

المسرحية الشعرية العربية بين الأصالة والمعاصرة؛ "مصرع كليوباترا" نوذجا (دراسة نقدية مقارنة)

مجيد صالح بك*

الملخص

أجمع الباحثون على أن أولى مراحل تأسيس المسرحية الشعرية قد نهض بها شاعر عبقري فحل ألا وهو أحمد شوقي الذي اتصل بالأدب الغربي بعامة والأدب الفرنسي وخاصة، فتأثر بالمسرح الفرنسي الذي كان يطمح أن يجدوا فيه حذو "كورني" و"راسين"، و"مولير" وبهذا قد أدخل هذا القصص المسرحي وكلونج جديد في اللغة العربية، وقد اضطررت تلك الرصانة والجزالة المعهودة والملتزمة في الشعر العربي شوقي، ليتجه من بين أنواع المسرحيات الشعرية صوب المسرحية الشعرية التاريخية ليتأى بأدبه من الألفاظ اليومية واللغة الحياتية المعاشرة التي تتسم بها المسرحية، فارتفع بأسلوب تلك المسرحيات الشعرية التاريخية، ومن بين مسرحياته الشعرية التاريخية، وقع اختيارنا على مسرحية "كليوباترا" التي أراد منها الدفاع عن صورهم التاريخية في صورة يقصها الولاء للوطن. وقد دافع في مسرحيته "مصرع كليوباترا" دفاعاً مميتاً عن كليوباترا التي رأى فيها أن المؤرخين الغربيين قد ظلموها أياً ظلماً فصوروها - حسب تعبيرهم - في صورة امرأة لعوب غاشية لا هيبة لا تعنيها مصلحة وطنها مصر، فصورها شوقي ملكةً وطنيةً تتم عن حبّ جارف بلدها مصر، ويعبر عن إخلاص صادق لها. علماً بأن جميع مسرحيات شوقي الشعرية التاريخية، قد تطرق فيها إلى الحياة المصرية عبر العصور المختلفة وإلى مواطن التحول التي كانت تطرأ عليها حينما ضعف دولتها فيكافح حكامها للحفاظ على كيانها واستقلالها. وقد كان أحمد شوقي في مسرحياته الشعرية التاريخية لم يكتف بعرض الأحداث والواقع التاريخية وتصوير شخصياتها في إطار مسرحي دون هدف مقصود، بل كان ديدنه من عرض تلك الأحداث والشخصيات هو اختيار ما يراه ذا دلالات خاصة، قد تكون تلك الدلالات أخلاقية، أو اجتماعية، أو سياسية، وحتى نفسية. ثم يبادر إلى بناءها فنياً مسرحياً متكاماً مستوعباً كل السمات الفنية للمسرحية الناجحة وقد استطاع أن يجعل أبطاله رموزاً لمعانٍ إنسانية سامية وعليه يمكننا القول أن المسرح الشعري، قد تأسّس وازدهر على يد هذا الشاعر الإيجيي أحمد شوقي.

الكلمات الدليلية: أحمد شوقي، راسين، كورني، شكسبير، المسرحية الشعرية، كليوباترا.

*. أستاذ مشارك في اللغة العربية وآدابها بجامعة العلامه الطباطبائي، طهران، إيران
msalehbek@gmail.com

تاریخ الاستلام: ٦/٠٧/١٤٤٤ هـ ق تاریخ القبول: ٦/٠٨/١٤٤٤ هـ ق

المقدمة

لقد مرَّ المسرح العربي الشعري براحل مختلفة، منذ نشوئه حتى أيامنا هذه، وتبعد المرحلة الأولى بما يمكن تسميته، المسرح العربي الشعري قبل شوقي، وتقتدَّ بين ١٨٧٦-١٩٢٧م؛ وكما هو معروف، فإنَّ الشيخ خليل اليازجي، هو أول من كتب المسرحية الشعرية، وكانت بعنوان "المرؤة والوفاء"، وقد جاءت في فترة كانت تشهد نوعاً من إحياء الآداب العربية، ولقد نظر اليازجي في التاريخ واقتبس منه موضوعه انسجاماً مع هذه الحركة الإحيائية. (الأحمد، ١٩٧٢م: ٣٩)؛ وظهرت طبعتها الأولى سنة ١٨٧٦م ومثلت على مسرح بيروت ١٨٨٨م، ورأينا محمد عثمان جلال قد عَرَّب بعض المسرحيات الأوروبية شعراً، وإن لم يرق إلى مستوى خليل اليازجي من حيث الدبياجة وقوَّة التعبير وسلامته، بل كثيراً أدخل فيه الألفاظ الدارجة، كما ترجم بعض المسرحيات زجلاً. وإنَّ ما أتى أبو خليل القباني إلى مصر واهتمَّ بالتاريخ العربي والإسلامي جعل لغة المسرحيات شعراً أحياناً وأحياناً أخرى نثراً مسجوعاً، يتخلله كثير من الشعر في المواقف الحماسية والعاطفية. ونرى هذا الأسلوب الذي يختلط فيه الشعر والنشر المسجوع في مسرحية "عجائب القدر" لـ محمد واصف؛ وتسير المسرحية المصرية على هذا النمط يختلط فيها النثر بالشعر حتى مسرحية مصطفى كامل "فتح الأندلس" وذلك لأنَّ أسلوب المقامة، ولا سيما في الأدب كان شائعاً في ذلك الوقت، وبه ظهرت "حديث عيسى بن هشام" لـ محمد المويلحي و"ليالي سطيح" لحافظ إبراهيم، وأسلوب المقامة كما هو معروف، فيه نثر مسجوع وشعر مصنوع. (الدسوقي، لاتا: ٤٣؛ صالح بك، ٢٠٠٢م: ٩١-١١٩) ومن المحاولات الأخرى ما ذكره الشاعر والمُؤرخ المهجري جورج صيدح من أنه حضر مسرحية مكتوبة شعراً، أثناء دراسته في كلية عينطورة في لبنان بين عامي ١٩١٠-١٩١١م، وكانت المسرحية من تأليف نقولا فياض وناصر الدين، وقد أشار صيدح أيضاً إلى مسرحية شعرية في المهجر العربي بأميركا، ألا وهي مسرحية "جزاء المكر" للشيخ رشيد عطية (١٨٨١-١٩٥٦م) وصحفى لبناني اتخذ البرازيل مستقراً له. (الأحمد، ١٩٧٢م: ٤١-٤٢) أمّا مسرحيات سليمان البستاني، فيبدو أنها، لم تسترع انتباه لويس شيخو، إذ أنه، ذكر عرضاً في كتاب الآداب

العربية في القرن التاسع عشر عنوانين فقط. وقد اجتذبت قصة المهلل كاتبين شاعرين هما محمد عبد المطلب، ومحمد عبدالمعطي مرعي، فصنعا منها مسرحية مدرسية، ثم لجأ المؤلفان المذكوران مرة جديدة إلى التاريخ الجاهلي، فاختارا هذه المرة "ملك الشعراء" امرأ القيس، وصاغا حياته مسرحية شعرية؛ (شيفخو، ١٩١٠ م: ٤٢٦ و ١١١) ولكن أخذب المؤلفين المسرحيين في هذه الفترة التي سبقت عام ١٩٢٧م، كان عبدالله البستانى (١٨٥٤-١٩٣٠م)، وقد كتب البستانى عدّة مسرحيات، لم يجر الاحتفاظ بها، وبقى منها "مقتل هيروموس". وتميز هذه الفترة من المسرح العربي الشعري بكونها تضم مسرحيات مأخوذة من التاريخ القديم وهي ترمي بشكل عام شامل، إلى إثارة وتطوير الحسّ القومي والشعور الأخلاقي. (الأحمد، ١٩٧٢: ٤٣-٤٤) وعلى هذا الأسلوب أنشأ شوقي في أول حياته الأدبية، مسرحيتين إحداهما "ورقة الآس" وثانيهما "داسياس" والغرض من هذا العرض السريع، هو القول بأنّ شوقي، لم يبتعد المسرحية الشعرية، وليس أول من ذلل الشعر العربي للمسرحية. (الدسوقي، لاتا: ٤٤) ومن نوافل القول إن هذا البحث قد اتخذ المنهج الوصفى- التحليلي طريقة للوصول إلى غايته.

أسئلة البحث

١. كيف يتجلّى موقف أحمد شوقي من الأحداث التاريخية المتعلقة بمصر والأمة العربية، بالمقارنة مع موقف أفراد الأدب العربي كـ"راسين"، وـ"كورني"، وـ"شكسبير"، والمصادر التاريخية الغربية؟
٢. ما هي القواسم المشتركة والفارق بين الشعر التمثيلي العربي المتمثل بأحمد شوقي وبين الفن المسرحي الأوروبي؟
٣. كيف يتلاعب أحمد شوقي مع عناصر بناء المسرح الكلاسيكي والمسرح الشكスピري، متوجهاً فيه نحو الأهداف المحلية والقومية؟

فرضيات البحث

١. من الطبيعي أن يكون موقف شوقي تجاه الأحداث التاريخية المتعلقة بتاريخ مصر والأمة العربية، موقعاً مختلفاً، يخدم مصالحه الوطنية والقومية ضارباً فيه

عمّا ورد عند الأمم الأخرى والمصادر الأجنبية، وإنْ كانت حقائق تاريخية، لأنّ لكلّ شعب نظرته ونظارته، فضلاً عمّا يحقّ الأديب لنفسه أن يحرّف الحقائق التاريخية لعرضها في ثوب أدبي.

