في جامعة كولومبيا، نيويورك - يقول: «إن عبرية الشعر تلقى معناها المثالي الكامل حين يشار إلى هوميروس، ولعل التعريف الوحيد العقول للملجمة هو وصفها بأنها منظومة، تحمل بعض الشبه للالياذة. إن الجمال العفوي المتألق للالياذة لا يمكن أن ينبع إلا من حرارة العبرية المتألقة». لكن من الواضح أن وراء مؤلفها تراثاً طوبيلاً من الشعر الذي يماثل شعره، فهو يفترض أن مستمعيه على علم بذلك المنبع الكبير المشترك للقصص التي استقى هو منها. كما يبدو أن الصفات الأساسية لشخصياته الرئيسية كانت قد حددت.... وكذلك فان اللغة والأسلوب يبدوان وقد حملما طابع مدرسة، فليس هناك شيء بدائي أو صبياني في لغة هوميروس، إنها لغة غنية واضحة قادرة على وصف أي موقف أو التعبير عن أي احساس. لكنها لغة لم تكن قط لغة حديث بل اخترعت لتسخدم في الشعر، وبلغت حد الكمال قبل أن يؤلف بها هوميروس. إن براعة الوزن الشعري والسهولة التي أدرجت بها العبارات النمطية في نطاق الوزن، والصيغ التي تردد، والألقاب والتنوع المتكررة، كلها تفترض أجيالاً سابقة من الممارسة، وتقاليد مدرسة أدبية. لكن الالياذة ليست عملاً قائماً على الجمع، ولكن كانت القصص وأساليب التعبير تقليدية، فانها قد اخضعت لهذا في وكانت التحفة الفنية التي انبثقت تحمل في جملتها وتفاصيلها طابع شخصية الشاعر.^(٢)

(١) راجع مقدمة سليمان البستانى في ترجمته لالياذة هوميروس - باب من هو هوميروس .
Moïse Hadas: A History of Greek Literature, Columbia University (٢)

Press New York 1962 P. 16

٥- الاليادة/ بين العلة والمعلول/ سبب ونتيجة

الاليادة أو الياس ملحمة نظمها هوميروس متغنىً بأمجاد إسبarta في حرب طروادة، يرجع اسم الملحمة إلى مدينة اليون عاصمة طروادة. إنها ملحمة متناسقة الأجزاء متسلسلة الحوادث مرتبة أحسن ترتيب من أوها حتى نهايتها رغم تعدد أحداثها وكثرة أشخاصها فلكل حادثة أثر في تطور عقدتها وتآزمها، ولكل شخص صلت به.

أما ما هو السبب الذي من أجله دارت حرب طروادة؟ .

فطروادة واسبارطة مملكتان متجلورتان، بينهما صلات تجارية، واقتصادية وسياسية، وكلتاها مكونة من عدة قبائل تمازجت وتعارفت على أن يكون لها ملك واحد، ونظام واحد؛ ومع ذلك كانت تقوم بينهما خلافات وحروب من حين لآخر إلا أنها كانت في طريق الاندماج النهائي ، أرسلت طروادة موFDAً خاصاً من قادتها وهو باريس ابن الملك فريام الى اسبارطة، فحلّ ضيفاً على منيلاوس ملك الاسبارطيين. الذي كان مسافراً آنذاك. وتعرف باريس إلى هيلانة زوجة منيلاوس فتحابا وهربا معاً إلى طروادة.

ثارت ثائرة الاسبارطيين وطالبوها باعادة هيلانة، غير أن الطرواديين رفضوا ذلك، فتداعى أهل اسبارطة للحرب، وعقدوا الولاية لاغا منون أخي منيلاوس .

سارت جيوش اسبارطة إلى طروادة فعاثت في مدتها تخريباً وهدمًا ونهباً وسيباً. ولما بلغوا العاصمة اليون او طروادة، صمدت لهم وظلوا على حصارها عشر سنوات حتى في خلق كثير من الفريقين، ونفذت الأرザق واقاحت البلاد، وكان الأغريق يعودون إلى بلادهم لو لا حيلة أوذيس داهيthem، الحيلة التي مكنته من فتح العاصمة.

ويذكر المؤرخون أن هذه الحرب قد وقعت في القرن الثالث عشر أو الثاني

عشر قبل الميلاد. أما الالياذة فترجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد. إنما تقتصر الالياذة على حوادث الشهر الأخير من هذه الحرب. وهي قصة حب وحرب، يتصارع فيها الأبطال من بني البشر ومن الآلهة على السواء. وهي منظومة على البحر السادس، وهو البحر الذي شاع استخدامه في نظم الملائم، ويذهب الأستاذ روز إلى أن هذا البحر قد اتخذ صورته الموسيقية في وقت مبكر قبل زمان نظم الالياذة^(١). ويزيد عدد أبيات الالياذة على ١٥,٥٠٠ بيت قسمت إلى أربعة وعشرين نشيداً. هذا التقسيم ليس من عمل هوميروس بل يعود إلى تقسيم المخطوطة بين أربع وعشرين صحيفة من صحف البردي وينسب هذا التقسيم إلى أريستاخوس في القرن الثاني قبل الميلاد^(٢).

إذن كان سبب الحرب هو اختطاف الحسناء هيلانة اليونانية أو زوجة ملك اسبارطة من قبل ابن ملك طروادة.

عقدة الالياذة: تكمن في غضب آخيل بطل الاغريق وامتناعه عن الحرب وذلك لأن الفتاة التي سباها من الطراوديين قد انتزعها منه أغانيون واستخصها لنفسه. فاحتمم غبيظ آخيل وكاد يبطش بالملك لو لا أن آثينا آلهة الحكمة عند اليونان هببت من السماء وردهه قسراً.

خلال الميدان للطراوديين بعد اعتزال آخيل ويرز بطلهم هكتور، يلقي الرعب في نفوس الاسبارطيين وينكل بهم ويقاد بحرق سفنهم ويردهم إلى بلادهم خاسرين.

H.J. Rose: Outlines of Classical Literature Methuen and comp (١)

. London 1959 P2

Paul Harvey: The oxford companion to Classical Literature (Article (٢)

Ibid London 1962)

وتمضي وفود الاغريق الى آخيل تسترضيه وهو مستكبر يرفض العودة الى القتال وأن يكن يتحرق اليه.

وفيها كان الطرواديون يزدادون عتواً على أخصامهم نزل الى ساحة المعركة فطرقل صديق آخيل الحميم، بعد أن استأذن آخيل، وتقلى سلاحه وامتطى عربته. وقاد قومه المرامدة.

استطاع فطرقل أن يهزم جيش طروادة وكادت تتم له الغلبة لولا أن هكتور تصدى له وقتلها. فهزم الاسبارطيين من جديد.

يجتدم غيط آخيل على صديقه فطرقل فينزل الى المعركة بعد أن يصافح آغا منون وينكل بالطرواديون فيلوذون بالفرار ويتحصنون في قلاعهم ما خلا هكتور وتدور بين الإثنين معركة يسقط فيها هكتور فيمثل به آخيل تمثيلاً مريعاً. ثم لا يلبث أن يهدأ غضبه، فيرق قلبه ويعيد جثة هكتور إلى أبيه. وتنتهي الملحمه بتصوير حزن أهل طروادة على بطلهم هكتور ونواح زوجته أندروماك وأمه هيكونيا على مصرعه.

الأوديسا:

أما الملحمه الثانية التي نسبت الى هوميروس فهي «الأوديسا». وقد حامت شكوك النقاد حول نسبتها لهوميروس مدعين وملاحظين الفروق اللغوية بين الملحمتين ثم ما يفصل بينهما من خلافات في المعلومات الجغرافية؛ كما وتبعد الآلهة في الألياذة أكثر جلاً ومهابة. بينما الترابط والاحكام في الوحدة عموماً فالأوديسا على أدقه. ورغم هذه الشكوك وما سلطه النقاد على أن هوميروس ليس هو ناظمها بل هناك من يؤكده على أن الأوديسا ملحمة هوميروس.

يقول روز: «إنني مقتنع بأن ناظم الملحمتين شاعر واحد بل إنني أعتقد

أنه كتبها^(١).. وحجة روز في الأمر أن الشاعر استخدم نوعاً من الكتابة ليعين به الذاكرة على المضي في نظم هذين العملين الكبيرين.

وبلغ عدد أبيات الأوديسا اثنا عشر ألف بيت وتنقسم إلى أربعة وعشرين نشيداً وسبب الانقسام هو ذات السبب الذي قسمت على أساسه الإلياذة وهو توزيع المنظومة المخطوطة بين صحائف متعددة.

وابطال هذه الملهمة هم اوديسيوس أحد أبطال الإلياذة، وابنه تليمانخوس، وزوجته بنيلوبا. فالمملحة امتداد للإلياذة إذ أن وقائعها مرتبطة بوقائع الإلياذة. تبدأ الأوديسا من حيث انتهت الإلياذة، ذلك لأن اوديسيوس ملك جزيرة ايثاكا، يصل سبيله في العودة إلى موطنه بعد انتهاء حرب طروادة. وتهدف به الأمواج من جزيرة إلى جزيرة. وفي ايثاكا كان له قصر تقيم فيه زوجته بنيلوبا وابنه الصغير تليمانخوس. ويقوم الابن باعمال عظيمة بحثاً عن أبيه وتعيينه في ذلك الآلة. أما بنيلوبا الزوجة الوفية فتعرضن لضيقات المiscalفين الذين حاولوا اقناعها بالزواج من أحدهم. وينجح اوديسيوس في العودة إلى وطنه بعد مخاطر كثيرة ثم ينتقم من أعدائه الأدعياء.

الملحمتان في ميزان القِدَّاد:

في الإلياذة والأوديسا قصة صراع وسطولة، حرب وشجاعة، حب وكراهة، نبل ووفاء، خيانة وغدر، طابعهما العام اسطوري، يفتعل الأحداث فيها رجال أبطال وألهة. وكل ملهمة منها تضم قصة واحدة متربطة بالأحداث وعلى أساسها صاغ أرسطو آراءه النقدية عن الملحم وحدد مفهومها من استدلاله الدقيق الذي بناء من معطيات بني على أساسها الآراء من خلال عصور اليونان الطويلة.

.H.J. Rose: Outlines of classical Literature P.6 (١)

وفي عام ٥٥ ق.م كتب شيشرون حول تدوين هاتين الملحمتين على أن باسيستراتوس Peistratos ديكتاتور أثينا في القرن السادس ق.م. هو الذي نسق كتب هوميروس ورتبها على النحو الذي نعرفه اليوم وكانت قبل ذلك غير مرتبة. ولقد أيد هذا القول كتاب آخرون حتى أن العديد من الكتاب الحديثيين قد قبلوا بذلك الرأي ولما جاء العالم وولف F.A. Wolf وأصدر عام ١٧٩٥ مقدمة لدراسة هوميروس كان موضوعها «مدخل أو مقدمة إلى هوميروس» Prolegomena to Homer أكد فيها أن الإلإيادة لا يمكن أن تكون قد حفظت عن طريق الكتابة في عصر أمي، كما أنها لا يمكن أن تكون قد حفظت بدون كتابة وذلك بسبب طوها وانتهى من ذلك إلى القول بأنها قد جمعت في زمن باسيستراتوس وتحت اشرافه بعدد من القطع القصيرة وكذلك كان الحال بالنسبة للإوديسا. وقد قبل هذا الرأي عدد كبير من العلماء وسيقت حجج كثيرة لغوية وأثرية وأدبية لتأييده. وما أحسن النقاد رأياً إلى الجزم بانتهاء هاتين الملحمتين إلى مؤلف واحد^(١).

ولخص سليمان البستاني رأيه في سبب خلود هوميروس في عمليه الفنانين بقوله: «إن هوميروس إنما نقر على أوتار القلوب فأثارها، ونفع في بوق الأرواح فأثارها، ومزج الحقيقة بالخيال مزجاً يخيل اليك أنها تألفا فتحالفا وسبر أعماق النفس في سذاجتها، وتجري الفطرة في بساطتها وهاج للعواطف والشاعر، وتكلم بجلاء لا تشويه مسحة التكليف فأسهب موضع الاسهاب، وأوجز موضع الإيجاز، ومثل تمثيلاً ناطقاً وفضل تفصيلاً صادقاً عن عقيدة وأخلاص. أضف إلى ذلك بلاغة الشعر وتناسق النظم ودقة السبك ورقه

(١) المصدر السابق نفسه ص ٥ و ٦.

المعنى والسهولة والانسجام «١).»

ثم وجد البستانى كم كانت قدرة هوميروس على تصوير عادات وتقالييد اليونان الحياتية والدينية منها خاصة كم فيها من تصوير دقيق ينتزج بأحداث القصة امتزاجاً لا تشعر معه بتعتمد أو تكلف.

إن الانتشار الواسع الذي لقيته أعمال هوميروس كان سببها قيمتها الفنية الكبرى حيث أن الإلإيادة قد تناقلتها لغات العالم باستثناء العرب الذين أغفلوا عنها لأسباب نذكرها ثانية: الدين وأغلاق فهم اللغة اليونانية على العرب، وعجز النقلة عن نظم الشعر العربي.

إنما السبب الأقوى الذي وجده البستانى هو الدين لأن الإلإيادة تنقل في طياتها صور الوثنية اليونانية في إطار التمجيد والتقديس وهذا ما يتنافى مع التفكير الإسلامي والمسيحي اللذين رفضا الوثنية. والإلإيادة لم تترجم إلى اللغات الأوروبية إلا بعد أزمان طويلة. فقد حاربتها المسيحية في بداية انتشارها في أوروبا حرباً لا هوادة فيها.

أما هوميروس فقد نسبه أرسطو إلى الآلهة وهي عادة اليونانيين القدماء أن ينسبوا كل عظيم إلى الآلهة. وذا الاسكندر المقدوني يقف على قبر آخيل بطل

(١) شرع سليمان البستانى في تعریب الإلإيادة عندما كان في مصر عام ١٨٨٧. ثم أضحت ترجمة شعر هوميروس هماً يزيد إثمامه رغم كثرة أسفاره. لقد جمع له المعلومات وثابر على ذلك حتى فرغ من ترجمتها عام ١٨٩٥. وعقب ذلك بدأ يدلي. ويشرح حتى خرج بـمقدمة نقدية تعتبر فاتحة النقد المنهجي الحديث في الأدب العربي... ودام ذلك حتى عام ١٩٠٤ حتى ثمت طباعة الكتاب بأكمله وبضم المقدمة التي ضمنها النقد والشرح والتعليق ثم ترجمة شعر هوميروس في الإلإيادة.

الاليادة هاتفأً له: « طوباك، طوباك، فقد أوتيت متهى السعادة بقيام شاعر كهوميروس يخلد ذكرك ». .

ويفرض رجال الدولة وحكماء اليونان أن تلقى مقاطع الاليادة على الشعب لتهذب طباعهم وأخلاقهم. وقيل بأن الفرس والكلدان كانوا قد عرفوا الاليادة حتى أن شعراءهم وكلمائهم قد تغنو بها.

أما العرب فلم ينقلوا الاليادة، وإن كان بعض التراجمة مثل حنين بن اسحق وثاوفيل الرهاوي يروون بجلساتهم مقاطع منها كما ترجمها ثاوفيل إلى السريانية. ومن المرجح أيضاً أن يكون الابتعاد عن ترجمة هذا العمل الفني إلى العربية عائداً لعدم رغبة العرب أو أنهم كانوا لا يعجبون بشعر غير شعرهم فيقولون أن الشعر هو شعر العرب وحسب. على أن العديد من علماء العرب الذين كانوا قد أتوا على ذكر هوميروس في معرض أحاديثهم عن الشعر والشعراء أمثال ابن خلدون وابن أبي أصبيعة والشهريستاني وغيرهم.

ومن المشاهير الذين كانوا معجبين بشعر هوميروس ولهتم قيسر المانيا الذي أمر أستاذة الجامعة أن يدرسوا الاليادة فقال: « دعوا الأساتذة يكترون من تلقين شعر هوميروس فإن الأمة التي يرسخ في ذهنها وصف صبا الأمم على ما يسطه هوميروس لا يسارع إليها العجز والهرم ».

وقال الفيلسوف الفرنسي زينان: « إذا مرّ على أهدهنا ألف عام انقرضت جميع التأليف التي بين أيدينا ولم يبق منها إلا كتاب واحد هو ديوان هوميروس ».

وخاطب جمال الدين الأفغاني سليمان البستاني وهو يترجم الاليادة قائلاً: « إنه ليس لنا اليوم أن نفعل ما كان يجب على العرب أن يفعلوا قبل ألف عام ونيف... وبما حبذا لو أن الأدباء الذين جعلهم المؤمنون بادروا بدءاً ببدء إلى نقل الالياذ، ولو ألحأهم ذلك إلى إهمال نقل الفلسفة اليونانية برمتها ». .

وختلاصة القول حول هاتين الملحمتين الخالدين منذ تأريخهما ومن يدرى

حتى متى! إن سر الخلود كان له دوافع وعوامل منها:

- ١ - جمال الشعر وروعته وجلاله، فهو شعر يصور العواطف الإنسانية ويعبر ببساطة وصدق عن هذه العواطف.
 - ٢ - شعر يصور الحب والبغض، والأمانة والخيانة، والشجاعة والبطولة.
 - ٣ - شعر مرتبط بحياة اليونان يلهب خيالهم بما يحيّل لهم به عن أمجادهم السابقة وحياة أبطالهم في العصور السالفة.
 - ٤ - ويكتفي القول أن بطلًا تاريخيًّا كالإسكندر الأكبر يروى عنه أنه كان يصطحب معه دائمًا نسخته من الآليادة ويتخذ من شخص بطلها آخيل مثلاً له وقدوة.
 - ٥ - لا يزال شعر الآليادة والأوديسا يقرأ لقيمة الأدبية كما أن دارسي الحضارة يعتبرونه مصدراً أساسياً لكثير من المعلومات من حضارة اليونان.
 - ٦ - شعر هوميروس يصور كثيراً من أساطير اليونان وعقائدهم وعادتهم وقيمهم ومثلهم العليا.
 - ٧ - والشعر نفسه يقدم معلومات كثيرة عن حضارتهم المادية من بوصفها: الحرب وأسلحتها، والنظر إلى الحياة التي كانت تعيشها الطبقة الارستقراطية وتقاليدها، وتعرض الأوديسا صوراً للقصور الأنثيق حيث يسكنها علية القوم في هدوء واستقرار كما كانوا ينعمون بألوان من العيش المرفه الأنثيق.
- أما الآن فيما دام الحديث دائراً في فلك الفن الملحمي، حرري بنا أن نتدارس تجربة العلامة سليمان البستانى الرائدة، التي قام بها، وسجل له تاريخ البحث العلمي من خلالها عملاً جليلًا، أصاب به نتائج زاخرة بالعطاء، أغنى بها الأدب العربي الحديث، وفتح أمام الباحثين آفاقاً جديدة في العديد من أجناس الفن الأدبي وأنواعه، كان أبرزها:

- ١ . فن التعريب شرعاً من خلال ترجمته لاليادة هوميروس وكان أول باحث في فن الملاحم عند العرب.
- ٢ - منهجية النقد العلمي الحديث.
- ٣ - طرائق جديدة في أساليب البحث المنهجي.
- ٤ - تجربته في البحث نجمت عن اكتشافه الأدب المقارن فما كان منه الا أن وجه الباحثين لفوائده.

إن محاولة سليمان البستاني تمثل تجاوزاً على طريق التجديد في الأنواع الأدبية. لذا وجدنا الفائدة من دراستها لما تحمله من سمات جادة أراد من خلالها تبديل المفاهيم الجامدة في واقع الأدب العربي. حتى أن همه كان دائرياً أن يتخطاها لصياغة جديدة تحمل صفات المعاصرة للفكر جديد وحس ثوري بديل للذك الخمول الذي هيمن على الأدب العربي طيلة الحكم العثماني. وأذ بالأدب العربي في عصر النهضة الحديثة يجد البستاني في طليعة منقذيه.

الفَصْلُ السَّابِعُ

سليمان البستاني

رائد في نقد فن الملاحم عند العرب

مهما ارتقى البحث في فن الملاحم، تبقى تجربة سليمان البستاني رائدة له. ومها تنوعت طرق الحديث عنه تظل المحاولة التي شق طريقها نبراساً له في الشعر العربي. من هذه الدلالة لا يجوز إغفالها؛ لأنها تشكل حدثاً مجاوزياً بارعاً كان السباق لها، أبدع فيها وأنتاج.

لقد خرج سليمان البستاني من بحثه عن فن الملاحم، وتنقيبه عن طروادة العرب في شعرهم باحثاً مدققاً، أغنى الأدب العربي الحديث بنتيجة فنية مزدوجة العطاء:

أولاً: ما ضمته من آراء جديدة وذوق في ونقدي جمعه في المقدمة.
ثانياً: ترجمته اليادة هوميروس شرعاً إلى اللغة العربية أمام هذا الإنجاز الرائد لا بد من الوقوف - ولو بایجاز - على عمله للاستفادة من تجربته المقدامة

وتزويد الأدب العربي بفن أغفله العرب في مسیرتهم الحضارية لسبب أو آخر.

المقدمة / ومفهوم البحث العلمي

جاءت المقدمة سفراً هاماً يكاد يكون المؤلف الأول في النقد الأدبي لناقد عربي حديث في أدب عصر النهضة العربية. تعددت موضوعاتها وتنوعت مفاهيمها، تحمل فكر سليمان البستاني وتبث وعيه وذوقه وتعتنى بثقافته الواسعة الجديدة.

تحمل في طياتها أكثر من سمة تستلتف التوقف والانتباه لأنها جمعت الفكر مع الأدب، والنقد بالتحليل العلمي، والشعر بالفن، واللغة مع الجمال والفلسفة مع البحث عن أسباب العلة والمعلول، في إطار نظري على ضوء علاقة النتيجة بالأسباب الموجبة لها.

ويربو عدد مفاهيم البستاني في المقدمة كمحصلات نظرية على ثمانية عشر مفهوماً علمياً قابلاً للبحث، ركّبها على قوالبها بشكل منهجي فالبسها إطارها الموحد بين الشكل والمضمون بدلاله مقارنة تتدخل حيناً لتندمج في سياقها الموضوعي المنسجم وتتوزع أحياناً في مناخ فرادي مقارن بين القيمة الفنية في تنوعها على ضوء النظرة والاتجاه.

كان عقلانياً في بحثه عن الحقائق التاريخية، منطقياً في حكمه، دليلاً الواقع، مجرداً في نهجه، علمياً في مناقشته لأي موضوع تتناوله. وبهذا الصدد يقول انعام الجندى: «ويكاد يكون سليمان البستاني، في مقدمته، أول من وضع تصنيفأً للعصور الأدبية، وأول من تحرّى عن الآثار الملحمية في شعر العرب، وانتقد أصول دراستنا أدبنا العربي..»^(١).

(١) انعام الجندى: دراسات في الأدب العربي - دار الطليعة - بيروت ص ١٤٤.

ما شرع البستاني في كتابة المقدمة الا بعدما تجمعت لديه كل وسائل البحث والدراسة. وكان قد قضى السنين ببطولها يستقصي أخبار الملائم ويدرس آراء النقاد والأدباء فيها، ويطلع على المترجم منها في لغات عالمية. حتى أنه لم يكتفي بكل ذلك؛ بل سافر إلى بلاد اليونان ليقف عن كثب على حقيقة ما يكتب. فاستطاع من شيخ اليونان آثار اسبارطة وحصن طروادة واقتنى آثار أخيل وهكتور والمعارك الأسطورية؛ وكان هوميروس قادم يتوكأ على عصاه لدى قدمه من جزر الأرخبيل الایجي يروي اليادته فينشدتها على قيثاره.

وبعدما اكتملت لدى سليمان البستاني كل الحقائق؛ وتجمعت في حوزته أخبار الإلياذة شرعاً في ترجمتها. لكنه أبى أن تكون الإلياذة شرعاً دون أن يقدم لها مقدمة تعد لوحدها كتاباً قائماً بذاته، جاماً شاملًا لمقومات تجربته التي صرف من أجل تحقيقها السنين، لا سلاح له إلا الصبر وطول الأناء.

وبعد ذلك جاءت المقدمة في ما يزيد على مائتي صفحة من القطع الكبير تدور موضوعاتها الرئيسية على البنود التالية:

١ - تناول البستاني قبل أي شيء حياة هوميروس، نظم الإلياذة، ونسبة شعره، ومقامه عند الشعوب القديمة، ورأي العرب فيه، القدماء منهم والجدد.

٢ - لقد أكد على صحة الإلياذة بعد بحث طويل على أنها هوميروس، ثم رد على المشككين بذلك. ثم انتقل إلى حيز يتعلّق بوحدة التأليف فيها وسبب خلودها وسعة انتشارها بين الشعوب حتى وصل البحث عن سبب اغفال العرب لترجمتها والاستفادة من تجربتها الحضارية.

٣ - تحدث البستاني عن النهج الذي اتبّعه في تعريب الإلياذة شارحاً الصعاب والمشكلات التي واجهته، ثم حدد آراءه في أصول التعريب بشكل عام، وتعريب الشعر بشكل خاص.

٤ - بحث في شكلانية الشعر العربي والاليادة. ثم في الشعر الجاهلي وصحة نسبته والأطوار التي مرّ بها وكيفية دراسته.

٥ - توقف طويلاً في بحثه عن فن الملاحم وأنواعها عند الغربيين والشرقيين. ثم تسأله عما إذا كان في الأدب العربي هذا النوع من الشعر. وبعد ذلك أقام مقارنة تطبيقية بين جاهلية العرب وجاهلية اليونان، ثم أثر الحضارة في كلا الجاهليتين.

٦ - خصص حديثه عن مستقبل اللغة العربية وواجبات الأدباء والشعراء نحوها.

أما الآن فيهمنا أن نتناول مفاهيم البستاني من خلال عمله التجريبي. ونخص بالذكر منها وتعليق على ما لم نأت على ذكره في الصفحات السابقة.

١- البستاني ومنهجية التعریب

كان البستاني منهجياً في تعريبه الاليادة، دقيقاً وحدراً من أي هفوة تعرقل اتمام عمله. لقد بسط ذلك في صفحات مقدمته، شارحاً الصعاب التي واجهته والمخاطر التي تعرض لها والمواقف الحرجة التي حل معضلاتها. ولكي يكون أميناً على عمله وواثقاً منه اتقن اللغة اليونانية اتقاناً يكفيه من إنقاذه من الاشكالات المعقّدة وخاصة من اختلاف الترجمات التي اطلع عليها كالانكليزية والايطالية والافرنسية. وامعاذاً منه في الثقة كان كلما ترجم جزءاً كان يحمله بباب عوقيه هو ليس حرصه على صدق الترجمة وحسب، بل لأنه كان يجد اللغة العربية واسعة المعالم متشعبة المعانٍ والقوافي ولا يُشكُ بتضليله فيها نثراً أو شعراً - إنما الاستشارة ما هي إلا استئناس للرأي واطمئنان لمتابعة الطريق.

٢- أصول الترجمة والتعريب

أمام هذه الأصالة والتدقيق في منهجيتها - لا أعتقد أن مترجمًا عربياً حاسب نفسه كما فعل البستاني. لقد أفرد لأصول التعريب فصلاً طويلاً بحث فيه أساليب العرب وفيه أيضاً تطلع إلى منهجية الأفرنج ومن بين هاتين التيجتين خرج بأسلوبه الذي اتبعه في ترجمة الياذة.

لقد وقف أمام أساليب العرب ليفرد منها أسلوبين: الأول طريق ابن بطريق وابن الناعمة الحمصي. وهي طريق الترجمة الحرافية عبر الكلمة المفردة إلى ما يقابلها في العربية دون زيادة أو نقصان.

وهذا مذهب يرى البستاني فيه خللين^(١): ما يحدث مفارقات بين اللغة العربية في المفردات إذ لا توجد نفس المفردات لتقابلها في اليونانية. لقد وجد البستاني هنا ما يخل بالترجمة ليعتبره النقص الأول. وقد تخفي مثل هذا الأسلوب لأنه وجد مفردات منقولة إلى العربية بنصها الحرفي دون تفسيرها. أما الخلل الثاني بنظره فهو عدم التطابق بين اللغتين في استعمال المجازات وهذه أيضاً تحدث بدورها عيباً في التراكيب.

أما الطريقة الثانية التي كان يتبعها حنين بن إسحق والجوهري وسواهما من الذين عربوا على طريقة استيعاب الجملة وتعبيتها معناها في صيغة عربية ذات دلالة حرة. لأنهم إن تساوت الألفاظ لم نقصت أو العكس. وكان قد فضل البستاني هذه الطريقة لأنها تفي بالأداء أكثر معنىً وتترك للمترجم حرية التصرف مبنيًّا. لكن طريقة التي اختطها لنفسه في ترجمة الياذة هو ميروس

(١) راجع: المصدر السابق نفسه ص ١٥٣ ومقدمة البستاني - في أصول التعريب.

كانت في حدود الدقة من حيث لا زيادة ولا نقصان بين المبنى والمعنى، ثم لا تقديم ولا تأخير إلا إذا أملت عليه اللغة أحياناً في تراكيبها البنوية. فما تأخذ حيناً وحدة البيت وأحياناً ثنائته حتى أنه في كثير من الأحيان اعتمد الأبيات العديدة لتنظيمها ب قالب شعري واضح المعالم بلغة عربية صافية. حتى أن زيادة الأبيات في العربية صادفه في العديد من المقاطع وبذلك يكون نفس العدد قد تناقض في اليونانية. كان هذا التجاوز خاصاً لبنية الشعر العربي على أساس البيت الواحد وشطريه ما بين الصدر والعجز؛ وهذا غير موجود في بنية الشعر لا عند اليونان ولا عند الأفرنج. كما واجه أيضاً ضرباً من الاعاقة والتمايز بين لغة الشعرتين: في اليونانية من المحتمل أن يتراوط البيت بما يليه من أبيات، وهنا يتم الاتصال البنوي بالدلالي؛ بينما على العموم يبقى الانفصال الدلالي أحياناً في العربية مستقلأً إما الانفصال البنوي تماماً.

ثم نراه قد عاب على الترجمة الافرنجية وتحاشى كل ما لحقها من أساليب. فجاءت مآخذه كما يلي:

أولاً: مآخذه على الأفرنج في الترجمة كانت في إطار الزيادة والنقص كما ترور أهواء المترجم ليتصرف على ذوقه؛ والبستاني وجد في مثل هذا التصرف فساداً للنقل وخيانة للمنقول، لأنه سيفسخ هوية الأصل.

ثانياً: وجد التسرّع في ترجمتهم إذ أن الناقل كان لا يثبت من مراد المؤلف فيتجاوز ليصبح الخطأ ظاهراً وإرادياً.

ثالثاً: كان الناقل الافرنجي بنظره ماسحاً وضوح الدلالة يلبس نقله ثوباً هو انتقامه وكأنه لنفسه فتأتي المعاني مطابقة لرغباته في تحديد الكلمة فالجملة فالنص.

رابعاً: وجد البستاني في الأفرنج عجزاً في بلوغ النقل للنص كما قدمه المؤلف في أصله لأظهار جهده على الأقل. من هنا وجد هذه الأصناف من الترجمة الناقصة تسمية دعاهم إليها ليطلقوا عليها كلمة التضمين أو الاختصار

أو المعارضة أو المسوخ لأن القليل منهم من يكون صادقاً في ترجمته، أميناً على جهد الكاتب في نصه الأصلي.

ولذا به يؤثر تراجم العرب وأساليبهم لأنهم جديون مخلصون لنقل الآخر بكل أمانة ليصل على أقرب وجه إلى الفارق بين بيته ودلالته. هكذا، وبمقارنة علمية ماينز جدياً ليكون له الموقف في اتخاذ قراره. فتحاشى كل ما سقط فيه الأفرنج وعلى الأخض عيب الزيادة أو النقصان، ثم تغير أو تبدل المعنى. فكان كل مسعاه أن يحافظ على المعنى حفاظاً على الأصل:

أولاً : إ يصله بأمانة لمن يقرأه.

ثانياً: لقد تجنب أيضاً مسائل اللفظ بين جماله واقتراب معناه من مألفه وبين ما يرادفه في العربية اذا تعسر عليه وجوده في معناه المطابق. لأن كلمات عديدة وسميات كثيرة كان وجودها في اليونانية، بينما في العربية لا وجود لها كدلالة اللفظ على أسماء الأطعمة والأشربة على أطباق الآلة. كان البستانى حذراً من ذلك بعدما آثر انتقاء المفردات الغربية لها معنى. وكذلك وجد ترجمة رباث الغناء ومنشدات الآلة بكلمة «القيان»؛ وربات الطف بـ «البهجات والخرائد». كما ترجم وصف آخيل بخفة القدم الى «طيار الخطى». وفي باقى المستبدات لم يغفل أبداً عن توصيته بالعودة الى الأصل وهي كلمات يستعملها العرب مثل أسطول، يميناء، وليمان، ونوق وهلمجرأ. أما معاني الأعلام في معابدهم فقد تركها على حالها كما هي في اليونانية.

٣- النظم الشعري في التعرير

قدم البستانى دراسة شيقة موسعة في أوزان الشعر العربي ثم حاول مقارنتها بالشعر عند الأفرنج ليعطي لنفسه حرية التصرف في ملائمة النظم في التعرير وما هي عليه الآليادة بامتداد أبياتها عددياً جاءت على وزن واحد. وهذا أمر يصعب على ناظم في الشعر العربي أن يجد قافية موحدة مثل هذا

العدد الضخم من الأبيات. فكان تبرير البستاني منطقياً عندما بدأ بدراسة الأوزان في الشعر العربي على امتداد تطورها حتى أنه جاء على ذكر كل بحر من بحوره الستة عشر وجوائزها وكيف نظم العرب طيلة حياتهم عليها ومدى اختيار الأنسب منها في المواقف الصعبة أو الخروجة والعكس. وهنا نصل معه إلى تناغم الدلالة في معناها مع دقة الموقف في الأطر البنوية للقصيدة العربية بين طابعها و حاجتها.

فالمهندسة العربية للقصيدة الموزونة هي عملية تناسق وانسجام بين المبني والمعنى من اللفظة إلى الوزن حتى القافية. وبناء على ذلك يجد البستاني أن دلالة البحر من حيث تسميته جاءت لمقتضى الحال بدءاً من بحر الطويل حتى الكامل والخفيف والرمل إلى المتدارك والرجز.. وكلمة «شعر» بالنسبة للعربي - برأي البستاني - هي الكلام الموزون المقفى. بينما هذه المفاهيم لا تعرفها اللغات الأعجمية وخاصة الأفرنج. لأن الشعر عندهم يقوم على مقاييس تختلف عن معاييرنا. فالبحور عندهم تقوم على واقع نغمي صادر من التفعيلة / أي أجزاء ومقاطع / وهو وزن مكون من إثنى عشر مقطعاً على الأغلب يطلق عليه تسمية الاسكندرى. إذ أن الشعر العربي - برأي البستاني - لا يصح أن يكون شعراً دون القافية؛ لأن القافية لها صلة بالوزن، فالوزن له علاقة بالجوازات. وهذا شأن لم نعد نقيم له اهتماماً بعدما تخطت القصيدة العربية مثل هذه المفاهيم بكل أبعادها ومقاييسها في عصرنا الحاضر ثم يرى بأن القافية والوزن من ضرورات الشعر، وهذا أيضاً لم يعد شرطاً في يومنا هذا ليكون الكلام شعراً. وعلى هذا الأساس أقام سليمان البستاني بحثه كتجربة فنية بناء لظروف عصره واستجابة لرؤاه الفنية ومسالكه الفكرية والذوقية. وعلى أية حال يبقى هذا الاقدام على كاهل صاحبه عملاً ابداعياً في زمان انعدمت فيه المبادرات التجريبية لاحياء صرح الفنون.

ولئلا تسقط المقاييس في محور المفردات والجمل يكتسب العرض قيمة مثل هذا الإنجاز الفني الرائع.

وللتدليل على تجربته يصح أن يكون هذا النموذج من تعريب الالياذة شاهداً عملياً يعطي تلك المواجهة التي أثبت فيها طريقته في نقل الشعر اليوناني إلى الشعر العربي. فالنشيد الثاني والعشرون الذي وقع عليه اختيارنا سيكون المادة التي تخل الأشكالية في ميزان الدلالة، وهو يدور حول:

مقتل هكطور

«لم يبق من الطرواد خارج الأسوار الا هكطور فانقض آخيل عليه فشهد فريام ذلك واستحلف ابنه أن يتقي الخطر، وهكذا ايقاب امه، لكنه لبث مكانه لا يتزعزع وإذا بآخيل يدركه على حين غرة. فانهزم وجرى آخيل بأثره حتى دار ثلاثة حول اليون. فأراد زفس انقاد هكطور فعارضته أثينا. فأخذ زفس قسطاسه وزن قدر الفريقين فإذا بقدر هكطور قد حل فتخلى عنه أفلون. وتمثلت أثينا بصورة ذيفوب أخي هكطور واعززت اليه أن يتوازن وآخيل على أن القاتل منها لا يدنس جثة القتيل. فأب آخيل موافقته على شيء. فبارزا فأطلق هكطور رمحه فلم يبنل من خصمه أربأ. فالتفت إلى أخيه وإذا به قد توارى فعرف الخدعة واستبسّل، وقاتل حتى خرّ صريراً. وقبل أن تفيض روحه سأله آخيل أن يعيد جثته إلى أهله. فشتمه آخيل. فتبأ له هكطور ساعة الموت بالحمام القريب.

فاجتمع الأغريق حول الجثة ومثلوا بها. ثم ربطها آخيل إلى مركبته ودار بها حول البلد والطرواد ينظرون ويتوجعون، والنساء يندبن ويتبحبن، وكانت أندروماك امرأة هكطور غافلة، لا تعلم بما جرى. فسمعت عويل حماتها، فصعدت إلى البرج تستطلع الخبر، فرأت الجثة فاغممت عليها، ثم استفاقت ورثت زوجها رثاء تنطر له الأكبار».

والليك وصف مبارزة آخيل لهكطور وهو من الرائع الرائع:

..... وَآخِيلُ بِعَامِلِهِ^(١)

كَرَبُ الْحَرْبِ، هَيَاجُ التَّرَائِكَ^(٢) لِلْوَغَى ابْتَدَرَا
بَرِيقُ الدُّرْعِ قَذْ سَطَقاً عَلَيْهِ، كَبَارِقُ لَمَعَا
تَالَّقَ، أَوْ كَنُورُ الشَّمْسِ فِي كَيْدِ السَّمَا طَلَقاً
وَهَكْطُورُ لِرُؤْيَتِهِ تَقْطَعُ وَضْلُ عَزْمَتِهِ،
فَفَرَّ، وَخَلْفَهُ آخِيلُ طَيَارُ الْخُطْرِ اتَّدَعَا
كَبَازٍ يَطْلُبُ الورقَاءَ وَهِيَ تَزِفُ^(٣) هَالِعَةَ،
وَمَا جَارَى بُزَّاَةُ الشَّمْسِ طَيْرٌ فِي الْفَلَّا ارْتَفَعَا،
تَعْقِبَهَا بِصَرْصَرَةٍ تُذَبِّ لُبَابَ مُهْجَرِهَا،
فَرَاغَتْ وَهُوَ مُنْقَضٌ بِشَافِدٍ مِنْخَلٍ شَهِرًا
كَذَا الْأَبْوَابَ^(٤) هَكْطُورُ تَجَاوِزَ وَهُوَ مَذْعُورُ.
تَطِيرُ بِو خُطَاءُ، وَهُوَ دُونَ آخِيلٍ مَذْحُورٍ.
فَجَازَا مَرْقَبَ الْأَرْصَادِ حَتَّى الْتَّيْنَةَ الْعَظِيمَى^(٥)
عَلَى جَدَدِ الْعِجَالِ^(٦) جَيَالَ خَطًّ فَوْقَهُ السُّورُ،

(١) العامل: صدر الرمح.

(٢) الترائك: ج ثريكة وهو الخوذة. ورب الحرب هو الله أries.

(٣) تزف: تسرع.

(٤) الأبواب هي أبواب المدينة التي دخل منها الطرواد عند هربهم وكان آخيل يأتي من اسكندر أي من الغرب.

(٥) التينية: هي تينة نابية قرب باب اسكنية. ومرقب الارصاد: الموضع المشرف الذي كانوا يرقبون منه العدو.

(٦) جدد العجال: طريق المركبات.

إلى أن بُلَّغا المَوْضِينَ حَيْثُ الْمُنْبَجِسُ
بِنَيْنَبُوَعَيْنِ مِنْ زَيْثٍ^(١) تَؤْمُمُ رِيَاهُما الْحُورُ:
فَيَنْبُوَعُ سَخِينٌ وَالْبَخَارُ عَلَيْهِ مُنْتَشِرٌ،
وَيَسْتَبُوَعُ سَمَاءٌ كَالْجَلِيدِ تَخَالَهُ اِنْفَجَرَا
هُنَاكَ مَغَابِلُ الصَّدْرِ، لِغَسلِ مَلَائِسِ غُرَّ،
لَهَا قَدْ كَانَتِ الْعَادَةُ مِنْ قَبْلِ الْوَغْنِيِّ تَجْرِي،
تَعْدَاهَا كِلَّا الْبَطْلَيْنِ، ذَا عَادِ وَذَا نَالِ،
شَجَاعَ فَرِيزٌ مِنْ كَانَ أَشْجَعَ مِنْهُ بِالْكَرِّ،
وَهَا أَنْبَرِيَا بِمَيْدَانِ الرَّهَانِ لِجَلِيدِ ثَوْرٍ أَوْ
لِأَبْرِحِ يَخْمِرُ الْعَدَاءُ يَوْمَ الْفَوْرِ بِالنَّصْرِ^(٢)،
وَلَكِنَّ السَّبَاقَ هُنَا عَلَى اِنْفَاسِ هَكْطُورِ،
شَلَائِيَا حَوْلَ إِلَيْونِ إِزَاءِ حَصَارِهَا عَبَراً.
... أَثْيَنَا^(٣) الْآنَ تَبْتَدِيرِ بِرْخَيِّي مِنْكَ تَشِيرُ،
أَبْهِسِم^(٤) قَدْ أَبْدَثَ وَأَنْتَ بِالْمَيْجَاءِ تَسْتَعِرُ، «

(١) «بینووین من زنث»: كان يظن أن ذينك الينوعين من تحلب مياه اسكمندر أي
افش.

(٢) «وَمَا ابْرِيَا... بِالنَّصْر»: كَانَ اليونانُ شَدِيدِيَ الْمِيلُ إِلَى الْأَلْعَابِ الْرِّيَاضِيَّةِ، وَمِنْ تِلْكَ الْأَلْعَابِ الْمَدُو.

(٤) الجهم: الشجاعان.

