

التنعّراء والزهف

عبد الوهاب المسيري

الزمن يمر والماضي يمتد إلى الحاضر وهناك هذا المجهول الذي نسميه المستقبل . وتفاوت مواقفنا من الزمن باختلاف أعمارنا وطبقاتنا واتماءاتنا الحضارية . وهذا ما يجد طريقاً إلى الشعر بطبيعة الحال . وفي هذه الدراسة ستتناول هذه الإشكالية ، إشكالية الزمن في امتداده من الماضي إلى المستقبل عبر الحاضر وكيف تناولها الشعراء . ورغم أن بعض القصائد قد تبدو وكأنها لا علاقة لها بموضوع الزمن ، فإننا لو دققنا النظر سنجد أن الموضوع الكامن ، الذي يضفي على القصيدة الوحيدة ويربط بين أجزائها ، هو في الواقع الأمر علاقة الإنسان بالزمن . وبهذه الطريقة تكون قد وصلنا إلى نقطة مشتركة بين كل القصائد ، وبالتالي يمكن عقد مقارنة بينها . ففي الدراسات المقارنة لابد وأن تتم المقارنة بين أعمال فنية أو أدبية متشابهة من بعض الوجوه (الموضوع - الصور - البنية) وإن اختلفت في البعض الآخر . فلا يمكن علي سبيل المثال مقارنة قصة قصيرة بتقرير من تقارير وكالات الأنباء ، اللهم إلا إذا كان الغرض هو توضيح كيف يختلف التعبير الأدبي عن التعبير الإخباري المعلوماتي .

عبد الوهاب المسيري ، كاتب وأكاديمي من مصر / القاهرة

وقد لاحظت وجود زمانين في القصائد التي انقيتها: الزمان الكوني والزمان الإنساني . أما الزمان الكوني فقد تكون له بداية ولكنه لا يعرف النهاية ، فهو شكل من أشكال الأزلية ، لا يعرف مرور الزمان ولا الصراع ولا الموت ولا الحدود ، وهو في العادة زمان دائري مرتبط بدورات الطبيعة أو بالماضي الذهبي أو بالطفولة أو بالسكون والصمت ، فهو في حقيقة الأمر لا زمان .

أما الزمان الإنساني فهو الزمان الاجتماعي والتاريخي والمادي ، هو الزمان الذي نعيش فيه فنعرف الصراع والأفراح والحدود ، وهو ذو بداية ونهاية ولذا فهو يأخذ شكل خط مستقيم . والزمان الإنساني مرتبط بالحاضر وبعالم الخبرة وبالمدنية ، وهو الزمان الذي تتحقق أو تتجهض فيه إنسانيتنا .

■ ■ ■

ولنبدأ الدراسة بقصيدتين للشاعر الإنجليزي ولIAM بلديك (القرن التاسع عشر) (من ديوان أغاني البراءة والخبرة) والقصيدة الأولى من أغاني البراءة ، أما الثانية فهي من أغاني الخبرة ، ورغم تعارضهما فإنهما يحملان نفس العنوان :

”أغنية مربية“ (من أغاني البراءة)

عندما تسمع أصوات الأطفال فوق المروج ،
وتتردد الضحكات فوق التل ،
يرتاح قلبي بين حنایا صدری ،
ويسكن كل شيء .

”تعالوا إلى بيوتكم الآن يا أطفالى ، فالشمس قد مالت للمغيب ،
وندى الليل يتتصاعد ،
تعالوا ، تعالوا ، خلوا اللعب ، ودعونا نذهب
حتى يبدوا الصباح في السماوات“ .

”لا ، لا ، دعينا نلعب ، فالنهار لا يزال ،
ونحن لا نستطيع أن ننام ،

كما أن الطيور الصغيرة مازالت تمرح في السماء،
والتلال كلها مغطاة بالخراف".

"حسناً، حسناً، اذهبوا والعبروا حتى يتزايل الضياء،
ثم عودوا إلى بيوتكم لتناموا".

وتواثب الصغار، وتصايرحوا، وتضاحكوا،
ورددت كل التلال الصدى.

أغنية مربية (من أغاني الخبرة)
عندما تسمع أصوات الأطفال فوق المروج
وتتردد الهمسات في الوادي
تبعد أيام شبابي في نفسي من جديد،
ويغدو محياي أحضر شاحباً.

تعالوا إلى بيوتكم الآن يا أطفالى، فالشمس قد مالت للغيب،
وندى الليل يتصاعد.

ربيعكم ونهايكم قد ضاع في اللهو،
وشتاوركم وليلكم يتظاران في الخفاء.

المتحدث في القصيدتين هي المربية، وهي مدركة أننا نعيش في الزمان التاريخي الاجتماعي أي
الزمان الإنساني، وأن اللحظة التي نعيشها، رغم جمالها، إلى زوال لا محالة. ولكنها مربية حنون
تريد أن تخفف من آلام عملية النضج التي يمر بها الصغار لا محالة، ولذلك فهي تحدثهم بصوت
حنون وتقول لهم إن "الشمس قد مالت للغيب" ، "وندى الليل يتصاعد". ولكن الأطفال
كعادتهم لا يدركون zaman التاريخي ، فهم يعيشون في اللحظة ، مستوعبين فيها تماماً، فكأنهم
يوجدون خارج zaman ولذا يطلبون منها أن تدعهم يلعبون في زمانهم اللازمـي . وهم يستخدمون
صورة طبيعية كونية لتبرير موقفهم "فالطيور الصغيرة مازالت تمرح في المساء" و "التلال كلها مغطاة

بالخraf" ، فالأطفال جزء من عالم الطبيعة الذي لا يعرف الحدود . وعالم الطبيعة دائري ، ولذا فهو لا يعرف الزمان . فترضخ المربية لطلبهم وتدعهم يلعبون " حتى يتزايل الضياء " تماما . وتنتهي القصيدة بالصغار يتواشبون ويضحكون ، وتردد كل التلال الصدى . والصورة الأخيرة صورة كونية أخرى تؤكد اللازم من الكوني الذي يعيش فيه الأطفال .

ولكن هذه ليست النهاية ، ففي الزمان الإنساني نعيش ونتنصر وننكسر ، وهذا ما تدركه المربية . فأصوات الأطفال تذكرها بشبابها وذلك العصر الذهبي الذي ولّ وانقضى ، ولكنها تعلم أيضاً أن اللحظة التي نعيشها ، رغم جمالها ، إلى زوال لا محالة ، فتتادى على الأطفال بصوتها الحنون ، وتخبرهم أن الشمس قد مالت فعلاً للمغيب ، وأن نرى الليل بالفعل قد تصاعد . ويزحف عالم الحدود على الفردوس اللازمني وتخبرهم المربية أنهم قد أضاعوا نهارهم وربيعهم في اللهو ، وأن عليهم إعداد أنفسهم للحياة بكل ما فيها من شقاء ومعاناة ، فليلهم وشتاؤهم يتظطران في الخفاء . وهكذا انتقلنا من فردوس الطبيعة والكوني واللازمني إلى عالم الحدود والزمان التاريخي .

■ ■ ■

وقصيدة الرمان الإنساني واللازمان الكوني مرتبطةان تمام الارتباط بقضية الفن كما يتضح في قصيدة الشاعر الفرنسي بودلير (القرن التاسع عشر) " أنا جميلة ، أيها الفنانون ، كحلم من حجر " :

أنا جميلة ، أيها الفنانون كحلم من حجر ،
وصدرى الذي يجرح الرجال أنفسهم عليه ،
الواحد تلو الآخر ، ياهم الشعراء بحب
سرمدي ، صامت مثل المادة .

أجلس على عرش في السماء الصافية ، كأبي هول لا يمكن سبر أغواره
وأنجز بين قلبٍ قدَّ من ثلج وبياض البعجات ،
وأكره الحركة التي تقطع الخط المستقيم ،
ليس مني الضحك ، كلا ولا مني البكاء .

وأمام مواقفي العظيمة ، الذي يبدو أنني أخلتها
من أكثر النصب فخامة ، سينفق الشعراء أيامهم
في دراسة صارمة .

وحتى أسرح هؤلاء المحبين الطبعين
صنعت مرايا صافية تحجعل كل الأشياء أكثر جمالاً ،
وعيني ، عيناي الواسعتان ، تشuan بالنور الأزلية .

تناول قصيدة بودلير ، وهي من طراز السونيت ، أي قصيدة من ١٤ بيتاً ، قضية الزمن من خلال مفهوم الجمال ولكنها في الواقع الأمر يتحدث عن الفن ككل . فقد شاعت مع منتصف القرن التاسع عشر النظريات التعبيرية في النقد التي تؤكد أن الفن إن هو إلا تعبير عن مشاعر الفنان الذاتية ، في مقابل نظريات المحاكاة التي تؤكد أن الفن إن هو إلا محاكاة الواقع إنساني أو اجتماعي (موضوعي) يوجد خارج ذات الفنان . ولكن إذا كان الفن تعبيراً عن تجربة ذاتية محضره أو إذا كان الفن للفن كما نقول نحن ، فما جدوى الفن ، وما وظيفة الفنان؟ ومن هنا بدأ الفنان يبحث عن أساس لشرعنته ، ومن هنا كان الاهتمام بمفهوم الجمال ، ومن هنا التمرد الرومانسي على الفن الكلاسيكي الذي ينطلق من نظرية المحاكاة الأرسطية .