٢. لم يكن من المعقول أن يتأثّر شوقي بالمسرح الغربي، من دون أن تكون هناك قواسم مشتركة بين اتجاهه وبين الاتجاه الغربي، فطبيعة التأثير تقضي وجود مشابهات بين المؤثّر والمتأثّر، ما عدا الحالات والأغراض التي لا تخدم اتجاهه الوطني والأدبي.

٣. بما أنّ الفن المسرحي والشعر التمثيلي، لم يكن متجلّراً في الأدب العربي وهو دخيل على الأدب العربي المعاصر، فلذلك أدخله شوقي في الأدب المعاصر متلاعباً به، وأعطاه طابعاً عربياً لكي يخدم أهدافه.

سوابق البحث

هناك دراسات عديدة تناولت حياة شوقي الأدبية ومسرحه الشعري، غير أنّ هذه الدراسات، حسب معلوماتنا وحسب تصفّحنا في الأوراق، لم تتطرق بصورة خاصة إلى المقارنة بين مسرحيات شوقي ولا سيما مسرحية "مصرع كليوباترا" المتأثرة بالمسرح الكلاسيكي الغربي وبين ما صدر في هذا المجال، ماعدا الدراسة التي قام بها صلاح عبد الصبور في مقاله تحت عنوانه "كليوباترا بين شكسبير وشوقي"، نشرت في مجلة الهلال عام ١٩٧٦م. وأماماً الدراسات المرتبطة الأخرى فهي "دراسات في الأدب المقارن والنقد" للدكتور صبحي ناصر حسين. و"من فنون الأدب" للدكتور عبد القادر القط، و"الأدب المقارن" لحمد زكريا عنانى؛ فقد أفادت منها جميعاً وأخذتها بنظر الاعتبار.

أحمد شوقي والمسرح الشعري

مهما يكن من أمر فإنّ فضل شوقي، يعود إلى شعره التمثيلي في مسرحياته، فهو الذي أدخل هذا الفن على الشعر العربي، وذلك، لأنّ الأدب والشعر التمثيليين، جديدان على الأدب العربي، لا تنتدّ جذورهما إلى أبعد من قرن. (جحا، ١٩٩٩م: ٤٩) فقد تطّورت المسرحية الشعرية، عند شوقي، فاتسّع أفقها، وتعدّدت مصادرها، وشملت

المجال التاريخي وال المجال العصري، وتأثّر مسرحه، بتلك الألوان الفرنسية والكلاسيكية للمأساة التي تدور حول الأبطال من الملوك، وتدور حول الحوادث الكبرى وقوامها الحبّ والصراع والحبّ والخيانة. (الفن المسرحي، شوكت، ١٩٧٠ م: ٦٧) فلذلك يعتبر شوقي رائد المسرح الشعري في مصر، ومنشئ الشعر التمثيلي في اللغة العربية، فهو أول من قام بكتابة مسرحية شعرية موزونة، في لغة رصينة فصيحة، في وقت كان الجوّ خالياً إلّا من محاولات ضعيفة، وكانت فيه اللغة العامية تطفى على المسرح المصري، ولم تكن تُمثل عليها مسرحيات حقيقة، وإنّما كانت تُمثل عليها حكايات مضحكة على نحو ما هو معروف. (صالح بك، ٢٠٠٢ م: ١٤٥)

وجاء إبداع شوقي في مسرحه الشعري مواكباً للنهضة المسرحية في مصر، ولكن هذه النهضة وإن بدت في أوّلها مختلطة المعالم، لا تتبيّن فيها ملامح خاصة للشكل ولا للمضمون، فالخلط بين المترجم والمصرّ، والمعرّب، والمؤلف بين التارخي، والاجتماعي والسياسي، والتراجيدي والكوميدي، وبين الكلمة الرفيعة والشعر الرصين، والكلمة الدارجة المبتذلة والعامية المفصحة؛ جاء شوقي حال المسرح هكذا، فأراد أن يرتقى بالكلمة وأن يجرب هذا النوع الجديد من الأنواع الأدبية الذي لم يعرض على هذه الصورة في الأدب العربي، وقد كان لشوقي محاولات تجديدية كثيرة في الشعر، حاول فيها أن يقتتحم مجالات، لم تعرفها العربية، كالملحمة والقصيدة القصيرة. (زغلول، لاتا: ١٦٥) وعلى هذا، فإن مسرح شوقي، لم يكن مجرد "حكايات مضحكة" بل كان مسرحاً يتضمّن الكوميدي والتراجيدي، العالمي والمحلي، الغنائي والإلقائي؛ اتجّه شوقي كغيره من الأدباء إلى التراث يستلهمه، يمده في ذلك عون من إطلاعه وثقافته في الأدب الفرنسي الذي عايشه زمناً، فاتّخذ منه نموذجاً يحتذيه وتأثّر بكتير من رواده وكبار شعراً، وفي نفس الوقت تأثّر شوقي - كما هو شأن كلّ فنان - بالعوامل الأخرى كالظروف المحيطة، من ظروف سياسية واجتماعية و... إلخ. (صالح بك، ٢٠٠٢ م: ١٤٦) لم يكن من اليسير على شوقي، وقد ترسّ، بالشعر الغنائي أن يبرع في الشعر المسرحي دفعة واحدة ويجمع بين الصياغة القوية، وحسن الأداء، وبين مقتضيات الفن المسرحي، وهو لم يعالج من قبل، ولذلك نرى فنّ المسرحي يتطلّب بالتدريج. كان

يكثر من المقطوعات التي هي من صميم الشعر الغنائي في مسرحياته الأولى "مصرع كليوباترا" و"مجنون ليلي"، ولاسيما في مواقف الغزل والرثاء والفخر، وقد ابتدأ فنه المسرحي في أول الأمر اقتباساً ثم سار نحو الابتكار الجديد، ومن منهج تركيبه، إلى منهج تحليلي، من منهج وصفى تتحرّك فيه الحوادث تحت تأثير الصدف، وتوصف فيه الحوادث والشخصيات وصفاً لا يمثل الحركة على المسرح، إلى منهج تحليلي يعمد إلى أن تعبّر الشخصيات والحوادث عن نفسها عملياً على المسرح. لقد كان وراء شوقي في أول الأمر ماضيه في الشعر الغنائي. ووراءه كذلك الجمهور الذي يعجب ويطرد لهذا اللون من الشعر. وقد أتاحت لشوقى دراسته في فرنسا، فرصة الاتصال بالمسرح والاطلاع على الأدب المسرحي وقد عُرِف عنه أنه كان كثير التردد على مسرح "الكوميدي فرنسيز" كلما وأتته فرصة لزيارة العاصمة الفرنسية. (الدسوقي، لاتا: ٤٥) ولكن شوقي بجانب هذا كلّه، قد قرأ الكثير من الأدب الفرنسي والأدب التقليدي ممثلاً في كورني وراسين وموليير، وقد قرأ الأدب الإبداعي لدى هيجو وشكسبير(مترجماً) وعلم شوقي أنّ هيجو قد تأثّر بشكسبير: هنري الرابع، وهنري الخامس، وكليوباترا، وبوليوس قيس، والملك لي، وأخرج هيجو: ماري تيودور وكروموويل من تاريخ إنجلترا الحديث وهزنانى من تاريخ الأسبانى، أثناء محاكم التفتيش وغير ذلك. (حسين شوقي، ١٩٤٧: ١٠٩-١١٠) فقد تأثّر شوقي بكلّ هذا إذ رأى أعمال الأدب الأوروبي يتّجهون إلى التاريخ، فلجاً يستقى منه موضوعات مسرحياته ورأى النزعة القومية الطبيعية غالبة على المدرسة الفرنسية المعاصرة تسايرها في وجهتها؛ وإحياء التاريخ المصري فرعونياً أو عربياً أو إسلامياً كان يعده شوقي اتجاهًا قومياً. ورأى جمهوره لا يزال ميالاً إلى الغناء، فأكثر من مقطوعاته الغنائية، فضلاً عن أنه لم يستطع هو نفسه التخلص من فنه الغنائي الذي مارسه طول حياته في قصائده. بدأ شوقي يكتب للمسرح من عام ١٩٢٧م، وظلّ هذا اللون من الكتابة أهمّ ما شغله إلى عام ١٩٣٢م، وفي هذه الفترة ألفَ خمس مسرحيات شعرية جديدة، وأعاد كتابة المسرحية القديمة التي كان قد كتبها في الفترة السابقة سنة ١٨٩٣م، كما كتب مسرحية ثانية. (هيكل، ١٩٨٣م: ٣٠٢) لم يتوان أحمد شوقي عندما توفرت المقومات الحضارية لوجود الشعر المسرحي في الأدب