فَجَاؤَ رَأْسَهُ لِلأَرْضِ لَا يَنْتَابُهُ ضَرٌّ
 وَلِكُنْ بَادَرَتْ فَالاَسْ تَشْرُعَهُ عَلَى عَجَلِ،
 وَتُرْجِعُهُ لِأَخِيلٍ، وَعَنْ هَكْطُورَ تَسْتَرٌ.
 فَصَاحَ فَتَيُ الْطَّرْوَادِ: «فَذُ شَطَطَتْ وَتَدَعَيْ زُورَا
 يَعْلَمُ مِنْ لَذِي رَفْسٍ بِمَا لِي فِي الْقَضَا سُطْرَا.
 إِلْفَتْ الْمَيْنَ وَالْكَبِيرَا لِتَثْبِي هَمْتِي رُعَبَا،
 فَلَسْتَ بِطَاعِنْ ظَهْرِي وَلَسْتَ بِمُنْثِنْ هَرَبَا،
 وَدُونَكَ لِلْقَا صَدِيرِي، إِذَا رَفْسَ بِذَاكَ قَضَى،
 وَذَا رَمْحِي غَسَى الْقَاهَ فِي أَحْشَاكَ مُنْتَصِبَا.
 فَوَا طَرَبَ الْطَّرْوَادِ إِنْ تَمْتَ فَلَانَتْ آفَتُهُمْ،
 وَتَعْدَكَ حَرَبَهُمْ لَا أَزْمَةَ فِيهَا وَلَا حَرِبَاً^(١).»
 وَزَجْ فَطَارَ عَمَلَهُ لِقَلْبِ مَجْنُ أَخِيلِ،
 وَعَنْهُ ارْتَدَ لَا يَلْقَى الْعَدُو بِنَاصِلِهِ الْضَّرَّا،
 فَهَكْطُورُ التَّظَى قَهْرًا لِنَضْلِ زَاهِقًا طَرَا^(٢).
 فَصَاحَ يَرُومُ ذِيْفُوبَا وَيَطْلُبُ صَعْدَةً^(٣) أُخْرَى،
 وَلَا أَثْرُ لِذِيْفُوبِ يَلْوُحُ لَذِيْهِ، فَأَاضْطَرَتْ
 جَوَارِحُهُ، وَأَدْرَكَ كُنْهَ ذَاكَ النُّكْرِ وَالْمُكْرَا،
 وَصَاحَ يَقُولُ: وَا لَهْفَا أَرَى الْأَرْيَابَ قَاضِيَةَ

(١) العرب: الهلاك.

(٢) زعن السهم: جاوز الهدف.. وطر: حدد.

(٣) الصعدة: النصل.

عَلَيْ، فَخِلْتُ ذِيْفُوبَا إِلَيْ مُسَارِعاً جَهْرَا،
 فَلَمْ يَتَعَدَّ أَسْوَارَ الْجِصَارِ، وَتِلْكَ فَالَّاْسُ^(١)
 عَلَى عَيْنِي غَشْتُ وَالْحَمَامُ أَرَاهُ مُسْتَظِراً . . .
 وَسَلَّ خُسَامَةُ مِنْ غَمْدِي بِلَبَاقَةٍ وَمَضَى
 بِقَلْبٍ لَا تُغَيِّرَهُ الْخُطُوبُ وَلَا يَرَى الْغَيْرَا،
 كَشَرٌ مِنْ عَلَى السُّخْبِ يَرِزُّ إِلَى رَبِّي كَثِيرٌ
 عَلَى حَمْلٍ يَرَى أَوْ أَرْتَ في مَشْعِبِ الْهَضْبِ،
 وَأَخِيلُ اِنْبَرَى مُتَضَرِّمًا غَيْظًا بِعَزْمِيَهُ
 يَجْنِتِيهُ^(٢) الَّتِي فِي الْكَوْنِ أَضْحَتْ آيَةَ الْعَجَبِ،
 وَخُودُتُهُ الَّتِي مِنْ صُنْعٍ هِيفَسْتِ^(٣) يَهَامِيَهُ
 تَهِيجُ مُنْيَرَةً، وَتَهِيجُ فِيهَا قَوْنُسُ^(٤) الْذَّهَبِ،
 وَصَعْدَتُهُ تَؤْجُ، كَمَا يَلِيلُ حَالِكٍ سَطَعَتْ
 تَفُوقُ الرُّهْفَرَ كَوْكَبُ السَّمَاءِ وَتَهِيجُ النَّظَرَا^(٥).
 فَسَرَّخَ طَرْفُ مُفْلَتِيهِ بِهَكْطُورِ وَشَكْتِيهُ^(٦)

(١) « . . . فَالَّاْسُ . . . » لَمْ يَرْ هَكْطُورَ وَلَكِنْ يَعْلَمُ كُمْ تَحْبُّ تَلْكَ الإِلَهَةَ أَخِيلُ، وَمِنْ ثُمَّ
 لَا شَكَ فِي أَنَّهَا هِيَ الَّتِي خَدَعَتْهُ.

(٢) الْجَنَّةُ: التَّرَسُ.

(٣) هِيفَسْتُ: إِلَهُ النَّارِ وَالْحَرَارَةِ؛ وَكَانَ يُشَرِّفُ خَصْصَوْاً عَلَى شُغْلِ الْمَعَادِنِ.

(٤) القَوْنُسُ: بِيَضْنَةِ الْخَوْرَةِ.

(٥) كَوْكَبُ السَّمَاءِ: يَرِيدُهَا الْزَّهْرَةُ.

(٦) الشَّكَةُ: السَّلَاحُ الْكَامِلُ. كَانَتْ عَلَى هَكْطُورِ شَكَةً أَخِيلَ الَّتِي أَلْبَسَهَا فَطَرْقَلُ، فَلَمْ
 يَكُنْ مِنْ سَبِيلٍ لَاخْتِرَاقِهَا بِضَرْبٍ وَطَعْنَ؛ وَلَهُذَا تَشَوَّفَ أَخِيلُ وَاحْرَقَ لَيْرِي لَهُ مِنْذَا
 بِجَسْمِ هَكْطُورِ يَطْعَنُهُ بِهِ.

لِيُبَصِّرَ مَنْفِدًا فِيهِ يُوَارِي حَدًّا صَعْدَاتِهِ؟
وَهَلْ تَمْضِي النُّصَالْ بِعْدَهُ فَطُرْقِيلُ كَرَ بِهَا
وَمَا هِيَ قَطُّ غَيْرِ سِلاحٍ أَخْيَلَ وَلَامْسَتِهِ.
فَأَبْصَرَ بَعْدَ جِينِ نَحْرَةٍ بَرَّأْتُ مَفَاصِلَهُ،
فَبَيْنَ الْجَيدِ وَالْكَتَفَيْنِ بَادَرَهُ بِطَعْنَتِهِ
فَغَاصَ سِنَاهُ فِي مُخْرَجِ الْأَرْوَاحِ مُسْتَصِبًا...

٤- هل تصح نسبة الشعر العربي القديم؟

شك سليمان البستاني بهذه النسبة. وقال بأن الشعر العربي في جاهليته لا يمتد به الزمن لأكثر من مئة سنة قبل ظهور الرسالة الإسلامية. ومن المرجح أن مثل هذا الشعر الذي روی لم يكن إلا من قبيل اكمال الرواية أو اتمام الحديث عن بعده الاجتماعي الذي كان يمثله في ما قبل التاريخ. وما قيل عن زهير والمهلل من شعر قد تصدق نسبته وتبقى قريبة من الذهن. إنما كيف يقبل الذهن تصديق نسبة الشعر الذي روی على لسان قبائل بادت ولم يعرف لها أثر؟ فالاسناد عنها ضعيف والدليل على ذلك ما نسب من أبيات لشاعر يدعى «لمهد الكاهنة». ويصر البستاني على رأي استتجه منكراً قول من قال عن العرب أنهم ما قالوا الشعر قبل القرن الخامس الميلادي. انه قول باطل والشعر ما ولد في حقبة قصيرة بل ولد مع ولاده الشعوب ومنها العرب ثم تطور مع تطورها. ولكن البستاني ينكر وصول هذا الشعر لأن تاريخه قد طمس ولم يبلغ عنه شيء. والشعر الذي في متناول ابحاثنا ليس إلا نتاج المرحلة النهائية من الجاهلية.

وقد يكون طه حسين عندما بنى آراءه المشابهة للبستاني - من المرجح - أنه استند على آراء البستاني ومن حاولوا في مثل هذه الموضوعات قبله.

٥ - مقارنة بين اللغتين القديمتين لدى العرب واليونان

إن اللغة أيّاً كانت كانت هي تولد كضرورة موضوعية لقضاء حاجة ضرورية. تنمو مع نمو الإنسان وتتطور مع تطوره، فمنها ما يسقط ليصبح معمجياً تراثياً لأنّ الضرورة انتفت حاجتها لعدم الاستعمال مع تكرار الزمن، ومنها ما تستمر الأفاده منه ليعيش مع الإنسان على الدوام.

هكذا فكر البستانى لتطور اللغة كتطور الأحياء من البشر. وإن صحت المقوله فإنها أكثر ما تنطبق على واقع اللغة العربية التي تمثل الاستمرارية بكل ديمومتها منذ ما كانت عليه في زمن قريش حتى اليوم. بينما نلحظ مثل هذا التواصل قد ينعدم في العديد من اللغات العالمية. لأن الانقطاع ما بين قديمها وحديثها يمثل الدور المتور لولادة جديدة، من رحم جديد.

فاللغة اليونانية ذاتها اليوم ليست على علاقة باللغة التي كتبت بها اليادة هوميروس إذ لا يفهم أي صلة تجمع بين لغتها القديمة ولغتها الحديثة*. وقد تناول هذه المسألة سليمان البستانى لأمرتين هامين: الأمر الأول لإقدامه على ترجمة الإلياذة بلغتها الأصلية، والأمر الثاني ليقارنها باللغة العربية القديمة التي تمثلها في التاريخ. أما الأفاده من عمله فمن المرجح أنها كانت ظاهرة علمية عميقة الأغوار قصد من خلالها ترتيب عمله. على واقع اللهجة التي تمكنه من الوقوف على صدق وأمانة تعريبه في أدائه النظمي. لهذا نجده يبحث عن تطور اللغة اليونانية وبلغها حداثتها. ويقارنها باللغة العربية ليجد الفرق يختلف تماماً. إذ أنها لم تقطع يوماً عن تواصلها فمنذ

(*) مقابلة شخصية أجريتها في آثينا صيف ١٩٨٠ مع الدكتور نيكولاوس غانيتس أستاذ اللغات

القديمة في جامعة آثينا.

ما كانت لغة قريش في الجاهلية، تابعت مع الزمن استمراريتها مع بعض التبديل بناءً لظروف الاستعمال والتتجديد. وهذا ما دفع البستانى إلى التمايز ما بين اللغات العامية المحكية صاحبة اللهجات المختلفة لدى كل الشعوب ومنها العرب بينما اللغة العربية تتقارب لهجاتها كثيراً. أما لغتها المكتوبة فهي دون أي فارق من محيط العرب إلى خليجهم. ثم يصل إلى استنتاج يتبين على أن اللغة العربية أطول اللغات الحية عمراً. وأقدمها عهداً. ومثل هذا الموقف يعيده إلى فضل القرآن الذي لم يكتب باللغات الأجنبية كحظٍ لها لتحافظ على أصالتها التي ألفت بها المؤلفات القيمة القديمة.

ويضيف انعام الجندي عامل الاشتراق كأمر هام في تواصل اللغة العربية وبقائها على أسسها. وقد نسي البستانى مثل هذا الأمر أو سها عن باله ذكره. أما الاشتراق في اللغة فمصدره تبعث منه صور الأشياء وأصواتها من خلال تصور العربي لمثل هذه الصور. وهذا شأن قد يختلف عنه في اللغات الأخرى^(١).

٦- مراحل الشعر العربي وطبقات شعرائه:

من هاجس نقدي شاء تقسيم الشعراء العرب إلى طبقات عبر مراحل متفاوتة. هكذا سلك البستانى هذا النهج على غرار نقاد العصر العباسى ومن جاء بعدهم والذين قسموا الشعراء إلى طبقات: الجاهليون، المخضرمون، المولدون وطبقة المحدثين.

والجاهلية برأي البستانى لا تمثل الجهل؛ بل تمثل جهل الدين وعبادة الأصنام. فقد وجد في شعرها كل بساطة ونقاوة حسية ليعيدها عن التكلف.

(١) راجع انعام الجندي: مصدر سابق نفسه ص ١٥٧.

والشعراء في الجاهلية نظموا شعرهم في شتى ضروب النظم. وكانوا في شعرهم أقرب إلى ما كان عليه نسق شعر هوميروس. إذ أن شعرهم في الفخر والحماسة والحكمة جاء أفضل وأرق من شعر المتأخرين. والشعر الجاهلي يمثل الطبقة الأولى.

بينما يرى في شعاء الطبقة الثانية من شعر المخضرمين حتى شعاء العصر الأموي. وشعر حسان والفرزدق والأختطر بقى حاملاً نفحة المحافظة على التراث. ليربط الشعر فوق جسر ما بين الجاهلية والعصر العباسي. لقد حمل هؤلاء - برأيه - ملامح البداية والنهاية لواقع آثر اتجاهه التطور الحضاري وكان من أبرز هؤلاء بشار في الشعر وابن المقفع في التتر.

وإذ بالعصر العباسي يحمل فيه الشعراء طبقة ثالثة ليكون شعرهم مرحلة التوليد والتجديد. فيه صور نابضة عن واقع اجتماعي وسياسي وعلمي يكتب للفقير والحرمان كما يكتب البعض للقصور والغلمان. وفي هذا المحور يدخل البستاني في إطار دراسة معمقة لدلالة هذا الشعر وسماته وخصائصه بين المبني والمعنى. فيبرز من فحوله البحري وابن الرومي وأبو العتاهية وأبو نؤاس حتى يرى الشعراء المولدين في ابداعهم وتجاوزهم أو تجاريبيهم التجديدية في الأوزان التي جاءت عبر محاولاتهم التي وضعوها في الموشح والدويت والمواليا والقوما ضرباً من تجريب الشعر العربي لأي مدى يقدر الوصول إلى وضعه في إطار الحداثة أو التحديث. وعند هذا الحد يتوقف الشعر العربي دون أن يحرز أي تقدم في عصور الانحطاط التي شكلت فيها مرحلة رابعة من طبقاته. فالشعر آنذاك بقى يجتر نفسه ويقلد السابقين ليتلهم بفراغه اللغظي.

لقد كانت دراسة البستاني لهذا الجانب هامة ومعمقة لم يترك لها جانب إلا وبحث فيه من أساليب وخصائص، مبني ومعنى، حتى تحقق من القيمة الفنية لينتقل بعدها إلى عامل الزمن وظروف البيئة وما شابه ذلك واضعاً كل شيء مع شواهده بدللات وبراهين.

وبعد هذا ينتقل الى تحديد الملاحم مبني ومعنى - وهذا ما أشرنا اليه سابقاً، لدى حديثنا عن فن الملحمه. ثم نراه يعلق بدراسة مركزه على أنواع الشعر الغربي. لقد لاحظ البستانى أن الغربين يحصرون شعرهم في بابين: الشعر القصصي أو الملحمي - حسب رأيه - والشعر الغنائي أو الموسيقي. بينما الشعر العربي ينقسم إلى مدح وهجاء ورثاء وغزل... وهنا لا يتسع لنا المجال للدخول في بحثه مفصلاً إنما ما يلفت الانتباه للتقسيم الذي ارتأه في تمييزه ما بين الشعر الملحمي أو القصصي والشعر الموسيقي أو الغنائي عند الغربين والعرب. فيرى أن سفر أيوب وجاء من التوراة يشكل بحد ذاته شعراً قصصياً بينما نشيد الانشاد يشكل شعراً موسيقياً غنائياً. وكذلك فإن الغربين قد أحقوا بالوعين المذكورين شعر الدراما الذي أطلقوا عليه اسم الشعر التمثيلي. بينما نجد البستانى لم يأت على ذكر المذاهب الأدبية التي كانت سائدة في أوروبا في زمانه كالكلاسيكية والرومنطيقية والواقعية والبرناسية والرمزية والوجودية والシリالية وسوها إنها أنواع فاتت بحثه نقداً وتحليلاً

ولكي يصل في بحثه الى السيرة عن ملاحم العرب، يبدأ أولاً بتحديد معالم هذا البحث في دراسة ملاحم الأعاجم. فيرى نوعية الشعر بالنسبة لظهورها في التاريخ مع الإنسان والحضارة. ويرأيه أن الشعر الغنائي كان أسبق من الملاحم الى الظهور. لأن اكمال الثقافة الإنسانية كانت بحاجة لزمن تمازجت فيه عوامل الانتقال الى نوعية جديدة هي الشعر الملحمي ثم كانت له نقلة أرقى مثل فيه الشعر الروائي الدور الأرقى. إن مثل هذا التطور الجدلية يلزمها حضور زمني له علاقة بواقع المجتمع وأخلاق البشر وأحوالهم البنوية ودرجة علاقتهم بالخلق والمخلوق أو بمادة هذا الوجود. وعلى هذا الأساس وجدت بين الأمم درجات متفاوتة في الحضارة لما كان في كل أمة «نوابع الشعر القصصي يبسطون أحوالها ويجيدون الرسم بنافذ الكلام بما يفوق إجادته بقلم الرسام».

إذ أن الرقي قد لا يكون شرطاً حاسماً لقيام الملاحم. بل إن هذه

المميزة قد تكون قبولاً نفسياً إلى جانب الاتجاه الفكري لنظم الشعر الملحمي. من هنا نجد أن بعض الشعوب كان عندها ملاحم كالهند واليونان والرومان والألمان والفرس والفرنسيين بحد مجدهم الإسلام. وبقى العرب خارج هذا المناخ الفني، تلك هي مسألة تحتاج لبحث خاص - بعدها ضيق شبابه هبنا.

البستاني يبحث في التاريخ العربي عن فن الملحمية

إذا كان الشعر قيمة اجتماعية وبرهاناً عن رقي حضاري وسمو في الفن، فالملحمة من جملة هذا الشعر ونوعيته. لأن البستاني دأب وبكل حرارة ليجد متقدماً يعبر منه النور نحو هذا النوع عند العرب.

كان هو الدائم أن يجد عند العرب انتاجاً شعرياً حضارياً يوازي الانتاج اليوناني أو الفارسي على الأقرب. كما كان يبحث أن يجد النوعية الفنية الأرفع من مستوى الفن الغنائي الذي يعتبر المرحلة البدائية في الشعر عند حضارة الشعوب، كقيمة فنية وإذ به يقول بعد استنتاجاته أن « الشائع عن العرب بين الأفرنج أنهم لم يضرموا إلا على وتر الشعر الموسيقي ، ولم يتخطوا في النظم إلى ما وراء القصائد والأغاني ».

إذن ها هو البستاني يعطينا الجواب سريعاً على أن المرحلة التي كتبت فيها الأشعار القصصية أو الملحمية تعتبر أرقى قيمة وأسمى مقاماً فنياً من الغنائية أو الموسيقية . وكم حصل عقلٍ وجد فيه القناعة عندما كتب في مقدمته عن فن الملاحم عند العرب يقول: « إذا قلنا أن العرب نظموا الملاحم فلسنا بزاعمين أن في لغتهم شيئاً يماثل اليادة هوميروس ، وشہنامہ الفردوسی ، وفردوس ملتن بالشعر الحي ». .

وكانت قناعته في البحث عن الملاحم العربية ما ضاع منهم من شعر في سفر أيوب قبل أن يصبح عربياً ويفقد أصله العربي والبحث في الأصل لا في المنشول وإن به أمام باب موصد في هذا السفر الملحمي الضائع؛ لأن البستاني يعتقد أن سفر أيوب عربياً وليس عبرانياً.

أما في الشعر العربي الموجود، فقد بحث ليبدأ من الجاهلية العربية ويضعها في ميزانه أمام الجاهلية اليونانية؛ فيخرج بنتيجة التشابه بدلائل يظهرها كمؤشر حسي. وعلى سبيل المثال كان «القيان» لشاعر اليونان مصدر الاهام في شعرهم بينما كانت الجنينات أو الشياطين تأتي من وادي عقر لتلقن الشعراء العرب في شعرهم وتلهمهم هذا الشعر.

كما يجمع بين مثل هذه المظاهر ملوك وقبائل وعادات؛ تتخاصم وتتوافق لأنخذ الثأر ومحو العار. وهنا يقف أمام حرب البسوس، وداحس والغبراء اللتين كادتا إثر القتال الضاري في زمن طويل أن تمحو الواحدة الأخرى من الوجود. هكذا تتمثل الصورة تماماً في حرب طروادة وحضارتها عند اليونان. إذ أن الملامح الملحمية في هاتين الظاهرتين العربيتين تركت لدى البستاني قناعة أخرى أن يأخذ منها موقفاً يستحق لما فيها من نواة وحياة.

وقد وجد أيضاً في أكثر من ملمع استند على دلالته ليقارنه بملمح يوناني فيه قيمة فنية ملحمية كيوم النصار، ويوم الجفار يتغنى بها الشعراء العرب كما تغنى هوميروس في ملحنته كيوم القناطر، والآيتول، والكوريت. إذا كان هذا التشابه في حيز المكان والزمان يبقى التشابه القائم بين الشخصيات والأبطال، والقصص.

إن كان آخيل بطل اليونان فعترة بطل العرب في خوارقه ووهج سمعته بين أحياء العرب. وإذا كانت النسوة عند اليونان مثار الحماس وياущ النخوة نحو القتال فإنهن نفس المستوى عند العرب لما يمثلن من قيمة انسانية وكرامة وحرمة وعمل.

أما على صعيد العادات والمظاهر الحضارية فهناك تشابه في الملابس والفخامة والرياش وأساليب العيش وطرق الحياة في كرم الضيافة والسيبي والاسترقة وتبادل الأسرى وانحصار السبيل والاحسان وما شابه ذلك.

من هذه الجوانب في تشابها حاول البستاني اعطاء الصفة الملحمية لبعض الجوانب الظاهرة من الشعر الجاهلي سواء في ما تم ذكره أو جوانب يمكن ذكرها مجدداً على اعتبار أنه لم يدقق في تحليتها واستقراء مدلولها الحركي. أيام العرب ووشيتهم وأساطيرهم وخرافاتهم تلتقي مع جوانب من مثيلاتها عند اليونان ثم لا تثبت أن تفترق.

عند العرب أيام الحرب لا تطول وان طالت فهي أيام معدودة فيها لقاء آخر بينما عند اليونان تستمر؛ عند العرب يبقى البطل حياً في واقعهم لا يموت ، رغم كل خوارقه بينما البطل اليوناني اسطوري خارق الأعمال يموت كما مات هكتور، بعد مواجهته بشجاعة ومقدرة حربية مميزة مع خصمه آخيل.

والفرق الآخر بين مقام البطل في الملحمية اليونانية تتدخل الالة لتقرر مصيره في النصر حيناً وفي الإخفاق أحياناً. أما البطل الجاهلي فيبقى سيد موقفه وقدرته ؛ هو يصنع المصير ويقرره بيده.

مثل هذه وساها من أضواء تستطيع الكشف عن حقيقة الدلالة الملحمية في بحث البستاني الذي تناوله بجدارة وتأنٍ، في جاهلية شعبين وجد في طياتها أكثر من نقطة التقاء وعكساً لها. وعلى أية حال قال: « وكل ما يرى من الشبه بين أحواضهم وأحوال قدماء اليونان، إنما هو من المظاهر التي ألفت بينها طرق المعيشة الجاهلية ».

وإذ به يخرج من دراسته عن جاهلية العرب بقناعة تحمل رؤية عن شعرائها على أنهم ظلوا في معظم شعرهم ذي الطابع الغنائي . هذا لا يعني انعدام الملامح الملحمية عند البعض وخاصة في شعر كليب وجساس والمهلل؛ وإنما يشعر هؤلاء أشيه بالتمثيل لما فيه من حديث عن ذات الشاعر وب Lansane . ويعيد البستاني عدمية الملحمية لظروف حياتية ودينية وثقافية ونفسية

ـ فربما لم تتعجب للشاعر العربي أن يتجاوز أفقه الفي لاطار أرفع رتبة وأسمى .
 ثم نراه يتغزل ليبحث عن مصادر أخرى لهذا الفن في حيز آخر من الشعر العربي ، .. وأعني .. شعر الولدين . إن ملاحظة البستانى هنا تألفت إلى أكثر من موضوع كان بإمكانه هؤلاء الشعراء لو تنبهوا له لاستطاعوا بناء ملحمة منه .
 ففي القرآن مثلاً أكثر من قصة ، والمجال رحب لاستغراقها في إطار فني ملحمي . ويرأيه من أفضل الشخصيات نحومية قصبة يوسف ، ومريم . أما على صعيد آخر فهو ذلك فن المقامات . برأيه .. لولا السجع فيه ليكان بإمكانه أن يتحول إلى مائمة . وهذا لن نفتح مجالاً للمناقشة حول مصداقية هذه النظرة أو نفيها لأن الموضوع لا يعنينا بمقدار ما تعنيها متاهية البستانى في إطارها النحومي العلمي والنقدى كباحث عن كنوز فنية في الأدب يصنع أن تكون نهضة تجديدية لو تنسى لها المناخ الفكري والتوجيه المركب .

كما ينتقل إلى سيرة عترة التي جعل منها ملحمة مرتكزاً على شخصية عترة والخوارق التي نسجت حول شخصيته وأعماله وبطولته وشجاعته في المعارك التي خاضها . علىَّا بأن عدداً من النقاد وجدوا في مثل هذا التداخل الموضوعي عملاً خاطئاً لا ينطبق على الواقع بجوهره . فمنهم من قال إن قصة عترة ما هي إلا سيرة «وضعت هدف سياسي هو إلهاء الشعب عن السياسة في العهد العثماني»^(١) . بينما يجدها أو وجدوها آخرون بأنها مجرد أدب شعبي فيه «سوم وهواجس ينفذها البطل لأنها تشكل في رأي الناس أثارة للاهتمام وهذا بطبعية الحال سوف نجد أنفسنا أمام خوارق ومبالفات لا يقبل بها العربي رغم ما تحمل في مدلولاتها أكثر من صورة تعيد الشرق تارة والكرم طوراً وتشهي العرض والمقولات حيناً وترجع بالازمان إلى الأصالة أحياناً . وقد جسأرت في

(١) راجع المرجع السابق نفسه ص ١٦٩ .

زمن تظافرت فيه روح التسلط على شعب أنهكه الحكم الأتوقراطي العثماني بأشع ممارساته فكبد الشعب العربي منازع الذل والهوان والضعف والانحلال والجهل والاستسلام . وإذا بسيرة عنترة تشكل في مضامينها اتجاهات متعددة منها ما ينحو قومياً ومنها ما يبعث في النفوس اعادة الحماس من أجل بث الثورة عن طريق الحرارة الباقة في ضمائر العرب ، فلعلها توقد قلوبأ طال سباتها وتعيد ذكريات كان لها أمجادها في التاريخ العربي .

أما كيف كانت السيرة من حيث قيمتها الفنية كعلاقة شعرية في إطار موضوعي ملحمي كذلك ! فكانت آراء تؤيد وأخرى تعارض وهو أمر ضروري لما فيه دليل العافية في اقامة محكمة النقد النzierة في الأدب .

وما انتهي البستاني من معالجته هذه حتى نراه يطرق موضوعاً جديداً يدخله في إطار وطيد الصلة بعمله الملحمي وهو مقارنة عملية ما بين اللغة العربية واللغة اليونانية . إن عمله هذا لن يقل شأناً عن أعماله التي يبحثها لأن الأمر جدير بالاهتمام وهو الرجل المثقف المبصر واللغوي المتمكن من اللغتين ، علمًا ودراسة . خرج البستاني بعادلات ثمينة قيم من خلالها اللغة العربية بكل صورها ومجازاتها ومفرداتها وأساليبها وتراثها وجلها على أنها اللغة الحية لأنها قائمة على الاشتراق . وهذه اللغة تشكل تراثاً للإنسان العربي عليه أن يفخر بها لأنه إذا صانها وطورها جعل منها كنزه الدائم والعربي لا حياة له بمعرض عن لغته فحياته ب حياته تحمل إذا جد وتطور اذا تطور .

إن تجربة سليمان البستاني تشكل عملاً رائداً تجاوز فيه ذلك الركود الذي اجتازه العربي في قرون الانحطاط ليمرى رجالاً نبهاء أمثال البستاني ي يريدون ايقاظه من سباته والنھوض به وباللغة لبلوغ الغاية التي أرادها كباحث ومحرك رأى العالم ينعم برياضته بينما قومه غارق في ضحاقيع التخلف . وإذا برأيه حول ملامح الجاهليين خروج من دوامة التساؤل فيقول :

«ليس في وقائع عَرَبِ الجاهلية وأيامهم ما يُضاهي^(١) خطوات وقائع الحرب الظروادية. ولكن تلك الواقع لا تخلو بنفسها من شأن نسيبي مذكور. فلا بد إذاً من اتخاذ أحدها مثلاً للمقابلة. وإن أول ما يستلفت الأنظار حرب البسوس.

تلك حربُ تناقلَ العربُ أخبارها وتناشدوها شعرها على مرّ القرون حتى أيامنا هذه، وصاغوها بقوالب شتى لا يصلحُ قالب منها لصوغ الملاحم التامة كالإلياذة. ومع هذا فإنَّ جميع ما قيل فيها من الكلام المنظوم أقرب نسبةً إلى الشعر القصصي منه إلى الموسيقى فكُلُّ قصيدة منها قطعة من ملحمة، ولكن تلك القطع غير ملتحمة لفقدان اللحمة بينها، فهي كالحجارة المنحوتة قد أحكمت صنعتها وبقيت ملقاةً في أرضها غير مرصوصة بالبناء، ثم إذا نظرت إلى أشهر الرجال والنساء فيها، رأيتهم جميعهم شعراء، فكُلُّ شاعر يقول الشعر، ومثله زوجته جليلة وأخوه مهلهل. وكذلك مُرَّة شاعر، وابنه جَسَّاس شاعر، وكل ذي شأن في القصة من غريب وقريب شاعر، كالحارث بن عَبَاد، وجحدر ابن ضبيعة، فمجموع شعرهم أشبه من هذا الوجه بالشعر التمثيلي لأنَّ كُلُّ حادثة شاعراً ينطق بها بخلاف نهج شعر الملاحم كالإلياذة، إذ ترى هوميروس فيها ينطق بلسان الجميع.

وقد يخال الباحث في هذا التقارب ، ثم ذلك التباعد بين منظوم الجاهليتين، إنه ربما كانت قصة حرب البسوس ملحمة في أصلها فقدت منها أجزاء أدت إلى تفرق ما بقي. ولكنه يتضح لدى الامعان أن ذلك لم يكن، وإن العرب في الجاهلية لم ينظموا الملاحم الطويلة المحكمة العري، مع توقد القرائح وتتوفر مُعدّات الفصاحة في اللغة، لأن ذلك النسق في النظم لم يكن في طبعهم. فلم يتخطّوا^(٢) إلى ما وراء الطبيعة. وكانوا، مع عبادة الأصنام،

(١) يُضاهي : يشابه.

(٢) تخطى : تجاوز.

يصلون الى التوحيد، وكان التسليم للأحكام العلوية من سنتهن قبل الاسلام، فلم يوغلوا^(١) في التخيّلات الشعرية الى النظر في أحوال الأمة، وما يتربّ على ذلك من تفرّع البحث الواحد إلى أبحاث متعددة، على ما هو شأن الأمم الآرية^(٢). وكل ما يرى من الشبه بين أحوالهم وأحوال قدماء اليونان إنما هو من المظاهر التي ألفت بينها طرق المعيشة الجاهلية. وإذا نظرت الى حالة اليونان بما كانت عليه، مع تلك الخشونة، من الانظام والدرية رأيت أنهم كانوا أيام حرب طروادة أقرب شبهًا بالعرب في أيام الخلفاء الراشدين. ثم كانوا في أيام هوميروس، أي في زمن نظم الالياذة، قد بلغوا من الحضارة مبلغًا لم يكن للعرب في جاهليتهم منه الا التزير البسيط. فلم يسع أبناء الجاهلية أن يتتجاوزوا بنظمهم أحوال فطرتهم وطرق معاشهم، فكانوا يتقلّلون بالشعر من باب إلى آخر انتقامهم من حيّ الى حيّ يجحدون في كل ما يقولون، ولكنهم لا يطيلون المقام، فلا يشيدون المنازل الفسيحة المشيدة الأركان.

وليس من اللازم أن يكون شعر جميع الأمم على نسق واحد. بل ربما كان هذا التباين من الأسباب المؤدية إلى ابراز أنواع الجمال كافة على اختلاف صوره وأشكاله. فالشاعر القصصي من اليونان وخلفائهم كان إذا قصّ حادثة، رواها كلّها شعرًا. وأما الشاعر العربي فينشد الشعر حيث يحسن وقوعه، وأكثر ما يكون ذلك في الوصف والخطاب والجواب، ويقول الباقى ثنراً. وفي هذه الطريقة نوع من التفكير المأنس. وهي طريقة شعاء الباذية حتى يومنا...»^(٣).

(١) أوغل في الشيء: أبعد.

(٢) الأمم الآرية هي سكان الهند وآسيا الغربية وأوروبا.

(٣) من المقدمة.

الفَصْلُ الثَّامِنُ

فن الملاحم عند الأكاديين / البابليين
ملحمة جلجامش

ملحمة جاجامش

لم تشر الدلائل قبل عام ١٩٥٠ عن وجود أي أثر لفن الملاحم عند الأكاديين / البابليين. لكن التنقيبات الأثرية التي كشفت عن مخطوطة ثبت مقام الأكاديين في الحضارة. وإذا بها ملحمة هامة عُمقت الأصول في معرفة تاريخ بلاد ما بين النهرين وكشفت عن أسرار ماضيهم العريق. لقد انجل بعد هذا أي سرّ كان يعتمد علماء الآثار والتاريخ حول تكهنتات كانت تبعد أو تقترب من الحقيقة.

إن هذه الملحمة دلت على أنها كتبت في عصور متقدمة من التاريخ البشري. عززت المعرفة وأوضحت العالم عن حياة شعب كان يقيم فوق أرض العراق ما قبل تاريخنا بآلاف السنين. والتاريخ الذي يدل على توقيعها (٢٣٠٠ - ٢١٠٠ ق.م) يسبق تاريخ الحضارة اليونانية بما لا يقل عن ١٥٠٠ سنة تقريباً.

وبعد التدقيق في رموز المخطوطة الأكادية؛ ولحظ محتواها، وتحليل مضمونها بعد ترجمتها وجدت تحت عنوان «عن الذي رأى كل شيء» وتقول:

«يرى كل شيء يرى تخوم الدنيا
حكيم عليم يعرف كل شيء
يخترق حالك الظلام بثاقب نظره
يدرك الأسرار، يعرف ما يخفى على الناس
بني أسوار أوروك، هيكلها المقدس
بني أسواراً عجيبة لم بين مثلها الناس
هيكلأ لأنو - كبير الآلهة - هيكلأ لعشتار
الآلهة العظيمة خلقت جلجامش كأعجبية » . . .

ملحمة جلجامش

عاصرت ملحمة جلجامش أقدم الحضارات في التاريخ الإنساني؛ حتى كانت لها صورة. تعود ولادتها إلى ٢٣٠٠ - ٢١٠٠ ق.م. أنها تراث في رaic يمحكي طفولة الشعب الأكادي / البابلي؛ ويكشف عن أسرار حضارته المخبوعة التي طواها تباعد الزمن في بلاد ما بين النهرين.

ظهرت هذه الملحمة إلى النور في منتصف القرن العشرين إثر بحث عن مزيد من الآثار القديمة في جنوب العراق. فوجدت تحت عنوانها المذكور أعلاه وباسم جلجامش.

من هو جلجامش؟

كان في أوروك^(١) ملك عنده ولد يدعى جلجامش، وتدعى أمه الآلة

(١) أوروك: بلدة في العراق تقع في شمال مدينة البصرة وتعرف اليوم بالوركاء.

نينسون. كان جلجامش بطاشاً ظالماً. لعب دوراً هاماً في تصرفاته القاسية؛ لأنه كان يفتكر بكل فتاة يعرفها على علاقة مع حبيب لها. فيفرقها عنه. حتى أنه لم يعف عن بنات الجنود. ضج الناس من تصرفاته في أوروك. فتضارعوا وصلوا للاله آنو/ كبير الآلهة كي يخلصهم من فحشه. لقد استجاب الآلهة لتلك التضرعات وطلب من أورورا آلهة الخلق أن تبعث رجلاً يقمع جلجامش ويحدُّ من تصرفاته البشعة.

أما جلجامش فقد لعب دوراً بارزاً كبطل يمتلك مؤهلات الوهية إنسانية. تشير ملامحه لشكل ثالث إله والثالث الباقى إنسان. يمتلك إحدى عشرة ذراعاً تتعلق بصدر عريض لتسعة أشبار:

الآلهة العظيمة خلقت جلجامش كأعجوبة
له إحدى عشرة ذراعاً، عرض صدره تسعة أشبار
الشمس وهبته الحسن والجمال
ثلاثة إله وثلاثة الباقى إنسان
أسلحته فتاكه ألقى الرعب في قلوب الناس
بغى وظلم، لم يترك ابنًا لأبيه
لكنه راعي أوروك فهو راعينا
لم يترك فتاة لحبيتها ولا إبنة جندي
ولا خطيبة لنبيل بغي وظلم فضح البشر
نواحيم أناتهم بلغت مسامع الآلهة في السماء

لعل أحداً يقدر أن يجد من وحشيته. تناولت أورورا قبضة من الطين
ورمت بها إلى القفرفنت منها البطل انكيدو.

«نادوا أورورا العظيمة قائلين:
خلقت جلجامش هلا لقيت له غريماً
يصارعه باستمرار فتجد أوروك الراحة والمدوء

غسلت أورورا يديها، أخذت طيناً
رمت بالطين الى القفر، الى البرية
فنبت منه البطل انكيدو.

من هو انكيدو؟

انكيدو بطل تحرسه الوحش وتهتم به كثيراً. يرعى العشب مع جماعة الآيائل وفي المساء يرافق القطعان الى حظائرها. صدفة التقاه صياد ذات يوم فاعجب بمنظره. كان انكيدو يساعد الحيوانات على الفرار من وجه الصيادين كما كان يقطع شباكهم المفخخة، ويردم الحفر التي كانوا يحفرونها... ولدى عودة الصياد الى منزل أبيه قص ما شاهد. فأرشد الأب ابنته ثم زوجه بنصائح تحثه الذهاب الى جلجامش وهو بدوره يبعث شدة تكون الكفيلة بابعاد الحيوانات عنه.

سمع الابن نصيحة أبيه وقصد جلجامش. فلبى طلبه. وسلمه بغياناً اسمها شمخت. قطن معها ثلاثة أيام على مناهل المياه. ولما جاء انكيدو / الرجل الوحش رأى شمخت في عريها فضمها الى صدره؛ عندها نفرت منه الوحش وأبى أن تقترب منه. فكان هذا بالحسبان الغضب انكيدو فويغ البغي. لأنه بات وحيداً غريباً. فأنشدت له البغي:

«أنت جميل يا انكيدو أنت تشبه الإله
فلماذا مع الوحش تسرح في الصحراء
تعالى معي الى أوروك المسورة
حيث جلجامش المكتمل القوة
ستراه أنت وتحبه كما تحب نفسك
فانهض من الأرض من مرقد الرعايا

قالت ذلك وكان قوله منه مقبولاً
لأن قلبه الحكيم كان يبحث عن صديق».

بعد هذا الانشاد الحنون استجواب انكيدو لنصيحتها، آتى شفت البغي
رداها الى قسمين قسم كسا به انكيدو جسده العريان، وآخر غطت به
جسمها وسارا باتجاه مائدة الطعام لتعلمها أدب المائدة بين طعام وشراب.

انكيدو والبغي

نسي انكيدو أين ولد
نسي من هو ومن كان
قالت البغي كلها حدقتك فيك يا انكيدو
بدوت لي كإله
لماذا تؤثر العيش في البرية مع الحيوان
تعال أخذك إلى أورك، إلى المعبد المقدس
إلى مقام آنور وعشتر
انهض سرعي إلى جلجامش
كان لكلام البغي في نفس انكيدو يتحقق «حسن»
فشققت البغي رداءها شطرين
بوحد كست جسد العريان
وبالآخر جسدها
وكم تقد الأم طفلها
قادته بيده إلى مائدة الرعاة

* * *

قدموا له خبزاً لكنه لا يعرف الخبر
 يعرف لبن حيوان البر، يرضع الحليب من حيوان البر
 أجال النظر في الخبز، حدق في الشراب
 احتار في أمره لم يد يده
 قالت البغي: كل خبزاً يا أنكيدو
 الخبر مادة الحياة
 إشرب خمراً إنها أهل البلاد
 فمد يده وأكل خبزاً فشبع
 شرب سبع كؤوس من الشراب
 فانشرح صدره، برقت أساريره
 غسل جسمه بالزيت، صار بشراً
 أخذ أسلحة الرعاة ليهاجم الأسد
 فيأمن الرعاة شره، ينامون باطمئنان
 انه قوي ..

* * *

رفع أنكيدو بصره، رأى رجلاً مسرعاً
 جيئني بالرجل، أيتها البغي، أريد أن أراه
 أريد أن أعرف اسمه. أين هو ذاذهب
 جاء الرجل فقال أنكيدو: إلى أين أنت مسرع

- إلى دار الندوة، إلى السوق الملتقى العام إلى أراك، إلى جلجماش،
 إلى حيث اجتمع الناس لاختيار العروس.

لقد أدرك أنكيدو، فوعى العقل عنده وبدأ يعمل وفضوله لمعرفة الأشياء
 ليستوعب دلالاتها. شاهد مرة رجلاً مسرعاً في سيره، فسأله أنكيدو ما الخبر؟
 فأجابه الرجل إني قاصد مكاناً يجتمع فيه الناس لاختيار العروس. هو أيضاً

صمم السير الى نفس المكان. وكانت البغي ترافقه في ذهابه.. فوصلوا الى أسواق أوروك. وهنالك هلل لقدمه جميع الحاضرين صائحين: «الألهة أنجبت ولداً مائلاً بجلجامش».

إن الألهة زودت هذا الولد الجديد بقدرة تفوق قوة الحيوان البري وبه تسلاح انكيدو ليقطع الطريق أمام جلجامش صاحب السوابق في خطف العرائس والذي صمم خطف عروس هذا اليوم قبل زفافها الى بعلها.

وصل جلجامش وحاول خطف العروس؛ لكن معركة دارت بينه وبين جموع المحظليين بالزفاف حتى كانت الحصيلة متعادلة دون أن يفوز بها أحد. وفي مثل هذا الموقف تعانق جل GAMASH وخصومه. وينسون اغتنمتها فرصة لتعلن أخوّة جل GAMASH والولد الجديد (أنكيدو).

وعقب هذه التحولات السريعة فكر جل GAMASH أن يتخلص من إله الشر /خبيايا / وقتله. تملأ الخوف انكيدو لعواقب وخيمة ستنتجم عن هذا العمل. إنه عليم بموطن خبيايا / يقطن في غابة الأرز/... أجل كان احساس جل GAMASH كافياً ليقول انكيدو:

«من الذي يقوى على الفرار من الموت؟
انا أسير أمامك في المقدمة
إذا سقطت ميتاً أخذـ أسمـي»

فتحقق ما كان على ريبة منه. وإذا بجل GAMASH يسقط في معركته مع خبيايا الرهيب. فامر صانعي الأسلحة أن يصنعوا الفؤوس والسيوف. شرط أن تكون الفؤوس ثقيلة، والسيوف أغمادها من الذهب. ثم خاطب الجموع أمام بوابة أوروك بقوله:

«انا جل GAMASH أريد أن أرى الذي تخافونه
الذي ملا اسمـه البلدان
ساقـهـ غـابـةـ الأـرـزـ،ـ أـقـطـعـ أـشـجـارـهـ

فيعلمون أيما فني انجبت أوروك
ويسمعون بأخبار بطلها العظيم».

