

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

كلية الآداب واللغات

قسم اللغة والأدب العربي

محاضرات في المسرح العربي الحديث والمعاصر

المستوى ثانية ماستر

إعداد وتنسيق : د . عبد العزيز بوشلالق

2024 / 2023

المحاضرة الأولى: المفهوم والنشأة :

1 - تمهيد :

إن الأشكال المختلفة التي عرفها العرب والشعوب الإسلامية من المسرح ومن النشاط المسرحي لقرون طوبلة قبل منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.

ترتبط بالعادات الاجتماعية والدينية التي عرفوها في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، والتي لم تتطور إلى فن مسرحي، كما حدث في أجزاء أخرى من العالم، بينما تبرز إشارات واضحة على أنهم أيام الخلافة العباسية قد عرفوا شكلاً واحداً على الأقل من الأشكال المسرحية المعترف بها وهو "مسرح" خيال الظل الذي كان معروفاً في ذلك العصر وكان يعتمد على الهزل والسخرية والإضحاك.

فقد كان الخليفة "المتوكل" أول من أدخل في بلاده مختلف الألعاب التي تبعث على التسلية وتصاحبها الموسيقى والرقص، حتى أصبحت قصور الخلفاء مكاناً لتبادل النشاطات الثقافية مع البلدان الأجنبية، وكانت البدايات الأولى في صورة ممثلي يأتون من الشرقين الأدنى والأقصى ليقدموا تمثيلياتهم في قصور الخلفاء. هذا الجانب يخص صفوة القوم في تلك الحقبة من الزمن، أما عامة الناس فيجتمعون في أماكن التجمع، حيث ينتشر القصاصون في الأسواق الشعبية وحارات بغداد، يقصون عليهم السير والنوادر والأخبار. مستخدمين أساليب الدهشة والإضحاك، وطرق التأثير المختلفة، تمتزج فيها عادات وتقاليد مختلف الشعوب ولهجاتهم ونواذرهم، وفيها محاكاة لأصناف البشر والحيوانات، ومن أشهر مؤلاء في هذا العصر المعتصم": ابن المغازلي.

لم تتوقف العروض التمثيلية منذ أيام العباسيين، فهي مصر الفاطمية والمملوكية ظل تيار من العروض التمثيلية مستمراً وظللت المراكب السلطانية والشعبية قائمة لتسليمة الناس وإمتعاهem.

2 - تعريف المسرحية :

جنس أدبي وافد، منتصف القرن الماضي، له أصوله اليونانية القديمة، له موضوعات خاصة ترتبط بفن التمثيل وفن الإخراج والديكور والعرض واللغة والحوار والشخصية.

يمكن التمييز بين مصطلحات كثيرة تشتهر في المعنى العام وتختلف في الوظيفة منها:
المسرحية: هي النص المسرحي القابل لأن يمثل، بمعنى النص في صيغته الأدبية وفق خصائص المسرحية ومقوماتها قبل العرض.

المسرح: تعني المكان الذي تؤدى فيه المسرحية، وتعني النص المسرحي ممثلاً على خشبة المسرح، ومعروضاً على الجمهور، بمعنى أثناء العرض أو بعده بتقنيات المسرح وشروطه.

النص الدرامي: هو نص يحمل صبغة درامية ولا يشترط فيه أن يكون قابلاً للتمثيل.

الشعر المسرحي: هو نص مكتوب شعراً بطريقة مسرحية تغلب عليه الغنائية ولا يحمل عناصر الدراما كالبناء الدرامي والصراع والحوار.

المسرح الشعري: هو النص المكتوب شعراً، لكنه قابل للتمثيل لأن البناء الدرامي يهيمن على العنصر الغنائي في القصيدة.

3- جذور المسرحية عند العرب:

انقسم الباحثون العرب، ومعهم عدد من المستشرقين، المعنيين بالحركة المسرحية في الوطن العربي تاريخاً وواقعاً وآفاقاً، إلى فئتين: واحدة تقول بعدم معرفة العرب للمسرح الفني قبل منتصف القرن التاسع عشر وأخرى تخلط بين المفاهيم المسرحية ومصطلحاتها خلطاً عجيباً تضيع بسببه الحدود الفاصلة بين مرحلة وأخرى من مراحل النشاطات المسرحية مما حدا بالبعض إلى ادعاء أن النشاط المسرحي العربي بالأصل أخذه من الغربيون، بين أشياء كثيرة أخرى، وطبعوه بطبعهم.

باعتبار وجود الشعر الغنائي بذاته دليلاً على وجود المادة المسرحية، لأنّ وجود الحوار البسيط في قصيدة ما دليل على وجود المسرح أيضاً. فالدكتور علي الرايع يقول على سبيل المثال لا الحصر "يمكن القول - بكثير من الوثيق - بأنّ العرب والشعوب الإسلامية عامة، قد عرفت أشكالاً مختلفة من المسرح ومن النشاط المسرحي لقرون طويلة قبل منتصف القرن التاسع عشر.

ومنه يوجد رأيان متناقضان تناقضاً تماماً حول وجود المسرح في المجتمع العربي قبل منتصف القرن الماضي، فيذهب أصحاب الرأي الأول إلى أن الثقافة العربية لم تعرف المسرح قبل مارون النقاش، ويعتمدون جملة من الأسباب التي حالت دون ذلك، لأنهم ينظرون إلى المسرح بتقنياته الغربية، ويؤكدون شروط وجود المسرح بعناصره الأربع: المسرحية (النص) - الخشبة - الممثل - المترافق، وهو بهذه غير معروف في المجتمع العربي قبل مسرحية "البخيل" لمارون النقاش، ويبين هؤلاء الأسباب التي حالت دون وجوده، وهي كثيرة، أهمها:

1- **عدم الاستقرار:** عاشت شعوب المنطقة حياة التنقل والترحال، في حين يتطلب المسرح متفرجاً مستقراً، ولم يعرف العرب الاستقرار في مدن في العصر الجاهلي.

2- **ذوبان الشخص في القبيلة:** يتطلب المسرح شخصية متميزة اجتماعياً، بينما العربي منسجم ومندمج مع قبيلته، وذائب فيها.

3- **تحريم الإسلام تجسيد الصور التي لها روح :** وهي نظرة قاصرة على بعض المترمتيين، أو الذين لهم قراءات ضيقة، فالمسرح والسينما والتلفاز وسائل تعتمد على التصوير، ولا نجد أصواتاً في المجتمع

العربي تعارض هذه الوسائل وتحرمها لاعتمادها على التصوير، والإقبال عليها شعبياً في كل بقاع الوطن العربي دليل على ذلك.

3- عدم السماح للمرأة في التمثيل: المسرح يتطلب مشاركة المرأة بينما الأعراف والتقاليد تقف عائقاً دون تحقيق هذا الشرط، مع أن المسرح الغربي لم يكن يعرف مشاركة المرأة في جميع عصوره، وقام الرجل بالأدوار النسائية إلى وقت متأخر في القرن الخامس عشر، ومع ذلك استمر المسرح، وعندنا أمثلة على رجال قاموا بأدوار نسائية على المسرح ونجحوا فيها.

4- انتفاء الصراع في أوجهه المختلفة: الصراع أساس المسرح، والصراع يحتاج إلى مجتمعات معقدة، والمجتمع العربي ليس منها ، وهذه الصراعات في المسرح الإغريقي هي:

- الوجه العمودي: وهو ينجم عن تمرّد الفرد ضد النّظام العلوي (إرادة الآلهة)، ويضرب مثالاً على ذلك بـ "برمثيوس" ، وهو يلتقي في هذا الصراع مع الذين يذهبون إلى أن وثنية العرب في العصر الجاهلي كانت ساذجة لم ينجم عنها مسرح كما عند اليونان، أو الذين يذهبون إلى أن الإسلام دين التوحيد فرفض قبول أو ترجمة المسرح لتعدّد الآلهة فيه.

- الوجه الأفقي: ينجم عن تمرّد الإنسان ضد قوانين المجتمع، مثل صراع "أنتيغونا" بمن يحيطون بها

- الوجه الديناميكي: ينجم عن رفض الإنسان لاستسلامه للمصير المقرر سلفاً (الفرس- اسخيلوس).

- الوجه الداخلي: وهو ينجم عن انقسام الذات الإنسانية إلى ذاتين متضادتين متصارعتين، بحيث يصبح الإنسان الواحد هو البطل والبطل المضاد، وهو الضحية والجلاد معاً، ويضرب مثالاً على ذلك بـ "أوديب- سوفوكليس".

5- سوء ترجمة كتاب "فن الشعر" لأرسطو : ظلّ هذا الكتاب النّقدي الهام في العصر العباسي ولا يزال مرتكزاً لفتي المأساة والملحمة، وكان بعض المترجمين من السوريان يجهل اللغة العربية، أوليس ضليعاً في اللغة اليونانية، فلما توقف متى بن يونس عند مصطلح "التراجيديا" لم يجد ما يقابلها في اللغة العربية، فنظر إلى السياق، فوجده يقوم على الحديث عن النبلاء، فانصرف إلى ترجمته بـ"المديح" 1، ولما توقف عند مصطلح الكوميديا" ترجمه بـ"الهجاء" ، وخاصة أنّ أرسطو يعرف التراجيديا بأنها فنّ جميل يمتاز بالنبل وتمجيد البطولة، في حين تستهدف الكوميديا نقد المثالب والعيوب، فخلط المترجمون بين المسرح الشعري والشعر الغنائي، ثم أوجل ابن رشد في تلخيص كتاب أرسطو في الخطأ ذاته حين راح يطبق المأساة على شعر المديح العربي في فصول هذا الكتاب، 2 ثم سار على نهجه حازم القرطاجي وسواه، ولذلك فإنّ هذا الخطأ الفاحش صرفهم عن ترجمة المسرح الإغريقي ظناً منهم أن ما عندهم من شعر يوازي ما عند

الآخرين أو يماثله أو يتفوّق عليه، فانصرفوا عن ترجمة الأعمال المسرحية الخالدة التي درسها أرسطو في كتابه، من أمثال "أوديب ملكاً" و"الإلياذة" و"الأوديسة"، وكان على العرب أن ينتظروا إلى بداية النهضة لمعرفة هذا الفن الجميل، وعندي أن هذا السبب وجيه.

المحاضرة الثانية: مرحلة ما قبل المسرحية

عرف العرب أنواعاً من الفرجة وأنواعاً من الأشكال الاحتفالية التي لا تعتمد على كل مقومات المسرحية، ولكن على بعضها منها:

1- **أسواق العرب في الجاهلية** ، وأهمّها ما كان يحدث في سوق عكاظ من حضور بعض القبائل للفرجة والاستماع إلى شعرائهم ينشدون قصائدهم وتشجيعهم ضدّ شعراء القبائل الأخرى، وكان النابغة الذبياني - كما تروي كتب الأدب - يُدير ذلك العرض وينهي بالحكم على هذا الشاعر أو ذاك".

2- **مواكب خروج الخليفة**: بدأت بأعظم مظاهر للخلافة، يتقدّم الموكب فرقة من المشاة تحمل الرايات، وفرقة الموسيقى والفرسان، وبعد ذلك أرباب الدولة، ويهلّ الخليفة، وهو يرتدي طيلساناً أسود ممتنعياً جواداً من خيرة الجياد العربية، ويتبعه رجال الدولة والحرّاس، وهذا الموكب هو عرض مسرحي يتوافر فيه العرض (الممثل) والمترافق، ولكنه يظلّ بلا نصّ، وخشبته هي الشارع أو الساحة أو غيرهما. 3

3- **موسم العزاء في عاشوراء** : هي عروض تراجيدية تعيد على المترافقين الذين يشتّرون في الاحتفال، وهم من الطائفة الشيعية، تمثيل ما جرى عام 680 م في كربلاء بين جنود الحسين بن علي (ر) وجنود يزيد بن معاوية، حين استشهد الحسين وقطع رأسه ومثل بجثته، وهذا العرض من أهمّ العروض الاحتفالية القريبة من المسرح. يبدأ الاحتفال في العاشر من محرم وينتهي في نهاية الشهر، ويرتدي فيه الممثلون والمترافقون ثياب الحداد، وتكون المشاهد تراجيدية فعلية، ولذلك من الصعب إيجاد ممثّل يؤدي دور شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين، ليس لأنّه يضرب بالحجارة وترمى عليه القاذورات في أثناء العرض، ولكن لأنّه يبقى ملعوناً إلى فترة عند أهل القرية، وتحول في هذا العرض شخصيتاً الحسين ويزيد إلى شخصيتين تراجيديتين، تمثّل الأولى الشخصية الخيرة، وتقابلاً الشخصية الثانية الشريرة، وينذهب أحد الدارسين إلى أنّ عروض التعزية هي العروض الدرامية الوحيدة للشخصية التراجيدية في الأدب العربي الوسيط .

4- **المقامات**: أصول مسرح الظلّ تعود إلى فنّ المقامات" ويربط لنداو وعبد الحميد يونس وعلي الراعي" بين المقامات وفنّ المسرحية وعدّوا المقامات لوناً مسرحيّاً وأنّها في أصلّها أدب تمثيلي، كما أنّ أهمّ ما في المقامات أنّ أبا الفتح الإسكندرى بطل مقامات الهمداني هو ممثّل حقيقي في المقامات، فهو يقوم في كل مقامة بدور مختلف عن الآخر، وهو إما أن يكون متسولاً أو أعمى أو مهرجاً أو شيخاً أو شاباً أو غير ذلك، ويمكننا اعتباره ممثّلاً كوميدياً .

5- مسرح خيال الظل: ويسمى أيضاً طيف الخيال (أراكون)، وهذا المسرح أقرب ما ينتمي إلى المقامة، فالتشابه بينهما في اللغة والفكاهة وأحوال الشخصيات وارد، ولغة مسرح خيال الظل لا تختلف كثيراً عن لغة المقامة، ويبدو تأثير لغة المقامة واضحاً في بنية البابا من حيث التعلق بالصنعة، ولكن لغة البابا تميل إلى السوقية في ألفاظها ومعانها، وخاصة إذا وضعنا في الحسبان أن البابا تقدم للمتفرجين من العامة في حين تقدم المقامة للمتعلمين للقراءة، وهذا يعني أن البابا أقرب إلى روح الشعب من جهة وأقرب إلى الكوميديا من جهة أخرى، وإن كان عنصر الفكاهة وارداً في الفنين معاً، ولكنه في المقامة أرق لغة وأخلاقاً، وتقابل شخصية أراكون شخصية أبي الفتح الإسكندرى في مقامات المذاقى وشخصية أبي زيد السروجي في مقامات الحريري.

وأهم من برع في تأليف البابات محمد بن دانيال (1248-1311م)، وهو طبيب مصرى قدم ثلاث بابات لخيال الظل بالشعر والنشر المصنوع المقوى، وقد كتبت هذه البابات بهدف عرضها في خيال الظل، وهي "طيف الخيال - غريب وعجيب - المتميم"، وهي أقرب أشكال (ما قبل المسرحية والمسرح " إلى المسرحية والمسرح، فشخصياتها كوميدية، وهدفها تقديم التسلية والضحك، وينتاجها غير قليل من ألفاظ البداءة، وتتوافر الشروط الأربع فمما بنو ما: النص - الخشبة - الممثل - المترجل، وقد ذهب لنداو إلى أن خيال الظل مهد الطريق أمام المسرح والسينما .

المحاضرة الثالثة: المسرحية العربية: الريادة والبدايات

مرّ مصطلح "المسرحية" بتطورات في تقاليدنا الثقافية في هذا القرن وفي النصف الثاني من القرن الماضي، فأطلق -أولاً- على المسرحية اسم "الرواية"، وكان ثمة قرينة تشير إلى أنها رواية تمثيلية وليس رواية سردية، لأن يضاف إليها كلمة "تشخيصية" أو "تمثيلية" أو سواهما، ثم استخدمت كلمة "تياترو" للدلالة على المسرحية، وأطلق المغاربة على خشبة المسرح "الرჯح" وهو الساحة⁴.

ولم يُعرف المسرح ولا المسرحية بمفهومها المعاصر قبل منتصف القرن الماضي في الوطن العربي، وإنما عرفت أشكال مسرحية تنتهي إلى ما قبل المسرح العربي، وهي أشكال إشكالية تحتاج إلى دراسات موسعة ، وقد مرّ بعض الحديث عنها في التمهيد، ولذلك فإننا سنتوقف في مرحلة الريادة والبدايات عند ثلاثة رواد لا يمكننا إغفال أيٍّ منهم، لأن ذلك يجعل الدراسة ناقصة وغير موضوعية، وهم مارون النقاش وأبو خليل القباني ويعقوب صنّو، ولكلّ منهم تلاميذ ساروا على نهجهم، ثم إننا سنتوقف -في هذا الفصل- عند مسرحية "أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد" لمارون النقاش، لنحلّلها تحليلًا فنيًّا لتدلّ على النص المسرحي في مرحلة الريادة من جهة، ولأنّ لهذه المسرحية فاعلات خفية فيما بعدها، كالاتجاه إلى التراث الشعبي للتعبير به عن تجربة معاصرة، ثم إنّ لهذه المسرحية صلة بعيدة أو قريبة ببعض المسرحيات المعاصرة، ومنها مسرحية "الملك هو الملك" لسعد الله ونوس.

لذا فالمسرح فن وافد وبذرة حية جاء بها النقاش من الخارج وأنبتها في أرض عربية لم تكن مهيأة تماماً لاستنباتها. إلاّ أنها مع ذلك نمت وتطورت وأخذت هيأتها النهائية المعروفة للجميع. بعد هذا كله نقول متسائلين: لماذا ألحّ الدارسون والباحثون على إرجاع المسرحية تحديدًا إلى النشاطات (شبه المسرحية) ومنها حكايات الليالي والحكايات التي تروى على لسان الحيوانات أو البشر وما شاكلها ؟ لماذا هذا الإصرار على المسرحية دون غيرها من الأجناس الأدبية؟ ولماذا لم يرجعوا الرواية على سبيل المثال إلى أصول عربية، من باب الحماس لإرجاع كل شيء إلى الأصول العربية؟ أليست الرواية أو القصة أكثر قرباً من الحكايات وما يروى على لسان الحيوانات أو البشر؟

أسئلة تطرح على جمهرة الباحثين المتخمسين للأدب العربي والمتوجهين به دون حق والمسيئين إليه دون دراية أو بجهل خطير.

1 - المراحل الانتقالية للمسرح:

الثابت أن المسرح العربي المعاصر بدأ في لبنان وسوريا وهذه البداية يمكن تلخيصها بأربع مراحل منذ عام

المرحلة الأولى : محاولات النقاش منذ عام 1847م حين اقتبس (البخيل) عن مولير، وقدمها عام 1848م بنفس الاسم.

المرحلة الثانية : (الترجمات) ، حيث نقل (شibli ملاط) مسرحية (الذخيرة) عن الفرنسية ومسرحية (شرق العواطف) ، وكذلك ترجم (أديب إسحاق) مسرحية راسين (أندرو ماك).

المرحلة الثالثة : هي مرحلة بعث التاريخ الوطني العربي التي خاللها كتب (نجيب الحداد) مسرحية (حمدان) والتي استمدتها من حياة (عبد الرحمن الداخل) .

المرحلة الرابعة : مرحلة الواقعية الاجتماعية ، وتمثلت في كتابات جبران خليل جبران الذي كتب مسرحية (إرم ذات العماد) ومسرحية (الآباء والبنون) التي كتبها ميخائيل نعيمة سنة 1917م. وهذه المرحلة دخلت لبنان عن طريق حركة أدباء المهجر في أمريكا.

المحاضرة الرابعة: رواد المسرح العربي

كانت البداية شبيهة بالإسكندرية من ناحية كونها ثغرة ، تفدي من خلالها الثقافة الأوروبية إلى سوريا ، وذلك ما أهلها لأن تكون أول بلدة تقام فيها عروض مسرحية حديثة. ولعل الفضل في اقتناص البذور المسرحية من الغرب وزرعها في التربة العربية إلى ابن دانيال مشعلاً متوجهاً في مجالات الإدارة والتجارة إلى جانب ثقافته العربية والتركية والإيطالية والفرنسية، فالرائد (مارون النقاش) وبقية من نقل عن المسرح الأوروبي "قد شاهدوا في أوروبا أن المسرح له (أنوار أمامية) وتقوم في مقدمته (كمبوشة) للملقن توهموا أنها من لوازم المسرح الضرورية، فألصقوها حيث لا حاجة إليها" 5 . وقد امتاز الرواد بثقافتهم البرجوازية التي تبغي إرضاء طبقة معينة من المجتمع ليست هي الطبقة الشعبية . لذا لم يستطع هؤلاء الفنانون خلق مسرح أصيل"6 . إلا أن هذه البداية ورغم غرابتها على الطياع العربية ثبتت بداية المسرح العربي المعاصر.

1 - مارون النقاش مؤسس المسرح العربي:

وهو أول رجالات المسرح العربي الذي افتتح اسمه بأول نشاط مسرحي عربي. ولد في مدينة صيدا عام 1817 وتربى وتنثقف في بيروت منذ عام 1825 . يذكر لنا الأستاذ التكريتي عن هذا الرائد أنه كان موظفاً ناجحاً ومثقفاً مرموماً بالنسبة لأبناء عصره، واستطاع بعد تركه لوظيفته أن يتحول إلى رجل أعمال ناجح وقد وسّع دائرة معارفه بالإطلاع على تجارب الثقافات الغربية والاحتكاك بالمواهب المتعددة وشكلت مشاهداته للمسرحيات الغربية أساساً لبناء مسرح عربي له خصوصيته الإقليمية وهذا ما حدث بعد عودته إلى بيروت إذ وطد عزمه على نقل فن المسرح "لما لمس فيه من القدرة على التوعية والتثمير بأسباب التقدم والترقي " . وفي هذا الجانب يذكر الأستاذ التكريتي ما يأيّت: "لقد أدرك مارون النقاش الواقع الاجتماعي والفكري الذي تقدم إليه بمسرحه وفنه، كما أدرك طبيعة التأثر الفكري والاجتماعي، التي توقع أن تكون أقوى وأعنى عقبة في طريق فنه الذي ضحى بكل شيء من أجل أن يؤمن له مناخاً يتتوفر فيه الحد الأدنى من الشروط الالزمة للنمو والحياة

قدم مارون النقاش عام 1849 مسرحية "الشيخ الجاهل" ، وهي من تأليف أخيه نقولا النقاش، وقدّم في أواخر سنة 1849 في منزله أيضاً مسرحيته الكوميدية الشهيرة "أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد" ، وهي هزلية مضحكة ملحة في ثلاثة فصول، وقد مثّلت كثيراً فيما بعد، ومن الذين مثّلواها أبو خليل القباني، ثم قدم النقاش مسرحية "ربيعة بن زيد المكّدّم" من تأليف أخيه نقولا النقاش، أما آخر مسرحياته فهي "الحسود السليط" أو "السليط الحسود" عام 1853 ، وهي من تأليفه، وتحتّم ببناء راق بالقياس إلى ما قبلها، وهي كوميديا أخلاقية اجتماعية معاصرة، أجاد فيها المؤلف صياغة الحوار، والتزم الموقف

الاجتماعي لكل شخصية من الشخصيات، فأبدع في تصوير شخصية سمعان بطله وتطوير مواقفه وتنامي الحدث، وكان أسلوبه فيها بسيطاً سهلاً قريباً من الواقعية.

وعي النقاش وأدرك جيداً في مسرحيته الأولى الفروق بين المجتمع الأوروبي الذي أنتج وتلقى مسرحية موليير "البخيل"، وهو مجتمع ذو إرث مسرحي طويل وذهنية درامية، وبني المجتمع العربي الذي لم يعرف المسرح من قبل، وبرز هذا الفهم في خطبته التي تلاها عند تقديم المسرحية، وقد بين فيها غایاته من هذا الفن الجديد، كما بين فيها رسالة المسرح، وتعدّ هذه الخطبة أول بيان في المسرح العربي، وأهم ماجاء فيه: ((وها أنا متقدم دونكم إلى قدام، محتملاً فداء عنكم إمكان الملام، مقدماً لهؤلاء الأسياد المعتبرين، أصحاب الإدراك المؤرقين، ذوي المعرفة الفائقة، والأذهان الفريدة الرائقة، الذين هم عين المتميّزين بهذا العصر، وتابع الألبا والنجبا بهذا القطر، ومبرزاً لهم مرسحاً أدبياً وذهباً إفرنجياً مسبوكاً عربياً)) 7. وهذا يبيّن أن إدخال ما هو غريب على التراث تبعة يتحمل نتائجها المبدع، ولذلك أدرك هذه القضية بعبارته "محتملاً فداء عنكم إمكان الملام"، ولكنه يحملهم قسطاً من هذه التبعة في عباراته التي يمتدحهم بها، ومن هنا يمكننا أن نفسّر الحكم من إقامة المسرح في المتنزّل من جهة، وأن يكون عليه القوم ونخبتهم أول المدعّين من جهة أخرى، ثم أنه بين صلة المسرح بالأدب، وبين أنه فنّ وافد وجنس إفرنجي، كما وعي جيداً أهمية أن تكون الصياغة عربية خالصة، وهو في ذلك يختصر قضيّاً مسرحية هامة، كالإعداد والتأصيل والهوية وما شابه ذلك.

وقد اشتغلت هذه الخطبة على فهم واعٍ لوظيفة المسرح وأنواعه والسبب الذي دعاه إلى أن يبتدئ المسرح العربي بالكوميديا المطعّمة بالأشعار والأغاني وتقليل المسرح الموسيقي ملائمة للذوق العام في بلده، ودعا المترجين إلى أن يلاحظوا الأخطاء التي قد يقع فيها هو وفرقته ليتبّعه علّهم، مبيّناً أن هؤلاء الممثلين هم في الحقيقة هواة، وهم هواة بلا رؤاد ولا معلمين ولا آباء في المسرح سوى ما شاهده النقاش واختبره بحسّه، بل هم يجهلون فنّ التمثيل جهلاً يكاد يكون كلياً، ومع ذلك فإنه يختتم خطبته ببيان وظائف المسرح وفوائده، فيقول "8": ((فأنتم أيضاً ستنظرون عند كثرة تكرارها. منافع تعجم الألسن عن وصف مقدارها. لأنها مملوئة من المواعظ والآداب. والحكم والإعجاب، لأنه بهذه المراسح تنكشف عيوب البشر. فيعتبر النبيه ويكون منها على حذر. وعدا اكتساب الناس منها التأديب. ورشفهم رضاب النصائح والتمدن والتهذيب. فإنهم بالوقت ذاته يتعلمون ألفاظاً فصيحة. ويفتحنون معاني رحيبة. إذ من طبعها تكون مؤلفة من كلام منظم. ووزن محكم. ثم ويتعلمون بالرياضة الجسدية. واستعمال الآلات الموسيقية. ويتعلمون إن أرادوا مقامات الألحان وفنّ الغنابين الندمان. ويربحون معرفة الإشارات الفعالة. وإظهار الأمارات العمالة. ويتمتّعون بالنظارات المعجّبة. والتشكّلات المطربة. ويتلذّذون بالفصول المضحكه المفرجة. والواقع المسرّة

المبهجة. ثم يتفقون بالأمور العالمية. والحوادث المدنية. ويتخرجون في علم السلوك. ومنادمة الملوك. وبالنتيجة فهي جنة أرضية. وحافلة سنية. فأرجوكم أن تصغوا لها وتسمعوا. وهذا ضرب منها فتمتّعوا)).

