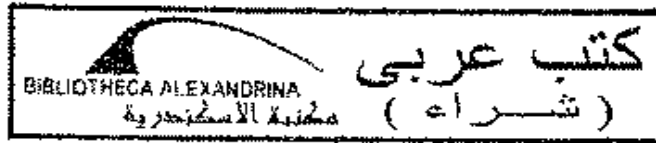

فن المسرحية

من خلال تجاربي الشخصية

على احمد باكثير

على أحمد باكثير

م
م
م
م

فن الشخصية

من خلال تجاربي الشخصية

تأليف

على أحمد باكثير

الناشر

مكتبة مصر

٣ شارع كامل صدقي - الفجالة

ت : ٥٩٠٨٩٢٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أرى لزاماً على أن أفتح حديثي بتوجيه الشكر إلى هذا المعهد العربي الكريم على حسن ظنه بي إذ اختارني لأحاضركم يا طلاب العرب في فن المسرحية ولا أكتممكم أنني حاولت الاعتذار في أول الأمر ، لأنني وإن كنت متمرساً بكتابة المسرحيات فلست بناقد ولا أحب أن أكونه ، كما لا أحب أن ألقى دروساً أو بحوثاً موضوعية في فن المسرحية أو فن التأليف المسرحي ، فذلك شيء يختلف عن طبيعتي كل الاختلاف . غير أن مندوب المعهد الذي اتصل بي وهو الأخ الكريم الدكتور إسحق الحسيني تفضل فأقنعني بأن ذلك ليس هو المطلوب مني وإنما المطلوب مني بوجه خاص هو أن أحدث الشباب من طلاب العرب عن تجاربي الشخصية في الكتابة المسرحية . فلا يعدو عملي أن يكون استحضاراً لما مر بي من التجارب في هذا الميدان . فما وسعني إلا القبول على شيء من التحفظ والتهيب ، وذلك لما أنا مبتلى به من ضعف الذاكرة وصعوبة استحضار تجاربي الماضية ولكنني سأبدل قصارى جهدي وعلى الله التكلان .

بدء اشتغالي بالتأليف المسرحي :

لكي أحدثكم عن بدء اشتغالي بالتأليف المسرحي ينبغي أن أسرد لكم مجملًا من تاريخ حياتي الأدبية . كانت نشأتي الأدبية الأولى في حضر موت حيث بدأت أنظم الشعر منذ بلغت الثالثة عشرة من عمري . وكان جل اهتمامي بالشعر ؛ ومبلغ اجتهادي للتبريز فيه ، فلم أَدع ديوانًا لشاعر من الأقدمين أو المحدثين وقع في يدي إلا قرأته التهاماً . وكان مثلي الأعلى في الأقدمين أبو الطيب المتنبى وفي المحدثين أحمد شوقي غير أني لم يتح لي الاطلاع على شيء من مسرحياته إلا بعد ما رحلت عن حضر موت فأقمت برهة في الحجاز ، فكانت مسرحيات شوقي هي أول ما عرفت من هذا الفن المسرحي . فكان عندي عجباً أن أرى الشعر الذي كنت أعرفه للتعبير عن ذات الشاعر أو لوصف شيء من الأشياء مهما يكن موضوعياً فلا بد أن يشوبه شيء من ذاتية قائله . . . كان عندي عجباً أن أرى هذا الشعر وقد تحول إلى حوار ومساجلة بين اثنين أو أكثر على نحو يجعل كل شخصية تعبر عن ذاتها ووجهة نظرها ، ويضعها في صراع مع غيرها من الشخصيات ؛ ويدور كل ذلك حول قصة واحدة هي مادة العمل الشعري الذي يؤلف ديواناً صغير الحجم يختلف عن الدواوين المألوفة حيث إنه ينتظم موضوعاً واحداً ، ولا يتناول موضوعات مختلفة كتلك الدواوين .

كان لاطلاعي على هذه المسرحيات الشوقية أثر كبير في نفسي فقد هزني من الأعماق وأراني لأول مرة في حياتي كيف يمكن للشعر أن يكون ذا مجال واسع في الحياة حين يخرج عن نطاق ذاتية قائله إلى عالم

فسيح يتسع لكل قصة في التاريخ أو حدث من الأحداث . وكنت إذ ذاك ممتلئاً بالثورة على ما كان عليه حال بلدى حضر موت فى التخلف عن ركب الحضارة والتأخر فى كل ميدان من ميادين الحياة ، وبالسخط على الأوضاع الاجتماعية السائدة هناك ، مضافاً إلى ذلك كله أزمة نفسية أليمة من جراء وفاة شخص عزيز علىّ هو زوجى الأولى التى اختطفها الموت وهى فى بواكير الشباب ، وكنت قد رثيتها فى قصائد جمة كما عبرت عن سخطى على الأوضاع السيئة فى بلدى فى قصائد أخرى كثيرة حسب المناسبات ، وكنت خليقاً أن أنظم مزيداً من القصائد فى هذين الموضوعين اللذين كانا ملحين علىّ لو لم أكن اطلعت على ذلك النموذج الغريب فى استعمال الشعر لغير ما كان يستعمل له القديم فلم أشعر إلا برغبة جامحة فى محاكاة هذا اللون الجديد الذى وجدته عند شوقى واتخاذ ما كان يعتمل فى نفسى من الأحاسيس والمشاعر المتصلة بالأمرين السابق ذكرهما مادة لموضوع هذه المحاكاة . فكان أن كتبت مسرحية شعرية أسميتها « همام أو فى عاصمة الأحقاف » . وذلك فى مدينة الطائف حيث كنت أقضى فترة الصيف بين طائفة من أدباء الحجاز أخص منهم بالذكر الأستاذ حسن محمد كتبى الذى نعمت بصحبته فى تلك الأيام فكنت أطلعه على ما أنظم من المسرحية أولاً بأول وأشهد أنه كان لتشجيعه فضل كبير فى إنجاز هذا العمل .

وقد كتبت هذه المسرحية دون أى إلمام سابق - كما وصفت - بفن المسرحية - بله أصول التأليف المسرحى ، فكانت النتيجة - وهذا ما يهمنى أن ألفت نظركم إليه - قصائد ومقطوعات من الشعر بين رقيق

وجزل يجمعها موضوع واحد وينظمها إطار واحد . ولكن لا يمكن تسميتها مسرحية إلا على سبيل التجوز لافتقادها إلى المقومات الأساسية للمسرحية من بناء وحركة وحوار ورسم شخصيات .

وهذا يفتح باباً للسؤال الآتى : هل على من يريد أن يتصدى للكتابة المسرحية أن يدرس أولاً أصول التأليف المسرحي أم يكفي في ذلك وجود الموهبة لدى الكاتب ؟ والجواب على ذلك أنه لا بد من وجود الموهبة على أى حال ولكنها لا تكفى وحدها بل يجب الإلمام بأصول التأليف المسرحي سواء بدراستها في الكتب الموضوعية لهذا الغرض ، أو عن طريق تتبعها وتأملها في النماذج الصالحة من أعمال الكتاب المسرحيين المشهود لهم بالفضل والتبريز واستخلاص القواعد والأصول من تلك النماذج . وهذه الطريقة الثانية أفضل وأصح . وأكمل من ذلك كله أن يجمع الكاتب بين الطريقتين بأن يكثر من قراءة النماذج الصالحة ويعيد قراءتها والتأمل فيها مرة بعد مرة وأن يدرس في الوقت ذاته الأصول النظرية للتأليف المسرحي ويحاول تطبيق ما يقرأ منها على النماذج التي بين يديه .

دراسي الأدب الإنجليزي :

كانت ثقافتى الأولى عربية خالصة وظلت كذلك حتى حضرت إلى مصر فعزمت على أن أدرس الأدب الإنجليزي لما بلغنى أنه غنى بالشعر الرفيع ، فقد كانت غايى إذ ذاك بعد أن أصقل موهبة الشعر عندي وأعد نفسى لأكون شاعراً كبيراً وعسى أن تفتح لى هذه الدراسة آفاقاً جديدة فى الشعر . فالتحقت بقسم اللغة الإنجليزية فى كلية الآداب

بجامعة القاهرة وما أن سلخت عاماً فيها حتى وجدتنى فى بلبلة نفسية من حيث نظرتى إلى الشعر الذى كنت أنظمه وأشره فى الصحف فقد غيرت هذه الدراسة من نظرتى لمفهوم الأدب كله . فأخذت أعيد النظر فى المقاييس الأدبية التى كانت عندى من أثر ثقافتى العربية ويهمنى هنا أن أخص بالذكر ما يتعلق بدراسة المسرحية فقد انجذب قلبى إليها أكثر من انجذابي إلى غيرها من فنون الأدب الأخرى كالقصة والأقصوصة والملاحم والشعر القصصى وكان يستهوينى بوجهه أخص أعمال شكسبير ، ولعل مرجع ذلك - بالإضافة إلى مكانته المعروفة فى هذا الفن - أنه شاعر وأنا كنت إذ ذاك ما زلت أعتبر الشعر ميدانى الأول فلا غرو أن أفتن بشكسبير باعتباره يجمع بين الفن القديم الذى أحبه وهو الشعر وبين هذا الفن الجديد الذى بدأت أكتشف فى نفسى الاستجابة إليه وهو فن المسرحية .

وقد نتج عن هذه الأزمة النفسية التى عانيتها من جراء تغير مقاييس الأدبية - كما أشرت - أن انقطعت برهة عن نظم الشعر ، تمت فى خلالها تجربة جديدة بالنسبة إلىّ ثم تبين أنها جديدة أيضاً بالنسبة إلى مستقبل الشعر العربى الحديث وأعنى بها محاولة إيجاد الشعر المرسل فى اللغة العربية .

واتفق فى ذلك الحين أن حدث حادث فى مقاعد الدرس كان له أثر كبير فى دفعى إلى التعجيل بهذه المحاولة وخلاصته أن أحد مدرسينا الإنجليز تحدث ذات يوم عن الشعر المرسل وكيف أن اللغة الإنجليزية اختلفت بالبراعة فيه والتفوق على سائر اللغات وكيف أن الفرنسيين

حاولوا محاكاته في لغتهم فكان نجاحهم محدوداً ، ثم قال : ومن المؤكد
ألا وجود له في لغتكم العربية ولا يمكن أن ينجح فيها فاعرضت عليه
قائلاً : أما إنه لا وجود له في أدبنا العربي فهذا صحيح لأن لكل أمة
تقاليدها الفنية وكان من تقاليد الشعر العربي التزام القافية .

ولكن ليس هناك ما يحول دون إيجاده في اللغة العربية فهي لغة طيبة
تسع لكل شكل من أشكال الأدب والشعر . فاكتمى بأن أعرض عنى
وشعرت عندئذ بأن علىّ أن أتحدى هذا الزعم وأدحضه بالبرهان
العملى ، والصرفت من الدرس وقد ملك علىّ هذا التحدى كل أمرى ،
فبدأ لى أن خير ما أبدأ به فى هذا السبيل هو أن أترجم فصلاً من
شكسبير على هذه الطريقة فذلك أجدر أن يسر لى هذه التجربة وأعون
على النجاح فيها .

وأحب أن أذكر لكم هنا بين قوسين أننى قد سبق أن ترجمت له
فصولاً من مسرحيته (الليلة الثانية عشرة) ولكن على طريقة الشعر
المقفى المؤلف ونشرت بعض ذلك فى مجلة الرسالة (رسالة الزيات)
وهذا بالطبع يختلف عن المحاولة الجديدة التى بين يدى . وكنا فى تلك
السنة ندرس مسرحية روميو وجوليت فلا غرو أن وقع اختيارى عليها
فاخترت مشهداً من مشاهدها وبدأت أفكر فى ترجمته فاتفق أن جاء
الوزن فى بحر المتقارب (فعولن فعولن فعولن فعول) دون أن أعى ما
ينطوى عليه ذلك من الدلالة . ثم مضيت فى عملى مرسلًا نفسى على
سجيتها فى اختيار ما يناسب المقام من البحور والأوزان فاكتشفت بعد
لأى أن البحور التى تصلح لهذا الضرب الجديد من الشعر هى تلك التى

تتكون من تفعيلة واحدة مكررة كالكامل والرجز والمتقارب والمتدارك
والرمل ، لا تلك التي تتألف من تفعاليتين مختلفتين كالسريع والخفيف
والبسيط والطويل فإنها لا تصلح .

وسأورد لكم شيئاً من هذه الترجمة على سبيل المثال .
هذه جوليت وهي توشك أن تحتسى السائل النوم الذي أعطاه لها
الراهب لتكون في هيئة الموتى مدة اثنتين وأربعين ساعة ريثما يحضر
زوجها روميو فينطلق بها من القبر .

الوداع الوداع ! إلهى يعلم وحده .
أين يجمعنا الدهر بعد اليوم .

هذى برداء الخوف النافض راجفة فى عروقى
حتى لتكاد تجمد سعر حياتى .
فلأنادهما لتعودا إلى لتسكين روعى .

يا حاضن ! لا لا فماذا عساها تصنع عندى ؟
إن هذا الدور القانط لا بد لى إن أمثله وحدى .
يا جام هلم إلى !

ربما لا يصنع لى شيئاً ألبتة هذا المزيج .
أفاغدو غداة غد زوج باريس ؟

كلا . يابى خنجرى هذا . فلتبق إلى جانبى (تضع خنجرها بجانبها)
ربما كان سماً أراد به القس ألا أعيش .
لئلا يكون زواجى الجديد وبالاً عليه .
إذا علموا أنه قد زوجنى من قبل بروميو

- ١٠ -

أخشى هذا ، بيد أنى غير مصدقة أن يكون .
فهو لم يبرح معدوداً بعد من الصالحين .
ربما أن شربت الجام وألقى بي فى الضريح .
أستيقظ قبل مجيء حبيبى روميو لينقلنى .
ويل أمى إذن من مشهد يوم مهول أ
أو لست أموت من الاختناق
فى ذاك القبر الذى
لا يهب بفوهتها النكراء نسيم عليل ؟
أو إن لم أمت فهى أم الدواهى : أليس حرى
أن هول الموت مضافا هول الليل البهيم
مضافا لوحشة ذاك المكان الفظيع ،
ذلك المستقر القديم وذاك القبر المخيف ،
حيث منذ مئات السنين عظام جدودى
منضودة بعضها فوق بعض هناك .
حيث تيبالت ثم غريض الجراح
لقى يتفصد فى كفيه صديداً وقيحاً .
حيث الأرواح ترود - كما يزعمون -
خلال المقابر فى ساعات من الليل معلومة .
ويلاه . أليس حرى إن تيقظت قبل الأوان .
أما روائح منتنة أو صياح مخيف
كمثل صياح (أبى الروح) يجتث من أرضه

- ١١ -

فيراغ له السامعون فينطلقون مجانين .
أواه إن استيقظت وحولى هذى المرائى التى
تقشعر لها الأبدان ، أليس يجن جنولى
فألعب بالمتناثر من أوصال جدودى .
وأقصد نحو الممزق تيبالت أنسله من أكفانه .
ثم أعمد فى هذه السورة العظمى
لفقار نسيب كبير فأحملها كاهراوة
أحطم رأسى بها وأطير دماغى شعاعا !
ويكأنى أرى شبحا لنسيبى تيبالت
ينشد روميو الذى شكه بلدباب حسامه
قف يا تيبالت مكانك ! هأنا يا روميو جئتك !
أنا شاربة هذا من أجلك !

إخناتون ونفرتيتى :

وأحسست بعد أن أتممت هذا العمل ورضيت بعض الرضا عن نجاح
هذه التجربة أن قد آن الأوان لأؤلف مسرحية على هذه الطريقة فوقع
اختيارى على موضوع إخناتون الذى استهوانى تاريخ حياته وحركته
الدينية وثورته على كهنة آمون وتبشيريه بالحب والسلام . والجديد فى
ذلك أننى التزمت بحرا واحدا فى هذه المسرحية هو البحر المتدارك الذى
أدركت من تجربتى الأولى أنه أصلح البحور كلها لهذا الضرب .
وغنى عن البيان أن هذا العمل جاء أكمل بكثير من مسرحية

« همام » التي ألفتها في الحجاز وقد ظهر فيه تأثيرى بشكسبير الذي كنت أحتديه إذ ذاك سواء في العلاج أو في استعمال الشعر المرسل . ولكن هذا الشعر المرسل لم يستقبل عند ظهوره بالترحيب أو الاستحسان إلا من قبل المرحوم الأستاذ إبراهيم المازني الذي تفضل رحمه الله فكتب مقدمة للمسرحية أشاد فيها بهذه التجربة في الشعر المرسل وصلاحيته للمسرحية . وكنت أظن أنني سأتابع كتابة المسرحيات بهذا الشعر غير أن تجاربي جعلتني بعد ذلك أقطع بأن النشر هو الأداة المثلى للمسرحية ولا سيما إذا أريد بها أن تكون واقعية . وأن الشعر لا ينبغي أن يكتب به غير المسرحية الغنائية التي يراد بها أن تلحن وتغنى أي « الأوبرا » .

الواقع أن المسرحية الشعرية - أو بعبارة أدق - المسرحية المنظومة لم يعد لها مكان اليوم اللهم إلا عند عدد قليل جداً من الكتاب مثل ت . س اليوت وماكسويل أندرسون . حقا كان الشعر لغة المسرح عند كتاب اليونان والرومان وكان كذلك عند شكسبير وأقرانه في العصر الإليزابيثي وعند راسين وكورني في فرنسا ولكن هذا التقليد وهو التزام الشعر في المسرحية قد مات من عهد طويل ، وإن ظلت المحاولات تبذل لإحيائه منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم . ومن أشهر من حاول ذلك الشاعر الإيرلندي الكبير يتس الذي كان يعتقد أن إحياء الشعر في المسرح هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ المسرح من غلبة الاتجاه الذهني عليه ولإعادة الوقد العاطفي إليه وقد نجح في ذلك غير أن نجاحه هذا كان مرجعه إلى الظروف التي صاحبت البعث الروح القومية الإيرلندية

ولذلك ما لبثت الحركة المسرحية في إيرلندا أن انقلبت بعده من الاتجاه الشعري إلى الاتجاه الواقعي .

ومعظم هذا الشعر الذي أشرنا إليه هو الشعر المرسل وهو شعر فيه تحرر وانطلاق وليس مقيداً بإسار القافية فهو أصلح للمسرحية إن كان لا بد من استعمال الشعر فيها . وكان الممثلون في تلك العهود يلقونه بصورة تقرب من إلقاء النثر فلا يكاد الرجل العادي يدرك أنه شعر موزون . وكان الإلقاء في التمثيل عموماً يعتمد إذ ذاك على التفصح والجلجلة وتضخيم الألفاظ وذلك قبل أن تنشأ الطريقة الواقعية في الإلقاء والتمثيل .

وعندى أن قيمة هذا الشعر في المسرحية تتلخص في أن التزام الكاتب المسرحي لقيود النظم قد يمنحه قوة في التعبير لا يمنحها له الكلام المتثور المناسب في سهولة ويسر . ومثل ذلك مثل الماء الذي يتفجر من صنوبر ضيق يكون أقوى الدفاعاً مما لو كان ينهمر من فتحة واسعة . وهذا بالطبع حين تتساوى الطاقة التعبيرية في الحالتين حيث تصدر الطاقة من كاتب واحد أو من كاتبين متقاربين . هذا في رأيي هو كل الفرق بين الشعر المرسل والنثر . فرق يتعلق بالكاتب نفسه وما يعطيه هذا أو ذاك من قوة أو ضعف . أما بالنسبة للجمهور حين يشاهد المسرحية فلا أحسب أن هناك كبير فرق بين أن يكون ما يسمعه نثراً أو شعراً مرسلًا ولا سيما إذا كانت طريقة الأداء في التمثيل هي الطريقة الواقعية دون الطريقة الإلقائية المجلجلة .

وإذا كان هذا هو كل الفرق بين النثر والشعر المرسل فسي
استخدامهما كأداة للمسرحية فإن الفارق كبير واسع المدى بين النثر
والشعر المقفى القائم على اتخاذ البيت وحدة نغمية مستقلة ، فهذا الشعر
أبعد ما يكون عن الصلاحية ليكون لغة المسرح لأن استناده إلى البيت
الكامل كوحدة مستقلة عن سابقه وعن لاحقته يعمل على تجزئة الوحدة
التعبيرية وتقطيعها إلى وحدات متساوية مستقل بعضها عن بعض دون
مراعاة لاختلاف الجمل المسرحية طولاً وقصراً . وينشأ عن ذلك أن
الجمل المسرحية التي تكون أطول من أن يستوعبها بيت واحد تنشطر في
بيتين تفصل القافية بينهما فصلاً واضحاً ليس من السهل على المستمع أن
يفغل عنه . وكذلك الحال في الجملة المسرحية التي تكون أقصر من أن
تشغل بيتاً كاملاً فإما أن يصلها الكاتب بجملة مسرحية أخرى أو بجزء
من جملة مسرحية أخرى وإما أن يضطر إلى الحشو لتكملة البيت .

وخلاصة ما سبق أننا إذا ما أردنا أن نوجد المسرحية الشعرية عندنا
فإن أصلح أداة لذلك هو الشعر المرسل على الوضع الذي وصفناه من
قبل وهو المستند إلى التفعيلة - لا البيت - كوحدة نغمية ، فتتلاحق
التفعيلات في الجملة المسرحية الواحدة متصلة مترابطة دون نظر إلى
الحيز الذي تشغله ، فقد تشغل ما كان يشغله بيت واحد أو أكثر أو
أقل . شأنها في ذلك شأن الجملة النثرية . ولتوضيح ذلك سأورد لكم
نماذج لهذا الشعر من مسرحيتي إخناتون ونفرتيتي : هذا إخناتون وهو
محزون لوفاة زوجته الأولى (تادو) يقص على والدته بعض ذكرياته
معها .

- ١٥ -

فطفقت أقبلها قبلات الشهر الذي

غابته بأيامه ولياليه في

نفرها المعسول اللديد وفي وجنتيها الموردين

وفي شعرها الذهبي الجميل . وكانت

تعد علي وكنت أغالطها في الحساب .

ويقول في موضع آخر :

طالما كانت تستيقظ في الأسحار فتكتم أنفاسها

وتقبل ما بين عيني في رفق حتى لا توقظني .

وأسارقها الطرف حيناً فحيناً فألمح في شفيتها ارتعاش الصبي

قد اختلس الحلوى من مخدع جدته الشمطاء ،

وفي عينيها اغتباط الطفل تملأ من ثدى أمه ا

ثم يغزو التاؤب فاها الجميل ،

ويلوذ النعاس بأهدابها فتميل

إلى جنبي و تعود إلى نومها في طمانينة وغرارة .

ويقول :

ما أنس من الأشياء فلن أنسى

ما كنا نخرج في أنفاس الصباح الجديد ،

إلى الروض المطلول فتنسب بين العصور .

نبيل أوجهنا بالطل النضيد ،

ونسير على العشب المنصور ،

ونعدو هنا وهناك على المرج المسحور ،

- ١٦ -

ونجمع شتى الأزاهير ننظمها مثل الأكاليل ،
ونجري وراء الفراش الجميل
نطارده من غصن لغصن فأمسكه ، فتشير
علىّ بإطلاقه من جديد فأطلقه فيطير
فتزنو إليه وفي فمها بسمه بيضاء
كما ييسم الأريحي الكريم ارتاح لفقك أسير .
ونحس بمس اللغوب فنقصد نحو الجدول
نقعد فوق صفاة على شطه ملساء .
فندلى أرجلنا في الماء ونرسل أبصارنا في الفضاء .
ويغنى لي فمها المعسول الصغير
على أحن خريير الماء النمر
أغاني ميتانيا بين زقزقة العصفور ،
وتغريد الشحرور ووسوسة النسمة الجواس
خلال غصون الأيك التضير .