ولكن الإغراق في الذاتية الرومانسية في فرنسا أدى إلى ظهور تمرد عليها على يد الكونت دي ليل مؤسس المدرسة البارناسية الذي رفض الاهتمام المرضى بالذات إذ وجد أن هذه نزعة استعراضية ذات طابع بورجوازي . وفي ديوانه قصائد بربرية يعلن بكل تأكيد أنه "لن يجرجر ذاته ليعرضها على الجمهور" . كما أنه وجد أن الشكل في القصائد الرومانسية يتسم بالترهل ولذا نجد أن أتباع المدرسة البارناسية يستخدمون صوراً شعرية تحت بعنابة باللغة ، ويبدو أن هذه المدرسة (شأنها شأن المدرسة الطبيعية Naturalism) كانت صدى لانتصار الرؤية العلمية والتكنولوجية وما نسميه العقلانية المادية .

ولكن هذا التأكيد على الموضوعي في مقابل الذاتي ، وعلى الشكل المحدد في مقابل الشكل

المترهل ، أدى بالشعر البارناسي إلى أن يصبح شعرًا غير شخصي وشكلاً ، وإلى أن تكون صوره خالية من الحياة . وقد أدى هذا إلى ثورة على المدرسة البارناسية وظهور المدرسة الرمزية . وما ساعد على ذلك تغيير المناخ الفكري في أوروبا إذ بدأ الكثيرون يدركون قصور العلم والتكنولوجيا عن الإجابة عن التساؤلات المعرفية والحياتية الكبرى ، فبدأوا يتوجهون إلى الفلسفات العاطفية واللاعقلانية مثل فلسفة شوبنهاور ونيتشه . كما أن مدرسة ما قبل الروفائيليين (نسبة إلى روافائيل فنان عصر النهضة) وهي مدرسة كانت تطالب بالعودة إلى فنون العصور الوسطى ، ساعدت على تعميق هذا الاتجاه نحو اللاعقلانية ، شأنها في هذا شأن أدب القاص والشاعر الأمريكي إدجار آلان بو ، الذي يتناول أدبه حالات نفسية غريبة وظواهر فريدة ويلعب اللامعقول والسحرى دوراً أساسياً فيها . وقد ترجمت كثير من أعماله إلى الفرنسية وأحرز شيئاً كثيراً بين الأدباء الفرنسيين في ذلك الوقت . وقد لعبت الروايات الروسية الدور نفسه باهتمامها بالبعد النفسي للشخصيات . وأخيراً كانت هناك موسيقى فاجنر الذي تمكن من خلال موسيقاه أن يعبر عن الحقائق الكبرى وعن مكونات النفس البشرية . كل هذا أدى إلى ظهور المدرسة الرمزية التي طرحت مفهوماً للجمال مختلفاً في نواحٍ كثيرة عن المفهوم الرومانسي أو البارناسي ، مفهوماً للجمال يتسم بالإبهام وتحيطه الأسرار ولا يستبعد القبيح والمخيف . بل إن أحد النقاد يذهب إلى أن المدرسة الرمزية شكل من أشكال الصوفية الجمالية ، وحتى يوضح معنى هذه العبارة يقول إن أتباع المدرسة الرمزية يحاولون الوصول إلى عالم المطلق والجمال ليعرضوا إحباطهم الناجم عن إخفاق العلم في الإجابة عن الأسئلة الكلية ، وبدلًا من البحث عن الإجابة في العالم الموضوعي الخارجي فإنهما يغوصون في ذواتهم تصوّراً منهم أنه يمكنهم الوصول إلى المطلق ، الذي يوجد خارج الزمان ، بهذه الطريقة ، وأنه يمكنهم بعد ذلك إبداع أعمال فنية تتسم بالجمال المطلق .

بعد هذه المقدمة يمكننا الآن أن ننظر إلى النص الذي بين أيدينا لنلاحظ فيه عدة ثنائيات متعارضة ، يحاول الشاعر أن يمزج بينها . وأول هذه الثنائيات هي ثنائية الصلب في مقابل الأنثوي ، وهي في الواقع الأمر ثنائية الشكل والمضمون والذاتي والموضوعي . في السطر الأول يصف الجمال بأنه حلم من حجر . فالألحان أنثوية عاطفية تلقائية ليس لها حدود واضحة فهي المضمون ، أما الحجر فهو متمسك وله حدود واضحة فهو الشكل ، ويقوم الشاعر بمزجهما حتى نصل إلى هذا الجمال المطلق الذي يتجاوز الزمان . وال الثنائية نفسها توجد في صورة أبي الهول (الصلب) الذي يعيش في السماء

الصافية (الأثيري). ومرة أخرى الجمال له قلب (أثيرية العواطف والمضمون) ولكنه قلب قد من ثلج وفي بياض البعجات (الصلب). ولكن كل هذا التناقض بين الشكل والمضمون وبين الزمان واللازمان (هذا المزج بين العاطفية التلقائية الرومانسية والشكلانية البرناسية) يتراجع إذ تعلن فكرة الجمال أنها تكره «أي حركة تقطع الخط المستقيم وأنها لا تعرف الضحك أو البكاء، أي أنها تجلس صامتة ثابتة خارج الزمان».

ولكن فكرة الجمال المطلق هذه لا يمكن الوصول إليها ولذا يجرح الرجال أنفسهم على صدرها، وهي تشبه أبو الهول، وفي الأساطير الإغريقية كان أبو الهول يقف شامخاً ويطرح أسئلة على من يقترب منه فإن لم يجب عنها صرעה، وإن أجاب فإنه كان عليه أن ينتحر. فكأن الجمال بعيونه الجميلة التي تشع نوراً أزلياً يحوي من الأسرار ما لا يمكن أن يسر له غور. ولذا فالشعراء الذين يعيشون داخل الزمان الإنساني مهما حاولوا الفكاك منه وتجاوزه، يقضون جل أيامهم في دراسته، إن الفنان والفن لا يستمدان شرعيتهما من علاقتهما بالمجتمع وبتغيرات الحياة التي توجد داخل الزمان الإنساني، بقدر ما يستمدانها من الجمال المطلق الساكن الثابت الذي لا يتحول والذي يوجد خارج الزمان أو اللازمان الكوني.

ومن الشعراء الذين كان يشكل الزمن بالنسبة لهم إشكالية عميقه الشاعر الإنجليزي (القرن التاسع عشر) جون كيتيس، وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن شعراء عصره، وإن اكتسبت القضية حدة خاصة في حاله لأنه كان مصاباً بالسل، وهو مرض لم يكن له علاج في ذلك الوقت، وهو كان يعرف ذلك فهو كان طبيباً. ومن قصائده التي يتناول فيها إشكالية الزمن قصيدة "السعادة في فقدان الحس" :

في ديسمبر موحش الليل
أيتها الشجرة السعيدة، المترعة بالسعادة،
لن تذكر أغصانك أبداً
هباءها الأخضر،

فريح الشمال لا تستطيع أن تعصف بها

بصغير ثلجي يتخللها ،
لا ولا يستطيع الندى المتجمد
أن يعوق براعمها من الإزهار في الربيع .

في ديسمبر موحسن الليل
أيها الجدول السعيد ، المترع بالسعادة ،
لن يذكر خريرك أبداً
نظرة أبواللو المشمسة في الصيف
بل سيستيقى اضطرابه البليوري
في نسيان عذب ،
وأبداً لن يضيق أبداً
بالزمان الذي تجمد .

آه .. لبيت هذه هي حال الكثير
من الفتية والفتيات الوديعات !
ولكن ، هل هناك إنسان
لم يتلّأ ملأاً لما مضى من فرح ؟
أن ندرك داء التغيير ونحسه ،
حين لا يوجد له دواء
أو مخدر يفقدنا الحسن ،
هذا ما لم يعبر عنه شعر أبداً .

يوجد في القصيدة زمانان ، الزمان الكوني الطبيعي الدائري ، ولأنه دائري فهو لا زمان ، فالزهور التي تذبل في الشتاء ستزهر في الربيع فالدورة لا تتوقف . ولكن ماذا عن الزمان الإنساني ؟ الزمن الإنساني مثل الخط المستقيم ما يولي منه لا يمكن أن يعود ، ولذا فنحن نتلوي أملأاً لما مضى من فرح ،

فداء التغير لا دواء له . والقصيدة السابقة من المرحلة الأولى في حياة كيتس الأدبية ، ولذا فهي تتسم بشيء من السذاجة والاختزالية فهي تضع الزمين (الكوني اللازمي والإنساني التاريخي) الواحد في مقابل الآخر . وكان حياة الإنسان كلها غارقة في الزمان التاريخي ، وكان عالم الطبيعة وحده هو الذي يتحرك داخل إطار الزمان الكوني اللازمي .