إن هذه الفقرة غنية بما فيها من معرفة بفوائد المسرح ووظائفه، فالمسرح أولاً مواعظ، وأولى وظائفه إبراز العيوب ليتجنّبها المتلقي النبّي، وقد جاء في خطبته: "والروايات التي يتشكّلون بها ويعتمدون عليها. من ظاهرها مجاز ومزاح وباطنها حقيقة وصلاح حتى أنها تجذب بحكمتها الملوك من أعلى أسرّهم" ⁹، وهو بهذا يعيد على أسماعنا نظرية التطهير التي جاءت في كتاب "فنّ الشعر" لأرسطو، والمسرح عنده مدرسة في عصر عزّت فيه المدارس والتعليم، فهو يعلم اللغة العربية الفصيحة في زمن انتشرت فيه العاميات، وهو رياضة وحركة، وهو مدرسة لتعليم الموسيقى الشرقية والمقامات اللحنية، وهو وسيلة حضارية لا غنى عنها، ناهيك عن التسلية والمتّعة اللتين يقدّمها للمتفرّج، وهنا يتبيّن لنا الوجه الآخر للنقاش، وهو وجه الناقد المسرحي الذي يتحدّث عنه الدارسون.

سافر إلى طرطوس في أيلول 1854 في رحلة تجارية، ومكث هناك ثمانية أشهر، وأصيب بحمى شديدة في أواخر أيار سرعان ما أودت بحياته في الأول من حزيران عام 1855، ثم نقلت أسرته، فيما بعد، جثته إلى لبنان ["]

العوامل المؤثرة في نقل مارون النقاش للظاهرة المسرحية الأوروبية:

نجح مارون النقاش في نقل الظاهرة المسرحية من المجتمع الأوروبي إلى المجتمع العربي، وقد يعود ذلك إلى عوامل أهمها:

1- **الموهبة الفطرية:** وكانت موهبته تهيّئه لمثل هذا الدور، وهي موهبة متعددة الجوانب والأبعاد مركبة وظّفّها في المسرح، فهو شاعر وموسيقي ومؤلف ومخرج وممثل وناقد، وهذا ما أهله ليقوم بكثير من الأعمال في المسرحية الواحدة، فهو يؤلّفها ويخرجها ويدرب الممثلين ويقوم بالتمثيل إضافة إلى وضع الألحان وسواها، وهذا ما جعله يجرب، ويتنبّه على كثير من الأخطاء التي كان يرتكبها هو أو أحد أفراد فرقته التي ألهّها، وقد سلك في التأليف الطريق التي ينبغي للمسرح أن يسلكها، وهو في أن يكون مسرحيًّا أولاً ومؤلفاً أو شاعراً ثانياً.

2- **الخلفية الثقافية الالزمة:** وهي التي تردد أيّ إبداع، وأهمّها معرفة اللغة والاطلاع والسياحة والتجول في البلدان المختلفة.

3- **التمويل:** وكان الرجل تاجراً ناجحاً، فلم يكن بحاجة إلى المال ليعيش من مسرحه، وإنما أنفق بسخاء على مسرحه من ماله الخاص، ولم يكن يهتم سوى النجاح وتأسيس مسرح عربي.

4- الانطلاقـة الصـحيحة: بدأ النقـاش مـسرـحـه بـدـاـيـة سـلـيـمة وـصـحـيـحة، فـقـدـاـسـتـهـى بـأـعـمـال مـوـلـيـرـىـ في مـسـرـحـيـاتـهـ الـثـلـاثـ وـأـعـجـبـ بـهـاـ، وـلـكـنـهـ لـمـ يـقـمـ بـتـرـجـمـهـاـ، وـكـأـنـهـ كـانـ يـدـرـكـ أـهـمـيـةـ أـنـ يـنـشـأـ مـسـرـحـ عـرـبـيـاـ، وـلـذـلـكـ ذـهـبـ إـلـىـ التـرـاثـ الشـعـبـيـ فـيـ مـسـرـحـيـتـهـ "أـبـوـ الحـسـنـ المـغـفـلـ" لـمـ تـنـتـهـ الـحـرـكـةـ الـمـسـرـحـيـةـ بـوـفـةـ النـقـاشـ، فـهـوـ الـذـيـ مـهـدـ لـهـاـ وـسـوـاـهـاـ، وـأـلـفـ فـرـقـتـهـ الـقـيـ أـنـمـرـتـ جـهـودـهـ الـمـسـرـحـيـةـ فـيـ بـلـادـ الشـامـ أـلـأـثـمـ فـيـ مـصـرـ، وـأـنـتـشـرـ تـلـامـيـذـهـ يـؤـسـسـونـ فـرـقـ وـيـؤـلـفـونـ لـهـاـ الـمـسـرـحـيـاتـ، وـمـنـ هـؤـلـاءـ أـخـوـهـ نـقـوـلـاـ النـقـاشـ الـذـيـ أـلـفـ فـيـ حـيـاـهـ أـخـيـهـ مـسـرـحـيـتـيـنـ، ثـمـ أـلـفـ بـعـدـ ذـلـكـ مـسـرـحـيـتـهـ "الـمـوـصـيـ"ـ، وـابـنـ أـخـيـهـ سـلـيـمـ النـقـاشـ (ـتـ 1884ـ)ـ الـذـيـ أـلـفـ وـتـرـجـمـ عـدـدـاـ مـنـ الـمـسـرـحـيـاتـ، مـنـهـاـ (ـالـقـامـرـ)ـ وـ(ـالـكـذـوبـ)ـ وـ(ـغـرـائـبـ الـصـدـفـ)ـ وـ(ـالـظـلـومـ)ـ الـتـيـ أـغـضـبـتـ الـخـدـيـوـيـ إـسـمـاعـيـلـ إـذـ ظـنـ أـنـهـ نـقـدـ (ـالـقـامـرـ)ـ وـ(ـالـكـذـوبـ)ـ وـ(ـغـرـائـبـ الـصـدـفـ)ـ وـ(ـالـظـلـومـ)ـ الـتـيـ أـغـضـبـتـ الـخـدـيـوـيـ إـسـمـاعـيـلـ إـذـ ظـنـ أـنـهـ نـقـدـ لـأـسـالـيـبـ الـحـكـمـ فـيـ ذـلـكـ الـوقـتـ، فـطـرـدـ الـجـوـقـةـ مـنـ مـصـرـ، وـأـدـيـبـ إـسـحـاقـ (ـ1856ـ-ـ1885ـ)ـ الـذـيـ أـلـفـ وـتـرـجـمـ بـعـضـ الـمـسـرـحـيـاتـ، وـمـنـهـاـ (ـغـرـائـبـ الـأـتـفـاقـ فـيـ أـحـوـالـ الـعـشـاقـ)ـ وـ(ـشـارـلـانـ)ـ لـفـكـتـورـ هـوـغـوـ، وـإـبـرـاهـيمـ عـلـيـ (ـالـأـحـدـبـ)ـ (ـ1824ـ-ـ1891ـ)، وـلـهـ مـسـرـحـيـاتـ كـثـيـرـةـ، مـنـهـاـ "ابـنـ زـيـدـونـ مـعـ وـلـادـةـ"ـ وـ"أـبـوـ نـوـاـسـ مـعـ جـنـانـ"ـ وـ"ـإـسـكـنـدـرـ الـمـقـدـونـيـ تـرـجـمـةـ"ـ وـ"ـجـمـيـلـ بـثـيـنـةـ وـكـثـيـرـ عـزـةـ"ـ وـ"ـعـرـوـةـ بـنـ حـزـامـ مـعـ مـحـبـوـتـهـ عـفـرـاءـ"ـ وـ"ـقـيـسـ وـلـبـنـ"ـ وـ"ـمـجـنـونـ لـلـيـلـىـ"ـ وـ"ـالـمـعـتـمـدـ بـنـ عـبـادـ"ـ وـ"ـالـمـنـخـلـ الـيـشـكـرـيـ مـعـ الـمـتـجـرـدـةـ"ـ وـسـوـاـهـاـ، وـخـلـيلـ الـيـازـجـيـ (ـ1856ـ-ـ1889ـ)، وـلـهـ مـسـرـحـيـتـاـ (ـالـمـرـوـءـ وـالـلـوـفـاءـ)ـ وـ(ـالـخـنـاسـ وـكـيـدـ النـسـاءـ)ـ. بـهـذـهـ الـجـهـودـ الـرـائـدـةـ أـرـسـىـ مـارـوـنـ النـقـاشـ أـسـسـ الـفـنـ الـمـسـرـحـيـ عـلـىـ قـوـاعـدـ مـتـيـنـةـ مـنـ فـهـمـ صـحـيـحـ لـلـعـمـلـيـةـ الـمـسـرـحـيـةـ وـلـكـلـ مـاـ يـحـيـطـ بـهـاـ مـنـ أـبـعـادـ عـلـىـ وـجـهـهـاـ الـصـحـيـحــ!ـ لـاـ يـعـنـيـ هـذـاـ أـنـ مـسـرـحـيـاتـهـ قـدـ بـلـغـتـ ذـرـوـةـ الـإـجـادـةـ...ـ بـلـ يـعـنـيـ أـنـ مـاـ وـرـاءـهـاـ مـنـ تـفـهـمـ فـيـ كـانـ صـحـيـحاـ أـمـاـ الـتـطـبـيـقـ فـأـمـرـ صـعـبـ فـيـ هـذـهـ الـمـرـحـلـةـ. الـظـواـهـرـ الـمـيـزـةـ لـلـعـرـضـ الـمـسـرـحـيـ فـيـ زـمـنـ مـارـوـنـ النـقـاشـ: تـمـيـزـ الـعـرـضـ بـبـعـضـ الـظـواـهـرـ الـتـيـ قـيـدـتـ الـمـسـرـحـ الـعـرـبـيـ لـفـتـرـةـ طـوـيـلـةـ مـنـ الـزـمـنـ نـوـجـزـهـاـ فـيـمـاـ يـلـيـ: 1- تـصـرـفـ فـيـ تـطـوـيـلـ بـعـضـ الـمـاـهـدـ وـتـقـصـيـرـ بـعـضـهـاـ، بـمـاـ يـلـائـمـ ذـوقـ الـرـوـادـ وـثـقـافـتـهـمـ، وـلـمـ يـدـخـلـ أـيـ تـغـيـيرـ عـلـىـ عـقـدـةـ الـمـسـرـحـيـةـ. 2- مـزـجـ الـأـلـحـانـ الـتـرـكـيـةـ مـعـ النـصـ الـمـسـرـحـيـ وـلـمـ يـتـقـيـدـ بـمـلـاءـمـةـ ذـلـكـ مـعـ أـحـدـاـتـ الـمـسـرـحـيـةـ كـمـاـ مـزـجـ بـيـنـ الـمـلـهـاـ وـالـأـوـبـرـيـتـ. 3- لـمـ تـظـهـرـ النـسـاءـ عـلـىـ خـشـبـةـ الـمـسـرـحـ لـأـنـ الـجـمـهـورـ لـمـ يـكـنـ يـوـافـقـ عـلـىـ ذـلـكـ. وـقـدـ قـامـ الـذـكـورـ بـدـورـ الـإـنـاثـ 4- شـكـلـ فـرـقـتـهـ مـنـ عـنـاصـرـ أـسـرـتـهـ، رـغـمـ أـنـ اـنـتـخـابـ الـمـمـثـلـيـنـ مـنـ الـوـسـطـ الـأـسـرـىـ لـيـسـ قـاعـدـةـ فـيـ الـآخـرـيـنـ ضـلـلـوـاـ يـنـتـخـبـوـنـ مـمـثـلـيـمـ مـنـ بـيـنـ أـفـرـادـ أـسـرـهـمـ.

كتب النقاش مسرحيته الثانية أبو الحسن المغفل سنة (1850) وهي المسرحية التي اعتبرها النقاد تعريباً لإحدى مسرحيات موليير، ولم يكن الأمر كذلك ، فعلى الرغم من أن أبو الحسن كان ساذجاً ومغفلاً ومولعاً بالحب كبطل موليير فإن عناصر الشبه بينهما تنتهي عند هذا الحد. وأما المسرحية الثالثة فهي تعريب لمسرحية موليير وقد عرضها النقاش تحت اسم الحسود السليط (عام 1853) وقد اختلفت في بعض مواضعها عن النص الأصلي لمسرحية موليير.

كان موت النقاش وهو في سن الثامنة والثلاثين خلال رحلة تجارية إلى طرطوس ضربة قوية للحركة المسرحية العربية الحديثة وهي ما تزال في بدايتها ، حيث تأثرت بذلك في أكثر من وجه ، بفقدانها لأبرز رائد وحسارتها أيضاً القاعة التي أنشأها لمارسة عروضه المسرحية والتي تحولت من بعده إلى كنيسة تمارس فيها الطقوس الدينية وبروز معارضة تقليدية لفن المسرح تهم الفنانين بضعف الوازع الديني.

2- أبو خليل القباني:

هو أبو المسرح الغنائي ومؤسس المسرح في سوريا، ولكن المراجع تختلف بين زمني ولادته (1832-1841) ووفاته (1902-1904)، ولد في دمشق، ودرس اللغة والعلوم الدينية والموسيقى والموشحات، وأحب الرقص، ونظم الشعر والزجل مبكراً، ثم أوقع بالمسرح وانصرف إليه مؤلفاً ومخرجاً، كان يحضر عروضاً مسرحيين لبنانيين سبقوه، وخاصة لمارون النقاش وأتباعه، وقد عرضت الفرقة اللبنانيّة في دمشق عام 1868 مسرحية "إسكندر المقدوني" لإبراهيم الأحباب، إضافة إلى عروض مسرحية في مدارس العازاريين في منطقة باب توما بدمشق تذكر الروايات أنه كان يتربّد عليها ويحضر عروضها 10.

تعلم القراءة والكتابة في الكتاتيب قبل أن ينتقل إلى المدرسة الابتدائية. امتن القبانية ولقب بها ثم باع قبّانه وداره ليبني له بما تجمع لديه من مال مسرحاً مخاطراً بسمعته في نظر ذلك المجتمع المتزمت. وقد اختلفت آراء الباحثين في مسرح القباني بين متحمس له وبين جاهل لتفاصيل سيرته الذاتية والإبداعية.

كان القباني يمثل مع فرقته في منزل ذويه في دمشق، ثم أنشأ مسرحاً عرض فيه بضع روايات غنائية من وضعيه وتلحينه اقتبس حوادثها من "ألف ليلة وليلة" ، لكنه صادف عنتا من القوى المترددة بدمشق، فاستصدرت أمراً من السلطان بإغلاق مسرحه، ولم تكتف بذلك، بل أحرقت مسرحه، وحاولت أن تكيد له، فكانت تحاصره في منزله، وترسل وراءه بعض الصبية إذا خرج، وهي تنشد لإزعاجه:

أبو خليل النشواني يامزييف البنـاتـ

ارجع لكارك أحسن لك ارجع لكارك نـشـوـاتـ

أبو خليل مين قال لك على الكوميضيا مين دلـك

ارجع لكارك أحسن لك ... ارجع لكارك قباني"11"

وهكذا رحل الرجل إلى مصر عام 1884 فلاقى فيها نجاحاً ملحوظاً، وشاركه العمل الشيخ سالم حجازي صاحب الصوت الجميل، فكان "صاحب الفضل في تثبيت أقدام هذا الفن في مصر.. والراجح أيضاً أنه هو الذي بذر بذرة المسرح الغنائي في مصر ومهد الطريق للشيخ سالم حجازي وسيد درويش وغيرهما ممن اشتغلوا بالمسرح الغنائي في مصر

مثل وأخر أكثر من ستين مسرحية غنائية له ولغيره، ألف منها حوالي خمس عشرة مسرحية، ولم يصلنا منها سوى ثمانية مسرحيات، نقلها لنا الدكتور محمد يوسف نجم في كتابه الشيخ أحمد أبو خليل القباني، وهي على التوالي:

1- رواية "هارون الرشيد مع الأمير خانم بن أيوب وقوت القلوب" ، وهي تاريخية غرامية أدبية تلحينية تشخيصية ذات خمسة فصول.

2- رواية "هارون الرشيد مع أنس الجليس" تشخيصية ذات خمسة فصول.

3- رواية "الأمير محمود نجل شاه العجم" ، وهي غرامية أدبية تلحينية تشخيصية ذات خمسة فصول.

4- رواية "عفيفة" تاريخية أدبية أخلاقية تمثيلية تلحينية ذات خمسة فصول. وهي مستوحة من مسرحية "جنفياف" ، وقد ترددت في الكتب الدينية وسير القديسين.

5- رواية "عنتر بن شداد" تاريخية أدبية غرامية حربية تلحينية تشخيصية ذات أربعة فصول.

6- رواية "لباب الغرام" أو "الملك متربدات" تشخيصية ذات خمسة فصول، وهي رواية أدبية غرامية حربية. وهي من تأليف جان راسين ترجمها سليم النقاش، ثم اقتبسها القباني، ولم يكن يتقن اللغة الفرنسية.

7- رواية "حيل النساء" "الشهيرة بلوسيا" ، وهي رواية تمثيلية غرامية أدبية ذات أربعة فصول.

8- ناكر الجميل.

تناول مسرحيات القباني عيوب كثيرة، أهمها:

1- سيطرة الغناء والشعر الغنائي والرقص والموسيقا والموشحات على بنية العمل المسرحي، ولذلك فإن الموسيقا والغناء يأتيان أولاً في مسرحه، وهذا مادفع محمود تيمور إلى أن يقول: "وكان أكبر ما يعنيه في التمثيل إتقان الألحان الموسيقية والغنائية ولافتنان في توفير الرقصات الإيقاعية".¹²

2- معظم مسرحياته مستمددة من الحكايات الشعبية، وخاصة "ألف ليلة وليلة" ، وهو لم يستطع عامة أن يغير في أحداث الحكاية الأصلية، وكان عمله اقتصر على توزيع الحوار على الشخصيات.

3- ضعف الحبكة لسيطرة الغناء والموسيقا، وخلو مسرحياته من الشخصيات المتماسكة المتنامية التي وجدناها عند سلفه النقاش.

ومع ذلك يظل القباني رائداً من رواد المسرح ناضل ليرسي دعائمه هذا الفن في مجتمع لم يتماً بعد 1860 مثل هذا الفن، وخلف تلاميذ له في سوريا، وأهمهم اثنان: المعلم داود قسطنطين الخوري (1939)، وكان الآخر موسيقياً، أخلص لفن القباني، فألف المسرحيات التالية:

1- "مثال العفاف في رواية الأميرة جنفياف" مثلت في حمص 1890

2- "الصدف المدهشة"

3- "اليتيمة المسكونية"

4- "عمر بن الخطاب والعجز."

5- "ابن الضال"

ولكن هذه المسرحيات كانت محدودة الأثر، إذ مثلها تلاميذ مدرسة الروم الأرثوذكس بحمص، وكان الرجل معلماً فيها، وهي روايات تمثيلية ذات عيوب كثيرة.

أما تلميذه الثاني فهو معروف الأرناؤوط (1893-1948) الذي ترجم عدة مسرحيات، ومنها "حرب المائدة" و"ديانا" و"الستار الأسود" و"مجد"، وألف عدة مسرحيات، منها "أبو عبد الله الصغير" و"الرجوع إلى أدرنة" و"الشريف" و"عمر بن العاص"، ولا يختلف هذا المؤلف عن سلفه. يقول الأستاذ جميل نصيف التكريتي في مطلع دراسته لتراث القباني أنه: "يتميز عن زميليه الآخرين في الريادة المسرحية: مارون النقاش (في لبنان) كما مرتنا، ويعقوب صنوع أبو نظارة (في مصر) كما سترى، يمتاز منهما في كونه الأكثر تفاعلاً مع الحركة المسرحية الوليدة والأغنى إحاطة بدائرة واسعة من الفنون الشقيقة للحركة المسرحية والمكملة لها مثل الموسيقى والغناء وفن الرقص ونظم الأغاني وتلحينها، وما إلى ذلك. " "كانت حكايات ألف ليلة وليلة أحد المصادر الهامة التي اعتمد عليها القباني في كتابة مسرحياته . وينقل لنا عن الدكتور محمد مندور قوله: "كان (يقصد القباني) يحسن نظم الأرجال والأشعار ويجيد ربط الحوادث في حبكة قصصية مُحكمة. وقد عمل على أن يقرب التأليف المسرحي من أدب اللغة الفصحي من جهة، وأن يقربه من الشعب من جهة أخرى، وذلك بأن يستمد موضوعاته من القصص الشعبية المنتشرة في طبقات الشعب وبخاصة قصص ألف ليلة وليلة.. " وهو قول فيه الكثير من الحماسة والعاطفية والكرم. لقد كان الدكتور مندور معروفاً بإسبالغ أجمل الصفات على الكتاب خاصة المجددين منهم. صحيح أن قوله هذا يختلف عن قول الدكتور نجم من حيث التناول التاريخي للظاهرة أي أخذه بنظر الاعتبار الظروف التاريخية التي أحاطت

بالظاهره التي يتناولها بالدرس بينما يسقط الدكتور محمد يوسف نجم من حسابه مثل هذه الحقيقة. ويبقى مؤلف (المسرح العربي ريادة وتأسيس) تقييمه الخاص الذي يقول فيه: "لقد كان القباني رائداً كبيراً من رواد مسرحنا، وإليه يعود الفضل في كل ما حقق بنفسه من إنجازات في هذا الميدان، وعلى الظروف التاريخية التي كان يجتازها مجتمعه الذي نشأ في أحضانه ونشط فيه تقع مسؤولية ما لم يستطع تحقيقه. إن روح التحدي التي اتصف بها، وعدم رضوخه لصنوف الضغط اللئيم، لتفجر له كل العيوب التي بإمكان الباحث أن يشخصها، مهما بالغ فيها".

3- يعقوب صنُوْع المعروض بأبي نظارة: (1839-1912)

ولد في القاهرة وتوفي في باريس، وكان يتقن عدّة لغات، أهمها الإيطالية والفرنسية، وقد هيئت له ظروف جيّدة في مصر، فقد كان والده مستشاراً للأمير أحمد يكن حفيد محمد علي، وهذا ماساعدته أن ينشئ مسرحاً للتمثيل في القاهرة سنة 1870، فعُدَّ بذلك مؤسس المسرح المصري، وكان يكتب مسرحياته بنفسه ويجمع الممثلين ويدربهم.

كان صنُوْع قريباً ومقرّباً من القصر، ولكنه في الوقت ذاته كان ينزع إلى الحرية والتحرّر، وهو الذي درس في أوربة، ثم غدا مقرّباً أيضاً وقوياً الصلة بالأفغاني ومحمد عبده، وهما على طرف نقيض من الخديوي، ولذلك فإنّ يعقوب صنُوْع كان أكثر جرأة من سلفيه النقاش والقباني في طرح القضايا الاجتماعية والسياسية على خشبة المسرح، وهذا يعود إلى أمرين: الظروف الجيّدة التي هيئت له واختلاف النظام والمجتمع حينذاك في مصر عن بلاد الشام.

ألف وترجم واقتبس صنُوْع ما يزيد على ثلاثين مسرحية، لم يصل منها سوى سبع مسرحيات كتبت باللهجة المصرية، وقطعة حوارية قصيرة، نشرها الدكتور محمد يوسف نجم ويدرك الدارسون من مسرحيات صنُوْع (آنسة على الموضة (عامية- ملهاة) والأميرة الإسكندرانية).

النتائج أو القواسم المشتركة التي يمكننا استنتاجها من مرحلة الريادة والبدائيات قبل أن نتوقف لقراءة مسرحية "أبو الحسن المغفل" نموذجاً لهذه المرحلة، وأهمها:

1- أنّ هؤلاء الرواد قدّموا مسرحاً لاطقساً احتفاليّاً، وقدموا نصّاً مسرحيّاً، وأن اللبنانيين كانوا السباقين إلى هذا الجنس بحكم اتصالهم المبكر بأوروبة ولغاتها، وقد نقلوه إلى مصر وبلاد الشام الأخرى، فلما تجاوباً حسناً في مصر، وشجّعه الشعب والدولة معاً، ولكن المجتمع في بلاد الشام آنذاك كان غير مهيّأ لولادة هذا الجنس الأدبي، وخاصة في ظلّ الاستبداد العثماني.

2- وأن المسرحية كانت تُؤلف أو تُترجم أو تقتبس لتمثّل على الخشبة، فالنص كُتب لهذه الغاية، وكان الكتاب مخرجين وممثلين ومشتغلين بالمسرح، وهذه سمة عامة وهامة وضرورية.

3- وأن الموسيقى والغناء والرقص كانت تقدم في العمل المسرحي والمسرحية إرضاء للذوق العام واستجابةً للمتفرجين، ولذلك فإن المسرح قد لبى رغبات الجماهير على حساب وحدة المسرحية وبناء حبكتها بناءً متماسكاً في كثير من الأحيان، أو رغبة في الغناء (سلامة حجازي)، فاقتربت الغناء بالتمثيل، فلا نكاد نجد مسرحية واحدة في هذه المرحلة لا يغتّ فيها أو لا يصاحبها الغناء والرقص، وقد أدرك مارون النقاش هذه الصفة في مجتمعه، فذهب إلى أن المسرح الغنائي هو الذي يوافق الأسماع، فعدل عن المسرح النثري إلى المسرح الشعري الموسيقي.

4- استمدّت هذه المسرحيات مادتها من:

آ- الواقع التاريخي: وهو يشمل التاريخ العربي وسواد (خليل اليازجي- إبراهيم الأحباب- سليم البستاني- فرح أنطون- معروف الأنداووط)

ب- الواقع الأسطوري: ويقتصر هنا على الترجمة (نجيب الحداد- فرح أنطون).
ج- التراث الأدبي: (نقولا النقاش وإبراهيم الأحباب الذي اشتهر بهذا اللون)

د- التراث الشعبي: الاستفادة من ألف ليلة وليلة وبعض السير الشعبية (مارون النقاش- أبو خليل القباني- نجيب الحداد)

ه- الواقع الاجتماعي المعيش: (مارون النقاش- سليم النقاش- فرح أنطون- يعقوب صنّوع).

5- وأن المسرحيات المترجمة كان ينتها الحذف والتلخيص مراعاة للأصالة والتأصيل والظروف الاجتماعية، وكانت هذه المسرحيات تزود بالأشعار المصنوعة مراعاة لهذه الظروف، فتصبح مزيجاً من النثر والشعر، وكانت العناوين تعرب، وهذا ما كان يحدث للشخصيات.