توجه جلجامس وأخوه نحو بوابة الأرز الضخمة. وكان من الصعب اقتحامها. ولكن انكيدو أبى إلا أن يعطمها. خبايا يهرب، /يختبئ في كوخه يتضرر قدوم الأخرين لدى مطاردتها له. حاصر البطلان خبايا. لكن شراسته كانت في اظهار قوته. نفث من فمه ناراً فاشتعلت الغابة. ولما حاصرت النار جلجماش وأخوه، في هذه اللحظة طلب جلجماش النجدة من إله الريح شمس. قاستدعى الرياح المها وأطfaً الغابة من الحريق، واستطاع جلجماش من القضاء على خبايا. حالف النصر جلجماش وغسل شعره ونفض الغبار عنه وخلع ثيابه التي ناضل وقاتل وهو يرتديها ثم ارتدى خلعة الملك ووضع تاجه على رأسه. التقته عشتار وأعجبت به حتى الحب، ثم طلبت منه الزواج بشقي اغراءاتها الأنثوية قائلة:

مركبة من لازورد أعطيك، عجلاتها من ذهب تسرج
شياطين العاصفة بدل البغال، تسكن بيّناً جوّه مضمض باريح
الأرز ما غرّك تلد ثلاثة توائم نعا JACK
مركبة من لازورد أعطيك، عجلاتها من ذهب
تسرج شياطين العاصفة بدل البغال
تسكن بيّناً جوّه مضمض باريح الأرز
ما غرّك تلد ثلاثة توائم
نعا JACK توأمين
حارك يفوق البغل قدرة واحتمالاً
لخيولك صيت واسع في سرعة الجري
ثورك وهو تحت النير يفلح كما لا تفلح النيران.

سمعها جلجامش. ولما سكنت نظر اليها وذَّكرها بكل عشيق كان لها،
رفضها ولم يقبل بعرضها قائلًا:

إصغي الى أقصى عليك خبر عشاقك
لن تستطعي أن تنكري صحة الخبر
هذا تموز الشاب الوسيم، زوجك الأمين
أمرت النادبات والنائحات
أن ينذهبن ينححن عليه سنة بعد سنة.
وquent في حب الطائر الشرقى
والطائر الجميل. فماذا حدث له
كسرت جناحه، هام في البساتين
ثم ماذا؟ أحببت الأسد فحضرت له سبع حفريات
أحببت الحصان ولكنك أخضعته لسلوط المهماز
عشقت راعي القطيع، الراعي الذي جمع أكياس الفحم
ليشوي لك الخداء. فماذا صنعت به؟
مسخته ذئبًا تطارده كلاب القطيع.

سمعته والحدق يشحون نفسها. عشتار تنتقم رفضه بكيدها الخبيث. قالت
لأبيها الله آتو أن يفلت من السوء الثور الوحشى ليصارع جلجامش. حذرها
الأب من مغبة هذا الطلب لأن قحطًا سيحدث يصيب الأرض إذا نزل الثور.
أجابته: لا تخاف إني أخترن من المؤن ما يكفي لاطعام الناس سنوات الجدب
بطولها. اقتنع والدها وأنزل الثور من سمائه إلى مدينة أوروك. فنفت أنفاسه
النارية على سكان المدينة وحل بعد ذلك القحط الذي توقعه الأب. فأصيب
جلجامش بدهشة وصدمة. ووقف أمام المصاب مذهولاً. أين هو؟ وأين
شعبه؟ ما المصير؟ جلجامش يصارع الثور، فلم يتركه انكيدو في هذه الضيقه
فاستعان بالبطلان حتى انتصرا على الثور.

غضبت عشتار من النتائج المعاكسة لأهوانها، لرادتها في قهر جلجامش.
وقضت على أسوار أوروك تصب النار عليها من لعاتها على جلجامش. ثم
عادت الى الاله آنو طالبة منه معاقبة جلجامش من جديد. لكن السياج الذي
يحميه من الموت هو أنه نصف اله. وهذا ما شفع به وخلصه من الموت. لكن
أنكيدو لم ينج منه. فمات.

حزن جلجامش على موت أنكيدو. بكاه. وعظم في نفسه الأمر. فرثاه
وكان الرثاء مقاطع طويلة من الملحمة. فضاع صوابه؛ حتى هام في البراري
يحيطمه الحزن ويقول:

أيها الشيوخ اسمعوا
أبكي أنكيدو، أبكيه بكاء الشكلي
أتقلد سلاحي: فأسي قوسي، خنجرى، درعي.
سارق لثيم سرق صاحبى حرمى ايه
صاحبى، أخي الأصغر سرقني ايه الموت
اقتنص البقر الوحشى، اصطاد النمر في السهل
قهر المصاعب، ارتقى الجبال
أمسك الثور بقرينه، قتله
صرع خبايا، حارس غابة الأرز
البطل جثة هادمة لا يتحرك
لا يرفع عينيه
قلبه لا ينبض
غطى جلجامش وجه أنكيدو
كما تُحْجَبُ العروس وضع غطاء على وجهه
زجّر كالأسد كلبؤة فقدت شبلها
وأمام جثة صاحبة راح يذرع الخطى.

وبعدما قدم مراثيه، وقف جلجامش أمام ظاهرة الموت يسأل ما الموت، وما الحياة. وهنا يشكل التساؤل لغزاً يبحث عن حله بعد ما حيره التساؤل.

راح جلجامش يبحث عن سر الخلود، حاول الاله شمش اقناعه بالتخلي عن تسؤاله ونسيان الأفكار التي تتعب رأسه بين الحين والآخر. وللوصول الى حل هام على وجهه سيراً دون توقف. فتسلى الجبال ومشى سديم الظلام وكأن الليل طال لبلوغ الغاية والوصول الى الاهة سيدوري التي بدورها سترشدء الى مقر الناسك البعيد/ أوتونيشتم.

يصل جلجامش زناسك في كهفه. قصّ عليه مصاعبه والأهوال التي اعترضت سبيله في حياته. فأجابه الناسك لا تغرنك الحياة بتفاوتها ولؤمها ولا تخدع عنك بهارجها ثم ردّ شعراً:

«من يبني بيوتاً تدوم الى الأبد
من يقطع عهداً يدوم الى الأبد
الناس يرثون، يقتسمون فاي ارث يدوم الى الأبد
النهر يطوف يسبب الفيضان الحزن
لكن أيطوف النهر الى الأبد
هل تظل تشاهد نور الشمس
لا، يا جلجامش لم يكن الخلود منذ القدم
وما أشبه النائم بالميته
العبد كالسيد، عندما ينتهي الأجل يتساويان.

كان حديث الناسك ممتعاً ومقنعاً، جلجامش سمع قصة الطوفان قال له الناسك تلك هي البنية العجيبة يا جلجامش إذا شمها الانسان يستطيع أن يحيا حياته الابدية. ويأمن الخلود الى الأبد. دله الناسك عليها وجلجامش كله شوق للمحصول عليها من أجل خلاص أوروك. حلها جلجامش معه وعاد

نحو مدينته المحصنة. وهو في طريقه الطويل، وبعدما اجتاز ثلاثين ميلاً جلس
يرتاح على حافة بئر ليترد بعائده العذب. غافلته أفعى اشتمت رائحة النبتة
العجبية تسللت اليها وسرقتها دون أن يدرى جلجماش. تمنت بها وأعادت
شياها اليها. أما جلجماش فعاد خائباً يرثي مصيره ومصير شعب أوروك بعدما
ضاعت جهوده كلها بعد سعي طويل مع الريح.

جلجماش يصف النبتة العجيبة:

قال جلجماش له، لاور شنابي الملاح
هذه النبتة هي نبتة عجيبة
بها يعيد الانسان اليه نسمة الحياة
سانخذها الى أوروك المحصنة
سادعواها «الانسان يعود الى الشباب في الشيخوخة
وأكلها. أنا وشيخ أوروك
فأعود الى زمن شبابي
بعد عشرين ميلاً تناولا بعض الزاد
بعد ثلاثين ميلاً آخر تهيا الليل
وإذ رأى جلجماش بثراً مياها باردة
نزل يغتسل بعائدها
وشمت حية غير النبتة
فطلمت من الماء واحتطفتها
وفي طريق عودتها نزعت جلدتها القديم
إذ ذاك جلس جلجماش، بكى
دموعه انهرت على خديه
أخذ يقع أورشنابي الملاح قائلاً:
من يا أورشنابي تعبت يداي؟

لمن سفتح دم قلبي؟
هل لحية الأرض فزت بالنعمة
إاصعد يا أورشناي سر على أسوار أورووك
تفحص قاعدتها السفل، امتحن لبنيتها
أنظر إذا هي كانت من النوع المحروق
وإذا كان الحكام السبعة وضعوا أساساتها
ثلثها مدينة وثلثها الآخر جنائز
والثالث الباقى حقول، وراءها هيكل عشتار
هذا كله وهيكل عشتار يؤلف أورووك.

من خلال هذا العرض الموجز لهذا الأثر الفنى الخالد حاولت الإستئناس به لأنه يمثل تجربة رائدة في فن الملاحم ما قبل اليونان. لكن التأخير في اكتشافه تركه فاقراً عن الشهرة الضاربة للملامح اليونانية.

رغم كل ذلك ما زال الاهتمام يأخذ بوادره لترجمة هذه الملحمات من جديد والوقوف على مسارها الفنى وتحليل مضامينها الإنسانية السامية. وكون ملحمة جلجامش قيمة حضارية؛ إذا لم تكن أعمق أثراً تقاد تكون بنفس المستوى من القيمة الجمالية للملامح اليونانية وهوميروس بالذات.

إنها ملحمة زاخرة بعطائها الإنساني، وقيمها الأخلاقية الرفيعة؛ ومن أبرز هذه القيم تلك الحواجز الإنسانية النبيلة التي تتحلى بها من نضال مصيري من أجل الخير ضد الشر. إن أبطالها يجدون النضال من أجل الحرية؛ حرية الإنسان من الخوف ودفع عملية السمو عند الفرد باهتمام كبير من أجل حياة اجتماعية عادلة. ثم تدعوه لتحقيق كل ما هو نبيل... يتمثل في معادلات مرموزة كما في: «كل ما هو شرير نزيجه من هذا العالم»، و«يا صديقي من سقط في المعركة فهو خالد».

ثم تتوجه هذه الملحمة لمعرفة سر الموت والحياة... فتنتم هذه فيها عن نظرة صادقة و موقف شجاع:

أولاً: لأنها ترفض المتعة التافهة التي تفتتحها سيدروي / ساقية الخمر / ..
ثانياً: ترفض الخضوع والمطلق للألمة. لهذا يبقى جلجماش بطلاً في
خذلانه.

وفي الملهمة عدد لا يستهان به من الرموز الميثولوجية الموحية إلى جانب
شخصياتها التي تحمل أبعاداً عميقاً الأغواز في حدود مضامينها المرموزة.
فتقول:

« عن الذي رأى كل شيء
حتى أقصى العالم
عن الذي عرف البحر
وخبر كل الجبال
عن الذي قهر الأعداء
مع الصديق
هو الذي أدرك الحكمة
والذي نفذ في كل الأشياء
هو الذي كشف المكنون
والذي أبصر عمق الأسرار
هو الذي أنبأنا لأخبار
الأيام السابقة للطوفان
لقد أوغل في السفر البعيد
لكنه تعرّف فعاد
ونقش على نصب حجري
حكايا ما عاناه
ثم شيد سوراً
ليصون (أوروك).

الفَصْلُ التَّاسِعُ

الفن الملحمي بعد اليونان / في أوروبا

فن الملاحم عند الرومان/ إنیاذة فرجيل وسواها

إن هوراس - كما جاء باللغة اللاتينية - كوانتس هوراتيوس Quintus Horatius Flaccus المولود في البندقية عام ٦٥ ق. م/ الشاعر الروماني الذي أكده في كتابه «فن الشعر» على أن الرومان هم تلامذة اليونان في فن الملاحم وغيرها من الفنون، حتى برأيه أيضاً أن الأدب اليوناني هو المثل الأعلى للابداع الأدبي لهذا وذلك يجب اتباعه لأنه مصدر الاهام. وباقرار هوراس أيضاً أن كبار شعراء الاغريق هم الذين وضعوا الأوزان المختلفة للأنواع المختلفة من الشعر، وهم الذين أبدعوا الأساليب المختلفة - إذن - فمن المستحسن عند هذا الأمر أن يستلهم الشاعر الالياذة والأوديسا فيستخرج من ثناياهما أبطالاً لمسرحياته، وهو يرى أن على الشاعر الروماني أن يدرس النماذج اليونانية ليل نهار^(١).

Quintus Horatius Flaccus Horace: The Art of Poetry, P. (75 - 85, 86 - (1)

88, 119 - 127

وقد كانت أولى بدايات الشعر الملحمي عند الرومان عندما ترجم إلى اللاتينية مهاجر يوناني يدعى لفيوس أندرونيكوس *Livius Andronicus* الأوديسا وإثرها ظهرت محاولات ابداعية إما العمل الابداعي الذي قام به فرجيل *Virgile* غطى على كل الأعمال الباقية عندما نظم ملحنته المشهورة «الانياذة» ويحق تعدد أعظم ملحمة شعرية عند الرومان؛ ومن خلالها احتل فرجيل أرفع مرتبة بين الرومان تتوافق ومرتبة هوميروس عند اليونان.

لقد كان ظهور الانياذة تلبية حاجة قومية في عصر اغسطس. هكذا جاءت التعليمات إلى الشعراء كدعوة لنظم ملحمة تكون ذا علاقة بأعمال اغسطس وتسجل في نفس الوقت للرومانيين أمجادهم كما سجل هوميروس أمجاد اليونان بشعره. وكان فرجيل صاحب الابادة الناجحة الذي نهض لتحقيق هذه الغاية^(١).

من هو فرجيل؟

بوبليوس فرجيليوس مارو / *Publius Virgilius Maro* المولود عام ٧٠ ق.م. في الأندر سابقاً ويتول اليوم على مقربة من مانتو. إنه الشاعر الروماني المعروف وصاحب ملحمة الانياذة الدائعة الصيت. بدأ نظم الانياذة عام ٣٠ ق.م وهو في الأربعين من عمره وعكف على نظمها بقية عمره الذي قيل أنه امتد بعد ذلك تسعة أعوام أو أحد عشر عاماً.

كيف شرع فرجيل في نظم الانياذة؟ لقد بدأ بوضع خطط نثري للقصة ثم بعد ئذ شرع في نظم القصيدة شرعاً. فعالج في انياذته أقساماً دون أن يتغير في ترتيب معين كما رسم لها مسبقاً. وكان ينظمها بتأنٍ وبطء. لذا فقد

H.J Rose. A Handbook of Latin Literature Methuen and Com? (1)
London 1966 P. 274 - 248

أخذ عليه ذلك التضارب الذي وقع في منظومته حيث وجدت أفكار سبق له أن ذكرها في أقسام عالجها. وما قيل عن روايات ترددت أن الشاعر لم يعش عمله صقلأً نهائياً ولهذا فإنه كان غير راض عنه إلى الحد الذي يريده - وهو على سرير الموت - فامر باحراقه. ولما لم يستجب طلبه وضع في وصيته نصاً يطلب من ناشري أعماله ألا ينشروا بعد موته شيئاً لم يقم هو بنشره^(١).

وبعد ستين من وفاته نشرت الانيادرة بناء على ما اقتربه اغسطس مخالفاً وصية فرجيل. لكنه عين إثنين من كبار الأدباء أن يشرفا على طباعتها وألا يضيفا إلى الانيادرة أية زيادة أو حذف ما لم يكتمل. إنما من يقرأ فرجيل في انیادته فإنه يجد لها مكتملة بمعالجتها وطريقة احداثها وقصتها. وهذا ما يثبت أن لا أحداً يقدر سوى فرجيل على اكمالها.

الانيادرة

وتشتمل على إثني عشر كتاباً. عدد أبياتها ٩٨٩٦ بيتاً. تبدأ الانيادرة من حيث انتهت الإلياذة في هزيمة طروادة. حيث تدور أحداث الانيادرة حول مغامرات إينياس البطل الطرودي الذي سافر من طروادة في رحلة قذفت به إلى شواطئ أفريقيا فوصل قرطاجة وهناك أمرته الآلهة أن يتجه إلى صقلية ويزور العالم الآخر. وبعد ذلك يصل إلى شواطئ إيطاليا حيث يتضاع الأساس الأول للدولة الرومانية وفي هذه الملحمة تصوره الحال للدولة الرومانية. إن الشابه الذي وقع في الانيادرة شمل بعض الفصول في الإلياذة وأخرى في الأوديسا. فيها مغامرات إينياس في رحلاته المحفوفة بالأنططار وكذلك فيها الحب وال الحرب وفيها أيضاً وحدة القصة التي تدور حول إينياس وأعماله.

(١) المرجع السابق نفسه.

والشهرة التي حققتها الانيادة زادت مع الأيام حتى أصبحت في القرون الوسطى تعتبر كأعظم عمل أدبي. ولكن من الناحية الفنية أن فرجيل مدین لهوميروس بالشيء الكثير لأن المقارنة بين عمل الشاعرين تثبت صحة هذا القول. إنما هوميروس قد يتفوق على فرجيل بأسلوبه الذي كان مسعاه أن يؤثر على السامعين في أعماقهم، بينما الانيادة كان نظمها بعد تطوير الأساليب البلاغية وظهور عدد كبير من الشعراء الذين نظموا الملحم، فهي من هذه الناحية عمل أدبي بعيد عن البساطة يلتزم الفخامة الأسلوبية ويحرص على اكتمال الشكل وتتجلى فيه روعة الصناعة البينانية بصورة لا تظهر عند هوميروس. ورغم كل ذلك أن فرجيل قد اقتفى هوميروس وأضحي مدیناً له ولكن تبقى الفروقات الفنية دلالة ظاهرية وحتى جوهيرية بين عمل الشاعرين.

وما يلفت الانتباه للفروقات بين عمل هوميروس في ملحمنيه وعمل فرجيل في الانيادة كالتالي: هوميروس نظم شعره من أجل مجتمع لم يعرف الأعمال الأدبية سوى الملحم. والمهدف الأساسي عند هوميروس كان من خلال عمله أن يسمع الجمهور لا أن يقرأ أو يدرس بعناية - علماً بأن المجتمع اليوناني الذي نظمت له ملائم هوميروس لم يكن مجتمعاً بدائياً فإنه كان مجتمعاً تغلب عليه البساطة، يضم نبلاء شبّهين ب الرجال الاقطاع في القرون الوسطى .

أما فرجيل الذي عاش في مجتمع يشبه في تعقيده المجتمعات الحديثة، فقد كتب للقراء وكذلك للمستمعين وكان من بين القراء أكبر علماء ذلك العصر وكذلك نوع من المجتمع المتعلّم. ولم يكن في وسعه أن ينال رضى القراء بمجرد رواية قصة، منها بلغ من البراعة في روایتها. لقد كان من الضروري أن تنطوي روايته للقصة على آلاف من اللمسات الفنية الرقيقة والاشارات اللطيفة، والفتاتات التي تذكر بأعمال أصبحت تراثاً أدبياً راسخاً وتلميحات إلى معانٍ خفية لا تربط إلى مستوى الرمز واظهار العلم من غير ادعاء. وكان عليه أن يجسّد في بطله المثل الأعلى للروماني وأن يشير بليقة إلى أن العناية الإلهية

قد اختارت اغسطس قائداً يتحقق في ظله هذا المثل الأعلى^(١).

وعلى ما يبدو أن محاولات ناظمي الملاحم كانت قد جاءت فيها بعد بتباع مستمرة؛ لكن هذه المحاولات وإن نجحت لم تقدر أن تطغى ب موضوعاتها وابداعها الفني سواء في المعنى أم في المبنى على الملاحم اليونانية وفيما بعد على انيادة فرجيل. لأن الشهادة التي أعطتها ملاحم القدماء لم ينزعها عليها أية شهرة. ففي روما ظهرت ملحمة ماركوس لوكانوس وعنوانها فرسalia Pharsalia وعاش في عهد نيرون ومات عام ٦٥ متتحراً بعد اشتراكه في مؤامرة فاشلة ضد القيصر نيرون.

٢- الفن الملحمي قبل عصر النهضة

قبل أن يحل عصر النهضة في أوروبا ظهرت عدة ملاحم تقضي أثر الرومان أو اليونان. فكان من أبرزها عند أهل الشمال:

أـ ملحمة بيولف Beowulf وتعتبر أقدم عمل كبير في اللغات الأوروبية الحديثة. ويرجع تاريخها إلى القرن السادس الميلادي ومنهم من قال في القرن الثامن الميلادي وناظمتها مجھول الهوية وتدور أحداثها ما بين السويد والدانمارك وفيها قصة صراع وبطولة ونبيل وقيم خلقية وروحية.

بـ وفي القرن الثاني عشر نظم شاعر ثمساوي مجھول «نشيد أهل الظلام» الملحمة الألمانية القومية لما فيها من أساطير قديمة للشعب الألماني.

جـ أما ملحمة «أرض كليفا» (Kalevala) التي يعتبرها الفنلنديون ملحمتهم القومية فجمعت في القرن التاسع عشر على يد الشاعر الفنلندي الياس لينرت Elias Lonnrot.

(١) مصدر سابق نفسه.

د- وفي فرنسا نظم في القرون الوسطى «أناشيد المغامرة» Chansons de Geste - كما أن أهل الريف كانوا قد نظموا شعر التروبادور Troubadours الغنائي الذي كان حصيلة مؤثرات الشعر العربي في الأندلس على الشعر الأوروبي يومئذ.

هـ- وفي القرن الثاني عشر كان من أروع الملحم الفرنسية التي عرفت بـأناشيد المغامرة هو «نشيد رولان» La Chanson de Roland « وتجسد هذه كلها الحضارة الأوروبية في القرون الوسطى إلى جانب ملحمة السيد Le Cid - أنها تمثل اساطيرها وتطورها الإنساني وأغانيتها وعاداتها وتقاليدها فتعكس كل ما أحاط بأوروبا خلال حروبها وفتحاتها وأمجادها في الحروب الصليبية ومعاركها ضد المسلمين في إسبانيا قبل سقوطها وبعد عودتها إلى الحظيرة الأوروبية .

وأكثـر من دليل تاريخي يشير عـما شهدـه القرن الثاني عشر من ازدهار كبير في فـن الملـاحـمـ، ولو اختـلـفتـ النوعـةـ الملـحـمـيـةـ ما بينـ أـهـلـ الشـمـالـ منـ أـورـوبـاـ وـالـوـسـطـ مـنـهـ أوـ الـجـنـوبـ.ـ لـكـنـ الـقـرـنـ ثـالـثـ عـشـرـ قـدـ لـمـ سـعـفـاـ /ـأـوـ تـرـاجـعـاـ فيـ هـذـاـ فـنـ معـ نـفـسـ هـذـهـ الشـعـوبـ بـالـذـاتـ،ـ الاـ أـنـ الـقـرـنـ الـرـابـعـ عـشـرـ الـذـيـ شـهـدـ مـنـذـ مـطـلـعـهـ مـوـلـدـ مـلـحـمـةـ عـظـيمـةـ بـالـلـغـةـ الـإـيـطـالـيـةـ هـيـ الـكـوـمـيـدـيـاـ الـأـهـلـيـةـ لـدـانـيـ.ـ وـتـمـلـ هـذـهـ الـمـلـحـمـةـ لـوـنـاـ جـدـيـدـاـ فيـ فـنـ الـمـلـاحـمـ فـهـيـ لـيـسـ مـنـ نـوـعـ الـمـلـاحـمـ الـخـمـاسـيـةـ كـالـيـ سـبـقـ ذـكـرـهـاـ بـلـ هـيـ عـبـارـةـ عـنـ قـيـمـ اـنـسـانـسـةـ وـسـيـاسـيـةـ يـتـدـاـخـلـ فـيـ تـغـيـرـ اـتـجـاهـهـ رـجـالـ الدـينـ.ـ وـقـبـلـ عـرـضـنـاـ مـلـحـمـةـ دـانـيـ فـيـ الـفـصـلـ الـمـقـبـلـ سـنـوجـزـ مـاـ تـبـقـىـ أـمـامـنـاـ مـنـ نـوـعـيـاتـ مـلـحـمـيـةـ خـلـالـ هـذـاـ عـصـرـ بـالـذـاتـ.

وـ فـنـرـىـ بـتـرـارـكـ Petrarque أو Francesco Petrarca ـ ١٣٠٤ - ١٣٧٤ـ كـبـيرـ أـدـبـاءـ إـيـطـالـيـاـ آـنـذـ يـنـظـمـ مـلـحـمـةـ بـالـلـاتـيـنـيـةـ بـعـنـوانـ أـفـرـيقـيـاـ.ـ وـيـحـكـيـ فـيـهاـ الـصـرـاعـ بـيـنـ رـوـماـ وـقـرـطـاجـةـ .ـ

ز- ثم بوكاتشو الذي حاول في ملحمة *Teseida* «تسيدا» أن يقلّد فرجيل في عمله. ومثل هؤلاء قد استمدوا موضوعاتهم من الأدب الكلاسيكية القديمة أو من تاريخ اليونان والرومان، مع اقتبائهم أيضاً الشكل والموضوع، والأساليب الأدائية لأجدادهم القدماء. ولا شك أن المؤثرات الملحمية قد انتقلت إلى أنواع نثيرية من المغامرات التي اصطبغت بالأساطير مثل مجموعة «ملك فرنسا» التي أعدّها وجعها قصصاً متورّاً أنديرا Andera da Barberino ببرينو (١). أو كملحمة «السيد» الإسبانية التي عرفت بنشيد رودريكو الذي اصطبغ هذا العمل بشكل خيالي. على أية حال منها تنوعت القيمة الفنية والموضوعية لجميع هذه الملحم؛ سوف يبرز المبدعون من شعرائها ليكون علّهم أكثر فائدة وأوسع معالجة. وبناء على هذا الاختيار سيكون الحديث مفصلاً في الفصل المسبق عن عرض عملين خالدين، أظهر من خلالهما دانتي وملتون إعادة الاعتبار لفن الملحم، بعدما وهنت قواه مع شعراء القرون التي توسطت بين عصر فرجيل والعصر الذي عاشوا فيه. إن النوعية التي قدمها الشاعران تعالج موضوعات بارزة أثرت في مجرب الحياة المعاصرة وحضارتها خلال عصر النهضة الأوروبية الحديثة.

. T.S. Eliot: Selected Prose. Penguin Book, 1963, p. 94 - 95 (١)

الفَصْلُ العَاشِرُ

الملاحم في عصر النهضة

لقد شهد القرنان الخامس والسادس عشر اهتماماً ملحوظاً في أوروبا بلاحم اليونان والرومان؛ الى جانب ما أنجز من ترجمات للياذة وأوديسا هوميروس، ولانياذة فرجيل والفرساليا ماروكوس لوكانوس الى لغات أوروبية مختلفة^(١).

لقد تميّز أدباء عصر النهضة بولعهم الشديد بكتابه الملحم الكلاسيكية أو تقليدهم لها. فملحمة الشاعر الفرنسي بياردى رونسار Pierre de Ronsard (١٥٢٤ - ١٥٨٥) وعنوانها «فرنسياد» La Franciade كان قد حاول أن يماطل فيها الانياذة - ويتعدّر علينا عرضها هنا - ثم حذا الأدباء الإيطاليون في تقليد ملائم العصر الوسيط وكان من أبرز من قلدوه الشاعر ماتيو ماريا بوياردو (١٤٣٤ - ١٤٩٤) Mattea Maria Boiardo ناظم ملحمة «العاشق» Orlando Innamorato ويليه الشاعر لودوفيكو آريosto Orlando Furioso (١٤٤٧ - ١٥٣٣) في ملحمةه أورلاند الثائر Lodovico Ariosto) ثم ملحمة تحرير إيطاليا من الغوط Italia Liberata (Orlando Furioso لناظمها الشاعر ترمسينيو Trissino da Gatti (١٤٧٨ - ١٥٥٠)؛ أما ملحمة تحرير القدس Gerusalemme Liberata للشاعر الإيطالي تروكواتو

.Gilbert Highet: The Classical Tradition, P. 114 - 116 (١)

تاسو Troquato Tasso (1544 - 1595) ويدور موضوعها حول قصة حصار القدس عام 1099 بقيادة غودفري دى بويون.

أما اللون الثالث من ملاحم عصر النهضة فهو لون أوحنته حوادث الاكتشافات البحرية كاكتشاف أميركا والطريق الأقصر إلى الهند. فغنى هذا العمل العظيم شعراً إيطاليا وإسبانيا والبرتغال لأن معظم المكتشفين والبحارة يتمنون إلى شعورهم. أما هذه الانجازات الإنسانية الرائعة فقد تركت في نفوسهم مأثر الفخر والاعتزاز حتى أثارت قرائحهم. فكان الشاعر البرتغالي لويس دي كامويس قد نظم ملحمة أبناء لوسوس Os Lusiadas ويدور موضوعها حول اكتشاف فاسكو دى غاما الطريق البحري من أوروبا إلى الهند. ثم جاءت ملحمة الأروكانا Araucans للشاعر الإسباني الونسو دى أركيلا Alonso de Ercilla (1533 - 1594) وتدور أحداثها حول وقائع الحرب التشيلية.

بشكل أوآخر، لا بد من خلاصة عامة لملاحم عصر النهضة التي تحتاج لمعالجة خاصة - ونكتفي بهذا القدر نظراً لأمر ما - وهذا النوع من الملاحم كان مفرطاً بالاطالة حتى بعضها تجاوز الملاحم الكلاسيكية طولاً. رغم كل ذلك لم تخرج عن مؤثرات الملاحم اليونانية والرومانية بشكل ملحوظ.

أما نظرية النقاد لفن الملاحم فكان - في ذلك العصر - نظرية مهيبة لأنهم اعتبروا هذا الفن أعظم أنواع الشعر على الإطلاق؛ لأنها جاءت بموضوعات منوعة وأسباب وجيهة منها: إن قسماً من هذه الملاحم كان مرتبطة بالملاحم الكلاسيكية القديمة؛ ومنها ما كان مرتبطة بالعصور الوسطى؛ وقسم آخر ينبع موضوعاته على قصص تراثية دينية؛ أما القسم الباقى فقد اقتبس من أحداث عصره.. لكن جميع هذه الأقسام دون استثناء ظلت تدور في فلك الملاحم القديمة أو في وهج تأثيراتها عليها وأنصتها ملحمة فرجيل - الانيادة. باستثناء ملحمتين فريدين لشاعرين / دانى وملتون، حاولا تبديل الموضوع فأبدعا فناً وصياغة نوع جديد من الفن الملحمي الذي أصحي خالداً باسمهما مع التاريخ.

الشعر القصصي في الكوميديا الاهية

والفردوس المفقود

دانني الليغيري Dante Alighieri (1265 - 1321) شاعر إيطالي العظيم ومبدع الكوميديا الاهية^(١)! إنه من خلال هذا العمل التجاوزي أدخل إلى الآداب الغربية لوناً جديداً من الشعر الملحمي لم يسبق إليه أديب في آداب أوروبا. وللحمة تلك تعتبر الأولى من نوعها من حيث مناخها الفكري وقيمتها الإنسانية وكأنها تتسم بالفرادة في زمانها وفي الأعصر الكلاسيكية والوسطى.

لكن الآداب الإسلامية كانت قد عرفت مثل هذا اللون الملحمي مع شعراء الصوفية عند الفرس وبالتحديد مع مجد الدين سنائي في «حديقة الحقيقة»، ومع فريد الدين العطار في «منطق الطير» ومع جلال الدين الرومي في «المثنوي».

أما إذا أجزنا المقارنة ما بين ملاحم القدماء - اليونان والرومان - وملامح أهل العصور الوسطى لوجدنـا الخلاف قائماً في طرح الموضوعات. فللحمة الأدبية لا تدور موضوعاتها حول مغامرات الحب وال الحرب والأسفار الحافلة بالأخطار ولكنها تدور حول الإنسان ومشكلاته ومصيره؛ حول فضائله ورذائله

(١) إنـا الملـحة التي تـحدـى بـهـا في عـصـرـه سـلـطـةـ الكـاثـولـيـكـيـةـ /ـ وـالـبـابـاـ بـالـذـاتـ. حلـ خـوفـ الموـتـ وـمـوـقـفـهـ لـمـ يـبـدـلـ، فـواجهـ بـالـرـفـضـ الـجـريـءـ موـاقـفـ رـجـالـ الدـينـ وـتـسـلـطـهـمـ بـاسـمـ الدـينـ عـلـىـ شـؤـونـ الدـنـيـاـ.

وقوته وضعفه. وربما كانت عناصر الملحمية القديمة متوفرة في الملهمة الأدبية، لكن بصورة أعم وأشمل -يعني- أكثر انسانية. فالحرب في الملحم الكلاسيكية يقابلها هنا صراع الإنسان مع الأقدار، ومحاولته الانتصار على الخطبية، وما يقوده إليها من المغريات. إن الملحم قد تنوّع موضوعاتها؛ وهذا أمر مسلم به. فمنها ما جاء بين حب صوفي ومنها على مغامرات وأسفار وقسم دار حول الإنسان ورحلته في الحياة ثم انتقاله إلى دنيا أخرى أو عالم آخر. وعند ذلك يكون الإنسان في مثل هذه الحال هو البطل. البطل الذي يواجه ويتعاني حلو الفضول ومرّها. من هذه الطينة يقدم لنا دانتي في الكوميديا الألهية التي تقصّ لنا رحلة الحياة؛ حياة الإنسان وما فيها من خير وشر حتى يواجه مصيره النهائي.

دانتي وبواحت الابداع

يعتبر دانتي الأب الروحي والمبدع المجدد للغة الإيطالية الحديثة وأدابها؛ وأشهر ابنائها، وعلم من أعلام الشعر العالمي. ولد في فلورانسا، وبلغ فيها أرفع رتبة سياسية بين قادتها. لقد نفي مرغماً عن وطنه لموافقه التي اتخذها ضدّ البابوية؛ هذا ما أثّر في أعماق نفسه أكبر الأثر، مما سبب له الحزن والألم وعُكّر حياته التي لم تعد تعرف الأمان والاستقرار؛ ورغم كل ذلك لم يتوقف ابداعه الفني بل زاده عطاءً وغنى.

لقد فقد الشاعر أمه وهو بعد في سن الطفولة، ثم فقد أباه في عام ١٢٨٣. ثم لما صار مؤهلاً للحرب اندفع ليشارك في وقائع الحرب والسياسة في مسقط رأسه. وكان من أبرز أحداث حياته:

أولاً: في صباح وقع في حب فتاة تسمى إلى أسرة بورتياري وتدعى بيا تريشي Béatrice التي تزوجت من سيمون باردي وتوفيت في عمر مبكر وهي في الرابعة والعشرين من عمرها عام ١٢٩٠.

ثانياً: لقد انكَبَ على دراسة الفلسفة ما بين ١٢٩٥ و ١٢٩٠ . وكان للفلسفة أثر كبير على شعره الذي نسج أسلوبه على طريقة الترويادور التقليدي؛ وفي الوقت نفسه ضمّنه المحتوى الفلسفى والأخلاقي .

ثالثاً: إن دانى ندم على فترة العبث واللهو التي سار في ضلالها؛ لأن درجة الوعي التي بلغ تعقله فيها جعلته يتأسف على تصرفاته في مرحلة لم يستفد منها علمًا ولا انتاجاً .

رابعاً: إن ذيوع شهرته مكتبه أن يتتّخّب عضواً في مجلس المدينة التي عاش صراعها القائم بين البيض والسود في الحزب الحاكم . فكان متّمياً إلى حزب البيض . وكتب عليه أن يتجمّس الأباء في غمار الأحداث .

فالبابوية التي كانت تطمع في الاستيلاء على مقايد المدينة، كان البيض معارضين لتلك الأطماع، بينما السود نجحوا في استعمال الباب لخدمة مصالحهم؛ وبهذا لم تنجح مسامي السلام التي فاوض بها أمير فرنسا شارل دي فالوا الذي طلب منه البابا بونيفاتشى الثامن . وسرعان ما انكشف التحيّز من قبل الوسطاء إلى جانب حزب السود . وبهذه المناحة المعلنة، دخل السود المقربين المدينة وعاثوا فيها الفساد والاعتقال والتتكييل بزعامة البيض . لكن دانى في هذه الأثناء كان خارج المدينة، فنجا من الإهانة؛ أما حزبه فقد مني بهزيمة فادحة، تركت آثارها المحرّنة في نفس الشاعر؛ فتألم مثل هذا الواقع الذي آلت إليه الظروف بعداً جديداً عندما وجد تحيز الكنيسة ضده؛ فاتّهمها بالرشوة، والعداوة؛ واجهته بدورها بحكم عاقبته بواسطته ثمناً لموافقه /فنفي عامي عن فلورانسا؛ يضاف إلى ذلك غرامات مالية مقدارها خمسة آلاف فلورين . إنه سجل تاريخ المرحلة عام ١٣٠٢ . لكن هذا النفي المؤقت قد تحول إلى نفي مؤبد فيما بعد . أما دانى في حال وقع في أيدي خصمه فيتووجب أن يحرق حيًّا من قبل حكومة فلورانسا^(١) .

(١) راجع تفصيل حياة دانى في مقدمة لترجمة جحيم دانى الذي كتبه حسن عثمان - دار المعارف - القاهرة - ١٩٥٩ .

إن مثل هذه القسوة عمّقت في نفس الشاعر حرجاً آلمه والحرمان من حنان الوطن؛ ترك في نفسه أكبر الأثر. بعدهما كان يحلم بعدالة تتحقق له مطامعه، إذ بالدهشة تداهمه حتى تملكته وهي تعتبر معادلة جديدة في رؤاه؛ فوجد الشرور السائدة في العالم لم ييرا منها حتى السلطة الدينية. كما أن هذه السلطة التي مثل كافة الناس دون استثناء كيف يمكنها أن تتحيز إلى فريق دون آخر من نفس الملة. وهل يحق للكنيسة أن تتمادي في تدخل شؤون الناس الزمنية؟

إن أموراً كهذه وضعت أكثر من تساؤل أمام فكر الشاعر، فشغلت باله ثم تركته باحثاً عن تفسيرات لها. وقد دفعته مثل هذه التجاوزات لدراسة موسعة للتفكير المسيحي بالإضافة لدراسة ثقافة العصور الوسطى.

إن دانتي حُتم عليه الظرف أن يتعمق في مدارك الدين من جهة ومفاهيم الفلسفة من جهة ثانية ليثم بكل معالم القضايا التي يتعامل معها على أرضية تعم على المواجهة العنيفة والمجابهة على كل الأصعدة.

لقد عاد إلى الوراء ليدرس متون الفلسفة وأصولها بعمق. ويبحث في أعمال الشعراء الكلاسيكيين. فاستطاع بعدها أن يجمع ثمار العقول وقد أكسبته هذه التجربة حسّاً صوفياً رفقت مشاعره وأرھفت شاعريته المحلقة. وما يلاحظ أثر ذلك أنه استطاع أن يعكس أعماله بحسب الاتجاه الذي مال إليه ليعبّر بها عن آرائه بحب صوفي. وقد أثبت ذلك في كتابه «الحياة الجديدة» *Vita nuova* - وقد خص به هذا الكتاب فتاة أحلامه بياتريس أو بياتريشي *Béatrice* بعد موتها. وكتابه هذا أشبه ما يكون بما نسميه اليوم السيرة الذاتية.

أما نسقه في الكتابة فله أسلوب موسوعي وقد حقق هذا النمط من الكتابة في مؤلفه «الوليمة» - *Le Banquet*، الذي لم يكتمل. وضمن هذا الكتاب مفاهيم فلسفية عالجها من منظور تجريبي. وحول مشاكل علمية ولغوية صرف اهتمامه إلى مشكلة التعبير اللغوي. وقد جسّده في كتابه «البلاغة العامة» *De vulgari eloquentia* كما شغلت باله مشكلة الحكم

وسيادة السلام والأمن بين الناس، وما يجب أن تكون عليه السلطة الدينية، والسلطة الزمنية وما مصدر السلطتين وما حدودهما. في هذا التفاعل الحدثاني تعامل مع أحداث زمانه بذكاء؛ فشغلت تفكيره تلك الهموم، ولما تولى هنري السابع عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام 1309 عاد دانتي إلى إيطاليا في عام 1310 وحتى 1313 كانت آماله أن تحيي هذه الإمبراطورية الأمال وتحقق له أحالمه. ومن وحي هذه الأحلام كتب مؤلفه عن الملكية *De monarchia* لكن موت هنري الملك عام 1313 خيب فيه الرجاء وحطّم آماله السياسية التي كان يعلق عليها كل رجاء.

دانتي في ذروة ابداعه/ الكوميديا الالهية
La Divine Comédie
 تعد الكوميديا الالهية - بحق - أخلد أعمال دانتي الأدبية؛ لأنها تعتبر أهم عمل قام بإنجازه في مراحل عطائه في حياته الفنية.

تدور موضوعات ملحنته هذه حول الإنسان / حياته / موقفه في مواجهة العدالة الالهية. أما تاريخ نظمها، فتدور حوله إشكالات زمنية غير متفق عليها. منهم من قال أنه نظمها ما بين سنتي 1307 و 1310؛ ومنهم من قال تمت نظمها ما بين عامي 1313 و 1314 وظل يعمل فيها إلى ما قبل وفاته بقليل^(١).

(١) أما مدير متاحف دانتي / المتزل الذي كان يسكنه دانتي في وسط مدينة فلورانسا والذي تحوّل إلى متحف يعرض فيه كل ما كان يستعمله الشاعر بما في ذلك كتبه وخطوطاته وكتاباته للكوميديا بخط يده - قال لي خلال زيارتي لهذا الصرح العريق في صيف ١٩٨٣ بأن دانتي نظم ملحنته هذه خلال هربه من ملاحقة السلطة البابوية له - يعني في المرحلة التي تمثل في ١٣٠٧ - ١٣١٠.

إذا جاز لنا أن نقارن عمل دانتي بأعمال شعراء سبقوه في نفس هذا الحقل - في مضمار الملاحم - يمكننا القول دون محاباة، بأن دانتي يأتي في صفوفهم الأولى سابقاً ولاحقاً.

تتلخص الكوميديا الالهية كما جاءت صورها التي تخيلها دانتي بشاعريته الخصبة لتحدثنا عن وهم جسده حقيقة قام بها عبر رحلته الخيالية إلى العالم الآخر، حيث مر في الجحيم وشاهد هنالك العذيبين، ثم دخل إلى المطهر فوجد فيه التائبين الذين يكفرون عن خططيتهم، وبعدمها تابع رحلته متوجهاً نحو الفردوس ليشاهد في رُباه النعيم الذي يسعد به الصالحون.

دانتي في زيارة الجحيم

تمثل الكوميديا الالهية عملاً فنياً تحدى به دانتي وفي عصره سلطة الكنيسة الكاثوليكية والبابا بالذات. لقد حمل خوف الموت بمقنه الذي لم يتبدل، فواجه قرار رجال الدين برفض جريء وهم القيمون على شؤون الدين والدنيا.