العربي، عن تقلّل أدب الأمم الأخرى وشحذ موهبته لتأليف هذا اللون من الشعر غير القائم على الصوت المنفرد للشاعر وغير المُصل بقصيدة قائمة بذاتها، تفني بغرض من أغراض الشعر العربي القديم كال مدح أو الهجاء أو الفخر، بل في ذلك اللون التراجيدي أو الكوميدي الذي طوره الإغريق والذي يحاكي الفعل ويتوزع على شخصوص. ولقد اتجه شوقي إلى الكلاسيكيين الفرنسيين من رواد المأساة والملهاة في القرن ١٧، من أمثال كورني وراسين ومولير، يسترشد بمسرحياتهم وأرائهم، وإن انتجع غيرهم، فكما أحيا الشاعران الفرنسيان المأساة بعد تعطّلها وكتباها بالشعر، أحياها وكتبها شرعاً وكمأبه مولير بالكوميديا، أفال شوقي ملهاة "الست هدى" وكما احتفل كورني وراسين باختيار موضوعاتهما من التاريخ الروماني أو الإغريقي الأسطوري أو الشرقي، عنى شوقي باختيار موضوعاته من التاريخ أيضاً. (كمال إسماعيل وعبد المنعم إسماعيل،

(٢٠٠٦: ١٩)

ففي فن شوقي تجتمع آثار دراسته العربية وشعره الذي مارسه، مع آثار دراسته الغربية الفرنسية ، لا سيما مسرح راسين وكورني ومولير، من اعتماد على سموّ الشعر وبساطته، مع الاستغناء عن الحركة العنيفة على المسرح، ومع الاعتماد على دراسة العيوب الإنسانية العامة، كالبخل وظهرت آثار دراسته الغربية المباشرة وغير المباشرة للمسرح الانجليزي لا سيما مسرح شكسبير، إذ حذا حذوه في كتابة سلسلة من المسرحيات المقتبسة من التاريخ القومي (الفن المسرحي، شوكت، ١٩٧٠: ٦٩)، فأخذ من تاريخ مصر ومن أساطير العرب، وكما انتخب راسين وكورني قطاعاً محدوداً محاكياً للحياة يتضمن أزمة يتصارع فيها عامل نفسي كالحب أو الغيرة، مع مبدأ أخلاقي كالشرف والمجد؛ حاول شوقي أن يهيج نفس المنهج. (كمال إسماعيل وعبد المنعم إسماعيل، ٢٠٠٦: ١٩) وقد اختار شوقي من التاريخ ما يقوم على الشهرة، ويدور حوله عاطفة الحب في مجال راق، ويزوج حقائق التاريخ بموضوع غرامي، وقد اتسعت لوحة المسرحية لإظهار ألوان فنية، من الصراع النفسي والحسّي، ومن المفاجأة والنقد، واتسعت لتصوير عبرة التاريخ على لسان الأفراد، والفكاهة، تتبع من مفارقات الحوادث، وتطور تأليفه الفني في هذا النطاق (المصدر نفسه: ٧٥) وقد اختار شوقي لما فيه المجال التاريخي، كما

اتّخذ لمسرحياته هدفاً أخلاقياً متأثراً في كلّ ذلك بالكتاب الكلاسيكيين الفرنسيين وخاصة كورني، وفي سبيل هذه الغاية كان يسمح لنفسه أن يغير بعض التفصيات التاريخية ويحوّر في بعض الأحداث، ويفسّرها تفسيراً يتلاءم مع الهدف الذي يقصد إليه. (هيكل، ١٩٨٣م: ٣٠٣) لقد حجب شوقي الحقائق التاريخية في مسرحياته وعدّها وفق هدفه وخطّته، وقد قيل إنّ شوقي له حقّ في الابتكار، استناداً لللاحظات أرسطو على الشعرا اليونانيين واختراعهم شخصيات لم يذكرها التاريخ، وربما لشيوخ ذلك لدى المسرحيين الكلاسيكيين مثل راسين الذي لم ينقل شخصياته التاريخية بخصائصها وتفضيلاتها المعروفة. ولقد يخفى شوقي عالم بعض الأحداث المشكوك فيها وما استقرّ لدى الثقات من حيث إنها موضوعة، فيجري فيها خيطاً براقاً من تاريخ ثابت سياسى على سبيل التوثيق والتعيين، فيزيد الأمور مباعدة عن منال الحكم بالغاية، فإذا الكذب التاريخي صدق فنّى إيهامى معيش. والمثال على ذلك ما أجده من الكتب التاريخية. (كمال إسماعيل وعبد المنعم اسماعيل، ٢٠٠٦م: ٢١) دخل شوقي إذا ميدان المسرح مزوداً بشاعريته المرهفة، ومقدراته على صياغة الكلمة الراقية وبثّ العاطفة السامية والدعوة إلى كريم الخلق ورفع السلوك وشارك غيره في هذا المجال للارتفاع بمعنوية الفرد المصري من خلال الرقى بأحساسيه وتربية وجданه وفكرة، فكان مسرح شوقي الشعري إلى جانب قصائدته التي طالعت الناس كلّ يوم بجديد من بديع اللفظ ورفع الأحساس حتى وفاته. لقد يمّ شوقي شطر التاريخ، فكتب ست مآسٍ تتعلق ثلاث منها بأزمات مصر في تاريخها القديم والوسطى في حقب مكفارة عصيبة، وهو في ذلك يمايل شكسبير الذي كتب بعض مآسيه عن ملوك إنجلترا أيام محنتها وهذه المأسى المصرية الثلاث هي، مصرع كليوباتره وقمبيز وعلى بك الكبير. ولم يترك شوقي المادة التاريخية تتحكّم فيه، بل كان يعدها وفق هدفه وخطّته. يقوم مسرح شوقي في صورته العامة على النمط الغربي من أنه يتناول في كلّ مسرحية موضوعاً يعرضه بواسطة شخصيات تتحرّك وتحاور على خشبة المسرح ويتطور الموضوع إلى أن يصل إلى أزمة ثمّ ينتهي بحلّ تلك الأزمة. أما الروح التي يتناول بها الموضوع والأفكار والأحساس، والاتجاهات الأخلاقية، فضلاً عن أسلوب المعالجة الفنية والوسائل العقلية والجمالية

فقد كانت شرقية عربية. (زغلول، لاتا: ١٦٧)

مسرحية مصرع كليوباترا

لم يتح لموضع من الموضوعات الأدبية التاريخية، كان يلقى رواجاً في الأدب، مثل ما لقيه موضوع كليوباترا خصوصاً في الآداب الغربية، ذلك لأنّ الأحداث التاريخية التي تتضمنها غنية بمعانيها، غريبة في موضوعاتها، كما أنّ هذه الموضوعات دخلت على يد عباقرة، بذلك أصبحت تلك الموضوعات أفكاراً عامّة، اجتماعية وسياسية وفلسفية، إضافة إلى الإطار الأدبي الذي كان أساساً غالباً، وربما اكتسبت طابعاً أسطورياً للتعبير عن فلسفات مختلفة أصبحت بعد ذلك منفذاً لتيارات فنية وفكيرية عالمية. إضافة إلى أنّ الغرابة في موضوعها تقترب من القصص الخيالية في وقائعها. فمن مظاهر الأبهة والجمال في الأعياد والآداب إلى سيطرة العواطف وسلطان الحبّ الجارف، تقوم المأسى التاريخية والواقع الحربي ذات الأثر الخطير، ثم تنهار بها المالك وتتحطم عليها آمال الحبيبين. (حسين، ٢٠١٢: ٦٣) وراء كلّ هذه، شخصية فذّ قوية هي كليوباترا التي جمعت إلى جلال مكانها وتقافتها الواسعة، وذكائتها النادر صفات الأنوثة الكاملة. عاشت حياة مليئة بالمجده والمتاعة واللذة والانتصار. حتّى إذا رأت كلّ هذا يتراجع ويتهاوى، لم تتهيب من الموت، فانهت حياتها، فكأنّما انتصرت بذلك على أعدائها بموتها، مثلما انتصرت في حياتها على الأباطرة. ولكنّ ندخل إلى عالم تلك الشخصية لا بدّ أن نعرض موجزاً للأحداث التاريخية التي دارت في إطارها معظم الأعمال الأدبية في الغرب والشرق. تدور الحوادث بعد معركة "أكتيوم" حيث نزلت جيوش أكتافيوس وقابلتها جيوش أنطونيو، ولقد امتنع المصريون عن مساعدته، انتصر في اليوم الأول، وحين جاء "المساء" أوقف أنطونيو المعركة التي كان عليه أن يستأنفها، إذ ذهب إلى كليوباترا وقضى ليتلته، ولم يفكّر في أمر المعركة في اليوم التالي. فدارت عليه الدوائر، ففرّ مذعوراً ثمّ بلغه. إنّ كليوباترا قد انتحرت حزناً عليه، وكانت هذه مكيدة، فطعن أنطونيو نفسه وأدركته كليوباترا في النزع الأخير وآثرت ألا تقع أسيرة بيد أكتافيوس فأعطتها الكاهن حية لدغتها فماتت. (العفيفي، ١٩٧٨: ٩١) وهناك

روايات أخرى تختلف عن هذه الرواية حول علاقتها بأنطونيو. (دراسات أدبية، هلال، ١٩٥٣م: ١٩٧٥م؛ ندا، ١٩٧٥م: ٨٤)