6- وأن المسرحيات استهدفت في هذه المرحلة تحقيق غايتين: أولاهما الإمتاع والتسلية، والأخرى الوعظ والإرشاد والتعليم، فقد كان المسرح هضوياً إصلاحياً، وهو في ذلك يوازي الشعر الموضوعي (القصصي- التاريخي- الدرامي) الذي كان ينتمي بنيته شيء غير قليل من الوعظ والإرشاد.

7- وأن التمثيل كان في بداياته، وكان الممثل جاهلاً بكثير من أمور المسرح، وهذا ما وعاه مارون النقاش في خطبته، فطلب من السادة المتفرجين أن يلاحظوا عثراته وعثرات جماعته، فقال: "ولكني مع ذلك أرجوهم لكي ينبهوني بما فرط. ويرشدوني بمعزل إلى إصلاح الغلط. لأنّ هذا الفنّ بحرٌ زاخر. وفلك دائرة. لاسيما أن المشتركين معي للتتشكلّ بهذا المظهر اللوذعي. الذين ساعدوني على هذا العمل. ووافقوني وأنجذوني لبلوغ

الأمل. لم يزالوا متجمّدين ومبتدئين بفعله. ولم يمرّ عليهم قبلًاً مظہر كمثله. فلا يخلو الأمر من أنهم يقعون في بعض ورطات. ويُشجبون على بعض سقطات. يشعر بها من له المطالعة. على دقايق هذه الحقائق الساطعة. ولكنهم بالحقيقة معذورون نظرًاً لبدائتهم. وعدم وجود إمام كافٍ لهدايتهم. خصوصاً نظرًاً لافتقارنا إلى المحلات اللائقة. والكواسم والطواقم الموافقة.

8- وأنّ هذه المرحلة هي المرحلة المولوية بلا منازع، وهي مرحلة الكوميديا الملحة المغناة. ابتدأ المسرح العربي بالكوميديا المغناة.

9- وأن هذه المسرحيات اتصفت أخيراً بكثير من العيوب الفنية في بناء الشخصيات والحوارات واللغة وسوى ذلك، ومع هذا فإنها تظل مؤشرًاً حقيقياً على المعاناة التي كان يعانيها هؤلاء الرواد لإيجاد مسرح عربي. يمتاز يعقوب صنوع عن الرائدين العربين النقاش والقباني في أنّ له فضل إيجاد الصيغة التطبيقية لأصول فن كتابة الدراما باللغة العربية لأول مرة. وله فضل ابتكار الصيغة العربية لكل الشخصيات والسمات الدرامية. بمعنى آخر أنّ يعقوب صنوع الذي أكمل ثالوث الريادة المسرحية في الوطن العربي (وسنجد أن هذا الثالث صار رابعاً بالعثور على مخطوطة مسرحات الشمس العراقي حنا حبشي) استعار معظم أدوات الفن الدرامي الكلاسيكي ووظفها على خير وجه. لقد درس الأستاذ جميل نصيف التكريتي الشخصيات الفنية لمسرح هذا الرائد المجيد الذي عمل، بدأ، على توظيف المسرح من أجل إصلاح الحياة الاجتماعية والنهوض بسبل تطويرها وارتقاءها وإغناها فكريًاً وجماليًاً متوصلاً إلى خلاصة مهمة يمكن حصرها في النقاط الآتية:

إنّ مسرح صنوع ذو نزعة اجتماعية أولت موضوعة الزواج اهتماماً كبيراً، فطرح رؤاه وجسدها من خلال الصراع بين القديم والجديد، فبشر بالجديد وسفه القديم مؤكداً على ضرورة فرز الجيد والرديء من كلّهما ومحذراً من القديم الذي ولّ زمانه والجديد الذي لا يخلو من السفاسف والقشور. وظف المسرح من أجل تنوير الحياة وإغناها. لذا "لم تخل مسرحية واحدة من مسرحياته من مشهد في الأقل يسلي فيه جمهور مسرحه بواسطة المفارقة اللغوية المضحكة لهذا السبب أو ذاك ، كما له قدرة كبيرة جدًا على التشخيص فشخوصه بمجملها تشكل صورة للتشكيلية الاجتماعية بكل تناقضاتها وتعارض نظراتها إلى الحياة وتناقض دوافعها في السلوك وتصادم مواقفها تجاه العالم واختلاف قيمها الأخلاقية وأذواقها، فضلًاً عن خصوصية ارتباط كل من هذه الشخصيات بالحياة وبعصرها بالذات.

المحاضرة الخامسة: تحليل نموذج مسرحي ((أبوالحسن المغفل))

ملخص المسرحية:

تتألف هذه (الرواية) المسرحية من ثلاثة فصول، نجد أبوالحسن في الفصل الأول في بيته في بغداد فقير الحال، يحلم بأن يقتضي من طه إمام الجامع الذي استغل وصيحة والده في الترفة واستلب الكثير منها، وأن يقتضي من أصحابه الأربعة سابقاً الذين استغلوا صداقته، ثم تخلّوا عنه، وهو يحلم حلم اليقظة بالخلافة وتعيين خادمه عرقوب وزيراً بدلاً من جعفر، وهو يرغب من خادمه المسن عرقوب في أن يطيعه كما طيعه ابنته سلمى التي تزمع- كما يتراءى له- أن ترفض الزواج من عثمان، لأن الأخير يرفض أن يزوج

أبا الحسن من أخته دعد بعد أن تخلى عن زوجته، ويزوره عثمان ودعد، وهم يدبران مكيدة له، لكي يوافق على زواج ابنته سلمى من عثمان وعلى زواج دعد من أخيه سعيد.

ويزور الخليفة هارون الرشيد، وهو متنكر بثياب درويش (دادا مصطفى) وزيره جعفر، وهو متنكر بثياب درويش (دادا محمود) أبا الحسن، ويتمازجان معه بحضور دعد وعثمان، ويظهر من كلام عثمان صديق أبا الحسن أنه على وفاق مع سلمى، وأنها وعمها سعيد على وفاق، يستسر كل منهما الآخر، وهم يحاولون تدبیر الأمور للفوز بالحب والزواج في حين أن أبا الحسن كان هو الآخر يريد أن يستغل مطلب عثمان لابنته مقابل أن يوافق على زواجه من أخته دعد التي يهيم بها. ويلتقي أبو الحسن أخيه سعيدا، ويدور بينهما حوار عن رأي سعيد في الزواج، وتحدث المفاجأة والمفارقة الدرامية حين يكتشف سعيد أن أخيه لا يريد له الزواج، وإنما يريد لنفسه، وأن يتزوج هو من دعد، وقد تقدم إلى أخيه للمشورة فقط، ويحدث الصراع بين الأخوين على الزواج من دعد، ويتدخل دادا مصطفى لحل الخلاف، وهو في الحقيقة يزيد النار اشتعالاً للتسلية بهذا المغفل، ثم يتفق (دادا مصطفى) مع عرقوب ويعريه بالمال، ليسهم معه ومع (دادا محمود) في إتمام اللعبة.

ونرى أبا الحسن في الفصل الثاني في سرايا الخليفة، وهو نائم على سرير الملك، يستيقظ فإذا هو أمير المؤمنين، والجوقة تنشد وتواصل الدعاء له بالدوام، ويمضي أبو الحسن في ذهوله، ولكنه ينظر فيشاهد عرقوباً الذي يدعي أنه الوزير جعفر وأنّ أبا الحسن سيد الخليفة، وتنطلي الحيلة على أبي الحسن، وهو بين مصدق ومكذب، فيبيّن له (جعفر) عرقوب أن طلباته قد استجاب لها رب العباد، ويجري بينهما الحوار التالي:

أبو الحسن لذاته: بذات أصدق بهذا الأمر الجسيم. فسبحان الله العظيم.

أبو الحسن لعرقوب: أوضح لي إذاً بالمعروف واللطفة. أي متى توجهت على الخلافة.

عرقوب لأبي الحسن يكفي أن تهزا بي أنسنت يوم تمنيت أن تصير خليفة. و كنت تتنعم بالتصورات وتورد تلك العبارات الطريفة. فبوقته أما طلبت منك الوزارة. فأنعمت علي بها بأفصح عبارة.

أبو الحسن لعرقوب: صحيح أنك حمار. يا حمار. هذا جرى لنا جملة أمرار. ولكنه كان بالفکر والحدس. لا بالنظر واللمس.

عرقوب لأبي الحسن صدقتَ غير أنَّ آخر مَرَّة كانت في ليلة القدر. فاستجاب الله طلبك ونجح لك الأمر.

أبو الحسن لذاته: هذا برهان مقبول. هذا يدخل في العقول. ولكن...

أبوالحسن لعرقوب: أنت تقول إن خلافتي هي من أعوام جزيلة. وأنا مفتكر أني كنتُ أبا الحسن من أيام قليلة. أنسىتَ حين كنّا على الدجلة مع الدراويس. ومعاطاتي الأفيون وشرب المدام والخشيش. فأظنّ ماعدا الغلط والسوء. أنّ خروجنا من هناك لم يكن إلاّ من نحو.... نحو..... (يضع يده على جيئته).

عرقوب بذاته:

لم يكن إلاّ أمس المسا أمس يوم الاثنين بعد العشا

حينما بنجوك في غفلة مع شرب المدام وقت العشا

أبوالحسن لعرقوب: نحو... من نحو أربع سنين.

عرقوب لأبي الحسن: مضبوط. صدقّتَ يا أمير المؤمنين.

أبوالحسن لعرقوب: فإذاً الآن أنا...

عرقوب لأبي الحسن: خليفةُ بغداد.

أبوالحسن عرقوب: ومالكُ هذهِ البلاد. (يعجب بنفسه مفتخرًا متبخترًا).

عرقوب لذاته: موقتاً من الآن لحد هذه العشيّة.

أبوالحسن عرقوب: ما بالك تحدث ذاتك بـألفاظٍ منخفضةٍ خفية.

عرقوب لأبي الحسن: قلتُ إنكَ الخليفة وأنا وزيرك جعفر.

أبوالحسن عرقوب: وكلٌّ منا معتبرٌ وموقر.

ومع ذلك كله فإنّ أبا الحسن لا يصدق تماماً أنه أمير المؤمنين، فيسأل الحاجب إسحق الذي يشتغل باللعبة، فيؤكد له أنه أمير المؤمنين، ويظلّ أبو الحسن يكرر عبارة: "لاشكُ أني مسحور أو دخل على عقلي أمر من الأمور"، ويقصده الدرويشان (دادا مصطفى ودادا محمود) يستعطيانه، ويتبّأ (دادا مصطفى) بان الخلافة ستؤول إلى التهلكة، وأن عساكر العجم مثل الجراد قاصدين بغداد، وينذّر في الوقت ذاته السياف مسروور بأن الجواري والقيان بانتظار سيدهن، ويعدد له أسماءهن وأوصافهن، فيقع أبو الحسن رهين صراع حاد بين أن يبقى ملكاً بين الجواري والقيان وبين أن يفرّ بجلده من ملك العجم وجنوده الأبطال، ويُقبل على دار الخلافة عثمان وسعيد ليتطلّما إلى الخليفة، ويتشكيا له من أن أبا الحسن يقف حجر عثرة في سبيل زواجهما، وهمما يظنان أن أبا الحسن يقضي يومه في التنّزه مع بعض الدراويس على ضفاف دجلة، ثم يعلن جعفر في ثوبه التنكري أمراً من الخليفة بزواج عثمان من سلمى وسعيد من دعد، وندرك من الحوار أن الجارية هنّا الحجازية هي التي أغرّت أبا الحسن ووقعته على هذا

الأمر. ويقضي أبو الحسن وقتاً مع الجواري وهنّ يسخنون منه، ويحاول أخيه أن يفرّ من تكراً بثياب امرأة خوفاً من جنود العجم على حسب ما تنبأ به (دادا مصطفى)، ولكنّ وزيره (جعفر) عرقوب يقصّ عليه بأنه باع وزارته، فيطلب منه أبو الحسن أن يدبر له شخصاً ليبيع الخلافة، ثم يعود إلى الملذات بين الجواري الحسان.

ويعد بنا المؤلف في الفصل الثالث إلى المكان الأول، فإذا أبو الحسن نائم مخدر، وتعود أمه الحاجة وتسأل عنه، ولما استيقظ أصر على أنه الخليفة، وتحاول أمه أن ترده إلى وعيه، فيحاول أن يضر بها، ويأتي الآخرون، فيصرّ أبو الحسن على الزواج من دعد، ولكن الأحوال تتكتّشّف شيئاً فشيئاً أمام ناظريه، فابنته سلمى تزوجت من عثمان، ودعد تزوجت من أخيه سعيد، ومع هذا فإنه يظل مغفلاً حالماً متعلقاً بـ دعد، ويحلم أن تطلق من أخيه في العام القادم ليتزوجها، بل يتراءى له أنها أكرهت على هذا الزواج، ويجري الحوار التالي:

أبو الحسن لدعده: يا ناكرة الجميل. ولكن بغیر شک هم ألمزموک. وعلى الزواج بسعید هم غصبولی.
دعد لأبی الحسن: وحياتك لم يغصبني أحد. في هذه البلد. ولكن الرشید هو الذي أمرنا لنتزوج كما رأیت.
وأنعم على كل منا بآلف دینار لتجهیز البيت. وكان ذلك بهمة دادا محمود.

وهو ذا أمر الخليفة (مبرزة له الورقة التي تناولتها من جعفر في الفصل الثاني) أيده الإله المعبد. أبو الحسن بذاته: يا سلام. يا سلام. هذا أنا الذي أمرت بكتيب هذا الأمر. إذ كنت في الإيوان. عرقوب بذاته: يا سلام. يا سلام. وأنا نظرته هناك بعدهما بعث وزاري بأوكس الأثمان. أين دادا محمود. أين دادا محمود. (يقول هنا وهنا) فأنا ما بعث وزاري إلا حينما كنت سكران.

سعید لعرقوب: ويلك عرقوب ما هذا الكلام الذي تتكلّمه أنت أيضًا مجنون.
عرقوب لسعید: عن قريب يظهر السر المكنون (يختلي مع سعید وعثمان)
دعد لأبي الحسن:

لَا تكملَ اللَّهُ هٰذَا الْحَدِيثُ الْمَكْدُّرَا
إِنَّمَا النَّجْمُ أَقْرَبُ لَكَ ... حَتَّىٰ حَالُ الْكَرِي

ثم فلنفترض كلا ماً محلاً مستنكرا
أنت لو صرت مالكاً هل تولي مقهرا
أو ترضي لزيجتي بسعيدٍ كما جرى

أبوالحسن لدعد: مسكينة على قلة عقلك... وهل مثلي حينيَّ كان يسأل عن مثلك. يا مسكينة أنا كان
عندِي... ولم يزل عندي مبلغٌ من الجواري. كل ممنْ تفوق عليك وعلى الحواري
عرقوب بذاته: ما كان عندك غير الخدمات. وكم جارية من المغنيات.

ويعد أبو الحسن إلى توهمه بأنه حقاً أمير المؤمنين، ويجري الحوار التالي:

أبوالحسن بذاته: يا أمّة الدين. أدركوا ملوككم ناصر الدين (وينهض واقفا) الوحا الـوحا فأمرى واضح مبين. تملكت منذ أربع سنين. في اليوم السابع والثلاثين. من شهر محرم الحرامين. سنة إقبال العنبر والتين.

عروقوب بذاته: نعم وأشهد والله خير الشاهدين.

أبو الحسن للثلاثة: قولوا لي بعد هذه الشهادة أما تصدقون بآئي أمير المؤمنين، ويحضر الرشيد وجعفر متنكرين فرحين بهذا المزاح الذي ذهب أبو الحسن ضحية له بسذاجته وغفلته. ثم يكتشفان للجمع في منزل أبي الحسن عن اللعبة، ويبدأ الخليفة بخلع ثياب الدرويش وارتداء ثيابه (المملوكة التي يتذكرةها أبو الحسن وقد ارتدتها من قبل، وكذا يفعل جعفر، وتنكشف اللعبة للجميع، وتنتهي المسرحية بالدعاء للخليفة الذي يعطي مبلغاً من المال لوزيره جعفر لينثره على المسرح، ويكتشف أبو الحسن أن عرقوباً هو الذي دهى به، وتنتهي المسرحية بهذا الشكل:

أبوالحسن بذاته: ها ها هيا عقلی اندھی دھاہ دا الشیطان

(مشيراً على عرقوب)

بيان مضمون هذا المقال الضلال شيخ

فالآن جاد عقلي وعاد حسستُ فيما كان

عْرَفَتُهُ كَشْفُتُهُ يَا أَيُّهَا الْإِخْوَانُ

(أبو الحسن يصف عرقوب هايجاً عليه وعرقوب غير مبالٍ ويجمع من الدنانير التي رشها جعفر على الأرض
وذلك لحدّ نهاية الفصل)

الجميع بذاتهم: لقد درى.... بما جرى لكن مضى الأوان

ال الخليفة بذاته: ياللعجب

ال الخليفة لجعفر: فليكتتب حديثُ ذا الإنسان

(مشيرا إلى أبي الحسن)

وسربنا لسربنا (يأخذ جعفر من يده ويتأهّب للذهاب)

- الجميع : خليفة بالحفظ والأمان .. انتهت

تحليل المسرحية:

1 - من حيث المضمون:

المسرحية نقد لبعض العادات الاجتماعية السلبية، وأهمّها الإسراف، فالإسراف مذموم في كل شيء، في الحلم والبخل والتبذير، والتتوسط محمود، وهذا تتواءزى هذه المسرحية مع مسرحيته الأولى "البخيل" من حيث الإسراف، ولكنها تتقابل معها من حيث الموضوع، فالإسراف في البخل في شخصية "قراد" مذموم، وهذا ما جعله أضحوكة، والإسراف وتبذير الأموال في شخصية أبي الحسن مذموم، وهذا ما جعله أضحوكة لشخصيات المسرحية، وكما أن البخل يجعل من صاحبه سخرية فكذلك التبذير، وهذا ما ي قوله النقاش على لسان دعد:

- دعد عثمان: ماذا تنفعه الخيرات والكرامات. فيعود كالأول ينفقها على اللهو والتنزهات. فلا تظنّ بذلك أني أمدح البخل بل أعترف أنه مذموم وقبيح. غير أن الكرم أيضاً إذا كان بدون ترتيب فليس هو مليح. وهل تصرفُ أبي الحسن هو من باب الكرم. لا لعمري بل هو من باب إزالة النعم.

فهو قد أفنى كل إرث أبيه مسرفاً ماله ومال أخيه

والذي قد أبقياه طه وصي المال قد أفناؤه على الترفية

والمراوفون إذا رأوه غبياً صاحبوا وآمه تنهيه

سلبوا ماله وما منهم الآن صديقاً نراه يعبأ فيه

إن الغنى مثله لا يصلح لأنّه مغفلٌ

أما أخوه بارح وملح له الغنى يوهلُ

فهو كريمٌ خلقه لكته مصرفٌ بفطنةٍ

- دعد وعثمان لذاتهما: كذا جدير للكريم أنه يفي السخا بالحكمة

2 - من حيث المقومات الفنية:

أ- الصراع ونمو الحدث:

أسس النقاش مسرحيته على حكاية "النائم واليقظان" في "ألف ليلة وليلة"، ولكنه لم يلتزم تلوك الحبكة ولا الحوادث كما جاءت في الحكاية، وإنما أضاف في تفاصيل حياة أبي الحسن الخاصة ومشكلاته، وأضاف موضوعاً آخر لم يكن في مصدر الحكاية، وهو حب أبي الحسن لدعد ومنافسه أخيه سعيد له في هذا الحب، وهذا لا وجود له في الحكاية.

جعل النقاش مسرحيته في ثلاثة فصول متماسكة من خلال الصراعات التي تنتاب بنيتها أفقياً وعمودياً، وتنامي الصراع منطقياً تراتبياً فصلاً بعد فصل إلى أن أفضى إلى نهايتها، وأهم هذه الصراعات ما دار بين أبي الحسن من جهة وبين عثمان ودعد وسلمي وسعيد من جهة، وهو صراع لم يكن في أصل الحكاية، فإذا كان الصراع بين عثمان ودعد وسلمي وبين أبي الحسن مخفياً في بعض خيوطه فإنه ظاهر بين سعيد وأبي الحسن، فالأول يدرك أن أخيه بذر أمواله مع طه إمام الجامع، ولكنه لا يخالفه في البداية ولا يواجهه لأنه أكبر منه، وهو الذي رباه، ولكن هذا الصراع يظهر على الساحة قوياً ويدخل في نطاق الفعل والفاعلية ويسهم في تحويل العمل المسرحي ويزداد تعقيداً حين تكشف لسعيد خبايا أبي الحسن في رغبته بالزواج من حبيبته دعد، فقد كان سعيد يظن أن أخيه أبو الحسن يعمل على تزويجه من دعد، ولكن النية المبيتة تكشف من خلال هذا الحوار فيتاجج الصراع:

سعيد لأبي الحسن: سامحني عما افترى به عليك وأمر بالذى يحسن لديك.

أبو الحسن لسعيد: هكذا كان الواجب أن تجibني من البداية. ولا تعترضني على قصدي بهذه الغاية. لأن المثل الساير ينادي على روس الأعلام. لا رهبانية في الإسلام. ومعلومك أن أخاك هذا المسكين قد تطلق من امرأته. وهو لم يزل شاباً فهل يعيش راهباً بقية حياته.

سعيد لأبي الحسن: وبعدك. هذه النتيجة يجب لها الاستغراب. لأنها لا تتوافق ببداية الخطاب.

أبو الحسن لسعيد: كيف أتعجب لقصدي على التأهيل بدد. كما تتعجب من البرق قبل الرعد.

سعيد لأبي الحسن: على التأهيل بدد. دعد. من يتزوجها.. أ.. أنت... أنت... (مغضباً)،

أبو الحسن لسعيد: نعم أ... أنا أ.. أنا لعلك ما استحسنت (مستهزياً).

سعيد لأبي الحسن: عن إذنك لا تطمع نفسك بالمحال. فهذه البنت نصيبي بلا قيل وقال.

أبو الحسن لسعيد: فشرت ياسلحافة ملسا. وخفسة فطسا. وضفدة خرسا. بل هي عروسي وفي مرآها أجلي بؤسي. قسماً ببعضاً مكة والحطيم. لئن لم تنته لنصفعن بوجهك الوخيم.

سعيد لأبي الحسن: قل كما تشتئي وتريد. فأنا عن قصدي لا أحيد. كلّه عندي سوا. وكلامك مثل الهوا.

أبو الحسن لسعيد: أخross يا تعيس. يا ضرطة إبليس. (ويتقاlapping متخااصمين)

إن هذا الصراع أدخله النقاش على الحكاية لتكون ملائمة للإضحاك والعمل المسرحي يبني أولاً وأخيراً على الصراع، ويذكر الكثيرون -بعد قراءة هذه الفقرة- المشهد الرابع من الفصل الأول في مسرحية "البخيل" لولبير، إذ يسأل "هرباغون" ابنة "كليانت" عن رأيه في ماريـانـ. وكلاهما يريد الزواج منها فيمتدحـها كليـانتـ حتى يفاجأ آخر الأمر بأنـ أباـهـ يريد رأـيهـ ومشـورـتهـ فقطـ، وهوـ الذيـ يريدـ أنـ يتزـوجـ منهاـ. ويتمثلـ هذاـ الصراعـ بينـ الإنسانـ الجـشعـ الذيـ يريدـ أنـ يمتـلكـ كلـ شيءـ، وهوـ إنسـانـ مـريـضـ، وبينـ الإنسانـ السـليمـ الذيـ لاـ يـبحثـ إـلاـ عـماـ يـمتـلكـ، كماـ تمـثلـ صـراعـاـ جـيلـياـ فـأـبـوـ الحـسـنـ رـجـلـ متـزـوجـ وـمـسـنـ، وهوـ يـودـ أنـ يـتـزـوجـ مـنـ فـتـاةـ صـبـيـةـ بـعـمـرـ اـبـنـتـهـ سـلـمـيـ، أـمـاـ الـصـرـاعـ الـآـخـرـ وـهـوـ فيـ أـسـاسـ الـحـكـاـيـةـ، ويـتـمـثلـ بـيـنـ أـبـيـ الـحـسـنـ مـنـ جـهـةـ وـمـسـتـغـلـيـهـ مـنـ جـهـةـ، وـعـلـىـ رـأـسـهـمـ طـهـ إـمـامـ الـجـامـعـ. فـهـوـ صـرـاعـ مـذـكـورـ، وـهـوـ أـسـاسـ الـعـقـدـةـ وـالـعـمـلـ، وـلـكـنـ يـظـلـ رـغـبـةـ لـمـ تـتـحـقـقـ لـعـدـمـ وـجـودـ الـطـرـفـ الـثـانـيـ فـيـ الـعـمـلـ وـعـدـمـ ظـهـورـهـ عـلـىـ سـاحـتـهـ مـنـ جـهـةـ، وـلـأـنـ أـبـاـ الـاسـحـنـ نـسـيـ الـهـدـفـ الـذـيـ يـرـيدـ أـنـ يـكـونـ خـلـيـفـةـ مـنـ أـجـلـهـ، وـانـشـفـلـ بـالـضـجـيجـ وـالـمـتـعـ الـوـهـمـيـةـ مـنـ جـهـةـ أـخـرـ.

بـ- الشخصـياتـ:

الـشـخـصـيـاتـ كـثـيرـةـ فـيـ هـذـهـ مـسـرـحـيـةـ، وـلـكـنـ أـهـمـهـاـ شـخـصـيـتـانـ عـنـونـ بـهـمـاـ النـقـاشـ مـسـرـحـيـتـهـ، وـهـمـاـ أـبـوـ الـحـسـنـ الـمـغـفـلـ وـهـارـونـ الرـشـيدـ، وـسـنـتـوـقـفـ عـنـ شـخـصـيـتـيـنـ أـخـرـيـنـ لـدـورـهـمـاـ فـيـ بـيـنـيـةـ الـصـرـاعـ، وـهـمـاـ عـرـقـوبـ وـسـعـيدـ.