وتتسم حياة كيتس الأدبية ، رغم قصرها ، بأنه وصل إلى درجة عالية من النضوج في قصائده الأخيرة ، وهو نضوج يتبدى في موقفه من الزمن ، كما هو واضح في قصيدة " أغنية إلى وعاء إغريقي " :

أنت يا عروس السكون البطل ،
أنت يا من تبناها الصمت والزمان الوئيد ،
يا راوية الغابات ، يا من تستطعين أن تحكى
قصة مزهرة أكثر عذوبة من أشعارنا :
أية أسطورة ، إطارها أوراق الشجر ، ترتاد قدرك ؟
أسطورة آلهة أو بشر ، أو كليهما ،
في تبكي أو وديان أركيديا ؟
أي رجال أو آلة هذه ؟ أي عذارى متمنعات ؟
أي طراد مجنون ؟ أي نصال للهرب ؟
أية مزامير ودفوف ؟ أي نشوة عارمة ؟

عذبة هي النغمات المسموعة ، لكن تلك التي لا نسمعها أعنده ؛
لتعزفي إذن أيتها المزامير الشجية ،
لا للأذن الحسية ، ولكن ، لما هو أعلى ،
اعزفي للروح ترانيم بلا نغم .
أيها الفتى الجميل الجالس تحت الأشجار ، ليس بوسعك

أن تترك أغنيتك ، لا ولا تستطيع تلك الأشجار أن تتجرد
من أوراقها أبداً .

أيها المحب الجسور ، أبداً لن تستطيع أن تقبل حبيبك أبداً
رغم قرب بعيتك - ولكن لا تدع الحزن يغمرك ،
فهي لا يمكن أن تذوى ، حتى ولو لم تجنب سعادتك ،
فستظل أنت على حبك لها ، وستظل هي جميلة إلى الأبد !

إيه أيها الأغصان السعيدة السعيدة . أنت لا تستطعين أن تنفسى
أوراقك ، لا ولا أن تودعى الربيع أبداً ؛
وأنت ، أيها العازف السعيد ، الذي لا يكل ولا يمل ،
ويضى يعزف إلى الأبد ، أغاني جديدة أبداً ؛
حب هنيء ! حب هنيء !
دافئ دوماً ، جالب للمتعة أبداً ،
لا هث دائمًا وفتى إلى الأبد ،
حب يسمو فوق كل عواطف البشر النابضة الأنفاس ،
التي ترك القلب أسيان ستماً ،
والجبين ملتهباً ، والحلق صديان .

من هؤلاء الذاهبون لتقديم القريان ؟
وإلى أي مدبخ أخضر ، أيها الكاهن الذي تحفه الأسرار ،
تقود هذه البقرة الصغيرة التي يرتفع خوارها إلى السماء ،
وقد تزيينت كل جوانبها الحريرية بأكاليل الزهور ؟
أية مدينة صغيرة على ضفة نهر أو شط بحر ،
أو على سفح جبل ، تحيطها قلعة آمنة ،
تركها هؤلاء الناس خاوية في هذا الصباح الورع ؟

وأنت أيتها المدينة الصغيرة، ستظل شوارعك أبداً ساكنة،
وما من امرئ يستطيع أن يعود
ليحكى، لمَ أنت مفترقة؟

يا شكلًا إغريقياً! يا هيئة جميلة!
مطرزة برجال وعدارى من الرخام،
وبأغصان غابات وعشب وطنته الأقدام؛
أنت، أيها الشكل الصامت، يا من تعذبنا فتخرجننا عن حدود الفكر
كما تفعل الأبدية، أيها النشيد الرعوي البارد!
عندما تضييع الشيخوخة هذا الجيل،
ستبقى أنت وسط حزن آخر
غير أحزاننا، صديقاً للإنسان تقول له:
"الجمال هو الحق، والحق هو الجمال" ، - هذا
هو كل ما تعرف على الأرض، وكل ما تحتاج أن تعرفه .

اختار كيتيس موضوع الفن (في مقابل الحياة) ليتناول إشكالية الزمن كما فعل بودلير الذي اختار مفهوم الجمال. ولكن كيتيس لم يتناول مفهوم الفن بشكل عام، وإنما اختار عملاً فنياً محدداً، تمثل في وعاء إغريقي نجح في البقاء آلاف السنين، أي أنه تحدى الزمن التاريخي، ولذا نجد أن قصيدة كيتيس تتسم بأنها متعينة لا تسقط في التجريد. كما أن لها بؤرة محددة وهي الوعاء الإغريقي، ومع هذا فتشمل ثراء في التفاصيل ذات الدلالة، فالشاعر في تأمله إشكالية الزمان يتأمل في الرسوم المتنوعة على الوعاء.

تببدأ القصيدة في المقطوعة الأولى برؤية بانورامية للوعاء ككل الذي يتخيله الشاعر باعتباره أنثى "عروس السكون البطل" التي "تبناها الصمت والزمان الوئيد" ، أي أنه خرج بها من الزمان التاريخي، زمان التبدل والتحول والتغيير، إلى اللازمان الكوني. ولأنها تعيش في اللازمان فهي

لا تكترث بالتفاصيل وإنما بالصورة الكلية، ولذا فالتاريخ المدون عليها، ليس مجرد أحداث متفرقة، وإنما أنماط متكررة عبر التاريخ. ولذا فالقصة التي ترد بها أكثر عذوبة من أشعارنا، ولذا فهي ليست راوية عادية، بل هي راوية الغابات (رواوية هي ترجمتنا لكلمة historian التي تعنى حرفيًا "مؤرخ")، إطارها أوراق الشجر، أي أن التاريخ الذي تقصه ليس تاريخًا عاديًّا، وإنما تاريخ يتتجاوز الأحداث التاريخية العادية ويعامل مع الكليات، ومن هنا ربطه بالطبيعة والكون، أي أنه تاريخ لا يتعامل مع الزمان وإنما مع اللازمان الكوني، ولذا فالشاعر يشير لهذا التاريخ على أنه "أسطورة"، فالإسطورة قصة لا تعبر عن حدث محدد وإنما عن نمط إنساني متكرر.

وفي إيقاع لاهٍ سريع يعطينا الشاعر صورة سريعة لكل المناظر الموجودة على الوعاء الإغريقي

أي رجال أو آلهة هذه؟ أي عذارى متنعات؟

أي طراد مجنون؟ أي نضال للهرب؟

أي مزامير ودفوف؟ أي نشوة عارمة؟

ثم يهدأ الإيقاع فجأة في المقطوعة الثانية التي تبدأ بصورة صوتية من عالم الزمان الإنساني، صورة "النغمات المسموعة"، ولكن الشاعر يعرف حدود هذا الرمان فيشير إلى نغمات الرمان الكوني تلك النغمات التي لا نسمعها، نغمات لا تُعزف للأذن الحسية، وإنما للروح، فهي ترانيم بلا نغم. ولكن شاعرنا لا يكتفي بهذا التناول المجرد وإنما يترجمه إلى موقف محدد وصور متعينة. وأولى الصور هي صورة الفتى الجالس تحت الأشجار يغنى، ولكن لأن الفتى والأشجار يوجدون في اللازمان، في عالم السكون والصمت، فهو لا يمكن أن يترك أغنيته ولا يمكن للأشجار أن تتجرد من أوراقها. وهنا نلاحظ أن نبرة خفية من الحزن تبدأ تزحف، فالشاب محكوم عليه بأن يغنى والأشجار التي لا تتجرد من أوراقها ليست بأشجار طبيعية حية، فالسكون والصمت لهما جانبهما المظلم، فهما يعنيان بمعنى من المعاني اختفاء الحياة العادية بكل ثرائها وتنوعها ونبضها. هذا الجانب يتضح في الصورة الثانية صورة المحب الجسور الذي اقترب من حبيبته وأصبح على وشك أن يطبع قبله على جبينها ولكن الفنان جمده في هذه اللحظة. ولذا يخبره الشاعر لا يدع

الحزن يغمره لأنه لن يستطيع تقبيل حبيبته أبداً، فحبه سيظل ثابتاً وستظل هي جميلة إلى الأبد، وأن ثبات اللازمان الكوني يمكن أن يعوض المحب عن حبه الحقيقي الدافئ، وعن عجزه عن تقبيل حبيبته داخل الزمان الإنساني.

ويتكرر النمط نفسه في المقطوعة الثالثة إذ نجد فيها أغصاناً سعيدة لا تستطيع أن تنفس أوراقها، وعاذفًا سعيداً إلى الأبد ولا يمكن أن يتوقف عن العزف، وحجاً دافئاً وجالباً للسعادة ولا هشاً وفتياً إلى الأبد. ولنلاحظ أن الأغصان والعازف والحب كلهم يوجدون في عالم اللازمان الكوني ولذا قد تكون لهم بداية ولكن ليست لهم نهاية، فالأشجار لا تستطيع أن تنفس أوراقها حتى لو أرادت، والعازف سيعزف إلى الأبد شاء أم أبى، والحب لا هث دافئ ولكنه لن يتحقق، تماماً مثل القبلة التي حاول المحب الجسورة اختطافها. ثمة ثبات رائع ولكنه يوحى بانعدام الحياة بل بالموت. ولكن إذا كان اللازمان الكوني له جوانبه المظلمة فالزمان الإنساني التاريخي له أيضاً جوانبه المظلمة، فالحب داخل الزمان التاريخي يترك "القلب أسيان سئماً والجبن ملتهباً، والخلق صديان". فالتقابل الاختزالي البسيط الذي يسم قصيدة "السعادة في فقدان الحس" لا يوجد له من أثر في هذه القصيدة، فالرؤبة مركبة والشاعر يدرك أن المسالة يجب ألا تكون مفاضلة بين زمين وإنما إدراكحدود ومزايا كل منها.