في هذه النماذج ترون الجمل المسرحية في معظمها طويلة منسرحة
يمكن أن يلقيها الممثل في نفس واحد لو استطاع . وقد تبصرون فيها
بالقافية أحياناً ولكنها لا تجزئ الصورة ولا تتلاحق في رتابة وجود بل
تظهر هنا وهناك في ومضات كالبرق الخاطف فتضاعف موسيقية الجملة
المنطلقة دون أن تحبسها أو تحد من انطلاقها والسيابها حتى منتهاها .
واليكم نموذجاً آخر من المسرحية لا يحتوى على جمل مسرحية طويلة
مطرودة بل يحتوى على جمل مسرحية متقطعة تعبر عن التوتر العصبى

والاحتدام الشعورى وذلك عندما رأى إخناتون انهيار الآمال التى علقها
على ما كان يدعو إليه من دين الحب والسلام فثار على ربه ثورة عاتية .

ما هذى النار التى تنضرم فى صدرى ؟

آه ما أقسى الملى !

ربى أين أنت ؟ أما تصغى لدعائى !

إن لم تشفق يا رب علىّ فأشفق على دينك .

أين لطفك بى ؟ أين عونك لى ؟ أين تأييدك ؟

ربى أين أنت ؟ أموجود أنت ، أم شبح ؟

ما كنت أظن إلهاً يسمعنى ويرانى

ليت شعرى أنشأتنى أنت أم أنا أنشأتك ؟

أنا من صنع يمينك أم أنت يا ربى من صنع خيالى ؟

(رعد وبرق)

أغضبت الآن ؟ أأسمعتك الآن ؟ أم هذا غضبى ؟

أين حبك ؟ أين سلامك ؟ ما كانا إلا طيفاً من خيال

وهماً باطلاً وضلالاً أى ضلال .

(صاعقة تخرقريباً من القصر)

أرسلها صاعقة تطوينى لا أخشاك .

عدت لا أرجوك فكيف أخافك ؟

سأسل السيف ، سأعصى أمرك ، سوف أبيع القتال .

سأذبح أعدائى كهان آمون ومن والاهم

وناصرهم لا أبقى منهم نافع نار .

إنهم ليسوا أعداءك بل أعدائي ا
السيف السيف : ابغوا لي حور محب . أين حور محب ؟

المسرحية الغنائية (الأوبرا)

قلت فيما سبق أن تجاربي المسرحية جعلتني أعدل عن الشعر جملة وأرى أن النثر هو اللغة الطبيعية للمسرحية وأن الشعر لا ينبغي أن يكتب به غير المسرحية الغنائية التي يراد بها أن تلحن وتغنى وهي (الأوبرا) .

وقد قمت أنا بتجربة من هذا النوع في مسرحيتي (قصر الهودج) التي كتبتها بعد (إخناتون ونفرتيتي) بسنوات ، وبعد أن كتبت عدة مسرحيات قبلها بالنثر .

وفي قصر الهودج هذه حرصت على أن أجعل نظمها موسيقيا ما أمكن لتكون صالحة للتلحين وللغناء ، ولم أتقيد فيها ببحر واحد . بل استعملت مختلف البحور حسبما يقتضى المقام ، مراعى في ذلك مطابقتها لحالات التعبير المختلفة ومتحاشيا اطراد البحر الواحد والقافية الواحدة ما أمكن حتى لا تكون المسرحية مجموعة من القصائد مضموما بعضها إلى بعض كما حرصت على التنويع في القوافي ليكون ذلك أبلغ في التنعيم الموسيقى .

وسأورد لكم بعض أبيات منها على سبيل المثال :

هذا موقف بين سلمى البدوية وبين الخليفة الفاطمي (الأمر بأحكام الله) حين قابلها متكررا في زى رسول أعرابي ليخطبها للخليفة دون أن تعلم حقيقته فهي تحاوره في لطف لتتصل من قبول خطبة الخليفة معتدرة بارتباطها بابن عمها ابن مياح . ولما لم يستطع إقناعها بقبول الخليفة انقلب يغازلها لنفسه بحسبانه رسول الخليفة .

هو : عشت يا سلمى طليقة لست للمدن صديقة

لا تحبين مغانيهنا ولا الدور الأنيقة

هي : لطف الله بحالك قد فهمت الآن قصدي

هو : كيف لا أفهم ذلك والذي عندك عندي

أنا من رأيك يا سلمى وميلي مثل ميلك

آه لست تسمح لي الأيام يا سلمى بنيلك

أنت لي لست لغيري وأنا لست لغيرك

إن لي قلبا كقلبك

هي : عجا ... هل أنت مجنون ؟

هو : نعم يا نور عيني

أنا مجنون بحبك

قسما بسالدر في ثغرك والسورد بخنك

إنسى عبدك يا سلمى حسانيك بعبدك

هي : (غاضبة) حسبك اخرس قطع الله لسانك

هو : يا حياتي حفظ الله زمانك

أسبين لسانا يتغنى بعيرك وجمالك وشعاعك

هي : بل لسانا كاذبا نخت به عهد — سد أميرك باحتيالك وخذاعك
هو : المليك انسيه لا تجريه يا سلمى بيالك أو خيالك
أنا خير منه يا سلمى وأولى بجمالك ودلالك
هي : آه لو يسمع ما قلت الملك لحاك السيف من هذا الوجود
هو : كيف يحمر السيف صباً هام بك حبك الخالد أولاه الخلود
هي : سيف مولانا الخليفة سيعافيك غدا من جنونك
هو : ليس بي للقتل خيفة فلقد ذقت الردى من عيونك

وينبغي أن يكون واضحاً مما ذكرنا أننا نقصد بالشعر هنا الكلام المنظوم . أما الشعر بمعناه الواسع ، الشعر غير المقيد بالنظم فهو صالح للمسرحية إذا اقتضى الحال في بعض المواقف أن يرتفع التعبير إلى هذه المرتبة .

وهذا دليل آخر على إمكان استغناء المسرحية عن النظم في كل حال ، لأن الكاتب المسرحي يستطيع أن يتبع أسلوب الشعر كلما احتاج إلى ذلك دون حاجة إلى النظم .

ولا ريب أن للموضوع دخلاً في اختيار لغة المسرحية . فلا مجال للغة الشعرية مثلاً في الموضوعات الاجتماعية والسياسية وإنما مجالها في الموضوعات التي تعالج المشكلات الكبرى في الوجود والتي تتجاوز حدود الواقع المادى والنفسى وتتطلع إلى آفاق الجهول أو تضرب في سراديب اللاشعور . هناك حيث تقف اللغة العادية عاجزة عن التعبير أمام تلك المعارض الحافلة بالصور المتذبذبة والأخيلة الرفافة فلا تنفع فيها

غير لغة الشعر ، ولا يتعين في الشعر هنا أن يكون نظماً كما سبق ، بل يمكن أن يكون نثراً فالمهم أن يحتوي على جوهر الشعر والخاصية الأصيلة فيه .

وأحب أن أقرر في هذا الصدد أن اللغة الشعرية التي في مسرح شكسبير ليس مآثها من أنه اتخذ أسلوب النظم فإنه لو لم يتقيد بالنظم لبقيت له لغته الشعرية وسبحاتها العلوية كما هي . وما كان يثاره النظم على النثر إلا جرياً على العادة المتبعة في ذلك العصر من التزام النظم في المسرح أسوة بالمسرح القديم عند اليونان والرومان .

نشأة الفن المسرحي

نشأ الفن المسرحي عند جميع الشعوب : عند الهنود وعند الصينيين وعند اليونان في ظل المعابد كجزء من ألوان العبادات التي يقومون بها . ثم تطور حين انفصل عن المعبد إلى الحياة فصار فناً مستقلاً عن الدين يقصد لذاته من أجل المتعة الفنية .

وعند بعض الأمم لم يقدر له الانفصال عن المعبد فاندثر لما اندثر المعبد نفسه كما حدث ذلك للمصريين القدماء فإن أقدم نص تمثيلي معروف اليوم هو درامة أوزيريس وهي تحكي قصة هذا الإله المصري القديم ومصرعه على يد أخيه (ست) الذي قطع جثته أشلاء وبعثها في أنحاء الوادي ، وبحث زوجته إيزيس عن أشلاء زوجها ثم التقام ابنهما حورس من عمه (ست) . فكان الكهنة يمثلون هذه المسرحية في المعبد . ومما لا

شك فيه أن لديهم مسرحيات أخرى كانوا يمثلونها في معايبتهم إلا أنها اندثرت لما اندثرت الديانة الفرعونية القديمة .

هل وجدت الدراما عند العرب ؟

لم يحفظ لنا التاريخ شيئاً عن وجود شيء من الدراما عند العرب في وثيقتهم الجاهلية ولعل مرد ذلك إلى أن الوثنية العربية لم تكن وثنية أصيلة إذ هي في الواقع صورة مشوهة من دين قائم على التوحيد هو دين إبراهيم وإسماعيل ، ولذلك لم تتكون لها تقاليد عميقة كما كان الشأن لدى الوثنيات الأخرى .

فهذه مناسك الحج مثلا يمكن أن تعد صورة من صور الدراما لتمثيل ذكريات إبراهيم الخليل وسيرة زوجته هاجر أم إسماعيل . وقد كان العرب في الجاهلية يقومون بهذه الشعائر من قديم . ثم أقرها الإسلام بعد ذلك على أنها مناسك حج بيت الله الحرام .

على أننا نلاحظ وجوه اختلاف بين هذه المناسك وبين الطقوس الدينية التمثيلية عند الشعوب الأخرى فبينما كانت هذه الطقوس يقوم بتمثيلها جماعة من الناس نرى هذه المناسك يقوم بها جميع أفراد الأمة العربية . أى أنهم لا يشهدون طائفة منهم تقوم بتمثيل هذه الذكريات بينما الباقون يتفرجون عليهم كما هو الشأن عند الشعوب الأخرى . وكذلك لا توزع الأدوار المختلفة بين أفراد تلك الطائفة كل واحد منهم يقوم بدور معين ، بل تقوم الأمة كلها بالتمثيل ويقوم كل فرد فيها بتمثيل الأدوار المختلفة كلها فالسعى بين الصفا والمروة مثلا هو تخليد لذكرى هاجر أم

إسماعيل إذ كانت تزدد بينهما باحثة عن الماء لتزوى به عطشها وعطش ابنها . فهذا دور من أدوار هذه الدراماة وهو لا يسند إلى امرأة تقوم به مثلاً ، بل يقوم به مع سائر الأدوار الأخرى الرجال والنساء جميعاً وهكذا فى بقية الأدوار التى نسميها مناسك الحج .

ولا شك أن هذه الظاهرة التى لا نعرف لها نظيراً عند الأمم الأخرى مرجعها إلى هذا الدين القيم دين التوحيد الذى يجعل التقديس لله وحده ولا يعترف بتقديس من سواه من الأشخاص . ولذلك تعذر عند العرب وجود التمثيل بمعناه المعروف لدى الأمم التى تدين بتعدد الآلهة وتقديسها وإسناد الصفات البشرية إليها إذ كان معظم هؤلاء الآلهة فى الأصل من البشر ممن كانوا ملوكاً عظاماً لهم أو أبطالاً فى تاريخهم فلما ماتوا اتخذوهم آلهة وعبدوهم .

وإذا لم يوجد المسرح عند العرب فى جاهليتهم فأحرى ألا يوجد لديهم بعد الإسلام الذى قضى على تلك الوثنية العربية وأعاد إليهم دين التوحيد كأصفى وأنقى ما يكون التوحيد .

وقد أشرنا فيما سبق إلى أن تقديس الأشخاص من مظاهر الوثنية ، والإسلام ينهى عن ذلك نهياً مشدداً ، وإلى أن نشأة الدراماة فى ظل المعابد الوثنية كانت تقوم على تقديس من كانوا ملوكاً أو أبطالاً ثم آلهوهم بعد وفاتهم . ونضيف إلى ذلك الآن أن مما يؤيد هذا الذى ذهبنا إليه أن نوعاً من الدراماة قد نشأ عند مسلمى الشيعة من الفرس لما يدينون به من تقديس أشخاص من أهل البيت كالحسين بن على رضى الله

عنهما مثلاً فقد اتخذوا من مأساته الدامية بكريلاء نواة لمسرحية يمثلونها كل عام فيكون وينوحون .

غير أن هذه المسرحية بقيت كما هي لم تتطور ولم تنفصل عندهم عن الشعائر الدينية ولعل السبب في ذلك أن هذا التطور يقتضى زمناً طويلاً وأن اتصالنا اليوم بأدب الغرب وما عرفناه من فننه المسرحي يحول دون تطور هذا المسرح الشعبي إذ يكون أسهل عليهم أن يحتدوا نماذج الغرب في التمثيل لو أرادوا ذلك فمثله كمثل الصناعات اليدوية التي كانت قائمة في الشرق لم تلبث أن ماتت حين ظهرت النهضة الصناعية في الغرب .

حقاً كان بعض الوعاظ يعمدون إلى أسلوب التمثيل في وعظهم ، كما روى عن ذلك الصوفي الذي كان يخرج إلى ظاهر بغداد فيلتف حوله الناس فيكلف أتباعه بأن يمثل أحدهم أبا بكر الصديق وآخر عمر ابن الخطاب وهكذا بقية الصحابة والخلفاء فيثنى هو عليهم ويشيد بأعمالهم أو يحاكمهم ويقضى فيهم قضاءه ، ولكن هذا التمثيل كان في حدود ضيقة فلم يكن له أى شأن يذكر ولا نحب أن نستطرد إلى ذكر خيال الظل والأراجوز وانتشارهما في أيام الأيوبيين والمماليك فبالرغم من وجود الظواهر التمثيلية في هذين الفنين فإنهما لا يدخلان في باب التمثيل المسرحي الذي نتحدث عنه .

ونحن نريد أن نخلص من هذا كله إلى مناقشة فكرة طالما ردها بعض الكتاب والباحثين من أن الفن المسرحي لا يرجى أن يزدهر عندنا في الشرق العربي كما ازدهر في البلاد الأخرى لعدم استناده إلى جذور

دينية عميقة كما هو الحال فى تلك البلاد التى نشأ فيها المسرح ميثقاً من الشعائر الدينية ثم تطور مع الأيام حتى استقل عنها فناً علمانياً كما يقولون . وعندى أن هذه الفكرة بعيدة عن الحقيقة فالفن المسرحى إن كان البثق قديماً من الطقوس الدينية عن بعض تلك الشعوب فقد انفصل عنها من وقت بعيد وأصبح فناً مستقلاً بأصوله وقواعده ، وقد تناول من الموضوعات التى لا صلة لها البتة بالدين أكثر من الموضوعات الدينية التى كانت أصل نشوئه فلم تعد هذه الحقيقة التاريخية أية أهمية بالنسبة لحاضر الفن المسرحى ومستقبله .

وهو بالنسبة إلينا فن جديد اقتبسناه من الغرب كما اقتبسنا الفنون الأدبية الأخرى التى لم تكن معروفة لدينا كالفن الرواية ، وقد اقتبسناه فى صورته الأخيرة المتكاملة . وسيزدهر عندنا حتماً على قدر اهتمامنا به واحترافنا له . شأننا فى ذلك شأن غيرنا من الشعوب التى تهتم به اليوم بقطع النظر عن وجود جذور دينية له قديمة أو عدم وجودها . والفرق كبير بين القول بأن هذا الفن لم يزدهر بعد عندنا لحدائثة عهدنا به وبين القول بأنه لا يرجى له الازدهار فى المستقبل لوجود مانع يحول دون ذلك هو عدم استناده عندنا إلى جذور دينية قديمة .

وما لنا نذهب بعيداً فنظرة إلى المحاولات التى قام بها كتابنا فى هذا الميدان تثبت لنا بطلان هذه الفكرة فقد وجدت لدينا مسرحيات أصيلة لا يقل مستواها كثيراً عن مستوى المسرحيات العالمية . وإذا كان عددها اليوم قليلاً فإننا نرجو أن يكثُر فى المستقبل وخاصة إذا بذلت لتشجيع المسرح والنهوض به رعاية أكثر مما يبذل له اليوم .

فن المسرحية

لكل فن من الفنون جانبه الموضوعي وجانبه الذاتي ، فإن يكن ثم فن يكاد ينفصل انفصالا تاماً عن كاتبه الفنان ويستقل بوجود خاص به فهو فن المسرحية وإلى هذا نظر الشاعر ورد زورث حين قال عن سونيتات شكسبير إن شكسبير قد فتح فيها مغاليق قلبه ولا ينطبق هذا القول على مسرحيات شكسبير لأن لها حياة مستقلة عن حياة كاتبها فهي لا تكشف عن قلبه وذهنه وإنما تكشف عن قدرته على التغلغل في أذهان وقلوب الآخرين .

ثم إنه فن جماعي تعاوني إلى حد كبير . فالكاتب المسرحي لا يستطيع أن يتحكم تحكماً تاماً في عمله الفني كما يفعل كاتب القصة مثلاً لأنه مضطر أن يراعى اعتبارات خارجية كثيرة ، فمنها الممثلون الذين سيقومون بتمثيل مسرحيته ومنها الإمكانيات المادية للإخراج ومنها المخرج نفسه الذي كثيراً ما يحرص على أن تكون له الأولوية في تفسير النص أو على أن يظهر اتجاهه الخاص في الإخراج ويغلبه دون مراعاة لوجهة نظر المؤلف .

ثم هناك الجمهور الذي يصعب إرضاءه ويعسر معرفة ما يرضيه لتفاوت أفراده من جهة ولتباين أجواله النفسية من جهة أخرى .

ويضاف إلى كل هذا مشكلة اللغة التي ينبغي أن تكون أدبية مصقولة وتكون في ذات الوقت واقعية تتواكب مع المستويات المختلفة لشخص مسرحيته .

والمسرحية كأي عمل فني آخر يجب أن تكون كلاً متناغماً بالرغم من تباين أجزائه ولم يعد كاتبها اليوم مطالباً بمراعاة الوحدات المسرحية الثلاث ولكنه مطالب بوحدة أخرى أهم وأعظم هي الوحدة الفنية التي تعتمد على دقة الإحساس بالتناسب العام والقدرة على التمييز بين ما هو متصل بصميم الموضوع وما ليس كذلك .

المأساة قبل الملهاة :

ظهرت المأساة في تاريخ المسرحية قبل ظهور الملهاة . ولا غرو في ذلك إذا علمنا أن الفن المسرحي نشأ أول ما نشأ في ظل المعابد الوثنية كجزء من الطقوس الدينية ولا مكان في تلك المعابد للهزل والسخرية . فعند الإغريق مثلاً ظهرت مآسى اسكيلوس وسوفوكليس ويوريبيدس قبل ملامى أرسطوفان التي لم تظهر إلا بعد أن تززع إيمان الناس بدينهم وآهتهم وانتشر فيهم السخط على الحكام وعلى الأوضاع الاجتماعية . ولعل هذا التدرج يصدق على الأفراد أيضاً كما يصدق على الأمم . وليس غريباً إذن أن بدأت بكتابة المأساة كذلك فكتبت إخناتون ونفرتيتي وسر الحاكم بأمر الله والفرعون الموغود ولم أبدأ في كتابة الملهاة إلا بعد ذلك بسنوات حينما تهيأت لإدراك الأخطار السياسية التي تهدد أمتنا العربية على حقيقتها فأخذ السخط يغلي في نفسى على القوى

الاستعمارية التي تتحكم في مصائر الشعوب العربية ولا سيما بعد ما تآزمت مشكلة فلسطين وكشرت الصهيونية العالمية عن أليابها وتوقح أعوانها في مناصرتها ضد مصالح العرب .

وقد يبدو غريبا أن الفكاهة والسخرية تبعان أول ما تبعان من السخط والحقد ، ولكن تجربتي الشخصية على الأقل قد أثبتت لي هذه الحقيقة .

فقد ظلت برهة بعد ما زاولت الكتابة المسرحية أعتقد أنني من أبعد الناس عن الفكاهة وأقلهم قدرة على الإضحاح والتكيت إلى أن اشتعل السخط في نفسى للأسباب التي أشرت إليها آنفا فإذا الفكاهة والسخرية طوع بنانى .

وكان أول ما اكتشفت هذه القدرة عندي حين كتبت تمثيلية من فصل واحد عن الرئيس الأمريكى السابق ترومان الذى تمت على يده مأساة فلسطين وكان عنوانها (سابقى فى البيت الأبيض) وقد شجعنى نشر هذه التمثيلية ونجاحها على مواصلة هذا الاتجاه السياسى فكتبت ما يزيد على سبعين تمثيلية عن مختلف القضايا العربية والإسلامية ، وكان معظمها يفيض بالسخرية حين كنت أتناول الشخصيات الاستعمارية من أمثال تشرشل وترومان والجنرال سمطس ، وكذلك أعوان الاستعمار وأذنايه من حكام العرب أو ساستهم .

وقد جمعت بعض هذه التمثيليات فى كتابى (مسرح السياسة) .
وسأورد لكم مثلا فى ذلك لأوضح أثر السخط فى تفجير طاقة الفكاهة والسخرية والإضحاح .

كانت المشكلة الفلسطينية على أشدها في هيئة الأمم المتحدة وكان سكرتيرها العام المسيو تريجفى لى يتحيز لليهود تحيزاً صارخاً يستفز الأعصاب حتى كأنما كان مندوباً لهم في الهيئة إذ كان صهيونياً أكثر من الصهيونيين أنفسهم . فكان قلبى يمتلى قيحاً كلما قرأت اسمه أو رأيت صورته في الصحف وتضاعف حقدى عليه فأخذ يغلى في نفسى ويؤرق منامى ويفسد على سكينتى ويدفعنى للانتقام منه بقلمى إذ لا سبيل لى إلى الانتقام منه بغيره وقلت فى نفسى لأسخرن به سخرية تمزقه وتمرغه فى التراب . ولكن كيف أكتب عنه وماذا يكون محور التمثيلية التى سأخصصها له ؟

وأؤكد لكم أن التفكير لم يقف بى طويلاً إذ ما لبثت الفكرة أن انقدحت فى ذهنى وانبثقت عن صورة خيالية بالغة فى السخرية ثم ما لبثت هذه الصورة الخيالية العامة أن تشقت فتولدت عنها صورة فرعية غريبة ما كانت تخطر لى على بال ، وما أن تهيأت للكتابة حتى انشالت المعانى علىّ يأخذ بعضها برقاب بعض حول ذلك المحور الذى حددته تلك الفكرة الأولى عن ذلك الشخص البغيض ، وأسفرت هذه التجربة عن تمثيلية بعنوان (نقود تنتقم) وإليكم ملخصها :

هذه زوجته تؤكد مرة بعد مرة أنها سمعت النقود المخفوظة فى خزانته الحديد تتحاور فيما بينها وتتوعد بالانتقام منه وذلك لأنها من النقود التى دفعتها الدول العربية المشتركة فى الهيئة والتى تسربت إلى خزانته ضمن الراتب الكبير الذى يتقاضاه منها .

فيكذب هو قول زوجته وبتهمها بالخبيل والجنون ولكنها تصر على أنها سمعت ذلك حقا وصدقا . فضايق بها ذرعا وأرسلها إلى مستشفى للأمراض العقلية لتعالج هناك .

وأثبت الفحص الطبي أنها سليمة العقل فأرسلوا في طلبه ليأخذ زوجته ولكنه يرفض أخذها لأنه يخشى إن كانت زوجته سليمة العقل أن يصدق قولها فيصاب بالمرض الذي زعمت له أنها سمعت النقرود تهدده به .