شخصـيةـ أـبـيـ الـحـسـنـ الـمـغـفـلـ: هيـ الشـخـصـيـةـ الـمـحـورـيـةـ الـأـوـلـيـ، وـهـيـ الـأـهـمـ، وـقـدـ خـلـقـهـاـ النـقـاشـ خـلـقاـ جـديـداـ، فـهـيـ مـخـتـلـفـةـ عـنـ شـخـصـيـةـ أـبـيـ الـحـسـنـ السـوـيـةـ فـيـ حـكـاـيـةـ "الـنـائـمـ وـالـيـقـظـانـ"ـ، فـهـنـاكـ هيـ مـتـذـمـرـةـ مـنـ الـوـاقـعـ الـمـرـيـضـ، وـهـيـ تـنـشـدـ الـحـقـ فـيـ الـحـيـاـةـ وـالـصـدـقـ بـيـنـ النـاسـ، وـالـأـهـمـ مـنـ ذـلـكـ أـنـ هـذـهـ الشـخـصـيـةـ لـاـ يـبـدـوـ عـلـيـهـاـ الـغـفـلـةـ أـوـ الـجـنـونـ، وـلـكـنـ النـقـاشـ قـدـمـ فـيـ مـسـرـحـيـتـهـ نـمـوذـجـاـ لـلـإـنـسـانـ السـاـذـجـ الـمـبـدـرـ الـذـيـ يـحـيـاـ بـيـنـ الـحـلـمـ وـالـوـاقـعـ، وـهـوـ يـصـدـقـ حـيـاتـهـ الـحـالـمـةـ أـكـثـرـ مـاـ يـصـدـقـ الـوـاقـعـ الـمـعـيشـ، وـهـوـ رـجـلـ اـنـفـصـامـيـ الشـخـصـيـةـ، وـهـذـاـ مـاـ جـعـلـهـ شـخـصـيـةـ غـنـيـةـ مـعـقـدـةـ نـاـمـيـةـ مـتـكـامـلـةـ، وـزـادـ عـلـىـ ذـلـكـ أـنـ جـعـلـهـ شـخـصـيـةـ مـغـفـلـةـ، فـصـارـتـ تـسـتـدـعـيـ الـضـحـكـ وـالـسـخـرـيـةـ. وـيـكـشـفـ الـحـوارـ لـنـاـ عـنـ إـنـسـانـ سـاـذـجـ، وـلـكـنـهـ ذـوـ صـوتـ جـمـيلـ، وـقـدـ هـيـأـلـهـ الـمـؤـلـفـ مـنـ حـولـهـ فـتـئـةـ مـنـ الـمـسـتـغـلـيـنـ الـذـينـ وـجـدـوـاـ فـيـ غـفـلـتـهـ فـرـصـةـ سـانـحـةـ لـاـسـتـغـلـالـهـ وـالـسـخـرـيـةـ مـنـهـ، وـأـوـلـ هـؤـلـاءـ خـادـمـهـ عـرـقـوبـ الـذـيـ وـجـدـ فـيـ سـذـاجـةـ سـيـدـهـ فـرـصـةـ لـاـسـتـلـابـهـ بـقـيـةـ مـاـ يـمـلـكـ، وـأـبـوـ الـحـسـنـ مـبـدـرـ أـنـفـقـ أـمـوـالـهـ وـأـمـوـالـ أـخـيـهـ فـيـ الـلـهـوـ وـالـتـنـزـهـ، وـهـوـ سـكـيرـ وـصـاحـبـ مـجـالـسـ مـعـ الـدـرـاوـيـشـ

يتعاطى الخمرة والحسيش، ويحلم بأن يستغنى عن امرأته العجوز ليتزوج من دعد الشابة الحسناء، ثم هو لا يدرى بعد أن انتقل إلى سرير الملك كيف انقلبت به الحال، فلا يعود يميز توالي الأيام.

إن هذه الشخصية تخلق فضاء من الوهم حول نفسها وتعيش فيه، وكأنها شرنقة حرير القز، ففي الفصل الأول يعيش ضمن هذا الفضاء، وهو فضاء السلطة وحب التملك بعد أن هزم الواقع هذه الشخصية الساذجة، وتخلى عنها المراوون والمستغلون، وهي تخلق فضاء الوهم وتتخلى عن الواقع لتخلق الممكن وتعيش ضمنه، وهي في الفصل الثاني تجد نفسها ضمن هذا الممكن الذي يتحقق ويغدو واقعاً، ولكن الشكوك تنتاب هذا الواقع الجديد، فيفتر منه إلى الممكن، ويتمتى أن يظل في الحلم الذي يستمر في الفصل الأخير مع أنه جسمياً قد عاد إلى واقعه، وهو لا يريد أن ينسى حلمه حتى إنه ليقدم على ضرب أمه التي حاولت إعادةه إلى الواقع.

شخصية الخليفة: يمثل شخصيتين في المسرحية: شخصية الدرويش (دادا مصطفى)، وهي الشخصية الأهم التي تظهر في معظم العمل، وهي من الداخل شخصية هارون الرشيد الذي يظهر في نهاية المسرحية، وشخصية دادا مصطفى تؤدي دورين مع سعيد وجماعته من جهة وبين أبي الحسن من جهة، فيتوسط (دادا مصطفى) لحل الخلاف بين الأخوين حول دعد، ويصير الزواج منها القضية التي تشغله أبا الحسن، فهو يتخل عن أي شيء مقابل الفوز بها.

والفضاء الذي تخلقه هذه الشخصية هو فضاء التسلية وتزجية وقت الفراغ، ولكن دورها فعال في بنية المسرحية، فهي التي تشكل الحركة بين الفصلين الأول والثاني وبين الفصلين الثاني والثالث حين ينقل أبا الحسن بوساطة المخدر من منزله إلى البلاط وبالعكس، وهو الذي يظهر في النهاية ، ليرتدي ملابسه، ويظل الخليفة الأول والأخير، ولكن همه هو التسلية، وهذا ما يبدو من خلال هذه النجوى:
-خليفة بذاته: حقاً صدري قد انسرح بأنواع غزيرة، في مداعبة هذه العيلة الفقيرة. ومع ذلك لابد لي أن أتمم ما خطر في بالي. والصواب أن أتعاهد مع عرقوب لإبلاغ آمالي.

شخصية عرقوب: شخصية ثانوية، ولكنها ذات فعالية أساسية، فهو خادم أبي الحسن، وهو شيخ مجرّب يستطيع أن يظهر بوجهين، فهو يدعي بأنه مخلص لسيده ظاهراً، ولكنه في الحقيقة يستغل سذاجة أبي الحسن ويعاون مع من يستغله ويسخر منه إذا دفع له، وهو لا يهمه سوى المال، شخصية انتهازية رخيصة، فلما دفع له الوزير جعفر، وهو متنكر بلباس (دادا محمود) ليتعاون معه في تخدير سيده لم يرفض، وهو لا يهتم بمصير سيده، وإن كانوا يريدون قتله، والمهم في ذلك أن يدفعوا الثمن.
-عرقوب لذاته: معلمي أبو الحسن (ناظراً ومخشخشاً الدرارهم التي قبضها من جعفر)

- عرقوب الثلاثة: علي مشترى الكفن لا يسوى نصف ذا الثمن. إن شئتم اقتلوه
وهو قد يبيع نفسه وكرامته في سبيل المال، فلما اشتري منه جعفر الوزارة بالمال قال:
- عرقوب لجعفر: أنا... أنا... (حتى يتناول الكيس) أنا عرقوب الكنوب. أنا شقيّ مغضوب. وإن زدت لي كم
دينار. فلك أن تسميني حمارا.

وهو في أحواله كلهما ماكر لا يتعامل مع أي شخصية من شخصيات المسرحية بلا مقابل، فهو عبد المال:
- عرقوب بذاته: يا تُرى من متنّا يضحك على رفيقه أكثر. أظنّني أنا الرابع عليهم من الأصغر إلى الأكبر. لأنني
أساير الجميع كلّ واحد على مرأمه، وأتنعم بعطایاه وأنعامه. وحينما يطربون أطرب معهم. وحينما
يذهبون أكُن متبّعهم. لازم أن أقابل سعيد وسلمي. لأخبرهما بما حصل بهذه البرهة. لكي أثالّ مهّما.. (مشيراً
عن الدرّاهم) هاهي معلمي سلمى بغير شبهه. هاهو معلمي سعيد كلّ مهّما آتٍ من جهة ، ولذلك كانت هذه
الشخصية ضرورية لفاعليتها في الأحداث.

شخصية سعيد: هو أخو أبي الحسن الأصغر، وقد استلب طه إمام الجامع تركة الوالد، ثمّ أنفق
أخوه أبو الحسن ما تبقى منها، وهو يحبّ دعداً وهي تبادله هذا الحبّ، ولكنّ أبي الحسن يرحب في الزواج
منها، ولذلك كان لهذه الشخصية دور فعال في الصراع الظاهري في المسرحية، فقد وقف سعيد إلى جانب
آخرين الذين تتضرّر مصالحهم بسبب غفلة أبي الحسن وجشه، ومنهم ابنته سلمى، وهذا ما زاد في حدة
شخصية أبي الحسن المحورية، إذ تجمّع عليه الغريب والقريب، وانفضّ الأصدقاء عنه، ولم يبق إلى جانبه
إلا بعض المستغلين الذين طمعوا بالزّيـد، وهذا ما دفع هذه الشخصية إلى أن تقوم بأفعال مضحكـة وتزيد
في تعقيدها وغناها، ومع ذلك فإن دور سعيد أقلّ فاعلية من دور عرقوب، فدور الأول ظاهر على السطح،
ودور الآخر في العمق.

وهناك شخصيات ثانوية، لها حضورها في المسرحية، ولكنّ فاعليتها أقلّ من فاعلية الشخصيات
الأربع السابقة، وأهم هذه الشخصيات شخصية (دادا محمود) الوزير جعفر، وشخصية دعد أخت
عثمان الصبيّة الحسنة، وسلمي ابنة أبي الحسن التي تحبّ عثمان، وعثمان أخو دعد، والحاجة أم أبي
الحسن وسعيد، ومسرور سيف الخليفة، وإسحاق، وهو مملوك وبّواب دار الخليفة والجوقـة.

ج - الحبكة الفنية :

ستتناول في هذه العجالة الأساليب وفضاء المسرحية والحوار واللغة والجوقـة والغناء. أما الأساليب التي
تطالعنا في بنية المسرحية فـهي كثيرة، منها السرد، وهو في غير مكان من هذا العمل، ويلجأ الكاتب إلى سرد

الحدث على لسان الشخصيات، ويختصّ هذا السرد برواية ما مضى، وخاصة لأبي الحسن في وصف أصحابه وسرد ما حدث بينه وبينهم من مثل قوله:

قد كنتُ عندهم أعزّ الناس فغادروني إذ رأوا إفلاسي

وَثَمَةُ الْأَسْلُوبِ الْوَاقِعِيُّ، وَهُوَ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى التَّفَاصِيلِ ، وَمِنْ أَمْثَلَهُ ذَلِكَ مَا دَارَ بَيْنَ الْأَخْوَيْنِ عَنْ وَصْفِ دَعْدِ، وَكَانَ سَعِيدٌ يَظْنَ أَنَّ أَخَاهُ يَرِيدُهَا لَهُ:

-أَبُو الْحَسْنِ سَعِيدٌ: شَرِيفَةُ مَرْتَبَةٍ عَظِيمَةٍ. وَهِيَ أَحْسَنُ جَدًا مِنْ امْرَأَتِي الْقَدِيمَةِ. فَاصْبِحْ يَا أَخِي لِمَا أَقُولُ. وَلَا تَكُنْ بِالْجَوَابِ عَجُولٌ. فَأَنَا بِالْحَقِيقَةِ أَدْعُ بِاسْمِ أَخِيكَ. وَلَكُنِي رَبِّتُكَ عَوْضَ أَبِيكَ.

-سَعِيدٌ بِذَاتِهِ: نَعَمْ نَعَمْ. نَعَمْ التَّرْبِيَّةُ الَّتِي رَبَّتِنَا. مَا كَلَّفْتِنِي غَيْرَ ضَيْعَ مَتْرُوكَاتِ أَبِي عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهَا.

-أَبُو الْحَسْنِ سَعِيدٌ: وَهَا أَنْتَ لَحَدَّ الْآنَ عَايِشٌ فِي خَيْرٍ. وَمَسْتَغْنِ عنْ كُلِّ أَحَدٍ غَيْرِي. فَأَرِيدُ أَنْ لَا تَخَالِفَنِي بِمَا صَوَّبْتُ فَكْرِي إِلَيْهِ .

هَذِهِ التَّفَاصِيلُ الْوَاقِعِيَّةُ يَعْرُفُهَا الْمُتَفَرِّجُ، وَلَكِنَّ الرَّجُلَ يَغْرِقُ فِيهَا تَأْكِيدًا، وَثَمَةُ الْأَسْلُوبِ الْتَّعْبِيرِيِّ، وَهُوَ أَسْلُوبُ السُّخْرِيَّةِ الَّذِي يَنْظُمُ مَسَارَ الْأَحْدَاثِ وَالْفَصْوُلِ وَالشَّخْصِيَّاتِ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي هَذِهِ الْكُوْمِيْدِيَا.

أَمَّا الْكَلَامُ عَلَى الْفَضَاءِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَوَقَّفَ عَنْ كُلِّ نَقْطَتَيْنِ: إِلَيْهِمَا الْإِبَعادُ الْزَّمَانِيُّ وَالْمَكَانِيُّ وَفَضَاءُ الْمَسْرِحِيَّةِ.

أَمَّا النَّقْطَةُ الْأُولَى (الْإِبَعادُ) فَإِنَّ النَّقَاشَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْلُقَ وَاقْعًا فَنِيًّا بَدِيلًا مِنْ الْوَاقِعِ الَّذِي يَتَحَدَّثُ عَنْهُ وَيَبْتَعِدُ عَنْهُ زَمَانِيًّا وَمَكَانِيًّا، فَالْمَسْرِحِيَّةُ تَسْتَهِدُ عَيُوبَ الْاجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي عَاصَرَتِ النَّقَاشَ، وَهِيَ عَيُوبٌ يُحْتَمِلُ وَجُودُهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، فَلَمْ يَعْبُرْ عَنْهَا الْمُؤْلِفُ بِالْحَوَارِ الْمَبَاشِرِ بَيْنَ الشَّخْصِيَّاتِ، وَإِنَّمَا التَّجَأُ إِلَى "الْأَلْفَ لَيْلَةَ وَلَيْلَةَ" ، لِيَسْتَعِيرَ مِنْهَا الْحَكَمَةُ الَّتِي تَعْبُرُ عَنْ هَذَا الْوَاقِعِ، فَأَحَدَثَ الْمَشَابِهَةَ بَيْنَ الْوَاقِعَيْنِ الْفَنِيِّيِّيْنِ "الْمَعِيشُ، أَوْ الْمَاضِيُّ وَالْحَاضِرُ" ، وَهُوَ -هُنَا- إِبَعادُ مَحْدُّ زَمَانِيًّا وَمَكَانِيًّا، فَهُوَ مِنْ عَصْرِ هَارُونَ الرَّشِيدِ، وَالْمَكَانُ بَغْدَادُ، فَجَاءَ الْمَوْضُوعُ الْحَكَمَيِّ خَلْفِيَّةً لِأَحْدَاثِ الْحَاضِرِ، وَلِيُعَرَّضَ مِنْ خَلَالِ هَذِهِ الْخَلْفِيَّةِ قَضِيَّةِ الْجَمَاعِيَّةِ، هِيَ الْإِسْرَافُ فِي التَّبَذِيرِ، وَالْإِبَعادُ هُنَا وَسِلْيَةُ الْمُعَالَجَةِ هَذِهِ الْعَيُوبُ الَّتِي يَطْرُحُهَا الْمُؤْلِفُ، وَهُوَ يَتَرَكُ الْمَجَالَ مُفْتَوِحًا إِزَاءِ الْمُتَلَقِّيِّ لِتَأْوِيلَاتِ عَدَّةٍ.

وَالْمَسْرِحِيَّةُ ذَاتُ فَضَاءٍ رَحِبٍ لِلتَّغْيِيرِ فِي الْمَكَانِ وَاللِّبَاسِ وَالْأَحْلَامِ. أَمَّا التَّغْيِيرُ فِي الْمَكَانِ فَهُوَ وَاضِحٌ بَيْنِ الْفَصْوُلِ الْثَّلَاثَةِ، يَدُورُ الْحَدَثُ فِي الْفَصْلِيْنِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فِي بَيْتِ أَبِي الْحَسْنِ، وَهُوَ فَقِيرُ الْحَالِ يَدْلِلُ عَلَى ذَلِكَ الْلِّبَاسِ وَالْأَثَاثِ، وَلَكِنَّ الْحَدَثُ يَدُورُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فِي سَرَايَا الْخَلِيفَةِ بِغَرْفَةِ مَلُوكِيَّةٍ، وَهُنَّا مَلَابِسُ مَلُوكِيَّةٍ وَتَاجُ وَصْوَلْجَانٍ . إِذَا كَانَ الْمَكَانُ فِي الْفَصْلِيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ فَقِيرًا فَإِنَّ الْأَحْلَامَ فِيهَا غَنِيَّةٌ، وَأَبُو الْحَسْنِ صَاحِبُ أَحْلَامٍ مُمْتَنَوَّةٍ مَعَقَّدَةٍ؟ فَهُوَ يَحْلِمُ بِالْقَضَاءِ عَلَى طَهِ إِمامِ الْجَامِعِ الْإِنْسَانِ الْمَخَادِعِ الَّذِي

خان الوصية، ويحلم أيضاً بالقضاء على الأصحاب المراين، ولو لا هذه الأحلام لكان إنساناً عادياً، وحلمه الأهم هو أنه ينسى واقعه وسنّه ويحلم بالزواج من الصبية الحسناء دعد، وهذا الحلم لامعقول، لأنها لا تبادله الحب، أما أحلامه في الفصل الثاني فهي تغير أيضاً وتتلاشى، فتغير اللباس والمكانة يعني تغير الشخصية وأحلامها التي دفعتها إلى سدّة العرش، فالجميع ينادونه يا مولاي، فينسى في غمرة هذه الأبهة مرة واحدة ما كان يحلم به، حتى إنه يوّقع على أمر بزواج دعد من سعيد، وكأنه يئُّدُ الحلم الأكبر الذي كان يلازمها، بل يئُّدُ الصراع ويتخلّى عن شخصيته السابقة. وهذه الأحلام هي التي تخلق الفضاء الغني، فتقلب المكان على أعقابه، ويصبح المكان الفقير (الفصل الأول والفصل الثالث) أكثر غنى بالأحلام من المكان الغني. فأبو الحسن يعيش بأحلامه في المسرحية أكثر مما يعيش في واقعه، وهو لا يستيقظ إلا حين يرى بعينيه (دادا مصطفى) يرتدي الثياب التي ارتداها هو في الفصل الثاني، وحينذاك تستيقظ هذه الشخصية من غفلتها، ويعود إليها وعيمها، وتدرك أنها كانت ضحية لعبه جماعية بدءاً من الخليفة وانتهاء بخادمه الخؤون عرقوب، وقد ترك المؤلف هذه الشخصية مفتوحة على أبعاد تأويلية متعددة، فهل اقتنع أبو الحسن بواقعه أو أنّ أحلاماً أخرى ستنتشله من هذا الواقع، وترتفع به إلى فضاءات أخرى؟..

والحوار في هذه المسرحية رشيق مع أنه شعري ونثري، ولكنه في الشعر قصير الأوزان، غنائي ليتناسب مع الألحان التي وضع لها المؤلف فهارس في نهاية المسرحية، وهي أوزان متنوعة بتتنّو الحالات التي تعيش فيها الشخصيات، ويجزم الدارس هنا أنّ هذا الحوار متقدّم مسرحيّاً على الشعر المسرحي الذي نراه في القرن العشرين، فلا نجد القصائد الغنائية المطولة التي نجدها في مسرحيات أحمد شوقي وأتباعه، ونثره مصنوع كما وجدنا، ولكنها الصناعة القريبة من العفوية لغةً، ويرتفع نثرها أحياناً إلى مصاف الشعر لولا بعض الركاكة في بعض الألفاظ أحياناً، ثم إن الغناء الذي تؤديه الجوقة أساساً في بنية المسرحية، وهو غناء قصير تقوم به الجوقة لخلق المناخ الذي يهيمن على فضاء المسرحية، ومن ذلك -مثلاً- الغناء في بداية الفصل الثاني إذ يستيقظ أبو الحسن، فإذا هو خليفة، فيأتي دور الجوقة بالغناء ليعزّز الوهم:

جوقة بذاته: يا مالك الملك الأمين ... احفظ أمير المؤمنين
أبو الحسن بذاته:

حقاً منامٌ طربٌ ... يا ليته شيءٌ يقين

أبا الحسن احرص على نومك ... وألا تقع في الندامة...

يا ليتني أبقى نائماً إلى يوم القيامه

(يجلس قليلاً ثم يرجع فينام)

جوقة بذاتهم: أدمه للممالك ... واحرسه بالملائكة

أبو الحسن بذاته: رؤيا ولكن حلوة ... يا رب زد وبارك

جوقة بذاتهم: يا رب البرية أيد الدولة العلية (ثلاث مرات بأعلى أصواتهم وينذهبوا)

هكذا كان عمل الجوقة متممّاً للعمل وفاعلاً في بنية النص المسرحي.

د - النهاية :

لا يعني ما تقدّم أن هذا العمل يخلو من العيوب التي نراها اليوم، كالسجع الخفيف والصور البينية المصطنعة أحياناً وبعض الألفاظ العامية وركاكة الجملة التعبيرية، وغلبة المعنى على اللفظ، ولكننا إذا نظرنا إلى هذه المسرحية في عصرها وجدنا أن هذا العمل يستحق الوقوف عنده، وهو عمل رياضي فعلاً، فإذا وقفنا - مثلاً - عند اللغة التي صاغ منها النقاش مسرحيته ، ووضعنا بالحسبان الأدب في منتصف القرن الماضي ، ونظرنا إلى اللغة الشعرية التي كانت ترسف بقيود بديعية ومعانٍ هزلية... أدركنا دور المسرح الشعري في تطوير لغة الشعر في نهاية القرن الماضي وبدايات هذا القرن، وخاصة أن الذين طوروا لغة الشعر كانوا يعملون في المسرح تأليفاً أو ترجمة أو إخراجاً أو تمثيلاً (خليل اليازجي - نجيب الحداد - أديب إسحق - خليل مطران - شوقي.. الخ)، والداعي إلى تطوير لغة الشعر في المسرح واضح، وهو أن المسرح يقدم للعامة، ولذلك قدم المعنى على المبني، واتجه المؤلفون إلى وضوح المعنى وجودته. إذا نظرنا أخيراً إلى ما سبق بمنظار الأدب في منتصف القرن الماضي وحداثة المسرح والمسرحية وجدناه عطاءً رياضياً يستحق الوقوف عنده هذه الوقفة الطويلة.

المحاضرة السادسة: المسرح الشعري

يتساءل المرء: هل يتحمّل الشعر وحده تبعه إخفاق التأليف المسرحي كما يُشاع اليوم، أو أن وراء هذا الإخفاق أسباباً أخرى؟ وهل ذهبت المسرحية الشعرية إلى غير رجعة، أو أن الشعر لا يزال قابلاً لأن يكون أدلة للقول المسرحي؟ وإذا كان الشعر صالحًا للمسرح فهل هو صالح بشكله التقليدي الغنائي الذي نظم عليه أحمد شوقي وعزيز أباظة وعدنان مردم وأتراهم، أو أن الشاعر المسرحي يحتاج إلى تغييرات في بنية الشعر العربي لتتلاءم وبنية المسرحية التي تقوم على التصاعد إلى ذروة الحدث، فالانحدار إلى نهايته، ليكتمل في ذهن المتفرج؟ وهل هذه التغييرات ضرورية للكشف عن طبيعة كل شخصية على حدة، وبخاصة أن العالم المسرحي متعدد مركب وعالم الشعر الغنائي أحادي ذاتي؟ ثم هل هذه التغييرات ضرورية لأن طبيعة المتألق في المسرح غير طبيعة المتألق في الكتاب؟.

1 - تحديد المصطلح:

يمكننا أن نجد في العنوان مصطلحي "المسرحية الشعرية" و"التقليد"، ولابد أولاً من تحديدهما، ولتحديد المصطلح الأول لا بدّ من أن نفرق بين "الشعر المسرحي" و"المسرح الشعري" ، فال الأول منها شعر غنائي استخدمت في بنيته الكبرى عناصر درامية، كالحدث والحوار والشخصيات والقناع حسب ما تقتضيه طبيعة كل نص على حدة، وينسحب هذا المصطلح على مساحة واسعة من بعض الشعر الغنائي بدءاً من معلقة امرئ القيس إلى رائية عمر بن أبي ربيعة في "نعم" إلى حدود المسرحية الشعرية، ومن ذلك القصائد القصصية التي انتشرت في الربع الأول من هذا القرن، ومنها "الجنين الشهيد" و"مقتل بزر جمهر" و"نيرون" لخليل مطران، و"الريال المزيّف" و"المسلول" للأخطل الصغير، ثم تطورت في النصف الثاني من هذا القرن في القصائد الطويلة الدرامية، لك "حقار القبور" و"المومس العميماء" لسياب، و"البحار

والدريوش" و"السندباد في رحلته الثامنة"" لخليل حاوي وسواها، وهذا ما يبيّن أن هذا المصطلح عائم، ولكننا -مع ذلك- يمكننا أن نقول: إنّ الشعر المسرحي هو شعر أولاً ومسرح ثانياً، وهذا يوصلنا إلى تعريف "المسرحية الشعرية"، فهي مسرحية أولاً وشعر ثانياً، وقد بيّن أحد النقاد الفرق بين المصطلحين، فقال: "والتمييز بين الشعر المسرحي والمسرح الشعري ليس شيئاً مستحدثاً، ولكنه شيء قديم معروف عرفته كل الأداب التي عرفت المسرح والشعر. الشعر المسرحي شعر أولاً ومسرح ثانياً، أما المسرح الشعري فهو مسرح أولاً وشعر ثانياً". والأداب العالمية لم تعرف الشعر المسرحي إلى بعد أن جفت ينابيع المسرح الشعري".¹³

ارتفعت نبرة الشعر وخففت نبرة المسرح حتى تحول المسرح الشعري آخر الأمر في قمة الحركة الرومانسية الأوروبية إلى شعر صرف صراح ليس فيه من المسرح إلاً صورته الخارجية وشكلياته الظاهرية، كالتعبير بالحوار بدلاً من التعبير بالسرد، بل أصبح مجرد قصائد غنائية يتبادل أداءها أشخاص مختلفون

فحولت الرومانسية المسرحية الشعرية إلى شعر مسرحي، والخشبة إلى كتاب، والفرجة إلى قراءة، فقد قامت هذه الحركة على العاطفية والذاتية والخيال، وهي سمات لا تناسب المسرح، فرفعت الشعر الغنائي على حساب المسرحية لأنّ الخيال الرومانسي كان يباعد ما بين المسرحية الرومانسية والتمثيل، وأن المسرح فنّ موضوعي والحركة الرومانسية تنزع إلى التعبير الحرّ والماهش عن مزاج الكاتب وأفكاره، ولذلك كان هناك تعارض بين المسرح والرومانسية، وكان ثمة عدد كبير من المسرحيات الرومانسية يتعدّر تمثيلها، وهذا ما يجعلها من الشعر المسرحي. فهل لهذه الأسباب صلة بواقع المسرحية الشعرية التقليدية عندنا؟ وهل هذه الأسباب أدت إلى إخفاقها؟ والتقليد أن يتبع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل، وللتقليد قوانينه وطريقه وشروطه، وقد يقلّد الإنسان سواه تقليداً إرادياً أولاً إرادياً، والتقليد غريزي أو مكتسب، والتقليد في أبرز وجوهه محافظة على ما هو سائد ومتّلّف.

