

حصريات مجلة الابتسامة
www.ibtesamh.com/vb
منتديات مجلة الابتسامة

الشّعر لِيُفْسِدُ فَرْعَاهُ وَنَزَقَهُ

تأليف: البارون كورنيليوس
ترجمة: الدكتور محمد بن الحسين الشعبي

حصريات مجلة الابتسامة
www.ibtesamh.com/vb
منتديات مجلة الابتسامة

منشورات مكتبة منيمه - بيروت

**الوصول إلى الحقيقة يتطلب إزالة العوائق
التي تعرّض المعرفة، ومن أهم هذه العوائق
رواسب الجهل، وسيطرة العادة، والتبيّل المفرط
لمفكري الماضي
أن الأفكار الصحيحة يجب أن تثبت بالتجربة**

روجر باكون

**حضريات مجلة الابتسامة
** شهر فبراير 2016 **
WWW.IBTESAMH.COM**

**التعليم ليس استعداداً للحياة ، إنه الحياة ذاتها
جون ديوي
فيلسوف وعالم نفس أمريكي**

نشر بالاشراك مع
مؤسسة فرنكلين المساهمة للطباعة والنشر
بيروت - نيويورك
١٩٦١

البسملة

كيف فرحته وتنزقه

تأليف: لـ الزبير سوسورو
訳: ドクター・ムハンマド・アブー・ハヒム・アル・トウニ

مكتبة مسيمنه - بيروت

هذه الترجمة مرخص بها وقد قامت
مؤسسة فرنكلين المعاونة للطباعة والنشر
بشراء حق الترجمة من أصحاب هذا الحق

This is an authorized translation of

**POETRY : A MODERN GUIDE TO ITS
UNDERSTANDING AND ENJOYMENT**

by Elizabeth Drew. Copyright, 1959, Elizabeth
Drew. Published by Dell Publishing Co., Inc.,
New York.

المسهُون في هَذَا الْكِتَاب

المؤلفة : اليزابيث درو

ولدت في سنغافورة لأبوبين بريطانيين . نالت شهادة كلية ليدلي مارجريت هول في جامعة أكسفورد بدرجة الشرف الممتازة . درست زماناً في كلية جيرتون من جامعة كمبرidge وتقلبت في مناصب عدّة في الولايات المتحدة وبريطانيا . من مؤلفاتها :

« ت. س. إليوت : تركيب شعره »

T. S. Eliot : the Design of his Poetry .

« استشراف الشعر الحديث »

Discovering Modern Poetry .

المترجم : الدكتور محمد ابراهيم الشوش

من مواليد السودان عام ١٩٣٢ ، تخرج من جامعة الخرطوم (١٩٥٦) والتحق بجامعة لندن حيث حصل على الدكتوراه عام ١٩٥٨ .

حصريات مجلة الابتسامة
www.ibtesamh.com/vb
منتديات مجلة الابتسامة

مُقدمة

على الكتب التي تتناول موضوع الشعر ان تهدف الى استهلاك قلوب وعقول جديدة تنشد مزيداً من المتعة والفائدة من قراءته . وقد يستمتع الانسان بالشعر دون أن يقرأ كتاباً عنه اذ ان تذوقه عادة ما يكون غريزياً كالباعث على كتابته . غير ان الامر كما قال ييكون : « المقدرة الطبيعية كالنباتات الطبيعية تحتاج تشذيباً بالدراسة » . وهذه الرعاية والتشذيب لضروب المقدرة الطبيعية هي مهمة النقد . ليس للنقد ان يبتدع مقاييس لتقدير ما هو حسن او رديء في الشعر او ان يكون كذلك الاستاذ الجامعي الذي وصفه ه . ج . ولز في احدى روایاته بقوله : « كان أحد أولئك الذين يعلموننا كيف نتذوق الشعر والثر ومتى نصيح آه ... اعجباباً ، ومتى نهز رؤوسنا استنكاراً كما يفعل كمساري البص حين تقدم له عملة مشكوكاً فيها » . ان الهدف لدى اي ناقد يعشق الشعر يجب

اً يكون ، في المكان الاول ، جعل قراءته كشفاً جديداً يؤدي الى مزيد من دراية الانسان بنفسه وبالشعراء ونظم الشعر . يجب ان يكون سلوة للقاريء كي يتمعن ، وينصت ويقف طويلاً في حضرة الشعر وهو مشدود اليه بقوة تأثيره وسحره .

ولما كان المهد الوحد من التحدث عن الشعر هو الدعوة لقراءته فان هذا الكتاب مليء بالقصائد ، قصائد لعديد من الشعراء القدماء - عدثين ، منها المعروف ومنها المجهول ؟ وفي هذه الحال - كما في غيرها - يلعب المزاج والنظرة السائدة دوراً في تكيف التذوق والاستساغة ، ذلك الاستجابة تكون دائماً ذاتية ، اذا اتنا قد نحس بميل الى شاعر ما او بنفور منه مثلما نحس بذلك تجاه غيره من الناس ، ولكن يمكن الحد الميل والنفور بشيء من التحرز والموضوعية في النقد ، غير ان الذوق الشخصي سيظل دائماً متبيناً بحسب ما لدى الانسان من فردية وميول ممكنة . لقد اصاب اوسكار وايلد بقوله : « الدلال وحده هو الذي ييدي نحو كل انواع الفنون على السواء قدرأً واحداً من الحماسة » ونحن في الديكت نفسه لا نستطيع ان نظل بمنجاة من النظرة التي نرثها بطريقه زرية من العصر الذي ننتهي اليه .. وتلك الصفة التي نطلق عليها دونن تعين « روح العصر » تؤثر فينا لا شعورياً مهما نتشدق باستقلالنا حاول جاهدين ان يحقق ذلك الاستقلال ، لأن لون ثقافتنا ومبلغ وعياناً يدفعاننا دائماً الى اتخاذ بعض المقاييس الفنية وطرح بعضها الآخر . عصر ، ككل انسان ، يحب اشياء ويكره اشياء - غالباً ما تصبح الاصنام التي يقدسها جيل ما ، العوبية يتندر بها الجيل الذي يليه . وليس ان اختيار معين للقصائد يعجب كل احد ، وهذا الكتاب نفسه مليء بالايحاز الشديد ، و كأنه شهادة الرجل الارلندي .

ولكن كلما توسيع دائرة رغباتنا ازدادت المتعة التي نستمدّها من قراءاتنا . إنما حاجتنا الحقيقة الوحيدة هي أن نقبل على الشعر بعقول مفتوحة وآذان راغبة واعية وان تكون مستعدّين دائمًا لاستخدام كل ما غلّك من حواس . لأن العبرية – كما يقول وردزورث – تمثل تقدماً أو فتحاً يتحققه الشاعر في ميدان الحساسية الإنسانية – وليس لنا ان نفترض بأن القارئ يشارك في هذه الفتح وهو يتبعه كأمير او قائد هندي ، مستلقياً على مخفة فوق اكتاف عبيده ، بل بأن يستلهم حماسة قائد ويفوز جهداً . ولا يمكن له ان يتقدم في هذا الفتح وهو خامل خانع ترفعه الابدي كأنه عبء ثقيل . ويستطرد وردزورث قائلاً « ان تخلق ذوقاً معناه ان تستفتح قوة وتنجحها » .

ولما كان الشعر فناً وسيلة اللغة ، وكان الفصل بين الفن والصناعة امراً غير ممكن فان الفصول الاولى من هذا الكتاب تتناول بالتفصيل اصول الصناعة اللفظية التي نجدها عند جميع الشعراء كزخارف الجرس والمجاز والصناعة والبناء والشكل . فهذه كلها وسائل الشاعر لبلوغ غايته ، وهي خلق عمل فني متكملاً . ومن واجب الناقد ان يفعل ما في وسعه لبيان مظاهر هذه المهارة الفنية .

ويجب ان لا يخفينا القول باننا « نقتل كي نشرح » ، فان الشعر الجيد لا يمكن ابداً ان يفقد شيئاً بالتحليل والتشريح ، بل ان اكتشاف منابع قوته قد يجعل من تحقيق التجربة الكاملة امراً ممكناً . وقد يفضل القارئ العادي ان يتجاوز هذه التوطئة ويقفز الى الفصول الاخيرة التي تتناول لب موضوع الشعر ، ذلك لأن التمرن على الوسائل الشعرية ليس له من قيمة الا إن كان يؤدي الى تجاوبنا الكامل مع غaiات الشعر ، ويجب ان تكون غaiات الشعر دائماً تبليغ التجربة الإنسانية وتوصيلها . لهذا فقد جعل الجزء

الاكبر من الكتاب اختياراً ومناقشة للقصائد التي تخلق موضوعات انسانية تتردد في شعر جميع العصور وهي تلك الموضوعات المشتركة بين الاحياء جميعاً ، وعنها عبر الشعراء تعبيراً خالداً ... ولتمثل دائماً بحكمة بسيطة خالدة قالها الدكتور جونسون : « الغاية الوحيدة للأدب هي ان يجعل القارئ يحسن الاستمتاع بالحياة او يحسن تحملها » .

صناعة الشعر

حصريات مجلة الابتسامة
www.ibtesamh.com/vb
منتديات مجلة الابتسامة

- ١ -

السر والسرور

« بشر يتحدث الى البشر »
وردزورث

جد قديمة هي هذه الغابات
والبراعم التي تتفق
من أغصان الشوك الجرداء ،
عندما تستيقظ رياح آذار .
قديمة ... قديمة ... هي بمجاها .
ليت شعرى أيديك إنسان
عبر أية قرون آبدة
يرجع تاريخ الوردة ؟ .

(ولتر دي لا مير)

وقد تم جداً ايضاً هذا الفن الذي يتغنى فيه ولتر دي لا مير بالحياة التي
لا تقي تجدد نفسها على ظهر كوكبنا . فبالرغم من ان علماء الاجتماع
يقولون بأن احتياجات الانسان تنحصر في الطعام والنوم والمسكن والرضي
الجنسى ، الا انه يبدو ان ثمة امراً آخر يحتاج اليه الانسان دائماً – امراً
يبدو من ظاهره نافلاً عديم الجدوى – وهو الرغبة الملحة في تحقيق الذات

من خلال الفن . نعم قد تكون الحياة في الاحوال الطبيعية كما وصفها هوبرز « حقيقة حيوانية ، قصيرة » ، ولكن الانسان كان يتميز دائماً عن الحيوان باضطراره الغريزي لأن يخلق عملاً فنياً جميلاً من تجربته يتمثل فيه ادراكه لاشكال اكثر منه بقاء . حتى في اشد اطواره بدائية ، كان يزخرف حيطان كهفه بالرسوم . وعندما اخذ يطور حضارته كان ينظم الخل والمجوهرات والمعادن ليزين بها الاواني والاطباق واعبة رفات الموتى ، وكُن يرقص وينشد تعاوين السحر التوقيعية . وتدل الآثار كيف أصبح الانسان منذ اكثر من الفي سنة او ثلاثة آلاف يستعمل لغة الحديث لا بغرض التفاهم المباشر مع غيره فحسب ، بل لكي يصور بواسطة نماذج فنية امجاد قومه ، وما يعيش في نفسه من افكار وعواطف واحاسيس .

ويعتمد العالم النفسي يونج في تحديد نظريته عن الظواهر النفسية على وجود ما اسماه « اللاوعي الجماعي » . وهو يراه بمثابة مستودع توارثه الاجيال ، ويشتمل على صور مترابطة وزخارف رمزية كثيرة تكمن لاشعورياً في نفس كل انسان . وهو يؤمن بأن هذا التراث المتوارث يفسر تردد هذه الصور نفسها مرة بعد مرة في الاحلام والأساطير والفن التخييلي . وقد يكون ايجاد برهان على وجود اللاوعي الجماعي امراً بعيد الاحتمال ، ولكن الشيء المؤكد اننا يمكن ان نسمى الادب بحق السجل المكتوب « اللاوعي الجماعي » الانساني . لقد قال د . ه . لورنس « الانسان اعظم تفحم في مجال الشعور » ولدينا تراث يرجع تاريخه الىآلاف السنين يصور هذا الشعور النامي المتتطور مدوناً على أوراق البردي والجلود مدققاً خلال الخمسةة السنة الاخيرة في صورة كلمات مطبوعة .

وشعور الانسان يبني مدارك جديدة ويثير عدیداً من التعقيدات وذلك لأن مقاييسه مختلف باختلاف الزمان ، وان ظلت حقيقته ثابتة لا تتغير .

اذ ما من احد يمكن ان يرهق نفسه بالاطلاع على ادب الماضي ان لم يجده على الدوام ينير جوانب حياته الحاضرة . وقد مر الانسان عبر القرون بنفس التجارب العاطفية والاخلاقية والمادية ، وتناوبته أحاسيس اللذة الطاغية والالم ، ومرت به لحظات النصر والهزيمة والعظمة والخيبة ، وواجه عين المشاكل الانسانية ، وظل يسأل نفس الاسئلة ؛ ولقد تبين له انه يعاني من نفس الصراع العاطفي والأخلاقي في علاقاته مع نفسه ومع الآخرين ، وما كان ليتسنى لنا معرفة ذلك لو لا أن نقرأ معيناً من بين ملابس الرجال في كل العصور كانوا يحسون في أنفسهم بتلك القوة القهريّة التي كانت تدفعهم دفعاً لكي يعبروا في صور بلاغية عما يعتمل في نفوسهم من أحاسيس . وكانوا بما يتکلفونه من اختيار وربط وصياغة يخلقون من تجربتهم عملاً فنياً واعياً ، ذلك انهم كانوا يسلطون الضوء على جوانبها المتعددة ويفظرونها في صور متباعدة ، مفردين بذلك ميزاتها الخاصة ، مضفين عليها شكلاً محدداً ، محققين كل ذلك عن طريق اللغة .

والشعر أقدم ضروب النقل والتوصيل ، وما يزال اكثراً تحدثياً وتركيزياً بالنسبة لفنون الادب الاولى ، كما ان استعماله للالفاظ اكثراً دقة وغنى وقوة من النثر ، وهو يحتل بلا شك جانباً كبيراً من تراثنا الادبي . ولكن المتشائمين اليوم يشعرون بالاسي لمصير الشعر ، فهم يعلون انه - كأخلاق الجيل الجديد وأحوال الطقس - لم يعد مثلاً كان . ومصدر شكوكهم ان الشعر انما يكتب الان لنفر قليل من المتخصصين ، وانه قد أصبح عقيدة يدين بها الخاصة ، وان القارئ العادي لم يعد يشارك فيه او يتتجاوب معه - وان تذوق الشعر ، نتيجة لذلك ، اضمحل واصبح ظلاماً لما كان .

وما من احد يستطيع ان يزعم اليوم ان الشعر ما زال يحتفظ بالأهمية

التي كانت له في حياة المجموعة ، كما كانت الملاحم والدراما الكلاسيكية الغداء العقلي لدى كل طبقات الشعب ، وكما كانت الحال بالنسبة لقصص القرون الوسطى ومسرحيات عهد الإصابات : - نعم لم يعد الشعر ذو قيمة للتسلية العامة ، كما أنه فقد سحره الجذاب ازاء الجموع ، وذلك يعزى الى حد كبير لانتقال الجانب القصصي من الشعر الى التأثر .. أما الشعر الغنائي فلم يكن له في يوم من الأيام جمهور كبير ، وينسى المتشائمون أو يتتجاهلون ان قدرأً كبيراً من شعر القدماء الذي تحوطه اليوم هالة من الاعجاب والشهرة كان مقصورة على المجالس الخاصة حينما ظهر لأول مرة - والتاريخ الأدبي يعج بأمثلة الشعر الذي خالف التقليد المتبع في عصره ، وأخذ يفرض نفسه في بطء شديد . وهذا يؤيد فكرة وردزورث بأن على الشاعر الثوري أن يخلق الذوق الذي يحكم على شعره . وسيعرف به الناس ويؤمنون به حين يجدون أنفسهم ماثلين في مرآة فنه .

وقد كان يمكن ان نجد مسوغاً لهذا التشاوُم لو ان الرجال والنساء امتنعوا عن قرض الشعر ، لكنهم لم يفعلوا ، ورغمًا عن كل ما نسمعه عن أثر العقم الفني الناتج من هذه المدنية وقيمها المادية لم يقل الانتاج الفني ولم يتوقف . فالشعراء ما يزالون ينظمون الشعر ، والرسامون والموسيقيون لم ينضب انتاجهم ، لأنهم جميعاً يحسون في أنفسهم بهذه القوة الخلاقة التي تخthem . أما ما هي هذه القوة الغريبة فذلك أمر سيظل سراً ، ولكن من المؤكد أنها غريزة مشتركة بين أفراد معينين في كل العصور ، تناول دائمًا أن تجد لنفسها منفذًا . وترهن أي دراسة للماضي على بطلان ما يقال عن عجز الفنان وجذب قريحته بسبب وجوده في هذه البيئة او تلك من البيئات الاجتماعية او الاقتصادية . ويستحيل قطعاً ان نحدد التربة الاجتماعية الصالحة لانتاج أعمال فنية خالدة - فقد نتج الفن تحت

كل الظروف ، ونظم الشعر في ظل "الأنظمة الملكية ، والديمقراطية ، والدكتatorية ، وفي عصور الاضطهاد الديني والسياسي ، وفي ظروف الحرب والسلام ، ونظمه الامراء وال فلاحون والعلماء وال العامة ، والنساك والدنيويون والثوار والمسالمون والقساوسة والعقلاء والجانين .

فما هي أذن هذه الميزة التي يشتركون فيها كل هؤلاء الأفراد في جميع العصور — هؤلاء الذين أحسوا بميل غريزي لاستعمال الزخرفة الفظيبة ليعبروا عن تجارب الإنسان؟ — وبمعنى آخر ما الشاعر؟

هذا ما كتبه توماس جراي يصف الشاعر بقصيدة له تحمل هذا العنوان في أواخر القرن الثامن عشر :

على الصخرة ذات الجبهة المستكورة

المتجهمة فوق البحر المزبد

في كونواي القديمة ، وقف الشاعر

مدثرًا بشوب الحزن الأسود ،

وبعيون أضناها الكلال ،

مسترسل اللحية والشعر الأشيب ،

منطلقاً كالشهاب في الفضاء المضطرب ،

وبيد حاذق ووقدة نبي

يستثير الأحزان العميقة من أوتار قيثارته .

وهاك صورة مختلفة عن السابقة عند ا. و. ي. أشوقنسى في أواخر القرن التاسع عشر :

نحن صانعو الموسيقى

ونحن أصحاب الأحلام

ننهم على سواحل البحار المقفرة

ونجلس بجانب الغدران المهجورة
وقد غربنا عن العالم وهجرنا ملذاته
وعلينا يسلط القمر الشاحب أضواعه
ومع ذلك فيبدو اننا سنظل نحرك العالم
ونحيزه إلى الأبد .

في هاتين الصورتين والمحققين العاطفيين يصعب ان نتخيل شاعرين مثل س. ايليوت وآرشيبلد ماكليش ، وقد يكون يتمنى آخر شاعر يمثل هذا الدور ويتفق معه ، فقد كان يعتبر نفسه الرجل الذي اختير ليتحدث باسم وطنه وباسم الإنسانية . ويختلف الشعراء بعد ، في نظرتهم الى أنفسهم وفنهم . فالشاعر بالنسبة لوردزورث « بشر يتحدث الى البشر » ويغيبط اكثر من غيره بجوهر الحياة في نفسه » وهذا تعريف يتفق معه التحديد .. إذ انه على ما يبدو فيه من اعتدال لا يخلو من دعوى مغرقة . فهناك عدد كبير من الناس ، سوى الشعراء ، يمكنون قدرأً كبيراً من الحيوية والحساسية المفرطة ويمكنون القدرة على الانفعال والبوج الى رفاقهم في التحدث اليهم . وهذا التعريف ايضاً يوحى بأن الشاعر « شخصية » فذة ، هذا مع ان الشاعر كثيراً ما يحس بأن « الشخصية » - كما تتصورها نحن على الأقل - لا أهمية لها بالنسبة له ، أو أنها ذات قيمة ثانوية . الشخصية تخذل الحياة العادية ، حياة كسب العيش والعلاقة المباشرة مع الآخرين والصلات العائلية والاجتماعية مسرحاً لها وبجالاً . أما الشاعر فانه عندما يندمج في عملية الخلق يصبح غريباً عن العالم الخارجي . ويدخل في عالمه الحقيقي حيث تتحرر نجاحات الحياة العملية المادية عنده من سيطرة المكان والزمان لتجتمع وتشكل في علاقات وصور جديدة . وفي هذا العالم يصبح الشاعر وحيداً لا سباء له . وقد اعلن

كينس أن جوهر الشخصية الشاعرية ليس له طابع يميزه لأنه يتقمص دائمًا جسمًا آخر .

ويكتس يعبر أيضًا عن الفكرة نفسها حين يقول : «شخصيتي أبعد ما تكون عن ذاتي لدرجة أنها تعيقني طوال حياتي . ولا يزيد تأثيرها في قصائدِي — أي في ذاتي الحقيقة — عن تأثير شخصية الراقص في حركات الرقص الذي يؤديه » . أما إيليوت فهو أكثرهم تطرفةً حين يقول : «ليس الشعر تعبرًا عن الشخصية ولكنه هروب منها — وليس للشاعر شخصية يعبر عنها وإنما يملك وسيلة معينة — وهي مخصوصة وسيلة وليس شخصية — تتجزء بواسطتها الانطباعات والتجارب في صور غريبة غير مألوفة . »

ومهما تكن نظرة الشاعر وتصويره للدوره فإنه كان يحس منذ الزمان الغابر بأنه يخضع لقوة خارجة عن نطاق حياته اليومية العادلة وقد تجسدت هذه الروح عند كتاب العالم القديم الكلاسيكيين في أبوابه وعرائض الشعر . وهي تمثل عند الرومانطيكيين في الخيال باعتباره شيئاً سحرياً منفصلًا عن ملوكات الإنسان العادلة . وقد عبر ورد ذورث عن هذه الروح بقوله : « تلك الملكة ، وكذلك نسميتها خصوصاً للعجز المخزن في التعبير الإنساني ، تلك التي انبثقت من هوة العقل المظلم . وسيطرت عليه .. » بينما يراها شللي « تلك الموهبة الجليلة التي يتحجب عرشها في طبيعة الإنسان الخفية . »

ويتحدث الشاعر الحديث راندل جاريل عن الشيء نفسه في لغة أكثر عامية فيقول : «الشاعر المجيد هو الذي يتلقى ويتحمل — وهو واقف طوال حياته معرضًا للزوايا والأعاصير — خمس صعقات تصفعه أو ستة . فإذا تحمل اثنين عشرة صعقة او مثل ذلك صار عظيمًا » . ولكن بعضاً

آخر من الشعراء يقدم لنا صوراً أكثر هدوءاً . فالشاعر في رواية شكسبير « تيمون الأثيني » Timon of Athens يقول :

شعرنا كقطعة الصمغ التي تنز

من حيث تجد غذاءها ، كالنار الكامنة في الصوان
لا تظهر الا عند القدح . ولهنا اهادى يستثير نفسه
ويتخطى كالتيار المندفع كل العوائق التي تواجهه .

وليس في ما قاله شيكسبير اشاره الى وجود قوة علوية من الاطام ،
وانما يحس الشاعر بأن فنه ينبع من مصدر داخلي خصب يغذي نفسه ،
وهو لا يحتاج الى قداحة او صاعقة لثير لهيبه . لديه طاقة جبرية وان
كانت كامنة هادئة وتشبه التيار الذي يستمر به الجري في وجه كل العقبات
الخارجية . أما ا. ي. هاوسمان فقد عبر عن هذه الفكرة نفسها دون ان
يوحى بصورة اللهيب والتيار المندفع التي استغلها شيكسبير ليوسع صورة
الصمغ الناز من حالة سالبة جامدة الى حالة موجبة فعالة – يقول هاوسمان :
« لو لم يكن علي ان اعرف الشعر بل ان اذكر النوع الذي فيه
يتنمي لقلت انه افراز – سواء أكان هذا الافراز طبيعياً نزيل التربتين ،
او غير طبيعي كاللؤلؤة في الصدفة » .

والشعراء بعد ، يتفقون بالرغم من الاختلاف البين في طريقة تعبيرهم
على ان ينبع فنهم يقع خارج ملكاتهم الواقعية ، فهو طاقة لا يملكون
التحكم فيها ، وهي تذهب وتبغي ... وكل الفنانين ألغوا زياراتها المتقلبة ،
وهم يدركون المرارة التي تصحب غيابها وما تركه وراءها من احساس
بالعجز والخيبة :

آه ما أسهل ان يكتب الانسان ويتعافي ،
ولكن المشقة ان تكتب بيتاً صادقاً لا تكلف فيه

اللهم أزل عني هذه القيود الثقيلة
وهب لروحي القدرة على ان تمنع بقدر ما تأخذ .

(هري فون)

ولكن ماذا عن الانتاج نفسه؟ هل استطاع أيّ شاعر او ناقد ان يوفق الى تعريف الشعر؟ انهم جميعاً يتحدثون مستعينين بصطلاحات مختلفة حتى انه ليصعب على المرء ان يصدق بأنهم يتحدثون عن شيء واحد . يقول ورد زورث «الشعر هو «نفس» كل الوان المعرفة الصافية وروحها». ويقول شللي «الشعر هو الذي يحيط بكل العلوم واليه ترجع كل العلوم». ويقول هبرت ريد «الشعر - في الحقيقة - صفة تسمى على كل شيء، ونحن لا نستطيع ان نعرف هذه الصفة تماماً كما نعجز عن تعريف الجلال». ويقول كولردرج «الشاعر الموصوف بالكمال الشالي ... ينفتح في روح الإنسان النشاط والحيوية». . والى جانب هذا الاسراف الرومانطيكي يطالعنا تعريف كولردرج الآخر للشعر: «أجود الألفاظ في أجود نسق» ووصف فروست البسيط له بأنه «أداء لفظي» ، وإشارة ايليوت العابرة المقررة: «تسليمة راقية» ، او ذلك التعريف البارد المجرد الذي ورد في احدى الكتب المدرسية: «القصيدة لون من التعبير يعتمد على تركيز اساليب غير مألوفة في اللغة في وحدة عضوية مزخرفة تمثل تجربة هامة» .

ويكفي القول بأن الشواهد الاخيرة - وقد نزلت بنا الى عالم الواقع بعد شطحات الرومانطيكيين وتحقيقاتهم - تعبّر عن الحقيقة الاساسية للشعر .. وهي انه صناعة مادتها الالفاظ . وقد كتب اودن مرة يقول بأنه اذا حضر اليه شاب يطمع في ان يكتب وقال له «لدي» أمر جليل اود ان اكتب عنه» فهو ليس بشاعر ، ولكنه اذا اعترف وقال «اريد ان اقف طويلا مع الالفاظ استمع لحديثها» فهو حينئذ قد يصبح شاعراً . اذن

فإن شخصية الشاعر قد تلعب دوراً في الشعر بأكثر مما يتصور الشعراء ولكن إذا لم يكن الشاعر حاذقاً لفنه فإن شخصيته ستظل مخفية في عمله ولا تستطيع أن تصل إلى الآخرين . وقد عبر عن ذلك هارت كرين بقوله : « لعمري أنها عملية شاقة ، فعلى الإنسان أن يغرق نفسه في الألفاظ – إن يغوص فيها حقيقة لا مجازاً – حتى يشكل اللائق المناسب منها في الصورة المنشودة في الوقت المناسب » . ويقول ت.س . إيليوت : « إن ولاء الشاعر الأول يجب أن يكون للغة التي يرثها من الماضي والتي يجب أن يحافظ عليها وينميها » . ويقول الشبح المركب المعروف الذي يظهر له في آخر « الرباعيات الأربع » ويمثل روح الشعر :

لقد كان الكلام موضع غایتنا ،

وقد اضطرنا الكلام إلى أن نمحض لهجة القبيلة ،
ونحت العقل ليتبرأ الماضي ويستشرف المستقبل .

ان دفع العقل لادراك دخلة الإنسان هو الهدف الأكبر للشاعر . ولكن الصياغة هي التي تحقق النتيجة ، وقوله « لنمحض لهجة القبيلة » مترجم من بيت ملارمية ، اقتبسه إيليوت ليصور ان التراث الشعري من الماضي هو أغلى ممتلكات الشاعر التي يجب ان يحافظ عليها والتي يستمد منها جزءاً من نفسه – ولكن الشاعر أيضاً يبني هذا التراث بابتداعه لأسلوبه الفني الخاص ، ويكون سيد ما ابتداعه وخادمه في آن معاً . وليس هناك قوة طبيع ارتجالية يمكن ان تنتج شعراً صادقاً لا تكلف فيه . فالشعر سواء بدأ سهلاً او معقداً يعني أن الشاعر قد جهد في تنقيحه حتى يصبح – قدر المستطاع – جزاً عذباً طريفاً .

من هنا كان ضيق الشعراء بالفكرة المشهورة التي تقول : ان كتابة الشعر لا تعلو انتظار عرائس الاهام التي تجلب البساط السحري الى

برناسن ، أو ان يذهب الانسان في حالة غيوبه حيث ينتفع اللاشعور أ عملاً فنية مكتملة . إن كولردرج نفسه قال عن « قبلي خان » - وهي القطعة التخيالية الناقصة التي كتبها تحت تأثير الأفيون - قال إنه قد نشرها تزولاً على طلب من بايرون ، واضاف : « أما فيما يختص بآراء أصحابها نفسه فإنه يرى أن اهتمامه بها يعزى لما تشيره من مسائل سيكولوجية وليس بسبب أي امتياز شعري فيها . » وقد عرف بودلير « الاتهام » تعريفاً حاداً حين وصفه بأنه « استمرار في العمل » . أما وليم موريس فيرى أن مجرد الحديث عن الاتهام بعد من سخف القول : « ليس هناك شيء اسمه الاتهام والمسألة كلها مسألة صنعة لا غير » . وقال جيرارد مانلي هوبكنز : « لا شيء يبقى طويلاً سوى الخلق الرائع » . وديلان توماس ، بالرغم مما عرف عنه من اسراف ، وصف كتابة القصيدة بقوله : « أنها عملية يشترك فيها الجسم والعقل وترمي إلى بناء حجرة من الالفاظ تامة التماسك لتحفظ جانباً من الاسباب والقوى الحقيقة للعقل والجسم المبدعين . وارى أن الدافع الشعري والاتهام ليسا الا حلول الطاقة فجاءة على نحو مادي غالباً في القدرة الانشائية الصناعية . »

يتضح من كل هذه الاقوال المتضاربة للشعراء ان ثمة ثنائية توجد بالضرورة في اساس الخلق الشعري نفسه ، وفي أي تحليل يتصلى له . فالشاعر طبعتان انسانية وفنية . والشعر ينبع من مصدرين ، من جبرية غامضة تكمن في اللاوعي ، ومن تنظيم صناعي تام الوعي . فهو عملية تختلط فيها الحياة باللغة ويتزاوج فيها المعنى والمعنى ، ويلعب فيها كل من التفريح والطبع دورهما .

ويعتقد يونج اننا لن نستطيع ابداً ان ننزع لب اي من الفنون الجميلة ونخضنه للدراسة ، فهو يقول : آية استجابة لشيء مثير او منه يمكن تفسيرها

بلا مشقة . ولكن عملية الخلق وهي الضد الكلي لمجرد التجاوب ستظل الى الابد تروغ من حيز الفهم الانساني » . وهذا قول قد يكون صحيحاً الى حد كبير . فما لا شك فيه ان اي قدر من الدراسة لأوراق الشاعر او مسوداته لن يتعدى سطح الموضوع . وقد يمكن لنا ان نفترس التعديل والتنقية في ذلك بسهولة دائماً . وبالرغم من ان هذه الدراسة ذات قيمة لكي نبرهن على ان ترهيف الادراكات ومعرفة دقائق الصناعة امر ممكن ، الا انها دراسة تسلط ضوءاً على سر الادراك الفني . ونستطيع ان نقول ان الادراك الحسي ربما كان نتيجة التحام والتثام وبها تتولد حياة جديدة . وبعض الشعراء يستعمل التشبيه المادي .. فيقول أودن : « الشاعر هو الأب الذي ينزل » القصيدة ، واللغة هي التي تحبل بها . » ويتحدث هوبكترز ، وهو حزين لخود نار شعره ، عن التزاوج بين « النشوة » والعقل ، ذلك التزاوج الذي يؤدي الى « الجبل » بالشعر :

البهجة السامية التي فكر فيها « الآباء »

ذلك المهاز القوي الحي النفاذ كأنه سهام اللهب
يلتعم مرة واحدة ثم ينطفئ بأسرع مما يجيء
تاركاً وراءه العقل « أمّا » تحمل في احسانها أغنية خالدة .

ولنستشهد بكلورديج مرة أخرى فهو يرى في حديثه المشهور عن نوعية الخيال الشعري أن في كل جزء من عملية الخلق هذا الانحدار والوفاق بين الاضداد في لقاء « التشابه والتناقض » ، والعام والخاص ، وال فكرة والصورة ، والفردي والجماعي ، والاحساس بالجديد والطرائف إزاء الاشياء القديمة المألوفة ، وحالة عاطفية مغرقة مع نظام مغرق » . وتصبح العبارة الاخيرة ذات أهمية أساسية عندما نتقدم من مجرد الادراك الحسي للقصيدة الى عملية خلقها . ويقول الرومنتيكي كينتس « الشعر ينمو في شهوة وتلذذ » ،

بينما يقول الكلاسيكي ، الدكتور جونسون « إن خاصيته المميزة هي تلك الطاقة ، التي تجمع وترتبط وتوضح وتنعش ». أما ورذورث فقد أطلق عليها « عاطفة يتذكرها المرء في هدوء » وحين أمعن في تفسير هذا التعبير أشار إلى أن ذلك لا يعني أن التأليف الشعري نفسه عملية هادئة ساكنة . ولا يمكن ان ننسى في هذا المجال ما اسماه ايليوت « الآلام التي تصحب عملية تحويل الدم الى حبر ». وفكرة « التذكر » تمثل نقطة ارتكاز في فلسفة ورذورث : ليس الفن هو الحياة كما نعيشها ونحيها ، ولكنه الحياة كما تشاهد خلال لحظات التأمل ، وقد خلقت خلقاً جديداً تحت ظلال قوة ذات فعالية جديدة تمثل في عملية التذكر والتأليف والتكبير وبعث الحياة ، وذلك بتنظيمها معاً في نسق عضوي . وقد تكون كلمة « تنسيق » مكرورة الواقع في مجال عملية الخلق الفني ، لأنها ترتبط في أذهاننا بالاعمال التجارية والإدارة الحكومية ، ومع ذلك فهي أكثر الالفاظ غنى في التعبير عن الثبات التجارب الحياة وصياغتها . فاللحوية والزخرفة اللفظية كلتاها لا غنى عنها للشعر الجيد ، بل لكل ألوان الخلق الفني الناجح . أما البناء العضوي فاما هو تنظيم الانفعالات وانخضاع التعدد للوحدة واستخراج النظام من الفوضى .

لا يبدأ العمل الفني بالتكوين والخلق بحيث يتدرج في أطواره حتى يولد بالطريق الطبيعي ، هذا الفرد نورث هو ايتهد يتحدث عن « حالة الترقب المضطرب الخيال ، التي تسقى أي تعقيد استقرائي ناجح ». ويخيل إلى ان هذا ينطبق على عملية الخلق الفني في أي ميدان ، فلا شك في أن الوضع النهائي للفكرة أي شاعر ينشق من خلال حالة مماثلة . وصحيح ان شللي كان يحاول ان يدلل من جانب آخر على ان العقل عند الخلق الفني يصبح فحمة خامدة ، وأن الاهام نفسه يأخذ في الزوال حالما تبدأ

عملية النظم ، وان الشعر منها يبلغ من مراتب الجودة فانه ليس الا ظلاماً باهتاً لاحساس الشاعر الأول . ولكن شللي كان يتم بالاحساس اكثر من الشكل . وكثير من الشعراء لا يرون في عملية التأليف فقداناً وإنما يعتبرونها كشفاً جديداً ، ولا يرون فيها محض انتاج واهم مكان المادة المتخيلة ، وإنما يرونها خلقاً للحياة جديدة لم تكن من قبل .

ومهما يكن الجنين الذي تبدأ القصيدة منه ، حادثةً كان او عاطفة شخصية او منظراً او احساساً داخلياً او فكرة ، فإن الموضوع المتصل به لا يمكن ان يكون قائماً في فراغ . وإنما هو ينتشر ويتوالد في نفس الشاعر ويجعله «في حالة الترقب المضطرب انخيال ..» وقد تكون هناك الحواجز التي لا يمكن اجتيازها ، والكلمات المبعدة ، ولحظات التحسن الأعمى بل وتحطيم العمل كلها والبدء من جديد ، ولكن الشاعر في كل هذا يشارك بمحاسنه جميعاً ، لا بروحه فقط ، كما يقول كولردرج ، لأن الشعر حسيٌ كما هو معنوي . فان عقل الشاعر مليء بعديد من الانطباعات والحوافر الحسية والعاطفية التي تتجوّج وتحضب بعضها بعضاً في عملية الخلق الفني – وتتدخل الكلمات والذكريات تداخلاً لا ينفصّم وربما يكون شعار الشاعر : «كيف يستبين لي ما يحول في فكري قبل أن أعرف ما أقول» فإن المخاورة والتبدل الدائمين في نفس الشاعر بين الحياة والتعبير عنها يجعلان من عملية تأليف القصيدة وسيلة لدراسة الشاعر بنفسه ووسيلة للتبلّغ رسالته الى القراء . وسنرى المزيد من توضيح عملية النظم في الفصول المتأخرة . وقد كان يلتقط يدرك حقيقتها ادراكاً كاملاً – إذ أجب عندهما انتقاد النقاد مراجعته لبعض قصائده الأولى :

أولئك الأصدقاء الذين يرون أنني أرتكب خطأ
كلما نفتحت قصائدي وراجعتها
لا يدركون حقيقة الامر
وهي إنني إنما أراجع نفسي وأنقحها .

الشعر والفتارئ

« دم وخيال وفکر تتدفق معاً »
(و. ب. يتس)

« الفن عملية انسانية فحواها ان ينقل انسان للآخرين ، واعياً مستعملاً اشارات خارجية معينة ، الأحاسيس التي عاشها ، فتنتقل عدواها اليهم ايضاً ، فيعيشونها ويجربونها » .

هذا هو تعريف تولستوي للفن ، وهو تعريف بسيط شامل . حفأ ان أصل عملية الخلق الفني كما تبيناً غامض معقد ، إلا أن رسالة الفن واضحة وهي التبليغ والتوصيل . والشاعر بشر يتحدث الى البشر ويعلم جاهداً ليعبر على « أجود الالفاظ في أجود نسق » لكي يجعل تجربته تعيش مرة اخرى لدى الآخرين . هنا ايضاً نجد العملية الثانية نفسها ، فعندما يستغرق الشاعر في عملية الخلق الفني يكون كما يقول ايليوت : « غير مهم بمآل أعماله من الناحية الاجتماعية ، تماماً كالعالم في معمله .. ولكن لا الشاعر ولا العالم يملك الاقتناع الكافي الذي يعينه على الاستمرار في عمله دون أن يكون فيه فائدة للمجتمع » .

والشعر يستعمل أحياناً لأغراض غريبة . فقد سمعت ان معلماً كان طلابه يقرأون قصيدة « الملاح القديم » فأرسلهم الى متحف التاريخ

ال الطبيعي ليدرسوا مقاييس أجنحة القادوس (البطروس) . وأن استاذًا في الأدب الأغريقي كان يلحظ وهو يبني طبته بما سيجدونه في مسرحية صوفوكليس « أوديب في كولون » Oedipus at Colonus من كنز متنوع من الشوادر النحوية . ولكن ما هي فوائد الشعر الحقيقة للمجتمع أو للأفراد الذين يكونون المجتمع ؟ أهي ترف أم ضرورة ، الأساسية هي أم هامشية ؟

والسؤال الذي ظل محيرآ هو : لماذا استبعد أفلاطون الشعراء من جمهوريته المثالية ، وخاصة وقد كان يملك خيال الشاعر ويستجلِّي خفيات خواطره بمناظر صانعي الأساطير ؟ غير أن أفلاطون كان يعيش في مجتمع معاير لمجتمعنا ، مجتمع شديد الحساسية بالفن ، غارق فيه لدرجة انه كان يخشى ان يؤدي هذا التكالب الى إفساد روح الشباب وقتل ملكات الحياة العملية فيه ، تلك الملكات التي كان يمكن أن توجه لتمكين الرفاهية الأخلاقية في جمهوريته . وكان أكثر ما يخشاه أن تكون المواهب التي جعلت من أثينا مركزاً ثقافياً هي نفسها التي تقوض بنائها السياسي . وليس ثمة خطر من هذا النوع يواجهنا الآن . ففي معاهدنا شعراء مقيمون وزائرون ، مهمتهم خلق النغمة الثقافية المنشودة . وأي تفكير في ان هؤلاء الشعراء قد يحتذبون اليهم أولئك الذين انقطعوا للدراسة السياسة او الاقتصاد او الصناعة او العلوم فيصرفونهم الى عالم الفنون قول يثير الضحك . فالشعراء الآن يعتبرون انفسهم محظوظين ان استطاعوا ان ينيروا جانباً ضئيلاً من عالم الفنون أمام مجموعة صغيرة من ذوي العقول المرنة التي تجمع بين اتجاهاتها العملية والتأملية .

ومع ذلك فان وجود الفنانين والشعراء المقطعين لفنهم يدل على ان المجتمع ما زال يقدر قيمتهم ؛ واي معلم يقوم بتهيئة أذهان الشباب لتذوق

الادب يدرك ان إثارة تجاوبهم معه مهمة سهلة . ولكن ما قيمة خلق هذا التجاوب ؟

قد ذكرنا من قبل ان الشاعر يجد في عملية الإنشاء كشفاً جديداً يؤدي الى المزيد من درايته بنفسه وبالعالم من حوله . وتبليغ هذا الكشف للقراء لا بد ان يؤدي الى نتيجة مماثلة . ونطاق المasurer التي يلتقي فيها الشاعر بالقارئ كالتجربة الانسانية سعة وشمولاً ، تبدأ منذ ان تنتاب الجسم حالة اشبه بالتنويم المغناطيسي الخارجي وتتمد حتى ينقطم كيان الانسان احساس عميق حقيقي . ويجتهد ان يكون الشعر قد بدأ في شكل مقاطع سحرية غنائية تصاحب الرقص لاما لتهدهة الخواطر والعواطف او تنببيها وثارتها ، وسيبقى الشعر ما دام له جرس موسيقي وليقاع راقص . وقد تكون المتع المستمدۃ من الشعر حسية مجردة ، كهذه النغمة العذبة

التي يفتح بها شللي قصيده « الليل » :
سر سريعا فوق الامواج الغربية

يا طيف الليل ،

من كهف الشرق المربيد ،

حيث تنسج طوال النهار المديد المستوحش
أحلام الخوف والرجاء .

فتجعلك عزيزاً مخيماً في آن .

فليكن مرآك مرآ سريعاً .

وتلفعْ بغلة رمادية

مرصدية بالنجوم ،

وأعش بـشـعـرـك عـيـونـ الشـمـس

قبلها حتى تسقط إعياء،

ثم تجول فوق المدينة والبحر والأرض
وامسكتها جميعاً بعصاك المخدّرة .

فهيا يا من تشفناك طويلاً .

أو تنبيهاً لكل الحواس في آخر مقطع من قصيدة جونسون «انتصار
الحب» :

هل نظرت الى زهرة السوسن اليانعة وهي تنموا ،
قبل ان تقطفها الايدي الجانية ؟

هل لاحظت الثلج الابيض وهو يتتساقط
قبل ان يختلط بالتراب القذر ؟

وهل تحسست بيديك صوف القدس
أو ريش البعجة أبداً ؟

أو هل شمت عطر براعم الورد
أو عود الطيب على النار ؟

أو هل تذوقت عسل النحل ؟
هي كذلك بياضاً ولطفاً وحلوة .

أو تثير ذلك الاجناس بالبهجة الذي يشع من قصيدة اسبنسر
«الزفاف» :

افتتحوا أبواب المعبد من أجل حبيبي
افت Hwyها على مصاريعها كي تدخل .

وزينوا المكان إجلالاً وتقديساً كالذي يليق بها ،
وأفرشو الأعمدة بالرياحين وباقات الزهر
وأجعلوا الأرغن المزمر ينغم عالياً
صلوات الرب في نبرات خية ،

مع اصوات الجوق المرتفعة وهي تغنى اناشيد البهجة
حتى ترجع الغابات الصوت ويرن صداتها .

وبعض القراء لا يأخذون من الشعر الاً موسيقاه البسيطة وحركته .
ولقد كان بوب عنيفاً في نقه لهؤلاء القراء السطحيين :

في عروس الشعر المتألقة

يكمِّل الف سر للمجال

وصوتها هو كل ما يعجب أغبياء النغم

فيطيفون برناس من أجل ان تشتف آذانهم

لا لكي توجه عقوتهم . تماماً كمن يؤمّن الكنيسة

لا لإيمانهم بل لما فيها من موسيقى .

ومنذ الزمان الغابر ظل النقاد يتطلّبون ثنائية أخرى في الشعر . فهو يجب ان يتمتع ويوجّه . والبحث عن الاثارة الاخلاقية في الشعر غريزة عميقه في الانسان . وكما ان بعض الناس يفضلون المتعة الحسية ويقصرون تجاوبيهم عليها فإن بعضاً آخر يقرأ الشعر أساساً لما فيه من رسالة وهدف . حتى ماثيو آرنولد الذي كان يجب ان تعصمه معرفته للشعر من ذلك ، كان يصرّ على ان « المعاني الجدية » هي اساس الشعر ، فماستبعد شوسر من بين الاسماء الكبرى لأن شعره لا يتضمنها . ويقوم المتطرفون في هذه الناحية ببني كل شيء من الشعر سوى الحكم ذات القيمة الاخلاقية في هذه الحياة .

فليس الانسان الى غاية أعلى مما تبلغ قدرته

وإلاً فلماذا كانت النساء؟

(براوننج)

أنا وحدي سيد حظي
وأنا وحدي ربّان نفسي .

(هني)

ومع ذلك فتحن واثقون
من أن الخير سيكون الهدف الذي يجري إليه الشر .
(تنيسون)

ولا مجال هنا للاستعلاء على قيمة مثل هذه الشعارات المعلقة ، فقد ساعدتنا جميعاً في وقت الحاجة ، ولكننا لا نريد للشعر أن يكون مجرد دعاية أخلاقية . وصدق كيتيس إذ قال : إننا نعمت الشعر ذا الهدف البين ، لأننا نحن بغريزتنا أن وظيفة الشعر الحقيقية ليست الوعظ .

ولقد أعلن شللي أن الشعراء هم المشرعون لدى العالم وإن لم يحملوا هذه السمة ، وهو قول يجانب الصواب بكل أسف . ولكن لو تخيلنا محكمة يقف فيها الجنس البشري في قفص الاتهام فقد يدعى الشعراء ليكونوا شهوداً عدولياً للدفاع . وقد كان يتسوّن يؤمن بأن الشعراء هم «صوت الضمير الأكبر» وأن ما يؤكدده الشعراء الكبار في لحظات تجلّياتهم هو أقرب ما يمكن أن نصل إليه في سعينا نحو دين جازم . وإذا سمع هذا القول رجل ذو نزعة انسانية لا يرضى شيئاً جازماً أو عقائدياً في مذهبها أمن عليه . ولكن الشعر ليس ديناً ، وليس لنا أن نأمل بأن نستخلص منه أكثر مما يمكن له أن يعطي – فهو يستطيع أن يخفف من حدة الصراع في نفس الإنسان لا أن يجدد له حلاً . مثلاً عمل كل من مؤلف «سفر أيوب» وملتون في «الفردوس المفقود» على «تبير تصرفات الله نحو الإنسان» ولكن لم يحدث أبداً أن أدى أحد هذين الأثنين إلى هداية كافر . وليس يشترط أن يؤمن الإنسان بنفس المعتقدات الدينية لدى

هذين الشاعرين حتى يستمتع بما كتباه ، واروع الشعر الديني لا يعظ ابداً وإنما ينقل ما يحسّ أنه قد يكون معتقداً للشاعر . إن قمة جبل الشعر هي برناسس لا الاولب أو سيناء ، وليس معنى ذلك بالتأكيد ان نستبعد المغزى الأخلاقي من الشعر ، إذ ما من محب للشعر يمكن ان يتافق أبداً مع قول اوسكار وايلد ، « ان كل الفنون لا منفعة فيها اطلاقاً » قوله « ان الفنانين هم الصفة التي لا ترى في الاشياء الجميلة الاً معنى الجمال المجرد » . والمعنى الكامن في كلامي « الجمال المجرد» قد لا يثير بیننا نقاشاً كما كان يمكن ان يثير في سنة ١٨٩٠ م. فقد كانت هناك مدرسة من التقادم تتبع خطى اوسكار وايلد ، وتندعو الى ما أسمته «الشعر الخالص» او الشعر بعد ان نطرح منه كل الافكار . وكان هذا بلا شك ثورة على مفهوم العهد الفكتوري الذي كان يرى ضرورة الوعظ الانخلاقي المباشر في الشعر . وكان في الامكان يومئذ اختيار مجموعة من القصائد الجيدة التي تتجه الى ارضاء الحواس والعواطف فقط . ولكن لا نرى ثمة ما يدعونا الى حصر الشعر في مثل هذا النطاق . فمنذ ان بدأ هومر يبني ملحنته الخالدة متخذداً مادته من النتائج التراجيدية المؤسفة المترقبة على غضب أخيل الغائر ، أصبح تصوير اتجاه الانسان الانخلاقي والعاطفي وما يترتب عليه ، من الموضوعات الشعرية الكبرى ، وهو أمر طبيعي ما دام يتصل بجلور التجربة الإنسانية ويكون في الطبيعة الثانية المقدرة للانسان :

خلق ليسوا نصفه وينحط النصف الآخر ،
الرب الأعظم لكل الأشياء وفرستها جميعاً ،
الحكيم الوحد للحقيقة المنطرح في حمأة الخطأ المقيم ،
سر عظمة العالم وأهميته وأحاجيته .

(بوب)

ونطاق الشعر ان يفرض لا ان يعلم ، ونحن لا نثور على المحتوى الاخلاقي الذي يتضمنه الشعر التعليمي ، وانما نثور على الطريقة التي يصلنا بها . وعندما يكتب ورذورث :

نبضة واحدة من الغابة الخضراء

قد تكشف لنا عن خبايا النفس الانسانية

وعن جانب الخير والشر

اكثر مما يستطيع الحكماء مجتمعين

فهو يصبح ملأً ، ونضيق نحن بوعظه الشري . ولكن عندما يخلق الحقيقة العاطفية الخصبة لهذه النبضة من الغابة الخضراء في قصيدة «الرجس الأصفر» تصبح حية في اطار جديد . وفي تلك القصيدة ذات الشكل الرومنيكي التجريدي يحدثنا ورذورث عن الكيمياء التي تحول الحياة الى لغة :

القوة التخيلية

ترقب حركة الرياح

المتمثلة في سر الالفاظ

هناك يتخذ الظلام مأواه

وجموع الاشياء المظلمة كلها تعمل على احداث تغيراتها هناك وهي تبحث عن دار تخذلها موطنًا خليقًا بها .

فالشاعر لا يكاد يعرف ما يدور حين تحرك تجربته قوة جديدة ، أو «حركة الرياح» التي تتجسم في الالفاظ ، لأنها ليست عملية مباشرة ، فهي تدور في عالم داخلي مظلم خلاق . وتحدث التغييرات التي تأخذ لها شكلًا هو بثابة «موطنها الخالق بها» . وهذه التغييرات هي سر القوة - اما الصدآن اللذان يلتئمان في هذه العملية الشعرية فهما - كما يقول كولردج -

الاحساس بالجديد الطريف وبالأشياء القديمة المألوفة . ويحس هو ایتهد بأن النفس تصرخ عالياً لتنفك من القيود التي تمنعها من التغير . وهذا الانفكاك هو لب الرضى الفنى :

« فهو يضيف الى الخصب الدائم في التحصيل الذاتي للنفس ويحقق المتعة على التو » ، كما ينظم كيان الانسان الداخلي – لا ينفصل ذلك التنظيم عن المتعة ولكنه يأتي نتيجة لها ؛ وإن خساب النفس هو العلة في ضرورة الخلق الفنى » .

وقد لا يكون « التعبير » سوى مجرد التعبير في صورة بسيطة خالدة عن البديهيات التي يعرفها كل انسان :
وهم يعبدونك أيضاً ، أعني أولئك الذين يقفون ويتظرون .
(ميلتون)

أو : –

انا أوثر أن يحب المرء وأن يخيب
على أن لا يحب أبداً .

(تيسون)

أو قد يكون تنسيقاً دقيقاً لحالة معقدة : وفي الحقيقة قد يمكننا الفصل بين نوعين من التجاوب عند قراءة الشعر ، التجاوب الناتج عن التعرف ، والتجابب الناتج عن الالهام . وقد ذكر كينس ان الشعر يجب ان يلفت القارئ و كأنه تعبير عما يجول في خاطره من افكار سامية ، وأن يبدو وكأنه استذكار لشيء عرفه ونسيه . وعلق عزرا باوند بقوله : « ما من احد يمكن ان يقرأ قصائد هاردي دون أن يحس بأن حياته ، ولحظات عمره التي نسيها ، قد عادت اليه – لحظة من هنا ، وساعة من هناك : أليس هذا هو مقياس الشعر الصادق ؟ » وهو مقياس صحيح

ولكنه جزئي أولا لأن الذكريات نفسها تتغير في مخيلة الشاعر ، ونصبح
نحن أكثر وعيًا بمشاعرنا من خلال الفاظه . وثانياً لأن الشعر يفعل أكثر
من مجرد تذكيرنا « بما مرّ بخواطernَا دائمًا ولم نحسن التعبير عنه » ولكنه
كما قال هو يتهدى يخصب النفس بخلقه لمدارك جديدة تامة الجدة . ويقول
براوننج على لسان فرا ليبو ليبي عن فن الرسم ، وما يقوله ينطبق
أيضاً على الشعر :

لقد خلقنا لكي نحب أشياء

زراها مرسومة في لوحة —

الأشياء ربما تكون

قد مررنا بها مائة مرة ولم نأبه بها .

وقد لاحظ فروست أيضا نفس الاحساس بالاكتشاف المفاجيء عندما
قال : « ان التوفيق في التقاط الصور اللفظية لا يقل متعة عن التوفيق في
ابتداعها » — وهو قول ينطبق على القصيدة كلها لا على تفاصيل المجاز
والتشبيه فحسب .

ومن المؤكد أن الشعر ليس « شيئاً بالحياة » ، ولكنه يوظف
فيها حياة جديدة ويعجل بظهورها . فالشعراء يجدون الالفاظ الجديدة
وينظمونها في نسق جيد لكي تعبّر عما يحول في خواطernَا من أحاسيس
مبهمة ، وهم أيضاً يخسبون في عقولنا الواقعية استجابات كانت مخزونة
في نفوسنا هامدة جامدة . والشاعر « يصنع نفسه من جديد » في قصائده
باحتياجاً ، مصنفاً ، مختاراً ، طارحاً ، منظماً وسط « ركاماً من الأشياء المبهمة »
التي تتدافع لتتحول إلى ألفاظ وأصوات . ويأتي القارئ بدوره فلا يتعرف
فحسب على الشاعر — من حيث هو انسان آخر موهوب — وإنما يكتشف
مداخل ومسارب جديدة لم يحسها في نفسه من قبل . وقد عبر عن ذلك تاجر

في مسرحية شو « الإنسان والسوبرمان » Man and Superman بقوله : « مهمة الفنان ان يكشف لنا حقيقة انسانا ، وما عقولنا الا هذه المعرفة نفسها . ومن استطاع ان يضيف شيئاً الى مثل هذه المعرفة فانه يخلق بالتأكيد عقلاً جديداً كما تلد المرأة أبناء ». .

ولكن الشاعر لا يتحقق هذه الغاية بواسطة التحليل المنطقي المباشر . نعم يمكننا أن نستخرج من أغلب القصائد معنى ثريا ، ولكن القصائد الجيدة ليست أبداً مجرد إطار مزخرف لحتوى ثري ، وانني أشك في أنه يمكن ان يكون للشعر « رسالة » يعجز النثر عن التعبير عنها بنفس القوة . فتحن لا تحكم على الشعر بنبل أغراضه وبما يقوله عن الحياة ، ولكن ب بصيرته وبعمق احساسه ورونقه .

ذلك ان الشعر يشيع الحياة في الانسان ، أو كما قال بيتس « انه دم وخیال وفکر تتدفق معاً » ويقول ايضاً : « انه يدفعنا لنفس العالم ونتذوقه ونسمعه ونراه ، ويعلمنا كيف ننصرف عن كل ما هو من نتائج العقل وحده ، بل عن كل شيء ليس نافورة تتفجر من كل آمال الجسم وذكرياته واحاسيسه ». حتى استعماله لكتمي تناقض وتتفجر بصورة الحماسة والاندفاع في عملية الخلق الفني .

وتتبثق نافورة الشعر من الجسم ، ومهمها تكون فيه من خواص سحرية او روحانية ، لا يمكن ان نفصلها من الحواس . ان اللغة نفسها وسيطر حسي ، وهي تخلق جسماً جديداً مادياً لوعي الشاعر ، ولكن بالإضافة الى ذلك فان عالم الحواس وعالم الفكر الداخلي والعاطفة لا ينفصلان لدى الشاعر ، قي الالفاظ الشعر يتداخل كلا العالمين ، وتنالف مجموعتان من الاشياء التي ذكرها كولردرج إذ يربط بينها الخيال المجرد وهي : العام والصورة ، ويتم هذا التالف في جميع جوانب الشعر . وله

الفكرة اندماجاً كلياً في الصورة المادية الخاصة ولا تصلنا الا من خلال هذا النحو فحسب مثلاً قد تقول افتتاحية احدى الصحف مدافعة عن الحقوق المدنية : « اننا نؤكد بلا تردد اننا لن نقلل جهودنا او نوقف كفاحنا في في هذا الصراع الجبار من اجل اسعاد البشرية ورفاهيتها الاخلاقية حتى نحقق اهدافنا تحقيقاً كاملاً » .

واليك ما ي قوله بليك :

إليّ بقوسي من الذهب الملتهب
إليّ بسهامي من الرغبة
هاتوا رمحي وأنتِ أيتها السحب انقشعى
أيتونى بعربي النارى
فلن اوقف صراعي الفكري
ولن يغفو سيفي في يدي
حتى نبني دنيانا الجديدة - نبني أورشليم -
في أرض انجلترا الخضراء الوارقة.

فكيف استطاع بليك ان يتتحول بأثر تلك العبارة النثرية ويعدها بالغنى ؟ إنَّ فظاعة الظلم الاجتماعي هي موضوع هذه الابيات ، وقد اشار في بيت سابق الى « الطواحين الشيطانية السوداء » التي تسود ريف انجلترا ، والعبودية الصناعية التي تسود رسالة المسيحيين . فهذه قصيدة اخلاقية عميقة ، ومع ذلك فليس فيها جهر بافكار أخلاقية إذ ظلت كامنة في التشبيهات المادية الملموسة . فالشاعر محارب ، واسلحته قوس وسهم ورمح وعربة وسيف . ولكن هذه الاشياء المادية تصبح مشحونة بالمعنى العاطفي بسبب الالفاظ الأخرى التي تحبط بها . وصراع الشاعر فيها مبدول من اجل نفوس البشر . وقوسه من الذهب الملتهب ، مصنوعة من

النار والنور ومن عظمة اخلاصه . وسهامه هي تلهفه الثاقب ، وعربته تتألق كعربة فيروس « رب الشمس » وهي تسير في السماء . فهذه جيئاً ليست اسلحة للدمار ضد ظلام الشر وإنما هي مواد الخلق والبناء ، وهي التي ستبني دنيا جديدة — اورشليم — وكل ما يمثله هذا الاسم . وبهذا يصبح ريف انجلترا الساكن مشحوناً بهذه العاطفة الملتهبة — عاطفة الامل والبهجة . واخيراً فان الاحساس الكامن في هذه الایيات يتمثل في الصور الفظية الموسيقية النشطة المتصررة .

ها ها نرى « الدم والخيال والفكر تتدفق معاً » فهذه ایيات تواظط الحياة في الحواس والعواطف والعقل . وفيها ذلك التغير والعمق الذي يهزنا ويثيرنا . فالشاعر ليس انساناً عملياً بالمعنى الذي نفهمه ، وإنما ينحصر عمله في قرض الشعر وتحويل مادة الحياة الى زخرفة لفظية او الى « الالفاظ التي تصبح افعالاً » كما يقول فروست . فقصيداته نفسها تجربة وليس مجرد نقل التجربة . وقد برهن مايلو آرنولد انه يحس بحقيقة الشعر اكثر مما يخطر لنا من حديثه عن اخلاقية الشعر وجديته ، ومن تعريفه للشعر بأنه نقد للحياة ، وذلك حين يقول :

« قوة الشعر الكبرى تكمن في قدرته على الترجمة ، ولا اعني بذلك قدرته على كشف سر الكون ، وإنما اعني قدرته على تناول الاشياء بطريقة تواظط فيها احساساً كاملاً ، جديداً ، أليفاً بها » .

زخارف الجمل

« ان يبدو الجرس صدى المعنى »
(الكونسلير بوب)

أبيات بليك التي استشهدنا بها في الفصل السابق تختلف من ثلاثة أوجه عن المقالة النثرية التي تتناول الموضوع نفسه فهي تمتاز بنسق موسيقي وأسلوب مجازي والفاظ - على بساطتها - تحمل معنى أكبر مما تحمله في الاستعمال العادي . ولما كانت هذه القصيدة تمثل وحدة فان هذا الثالوث من المؤثرات لا ينفصل في الحقيقة ، ولكننا بعرض التحليل سنتناول كلّاً منها على حدة .

عندما نفتح كتاباً في الشعر وطالعنا أسطر قصيرة مطبوعة على الصفحة نجد أنفسنا ، في الحال وبلاوعي ، قد هيأنا أنفسنا لتلقى تجربة تختلف عما نجده عند قراءة صفحة تكتظ بالآلفاظ المطبوعة . فالتجاب هنا تهوى عقلي غريزي يشبه تهيئة العضلات المناسبة لتأدية عمل جسماني بسيط ، وهو كذلك أيضاً عملية متعددة الجوانب ، فنحن نتهيأ في الحال لاستقبال نوع من استعمال اللغة ينظم الآلفاظ على الصفحة تنظيماً مختلفاً عن وضعها العملي البسيط في حياتنا اليومية . وبما اننا ننتظر ان تكون اللغة أكثر تركيزاً فاننا نتوقع أيضاً تكتفاً في أحاسيسنا . ولكننا فوق ذلك كله ندرك

جيداً ان الشيء الذي يفرق بين الشعر والثر في المكان الاول هو تجربة الأذن ، ذلك ان الشعر كلام يمتاز بخفة موسيقية .

والأوزان الإيقاعية تختلف اختلافاً بيناً ، وتدفعنا لأن نسأل : إلى أي مدى يمكن ان يكون الشعر حراً ؟ في الربع الأول من هذا القرن راجت بدعة تقول بأن الشعر يمكن ان يتخلص من كل اللغات المنتظمة من أوزان وقوافٍ . وقد اعلنت اديث ستوبيل « ان الشعر صنو لفلاحة البساتين » ، بمعنى ان كل قصيدة تخضع في نوها لقوانين طبيعتها . وكذلك أكد كل من لورا رايدنج وروبرت جريفز في كتابهما « دراسة لأشعار أهل المدرسة الخديبة » (١٩٢٧) هذه النظرة . فيها يريان الشعر « مادة شديدة الحساسية تنجح عندما ترك لكي تبلور نفسها بأكثر مما لو وضعت في قوالب معدة » . وقد ذهب د . ه . لورنس الى حد أن ينكر ان تكون موسيقى الشعر معتمدة على الأذن وحدها ، وإنما تعتمد على كيان النفس الحساسة كله . ولم يتطلب عزرا باوند في مذهبة « الصوري » إيقاعاً في الشعر بتاتاً وإنما يريده مجرد صور محسوسة في أبيات يفترض فيها أن تكون على نسق عبارة ذات نغمة ، وعندما نقرأها بصوت عال يصعب علينا أن نفرق بينها وبين الثر . وقد نتج عن هذا التفكير فيض من القصائد التي تشبه قصيدة وليم كارلوس وليمز Red Wheel barrow « عربة اليد الحمراء » وربما لم تدل إلا على ان الالفاظ لا يمكن ان تحل محل الرسم :

الكثير يستند

على

عربة اليد

الحمراء

وعليها طلاء من ماء

المطر

بجانب الدجاج

الابيض

هل مثل هذا الشعر يثير الاعجاب ؟ ذلك أمر سيظل مرده إلى الذوق الشخصي ولكننا لا نستطيع ان نسميه شعراً ما دمنا نعني بهذه الكلمة دوران الجرس وتكراره بخلاف النثر، ذي الجرس المستمر المستقيم . وقد أصحاب ايليوت حين قال إن تسمية «الشعر الحر» تسمية خاطئة ذلك لأنه «ما من شعر يمكن ان يكون حرآ لدى من يريد ان يتحقق فيه الاتقان»، وأعلن ان الحرية لن تكون ابداً هروباً من الوزن في الشعر ، وانما هي السيطرة عليه واتقانه . وقد عبر عن ذلك بقوله : «وراء أشد الشعر تحرّزاً يجب أن يكمن شبح وزن بسيط إذا غفونا برب نحونا متوعداً وإذا صحونا اختفى . ولا تكون حرية حقيقة الا عندما تظهر إزاء قيود مصطنعة .» وقد عبر فروست عن هذه الفكرة نفسها في كلمات أكثر بساطة فقال : «الحرية هي الاحساس بالراحة في إسار القيود المرسومة» . وهو يعلن ساخراً في الختام : «سأرضى أن أكتب الشعر الحر حين يخطر لي أنني استطيع ممارسة التنفس بلا شبكة» .

وقد ثار أيضاً نقاش حاد حول «القافية»، إلى جانب ما ثار حول مسألة الحرية في الغاء الایقاع المنظم .

ونحن نعلم أن الشعر الكلاسيكي كان بلا قافية .. وأن القافية دخلت الشعر الانجليزي في العصور الوسطى من فرنسا وايطاليا .. وكان ادباء عصر اليسابات جميعاً يكتبون مسرحياتهم بشعر غير مقوّى ، ولكنهم اثاروا نقاشاً حاداً حول حسنات القافية وسلبياتها في الشعر الغنائي . فقال صمويل

دانیال فی مقالة له ثریة :

« لن يرقى الشعر الى مراتب الجودة والكمال ولن يرضي او يغذی
فینا ذلك الاحساس بالبهجة ما لم يلائم ويتراوط بتلك النقرة الصوتية
المتكررة التي تبدو وكأنها زمام لولاه لظل الشعر مسيباً لا يستطيع ان
يتماسك ، بل لظل مندفعاً بلا نظام كوهن رتب لا نهاية له » .

وعارض بن جونسون هذا الرأي في شعر له « مقفى » فقال :
القافية ، عناء عقول الشعراء الجبارين

تلك التي لا تعبّر إلا بما

عن خيالهم المكين

تفسد مغزى كنوزهم

تحدع في الحكم بعيار

كانه معيار المطاففين

تنزع الالفاظ من مواضعها الطبيعية

تسند الشعر لثلا يهوي

على الثرى

نزع المقاطع ، تطمس المعرف

ترتبط حروف العلة فتبعدوا كما لو انها قيدت بالسلسل .

وقف توMas کامبیون - اکثر الشعراء رقة واحساساً بالموسيقى -
الى جانب الذين ينفرون من عيوب في القافية غير محتملة اطلاقاً - بالرغم
من استعماله لها في اغلب الاحایین . وقد استطاع - على أي حال -
ان يكتب أنموذجاً مقطعاً غير مقفى يمتاز بسحر الحركة وحلوتها :

لورا يا ذات الخد المورد أقبلني

وغني برقة على أنقام موسيقى جمالك الصامتة

جمالك واللحن كلها يغدي الآخر بحلاوه

• • •

الوان من الحسن تفيض
من هذا الانسجام الاهلي
السماء موسيقى ونبع جمالك سماوي

• • •

هذه الانغام السمعية التي تترجم بها
نشاز تحتاج الى من يلطفها
اما الجمال ذو الحب الصافي فانه وحده الذي
لا يعرف نشازا
غير أنه لا يزال يشيع البهجة
كالينابيع الصافية ينعشها تدفقها ،
ابداً كاملة — ابداً خالدة .

ولم يبلغ استعمال الناوج الصوتية غير المفادة من الانتشار ما بلغه في
الحاضر . فقد تمرد الشعراء حتى على نظام التقافية التقليدي الخلّي الذي
كان سائداً في اواخر القرن التاسع عشر . ويتحدث سوينبرن في مقطع
له — يصور بكل أسف جانباً كثيراً من شعره نفسه — عن المراهقة
العاطفية في مضمون نتاج معاصريه وضعف بنائه الفنى :
لقد يتعلّك ان تعيش شهراً او شهرين على العسل
ولكن الانسان يمل عطر السعتر
أعني تردد القافية ذات العذوبة والشنب
ويمل ذلك السائل الأرجواني تحت الرغوة والعصارة
حتى ينبعجس قلب اخر

كذلك لن يكون طعم القبلات الأخيرة كطعم القبلة الأولى
وهي صرخة تقع بعيداً عما عبر عنه عزرا باوند في قصيده « حوض
الحمام » :

« كحوض حام مبطن بالخزف الصيني
حين يتوقف سيل الماء الساخن او يصبح فاتراً
كذلك هو هذا التبريد البطيء الذي تتعرض له عواطفنا المتأججة
ابه يا من تحوزين جميع الثناء ولكن لا تتحققين الرجاء . . .
والى جانب هذه الثورة العارمة ، انتج الخروج على تقاليد الشعر
المقفى كثيراً من المحاولات الناجحة . وقد كتب ايليوت في مقدمته التي
صدر بها ديوان عزرا باوند « قصائد مختارة » Selected Poems
يفرق بين الشعر حين يكون كلاماً والشعر حين يكون أغنية ، وقد تلقت
ثورة القرن العشرين الشعرية اللون الأول من الشعر بالإشار والتفضيل .
وأبرزت تلك الثورة كيف ان القصيدة الغنائية يمكن ان تؤسس على
ايقاع كلام غير مقفى كما تؤسس على الأغنية التقليدية . والمقطع الاول
من هذه القصيدة الغزلية الغنائية لأودن مثال جيد على ذلك :

دعني رأسك يا جبيتي يغفو
انسانيا فوق ذراعي الذي لا يخلص الود ،
الزمان والحبات تجتاح
جمال الاطفال الذين يسرفون في التفكير ، وقد برهن
القبر ان الطفل سريع البلى ؛
ولكن بين ذراعي حتى يحين الصباح
دعني الخلوق الحي يستلقى ؛
أجل هو فان آثم ، لكنه بالنسبة الى

الجميل الذي لا يُضاهى جمالاً .

فليس في هذه الأبيات إلا قافية واحدة حقيقة (نجاح - الصباح) ولكنها مع ذلك تمتاز بزخرفة لفظية حلوة تمثل في جرس تشابه الحروف الصامتة والصائمة وفي ذلك الترنم الإيقاعي الذي يثير الرضى .

وقد عادت القافية هذه الأيام تختلي مكاناً هاماً ، بعد أن تجددت وانتعشت بفضل الشامها مع ابقاء الكلام البسيط ، وازدادت عمقاً باستعمال القافية النصفية والقافية الداخلية وتقفيبة المقاطع غير المرتكزة وأي توسيع آخر ينميه شعراؤنا المبدعون والياب المقاوم الثلاثة الأولى من قصيدة رشاد ولبور وعنوانها التأثيل :

هؤلاء الأطفال الذين يمرحون حول التأثيل
يعلّلون بضميجهم جنبات الخيل
وينطلقون من يد المطوح في دغل مخطوط مغروس
ويديرون فوق العشب في دوار ثم يقفون فجأة
في أوضاع غريبة كأن أحدهم ثقال منكوس
بل كان كلّ تشبيه لحالم يعزّ تصوّره
ثم يذوبون في القهقهات ويبدأون من جديد
وأشجار « المابل » تستروح في اعتداد بنفحات متقطعة
من الهواء ، فتفقد كل شبه بينها وبين الأشجار ،
وفي تحول سريع غائم
تصبح ظلّاتها مزقاً منتورة متائلة .

وفي كل عصر ينمي الشعراء أو يبتدعون مؤثرات صوتية جديدة من الألفاظ ، وفي تاريخ الشعر أسماء لألوان عديدة من زخارفه الإيقاعية ، وباستثناء الشعر غير المقفى تختلف جميعها عن النثر لأن جذورها تتصل

بالوزن ، والوزن يعني « المقياس » ، اذ الشعر يتكون من أبيات تفاس بحسب عدد المقاطع المنبورة والمقاطع غير المنبورة وترتيبها ، ووحدة القياس هي التفعيلة . غير أن القارئ لا يصرف وقته – على اي حال – في ملاحظة هذه الاشياء . بل اتنا لنتعتقد ان كثيرا من الشعراء انفسهم لا يحسون بها كما عبر عن ذلك ت . س . ايليوت في مقالته « موسيقى الشعر »

The Music of Poetry

« لم استطع أبداً أن أحفظ أسماء التفعيلات والآوازان او ان اقدم فروض الطاعة لقوانين العروض المعتمدة . وليس معنى ذلك اني اعتبر الدراسة التحليلية للآوازان والأشكال المجردة التي تختلف اختلافاً يبينا عندما يتناولها الشعراء المختلفون مضيعة للوقت . وكل ما في الامر ان دراسة تشريح اعضاء الجسم لا يمكن ان تعلمنا كيف نجعل دجاجة تبيض » .
أما كلمة « موسيقى » التي تستعمل دائماً في الشعر فانها لا تعني اكثر من « حلاوة الجرس » . وهي لا تعني مطلقاً ان هنالك مماثلة بين جرس الشعر وتركيب النغات في الموسيقى . نعم قامت دراسات طريفة في الشعر توصلت الى ان التراكيب اللفظية تسير على نمط النوتة الموسيقية . بل ان شعراء عصر اليصابات ، وخاصة بن جونسون وكامبيون ، كانوا يعتمدون الى استعمال مثل هذه التراكيب عن وعي كما فعل من بعدهم الشعراء الموسيقيون امثال ملتون و هو بكتز . ولكن الحديث عن فن ما باستعمال مصطلحات فن آخر لا يمكن ان يؤدي الى نقد ناجح ، ذلك لأن أوجه الاختلاف دائماً اكثر من أوجه التشابه ، وكل محاولة ترمي الى المقارنة بين الشعر والموسيقى سيكون مصيرها الاخفاق ، لأن الجرس في الشعر لا يصور شيئاً سوى المعنى – وقد قال بوب : « ان الجرس يجب ان يكون صدى للمعنى » . وهذا هو كل ما يمكن ان يؤدي اليه حتى في

اكثر مؤثراته المتعددة المقلدة للنوتة الموسيقية . وعندما يصف كولردو
الثلج بقوله : -

It cracked and growled and roared and howled
Like noises in a swoon

« انفق وهمهم وهدر وهر »
كانه هينوم في أذن من أصيـب باـغمـاء »

ويكتب تنسون هذين البيتين :

The moan of doves in immemorial elms
And murmuring of innumerable bees

« انـين نـائـحـات الـحامـ فـوق الدـرـدارـ التـلـيدـ اـبـنـ السـنـينـ .
وـطـنـينـ النـحلـ الـذـيـ لـاـ يـدـرـكـ عـدـ المـئـينـ »

فـانـناـ نـتـبـيـنـ كـيـفـ انـ الجـرسـ يـسـنـدـ المـعـنـيـ وـأـنـهـ لـيـسـ لـهـ قـيـمةـ
جمـالـيـةـ مـسـتـقـلـةـ فـيـ ذـاـتـهـ .

وهـذاـ هوـ أـسـاسـ الزـخـرـفـةـ الـلـفـظـيـةـ صـغـيرـةـ كـانـتـ اوـ كـبـيرـةـ – وـلـيـسـ
الـوزـنـ الـاـ عـنـصـرـ وـاحـدـاـ مـنـ عـنـاصـرـ الـجـرـسـ . وـلـاـ يـمـثـلـ النـظـامـ الـوزـنـيـ فـيـ
نـفـسـهـ الـاـ الـاطـارـ الـآـلـيـ ، اوـ الـعـرـفـيـ ، الـذـيـ يـسـتـطـيـعـ الشـاعـرـ فـيـ دـاـخـلـهـ اوـ
بـارـتـسـامـهـ لـهـ أـنـ يـنـمـيـ الـحـرـكـةـ الـشـعـرـيـةـ . وـيـنـصـبـ الـعـرـفـ الـمـأـثـورـ زـخـرـفـةـ مـنـ
المـؤـثـرـاتـ الصـوـتـيـةـ الـمـتـكـرـرـةـ الـتـيـ تـمـتـعـ الـأـذـنـ ، وـلـكـنـ اـذـاـ لمـ تـؤـدـ القـصـيـدةـ شـيـئـاـ
سوـىـ تـكـرارـ هـذـهـ المـؤـثـرـاتـ فـيـ رـتـابـةـ دـائـمـةـ فـانـ النـتـيـجـةـ سـتـكـونـ بـمـجـدـ خـلـقـ
شـيـئـ يـثـيرـ الضـجـرـ وـمـلـلـ . اـنـماـ نـقـرـةـ الـوزـنـ الـمـنـظـمـةـ بـالـنـسـبـةـ لـلـشـاعـرـ الـحـاذـقـ
هـيـ الـاـسـاسـ ، اوـ الـقـاعـدـةـ الـتـيـ يـتـبـاعـدـ مـنـهـاـ ثـمـ يـعـودـ يـاـهاـ ، وـهـيـ عـنـصـرـ فـيـ
حـرـكـةـ اـكـبـرـ ، وـتـلـكـ الـحـرـكـةـ هـيـ الـايـقـاعـ ، وـالـايـقـاعـ يـعـنيـ التـدـفـقـ اوـ
الـاـنـسـيـابـ ، وـهـذـاـ يـعـتـمـدـ عـلـىـ الـمـعـنـيـ اـكـثـرـ مـاـ يـعـتـمـدـ عـلـىـ الـوزـنـ وـعـلـىـ
الـاـحـسـاسـ اـكـثـرـ مـنـ التـفـعـيلـاتـ . وـهـوـ يـمـثـلـ الـحـرـيـةـ الـتـيـ يـمـكـنـ اـنـ يـعـارـسـهـاـ

الشاعر في اطار الضرورة التي فرضها على نفسه - هي صوت الشاعر الخاص يتحدث من خلالها العرف التقليدي الوضعي .