يتناول الشاعر في المقطوعة الرابعة منظراً مختلفاً تماماً. منظر جماعة صغيرة على رأسها كاهن "في صباح ورع" ذاهبة لتقديم قربان: بقرة صغيرة مزينة كل جوانبها بأكاليل الزهور. هذا ما يظهر على الوعاء وهو منظر جميل مفعم بالقداسة، يتسم بالثبات فهو يوجد في اللازمان الكوني. ولكن الشاعر كعادته يود أن يؤكّد حدود اللازمان فيتخيل المدينة التي تركتها هذه المجموعة البشرية، ويرى أنها ستكون خاوية، أي لا توجد فيها حياة.

وأنت أيتها المدينة الصغيرة، ستظل شوارعك أبداً ساكنة
وما من امرئ سيستطيع أن يعود
ليحكى، لم أنت مقفرة؟
إن المدينة الصغيرة ساكنة خاوية مقفرة، وهذا ما يحدث في اللازمان الكوني.

في المقطوعة الخامسة والأخيرة يترك الشاعر المناظر المختلفة ليتأمل في الوعاء وفي إشكاليه اللازمان الكوني في مقابل الزمان التاريخي . فيخاطب الوعاء ويخبره أنه شكل صامت " مطرز برجال وعدارى من الرخام " أي لا حياة فيهم ، بل إن راوية الغابات تصبح هنا " نشيداً رعوياً بارداً " لا يعرف دفء الزمان الإنساني التاريخي . ولكن مع هذا " يعذبنا فيخرجننا عن حدود الفكر كما تفعل الأبدية " . فرغم أننا نعرف الجوانب المظلمة للازمان الكوني إلا أنها ندرك جماله وروعته ، ومن منا لم يحلم بالثبات وبعالمن لا نهاية له؟! ومن منا لم يحلم بعالم لا يعرف الموت؟ من منا لم يحلم بالأبدية؟ ولذا فحينما يطبق علينا الزمان الإنساني التاريخي و " عندما تضي الشیخوخة هذا الجیل " وعندما تغمرنا الأحزان بسبب مرور الزمن فإن الوعاء سيفقى صديقاً للإنسان تقول له " الجمال هو الحق ، والحق هو الجمال " . وهي عبارة كتبت عنها مئات الصفحات في محاولة تفسيرها ، فكما نعلم في عالمنا ، الحق ليس هو وحده الجمال ، فالبشر له جماله ، والوقوف إلى جوار الحق قد يلحق الأذى بالإنسان . ومع هذا يمكن القول أن الجمال الذي يتحدث عنه الوعاء هو الكليات والأنمط الثابتة (فهو راوية الغابات وليس مؤرخاً عادياً) . هذه الكليات قد تم تنفيتها تماماً من التفاصيل ولذا فهي متناسقة وتتسم بقدر كبير من الجمال ، وهي فضلاً عن ذلك حقائق ثابتة في حياة الإنسان فهي - بهذه المعنى - الحق ، فكأن اللازمان الكوني يحوى من الحقائق ما يفيدنا نحن الذين نعيش في الزمان التاريخي .

■ ■ ■

ومعالجة كيس لإشكالية الزمنين أو اللازمان الكوني في مقابل الزمان التاريخي الإنساني لها بعد مأساوي ، رغم محاولته الناجحة في نهاية القصيدة أن يقبل وضعه الإنساني ويجعله منفتحاً على اللازمان الكوني ، فهو يرى أنها ليست علاقة تضاد وإنما علاقة تفاعل إن تقبلها الإنسان فإنه يصل إلى حالة من التوازن والتصالح مع الحالة الإنسانية . أما في قصيدة الشاعر الإنجليزي أندرو مارفل (القرن السابع عشر) " إلى حبيبه الخجولة " (ترجمة الدكتور ماهر شفيق فريد) فتناوله لقضية الزمنين مختلفة تمام الاختلاف :

لو كان لدينا من الدنيا الكفاية ومن الزمان
لما كان في هذا النفور يا سيدتي من جريرة
ولكنا قد جلسنا نفكّر: أي الطرق نسلك
ونمضي نهار حبنا الطويل،
ولكنت على صفة الكانج الهندي
تعشرين على اليواقيت، وكنت
على مجرى الهمبر أتشكى ..
كنت عشقتك عشر سنين قبل الطوفان
و كنت -إن أحبيت- تتأبين
إلى أن يتحوال اليهود عن دينهم،
ولنمت ثمار حببي
أكبر من الإمبراطوريات وأشد بطنًا!
ولانقضت مائة سنة أغنى فيها
بعينيك وأزنو إلى جيئنك،
ومائتا عام كيما أهيم بكل نهد من نهديك
وثلاثون ألفاً لما بقى منك،
عمر على الأقل لكل عضو من أعضائك
على أن يتكمّل آخر الأعمار بالإبانة عن قلبك!
ذلك أنك يا سيدتي تستحقين هذه المنزلة
وما كنت لأحب من هي أقل منك قدرًا.

لكني لا أفت أسمع من خلفي
مركبة الزمان المجنحة مسرعة تقترب،
وهنالك ترقد أمامنا
صحابي الأبدية الشاسعة .

لن يجد أحد جمالك بعد هذا
ولن ترن في لحدك المرمر
أصداء أنسودتي: ثم لتعالجـنـ الـدـيـدانـ
تلـكـ الـبـكـارـةـ التـيـ حـافـظـتـ عـلـيـهـاـ طـوـبـيـاـًـ:
ولـيـسـتـحـيلـ شـرـفـكـ النـادـرـ المـشـالـ تـرـأـباـ،ـ
وـتـسـتـحـيلـ شـهـوـتـيـ كـلـهـاـ رـمـادـاـ.
إـنـ القـبـرـ لـمـكـانـ خـاصـ أـخـاذـ
لـكـنـىـ لـأـخـالـ أـحـدـاـ يـعـانـقـ فـيـهـ أـحـدـاـ.

إذن . . ولون الشباب مازال مستقرراً
على بشرتك كظل الصباح ،
وروحك ما زالت تواقـةـ نـاضـجـةـ
من مسامـهاـ بالـنـيرـانـ العـاجـلةـ
دعينا نستمع مادمنا قادرين
دعينا الآن - مثل كواسر الطير العاشقة
نلتـهمـ زـمانـناـ فـيـ التـوـ ،ـ
بدلاـ منـ آنـ نـدوـيـ فـيـ قـبـضـتـهـ الـبـطـيـئـةـ .ـ
دعينا نطوى كل قورتنا
وكل رقتنا في كرة واحدة ،ـ
ومنزق مسراتنا بالصراع العنيف ،ـ
خلال بوابات العيش الحديدية .ـ

وهكذا فلئن كنا لا نستطيع وقف شمسنا ثابتةًـ
فإنـاـ لـجـاعـلـوـهـاـ تـجـرـىـ جـريـانـاـ .ـ

القصيدة ببساطة شديدة عرض من ذكر شهوانـيـ علىـ سـيـدةـ أـنـ يـضـاجـعـهـاـ ،ـ وـيـدـوـ أـنـ السـيـدةـ قدـ

رفضت بسبب خجلها. ولكن المتحدث في القصيدة ذكر عنيد، يفعل كل ما في وسعه ليصطاد الأنثى ، ويبدو أن هذه الأنثى ليست امرأة عادية ، فهي مثقفة أو على الأقل أرستقراطية ، فاصطيادها يجب أن يتم بطريقة مقصولة ومهذبة على السطح على الأقل ، ولكل مقام مقابل ! وأن يصطاد الذكر أنثى مثقفة أرستقراطية أمر مختلف عن اصطياد غانية من الشارع ولذا نجد أن عملية الإغواء المتمثلة في هذه القصيدة فريدة ، وربما في الأدب العالمي . فالقصيدة على سبيل المثال مكونة من ثلاثة أقسام تأخذ شكل محاجة منطقية ، القسم الأول هو الأطروحة (المستحيلة) thesis ("لو كان لدينا من الدنيا الكفاية ومن الزمان/ لما كان في هذا النفور يا سيدتي من جريرة") . والقسم الثاني هو الأطروحة المضادة التي تنسف الأطروحة المستحيلة تماماً anti-thesis ("لكنني لا أفت أسمع من خلفي / مركبة الزمان المجنحة مسرعة تقترب") . والقسم الثالث هو الأطروحة الثالثة المركبة التي تحاول الجمع بين الأطروحة المستحيلة والأطروحة المضادة وتمزج بينهما synthesis ("وهكذا فلئن كنا لا نستطيع وقف شمسنا ثابتةً/ فإننا لجاعلوها تجري جرياناً") .

تبدأ القصيدة بكلمة "لو" بكل ما تفيد من استحالات ، فالمتحدث يخبر السيدة أنهما لو كانوا يعيشان في اللازمان الكوني فلا بأس من التمنع والخجل فعندهم متسع من الوقت . ثم يسترسل الشاعر في وصف هذا اللازمان الكوني . نعم ، لو كان عندنا هذا اللازمان لعشقتكم عشر سنين قبل الطوفان (طوفان نوح) وأن أردت أنت أن تتمعي آلاف السنين إلى أن يتحول اليهود عن دينهم (في آخر الأيام حسب بعض الرؤى المسيحية) . ثم يتنتقل بعد ذلك المتحدث الماكر إلى جسد السيدة المتمنعة : لو كان عندنا وقت لقضيت مائة عام أغنى بعينيك ، وما تئي عام بكل نهد من نهديك ، وثلاثين ألفاً لما بقى منك (أي الجزء السفلي !) "عمر على الأقل لكل عضو من أعضائك على أن يتکفل آخر الأعمار بالإبانة عن قلبك" ، "ذلك أنك يا سيدتي تستحقين هذه المنزلة" ، وهو نفسه ما كان يمكنه أن يحب إلا بهذه الطريقة ، وبهذا الإيقاع البطيء lower rate .