لم يبدأ المسرح شعرياً في العالم فحسب، ولكنه بدأ شعرياً أيضاً بشكل أو باخر عند العرب في العصر الحديث، فمسرحيات مارون النقاش وأبي خليل القباني وتلاميذهما كانت شعرية نثرية مناصفة، والنشر فيها مصنوع فنياً إلى حد ما، ولم يبدأ المسرح الشعري عند العرب مع شوقي كما يشاع، وإنما بدأ قبله بزمن بعيد، وإن كان المؤرخون، والدارسون لم يحفظوا لنا على وجه الدقة المسرحيات الشعرية العربية الأولى، فلم يؤرخوا لها على وجه الدقة، إضافة إلى ضياع قسم كبير منها، لأنّهم كانوا ينظرون إلى الرواية والرواية التمثيلية بمنظار غير منظار الشعر والأدب، حتى إن رواية (زينب) لـ(محمد حسين هيكل) لم يجرؤ صاحبها أن ينسّها إليه، ولم يضع اسمه عليها في الربع الأول من هذا القرن، وإنما كتب على الغلاف

(بقلم فلاح مصري) ظناً منه أن هذه الروايات أقل مكانة من الأدب عامّة ومن الشّعر خاصّة، ولذلك فإن بعض المعاجم المسرحية، وأهمّها (معجم المسرحيات العربية والمغربية) لـ(يوسف أسعد داغر) كان متخلّلاً في بعض التّواريّخ وبعض الأوصاف التي أطلقها على هذه المسرحية أو تلك، وتكرار اسم المسرحية في موضعين، ولاسيما أنّ الكثيّر من المسرحيات كان يحمل اسمين معاً، فمسرحيّة (أبو الحسن المغفل أو هارون الرّشيد) لـ(مارون النقاش) مثال على ذلك، تكون مرة في باب الهمزة تحت عنوان (أبو الحسن المغفل) وتكون مرة أخرى في باب الهاه تحت عنوان (هارون الرّشيد)، وليس ذلك وحسب، وإنما هي تأخذ رقمين معاً، لأنّ المعجم مرقم وهو مرتب ألفبائيّاً، وعلى كلّ حال فإنّ المتفق عليه أنّ إبراهيم الأحدب في (التحفة الرّشيدية- 1868) وخليل اليازجي في (المرّة والوفاء) أو (الفرج بعد الضيق) 1876، و(الخنساء أو كيد النساء- 1877)، من أوائل الذين نظموا المسرحيات الشّعرية في اللغة العربيّة ، وللشيخ عبد الله البستاني (1854 - 1930) خمس مسرحيات شعرية ، منها (مقتل هيروديس وولديه إسكندر وارسطوبولس 1889) و (بروتوس أيام قيصر) و (حرب الورديّن). ومن يعود إلى هذا المعجم أو سواه يجد ما يزيد على مئتي مسرحية شعرية خالصة نظمت ما بين عامي (1848 - 1975)، وهذا العدد لا يأس به إذا وضعنا بالحساب أنّ جنس المسرحية وافد، ولكن الإشكالية في هذه المعاجم أنّ كثيّراً من القصائد الموضوعية والشعر المسرحي أضيفت خطأ إلى المسرحية الشّعرية، كقصيدة (المجدلية) لـ(سعيد عقل) وسواها وكثير من قصائد جماعة (أبولو) وما بعدها" 5، ناهيك عن القيمة الفنية المتدنية لكتير من الأعمال المسرحية الشّعرية التي جاءت في المعجم، إضافة إلى ضياع قسم كبير منها يصعب الحكم عليه، وخاصة في مرحلة البدائيّات والريادّة، وهذا ما يجعل البّت في هذا الأمر إشكالية وترجيمياً. علينا إذن، أن نصنّف هذه المسرحيات الشّعرية في قائمتين:

المسرحية الشّعرية التقليديّة: وهي تمثل مرحلة البدائيّات ومعظمها كتب على الأوزان الخليلية المعروفة، والمهم فيها -تارياً- أنها استدعت التّراث، ولكنها لم تستلهّمه أو توظفه توظيفاً معاصرأً من هذه المسرحيات (بنت يفتح 1935) لـ(سعيد عقل ديك الجن الحمصي 1921) لـ(نسيب عريضة) (ذى قار 1932 لـعمر أبو ريشة ومسرحيات عدنان مردم (غادة أفاء 1967 - العباسة 1968، الملكة زنوبيا 1969، الحاج 1971 - ورابعة العدوية 1972، وفي مصر مسرحيات أحمد شوقي (علي بك الكبير أو دولة المماليك 1893 ومصرع كليوباترة 1929، وقمبيز 1931، ومجنون ليلى 1931، وعنتة 1932، والست هدى "كوميديا نشرت ومثلت بعد وفاته:")، ومسرحيات عزيز أباظة: (قيس ولبني 1942، العباسة 1947، الناصر 1950، شجرة الدر 1951، غروب الأندلس 1952،

2- القواسم المشتركة بين المسرح الشّعري القديم والحديث:

- 1- بروز السمة الأخلاقية والدعوة إلى القيم الدينية والوطنية فيها، سواء في ذلك ما كتبه رجال الدين ومثل على نطاق ضيق في المسارح المدرسية أم ما كتبه رجال الأدب ومثل على نطاق عام.
- 2- استمدت هذه المسرحيات الشعرية موضوعاتها من التاريخ القديم والمعاصر والتراث الأدبي والديني وغير ذلك.
- 3- معظم هذه المسرحيات أقرب إلى الشعر المسرحي منها إلى المسرحية الشعرية، وهي امتداد للشعر الغنائي قبلها ومنتسبة منه وراجعة إليه، كما أنها بنت الشعر القصصي والتاريخي.
- 4- يستعيرون صورهم وأخيلتهم من القدماء (عزيز أباظة) دون الالتفات إلى أن عالم المسرح هو عالم الفرجة لا عالم البيان والبلاغة.
- 5- انعدام التمايز والاختلاف بين الشخصيات لغةً وسماتٍ، لأن صوت الشاعر الغنائي يطغى على أصوات شخصياته داخل النص، وتصبح أصوات الشخصيات متشابهة، لأن الشاعر لا يدعها تعبّر عن نفسها وخصوصيتها.
- 6- في هذه المسرحيات شيء غير قليل من الرومانسية الغربية وشيء آخر من غنائية الشعر العربي، وإن لم تكن رومانسية وغنائية خالصة.
- 7- اهتمام الشاعر باللغة الشعرية أكثر من اهتمامه بالحوار والحبكة والصراع المسرحي

المحاضرة السابعة: نموذج للمسرح الشعري: "مجنون ليلى" لأحمد شوقي.

أ- ملخص المسرحية: تتألف هذه المسرحية من خمسة فصول، يضعنا الشاعر في الفصل الأول في حي بني عامر، ويعرض علينا منظراً أمام خيام المهدي -والد ليلى- فتخرج ليلى ويدها في يد ابن ذريح رسول قيس إلى ليلى، ويتحدثان في صلة الحب بين قيس وليلي التي لا تتنكر لهذا الحب، ولكنها في الوقت ذاته تقدس التقاليد، فتبدأ عقدة المسرحية، ثم ينفضّ السامرون فيرى قيس متوجهاً نحو خيام ليلى، ثم يلتقي مجازاً -منافسه على حب ليلى-، ويتشاجران وينفرد زياد -راوية قيس وصديقه الحميم في حين ينفرد قيس بليلى ليطلب من والدها النار، فتأتي ليلى بها، وينسى قيس نفسه حين يراها، حتى تكاد النار تلتهم جسده، فتستغيث ليلى بوالدها لإخمامها وإيقاظ قيس، ثم يأمره بالانصراف.

وننتقل مع قيس في الفصل الثاني إلى طريق من طرق القوافل بين نجد ويثير على مقربة من مضارب بني عامر على سفح جبل التوباد، ونرى قيساً وزياداً جالسين إلى جذع نخلة يتحادثان ثم تصل إليهما بلهاء - جارية قيس- تحمل لهما قصعة فيها ذبيحة رقاها عراف اليمامة، وأشار بأن يأكل قيس منها ليشفى من حب ليلى، ثم يمر ابن عوف (أمير الصدقات) وكاتبته نصيبي فيتعرف إلى قيس الذي كان مطروحاً على الأرض مغشياً عليه، فيعلم خبره، ويناجيه باسم ليلى فيفيق، ويعرض عليه أن يقوم بالواسطة بينه وبين أهل ليلى، فيرحب قيس بهذه الوساطة ويسّرّ بها.

ويصل ابن عوف إلى حي بني عامر في الفصل الثالث، فيُفاجأ بأن العي قد تدرج بالسلاح بعد أن أهدر الخليفة الأموي دم قيس، ويحاول ابن عوف إقناع المهدي -والد ليلى-، ولكن مجازاً -غريم قيس- يغري الناس بقتله، ثم جاء لخطبتها (ورد الثقفي)، فتخضع ليلى للتقاليد، ويتحاور المهدي وابن عوف، ثم ينادي الرجل ابنته لتدعلي برأها، ويفاجأ ابن عوف والقارئ أن ليلى ترفض الزواج من قيس ولو كان مراون من رسليه، وتندم حين تعلم أنها قد خطبت لورد الثقفي، ولكن الأمر قد خرج من يديها.

ويتألف الفصل الرابع من منظر، نشاهد في الأول منهما قيساً في وادٍ من وديان الجن وهم يرحبون به بعد نقاش حاد بينهم، ثم يستقبله شيطانه الشعري (الأموي)، ويتناقشان في أمور الشعر، ثم يهديه إلى الطريق إلى ليلى، ونجد في المنظر الثاني في ديار ثقيف إلى جانب ورد (زوج ليلى) وهو يخلي لهما سبيلاً اللقاء، ولكنهما يختلفان لأن ليلى تظل وفية للزوج والتقاليد، فيخرج قيس، وهي مصابة بالداء ضعيفة.

وينتقل بنا الفصل الخامس إلى مقبرة بني عامر بالقرب من قبر جديده هو قبر ليلى، وثمة مجموعة من الناس يعزون المهدي وورد الثقفي، ثم نرى قيساً ينادي جبل التوباد، ويجتمع هو وراوته زياد بشير، وهو رجل من بني عامر، فيقدم له العزاء دون أن يعرف أنه لا يعلم بموت ليلى، فيغمره على قيس، ثم

يفيق، ويأتي شيطانه الأموي، ويدفعه إلى أن يهتف بليلي ويملا الدنيا بها شعراً، ولكن قيساً يغدو هيكلًا أو شبحاً بعد فقدتها، ويقترب من قبرها، فيتلقاها زياد ويستدده، ثم لا تلبث روحه أن تفيض فوق قبر ليلي.

تحليل المسرحية:

1 - من حيث المضمون:

تقول المسرحية: إن الموت حباً في سبيل الأخلاق والقيم الرفيعة أهم من العيش والسعادة في ظل حياة بلا أخلاق وقيم، فالتضحيه بالحب والحياة أمر ضروري إذا كان ذلك يتعارض مع العادات والتقاليد والقيم، وكان الشاعر يدعو إلى استمرار هذه القيم في العصر الحديث، ويبدو أن لهذا القول صلة بتأثير شوقي بالمسرح الفرنسي الكلاسيكي في أثناء دراسته في فرنسا، وقد اتخد من مسرحه وخاصة في مسرحيته التي نحن بصددها، مدرسة لعزة النفس والإباء والأخلاق كما فعل "كورني" من قبل، فليلي تضحي بحها في سبيل التقاليد، وهذه صورة كلاسيكية استقاها من "كورني"، ولكن صورة الموت في نهاية المسرحية جاءت رومانسية فالمحب لا يموت، وإنما يغدو بين الملائكة، ويحل في عناصر الطبيعة وتحل فيه، وهذا ما جاء على لسان ابن ذريح في حديثه عن ليلي بعد موتها، ابن ذريح :

يا ليل، قبرُكِ ربوةُ الخلِ... نَفَحَ النعيمُ بها ثرى نجِ
في كلِّ ناحيةٍ أرى ملكاً... يتنفسُون تنفسَ الوردِ
لبسو الجمانَ الرطبَ أجنهَ... وتناثروا كتناثرِ العقدِ
وتقابلوا فعلى تحيَّهم صوبُ الغمامَةِ أو صدى الرَّعدِ
نفحاتُ طيِّبٍ ها هنا وهنا ما للرياضِ بهنَّ من عهدٍ" 14

2 - من حيث المقومات الفنية:

أ- الصراع ونحو الحدث:

يتمتع هذا العمل بوحدة الموضوع، فقد دار موضوعه حول الحب العذري بين قيس وليلي، وهو موضوع شهير في التراث الأدبي، وينتظم المسرحية من بدايتها إلى نهايتها باستثناء ما جاء في المنظر الأول - الفصل الرابع من موضوع جانبي هو موضوع الشعر، والمهم أن الشاعر جعل وقدة هذا الحب أكبر من أن يتحملها قلب بشري، وخاصة أنه حب تمكّن من قلب البطل منذ الطفولة حين كانوا يرعيان الماشية معاً، وقد نما هذا الحب وشبّ مع الزمن، وما زال لجبل التوباد مكانة خاصة في قلب قيس، لأن المكان الذي شهد ولادة هذا الحب وصباه وشبابه، وعلى سفحه عاشا معاً: لعباً وتناغياً وتناجياً، ولذلك غداً هذا الحب

مهيمناً على قلب قيس، فهو يدفعه دفعاً إلى ديار الحبيبة في بيت الأهل أو في بيت الزوج، وهو يدفعه إلى الإغماء ثم الجنون، ثم الموت.

والحدث الرئيس الذي تدور حوله المسرحية هو زواج قيس وليلي ووقف التقاليد القبلية حائلاً دون تحقيق ذلك، بسبب ما عرف عن العرب من أنهم يمتنعون عن تزويج بناتهم ممن يشتبه بهن، وينمو الحدث شيئاً فشيئاً حتى يفضي إلى النهاية، ولا يتحقق هذا الحلم، بل يفضي بصاحبها إلى الموت حباً كما قرأنا في قراءة المسرحية.

في النص عثرات وعيوب تعرّض سير الحدث وتعوق نمو حركته، وهي كثيرة، وأهمها:

1- أن نمو الحدث يتوقف تماماً في الفصل الرابع المنظر الأول إذ ينقلنا الشاعر إلى قرية من قرى الجن، ويتناول موضوعاً آخر هو موضوع الشعر بين قيس وشيطانه الأموي، فإفحام هذا الموضوع على الموضوع الرئيس أعاد نمو الحدث الأصلي، بل أوقفه وشلّت حركة الصراع، ليتحدث عن قضايا هامشية عن الجن ونسبيها إلى إبليس والافتخار بهذا النسب والحديث عن العداوة بينها وبين البشر، ولا يشفع لذلك حديث الجن عن قيس أو حديثها عن الشعر، وقيس أحد أكبر شعراء الغزل العذري في العصر الأموي، ولكن هذه الموضوعات المختلفة ليست موظفة في بنية الحدث الرئيس ولا في بنية العمل المسرحي.

2- وثمة أبيات لا وظيفة لها، وقد أقحمها الشاعر إفحاماً لجماليتها الخاصة أو لجمالية محتواها، وتبدو مدسوسية وحشوةً، كالحديث عن الوطن في نهاية العمل المسرحي، ولا يشفع لذلك أن يكون البيت على لسان قيس وأنه يفضل وطنه على الخلد بحجة أن قبر حبيبته فيه، ولكن الصوت هو صوت شوقي لا صوت قيس، والفكرة هي فكرة شوقي، وهذا ما جعل البيت غريباً عن الشخصية التي تنطق به، فالشقاء هو شقاء شوقي حين نفي، ولذلك ارتفعت العاطفية والذاتية وبرزتا على حساب شخصية قيس: إني أحبُ وإن شقيتُ به وطني وأثره على الخلد¹⁵

3- وقد يتدخل الشاعر في بنية الحدث المسرحي، فيقف بين الممثلين وإن اختفى وراءهم ليعظ ويعلم، وهذا لا يجوز أبداً في العمل المسرحي، فالمؤلف لا يعبر عن وجهة نظره كما في الشعر الغنائي وإنما يدع شخصياته حرية مستقلة تعبّر هي عن وجهات نظرها ، أما شوقي الشاعر الغنائي فهو يأبى إلا أن يطأ برأسه في نهاية المسرحية ليدي بصوته، وكأنه أحد الممثلين أو كأنه قيس أو كأنه البطل التراجيدي، وليس ذلك وحسب، وإنما يأتي الحديث عن الجنون وليلاه بضمير الغائب المفرد، ولا يشفع له ذلك إن جاء صوته على لسان قيس في نهاية الفصل الأخير:

نَحْنُ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ لَمْ تَرَنَا لَمْ تَمُتْ لَيْلِي وَلَا الْمَجْنُونُ مَاتَ"16"

فهذا الصوت هو صوت الشاعر نفسه وهو يعبر عن وجهة نظره في أن حكاية ليلى والجنون خالدة، - وأن ما خلدها هو شعر هذا الشاعر الأموي الكبير، وهذا يعني أن ذاتية المؤلف العارمة لاتزال في بنية هذا العمل المسرحي ولم تخرج منه خروجاً كلياً أو أن آثارها مازالت واضحة فيه. هذا إضافة إلى القصائد الغنائية والمقاطعات التي انتابت معظم الفصول وخاصة الأخير منها، فكانت سداً منيعاً أمام تدفق حركة الحدث ونموه، وسيأتي الحديث عن ذلك في الحوار.

أما وضع الصراع في هذا العمل فهو ممتلئ بالعيوب التي شلت حركته، فأساس الصراع هو بين حب قيس ولily من جهة وبين التقاليد القبلية المتوارثة من جهة، والحب عاطفة داخلية وإحساس آسر، أما التقاليد والأخلاق فهي خارجية، ولذلك فإن التعارض بينهما قد يولد في العمل المسرحي صراعاً نفسياً داخلياً عنيفاً يغny العمل ويثيره، ويدرك المؤلف على لسان ليلى ما كان بين قيس ولily من حبٍ وما جرى من صراع:

يَعْلَمُ اللَّهُ وَحْدَهُ مَا لِقِيسٍ مَنْ هُوَ فِي جَوَانِحِي مُسْتَكِنٌ

إِنِّي فِي الْهُوَيِّ وَقِيسًاً سَوَاءٌ ... دُنْ قِيسٍ مِّنَ الصَّبَابَةِ دُنِّي

أَنَا بَيْنَ اثْنَتَيْنِ كَلْتَاهُمَا النَّارُ فَلَا تُلْحَنِي وَلَكِنْ أَعْنَى

بَيْنَ حَرْصِي عَلَى قَدَاسَةِ عَرْضِي .. وَاحْتَفَاظِي بِمَنْ أَحَبُّ وَضَيَّ

صَنَتُّ مِنْذِ الْحَدَاثَةِ الْحَبَّ جَهْدِي .. وَهُوَ مُسْتَهْرِرُ الْهُوَيِّ لَمْ يَصُنِّي

قَدْ تَغَنَّى بِلَيْلَةِ الْغَيْلِ ، مَاذَا ... كَانَ بِالْغَيْلِ بَيْنَ قَيْسٍ وَبِيَنِي

كُلُّ مَا بَيْنَنَا سَلَامٌ وَرَدٌّ بَيْنَ عَيْنِي مِنَ الرَّفَاقِ وَأَذْنِي

وَتَبَسَّمْتُ فِي الطَّرِيقِ إِلَيْهِ ... وَمَضَى شَانَهُ وَسِرْتُ لِشَانِي"17"

وَثُمَّةَ فَرَصَ لِتَأْجِيجِ الصراع الداخلي، ولكن الشاعر لم يستطع أن يستغل فرصة واحدة، وأهمها ما جاء في الفصل الثالث إذا حضر ابن عوف أمير الصدقات في الحجاز وعامل من عمال بني أمية ليخطب ليلى من أبيها إلى قيس، فيخيرها أبوها الأمر، ولكنها سرعان ما ترفض قيساً وتفضل عليه رجلاً آخر لا تعرفه جاء من بني ثقيف يخطبها، حتى إنها هي التي تطلب من أبيها أن يستقدم ورداً وأن يرسل في الحال إلى قاضي نجد ليتم الزواج في هذا اليوم، وكأنها على عجلة من أمرها، مع أن الحوار يظهر تعلقها بقيس، ولكنها في الوقت نفسه متمسكة بالتقاليد المعهودة، ويظهر هذا الحب ضعيفاً باهتاً إزاء هذه التقاليد، كما تظهر ليلى حكيمة، عقلها أكبر من قليها، ولا يشفع لها ندمها بعد أن قضي الأمر، ولننظر كيف تجري الأمور سريعة بلا صراع داخلي، وكأن الحب أمر هامشي عابر:

ليلي: أقيساً تريد؟

ابن عوف: نعم!

ليلي: إنه مني القلبِ أو منتى شغلهِ

ولكن أترضى حجابي يزال .. وتمشي الظنوں على سدّلِهِ

ويمشي أبي فَيَغْضُبُ الجبينَ .. وينظرُ في الأرضِ من ذُلّهِ

يداري لأجلِي فضولَ الشيوخِ .. ويقتلني الغمُّ ومن أجلِهِ

يميناً لقيت الأمرين من ... حماقة قيس ومن جهلهِ

فضّحتُ به في شعابِ الحجازِ .. وفي حزنِ نجدِ وفي سهلِهِ

(في حياءٍ وإباءٍ) ..

فخذ قيساً يا سيدِي في حمالَكِ وألقِ الأمانِ على رحلِهِ

ولا يفتكرْ ساعةً بالزواجِ .. ولو كان مروانُ من رُسلِهِ

ابن عوف:

إذن لن تقبلِي قيساً .. ولن ترضي به بعلاً

إذن أخْفَق مساعِي .. وخابَ القصدُ يا ليلي

ليلي:

على أنك مشكُورٌ ... ولا أنسِي لكَ القَضْلَا

وأوصيك بقيسِ الخير .. لازلت لهُ أهلاً

لقد يعوزه حامٍ ... فكنهُ أهْيَها المولى

(تلتفت إلى أبيها وكأنما تحاول أن تجبره في عينها دموعاً)

أبي كان وردَ ها هنا منْدُ ساعَةٍ .. ففيَمْ أتَى؟ ما يَتَغَيِّرُ؟

المهدي: جاءَ يخطُبُ

ابن عوف: ومن وردَ ياليلي وهل تعرَفَينه؟

ليلي: فتَيَّ منْ ثَقِيفٍ خالصَ القلب طَيِّبٌ

أَتَى خاطباً بعد افتضاحِي بغيره .. وعارِي، أَهْذا يابن عوفِ يُخَيِّبُ؟

أبي، أين وردُ الآن؟

المهدي: عند قرابةٍ من الحي ضمّوه إليهم ورحّبوا

فإن شئت أرسلنا إليه

ليلي: أبعث أدعه وجئنا بقاضي نجد اليوم يكتب¹⁸

إنّ هذا الاتجاه الأخلاقي العنيف أخفى وطمس النوازع الإنسانية فمحاها، وصارت الشخصيات متشابهة أو غير متكافئة، فليلي ووالدها المهدي وورد الثقفي من طينة واحدة، ولكن قيساً من طينة أخرى، فهو قد انقاد لنوازعه فكان ضحية لها في مجتمع يقف مانعاً إزاء تحقيقها، إن التشابه بين الشخصيات جعل قيساً غريباً عن بيته، وهذا ما جنى على هذه المسرحية الشعرية، فخنق الصراع المسرحي النفسي في مهده وبسهولة بالغة، فلم يلتفت الشاعر إلى تصوير المشقات التي تعانها شخصياته، فالحدث وروايته هو الأهم عند شوقي، ولم يعمق حركة المسرحية الداخلية ونمومها، ويعيد الدكتور محمد مندور إخفاق شوقي في هذا الجانب من مسرحياته الشعرية كلها إلى سببين: (أولهما أن شوقي قد أجرى الصراع بين العوامل النفسية والعوامل الأخلاقية، وقد لا يكون هذا الاختيار في مبدئه سبباً لضعف تأثير مسرحياته، فقد اعتمد كورني من قبله على نفس الصراع بين المشاعر والأخلاق وعلى الأخص بين الحب والواجب، ومع ذلك بلغ من التأثير والقوة مبلغاً رائعاً في "السيد" و"هوراس" و"سينا" وغيرها من مآسيه. ولكن كورني لم يسلك مسلك شوقي في تخير المبادئ الأخلاقية التي يدخلها في صراع مع العواطف البشرية، فالأخلاق التي يستند إليها كورني ترجع في جوهرها إلى ما يسميه علماء الأخلاق أدب الرياضة والاستصلاح أي أدب رياضة النفس على الخير والحق والجمال واستصلاحها على أساس قيادة الضمير والاستماع لصوته الإلهي. وأما شوقي فإن مبادئ الأخلاق عنده تستند إلى ما يسمى بـ(أدب المواجهة والاصطلاح)، أي ما تواضع عليه المجتمع من عادات وتقالييد لا تغوص جذورها في الضمير الفردي، ولا تلقى جزاءها من وحوذات ذلك الضمير، بل تستند إلى رأي الجماعة في الفرد وحكمهم عليه. وجذورها يصدر عن رأي الجماعة أو القبيلة ومدى سيطرته على الفرد. وبذلك لم تصبح مبادئ الأخلاق عنده شيئاً مستقراً في أعماق النفس البشرية، حيث تستقر أيضاً المشاعر والعواطف والشهوات، بحيث يمكن أن يجري الصراع العنيف الذي يمزق النفس البشرية، ويثير تفكير ومشاعر القارئ أو المشاهد حتى تلهث أنفاسه ويرتفع اندفاعه، وهذا واضح في مأساة المجنون مثلاً، حيث لا يجري الصراع في نفس ليلي بين الحب والواجب بل بين الحب وتقالييد العرب، فهي لا ترفض الزواج من قيس لأن ضميرها يأبى هذا الزواج، بل لأن العرب تستنكر زواج الفتاة من شبابها وفضح حبه لها.....