كان رفض دانتي إيجابياً لأنه أراد أن يثبت القيمة الفعلية لواقع الفرد / كذات ، له حريته في الحياة والمجتمع. أما الدافع لنظم الكوميديا فمنه الوقوف بوجه طغيان سلطة البابا على كل مراافق الحياة وتقرير مصير الناس. فجاءت رمزية هادفة، عبر من خلالها عن رحلة خيالية قام بها إلى العالم الآخر. والتقوى هنالك بفرجيل. ترافق الشاعران في جولة مرت في الجحيم، والمطهر، ثم الجنتين / الأرضية والسماوية. أما مساحة هذه الملحمة فتبليغ مئة نشيد وزعها على الشكل التالي: نصف نشيداً للمقدمة، ثم جزءاً للأقسام الثلاثة من الملحمة ثلاثة وثلاثين نشيداً لكل جزء: الجحيم، المطهر، والجخтан / الأرضية والسماوية.

وقد صور دانتي الجحيم في مكان اختاره له بعيداً عن مكان الله واضعاً إياه في باطن الأرض يجتمع فيه كل من يستحق العذاب والألم لأنه لم يكن في دنياه فاضلاً ولا تقىأ ورعاً، ولم يخش مشيئة الله في حياته وقسم دانتي الجحيم

إلى تسع دوائر في كل دائرة يسكنها من يستحقها من الناس، وهو على الشكل التالي:

- ١ - في الدائرة الأولى، التقى دانتي ابن سينا وابن رشد من الفلاسفة، والشعراء والعلماء وهم جميعاً قادة أهل الرأي بين الناس. وقد استحق هؤلاء هذا المقام من الجحيم لأنهم كانوا غير مؤمنين.
- ٢ - في الدائرة الثانية التقى دانتي أهل الثروات والأغنياء وهم في صراع مع العواصف الهوجاء التي تدور بهم وتنزل بهم العذاب الدائم.
- ٣ - في هذه الدائرة وجد أهل الجشع الشرهين بين أنیاب الوحش الكاسرة تفترسهم دون رحمة.
- ٤ - وفي هذه الدائرة وجد البخلاء يدحرجون الصخور.
- ٥ - أما هنا فوجد أهل الغضب والحدق يمزق بعضهم بعضاً.
- ٦ - وهنا التقى المتكبرين يتيهون في خيلائهم.
- ٧ - وفي هذه الدائرة شاهد المتمردين والجبارية والسفاكين.
- ٨ - في الدائرة الثامنة صادف التملقين والخونة لأوطانهم.
- ٩ - وفي الدائرة الأخيرة وجد فيها الشيطان الذي وضعه الله في أبعد مكان ناء عنه.

أما المطهر فهو الصورة التي رسمها لنا دانتي عن ذلك الجبل المرتفع من الأرض؛ يقيم فوقه المذنبون الذين يكفرُون عن سيئاتهم. لكن الفرق بينهم وبين سكان الجحيم توبتهم وهي الكفيلة بإيصال كل روح تنجو من هذا المطهر لتطير باتجاه الجنة مكان تمجيد الله وتسببيحة.

وأخيراً يعرج دانتي بعدئذ إلى الجنة الأرضية حيث بيا تريتشي بورتناري حبيبته. يرافقها في جولتها ليزور السماوات السبع ذات الكواكب المتحركة. أما

السماء الثامنة وفيها النجوم الثابتة وعرش الله تحيط به تسعة دوائر من اللهب
تصدح فيها أصوات الملائكة بجحوقات تمجّد بترانيمها اسم الله وجلاله.

لقد حققت هذه الرحلة أغراضها بنقد موضوعي سما به دانبي مقارناً بين
رجال الدين ومارساتهم على الأرض / وهم وكلاء الله المؤمنين على مصالح
البشر. لكن العدالة التي ائمنوا عليها لا يطبقونها كما أوصى بها الله، بل
تجري حسب رؤاهم.

ودانبي الذي قبض ثمن انتقاده إياهم حُرِمَ من الدين أولاً ثم حُكِمَ عليه
حرقاً حياً كان أم ميتاً جزاء تمرده الرافض.

إن رحلة دانبي إلى العالم الآخر كانت تفاعلاً ذاتياً ميتافيزيقياً بطريقة
حدسية بذلل فيها الصورة عن طريق المجاز الاستعاري عبر محاولة اخترق بها
اللاوعي بارهاصات فنية طفت عليها جاذبية حارقة. ومثل هذا العمل لم يكن
جديداً على فن الملاحم؛ بل سبقه إليه فرجيل عندما وضع زيارة انياس للعالم
السفلي في ملحمة الانياد. كما دان العديد من الأديان والأداب؛ تحدثت عن
مثل هذه الرحلة. ففي الاسراء والمعراج للرسول العربي الذي ترجم الغربيون
وصف هذه الرحلة إلى اللغة اللاتينية.

أما دانبي مهما يكن من عمله البنيوي للمحمة لا يشك بأمره على أنها من
مبتكراته رغم كل التأويلات التي تحدثت عن مثل هذه الرحلات سواء في
العصور القديمة أم في العصور الوسطى. وكل الدلائل تشير في الأدب المقارن
أن ملحمة دانبي لم تتأثر بأسراء النبي محمد ومعراجه لأن البنية الفنية التي
فاس عليها عمله لرحلته تتضمن الفكر والحس والتصور الذاتي الذي عَبَرَ عنه
من خلال مشاعره الداخلية وثقافته الجامحة، وقواعد الفنية التي انفعل بها حقاً
وصدقًا؛ انفعل بأحداث زمانه بالإضافة إلى العلوم التي تزوّد بها والمعرفة التي
اطلع عليها فعبر عنها بشعره الملحمي تعبرًا أصيلاً عن قدرة فنية تجلّت في اثر

العصر الذي عاشه والاندماج الثقافي الذي نعذى من معينة ووعاه على حقيقته.

من هذه الدلالات الظاهرة ينفي الأدب المقارن تأثر دانتي بالاسراء والمراج من جهة وبرسالة الغفران للمعري من جهة ثانية. لكن الدلائل الأخرى التي يمكن التكهن بها، قد يكون دانتي قد تنسم مثل هذه الأخبار من خلال اطلاعه على الأداب المترجمة للأدب العربي في الأندلس وصقلية وجنوب أوروبا. وهذا لم يثبته أي باحث باستثناء المستشرق الإسباني آسين بلايثيوس الذي أنفق ما يقارب العشرين سنة في البحث عن الأصول الإسلامية للكوميديا الالمية. ورغم كل ذلك لا نرى من رأي قاطع مانع على أن هذا العالم الباحث قد استطاع الوصول الى حقائق مقتنة بصدق هذا التأثير.

وعلى أية حال ليس هنا المطلوب إثبات المؤثرات التي تفاعلت في عمل دانتي؛ بل الوصول الى برهان دامغ يثبت القيمة الفنية والانسانية لابداع شاعريته. وهذا ما يدعو الى القول بأن دانتي كان شاعراً عملاً يشكل بذاته الشاعرية كدلالة تحتم على أنه كان خاتمة الشعراء الكبار للعصور الوسطى وفاتحة جديدة لعصر النهضة في الأداب الأوروبية والذي بدأت أنواره تلتمع في أفق تلك القارة.

فيحكم ارتباط هذا الشاعر بالقرون الوسطى؛ كان عمله يشكل أعظم محطة ابداعية في تلك العصور. وقد مثل ارتباطه بمدارسها مثيلاً حقيقياً أولأ لما كان يسودها من تلون ديني وثانياً كيف كانت رؤاه تطلع الى عصر جديد منتظر. أما خلود عمله الخلاق فقد كتب له ذلك لما تکمن فيه من نظرة انسانية شاملة ثم انصباب اهتمامه بمصير الناس. كل هذا قد أكسب عمله رونقاً صنفه مع الآثار العالمية الناجحة والباقية على مر الأيام.

إن عمله المبكر - إذن - ليس له نظير أولأ لأنه لم يسبق إليه أي شاعر وثانياً لأن موضوعه كان قد استعصى على الشعراء الكثيرين من بعده. من هنا أضحت دانتي - بحق - الشاعر المقلد / المحتجى الذي لم يجاره أي شاعر حتى اليوم.

أما الحديث عن رحلته إلى الجحيم أو إلى العالم السفلي الخيالي الآخر، فكانت حين هبط إليه ثم عاد منه ليرتفع بعدها إلى عالم أسمى وأجل هو المطهر. فارتقي جبل المطهر درجة حتى وصل إلى الفردوس الأرضي، في قمة المطهر ومنه ارتقي إلى الفردوس السماوي الذي ترتب عليه زيارة سماء إثر سماء حتى وصل إلى سماء السماوات وهنالك تجلّى له الخالق بأبهى مظاهره.

بعد هذا كله تبادر إلى البال تساؤلات عدّة حول تسمية دانتي عمله هذا التسم بكل رزانة بالمهزلة الالهية؟ لا شك بأنه يقصد أبعداً دلالية من خالل هذه التسمية؛ وقبل الإجابة على ذلك يتحتم علينا العودة إلى الوراء لنرى ساحة الأنواع الأدبية ومدى حدودها، علمًا بأنها كانت معروفة في الأعصر القديمة عند اليونان والروماني بالكلاسيكية. وقد تنطبق هذه التسمية على عصور الرومان لأنهم - عملياً - حاكوا اليونان بأعمالهم وفنونهم. فحدوا حذوهم وساروا على خطى أرسطو في تجديد نقد الشعر كما قلدوا هوميروس في نظم الشعر كما جاء في انيادة فرجيل. وإن كان لدى اليونان أرسطو وهويميروس فكان لدى الرومان من وازاهم وسار على مسارهما هما هوراس وفرجيل. كانوا خير تلميذين لليونان.

أما على صعيد الشعر التمثيلي فقد أهملته القرون الوسطى؛ حيث أن الدراما بأنواعها لم تكن من الفنون الأدبية التي اهتم بها المسيحيون عصريًا. من هنا يرجح مدلول مفهوم الأنواع الأدبية على اضمحلال مفاهيمه في عصر دانتي كما اختلفت تفسيراته. أما تفسير معنى الكوميديا - عند دانتي - فقد ورد في رسالته المشهورة التي كتبها لأمير فيرونا «كان غراندي دللاً سكارلا» يستنتج من قوله بأن الكوميديا قصة شعرية ذات بداية اليمة ونهاية سعيدة. كما أن الكوميديا نظمت بلغة متواضعة، خالية من الافتعال. وبعد هذا التوضيح ببعث إلى اليقين على أن دانتي فيها ميزه ما بين معنى الكوميديا والتراجيديا؛ اعتبر أن التراجيديا تبدأ بداية هادئة لكنها لا تلبث حتى تنتهي نهاية مفجعة وتكتب بأسلوب فخم.

وبهذا الصدد تراه قد صنف انيادة فرجيل على أنها مأساة^(١). هذا ما يفسر القصد من كلامه كتعبير دلالي على أن عمله يقف في صف الملاحة. وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الكوميديا في عصر دانتي كانت تعني ملحمة طويلة تنتهي نهاية سعيدة وقد يكون هذا الاصطلاح لا يعني عملاً تمثيلياً من النوع الذي تم تحديده بناء على مفاهيم اليونان والرومان. وهذا شيء بدائي عندما لم يكن في القرون الوسطى أي تمييز بين الأنواع الأدبية كما يتوجب توضيحها. وعلى هذا الأساس تم وصف عمل دانتي بالملهاة بينما وصف عمل «أورلاندو الثائر» على أنه مأساة. وعلى أية حال هذا شأن النقاد والمؤرخين المبصرين هم الذين عادة يتولون تنويع الأصناف وتصنيفها وتسميتها تبعاً للموضوع واستجابة للذوق كما يمارس القياس مقاييسه.

أما دانتي، فهو نفسه قد قيم عمله واصفاً إياه بأنه ملحمة ذات طابع إنساني صاغها بلغة متواضعة؛ إنما هذا لا يعني أن عمله في الكوميديا قد صيغ بأسلوب يتشابه وأساليب التمثيليات الهزلية معنى ومعنى/ من عبارات مضحكة/ نابية، أو ما شابه ذلك. كلاً بل الواقع أن الكوميديا من حيث بنائها ومضمونها بعيدة كل البعد عن طابع التمثيليات الهزلية. أما صفة التواضع الذي أشار إليها، فما هي إلا تعبير عن توضيح لطريقة الصياغة التي اتبعها وأسلوب المتنز الذي سار عليه بكل ما فيه من نبرات إذا قيست بأسلوب التراجيديا من الفحامة. بهذا التعبير أوضح دانتي ذات مرة في كتابه «الفصاحة العامة» بأن اللغة الفخمة يجب أن يحتفظ بها للشعر الذي يصاغ بأسلوب المأساة.

أما لغة الملاحة فيجب أن تكون متواضعة معتدلة النبرات. والجدير باللاحظة هنا إن أسلوب دانتي في مهزلته لم يكن منخفضاً؛ بل كان بسيطاً

(١) راجع جحيم دانتي، ٢٠ : ١١٣.

إلى جانب مستوى الرفيع. علىَّ بأنْ دانتي كتب مهزلته باللغة الإيطالية، وإنْ قيست إلى اللاتينية فإنها ولا شك لغة ناشئة، جداً بسيطة وعلى قدر قليل من الفصاحة إذا قورنت باللغة اللاتينية.

ويومذاك كان دانتي يؤسس هذه اللغة لتحمل محل اللغة اللاتينية في الاستعمال عبر محاولته تلك لقد استطاع أن يرفع لغة الشعب الإيطالي من عافية سوقية إلى لغة التخاطب والكتابة معًا فالفضل - إذن - لعمله هذا ادخار رائع لتكوين القاعدة المادية للغة الإيطالية اليوم. ومن هنا تجسّد اسم دانتي كأب روحي للأدب الإيطالي.

ت. س إليوت T.S. Eliot - شاعر وناقد انكليزي معاصر قال أن أول درس يستفاد من دراسة دانتي أنه لا يوجد شاعر من مستوى، بذل من العناية والجهد في دراسة الشعر وفنونه ما بذله دانتي. ولا يُستثنى من هذا فرجيل، كما أن إليوت يقول في حيز آخر أنه نفسه لا يعرف شاعرًا انكليزياً قدم لغته من الخدمات مثل ما قدّمه دانتي للايطالية^(١).

لا يشك بأن دانتي قبل أن ينجز عمله الخالق في الكوميديا الاهمية قد مرّ بتجارب ومارسات فنية أهلته من انجاح عمله على صعيد الخلق الفني والإبداع عن الحياة. فجاء انتاجه تباعاً كما يلي: أول ما كتب الحياة الجديدة - جثنا على ذكره سابقًا - وهو عبارة عن مجموعة شعرية غزلية كتبه باللغة السكانيّة بتها إلى حبيته بياراتيس. أما كتابه الثاني فكان تحت عنوان «الوليمة» - Convivio وقد جثنا على ذكره أيضًا في صفات سابقة تحت عنوان Le Banquet وهو عبارة عن مجموعة شعرية أخرى، كتبها باسلوب رمزي فلوفي. وكأنه فيه على تواصل مع مجموعةه السابق ذكرها.

T.S. Eliot: Selected prose. Penguin Book, 1936, P.94 - 95. (١)

وبعد هذين المؤلفين عرج دانتي على بنية اللغة فأعطاها اهتمامه الكلي وعالج بذلك موضوعاً معقداً كان يعاني منه الإيطاليون كمشكلة تتشاكل فيها الآراء. إن حاسمه الوطني دفعه بكل صدق لحل هذه المعضلة ليضع لها بنية مناسبة - كما ذكرنا آنفاً - في كتاب «عن اللغة العامية» باللغة اللاتينية، لأن اللغة الإيطالية - عهدئذ - كانت مشتقة الأوصال واللهجات.

بينما كتبه «عن الملكية» نصّه أيضاً باللغة اللاتينية ليضع فيه نظرياته بقصد السلطة والحكم. وهو عبارة عن أبحاث سياسية حول السلطة المدنية / الزمنية ، والسلطة الدينية/ الكهنوية. جاء كتابه على شكل أبحاث أدبية ذات طابع جمالي وفني. وما يقوله في هذا الكتاب: «من المحقق اذن أن السلطة الزمنية تنبع - بدون حاجة الى التفكير. من النبع الوحيد الذي هو حاكم الكون. هذا النبع الذي هو واحد في مصدره يفيض في قنوات متعددة بفضل وفرة عظمته»^(١).

كما يقول أيضاً في صفحات أخرى: «في باطن العهدين (القديم والجديد) وهو جماع كل قانون سماوي لم أستطع أن أكشف أي توجيه لرجال الكنيسة السابقين أو اللاحقين بأن يهتموا أو يشاركا في المشكلات الزمنية»^(٢).

إن وحدة الدولة قد ارتبطت في نظر دانتي بوحدة الجنس البشري حيث قال بأسلوب شبيه بالأسلوب الصوفي: «إن الجنس البشري يتمتع بنظام حسن بل بأحسن النظم حينها يبذل جهده للتشبه بالله. ولا يقترب الجنس البشري من التشبه بالخالق إلا حين يكون متحداً فاصل الوحشانية هو الله وحده... وتحقيق لإبناء الجنس البشري الوحدة في أقوى صورها حينما يتراابطون ترابطاً

(١) و (٢) The Great Political theorem; Ed. with Introduction and commentary: Mecicel Curtis, Avon Book Division NewYork 1961 Vol. I. P.

(176 - 177)- (172 - 173)

وثيقاً، وهذه حالة لا تتحقق الا حينما تغدو البشرية كلها خاضعة لأمير واحد، ومن هنا تصبح منسجمة أعظم الانسجام مع الميشئة الاهمية التي بينما أنها الخير المطلق للانسانية^(١) . »

هذا لون الاعيان الذي تجسّد من الفكر السياسي في نفس دانتي. لقد تجلّت عنده رؤى استطاع أن يجسّدتها في الكوميديا الاهمية عبر معادلة وجد فيها خيانة الكنيسة والدولة أقيح أنواع الذنوب. من هنا جعل قرار الجحيم مستقرّاً ليهودا الاسخريوطى الذي خان السيد المسيح؛ وكذلك نفس المصير لبروتوس وكاسيوس اللذين خانا قيسار ذلك الامبراطور الذي دانت له الدولة الرومانية وأصبح مثلاً للحاكم القوي الذي اتحد الناس في ظل سلطانه. إن دانتي كان ماهراً عندما صور الشيطان بصورة وحش هائل ذي ثلاثة وجوه يضخ بآفواهه الثلاثة يهودا وبروتوس وكاسيوس^(٢).

ترى هل جاء اختيار الخونة الثلاثة الذين اساءوا الى من أحسن اليهم مصادفة؟ أجل إنه أمر مرتبط بفكر الشاعر وليس بغرض الصدفة لأن دانتي صاحب فكر ملتزم / هادف يسكب جام غضبه على من ارتكب جرم الخيانة من السلطتين: الدينية أو الزمنية.

إن مثل هذا المستوى التراثي القيم الذي عكس فيه الشاعر فلسنته وفنه، تنطوي وراءه الأغراض الدلالية على أبعاد ثورية توقد قدرية الانسان لأمر مرهون بأيدٍ تبعث بمصير الناس والمجتمع تحت أكفان مظللة وبشعارات غيبية لا تكشف عوراتها ودهائها الا ثقافة عميقة الجنوز واسعة الأفاق تُعلّمُ واقع التراث الانساني وتكتسب عناصره الفسيحة أبعاداً تختكم لسلطة العقل ومقاييسه.

(١) مصدر سابق نفسه.

(٢) دانتي: الجحيم، ٣٤: ٦٠ ٧٠.

وداني الذي وعى كل ذلك لا يشك أبداً في قدرته على كشف هذه الدلالات وإيماءاتها العميقية السمات. لم تجتمع هذه كلها عند مجرد أي فرد. بل اجتمعت عند داني الذي زود فكره بتراث اليونان وأخاط فكر أرسطو الذي قرأ فلسفته المترجمة إلى اللغة اللاتينية وتأثر بها فكانت عنده الصور الخلقية لفلسفته الجديدة. كما درس فرجيل بعمق حتى أنه اقتبس عن الانি�ازة تلك المخلوقات العجيبة التي ذكرها في الجحيم. يضاف إلى هذا ما آتى على ذكره من الشخصيات التي وردت في الأساطير الكلاسيكية والتي أدخلها في جحيمه سواء ذكرت في التاريخ اليوناني أو الروماني. لقد ذكر في الكوميديا اشارات حول أرسطو تزيد عن ثلاثة اشارة. وحول فرجيل أورد أكثر من مائة اشارة؛ وحول اويفيد ما يزيد على مائة اشارة وحول لوكان ذكر أكثر من خمسين مرة، وحول شيشرون ذكر أكثر من خمسين مرة. من هذه الدلالات يستدل القارئ بعُدّ تأثيره بهؤلاء العمالقة الكلاسيكيين القدماء. وفي مثل هذا الموقف يتداخل عمل الأدب المقارن ليكشف لنا سرّ خلود داني الذي استطاع أن يجمع ثقافة اليونان والرومان ويوظفها فيها كشفه من روّى عصره بعدما استوعب ثقافته وما جمعه من ثقافة التراث الأجنبي الوافد من بلاد الشرق الإسلامي. إن هذه الحصيلة الفنية إلى جانب إطاره المسيحي استطاع أن يبدع منها ذلك التراث الشعري الذي ضمّنه بروح خلاقه شعراً رفيع المستوى يضيف إلى وحدته الفنية قيمة إنسانية هادفة في قالب ملحمي يردد أصداء الميثولوجيا وصوت التراث.

في الكوميديا أكثر من عبرة: أنها على صعيد اللغة ذروة في البلاغة جمع في حروفها ولادة اللغة الإيطالية. وعلى صعيد الفكر مخزون غني بالقيم الفلسفية. وعلى صعيد المجاز الاستعاري، جمالية في وحدة فنية ودلالة معنوية هائلة. فمن خلال أقسامها الثلاثة من الجحيم إلى المطهر حتى الفردوس: توزعت على مقدمة في أول الجحيم ثم تناول كل قسم ثلاثة وثلاثين أنشودة.

أما الكوميديا الالهية كتركيب أدبي فتمتاز بتركيبتها المنطقية الحافل ببروعة

الخيال، وسهولة التعبير ووضوح الرؤية. حاول قدر استطاعته الابتعاد عن التعامل والاغراق في الاستعارات الخفية والصور البلاغية المعقدة. فأطلق خيالية العنان ولفكره الحكمة والمنطق ليعبر عنها بلغة بسيطة منوعة الأساليب تتجلّى بقدرة رفيعة المستوى عميقة التفكير.

إن أسلوب دانتي في الكوميديا الالهية لم يكن بسيطاً عن عبث، ولا قريباً من افهم الناس عن بداهة! بل إنه تعمّد ذلك - على الأرجح - لأكثر من غرض دلالي. أولاً نظم ملحنته ليس من أجل أمير أو قيسار أو ملك، بل نظمها بحكم التفاعل الانساني بحكم الثورة الذاتية على شواذ استغربه، صادر من مقام روحي وديني يتوجه اليه الناس عندما لم يعد في العالم أي عدل أو استقامة بين حاكم ومحكوم. أما الغرض المهم في توجهه لنظم ملحنته بلغة سهلة وبعيدة واضحة بعيدة عن الصور الغامضة والاستعارات المبهمة فمرده إلى توعية الشعب الإيطالي الذي كونت له الكوميديا الالهية أول لغة قومية يتعامل معها بدل اللاتينية.. وعلى أية حال يبقى هدف دانتي الأسمى من ملحنته ايقاظ الشعب الإيطالي والمسيحية خاصة من دور رجال الدين الذين يظلون رعاياهم مستخدمين الدين وسيلة لغايائهم وأغراضهم الدنيوية الخاصة. وعلى هذا الأساس تبقى الكوميديا سفراً أدبياً وفنياً رائعاً، خالداً يقيمه ما دام في الإنسان فكر عامل مشتعل واحساس مرهف، يطلب العدالة فيجدها في عقل حكيم وانسان لا ينحاز إلا للخير والحق والجمال.

ملتون في ملحمة الفردوس المفقود

جادت عبقرية جون ملتون John Milton الشاعر الانكليزي (١٦٠٨ - ١٦٧٤) بـلحظتين تعتبران من روائع ما كتب في فن الملحم. فالملحمة الأولى أطلق لها أسماء «الفردوس المفقود» Paradise Lost الذي شرع في نظمها عام (١٦٥٨) وانتهى منها عام (١٦٦٥). وأعقبها بـلحمة ثانية هي «الفردوس المستعاد» Paradisa Regained في عام (١٦٧١). وألف كذلك المأساة التوراتية «حشرجة شمشون» Samson Agonistes عام (١٦٧١).

أما بالنسبة لـلحمة «الفردوس المفقود» فتعتبر من أروع أعمال ملتون الأدبية. إذ يُعدُّ هو نفسه - بحق - من عمالقة الشعراء في أوروبا كشكسبير - مثلاً - ودانتي. وإن كان دانتي قد اعتبر من شعراء الملحم، فملتون ولا ريب هو أقرب إلى هذا الفن لصياغته الفنية واسلوبه الجميل الذي يتواافق والفن الملحمي.

كان دانتي - برأي النقاد - أقرب إلى أساليب الملحم التقليدية؛ بينما ملتون فلا لأن دانتي ذهب بعيداً في صياغة اللغة ليأتي شعره مصاغاً بعبارات سلبية خالية من الفخامة. بينما ملتون راح يصطمع العبارة الفخمة والأسلوب الصالح الذي يتقارب فيه من أساليب الملحم التقليدية.

و«الفردوس المفقود» كعمل ملحمي ترتبط روحيتها بتفاعل كلٍّ بشقاقة شاعرها ملتون. فتتوهج فيها معتقداته وتمماوج فوق أسطرها تجربته في الحياة وتكتسي ظلالها بمرحل حياته. فقد جسد فيها رؤاه كلها حتى قال عنه جورج سامسون «لقد عاش كتبه وكتب نفسه فيها»^(١).

إن حياة ملتون كانت عبر ظروف تاريخية، وفي مرحلة حافلة بالأحداث. لقد شهد أولاً ثورة كرومويل على الملكية. كما شهد نهاية حكم كرومويل الدكتاتوري - ثانياً - وبعد وفاته عادت الملكية إلى بريطانيا.

Article: Milton, John. In: Grove's Dictionary Of Music and Musicians (١)

كان ملتون يعيش غمار هذه الأحداث في عصر؛ حيث تولى أمانة السر في الحكومة الثورية. ولما انقضى عهد هذه الثورة بوفاة مؤسسها؛ بعد حكم دام ثمانية أعوام؛ رُكِنَ ملتون إلى عزلته ليقضي فيها بقية حياته، فملاها كتابة وتاليفاً. فأصدر أولاً «الفردوس المفقود» ثم أعقبها بملحمة ترد على سابقتها بـ «الفردوس المستعاد» ثم كتب «حشرجة شمشون». إن جوهر عمله في الفردوسين كان من النوع الملحمي بينما في شمشون فإنه اتبع النوع المسرحي الذي صاغه على طريقة المأسى الاغريقية.

حياة ملتون:

ولد جون ملتون في لندن سنة ١٦٠٨؛ وسمى باسم أبيه. إنما الأب كان قد تخلى عن ابنه للخلاف الذي وقع بينهما أثر ابتعاد الابن عن مذهب الكنيسة الكاثوليكية وأتباعه المذهب البروتستنти. علىَّ بأنَّ الأب كان من كبار مثقفي عصره من مؤلفي الموسيقى^(١).

أما الأب فيروى عنه أنه كان من خريجي جامعة أكسفورد / كلية يسوع المسيح. فكان له أبناء عدة عاش منهم ثلاثة فقط هم جون الشاعر وكريستوفر وفتاة تدعى آن. أما ملتون الشاعر فقد أظهر منذ صباه عن اجتهاد وتفوق. وبعدما اجتاز مراحل دراسته عاد والتحق بجامعة كامبردج / كلية يسوع، ليتخرج منها عام ١٦٢٩ بجازة بكالوريوس، ثم عام ١٦٣٢ حصل على الماجستير. وفي كامبردج ظهرت بوادر شعره مع ما تجلّت به شخصيته من أصالة في التفكير. فكان يوصف بعاطفته وحماسه الشديدتين؛ مثل هذه الصفات وصف بها العديد من عباقرة عصره.

ذهبت حياة ملتون في بعدين: بعد ثقافي، وبعد اجتماعي وسياسي. ففي بعده الثقافي عايش مناخاً بنرياً وحضارياً أنسن في نفسه مقومات الركائز الصلبة لتوجيهه نحو مستقبل رفيع المستوى. عاش في أجواء أهلته أن يدخل

F.R. Leavis: R.evaluations. Penguin Books, 1964 P. (42 - 61) (١)

هذه المرتبة المرموقة؛ ففتحت مداركه ورسمت له الوعي من جميع جوانبه ومن أجل ذلك كان قد قطع مراحل عديدة للوصول إليها. وللحضورة نجتزيء صورة عنها. إن ملتون بعد انتهاءه من الدراسة العليا انتقل إلى هورتون Horton الغربية في وندسور. هناك عاش مع أبيه في العزلة من أجل العمل. وقد عاش الشاعر بدون وظيفة تعينه على قضاء حاجاته اليومية. فرهن وقته كله لقراءة الأداب الكلاسيكية حيث أعد نفسه بعدها اختار طريقه ليكون شاعراً من الطراز الرفيع. ودامـت هذه المرحلة خمس سنوات من عام ١٦٣٢ حتى ١٦٣٧. وخلالها نظم معظم أعماله الأدبية؛ كان من أبرزها قصيدتان هما: «الرجل المبتهم» L'Allegro، و«الرجل التأمل» Il Penseroso كانت القصيدتان مرآة نفس الشاعر يعبر في الأولى عن مرحلة سعيدة من حياته المنهجية ليسرح فيها واصفاً مناظر الطبيعة وجمالها الخلاب وأجوائها المنشطة.

بينما القصيدة الثانية كانت شخص دعاء لألمه الحزن يتمنى فيها أن يسود الأمن، والهدوء والسكينة ليتاح له التأمل، وانتزاع الرؤى الميتافيزيقية. والصور المجازية الاستعارية من هذا الفراغ الموحش /من الحياة/ الموت /العقل الهيولي. كما عبر أيضاً عن مباحث الدراسة وحياة التأمل ثم عرج فيها بعد ليتحدث عن شعر المأسى والملامح وفن الموسيقى.

أما في ملحمتيه /الفردوس المفقود/ الفردوس المستعاد/ يصور لنا ملتون وضعه في حالتي الفرح والحزن/ فرحة الرومنسي، عندما ينعم باللذات البريئة وهو يستمع إلى لحن القبرة. ويحيي إشراقة الفجر، ويزوغر الصبح حين تخرج الشمس من موكبها الجليل. وهنا تمتلئ قصidته بصورة الريف الانكليزي المشح بضباب ناعم يبعث في النفس أحلام اليقظة والصبر؛ ولدى انشاعه تشرق الروح عن صورة الأمل والراحة.

من هذا التركيب الطبيعي صور في شعره الحياة والطبيعة التي توأكها جماعة من الحراثين العاملين في حقولهم. كما أنه يخصص جانباً ليصور لنا فلاحـة تحـلب بـقرتهاـ، ثم يـتـقـلـ لـصـوـرـةـ آخـرـىـ تـضـعـنـاـ آمـاـ حـاـصـدـ يـتأـهـبـ لـقطـعـ العـشـبـ، وـصـوـرـةـ عـنـ رـعـاءـ يـتـفـيـأـنـ الـظـلـالـ.

وكما نرى من جانب آخر الأبعاد الثقافية التي تتجلّى في شعره حصيلة دراسة الشاعر في تلك المرحلة بعدها تعمق في كل ما اكتنّ به عقله عنها نهله من فلاسفة وشعراء سبقوه، وكانوا من مبدعي الفكر والفن معاً. فاستأنس ملتوياً بأعمالهم وأخذ بها ونقل عنها ما يساعدّه على أداء فني يعبر عن ماضٍ يحمل آلاف السنين من الحضارة والتاريخ والعقل. فتنسم من شعر الشعراء الحكمة فهزته موسيقاها المبعثة من الأرغن الذي ألف سماعه من والده حين بلغت فيه النشوة من خلال هذا الانبعاث الروحي إلى أسمى درجات ارتفاع ذوقه أثراها إلى حسّ تنفس الروحانية سماوية منه حتى النقاوة المرهفة. وبالإضافة إلى تلك القصيدين وفي نفس المرحلة كذلك نظم ملتوياً تمثيلية شعرية من النوع الذي كان يسمّى المقنّعات، ومرثية تدعى «لسداس». وشعره هذا كان سائداً كعمل ترفيهي في زمان آل ستورات الأوائل. بينما لسداس ما هي إلا مرثاة لصديقه «ادوارد كنغ» الذي غرق في البحر أثناء سفره إلى إيرلندا. فالقصيدة ليست رثاء بالمعنى الحقيقي، بقدر ما هي ارهاصات شاعر متأمل، ضمنها فكره وخياله بصور شاعرية جذابة معتبراً صديقه مجازاً لسداس / اسم استعاري اتخذه لشعره في إطار فني / شعر ذو طابع ريفي بمناظره والوانه وأصواته وأصدائه. ولسداس كانت آخر عمل فني له قبل قيامه برحلة إلى القارة الأوروبية وهو التاريخ الذي مات فيه أمه عام ١٦٣٧.

أما بدء رحلته فكان بالتحديد عام ١٦٣٨. جعل إيطاليا محطة الأولى. زار خلاها فلورنسا وروما ونابولي. فانتقى فصل الريّب ليتمتع بمناخ المتوسط حتى فصل الصيف. فامتدت هذه الرحلة لتشمل اليونان وصقلية. وما أن دعاه الوهج السياسي الذي طالما انتظره من أجل الكفاح الوطني / الحرية. هذا وحده كان كافٍ ليعيده إلى وطنه. وتعمد وهو في طريق العودة زيارة العالم غاليلي ثم تابع سيره نحو جنيف ليحل فيها وقتاً قصيراً لم يصل إلى انكلترا في آب من عام ١٦٣٩.

تمثل عودة ملتون إلى انكلترا مرحلة جديدة يبدأها بانطلاقه ثنائية الاتجاه اجتماعية / سياسية.

قبل الدخول في اطار دراسة هذا الموضوع لا بد من إشارة تضعننا أمام مقام ملتون الشاعر الذي ظهر في عالم الأدب الأوروبي. إن العصر الذي واكبه ملتون مرت أوروبا إبانه بحركاتين اصلاحيتين تعتبران من أعظم جرارات الاصلاح في التاريخ.

الحركة الأولى تمثلت في عصر النهضة وما حدث فيها من احياء للتراث الأدبي والفكر القديم / اليونان والروماني.

أما الحركة الثانية فهي حركة الاصلاح الديني والتي شملت القرن السادس عشر بأكمله. كان الاصلاح الديني قد عمّ آثاره في نفوس الشعوب الأوروبية الغربية؛ بينما الاصلاح الفكري كان قد وسّع الأفق لبعث حواجز التحرر من قيود الملوك الظالمين. وما لا ريب فيه أن الاصلاحين: الديني /الفكري - معاً قد فتحا سبل التطور أمام عصر جديد من النوعية الاجتماعية والسياسية الفريدة؛ كما عمّا بلوغ الوعي الانساني أمام الحق والواجب والمصير... .

أما من جهة ثانية فتشير الدلائل على أن اللغة اللاتينية - عصرئذ - كانت تبسط سلطانها على الحياة الأوروبية لد الواقع منها: أولاً لأنها كانت لغة الكنيسة وثانياً لأنها كانت لغة السياسة الدولية في آنٍ معاً.

أما اللغات الأوروبية فقد نجحت في مسيرتها نحو التطور من أجل تطوير أدابها. وقد ظهر فيها عمالقة من الأدباء الذين أرسوا دعائهما، وفتحوا أمامها سبيل التطور؛ ومن المرجح به أن ملتون كان قد دخل مرحلة جديدة بعدما استطاع أن يعيش معادلة هذا التطور ويدرك تماماً التكيف في أجواءه بعدما خطأ بذكاء خطوة نوعية في أدبه عكس فيها كل ما ظهر من أحداث في عصره.

وملتون كان قد بلغ من العمر مرحلة متوسطة من حياته - عصرئذ - كانت فقيرة في انتاجه الشعري؛ غنية بمقالاته التي نشرها تباعاً ليدافع بها عن الحرية التي كان يحملها، والمبادئ التي كان ينادي بها ويتصور تطبيقها. فحرية

التفكير والكلام كانت أسيرة لراداة الملك والاكليروس. لهذا كان كل مسعاه أن يحرر الإنسان من السلطة الدينية والزمنية على السواء وكان البرلمان يبدو له مدافعاً عن الحرية. وقد سيطر عليه حينذاك المترمتون Puritans الذين كانوا يعارضون سلطان الملك ورجال الدين. من هذا المنحى وجدنا ميل ملتون في كتاباته جاءت تؤيد مبادئ البرلمان وزعمائه^(١).

وبعد عودة ملتون من رحلته امتهن التعليم في لندن، وبقي معلماً حتى اختارته حكومة الثورة ليكون لها أمين سرها؛ وفي نفس الوقت كان يحرر مقالاته المشورة باللغتين الانكليزية واللاتينية. من خلال تجربته الجديدة، أثناء وظيفته وكتابته عنها تجمعت له حصيلة لا يستهان بها من قصائد الشعر وانتاج في النثر. فكان لهذه الأعمال قيمة فنية تمثل بالنسبة لأدبه مرحلة تجاوز بها مرحلة التأمل والفراغ.

إن أهم موضوعاته الثورية كانت عنده تدور حول محور شغل باله طويلاً في أدبه، فكرة الحرية وكيف يجب أن تتم ممارستها. هذه الفكرة - برأيه - تتبع من الله الذي أراد أن يكون الناس أحرازاً. وملتون الذي ناشد الحرية ليحطّم الصنمية الملكية والكنيسة في آن معاً كسلطتين - لذا - كان حرصه أن يتخلّص المجتمع من تسلّط الكنيسة على الشعب. فالكنيسة - برأيه - ما هي إلا مجتمع تحرر جميع أفراد رعايتها وتساويرهم في ظل العقيدة. وفي حال دخول السلطان الزمني في شؤون الكنيسة لا يشك بأنها ستتصبح مؤسسة دنيوية. من هنا رأى أن الكنيسة ما هي إلا تعبير عن سلطة روحية لا مجال عندها للتسلط على رعايتها لأن صلاحياتها تتنافى وجوهرها، وفي حال قيامها بمثل هذه الممارسات انتهى دورها . لأن كل ما في عملها يقع تحت تسلط البابوية - وتلك - في نظره - كانت العقبة الكبرى في وجه الحرية المسيحية.

(١) الدكتور محمد عبد السلام كفافي - خاضرات في كلية الأداب / جامعة بيروت العربية في الأدب المقارن / عام ١٩٧٠.

إن ملتون بعدها درس الكتاب المقدس وتعزّز إلى أبعاد الروحية وجد فيه العبر التي يمكن للكنيسة أن تقوم بها. لأن هذا الكتاب - حسب عرفة - جاء ليحرر الإنسان من أوضاع الاستعباد، فآية عبارة فيه تبدو على النقيض من ذلك ما هي الا عبارة لم تفهم على وجهها الصحيح / تناقض مدلولها الجوهرى.

وملتون الذي ثار على سلطة الكنيسة لم ير عيباً في وجوب الطلاق واباحته. لقد خالف آراء الشرع الكنسي. من هذا المنطلق كتب رسالة استند فيها على مزاعم يقول بأن موسى كان يبيع الطلاق، ثم أوضح مثالية المسيح من الزواج الذي لا يجوز التخلص منه؛ فهو عنده تعبير عن حالة مثالية لا تصلح لهذا العالم المفعم بالخطيئة التي تتحلل فيه لتفاعل بطبعته وتشكل أثر ذلك الزواج الفاشل / وكل زواج يماثله يكون فاشلاً.

وادعى ملتون أن قانون الزواج هذا ضرب من الأوهام / أوهام خاوية تتمسك بها الكنيسة. وقد نشر ملتون رسالته عن الطلاق إثر نزاع وقع بينه وبين زوجته الأولى لاطالتها المقام عند أهلها في زيارة لوالديها.

أجل إن المعاجلة التي بحثها في موضوع الطلاق كان يشكل العلة في حياته؛ وليس استجابة لرغبة اجتماعية قائمة بشكل عام. ومن الطريف بالأمر أن الطلاق لم يقع بينه وبين زوجته التي طالت زيارتها لذويها. لكن البرلمان طلب محاسبة ملتون لأنه نشر رسالته دون إذن من الرقابة وذلك عام ١٦٤٣. ثم نشر رسالة أخرى عام ١٦٤٤ وجهها إلى البرلمان دافع بها عن حرية النشر. إن حلمه هذا لم يتحقق إلا عام ١٦٩٥ عندما عدلت الدولة عن رقابة المطبوعات.

ولست أاصبح ملتون أمين سر الحكومة الثورية راقب بنفسه كل المطبوعات طيلة مدة حكمها. فقد أخذ عليه لهذا التناقض الذي كشف عنه من تحizه لحكومة كرومويل بينها وقف موقفاً مضاداً قبل ذلك! وتجنباً للسرد التاريخي لكيفية حصول بريطانيا كشعب على قوانينها من

الماagna كارتا Magna Carta حتى اعدام الملك شارل. نرى الشاعر ملتون الذي عاصر في شبابه ثورات دينية وسياسية عاتية على أنه صاحب تجربة سابقة لمعالجة الصراع القائم في اللحظات المعاصرة. لقد كان له اسهام واضح في الثورة الدينية إذ دافع - يومذاك - عن مبادئ المترضتين الذين كان منهم كرومويل الزعيم الثوري الذي استولى على السلطة وتخلص من الملك شارل الأول. ففي حكومة الثورة شغل ملتون أمين السر للحكومة الثورية وشارك في تنفيذ فعالياتها التي كانت تقوم في انجازها.

أما بالنسبة للوضع الجديد فقد فرض على ملتون آراء سياسية معينة وتبعات كان منها:

- أولاً: أنه ارتبط بحكومة الثورة.
- ثانياً: كان ضد الملك.
- ثالثاً: وافق على اعدام الملك.

يمثل هذا التشنج أعلن دفاعه عن الشعب الانكليزي مبرراً لنتائج هذا العمل الثوري ثم على هذا الأساس اتخذ موقفاً حدد فيه الأطر التي تضع ما للملكية من حقوق سلطوية وما عليها من واجبات قانونية ودستورية.

إن الملك - برأي - ملتون يستمد سلطته من الشعب؛ في مثل هذا المسوغ القانوني يمكن بكل بساطة اقصاؤه إذا أساء التصرف. لكن ملتون تنبه لأمر هام هو أن السلطة لا يمكن أن تنكفء في أوضاع غوغائية تحدق فيها الانهيار وخاصة في عصر لم ينتشر فيه العلم على نطاق واسع كما لم تظهر فيه القوى الشعبية التي يتمتع أفرادها بالنضج العقلي.