وهذا الاسترسال في وصف اللازمن هو مجرد فانتازيا محكومة بـ "لو" . ولذا في المقطوعة الثانية تأتي الأطروحة قاسية صادمة ، "لكنني لا أفت أسمع من خلفي / مركبة الزمان المجنحة مسرعة تقترب" (في الأساطير الإغريقية كانوا يتصورون أن إله الشمس يتحرك في مركبة مجنحة) . إن

الزمان التاريخي يطبق علينا، أما اللازمان الكوني ، هذه الأبدية ، فهي مجرد صحرارى شاسعة . وإذا كان اللازمان الكوني بلا نهاية ، فنحن نعرف تمام المعرفة نهاية زماننا الإنساني وهي القبر. هذا القبر قد يكون رحاميًّا فاخراً ولكنه ، في نهاية الأمر ، لحد صامت لن ترن فيه أنشودة المتحدث ، أما بكارتك التي تحافظين عليها بهذا العناد أيتها العذراء الجميلة ، فستتكلف بها الديدان "وليستحيلن شرفك النادر المثال تراباً/ و تستحيل شهوتى كلها رماداً" . وبسخرية لاذعة وبمهارة الذكر الذي يجيد فن الاصطياد يخبرها بشكل قاطع "أن القبر قد يكون مكاناً خاصاً أخذاً" ، ولكن حسب معلوماته لا يعانق أحد فيه أحداً ، وهذه هي المشكلة ، فما هو الحل؟

هذا هو المنطق الناصع الواضح ، وهذه هي المقدمات المنطقية التي لا لبس فيها ولا غموض .
ويستطيع المتحدث بتقديم الحل فينصح هذه الأئمة المتمنعة وهي بعد في ريعان الشباب لم يزل "لون الشباب مستقرًا / على بشرتك كطل الصباح" (أي أنه سريعاً ما سيزول) وما زالت الشهوة مشتعلة داخلها ، ينصحها بأن تسلمه نفسها حتى يمكنهما أن يستمتعوا الوحدة منهما بالآخر :

دعينا الآن - مثل كواسر الطير العاشقة
نلتهم زماننا في التو ،
بدلاً من أن نذوى في قبضته البطيئة" .

وتزداد حدة الشهوة والرغبة في هزيمة الزمن عن طريق الغوص فيه وإرواء الجسد فيطلب منها أن يطويها كل رقتهما وكل قوتها في كرة واحدة
ونمزرق مساراتنا بالصراع العنيف
خلال بوابات العيش الحديدية .

نحن نعيش في الزمان التاريخي ولا يمكننا أن نوقف الشمس التي تتحرك ويتحرك معها الزمن ، ولذا فلنحاول على الأقل أن نجعله يجري جرياناً . ولكن ، ومع هذا ، رغم نغمة الانتصار في الجزء الأخير إلا أن الصور الشعرية تقول قصة أخرى ، فهل يستخدم المتصر صوراً مثل "كواسر الطير العاشقة" و "بوابات العيش الحديدية" وعبارات مثل "الصراع العنيف" . ألا يعبر هذا عن اشomezاه من انتصاره؟

المسيري: الشعراء والزمن

وفي القصائد الثلاث المتبقية يوجد زمانان أيضاً، ولكن تتناول كل قصيدة قضية الزمان من منظور إشكالية لا علاقة لها بإشكالية الزمان الكوني في مقابل الزمان الإنساني . ولنبدأ بقصيدة شكسبير " كالشتاء كان غيابي عنك يا بهجة العام العابر " وترجمة القصيدة والتعليق عليها من كتاب دراسات في الشعر والنقد لأستاذ الدكتور محمد مصطفى بدوى حيث يتناول إشكاليات فكرية وجمالية عديدة من بينها إشكالية الزمن وقضية الوحدة الفنية .

كالشتاء كان غيابي عنك يا بهجة العام العابر

لكم أحسست بدمائى تتجمد برداً

ولكم شهادت أيامًا قاتمة

وتحولى ديسمير الكهل عارياً قاحلاً أينما ذهبت .

ومع ذلك كان غيابي في فصل الصيف

وفي أيام الخريف الممتلة الحبلى بالكترة الغزيرة

حاملة ثمرة الربيع الخصبة

كبطون الأرامل عقب موت بعلهن .

لكتني لم أجده في هذه الذرية الغنية

سوى أمل اليتامي وثمرة عديمة الآب ،

فالصيف وملذاته وقف عليك .

وحينما تغيب عنى تصمت الطيور ذاتها .

وإذا غنت أبداً فإنما تشدوا شدوا فاترا

حتى إن أوراق الشجر تبدو شاحبة تخشى قرب الشتاء .

في هذه القصيدة يتناول الشاعر الزمن من ناحيتين مختلفتين فيعرضه أولاً من الوجهة الذاتية ،

ثم يحاول بعد ذلك أن يصفه وصفاً موضوعياً. فمن الناحية الموضوعية كان غياب الشاعر عن حبيبه أثناء الصيف والخريف، لكن الشتاء هو الزمن العاطفي لهذا الغياب. ولا شك أن شاعراً أدنى من شكسبير كان سيبالغ في المقابلة بين هذين الزمانين وفي توكييد أو же الخلاف بينهما حتى يحمل للقارئ الأثر البالغ الذي يولد في نفسه افتراقه عن حبيبه. ولكن إذا كان الشاعر سيعرض شتاء روحه بصورة مقنعة وبعد ذلك ينتقل إلى وصف الصيف والخريف وصفاً مفصلاً مبيناً ما فيهما من ملذات وسرور فإنه بذلك سيخلق لنا قصيدة منقسمة في جوهرها إلى شطرين: أولهما يطفح بالأسى وثانيهما يفيض سعادة وغبطة، ولا شك أنه سيكون قد عرض الموقف عرضاً منطقياً لا غبار عليه، وحقق بذلك الوحدة المنطقية، إلا أنه في هذه الحالة لن يكون قد حقق الوحدة الفنية الشعرية الحية، إذ ستصبح قصيده منشقة إلى شقين عاطفين متباهين، وليس الوحدة الفنية في جوهرها إلا وحدة عاطفية.

لا، إن شكسبير أسمى من أن يفعل ذلك، بل إننا نستطيع أن نحمل إليه نفس الصفات التي نسبها أرسطو إلى هوميروس، فنقول إنه تنبه إلى حقيقة الوحدة الفنية وذلك إما عن طريق الحدس وإما عن طريق المعرفة الوعية بفن الشعر. انظر وصفه للصيف والخريف اللذين يقابلان بينهما وبين الشتاء:

ومع ذلك كان غيابي عنك في فصل الصيف
وفي أيام الخريف الخصبة الممتلأة الحبلى بالكترة الغزيرة
حاملة ثمرة الربيع الخصبة
كبطون الأرامل عقب موت بعولتهن.

إنه لا يصف الصيف وصفاً موضوعياً مفصلاً، وإنما يكتفي فيما بعد بقرنه إلى الملذات فحسب. حقاً إنه يصف الخريف بشيء من التفصيل، لكن ما الذي يثير انتباه الشاعر فيه؟ إنه الامتلاء والكترة والغزاره والخصوصيه، ولكن أي امتلاء وأية غزاره وكثرة؟ ليست كثرة الأفراح وغزارتها، ولا هو امتلاء الحياة بامكانياتها المحققة، ولا هي الخصوبة الكاملة والسعادة المطلقة. إنها الكثرة والامتلاء والغزاره التي يصاحبها الحرمان والنقصان. ونحن ندرك ذلك عن طريق الصورة التي توحى بها الطبيعة وقت الخريف إلى ذهن الشاعر، إذ يشبهها الشاعر "ببطون الأرامل عقب موت بعولهن".

وهكذا نجد أن التجربة العاطفية التي جعلت الشاعر يعيش الشتاء وقت الصيف والخريف قد لونت -بطريقة نصف واعية- عرضه صورة الصيف والخريف ذاتها . ولو ذكر الشاعر صورة أخرى ذات مدلول عاطفي متباين لحدث التناقض العاطفي في نفس المتلقي ، ولضاعت الوحدة العاطفية ، ولدخل بعض الزيف على التجربة .