وارتاب الطبيب في أمره فدعاه إلى حجرة الكشف ليكشف عليه هو فارتاع ارتياحا كبيرا . وأخذ يؤكد له أنه سليم العقل وليس به شيء مما يظن وأوصاه أن يكتفم ذلك عن كل أحد خشية أن يفقد منصبه إذا شاع في الناس أن الطبيب فحص قواه العقلية حتى ولو كانت النتيجة سليمة . وفي المشهد الثاني لرى تريجفى لى يتقلب على فراشه متألما من مغص ورياح تفرقر في بطنه وعنده زوجته تحاول عبثاً أن تخفف عنه ويحضر الطبيب فيدور بينهما هذا الحوار :

- الطبيب : هل شربت يا سيدى قارورة الزيت بأكملها ؟
تريجفى لى : إن كنت تعنى القارورة ذاتها فليس فى وسعى أن أبلعها .
الطبيب : بل أعنى ما فى القارورة بالطبع .
تريجفى لى : لقد أفرغته كله فى جوفى .
الطبيب : إذن فلا بد من مضاعفة الكمية .
تريجفى لى : أما عندك سوى زيت الخروج ؟ أهذا كل ما تعلمته من الطب ؟

الطبيب : لا يوجد مسهل يمكن تعاطيه بكميات كبيرة دون ضرر
إلا هذا الزيت .

تريجفى لى : فكم قارورة تنصحنى أن أشرب ؟ مائة قارورة ؟ ألف
قارورة ؟

الطبيب : يا سيدى إن شراءه بالقوارير يكلفك ثمنا باهظا ولكن
توجد منه براميل صغيرة فاشرب برميلا كل ليلة عند
النوم .

الزوجة : برميلا بأكمله يا دكتور ؟

الطبيب : لا ضير عليه يا سيدتى . من حسن الحظ أن لزوجك بطنا
كبيراً يسع البرميل وزيادة .

وفى مشهد آخر نرى موسيه شرتوك يعود تريجفى لى فى بيته فيلومه
على فتور همته فى نصره قضية اليهود فيطالبه تريجفى لى بمضاعفة الهدايا
والهبات لأن براميل الخروع التى يتعاطاها تكلفه مبالغ طائلة فيعده
شرتوك باسم الوكالة اليهودية أن يستورد له باخرة ملأى بالخروع
يغترف منه كما يشاء .

ويسأله شرتوك أن يصف له ما يشعر بالضبط فيدور بينهما هذا
الحوار :

تريجفى لى : إن بطنى يا مستر شرتوك قد أصبح كفلسطين تدور فى
داخلها معارك رهيبة ، وما هذه القراقر إلا صداها
المسموع . والطعام الذى آكله أتدرى ما مثله حين
يدخل فى جوفى ؟

- شرتوك : ما مثله ؟
- تريجنفى لى : مثل المهاجرين حين يدخلون فلسطين . فإذا هم فى معمعان القتال تنخطفهم القوات العربية من كل مكان وتحركهم عركا فيحاولون الخروج منها فيمنعهم إخوانهم الإرهابيون ويسدون عليهم السبل أما برميل الخروج الذى أعطاه كل ليلة فيرفه قليلا عنى فمثله كمثل القوات البريطانية التى يأتها الإذن بالانسحاب فتخرج من البلاد زمرة بعد زمرة .
- شرتوك : (مسمتزا) هذه صورة بشعة رسمتها لحال اليهود فى فلسطين لا تدل على عطف صادق عليهم .
- تريجنفى لى : لا تسى فهم حديثى يا مسز شرتوك . فلولا أننى شديد العطف والرثاء لحنه اليهود فى فلسطين لما ضربتها مثلا للمحنة التى فى بطنى فكلتاهما تؤلمنى ألما بالغا .
- وهكذا تتسلسل السخرية من صورة إلى صورة حتى يهتدى تريجنفى لى أخيرا إلى حل يستريح إليه ، وذلك أنه اتفق مع صراف هيئة الأمم المتحدة على أن يعزل الأخير ما يرد إليه من نفود الدول العربية المشتركة فى الهيئة حتى لا يتسرب إليه منها شيء . ويكون راتبه الشهرى خاليا منها خلوا تماما .
- وبعد ، فأرجو ألا أكون أطلت عليكم بتلخيص هذه التمثيلية إذ أردت أن أعرض عليكم مثلا حيا لمصداق ما ذهبت إليه من أن السخط والحقد هما المنبع الأول للفكاهة والسخرية . ثم إن هذه تجربة هامة فى

- ٣٣ -

حياتي المسرحية ينبغي أن أقف عندها طويلاً إذ كانت هذه التمثيليات القصيرة نقطة تحول عندي من ناحيتين :
الأولى : أنها كانت بداية اكتشافي للنزعة الفكاهية عندي ، مما شجعني بعد ذلك على كتابة الملهاة الطويلة .
والثانية : أنها كانت بدء عهدى بعلاج القضايا السياسية فى المسرحية .

عناصر التأليف المسرحي

١ - الفكرة الأساسية :

ينبغي أن يكون للمسرحية فكرة أساسية واحدة تدور عليها من أولها إلى آخرها ، ولا ينبغي أن يكون لها أكثر من فكرة أساسية إلا إذا كانت الثانية مندرجة فى الأولى غير منفصلة عنها فى الزمن . وفى هذه الحالة تكون هناك فى الواقع فكرة واحدة إذ لا تكون الثانية حينئذ إلا جزءاً متماهاً .

أما إذا كانت الثانية منفصلة عنها فى الزمن فإن المسرحية تضعف وتضار إذ تنتهى حيث انتهت الفكرة الأولى وتبدأ بعد ذلك مسرحية جديدة .

وقد وقع لى مثل هذا الخلل فى مسرحية لى عنوانها (الدكتور حازم)
فهى تدور على فكرتين أولاهما : لمن تكون ولاية البيت إذا كان الأب ضعيفاً غير رشيد وكان الابن هو الرشيد الحازم ؟ .

(فن المسرحية)

والثانية : هل للحماة أن تتدخل في شئون زوج ابنتها ؟
وكان في الإمكان أن تتداخل الفكرتان بحيث لا تنفصل إحداهما عن
الأخرى في الزمن إذا لاستقامت المسرحية وسلمت من هذا العيب ،
عيب انشطار فكرتها الأساسية .

ولكى يتضح لكم ذلك سأخص المسرحية :

حازم ابن نجيب لشريف بك تخرج من كلية الطب وفتح عيادة ناجحة
وقد خطب ناهد بنت صبرى أفندى ولكنه لم يستطع أن يحدد موعد
الزواج منها لأنه لم يستطع أن يجهز للزواج شيئاً إذ يذهب كل دخله من
الوظيفة ومن العيادة إلى أبيه الواقع تحت سيطرة زوجته حكمت هانم التي
تبدد المال ذات اليمين وذات الشمال وتغدق على ابنها الفاسد المدلل
عباس .

وحاول حازم سدى أن يضع حداً لهذه الحال فأشار عليه صبرى
أفندى أن يستقل عن بيت أبيه فاعتذر حازم بأنه لا يستطيع أن يترك أباه
وحده في هذه المحنة . وعندئذ أيقن صبرى أن ابنته لن تسعد بالزوج من
الدكتور حازم فقرر فسخ الخطبة على أثر مشاجرة حادة وقعت بينه وبين
شريف بسك الذى اتهمه بتحريض ابنه حازم على التخلي عن أهله
ليستحوذ هو على دخله لصالح ابنته .

وعز على حازم أن يفقد حبيبته ناهد ولم يقو على احتمال الصدمة
فترك بيت أبيه وانقطع إلى الحانة يفرق همومه وآلامه فى الخمر ولعب
الميسر وأهمل العيادة وانقطع عن عمله فى الوظيفة حتى فصل منها .

وأثر ذلك على شريف بك إذ انقطع المدد الذي كان يأتيه من دخل ابنه حازم فاعتذر لصبري أفندي عن الإهانة التي وجهها إليه وناشده أن يعمل على إعادة الأمور إلى مجاريها مع حازم وأكد له أنه سيجعل حازمًا رب الأسرة لا يصرف مليم واحد فيها إلا بإذنه ، فقبل صبري ذلك لأن ابنته ناهد مازالت على حبها لحازم .

وعاد حازم إلى خطيبته ناهد وأقلع عن الخانة واستأنف عمله في العيادة بهمة ونشاط فحسن حاله ولكنه لم يرض أن يعود إلى بيت أبيه وبقي مقاطعاً له فضاقت الحال بأبيه حتى كاد أن يبيع بقية أطيانه للديون التي ركبته من جراء إسراف زوجته وانقطاع حازم عن مساعدته .

وأقبل الجميع إلى العيادة التي اتخذها حازم مسكناً له يترجونه أن يرضى عن أبيه بعد ما اعترف بخطئه وبعد ما تعهد بأن يجعل الأمر كله في البيت لحازم فأصر حازم على الرفض وأغلظ في الكلام حتى أغمى على أبيه فتولى حازم إسعافه وحين عاد إلى صوابه جعل يقول وهو يبكي : لا تعالجني يا حازم خير لي أن أموت لكي ترضى أنت أن ترعى شئون الأسرة مكاني .

فما كان من حازم إلا أن رق لدموع الشيخ فاحتضنه وصالحه .
وهنا تنتهي الفكرة الأولى في خمسة مشاهد . ويأتي بعد ذلك المشهدان السادس والسابع فنرى حازمًا في بيته الجديد وقد تزوج من ناهد فهو سعيد بها وهي سعيدة به والأمور بين الدكتور حازم وبين بيت أبيه على أحسن ما يرام فقد كفت زوجة أبيه عن إسرافها وأصبحت خاضعة لولاية حازم وتدبيره حتى أنها طردت ابنها الفاسد من البيت .

ولكن أمينة هانم (حماة حازم) بدأت توغر صدر ابنتها ناهد وتدفعها إلى الثورة على هذه الحال فهي تريد أن يكون دخل حازم وقفاً على بيته الخاص ليستطيع أن يقتصد شيئاً لزوجته وأولاده في المستقبل .

وحضرت حكمت هانم وبناتها لزيارة ناهد فاشتبكت أمينة في معركة كلامية معهن حول هذه المسألة وكان حازم في الحمام فخرج على سماع الضجة فالتصر لزوجة أبيه وصارح حماه بالألا تتدخل في شئون بيته فخرجت غاضبة وغضبت ناهد لغضب أمها فخرجت كذلك .

وبقيت ناهد عند أهلها أسبوعاً لعل زوجها يجيء لاسرضائها ولكنه لم يفعل بل أن أباه صبرى أفندى كان يلومها على خروجها من بيتها من أجل أمها التي كانت هي المسئولة عن المصير المخزن إلى أن اضطرها أخيراً للرجوع إلى زوجها الدكتور وبذلك انتهت المسرحية .

ومن هذا ترون أن الفكرة الثانية منفصلة عن الأولى في الزمن . أى أن حوادث الثانية لم تبدأ إلا بعد ما انتهت حوادث الأولى فلم يكن بينهما التلازم المطلوب لأنه إن صح أن حوادث الفكرة الثانية قائمة على حوادث الفكرة الأولى لأن الأشخاص هم الأشخاص والوضع هو الوضع إلا أن هذا لا يكفي لإدماجهما في مسرحية واحدة إذ يجب لذلك أن تكون حوادث الفكرة الأولى قائمة أيضاً على حوادث الفكرة الثانية .

ولعل من المستحسن أن أضرب لكم مثلاً آخر تحقق فيه هذا الشرط الذي لم يتحقق في مسرحية الدكتور حازم وذلك في مسرحية (مسمار جحا) .

ففى هذه المسرحية فكرتان أساسيتان أو خطان أساسيان أحدهما هو الخط السياسى الذى يتمثل فى الصراع بين جحا وبين الحاكم الدخيل حتى انتهى بثورة الشعب على الدخيل وتحرر البلاد من يره . والثانى هو الخط الاجتماعى الذى يتمثل فى الصراع بين جحا فى مثاليته وبين زوجته أم الفصن فى ماديتها الصارخة ويتركز هذا الصراع بصفة خاصة حول تزويج ابنتهما ميمونة ، فجحا يريد أن يزوجها لابن أخيه الفلاح (حماد) حتى بعد ما حسن حال جحا وارتفع مقامه حين صار قاضى قضاة البلاد ، وأم الفصن تأبى إلا أن تزوج ابنتها لغنى من الأغنياء وانتصر رأى جحا فى النهاية فزوجت ميمونة لحماد وبذلك يسدل الستار على المسرحية .

وقد انتهى الخط الأول فى المشهد قبل الأخير بينما بقى الخط الثانى إلى المشهد الأخير ولكن الخطين متداخلان فى المسرحية ومرتبطان ارتباطاً وثيقاً حتى إذا انتهى أحدهما وانحلت عقده لم تنته المسرحية إذ ظل المتفرج ينتظر كيف تحل عقدة الخط الثانى وبحلها تنتهى المسرحية .

الموضوع :

أمام الكاتب المسرحى مجال واسع لاختيار الموضوع اجتماعياً أو سياسياً أو تاريخياً أو أسطورياً وهو فى كل ذلك لا يستغنى عن أمور ثلاثة :

١ - خبرة واسعة بالحياة الإنسانية يستمد منها القدرة على خلق العالم الخاص بمسرحيته على النمط الذى يجرى عليه العالم الإنسانى العام بحيث تكون مسرحيته قطعة صادقة من الحياة حية نابضة .

٢- خيال خصب يساعده على ابتكار صورة جديدة من الحياة بأحداثها وشخصياتها وألوانها وأجوائها بحيث يجعل ما لم يقع فعلا في الحياة كأنه قد وقع من شدة مطابقته لما يقع فيها أو لما يمكن أن يقع فيها . فهذا الخيال الخصب هو الذى يتدع هذه الصور الجديدة ويؤلفها من أشقات مختلفة من آلاف الصور التى مرت بتجربته فى أوقات متفرقة .

٣- هدف خاص أو رسالة خاصة يتحمس لها ويسعى جاهداً لتأديتها من خلال هذا القطاع من الحياة الذى يصوره فى مسرحيته فهذا الهدف هو الذى يدفع الكاتب إلى التحمس لعمله ويحدد الإطار الذى يصوغ فيه هذا العمل ، ويكون هو الجواب للسؤال الموجه إليه عن سبب اختياره لهذا الموضوع بالذات .

وغنى عن البيان أن هذا ينطبق على الموضوعات التى يختارها الكاتب من حياة الجيل المعاصر له ، وعلى الموضوعات التى يختارها من تاريخ الأجيال السابقة أو من الأساطير القديمة ، فهو إذ يتناول موضوعاً تاريخياً لا تكون مهمته تسجيل ما حدث فى التاريخ كما حدث فتلک مهمة المؤرخ ، وأما مهمته فهى أن يخلق فى إطار تلك القطعة من التاريخ عالماً جديداً تقع فيه الأحداث وتتصرف فيه الأشخاص وتنعقد فيه المشكلات وتصدر عنه النتائج لا كما أثبتته سجلات التاريخ بل بمقتضى الصورة العامة التى تخيلها على ضوء معرفته بحياة ذلك العصر على وجه خاص وخبرته بالحياة الإنسانية على وجه عام ، مستهدياً فى ذلك كله بالهدف الذى يرمى إليه والرسالة التى يريد أداءها .

ومن الخير للكاتب أن يرسل نفسه على سجيتها في اختيار الموضوع الذي يلائم ميله ، ويستأثر باهتمامه ويستثير حماسه . فذلك أجدر أن يحسن الكتابة فيه وأخرى أن يعينه على الإجادة والتفوق وألا يتكلف الموضوعات التي لا يحسنها أو لا يجد في نفسه ميلا إليها مجرد أن الناس يطلبون منه ذلك أو لأنها هي الرائجة في السوق . فلكل كاتب مزاجه الخاص ، وإمكانياته الخاصة المنبثقة من ظروف حياته وثقافته وبيئته . فينبغي أن يكون صادقا مع نفسه فلا يدعو إلى شيء لا يؤمن به . وقديماً قالوا فاقد الشيء لا يعطيه وليست الناحية الشكلية كالمستأجرة .

الكاتب الداعية

ويسوقنا هذا الحديث إلى الكلام على النزعة الإصلاحية أو الدعوة لفكرة خاصة كمنبع للإلهام المسرحي ، ويمكننا أن نصوغ السؤال على الوجه الآتي :

هل يصلح أن يكون الكاتب المسرحي داعية لفكرة خاصة ، وهل يمكن لمثل هذا الكاتب الداعية الذي يستوحى موضوعاته من حماسه المتوقدة لهذه الفكرة أن ينتج مسرحيات تعتبر أعمالاً فنية ؟

والجواب على هذا السؤال بالإيجاب ، ويكفي لإثبات ذلك أن كثيراً من الأعمال الفنية المعدودة قد كتبها أصحابها ليثروا بفكرة خاصة استحوذت على قلوبهم واضطربت بها نفوسهم فنفسوا عنها بتلك

الأعمال المسرحية الجيدة . هذا برناردشو معظم مسرحياته من هذا القبيل وقد اعترف غير مرة بأنه إنما اتجه إلى المسرح لثقتته بأن المسرح أداة فعالة ومنبر ممتاز للتعبير عن آرائه والتبشير بها ومثله في ذلك هنريك إبسن وجون جالزورثي ، وجان بول سارتر ، فهؤلاء وكثير غيرهم قد كتبوا مسرحيات ناجحة كانت كلها مستوحاة من حماستهم المتوقدة للإصلاح الاجتماعي والسياسي سواء كان قومياً أو عالمياً ؛ ولم يعيها أو يقلل من قيمتها الفنية أنها كانت مسرحيات هادفة أو قائمة على دعوة من الدعوات .

ولكن ينبغي لمثل هذا الكاتب المسرحي ألا ينسى وهو يلتهب حماسة للدعوة التي يدعو إليها أن المسرحية عمل فني قبل كل شيء فيجب ألا يجور على فنيته بحال من الأحوال . بل ينبغي أن يحرص الحرص كله على سلامة عمله من الوجهة الفنية ، وأن يدرك أن ذلك هو السبب الوحيد لجعل الرسالة التي ينطوي عليها بليغة التأثير في الجمهور الذي يشاهده . والخلاصة أن على هذا الكاتب أن يجعل الداعية فيه خادماً للفنان المسرحي فيه ، لا سيداً له ، وإلا فليتخذ أداة أخرى غير الكتابة المسرحية كالخطابة أو الصحافة .

المسرحية والقومية العربية

إن القومية العربية بمفهومها الحديث ما بدأت تظهر في أقلام الكتاب العرب وفي قصائد شعرائهم بصورة واضحة إلا منذ قبيل الحرب العظمى الأولى عندما أحس العرب بثقل وطأة الحكم التركي الذى كان يسيطر على معظم بلادهم ، وخاصة منذ ظهرت فى الأتراك تلك النزعة العنصرية الداعية إلى الجامعة الطورانية والرامية فيما ترمى إليه إلى تزريك العناصر الخاضعة للدول العثمانية ، ومنها العنصر العربى وما يقتضيه ذلك من القضاء على كيان العرب ولغتهم وآدابهم . فكان ذلك سببا لانحياز العرب إلى معسكر الحلفاء المناهض للمعسكر المنضوية إليه تركيا بمقتضى وعود قطعها لهم بريطانيا وحلفاؤها أن تحصل البلاد العربية على استقلالها وحريتها بعد الحرب . ولكن الحلفاء أخلوا بمواثيقهم فاقتسموا الشام والعراق وليبيا فيما بينهم . وبقيت القومية العربية حلما يتغنى به الشعراء وتجربى به أقلام الكتاب منذ ذلك الوقت حتى أتاح الله لها من أحال هذا الحلم إلى حقيقة واقعة فى شخص زعيم النهضة العربية الرئيس جمال عبد الناصر .

وقد تأثرت بهذه الروح فيما تأثرت به من قراءاتى الأولى للشعر العربى المعاصر فى مصر والعراق والشام منذ كنت يافعا فى حضرموت ، ثم نمت هذه الروح عندى بعد الرحلات التى قمت بها فى أطراف اليمن وربوع الحجاز إلى أن استقر بى المقام فى مصر فكان ذلك يظهر فى الشعر الذى كنت أنظمه إذ ذاك فى المناسبات القومية التى تدعو إلى ذلك .

ولما بدأت أزاول الكتابة المسرحية كان من الطبيعي أن أتخذ القومية العربية منبع إلهامى الأول ، وأن يقع اختياري على الموضوعات المناسبة لذلك .

فاخترت أول ما اخترت مثلا موضوع إخناتون ، وقد يسدو غريبا أن أختار هذا الموضوع الفرعونى الذى لا صلة له البتة بالقومية العربية ولكن الواقع أننى اخترته بالذات بدافع قوى من إعجابى بها .

ذلك أننى حين قدمت إلى مصر فى غضون سنة ١٩٣٤ كانت لا تزال هناك بقايا من روح الدعوة الإقليمية التى روج لها الاستعمار ليقطع بها أوصال الأمة العربية ويفرقها شيئا ، وكان بعض الكتاب المتحمسين للقومية العربية ينعون على مصر اعتزازها بتاريخها الفرعونى القديم ، ويودون لو تكفر بتلك الأجداد الفرعونية وتكتفى بأجدادها العربية ، ولكن هذه الطريقة لم تعجبني ولم أقتنع بها فيما بينى وبين نفسى ، فمن الشطط إن لم يكن من الخيال أن تحمل مصر على تناسى أو تجاهل حضارتها القديمة التى أذهلت العالم ، والتى صارت تراثا إنسانيا مشتركا يعنى به العلماء من جميع الشعوب ويدرس فى كل جامعات العالم . فلم لا يعترف العرب بهذه الحضارة ، ولم لا يعتزوا بها وقد نبئت فى قديم هذا الشرق العربى فهم أولى بذلك من غيرهم ؟

أليست مصر بلدا عربيا فى طبيعة البلاد العربية ؟ أليس تاريخها القديم جزءا من تاريخها العام ومن ثم يكون جزءا من تاريخ هذا الشرق العربى ينبغى أن يعتز به كل عربى ورث هذه الحضارات كلها : الحضارة الفرعونية فى مصر والحضارة البابلية فى العراق والحضارة الفينيقية فى

الشام ؟ وما الفرق بين هذه الحضارات وبين الحضارة السبئية أو المعينية في اليمن ؟ أليست كلها منسوبة لسكان هذه البلاد الأقدمين الذين هم أجداد عرب اليوم في هذه الأقطار ؟

بلى ، ينبغي أن تضاف هذه الأجداد التاريخية القديمة إلى رصيد مجد الأمة العربية واثرة هذه الحضارات كلها ووارثة الأرض التي نبتت فيها هذه الحضارات .

وبهذا الوعي كتبت مسرحية (إخناتون ونفرتيتي) وأشارت إلى هذا المعنى في مقدمة الكتاب متمثلاً ببيت من قصيدة نظمته على لسان أبي الطيب المتنبى بمناسبة ذكره الألفية يقول فيها مخاطباً المصريين :

أبوكم أبي يوم التفاخر يعرب وجدكمو فرعون أضحي بكم جدى
وكان فى نيتى إذ ذاك أن أتبع هذه المسرحية بمسرحيات أخرى
أستوحىها من التاريخ القديم لكل قطر عربى فمسرحية عن حمورابى
ومسرحية عن هانيبال ومسرحية عن ملكة تدمر ومسرحية عن اليمن
القديمة وهكذا حتى إذا قرأها العرب فى كتاب أو شاهدوها على المسرح
أدركوا أن هؤلاء الأبطال كانوا أجدادهم ، وأن هذه الأجداد تعتبر
أجدادهم إلى جانب المجد العربى الجسامع ، فلا تناقض بين الاعتزاز بهذا
والاعتزاز بذاك .

غير أنى لم يقدر لى إنجاز هذا البرنامج فقد جددت أحداث عقب ذلك
قللت من أهمية ذلك الغرض الذى أشرت إليه وذلك حين ظهرت دلائل
البعث الوعى القومى العربى من جديد وكان من نتائجه قيام جامعة

الدول العربية ولم يعد هناك ما يخشى من شيوع الروح الإقليمية البغيضة في الأقطار العربية .

على أن القومية العربية ظلت مع ذلك رائدى في أغلب ما كتبت بعد ذلك من مسرحيات وقصص ولكن لغير ذلك الغرض الخاص الذى التفت الحاجة إليه وإنما لإبراز ما فى تاريخنا الحافل الجيد من مثل علينا ينبغى أن تستنير الأمة العربية فى جهادها من أجل التحرر والاستقلال وفى كفاحها لبناء مستقبل مجيد يليق بماضيها الجيد .