من ثم لم تكن الزخرفة اللغوية في القصيدة خاضعة لعدد التفعيلات وانواعها ، لكنها تعتمد على وضع النبرات المختلفة او ضرب الضغط او النقرات المحددة المتباينة . وليس هنالك قواعد للايقاع يمكن تلمسها ولهذا فلا يمكن ابدا ان نضع قوانين مطلقة لتنعيم التفاعيل (اي معرفة مواضع النبر في القراءة) ، والآذان تختلف في تجاوبها ففيتاوت صوت الشاعر نفسه لدى قراء مختلفين متفاوتين . لكن منها يحدث من اختلاف في التفاصيل عند قراءة قصيدة ما فان الوزن فيها سيظل دائما خاصا للمعنى الذي قصد اليه الشاعر ، ولألوان الزخرفة المختلفة التي يتطلبها الفكر والاحساس . وقد يعمد الشاعر الى قلب النقرات المتوقعة ، والى حذف مقاطع او اضافة اخرى ، وقد يأتي بالمفاجآت والمرجآت ، او حتى الاستفزازات ، وهذه كلها متعمدة مقدرة . قال بيتس : ليس الاهام هو الذي يرهق الانسان إنما الصنعة الفنية هي التي ترهقه ، وقد اعترف بأنه كان في اغلب الاحيان يصرف يوما كاملا في تأليف دورة شعرية واحدة Stanza

ويكفي معرفة هذه الاختلافات في تجاوب القراء لو اتنا استمعنا الى اصوات مختلفة تقرأ نفس الأبيات ولاحظنا ضربات الايقاع المختلفة التي تتبعد عن ذلك . ولو تناولنا ابياتا من الشعر غير المفني وردت في جوربودك Gorboduc (1561) وهي اول مسرحية استعمل فيها هذا اللون من الشعر ، لوجدناها منتظمة بطريقة ملتوية . فهي تجري على البحر الايامي (الحماسي) مع نبر على المقطع الثاني مع وقفة في نهاية كل بيت ،

ه اضطررنا في اكثر المواطن من الصفحات التالية في هذا الفصل ان نحذف الامثلة لأن الترجمة تفقدنا ما فيها من دلالة موسيقية .

وهي تسير على هذه الوتيرة المنتظمة فتصبح عملة لا حياة فيها .

وقد غير كرستوف مارلو كل هذا وادخل الكثير من السهولة والمرونة في الشعر غير المقفى بتنويعه للنبر ، وبنقطيعه للآيات في الوسط ، وبادخاله للمواقف الدرامية ، وبتركه المعنى ينساب في تركيب تعبيري غير مقيد .

وما يزال ترجم شيكسبير بالشعر غير المقفى في مسرحياته اقرب الى لغة الحديث ، فهو في بعض المواقف شعر درامي عنيف مرسل ليس فيه بيت واحد يخضع لوزن منظم ، وتندفع فيه صرخات الغضب الحانقة واحاسيس الاشتئاز والتنهمات في ضروب من الایقاع مقطعة غير متساوية ، تعبر عن الألم الغاضب وغثيان النفس .

اما شعر ملتون المرسل فانه ليس درامياً ولكنه ملحمي . ويعتمد في تأثيره على فخامة الایقاع الذي لا يجيد عنه ، وعلى الجهورية الصاخبة . ولكنه يعتمد اكثر في تأثيره الدقيق على المشاكلاة بين بناء الفكرة ، والاحساس في ايقاعه الواضح ، والنقرة المنتظمة المتوقعة .

ولم يقتصر ملتون في قصيده «آلام شمشون» Samson Agonistes على إحداث تغييرات في البيت ذي الوزن الحاسبي فحسب وإنما غير في طول الآيات لإحداث تأثيرات معينة –

O dàrk, dàrk, dàrk amid the blàze of Noon
 Irrecoverably dàrk, total eclipse
 Without all hope of day !

يا له من مظلم ، مظلم ، مظلم في اوار الماجرة
 ظلمة طُحِيَا ، كسوف لا يرم
 لا رجاء في شروق .

واذا انتقلنا من ملتون الى براوننج صعب ان ندرك ان الشاعرين

يستعملان الوزن نفسه . اذ اننا نسمع لديه ايقاع لغة الحديث في نغمات منفردة ، ونجد ان الجمل المعرضة والتنقل المفاجئ وقطع الافكار والاسئلة والتعجب في اسلوبه تحمل اليها جميعاً سرعة الصوت الطبيعي وتلقائيته ، ومع ذلك فان الايقاع سهل لا تعقيد فيه .

ويمكن ايضاً الاستماع الى الوان مختلفة من الايقاع والنغمة في مقاطع الشعر المزدوج Heroic couplet ، وقد شحن مارلو قصيدة « لياندر والبطل » بالوصاف الخصبة ، ولكن الايات التي تنتهي بالوقفات في القصيدة مثيرة للملل . اما الشاعر دن فانه يصغر مارلو بساعات ولكن القصيدة المزدوجة تختلف لديه اختلافاً بيناً عما هي عند مارلو وهي اقرب الى شعر عصر اليصابات غير المقفي منها الى شعر عصره غير الدرامي .

والايقاع في ايات دن بطيء الحركة لما تحمله ابياته من معنى عاطفي شخصي بينما تسم ايات بوب Pope بخفقة النغمة لرجل دنيوي يتحدث مع اصدقائه . وبدل ان يتحدث في جملة مستمرة في ايات عده يجعل كل بيت وحدة قائمة بذاتها تستمد ايقاعها من المائة والمعارضة الدقيقة بين نصفي البيت . ووحدة البيت تقليد متكلف ، ولكن هذا القالب الجامد الذي وجدها عند مارلو يستحيل الى حيوية دافقة بفضل اناقة تعبير بوب وروعته اسلوبه . وقد استعمل براوننج القصيدة المزدوجة – كما استعمل الشعر غير المقفي – ليحمل نغمة الحديث العادي – فالمعنى لا ينحصر في البيتين ، كما ان القافية تغنى من النبر ، والمعنى يمر عليها ويتجاوزها دون ان يأبه لها .

وكما يمكن ان تخلق الشعور وال فكرة او نظورهما في الشعر بانسياق البناء الشعري فاننا يمكن ان نقضى عليها به . وقد كتب وليم كوبر William Cowper الفشل لعمله الادبي المسمى « اشعار يفترض ان كاتبها الكسندر سلكرك » (الاصل لروبنسون كروزو) لانه اختار له وزن الانبسط

المتوثب (تفعيلة ذات مقطعين غير منبورين يتبعها مقطع واحد منبور) .
وأحياناً قد تكون القصيدة مملة ، حتى ولو كانت النغمة المتكررة
الرتيبة محبيّة للنفس . فافتتاحية قصيدة « حب في الوادي » بجورج
مريديث George Meredith جيدة لطيفة :

تحت شجرة الزان تلك الوحيدة في المرج الأخضر ،
استلقت وقد وضعت ذراعيها خلف رأسها الذهبي
تاركة ركبتيها وصفائر شعرها تتنفس وتتموج في حرية ،
رقدت حبيبتي الصغيرة نائمة في الظل ؛
لو كنت املك الشجاعة لأمر يدي من تحتها
واضغط على شفتيها المنفرجتين وأضم خصرها اليّ في بطء ،
وتتصحو مندهشة فلا تملك الا ان تخضبني
أتراها تضمني اليها ولا تتركني ابدا ؟

ولكن عندما يتبع ذلك خمسة وعشرون دورة شعرية لها نفس هذه
النغمة المتموجة فان الأذن تضجر ويصيب الحواس فتور ، لأن زخرفة
الجرس هنا سائبة جدا ، مرخاة الى درجة غير مستساغة . اما اذا اردنا ان
نرى كيف يصور الایقاع صورة الحب المنتصر فلنأخذ المقطع الاول من
قصيدة دُن وعنوانها « الذكرى التجددية » The Anniversary حيث يعمل
العقل ليحتفظ بصورة دورة شعرية معقدة وليشحن الابيات بالعنف الفكري
والعاطفي :

ملوك الأرض جيّعا
وكل ما يسبّحه الشرف ، والجمال والذكاء من أمجاد
حتى الشمس التي تصنع الزمن أثناء مروره
زاد سنها عاماً عما كان عليه عمرها

يوم اكتحلت العين بالعين أول مرة .
 كل شيء يقترب من الفناء والزوال
 الا حبنا فانه باق لا يصييه الذبول والانحلال
 حب لا غد له ولا امس
 يجري ولا يجري نائماً عنـا
 وانما يظل له يومه ذاك الأول الأخير الخالد .
 والبيت السادس يحتفظ بالوزن الایامي المنتظم :—

(All other things to their destruction draw)

ولكننا نجد ، وحتى نصل الى هذا البيت ، ان الارتكاز متربع بغرض
 جعل قراءة الایيات بطيئة لكي يمكن ان نعارض بين صورة الزوال ،
 والمرور عبر الزمن ، والشيء المادي مع الحركة السريعة المكتسحة للانتصار
 على الزمن في النصف الثاني من الایيات . وبعد تلخيص فكرة الفناء في
 البيت « All things to their destruction draw » « كل شيء يقترب من
 الفناء والزوال » ، تعلن الضربات الراسخة في البيت — only our love —
 « الا حبنا باق لا يصييه الذبول » — ذلك الانتصار ،
 ثم تتابع الایيات بعد ذلك في يسر بقوافيها الاربع المنظمة حتى تصل
 إلى ذلك البيت الطويل ، المترث ذي السبع نقرات والذي تصوره سعادة
 اللحظة الدائمة . But truly keeps his first, last, everlasting day

اما الخلق الايقاعي الذي يقف في الجانـب المضاد تماماً لهذا — اعني
 اليأس الفارغ — فانا نجد له صورة دقيقة في الایيات الاولى لقصيدة ايليوت
 « الخاون » The Hollow Men :—

نحن الخاون ،
 نحن المكتظون ،

نستلقي كحشية مملوءة بالقش
وأسفاه .

إن أصواتنا الجافة
 حين نهمس فيها بيننا
 هادئة لا معنى لها ،
 كالريح تمر في الهشيم ،
 أو كأقدام الفيران على الزجاج المكسور
 في مستودعنا الجاف
 شكل ولا حقيقة ، خيال ولا لون
 قوة مشلولة ، اشارة ولا حركة .

وموضوع هذه الأبيات هو الاحساس بالنفي والاقصاء من الحيوية
الانسانية - الحيوية لعمل الخير أو الشر . وحالة السلبية التي لا معنى لها
تثار في البيتين غير المقيفين الاخرين . وليس في الأبيات حركة موجهة
نحو اي شيء آخر - فلغتها جافة سلبية كالاحساس الذي تحمله . والتعبير
عن جمود الفارغين يمكن في دقات الايقاع الخافتة من الأبيات الاولى
بارتكازها المتوقف غير المهد . والكلمتان dried voices « أصواتنا الجافة »
تخلوان تماماً من أي صدى موسيقي او حيوية . والكلمات التي يهمسون بها
وهم ملتصقون ببعضهم هممة لا نغمة لها ، وهي تشبه الاصوات غير
الإنسانية والتي لا معنى لها كالريح وهي تمر فوق الحشيش اليابس او
اقدام الجرذان فوق الزجاج المحطم . هذه الحروف الصامتة والصائفة
ذات الوقفات العنيفة في هذه الصورة تحمل جزءاً من تلك الاجزاء المخطمة
التي هي كل ما يحتويه مستودعنا الخاوي .
ولكن بالطبع ليس هنالك ضرورة تختم ان يكون الايقاع الشعري

دراماً او معتقداً لكي يدخل البهجة في نفوسنا ، وانما يشتمل على جميع الغنمات من الخطابة الصاذبة الى العامية البسطة . ويطلب الذوق الحديث بين الشعراء انفسهم المهارة الصناعية الحاذقة . ولا بد من ان تكون القصيدة الغنائية مركزة مكثفة ، ولا بد من ان يكون مبنها وثيق السدى واللحمة ، راقياً ، ومن ثم يكون مستوى الابداع عالياً . تلك غاية سامية ، ولكن الحك الخير في الشعر الغنائي هو ان يسمو ، والا تقله الصنعة حتى تعيقه عن التحقيق ، ومع ذلك فان اكثير الشعر المعاصر يعوزه ما في الاغنية الحالصة من ايقاعات . وربما كان من اواخر المهمتين باليقاع - ييتس وولتر دي لامير وجيمس جويس في قصيده « الموسيقى الكلاسيكية » (Chamber music) وهذه القصيدة مفعمة بالمؤثرات الصوتية المتموجة « وفيها يقول :

كل النهار اسمع خرير المياه وهي تتن
حزينة كطير البحر حينها يهاجر وحيدا
ويسمع الريح وهي تبكي للبياه بصوت رتيب
وتهب الرياح المكفهرة ، الرياح الباردة ، حينها اتجه
واسمع صوت الامواه من الاعماق دوني
طول النهار ، طول الليل ، اسمعها تجري ذاهبة آية .

في هذه القصيدة نجد كل النغمة البسيطة التي نجدها في الشعر الحديث ومع ان النغمة والحركة فيها ليست من شعر عصر اليصابات فان

« ان الترجمة لا تستطيع ان تنقل حلاوة الجرس في هذه القطعة ولكن القارئ قد يتذكر امثلة من الشعر الموسيقي عند البحيري مثل قوله :

ولما غربت امرأة سلمى	هلن وشرقت قن القنان
وخلفنا اياسر واردات	جنوباً واليامن من ابان
تصوبت البلاد بنا اليكم	وغنى بالآيات الحاديان

الرضاي الحسي والوقع الهين للكلمات والاصوات ليذكرنا بالاغنية في ذلك العصر : -

كفي عن البكاء ايتها البنایع الحزينة
ما الذي يحلو بك الى الاندفاع
انظري كيف تبدد الجبال الثلوجية اشعة الشمس السماوية .
لكن عيني شمسي السماوية لا تربان دموعك ؟
ذلك التي تنام في هدوء ناعمة وادعة في مضجعها
النوم سكينة وراحة بال يلدھا السلام ،
الليست الشمس تشرق بسامه وتواجه
الغروب جذلی ؟
استريحني واهدي ايها العيون الحزينة
لا تتبددي بالبكاء بينما تنام هي في هدوء ،
ناعمة وادعة في مضجعها .

- ٤ -

المجاز

« أن تقول شيئاً وتعني شيئاً آخر »

(روبرت فروست)

قال كولردو : « اذا نقضت الفلسفة اثر الشعر في نفسي او ابطل أي منها تأثير الآخر - وهو أمر أعني ألا يحدث - فاني سأصبح حبذاذ كتلة لا حياة فيها ، وقال ايضاً : « ان مقالة كاملة يمكن ان تكتب عن خطر التفكير بدون أخيالة او تشبيهات ، والشعر من غير المجاز يصبح كتلة جامدة ، ذلك لأن الصور المجازية جزء ضروري من الطاقة التي تمد الشعر بالحياة ». وقد ذهب روبرت فروست الى حد القول بأن هنالك أشياء كثيرة يمكن ان تقال في تعريف الشعر ولكن الشيء الرئيسي فيه هو المجاز بمعنى ان تقول شيئاً وتعني شيئاً آخر او ان تقول شيئاً باستعمال مصطلحات شيء آخر .

وهذا قول يدعونا الى الشك في صحته ، ذلك أننا نرى ان أهم مميزات الشعر هي انه وحدات ايقاعية ، اما اهمية المجاز فيمكن ان تصدق على النثر ايضاً اذ يعتمد نجاحه اعتماداً كبيراً في تقوية الفكرة وتعزيز اثرها

على الصور الكلامية المحسوسة . وفوق هذا فإن الشعر الذي يتجاهل التغيرات المنطقية الواضحة تجاهلاً كلياً (وهو أمر لم يفعله فروست أبداً) يدل على ذوق خاص متحيز . وقد اعجب الشعراء المعاصرون بهذا اللون من الشعر فاستشار اعجاً بهم أوجدن ناش Ogden Nash الى ان يعلق على ذلك ساخراً :

شيء واحد يجعل الأدب أروع بكثير مما هو عليه
ذلك لو ان الكتاب اقتصدوا كثيراً في استعمالهم للتشبيه والاستعارة .
ومع ذلك فإن الإيقاع والصور يجريان سوياً في حلبة الشعر . ويعتقد سير فيليب سدنى انها يرتبان ارتباطاً لا ينفصّم وذلك حين يقول : « ان المراعة الدقيقة لعدد الألفاظ وموازينها وللحريّة المنطلقة في الخيال هما الخصيتان اللتان تميّزان الشاعر » .

واللغة بطبيعتها مجازية وحدينا العادي مليء بالاستعارات التي ابتنيناها لكثرة الاستعمال حتى اصبحنا لا نلاحظها . فنحن « نتميّز غيظاً » و « نتبليج الفكرة لاعيننا » و « نسبح في الظلام » ... و « نتطوي السنون » ... ولكننا لا نتجاوب تجاوباً متجلداً مع هذه التصويرات والتلميذات لأنها أصبحت عادية مبتذلة . والشاعر يعمل دائماً على تركيز افكاره وأوصافه وتكييفها بتشبيه شيء ما بشيء آخر في صور جديدة ، اما باستعمال التشبيه العادي ووجه الشبه فيه ظاهر ، او باستعمال الاستعارة ووجه الشبه فيها ضمني . وعقل الشاعر مشحون بالذكريات ، والمرابطات والمنتحلات؛ ويقوم ما يسميه كولردرج « طبيعة التداعي المنسابة » بربط كل تلك الاشياء في صور متعددة لا حصر لها . وقد كانت ملكة خلق المجاز هي التي تميّز الشاعر عن غيره فأشعار هومر مليئة بالتشبيهات ، وكان ارسطوطاليس اول من قال إن الاستعارة ضرورة في الشعر وانها الشيء الوحيد الذي لا يمكن للشاعر أن

يتعلمه ، فهـي المـام غـريـزي يـكشف عـن عـناـصـر الشـبـه بـيـن الـاشـيـاء التـي لـا صـلـة بـيـنـها وـيـؤـدي بـذـلـك إـلـى اـدـرـاك شـعـوري او بـصـرـ نـافـدـ .

وـالـشـبـه وـالـاسـتـعـارـة في اـبـسـط صـورـهـما حـسـيـان ، فـعـنـدـمـا يـصـفـ شـيـكـسـيـر النـحـل بـقـولـه : « المـترـنـات في حـرـيـة وـهـنـ يـيـنـ سـقـوفـاً منـ الـدـهـبـ » او عـنـدـمـا يـكـتـبـ بـراـونـجـ هذهـ الـأـيـاتـ :

الـسـبـلـةـ الـبـرـيـةـ ،ـ عـنـدـ أـعـلـىـ سـاقـهـاـ

تـنـفـتـحـ عـنـ نـورـهـاـ الـأـحـمرـ

كـفـقـاعـةـ دـمـ وـاـضـحـةـ شـفـافـةـ

فـانـ الصـورـةـ تـصـبـحـ مـرـئـيـةـ اـمـامـ اـعـيـنـاـ -ـ وـكـذـلـكـ عـنـدـمـاـ يـصـفـ دـ.ـهـ.

لـورـنـسـ الـخـفـاـشـ فيـ سـلـسـلـةـ مـنـ التـشـبـهـاتـ الـحـيـةـ الـواـضـحـةـ :

طـيـرـانـهـ اـنـتـفـاضـةـ ،ـ رـجـفـةـ ،ـ رـعـشـةـ مـطـاطـةـ

وـامـتدـادـ جـنـاحـهـ المـشـرـشـرـ فـيـ السـماءـ

كـفـفـازـ -ـ قـفـازـ اـسـوـدـ -ـ قـذـفـ نـحـوـ الضـوءـ

ثـمـ سـقـطـ مـرـةـ اـخـرىـ .

هـذـاـ مـاـ يـمـكـنـ انـ نـسـمـيـهـ «ـ الـاخـبـلـةـ التـصـورـيـةـ »ـ فـهـيـ تـكـشـفـ لـنـاـ عـنـ تـشـبـهـاتـ خـارـجـيـةـ تـنـعـشـ حـوـاسـنـاـ عـلـىـ الدـوـامـ وـتـثـيرـ الـبـهـجـةـ فـيـ نـفـوسـنـاـ وـهـيـ لـاـ تـعـدـىـ الـحـوـاسـ .ـ وـلـكـنـ اـسـتـعـارـةـ تـكـوـنـ اـكـثـرـ عـمـقـاًـ فـيـ الشـعـرـ حـينـ تـلـتـمـ الـفـكـرـةـ اوـ الـعـاطـفـةـ مـعـ الصـورـةـ الـحـسـيـةـ ،ـ وـبـالـطـبـعـ لـيـسـ هـنـالـكـ ضـرـورةـ تـخـتـمـ اـنـ تـكـوـنـ الصـورـةـ دـائـمـاـ حـسـيـةـ ،ـ فـعـنـدـمـاـ يـقـولـ شـيـكـسـيـرـ :

عـنـدـمـاـ أـسـتـحـضـرـ ذـكـرـيـ الـحـوـادـثـ الـمـاضـيـةـ

لـتـنـضمـ إـلـىـ موـكـبـ الـفـكـرـ العـذـبـ الصـامـتـ

فـانـنـاـ لـاـ تـخـيلـ صـورـةـ حـسـيـةـ لـطـابـورـ مـنـ الـذـكـرـيـاتـ يـقـفـ اـمـامـ مـحـكـمةـ .

اوـ عـنـدـمـاـ يـخـاطـبـ كـيـنـسـ «ـ الـقـارـوـرـةـ الـيـونـانـيـةـ »ـ بـقـولـهـ :ـ «ـ اـنـتـ ياـ عـرـوـسـ

السکينة التي لم تفتقض بعد » فاننا لا نستحضر في اذهاننا صورة العلاقة الزوجية ». ففي هذين المثالين يتغلب المضمون العاطفي المجرد على الارتباط اثنادي المحدد . واحيانا قد يحدث توازن متساو بينها ، فعندما يقول مكتب عن ذنكان : « بعد حمى الحياة المتقلبة راح في سبات عميق » فاننا لا نجد فقط التشبيه التقليدي الذي يجمع بين الموت والنوم وانما نجد ايضاً الصورة العاطفية الاضافية للحياة كحمى متقلبة نجد راحتها وشفاءها في نوم الموت العميق . وعندما يصف هارت كرين البحر بأنه « هذه الومضة الكبرى من الخلود » فانه يكشف في تشبيه واحد صورة شيء وشيء سرمدي بالإضافة الى صورة ويمض سطح البحر الواسع وجلال سكينته . وهذا التركيز خاصية عامة للمجاز الشعري ، فعندما يقول مستر بروفروك « لقد كُلْتُ حيائني بـ لـ عـلـاقـةـ الـقـهـوةـ » فهو يقرب اليـنا فـكـرـتـيـنـ في صـورـةـ وـاحـدةـ : فـكـرةـ تـناـولـ الـحـيـاةـ فيـ رـشـفـاتـ بـسـيـطـةـ بـدـلـ اـخـذـهـ فيـ تـذـوقـ كـامـلـ حـرـ وـفـكـرـةـ مـدـهـاـ وـتـقـسـيمـهـاـ إـلـىـ أـجـزـاءـ تـقـلـيدـيـةـ لـاـ تـعـدـىـ أـبـدـاـ سـطـحـ الـعـلـاقـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ . وـعـنـدـمـاـ يـفـتـحـ دـيـلـانـ تـوـمـاسـ أحـدـيـ قـصـائـدـهـ بـهـذاـ الـبـيـتـ « القـوـةـ الـتـيـ تـطـلـقـ الـزـهـرـةـ مـنـ خـلـالـ الـفـتـيـلـةـ الـخـضـراءـ » فـانـ الطـاـقةـ الـطـبـيعـيـةـ الـتـيـ تـوـلـدـ السـاقـ وـالـبـرـعمـ فـيـ النـبـاتـ تـرـتـبـطـ فـيـ عـقـولـنـاـ بـأـنـفـجـارـ الـفـتـيـلـةـ الـآـلـيـ ، وـهـيـ صـورـةـ هـدـمـ وـلـيـسـ صـورـةـ خـلـقـ ، وـهـكـذـاـ صـورـ لـنـاـ فـيـ آـنـ وـاحـدـ حـضـورـ الـحـيـاةـ وـالـمـوـتـ سـوـيـاـ فـيـ عـمـلـيـةـ وـاحـدـةـ هـيـ مـوـضـعـ الـقصـيدةـ .

قد تكون الاستعارة احساساً ملهمها للعبارات العادبة التي تسبقها . وقصيدة ايبي دكتسون « ضوء يكمن في الربيع » مثال جيد لذلك . فالایيات الأربع الاولى تصف الخاصية الغريبة لهذا الضوء المعنوي الذي يوصل الى الشاعرة عاطفة معينة حتى يكون ذا حسيس ، ولكن الشهور تم والضوء يتلاشى تاركاً :

إحساساً بالفقد

يفسد لحظات سعادتنا

كما يفسد الحديث عن مشاكل التجارة المادية
لحظات التجلی الدينية .

فالتشيیه الاخير یوثق فجأة معنی كل شيءٍ من قبل ويکسبه تکلفاً
عاطفياً متجددًا .

وفي الجانب المضاد لهذا تماماً هنالك قصائد كاملة تقوم على تشییه واحد.
واعتقد بالتأكيد أن فروست كان يفكر في هذا اللون من القصائد عندما
قال ان الشعر هو «ان تقول شيئاً وتعني شيئاً آخر» . ولعل اروع مثال
لهذا النوع من القصائد قصیدته «الخیمة الحریریة» :

هي كخیمة حریریة في حقل

نصف النهار عندما يجفف نسمی الصیف المشرق الندى من حولها
فترتخی جمالها وتنمیل مع الهواء في حلاوة وبساطة
والعہادُ الأرزيُّ الذي یسندھا
أي القبة التي تنجه نحو السماء ،
صورة لاطمئنان النفس

حين تبدو لهم كأنها لا تعتمد على أي خيط
بل تقف لا یسندھا شيءٌ
مشدودة بخيوط الحب والفكير التي لا تخصل
إلى كل شيءٍ في الأرض من جوانبها المختلفة
ولن یحس انسان بتأثير هذا الاسر حتى في ابسط صوره
الا اذا سار بشيءٍ من الترقب
في جو الصیف المتقلب

وقد قال تشيشخوف « الرشاقة هي أن يصرف الإنسان أقل الحركات الممكنة لتأدية عمل معين » وهو تعريف ينطبق على هذه القصيدة . ففي جملة واحدة استطاع فروست أن يؤلف قصيدة غنائية حلوة مناسبة . وفي التشبيه بالحيمة الخيرية جعلنا نشعر بقوة المرأة التي لا تخد وبنقتها بنفسها وبإشعاع الحب والتفكير المتوجه منها نحو الآخرين ، وفي الوقت نفسه صور اعتمادها على الآخرين لتحقيق سعادتها . إنها التما رائع للفكرة والصورة والشكل والمضمون .

والمحك في نجاح المجاز ليس أبداً مجرد غلوه واسرافه . قال إ.أ. رتشاردز « التفكير عملية اختيار » ونجاح الشاعر ينبع عن هذا المقياس نفسه . ويمكن ان نقلب ملاحظة كولردو ونقول بأن مقالة كاملة يمكن ان تكتب عن خطير صناعة المجاز دون تفكير ، او خطير الاعتماد الكلي على غنى الاستجابة للتجربة التي تستطيعها الحساسية المفرطة بتوتها الذاتية . يقول إيليوت « قراءة كتاب لاسيينوزا وصوت آلة كاتبة ورائحة عشاء يطبع قد تكون كلها تجربة لحظة واحدة » . وهو يذكرنا بأن الشاعر الصادق يجب ان يعني بأكثر من القلب ، عليه ان يعني ايضاً بالسلسلة الفقرية والجهاز العصبي والهضمي فهي جميعها ذات اهمية . والشاعر الجيد لا يعتبر كل الاشياء التي تمر عليه ذات قيمة متساوية ولكنها يختار من بينها . وتأليف التشبيهات العديدة يسير كتأليف التشبيهات القليلة . وقصيدة تختلف عن المناقشة المنطقية في أنها ليست خلاصة للأجزاء المفردة التي تكون منها ، ولكنها تنسق للعلاقات الحية بين العبارات والصور يقوم به الشاعر ليجعلها جميعاً تثير او تسند او تنسخ بعضها البعض . واحياناً نجد انه بالرغم من ان التشبيهات المفردة في القصيدة حية نابضة في نفسها الا انها تكون في مجموعها صورة مشوهه . وفي الایات التالية من قصيدة تنسون « الذكرى » مثلاً نجد اننا لو

وقفنا قليلاً لتأمل كل تشبه على حدة ، لوجدنا مشقة في تتبع الصور
العديدة والاحاسيس المختلفة التي لا يكاد يربط بينها رابط يجعل
منها وحدة قوية متساكة :

كن قريباً مني حين يضعف ضوئي
ويقشعر الدم وتؤز الاعصاب
وتخدر ، ويصيب القلب دوار
وتبطيء عجلات الحياة

كن قريباً مني عندما يصبح اطار الحس
محطماً بالآلام التي تغلب الثقة ،
وحين يصبح الزمن معتوهاً ينشر التراب
وتصبح الحياة لعنة غضب ترسل اللهب

كن قريباً مني حين ينضب ايامي
ويصبح الناس ذباب آخر الربيع
يضع بيضه ويلسع ويغني
وينسج بيته الصغيرة ويموت

كن قريباً مني عندما اتل nisi
وأصل نقطة النهاية في الصراع البشري
وأقف على حافة الدنيا المظلمة
حين يبدو شفق الابدية

قارن هذه الآيات مع آيات أخرى مشحونة أيضاً بالتشبيهات والاستعارات التي تصور أيضاً عبث الحياة والزمن وعقمها :
غداً وغداً وغداً

نقل الخطى زحفاً من يوم الى يوم
حتى آخر خطى في يومنا الموعود
وأيام امس التي مرت علينا تشعل الضوء في بلاهة
في الطريق الى الموت الترب ، انطفئي انطفئي ايتها الشمعة الزائلة
ما الحياة الا ظل متحرك ، مثل فاشل
يتبعثر ويبدو نزقاً ساعةً على خشبة المسرح
ثم لا يسمعه احد بعد ذلك ، انها حكاية
يمككها شخص غبي ، مليئة بالصخب والضجيج
لا تعني شيئاً .

الصور هنا مترابطة وكل تشبيه يقوى ويتشتم مع احساس مكث بالأسى
القاتل والأشجار ، فهو يبدأ أولاً بفكرة الزمن ، ويصور الرتابة المملاة
البطيئة ل أيام غد وأيام امس والخطوات التي ترتفع نحو الهاك . ثم يربط
ذلك بالأشياء التي تحمل عجز الحياة وتفاهتها ، الشمعة الزائلة ، الظل
المتحرك ، الممثل الفاشل ، الصراخ الهمجي الاجوف . وكل تشبيه فيها
 رائع في نفسه ولكن تأثيرها ككل يفوق بكثير مجرد تعداد اجزائها .
 وكان دن معاصرأ لشكسبير - ويعتمد شعره وشعر الذين يتبعون
خطاه في تأثيره أيضاً على قوة الترابط في تشبيهاته ، وان كان مختلفاً في
مادته بوجه عام - ولقد كان الدكتور جونسون أول من اطلق على
هؤلاء الشعراء اسم « الميتافيزيقيين » واصبح هذا الاسم ملازماً لهم
 بالرغم من انه لا صلة له بالفلسفة التي كان يخشى كولدرج خطرها على
الشعر - واما عنى جونسون انهم الشعراء الحاذقون في استعمال المجاز .

ففي شعرهم - كما يقول - نجد ان « اکثر الافکار نفوراً واحتلافاً قد ربطت سوياً بعنف ، وأنهم قد نقبوا الطبيعة والفن تقنياً شديداً للبحث عن الصور والمقارنات والاخيلة ». ولم يكن الدكتور جونسون يميل كثيراً الى هذا اللون من الشعر ولكنه يعرف بأنه اذا كانت اخيلتهم تخلق في سماء بعيدة فانها ، وفي احياناً كثيرة ، تستحق ان يخلق معها الانسان . وقد أدى هذا الاسراف والتلاعيب في ايجاد المقارنات الشاذة والمحكم على نجاح المقارنة ولمعيتها بمدى البعد والتنافر بين الشيئين المقارنين الى نتائج غريبة . ومن امثلة ذلك هذه الايات من قصيدة فرانسيس كوارلس « الاخيلة الالهية » (١٦٣٢) :

ذنبي كشعر رأسي عدداً

حساب كلبها قد ارتفع الى ارقام عالية
ولكنها مختلفان في شيء واحد ، فهذا يتراوح يوماً بعد يوم
اما ذنبي - واحسرتاه - فانها تتزايد كل يوم
ان كنت يا ربى تعد ذنبي بعد شعرات رأسي
فاللهم اجعلني أصلع قبل ان يشرق فجر ذلك اليوم .
ونحن نتساءل حقاً ان كان استعمال دن المجازي (للبركار) قد وصل
إلى ذلك النجاح المزعوم . واليك خاتمة قصيده « وداع بلا دموع » وهي
التي كتبها بمناسبة احدى رحلاته الى الخارج :
هذا فان روحينا - وهم روح واحدة -
بالرغم من رحيل لا تحسان بعد بالفارق
ولكن بالامتداد - كالذهب الذي يطرق اسلاماً رهيفاً
فان كانتا روحين - فانهما اثنان
مثلاً أنَّ يدي البركار اثنان

وروحك هي اليد المركزة التي لا تتحرك
 الا بعد ان تتحرك الأخرى
 وهي ثابتة في الوسط لا ترك مكانها
 ولكن عندما تجوم الأخرى بعيداً
 فانها تميل نحوها وتتابعها
 وتقف متتصبة عندما تنضم اليها
 وكذلك انت بالنسبة لي ،
 انا الذي يشبه اليد الأخرى
 أتحرك مائلاً
 وصموشك يدور دائرياً بدقة
 ويجعلني انتهي من حيث بدأت .

هذه الايات تختلف كثافتها في وارضيتها الابياعي عن قصيدة كوارلس
 ولكن ماذا عن مضمونها العاطفي ..؟ انا لا نتصورها - حسياً - على
 وجه الدقة فالاحساس الذي نجده هو احساس البركار ، او احساسنا بالليل
 والثبات والتجاذب بين يدي البركار ، ولكن الا يفرض دن الصورة المحسوسة
 علينا باستعماله للبركار وبدقته المفصلة الملموسة ؟ ثم : أيمكن ان نعتبر هذه
 المقارنة العاطفية بين يدي البركار والحبين مقارنة مناسبة ، ويدا
 البركار لا تلتقيان مرة أخرى عند نهاية الدائرة بل تبقى احداهما في
 الوسط بينما تقف الأخرى في محيط الدائرة ؟ هذه الصورة لا توحى لنا
 بسعادة التوفيق والاتفاق ، فـ اذا كانت القصيدة كما يزعم البعض موجهة
 الى زوجته فاني لا اعتقاد ان آن دن التعسة ، وقد تركت وحيدة تواجه
 الفاقة وتتوقع طفلها العاشر ، ستجد عزاءها في هذه الايات ، او ان الحبين
 الآخرين سيفجدون فيها ذلك الرضى العاطفي الذي يخفف عنهم آلام الفراق

ولكي نحس بذهن دن الوقاد العنيف وعواطفه وهي تعلم لترحد
وتسسيطر على التشبيهات التي تبدو لنا مشتلة لا رابط بينها ولا صلة فلتنظر
في هذه القصيدة الغنائية الدينية المشهورة :

ربّاه دُكَّ قلبي ... فانك

لم تفعن غير ان دققت عليه ونفخت فيه وتجعلت له تحاول اصلاحه،
حطمه تماماً حتى يمكن ان اسمع وأقف . تغلب علي وجه قوتك
لكي تخطمني وتذروني وتحرقني وتخلق مني شيئاً جديداً
فانتي كمدينة يحكمها غاصب وهي حق ملك آخر
اجاهمد لأؤمن بك ولكن بلا جدوى
العقل الذي يمثل سلطتك كان يجب ان يحميني
ولكنه وقع أسيراً وبرهن على خوره او على ضعف ولايه ،
ومع ذلك أحبك حباً عميقاً وأن توقي الى محبتك
ولكتني متزوج بعدوك
طلقني منه .. حلَّ هذا الرباط أو جذَّه جداً
خليني اليك .. اسجني فانتي
إلا تسترقني لن اكون حراً
ولن اكون عفيفاً حتى تغتصبني.

عندما ناقش هري جيمس قصص جورج اليوت قال عنها إنها بالرغم
من تعمقها وقوة عرضها للحوال الانسانية فان ادراكها لواجب
الكاتب القصصي لم يصل الى درجة معرفتها بالصناعة الفنية ، وهو نقد
لا يمكن ان يوجهه احد الى دن ، وفي الوقت نفسه ما من احد يمكن ان
يقول انه لم يتأثر تأثيراً عنيفاً بموضوعه ، او أن الزخرفة اللغظية التي
اصططعها وهو يكون استعاراته ، قد افسدت جدية ايمانه وحماسه وعاطفته

الدينية . أما التعقيد الذي نجده في السياق اللغوي فانه يجعلنا نحس بملدى الصراع في كيانه ، ففي جانب نلمس احتياجه العاطفي الم��ب إلى تحقيق غاياته الدينية ، وفي الجانب الآخر نحس بمحاولاته المخففة لتحقيق ذلك باسلوب موضوعي منطقي .

والعاطفة الجياشة هي محور هذه القصيدة . وموضوعها غير المأثور هو تحقيق السلام النهائي من خلال الصراع العنيف ، واصطلاحات الاسر في الحرب وفي الحب . وإذا يبدأ بقوله « دكَّ قلبي » فانه يجمع بين استعارات في آن واحد . وبالرغم من ان القصيدة هي الوحدة النهاية فان البناء مقسم الى ثلاث مجموعات من الاستعارات : انتشار منها في الآيات الثانية الاولى ، وواحدة في الآيات الستة الاخيرة . والى جانب ذلك فان الاستعارة الأولى ، وهي دعوته لله ان لا يستعمل الرقة بل ان يخلقه من جديد عن طريق المدم ، طرحت هذه الفكرة في مجموعتين تتكون كل منها من ثلاث كلمات ثم نلخصت بعد ذلك في عبارة تربطها جميعاً . فالله يجب الا « يدق أو ينفع أو يتجلّ او يحاول الاصلاح » بل ، ان « يحطم ويذرو ويحرق ويخلق من جديد » . ففي هذا التركيب الذي يطابق الفكرة نجد أن كل كلمة في البيت الاول توحى بالحركة المادلة بينما توحى كل كلمة في البيت الثاني بحركة ثائرة عنيفة .

وهنالك كلمات عديدة في الجزء الأول من القصيدة مثل دك ، وتغلب ، واحرق ، تربط بمجموعة الاستعارات التي تتبعها والتي تسيطر عليها فكرة البلد الاحتلال . فقلب الشاعر بالرغم من اخلاصه لمالكه الشرعي قد تغلبت عليه قوى اخرى وجعلته عاجزاً لا حيلة له . والعقل الذي يحكم مثلاً الله كان يجب ان يكون له سند ، ولكنه ضعيف لا حول له . وليس كل هذا عنيفاً بالقدر المطلوب ، وهذا الجزء من القصيدة مشحون بصور الحب التي

تصبح النغمة الرئيسية في الآيات الستة الأخيرة . أما صورة «المدينة المحتلة وهي في ملك شخص آخر»، فأنهــا توحــي بفتــاة مخدوــعة ، والعــقل «الخــائر عــديــم الوفــاء» يــوحــي بــفــكرة الصــدــيق الغــادر . وبــنفس الطــرــيقــةــ التي تــنــطــفــوــ فــيــهاــ استــعــارــاتــ الجنســ عــلــىــ الســطــعــ نــجــعــ صــورــ الاســرــ وــالــســجــنــ مــوــضــوــعــ الحــربــ حــيــاـ . وــفــكــرةــ الحاجــةــ إــلــىــ شــيــءــ عــنــيفــ يــكــتــســحــ اــمــامــهــ كــلــ شــيــءــ مــســرــفــ فــيــ الرــقــةــ نــجــدــهــ وــاــصــحــةــ فــيــ اــســتــعــالــ اللــغــةــ نــفــســهــ . فالــزــواــجــ بشــخــصــ آــخــرــ فــيــ شــيــءــ مــنــ الــجــمــودــ وــالــلــامــبــالــاــةــ ، وــالــاــســلــوــبــ الــذــيــ يــعــبرــ عــنــ ذــلــكــ فــيــ هــذــهــ الســلــبــيــةــ وــالــجــمــودــ ، وــلــاــ تــعــودــ إــلــىــ الــحــيــاـةــ إــلــاــ فــيــ الصــورــ العــنــيفــةــ المشــحــونــةــ المتــدــفــقــةــ فــيــ الآــيــاتــ الــأــرــبــعــةــ الــأــخــيــرــةــ وــفــيــ اــســتــعــالــ الــمــفــاجــيــ غــيــرــ الــمــأــلــوــفــ لــصــورــةــ الــعــلــاقــةــ الــجــنــســيــةــ . وــاــســتــعــالــ دــنــ وــتــلــامــذــتــهــ لــالــمــجــازــ يــجــعــلــ قــرــاءــةــ قــصــائــدــهــمــ لــلــمــرــةــ الــأــوــلــىــ صــعــبــةــ ، وــذــلــكــ لــأــنــهــمــ أــوــلــاــ يــســتــعــمــلــوــنــ صــورــأــ مــجــازــيــةــ تعــتمــدــ عــلــ آــرــاءــ كــذــانــ يــعــنــقــهــاــ النــاســ فــيــ الــقــرــنــ الســابــعــ عــشــرــ وــاــصــبــحــتــ الــآنــ غــيــرــ ذاتــ مــوــضــوــعــ ، ثــمــ لــأــنــهــمــ كــمــاــ رــأــيــنــاــ فــيــ الــقــصــيــدــةــ الــغــنــائــيــةــ الســابــقــةــ ، يــكــثــفــوــنــ مــادــةــ قــصــائــدــهــمــ وــيــرــكــزــوــنــهــ . وــلــكــنــهــمــ دــائــمــاــ مــنــطــقــيــوــنــ بــالــرــغــمــ مــنــ جــيلــهــ الــلــفــظــيــةــ وــوــلــعــهــمــ بــشــوارــدــ الــغــرــيبــ . وــثــمــ هــيــكــلــ لــفــكــرةــ مــنــطــقــيــةــ دــائــمــاــ هــوــ الــذــيــ يــرــبــطــ بــيــنــ صــورــهــمــ الــمــجــازــيــةــ الــمــســرــفــةــ . وــاــســتــعــاــهــمــ لــلــرــمــزــ يــشــكــلــ صــعــوبــةــ فــيــ فــهــمــهــ ، وــذــلــكــ لــأــنــ التــأــوــيــلــ غالــبــاــ مــاــ يــعــتــمــدــ عــلــيــ مجردــ اــرــتــبــاطــاتــنــاــ وــذــكــرــيــاتــنــاــ الــعــاطــفــيــةــ الــيــ لــأــســاســهــاــ فــيــ أــيــ مــقــارــنــةــ مــنــطــقــيــةــ . فــيــ مــوــضــوــعــ دــينــيــ اوــ وــطــيــ مــثــلاــ تــصــبــحــ بــعــضــ الــكــلــمــاتــ كــالــصــلــيــبــ ، اوــ الــهــلــالــ اوــ الــمــطــرــقــةــ وــالــســنــدــانــ مــشــحــونــةــ بــمــغــزــيــ روــحــيــ وــاــرــتــبــاطــاتــ لــمــ تــكــنــ تــحــمــلــهــاــ فــيــ الــاــصــلــ . وــفــيــ الشــعــرــ اــيــضاــ نــجــدــ انــ بــعــضــ الاــشــيــاءــ المــاــدــيــةــ - كــجــســمــ اــنــســانــ اوــ تــمــثــالــ محــطــمــ اوــ وــرــدــةــ اــكــلــتــهــ الدــيــدــانــ قدــ تــرــمــزــ - بــالــنــســبــةــ لــلــشــاعــرــ - إــلــىــ جــمــوعــةــ مــنــ الــافــكــارــ وــالــعــواــطفــ الــيــ تــجــبــطــ هــاــ فــيــ عــقــلــهــ ، وــالــتــيــ يــحــاـوــلــ دــائــمــاــ يــشــيرــهــاــ فــيــ نــفــســ القــارــيــهــ فــيــ

سياق قصيده ، او قد تكون بعض العواطف العميقه متصلة بمناظر ماديه معينة . وقد وصف توماس هاردي هذا النوع من الالئام بين العواطف والأشياء المحسوسة في قصيده «أنقام محايدة» :

وقفنا بجانب غدير في ذلك اليوم من أيام الشتاء
وكانت الشمس شاحبة كأنما زجرها الله
وقد سقطت بعض أوراق الشجر على الترى الجائع
أوراق رمادية من شجرة رمادية
وعندما وقعت علينا عليَّ كانتا أشبه بعينين تهتان
فوق طلاسم مملة من ماض بعيد
والكلمات تتطاير بيتنا في رشاقة
لتحدد اينا قد نالم أكثر في هذا الحب
والابتسامة على شفتيك شيء مبت
تعلوها الحياة التي تُقدرها على ان تموت
واحساس المرارة والألم يمر فوق وجهك
كمطافئ مشئوم ينشر جناحيه ...
ومنذ ذلك اليوم فان العبر التي يخدعها الحب
وينشعها الظلم ، مثلت لي دائمًا
وجهك ، والشمس التي زجرها الله ، وشجرة
وغديراً تساقطت على حافته اوراق رمادية حائلة .

هاردي هنا يعرض علينا ، في وضوح ، المضمون العاطفي لهذا المنظر ومجموعة التفاصيل المادية التي أصبحت في خياله والتي الأبد رمزاً لهذه الاحساس وقد فعل وردزورث مثل ذلك في قصيده «قرار واستقلال» فالشاعر يخرج صباح يوم من أيام الربيع المشرق مختلفاً بالحياة النامية من

حوله وباحسسه بالسعادة والحبور . فتهاجمه ذكريات الشعراء الشياب أمثال تشارترتون وبيرترن الذين انتابتهم ايضاً مثل هذه الآمال الخلوة في البداية وما توا وهم اشقياء تعساء . إلا أن روحه تنال « شيئاً معطى » وهو في هذا المزاج ، فهو يرى جامع على عجوزاً وحيداً في الحقل وما زال في عينيه وميض بالرغم من كبره وفقره وعمله غير المضمون . وشيئاً فشيئاً يذوب الرجل العجوز ويصبح صورة رمزية في خيال الشاعر :

وكان الرجل العجوز ما يزال واقفاً يتحدث الى جانبي ،
ولكن صوته اصبح بالنسبة اليه أشبه بصوت الجدول ،
لا أكاد اسمعه ، أو أميز كلمة من أخرى .

وأخذ جسم الرجل كله يبدو لي
أشبه بن قابلته مرة في الحلم ،
او كشخص ارسل من منطقة بعيدة
ليهبني قوة بشرية وتحذيراً عنيفاً .

وعادت اليه افكاره الاولى ، الخوف الذي يقتل النفس
والامل الضعيف الذي يرفض النمو
والقشعريرة ، والحسرة ، والعناء وكل الآلام الجسدية ،
وذكري الشعراء الذين ماتوا وهم تعساء .

وفي وجه هذه الحقائق كلها استطاع الشاعر ان يعثر على رمز لصلابة روح الانسان .

هذه هي الرمزية في أبسط صورها ، أما الخطوة التالية في استعمالها فهي ان يبتعد الشاعر المنظر ثم يبني على تفاصيله خواطره العاطفية ، دون ان يذكر لنا الموضوع الذي ينبعث منها . وقصيدة شللي « او زاما ندياس » مثال واضح على ذلك :

قابلت يوماً رحالة من بليد عتيق
قال لي : هنالك في الصحراء رجلاً تمثال من الحجر - ضحختان
بلا جسم

وبالقرب منها - على الرمال - وجه مهشم مدفون الى نصفه
يوحى عبوسه وشفته المتجمدة
وروح التسلط الامر فيه ان من نحته كان يعي هذه الاحساس فيه
وبقيت مطبوعة على هذه الاشياء الجامدة

اليد التي سخرتها والقلب الذي غداها
وعلى القاعدة نقشت هذه الكلمات :

« اسمي او زاما ندياس ملك الملوك
انظر ايها الجبار في اعمالي واعترف بعجزك »

عفا أثر كل شيء آخر . وحول هذه الاطلال البالية
تمتد الرمال الممهدة قرة جرداء لا حدود لها .

فتح نظر الى الصحراء والى التمثال العظيم المحطم فترى اولاً رجليه
الضخمتين اللتين لا تحملان شيئاً ، ثم الوجه المهشم ذا التفاطبع التي توحى
بالسلط ، وانياً النقش . وتعليق الشاعر ليس اخلاقياً او مجردأ ولكنه
يعتمد على مزيد من اللمسات الوصفية لوحشة هذا الطلل ، المحطم والاحساس
باللانهائية الكامن في الكلمات « قفر لا حدود له ، والرمال الممهدة التي
تمتد بعيداً » وقد يقول القارئ هذه الرموز بانها تشير الى غرور البشر
وتسرخ من خيلاء الانسان وسطوته او الى قصر حياة الانسان او قد
تكون رمزاً للخلود الفن الذي يبقى دائماً ليحمل العزبة والعبرة للأجيال
المقبلة .

وليس للصورة القلبية التي يرسمها روبرت فروست بخاره في قصيدة

« ترميم الحائط » ذلك المغزى الرمزي المعتمد الذي وجدناه في « او زمان ديباس » وانما ينمو المعنى الرمزي نمواً طبيعياً من خلال الصورة ، والشاعر هنا يطور فكرته المتسامحة المعتدلة التي تقول بأنه لا حاجة الى حائط بين الجيران ما داموا لا يملكون ابقاراً يخشى عليها الضياع ثم ينتظر رد الشخص الآخر على ذلك :

اني أراه هناك

يحمل حجراً أطبقت كلتا يديه على اعلاه بقوة
كانه رجل مسلح من العصر الحجري
وهو كما يبدو لي يتحرك في الظلام
لا ظلام الا خشب وظلال الاشجار فحسب
وهو لا يتتجاوز بعرة التي كان يكررها والده
وهو سعيد بأنه فكر فيها كثيراً وعمل على هديها
 فهو يقول مرة اخرى « الجدران المتينة تخلق جيراناً طيبين »
وفروست لا يقول لنا الى أي شيء ترمز هذه الصور ، ولكن ربطها
بالانسان البدائي والاشارة الى الظلام وضيق الفكر الذي يتثبت في عناد
بالتقاليد الميتة - كل هذه توحّي بالشراسة والجهل والخرافة التي تقف
ضد التفكير السليم والاحساس الصادق بين الجيران وبين الأمم .

هذه أمثلة بسيطة ولكنها شديدة الوضوح للرموز الشعرية التي تربط
بين الاشياء الحسية والتداعي العاطفي والمعنوي . ولكن الشعرا التصويريين
غالباً ما يعمدون الى استعمال الرموز بطريقة يصعب فهمها من الوجهة
الأولى ، ويلازم الصورة الواضحة في انفسنا احساس بالغموض . وقد قال
كولردرج ان قدرأ كبيراً من الشعر الجيد قد ظل « يفهم فهماً عاماً غير
كامل » وهذا ينطبق على قصيدة كقصيدة بليك « الوردة المريضة » :

أنت مريضة ايتها الوردة
فالدودة الخفية غير المرئية
التي تزحف في ظلام الليل
حين تعوي العاصفة

قد تسللت الى مضجعك

القرمزي البهيج

وحبها الخفي المظلم
قضى على حياتك .

فليس هنا معادلة بسيطة بين شيء مادي محسوس ومعنى عاطفي وآخر اخلاقي ، ولكننا جملة واحدة وفي آن واحد نمر بتجربة هذه المقولات الثلاث ، الامر الذي يخلق فيما احساساً بعاطفة شريرة عنيفة وراء هذه الالفاظ الخفية بالرغم من بساطتها . والقصيدة في ظاهرها تتحدث عن زهرة وآفة من آفات الحديقة – وردة ودودة – ولكن الاسلوب يوحي منذ الوهلة الاولى بأن المضمون الحقيقي رمزي بحت . فالوردة والدودة وحالتها انما هي تصوير لاحساس داخلي درامي لا دخل له بزهرة في حديقة .

وهذه الحالة لا يعبر عنها تعبيراً منطقياً على الاطلاق ، وإنما نحس بها من خلال تداخل الالفاظ البسيطة التي اكتنلت بالاحاسيس واحتمال مغزى متسع . وليس من المستطاع ان نكشف عن كنه هذه الدراما الداخلية على وجه التحديد . فان التضاد بين الوردة والدودة او البهجة ووسيلة انحراب يوحي لنا بوجود روح فاسدة في النظام الأخلاقي والعاطفي كما هي موجودة في الطبيعة ، وهذا تفسير بدائي . ولكن ما دامت الدودة ترمز الى عاشق غامض فأن ذلك قد يشير الى ان الأنوثة – او امرأة معينة –

هي التي كانت ضحية هذه المأساة وروح الشر تكمن في كل عبارة في القصيدة باستثناء بيت واحد . والاحساس الخصب الحي في عبارة «مضجعك القرمزي البهيج » تحيط به قوى معادية تكمن في الكلمات : مريض ، دودة ، الليل ، عواء العاصفة ، تسللت ، جبها الخفي المظلم ، وفي كلمة قضى . ما هذه الدودة ؟ هل هي الشهوة ، او الذنب او الموت ؟ لا ندري . انها غير مرئية وهذا يزيد في جو الغموض والابهام . وطبيعتها الحقيقة مظلمة كالليل الذي ترحف فيه ، وهي قاتلة كعواء العواصف . وهناك شيء من الخالسة والخفية في قوله « تسللت الى مضجعك » و « جبها الخفي المظلم » وهذا يوحي بنوع من الشر الذي يلتهم الجنس ويحطم بدل ان يخلق ويسكب مرضًا عضالا للبهجة القرمزية . كل شيء فيها ينبض بالحياة ولكن ما من شخصين يمكن ان يتتفقا على معنى واحد لها . واستعمال شعرائنا الحديثين للرموز يميل الى التعقيد الذي وجدهناه في قصيدة بليك ويتنس وايليوت وهما اشهر شعراء هذا العصر ، وعند كلتيهما تنسجم الفكرة والخاطرة بالغريزة في اشكال رمزية . يقول بيتس « ان انساناً من بادني حالة تصوف يعلم ان هنالك رمزاً كبرى تطفو في العقل قد لا يدرك الانسان معناها في سنين عديدة » . ولكي يكمل هذه التجربة الباطنية بعنصر الاهمام يتحدث لنا عن الاحساس المفاجيء بالقوة والاطمئنان الذي ينتابنا حالما تمر في اذهاننا مجموعة من الصور تطينا وتحقق رغباتنا » . وكان يؤمن زيادة على ذلك بان ذاكرة الفرد في تجليها تصبح جزءاً من « ذاكرة الكون » (وهي تقابل فكرة يونج عن اللاوعي الجماعي) وهذا هو الذي يوحد بين الشاعر في الحاضر وأساطير الماضي .

وتتبثق من هذه الفكرة قصيده الغنائية « ليدا والبجعة » بالرغم من ان القصيدة لا تجيب عن تساؤل الشاعر في النهاية ، وبذلك ترك احساسنا

غامضاً مهدداً يظهر في خطوطها الرمزية العامة .

ويؤمن يتس بالنسق الدائري للتاريخ وهو يخبرنا في تعليقاته التي كتبها في مجلد ظهرت فيه القصيدة لأول مرة سنة ١٩٢٣ ان جذورها تتصل بالحياة السياسية المنهكة في اوروبا وبالأمل في بداية جديدة فهو يقول « ثم قلت لنفسي : لا شيء يتحمل حدوثه الا حركة ما ، او بعثاً جديداً في القمة تسبقه بشري عنيفة » وبدأت فكرة ليذا والبجعة صورة مجازية تتكون في خاطري ، فبدأت هذه القصيدة ولكن ما كدت اتهمل في كتابتها حتى اخذ عنصر السياسة يتلاشى منها ». وقد يكون صحيحاً ان القصيدة خلت تماماً من الافكار السياسية ولكن الصور فيها ظلت رمزية وان أصبحت ذات صبغة عومية غير محدودة :

خطبة مفاجئة ، فالأجنحة الكبيرة ما زالت تصدق
فوق الفتاة المترنحة ، تداعب فخذيها
أغشية أصابعه المظلمة ، وهو يطبق على قذالها بعنقاره
وقد اختضن صدره صدرها البائس
كيف يمكن لهذه الأصابع الخائفة المرتجفة ان تدفع
هذا الهول الجنح عن فخذيها المسترخيتين ؟
وكيف يمكن لجسم في حضن تلك الموجة البيضاء
إلا أن يحس بالقلب الغريب يدق حيث يستقر ؟
رعشة الجنس في صلبه تولد منها
السور المحطم ، والسلف والبرج المخترقان
واغامونون ميتاً
أتراها وهي في قبضته
تحت سيطرة دم الهواء البهيجي

اشربت منه معرفته كما اشربت قوته
قبل ان يتركها المقار السادر تهوي من قبضته ؟

وقد كانت اوحة ما يكل انجلو التي تصور نفس الموضوع في البندقية
تغزى بذاكرة يتس . وفي الأبيات الافتتاحية الأولى لا نحس بشيء الا
بنظر « الطائر والفتاة ». وإلا بالتصوير الحسي الرائع لهذا المنظر الفطري
الغريب حيث يلتشم الرعب والروعة . وحتى عندما تقاطع الصورة هذه
الجملة المعرضة عن الاشياء « المتولدة من الرعشة » والسؤال المجرد عن
« القوة والمعرفة » ، فان الاحساس المادي يعود مرة أخرى . ومنذ
بداية قوله « خبطة مفاجئة » حتى الاصياع البطيء الخافت في البيت
الأخير نحس اننا في حضرة عملية خلق خطيرة . ولكن ماذا يعني يتس
بكل هذا ؟ ما هو المعنى الباطني الذي يمكن في هذا الانحدار الحسي ؟
ماذا تعني بالنسبة له اسطورة « الفتاة والطائر » الفدية ؟

ان الجماعة ترمز في الاسطورة القديمة الى زفس ، القوة الخلقة الخالدة
والعقل المبدع الذي يحيط وقد اخذ شكلًا مادياً ويصبح هو « دم الهواء
البهيمي » ويقترب بالانسانية . وهو يقول في قصيدة اخرى :

فحل الأبدية
تسم دابة الزمن
فنجت مهرة الدنيا

وانحدار ليدا والطائر يحمل نفس المعنى . فالروح لا تجد تحقيق ذاتها
 الا من خلال الجسد وبهذا الالتصام يولد الانسان بطبيعته الثانية التي لا
انفصام لها ، نصف خلاق مبدع ونصف هدام ، نصف حب ونصف
حرب . من مثل هذا الانحدار خلقت هيلين وبالتالي حرب طروادة وكل
التاريخ الاسطوري وكل ما نتج عنه من صراع انساني وقد رکز يتس

التجربة في ليدا واحسasها بأنها تخضع لسيطرة وسيطرة . واللغز الذي بقي بلا حل في النهاية يجعلنا نتجاوز الاسطورة الى روح الغموض العام . هل يمكن لأي مخلوق انساني ان يفهم قوى الكون التي تحركه ؟ ما هو سر كل العواطف المتضاربة في داخل كل انسان والتي تلعب دورها في تاريخ الجنس البشري ؟

مرة اخرى نجد هنا ان التأويل قد يختلف باختلاف القراء ، ولكن الاحساس بحيوية الرمز وقوته سيقى دائماً ، فالصورة المجازية لا تقتصر على الحس وحده ولكنها تولد افكاراً واحاسيس تتجاوزه ولا تجد حلها في القصيدة . ومن الطريف مقارنة هذه القصيدة مع قصيدة دن . فأنت تستطيع ان تقول عن تلك القصيدة ان الشاعر هنالك يبدأ بهذه الدعوة الصامتة « اللهم اجعل ايماني ايحاياً حياً لا سالبياً » ثم يأخذ في تحويل هذه الدعوة المجردة من او لها الى آخرها الى عناقيد من الصور والاصطلاحات الذكية المحددة المعقدة في اطار استعارات صور الحب وال الحرب . وييتسع يستعمل نفس الاسلوب المجازي ولكنه يعطينا الصورة الرمزية كلها اولاً ، وحيدة في قوتها الحسية بلا شرح او تأويل . وتلي ذلك لمحات من المناظر الاسطورية ثم ، وبجملة مجردة واحدة « ازراها اشربت منه معرفته كما اشربت قوته » يذلك انه كان مثل دن يفكر ايضاً في اتحاد الاضداد الايجابي والسلبي ، العقل والجسم ، الخلق والهدم ، وما تشيره من اشكال وغموض . وكلا الشاعرين عميق . درامي مركز ولكن تأثيرها مختلف كثيراً . فاما دن فانه منطقى جداً في كل تشبيهاته المتداخلة الغريبة وهو يترك لنا عملاً منسقاً لا ثغرة فيه . بينما يحملنا ييتسع بعيداً في صور خيالية هائلة ذات وحدة متكاملة كما فعل دن الا انه يترك المعنى غامضاً في النهاية يسيل بعيداً متجاوزاً اطار القصيدة .

وما من احد يستطيع ان يقول ان احدى القصائدتين خير من الأخرى
فكلامها عمل شعري رائع – ولكتنا نقول في معرض حديثنا في هذا الفصل
ان قلب احدهما يرتكز في المجاز ، وقلب الآخر يكمن في الرمز .

الالفاظ

« اجدد الالفاظ في اجدد نسق »

(س.ت. كولردو)

. تعرضت اللغة الانجليزية لنقد لاذع ، فهي بالنسبة للألمان نتاج غير نقى وليس لها ذلك الشرف الذي يسبغه موروث واحد غير منقطع ، هي لغة جنس مختلط مما جعلها تفقد خاصية الكلام الذي يتبدع ويتطور الالفاظ المتنزعزة من تراثه لكل الاحتياجات التي تطرأ على المجتمع . وهي بالنسبة للفرنسيين لغة فوضوية غير منطقية لا تحسن التعبير عن التفكير الواضح السليم ، وقد تركت لتنمو بلا تهذيب أو تشذيب كطفل لم يدخل المدرسة ، بدل أن يراقبها وينقحها مجمع لغوی . كل هذه الانتقادات صحيحة ولكن هناك أشياء أخرى يمكن أن تقال أيضاً في الدفاع عنها . فقد تكون اللغة الانجليزية خليطاً لا يخضع لانظام ، ولكن ما من لغة أخرى يمكن ان تحمل مثل هذه الظلال الرقيقة للأفكار والمشاعر ، او هذا التمييز الدقيق في المعنى . وخصوصية اشتقاقاتها المتداخلة مورد لخشد من المترادفات التي تمتاز كل واحدة منها بمعنى خاص بها فكلمة *fatherly* مختلف عن *paternal*

وتحتفل *fortune* عن luck وهكذا بالرغم من أنها كلمات متراوحة . وهنالك أيضاً الكلمات البسيطة التي تكاد ترجع بأصولها الى ما قبل التاريخ وتطلق على الاشياء العادبة البدائية ، وعلى تجارب الحياة المشتركة التي لا تتغير وعلى أقوى الاحاسيس الانسانية مثل sun (شمس) ، summer (صيف) و cold (برد) و sea (بحر) و earth (ارض) و hand (يد) و heat (حرارة) و heart (قلب) و father (أب) و mother (أم) و love (حب) و sin (ذنب) و blood (دم) و breath (نفس) وهناك الالفاظ الخلوة ذات المغزى العاطفي المقتبسة من اللغة الفرنسية مثل grace (بر) و mercy (لطف) و pity (رحمة) و charity (شفقة) و comfort (راحة) ، والالفاظ الغربية المشرقة مثل azure (ازرق) و scarlet (احمر) و damask (دمقنس) و caravan (قالة – قيروانة) والالفاظ الكلاسيكية الممتازة والتي ترجع بأصولها الى عالم الاغريق والرومان مثل apprehension (خشية) و universal (عمومي) و magnanimity (شهامة) و ideal (ذكاء) و omnipotence (قدرة) و intelligence (فلسفة) و tragedy (مأساة) و philosophy (مثالی) .

هذا الكشكوك القوي الحي من بين اللغات هو واسطة الأداء لدى شعرائنا ولكن واسطة الشعر في لغة ما تختلف عن وسائل الفنون الأخرى لأننا نستعملها كل الوقت في أغراض أخرى . فاللغة وسيلة لنا للفهمة وواسطة تبادلنا الفكرى والعاطفى والمادى . فهي الى حد كبير ذات كيان حى خاص . وللالفاظ وجودها المستقل ، فهي مشحونة بالقيم المعنية المستمدة من اصولها ، وباستعمالها التقليدي ، وبالارتباطات العاطفية والحسية . ونتيجة لهذه الملابسات كلها ، كانت تختلف عن الوسائل الفنية الأخرى لأنها سريعة الاندثار . وهي كما يقول ايليوت :

تفلت ، وتض محل ، وتموت

تفقد الدقة فتذبل ، لا تستطيع ان تثبت في مكانها

بل لا تستطيع ان تثبت على الاطلاق .

واللغة كالتربة فانها مهما تبلغ بها الخصوبة عرضة للتشقق ، وخصوصيتها مهددة دائماً باستغلال يمتص حيويتها ، فهي تحتاج الى انعاش متواصل حتى لا تصبح مجدهبة عقيمة .

والشعر هو النبع الرئيسي لصيانة اللغة وتجديدها . فالشعراء الغابرون يمدوننا بتراث من التقاليد الرائعة التي ما زالت تعيش منحدرة من الماضي ، والشعراء المحدثون يدفعون باللغة الى الامام . اذ ما من جيل يمكن ان يحس بنفس الطريقة التي كان يحس بها من سبقوه ، ولا بد لكل جيل من ان يستعمل الالفاظ استعمالاً مغايراً . وتاريخ الشعر في صورة من صوره انا هو تاريخ متعاقب لادوار من ولادة الالفاظ الشعر ونضجها وفنائها . وهي دائماً تولد في ثورة ثم تمر بفترات تطورها واتساعها قبل ان تصير الى الجمود والقوالب الآلية .

وقد كان مصطلح « المعجم الشعري » poetic diction يطلق عادة على الصناعة اللفظية الغريبة التي شاعت في القرن الثامن عشر حين كانت الكلمات المألوفة في الاستعمال تستبدل بها كلمات اخرى يقتصر استعمالها على الشعر ، فكانوا يستعملون كلمة « صبياً » zephyr بدل كلمة breeze (نسيم) ، وكلمة « حورية » nymph بدل كلمة girl (بنت) ، أو يرمزون الى الكلمة الشائعة الاستعمال بعبارة يفترض انها تناسب الأسلوب الشعري فيقولون عن الاسماك « الحيوانات المزعنة » the finny prey ، وعن الطيور « جوقة الترنم المريضة » the feathered choir ، وعن الخرفان « رعية الصوف » fleecy care ، وعن الجرذان « جنس الهوام ذوات الشوارب »

whiskered vermin race ونحن . مهما يبلغ بنا الخيال لا يمكن توقع من دن Donne ان يطلق على البنت لفظة حورية nymph او ، أن يشير وردزورث او شللي الى الطيور بأنها (جوقة الترجم المريضة) ، او أن يتحدث ايليوت عن الجرذان بأنها (جنس الهوام ذوات الشوارب) . وليس القرن الثامن عشر هو وحده الذي نفي مصطلحه الشعري ، ولكن هنالك خصائص اسلوبية معينة ترجع الى ازمان مختلفة وقبل ان يحدث هذا التطور العظيم في اللغة ، والذي تصوره آثار روائي عصر الاصابات والعصر اليعقوبي ، كان شعراء عصر الاصابات الغنائيون يتغدون بلغة سهلة ، ويستعملون سطح الالفاظ فحسب :

الحب في صدرني كالنحلة
تنقص منه حلاوته .

وهو تارة يداعبني بمحاجيه

وطوراً بقدميه

وقد بنى عشه داخل جفني

ومضجعه في وسط صدرني الرقيق

ومع ذلك فقد انتزع مني راحتي

آه ايها اللعوب : أما تكف ؟

ولكن هذا الاسلوب كان شديد السهولة لا يفي بمتطلبات العمق الفكري والعنف الدرامي الذي كان يتطلبه دن ، هو ومن حذا حذوه في الشعر الغنائي . لهذا فقد كانت الالفاظ في عصرهم مشحونة مركزة في تكشفها للمعنى العاطفي والفكري . ويقف ملتويا في الجانب المضاد لتيار دن فقد غير مجرى الالفاظ السائد في عصر الاصابات ، الى الطلقة اللاتينية بروعتها الشكلية . ولكن اسلوب دن واسلوب ملتوى اصبحا غير مناسبين

بالنسبة لشعراء القرن الثامن عشر ، الذين كانوا يبحثون عن وسيلة ادبية اجتماعية لكي يعبروا بها بجمهور يعتز بتمسكه بالوضوح والظرف والليةقة في استعماله لمعجم شعري معين ، هو ذاك الذي يبدو لنا اليوم متكلفاً مصطنعاً. وهذه الحكمة من التوراة : « تأمل في النملة ايها الكسول ، فكر في طرقها وكن حكماً . الى متى تغط في نومك ايها الكسول ؟ متى ستتصحرو من غفوتك ؟ » تصبح باسلوب الدكتور جونسون :

أدر طرفك الساهي الى النملة الحكيمة ،
تأمل جهادها ايها الكسول وكن حكماً ،
الى متى تدع الخمول يستلب ساعات عمرك العابثة
فيحل عقدة حيوتكم ويغل بالسلالسل قواكم ، بينما تحيط بهم دعك
الظلال العابثة

وتزين لك في همس حلوة الرقاد .

وقد ثار وردزورث ثورة عنيفة على هذا الاسلوب ، وكان يدعو للعودة الى لغة الانسان العادي . وجاء الشعراء الرومانطيكيون المتأخرون أمثال - كيتس و شللي - ثم من بعدهم تنسون و روستي و سوينبيرن فطوروا المعاني الحسية في الالفاظ على وجه الخصوص وأفعموا شعرهم بها ، فتحولت المعاني في القرن التاسع عشر الى حسية مفرطة :

لقد نسيت الكثير يا سينارا ، ذهبت ذكرياتي مع الريح ،
ذهبت مع الورود ، الورود التي ثرمتها في عربدة على الجماهير ،
وفي الرقص المتواصل لكي أتفق سوستانتك الشاحبة الضائعة
عن ذاكرني

(ايرنست دوسن)

ولقد نبذ القرن العشرون - فيما أحدث من تغيرات في لغة الشعر - كل هذه اليماءات المزخرفة وطالب مرة اخرى بلغة الحديث . فاذا اراد شاعر معاصر ان يعبر عن نفس المعنى الذي قصد اليه ايرنست دوسن فإنه

سيعتمد اختيار الالفاظ والتعابير (غير الشعرية) واذن لا أصبح تعبيه على
هذا النحو :

تلدّدت على قدمي

متشبث اليدين بعاهرات الصفوّة
ذوات المس الناعم المتأنفات.

(لويس ما كنيس)

وبالإضافة الى أن «المعجم الشعري» يتصل على وجه عام بلغة العصور
جيعاً فان التعبير في أبسط صورة - أي بالالفاظ - هو أساس كل قصيدة .
وبالرغم من ان الشاعر قد يتبع العرف السائد في عصره الا انه ينمّي
اسلوبه الخاص به تبعاً لذوقه ومزاجه الخاص . فقد يكون مقتضاً كهاوسمان
او هاردي ، او مسرفاً كمارلو او سوينبرن ، هادئاً كهيربرت ، صاحباً مثل
براؤننج ، رشيقاً مثل هريلك ، نشطاً مثل هوبكتز أو بيتس . وبالإضافة الى
ذوقه الغالب فان طاقة فنه تكون موجهة عن وعي لإيجاد التعادل المحكم
الذي يمكن ان يحصل عليه بالجمع بين الالفاظ التي يستعملها والتأثير الذي
يحب ان ينقله . يقول دن إن الشاعر هو أبداً « القلب المفتوح المفتوح
الذي لا يتبع بشيء » ، ولكن ذلك قد لا يكون كذلك بل ان الشاعر
قد يستعمل كل حيل اللغة من البساطة الكاملة الى البلاغة المعقدة ، فيذكي
حرارة عاطفته آنا من خلال الايحاز ، وآنا من خلال الاطناب ، وطوراً من
طريق حذف التفصيلات ، وطوراً من طريق التكرار .

ومن اروع الايات تأثيراً تلك الايات التي تخلو تماماً من كل المحسنات
البدوية كقول هيروود :

رباه ! رباء ! لو كان لنا
أن نبطل ما و kedناه و نخل ما عقدناه

ونستعيد أمس الدابر .

ومثل بيت ملتون الاخير في قصيدة رثى فيها زوجته :
وصحوت – وهربت هي – وأعاد يومي اليه ليلي مرة اخرى.

او صيحة دن في تضجر :

بربك كف عن عذلك وذرني أحب .

او زفة ورد ذورث الحزينة التي تصور انفطار القلب :
ذكرى ما كان

ولن يكون من بعد ابداً .

او دعوة ايليوت :

علمنا كيف نكترث وكيف لا نكترث
علمنا ان نجلس في سكون .

وعلى القيس من ذلك هنالك القطع الخطابية الرائعة كصرخة الرعب
عند ماكبث :

افي مقدور محيط نبتون العظيم ان يغسل هذا الدم
عن يدي؟ كلا ، ان هذه اليد
لو غمست في مياه البحار الخضر
لأحالت الخضرة الى لون الدم القاني .

او وصف ملتون لأعون الشيطان المخاربين بما فيه من اسماء تاريخية
صاخبة طنانة : «منذ ان خلق الانسان» لم تخشد قوة كهذه ابداً :
حتى عندما اجتمع جيش العمالقة نسل فلجراء
مع سلالل الابطال وحاربوا في طيبة وطروادة
ومع كل فريق آلة تعينه ، وما تردد
الاساطير والقصص عن ابن «أثر»

وقد أحاط به جيش من الفرسان البريطانيين والارموريين
وكل من كان ثمة — من كفار ومؤمنين —
خرجوا للمبارزة في اسبارمونت او مونتالبان
او دمشق او مراكش او طرابزون
او أولئك الذين ارسلهم بيزرتا من الشاطئ الافريقي
عندما سقط شارلمان مع كل أمرائه عند « نبع العرب »
او ثورة يتس الغاضبة وهو يرى انحطاط امته :

على هذا العالم المتعفن في هبوطه وانحطاطه ،
على العصابات الزائفية وهي ترقى ، والعائلات العظيمة تنزوي وتتنضب
لآليء الماضي تُقذف في حظيرة الخنازير
ومظاهر البطولة موضوع سخرية الاغبياء والمهرجين .
وليس الالفاظ في بساطتها او جلالها هي الملح ، ولكن الطاقة او
العاطفة او الحركة التي يسبغها الشاعر عليها هي التي تحدد قيمتها . فإن
بساطة ايميلي دكنسون وهي التي غالباً ما نحسها بقلوبنا قد ترمي أحياناً
إلى الابتكار فتخطىء الهدف وتسقط باردة لا روح فيها :

لقد فقدت عالماً قبل أيام
فهل عثر عليه أحد ؟
آيتها أن عقداً من النجوم
معصب حول جبهته .

وقد تكون الخطابة ايضاً في غير محلها عندما يخاطب جيمس تومبسون
في قصيده « الفصول » شجر الاناناس فيقول :
ولكن أواه ايتها الانانا المباركة ، انت يا فخر
حياة الخضر ورات .

او عندما يخاطب هارت كرين قطرة بروكلين بقوله :
 انت يا وسيلة التعارف الحديدية ذات القفزة
 التي تشبه طيران القبرة ،
 والتي تحيط بعقدة جبلها - وفي آن واحد -
 مجموعتان من الناس ، منفصلتان .

ويستطيع براوننج ان يجعل سلسلة من الالفاظ المفاة البسيطة مؤثرة
 كما في ختام قصيده اعترافات Confessions :

We loved sir - used to meet
 Hou sad and bad and mad it was -
 But then, how it was sweet !

كنا عشاقاً يا سيد ، وكنا نتلاقى
 وكانت لحظات أسيانة خرقاء حمقاء
 ولكن ما كان أذبها مذاقاً

بينما يبدو نفس السياق سخيفاً مجوحاً في بيت سوينيوزن :
 Villon our sad, bad, glad, mad brother's naime

فيلون هو اسم اخينا المخزون ، الملعون ، الجذلان المأфон .

ويتحدث يتس عن تحويل العبارة « حتى تصل الى نقطة من الصناعة الحاذقة حيث تجد النفس الصادقة لسانها المعبر عنها ». وهذا قول ظاهره التناقض لأننا نعتبر الصناعة والصدق الفني متناقضين . الا ان هذا غير صحيح ، إذ نحن نلمس العدسة حتى تكشفحقيقة المرئيات للعين الكليلة . وعملية كعملية تلمس عدسة النظارة الطبية هي التي يطلق عليها يتس عملية «اللفق والفتق » التي ينتج عنها ايجاد لسان صحيح يفصح عن التعبير الانساني البكي . وقد تكون النتيجة ذات تأثير تلقائي غير متكلف ، بل هكذا

يجب أن تكون كما يقول :

قد يستغرق قررض بيت واحد من الشعر ساعات ،

ولكن اذا لم يهد كأنه وحي البدية

فإن كل صناعتنا في اللفق والفتق هباء .

وتحصر صناعة الشاعر في تحويل الألفاظ الى أعمال .. ذلك لأن الفرق الاساسي بين استعمال الألفاظ في الشعر والنشر هو مقدار الحيوية والنشاط اللذين ينبثان منها . وكاتب النثر القدير لا يهد الألفاظ ، وهو في استعماله لها يتم ايضاً بانسجامها وتركيبها وجرسها . أما الشاعر الغنائي فيعمل في حيز ضيق ، لذا يتهم عليه ان يتم كثيراً بخاصسيتي اليماز والتخطيط . وكلما كان الشاعر أصيلاً كانت الفاظه تتضاع بالقيم ، فتقتصر من ألفاظه الموسيقى والمعنى والذاكرة والبساطة والزخرفة والصورة وال فكرة والقوة الدرامية والتركيز الغنائي والعبارة الصريحة والكتابية واللون والضوء والقوة .

ويمتاز الشعر في طبيعته بعنصر الدراما ، والشاعر - دائماً - يخاطب شخصاً آخر بطريق مباشر أو غير مباشر ، وقد يكون هذا الشخص هو القارئ او انساناً ما ذا دور في حياته ، او عواطف متباعدة تلعب دورها في محبط وعيه . وهو دائماً يتقمص شخصية ما ، اما شخصية نبي او محب او مفكر او راث او ساخر او هجاء . وقد يكون في دوره الذي يختاره فرحاً ، او متحدياً ، او يائساً ، او حاذداً ، او متسائلاً ، او مطمئناً . ونحن نقوم القصيدة بالقدر الذي نحس فيه بصوت الشاعر الخاص وهو يخرج الألفاظ مخرجاً يجعل اللغة معبرة عن حقيقة نفسه في اللحظة التي يكتب فيها . دعنا نتأمل - مثلاً - هذا الاختلاف البين في التعبير عند كوبير وهو بكنز ، وكلامها حزين على قطع مجموعة من الاشجار الحبية اليها .

يقول كوبر :

قطعت الاشجار ، وداعاً ايتها الظل
والاصوات الخامسة المنبعثة من الطريق الظليل البرود ،
لم تعد الرياح ترقص وتغنى بين اوراق الشجر
ولم تعد تلك الاشجار تطبع صورتها على صفحة نهر اوس .
اثنا عشر عاماً قد مضت منذ شاهدت لأول مرة
صف الاشجار الذي احب ، والشاطئ الذي تنمو عليه .
واليوم اتأملها ترقد على الاعشاب
واصبحت الشجرة التي كنت أتفاني ظلها مقعداً لي .
هذا الابقاع المتواكب يحطم في التو أي احساس بالحزن ازاء هذا
الموقف ، واذا استثنينا المفارقة في البيت الاخير فإن التعبير تغلب عليه
التفاهة ، وكذلك المغزى العاطفي فيها :
انه منظر اثار تأملي اكثر من أي شيء آخر
وجعلني افكر في زوال ملذات الانسان
وبالرغم من ان حياة الانسان حلم
فان مباهجه – كما علمني هذه التجربة –
ذات كيان اقصر عمراً من حياته .
وهو بكتير أيضاً يبكي فقدان الظل وانه كاس الاشجار والربع التي
تخللها ولكنه يفعل ذلك على نحو آخر فيقول :
أشجاري الحبيبة ذات الأقفاص الهوائية التي تحبس ،
او تطفئ بين اوراقها الشمس المنقضية
اجتشت جيئعاً ، قطعت ، كلها قطعت !
ولم تتبق من ذلك الصف المشتبك النضير

واحدة ، أي واحدة
ترافق ظلها الوارفة
وهي تسبح في الماء او تغطس .
لا واحدة في الحقل والنهر والشاطيء الأخضر .