والسبب الثاني هو أن شوقي لم يعمق حتى ذلك الصراع الذي أجراه بين المشاعر الإنسانية والأخلاق الاجتماعية. ولذلك لا نجد في مسرحياته صراعاً حقاً عنيفاً بل انتصارات سهلة يسيرة لمبادئ تلك الأخلاق على المشاعر الإنسانية. فنحن لا نلمح في مجنون ليلى آثاراً قوية لذلك الصراع، ولا تمزقاً داخلياً عنيفاً يهز مشاعرنا، وعلى العكس من ذلك يمر هذا الصراع مروراً هيناً، فوالد ليلى يقوض لها الأمر ويترك لها الخيار، فتفضل في يسر وسهولة ورداً الثقفي على قيس، دون أن نحس بأن هذا التفضيل قد كلفها عسيراً أو آثاراً في نفسها شجونة. وإذا كان شوقي لم يشأ أن ينطق ليلى أمام أبيها أو أهل قبيلتها بما يفصح عن هذا الصراع، فقد كانت لديه وسائل مسرحية معروفة يستطيع بها أن يصور لنا هذا الصراع المؤثر بواسطة ما يسمونه بـ(الائتمان) أو بواسطة (المناجاة)."(19)

2- الشخصيات:

الشخصية هي العنصر الهام في النص، وهي التي تشكل وحدة مفصلية و الخاصة في مجالها العلائقى لا بصفاتها الخاصة وحسب، وفي هذا النص حوالي عشرين شخصية إضافة إلى الشياطين والرجال والحداء والفتيات وغيرهم، ولكن الكثير من هذه الشخصيات لا يخدم ما يقوله النص، ويمكننا أن نستغنى عن كثير منها دون إساءة إلى وظيفة النص، ولذلك سنتوقف عند تحليل شخصيتي قيس وليلي لأن العمل يدور حول حبها، ولأنهما الشخصيتان المحوريتان والأكثر أهمية.

شخصية قيس: إن التسمية (قيس) تعيدنا إلى العنوان، (مجنون ليلى) وهذه التسمية، وهذا العنوان مفتاحان نصييان هامان للولوج إلى الدلالة من خلالهما، ويكتفى أن نقول: إن شخصية قيس مرجعية، وهي شخصية العاشق المتيم الذي يموت حباً في التراث الأدبي، وهذا يعني أنها شخصية ارتجاعية تحيل دائماً إلى الوراء، وتحيل إلى خارج النص، وهي تحاول أن تحاكي الواقع الذي جاء في الكتب الأدبية وتستعيده، وهذا يعني أنها شخصية غير نصية. والمهم هنا أن نتلمس صفات هذه الشخصية في النص.

هو أولاً سيد من سادات قومه وابن لسادة نجد، وهذا ما جاء على لسان منازل خصمه في حب ليلى وان كان منازل يسوق هذه الصفات ليوقع بقيس، فهو يمدحه ويسوق أماديه ليحمله تبعه ما فعلت أشعاره بليلى وأهلها وعادات القبيلة ويطلب دمه ثمناً لذلك: منازل: «حيث يستقبل الجماعين خطيباً»:

إن قيساً معاشر الحي أخْ ... وابن عِمِّ أفهمه تبرأون؟

أصوات: لا وربِّ البيتِ

منازل:

أصغوا لي إذن ... ثم ظنّوا كيف شئم بي الظنون

إن قيساً شاعر البيد الذي ... لا يُجاري أفانتم منكرون؟

أصوات: لا ورب البيت

منازل

أصغوا لي إذن ... ثم ظنوا كيف شئتم بي الظنوون

إن قيساً سيد من عامرٍ ... وابن ساداتٍ، أفيه تمترون؟

أصوات: لا ورب البيت

منازل:

أصغوا لي إذن ... ثم ظنوا كيف شئتم بي الظنوون

إن قيساً قد بني المجد لكم ... ولنجد أبقيسٍ تكفرون؟

أصوات: لا ورب البيت

منازل:

أصغوا لي إذن ... ثم ظنوا كيف شئتم بين الظنوون

إن قيساً كامل في عقله ... أو آنستم على قيس الجنون"20"....إلخ

وقيس ثانياً شاعر عبقرى باعتراف الجميع، ويروى شعره القريب والبعيد والصديق والخصم، ومن الذين يروون شعره ويحبونه المهدي -والد ليلي- على الرغم مما فيه من إساءة إليه قياساً على التقاليد القبلية المعروفة في ذلك الوقت: المهدي «يناجي قيساً في غيبوبته»:

أبا المهدي عوفيت ... ويا بورك في عمرك

أراني شعرك الويل ... وما أروي سوى شعرك

كم لذ على الكره ... كلام الله للمشرك"21"

وهو ثالثاً عاشق متيم بحب ليلي ، بل هو فارس من فرسان العشق، وشخصية تراجيدية أسطورية، وهو ذو عاطفة متأججة، ولا يرى أثني سواها، ولا يحيد عن حبها حتى لو أودى ذلك بحياته، وهو يركب الأهواز ويتعرض لهدر دمه من أولياء الأمور، ولكنه لا يهاب ذلك، فالحب هو استمراره، وهو أقوى من الموت، وهو يقصد بيتهما مع أنه يعلم أنه في ذلك يعرض سمعته ومكانته وحياته للأخطار، ولا يتوانى في أن يجعل بيتهما كعبته:

إن الناس شطر البيت ولوا وجوهم ... تلمست ركني بيتهما في صلاتيا"22"

وقيس هو المجنون أو شبيهه، فقد تمكّن هذا الحب من قلبه وعقله، وكان الحب جارفاً مسيطرًا مستبدًا، وجعله مسلوب الإرادة، خاضعاً لتأثير الحب، وقد اختلف في عقله الناس، وهو في خلاصة الأمر جنون الحب العذري، ولكن الشاعر بالغ في صورة هذا الحب المستبد، وفي رسم صورة العاشق، فهو في النص بين إغماء وصحو، فلا تواجهه صعوبة حتى يرتمي مغمياً عليه، ولا يصحو إلا إذا ذكر له أو فوق رأسه اسم ليلي.

وبما أن شخصية قيس محورية في المركز الذي تتمحور حوله الأحداث، أو هي قطب المسرحية التي تدور حوله الأحداث وتتلاقى، سواء أكانت هذه الأحداث تجري لصالحه أو لخلاف ذلك، فهناك شخصيات تعمل لتحقيق هذا الحب، ومنها ابن عوف وزياد، ولكن الشخصيات التي تقف عائقاً أمام تحقيقه كثيرة، منها الخليفة ذاته ومنازل والمهدى وليلي ذاتها، ولذلك كانت شخصية قيس محورية من جهة وقطباً لمجالات علائقية من جهة، وهي شخصية متكاملة، ولكن تكاملها جاء من التراث أكثر مما جاء من النص، وهي جاءت متطابقة مع مرجعها (التراث الأدبي) تطابقاً أميناً، وهذا يعني أن فضل الشاعر في الشعر الذي قدمه لا في خلق شخصية مسرحية.

شخصية ليلي: ليلي نصيب في العنوان (جنون ليلي)، وإن كان هذا النصيب جاء من الإضافة، ولكنه دال في ضرورته وتقابله مع شخصية البطل المحورية، وهي شخصية فاعلة في الأحداث، ففي تخييرها واختيارها قلبت الموازين، وأفضت إلى المأساة بنفسها وبغيرها وهي شخصية مرجعية كشخصية قيس، وهذا يعني أنها إرجاعية تحيل إلى الوراء، وإلى خارج النص وصفاتها في النص:

هي أولاً محبة لقيس، وقد أحبته منذ كانا طفلين يرعيان اليمم معاً على سفح جبل التوباد، وهي تناجي اسمه وتذكره حين الملامات، وهي لا تتنكر لهذا الحب ولا تنكره أمام نفسها وأمام الناس، ولكنها تخشى من ذلك إذ كان حبّها عذرياً صادقاً شريفاً الغاية، وتصرّ به حتى لابن ذريح:

يعلمُ الله ما لقيسٍ ... من هوٍ في جوانحِ مستكِنٍ

إنني في الهوى وقيساً سواء ... دَنَّ قيسٍ في الصَّبَابَةِ دَلِيٌّ" 23

وهي ثانياً أنني عفيفة تحفظ العهود ولا تخون عهداً، وهي لذلك تقابل الوفاء بالوفاء ضاربة بعواطفها عرض الحائط، فتحكم عقلها في أمورها وحياتها، وهي ليست شبيهة بقيس تهار إزاء الحب الجارف، بل هي شخصية متماسكة، وهي لذلك ترفض عرض قيس بأن تفر معه من بيت زوجها ليعيشان معاً: قيس: بل تذهبينَ معِي..

ليلى: لا، لا أخون لهُ ... عهداً فما حاد عن عهدي ولا خانا

فَتَكْنِيْعُ الصِّفَالِمِ يَخْتَلِفُ خَلْقًا... وَلَا تَلَوَّنَ كَالْفَتِيَانِ الْوَانًا"24

وهي ثالثاً ذات رأي سديد، حتى إن المؤلف جعل البون بين عقلها وقلها شاسعاً، وبالغ في إبراز هذه الصفة وهذا الجانب ليسوغر لنا ما قامت به ليلى من اختيار بمحض إرادتها، وبالغ من جهة، وليصل بنا إلى نهاية المأساة من جهة، فطمس شخصيتها وفرديتها، حتى إن والدها المهدى كان قد أطلق لها حريتها فيمن تختاره، لانه واثق من عقلها الراجح سلفاً:

المهدى:

هُوَ الْحُكْمُ يَا لَيْلَ ما تَحْكِمِينِ... خَذِيْلَةِ فِي الْخِطَابِ وَفِي فَصِلِهِ"25

ويؤكد الشاعر على لسان أحد الحضور أن عقل ليلى ناضج مكتمل، وهو يتجاوز عمرها الفتى بكثير، والحقيقة ان هذا الصوت يعود إلى الشاعر وتمسكه بالتقاليد وأمثالها:

الثاني:

أَرَاهَا وَإِنْ لَمْ تَخْطَّ الشَّبَابَ... عَجُوزًا عَلَى الرَّأْيِ لَا تُغْلِبُ
تَصَوُّنُ الْقَدِيمِ وَتَرْعَى الرَّمَمِ... وَتُعْطِي التَّقَالِيدَ مَا تَوْجُبُ
وَبِالْجَاهِلِيَّةِ إِعْجَابُهَا... إِذَا قَلَّ بِالسَّلْفِ الْمَعْجَبِ

وَمِنْ سُنَّةِ الْبِيَدِ نَفْضُ الْأَكْفَّ... مِنَ الْعَاشِقِينِ إِذَا شَبَّبُوا"26

وهي منذ البداية تتغنى بالعادات والتقاليد والبيد، ومع ذلك كله فإن الشاعر لم يوفق في رسم صورة هذه الشخصية رسمًا مقنعاً ومسرحيًا، فهي في غير مكان تشفع لقيس عند أبها، بل إنها تظهر ما يتناقض مع بناء شخصيتها، ولذلك جاءت مواقفها متخلخلة، فهي مثلاً، تسرع في عمليه الاختيار إلى رفض قيس، ولكنها في مكان آخر ترجو أبهااً لا يلتفت إلى ما يقوله الناس عنهم، وهذا يعني أنها لا تلتفت إلى ما يقال ويشع، وأنها تقرب عواطفها وقلها في هذا الموقف، مع أن قيساً يصاب بالإغماء في دارها، وتسغى بآبها لنجدتها:

المهدى: يرانا الناسُ يَا لَيْلَى

لَيْلَى: أَبِي أَنْفِ النَّاسِ مِنْ فَكِرِكُ
هُنَّا لَا تَقْعُدُ الْعَيْنُ... عَلَى غَيْرِكِ وَلَا غَيْرِكِ
وَلَا يَطْلُبُ إِنْسَانٌ... عَلَى سَرِّي وَلَا سَرِّكِ
وَلَا أَجَدَرُ مِنْ قَيْسٍ... بِإِشْفَاقِكِ أَوْ بِرَكِ"27

وهي في مكان آخر تعرف أمام الجميع بحجمها لقيس من جهة، وبتمسكها بالتقاليد من جهة، وهي حين تُخَيِّر تقف إلى جانب التقاليد بسرعة وبصراحة ودون صراع نفسي، ومع ذلك نجد في المسرحية ما يتناقض مع هذا الموقف، في في الفصل الرابع يزول إعجابها بهذه التقاليد، وتدعى أنها وقيساً من ضحاياها، وتظهر تذمرها من زواجها الذي اختارته بنفسها:

كلانا قيسُ مذبوحٌ ... قتيل الأَبِ والأَمِ
طعَيَّانِ بسَكِينٍ ... من العادة والوَهْمِ
لقد رُوَجْتُ مَمَّنْ لَمْ ... يكنْ ذوقِي ولا طعمِي
ومن يَكُبُرُ عن سَيِّ ... ومن يَصْغُرُ عن عِلْمِي
غَرِيبٌ لِمَنْ الْحَيِّ ... ولا مَنْ وَلِدَ الْعِمَّ
وَلَا ثَرْوَتَهُ تُرْبِي ... عَلَى مَالِ أَبِي الْجَمَّ
فَنَحْنُ الْيَوْمَ فِي بَيْتٍ ... عَلَى ضَدِّيْنِ مُنْضَمٍ" 28

ثم تعود بلا مسوغ بعد قليل إلى أحضان تلك التقاليد حين يطرح عليها قيس أن تعيش إلى جانبه:
ليلي: إني أراك أباً المهدّي غَيْرَانَا
ورُدُّ هو الزوجُ، فاعلم قيسَ أَنَّ لَهُ... حَقًا عَلَيَّ أَؤْذِيْهُ وَسُلْطَانًا
قيس: إذن تحابيْتَما؟

ليلي: بل أنت تظلمي ... فما أَحَبَّ سواكَ الْقَلْبُ إِنْسَانًا" 29

هذا التناقض في رسم شخصية ليلي وفي مواقفها عيب من عيوب رسم الشخصيات المسرحية.
إن تصوير الشخصيات في هذه المسرحية بسيط ، فهو يتوقف عند حدودها المرجعية في التراث الأدبي وفي الأخبار المتناقضة هنا وهناك، ولذلك أعاد شوقي هذا التناقض في الأخبار في المسرحية دون أن يتتبه إلى حقيقة البنية المسرحية، وهو يتوقف عند العواطف العامة، ولا يجاوزها إلى خصوصية كل شخصية على حدة، ولا يصل إلى أعماقها وعواطفها الداخلية، ولا يبتعد عن سطحها وعناوينها ((ولم يسع إلى تحليل نوعي دقيق للشخصية)) 30، ((حتى إن شخصياته الثانوية أحياناً هي أقرب إلى الحياة من شخصياته المحورية ، فهو لم يحاول أن يتدخل بشؤونها، فبدت على حقيقتها)) 31، أو هي أكثر توفيقاً من تلك، ومرد ذلك من وجهة نظرنا أنه هو الذي يتحدث عن شخصياته فلا يدعها تتحدث عن نفسها، لذلك جاءت بسيطة التركيب، قليلة الألوان، ثابتة، ضحلة الغور يشوبها بعض التناقض.

3- الحبكة الفنية:

تقوم المسرحية سلفاً على الانتصار للعادات والتقاليد القبلية وتغليها على عاطفة الحب الفردية ، ولكن الشاعر يتناسى مقابل ذلك في بعض جزئيات المسرحية ما يتناقض والمبداً الذي يقوم عليه عمله المسرحي، فالعمل يقدس التقاليد، ولكن الشاعر يدمّن بعض الأحداث دون أن يتنبه إليها فيحدث التناقض جلياً - فهو في الفصل الرابع - المنظر الثاني يجعل ورداً زوج ليلى يخلي المكان في سبيل لقاء العاشقين - قيس وليلي - في خيمته ، وهذا عيب غير مستساغ ، وخاصة في العادات والتقاليد العربية حتى يومنا هذا، فمهما تكن النخوة وسماحة النفس فإن العربي، أو الإنسان بصورة عامة، لا يسمح بمثل هذا الموقف.

وتحتة موقف آخر معنوي يعيّب بنية المسرحية في المنظر ذاته، وهو بقاء ليلى عنراء في كنف رجل بدوي يقدس رابطة الزواج، بل إن ليلى تموت وهي عنراء، وهي تؤكّد لجاريتها "عفراء" ذلك مع أنها تحت بعل، ويؤكّد ورد ذلك أيضاً، ويبين أن شعر قيس هو الذي دفعه إلى التعلق بها والزواج منها:

بنَيَّتْ بِهَا فَتَمَيَّبَهَا ... وَأَيُّ امْرَأٍ هَابٌ قَبْلِيُّ الْحَلَالِ
فَشِعْرَكَ يَا قَيْسُ أَصْلُ الْبَلَاءِ ... لَقِيْتُ بِهِ وَبِلِيلِيُّ الْضَّلَالِ
كَسَاهَا جَمَالًا فَعَلَقْتَهَا ... فَلَمَّا التَّقِيَّنَا كَسَاهَا جَلَالًا
إِذَا جَئَتْهَا لِأَنَّا لِلْحَقْوَ ... نَهْتَنِي قَدَاسْتُهَا أَنْ أَنَّا 32

وتحتة عيب معنوي آخر، وهو أن تسأل ليلى، وهي ابنة شيخ القبيلة، في رأيها بالزواج من قيس أمام الناس ، وليس من عادات العرب ولا من عرفهم هذا الأمر ، والعيب الآخر هو أن يرى على لسان ابن عوف أن الشعب جهول، وهذا الرأي ليس بعيداً عن رأي شوقي ذي النّظرة الأرستقراطية المتعالية: ابن عوف:

أَنَا أَبَا لَيْلَى وَحَلْمًا وَلَا يَكُنْ ... عَلَيْكَ لَطْغِيَانِ الظَّنُونِ سَبِيلُ
رَدَدْتُمْ رَكَابِي وَاتَّهَمْتُمْ زِيَارَتِي ... وَأَجْلَبَ فِيَتَانَ وَضَجَّ كُهُولُ
تَأْمَلَ تَجِدْ جَمِيعًا مَغِيظًا وَكَثِيرًا ... تَصُولُ وَمَا تَدْرِي عَلَامَ تَصُولُ
رَؤُوسُ تَنْزِي الشَّرُّ فِيهَا وَرَاءَهَا ... نَفُوسُ ذَئَبٍ مَالِهِنَّ عُقُولُ

تَطَلَّبُ أَنْ يُلْقَى إِلَيْهَا بَجْثَةً ... عَلَى غَيْرِ جَوَعٍ أَوْ يَسَاقَ قَتِيلٌ

نوَاظِرٌ مَا يَأْتِي بِهِ الْيَوْمُ مِنْ دِمٍ ... وَإِنْ لَمْ يَسَاوِرْهَا صَدَئٌ وَغَلَئٌ" 33

وتنتاب البنية المسرحية عيوب فنية كثيرة، وأهمها أن موت ليلى جاء بين الفصلين الرابع والخامس سريعاً دون مقدمات، والإشارة إليه ضعيفة، ومثل هذا الحدث يحتاج إلى تمهيد ومماطلة لأن العمل المسرحي غير

ما يحدث في الواقع، وهو يصور الممكن والمتخيل، وبنية هذا العمل وحبكته تقومان على ذلك، ولكن موت ليلى أضعف فكرة الدراما نفسها.

أما الحوار فله شأن آخر في هذه المسرحية خاصة والمسرحية الشعرية التقليدية عامة ، صحيح أن بعضه جاء قصيراً مركزاً متواصلاً موظفاً في بعض الصفحات، ولكن المقطوعات الغنائية الطويلة نسبياً على لسان شخصية واحدة وقفت سداً منيعاً إزاء تدفق حركة العمل المسرحي ونموه داخلياً وطبعياً عضوياً، فالمقطوعات الغنائية تتوزع بين ثمانية أبيات وتسعة عشر بيتاً، وهي قد تكون متممة للعمل الدرامي في بعض الفصول، ولكنها زادت على الحد، وخاصة في الفصل الأخير، فجاء الفصل وكأنه منفصل عن بنية الحدث، وهو أقرب إلى الشعر الغنائي منه إلى المسرح الشعري، ومن هذه القطع الغنائية البارزة ما جاء على لسان قيس أو ليلى أو غيرهما، ولا تصلح هذه الغنائية أبداً لبنية المسرحية الشعرية، لأنها تعيق الحوار والحركة معاً، ومنها هذا المقطع:

قيس:

جبل التُّوباد حيَّاكَ الحَيَا .. وسقا اللَّهُ صبَانَا ورعى
فيك ناغينا الْهَوَى في مهدهِ ... ورضعُناه فكنتَ المُرْضِعا
وحدَوْنا الشَّمْسَ في مِغْرِبِهِا ... وبكِرنا فسبقُنا المطلعا
وعلى سفَحِكَ عِشْنَا زَمْنَا ... ورَعَيْنَا غَنْمَ الْأَهْلَ مَعَا
هذِهِ الرَّبَّوَةُ كَانَتْ مَلْعَبَاً ... لِشَبَابِنَا وَكَانَتْ مَرْتَعَا
كَمْ بَنَيْنَا مِنْ حَصَاهَا أَرْبِعَاً ... وَانْثَنِيَا فَمْحُونَا أَلْأَرْبِعَا
وَخَطَطْنَا فِي نَقَا الرَّمْلِ فَلِمْ ... تَحْفَظِ الْرِّيحُ وَلَا الرَّمْلُ وَعِي
لَمْ تَزُلْ لَيْلَى بَعِينِي طَفْلَةً ... لَمْ تَرْدُ عَنْ أَمْسِ إِلَى إِصْبَعَا
مَا لِأَحْجَارِكَ صَمَّاً كَلَّما ... هَاجَ بِي الشَّوْقُ أَبْتَ أَنْ تَسْمِعَا
كَلَّما جَئْتُكَ رَاجِعَتُ الصِّبَابَا ... فَأَبْتَ أَيَّامُهُ أَنْ تَرْجِعَا
قَدْ يَهُونُ الْعَمَرُ إِلَّا سَاعَةً ... وَتَهُونُ الْأَرْضُ إِلَى مَوْضِعاً"34

أما اللغة فهي لغة الشاعر الغنائي لا لغة شوقي المسرحي، ولا هي لغة شخصياته، وقد فرضها فرضاً على شخصياته، كما فرض عليها أخلاقه ومبادئه وسوهاها، فكبلها بأغلاله، ولذلك جاءت اهتمامات شوقي بجمالية الشعر وبالأحيلة والتشبيهات أكبر من اهتماماته بحركة المسرحية وال الحوار.

وشوقي جاء إلى المسرح، ولكنه في المسرح لم ينس أنه شاعر، وكثيراً ما جذبه الشعر إليه، فأخرجه من جاذبية المسرح ودائرته، ففي اللحظة التي يعرف قيس أن ليلى قد توفيت ينشد شوقي على لسانه لإبداع شعر كلاسيكي راق:

زياد: رجعتَ لنا قيس؟

قيس: ههـات هـا ... تَ من كـن في النـزع لا يـرجع

لـقد بـقـيـت خـفـقـة في السـرـاج ... سـيـلـفـظـهـا ثم لا يـسـطـعـ

زيـادـ غـدـاً يـلـتـقـيـ المـوـجـعـون ... وـمـوـعـدـنـاـ ذـلـكـ الـبـلـقـعـ

«يشير إلى المقابر»:

عـرـفـتـ الـقـبـوـرـ بـعـرـفـ الـرـيـاحـ ... وـدـلـلـ عـلـىـ نـفـسـهـ الـمـؤـضـعـ

كـثـكـلـىـ تـلـمـسـ قـبـرـ اـبـنـهـ ... إـلـىـ الـقـبـرـ مـنـ نـفـسـهـاـ تـدـفـعـ

هـدـاـهـاـ خـيـالـ اـبـنـهـ فـاهـتـدـتـ ... وـلـيـلـيـ الـخـيـالـ الـذـيـ أـتـيـعـ

لـنـاـ اللـهـ يـاـ قـلـبـ، لـيـلـاـكـ لـاـ ... تـجـيـبـ وـلـيـلـاـيـ لـاـ تـسـمـعـ

فـجـعـنـاـ بـلـيـلـيـ وـلـمـ نـكـ نـحـسـبـ ... يـاـ قـلـبـ- أـنـاـ بـهـاـ تـفـجـعـ"35

4- النهاية

إن إخفاق المسرح الشعري التقليدي الذي رأينا مثالاً عليه مسرحية "مجنون ليلى" لا يتحمل تبعته الشعـرـ، فـالـمـسـرـحـ بـدـأـ شـعـرـيـاـ وـارـتـقـىـ شـعـرـيـاـ، وـالـشـعـرـ يـغـنـيـهـ وـيـجـعـلـهـ مـتـوـهـجـاـ، وـلـكـنـ السـبـبـ هوـ فيـ طـرـيـقـةـ استـخـدـامـ الشـعـرـ مـسـرـحـيـاـ، فـالـشـعـرـ فـيـ مـسـرـحـيـةـ الـجـيـدةـ لـيـلـىـ هـدـفـاـ، وـلـاـ هوـ غـاـيـةـ، وـإـنـماـ هوـ وـسـيـلـةـ لـلـتـعـبـيرـ عـمـاـ يـجـوـلـ فـيـ أـعـمـاـقـ الـشـخـصـيـاتـ، وـهـوـ يـتـلـوـنـ بـتـلـوـنـهـاـ، وـيـشـتـدـ حـيـنـ تـشـتـدـ، وـيـتـنـاسـبـ مـعـ كـلـ حـرـكـةـ حـرـكـاتـهـاـ فـيـ الـفـرـحـ، وـفـيـ الـحـزـنـ، وـفـيـ الـهـدـوـءـ، وـفـيـ التـوـبـ وـفـيـ الـصـرـاعـ، وـلـكـنـهـ فـيـ مـسـرـحـيـةـ التـقـلـيـدـيـةـ كـانـ نـقـيـضـ ذـلـكـ، فـقـدـ كـانـ الشـعـرـ غـاـيـةـ فـيـ حـدـ ذـاـتـهـ، وـكـانـ مـسـرـحـ تـابـعـاـ أوـ وـسـيـلـةـ، تـوـهـجـ وـغـاـبـ مـسـرـحـ وـمـسـرـحـيـةـ، وـقـدـ انـطـلـقـ هـؤـلـاءـ مـنـ الشـعـرـ إـلـىـ مـسـرـحـ، وـلـكـنـهـمـ ظـلـلـواـ شـعـرـاءـ أـوـلـاـ وـثـانـيـاـ، وـظـلـلـواـ، وـهـمـ فـيـ مـسـرـحـيـةـ مـتـعـلـقـينـ بـالـغـنـاءـ وـإـنـشـادـ وـبـالـشـعـرـ وـلـغـتـهـ، أـوـ ظـلـلـواـ أـسـرـىـ لـتـقـالـيـدـ الشـعـرـ الـغـنـائـيـ.