الموضوعات التاريخية والأسطورية

لعل اهتمامى بالقومية العربية كان ذا أثر فى ولوعى بالتاريخ واستلهامه لموضوعات كثيرة من مسرحياتى ، على أن هناك أسبابا أخرى منها أن الفن عموماً والفن المسرحى خصوصاً ينبغى عندى أن يقوم أكثر ما يقوم على الرمز والإيحاء لا على التعيين والتحديد فتكون الحقيقة التى يصورها العمل الفنى - وهو هنا المسرحية - أوسع وأرحب من الحقيقة التى يمثلها الواقع .

وأحداث التاريخ تعين الكاتب على بلوغ هذه الغاية أكثر مما تعينه أحداث الجيل المعاصر ، لأن أحداث التاريخ قد تبلورت على مر الأيام فاستطاعت أن تنزع عنها الملابس والتفاصيل التى ليست بلدات بال من حيث الدلالات التى يتصيد بها الكاتب للوصول إلى الهدف الذى يرمى إليه فى عمله الفنى .

حقاً إن أساس الفن هو الاختيار ، والفنان يستطيع أن يختار من المادة التي يجيل منها موضوعه العناصر التي يراها ذات دلالة وي طرح ما ليس كذلك ، سواء كانت هذه المادة من التاريخ أو من الحياة المعاصرة ، غير أن التاريخ للسبب الذي أشرنا إليه آنفا أعون على هذا الاختيار المطلوب من الحياة المعاصرة التي يصعب تخليصها من الزوائد والفضول الخالية من الدلالة التي يقصدها الفنان .

ولذلك أغرمت أيضاً بالموضوعات الأسطورية لأن الأساطير أغنى من التاريخ في هذا المعنى وأرحب أفقا وأكثر انطلاقاً من القيود الزمنية والظروف المحلية فالحوادث المعاصرة إذا تقادم يصير تاريخاً والتاريخ إذا تقادم يصير أسطورة .

ومن الأسباب أيضاً التخلص من مشكلة اللغة فنحن نشكو كما تعلمون من هذا الازدواج اللغوي إذ نكتب بلغة ونحدث بلغة أخرى ، فأى اللغتين ينبغي أن نتخذها في المسرح : اللغة الدارجة التي نتكلم بها في حياتنا اليومية أم اللغة الفصيحة التي نستعملها في الكتابة ؟ الرأي الشائع في الأوساط المسرحية عندنا أن نستعمل اللغة الفصيحة في المسرحيات التاريخية والمسرحيات المترجمة عن اللغات الأجنبية وأن نستعمل الدارجة في المسرحيات العصرية .

ولما كنت أنا شخصياً غير مقتنع بهذا الحل لأنى أتطلع إلى أن يكون لمسرحنا لغة موحدة حتى يتكون عندنا تراث من الأدب المسرحي لعز به ويخلفه للأجيال القادمة فإن المشكلة عندي لم تنزل قائمة تنتظر الحل . وأنا لا أستطيع أن أزعم أن اللجوء إلى الموضوعات التاريخية والأسطورية هو

الحل لهذه المشكلة فماذا تصنع فى المسرحيات العصرية ؟ ولكنى أعترف بأن من أسباب غرامى بالتاريخ والأسطورة التهرب من مواجهة هذه المشكلة وإن كنت قد حاولت مع المحاولين أن أجد لها حلاً آخر وذلك باستعمال لغة فصيحة جارية على قواعد الإعراب ولكنها تلتزم أسلوب اللغة الدارجة ومنطقها وبلاغتها مع استعمال الكلمات الدارجة التى لها أصل فى اللغة وإيثارها على مرادفاتنا التى لا تستعملها العامة ولنا عودة إلى هذا الموضوع عند الكلام على الحوار .

ويتصل بهذه الأسباب أيضاً قلة ميلى إلى الموضوعات الاجتماعية فمن بين المسرحيات التى كتبتها وهى تتجاوز العشرين عدداً لم أكتب غير مسرحية واحدة هى (الدكتور حازم) ومسرحية ثالثة يمكن اعتبارها اجتماعية إلى حد ما وهى (الدنيا فوضى) .

ولانصرافى هذا عن الموضوعات الاجتماعية لتعليل آخر يتصل بالهدف الرئيسى الذى يقوم عليه كفاحى الفنى . وذلك أنى كنت دائماً أشد شعوراً بالأخطار الخارجية التى تهدد الأمة العربية فى حاضرها ومستقبلها ، منى بالأدواء الداخلية التى تفتت فى عضدها وتقعده بمجتمعها عن مسابرة ركب التقدم ، أى أن الناحية السياسية كانت تستأثر بالجزء الأكبر من اهتمامى دون الناحية الاجتماعية لأن هذه الأخيرة يمكن إصلاحها على المدى الطويل بعد أن نضمن خلاصنا من السيطرة الاستعمارية ونجائنا من المؤامرات الدولية .

هكذا كان شعورى دائماً وإن كنت أحياناً حين أراجع نفسى وأناقشها بالمنطق الهادئ ربما أقنع بأن الإصلاح الاجتماعى ينبغى أن

يكون أساساً للإصلاح السياسى وأن الأمة لا يستقيم لها تحورها السياسى ولا يرجى له الدوام والبقاء ما لم تكن مستندة إلى مجتمع سليم ، غير أن هذا الذى يقضى به المنطق سرعان ما يترك مكانه لما يمليه ذلك الشعور المتسلط على . ومن المعلوم أن الفن أوثق اتصالاً بالشعور المتأجج منه بالمنطق الهادئ فلا غرو أن تكون له الغلبة من حيث كونه حافظاً إلى الخلق الفنى .

وربما تتغير نظرتى هذه فى المستقبل فأتجه إلى المسائل الاجتماعية أكثر من المسائل السياسية وخاصة بعد أن أصبح فى الإمكان الاطمئنان على مستقبل الأمة العربية عقب ثورة ٢٣ يوليو التى حررت مصر من نير الاستعمار وقادتها وقادت الأمة العربية معها من نصر إلى نصر وصارت مبادئها دستور العرب فى كل مكان .

الموضوع والفكرة الأساسية

يحدث أحيانا أن تكون الفكرة الأساسية سابقة للموضوع بالنسبة للكاتب المسرحى ، وقد يكون الموضوع هو السابق للفكرة الأساسية . وفى الحالة الأولى يشعر الكاتب بأن فكرة ما تختلج فى أطوار ذهنه أو تعتلج فى أعماق نفسه وأنها تصلح نواة لعمل مسرحى إذا وجد لها الموضوع الملائم ، فلا يزال يبحث عنه حتى يعثر به فى واقعة من وقائع الحياة أو صفحة من صفحات التاريخ أو أسطورة من الأساطير فيقول لنفسه حينئذ . هأنذا قد وجدته !

وقد يجد الموضوع فى عمل فنى لكاتب سابق فيستعير قصته ويصوغ منها عمله المسرحى على وضع جديد ، وبالعلاج جديد يتفق مع فكرته الجديدة .

والموضوع المستعار لا ينفى أصالة الكاتب مطلقا بل ربما يؤكدها ويبرزها بصورة أوضح من خلال المقارنة بين عمله هذا والعمل المستعار منه والموازنة بينه وبين الكاتب الذى سبقه ، حيث تسهل المقارنة والموازنة هنا لاتحادهما فى موضوع واحد . وحسبكم أن تعلموا أن معظم الموضوعات التى عاجلها شوسر وشكسبير كانت مستعارة من غيرهما ، فلو كان ذلك يقضى على الأصالة لكان هذان الكاتبان أقل الناس أصالة ولم يقل بهذا أحد .

وفى الحالة الثالثة يستهوى الكاتب موضوع ، سواء كان شخصية من الشخصيات أو موقفاً من المواقف أو حدثا من الأحداث . ويملك عليه نفسه ويشعر أنه إذا عاجله فسيتثقل عن عمل مسرحى جيد ، فيعمد إلى درس هذا الموضوع والتعمق فيه واستكناه خباياه وتقليبه على جميع وجوهه حتى يهتدى إلى الفكرة الأساسية التى يمكن أن تربط بين خيوطه وتجمع بين أقطاره فى منطق واحد متسق مطرد .

وقد يقترن الموضوع بالفكرة فلا يدري الكاتب أى هذين سبق الآخر .

وهناك حالة رابعة فقد يحدث أحيانا أن يعانى الكاتب أزمة نفسية كأن يكون فى حزن شديد أو يأس مريع من جراء هموم خاصة أو كارثة قومية عامة أو خيبة أمل أو أى سبب آخر فيتلمس متنفساً عنها فى عمل

مسرحي يستوحيه منها ويتزجم به عنها دون أن يعرف بعد ماذا يكون موضوع مسرحيته أو فكرته الأساسية فما يزال يجتر أزمته النفسية يوماً بعد يوم حتى تأتي لحظة من لحظات الإلهام فإذا هو أمام موضوع يحمل في أطوائه فكرة أساسية أو أمام فكرة أساسية تنداح في ذهنه حتى تجدد إطارها في موضوع ملاتم .

وقد مرت بي هذه التجارب الأربع وسأورد لكم أمثلة توضح كل حالة من هذه الحالات من واقع المسرحيات التي كتبتها .

ولأبدأ بأول مسرحية طويلة كتبتها في قضية فلسطين . وكان ذلك في غضون سنة ١٩٤٤ قبل نكبة فلسطين الكبرى بثلاثة أعوام ، كانت القضية تشغلني وكنت أتابعها باهتمام سواء فيما ينشر عنها في الصحف أو ما يوضع عنها من الكتب . وذات يوم قرأت فيما قرأت أن الزعيم الصهيوني جابو تنسكي خطب مرة في مجلس العموم البريطاني فضرب المنضدة بيده وهو يقول : « أعطونا رطل اللحم . لن نزل أبداً عن رطل اللحم » . مشيراً بذلك إلى الوطن القومي الذي تضمنه وعد بلفور فقلت في نفسي : قد وجدت الضالة التي كنت أنشدتها . هذه الكلمة حجة على الصهيونية لا لها وسأخذها الفكرة الأساسية لمسرحيتي واستحضرت في ذهني رواية تاجر البندقية لشكسبير ثم أعدت قراءتها فلمحت الخطوط الأولى للموضوع الملاتم للفكرة ، ولم البث أن وضعت تصميم المسرحية ثم أخذت في كتابتها بسهولة فائقة حتى أتممتها .

وكات الفكرة هي أن فلسطين العربية لا يمكن أن يقطع منها وطن قومي لليهود . بله دولة . دون أن يسيل الدم من الشرق العربي كله .

ومثل ذلك مثل رطل اللحم الذى اشترطه شيلوك اليهودى فى رواية تاجر البندقية على التاجر البندقى أنطونيو لا يمكن أن يقتطعه شيلوك من جسم أنطونيو دون أن يسيل الدم منه فيموت . فكما استحال تنفيذ هذا الشرط المخالف للقوانين الإنسانية مع أن أنطونيو نفسه قد رضى به ووقع على صك العقد الذى بينه وبين شيلوك ، يستحيل بالأولى تنفيذ وعد بلفور لا لمخالفته للقوانين الإنسانية فقط فيما يترتب عليه من حكم بالموت على شعب بأكمله هو الشعب العربى بدلا من شخص واحد هو أنطونيو ، بل لأن الذى أعطى هذا الوعد لا يملك إعطاءه وهو بلفور بخلاف أنطونيو الذى كان يملك أن يكتب الصك على نفسه .

أما الموضوع فقائم على استعارة قصة هذه المسرحية التى كتبها شكسبير لمسرحية جديدة تعالج قضية فلسطين ، معتمدة على وجوه التشابه بين القضيتين فى الصورة الإجمالية وفى كثير من التفاصيل حتى تنتهى ببطلان دعوى الصهيونيين كما بطلت دعوى ذلك اليهودى الجشع شيلوك وبتجريمهم كما جرم شيلوك .

وقد تنبأت فى هذه المسرحية التى أسميتها (شيلوك الجديد) بنكبة فلسطين وقيام الدولة اليهودية فيها وخروج أهلها العرب منها كما تنبأت بأن الحل الوحيد أمام العرب هو فرض الحصار الاقتصادى على هذه الدولة الدخيلة وحتى تختنق وتموت ، وقد قررت لذلك سبع سنوات من تاريخ قيامها . وإذا لم يتحقق حتى الآن هذا الجزء من النبوءة فلأن الحصار الذى فرضه العرب لم يكن محكما كما ينبغى إذ توجد به فجوات

من حدود بعض الدول العربية التي يأتمر رؤساؤها وحكامها بأوامر الاستعمار والصهيونية .

ويطول الحديث لو مضيت في تلخيص المسرحية كلها . وفيما ذكرناه كفاية في توضيح ما أردناه .

والفكرة سابقة للموضوع أيضا في (مسمار جحا) فقد ظلت زنا أتهيا لوضع مسرحية عن القضية المصرية . والقضية المصرية كانت في صميمها قضية احتلال الإنجليز لقنال السويس . فكيف أعالجها ؟ هممت أن أعالجها في إطار عصرى ولكنى أشفقت أن تكون النتيجة عملا مسرحيا تكون الحقيقة التي يصورها أضيق من الحقيقة التي يمثلها الواقع . ألا توجد أسطورة أو قصة قديمة تصلح أساساً لموضوع هذه المسرحية ؟

وخطرت لي في ساعة من ساعات الصفاء الذهني الحكاية المعروفة عن مسمار جحا فأحسست في الحال أن هنا المنجم الذي أبحث عنه . إنها حكاية لطيفة وهي في الوقت ذاته حكاية شائعة تضرب بها الأمثال وتكاد تكون عالمية . ولكنى شعرت أيضا بالصعوبات التي تعرضني في هذا السبيل . فالحكاية تقول إن جحا كان له بيت فضاقت به الحال حتى فكر في بيعه ، ولكنه وهو الذكي ذو الحيلة الواسعة رأى أن يمتال حتى يستولى على ثمن البيت دون أن يفقده فاشترط ذلك الشرط العجيب على المشتري أن يبقى له حق الاستمتاع بمسمار واحد معلق في البيت لأنه في زعمه عزيز عليه إذ ورثه عن آبائه ، ورضى المشتري بالشرط دون أن يدرك ما ينطوي عليه . وتم البيع وسكن المشتري البيت فأخذ

جحا يتردد عليه غبا بعد غب ليظمنن في زعمه على مسماره . ثم أخذ
يكثّر التردد في أى وقت من أوقات الليل والنهار حتى ضاق الرجل
ذرعاً فترك له البيت حرصاً على راحته من مضايقة هذا الثقيل .

ووجه الإشكال هنا أن جحا هو الذى يمثل المحتل الدخيل ، وأن ذلك
المشترى المخدوع يمثل شعب مصر . فهل تستقيم مسرحية يكون بطلها
جحا المعروف شعبياً بنكاته ونوادره والجدير بأن يكون محل العطف
والمشاركة الوجدانية من قبل الجمهور ، إذا كان هو يمثل المحتل البغيض ؟
ثم هل تستقيم مسرحية عن القضية المصرية يصور فيها الشعب المصرى
بصورة المخدوع ؟

وكدت أعدل عن هذه الحكاية لعدم ملائمتها لما أنا بصددده . ولكن
تجاربى السابقة فى التأليف المسرحى جعلتنى أوقن بأن الصعوبات التى
تعترض سبيلى عند الشروع فى مسرحية جديدة ، قد تكون سبباً
للوصول إلى صورة فنية أروع وأعظم ما كنت لأهتدى إليها وما كانت
لتخطر لى على بال لو لم تعترضنى تلك المشكلة . وتضطررنى إلى البحث
لها عن حل .

لذلك صممت على اختيار هذه الحكاية كفكرة أساسية وأنا واثق
أننى سأجد لهذه المشكلة حلاً ولو بعد حين .

ومضيت أتلمس الموضوع فطفقت أدرس ما هو ماثور من نوادر هذه
الشخصية الفولكلورية ، وكلما مضيت فى دراستها ازدادت ثقة بآنى
أحسننت الاختيار ، وأن إلهامى الأول كان صادقا . فليس أصلح من هذا
الموضوع لعلاج هذه القضية ، فالشعب المصرى معروف منذ القديم بحب

النكتة وأنها تجرى في دمه ، وأنه كان يستعين بها دائماً في السخرية بحكامه الظلمة والانتقام منهم فيرسلها صواعق على رؤوسهم دون أن يكون لهم سبيل عليه فأى موضوع أصلح من هذا الموضوع الذى يكون البطل فيه هذه الشخصية الفولكلورية التى صارت علماً على روح النكتة الفكهة ، والسخرية اللاذعة تضرب بنوادير الأمثال ؟

وما لبث الموضوع أن استقام لى حين اخذت من نواذره ما يتسق مع الصورة العامة التى بدأت تتجسد فى ذهنى لهذه الشخصية التى ستلعب دور البطل فى المسرحية ، وأخذت جوانب الشخصية تتكامل عندى مرتبطة بالأحداث التى يقوم عليها الموضوع ومتصلة بوشائجها مع الأفراد الآخرين الذين بدأت شخصياتهم أيضاً تتبلور فى طول الطريق . ولعل من المستحسن أن أخص لكم هذه المسرحية فى إيجاز لسرور كيف تم حل المشكلة التى أشرت إليها من خلال الموضوع الذى التأم أخيراً مع تلك الفكرة الأساسية .

تبدأ المسرحية حين انتهت الحال بجحا إلى وظيفة الوعظ والإمامة بأحد جوامع الكوفة بعد أن تقلب فى كثير من المهن المختلفة فأخفق فيها جميعاً بسبب مثاليته وعدم خضوعه للأوضاع الاجتماعية التى لا يقرأها عقله أو ضميره وقد وجد فى هذه الوظيفة الجديدة مجالاً واسعاً لنقد تلك الأوضاع الشاذة فى بلد يسوده حكم الأجنبي المحتل متعاوناً مع الإقطاع الذى يتحكم فى سواد الشعب .

وضاق والى الكوفة ذرعاً بأسلوب جحا الساخر القائم على التنكيت والتلميح فعزله من الوظيفة حتى لا يثير عليه جماهير الشعب . وأصبح

جححا بلا مورد يعيش منه فأنبته زوجته (أم الغصن) على ذلك ، وكانت امرأة سليطة اللسان لا يخشى زوجها شيئا فى الحياة مثلا سلاطة لسانها فأخبرها أنه يعتزم أن يعود فيعمل فلاحا كما كان . فذكرته بشؤمه ونكد طالعه وأندرتة أنه إن فعل فسيأتى الجراد ويأكل زرعه كما حدث من قبل ، وكان جححا يتطير من قولها وإذا بالجراد يأتى فعلا فينكب الفلاحين جميعاً وكان من أثر ذلك أن اشتط الإقطاعيون فى مصادرة ما فى أيدي الفلاحين حتى زرع ذلك فى نفوسهم بدور الثورة .

فما كان من جححا إلا أن اتفق مع (حماد) ابن أخيه وكان فلاحا فقاد حماد ثورة الفلاحين ، وذهب جححا إلى العاصمة (بغداد) ليفاوض الحاكم الدخيل فاستطاع بلباقته ودمايته أن يقنعه بوجوب إنصاف الفلاحين وتحقيق مطالبهم وبذلك هدأت الثورة . وأراد الحاكم أن يصطنع جححا فولاه منصب قاضى القضاة فى الدولة فحسن حاله وأصبح موسرا يسكن فى دار فخمة بالعاصمة .

ولكن جححا لم يخلق للنعيم والدعة ، بل للكفاح فى سبيل الحق والعدل فلم يلبث أن ضاق بتلك الحياة الرغدة التى أفسدت زوجته أم الغصن فى رأيه فركبها الغرور والصلف فصارت لا تطاق . كما أخذ ضميره الحمر يؤنبه على موادعته للحاكم الدخيل بحكم منصبه هذا ، وعلى أن كان سببا فى تمكين نفوذه بعد أن كادت تلك الثورة تعصف به .

لذلك قرر بالاشتراك مع ابن أخيه حماد ليعملا على إثارة جماهير الشعب على الحاكم الدخيل نفسه فى هذه المرة كما أثارا الفلاحين على الإقطاع من قبل . وبنفس الأسلوب الذى يتقنه جححا كل الإثقان ،

فوهب داره لحمام ثم باعها حماد لتاجر يدعى (غانم) بعد ما اشترط عليه فى العقد أن يبقى لحمام حق التمتع بمسار معلق فى الدار . فصار بضايقه بعد ذلك من أجل هذا المسار ، فشكاه غانم إلى القضاء وأخذ جحا قاضى القضاة يؤجل الفصل فى هذه القضية حتى شاع أمرها فى البلاد وصارت حديث الناس فى كل مكان وأدركوا شيئا فشيئا مدلوها السياسى فيما يتعلق بقضية بلادهم ، وذلك ما قصده جحا من هذا التدبير إلى أن امتلأت النفوس بالثورة ثم قامت الثورة فعلا بعد أن أعلنها جحا جهارا فى آخر جلسة للقضية فى المحكمة .

وقبض على جحا وزج به فى السجن ، وفى السجن حاول الحاكم الأجنبى أن يستميله إليه ليدعو الناس إلى الهدوء والسكينة فأشبعه جحا نكتا وسخرية ولما ينس الحاكم منه وكل به زبائنه ليعذبه ولكن الثورة كانت قد اندلعت نيرانها فى البلاد واضطرت الحاكم إلى التسليم فخرج جحا منتصرا محمولا على الأكتاف .

هذا هو الخط السياسى فى المسرحية . وهناك خط آخر يمتزج به ويتفاعل معه من أول المسرحية إلى آخرها وهو ما يتصل بالجانب الاجتماعى والإنسانى من حياة جحا وأسرته المكونة من امرأته أم الفصن وقد سبقت الإشارة إليها ، وابنه (الفصن) الذى ورث من أبيه خياله الخصب الواسع دون أن يكون له عقله وحصافته : فكان بذلك مشارا لمفارقات عجيبة كان لها أثرها فى مجرى الأحداث . ثم ابنته (ميمونة) تلك الفتاة الوديدة التى أحبت حمادا ابن عمها وفى نية أبيها أن يزوجهها له غير أن أمها كانت تعارض فى ذلك لأنه صعلوك وهى تريد أن

تزوجها لوجيه من أبناء البيوتات ، منساقه في ذلك مع ما فطرت عليه من حب الفخفة والجاه . فكانت هذه المسألة مثارا للصراع الدائر بين جحا وامراته إلى أن انتهى في الختام بزواج ميمونة من ابن عمها حماد فتعانت أفراس عرسها بأفراح الشعب يوم الجلاء .

ومن هذا ترون واضحا كيف جاء حل المشكلة التي واجهتني في البداية . فجحا وهب داره لحماد . وحماد هو الذي باعها لذلك التاجر غانم واشترط عليه ذلك الشرط ، وجحا هو الذي نظر في القضية . وكان كل هذا باتفاق وتدبير من جحا وحماد للوصول إلى ذلك الهدف السياسي وهو إيقاد نار الثورة لتحقيق الجلاء .

هذان مثالان لما تكون فيه الفكرة الأساسية سابقة للموضوع وسأورد لكم الآن مثالا لما يكون فيه الموضوع سابقا للفكرة الأساسية :

سر الحاكم بأمر الله :

استهوتني شخصية هذا الخليفة الفاطمي بما تنطوي عليه من غموض وإبهام . وبما تشيره في النفس من جلال ورهبة ، وفي الذهن من تطلع إلى المجهول وتشوق إلى معرفة الحقيقة . وكلما أمعنت في دراسة تاريخه ازدادت يقيناً أنني أمام شخصية عجيبة غريبة شديدة التعقيد صالحة لتكون موضوع مسرحية من الطراز الأول إذا استطعت أن أجد المفتاح الضائع لشخصيته ، وأقول « الضائع » لأن معظم من كتبوا عنه من المؤرخين اعتبروه مجنوناً أو ذا لؤثة عقلية فاسراحوا إلى هذا الحل وذلك لما رأوا في أعماله وتصرفاته من الشذوذ والتناقض والاضطراب .