هنا نجد ان حياة الاشجار والاسواء التي تنبت منها وحركتها قبل ان تقطع ، واحساس الشاعر بالسعادة والبهجة وهو يشاهد هذا الجمال الرائع ، كلها مصورة في كل كلمة من كلمات هذا الوصف . فهو اولاً لا يصور لنا الجمال فحسب ، وانما يشعرنا بقوة الاشجار وقدرتها الخارقة حتى على اطفاء الشمس المنقضية . ثم يصور لنا صفتها الاخضر المتشابك بالحناءاته ، وظلها التي تتحرك في يسر على الحقول والنهر والشاطيء . ومن خلال هذا الوصف يظهر إحساس الشاعر بالاسي لقسوة الانسان التي قضت على هذا المنظر الجذاب ، وخاصة في البيت الذي يظهر فيه الجزع على نهاية هذه الاشجار حين يقول « اجتثت جيئا ، قطعت ، كلها قطعت » ثم يقول :

عشرة او اثنتا عشرة ، نعم عشرة او اثنتا عشرة
ضربة طائعة كانت نهاية
منظر فذ خلاب .

هذه هي المأساة . فذلك المنظر كان فذاً في وجوده ذاته ، ولكن صوت هو بكل تأكيد نسيج وحده ايضاً ، فان تفرده في استعمال الكلمات الدقيقة المبتكرة لكي يخلق صورة متفردة واحساساً ذاتياً مكثفاً عميقاً ، كل ذلك يميزه ويفرده .

او خذ مثلاً قصيدة « الوداع » المشهورة لبيرنز وقارنها بشكسبير :
قبلة حنان ثم نفترق ؟

وداع واحسراه الى الابد !
سأفجر الدموع من أعماق قلبي وأجعلها نجبك ،
وسأدفع بالتنهدات والأنات في ميدان حبك !
لو أننا لم نحب بمثل هذا الحنان ،
لو أننا لم نعرف مثل هذا الحب الجامح الاعمى
لو أننا لم نقابل - او لم نفترق
لما تحطم قلبانا .

ربما تكون هذه القصيدة غواذجاً للقصائد التي يجد فيها القارئ انه
يعطى أكثر مما يأخذ ، وهو في الحقيقة يخلق عاطفته بنفسه . ولما كان
كثير من الناس قد مرت بهم هذه الاحساس المريحة ، فلنهم يتباولون
في يسر معها ، ومع لغتها المسطحة الغثة . وعلى التقىض من ذلك أبيات
شكسبير على لسان ترويلوس وهو يودع كريسيدا :
انت وانا بعد أن اشتري كلانا الآخر بالألاف
الكثيرة من التنهدات كتب علينا ان نبيع انفسنا رخيصة
بتنهدة قصيرة قاسية واحدة .

الزمن القاسي بسرعة اللص النهم يحشد مسروقاته الثمينة
وهو لا يدرى كيف يفعل ذلك .
وقد مضى متربداً في وداع متراخ يحتقب لحظات من وداع كبيرة ،
كأنها نجوم السماء عدداً ، وما حملت من انفاس الحب
و قبلاته . ثم يضن علينا بقبة وحيدة خاطفة
قد أفسنتها ملوحة الدموع المتقطعة .

هذا فراق مؤلم حقاً - أبيات خطابية تعبر تعبيراً كاملاً عن الحزن
الجارف الذي يكمن في تلك اللحظات - و مع ذلك لا يظهرها بظاهرها

متكلف مصطنع ، وبالرغم مما فيها من اسراف فهي حديث ذاتي . ولم تضخم اللغة بحيث تصبح ذات مغزى مبهم عام ، وإنما تعبّر في بساطة عن احساس عاشق بالألم المرض ينفتح ثورته العاطفية ، ويُشحّن حديثه بالاستعارات الدقيقة المتنزعة من البيع والشراء والنهم والتذوق المر ، تتضمنها جميعاً فكرة واحدة وهي أن كل ما كان يبدو مسرفاً لا نهاية له ولا حدود ، قد تقلص إلى قبلة واحدة خاطفة افسدتها ملوحة الدموع المقطعة . وبالرغم من جزالة الالفاظ فان شيكسبير يستعمل أيضاً بعض الالفاظ الشائعة الاستعمال مثل rude قاس ، وcrams يحشد ، و fumbled متعدد وهذا هو الذي يجعلها واقعية ، وهي بالتأكيد أكثر واقعية من ايات بيرتر السابقة :

وفي آخر «الرباعيات الاربع» FourQuartets يصف ايليوت الجملة الكاملة بقوله :

عندما تكون كل كلمة في موضعها ،
تأخذ مكانها لتسند الآخريات ،
فلا هي خجل متعددة ، ولا هي صخابة متبرجحة ،
شائعة الاستعمال في الماضي والحاضر ،
الكلمة العادية فيها دقة المعنى دون ابتذال ،
والكلمة العالية محددة المعنى دون حذقة
وفي التركيب المتساوق ترقص سوياً .

وهو بهذا يؤكد أن العلاقة الصحيحة بين الالفاظ هي التي تخلق التناست والحيوية في الكتابة الجيدة ، فان المساندة المتبادلة بين الالفاظ هي اساس الصناعة الفنية الناجحة .

واستعمال الكلمات المعروفة الشائعة بين الكلمات الشعرية والكلمات

الغريبة - كما في حديث ترويلوس - غالباً ما يشير الرضى . وهذا الانتقال السهل بين انواع الالفاظ المختلفة نراه في ابيات ييتس :

لآلئ الماضي تقدف في حظيرة الخنازير

ومظاهر البطولة موضوع سخرية الاغبياء والمهرجين .

وقد تكون القصيدة خليطاً من الالفاظ المجردة والألفاظ الحسية كما في حديث هاملت لهوارشيو :

أدر ظهرك للبهجة قليلاً ،

وفي هذا العالم القاسي استنشق انفاسك في حرقة

لت Rooney قصني .

وقد ترقص المجموعة الملتممة في التركيب المتساوق حينما تنبع الالفاظ المتباينة جميعاً في نغمة شعرية مفردة ، وهذه الابيات لها سمات تصور في بساطة كيف ان الاحساس الكامل - وهو هنا احساس بالغبطة والنشاط والشباب المرح - يمكن ان ينبع من ابيات قليلة :

ذات يوم ونسائم الفجر

تحمل إلى انفاس الحقول الخضراء العطرة

كانت النساء صافية زرقاء

والغدران تسيل ذهباً .

ونجد شبيهاً لهذا في ابيات هريلك من قصيدة

« الاختلال البهيج » : Delight in Disorder

اختلال حلو في اللبس ،

يجعل الملابس شديدة الاثارة .

الوشاح الملقى على الاكتاف

في سهو لطيف ،

والشرائط ذات الزركشة الخاطئة وهي تتدلى
 وتشتبك هنا وهناك بحزام الخصر القرمزي ،
 والاكمام في غير اكتزاث ،
 تتدلى خيوطها في ارتباك واضطراب
 والتموجات غير المنتظمة في « الفستان » العاصف
 تسترعي الانتباه ،
 ورباط الحذاء المهمل ارى في ربطه
 ذلك التناسق المختل
 وهو يسحرني اكثر من الفن
 المنظم الدقيق في كل اجزائه .

والشاعر يخلق بهجته، في هذا الاختلال ، في تصوير قي منظم دقيق في كل اجزائه . ولعل أساس الروعة يكمن في الالفاظ المزدوجة التي يخيل البنا انها تناقض بعضها بعضاً مثل : الاختلال الخلوي ، سهو لطيف ، التناسق المختل ، وهي كلمات يبدو من ظاهرها التناقض ، وهذا هو الذي يجعلها رائعة . أما الذي يرمي اليه الشاعر بالطبع فهو ان خاصية الاثارة غير المتعتمدة هي الشيء الذي يعيشها في النساء ، ولكنه ينقل ذلك في المعية الى الملابس فهي التي تبعث منها الاثارة بعودتها التلقائية وعاطفتها الملتئبة . فاللوشاح ملقي في سهو ، والشرائط ذات زركشة خاطئة ، وهي تشتبك مع حزام الخصر ، والخيوط التي تتدلى من الاكمام في ارتباك ، والتموجات غير منتظمة ، والفستان عاصف . وحركة اللغة بأكمالمها ومعناها يضيّف الى نغمة السعادة التي يشيرها الغزل اللاهي . وما « يثير الانتباه » حفأً كيف ان كل ذلك يستقل الى القارئ من خلال شخصية الالفاظ . وبالاضافة الى ذلك

فهناك « احتلال حلو » ايضاً في بحرى الآيات . فالبيت الاول والثانى اللذان يعلنان الموضوع تعقبهما عشرة آيات تتناول جوانب مختلفة تهوى جيئاً في عنف على قوله « وهو يسحرني » ، وتسكن القصيدة في عبارته الانية النهاية .

هذه صور فنية متعددة قد التأمت جميعاً في نغمة واحدة موحدة . ولكن الشاعر قد يعمد الى عكس ذلك خلق التناسق المنشود . فهو قد يجعل كلمة واحدة محور قصيدة كاملة ، وكل شيء آخر يستند الى الخواطر والافكار التي تشع منها – هذا ما فعله تنيسون في القصيدة الحادية عشرة من قصائد الذكرى In Memoriam بكلمة « هادىء » calm :

الصباح هادىء ليس فيه حس ولا حركة ،
سكنون يناسب الحزن المادىء .

ومن خلال اوراق الشجر الذابلة فقط
ترف الكستناء على الارض .

سلام هادىء عميق يختضن هذا الحقل المرتفع
وقطرات الندى التي تبلل شجيرات القندول
و « لعب الشمس » الفضي وهو يتطاير فوق العشب
ويتألأً في الوان الخضراء والذهب
هادىء ، ساج هو الضوء على ذلك السهل الشاسع
الذي تظلله أشجار الخريف الخضراء
وتمتد فيه المزارع وتقصر فيه الابراج وهي تبتعد
حتى تختلط والبحر البعيد الذي يمتد في الافق
هادىء ، ساج هو السلام في هذا الهواء المديد
وهذه الاوراق التي تهمر لتسقط

وفي قلبي – ان يكن فيه شيء هادئ ابدا –
 أي شيء هادئ – فانه يأس هادئ
 هادئ على البحار وغفونها الفضية
 والامواج وهي تتأرجح في راحة
 والهدوء الميت على ذلك الصدر النبيل
 يتنفس ، ولكنه يتنفس في عمق .

الهدوء الرائع ومنظر السلام العميق في التحرير وهو يمتد امامنا ،
 والبحر الساجي وهو يتنفس في هدوء ، كلها تتحدث عن الجمال الناعس
 الذي يشيع الراحة والسكينة من حولنا ، اولاً في تفاصيل الاشياء التي
 هي بعيدة عنا . ولكن الكلمة تأخذ معنى مختلفاً وتصبح مشحونة بالتضاد
 عندما تصبح «يأس هادئ» و «الهدوء الميت» .

وقد تكون روح الكلمة درامية عنيفة بدل ان تشيع احساس التأمل
 الهدئ ، كما في قول عطيل وهو يطفئ الشمعة بجانب مخدع ديدمونة :
 أطفئ النور ثم اطفئ النور !
 عندما اخمد ضوءك ايتها الروح الملتهبة
 فاني استطيع ان اعبد اليك نورك الذي خمد
 اذا ما احسست بالندم . ولكني متى ما اطفأت نورك
 أنت ايتها النموذج المعقد للطبيعة الخلقة المبدعة
 فاني لا اعرف اين اجد الحرارة النارية
 التي تشعل نورك مرة اخرى .

فكلمة «نور» تكررت خمس مرات في سبعة ايات يتآرجح معناها
 بين اللهب الحسي والحياة نفسها . والافتتاحية البسيطة بألفاظها ذات المقطع
 الواحد تتطور الى تكثيف في الروعة في آخر الجملة ، ومع ذلك فان كلمة

« نور » المفردة تمثل محور القوة ، وهي لا تذكرنا فقط ببديمونة وحرارة جسمها وروحها الممتنعين بالحياة ولكنها تذكرنا ايضاً بالبراءة ، براءتها في وجه هذا العمل المظلم الذي ينويه عظيل ، والذي سرعان ما سيندم عليه . مرة اخرى نجد الخلط بين الالفاظ القصيرة والطويلة ، الحسية وال مجردة ، القديمة والحديثة ، وكلها يسند بعضها بعضاً لتكون مجموعة متناسقة حية . وهناك لون من الرابط بين الالفاظ يفضلها ايليوت كثيراً وذلك بأنه يضمن الفاظه الحديثة اقتباسات وامثلة من الكتاب الآخرين ، وبهذا يخلق احساساً بالسخرية من خلال المفارقة التي يرمي إليها . وعودة الكاتبة الى منزلها في الجزء الثالث من « الارض الياب » The Waste Land مثال لذلك :

في ساعة الشفق البنفسجية ، ساعة المساء والعودة المنهكة .
للمنزل ، تلك التي يعود فيها الملاح من البحر الى اهله ،
تعود الكاتبة الى منزلها في ميعاد الشاي ، تزيل أواني افطارها
التي تركتها في الصباح
وتشعل موقدها وتعد طعامها من العلب .
ومن خلال النافذة علقت ملابسها مدلاة في خطر لتجف وقد
القت عليها لمساتها
أشعة الشمس الغاربة .

الايات التي في الوسط تصف حقارة مثل هذا المنزل الذي تعيش فيه الكاتبة ، وخلوه من كل ما يثير البهجة ، وطريقة حياتها الفوضوية ، كل ذلك في الفاظ نثيرة مباشرة . ولكن الوصف اخذ صورة فنية رائعة لأنه وضع في اطار من الايات تعيدلينا الفاظها التلميحية ذكريات رومانتيكية عن المساء والعودة والنواخذ المفتوحة . وحديثه عن ساعة الشفق البنفسجية يعيد الى

ذاكرتنا ابيات سافو عن نجمة المساء ، و قوله « عودة الملاح » من البحر صلدى لقصيدة ر . ل . ستيفنسون « صلاة الارواح » Requiem بينما يشير ربطه للنافذة بكلمة « في خطر » مقارنة ملتوية بابيات كيتس .

نواخذ زجاجية سحرية تفتح على زبد
البحار الخطرة في بلاد الاساطير المهجورة .

واستعمال الشعراء الدقيق للنحوت يقف على التقبض من استعمالنا لها في غير ما اكتراث في حديثنا اليومي . فقد كتبت دوروثي وردزورث في يومياتها تقول : « لقد ارهق وليم نفسه بحثا عن نعس لطائر الكوكو » ، وكتب كيتس لفاني براون يقول : « اريد كلمة اكثير اشراقا من كلمة « مشرق » ، وأريد كلمة اكثير لطفا من كلمة « لطيف » . وقد يكون ما ينتج عن ذلك ارضاء فنيا جيا دقيقا كقول ملتون « الحقول الانية وفيها زهارات الاقحوان ذات النقط الملونة » ، او قول روبرت بروك « لمسات البطانية كأنها قبلات خشنة » ، او وصف هاوسمان « السماء التي تتألف من اثنى عشرة طية » ، او قد ينجح الشاعر في تركيز المعنى الحسي » وقول كيتس « الاجنحة الدمشقية العميقه » يصور وميض الحرير ولمعان المعدن الدمشقي وتركيب الوردة الدمشقية . والتركيز قد يكون حسيا وعاطفيا في آن واحد ، والبيت الاخير في قصيدة آرنولد « البحر الغامض ، المالح المضل » يعيدينا منظر البحر وطعمه، وفي نفس الوقت الغموض والمحسنة والوحدة التي تحبط بالحالة الانسانية في اضطراب الحياة والزمن . والطريقة الاخرى هي ادماج الوصف الحسي والوصف المجرد كقول ملتون « الساعات الكسلى الثقلة الخطى » او وصف ت . س . ايليوت الذي يشير الدهشة:

أرواح الخادمات البليلة ،
التي تنمو في تعasse في أقبية الابواب الخلفية .

واخيراً فان المسودات التي تركها الشعرا او الطبعات المنشورة للقصائد التي نشرت تظهر لنا، في وضوح ، الشاعر وهو منهك في عملية الخلق الفني ينقى وينفع ويرتب لغته حتى يصل الى الصورة الفنية « التي تعبّر عن نفسه الحقيقية ». مثلاً - الايات الاربعة الاولى من قصيدة « ليدا والبجعة » كانت في الاصل :

الآن يستطيع الرب المنقض ان يقضي وطه ،
ولكنه يخلق ، واغشية اصابعه تضغط
على فخليها الخاثرتين ، وبنقاره الصلب
يختضن وجهها فجأة في صدره .

ولم تظهر القصيدة في صورتها النهائية الا بعد مضي خمس سنوات لتصبح هذه الافتتاحية اكثر درامية واقوى في اطارها الحسي .
والتنبيح يرمي دائماً الى جعل اللغة أشد تركيزاً وأكثر دقة وامتداد بالحركة الإيقاعية . هكذا مثلاً نشر مریدیث هذه الايات من قصيدة « غرام في الوادي » لأول مرة سنة ١٨٥١ :

حية كسنجباب له عش في قم أشجار الصنوبر
رقيقة آه ! ليتها كانت غيري كالحامة ،
 مليئة بالهياج والوحشية كحيوانات الغاب
 سعيدة في نفسها ، تلك هي الفتاة التي أحبّ .

ثم أصبحت في عام ١٨٧٨ :
حية كسنجباب يقفز بين أشجار الصنوبر
نفورة كالسنونو وهو يخلق عند الغروب
 كذلك من أحب ، شاق ادراكها وامتلاكها
 ولكن أي روعة في الانتصار لو انتصرت عليها .

وكذلك أبيات بو المشهورة «الى هيلين» :
العظمة التي كانت عليها بلاد الاغريق
والروعة التي كانت عليها روما

مررت بهذا الطور الركيك :

جمال بلاد الاغريق اللطيفة
وعظمها روما القديمة

والصدق الرائع في أبيات كيتس :

ولا من حياة لليها كقدر حياة لدى يوم صيف
تلص بذرة واحدة خفيفة من العشب الكثيف
كان يمكن ان تبقى على هذا النحو :
ولا من حياة لليها كقدر حياة لدى يوم صيف
تلص وشائع زهرة الهندباء

ويُعْكَن ان نستعيير صورة صهر المعدن في المسبك للدن "ونحن نتحدث عن
لغة الشعر ونقول بأن الشاعر يتناول الالفاظ ثم يهشمها ويقطعها ويدروها
ويحرقها ثم يخلق منها شيئاً جديداً، او انه يملك القدرة على ان يعيد صهر
العملة القديمة المستعملة ويصدر في نفس الوقت عملة جديدة . ولكن اروع
تشبيه هو تشبيه ايoliot بالنمو العضوي ، وقوله ان الشعر ينمو ويكون من
خلال اضطراب الحياة :

من طين الكلمات المولح ، من المطر البارد
وصيق اضطراب اللفظي

ومن أفكار وعواطف ينقصها التحديد والفاظ حل محل
الافكار والعواطف

ينبثق التنسيق الكامل للكلام
وجمال اللفظ الساحر .

- ٦ -

بناد القصائـر

أداء فـي بالـلـفـاظ

(روبرت فروست)

قال و . ه . أودن في خطاب تدشينه أستاذـا للـشـعـر بـجـامـعـة أـكـسـفـورـدـ سنة ١٩٥٦ـ أنـ السـؤـالـينـ الـذـينـ يـلـحـانـ عـلـىـ خـاطـرـهـ عـنـدـمـاـ يـقـرـأـ قـصـيـدةـ ماـ،ـ هـمـاـ اوـلاـ :ـ هـنـاـ آـلـةـ لـفـظـيـةـ ،ـ تـرـىـ كـيـفـ تـعـمـلـ ؟ـ ثـانـيـاـ:ـ أـيـ نـوـعـ مـنـ الـأـشـخـاصـ يـكـمـنـ فـيـ هـذـهـ القـصـيـدةـ ؟ـ

ولقد رأينا أن مناقشة موضوع الشعر يجب أن تتضمن كلـاـ العـامـلـيـنـ الفـيـيـ والـنـفـسيـ .ـ وـيمـكـنـ انـ نـضـيـفـ الآـنـ عـامـلاـ ثـالـثـاـ هوـ العـاـمـلـ الـفـيـزـيـوـلـوـجـيـ .ـ فقدـ قالـ هـاوـسـمانـ انهـ كـانـ يـتـعـرـفـ عـلـىـ الشـعـرـ بـرـجـفـةـ فـيـ السـلـسـلـةـ الـفـقـرـيـةـ وـغـصـةـ فـيـ الـحـلقـ وـرـسـوبـ مـاءـ فـيـ الـعـيـنـيـنـ ،ـ وـاحـسـاسـ فـيـ فـمـ الـمـعـدـةـ .ـ وقالـتـ اـيـمـيلـيـ دـكـنـسـونـ «ـاـذـاـ بـدـأـتـ اـقـرـأـ وـشـعـرـتـ اـنـ قـةـ رـأـسـيـ قدـ اـنـزـعـتـ فـأـنـيـ حـيـثـلـ اـدـرـكـ اـنـ مـاـ اـقـرـأـهـ شـعـرـ .ـ أـهـنـاكـ يـاـ تـرـىـ طـرـيـقـةـ أـخـرىـ ؟ـ»ـ

هذا يجعل الشعر يخضع كلياً لل التجاوب الغريزي ويركتز على سحره وذلك على اي حال أفضل من التركيز على رسالته ، لأن الشعر فن وليس رسالة اجتماعية . ولكننا مع ذلك لا يمكننا ان نفصله عن المعنى . فهو يبدأ بمعطيات خارجية ويصدقها في الداخل ويخلقها خلقاً جديداً . وهو في النهاية تركيب لفظي له رسالته بمعنى ان الشاعر لا يعطينا زخرفة جرسية فقط ، ولكنه يبلغنا رسالة هي خلاصة تجاوبه الذاتي مع الحياة ، وكل الامرين لا ينفصما عن الآخر . ومبني القصيدة يتكون من الفاظ وجمل تماماً كالنثر ، ولكنه مختلف عنه في التركيب . والفرق النهائي هو زخرفة الجرس ، ذلك اتي أشك ان كان هنالك اختلاف في التركيب اللفظي بين القصائد الطويلة وبين القصص . أما في القصائد القصيرة فان الموضوع يعرض بطرق كثيرة مختلفة حسب شخصية الشاعر واللون الأدبي الذي اختاره لقصيدته .

والغرض الذي يرمي اليه الفن بجميع أنواعه هو ان يكسب جزءاً من مادة الحياة الخام شكلاً ذاتياً . وحياتنا خامة مضطربة في آن واحد ، وإذا يعطيها الفنان شكلاً ما لا يريد ان يفقد كل خامتها الطبيعية لأنها تمثل عنصر التكثف الذي جعله يحس بها .

والتنسيق الخارجي ليس كافياً ، فالجسم الميت قد يكون تاماً التكوين الخارجي ، ولكنه مع ذلك ميت . والقصيدة قد تعبّر عن غرض نبيل صادق وقد تكون ذات وزن صحيح من الناحية الفنية ، ولكنها مع ذلك تولد ميتة . مثال ذلك القصيدة التي كتبها سير رونالد روس عندما استطاع ان يبرهن ان أنثى الناموس هي التي تنقل وباء الملاريا ، فهو يقول في أحد أجزاء القصيدة :

لاني أعرف هذا الشيء الصغير

الذى سينقد أرواحاً كثيرة
أيها الموت أين لسعتك القاتلة
أين انتصارك بعد الآن ايها القبر ؟

ما من أحد يمكن أن يشك في الاحساس الصادق الذي أملى هذه الأبيات أو صحة وزنها ، ولكن القاريء لا يعيده هذا الاحساس ولا هو يتجاوب معه . فالعاطفة لم تتحول الى بلاغة كما لم يتحول الدفء الى حرارة ملتهبة . فالشاعر هنا على عكس شللي في قصيده « القبرة » Skylark لا يسكب فؤاده في انفعالات مفرطة من خلال فن تلقائي ، وتحويل الدم الى حبر ليس مجرد عملية كيماائية متعمدة .

وقد وصف وردزورث في احدى مذكراته في شعر مباشر كيف ان الاحساس في نفسه لا قيمة له ، وكيف ان عاطفة الخلق فيه :

تنسكب

في شعر يلقي ضوءه القوي التلقائي
على شيء ما فيغير جوانبه الواضحة
ويخلق منه بالنسبة لي صورة تذكارية كاملة
ويعيده الى خاطري ويبدو لي
وكأنه يتحدث بلغة كل الناس
وفي غمرة هذه العاطفة الجياشة تنتشر اصوات مفردة
لا تعني شيئاً للآخرين

وادرك حينئذ ان المعاني التي ظنت انني تناولتها في تفصيل واضح
لم أشر اليها أطلاقاً ، وان بعض الافكار
والخواطر التي أحس بها لم أفصل عنها .
ويستطرد فيقول ان هذه ليست « عملية الخلق الفني » التي هي :

بواسطة الابداع البطيء تكسب التعبير
خطوطاً ومادة حتى تؤدي وظيفتها .

وهي أشبه بقوة النمو العضوي
أو روح الحياة في شكل كامل .

ونستطيع ان نقول في بساطة ان الشعر يجب ان يثير اهتماناً . وقد يكون صحيحاً انه ليس هنالك موضوع ممل في ذاته ، ولكن هنالك قصائد مملة . قد يبدأ دُنْ قصيدة بالحديث عن البرغوث ، وهو موضوع يبدو حقيراً لا يؤدي الى شيء تماماً كال الحديث عن البعوضة مثلاً . ولكننا نحس في النهاية ان القصيدة قد استحالت الى تصوير رائع عاطفي للعلاقة الجنسية بينما يستطيع ورد زورث ان يتحدث دائماً عن الرابطة الروحية الغامضة بين نفسه وبين الطبيعة ، ولا ينتج عن ذلك كله أكثر من مجرد وعظ ثري جاف - أو كما يستطيع بذلك ان يجعل موضوعاً اجتماعياً الى قوة الابحاء الساحرة في قصيدة عن بناء « دنيانا (اورشليم) الجديدة » . بينما يكتب تنسن Tennyson عن الموضوع نفسه في قصيده « بهو لوكسلي Locksley Hall Sixty Years After » قائلاً :

أمن العدل ان نسابق العلم ونرتقي وننباهى على الزمن ،
بينما أطفال المدينة تبتل وتسود ارواحهم وعقوفهم في ازقة المدينة؟
هناك في الحواري المظلمة الخفيرة يقف التقدم

عند أعتاب الاقدام المشولة
والجريمة والجوع يقذفان الآلاف من

فتياتنا الى الشارع

هناك يعمل السيد جاهداً ، ليزرع
من الخياطة الهزيلة لقمة عيشها

هناك تختضن حجرة حقيقة واحدة الأحياء والأموات

مسكين تنسون انه ليتسر في احساس عميق صادق على الفروسيه القديمة المسكونة ، والتاريخ القديم المسكين ، والشعر القديم المسكين ، وهي تحتجب في عصر دارون وهكسلي ، ويقارن بين انتصار النظريات العلمية المعاصرة وانحطاط الحياة الاجتماعية . وقد نظلم القصيدة اذا وصفناها كما وصفها احد النقاد بأنها « هيستيريا في ايقاع متعمد » ومع ذلك فاننا لن نستطيع ان نقول عنها إلا أنها مخض جريدة باسماء الاشياء التي زالت ، وان كانت جريدة حية رائعة .

أما ميل شعراء القرن العشرين الثوريين الى تغليف افكارهم وما دار لهم في صور ورموز فانه يجعل شعرهم عسراً أكثر من أي شعر مضى . ولم يلتدع شعراء الانجليز المعاصرون هذا النمط وانما ساروا على خطى شعراء فرنسا الرمزيين في اواخر القرن التاسع عشر . وادخلوا هذا اللون من الشعر في انجلترا وامريكا ، واصبح هو اللون الطاغي على الشعر المعاصر . وقد اعلن باوند عن هدفه حين قال : « التعبير العام في الفاظ مجردة » ، انه مجرد حديث وليس فناً او ابداعاً ، والتعبير العام في الفاظ مجردة يعني كل ما يحيطها من تفسيرات وتعليقات وموضحات ويجب أن لا يحتاج مغزى القصيدة الى تعبير مجرد بل ان يذوب في التصوير الحسي ويصل الى القارئ خلال الصور المحسوسة . وفوق ذلك فانه ليس من الضروري ان ترتبط الصور ارتباطاً منطقياً ، وانما توجه بقوة الحدس الى عواطف القارئ واحاسيسه ، ويجب أن تثير في عقل القارئ كل تداع وارتباط يؤدي الى الافكار التي تكمن وراء الالفاظ .

ومن المحقق أن المطالبة بابعاد الشعر عن التجريد ليس امراً جديداً . ولكن

الجديد في نظريات باوند وايلوت هو دعوتها بأن يتعد الشعر عن اللغة المجردة كلياً . ونستطيع أن نلمس هذا التغيير بمقارنة قصيدةتين : قصيدة « النرجس » لوردزورث ، وقصيدة « ها هي الأوراق تتناثر في سرعة » لأودن . وكلتا القصيدةتين تصور حالة عاطفية واحدة بالرغم من اختلاف الصورتين ، وطريقة التعبير عنها .

يقول وردزورث :

كنت أهيم وحيداً كسحابة
تطفو عالياً فوق السهول والتلال .
حين شاهدت فجأة حشداً كبيراً ،
مجموعة من النرجس الذهبي .
يجانب البحيرة تحت الاشجار .

تتأرجح وترقص مع النسم
ممتدة دون انقطاع كالنجوم التي تشعل .
وتتألق في طريق المجرة ،
ممتدة في خط لا نهاية له ،

على سيف الخليج .

شاهدت في لحظة واحدة عشرة آلاف
تحرك رؤوسها وهي ترقص في مرح .
والأمواج الى جانبها ترقص أيضاً ، إلا ان الازهار
تفوق في غبائها الامواج المرحة .

والشاعر لا يملك الا ان يصبح سعيداً
في صحبة الجموعة المبتتهجة .

وأخذت أرنو وأرنو وأنا اجهل حينئذ .

أي ثروة كان يحملها هذا المنظر
 ذلك اني حينا كنت استلقى
 في حالة من الشroud الغافل أو التأمل ،
 كان هذا المنظر يلتمع في عيني الداخلية ،
 وهي من بركات الوحدة ،
 فاذا قلبي يمتليء بالمسرات
 ويرقص مع النرجس .

في هذه القصيدة المشهورة يصف ورد زورث التجربة العنيفة التي جعلت
 للحياة معنى في عينيه . فالشاعر وهو بهم وحيدا كالسحابة تطفو متزرعة
 من كل صلة ارضية ، يشاهد فجأة مجموعة من الزهور الراقصة . وهي تذكره
 بنجوم الليل في بريقها واحتشدادها . وهي تفوق الامواج في اشعاعها وبهجتها .
 وفي لحظة تستحيل وحدة الشاعر الموحشة الى مصاحبة ، فيصبح جزءاً من هذه
 المجموعة المبتهجة . اي جزء من هذا الالحساس بالهنا والوحدة والاستمرار
 في العناصر الطبيعية من ماء وهواء وتراب . ويصبح كل ذلك حيا في
 دخيبلته ، واذا هذه اللحظة الملهمة ذات الرؤى ، هذا « المنظر » ملك له
 يملأ حياته ببهجة وسعادة الى الابد . ومن خلال هذه « العين الداخلية »
 للذاكرة تصبح كل حالات السهد والوحدة حية مع احساس بتحقيق
 الرغبات – ذلك الاحساس الذي توصل اليه الشاعر في ذلك الصباح من
 ايام الربيع .
 ويقول أودن :

ها هي الاوراق في سرعة تتناثر
 وأزهار المربيات الى فناء تبادر
 فالمرييات قد دلفن الى القبور

وظللت عربات الاطفال بلا هدف تدور
 عن يمين وعن شمال جiran يهمسون
 وبهجننا الحقة منا ينزعون
 ولا بد من ان تتبiss الايدي الناشطة الجاهدة
 وحيدة فوق الركب الخاوية المتبااعدة
 اموات بالثبات من ورائنا مهطعون
 متتخشين في آثارنا يمشون
 والسواعد المتصلبة مرفوعة
 كأنما نحكي اوضاع حب زائفه مصنوعة .
 جائعات في الغابة الجرداء
 تحرى الجنبيات تنقب في صخب عن غذاء ،
 وأبكم هو العندليب ،
 والملاك لن يؤوب .
 بارداً ، أمامنا كأنه المستحيل
 يرفع الجبل رأسه الجميل
 وشلاله الايض يستطيع أن يمنع بركاته الوفيرة
 للمسافرين ، وهم في تعاستهم الاخيرة .

قصيدة أودن أيضاً صورة مرئية « بالعين الداخلية »، وهي لا تصور
 الغبطة في الوحيدة ، ولكنها تصور آلام العزلة المبرحة . ها هنا نجد ادراك
 الشاعر بأحساس الاغتراب النائي عن كل نوع من ضروب الصحبة ، في مكان
 احساس وردزورث الغريزي بارتباطه الخير مع القوى التي تخيط به .
 إنها لحة فرد بايس في عالم متمزق بلا ايمان ولا محور ولا اعتقاد
 مطمئن على مجتمع ثابت أو مثل موروثة . ونستطيع ان نقول إنها صورة
 رائعة لاعتلال عصبي ذاتي . ولما كان عصرنا هذا عصر قلق واضطراب

فإن كل شيء ذاتي في هذه الصورة لا بد أن يلقي أصواته على المجتمع
بووجه عام .

ولكن السؤال الأول هو : ماذا تعني هذه القصيدة ؟ ذلك لأن كل شيء فيها يصلنا من خلال سلسلة من الصور المحسوسة والتفاصيل الانطباعية دون ابصراح من الشاعر . وهي تثير في عقولنا مجموعة من الاحاسيس والذكريات ، ولكنها تجعل أي تفسير واضح لها مجرد تخمين . وأي شرح لها سيظل ذاتياً مخضماً .

المنظر الذي يلتقطه الشاعر هو منظر الخريف ، والجو الذي يحيط به جو يوم مختضر . « وذهور المربيات إلى فناء » قد تعني ان الاعتماد والبهجة البسيطة وبراءة الأطفال قد انتهى او أنها . وإذا نقلنا ذلك الى الاطمار العام فإن الاحساس بالأمن والسلام الذي ينمو في مجتمع سليم موحد قد انتهى ، والرابطة المتينة القديمة بين المربيات والأطفال قد ماتت . وللأسفة هنا ان النضج المستقل لم يحل محلها . فقد ذهبت المربيات ولكن الفرد وكل المجتمع ما زال يحبون في عربات الأطفال التي ظلت تدور متدرجة بلا هدف او دليل .

أما الجيران الذين يهمسون بذلك قد يشير - من الناحية العامة - إلى النظم الدكتاتورية المتعاركة (وقد كتبت القصيدة عام ١٩٣٦ أيام هتلر وستالين) او قد تعني التشتت الفكري والصراع النفسي الذي نعانيه جميعاً . ولكن التصوير الحي للأيدي الناشطة وهي تنبس وحيدة على الركب الخاوية المتبااعدة يشير في وضوح الى عجزنا عن اي ارتباط في هذه الحياة ، او ايجاد صحبة حارة في سبيل هدف موحد ، وهذا هو الذي كان يجب ان يكون مدار « بهجتنا الحقة » .

وفي مكان هذه الروابط المتينة يصور لنا بعد ذلك هذه الاشكال التي

تشبه التأثير وقد تجمدت وامتصت منها انسانيتها وهي تصور السلطة المناقة الجافة التي تقضي على التلقائية والانطلاق .

ولعل الجنينات الجائعات العنيفات يرمزن الى الغرائز التي كان يجب ان تغذيها الحياة الطبيعية الحرة ولكنها اصبحت مكبوتة وشوهت حتى استحال الى اشكال شريرة ذات مطالب قاسية عنيفة . ولا بد ان المهزار يرمز الى الطبيعة والحب وصوت الخيال ، ويرمز الملائكة الى صوت السعادة الروحية . والمقطع الاخير يشير الى الاخفاق الكامل في التوصل الى السلام والامل والشفاء وبعدهم عن « الغابة الجرداء » . وما دامت الارادة مسلوبة فان أية محاولة للسمو ستكون مستحيلة ؛ وهكذا تكتمل الخيبة وتحيم اليأس المطبق . والتناقض في الحالتين العاطفيتين في القصيدةتين واضح وذلك ينسحب ايضاً على مبناهما . ففي المكان الاول تنتهي الفاظ كل من القصيدةتين الى عصرین مختلفين . فلا احسب ان شاعراً معاصرًا يمكن ان يستعمل كلمة glee ويجعلها تبدو طبيعية ، او ان يتحدث عن كونه « في حالة تأملية » pensive mood ، ولكن الى جانب استعمال الالفاظ فان الطريقة التي استعملها الشاعران في تبليغ حالتيهما تختلف اختلافاً بيناً .

فقصيدة النرجس شفافة كالبلور مناسبة والشاعر ينقل اليها حادثة قصيرة ويصف لنا المنظر والاحاسيس التي تتصل به . ثم بعد ذلك يجرد المغرى العاطفي الكلي لهذه التجربة وينتهي بتخلصه . وهكذا فان الموضوع يتدرج في خطوط منطقية متراقبة . ولكن ليس هذا هو كل شيء ، فاننا اذا تعمقنا قليلاً داخل السطح المباشر وجدنا ان كل التفاصيل الواقعية في وصف الزهور والأشجار والامواج والريح ، وكل احساس البهجة الحبة التي تتبعها ، تذوب جميعها في صورة مجازية محسوسة هي صورة الرقص المتكررة التي تظهر في كل مقطع من القصيدة . فا الزهور والنجوم والامواج الا

وحدات في هذه المجموعة الراقصة البهيجـة ، او هذا التنسق الملائم الحالـد والحيـوية الدافـقة . ومن خلال هذا الالـام والادـاك لعـلاقـة الشـاعـر بالطـبـيعـة يـصـبـحـ هو نـفـسـه جـزـءـاً من طـبـيعـة الكـونـ الرـاقـصـ .

ولـكنـ اوـدنـ يـجـعـلـ قـصـيـدـتـهـ كـلـهـاـ منـ هـذـاـ عـنـصـرـ الاـخـيرـ فـيـ بـنـاءـ قـصـيـدـةـ وـرـدـزوـرـثـ ،ـ فـهـوـ لاـ يـنـقـلـ بـنـاـ حـكـاـيـةـ ،ـ وـلاـ يـعـبرـ تـعـبـيرـاـ مـجـرـداـ ،ـ وـهـوـ لاـ يـتـبـعـ تـدـرـجاـ مـنـطـقـيـاـ مـنـ فـقـرـةـ اـلـىـ اـخـرـىـ ،ـ فـالـقـصـيـدـةـ لـاـ بـدـاـيـةـ هـاـ وـلـاـ وـسـطـ وـلـاـ نـهـاـيـةـ مـنـ حـيـثـ تـسـلـسـلـهـاـ الزـمـنـيـ .ـ وـلـنـ يـؤـثـرـ كـثـيرـاـ فـيـ المـعـنـىـ لـوـ اـنـنـاـ بـدـأـنـاـ قـرـاءـتـهـاـ مـنـ النـهـاـيـةـ وـتـتـبـعـنـاـهاـ اـلـىـ اوـلـهـاـ .ـ فـكـلـ شـيـءـ فـيـهـاـ يـحـدـثـ فـيـ نـفـسـ الـوقـتـ .ـ وـالـنـرـجـسـ عـنـدـ وـرـدـزوـرـثـ هـوـ مـحـورـ القـصـيـدـةـ وـكـلـ شـيـءـ آخـرـ يـلـدـوـرـ حـوـلـهـاـ ،ـ لـكـنـ لـيـسـ فـيـ قـصـيـدـةـ اوـدنـ مـحـورـ تـدـوـرـ عـلـيـهـ ،ـ بـلـ هـيـ مـجـوـعـةـ مـنـ الصـورـ المـتـرـاـصـةـ بـلـاـ نـظـامـ مـنـطـقـيـ .ـ وـالـتـائـمـ هـذـهـ الصـورـ يـشـرـ فـيـ نـفـسـ الشـاعـرـ حـالـةـ مـعـيـنـةـ وـلـكـنـهاـ غـامـضـةـ لـاـ يـفـسـرـهـاـ لـنـاـ .ـ وـتـدـوـرـ القـصـيـدـةـ كـلـهـاـ عـلـىـ مـعـانـيـ مـجـرـدةـ مـثـلـ :ـ الـوـحـدـةـ ،ـ الـخـيـةـ ،ـ الـخـوفـ الـذـيـ يـسـبـيـهـ الـاضـطـرـابـ الـعـصـبـيـ ،ـ شـلـلـ الـاـرـادـةـ ،ـ فـقـدانـ الـاـيمـانـ ،ـ انـحلـالـ التـقـالـيدـ ،ـ الـيـأسـ ،ـ وـلـكـنـهاـ لـاـ تـشـيرـ فـيـ وـاحـدـةـ مـنـ هـذـهـ الـمـعـانـيـ الـجـرـدـةـ اـشـارـةـ وـاـضـحـةـ مـحـدـدـةـ وـاـنـماـ نـحـسـ بـهـاـ مـنـ خـلـالـ الصـورـ الـمـحـسـوـسـةـ الـتـيـ تـشـيرـ التـدـاعـيـ الـعـاطـفـيـ وـالـحـسـيـ فـيـ عـقـولـنـاـ .ـ

ويـتـحدـثـ وـرـدـزوـرـثـ اـيـضاـ مـنـ خـلـالـ صـورـ اـنـطـبـاعـيـةـ ،ـ الاـ اـنـهـ يـفـسـرـ مـغـزـاهـاـ وـيـعـلـقـ عـلـيـهـاـ أـيـ هوـ يـعـطـيـ تـقـرـيرـاتـ اـثـنـاءـ مـضـيـهـ فـيـ القـصـيـدـةـ ،ـ فـطـرـيقـتـهـ مـبـاـشـرـةـ لـاـ التـوـاءـ فـيـهـاـ ،ـ اـمـاـ طـرـيـقـةـ اوـدنـ فـانـهـ مـلـتوـيـةـ ،ـ اـذـ يـتـرـكـ القـارـئـ فـيـ بـسـاطـةـ لـيـجـدـ الـمـعـنـىـ لـنـفـسـهـ ،ـ وـبـذـلـكـ يـتـوـصـلـ الـقـرـاءـ الـمـخـلـفـوـنـ اـلـىـ مـعـانـ مـخـلـفـةـ ،ـ وـفـوـقـ ذـلـكـ فـانـهـ بـالـرـغـمـ مـنـ اـنـ الصـورـ حـيـةـ وـاـضـحـةـ الاـ اـنـهـ لـاـ تـنـتـمـيـ اـلـىـ اـشـيـاءـ وـاقـعـيـةـ .ـ فـنـاظـرـ الطـبـيـعـةـ عـنـدـهـ رـمـزـيـةـ نـفـسـيـةـ دـاخـلـيـةـ لـاـ وـجـودـ هـاـ اـلـاـ فـيـ عـقـلـ .ـ وـالـصـورـ الـمـخـلـفـةـ وـالـغـابـةـ الـجـرـدـاءـ وـالـشـلـالـ وـالـجـبـلـ قدـ اـخـتـيرـتـ لـأـنـهـ تـصـورـ الـاحـاسـيسـ

الداخلية . وهي تلشم جميعاً لتخليق الاحساس الذي يعيشه الشاعر وهو يكتب القصيدة . ويطلق أندريه جيد على هذه الطريقة « التفكك الخلاق الغامض » . ولعله ينطبق على القصيدين معاً تعليق كتبه هو بكتنر في رسالة الى روبرت بردجز : « هناك نوعان من الوضوح الذي يجب ان يجعله القارئ عند قراءة القصيدة الاول : الاحساس بالمعنى بلا مشقة بحيث يحس به القارئ وهو يقرأ ، والثاني اذا كان المعنى غامضاً مبهماً لدى القراءة الاولى فلينفجر في عنف حملها نتوصل الى فهمها » .

وتشتمل كل من قصيديتي أودن ووردزورث على نوعين مختلفين من انواع التركيب الشعري ، ويصوران تباعاً آخر في المبني نجده في شعر جميع العصور . وقد سودت الصفحات الكثيرة عن الاختلاف بين الشعر الكلاسيكي والشعر الرومانتيكي بالرغم مما يسود الكلتين من اضطراب بسبب اشارتها أيضاً الى عصرين مختلفين من عصور الأدب . ولعل من السهل ان نطلق عليها اسم الشعر الموضوعي والشعر الذاتي ، او اسم الشعر ذي الوجهة العامة والشعر الشخصي . وقصيدة « النرجس » ذاتية مركزة بالرغم من ان عاطفتها قد نقلت اليها (من خلال لحظات التأمل والذكرى المادئة) بعد ان انتزعت من واقعها الفج المباشر . ولكنها مع ذلك تصور تجربة شخصية محسناً ، وهي ترجمة ذاتية مباشرة . فالشاعر يحدثنا عن النرجس حتى يكشف لنا جانباً من نفسه . أما أودن فان ذاتيته لا تظهر في القصيدة ولكنه يعبر عن معنى جماعي بالرغم من اننا نحس بانطباع هذا المعنى في نفسه ايضاً . لهذا فإن أيّاً من القصيدين لا يمكن اعتباره نموذجاً كاملاً لأي من الشعر الموضوعي او الذاتي . فإذا أردنا ان نلحظ الفارق بين هذين اللونين من الشعر علينا ان نوجه انتظارنا الى مثال آخر .

واروع مثال للشعر الموضوعي النقى - حيث يستقل الشاعر استقلالاً

كاماً عن القصيدة - هو الأغاني الشعبية القدمة ، وهي قصائد لا يعرف مؤلفوها . ونحن نستبعد الفكرة السائدة التي يؤمن بها بعض المتخصصين ، والتي تقول بأنها ثمرة تأليف جماعي . وهي في الوقت نفسه تتبع تقليداً راسخاً يخضع لقوانين دقيقة . واحسنها القصائد التراجيدية والعاطفية التي لا تتضمن وعظاً أخلاقياً أو تعليقاً ذانياً ، كقصيدة « الغرائب » :

بينما كنت أسير وحيدا

سمعت غرائب يشنان

وأحد هما يقول للثاني

« أين نذهب اليوم ونتغدى ؟ »

• • •

« هناك وراء الحائط المعشب ،

يرقد فارس قتل حديثاً ،

لا يعرف مكانه ثمة أحد

إلا صقره وكلبه وحبيبه الجميلة .

• • *

أما كلبه فقد ذهب للصيد ،

وهام الصقر يبحث عن فريسته ،

وتزوجت حبيبه رجلاً آخر .

لهذا سيكون لنا غذاءً شهياً

• • *

ستجلس أنت على عنقه الأبيض ،

وسأنزع أنا عينيه الزرقاء ،

وسنقتلع ضفائر شعره الذهبية ،

ونسف عشنا حين يغدو عاريا .

• • •

كثيرون سيكون ويرسلون الأنات من أجله
ولكن لن يعرف أحد مكانه
فعندما تعرى عظامه البيضاء
سيُثْرَها الريح ويمحو أثرها إلى الأبد» .

هذه المحادثة الواضحة تقض علينا حكاية عن جريمة قتل وهجر وغدر .
وهي نموذج دقيق للتقرير المباشر بلا صنعة ولا زخرفة ولا مجاز . وهي
تشير فينا - وفي آن واحد - احساساً عاطفياً وحسياً بالرعب والاشتراك ،
ونرى في وضوح هذا المنظر الموحش لهذا الرجل المقتول .
ونتخيل الصقر والكلب الهاريين والمرأة الخائنة والاصدقاء المخزونين .
ولكن الشاعر الذي يقص علينا الحكاية لا وجود له ، مجرد صوت لا
انساني يقص علينا الحقائق ويعطيبها قيمة درامية يجعلها حديثاً يدور بين
غرابين ، ولو لا ذلك ما أحسستنا بهذه السخرية الاضافية في جعل جريمة
القتل وسيلة لا في تخليص المرأة الخائنة من زوجها فحسب ، وإنما أيضاً
لإيجاد طعام وموئل للطيور . إنها ولا شك عمل فنان قدير ولكتنا لا
نستطيع في أي تحليل نفسي أن نعرف أي نوع من الناس هو .

ضمن ازاء هذه الدراما العارية قصيدة شللي « سيرانادة هندية » حيث
جاءت جميع أبياتها صحيحة مديدة من المشاعر الذاتية الخائنة :

أصحوا من حلمي بك
في الهزيع الأول والنوم جليل ،
حين تهب النسمات عليه ،
والنجوم تتألق لامعة .

أصحو من أحلامي بك ،

فتهتدي إليك قدماء

— من يدرى كيف تهتديان —

إلى شباك غرفتك أيتها الحبيبة .

• • •

وتناثر النسمات الجوابة

على الجدول المظلل الساجي

ويسقط شذى الشمباك

كالأخيلة العذبة في الأحلام

وعلى صدرها تجف آهات العندليب

فلتجف آهاتي دوماً على صدرك أيتها الحبيبة .

• • •

خذيني إليك فأنا أموت

ويغشى عليّ وأهوي بين العشب

وليمطر حبك قبلات

على شفتي وعلى أجفاني الشاحبة

خدّأي يردان ويشجان وأسفاه

وقلبي ينبض نبضاً عالياً وسريراً

ضميه إلى قلبك مرة أخرى ،

حيث سينفجر حتماً في النهاية .

هاتان القصيدتان تمثلان طرفين متباuden ، الطرف الموضوعي ، والطرف

الذاتي ، وكلاهما يمكن للشاعر أن ينظم فيه . ولا أحد يتزدد في هذه

الايات أن يحكم أي القصيدتين أجمل . فاما المبني في قصيدة « الغرابين »

فانه مليء بالقوة العصبية المذخورة والطاقة القوية. فليس فيها اي حشو في سرد القصة ، او في تصوير المناظر او خلق الجو . أما قصيدة « سيرانادة هندية » فانها تبدو بالنسبة لأذواقنا الحديثة خائرة في العاطفة متهافة في ألفاظها ، وان كانت محبوبة في أواخر القرن التاسع عشر . وهدفها ان تخلق حدة في الشعور فلا توفق إلا أن تكون غامضة . ذلك لأن الشاعر لا يقدم لنا قرائن عن الموقف ، ومن ثم فاننا لا نعرف لم كان المحب في حال يرثى لها – لماذا كان لا بد أن يموت ويغشى وان يتهاوى ؟ ولماذا حدث ذلك على هذا النحو من الترتيب ؟ ولم يتحطم قلبه إن جاءت محبوته وضمه بين ذراعيهما ؟ ما هو إلا رومانتيكي منخوب العاطفة ، ولغته مبتذلة قائمة على التكرار وان كانت مناسبة منغومة .

وعصرنا الحاضر يخلو من الشعر الغزلي الرقيق على وجه الخصوص ، وما الخوف من التعبير عن العواطف الذاتية المباشرة في الشعر إلا واحد من أسباب ذلك . وهذا ، دون ريب يمثل جانباً من الثورة العامة ضدَّ الذاتية المفرطة عند الشعراء الرومانطيكيين والفكتوريين ، وهي تظهر في أسوأ حالاتها في قصيدة شللي ، وهي من جانب آخر نتيجة للبداً النقدي العنيف الذي ينادي بالموضوعية – ذلك المبدأ الذي ترجمه ايليوت في مقالاته الأولى . فقد كان ينادي بفكرة ان الشعر هروب من الذاتية الى وسيلة صناعية ، وإن الانسان يتهمها لكي يصبح فناناً عندما يتوقف عن الاهتمام بعواطفه الخاصة إلا من حيث انهما مادة يستقي منها شعره : « ليست عواطفنا محور القيمة الفنية واما المحور هو الطريقة التي تنسق بها تلك العواطف ونعبر بها عنها ». او عندما يتحدث عن « صراع الشاعر ليحول آلامه الذاتية الخاصة الى شيء خصب غريب ، شيء عام موضوعي ، وان ذلك الصراع هو وحده الذي يمثل الحياة بالنسبة »

الشاعر ». وهو يعلن أنه كلما كان الشاعر مجيداً ، انفصل تماماً في نفسه الإنسان الذي يتأنم عن العقل الذي يخلق .

وما يصور شخصية ايليوت انه لم يجعل البهجة الشخصية والخاصة مع الآلام مادة من مواد الشعر ، ولكن موقفه يبدو وكأنه ينكر فكرة أن الشعر يمكن أن يكون تعبيراً مباشراً عن العواطف الذاتية ، وهو أمر لا نقره عليه . إلا ان الحق معه أيضاً حين قال إن العواطف ليست في ذاتها محور القيمة في العمل الفني وإنما المحور هو الطريقة التي تنسق بها تلك العواطف ونعبر بها عنها . خذ مثلاً قصيدة تنيسون « الآن تنام الزهور القرمزية والبيضاء » « Now sleeps the crimson petal, now the white » تجد ان الاحساس فيها يماثل الى حد كبير الاحساس في قصيدة شللي « سيرانادة هندية » ولكن بينما يبدو شللي متھالكاً خائراً يظل تنيسون كثيراً مشكوماً . وكلامها يستعمل الليل والطبيعة والحب مواد لقصيدته . ولكن بينما ينسج تنيسون منها شيئاً خصباً غريباً نجد شعر شللي مثل الحب في قصidته يخور ويصاب بالاغماء :

الآن تنام الزهور القرمزية والبيضاء .

وتسكن اشجار السرو في طريق القصر فلا توج .
ولا تطرف زعناف السمك الذهبية في حوض الرخام .

وستيقظ الفراشة ، فاستيقظي أنت معى ،
الآن يغفو الطاؤوس الناصع البياض كالشبع ،
وكالشبع يتراهى طيفها أمام عيني .

الآن ترقص الأرض ساجية تحت النجوم .

وقلبك جميعه يرقد مفتوحاً امامي .

الآن يندفع الشهاب الصامت تاركاً وراءه

خبطا لاما كذكراك في نفسي .

الآن يلم السوسن الناعس أطراف عذوبته .

ويندس^٣ في حضن البحيرة .

فاطوي نفسك يا حبيبي انت واندسي

في حضني وذوبي نفسك في نفسي .

هذه القصيدة خصبة غريبة ، ولكنها بالتأكيد ليست موضوعية . وهي دليل على ان مبدأ ايليوت يبالغ كثيرا في فصل الناحية الفنية من ذاتية الشاعر ، وفوق ذلك فانه ليس من الضروري ان يكون الشاعر خصبا وغريبا لكي يصبح رائعا ومؤثرا . فهناك شاعر مجهول من شعراء القرن السادس عشر استعمل نفس مجموعة الليل والطبيعة والحب في ايات بسيطة :

ايتها الرياح الغريبة متى تهين .

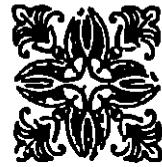
متى تسقط الامطار الخفيفة .

يا الهي لو كان حبيبي بين ذراعي

وأنا في سريري مرة اخرى .

البيت الاول والثاني يربط امل الشاعر بشوق الانسان الدائم الى مجيء الربيع بينما تتركز في الابتين الاخرين الحاجة الانسانية الواقعية . وكلمات فقط من كلمات هذه القصيدة تكون من اكثر من مقطع واحد ، ولكن الجموع العاطفي الذائي للدفء والراحة والقرب اكثر تركيزا منه في القصيدتين الطويلتين . ونحن نحس هنا بالتأكيد ان هناك فاصلة ضيقا بين الانسان الذي يتألم والعقل الذي يخلق . ومن الخطير أن نضع أي قوانين تعسفية عن الشعر أو أن نحاول صياغة في قوالب معدة . فالجانب الذائي والجانب الموضوعي يمثلان طريقتين مختلفتين في عرض الموضوع ، وكلاهما ليس جيدا او رديئا في ذاته . فالقصائد الجيدة والقصائد الرديئة قد اشتغلت

على الطريقتين . وبعض الشعراء يصورون شخصياتهم بطريقة مباشرة في شعرهم ، وبعضهم يبعدها عن مادته . وليست الذاتية في الفن جريمة إلا أنها ليست من الفضائل الكلاسيكية . والشاعر نفسه قد يكتب تارة بهذه الطريقة وتارة بتلك ، مرة نحس بأنه خارج عن القصيدة وتارة نحس به في داخلها . نستطيع اذن ان نقول ان الفرق في حقيقته يوجد بين القصائد المغلقة والقصائد المفتوحة . ومن الواضح ان القصيدة دائمة وحدة لفظية مغلقة ، ولكن بعض القصائد كما يبدو تذيب كل عاطفتها في مبناها ، من ذلك قصيدة الغرابين ، وقصيدة « دُن » (رباء دك قلبي) . ولكن العاطفة أحياناً تفيض وتستمر حتى بعد ان تنتهي القصيدة كما في قصيدة « ليدا والبجعة » ، وكما في القصائد الغزلية الغنائية الأخيرة .

أبجذر الثانين

الأشهر والموضوعات الإنسانية

حصريات مجلة الابتسامة
www.ibtesamh.com/vb
منتديات مجلة الابتسامة

- ٧ -

الزعن

« تذبل الغابات ، تذبل الغابات وتسقط »
الفرد تيسون

في تخليلنا لعناصر الشكل الشعري في الجزء الاول ، ظهر لنا في وضوح ان المبني في ذاته لا قيمة له دون المعنى ، وان الاثنين لا ينفصلان . انا الشعر استعمال خاص للغة ، ولكن قيمة اي استعمال للغة هي ان نقول شيئاً . ذلك لأن اللغة وسيلة الاتصال بين الناس . وقد اعلن أودن ان الفنان المبدع يرجو ان يحقق ثلاثة امور : ان يصنع شيئاً ، وأن يحس بشيء – يأتيه اما من عالم الحس الخارجي او من عالم المشاعر الداخلي – وان ينقل هذه الاحاسيس الى الآخرين . ونقل الاحاسيس في الشعر يتم بطريق استعمال اللغة . ومن هنا كان حتى ان تكون متيقظين للبراعة والتنوع ، وللقوى والظلال في فن الشاعر وصناعته ، وبذلك تزيد من قدرتنا على التجاوب . وإلا ان المهارة الفنية في ذاتها لا تكفي ابداً ، ذلك لأن الطرافة ليست كالأصالة . وكما قال الدكتور جونسون بحكمته الراسخة الواسعة :

« لا شيء يمكن أن يسر الكثرين ويسر طويلا ، الاً التمثيل الصادق للطبيعة الإنسانية . إن الصور التي يبتدعها الخيال قد تبعث على السرور فترة ما بسبب الطراقة التي تدعو إليها حياتنا ، غير أن مسرات الدهشة المفاجئة سرعان ما تتلاشى إذ ان العقل إنما يسكن فقط إلى استقرار الحقيقة وثباتها » .

وربما لم تكن « الحقيقة » التي يضعها الشاعر بهذه الطيبة التي تتبدى في هذا القول . فقد يكون الاحساس الذي يأمل الشعر في نقله إلى القارئ هوائيأً خياليأً كقصيدة هريلك « الاختلال البهيج » ، أو عبئاً لطيفاً كقصيدة كاميرون « لورا يا ذات الخد المورد » أو لوحة ذاتية خاصة كقصيدة فروست « الخيمة الحريرية » وربما لم تتلاش مسرات الدهشة المفاجئة » أيضاً بالسرعة التي يتخيّلها الدكتور جونسون ، ولكن الشيء الذي لا مراء فيه هو أنه ما من متعة جديدة او لذة في الشعر يمكن أن تقتصر على الزخرفة الفظية .

وقد أعلن وردزورث ان هدفه من شعره « هو ان يعلم الشباب وذوي النفوس الصافية من كل الاعمار لكي يتصروا ، ويفكروا ، ويحسوا ، وبذلك يصبحون شرفاء في ايجابية واطمنان » . وهو يستعمل الكلمة شرفاء هنا بمعناها القديم أي « الذين يملكون القوة » وإثارة الشعر للنظر والتفكير والاحساس لا تجعلنا شرفاء أخلاقياً ، ولكنها تجعلنا أكثر وعيًا اذ هي تكشف ملائكتنا وتوسيعها ، وبهذا تجعلنا أكثر منها وادراء لحياتنا وحياة الآخرين . وهي تجعلنا نتجاوز سطح تجاذبنا العادي بما تحدثه من تفسيرات منعشة متجلدة للبيهيات ، وتعييرها عنها وبما تحدثه من ارضاء يسد النقص في بصائرنا وتعييرنا . ذلك لأن الشعر الجيد لا يتناول أبداً الأفكار والعواطف والاحاسيس التي لم نحس جميعنا بها على نحو ما . وأيًّاً اسلوب شعري

جديد قد يقف سداً بيننا وبين ادراكنا لها ، ولكتنا متى ما فهمناه فان النتيجة ستكون دائماً القاء مزيد من الضوء على الحقائق الشائعة والاسرار القديمة . يقول الشاعر والناقد الإنجليزي دونالد ديفي : « لكي يصبح الشعر عظيمها يجب ان تفوح منه رائحة الانسان كشعر وردزورث ، وقد لا يكون قولي هذا جديداً ولكنه من تلك الأقوال التي يجب ان نكررها دائماً حتى نعيها . » او كما يقول يتسن في احدى قصائده الأخيرة وهو يتحسر على اخفاق خياله في اعداد « سلام » الاسطورة والرمز والحلم التي كانت تماماً مواضيع قصائده الاولى :

يجب أن أستلقي حيث تبدأ كل المعارض .
في حمأة القلب بكل ما في هذه الحياة الحقيرة من مزق وخلقان .
ونحن نقرأ الشعر لأن الشعراء استحوذ على نفوسهم - مثلنا - طغيان الزمن والموت الذي لا مهرب منه ، وتألموا للفقد واستطعموا مرارة الخيبة والاخفاق ، وجربوا لحظات الانطلاق والسلام . ولقد عرفوا وشاهدوا في انفسهم وفي الآخرين ما اسماه هوبكنز « الانسان العزيز العينيد » ، وما اسماه يتسن « الانسان العاطفي المشعر » وكيف يصارع لتلائم أجزاءه ويسمو على عبوديته للزمن بابتداعه لشيء اكثر دواماً منه ، في الحب وفي الطبيعة ، وفي الفن ، وفي الدين ، يبحث في شغف واصرار عن « نقطة ثابتة في عالم دائري » وكيف - اذا عجز عن ذلك - قنع في هدوء ، او على مضمض ، بقبول الأشياء كما هي » .

قال سقراط : « الحياة التي لا تخضع لاختبار لا تستحق أن يحيها إنسان ». وليس هنالك شاعر عاش مثل هذه الحياة ، فالعاطفة والتعاطف والمشاركة الوجدانية والأحساسات الداخلية هي أساس بحثه الدائم عن الصورة اللفظية الصادقة التي تعبّر عن خواطره وعواطفه ، صغیرها وكبیرها .

وقد يرضي منه بعض القراء ويثير امتعاض الآخرين ، لأن العلاقة بين الكاتب والقارئ علاقة شخصية دائمة . فيها هنا يقف الشاعر - وهو شخص يعيش في زمن معين ، وفي بيئه معينة ، تخضع لمؤثرات اجتماعية وثقافية ومادية معينة ، وبكتاب عن ظرف معين ، وقد جبته الطبيعة مزاجاً خاصاً، فهو يخلق قصيده ويختار لها تجربة واحدة من تجارب الحياة العديدة التي مرت عليه . وهناك يقف القارئ ، وهو كالشاعر أيضاً يخضع لظروف معينة ، ويعيش في بيئه معينة ، له نفسيته الخاصة وذوقه الفطري . فليس الاختلاف في الآراء حول تذوق القصيدة اذن هو الذي يثير الدهشة ، ولكننا نستغرب حقاً ان توجد هذه العناصر العديدة من الاتفاق بين القراء . ولعل السبب الحقيقي في ذلك هو ان الشعراء قلما يتطلبون من القارئ معتقدات فكرية معينة او يعرضونها عليه ، وكل ما يرمون اليه هو المشاركة العاطفية . وسنرى في مناقشتنا للمعتقدات المختلفة أننا قد لا نشارك الشاعر في معتقداته التي يؤمن بها ، ولكننا مع ذلك نشاركه الاحساس الذي يملئ تلك المعتقدات ، وهذا يكفي . وما نتحصل عليه هو الاحساس الأليف الجدي ، الخصب بالأشياء ، وتلك هي هبة الشاعر .

والاحساس بالأشياء تجربة انسانية في أوسع مجالها . ولما كان الشاعر «بشر يتحدث الى البشر» فإنه أيضاً يحس بالعجز البشري . وفي قمة ذلك احساس الانسان بطغيان الزمن وادراكه للفناء . وقد يكون الشعر حالداً ، ولكن الانسان نفسه يخضع لفترة زمنية محددة ، فالفناء والزوال جزء من كيانه ، وكذلك حضارته التي ينشئها ، بل دنياه التي يعيش فيها . وما من احد استطاع ان يصور المصير الزائل كارشيبولد ماكليش في قصيدة : «انت يا اندرو مارفل» :

هنا وأنا استلقي تحت الشمس المشرقة
هنا حيث الشمس في كبد السماء
أحس بهذا الذي يتقدم دائماً
بهذا الليل الذي يمضي منبسطاً مرتفعاً .

أحس بها تزحف فوق الشرق المائل
أعني قشريرة المساء الأرضية ، وفي بطء
وعلى من في الجانب الآخر من الأرض
ينمو وينمو الظل المتسلق الشاسع

ومن الغريب ان الاشجار في اكتبان
تحتسي المساء الغريب ورقة اثر ورقة
وتعوم جنوعها في فيض من الظلام
وتتغير الجبال المشرفة على فارس

ولدى كرمانشاه تبدو البوابة
فارغة مظلمة والعشب ذاو
ويمر بضعة مسافرين متخلفين نحو الغرب
من خلال الشفق

ويعم السواد بغداد ويختفي
الجسر القائم على النهر الساجي
وفوق بلاد العرب تمتد ظلال

المغيب وهي ترحب وتنسل

وتعمق فوق شوارع تدمر
وتتلع العجلة في الحجر المتحطم
ويتلاشى لبنان وترتفع كريت
فوق السحب العالية وتخفي .

وفوق صقلية ما زال الهواء
يصفق فوق اجنهة النورس
وتلوح الاشارة ثم تخفي
في بطء فوق سطوح المراكب المظلمة

وتغوص اسبانيا تحت الظلام
وساحل افريقيا ورماله الذهبية
ويختفي المساء ، ويزول
ذلك الضوء الشاحب من تلك الارض

والآن والضوء يغمر البحر
وأنا أرقد هنا منبطحاً تحت الشمس المشرقة
أحس بظلال الليل وهي تندفع
نحونا في سرعة وصمت .

ليس في هذه القصيدة ذكر لأندرو مارفل . لهذا فإذا أردنا ان نفهم
معزى عنوان القصيدة ، فعلينا ان نذكر هذه الأبيات من قصيدة اندرو

مارفل « الى حبيته الخفرة »
 ولكنني اسمع دائماً وراء ظهري
 هدير عربة الزمن المجنحة وهي تقترب سريعاً
 وهناك تتجلّى أماناً
 صحاري من أبدية مد IDEA .

والشاعر وهو منطبع تحت الشمس المشرقية - كان يجب ان يحس بالضوء والدفء من حوله ، ولكنه بعكس ذلك يحس « بارتفاع مد الليل دائماً » ، ونحن نتحدث دائماً عن « هبوط الليل » ولكن استعارة ما كليش تربط بين الزمن وارتفاع المد الذي لا يستطيع الانسان له دفعاً ، « وفيض الظلام » يطبق على جانب الارض الآخر بينما يستمتع هو بشمس الظهيرة . وهو بتخيل الظل المتسلق دائماً حين يزحف في بطء من فارس ، والجزيرة (اي ما يسمى اليوم ايران والعراق) نحو سوريا ولبنان . ثم يخترق البحر الأبيض المتوسط نحو الغرب والخيط الأطلنطي في طريقه الى امريكا » . وطريقة حذف الترقيم ، وبطء الأبيات والقوافي ، او حتى انسياها بعمقان احساسنا بالزمن وهو يزحف في قسوة واستمرار .

ولكن بالإضافة الى سطح المعنى الذي نستخلصه من ذكر اسماء الاماكن والمناطق المختلفة في القصيدة فاننا نلاحظ ان ثمة مغزى آخر يكمن في ذكر الاسماء . ذلك انها تشير الى اماكن عاشت فيها المدنيات القديمة واندثرت ، ومدن قديمة اصبحت ذكرى أثرية تاريخية . والشاعر نفسه وليد الحضارة الاخيرة يتمتع الان بشمسها المشرقية ولكن الزمن سيعاملها بنفس الطريقة التي عامل بها الحضارات والامبراطوريات القديمة في هذا العالم . كذلك فان اندرو مارفل الشاعر الذي سطر بقلمه تلك القصيدة الحالدة غمرة الظلام الذي لا مهرب منه ، وكذلك الشاعر الذي يكتب هذه

القصيدة وبالرغم من انه يكتبها في شمس شبابه المشرق فانه يعلم جيداً
«كيف يزحف ويقدم نحوه الظلام في سرعة وصمت».

ولا غرابة ان تكون هذه الحقيقة البدھیة من الموضوعات التي يتناولها
الشعر دائماً، وابداً، الا ان الشعراء بما يبتدعونه من تنوع ينقدونها من
الرسوب في قوالب ميّة جامدة. يقول جيمس شيرلي :

كل أمجاد أنسابنا وعظمة دولنا

ظلال لا أشياء محسوسة

وليس هنالك درع يقيناً للقدر .

الموت يضع يده الباردة فوق الملوك ،

ولا بد ان يهوي

النّاج والصوّلجان ،

ونحت الثرى يتتساويان

مع منجل الفقر المعوج ورفشه .

كل هذه الحقائق ثابتة ، ومرتبة الانسان منها تكبر لا تقيه
من الموت الذي لا بد وأن يغشى الملوك وال فلاحين على حد سواء ، ولكن
شيرلي (١٥٩٦ - ١٦٦٦) يحول هذه الحقيقة البدھیة الى صورة رائعة
بسبب جرسه الموسيقي وتشبيهاته الحسية . ونحن نعتبر دائماً ان الحياة هي
الحقيقة ، والموت هو الشيء المجرد ، ولكن الشاعر هنا يجعل الموت حقيقة
ذات يد باردة تبدو الى جانبها أمجاد الانسان ودروعه مغضض ظلال .
وهكذا جرد الانسان من واقعيته وجعله في مرتبة الاشياء الجامدة الميّة
التي ترمز الى قوته . والنّاج والصوّلجان يفقدان عظمتها ويهويان كالمنجل
والرفش . وقد استطاع شيرلي أن يحفظ بنغمة الحتمية الجبارية في أبياته
الأولى من القصيدة ، ولكنه يضعف هذه النغمة في حكمته التي يتضمنها

البيتان الآخرين :

ولكن الافعال الطيبة الصالحة وحدها
يفوح عطرها وتطلع في التراب ازهارا

وقد ناقض شيكسبير هذا الامل الديني في جزء من حديث عولس
الطوبل عن الزمن في مسرحية ترويلوس وكريسيدا إذ قال :

ليس الفضيلة أن تتطلب
الجزاء في هذا العالم .

فاجمال ، والذكاء ،

والشرف ، وقوة الجسم ، والاخلاص ،
والحب ، والصداقة ، والبر كلها رمبة
الدهر الحاقد الغدار .

وقد يتحدث الشعراء المتدلين عن الخلود في العالم الآخر وأنه مهرب
نهائي للانسان ويختون الناس على الاسراع نحوه :

السماء تراثنا

ما الأرض الا مسرح

فلترتفع الى السماء

فقد ضجرت ، ولا بد من ان اموت ،

يا اللهـم رحـاك .

هكذا ينهي توماس ناش قصيده المتحسرة المشهورة « وداعا يا رغد
الحياة » Adieu, Farewell Earth's Bliss التي كتبت إبان انتشار وبأ الطاعون
في لندن سنة ١٥٩٣ ، ولكن الايات التي ذكرها جميعاً ليست هي الخاتمية ،
وانما هي الايات التي يقول فيها :
ما الجمال الا زهرة

لتلهمها التجعدات
ويهوي البريق من الهواء (air) ،
ملكات فتيّات جمیلات طواهن الردى .
واغمض التراب عیني هیلين .

هنا اصبح الخراب الذي يحدّثه الزمن حسياً جـًا من خلال سلسلة من الصور . وليس بذـي بال قول بعض النقاد ان ناش كتب (hair) مكان كلمة (air) في البيت الثالث ، فـان الاولى تعطينا صورة محددة دقيقة والثانية كنـية غامضة ، ولكن الذي يحزنـنا حـقاً هو سقوط البريق كما في قصيدة « الفضيلة » لجورج هيربرت :

أيها اليوم المشرق ، ما ألطفك ، وما أحلاك
يا عروس الأرض والسماء
سيبكي الندى هو يبك الليلة
لأنك لا بد ان تموت .

وهي برت كشأن شيرلي يعزي نفسه بiamane بأن «النفس الخلوة الفاضلة»
ستعيش دائماً، ولكن الاحساس الذي يبقى مع القارئ هو احساسه بأن
الجمال حتا زائل . وجيرارد هوبكنز يكفي هذا المصير المحتوم في قصيدة
القصيرة الشاذة المركزة «الربيع والخريف - الى طفلة صغيرة -» :

يا مرجريت أتخذنين
لسقوط اوراق الخبالة؟
هل الاوراق إلا كليانات الانسان - أ تستطعين
في عهد نضارتك ان توليه العناية جميراً؟
آه . عندما يكبر القلب ،
سيمر بمثل هذا المنظر في فتور

ورويداً رويداً ، لن يرسل تنيدة واحدة ،
حتى ولو كانت امامه عوالم من الغابات الشاحبة المهجورة
تعرّى من أوراقها

ومع ذلك فأنت تبكين ، وستعرفين لماذا ،
ولكنك يا طفلي تجهلين الآن لم تبكين .

ان ينابيع الحزن واحدة

وحزنك الآن - بالرغم من ان لسانك لم يجهز وعقلك لم يدرك
وقلبك لم يسمع وروجلك لم تخمن
انما هو على مصير الانسان :
انك يا مارجريت انما تبكين على نفسك .

والآيات الثاني الاولى واضحة المعنى وان كان وزناً شاداً ، ولكن
البيت التاسع « ومع ذلك فستبكين وستعرفين لماذا » يشكل صعوبة في
تفسيره . ويمكن ان يفهم على وجهين . فقد نفسره بأنه يعني انك ستبكين
في المستقبل ولكن لن يكون بكاؤك من اجل الاوراق الساقطة ، انما
ستبكين لأنك بعد تجارب الحياة ستدركين ان الحياة جميعها - بما فيها
حياتك انت - مصيرها الى الفناء . ولكن تركيز هوبكنز على كلمة « سوف »
قد يعطيها معنى آخر . فالشاعر قد اخبر الطفلة ان العمر سيشفى هذا
الحزن المعين . وهو يستطرد قائلاً : « ولكنك مع ذلك تصررين على البكاء
وتطلبين مني ان احدثك لماذا تبكين على الاوراق الساقطة » . ويعتل هذا
التفسير نقلة اجود الى الآيات التي تليه والتي هي الاجابة على هذا
السؤال : ليس هناك ما يدعو لذكر شيء واحد من ضحايا الزمن لأن
ينبع احزاننا جميعاً هو المصير الذي ينتظرنـا جميعاً . وفكرة الموت لم تمر
بخاطر مارجريت ، وهي لم تتحدث عنه ، ولكن حزناً الغريزي على سقوط

أوراق الشجر هو الذي ادخلها في قلبها وفي روحها والبيتان الآخرين يلخصان ذلك بطريق مباشر .

ومن المأثور في هذا الموضوع اتخاذ تعبير يصور الانسان في فترات عمره المتأخرة وهو يتحسر على الماضي الذي لن يعود . وقد صور ا.ي. هاوسمان هذا الحنين المنغوم في سؤال وجواب :

أحس في قلبي هواء قاتلا
يجيئه من بلد بعيد ،
ما هذه التلال الزرق التي أذكرها ؟
وتلهم الابراج والمزارع ؟
ارض الرضى المفقود
واضحة الاشراق دون ناظري
والطرق السعيدة التي سلكتها
ولن استطيع أن اعود آياً فيها

وهو يشحّن في هذه الايات البسيطة تركيزاً عاطفياً شديداً بمقارنته للمنظرين الرمزيين : ارض الرضى المفقود (اما كان يجب ان يقول ارض الرضى التي فقدت ؟) يجدها وأبراجها وأماها ومزارعها الخصبة الخلقة ودروب الشباب المغامر السعيد وعالم قلبه الدايل المختنق بنغمة التحسر والفقد التي يعبر عنها قوله :

سلكتها ، ولن استطيع ان اعود آياً فيها

وهذا الاحساس بالفقد هو الذي تتضمنه اروع ايات الحزن في الشعر الانجليزي . يقول لير – عندما واجهته حقيقة وفاة كورديلبا :

لا .. لا .. لا ليس فيها رمق من حياة
لماذا تكون الكلب والحمصان والجرو حياة
وتحريمك انت منها ؟ انك لن تعودي

أبدا .. أبدا .. أبدا .. أبدا .. أبدا ..
وقد نلخص ورثة ورثة معنى الحياة دون لوسي قاتلا :
لقد ماتت وخلفت لي
هذا المرج ، هذا المنظر الماهمي الساجي
وذكري ما كان
ولن يكون أبدا .
وداع بيرون :

لن نتجول بعد اليوم
حتى الساعات المتأخرة من الليل ،
بالرغم من أن القلب ما زال يعشق ،
وما زال القمر على اشراقه
لأن السيف يدوم أكثر من غمده ،
والنفس تعيش بعد أن يهلك الجسد ،
ولا بد للقلب أن يسكن قليلا حتى يسترد انفاسه ،
وللحب نفسه أن يرتاح قليلا .
ورغم أن الليل قد خلق للحب
والفجر يطلع سريعا
فنحن لن نتجول بعد الآن
في ضوء القمر .

ونحسر شلي :
أيها العالم ، ايتها الحياة ، أيها الزمن
الذي أتوكل آخر درجاته ،
وارتجف في المكان الذي وقفت فيه من قبل ،

متى ستعود روعة ريعانك ؟
 لن تعود .. ابداً لن تعود
 من النهار ومن الليل
 قد ولت فرحة
 والربيع المنعش والصيف والشتاء القائم
 تحرك قلبي حسرة ، اما البهجة
 فلن تعود .. ابداً لن تعود .