أجل إن السلطة التي يمكنها أن تستمد شرعيتها من الشعب الذي يكون أفراده فعلاً مؤمنين بالحرية والتمتعين بالمساواة لا يمكن استمرار بقائها إلا إذا حافظت على رضا هذا الشعب؛ لأن الاستبداد - برأيه - ما هو الا ضرب من الصنمية الساعية لوقعتها وبعدها عن تبرير وجودها. وعندما تكون السلطة مضادة ومناقضة لأقوال الكنيسة وتعاليمها الدينية. إن مثل هذه التعاليم لم

تضمنتها كلية حكومة كرومويل الثورية؛ لأنها لم تكن ديمقراطية بل كانت حكومة ديكاتورية حتى في تعطيلها البرلمان. لكن رأي ملتون كان غير ذلك - بمعنى - أن تكون الحكومة قوية / خيرة / قادرة على قيادة الناس وارشادهم في المرحلة الأولى من أجل تحقيق الحرية. وحكومة كرومويل - بنظره - كانت أسلوباً مؤقتاً لتحقيق ما ينشده الشعب إلى حين ينتقل من حيز الملكية إلى نظره نظرية الجمهورية.

ولما توفي كرومويل كان اقتراح ملتون استناد السلطة إلى مجلس دائم يحكم الجمهورية الناشئة.

إن ملتون من خلال آرائه هذه كان يبدأ بقرارات ووصيات علمية لاتباع الشكل الأصح في إدارة البلاد في مراحلها الكفيلة لقيادة التطور بالاتجاه المزبور. لكن هذه الآراء ذات الطابع الواقعي رغم أنها كانت تعكس تأثير الأحداث؛ لم تكن تمثل الجانب الطموح من الفكر السياسي الذي كان يبغى تطبيقه في حياة الجمهورية.

وكانه كان يفكر يوماً باستلام نوع من إدارة السلطة التي يحمل بها. لذا قبل ثورة كرومويل نشر ملتون رسالة تتضمن طموحه ببناء عصر جديد من الحياة السياسية القادرة لكتفاه يتطلع إليها واقع المجتمع أو إلى مجتمع فيه مواطنين أكفاء، بقدرتهم تحقيق الحرية ونشر التعليم لأبناء الشعب وإلا أظلهم طريق التغريب وأغلق باب المداية. وهذا فعلاً ترجم جوهر خطابه الذي وجده إلى البرلمان الانكليزي عام ١٦٤٤ عندما دعا فيه إلى حرية النشر واللغاء الرقابة على المطبوعات وتوسيع آفاق التعليم بين معظم أوساط الناس. وكل متعمق في معنى هذا الخطاب يجد ملتون قد ركز كثيراً على أهمية التعليم لأنه وجد فيه الوسيلة الكفيلة للحفاظ على الحرية. والتعليم - برأيه - يجب أن يقوم على العلوم الإنسانية الموروثة من التراث اليوناني والروماني على اختلاف علومهم ومعارفهم، العلمية. وكان تصوره أيضاً أن التعليم عليه أن يشمل الثقافة الكلاسيكية ويتم بكلفة فروعها، لأن المثل الأعلى للتعليم يتجل في الشمولية

الثقافية على أوسع حدودها. وكان يرمي ملتون من خلال أهدافه أبعداً تحمل في طياتها مقاييس المستقبل للشعب الانكليزي ليستنير أولاً من وهج العلم وثقافته ليعكس فيها بعد اصلاح العقيدة. أما ثانياً فمن أجل فهم أبعاد ومضمون الكتاب المقدس على أكمل وجه. وأخيراً أن الحرية التي تتحقق في ظل التعليم تجعل الفرد أكثر إدراكاً لمسؤولياته ازاء المجتمع.

إن هذه الخلاصة قد تساعد على كشف الجوانب البارزة من مرحلته الأولى. أما مرحلته الثانية فهي مرحلة التجربة الجديدة التي انهمك فيها ملتون بالاصلاح الديني والاصلاح السياسي. أنها مرحلة التجاوز من التضليل الى تجسيد الواقع على واقع يتعامل معه كترجمة عملية تتفاعل مع الرسوم التي سبق وخطط لها في مرحلة متكاملة من تصوراته ورؤاه عندما كان خارج السلطة /يتفاعل مع ذاته/ مع الشعب بكل طبقاته. فالمراحل الثانية عبر فوقها خلال عشرين عاماً. أبعدته اشغالاته عن نظم الشعر / حتى التوقف. كان بين الفينة والفينية يستعرض آراءه حول الدين والمجتمع والسياسة بكتابات ثرية يستعيضها عن الشعر. وهذه الآراء لم تكن إلا رؤى يستخلصها من أصول تجربته في الحكم؛ كان يصوغها حيناً باللغة اللاتينية وأحياناً باللغة الانكليزية. أما جوهرها فهو بعد الاجتماعي لواقعه الراهن. فتأتي تارة كشفاً عن مشكلات تعرض اجياز الصعب التي تعبر عن القضايا المصيرية والأحداث المعاية بأخبار تلك الحقبة كسقوط الملك المستبد وقيام الحكم الثوري الجديد مكانه أو الحديث عن تلك النقلة النوعية التي خططها ملتون عندما أصبح هو أمين سر هذه الحكومة^(١).

لكن آمال ملتون في الاصلاح السياسي لم تتحقق، أولاً بسقوط الجمهورية

(١) راجع ما كتبه ملتون عن كرومويل في رسالته: «Second Defence of the people of England»

بعد وفاة مؤسسيها عام ١٩٥٨ ، ثانيةً بعودة الملكية إلى البلاد عام ١٩٦٠ ممثلة بشارل الثاني. إنما اليأس أبعده عن السياسة هو الذي أعاده إلى أحضان الأدب وهنا يعود الكرة ليبدأ بمرحلة جديدة من حياته تلقيب بالمرحلة الثالثة.

وملتون في موقفه هذا استطاع بشكل أو باخر النجاح في الافلات من عقاب الحكم الملكي بعد الردة؛ لكنه لم ينج من خسارة مالية وثروة كانت من الممكن أن تفيه حاجاته طوال حياته.

وإذ يلتون الشاعر يعود إلى أصلاته/ لقله الفني الذي قطع فيه شوطاً بعيداً عن أجواء ابداعية برز فيها فكانت له جولات في مجالاتها. إذن ملتون المصلح الديني / المصلح الاجتماعي / الرجل السياسي يطوي عنوانه النضالي تحت معطفه ويلوي عائداً إلى أحضان الذات يتصور / يتأمل ، يكتب ، يحزن ، يفرح في عالم سلاحه الكلمة.

وملتون ككل انسان عادي في خصوصياته. فكانت أبرز خصوصياته: زواجه لثلاث مرات. موت زوجته الأولى عام ١٩٥٢ الزمه الزواج ثانية عام ١٩٥٨ وموت الثانية عام ١٩٥٨ أجبره الزواج الثالثة عام ١٩٦٣ ؛ وكان حظ هذه أن تعمّر بعد رحيله الأخير ما يقارب نصف قرن.

أما من الناحية الثقافية فيعتبر ملتون تلميذاً أميناً لعصر النهضة. فقد درس الأداب الكلاسيكية بعمق. فاتقن الكتابة باللاتينية شرعاً ونثراً . وكان اختياره القالب الملحمي في معظم أعماله الشعرية. وكانت الملhma في عصر النهضة تعتبر أعظم الفنون الشعرية. وعلى أية حال كان ملتون أميناً للكلاسيكية حيث نظم ملحمتيه على الأسلوب الكلاسيكي اليونياني القديم. كما نظم الماسى أيضاً على أساليب اليونان أنفسهم على عكس شكسبير الذي اختنى الأسلوب الابداعي . وبناء على هذا الأساس يمكن القول بأن ملتون كان التلميذ الأمين لعصر النهضة/ انه استنتاج مهم عندما يضع الرجل في قيمة أدبية مصنفة يمكن أن يمتاز بها.

أما إذا جئنا لحصيلته الثقافية التي جناها من رحلته إلى إيطاليا فكانت قبل كل شيء بنية جديدة في حياته الأدبية، لأنها زودته برأي الأدب الكلاسيكية - علمًا - بأن الإيطاليين كانوا أسبق الأوروبيين لاحياء التراث القديم / اليوناني والرومانى. كما وقد زودته إيطاليا فوق ما كان يعرف من فن الموسيقى فقد أوحت إليه الشغف للانتهاء الموسيقي ليثير في نفسه ما كان قد أثر عليه والده من محاسن هذا الفن لكن إيطاليا بعثت في نفسه التجديد الموسيقي أثر ما وجده لدى تجديد متفردي (١٥٦٧ - ١٦٤٣) ذلك الموسيقي الشهير ابن البندقية. كان ملتون فيها استمتع السماع لدى زيارته لمدينة البندقية عندما سمع متفردي في إحدى حفلاته الموسيقية. فكانت هذه تشكل حافزًا لملتون في ولعه بتجديد الموسيقى. وشدة اهتمامه لكثرة ما أثرت فيه آثارها؛ فترجمه لكل مؤلفات متفردي الجديدة فاشتراها وشحن كتابها إلى إنكلترا. وكان من هذه الكتب معظم إنتاج الموسيقي الإيطالي الجديد.

ملتون في مضمون الملحمه

ركبت رأس ملتون حيرة في اختيار موضوعات ملامحه - باديء بدءه - بين أن يكون موضوعه شعبياً كقصة الملك آرثر أو أن يطرق موضوعاً ابداعياً عانى منه في حياته كقصة الخلق ومشكلة الشر في العالم، وخلاصن الإنسان من الشر والخطيئة. فكر في الأمر كثيراً ثم قرر أن يتوجه نحو الموضوع الثاني، ومنه كانت ملحمته: «الفردوس المفقود» و«الفردوس المستعاد». ملحمتان مشهورتان بهم موضوعين فيها أغراء للبحث لما فيها من حواجز الفن الملحمي الحديث استقى ملتون موضوعهما من عوالم الدين المسيحي ومقاييسه المادية والروحية. وما يلاحظ لقد اقتبس ملتون موضوعه العتيق من جوهر الكتاب المقدس وصاغه باسلوبه الفني الملحمي التقليدي مقتفياً فيه آثار فرجيل.

«الفردوس المفقود» في النقد/ التاريخ

تعتبر «الفردوس المفقود» - برأي النقاد - من أعظم أعمال ملتون. احتذى مساره في عمله البنوي كمثال في نظمها على غرار انيادة فرجيل. إنما يبقى الفرق بين عمل ملتون في «الفردوس المفقود» وعمل فرجيل في «الانيادة» ظاهراً وهذا ما امتازت به ملحنته عندما تناول ملتون فيها سقوط آدم الذي يمثل الجنس البشري بأكمله، وبهذا تجاوز فرجيل لأنه رفض الوقوف أمام النقطة التي وقف عليها فرجيل في الانيادة. بل تناول ملتون الزمان كله منذ بدء الخليقة حتى نهاية العالم، مطوفاً بالسموات والأرض والجنة والجحيم. وفي مثل هذا الموقف لن يسمح لنا الوقوف على كيفية انجازه للتطرق إلى الأشكال التي دارت حول نظم هذه الملحة؛ إنما كل ما يمكن ذكره فقط ما يسمح به المجال هنا كصورة موجزة لبنيتها الدلالية والتي توزعت إلى اثني عشر مقطعاً أو شبيداً. وقبل الدخول في مخض تلخيصها من المستحسن معرفة تاريخ نظمها. وهذا ما يدفعنا لمعرفة نشرها لأول مرة كان ذلك عام 1667 بعدما كانت منظومة في عشرة أناشيد؛ لكن صدورها بطبعة جديدة عام 1674 أعاد ملتون النظر في تقسيمها إلى أبواب من اثني عشر باباً دعا كل باب كتاباً وهكذا موجزها:

الباب الأول: وفيه 798 بيت شعر. جاء نظمه للملحة حراً، لم يتلزم القوافي. فكان الموضوع العام للملحة خطيئة آدم، ويعني هنا السقوط / فقدان نعمة الفردوس؛ وخلاف هذا السقوط كان عمل الشيطان/ العلة أو السبب. إن الشيطان يمثل التمرد/ الخروج عن أمر ربه الذي طرده من الجنة/ يظهر وجنته من الجن وهم راقدون فوق بحيرة من اللهب في الجحيم/ يوقظ الشيطان جنوده ويدعوهم إلى اجتماع عام طارئ. أما الأحداث البارزة في الكتاب الأول فكان منها بناء قصر الشيطان.

الصورة لاجتماع جيش الشيطان كما جاء في وصف ملتون:

«لقد ظهروا جميعاً في لحظة واحدة خلال الظلام:
فارتفعت عشرة آلاف راية في الهواء،
وكان تتماوج بألوانها الشرقية، وارتقت معها،
غابة كثيفة من الرماح، كما ظهرت الخوذات المتراصة،
والدروع المتراصة في مسيرة كثيفة،
لا سبيل لقياس عرضها»^(١).

الباب الثاني: ويقع في ١٠٥٥ بيت شعر. يصف فيه أولاً عرش الشيطان وذلك الرفاه الذي ينعم فيه إلى جانب الغنى والرونق البهوي الذي جعله يفوق عروش ملوك الشرق في مظهره. ومن هذا المشهد ينقلنا ملتون ليصور لنا طموح الشيطان في نشر الشر في العالم ثم بسط سلطانه عليه فيما بعد. لكن مؤتمر الشياطين الذين، كرسوه لاسترداد الفردوس جسّدوه عبر حملة خطيرة ضد العالم الجديد الذي خلق وسكنه مخلوقات جديدة. أما الشيطان الأكبر فكان عليه أن يتحقق أهدافه / يخرج من أبواب الجحيم وعلى جانبيه تنكبّت أذیال الخطيئة ثم الموت. إنه يصعد إلى الأعلى عبر عالم هيولي يتّهِب للقتال من أجل الحصول على الفردوس. في هذا المشهد تكشف الصور وتتحفل بالتدخلات الجدلية وتنظر الرؤية على حقيقتها بين معارض ومحبد لترافق بالهتاف والتحية تارة وبالتضارب في المشاكسة طوراً لكن القرار النهائي يبقى في حيز البحث عن أمر العالم الجديد الذي اتخذه الشيطان مقاماً له.

الباب الثالث: وفيه تبرز أعمال الشيطان الدنئية. أما عدد أبياته الشعرية فتزيد على ٧٤٢ بيتاً من الشعر وفي هذا النشيد يشرك ملتون الآله بما يجري

(١) ملتون في الفردوس المفقود ٥٤٣، ٥٤٩.

- على العكس من دانتي الذي أشار اليه ب أيامه عابرة . ومن المرجح أن ملتون كان أشد تأثيراً من زملائه بالمدرسة الكلاسيكية / اليونانية ؛ الرومانية التي كانت تعتبر اشراكاً لها في احداث الملاحم أمراً ذا قيمة بفعالية مؤثرة على تسير العمل . . .

أما الإنسان بعد وقوعه في الخطيئة فيقدم المسيح نفسه قرياناً ليفدي بها البشرية ؛ فيقبله الله ويرفع اسمه فوق كل اسم في السماوات والأرض ، ويأمر كل الملائكة بأن تعظمه وترنم له الألحان .

وما يجول في هذا النشيد ما يتخلل من أحداث يقوم بها الشيطان ما بين دخوله الشمس وعودته إلى الأرض ، ثم هنالك موقف - في النشيد - تتم عن الرقة والغناء الجماعي والذي يصحبه عزف الآلات الموسيقية الرقيقة . ثم هنالك أيضاً تصوير لموقف المسيح من الله والعالم ، وتعبير عن فكرة الفداء - في العقيدة المسيحية . وما حمله المسيح من خطايا عن سائر البشر تكفيأً لذنبهم .

الباب الرابع : وفي هذا الكتاب ١٠١٥ بيت شعر . تظهر فيه صور مكر الشيطان على اختلاف أنواعها . ثم تنقلاته حتى دخوله جنة عدن ثم الفردوس . وهنا يرينا الشاعر الصورة التي تجمع بين آدم والشيطان وكيف يظهر الأخير اعجابه بآدم وحواء . البدء في رسم الخطوة لوقوعهما في الشرك واستقطابهما في الخطيئة / تصميم الشيطان على اغرائهما بعد اعجابه بهما وتلذذه بتلويثهما بالخطيئة . فيصغى لخديثهما ويفهم منها على أنها محرومان من الأكل من شجرة المعرفة / وإذا أكلَا عوقباً بالموت ؛ وهنا عقد العزم على اغرائهما لمخالفة وصية الله . يشعر جبريل / حارس باب الفردوس / بأن روحًا شريرة تعصف في محيط آدم وحواء فيشدد حراسته على كونهما خشية أن تلنج الروح الشريرة وتصيبهما بسوء أثناء نومهما . لكن الروح الشريرة تلازم حواء فتغويها رغم حراسة جبريل وحافظه الدائم على سعادة آدم وحواء . وما يلفت الانتباه له في هذا النشيد الصور البدعة التي أخرجها للفردوس والأجواء العابقة بالزهور وأغاريد الطيور

والأنوار الساطعة التي تغمر الأشجار والأزهار والأنهار الجارية التي تنساب بين
المروج وتفيض بحلو الشراب.

الباب الخامس: يحوي على ٩٠٧ أبيات من الشعر. حواء تقصّ لadam
حملها المزعج وما دخل نفسها من الروع. آدم وحواء يتوجهان إلى عملهما
اليومي بعد ترنيمة الصباح المعتادة على باب الكوخ. والله قد أرسل روفائيل
ليثبط عزائم حواء لثلا تختلف وصايا الله هي وأدم. ثم نبهما عن امتلاكه
حرية إرادتها إنما عليها الحيطنة من السقوط في شرك عدوهما الذي اقترب
منهما. وهنا يسأل آدم روفائيل عن هذا العدو فيجيبه على الفور إنه الشيطان
الذى أعلن العصيان والثورة مع اتباعه على رب الوجود.

الباب السادس: وعدد أسطره ٩١٢ بيتاً وهو تتمة لقصة روفائيل ذاكراً أن
ميخائيل وجبريل أرسلا لمحاربة الشيطان. وهنا يبدأ الصدام الأول بمعركة
ضاربة. ومن خلالها يصف لنا ملتوون ثورة الشيطان وجنته وأتباعه والطرق التي
يبيتكرون فيها الوسائل المؤدية للفوضى. ثم تنتقل الصورة ليلاً بعد ما يبدأ
الشيطان ليعاود جمع أعوانه ويعود من جديد فيقتلع الجبال ويقوم هو وأعوانه
بأعمال جهنمية. عند هذا الحد يجسم الموقف برسالة المسيح من قبل الله في
اليوم الثالث ليتحقق النصر على يديه بعد معركة مع جنته يتزل فيها الوبيلات
يقوى الشيطان وجنته ليقودهم إلى الجحيم كما مرّ في افتتاح الملحة.

الباب السابع: وفيه ٦٤٠ بيت شعر. صورة لروفائيل وهو يصف لآدم
الكيفية ثم العلة التي سببت طرد الشيطان من الفردوس / هكذا كانت مشيئة
الله. ثم كيف تمت بنية العالم الجديد بمخلوقاته الجدد. فأرسل المسيح لينفذ
هذه العملية خلال ستة أيام. وهنا تتجل الصور في شعر ملتوون لنزول المسيح
مع موكب جليل من الملائكة تصحبه وتحيط به وبعدما تتم عملية الخلق يصعد
المسيح إلى السماء مشيئاً بترانيم الملائكة.

الباب الثامن: وأسطره ٦٥٣ بيتاً من الشعر. يمثل هذا الباب دور الجدل الذي قام بين آدم وروفائيل عندما سأله آدم مرشدته عن أي الاتجاهين أصح في علم الفلك اتجاه بطليموس أم اتجاه كوبيرنيكوس. بالواقع أن عصر ملتون كان عصر اكتشاف الأفلاك - وهذا التداخل العلمي في وهج القصيدة دلالة على طرح مثل هذا السؤال لكن الجواب عند روفائيل الذي لم يفضل ما بين الفلكلين ناصحاً آدم الاهتمام بغير علم الكواكب والنجوم والأفلاك، فيستجيب آدم للنصح ثم يحدثه فيما بعد عن علاقة الرجل بالمرأة ليتركه وحيداً بعد اداء النصح اليه واعادة الوعظ والارشاد له من جديد.

الباب التاسع: إنه باب واسع يتجمع فيه أكثر من ١١٨٩ بيت شعر. يحمل في طياته صوراً وألواناً من الجدل بعدما خالفت حواء وصية الله واكلت من شجرة المعرفة وأغرت آدم ليقع معها في الخطيئة. كانت النتيجة حتمية في فياس المخالفة وبعد الذي أخذته عنها نزل بالانسان من مأساة عقب هذا العصيان الموجع الذي نجم عنه الموت بعد الشقاء.

لا شك أن ملتون اتقن الدور بمهارة فنية مظهراً لنا مدى البطولة في تركيب قصته التي شحذها بصور لا تقل عن صور البطولة في شخصية آخيل وغيره من أبطال الأساطير الميثولوجية؛ حتى أنه لا يلبث أن يستعين بربة الشعر على استزادته بالوحى وشحنه بالقدرة على نظم القريض.

فالباب التاسع يمثل جوهرًا طالما بحث عنه الشعراء قبل ملتون، هو نفسه الجوهر الذي وقفت حواء في ظلاله الوارفة عارية بعد الخطيئة / لقد دهى بها الشيطان بعدما تجسّد أمامها على الأرض بصورة الغمام ثم تحول إلى صورة الأفعى. آدم وحواء يذهبان إلى عملهما اليومي. حواء يتمكنها الفرج لتفردها بشخصيتها / الحرية الذاتية. - وهو شعور بالاستقلالية في العمل بمحض ارادتها. آدم ظل متخففاً من هذه الحرية / لم يكن موافقاً والخوف يراوده لأنَّه ترك حواء فريسة العدو الذي حذر منه روفائيل. لكن اصرار حواء أرغمه

تركها أن تفعل ما تشاء. وحواء التي أرادت أن تثبت لأدم قدرتها وثباتها رغبت في العمل وحدها. وبعدما استسلم آدم لارادتها ذهبت في توها لتلتقاها الحية وتفتح معها حديثاً مغرياً مطربة بجمالها لتعجب حواء من حديث الحية الأدمي، فتجيب الحية بأن تلك القوة أنتها من تلك القدرة على الحديث والفهم بعدما أكلت من ثمرة شجرة معينة. فسألتها حواء عن تلك الشجرة.. فقالت لها بأنها شجرة المعرفة.

لا يشك أن الشاعر كان لبقاً في مراميه، جذاباً في حديثه الذي جعلنا نصدق عن وقوع حواء في مصيدة الاغراء لتأكل هي ذاتها من ثمرة شجرة المعرفة التي وجدت لذة فائقة في حلواتها.

أما بعد فهل تخير حواء آدم بالحدث، أم تبقى منه على كتمان سرّها؟ يتنهى التفكير معها بقرار مفاده التوجه إلى آدم حاملة له بعض الثمار خميرة إيه وما أغراها من تناولها! تصيب آدم الدهشة وتعلم أنها قد ضلت لكنه لحبه العميق لها يشاركها تناول الثمار فيقع هو أيضاً في الخطيئة وتكون نتيجة ذلك فقدانها براءتها الفطرية فيستران عريها بورقة التين.. / يقع الخلاف بينها وبينها وبين دلان اللوم كما يحاول كل منها أن يتخلص من مسؤولية الواقع في الائم.

الباب العاشر: ويأتي هذا الباب بطوله ثاني أبواب الكتاب ليضم ١١٤ بيت شعر. يبدأ من حيث ينتهي الباب التاسع. فيذكرنا ملتون فيه بخطيئة الإنسان وكيف دفعت هذه الخطيئة حُرّاس الجنة من الملائكة لأن يصعدن إلى السماء ليشنن براءتهن من الغفلة والتقصير في اداء الواجب. ينقلن خبر سقوط آدم فيصبح لصداه سكان السماء؛ لكن الخالق يرثهن من خطيئة التقصير؛ فآدم حَرَّ الإرادة كان قد حُدِّر وأنذر فالخطيئة خطئته وقد حق عليه العقاب. ويمختار الله المسيح ليحاسب المخطئين؛ فينزل اليهـا ويحكم بادانتهمـا. يملك حواء وأدم شعوراً بالخطيئة/ الشقاء/ الموت وكانـا حتى ذلك الحين جالسين عند أبواب الجحيم.

أما صورة الشيطان فما هي الا انعكاس لما احرزه من انتصار ليزيد من أمثاله. لقد استطاع خداع الانسان وجراه اليه بعدهما وقع في ائمه مهد له السبيل للتحرك من مستقره مع حواء واقتناء خطى الشيطان. والعمل الذي نفذته حواء وأطاعها آدم أدى بها لاقامة طريق واسع يربط بين الجحيم وبين عالمنا على هدي الشيطان الذي قام برحلة اطلق بها من الجحيم الى مختلف العالم. وكان الهدف من بناء هذا الطريق تيسير سهل التنقل بين الجحيم وبين العالم. عاد فرحاً بما حققه فتم تبادل التهاني ولدى وصوله الى قصره في الجحيم قصّ على أتباعه وأصحابه انتصاره على الانسان وهو غارق بكل زهوه وغزوره. فتحول الهاتف بيهجة النصر الى فحيح فإذا بالشيطان ينقلب أغنى، وأتباعه افاغ مثله، وكان هذا مصداقاً لما قدر عليه في الفردوس. ويلوح أمام أعينهم خيال الشجرة المحرمة فيقفزون نحوها ويتسابقون اليها بجشع لقطف ثمارها والتلذذ بتناولها... فإذا بهم يعلكون التراب والرماد المز. وتتطلّق الخطيئة ويبثّم الموت / لكن الله يعلن أن المسيح سيكون له النصر عليهم في النهاية وإذا ذاك تتبدل الأشياء. ويأمر الخالق ملائكته أن يحدثن عدداً من التغييرات في السماوات والعناصر. ويزداد احساس آدم بخطيئته ويكي ولا تفلح حواء في رد السكينة الى نفسه. إنها يتشارون في طريقة يدفعان اللعنة عن نسلهما وتقترح حواء سبلاً للخلاص لا يقرّها آدم بل يذكرها بما وعدا به من أن نسلها سوف يثار من الحياة. كذلك يذكرها بذلك القاضي الرحيم الذي أظهر العطف عليها حينما كان يحاسبها على الخطيئة التي اقترفها وكيف كساهما بالثياب وكان رقيقاً رفيقاً. وينتهي بها الأمر الى أن يتقدما نحو المكان الذي حاكمها فيه المسيح فيسجدان أمامه ضارعين تقاطر من أعينها الدموع التي تبلل الأرض ويردد الماء أصداء آهاتها المتصاعدة من قلبها وقد غلوكها حزن عميق وخضوع مشبع بالوداعة والرقة.

الباب الحادي عشر: وفيه ٩٠١ بيت شعر. يشفع المسيح لأدم وحواء عند الله. ويقضى الله بطردهما من الفردوس. ويتوجه ميخائيل الى الفردوس ليعمل بأمر الله. وتتحبب حواء ويترسّع آدم ثم يستسلم للقضاء. ويقود

الملك ميخائيل آدم إلى قمة إحدى التلال العالية ويظهر أمام عينيه، في رؤية متتابعة ما يكون من عناء البشرية وشقاها في مستقبل أيامها وما يحدث من الأحداث حتى وقوع الطوفان.

الباب الثاني عشر: واستغرقت أحداثه ٦٤٩ بيت شعر. وفيه يتتابع ميخائيل تصوره لبناء العالم الجديد بعد أحداث مقبلة ثم يجيء الطوفان. أما المرحلة التي تليه فيولد أناس آخرون يعيشون بعض الوقت في صفاء ووثام. ويكون لهم بعض المعرفة بالحق والعدل. لكن سيطر بين الناس من يطغى ويحاول فرض سلطانه على الناس فينصب نفسه إلهًا عليهم؛ مع أن الله خلق الإنسان حرًا لا سيادة لأحد عليه إلا الله، وله السيادة على ما في الأرض من كائنات. ويتشير الفساد وعبادة الأصنام. ثم يتطرق الشاعر بعد ذلك إلى ظهور إبراهيم. ويروي بصورة أخرى الأحداث حتى ظهور المسيح وصلبه، ويعثه، وصعوده إلى السماء، ثم يروي حال الكنيسة منذ ظهور المسيح حتى قドومه الثاني في آخر الزمان. وبعدما انتهى الملك ميخائيل من رواية هذه الأحداث يقتاد آدم وحواء - اللذين يصبحانه مسلمين - إلى خارج الفردوس.

«الفردوس المفقود» في ميزان النقد

يقف عمل ملتون الملحمي في فردوسه المفقود - في الأدب الانكليزي والأدب العالمي كعمل ضخم، فريد في روعة الفن الشعري مبنيًّا ومعنىًّا كما يقف عمل دانتي الملحمي في الكوميديا الاهلية فريداً من نوعه في الأدب الإيطالي والعالمي أيضاً. علينا أن هنالك خلافاً قائماً بين العملين ذاتهما في الأسلوب وطريقة التناول.

إن «الفردوس المفقود» أصبح ملحمة المسيحيين / البروتستنت؛ لتواجهها الكوميديا الاهلية ملحمة المسيحيين / الكاثوليك. إن الانكليز ما زالوا منذ كتابة

«الفردوس المفقود» وحتى اليوم وهم ينظرون الى ملتون نظرة التقدير والاعجاب. وقد يكون هذا الشعور نابعاً من منطلق ديني يربطهم بهذه الملحمه وما تحوز من دلالات أوقعت في نفوسهم السحر. كما لا يخفى أنها تروي جوهر المعنى في الكتاب المقدس. كما قوبلت في نظر الباحثين بتهافت على دراستها والبحث في أبعادها الإنسانية والاجتماعية والخلقية. حتى باتت بنظر النقاد هدفاً يتقصده الباحثون في تناولها ونقدها. وما زالت تحوز هذا الاهتمام من قبلهم حتى يومنا هذا. من هنا بقيت مكانة ملتون - كشاعر عبقري - عالية ومنظورة بالقياس لسواه رغم تقادم العهد الذي انقضى على عمله الكبير. إن مكانته الشعرية تكمن في قيمة عمله وحقيقة شعره. لأن بعد الأخلاقي الذي ارتسمت فيه هذه الملحمه أضخم قيمة إنسانية واجتماعية استطاع أن يعالجها في أكثر من صعيد. أما المقاييس النفسي فيبقى الدرس الأمثل في قبول تجددها مع الجوهر الانساني. ثم يليه ذلك التداخل العقلي / المادي مع الرمز / الهيوي / الروحي / الميتافيزيقي المتألي الميثولوجي الذي لازم حياة الإنسان والكون والوجود منذ بدء الخليقة وما زال يعاود ذاته بين الأفراد والجماعات في أوضاع المجتمع كلما هزت موجات التحرر والتجديد / في حضن الثورة والانقلاب المؤدي إلى الرفض / التمرد والانعتاق.

من هذا الجانب وسواه نجد أن ملتون قد استطاع أن يقدم للنقد مادته السمينة كما قدمها ذخراً إنسانياً خالداً. فكما أن الكثير من النقاد أعجبوا بعمله كذلك الكثير منهم من تحامل عليه. وهذا أمر بدائي لأن العمل العظيم مهما عظم لا تكتمل عظمته إلا إذا تفاوتت حوله الآراء بين مؤيد ومعارض. وهكذا كان شأن «الفردوس المفقود» في ميزان النقد الأدبي والنقد المقارن.

إن ملتون الذي أوغل في تصوير الخطيئة وأبعادها. كما صور لنا الإنسان في كيفية مواجهة العدالة الالهية، ثم كيف أغراه الشيطان، ليواجه فيها بعد وقائع العقاب أثر عمله؛ يربينا من جهة ثانية صورة أخرى تمثل الإنقاذه من حتمية المصير؛ هي صورة المسيح في شفاعته لاثم البشرية / آدم وحواء، وكيفية تحمله

أعباء الصليب من أجل خلاص الإنسانية من الخطيئة فإذا به يواجه الموت فداء
لبني البشر.

ثم لا تلبث الصورة الشاعرية حتى تجهر بالعلة - وملتون أظهر براعته في
حبك القصة على غرار التسويق بأسلوب فني إبداعي - ولو قلد به فرجيل أو
استوحاه من جوهر الكتاب المقدس!

إن المعلول هو الشيطان / ظاهرة التمرد - الرفض / المشاكسة. واقع
احتدامي وأحداث متراكمة وال قالب يحمل الصفة الملحمية / شرعاً. الشيطان /
البطل - صورة متكاملة تحمل مغزاها الانساني في أقصى أبعاده، والشكل /
قصة يظهر فيها العنف / صراع ليس له قرار / والمحارب قوي عتيّ. لقد
استدعى الموقف مثل هذا الصراع بكل ثقله مشحوناً باسته الخراب / مواقف
بطولية / خوارق / معارك وحروب طاحنة.

وإذ بالشاعر يرينا صورة تتفاعل في تركيبها النفسي لا بد من ضراوة في
احتداميتها حين وجد في عدو الله والانسان - ابنه البار على الأرض - مواجهها
عنيفاً وقوياً. إن خلا هذا الصراع من ذلك العنف فقدت الملحمية صفة تتحل
بها هي جبروت البطل الذي يعتبر من أبرز شروط نجاحها على اعتبار ما
للبطل من قيمة بركية أساسية يمثل تقليداً اسطورياً ميثولوجياً في حركة
التدخل العقد للبنية الملحمية كدلالة القوة الخارقة في اللاوعي أو في الخيال
في ثنايا الصورة...

وهنا تبدو أمامنا صورة الشيطان / البطل في ملحمة ملتون وكان الشاعر
تعتمدها عن قصد ليزيد حدة التفاعل في مجرى الحركة القائمة بين الذات
وال موضوع / بين القبول والرفض في تركيب الكون دينالكتيكياً - على سُنة التضاد
في الكمية والتوعية.

إن مثل هذا الاختيار واجه ملتون معارضة لا يستهان بها من آراء النقاد
كفعل احتجاج على عمل البطل / الشيطان: وهل يحق للشيطان أن يمثل دور
البطل؟ لأن البطل بعرفهم منزه عن ارتكاب الرفض والتدمير لأنه: إن لم يكن

إلهًا فهو نصفه؛ وعادة الألة أو انصافها لا تعمل الا لصالح الشعب.

بالفعل ان اختيار ملتون كان عملاً فريداً أثار البحث والاجتهد بالاضافة لما رسمه البعض من مؤشرات فيها أكثر من تسؤال. إن من النقاد من ناح باللائمة على ملتون معتلاً عليه/ كيف يترك البطولة بيدي الشيطان وليس بيدي الانسان؟ ومنهم من وافق بتحفظ.. ومنهم من امتنع عن التعليق حول هذه الصورة بالذات!

إن ملحنته - على كل حال - تجسدت فيها حركة، حركة انتقال مميزة بين موقع أحداثها/ بين الجحيم والفردوس، الشمس والسيار، الكواكب والأرض . ثم نجد في هذه الواقع كائنات فوق الحس تروح وتغدو، تملاً الملحمية حركة/ حركة متداخلة فيها تداخل توالدي يسري عبر مناظر متعددة تتغير بتبدل الأحداث أضفت على الحركة قدرة على الاستمرارية لما أحاطها من تشنج قائم لا بديل عنه ما دام الشر موجوداً في جانب والخير كائناً في حيزه. إن مثل هذه الاحاطة أضفت على الوجود صفة جدلية لا تزول الا بزوال واقعها في العلة والمعلول. فالأضواء الكاشفة عن عمل الشيطان من جانبه، وعمل حواء وأدم من جانبهما، وال الحرب الضروس بين الشيطان وجنته وبين الملائكة، تشكل عالماً قائماً بمعتقدات وميول وآراء ورموز متعددة؛ لأنها تعبر عن أعمال الناس وحياتهم اليومية.

لقد كان ملتون ماهراً جداً في نقل مثل هذه الصور الحسية الى عالم الفن /الأدب عبر انعكاسات حققها بعدهما وجد اهتمام الناس مركزاً عليها في اطار العمل والممارسة فكان ملخصاً لنقلها بصور فنية ناجحة/ الابراج والصياغة. لقد كتب ملتون ملحنته بأسلوب فريد في اللغة الانكليزية. فاقترب الى صياغته التي كان يتقنها باللغة اللاتينية لأنه كان يجيدها على أكمل وجه وبالتالي كان متأثراً بفرجينل وأسلوبه الملحمي.

من خلال طبيعة عمله هذا استطاع ملتون أن يحدث صورة جديدة في الأدب الانكليزي. لأن الجهد الذي بذله لإنجاح أسلوبه الملحمي مراعياً

ناحيتين بارزتين في هذا الانجاز العظيم: الناحية الأولى بقاء ملتون في حدود الالتزام أمام موضوعه حافظاً على ملامعته بين المبني والمعنى في سياقه الفضخم كعمل شعري ارتدى أسلوبياً فخماً بأداء قوي.

أما الناحية الثانية فتكمن في قدرة ملتون على استيعاب فكر العصر الذي عاشه وعبر عنه بلغة تجديدية في إطار ملحمي تقليدي. وبهذا يكون قد عمد إلى ثلاث وسائل لادخال الفخامة إلى أسلوبه - تبعاً لتحليل البروفسور لويس :

(١) C.S. Lewis

الوسيلة الأولى: استخدم ملتون كلمات أو تراكيب غير عادية، كان بعضها قد أصبح في زمن الشاعر قدماً مهجوراً وعديم الاستعمال.

الوسيلة الثانية: ذكر ملتون في ملحمةه أسماء أعلام لا يقصد من استخدامها إلا مجرد وقع الرنين الصوتي؛ لكن ارتباط ذكرها منوط بأمور عجيبة، أو نائية أو رهيبة أو مشيرة للحواس أو مشهورة في إثارتها لصور الحس.

الوسيلة الثالثة: كان يركّز على التوجيه المستمر إلى كل المصادر التي تثير أعمق استجابة في الحواس وترتبط أوثق ارتباط بتجربتنا الحسية كالنور والظلماء والعواصف والأزهار والجواهر والحب والموت والشقاء وما شابه ذلك^(٢).

لقد ظلت ملحمة ملتون «الفردوس المفقود» مدار نقاش واهتمام الدارسين أمداً طويلاً؛ لأنها كانت مثار الحوافر البشرية من حيث أسلوبها الغريد، ومحتوها المرتبط بقصة الخلق / الله / الإنسان / الخطيئة وهذه مجتمعة تكفي لتشكل مجالات واسعة في الحوار أو الجدل والمناقشة لما في خفاياها من

(١) البروفسور لويس: شغل منصب استاذ الأدب الانكليزي في العصر الوسيط وعصر النهضة في جامعة كامبريدج منذ عام ١٩٥٤.

(٢) C.S.Lewis: A preface to paradise Lost. Oxford University Press, 1963 (٢)
(P. 40 - 41).

غموض يبعث على التساؤل فقط من أجل الكشف عن الحقيقة التي طالما شغلت بال هذا الإنسان طيلة حياته. فكيف النقد الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لاظهار قيم الفنون ثم ترجمة مراميها وتحديد مقاييسها ومدى التزامها بوجود هذا الكون وما يدور في أفلاكه من تفكير وأحساس وتحاليل.

بينما نجد ناقداً آخر / جوزيف أديسون - الذي وصف ملتون بأنه أغرق اللغة الانكليزية بمناخ لم تعتد عليه. واتهامه هذا جاء بعبارة مشهورة له عن وصف الشاعر^(١). وكذلك نقد صموئيل جونسون الذي جعل منه ت.س. اليوت مجال دراسة استخدمه عملاً جديداً في إحدى دراساته قسمه إلى بحثين هامين يدوران حول أدب ملتون وذلك عامي ١٩٣٦ و ١٩٤٧.

من المأخذ التي استبعها في بحثيه على ملتون كان منها تأثيره السيء في اللغة الانكليزية. ثم نسب إليه مسؤولية ظهور الكثير من الشعر الرديء خلال القرن الثامن عشر؛ وهذا ناشيء عن اعجاب الشعراء بملتون بعدما اتبعوا أسلوبه في النظم. إن هذا التأثير السيء - بنظر اليوت - تجاوز القرن الثامن عشر ليستمر حتى يومنا هذا^(٢).

أما المأخذ الأخرى التي دلل عليها اليوت فهي عديدة منها: ضعف الصورة المرئية في شعره. ولم يعد هذا لفقدان حاسة البصر عند ملتون وهو في منتصف العمر، بل انه راجع الى تكوينه الثقافي القائم على القراءة والتحصيل العلمي، وكذلك الى ولعه الشديد بالموسيقى، ذلك الولع الذي تجلّ تأثيره في شعره، فجعله أكثر اطراضاً لحاسة السمع منه لحاسة البصر.

وقد دلل اليوت على رأيه هذا بمقارنة أقامها بين أمثلة من شعر شكسبير في وصف الطبيعة، وقابلها بأمثلة مماثلة ن شعر ملتون^(٣). وقد بين في دراسته

Herbert Grierson and J.C. Smith: A Critical History of English Poetry (١)

London, Chatto and Windus, 1956. (P. 164).

.T.S. Eliot: On: Poetry and poets.)P. 165 - 166()٢) و (٣)

هذه مكتنأً على النصوص وما فيها من مفردات لشعر شكسبير وكيف تكتسب أبعاداً جديدة؛ بينما المفردات في شعر ملتون لا تكتسب أي شيء من ذلك. فلغة هذا الشاعر - في رأيه - مفتولة تقليدية. ثم انتقد اليوت ذلك التعقيد القائم في العبارة عند ملتون لأن الشاعر - برأيه - قد اتبع طريقة في تركيب الجمل لا هدف من ورائها سوى رنين اللغة وموسيقى الألفاظ. إن في إهام اليوت يجنبه التفريط بالمضمون بل ركز على طريقة ملتون في زخرفة الألفاظ الموسيقية المتداخلة في عباراته التي أحدثت سيطرة بصدى رنينها عند الالقاء، مبتعداً عن الأسلوب الطبيعي في القول والتفكير^(١).

مثل هذه الثغرات وسوها وقف اليوت لها بالمرصاد معارضاً إياها لأنه وجد فيها عيوباً لا يمكن التغاضي عنه في شعر شاعر كبير كملتون. وقد عبر عن ذلك العيب التعبيري بأن القارئ قد تجنب إليه أو تشغله الموسيقى اللغظية في سياقها اللغوي لما تحمله من رنين صاحب ترافق المعنى الذي يتقصده أو يتقصّاه. لهذا ليس على القارئ إلا أن يقرأ «الفردوس المفقود» - في مثل هذه الحال - مرتين، «إحداهما من أجل تذوق موسيقاها والأخرى لفهم معناه»^(٢).

وإذا نرى ليفرز كناقد لشعر ملتون يوافق اليوت على نقاده آياه بنفس الموقف. إذ به يقول: إن شعر ملتون يتسم بالبالغة في اظهار الفصاحة في حين أنه لا يؤدي ما يتتناسب مع مظهره الفخم^(٣).

إن اليوت يرى شعر ملتون يحمل حدين أو اتجاهين: اتجاه فلسفى وأخر أديب^(٤) وهو استنتاج استخرجته من واقع ملتون الاجتماعى / من ذلك الصراع

(١) المصدر السابق نفسه ص (١٥٧ - ١٥٨).