ها هو ذا الموضوع قد استهوانى ولكنى لم أهتم إلى البؤرة اللامعة التى يمكن أن اتخذها الفكرة الأساسية . وكان عندى إحساس غامض بأننى سأجدها ولو بعد حين وبأنها ستكون هى نفسها ذلك المفتاح الضائع الذى أبحث عنه .

وصحبت الحاكم زمنا أستعرض أعماله وأفهم أقواله وأستجلى غموضه وأستحضره فى ذهنى حين يكون بين الناس وحين يخلو إلى نفسه وفعلت مثل ذلك بالشخص الأخرى من ذوى قرابته ومعاصريه بين رجال ونساء وموقفه منهم وموقفهم منه وبعد لآى لاح لى شىء كهيشة المفتاح فاختطفته بقوة وجعلت أجربه فى الأبواب المغلقة عندى دون هذه الشخصية فإذا هو يفتحها بابا بابا فأدركت حينئذ أننى قد عثرت على المفتاح المطلوب .

وخلاصة ذلك أن الحاكم بأمر الله كان من أبعده الناس عن الجنون وإنما كان رجلا أمعن فى التصوف والتعلق بالحب الإلهى حتى نازعته نفسه إلى الانسلاخ من بشريته ليصل إلى مرتبة الكمال الإلهى حين يكون - وهو بعد فى جسده - روحا شفاقة متصلة بالروح الأكبر السارى فى الكون كله وهو الله .

وكان سبيله إلى ذلك أن قام برياضة نفسية شاقة فعمد إلى جميع مظاهر الضعف فى الإنسان من خوف وعجز وكسل وحرص وبخل وشهوة وكبر ورحمة فاقتلعها من نفسه بعزيمة جبارة لا تعرف التردد . ومن ثم ظهرت تلك الأعمال الغريبة التى تبدو فيما يظهر للناس متناقضة وليس بها تناقض بل هى فى الحقيقة تجرى على منطلق جديد لا عهد

للناس بمثله فأنكروه ولكنه متسق مع هذا الهدف الكبير الذى يسعى إليه .

وما كان فى نيته قط أن يعلن ألوهيته للناس أو يدعوهم إلى عبادته كما وقع منه أخيراً لولا دخول حمزة الزوزنى فى حياته . وحمزة هذا من أخطر الرجال المغامرين الذين كانوا يعملون لهدم الدولة الإسلامية . وقد قدم إلى مصر من فارس لهذا الغرض ، وكان ذا ذكاء وقاد فاستطاع أن يدرك حقيقة الحاكم وسريته التى يخفيها عن الناس بعد ما مكث فى مصر زمنا يعمل فى صبر وجلد لكشف هذه الحقيقة .

وبهذا السر الذى كاشف به الحاكم وقدمه له فى كتاب زعم أنه مكتوب من عهد قديم وأنه توارثه عن آبائه استطاع أن يتسلل إلى مكمن الضعف فى هذا الشخص الجبار فاستدرجه إلى دعوى الألوهية وما تبع ذلك من أحداث عاقته عن المضى فى رياضته الأولى وأفضت به إلى الانهيار إذ اجترأ جنوده بتدبير أخته (ست الملك) فأكروه على الرضوخ لأمر ما كانوا ليجرؤوا على مجرد اقتراحها عليه من قبل .

وأدرك الحاكم حقيقة حمزة ولكن بعد فوات الأوان . وهاله أن يرى هدفه الكبير قد تحطم على هذه الصورة وأن تلك الرياضة الطويلة الشاقة التى قام بها فى سبيله قد ذهبت هباء فلم يعد يطيق العيش كما تعيش الأنعام فدعا ربه دعاءً حاراً أن يقبض روحه إليه ، وكانما سمع الله دعاءه فما لبث أن علم أن أخته ست الملك قد دبرت كميناً لاغتياله عندما يخرج كعادته فى الليل إلى خلوته بجبل المقطم . فحمد الله على ذلك

وخرج فى تلك الليلة لتنفذ فيه المؤامرة المدبرة حتى يموت ميتة تليق
بذلك المطلب العظيم الذى كرس له حياته .

وينبغى لى أن أصارحكم بأنى على توفيق فى هذه المسرحية من حيث
فكرتها وموضوعها قد خائنى التوفيق فى اختيار بعض العناصر التى ألفت
منها الموضوع إذ حشرت فيه أموراً من سيرة الحاكم لاصلة لها بالفكرة
الأساسية ، وأذكر على سبيل المثال ما روى عنه أنه كان يعاقب الناس
على أكل الملوخيا ، فهذه مهما صحت روايتها فى التاريخ لا محل
لإيرادها فى المسرحية . وقد سبق أن أوضحت لكم أن مهمة الكاتب
المسرحى ليست تسجيل ما حدث فى التاريخ كما حدث فتلك مهمة
المؤرخ وإنما مهمته أن يخلق عالماً جديداً تقع فيه الأحداث وتتصرف فيه
الأشخاص وتتعدد فيه المشكلات وتصدر عنه النتائج مستهدياً بالفكرة
التى جعلها أساساً لمسرحيته .

الموضوع والفكرة الأساسية

ذكرت لكم فى المحاضرة السابقة أمثلة من تجاربي الخاصة توضح
كيف تكون الفكرة سابقة للموضوع عند الكاتب المسرحى ، ثم كيف
يكون الموضوع سابقاً للفكرة ، وهاكم الآن الحالة الثالثة وهى أن يقعون
أحدهما بالآخر فلا يدرى الكاتب المسرحى أيهما هو السابق وأيها هو
اللاحق .

مسرحية سر شهر زاد :

كنت أقلب كتاب ألف ليلة وليلة بحثاً عن قصة تصلح موضوعاً لمسرحية أعالج فيها مشكلة المرأة ومكانها من الرجل فقد كانت هذه المشكلة تلح عليّ في ذلك الحين وتريد لها مخرجاً في عمل مسرحي .

و كنت ألتمس القصة المطلوبة بين القصص الفرعية (الحكايات) التي تقصها شهر زاد في لياليها على شهر يار . وبينما أنا كذلك إذا بذهني يلتفت فجأة إلى القصة الرئيسية وهي قصة شهر زاد نفسها مع الملك شهر يار ثم إذا أنا أستحضرها وأسرح فكري في تأملها وإذا بإحساس مبهم بأن فيها لقوة إيجائها مجالا بعد لتفسير جديد على كثرة من عاجلها من قبل وفي طبيعتهم من كتابنا الكاتب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم .

وأعدت التأمل فيها ، فإذا فكرة جديدة تنقذ لي مثل هذه الشرارة الصغيرة ، ثم أخذت تكبر وتتسع حتى صارت شعلة تضيء ما حولها شيئاً فشيئاً فتتضح لي جوانب الموضوع شيئاً فشيئاً كذلك كلما سرى الضوء إليها حتى استنار الموضوع كله ولم يبق فيه ركن مظلم .

وهكذا اقترن الموضوع بالفكرة فلم أستطع أن أتبين أيهما سبق الآخر لأن الفكرة كانت تزحف في ذهني فوق بساط الموضوع الذي كان كأنه مطوى فأخذ ينشر شيئاً فشيئاً كلما تقدمت الفكرة في الزحف كأنها كانت لا تريد أن تنقل قدمها إلا على ذلك البساط .

وهذه بالطبع صورة مجازية أراني مضطراً إلى استعارتها للتعبير عن الطريقة التي تمت بها المراحل الأولى لهذا العمل المسرحي .

أما حقيقة ما حدث فقد كان يرد على ذهني في سلسلة من الأسئلة لا أستطيع الآن أن أتذكر كيف كان ترتيبها في السورود . ولكنني أذكر أنها كانت سؤالاً يسلمني إلى سؤال آخر وهكذا دواليك . وكان كل سؤال يرد بمثابة محاولة تقوم بها الفكرة لنقل قدمها إلى الأمام وكان كل جواب بمثابة شعاع يضيء موقع القدم .

لماذا قتل شهريار زوجته الأولى ؟ ألأنها خانته مع عبده الأسود ؟
القصة تقول ذلك .

ولكن لماذا خانته زوجته ؟ ومع من ؟ مع عبده الأسود ؟ ألم تجده في رجال القصر من شاب جميل تصطفيه حبيباً لها ؟ وهبها أغرمت بالعبء لانحراف جنسي فيها أليس الأشبه بمثلها أن تحتاط حتى لا ينكشف أمرها لأحد من البلاط فما ظنك بزوجها الملك نفسه ؟ .

وهبها فعلت ذلك فقتلها الملك لذلك ، فلماذا أعلن هذه الفضيحة في الناس ، أليس الأجدر به أن يسرها ولا يدع أحداً يعلم بها ؟ أليس العرض الذي انتهك هو عرضه ؟ أليس إشهار ذلك مما يغض من مقامه بين رعيته ؟ أما كان يستطيع أن يقتلها ويزعم للناس أنها ماتت ؟ وكم في ظلام القصور من جرائم ترتكب ونفوس تزهرق وأعناق تقطع دون أن يعلم الناس عنها شيئاً .

ثم ماذا يدفعه بعد ذلك إلى أن يدخل كل ليلة بعبءه حتى إذا أدركها الصباح قتلها ؟ .

القصة تقول إنه ينتقم بذلك من جنس النساء .

ولكن أكان شهريار قاسى القلب إلى هذه الدرجة ؟ ألم يبرد غليل انتقامه بعد ما قتل عشرات منهن ؟ ألم يجد بينهن واحدة تملك قلبه أو تأسر له أو تثير فى نفسه الرقة والعطف ؟ أكان من اليسير عليه أن يفضى إلى إحداهن ثم يسلمها إلى سيف الجلاد ؟ .

وهبوا أن شهريار بهذه الصورة الشاذة المنكرة من القسوة وتبلد الحس وموت الشعور فكيف استطاعت شهر زاد أن تحمى نفسها من هذا المصير النعس ؟ أبتلك القصص والحكايات التى تروىها له ليلة بعد ليلة ؟ .
هكذا تزعم القصة :

ولكن هل يعقل أن ملكا بهذا الوصف وفى سورة غضب كهذا الغضب المزعوم يمكن أن يردده عن دأبه سمع هذه الحكايات كأنما هو طفل صغير فى غاية السداجة والبراءة ؟ .

وإذا كان يبقى عليها لسمع بقية قصة أو حكاية أعجبتة منها فما الذى يمنعه أن يحملها على المضى فى قصتها تلك حتى بعد أن يطلع الصباح ؟

كانت عشرات من هذه الأسئلة تتوالب فى ذهنى فلا أجد لها جوابا مقنعاً فى ظاهر القصة المروية ، ولكن جوابا واحداً يمكن أن يستتج من طوايا هذه القصة كان هو الذى يدور فى ذهنى منذ انقذحت تلك الشرارة الأولى التى أشرت إليها فى مطلع هذا الحديث .

هذا الجواب ، هو أن شهريار كان كاذباً على نفسه وعلى الناس حين زعم أن زوجته خالته مع العبد وإنما الحقيقة أنه كان قد أسرف على نفسه فى الخمر والنساء حتى ضعفت مُنته وأصابته عوارض العنة . وإذا كان

رجلا زئر نساء يتباهى بحظوته لديهن وقوته عليهن فقد كبر عليه أن يصاب بهذه العوارض وهو بعد في عنفوان الشباب فمنى بأزمة نفسية قاسية وأظلمت في عينه الدنيا إذ لا معنى للحياة عند مثله بغير هذا المتاع الذى يراه غاية الغايات فى هذا الوجود .

وكانت زوجته الملكة - وقد اخوت لها اسم بدور - غير مدركة هذه العلة التى طرأت عليه فلا ترى فى عزوفه عنها أو قلة إقباله عليها إلا أنه مشغول عنها بعشيقاته وجواريه وحظاياها كدأبه فيما مضى وأنه انصرف عنها الآن من قبيل السامة والملل ، فأوحى إليها خاطرها أن تدبر مكيده بيضاء لتثير غيرته وتذكره بما فرط فى حقها وقصر فى رعايتها فاتفقت مع قهرمان القصر أن يحضر لها عبداً خصياً ليضبطه زوجها الملك عندها فى مخدعها فإذا ثار وغضب أعلنت له حقيقة وحقيقة تدبيرها فوجدت لها سبيلا إلى معاتبته وشكاية حالها إليه من ظلمه وهجرانه .

واستجاب القهرمان لمشيئتها ولكنه فى اللحظة الأخيرة خانت شجاعته وذلك عندما أقبل شهريار ليدخل مخدع الملكة بدور حسب الخطة المرسومة ، فكاشفه بسر التدبير الذى قامت به الملكة مبيناً له غرضها البريء من ذلك ومؤكداً له أن العبد من الحصيان الذين لا أرب لهم فى النساء .

فماذا صنع شهريار ؟ لقد ظل زمناً منذ أصيب بهذه العلة وهو يشتهي الملكة لأنه يحبها حباً عظيماً . فلا يقدر عليها فأخذت تراوده فكرة التخلص منها لو كان إلى ذلك سبيل . إنه يتمنى زوالها لأن فى بقائها آية تذكره على الدوام بعجزه هذا فتضاعف ألمه وشقائه . إنها ليست

كجواريه وحظاياه ففي وسعه إذا حاول الاتصال بإحداهن فأعجزه ذلك أن يركلها بقدمه كأنها ليست رضا له فتصرف من عنده دون أن تشور أو تحتج . ولكن ماذا يصنع في بدور وهي زوجته الملكة ؟
ليس من حل أمامه هذه المشكلة إلا الخلاص منها .

وها هو ذا قد أمكنته الفرصة الساعة ولينتهزها وليقتلها وليقتل العبد معها ثم ليعلن هذه الفضيحة في الناس إمعاناً منه في ستر الحقيقة التي يحرص كل الحرص على كتمانها عنهم .

غير أنه أحس - بعد أن قتلها - العلة التي يشكو منها قد تضاعفت وتفاقت لأنه بقتلها قد أكد هذا المعنى لنفسه ، فأصبح عاجزاً كل العجز فتعاظمت الأزمة في نفسه حتى صارت مثل الجنون فكان إذا حاول مع امرأة فعجز قتلها لئلا تكشف سر عجزه .

وخوفاً من انكشاف هذا السر وليوهم الناس بنقيض الواقع صار يأمر أن تزف إليه كل ليلة فتاة عذراء فيقتلها في الصباح زاعماً أنه ينتقم بذلك من جنس النساء كافة منذ خانتته زوجته وهو ما هو في القوة والباس .

وحين يأتي دور شهر زاد بعد ذلك كانت تعلم هذا السر فيه ، أخبرها به مؤديها وأستاذها رضوان الحكيم الذي هو في نفس الوقت الطبيب الخاص للملك وهو الشخص الوحيد الذي كان يعرف علة شهر يار .

وقد أخبر شهر زاد بهذا السر لتتقى به بطشه وكانت شهر زاد ذكية لملاحظة فأدركت ما قصد إليه أستاذها ليحفظها من المصير الرهيب .

وكان السلاح الذى استعملته شهر زاد هو أن لا يتمكن من التجربة بأن تشغله عنها بكل ما تسعفها به حيلتها فتتوسل إليه أن يمهله لأنها صغيرة بعد لا تقوى على رجل فاتك مثله تسمع عنه أنه أكبر زئر نساء أنجته امرأة .

وتمثل هذه الطريقة وشيء من حلو الحديث وحسن التصرف استطاعت أن تجعله يتنفس الصعداء لأن رجولته لم توضع موضع التجربة فلم يشعر بمرارة الخيبة وهوان العجز .

وحلا له هذا الأسلوب منها فجارها فيه وصار يجلس إليها ليلة بعد ليلة يستمتع بجمال وجهها وحلو حديثها مكثفيا بذلك نزولا على رغبتها فى إمهاها برهة من الوقت تأنس به فى خلالها حتى تكبر قليلا فتصير أهلا لرجل فاتك جبار مثله .

وكان طبيبه رضوان يعالجه فى خلال تلك البرهة بأدويته ومقوياته فكان لذلك أثره فى استرداد قوته كما كان لسلك شهر زاد معه وسياستها الناعمة أثره فى إعادة الثقة برجولته إلى نفسه .

وأدركت شهر زاد بغيريزة الأنثى ذات ليلة أن الملك قد استعاد قوته فاستجابت له . وشعر شهريار حين نجاح كائما ولد من جديد فأحب شهرزاد حياً جارفا وعددا مصدر سعادته وبهجته فصار لا يعصى لها أمراً . وأخذت هى تسير به فى طريق السداد والاستقامة فانقطع عن مجالس الخمر والسهر وشجعته على الرياضة وركوب الخيل للصيد والقنص فحسنت صحته وزادت قوته .

(فن المسرحية)

ولكن أيمكن أن ينعم بالسعادة حقاً وضميره مثقل بجريمته الأولى أن
قتل زوجته وهو يعلم أنها بريئة ثم بالجرائم التي تلتها إذ كان يقتل
العدارى صباح كل ليلة .

لم يستطع أن يتخلص من تأنيب الضمير وعز عليه أن يكدر هذا
التأنيب النفسى صفو السعادة التي عادت إليه بعد أن فقدها ، فحدث
من هذا الصراع النفسى العنيف أن أصيب بعللة اليقظة النومية . فكان
يقوم آخر الليل وهو فى نومه دون أن يشعر فيذهب إلى الحجرة التي قتل
فيها زوجته بدور وييده سيف فيخيل إليه أنه يراها تخونه مع العبد فيقتلها
ويقتل العبد ثم يعلق السيف فى مكانه ويعود للنوم فى فراشه بجانب شهر
زاد وبهذه الطريقة اللاشعورية تطمئن نفسه ويستريح ضميره .

وشكت شهر زاد ذلك إلى رضوان الحكيم فأبأها بأن الطريقة
الوحيدة لعلاجها هي أن تجعله يواجه الحقيقة التي يتهرب من مواجهتها
وذلك بأن تمثل معه نفس الدور الذى مثلته بدور .

وهكذا دخل شهر يار ذات يوم مخدع شهر زاد فوجد عندها عبداً
أسود فهاج وماج وانطلق ليأخذ السيف فأسرعت شهر زاد فحلت
العمامة عن رأس العبد ونزعت جلبابه فإذا هذا العبد هو جاريتها
السوداء صالحة .

ولم يجد شهر يار أى هرب من مواجهة الحقيقة البشعة فانهار على
الأرض يبكى ويستغفر ويكفر عن خطاياها جهد ما استطاع .

أما الحالة الرابعة وهى أن يعانى الكاتب أزمة نفسية كأن يكون فى
حزن شديد أو يأس مرير فيتلمس متنفساً عنها فى عمل مسرحى

يستوحيه منها ويتزجم به عنها دون أن يعرف بعد ماذا يكون موضوع مسرحيته فقد وقع لي مثل ذلك في مسرحيتي (مأساة أوديب) .

كان ذلك على أثر حرب فلسطين التي انتهت بانتصار اليهود على الجيوش العربية مجتمعة فقد انتابني إذ ذاك شعور باليأس والقنوط من مستقبل الأمة العربية وبالحزى والهوان مما أصابها . أحسست أن كل كرامة لها قد ديست بالأقدام فلم تبق لها كرامة تصان وظللت زمناً أرزح تحت هذا الألم الممض الثقيل ولا أدري كيف أنفست عنه .

ولعل ذهني في خلال ذلك كان يبحث عن الموضوع دون أن أشعر ثم اهتدى إليه ذات يوم دون أن أشعر أيضاً إذ تذكرت فجأة تلك الأسطورة اليونانية التي خلدها سوفوكليس في مسرحيته الرائعة (أوديب ملكا) فأحسست أن فيها لا في غيرها يمكن أن أجد المتنفس الذي أنشده .

ولعلكم تعجبون من هذا كما عجبت أنا نفسي في أول الأمر إذ أي صلة بين نكبة العرب في فلسطين وبين هذه الأسطورة اليونانية ؟ غير أنني أدركت بعد ذلك سر هذا الاختيار . ذلك أنني كنت أحس في أعماق نفسي كأن الذنب الذي ارتكبه العرب في فلسطين والحزى الذي لحقهم من جرائه ولا يوازيه في البشاعة غير ذلك الذنب الذي ارتكبه أوديب في حق أبيه وأمه والحزى الذي لحقه من ذلك .

تناولت مسرحية سوفوكليس الخالدة فطفقت أقرؤها فكأنما كنت أقرأ مسرحية أخرى غير تلك التي أعرفها إذ كانت تحمل لي معنى جديداً في هذه المرة يختلف عن معناها القديم . ومن خلال هذا المعنى الجديد

تكشف لي تفسير جديد لهذه الأسطورة على نحو يشبه في كثير الوجوه ما حدث لي في تفسير أسطورة شهر يار وشهر زاد .

وخلصة ذلك أن النبوءة التي تنبأ بها وحى أبولون للايوس ملك طيبة بأن سيولد له غلام يقتل أباه ويتزوج أمه إنما كانت فرية اختلقها الكاهن الأكبر لمعبد دلف برشوة أخذها من (بوليب) ملك كورنث الذي كان المتنافس لملك طيبة على زعامة هيلاس ، وكان بوليب عقيماً فلما بلغه أن جو كاستا زوجة لايوس قد حملت أكلت الفيرة قلبه وخشى أن ينتقل ملكه إلى أسرة لايوس إذا أعقب لايوس ومات هو دون أن يكون له عقب .

فتعهد الكاهن الأكبر بأن يجعل له مخرجا إذا دفع مبلغاً كبيراً من المال للمعبد فاخترق تلك النبوءة وأعلنها ليدفع لايوس إلى التخلص من ابنه إذا ولد ، ولكن الكاهن الأكبر لم يكتب بذلك ، بل أراد - كعادته في إيهام الناس بصدق نبوءاته - أن يحقق تلك النبوءة بالفعل فأوعز إلى الخادم الذي كلفه لايوس بقتل ابنه الطفل في الجبل ألا يقتله ، بل يسلمه إلى راع من كورنث ليذهب به هذا الراعي إلى بوليب . وقد سر بوليب فأى انتقام أشهى لديه من أن يربي هذا الطفل حتى يكبر فيحقق تلك النبوءة في خصمه اللدود ؟

وبلغ أوديب مبلغ الرجال وهو يعتقد أنه ابن ملك كورنث فأوعز الكاهن الأكبر إلى أحد الشبان الذين يعاقرونه الخمر فطعن في نسيه فلما ثار أوديب وهم أن يفتك به قال له الشاب : لا تعجل . . اذهب فاستفت معبد دلف فإن وجدتنى كاذباً فاقتلنى . وكان أوديب على

جراته والدفاعه حللما فكف عنه وذهب يستفتى معبد دلف حيث
استقبله الكاهن الأكبر فأكد له صدق ما سمع وأخبره أنه فى الحقيقة ابن
لايوس ملك طيبة وجوكاستا ملكتها ، وقص عليه أمر النبوءة القديمة
وحدره من الذهاب إلى طيبة .

ولكن أوديب الحر العقل السليم الفطرة لم يؤمن بهذه الخرافة فأقسم
ليذهب إلى طيبة لا ليقتل أباه كما تزعم النبوءة . بل ليقتل رأسه ويكون
ابنا باراً به . فأعاد عليه الكاهن التحذير فلم يزد أوديب إلا تصميمًا
على التحدى . وكان هذا فى الواقع هو ما قصده الكاهن من تحذيره .
إذ كان يعرف فى طبعه العناد .