الغرب وكليوباترا

في الغرب كان موضوع كليوباترا من الموضوعات التي تناولتها كتاب المسرح منذ عهد النهضة الأوروبية حتى القرن العشرين، لعبت كليوباترا دوراً كبيراً بجماليها وشخصيتها في الصراع الكبير الذي دار، إذ وقع هذا الجمال الأخاذ وتلك الشخصية المهيمنة القائد الروماني أسيراً لحبها، رغم أنّ الحب عاطفة فردية هينة، لكنّها تحظى في شخصية كليوباترا عن نتائج خطيرة، وطنية وعالمية، فتلك الشخصية تهياً بمعانها العاطفية، ونتائج أعمالها التاريخية للدخول إلى الآداب العالمية من أوسع الأبواب، إذ كانت تمثل القوة وسحر الإغراء والكثيراء وحب السيطرة والاعتداد بالنفس. (الأدب المقارن، هلال، ١٩٥٣م: ١٣١) وعلى صعيد الأعمال العالمية الغربية، أغنت شخصية كليوباترا المسرح بكثير من الروايات والمسرحيات، منها: اشتان باللغة اللاتينية، وخمس عشرة مسرحية فرنسية، وست مسرحيات انكليزية، وأربع مسرحيات إيطالية. (دراسات أدبية مقارنة، هلال، ١٩٨٥م: ١٠١) وأول مسرحية فرنسية في عصر النهضة كان موضوعها كليوباترا للشاعر "جودل" (١٥٣٢ - ١٥٧٣م) بعنوان "كليوباترا الأسيرة" ثم ألف صموئيل دانييل الانكليزي مسرحية كليوباترا (١٥٩٤م). (حسين، ٢٠١٢م: ٦٧) وعندما تناول شكسبير في مسرحيته "أنطونيو و كليوباترا" صارت الشخصية عالمية في الأدب، فتناولها "جون درايدن" في مأساته "كل شيء من أجل الحب" (١٦٧٨م). ومن أهم الأدباء بعد شكسبير الذي تناول هذه الشخصية "برناردشو" في ملهاه "القيصر وكليوباترا" عام ١٨٩٩م، ثم نشرت ١٩١٢م وغير هؤلاء كتب "إميل لودفيج" روايته "بنت النيل" وكان متأثراً بما كتبه المؤرخ "بلوتارك" غير أنه نعتها بأسوأ نعوت. (الأدب المقارن، هلال، ١٩٥٣م: ٣١١) والحق أنّ معظم الأدباء اعتمدوا على تاريخ بلوتارك. هذه الاستعانة على ترجمات هذا المؤرخ، جعلت الأدباء الغربيين بشكل عام يتّفقون على مسائل وموافق موحدة من كليوباترا، فهم يتفقون على تصويرها، بأنّها المرأة

اللّعب، التي تستخدم أنوثتها وجاذبها للسيطرة على قلوب رجال روما، ويرون أنَّ هذه السيدة تسعى وراء اللذات والشهوات، وانتصرت على القواد الرومان بالإغراء ولا بالذكاء، بالخدع لا بالجهد، بالمالكيلا لا بالحرب والصراع. (التونجي، ١٩٩٥: ٩٧) وفي الوقت الذي عدُوا فيه كليوباترا رمزاً للعقلية الشرقية، تبغي لذة العيش ومتعة، جعلوا أكتافيوس رمزاً للعقلية الغربية، بقوته واستقامته في السعي إلى غايته وطموحه بالجد والثابرة، أمّا رأيهم في أنطونيو فكان مقسمًا بين اتجاهين ففيه قوَّة وفيه ضعف، وفيه تردد بين الشرق مواطن هواء، وبين الغرب منشئه ومنبه. (دراسات أدبية، هلال، ١٩٨٥: ٨٣) غير أنَّ معظم أدباء الغرب حرصوا أن يظهروا أنَّ ما في أنطونيو من صفات الضعف، فمراجعها الشرق، فأضحي مثار سخط رجال روما وجندتها، ومصدر قوَّته مستمدٌ من وطنه الحقيقي. وهذا يفسِّر لنا أنَّ معظم المسرحيات الغربية التي تناولت كليوباترا، يتوافر على وحدة الزمن، ذلك لأنَّها تبدأ من موقعة أكتيوم لمدة تسمح لклиوباترا الوصول إلى مصر، بعد فرارها من ميدان المعركة بأسطولها ورغم اتفاقهم على تحديد الزمن، فإنَّهم يتقاطعون في جزئيات الأحداث. (حسين، ٢٠١٢: ٦٧-٦٨)

شكسبير وكليوباترا

اعتمد شكسبير في مسرحيته "أنطونيو وكليوباترا" على الترجمة المفصلة التي كتبها المؤرخ "بلوتارك". فقد قدَّم شكسبير في مسرحيته أوصافاً دقيقة عن أنطونيو وكليوباترا وحدد شخصيتها تمام التحديد من ذلك أنَّه صور أنطونيو أنَّه: "مرحة بيد الملكة تحرّكها بيدها" وهو يعترف بلسانه حينما يفيق إلى نفسه، بأنه مقيد بقيود ثقيلة من حبِّ هذه المرأة المصرية وسحرها، إلا أنَّه عاجز عن تحطيم هذا القيد. (ندا، ١٩٧٥: ١٨٢) ورغم أنَّ شكسبير يتفهم حبِّ أنطونيو العظيم لклиوباترا، فإنه التزم الحقائق التاريخية في هذه المسرحية بدقة متناهية، فقام ينعت كليوباترا أنَّها امرأة لعوب، مستبدة، هلوكة، غوية، في وقت لا يقدم أنطونيو إلا عاشقاً أعمى مكبلاً بأغلال عشقه، لا يسمع لوم اللائدين، أو نص الأصحاب. (عبد الصبور، مجلة الاملال، ١٩٧٦: ١١/١٢٩) يضي شكسبير في تصوير هذا الهوى المتسلط حتى النهاية وإن كان ذلك لا يغير من الأحداث شيئاً، أمّا

كليوباترا، فقد جاءت عند شكسبير في الحلّ الثاني بعد أنطونيو ومع ذلك نسب إليها من الملامح في السلوك والمحوار ما جعلها شخصية متميزة، جديرة بالبطولة الثانية في المسرحية. وإنّ لها صورة أخرى غير الجمال، تلك صورة الكبراء والكرامة، إذ فضّلت الانتحار على وقوعها أسيّرة ذليلة. (الفقط، لاتا: ١١٢-١١٣) توصل شكسبير بخبرته الطويلة إلى مفهوم جديد للأساسة في مسرحياته التاريخية وهو مفهوم بعيد عن الاعتبارات النظرية، فالبطل يكون رجلاً باستطاعته التأثير على مقدرات شعب بأكمله، كما أنه يتّصف بصفات عظيمة ومواهب فائقة، لكنه مع هذا لا يخلو من ضعف أو عيب يجعله غير قادر على مواجهة المواقف الصعبة. (إيفانز، ١٩٦١م: ٧١)

درايدن و كليوباترا

من أشهر من تناولوا شخصيتي كليوباترا وأنطونيو، جون درايدن في مسرحيته "كلّ شيء من أجل الحبّ" ١٦٧٨م، وكان درايدن يدير الصراع في مسرحيته بين قضيتين مهمتين، هما الواجب والحبّ، فقد عمق ذلك هذا الصراع عند كليوباترا وأنطونيو بين حبّ أحدهما للآخر وبين واجبهما تجاه بلديهما وشعبهما. أى بين هذين العاشقين وبين واجبهما القومي. يجري درايدن صراعه المحدود في الزمان والمكان ثم ينهي مسرحيته، وقد انتحر البطل وتلته البطلة، وأنطونيو عند درايدن، بطل رومانسي صغير الشأن، خائز العزيمة، يتّخذ القرار بالمضي إلى الحرب وحين يرى كليوباترا يذوب قراره من فوره، فيقع ضحية للغرام، أمّا كليوباترا عنده، فهي ليست الملكة العظيمة الخالدة التي يصورها التاريخ والأدب، إنما هي عاشقة مفتونة، كلّ همّها أن تبقى إلى جوار الرجل الذي اختارته ولتذهب الدنيا إلى الجحيم. (الراعي، مجلة الهلال، ١٩٦٨م: ١١٦) لقد نهج درايدن في عمله هذا منهجاً ذا طابع كلاسيكي. وهو ليس المؤلف الغربي الوحيد الذي نهج هذا النهج، فقد سبقه آخرون وتلاه آخرون.