هذه الموسيقى التي تشكو قصر الحياة والحب تدق نغائماً في كل العصور . ولقد كانت موضوع قصائد شكسبير الغنائية جميعها . هكذا يقول في السوناتة الخامسة عشرة :

عندما أتأمل كل شيء ينمو
 ويكتمل ولا يدوم أكمله إلا فترة وجيزة
 وفي السوناتة الخامسة والستين :

ما دام النحاس ؛ والخديج ، والارض والبحر المديد
 يشل قوتها وجبروتها الغناء المؤسي
 فكيف يأمل الحال ان يقف في وجه هذه القوة العاتية
 وهو لا يفوق الزهرة قدرة ؟

وجواب شكسبير هو اولاً ان يبحث صديقه على الزواج لأنه :

ما من شيء يمكن ان يبقى من منجل الزمن
 سوى الذرية الذين قد يغالبونه عندما ينزعك منهم
 وثانياً انه يعتقد بأنه وهو الشاعر سيخلد بالرغم من الزمن :

أملأَ ان يبقى شعري
 في مدخلك رغم يده الجائرة

وأخيراً تأكيده في قصيده الرابعة بعد المائة ، انت في نظري يا حبيبي
لن يدركك الهرم » واصراره في شجاعه في قصيده السادسة عشرة
بعد المائة :

ليس الحب العوية في يد القدر وان تكون شفتاه الموردتان وخداته
كلها تقع في حوزة منجله المثير
الحب لا يتغير بساعاته الوجيزه واسايعه ،
وانما يستمر مريره وهو يشرف على حافة الردى
ولم يستعمل شكسبير مطلقاً فيها اعتقاد الفكرة الشعرية الشائعة « استمتع
بيومك » وهي فكرة موجودة منذ القدم . نجدتها في اول قصيدة لموراس ،
ونجدتها ايضاً في سفر الجامعه ، ونجدتها قبل ذلك في ملحمة « جلقاميش »
التي يرجع تاريخها الى اربعة آلاف سنة مضت :
ذلك ان الآلهة حين خلقت الانسان ، جعلت
الموت من نصيبه ، وامسكت
بنحو ط الحياة في أيديها
فيما جلقاميش املأ بطنك ،
وامرح ليل نهار
غن وارقص في كل لحظة ،
وانظر في حنان الى الطفل الذي يمسك بيده ،
واجعل زوجتك تسعد في احضانك وقبلاتك ،
هذه وحدها هي الاشياء التي تهم البشر .

والى هذا الصوت المغربي ايضاً كان ينصت السير جيون Sir Guyon في
قصيدة اسبنسر « ملكة الاحلام » The Faerie Queen عندما وصل الى
ظللة السعادة :

وهكذا تمر مع ايام الحياة الفانية
 الورقة والبرعم والزهرة ،
 ولن يزهر بعد ان يذبل
 ما كان يزين حجرات وحدائق
 كثير من السيدات والرجال العظام ،
 فاقطف الوردة وهي في رونقها ،
 قبل ان يأتي الزمن ويلتهم روعتها ،
 واجمع في يديك وردة الحبقة ما دمت قادرًا
 ما دمت تحب فتجد لقاء حبك
 وقد اشتهر هريلك بقصائده الرائعة في هذا المضمار « اجمع برابع
 الوردة ما دمت قادرًا » Gather ye rosebuds while ye may و « الى النرجس »
 To Daffodils و « الى البراعم » To Blossoms ولكن اروعها في نظري
 الايات الاخيرة من قصيده « كورنيا ، فلتتهج بالربيع » :
 تعالى ودعينا نذهب ، ما دمنا في ميزة صبيانا ،
 ولتشعم بملذات الحياة البرية ،
 سنكبر مع الزمن ونموت ،
 قبل ان نستمتع بحريتنا .
 حياتنا قصيرة وأيامنا تجري
 بسرعة كما تجري الشمس ،
 وكبخار أو قطرة مطر ،
 متى فقدناها فلن نعثر عليها بعد ذلك ابداً .
 وعندما تصبحين أنت او و أنا
 اسطورة ، أغنية ، او ظلام زائلاً

فان كل الحب ، وكل الصداقة ، وكل البهجة
ستغرق معنا في ظلام لا نهاية له .

وهكذا فاننا اما نتقدم نحو الذبول والفناء
فتعالي ، كورينا تعالي ، ولنستمتع بالربيع
والتعبير المعاصر عن هذه العاطفة – مع تغيير غريب في نهائته –
نجد في قصيدة « الفتيات الزرق » (Blue Girls) لجون كراو رانسون :
يا من تخطرن وتنابلن في ثيابكن الزرق
 فوق العشب الاخضر
 تحت أبراج المدرسة
 اذهبن واستمعن الى معلميكن العجائز المتحذلتين
 دون أن تؤمن بكلمة واحدة مما يقولون .

اربطن الشرائط البيض فوق شعوركن
 ولا تفكرن فيها سينائي به المستقبل ،
 كالطيوز الزرق وهي تقفز فوق العشب
 وتتحدث حديثاً منطلقاً يحمله الهواء

استمعن بمحالكن أيتها الفتيات الزرق قبل ان يذبل ،
 وسائلقى أنا بأعلى صوتي وأمدح الجمال ،
 ولكن قوتنا جميعاً منها تصافرت فلن يجعله ثابتاً
 فهو نعمة زائلة .

لانني أستطيع ان أقص عليك قصبة حقيقة
 فأنا أعرف سيدة ذات لسان ذرب
 وعيتها العمشاوان قد حالت زرقتهما
 واكفهر رونق جمالها

و قبل زمن غير طويل كانت أجمل من أجملكن وأنضر .

ان رانسوم ليذكرنا في تجهم بالحالة النهائية لعبث الزمن والشيخوخة ، وهو أمر قلّ ان نجد شاعراً يتحدث عنه مطرياً . وقد خفف شيكسبير من وقع الشيخوخة في رواية مكبث حين عدّ السمات التي تصاحبها « من شرف وحب وهيبة ورفاق » إلاّ ان شيكسبير قد أبدى مشاعر مختلفة نحو مأساتها في رواية الملك لير ، وصور مهزلتها المخزنة في شخصية القاضي شالو ، أما براوننج فقد رحب بها معلنا أنها خير ما يتوقعه المرء . وهو تأكيد أجوف مغرق في التفاؤل لكل من يتأمل الحياة . اما الشاعر الاسكتلندي المعاصر ادوين مور (Edwin Muir) فانه أصدق وصفاً لأنحدار الحياة الفردية وتقهقرها في قصيده « مناجاة » :

ما أشد ما يختلف الهواء على هذا الجانب من التل
الجانب الذي تغرب عنده الشمس
وعندما استنشقته اول مرة
شعرت بأن الخيبة عميقة مع أنها شديدة الهدوء
بل كانت صمتاً
كانت بحراً من الصمت
ذلك ما يؤرقني ، و ذلك ما يؤرق الناس جميعاً .

وعندما بلغ مايليو أرنولد الخامسة والأربعين كتب قصيده « المهرم » :
Growing Old فهي إذن في تلك السن نتائج الملاحظة لا نتائج التجربة :
ما معنى ان يهرم الانسان ؟ ان يفقد روعة المظاهر
وبريق العينين ؟

أمحنوم على الجمال ان يتخل عن أكاليله ؟
أجل ، وليس هذا وحده .

أهو ان نحس بقوانا
 لا بروانا فحسب ، بل بقوانا تذوي
 أهو ان نحس بكل عضو فينا
 يزداد تصلباً وكل وظيفة في أجهزتنا تخنق ،
 وترثني جبال كل عضل ،
 أهو ان نقاسي كل هذا ؟
 وان تضعف احساساتنا وتقل ،
 وأن تنغل أعمال قلوبنا بالذكريات البليدة
 لما تم من تبدل
 دون أن تبقى لدينا حاطفة أبداً ؟

وآخر المراحل جمياً ان يتجمد كل احساس داخلي
 ونصبح ظلاماً لما كنا عليه
 ونسمع العالم يهتف للشيخ الاجوف
 الذي يسوق اللوم الى الانسان الحي .

هذا تصوير رائع دقيق لأعراض الشيخوخة ، ولكنه لا يعد من أنجح
 ما كتب آرنولد ، فان الابيات المرسلة تفتقر الى الحركة الحية . واللغة يشتف
 منها الصدق ، لكنها ضعيفة . وينطبق عليها ما قاله الدكتور جونسون
 عن جرای « إنه يفكر في صدق ، ولكن تفكيره باهت ». ولعل ضعف
 الملكة والاحساس الذي تصفه القصيدة قد القى ظلاله عليها .
 وشكوى توماس هاردي - وقد خبر الموضوع بنفسه - على النقيض
 من تلك التي عبر عنها آرنولد . ليست المأساة هي فقدان الاحساس أو
 ضعفه ، بل الابقاء عليه واستمراره :

أنتي أنظر الى مرآتي
وأرى بشرتي المتغضنة
وأقول « لو ان الله
قد جعل قلبي يتغضن أيضاً .

لأنني حينئذ لن أخسر
على قلوب فاترة انصرفت عنِي
بل كنت أنتظر الراحة الأبدية وحيداً
وأنا قانع صابر .

غير أن الزمن لكي يزيد في أسي
سرق جزءاً وأبقى على آخر
هذا - في المساء - الهيكل الخاوي
بنبضات الظهيرة

أما شبح ايليوت المركب المعروف فانه يعطينا صورة لعلها أروع
صورة شعرية لفظائع الشيخوخة ، وهي أشبه بقصيدة آرنولد المرسلة ولكن
الزخرفة اللغوية في أبياتها تخضع لنظام دقق من المقاطع المرتكزة والمقاطع
غير المرتكزة عليها في نهاية الأبيات ، مما جعلها ذات إيقاع فذ . وكل
كلمة دقيقة في معناها ، كما ان الصورة في مجموعها شديدة الوضوح ، قوية
التأثير :

أولاًً الاحساس البارد الذي
لا يستميله السحر والجمال ، ولا يشرق فيه الأمل ،
بل يصبح له طعم الفاكهة المرة

حين يبدأ انفصال الروح والجسد .

وبتبع ذلك عجزنا الوعي عن الثورة والغضب
ضد حماقات الانسان ، وتنزيق ارواحنا
ونحن نضحك على الاشياء التي لم تعد تضحك .
وأخيراً الألم المزق ، ونحن نحاسب أنفسنا
على الاشياء التي كانت ، والتي فعلناها ،
والاحساس بالمحجول حين تكشف لنا أخيراً نوابانا
وادرائنا لآخطائنا والضرر الذي الحقناه بالآخرين ،
وهي نفس الاشياء التي كنا نعتبرها من فضائلنا .

« الشبح » هنا يزور ايليوت ويدكره ، في سخرية مرة ، ان هذه هي
« الهبات » التي تأتي نتيجة حياة مضنية ، ما لم تختبر النفس « نار
التطهير » التي تنظمها أو تخلق كيانها في صورة جديدة . والشاعر العظيم
الآخر في هذا العصر ، أعني بيتس ، يتفق في ان النفس تحتاج الى أن
تخلق من جديد ، ولكنه لا يوفق على الوسيلة ، فهو لم يجد الجواب
في اللاهوت المسيحي . وقد أعلن ايليوت في محااضرة له عن عالم
بيتس انه « ليس عالماً روحانياً » ، ولا يتصل بفكرة الخير والشر ،
والقداسة والذنوب » . وهذا قول يظلم بيتس تماماً كما ان يبيح ظلم
ايليوت حين وصف نفسه بأنه « متشائم ، بارد جاف » وانه « في
جوهره قول مشئور » . ومن ناحية مواجهها فان كلا الشاعرين يقف
على النقيض من الآخر ، فيبيتس شاعر فردي غير وجل ، ذو روح مليئة
بالحيوية الفدّة التي تتطلع دائماً الى الخير والسلام في وجه المصاعب والزمن ؛
وايليوت يؤمن بالخصوص والألم ويرفض عالم الحس والوجودان إلا من

حيث كونه صورة باهتة لحقائق العالم الابدي . ويتس - في بساطة - لا يرى ان محور الصراع يدور بين الخير والشر ، او الطهارة والاشم ، ولكن بين الطاقة والسلبية ، بين الحياة المليئة وفراغ القلب وجوده . وهو يدرك داعماً الروح التي أملت الأبيات الخمسة الأخيرة من قصيدة ايليوت :

(Little Gidding) تلك التي يظهر صداتها في أبيات يقول فيها :

الأشياء التي فهتُ بها وفعلتها منذ زمن بعيد ،

والأشياء التي لم أقلها ولم أفعلها ،

ولكنني ظننت أنني قد أقوها او أفعلها ،

تنقل نفسي . ولا يمر يوم

الاً وتمر في خاطري ذكري

تخجل ضميري او تبرح كبرائي .

ولكنه يرفض فكرة الندم التي عبر عنها ايليوت هنا ويعتبرها سالبة عادمة الجدوى . وفي قصيدة « فدان من العشب » (An Acre of Grass) التي كتبها بعد ان تدعى السبعين من العمر - نجد انه يتطلع فقط الى النار الروحية والادراف اللذين وصفهما بالاحتدام والعنف . وفي اعتقادي انه كان هنا يفكر في رسالة لويم بليك ، وصفها في مناسبة اخرى بانها اروع الرسائل جمعاً ، وقد جاء فيها :

« كنت قريباً جداً من ابواب الموت ورجعت وأنا ضعيف

هرم . خائر ، مترنح ، ولكنني لم أحس بذلك في روحي او

حياتي ، لم أحس بذلك في الانسان الحقيقي ، وفي الخيال الذي

يعيش الى الابد ، ففي ذلك الجانب أحس بأني أقوى وأقوى

بينما يضوئ وينحل هذا الجسد الغبي » .

وعلى هذا يأمل يتس أيضاً ان ينتصر « الانسان الحقيقي » في نفسه :

اللوحة والكتاب ييقان
فدانوا من العشب
للهريضة واستنشاق الهواء
ما دامت قوة الجسد قد تلاشت
في منتصف الليل ؛ بيت قديم
لا يتحرك فيه شيء إلا فأر .

سكتت المغريات
 هنا في نهاية درب الحياة
 لا الخيال السائب الطليق
 ولا طاحونة العقل
 وهي تستنفذ كل طاقتها
 يستطيعان أن يكشفا الحقيقة .

هبني احتمام الشيخ وناره
 حتى أصنع نفسي من جديد ،
 حتى أكون تيمون او لير ،
 او وليم بليك ، ذاك
 الذي ظل يدق على الجدار ،
 حتى لبت الحقيقة دعاءه .

وامتحني عقلاً عرفه ما يكل أنجلو
 يستطيع ان يخترق السحب .

أو اندفع بقوة هذا الاحتمام الترق ،
 فأهز الاموات في لحودهم ،
 عقلاً لم ينتبه له سائر الناس ،
 عقل شيخ ماضياً مرهفاً .

الدورة السادسة الاولى تصور النظر الحسي وكأنها افتتاحية قصيدة تصور القناعة الوقود ، إلا ان البيت الاول في الدورة الثانية يعلن انه هدوء خادع . وهو يصف هذا « المدوء » بطريقتين : الخيال السائب المنطلق - ولعله يعني بذلك احلام اليقظة والاوهام التي قد يكون فيها عزاء للجسد الذابل - « وطاحونة العقل وهي تستند كل طاقاتها » ، وقد تعني الحزن والبكاء على الماضي بندم سامي أجوف ، وهو ذلك الذي يطلق عليه ايليوت في قصيده « أربعة الرماد » :

« تلك المسائل التي أناقشها طويلاً مع نفسي وأفسرها مرة تلو أخرى ، لكن ينتس يقتطع بدلاً من ذلك الى المزيد من الادراك الروحي . وهو يطلق عليه « الاحتدام » ويكرر هذه الكلمة بعد ان يسأغ عليها معنى مختلف عن معناها الشائع الذي يصور عدم القدرة على ضبط النفس وهي بدلاً من أن تعتق الخيال المنطلق تحمل معنى تكشف الرويا الداخلية التي تستطيع أن تخراق السحب وتستحق عقلاً حاداً كعقل شيكسبير وبليك مايكل أنجلو . فقد وضع شيكسبير على لسان تيمون ولير ذلك الادراك العنيف الذي نبع من احساسها بالخيبة وكراهية الانسان فتوصل الى اعماق الحقيقة . أما بليك فانه كان دائماً - في نظر ينتس - النموذج الاعلى للشاعر والنبي الذي لا يثق في الفكر المجرد ، ويرى أن العواطف مقدسة لأنها تظل حية ، وأن الانسان سيدخل الابدية وهو محمول على اجنبتها ؛ وعلى هذه الاجنبة - التي تشبه جنافي صقر - يرجو الشاعر ان يرتفع فوق فدان العشب الذي تسرّره الأرض . ويبدو أن دعوته قد استجابت ، فقد ظل يكتب الشعر حتى اسابيع قليلة قبل وفاته ، وفي رسالته الاخيرة ، بعد أن تنبأ بأن أجله لن يطول من بعد ، اضاف قوله : « أنا سعيد واعتقد اني مليء بالطاقة التي يشت منها »

- ٨ -

الموت

لَمْ يَحُلِّ الْيَوْمُ بَعْدَ وَلَكِنَّهُ آتٌ لَا مَحَالَةٌ ،
(وليم شيكير)

لم يكن يتسنى يخشى الموت لأنّه كان مؤمناً ان الموت «ليس إلا انتقالة من غرفة الى أخرى» ، غير أن كونه خاتمة الحياة والوجود المادي وما هو معروف ومدرك ، بفعمه بمغزى هائل . وهو حقيقة لا تغير أبداً ولكنها قد تصبّح سامية رائعة أحياناً كما في حديث كليوبترا عندما أخذت زينتها لتلقى جنة أنطونيو ، وقبلت وصيتها ، ووضعت الأفعى على صدرها :

ناولبني طيلسانى ، وضعى التاج على رأسي ،

فإن الأسواق الخالدة ترحم صدرى ،

لخالني أسمع أنطونيو بناديني ،

أراه ينهض ليطري من عالمي الحميد .

أنا العنصران النار والهواء

أما عنصراي الآخران فقد طرحتهما للحياة الخبيثة .

أو قد فعلت ؟ اذن اقتربى ،

وانزعى الدفء الأخير من شفتي ،

ان لذعة الموت كتجميس الحبيب تولم
ولكنها تستطاب ، مهلا ... مهلا
الست ترين طفلي على صدرني يصع ثدي أمه
حتى تنام ...

وقد تملأ حقيقة الموت الذهن بصور الرعب المفزع مثل صرخة
كلوديو في رواية « واحدة بو واحدة » عندما يسمع وهو في سجنه ان الشمن
المقدر لحياته هو شرف أخته :

اجل : ولكن ان نموت معناه ان نذهب الى حيث لا ندري ،
ان نضطجع في محبس بارد حيث يدركنا العفن ،
وان تصبح هذه الحركة الدافئة الحية
طينة متخرمة ، وان تستحم الروح المبتهةجة
في طوفان ناري ، او ان تستقر
في منطقة مرعشة بين سياط الثلج الكثيفة ،
او أن تسجن بين طيات الرياح السارية ،
وأن يعصف بها العنف القلق ، وان يقلبها
في أرجاء العالم المتأرجح ... يا لل بشاعة !!

وقد يواجه الشاعر الموت فيحس بأنه لا يستطيع ان يقول شيئاً في
جانب الرجاء او المحوف ، ويتجلى هذا الشعور بقوة في تلك النغمات البطيئة
الحزينة التي تمثلها قصيدة « موت طفل » لروبرت برذرز وهي ذكرى
أيام أن كان يعمل طبيباً :

أيها الجسد الصغير الكامل دون عيب او وصم فيك ،
يا من تحمل تباشير القوة والرجلة الكاملة والجمال ،
لئن كنت بارداً متيساً عارياً ،

فان رواء الحياة وسحرها ما يزالن يلوحان عليك .

• • •

لقد كنت كنزاً لأمك .. وأسفاه انك لن تعود
تلتج صدرها بما تثيره فيه من بهجة فائقة ، لن تعود
مصدر زهو لأبيك ، اواه !
ان عليه ان يتجلد وان يتذرع بقوة اليمان .

• • •

اما أنا ، وأنا أحررك مؤدياً آخر واجب يؤديه طبيب
فإنك تستجيب لي توأ بلفته او حركة ،
فتفرغ وهي المغرق
ورأسك يلوح في وضع مألف طبيعي ، فلتة من فلتات الجمال .

• • •

ويداك تقبضان - كعادتها - اصبعي وتشبان به
ولكنها قبضة الموت ، متيسسة تحطم القلب
غير أن يدي تحس بها كأنما أملت حركتها
ارادتك وابتهاجك واطمائنانك .
وهكذا أسجيك وأغمض اجفانك الغائرة .
فاذهب وارقد في كفنك ، مهدك الصغير الاخير ،
مستداً رأسك العاقل الحزين
عاقداً يديك الصامدين الشاحبين فوق صدرك
أمكذا يخيم عليك المدوء ؟ أيرضيك هذا الانتقال ؟ ..
الى اين ذهب بك الموت ؟
الى عالم ينصف من جور هذا العالم ، كما ينجيل اليه ،

عالم احتجبت عن عيني رؤاه ،
أنا الذي يبكي الجسد ويتمنى لو يعيد الدفء له ويوقظه ؟

• • •

آه .. لن تجدي جميع احلامنا وآمالنا ،
في ازاحة هذا الحزن او ادخال البهجة الى نفوسنا عندما
نسير قسراً وحيدين في الظلام ،
ونخذلنا كل الاشياء التي رأيناها وعرفناها وسمعنا بها .

والشاعر ولفرد أوين الذي قتل قبل اسبوع واحد من المذنة سنة ١٩١٨ يتحدث في قصيده عبث (Futility) عن موت جندي زميل في حزن هادئ او لا ثم في صرخة غاضبة على عجز الرجل ازاء الموت :

احلوه وضعوه تحت الشمس ،
فقد أيقظته لستها بلطف ذات مرة ،
في بلده حين كانت تهمس له بالحقول التي لم تزرع .
كانت توشهه دائماً - حتى في فرنسا -
إلى أن حلَّ هذا الصباح وهذا الجليد .
فإن كان يمكن أن يوشهه شيء الآن
فالشمس القدية الحنون هي وحدها التي نعرف .

تأمل كيف توقف البذور ،

وكيف أيقظت مرة الحياة على ظهر كوكب بارد ،
هل أصبحت هذه الأعضاء - بعد ان تدرج بها النمو ، هل
أصبحت هذه المروانى
القوية أعنسر من أن تهزها حركة وهي ما زالت دافئة تنبض بالحياة ؟
أمن أجل هذا استطال هذا الجسم الصلصالي وفرع ،

اواه ما الذي جعل اشعة الشمس العابنة ،
 تشرد النوم عن جفون الارض في الأزل ؟
 وقد يصبح الموت « استنفاداً هادئاً » :
 لا تخش بعد الآن حرارة الشمس ،
 او زمهرير الشتاء القاتم العنيف .
 فقد اديت واجبك على هذه الارض
 وآن لك ان تعود الى بيتك وتستوفي أجرك .
 كل أولاد الراء وبناته ،
 كشأن منظفي المداخن يعودون الى التراب .

تلك قطعة من مسرحية شكسبير « سمبلين » وهي لا تحمل تلك النغمة
 المؤلمة الحزينة التي يثيرها فقد الخاص او التي تناطح شخصاً مرت عليه هذه
 التجربة . ومع ذلك فان قصائد الرثاء التي تتحدث عن فقد خاص تختلف
 في نغمتها اختلافاً بيناً . فقد تكون رقيقة هادئة كما في قصيدة « التأبين »
 للقسبيس هنري كنج التي كتبها في موت « الصديق الذي لا صنو له : « ولا
 تغب ذكراه » - يعني زوجته التي توفيت عام ١٦٢٤ :

نامي - يا حبيبي - في مضجعك البارد
 فلن يزعجك أحد أبداً ،
 عليك آخر نحبة ، فانك لن تستيقظي
 حتى يلمركني مصيرك ،
 حتى « يقرن » الهرم ، والحزن ، او المرض
 بين جسدي والتراب الذي يتعشه ،
 ويمتلئ المكان الشاغر في قلبي بقبرك ،
 فانتظرني هناك فلا بد أن ألقاك

في ذلك المكان القفر ،
 ولا تغصي على إذا تأخرت
 فاني على الطريق اليك ،
 ابعك بالسرعة التي تبعثها
 الرغبة او يلدتها الحزن .
 كل دقيقة تقربني اليك ،
 وكل ساعة خطوةٌ محققة نحوك ،
 وفي الليل عندما يغلبني النوم
 اصحو صباحاً وقد نفح الكري في شراعي
 وقربني نحو غرب حياتي
 وكأنما أبحرت ثانية ساعات

• • •

واعترف ، والاسف والحزن يفعمان صدري
 انك كنت ربيئة اندفعت في الميدان
 وأحرزت قصب السبق
 حين خاطرت بنفسك في حومة الموت
 قبلي ، أنا الذي اكبرك بأعوام .
 كان الحق ان يقدمني فرق العمر بذلك الى القبر
 ولكن صننا ! ها إن نبضاتي كالطبل الخافت
 يضرب معلناً اقترابي ، ويخبرك بقدومي ،
 ومهمها يكن مسيري اليك بطيناً ،
 فاني لا بد ان أجلس الى جانبك قريباً .
 وهي قصيدة مليئة بالاستعارات والتشبيهات كاستعارات الزواج ، والرحلة

التي تُمتد حتى تصبح تقدماً حربياً تسبقه الطبول ، ولكن هذه الزخرفة اللفظية الدقيقة لا تفسد تلك النغمة الشخصية الحنون البسيطة التي تشع منها . ومثل هذا لا يمكن ان يقال في القصيدة التي كتبها بن جونسون (وهو صديق كنج) يوثي ابنه الأول :

وداعاً يا طفلي – ساعدي الايم ويهجني

لقد كان ذنبي اني وضعت كل آمالي فيك يا طفلي الحبيب

لقد استعرتكم سبع سنواتوها أنا أرددك

فقد انترعك القدر في اليوم الموعود .

آه ، ليتني لم أكن أباً ... وإلا فلماذا

يمزن الانسان على الحالة التي كان يجب ان ينظر اليها في غبطة

أعني ان يهرب في هذا الوقت المبكر من سخط الحياة وثورة الجسد

او الشيخوخة ان لم تدركه مصائب الدهر وآلامه ،

اطمئن في دعوة ورفق – واذا سئلت

فقل هنا ترقد أروع قصيدة لـ بن جونسون ،

ومن أجلك تصبح كل آمالي بعد الآن

ان لا يكون تعليقي شديداً بالأشياء التي أحبها .

هذه السلسلة من الآيات الثانية المحددة مكتففة حاذقة ونحن بالتأكيد

نحس بعاطفة وراءها ، ولكن لسبب ما تضعف المهارة الفنية الواضحة هذه

العاطفة . والذكاء العنيف الذي يشع من الآيات يقلل من اقتناعنا بها .

فنحن نبقى طويلاً فوق سطح الكلمات التي تشغelnـا بهارتها الفنية وظللها

اللفظية .

ما اشد ما تختلف هذه القصيدة في احساسها عن قصيدة وردزورث

وهو يتذكر طفلته الصغيرة « كاثرين » التي توفيت وهي في الرابعة من عمرها : -

عندما فاجأتني البهجة ، تلفت في سرعة الريح ،
أبحث عن شخص اشاركه فرحتي - اواه من غيرك
انت يا من يواريها القبر الصامت ؟
ذلك المكان الذي لا تعرف الفرحة اليه طريقا .
الحب ، الحب المخلص ، اعاد ذكرائك الى خاطري .
ولكن كيف يمكن ان انساك ؟ اية قوة
هذه التي اعمتني حتى ولو لحظة واحدة
عن فكري الالم ؟ لقد كانت هذه الذكرى
أعنف لحظات الالم التي يعيشها الاسى
تلك اللحظة الفريدة : عندما وقفت وحيدا
وانا أدرك اني فقدت اثمن كنوز قلبي .

وانه لا الحاضر ، ولا السنين التي في ضمير الغيب
يمكن ان تعيد الى عيني صورة ذلك الوجه الملائكي .

هذه القصيدة - على التقىض من قصيدة بن جونسون ذات الايات
المحكمة - تناسب في حديث عاطفي سهل بلا زخرفة أو صناعة ، ولكن
التنوع الايقاعي فيها يحمل لنا ما ينتاب حالة الشاعر العاطفية من تغير
دقيق . فهو يبدأ بالنغمة الكاملة التي تصور السعادة ، ثم يتبع ذلك تدفق
مفاجيء في النغمة حين يدرك الشاعر أن التي كان يجب ان تشاركه البهجة
يواريها القبر الصامت ، ذلك المكان « الذي لا تعرف الفرحة اليه طريقا »
ولا تصل اليه السعادة المفاجئة او البسمة الحية . وهو يتبع ذلك بسيل
من التساؤل : كيف أمكن لهذا الحب الذي دفع بأشواقه لكي تشاركه

فرحته ، ان يسمح لهذه اللحظة بأن تحطم فرحته ، ولكن « القبر الآخرس » لا يستطيع ان يجيب عن هذا التساؤل . ويتحطم الواقع مرة أخرى عندما يعود بنا الشاعر أسيان مثاقلاً إلى اللحظة التي أدرك فيها لأول مرة أن الموت حقيقة لا تتغير ، وانه لا يشارك في لحظات البهجة والسرور . وكل البهجة المندفعة في الآيات الأولى يخدها البيت الذي يصور فقده الاليم ، والضربات المنتظمة في البيتين الآخرين اللذين يتضمنان هذه الجملة المشحونة بالأسى : « لا الحاضر ولا السنين التي في ضمير الغيب يمكن أن تعيد الى عبني صورة ذلك الوجه الملائكي » .

ولغة ورد ذورث هنا سهلة ليس فيها مجاز ، ولكن الشاعر قد يستعمل التشبيهات والاستعارات الغيرية دون افساد المعنى ، أو خروج الى التكلف والصنعة . خذ مثلاً قصيدة ايغيلي دكنسون « بعد الالم العظيم يفتر الاحساس » فهي تبدو من النظرة الاولى مجموعة من الصور المجازية المتقطعة بلا ترتيب أو نظام :

بعد الالم العظيم يفتر الاحساس ،
فتتصبح الاعصاب المشدودة مائلة كالقبور .

ويتساءل القلب المتصلب : أنا الذي تحملت كل ذلك الألم
ومتى ؟ بالامس أم قبل قرون ؟
والاقدام تدور كالمجنون
في الطريق الوعث الجافي
على الأرض ، او الهواء ، او أي شيء
وقد أصبحت لا تبالي

بل تقبل كل شيء في قناعة ورضي كأنها صخور
هذه هي لحظة الجمود « الرصاصي »
ترسب في الذاكرة ان قدر للانسان ان يتجاوزها حيا
كما يتذكر الذين تجمدوا مرّة

حال الجليد :
أولاً إحساس بالبرد ثم تخدير
ثم استسلام أخير .

وهي كما ترى تبدو من قراءتنا الأولى لها خليطاً مضطرباً ، ومع ذلك فان كل تشبيه غريب فيها يضيف الى الاحساس بالصلابة الهاامدة والتخدير المذهل . وندرك من البيت الاخير أن القصيدة تتحدث عن موت قلب عاش بعده صاحبه ، ولكنه ما زال يذكره بكل أحاسيسه ونبضاته . وهذه الأحاسيس تستحيل الى صورة علاقة من الجمود والحركة الماديين والعقليين . ويؤدي الجسم وظيفته « الرسمية » وكأنه حجر او خشب ، او رصاص . والقلب المتصلب يجهل نفسه كما يجهل وجهته ، وكذلك الاقدام ، حلت الجسم داخل المزبل او خارجه او أدت عملاً اعتادت عليه ، في غيوبية دائمة لا تدرك ما تعمل . ولكن ما معنى « بل تتقبل كل شيء في قناعة ورضى كأنها الصخور » ؟ قد يكون المعنى ان الاقدام قد أصبحت صلبة كالحجارة ، وهذا يتمشى مع تصويره للاعصاب وهي هامدة ماثلة كالقبور ، تحمل احساس الجمود وثقل الحزن . والقصيدة الثانية التي تعبّر عن الاسى المذهل هي « شيرم الغابة »

للشاعر داتي جبريل روستي :

صفقت الريح في انساب ، سكنت الريح ،
هزت الاموات من شجرة وتلة
لقد كنت أسير بارادة الريح ،
وجلست الآن لأن الريح قد سكت .

وكان رأسي بين ركبتي ،

ولم تنبس شفتي المزمومتان باهـة ،
وكان شعري يتسلـى فوق العـشب
وسمـعـتـ أذنـايـ العـارـيـتـانـ مـرـورـ الـيـومـ ،

وـوقـعـتـ عـيـنـايـ المـحـدـقـتـانـ
عـلـىـ عـشـرـ عـشـبـاتـ رـحـتـ أـتـأـمـلـهاـ
وـبـيـنـ هـذـاـ العـدـدـ القـلـيلـ نـمـاـ
الـشـبـرـ ،ـ كـلـ ثـلـاثـةـ مـنـهـاـ فـيـ كـأسـ وـاحـدـةـ .ـ

لـيـسـ حـتـمـاـ انـ تـخـرـجـ مـنـ الـخـزـنـ الدـفـينـ ،ـ
حـكـمـةـ اوـ حـتـىـ ذـكـرـىـ ،ـ
وـلـكـنـيـ تـعـلـمـتـ شـيـئـاـ وـاحـدـاـ بـقـيـ مـعـيـ
انـ الشـبـرـ يـنـمـوـ كـلـ ثـلـاثـةـ فـيـ كـأسـ .ـ

وـطـرـيـقـةـ روـسـتـيـ تـخـتـلـفـ كـثـيرـاـ عـنـ طـرـيـقـةـ ايـبـلـيـ دـكـنـسـونـ فـهـوـ لـاـ
يـشـيرـ اـلـىـ مـوـضـوعـهـ مـباـشـرـةـ ،ـ كـمـاـ اـنـ عنـوانـ القـصـيـدةـ لـاـ يـدـلـ عـلـيـهـ ،ـ وـكـلـةـ مـيـتـ
فـيـ الـفـقـرـةـ الـاـوـلـىـ لـيـسـ هـاـ اـرـتـبـاطـ اـنـسـانـيـ الاـ عـنـدـمـاـ نـصـلـ اـلـىـ الـفـقـرـةـ الـاـخـيـرـةـ ،ـ
وـالـشـاعـرـ لـاـ يـصـفـ اـحـاسـيـسـهـ وـانـماـ يـصـفـ وـضـعـهـ الـذـيـ يـتـسـمـ بـالـجـمـودـ الـمـشـلـوـلـ
وـالـصـمـتـ وـالـمـاصـادـفـةـ الـتـيـ نـسـجـتـ عـنـ هـذـهـ اـلـجـلـسـةـ الـمـتـجـمـدـةـ اوـ اـنـطـبـاعـ
الـزـهـرـةـ فـيـ خـيـالـهـ اـصـبـحـتـ رـمـزاـ لـتـجـرـبـةـ اـلـسـىـ الـكـامـلـةـ ،ـ اـمـاـ قـةـ التـكـثـفـ
الـعـاطـفـيـ فـيـ الـفـقـرـةـ الـاـخـيـرـةـ فـهـيـ الـتـيـ تـسـبـغـ المـغـزـىـ عـلـىـ الـاـيـاتـ السـابـقـةـ .ـ
وـاـمـاـ الشـاعـرـ الـآـخـرـ الـذـيـ يـصـلـ صـوـتـهـ مـباـشـرـةـ اـلـىـ الـقـلـوبـ الـمـزـيـنـةـ فـهـوـ
تـوـمـاـسـ هـارـدـيـ ،ـ وـنـحـنـ لـاـ نـعـرـفـ شـيـئـاـ عـنـ زـوـاجـهـ الـاـوـلـ الاـ مـاـ نـسـخـلـصـهـ
مـنـ شـعـرـهـ .ـ وـقـدـ اـسـتـمـرـ هـذـاـ الزـوـاجـ اـرـبعـينـ عـامـاـ ،ـ وـلـعـلـهـ يـمـثـلـ الـقـصـةـ
الـمـعـهـودـةـ فـيـ حـبـ سـعـيدـ لـمـ يـخـضـعـ لـتـجـدـيدـ وـاصـلـاحـ دـائـمـ ،ـ كـمـاـ يـحـبـ اـنـ

تختضع الصدقة الناجحة حسبما يرى الدكتور جونسون، وقد بردت حرارته – على الأقل – من جانب المرأة . وفي قصيده « مرتفات وسكس » يعلن قائلاً :

أما بالنسبة لامرأة واحدة جميلة لا مثيل لها ،

فاني الآن مجرد خاطر عابر

دخلت مخيلتها ، ثم خلفته خواطر أخرى تؤثرها .

ومع ذلك فهي نفسها لا تدرك حبي لها في صورته الكاملة .

أجل . الزمن يشفى القلوب من حنانها ، والآن

أستطيع أن أخلي سبيلها

ولكنه لم يستطع أن يتركها تذهب . وبعد موتها المفاجئة في سنة ١٩١٢ – وكان شيخاً قد نيف على السبعين من عمره – كتب قصائد عديدة في الحب والشوق وهو يتحدث لها عن الماضي والحاضر . يقول في قصيده « الصوت » :

أيتها المرأة التي يؤلمني فقدها كيف كنت تناذبني ! ناديني

وقولي إنك لست الآن مثلاً كنت .

عندما تغيرت ، بعد أن كنت كل شيء لدى ،

بل إنك كما كنت أولاً حين كانت أيامنا سعيدة .

وفي قصيده « بعد الرحلة » تعود إليه ذكرها في أيام ال�ناء بشعرها الكستنائي وعينيها الرماديتين وحمرة الخجل التي تبدو وتختفي في وجهها فتدعوه إلى الاماكن الحية بالذكريات :

نعم لقد دخلت مرة أخرى الديار القديمة التي تسكنها ذكراك ،

من خلال السنين والمناظر التي ماتت ، تتبعك خطاك ،

فإذا عندك الان لتقولي عن ماضينا ،

عبر هذه الحقبة المظلمة التي مررت منذ افتقدتك ؟

انقولين لقد وهبنا الصيفُ حلاوة وجاءنا الخريف بالفارق؟
اتراك تذكرين ان علاقتنا قد فترت في النهاية وحالت عما كانت عليه،
ومع ذلك فقد انتهى كل شيء الآن بالرغم من سخرية الزمن.

قد يخيل الى القارئ ان الكلمات الاخيرة تدل على أن تجربة هاردي
تناقض تجربة شيكسبير حين يتحدث عن «الثام العقول الصادقة» ويؤكد
أن «الحب لا ينفع للرمن» ولكن هاردي ينفي هذه الآيات بقوله :
وثقي بأنني لا آسف - بالرغم مما يحدّثه الزمن من تبدل -
على مجئي الى هذا المكان، نعم على مجئي الى هذا المكان مرة أخرى،
فاني لا أزال كما كنت ،
يوم كانت أيامنا فرحة ، وكانت طرقنا مفروشة بالأزاهير .

وفي قصيدة «الذهب» يتحدث عن موتها المفاجئ عندما لم يكن
الي جانبها . ومرة أخرى يراها فتاة صغيرة في كورنوول حين تقابلا
أوّل مرّة :

لقد كنت انت التي نقطئين
يجانب تلك الصخور ذات العروق الحمر في أقصى الغرب ،
كنت طويلة الجيد كالبجعة ، وانت فوق فرسك
يسير بك فوق صخور «بيتي كرست» الناثنة ،
وكنت تجذبين اليك اللجام بقري ،
وتنظرين الى وتحلين ،
وكانت الحياة تهبنا خير لحظاتها .

لماذا اذن لم تتحدث في الايام الاخيرة؟
لماذا لم تفكّر في تلك الايام التي اندثرت ،
ونكافح - قبل ذهابك - لكي نعيد

تلك اللحظات البهيجـة ؟ كان يمكن ان نقول :
في هذا الجو الـربيعـي المـشـرق ،
سـنـزـورـ سـوـيـا

تلك الاماكن التي زرناها من قبل .
أواه .. كل شيء قد فات او ان اصلاحـه
ولن يتغير ، فلنـتـركـهـ يـبـضـيـ .

الـاـيـاتـ فيـ اـغـلـبـهاـ مـكـدـسـةـ شـاذـةـ غـيرـ مـسـتـوـيةـ ،ـ كـماـ انـ الفـاظـهاـ خـرـقـاءـ
تنـصـصـهاـ الـاـنـاقـةـ .ـ وـقـدـ قـالـ والـترـ دـيـ لـامـيرـ عـنـ هـارـديـ اـنـهـ «ـ يـقـسـرـ الشـعـرـ
وـيـدـسـهـ فـيـ الـفـاظـهـ بـدـلـ اـنـ يـنـتـزـعـهـ مـنـهـاـ فـيـ سـحـرـ كـمـاـ يـفـعـلـ غـيرـهـ مـنـ الشـعـراـءـ»ـ
وـقـدـ أـعـلـنـ اـيـلـيـوـتـ اـنـهـ «ـ يـسـمـوـ الـىـ الـقـمـةـ دـوـنـ اـنـ يـمـرـ بـالـطـوـرـ الـذـيـ يـمـكـنـ اـنـ
يـوـصـفـ فـيـهـ بـاـنـهـ شـاعـرـ جـيـدـ»ـ وـلـيـسـ هـنـالـكـ شـاعـرـ مجـيدــ رـبـماـ باـسـتـشـاءـ
وـرـدـزوـرـثــ كـتـبـ مـثـلـ ذـلـكـ العـدـدـ الـكـبـيرـ مـنـ القـصـائـدـ الرـدـيـةـ .ـ فـقـيـ دـيـوـانـ
هـارـديـ الـذـيـ يـتـكـونـ مـنـ ثـمـانـمـائـةـ صـفـحةـ لـاـ نـكـادـ نـثـرـ الاـ عـلـىـ خـمـسـ وـعـشـرـينـ
قـصـيـدةـ ذاتـ اـثـرـ ماـ .ـ وـلـكـنـ الـاحـسـاسـ بـالـحـيـاةـ فـيـ هـذـهـ القـصـائـدـ شـدـيـدـ الـعـمـقـ
وـالـتـكـثـفـ ،ـ وـصـوـتـ الشـاعـرـ فـيـهـ وـاـضـحـ الشـعـورـ ،ـ صـادـقـ التـعـبـيرـ الـىـ حـدـ اـنـ
الـاـسـلـوـبـ الـضـحـلـ الـمـشـورـ فـيـهـ ،ـ وـاـضـطـرـابـ الـلـفـظـيـ وـاـخـتـلـالـ الـوزـنـ اـمـورـ
تـزـيدـ كـلـهـاـ فـيـ صـدـقـ الشـعـورـ وـفـيـ قـوـةـ تـأـثـيرـهـاـ عـلـيـنـاـ .ـ وـاـشـكـالـ قـصـائـدـهـ تـعـبرـ
تـعـبـيرـاـ كـامـلاـ عـنـ اـجـمـوعـ الـعـاطـفـيـ وـالـاـمـانـةـ الـمـبـعـثـةـ السـاذـجـةـ ؛ـ تـرـىـ اـكـانـ
ذـلـكـ مـنـ اـسـبـابـ تـجـربـةـ حـيـاتهـ اوـ نـتـيـجـةـ هـاـ ،ـ لـاـ اـحـدـ يـدـرـيـ :

هـذـهـ لـيـالـ شـتـائـيـةـ قـائـمـةـ ،ـ
لـنـ تـسـطـيعـ اـنـ تـعـيـدـ الـىـ مـرـةـ اـخـرىـ
لـذـعـاتـ الـفـقـدـ وـالـوـحـشـةـ
اـذـ مـاـ مـنـ اـحـدـ يـمـوتـ مـرـتـيـنـ .

لقد تناشرت أوراق الأزاهر ،
ولكن، ما دام ذلك قد حدث مرة قبل اليوم ،
فإن ذلك المنظر المخزي
لن يستطيع إيلامي .

الطيور اعجزها الخوف ،
ولن أفقد قوتي القديمة
في هذا الجليد الموحش القارس ،
لأنني قد فقدتها منذ وقت طويل .

الأوراق قد تجمدت حتى شحب لونها ،
ولكن أصدقائي لن يستطيعوا أن ينصرفوا عنّي في برود
في هذا الشتاء – كما كانوا يفعلون –
لأنه لم يعد لي صديق .

العواصف الباردة يمكنها أن تؤلم ،
ولكن الحب لن يستطيع في هذا العام
أن يخرج مرة أخرى قلب انسان
لم يعد له قلب .

الليل مظلم قاتم ،
ولكن الموت لن يخف
إنساناً فقد كل شيء
متظراً دون رجاء .

ليس بين هذه النماذج من القصائد التي تعبّر عن الفقد ، قصيدة واحدة
تصوّر تصوّراً مباشراً مستقيماً ذلك الاسى الذي يتقدّم بكل ألمه الذاتي .

والشعراء يحسون كغيرهم من الناس ، ولكنهم فنانون يريدون ان يخلقو شيئاً من أحزانهم . وليس هنالك بالتأكيد قصيدة عظيمة في هذا الموضوع تناولت الصدمة الحقيقة ، أو آلام الحزن المرض ، لأن من مأسى ذلك الحزن أن العقل لا يستطيع ان يتربع نفسه من الآلام التي تصاحبه ، كما يستحيل عليه ان يهرب منها ويركز في شيء آخر – فوق ذلك فان ما يقوله توماس مان في قصته « تونيو كريج » قد يكون صحيحاً الى حد كبير : –

« اذا كنت تعنى كثيراً بما ستقوله وإذا كان قلبك معقوداً به فلت انك سترتكب . الاحساس – أعني الاحساس الدافئ الذي ينبع من القلب – عبث لا طائل من ورائه وانفعالات جهاز الفنان العصبي الفاسد ، وافراحه المتجمدة هي وحدتها التي تنتج فناً » .
ولا يلزم ان تتجمع العاطفة في هدوء ، ولكنها تتجمع قبل الشروع في كتابة القصة – حتى بالنسبة للشعر الذي يعطينا احساساً بالصدق التلقائي بعض قصائد هاردي . ولكن الاختلاف في النغمة بين درجات « المسافة الجمالية » وانواعها واضح ، وهو ليس في نفسه مقياساً للجودة أو للعاطفة التي تتضمنها القصيدة . مثلاً طريقة اييلي بروتي في قصيدتها « برودة في الارض » تقف على النقيض من طريقة هاردي الواقعية الكتومة . ولكننا نكون بعيدين عن الدقة اذا اعتبرناها نموذجاً للعاطفة الذاتية المباشرة ، وخاصة بعد ما أثبتت الاكتشافات في السينين الاخيرة ان كثيراً من قصائدها – بما فيها هذه القصيدة – كتبت كجزء من قصة « الجندا » التي الفها الأخوات بروتي فيما بينهن ، وخلقن فيها عالماً خيالياً يعجز بشخصيات من ابتداعهن . وهذه القصيدة كتبت على لسان واحد من الشخصيات . ويستبعد ان يكون هذه العاطفة التي تعبّر عنها القصيدة مكان من الحياة

الواقعية لدى ايغيلي ، ولكن ما من أحد يمكن ان يشك في انها تعب عن عواطفها الذاتية ، واحساسها الخاص بالوحدة والتنظيم الروحي ، الذي تخضع له نفسها . وقد كانت تعرف بأنها واحدة من اروع القصائد الغنائية الذاتية في اللغة الانجليزية . وهذه وجهة نظر معينة ، ولكن الذي لا شك فيه أنها عمل في راين ، يصور الحنين الطاغي لقلب عاصف ، كما يكشف عن احساسه بالعزلة وسيطرته على نفسه :-

برودة في الارض ، والجليد العميق يتراكم فوقك ،
منعزلا بعيداً بارداً في القبر الموحش .

هل نسيت انا - يا حبي الوحيد - ان احبك
بعد أن قطعت جبل وصالنا موجة الدهر المفرقة ؟
والآن بعد ان اصبحت وحيداً ، ألم تعد افكاري تحوم
حول الجبال ، فوق ذلك الساحل الشمالي ،
تضيع أجنبتها حيث تغطي الخضراء واوراق الشجر
قلبك النبيل الى الأبد ؟

برودة في الارض ، وخمسة عشر شتاء موحشا ،
بين هذه التلال الحر قد ذابت في الربيع .
نبيلة مخلصة هي النفس التي ما زالت تذكر
بعد هذه السنين من البعد واللام .

يا حبيب الشباب الحلو اغفر لي اذا نسيتك
وتيار الحياة يحملني معه ،
فهنا لك رغبات وآمال أخرى تحبط بي ،
آمال قد تقف بيننا سداً ولكنها لن تدرك .
فلم يضيء بعده ضوء سمائي ،

ولم يشرق في نفسي صباح ابداً ،
وكل بهجة حياتي كانت هبة من حياتك الغالية .
وكل بهجة حياتي في القبر معك .

ولكن عندما ذبلت أيام الاحلام الذهبية ،
وأصبح كل شيء حتى اليأس عاجزاً عن ان يحطمها
تعلمت حينئذ فقط أن الحياة يمكن ان تعاش ،
يمكن ان تقوى وتغدو بلا عون من البهجة .

حيثند او قفت دموع العاطفة التي لا تجدي ،
وفطمته نفسى الطفلة عن الحنين اليك ،
وفي قسوة انكرت لهاطفتها الملتئمة لتسرع
الى ذلك القبر الذي اصبح اكثر من ملك لي .
ومع ذلك فاني لا اجرؤ ان اتركها تذبل .
لا اجرؤ على الانغماض في آلام الذكرى المذهلة .
فاني اذا شربت في عمق من ذلك الاسى الساوى ،
كيف يمكن ان أعيش مرة اخرى في هذا العالم الفارغ ؟

هذه القصيدة تفقد دقة لفظية رأيناها في القصائد التي استشهدنا بها في هذا الفصل - والآيات مثل « بعد أن قطعت حبل وصالنا موجة الدهر المفرقة » أو « وتيار الحياة يحملني معه » اقرب الى الكليشيهات . ضع الى جانب استعمال هاردي الدقيق لايقاع الكلام والتفاصيل المادية ، هذا الاسلوب الخطابي المعجم ، تبدُّ هذه القصيدة على حقيقتها جزءاً من عالم خيالي . ولكنها تقوى حتى تبلغ درجة الصدق الفني في الآيات الثلاثة الاخيرة ، نعم إن الحركة فيها لا تتغير . فكل فقرة تتضمن نبضة تتناسب مع نغمة الحنين الرومانطيكي والأسى ، ولكن المضمون في الآيات الاخيرة

يصبح رمزاً لصراع ايميلي بروتي الذاتي الحقيقى اليومى للنجاة من المرض الى عالم الخيال ، وتحقيق غايتها في وهم من ابتداعها . وتغلو هي المرأة التي تهوى الحقول وتطبخ في بيت والدها راعي كنيسة هايبورث ، وهي التي حشلت عبقريتها لكتابه « مرتفعات وذرنج » وكتبت عن نفسها يقول :

قلوب قليلة اعطيت للحياة ،
في هذه الارض ينتابها مثل هذا الحنين الطاغي .
ومع ذلك فا من قلب يتوق الى سماء
قريبة الشبه بهذه الارض كقلبك .

وكما تختلف قصيدة « برودة في الارض » في تكتفها الذاتي عن قصائد هاردي فهي ايضاً تقف على النقيض من قصيدة اخرى لوردزورث تعتبر نموذجاً كاملاً للتكتف غير الذاتي . وقصيدة « عندما فاجأتني البهجة » تعبير عن شعور ذاتي مباشر بينما تتحدث هاردي وايميلي بروتي في عاطفة مباشرة الى المحبوب المفقود او الى نفسها . وفي قصيدة « ختم النوم على روحي » واحدة من مجموعة القصائد التي يطلق عليها اسم « لوسي » نجد أن الاحساس لا يقل عنها ولكنه « مقصي » ، لهذا فالتأثير الذي يتركه تأثير هاديء مكبوت . ونحن لا نعرف شيئاً عن لوسي اكثر مما نستخلصه من مجموعة تتكون من خمس قصائد بسيطة أضافها وردزورث الى الطبعة الثانية من ديوانه « أغان شعبية » (Lyrical Ballads) في سنة ١٨٠٠ وهي تتحدث عن الحب كما تعبير عن احساس عظيم بالفقد : « انها في قبرها - أواه لا تعرفون ما يعني ذلك بالنسبة لي » :

ختم النوم على روحي ،
فلم تعد لدى مخاوف انسانية ،

هي تبدو شيئاً لا يستطيع أن يحس
بلسات السنين الأرضية
لم يعد لها احساس الآن أو قوة
انها لا تسمع ولا ترى
تدور مع دورة الأرض السنوية
مع الصخور والاحجار والأشجار .

البساطة - في هذه القصيدة - خداعٌ فهوي تبدو سلسلة من الجمل المباشرة في لغة واضحة . ولكنها في الحقيقة متشابكة إلى الحد الذي يجعل اي جزء منها يعتمد في معناه على الأجزاء الأخرى . وتواتر الآيات ليس مجرد تداعٍ فكري وعاطفي . ان القطعتين توازنان بين الماضي والحاضر ، بين الفرد والكون ، بين الوهم والحقيقة ؛ وتنسجان كل ذلك في وحدة واحدة . أما الندم الذي ختم على الروح في البيت الأول وأخرجها من عالم الاحساس الانساني فانه يوازي هجوع الموت عند لوسي ودورانها كاجمادات الأخرى مع الأرض ، وهي في حركتها أشبه بشيء ، بروح حية ، مليئة بالحيوية لا يستطيع ان يلمسها الزمن ، وهي لا تستطيع ان تخس بلسات السنين الأرضية لأنها الآن قد ذابت في حركة الأرض الدائمة المنتظمة .

والوقفة بين القطعتين تتضمن كل ما لم يقل ، فالماضي يصبح هو الحاضر دون تفسير ، والزمن يتحول الى أبدية بالنسبة للوسي ويصبح كل شيء ظاهري "حقيقة" في نظر الشاعر .

وقوة التأثير الذي تركه القصيدة في أنفسنا تصور لنا ما يمكن ان تؤدي اليه اللغة حتى وهي خالية تماماً من زخرفة او بهرج . والاستعارة الوحيدة نجدها في البيت الأول ، وقد أتبعها الشاعر بجملة مباشرة تؤدي

نفس المعنى . والآيات الستة الأولى تعلن عن حالات سلبية في الماضي أولا ثم في الحاضر ولكن بالرغم من هذه السلبية في الحياة الإنسانية وفي الحب ، يتضمن اليتنان الآخرين تأكيداً رائعاً . والبيت الثالث في الفقرة الثانية « تدور مع دورة الأرض السنوية » يصور ارتباط الأموات إلى الأبد ، مع حياة الطبيعة ونظام الكون .

ويبيننا نجداً إيميلي برونتي في قصيدة « برودة في الأرض » محولة في خضم زاخر من عواطفها المتأججة نجداً وردزورث يتمالك نفسه ويعبر في أسلوب يصور المدود العميق . وتحت هذا المدود والبساطة تتجوّل عواطفه الذاتية العنيفة ، ومع ذلك فالقصيدة موضوعية لا ذاتية . أضف إلى هذا أنه بالرغم من ادراكنا ، حتى من الوهلة الأولى ، أننا بازاء عمل فني رائع فإننا كلما أزددنا تمعناً فيها زاد احساسنا بروعتها وجمال مبناتها .

اللَّبَسُ وَالْعِزَالَةُ

أواه يا للحالة المملاة لدى الانسانية
(فلك جريفيل)

الموت في تعريفنا المحدود له نهاية المخلوق المفرد الزائل . والشاعر الذي يكتب عنه او يحزن لألم فقد الشخصي ، يستمر في ممارسته للحياة بكل تجاربها المتعددة في عقله وجسمه . وألم فقد ، منها يبلغ من قوة تأثيره في الذاكرة ومما يبلغ من عنف ، لا بد من أن يتلاشى في هدوء في حياة الفرد اليومية والعواطف التي تتبثق منها . ولعل التعذيب الذي يمر به الانسان والذي ينبع عن الصراع في داخل نفسه اشد إيلاماً لها من الأحزان التي تعقب الموت والفراق . وما يخشاه يتس في قصيدة « فدان من العشب » ليس هو الموت وانما فدان الروح ، او النار التي تشتعل فقط عندما تستمر عملية الخلق الذاتي . والانسان كما يقول أودن « هو المخلوق الوحيد الذي يدرك النقص في تكوينه ، والحيوان الوحيد الذي يدرك الفرق بين الاشياء ، كما هي وكما يجب ان تكون ». وهناك شيء يدفعه دائماً ليجد معنى حياته التي يريد ان يعتبرها دائماً هدفاً يجب تحقيقه كما يعتبر نفسه الوسيلة لتحقيق غاية أسمى منه . ومن هنا

نبت آلامه ، ليس فقط لأن الزمن لا بد سيفهره ، ولكن لأن التعقيدات في طبيعته تعمل على افساد محاولته لمعرفة طريقه الصحيح :

اواه يا للحالة المملاة لدى الانسانية

ولدت في ظل قانون وتدین لقانون آخر ،

ولدت في خلاة و يُحال بينها وبين الخلاة

خلقت مريضة وأمرت ان تكون سليمة

أي شيء ترمي إليه الطبيعة بهذه القوانين المتناقضة؟

العاطفة والعقل هما سبب انقسام الذات .

هكذا يقول فلك جريفيل او لورد بروك - شاعر من شعراء عصر اليسابات - ويشاطره هذا الأسى السير جون ديفز أحد معاصريه ، وهو يكتب في عصر التقدم والاكتشافات ويقارن بين انتصارات الانسان في ميادين الكشف المادي وبين حمله بنفسه :

كما الأشياء الخارجة التي نراها من حولنا ،

نخاول دوماً معرفتها واستكشاف كنهها ،

ولكتنا غرياء عن الشيء الذي يجعلنا

نعم وتفكير ونجاة في داخليا .

• • •

نحو نسبي المعرفة حركة الأفلان
والأسباب الغريبة التي تؤدي إلى فيضان النيل وانحساره
ولكن الساعة التي نحملها في صدرنا
وحركتها الدقيقة منسية لا تمر بخاطرنا .

• • •

نَحْنُ نَعْرِفُ كُلَّ مَنَاطِقِ الْأَرْضِ ،

ونغرا بالمناطق الحارة ونشاهد القطبين ،
ولكتنا حين نعود الى منازلنا لا ندرك من نحن
ولا نعرف حتى أنفسنا .

وفوق ذلك فان الشعراء يحسون بأن ما يزيد في تعاسة الانسان ، ان الله قد كتب عليه ذلك عقاباً له . والبيت التالي من قصيدة جريفيل يقول :
أمن علامات العظمة أو القوة

ان تخلق الذنوب حتى يمكن ان تغفرها ؟
ويرى هنري فون - أحد شعراء القرن السابع عشر - ان الانسان يصور تصرف خالقه التعسفي الظالم ، ويقارن بين غريزة العودة الى الوطن التي وهبت للطيور والنمل (والاحجار في نظره !) وبين حرمان الانسان من الراحة والطمأنينة :

عندما أتأمل الطمأنينة الثابتة التي تكتنف
حياة بعض الأشياء الحقيرة في هذه الأرض ،
حيث تقسم الطيور ازمان الحياة وادوار الزمن
في سكينة كالساعة المنتظمة ،

وحيث يرجع النمل الى اوكراته ليلا ، ويسكن ، والأزهار
- ومنها مبكرة ومتاخرة -

تسقط مع الشمس وتغرب في نفس الجميلة -
اقول لو ان الله يهب

ثبات هذه الاشياء الى الانسان ، لأنها تعمل
جميعا بوحى الارادة المقدسة ولا تجحد عنها ،
وليس لها عمل جديد يقطع عليها سلامها
فالطيور لا تزرع ولا تحصد ، ولكنها تجد الغداء والعشاء ،

والازهار تعيش بلا ملابس ،
 ولكن سليمان نفسه لم يلبس ابدا مثل حلتها الزاهية .
 أما الانسان فانه إما أن يحزن التعب او تزرقه المموم ،
 ولكن لا جدor له ولا يرتبط بمكان واحد ،
 بل يجوب الارض راكضا او راكبا ،
 مشوش الخاطر فريسة للقلق ،
 وهو يعرف ان له موطننا ، ولكن قلما يدرك مكانه .
 وهو يقول ان موطننه بعيد
 حتى انه نسي كيف يصل اليه .
 فهو يطرق الابواب جميعا ويهم متلداً .
 كلا ! وليست له حتى حكمة بعض الاحجار
 التي تشير الى موطنها حتى في احلك الديالي
 بلون من احساس خفي ولهذا اخلاق .
 الانسان مكون - كتب الله لدربيه الملتوي
 ومسيره من خلال خيوط المسج ،
 الحركة الدائبة ولكن لم يكتب له الراحة .

وكثير من الناس يتحدثون اليوم عن هذا الكبت والقلق كأن الاحساس
 به ظاهرة جديدة . حقاً ما من عصر اهتم بصيره ، او حلل وشخص وناقش
 نفسه كعصرنا هذا ، ولعل ذلك لاحاسسه بأنه مريض روحيا فهو على
 الدوام يتحسس نبضاته العاطفية ويقيس حرارته ، ولكن اتساع المعرفة
 الذاتية الحقة والادراك الذاتي الحقيقي في النصف الماضي من هذا القرن
 حقيقة ايضاً . وقد يكون الكشف السينکولوجی ما زال يجسو في أيامنا
 هذه ، وقد يبرهن علماء المستقبل على ان خطوطه الحالية مضطربة مشوهة

ومعلوماته خاطئة مضلة ، ولكن الشيء المؤكد ان العلوم السيكولوجية اضافت كثيراً الى حصيلة الانسان ووعيه . فظلام الجهل النفسي لا يلزم ان يكون بهذه الصورة المرعبة المخيرة التي يصورها السير جون ديفز . فالانسان يمكن ان يساعد على ادراك بعض مشكلاته النفسية وحلها ومع ذلك فان الصراع الداخلي لديه لا بد ان يستمر وستستمر عادة الانسان في ان يتصرف مثل احد ابطال لورنس في قصة « كانجارو » : « لقد ارهق رشارد لوفات نفسه حتى الموت ، وهو يصارع مشكلته الذاتية ويصر على ان يسميها استراليا » وما زال الشعراً - منذ عصر الاغريق والرومان والصين والهند والبربر - يصوروون كيف ان روح الانسان ظلت في كل العصور « مضطربة غير منتظمة » تستهلك كل طاقتها بحثاً عن راحة البال وهي أشق مطالب الانسان . وكما يقول هاوسمان :

ليس حظي تعسا كما كان يمكن ان يكون ،
فان مباهجي عديدة ومشكلاتي تنحصر في اثنين ،
ولكن هاتين المشكلتين اقضتا مضرجي ،
العقل الذي في رأسي والقلب الذي بين جنبي .

عقل الانسان وقلبه ، ملائكة تفكيره وعواطفه ، كلامها يسعى لتحقيق غايته ، وانخلال الحيوية في كلها او التجاذب بينها هو الذي يؤدي الى مرضه الروحي . وهناك اسباب عديدة تؤدي الى هذا التناحر الداخلي ولكن الاحساس السلي بالعجز هو المائل الرئيسي بين الانسان وتحقيق غايته . وأي عاطفة ايجابية خير من هذه التعasse المضطربة المنهكة .

ولقد سعى الشعر في جميع عصوره لتجنيينا ذلك ، فهو يبحث على الانسحاب من ضغط المجتمع التناافسي بغاياته المادية من مال او جاه او نجاح او ارضاء للحكام او طموح تجاري . ويستطيع الانسان ان يجمع

اشعار الشعراء المغمورين منذ عصر التوراة والعصور الكلاسيكية حتى يومنا هذا ، ليجدها تعطينا « وصفات » عن كيفية تحقيق الرضى النفسي الخلو وأنها جميعاً توصي بشيء واحد فتقول احداها :

انا اهوى السهل ولا اسلق جبلا

و حين تعصف العواصف الموج اجلس على الشاطئ» .

وتقول أخرى : « عقلي - فيما ارى - هو ملكتي » . وكلها تتحدث عن السعادة في منزل صغير بسيط ، واصدقاء قلائل وكتب جيدة ، ومراعاة الطيور والعمل في الحديقة وصيد البر والبحر وتعود المدوء والراحة والتواضع وتذوق الوحدة . والشعراء ، كأي « مرشد » حديث يسعى ليجيئنا عن هذا السؤال : « كيف نزوح عن انفسنا؟ » - او يؤكدون لنا دائماً اننا سنجد الجواب في هذه الأمور - ولكن الشعراء يدركون ايضاً انه ليس من السهل الترويج عن العقل الذي في الرأس والقلب الذي في الصدر او تهذتها . وقد رأينا من قصيدة أودن « هاهي الاوراق تتناثر في سرعة » ، كيف ان الوحدة عندما تصبح عزلة لا تجلب الهواء وانما تجلب التعasse والشقاء .

وليس الاعتزال في ذاته ترياقاً دائماً ضد التعasse ، ذلك لأن الاحساس بالسلبية والجمود هو غالباً سبب الآلام . وقد اعطانا ما�يو ارنولد - في مقدمته للطبعة الاولى من ديوانه - سبيباً يبدو لنا غريباً لعدم نشره قصيده الدرامية « اميد وقليس على بركان اتنا » ، فهو يعلن ان الشعر يجب ان يمنع البهجة وان يضيف الى سعادة البشر ، وان الشعر التراجيدي الجيد ادى هذه الرسالة وهو يستطرد فيقول :

« ما هي الحالات التي لا يؤدي تصويرها ، منها يبلغ من دقة ، الى إشاعة البهجة والمنعة؟ انها تلك الحالات التي لا يجد الالم فيها فسحة للعمل

والتي تطول فيها حالة التعasse العقلية المستمرة دون ان يتخللها حادث او امل او مقاومة . مثل هذه الحالات مليئة بالتشاؤم ووصفها لا يخلو من رتابة مملة . وعندما تحدث في الحياة اليومية فانها مؤلمة لا تراجيدية ، وتصویرها في الشعر مؤلم ايضاً .

ويكون غريباً لو ان الذين يعانون من هذه الحالة العادبة لا يجدون متعة في الشعر الذي يكشف لهم عن آلامهم ، او اذا لم يجدوا راحة في الاحساس بأن الشاعر يشاركهم آلامهم ويفهمها .

وقد صور وليم امبسون مأساة الانسان تصويراً رائعـاً في قصيده «المواعيد التي أخلفت» مع الادراك الحزين بأن سبب احساسنا بالعواطف المزقة أعني الاشياء التي تركناها بلا انجاز ، والتجارب التي رفضناها ، والعلاقات التي لم ننمها او تركناها تذبل . وقد يعني عنوان القصيدة فرص الانجاز التي اضعنها ، وقد يعني الفرص التي عجزنا عن خلقها . وشعر امبسون غالباً ما يكون غامضاً اذ هو يقول : « شيء من الرغبة في اللغر يمثل جزءاً من المتعة التي يجب ان يجدها الانسان في الشعر». ويشبهه النقاد بالشاعر دن ، وذلك لرغبتـه في استخراج القرائن والصور المجازية من ميادين غريبـة ليقـايس بها فكرته الرئيسية . هنا في احدى قصائده القصيرة في موضوع الفرص الضائعة ، يستعمل هذه الصور المجازية الموضحة : السموم في مجرـى الدم ، طحن الحبوب ، نقل الدم ، مقابر الصينيين ، عمليات الانجم ، تفتـت التربـة ، تحـلل الجـسم . وعنوانه «missing-dates» يؤدي الى معنيـن ، هـما : « المواعـيد التي أـخلفـت» و « فـرصـ مـفقـودـة» وهو يستعمل شـكلـ القصـيدةـ الفـرنـسيـةـ الـفـدـيـةـ المـسـىـ «villanelle» اي قصيدة تكون من تسعة عشر بيتـاً تعتمـدـ جميعـهاـ علىـ قـافـيتـينـ فقطـ ولاـزمـتينـ متـكـرـرتـينـ ، وكلـ دـورـةـ فيهاـ مـكـوـنةـ منـ ثـلـاثـةـ اـيـاتـ ، بيـنـماـ تكونـ الدـورـةـ

الاخيرة من اربعة ابيات . وبينما كان هذا الشكل غالباً ما يستعمل في القصائد الغنائية الضعيفة نجد ان امبسون يطول الابيات ويسقط الخطا ليصور نغمة الحسرة الحزينة . فيخلق الايقاع البطيء والابيات المكررة النابضة احساساً بالضياع المسموم الذي يقتل مسام مجرى الدم العاطفي . وقد علق امبسون عليها قائلاً « تتضمن القصيدة - فيما اعتقد - حقائق ثابتة ولكنها في نظري تعمل على تهيئة جو معين لا على اثبات شيء . وعلى اي حال فإنه ليس شيئاً تخس به في كل وقت » .

شيئاً فشيئاً يملأ السم مجرى الدم كله ،
لا الجهد ولا حتى الانفاق هما سبب الارهاق ،
ومع ذلك فالفضلات تبقى ، الفضلات تبقى وتقتل .

ليس تفكيرك او بصيرتك النافذة هي التي تطعن
حياتك ، وتحيلها الى الموت ، تلك الخاتمة التي تتطلبها الحياة .
شيئاً فشيئاً يملأ السم مجرى الدم .

لقد امتصوا دم الكلب العجوز حتى جف ومع ذلك فالدم
الذي نقل اليه من الكلب الصغير لم يجعله يدوم طويلاً
الفضلات تبقى ، الفضلات تبقى وتقتل .

انها قبور الصينيين وجبار الخبَث
هي التي تتلف الارض وليس الارض هي التي تفسد نفسها .
شيئاً فشيئاً يملأ السم مجرى الدم كله .

وان تكون بلا نار معناه ان تكون قطعة من الجلد الذي يشط.
النار الكاملة هي الموت ، ومن التيران الجزئية ،
تبقى الفضلات ، تبقى الفضلات وتقتل .

اما فقدت أنت القصائد ، والآلام التي
تنتج عن المواجهات التي أخلفت ، والتي يستنزف القلب فيها طاقته .
 شيئاً فشيئاً يملأ السم مجرى الدم كله
والفضلات تبقى ، الفضلات تبقى وتقتل .

لا يظهر موضع القصيدة كاملاً إلاّ بعد البيت الاول والثاني من الفقرة
الأخيرة حينما ندرك أن القصيدة تتحدث عن موت القلب البطيء ، فالممناقشة
في الآيات الأولى مكثفة جداً ، والصعوبات الفنية في القافية تؤثر احياناً
في المعنى ويبدو لي انه يقصد الى ان المجهودات النشطة لا ترهقنا حتى
 ولو أدت الى الفشل . وكذلك المجهود العقلي (التفكير والبصرة النافذة)
لا يطعن حياة القلب تحت حجري الطاحونة الأعلى والأسفل . « والعاقبة
التي تتطلبها الحياة » هي تابع الزمن الذي يؤدي الى الموت ولكن ذلك
يجب أن يأتي في النهاية الا ان القلب يجب الا يموت قبل ان يهلك الجسد ،
ومهما يكن شأن نقل الدم من الخارج فانه يمكن ان يعيد الحياة للحيوية
العاطفية الذابلة ، وتصبح الحياة معطلة بتحسرنا الفارغ على ماضينا الغابر ، فهي
كالارض التي تنتج نتاجاً لا فائدة من ورائه ، وهي التي كان يمكن ان
تكون خصبة ممنتجة . (والصين مشهورة بكثرة قبور الاجداد) ولم استطع
ان افهم شيئاً من قوله « وان تكون بلا نار معناه ان تكون قطعة من الجلد
الذي يشط » ، حتى اخبرني احد الاصدقاء ان الجلد الذي يشط هو مزمار
القربة ، « والنار » هي المائمة العاطفية لعملية الاحتراق في الجسم .
ولاشك ان كثيراً من القراء واجدون ان « متعة اللغر » تفسد

التأثير العاطفي لهذه القصيدة ، واني احس ان قوة القصيدة تكمن في الآيات الاخيرة وهي التي خلت من اللغر والغموض .

ومع ذلك فان الآيات المكررة في القصيدة شديدة التأثير . غير أن القصيدة التي يمكن ان تعتبرها أعنف وأقوى تأثيراً واقرب الى حالة الجدب الروحي والعقم الدائم - التي يصفها ارنولد - هي قصيدة هوبكنز . وقد اعتقد هوبكنز المذهب الكاثوليكي واصبح قسياً يسوعياً وتوفي سنة 1889 وعمره خمسة واربعون عاماً ، ولم يكن شعره ذاتياً في حياته وإنما نشر اول مرة عام 1918 عندما ادرك الناس جماله . وليس يمكن امتياز شعره فحسب بما فيه من خصائص انسانية في جانبي الافراح والاحزان بل لأن هوبكنز من الناحية الفنية كان قبل ان يخلق باوند وايليوت يستعمل اسلوبها : المثل القائم على التركيز وايقاع الكلام والميل الى الصور المحسوسة . وشعره درامي تستطيع ان تسمع فيه الصوت المتحدث . ونحن نقرأه بايقاعه المتنوع حتى انه يقطع انسياب القصيدة ونظام التقافية المنتظم ويغير نغمه مرات عديدة في هذه القطعة القصيرة :

انت عادل حقاً - يا الهي اذا تنازعت
معك - ولكن يا سيدى شكواي ايضاً عادلة .
لماذا تفلح وتتجعد طرق الآمنين ؟ ولماذا تكون
الخيبة والخسارة دائمة نهاية دربي ؟
فلو انك كنت عدوى - انت ايها الصديق -
ترى اي شر وخيبة يمكن ان تصيبني اكثر
ما تصيبني الان ؟ اواه ان عربدة الشهوات وخلاعتها
تنمو وتفلح في ساعات اكثر من الساعات التي استنفذها من
حياتي - يا سيدى في سبيل اعلاء كلتك - انظر الى

الخدائق والحقول

وقد غطتها الاوراق الخضر السميكة وتشابكت
في خمائل منسقة مزخرفة ، انظر كيف يهزها النسيم
العليل ، الطيور - تبني ولكنني لا أبني لا بل أجهد
نفسى . اناَ خصيٌّ الزمن لا استطيع ان أنتج عملاً ينمو ويزدهر
فيما إله الحياة ارسل الغيث ليسقى جذوري .

فهو يبدأ باستغاثة أرميا « أنت عادل يا إلهي عندما استغيث بك ،
ومع ذلك دعني أتحدث إليك عن احكامك . لماذا يفلح طريق الاشرار ؟ »
 فهو يناقش خصماً قوياً جباراً ولكنه واثق من عدالة قضيته ، وهو بذلك
يتحدى العدالة الالهية (التي يؤمن بها) بالحيف الواضح الذي وقع عليه .
وبعد الاربعة الأبيات الاولى تتحول النغمة الى استغاثة ذاتية حين يشير
إلى التناقض الساخر بين حبه الالهي المزعوم وانفاسه الذي مني به بلا
ذنب ، وإلى التوفيق الهين الذي يحظى به الكسول وطالب اللذات بينما
يحيب هو رغم عبادته الخلصة الصابرية الخائبة . وفي مقارنة أخرى درامية
وتغير في الصوت ينظر إلى العالم الخارجي المليء بالخصوصية والحركة والنشاط
ـ عالم النمو والنسيم والطيور وهي تبني أعشاشها وإلى جهده هو وعجزه
وعقمه . وفي البيت الاخير ـ وقد استنفدت ثورته قوتها ـ يأتي الخضوع
البسيط والاستغاثة المؤلمة في طلب النجدة .

وبالرغم من احساس هوبكترز اليائس بالخيبة فقد ظل محتفظاً بامانه حياً
وبامله في بعث روحي (بالرغم من انه لم يحظ به أبداً) . ولكنه كان
يكتب وهو يحن إلى ذلك التجاوب الذي وصفه جورج هيربرت في
قصيدته العاطفية الرقيقة الرائعة « الزهرة » . وبعد ان أمضى هيربرت
شبابه في حاشية الملك جيمس الاول انضم الى الكنيسة الانجليزية في سنة 1630

وتولى ادارة أبرشية ريفية في مقاطعة ولتشير ومات بعد ذلك بثلاثة اعوام
وهو يبلغ من العمر تسعه وثلاثين عاماً :

ما أنعش هباتك يا إلهي وما أحلاها وما أصفها
فكم تحمل الزهور في الرياح
البهجة برونقها وجمالها ،

كذلك يمنحنا الجليل الذي مضى ، السرور والسعادة .
كما وان الحزن يذوب ويتلاشى في أيار
كأنما لم يكن هنالك ابداً مثل ذلك الشيء البارد .

من كان يظن ان قلبي المقبض
يمكن ان تعود الخضرة اليه ؟ فقد تلاشت
تحت الارض تماماً ، كما ترحل الأزهار
لترى امها الجنور عندما تذبل
حيث تقيم سرياً
في قسوة الطقس
ميته بالنسبة للعالم ، محتفظة بمسكتها مجهولاً .

ونفسي الآن في الشيخوخة تزهر مرة اخرى ،
وبعد الموت المتكرر أحيا واكتب ،
واستنشق مرة اخرى الندى والمطر ،
ويالله في الشعر ، ايه يا نوري الوحيد
لا أكاد أصدق ابداً
اتني أنا ذلك الانسان
الذي هبت عليه اعاصرك طول الليل .

وقصيدة شيكسيير الغنائية (السوناتة) التاسعة والعشرون تتخذ هذا النسق نفسه وان اختلف موضوعها :

حينما يزدرني القدر وتحتقرني اعين الناس ،
اجلس وحيدا ابكي حالي التعسة المنبوذة ،
وازعج النساء الصماء بصرخاتي التي لا تجدني ،
وانظر الى نفسي والعن حظي ،
وامنى لو كنت صنو لانسان مليء بالامل ،
لي قسياتهولي مثله اصدقاء كثيرون ،
واظل اشتاهي فن هذا ونجاح ذاك .

واكثر الاشياء التي اتمتع بها اقلها قدرة على ارضائي
واكاد احتقر نفسي حين تمر بي هذه الخواطر
ثم اذكرك فجأة — فاذ حالي
كالقبرة وهي تصحو مع شروق اليوم
من الارض النائمة فتغفي ابتهالاتها عند ابواب النساء
لأن ذكري حبك الحلوة تمنحي ثراء
حتى لاني لأرفض ان استبدل بحالتي حالة الملوك .

الآيات التالية الاولى نسخة اخرى من حالة هوبكنز : الاحساس بالكمب القلق وعقم الروح ، بينما تعلن الآيات الستة الاخيرة — ربما في سرعة غير مقبولة — هذا التغير المفاجئ حين تمر ذكري الحبيب . والصورة المرحة للقبرة وهي تستيقظ مع الفجر من فوق الارض النائمة وهي تغفي في ابتهال في النساء تقابل مقاولة كاملة الاحساس بالبرم المضطرب والحسد في الصورة الافتتاحية . وهي تعطينا تأثير «البعث» ، كاملا حتى ان البيتين الاخرين يبدوان نافلين — حشرا حشرا ليكملنا بناء القصيدة الغنائية

ولكنها لا يضيّقان شيئاً في الحقيقة .

هاتان القصيدةتان ترشدان بعض الشيء الى الاسباب التي تؤدي الى احساس الانسان بالجذب الروحي « عندما تتسرب الحياة في غموض من بين ايدينا » كما يقول اودن . انها احساس بالاخفاق في تكوين علاقات نافعة نامية ، مع الله ، او الطبيعة او الناس الآخرين من رجال ونساء ، او مع عروس الشعر . ومتى ما افتقد الانسان ذلك ذبلت نفسه . هذا جون كلير في اوائل القرن الناسع عشر يكتب من مستشفى المجاذيب حيث ظل محجوزا سبعة وثلاثين عاما ، ويعبر عن اسوأ الوان التعذيب جميعا ، وذلك هو فقد الانسان لنفسه لا فقده للآخرين :

ها انا ذا ولكن لا أحد بهم بي او يعلم من أنا
اصدقائي هجروني كأنني ذكرى قدية مفقودة ،
انا المستهلك الوحيد لآلامي وأحزاني ،
فهي ترتفع وتلاشى كأشباح مجهرولة
كأنها ظلال حياة تفتقد حتى نفسها .
ومع ذلك فانا موجود — أنا أحيا رغم ذلك وإن قذفت
في لاشيئية الاحتقار والازعاج
في خضم البحر الذي يموج بأحلام اليقظة
حيث يفتقد كل احساس بالحياة والبهجة ،
ولا يبقى سوى المطام المترافق من احترامي لنفسي
وكل شيء عزيز لدى — حتى الذين أحبهم —
غرباء ، لا بل غرباء أكثر من الآخرين .