وفى الوقت الذى كان أوديب ماضياً إلى طيبة ، كان الكاهن قد بعث
إلى لايوس من أخبره بأن ذلك الطفل الذى ظن أنه تخلص منه لم يمض وأنه
قادم إلى طيبة من كورنث فليعرضه فى طريقه وليقتله قبل أن يقتله .
وهكذا التقى أوديب ولايوس فى الطريق ذى الثلاث الشعب بين طيبة
وكورنث فأراد أوديب أن يقبل رأس أبيه ، ولكن لايوس ما أمهله أن
حمل عليه هو ورجاله ليقتلوه فما كان من أوديب إلا أن دافع عن نفسه
وأسفرت المعركة عن قتل لايوس وقتل رجاله ما خلا شخصاً واحداً هو
الذى رجع إلى طيبة بالخبر .

وكبر على أوديب أن يتحقق الشطر الأول من النبوءة على هذا
الوجه . فعاد مغموماً إلى كورنث تتنابه الهواجس والشكوك . أحقا قتل
أباه ؟ ولكن ما يدريه ألا يكون كلام الكاهن مختلفاً كله ؟ واتصل به
الكاهن الأكبر وجعل يؤنبه على ما فعل . وقال له هأنذا قد قتلت أباك

فحذار أن تذهب مرة أخرى إلى طيبة وإلا تزوجت أمك . حذار من الذهاب ليغريه بالذهاب .

وخلا أوديب إلى نفسه يفكر ويقدر . ثم قرر أنه حر العقل وحر الإرادة وأنه إن كان قتل أباه كما يزعم المعبد . فذلك دفاعا عن نفسه ، ولكن أى قوة فى الأرض أو فى السماء تستطيع أن تدفع به إلى الزواج من أمه ؟ فليتحدا هذه النبوءة الهوجاء وليمض إلى طيبة ، وكان الكاهن الأكبر قد دبر حيلة أخرى من حيله هى ظهور ذلك الوحش الذى يتخطف الناس خارج أسوار طيبة وأوعز إلى كريون شقيق جو كاستا أرملة لايوس أن يعلن فى الناس أن من يخلص طيبة من هذا الوحش فله عرش طيبة ويد ملكتها الأرملة .

فلما وقف أوديب أمام أبى الهول الصرع له أبو الهول لأنه كان فى الواقع دمية على صورة الوحش بداخلها أحد الكهنة ، وقد أمر أن ينصرع لأوديب فما كان من أهل طيبة إلا أن حملوه على الأعناق إلى القصر فالتف به وصفاء القصر وأخذوا يغسلونه ويطيبونه ويكسونه فاخر الثياب وهم يطرون له جمال جو كاستا وأنه لشبابه النضر أصلح لها من لايوس الشيخ . كل ذلك وأوديب بهم أن يصيح بهم : كفوا عن هذا .. إن جو كاستا هذه هى أمى ، ولكن لسانه ينعد فى كل مرة وتموت الكلمات فى شفثيه ويقول فى نفسه : من يدرى لعل هذه ليست أمى ولعل لايوس ليس أبى .

وجليت عليه جو كاستا فى ثياب الزينة كأنها عروس عذراء . فتمثل له فى تلك اللحظة خيال أمه ميروب ملكة كورنث كأنها تقول له لائمة:

أفى الحق يابنى أن تتزوج بعيدا عن أمك دون أن تشهد عرسك وتفرح بزفافك .

فطار من ذهنه حينئذ كل شك فى أنها ليست أمه وأيقن أنه لم يقتل أباه فاطمأنت نفسه لهذا الحاطر الذى أراحه من شعوره بالإثم فى قتل أبيه .

وهكذا عاش مع جو كاستا سبع عشرة سنة فى سعادة وحب وولدت له أولاده الأربعة دون أن يخطر بباله أى ظن من الشك . فقد أيقن أن المعبد كان كاذبا فى كل ما ادعاه . فازداد به كفرا . ولولا مراعاته لعقيدة الناس فيه لأنزل بالكاهن العقاب .

إلى أن جاء ذلك الطاعون الذى فتك بأهل طيبة فتوسل أهلها إليه أن يستفتى المعبد لعل الآلهة ترفعه عنهم فكان أوديب يسخر فى سره من ذلك ويقول : وا رحمتا لهذا الشعب مازال يؤمن بالمعبد ومن المعبد يؤسه ونكبته .

لقد أدرك أوديب أن هذا الرباء إنما نتج من المجاعة والفقر لأن معظم الأرض قد صارت من أملاك المعبد وأوقافه فالسبيل الوحيد لإنقاذ الشعب منه هو أن يصادر هذه الأملاك ويعيد توزيعها على الشعب ولكنه خشى إن أقدم على ذلك أن يثور الشعب نفسه عليه فبقى برهة يفكر ويقدر .

وفى تلك الفترة العصبية حضر إليه (تيريزياس) . وتيريزياس هذا كان كاهناً صالحاً من كهنة المعبد وكان ينكر على الكاهن الأكبر (لوكسياس) سوء أعماله فى اتخاذ الدين ذريعة لتضليل الشعب واستنزاف أمواله ،

فطرده لو كسياس من المعبد وأعلن كفره وحرمانه فعاش فى منفاه خارج طيبة يرقب الأحداث طوال ثلاثين سنة .

فرحب به أوديب إذ طالما سمع عن عداوته للمعبد وعداوة المعبد له وظن أنه سيجد عنده الرأى السديد فإذا تريزياس يكشف له الحقيقة التى ظن أوديب أنها فرية اختلقها المعبد ، إذ شرح له كل شىء : فشرح له المكاييد التى دبرها لو كسياس من أولها إلى آخرها بتفاصيلها ودقائقها . فلم يستطع أوديب أن يشك فى صحتها لأن جل هذه التفاصيل قد مرت به فعلا .

وهم أوديب أن يفقأ عينيه من هول هذه الحقيقة لو لم يمنعه تريزياس من ذلك إذ ذكره بأن عينيه ليستا ملكه هو بل ملك الشعب فعليه أن يعضى فيما اعتزمه من مصادرة أموال المعبد وتوزيعها على الشعب لإنقاذه من ذلك الوباء ومن الوضع الفاسد الذى جر إليه .

وأشار على أوديب ، ريثما يتم التدبير لذلك - أن يستجيب لطلب الشعب فيبعث كريون ليستفتى المعبد . فإذا لو كسياس الكاهن الأكبر يقدم بنفسه إلى طيبة ويخطر أوديب بأن الوحي قد أبا أن سبب الطاعون وجود رجل فى طيبة هو الرجس الذى قتل أباه وتزوج أمه ولا خلاص لطيبة من الوباء إلا بخلاصها من هذا الرجس ، ثم أخذ يساومه ويعرض عليه ألا يعلن هذه الحقيقة للشعب إذا عدل أوديب عما هم به من مصادرة أموال المعبد وسلم تريزياس ليحاكمه المعبد على خيانتة وكيدته . فأهانته أوديب وقال له أعلن الحقيقة للشعب فإنى لا أبالى .

ولم تستطع جو كاستا أن تتحمل هول الصدمة فانتحرت شنقا . وأعلن الوحي في الشعب فهاج وماج ووقف أوديب أمام محكمة الشعب وليس معه غير تريزياس . وحي الوطيس بين الكاهنين لوكسياس وتريزياس ، هذا يلقي التهم على أوديب وهذا يدافع عنه . وحضر الشهود جميعاً : خادم لايوس القديم والراعي الكورنثي وبوليب وميروب ملكا كورنث فادلى كل واحد منهم بشهادته .

وذهل الشعب مما سمع فطورا يميل مع لوكسياس وطورا يميل مع تريزياس إلى أن انتهت المحاكمة أخيراً بسقوط لوكسياس وانتصار أوديب إذ أدرك الجميع أنه معذور فيما وقع منه وأن التبعة كلها على لوكسياس الذي دبر هذه السلسلة من المكائد .

ولنهض أوديب فأعلن أنه لم يعد صالحاً للحكم بعد ما تلوث وتدنس فليختاروا ملكاً غيره ولكن الشعب ألح عليه ألا يعتزل الحكم وقالوا : لا نرضى بغيرك بديلاً .

ونفذ أوديب ما اعتزمه فصردت أموال المعبد . ووزعت الأرض على الشعب فزالت المجاعة وارتفع الرباء وعاشت طيبة عيشة هنية . ولكن أوديب ظل حزينا في القصر تساوره آلام الذكرى حتى ضاق ذرعاً بذلك فتسلل ذات ليلة من قصره تاركاً طيبة ليهم على وجهه في الأرض وهو يقول إن طيبة بخير ولن تعقم بملك يرعاها خيراً منه .

هذا عرض موجز لمسرحية (مأساة أوديب) ترون منه كيف فسرت الأسطورة تفسيراً جديداً فنقلتها من مضمون إلى مضمون ومن فلسفة إلى

فلسفة . وسأعود إليها بالحديث لبيان ما ترمز إليه عند الكلام على الرمزية في المسرحية .

أراني قد أطلت الحديث عن الفكرة الأساسية والموضوع وآن لى أن أحدثكم عن غيرهما من عناصر التأليف المسرحى .

رسم الشخصية أو (التشخيص) :

لكى يوفق الكاتب فى رسم شخوصه ينبغى أن يتعرف إليهم واحداً واحداً ويعيش معهم فى ذهنه برهة كافية حتى يقرر أو يكتشف لكل واحد منهم أبعاده الثلاثة : البعد الجسمانى أو الشكلى والبعد الاجتماعى والبعد النفسى فعلى معرفته الدقيقة بهذه الأبعاد الثلاثة يتوقف نجاحه فى رسم شخصياته .

فالبعد الجسمانى هو ما يتعلق بالشخص من حيث بنيتة وشكله الظاهرى أقصير هو أم طويل ، بدين أم نحيف ، قوى البنية أم ضعيف ، سليم الأعضاء أم ذو عاهة من العاهات وهلم جرا لأن لكل صفة من هذه الصفات أثرها فى تكوين الشخصية .

والبعد الاجتماعى هو ما يتعلق بالحيط الذى نشأ الشخص فيه ، والطبقة التى ينتمى إليها ، والعمل الذى يزاوله ودرجة تعليمه وثقافته ، والدين أو المذهب الذى يعتنقه والرحلات التى قام بها والهوايات التى يمارسها فإن لكل ذلك أثراً فى تكوينه .

أما البعد النفسى فهو ما ينتج عن البعدين السالفين من الآثار العميقة الثابتة التى تبلورت على مر الأيام فحددت طباعه وميوله ومزاجه ومميزاته النفسية والخلقية .

وكلما تعمق الكاتب في التعرف إلى شخوصه كان خليقاً أن يكتب مسرحية جيدة . اقرأ أى مسرحية رديئة والنظر إليها يامعان فستعجب من قلة معرفة كاتبها بشخوصه . وقرأ ما شئت من المسرحيات الجيدة فسروك مقدار ما يعرف كاتبها من التفاصيل والدقائق عن كل شخص من شخوصه .

وليس المقصود أن تذكر هذه التفاصيل فى المسرحية بالتصريح ، بل يكفي أن تكون كامنة هناك فى أطواء النص بحيث يمكن أن يوجد فيه جواب لكل سؤال يعلن لأحد أن يسأله .

- الصراع - Conflict

ويأتى بعد معرفة الكاتب بشخوصه حسن اختياره لها فى الموضوع الذى يعالجه ، والفكرة الأساسية التى يدور عليها ، بحيث تكون هذه الشخوص متباينة متناقضة ليتولد بينها الصراع الذى لا تنهض مسرحية إلا به ، على أن ينشأ من هذا التناقض تناغم فى النهاية يحقق تلك الوحدة المنشودة فى كل عمل فنى .

ولكى يحتدم الصراع ويستمر إلى النهاية يجب أن تكون بين هذه الشخوص شخصية محورية (pivotal Character) من ذلك الطراز القوى العنيد الذى لا يقنع بإنصاف الحلول . فإما أن يبلغ كل ما يريد أو يتحطم . وغالبا ما يكون التطور فى هذه الشخصية أقل منه فى غيرها من الشخصيات لأنها تكون من البداية (بداية ظهورها فى المسرحية)

قد بلغت أوج كمالها ونضجها أو كادت ، ولا يتعين أن يكون هذا الشخص هو بطل المسرحية . فقد يكون كذلك كما هو الحال في الحاكم بأمر الله وجحا ، وقد يكون غير البطل مثل ياجو في مسرحية عطيل .

وهذا الصراع ينبغي أن يكون متدرجا في الصعود فلا يلحقه ركود أو جمود في الطريق ، ولا تثب به طفرة ، حتى يبلغ الذروة ويصدق هذا على الصراع الرئيسى الذى يحكم المسرحية كلها من أولها إلى آخرها . كما يصدق على الصراع الفرعى فى كل فصل أو مشهد .

الانتقال التدريجى Transition

والسبيل إلى إيجاد هذا الصراع هو اتباع طريقة الانتقال التدريجى من حال إلى حال جريا فى ذلك على سنة الطبيعة ، فكل شىء فيها يحكمه هذا القانون إذ ليس فيها طفرة أبدا . فكذلك ينبغي على الكاتب المسرحى أن يراعى الخطوات التى يتم بها كل عمل وكل حادث ، وكل حركة نفسية أو فكرية تقع لشخص مسرحيته .

وليس له أن يقول : إن خلاف هذا قد يقع فى الحياة . إذ ينتقل المرء فجأة من حالة إلى حالة . فالواقع أن التدرج لا بد أن يكون موجوداً فى هذه الحالة وكل حالة . وإذا كانت الحياة لا تظهر هذا التدرج فإن على الكاتب المسرحى أن يبرزه فى عمله فهذه مهمته .

ولتوضيح هذا سأضرب لكم مثلاً ذلك المشهد الذى قتل فيه شهريار العبد الذى وجدته فى مخدع زوجته بدور ثم قتلها هى ، فقد يتم مثل هذا فى الحياة فى لحظة واحدة دون إمهال ودون أى مساجلة أو حوار يفصل بين قتل العبد وقتل الزوجة . ولكن لا ينبغي أن يصنع هذا فى المسرحية اتكالا على أن التدرج الطبيعى قد تم فى ذهن شهريار كلمح البرق لأن من وظيفة الكاتب المسرحى أن يظهر ذلك ويبرهن على وجوده .

وقد بالغ بعض الكتاب فحاولوا أن يتدعوا وسائل جديدة لإبراز أفكار شخصهم وخواطرهم حتى يظهر من خلالها التدرج المطلوب كما فعل يوجين ؟ مثلاً فى مسرحيته (الفاصل الغريب) Strange Interlude . غير أن هذه الوسائل لم تنجح نجاح الطريقة البسيطة التى أشرنا إليها وهى التى اتبعها أبسن وغيره من الكتاب الراسخين .

وفى وسع الكاتب المسرحى إذا أراد أن يختبر مقدار توفيقه فى خلق الصراع الصاعد أن يقرأ أصول مسرحيته على صديق له ، ويطلب منه أن يخبره أول ما يشعر بالضيق وقلة الاهتمام . فحينئذ يعلم أن المسرحية قد أعوزها الصراع فى ذلك الموضع .

وإذا ضاق الجمهور بمسرحيته ذرعاً فليس له أن يزعم أنها كانت فوق مستواهم فالحقيقة أن المستنيرين أحرى أن يضيّقوا بها قبل الجمهور الساذج وأسرع إلى الملل حين ينعدم الصراع فى المسرحية . فلا يستهين الكاتب بحكم الجمهور فللرجل العادى أو حتى الأسمى بصيرته التى لا تخطئ وهو لا يقل فى تمييز المسرحية الناجحة من غيرها عن أى ناقد متمرس .

الحركة Action

من المتفق عليه أن المسرحية قائمة على الحركة فحيث لا توجد الحركة لا توجد مسرحية ، ولكن المقصود بالحركة يحتاج إلى الإيضاح . فليس المقصود بها الحركة الجسدية فهذه قد تكون في كثير من الأحيان خالية من أى قوة درامية ، بينما قد يكون السكون التام فى بعض الأحيان أبض بالحياة الدرامية وأشد جيشاناً واحتداماً من أى حركة ظاهرية .

وإنما المراد بالحركة فى المسرحية هو أن يستمر الخط المسرحي متحركاً لا يقف لحظة واحدة . إنها تلك التى تحدث الحركة المتجددة فى ذهن المشاهد فلا يفتر ولا يركد أبداً . ويكون ذلك بالوقوف الساكنة كما يكون بالحركة الظاهرة ، ويكون بالجملة الصامتة كما يكون بالجملة الناطقة . كل جملة تدفع الحدث خطوة إلى الأمام تسمى حركة ، وكل سكتة وكل إشارة وكل شىء يؤدى إلى هذه النتيجة يسمى حركة ، ومالا يؤدى إلى هذه النتيجة لا يسمى حركة وإن كان مليئاً بالجرى والقفز .

وقد يدور الحوار الطويل بين اثنين لا يبرحان مقعدهما ويكاد أن يكونا ساكنين تماما ، ويكون مع ذلك نابضاً بالحركة الدرامية المتجددة وتجدون مثلاً لذلك فى الحوار الطويل الذى دار بين جحا والحاكم

الأجنبي في السجن . إذ أراد الحاكم أن يستميله إليه ليعمل على تهدئة الثورة التي انطلقت في البلاد فأشبعه جحا تنكيتاً وسخرية .

الحاكم : صباح الخير يا قاضي القضاة .

جحا : (يشير إلى القيد في يديه) أنا يا سيدي شيخ المفسدين في الأرض (يأمر بفك القيد عنه) .

الحاكم : إنى جئت لزيارتك يا قاضي القضاة ، وما جئت لتعنيفك .

جحا : مرحباً بك يا سيدي . لقد زدت هذا السرداب نورا على نور .

الحاكم : كم يعز عليّ ذكاؤك هذا يا جحا أن تصرفه فيما يضرك لا فيما ينفعك !

جحا : يا سيدي لا تضع نصحك سدى . لقد بلوت تصارييف الأيام سبعين عاماً فوجدت أني ما أحببت شيئاً إلا ضرني وما كرهت شيئاً إلا نفعني . حكمة لله بالغة .

الحاكم : كيف ذلك ؟

جحا : أحببت الوعظ فجاءني منه العزل ، وكرهت العزل فأتاني منه الفرج إذ عرفت بعده حقيقة نفسي ، وأحببت الفلاحة فجاءني الجراد وكرهت الجراد فكان سبباً لتوليتي قاضي القضاة ، وأحببت هذا المنصب فأفسد على امرأتي حتى جعلها لا تطاق . هل أزيدك ؟

الحاكم : نعم .

جحا : وكرهت حال امرأتي هذه فدفعني ذلك إلى خير مسمى

قمت به حياتى مسعاه لنزع المسمار من الدار ، ثم
كرهت حبسى فإذا الشعب كله يلهج بذكرى ويهتم
بأمرى ويسعى جاهدا لخلاصى من السجن الصغير
وخلاصه هو من السجن الكبير .

الحاكم : والموت يا قاضى القضاة ألا تكرهه ؟

جحا : بل أكرهه كرهاً شديداً ، وهذا ما يجعلنى أرجو أن يقرون
أجلى بأجل احتلالكم ، فقد ولدت أنا وهو فى بطن عام
واحد .

وقد تنبض الحركة الدرامية فى النجوى التى يتمم بها أحد الشخص
وحده ، انظروا إلى هذه النجوى التى تقوها شهر زاد فى مطلع الفصل
الثانى وهى واقفة قلب خنجراً كبيراً يلمع نصله فى يدها كأنها تحدث
نفسها بالانتحار .

شهر زاد : أيها الباب القائم بين الحياة وبين الموت ها هى ذى يدي
على مقرعتك . يد عذراء فى ميعة الصبا وبواكير
الشباب . أعلم إنما هى قرعة واحدة وتفتح لى على
مصراعيك . ولكن رهبتك تشل يدي عن قرعك ، وما
من شلل . عجباً لك أيها الباب الرهيب كيف يعجز
أقوى الأقوياء أن يوصلك ثم لا يعجز أضعف الضعفاء
أن يفتحك ؟ كيف لا يملك أحد قفلك ويملك كل
واحد مفتاحك ؟ أرحمة بالضعيف إذا ما ضافت به
الحياة . فالتمس سبيله إلى الخلاص ؟ إذن فعلام يا إلهى
حرمت هذا السبيل فى شرائعك ؟

الحوار :

يعتبر الحوار من أهم عناصر التأليف المسرحي . فهو الذى يوضح الفكرة الأساسية وقيم برهانها ، ويجلو الشخصيات ويفصح عنها ويحمل عبء الصراع الصاعد حتى النهاية ، وهذه المهمة يجب أن يضطلع بها الحوار وحده ولا يعتمد فى شىء من ذلك على الشروح والتعليمات التى يضعها الكاتب بين الأقواس فهذه إنما توضع لمساعدة المخرج على فهم ما يريد الكاتب مما هو مستكن داخل الحوار لا مما هو خارجه .

ولكى يجود الحوار لابد من أمرين : الأول : وجود الصراع الصاعد فهو الذى يكسبه القوة والحياة . والثانى : معرفة الكاتب بشخصه معرفة عميقة شاملة لأن الحوار ينبغى أن ينبع من هذه الشخصيات فيحمل خصائصها فى ثناياها فكل جملة يقولها الشخص ينبغى أن تفصح عما هو الآن وتومئ إلى ما سيكون هو المستقبل .

ودونكم مثلا من المسرحية سر شهر زاد لتروا كيف تكشف كل جملة فى الحوار عن شخصية قائلها .

هذا الملك شهر يار عند رفع الستار فى الفصل الأول يدخل متسللا إلى مخدع زوجته وليس فيه أحد . فيعمد إلى ثياب الملكة يشمها فى هف والتياح :

شهر يار : يالى من هذا العبير آه لو أمكن تقطيره كما يقطر ماء الورد والياسمين . إذن لضمخت به جسدى ولشربت منه حتى ترتوى هذه الكبد الحرى ويبرد هذا الغليل .

(يتوجه ناحية السرير فيجبل يده بطناً وظهراً على متن الفراش من أسفله إلى أعلاه حتى إذا بلغ الوسائد ضمها بشدة وأهوى عليها يوسعها لثماً) بدور ! بدور ! يا منية النفس يا جنة العين يا جحيم الفؤاد !
تقطير العبير الموجود في ثياب الملكة .. تضيخ الجسد به .. ارتواء الكبد الحرى .. جنة العين . جحيم الفؤاد .. أرايتم كيف تفصح كل كلمة من هذه الكلمات عن حالة الحرمان التي يعانيها شهر يار مع وجود ما يشتهي بين يديه .

وهذا حوار يدور بينه وبين الملكة في نفس الفصل :

شهر يار : آه : (يسحب يديه من حول خصرها ثم يحمل بهما

يديها عن عنقه) الحر شديد اليوم !

بدور : شيئاً ما .

شهر يار : شيئاً ما ! جهنم ! ألا ترين العرق يتصبب من جبيني ؟

(يمسح وجهه بمنديله) ومن جبينك أيضاً ؟

بدور : صدقت .. الحر شديد اليوم .

شهر يار : ماذا تعنين بقولك هذا ؟

بدور : لا أعنى شيئاً .. هذا قولك أنت .

شهر يار : بل تسخرين مني يا امرأة !

بدور : ماذا يحملني على ذلك يا رجل ؟

شهر يار : (يبدو عليه التضعض) يا رجل ! يا رجل !

بدور : دعوتني يا امرأة فدعوتك يا رجل .

شهر يار : يا رجل !

بدور : حنانيك يا مولاي والله ما قصدت اى سوء ولكنك
أغضبتنى واتهمتني بما لم يكن منى فخالتنى لسانى .

انظروا إلى هذا الحوار كيف تفصح كل كلمة يقولها شهر يار عن
الريبة التى تساوره فى كل كلمة تقولها الملكة توهمها منه أنها تشير إلى
علته مع علمه بسداجتها ويقينه بأنها لا تقصد شيئاً مما توهم .
وكيف تفصح كل كلمة تقولها الملكة عن براءتها وجهلها بحقيقة
الأزمة التى يعانىها الملك ، بالرغم من وجود إدراك لا شعورى غامض
عندها لتلك الحقيقة يتم عليه ما سبق به لسانها فى قولها « يا رجل »
دون أن تعي ما ينطوى عليه هذا القول .