المحاضرة الثامنة : المسرحية النثرية

1- المسرحية في أدب توفيق الحكيم

كانت المسرحية الأولى منذ عهد مارون النقاش موزعة بين النثر المصنوع والشعر، واتجه يعقوب صنوع اتجاهًا جادًّا نحو النثر الميسّر في مسرحياته التي تعالج القضايا الاجتماعية بنزعة انتقادية ، لذلك لم يكن محمد محمود تيمور أو توفيق الحكيم أول من اتجه إلى النثر والمسرحية الواقعية الاجتماعية، ثم سار فرح أنطون بالمسرحية الاجتماعية النثرية شوًطًا لا بأس به، وخاصة في مسرحيته الشهيرة "مصر الجديدة ومصر القديمة" 1913 التي تعدّ ديباجة لتاريخ نهضة التمثيل الشرقي الجديد، ومثلتها فرقة جورج أبيض بتاريخ 36-7-1914، وكان للأخوين تيمور دور آخر في هذا المجال، فألف محمد بعض المسرحيات، منها "العصافور في القفص" و"عبد الستار أفندي" و"العشرة الطيبة" و"الهاوية" ، وهي باللهجة المصرية، أما أخيه محمود فألف مسرحياته بالعامية لتمثيل وبالفصحي لتقرا، ومنها "ابن جلا" عن الحاج بن يوسف الثقفي و"اليوم خمر" عن الشاعر أمرئ القيس، و"صقر قريش" عن عبد الرحمن الداخل، و"المخبار رقم 13" و"حواء الخالدة" و"الخالدون" .

يعد توفيق الحكيم (1898-1987) بصفته المسرحي الكبير الذي نذر حياته للمسرح أهم من كتب هذا النوع من النصوص حتى منتصف هذا القرن بلغتنا، وهو من المؤسسين والمؤصلين لحركة المسرحية العربية، وقد ارتبط اسمه بالمسرحية وبالثقافة المسرحية على الرغم من أنه كتب المقالة والقصة. لذا مرت المسرحية عند الحكيم بعديد النماذج منها :

أ- النموذج الفكاكي:

تمثّل هذه المرحلة بدايات الحكيم، وهي متصلة بالمسرحية التي كانت معروفة قبل أعمال الحكيم في بدايات هذا القرن، وكانت ممتزجة بالغنائية من جهة وبالتوجه إلى الحياة الاجتماعية من جهة، وقد وجدنا ذلك عند كثير من المسرحيين الذين سبقوه الحكيم، سواء كتبوا مسرحياتهم بالفصحي أم بالعامية، وتنتمي إلى هذه المرحلة مسرحيته المفقودة "الضيف الثقيل" 1919 وهي تنديد رمزي بالمستعمر البريطاني، وقد ذكرها الحكيم في مقدمة مجلده "مسرح المجتمع" ، وتدور أحداثها حول محامي هبط عليه ذات يوم ضيف ليقيم عنده يوماً، فمكث شهراً، وما نفعت في الخلاص منه حيلة ولا وسيلة، وكان المحامي يتخد من مسكنه مكتباً لعمله ، فكان الضيف يستغل ذلك فما أن يغفل المحامي لحظة أو يتغيب ساعة حتى يتلقّف الضيوف الوافدين الجدد، فيُوهمهم أنه صاحب الدار، ويقبض منهم ما تيسّر له قبضه من مقدم الأتعاب.

بـ النموذج الاجتماعي الواقعي: أصدر الحكيم في هذه المرحلة مجلدين ضخمين جمع في كلّ منهما إحدى وعشرين مسرحية متفاوتة الطول، وعنوان المجلد الأول "مسرح المنوع" والثاني "مسرح المجتمع"، يضمّ الأول منهما بعض مسرحياته المكتوبة بين عامي (1923- 1966)، وهي مسرحيات لا يجمعها قاسم مشترك أو صفة واحدة سوى أن مؤلفها واحد، وهو يصفها في المقدمة بقوله: "الواقع أنهما مسرحيات منوعة في أسلوبها وفي أهدافها، وفيها الجدي والفكاهي، وفيها كتب بالفصحي وبالعامية، وفيها النفسي، والاجتماعي، والريفي، السياسي ونحو ذلك"، ومن أهمّ مسرحياته المكتوبة بالفصحي في هذا المجلد "سرّ المنتحرة" و"الأيدي الناعمة" و"الخروج من الجنة" و"صاحبة الجلاله" و"نهر الجنون".

وصف هذا الرجل بأنه عدو المرأة، وهو يشبه العقاد في ذلك، وردد بعضهم إلى تربية والدته التركية الصارمة، وردد بعضهم إلى خشيته منها وإخفاقه في الحب الذي أسلمه إلى الاندماج في الحركة الوطنية والإنتاج المسرحي. لقد كان الرجل محافظاً ينظر إلى المرأة من هذه الزاوية، ولم ينفع في ذلك خروجه إلى باريس أو سوهاها وإن حاول أن يساير الثورة في مصر وأن يتراجع عن بعض أرائه، وربما كان تراجعه شكلياً، وقد يعود موقفه من المرأة إلى أسباب في تركيبة الحكيم النفسية والبيولوجية نجدها، وزواجه المتأخر قد يساعد في معرفة بعض هذه الأمور، ولنتوقف هنا عند بعض كلماته في المرأة والحب والزواج لنتبين بعض ملامح صورة المرأة في مخيّلة الحكيم. فهي مخلوق جميل، يقول في ذلك: الجنة لا تسقى جنة إذا لم تكن فيها حواء، و"الجمال هو العذر الوحيد الذي يغفر للمرأة كلّ تفاهتها وحماقتها". كما أنها مخلوق حساس وفي، يقول في ذلك: "المرأة تستطيع أن تعيش مع الحب الميت لأنّها تستطيع أن تضع على قبره في كل يوم زهرة من دموع الذكري.

بالوقوف عند مسرحيته "المرأة الجديدة" 1923- 1924 وهي مسرحيته الثانية، نجده يعالج فيها قضية السفور والحجاب ويقف منها موقفاً محافظاً، فيرى أن السفور يعني اختلاط المرأة بالرجل، ويعني أيضاً خروجها للعمل وصداقتها للرجل، ونجد هذه الفكرة بين أخذ ورد على لسان شخصيات المسرحية، ويبدو من خلال الحوار أن المرأة الجميلة تفضل السفور وأن المرأة الدميمية تفضل الحجاب، وهذه وقفة نفهم منها أن الحكيم إلى جانب السفور، ولكن ختام المسرحية ينسف هذا الرأي نسفاً، فهو يحمل على لسان شخصياته السفور تبيعة المصائب التي حلّت، وهذا واضح من المصير الذي انتهت إليه نعمت وليلي، وقد اختارهما الحكيم لتمثلا المرأة الجديدة المتحررة، فالأولى فقدت زوجها وهدمت بيتهما، والثانية فقدت حبيبهما الراغب في الزواج منها وشوهت سمعتها، وهذا يعني أن السفور يؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية من جهة وانصراف الشباب وعزوفهم عن الزواج من جهة، وسفور المرأة يعني سقوطها. ولا يعني ما تقدم أن الحكيم كان محافظاً في مسرحياته الاجتماعية الأخرى، فهو -مثلاً- يعالج في مسرحيته "أغنية الموت"

مشكلة متأصلة في المجتمع العربي وخاصة في صعيد مصر، وهي مشكلة الثأر والبحث عنه على مدى العمر، وبين فيها أن الثأر لا يأكل إلاّ صاحبه.

إن معظم مسرحياته الاجتماعية من نوع الكوميديا، وهي في نقد العيوب والأخلاق الاجتماعية، ويحاول معالجتها في السخرية منها، لتنقلب في الأعمق إلى مأساة دامعه، فهي محزنة لما في هذا المجتمع من عيوب وأمراض متعددة في بناته، وليس الضحك منها سوى قشرة خارجية، أما باطنها فمأسوي.

ج- نموذج المسرح الذهني: هي المرحلة التي تمثل نضج المسرحية عند الحكيم، وفيها كتب أروع مسرحياته وأكثرها بقاءً، وقد كتبها بعد أن سافر إلى فرنسا ليواصل دراسة القانون بجامعتها للحصول على درجة الدكتوراه كما يريد والده، لكنه انصرف هناك إلى الأدب والمسرح، وابتعد عن المسرحيات ذات الموضوعات الاجتماعية والسياسية، واتجه إلى الأدب الإنساني الخالد، وقد قال في ذلك ""منذ عشرين عاماً كنتُ أكتب للمسرح بالمعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي للكتابة للمسرح هو الجهل بوجود المطبعة، لقد كان هدفي وقتئذ في رواياتي هو ما يسمونه المفاجأة المسرحية.. ولكنني أقيم اليوم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكاراً تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أنواع الرموز... لهذا اتسعت الهوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة. 37"

تعالج المسرحية الذهنية قضية عامة أو فرضية نظرية بحثة يتأملها الفكر ويعالجها ويحللها بعيداً عن حركة الواقع، وينظر إليها نظرة تجريدية، وإذا كان المسرح الأرسطي يقوم على الصراع بين الفعل ورد الفعل فإن المسرح الذهني يحصر اهتمامه في نطاق التأمل الفكري وصراع الأفكار عبر التجريد، ففي كل مسرحية من المسرحيات الذهنية يفترض الحكيم فرضية ما، ثم يعالج نتائج هذه الفرضية لينتهي من مجموعها إلى أن الإنسان شبكة من العلاقات الزمكانية التي لا يمكنه الخروج منها

د. النموذج الهداف: اتجه توفيق الحكيم إلى كتابة المسرحية الهداف بعد ثورة 23 تموز 1952 ، وهي مسرحيات تصدر عن الفلسفة الاشتراكية ، فكتب في هذه الفترة مسرحيات مثل "الأيدي الناعمة" و"الصفقة" ، وهم مسرحيتان تصدران عن أفكار الثورة وتوحيان بالثقة بالشعب، وبين الدكتور محمد مندور أن الحكيم يمثل الطبقة البورجوازية، وهو ممن يؤثرون السلامة ويتجنبون تبعة الرأي الحاسم، وليس له فلسفة اجتماعية محددة، وهو لم يكن في يوم من الأيام رائداً، وإنما هو تابع، وأدبه "أدب الصدى" لا "أدب القيادة" ، وهذا يعني أن الحكيم لا موقف له، أو أن موقفه إلى جانب مصلحته الشخصية وأحياناً إلى جانب طبقته.

المحاضرة التاسعة: نموذج المسرحية النثرية المكتملة "أهل الكهف" لـ توفيق الحكيم³⁸

ملخص المسرحية:

نشرت هذه المسرحية عام 1933 ومثلت عام 1935، وهي تتألف من أربعة فصول، يستيقظ مرنوش ومسلينا في الفصل الأول ويتساءلان عن المدة التي قضياها في نومهما، ويتراءى لهما أنهما ناما يوماً أو بعض يوم. ويظهر عليهما الخوف من دقيانوس، ثم يتحاوران مع يمليخا الذي يستيقظ هو الآخر، ويتبيّن لنا أنه مسيحي متخفّ في عهد الطاغية الوثني دقيانوس الذي أمر بذبح المسيحيين، وهو لا يدري أن ابنته بريسكا منهم، كما يتبيّن لنا أنّ سبب المذبحة أن الملك وقع على رسالة حبّ من وزيره مسلينا إلى ابنته، ثم يقدّم مرنوش نقوداً للراعي يمليخا لكي يخرج من الكهف ويشتري لهم طعاماً، ويتبيّن لنا من الحوار أن مسلينا هو الذي هدى مرنوش وبريسكا إلى المسيحية مع أن مرنوش كان ساعداً دقيانوس الذي ضرب به المسيحيين في المذابح السابقة.. ويعود الراعي يمليخا إلى الكهف هلعاً بعد أن عرض على فارس صياد أن يشتري من صيده، فظنه قد وجد كنزاً، ويتتبّه مسلينا إلى لحيته الكثة وشعره الطويل وقد نام حليقاً، كما تنبّه إلى اظافره وقد طالت، ويتناقشون في المدة التي قضوها داخل الكهف، ثم سمعوا جلبة في الخارج، ولما دخل الناس ظنّوا الثلاثة موتى فولّوا هاربين.

ونقف في الفصل الثاني على مقابلة بين الأميرة بريسكا ومؤذنها غالياس والملك في بهو البلاط وهم يتحاورون حول المعجزة الدينية التي تمت، ويبين غالياس أن عهد الملك هو عهد المسيحية الظاهرة، وأن هؤلاء هم القديسون الذين انتظروهم، وهم مسلينا ومرنوش ويمليخا وكلبه، وهذا ما أخبرت به الرهبان وتنبأت به الكتب، ثم يحضر الرجال الثلاثة ومعهم الحراس، ويستقبلهم الملك المؤمن في البلاط سعيداً، لأن الله استجاب لصلواته وبعثهم في عصره، لكن مسلينا يدهش لوجود بريسكا، وهو يظنّ أنها بريسكا التي أحبتها وأحبته وتعاهدوا على الزواج وخطّها لنفسه، وهي تتعجب من نظرات القديس إليها، ثم يكتشف يمليخا غريته عن المكان، فهو في بلد غير بلده، ولباس الملك غير لباس الملك الذي يعرفه، والناس يرتدون ثياباً غير الثياب التي كانوا يرتدونها، وهو يظنّ أن شهراً على الأكثـر أمضوه في الكهف حدث فيه من التغيير ما لم يحدث في زمن آخر، ويستأذن مرنوش الملك في الذهاب إلى منزله وأسرته، ويستأذن يمليخا للذهاب إلى قطيعه الذي تركه، ومسلينا إلى حجرته في القصر ليغير من أحواله، فتعود إليه بريسكا الجميلة، ويظنّ الملك أن كرمـهمـ أنهم مجانين، ويحاول مرنوش أن يشتري هدية لولده الصغير وقد وعده بها قبل هجعة الكهف، ثم يعود يمليخا هلعاً وقد اكتشف الحقيقة المرة، وهي أن هذا العالم غير عالمـهمـ، وأنه لا صلة تربطـهمـ به، وعلـهمـ أن يعودوا فوراً إلى الكهف، فبيـهمـ وبين هذا العالم ثلاثـمـئة عام، لكن مرنوش يظنّ أن يمليخا يهـنـيـ، ويظهر مسلينا وقد حلق لحيته وقصّ شعره، وارتدى ثياباً عصرية، وقد علم من

الخدم أن عمره ثلاثة عام، لكنه لا يهتم بذلك ما دام الهدف الذي خرج من أجله قد وجده (بريسكا)، ولكن يمليخا أخذ يحس أن رفيقيه أصبحا غريبين عنه، وبدأ يحس الهرم وهو يتسلل سريعاً إلى أوصاله، وهو يحمل على منكبيه تبعة ثلاثة عام، حتى كلاب مدينة طرسوس أخذت تنبج على كلبه قطمير وتحاصره، وكأنه حيوان آخر، لذلك ودع صديقيه ومضى إلى الكهف.

ويطلب مثلينا في الفصل الثالث في القصر من غالياس أن يقابل الأميرة وأن يمتنع غالياس عن خطابه بعبارة "أيها القديس"، ويستنكر أن تتمنّع بريسكا على مقابلته وأن تدخل إلى غرفة الملك وتقرأ له، وهو غريب عنها، ويعود في هذه الأثناء مرنوش مهدود القوى، خائر الأعصاب بعد أن اكتشف بنفسه الحقيقة، وهي أنه لا أحد في المدينة يذكر الزمن الذي مات فيه ولده إلا شحاذ هرم قد أخبره بأن أجداده أخبروه عن ذلك الاسم، وقد مات ولده بطلاً شهيداً وهو في سن الستين ، وكان قائداً للجيش وماتت امرأته وتهدم منزله، وبني مكانه سوق للرماح والدروع، وقد ألمه أن يشتري الآن لولده لعبة ليهوا بها، وهو يريد أن يلحق بيمليخا إلى الكهف، ولكن مثلينا يحاول أن يثنيه عن فكرته، ويقدم له دليلاً على بطلان تصوّراته، فكيف يكون مرنوش أصغر من ولده؟ ثم ماذا يقول في بريسكا التي لا تزال شابة كما تركها؟ لكن مرنوش يلتحق بيمليخا، وترجع بريسكا من غرفة الملك، فيكون مثلينا العاشق في انتظارها في المهو، يحدّثها عن حبه وهي تخاطبه بعبارة: "أيها القديس"، فيضجر منها ويصرخ: "لست قديساً"، يحدّثها عن بريسكا التي يعرفها، وتحدّثه عن القديس الذي أمامها وقد تغيرت ملامحه، ويحدّثها عن العهد الذي كان بينهما، وهي تحدّثه عن عهدها الإيماني، فهي لا تفهم من حديثه شيئاً حين يتمّها بخيانة العهد، وهو يقصد حبهما، في حين تفهم منه عهد إيمانها بالسيد المسيح، فتتهمنه بالجنون، ويبين لها أنها تغيرت في زمن قصير غادرها به، فغدت امرأة أخرى استبدلت به رجلاً آخر تدخل إلى غرفته وتقرأ له، وكانت الصدمة الكبيرة أو الحقيقة الموجعة حين قالت إن هذا الرجل هو أبي، ولكنه ليس دقيانوس الملك الوثني، ويكتشف بعد ذلك أن بريسكا هذه ليست بريسكا التي اعتنقت المسيحية على يديه منذ ثلاثة عام مع أنها تضع على جيدها الصليب الذهبي الذي أهداها إياه، وتدرك بريسكا أخيراً حقيقة الحال، فتبين له أن بريسكا التي يتحدّث عنها لم تخن عهده، وقد ماتت في الخمسين من عمرها منذ ثلاثة عام، وظلت طوال عمرها تنتظره، فيصاب بالماراة ويودّعها إلى الكهف، لأن ما رزئ به رفيقاه لا يساوي ما رزئ به هو، وحجم مصيّبته أكبر من حجم مصيّبتي رفيقيه معاً.

ويعود بنا الحكيم في الفصل الرابع والأخير إلى الكهف، يخاطب مثلينا مرنوش وكأنهما في الفصل الأول أو الحلم، ولا يتذكران من خروجهما شيئاً، بل يظنّان أنّهم ما خرّجوا وأن خروجهم لم يكن سوى حلم، ثم كيف يكون مرنوش ابن أربعين عاماً وابنه ابن ستين وقد مات منذ ثلاثة عام؟ وكيف تكون

بريسكا غير بريسكا وطرسوس ليست طرسوساً، ويظل م Shelleya يحلم، ويستيقظ يملينا قليلاً ليموت، ويموت بعده مرنوش وثنياً، ولكن م Shelleya مؤمن لأن قلبه عاشق، ثم تصل بريسكا و غالياس بعد شهر من عودة الرجال الثلاثة إلى الكهف، وتدخل لتجد م Shelleya على الرمق الأخير، فتعترف له بحبيها الذي هو أقوى من الزمن، وقد عادت إليه ولا يهمها إن كانت هي بريسكا القديمة أم الجديدة، إن كانت تشبه جدتها أم لا، ويعترف م Shelleya لها أنه قهر الزمن بحبه وأن السعادة قادمة إليه، لكن قواه تخونه، فيموت سعيداً بين ذراعيها، وتقص بريسكا على غالياس حكاية شبيهة بحكاية أهل الكهف (حكاية أوراشيم)، ويصل الملك والشعب إلى الكهف لإقامة معبد على المكان، ويخرج غالياس وترفض بريسكا الخروج، وتبقى إلى جانب م Shelleya، وتدفن نفسها حية مع م Shelleya بعد أن أغلق البناءون باب الكهف، وهذا ما تنبأ به العراف، وتغدو بريسكا قدسية مع القدسين، أو هي امرأة أحببت.. وينغلق الكهف عليها وعلى الموتى.

تحليل المسرحية:

1 - من حيث المضمون:

يعالج الحكيم في هذه المسرحية الذهنية مشكلة الزمن، وهي مشكلة شبيهة إلى حد كبير بمشكلة القدر في المأساة الإغريقية، فالإنسان هناك في صراع مع قدره المكتوب عليه (أوديب ملكاً)، والإنسان هنا في صراع مع الزمن، فهو عدوه اللدود، وهو يسخر من أحلامه ويحوّلها إلى أوهام وقد تمثلت هذه الفكرة على لسان مرنوش في الفصل الأخير، فيجري الحوار الطويل حول هذه الفكرة، فقد ظلّ M Shelleya بعد مواجهة الحقيقة حالماً بالحب والحياة، ولكن مرنوش يدفعه إلى مواجهة حقيقة الزمن:

-مرنوش: أنت جنت يا M Shelleya.

-M Shelleya: لم أجنّ إني فتي، ولني قلب فتي. قلب حي، كيف تريد أن أدفن قلبي؟ كيف أدفن نفسي حياً، ومن أحب على قيد الحياة، لا يفصلني عنها فاصل.

-مرنوش بل يفصلك عنها فاصل.

-M Shelleya: الزمن.

-مرنوش: (في صوت خطير هائل) نعم..

-M Shelleya: (في يأس) آه.. يا مرنوش! الرحمة.. أريد أن أعيش. أرحمني يا مرنوش! أريد أن أعيش.

-مرنوش: سوف تعيش..

-M Shelleya: (في فرح) أصحيح يا مرنوش؟ أستطيع أن أعيش؟

مرنوش: نعم. بين جلدي كتاب.

-مشلينا (يائساً) آه.

-مرنوش: لا فائدة من نزال الزمن.. لقد أرادت مصر من قبل محاربة الزمن بالشباب، فلم يكن في مصر تمثال واحد يمثل الهرم والشيخوخة كما قال لي يوماً قائد جند عاد من مصر، كل صورة فيها هي للشباب من آلهة ورجال وحيوان.. كل شيء شاب.. ولكن الزمن قتل مصر وهي شابة وما تزال ولن تزال.. ولن يزال الزمن ينزل بها الموت كلما شاء، وكلما كتب عليها أن تموت.. (مشلينا لا يجيب) مشلينا.. (مشلينا لا يجيب) ويتكلم مرنوش بعد لحظة في صوت ضعيف)، مشلينا إن الكلام قد تهك ما بقي من قوای. أحسن البرودة تسرى في جسدي.. قد نسينا أننا في طريق الموت منذ أسابيع! (مشلينا لا يجيب.. مرنوش في صوت خاير) مشلينا! لماذا لا تجيبني؟

-مشلينا: لماذا تريد مني؟

-مرنوش: (ضعيف الصوت) أصغِ إليَّ.. لا تحاول المستحيل.

-مشلينا: لست أحاول شيئاً.

-مرنوش: (متخاذل الصوت) افهم انك رجل ميت.

-مشلينا: أفهم..

(صمت عميق)

-مرنوش: (في شبه أنين) مشلينا (مشلينا لا يجيب) سأذهب.. يا.. مشلينا.. مشلينا: (كأنما يخاطب نفسه) الزمن.. ماهو الزمن؟!

-مرنوش: (يُحترض) مشلينا.. ضع يدي اليسرى في يد يمليخا.. (مشلينا واجم) مات المسكين.. ولم يعرف الحقيقة.. مع ذلك.. هل عرفناها نحن؟

مشلينا: ماذا تعني.. يا مرنوش؟.

مرنوش: أحلام.. نحن أحلام الزمن.

-مشلينا: الزمن يا مرنوش؟

-مرنوش: نعم.. الزمن يحلمنا!

مشلينا: كي يمحونا بعد ذلك؟!

-مرنوش: إلا من استحق الذكر فيبقى في ذاكرته.

-مشلينا: التاريخ؟!

-مرنوش: نعم.

-مشلينا: (في قلق) أهذا هو كل ما نرجيه بعد الموت؟ أهذا كل تلك الحياة الأخرى؟!

مرنوش: نعم.

-مشلينا: (في قلق) مرنوش؟ أنت إذن لا تؤمن بالبعث؟

–منوش: أحمق! أولم نرّ بأعيننا إفلاتَ البعث؟!

مشلينا: أستغفر الله. أنتَ الذي عاش مسيحيًّاً تموت الآن كوثني؟

-منوشر: (في صوت خافت) نعم.. أموت الآن..

-مشلّينا: محدّداً عنِ الامانِ...

-منوش: مجردً... عن كل شيء.. عارياً كما ظهرت.. لا أفكار ولا عواطف.. ولا عقائد..

مشلينا: حمَّةً لكَ أَيَّهَا التَّعَسُّرُ ! 39

والزمن عند الحكيم بمعنى القدر، والحبّ وحده يواجه الزمن ويقهره، وهذا ما كان يؤمن به مثلينا، فصلاته بالحياة ظلت من خلال صلته ببريسكا، أما صلات رفيقيه فقد تبدّلت، لأن يميلخا ومنوش لم يجدا ما خرجا من أجله من كفّههما، لكنّ مثلينا وجد ما يتصل بهدفه، وهو الحبّ، والحبّ يحلق فوق الأجيال والزمن والموت نفسه، ويتجاوز المسافات الزمنية بقدرته الخارقة، وهذه فكرة رومانسية خالصة، وقد جاء ذلك على لسان غالياس وبريسكا في حوارهما، وهذا ما يمثل رأي الحكيم نفسه:

بريسكا: لست أبكي لنفسي يا غالياس.. أنت تعلم أني لم أشأ المجيء إليه وهو على قيد الحياة، وانتظرت عن قصد طول هذا الشهر.. ألم أقل لك: محال أن يجمعنا الحب في هذا العالم.. أو على الأقل في هذا الحياة،؟..

-غالیاس: إذن لم تبكين يا مولاتي؟

بريسكا: آه ياغالياس..! لو أنك تحسّ وتفهم. يا للقسوة! إنّي أبكي تلك السعادة التي لمعت كالبرق لحظة ثم انطفأت.. وهذا المشهد المؤلم الساعي.. مشلينا يحالد الموت ويتمسّك بالحياة ويتثبت بها.. وفاضت روحه في اللحظة التي ظفر فيها بالسعادة، ولفظ النفس الأخير وهو يأمل في الملتقى. نعم إلى الملتقى يا حبيبي مشلينا، هنا محال.. لكن في جيل آخر حيث لا فاصل بيننا.

ـ غالیاس: في جیل آخر؟

-برسکا: نعم.. أو في عالم آخر..

-غالياس: صدقت.. صدقت يا مولاتي، إني أعجب بإيمانك هذا.

-بريسكا: إياك وأن تشك يا غالياس..

-غالياس: حاشا.. يا مولاتي.. إني مؤمن.. مؤمن غير أن...

-بريسكا: ماذا؟

-غالياس: غير أن إيمانك يهبني. إنك تتكلمين كالواثقة بحقيقة ما تقولين، بل كمن رأت وعاشت مرّة في ذلك العالم الآخر، لا يا مولاتي.. إيمانك من نوع فوق طاقتى. وفوق طاقة البشر فهمه... ولعل صلتاك بالقديس والقديسين.

-بريسكا: كلا. ليس هذا بالسبب أيمها الأحمق!

-غالياس: نعم.. أعرف ما تريدين.. ولكن..

-بريسكا: ولكنك لا تفهم ولا تحس ولا تصدق.

-غالياس: أصدق يا مولاتي.. أصدق.. ولكن ربما لا أفهم ولا أحس...

-بريسكا: وما النفع أيمها المسكين؟.

-غالياس: مولاتي! ما هو الحب الذي يفعل هذه الأعاجيب ويحلق فوق الأجيال كما تحلق..

-بريسكا: كما تحلق الفراشة فوق الأزهار..

-غالياس: نعم.. نعم.. ما هو؟!