اما بالنسبة لكوردرج في قصيده « الكآبة » ، فان فقدان القدرة على الابتهاج وهو « موسيقى النفس العنيفة » هو اسوأ احزانه :

غم بلا ألم ، فارغ ، مظلم كثيب ،
حزن بلا عاطفة مكتوم خدر ،
لا يجد له مسرباً طبيعياً أو تفريجاً
في كلمة ، أو تنيدة ، أو دمعة —

يا سيدتي وانا في هذه الحالة المؤلمة الميّة
تتجاذب خواطري نغات طائر يغنى من بعيد
طوال هذا المساء الساكن الساجي ،
اجلس وانا أرنو الى السماء الغريبة
والوانها الغريبة من خضرة تضرب الى الصفرة
وانا ما زلت أرنو — ولكن بعين فارغة
والسحب الخفيفة اشكال وخطوط ،
تهب حركتها للنجوم ،
تلك النجوم التي تنساب بينها
آنماً تلم وآونة تعم لكنها لا تخفي ابداً .
والهلال ثابت كأنه نبت
في ذلك البحر الأزرق الصافي الخالي من النجوم .
اني ارى هذه جميعاً لامعة
أرى — دون ان احس — كم هي جميلة رائعة .

ان الرابطة بينه وبين العالم الطبيعي ، وهي رابطة حيوية لدى الشعراء
الرومانسيين ، قد انفصمت عراها وقد جفت في داخل نفسه بناء على
العواطف والحياة الداخلية .

تلك هي ايضاً حالة نفسية ، اعني ان تلك الافكار الافعوانية التي تلتف
حول العقل «قد ارخت ثناياها الخانقة قبل نهاية القصيدة وايقظت ريح

الاهم قلب الشاعر المنقبض من سباته وخدره فهو ينتقل من خواطره البائسة الى صلوات من اجل سعادة « السيدة » التي يوجه القصيدة اليها وقد كانت هذه السيدة في القصائد التي كتبت قبل هذه هي الصديق وردزورث قبل ان تفتر الصداقة الوثيقة بينهما .

واليك مثلا آخر ناشئا عن الاحساس بالوحشة دون ان يكون مصحوبا بالزخارف الرومانسية التي في قصيدة كولردو ودون انبعاث جديد ، ذلك هو ما تعبّر عنه في حلة قصيدة فروست « لطالما بلوت الليل » .

لطالما كنت من بلا الليل
مشيت تحت المطر وعدت تحت المطر ماشيا
ونأيت عن اقصى اضواء المدينة

واطللت على أشد زقاقات المدينة بؤساً
ومررت بالحارس في نوبته
واغفيت طرقی دون ان احاول تعليلا
وتوقفت وأخرست حذائي عن القرفة
حينما سمعت على بعد صرخة مسترسلة
تجيء من شارع آخر متخطية جميع البيوت

غير انها لم تكن صرخة تدعوني الى العودة او تقول لي وداعاً
وعلى مبعدة ايضاً ، على ارتفاع يشارف السماء
أعلنت ساعة ضوئية من السماء

ان الزمن لم يكن صوابا او خطأً
لطالما كنت من بلا الليل .

هذه قصيدة غنائية ، ولكن الشاعر يعمق احساس التفكك بتمزيقه للمبني المتسلك وتقسيمه الى فقرات تتكون من ثلاثة ابيات . وكل تفصيل

يضيف الى احساس بعد من العالم المادي الذي يزخر بالصدقة والزماله ، فالمطر ، و « الناي عن اقصى اصوات المدينة » و تطلعه الى الزقاق المهجور ورفضه نحبة الحارس ، واستماعه للصرخة التي لم توجه له ، كل ذلك يضيف الى الاحساس بالوحشة والعزلة . وفيها هو في وقوته تلك وقد قطعت عنه او اصر الحبوبة والمشاركة الانسانية ، تمر صورة الفلك غير مكتنفة بعيدة كل بعد عن كل المشكلات المعنوية والعاطفية للجنس البشري .

وهذه الوحشة حين يحس بها المرء كحالة خالدة مقدرة لا مهرب منها ، هي موضوع قصيدة مايثيو آرنولد « العزلة » وهي واحدة من مجموعة من القصائد الموجهة الى « مارجريت » والتي لا نعرف عنها شيئاً سوى انها كانت فتاة قابلتها في مدينة « ثان » بسويسرا عندما كان في الخامسة والعشرين كما قابلها عند عودته بعد عامين . ويتبين من القصائد انها قد تخلت حيثما عن حبه ، ولقد كان الفراق حزيناً مؤلماً بالنسبة له ، والقصيدة مليئة بهذه الاحساس الاليم بالرغم من انه جعل الموضوع عاماً كما هو ذاتي :

أجل ! في بحر الحياة النائي ،
ومضائق ذات أصداء تحول يبتنا ،

والجزائر المتفرقة تملأ الامواه الممتدة بلا شاطئ ،
نحن الملائين الفانين نعيش وحيدين ،
والجزر تحس بقبضة السيل ،
ثم تدرك امتدادها الذي لا نهاية له .

ولكن عندما يضيء القمر كهوفها ،
وتكتسحها اشرافات الربيع ،
وفي وديانها عندما تختلي النساء بالنجوم ،
يغنى العندليب غناء شجيا ،

والنغمات الحلوة من شاطئه الى شاطئه
تدفق من خلال الاصوات والقنوات .

اواه هناك يندفع الحنين كالبأس
الى اقصى كهوفها ،
هناك تحس اننا كنا مرة
اجزاء من قارة مفردة ،
والآن يمتد حولنا البحر الواسع .
ترى هل ستلتسم اطرافنا مرة اخرى ؟

من الذي قدر لنار حنينها
ان تحمد وهي تكاد تلتهب ؟
من ذا الذي يجعل رغباتها هباء ؟
الله ، الله كتب لها الفراق ،
وجعل بين شواطئها ،
البحر الملاع المفرق الذي لا يحده .

والرمزية في القصيدة بسيطة ، فالجزر هي الافراد والكهوف هي قلوبهم ،
والبحر هو خضم الحياة والزمن من حولهم ، والقمر والرياح والعنديب
ترمز الى افراح الطبيعة وما فيها من جمال يمكن ان يشتركون فيه جميعاً .
وقد عبر الشاعر عن موضوع عزلة الانسان في قصيدة تمتاز بنسق رائع
منتظم . ويستدل من كلمة « أجل » في بداية القصيدة على ان الشاعر
كان يفكر في هذا الموضوع وانه توصل فيه الى الاجابة الحادة في آخر
القصيدة ، والعاطفة التي تكمن في قوله « نحن الملائين الفنانين نعيش وحيدين »
تنصل بالصورة المحسوسة للجزر وهي في حضن المحيط – اختضان ليس
فيه احساس بالوحدة والمشاركة بل الادراك بالبحر الذي لا يجد ولا يحده .

هنا يعني لا نهائي » والقردان التاليان تقسيمان مقارنة بين الاحساس بالوحشة ولحظات الحنين الى المشاركة والادراك الغريزي بوجود اتحاد في وقت من الاوقات . وتلتسم الذاتية والموضوعية في استعمال الضمائر « هناك تنسى اننا كنا مرة » . وتنتهي الفقرة الثالثة بدعوة الى الصداقه في الحاضر بينما تتخلى الفقرة الاخيرة عن النغمة الذاتية كلية ، في تساؤلها عن تحديد المسؤولية في هذا الصراع بين القدر ورغبات الاذان . أما القاء المسؤولية على قوة خارقة للطبيعة فقد يبدو نقطة ضعف في القصيدة . ولكننا من الوجهة الفنية قد نعتبر قوله « الله كتب لها الفراق » رمزاً للفراق نفسه بعمقه واتساعه الذي يعبر عنه البيت الاخير : « البحر المالح المغرق الذي لا يحد » .

وقد حضرت صور الحنين والوحشة والثورة والقبول الممض للماضي وهي تلعب دورها الدرامي وتبلغ النهاية الخامسة بين الفقرة الاولى والفرقة الاخيرة – الامر الذي يؤدي الى الاجساس بالدائرة المفرغة المحصورۃ التي لا مهرب منها .

الرجاء للأديمسي

ابها السلاح المقدس المتخذ للدفاع عن الحقيقة

(الكتنر بوب)

الشاعر أولاً وقبل كل شيء آخر ، فرد له نظرته الخاصة ، وقصدته ليست حادثة من التاريخ الاجتماعي او ظاهرة من ظواهر حركة أدبية وإنما هي تأكيد لشخصية الشاعر الذاتية المفردة . فهو يقول للقاريء ضمناً « هذه لحظة من لحظات العيش او نظرة الى الحياة ، هكذا رأيتها وشكلتها ، فتعال واسعرا بها من خلال حواسي وعواطفي وانطباعاتي » . ثم إنه ليس هناك شاعر يعيش ويكتب في عزلة ، فهو شخصية حية في فترة زمنية معينة ومكان معين وبيئة اجتماعية معينة . فهو فرد ولكنه في الوقت نفسه عضو في المجتمع ، ولا بد للمجتمع من أن يلعب دوره في شعره . وقد يكون الشاعر متعاطفاً مع بيئته الاجتماعية او تأثيراً ضدها وقد يذهب الى حد انكارها ولكن تأثيرها سيظل منطبعاً على شعره . والشاعر يدرك هذه الحقيقة تماماً ؛ قال ايليوت « عندما يستغرق الشاعر في عملية الخلق الفني يكون غير مهم بحال أعماله من الناحية الاجتماعية ،

تماماً كالعالم في معمله . ولكن لا الشاعر ولا العالم يملك الاقتناع الكافي الذي يعيشه على الاستمرار في عمله دون ان يكون فيه فائدة للمجتمع » .

ويختلف الشعراء واحدهم عن الآخر في اهتمام الواحد منهم بجمهوره ، وتحتفل الحال كذلك بين عصر وعصر . ويمكن على وجه الاجمال أن نقسم الشعر قسمين : شعر خاص وشعر عام . فهناك الشعر الذي ينبئ من الشؤون الشخصية العظيمة للنفس الانسانية : كالدين ، والحب ، والاتصال بالطبيعة ، والتأمل العميق ، وهناك الشعر الذي يتوجه برسالته مباشرة لل Mutation الاجتماعية او التأثير الاجتماعي : الملحمات القديمة ، والمسرحيات الشعرية ، والشعر القصصي ، وشعر الهجاء الذي هو موضوع حديثنا في هذا الفصل . وبالرغم من ان هناك اختلافاً يتنا بين الاحساس الديني والتعبير عنه : بين قصيدة دن وقصيدة هو بكنز اللتين تقدم ذكرهما فان الشاعرين يعانيان وحدهما تجربة عاطفية ذاتية ، ويخلقان اللحظة الحية بكل ما فيها من ألفة وتلقائية . أما في قصيدة بوب « مقال في الانسان » فان الشاعر يخاطب مجموعة من المستمعين مباشرة . واذا تجاوزنا ما عاناه الشاعر من شك قبل أن يتوصل الى نتائجه فاننا نحس بأن ذاتية الشاعر منفصلة عن القصيدة ، واثقة بنفسها . وكل نتائجه عامة وليس خاصة ، ومناقشته تتضمن كل الاعتراضات ولكنها في النهاية تتوصل الى الحل الذي يرضي التفكير العام لعصره وطبقته :

ليست الطبيعة الا فناً مجهولاًً للدبك ،
كل فرصة ، وكل وجهة لا تستطيع ان تراها ،
كل اختلاف ، وكل اتفاق لا يفهم ،
وكل شر جزئي ، وكل خير عام ،
وبالرغم من الكبراء ، بالرغم من التفكير الخاطئ العقيم

تبز حقيقة واضحة هي : ان كل شيء حادث فهو صحيح .
والشعر الخاص ليس بالضرورة أسمى من الشعر العام – فرسالة كل منها تختلف عن الآخرى وكلها يتجه الى اذواق وملكات مختلفة عند القاريء . وقد أصبح لكلمة « دعاية » مدلول سيء في اذهان الناس . ولكنها تعني في الاصل مجرد بث فكرة ما من خلال واسطة . وبالتالي فان الكتابة جماعتها لون من الوان الدعاية لشيء ما . فهي غرس الذات فيوعي الآخرين ، ولكن للشعر الاجتماعي رسالة اخلاقية معتمدة والشاعر يتتحدث فيه مباشرة الى مجتمعه ويعلن عن نفائه من اجل انتزاع الاعتراف بها . وقد قال يتس ان الشعرا يخلقون من صراعهم مع الآخرين خطابة ، ومن صراعهم مع انفسهم شعرآ . وهذا تفريق صارم ولا شك . وليس فيما يقوله يتس خطابة حين يعلن :

الأشياء كلها تتنزع والمحور لا يستطيع ان يتماسك ،
الفوضى المجردة انطلقت تجوس العالم جمجمه ،
وبحر الدماء تفجر ، وفي كل مكان
تغرق شعائر البراءة .

الأخيار يفقدون الإيمان ، بينما تمتليء
نفوس الأشرار بالعاطفة المكتفة .

فهو يعطينا تقريرا خالدا عن نظرته لعصره وقراءه يدركون مدى صوابها .
وانتقاد الآخرين اهون من النقد الذاتي ولكن نقاده قد يكون احيانا شديدا
والوحز ، وقد يكون التعبير عنه عنيفا قويا . وكل الافراد ، وكل المجتمعات
وكل العصور ، مليئة بالعيوب ، ولن يكون الشاعر انسانا اذا لم يستعمل
شعره احيانا لكي ينتقد ويعارض . يقول لويس ماكنيس ان الشاعر « ليس
مكبر صوت للمجتمع ولكنه اقرب الى ان يكون صوتا الماء الخافت ...

فهو يستطيع ان يكون ضميره ، أي ملكته النقدية » وقد اعطى بوب اهمية اكبر للهجاء حين قال :

ايهما السلاح المقدس المتخذ دفاعاً عن الحقيقة ،
مصدر الرعب الوحيد للحراقة والشر والواقحة ،
لا يمنع الا للأيدي التي تهدىها السماء ،

وقد تعطيك ايها عرائس الشغر ولكن لا بد من هدي الآلهة .

وشاعر الهجاء قد يؤمن بأنه ينظر بعين الله وانه يعمل بتوجيه من السماء . ولكن الهجاء في الواقع اكثر فنون الشعر دنيوية واقرب الى احكامنا العامة من حيث نحن مخلوقات اجتماعية . ونحن نزحب بشاعر الهجاء لانه يعبر في ذكاء وقوة ، واحيانا بعاطفة عميقه ، عن سخط الجنس البشري عامه وعن شرور معينة او افراد معينين .

ونحن نتفق مع كونت روشنستير في القرن السابع عشر في « قصيدة هجاء الجنس البشري » .

ايهما المخلوق المنحط ؟ : الانسان ام الحيوان ؟

الطيور تتغذى بالطيور والوحش تختار ضحاياها من بينها ،
ولكن الانسان الهمجي وحده هو الذي يخون اخاه ،
والوحش تدفعها الضرورة فتقتل لتأكل
ولكن الانسان يقتل اخاه دون ان يجني من ذلك خيرا ،
وهي بأسنانها وأنيابها التي جبتها بها الطبيعة تصطاد ،
وهي بطبعتها الطبيعية ذلك لتغلي ب حاجتها
ولكن الانسان بالبسمة ، والقبلة ، والصدقة ، والمدح
يغول في وحشية حياة رفاته

بـالـامـهـ المـختارـهـ يـعـملـ عـلـىـ اـنـزـالـ التـعـاـسـهـ بـنـفـسـهـ
لاـ اـضـطـرـارـاـ إـلـىـ ذـكـ بـلـ جـشـعاـ.

من أجل الجوع ، او من أجل الحب بعض الوحش وتنزق ،
بينما لا يزال الانسان يتسلح من الخوف .

من خوفه يحمل السلاح وهو من السلاح خائف
ومن خوف الى خوف ، عرضة للخيانة المتكررة .

ونحن نتجاوب ايضاً مع آرثر هيو كلاو (وكان صديقاً حبيباً لـ ما�يو آرنولد) حين يقول في قصيده The Latest Decalogue ،
فليكن لك إله واحد فقط ، من ذا الذي يريد أن يكون تحت رحمة اثنين ؟

ولا تبعد الصور والتماثيل المنحوتة
الا ان يكون صنف المال

وَلَا تَشْتَمْ أَحَدًا أَبْدًا فَإِنْ لَعْتَكَ
لَنْ تَجْعَلْ عَدُوكَ أَسْوَأَ مَا هُوَ عَلَيْهِ .

واذهب الى الكنيسة يوم الاحد
فانك بذلك تحفظ بصلة الدنيا .

واحترم والديك وهذا كل شيء
فقد يصيبك من ورائهم خير .

ويجب ألا تقتل - ولكن لا يلزم
ان تكافح في فضول لكي تبقى حيا .

....

ولا ترتكب الزنا
فقلما تجد فيه خيرا .

....

لا تعمد الى السرقة فهي خاسرة
ما دام الخداع عملية مرحبة .

....

ولا تشهد بالزور ، دع الكذبة
تطير بأجنحتها في حرية .

....

ولا تخسد احداً فان العرف
يسمح بكل ألوان المنافسة

....

ونحن نقبل - على مضض - صدق نظرة سويفت العميقه في قصيدة
، أبيات في وفاة دكتور سويفت »

هنا دعوني أغير المشهد لأمثل لكم ،
كيف يبكي موتي من أحبيهم .
بوب المسكين سيحزن شهراً ، وجاي
اسبوعاً وآربوئنت يوماً .

....

وصديقائي من النساء ، اللاتي أحسنت قلوبهن

الحقيقة كيف تلعب أدوارها
يستمعن الى الخبر في ذهول كثيـب
لقد مات القس (ما الورقة الرابحة ؟)
رحمة الله عليه

(يا رفيقاني سأجرب حظي بورقة الولد)
ويقولون ان ستة قسـس سيحملون نعشـه
(وددت لو استطعت ان أجرب ورقة الشائب)
سيـدي اـن زوجـك سـيشهد جـنازة هـذا الصـديـق الطـيب
لا يا سـيدـي انه لـمنظـر مرـعـب ،
وان زوجـي لمـرتبط بـموعد آخر لـيلة الغـد .

ونحن نعرف بأن كاتباً مشهوراً قد يتركه أصدقاؤه يموت معدماً.
وقد خلّد هذه الحقيقة صمويل وسلي (الاخ الاكبر لجون وسلي) في
قصيدته « اقامة نصب تذكاري لمستر بتلر في كنيسة وستمنستر ». ومستر
بتلر هو صمويل بتلر مؤلف « هودبراس » وهي قصيدة هجاء سياسية
ضد المشيخة التي كانت تتمتع برضى شارل الثاني وحاشيته . وقد مات
بتلر في سنة ١٦٨٠ وأقيم له النصب في سنة ١٧٢١ :
عندما كان بتلر التعمس المعدم حياً ،
لم تجد عليه أريحيّة الرعاة الكرماء بوجبة عشاء ،
فانظر اليه الآن بعد أن أهلكه الجوع واستحال الى تراب
يقام له نصب تذكاري .
ان مصير الشاعر منقوش على هذا النصب :
مد يده الى رغيف فناولوه حجراً .
ولير – وقد نسي سوء استعماله للسلطة عندما كان ملكاً – يرى في وضوح

وهو منبود تعسٌ نسبية الفضيلة ، ويعبر عن ذلك في نثر بلينغ يسمى إلى
المجاز الشعري التصوري الخصب :

« انظر كيف تطبق تلك العدالة على ذلك اللص البسيط ، ولكن أرع
سمعتك : غير الامكنته وفي لحظة ارتباك واضطراب يختلط الميزان فأيهما العدالة
وايهما اللص ؟ أرأيت كلب المزارع ينبع متسللا ؟ والخلوق التعس يجري
هرباً من الكلب ؟ اذن فأنت ربما تكون قد شاهدت صورة عظيمة للسلطة ،
كلباً تقدم له فروض الطاعة .

من خلال الملابس المزقة تظهر الذنوب الصغيرة ... أما عباءات
الجوخ والفراء فتختفي كل شيء ، زخرف الجريمة بالذهب يتحطم صوجان
العدل القوي في بساطة ، ألبسها انحرق المزقة تخترقها قشة قزم » .

هذه تعميمات عامة حادة عن الوحشية والأنانية والقسوة التي تتصف
بها الطبيعة الإنسانية العادلة في جميع العصور . وهي تمثاز جيعاً بطابع
واحد ولكن نغمات الهجاء الساخر قد تكون متنوعة مختلفة كما ترى في
بعض القصائد التي تتحدث في موضوع واحد . وأكثر هذه الموضوعات
تداؤلاً هو موضوع ضعف المرأة وقد سخر سويفت من كيفية تقبل
النساء - الذي يلعن الورق - خبر وفاته . ولكن سويفت أكثر وحشية في
سخريته التي تضمنتها قصيده الأخلاقية « في شخصيات النساء » :
الجميلات - كالطغاة - تدركهن الشيخوخة ويصبحن بلا صديق .

ولكن يمتنن الراحة وترعبهن الوحدة ،
وكما يحتفل الساحرات بالأحاداد ازدراء لا ابتهاجاً
كذلك هؤلاء يتکلفن الابتهاج
والفرح في لياليهن التعسة
وما تزال هذه الاشباح التي كانت جميلة يتخطرن هنا وهناك

ويترددن على الاماكن التي ذبل فيها شرفهن
فانظر كيف تجذب الالهات من يتها الكون عليها حين تدركهم الشيخوخة
لحظات الشباب للهو ، ولحظات الشيخوخة لأوراق اللعب .

جمال بلا غرض ، وهو بلا هدف ،
في الشباب بلا أحباب ، وفي الشيخوخة دون اصدقاء ،
يلهثن وراء الزينة والزخرفة ويتهين الى القبح والتذبول .
مثار الضحك لإيان الحياة ، منسياً بعد الموت .

نساء المجتمع العجائز المرعوبات هؤلاء اللاتي نقابلهن دائماً في مسرحيات عصر النهضة لم يظفرن ابداً بمثل هذا التحليل الوحشي الدقيق . فقد شبه جمعهن باحتفالات الساحرات الراقصة ايام الاحد في القرون الوسطى دون ان يكون لهن ذلك الشر الایجابي الذي اعطى « ليلة ولبرجز » تلك الصورة المفزعة . وفي مكان ذلك فقدان الهدف السلي ووجود الفراغ في « الليلة المرحة النعسة » هو الذي يشير امتعاض الشاعر وازدراءه . وهؤلاء النساء قد جعلن « المودة » كل حياتهن . وتحس السخرية في تكليف الشاعر الغضب على مجازاة الدنيا لمن تدركه الشيخوخة في خدمتها . والذي يعنيه الشاعر « انظر كيف تجذب الالهات من افني حياته جرياً وراء المودة » والبيتان الاخيران يقطران حقداً وازدراء لنوع هذه الحياة التافهة .

وبوب قلما يجد خيراً في النساء ، ولكن نعمته اخف - وان كانت لا تخلو من حدة - في وصفه لبلندا بطلة قصيدةه « اغتصاب الصفيرة » :
الآن أزيح الغطاء ، وبدت منضدة الزينة في كامل بهائها
وكل قارورة فضية قد رصت في نظام سحري بديع
وتتقدم الحورية في فستانها الابيض وتتأمل في اعجاب
سلطان ادوات الزينة وهي حاسرة الرأس ،

وتنعكس الصورة الملائكية على المرأة
وتشحي للصورة ، ثم ترفع عينيها ،
والقسيمة الصغيرة [الماشطة] تقف الى جانب محاربها ،
وبأيد مرتعشة تبدأ الشعائر المقدسة في حي ربة الكيرباء
وتكشف الكنوز التي لا حصر لها دفعة واحدة :
وهنا تظهر هبات العالم المختلفة ،
وبيد حاذقة تنتقي من كل واحدة منها ،
وترين وجه الالهة بموادها المتألقة :
هذه علبة تنفتح عن مجواهرات الهند المتوجهة
وببلاد العرب جميعها تنفس من خلال ذلك الصندوق ،
هنا تتحدد السلحفاة مع الفيل ،
وقد تخولا الى امشاط منطقة وبيساء ،
هنا بجموعات المشابك تنتظم في صفوف لامعة ،
وكذلك المساحيق ، والوان البودرة ، وقصاصات الورق ونسخ
التوراة والخطابات الغرامية .

هذا هو أسلوب « الملحمة المزلية » أو الاستعمال المعتمد المقصود
للغة جزلة في موضوع تافه . اما تناوله لتفاهة النساء وحماقتهن فانه
يتسم هنا بالخبث اكثر من الوحشية . ونحن ندرك منذ الوهلة الاولى ان
الالهة المعبودة هي بلندا نفسها ، بينما تصبح منضدة زيتها هي المحراب ،
وخدمتها القسيمة وادوات زيتها اجزاء في شعيرة مقدسة ، وكل شيء يبدو
في وضوح تام يختلط في البداية بنغمة استهزاء عميق ، وتزداد هذه النغمة
الساخرة حداً حين يتحدث عن المواد المتألقة التي ترين وجه الالهة والتي
هي هبات العالم المختلفة ، كل ذلك ليصور لنا الزهو الفارغ التافه . والجهد
الذي تتكلفه في هذه العملية الدقيقة يقابل ضعفنا الجهد المضني الذي قام به

الآخرون في أماكن بعيدة لاستخراج وصنع جواهرها ، وعطورها وامساطها .
وأخيراً تبدو لنا شخصيتها الفارغة وعقلها الصغير العاجز عن التمييز في
مجموعة الأشياء المختلفة الملقاة فوق محرابها حيث توجد نسخة من التوراة
محصورة بين قصاصات الورق والخطابات الغرامية . ولا شك ان نهاية بلندا
ستكون كنهاية النسوة العجائز اللاتي وصفهن سويفت في قصidته السابقة .
وعلى النقيض من ذكاء بوب المكثف نجد القصيدة الساخرة « في كنيسة
وستمنستر » للشاعر الانجليزي الحديث جون بتجان . وبطلة القصيدة مثل بلندا
تقوم أيضاً باداء شعيرة دينية ولكن ليس هنا ملحمة هزلية اذ هي خالية
من كل زخرفة لغوية ، بل ان السيدة يمكن ان تتحدث بنفس اللغة دون
استعمال القافية في صلاتها – ولو انه قد يكون من الاحسن ان نسميها
مناجاة داخلية اكثر منها صلاة – وبتجان يقدم القصيدة بكل ما فيها من
اعجاب بالنفس وزهو ساذج دون تعليق . وهو يترك صورة المرأة
الراكرة في اعجابها السخيف بنفسها لترك تأثيرها الذي ينافق كل ما
توجهه لنا كنيسة وستمنستر وما تمثله في تاريخ الشعب الانجليزي :

دعني اخلع هذا القفاز الآخر

بينما ترتفع نغمات الأرغن ،

وجنان الخلد الجميلة

ترقد تحت اجراس الكنيسة ،

هنا حيث يرقد ساسة انجلترا ،

استمع يا إلهي الى دعاء سيدة .

. . . .

وهي العظيم أهلك الألمان بالقناابل ،

وابق على نسائهم من أجلك ،

و اذا لم يسهل ذلك عليك
فاننا سنغفر لك خطأك
ولكن يا الهي العظيم مهما يحدث
فلا نجعل احدا يلقى قنبلة علي .

.....
احفظ امبراطوريتنا موحدة ،
وارشد قواتنا بيدهك :
السود الشجعان من (جمايكا) البعيدة
و (هوندرايس) و (توجولاند)
اجمعهم يا رب في كل الميادين
واكثر من ذلك احمد البيض .

.....
ففكر في كل ما يمثله شعبنا :
كتب من مكتبات بوتس وطرق في الريف ،
حرية الكلام وحرية المرور والتمييز الطبقي ،
الديمقراطية والمحاري المنظمة ،
يا الهي ضع تحت عنياتك الخاصة
المنزل التاسع والثانين بعد المائة في ميدان كادوجان

.....
وبالرغم من اني - يا الهي العزيز - مذنبة ،
فاني لم ارتكب جريمة كبرى ،
والآن سأواذهب على صلاة المساء
متى ما سمح لي الوقت بذلك ،

فَاللَّهُمَّ احْجِزْ لِي مَكَانًا فِي الْجَنَّةِ ،
وَلَا تَجْعَلْ أَسْهِمِي فِي نَزْولٍ .

· · · ·

الآن أحس بشيء من الراحة ،
ما أروع أن أستمع إلى كلمتك ،
حيث ترقد عظام ساستنا الكبار ،
مدفونة منذ زمن طويل .

والآن يا الهي لا استطيع الانتظار ،
لأنني مدعوة إلى الغداء .

كل هذه الصور الكاريكاتورية للنساء قصد بها إلى هجاء المجتمع . فهي
نعم طبقة كاملة كما تصف بعض الأفراد فيها . وهي قاسية في دقتها
حين تصور نوعا من الناس ندركه منذ الوهلة الأولى كما ندرك عناصر
الضعف الشائعة في الطبيعة الإنسانية من الاقتباسات الأولى في هذا الفصل .
والنوع الآخر الذي يلتزم فيه العام والخاص في نغمات تختلف بين الكوميديا
الخفيفة والاحتدام ، هو الهجاء السياسي . والسياسة هدف طبيعي للهجاء
إذ هي مسرح دائم للرشوة والفساد والمتفعة الطبقية . ودرایدن وبوب هما
الشاعران الانجليزيان اللذان استطاعا ان يخلدا هجومهما السياسي في اعمال
أدبية خالدة . وهناك أيضا مجموعات ضخمة من القصائد الشعبية التي كتبت
من القرن السابع عشر الى القرن التاسع عشر ، وهذه القصائد الشعبية تستغل
الموضوعات السياسية في ذكاء حاد وسخرية ، وهي توجه الى رجل الشارع
أكثر ما توجه الى العالم المثقف . وقد كانت تباع متفرقة في الشوارع ولم
ترتب في مجموعات الا في وقت متأخر . ومنها قصيدة « قيسين براي »
المجهولة المؤلف ، ويرجع تاريخها الى اوائل القرن الثامن عشر ، وهي

مناجاة خفيفة تتناول اخلاق القسّس الذين يعتمدون في حياتهم على ارثية
الساسة :

في ايام الملك شارل الطيب الذهبيه
عندما كان الاخلاص للملك أمراً لا غضاضة فيه
كنت رجلاً متحمساً للذهب الكنسي العالي ،
وبذلك نالني فضل كثير .
وكنت اعظ جماهيري يومياً وأقول :
« الله هو الذي اختار الملوك
واللعنة تصيب كل من يقاوم
او يجرؤ على خدش من ولاه الله »
وهذا قانون سأظل ادافع عنه
حتى أموت يا سيدى
وفي ظل أي ملك يرقى العرش
سأظل قسيس برأي يا سيدى .
.

عندما استولى الملك جيمس على العرش
وأصبح الولاء للبابا شيمة العصر
مزقت قانون العقوبات وقرأت هذا الإعلان :
لقد وجدت ان كنيسة روما توافق
مزاجي موافقة تامة
ولقد كنت يسوعيا
لولا الثورة
وهذا قانون الخ

فعندما ارتفت آن العرش تحول القيس إلى صفوف اليمينيين ثم انتقل إلى صفوف اليساريين تحت حكم جورج الأول وقرر أن يبقى أطول مدة ضرورية في صفوف هذا الحزب :

بيت هانوفر العظيم
ومآل الحكم إلى البروتستانت
لهؤلاء سأؤدي القسم في شغف
ما داموا قادرين على الاحتفاظ بملكهم ،
لاني عن ايقاني واخلاصي
ابدا لن اترخز يوما ،
وسيكون جورج ملكي الشرعي ،
الا اذا تغير الزمن
وهذا قانون . . . الخ

. . . .

والقصيدة الشعبية عن الضرائب والتي يسبق تاريخها هذه القصيدة كأنها في نغمتها قصيدة معاصرة :

ايه الناس الطيبون ما دهاءكم ، أُتسلبون كل شيء
الا تتعلمون شيئا من الحصافة وفي جيكم مليم ؟
انكم جميعا كالكلب الذي خدع في الاسطورة ،
ترك ما عنده يهوي ووثب على الظل .
بالادعاءات العريضة ، وباسم المتصروفات الخاصة ،
تعلن الحرب من اجل الدين ، وتصرف كل اموالنا ،
تقطع ، وتنزع ، وتفرض ، وتصرف
حتى تذهب جميعها - الى الشيطان فيها اعتقاد -

فنحن ندفع لاطفالنا حين يولدون ، وندفع للاموات حين يقرون
وندفع اذا كنا عزابا ، وندفع اذا تزوجنا ،
ولكي تشعرنا الحكومة الرحيمة انها لا تنسانا
تجعلنا ندفع الضرائب من رؤوسنا الى اقدامنا .
وكل ما نجده في مقابل ما ندفع هو الالكمات ،
فنحن في وطننا مخلوعون وفي خارجه مهزومون
ولكن ما نهاية ذلك - ما نهاية ذلك - الله وحده يعلم .

وفي القرن التاسع عشر حين ظهرت طبقة البرجوازية ببدأت الحرب
الطبقية . و «اغنية الطبقة العاملة » سنة (١٨٤٨) تدلنا على الاقل على ان
الطبقة العاملة تستطيع ان تعبّر في سخرية نافذة :
نحن نحرث ونزرع - ونحن طبقة حقيرة جدا جدا ،
ذلك لأننا نحرث الارض القدرة ،
حتى نبارك السهل بالحبوب الذهبية ،
والوديان بالاعشاب الكثيفة ،
نحن نعرف مكاننا - انه مكان حقير جدا ،
انه هناك تحت اقدام صاحب الأرض
ان حفارتنا لا تمنعنا من زراعة الخبز ،
ولكنها تمنعنا من أكله .

نحن ننزل وننزل تحت الارض - نحن حقيرون جدا -
الى جحيم المنجم العميق الغور ،
ولكتنا نجمع اثمن الجواهر التي تلألا ،
عندما يلمع تاج طاغية ،
ومتي ما احتاج الى شيء فانه يفكر

في وضع حمل ثقيل جديد فوق ظهورنا .
نحن احقر من ان ندلي باصواتنا في مسألة الضرائب ،
ولكن حقارتنا لا تمنعنا من دفعها .

واعرف هذه القصائد الشعبية واسدها ثورة قصيدة بيرون « قصيدة في الزراع الذين صنعوا قانون الاطار ». في سنة ١٨١٢ ثار النساجون في مقاطعة نوتنجهام ضد ادخال ماكينات النسيج الجديدة التي بدأت تهدد حياتهم وحطموها في المصانع . ولم يعمدوا الى العنف مع مخدوميهم ولكن الحكومة عاقبت التأثرين بالرصاص والشنق والتفي . وقد لعب بيرون دوراً كبيراً - لا نربطه عادة به - في هذه الحادثة . فقد القى خطاباً ثائراً في مجلس اللوردات يدافعاً عن العمال ويهاجم الحكومة ، ثم نشر هذه القصيدة في جريدة « مورننج كرونيكل » بعد ذلك بشهر :

خيراً فعلت يا لورد إلدون ، وحسناً فعلت يا رايدر ،
فإن الرفاهية ستكون من نصيب بريطانيا بنصائح أمثالكما ،
وهو كسرى وهاروني يساعدانكما في توجيهها
والعلاج الذي يصفانه هو القتل قبل الشفاء ،
هؤلاء اللئام - عمال النسيج - خرجوا عن الطاعة ،
يسألون الطعام والمأوى صدقة واحساناً ،
فاشتقوهم جماعات حول كل مصنع ،
هذا هو وحده الذي سيفضح حدأً هذه المهازل .

....

وربما اتخذ هؤلاء الاوغاد سبيل النهب ،
فهؤلاء الكلاب لا يملكون - يقيناً - شيئاً يأكلونه
فاذا استطعنا ان نشققهم لتخطيمهم ليرة واحدة

فإننا سنوفر للحكومة المال واللحم ،
والناس أسهل صنعة من الآلات ،
والجوارب تجلب ثمناً أكثر من الأرواح ،
ومناظر شiroود ستزدان بأعواد المشانق ،
تخبرنا كيف تزدهر التجارة والحرية .

· · ·

العدالة جادة في أعقاب التعساء :
قادفو القنابل ، وبوليس الطوارئ ، وشرطة لندن ،
اثنان وعشرون فرقة ، وأعداد من فرقة كنشز
ثلاث من فرقة الكورم واثنان من فرقة السلام ،
وبعض اللوردات — بالطبع كانوا يريدون استدعاء القضاة
ليستعينوا برأيهم — ولكنهم لن يفعلوا ذلك أبداً ،
لان ليفربول لن تقبل هذا التنازل ،
وهكذا حكم عليهم بالموت بلا قضاة ،
وبعض أفراد الشعب يعتقد انه من المؤلم حقاً
عندما تتحقق الماجاعة وعندما يشن الفقير ،
ان يكون ثمن الحياة أرخص من جورب ،
وان يقود تحطيم اطارات الآلات الى تحطيم العظام .
اذا صح هذا العدل فلي أمل واحد —
من الذي يرفض ان يشاركني هذا الأمل —
ليت اطارات الأغبياء تتحطم أولاً
اوئلئك الذين — يطلب منهم العلاج — فيمدون حبال المشانق .
وبيرون يحسن تقمص دور الهجاء الساخر في قصيدة « نظرة في الحكم »

في عام ١٨٢١ ، عند وفاة جورج الثالث نشر روبرت سدي – شاعر البلاط – رثاء منهافتاً سخيفاً اسمه «نظرة في الحكم» حيث وصف دخول الملك الشيخ ملوكوت السماء . ولم يتحمل بيرون هذا وهو يفت السخاف عامة ، ويفت سدي على وجه الخصوص . وقد أعلن في افتتاحية قصيده ان «التعلق الواضح ، والواقحة المملة والتصرف اللاديني » الذي اظهره سدي يجب ألا يمر دون اجابة . وقصيدة بيرون تصور لنا رجلا عجوزاً ذا نفس فانية وكلاهما أعمى يحمل على سحابة ويصحبه نفر من ملائكة «الحافظين» الى أبواب الجنة . وهنا يدور نقاش بين الشيطان وبين رأس الملائكة ميخائيل . هل يدخل الجنة او يرسل الى النار ويحتاج الشيطان :

لقد قلت وأقول مرة أخرى : أنظر الى الارض ،
عندما أخذت هذه الدودة العجوز العبياء المعتوه الخائرة
الضعيفة الفقيرة ،
في عنفوان الشباب وازدهاره ، تحكم ،
كان هو في زيه ، والعالم في زيه آخر ،
وجزء كبير من الأرض والمياه المتداة
في المحيط كانت تدعوه ملكاً ،
وقد تولى الملك صغيراً وتركه كبيراً ،
فانظر الى الحالة التي وجد عليها مملكته ،
وخلالها عليها . وراجع وثائقه أيضاً ،
كيف اولاً أهمل دقة الحكم ،
ثم كيف أصبح النهم للذهب يزداد في قلبه .
عيوب المسؤول الذي يطفى دائماً

على القلوب الحقيرة - وأما عن الباقي فانقل
بصرك الى أمريكا وفرنسا ،
حقاً لقد كان آلة في يد الآخرين من البداية حتى النهاية ،
(آلة لا أتناها لعامل) وكآلة
دعه يبلغ أجله - من ماضي
العصور الغابرة منذ ان عرف الانسان حكم
الملوك - من الطريق الدموي المليء
بالذنوب والمذابح - من مدرسة قيصر
اختر أسوأ تلميذ - وقدم لنا حكما
أشد اغراقاً في الدماء وأكثر قتلى .

ولكن ميخائيل يقاطعه ويطلب من يشهد ضد الملك . ومن مجموعة من
المتطوعين يختار المصلح السياسي جون وايلكس ولكن عقلية وايلكس
الحرة الواسعة تمنعه من التصويت الى جانب التعذيب :
« لماذا ؟ »

- اجابت الروح « ما دام كل شيء قد مضى أوانه -
يطلب الى ان أشهد ضده ؟ اياني يعني
ثم اني قد هزمه في النهاية ،
بكل لورداته ومجلس نوابه . وفي السراء
لا أحب ان انقب عن القصص القديمة وخاصة
وان تصرفه كان تصرف الامراء

ثم ان ميخائيل يدعو جونيوس - الاسم المستعار الذي اختاره كاتب سلسلة
من الخطابات تهاجم الملك وحكومته وظل اسمه الحقيقي مجهولاً - :
وتقديم الشيخ - في هيئة انسان طويل نحيف اشيب الرأس

وكأنه ظل على الأرض ،
 سريع الحركة حاد مليء بالحيوية ،
 ولكن لا شيء يدل على مقامه او طبقته ،
 ويتلاشى قليلا ثم يكبر مرة أخرى ،
 ويبدو عليه الآن وجوم او اغبطة وحشي ،
 واذا تأملت قسماته وجدت انها
 تتغير كل لحظة – الى اي شيء؟ لا احد يدرى .
 ولكن جونيوس ايضا يرفض الادلاء بالشهادة قائلا : –
 ان اتهاماتي مسجلة في وثائق وستبقى زمناً اطول
 مما يتباوه قبره وقطعة النحاس التي كتب عليها رثاؤه .
 ثم يتلاشى في الدخان السماوي . وعندئذ يقترح الشيطان استدعاء
 جورج واشنطون وفرانكلين – ولكن بقاطعه مجيء الشيطان اسموديوس
 وهو يختبب عيناً ثقيراً يكاد يقصم جناحه الاسر وهو يعلق قائلا : « قد
 يعتقد الانسان ان بعض اعماله مقيدة حول عنقه » ثم يلقي بسلبي وسط
 الجم . ويبدأ شاعر البلاط اولا في تمجيد عظمة اعماله الكبيرة في ميداني
 الشعر والثرثرة :

توقف عن الكلام وخرج ورقة – وقد وضع
 انه منها ينزل الشياطين او القديسون او الملائكة من اقناع
 فلا يمكن ان يوقف حينئذ هذا السيل – لهذا فقد
 قرأ ثلاثة ابيات من قصيده ،
 وعندما بدأ الرابع كانت كل الجموع السماوية
 قد تلاشت . وامتلاك المكان بالوان من الروائح :
 رائحة الورد ورائحة الكبريت عندما اخذوا يقفزون

كالبرق هربا من « نغمة العذاب »
وكل ما رأيته في هذا الاضطراب
هو ان الملك جورج اندس داخل الجنة
وعندما هدأت الفوضى وعم الهدوء
تركته وهو يحفظ المزמור المائة .

ويصب بيرون كثيراً من الغاز المحرق في قصيده ، ولكن مزاجه
وخفة روحه وعدل هجومه يجعله عن السباب الشخصي . وهذا لا يمكن ان
يقال عن درايدن في تصويره لشخصية توماس شادويل في قصيدة
« مكفلكتنو » (١٦٨٢) ففي هذه القصيدة تمزج السياسة بالناحية الشخصية ،
فقد كان شادويل من مؤيدي عدو درايدن اللدود - ايرل شافستبري
(شخصية اخليوفل في قصيدة درايدن السياسية الساخرة « ابشالوم
واخيتوفل ») وبالرغم من الوصف الجانبي الذي وضعه الشاعر تحت عنوان
قصيده مكفلكتنو « بانها قصيدة هجاء ضد الشاعر البروتستانتي ت . س . »
فإن القصيدة قصد بها تحطيم مركز شادويل الأدبي . والاستهزاء في القصيدة
 مليء بالحياة مدمرا ، وخاصة عندما يصف درايدن كيف قرر صاحب
ملك الهراء اختيار خلفه :

هذا الامير العجوز - وقد ازدهرت احواله في السلم ،
وامتدت مناطق نفوذه وسلطته ،
وهذه العمل المضني اخذ في اختيار
من يخلفه في حكم البلاد
ويفكر في اي من ابنائه انساب
لكي يحكم ويعلنها حربا دائمة ضد الحكمة والذكاء .
وصرخ الملك فجأة : « لقد وجدت الحل فالطبيعة ارادت

ان يخلفني اكثر ابنيائي شبيها بي -
وش ... هو الوحيد الذي يشبهني تماما ،
 فهو مكتمل في سخفه منذ نعومة اظفاره ،
ش ... وحده من بين ابنيائي جيما
تأكدت فيه عناصر الغباء الكامل ،
والآخرون قد تندر لهم بعض الاصابة
ولكن ش ... لا يتوجه ابداً الى جادة الصواب .

وقد تقع بعض اشعاعات الذكاء على نفوس الآخرين ،
فتندى فيها وتحدث فسحة من المتنط
ولكن ليل ش ... الحقيقي لا يسمح بشعاع ابداً
فإن ضبابه المرتفع يحجب ضوء النهار .

ولكن القدرة الفائقة على التصوير الساخر للشخصية ذات الطابع
الاجتماعي هي التي يمتاز بها بوب عن غيره من الشعراء . وقد ادعى
سويفت بأنه كان يحاول « استئصال شرور الجنس البشري » في هجائه
ولكتنه بضيف :

ولكن الحقد لم يكن ابداً من أغراضه ،
كان يهاجم الشر ويعرف عن التشهير بالاسماء .

وليس هذا صحيحاً . فليس هنالك هجاء شخصي اكثر مما تضمنته
قصيدة سويفت « قصيدة ساخرة » حيث يكيل السابب لدوق مارلبوره
بعد وفاته . ولقد كان بوب يعمد الى ذكر كثير من الاسماء ولكنها
بالطبع ليست الاسماء الحقيقة لاعدائه وانما اسماء كلاسيكية مستعارة
يدركها كل الناس بما في ذلك مهجروه . ولقد كان القرن الثامن عشر
هو عصر الهجاء الاعظم لاسباب وجيهة : فقد كانت عوالم البلاط ،

والماهبي واندية لندن صغيرة مخصوصة تمثل بيئة حضرية حيث يستطيع الشاعر ان يكتب لمجموعة من الناس منقسمين في آرائهم السياسية وعلاقتهم الاجتماعية ولكنهم مرتبطون بمقاهيم اجتماعية ومقاييس ادبية واحدة . وقد وجد كبار رجال المجتمع ان الشعراء اداة نافعة للدعائية السياسية . وكان الشعراء يعتبرون أنفسهم أصوات الضمير الاجتماعي وعليهم ان يقفوا ضد الجشع والسفح والادعاء والملق والفساد . ولم يكن هناك شاعر يرغب في ان يكون روحاني التزعة كاسبنسر ، او حكياً نبياً كملتون ، او منقياً عن دخلة الانسان مثل دن . كل ما كان الشاعر يرغب فيه هو ان يقيس طبيعة الانسان بالنسبة لصفة يعتبرها ذلك العصر من مظاهر المدنية والتقدم وان يعطيها ذلك التعبير الذكي الذي كان يمكن ان يعزز به اي شخص متوسط الذكاء اذا استطاع .

وقد وجد ذلك العصر في بوب العبرى الذي يناسب تماماً ذوقه واحتياجاته . فهو يملك مجموعة من القصص الدرامية الخيالية عن نفسه ويحورها لتتفق مع مناسبات هجائه المختلفة . فهو يستطيع ان يتقمص شخصية المستهزء من حماقات النساء وتفاهتهن كما في «اغتصاب الضفيرة» او شخصية الرجل المتحضر الذي يضطر اضطراراً الى كشف السطحية والحسد والسلبية : هذا هو موقفه في تصويره لشخصية اديسون في قصيدة «رسالة الى الدكتور آربشت» ١٧٣٥ . فهو بعد وصفه العنيف للشخص الموهوب الذي يحطمه ضيق افقه وشعوره بالأهمية ، يقول في النهاية كأنه متالم حزين لكل ذلك :

من الذي لا يتملكه الضحك اذا وجد مثل هذا الرجل ؟
من الذي لا يبكي حتى ولو كان أتيكوس نفسه ؟
ودوره الثالث هو دور المحارب من أجل الحق ولا يخشى في سبيله

شيئاً ، الرجل الذي يحب ان يتحدث عالياً في شجاعة ضد الشر ويستعمل « سلاحه المقدس » فيحمي المجتمع من اعدائه ويكون حاداً قوياً في هجومه . ولكن ليتون ستراتشي يعطينا صورة مختلفة لهذا الجانب من شخصية بوب وذلك حين يطلق على هجاء بوب « معالق من الزيت المغلي يصبه قرد شيطاني من نافذة في الدور الاعلى على اي عابر تعس يحد عليه » . واقذع صورة رسمها بوب هي صورة سبورس في قصيدة « رسالة الى الدكتور آربشت » ولقد كان لورد هيرفي – المقصود في هذه الصورة – صديقاً للملك وخاصة للملكة « المشار اليها باسم حواء في القصيدة » ؛ وقد كان نائباً لرئيس الديوان الملكي وقد اطلق عليه الخصي المفضل عند الامبراطور نيرون . وكان بوب قبل ذلك قد هاجم هيرفي في شعره ورد هيرفي – وكان رجلاً تافهاً – في ايات من الشعر يتهم فيها بوب بالسرقة في ترجمته لهرود ويربط تشويه خلقة بوب بتشويه مماثل في عقله ، ومن هنا كان إصرار بوب على ذكر انوثة وجه هيرفي وقلة عقله . وتبدأ القطعة باعلان بوب « دع سبورس يرتعش » ... ويفترض هنا ان يقاطع آربشت هذا الكلام وهو يتخذ نغمة الاستهزاء الخفيف والاحتجاج :

ماذا ؟ هذا الشيء المصنوع من الحرير

سبورس – هذه القشدة من لبن الأتان ؟

هل يحس سبورس – وأسفاه – بالنقد أو بقوله الحق ؟

من ذا الذي يقتل فراشة بعجلة ضخمة ؟

وهنا يصب عليه بوب حقده اللاذع الصريح :

ومع ذلك دعني أصدق هذا الذي كأنه الظريبان ذات الجناحين المذهبين

رييب القدارة هذا الملون الذي يلسع وينشر الرائحة الكريهة

يزعج بطينته أهل الذكاء والجمال

ومع ذلك لا يستطيع الذكاء ان يسيغه ولا يجد الجميل فيه متعة
كذلك الكلاب المدربة على الصيد
تحوم هرارة حول الفريسة دون ان تجرؤ على ان تنوشها
الابتسامات الدائمة تكشف عن تفاهته وفراغه
كما تكشف أمواه الجداول الضحلة عما تحتها
وسواء تحدث بلغته المزخرفة العاجزة ،
أو كان كالقره جوز يزعق كلما نفح فيه الملقن ،
او عندما تهمس في اذن « حواء » الضفدعه الالية ،
فانه يبصق نفسه للناس بعض رغوة وبعض سم
في الكنيات ، والسياسات ، والحكايات ، والاكيذيب
والنكبات والبداءات والقوافي والكافريات .

وعقله كالأرجوحة يتراوح بين هذا وذاك
مرة يعلو ومرة يسلل ومرة يسمو ومرة ينحط ،
وهو نفسه تناقض خسيس :
شيء برمائي يؤدي واحداً من دورين :
دور العقل التافه او القلب العفن
متخذلق في حياته الخاصة ، متملق في حياته العامة ،
مرة يتثنى كالمرأة ، ومرة يتخطر كاللورد .

هو الشيطان الذي اغرى حواء كما وصفه الربانيون ،
وجه ملاك وجسم ثعبان .

جمال يصادم ذوقك وموهباً لا يشق فيها احد
ذكاء خبيث متسلق ، وكرامة تلعق النعال .

ويستحيل على المرء أن يتطلب مزيداً من ألوان السباب والاقذاع فوق

ما تتضمنه هذه الآيات . فكل بيت مشحون بالسم ... اولاً التلاعب بفكرة سحق الحشرة الحقيرة التي تلدغ وتنشر الرائحة الكريهة ثم صور العقل البالى والابتسامات الفارغة والخطابة التافهة ، وصيرواته ضفدعية اليقة للملكة ثم تتبع « التناقض الخسيس » كل بيت يبصق مقارنة وكل جزء فيها اساءة في نفسه .

ولم يحاول لورد هيرفي الرد وقد كان بوب محفأ في تعليقه على نفسه حين قال :

نعم انا فخور - وكيف لا افخر وانا ااري
رجالا لا يخافون الله ، يخافونني .

وكل قصائد الهجاء التي استشهدنا بها حتى الآن – سواء كانت ذات صبغة عامة او اجتماعية او خاصة – تخلو تماماً من عنصر الشفقة . وعناصرها هي الحقد والخبث والقسوة . ولكن الهجاء الاجتماعي يمكن ان يعبر عن العواطف الانسانية العميقة اذا كانت المرأة التي يحس بها الشاعر في الاحوال التي يصفها مترجدة بتعاطفه مع الضحايا في هذه الاحوال . وقصيدة بليلك « لندن » مثل لذلك :

انني انجدول في كل الشوارع المستأجرة ،
التي يجري بجانبها نهر التايز المستأجر ،
والاحظ في كل وجه اقابلة
علامات الضعف وأمارات الخوف ،
في كل صرخة تنبئ من كل رجل ،
في كل صرخة رعب يرسلها طفل ،
في كل صوت وفي كل لعنة ،
اسمع اغلال عقل مصعد .

وارى كيف تروع صرخة منظف المدخنة
 كل كنيسة مسودة ،
 وتنهدة الشرطي التعبس
 تجري دما فوق حيطان القصر .
 واسمع كثيراً في شوارع منتصف الليل
 كيف تعصف لعنة العاهرة الشابة ،
 بدموعة الطفل الغرير ،
 وتنشر الطاعون فوق جنازة الزواج .

هذه صورة فرعية تدين المجتمع كله . واغلال العقل المصعد هي التي
 تقف في وجه كل شيء كان يجب ان ينمو في حرية الى حياة تلقائية .
 وكل شيء وكل انسان مستأجر ، يعني انه يخضع لتنظيم بحسب المنفعة
 المادية . والضعف والرعب والخوف تملأ كل وجه وتسمع في الشارع
 والكنيسة والقصر . وآلام منظف المداخن ، والشرطي العجوز ، والعاهرة
 الشابة تسخر من مثل المسبحية ومن الحكومة الصالحة والعلاقات الشخصية
 الانسانية . وقوله في البيت الاخير « جنازة الزواج » يلخص لنا فكرة
 كمون الموت في الحياة التي تعبر عنها الصورة .

وهذه الصورة لا توحى فحسب بمحنة التجنر الذي اصاب قلب
 الانسانية وبالتعاطف مع الذين يتأملون من جراء ذلك وانما نجد فيها ايضاً
 ذلك الاحساس القوي بالقيم الايجابية التي تحررها هذه الاشياء الشيرية
 مثل الحرية والقوة والبهجة والتعاون او « الحب » ان شئت الايجاز .
 وتقديم لنا قصيدة الشاعر المعاصر اودن وعنوانها « درع أخيل » نقداً
 اجتماعياً مماثلاً مفعما بكل شفقة بليك ولكن دون ما لديه من حرارة
 عاطفية . ويشير العنوان الى وصف هومر في الالياذة (الجزء الثامن عشر)

للدرع التي صنعتها هيفايستوس حداد الاولب لأخيل وهو في طريقه الى المعركة ضد هيكتور . وقد رسم هو مر مناظر الحرب وفظائعها على الدرع فحدفها اودن . الا ان مناظر السلم تصور كل الاشياء التي لم تظهر في الالاذه ابدا – حياة المدن المنتظمة وهدوء المراعي ومزارع الريف وحقوله ومزارع الكروم واللاعب والشيخ وهم يشاهدون رقصات النساء والرجال ، أي كل الوان العمل المشترك واللهم المشترك التي تكون مجتمعا تعاونيا حيا . ويشتمل نقد اودن للعالم الحديث على اظهار هذه الصور ومقارنتها بالتنظيم الجامد للحضارة الحديثة وعمقها وهي تمثل عنده «اغلال العقل المصفد» التي وصفها بليك . وهو مثل بليك ايضا يشير الى قسوة الانسان على أخيه الانسان ، والى الجرائم والآلام التي تعانيها طفولة تنموا بلا حب :
«نطلعت من فوق كتفيه

إلى الكروم وأشجار الزيتون ،
ومدن المرمر المنتظمة ،
والسفن فوق البحار الخيرية السوداء .
ولكن هناك فوق الحديدية اللامعة
رسمت يداه في مكان ذلك ،
قبرا صناعيا
وسماء في لون الرصاص ،
سهلاً بلا معالم بني اللون أجرد ،
بلا حظ من عشب ولا أثر لجiran ،
لا شيء يؤكل ولا مكان للجلوس .
ومع ذلك وقفت متراصحة في هذا القفر
بمجموعات غير محددة المعالم :

ملايين العيون وملائين الاحدية رصت في صفين
بلا تعبير — تنتظر إشارة .

ومن الهواء ارتفع صوت بلا وجه
يبرهن بالاحصاءات على عدالة قضية ما
في نغمات جافة مسطحة كالارض من حوله ،
ولم يقابل احد بالهتاف ولم يناقش شيء
وفي صفوف وراء صفوف في سحاب من الغبار ،
تحركت الجموع وهي تحمل ايامنا
جلب لها منطقه — في مكان ما — الحزن والاسى .

· · ·

تطلعت من فوق كتفيه
إلى شعائر اليمان الصادق ،
وباقات الزهور البيضاء
والقربان والضحية
ولكن هناك فوق الحديدية اللامعة
رأت من خلال ضوء ناره المتأرجح
منظراً مختلفاً عن ذاك تماماً :
الاسلاك الشائكة تحيط بموضع لا معنى له ،
حيث يجلس الى المائدة نفر من الموظفين الضجّرين (احدهم القى نكتة)
والحرس يتسبّبون عرقاً من حر اليوم ،
وحشد من الشعب الطيب
يراقبهم الحراس من الخارج ، وهم لا يتحركون ولا يتكلّمون
بينما يقاد ثلاثة اشخاص شاحبين الى الامام ويربطون

إلى ثلاثة أعمدة نصب فوق الأرض .

· · ·

كتلة هذا العالم وعظمته ، كل الأشياء
التي لها وزن ولا يتغير وزنها أبداً ،
تقع في أيدي الآخرين — كانوا صغاراً
ولم يكونوا يوماً في مساعدة ، ولم تصل إليهم نجدة .
كل عمل أراده أعداؤهم نفذ ، وحارهم
اسوء ما يمكن أن يعني به إنسان ؛ لقد فقدوا روح الكبراء
وماتت رجولتهم قبل أن تموت أجسادهم

· · ·

تطلت من فوق كتفيه
إلى الرياضيين في العابهم ،
رجال ونساء في رقصهم
يمحركون أجسادهم الرائعة
في سرعة مع الانغام ،
ولكن هناك فوق الدرع اللامعة
لم ترسم يداه صالة رقص
بل حقولاً مختنقأ بالعشب اليابس ،
وصبياً ممزق الثياب يسير وحيداً بلا هدف ،
يتسکع في هذا الفراغ ، وطايرأ
يطير من رميته السديدة
ان القول بأن الفتيات قد اغتصبن او ان ولدين قد طعننا ثالثاً
حقائق عادية لا تثير انتباھه — ذلك الذي لم يسمع أبداً

عن اي عالم تنجز فيه الوعود ،
او ان انسانا يمكن ان يبكي لان شخصا آخر قد بكى .

..

وتحرك هيفايسوس صانع الدروع
ذو الشفاه النحيفة
وصرخت ثيتس ذات النهدين اللامعين
في تعasse
على ما صنعه الله
ليفرح ابناها آخيل القوي
ذو القلب الحديدي قاتل الرجال
الذي لن يعمر طويلا .

- ١١ -

الصيغة

في داخلنا فقط تجيا الطبيعة

س . ت . كولردو .

كانت فرجينيا وولف في مذكراتها - في الخامس من أيار سنة ١٩٣٥ تقول : « كلما ازداد تصورنا للشيء تعقبه شق علينا اخضاعه للهجاء والسخرية وكلما ازداد فهمنا له قلت قدرتنا على تلخيصه وتنظيمه ». هذا الكلام يفسر لنا ارتقاء الهجاء في القرن السابع عشر . فقد رفض شعراً أنه يلتفتوا إلى أي عمق عاطفي تحت السطح الاجتماعي ، إذ كانوا يصررون على اخضاع كل الأسرار للتحليل المنطقي ، وليس لأي فرد أن يظهر التحرر أو أن يثور على القيود التي تكبل الإنسان أو يدعى محاولة السمو عليها وقد نلخص ذلك بوب في قوله :

اعرف حدودك جيداً - هذا القدر من الطيبة ،

والعمى والضعف الذي وهبك آيات الله .

وفي مقابل هذا يمكن أن نضع طموج ورد زورث الرومانطيكي المشحون بالعاطفة :

سواء أكنا صغاراً أو كباراً ،
 فإن مصيرنا وقلب كياننا وموطنه
 يكمنان في اللامحدود حيث يبرق هناك فقط
 الأمل وحده ، الأمل الذي لا يمكن أن يموت أبداً ،
 والجهود والترقب والرغبة ،
 وشيء دائماً يوشك أن يحدث .

وينظر شعراء العصر الكلاسيكي إلى كل شعر الحنين الروحي أو
 الخالي المهايل ، نظرة ريب ، كانوا ينكرون أنه محس « حماسة » ، وهي
 كلمة ذات وقع شائن في لغتهم يقصد به التحقير . فالحضاراة كانت تعني
 مثلاً أعلى منظماً محكمًا كما وزان شعرهم . ولكن درايدن – حتى في أواخر
 القرن السابع عشر – قبل أن تتوطد هذه الفكرة كان يحس بما فيها من
 نقص في الحياة والأدب ولذلك قال :

عصرنا يتمتع بشقاقة واسعة ،

ولكن قوتنا ضعفت بقدر ما اكتسبنا من مهارة .

ولا يمكن تجاهل العناصر غير المنطقية والتلقائية في طبيعة الإنسان .
 لهذا ، كان من الطبيعي أن يؤدي هذا الكبح غير الطبيعي إلى الثورة
 الرومانسية والبعث الرومانسي ، الذي يؤرخ عادة بنشر الأغانيات
 الشعبية لوروزورث وكولردرج في سنة 1798 ويسمى أجياناً « الرجعة إلى
 الطبيعة » وهو يقترن عملياً بشعر الطبيعة . ولكن الشعر الذي يتحدث عن
 الطبيعة قد ألف في جميع العصور بالرغم من أن طبيعته ونوعه مختلفان
 بحسب أذواق العصر وحساسية الشعراء . وقد كتبت أشعار عديدة عن
 الطبيعة في القرن الثامن عشر وإن كان الذين يقرأونها اليوم قلة نادرة .
 ولقد كانت صور « الريف » التقليدية المأكولة من الشعراء الكلاسيكيين

محبوبة وكانوا يغلفونها بالكليشيهات الشعرية التقليدية التي تتحدث عن الهواء الريعي ، والفجر الخجول ، والغضن المزهر ، وعناقيد الكروم المتتفحة ، ورونق الشمس اللطيف والنسمات الرقيقة ، وبلجة البحر العميق .

أما العودة إلى الطبيعة بمعنى التخلّي عن هذه الصناعة اللفظية التي تخرج بين الأوصاف الدقيقة والكليشيهات اللغوية المتّبعة ، فقد بدأت بقصيدة جيمس تومسون « الفصول » (نشرت ١٧٢٦ - ١٧٣٠) ، وفي نهاية القرن ، في أشعار وليم كوبر وجورج كراب ؛ ولكن لا شيء أسفف أو أدعى للملل من أوصاف الطبيعة التي يتضمنها شعر غير مفهوم . فالقصيدة مشحونة ولكنها تحتاج إلى ملكة خاصة في الصناعة أو العاطفة لتجعلها حية . وشعراء القرن الثامن عشر لا تقتسمهم هذه الملكات ولكنهم كانوا يوجهونها نحو موضوعات أخرى . فنحن نتوجه إلى الشعراء الذين سبقوا عصر الكلاسيكيين أو الذين أتوا بعده لكي تتلذذ ونبتهج بذكر ألوان الجمال في الطبيعة وتأثيرها في عقل الإنسان مع أوصاف الطقس في الداخل والخارج . والشعراء القدماء مثل شوسر ولأنجلاند مؤلف « سير جوين والفارس الأخضر » ، وشعراء غناء ينقلوننا إلى الريف في كل الفصول كمسرح طبيعي يتحرك فيه النساء والرجال ولكن صعوبة لغتهم يجعل الاستشهاد بشعرهم في هذا المجال شاقاً بالنسبة للقارئ العادي . أما شعراء عصر اليسابات فيمتازون بأذواق مماثلة ، ولكن حركة احياء التراث الأغريقي والرومانى وجهت الشعراء إلى التقليد والاقتباس ، ومع ذلك فقد أظهروا فردية وشخصية مستقلة وسحرًا يفوق ما أظهره شعراء القرن الثامن عشر . والليك مثلًا هذه الآيات من قصيدة سبنسر « أغنية العرس » حيث يخلق بالألفاظ في وصفه الحوريات وهن يقمن بالاستعداد لتوسيع أحبابهن ، الحركة الحسية المتداقة والالوان التي نراها في لوحة بوتشيلي

«برايافيرا» بينما يضيف الواقع الى جرسها روعة وحلوة :

هناك في الحقل بجانب النهر ،

اتفق ان رأيت مجموعة من الموريات ؛

كل فتيات النهر الجميلات ،

بصفائر خضراء اللون مناسبة مرسلة

وكل واحدة منهن عروس ،

وكل واحدة تحمل مقططاً صغيراً

مصنوعاً من خيوط دقيقة في نسج جميل دقيق ،

تجمع فيه باقات الزهور وتملأ وعاءها ،

وبأناملهن البضبة ينسقن

أوراق الزهور الرقيقة .

من كل نوع ينمو في تلك الحديقة

قد جمعن شيئاً بين أحمر وأصفر وازرق :

الأقحوانة الصغيرة التي تغفو في المساء

وزهرة السوسن العذراء ، وزهرة الربيع الحقة

وباقات الورد النضير ،

لزيز تيجان عرسانهن

في يوم الزفاف القريب .

يا نهر التيمس الحبيب سر في هدوء حتى اكمل أغنتي .

وقد ألف شعراء عصر المصايات ايضاً اغنيات لا حصر لها عن افراح

الربيع ما زالت تحفظ بروعتها وحيويتها . هذه القصيدة لتوomas ناش

مثلاً تختلف اختلافاً بينما عن قصيده أيام الطاعون :

الربيع - الربيع الحلو - ملك العام البهيج

كل شيء يزهو والفتيات يرقصن في دوار ،
والبرد لا يلسع ، والطيور الجميلة تغنى :
كوكو - جق جق - بوري توويتاوو .

زهور الربيع تملأ بالبهجة منازل الريف
والحلان ترقص وتلعب ، والرعاة يزمرون طول اليوم ،
ونحن نسمع الطيور ترسل هذه النغمات الحلوة
كوكو - جق جق - بوري توويتاوو .

الحدائق تتنفس الطيب ، والاقاحي تقبل اقدامنا ،
ويتقابل الاحباب الشبان ونجلس الزوجات في الشمس
وفي كل شارع تحبني آذانا هذه الانغام :
كوكو - جق جق - بوري ، توويتاوو
الربيع أواه ما احلى الربيع !

ومسرحيات شيكسبير واغانيه وقصائده مشحونة باللمسات الواقعية التي
تكتسبه خاصية الرجل الريفي . ففي قصيدته الاولى «فينوس وأدونيس»
يصف الارنب المسكين المسمى (وات) إذ يطارده الصيادون :

انظر كيف يسابق الريح وبأي اهتمام
يلتف ويختاز في آلاف من القفزات السريعة
ثم :-

وهناك بعيداً فوق قمة التل
وقف على رجليه الخلفيتين ، وبآذان مصبغية
يتصت ان كان أعداؤه ما زالوا يطاردونه .
وفي نتاجه المتأخر تتحدث بيرديتا في رواية «حكايات الشتاء» عن
النرجس قائلة :

الأزهار التي تأتي قبل ان يحرق السنونو ، وتسبي
رياح آذار بالجمال .

وملتون ، شأنه شأن سبنسر ، اكسب أزهار حداائق انجلترا صورة كلاسيكية
ولكن في تزيينها الجناز لا الزفاف :
إلى بزهرة الربيع التي تذوي اذا هجرت ،
وباقه الورد والياسمين الشاحب ،
وزهرة القرنفل البيضاء والزهرة البنية المخططة ،
وزهرة البنفسج المتألقة ،
والوردة الزكية وزهرة الفل الآنيقة ،
والزهور التي يتسلل رأسها الخزى ،
وكل زهرة تلبس حالة حزينة .
وقولوا لاما رانثوس ان يريق جماله كله
وللترجس ان يملأ كؤوسه بالدموع ،
ويشرها فوق عربة الجناز حيث يرقد سيداس .
ويقدم لنا ورد ذورث صورة حيوية لارنب سعيد لا لأرنب مفزع
مدعور :

الارنب تقفز وتجري في نشوة وحبور
وبرجليها تثير من فوق الارض الرخوة
غباراً يلمع في ضوء الشمس
ويجري معها حيثاً تجري .
وشللي يصور العزلة في أبيات حية واضحة :
أرملة من الطيور تجلس وحيدة تندب جبها
فوق غصن في الشتاء ،

والريح الباردة ترشف من فوق ،
والجدول المتجمد من تحتها .
وأغصان الغابة عارية من الأوراق
وليس فوق الأرض زهرة واحدة
والماء لا يحمل صوتاً أو حركة
الاصوات عجلة الطاحون .

ويرز من بين الشعراء المعاصرین شاعران يمتازان باستعمالهما الغريب
للاوصاف وهما د . ه . لورنس وماريان مور . وطيور لورنس وحيواناته
وازهاره (هذا هو عنوان احد دواوينه) تمتاز بجاذبية متألقة فهو يخاطب
الدبك الرومي :

غبيك يحمل لون حديقة ساخنة ،
كانت حمراء من الحرارة ،
وهي في طريقها الى البرودة ،
حتى استحالـت الى مسحوق شاحب متأكسـد له زرقة السماء . ثم يصور
اندفاع الطائر المفاجئ :
النقط النحامية فوق ريشـه المختلف جميعـه
متفرقة بعيدة عن بعضـها ،
رقـيقـة جدا ،
ولكنـها فجـأـة تـشـبـك وـتـصـادـم .

أو يرسم لنا صورة القنطر بيديـه الصغيرـتين السابـتين واكتافـه الفـكتـورـية
المنحنـية وـالمعـزـى ، التي تـبتـسم بـفـمـها المـتـحـرك مثل موـنـالـيزـا ، ويـجعلـنا لـورـنـس
نـحس بـعـقـمـةـ الـحـيـاةـ وـتـكـثـفـهاـ فـيـ عـالـمـ الـطـبـيـعـةـ وـكـلـ مـخـلـوقـ يـعـيـشـ فـيـ محـورـ
كـيـانـهـ الـخـاصـ . أـمـاـ حـيـوانـاتـ مـارـيانـ مـورـ فـهـيـ تـعـيـشـ فـيـ عـالـمـ يـخـضـعـ لـحـرـكـاتـ

منظمة دقيقة :

فاليربوع مثلا يبحث عن طعامه :
في احاس واسباع
في قفزات من طولين
كنغات غير مستوية

يرسلها مزمار بدوي - يجمع ما يلتقطه
في جيوب صغيرة - ويترك آثار قد미ه
كحبوب النشار - بسرعة القنفر .

والدرع البريطانية توصف بما يلي : -
الاسد المتوب بأدب

وكذا الحصان المقرن الذي يقف على رجليه الخلفيتين في تبادل .
والاشعار الوصفية الساحرة أو الرائعة التي تتناول العالم الطبيعي يمكن
أن تملأ ديواناً . ولكنه موضوع سرعان ما تذهب جدته ويصبح ملا .
الا أن الرابطة العميقه المعقدة بين العالم الخارجي وعقل الانسان هي التي
تؤدي بأروع شعر الطبيعة . وهنالك جانبان لهذا اللون من الشعر اولهما :
ذلك الارتباط الذاتي المكثف مع قوى الطبيعة والذي يرتبط في اذهاننا
بوردزورث وغيره من الشعراء الرومانسيكيين في اوائل القرن التاسع عشر ؛
والثاني « الأمثلة » أو الاسطورة حيث لا تظهر الطبيعة في القصيدة ابداً
لذاتها وإنما تصبح جزءاً من صورة عامة كبيرة لحقيقة عاطفية او اخلاقية .
ولقد تضاءل الاعجاب بوردزورث كثيراً هذه الايام ، وأحد اسباب
ذلك ولا شك هو عدم استواء شعره ؛ وهي حقيقة نبه عليها ج . ك .
ستيفنز في تعليق له . وقد عمد ستيفنز الى مطلع قصيدة وردزورث
، أفكار بريطاني لدى إذلال سويسرا ، وقد جاء فيه « صوتان هناك صوت

البحر وصوت الجبال » وحوله الى :
صوتان هناك : صوت من الاعماق
يدرك نغات الزوابع العاصفة الراعدة ،
مرة يزار ، ومرة يهمس مع البحر المتغير ،
مرة يشدو كالطير ومرة ينساب في غفوة هادئة .
وصوت كصوت معزى مختلة العقل
تلغو بصوت ممل سخيف
يفهم منه ان اثنين واثنين ثلاثة
وان الحشائش خضر ، والبحيرات رطبة ، والجبال منحدرة ،
وكلا الصوتين هما صوتاك يا ورذورث !

ولكن شعره الجيد نفسه يفتقد عنصر الاثارة لسبب آخر وذلك لأن ورذورث شاعر ذاتي على وجه الخصوص يتحدث الى القارئ مباشرة عن تجاربه الداخلية ، ومحور هذه التجارب قلما يليدو واضحاً لمعظم القراء المعاصرین ، فان الاتصال الروحي مع الطبيعة نادر اليوم ، اذ الناس يذهبون الى الريف ليروحوا عن أنفسهم من عناء الصخب والضجيج والواساخ والرائحة في المدينة . وهم يعملون في حدائقهم وينتهبون بعيباتهم في رحلات تمر بهم في طرق مليئة بالمناظر الطبيعية الخلابة ، ويقضون أشهر الصيف على ساحل البحر ويقيمون الدعوات لحفلات الكوكتيل تماماً كما يفعلون في منازلهم . وهكذا انطبع جسمة الناس بالمدينة حتى ان تعلق الشعراء الرومانسيين المكشف العميق بالجبل والنهر والقرية والوقق والسحب والرياح الغريبة يليدو لنا غريباً بعيداً . فهذه القصائد تدرج في مقررات وتدرس في حصص الأدب الانجليزي . وهناك نكتة قديمة من « مجلة بنش » ، لا تخلي من حكمة .. كان أحد الاساقفة

يفكر في أسئلة الامتحان بينما كان يسير مع شاعر في غابة في الربع
فاستشهد الشاعر بالبيتين :

ايه ايه الواقع هل اسميك طائرأ
او مجرد صوت متوجول ؟

وهنا قاطعة الاستاذ مكملاً الأبيات :

اختر اي الاسمين تفضل
وبأمثلة من عندك علل .

ولكن وردزورث وتلامذته اثنا يكتشفون خبايا النفس الانسانية لا الطبيعة . وقد قال جاك بروزن يصف الشاعر الرومانطيكي « انه في الواقع كاتب مسرحي يستعمل ذاته لوحه حساسة تلتقط كل حركة جزئية او روحية يمكن ان تنبثق من العالم الخارجي » وهل تجاوب او لا تجاوب مع مثل هذه المشاعر العاطفية المعينة او لإثارة مختلفة نابعة من حياتنا ؟ سواء اكان هذا او ذاك فنحن لا بد من ان نشارك بخيالنا في التجربة لأن العواطف هنا عواطف انسانية شارك فيها نحن ايضا . ففي قصيدة « النرجس » نجد اثنا تجاوب مع حادثة يتغير فيها احساس الخمول والوحشة باعجوبة من خلال صور الزهور والبحيرة الى تأكيد على وحدة الكون . ولكن بالرغم من أن هذا التأكيد يمثل الایمان الذي يتمسك به وردزورث الا انه ايمان قد يتخل عنده احيانا ؛ ففي الجزء الاول في قصيده « المقدمة » يقول :

ووجدت روحي مناخا صالحـا فـَنـَـمت
وقد اشتافت الجمال والخوف معا .

وفي تصوير رائع مبدع يستحضر بعض حوادث الخوف .. كذكرى تلك الليلة المقررة حين كان في قارب في البحيرة فخيّل اليه ان قمة جبل

كانت مختفية قد أخذت تطل عليه وتنعقبه :

جرف ضخم

كأنما تدفعه قوة غريزية إرادية

وقد رفع رأسه : وأخذت أضرب وأضرب بالمجادف ،

والجرف الضخم ما زال ينمو ويكبر

حتى انتصب بيني وبين النجوم ، وما زال

في حركة منتظمة كأنه شيء حي

يمثل خطاه نحوي .

هذه الفظائع كانت في نفسه « احساساً مظلماً متعددًا بألوان غامضة من الحياة » وظلاماً ووحشة « وعزلة فارغة » ولكن يقابلها من جانب آخر احساسه « بشيء حاضر » يضممه في سلام وطمأنينة . وفي تصويره لمنظر التزلق على الجليد تدور الجبال في البداية معه ثم يقف فجأة : -

ومع ذلك ظلت الجبال المفترضة

تدور من حولي - وكأنما الأرض نفسها تدور

دورتها السنوية في صورة مرئية ،

ووقفت وانا ارقب كل ذلك ،

حتى هدا كل شيء كنوم بلا حلم .

كل هذه الوجوه المختلفة من الوعي وغيرها أقنعته تدريجياً بأن :

عقل الانسان قد ركب في صورة أشبه

بنفس الموسيقى وتناسقها . وهناك صناعة

مظلمة غير مرئية تربط بين

العناصر المتنافرة وتجعلها تتحرك

في مجتمع واحد .

والموسيقى تشمل - ويجب ان تشمل - نجائب الضجر ، والتعاسة والتحسر والالم وكل « الموسيقى الحزينة الساكنة للانسانية » والتي يجب أن تلائم « في النفس الحية ». وفي قصيدة « ايات كتبت فوق كنيسة تنتيرن » يعلن وردزورث عن اعتقاده بأنه من خلال هذا الاحساس بالتناسق النهائي يمكن ان نكشف دخلية حياة الاشياء وهو يتساءل عما اذا كان هذا الاعتقاد نفلا لا معنى له ، ولكنه يؤكّد ايمانه بأنها حقيقة اثبتت صحتها بالنسبة له ولأخته دوروثي التي يخاطبها ، وهو يختتم قصيده مؤكداً أن السكينة والجمال والبهجة تملأ حياتها :

فلا ألسنة السوء

ولا الاحكام الحمقاء ولا غمز الاشخاص الانانيين

ولا التحايا الخالية من المحنان ، ولا كل

سخافات احاديث الحياة اليومية المملة

يمكن ان تغزونا ابدا .

ولا تمثل هذه القصيدة « هرباً الى الطبيعة » ولكنها فكرة موجبة تقول بأنه من خلال الإيمان بوحدة الانسان مع الطبيعة يمكن للعقل ان يكتشف نفسه كاملة ويربي في نفسه السكينة ويعلمها كيف تتحاشى القلق الذي يقابلها في دروب الحياة .

وكتير جداً من شعر وردزورث يتحدث عن معتقداته بدل ان يحاول اخراجها في صورة فنية . ولكن في مناظر عديدة من المقدمة يصبح هو نفسه رمزاً كالشخصيات المفردة : كالمحاصلد المنفرد ، او ميخائيل او الشيخ جامع الغلق ، وهو يتحرك من تجربة الى اخرى نحو ادراك دخلية حياة الاشياء في اطار منظر لبحيرة او نهر او حقل او واد .