إنه فى واد وهى فى واد آخر ، وإن كانا قد يلتقيان فى سراديب
اللاشعور فلا يعرف أحدهما وجه الآخر .

ثم تأملوا قول شهر يار وهو يصف شدة الحر : « جهنم » !
فهذه الكلمة تحمل كل معانى العذاب الذى يكابده فى أعماق نفسه .
وتأملوا قوله : « ومن جبينك أيضاً » كيف يعبر عن جهاده المستميت
ليدرا عن نفسه ما عسى أن يوجه إليه من تهمة بالعجز الذى يحرص كل
الحرص على إخفائه كأنه يقول لها : إياك أن تظنى أن للعرق الذى تصبب
من جبينى سبباً آخر غير هذا الحر الشديد بدليل أن العرق قد تصبب من
جبينك أيضاً .

وانظروا إلى قولها : « لا أعنى شيئاً . . هذا قولك أنت » فهى تقصد
ألا حق له فى الغضب حين قالت له . « صدقت . . الحر شديد اليوم »

لأنه هو الذى قال هذا القول قبلها . أما شهر يار فقد فهم من قولها هذا معنى آخر يحس تلك العقدة التى فى نفسه كأنها تريد أن تقول : لا أعنى ما قلت ولا أرى الحر شديداً اليوم ، ولكنك أنت الذى تزعم ذلك . ومن ثم احتد عليها واتهمها بأنها تسخر منه . وفى موضع آخر من الفصل نفسه يدور هذا الحوار :

بدور : شهر يار قد غفرت لك كل ما مضى واعتبرته كأن لم يكن . خدنى بين ذراعيك الآن واعتسبرنى جارية جديدة تجلى عليك .

شهر يار : بل أنت حبيبتى الأولى . . حبيبتى من قديم .

بدور : كلا يا مولاي . . اعفنى بالله عليك من هذه الصفة صفة القدم فإنى أمقتها من كل قلبى .

شهر يار : فيم يا حبيبتى إنك كاخمر التى تجود وتغلو بتقادم السنين .

بدور : يا ليتك تنظر إلى النساء ، كما تنظر إلى الخمر .

شهر يار : ألت عندى وحدك الخمر من دون النساء جميعا . آه يا ليتنى أستطيع أن أشربك .

بدور : الكأس يا حبيبتى بين يديك .

شهر يار : بل أشتهى يا بدور لو أفرغتك فى جوفى فلا يبقى

بدور : منك شىء !

إذن والله لا أبالى . فبأنى سأعيش فيه وأجرى فى عروقتك !

ألا ترون إلى كلمات شهر يار هذه كيف تخفى فى طياتها رغبته الدفينة فى التخلص منها وكيف تومى بذلك إلى ما سيكون منه فى المستقبل وإلى كلمات بدور كيف تنبى عن حبها له وغيرها عليه واستعدادها للقيام بأى تضحية فى سبيل الظفر بوصاله ، وكيف تمقت صفة القدم لأنها بسذاجتها تظنها أصل المشكلة وسبب انصراف زوجها عنها .

ثم انظروا كيف تصور كلماتهما معا ذلك الجسو المادى.. جو الحياة التى كان يحياها شهر يار فى قصره بين الخمر والنساء والجوارى من كل لون .

وفى نهاية الفصل حين وجد العبد عندها فقتله ثم أراد أن يقتلها يدور

هذا الحوار :

بدور : سل القهرمان أولا فهو الذى اشترى لى هذا العبد .

شهر يار : القهرمان إذن قوادك .

بدور : لا ، لا تمسه بسوء . القهرمان لا ذنب له . أنا أمرته

فاشتراه لى وأنا التى قدته بنفسى إلى هذا المخدع

شهر يار : هاه اعترفت الآن .

بدور : مهلك ! فتش يا سيدى ، العبد الذى قتلته

فستجده .. ستجده ..

شهر يار : ماذا ؟ خصيا ! محبوبا ! طواشيا ! أهذا ما تخجلين من

ذكره ؟

بدور : نعم .. نعم

شهر يار : ويلك كيف عرفت ذلك ؟
بدور : ارحمني يا شهر يار .. لا تقتلني .. ارحم شبابي !
شهر يار : (في حقد) شبابك !
بدور : أجل يا مولاي ارحم شبابي الغض !
شهر يار : الغض .. الغض (يحمل عليها بسيفه فيقتلها) .

انظروا إلى قولها متلعثمة : « فستجده .. ستجده .. » كم تسدل هذه الجملة على ما طبعت عليه بدور من الحياء والخفر ، وقارنوه برد شهر يار البالغ في الوقاحة كيف يدل ذلك على أزمته النفسية العاتية فهو يعلم أنها بريئة ومع ذلك يوجه إليها ذلك القول البديء الوقح كأنه يقول في قرارة نفسه : إذا كنت بهذا الحياء والخفر فلم تطالبيني بذلك الذي ليس عندي حتى اضطررتني إلى ارتكاب هذه الجريمة .

وتأملوا قوله : ويلك ! كيف عرفت ذلك ؟ كيف يفصح عن أنه - وهو العليم بطورها وبرائها - يتحرق شوقا إلى أن يجد أي فرصة تمكنه من اتهامها بالمكروه حتى يتخذ ذريعة للإقدام على قتلها ، وخشية أن تدركه الرقة فيعدل عن القرار الذي اتخذ في التخلص منها ، ورغبة في أن يخفي حتى عن نفسه السبب الحقيقي الذي يدفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة .

ثم انظروا إلى قولها : ارحم شبابي .. ارحم شبابي الغض . كيف يحمل من جهة كل معاني الحرمان الذي كابدته من جراء انصرافه عنها وكيف يدل من جهة أخرى على مبلغ استسلامها له كأنها تقول له : لا

بأس أن تقتلني إذا شئت ولكن أمهلني حتى أستمتع قليلا بشبابي . وهي لا تعلم أن هذه الكلمة تمس علقته في الصميم فكانت هي القضية إذ قتلها حينئذ وهو يردد : الغض .. الغض .. بكل ما تحمل هذه الكلمة من قسوة ومرارة وحرمان من هذا الشيء الذي يشتهيهِ وهو بين يديه . من هذه الأمثلة ترون أن هناك تيارات نفسية خفية تجري تحت سطح الحوار كثيراً ما تدل على معانٍ تناقض تماماً المعاني الصريحة التي يحملها السطح .

وإذا أردتم أن تحكموا على حوار ما ؛ فابحثوا عن هذه التيار النفسي فيه فإن وجدتموه مطرداً فيه متسلسلاً فاعلموا أنه حوار ممتاز لأنه يعبر عن ظاهر الشخصية ويفصح عن باطنها في وقت واحد . أما إذا لم تجدوا تحت السطح شيئاً فتلك علامة الحوار المصنوع الذي قصاره إن كان جيداً أن يعبر عن الشخصية من الظاهر فقط . وهذا في رأي أحسن معيار للتمييز بين الدراما والميلودراما ، وبين الكوميديا والمهزلة (الفارس) .

واقعية الحوار

ينبغي أن يكون الحوار واقعياً ينبع من الشخصية ذاتها فيكشف عنها ويحمل خصائصها كما تقدم . ونريد أن ننبه إلى المقصود بالحوار الواقعي فليس المراد أن يراعى الكاتب مقدرة الشخصية على التعبير عن ذات نفسها في واقع حياتها كما ذهب إلى ذلك الكاتب جالزورثي والتزمه في مسرحياته جرياً على المذهب الطبيعي الذي انتشر في ذلك العهد . فبمقتضى هذا المذهب لا ينبغي لشخصية أن تعبر عن نفسها بالتعبير الواضح إلا إذا كان في مقدورها أن تفعل ذلك في واقع حياتها . وبعبارة أخرى على الكاتب المسرحي عند القائلين بها المذهب ، ألا يجعل الشخصية تفصح عن ذاتها أكثر مما تستطيعه في واقع الحياة . وهذا خطأ لأن من صميم وظيفة الكاتب المسرحي أن يعاون شخصه بحيث يجعلهم قادرين على الإفصاح عن ذواتهم بقطع النظر عن قدرتهم أو عدم قدرتهم على ذلك في واقع الحياة .

وإنما المراد بواقعية الحوار أن يلتزم الكاتب حدود الشخصية المرسومة فلا ينطقها إلا بما يتلاءم معها سواء أوتيت أو لم تؤت القدرة على الإفصاح عن ذاتها . وفي هذا يؤخذ على برناردشو في كثير من مسرحياته . إذ ينطق بعض شخصه بما لا يمكن أن ينطقوا به حتى على فرض أنهم قادرون على التعبير عن ذلك .

فبرناردشو في هذه الناحية يقع من جالزورثي على طرفي نقيض ، فبينما ترى الثاني يلتزم في شخصه حدود قدرتهم — في واقع الحياة

على التعبير عن ذواتهم ولا يتجاوزها ، نرى الأول في بعض الأحيان لا يلتزم في حوار شخصه حتى مطابقة كلامهم لواقع حياتهم كما رسمها هو بنفسه ، فينطقهم بآراء وأفكار ومشاعر لا يمكن أن تصدر منهم ، بل من الكاتب نفسه .

وفي حدود هذا التعريف للحوار الواقعي يتفاوت الكتاب في مدى قدرتهم على جعل حوارهم طبيعياً أو قريباً من الحوار الطبيعي كما يجرى في الحياة ويعتبر أنطوان تشيخوف من أسرع الكتاب في ذلك ففي مسرحياته نرى الشخصيات تبين إبانة تامة عن ذات نفوسها ولكن دون أن تعلق نغماتها على مستوى الكلام العادي المألوف . ويمتاز هذا الكاتب الروسي أيضاً ببراعته في خلق الجو من خلال الحوار ويظهر ذلك جلياً حينما يعرض المجموعات وهي تتحاور فيما بينها فنجده يخلق جواً عاماً يغمر المجموعة كلها ولكنه في الوقت نفسه يحتفظ لكل فرد منها بجوه النفسي الخاص .

الفصحى والعامية

أشرنا في محاضرة سابقة إلى أن من الصعوبات التي تواجه الكاتب المسرحي أنه مطالب بأن يكتب بلغة أدبية مصقولة وفي نفس الوقت واقعية تتراكم مع المستويات المختلفة لشخص مسرحيته .

فما هو المقصود بالواقعية هنا : الواقعية الزمنية أم الواقعية الفنية ؟
ألتزم اللغة التي يتكلم بها أولئك الشخصيات في حياتهم اليومية فنستعمل العامية المصرية مثلاً في حوار المسرحية المصرية العصرية ، والعامية

العراقية فى حوار المسرحية العراقية العصرية ؟ أم نكتب بلغة فصيحة تصور الخصائص النفسية والاجتماعية لكل شخصية وتفصح عن سلوكها ومنطقها ونظرتها إلى الحياة كما هى الحياة ، دون تقييد بنفس اللغة ونفس الكلمات التى تتحاور بها فى حياتها اليومية ؟

بالرأى الأول يقول دعاة الكتابة بالعامية فى المسرحيات العصرية وحثهم فى ذلك أن الواقعية لا تتحقق فى زعمهم إلا إذا أنطقنا الشخص ببنفس الكلام الذى يتحاورون به فى الحياة فلا يجوز أن ننطق الفلاح المصرى مثلاً غير اللغة التى يفهم بها مع بنى جنسه فى الريف . وهذا مع الأسف هو الرأى الشائع عندنا اليوم والمعمول به فى الأوساط المسرحية . وأقول مع الأسف لأن فهم الواقعية على هذه الصورة فهم سطحى ساذج فمن المعلوم المتفق عليه أن الفن فى صميمه ليس تسجيلاً فوتوغرافياً أو فوتوغرافياً للحياة . وإنما هو تصوير لها وتعبير عنها وإن شئت فقل إنه نقد لها . والمسرح لا يخرج عن كونه لوناً من ألوانه .

لم يقل أحد قط إن الزمن الذى يستغرقه عرض مسرحية عطيل مثلاً على خشبة المسرح لا يمكن أن يتسع لحوادثها كما هى فى الواقع ولم يقل أحد أن عطيلاً هذا وسائر الشخصيات الذين فى المسرحية كانوا من أهل البندقية وهى مدينة إيطالية فكيف أنطقهم شكسبير باللغة الإنجليزية بل لم يخطر ببال أحد منا ونحن نشاهدها على مسرحنا العربى فى أن يسأل : هل كل هؤلاء يعرفون اللغة العربية ؟

فلماذا يقال إذن : كيف ينطق الفلاح المصرى باللغة العربية الفصيحة؟
إننا لا ننكر أن المسرحية العصرية إذا كتبت باللغة الفصيحة لن تلقى من
جمهورنا اليوم القبول الذى تلقاه لو كانت بالعامية ولن تنجح نجاحها .
ولكن مرجع ذلك إلى العادة التى اتبعتها الفرق المسرحية المحلية عندنا منذ
وقت طويل فطبعت عليها اللدوق العام لجمهور المتفرجين . ولو جرت
العادة بغير ذلك لما أحس جمهورنا اليوم بأى نبر أو غرابة فى مشاهدة
المسرحيات العصرية ممثلة باللغة العربية الفصيحة وإذن لتكون عندنا
رصيذاً يعتد به من تراث الأدب المسرحى لا يقتصر على المسرحيات
التاريخية فحسب .

قد يقول قائل إنه ما دامت العادة قد جرت باستعمال اللغة العامية
فى المسرحيات العصرية كما تقول فليس لنا إلا أن لجرى عليها .
والرد على هذا أننا اليوم فى مطلع نهضة قومية عربية لم يسبق لها
مثيل من قرون مضت ، وقد اقتضت منا هذه النهضة أن نعيد النظر فى
كل وجه من وجوه حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدبية
والفنية لنصلح ما فيها من أخطاء ، ونسد ما فيها من نقص ، ونقوم ما
فيها من اعوجاج حتى نبنيها على أسس سليمة تهيى لنا المستقبل العظيم
الذى ننشده .

فمن الواجب علينا أن نسعى فى تغيير هذه العادة الفنية التى جرينا
عليها فى عهود مضت إلى عادة أصلح وأفضل ، كما نسعى فى تغيير
عادتنا لنا كثيرة فى مختلف ميادين الحياة إلى عادات أصلح وأفضل . إنه
إن جاز لنا استبقاؤها فيما مضى فلا يجوز لنا اليوم ونحن نتطلع إلى نحو

الأمية عن شعبنا المصرى ونشر الثقافة والتعليم على نطاق واسع فضلا على أننا نرنو إلى عهد جديد تتحقق فيه وحدة الشعوب العربية كلها من الخليج إلى المحيط ا

وقد يظن بعض الناس أن هذه المشكلة خاصة بالمسرحية فى أدبنا العربى وهذا غير صحيح فهى قائمة بالنسبة للآداب الأخرى كذلك وقد أثارها أساتذة هذا الفن عندهم وبحوثها وقالوا فيها آراء لا تخرج فى جملتها عما ذهبنا إليه من إشار اللغة الفصحى على اللغة العامية .

وحيث إن هذا الرأى الخطأ هو الشائع عندنا حتى فى الأوساط المستنيرة وأنصار العامية كثيرون بين مخلصين يدافعون عنها عن عقيدة واقتناع بصواب رأيهم ومغرضين ينافحون عنها لحاجة فى نفس يعقوب ، وحيث إن كثيراً من الذين يزاولون النقد عندنا يقولون بهذا الرأى ويوهمون القراء أنهم يجرون فى ذلك على أحدث الآراء النقدية فى الكتب الأجنبية فاسمحوا لى أن أنقل لكم بعض أقوال أساتذة هذا الفن مترجمة بالنص .

هذا هيرمون أولد Hermon Ould يقول فى صفحة ٧٧ من كتابه (فن المسرحية) : « الحوار فى المسرحية الجديدة غير واقعى » (يقصد كما يفهم من سياق حديثه : غير مطابق للواقع) نعم قد تكون فقرات منه أو جمل منقولة تماماً من الكلام الدارج فى الحياة اليومية أما فى الجملة وعلى وجه العموم فالزعم بأن الحوار الموجود فى المسرحيات الجيدة التى تسمى واقعية صورة منقولة من الكلام الطبيعى لا يقل فى الخطأ عما لو زعمنا أن الصورة المشهورة (يوم فى سباق دربى) التى رسمها الرسام

الشهير Frith هي نقل طبق الأصل من منظر في مباراة سباق بابسوم داونز . الاختيار في الفن هو كل شيء فالكلام المنقول نقلاً فوتوغرافياً ليس من الحوار في شيء .

ثم قال : « إن مهمة الكاتب المسرحي أن يخلق طرازاً من الكلام يجمع بين الدلالة الواعية ومشابهة الواقع . فإذا كتب مسرحية عن الحياة العصرية فسيستعمل لا شك أنماطاً من الكلام الدارج ، محولة سرّاً كسر الكمياء القديمة معروف له وحده إلى قطعة من الأدب لا مجرد تقرير . ثم استطرد قائلاً : « إن من أساتذة الحوار في العصر الحديث برناردشو وجالزورثي وسومرست موم يتبعون أسلوباً خاصاً لا يعكس مطلقاً الكلام الدارج الذي نسمعه من الناس حولنا » .

وهذا ديسمون ماكارثي Desmon Mac Carthy يقول في صفحة ٤٤ من كتابه (Theatre) : « اللغة العامية لغة اكليشيهية Stereotyped ، وهي تلمس الشخصية وتخفيها أكثر مما تفصح عنها وتبديها » .

إن أصلح أداة لرسم الشخصية وتوضيح ملامحها النفسية وتمييزها عن غيرها من الشخصيات هي اللغة المحايدة أي اللغة التي ليست لها صبغة محلية صارخة تلمس تلك الملامح وتقضى على الخصائص وتطبعها مع غيرها من الشخصيات على غرار واحد .

واللغة الفصيحة عندنا هي اللغة المحايدة التي يستطيع الكاتب القدير أن يتصرف فيها ويخلق منها ألواناً متنوعة من التعبير تناسب الشخصيات المتنوعة التي يرسمها . إن مثل هذه اللغة الفصيحة المحايدة كمثل الماء الصافي الذي يمكن تلوينه بأي لون تريد . فيظهر هذا اللون على حقيقته .

أما اللغة العامية فمثلها كمثل الماء الملون لا يمكن أن يظهر أى لون جديد على حقيقته . وهذا المعنى هو الذى قصده ديسمون ماكارثى فى القول السابق الذى نقلناه عنه .

والخلاصة أن الكاتب المسرحى يستطيع باللغة الفصيحة السهلة أن يصور ما يشاء من الأجواء المختلفة ، بأن ينفخ فيها الروح المحلية الخاصة بشخص مسرحيته . فالروح المصرية مثلا يمكن أن تترقق فى اللغة الفصيحة كما يترقق الماء فى كأس من البلور .

ومن نافلة القول أن أشير إلى أن اللغة العامية ليست لغة جامعة حتى فى داخل القطر الواحد ، ففى القطر المصرى مثلا لهجات عامية متنوعة ، وكذلك الحال فى الأقطار العربية الأخرى . فياليت شعرى أى هذه اللهجات نتخذها لغة لمسرحيتنا العصرية ؟

أجل إنه لا شك فيه أن اللغة كائن حى ، وأن اللغة الدارجة لطول تداولها على الأيام قد اكتسبت من المرونة والحربة ورشاقة التعبير الحافل بالظلال والألوان . ما لم تكتسبه اللغة الفصيحة غير المتداولة ، ولكن السبيل ليس استعمال هذه اللغة الدارجة نفسها فى أدبنا المسرحى ولا فى أدبنا القصصى على العموم ، وإنما السبيل هو أن نقتبس أسلوبها ومنطقها وبلاغتها من حيث التقديم والتأخير وسائر خصائصها الحية المرنة ، ونقلها إلى لغة كتابتنا الفصيحة الجارية على قواعد الإعراب . وبذلك تتكون عندنا لغة جديدة تعكس واقعنا ولا تنفصل عن الفصحى . لغة حية متطورة تحفل بالألوان والظلال الخاصة بكل بلد عربى على

حدة، ولكنها مفهومة لجميع الشعوب العربية لقراء العربية في كل مكان.

ولعل أصدق مثال لذلك في القديم ما نجده في شعر البهاء زهير من روح الدارجة المصرية في عصره ، ومع ذلك فهو فصيح جار على قواعد الإعراب .

ومن قاموا بهذه المحاولة في العصر الحديث من كتاب القصة المرحوم الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني . ثم الأستاذ نجيب محفوظ على نطاق أوسع وأرحب ، ومن كتاب المسرحية الأستاذان توفيق الحكيم ومحمود تيمور . وقد جريت أنا أيضاً على هذا المنهج . هاكم مثلاً من مسمار حجا في الفصل الأخير حيث كانت الماشطة أم الخير تقوم بتزيين ميمونة بنست جحا للزفاف .

أم الغصن : من أول الظهر في شعرها هذا يا أم الخير ؟

الماشطة : كان عليكم أن تدعوني من أول النهار كما يفعل الناس لا عند أذان الظهر .

أم الغصن : يا سوء بختنا . بعد العز والبجحة أصبحنا وليس عندنا حتى خادمة . كل هذا من .. الحمد لله على كل حال (تخرج) .

الماشطة : (لميمونة) ارضي بما قسمه الله لك يا بنتي فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم خديني أنا مثلاً أمامك . زوجني والدي لغير من أحبه وأعشقه فبكيك وشكيت وعملت ما لا يعمل ثم استسلمت ومرت

الأيام فإذا زوجى من أكمل الرجال وأبر الأزواج
وإذا قريبي الذى كنت أهواه مزواج مطلاق لا
يستقر على واحدة ولا تنتهى قضاياها معهن فى
المحاكم .

ميمونة : بس لو أنها صبرت حتى يخرج والدى من الحبس !
الماشطة : الخير فيما اختاره الله يا بنتى ، والزواج قسمة
ونصيب . ابتسمى وابتهجى . فالبلاد كلها اليوم
مبتهجة والناس كلهم فى فرح .
(تكمل تضيف شعرها) أرينى الآن : يا حلاوة ! يا
ملك ! حقا هذا جمال لا يصلح لغير قصور السلاطين !

ميمونة : أنت أيضاً مع أمى على !
الماشطة : حاش لله يا بنتى . أنا معك عليها وعلى أبيها وأبى أبيها !
وقد خطوت فى هذا السبيل خطوة أوسع من هذه فى مسرحيتى
(الدنيا فوضى) انظروا إلى هذا الحوار فى الفصل الأول ونحن الآن فى
نادى المرأة الجديدة الذى أسسته سونيا وقد حضر ابن عمها أحمد الذى
كان خطيباً لها ففسخت خطبته ، ليرى ماذا تصنع سونيا فلما حضرت
هى والدكتورة غندورة اختبأ وراء الستارة ليراها من حيث لا تراه ،
متواطئاً فى ذلك مع بيومى فراش النادى .