(٢) F. R. Leavis: *Revaluation*, Penguin Books, 1964 (P. 42 - ٤) (٤) . 61

الذي كان دائراً في عصره على الحكم؛ يوم كان ملتون أحد أتباع حدي هذا الصراع/ ديني وسياسي وقد جسدهما الشاعر في شعره. لكن رغم كل الذي ذهب به اليوت في نقده الفاسي لشعر ملتون يبقى الشاعر بنظر اليوت كبيراً مبدعاً لنفسه أسلوباً خاصاً به. يبتعد فيه كثيراً عن الانكليزية التقليدية ويقترب فيه كثيراً من التراكيب اللاتينية، هذا فضلاً عن استخدامه الكلمات الانكليزية ذات الأصل اللاتيني بطريقة أعادها إلى المعنى الأصلي الذي كانت عليه في اللاتينية.

إن لغة ملتون التي اتسمت بالاطراب أكثر من التصوير قد تعود لسبعين: أو لها تأثير الموسيقى على ملتون وقد انعكست أصداها في نبرات شعره. أما السبب الثاني فإنه ينصب على عامل هام من شخصية الشاعر الذي فقد إحدى حواسه الهامة وهي حاسة البصر.

أما اليوت فيعيد إلى الأذهان تفضيله العظمة في شعر شكسبير لكون الشاعر استطاع أن يصور ويطرد قارئه في آنٍ معاً. وكما تم ذكره آنفًا رغم كل النقد الذي تناوله اليوت لشعر ملتون يبقى أمامه فزيداً، عظيمًا في أسلوبه وأثاره الملحمية الخالدة لما فيها من ربط ما بين اللفظ والمعنى؛ إن مثل هذه المقدرة تخوّله أن يكون - بصياغته هذه الشاعر - الانكليزي الوحيد الذي استطاع أن يجعل البيت الشعري يلعب دوره الموسيقي المحسوس وسط مجموعة من الأبيات المرتبطة لفظاً ومعنى في الأداء الوظيفي لكلا الدلالتين⁽¹⁾.

إن آراء النقاد حول عمل ملتون في فردوسه المفقود، أخذ أبعاداً متفاوتة ووجهات نظر متغيرة وهذا أمر بدائي لكن مثل هذه الآراء ساقت أحکاماً حديثة ومفاهيم معاصرة من خلال مقاييس أفضحتها معادلات الذوق الفني للقرن العشرين بينما ملتون عاش وكتب شعره في القرن السابع عشر فالقياس

(1) المصادر السابق نفسه ص ١٧٩.

بالنسبة للزمن أمر لا مفر منه وعلى أساسه يمكن اصدار الأحكام النقدية وإذا كانت المأخذ التي حاسب النقاد ملتوة على أساسها وهم يعيشون في عصر تطورت فيه كل الصيغ العلمية حتى اللغوية وحسب على أنه شاعر من العصور الوسطى لا شك بأن مثل هذه المفاهيم حتّى ستختلف فيها الفوارق بكل أبعادها سواء من حيث اللغة، وكانت لغة ذلك العصر خليطاً باللاتينية لطغيان هذه اللغة على شعوب أوروبا، أم من حيث الصياغة أو الأسلوب وما شابه ذلك وهي أمور قد لا تلتقي ومفاهيم الذهنية والذوقية للشعر الحديث، لأنّ بعد الزمني الذي يفصل ما بين هاتين المسافتين بكل تأكيد له تفاعلاته المتداخلة في قلب وتبدل وتطور مثل هذه المفاهيم.

وعلى أية حال اننا نجد رأياً للناقد لويس في معرض مقدمته للفردوس المفقود يقول فيها: «إن لوم ملتون على أسلوبه الانشادي وعلى بعده عن مألف القول ولغة الحديث، هو لوم له على اتباع الأسلوب الذي تعمد الشاعر اتباعه لأنّه هو الأسلوب الذي ينبغي ابتعاه في التعبير عن مثل هذا العمل. إن مثل هذا اللوم يكون شبهاً بتوجيهه انتقاد عنيف إلى أوبرا أو أوراتوريو^(١) لأن المثليين الذين يؤيدون مثل هذين اللونين يقوم أداؤهما على الغناء بدلاً من الحديث^(٢). وذهب غريرسن وسميث في كتابهما «التاريخ النقطي للشعر الانكليزي» - وهو من نقاد العصر الحديث - إلى أن ملتون رفع اللغة إلى مستوى موضوعه الضخم، إلى أنه أغنى الأسلوب الشعري مع ما كان ملتون من قدرة نفاذة على أدائه الشعري / في مزجه بين معطيات الحواس ليشعر القارئ عبر تلك الصور المرئية عن رائحة العطور النفاذة وفي أبيات أخرى المخاطبة

(١) (Oratorio) تعني هذه الكلمة دينياً ما يصاغ حوله اللحن والموسيقى والغناء المنفرد والجماعي وعزف الأوركسترا.

Lewis: A preface to Paradise Lost (P. 40). (٢)

بين السمع والشم، وأبيات تتذوقها العين والأذن في الوقت نفسه^(١).

إن مثل هذا النقد الاجيابي لشعر ملتون كان بمثابة ردّ مفحم على اليوت في سلبياته نحو الشاعر. هذا وتناول أكثر من ناقد شعر ملتون في مختلف موضوعاته سواء كانت نواحي دينية أو صوفية أو عقائدية أو حركة التضاد بين الخير والشر وما شابه ذلك.

كان ملتون مؤمناً، كان هذا أحد الفوارق الملموسة في شعره. فالفردوس المفقود في جوهرها تعبّر عن معالجة موضوعية ذات متزعّ مسيحي صوفي تصطينغ بالصبغة الانكليزية. لأنّها مطبوعة بطابع ملتون نفسه - أي - متداخلة بجو الخلاف الحاد الذي ساد عصره كما تبدو ظاهرة موقع الجدل العنيف حول خصائصه الفكرية، ومنطلقاته العقائدية على صعيد مذهبي.

إذا ما اجيزت المقارنة بين انجازين هامين في فن الملاحم لوجدنا أن الفارق قائم بين كون الفردوس المفقود كملحمة جاءت من رحم المذهبية البروتستantine الانجليزية ومن مناخها الديني، نجد الكوميديا الاهمية أو جحيم دانتي خارجاً من وهج كاثوليكي محض والقصد من المقارنة ليس بشكل منهجي بل مجرد تلقيت للفارق بين هذين العملين. إن طبيعة الفردوس المفقود لا ريب تختلف عن جحيم دانتي من حيث الرسوخ في العقيدة / يعني أنها تنطوي على نقد موجه وتهجم صريح لمعتقدات القرون الوسطى حول جملة مفاهيم منها: رؤية الملائكة، وعقيدة الغفران الكاثوليكية، ولرجال الدين في الكنيسة الانجليزية^(٢). بينما نجد المنطلق عند جحيم دانتي يختلف كلّياً في المبدأ ولو

Herbert Grierson and J. C. Smith: A critical History of English poetry (١)

- London 1956 - P. 164

Boris Ford Ed. A Guide to English Literature Pinguin Books 1962 Vol' (٢)

P. 172

اكتسب صفة الالقاء في الجوهر! لأن المعالجة عند دانيي كانت في المطلق تطال رأس الكنيسة / البابا . من خلال الممارسة/ دانيي لم يكتثر لأمر مهم في هذا المثال / الرمز عن كونه ما زال انساناً ولو وضع على رأسه تاج الالماس المقدس وارتدى ثياب الكهنوت... بل اعتبره فعلاً بمقامه مقام الألوهية في مثالياتها وطقوسها المقدسة.

على أية حال ان الأعمال الأدبية لا تقاس بمحتوها الديني منها كان المعتقد سامياً مثالياً بكل رموزه ومقدساته؛ بل تقاس بقيمتها الانسانية أما طابعها الديني فيبقى الوسيلة لبلوغ الغاية /لأن الجسر الذي يعبر عليه الفن يمثل الحصيلة التجاوزية في اداء العمل الأدبي في حقل التجربة الذاتية.

إن الصراع الذي جسّده ملتون في ملحنته على كافة الأصعدة العقائدية والدينية والسياسية كانت نقداً موجهاً للاصلاح الذي كان يحمل هاجسه طيلة حياته. فالتجربة عنده جاءت أكثر نضوجاً لأنه كان من جهة ثانية أكثر حرية في عمله الفني، ومثل هذه الحرية تتسبّب خلفية دينية في الجوهر كالديمقراطية والانفتاح القائم في مذهبية الكنيسة الانجيلية. فالانجيلية في الأصل كاثوليكية منشقة عن طريق البروتستنت/ الاعراض الذي قام به لوثر (١٤٨٣ - ١٥٤٦) وتبعه المحاذبون له في أوروبا في القرن السادس عشر وكان أمع من خلفه كلفن (١٥٠٩ - ١٥٦٤) الذي لعب الدور الأكبر في تجسيد العقيدة البروتستantine عن كتبه بعدما أعلن عقلنة المبادئ الكنسية في أكثر من نقطة عارض فيها البابوية شرعاً ودافع عن وجهة نظره بذلك.

إن ما يهمنا ليس البحث في مسألة الخلاف بين العقيدة الكنسية القائمة بين الكاثوليكية والانجيلية بل الأهم هو الانعكاس الضوئي / الصدى المرتد عن ممارستها على الشعب. من هنا يتسلّط النور على الفردوس المفقود كعمل ملحمي باقٍ من أعظم النجزات العالمية في فن الملاحم لما تحمله في طياتها من قيم تاريخية وانسانية واصلاحية وعقائدية. ومأثرها هذه تمثل استمرارية لبقائها من مهما مرّ عليها الزمن - لأنها تحمل الطابع المميز المناسب لحركة التجديد في

واقع الحياة؛ كما ستلقي القبول الدائم لدى القارئ والناقد والذوّاقة ومرید الاصلاح/ التبدیل والتجاوز الفكري والفنی والعقائدي. أذ أن طابعها سيلافي من ينفر منها - من جهة - على أساس محتواها العقائدي، كما ستلaci بالمقابل عند من يجد فيها ذلك الفكر والعمل في تاريخ انكلترا. أما من جهة ثلاثة فيميل إليها من يجد فيها ذلك البناء الأدبي الفخم مبنى ومعنى.

وإذا تخطينا هندستها البنوية فتبقى ظاهرة الدلالة فيها احتوائية لجواهر مشاكل الإنسان/ الخير والشر. والفردوس المفقود تعبر بكل بساطة عن صراع الإنسان من مشكلة الخير والشر و موقفه منها. إنها جاءت لتصور هذا الدياليكتيك القائم بكل أبعاده في إطار الزمان والمكان/ بين العلة والمعلول كقاعدة مادية وميكانيكية. هؤلا الأطار الشمولي المطلق في مفهومه العام. أما في تنوعه فان الأقنية التي تسرب منها تداخلات أخرى من نظام الوجود، والكون، والكون، والقدر، والميولي، والعقل، والضمير، وكافة الماورائيات. لا شك بأنها معاجلة متروكة لحقل الفلسفة ومداركها وأبحاثها واتجاهاتها، هي مجال دراسة مستقلة تكتسب التعمق في مجالات تناولها على حقيقتها.

ولثلا يتسع أمامنا الأفق في مادتنا وعندما يصعب الالام به سبقى في مضمار الفنون من الشعر الأوروبي القصصي في العصر الوسيط لنرى اكمال الصورة فيه، والجديد الذي أحدثه في مسيرته الحضارية.

الفَصْلُ الْحَادِيُّ عَشْرُ

ملاحم القرون الوسطى في أوروبا / بين التحول النوعي والتقليد الكمي

إن ما المحننا إليه من شعر قصصي في مقدمة فن الملحمات قد يكفي حالياً للتنويه عن القصد من الدلالة عن هذا الفن الشعري الخالد. لكن تبدو لنا ضرورة يمكن التأكيد عليها من خلال ادراكنا لمفاهيمه والتطلع إلى خصائصه وإذ بنا نجد الاكتفاء من جانب آخر للتوقف عما سقناه من بحث وتحليلٍ ومقارنة لأبعاده ومقاييسه القريبة والبعيدة.

أما الشق الآخر الذي ينتظرونا - في هذا الباب - من هذا الفن ليدفعنا نحو معرفته فهو قائم بين التلوين الذي احاط به والتحول النوعي في واقعه من جهة والتقليد الكمي من سبقه كظاهرة لم تعطه ذلك المقام الذي كان يتوقعه أصحابه من جلال أعمالهم.

إن النقد ولا شك سوف يكشف كل ذلك لأن الفن القصصي في الشعر - كما رأه - النقاد يحمل الواناً أخرى من الملحم لكن لا تثبت أن تفقد هييتها أمام سحر القديم الذي قدمه هوميروس ومن جاء بعد من مبدعي هذا الشعر الخالد.

لقد صنف النقد هذه الفنون على ضوء قيمتها الإنسانية والحضارية والتاريخية... كما أن هناك فناً قصصياً - وجده النقد. رحماً انبثق منه في القصة الحديثة في مطلع القرن الثامن عشر؛ فدعاه الانكليز تجاوزاً / منظوماً «Romance» والافرنسيون سموه «Roman» لكن تراجع الانكليز أعادهم لتعديل مصطلحه حيث استخدموه له الكلمة «Novel» المشتقة من الإيطالية «Novella» وتعني الحكاية أو القصة القصيرة. أما الرومانس فهو يعني في الأصل قصة شعرية باحدى اللغات الرومانسية كالفرنسية والإيطالية والاسبانية. وإذا عدنا إلى جميع هذه التسميات لنجد أنها مشتقة من اللغة اللاتينية ومن خلال هذه العودة إلى الأصل لنجد السبب الذي اعتمدته اللغات المذكورة كما هي - بالرومانسية - لأن تلك التسمية لم تأت عن عبث إطلاقاً؛ فبوجود اللغة اللاتينية في القرون الوسطى وسيطرتها على اللغات المحلية لم يكن للأ الأخيرة حيز إلا للاستعمال المحلي بينما اللغة اللاتينية كانت للاستعمال الدولي في ميادين السياسة والثقافة والدين بطابعها الأبوى الفوقي المهيمن.

أما فيما بعد فقد أخذت الكلمة رومانسية أبعاداً في معانيها حتى أصبحت تطلق على أية قصة من قصص المغامرات أو الحب أو الأحداث العجيبة التي تفوق تصور العقل.

إن ولادة القصة الحديثة من بعض فنون الملحمات تبعث للتوغل في مقارنة ما بين الملhma والرومانس. لا شك أننا سنجد الفرق بعيداً ما بين معنى الدلالة أولاً كما نجد الفرق أيضاً على صعيد بنوي.

إن معنى الكلمة ملحمة بایحاز کلی - وقد تم شرحها سابقاً - هي قصة تقوم على الخوارق والبطولة الأسطورية في التحام الجيوش لها أبعاد واسعة الأفق تتعدد فيها الآلهة كما تلعب فيها دوراً بارزاً. بينما الرومانس لا يتجاوز في حدوده الضيقة نسبة اذا قيس بالدلالة المعنوية والهندسة البنائية للملحمة في بطولتها وخوارقها. فالرومانس سيطر عليه موضوع قصصي هدفه التسلية من

جهة وإثارة المشاعر وقوة الحماس من جهة أخرى؛ وهنا يلتقي الاثنان معاً في حيز موحد. فالمجال ضيق لإقامة مقارنة حقيقة منهجية بين نقاط اللقاء وعدمه بين الملحمية والرومانس؛ بل الاختلاف ما بين الفنين وارد حتى في الأسلوب، لأن أسلوب الملhma يقوم على فخامة تناسب والحماسة البطولي؛ بينما أسلوب الرومانس يقوم على بساطة تجربى في سلاسة مع الأحداث، تسعى لإثارة السامع وتشويقه لمعرفة الحدث والكشف عن أفقه بكل فضول. ومن جهة ثانية يهتم الرومانس أسلوباً بالناحية القصصية لقراءتها أو للاستماع إليها. من هذا المنطلق وجدها يتحول إلى أب تاريخي للقصة الحديثة!

أما إذا بحثنا عن تصنيف الدول السباقية لتبني هذه الفنون فبناء لظروف حضارية وذوقية من جهة، وتبعاً لظروف اقتصادية / اجتماعية وعوامل سياسية من جهة أخرى. أما على صعيد البنية الأدبية فانها حصيلة ثقافية تجمعت فيها روح الفن كظاهرة أخلاقية، كانعكساً عملي للتوجه الذي طرأ على الحياة بشكل عام في القرون الوسطى في أوروبا. وإذا بها تمثل هذه القصص حسن الانتقاء على أرضية ظن ناظموها أنها بالفعل عمل متتطور قد ينافس أعمال هوميروس وفرجينل ودانتي وملتون وسواهم من شعراء الملائم. من هذه الصورة جاءت الأساليب متنوعة الموضوعات تكتسب حركة التبدل أو التجاوز عبر تيارات أخذت لها نواة / صفة المدارس المذهبية كتفاعل في اعطى أكبر حصيلة له في فرنسا حتى كادت وحدتها تحكر النهضة الأدبية في انتاج الشعر القصصي ابان العصور الوسطى.

وما لا يبعث العجب، أن مثل هذا النوع قد لاقى قبولاً في طبقة معينة تتمتع بالثقافة والعلم لأنها تمثل البنية الفوقيـة للمجتمع في الحكم والسلطة والأدارة. فأقبلت الطبقة الارستقراطية على هذا الأدب حتى نسب إليها - فيها بعد - تجاوزاً أو حسراً ولذلك دعي بقصص الطبقة الراقية / Roman Courtois /. أما ناظمه فكان يبنـيه على البحر الثماني ثم يقرأ للمسمعين بصوت مرتفع تغلـب عليه أجواء خملية مرفهة تناسب ومقام الملوك والأمراء والنبلاء بكل حسن وروءـاء انتقاء ليكون موافقاً لموقعه الطبقي على كافة

الأصعدة حتى العلم والثقافة . وإذا أُجيز تقسيمه من حيث التعامل كمدلول معنوي فيقسم إلى أربعة أقسام هي :

Roman d'antiquité / قصص القدماء

إنها مجموعة من قصص نظمها شعراء أوروبيون في القرون الوسطى ؛ قبسو موضوعاتها عن كتاب لاتينيين قدماه . رروا فيها أساطير اليونان والرومان كما زودوها بسيرهم وتاريخ حياتهم ليتفوّوا سر العظمة الذي تمنع به هذان الشعبان العريقان بالحضارة والرقي العلمي والفلسفي . . حتى أن مضمون هذه القصص كان عبارة عن تقليد أو اقتباس لمضمون الأعمال الأدبية اليونانية والرومانية الخالدة .

أما الحقبة التي نظم فيها شعراء أوروبا مثل هذه المجموعات فكان حوالي أواخر القرن الحادي عشر حتى أواخر القرن الثاني عشر أو مطلع القرن الثالث عشر . وكان من أبرز المنظومات التي وصلت لتأخذ مكانها في المكتبة العالمية هي : قصة طروادة ، وقصة طيبة ، وقصة اينیاس وقصة الاسكندر .

Roman de Troie / أ- قصة طروادة

نظمها الشاعر الفرنسي بنوا دي سانت سور Benoit de Sainte Maure الذي عاش في القرن الثاني عشر . أما نظمها شعراً فقد تم حوالي سنة 1160 م ؛ بنحو ثلاثين ألف بيت من الشعر . انه اقتبسها عن ترجمة مكررة / لاتينية / يونانية الأصل .

تمثل في زمانها عشر سنوات من حرب طروادة ، أما أحداثها فهي عبارة عن وصف وهي لحرب طروادة . يتراوح اقتباسها بين روایتين وكلاهما يونياني أما الأول فيدعى داريس فريجيوس / Dares

phrygius وكان مؤيداً لطروادة وقيل أنه اقتبسها عن كتاب يدعى صاحبه دكتس كريتensis / Dictys Cretensis ، الذي قيل أنه كان شاهد عيان لهذه الحرب أما الثاني فيدعى في تأييده للبيونان.

وبما أننا نفتقد للأدلة القاطعة حول نسب هذه القصة سوف نسوقها على هواها من حيث الجوهر دون التوقف عند كاتبها الحقيقي ، لأن التوقف سيكون عند ناظمها الفرنسي / وهو القصد / في القرون الوسطى .

إن مثل هذا الادعاء في نسب القصة لشهد عيان / على أنهم كانوا على صلة بحرب طروادة لم يقنع أصحاب الدراسات الكلاسيكية بقبول هذا الادعاء الذي لا يستند إلى قاعدة علمية أو منهجية . من هنا اعتبرت مثل هذه القصة لا تعدو عن كونها مجرد أقاوصيص نسجها أصحابها انعكاساً لأحداث حرب طروادة عندما أخذ التدوين طريقه في عصور متأخرة ثم نقلها اللاتينيون إلى لغتهم لتكون لشعوبهم دروساً في الأخلاق وتربية الأجيال . أما من حيث لغتها فانها كتبت بلغة سهلة ليفهمها الناس البسطاء لا لتكون بمستوى لغة فرجيل على سبيل المثال / لغة الحكمة والفلسفة التي يصعب على شعوب القرون الوسطى أدراك معانيها .

لا شك أن قصة طروادة تقوم على أصول خرافية ؛ صورها يستشفّها خيال الإنسان دون تردد رغم بعد زمانها . لقد لقيت قبولاً ونجاحاً في آن معاً . من هذا الادراك أخذ الشاعر بنوا على عاتقه إعادة نظمها مستنداً إلى مادتها الفنية وتأريخها الخالد القوي .

لقد كان الشاعر فناناً تجاوزياً عندما أدخل لأحداثها بعض الواقع التي تنسجم مع ذوق انسان العصر / للقرن الثاني عشر . وإذا بهذه القصة الشعرية تلقى قبولاً لتدخلها النفسي الذي يتافق ومجبريات الحياة اليومية . وهذا النجاح الفني التجديدي وجد فيها الأوروبيون ميدان تجربة جديدة فيها الذوق الشعري الرفيع واللغة الواضحة السهلة والدرس الاجتماعي الثمين . ترجموها إلى لغاتهم لتدخل في تفاعلهم الحضاري ، ولتنقل لهم تعليم الثقافة

والأسطورة والتاريخ اليوناني إلى ثقافتهم وتاريخهم المعاصر.

بـ- قصة اينیاس / Roman d'Eneas

منظومة شعرية أخرى ظهرت إثر قصة طروادة، يدور موضوعها حول شخصية بطل الانياذة وهي تعالج نفس الموضوع الذي تعالجه انياذة فرجيل، ويبدو على أسلوبها المقتبس إضافات من نظمها كمواد أخرى من شروح الانياذة. قصة اينیاس لم تكتف فقط بالاقتباس بل تأثرت في كثير من جوانبها بالشاعر اللاتيسي اوڤید Publius Ovidius Nasa (٤٣ ق. م - ١٧/١٨ م). وكان ناظم هذه القصة يريد منها أن تكون كستمة مكملة لقصة طروادة المعروفة.

جـ- قصة طيبة / Roman de Thébes

حاول نظمها أن يجمع فيها سيرة العصور السابقة في قصة يتذوقها أبناء عصره. إنه شاعر فرنسي مجهول تناول قصة طيبة كموضوع يدور حول سيرة البعض من أساطير اليونان مثل أوديب (œdipe). وبهارة ذوقية وفنية تطاولت قصته في نحو عشرة آلاف بيت من الشعر. أدخل فيها تاريخ طيبة وأساطيرها حتى أنه جعل نهايتها فاجعة بسقوط مدينة طيبة وتدميرها وموت یکریون / Creon ملكها الأسطوري.

لقد اعتمد الشاعر في بناء قصيدته الطويلة على اقتباس أساسها من قصة طيبة (Thébaïd) للشاعر اللاتيسي ستاتيوس (Statius) الذي نظمها في ستة ٩٢ م. من هذه الأرضيةأخذ الشاعر الفرنسي مادته ليمنهجها في قالب تمجددي فني يتاسب أذواق الجمهور في القرون الوسطى حيث أدخل عليها ما وجده قريباً من فرقاء عصره كاختراع فني تتكامل في أطربه قصته « طيبة ».

دـ- قصة الاسكندر / Roman d'Alexandre

قام بنظم قصة الاسكندر شاعران فرنسيان من شعراء القرون الوسطى هما لامبرت لي تور / Lambert à Tort) والكساندر دي برناي (Alexandre de Bernay تناولاً فيها موضوعاً طالما تناوله كبار شعراء عالميين من جميع القارات هو البطل الاسطوري التاريخي الاسكندر المقدوني.

إن سيرة الاسكندر كانت مصدر إيحاء لشعراء من أوروبا والشرق لما أحيط من قصص خلال حياته رغم قصرها. فأقبل الشعراء على النظم، والأدباء على النثر من معين هذه الشخصية التاريخية العريقة حتى أضجعوا عالياً تجاوز تراب بلاده إلى عالم يقتديه ويتخذ من حياته أمثلة.

أما قصة الاسكندر العتيقة فأنها تتجاوز العشرين ألف بيت من الشعر الفرنسي مزج فيها الشاعران تداخلاً فنياً حتى جمعا فيها الأسطورة إلى الحقيقة التاريخية أما حكايا الأساطير التي جمعتها هذه القصيدة الطويلة ما له علاقة بأرسطو الفيلسوف اليوناني / معلم الاسكندر المقدوني. تذهب هذه الأسطورة لتصور المعلم وتلميذه وهما في قارة الهند. وهناك يقع البطل الأسطوري / الاسكندر أسير الحب مع فتاة هندية ساحرة أفقدت منه عقله، وانساق في حبها هائلاً على هواه / وهنا تلتقي هذه الحكاية الأسطورية مع موضوع شعري آخر نظمه الشاعر هنري آندلي / Henri d'Andeli) بعنوان: «قصيدة أرسطو» Le Lai d'Aristot وفي هذه القصة التي يفقد الاسكندر عقله إثر حب لفتاة هندية، يلومه معلمه أرسطو لكن التلميذ وعد معلمه بالابتعاد عنها. وقد صاحبته الكآبة إثر ذلك الفراق المؤلم. ولما شعرت الفتاة بتصرف الاسكندر المفاجيء سأله عما جرى له، فحكى لها قصته مع معلمه، فأرادت أن تكيد الفيلسوف وتنتقم منه. إن هذه الساحرة صممت أن تحول أرسطو إلى حيوان. وقبل تنفيذ خطتها أخبرت الملك عن عمل تrepid منه أن يراها من خلال نافذته عند صباح الغد.. فشاهد الملك إمرأة تركب حيواناً

وتسوّقه بلجامه. لقد حولت الساحرة الهندية أرسطو جسدياً وروحيّاً من إنسان إلى دابة تسير على أربع وهي تقطي ظهره فرحة تغنى.

إذ نجد الصور مختلفة وممتعدة في الأدب التي كتبت عن الاسكندر حتى أصبح موضوعه حقلًا خصباً في مجالات الأدب المقارن شائعاً لدى عامة الطبقات الشعبية في أوروبا عصرئذ، حتى كاد الناس تصديق ما صوره الشعراء من قصص وأساطير حول الاسكندر ومعلميه أرسطو وكأنها حقيقة وأسطورة في آنٍ معاً.

لقد صرف الباحث الانكليزي وليس بذج (E. A. Wallis Budge) جهداً كبيراً في دراسة قصص الاسكندر وجمعها حتى توصل في إحدى استنتاجاته إلى خلاصة تعطي ضوءاً لمنابع أصولها؛ وإذ به يعيدها مؤلف مصرى كان قد اخترع مثل هذه القصص الأسطورية؛ كما أنه يرجح أدبياً يونانياً استخدم مواداً مصرية وذلك بعد وفاة الاسكندر بزمن قليل^(١).

لم تتوقف قصص الاسكندر وسيرة حياته الأسطورية على بلاد الغرب وحسب، بل تداخلت في صلب الأدب الشرقية لأسباب عديدة منها: حكم التداخل عبر الصلات بالغزو ثم الواقع الثقافي والتبادل التجاري بين شعوب البحر الأبيض المتوسط وسواها.

إن مثل هذا التداخل أحدث تفاعلاً واضحأً على صعيد التأثير والتأثير بين الأمم حضارياً، ثقافياً، اجتماعياً، وأدبياً، وعلمياً، وفلسفياً...

وإذ بنا نجد من جملة هذه وهج الفاتح الاسكندر وما تنوقل عنه من حكايات تجلّرت بين أوساط الشعوب الشرقية قصصاً وحكايات وأساطير

E.A. Wallis Budge: The Life and Exploits of Alexander The Great. (١)
(Being a series of Ethiopic Texts, ed. and trans). vol' I, Introduction P.
ix, London, 1896.

ميولوجية؛ تتناقلها الأجيال تلو الأجيال في الحبشه جنوباً والشعوب الناطقة بالسريانية والأرمنية شمالاً. حتى ملأت هذه القصص كتب الأدب العربي وتاريخه على امتداد العصور. أما في الشرق فقد اهتم بمثل هذه القصص شعراء الفرس وكتاب نظاميهم أمثال نظامي الكنجوي الذي خص الاسكندر بأطول منظوماته القصصية حتى تجاوزت منظومته هذه عشرة آلاف بيت من الشعر^(١).

لقد قسم الشاعر الفارسي منظومته «اسكندر نامه» الى قسمين سُمِّيَ القسم الأول «إقبال نامة» ويعني به (كتاب الأقبال). وسمى القسم الثاني «خرد نامه» ويعني (كتاب العقل) ومن المرجح أن أسماء أخرى أطلقت على القسم الثاني.

مثل هذه القصص عكست محصلات ذوقية وفنية كانت غذاء روحاً وما دياً للآداب العالمية في القرون الوسطى وما بعدها. أما الدلاله الملموسة التي يتحسسها الباحث تكمن في مدى امتداد تاریخها بما فيها العصور الوسطى. وهذا يكفي كمؤشر يوحی بابوية هذین التراثین على بنية أوروبا الأدبية والحضارية والانسانية.

٢- قصص وأساطير البريطانيين *Romans Bretons*

يل قصص القدماء - وقد سبق الحديث عنه - نوع ثانٍ جديد من قصص القرون الوسطى ويعني به قصص البريطانيين أو قصص الطاولة المستديرة (*Roman de la Table Ronde*)

(١) نظامي الكنجوي: منظومة «اسكندرنامه».

يمكنا توزيع هذا النوع من القصص على ثلاثة فروع: فرع يحكي قصص «الملك آرثر» وмагامرة فرسانه، وفرع تشعب حتى تملأ قلوب وأفكار شعراً ذلك العصر عبر قصة «تريستان» في فرنسا وإنكلترا وألمانيا. أما الفرع الثالث فلم يقل اهتماماً عن سابقه لدى شعراً القارة لموضوعه الديني البارز وقصته «الوعاء المقدس».

أـ قصة الملك آرثر وفرسانه

تدور أحداثها في منطقة النورماندي الفرنسية على سواحل الأطلسي في الشمال، وهي منطقة يطلق عليها اسم بريطاني (Cornwall) وكذلك أخذت لها مقاطعات أخرى في كورنوول (Bretagne) وهي منطقة تقع في الجنوب الغربي من إنكلترا، وأيضاً في ويلز (Wells) الانكليزية حتى وصلت حدود انتقامه للأرض إلى ايرلندا. يحمل أعباء السفر في أساطير هذه القصة الملك آرثر وفرسانه لكن الشخصية البارزة والمشهورة هي شخصية لانسلوت (Lancelot) الفارس الشجاع الذي قام بأعمال جعلت منه أسطورياً ببطولاته الخارقة. أما على صعيد ذاتي فقد وقع في حب زوجة الملك آرثر / الملكة جنifer وبذلك اكتملت عنده الصفات البطولية بعدما جمع في حياته الحقيقة الإنسانية بعواطفه ومشاعره التي صهرها في حب أخلص له، والخيال الذي جعل منه الشعراً فارساً أسطورياً خارقاً يكاد وجوده لا يصدق.

فقد اهتم بجمع ودراسة أنواع هذه القصص الباحث الانكليزي جيوفري مونفوت الذي صنفها في كتابه المشهور «تاريخ ملوك بريطانيا» والذي أضحي بدوره كتاب الأساطير ولهم شعراً أوروبا لنظم مثل هذه الموضوعات^(١).

بـ- قصة تريستان وإزولت (Romans Tristan et Isold)

ـ تريستان قصة أسطورية عاشت في أذهان الشعراء والناثرين فنسجوا من معينها قصصاً شعرية ونثرية في أكثر من بلد أوروبي في القرون الوسطى.

ـ الشخصيات: تريستان بطل الأسطورة ابن أخي الملك مارك وعشيق الملكة إزولت؛ إزولت زوجة الملك مارك، والملك مارك.

ـ تريستان ملهم شعراء فرنسا وإنكلترا وألمانيا حتى تجاوزهم إلى قاطع فني آخر وعني به عالم الموسيقى مع فاغنر.

ـ تروي قصة تريستان موضوع عشق طفلي على قلبين حتى سكرا به: تريستان وإزولت تناول العاشقان شرابةً أشعل نار الحب في فؤاديهما؛ حتى لم يعدا قادرين على التخلّي عنه. كما أن أحداث القصة تدور حول الولاء الذي انصاع اليه العاشقان للملك مارك زوج إزولت وعم تريستان؛ رغم طغيان الحب عليهما سيطر صراع بين عاطفيي الحب والوفاء.

ـ في مثل هذا التداخل الأخلاقي جاءت صور القصة متعددة الوجوه تحمل أساليب ناظميهما بناء على البنية في شعر كل منهم والخيال الذي يشاء منه الشاعر أن يكون بألوانٍ تجري حسب وقائع القصة أو على النحو المقصود تبعاً لمشيئة الشاعر وذوقه الفني.

ـ أول منظومة شعرية حول تريستان كتبها الشاعر توماس (Thomas) حوالي سنة 1165، 1170 لم يعثر منها إلا على قسم والأجزاء الباقية فقدت بظروف غير معروفة. وبعده تناولها شعراء فرنسا ليكتبوها شرعاً وكان الباديء بها الشاعر النورماندي بيرون (Béroul). وتلي هاتان المنظومات - منظومتين قصيرتين كتبتا في زمن متقارب الأولى في أواخر القرن الثاني عشر والثانية في مستهل القرن الثالث عشر. وجاء العنوان متوافقاً وهو «جنون تريستان» (La Folie Tristan). وفي هذه القصة يظهر تريستان بصورة متخفية على هيئة

مجنون يقص على الملك مارك قصة حبه للملكة إزولت.

وتبقى القصة على أرض فرنسا لينظمها شاعر كبير /كريستان دي ترو (Chretien de Troyes). عاش الشاعر في القرن الثاني عشر يرافق أحد أمراء فرنسا الاقطاعيين وقيل أنه زار انكلترا. انه شاعر فنان بلغ ذروة عطائه عام ١١٦٠ - ١١٨٥. كان بارعاً في رواية القصة لما كان يدخله عليها من عناصر التسويق والتكتينية. ولسوء حظه وحظ الأدب فقد ضاعت قصيده حتى لم يبق له منها سوى الاسم.

وبعد ظهور هذه القصة الى ميدان النثر لتكتب عام ١٢٣٠ قصة مشورة جمعت في جوانبها الفنية شخصيات عرفنا منها آرثر وترستان ولاسيلوت. لقد صورت صراعاً هائلاً قام بين لانسيلوت الذي عشق زوجة الملك آرثر /جينifer وترستان عاشق زوجة عمه الملك مارك /إزولت.

إن نفس هذه القصة بعد زمن قصير انتقلت من اللغة الفرنسية الى اللغة الانكليزية. ظهرت أولاً بعنوان (Sir Tristrem) وسنلاحظ تبدلاً في التسمية لأن التكتينية الفنية سوف تعطيها غير الدلالة التي تناولها بها شعراء وناثر فرنسا. تناولها الأديب توماس مالوري Thomas Malory تحت عنوان «موت آرثر» Morte Darthur في إطار عمل جمع فيه مختلف الأساطير الانكليزية عبر أسلوب نثري قصصي جيد.

وقبل أن تنتقل هذه القصة الى ألمانيا يبقى شعراء انكلترا المتأخرین في القرنين التاسع عشر والعشرين الذين تناولوها فينظمهم لأنها عاشت في خيالهم سفراً فنياً وجاهياً كان محبياً لديهم. فتناولوها الشاعر الانكليزي ماتيو آرنولد (Matthew Arnold) الذي عاش ما بين (١٨٢٢ - ١٨٨٨) فنظمها شرعاً بعنوان (Tristram and Iseult) وكذلك نظمها الشاعر الانكليزي سوينبرن (Swinburne) (١٨٣٧ - ١٩٠٩) بعنوان (Tristram of Lyonesse) ونشرها عام ١٨٨٢. وجاء رأي التقاض حول منظومته على أنها تعتبر أفضل أعماله الشعرية وأجودها.

وما أن دخل القرن الثالث عشر حتى انتقلت هذه القصة الأدب الألماني وكان أول من تناولها الشاعر الألماني المشهور غوتفريد فون ستراسبورغ (Gottfried Von Strassburg) الذي صاغها بتسعة عشر ألف بيت من الشعر بعنوان (Tristan and Isold) ورغم إطالة الشاعر لأبياتها لم تأت تصييده مكتملة بأحداث القصة كلها. إنما الملفت لهذه المنظومة هو الاتقان الفني والأداء البارع والأسلوب القصصي المتقن الذي يحمل الروعة في مجال الوصف واتقان الصور في تصوير العاشقين في إطار صوفي محبب.

ومن ألمانيا ما لبثت أن عادت نفس هذه القصة إلى فرنسا لتلقى اهتماماً عند العالم الفرنسي جوزف بيديه (Joseph Bédier) (١٨٦٤ - ١٩٣٨) الذي كان من المختصين بآداب القرون الوسطى فصاغها صياغة كاملة معتمداً على بعض النصوص الفرنسية القديمة التي بقيت ومنها نص الشاعر بيرول، فترجمه إلى الفرنسية الحديثة ثم أكمل جوانب القصة بأسلوب يتفق مع جو القصة وزمانها^(١).

وكما حضيت قصة تريستان وإزولت اهتماماً بين الشعراء الناثرين والنقاد وكذلك وجدت لها مجالاً رحباً لدى عالم الموسيقى. لقد صاغها الموسيقى الألماني ريتشارد فاغنر لعمل فني كبير / حوالها لأوبرا ضخمة تعتبر من أروع أعماله الخالقة. فقد عرضها عام ١٨٦٥ لأول مرة فلقيت لدى هواة هذا الفن الاعجاب بكل أبعاده. وبذلك الجو الحماسي عاشت الأسطورة الشعبية التي نبتت فوق خيال عامي لتصبح إرثاً فنياً شغل أدباء وشعراء وفناني القرون الوسطى وما بعدهم لتكون لهم مصدر الهم وأعمال شعرية ونشرية وموسيقية رائعة. ومن هذه الدلالات الفنية وجد الابداع طريقه ليكون الشعب مصدره لا مقاصير الملوك / حصرأ. وفي مثل هذا التحول مال الأدب بكل أبعاده لينحو في

(١) يوسف غصوب: قصة تريستان وإزولت: جدد وضعها: جوزف بيديه. نقلها إلى العربية يوسف غصوب. (النشرات العربية).

سبله الجديدة نحو المذهبية الجديدة لبناء المدارس الخديوية التي تتعايش مع واقع الحياة وتنطلق من معينها البكر. وإذا بنا نجد البنية الجديدة تميل في أداب أوروبا تتجه نحو الاستقلالية واللافلات من المؤثرات المباشرة عليها من أداب اليونان والرومان. وستشكل هذه المعطيات حركة مشجعة لأدباء الرومنسية الذين ثاروا على الأدب الكلاسيكي بعد عصر النهضة ونبذ قواعده التي سيطرت على أداب أوروبا زمناً لا يستهان به.

وهذا ما نجده أيضاً في نوع آخر من قصص البريطانيين وأساطيرهم وبالخصوص قصة «الوعاء المقدس» (Sacred Grail). أنها قصة ذات طابع استوري لا تتجاوز في موضوعها أو أسلوبها القصة التي جئنا على ذكرها إلا بتبدل التسمية. وقد ألمت شعراء كثيرين في فرنسا وألمانيا حتى ريتشارد فاغنر في موسيقاه فصور القصة تتدخل في مضمونها. تدور حول صلب السيد المسيح والوعاء الذي جمعت فيه دماءه عندما طعن بالحربة وهو على الصليب. يجتمع حول هذا الوعاء جماعة من الفرسان عرفوا بفرسان الوعاء المقدس.

المادة تقع في إسبانيا حيث كان مقام الفرسان في إحدى قلاعهم. واثر الحادث يؤخذ قرار لبناء دير تقديساً لهذه الذكرى.

أما الأسطورة فتنتقل من شاعر إلى شاعر يرويها ويصورها خيال الشعراء كما يحلو لأدواتهم الفنية. فيصورها الشاعر الفرنسي كريستان دي تروا عبر أسطورة تحكي قصة غلام مع الزمن تحول فارساً شجاعاً أخذ بثار أبيه وأنقذ فتاة حسناء من براثن أعدائها ثم أحبهما وتزوجها. وأطلق الشاعر على منظومته عنوان «بارسيفال» (Perceval) وأضاف إليها قصة وعاء عجيب رأه بارسيفال في إحدى القلاع دون أن يبحث عن رمز الدماء والرمح والوعاء. حول هذا الرمز تدور أحداث القصة حتى يدفع بارسيفال نفسه للسعى من أجل الحصول على هذا الوعاء. وإذا بالقصة تأخذ منحى آخر مع الشاعر الفرنسي روبيير دي بورون (Robert de Boron) الذي عايش القرنين الثاني والثالث عشر. وربط أسطورته هذه بأسطورة الملك آرثر لتخرج عطاء فنياً جديداً.

إن اسطورة الوعاء المقدس وجدت طريقها بسهولة إلى الأدب الألماني (Wolfram Von Eschenbach) فنظمها الشاعر الألماني ولفرام فون إشنباخ (Parcival) الذي يعود متخدلاً لها نفس التسمية كسابقه الفرنسي بارسيفال (Parcival) الذي يعود تاريخ نظمها إلى ما بين ١٢٠٠ إلى ١٢١٢ م وتعتبر هذه المنظومة من أعظم ما نظم من شعر في القرون الوسطى في الأدب الألماني. إن رغم اقتباسه عن الشاعر الفرنسي دي تروا فإنه أجاد أكثر منه بقوه شاعريته وروعة أدائه.

إن فاغنر استلهم هذه الأسطورة وحوّلها إلى أوبرا ضخمة تعد من روائعه الموسيقية الخالدة. وعرضها لأول مرة عام ١٨٨٢. لقد استوحاهما من نفس أحداث اسطورة الوعاء المقدس في إسبانيا لكن عطاءه جاء على خلاف للشاعر فون إشنباخ إنما هذا لا ينفي مدى استثارة خيال فاغنر لدى قراءته لفون إشنباخ الذي لخصها في كتابه لوهنغررين (Lohengrin) ابن بارسيفال حيث ضماغ تحت هذه التسمية أوبرا عرضها لأول مرة عام ١٨٥٠ وهي عبارة عن دراما موسيقية. أما فاغنر ذاته فقد أعجب بالشاعرين إشنباخ وولتر فون در فوجلوييد (Walther Von der Vogelweide) يجعلهما من شخصيات دراماته الموسيقية «تانهاوزر» (Tannhäuser) الذي عرضها لأول مرة في عام ١٨٤٥. يكون فيها الشاعران بطيء الأسطورة في موضوع يدور حول فارس شاعر جوان يدعى تانهاوزر.