ولم يتوصّل واحدٌ من الشعراء الرومانطيكيين الآخرين الى سكينة

وردزورث ولكنهم كسبوا نفاذ البصيرة بنفس الطريقة . ففي قصيدة كيتس المشهورة (أغنية للعنديب) مثلا يتحقق للشاعر إحساس وردزورث بالتناسق المعقد والسلام من خلال صورة العالم اللامهائي التي تشيرها أغنية طائر . ولكن هذا الإحساس لا يبقى عنده أكثر من لحظات ولا تحمل نهاية القصيدة أي تأكيد بصدقه . وتقف طريقة على التقىض تماماً من طريقة وردزورث . فأسلوبه لا يعني بالجمل التقريرية القصصية المجردة وكل فقراته مشحونة بالصور المجازية الخصبة الحسية وبالوصف . والشاعر ينصل أولا إلى الأغنية « وحورية الغابات ذات الجنة الخفيفة » :

في بقعة مليئة بالنغم

والخضرة الساحلية والظلال التي لا حصر لها
تتفنن للصيف في صوت عذب يسير .

وتصبح الأغنية هي المخدر الذي يتشله من ذكرياته الحزينة :
الارهاق ، والحمى ، والضجر ،

هناك حيث يجلس الناس ويسمعون أنات بعضهم البعض
وكان يحن أولاً إلى أن يشارك في الأغنية « بكأس مليئة بالجنوب
الدافئ » وكل الجو الذي يحيط بوليمة صيفية :

نتذوق الزهور وخضراء الريف

والرقص وأغنية بروفنسالية والبهجة التي لفتحتها الشمس .

ثم يدخل عالم الخيال مكان هذه الصورة المشرقة ويأخذ الشاعر يتبع أغنية الطائر في درب في الغابة يأتي منه الغناء :

لا أستطيع أن أرى أي زهور تحت قدمي ،
ولا أي برابع يفوح منها العطر فوق الأغصان ،
ولكنني في هذا الظلام المغلق أخمن الرائحة

التي ينبعها كل شهر موسى
 للأعشاب والخملة وشجرة الفاكهة البرية
 والعضاء الأبيض والورد البري
 وزهرة البنفسج الدابلة المغطاة باوراق الشجر ،
 والزهرة ابنة منتصف أيار الكبرى
 زهرة المسك وهي تنمو مليئة بخمر الندى
 تلك المثابة لطنين الذباب في امسيات الصيف .

الجمال الحسي في المنظر الخيالي الذي ينضوي في الظلام المغلق يذوب في احتدام الشهوة والحنين الى الموت نفسه — ليس الموت كما هو في البيت الثالث « حيث يستحيل الشباب الى الذبول والاضمحلال والموت » وانما « الموت المريح » حيث تصبح اغنية العندليب ملجأه ويحيط به عالم من الزهور تتجدد حيويته وخصوبته .

ويعود من هذه الفكرة بادراك جديد للجانب الخالد من أغنية العندليب . فالشاعر لا ينصلت وحيدا ولكن خياله يحمله الى التاريخ الطويل المليء بناس استجابوا بمثل ما استجاب له من حبور وفرح يخالطه الأسى الى تلك « الاغنية نفسها » ، ففي العصور الأولى يجد « الامبراطور والمهرج » ويرقابل روث في صفحات التاريخ العربي « بين سنابل القمع التي تنبت في أرض غريبة » وفي عالم القرون الوسطى الروماني يتطلع الى « نوافذ سحرية تفتح على زبد بحار حافلة بالمخاطر في فراديس نائية مهجورة » ؛ وهو في هذه اللحظة داخل الزمن وخارجها متهد مع الطبيعة والانسان . ولكن لحظة السمو ثقلت من بين يديه « مهجوراً ! » الكلمة نفسها كأنها ناقوس يدق في مسمعي وأنا أنأى عنك الى داخل ذاتي » — تلاشت تلك الانغام — الانقام التي وجد ورددورث أنها تؤلف العناصر المتنافرة — ولم يبق

ل الشاعر الا عواطفه المضطربة وسؤال يدور في ذهنه ما هي الحقيقة وما هو
الخيال ؟ أنا يقظان أم نائم ؟

ويخاطب شللي ريح الغرب منفلا بنفس الحزن الذي يختلط بالنشوة .
ففي الجزء الاول من قصيده يسمى الريح في وقت واحد - المهدمة
والبانية ، الكائن المتتوحش الذي يسوق الاوراق الميتة المتناثرة ويحمل «البذور
المجنحة الى مضاجعها الشتوية المظلمة » . ولكن حين يجيء الربيع تنفس الريح
في نفير البعث فتنمو البراعم حتى تملأ بعطرها والوانها السهل والجبل
ويطلق من هذا دعاء يرجو به شللي أن تتحدى نفسه بأحزان روحه
الخريفية مع الريح نفسها « فلتكوني روحًا شرسة يا رحي ، فلتكوني أنا
أيتها المخلوقة الطائفة » . وفي دعوة شللي تتمثل يقظة الارض في الربيع
واستجابة روح الشاعر لللهام والامل في ان يكون شعره مصدر بعث
للإنسانية : -

احمي افكاري الميتة فوق الكون
كالاوراق الذابلة لتعجل بيلاد جديد ،
ومن تراتيل قصيدي انثري - كما تثيرن اقباسا
من نار لم تنطفئ - كلماتي بين الناس .
كوني من بين شفتي بوق نبوة
إلى الأرض النائمة : أيتها الريح

اذا جاء الشتاء فهل يمكن ان يكون الربيع بعيداً ؟

ولعل ديلان توماس هو الشاعر المعاصر الوحيد الذي يملك شيئاً من
هذا الاحساس بوحدة الكون الذي ملك على الرومانسيين أنفسهم . ولكن
وحدة الكون التي يعبر عنها ديلان توماس من صعيد مختلف ، فهي لا
تضمن شعوراً روحيأ أو أخلاقيأ ولكنها ترتكز على الحقيقة التي لا مفر

منها وهي أن الإنسان متهد مع الطبيعة لأنـه حلقة من سلسلة حلقات الموت . والحياة والطبيعة بالنسبة له ليست روحـاً يتأمل فيها فيسمـوـ بها من حدود الحياة المادية . إنـها عملية معقدة يجدـ الشاعر نفسه أسـير قوانـينـها فليس لـشـعر دـيـلان توـمـاس وضـوحـ شـعـر وـرـدـزـورـث ولا تـأـنـقـ شـعـر كـيـنـس وـشـلـليـ ولكنـه شـعـر مليـء بالـغـمـوضـ قـويـ مـفـعـمـ باـسـتعـارـاتـ متـداـخـلةـ : -

الـقـوـةـ الـتـيـ تـطـلـقـ الـزـهـرـةـ مـنـ خـلـالـ الـفـتـيـلـةـ الـخـضـرـاءـ
تـدـفـعـ عـمـريـ الـأـخـضـرـ .ـ وـالـتـيـ تـفـجـرـ عـرـوقـ الـشـجـرـ
هـيـ الـتـيـ تـحـطـمـنـيـ .ـ

وـأـنـاـ أـبـكـمـ لـاـ أـسـتـطـيـعـ اـخـبـارـ الـوـرـدـةـ الـمـعـوـجـةـ ،ـ
يـأـنـ شـبـابـيـ تـقـوـضـهـ الـحـمـىـ الـشـتـوـيـةـ الـتـيـ تـقـوـضـهـاـ .ـ

. . .

الـاطـافـةـ الـتـيـ تـدـفـعـ الـمـاءـ مـنـ خـلـالـ الصـخـورـ
تـدـفـعـ دـمـيـ الـقـانـيـ .ـ وـالـتـيـ تـجـفـفـ الـغـدـرـانـ الـمـادـرـةـ ،ـ
تـحـوـلـ عـرـوقـ شـعـماـ .ـ
وـأـنـاـ أـبـكـمـ لـاـ أـسـتـطـيـعـ انـ أـقـولـ لـعـرـوقـيـ
إـنـ ذـلـكـ الـفـمـ نـفـسـهـ يـرـضـعـ الـغـدـرـانـ فـيـ الـجـبـالـ .ـ

. . .

الـيـدـ الـتـيـ تـحـرـكـ مـاءـ الـبـرـكـةـ
هـيـ نـفـسـهـاـ الـتـيـ تـحـرـكـ الطـينـ الـمـوـحـلـ
وـالـتـيـ تـقـوـدـ حـبـالـ الـرـبـيعـ الـعـاصـفـةـ
هـيـ وـحدـهـاـ الـتـيـ تـنـشـرـ شـرـاعـ كـفـيـ
وـأـنـاـ أـبـكـمـ لـاـ أـسـتـطـيـعـ انـ أـقـولـ
لـمـشـنـوقـ إـنـ جـسـديـ هـوـ صـلـصـالـ الشـانـقـ .ـ

شفاه القدر علقة تمتضن رأس النبع ،
والحب يقطر ويتجمع ، ولكن الدم المتقطر
يهدأ آلامها
وأنا أبكم لا أستطيع أن أخبر الريح
كيف ان الزمن « امتص » فلكاً حول النجوم .

... .

وأنا أبكم لا أستطيع أن أخبر قبر العاشق
كيف تتسلل تلك العلقة في ماضجي .

ها هنا يحس الشاعر في الوقت نفسه باندفاع قوة الحياة الجهرية ورصيفتها الملازمة لها أعني قوة الموت الحتمية . وتكرار قوله « أنا أبكم » يشير إلى أنه ما من الفاظ يمكن أن تعبّر عن هذه الحقائق المخيفة التي تكمن في كل جزء من كيانه . تبدأ القصيدة باستعارة مكثفة : الفتيلة الخضراء التي تدفع الزهرة هي التي تدفع سني عمره مع الطبيعة . ولكنها أيضاً الفتيلة التي ستفجر عمره الاخضر كما تفجر الاشجار - فهي قوة خلاقة مهلكة . والعنصران اللذان لا ينفصلان - الدفء والبرد (الحمى الشتوية) يقوسان الوردة المتألقة فوق غصنها عندما يضرب الجليد ضربته .

وتستند المقابلة في الفقرة الثانية على السائل المندفع والجاف ، واستعارة الفم الذي يمتص ويسكب . مرة أخرى نجد أن فكرة الخلق تختلط بفكرة الدم .

وهذه الفكرة تتكرر في الفقرة الثالثة ، وتستحيل القوة إلى يد فيها كل قوة يد الله في سفر (أيوب) : « انه يحرك البحر بقوته » . ولكن هذه القصيدة خالية تماماً من أي احساس ديني . فاليد هنا تسيطر على الماء والهواء والارض ، وتحكم في سفينة حياة الشاعر وهي تبحر خلال

هذه العناصر : « شراع الكفن » تضخم لمعنى الكفن الذي يحيط بالبيت والخبال التي تسند قمة الصاري . ثم ينتقل فجأة الى صورة أخرى هي فكرة الشنق . وينخيل إلى أن الخبل وقد ارتبط في ذهنه بفكرة الشنق وهو يقول انه ما زال جسداً حياً ولكن يخرج منه على الدوام مواد فاسدة هي التي تكون الموارد التي تستعمل في تفتيت جثث المشنوقين . والفقرة الأخيرة أكثر امعاناً في الموضوع فان القوة تصبيع هنا هي الزمن ، وهو علقة نبع الحياة - اي الجنس الذي يمتص حيويتها تماماً كما تنتص العلقة الدم من الجسم . والحب يقطر ويتجمع ، كالدم الذي ينزف من جرح العلقة - وكان يعتبرها علاجاً شافياً - وهو يرتبط هنا بالتأثير المهدى للعملية الجنسية . والدم المتقطر يعني أيضاً النزف الأخير اي هجعة الموت وسكونه ، أما البيتان الآخرين قبل الخاتمة فقد عجزت تماماً عن فهمهما . أثراء بصف الحب كشيء مطلق « فلكاً حول النجوم » . وينبئ المحبين ان الزمن والفصول تحكم فيه أيضاً ؟ أما الخاتمة فانها تكشف المعاني التي تضميتها القصيدة .

ويستحيل علينا ان نمر بهذه الايات دون ان نحس بعمق هذه اللغة وتكتيفها وما تشتمل عليه من عنف ديناميكي وطاقة جباره . كما يستحيل علينا إلا أن نعجب لفكرة بسيطة كهذه توضع في هذا اللون المعد من التعبير . فال المجازات متراكمة فوق بعضها متداخلة الى حد أنها تحول دون انسياط المعنى .

أما اتخاذ الطبيعة نبعاً يستمد منه درس أخلاقي أو ادراك جديد لحقيقة الانسان فذلك أمر شائع في جميع العصور . وهذه هي الايات الأولى من قصيدة « باليند » لادمند بولتون أحد شعراء عهد اليسابات - العنوان يعني المبني الشعري الذي يعتمد على قلب الالفاظ التي تخلق

الموضوع وتكرارها . هنا ترقص الالفاظ وتحتفي وتظهر في نسق موسيقى
لطيف من التكرار : -

كما تذبل الوردة بجانب النهر ،
وكما تتلاشى شمس الصيف في النبع المناسب ،
وكما تخفي فقاعة الضوء الى الابد
وكما يذوب الثلج فوق الجبال ،
كذلك تذوب وتحتفي وتتلاشى وتذبل
الوردة ، والشعاع ، والفقاعة ، والثلج
وردة المديح وشعاع التحيلاء وفقاعة العظمة وثلج البهجة (التي
تجمعها الحياة الفصيرة)
المديح الجميل ، والتحيلاء المغرورة ، والعظمة المستعدبة ، والبهجة المنطلقة ،
الوردة الذابلة بجانب النهر الخزين ،
وشعش الصيف الغاربة بجانب اليابس العاكبة ،
وفقاعة الضوء وهي تخفي الى الابد ،
والجليل الذائب فوق الجبال العارية ،
كلها ذكرى تخبرنا ان كل ما نكتزه
سيذبل ويختلاشى ويذوب قريبا .

وهذا هو كنج في قصيده « تأمل في الزهور » يتزع الحكمة والعبرة
من الطبيعة :

ايتها الازهار الجسورة ليتنى املك شجاعتك
وتواضعك البسيط .

فأنت تظهرين على السطح وتقدين عرضها بريثا ،
وتعودين الى مضجعك في الارض مرة اخرى .

وأنت لا تفخرin لأنك تدركون أصلك وحسبك
فثيابك المزخرفة مستمدة من الأرض .

...

انت تعطين شهورك وأزمانك ولكنني
اريد حياتي كلها ربعا دائما .

واريد ألا يعرف مصيري شتاء وأن لا ينتهي أبداً
وأن لا يفكر في شيء كهذا .

آه . . . ليتنى استطيع وأنا أرى مهدي في الأرض
أن ابتسم مثلك وابدو سعيدا .

...

علمني كيف اووجه الموت ولا أخاف
بل ارضى مهادنته

كم مرة شاهدتك فوق نعش
وأنت تبدين جميلة رائعة

ابتها الازهار العطرة علمني كيف تبعث انفاسي
الحلوة في موتي وتعطره - مثل عطرك -

ويجد توماس هاردي بصيصاً من الامل للقرن الجديد في قصيدة
« الدج الاحوى » The Darkling Thrush وقد كتبها في ديسمبر سنة ١٩٠٠

استندت على باب غيبة

حين كان الصقيع بقايا داكنة ،

وقدى حثالة الشتاء قد عكر

عين النهار الممرحة

والاغصان المتسلقة المتشابكة قد تركت في السماء تخزيزاً

كأوتار قيثارات محطمة
وكل الناس الذين كانوا يتجلون عن كتب
أووا الى موقد منازلهم ؛
وقد تبدت لي الأرض ذات التضاريس الحادة
كأنها جثة هذا القرن مسجاة
وان الجلد الملبد بالغيوم هو قبوه
وان الريح نواح عليه ،
وان نبضة الخصب والولادة
قد انكمشت وينبت
وكل روح على الأرض
فقدت مثلي حيويتها .

• • •

وفجأة انطلق صوت بين
الأغصان المقصورة فوق رأسي
يعني بقلب متفتح
في نشوة وسعادة

لقد اختار دج عجوز ، هزيل ، شاحب ، ضعيف
- والصقعي البارد ينفس ريشه -
أن يسكن روحه المرحة
فوق تلك الكآبة المتزايدة

• • •

وما من سبب يدعوه الى تلك الترتيلات
التي ينبئ بها ذلك الصوت الرائع

ما من سبب كانت توحى به تلك الأشياء الأرضية
من حولي نائية ، كانت او دائنة ،
وهذا يجعلني أعتقد أن أملاً مباركاً
تسلل الى نفسه السعيدة في تلك الليلة
أمل أدركه هو
ولم أعرفه أنا .

ويكاد شعر الطبيعة في القرن العشرين ان يكون جله من هذا النوع .
فالشعراء المعاصرون قلما يكتبون قصائد وصف خالص ولا يجدون القوة
على الفرار الى ما أسماه كولردرج « ركن هادئ يشفى جراح الروح » كما
فعل قلة من الرومانطيكيين ، ولسان حالهم يقول قول أودن :-
موضوع الفن بالنسبة لي هو الانسان
وما الطبيعة إلا اطار خلفي لصوته .

ويستعمل كل من يتس وایلیوت رمزاً من الطبيعة : بحجة ، شجرة
كستناء ، صحراء ، أو حديقة ورد ، ولكن هذه الأشياء ليست أبداً جزءاً من
عالم الطبيعة بل رمز لتوضيح عالم داخلي من أحاسيس الإنسان .
وقد كان الناس يعتقدون أن فروست شاعر من شعراء الطبيعة . ولا بد
أنه أدهش كثيراً من معجبيه عندما أعلن أنه لم يكتب في حياته سوى
قصيدة واحدة في الطبيعة - قصيدة غنائية كتبها في مستهل حياته . فهو
يرتبط في أذهان الناس كثيراً بالأشجار والطيور والخليل والخدالوں الجارية
وبكل المناظر في ريف نيوإنجلاند ، حتى ان القاريء ينسى أن الشاعر إنما
يتحدث عن موضوع باستعمال مصطلحات موضوع آخر ، وقد يبدو كأنما
يتحدث عن الطبيعة بينما هو في الواقع يتحدث عن الانسان .
فالطبيعة لا تجيء أبداً في هذه القصائد غاية في ذاتها بل جزءاً

من فكرة شاملة حيث تتحدد التفاصيل المألوفة فيهاً فلسفية كبرى . وهذا ينطبق على قصائد فروست التي تبدو عليها البساطة ويمكن بسهولة فهمها على وجه ما . وبعض القراء لا يتعقون فيها ولا يعتقدون أنها تتضمن افكاراً رمزية ولكن ما من شعر جميل يعد سهلاً ، كما أن الخلود لا يمكن أن يكون من نصيب الشاعر الذي يتحدث عن منطقة معينة إذا هو لم يكسبها قيمة عاطفية شاملة . وفروست يبدو سهلاً لأنه مثل وردزورث قد نجح في تركيز التجارب الضخمة في لغة سهلة .

قصيدته « خطة » Design تصور مناقضة طريقة الحال النفسية في قصيدة « النرجس » وتبدأ القصيدتان بحوادث متشابهة ، هي : أن الشاعر يخرج في الريف ويرى مجموعة من المناظر الطبيعية من حوله ؛ أما وردزورث فان هذه الاشياء لديه توحى له باحساس من السعادة والتناسق والنظام الصالح الذي يكمن في الطبيعة نفسها ويربط بين الطبيعة والانسان . . . أما في قصيدة « خطة » فإن الاجتماع الاتفاقي بين « الآفة والموت » في عالم الطبيعة يؤدي إلى احساس بالفزع والتساؤل عما إذا كان الشر في هذا العالم يخضع لتنظيم او ان كان يوجد أي تنظيم اخلاقي من أي نوع :

ووجدت عنكبوتًا ذا « غمازتين » ، سميناً أبيض ،

فوق زهرة بيضاء وهو منقض على فراشة ،

كقطعة بيضاء من الحرير الجاهي :

شكلان مختلفان يتمثلان الآفة والموت .

اختلطوا جميعاً ليبدوا اليوم على الوجه الصحيح

كالمواد التي يصنع منها حساء السواحر

عنكبوت كزهرة الثلوج البيضاء وزهرة كالزبد ،

واجنحة ميتة محولة كطباره ورق .

أي علاقة بين هذه الأزهار وبين كونها بيضاء ؟
أي شيء جذب العنكبوت الى ذلك المكان العالي ؟
وما الذي قاد طريق الفراشة البيضاء في الليل الى هناك ؟
أي شيء ؟ سوى خطة الظلام ينشر الرعب ويثير الفزع ،
ان كانت هذه الاشياء الصغيرة تخضع لخطبة .

وقد كان عنوان القصيدة في البداية « في البياض » وتبعد السخرية باللون الذي يرتبط في أذهاننا بالبراءة والصفاء وبشيء حيّ مشع .
والغمازان والسمنة تجلب للذهن صورة الاطفال الاصحاء ، والزهرة تحمل فكرة السلام الشامل بينما يصور الحرير الأبيض الملس الناعم ثوب الزفاف .
هما شكلان مختلفان يمثلان الآفة والموت - ولفظة « الشكل » هنا ربما تحملت معنيين فهي تعني علامة وتعني أيضاً شخصية - ويكتنوا بلا مشقة ان تتصور موافق انسانية تشابه موقف العنكبوت الفظيع والزهرة المريضة والفراشة الميتة ،
أي البراءة المفترسة والأمل الضائع والمرض الذي لا نستطيع تفسيره .
وتندد هذه السخرية الى وصفه للأشكال المختلفة « التي اختلطت لنبدأ اليوم على الوجه الصحيح » . ونحن نكاد نسمع تحت ذلك أصواتاً منبعثة من الراديو بنصائح عديدة لكي تجعلنا نبدأ اليوم على الوجه الصحيح من الناحية المادية والعاطفية - ولذلك اشاره خفية الى الوان الخلط التي تحل مشكلات الطباخ . ونتيجة هذه الطبخة « هي حسام السواحر » التي تبعث على الاشمئزاز وتثير الرعب . فالعنكبوت ليس هو زهرة الثلج البيضاء ، والزهرة تشبه حالة فوق خيرة قاتلة ، والاجنحة التي كان يجب ان تطير أججحة ميتة محولة .

والاو صاف الواقعية تقدم لنا في أوصاف حية . والآن يأتي التساؤل : ما هي القوة المحركة التي جمعت كل هذه الاشياء بالليل ؟ فلو كنا نؤمن

بوجود قوة محركة في الكون أيعني ذلك أن القوانين الكونية تخضع للشر كما تخضع للخير ؟ وانها مخربة مثلما هي خلاقة ؟ وما هذا اليابس الا خطوة شريرة لتفزعنا وكذلك لتواجهنا بصورة الآفة والموت فوق افتراضاتنا السهلة بوجود القدرة الاطهية .

ويعطي فروست للقصيدة صورة قائمة في الايات الاخيرة التي تنتهي باشارته العابرة « ان كانت هذه الاشياء الصغيرة تخضع لخطة » فهو يبدو لنا في البداية وكأنه يطرد الصورة كلها على انها مأساة تافهة اذ ان عنكبوتا كريها وزهرة ذابلة وفراشة ميتة اشياء احقر من ان يؤبه لها ، ولكن هذه الفكرة تفتح لنا احتمالا مظما آخر . فنحن قد نقبل فكرة وجود قوة هدامه كجزء من قوة خلاقه فوق تصور البشر . ولكن لنفرض انه ليس هنالك قوة محركة اطلاقا للطبيعة او لمصير الانسان ؟ لا بد أن يقودنا هذا التأمل الى التفكير في كلمات جلوستر في مسرحية « الملك لير » :

كذباب يلهم به الصبية ، كذلك نحن في يد الآلة ،
يقتلوننا لمجرد التسلية واللهو .

وقد لا يكون الانسان نفسه الا شيئاً تافهاً تخضع حياته للمصادفة العباء :

نحن نكسب بقدر ما نعطي
وفي داخل انفسنا فقط تعيش الطبيعة ،
نحن ثوب عرسها ونحن كفنهما .

وقول كولردو هدا يصدق على الشعراء . فالطبيعة لا تتغير ولكن تأملات الشعراء فيها هي التي تتغير تبعا لاحاسفهم ومزاجهم . ان حواس الشاعر الخاصة هي التي تتجاوب مع النظر والصوت واللمس والذوق والعطر للأشياء الطبيعية . ان قلبه هو الذي يجد السلوى أو يحس

بالوحشة أو يتأمل في القوى الطبيعية للخلق والدمار . ان عقله هو الذي يتأمل ومن خلال الأفكار والخواطر التي تثيرها في نفسه يستطيع أن يتعمق في ادراك كيانه . وقد يقوى احساسه بالرابطة بينه وبين الآخرين ، وهذه حقيقة تعبّر عنها قصيدة رائعة لفروست عنوانها « باقة الزهور » فالشاعر يخرج ليقلب الحشائش التي حشّها البستانى ولكن البستانى كان قد ذهب وترك الشاعر وحده : -

وقلت في لبي : « كما يجب أن يكون كل شيء »

« سواء عملوا سوياً أو منفردين »

وتمر فراشة تبحث عن الزهور فتجدها جميعاً قد قطعت حتى تصل إلى باقة مزهرة بجانب الجدول تركها البستانى جمامها حباً وابتهاجاً بها .
ويحس الشاعر « برسالة من الفجر » :

جعلتني اسمع الطيور المستيقظة حولي

واسمع منجله الطويل بهمس للأرض

واحس بروح تقارب روحي

واتني منذ الآن لن أعمل وحدى

وقلت له قولاً نابعاً من قلبي

« الرجال يعملون سوياً »

« سواء عملوا سوياً أو منفردين »

الحب

يا طيف الحب ما أسرعك وما أحلاك

(وليم شيكسبير)

«ما الحب الا عاطفة واحدة من بين العواطف الاخرى ، وليس لها تأثير كبير في الحياة بكليتها » - هكذا يقول الدكتور جونسونا وهو قول يقبل المناقشة ولكن الامر الذي لا يمكن ان يشك فيه انسان هو تأثير هذه العاطفة على الشعر كله . فهو دون ريب أكثر الدوافع في الشعر شيئاً . وقد تدفقت عبر القرون فيوضات من شعر الحب وكان لكل عصر تقاليده في التعبير عنه ، وكل شاعر طابع مرتسم على تلك التقاليد ، سواء حين الترمها أو حين تحطها الى ابتداع اسلوب خاص به . فنحن نستطيع أن ننتقل من شاعر بسيط في القرن الثامن عشر يقول في اطمئنان :

لأن ما يجعل حياتنا بهيجية
هو القناعة والحب .

إلى نشوة والتر رالي حين يقول :

ولكن الحب نار دائمة ؟

تظل مشتعلة في العقل أبداً ،

لا يصيّها الخود أو المرم أو الموت ،

ولا تسهو عن ذاتها لحظة .

ومن صرخة دن الضجرة « بربك كف عن عذلك ودعني أحب »

إلى صوت كريستينا روستي الفذ :

قلبي كطائر غرد

عشة فوق غصن بليل ؛

قلبي كشجرة تفاح

انحنت أغصانها من ثقل الثمار ؛

قلبي كصدفة ملونة

تعوم في بحر هادئ ؛

وقلبي أسعد من هؤلاء جميعاً

لأن حبيبي قد عاد اليه ،

والاختلافات في النغمة التي يتحدث بها الشعراء عن الحب

أكثر منها في أي موضوع آخر . فعندما تتحدث زوجة باث في شعر

شوسن عن مغامراتها الزوجية وعندها يتسرّع تنسين على الحب المفقود ،

من العسير علينا أن نقدر بانها يتحدثان في موضوع واحد . أما زوجة

بات فهي لا تأسف على شيء : -

ولكن يا إلهي عندما تمر في خاطري

ذكرى شبابي ومرحي ،

فانها تحرك قلبي في سويدانه

وحتى هذا اليوم فاني سعيدة
انني استمتعت بمحبتي كما كان الناس يستمتعون في ذلك الاوان
وهذا يختلف عن الاسى الرومانسيكي : -
غالبة عزيزة كالقبلات تستذكر بعد الموت ،
عذبة كالقبلات التي يطبعها الخيال اليائس
على شفاه ، هي ملك الآخرين ، عميقه
كالحب الاول ، عنيفة كالأسى
أواه يا موئلاً في الحياة ، يا ذكري أيام لن تعود .

وقد يرى الشاعر في الحب وجهاً من وجوه الطبيعة الخالدة المتتجدة
على مر الفصول . هذا هاردي في احدى قصائده الغنائية القصيرة التي
كتبت في بداية الحرب العالمية الأولى بعنوان « الوقت الذي تتحطم فيه
الايم » يرى « رجلاً يفلح أرضًا » على حسان عجوز منهك كأنه
« دخان رقيق بلا نار » ينبعث من عشب متراكم وأخيراً : -

فتاة هناك معها حبيبها
مرا بي يتهمسان .

ستصبح كل مدونات الحرب ذكري غابرة
قبل أن تموت قصتها .

وقد يصبح الحب أحياناً مجرد زبدٍ طافٍ فوق حياة أحد رجال
الشاشة الأذكياء :

أعترف صادقاً انني احبيت
ثلاثة أيام مجتمعة كاملة .

وقد أحب ثلاثة أيام أخرى ،
إذا كان الجو مناسباً .

أو قد يلأع هذا الشاعر - وهو سير جون سكلنج نفسه موضع شخص عاقل يسدي النصح لشاب في عصر النهضة يمر بنفس العواطف التي عبر عنها شللي في قصيدة « سيرانادا هندية » .

مالك شاحباً هزيلاً أيها الحب الموله
بحقك لم هذا الشحوب ؟
ان كنت وانت معافي لم تستعمل قلبها
اتراك تفعل وانت كثيب مريض ؟
بحقك لم هذا الشحوب !

مالك مكتشا صامتا ايها الآثم الصغير ،
بحقك لم هذا السكوت ؟
ان كنت وانت تتحدث بطلاقة لم تفز بقلبها
اتراك تفعل اذا لم تنبس بكلمة ؟
بحقك لم هذا السكوت ؟

ازع عما تفعل يا للخجل فهذا لن يؤثر فيها ،
ولن يأخذ لبها ،
ان كانت هي لا تريد ان تحب
فلا شيء يمكن ان يجعلها تفعل
فليأخذها الشيطان .

هذا الاستهزاء الفكه ينقل حالة العاشق من المأساة الى الملاحة كما يجعل آلام العشق والشحوب والصمت مدعاعة للصلح أكثر من كونها مظاهر رومانтика . وقد استطاع سكلنج أيضاً بهارة درامية أن يغير زخرفة الجرس حتى تناسب التحول في موقفه . فالبيتان الأول والثاني يشتملان على شيء من التعاطف ولكن صبره ينفذ في البيت الثالث فيغير فقرات

الآيات في حركة مفاجئة تصور هذا الضجر والانصراف .

والحقيقة أن أنواع الحب عديدة متباينة ، وكذلك الأحساس التي يعبر عنها الشعراء وكذلك طرق أساليبهم الفنية . وقد شهد القرن السادس عشر والسابع عشر أروع قصائد الحب الغنائية بما فيها مئات القصائد الموجهة إلى استيلا وديليا وفيليس وديانا ... الخ . وقد كانت القصيدة الغنائية هي الانموذج الشائع حيث ، أو كانت مرضًا مستحكماً على الوجه الاصح — ولفتره من الزمن — وأغلب هذه القصائد تبدو لنا الآن ضحالة تافهة متكلفة بشكل لا يطاق : فالشعر كالسلسل الذهبية ، والشفاه من المرجان ، والخدود من الورد الأبيض أو الأحمر ، والجبهة المستديره كالرخام ، والتحول ثلجه البياض ، هذه هي الاوصاف التي تتكرر مرة بعد مرة — والشعراء جميعاً يكتونون بنار غرامهم وعشقهم وهم يتوددون إلى ذوات الصد والنفور ... ومن بين هذه القوالب تبدو كلمات شيكسبير الواقعية قوية رائعة :

عيون خليلي لا تشبه الشمس أبداً
والمرجان أشد حمرة من شفتيها
وان كان الثلج أبيض فان صدرها كبرت

وان كان الشعر سلاسل ، فان فوق رأسها سلاسل سوداً .
وكانت المغالاة قد بدأت تلوح في الافق وقد انبعثت منها بالتأكيد بعض القصائد الرائعة ، وأغلبها لنظمين غير معروفين وصلت اليها في كتب الأغاني لذلك العصر — هذه القصيدة مثلاً من كتاب « الأغاني والأنغام » الجزء الأول بجون دولاند سنة ١٥٩٧ :

ایتها الحبيبة اذا تغيرت فلن اختار بعدك ابدا ،
ایتها الخلوة اذا انصرفت عني فلن افكر في الحب ابدا

ايتها الجميلة اذا خذلتني فاني سأحكم على الجمال كله بالتفاهة
 ايتها العاقلة اذا ضعفت فلن أؤمن بالذكاء ابداً ؟
 ايتها الحبيبة الخلوة الجميلة العاقلة تغيري وانصرفي عنى واخذلني
 ولكن ايها ان تكوني ضعيفة
 واقسم لك ان ايماني بك لن يتزعزع .
 سوف تزين الارض السماء بالازهار ،
 والسماء بنجومها المتلائمة سوف تدور حول كرة الارض المظلمة
 وستفقد النار حرارتها ويخرج الجليل من اللهيب
 ويلمع الهواء اسود كنار جهنم ،
 ستري الارض والسماء والنار راهماء العالم وقد تغير واستحال
 قبل أن اخون عهدهك أو اسلو حبك .

أو هذه القصيدة وعنوانها « النطاق » لأدموند وولر :

ذلك الذي يطوق خصرها الدقيق ،
 يغضب الآن جبهتي السعيدة .
 ما من ملك الا ويتخل عن تاجه ،
 ويتنمى لو كانت ذراعاه مكان النطاق
 آخر فلك في سمائي

هو الخزام الذي يتمتنق به خصر حبيبي
 سعادتي ، وحزني ، وأملي ، وحي
 تدور جميعها في فلك هذا النطاق
 مدار ضيق ومع ذلك هناك
 يكمن كل ما هو خير وكل ما هو جميل

أعطي ما يحيط به ذاك النطاق
وخذ كل شيء تدور حوله الشمس .

ولعل ما أنتجه المغمورون من شعراً عصر الاصدابات من شعر في
الحب مما يتسم بالتلقائية والبساطة وروعة النغم يفوق ما أنتجه اي عصر
آخر . فانهم يجعلون المغالاة تبدو طبيعية مقبولة وينقلوننا الى عالم لفظي
ساحر من خيالهم وابتداعهم . هذه مثلاً قصيدة « باقة الزهور » لجون
رينولدز : -

أيتها الوردة القرمزية يا زهرة النرجس الرقيقة ،
مع زهرة البنفسج الزرقاء ،
وقد رأيتن جمال قدسيتي
خبرني ألم يملأكن منظرها - يا جماله وروعته -
بالبهجة الخلوة ؟

التي يثيرها لطف الآلة وعطر الملائكة المقدس
في أشد روعته وتألقه ؟

خبرني يا وردة الربيع الذهبية وأنت يا زهرة الحقل الحمراء الجميلة
مع زهرة القرنفل الرائعة
وقد رأيتن صورة حبيبي
وعيونها الملائكية ،
ألم ترين وجهها المستدير وشعرها اللامع
وخدودها الخلوة
التي تشبه أزهار الدمشق وهي تبدو
كأنها تحب الآلة ؟

خبرني يا زهرة السوسن الثلوجية البياض وانت يا زهرة المثار المنقطة

مع زهرة الاقحوان البهيجـة ،
وقد رأيتـنـ أمـيرـةـ أحـلـامـيـ
وـهـيـ فـيـ كـاـمـلـ زـيـنـتـهاـ ،ـ
أـلـمـ يـجـعـلـكـنـ صـدـرـهـاـ العـاجـيـ ،ـ وـحـلاـوـةـ فـيـنـوـسـ
ورـشـاقـةـ جـوـنـوـ
تـتـمـنـيـنـ لـوـ رـأـيـتـنـ وـجـهـهاـ ؟ـ
قولـيـ اـيـهـاـ الـوـرـدـةـ ،ـ قـوـلـيـ يـاـ زـهـرـةـ النـرجـسـ وـاـنـتـ يـاـ زـهـرـةـ
الـبـنـسـجـ الـزـرـقـاءـ

مع وـرـدـةـ الـرـبـيعـ الجـمـيلـةـ
وـقـدـ رـأـيـتـنـ وـجـهـ حـوـرـيـ الرـفـيقـ
وـحـرـكـتـهاـ النـادـرـةـ
أـلـمـ تـلـحـظـنـ (ـاـنـتـ يـاـ زـهـرـةـ الـحـقـلـ الـلـامـعـةـ ،ـ وـيـاـ زـهـرـةـ الـاقـحـوـانـ
الـمـزـهـرـةـ وـيـاـ زـهـرـةـ السـوـسـنـ الـبـيـضـاءـ)ـ اـنـهـ يـتـلـأـلـأـ فـيـ رـشـاقـةـ
كـنـجـوـمـ السـماءـ ؟ـ

اوـ هـذـهـ القـطـعـةـ الـتـيـ تـثـيرـ الـبـهـيـجـةـ الشـهـوـانـيـةـ بـالـتـشـيـهـاتـ وـبـالـنـغـمـةـ الـراـقـصـةـ
وـتـحـمـلـ كـلـ التـأـثـيرـ الـخـسـيـ الـدـيـ تـفـتـقـدـهـ قـصـيـدـةـ «ـ باـقةـ الزـهـورـ »ـ وـهـيـ مـنـ
نظمـ بـارـثـلـومـيـوـ جـرـيفـنـ :ـ

حلـوةـ رـائـعـةـ حـبـيـتـيـ بـيـنـ زـهـرـاتـ السـوـسـنـ :ـ
زـهـرـاتـ السـوـسـنـ النـامـيـةـ فـيـ تـلـكـ الـحـدـيـقـةـ الـغـنـاءـ ،ـ
حـبـيـتـ هـضـبـةـ كـيـوبـيدـ حـبـيـتـ تـلـكـ التـلـةـ الـحـمـيـةـ .ـ
وـحـبـيـتـ الـالـهـ الصـغـيـرـ نـفـسـهـ يـقـفـ حـارـسـاـ .ـ
انـظـرـ حـبـيـتـ تـجـلـسـ حـبـيـتـيـ فـيـ سـرـيرـ مـنـ العـطـرـ
يـحـيـطـهـاـ مـنـ كـلـ جـانـبـ الـكـافـورـ وـالـزـعـفـرانـ وـالـوـرـدـ

وقد تشابكت في نسج حلو متين
يحجبها عن العالم كله من حولها .

والإيك هذه القصيدة التي تقوم على تغيير في النغمة المألوفة ، وهي تشبه أن تكون تعليقاً ماكراً ، من نظم بارنابي جوج وتعتمد في قوتها تأثيرها على التكرار الذي لا يخلو من هزل كما تستند على النتائج المنطقية :

وكما رأيتكم كثيراً ازدادت شهوة ،
وكما ازدادت شهوة زاد همي ،
وكما زاد همي زادت ثقتي فيك ،
وكما زادت ثقتي ازداد قلبي كآبة
والقلب الكئيب يلد القلق
هذا فاتني أفضل الا أراك .

....

وكما قلت رؤيتي لك غبت عن الخاطر ،
وكما غبت عن الخاطر خف الالم ،
وكما خف الالم قل ما أجده من حزن ،
وكما قل الحزن زاد الكسب ،
وكما زاد الكسب ازدادت مرحأ ،
هذا فاتني أتمنى ان تغيب عني رؤيتك .

....

وكما ازداد بعده ازدادت بهجي
وكما ازدادت بهجي كانت حياتي أسعد
وكما كانت حياتي سعيدة قلت منغصاني
وكما قلت المنغصات امتد الفرح

هذا فاني سأحصل على سعادة لا حد لها
عندما أبتعد عنك فلا ترينني ولا أراك .

• • •

والقصائد الشعبية — كما هو متوقع — أكثر حسية ودنبوية من القصائد والأغاني المؤلفة . وهي في الغالب تحافظ على العرف الرعوي ، إلا أنها تتخذ ريف إنجلترا مسرحاً لها وتطبعه بالمعقولية والرغبة الحسية ؛ وهذه قصيدة عنوانها « المزارع السعيد » :

صغيرتي ماري ترعى الأبقار وتشرف على الحليب ،
بينما أعمل أنا في الحقل أفلح الأرض وأحسن الزرع ،
ثم يدور المغزل الصغير
بين يديها في خفة ومرح ،
بينما أغنى أنا وسط أعوداد الذرة :
الزبدة والقبلات منبع سروري
وهي تمنحي كليهما مع لذاذات الليل ،
وهي ناعمة كالنسم حلوة كالصباح
الا يبعث منظر فتاة مثلها على الفرح ؟

وبينما أوقع على الناي تجمع هي الاعشاب
والنبات لتصنع لنا مهادأ .
ثم ترقد حبيبي الصغيرة
طوال الليل وتتسسلم
بين ذراعي حبيها الحانيتين
وهناك أتدوق نبعاً حلوأ
ولكن يجب الا أحدهكم عنه او اسميه لكم ،

فذلك يثير فيكم الرغبات ويسوقكم الى القبلات
والقبلات تجلب التنهدات والشبان يجب ان يتغنووا

لا حاجة بشاب يبتنا أن تبدد نفسه نحو لا^{هـ} وشحوبا
فليس يبتنا فتاة جميلة تضي حبيبها .

الصبيحة الصغيرة الرقيقة تستسلم

في حديقة الأقاحي الناعمة .

ونحن نستمتع بكلذاتنا في حرية

ليس هناك جونو عظيمة نتحدها في جرأة
أو نفك في خوده كلوريس أو عيون سيليا الحلوة ،
أساطير لا نأبه لها وإنما نستمتع بما لدينا
وكل ليلة نرقد مع حبيباتنا الرقيقات الناعمات .

.....

ولكن الأغانيات الشعبية قد تكون واقعية أحياناً وغير متوقعة أيضاً .
ففي احدى هذه الأغانيات الشعبية ترفض الفتاة أن تمنع حبيبها الراعي ما
يريد منها حتى تتحقق من حبه لها ثم تختم القصيدة بهذه الآيات : -
ثم قبلتها مرة أو مرتين

فقبلتني ومنحتني شفتيها في رغبة
وحينئذ ظنت أنّه لم يبق على شيء
الا أن أفال منها ما أريد .

ولكنها - بما علمها والدها الخبر -

بدأت تظهر الخدر والتسويف ،

وصارحتني قائلة : اتي إن نلت منها مأرب
فاني لن اتزوجها بعد ذلك .

قتزوجتها وانتهت مراسيم الزفاف
 وقلت لها بصراحة في قاعة الكنيسة
 إنها لو نولتني ما أردت يومئذ ،
 لما تزوجتها أبداً
 فابتسمت وكشفت عن دخيلتها في التو قائلة :
 إنها كانت قد اقسمت الا تفعل ذاك أبداً
 لأنها (من طيبتها) قد خدعاها
 ثلاثة رجال من بين أربعة قبلًا .

. . .

وفي القرن السابع عشر دخل على الاغنيات الغزلية شيء من الحذقة
 والتتكلف كما رأينا في قصائد سكلنج التي استشهدنا بها آنفاً . وقد كتب
 سكلنج أيضًا قصيدة هزلية ساخرة يعارض بها قصيدة بن جونسون
 « انتصار الحب » قال فيها :

هل رأيت الريش الصغير وهو يتظاهر في الهواء
 عندما تتلاعب به الريح الهوجاء ؟
 أو السفن في البحر
 عندما تتعترضها الامواج العنيفة ؟
 هل لاحظت التمساح وهو يبكي
 أو الثعلب وهو يتناوم ؟
 أو شاهدت الطاووس وهو يختال في كبراء ؟
 أو ذكر الحمام يجانب قرينته
 عندما يستميلها لارضاء شهوته ؟
 كذلك هي ، متقلبة ، خثون مغرورة .

وهو يتتجاهل ايضاً كل مظاهر الجمال او الخيال التقليديين ، تلك المظاهر التي كان شعراء عصر البيصارات يملأون بها قصائدهم الغزلية : -

منك أيها الغلام الوضيء
لست أرجو حمراء او بيضاء ،
لتبعث في نفسي سروراً
ولا أريد منك تأدباً متتكلفاً ،
ولا أريد عينين سوداويين ،
او ما لا أدريه مما يزين الوجوه الجميلة .
زدني جنوناً ،
ابذل لي ذخيرة من حب
هي كل ما أرجوه ، لست ابغى سواها .
تبادل الحب هو الذي ينشئ القلب
ليس اللحم هو الذي يجعل من الاكل متعة
وانما الشهوة الى الطعام .
واذا كنت افضل طبقاً على آخر
فذلك هو طبق « التدرج » .
نحن كالساعات كل ما فيها فيما
نمتلئ كاملاً بها وندور دورتها
دون نظر الى من يحركنا او يدير أقدارنا .

تشبيه الساعة في الآيات الأخيرة فيه اشارة الى الاسلوب « الميتافيزيقي » الذي يرتبط في اذهاننا بالقرن السابع عشر . فليس غريباً اذن ان يثور دن على أنواع الشعر المألوفة في عصره والتي يمكن ان تكون غصة في الحلق . ثم ان طبيعة دن المبتدعة الذكية العميقه الذائية تحتاج لغة مختلفة وتعبيرأ

آخر لتكشف عن حقيقتها . وبدلًا من المبني السطحي المنغم الناعم في شعر معاصر يه نراه اتخذ نهجاً عامياً مألفواً جديداً مليئاً بالتحدي المفاجي «فيقول : « اذهب واقبض الشهاب الساقط ، دع لقاحاً يحبـل ». أو يقول : اتنـي اعـجب وربـي ماذا كـنا نـفعـل ، اـنتـ وـاـنـاـ حـتـىـ وـقـعـنـاـ فـيـ الحـبـ . أو يقول : يـكـفـيـ ، يـكـفـيـ فـلـنـقـطـعـ هـذـهـ الـقـبـلـةـ الـاخـيـرـةـ » .. وقد اطلق كولردرج على دن : -

كـسـيـحـ القـافـيـةـ الـعـافـيـ ،ـ مـثـارـ حـيـرـةـ الـخـيـالـ وـسـرـةـ
كـورـ العـقـلـ وـنـارـهـ الـمـتـقـدـةـ ،ـ مـكـبـسـ الـعـنـيـ وـمـسـارـهـ .

ولكنه يتحدث أيضاً عن حيويته المتداقة التي تثير الاعجاب وعمقه الغريب . والحق انه ليس هناك « شاعر غاص في اعماق منجم الحب » واستخرج منه مثل هذه الاجبار الكريمة . وكل قصيدة من قصائده الجيدة دراماً مصغرة تجلـيـ فيـ الـوـانـ مـخـلـفـةـ فـيـ الـايـقـاعـ ،ـ وـلـكـنـهاـ لـيـسـ أـبـدـاـ بـسـيـطـةـ اوـ سـاـكـنـةـ .ـ وـقـصـيـدـةـ «ـ شـرـوقـ الشـمـسـ »ـ اـكـثـرـ قـصـائـدـهـ اـتـقـانـاـ بـكـلـ معـنـىـ الـكـلـةـ .ـ فـقـدـ اـخـفـىـ دـنـ فـيـ هـذـهـ الـقـصـيـدـةـ مـحاـوـلـاتـهـ «ـ لـتـحـطـيمـ عـقـدـ الحـبـ الصـادـقـ بـعـسـرـ النـارـ »ـ ،ـ وـاـخـلـاـهـاـ مـنـ التـعـقـيدـ الـذـيـ نـجـدـهـ فـيـ قـصـائـدـهـ الـاـخـرـىـ ،ـ فـقـيـ قـصـيـدـةـ «ـ النـشـوةـ »ـ وـهـيـ أـشـهـرـ قـصـائـدـهـ ،ـ شـتـاجـ إـلـىـ شـرـحـ طـوـيلـ لـلـافـكـارـ الـعـلـمـيـ الـقـدـيـمـ الـتـيـ تـقـلـلـ مـنـ اـسـتـمـتـاعـنـاـ بـالـقـصـيـدـةـ ،ـ وـلـكـنـ مـنـ السـهـلـ عـلـيـنـاـ اـنـ نـتـبـعـ «ـ شـرـوقـ الشـمـسـ »ـ بـالـرـغـمـ مـنـ أـنـهـ مـلـيـئـةـ بـالـخـواـطـرـ وـالـافـكـارـ وـالـمـنـاقـشـةـ الـمـكـثـفـةـ ،ـ فـهـيـ تـعـتـازـ باـسـلـوبـ مـرـحـ لـعـوبـ وـهـيـ تـنـتـقـلـ فـيـ سـهـوـلـةـ وـبـسـاطـةـ بـيـنـ ذـلـكـ وـبـيـنـ الـعـوـاطـفـ الـجـدـيـةـ الصـادـقـةـ .ـ وـلـاـ شـكـ فـيـ سـهـوـلـةـ وـبـسـاطـةـ بـيـنـ ذـلـكـ وـبـيـنـ الـعـوـاطـفـ الـجـدـيـةـ الصـادـقـةـ .ـ وـلـاـ شـكـ فـيـ أـنـ دـنـ كـانـ يـسـخـرـ مـنـ اـسـرـافـ كـتـابـ الـقـصـائـدـ وـالـأـغـانـيـ ،ـ وـهـوـ فـيـ سـخـرـيـتـهـ يـعـلـنـ أـنـ حـبـهـ وـحـدـهـ هـوـ الـذـيـ يـسـتـحـقـ الـمـبـالـغـةـ وـالـأـسـرـافـ ،ـ وـهـوـ يـفـعـلـ ذـلـكـ مـنـ خـلـالـ سـلـسلـةـ مـنـ الـمـفـارـقـاتـ الـلـطـيفـةـ مـعـ اـحـسـاسـهـ الـعـمـيقـ بـالـسـعـادـةـ :ـ

أـيـتهاـ الشـمـسـ الـعـجـوزـ الـحـمـاءـ الـجـامـحةـ الدـائـبةـ

ما بالك دائمًا

تدخلين علينا هكذا من خلال النوافذ والستائر ؟

أيجب أن تخضع فصول المحبين لحركتك ؟
أيتها المتحللة التuese الوجهة اذهبي وازجري
الתלמיד المتأخر وصبية العمال الأشقياء .

اذهبي وخبرني رفاق الصيد بخروج الملك
وآخرجي النمل إلى دنيا الحصاد .

الحب - في كل صوره - لا يعرف الفصول ولا يخضع للمناخ
أو الساعات أو الأيام او الشهور ، فهي خلقان الزمن .

ما الذي جعلك تؤمنين بأن
أشعترك قوية نافذة ؟

اني استطيع أن أحجبها واغطيها بطرفة عين
لولا اني لا أريد أن أحرم روتها طويلا .
اذا لم يغش نور عينيها عينيك
انظري وخبرني غداً

ان كان عطر جزر الهند في مكانه
حيث تركته أو انه يرقد معي .

واسألي عن الملوك الذين رأيتهم بالأمس
تعلمين انهم جميعا يرقدون في سرير واحد .
انها كل الممالك وأنا كل الامراء ،
ولا شيء سوانا .

ان الامراء يحاكوننا اذا قست كل مجد ومال بما لدينا
كان كل شرف هزلاً ، وكل مال سراباً ،

وأنت أيتها الشمس أقل سعادة منا .
على هذا كان العالم وتمثل الوجود .
ان شيخوختك تستلزم الراحة ، وما دام واجبك
ان تدفهي العالم فانك قد حفقت هذا كله حين بعثت الدفء فيما
أرسلني اشعتك اليها فكانك ترسّلناها في كل مكان ؟
هذا السرير مستقرك وهذه الجدران فلك فيه تدورين .
 فهو يبدأ بتحية لا دخل لها في الموضوع ولكنها فكهة يوجهها الى
محور الكون « أيتها العجوز الحفاء الجامحة الدائبة » والشمس هي التي تحدد
الزمن ولكن الحب لا دخل له بالزمن ، فالشمس تبدو هنا متنطلقة على
المجبن ، اذ هي تأتي لذكرهم بوقت العمل اليومي العادي وهذا هو
الذي يجعلها « متقدمة تعسة وقحة » أشبه بالمعلم الذي يتدخل بصفة
رسمية . ولا ريب في ان نظام التعليم والأعمال الحرة والخواص الملكية وشئون
الزراعة والحساب لها شيء من الاهمية ولا بد من أن تخضع لسلطان الزمان
غير أن الشمس كان يجب أن تعرف أن فضول الحب تسمى على الفصول
السنوية .
وتستمر نفقة الشاعر على الشمس في الفقرة التالية من الآيات ؛ والشاعر
هنا يلفت نظر الشمس الى منظر حبيته الرائع . ما أشعة الشمس بالمقارنة
 الى شعاع عينيها ؟ ، فلتذهب الشمس في رحلتها الى الجانب الآخر من
الأرض وتعود في صباح اليوم التالي (متأخرة) لتعلم ان كل الثروة
والجمال والسلطان التي تمثلها قد تضاءل شأنها ، وأصبحت جميعها « ترقد في
سرير واحد » .
وهو بعد هذه الثورة على الشمس وهذا التأنيب والسخط يخفف من
نقمته ويخاطبها في رقة وينبئ المبالغة على ان الكون جميعه قد تركز فيه

وفي محبوبته « لا شيء سوانا ». وبما أن على الشمس أن تصرف نصف وقتها مرتاحلة إلى مكان آخر فانها أقل سعادة منها . لهذا فالشاعر ينصحها بأن تكون عاقلة وتنمّح نفسها الراحة التي تتطلّبها شيخوختها وتبقى معها وبذلك تكون قد أدت واجبها في تدفّة العالم . « فانك قد حققت هذا كله حين بعثت الدفء فينا » .

وبالرغم من الروح الفكّهة التي أضفاهَا دن على هذه النادرة الكونية فإن ذلك لم يفسد تعبيره عن عواطفه الصادقة في كمال الحب وانتصاره . وهو يعبر عن ذلك في لغة سهلة مشحونة بالطاقة ، « والحب - في كل صوره - لا يعرف الفصول ولا يخضع للنماذج » ، « إنها كل الممالك وأنا كل النساء » ، « هذا السرير مستقرٌ وهذه الجدران فلك فيه تدورين » . وتمثل قصيدة « تعريف الحب » لأندرو مارفل لوناً آخر من قصائد الحب الميتافيزيقية وقد كتبت بعد خمسين عاماً من قصيدة « شروع الشمس » ولعلها كانت تهدف أيضاً إلى هذا الاسراف المرح البسيط . وقلما يعمد شعراء عصر اليصابات إلى تعقيد قصائدهم الغزلية باكثر من ابتسامات عابرة واستعارات واضحة ، أما الشعراء الميتافيزيقيون فانهم كانوا يحبون أن ينفعوا ويعبروا من خلال تشبيهات ومقارنات تضييف إلى حسية موضوعاتهم وكثافتها . وتعتمد قصيدة مارفل كلية على التشخيص والمجاز ، وبعضها صور عملية تبدو بعيدة كل البعد عن عاطفة الحب ؛ والاحساس هنا على التقييض مما هو في قصيدة دن ، فهنا يأس لا انتصار ، وهدوء حازم بدلاً من الحركة الصاحبة المرحة والنشوة :

حيي نسل نادر
ككل شيء غريب سام ،
لقد ولده الزواج بين اليأس

والاستحالة .

اليأس العظيم وحده

يستطيع أن يكشف لي عن شيء سماوي كهذا
حيث يعجز الامل الضعيف عن التحليل
بل يصفق بمناجيه المزيفين في ضعف ونفور
ومع ذلك فقد أصل بسرعة
حيث ترسخ نفسى المتذلة
ولكن القدر يضرب اسفينا
ويحشر نفسه بيننا دائماً .

ذلك لأن القدر يلحظ بعينين اعمامها الحسد
حيدين يرتشفان رحيق حب كامل فيحول بين اعتناقهما ،
لأن اتحادهما معاً سيكون فيه نهايته
وسينكشف سلطانه الطاغي
وهكذا كتب عليهما أن ينفصلا
متبعدين كالقطبين في الأرض
(بالرغم من أن عالم الحب يدور جميعه بنا)
دون أن يتعرضاً أبداً .

الا اذا سقطت السماء المهترة

أو مزقت الأرض هزات جديدة .

ولكي نلتقي لا بد للعالم كله
من أن يصبح مسطح الشكل ،
وكان خطوط المائلة فان الحب المائل
يلتقي بالحب الآخر دائماً في كل زاوية

ولكن حبها وحب متوازيان حقيقة
 لا يحدان ولكنها لا يلتقيان ابدا
 لهذا فان الحب الذي يربط بيننا
 - ولكن يمنعه القدر الغور -
 انما هو قران العقل بالعقل
 وانعدام القران بين النجوم .

البيتان الاول والثاني يعبران عن هذه المفارقة الساخرة - فحب الشاعر
 ينبع من تزاوج اليأس والاستحالة . ولكن من خلال اليأس وحده تعلم
 كيف يمكن ان يكون الحب شيئاً نادراً فذاً اكثر مما يمكن ان يكون
 الامل . ويصبح اليأس شيئاً عظياً ضخماً بينما يضعف الامل ويصفق بمناجيه
 المزيفين في ضعف وتخاذل لا يمكن أن يبلغ به ذلك السمو . وبقية القصيدة
 تطوير لهذه الفكرة . فالقدر لا الحب الفاشل - هو عدو الشاعر . والقدر
 مصمم على تسيير حياة الانسان ، وقوة هذا الاتحاد الكامل بين الحبيبين
 سيسكشف طغيانه . لهذا فهو يضرب اسفينه وحواجزه الحديدة بينهما ،
 ويقوى الشاعر بهذه التشبيهات بصورة عنيفة واضحة . فالقدر قد
 وضع الحبيبين منفصلين كالقطبين . ولكن مارفل يجدد - في هذه الصورة التقليدية
 - فكرة أن العالم يدور فوق قطبين ماديين ، كذلك عالم الحب بأجمعه يدور
 فوق حبيبين لكنهما لا يستطيعان اللقاء ابداً اللهم الا :-

اذا سقطت السماء المهترة
 او مزقت الارض هزات جديدة
 ولكي نلتقي لا بد للعالم كله
 أن يصبح مسطح الشكل

العنف المتضيّط في الصورة واضح القوة . والمعجزة التي تتناسب مع

هذا القدر الجبار يجب ان تكون جبارة في ذاتها ، ولكي يلتقي القطبان لا بد ان تنكمش الارض وتصبح مسطحة . وهو يستمر في هذه الصورة الهندسية . ذلك ان استقامة خطوط حبها هو نفسه الذي يجعل التقاءهما مستحيلا . أما الوان الحب المنحرفة فانها كالخطوط المحرقة التي تعترض بعضها في زوايا ولكن حبها يمثل خطين متوازيين يمتدان الى ما لا نهاية .

اما الصورة الاخيرة فهي منتزةة من عالم النجوم . فالنجوم المتقارنة اكثر قربا من بعضها البعض واشد تأثيرا ، اما النجوم التي لا قران فيها فهي بعيدة عن بعضها البعض ، وأحددها يقلل تأثير الآخر . ولكن مارفل ينتقل بالمعنى ، وهو تلاعب بالالفاظ ، فحبها قران في العقل كالنجوم المتقارنة وهذا يجمع روحيهما ولكنها جسدياً كالنجوم التي لا قران لها . فالنجوم ببساطة تقف ضدهما – أي تعيق اتحاد طالعهما – والقدر وحده هو الذي يفصلهما . أما هذه القصيدة التراجيدية الحزينة فانها تنقلنا الى آلام الحب بدل افراحه ومباهجه .. وابسط الموضوعات من هذا القبيل هو موضوع الفتاة المهجورة التي يخلدها حبها . وهو أيضاً من الموضوعات الشائعة في الاغاني الشعبية بما يشيره من حسرة وأسى :-

بالو – يا طفلي وفر عليك دموعك

حتى تقدم بك السن وتعقل ؟

ها هي احزانك تزداد حيثند وتتراءك
فلتمنحك السماء الصبر حين تحل بك :

غلطة ام ... وعار اب

حالة تعسة واسم لقبط

.....

اسكن - يا طفلي ونم قليلا
 وعندهما تستيقظ ابتسما في حلاوة
 ولكن لا تبتسم كما كان يفعل أبوك
 ليخدع الفتيات ... - لا سمح الله -
 ومع ذلك أرى في وجهك
 ملامح والدك العزيز الذي اغرتني .

ويملك شعراء القصائد الغنائية - في الحق - حصيلة ضخمة يقولونها في
 موضوع الحب المحقق ولكن لعل سير فيليب سيدني وشيكسبير هما اللذان
 استطاعا أن يبهاه تعبيراً خالداً - أما سيدني فقد مات متأثراً بجراحه بعد
 معركة زوفين سنة ١٥٨٦ في الثانية والثلاثين من عمره ، ولكنه كان أكثر
 شخصية محبوبة بين حاشية البصابات فقد كان يتمتع بصفات جندي ،
 وسياسي ، وعالم ، ونديم ، وحالم ، ورياضي ، وموسيقار ، وشاعر . وكان مثالا
 للتواضع والكرم والصدقة ، أحب بحرارة ومات بشهامة .

ومن الصعب معرفة أي الجوانب في قصيده « استروفيل واستيلا »
 مبني على الواقع وأي اجزائها تقليد شعري لا غير . أما استيلا فهي
 بينيلوب ديفيرو ابنة ايرل اسكس . ويقال إن والدها كان يبارك زواجهما
 ولكن الشاعر هو الذي لم يتحمس للفكرة .. ثم وقع في حبها بعد ذلك
 حين أصبحت تعسة بزواجهما من لورد ريتشر . ورفضت هي كما تحدثنا
 القصيدة أن تخون زوجها ، وأدرك سيدني أن اللوم يقع عليه وحده في هذه
 الآلام التي يعيش فيها « الى نفسي ، نفسي هي التي سددت الضربة »
 وهو يعبر عن « الحرب الداخلية » التي تستعر في قلبه بين رغبته ومثله
 العليا في نغمة ذاتية صادقة : -

أنت يا هدف أعمى ويا أحجولة أحق اختارها بنفسه ،

حالة خيال غبيٌّ ونفایات فکر مشتت ،
 يا عصابة الشر جمیعه ، ومهد الهم الذي لا مبعث له ،
 أنت يا خيط الارادة الذي لا يقف عند نهاية
 الرغبة .. الرغبة ! التي اشتريتها بشمن غال
 الشيء الذي لا قيمة له واشتريته براحة البال ،
 قيدتني زماناً طويلاً ... طويلاً وشغلت
 عقلي وكان يحب أن يصبو لامور جليلة
 ومع ذلك فقد جلبت عليَّ انحراب بلا هدف
 بلا هدف جعلتني اتطلع لأشياء تافهة
 بلا هدف أشعلت نارك كلها ذات الدخان
 وقد علمتني الفضيلة - هذا الدرس الرائع -
 أن ابحث في نفسي عن وسيلة خلاصي
 ولا أبغي شيئاً سوى أن اقتل الرغبة .

في سلسلة من التشبيهات ، صور لنا سيدني طبيعة الرغبة . فالرجل الذي اختارها هدفاً اما ان يكون اعمى عن حقيقتها او أحمق متعمداً ، فالرغبة هي الحالة التي تطفو فوق سطح خيال الغبي والنفایات التي تتراكم اذا سمح للعقل ان يشتت نفسه في افكار غير منتظمة . والشر بالنسبة لعصر الاصابات ينمو من الاستعمال السيء للعواطف والفكر ، والرغبة هي العصابة التي تربط كل هذه الاشياء . وهي تدعو الى القلق الذي لا سبب له والذي ما كان يجب ان يستيقظ ، وتنسج خيوطاً لا نهاية لها من تصميمات محطمة « فكر موزع » ، وتحتدم القصيدة بأمل جديد قد يلاقي نفس المصير .
 ونحن نعرف من العلاقات الواقعية وراء أغانيات شيكسبير اقل مما نعرفه من العلاقات التي تعبّر عنها قصائد سيدني - ولكن اذا تجاوزنا عرف ذلك

العصر - استطعنا ان ندرك العواطف التي املتها سواء أكانت حواطف
 رضى أو سخط - لأنها تعب عن أحاسيس أي محب : -
 ان كان لا بد لك من ان تكرهني يوماً فاكرهني الآن ،
 الآن - حين تتأمر الدنيا على تحطيم آمالي ،
 كن عونا مع الدهر في مقته وشاركه في اذلالي ،
 ولا تعرج عليّ بعد فقد
 آه لا تفعل بعد ان ينجو قابي من هذا الاسى .
 لا تأت من بعد وتذرف الدموع .
 لا تعقب عاصفة الليل بصبح مطر ،
 ولا تطل في تعمد لحظات الفراق ،
 اذا كنت مفارقى فلا تؤخر فراقك ،
 الى حين تهدنى الاحزان البسيطة ،
 بل نفذه الآن حتى أندوق
 منذ البداية اسوأ ما يريده لي القدر ،
 وكل الاحزان الأخرى - التي تبدو الآن مؤلمة قاسية -
 لن تكون شيئاً بالقياس الى فقدك .

اما ما يكل داريتون في قصيدة المشهورة الوحيدة « اذ لا جدوى ... »
 فانه هو الوحيد من بين شعراء عصر اليصابات الذي يقارب شيكسبير في
 أنه يكتب من محور احساس درامي . ويغير صوته ونغماته حين ينتقل
 احساسه من الضجر الى الاسى ، ثم يقلب كل شيء سابق بانقلاب مفاجئ
 في نغمة البيتين الاخرين ويترك باب الحل مفتوحاً :
 اذ لا جدوى تعال اقبلك ودعنا نفترق ،
 لا ... لقد انتهى كل شيء ، لن تحصل على شيء مني

وأنا سعيد ... نعم سعيد من كل قلبي
 اني استطيع الان أن اخلص وأنا مرتاح الضمير .
 دعنا نتصافح ونفترق الى الابد وتلغى كل عهودنا
 وعندما نتقابل في أي زمن آخر ،
 يجب أن لا تظهر في أهداب أعيننا
 لحة واحدة باقية من حبنا الماضي .
 والآن في شهقة الحب الأخيرة
 حين يهبط نبضه وترقد العاطفة خامدة ،
 ويرکع الاخلاص بجانب سرير موته ،
 وتغمض البراءة عينيها ،
 اذا أردت أنت - حين أسلمه الجميع -
 فانه يمكنك ان تعبدني اليه الحياة .

وكتب براوننج قصيده « الحبيبة المفقودة » - بعد أكثر من قرنين -
 فجاءت تمثيل موازياً لهذه القصيدة ، لا لأن الخاتمة مماثلة بالرغم من ان المأساة
 في البداية واحدة وكذلك نغمة المتحدث ، بل لأن ما يقوله مختلف .
 فقد فصل العصر الرومانسيكي بين القصيدين ، وهنا ترتبط في ذهن الشاعر
 تفاصيل المناظر الطبيعية مع عناصر الصورة . وتميز اللغة أيضاً بذلك
 الانسياقات اللغوية البسيطة وهو شيء استحدثه براوننج بنفسه : -
 انتهى كل شيء اذن : هل تبدو الحقيقة مؤلمة
 كما يعتقد المرء في البداية ؟
 أنصت ، انه العصفور يفرد تحية السماء
 فوق سطح عشتوك

• • •

وبراعم الاوراق فوق كرمة العنب قد ازدهرت
لقد لاحظت ذلك اليوم
وبعد يوم آخر ستتفتح كاملاً .
وكما تعلمون سيصبح الاحمر رمادياً .

• • •

غداً ستقابل كما كنا اذن يا حبيبي ؟
هل تسمحين لي ان آخذ بذك في يدي ؟
انا مجرد أصدقاء ... ومع ذلك فان ابعد أصدقائك
بنال أكثر بكثير مما أتناول عنه

• • •

لأنه بالرغم من اني احتفظ في قلبي
بكل نظرة من عينيك السوداين الوضاءتين
 وبالرغم من أن صوتك — وهو يتمنى عودة الزمن
ينطبع في نفسي الى الابد

• • •

سأقول لك ما يقوله الاصدقاء
او اقوى بقليل
وسأمسك بيديك كالآخرين
او اطول من ذلك بقليل .

ولم يتناول الشعر الغنائي موضوع التعاشر الزوجية في جدية على ما
اعتقد قبل جورج ميريلث . وقد كتب درايدن قصيدة مهذبة خفيفة
في هذا الموضوع في مسرحيته « زواج المروضة » :
لماذا يقيينا عهد زواج احق ،
عقدناه قبل زمن طويل

ويفرض علينا أن نبقى سويا
حتى بعد أن ذابت العاطفة .

لقد أحبينا وأحبابنا قدر المستطاع
حتى استنفذنا طاقة الحب فينا .

ولكن زواجنا ميت حين تهرب البهجة
فالبهجة هي التي عقدت الرابطة بيننا .

ولكن ميريدث يعيش في دراما من واقع الحياة ، فقد تزوج ابنة الكاتب القصصي توماس لوف بيكوك في سنة 1849 ثم هجرته وانتقلت إلى رجل آخر وتوفيت بعد ذلك ثلاثة أعوام . وفي سنة 1862 نشر قصيده المسفلة « الحب الحديث » . يصف تطور شعور الكراهة في مناظر بالليل والنهار ويحلل الوان الصراع التي تنتج عن العاطفة المختضرة والتوتر الذي ينشأ بين رجل وامرأة يعيشان منفصلين تحت سقف واحد : لحظات الصمت المسمومة ، والندم التافه والقبلات الباردة المذلة والاستلقاء المستيقظ على « قبر زواجهما » ثم القبول النهائي للأخفاق : أنا لا أرى ذنبا ؟

الخطاء مختلطة متشابكة في مأساة الحياة
— شهد الله — لا حاجة إلى خائن يفصم الروابط
إنما العواطف وحدها نسجت المؤامرة
وكان الذي غدر بنا شيء كاذب في دخلة نفسينا .
وهو يختتم القصيدة بهذه الأبيات : —
وبصورة مؤثرة ختم الحب ذلك الشيء الذي بدأ
اتحاد هذين الزوجين المختلفين أبداً
لقد كانوا صقرين صغيرين في شرك

كتب عليهما ان يرفرفا باجنبتها كالخفاش
لقد تجولا مرة كحبين صافيين ، كالندى فوق الزهور
تحت سماء أيار المغرة

ولكنها لم يطعها الساعات الحبيبة

بل احتفظا في قلبهما بالحنين الى اليوم المقتور
ثم وجه كل منها الى الآخر السكين القائلة ،
الاسئلة العميقة التي تؤدي الى غم لا حد له .

آه أي أجوبة عثراء تلك التي تتلقاها النفس
عندما تصبو شغفا الى شيء مؤكد في هذه الحياة !
كمأساة الحياة المتكررة في كل زمان

نوج عواطفنا صاحبة مزاجة كفوة المحيط في منتصف الليل
ذلك الذي يهدى كجيش عرم من الفرسان
لكي يلقي على الشاطيء ذلك الخط الشاحب الدقيق .

وهي كما ترى قصيدة غير مستوية . وقوله « صافين كالندى فوق
الزهور » تعبير ضعيف - كما أنه من غير اللازم أن تؤدي الاسئلة
العميقة الى غم لا حد له . والآيات الاخيرة تصور تصويراً مضطرباً محاط
العواطف الاصلية وهو ينتهي الى موجة دقيقة مستنفذة . ولكن عذر
مريديث أنه إنما كان يعالج موضوعاً جديداً في الشعر ولعله لا يستحق
هذا الاهتمام الذي مني به كشاعر .

كل هذه تجارب ذاتية محض تصف ما عبر عنه ايليوت بقوله « الآلام
التي تنتج عن الحب المحقق والآلام الكبرى التي تنتج عن الحب الناجح » ،
ومن الطبيعي ان يكون شعر الحب فردياً ذاتياً سواء أعبر عن فرح
أو حزن . ولكن طبيعة الحب نفسه ، أو أوجه طبيعته المختلفة : المادية ،

والأخلاقية والروحية هي أيضا من موضوعات الشعر . وأكثر غنائيات شيكسبير حدة تحليل دقيق للعبودية واحتقار الرغبة الجسدية الجامحة حين تكون بلا عاطفة أو حين تتضاد مع الكراهة :

ضياع الروح في قفر الخجل ،
ذلك هي الشهوة في لحظات الدأب ،
والشهوة حتى تشبع
كاذبة ، قاتلة ، عنيفة ، لوامة

متوحشة ، متطرفة ، بذيئة ، قاسية ، غدارة
لا تكاد تستمتع بها حتى تختقرها .

في جنون يجري وراءها الانسان وفي جنون
يفقها بمجرد أن يجدها كطعْم في الملح
وضعت عمدا لتجعل من يقصدها مجنونا ،
مجنونا في تعقبها وفي امتلاكها ايضا
يسرف الانسان اذا امتلكها او وهو يمتلكها او إن قدر أن يمتلكها .
سعادة قبل تجربتها ، ويل اذا جربتها .

بهجة مفترحة قبل الوصول اليها ، حلم بعد رؤيتها .
كل ذلك يدركه العالم جيدا ، ولكن ما من أحد يعرف جيدا
كيف ينصرف عن هذا الفردوس الذي يحيل حياة الناس جحيناً .
وفي الجانب المضاد لهذا تماما يمكن أن نضع قصيدة ادغار الان بو
« الى هيلين » حين يصبح الحب سرا روحيا تثيره سلسلة من الصور
المترابطة والجمال . هنا لا يكاد يشير الى امرأة . ولعله يقارن بين هيلين
في الاساطير القديمة « ذات الوجه الذي ابحرت بسيبه الف سفينة » في
حرب دامت عشر سنوات ، وبين طيف المرأة التي منحه جماها سلام

القلب وسكينته :

هيلين - جمالك في عيني .
كسفن نقيبا في الزمان القديم .
في رقة تحمل فوق بحر معطر .
الجوال المائم المرهق
إلى ساحل وطنه .

فوق البحار اليائسة كنت هائما على وجهي
وشعرك الذهبي ، ووجهك « الكلاسيكي »
ورشاقتك الحلوة ، هي التي احضرتني إلى وطني
إلى الروعة التي كانت عليها بلاد الاغريق
والعظمة التي كانت لروما .
ما أجملك وأنت من وراء النافذة
وأنا أراك واقفة كالتمثال
وأنت تحملين الفانوس الذهبي
آه ... أيتها الروح المحبسة من بلاد
هي الأرض المقدسة .

جمالها سفينة حملته إلى وطني بعد تجوال طويل كانوا هو عولس قد وصل
ساملاً إلى زوجته . وموسيقى الأبيات نفسها تحمل الفكرة في أمواج هادئة
من الجرس . وبحار العواطف التي كانت يائسة أصبحت رقيقة ومعطرة .
وهي ترتبط في ذهنه بسمو عالم الفن الكلاسيكي كله وعظمته . ولكنها
ظللت بعيدة لا سبيل إلى الوصول إليها . وتکاد الأبيات الأخيرة تنفي بعض
التأكيدات في الأبيات الأولى . فهي تصير روحًا مجسمة ، تصير هي « النفس » ،
وهي تقف وقد سلطت عليها الأضواء ولكنها بعيدة منفصلة وتنتمي أخيراً

إلى بلاد لا يصل إليها إنسان . والارض المقدسة هنا ليس لها بالتأكيد صبغة دينية أو حتى تاريخية ولكنها شيء روحي بحت . لكن الحب الانساني قلماً يعيش في هذه المثالية السامية - ففي قصيدة « النشوة » يقول دون بعد أن يصف اتحاد روحى الحبيبين :

فلنلتفت إلى جسمينا أذن حتى
ينكشف الحب لضعاف الناس ،
فأسرار الحب تنمو في الروح
ولكن الجسم كتاب للحب .

وهذه هي الفكرة التي تضمنتها اروع قصائد يبتسل القصيرة « جين المعتوهة تتحدث إلى الاسقف » وقد ذكر يبتسل أن جين المعتوهة امرأة ريفية عجوز كان يعرفها . ولكن يبدو من سلسلة القصائد التي تلعب فيها دوراً أنها مجرد قناع استطاع من خلاله أن يعبر عن جوانب معينة من طبيعته لا يمكن أن تظهر في قصائده التأملية الذاتية المهزبة . وقصائد جين المعتوهة ضد الثقافة وضد الكنيسة وهي تجمع بين الحكم العامة والحكمة الروحية وبين العناصر الحسية والبدائية . وقد كتب يبتسل إلى زوجته بعد أن فرغ من هذه القصيدة يقول : انه يجب أن يتخل عن هذه المعتوهة التي جعلت لغته لا تحتمل :

قابلت الاسقف في الطريق

وتحدىنا طويلاً وكثيراً :

« هذان الشديان قد تستطحا وتهلا ،
وهذه الشريين سوف نجف حثماً عما قريب
اقطني في صرح سماوي
لا في حظيرة قدرة »

« الجمال والقبح اقرباء في النسب »
 « والجمال يحتاج الى قبح » هكذا قلت له ،
 « لقد ذهب اصدقائي - ولكنها حقيقة
 لا ينكرها القبر او السرير
 كامنة في انحطاط الجسم
 وفي كبراء القلب
 فقد تكون المرأة فخورة متعجرفة
 حين يدعوها الحب ،
 ولكن الحب قد نصب صرحة
 في موضع البراز
 لانه ما من شيء يمكن أن يكون موحدا أو مجتمعا
 ما لم يكن قبل ذلك مزقا .

وترفض جين ان تفصل ، بين الحب والشهوة وبين الدار السماوية
 والحظيرة القدرة ، وهي تتحجج بأن « الجمال يحتاج الى القبح » وهي حقيقة
 لا ينكرها القبر او السرير - اي ان الموت لا ينافض الحياة وانما يكملها
 وأن الحب المادي والحب الروحي لا ينفصلان كذلك « الحب قد نصب
 صرحة في موضع البراز » ، وهذا يشير الى معنيين الاول هو الذي يتضمن
 من السياق بأن موضع البراز هو مكان الحب ، والمعنى الثاني ان الحب قد
 سود ولطخ صرحة في مواضع القدرة والحقارة . ولكن كل الوان الوحدة
 تعتمد على وجود التضاد والتقاءه . هذه هي طبيعة الحياة والحب : « لانه ما
 من شيء يمكن أن يكون موحدا او مجتمعا ما لم يكن قبل ذلك مزقا » .
 ونحن نجد انه في الجانب الواقعي لا الميتافيزيقي يختلط الخير والشر في
 الزواج الانساني باستثناء بعض الافراد المحظوظين وقصيدة « الاحد في

ضواحي نو كسفيل » قصيدة مؤثرة ولكنها مجهولة للشاعر جيمس اجي الذي توفي سنة ١٩٥٥ . وقد بربت مواهبه الخلاقة حين نال جائزة بولنزر في قصته « موت في العائلة » . والقصيدة تصور منظراً حسياً مباشراً لحب شاب يتبعه تصوير سلسلة من التطورات المختلفة في مستقبله الحتمي . ولكن منظر يرى من خلال عين الشفقة والرقابة . سطره قلم شاعر يستند مناظر الطبيعة الداخلية والخارجية بنسج من الزخرفة اللفظية الحاذقة :

في بداية الربيع وهو يتقدم في حذر
تزدهر ازهار الكرز
منطلقة في هواء الاحد الصديق
يجاذب العليق الاحمر على منحدر النهر
ويسير العشاق في مجموعات : اثنين اثنين
وتغمر بهم على بعد - محظوبة بالاعشاب والشجيرات
عربة الفورد ف . ايت وهي ت سابق الشفرليت ،
انهم لا يمكن ان يزعجوها
ثدياتها قد تعرضا من خلال الرباط المخلول
يرقدان كبحيرة ساكنة
وفي فه تقطر رقتها
آه .. روّحها ليستيقظا
انهما ليسا من عنصر الطير ... هذه البراءة
تبجلب لنا ادوات هلاكنا
وكلماتهما ليست تشف عن السعادة .
نحن البشر لا نستطيع ان نأمل ؛
ان احلى لحظات سعادتنا اعنفها قسوة علينا

ما من قيد اشد منها - وأرق انواع الحرير
أقدرها على الحق .