سونيا : انتظر يا بيومى .. ماذا تشربين يا دكتورة ؟ قهوة ؟
شاي ؟

- غندورة : لا لا أشرب القهوة أو الشاي بعد العصر .
- سونيا : غازوزة مثلجة ؟
- غندورة : لا مانع .
- سونيا : واعمل لي أنا قهوة يا بيومي .
- بيومي : سكر ؟
- سونيا : ع الريحة .
- بيومي : فيم يا ستي كفى الله الشر ؟ السكر موجود والله الحمد سأعملها لك بسكر مضبوط كالعادة .
- سونيا : قلت لك ع الريحة : ومن اليوم قهوتى ع الريحة أفهمت ؟
- (لحظ بيومي اهتزاز الستارة ويلمح وجهه أحمد فيتنحنح ويرتبك)
- سونيا : ماذا بك ؟ ماذا تنظر خلفى ؟
- بيومي : لا شيء يا ستي .
- سونيا : لست على بعضك . كنت تتطلع خلفى وتنحنح !
- بيومي : (يعضى فى تنحنحه) القهوة التى ع الريحة .
- سونيا : ما بالها ؟
- بيومي : شرخت فى حلقى .
- سونيا : أين شربتها ؟
- بيومي : لا يا ستي ما شربتها لكنى سأعملها لك فوجدت طعمها المر فى حلقى .
- (فن المسرحية)

- غندورة : نكتة ظريفة .
بيومي : أنت أظرف .
سونيا : (تنهره) كفاية يا عم بيومي . . رح لشغلك .
بيومي : طيب يا ستي (يتطلع نحو الستارة) .
سونيا : الله ! ماذا تنتظر ؟
بيومي : (يتنحرج) بس لو تعطيني الدكتوراة دواء خلقي !
سونيا : يا مغفل .. هذه ليست دكتوراة في الطب .
بيومي : ها .. مولدة . والله لو تتكرم بتوليد . . .
سونيا : بتوليد من يا وقح ؟ بتوليدك أنت ؟
بيومي : حاش لله يا ستي : الحمد لله نحن الرجال لا نحيل ولا
نلد . إنما أقصد امرأتى أم عبد المولى . . هذا شهرها .
عقبى لك .
سونيا : امش يا وقح !

ألا ترون كيف تترقق روح الدارجة المصرية في هذا الحوار . وأحب
أن أعترف هنا بأننا لم نبلغ الكمال بعد في هذه المحاولات . ولكننا إذا
مضينا في هذا السبيل فسنبلغه لا محالة في المستقبل القريب ، ويومئذ
نتخلص شيئاً فشيئاً من مشكلة الازدواج اللغوي التي نعانيها اليوم .

البناء أو التخطيط

يأتى دور التخطيط المسرحى فى المراحل الأخيرة من الاستعداد
لكتابة المسرحية وهو ما يتصل بالهندسة الشكلية لبناء المسرحية من حيث
تقسيمها إلى فصول ومشاهد .

وتوجد أشكال كثيرة فقد تكون المسرحية فى ثلاثة فصول أو أربعة
مفردة أى دون أن ينزل الستار فى خلال الفصل الواحد ، وهذا هو
الشائع اليوم حيث يكون الأول لإثارة الاهتمام بالموضوع والثانى
للوصول بالمشكلة إلى الذروة والثالث لتجميع ما تناثر من الخيوط ووصل
بعضها ببعض تمهيداً لحل العقدة الكبرى عند الختام .

وقد تحتوى هذه الفصول أو بعضها على أكثر من منظر . وقد تبنى
المسرحية على مناظر متعددة مثل مسرحية المراعى الخضراء Green
pastures للكاتب الأمريكى Marc connelly فهى تحتوى على ثمانية عشر
منظراً وهذا فى الغالب حين يكون الموضوع تاريخياً متسلسلاً .

وقد اتفق لى مثل هذا فى مسرحية (إله إسرائيل) التى تعالج المشكلة
اليهودية من أقدم عصورها حتى اليوم فهى تحتوى على بضعة عشر منظراً
مقسمة إلى ثلاثة أجزاء : الأول : فى عهد موسى عليه السلام والثانى :
فى عهد المسيح عليه السلام والثالث : فى العصر الحاضر .

والعبرة على كل حال بما يقتضيه الموضوع فى ذاته فهو الذى ينبغى
أن يحدد الشكل الملائم للمسرحية فعلى الكاتب المسرحى أن يستوحى
الشكل من موضوعه مستهدياً فى ذلك كله بروح التناسب والتناغم .

نقطة الهجوم :

ومن أهم الأغراض التي تقصد من البناء والتخطيط تيسير حكاية القصة واختيار نقطة الهجوم . فالكاتب المسرحي حين يدير الحوار بين شخصه في موقف بعد موقف إنما يحكى في الواقع فصلا بعد فصل من قصة : فترى أحداث القصة تتقدم خطوة بعد خطوة وتتفتح صفحة بعد صفحة من خلال الحوار .

وهذا يتطلب براعة خاصة لدى الكاتب المسرحي غير مطلوبة لدى الكاتب القصصي ؛ فالكاتب القصة يتمتع بحرية أوسع إذ يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان ويثب من زمن إلى زمن قبله أو بعده حسبما يريد وليس كذلك كاتب المسرحية فهو مطالب بأن يحكى كل قصته في زمن لا يتجاوز ساعتين أو ساعتين ونصفاً على الأكثر وأن يحكيها كلها في الزمن الحاضر كما أنه مقيد بالمكان الذي تجرى فيه الحوادث لا يستطيع أن ينتقل منه إلى مكان آخر إلا بعد أن يسدل الستار على الفصل لبدأ الفصل الذي يليه . أى أنه مطالب بأن يحشد كل ما يريد أن يحكيه من أحداث قصته في هذا الحيز الضيق من المكان والزمان بحيث يستوعب مع ذلك جميع أقطار الحياة التي يصفها بكل أبعادها وأغوارها .

ومن ثم يحتاج كاتب المسرحية إلى حذق خاص لفن حكاية القصة يستطيع به أن يتحيز نقطة البدء أو نقطة الهجوم كما يسمونها بحيث يختصر الطريق إلى لب الموضوع دون أن يفقد الجمهور التشويق والتطلع إلى ما يتصل به من ملابسات وتفاصيل .

ويعتبر إيسن من أبرع الكتاب في هذه الناحية ، ودونكم مثلاً من ذلك في مسرحية Rosmer Sholm لتروا كيف وفق في اختيار نقطة بدنها توفيقاً عجيباً ، يرفع الستار في الفصل الأول عن بهو في بيت ريفي قديم يدل كل شيء فيه على الهدوء واستقرار الحال . ونرى في البهو امرأتين تنتظران عودة سيد البيت في قلق : إحداهما شابة جميلة والثانية خادمة عجوز . تتطلع العجوز من النافذة فتلمح السيد قادماً من بعيد فتصيح قائلة : « يا إلهي إنه سيمر فوق الجسر » .

فتهتز الشابة طرباً لسماع ذلك وتدنو من الشرفة لتتطلع منها كذلك ولكنها لم تلبث أن أصيبت بخيبة أمل حين رأت السيد قد انعطف إلى طريق آخر غير طريق الجسر .

وهنا يثور فضولنا فتساءل كيف استطاع هذا الحادث البسيط الذي يبدو ألا أهمية له أن يثير اهتمام هاتين المرأتين إلى هذا الحد .

ويأتينا الجواب حين يتكشف لنا شيئاً فشيئاً أن لعبور ذلك الجسر أهمية بالغة عند الشابة (ربيكا) وهذا هو اسمها وذلك لأن زوجة السيد (روزمر) وهذا هو اسمه ، قد انتحرت قبل ذلك بأن ألقت بنفسها إلى الدوامة من هذا الجسر وكان لربيكا هذه يد في دفعها إلى هذا المصير طمعا في أن يتزوجها روزمر من بعدها دون أن يعلم إذ ذاك من أمرها شيئاً . وكان روزمر شديد الأسى على زوجته فكان لا يطيق العبور على ذلك الجسر . فلو أنه عبر الجسر ذلك اليوم لكان معنى ذلك عند ربيكا أنه قد سلا زوجته المتوفاة فيقوى أملها في الظفر به ولكنه لم يفعل فشعرت بخيبة أمل .

وقد يختار الكاتب نقطة هجومه في موضع ثم يبدو له أن يختارها في موضع آخر فيعدل عن الأولى إلى الثانية .

وقد وقعت لي تجربة عجيبة في هذا الصدد سأقصها عليكم لتروا كيف يضطر الكاتب في بعض الظروف إلى إجراء تعديلات في مسرحيته ما كانت تخطر له على بال .

لقد رأيتم كيف بدأت مسرحية (سر شهر زاد) بتسلسل شهريار إلى مخدع زوجته بسدور حيث طفق يشم ثيابها ويضم وسائدها في لهف والتياح مما يثير الفضول والتساؤل ثم ينكشف شيئاً فشيئاً الياعث له على هذا السلوك الغريب .

ولما عرضت المسرحية على الرقابة تمهيداً لإخراجها اعترض الرقيب على هذا الفصل زاعماً أن فيه شيئاً من الإثارة الجنسية . فناقشته في ذلك وكانت حجتي أن ما زعمه من وجود الإثارة الجنسية ليس مقصوداً هنا لذاته وإنما لأن الموضوع اقتضاه إذ هو في صميمه يمس هذه المشكلة الجنسية .

وبعد أخذ ورد وافق الرقيب على إخراج المسرحية بشرط ألا تفتح بهذا الفصل حتى لا يفاجأ الجمهور بما فيه . وطفقت أفكر في حل يحقق هذا الشرط دون أن أضطر إلى حذف الفصل الأول أو تعديله فجاء الحل عجباً جداً وهو أن تفتح المسرحية بالفصل الثاني الذي يرفع الستار فيه عن شهر زاد في بيت أبيها الوزير وهي ذروة الأزمة إذ كان شهريار قد طلبها لتزف إليه فتلقى نفس المصير الذي لقيته عشرات العذارى قبلها .

أما الفصل الأول فيوضع بعد المشهد الأول من الفصل الأخير على اعتبار أن حوادثه قد وقعت في زمن ماضى ، وذلك على طريقة الارتداد إلى الماضى Retrospective .

وأعجب من ذلك أنى لما شاهدت هذه المسرحية ممثلة بهذه الطريقة وجدت أن هذا الوضع الجديد الذى اضطرت إليه اضطراراً قد أكسب المسرحية قوة وتركيزاً لا يعطيها وضعها الأصلي ، وإن أورت موضوعها شيئاً من الغموض يقتضى من الجمهور مزيداً من الجهد فى التأمل والمتابعة .

ولا أستطيع حتى الآن أن أقطع أى الوضعين أفضل لأنى لم أشاهد الوضع الآخر على المسرح .

وقد أوردت لكم هذه التجربة لما فيها من الطرافة ولأثبت لكم أيضاً أن المؤلف المسرحى مهما خيل إليه أنه قد بلغ الغاية فى تخطيط مسرحيته فلا يزال أمامه مجال للنظر والتفكير لعله يهتدى إلى وضع أفضل وأكمل .

الدخول والخروج

قد يظن بعض الناس أن حركة الدخول والخروج للشخص أمر مستقل بذاته لا يدخل فى صميم بناء المسرحية وعلى ذلك يجوز للكاتب أن يدخلهم ويخرجهم كما يشاء حيث يشاء . وهذا خطأ فليس فى المسرحية شىء قائم بذاته لا يخضع لنطقها العام ولا تقتضى وجوده ضرورة حتمية .

فعندما يدخل الشخص من الشخص أو يخرج لا بد أن يكون ذلك لضرورة طبيعية فيشارك في إفصاح الشخصية عن ذاتها ويساعد على نمو الخط الدرامي . والكاتب الذي يدخل شخصه ويخرجهم دون داع مفهوم وسبب معقول إنما يدل قصوره هذا على أنه لم يعرف شخصه بعد معرفة عميقة تؤهله للكتابة عنهم .

ولتوضيح هذا لا بأس أن ننظر إلى الدخول والخروج في مطلع الفصل الأول من (سر شهر زاد) الذي سبقت الإشارة إليه .

فعندما يرفع الستار عن مخدع الملكة نرى شهريار داخلا يتسلل فهذا الدخول المتسلل يفصح عن شخصية شهريار وعن الحالة النفسية التي يعانيها مما زادها وضوحاً بعد ذلك لثمة لثياب الملكة وللوسائد التي على سريرها . ثم تدخل الملكة بدور فتزاع لوجوده هناك وكانت خارجة من الحمام فلا غرو أن تدخل مخدعها لترتدى ملابسها وتأخذ زينتها ثم لا غرو أن تقبل القهرمانه لتساعدتها في الزينة ولكنها لا تدخل بل تظهر عند الباب فقط ثم ترتد خارجة إذ وجدت الملك هناك على غير توقع . من هذا المثل ترون أن كل دخول وخروج هنا يقتضيه الموقف ويفصح عن هؤلاء الشخص الثلاث ويساعد على النمو الدرامي .

التجارب الجديدة في الكتابة المسرحية

هل يلزم اتباع هذه القواعد التي أشرت إليها لكتابة المسرحية الجديدة ؟ ألا يجوز لكاتب مسرحي أن يخرج عليها ويقوم بتجارب جديدة في فن المسرحية غير معروفة من قبل ؟

والجواب على ذلك أن هذه القواعد والأصول لا ينبغي أن يخرج عليها الكاتب المسرحي إذا شعر بالحاجة إلى ذلك ليحقق غرضاً من الأغراض الهامة لا سبيل إلى تحقيقه في رأيه بغير هذه التجربة .

وقد فعل ذلك كثير من كبار الكتاب إذ خرجوا على بعض القواعد التي كانت مرعية في عصورهم ، وهذا شكسبير أصلح مثل لذلك إذ خرج على قانون الوحدات الثلاث . وقد قلنا فيما سبق إن الموضوع ينبغي أن يحدد هو الشكل الملائم للمسرحية .

ومهما يسمح للكاتب من خروج على القواعد والأصول فلن يخرج بأى حال على القواعد الأساسية التي تتلخص فيما يلي :-

١ - نمو الشخصيات عن طريق الصراع .

٢ - طريقة الانتقال التدريجي .

٣ - وجود الفكرة الأساسية الواضحة .

٤ - الوحدة الفنية أو التناغم العام .

الرمزية في المسرحية Symbolism

يوجد نوعان من الرمزية في المسرحية : نوع يقوم على تجسيد المعاني في أشخاص يكونون رموزاً لتلك المعاني وهذا ما يطلقون عليه كلمة Allegory حيث يكون كل شخص في المسرحية وكل حادث وكل شيء رمزاً لمعنى أو لشيء آخر .

ومن هذا القبيل ما فعله بعض الكتاب الروس إذ كتب مسرحية سماها (مسرح الروح) فجعل المسرح ذاته رمزاً للإنسان وجعل الشخصيات الذين يتحركون على المسرح رموزاً للصفات والخلل التي تصطرع في نفس الإنسان .

وترون كثيراً من هذا النوع في المسرحيات المدرسية حيث يرمز إلى التاريخ مثلاً بشيخ هرم وقور وإلى مصر بفتاة جميلة وهكذا .

والنوع الثاني هو ما يكون فيه الرمز كلياً عاماً شائعاً في المسرحية كلها بحيث تكون المسرحية واقعية نابضة بالحياة في حوادثها وشخصياتها كأية مسرحية جيدة . ولكن يكون لها فوق هذه الدلالة الطبيعية دلالة ثانية أدق وأعمق وتقع الدلالة الأولى موقع الصدى من الصوت .

وهذا النوع أفضل وإجاده أصعب ويجيء في الغالب دون وعي من المؤلف أو قصد ظاهر وإلا ظهر التكلف والتعمل فيه ففسد .

وقد اتفق لي مثل هذا في (مأساة أوديب) التي كتبها تحت تلك الظروف القاسية على أثر النكبة القومية الكبرى نكبة فلسطين كما سبقت الإشارة إلى ذلك في فصل مضى .

وقد سبق تلخيص المسرحية فلأحاول الآن أن أشرح لكم الرمز الذي تدل عليه كما وعدتكم من قبل . وأسارع فأعترف لكم بأن هذه المهمة شاقة عليّ وأنا لست واثقاً فيها من بلوغ ما أريد .

لقد رأيتم كيف عالجت المسرحية تلك الأسطورة اليونانية علاجاً جديداً بمضمون جديد وعقيدة جديدة تخالف تلك العقيدة اليونانية القديمة التي تجعل الإنسان ألعوبة في يد القدر وضحية لنزوات الآلهة . ولكن

المسرحية بالرغم من ذلك حافظت على شخوص الأسطورة وحوادثها كما هي في الأصل إلا في بعض التفاصيل الثانوية التي لا تخرج عن إطارها العام ، وإن وضعت لكل حادث من حوادثها تفسيراً يختلف به مدلوله عن مدلوله في الأصل .

إنها في دلالتها الأولى قائمة بذاتها ، متسقة مع نفسها في ذلك المحيط اليوناني القديم دون أن يربطه شيء بمحيطنا العربي أو أي محيط آخر معاصر فالشخوص هي الشخوص والحوادث هي الحوادث والعصر هو العصر . ولئن اختلف التفسير فإن ذلك لا يخرج بموضوع المسرحية عن كونه يونانياً قديماً لا علاقة له بأي شعب آخر أو أي عصر آخر .

ولكنك إذا تأملت فيها وجدت لها دلالة ثانية تعكس واقعنا العربي - وعلى وجه الخصوص الفترة بين حرب فلسطين والثورة المصرية - بدقائقه وتفصيله دون تعيين أو تحديد لهذه الدقائق والتفاصيل من حيث مطابقتها أو مشابهتها لدقائق وتفصيل القصة التي ترويها المسرحية . لقد خضنا حرب فلسطين بجيوشنا الستة أو السبعة فماذا كانت النتيجة ؟ خسرنا الحرب من حيث كسبتها إسرائيل فأضيفت إلى رقعتها أراض واسعة .

فهل كان ذلك طبيعياً اقتضاه ضعف العرب وقوة إسرائيل ؟ أم كانت المسألة كلها مدبرة من قبل ، تواطأ عليها الاستعمار والصهيونية وفي خدمتهما بعض ملوك العرب وزعمائهم لجر الأقطار العربية إلى الحرب حتى تسفر عن هذه النتيجة المقصودة ؟

ومتى بدأ هذا التدبير ؟ ألم يبدأ منذ أعلن بلفور وعده المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ؟

فانظروا الآن إلى قصة المسرحية ألا ترون فيها مشابهة من هذا الذى حدث ؟ لقد أعلن لو كسياس نبوءته الكاذبة قبل مولد أوديب ثم وجه الأحداث نحو تحقيق هذه النبوءة حتى تحققت . وكان أوديب هو الذى سعى بنفسه إلى خوض غمار التجربة ، متحدياً تلك النبوءة حتى وقع فى صميم المأساة طبقاً لخطة مرسومة لا يدري هو عنها شيئاً ، تماماً كما سعى العرب إلى خوض غمار الحرب ضد إسرائيل ، متحدين بزعمهم كل القوى التى تناصر إسرائيل حتى وقعوا فى صميم المأساة طبقاً لخطة مرسومة لا يدرون عنها شيئاً .

وفى حرب فلسطين هدتان الأولى والثانية أفلا تجدون فى قصة المسرحية مشابهة لهما فى ذهاب أوديب إلى طيبة مرتين : الأولى ليقتل أباه والثانية ليتزوج أمه ؟

والإقطاع الذى كان متحكماً فى مصر وغيرها من البلاد العربية لم يكن مسئولاً عن نصيبه فى هذه المأساة ، ومأس غيرها كثيرة حتى بلغت قمته فى حريق القاهرة ؟ أفلا تذكركم قصة المسرحية بشيء من ذلك فى الطاعون الذى انتشر فى طيبة ، والذى كان سببه احتجاجان المعبد للأرض الزراعية حتى لم يبق للشعب منها إلا القليل .

وتلك الحركة الدينية التى كانت فى الأصل منار هداية وإرشاد ، ثم انقلبت مطية لبلوغ المطامع الشخصية وأضحت خطراً يهدد البلاد

بالدمار ألا تجدون لها مشابها في معبد دلف الذى تحول من مركز هداية وإشعاع إلى سوق تجارة وأطماع ؟

ومصادرة أملاك المعبد وما تلاها من توزيع الأراضي على شعب طيبة .
ألا يذكركم ذلك بما قامت به الثورة المصرية من المصادرة والتوزيع ؟
ومن الذى قام بذلك فى الأولى ؟ أليس أوديب الذى تجرع غصة
المأساة وعانى ذلها وخزيها ؟

ومن الذين قاموا بذلك فى الثانية ؟ اليسوا هم الذين اكتروا بحرب
فلسطين وعانوا ذل المأساة ؟

ومتى جاء الإنقاذ فى الحالتين ؟ ألم يجئ حين اشتد الكرب وعظم
الخطب وبلغت القلوب الحناجر ؟

وحين كانت طيبة تزرع تحت كلاكل الخطب والبلاء ألم يوجد فيها
من يدعو إلى استفتاء المعبد ؟ أفلا يوجد فى العرب حتى اليوم من يدعو
قومه إلى الالتجاء إلى الأحلاف الاستعمارية ؟

وترزياس الكاهن المطرود الذى وقف مع أوديب فى ساعة الشدة
وحشد له الأنصار والشهود ، ودافع عنه أمام محكمة الشعب وكان
سبب اندحار لو كسياس وسقوطه ألا يذكركم فى كثير من الوجوه بدولة
معروفة وفتت من العرب مثل هذا الموقف ، ودافعت عنهم فى المحافل
الدولية ، وكانت سبباً فى اندحار أعدائهم ؟

وهكذا تستطيعون أن تمضوا فى استنباط وجوه الشبه بين هذه المأساة
كما صورتها المسرحية ، وبين واقعنا العربى ، لا على أساس الرمز
الجزئى الذى يخص كل شخص أو كل حادث فى أحدهما بشخص أو

حادث في الآخر ، ولكن على طريقة الرمز الكلى الشائع في المسرحية كلها كما قدمنا .

فقد يرمز الشخص أو الحادث إلى أكثر من شخص أو حادث ، فلو كسياس مثلاً يذكر بالاستعمار من وجهه وبالإقطاع من وجه ثان وبالحرقة الدينية الحائدة عن سبيلها من وجه ثالث .

إن الرمز هنا يتذبذب فيمس وتراً هنا ويمس وتراً هناك كالسيمفونية التي يثير توقيعها في نفسك مختلف المشاعر والأحاسيس دون أن تستطيع على التحديد أن تقول : هذه النغمة تثير كذا وكذا من المشاعر ، وهذه النغمة تثير كذا وكذا من الأحاسيس .

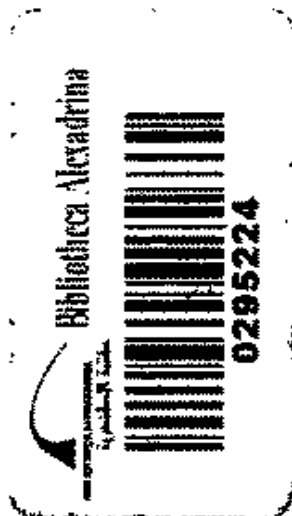
فهرس

٤ بدء اشتغالى بالتأليف المسرحى
٦ دراستى للأدب الإنجليزى - تجربة الشعر المرسل
١١ إختاتون ونفرتيتى : مسرحية بالشعر المرسل
١٨ المسرحية الغنائية (الأوبرا)
٢٢ نشأة الفن المسرحى - هل وجدت الدراما عند العرب ...
٢٦ فن المسرحية
٢٧ المأساة قبل المهابة
٣٣ عناصر التأليف المسرحى (الفكرة الأساسية)
٣٧ الموضوع
٣٩ الكاتب الداعية
٤١ المسرحية والقومية العربية
٤٤ الموضوعات التاريخية والأسطورية
٤٧ الموضوع والفكرة الأساسية
٥٩ الموضوع والفكرة الأساسية (تمة)
٧٤ رسم الشخصية (التشخيص)
٧٥ الصراع
٧٦ الانتقال التدريجى

٧٨ الحركة
٨١ الحوار
٨٨ واقعية الحوار
٨٩ الفصحى والعامية
٩٩ البناء أو التخطيط
١٠٠ نقطة انفجور
١٠٣ الدخول والخروج
١٠٤ التجارب الجديدة
١٠٥ الرمزية فى المسرحية

رقم الإيداع ٧٠٨٢ / ٨٤
التزقيم الدولى ٢ - ٠١٢٤ - ١١ - ٩٧٧

الناشر
مكتبة مصر
تعمير مكتبة الإسكندرية وشركة
شأن كامل صدق - الفجالة
٥٩٠٨٩٢٠١٥

العم ٢٥٠ قرشا

دار مصر للطباعة
تعمير مكتبة الإسكندرية وشركة