برناردو و كليوباترا

وقد انصرف برناردو في مرحلة تالية إلى الشخصيات التاريخية كما في مسرحية قيسرو كليوباترا عام ١٨٩٨م، وقد بذل جهداً كبيراً في تصويره الرومانسيكي لشخصية

كليوباترا الناضجة، وحاول كذلك بابتكاره عقدة متكاملة أَنْ يُعْطِي صورة مهيبة مؤثرة للقىصر، وفي هذه الصورة يبدو أنَّ برناردشو، اتجَّهَ نحو معالجة المشكلات الفلسفية، يتجلّى بالمفهوم الديناميكي للتطور، وهو أَنَّ الإرادة البشرية ليست عاجزة عن تفريز مصير الإنسان، فلو اتصف هذا الإنسان بالحيوية، واليقظة، فإنَّ قوَّةَ الحياة الدافعة توجَّهَ نحو صراع مجھول المصير، وهو يشير بذلك إلى شخصية أنطونيو. (إيفانز، ١٩٦١: ١٧٩) ورغم أنَّ تاريخ كليوباترا طويلاً حافل بالأحداث، فقد ركَّز برناردشو على فترة قصيرة من حياتها، تناولت علاقتها باليوسقيس، ويهمُّ جوانب تاريخية كثيرة عنها، من ذلك ما يرويه التاريخ من غرام يوليوس قيصر بـكليوباترا بل وانجاحه منها ولد قيسرون، وثورة الرومانيين ضده بسبب هذا الغرام العاشر. (مندور، ١٩٥٥: ٧٨) ويحاول برناردشو جاهداً أنْ يقلل شأن كليوباترا ونعتها بالفتاة الطائشة الرعناء، وكذا الحال في وصف قيصر، فإنَّ كلَّ ما لديه هو قوَّةَ من الدهاء والحكمة. (العشماوى، ١٩٨٠: ١٥٧)

شوقى وـكليوباترا

جاء إبداع شوقى فى مسرحه الشعري مواكباً للنهضة المسرحية فى مصر، وهو الأديب العربى الوحيد الذى تصدَّى لموضوع كليوباترا، ودافع عن الملكة المصرية، فلم يترك شيئاً لغيره. وفي هذا المجال يقول غنيمى هلال فى حديثه عن أنواع التأثيرات فى الأدب المقارن، فهناك نوع من التأثير العكسي، كأنَّ يقاوم الكاتب أثر كاتب آخر فى أمة أخرى، ينتج عن هذه المقاومة أثراً لها فى تأليفه و«لتأخذ لذلك مثلاً أحمد شوقي فى مسرحية كليوباترا فقد تأثر فى فكرة دفاعه عن كليوباترا بالمسرحيات الأوروبية». (دور الأدب المقارن، هلال، ١٩٥٦: ٣٣) وقد وفق شوقي إلى حد كبير فى تحقيق الهدف الذى قصد إليه، أى الدفاع عن كليوباترا وعن الشعب المصرى. (هيكل، ١٩٨٣: ٣١٢) كتب أحمد شوقي مسرحية كليوباترا عام ١٩٢٧م، وقد كثُر الجدل عند الدارسين العرب فى مسألة أخذ شوقي من الغرب أو تأثره بآرائهم، غير أنَّ محمد مندور حسم هذا الموضوع بقوله: «إنَّ شوقي لم يتأثر بالأدب التمثيلي الغربى فحسب، بل تأثر أيضاً

بالشعر الفنائى وبخاصة الرومانسิกى، فنقل قصيدة البحيرة للamaratin كما تأثر بحكايات لافونتين على لسان الحيوانات.» (مندور، ١٩٥٥ م: ١٧) لقد انتقى شوقى موضوعات مصرية وعربية، ينابح فيها للمبدأ النفسي أن يتضاد مع مبدأ أخلاقي مهم كالوطنية ومثلاً نجد في مصر كليوباترا وقمبيز وعلى بك الكبير، أو مع عامل أخلاقي يجوز قهره كالتقليد العربي الذي كان لا يحيى زواج الفتاة بن شبيب بها، وهو في ذلك يجرئ الأدباء الكلاسيكين الذين لا يقصدون التاريخ لذاته، بل للكشف عن خلل إنسانية نفسية ثابتة، مشتركة بين بني الإنسان في كلّ زمان ومكان يجلونها للناس لأجل التسلية والتهذيب. فالمسرحيون الكلاسيكيون يستخدمون الصراع بين عامل نفسي كالحب أو الغيرة وأخر أخلاقي كالشرف والمجد، فيكشفون الحقائق النفسية، والصراع لديهم لا يكون سجالاً أو متعادلاً لا ينتج الكشف عن هذه الحقائق النفسية، بل يغلب به الشاعر مبدأ على آخر، بما يتبع ذلك، الكشف، فراسين يغلب الحب على الواجب ويدفع شخصياته فيه إلى مستوى الجنون فالملوت، أمّا كورنی فيغلب الواجب على الحب، أو قل إنّه يحقق موازنة بينهما كانت ترضي الرجل النبيل في القرن السابع عشر. (كمال اسماعيل وعبد المنعم، ٢٠٠٦ م: ٢١-٢٢) قد تأثر شوقى في مذهب الفن بالكلاسيكية الفرنسية، ومال من بينها إلى الكاتب المسرحي كورنی أكثر من ميله إلى راسين وتراه يوّد أن يتّخذ من المسرح مدرسة لعزّة النفس الإنسانية ونبيل الأخلاق على ما نحو فعل كورنی وكورنی هو صاحب مسرحيات "السيد" و"هوراس" و"بوليوكيت" وامتازت شخصياته دائمًا بتمسكها بالمثل العليا؛ وشوقى وإن كان قد صور الغرام والجنون به في مجموعة مسرحياته "كليوباترا" و"مجنون ليلي" و"عنترة" فإنه لم يصوّره، على نحو ما فعل "راسين" بل أخضعه لمبادئ الأخلاق، وسطوة التقاليد، بما فيها من عادات فرعية، ومشاعر وطنية أو قبلية على نحو ما فعل "كورنی" فكليوباترا تضحّى بمحبّها في سبيل وطنها، وليلي تضحّى بغرامها لقيس الذي تحبه نزولاً على التقاليد العربية التي لا تبيح زواجها بن شبيب بها، ونتيّساس في قمبيز تضحّى بنفسها زوجة لقمبيز فداء لوطنها وهي كارهة للزواج. غير أنّ هذا الاتجاه الأخلاقي لا يخلو أحياناً من شوائب وتناقض، في تقسيم العرف والعادة ومدى التمسك بها، في بينما ترى ليلي وهي المتيمة المغمرة بقيس،

حين يستشيرها أبوها في الزواج وتفضل ورداً التفلى على قيس. (الدسوقي، لاتا: ٥٤) نجد في عنترة، البطلة "علبة" لا تعبأ بتلك التقاليد العربية، فلا تؤثر على عنترة أحداً (زغلول، لاتا: ١٦٨) مع أن التقاليد كانت أشد صرامة في حالة عنترة لأنّه أسود وابن أمّة حبشية بالنسبة إلى حالة قيس وكلّ ذنبه أنه ذكر ليلي في قصائده وعرض بحبّه لها. فما الذي دفع شوقي إلى هذا التناقض؟ هل كانت فروسيّة عنترة وحسن بلاهه أقوى في نظر علبة من شعر المجنون لدى ليلي؟ على كلّ لم نشهد لدى علبة أي صراع ولاشدة هذه التقاليد، بل راحت تتآمر وعنترة على الزواج ضاربة بهذه التقاليد عرض الماء وإن كنا لانلمس لهذا التمرّد على التقاليد مظاهر محسوسة. (الدسوقي، لاتا: ٥٥) يشير محمد مندور إلى هذه النقطة المشتركة بين كورني وشوقي فيقول: فالأخلاق التي يستند إليها كورني ترجع في جوهرها إلى ما يسميه علماء الأخلاق "أدب الرياضة والاستصلاح" أي أدب رياضة النفس على الخير والحق والجمال واستصلاحها على أسس قيادة الضمير والاستماع لصوته الأبهي؛ ويستطرد كلامه فيقول: «وأمّا شوقي فإنّ مبادئ الأخلاق عنده تستند إلى ما يسمى بأدب المواجهة والاصطلاح، أي ما تواضع عليه المجتمع من عادات وتقاليد، لا تغوص في الضمير الفردي.» (مندور، ١٩٥٥: ٤٧-٤٨) مع أنّ نزعة الولاء لمصر في نفس "كليوباترا" أو "نتياس" في مسرحية "قمبيز" ... ليست من مبادئ الأخلاق الوضعية التي لا تغوص في الضمير الفردي، ف شأنها في ذلك شأن آية عاطفة وطنية لدى أي مواطن في آية أمّة من الأمم.