الوحدة العاطفية إذن هي الدليل على تحقيق الوحدة العضوية في العمل الفني ، فالعمل الفني عبارة عن تجسيد للحظة شعورية ذات مغزى يبدو الوجود أثناءها لعين الرائي ملوناً لوناً معيناً ، وتناغم أجزاؤه وتتألف عناصره جميعاً وتعاون على إبراز غاية واحدة . فغياب شاعرنا عن حبيبه سلب الدنيا في نظره معناها وقيمتها وجمالها ودفتها . وجعل باطن الأشياء غير ظاهرها . فهو يعيش في الشتاء ودماؤه تتجمد من البرد وأيامه قاتمة وكل ما حوله قاحل ماحل . وإذا تجرد عن ذاته وحاول أن ينظر إلى العالم نظرة موضوعية رأى الصيف والخريف حقاً ، لكنه لم يجد فيها إلا "أمل اليتامي" و "ثمرة عديمة الأب" ، وكيف لا ، ومصدر الحب والحنان والدفء والأمل والحق ، غائب عن وجوده؟ رأى الأشجار مورقة حقاً لكن أوراقها "شاحبة" ، وسمع الطيور تغنى أحياناً ، لكنها تشدو شدواً فاتراً يؤذن بقرب الشتاء . فالشتاء يبدأ الشاعر وإلى الشتاء ينتهي به المطاف ، وما ذلك في الواقع إلا لكونه لم يخرج عن الشتاء طيلة الوقت . فالشتاء في روحه ، وهو يخلعه على الطبيعة خارجه ، أو قل إنه يجد في كل ما يراه في هذه الطبيعة رموزاً لحالته الشعورية .

وإذا كان الأمر كذلك فلن نجد في القصيدة أوصافاً لذاتها ، ولن نجد الشاعر يسعى وراء المجاز والصور لأجل التنميق والتزويق ، وإنما نجد العكس . فلم تعد مهمة المجاز هنا مجرد إثبات المعنى أو تقريره وتوكيده بقدر ما هي إضافة حقيقة إليه ، كما هي الحال في تشبيه الشاعر أيام الخريف "بيطون الأرامل عقب موت بعلهن" ، فهو لا يكتفي بتشبيه أيام الخريف بامتلاء بطん المرأة الحبل ، ولا يكتفي بالتكافؤ بين المشبه والمشبه به في صفة الامتلاء ، إنما يذكر امرأة في علاقة إنسانية معينة (أرملة حبل فلقت بعلها) ، ولهذا بالطبع دلالته ، إذ يضيف التشبيه إلى المعنى إضافة حقيقة ، إلا وهي فكرة الحرمان والضياع ، وسيدي لنا التحليل أن لكل لفظة من ألفاظ القصيدة تقريراً وظيفة حقة تحدد جانباً من طبيعة رؤية الشاعر للوجود خلال اللحظة التي تسجلها لنا القصيدة ، وأنه لا

يوجد وصف مفتعل أو عنصر حشره الشاعر عنوة دون أن ينעם مع بقية عناصر القصيدة، بل إن المشبه والمشبه به اتحدا اتحاداً فعلياً فيها بحيث إنه يمكننا أن نقول إن كل قضية فيها تكاد تكون صادقة على مستويين مختلفين . وهي ظاهرة تدل على أن إدراك الشاعر للحقيقة إدراك صورى [نسبة إلى "صور"] في جوهره فنطور فكره هو ذاته تتبع الصور التي تتألف منها رؤيته (ولعل هذا هو أهم ما يميز الشعر الإيحائي عن سواه).

فمثلاً يحس الشاعر بالبرد في الشتاء وفي الوقت نفسه يسلبه غيابه عن حبيبه حرارة الحب ودفته ، وديسمبر كهل لأنها نهاية العام وأنه قاحل لا خصوبة فيه ولا حيوية ، وأيام الخريف حبلٌ حقاً لأنها أيام الحصاد ، والطبيعة حينئذ قد نضجت فيها الثمرة التي غرسها الربيع ، وأوراق الشجر "تبعد شاحبة تخشى قرب الشتاء" لأنها حقيقة يتغير لونها فتصفر قبل الشتاء وأن الخوف ذاته يولد شحوب الوجه . هذه هي سمة الوحدة العضوية التي يرتبط فيها اللفظ بالمعنى ارتباطاً وثيقاً ، وتكون العلاقة بينهما علاقة حية نامية يكشف لها فيها التحليل عن نواحٍ جديدة كلما أمعنا النظر .

■ ■ ■

وقصيدة الشاعر المصري صلاح جاهين "باليه" وهي بالعامية المصرية تتناول زمانين ، الماضي والحاضر ، وكلاهما زمان تاريخي إنساني ، ورغم ذلك يرى الشاعر أن ثمة تعارضاً بينهما :

... وبنـت أمـنـورـ، بـترـقـصـ بـالـيـهـ

بحـيرـةـ الـبـعـجـ،

سـلـامـ ياـ جـدـعـ ..

سـلـامـ عـالـإـيـدـيـنـ الـلـيـ بـتـقـولـ كـلـامـ،

سـلـامـ عـالـسـيـقـانـ الـلـيـ مـشـلـدـوـدـهـ زـىـ الـوـتـرـ،

سـلـامـ عـالـقـوـامـ الـلـيـ مـلـيـانـ دـلـعـ مـشـ حـرـامـ

حـلـالـ، زـىـ نـورـ الـقـمـرـ ..

سـلـامـ عـالـخـطاـوـيـ الـلـيـ بـتـمـرـعـ الـكـوـنـ تـدـاوـيـ،

سـلـامـ عـالـغـنـاـوـيـ

سـلـامـ عـالـنـسـيـمـ فـيـ الـشـجـرـ.

... وبنت أم أنور، بتصرب بساقها الفضا ،
وبتشب ، وتلب وتنط نطه غصب ،
ونطة رضا ،
وبتقول بلغة إيديها : اللي فات انقضى ،
.. حقيقى مضى .

كانت أمك يا بنتي ،
في أزجال معلمتنا بيرم عليه السلام ،
ما تعرفش تركب سوارس تروح الإمام ،
وتمشى تقع .

يستخدم الشاعر صلاح جاهين كل إمكانيات العامية المصرية، وكل التقاليد الأدبية، والحيل البلاغية التي يستخدمها شعراء العامية المتأثرون بالتراث الشفهي، ولكن بناء قصائده الشعرية يبين أنه شاعر ماكر حاذق يهتم بالصنعة مما يجعله وثيق الصلة بشعراء الفصحى . ولكن اهتمام جاهين بالصنعة لا يقوده إلى السقوط في الشكلية والشكلانية ، بل على العكس نجد أن شاعرنا يستخدم قدراته الفنية لينقل لنارؤية ناضجة ومتفتحة للحياة ، بل يمكنني القول إن نضوج الشكل عند جاهين هو نتاج لنضوج الرؤية . وما سنحاوله هنا هو أن نقدم قراءة تحليلية متعمقة للنص لنبيان مدى نضج رؤيته الفنية والإنسانية ، وأن شاعر العامية "السهل والبسيط" هو أيضاً صانع ماكر ماهر .

عنوان القصيدة هو "باليه" و اختيار الشاعر لهذه الكلمة الغربية هو أمر متعمد وله دلالة عميقة إذ إن القصيدة تبين التنافر الكامل بين زمانين : حاضر الإنسان العربي الحي الثائر وماضيه الساكن الآسن . هذا الحاضر الجديد في تصور الشاعر منفتح على العالم الغربي ، ولعل أحسن رمز لهذا العالم الثائر المتحرك وأهم تجسيد له هو راقصة الباليه ، فهي في حالة حركة دائمة ، بل حركة غاضبة ، بل حركة لا تحدها حدود :

وبنت أم أنور بتضرب بساقها الفضا ،
وبيتشب ، وتلب وتنط نطة غضب ،
ونطة رضا .

والحركة المتحدية تسيطر على النغم الداخلي والخارجي ، وتصل إلى قمة انتصار الحاضر في قوله :
ويتقول بلغة أيديها : اللي فات انقضى ،
. حقيقى ، مضى .

هذا الحاضر الحركي الجديد يقف على طرف التقى من الماضي الراكد الذي عالجه بيرم التونسي في أشعاره . وإذا كانت راقصتنا دائبة الحركة ، فأمها لم تكن قادرة حتى على السير . كما أن رؤية الأم للعالم كانت محدودة ، إذ إنها كانت تجد صعوبة بالغة في أن تركب " سوارس تروح الإمام " لزيارة أولياء الله وللتبرك بهم ، بينما تقضي البنت وقتها في فعل حديث تماماً : رقص الباليه . و " السوارس " هي نوع من العربات تجرها الخيول مما يستدعي إلى الأذهان ماضياً زراعياً آسناً ، يخشى الآلات والتقدم التكنولوجي . باختصار رؤية الأم رؤية متواكلة تتوقع العون من قوى الغيب دون أن تحرك ساقها ، وتنتظر المعجزات بدلاً من صنعها .

وبناء القصيدة العام يتافق مع هذه القراءة النقدية ، فالحركة الأولى من القصيدة حركة هادئة إيجابية يعبر فيها الشاعر عن إعجابه بالانطلاق الجديدة . انظر إلى صور الوتر والقمر وصورة " الخطاطاوي اللي بتمرع الكون تداوى " ، فهي بلسم للكون . وتنتهي هذه الحركة بصورة هادئة للغاية :
سلام ع الغناوي
سلام ع النسيم في الشجر

هي صورة تجمع بين النغم والرقص والانطلاق .

المسيري: الشعراء والزمن

أما الحركة الثانية فهي حركة غاضبة ثائرة، وربما تتسم بشيء من العدوانية، وفيها يؤكّد الحاضر انتصاره الكامل على الماضي. ولذا فبدلاً من الصور الهادئة بل والحالمه نجد صوراً غاضبة، فالراقصة تضرب بساقها الفضا، أي الكون بأسره، ويداها لا تقولان "أي كلام" وإنما تؤكّد موت الماضي. وانظر إلى هذين البيتين اللذين يعكسان جوهر هذه الحركة الثانية:

وبتشبّه، وتلّب وتنطّن نطة غضب،
ونطة رضا.