كيف ينتهي هذا كله ؟ كيف تنتهي لحظات الحب السعيدة هذه
في المطابخ ومتاجر السرير ولحظات الصمت وصفحات المجالس النسائية
ومرض القلب امام ابواب الشركات ذات اللافتات المذهبة
والجسم المتيس والبنائق الضيقة وآلام المرات القاتمة
وضرب الاطفال وتأديبهم ورحلات صيد السمك ، وعصير البرتقال
والكمبيالات وفنون العجز ، وعربة شفرليت
واشتراء ابنائهم والاحتقار المتبادل
والذكريات المؤلمة ، والدموع ، وشهر العسل الثاني ، والشفقة
والصراخ لتصحيح الاشياء البسيطة التافهة
وقرَب الماء الساخن ، وحصاة الكلي ، والسقوط من السلم
واعياد الميلاد المتكررة ، والريبة من حدوث السرقة
وقيام ازواج بنائهم بالترتيبات مع الحانوتية
والحجرات الضيقة فوق سطح المنزل
والزجاجة تتحطم ، وتبادل النظرية بين البنت وزوجها
والجسم الخاوي في السرير الموحش
والتحول الى رماد في الساحة المقفرة
والأحفاد في بداية حياتهم يتجلون تحت الشمس الغدارة
والآن وهم في ريعان الصبا قبل ان تتحطم رفوف الرعب
اللهم بصرهم .. اللهم احم ابصار هؤلاء الاطفال من رؤية هذا المصير .
تفتح القصيدة بالأمل وبهجة الربيع : الزهور ، والعشاق ، عربات
السباق ، ثم تتركز في الحبيبين المختضنين في حلم سعيد ويصبح الشاعر « آه ... »

رو حها حتى يستيقظا» ثم يسود الصورة بتذكيرنا بمصيرنا كبشر وكيف ان كثيراً من أحلام هؤلاء العشاق سوف تموت وتحطم . وتبرق لحظات المستقبل حية سريعة كشريط سينمائي حتى النهاية . وتتلخص القصيدة في الدعوة التي تضمنها البيتان الأخيران . ولحظة الغرام في الآيات الاولى تعود في الآيات الأخيرة ، وتعقبها هذه الجملة المتشائمة « قبل ان تتحطم رفوف الرعب » وهي صورة تعكس الهبوط السريع الذي تصوره لمحات الحياة في الآيات السابقة . والبيتان الأخيران تركيز لشفقة الشاعر في صلاة يزقها احساسان مختلفان – دعوة ترجو الا يواجهه هؤلاء الاطفال المستقبل بلا وعي ، ودعوة ترجو ان تدوم لحظات الحب والسعادة في اعينهم دائماً . وأخيراً هناك جانب آخر من قصائد الحب يختلف عن صورته الجنسية والروحية والمثالية والواقعية وهذا الجانب تتمثله احساس شيكسبير المتصر في اشهر قصائده : « لا تدعني في مجال العواطف السامية أتعرف بالعواائق » وشيكسبير يعلم ايضاً أن :

أحل لحظات سعادتنا اعنفها قسوة علينا
ما من قيد أشد منها : وأرق أنواع الحرير
اقدرها على الخنق .

وهو يعلم ان الحب يتغير ، وان العواطف تطيع به ، وأنه قد يتغير عن طريقه ، وان قيمته لا تدوم منها تكن ثابتة وان حقائق الحياة تخنقه وأن الكل مصيره الملاك ، ولكنه يرفض ان يعترف بهذه العواائق ويرنو ببصره الى نقطة ثابتة ابداً كالنجمة القطبية ويركتز على شيء ثابت لا يتغير ابداً :

لا تدعني في مجال العواطف السامية
أعرف بالعواائق ؛ لا يكون الحب جبا
ذاك الذي يتغير حين يتها التغيير له

او ينحني في يد من يزيله لبزال
لا . . . بل انه علامه ثابتة لا تتغير
تنظر الى العواصف ولا تهتز ابداً
انها النجمة التي تهدي كل سفينة ضالة
لا يعرف الناس كنهها وان كانوا يدركون سموها .
ليس الحب العوبة الزمن وان كانت الشفاه الوردية والحدود
تقع في دائرة منجله المنحنى
والحب لا يتغير تبعاً لساعاته وأساليبه القصيرة
ولكنه يعيش حتى آخر لحظات العمر
فإن تأكد انني مخطئ في هذا الزعم
فانتي لم اكتب ابداً ولم يعشق انسان ابداً .

حضريات مجلة الابتسامة
www.ibtesamh.com/vb
منتديات مجلة الابتسامة

الترجمة الفاسدة

« نصيحتنا الوحيد هو دنيا الانسان »
 (أ.ي. هاوسمان)

يرجع شقاء الانسان ، منها يكن سببه المباشر ، الى ادراكه ان الذات حبيسة ، وان طاقتها الحيوية ، تتبدل عبثاً في « صراع داخلي » لا طائل وراءه ، او كما عبر عن ذلك ت.س. اليوت بقوله : « اننا نفكر في المفتاح ... كل منا في محبسه ، يفك في المفتاح ». والشاعر الذي يستطيع ان يعبر عن حقيقة هذا الصراع في عمل ادبي خالد ، يكون قد فك قيده مؤقتاً وبارح محبسه ... ولو الى حين ، لأن عملية الخلق في حد ذاتها نوع من الانطلاق . بيد ان انسانيته قد تظل بعد ذلك ضحية لما في داخله من متناقضات . الا اذا استطاع ان يوطن نفسه على الرضى بما في النوع البشري من نقائص وتشعث . حينئذ تتجه طاقته الى تحقيق امور تسمو به فوق العثرات ، وخيالية الامل ، التي تكيلها له الحياة . وربما كان حقا قول ثورو : إن أغلب الرجال (والنساء أيضاً) يحيون حياة تنطوي على شعور باليأس يعاونه في هدوء . وآخرأ فقط

أدرك الناس مدى ما يسببه « انعدام السعادة » من « مرض » جسماني وعقلي . وقد ارق وردزورث تفكيره في « الشعراء العمالقة الذين ماتوا تعساء » صبيحة ان لاقى جامع العلق . إن تاريخ حياة كل من بيرنر وشاتزن (وقد كان وردزورث يفكر فيما) وهارت كرين وديلان توماس من الشعراء المعاصرين يذكرنا بالشعراء الذين انتهوا إلى اليأس ، ولكن الحياة كما يقول روبرت فروست في قصيده « نحن نملك الكوكب » وان تشکكنا في مدى التناصب بين خيرها وشرها : -

« لا بد أن تكون في صالح الانسان » .

قل انها في صالح الانسان بنسبة جزء من واحد بالمائة على اقل تقدير.

والا لما كان عدد الاحياء منا يترايد باطراد ،

والا لما زادت سلطتنا على الكوكب .

و كذلك هي الحال مع الشعراء : الايجابية عندهم تزيد على السلبية . ولقد قال إمبسن عن قصيده « المواعيد التي أخلفت » ان الشعور العام الذي تتضمنه القصيدة ، شيء لا يمكن الاحساس به في كل حين ، وهذا القول ينطبق على الظروف الاخرى الكثيرة التي تحبط بالبشرية . فقد يغيب الندم المريض الذي يحس به المرء لدى ضياع الفرص ، في نشوة التحقيق الايجابي . والشعور بالعمق قد يتلاشى في فورة اليقظة على مباحث الحياة . والشعور بالوحدة ، قد يقضى عليه تكوين صداقه جديدة تعنى مصادقة . والتأمل في الطبيعة قد يجلب السلوى والطمأنينة . وقد تذوب لوعة الحب وآلامه ، في مسراته ولذائذه .

وهكذا فإن مصدر هذا الهروب ، هو التحرر من التغلغل في طوابي النفس دون جدوی ، أو كما قال « ايليوت » : « من هذه الاشياء التي طالما ناقشتها مع نفسي ، طالما بحثناها معاً ». ومصدر آخر للقوة هو وجود

نوع من الایمان : يمكن المرء من مواجهة النساء والضراء في هدوء وطمأنينة . هذا الایمان قد يكون « دينياً » وقد يكون « انسانياً » . فالایمان الذي مصدره الدين يفترض عالماً سماوياً ابعد مراماً من العالم الدنيوي . اما « النزعة الانسانية » فانها قد نبعت من القيم التي كونها الانسان نفسه نتيجة ممارسته لصروف الحياة في العالم الدنيوي الذي خلق فيه . بيد أن كلمة « انساني » لها جانبها التاريخي . فهي متصلة « بالعلوم الجديدة » التي اخذت تزدهر في القرن الخامس عشر بسبب الاطلاع على آثار اليونان القديمة وهضمها . وقد اطلق على دراسة هذه الآثار وصف « النزعة الانسانية » لأنها اعتبرت اليونان القديمة لأول مرة ، المرشدين الى طريقة ارتياح الحياة ، لا كما صورهم الكتاب المسيحيون . وزيادة على ذلك ، قوت هذه الآثار من شعور الانسان بامكانياته ، وبكل ما ينضاف اليها من صلته بالماضي . ومع ذلك ، فان رواد مبدأ « النزعة الانسانية » مثل اراسميس وسير توماس مور ، لم يكونوا لا دينيين أو وثنيين ، ولكنهم كانوا مسيحيين متمسكين بمسيحيتهم ، اعتقادوا ان دراساتهم تضيف الى مبادئ المسيحية ولا تناقضها او تغض منها ، وهذا حال كثيرين من اتباع النزعة الانسانية المسيحيين » في وقتنا الحاضر . بيد ان وصف « انساني » في الوقت الحاضر ، يطلق عادة على هؤلاء الذين يرفضون ان يعتبروا الدين مفتاحاً لطلاسم الحياة ودواء لآلام البشر ، وقد توصلوا الى مبادئهم كلها عن طريق التأمل في الحياة الدنيوية .

ـ « الطلاسم » تبقى بلا جواب ، وسيظل الانسان ابداً يعاني ويتعذب - هذا امر حتمي تجرب مواجهته وقوله ؟ فان « النزعة الانسانية » لا تفسر شيئاً ، ولكنها تقوم على القيم الانسانية المترعة من تجارب الناس ، وعلى العلاقات التي تقوم بين الانسان والطبيعة ، وتقوم ايضاً بين الناس

بعضهم البعض ، سواء كانوا رجالاً أو نساء . في هذه التجارب ، يجد اتباع النزعة الإنسانية اصدق دليل على ما في الحياة من خير ، وعلى ما في روح الإنسان من طاقة خلاقة . واحد المبادئ التي يرتكز عليها مبدأ « التزعة الإنسانية » يعبر عنه الشاعر الأمريكي المعاصر ولس استيقن في قصيده « صباح الأحد » حيث يقول : « اعظم ضروب الفقر ليس ان تجيا في عالم مادي » . في هذه القصيدة الجميلة العذبة ، يرفض الشاعر عقائد المسيحية ، ويشيد بحقائق الحياة الإنسانية ، بالعالم المادي الحسي الذي يعتقد الشاعر انه يرضي كل متطلبات الإنسان ، دون حاجة الى التعلق بسراب الخلود في عالم آخر . وتخلق القصيدة احساساً بتراجع « الادراك » في تقلبه بين التفكير في الارض والتفكير في السماء ، بين نوازع الدنيا ونوازع الدين : -

« غلالة النوم الشفافة في المخدع الساكن ،
وقدح القهوة وقت الفصحى على كرسي مشمس ،
وصورة ببغاء على بساط اخضر ،
كل ذلك يختلط ببعضه ببطرد
السكون المقدس للقربان القديم ،
انها تحلم ليلاً ، وتحس بالنذر
السوداء لتلك المصيبة القدية ،
تقبل كما يسود السكون بين اصوات الماء .
أريج البرقان والأجنحة الخضراء الفاقعة ،
تبعد كأشياء في موكب جنااثري ،
متعرج عبر ماء واسع ، لا صوت له
والبيوم كالماء الواسع ، لا صوت له

هداً حين مرت عليه قدمها الحاملتان ،
 عبر البحر الى فلسطين الصامتة ،
 وطن الدم والضريح .
 لماذا تقدم هباتها للموتى ؟
 ما الالوهية ؟ اذا كانت لا تجىء
 الا مع الظلال الصامتة والاحلام ؟
 هلا تجدى في طمأنينة الشمس
 وفي الشمر الحاذق والاجنحة الخضراء المتألقة ،
 وفي كل ما تخرجه الأرض من خير وجمال ،
 أشياء يسيغها الذهن والقلب كما تساغ افكار السماء ؟
 لا بد للالوهية أن تعيش في طويتها :
 احساسات وقت المطر أو أحوال نفسية لدى نزول الجليد
 وآلام الوحدة ، أو انطلاق الشعور
 حين يزهر الغاب ، والعواطف
 العارمة على الطرق المبتلة في ليالي الخريف .
 اللذة كلها والألم كله ، لذكرى
 الفرع المورق في الصيف ، والغضن العاري في الشتاء .
 هذه الأشياء هي المقياس المقدر لروحها .

الآيات الثلاثة الأولى في القصيدة ، تصور الجو الوداع الذي ينجم على
 حياة الناس صباح الأحد . فان « غلالة النوم الشفافة في المخدع الساكن »
 تصور طمأنينة المرأة وتناعتها وهي تتناول افطارها في ساعة متأخرة ،
 وتضفي « الشمس » و « البرتقال » و « صورة البيضاء على بساط أخضر »
 ألواناً جذابة على المنظر . ولكن سرعان ما ينبع شعور آخر . « النذر

السوداء لتلك المصيبة القديمة » يطغى على الاحساس بالطمأنينة والبهجة . « السكون المقدس » في ذهن المرأة ، يتحول الى « سكون أسود » بين اضواء الماء . وعبر هذا السكون ، تمر المشاعر « كأشياء في موكب جنائزي صامت متعرج عبر ماء واسع » ويتحول اليوم الى « ماء واسع لا صوت له » . لقد جف ما في العالم الحسي من شمس وحياة . وتمر قدماها الحالتان عبر هذا السكون الى فلسطين . وأخيراً ، يعكس البيت الاخير من هذا القسم ، كل ما صوره مطلع القصيدة : الشعور بالحبس بدلاً من الشعور بالتحرر ، و « الدم » بدلاً من « القهوة والبرتقال » و « الضريح » بدلاً من الشمس والاضواء .

وفي الجزء الثاني من القصيدة ، يتحدى الشاعر خيالات « الالوهية » التي توحى بها « الظلال الصامدة » والاحلام ، لأنها خيالات محصورة ويمضي الشاعر في وضع مكان « افكار النساء » ، « أشياء » يسيغها الذهن والقلب ، هي في الحقيقة مباحث الحياة وطبيات الارض . ويبدو أن الشاعر يجد « الالوهية » التي تنطوي عليها روح الانسان ، في تكامل التجربة وحدتها . وهو يرى أن الاسرار التي تفيض بها حياتنا الحسية وادرائنا العاطفية هي المقاييس الوحيدة التي نقيس بها الالوهية .

بيد أن المرأة في القصيدة لا تستطيع قبول الرأي القائل بأن الانسان ليس الا جزءاً من الطبيعة ، وأنه مثلما « ودي الصيف حتى الشتاء ، في نظام التابع ، كذلك تؤدي الحياة الى الموت ، دون فردوس في النهاية . ولكن الشاعر يرد عليها قائلاً : ان جميع احلام الانسان بحياة بعد الموت ، لا تعدل شعور البعث والتتجدد الذي يحسه الانسان كل عام في الربيع .

« إنها نقول » اني لقانعة بالطيور الموقظة :
وكيف تتأكد قبل ان تطير من حقيقة

الحقول الغائمة باستفهاماتها العذبة .
ولكن حين تمضي الطيور ويبتلع العدم
حقولها الدافئة ، فأين اذاً الفردوس ؟
ليس هناك موطن للنبوءة
أو غول عجوز يخرج من بين القبور
ولا باطن أرض ذهبية أو جزيرة
سحرية تتخذها الارواخ وطننا
ولا صورة جنوب خيالي أو نخلة بين السحب
نائية فوق تل في السماء
دامت كما تدوم خضرة ابريل ، أو ستدوم
كذكرها للطيور الموقظة
أو حنينها الى حزيران ومساءٍ
تحقق في سمائه اجنحة السنونو .

وهو يقول بأن « المنية هي أم الجمال » وان فكرة الجمال الدائم في
فردوس المسيحية ضحلة لا تحتمل . لهذا فالشاعر هنا يتبع فكرة الدين
الدنيوي ، وشعرته الاساسية ابتهال للشمس لأنها مصدر الحياة :
دائرة من الناس في صخب وليونة
سوف يرتلون في ابتهال صبيحة صيف
صلواتهم الصاخبة للشمس
— لا كاله بل كما يحب ان يكون الاله —
عارية بينهم كنبع متايد .
وستكون اغنيتهم اغنية الفردوس
نابعة من دمائهم راجعة الى السماء

وسوف يشترك في أغنتهم صوت وراء صوت ،
 صوت البحيرة حيث تظهر روعة المهم
 ثم الاشجار كالملائكة وصدى التلال
 كلها تشارك في جوقة الغناء
 وسيدركون جميعا هذه زماله الروحية
 بين الانسان الغاني وصباح الصيف .
 ومن اين جاءوا والى اين يمضون
 ذلك ما سيكشفه الندى فوق اقدامهم ،

هذه أشبه بابتهالات الوثنين وهم يقومون باداء شعائرهم لاله الشمس
 ولكن الترنيمة في الواقع انما هي ابتهاج بزماله الانسان والطبيعة . وينسج
 سيفنر في مهارة بعض آيات من الانجيل في ابياته وبذلك يحفظ للصورة
 بالقدسية الدينية وان كانت في تعظيم الانسانية :
 ونغمة النسوة تخفت في الايات الاخيرة :
 وهي تسمع فوق المياه الساكنة
 صوتا يصبح : ليس القبر الذي في فلسطين
 قبولاً تتسع فيه الارواح
 انه قبر عيسى حيث يرقد
 اننا نعيش في فوضى الشمس القدسية ،
 او الاعتماد القديم على اليوم والليل .
 او فوق الجزيرة الموحشة الحرة بلا راع
 في تلك المياه الواسعة التي لا مهرب منها ،
 الغزلان تمرح فوق جبالنا والطيور ،
 ترسل حولنا صرخاتها التلقائية

والتوت الحلو ينضج في القفر
وفي عزلة السماء ،

وفي المساء تطير اسراب الحمام
في حركات غريبة وهي تهوي
نحو الظلام بأجنحة منثورة .

ستيفنز يجعل المرأة تسمع صوتها يحدّثها بأنه ليس هناك وحي الهي
وانما هناك ناموس طبيعي . ثم يلخص لنا في صور حسية ومتعددة الانجاد
بين الانسان والطبيعة ، ولكن بالرغم من هذه الزماله الروحية التي تصورها
الايات السابقة فان النغمة هنا تفقد بهجتها . الى أي شيء يشير قوله
« لا مهرب منه » في البيت الثامن هل يشير الى الجزيرة الموحشة او الى
المياه الواسعة ؟ كلتاها تحمل فكرة روح الانسان الفردية التي كتب عليها
أن تظل منعزلة دائماً متسائلة أبداً حتى عندما ترفض كل الحلول الخارجية للطبيعة .
وصورة الحمام الرائعة في النهاية تحمل نغمة حزينة و « الحركات الغريبة »
هي مفتاح الصورة : روح الانسان وهي تنشر أجنحتها ولكنها تهوي
بطريقة حتمية نحو الظلام .

والقصيدة بالرغم من روعة موسيقاها النادرة ، وخصوصية صورها الحسية
غير مرضية من حيث كونها كشفاً عن الحالة الانسانية التي تفقد الامل
الديني . ولعل ذلك يعزى الى تجاهلها العقل والروح . فهي تتوجه الى
الحواس والعواطف فقط . ولا ينكر ستيفنز الآلام الحتمية التي تسير جنباً
الى جنب مع المسرات .

احساسات وقت المطر والأحوال النفسية التي يشيرها نزول الجليد
وآلام الوحدة أو انطلاق الشعور .
حين يزهر الغاب والعواطف العارمة

على الطرق المبتلة في ليالي الخريف .

ولكنه يصرف هذه الاشياء دون تحليل لها أو تعمق فيها . ولا يتبع ستيفنر خطى شاعر عصر البصمات - صمويل دانيال - فيحدثنا عما يجب فعله حتى مع المسرات :

بهجة الحياة في روعتها وبهاها

تومض لحظة ثم تختفي .

فالتهمي أيتها العيون الجشعة

من هذه الروعة التي ترين ،

خذلها خاطفة وهي تطير ،

رغم أنك لن تختفظي بما تأخذين ،

وعندما تؤدي عيناك دورها بالنظر

فعلى الفكر ان يطيل اللحظة في القلب .

وعوالم الحواس والعواطف تبعث على الرضى في الشعر كما تفعل في الحياة ، ولكن من طبيعة الانسان ان لا يقنع بها طويلا . واللحظات الرائعة يجب ان تطول هذه العوالم في قلب الانسان . ويتسم عزم ستيفنر بالبساطة المفرطة كما يتجاهل الكثير من التراث الانساني .

ولنضع في الجانب المضاد لهذه القصيدة قصيدة مايثيو آرنولد « ساحل دوفر » وهي تتناول ايضاً موضوع استحالة احتفاظ الشاعر بایمان ديني ولكنها تختلف اختلافاً بيناً في عرضها للموضوع وفي نغمتها واحساسها وايقاعها :

البحر هادئ هذه الليلة ،

المد في قمة ارتفاعه والقمر يرقد في بهاها ،

فوق المصايف وعلى الساحل الفرنسي يومض

الضوء وينتفي .. وهضاب انجلترا تشرق
متألقة ممتدة فوق الخليج الساجي .
تعال الى النافذة فهواء الليل عليل ،
وهنا وحسبك عند خط الزبد الطويل
حيث يلتقي البحر بالأرض المقرمة البيضاء ، أن ننصت ؟
أنصت ! تسمع زفير

الفقاريغ التي تسحبها الامواج ثم تقدفها
عند عودتها فوق الساحل المرتفع ،
تبداً ثم تتوقف ثم تبدأ من جديد
في ايقاع مرتعش بطيء ، وتؤدي
نغمة الحزن الخالدة .

لقد سمعها صوفوكليس قبل
زمن طويل فوق البحر الايجي فخطرت لعقله
فكرة المد والجزر في
تعاسة الانسان ؛ ونحن
أيضاً نجد فكرة في هذا الصوت
الذي ينبئ من هذا البحر الشمالي البعيد :

بحر اليمان
كان مرة - ايضاً مكتملاً وكان يمتد حول ساحل الارض
كطبات نطاق براق ملتف ،
ولكنني الآن اسمع فقط
زفيره الحزين الطويل المترافق
يتقهقر دون أنفاس

ريح الليل - الى الاطراف الواسعة
 الكثيبة العارية في هذا العالم .
 ايه يا حبيبي لنكن مخلصين أحذنا للآخر
 كأن العالم الذي يبدو
 وهو يمتد امامنا كأنه أرض الاحلام
 متنوعاً جيلاً جديداً ،
 ليس فيه في الواقع بهجة أو حب أو ضياء
 أو يقين ، أو سلام أو وقاية من الالم ،
 ونحن هنا كأننا في سهل مظلم
 ينطلق فيه نغير الفتال والفرار
 حيث يلتقي جيشان جاهلان في الظلام .

تفتح هذه القصيدة كقصيدة « صباح الأحد » بمنظر يعم في الضوء
 وينتهي بالظلام . ولكن تناول التشبيهات مختلف ، فبدل أن يذكرنا الشاعر
 بالدورة الطبيعية المتكررة لتعاقب الليل والنهار تصور لنا قصيدة « ساحل
 دوفر » التناقض بين آمال الانسان واحلامه « متنوعة ، جميلة ، جديدة
 مليئة بالحب والبهجة واليقين والسلام » كافتتاحية القصيدة وبين الواقع
 الذي يتمثل في « نغمة الحزن الخالدة » وفي الالم والصراع والبقاء الجيدين
 الجاهلين في النهاية . وكلتا القصيدتين تبدأ بتصوير منظر طبيعي ولكن
 بينما تنتهي هذا المنظر في قصيدة « صباح الأحد » سلسلة من المناظر الخيالية
 التي تحمل الفكرة بتجده هنا ان المناظر والاصوات في الافتتاحية هي التي
 تطلق العنوان للخواطر الدرامية وتذوب هذه في رمز في النهاية . ويصبح
 المنظر الواقعي رمزاً لمصير الانسان في عالم بلا ايمان ولا خلاص له الا
 بالحب الانساني والاخلاص .

وتبدأ القصيدة بالتأكيد على منظر البحر والارض وهم ساكنان مغموران بضياء القمر . وفي سبع جمل قصيرة يرسم آرنولد المنظر الرائع والصورة العاطفية التي تمايله . وهو يدعو زميله لكي يحضر الى النافذة ويشاركه حلاوة الهواء والمنظر . وفجأة يقطع السكون زئير الامواج وهي تتلاطم فوق صخور الشاطئ فتبعد بخواطر الشاعر اولا الى صوفوكليس وهو يقارن بين مصير اوديب وبين المد والجزر ثم الى امواج البحر وهي تتفهقر كأنها صورة لانحسار الایمان .

وكضياء القمر الساطع فوق البحر ، كان الایمان ذات مرة « يرقد كطيات نطاق براق ملتف » حول العالم . ثم يصور في ابيات - يحمل جرسها نغات يأسه - ذلك الفراغ والتجريد الذي مني به عالم دون هذا الامل .

والصورة المجازية تتغير في الفقرة الاخيرة من الابيات فيرسل صرخة معدبة لحبيته يدعوها الى الحب والاخلاص والثبات ، فذلك هو الاساس الوحيد للحياة ، ثم يأخذ في تفسير هدوء المنظر الواقعي وروعته على انه مجرد سراب فكري ، حقيقته هي « العوالم العارية » التي تذوب وتتلاشى في « السهل المظلم » بينما يتحول « الزئير الحزين الطويل المتراءع » الى « صرخات العراق والقتال المصطربة » .

ولا يمكن الجزم بأن قصيدة آرثر هيوكلاو « لا تقل لي ليس يجديك الكفاح» قد كتبت ردآ على قصيدة « ساحل دوفر » ولكننا نرجح ذلك . اذ يبدو ان الفقرتين الاولى والثانية رد على صورة المعركة في نهاية قصيدة آرنولد بينما تلتقط الفقرة الثالثة صورة البحر ، وفي الرابعة يستحيل ضوء القمر عند آرنولد الى ضوء النهار والشمس . ثم ان كلاو يرفض أن يركز على « النواخذ الشرقية وحدها » أو ضوء الماضي الكلاسيكي والترااث الاوروبي

(شرقى دوفر) وبعض النقاد يرى في اتجاهه نحو الغرب تعبيراً عن الامل في نمو أمريكا الثقافى في المستقبل :

لا تقل لي ليس يجدىك الكفاح ،

أو أن الجهد والجرح تضيع سدى ،

أو أن العدو لا يتغاذل ولا يستخدي ،

أو أن الأمور ستبقى أبداً مثلما كانت .

ان كانت الآمال خداعاً ، فان المخاوف كذابة ،

وقد يكون هنالك من وراء الدخان الكثيف ،

زملاء لك يتعقبون الفارين

ولولاك امتلكوا الحقل .

اذ بينما تبدو الامواج المرهقة وهي تنكسر بلا فائدة ،

لا تكاد تحصل على شيء من وراء ذلك ،

هناك بعيداً ومن خلال المسارب والخلجان التي تشقتها ،

يتغلغل البحر في صمت وهدوء .

ان النور حين يقدم النهار

لا يتسلسل اليانا من النوافذ الشرقية فحسب ،

فالشمس تصعد بطيئة في السماء ،

غير انها في الغرب لو تأملتها لوجدت الارض لامعة بالضياء .

وسواء أكانت هذه الايات قصدت الى معارضه يأس آرنولد السلي

أو لا ، فهي تعبر عن الایمان في عمل ايجابي وفي قدرة البشرية على

الاحتفاظ بالشيء الذي يفقده آرنولد بالرغم من رقة قصيده المفعمة

بالعواطف المؤثرة . هذا الاصرار على الايجابية يجب أن يكون دائماً محور

الانسانية ، تلك هي الحقيقة التي تظهر جلية واضحة في الفاظ جورج

شابمان أحد شعراء عصر اليصابات :

هبني روحأً تمنى أن يكون لها في خضم
الحياة العاصف شراع يمليء بهواء نشوان .

حتى عندما ترتجف أعمدة الشراع وينشق الصاري
وتميل سفينتها الضالة ميلاً خطراً على جنبها

وتتسرب إليها المياه ويمخر شقوق قاعدتها الهواء ،
ليس هناك خطر لانسان يدرك

ماهية الحياة والموت ، وليس هناك أي شريعة
تفوق معرفته كما انه ليس من الشرع
أن يذل نفسه لأي شريعة أخرى

كما تظهر ايضاً في ختام قصيدة شللي « بروميثيوس »
ان تصفيك الآلام التي يراها الامل لا نهاية
وان تغفر اخطاء أشد ظلاماً من الموت أو الليل

وان تتحدى سلطة تبدو جباره مهيبة
وان تحب وتحمل وتأمل حتى يخلق الأمل
من حطامه ما يصبو اليه ،

وان لا تتغير ولا تتردد ولا تندم
هذا - كعظمتك يا تيئن - هو أن تكون
خيراً ، عظيماً مبتهجاً ، جميلاً حراً

هذه هي وحدها الحياة ، والمسرة والملك والنصر .

ويصورها تنيون في ختام قصيده « يوليس » التي كتبها عقب وفاة
صديقها الحيم آرثر هalam . وقد قال عن القصيدة : أنها تمنحنا الاحساس
بالتقدم والقدرة على مواجهة مشكلات الحياة أكثر من اي شيء يمكن أن

نجله في قصيدة « الذكرى » :

بدأت الأضواء تتألق من خلل الصخور ،
ويضمحل اليوم ويسلق القمر البطيء ، والبحر
يئن حولنا بأصوات عديدة — فتعالوا أيها الأصدقاء
لم يفت بعد زمان البحث عن عالم جديد .
لتتقدم ولنضرب سطح الأنبار الماءدة ونحن نجلس
في صف واحد منتظم — فان هدفي أن أبهر
متجاوزا في الخضم نقطة غروب الشمس ومستحم النجوم
الغربية كلها ؛ الى ان أموت .

قد تتبعنا الأمواج العاصفة العنيفة ،
وقد نبلغ جزائر السعداء ،
ونرى وجه آخيل العظيم ، الذي نعرفه جيداً .

وبالرغم من أننا قد فقدنا الكثير ، فانا ما زلنا نحتفظ بالكثير ،
وبالرغم من أننا لا نملك القوة التي كانت في الزمان القديم
تهز الأرض والسماء ، فان ما نحن عليه سنظل عليه :
سنظل نحمل خلق قلوب باسلة ،
أضعفها القدر والزمان ولكنها تملك الارادة القوية
لنكافح ، وتبث وتكتشف دون أن تستسلم ابداً .

أما هاوسمان فإنه يتحدث في نغمة مختلفة ، تجمع بين الجلد وكعب
النفس واللامبالاة في قصيده « شجرة الكستناء تطرح شعلتها » :
نحن على وجه التأكيد لسنا أول
من جلس في الحانات ، بينما تقدف العاصفة
خططها الآملة للخراب وتلعن

كل وحش أو وغد صنع هذا العالم .
انه ظلم ، ولكن ناولني الكأس
يا أخي فان اميّنا لم تنجينا ملوكين
نصيبينا الوحيد هو دنيا الانسان :
نحن نريد القمر ولن نحصل على شيء .
وآلام طينتنا الغاضبة المستكبرة
كانت منذ الابدية ، ولن تتلاشى
فلنتحملها اذا استطعنا ، واذا استطعنا كان لزاماً علينا أن نفعل ،
فتتجاهل السماء يا صديقي ، واسرب كأسك .

ويصور لنا ييتس في الابيات الأخيرة من قصيدة «اغنيات من مسرحية»
قوى الخلق وقوى الخراب في حرب لا نهاية لها . ولكن الصراع في
ذاته يمثل قوة خلقة :

كل شيء يقدره الانسان
يدوم لحظة أو يوماً :
مسرات الحب تطرد جبه ،
وريشة الفنان تستهلك احلامه ،
وصرخة الرسول ، وخطوات الجندي
تستنفذ عظمته وجبروته
وكل نار تتأجج في الليل
قد غذاها بالوقود قلب الانسان .

وكل اكتفاء كالعلاقة الجنسية وبلغ اقصى الغاية هو في حقيقته موت ،
لأن الاكتفاء يؤدي بالضرورة الى الاستهلاك . أما النار فانها تمثل قوة
الحيال الخلقة واندفاع الحياة ولكنها ايضا النار التي ستحرق كيان الانسان

المحتوم فناؤه .

و بما ان هذه الحياة هي كل شيء بالنسبة للدعاة « النزعة الإنسانية » ،
فإن كل رغبتهم تتحصر في الاستمتاع بها إلى أقصى غاية ممكناً ، أو كما
عبر عن ذلك ييتس في قصيدة أخرى يقوله : « انعاش الأيام التافهة
وشحنها بضوء الشمس » . وهم يرجبون بكل شيء بذكراً لهم بروائع عالم
الحس وأسرار تجاوبهم له . وقصيدة لويس ماكنيس « الثلج » في هذا
الصدق قصيدة مبتكرة ممتعة :

فجأة ملأ الضياء الحجرة . وكانت النافذة الشارعة

الكبيرة تنسل ثلجاً تواجهه وردة حمراء ،

متلائمين ومتناقضين في صمت .

ان العالم مليء بالعجبائب بأكثر مما نتصور .

العالم أكثر جنوناً مما نعتقد ،

متعدد لا سبيل إلى ربطه ، فأنا أقشر

البرتقالة ، وابصق الحب ، واحس

بسكر الأشياء المتنوعة .

ولهب النار وهي ترسل صوتها المبحوح

أكثر هزاً ومرحاً مما تخيل

وفي اللسان والعينين والأذنين وراحة اليد ،

ما هو أكثر من زجاج قائم بين الثلج والورود الضخمة .

الشاعر هنا يحس بالحاجة بالخصوصية والتنوع في العالم الذي يقع
في متناول حواسه مباشرة ، وفي طبيعته المولدة حتى انه ليبدو انه ما من
حدث في الداخل أو الخارج يوجد في عزلة بل ان كل شيء يتولد في
حياته في اتجاهات مختلفة كثيرة .

وانطباع الصورة الحسية لوعاء الورود الحمراء فوق النافذة والثلج من الخارج يجلب نوعاً من البهجة المفاجئة ولكنه يصبح على التو تجربة في العقل أيضاً . فالصمت ينطبق على الصورة الحسية ، على التصادق الثلج والورود ، ولكن المنظر ينطبق في العقل أيضاً في صمته بالفكرة المجردة وبأن الثلج والورود متلائمان ومتناقضان في آن . فهـما من حيث المكان متصلان جنباً إلى جنب ولكنـما يـتناقضان في أمور أخرى كثيرة . وتعليقـه بأن «ـالـعـالـمـ مـلـيـءـ بـالـعـجـائـبـ اـكـثـرـ مـاـ نـتـصـورـ » يـنـطـبـقـ عـلـىـ تـجـربـتـيـ العـيـنـ وـالـعـقـلـ .

والتدوّق والمس يؤديان إلى نفس التجارب في كل الأحساس المختلفة التي تأتي مع القشر ، والقطع ، وبصق حبوب البرتقال وفي الأدراك المskr بـتـعـدـدـ كلـ شـيءـ وـتـأـتـيـ تـجـربـةـ الـاذـنـ بـفـارـقةـ أـخـرىـ :ـ فـانـ صـوتـ اللـهـبـ يـيـدوـ مـسـتـهـزـئـاـ وـمـحـرـقاـ فيـ آـنـ وـاحـدـ ؟ـ ثـمـ يـخـتمـ بـقـولـهـ :ـ «ـ هـنـاكـ مـاـ هـوـ اـكـثـرـ مـاـ زـجاجـ بـيـنـ الثـلـجـ وـالـورـودـ الضـخـمـةـ »ـ فـالـزـجاجـ يـفـصـلـ بـيـنـ الـعـالـمـيـنـ اـوـتـلـفـينـ بـيـنـ الثـلـجـ وـالـورـودـ الضـخـمـةـ »ـ فـالـزـجاجـ يـفـصـلـ بـيـنـ الـعـالـمـيـنـ اـوـتـلـفـينـ وـالـمـتـنـاقـضـيـنـ :ـ الثـلـجـ فـيـ الـخـارـجـ وـالـورـودـ دـاخـلـ الـحـجـرـةـ وـلـكـنـ :ـ هـنـاكـ شـيءـ اـكـثـرـ مـاـ يـمـكـنـ أـنـ تـرـىـ مـنـ خـلـالـهــ شـيءـ لـيـسـ شـفـافـاــ تـلـكـ فـيـ الـوـاقـعـ هـيـ كـلـ الرـوـعـةـ فـيـ الدـاخـلـ وـالـخـارـجـ .ـ وـالـعـالـمـ مـلـيـءـ بـالـشـنـوعـ الـخـارـجيـ الـذـيـ لـاـ حدـ لـهـ وـالـإـنـسـانـ يـتـجـاـوبـ مـعـهـ بـجـواـسـهـ وـعـواـطـفـهـ وـعـقـلـهـ بـنـفـسـ التـلـقـائـيـ وـالـخـصـوبـةـ .ـ وـيـسـتـغـلـ مـاـكـنـسـ الضـهاـيرـ :ـ نـحـنـ ،ـ أـنـاـ ؟ـ هـوـ ،ـ أـنـتـ ،ـ ذـلـكـ لـأـنـ الـأـفـرـادـ أـيـضاـ يـخـضـعـونـ لـقـانـونـ التـعـدـ ،ـ وـكـلـ الـجـنسـ الـبـشـريـ يـعـيـشـ بـهـذـهـ الطـرـيقـةـ فـيـ كـلـ زـمـانـ .ـ

وقد تـنـحـصـرـ خـصـوبـةـ الـحـيـاةـ وـرـوـعـتـهاـ فـيـ الدـاخـلـ فـقـطـ أـيـ فيـ السـكـينةـ وـالـطـمـآنـيـةـ أـكـثـرـ مـاـ يـمـكـنـ أـنـ تـكـوـنـ فـيـ الـحـرـكةـ النـشـيـطةـ ،ـ أـيـ فيـ ذـلـكـ السـلـامـ الـذـيـ تـصـبـوـ إـلـيـهـ نـفـسـ اـرـنـوـلـدـ فـيـ قـصـيدـتـهـ «ـ اـبـيـاتـ كـتـبـتـ فـيـ حـدـائقـ كـنـزـنجـنـ »ـ .ـ

أيتها النفس الساكنة - نفس الاشياء جميعها - اجعلني من نصبي
 أن احس وسط صخب المدينة وضجيجها
 بسكونك وسلمك في نفسي ،
 سكون لا يخلقها انسان ولا يستطيع أن يشوهها .
 ويتحقق سيفريد ساسون بزيارة روح السكون له ويصور فرحته بها
 في قوله :

لقد تفتحت زهرة في قلبي .
 أية زهرة هذه ، أية زهرة من ازاهير الربيع ؟
 أي شيء بسيط خفي هو ؟
 إنه السلام الذي يتائق من بعيد ،
 سلام الفجر الذي يأتي
 بأغنية واضحة وجناح طائر سريع .
 إليها النور بداخلي يا معجزة القلب ،
 أية قوة خفية زرعت بذرتك ،
 وتعهدت حتى جعلتك كاملا ؟
 إيه أيتها الزهرة البيضاء الرائعة في داخلي ،
 أنا أراك لبانتي الوحيدة
 ونور عيني المضيء .

وقد يكون الماضي لا المستقبل هو مصدر الخصب والسعادة ، كما في
 قصيدة « يوليسيس » ، أو يكون مصدرها هو العودة الى الماضي لمواجهة
 المستقبل بقلب متفتح وهذا يتمثل في قصيدة ادرين موبر « مناجاة » :
 حين تبلغ نصف العمر فعليك أن تمنح النصف الآخر
 ميزاً فارقاً والا فقدت النصفين ، أي فقدت كل شيء .

انتخب ، انتق ، اصنع مختارات
لما منحك ايادك الزمن الجسور العارض
وراجع (ما أعطاك) واحذف منه واستبق العام الرائع
اماً الزمن المهجور وافعمه فليست لك من راحة
في متأهات الزمن الخاوي - وخذ أهبتك لعهد الشيخوخة .

ويعبر روبرت فروست عن شيء من هذه الفكرة نفسها في قصيدة له مطلعها : « أستطيع أن أخلِّي للزمن كل شيء » وبخاصة في بيت الختام حيث يقول : « أما الذي لا أريد أن أتخلَّ عنه فاني قد حفظته » . غير أن أرقى قصيدة يشير فيها إلى الطمأنينة التي تحل على من يطلبونها هي قصيدة بعنوان « دليل » Directive وقد كتبها في أوائل الحرب العالمية الثانية فجاءت أمثلة موجهة : « إلى من هم إذن يسمعون بها » وعند نهايتها يشير فروست بشيء من الخبر إلى تلك العبارة الحيرة الواردة في الاصحاح الرابع من الانجيل مرقس حيث يصرح المسيح بأنه إنما يتحدث بطريق التمثيل حتى لا يفهم رسالته الحقة الا الذين يستحقون الخلاص .

ولا ريب في أن رسالة فروست مزعجة وقد حامت حولها تفسيرات متعددة فمن الناس من وجد فيها قبولاً مبدأ « النعمة » في المسيحية ، ومنهم من رآها تقول ان الخلاص هو التظاهر ، أو ان لعبة الطفل ترمز الى تقبل الحياة ، أو انها لا تعني شيئاً سوى نزهة في التلال وشرب جرعة من ماء الجدول الجبلي في نهاية النزهة . وعلى الرغم من امتزاج النغمات فيها : من نغمة الدعاية الخفيفة الى الحشد الهادئ في النهاية والتعمية المتعمدة القائمة على شيء من السخرية حتى ان المرء لا يقطع جازماً بمعنى التفصيات فيها - على الرغم من ذلك فان فروست يقول شيئاً وهو

ينظر اليه نظرة جد عميق :

خلف كل هذا الذي ريا حتى بهظنا

هناك ، خلف زمان كان يسيراً بقلة ما فيه من تفصيلات ،
زمان احترق وتفتت كأنما هو تمثال رخامى في مقبرة
تعاورته العاصف ،

هناك بيت لم يعد بيتاً ،

في مدينة لم تعد مدينة ،

ولوأنك خللت مرشدًا يهديك ، مرشدًا يتمنى من سويفاته
ان تضل الطريق

ل كانت الطريق هنالك وكأنما هي رجمة مركومة

أما المدينة القديمة فقد تخلت عن دعوتها بأنها تحفظ

بالركب الضخمة (المونوليthic) مغطاة مستورة

وتدور حولها قصة مرقومة في كتاب .

والى جانب نفاثات عجلات العربات الحديدية ،

تظهر الأفاريز خطوطاً تسجه الى الجنوب الشرقي والشمال الغربي

وكأنما حفرت فيها جبال الجليد مثلاً يفعل الاسفين

جبال الجليد التي شغرت بأقدامها في مواجهة القطب الشمالي

لا تكترث بعض البرودة منها

وهي التي يقال انها ما تزال تطيف بهذا الجانب من جبل باثير

ولست بحاجة الى ان تكترث بالمحنة المتسلسلة

محنة أن تكون محطة رقاقة من خلال اربعين ثقباً في مخدع ،

كأنما ترملك أزواج من عيون أربعين برميلاً

كأنما انتفاضة الأحراج من فوقك

وهي ترسل حفيتاً خفيفاً تثير الهزة في اوراقها

تعزو ذلك الى الغرارة الفتية

أين كانت - كأنها لم تكن - طوال عشرين عاماً
أتر هو بأنها قد ظلت
بضعةأشجار مسنة من أشجار التفاح التي عبث بها نقار الخشب
انظم لنفسك أغنية مرادحة النغات متخيلاً
أن هذه الطريق كانت طريق امرىء عائد الى بيته من عمله ذات يوم
امریء قد سبقك ماشياً
أو كان يئن تحت وطأة حمل باهظ من القمع
مدى المغامرة إنما هو مدى
ريف انماضت فيه حضارة قريتين احداهما في الآخرى . وكلتاها
ضاعت .

وان كنت ضائعاً حتى لتعجز عن ان تجد نفسك
الى الآن فاسحب طريقك المتدرجة وراءك
وارفع عليها كلمة : « مسدودة » لكل الناس الا أنا
ثم ارقد مطمئنا ، فان الحقل
الذى تبقى ليس أكبر من فلكرة مغزل
اما اولا فشمة بيت الاطفال الذي يدعونه بيت التظاهر
وبعض اطباق محطمة تحت شجرة صنوبر
واللعب في البيت الذي يلعب فيه الاطفال
انتسحب على الاشياء التي كانت تثير فيهم الابتهاج
ثم ابك على البيت الذي لم يعد بيته
وانما صار ثقباً في مخدع مشبك الشعريات
وقد أخذ ينغلق في بطء كأنه النقرة في العجين
ولم يكن بيته للعب بل كان بيته حقيقياً .

مَالِكٌ وَمَا قَدْرُ لَكَ جَدُولٌ كَانَ يَمْدُّ الْبَيْتَ بِالْمَاءِ
 بَارِدٌ كَمَاءِ النَّبْعِ حِينَ يَكُونُ فِي مَصْدِرِهِ
 عَالٌ أَصْبَلٌ يَسْتَعْصِي عَلَى التَّفْكِيرِ
 (وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ جَدَالِ الْوَابِي إِذَا جَاشَتْ
 تَرَكَتْ خَلْقَانِهَا الْمَطْحُلَةَ مَعْلَقَةً عَلَى الْأَسْلَاثِ وَالْأَشْوَاكِ)
 وَقَدْ خَبَاتْ فِي جَوْفِ ارْزَةِ هَرْمَةٍ مَفْوَسَةٍ عَلَى جَانِبِ الْمَاءِ
 كَأَسًا لِلشَّرْبِ مَكْسُورَةً كَأَنَّهَا الْكَأْسُ الْمَقْدَسَةُ
 وَحَوْطَنَهَا بَطْلَسْمٌ لَكِي لَا يَهْتَدِي لَهَا الْأَشْرَارُ
 فَلَا يَجِدُونَ طَرِيقَ الْخَلاصِ مُثْلَمًا إِنَّ الْقَدِيسَ مَرْقُسَ قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَجِدُونَهُ
 (لَقَدْ سَرَقَتِ الْكَأْسُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَلْعَبُ فِيهِ الْأَطْفَالَ)
 هَذِهِ هِيَ اَمْوَاهُكَ وَهَذَا هُوَ مُورَدُكَ
 فَاَشْرَبْ وَاسْتَكْمِلْ ذَائِكَ لِتَسْتَعْصِي عَلَى الاضْطَرَابِ .
 وَلَعِلَّ الْعَنْوَانَ سَاخِرَ فَإِنَّ الْمَعْنَى الْقَرِيبَ لِكَلْمَةِ « Directive » هُوَ مَا
 يَهْدِي إِيَّ يَدِلُّ ، وَلَكِنَّ الْكَلْمَةَ اصْبَحَتْ تَعْنِي فِي الْمَصْطَلِحِ الْعَسْكَرِيِّ أَوْ
 مَصْطَلِحِ الْادَارَةِ الْمَدِينِيَّةِ تَلْكَ التَّعْلِيمَاتِ الْعَمَلِيَّةِ لِتَنْفِيذِ خَطَّةٍ أَوْ عَمَلٍ . فَهِيَ
 كَلْمَةٌ جَافَةٌ بِمُجْرِدِهِ وَلَعِلَّ الشَّاعِرَ يَلْمِعُ إِلَى أَنَّ مَا فِي ذَهَنِهِ لَا يَكْشُفُ عَنْهُ
 مِثْلُ هَذِهِ الْوَسَائِلِ الْحَرْفِيَّةِ أَوْ قَرِينَةِ تَرْدُ فِيهَا هَذِهِ الْفَظْلَةُ وَلَيْسَ الْقَصِيلَةُ
 جَوَابًا حَاسِمًا قَاطِعًا عَنْ مُشَكَّلَةِ عَمَلِيَّةٍ بَلْ هِيَ تَوْحِي بِاتِّجَاهٍ وَجَدَ فِيهِ الشَّاعِرُ
 مَآلَهُ وَمَا قَدْرُ لَهُ وَإِنَّ الْقَارِئَ قَدْ يَشْرِكَهُ فِي ذَلِكَ .
 أَمَّا الْبَيْتُ الْأَوَّلُ الْحَادِ الْوَاضِعُ : « خَلْفُ كُلِّ هَذَا الَّذِي رَبَّاهُ حَتَّى
 بَهْظَنَا » فَإِنَّ فِيهِ لَحْةً مِنْ سُونَاتَهُ وَرَدْزُورِثُ : « قَدْ أَرْهَقَنَا الْكَوْنُ » وَهُوَ
 لِذَلِكَ يَوْحِي بِهَذَا الْاتِّجَاهِ وَهُوَ ذُو مَعْنَى مَزْدُوجٌ فَهُوَ يَعْنِي « خَلْفُ كُلِّ
 هَذِهِ الاضْطَرَابِ » مُثْلَمًا يَعْنِي « عَدْ بِنَفْسِكَ خَلْفُ هَذَا « الْآنُ » الْمَهِيمُ ،

وأخرج من شعابه ». وقد كانت آخر لفظة في القصيدة هي لفظة «الاضطراب » كما أن البيت الثاني يشير إلى زمن (أو حال ذهني) «كان يسيراً بقلة ما فيه من تفصيلات ». ويشبهه الشاعر بمثال قد انكته العواصف في مقبرة وهو تشبيه حيوى . فإذا جمعت هذا إلى عبارات أخرى في القصيدة فربما كانت كلها تلميحاً إلى أن المرء حين ينظر إلى الماضي نظرة واسعة تنحل له أي رمزية دينية إلى أجزاء بسيطة وتكون ذات صبغة أكثر بدائية .

وعلى أي حال فإن هذا الدليل يذهب بنا وراء المرقومات عن المدنيات الحديثة أو غاذج العلاقات الاجتماعية ، وغاية الشاعر أن يجعلك «تضيع» تماماً حتى تغيب عن ناظريك المعايير المألوفة التقليدية لتصبح مثلاً يقول من بعد : « ضائعاً حتى لتعجز عن أن تجد نفسك ». « والنفس » جزء من تاريخ الجنس البشري وليس شذرة طائفة في هذه الفوضى الراهنة . والطريق التي يقودنا فيها الدليل رحلة في الزمن عوداً خلال التاريخ وما قبله مثلاً أنها بحث عن القيم الروحية التي سندت الإنسان خلال العصور وبجعل منها « رجمة مرکومة » على طول الطريق ، وهي طريق طويلة صلبة صخرية بذل الإنسان جهداً مضيناً في شقها وتذليلها . أما صورة « الركب الضخمة » (المونوليthic) وصورة « جبال الجليد الهائلة التي شغرت بأقدامها في مواجهة القطب الشمالي » فانهما تقدمان لنا فكرة عن ماذا يجب أن يصارعه صانعو « عجلات العربات الحديدية » ومن جاء في آثارهم . ومن الطبيعي أن تشعر تلك القوى البدائية بشيء من « البرودة » إزاء هذا « السائر » الجواب الذي أمعن في المدنية .

أما الاشارة إلى « المخنة المتسلسلة » فانها اذا اخذت مع التصریح باسم الكأس المقدسة في نهاية القصيدة تعطينا دلالة على « القصة التي تدور

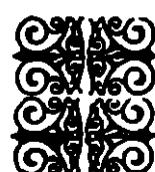
حولها مرقومة في كتاب ». واما رحلتنا فانها ايضاً « مغامرة » اعني انها هي ذلك الانموذج الاسطوري الدهري ، لاتصالها بمعنى الفروسيه ، فالمحنة المتسلسلة لدى « الفارس » الحديث هي تذكرة لأولئك الذين صمموا على ان لا يمضوا أبداً ، أي سكان الثقوب المخدوعة المهدمة ، وتخيله لهم وهم يرقبونه هازئين . وعليه ايضاً ان يتحمل تعليقات أولئك الذين يتتجاهلون الماضي ويهشون انفسهم لأنهم قطعوا ما بينهم وبينه ، ولانهم يعرفون خيراً مما يعرف اسلافهم .

وبنصح الشاعر من شاء ان يواجه هذه « المحن » بأن يتذكر انه يشارك المغامرين الباحثين في كل العصور فيما لديهم من عناصر انسانية وان يتبع ان قدر على ان « ينظم لنفسه اغنية مراحة النغات » عن الاخوة بين بني الانسان . عند هذا الحد نصل الى « مدى المغامرة » ونستطيع ان ننسى الجانب التاريخي كله منها ونحدّ « الطريق المتدرجة » خلفنا ونسى عالم الزمن « وكل ما ربا حتى بهظنا » لنجد انفسنا « مطمئنين » اطمئنان الشاعر نفسه في عالم خياله . وهو سيسير كنا في رؤياه وایمانه مثلما كان يفعل دائماً وان أصبحت « مزرعته » وغداً « حقله » وهم ليسا أكبر من فلكة مغزل اذا قارنها بأيام الماضي الرحيبة .

ونظر اولاً « بيت التظاهر الذي خصص للأطفال » - ماذا يعني الشاعر؟ أيعني انه يخلص من الاسطورة والخرافة والحكايات الشعبية ورميما من الفن بعامة لانه يراها « اشياء صغيرة »؟ كذلك فان قول الشاعر « انتخب على الاشياء التي كانت تثير فيهم الابتهاج » ذو حدين . أما لدى النظرة الاولى فيبدو كأن الشاعر يحتقر هذه اللعب والاهليات ولكن الا تراه يعني اننا يجب ان ننتخب ان كنا قد فقدنا التلقائية التخيلية التي تجد المتعة في هذه الاشياء نفسها؟ أما « البيت الذي لم يعد يبتنا » بعد ان كان يبتاً حقيقياً،

مع ان اسسه قد بليت وانخذلت تختفي تدريجياً ، فكأنما يرمي الى الموروث الديني الذي كان في صميم كل مدينة وكل فن في الماضي . غير ان مالنا وما قدر لنا هو الجدول الذي كان المصدر الاصلي لـاء يستمدہ البيت ويلاعب من حوله الاطفال اعني أمواه الحياة ، وربما كان هو سر الحيوية والعيش التلقائي وهو شركة بين الانسان والطبيعة وهو هادئ لا يتأثر بتعكر الوديان التي بارحنها . ثم تكون الكأس المكسورة – التي تشبه الكأس المقدسة والتي سرقها الشاعر من بيت الاطفال المخصص للعب وخباها الى جانب الجدول – تكون هي الموروث الانساني الذي نقله الشعر جيلاً اثر جيل ومنه يشرب أمواه الشفاء والبعث كل من يستطيع الاستجابة له ؟ يتعمد فروست التورية وهو يعرض لنا دقائق البصيرة الخاتمة فلا يقول بصرامة شعراً عصر الاصابات : « ان عقلي هو مملكتي » ثم يمضي في تعداد صفاته وخصائصه الملكية ، وانما يتلذذ باللغاز وبالتعمية في امثاله ويبطيء في القراءة حتى نستطيع ان نستمتع بالتيار العامي القوي في صورته ونتذوق كل تفاصيل رحلته . ومن صور هذا التيار العامي الدارج : « أزواج من عيون أربعين برميلاً » و « بضعة اشجار مسنة من أشجار التفاح التي عبث بها نقار الخشب » والرجل الخيالي السابق « الذي يشن تحت وطأة حمل باهظ من القمع والثقب في مخدع » وهو يتغلق في بطء كأنه النقرة في العجين » والمنظر الاخير لدى الجدول . وتخالف القصيدة كل تحليل ثري في ان فروست لا يفقد الصلة بالحقائق الحسية حتى عن لزى ونسمع ونلمس مستوى السرد المحسوس دون ان نبعد عنه ابداً ، مع ان لزى ونسمع ونلمس مستوى السرد المحسوس دون ان نبعد عنه ابداً ، مع ان « الدليل » في النهاية هو الذي يهدى الروح الانسانية ، أي يقودها لكي تكافح في طريقها الصاعد ويختتم عليها ان توثق الرابطة بينها وبين كل ما خلقه الانسان والطبيعة في الماضي والحاضر ، لاستخراج السلام والتجدد من

خلل الفوضى المعاصرة . فالقصيدة تجعلنا نحس انه ان اقتصر نصينا في هذا الكون على « مملكة الانسان » ففي هذا نفسه ما يكفي ليجعلنا نبتهج بذلك النصيب الذي ورثناه .

حصريات مجلة الابتسامة
www.ibtesamh.com/vb
منتديات مجلة الابتسامة

اللذين

« اقلب حجراً يطرُ جناح ملك »

(فرانسيس تومسون)

« لو لم يكن لدى الانسان وعيًّا أبدِي خالد ، ولو كان اساس الخلق قوة عمياء تنتابها عواطف غامضة غير واعية ينبع منها كل ما هو عظيم وكل ما هو حقير فـأي شيء يمكن ان تكون الحياة الا بأسا » هكذا عبر سورين كيركجرارد في « الخوف والرعشة » ، عن حاجة الانسان الى ايمان ديني . وقد رأينا كيف أن احتمال وجود قوة غير واعية بالنسبة للدعاة « التزعة الانسانية » والملحدين لا تؤدي بالضرورة الى اليأس . ولقد نلخص كارل بيكر هذا الموقف في « المدينة السماوية » بقوله :

« ما هو الانسان حتى تأبه له الالكترون ! ما الانسان الا لقيط في الكون ، تخلى عنه القوى التي خلقته وليس له أب أو نصير أو مرشد من قوة مهيمنة رحيمة ، وعليه أن يدفع عن نفسه ، وان يجد بمساعدة ذكائه المحدود طريق خلاصه في عالم لا يكترث له ». »

وقد خلد الشعراء كلا الموقفين في شعر جيد . فثل فروست في قصيدة « خطأ » احتمال صحة رأي يذكر حين لا يكون سقوط حصفور شيئاً ذا قيمة . وحاول تنسون جاهداً في قصيدة « الذكرى » وسط الجهل والشك ان يؤمن برسالة المسيحية :

ونحن مع ذلك كله نأمل
في ان يكون الخير نهاية طريق الشر ،
ومأسى الطبيعة ، وذنوب الارادة ،
وآلام الشك ولطخات الدم ،

. . .

والا يسير شيء بلا هدف ،
والا تحطم حياة واحدة ،
او تلقى كالقهاة في الخلاء ،
حين يجعل الله الركام كاملا .

. . .

وأن لا تنفطر دودة بلا هدف ،
والا تلقى عثة بمحض رغبة عابثة مبهمة ،
لتتقلل في نار لا جدوى لها ،
إلا ان تعين تحقيق فائدة لآخر .

مهلا ! نحن لا نعرف كل شيء ،
ولكنني فقط اعبر عن ثقتي في أن الخير
سيعم الجميع بعد زمان طويل في النهاية ،

وان كل شتاء سوف يستحيل الى ربيع .

كذلك تجري احلامي ، ولكن من انا ؟
طفل يصرخ في الليل ،
طفل يصرخ في طلب النور ،
ولا لغة لديه سوى البكاء .

كما ان نصيب البهجة او الالم لا يختلف في كلا الموقفين . فآنولد وهاردي قد يكتبان مدفوعين باحساسهما الغلاب بما يعانيه الانسان من عزلة وحرمان ، ولكن ما من قصائد يمكن ان تبلغ فيها الآلام المبلغ الذي تصله في قصائد هوبكنز او ايليوت ، مع ان قصائدهما كتبت تحت ظل الاعمال بالعنابة الالهية . بينما ينشي شاللي بعظمة الطبيعة والروح الانسانية في انتصار بطله بروميثيوس ، ويتهلل كرستوف سمارت بعظمة الطبيعة واهله في ختام قصيده «أغنية الى داود» . وقد عاش سمارت في اواخر القرن الثامن عشر وقضى سنين عديدة في مستشفى المحاذيب . وقد نقل بوزويل تعليق الدكتور جونسون على جنون سمارت العاصفي : «لا اعتقد انه كان يجب ان يسجن ، فان تصرفاته وانفعالاته لم تكن ضارة بالمجتمع . كان يصر على الناس ان يصلوا معه ، وانا شخصيا لا امانع في الصلاة معه كما اصلي مع اي شخص آخر » . ويشعر من قصيده «أغنية الى داود» لون من النشوة الفطرية التي لا مثيل لها في ذلك العصر وتنتهي بهذه الفقرات المدحية المدوية :

عظيمة هي الشمس في منتصف الطريق !

عظيمة هي النيران حين تبدو مجتمعة !

ما اعظم استرسال الشهاب !

ما اعظم البويق والنفير !

ما اعظم يد الله المسوطة !
ما اعظم البحر الجذلان !

.....

ما اعظم الاضواء الشالية في مجراتها !
ما اعظم الاغنية حين تتحدث عن الله !
ما اعظم هزيم الرعد !
ما اعظم التسبيح لله في الخلوة !
ما اعظم كلمة آمين !
ما اعظم دم الشهيد !

.....

وعظيم بل اعظم من ذلك كله تاجه ،
ذلك الذي جاء خلاص البشر ،
في رقة يقال له « الابن » ،
انت يا من آمنت بالحقيقة الكبرى ،
وحققت العمل الذي لا مثيل له ،
في جرأة واصرار واقدام .

ولم يدون الدكتور جونسون رأيه في شعر سمارت ، ولكنه كان لا يكترث كثيرا بالشعر الديني بوجه عام ، وكان يقول بان « الدين يقص اجنحة خيال الشاعر » وان « الشعر الذي يعبر عن ايمان وولاء لا يستطيع ان يسرنا دائما » وقد تبدو هذه احكاما غريبة ، ولكن قد يكون صحيحا ان كمية الشعر الرديء الذي قيل في الموضوعات الدينية اكبر من الكمية الرديئة في الموضوعات الدنيوية . وقد ذكر الشعراء انفسهم بعض اسباب ذلك وأشار وردزورث الى واحد من هذه الاسباب بقوله :

« القراء من ذوي النزعات الاخلاقية والدينية يولون الحقائق التي تهمهم اهمية عظمى... وهم لهذا عرضة للافراط في تقدير الادباء الذين يعبرون ويدافعون عن هذه الحقائق . فهم مستعدون لسكب عواطفهم في لغة الشاعر الى حد انهم لا يفطنون الى انهم في الواقع لا يتلقون منه شيئا ». .

هذا حال القراء اما س . س . ايليوت فانه يرى ان الكتاب ايضا يخلطون بين نيتهم للعمل وبين تحقيق تلك النية فيقول :

« اني اسأل نفسي لماذا كان الشعر الديني رديشا ، ولماذا لم يبلغ ابدا مرتبة سامية في الشعر ؟ ذلك في نظري يرجع لحدٍ كبير الى نوع من التفاق الديني ، ذلك ان الذين يكتبون الشعر الديني انما يكتبون عمما كانوا يودون ان يحسوا به لا عمما يحسون ». .

وتتبع روعة شعر ايليوت الديني نفسه من صدقه الذي لا يحيد عنه في التعبير عن احساس الشك تماما كما يعبر عن احساس الاعيان . ولم يكن قبوله للدين المسيحي طفرة هينة نقلته من الشك الى اليقين . فان التخلي عن عقائده القديمة والتمسك بالجديد كان شاقا متأرجحاً « متراوحاً بين الكسب والخسارة » ، كان هو « لحظة التوتر بين الموت والولادة » مشفوعة باحساس غامض لا يستطيع ان ي Prism ايها الموت وأيها الولادة ؟

وهذا الاحساس يطغى على « رحلة المحبسي » وهي بالرغم من انها مناجاة درامية لأحد الحكماء الا انها مشحونة بالعوااطر الذاتية . فالرجل العجوز يحكى تجارب الرحلة وخاتمتها ، بكل دقة التفاصيل الحسية الخارجية ووضوحها ، وبكل الغموض والارتباك الذي يحيط بمعزاتها الروحي النهائي :

لقد هبت علينا ريح باردة ،
لقد كان ذلك اسوأ اوقات السنة ،
للقیام برحلة طويلة كهذه ،
فقد كان الطريق وعراً وكان الجو قارساً
اذ كنا في منتصف الشتاء ،
والجمال دبرة دامية الاخفاف شامسة
تبرك فوق الجليد الذائب
وكان أحياناً نأسف
على القصور الصيفية فوق المنحدرات وعلى الشرفات .
والفتيات في الحرير يقدمن اكواب الشراب ،
والجالون يلعنون ويتنمرون ،
ويفردون ، يريدون خرهم ونساءهم .
وكانت نيراننا تتطاير بالليل وكنا بلا مأوى ،
ومالدن الكبرى معادبة والصغرى لا ترحب بنا ،
والقرى قدرة تقاضي اجرأً عالياً ،
لقد كانت رحلة شاقة ،
واخيراً قررنا أن نسافر الليل كله ،
نغفو لحظات ،
واصوات تخدو في آذانا وتقول :
كان هذا كله حماقة .

ثم وصلنا في الفجر الى واد معتدل
مبتل تحت خط الجليد تفوح منه رائحة الزراعة ،
يجري فيه جدول وتضرب فيه طاحونة الماء الظلام

وعلى بعد ثلاثة شجرات
 وحصان ابيض هرم يركض بعيداً في الحقل
 ثم وصلنا حانة تتدلى أوراق العنبر فوق بابها ،
 وست ايدي عند باب مفتوح تلعب الميسير لتكسب قطعاً من الفضة
 واقدام ترك كل ظروف الخير الفارغة
 ولم يتكلم علينا أحد ، فضينا
 ووصلنا عند المساء ، ووجدنا المكان
 في الوقت المناسب وكان (إن شئت) مقبولاً .

لقد كان ذلك قبل زمن طويل كما أذكر
 ولن اتردد في أن اقوم بذلك مرة أخرى . ولكنني عندما دونتها
 تبين لي هذا السؤال :
 هل مشينا هذا الطريق كله
 نحو ولادة او موت ؟ لقد كانت هناك ولادة بالتأكيد .
 لقد كنا نملك الدليل على ذلك ولا شك . وقد شاهدت ولادة وموتانا
 ولكنني كنت اظنهما مختلفين .. لقد كانت هذه الولادة
 عذاباً شاقاً مضياً كالموت - موتنا .
 ورجعنا الى أماكننا - هذه الممالك
 ولكننا لم نعد نحس بالراحة في معتقداتنا القديمة ،
 مع أناس غرباء يحتضنون آهاتهم .
 سأكون سعيداً بموت آخر .

العنوان يذكرنا باللوحات الدينية في العصور الوسطى وعصر النهضة
 يبيثنا لدفء الشرق والوانه وجو المرح والبهجة « بالفرح العظيم المتزايد »
 في الانجيل . لهذا فاننا نفاجأ بجو الكآبة في الافتتاحية . والآيات القليلة

الاولى منقوله نفلا مباشراً من احدى خطب الوعظ في القرن السابع عشر للأسقف لانسليوت آندروز . وأسلوب القصيدة يتبع نمطاً لاحظه ايليوت في اسلوب آندروز النثري واعجب به . « قبل ان نستبط المجرى الروحي في كتاباته يفرض علينا آندروز صورة حسية » فنحن لا نسمع شيئاً عن الحلم أو النجم اللذين في القصة الانجليزية . فالبرد ، والبعد ، والمشقة والفقد الكامل لاي حركة سريعة امور تمحو كل شيء آخر . ولحظات الاسف على الراحة والرفاهية التي تركوها وراءهم ، والقصور الصيفية ، والقتبات في الحرير هي العواطف الذاتية الوحيدة في الفقرة الافتتاحية . وكل شيء آخر مجرد تعداد يخلو من كل تعليق على الاشياء الشاقة التي تحملوها ، الواحد تلو الآخر (وقد ترددت واو العطف خمس عشرة مرة في اثنى عشر بيتاً) . ونحن نسمع عن العقبات التي وضعتها الطبيعة ووضعها الانسان لكي تؤخر الرحلة او تربكها او تعوقها . ولا تجد المغامرة تأييداً من الآخرين ، فهم لا يقابلون الا الغدر والريبة ولا يملكون الثقة في أنفسهم ، وهم لهذا يندفعون نحو الظلم تخبط بهم الشكوك وتبعده الشقة بينهم وبين هدفهم . وتبدا الفقرة التالية بأمل اكبر . ويرق الایقاع ويناسب في يسر اکثر . فالفجر والمياه ورائحة النبات النامي تقابلهم في الوادي مع اندفاع مفاجئ للطاقة النشطة : « يجري فيه جدول وتضرب فيه طاحونة الماء الظلام » فالماء الجاري وضربات الطاحونة (تشير الى الازعاج في الاذن والانتصار الداخلي للامل على الشك) تؤدي الى الاحساس بقوة مندفعة خلاقة تعمل وتکذب الاصوات التي تقول بأن كل شيء حماقة . هذه الاشياء كلها والاشجار وركض الحصان المهرم ، وأوراق العنبر التي تتدلى فوق باب الحانة تتحدث جميعاً عن الربيع والحرية والخصب ، ولكن وراء تعداد الرجل العجوز للحقائق يحس القارئ ان ثمة مغزى يكمن في الاشجار الثلاث -

وفي الابدي الشيرية « التي تلعب الميسر من اجل قطع من الفضة » والرمز المسيحي في العنبر « انا الكرمة الحقيقة » ينافق « الاقدام التي تركل ظروف الحمر » اما الوعد : « بالوادي المعتدل » فقد ارسله من خلال امارات تتميز بالسخرية . والاشارات الغامضة الى الصلب ، والمقامرة للفوز بأثواب المسيح وقطع الفضة الثلاثين في الطريق الى بيت لحم كلها ارهادات للغموض الاساسي في الختام . وهنا - كما في الجبال - لا يوجد مرشد او دليل . وفقة الدراما تمثل هبوطاً سيئاً . فالرحلة لا تنتهي بالاخفاق وإنما بالقصور والكلال وعدم الكفاية . وكلمة « مقبول » توحى هنا هنا بنغمة من خيبة الامل وبادران غير مصحوب بالاستنارة .

وكل ما يتذكره الرجل العجوز في مكان ذلك فهو احساس عظيم بالغموض والتناقض . ولقد ظل ايامه راسخاً : « لن اتردد في ان اقوم بذلك مرة اخرى » ولكن ماذا كان الهدف من وراء ذلك كله ؟ اكان فقط لالقاء « معتقداتهم القديمة » وتحطيم راحة البال السابقة ؟ واي ولادة هذه التي لا تأتي الا بالام العقل الشاقة المؤلمة ، وهي اسوأ بكثير من الآلام المادية للرحلة ومن الحنين الى القصور والنساء لقد انقطعت الآن والى الابد كل صلة لهم بأهليهم ويعتقداتهم القديمة . والرجل العجوز لا يشك في الاهمية القصوى للحقيقة الجديدة التي تكشفت لهم . ولكنها وقد خلصتهم من عبادة الاوثان القديمة تركتهم بلا مرشد او دليل في عالم يخلو من كل مغزى . فهي لم تأت بتغيير ايجابي خلاق في حياتهم . و اذا الرجل العجوز مرهق يحس بمرارة الخيبة وكل امله مقصور على ان ينهي حياته في هذا العالم .

ليس هنا « أي نفاق ديني » ، لا شيء سوى الحقيقة المؤلمة المؤثرة في

فترة من الجفاف الروحي الذاتي ، صبّغت في اسلوب درامي ماهر وغلفت في قصة رمزية . وهي توضح ايضاً تعليق ايديوت على قراءة الشعر الديني :

« لو تعلمنا كيف نقرأ الشعر على الوجه الصحيح لتبين لنا أن الشاعر لا يقنعنا أبداً بالإيمان بأي شيء ... وكل ما تعلمه من ذاتي أو باجرافاتجتها أو أي شعر ديني آخر هو أي نوع من الاحساس يحمله انسان يعتقد ذلك المعتقد الديني » .

وقد نوقشت كثيراً فكرة الشعر والمعتقد ، وكثير من الناس يجدون انهم لا يستمتعون بالشعر اذا كانوا مختلفون مع الشاعر في معتقداته او أفكاره - فاعتقاد ملتون الديني مثلاً قد حطم كل استمتاع بالفردوس المفقود . وكفر بوب بالأنظمة الدينية قد أفسد قصيده « مقال في الانسان » . وفي الجانب الآخر يقف الذين يعلنون ان افكار الشاعر لا تلعب دوراً في تدوّق الشعر وانهم يمكن ان يكونوا قراء موضوعين تماماً بالنسبة لها . وأنا اشك كثيراً في صحة هذا الرعم اذا كان الشاعر يناقش هذه الافكار ويدلل عليها . ولكن المعول - كما يقول ايديوت - هو التعاطف لا الموافقة العقلية . والاحساس الديني كغيره من الاحسiss التي يعبر عنها الشعر ، مما يمكن ان نشارك فيه ونتفهمه ونضع انفسنا في مكان الشاعر . ولنأخذ مثلاً الفقرتين الاخيرتين من قصيدة لروبرت بيرنز تدعوا الى الحبّة في ابسط صورها ، نجد اننا قد لا نوافق على ان « طبيعة الانسان ان ينحرف عن الطريق القويم » او قد لا نعتبرها اساساً كافياً لذلك ، وقد لا نؤمن بأن الله وحده هو الذي يستطيع ان يحكم على افعال البشر ولكن ذلك لا يهم كثيراً :

تأمل في عطفِ أخاك الرجل ،

وتأمل في عطف أكثر أختك المرأة ،
وهم يرتكبون الأخطاء البسيطة
انها طبيعة الانسان ان ينحرف عن الطريق القوم
ولكن الغز الاكبر سيظل دائماً
ما هو الدافع الذي يجعلهم يفعلون ذلك ؟
ولن تستطع ان تعرف أبداً
إلى أي حد ربما يندمون .

ان الذي خلق القلوب هو وحده
الذي يملك ان يحكم علينا
 فهو يعرف كل سلك ونغمته المتنوعة
 وكل وتر وميوله المتعددة .

دعنا عند وزن الاشياء نصمت
فنهن لن نستطيع تقويعها
اننا فقط نخصي الاعمال
ولكننا نجهل ما يسبقها من صراع داخلي .

وسيكون قاسي القلب ذلك الملحد الذي لا يتجاوب مع هذا الاحتجاج
البسيط الذي كتبه شاعر مجهول في القرن السادس عشر :
ومع ذلك اذا كان صاحب الجلالة مليكنا العظيم
قد اختار بمحض ارادته
أن يدعو نفسه في مودة
وقال « سأكون ضيفكم ليلة الغد » ،
فاننا كنا حبيثند قد تحركتنا ونادينا ودعونا
كل الابدي لتعمل ! « لا يقف احد خاملاً » .

احضروا المناضد الاسانية الفاخرة في الصالة
 وتأكدوا انها جبعاً قد نضدت ورقت ،
 وافسحوا مكاناً للطعام الكثير ،
 ولیأكلوا اللحم حتى يرفضوه بأنفسهم ،
 وتأكدوا ان كل شمعدان قد اضحك متألقاً ،
 يشع منه الضوء حتى قبل ان توضع فيه الشموع
 هل تأكدتم ان كل شيء قد أعد : الطنافس نشرت
 والمنصة رفعت ، والمساند فوق المقاعد
 وكل الشموع قد اضحيت فوق السالم ؟
 عطروا الحجرات . وعلى أي حال
 ليبق كل واحد من الحضور في مكانه .
 هكذا كنا سنفعل اذا حضر الملك
 وليس في هذا عيب او خطأ
 فانه عمل واجب
 أن نظهر فروض الولاء والاحترام لملك دنيوي
 وان نضحي بجهودنا واموالنا
 في سبيل رضاه ، وفي سبيل ذلك يهون كل شيء
 ولكن عند مجيء رب السماوات
 كل شيء ينتهي عند السادسة والسابعة
 ونحن نتمرغ في ذنوبنا
 ولا يجد المسيح حجرة في حانة
 ونستضيفه دائماً كالغريب
 وكما فعلنا في المرة الاولى ما زلنا نسكنه في مذود الحيوان

ومرة أخرى - وبعد ثلاثة عشر عاماً - من الذي يستطيع إلا يتأثر بقصيدة كوفانيري باتمور «اللعبة»؟ ذلك لأن القارئ سواء آمن بمعتقدات الكاتب الدينية أو لم يؤمن فإنه لا بد أن يتراوّح مع موضوعها الانساني الشامل :

ابني الصغير ، الذي كان ينظر بعين متأملة
ويتحرك ويتكلّم بحكمة الرجل العاقل الرزين
خالف أمري سبع مرات
فضربيه وطردته
بكالمات جارحة ورفضت تقبيله
ذلك إن امه - وهي أكثر صبراً مني - قد ماتت .
ثم خشيت أن يمنعه حزنه من النوم ،
فتسللت إلى مخدعه
فوجده غارقاً في نومه ،
يجفون محقرة ، وأهداب
ما زالت مبتلة من أثر البكاء .
وانحننت وأنا اختلخ
وأقبلت دموعه ، وسقطت دموعي ،
ذلك أنه قد وضع في متناول يده
وعلى منضدة بجانب سريره
صندوقاً من اللعب وحجراء أحمر
وقطعة من الزجاج الممسوح
وستاً أو سبعاً من المحار
وزجاجة مملوءة بنبات الاجراس الزرق .

وعلمتين فرنسيتين من النحاس ، كلها مرتبة في نظام دقيق
ليسلی بها قلبه الحزين .

هذا فعندما صليت لربِّي
تلك الليلة ، بكى وقلت :

آه .. عندما نزوح في غيبة كاملة دائمة
ولا نستطيع أن نغضبك في الموت
وتذكر أنت أي لعب

كنا نصنع منها مسراتنا

وكيف أنت أنت أضعف من

أن تفهم اوامرك وندرك الخير من ورائها
وانت لست أقل حدباءً أبوياً مني

أنا الذي خلقتني من طين

فإنَّ غضبك سيسكت عنك وتقول :

« أنا آسف لصبياناتِهم » .

وكذلك قصيدة كريستينا روستي « نحو العلي » تشبه في موضوعها
الاحاسيس التي عبر عنها فروست في قصيدة « الدليل » ، بالرغم
من أنها تختلف عنها كثيراً في اسلوبها وجرسها . فأحد الشاعرين يجد قوة
في فكرة الزماله الانسانية والتراث الادبي الانساني ، ويمكن القيام برحلة
غير مرة في هذه الحياة . أما كريستينا روستي فانها تتحدث عن رحلة
الحياة نفسها في طريق الخلود الم قبل ، باستعمال نفس الصورة المجازية للطريق
الجبلی الذي يكمن الخلاص في قته . ولكن كلیهما يجعلاننا نحسُّ اننا في
حضره دليل شجاع عاقل ، سواء أكانت الخاتمة مؤقتة او أبدية .

هل يلتقي الدرب الى أعلى الجبل طوال الطريق ؟
نعم وحتى القمة .

- هل تدوم رحلتنا اليوم كل النهار ؟
من الصباح الى الليل يا صديق .

ولكن هل هناك مأوى تقضي الليل فيه ؟
نعم هناك مأوى حين تبدأ الساعات البطيئة المظلمة .
ولكن ألا يمحجه الظلام عن عيني ؟
انك لن تضلّ ابداً عن تلك الحانة .

هل أقابل غيري من المسافرين في الليل ؟
نعم ، اولئك الذين سبقوك .
اذن أما يجب ان أطرق الباب أو أصبح عندما اقترب ؟
انهم لن يدعوك تنتظر طويلاً أمام الباب .