وبهذه الصورة تكون أساطير البريطانيين باباً جديداً في تنوير الأدب أو توجيهه لبنية جديدة تتداخل فيها الأبطال ويتصارع فيها الحب والفروسية لاظهار الذات الإنسانية. وهذه ستشكل ظاهرة مستقبل أدبي يتغذى منه النقد والأدب المقارن في آن معًا.

٣- قصص المغامرات / (Romans d'Aventures)

من جملة ما أفرزته مقاييس الفن في العصور الوسطى في أوروبا نوعاً آخر

من الأنواع الجديدة التي وجدت طريقها إلى الحياة عبر معالجة تحمل طابع الأسطورة حيناً وطابع الخيال أحياناً لتستميل إلى مزج الحقيقة الوضعية بأطياف الخيال والأساطير دون المس بقدسية الفن وارتقاءه لتضع الهيكلية المتناسقة الواقع الذات الإنساني. إنها تحاول أن تجد هذه عبر الموضوع من خلال خلق جديد يشرف الفن على بنائه باشارة يستوجب التوقف عندها.

إن قصص المغامرات ما هي إلا من ذلك اللون القصصي الذي خصّ به أدباء فرنسا أدبهم عصرئذ. أما دلالة هذه القصص فهي مصطلح لقصص القرنين الثاني والثالث عشر. غالب عليها فن النظم أكثر من فن النثر. يدور موضوعها حول الحب والفروسيّة دون الاتكاء على واقع تاريخي بل هدفها تقديم القصة كفن قادر أن يروّح عن نفس قارئه.

تعود أصول هذه الحكايات بأساطيرها الغيبية إما إلى العصور القدمة أو تحمل الشرق على أطيافها أو تأخذ من قصص أهل شمال أوروبا وواقعهم الشعبي. أما نظمها شرعاً فقد بناء الشعراء على الوزن الثماني - في معظمها - تكشف مضامينها عن حضارة راقية لشعب متطور. تحمل صور العادات والتقاليد لأهل تلك العصور؛ صور النبل لأخلاق الفرسان، مع الاحترام لقامت المرأة في المجتمع. ومن المرجح أن السبب في اتقانها كان يعود لما تقدمه هذه القصص من ترفيه عن نفوس النساء aristocraties في مجتمع ذلك العصر. من هنا كانت تحمل أثيل الصور وأمتع الرواء وأجمل الانطباعات الحضارية والأخلاقية التي تعود على ممارستها أهل القصور في حضائرهم الاجتماعية من طوابع الرقي والاستمالة إلى الخيال واتباع أساليب الحياة المرفهة اللطيفة الناعمة. وأبرز قصص هذا اللون كانت بجان رينار (Jean Renart) فاتصفت قصصه بأروع أساليب الرشاقة لأنه صور الحياة المترفة بقدرة هائلة من الخيال والمتعة ليعطي أصحابها أبعاداً فيها من الشفافية ما يزيد عن طابعها التقليدي. ومن أشهر قصصه غيوم دي دول (Guillame de Dole) وقصيدة الظل (Lai de L'ombre).

قصته / غيوم دي دول تروى لنا المثال عن حياة الحب والطموح. البطلان في القصة غيوم الأمير الاقطاعي الفارس الشجاع شقيق الحسناء الجميلة لينبور الذي وقع في حبها الامبراطور الألماني كونراد اثر الوصف الذي نقله اليه عنها شاعره الجوال راسماً له جمالها وحسنها وأخلاقها. يرتسם الحدث عندما دعا الامبراطور غيوم الى قصره ليتعرف اليه وأنباءها يحدثه عن رغبته في الزواج من شقيقته لينبور. أما المفاجأة تحول الواقع الى انتكasa تجعل الامبراطور العاشق في يأس من النها الذي حمله أحد المفسدين عن لينبور على أنها فتاة غير شريفة. غيوم يصاب بذهول وتکاد مسيرة الزواج تتعرقل لكن حل العقدة يتم بحضور لينبور لتکلّب ما حاول المفسد تشويه سمعتها. وعند هذا الموقف تنتهي القصة بسعادة الحبيبين. ويتخللها لوحات من الأغانى الرقيقة الحافلة برومنسية عذبة.

و « قصة الظل » لا تقل رقة عن سابقتها لأنها تروي أيضاً صورة حب بين فارس وفتاة. أراد الزواج منها فرفضته. المكان في احدى القلاع وقرب بئر في ساحتها الداخلية. الفتاة تغفو عند حافة البئر اغتنم الفارس فرصة اغفائها ووضع خاتم الخطوبة فوق اصبعها. لما أحست طلت منه أن يأخذه فأجابها: إني سأقدمه الى الفتاة التي أحبها من بعده. عندها نظر الى ماء البئر فوجد صورة الفتاة ذاتها/ رمى لها الخاتم قائلاً لها لقد قبلته.. رقت الفتاة قليلاً وقبلت الزواج منه.

وهنالك قصصاً أخرى يقى مؤلفوها بجهولي الأسماء مثل قصة فلورا وبلاتشفلور (Floire et Blaucheflor) يعود تاريخها الى القرن الثالث عشر تناولها شعراء من فرنسا وانكلترا بنفس الموضوع (Flores and Blanchesflour) كما تناولها الأديب الايطالي بوکاتشو بقصة مثورة بعنوان Filocopo .. أما أحداها فتدور حول شاب أحب فتاة. الفتاة تصبح في احدى قصور بابل بعد خطفها. يعلم الشاب بمكان وجودها. يستطيع بعد لاي الوصول اليها. يختبئ فلورا بسلة زهور ويدخل اليها. ينكشف سر العاشقين ويحكم عليهما بالموت. لكن الحب يخلصهما فيظفران بالنجاة. إن

القصة ت مثل صور الشرق العاطفية بكل أبعادها الخيالية لتقديم أجمل وأرق الرؤى الإنسانية النبيلة.

وهنالك قصة ت مثل انتصار الحب على الفوارق الطبويفية والاجتماعية وخير من يمثل هذه الصورة قصة «أوكاسان ونيكوليت» (Aucassin et Nicolle) التي جاءت بطبع نثري لمؤلف فرنسي مجهول الاسم. أحدها أيضاً بين شاب من أسرة اقطاعية والده أمير الفتاة من إقليم البروفانس كانت خادمة لأحد الأثرياء. عشقا بعضهما حتى الاحتراق. أحدها القصة تدور وقائعها في الجنوب من فرنسا أما كتابتها فجاءت بلغة الشمال في فرنسا. أما علاقة إقليم بروفانس فهي وثيقة الصلة بالعرب في عهد الأندلس ثقافة وعادات.

علم الأمير الاقطاعي بحب ولده لفتاة عادية فمنعه عنها وأمر بزج الفتاة بالسجن ثم سجن ابنه أيضاً. لكن العاشقين استطاعا الهرب ومعاذرة فرنسا إلى شمال أفريقيا. يكتشف ملك قرطاجة أن نيكولويت ابنته التي فقدتها ذات يوم وعجز عن الالهتمام بها.

تعمت هذه القصة بخيال رائع إلى جانب كبير من الحقيقة الموضوعية فجاءت بروعة الأداء وجمال الصور وبراعة الإخراج.

٤ - المنظومات القصصية القصيرة / (Lais)

وهي أحدى ظاهرات الأدب في القرون الوسطى دون أن تبتعد حتى عن أساليبها ومضامينها ولا تختلف عن أنواعها القصصية شرعاً ونثراً. تفرد منظومات هذا النوع بأحجام قصيرة تتتنوع موضوعاتها ما بين قديم كقصة أرسطو والقصيبة الهندية (Le Lai d'Aristot) وقد سبق عرضها - وتأخذ الطابع الأسطوري كنوع آخر مثل أساطير أهل بريطاني أو منها ما هو على لسان الحيوان كقصص كتاب كليلة ودمنه لابن المقفع / عند العرب والفرس. إذ أنها

ذات صفة موجزة نظمها أصحابها على الوزن الثماني - الذي جئنا على ذكره سابقاً في نظم الأساطير والقصص التي تم عرضها.

إن أبرز من نظم في هذا المضمار الشاعرة الفرنسية ماري دي فارنس (Marie de France) كانت شاعرة مغمورة ولدت في فرنسا وأعطيت انتاجها في انكلترا فعرف عنها أنها كانت واسعة الثقافة تتقن عدة لغات أجنبية بالإضافة إلى لغتها الأم كالانكليزية واللاتينية. أما شعرها فيدور موضوعه حول موضوعات قصيرة جاءت على لسان الحيوان كقصص ذات نكهة خاصة بها المنسوبة إلى ايسوب (Aesop) اليوناني؛ وبالبعض الآخر يدور حول قصة الملك آثر. إن منظومات ماري دي فارنس لم يبق الأصل منها إلا الترجمات الانكليزية وهي تعود إلى القرن الرابع عشر. وكانت الشاعرة قد أهدت هذه القصص من أعمالها «للملك البيل» ويعني به هنا ملك انكلترا هنري الثاني (1189 - 1154).

٥ - الشعر التعليمي - قصص الحيوان - الحكايات

هناك أنواع أخرى من فنون الشعر والنشر القصصي الأوروبي في العصر الوسيط لم تأت على ذكرها مثل الشعر التعليمي وقصص الحيوان والحكايات.

إن اليونان القدماء أنفسهم عرفوا مثل هذه الأنواع ولو كانت شهرتهم بفن الملائم أكثر سطوعاً. لقد كان هسيود (Hesiod) أول شاعر يونيقي يدون عملاً من طينة هذا الشعر الذي عُرف بملحمة «الأعمال والأيام» *«Les Travaux et les jours»*. وأسلوب هسيود على ما يبدو في شعره التعليمي كان قريباً من أسلوب هوميروس مع الفارق بين أسلوب الشاعرين: تلك القوة والجدة اللتان تميز بهما أسلوب هوميروس.

أمام هذا التمايز بين أسلوب الشاعرين يبدو أن هسيود عاش بعد

هوميروس. لكن البعض من النقاد من قال أنه سبق عصر هوميروس. بالحقيقة هناك غموض يكتنف حياة هذا الشاعر. لكن رأياً يرجح أن هسيود وهو ميروس كانوا معاصرين. إنما يميل الرأي الغالب على أن هسيود عاش بعد هوميروس.

يقول قاموس ال拉روس بناء على معلومات المؤرخ اليوناني هيرودوت: عاش هوميروس في عام ٨٥٠ ق.م. بينما الأساطير تقول أنه عاش في القرن السادس قبل الميلاد. بينما يقول الاروس عن هسيود عاش في منتصف القرن الثامن ق.م. مؤلف الشعر التعليمي: «Les Tavaux et les jours» و«La Théogonie».

على أية حال سنحاول عدم البحث في أيّ من الآراء وما هو الأصدق أو الأقرب إلى الواقع لأننا لسنا بصدّد دراسة تاريخية لهذا الشاعر أو ذاك بل مرادنا من هسيود ما أعطاه لفن الشعر من نوع جديد طبع به إلى العالم فكان فيه مجلّياً.

أما من حيث التمايز بين هسيود في شاعريته التي اتصفـت بالحكمة والحياة وشاعريـة هوميروس فقد اتصفـت بالخيال المطلق والبطولة والخوارق نجده قد اهتمـ بطـقة الأشراف وصفوف الآلهـة فجسـدهم في شـعره حتى عـاشـوا معـه؛ بينما نجـد هـسيـود قد اهـتمـ بطـقة الفـقراء والـفـلاحـين الكـادـحين الـذـين صـورـهم على حـقـيقـة حـيـاتـهم في فـنهـ.

إن القيم التي رفعها هسيود في شـعره كانت أخـلاقـية، كالـصـدق والـامـتنـاع عن الكـذـب وحفظـ العـهـود وإـطـاعـة القـوانـين والـاستـقـامة، والـظـلـم والـخـطيـئة. بينما هـومـيـروس لـفتـ روـاهـ أـفـخم صـفـاتـ المـدـيـعـ، والـاعـتـدـادـ بالـنـفـسـ، والـعنـفـوانـ والـشـجـاعـةـ فيـ النـزـالـ. أما هـسيـود فقد حـرصـ علىـ العـدـالـةـ والـاستـقـامةـ وـسوـاـهـماـ منـ الصـفـاتـ التيـ أـكـسـبـتهـ صـيـغـةـ «ـ الشـاعـرـ المـقـدـسـ»ـ.

هـذاـ الشـاعـرـ الـرـيفـيـ يـضـعـنـاـ أـمـامـ حـيـاةـ يـصـوـرـهـ لـنـاـ باـهـتـمـامـ كـلـيـ فـيـرـشـدـنـاـ إـلـىـ

سلوك الحياة القوية وينصحنا لأن نتعلق بالحياة العملية كالزراعة مثلاً والسوسي في حياة الريف. إن هسيود واعي في شعره، في طريقة أدائه كأنه إنسان أمين يخاطب أخاه لفعل الخير، ثم نراه يخاطب الحكام والناس معاً ليصرف همومه في النصيحة الثمين من أجل سبل المعيشة الهادئة. وتتجلى هذه الخصائص بوضوح في ملحمته «الأعمال والأيام». التي تبلغ نحواً من ٩٢٨ بيتاً من الشعر.

من نافلة القول أن هذه الملجمة في الشعر الكلاسيكي القديم تأثير وجيه على الأعمال الشعرية في العصر الوسيط؛ من هنا نجد لزاماً على أنفسنا وبناء لمنهجية البحث أن نعرفها بياحاز لستطيع الحكم على شعر القرون الوسطى من خلال الجوانب التي أثرت فيه، «الأعمال والأيام».

مقومات هذه الملجمة المركبات التالية: قيمة ربات الشعر في نظر الشاعر، صراع الإنسان مع أخيه بدافع الأنانية والطمع، سقوط الإنسان في الأثم بسبب المرأة، الفارق بين الإنسان والحيوان رتبة ومسؤولية.

على ضوء هذه المعطيات الأخلاقية بني هسيود ملحمته العتيدة. قبل كل شيء، توجه الشاعر بدعايه لربات الشعر ثم أعطانا صورة عن صراع قام على ارث تركه والده له ولأخيه برسيس (Perses) كانت نصيحة الشاعر لأخيه أن يقلع عن الخصم. لكن برسيس ذلك الولد المفتور على الطمع سخر كل السبل حتى الرشوة لرجال الحكم ليتحقق رغباته في أن ينال حصته من الميراث وتكون أكثر من حصة أخيه. يصور الشاعر لنا كيف تم عملية سقوط الإنسان وكيف كان ذلك بختمية العلاقة التي أقامتها المرأة كعلة وهنا تتراءكما الأحداث وتفاعل لتدعنا إلى ظواهر هذا السقوط من العصر الذهبي إلى العصر الفضي ثم إلى البرونزي ليصل إلى عصر البطولة فعصر الحديد حيث القوة هي الحق وحيث ضعف إحساس الناس بالمسؤولية تجاه الآخرين. أجل تحول حياة الناس إلى عناء وتعب. فيجد الشاعر أفضل تشبيه لصورته فيمثل لنا حديثاً قام بين صقر وبيل / عبر محاولة ما تسمى «شرعنة الغاب». الصقر جارح بازي والبيل عصفور ناعم صغير/ ذلك هو النقيض. فالصقر يقول

للبلبل الصعف حتى عند الصعيف الذي يضحي من أجل سعادة القوى بينما القوة ما هي الا فرضية الحق.

لكن العيون التي بثها زيوس - رب الآلهة - أرواحاً تراقب أعمال الناس تعود إليه بعد مشاهداتها عنم أساء ومن كان عادلاً . وبناء لعرفه الأخلاقي إن الوحش والطير مسموح لها أن تأكل بعضها البعض أما العدالة فقد فرضت على الإنسان . العيب في الإنسان أن لا يتبع / أن يكون باطلأ عن العمل ، فالعمل شرف له منها كان نوعه . من هنا تناح له فرص النجاح بالعمل الأمين بعيد عن الغش لأن الأمانة سبيل الارتقاء والغش طريق السقوط . على الإنسان عدم الاساءة لانسان آخر ، لأن الأذية تحقر للكرامة وظلم اليتيم ونكران الجميل / خاصة للوالدين من أكبر الاساءات الاجتماعية وهذا ما يكيد الآلهة ولا يرضيها . أما وصيائاه فعنها : حسن معاملة الجار ، الدعوة مجدداً إلى العمل : أما وصيائاه للفلاح فتقوم على التشديد بتتابعة العمل طوال فصول السنة . لأن لكل فصل عمله : في الشتاء تقوم الحراثة والغرس ، في الربيع التشتيب وبعض الزرع ، في الصيف والمحصاد والقطاف فيه متعة للنزهة في الظلال في الخريف جمع المحصول وبعض الراحة ثم العودة إلى العمل ...

إن هسيود يكره التجارة ولا يحب الملاحة لكنه لا يدخل على الملأين بارشاده . أما نصائحه للزواج والعلاقة بين الناس والسلوك المهذب وأيام النحس والسعادة والأوهام الشائعة . . وفي كثير من جوانب فكر هسيود الخلقي والاجتماعي يلتقي مع سفر الأمثال كما يلتقي أيضاً مع ما فرزته الحضارة المصرية والبابلية في قديم التاريخ من محتوى خلقي وحكمة . قد يعود هذا الترابط للعلاقة المتواصلة بين حضارة اليونان ومصر وبابل ويرجح أن إحداث مثل هذا التفاعل قد ترك أثره في فكر هسيود .

كما نجد عند هسيود فكرة سقوط الانسان بسبب المرأة وأي لون من العقاب على الذنوب المرتكبة . فيقول بأن الانسان لو أفلت من العقاب في حياته الدنيا فإن العقوبة لا بد أن تحل في بيته بعد موته . أما الجانب الآخر الذي نبه اليه هسيود فهو مسؤولية الانسان في الحياة وكيف ميزته هذه

المسؤولية - لأن يكون سيد الكون - عن الحيوان / أذن عليه أن يحمي الضمار ويأوي الضعيف وينهى عن المساوىء ويردع القوي عن استخدام قوته الضاربة . . .

ان الرغبة والقبول لدى العديد من الشعراء في نظم مثل هذا النوع من الشعر التعليمي كانتا رحمة في اشاعته بين الناس؛ لأنه يحمل البساطة والتوجيه نحو التعامل الطيب من أجل بناء مجتمع حضاري متمدن.

وحذا شعراء العصر الاسكندرى حذو هسيود في نظم ملامحهم التعليمية. حتى انتقل هذا التأثير الى روما لينظم فرجيل «منظومة الزراعة» (Georgica) والتي سار فيها على غرار هسيود: صاغها فرجيل على الوزن السادسى / وزن شعر الملاحم. جعلها في أربعة فصول:

الفصل الأول: تحدث فيه عن المناخ وزراعة المحاصيل.

الفصل الثاني: تناول فيه زراعة الأشجار كالزيتون والكرمة وسواهما.

الفصل الثالث: خصه في تربية الماشي.

الفصل الرابع: تناول تربية النحل وانتاجه.

اما تاريخ منظومته فيعود الى عامي ٣٧ ق.م، ٣٠ ق.م. موضوعاتها كما وجدنا تتحضر في الصناعات والأعمال الزراعية. ومن المحبب في منظومة فرجيل أنها لم تكن جافة تعليمية صرفة بل جاءت بجو مشبع بالمرح حيناً مليئة بروح شعرية فيها جوانب عن صراع الانسان مع قوى الطبيعة كما خصّ تربية الحيوان وتتجهه برقي. جالى لما عند الحيوان من تعاطف مع الطبيعة وهذا أمر ينعكس على نفسية فرجيل لأنه كان يحب الطبيعة ويحب الحيوان.

كما أن هذه المنظومة لم تخل من أبواب الأساطير التي خلعت على جوها الشعري رونقاً ربطها بملامح سبقتها الى الظهور. أما الجانب النفسي الذي أعطاها اياه فهو الغرض الذي أراده فرجيل من منظومته كهدف موجه لترويض النفوس الانسانية لحب الأرض واتباع الناس لحياة البساطة على غرار حياة

السلف في زمانه القديم؛ كما نوه فيها عن ذلك الرخاء الذي شاع بين بعضهم البعض وتعلقهم بالفضائل.

إن هذا الارشاد الذي قصده فرجيل ما هو إلا وهج تربوي لأبناء عصره وفرجيل شاعر تعلق في حياة الريف فأحب الريف وارتبطت عيشه به منذ فجر صباح وهذا مدلول تربى عليه الشاعر حتى عكسه في منظومته عند الكبير. أما دعوته لبساطة العيش الجد في العمل وحب الوطن فهي منازع دعت الشاعر لأن يكون صادقاً مع ذاته كأنسان ومع معاصريه ومواطينه كشاعر مهمته تستدعيه أن يكون نبيلاً وموجهاً في شعره نحو السمو بمقاييس تكفل الوصول بالأنسان لحضارته ورقمه بالطرق المشروعة. من هذا المنظور توجه العديد من النقاد والشعراء إلى هذه المنظومة ليقيموا لها وزناً واعجاباً ترجع عندهم قيمتها الإنسانية عن الانياذة. وقد فضلها على سبيل المثال على الانياذة الشاعر الانكليزي المعروف درايدن (Dryden) وهو من كبار شعراء عصره في القرن السابع عشر (١٦٣١ - ١٧٠٠).^(١)

رغم الابداعات التي قدمها هسيود في هذا الحقل من نوع الشعر ورغم العذوبة التي قدمها فرجيل في منظومته الزراعية يأتي شاعر روماني كبير يسط مؤثراته في الشعر التعليمي على شعراء أوروبا في القرون الوسطى لما كان في شعره من جاذبية وطراقة في انتخاب الموضوعات التي سحرت المعجبين بأدبه. وبذلك يصبح أوفيد (Ovid) ٤٣ ق.م - ١٨ م هو صاحب الأسلوب المحبب لدى شعراء أوروبا في العصر الوسيط.

إن أوفيد قد لا يرقى على صعيد الفن إلى ما وصل إليه من مستوى رفيع / هسيود وفرجيل لكنه يمتاز بأسلوب عذب طريف قريب إلى دغدغة النفس

Thomon, J.A.K: The Classical Background of English Literature London, (1)
George Allen and UnWin, 1962. (P.57).

الانسانية لما يغرس فيها من فرح النكتة والفكاهة المهمومة الى جانب البراعة في رواية القصة.

اننا هنا في موقف يسمح لنا الوقوف أمام أبرز أعماله وليس كلها - إذ أنه لم في أكثر من عمل فني على صعيد الشعر قد يكون أفضلها ثلاثة كانت الأكثر اجتناباً لدى شعراء القرون الوسطى وهي: منظومة « التحولات » (Metamorphoses) نظمها على البحر السادس قسمها إلى خمسة عشر فصلاً جمع فيها أهم أساطير اليونان والروماني تتحدث عن تحولات عجيبة في تركيب الكون وطابع الأشياء والكائنات.

إن المنحى الذي حلّله أوفيد حول مفهوم التحول للأشياء والكائنات يتلخص صوراً متعددة فيبدأ بعالم المادة التي تتحول بعد تجمعها إلى عالم منظم له مقاييسه وقوانينه: ثم يتبع هذا التحول سلسلة من الحكايات تصور تحول الآلة أو عالم الإنسان إلى حيوان أو طائر أو نبات. وأوفيد يتجلّى ببراعة الرواية في قصة الخلق وتحوّله. ليقدمها بقالب جذاب رشيق وأسلوب تطغى على ألوانه الصور بأكمل مظاهرها الخلابة.

منظومة « التحولات » عمّقت مفاهيم الفن لدى أدباء أوروبا الوسطى فاستحوذت اهتمامهم لما كانت عليه من غنى مادي فألمحت فيهم الجوانب القصصية وقد أثر ذلك على سبيل المثال في أدب تشورن الانكليزي وبوكاتشو الإيطالي وأريوسو أيضاً مواطنه.

وعمل أوفيد الثاني الذي لقي استحساناً في مجال الشهرة هو « فن الحب » (Ars Amatoria) كتب الشاعر منظومته مع مطلع العصر المسيحي أما امتداد مؤثراتها على كل نهضة أدبية في أوروبا ظل حتى القرنين السابع والثامن عشر. قسمها إلى ثلاثة أقسام. يقدم في القسمين الأولين نصائح للرجال - بطرافته المعهودة - كيف يمكنهم اجتناب قلوب النساء إليهم. لقد مزج الشاعر فكاهته بروح مرحة تتلون برشاقة فيها براعة فنية جذابة. بينما نجده يقدم في القسم الثالث نصائحه للنساء وعن أنجع الطرق

لاصطياد الرجال واجتذابهم الى قلوبهن. في جو مرح يدخلنا الشاعر عبر معلومات تضيء لنا صور الحياة في مدينة روما / ونعني بها حياة اللهو والغزل؛ الى جانب الصور التي تعطينا فكرة واضحة عن واقع المسرح الروماني، وألوان الرفاهية التي كانت تحيط ليالي الحفلات وولائم القصور والأباطرة بأبهى مظاهرها الاستقراطية المميزة.

إن النظرة اللاهية التي أطلقها شرعاً لم تكن منبثقة من أحاسيسه الشاعرية؟ وأوفيد ذلك الشاعر الوثني الاهي الذي لم يحصل في حياته بالأخلاق.. ذلك الشاب الشهواي القاحم الباحث عن الجمال / جمال الجسد أيها وجلده في حواء!

لقد أفتن بأسلوبه المتقن التائق شعراء القرون الوسطى؛ حتى أن البعض منهم عكس الشهوة في شعره فرده الى مغزى صوفي ليضعوا على مدلوله واقعاً يتواافق مع صوفيتهم لا كما أرادها أو فيد بل كما استعدبوا أسلوبه ليلتقي فيهم المدلول والأسلوب اللذان يتناغمان وصدى حياتهم المتتصوفة. وهذا ما حدث فعلأ مع ابداع أبي نواس وغزله في الخمرة والمتتصوفة من العرب الذين زينوا الأسلوب ليوافق اعجابهم بأدب النواسى وصدق تصوفهم.

أما شعر أو فيد فقد بقى على جوهره ليصبح في عصر النهضة الأوروبية منارة الشعراء وملهمهم الفني في الأسلوب والرواية؛ بكل طلاوته قدوة لهم في تقليدهم ايامه.

يبقى العمل الثالث لأوفيد منظومته «الأعياد» (Fasti) التي لا تقل مرحأً وتالقاً وبهجة عن سابقتها أو عن باقي انتاجه الذي لا يتسع المجال لعرضه في أبحاثنا الجارية..

«الأعياد» منظومة شعرية تقسم الى ستة أقسام يعدل قسم عن كل شهر من الأشهر السنة الأولى من السنة. إن أو فيد كان ينوي اتمامها الى إثنى عشر قسماً على قدر أشهر السنة لكن ظروف نفيه الى رومانيا تعلّر عليه اتمامها. وكان سبب نفيه عن روما ما تضمنته منظومته «فن الحب» من صور منافية

للأخلاق، عندما وصف أنواع الجماع الجنسي.

يتحدث في منظومته «الأعياد» عن مدلول كثرة الأعياد التي كان يحتفل بها الرومان سنويًا، ومدى ارتباط مدلول هذه الأعياد مع أساطيرهم وحكاياتهم ويعود بعضها إلى اليونان والروماني القدماء. وحاول الشاعر في منظومته أن يثبت التقويم الذي يحدد مواعيد الأعياد وأوقات وقوعها في تواريخها. أما غرضها الأساسي فهو في تداخل أسلوبه الذي أشبع منظومته قصصاً رواها بمنتهى المعاودة. ومنظومته هذه لم تلتزم نظماً على وزن ملحمي / كما فعل في «فن الحب» أيضًا وهذا ما يفصل هاتين المنظومتين أداءً نظرياً عن «التحولات». أما المنظومات الثلاث فتتفق دلالة بطبعها القصصي التعليمي. وعلى أية حال منها قيل عن شعر أوفيد تبقى الاجابة عاجزة عن أداء ما يستحق أدبة من عناية بين الدراسة والبحث.

الفَصْلُ الثَّانِي عَشَر

١ - المنظومات القصصية التعليمية في العصر الوسيط

أول ما يتبدّل للنّاقد عن تطوير شعر العصر الوسيط في أوروبا يلحظ ذلك في الشعر الذي تعامل معه شعراً لهم بكل قيمه ومثله هو شعر الحب والفروسيّة - وقد سبق لنا عرض بعض جوانبه في قصص منظومة ومشورة في صفحات سابقة .

وهذا النوع من الشعر يمكن إدراجه في خانة الشعر التعليمي . ولكن ولو عرّفوا بعضاً من اتجاهاته فإنه عائد للمؤثرات التي تركت بصماتها في شعرهم والوهج الذي بقي يلفح دروبيهم من الرومان وأثار العصور القديمة .

أما شعر أو فيد فسيظل النبراس لهم في هذا الميدان بالذات فتأثروا بأسلوبه وطريقة أدائه حتى أضحت شعره مادة يستأنسون بها بعدما حاولوا اختفاء الطابع الصوفي عليهما انسجاماً للمضمونين الديني والروحيّة التي آمنوا بها . كما أن نظرتهم للمرأة كانت مثالبة على عكس ما فسر مفاهيمها أو فيد واعتبرت منافية للأخلاق .

وقد تستجلّ هذه الرؤى بعد العرض الذي سنتناوله في ثواني من أشهر قصص الحب في القرون الوسطى من خلال « قصة الوردة » (Roman de la rose)

Rose) و «قصة الثعلب» (Roman de Renart) وهي قصة تعكس التقد الاجتماعي الساخر بكل أبعاده.

الشعر التعليمي / الوردة

الوردة قصة منظومة تناولها شاعران كان الفارق الزمني بينهما خمسين سنة: بدأ بنظمها الشاعر الشاب غيوم دي لوريس (Guillaume de Lorris) ولم يتمها بسبب وفاته وهو في الخامسة والعشرين من عمره. نظم منها ٤٢٦٦ بيتاً معتمداً الوزن الشمالي / بقافية تجمع كل بيتين من أبياتها. كان ذلك في الثلث الأول من القرن الثالث عشر. وعام (١٢٣٠).

ظللت الوردة كما تركها شاعرها الأول حتى عام (١٢٧٠) عندما استعدها شاعر آخر قرر إتمامها من بعده / جان دي مونغ (Jean de Meung). فزاد عليها ما يزيد على ثمانية عشر ألف بيت حتى أصبحت تعداداً ٢٢,٧٠٠ بيت من الشعر؛ دون أن يبدل في وزنها أو مدلولها بين المبني والمعنى؛ معتمداً على الأرضية التي انطلق منها سابقه محتفظاً بما رسمه لها في إطار معناها العام / الحب.

كان غرض الوردة تهذيب الأخلاق في إطار شعر تعليمي هادف من أجل نقد المجتمع. اختار موضوعها الحب وبطلته وردة يتداخل في بنائها أشخاص وألهة وصفات تجربوا من الذات الإنسانية الذين شغلوا حراساً لبطولتهم الوردة يتفاعلون خلف جدار وهي / سوء السمعة / الغيرة / الخوف / العار / اهانة الشرف. هؤلاء الحراس يخشون على الدوام وصول الحبيب ليدين شرف الوردة؛ وإذا بهم سداً منيعاً في وجهه.

أما أصدقاء الوردة من البشر فيتدخلون في القصة في ظل «الصديق» / «المرأة العجوز». تأتمن لصداقتها والتقارب منها. ومن الألهة اختارت الوردة من آلهة اليونان / «يوبيد» / «فينوس» التي تعمل ولو جاءت متأخرة في مalle وروحه / أن هذا الخطاب يكشف لنا الكبت الذي أحياناً تعجز عنه حواء في

اباحة مقاصدها / وكان هذا الكبت تمثل لدورها وتفكيرها في الحياة؛ لذلك الصراع الذي تعيشه بينها وبين الرجل / كان أوفيد قد أتاح لشعراء أوروبا من بعده أن يتلمسوا أشياء مكّنهم من المجاهرة بها / رغم طرده من روما بعدما كشف أسرار القصور / قصور الأباطرة وخلاياهم الجنسية والمارسات العاهرة لنسائهم. لكن قصة الوردة تعطف إلى طابع صوفي تصور فيه هذه المزايا في إطار المثل العليا على العكس من العلاقة المادية التي جاهر بها أوفيد وحدث عنها العالم بطلاوة لأخلاقية / بين النساء والرجال بطريقة حسية تحمل المتعة والشيق الجنسي الفاجر. إن شاعري الوردة غمزًا من طرف موضوعي مثل هذا الحديث ليظلا بعيدين عن طريقة أوفيد / يرمز حافظ على الأخلاق به والمثل العليا / ليعبرما فقط عن نقد قادر ساخر لأولئك الذين لا يقدرون الامساك بهذا المستوى الأخلاقي السامي لأن شيئاً من الحياة أفضل من عدمه.

من خلال هذا الدرس الأخلاقي لهذين الشاعرين تضيء لنا قصة الوردة خفايا معانيها، وأغراضها ومثلها في الواقع وفي الحلم.

إن الشاعر الشاب غيوم الحالم كان رقيق الشعور صوفي للأفكار واضح الانتهاء ليثته وعصره فكراً وأسلوبياً. أسلوبه الرمزي بناء في إطار المضمون الذي فكر به، بين الإنسان الصادق في حبه. جاء ذلك على مراحل تدرجه لبلوغ هدفه. إذ أنه صور اقتطاف الوردة أمرليس سهلاً كما أن الظرف في قلب الحبوبة كذلك! لقد وضعنا الشاعر في مكان حالم / حديقة اختارها من خياله دارت أحداث القصة في أحواضها وبين أزهارها وتحت أفياء أشجارها العابقة بأذكي الروائح وتغاريدي الطيور؛ تعلق فيها أشجار السرو وترفل بالغنى الطبيعي فيحيطها الجمال والصفات التي يرغبها كل الناس، يشرف على هذه الأجراء كلها إله الحب.

تحيط الحديقة أسواراً / هي جلال الأفكار الاستعارية الممزوجة التي شخصها في خاتمة القصة فإنها تنقد الموقف لتحقق النصر على «العفة». ذلك كان الموضوع.

أما أحداث القصة فتدور في احدى الحدائق حيث يتمنى للحبيب اجتياز كل الحاجز والوصول في النهاية الى الوردة الممحونة في قلعتها المحبوسة فيها؛ كان على الحبيب تجاوز هذه المراحل الصعبة ليحطم التقاليد والأوهام والمخاوف التي تتمثل في كل موانعها الخفية التي وقفت حائلاً بين لقاء الحبيبة وفارس أحالمها الذي لم يترك سبيلاً إلا وخرقه للوصول الى انجاز هدفه / الركون قرب حبيبته.

إن الدلالة الخفية لهذا الكلام تنبع عن أغراض مرموزة ومهموسة، وكأنها تدل على نقد سياسي واجتماعي، تصوّب سهامها لرجال الحكم والاقطاع معًا على اختلاف نزعاتهم وتصيرفاتهم في العصور الوسطى؛ وكان هذا النقد يتداخل ولو بصور غير مباشرة كمؤشر حضاري وفكري لأهل زمانه. إذ لم يفصح مباشرة إلا من واقع في تصويري استعاري.

تحمل هذه المنظومة غير الأبعد التي عرضناها أبعادًا أخرى. إن غيوم/ ناظمها الأول ضمن قسمه وصفاً ضافياً لمناظر الطبيعة إلى جانب الغزل الرقيق مع ما فيها من دلالة الاعجاب بها مخاطباً إياها كأهاه أماته تجسيد صورة للذات البشرية بما فيها نفسه الشاعرية التي تفاعلت بكل أحاسيسها مع هذا الكون بأجل وجوده. بينما يمثل القسم الثاني الذي نظمه جان دي موين ركيز على صور استعارية حلّها بشحنات نقدية سياسية ساخرة في إطار شعر تعليمي هادف الى وبعد حدوده. لكن الصورة الشاملة لهذه المنظومة لا تخرج عن كونها قصة حافلة بالحديث عن فن الحب الذي تنسمه أسلوبًا ودلالة من شعر أوفيد حيث يظهر على واقعها العام اشارات تدل عن اقتباسات مأخوذة من «فن الحب» / منظومة أوفيد المشهورة. فينطبع سحر أوفيد الإباحي على أسلوب هذين الشاعرين في قصة الوردة. ويمكن أن نجد هذا التأثير في شخصية «المرأة العجوز» التي تقف لتلقي خطاباً تبلغ مسامحته في المنظومة ما يفوق الألفين من أبيات الشعر. أما محتوى خطابها فسرده يمكن في معادلة المرأة الجنسي / واجتذابها لشهوة الرجل نحوها. حديثها يعكس مظاهرها وجمالها

وقدرتها على اثارة الرجل جنسياً وطريقتها المثيرة كما قدمها لنا الشاعر من خيال هيوبي / أنها تلك القوى التي تحول واقع الحب الى مراة لا سعادة بعده؛ ثم أنها تبذل ما بوسعها لاقامة السدود بين القلوب / قلوب المحبين.

في ذلك المربع الخالب وفوق عشب سندسي يرقض إله الحب / صورة قدمها الشاعر تمهيداً لنوالٍ يتربّقُه العاشق وينتظر بهجته. في مثل هذا الموقف لوحات من الصراع بين سعاة الخير / في فكر الشاعر، ومعارضي المحب العاشق من بلوغ قلب معشوقته. صورة رمزية طاغية في دوامة التضاد القائم بين إرادة الناس على اختلاف أمرزجتهم. العاشق يسعى وصولاً والمحببة تنتظره / الى جانب سعاة الخير / أنهم محبون؛ فنأتيه الصدود تؤخر وصوله تعرقل / تعقد حسن المسيرة / أسوار وحرّاس / تعلو أسوار القلعة في وسط الحديقة / الرمزية / الصورة الاستعارية / قلعة سحرية تقفل أبوابها تحجب الرؤية أمام عيني الحبّية / وحش هائل يقف شاهراً سلاحه / «الخطر» على أبواب القلعة وكأن الصورة تشوه / تقطع حبل الشوق ليقى العاشق وراء نقاب صوفيته واقفاً أمام الانتظار المسحوق والشاعر الشاب الحالم يوت تاركاً وراءه قصة الوردة في مرابع خيالها الخصب للذيد عذوبة تدغد الروح والقلب بعواطفها النغمية موسيقى معدبة. ويقف قطار السفر وقصة الوردة يغمرها الحزن لعدم اكتمالها معنىًّا جوهرياً وجدت من بعيد اليها قيمتها بعد نصف قرن فيروي جذورها وينحرّك قلبها من بين صقيع السنين لتتابع ثموها مع جان دي مونغ .

يبدأ الشاعر من حيث انتهى سلفه فيتحول الحب من عواطفه الحالية، وخيالاته المعدبة الاختنة بحكمة العقل سهواً، الى قانون طبيعي تعقله شريعة فلسفية يستبد بها القياس وتحكم بها ظروف الزمان والمكان. وكأن العشق مع الشاعر غيبي أفالاطوني تتدخل في تسخيره مناقشات عقلية تبدد تلك اللذة التي عشنها مع غيوم في قصته المشبعة بالصنعة الفنية. وكان دي مونغ يدفع القصة نحو الالتزام الأخلاقي من أجل النقد لكل صروف زمانه من مؤسسات

تحتكم الواقع الاجتماعي معاصر عبر سباق فلسي معيّر عن فكر نصي موجه يكشف عن آفاق رحبة تكاد تخلو من فرنسا قبل زمن الثورة أو النهضة / قبل القرن السادس عشر.

فالشاعر مشبع بثقافته من الأداب والفلسفة القدية. حاول استعراض أو توظيف كل معارفه في أدائه الشعري تارة نجده يسخر من النساء كغرض بيان من خلاله تلك النظرة المثالية التي تحيط المرأة بهالة لا تستحقها / وقد انعكست نفس هذه الملاحظة في شعر شعراء الريف / التروبيادور الذي عكس ببراءة نهجه الغزلي الملتوى شوقاً تغزله الأحلام العابثة في نفس المغنين على أوتار البعد والهجران .

وما يلاحظ أيضاً في الجانب الآخر من شعر دي موينغ ذلك النقد اللاذع المصوب للأمراء الأقطاعيين وللحكام المتزمتين ولأولئك الرهبان الذين يتسللون، وعن سلطان الملوك، والملكية، وأسباب الفقر في المجتمع، والزواج، والصلات بين الطبيعة والفن، والبحث عن أصل المجتمع، والأوهام الراسفة في أذهان الناس، والسحر المشعوذ، حتى يصل إلى البحث عن العلوم الطبيعية.

لقد جاء طابعه هذا عبر التساؤل في طابع فلسي عقلاني نصي تشريعي اكتسب رمزية تتولد من تفسير الأحداث التي كونت بنية القصيدة. حواره الفلسي - بالطبع - نزع ذلك البرقع الخيالي الذي بداه غيوم لكن الشاعر هنا أراد من القصة العقلنة لهذا الكون الذي تبعث به أيدي مارقة فتأكل خيراته تحت ظل السلطان الزييف. إذ أنه أعطى لقصته تفويضاً اعتراضياً كدعوة طبيعية لإطاعة قوانين هذا الكون لأن / باعتقاده / كل شيء مختلف للطبيعة فهو قبيح ومرذول فلم لا يكون هذا المجتمع على مثال هذه الصورة وتطبيقاً له؟ إنه معيار صادق لإقامة التوازن على مقتضى تقاليد المجتمع من خلال العرف الذي تعكسه الطبيعة على قيم الإنسان / أصلة وحباً حقيقياً ونبلًا وغنىً روحيًا . وهذا ما دفع كازامبان المؤرخ الفرنسي المعروف أن يقول عن معادلة

دي مونغ: « ان هجومه على الظلم الاجتماعي وإيمانه بالمساواة الروحية بين الناس، ورفضه أن يصف بالتبيل شيئاً سوى القلب النبيل، كل أولئك يجعله أحد المبشرين بروح الديمقراطية الحديثة »^(١).

إن منظومة الوردة حولت مفاهيم الوثنية في القرون الوسطى إلى مفاهيم صوفية انسجاماً، والطابع الأخلاقي، الاجتماعي الواقع كان يأخذ مجرأه بشكل صريح. لقد استلهمت القدماء بصورهم وأفكارهم وعبرت عن إيمانها بمضامين استعارية / مجازية مرموزة ذات طابع تعليمي وبأسلوب عصري ذات صياغة مقبولة احتوت معارف الزمان والمكان تتوافقاً على تراثية مستحدثة ذات مناخ فكري ينسجم ومجري حياة وتقاليد العصر الوسيط.

وما أن بلغت صناعة الكتابة والطباعة مجدها حتى اتسع انتشار هذه القصيدة الرائعة لتصبح شائعة في أوروبا كلها. وإذا بالشاعر الانكليزي تشوسير Chaucer (١٣٤٠ - ١٤٠٠) يترجمها إلى اللغة الانكليزية وهي دلالة واضحة عن مدى تأثره بالأدب الفرنسي. وقيل أن الشاعر لم يتم القصة كلها بل اكتفى بقسمها الأول حتى جاء من بعده من أكمelها على صورتها لتصبح للشعب الانكليزي قطعة فنية ينعم بغنائها العلمي والفكري والنفدي والفلسفي كل من يقرأها.