استخدام الباء والطاء يخلقان حاله من الاختناق، لا تنفرج إلا عند كلمة "رضا". وعندها تقول الراقصة "اللي فات انقضى". و"رضا" و"انقضى" لهما حرف الروي نفسه، فهو يربط بين انقضاء الماضي ورضا الراقصة بهذا. ويظهر المتحدث بصوته بشكل مباشر واضح إذ يؤمّن على كلامها ويقول " حقيقي مضى".

والحركة الثالثة والأخيرة في القصيدة هي أقصر الحركات لأنها تعالج الماضي الراكد. فالسوارس -كما أسلفنا- تستدعي صورة مجتمع مختلف، وكذا مسألة زيارة الأولياء. وتنتهي هذه الحركة بالألم، وقد وقعت، فهي غير قادرة على المشي- رمز مناسب لماضٍ راكد، يرفضه الشاعر ويحاول أن يطرده كأنه أحد الأشباح.

هذه هي الرؤية لظاهر القصيدة، وهذه هي الأطروحة الواضحة، ولكننا إذا دققنا النظر فإننا نجد شيئاً مختلفاً. فالتناقض بين الماضي والحاضر ليس كاملاً، كما قد يبدو لنا لأول وهلة؛ إذ إن الشاعر يحاول بطريقة ذكية أن يبين لنا أن الحاضر إن هو إلا استمرار للماضي، فهو قد نبع منه. انظر على سبيل المثال إلى الراقصة، نحن لا نعرف اسمها، إذ ينسبها الشاعر لأمها، فهي "بنت أم أنور"، ولدتها أمها وربتها، فالحاضر إذن هو ابن الماضي. ونحن لا نعرف اسم الأم نفسها فهي تنسب لأنها البكر كما هي الحال في المجتمعات العربية التقليدية. والشاعر نفسه يؤكّد أن بيرم التونسي الذي احتفي بهذا الماضي هو "معلمـنا" ، بل ويستخدم عبارة تقليدية "عليـه السلام" لا تستخدم إلا للإشارة للأئمـاء والصالـحين. وحركـة وعـالمة الحاضـر، التي ترمـز لها رقصـة البـالـيه، يحيـط بها

إدراك للمحلى . فتعليق الشاعر على هذه الرقصة الغربية عامي مصرى ، مغرق في عاميته ومصريته ("بحيرة البجع / سلام يا جدع") . كما أنه يكرر كلمة "سلام" عده مرات ليؤكد البعد التقليدي لهذا الحاضر الجديد . والشيء نفسه نجده في حديثه عن القوام " اللي مليان دلع " ، ولكنه يؤكّد لنا أنه " دلع مش حرام " ، وهو بهذا يفرق بين هذا النوع من التمرد البناء ، والثورة التي يمكن أن تحطم الماضي ومن ثم المستقبل !

إن جاهين يؤكّد ارتباط الزمانين الحاضر والماضي بعضهما ببعض ؛ فالحاضر هو نتاج الماضي ، تماماً كما أن راقصة الباليه هي بنت أم أنور ، كما أن جاهين هو تلميذ بيرم التونسي . إن جاهين هو حقاً صانع ماكر ماهر ، فهو لا يقبل الماضي بحلوه ولا يرفضه بقضميه وقضيضيه ، فرؤيه مركبه تنطلق من موقف نقيدي من الماضي ، ولكنه ليس تفكيكياً ولا عدمياً ، بل هو موقف بناء يرى امتداد الماضي في الحاضر ، وهو ينقل هذه الرؤية المركبة من خلال الصورة وبنية القصيدة المركبة ، ومن خلال الجرس الداخلي الذي يتحكم فيه الشاعر ببراعة فائقة .

■ ■ ■

والقصيدة التالية " واحد شاي " ، وهي بالعامية المصرية أيضاً ، تتحرك بين زمانين الحاضر والماضي ، ولكن الحاضر يوجد بكل ثقله أما الماضي ، الزمان الجميل ، فشمة إشارة سريعة له . والقصيدة نشرت في جريدة المساء المصرية في الخمسينيات ، وقد بحثت عن صاحبها عيناً ، فاحفظت بها في أوراقي ونسّقت اسمه (وياليته لو قرأ هذه الدراسة أن يتصل بنا ، فلا شك أن عنده من القصائد الكثير ، التي لم تجد طريقها إلى النشر وفيما يلي نص القصيدة :

هات لي واحد شاي يا جمعة وصلاحه
خليه تقيل
أصلي عليل
والعقل سايب ياسي جمعة مطرحه
تايه في دنيا كلها فلقه وألم
وأنا عقلاني ياما بالسعادة حلم

صحيح ومسا

وتلقى برضه الحسره عندي والأسى

من يوم ما سينا يا أخيانا المدرسه .

فاكر يا واد

صحيح زمان كنا لسه إحنا ولاد

يعني عيال

صغيرين مدلعين وولاد حلال

والبخت مال ،

والدنيا يا ابني بهدلتنا ، وبهدلتنا بالقوى

يا قوى

والجسم أصبح مستوي .

إنت خلاص يا جمعة عديت لوحدك

شفت بختك

أما أنا طول عمري دايغ

والمرب يابني باين

والغريبة إبني أصبحت شايخ

والعنين تشبه تمام عين المشايخ .

إيه دا يا ابني ؟

ليه يا جمعة الشاي ده ماسخ ؟

النهاية ..

أصلنا في دوامه دائمه

ناس في وسط الخلق حايروه

دنيا سايره .

والنبي يا جمعة تعذرني شويه

إنت حمال للأسيه

أصلبي عقلبي مش مرابط مطرحه .

هات كمان شاي حلو تاني

وصلحه . . .

هذه قصيدة مركبة إلى أقصى درجة تختلط فيها المأساة بالملهاة والأحزان بالأفراح والأمل باليأس والمقدرة على التجاوز بالاستسلام والإذعان ، وهذه الأحساس المتناقضة تترجج بشكل يثير الدهشة والإعجاب . ويتبدي هذا الامتزاج والتمازج في بنية القصيدة وفي صورها وفي تفاصيلها . ولكن قبل أن نبدأ في "قراءة" القصيدة فراءة نقدية متعمقة لابد أن نشير إلى شكلها المبتكر . فالقصيدة كتبت في قالب يعرف في الأدب الغربي باسم المونولوج الدرامي *dramatic monologue* . وهذا النوع الأدبي - كما يدل اسمه - هو مونولوج ، أي حوار بين شخص ونفسه (على عكس الديالوج ، أي حوار بين شخصين أو أكثر) . والمونولوج يندرج تحت تصنيف الشعر الغنائي ، ولكن هذه القصيدة مونولوج درامي ، لأن بطل القصيدة لا يوجد بمفرده ولا يتحدث مع نفسه ، وإنما يوجد مع شخصيات أخرى يتحدث إليها ويتفاعل معها . وهذه الشخصيات الأخرى لا تتلقى ما يقول البطل دون حراك بل تستجيب له بطريقة قد تروق له وقد لا تروق . بمعنى آخر ثمة دراما كاملة هنا فيها خلفية وحبكة وشخصيات وصراع ، ونحن ندرك هذه الدراما من خلال مونولوج البطل واستجابته لما حوله .

واختيار الشاعر لهذا القالب اختيار موفق ، فهو يود الترثرة عن كل شيء : عن مشاكله ، عن تاريخ حياته ، عما يدور في ذاته فهو يعيش في الحاضر (الزمان التاريخي الاجتماعي) ، والحاضر بالنسبة له طريق مسدود . ولو برأ الشاعر للشكل الغنائي المعتمد للقصيدة لقدم لنا قصيدة سردية مليئة بالتأوهات والإحساس بالرثاء للذات وكأننا نسمع إحدى الأغنيات الهاابطة !

المسيري: الشعراء والزمن

والقصيدة مكتوبة بالعامية المصرية، وهو قالب مناسب تماماً للتعبير عن تجربة الضياع التي يجتازها الشاعر وعن خلفية القصيدة (مكهي بلدي)، وبالتالي تصبح العامية (التي لا تحاول أن تكون فصحى كما هي الحال في السيرة الهلالية) أداة مناسبة في يد الشاعر يعبر بها عن ذاته.

وبطل القصيدة، صاحب المونولوج، هو إنسان يمارس إحساساً عميقاً بالاغتراب وبأن العالم أرض خراب، وهو يمارس هذه الأحساسات وهو جالس في مكهي بلدي. وارتباطات المكهي في الذهن المصري معروفة لنا جميعاً. فالمكهي ملاذ من لا يجد مأوى، وهو المكان الذي نقتل فيه -نحن عشر المصريين- الوقت والزمان، ولكنها أيضاً مكان يلتقي فيه الأصدقاء باعتبارهم جماعة تراحمية تلتقي خارج عالم البيع والشراء والمكسب والخسارة، خارج الزمان التاريخي.