أمّا تقليد عدم تزويج الفتيات بالشعراء الذين شبيّوا بهنّ، فربما كان من الأخلاق الوضعية التي أشار إليها مندور. (كمال اسماعيل وعبد المنعم اسماعيل، ٢٠٠٦: ٢٣) ومهما يكن من أمر فإنّ شوقي تأثر بالمسرح الكلاسيكي في بعض الجوانب وخالقه في جوانب أخرى، فمن وجوه التشبه:

١- التاريخ: المسرح الكلاسيكي الغربي استقى موضوعاته من تاريخ الإغريق والرومان، ومن أساطيرهم ومسرح شوقي اتّخذ موضوعاته من تاريخ مصر، والتاريخ العربي، ولكن طريقة المعالجة الفنية اختلفت، فقد عالج شعراء المسرح، الفرنسيون من الكلاسيكيين موضوعاتهم التاريخية من وجهة انسانية، أمّا شوقي فقد عالجها من وجهة

أخلاقية - كما ذكرنا - أو وطنية. (زغلول، لاتا: ١٦٩) لم يتمسّك شوقي باتباع الحقائق التاريخية، حين كتب مسرع كليوباترا، وإنما حوره بما يناسب الوعى القومى الذى عاصره، ففى مسرحيته لم تعد فرار كليوباترا من أكتيوم غدرًا منها بأنطونيو، كما ذكر بلوتارك المؤرّخ الرومانى، (الفن المسرحى، شوكت، ١٩٧٠م: ٨٢) بل لسياسة وطنية عميقه، وهى أن تترك قادة الرومان يفني بعضهم بعضاً، لتنفرد هى بالسيطرة على مصر؛ (زغلول، لاتا: ١٦٨) ولم تفرّ كليوباترا بجنودها فى معركة الاسكندرية البرية خيانة منها لأنطونيو، وإنما تمشياً مع هذه السياسة أيضاً. وفي مسرحية شوقي حمل أولمبوس إلى أنطونيو نبأ انتحار كليوباترا كذباً، بينما، ذكر بلوتارك أنّ كليوباترا قد أرسلت إلى أنطونيو رسولاً يخبره بانتحارها، وفي "مسرح كليوباترا" تعلو كفة الوطنية على كفة الهوى في "كليوباترا"؛ (الفن المسرحى، شوكت، ١٩٧٠م: ٨٣-٨٢) ورغم هذا التشابه بين مسرح شوقي والكلاسيكين الفرنسيين عامّة وكورنى خاصة، إلا أنّ الاتجاهات النفسية والإنسانية في مسرح هؤلاء جاءت أعمق وأكثر إيحاء من الاتجاهات الأخلاقية الوطنية التي اصطنعها شوقي في مسرحه.

٢- البناء الفنى: ومن حيث البناء الفنى أو المعالجة المسرحية، فإنّ آثر طريقة الكلاسيكين في عدم عرض مشاهد المعارك الحربية على المسرح مكتفيًا بالوصف على لسان الأبطال الذين شاركوا فيها أو المشاهدين لها، وهكذا فعل في كليوباترا، فلم يعرض مشاهد معارك أنطونيو وأكتافيوس في أكتيوم. (زغلول، لاتا: ١٦٩-١٧٠)

٣- الأداة: فقد تأثّر فيها بالمنهج الفرنسي الكلاسيكى وربما أعجبه منه بساطة الموضوع وسموّ الشعر ممثلاً في مسرح راسين وكورنى. (الفن المسرحى، شوكت، ١٩٧٠م: ٧٨) وقد اتّخذ الشعر أدّة للتعبير في خمس مسرحيات على نحو ما فعل الكلاسيكين والعجيب أنّه يتّخذ التّرثي أدّة للتعبير في مسرحية واحدة مع أنّ أحد أبطالها شاعر ومن المفارقات في هذا أن يكتب مسرحية اجتماعية، ويجعل الشعر أداته فيها مع أنها كوميديا شعبية وهي مسرحية "الست هدى" والنشر بطبيعته أكثر ملائمة للكوميديا وأقرب إلى الواقعية في تصوير بيئه شعبية معاصرة، والشعر أكثر مناسبة للمأساة التاريخية الغنائية. (زغلول، لاتا: ١٦٩) وحسب شوقي أصلًا، أنه ارتفع بالمسرحية الشعرية إلى

منزلة الأدب الرفيع، في وقت كثرت فيه المسرحيات التئيرية باللغة العامية، وقد وفق شوقي في اختيار الشعر قالباً لمسرحياته على الرغم من صعوبته. إذ أنّ المسرحية في الأدب الغربي لم تخلد إلاّ في صيغتها الشعرية، وإنّ كبار الأدباء الغربيين حتى في العصر الإبداعي مثل هيجو، وبيرون وشيللي، قد آثروا الشعر على النثر في كثير من مسرحياتهم. (الدسولي، لاتا: ٥١-٥٢)

٤- وافق شوقي الكلاسيكيين في اختياره لموضوعات قاسية أو تراجيدياته من بين الموضوعات الجليلة التي تدور حول حياة الملوك والعظماء والأبطال، بينما اختص الكوميديا بالموضوعات الشعبية، ولم ينظر شوقي إلى ألوان أخرى من المسرح ظهرت في عهده تناولت حياة الطبقة الوسطى، ولكنه لم يتأثر بهذا الاتجاه المسرحي المعاصر له -قدر تأثيره بالكلاسيكية الفرنسية التي صادفت هوى في نفسه. (زغلول، لاتا: ١٦٩-١٧٠)

وجوه الخلاف:

١- لم يعتمد شوقي على الوحدات الثلاث "الموضع، والمكان والزمان" دائمًا، فمن حيث وحدة الموضوع نجد في كليوباترا يعالج موضوعاً جانبياً آخر وهو حب حابي هيلانة، ويتطور هذا الحب الآخر بتطور المسرحية جنباً إلى جنب مع الحب الأول للبطلين الرئيسيين. ويرى بعض النقاد أنّ هذا التفريع عيب في البناء المسرحي أو البناء الفني للمسرحية، لأنّ المشاهد لا يرتكز انتباهه على موضوع واحد يتبعه، بل يشتت جهده في تتبع الحدث في الموضوعين.

أما وحدة المكان والزمان فغير ملتزمين في مسرحياته الأخرى (على بك الكبير ومجنون ليلى) إذ ينتقل شوقي بين أمكنة وأزمنة مختلفة لاتحدّها فترة زمنية محدودة، وكذلك المكان ينتقل بالمشاهد والأحداث. (زغلول، لاتا: ١٧٠)

٢- لم يتقييد شوقي بإنتهاء مسرحياته كلّها (الماضي) بمحدث مؤلم أو فجيعة فحسب؛ بحيث يؤدى هذا الأمر إلى ضعف الأثر المأسوي الذي كان من المفروض أن تحدثه نهايتها. فقد قلل من وقع الأثر في مصرع كليوباترا ما لجأ إليه شوقي تتبّع القصة

الثانوية، وجعل نهاية هذه القصة نهاية سعيدة، مضادة تماماً لنهاية القصة الرئيسية وهي قصة كليوباترا، فقد جعل المؤلف حابي ينقد هيلانة، في الوقت الذي مات فيه البطلة، ثم جعله يتزوجها ويرحل إلى طيبة، وكلّ هذا التضاد أو الشائبة التي تزج بين الموت والحياة والترح والفرح، قد قلل من وقع المأساة وأضعف من الشعور بالحزن على البطلة، ذلك الحزن الذي من شأنه أن يقوى التعاطف معها. (مندور، ١٩٥٥م: ٥٥) ففي مصرع كليوباترا كان من المفهوم ومن دواعي الأدب المسرحي القوى أن تنتهي تلك المأساة بانتحار البطلين، ولكن شوقى يأبى إلا أن ينهى بتلك الخاتمة المؤثرة أو الفاجعة بخاتمة أخرى مضحكة، هي زواج هيلانة من حابي، الأمر الذي يجرد المأساة من آثار عاطفتي الخوف والشفقة التي ركز عليها أرسطو وظيفة للمسرح وجعلها وسيلة لتطهير النفس. (زغلول، لاتا: ١٧٣-١٧٢)

٣- الكلاسيكية جعلت من أصولها وأسس مسرحها مبدأ فصل الأنواع، يعني أن الدراما تنقسم عندهم إلى نوعين مأساة أو تراجيديا وملهاة أو كوميديا، وعند الكلاسيكيين ينبغي أن تكون أحداث المأساة جملة من المأسى، متابعة لا يتخللها مشهد مضحك أو أية فكاهة، كما أن الكوميديا أن تكون مهرلة لاتحرى المأساة في أى عرق من عروقها؛ ولم يؤمن شوقى بهذا الأصل، ولم يلتزم به، بل خرج عليه، فخرجت مأساه باللون من الفكاهة من مواقف ساخرة ضاحكة. بينما نجد في مزج المأساة بالمشاهد المضحكة عند شكسبير والرومانسيين لها فلسفة ولها مبرر، لأن الحياة خليط من المبكيات والمضحكات ولا فصل بينهما. وأما بالنسبة إلى شوقى فأكبر الظن أنه لم يمدد مسرحياته هذه الخيوط الضاحكة إلا مجارة للروح المصرية المولعة بالنكتة اللفظية والمرح الخفيف. (زغلول، لاتا: ١٧٢)

٤- لم يتمسّك شوقى بضرورة فصل التمثيل عن غيره من الفنون كالرقص والغناء، كما فعل الكلاسيكيون، بل نجد مسرحياته تشمل على مواقف غنائية عديدة، وقيل إن مثل هذه المواقف تُبطئ وتُطوي الحديث، بما يتنافى مع الأصول المسرحية، ولعل هذا الأثر جاءه أيضاً من بيته المصرية العربية، فالعرب والمصريون جميعاً يولعون بالغناء والطرب وهو عريق فيتراث الأمتين المصرية والعربية. (زغلول، لاتا: ١٧٤)