هل أجده الراحة والسلوى وانا منهك من السفر ضعيف ؟
سيتفاني الجميع في خدمتك .
هل تكون هناك أسرة كافية لي ولمن يطلب ؟
نعم ، أسرة كافية لكل من يحضر .

والمعتقد الديني - كالنزعه الانسانية - شيء يساعد الانسان في هذه
الحياة ، يساعدك على مواجهة « الفاجر والمحى والنكد » التي لا بد وان
تكون مصير أية حياة نشطة . اما الذي يؤمن بالانسان فيجد العون في
احساسه بالقوى الخلاقة الحية في الحب الانساني ، وهي كامنة في العالم
ال الطبيعي الذي يمثل الشاعر جزءاً منه . واما المتدين بوجه عام فانه يتلمس
العون في وجود قوة إلهية تكسب الفوضى الانسانية الواضحة معنى وراء

« الزوبعة العاصفة التي لا معنى لها ». في هذه الحياة نظام خالد ، وهذا قد عبر عنه هنري فون احد شعراء القرن السابع عشر تعبيراً رائعاً في قصيدة « السرعة » ، وقد ألف قصيدة « الانسان » حيث يعبر في اosi عن ان الله قد كتب على الانسان القلق والشعور بالضياع والغربة . ولكنه في قصيدة « السرعة » يتحدث عن تلك اللحظات التي يتكشف فيها للانسان موطنها الحقيقي في تأكيد اتحاد بين الابدية والأشياء المؤقتة :

ايتها الحياة الزائفه ، كل ما فيك مزور كاذب
متى - قولي متى ، ترحلين ؟

ايتها الاكذوبة القدرة التي انطلت على الناس جميعاً
انك لن تسمحي بظهور الحقيقة .

انك مظلمة غامضة عبياء
أنانية مغرورة .

صراع مظلم بين الامواج والرياح
مجرد زوبعة عاصفة لا معنى لها .

الحياة ضوء ثابت مبصر ،
بهجة واعية .

لا تخضع لمصادفة او نوبة ، ولكنها متألقة دائماً
وهادئة ومكتملة ولا تمل ابداً .

انها الشيء الرائع
الذي ينشئ ،
ويتألق ويترسم ويملك القدرة

على إسعادنا دون أن يكون لها نصيب من خلود .
اما انت فانك طينة مرهقة او اقل من ذلك ،
ضباب متحرك ،
ولكن الحياة — شيء يعجز القلم عن وصفه
سرعة قد باركها الله .

الصور المجازية هنا بسيطة كما ان القصيدة يشع منها ضوء صاف يناسب الموضوع ، وكأغلب قصائد القرن السابع عشر الغنائية مبنية على الافكار المضادة التي تنتهي بقرار نهائي حاسم . فن جانب تصور زيف مظاهر الحياة الخارجية وبطالتها ، ومن جانب آخر تصور الخاصية الحقيقية للواقع الروحي . فغموض الحياة الخارجية وبطالتها تسنده أوصاف العمى ، والظلم والضباب المتحرك والطينة المرهقة . واوصاف الحياة الزائفه ايضاً هي صراعها الداخلي وخداعها ، وجسدها الثقيل ، وفي الجانب المضاد فان لحظات الخلود في داخل الحياة يضيئها « ضوء ثابت مبصر » ، وتأكيد « البهجة الوعاء » والسلام الاهادي الكامل الذي يتائق ويتنسم ، وآخرأ في البيت الرائع الاخير يسمو هذا السكون الى اتحاد يباركه الله . وكلمة « سرعة » ، يتركز فيها الاحساس بالنشوة الطاغية والنفذ الى الحركة السريعة التي تمثل فيها الحياة بعمقها وحيويتها وحساسيتها .

ويصور جورج هيربرت — وهو معاصر لهنري فون — هذا الاحساس نفسه أي « البهجة الوعاء » في علاقته بالحب الاهي . ولا تنبع هذه القصيدة من نشوة الاتحاد الصوفي ولكن من احساس الزمالة التي تقوم على المحبة . فالمسيح في قصيده اكثـر رقة وانسانية منه في اي شعر آخر ، و « الحب الاهي » يمثل دراما رمزية من تجربته الذاتية حيث تناقض الرسالة المسيحية بكل جمالها البسيط :

دعاني الحب الالهي ، ولكن نفسي تراجعت ،
 خجلة من بضعتها وذنبها ،
 ولكن الحب الالهي بعينه النافذة وقد لاحظ ترددني
 في الدخول أول مرة
 اقترب مني وهو يتساءل في حنان
 ان كان ينقصني شيء
 فأجبت « ضيف غيري أحق بأن يكون معي »
 فأجاب الحب « ستكون أنت هذا الضيف »
 « أنا القاسي ، الكافر بالنعمة ؟ آه ... يا حبيبي
 انتي لا تستطيع أن ارفع عيني إليك »
 وأخذ الحب يدي وأجاب وهو يتسم
 « من الذي خلق العيون غيري ؟ »

هذه حقيقة يا الهي ولكنني شوهدتها . دعني أذهب
 بعاري الى حيث يستحق
 فقال الحب : « الا تدرى من حمل اللائمة عنك ؟ »
 « اذن سأكون خادمك »
 قال الحب : « بل يجب ان تجلس وتأكل من طعامي »
 فجلست واكلت .

الشخصيتان المسيحيتان هما شخصية الآثم والمخلص ، ولكنها عرضا
 هنا في صورة اجتماعية بسيطة تجمع بين ضيف ومضيف . فالمضيف يرحب
 بضيفه في حماس بينما يتزدّد الضيف في حباء وارتباك ولا يستطيع ان يرفع
 بصره من شدة احساسه بضعيته وتذكرة الذنب وقسوته ونكرانه . ولكن

الحب الالهي يقترب منه « وهو يتتساعل في حنان » عما به . وبالرغم من أن الضيف يتمنى قبول الدعوة (« يا حبيبي ») الا انه لا يستطيع أن يواجه النظرة الالهية . ويكتسم الضيف في رقة : « من الذي خلق العيون غيري » الا أن الضيف يظل متربداً وجلاً والتججل ما يزال يعصف به . فيذكره الضيف مرة اخرى انه قد افتدي بالذي انقذ البشر – هذا التذكير يجعل الضيف يتقبل الدخول خادماً ولكن الحب مرة اخرى يرحب به ضيقاً يشاركه طعامه : « بل يجب ان تجلس وتأكل من طعامي » وانهراً ينتهي الصراع الداخلي في نفس الضيف ويقبل الدعوة : « فجلست وأكلت » . والمنظر الدرامي المصغر يعرض علينا كله بآلفاظ المتحادثين – فالاحساس المهن بالضعة ينعكس في لغة الضيف بينما ينعكس اللطف المذهب والتشجيع في اسلوب الضيف ويحيط بذلك كله الإطار القصصي واضحاً بسيطاً . ويتناول فرانسيس تومسون من شعراء أواخر القرن التاسع عشر في « مملكة الله » هذا الموضوع نفسه : اي اقتراب الاله من حياة الناس في الفة ، مصوراً ذلك على نحو من هذا اليقين ، لكن في اسلوب وايقاع مباينين لما تقدم عند هربرت :

ايهـاـ العـالـمـ الـذـيـ لاـ يـرـىـ ،ـ نـحـنـ زـاكـ ،ـ
 اـيهـاـ العـالـمـ الـذـيـ لاـ يـلـمـسـ ،ـ نـحـنـ نـهـلـكـ ،ـ
 اـيهـاـ العـالـمـ الـجـهـوـلـ نـحـنـ نـعـرـفـكـ ،ـ
 اـيهـاـ العـالـمـ الـذـيـ لاـ يـدـرـكـ نـحـنـ نـتـعـلـقـ بـكـ .

هل يخلق السمك ليجد البحر ؟
 وهل يغوص الطير ليجد الهواء ؟
 حتى نسأل نحن النجوم في سيرها ،

ان كانت تعلم خبرك ؟

لا فوق طبقات الجو المظلمة ،
ولا حيث تحلق ملائكة ادراکنا النائمة ،
ولكن حفيظ الاجنحة لو انصتنا جيدا
يتمواج امام حواسنا .

الملائكة تحفظ باماکنها القديمة
اقلب حجرا يطر جناح ملك
انكم انت - وجوهكم المعرضة
هي التي يفوتها كثير من الاشياء الرائعة .

ولكن عندما يبلغ بك الاسى مداه
فاستغث ، وفوق آلام فقدك المبرحة ،
سوف يتألق سلم يعقوب
وقد نصب بين السماء والمدينة الصاخبة
نعم في الليل - يا نفسي - يا بنبي
استغثني ونخدي بلابني السماء
وسترين المسيح يسير فوق الماء
لا ماء الناصرة بل ماء التaimز .

وتبدأ الحركة في القصيدة باحساس الشك الديني الذي يتتطور الى
اقتناع . وتمثل محور الدراما في « الحب الاهي » و « ملائكة الله » .
هذه الحركة قد وجدت تعبيرا عاطفيا مكثفا معقدا في قصيدة « البازي »
لجيرارد مانلي هوبكتر . وهذا النمو الدرامي قد اكسب القصيدة حيوية -

ولكن حيويتها ايضاً تستند على خصوبة لغتها . ولقد كان هو بكتير يفضلها على قصائده الأخرى ويعتبرها من اروع ما كتب . ولكن منذ ظهورها ظل تفسيرها مدار نقاش بين قرائها . ولعله كان يحاول ان يضغط في قالب القصيدة الغنائية اكثر مما يمكن ان يتحمل ، مما جعل تفسيرها يختلف من قارئ لقاريء . ومهما يكن فانه ما من محب للشعر يعجز عن التجاوب مع انسانيتها وعظمتها :

« البازي »

الى سيدنا المسيح

وَقَعْتُ عَيْنَايِ في هَذَا الصَّبَاحِ - مَلْكَةُ مَلِيكِ النَّهَارِ ،
عَلَى بازٍ زاهِي الْأَلْوَانِ مَعَ الْفَجْرِ ،
وَهُوَ يَكْتُبُ سَطْحًا مَمْهُدًا ، وَتَحْتَهُ الْهَوَاءُ الثَّابِتُ ،
مَا أَرْوَعَهُ فِي طِيرَانِهِ وَهُوَ يَقْبَضُ بَلَامَ جَنَاحِهِ الدَّائِرِ ،
فِي نَشْوَتِهِ ثُمَّ يَطْلُقُ العَنَانَ وَيَهُوي رَاجِعًا
كَمَا يَنْسَابُ كَعْبُ المُتَرَحِّلِ فِي رِشَاقَةِ عَنْدَ الْمَنْحَنِيِّ ،
وَهُوَ فِي اَنْسِيَابِهِ وَانْدِفَاعِهِ يَرْدُ الرِّيَاحَ الضَّخْمَةَ ،
وَقَلْبِي فِي غَفْوَتِهِ قَدْ اثَارَهُ طَائِرٌ - تَحْقِيقُ الشَّيْءِ هُوَ الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ
عَلَى اِدَائِهِ .

الجمال الوحشي والشجاعة والعرض الكامل ؟
الفضاء والكبرياء والفاخر كلها تنحصر هنا ،
ولكن النار التي تنبثق منك حيثما اروع
ألف .. ألف مرة وأشد خطراً من ذلك يا فارسي .
ولا عجب في ذلك فالحرث يصل إلى سكة المحراث
فتلعن . والجندة الكثيبة الخافتة يا عزيزي

تستهلك نفسها وينبتق منها البريق .

القصيدة مبنية على الصور المجازية المتشابكة للضوء والحركة والعواطف التي تشيرها . ففي الفقرة الأولى من الآيات يقابل ضوء الصباح وحركات الطائر ذلك الركود والظلام الذين يمكنان في نفسية الشاعر : « قلبي في غفوته » . ويبدو أن الشاعر هنا يعبر عن احساس بالتقهقر والعمق اشبه بما نجده في قصيدة « انك عادل بالتأكيد يا هي » . وفي الفقرة الثانية من الآيات يعبر الشاعر عن تجاوب عاطفي جديد باستعمال صور مختلفة للضوء والحركة ، فاللون الفجر الزاهية تقابلها هنا لمعة المحراث ربريق الجذوة الكئيبة ، وكذلك حركة الطائر الطلقة الرائعة يقابلها حرث سكة المحراث والسقوط الهادئ في النار . ومن الناحية العاطفية نجد المقابلة بين احساس الشاعر الأول بالبهجة وهو يشاهد الطائر ويتعلق به وبين اعجابه واغبائه بقدراته الرائعة وادراكه انه رمز لانتصار المسيح الذي رفع الموتى امراً مستحيلاً ، وان عليه ان يقبل بنصيه وهو ليس السيادة بل الخدمة المتواضعة التي يضيئها احساسه اذ يتذكر حياة المسيح على الارض .

والوصف الأول رائع دقيق في تأثيره الحسي .. فالإشارة للصبح كملكة يحمل فكرة العظمة والجلال ، ويرتبط الامتناء بشخصية الفارس في آخر الآيات ، ويقوى فكرة السيطرة والهيمنة التي يتمتع بها البازي في مملكته . ثم تتغير الحركة المنتظمة « ثم يطلق العنان ويهوي راجعاً » ، ولكن هو بكنز يحتفظ بصورة الركوب جيداً . ثم يعقب ذلك صورة حية اخرى لدائرة التزحلق وقد نلحظ الشاعر قوة الطائر ورشاقته في قوله « وهو في انسابه واندفاعه يرد الرياح الضخمة » .

والشاعر يرى ويحس بكل ذلك وينبه قلبـه من غفوته ويتحدث – ولكن بماذا يتحدث ؟ اولاًً لقد اثاره « ان تحقيق شيء هو القلة الكاملة على ادائه » ولكن ماذا تعني الآيات الثلاثة في الفقرة الثانية من الآيات ؟

تفسيرنا للمعنى يعتمد اعتماداً كلياً على فهمنا لكلمة (تنحصر) وكاف المخاطب في البيت الثالث .

ويعتبر بعض النقاد هذه الابيات امتداداً للصورة الاولى وبذلك ترجع كاف المخاطب الى الطائر . فتكون الابيات الاولى دعوة الى الله ان يجعل كل ما يتتصف به الطائر من حيوية ونشاط ومهارة ينحصر في قلبه النائم حتى يصبح ناراً روحية كما ذابت صورة الطائر الحسية في صورة المسيح . وهذه الصفات الروحية « أروع .. ألف .. ألف مرة » من صورة الطائر الحسية ذلك ان النار الاهية واكثر خطراً ما دامت مخاطر الكشف الروحي اكبر مما يمكن ان يتعرض له فارس يلبس درعه لمواجهة خصميه . ولكنني لا أقبل هذا التفسير لانه يحطم المقابلة الدرامية بين الفقرتين في الاحساس وفي تشبيهات الضوء والحركة . وينحيل اليه أن الشاعر هنا يختار بين الاغراء الى السمو بنفسه في الحياة وتحقيق الانتصارات المادية التي تتمثلها مهارة الطائر وبين قبول الخدمة الوضيعة والتضحيه . ما دامت القصيدة موجهة الى المسيح فان كاف الخطاب لا بد وان تشير اليه . فالشاعر يعدد في اسى الاشياء التي يجب أن يتخلى عنها « الفضاء والكرياء والفخر » ولكنه لا يحزن لأن النار التي تنبثق من ذكر المسيح أروع وأجل من حركة الطائر الجميلة في الفضاء واكثر خطراً لأنها تحتاج الى شجاعة اكبر من مجرد الانسياب والاندفاع ورد الرياح الضخمة - ومن المختمل ، بل من الواجب أن نحتفظ بصورة البازي رمزاً للمسيح ، والمهم - على اي حال - هو ان قدرة المسيح كانسان على هذه الارض هي التي يريد الشاعر ان يتبعها وهو يخاطب المسيح كما يخاطبه جورج هيربرت « آه ... يا عزيزي » .

وهذه الفقرات من موعظة هوبكترز عن المسيح الانسان قد تساعدنا على

فهم الآيات الثلاثة الأخيرة - « لقد كان معدما ، وكانت حياته جهداً متواصلاً » ، وكانت نهايته مؤلمة . . ولكن من خلال فقره وجهده وصلبه تتألف عظمة شخصيته أكثر ، وهذا بالضبط هو ما يقوله الشاعر هنا من خلال سلسلة من الصور المجازية ، فالبازي يعكس سمو شخصية المسيح وعظمته . وجود النار الالهية في جمال الطبيعة من الموضوعات الحبية عند هوبكنز ، ولكن المسيح المعدم الذي يقوم بالأعمال المتواضعة وي تعرض للتعذيب هو الذي اختاره فارساً . ومن خلال الجهد والالم تتألف عظمة شخصيته - ليس هنا تلك الروعة التي تتألق من « ملك مملكة النهار » ولكن قلبه ليس نائماً أو مغلقاً ولم يتحول الى جذوة باردة خامدة فهو يقبل في تواضع جهد المحراث ، ولكنه في الوقت نفسه يذكرنا بأن الجهد المتواصل في المحرث والمحفر يصلح المحراث فيلم - والجذوة الكثيبة وهي تستهلك نفسها : (اشارة الى صلب المسيح) يشع منها البريق - (نار البعث - الفجر الجديد) وهكذا ترجع الخاتمة الى صورة الصباح والفجر في الافتتاحية . ليس في هذه القصائد اي قصيدة تحاول أن تقنعنا لكي نؤمن بأى شيء وإنما هي تصور بالكلمات الاحساس بمعنى الایمان بالدين ، وكل اصحابها يؤمنون بقيم تجريدية وراء هذه القيمة الانسانية العابرة ، وقد يتحققون في القصيدة الواحدة بلوغ تلك القيم وقد يعجزون عن ذلك ولكنهم جميعاً يستخدرون معارجهم ابتداء من « حأة القلب ومخزوناته » فذلك هو مبدأ كل المعارض « كما يقول يتس » . ولا يستطيع ذوو الترعة الانسانية ان يتقبلوا المبادئ التي تشتمل عليها القصائد ولكنهم قد يسبغون عليها عاطفة عميقة لأنهم يمارسون نفس المشاعر من اليأس والتصميم على ضروب الكفاح والرضى ، وربما ثمنوا احياناً ان يتسع ايمانهم للغيبات حسب ما يقول هاردي في قصيدة « الثيران » :

ليلة عيد الميلاد والساعة تدق الثانية عشرة
« كلهم قد جثوا على ركبهم »
هكذا قال شيخ ونحن جلوس في جم
في استرخاء حول المدفأة .

وتصورنا الحيوانات الاليفة وقد
أوت الى حظائرها المفروشة بالتبغ
ولم يخطر لاحد فيما هنالك
انها لم تكن جائبة على ركبها .

لقد كنا في تلك السنين ننسج .
 أخيلاً جميلة لا ينسجها احد هذه الايام ؛ غير اني أحس
أن لو قال بعضهم ليلة عيد الميلاد
تعالوا انظروا كيف ترکع الثيران على ركبها
في المزرعة الموحشة عند عدوة الوادي
التي كنا نعرفها أيام الطفولة
اذن لصحيحته في الظلام
رجاء ان أرى ذلك كما قال .

الشعر والشعر

، المجموعة الكاملة ترقص سوياً ،
(ت. س. ايليوت)

، الشعر هو الجانب الذي نفقده عند الترجمة ، كما يقول فروست . ومعنى ذلك ان الشعر ليس في القصة أو الموضوع أو الغاية الاخلاقية أو العواطف المستثارة ، أو أي تجريد يمكن التعبير عنه بالنثر . حفأ لا يمكن التحدث عن الشعر دون الحديث عن هذه الاشياء ، فهي تتخلل الشعر وتطفى عليه ولا تنفصل عنه وما من أحد يمكن أن يقرأ شعراً إلا إن كان مشتملاً عليها . فرسالة الشعر هي أن تكشف عن قيمة هذا العالم - عالم تجربة الانسان الحي . ولكن الشعر يعيش في لغته ولا يمكن فصله بأي حال عن الفاظه الأصيلة التي كتب بها ، فذلك هي طبيعة الشعر . وقد مرّ بنا في فصل سابق قول « الشبح المركب الاليف » الذي يظهر في آخر المقامات الأربع الرباعية من شعر ايليوت على لسان جميع الشعراء :
لقد كان الكلام موضع عنایتنا ، وقد اضطرنا الكلام

إلى أن نمحض لهجة القبيلة ،
ونخت العقل ليتبصر الماضي ويستشف المستقبل .

فالشبح يعتبر اللغة مسؤولة الشاعر الأولى ما دام واجبه هو الاحتفاظ بما يسميه بيتس : « آخر هدية قدمها الزمن في تدرجه ، أعني الكلمة المكتوبة » ، يعني كل التراث الأدبي للإنسان .

ونحن نعتقد الآن أن كتاب عصر اليسابات قد أضافوا إلى ذخيرة اللغة الانجليزية أكثر من كتاب أي عصر آخر ؛ وهذه حقيقة لا مراء فيها فقد كانوا أول من تنبه إلى امكانات اللغة الانجليزية ومسؤولية الشعراء في توسيعها وتنقيحها . وقد كانت اللغة الانجليزية في القرن الخامس عشر لا تزال مختلفة عن اللغة الفرنسية والابطالية من حيث هي وسيلة للتعبير الأدبي ، وقد كان بعض الكتاب لا يزالون يتمسكون باللاتينية وسيلة التبليغ المتحضرة الدائمة .

وقد كانت الاشكال الشعرية الجديدة المنقوله يومئذ من أوروبا في البداية تتعثر في جمود وارتباك حين تؤخذ في اللغة الانجليزية . ولكنها اخذت تتيسر شيئاً فشيئاً — وقد دعا صمويل دانيال في سنه 1599 الفصاحة الاهمية (ايتها القوة فوق القوى — ايتها الفصاحة الاهمية) لكي تأتي وتلهم الشعب الانجليزي ، لانه بذلك وحسب — كما يقول — يمكن للعقلية الانجليزية أن تتحقق نفسها وتتفتح الحياة في أدب لم يولد بعد « في دنيا غريبة لم

تشكل بعد » :

أنت يا من تستطعين أن تفعلي بقلم واحد بايس أكثر بكثير
ـ مما يمكن أن تحققه كل قوى الملوك ،
ـ وتجذبين الناس وتلهيهم وتصرفينهم وتكيفينهم
ـ خيراً مما يمكن أن توجههم طاقة أو قوة

أنهملِ اذن حلية الفضل والعظمة هذه
وكانها ثمرات لا كيان لها .

أم نختلف في اهمالٍ عن الآخرين
في جزالة الالفاظ وهي التي لها المكان الاول
في حين ان لغتنا لو سمت
ل كانت اقدر على الانيان بالبدع ؟
وكل شيء تنتجه الارواح الحارة
يكتبه صبر الشهال حسناً .

ومن يدري في المستقبل أي آفاق ستنفذ اليها
كنوز لغتنا وأي السواحل الغربية
ترسو فيها حصيلة ثقافتنا
لنشر النور والمعرفة في بلاد متخلفة
وأي عوالم ذات انظمة غريبة لم تتشكل بعد
ستكون لهجتنا لغة حضارتها .

ومن يدري أي أعمال خالدة بين ايدينا
ستكون من نصيب لغتنا العظيمة
اي روعة ستائي بها واي ارواح سوف ترشد
واي افكار ستتبثق منها واي عواطف مكبوته سوف تنطق بها
واي شر سوف تواجهه في قوة
واي غاية نبيلة سوف تتحققها بذلك ؟

ومن المناسب ان يكون اكثر الشعراء المعاصرین اهتماماً بمسؤولية الشاعر

نحو اللغة قد أتى من أمريكا - ذلك هو ت. س . ايليوت الذي صرخ ان « أقصى نجاح يمكن ان يبلغه شاعر هو ان يوصل لغته للاجيال المقبلة وهي أكثر نضجاً و اكثر نصيباً من الجمال والدقة مما كانت عليه قبل ان يكتب بها » .

واللغة شريك الشاعر الذي لا ينفصل عنده ، ومن خلال التعاون المتجدد بين الشاعر الحي والكتابة يمكن ان يؤدي الشعر رسالته كاملة . وهذه الزمالة المتطورة في سبيل ايجاد الحقيقة تصطدم احياناً بعقبات وصعوبات ناتجة عن التعقيد في طبيعة الانسان واللغة . وقد عبر ايليوت عن هذه الحقيقة تعبيراً رائعاً في قصيدته « ايست كوكرو » ، ففي هذه القصيدة تعرو الشاعر حالة من اليأس لانه يحس ان صراعه الذاتي لكي يقوى لغته وينصبها وينوّعها يضيع في خضم مدينة لا تكترث « بكنوز اللغة » بل هي سعيدة بتركها تتدحر نحو العقم والاضطراب « والفوسي الشاملة » :

وهكذا تراني هنا على الجادة بعد عشرين سنة
عشرين سنة بذاتها بسخاء ، سنوات ما بين حربين ،
محاولاً ان اتعلم استعمال الالفاظ ، وكل محاولة
بدء جديد ونوع جديد من الاخفاق
لأنني لم اتعلم الا التحكم بالالفاظ
المتصلة بشيء لم اعد اريد التحدث عنه
او بالطريقة التي اصبحت لا اميل الى التعبير بها
وكل محاولة بدء جديد ، هجوم على مبهم يتعذر على الاباحة
بعادات مهترئة لا يزال يدركها الفساد
في حومة الشعور الطاغي
وامام كتائب من العاطفة جامحة على النظام .

وفي وجه هذه المحة الحزينة التي يطلق عليها ايليوت في مكان آخر «آلام تحويل الدم الى حبر» لا يستغرب ان يرفض الشعراء الجادون الفكرة الشائعة بأن عملهم مجرد ملء الفراغ لا يمكن ان يحمل محلاً الجد . وقد تحدث بيتس عن الامل الاكبر الذي يداعب الفنان : «الابداع بلا جهد» ولكن ما من احد يمكن ان يتهمه بذلك فقد كان يتكلف الكثير من الجهد والالم في انشائه :

سحر كل ما هو صعب شاق
قد جفف الدم في عروقى وانزع
البهجة التلقائية والرضى الطبيعي
من قلبي .

وهدفه كما يقول هو تحقيق «لغة طبيعية درامية يحس القارئ بازانتها انه في حضرة انسان يفكر ويشعر». ولكن الشاعر يدفع ثمن هذه التلقائية الظاهرة جهداً متواصلاً :

قد يستند بيت واحد الساعات الطوال
ولكن اذا لم يجد وكأنه خاطر لحظة
فان كل نسجنا وجهدنا هباء
ومن الخير ان يركع الانسان على ركبتيه
ويمسح بلاط المطبخ او يكسر الاحجار
كعجز معدم ، في كل الاجواء المختلفة
لان نسج الاصوات المنسجمة سوياً
معناه ان تؤدي عملاً اشق من ذلك كله
ويعتبرك الناس عاطلاً .

ولا عجب أيضاً ان يظهر الشعراً هذه الغيرة على رسالتهم في المحافظة على « لهجة القبيلة » من التدهور والجمود وان يهاجموا كل من يحاول افسادها او التقليل من قيمتها . هكذا فعل اليوم ولم مردث في قصيده « الى الشاعر الغربي الذي ما زال يوعي ويصرخ بعيداً عن الشعر الانجليزي » :

قرأت كلمات رجل ضجر
يعوي ضد زمنه
فلا غضبه يكفي لتوبي وزن
ولا شغفه كاف لوضع قافية .

وتذكرت الصرخة المرعبة
التي أرسلها هو بكنز القسيس الشجاع
ليلة غزا السماء
وسما بالشعر الانجليزي .

والحزان المضنية الطاغية
التي انبثقت منها أغنية بليك
شديدة التحفظ لانه كان يعرف .
اهزة التي يعمد اليها المجانين

أو غصب شاعرنا الكبير ينس
في اهتمامه اللائق
لكي يتدع من أغنيات الماضي
ألحان اليأس .

ان يحزن الانسان او يفرح
امر طبيعي مألوف بين البشر
ولكن لكي تخلد الصرخة
لا بد من ان تكون مبتكرة غير مألوفة

إذا اغترفتها أيدي الشعراء المهرة
فاسمع كيف ترن أصواتهم
ما زالت دافئة بالعاطفة
عاطفة أولئك الذين أحسوا فغنوا .

والاهتمام بالتراث الادبي يربط بين الماضي والحاضر كما يربط بين
الحاضر والمستقبل ، ذلك ان الشعراء المجدين يدركون في فخر واعتزاز ان
أصواتهم سوف ترن حتى بعد ان يندثروا وتنذر موضعاتهم ، يقول
شيكسبير :

لا المرمر ولا آثار الملوك الذهبية
سوف تعيش أطول من هذه القوافي القوية
وسوف تتألق انت بين معانيها أكثر
من حجر راسخ يلطخه الزمان الفذر .
عندما تحطم الحرب المخربة التمايل المنصوبة
وتقتلع النار المباني العظيمة
لا سيف مارس ولا نار الحب السريعة سوف تحرق
الاثر الحي لذكرك .

ضد الموت وكل عداوة جباره
سوف تتقدم وسيجد مدخل مكاناً

حتى في أعين قوى المستقبل
التي تقود العالم إلى مصيره المحتوم .

وشيكسبيير لا يهم هنا بمحبته وإنما يهم في الواقع بقوة شعره وعظمته
وان أبياته سوف تنتصر على الزمن بكل روعتها وجلالها حتى عندما
يندثر كل شيء آخر .

وكان بوب يدرك أيضاً أنه منها تبلغ تفاهة بلندا وقصة ضيورتها فانه
قد أصبحا خالدين في قصيده :

لأنه بعد كل ضحايا عينيك
وحين يدركك الموت بعد أن تقتل الملايين
وعندما تغرب كل هاتيك الشموس الجميلة ، ولا بد ان تغرب ؛
وكل هذه الصفات يختضنها التراب .
سوف تكتب الـة الشعر هذه الضفيرة الخلود
وتسطر اسم بلندا بين النجوم .

هذه هي القيمة التاريخية للشعر ، ذلك انه ظل ينعش اللغة ويجددها
ويعمل جاهداً في توسيعوعي الإنسان وانعاشه بواسطتها . ولكن الفن يؤدي
رسالته داخل إطار الزمن وخارجـه . والقصيدة لا تعلـو أن تكون وثيقة كتبـها
شخص معين في زمن معين وفي موضوع معين : حلقة واحدة في سلسلة
تاريخية طويلة . وهي عمل فني فردي ، وهذا يكتسبـها كياناً منفصلاً عن الزمن
وعن الشاعر نفسه ، مخلوقة في اتحاد بين الشاعر وموضوعـه . « إنـها
ترىـن الطبيعة بشيء جديد » كما يقول امرـسون . والشاعـر هو الحالـق .
« قد وهـب الله أـكـمل صورـته للـشـعـراء وما من أحد مـثلـهم يقارـب اللهـ في
حـكمـته » هـكـذا يقول تـومـاس نـاش ، وهي كـلمـات يـرنـ صـدـاـها فيـ اـيـاتـ

فرانـسيـس تـومـسـون :

ايتها الشاعر : مهلا .. مهلا انك تشخيص
في عقدة شعرك الكبرى
مغزى الخلق الرئيسي .

والقصيدة تصنع بالالفاظ : فتجيء « المجموعة الكاملة ترقص سويا »
ولكن الالفاظ تمثل النتيجة النهائية للجهد الذي انتجها . « الدم والخيال
والفكر تجري معا ». والقصيدة هي الطاقة العضوية المنسجمة التي تحول غموض
الحياة وتأثيرها وتفاهتها الى وضوح العمل الفنى ودقته وكمال صورته .
وقد تكون القصيدة بالنسبة للشاعر فرصة للسمو فوق سجن العواطف
الذاتية الخاصة يقول دن :

وكما تقي دروب الارض المترعة الضيقة
ماء البحر من ملحه المضطرب
كذلك فكرت لو اني استطعت ان اطبع آلامي
في شعري ... لنجحت في تخفيف حدتها
فان الحزن اذا نظم في قالب لا يستطيع ان يكون عنينا
لان من يستطيع ان يقيده في شعر فقد تألفه وكبح من شمسه .

فالشاعر هنا يأمل في الحد من طغيان عواطفه العنيفة بتنقيتها في شعر
ولكن منها يكن الدافع لدى الشاعر فان عملية الخلق لا تتغير . وقد
اعلن هنري جيمس ان « الفن هو الذي يصنع الحياة ويجعلها مرغوبة
ويجعلها هامة ... ولا اعرف له بديلا ابدا في قوة ابداعه وجماله » .
وعملية الخلق الفني ونتائجها تثير الرضى لأنها تحقيق الدافع رئيسي في
الانسان ذلك هو البحث عن نظام عضوي . وقد قال يتس عن الذي
يتزل عليه في رؤى واحلام رمزية : « تنظيم كل ذلك قد وهبني خطوطا

عامة وزخارف جديدة . والانسان يعمل عاما بعد عام في تنظيم الفوضى في عقله وهذا هو الدافع الحقيقى للخلق الفنى» . وهذه هي نفس الملة التي يصفها كولردرج عندما يقول : إن عملية الخلق الفنى تربط بين « احساس عاطفى فوق العادة ونظام فوق العادة » .

والانسان يتوق الى احساس بالنظام والانسجام ؛ وعلماء النفس يحدثوننا اننا نصرف حياتنا عنوعي او عن غيروعي في محاولة طويلة لكي نوجد توازنا في داخل بيتتنا . وكل احساس عظيم بالرضى والارتباط يصيب الانسان فاما يضرب جذوره في احساس الالئام والتنسيق – وهذا الدافع هو الذي جعل الانسان يسعى في كل العصور لايجاد مبدأ للتناسق في هذا الكون الذي نعيش فيه وللادراك والاقتناع بوسيلة يلعب فيها الانسان دورا رئيسيا في نظام كوني – وقد ابتدع رجال الدين سلسلة من العقائد التي ثبتت ذلك كما ابتدع فلاسفة سلسلة من الافكار المجردة ، بينما بنيت العلوم على اساس ان الوحدة تكمن وراء هذا التباين الظاهر في الطبيعة . والمدنية بوجه عام هي عملية فرض نظام على الفوضى ، واجهد لاخضاع الطاقة في شكل معين ، وبذلك تحقق مجتمعا منظما من وحدات متباعدة تعمل سوية في انسجام .

ولكن الانسان لم يستطع أن يتحقق الا جزءاً من ذلك في ميدان السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وجزءاً أقل من ذلك في حياته الشخصية – كما أن معتقداته الدينية والفلسفية سرعان ما تذبل وتندثر وتتغير . وفي الفن وحده يرى الانسان رمز الانسجام في كماله وهناك فقط يقدر أن يتأمل فيه دون أن يستطيع له تفسيرا – فالنقوش الجمالية مجرد أمر شاق ، ونحن نعرف على مضمض أن النقد يساعد على فهمه وان أي الفاظ نستعملها في الحديث عن قصيدة أو لوحة أو قطعة موسيقية قد تمهد الطريق لللامام

ولكنها لا تأتي به ، فالتجربة النهائية يتحم أن تكون فردية وأن تكون اتصالاً مباشراً بين العمل الفني وحالقه وقارئه وسامعه .

وإذا كان هنالك من يستطيعون أن يصلوا تجربة الشعر إلى الآخرين فيجب أن يكونوا هم الشعراء أنفسهم . وفي الختام دعنا نستمع إلى ثلاثة من شعرائنا المعاصرین وهم يفرضون الشعر عن مادة الشعر ورسالته - والأس سيفنز يفتح قصيده « فكرة النظام في كي وست » فيعرض منظر فتاة تغنى بجانب البحر ، ونلاحظ في الحال أن الفتاة والأغنية والبحر مجرد رموز ، وكلها ترمز إلى الشاعر والشعر والحياة التي ينبثق منها الشعر .
ويختتم الشاعر الحياة لاغنيته :

وقد تكون المياه الفواردة والرياح اللاهنة
قد تحركت في كلمات أغنتها
ولكتنا سمعنا صوتها هي لا صوت البحر .

ذلك لأنها هي التي خلقت الأغنية التي غنتها ،
ولم يكن البحر الغائم أبداً ، البحر ذو الإيماءة الحزينة ،
المسرح سارت على شاطئه لتغنى ،
روح من هذه ؟ تسأعلنا ، لأننا ادركتنا
أن هذه هي الروح التي نشدناها ، وأدركتنا
اننا يجب أن نسأل هذا كثيراً حين تغنى .

ويختلف صوت الروح عن « صوت البحر الغائم » وعن « الصوت الخارجي - صوت السماء الخارجية والسحب » وعن « حديث الهواء اللاهث » ولكن الاختلاف لا يقتصر على الصوت فحسب :

إنه صوتها ذلك الذي جعل

السماء اكثـر شيء حـدة في زـواها
لقد قـاست عـزلتها سـاعة بـسـاعة
وـكانت الـفنـانـة الفـريـدة في العـالـم
الـذـي غـنـت فـيهـ - وـعـنـدـما غـنـت تـقـمـصـ الـبـحـرـ - مـهـما
تـكـنـ شـخـصـيـتهـ - شـخـصـيـةـ أـغـنـيـتهاـ
لـأـنـهـ كـانـتـ خـالـقـةـ الـأـغـنـيـةـ . ثـمـ اـدـرـكـناـ نـحنـ
عـنـدـما رـأـيـناـهـ تـسـيرـ وـحـيدـةـ هـنـاكـ
اـنـهـ لـمـ يـكـنـ هـنـالـكـ عـالـمـ بـالـنـسـبـةـ هـاـ اـبـداـ
اـلـاـ عـالـمـ الـذـيـ غـنـتـهـ وـبـغـنـاـهـ صـنـعـتـهـ .

خـبـرـنيـ يـاـ رـامـونـ فـيـرـنـانـدـزـ لـوـ تـلـعـمـ
لـمـاـعـنـدـماـ تـوـقـفـ الـغـنـاءـ وـالـتـفـتـنـاـ نـحـوـ الـمـدـيـنـةـ
خـبـرـنيـ لـمـاـذـاـ طـغـتـ عـلـىـ الـلـيـلـ وـجـزـأـتـ الـبـحـرـ
اـلـأـضـوـاءـ الزـجاـجـيـةـ ،ـ أـضـوـاءـ مـرـاـكـبـ الصـيـدـ
الـرـاسـيـةـ عـنـدـ الشـاطـئـ عـنـدـماـ نـزـلـ الـلـيـلـ
وـهـيـ تـتـدـلـيـ فـيـ الـهـوـاءـ .
وـقـدـ نـصـبـتـ دـوـائـرـ مـزـدـانـةـ وـخـطـوـطـاـ نـارـيـةـ
تـسـحـرـ الـلـيـلـ وـتـسـقـهـ وـتـعـمـقـهـ ؟

اـنـهـ غـرـيـزةـ النـيـلـةـ يـاـ رـامـونـ الشـاحـبـ
اـنـهـ قـدـرـةـ الصـانـعـ عـلـىـ أـنـ يـشـكـلـ الـبـحـرـ بـالـكـلـمـاتـ
كـلـمـاتـ تـلـسـ فـيـهاـ اـحـسـاسـ الـاـفـقـ الـبـعـيدـ
كـلـمـاتـ تـؤـديـ إـلـىـ تـرـهـيفـ مـشـاعـرـنـاـ
وـحـاسـةـ السـمـعـ فـيـنـاـ وـتـعـقـمـ اـخـبـلـتـنـاـ .

المغنية هنا لا تصنع شيئاً جديداً فحسب أو عالماً جديداً منفصلاً عن العالم الطبيعي حولها والبشر الذين يستمعون لها ، ولكن الاغنية تمتاز بخاصية فذة اذ هي تركز وتعمق التجربة الطبيعية وبذلك يجعل « النساء اكثراً شيء حدة في زواها » و « تسحر الليل وتنسقه وتعمقه » .

وقد قال سيفنر عن الاسم المخاطب في القصيدة « لقد استعملت اسمين عاديين وقد تبين لي فيما بعد انها اسم شخص واقعي » ولكن الاسم وهي قصد به الخطابة فالشاعر يستوقف شخصاً وهما ليلاً يلقي عليه سؤالاً عن كيف يؤدي المنظر الخيالي الى سمو الاشياء المادية والى تحسين ادراك الانسان وترهيف حاسة السمع .

ولن نجد قصيدة أجمل واروع في مبناتها من قصيدة يتس « الابحار الى بزنطة » وقد فسرت هذه القصيدة على أنها تعبير عن ايمان يتس بنظرية الحلول بعد الموت او الاقتناع بحياة بعد الموت ، ولكنه كان يدرك عملية الحلول وهي تحدث في هذا العالم : حلول الحياة في الفن ، حلول عقل الفنان المبدع وروحه في العمل الفني في شكل جديد حي محسوس في اللغة .

وهو يحدّثنا بنفسه أن ما يحدث في الحياة يماثل ما يعتقد انه سيكون تطوراً للروح بعد الموت . فهو يقول : -

« وآخرأ تبلغ النفس حالة النار ، وينتهي الزمن وتضيع النفس جسماً موقعاً أو متلاكاً وتفكر في كل الحوادث الخرونة في ذاكرتها . في امتلاك أبيدي لنفسها ، في لحظة مفردة واحدة » . ويقول ايضاً عن هذه الحالة الروحية « عندما يستحيل كل الوقود الى لهب ولا يبقى شيء سوى الحالة نفسها لا شيء يعارضها أو ينهيها » . ويضيف في الحال « ونحن نبلغ هذه الحالة فقط حين ننهمك في عملية

الخلق أو نستمتع بعمل قي ولكن سرعان ما تتلاشى ». وهي تتلاشى لأن الإنسان متغير مقيد بالزمن . ولكن العمل الفني نفسه يبقى وقد لبست فيه النفس شكلاً موقعاً أو متألئناً واصبح الوقود فيه هباءً ولم يبق شيء سوى الحالة نفسها أي « القصيدة » .

وتمثل الثقافة البيزنطية عند ييتس القمة التي بلغها الإنسان وهو يعتبر الفن البيزنطي زهرة تلك الثقافة . ولكن بيزنطة في قصيده تشير اشاره باهته الى موقع جغرافي بعينه . إنها تمثل حالة عقلية . وقد كتب ييتس هذه القصيدة وقد تعدى الستين من عمره وكان يحس بأنه قد تقدم في العمر وكان يunct الشيخوخة ، وبيزنطة تمثل عنده حالة يصبح فيها العمر المادي دون قيمة . إنها حالة نفسية يبدع فيها الفنان بيته يعيش في ظلها العمل الفني . ومدينة بيزنطة المقدسة قرية الشبه بمدينة الخيال المقدسة عند بليك . اذ ان اهم جانب فيها أنها حالة لا تخضع للزمن . والعمل الفني مختلف عن عالم التغير والاضححال والفساد فهو خالد لا تدركه الشيخوخة او الموت والفنان ، وهو منهمك في عملية الخلق ، يعيش في عالم الفكر والروح ، وحيداً مع عمله الفني الذي يتبعه ؛ انه في « حالة النار » يكيف جسماً جديداً من نار الاهام الرمزية التي تختلف تماماً عن رموز الحياة المادية : الارض والهواء والماء .

ليس هذا بلداً للعجائب – الشباب

في احضان بعضهم البعض والطيور تغدو فوق

اغصان الشجر (يا للاجيال الفانية)

والسمون يقفز فوق الماء ، وبخار مليئة بالاسكري

والسمك والحيوان والطير مبتهج طوال الصيف

بالحياة : بكل شيء يولد ويحيا ويموت .

وفي خضم هذه الموسيقى الحسية يهملون جيئاً
أنصاب الفكر الذي لا تدركه الشيخوخة

ليس الرجل العجوز الا شيئاً تافهاً حقيراً
عباءة مرقة فوق عصا - الا اذا
صفقت الروح وغنت - وارتفع غناوها
لكل رقة في ثوبها الفاني
وليس هنالك مدرسة تعلم الغناء ولكن
دراسة لتأثيل تمثل روعة حياتها
وهذا فقد قطعت البحار وحضرت
إلى مدينة بزنطة المقدسة .

أيها الحكماء الواقفون في نار الله المقدسة
كانهم في فسيفساء الذهب على الحائط ،
تعالوا من النار المقدسة واهبطوا في خط لولي
وكونوا معلمي الموسيقى لنفسي
ازعوا قلبي ، ذلك المريض بالرغبة
المقيد الى حيوان محضر
لا يعرف نفسه ، وخذوني اليكم
في حضن صرح الابدية

ومتي انتزعت نفسي من الطبيعة فلن أختار ابداً
شكلي الجسدي من بين الاشياء الطبيعية .
ولكني سأختار شكلـاً كالذي يصنعه الصياغ الاغريق

من الذهب المطروق وطلاء الذهب
لكي تجعل الامبراطور الوسان صاحباً
أو ان أوضع فوق غصن ذهبي لكي أغنى
لسادة بزنطة وسيادتها
عن كل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل .

ان البيئة العقلية التي وصلها الشاعر هي « بزنطة » ، و « هذه » هي
البلدة التي أبحر منها ولكنها ليست مكاناً على الخريطة . إنها بلد الشباب
والمرح الزائل وخصوصة الحيوان التلقائية — إنها بلد مخلوقات الماء والارض
والهواء « السمك والحيوان والطير » والتي يقابلها الشاعر بطبيعة النار .

وفي الفقرة الاولى من الآيات يعرض علينا الشاعر سلسلة من الصور
الحسية التي تواظبها في بقية القصيدة سلسلة مشابهة من الصور الروحية .
فهناك من جانب الطيور فوق اغصان الشجر ذات الحياة المتتجدة والاجيال
الفنانية والاغنية التي تشيد بالحياة الفانية ، وصور الخصوبة الطبيعية والبهجة
التلقائية « في خضم تلك الموسيقى الحسية » ، ومن الجانب الآخر نجد
الطائر الذهبي فوق الغصن الذهبي ، وجيل الفن الخالد ، والنفس وهي
تصدق بيدها مبتهجة بحياتها الجديدة ، ومدرسة الغناء حيث يجب أن يتعلم
صناعة الصانع وهو يطرق الذهب ويطلي بهائه « في خضم الابدية »
والاغنية تظهر في كل فقرة من الآيات لأن القصيدة تتحدث عن الشعر .
والشاعر ينقلنا في الآيات الستة الاولى الى صيف بييج في عالم الشباب
والجنس والخصوصية الطبيعية . ولكننا في وسط كل هذه الحركة نتوقف
فجأة في البيتين الاخرين حيث يتصلب الجرس في الفاظ البيت الاخير
ذي الارتکاز الشديد . والأنصاب على نقىض الاشياء ذات الحياة المتتجدة ،
أشياء صنعها الانسان ليخلد ذكرى الاموات والقيم التي يمثلونها ، اشياء

جامدة خالدة تدوم أكثر من حياة الفرد . وكأس هذه الانصاب التذكارية هو العنصر الخالد في الانسان ، اي عقله وروحه وها لا يتجسدان ولا يتواidan كالاحياء ولكنها يكتناف في اشياء طبيعية لا تخضع لنوميس الطبيعة الا أنها من ناحية تنتمي الى عالم الحواس ولكن الروح تعيش فقط حين تجد جسماً جديداً . والشاعر عليه ان يتندع وسيلة فنية وصوراً حسية لكي تحمل قيم الروح . وهو بهذا يخلق جسماً لا يذبل ولا يتغير ولا تخضع للزمن .

لهذا فالشاعر يشير هنا الى هذا الاختلاف — فهو يعارض بين عظمة الانصاب التذكارية وروعتها وبين منظر الرجل العجوز الذي هو شبيه بشيء حقير تافه — وفي مقابل جمال الحياة الاجتماعية المناسبة السعيدة والشباب في احضان بعضهم البعض ، يصور لنا « شبح الرجل الهرم الضاوي » موحشاً جامداً وبشرته متغضنة مخددة ممزقة ويتبع ذلك صورة الروح من حيث هي جسم حي يصفق بيديه ويغنى في صوت عال كالطير . ولكن عليها ان تتعلم اغنيتها الجديدة ، عليها ان تدرس تنظيماً جديداً لكيانها — علماً اثرياً لعظمتها — روح الفنان التي لا تحمل مغزى دينياً الا انها شيء مقدس يعيش في النار المتألة المطهرة بعيدة عن مخلوقات الارض والهواء والماء .

والحكماء الذين يتوجه اليهم الشاعر بالدعاء كانوا شيئاً ايضاً ولكنهم صاروا منابع لللامام . فهم يغدون « كما في فسيفساء الذهب على حائط » فهو في الحقيقة انما يتصورهم في عمل فني ليكسبهم « جساً » قبل أن يتخيلهم يتحدثون اليه . وهو يطاب اليهم أن يهبطوا اليه في خط لولي والخط اللولي أو الحازوني يمثل عند يتس كل الحركة الديناميكية . وهو يطلب من الحكماء ونارهم ان يستولوا عليه ويتربعوا قلبه وهو العنصر

البشري فيه . وقلبه مريض بالرغبة مقيد الى حيوان مختضر حتى إنه لا يعرف نفسه . فهو ما زال يتحسر على عالم الفقرة الاولى ويحن الى الشباب وتحقيق الجنس وفوق ذلك فهو مريض بالرغبة في التخلص من الحيوان المختضر واحتضان صناعة الفن الابدية لا خضم الموسيقى الحسية .

وصناعة الفن الابدية تحتمل عدة معان . ويمكن ان يكون المقصود خلود الفن ولكن قد يكون هنالك معان خفية ارادها ييتس - الفن نفسه صناعة - ليس بمعناها السيء المتكلف ولكن بمعنى انها من صنع الانسان وليس الطبيعة . وربما كان يشير الى أنه حتى في الفن الخلاق لا يمكن أن يهرب الانسان من الزمن . وفكرة الابدية نفسها صناعة فنية ما دام الانسان يمكن أن يعرف الزمن فقط . ونحن حين نبدع العمل الفني او نجربه نحس باننا قد جردننا انفسنا ولكننا لا نزال نحس بدقائق الزمن . ومع ذلك فان هذه الحالة اشبه بالابدية . وفي الفقرة الاخيرة من الايات يتزع الشاعر نفسه من الطبيعة لينتقل الى صورة الطائر الذهبي وهو يغنى فوق الغصن الذهبي . وقد قرأ ييتس وصفاً لهذه الصورة في كتاب عن الفن البيزنطي . والطائر واغنيته لا ينفصلان ، والنفس والقصيدة التي تصفها كلامها قد اتخذ صورته في النار .

ولكن بالرغم من ان الاغنية ستكون خالدة وستحييا خارج الزمن الا انها سوف تظل باقية في الزمن وذلك لان الشعر لا يمكن ان يعيش بلا مستمعين من رجال ونساء . ولعل « الامبراطور الوسان » يمثل عالم الانسان النائم الذي يجب ان يستيقظ للاغنية النارية ، او لعل الاغنية موجهة الى كل اولئك الذين يستطيعون الهرب الى بيزنطة عالم الفنون . والمفارقة الاخيرة هي ان الاغنية الخالدة يجب ان تكون عن الزمن فقط « عن كل شيء » في الماضي والحاضر والمستقبل » ذلك لأنها موجهة للبشر ولا بد لها ان تتحدث

عن أحوال الإنسان .

وقصيدة أودن في ذكرى و . ب . بيتس (ت . يناير ١٩٣٩) تتناول أيضاً موضوع الشعر وطبيعته ورسالته . والآيات الافتتاحية في الجزء الأول تصور الجو الطبيعي والثقافي عند وفاة بيتس في الشتاء الذي سبق اعلان الحرب العالمية الثانية ؛ وتشبيهات المنظر الطبيعي تستمر طوال القصيدة كرمز للخصائص الداخلية :

وقد اختفى في هدأة الشتاء

وقد تجمدت الغدران وهجرت المطارات

وشوه الجليد التائه العام

وغرق الزئبق في فم اليوم المخض

كل شيء يتفق معى

ان يوم وفاته كان يوماً بارداً اسود .

لقد كان يوماً اسود بارداً في عالم المكان والزمان ولكن أودن يشير الى انه كان كذلك ايضاً في الجانب الثقافي . وهو يرى المدينة باردة ميتة والامواه التي كانت تناسب في حرية قد تجمدت وأحلام الناس تتوجه نحو الارض وتراث الانسانية قد تشهو ، واليوم يختضر ، هكذا يشير الزئبق ، وكذلك الشاعر العجوز يختضر . إلى ذلك تشير كل الاشياء ، وهذه كما ستصور القصيدة تشمل « الالسنة الخزينة » التي تتألم لوفاة الشاعر كفرد وكأداة خلق – وتنقلب القصيدة في النهاية الى مدح للشعر نفسه كأدلة روح الانسان .

والجزء الثاني من القصيدة يفرق بين بيتس كإنسان وكشاعر . وموت الانسان لا أهمية له لأن بيتس الانسان ، في رأي أودن ، لا يخلو من نقص بشري ، فقد كان يصغي للملق وكان يحب الفخر . كان ضحية لمزاجه

الخاص وبلو ايرلندا الاجتماعي والسياسي . ولكن شيء الذي يبقى هو الشعر :

لقد كنت أحق مثلك ، ولكن موهبتك ستبقى فوق كل شيء
أبرشية النساء الثريات ، الذبوب الجسمى
انت ، ايرلندا المجنونة جرحتك لقول الشعر
وايرلندا ما زالت تحفظ بمحنونها وجوها
لأن الشعر لا يؤدي الى حدوث شيء : انه يبقى
في وادي معانبه حيث لا تصل ابداً
يد النخاز ، انه ينساب نحو الجنوب
من مراعي العزلة وخضم الاحزان
مدن خامدة تؤمن بها ونموت فيها ولكنه يبقى :
طريقة حدوث : فاما يتحدث .

في الميدان العملي ، ميدان الانجاز ، لا يؤدي الشعر الى حدوث شيء
وايرلندا ما زالت تحفظ بمحنونها وجوها » ، بالرغم من هجوم يتتس العنيف على
ذبوبها . والشعر يبقى « في وادي معانبه » بمعنى ان اللغة هي تربته الخصبة
فهي تنمو في الاماكن القبيحة القاحلة في القلب « مراعي العزلة وخضم
الاحزان » . وهي تنمو من حياة الواقع « المدن الخامدة » التي تبدو واقعية
لاننا نعيش فيها ونموت ، ولكن الشعر لا يموت بل يبقى وينساب نحو
الجنوب من منبعه في آلام الاحياء ويجلب لنا كل شيء يرتبط في اذهاننا
« بالجنون » في الشتاء : الدفء والراحة والحرية - والشعر أداة « فم »
يفسر ويعبر « بالقول » الذي يصدر منه : اي « طريقة الحدوث »
بالنسبة له .

وقد اختار اودن في الختام نوعاً بسيطاً من التففية قد يعتبره بعض

الشعراء تافهاً . ولكن اودن كان يميل الى اختيار زخرفة تقليدية بسيطة ثم يشحنها بطاقة مركزة غير متوقعة . وهذه مثلاً قصيدة ذات وزن شبيه بقصائد الاطفال ولكنها مع ذلك مشحونة بايقاع جنائزي او تسبيحة

شعائرية :

أيتها الارض تقليبي ضيفاً عزيزاً
فقد ووري وليم بيتس الترى
فلتتفق السفينة الايرلندية
وقد صارت من شِعرها

. . .

في كابوس الظلام
تبغ كل كلاب اوروبا
والبلاد الحية تنتظر
وكل واحدة تنطوي على مقتها
والعار الفكري
يطالعك في وجه كل انسان
وبخار الشفقة ترقد
مغلقة متجمدة في كل عين .

. . .

تابع حديثك ايها الشاعر تابعه
حتى قراره الليل
وبصوتك المنطلق
اقنعنا لكي نتهج .

. . .

وبغرس بيت من الشعر

اجعل من لغتنا حديقة عن
 عن لاخفاق الانسانية
 في نشوة من الغم
 وفي قفار القلب
 دع نافورة الشفاء تبدأ
 وفي سجن ايام الرجل المحر
 علّمه كيف يمدح

.....

يرقد جسم يلتئس وقد فارقه الحياة « وصفرت سفينة جسده من
 الشعر » وواراه الترى فالانسان فيه لم يعد له وجود ولكنه خالد في
 قصائده - وفي الفقرات الاخيرة يقارن اودن مرة اخرى بين الظروف
 المعاصرة وبين رسالة الشعر الخالدة . في جانب يكمن الظلم والعواطف
 المسجونة المتجمدة والجنس البشري المشوه والاحساس بالعزلة وجو الحرب ،
 وفي الجانب الآخر ينطلق صوت الشاعر الخلاق الايجابي المحرر ، حرأ لا
 تحبيطه جدران سجن الزمن منطلقًا غير مقييد . والمزرعة وحدائق الـ كرم
 ونافورة الشفاء تحمل قفار القلب و « مراحي العزلة وخضم الاحزان »
 في الجزء الثاني من القصيدة .

وعلى الشاعر ، شأنه شأن اي انسان آخر ، أن يتم بالمجتمع الذي وجد
 نفسه فيه . وهو كأي انسان آخر يتمنى أن يكون نافعًا فيه . ولكن نفعه
 يجب أن يكون من خلال الفن الذي يعرفه ، « صناعة الالفاظ وتجويدها »
 لهذا كان من الطبيعي أن يكون المبدأ الوحيد الذي يجب أن يخلص له هو
 مبدأ الفن من أجل الفن . والشاعر يستطيع أن يعطينا ذلك « الاحساس
 الاليف الجديد الكامل بالأشياء » وذلك لانه ينقلنا من عالم العمل الواقعى

الى عالم لا تتغير فيه الاشياء وانما نستطيع أن نتأملها دون أن نلعب دوراً فيها . والشاعر نفسه يعيش في عالمنا المليء « بالفوضى الشاملة للإحساس غير الدقيقة وفرق العاطفة التي لا تخضع لنظام » . ولكن العالم الذي يخلقه « يوتوبيا » وكل جزء فيه منفرد حتى يعمل في الوقت نفسه في نسق عضوي خطير : « المجموعة الكاملة ترقص سوية » وهو لا يخضع للزمن ، أو التغير ، أو المصادفة ، فعلى انه ييلدو دافعاً حياً الا أنه عالم تخيلي يعيش في اطاره الذي لا يتحطم ابداً ، وهذا هو أصل قوته .

وقد عبر ا . م . فورستر عن ذلك تعبيراً رائعاً فهو يعلن ان العمل الفني هو الشيء المادي الوحيد في الكون الذي يملك دائماً السكينة الداخلية والتناسق الحي : - لا شيء سوى العمل الفني يقف مستقلاً بنفسه . وهو يتحقق شيئاً طالما وعد المجتمع بتحقيقه ولم يف بما وعد . « لقد ارتكبت اثينا القديمة حماقات كثيرة ولكن انتيرون ظلت خالدة ، وارتكتب روما في عصر النهضة حماقات كثيرة ، ولكن سطح سيسين قد طلي . وارتكتب جيمس الاول حماقات ولكن كانت هنالك مسرحية مكبث وقل مثل ذلك عن لويس الرابع عشر ، ولكن كانت هنالك « فيدر » . أتفقول الفن من أجل الفن ؟ تلك عقيدة أؤمن بها ، ويزداد إيماني بها في هذه الأيام ؛ إنها الشيء الوحيد المنظم الذي استطاع جنسنا الفوضوي ان يتتجه » . ويعبر روبرت فروست عن « الشكل الذي تصنعه القصيدة » اي نظامها الحيوى فيقول :

« إنها تتخذ اتجاهها معيناً من البيت الاول وتجري في سلسلة من الحوادث المحظوظة وتنتهي بتوضيح للحياة - لا يلزم ان يكون توضيحاً عظيماً كالذي تقوم عليه المذاهب والاديان ولكن في لحظة تحمل ضد الفوضى والاضطراب » .

وهذه تبدو دعوة متواضعة للفن الادبي ولكنها جد خطيرة . فالادب كما يقول عنه جيمس جويس هو « التأكيد الخالد لروح الانسان » وهو كالحياة لا يعطينا اجابات حاسمة . فلتترك اليقين الاخلاقي لرجال الدين والسياسة . ولكن منها يكن مضمونه ، سواء غنى انتصاره او يأسه او سكينته او ملذاته او كبرته فانه – وب مجرد وجوده – برهان على قدرة الانسان على ان يخلق شيئاً من تجاربه ، له كيانه ونظامه الخاص . وهو يعلن انه سواء أكانت هنالك قوة فوق الطبيعة وراء فوضى الحياة يستطيع ان يؤمن بها الانسان ام لم تكن فان الانسان يستطيع ان يؤمن بأنه هو نفسه التربة والنبع للقوى الخلاقة الخصبة ، وسيبقى شعره في معناه ومبناه ، في شكله ومضمونه ، برهاناً قاطعاً لا على ان الانسان يتالم ويتحمل ويخلق نفسه فحسب بل على قدرته ايضاً في ان يخلق نظاماً كونياً من الفوضى ويأتي على الاقل « بلحظة تجل ضد الفوضى والاضطراب » . وقد تكون لحظة بالنسبة للصانع نفسه وبالنسبة لقراءه ولكنها خالدة على اي حال اذ يتقاسمها جيل وراء جيل وتصبح جزءاً من الوعي الجماعي للبشر ، هي اللغة المكتوبة للرجال والنساء في كل الاقطار مع اختلاف اعمارهم وامزاجتهم ومعتقداتهم وطباشيرهم وآماهم ، هي التراث الانساني .

الفهرسُ العامَّة

حصريات مجلة الابتسامة
www.ibtesamh.com/vb
منتديات مجلة الابتسامة

فهرس الاعلام

أ

- اجي ، جيمس ٢٧٨ :
اديسون ٢١٢ :
اراسمس ٢٨٤ :
اربوثنت ١٩٤ :
ارسطوطاليس ٦٠ :
ارميا ١٨٠ :
ارنولد ، مايثيو ١٤٤ ، ١٤٣ ، ١٤٢ ، ١٠١ ، ٤١ ، ٣٣ :
٢٩٤ ، ٢٩١ ، ١٩٣ ، ١٨٦ ، ١٧٩ ، ١٧٥
٣١٢ ، ٣٠٠ ، ٢٩٥
اسپينوزا ٦٤ :
اشوقي ، ا. و . ي : ١٩
افلاطون ٣٠ :
امبسون ، وليم ٢٨٣ ، ١٧٧ ، ١٧٦ :
٣٦١

انجلو ، مايكل	١٤٨ ، ٧٩	:
اندروز ، لانسلوت	٣١٧	:
امرسون	٣٤٢	:
اودن ، و . ه .	١١١ ، ١١٠ ، ١٠٤ ، ٤٧ ، ٢٦ ، ٢٣	:
٢١٦ ، ١٨٣ ، ١٧٥ ، ١٢٥ ، ١١٥ ، ١٤		
٣٥٦ ، ٣٥٥ ، ٣٥٤ ، ٣٥٣ ، ٢٤٢ ، ٢١٧		
اوين ، ولفرد	١٥٢	:
ايليوت ، ت . س .	٢٩ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٢٣ ، ٢١ ، ٢٠	:
٧٧ ، ٦٤ ، ٥٥ ، ٤٩ ، ٤٧ ، ٤٤		
١٠١ ، ١٠٠ ، ٩٥ ، ٨٨ ، ٨٥ ، ٨٣		
١٤٤ ، ١٢١ ، ١٢٠ ، ١١٩ ، ١٠٩ ، ١٠٣		
١٨٩ ، ١٧٩ ، ١٦٢ ، ١٤٨ ، ١٤٦ ، ١٤٥		
٣١٧ ، ٣١٤ ، ٣١٢ ، ٢٨٣ ، ٢٧٣ ، ٢٤٢		
٣٣٩ ، ٣٣٨ ، ٣٣٥ ، ٣١٩		
رت ، جورج	٧٩	:

ب

باتمور ، كوفانترى	٣٢٢	:
باوند ، عزرا	١٧٩ ، ١٠٩ ، ١٠٨ ، ٤٧ ، ٤٣ ، ٣٧	:
بتچان ، جون	١٩٩	:
براؤن ، فاني	١٠١	:
٣٦٢		

١٤٢ ، ٩٠ ، ٨٧ ، ٦١ ، ٥٣ ، ٥٢	:	براؤننج
٢٧٠		
١٥٠ ، ١١٥	:	بردجز ، روبرت
٢٣٠	:	برزون ، جاك
١٠١	:	بروك ، روبرت
١٧٩ ، ١٦٧ ، ١٦٥ ، ١٦٤	:	بروتني ، ايميلي
١٤٧ ، ١٤٦ ، ١٠٧ ، ٧٧ ، ٤٢ ، ٤٠	:	بلليك ، وليم
٣٤٠ ، ٢١٧ ، ٢١٦ ، ٢١٥ ، ١٤٨		
٢٧٤ ، ١٣٠	:	بو ، ادجار لأن
١٨٩ ، ٥٣ ، ٤٩ ، ٤٢ ، ٣٥ ، ٣٣	:	بوب ، الكسندر
٢٠١ ، ١٩٩ ، ١٩٧ ، ١٩٤ ، ١٩٢ ، ١٩٠		
٣١٩ ، ٢٢١ ، ٢١٥ ، ٢١٣ ، ٢١٢ ، ٢١١		
٢٤٢		
٢٢٣	:	بوتشي
٢٥	:	بودلير
٣١٢	:	بوزوييل
٢٣٨	:	بولتون ، ادموند
٣١٩ ، ٢٨٣ ، ٩٣	:	بيرتز ، روبرت
٢١٠ ، ٢٠٧ ، ٢٠٥ ، ١٣٧ ، ٢٥	:	بيرون
٣١١ ، ٣١٠	:	بيكر ، كارل
٢٧٢	:	بيكوك ، توماس لوف
٩	:	بيكون

ت

٦٤ :	تشيخوف
٩٨ ، ٨٦ ، ٦٤ ، ٥٠ ، ٣٧ ، ٣٤ :	تنيسون ، الفرد
٣١١ ، ٢٤٨ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٠٨ ، ١٠٧	
٢٩ :	تولستوي
٢٨٣ ، ٢٣٦ ، ٢٣٥ ، ٦٢ ، ٢٥ :	توماس ، ديلان
٢٢٣ ، ٨٩ :	تومبسون ، جيمس
٣٤٢ ، ٣٢٨ ، ٣١٠ :	تومسون ، فرانسيس

ث

٢٨٢ :	ثورو

ج

٢١ :	جاريل ، راندل
١٩٤ :	جاي
١٩ :	جرياي ، توماس
٤٣ :	جريفز ، روبرت

٢٥٤	:	جريفن ، بارثلوبيو
١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠	:	جريفيل ، فلك
٢٥٥	:	جوج ، بارنابي
٢٠٣	:	جورج (الاول)
٢٠٧	:	جورج (الثالث)
٢٥٨ ، ١٥٦ ، ١٥٥ ، ٤٩ ، ٤٥ ، ٣٢	:	جونسون ، بن
١٢٥ ، ٨٦ ، ٦٧ ، ٦٦ ، ٢٧ ، ١٢	:	جونسون (الدكتور)
٣١٣ ، ٣١٢ ، ٢٤٧ ، ١٦٠ ، ١٤٣ ، ١٢٦		
٣٥٨ ، ٥٧		جويس ، جيمس
١١٥	:	جيد ، اندرية
٣٥٧ ، ١٨٠	:	جيمس (الاول)
٢٤٣ ، ٢٠٢ ، ٦٩	:	جيمس ، هنري

د

١٠٨	:	دارون
٢٣٦ ، ٢٩١ ، ٤٤	:	Daniel ، صمويل
٢٧١ ، ٢٢٢ ، ٢١٠ ، ٢٠١	:	درايدن
١٥٩ ، ١٥٧ ، ١٠٤ ، ٨٩ ، ٦٢	:	دكنسون ، ايميلي
٨٠ ، ٧١ ، ٦٩ ، ٦٧ ، ٥٤ ، ٥٣	:	دن
١٧٦ ، ١٢٢ ، ١٠٧ ، ١٠٣ ، ٨٨ ، ٨٥		

٢٦٣ ، ٢٦٠ ، ٢٥٩ ، ٢٤٨ ، ٢١٢ ، ١٩٠

٣٤٣ ، ٢٧٦

دوسن ، ایرنست ٨٦ :

دولاند ، جون ٢٥١ :

دیفر ، جون ١٧٤ ، ١٧١ :

دیفی ، دونالد ١٢٧ :

ر

رانسوم ، جون کراو : ١٤٢ ، ١٤١

رایدنج ، لورا ٤٣ :

رشارذز ، ا.أ. ٦٤ :

روس ، رونالد (السیر) : ١٠٥

روستی ، دانتی جبریل : ١٥٩ ، ١٥٨ ، ٨٦

روستی ، کرستینا ٣٢٣ ، ٢٤٨ :

روشستر (کونت) ١٩٢ :

ریتش (لورد) ٢٦٧ :

رید ، هربرت ٢٣ :

رینولدز ، جون ٢٥٣ :

س

- ٣٠١ : ساسون ، سيفيريد
١٠١ : سافو
٢٢٦ ، ٢٢٣ ، ٢١٢ ، ١٣٩ ، ٣٢ : سبنسر
٢١٣ : ستراتشي ، ليتون
٤٣ : ستويل ، اديث
٢٢٨ : ستيفنز ، ج . ك .
٣٤٧ ، ٣٤٥ ، ٢٩١ ، ٢٩٠ ، ٢٨٩ ، ٢٨٥ : ستيفنز ، والاس
١٠١ : ستيفنسون ، ر . ل .
٢٦٨ ، ٢٦٧ ، ٦٠ : سدنى ، فيليب (سير)
٢٠٧ : سدنى ، روبرت
١٢٧ : سقراط
٢٥٨ ، ٢٥٠ : سكلنج ، جون (سير)
٣١٣ ، ٣١٢ : سمارت ، كرستوفر
٢١١ ، ١٩٦ ، ١٩٤ : سويفت
٨٧ ، ٨٦ ، ٤٦ : سوينبرن

ش

- ٢٨٣ : شاترتن
٢١٠ : شادويل ، توماس

٢٠٢، ١٩٥	:	شارل (الثاني)
٢١٠	:	شافستيري ، ايرل
٧٣ ، ٣٤ ، ٣١ ، ٢٨ ، ٢٧ ، ٢١	:	شللي
١٢٠ ، ١١٩ ، ١١٧ ، ١٠٦ ، ٨٦ ، ٨٥		
٣١٢ ، ٢٩٦ ، ٢٣٦ ، ٢٣٥ ، ٢٢٦ ، ١٣٧		
٣٩	:	شو
٢٤٨ ، ٢٢٣	:	شوسن
١٣٤ ، ١٣٢	:	شيرلي ، جيمس
٩٤ ، ٩٣ ، ٦٦ ، ٦١ ، ٥٢ ، ٢٢	:	شكسبير ، وليم
١٤٨ ، ١٤٢ ، ١٣٩ ، ١٣٨ ، ١٣٣ ، ٩٥		
٢٤٧ ، ٢٢٥ ، ١٨٢ ، ١٦١ ، ١٥٣ ، ١٤٩		
٢٨٠ ، ٢٧٤ ، ٢٦٩ ، ٢٦٨ ، ٢٦٧ ، ٢٥١		
٣٤٢ ، ٣٤١		

ص

٢٩٤ ، ٣٠ : صوفوكليس

ف

٢٠٩	فرانكلين
٦٠ ، ٥٩ ، ٤٤ ، ٤١ ، ٣٨ ، ٢٣	فروست ، روبرت
١٨٥ ، ١٠٤ ، ٧٥ ، ٧٤ ، ٦٤ ، ٦٣	

٣٠٢ ، ٢٨٣ ، ٢٤٦ ، ٢٤٥ ، ٢٤٣ ، ٢٤٢

٣٥٧ ، ٣٢٣ ، ٣١١ ، ٣٠٨

فورستر ، أ. م. : ٣٥٧

فون ، هنري : ٣٢٦ ، ٣٢٥ ، ١٧٢ ، ٢٣

ل

كامبيون ، توماس : ١٢٦ ، ٤٩ ، ٤٥

كراب ، جورج : ٢٢٣

كرين ، هارت : ٢٨٣ ، ٩٠ ، ٦٢ ، ٢٤

كلاو ، ارثر هيوب : ٢٩٤ ، ١٩٣

كليبر ، جون : ١٨٣

كنج ، هنري : ٢٣٩ ، ١٥٥ ، ١٥٣

كورالس ، فرانسيس : ٦٨ ، ٦٧

كوربر ، وليم : ٢٢٣ ، ٩٢ ، ٩١ ، ٥٣

كولردرج ، س. ت. : ٣٩ ، ٣٦ ، ٢٨ ، ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٣

٧٥ ، ٦٦ ، ٦٤ ، ٦٠ ، ٥٩ ، ٥٠

٢٤٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢١ ، ١٨٥ ، ١٨٣ ، ٨٢

٣٤٤ ، ٢٦٠ ، ٢٤٥

كينس : ٨٦ ، ٦١ ، ٣٧ ، ٣٤ ، ٢٦ ، ٢١

٢٣٦ ، ٢٣٣ ، ١٠٣ ، ١٠١

ل

- لامير : ولتردي ١٦٢ ، ٥٧ ، ١٥ :
 لورنس ، د . ه ٢٢٧ ، ١٧٤ ، ٦١ ، ٤٣ ، ١٦ :
 لويس (الرابع عشر) : ٣٥٧

م

- مارفل ، اندره ٢٦٣ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٢٨ :
 مارلو ، كريستوفر ٨٧ ، ٥٣ ، ٥٢ :
 ماكليش ، أرشيبولد ١٢٨ ، ٢٠ :
 ماكنيس ، لويس ٣٠٠ ، ٢٩٩ ، ١٩١ ، ٨٧ :
 مالارمية ٢٤ :
 مان ، توماس ١٦٤ :
 مريليث ، جورج ٢٧٣ ، ٢٧٢ ، ٢٧١ ، ١٠٢ ، ٥٤ :
 مريليث ، وليم ٣٤٠ :
 ملتون ٨٨ ، ٨٥ ، ٥٢ ، ٤٩ ، ٣٧ ، ٣٤ :
 ٣١٩ ، ٢٢٦ ، ٢١٢ ، ١٠١
 مور ، ادوين ٣٠١ ، ١٤٢ :
 مور ، توماس (السير) : ٢٨٤
 مور ، مارييان ٢٢٧ :
 موريس ، وليم ٢٥ :

ن

ناش ، اوجدن ٦٠

ناش ، توماس ٣٤٢ ، ٢٢٤ ، ١٣٣ :

ه

هاردي ، توماس ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٥٩ ، ١٤٣ ، ٨٧ ، ٧٢ :

٢٢٣ ، ٢١٢ ، ٢٤٩ ، ٢٤٠ ، ١٦٧ ، ١٦٤

هالام ، آرثر ٢٩٦ :

هاوسان ، ا. ي. ١٧٤ ، ١٣٦ ، ١٠٤ ، ٩٦ ، ٨٧ ، ٢٢ :

٢٩٧ ، ٢٨٢

هربك ١٤٠ ، ١٢٦ ، ٩٦ ، ٨٧ :

هكلي ١٠٨ :

هتل ٣٤ :

هوایتهد ، الفرد نورث ٣٨ ، ٣٧ ، ٢٧ :

هوبز ١٦ :

هوبكتز ، جيرارد مانلي ٩٢ ، ٩١ ، ٨٧ ، ٤٩ ، ٢٦ ، ٢٥ :

١٧٩ ، ١٣٥ ، ١٣٤ ، ١٢٧ ، ١١٥ ، ٩٣

٣٣٠ ، ٣٢٩ ، ٣١٢ ، ١٩٠ ، ١٨٢ ، ١٨٠

٣٤٠ ، ٣٣٣ ، ٣٣٢ ، ٣٣١

۱۳۹	:	هوراس
۲۱۷، ۲۱۶، ۶۰، ۳۵	:	هومر
۳۳۲، ۳۲۸، ۳۲۶، ۱۸۰، ۱۳۴، ۸۷	:	هيربرت ، جورج
۲۱۵، ۲۱۳	:	هيرفي (لورد)
۸۷	:	هيود

و

۲۰۹	:	واشنطن ، جورج
۳۵، ۱۰	:	وايلد ، اوسيكار
۲۳، ۲۱، ۲۰، ۱۸، ۱۰، ۱۱	:	ورذورث
۸۸، ۸۶، ۸۰، ۷۲، ۳۶، ۲۷		
۱۱۴، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۷، ۱۰۶		
۱۰۷، ۱۰۰، ۱۳۷، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۱۵		
۲۲۲، ۲۲۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۶۷، ۱۶۲		
۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۶		
۳۱۳، ۳۰۵، ۲۸۳، ۲۴۳، ۲۳۶، ۲۳۴		
۱۰۱	:	ورذورث ، دوروثي
۱۹۰	:	وسلی ، جون
۱۹۰	:	وسلی ، صمويل
۴۸	:	ولبور ، رتشارد
۹	:	ولز ، هـ جـ

وليمر ، وليم كارلوس : ٤٣

وولر ٢٥٢ :

وولف ، فرجينيا ٢٢١ :

ي

يونج ٢٥٦ :

يتس ، و . ب . ٣٩ ، ٣٤ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢١ ، ٢٠ :

٨٠ ، ٧٩ ، ٧٨ ، ٧٧ ، ٥٧ ، ٥١

٤٦ ، ١٤٥ ، ١٢٧ ، ٩٧ ، ٩٠ ، ٨٧

٩٨ ، ٢٧٦ ، ٢٤٢ ، ١٩١ ، ١٤٩ ، ١٤٨

٤٧ ، ٣٤٣ ، ٣٤٠ ، ٣٣٦ ، ٣٣٣ ، ٢٩٩

٥٦ ، ٣٥٤ ، ٣٥٣ ، ٣٥٢ ، ٣٥١ ، ٣٤٨

حصريات مجلة الابتسامة
www.ibtesamh.com/vb
منتديات مجلة الابتسامة

فهرس تفصيلي للمحتويات

صفحة

٧	المسمون في هذا الكتاب
٩	مقدمة
١٣	الجزء الأول : صناعة الشعر
١٥	(١) الشعر والشاعر
٢٩	(٢) الشعر والقاريء
٤٢	(٣) زخارف الجرس
٥٩	(٤) المجاز
٨٢	(٥) الالفاظ
١٠٤	(٦) بناء القصائد
١٢٣	الجزء الثاني : الشعر والموضوعات الانسانية
١٢٥	(٧) الزمن
١٤٩	(٨) الموت
١٧٠	(٩) الكبت والعزلة
١٨٩	(١٠) الهجاء الاجتماعي

صفحة

٢٢١	(١١) الطبيعة
٢٤٧	(١٢) الحب
٢٨٢	(١٣) الترعة الإنسانية
٣١٠	(١٤) الدين
٣٣٥	(١٥) الشعراء والشعر
٣٥٩	القهاوس العامة
٣٦١	فهرس الأعلام
٣٧٥	فهرس تفصيلي للمحتويات

حصريات مجلة الابتسامة
www.ibtesamh.com/vb
منتديات مجلة الابتسامة

حصريات مجلة الابتسامة
www.ibtesamh.com/vb
منتديات مجلة الابتسامة

**مطبعة عيتاني الجديدة
ببيروت**

حصريات مجلة الابتسامة
www.ibtesamh.com/vb
منتديات مجلة الابتسامة

**الوصول إلى الحقيقة يتطلب إزالة العوائق
التي تعرّض المعرفة، ومن أهم هذه العوائق
رواسب الجهل، وسيطرة العادة، والتبيّل المفرط
لمفكري الماضي
أن الأفكار الصحيحة يجب أن تثبت بالتجربة**

روجر باكون

**حضريات مجلة الابتسامة
** شهر فبراير 2016 **
WWW.IBTESAMH.COM**

**التعليم ليس استعداداً للحياة ، إنه الحياة ذاتها
جون ديوي
فيلسوف وعالم نفس أمريكي**

**Exclusive
For
www.ibtesama.com**