تبداً القصيدة ببطل القصيدة يطلب من جمعة القهوجي أن يحضر له " واحد شاي تقيل" ، فقلبه علييل . ولنلاحظ كيف تربط القافية بين الشاي التقيل (رمز طريف للرغبة في التجاوز) والقلب العليل . ثم يبدأ الشاعر في التحدث عن أسباب ألمه فنعرف أنه بدأ يدرك أنه قد ترك وراءه عالم البراءة وزمانها ودخل عالم الخبرة وزمانها ، ولكن لا يريد أن يفلت حلم البراءة والسعادة من يديه . فالعقل ، "تايه في دنيا كلها فلقه وألم" ولكن عقله "ياما بالسعادة حلم" . ومرة أخرى تربط القافية بين الألم والحلم ، تماماً مثلما تربط بين "الأسى" وعالم "المدرسة" ، عالم البراءة ، حينما كانا "صغيرين متدعين وولاد حلال" ، ولكن هذا كان "زمان" .

ولكن بعد أن نحلق مع الشاعر في عالم البراءة نرتطم مرة أخرى بعالمنا ، فالحاضر هو الحقيقة الأساسية ، وهو حقيقة مريرة وطريق مسدود ، عالم الألم والبحث المايل . وهكذا تستمر حركة الصعود والهبوط ، حركة التحليق في سماء البراءة والنور ثم السقوط في هوة الخبرة والظلم ، حركة المقدرة على الحلم والتجاوز ثم الإخفاق في إنجاز ذلك . وتصل هذه الحركة إلى قمتها وهوتها في الأبيات التالية :

والدنيا يا ابني بهدلتنا وبهدلتنا بالقوى

يا قوى
والجسم أصبح مستوي .

فالسطر الأول والثالث هما تعبير كامل عن الألم الذي " بهدهله بالقوى " وجعل " الجسم مستوي ". ولكن بينهما توجد كلمة " يا قوى " ، فكأن الشاعر لا يريد أن يضيع تماماً ، ولذا فهو يتنهل إلى الله بطريقته البسيطة العامية . وكلمة " يا قوى " التي يستخدمها تؤكد الرغبة في التجاوز ، ولكنها نظرا لارتباطها بقافية الـ"أول والثالث الحزينين ، فإنها أيضا إعلان عن عجزه .

ورغم أن القصيدة مونولوج ، فإنها حوار مع الذات ومع جماعة في ذات الوقت ، فالشاعر وجماعة كانا يمرحان سويا في عالم الطفولة ، وقد فعلت الدنيا فعلها بهما سوياً أيضاً . ولا ندرى إن كانت الأبيات التالية نوعاً من أنواع السخرية أم لا؟ إذ يقول الشاعر عن صديقه إنه قد " عدى " وتجاوز حالة الألم التي يعيش فيها هو . ولكن ماحقيقة ذلك؟ نحن نعرف من القصيدة أن جماعة يعيش في عالم الخبرة والألم ، قد يكون هو صاحب المهمي أو ربما عاملاً فيها ، وقد يكون دخله أكبر من دخل الشاعر ، ولكن القصيدة لا تتحدث عن آلام الفقر إلا عرضا ، فالمترتب حقيقة " بایخ " ، ومع هذا يؤكّد الشاعر أن هذا ليس هو السبب .. قد يكون أحد الأسباب ، أو سبباً مساعدًا ، ولكنه ليس السبب الوحيد ولا يشكل الكل ، فالشاعر قد أصيب بالشيخوخة نتيجة لأحزانه .

ثم تصل القصيدة إلى ذروتها الفنية وهوتها النفسية حينما يأتي الشاي ، ولكنه شاي " ماسخ " رمز لحاضره ولعالم الآلام الذي يتحرك فيه شاعرنا ، عالم يدور بشكل عبلي . فهو كالدوامة تدور دون هدف أو غاية . وهكذا تحول الزمان من فضاء يتحقق فيه الإنسان ذاته إلى حركة دائيرية لا معنى لها . ويبدو كأن الشاعر يود الإذعان لها :

النهاية . . .
أصلنا في دوامة دايره
ناس في وسط الخلق حايره
دنيا سايره .

فكأن إيقاع الحاضر الآلي قد داس وقضى عليه تماماً. ولكن الشاعر لا يذعن تماماً ولذا يتوجه إلى جماعة، إلى الإنسان وعالم التراحم، ويخبره أنه لا مفر من التضامن الإنساني أمام هذا البؤس وأمام هذا الألم. وتحتلط البراءة بالخبرة والسعادة بالبؤس والتجاوز بالعجز والزمان التاريخي بلا زمان الطفولة والبراءة في البيتين الأخيرين:

هات كمان شاي حلو تاني

وصلحه . . .

فرغم أن المحاولة الأولى أتت بالشاي الماسخ، فلا بأس من محاولة ثانية، فلعل الشاي الجديد ينجح في إنقاذه بشكل مؤقت من قبضة العالم الماسخ ومن الحاضر المغلق ومن الزمان الرديء. ولكن شاعرنا كعادته يوازن الألم بالأمل، والأمل بالألم، وكلمة "تاني" ، تذكرنا ببداية القصيدة، فكأن القصيدة تأخذ شكل الدائرة، والدائرة في هذه القصيدة هي الدنيا المصابة بالمسخ، فبرة الألم الأخيرة ليست صافية، وإنما يشوبها الألم. وتأكيد المقدرة على التجاوز ليست نهاية إذ يقوضها إدراكنا لدائرة القصيدة، والعكس أيضاً صحيح، تماماً مثل عكس العكس، فدائرة الدنيا العبيبة توازنها دائرة الألم الذي يتخلله الأمل، ودائرة الألم الذي يقطعه الألم. وهذه هي دائرة الحياة الحقيقية، سنجده دائمًا وسط دوامة الآلام جزيرة تراحمية مثل قهوة المعلم أو الصبي جماعة، ولكن في الجزيرة التراحمية سنجده الأشواك والأحزان مثل شاي جماعة الماسخ.

ولآخر هذا النص بقصة فنان مدينة كورو من كتاب الكاتب الأمريكي (القرن التاسع عشر) هنري ديفيد ثورو وولدن التي تتناول قضية الزمن الكوني والتاريخي بطريقة فريدة. وهي قطعة نثرية ولكنه نشر أقرب إلى الشعر الغنائي ينقل لنا رؤية الكاتب من خلال صور مجازية أساسية، صورة الفنان المستوعب تماماً في عمله الفني والذي كان يبغى الكمال فأدار ظهره للزمان التاريخي وانتصر عليه ودخل الزمان الكوني :

”كان هناك فنان يعيش في مدينة كورورو، دائم المحاولة للوصول إلى الكمال. ومرة تراءى له أن يصنع عصاً. وقد توصل هذا الفنان إلى أن الزمان عنصر مكون للعمل الفني الذي لم يصل بعد إلى الكمال، أما العمل الكامل فلا يدخله الزمان أبداً. فقال لنفسه: سيكون عملي كاملاً من جميع النواحي، حتى لو استلزم الأمر ألا أفعل شيئاً آخر في حياتي.“

”فذهب في التو إلى غابة باحثاً عن قطعة من الخشب، لأن عمله الفني لا يمكن أن يُصنع من مادة غير ملائمة. وبينما كان يبحث عن قطعة الخشب، ويستبعد العصا تلو الأخرى، بدأ أصدقاؤه تدريجياً في التخلّي عنه، إذ نال منهم الهرم وقضوا، أما هو فلم يتقدم به العمر لحظة واحدة، فوفاًه لغايته وإصراره وتقواه السامة أضفت عليه، دون علمه، شباباً أزلياً. وأنه لم يهادن الزمن، ابتعد الزمان عن طريقه، ولم يسعه إلا أن يطلق الزفرات عن بعد، لأنه لم يكن له التغلب عليه. وقبل أن يجد الفنان العصا المناسبة من جميع النواحي، أصبحت مدينة كورورو أطلالاً عتيقة، فجلس هو على أحد أكوامها ليتسع لحاء العصا. وقبل أن يعطيها الشكل المناسب، كانت أسرة كاندھار الحاكمة قد بلغت نهايتها، فكتب اسم آخر لأعضائها على الرمل بطرف العصا، ثم استأنف عمله بعد ذلك. ومع انتهاءه من تنعيم العصا وصقلها لم يعد النجم كالبا في الدب القطيبي. وقبل أن يضع الحلقة المعدنية (في طرف العصا لوقايتها)، وقبل أن يُزيّن رأسها بالأحجار الثمينة، كانت آلاف السنين قد مررت. وكان براهما قد استيقظ وخلد إلى النوم عدة مرات.“

”وحينما وضع الفنان اللمسة الأخيرة على العصا، اعتبره الدهشة حين تجددت بعنته أمام ناظريه لتصبح أجمل المخلوقات طرراً. لقد صنع نسقاً جديداً بصنعه هذه العصا، عالماً نسبه كاملة وجميلة، وقد زالت في أثناء صنعه مدن وأسر قديمة، ولكن حلّ محلّها مدن وأسر أكثر جلالاً. وقد رأى الفنان الآن وقد تكونت عند قدميه أكواخ التجارة التي سقطت لتوها، رأى أن مرور الوقت في السابق بالنسبة له ولعمله كان مجرد وهم، وأنه لم يمر من الوقت إلا القليل.“

”كانت مادة عمله نقية صافية، وكان فنه نقياً صافياً، فكيف كان يمكن للنتيجة ألا تكون رائعة؟“.