كليوباترا بين شوقي وشكسبير

إنَّ السمات الشكسبيرية في الأدب العربي الحديث كثيرة، بحيث تضطربنا الرغبة في الإيجاز إلى الاكتفاء حول شخصية واحدة، وبل عمل واحد من أعمال هذه الشخصية، وقد آثرنا شوقي - بالمناسبة - من خلال مسرحيته مصرع كليوباترا. (عناني، ١٩٩٣م: ٨٤) على أنَّ أغلب وجوه التشابه بين المسرحيتين تتبع من أنَّ كليهما قد أخذَا أحداً مسرحيتيهما من مصدر تاريخي واحد وهو سير بلوتارك اليوناني المعروف. (القط، لاتا: ١٠٢) إضافةً إلى ذلك، قد أفاد شوقي من بعض الأعمال التي أنتجها قبله مؤلفون مسرحيون أوربيون وكلُّها تدور حول الملكة (مندور، ١٩٥٥م: ٥٠؛ المسرحية في شعر شوقي، شوكت، ١٩٤٧م: ٣٨) ويتبَّع ذلك من اتفاق مسرحيته مع مسرحية شكسبير مثلاً في أسماء بعض الشخصيات المخترعة، بل في بعض المواقف، بل في بعض التعبير؛ من أمثلة مجارة شوقي لشكسبير في بعض الأسماء، إطلاق اسم "شرميون" فهو اسم "شارميان" الذي وضعه شكسبير. ومن أمثلة المواقف، ما نرى في بعض مواقف اللقاء من أنطونيو وكليوباترا وما نشاهد من منظر موت أنطونيو وклиوباترا. ومن أمثلة التعبير، البيت المشهور الذي يجري به شوقي على لسان أكتافيوس حين يرى الملكة قتيلة. تأثر شوقي في مسرحيته بالسلسلة التاريخية التي وضعها شكسبير في تاريخ بلاده مثل مسرحية الملك هنري الرابع وغيره، ولكنَّه حذا حذو مولير في ملاهيه "الست هدى" و"البخيلة" ولو أنَّه كتبهما نظماً - بينما كتب مولير مسرحياته نثراً؛ وقد زاوج شوقي أحياناً موضوعين في المأساة على طريقة شكسبير، كما في مصرع كليوباترا وعلى بك الكبير. (الفن المسرحي، شوكت، ١٩٧٠م: ٧٨-٧٩) وقد تناول المؤلفان انسحاب كليوباترا بأسطوتها من معركة "أكتيوم" وهو حقيقة تاريخية وردت في كتاب بلوتارك؛ وإذا كان شوقي قد جعل ذلك الفرار خطوة مرسومة، فإنَّ شكسبير لم يكن لديه هذا الحافز القومي لكي يبرئ كليوباترا من الجبن والضعف؛ غير أنَّ شكسبير يعود فيضيف إلى شخصية كليوباترا بعض الحواجز التي تتفق مع الصورة التي رسها شوقي، فلا يجعل انتحارها مجرد هروب من موقف لامخرج منه، بل استجابة لكبريائتها وأنفتها «أن ت تعرض في روما كالسيبي على الرجال» كما قال شوقي، وإنْ أضاف شكسبير إلى هذا لمسة

أنثوية تتفق مع شخصية كليوباترا وما عرف عنها من غيرة بالغة. (القط، لاتا: ١٠٣ - ١٠٤) كذلك انتفع المؤلفان بما جاء في "هيرودوت" عن انتحار أنطونيو، إذ طلب إلى تابعه إيروس أن يطعن بسيفه فأبى عليه ولاه وحبه لسيده وأثر أن يقتل نفسه، وترجم شكسبير تلك الحقيقة إلى مشهد مسرحي، أما شوقي - كما علمنا - فإنه احتال لكي يبرئ كليوباترا من هذه الخيانة، بأن وكل إلى أولمبوس الطبيب المخائن بإبلاغ النباء الزائف. وحينما يتلزم شكسبير خطأً رئيساً عندما يركز، على مأساة قائد شجاع تستبد به امرأة لعوب، فتحطم بعوايיתה وفتنتها وقطع كلّ علاقة بينه وبين وطنه، فهو يتلزم بهذا التفسير، فتظهر مأساة الإنسان حين يقع في أسر الفتنة الجسدية فلا يستطيع منها فكاكاً (عبد الصبور، مجلة الهمال، ١٩٧٦ م: ١١/١٢٩)، ففي هذا الحين يبتعد شوقي قدراً استطاع عن هذه التهمة التاريخية ولم يثبت شيئاً من هذا على كليوباترا؛ وهناك اختلاف جوهري آخر بين العملين، يرجع إلى المنهج الفنى والأخلاق الإنسانية، فشكسبير عندما يحلل المشاعر الإنسانية يستند إلى الواقع التاريخية التي تعتقد، في حين يعمد شوقي إلى وصف وتحليل الشخصيات الروائية ليحقق معها المشاركة الوجدانية. (حسين، ٢٠١٢ م: ٨٠) ومهما يكن أمر هذه الوجوه من الاتفاق والخلاف، فإنَّ الخلاف الأكبر بين المؤلفين يتمثل في بطولة المسرحية وبنائها الفنى، فقد رأى شكسبير في أنطونيو شخصية تتخطى على صراع حادٌ متعدد الجوانب يمكن أن يكون مجالاً طيباً لتصوير صراع مسرحي في نفس بطل نبيل تقوده نقطة ضعف إلى الهاوية، لذا وجه اهتمامه إلى أنطونيو وبدت كليوباترا وكأنَّها وسيلة لإثارة هذا الصراع بين الحبِّ والواجب؛ صحيح أنَّ شكسبير لم يغفل رسم صورة كليوباترا في كثير من جوانبها التي أهملها شوقي، فصورها منقلبة الأطوار، حادة المزاج، متراجحة بين دلال المرأة وجلال الملكة ولكنَّها مع ذلك تبدو شخصية شاحبة إذا قيسَت بأنطونيو؛ والشاهد يصادف أنطونيو في الطور الأخير من أطوار حياته بعد أن أوشك هواه أن يقوده إلى مصرعه ومصرع بطولته وبجلده، ولكن شكسبير يبدو حريصاً على أن تظلُّ المفارقة بين ماضيه وحاضره قائمة في نفس المشاهد، وهو لا يبتعد الماضى تماماً ويبدأ من بداية النهاية لذلك الماضى المجيد، فرى أنطونيو مازال قادرًا على شيءٍ من العزيمة والحركة، إذ يثور على تخاذله

وخصوصه هواه حين تبلغه أبناء الحرب والسياسة من روما فيذهب إلى هناك. (القط، لاتا: ١٠٦-١٠٧) ولم يكن شكسبير يهمه أن يبرئ كليوباترا من تلك الصورة العامة التي نقلها عنها التاريخ، كما اهتم شوقى. لذلك نراه قد احتفل في المقام الأول بالكشف عن ذلك الجانب من شخصيتها الذي استطاع أن يأسر أنطونيو... فصورها امرأة - قبل أن تكون ملكة - تحسن اجتذاب الرجال بتقلباتها وحبّها الذي يتارجح بين المخضوع والتمرد الظاهري من لحظة إلى آخر ، وما نلاحظه أيضاً في مواقف المسرحية وحوارها اتباع شوقى الطابع الكوميدى الواضح الذى درج شكسبير على استخدامه فى مأسيه ليخفّف من حدتها من ناحية، وليجرّد بعض الشخصيات من جلالها التارىخي من ناحية أخرى، لكي يكشف بعد ذلك عن نوازعها التى تكمن وراء هذا الجلال الظاهري. (القط، لاتا: ١١٤، ١٢٠) وفي النهاية نشير إلى ما أجزم به الدكتور شوقى ضيف وهو: «إنّ شوقى أقبل على المأساة وهو يعرف قواعدها و يظهرأنّه أعجب بالمسرح الفرنسي الكلاسيكي في أثناء القرن السابع عشر»؛ (ضيف، ١٩٥٣: ١٧٦) بل أنّ محمد مندور يؤكّد أنّ شوقياً تأثّر بكورنى أكثر من تأثّر ببراسين. (مندور، ١٩٥٥: ٢٠) كما أنّ على الراعي يلخّص الموقف كله قائلاً: «درجنا القول بأنّ مؤثرات شوقى المسرحية قد جاءت من روائع المسرح الكلاسيكي الفرنسي علاوة على مسرح شكسبير المختلط الاتجاهات وهذا القول حقيقة لا تقبل مناقشة ... وكلّ هؤلاء الكتاب درايدن وكوخرليف وشوقى قد نهل من مصدر واحد هو المسرح الكلاسيكي الفرنسي وكورنى بالذات، في حالة المأسى، وموليير في حالة الكوميديات.» (الراعي، مجلة الملال، ١٩٦٨/١: ١١٧)

النتيجة

١. أحمد شوقى باعتباره الرائد والمنشئ للشعر التمثيلي فى الأدب العربى، متأثّر بالمسرح الفرنسي وألوانه، وخاصة اتجاهه الكلاسيكي فى المأساة التى تدور موضوعاتها حول الأبطال والملوك والحوادث الكبرى والتى تعتمد على الحبّ والصراع وال الحرب والخيانة.
٢. مسرح شوقى لم ينحصر على الجانب التراجيدى والكوميدى فحسب بل

يتضمن مجالات غير معروفة لدى العربية مستلهمًا منها من اطلاعه وثقافته في الأدب الفرنسي ومن كبار رواده وشعرائه، من أمثال كورني وراسين في المأساة وموليلير في الملهاة.

٣. لم يستطع شوقي الخروج والانفكاك من الطابع الغنائي لغةً وتركيباً بسبب ما اعتاد عليه طيلة حياته الأدبية، لكنه يجمع دفعة واحدة بين الصياغة القوية وبين مقتضيات الفن المسرحي، فلذلك نجد الكثير من المقطوعات التي هي من صميم الشعر الغنائي في مسرحياته ولاسيما في مواقف الغزل والرثاء والفرح.