٢ - قصص الحيوان وأغراضه في الأدب منذ القديم وحتى اليوم

يعود الأصل في ابداع هذا النوع من القصص الرمزي إلى أكثر من شاعر وحضارة في العصور القديمة / سواء عند اليونان أو الرومان من جهة أو عند الهند والفرس من جهة ثانية.

يتحدد الأسلوب الرمزي لهذا القصص بنطقه على ألسنة الحيوانات. أما

خلفيته المعنية فيها هي الا دلالة نقدية بعيدة القصد تستلهم من المجتمع عيوبه، ومن الحكماء فسادهم وظلمهم، ومن العادات السلبية والتقاليد البالية موضوعاً تفصياً تتناوله بالسخرية لتنبه الناس لشوائبه، وبهذه الطريقة توقف فيهم الحس وتهذب العقل، وتوضح العيب.

إن استخدام عنصر الحيوان كبطل لهذه القصص، يحمل في طياته تعاملات رمزية تكسب الذهن الانساني فضولاً للكشف عن حقيقة تمازجية تداخل في النفس للبحث عن الصورة المماثلة في واقع المجتمع / بين الحكماء أو ما شابههم.

يعود أصل هذه القصص عند اليونان القدماء لتراثية أيسوب (Aesop) الذي أبدع في هذا الحقل كمؤلف ذاعت شهرته في أدبه الذي قدمه عبر قصص على ألسنة الحيوانات. وهيرودوت المؤرخ يذكر لنا عن أيسوب أنه عاش في منتصف القرن السادس قبل الميلاد؛ في دورة أمازيس فرعون مصر.

كما أن هناك يوناني آخر نظم مثل هذه الحكايات هو الشاعر بابريوس (Babrius) وعاش في حوالي عام 100 م م.

ومن اليونان ورث شعراً الرومان هذا الفن لينظمه أكثر من شاعر روماني متاثرين بأيسوب وحكاياته / صاغوها باللغة اللاتينية وأبرز هؤلاء الشعراء فايدروس (Phaedrus) الذي عاصر حكم أغسطس قيصر ولازمه في بلاطه.

أما الأدب الشرقي القديمة فقد عرفت هذا النوع عبر كتاب كليلة ودمنة ذي الأصل الهندي وتسميتها جاءت على أخوين من بنات آوى كما ورد ذكرهما في أحد بابين من أبوابه. ترجم إلى الفارسية ومنها نقله ابن المقفع إلى العربية. والغرض منه لا يخفى لتعليم الحكمة وتوجيه الحياة وتوسيعة المجتمع وتنبيه الأفراد لواقعهم ما لهم من حق وما عليهم من واجبات. ولأن الظروف السلطوية حالت دون إيضاح صوره إلا كما جاءت عن طريق الرمز وتسهيلاً لغاياته تحدثت الحيوانات والطيور بأمثال يضر بها بيدها الفيلسوف للملك الهندي ديشليم. كانت دلالاته تحفظ لعلم السياسة والاجتماع وللثقافة التصرف في

الحياة. إن بيدبا كان يقدم لملوكه دون مواربة دستوراً للملك ومن جهة ثانية كان يقدم للشعب قوانين الطاعة والوعي معتبراً دور العاقل عماداً لأمة ودور العقل بعث النور الذي يهدي فهو الدليل لتبييد الأوهام واستئنار سبيل الحياة.

وكان كتاب كليلة ودمنة سفراً هاماً من كتب الشرق الذي حمل إلى الغرب دفعه الفكر وحرارة العقل ليضيف إلى أدب القرون الوسطى مكنوزاً جديداً يؤثر في فهم الأدب. وإذا به يحلّ في ربوعهم تراثاً من الحكايات الرائعة المسلية ذات الدلالة العميقية يحملها قصصاً على ألسنة الحيوان: الثعلب، الذئب، الأسد، الجمل، الحمار، السلحافة، البطتان، طائر القُبَّرة، الصفادي، الفيل، الغربان وهلمجرا. وأول ترجمة في أوروبا ظهرت لكتاب كليلة ودمنة باللغة اللاتينية نقلها عن العبرية جان دي كابو (Jean de Capoue) عام ١٢٧٠ م

الطابع العام لقصص الحيوان والحكايات

تأتي هذه القصة كتدليل غوذجي عن قصص الحيوان في الأدب. فيها ما فيها من سخرية وامتناع وتهذيب حتى النصح والارشاد؛ تتدخل فيها هذه كلها مهوسنة بطابعها النقدي لواقع المجتمع الذي كان سائداً في العصور الوسطى. إن هذا يُعدُّ برهاناً قاطعاً على انعدام حرية الكتابة/ كما القول حذر لأن قدسيّة النظام كان لا يعلوها أي غبار أو حرج.

إن السلطان المستبد في أي عصر له نفس المعيار من المحبة والكره قياساً للأعماله وتصرفاته ومارساته. فلو كان في عهد اليونان القدماء أو الرومان بعدهم أو في العصر الوسيط أو الحديث لن يهرب من سخرية الأديب الوعي والفنان الماهر نقداً بناءً للكشف عن مزاجيته والظواهر التي يتعامل بها والإرتدادات التي تتضادد أمامه.

من هذا المنظور الرؤيوي البعيد قياساً جاءت المنظومات الشعرية والحكايات المهموسة على طوابع مجازية/ استعارية مشحونة بحقد الإنسان

الفرد والجماعة في المجتمع إذا امتدت يد الطغيان ولم تتوفر أحداً عندها تقف العين لتقاوم المخرب فینبت لها ناب و ظفر كحد جدلی نحسبه على صعيد الأدب قصص الحيوان والحكایات «Fablia» تتسم بشكل عام باشارات بعيدة عن منطقها الجغرافي المحدد / وقد قيل أن مثل هذه الحکایات جاءت الغرب من الشرق ومنهم من ناقض ذلك . والحكایات بسيافها لا تفترق عن طابع قصص الحيوان بأبعادها والروح الساخرة اللطيفة التي تسیطر عليها وكأنها خصت رجال الدين كطائفة من رجال المجتمع؛ كما نالت في قسط منها النساء عكس القصص التي رفعت من شأنهن احتراماً مثالياً كصورة جمالية ورضي .

إن ناظميها كان معظمهم منشدين أو موظفين في قصور الأمراء والنبلاء ومن أبرزهم فيليب دي بومانوار «Philippe de Beaumanior» وهو رجل قانوني، وشاعر آخر أيضاً اشتهر بهذا النوع هو روتيف «Rutebeuf» .

إن الطابع العام لهذه الحکایات هو ذاته في حکایات الأدب العربي الذي كان يعتمد على الأسماك الخرافية والملح والنواودر. وكمثال على سبيل الحصر القصة الفرنسية «عميان كومبين» «Les Aveules de Compiègne» .

و بما أن التشابه بين هذين النوعين /قصص الحيوان والحكایات من حيث المغزى لا من حيث السياق والأسلوب، نسوق اقتاصاد اللوقت ثروذجاً، على سبيل الحصر «Roman de Renart» .

انها مجموعة من القصص تقوم كلها على روح من المرح والنقد الاجتماعي الساخر بصور عنها كان يسود مجتمع ذلك العصر من الحماقات بين الحكام والسلطانين. وأطلق عليها تسمية الشعلب تيمناً - اسم الكل باسم الفرد - والشعلب هنا يلعب دور البطل إلى جانب أبطال آخرين كالأسد والذئب والدب والهر والغراب والديك. كان لكل بطل زوجته تعاونه في ترتيب القصة وأحداثها. والرابط هنا كان قائماً بين عالم الإنسان وعالم الحيوان.

ومن الطرائف التي كانت تمر في هذه القصة «محاکمة الشعلب» والسبب

في ذلك أن الدجاجة / مدام بنت؛ قدمت شکواها إلى جلالة الأسد بحق المتهم / الثعلب بافتراس زميلة لها الدجاجة / مدام كوي قريتها. ولقد اعتادت أنياب هذا الماكر على نعش زميلات مدام بنت. وجاءت نتيجة الحكم لتنقضي بالإعدام على المتهم / لكنه لم يُنفذ لأن حكم آخر عذله بتخفيف، اشترطه أن يتوب الثعلب في أرض المقدس وهناك عليه قضاء بقية حياته.

أجل، يرضخ الثعلب لهذا الحكم ويطيع أوامر الأسد حاملاً عصاه مكرهاً لقبول هذا الحكم. وبعد اجتيازه مرحلة بسيطة يوجه شتايمه للأسد وأحكامه ليعود إلى ممارسة عادته / بعدمًا أضحى بآمن من صولة الأسد؛ ومدام كوي تسجل شهيدة بصفتها قدسية / يحدث فوق قبرها معجزات عديدة.

إن الاستنتاج الفوري لمغزى هذه القصة يبدو حول الذكاء تارة والخيلة أطواراً، بينما الدهاء والمكر يبقى لهما القسط الوافر إلى جانب ما للقوة الظافرة من رصيد احتدامي في أجواء القصة.

مثل هذا التنوع المنطقي المتداخل ترتبط أصول القصة بواقع المجتمع الذي كان يعيشه الشعب في القرون الوسطى تحت وطأة السلاطين وظلم الملوك وبطش الحكام والأمراء. إن هذه الممارسات لم تفت من إبداع وسائل أدبية تظهر مساوئها بطرق فنية بارعة في إطار حوار يكتسي جمالاً في ادائه الروائي القصصي المرموز الملزم بأهدافه بطريقة ساخرة مرحة نافذة بانتقادها.

وقصة الثعلب هي نموذج لهذا النوع الأدبي. لكنها لا تبدو مؤلف واحد بل يرجح أنها لأكثر من شاعر حاول نظمها. ومن جهة ثانية لا يرجع تاريخها لزمن واحد بل لأزمان متفاوتة. إن مباشرة نظم مثل هذا الشعر القصصي يعود في أوروبا لعام ١١٧٥ م ثم لعام ١٢٠٥ م. حتى أن أصحابها ما زالوا من الشعراء المجهولين / من المرجح تعود الأسباب في عدم معرفة المؤلفين الذين باشروا بنظم هذا الشعر لعدمية الأخذ به واتهامه. إن هذا لا ينفي

جودتها في الصياغة والأداء، إذ أنها تمتاز ببراعة قصصية فائقة للتزامها بالوصف الحسي لمدارك الحيوان. وقد جاءت صوراً عن طبعه بقالب رمزي / مجازي ، استعاري / « ميتافوريك » Metaphorique تنبض بالطف فكاهة وأرق تعبير ندي .

وما جاء بعد هذه القصص في القرون المتأخرة/ الثالث عشر لم تحفظ رونقها الجليل ، لأن نظميها بدّلوا في رمزيتها وقربوها إلى الواقعية نازعين عنها أغطية الحيوان / وهذا شأن يعتبر / على الأقل / إذابة لشخصية الحيوان الذي كان يلعب دوره على مسرح أحداث مثل هذه القصة كالشعلب أو سواه .

وتلاحت التبديلات لأجواء هذه القصص حتى جاءت غير ذي جدوى لا في موضوعاتها ولا في معناها. كما جاء في قصة « تسويج الثعلب » (Couronnement de Renart) وهي عبارة عن نقد سردي مrirer لواقع المجتمع. أما « الثعلب الجديد » (Renart le Nouvel) فهي تعبير عن نقد رجال الكنيسة والمؤسسات الدينية؛ تتحدث عن الصراع القائم بين الثعلب والملك / الأسد، بصورة تتجاوز النقد إلى السرد، حتى تنتهي مع نظمها/ شاعر « ليل » (Jaquemart Gelée) جاكمار جيلي (Lille) بالاتفاق بين المنصارعين على حدود تعارفا على اقتسامها والارتضاء بها .

وكذلك الشاعر روتييف (Rutebeuf) نظم قصة الراهب المتسلول بصورة ساخرة يكفي بها إلى ثعلب يتسلل ويمثل في القصة بطلها التقليدي. يصل الثعلب إلى قناعة بأنه قادر على أن يحمل محل جلال الملك / الأسد النبيل .. وبالفعل لقد تحقق ما أراد واستولى على مقاليد المملكة حتى ساءت أحوال الحياة فيها على يده وسيب ذلك لانهيارها .

بعد عرض هذه اللوحات الموجزة عن سياق الأدب القصصي / على لسان الحيوان يمكن أن نستشرف على ملاحظات تضع القيمة الجمالية والموضوعية بقدر لا يتنافى عنها ووصلت إليه فعاليته النوعية في تكرار الذات والموضوع بشكل

أزال عنه الصفة التي انطلقت منها في العصور اليونانية ثم الرومانية، بكل أغراضه ومقاصده.

لقد حاولت القرون الوسطى في أوروبا استخدام هذا النوع الأدبي تمشياً على ما بُديء به في الأصول الكلاسيكية القديمة؛ لكن الزيف والركاكة وعدم الفعالية التي لم يقدر الخروج منها فألطلا فوائده وأغراضه؛ فضاعت الأصول وفسدت المغازي حتى إذا حل القرنان الرابع عشر والخامس عشر ولم يجد هذا الفن جدواه لأن ناظمه حاولوا تجديده ففشلوا فشلاً ذريعاً رمي بهم إلى حدود انعدام الوزن فخل الرمز وانطماس الفن. وبهذا يمكننا العودة للسبب الكامن في قول هيروودوت عن هذا الأدب أنه ذات أصول حلها في العصور الكلاسيكية القديمة؛ / إذ أن شعراء القرون الوسطى قد ابتعدوا عنها.

لقد لازم الضعف تدربيجاً قصص الحيوان حتى جاء ليحييه من جديد الشاعر الفرنسي لافونتين (١٦٢١ - ١٦٩٥) في القرن السابع عشر. لا شك سنجد الفرق بعيداً بين ممارسة لافونتين في صوابية أدائه الفني، وبين شعراء القرون الوسطى / الذي سقط هذا النوع من الأدب على أيديهم معنى وموضوعات.

استطاع لافونتين أن يعيد الحياة لأدب الحيوان بكل أبعاده ويعشه حياً مقتفياً دون تقليد مدرستين بررتنا في صياغة قصصه أداء وسخرية، مرحأً وروعة، مغزى مرموزاً هادفاً يحمل في طياته كل الأصالة اليونانية من جهة والشرقية/ الهندية الفارسية من جهة أخرى. من هاتين المدرستين استلهم لافونتين أصالة حملت هذا الفن إلى تجديد عملي وذوقي يجمع في جوانبه أهدافه التي آلت على ذاتيته وموضوعيته همسها ورمزاً.

إن مؤشرات اليونان والهنود والفرس تجلّت في صور أدب لافونتين التجديدي. وقد شاعت هذه المعلم في اتخاذه موضوعات شائعة للتوصير كما برع واضحاً عنده في «النسجيات» اليدوية التي صورت إحدى قصصه. وقد لمح لافونتين ذلك في مقدمة حكاياته على أنه استأنس بايسوب وفابيدروس

وشعراء آخرين من اليونان والرومان. إذ أنه تعمّد / على الأرجح / ذكر ذلك ليعيد للأذهان أن أدبه ليس له علاقة بأدب القرون الوسطى - لكن النقد لا يدع ذلك دون أن يقيم له ميزانه في أحقيته لا تغنمط له الحق بالتجديف لهذا الأدب.

إن عصر القرن السابع عشر الذي عاشه الشاعر كان على علاقة وطيدة بأصول الأدب الكلاسيكية القديمة سواء في إطار الصياغة أم في أداء المعاني، فاستخدام لافونتين لقصصه على لسان الحيوان لم يكن مجرد تجديد له بل كان القصد منه إعادة البنية التي تقدر أن تعيد المهمية وال الحال للنقد الاجتماعي الهدف بطرق تجاوزية / استعارية تحمل في هياكتها صوراً مشحونة بمرارة ووجع، بفكاهة لاذعة مرحة لطيفة ساخرة تنسكب كلها في إطار أدب يحمل اللون المحبب لانسان العصر وله علاقة بجذوره الأصلية التي سبق له وانبثق منها في القرن السادس قبل الميلاد.

لقد كان لافونتين بارعاً في ابتعاث هذا الأدب وتجديده معنىًّا ومبنيًّا، كيفما ترمز إليه أغراضه لتعكس واقعاً انسانياً واجتماعياً يسوده الطبع والخلق المتزمتين. إن براعة لافونتين ظهرت في الصياغة الفنية للقصة وهذا أمر تتجلى فيه إبداعية وعصرية تتكمّل على قواعد فنية ومقاييس تركّز عليها الشعر القصصي عند اليونان القدماء، والشرقيين في كتاب كليلة ودمنة، الذي عرفته أوروبا عام ١٦٤٤ ومنها فرنسا بكتاب مترجم عنوانه (Le Livre des Lumières) ثم نشرها في حكايات جمعت ونشرت عام ١٦٧٨.

٣- قصص الحيوان في الأدب العربي

عرف الأدب العربي قصص الحيوان في القرن الثامن الميلادي على يد ابن المقفع (٧٢٤ - ٧٥٩ م) مترجم كتاب كليلة ودمنة عن الفارسية وهو أصلاً كتاب هندي مليء بالحكم والمواعظ؛ وجهه ابن المقفع بذكائه وأسلوبه السهل الممتنع

إلى أبعاد تتوافق وواقع الحكم العربي في عصر بنى العباس؛ تبعاً للمظالم التي شاهدها وعايش حياة الخلفاء في قصورهم. فاراد من هذا الكتاب معالجة / لها غایاتها / عبر موضوعات جعلها في أبواب كان أشهرها باب الأسد والثور، وباب البوه والغربان، وباب الحمام المطوقة، وباب القرد والغيلم، وباب السائح والصائغ. تتدخل القصة بعد التمتع بظاهرها بدستور سياسي واجتماعي يتناول فيه ابن المفعع الراعي من جهة والرعاية من جهة أخرى.

وجرى ابن المفعع في كتابه الذي ترجمه ثم أضاف إليه ما أضاف من سحر الأداء وروعة الأغراض؛ بأسلوب تعليمي حيناً يرمي فيه إلى الافهام ونقل الفكرة بكل أمانة ودقة لاقناع السامع بصدق أقواله؛ وبأسلوب قصصي مشوق يتع السامع والقاريء معاً؛ جرى به على أسلوب المثل والمحوار / المثل الذي يغري ، والمحوار الذي يبعث الحياة ويوثر في أصحابها. وفي كلا الأسلوبين سهولة وواقعية، روعة ونبيل في إطار ساحر ساخر بعيد عن التكلف وزخرف الكلام المنمق الفارغ الذي يلهي القاريء أو السامع عن بلوغ الفكرة والاستفادة من الموعظة.

على أية حال لسنا بصدور عرض كتاب كليلة ودمنة بمقدار ما نلاحظ أهمية هذا الكتاب وتأثيره على آداب الشرق والغرب بأسلوبه الرافض / أسلوب الثورة المادئة وبيث الوعي في أرضية الشعب دون الخروج عن القواعد المحددة لقاعدة الحكم الخلافي الظالم؛ وتنبيه الحاكم بصورة غير مباشرة عن هفواته / ولكن الحيوان هو الصورة!

جاءت هذه القفزة النوعية ابداعاً جديداً في الأدب العربي دون مسوغ قانوني يتحكم به أو دون فرضية فوقية توجهه. ساقه ابن المفعع بأسلوبه المادي ومعانيه المرحة الساخرة وعباراته المتراطة الأجزاء وألفاظه الرائعة المخالية من العيب اللغوي تجاري على هنتها براحة إلى أذن سامعها ولسان قارئها لينة الملمس سهلة الفهم دون أن يعتورها تعقيد أو سوء فهم.

وبعد ابن المفعع نام هذا النوع الأدبي عند العرب نومته العميقه القرون

الطويلة حتى وجد من بعثه إلى الظهور شاعر مصري من شعراء القرن التاسع عشر حظي عنده اهتماماً ملحوظاً لاتقانه اللغة الفرنسية واطلاعه على أدب لافونتين الذي آثر ترجمة حكاياته شعراً عربياً خالصاً.

إذ أن الشاعر محمد عثمان جلال (١٨٢٩ - ١٨٩٨)^(١) لم يبدع باختراع شيء جديد بل كان ناقلاً عن شعر لافونتين إلى اللغة العربية الحكايات التي أطلق عليها اسم « العيون اليواopez في الأمثال والمواعظ» التي وجدت استحساناً بين المثقفين والقراء . وهذا شأن طيب أعطى هذا النوع قبولاً عبيداً لنفاد طبعة الكتاب وإعادة طبعة عدة مرات ما بين أعوام (١٨٥٨، ١٨٧٩، ١٨٧٥، ١٩٠٤ م).

أما ترجمة الشاعر محمد عثمان جلال فقد جاءت سلسلة قريبة جداً من معانيها الفرنسية حافظ فيها على روح الدعاية والفكاهة التي ضممتها إياها لافونتين في نظمها الفرنسي الأصلي :

أودت به السنين والشهور وتركت جبهته مسلوخة وصارت الأيام مدهمة ونقرته في الجبين البطة وطلب الموت بصفو النية أوسعه ضرباً على قفاه هذا بقرنيه هذا بنبابه على خروج الصوت ليس يقدر وفوض الأمر لحكم الباري وزاده رفصاً وأدمى خدّه	السبع وهو الضيغم المشهور وأعجزته نوبة الشيخوخة ثم انحني وفارقته الهمة وانحط في الغاية كل الحطة واستحرقته في الخلا الرعية وكيف لا والفرس اقتفياه والعجل والذئب على عذابه وكل ذا وسبعينا لا ينهض بل نام للمكتوب والأقدار إذ نظر الحمار جاء عنده
---	--

(١) عباس محمود العقاد: شعراء مصر - ١٩٣٧ ص - ١١٣.

فقال نم الذل والتعذب . فوا فضيحتاه يا أصحاب
الموت أولى من أذى الحمار والنار خير من حلول العار

و حول قصص الحيوان في الأدب العربي الحديث يقول أنيس المقدسي في مؤلفه « الاتجاهات الأدبية / في العالم العربي الحديث » الطبعة الخامسة : « حكايات لافونتين » فحكايات لافونتين معروفة . وأول من نقلها إلى العربية على ما نعلم الشاعر المصري محمد عثمان جلال المتوفى سنة ١٨٩٨ . ثم في سنة ١٩٤٣ نشر الألب نقولا أبوهنا المخلصي ترجمة شعرية لها هي أولى وأفضل ترجماتها . وفي سنة ١٩٤١ نشر جبران نحاس مختارات منها نقلها نظماً إلى العربية . ولا شك أن أحمد شوقي كان متأثراً بهذا الشاعر الأفريقي يوم نظم حكاياته الحيوانية التي تجدتها في أول طبعة من ديوانه (الجزء الرابع المطبوع بعد وفاته) ^(١) .

لا عجب إذا تأثر أحمد شوقي بأسلوب لافونتين . فإنه عايش الأدب الفرنسي وأدبائه عن قرب عندما درس وهو تلميذ في فرنسا . لقدقرأ أدباء فرنسا وإذ بنا نجد أنه يستأنس بأدب لافونتين الذي وجد في نفسه قرباً نفسياً وفنياً وجمالياً لينظم « الحكايات » ^(٢) عبر مجموعة شعرية يضمها ديوانه الجزء الرابع صفحة ١٢٠ يبدأها بقصيدة « أنت وأنا » ، وينهيها بآخر قصيدة « الثعلب وأم الذئب » .

إن أحمد شوقي كشاعر حديث صاغ قصائده « الحكايات » بأسلوب سهل قريب جداً للفهم يكتسي ببادرة مرحة وبالفاظ مناسبة للغة أهل العصر وكأنه احتذى طريقة لافونتين أكثر مما لو عادت هذه « الحكايات » في أصولها إلى كتاب كليلة ودمنة الذي أعاده شوقي نفسه لأصوله العربية التي نقلها ابن المقفع - كما ذكرنا - وتتأثر بها لافونتين . أما « الحكايات » التي نظمها شوقي فتبلغ خمساً وخمسين مقطوعة شعرية تدور أحدياتها بطرائف جاءت على لسان الحيوان ترمز في أبعادها بشكل قصصي إلى النقد السياسي

(١) أنيس المقدسي : الاتجاهات الأدبية / في العالم العربي الحديث » دار العلم للملايين - بيروت .

(٢) ديوان الشوفيات : طبعة خامسة عام ١٩٧٣ ص ٣٧٦ .
ديوان الشوفيات الجزء الرابع طبعة ١٩٧٠ ص ١١٩ - ١٨٦ .

والسخرية عن ظاهرات اجتماعية وانسانية كمعالجة غير مباشرة لقضايا تحمل في أطواقها حكایات تعيد الى الواقع انعکاسات ساخرة - مثلاً - من الوزراء أو المستورزين كما يقول في مقطوعته «الأسد ووزيره الحمار» تترجم نفس هذه الارهاصات بأسلوب رقيق ولغة جميلة يقول:

اللِّيْثُ مَلِكُ الْقَفَارِ وَمَا تَضُمُ الصَّحَارِي
 سَعَتْ إِلَيْهِ الرَّعَايَا يَوْمًا بِكُلِّ انْكَسَارِ
 قَالَتْ: تَعِيشُ وَتَبَقَّى يَا دَامِي الْأَظْفَارِ
 فَاسْتَضْحَكَتْ ثُمَّ قَالَتْ: مَا تَرَى الْوَزِيرُ فَمَنْ ذَا
 «مَاذَا رَأَى فِي الْحَمَارِ؟» قَالَ: الْحَمَارُ وَزِيرِي
 يَسْوُشُ أَمْرَ الضَّوَارِ؟ وَخَلَفَتْهُ وَطَارَتْ
 قَضَى بِهِذَا اخْتِيَارِي حَتَّى إِذَا الشَّهْرُ وَلَّ
 يُضْجِيكَ الْأَخْبَارِ لَمْ يَشْعُرِ الْلِّيْثُ إِلَّا
 كَلِيلَةُ أَوْ نَهَارٌ وَمُلْكُهُ فِي دَمَارِ
 الْقَرْدُ عَنْدَ الْيَمِينِ وَالْقِطُّ بَيْنَ يَدِيهِ
 وَالْكَلْبُ عَنْدَ الْيَسَارِ فَقَالَ: مَنْ فِي جُدُودِي
 يَلْهُو بِسَعْيَهُ فَارَا أَيْنَ اقْتَدَارِي وَيَبْطَشِي
 مَثْلِي عَدِيمُ الْوَقَارِ! فَجَاءَهُ الْقَرْدُ سَرًّا
 وَقَالَ بَعْدَ اعْتِذَارٍ وَقَيْبَتِي وَاعْتِبَارِي!
 كَنْ عَالِيَ الْجَاهِ فَيَنْتَ رَأْيُ الرَّعِيَّةِ فِيْكُمْ
 مِّنْ رَأْيِكُمْ فِي الْحَمَارِ!^(١)

(١) مرجع سابق نفسه ص ١٤٩.

في أكثر من مقطوعة طرافة تفوق القطعة التي عرضناها أعلاه مثل «التعلب والديك»، «القرد والفيل»، «ولي عهد الأسد وخطبة الحمار»، وسواها من دون تحديد... لن نستطيع التوقف أمامها جميعاً للعرض والدرس لكي نخرج منها برأي نتدي موجه ومغزى هادف لكل قطعة بشكل عام.

أما عودة أحمد شوقي لهذا النوع من الشعر القصصي فيمثل حركة تجديدية بأسلوب حديث شيق. وللثلا نقول حركة ابداعية تفاعلت مع الواقع الحيادي والسياسي والاجتماعي سخر الحيوانات لتنطق به وتعالج قضياته.

إن شعر أحمد شوقي دخل في مرحلة جديدة من التأثير والتأثير ما بين الشعر العربي والشعر الأوروبي، الذي سبق للأخير أن تأثر بآداب اليونان والروماني والهنود/ الفرس والعرب؛ يعود الفضل لمن ساهم بعودته إلى أدبنا سواء كان أحمد شوقي أو سواه.

إن الصياغة الشعرية التي تعد عملاً تجاوزياً عند أحمد شوقي تمثل في بنية الشعر العربي نوعاً جديداً من صياغة الفن. لهذا السبب نجد فيها أسلوباً تجديدياً وإن لم ينتشر ويتسع كما انتشر وشاع في أوروبا خلال عصورها الوسيطة والحديثة مع لافونتين وسواء.

ولو توقف هذا النوع الشعري عند الحدود التي بلغ بها شوقي تقدماً مرموقاً تبقى مقاييسه نافذة تطل على طريق يمكن متابعته ولو جاء متاخراً بعد شوقي. فإن دعت الظروف السياسية لذلك أو الاجتماعية أو الحياتية فإن هذا النوع سيجد به مكاناً لدى القارئ العربي أو على الأخص لدى أي شاعر يستلهم منه الغرض ليفي برموزه وسخريته وبيث به فكره لثلا تطاله يد السلطان بسوء. والفن مهما تنوع يبقى مدرسة تتبع التزامها من أجل تحقيق الحق والخير والجمال.

وفي كل الأحوال ان هذا التطور النوعي في الشعر العربي يشكل ظاهرة نحو بدء مسيرته التجديدية التي كان يتضررها بعد سبات طال عليه زمانها. أنها تبدل نوعي بأسلوب آخر حرّكت جموده لزرع دم جديد في جسده المحنط. إن هذه النقلة تشكل تفاعلاً حضارياً وانسانياً على صعيد خروجه من دوامته التقليدية التي مارسها معظم

الشعراء طوال عصور الانحطاط؛ فكان شوقي في هذا المضمار ومطران في مضمار آخر وأبو شبلة وأديب مظہر وبشر فارس ومخايل نعيمة وأحمد زكي أبو شادي وسواهم من الشعراء الذين التقوا مع ثورة أمين الرحابي وخلق أسلوب جديد عند جبران، كلها ظافرت لدفع الأدب نحو المعاصرة بكل أبعادها الإنسانية والحضارية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية.

وعلى أيدي هؤلاء وسواهم تجاوز الأدب العربي / شرعاً واقعه المرّ وخرج من دوامته نحو الالتزام فنياً و موضوعياً ليُسرح في واحاته الفسيحة عبر مدارس أدبية ومذاهب فنية تتنازع فوق ساحتها الكلمة جاهماً، ويتباهي الابداع فكراً وعقلاً وعافية، ويشتدد الصدام احتداماً بين أهل القلم من أجل ازيداد الروعة وحقيقة النصر على التخلف والجمود لأن التطور لا يرحم من يكتبو ولا يتضرر الكسول؛ وكل أمة تندم من مبدعين ومجدهم مصيرها إلى الفناء الأكيد، ليس في الأدب وحسب بل في جميع حقول انتاجها.

تلك هي السمات التي احتواها الجزء الأول من الأنواع الأدبية، .. مدارس ومذاهب، أمّا بعد، فإنّه يفسح المجال للجزء الثاني الذي سيحمل بعثاً جديداً، قدّماً، متمماً له؛ تنفرج زواياه لتشتمل على مسيرة الأدب الحديث، الذي انضمت تحت ظلاله المدارس الأدبية الحديثة ونظرية مذاهبتها الفكرية والفنية، والتي تحمل سمات الحداثة بكل تطلعاتها الفكرية، ومفاهيمها الثورية في التجديد طالما نادى بها فلاسفة وفلاسفة وفقهون ونقاد وسياسيون ..

وعلى ضوء ذلك نفتح باباً جديداً لمقاييس نقدية جديدة ترفع بين الحين والأخر رؤى المنهجية في التحليل والاستنتاج، كما تسعى لتكتشف على هدي ذلك طرقاً لم يسلكها حتى حينه البحث في مضمائره الفنية.

المصادر والمراجع

- ١ - أفاعي الفردوس: الياس أبو شبكه.
- ٢ - الأدب وفنونه: عز الدين اسماعيل.
- ٣ - الأدب ومذاهبه: محمد مندور.
- ٤ - الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: أنيس مقدسي
عید العزیز: بولس سلامة.
- ٥ - اضواء على الأدب الحديث: رضوان الشهال.
- ٦ - ارسطا طوليس فن الشعر: عبد الرحمن بدوي.
- ٧ - البيان والتبيين: الباحظ.
- ٨ - تخلص الإبريز في تلخيص باريز: رفاعة الطهطاوى.
- ٩ - تهيد في النقد الحديث: روز غريب.
- ١٠ - تاريخ الفكر الفلسفى ج ١: محمد علي أبو ريان.
- ١١ - تاريخ أداب العرب: مصطفى صادق الرافعى.
- ١٢ - تأثير الثقافة العربية والثقافة اليونانية: اسماعيل مظهر.
- ١٣ - تريستان وإزولت: ترجمة يوسف غصوب.
- ١٤ - الثابت والتحول في الشعر العربي: علي أحمد سعيد (أدونيس).
- ١٥ - جمهورية أللاطون.
- ١٦ - جحيم دانى: ترجمة حسن عثمان.
- ١٧ - دراسات في الأدب العربي: انعام الجندي.
- ١٨ - رسالة في قوانين صناعة الشعراء للمعلم الثاني: الفارابي.
- ١٩ - رسالة في الموسيقى: ابن سينا.

- ٢٠ - شعراء مصر: عباس محمود العقاد.
- ٢١ - الشوفيات: أحمد شوقي.
- ٢٢ - الشعر العربي في المهاجر: محمد عبد الغني حسن / المقدمة لعزيز أباذهلة.
- ٢٣ - الشعر والشعراء: ابن قتيبة.
- ٢٤ - علم الجمال: دني هويسمان.
- ٢٥ - العمدة: ابن رشيق.
- ٢٦ - الفكر العربي المعاصر عدد ١٦ - ١٩٨١: د. شفيق البقاعي.
- ٢٧ - فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة: أبو ريان.
- ٢٨ - الفكر العربي الحديث وأثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي: رئيف خوري.
- ٢٩ - فكرة الجمال: هيغل.
- ٣٠ - في النقد الأدبي: د. شريف ضيف.
- ٣١ - فن الشعر: هوراس.
- ٣٢ - الفردوس المفقود: ملتوون.
- ٣٣ - كيف نتفهم الشعر ونتذوقه: رضوان الشهال.
- ٣٤ - كتاب الشعر: أرسطو.
- ٣٥ - كتاب الشفاء: ابن سينا.
- ٣٦ - مقدمة الشعر العربي: علي أحمد سعيد. (أدلونيس).
- ٣٧ - محاضرات في الأدب المقارن: محمد عبد السلام كفافي.
- ٣٨ - مقدمة ابن خلدون.
- ٣٩ - مقالات نقدية - المجموعة النقدية: ماثيو آرنولد.
- ٤٠ - من حديث الشعر والنشر: طه حسين.
- ٤١ - مع الخالدين: سمير شيخاني.
- ٤٢ - مباديء النقد الأدبي: ريتشاردز.
- ٤٣ - النومايس: افلاطون.
- ٤٤ - نظرية الجمال في فلسفة ديكارت: (عثمان أمين) مجلة كلية الآداب القاهرة ج ١.
- ٤٥ - النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال.
- ٤٦ - الوسيط في الأدب العربي وتاريخه: الشيخ أحمد الاسكندراني.
- ٤٧ - اليادة هوميروس: الشيخ مصطفى عثمان بك، سليمان البستاني.

- 1 — **Alfredo colombo:** Moderne European painting.
- 2 - **A.C. Bradley:** oxford lectures on poetry, london 1959, p. 5 - 6.
- 3 - **Aylmer Maude:** Life of. Toistoy vol. 269 - 270.
- 4 - **Aristole: Poetics:** (criticism. Ed. by Markschorer and others p. 199 New york 1958)
- 5 - Article: Milton, John, In: Grove, p Dictionary of Music and Musicians.
- 6 - **Boris Ford Ed:** A Guide to English literature pinguin Books 1962 vd. III p. 172.
- 7 - **Bradley:** Oxford lectures on poetry, p. 9 - 10.
- 8 - **Cazamian. L:** A History of french literature. (P. 38).
- 9 - **C.S. Lewis:** A preface to paradise lost.
- 10 - **Diderot:** Traité du Beau Essai sur la peinture.
- 11 - **E.A. Wallis Budge:** The life and Exploits of Alexander the Gréat
- 12 - **Emile Zol:** Le Roman Expérimental. ed. Maurice le Blond, p. 27
- 13 - **Ernest fisher:** The Necessity of Art, A Marxist Approach, p. 77.

- 14 - **F. R. Leavis:** Revaluation. Penguin Books, 1964, P. 42. 61).
- 15 - **Gilbert Highet:** the clasical tradition, P. 114. 116.
- 16 - **Geoffrey of Monmouth:** Historia Régum Britanniae,
- 17 - **Gilbert and. Kuhn:** A History of Esthetics, p. I 30 Indiana university.
- 18 - **Groce:** Esthétique
- 19 - **Herbest Grierson and J.C. Smith:** A Critical. History of English poetry.
- 20 - **Herbert Grierson and J.C. Smith:** A Critical History of English poetry london 1956 - p 164.
- 21 - **Horace:** Sateries, Epistles and Ars poetica Tr by H.R. Fairclough.
(Verses 333 - 346) p. 479 loeb classical library, london: 196 I?
- 22 - **H.J. Rose:** outlines of classical literature methuen and comp/london.
- 23 - **H.J. Rose:** A Handbook of latin literature.
- 24 - **Henri Lefelire:** Contributon à l'esthétique.
- 25 - **I.A. Richards:** Principles of literary Criticism london, 1963.
- 26 - **John Berger:** Art and Revolution, Ernest Neizvestny and Role of Artist in the U. SS. R.
- 27 - **José Gasset:** The dehumanization of, Art, princeton university press. 1968.
p. 14.
- 28 - **John Laird:** The idea of value combridge.
- 29 - **J.A. Castangnary 1852 - 1870.**
- 30 - **José Orturga Gasset:** The Dehumanization of Art.
- 31 - **Kan's Gritique of juggement, truns, J.H. Bernard.**
- 32 - **Karl Marx, Friedrich Engels:** Sur la littérature et l'art.
- 33 - **Moïse Hadas:** A History of Greek literature Columbia university.

- 34 - **Montesquieu**: l'Esprit des lois paris.
- 35 - **Notions d'Esthétique**.
- 36 - **Oskar Wilde**: Intentions, p. I London 1913.
- 37 - **Oeuvres Complètes de Charles Baudelaire**.
- 38 - **Paul Harvey**: The oxford companion to Classical literature.
- 39 - **Principles of Art History** (English; Tr. by. M. Hottinger. New York, 1932).
- 40 - **Plato**: Ion (533 d). In: Great dialogues of plato.
- 41 - **P.M. Schuhl**: Platon et l'art de son temps. P.V.F.
- 42 - **Quintus Horatius FLACEUS - Horace**: The Art of poetry.
- 43 - **René Wleck**: A History of Modern Criticism, vol, 3, p. 36.
- 44 - **T.S. Eliot**: Selected prose, penguin Book1963,94 - 95.
- 45 - **The Great Political Theorem**: Ed. With Introduction and Commentary.
- 46 - **Thimon, J.A.K**: The Classical Back ground of English literature.
- 47 - **T.S. Eliot**: ON: poetry and poets. (p. 165 - 166).
- 48 - **Tolstoy**: What is Art, Tr, by Maude. p 159 - 60.
- 49 - **Wismatt and Brooks literary criticism**, p. 530, 31.
- 50 - **W. Dilthey**: Das Erlebnis und die Dichtung.

فهرس

٥	الأهداء
٧	المقدمة

الباب الأول : الفن وعلم الجمال

الفصل الأول : التمهيد في حديث الفن والجمال	١٧
الفصل الثاني: مراحل علم الجمال	٨١
الفصل الثالث : كلاسيكية القرون الوسطى	٩١
الفصل الرابع : المرحلة الانتقالية/ عصر التجاوز والإبداع	٩٣
الفصل الخامس : عصر الصراع المذهبي ، ظاهرة التيارات الفكرية والنقدية	٩٥
الفصل السادس : ظاهراتي الحداثة في الفن والجمال	١١١
الفصل السابع : علم الجمال في مرحلة الانفصام بعد «كانط»	١٣٧
الفصل الثامن : علم الجمال الماركسي نظريّة المادية الجدلية في الجمال	١٥٥
الفصل التاسع : مرحلة الاتجاهات المتّوّعة	١٦١

الباب الثاني : الأنواع الأدبية

الفصل الأول : الأنواع الأدبية ومدارسها	١٦٩
الفصل الثاني : وحدة الفن/ صلة الأدب بغيره من الفنون	١٨٥
الفصل الثالث : الأدب والبيئة ظاهراتية التأثر	٢٠١

الفصل الرابع : المدارس الأدبية /	
وجه التداخل بين التحرر والالتزام	٢١١
الفصل الخامس : الأدب / بين بنية الشكل	
ودلالة المضمون	٢٤١
الفصل السادس : الأنواع الأدبية في سرعة التبدل /	
بين المنظوم والمشور	٢٥٥
الفصل السابع : سليمان البيستاني -	
رائد في نقد فن الملحم عند العرب	٢٨١
الفصل الثامن : فن الملحم عند الأكاديين /	
البابليين - ملحمة جلجامش	٣٠٧
الفصل التاسع : الفن الملحمي بعد اليونان / في أوروبا	٣٢١
الفصل العاشر : الملحم في عصر النهضة	٣٢٩
الفصل الحادي عشر : ملحمي القرون الوسطى	
في أوروبا بين التحول النوعي والتقليد الكمي	٣٧٩
الفصل الثاني عشر : المظومات القصصية التعليمية	
في العصر الوسيط	٤٠٧
المصادر والمراجع :	٤٢٧

لَمَّا زَانَ الْكِتَابُ ؟

ما دامت الأنواع الأدبية.. مادة تخصص الطالب في الجامعة وهي من صلب منهجه الأكاديمي؛ وجدت البحث في جَمِيعِ ما يتناسب منها، كضرورة موضوعية، تسهل على الطالب حصر منهجها الواسع، وتقدم للقارئِ الذوقَة من شموليتها، ما يرتاح إليه.

لقد اخترت لها تصوراً منهجياً تمت معالجتي له على مراحل عبر محاضرات تلوتها على طالبات وطلاب السنة الأولى خلال ست سنوات. ولما لم أجده حلاً يساعدني ويساعد المتلقي، إلا بوضع كتاب يناسبها روحًا ومعنى. لكن التقرير شيء والتنفيذ شيء آخر! فكنت كلما همت التنفيذ محللاً ومدققاً في متونها وقفت أمامي حواجز لا تُعد ولا تحصى. فكم مرة أجبت على السفر من أجل الوقوف على صحة الأصول والتزود بالحقائق من مصادرها؟ لأن الشك كان كالسوس ينخر في صلب الإجابة التي كانت مهترئة. ومن أجل هذا الغرض العلمي زرت اليونان، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا؛ فكانت الرحلات نعمة وعطاها.

وبما أن الأنواع الأدبية.. بحر عميق الأغوار، لا يقدر كتاب أن يحمل لآلئه جثت الأن في الكتاب العتيد على أمل أن يكمل منهجه «المدارس الأدبية الحديثة.. أنواع ومذاهب» حيث به تكتمل الصورة، ويتم الجهد. وحتى ذلك الحين يسعدني أن أقف من ذاتي أمام النقد الموضوعي، مساهمة منكم في تطوير المادة، وتقديم الاعوجاج الذي سقط عن غير قصد. والله ولي بال توفيق.

شفيق البقاعي