-بريسكا: هو.. هو.. أيمها الشيخ الفاني.. ماذا أقول لك؟ وكيف أخبرك به؟ 40

والزمن عند الحكيم مجموعة الروابط التي تربط الإنسان بالحياة، فإذا انقطعت انقطعت صلته بالحياة، ولذلك كانت الحياة بلا حبّ جحيمًا بارداً، ولذلك أيضًا ترافق قضية الزمن بقضايا فرعية تخدمها في هذا العمل المسرحي، أهمها الحدّ الفاصل بين الحلم والحقيقة، فالزمن هو الحقيقة الخالصة، والحلم هو اللاحقيقة مع أنه يجمل الحقيقة المرة، ولذلك وجدنا يمليخا وصاحبيه لا يفرقون بين الحلم والحقيقة، وكان ما عاشوه حلم مع أنه حقيقة، أو كان حقيقة مع أنه حلم ، والحلم يجمل الأشخاص والأشياء ، وهو مقترن بالأحلام، وليس الحب سوى حلم جميل، أو أن القلب على لسان مرنوش نافورة الأحلام والآمال، ولذلك خلق الحلم امرأة جميلة مثقفة ذات كتاب هي بريسكا الجديدة ، لكن الزمن ليس سهلاً، فهو قادر في النهاية على تدمير الأحلام والحب والجمال، فهو الذي غير بريسكا من أنثى وادعة لطيفة إلى أنثى خبيثة لا ترعى عهداً ولا ذمة على حدّ تعبير مشلينا .

هكذا كانت خيبة أهل الكهف حين تنتصر الحقيقة على الحلم، فلا يستطيعون أن يتحققوا أحالمهم وأهدافهم التي خرجوا من أجلها، فيعود يمليخاً أولاً، ثم يعود مرنوش، أما مسلينا الذي ظنّ أنه وجد هدفه فهو الذي يعود ليحقق هدفه بالحبّ بعيداً عن الحياة التي لا تسمح للأحلام أن تتحقق

2- من حيث المقومات الفنية:

أ- الصراع ونمو الحدث:

يتمتع هذا العمل بوحدة الموضوع، فقد دار موضوع المسرحية حول بعث أهل الكهف وعودتهم إلى الحياة العامة، ثم اصطدامهم بواقع مؤلم وعودتهم إلى الكهف والموت.

وفي النص عيّبان يعترضان سير الحدث، ويعيّقان نمو حركته، ويزيّدان من هيمنة الحضور الثقافي على الحركة داخل المسرحية، ويؤكدان اتجاه سير الحكيم وسيطرة الفكرة والثقافة في مسرحه، وهذا متصلان بموضوع المسرحية. أما العيّب الأول والأكبر فهو إقحام الحكيم قصة يابانية مماثلة على الحدث، وهي قصة موت الامبراطور أوراشيمما وبعثه، وقد ساقها الحكيم على لسان بريسكا بعد وفاة مسلينا في نهاية المسرحية ، ويكمّن العيّب الثاني في إقحام ثقافة الحكيم عن الزمن في مصر القديمة على لسان مرنوش ولو حذفنا هذين المقطعين لاستوى بناء المسرحية، وغدا متماسكاً تماماً فريداً.

والصراع في هذه المسرحية كما في سواها من مسرحيات الحكيم الذهنية فكري، فهو ليس صراعاً بين الشخصيات كما نجد ذلك في مسرح راسين وكورني وشكسبير، ولكنه صراع داخل الذهن يقيمه بين الأفكار، ولذلك كان اهتمامه بالفكرة أكبر من اهتمامه بالحركة، وكأنه هنا إزاء المأسى الإغريقي إذ تواجه الشخصوص أقدارها المرسومة لها سلفاً، ويصبح المرء محركاً من قوّة خارجية، فليس هو الذي يتحرك، وإنما هو يُحرك، وليس هو الذي يتكلّم، وإنما يتكلّم من خلاله، فكان الحوار في المسرحية هادئاً عقلياً منطقياً مرسوماً بدقة متناهية مركزاً مكثفاً وكان الصراع باهتاً ضعيفاً يحتاج المرء إلى الصبر والرؤية المتناهية في الدقة والخبرة، ومن هنا تحتاج هذه المسرحية إلى القراءة قبل التمثيل، وهي لا تناسب العامة، وإنما تناسب الخاصة والطبقة المثقفة التي يكتب لها الحكيم.

2- الشخصيات:

في "أهل الكهف" عدد قليل من الشخصيات، وهي رجال الكهف: مسلينا ومرنوش ويلمليخا، وثمة بريسكا وغالياس والملك.

شخصية مسلينا: الشخصية المحورية في هذه المسرحية، مسيحي مؤمن متخفّ، كان وزيراً للملك الوثني "دييانوس"، وقد ولد مسيحياً، وكان يحب ابنته بريسكا الجدة، ثم فرّ من بطيشه إلى الكهف.

شخصية مثلينا طريقة متحولة نامية معقدة، وقد حاول المؤلف أن يعيد ارتباطها بالحياة من خلال بريسكا الجديدة، ويمثل مثلينا الإنسان الذي يريد أن يعيش الحياة كما هي وكما تسير، وهو قابل للتلاؤم مع الواقع الجديد، فلا يهتم بالأعوام التي قضاها في سوى أرقام الكهف مadam الغرض الذي خرج من أجله في الحياة، وليست هذه الأعوام سوى أرقام (ص 95)، ويتساءل الدكتور محمد مندور: لماذا أعاد الحكيم مثلينا إلى كهفه رغم تجدد أقوى صلة تربطه بالحياة، وهي صلة الحب، بل جعل بريسكا الجديدة تلحق به إلى الكهف؟ وكان الدكتور مندور نسي أن الحب كان من طرف واحد وأن بريسكا الجدة خرجت من الحياة منذ ما يزيد على ثلاثة عام، أما بريسكا الجديدة فقد لحقت بـمثلينا إلى الكهف لأن العراف قد تنبأ لها بذلك على طريقة القدر المرسوم لها سلفاً، ثم إن الحب الذي تكتنّه بـبريسكا الجديدة لمثلينا هو الحب الإيماني، ولو فعل الحكيم غير ما فعله لـسقطت مسرحيته الذهنية سقوطاً مريعاً، لأن الفكرة التي تقوم عليها، وهي فكرة الزمن، تتلاشى وتتناقض مع طبيعة الشخصيات الأخرى من جهة ومع بنية المسرحية من جهة، ومع المصدر من جهة، ومع مسرحياته الذهنية الأخرى من جهة أخرى.

شخصية مرنوش: كان وزير الملك الوثني دقيانوس ومساعد في المذابح المسيحية التي قام بها الملك، لكن صديقه مثلينا هدأه إلى المسيحية بعد أن زوجه من امرأة مسيحية مؤمنة، فأخفى دينه الجديد عن الملك إلى أن اكتشف الأخير ذلك، ففر إلى الكهف، ولما بعث صدم بالحقيقة وراح يبحث عن زوجه وولده وبيته دون جدوى، ثم عاد إلى الكهف ليموت ميّة قريبة من ميّة الوثني ..

شخصية يملينا: راعٍ ولد مسيحيًا، وقلبه عامر بالإيمان، بل هو أشد الشخصيات إيماناً بال المسيحية، وهو أول من عاد إلى الكف لآن صلته بالحياة مادية، وهذه أوهى الصلات، وشخصيته بسيطة.

شخصية بريسكا: فتاة مسيحية مؤمنة وابنة ملك مسيحي مؤمن، سميّت على اسم جدتها بريسكا ابنة الملك الوثني دقيانوس التي استشهدت منذ ما يزيد على ثلاثة علام، وليس لحاقها بمشلينا بسبب الحبّ، لأن مقدمات المسرحية تنفي ذلك، وإنما إيمانها بالقديسين هو الذي دفعها إلى أن تكون بين الشهداء القديسين، فالسماء هي التي اختارت لها هذا المصير، وقدرها كان ينتظرها، وهي تتشابه مع بريسكا الجدة بإيمانها المسيحي، ولكنها تختلف عنها في أمور كثيرة، فجسد بريسكا الجديدة عمره عشرون ربيعاً، أما عمر جسد بريسكا الجدة فهو غير ذلك:

بريسكا: (تشير إلى جسدها) نعم. هذا الجسد. انظر يا حبيب جدّي. لا تعرفُ كم عمره؟ عشرون ربيعاً فقط.

مشلينا: (يُخفي وجهه براحتيه) يا لفظاعه.. ما تقولين!

-بريسكا: أرأيت؟؟ مادمنا في عالم القلب فلن نرى إلا نوراً. ذلك هو النور الذي تحكي عنه.

مشلينا: نعم.. نعم..

بريسكا: وكان ينبغي أن تذكر الجسد المادي لتنزل إلى عالم العقل فنري الفطاعة والهول والشقاء الأدمي الذي ينتظرنـا.

مشلينا: نعم.. نعم.. الوداع.. يا.. يا لستُ أجرسُ. الآن أرى مصيبي وأحسُّ عُظمَ ما نزلَ بي، لا مرنوش ولا يملعixa رزئا بمثل هذا.. إن بيبي وبينك خطوةٌ. وبين وبينك شبهٌ ليلةٌ. فإذا الخطوةُ بحارٌ لامهابية لها. وإذا الليلةُ أجیال.. أجیال.. وأمدٌ يدي إليك وأنا أراك حیة جميلة أمامي فيحول بيننا كائن هائل جبار. هو التاريخ! نعم صدق مرنوش.. لقد فات زماننا، ونحنُ الآن ملُوكُ التاريخ.. ولقد أردنا العودة إلى الزمن ولكنَّ التاريخ ينتقم.. الوداع! وليس المفارقة جسدية وحسب، لكنها مفارقة في معطيات التقدم الزمني، وهذا ما يبدو على ثقافتها وأخلاقها وصفاتها، فبینهما هوة ثلاثةٌ عام.

أما الشخصية الخامسة فهي شخصية المؤدب غالياس، وهو مسيحي مؤمن، وكذا شأن شخصية الملك، وهو شخصيتان ثانويتان مع أنّ لهما دوراً وظيفياً في بنية المسرحية.

3- الحكمة الفنية:

المسرحية ذات فضاء رحب للتغيير في الزمان والأحلام، فأهل الكهف، عاشوا قبل نيف وثلاثة عام، وماتوا، ثم بعثوا بألسنتهم وحالاتهم القديمة، وقد طالت لحاظهم وشعورهم وأظافرهم، وخرجوا إلى الحياة بهذه الصورة وهذا الشكل، وكانت نقوتهم قديمة، والقدم يبعث في نفوس البشرية الرهبة والتقديس، ولذلك استنكرت بريسكا أن يغير مثليها هيئته التي ينبغي أن يكون عليها.

والأحلام في هذا الفضاء رحبة غنية، فقد خرج هؤلاء الثلاثة يحمل كلّ منهم حلمًا بعيد التحقيق، لكنهم ساروا وراء أحالمهم إلى آخر الشوط، فاصطدموا واحدًا بعد الآخر بالحقيقة، وانكفاءات أحالمهم على أعقابها، فعادوا من حيث أتوا، وقد سيررت هذه الأحلام وحركت بنية المسرحية من الداخل، في التي أخرجتهم من الكهف، ولما أدركوا تعذر تحقيقها عادوا إلى كهفهم، وليس أحالمهم واحدة في قوتها وطبيعتها وجوهرها، فحلم يمليخا الراعي المؤمن بسيط، وعلاقته بالعالم الجديد بسيطة، وهي علاقة مادية، ولذلك عاد أولاً، وحلم مرنوش أكبر من حلم يمليخا وأعمق، ولذلك جاءت عودته بعده، أما ميشلين فهو صاحب الحلم الكبير، وهو الحالم الشاعري وقد رفض أن يئد حلمه حين واجهه الحقيقة وواجهته، ولذلك استمرت المسرحية باستمرار هذا الحالم، فلميشلينا قلب العاشق المتيّم، ولما واجه الحقيقة الزمنية التي واجهها زميلاه من قبل اعترف بها، وكانت صدمته قاسية، ولكن وجود برسكا الجديدة كان

دافعاً له على الاستمرار في الحلم، فحاول أن يخلق علاقات جديدة مع بريسكا الجديدة، وما همه أن يكون عمره ثلاثة عام أو أكثر إذ قبلت به بريسكا ذات العشرين ربيعاً وذات الجسد الغضّ الطري، وما اهتم باختلاف الزمنين والعقلتين، وما اهتم بواقعه وهو القديس الذي لم يتزعزع إيمانه لحظة واحدة في المسرحية مادامت بريسكا إلى جانبه ولكن بريسكا واجهته بالحقيقة، وهي تعرّف لقائهما على الأرض، فعاد هذا القديس وهو يجرّ وراءه حلمه القتيل، ولذلك عاش مثلينا بأحلامه أكثر من واقعه، في حين أن واقع يمليخا ومرنوش كان أكبر من حلمهما.

فضاء الشخصيات في هذه المسرحية ليس واحداً، وذلك لأنّ أعماق الأحلام ليست واحدة، ودرجة قوّتها مختلفة عند كلّ شخصية، ولذلك أعادهم الحكيم تسلسلياً تبعاً لقوّة الحلم الذي انطلق منه كلّ واحد، فقد انطلقوا من الكهف معاً، لكنّهم عادوا فرادى، فكان يمليخا مستسلماً لقدره أكثر من مرنوش، وكان مثلينا أقوى هذه الشخصيات وأكثرهم تعقيداً، وقد حاول غير مرّة الخروج من قداسته وقدره والإفلات من قبضة مصيره ليعيش مع أنه أرسخ إيماناً من مرنوش الذي يحمل بين جوانحه شيئاً غير قليل من الوثنية.

وعلينا ألا ننسى هنا فضاء القداسة، قضية الإيمان عند الملك والشعب كبيرة، وخاصة أنّ المسيحية كانت في بداياتها، حتى إنّ الله استجاب لتضرعات الملك والشعب، وخصّهم بأنّ بعث لهم أهل الكهف في زمهم، وقد كانت نظرة الملك والشعب وخاصة المربى غاليلوس إلى هؤلاء على أنهم من السماء، وهذا ما جعل فضاء المسرحية مفعماً بالقداسة.

هذا الفضاء يقابله في النّص المسرحي فضاء آخر مفعوم بالتعلق بالحياة العادية، وهذا ما شاهدناه في الشخصيات المقدّسة التي تريد أن تحيى، هذا التقابل في الفضاء جعل النّص ذاغني ظاهر، ومن هنا نفّسّر تضاعيق مثلينا القديس من عبارة غاليلوس وبريسكا: "أيها القديس".

ونجد التقابل أيضاً بين فضاءين لزمانين مختلفين مراً على طرسوس: فضاء طرسوس في أيام الحكم الوثني، وفضاء طرسوس في أيام الحكم المسيحي، هناك كان التنكيل بالمؤمنين، وعمّ الإرهاب حتى أنّ المؤمن لا يجرؤ على القيام بشعائره المقدّسة، وهنا يكرم المؤمن وتُصان الحريات، ويمكننا أن نجد مثل هذا التقابل في فضاء اللباس والعادات والتقاليد في شخصية بريسكا الأنثى الجديدة، فقد أصاب التغيير المكان والزمان والإنسان، ولم تكن هذه الأمور الإيمانية في هذه المسرحية سوى وسيلة لبيان أثر الزمن في الإنسان، وهي الفكرة أو الفرضية التي يريد الحكيم أن ينتهي إليها. أما الحوار فهو ممتع، متّوّع بتنوّع الألوان النفسية لهذه الشخصية أو تلك، وهو حوار موظّف توظيفاً تصاعدياً يدلّ على حالة الشخصية

بما يصيّبها من فرح أو هلع أو سوى ذلك، وينساب هذا الحوار وتفاعل وحالة الشخصية ونفسيتها وظروفها المختلفة بين لحظة، ولحظة، فقد أصيّب يمليخا بهلع عميق الأغوار حين اكتشف أنهم موتى وأشباح في الحياة، فجاء الحوار عميقاً لهذه الحالة النفسية:

-يمليخا: (داخلأً في حال مضطربة) مرنوش. مشيلينا. أين أنتما؟ (يقع على ركبته بجوار مونوش).

-مرنوش: (دهساً) ماذا دهاك؟

-يمليخا: (وهو يشير إلى الملك وغالياس) ويلاه! أكنت تخاطبُ هذه المخلوقات؟!
(الملك وغالياس يتبدلان النظر ويرتدان حتى يبلغا أقرب باب).

-مرنوش: أجننت يايمليخا؟ (يشير إلى الملك وغالياس) هذا الملك وهذا الشيخ المعتوه! (عندئذ يخرج الملك والمؤدبُ في رفقِ من الباب ويتراكم القديسين!).

-يمليخا: أين مشلينا؟ أين مشلينا؟

-مرنوش: مابك يايمليخا؟

-يمليخا: ادعُ مشلينا على عجل! ولنذهب.. ولنذهب...

-مرنوش: إلى أين نذهب؟!

-يمليخا: إلى الكهف. ثلاثة. وقطمير معنا كما كنا.

مرنوش: لماذا؟ ماذا فعلت؟ ماذا حدث؟

يمليخا: إلى الكهف. ثلاثة. وقطير معنا كما كنا.

مرنوش: لماذا يا يمليخا؟ أجب.

يمليخا: هذا العالم ليس عالمنا. هذا ليس عالمنا

مرنوش: ماذا تعني؟

يمليخا: أتدرى كم لبثنا في الكهف؟

مرنوش: أسبوعاً. (يمليخا يضحك ضحكاتٍ عصبية هائلةً) شهراً على حسابك الخرافي؟

يمليخا: (على نحو مخيف) مرنوش إنّا موتى! إنّا أشباح..

مرنوش: ما هذا الكلام يا يمليخا؟

يمليخا: ثلاثة عام. تخيل هذا. ثلاثة عام لبثناها في الكهف..

مرنوش: مسكين أيهما الفتى.

يمليخا: هذا الفتى عمره نِيف وثلاثة عَام. لقد مات دقيانوسُ منذ ثلاثة عَام. وعَالَمُنا بادَ منذ ثلاثة قرون.

مرنوش: عَالَمُنا باد؟ وَأين نحن إذن؟

يمليخا: هذا الذي نرى دُنْيَا أخرى ليست لنا بِهَا صلة.
مرنوش: أشرِبْت شيئاً يا يمليخا؟

يمليخا: لستُ بشارب ولا بِمجنون. إني أقول لك الحقيقة أخرج وطف بهذه المدينة وأنت تفهم.
مرنوش: أفهم ماذا؟

يمليخا: تفهم أننا لا ينبعُي لنا أن نمكث بين هؤلاء الناس لحظةً واحدةً.
مرنوش: ما الذي يخيفك من هؤلاء الناس يا يمليخا؟ أليسوا بشراؤ؟ أليسوا من الروم؟.

يمليخا: كلاً، إنهم ناس لا يمكن أن نفهم من هم! ولا يمكن أن يفهموا من نحن..
مرنوش: وما يضرُّك؟ تجنهُم وامكث بين أهلك.. (متذكراً) ولكنك ذكرت لنا أن ليس لك أهل يا يمليخا.

يمليخا: وإن كان لي أهل فهل تحسبني واجدهم بعد ثلاثة سنة؟
مرنوش: (في رعدة) ماذا تقول أهْمَا الشقي؟!

يمليخا: (في صوت كالعويل) أَجل. إِنَّا أشقياء. نحن ثلائنا وقطميراً معنا لا أمل لنا الآن في الحياة إِلَّا في الكهف. فلنعد إلى الكهف. هلمَ يا مرنوش! ليس لبعضنا الآن سمِيعٌ ولا مجِيبٌ إِلَّا البعض هلموا بنا: رحمة بي! إني أموت إن مكثْتُ هنا.

مرنوش: أنت جُننت أهْمَا المُسْكِنِ!

يمليخا: لستُ بِمجنون. إلى الكهف.. الكهفُ كلَّ ما نملك من مقرٍ في هذا الوجود! الكهف هو الحلقةُ التي تصلنا بِعَالَمُنا المفقود.

مرنوش: (مفكراً في اضطراب) أَيُسْتَطِعُ العقلُ البشريُّ تصورَ ما تقول؟.. إنك ولا ريب صادفتَ من لعب بك، أو شُيَّه لك.

يمليخا: لم يشبه لي. لقد سمعت الناس بأذني تقول ذلك. وهذا كُلَّ ما فهمت منهم- من هذه المخلوقات.
وأنت يا مرنوش؟ أفهمت من هذه المخلوقات شيئاً؟ أجب. ثمَّ هذه الملابس العجيبة، وهذا التغييرات،
والمدينة المقلوبة رأساً على عقب. أخرج وانظر. مدينة طرسوس لن تعرِفها ولن تتبَّئنها

والحوار فضاء الشخصية، ولذلك كان الحوار يجري بين فضاءين لا صلة ولا اتصال بينهما، فكل طرف في فضاء مختلف عن الفضاء الآخر، والحوار منقطع الاتصال في الرسالة، والرسالة يفهمها كل منهما حسب حاجته وفضائه، فالحوار حول البيت بين مرنوش وغالياس يسير بين طرفين لا اتصال بينهما، فمرنوش يقصد بيته على الأرض وأسرته، وغالياس يقصد بيته السماوي، وشخصيات القديسين تريد الأرض وتحلم بها وتتقصدّها، وشخصيات المؤمنين على الأرض تريد السماء وتحدّث عنها وتتقصدّها، فحياة مسلينا وسعادته في قبول بريسكا به، وحياة مرنوش في أن يجد بيته وأسرته، وحياة يملّخا في أن يجد قطّيعه، هذا هو الهدف الذي خرّجوا من أجله، وتريد الشخصيات الأخرى تبجيل هؤلاء الموتى، وتنتظر إليهم بصفتهم قدسيين، وهذه هي إشكالية أهل الكهف، ولذلك فإن سداً عظيماً يقوم بين هذين العالمين: عالم الأحياء وعالم الأموات، ويجري الحوار بين مسلينا وبريسكا، وكلّ منهما في وادٍ، يحدّثها عن قلبه وحبه، وهي تحدّثه عن القديس الذي أمامها، وهو يحدّثها عن بريسكا التي ماتت قدسية مثله، وهي تحدّث عن بريسكا الجديدة، وهو يحدّثها عن العهد الذي أقامه بينه وبين بريسكا قبل ثلاثة عام، وهي تحدّثه عن العهد السماوي .

ولغة المسرحية نثرية، ولكنه النثر الذي يرتفع أحياناً إلى مصاف الشعرية ويخلّص من أوضاع النثر بالتعبير اللامباشر أو الإيقاعية المختلفة المتلوّنة حسب المناخ النفسي والذهني، فيخيم على النص مناخ شعري ساحر لا نجده في مسرحياته الذهنية الأخرى.

المراجع:

- * خليل الموسى المسرحية في الأدب العربي الحديث (مرجع أسامي)
1- فن الشعر لأرسطو، تر: عبد الرحمن بدوي. بيروت (دار الثقافة)، د.ت، ص 85، 89، 108، 109.

- 2- نفسه، ص 217، 215 وص 224.
- 3- علي الرايعي، المسرح في الوطن العربي، الكويت (سلسلة عالم المعرفة، 25)، لـ 2 1980، ص 19.
- 4 عدنان بن ذريل، فن المسرحية، دار الفكر بدمشق، 1963، ص 11، 18.
- 5- محمد يوسف نجم، البحث عن المفهوم الدرامي في الثقافة العربية ، مجلة (آفاق عربية) ، بغداد، فبراير 1979 ، ص 36.
- 6- د.سلمان قطاطية، المسرح العربي ..من أين إلى أين ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 1972 ، ص 23.
- 7- علي عقلة عرسان، مارون النقاش، الموقف الأدبي، س 17 ، ع 1967، آب 1987.
- 8- نفسه ، ص 18.
- 9- نفسه ، ص 16.
- 10- محمد نديم معلا، الأدب المسرحي في سوريا، نشأته تطوره، منشورات مؤسسة الوحدة ، دمشق، 1986، ص 7، 19.
- 11- محمد يوسف نجم ، المسرحية في الأدب العربي، ص 70.
- 12- عبد الرحمن ياغي، في الجهود المسرحية (من النقاش إلى الحكيم)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1، 1980، ص 115.
- 13- لويس عوض، دراسات عربية وغربية ، دار المعارف بمصر 1965 ، ص 100.
- 14- أحمد شوقي، مجنون ليلي ، مصر (المكتبة التجارية الكبرى)، د. ت، ص 131 .
- 15- نفسه، ص 133 .
- 16- نفسه، ص 134 .
- 17- نفسه، ص 18 .
- 18- نفسه، ص 74، 76.
- 19- محمد مندور، مسرحيات شوقي، القاهرة (مكتبة نهضة مصر ومطبعتها) ، ط 3، ص 47، 49.
- 20- مجنون ليلي، ص 57، 58
- 21- نفسه ، ص 31.
- 22- نفسه، ص 53
- 23- نفسه، ص 18
- 24- نفسه، ص 107

- 25- نفسه، ص 74
- 26- نفسه، ص 66، 67
- 27- نفسه، ص 29
- 28- نفسه، ص 104
- 29- نفسه، ص 106
- 30- شوكت، محمود حامد، المسرحية في شعر شوقي، طبع بمطبعة المقتطف والمقطم ، 1947 ، ص 84
- 31- نفسه، ص 44
- 32- مجنون ليلي ، ص 101
- 33 نفسه، ص 70، 69
- 34- مجنون ليلي، ص 121، 120
- 35- مجنون ليلي، ص 125
- 36- يوسف أسعد داغر، معجم المسرحيات العربية والمعربة، ص 536، وزارة الإعلام، بغداد، 1978.
- 37- مقدمة مسرحية "بِيِّجماليون".
- 38- توفيق الحكيم، أهل الكهف، مكتبة الآداب بالجماميز، د.ت،
- 39- نفسه (ص 149-153)
- 40- نفسه (ص 160-162)
- 41- نفسه (ص 62-66)

فهرس المحتويات		الرقم	عنوان المحاضرة
الصفحة			

01	المحاضرة الأولى: المفهوم والنشأة	01
05	المحاضرة الثانية: مرحلة ما قبل المسرحية	02
07	المحاضرة الثالثة: المسرحية العربية: الريادة والبدایات	03
09	المحاضرة الرابعة: رواد المسرح العربي (ماون النقاش - أبو خليل القباني . يعقوب صنوع)	04
20	المحاضرة الخامسة: تحليل نموذج مسرحي ((أبو الحسن المغفل))	05
33	المحاضرة السادسة: المسرح الشعري	06
37	المحاضرة السابعة: نموذج للمسرح الشعري: "مجنون ليلي" لأحمد شوقي.	07
51	المحاضرة الثامنة: المسرحية النثرية: المسرحية في أدب توفيق الحكيم	08
54	المحاضرة التاسعة: نموذج المسرحية النثرية المكتملة "أهل الكهف" لـ توفيق الحكيم	09
67	المراجع	10
69	المحتويات	11