٤. بدأ شوقي مسرحه أول الأمر اقتباساً ثم سار نحو الابتكار مستبدلاً فيه المنهج التركيبي بالمنهج التحليلي الذي يعمد إلى أن تعبّر الشخصيات والحوادث عن نفسها بصورة عمليةً، مبتعدة عن تأثير الصدف والوصف الذي لا يمثل الحركة على المسرح.

٥. تجتمع في مسرح شوقي آثار دراسته العربية إلى جانب دراسته الغربية، لا سيما كورني وراسين وموليلير، معتمداً على سمو الشعر وبساطته مستعيناً عن الحركة العنيفة على المسرح، متوجهًا نحو دراسة العيوب الإنسانية العامة. كما نرى من آثار دراسته الغربية المباشرة وغير المباشرة للمسرح الانجليزي المتمثل بشكسبير كتابة سلسلة من المسرحيات المقتبسة من التاريخ القومي والعربي؛ كما يحاكي راسين وكورني في اختياره قطاعاً محدوداً محاكيًّا للحياة، يتضمن أزمة تتصارع فيها عوامل نفسية كالحب والغيرة، مع مبدأ أخلاقي كالشرف والمجد.

٦. لقد حجب شوقي الحقائق التاريخية وغير بعض التفصيات في مسرحياته وأجرى فيها تعديلات وفقاً هدفه وخطته وفسّرها تفسيراً ينلأه مع هدفه المشود.

٧. اتفق الأدباء الغربيون بصورة عامّة على مواقف محددة بالنسبة إلى كليوباترا وصوروها بأنّها المرأة اللعوب التي استخدمت أنوثتها وجمالها للسيطرة على قلوب ورجال روما، تسعى وراء الملذات والشهوات وعدوها رمزاً للعقلية الشرقية تبغي لذّة العيش وجعلوا أكتافيوس رمزاً للعقلية الغربية بقوّته واستقامته،

- بينما نرى أَحمد شوقي قد تأثر في فكرة دفاعه عن كليوباترا بالمسرحيات الأوربية تأثراً عكسيّاً وقاوم آثار الكتاب الغربيين ودافع عن الملكة المصرية فهي عنده ملكة ضحت بجسدها في سبيل وطنها. فقد وفق شوقي إلى حد كبير في تحقيق الهدف الذي قصد إليه؛ أي الدفاع عن كليوباترا وعن الشعب المصري.
٨. قد تأثر شوقي في مذهبه الفنى بكورنی أكثر من راسين، حيث اتّخذ من المسرح مدرسة لغزة النفس الإنسانية ونبُل الأخلاق على نحو ما فعل كورنی في إظهار شخصياته المتمسّكة بالمثل العُليا، فشوقى وإنْ صور الغرام والجنون به في مسرحياته "كليوباترا" و"جنون ليلى" و"عنترة"، فإنه لم يصوّره على نحو ما فعل راسين بل أخضعه لمبادئ الأخلاق وسطوة التقاليد. بما فيها العادات الفرعية والمشاعر الوطنية أو القبلية على نحو ما فعل كورنی غيرأنَّ هذا الاتّجاه لا يخلو أحياناً من شوائب وتناقضات في تقييم العرف والعادة. فالأخلاق التي يستند إليها كورنی ترجع في جوهرها إلى رياضة النفس على الخير والحق والجمال واستصلاحها على أساس قيادة الضمير والاستماع لصوته الأبهي، أمّا شوقي فالأخلاق عنده تستند إلى ما يسمى بأدب المواجهة والاصطلاح أي ما تواضع عليه المجتمع من عادات وتقاليد.
٩. لم يعتمد شوقي على الوحدات الثلاث فمن حيث وحدة الموضوع نجد في كليوباترا يعالج موضوعاً جانبياً آخر، ولم يتقييد بإنهاء مسرحياته (المأسى) بحدث مؤلم أو فجعية فحسب، على خلاف الكلاسيكية التي تجعل من أصولها مبدأ الفصل بين المأساة والملهاة، فقد زاوج شوقي موضوعين في كليوباترا على طريقة شكسبير.
١٠. لم يتقييد شوقي بضرورة فصل تمثيله عن الفنون الأخرى كالرقص والغناء كما نرى عند الكلاسيكيين، بل تشتمل مسرحياته على مواقف غنائية كثيرة تتنافى مع الأصول المسرحية، وربما أتى هذا الأثر من البيئة المصرية العربية.
١١. استقى شوقي وشكسبير أحداً مسرحيتهما من مصدر تاريخي واحد وهو "بلوتارك" كما انتفعا بما جاء في "هيرودوت" عن انتحار أنطونيو وترجم

شكسبير تلقى الحقيقة إلى مشهد مسرحي، بينما احتال شوقي لكي يبرئ كلوياترا من هذه الخيانة وابتعد قدر استطاعته من هذه التهمة ولم يثبت شيئاً من هذا على كلوياترا.

١٢. هناك اختلاف جوهري آخر بين عمل شوقي وشكسبير، يرجع إلى المنهج الفنى والأخلاق الإنسانية؛ فشكسبير عندما يحلل المشاعر الإنسانية يستند إلى الواقع التاريخية التي تتعقد، في الوقت الذى نرى شوقي يتوجه إلى وصف وتحليل الشخصيات الروائية لتحقيق المشاركة الوجدانية معها.

المصادر والمراجع

- أحمد كمال، محمد اسماعيل وعبدالمنعم، اسماعيل. (٢٠٠٦م). الشعر المسرحي في الأدب المصري المعاصر. لامك: الهيئة المصرية للكتاب.
- بي آيفور، إيفانز. (١٩٦١م). تاريخ المسرح الإنكليزي. ترجمة علاء الدين حودي. بغداد: طبعة المعارف.
- محمد، التونجي. (١٩٥٥م). الآداب المقارنة. بيروت: دار الجليل.
- ميشال، خليل جحا. (١٩٩٩م). الشعر العربي الحديث من أحمد شوقي إلى محمود درويش. بيروت: دار العودة.
- محمود، حامد شوكت. (١٩٤٧م). المسرحية في شعر شوقي. القاهرة: لانا.
- محمود، حامد شوكت. (١٩٧٠م). الفن المسرحي في الأدب العربي الحديث. القاهرة: دار الفكر العربي.
- عمر، الدسوقي. (الاتا). المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولها. القاهرة: دار الفكر العربي.
- على، الراعي. (١٩٦٨م). نظرة في مسرح شوقي. مجلة الهلال.
- محمد، زغلول سلام. (الاتا). المسرح والمجتمع في مائة عام. الإسكندرية: منشأة المعارف.
- محمد، ذكرييا عناني. (١٩٩٣م). الأدب المقارن. الإسكندرية: الثقافة الجديدة.
- أحمد، سليمان الأحمد. (١٩٧٢م). دراسات في المسرح العربي المعاصر. دمشق: دار الأجيال.
- أحمد، شوقي. (١٩٨١م). مصرع كلوياترا. بيروت: دار العودة.
- حسين، شوقي. (١٩٧٤م). أبي شوقي. القاهرة: لانا.
- لويس، شيخو. (١٩١٠م). الآداب العربية. الجزء ٢. بيروت: لانا.
- مجيد، صالح بك. (٢٠٠٢م). تاريخ المسرح عبر العصور. القاهرة: الدار الثقافية للنشر.
- شوقي، ضيف. (١٩٥٣م). شوقي شاعر العصر الحديث. مصر: دار المعارف.
- صلاح، عبدالصبور. (١٩٧٦م) كلوياترا بين شكسبير وشوقي، مجلة الهلال، ١١.
- محمد زكي، العشماوى. (١٩٨٠م). دراسات في النقد المسرحي. بيروت: دار النهضة العربية.

- محمد الصادق، العفيفي. (١٩٧٨م). النقد التطبيقي والموازنات. القاهرة: مكتبة الحانجى.
- محمد، غنيمي هلال. (١٩٥٣م). الأدب المقارن. مصر: دار نهضة.
- محمد، غنيمي هلال. (١٩٥٦م). دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب المعاصر. مصر: دار نهضة.
- محمد، غنيمي هلال. (١٩٨٥م). دراسات أدبية مقارنة. مصر: دار نهضة.
- عبدالقادر، القط. (لاتا). من فنون الأدب. بيروت: دار النهضة العربية.
- محمد، مندور. (١٩٥٥م). مسرحيات شوقي. القاهرة: لانا.
- محمد، مندور. (لاتا). محاضرات عن مسرحيات شوقي. القاهرة: لانا.
- صيحي، ناصر حسين. (٢٠١٢م). دراسات في الأدب المقارن والنقد. بغداد: دار الفراهيدي للنشر والتوزيع.
- طه، ندا. (١٩٧٥م). الأدب المقارن. بيروت: دار النهضة العربية.
- أحمد، هيكل. (١٩٨٣م). الأدب القصصي والمسرحى في مصر. القاهرة: دار المعارف.
- سامي، يوسف أبو زيد. (٢٠١٢م). تدوّق النصّ الأدبي. عمان: دار المسيرة.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی