

المسرحية الشعرية العربية بين الأصالة والمعاصرة؛ "مصراع كليوباترا" نموذجاً (دراسة نقدية مقارنة)

مجيد صالح بك*

الملخص

أجمع الباحثون على أن أولى مراحل تأسيس المسرحية الشعرية قد نهض بها شاعر عبقرى فحل ألا وهو أحمد شوقي الذى اتصل بالأدب الغربى بعامّة والأدب الفرنسى بخاصّة، فتأثّر بالمسرح الفرنسى الذى كان يطمح أن يحذو فيه حذو "كورنى" و "راسين"، و "مولير" وبهذا قد أدخل هذا القصّ المسرحى وكلون جديد فى اللغة العربية، وقد اضطرت تلك الرصانة والجزالة المعهودة والملتزمة فى الشّعْر العربى شوقى، ليبتّجه من بين أنواع المسرحيات الشعرية صوب المسرحية الشعرية التاريخية لينأى بأدبه من الألفاظ اليومية واللغة الحياتية المعاشة التى تتسم بها المسرحية، فارتفع بأسلوب تلك المسرحيات الشعرية التاريخية، ومن بين مسرحياته الشعرية التاريخية، وقع اختيارنا على مسرحية "كليوباترا" التى أراد منها الدفاع عمّن صورهم التاريخ فى صورة ينقصها الولاء للوطن. وقد دافع فى مسرحيته "مصراع كليوباترا" دفاعاً مميّناً عن كليوباترا التى رأى فيها أنّ المؤرخين الغربيين قد ظلموها أيما ظلم فصوّروها - حسب تعبيرهم - فى صورة امرأة لعب غاشية لاهية لا تعنيها مصلحة وطنها مصر، فصوّرها شوقى ملكةً وطنيةً تتمّ عن حبّ جارف لبلدها مصر، ويعبر عن إخلاص صادق لها. علماً بأن جميع مسرحيات شوقى الشعرية التاريخية، قد تطرّق فيها إلى الحياة المصرية عبر العصور المختلفة وإلى مواطن التحول التى كانت تطرأ عليها حينما تضعف دولتها فيكافح حكامها للحفاظ على كيانها واستقلالها. وقد كان أحمد شوقى فى مسرحياته الشعرية التاريخية لم يكتف بعرض الأحداث والوقائع التاريخية وتصوير شخصياتها فى إطار مسرحى دون هدف مقصود، بل كان يدينه من عرض تلك الأحداث والشخصيات هو اختيار ما يراه ذا دلالات خاصّة، قد تكون تلك الدلالات أخلاقية، أو اجتماعية، أو سياسية، وحتى نفسية. ثم يبادر إلى بناءها فنياً مسرحياً متكاملماً مستوعباً كلّ السمات الفنية للمسرحية الناجحة وقد استطاع أن يجعل أبطاله رموزاً لمعان إنسانية سامية وعليه يمكننا القول أن المسرح الشعرى، قد تأسس وازدهر على يد هذا الشاعر الإحيائى أحمد شوقى.

الكلمات الدليلية: أحمد شوقى، راسين، كورنى، شكسبير، المسرحية الشعرية، كليوباترا.

*. أستاذ مشارك فى اللغة العربية وآدابها بجامعة العلامة الطباطبائى، طهران، إيران

msalehbek@gmail.com

تاريخ القبول: ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ

تاريخ الاستلام: ١٤٤٤/٠٧/٠٦هـ

المقدمة

لقد مرَّ المسرح العربي الشعري بمراحل مختلفة، منذ نشوئه حتى أيامنا هذه، وتبدأ المرحلة الأولى مما يمكن تسميته؛ المسرح العربي الشعري قبل شوقي، وتمتد بين ١٨٧٦-١٩٢٧م؛ وكما هو معروف، فإن الشيخ خليل اليازجي، هو أول من كتب المسرحية الشعرية، وكانت بعنوان "المروءة 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 طبعها الأولى سنة ١٨٧٦م ومثّلت على مسرح بيروت ١٨٨٨م. ورأينا محمد عثمان جلال قد عزّب بعض المسرحيات الأوربية شعراً، وإن لم يرق إلى مستوى خليل اليازجي من حيث الديباجة وقوة التعبير وسلامته، بل كثيراً أدخل فيه الألفاظ الدارجة، كما ترجم بعض المسرحيات زجلاً. وإنه لما أتى أبوخليل القباني إلى مصر واهتمّ 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 والنثر المسجوع في مسرحية "عجائب الاقدار" لمحمود واصف؛ وتسير المسرحية المصرية على هذا النمط يختلط فيها النثر بالشعر حتى مسرحية مصطفى كامل "فتح الأندلس" وذلك لأن أسلوب المقامة، ولا سيما في الأدب كان شائعاً في ذلك الوقت، وبه ظهرت "حديث عيسى بن هشام" لمحمد 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 والمؤرخ 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 الى مسرحية شعرية في المهجر العربي بأميركا، ألا وهي مسرحية "جزاء المكر" للشيخ رشيد عطية (١٨٨١-١٩٥٦م) وصحفي لبناني اتخذ البرازيل مستقراً له. (الأحمد، ١٩٧٢م: ٤١-٤٢) أمّا مسرحيات سليمان البستاني، فيبدو أنّها، لم تسترِع انتباه لويس شيخو، إذ أنه، ذكر عرضاً في كتاب الآداب

العربية في القرن التاسع عشر عنوانين فقط. وقد اجتذبت قصة المهلهل كاتبين شاعرين هما محمد عبدالمطلب، ومحمد عبدالمعطي مرعى، فصنعا منها مسرحية مدرسية، ثم لجأ المؤلفان المذكوران مرة جديدة الى التاريخ الجاهلى، فاخترارا هذه المرة "ملك الشعراء" امرأ القيس، وصاغاحياته مسرحية شعرية؛ (شيخو، ١٩١٠م: ٤٢ و١١١) ولكن أخصب المؤلفين المسرحيين فى هذه الفترة التى سبقت عام ١٩٢٧م، كان عبدالله البستاني (١٨٥٤-١٩٣٠م)، وقد كتب البستاني عدّة مسرحيات، لم يجر الاحتفاظ بها، وبقي منها "مقتل هيروموس". وتتميز هذه الفترة من المسرح العربى الشعرى بكونها تضمّ مسرحيات مأخوذة من التاريخ القديم وهى ترمى بشكل عامّ شامل، إلى إثارة وتطوير الحسّ القومى والشعور الأخلاقى. (الأحمد، ١٩٧٢: ٤٣-٤٤) وعلى هذا الأسلوب أنشأ شوقى فى أوّل حياته الأدبية، مسرحيتين إحداهما "ورقة الآس" وثانيهما "داسياس" والغرض من هذا العرض السريع، هو القول بأنّ شوقى، لم يبتدع المسرحية الشعرية، وليس أول من ذلّل الشعر العربى للمسرحية. (الدسوقى، لاتا: ٤٤) ومن نوافل القول إن هذا البحث قد اتخذ المنهج الوصفى-التحليلى طريقة للوصول إلى غايته.

أسئلة البحث

١. كيف يتجلّى موقف أحمد شوقى من الأحداث التاريخية المتعلقة بمصر والأمة العربية، بالمقارنة مع موقف أفذاذ الأدب الغربى كـ"راسين"، و"كورنى"، و"شكسبير"، والمصادر التاريخية الغربية؟
٢. ما هى القواسم المشتركة والفوارق بين الشعر التمثيلى العربى المتمثّل بأحمد شوقى وبين الفنّ المسرحى الأوروبى؟
٣. كيف يتلاعب أحمد شوقى مع عناصر بناء المسرح الكلاسيكى والمسرح الشكسبيرى، متجهاً فيه نحو الأهداف المحلية والقومية؟

فرضيات البحث

١. من الطبيعى أن يكون موقف شوقى تجاه الأحداث التاريخية المتعلقة بتاريخ مصر والأمة العربية، موقفاً مختلفاً، يخدم مصالحه الوطنية والقومية ضارباً فيه

عمّا ورد عند الأمم الأخرى والمصادر الأجنبية، وإن كانت حقائق تاريخية، لأنّ لكلّ شعب نظرتَه ونظارتَه، فضلاً عمّا يحقّ الأديب لنفسه أن يحرفّ الحقائق التاريخية لعرضها في ثوب أدبي.

٢. لم يكن من المعقول أن يتأثر شوقي بالمسرح الغربي، من دون أن تكون هناك قواسم مشتركة بين اتجاهه وبين الاتجاه الغربي، فطبيعة التأثير تقتضى وجود مشابهاً بين المؤثر والمتأثر، ما عدا الحالات والأغراض التي لا تستخدم اتجاهه الوطنى والأدبى.

٣. بما أنّ الفنّ المسرحى والشعر التمثيلى، لم يكن متجذراً فى الأدب العربى وهو دخيل على الأدب العربى المعاصر، فلذلك أدخله شوقى فى الأدب المعاصر متلاعباً به، وأعطاه طابعاً عربياً لكى يخدم أهدافه.

سوابق البحث

هناك دراسات عديدة تناولت حياة شوقى الأدبية ومسرحه الشعري، غير أنّ هذه الدراسات، حسب معلوماتنا وحسب تصفّحنا فى الأوراق، لم تتطرق بصورة خاصة إلى المقارنة بين مسرحيات شوقى ولاسيما مسرحية "مصراع كليوباترا" المتأثرة بالمسرح الكلاسيكى الغربى وبين ما صدر فى هذا المجال، ما عدا الدراسة التى قام بها صلاح عبدالصبور فى مقاله تحت عنوانه "كليوباترا بين شكسبير وشوقى"، نشرت فى مجلة الهلال عام ١٩٧٦م. وأمّا الدراسات المرتبطة الأخرى فهى "دراسات فى الأدب المقارن والنقد" للدكتور صبحى ناصر حسين. و"من فنون الأدب" للدكتور عبدالقادر القط، و"الأدب المقارن" لمحمد زكريا عنانى؛ فقد أفدت منها جميعاً وأخذتها بنظر الاعتبار.

أحمد شوقى والمسرح الشعري

مهما يكن من أمر فإنّ فضل شوقى، يعود إلى شعره التمثيلى فى مسرحياته، فهو الذى أدخل هذا الفنّ على الشعر العربى، وذلك، لأنّ الأدب والشعر التمثيليين، جديان على الأدب العربى، لا تمتدّ جذورهما إلى أبعد من قرن. (جحا، ١٩٩٩م: ٤٩) فقد تطوّرت المسرحية الشعرية، عند شوقى، فاتّسع أفقها، وتعدّدت مصادرها، وشملت

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

وجاء إبداع شوقي في مسرحه الشعري مواكباً للنهضة المسرحية في مصر، ولكن هذه النهضة وإن بدت في أولها مختلطة المعالم، لا تتبين فيها ملامح خاصّة للشكل ولا للمضمون، فالخلط بين المترجم والمصرّ، والمعرّب، والمؤلف بين التاريخي، والاجتماعي والسياسي، والتراجيدي والكوميدي، وبين الكلمة الرفيعة والشعر الرصين، والكلمة الدارجة المبتذلة والعامية المفصحة؛ جاء شوقي حال المسرح هكذا، فأراد أن يرتقي 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 يقتحم مجالات، لم تعرفها العربية، كالملمحة والقصة القصيرة. (زغلول، لاتا: ١٦٥) وعلى هذا، فإن مسرح شوقي، لم يكن مجرد "حكايات مضحكة" بل كان مسرحاً يتضمّن الكوميدي والتراجيدي، العالمي والمحلي، الغنائي والإلقائي؛ اتّجه شوقي كغيره من الأدباء إلى التراث يستلهمه، يمدّه في ذلك عون من إطلاعه وثقافته في الأدب الفرنسي الذي عايشه زمنًا، فاتّخذ منه نموذجاً يحتذيه وتأثر بكثير من رواده وكبار شعرائه، وفي نفس الوقت تأثر شوقي - كما هو شأن كلّ فنّان - بالعوامل الأخرى كالظروف المحيطة، من ظروف سياسية واجتماعية و... إلخ. (صالح بك، ٢٠٠٢م: ١٤٦)

لم يكن من اليسير على شوقي، وقد تمرّس، بالشعر الغنائي أن يبرع في الشعر المسرحي دفعة واحدة ويجمع بين الصياغة القوية، وحسن الأداء، وبين مقتضيات الفنّ المسرحي، وهو لم يعالجه من قبل، ولذلك نرى فنّه المسرحي يتطوّر بالتدريج. كان

يكثر من المقطوعات التي هي من صميم الشعر الغنائي في مسرحياته الأولى "مصرع كليوباترا" و"مجنون ليلى"، ولاسيما في مواقف الغزل والرثاء والفخر، وقد ابتدأ فنّه المسرحي في أوّل الأمر اقتباساً ثمّ سار نحو الابتكار الجديد، ومن منهج تركيبي، إلى منهج تحليلي، من منهج وصفى تتحرّك فيه الحوادث تحت تأثير الصدف، وتوصف فيه الحوادث والشخصيات وصفاً لايمثل الحركة على المسرح، إلى منهج تحليلي يعتمد 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 ويغرب لهذا اللون من الشعر. وقد أتاحت لشوقي دراسته في فرنسا، فرصة الاتصال بالمسرح والاطلاع على الأدب المسرحي وقد عُرف عنه أنّه كان كثير التردّد على مسرح "الكوميدي فرانسيز" كلّما 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 الإبداعى لدى هيجو وشكسبير (مترجماً) وعلم شوقي أنّ هيجو قد تأثر بشكسبير: هنرى الرابع، وهنرى الخامس، وكليوباترا، ويوليوس قيصر، والملك لير، وأخرج هيجو: ماري تيودور وكرومويل من تاريخ إنجلترا الحديث وهزناني من تاريخ الأسباني، أثناء محاكم التفتيش وغير ذلك. (حسين شوقي، ١٩٤٧م: ١٠٩-١١٠) فقد تأثر شوقي بكلّ هذا إذ رأى أعلام الأدب الأوربي يتجهون إلى التاريخ، فلجأ يستقى منه موضوعات مسرحياته ورأى النزعة القومية الطبيعية غالبية على المدرسة الفرنسية المعاصرة تسايرها في وجهتها؛ وإحياء التاريخ المصرى فرعونياً أو عربياً أو إسلامياً كان يعدّه شوقي اتجاهاً قومياً. ورأى جمهوره لا يزال ميالاً إلى الغناء، فأكثر من مقطوعاته الغنائية، فضلاً عن أنّه لم يستطع هو نفسه التخلص من فنّه 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 ألفّ خمس مسرحيات شعرية جديدة، وأعاد كتابة المسرحية القديمة التي كان قد كتبها في الفترة السابقة سنة ١٨٩٣م، كما كتب مسرحية نثرية. (هيكل، ١٩٨٣م: ٣٠٢) لم يتوان أحمد شوقي عندما توفّرت المقومات الحضارية لوجود الشعر المسرحي في الأدب

العربي، عن تمثّل أدب الأمم الأخرى وشحذ موهبته لتأليف هذا اللون من الشعر غير القائم على الصوت المنفرد للشاعر وغير المتّصل بقصيدة قائمة بذاتها، تفي بغرض من أغراض الشعر العربي القديم كالمديح أو الهجاء أو الفخر، بل في ذلك اللون التراجيدي أو الكوميدي الذي طوّره الإغريق والذي يحاكي الفعل ويتوزّع على شخصوص. ولقد اتّجه شوقي إلى الكلاسيكيين الفرنسيين من رواد المأساة والمهابة في القرن ١٧م، من أمثال كورني وراسين وموليير، يسترشد بمسرحياتهم وآرائهم، وإن انتجع غيرهم، فكما أحيا الشعراء الفرنسيان المأساة بعد تعطّلها وكتباها بالشعر، أحياها وكتباها شعراً وكما أبه مولير بالكوميديا، ألف شوقي ملهابة "السّت هدى" وكما احتفل كورني وراسين باختيار موضوعاتهما من التاريخ الروماني أو الإغريقي الأسطوري أو الشرقي، عني شوقي باختيار موضوعاته من التاريخ أيضاً. (كمال إسماعيل وعبد المنعم إسماعيل، ٢٠٠٦م: ١٩)

ففي فنّ شوقي تجتمع آثار دراسته العربية وشعره الذي مارسه، مع آثار دراسته الغربية الفرنسية، لاسيما مسرح راسين وكورني وموليير، 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 لاسيما مسرح شكسبير، إذ هذا حذوه في كتابة سلسلة من المسرحيات المقتبسة من التاريخ القومي (الفن المسرحي، شوكت، ١٩٧٠م: ٦٩)، فأخذ من تاريخ مصر ومن أساطير العرب، وكما انتخب راسين وكورني قطاعاً محدوداً محاكياً للحياة يتضمّن أزمة يتصارع فيها عامل نفسى كالحبّ أو الغيرة، مع مبدأ أخلاقي كالشرف والمجد؛ حاول شوقي أن ينهج نفس المنهج. (كمال إسماعيل وعبد المنعم إسماعيل، ٢٠٠٦م: ١٩) وقد اختار شوقي من التاريخ ما يقوم على الشهرة، ويدور حوله عاطفة الحبّ في مجال راق، ويمزج حقائق التاريخ بموضوع غرامي، وقد اتّسعت لوحة المسرحية لإظهار ألوان فنيّة، من الصراع النفسى والحسّي، ومن المفاجأة والنقد، واتّسعت لتصوير عبرة التاريخ على لسان الأفراد، والفكاهة، تتبع من مفارقات الحوادث، وتطوّر تأليفه الفني في هذا النطاق (المصدر نفسه: ٧٥) وقد اختار شوقي لمآسيه المجال التاريخي، كما

أخذ مسرحياته هدفاً أخلاقياً متأثراً في كل ذلك بالكتّاب الكلاسيكيين الفرنسيين وخاصة كورني، وفي سبيل هذه الغاية كان يسمح لنفسه أن يغير بعض التفاصيل التاريخية ويحوّر في بعض الأحداث، ويفسّر لها 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 لملاحظات أرسطو على الشعراء اليونانيين واختراعهم شخصيات لم يذكرها التاريخ، وربّما لشيوع ذلك لدى المسرحيين الكلاسيكيين مثل راسين الذي لم ينقل شخصياته التاريخية بمخاضها وتفصيلاتها المعروفة. ولقد يخفى شوقي معالم بعض الأحداث المشكوك فيها وما استقرّ لدى الثقات من حيث إنها موضوعة، فيجرى فيها خيطاً براقاً من تاريخ ثابت سياسياً على سبيل التوثيق والتعيين، فيزيد الأمور مباحدة عن منال الحكم بالمغايرة، فإذا الكذب التاريخي صدق فنّى إيهامى معيش. والمثال على ذلك ما أجده من الكتب التاريخية. (كمال إسماعيل وعبد المنعم إسماعيل، ٢٠٠٦م: ٢١) دخل شوقي إذا ميدان المسرح مزوداً بشاعريته المرهفة، ومقدرته على صياغة الكلمة الراقية وبثّ العاطفة السامية والدعوة إلى كريم الخلق ورفيع السلوك وشارك غيره في هذا المجال للارتفاع بمعنوية الفرد المصري من خلال الرقي بأحاسيسه وتربيته وجدانه وفكره، فكان مسرح شوقي الشعري إلى جانب قصائده التي طالعت الناس كلّ يوم مجديداً من بديع اللفظ ورفيع الأحاسيس حتّى وفاته. لقد يّم شوقي شطر التاريخ، فكتب ست مآس تتعلّق ثلاث منها بأزمات مصر في تاريخها القديم والوسيط في حقب مكفهرة عصبية، وهو في ذلك يماثل شكسبير الذي كتب بعض مآسيه عن ملوك إنجلترا أيام محنتها وهذه المآسي المصرية الثلاث هي، مصرع كليوباتره وقمبيز وعلى بك الكبير. ولم يترك شوقي المادة التاريخية تتحكّم فيه، بل كان يعدّها وفق هدفه وخطّته. يقوم مسرح شوقي في صورته العامة على النمط الغربي من أنّه يتناول في كلّ مسرحية موضوعاً يعرضه بواسطة شخصيات تتحرّك وتتجاوز على خشبة المسرح ويتطوّر الموضوع إلى أن يصل إلى أزمة ثمّ ينتهي بحلّ تلك الأزمة. أمّا الروح التي يتناول بها الموضوع والأفكار والأحاسيس، والاتجاهات الأخلاقية، فضلاً عن أسلوب المعالجة الفنية والوسائل العقلية والجمالية

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

مسرحية مصراع كليوباترا

لم يتح لموضوع من الموضوعات الأدبية التاريخية، كان يلقي رواجاً في الأدب، مثل ما لقيه موضوع كليوباترا خصوصاً في الآداب الغربية، ذلك لأن الأحداث التاريخية التي تتضمنها غنية بمعانيها، غريبة في موضوعاتها، كما أن هذه الموضوعات دخلت على يد عابرة، بذلك أصبحت تلك الموضوعات أفكاراً عامة، 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 وفكرية عالمية. إضافة إلى أن الغرابة في موضوعها تقترب من القصص الخيالية في وقائعها. فمن مظاهر الأبهة والجمال في الأعياد والمآدب إلى سيطرة العواطف وسلطان الحب الجارف، تقوم المآسى التاريخية والوقائع الحربية ذات الأثر الخطير، ثم تنهار بها الممالك وتتحطم عليها آمال الحبيبين. (حسين، ٢٠١٢م: ٦٣) و وراء كل هذه، شخصية فذة قوية هى كليوباترا التي جمعت إلى جلال مكانها وثقافتها الواسعة، وذكائها النادر صفات الأنوثة الكاملة. عاشت حياة مليئة بالمجد والمتعة واللذة والانتصار. حتى إذا رأت كل هذا يتراجع ويتهاوى، لم تنهيب من الموت، فانتهت حياتها، فكأنما انتصرت بذلك على أعدائها بموتها، مثلما انتصرت فى حياتها على الأباطرة. ولكى ندخل إلى معالم تلك الشخصية لابد أن نعرض موجزاً للأحداث التاريخية التى دارت فى إطارها معظم الأعمال الأدبية فى الغرب والشرق. تدور الحوادث بعد معركة "أكتيوم" حيث نزلت جيوش أكتافيوس وقابلتها جيوش أنطونيو، ولقد امتنع المصريون عن مساعدته، انتصر فى اليوم الأول، وحين جاء "المساء" أوقف أنطونيو المعركة التى كان عليه أن يستأنفها، إذ ذهب إلى كليوباترا وقضى ليلته، ولم يفكر فى أمر المعركة فى اليوم التالى. فدارت عليه الدوائر، ففرّ مذعوراً ثم بلغه. إن كليوباترا قد انتحرت حزناً عليه، وكانت هذه مكيدة، فطعن أنطونيو نفسه وأدركته كليوباترا فى النزاع الأخير وآثرت ألا تقع أسيرة بيد أكتافيوس فأعطاه الكاهن حية لدغتها فماتت. (العفيفى، ١٩٧٨م: ٩١) وهناك

روايات أخرى تختلف عن هذه الرواية حول علاقتها بأنطونيو. (دراسات أدبية، هلال، ١٩٥٣م: ٨٤؛ ندا، ١٩٧٥م: ١٧٠)

الغرب وكيلوباترا

فى الغرب كان موضوع كليوباترا من الموضوعات التى تناولتها كُتاب المسرح منذ عهد النهضة الأوربيّة حتى القرن العشرين، لعبت كليوباترا دوراً كبيراً بمجالها وشخصيتها فى الصراع الكبير الذى دار، إذ وقع هذا الجمال الأخاذ وتلك الشخصية المهيمنة القائد الرومانى أسيراً لحبّها، رغم أنّ الحبّ عاطفة فردية هينة، لكنّها تمخّضت فى شخصية كليوباترا عن نتائج خطيرة، وطنية وعالمية، فتلك الشخصية تهيأت بمعانها العاطفية، ونتائج أعمالها التاريخية للدخول إلى الآداب العالمية من أوسع الأبواب، إذ كانت تمثّل القوّة وسحر الإغراء والكبرياء وحبّ السيطرة والاعتداد بالنفس. (الأدب المقارن، هلال، ١٩٥٣م: ١٣١) وعلى صعيد الأعمال العالمية الغربية، أغنت شخصية كليوباترا المسرح بكثير من الروايات والمسرحيات، منها: اثنتان باللغة اللاتينية، وخمس عشرة مسرحية فرنسية، وستّ مسرحيات انكليزية، وأربع مسرحيات إيطالية. (دراسات أدبية مقارنة، هلال، ١٩٨٥م: ١٠١) وأوّل مسرحية فرنسية فى عصر النهضة كان موضوعها كليوباترا للشاعر "جودل" (١٥٣٢-١٥٧٣م) بعنوان "كليوباترا الأسيرة" ثمّ ألف صموئيل دانييل الانكليزى مسرحية كليوباترا ١٥٩٤م. (حسين، ٢٠١٢م: ٦٧) وعندما تناول شكسبير فى مسرحيته "أنطونيو وكليوباترا" صارت الشخصية عالمية فى الأدب، فتناولها "جون درايدن" فى مأساته "كلّ شىء من أجل الحبّ" ١٦٧٨م. ومن أهمّ الأدباء بعد شكسبير الذى تناول هذه الشخصية "برناردشو" فى ملهاته "القيصر وكليوباترا" عام ١٨٩٩م، ثمّ نشرت ١٩١٢م وغيره هؤلاء كتب "إميل لودفيج" روايته "بنت النيل" وكان متأثراً بما كتبه المؤرخ "بلوتارك" غير أنّه نعتها بأسوأ نعوت. (الأدب المقارن، هلال، ١٩٥٣م: ٣١١) والحقّ أنّ معظم الأدباء اعتمدوا على تاريخ بلوتارك. هذه الاستعانة على ترجمات هذا المؤرخ، جعلت الأدباء الغربيين بشكل عامّ يتفقون على مسائل ومواقف موحدة من كليوباترا، فهم يتفقون على تصويرها، بأنّها المرأة

اللّعب، التي تستخدم أنوثتها وجمالها للسيطرة على قلوب رجال روما، ويرون أنّ هذه السيدة تسعى وراء اللذات والشّهوات، وانتصرت على القوّاد الرومان بالإغراء ولا بالذكاء، بالخدعة لا بالجهد، بالمكر والحيلة لا بالحرب والصراع. (التونجي، ١٩٩٥م: ٩٧) وفى الوقت الذى عدّوا فيه كليوباترا رمزاً للعقلية الشرقية، تبغى لذّة العيش ومتاعه، جعلوا أكتافيوس رمزاً للعقلية الغربية، بقوّته واستقامته فى السعى إلى غايته وطموحه بالجدّ والمثابرة، أمّا رأيهم فى أنطونيو فكان مقسوماً بين اتجاهاين ففيه قوّة وفيه ضعف، وفيه تردّد بين الشرق مواطن هواه، وبين الغرب منشئه ومنبته. (دراسات أدبية، هلال، ١٩٨٥م: ٨٣) غير أنّ معظم أدباء الغرب حرصوا أن يظهرُوا أنّ ما فى أنطونيو من صفات الضعف، فمرجعها الشرق، فأضحى مثار سخط رجال روما وجندها، ومصدر قوّته مستمدة من وطنه الحقيقى. وهذا يفسّر لنا أنّ معظم المسرحيات الغربية التي تناولت كليوباترا، يتوافر على وحدة الزمن، ذلك أنّها تبدأ من موقعة أكتيوم لمدة تسمح لكليوباترا الوصول إلى مصر، بعد فرارها من ميدان المعركة بأسطولها ورغم اتّفاقهم على تحديد الزمن، فإنّهم يتقاطعون فى جزئيات الأحداث. (حسين، ٢٠١٢م: ٦٧-٦٨)

شكسبير وكليوباترا

اعتمد شكسبير فى مسرحيته "أنطونيو وكليوباترا" على الترجمة المفصلة التي كتبها المؤرخ "بلوتارك". فقد قدّم شكسبير فى مسرحيته أوصافاً دقيقة عن أنطونيو وكليوباترا وحدّد شخصيتها تمام التحديد من ذلك أنّه صوّر أنطونيو أنّه: "مروحة بيد الملكة تحرّكها بيدها" وهو يعترف بلسانه حينما يفيق إلى نفسه، بأنّه مقيد بقيود ثقيلة من حبّ هذه المرأة المصرية وسحرها، إلّا أنّه عاجز عن تحطيم هذا القيد. (ندا، ١٩٧٥م: ١٨٢) ورغم أنّ شكسبير يتفهّم حبّ أنطونيو العظيم لكليوباترا، فإنّه التزم الحقائق التاريخية فى هذه المسرحية بدقّة متناهية، فقام ينعث كليوباترا أنّها امرأة لعب، مستبدّة، هلوكة، غوية، فى وقت لا يقدم أنطونيو إلّا عاشقاً أعمى مكبّلاً بأغلال عشقه، لا يسمع لوم اللاتمين، أو نصح الأصحاب. (عبدالصبور، مجلة الهلال، ١٩٧٦م: ١١/١٢٩) يمضى شكسبير فى تصوير هذا الهوى المتسلّط حتّى النهاية وإن كان ذلك لا يغير من الأحداث شيئاً، أمّا

كليوباترا، فقد جاءت عند شكسبير في المحلّ الثاني بعد أنطونيو ومع ذلك نسب إليها من الملامح في السلوك والحوار ما جعلها شخصية متميزة، جديرة بالبطولة الثانية في المسرحية. وإنّ لها صورة أخرى غير الجمال، تلك صورة الكبرياء والكرامة، إذ فضّلت الانتحار على وقوعها أسيرة ذليلة. (القط، لاتا: ١١٢-١١٣) توّصل شكسبير بخبرته الطويلة إلى مفهوم جديد للمأساة في مسرحياته التاريخية وهو مفهوم بعيد عن الاعترافات النظرية، فالبطل يكون رجلاً باستطاعته التأثير على مقدّرات شعب بأكمله، كما أنّه يتّصف بصفات عظيمة ومواهب فائقة، لكنّه مع هذا لا يخلو من ضعف أو عيب يجعله غير قادر على مواجهة المواقف الصعبة. (ايفانز، 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 مهمّتين، هما الواجب والحبّ، فقد عمّق ذلك هذا الصراع عند كليوباترا وأنطونيو بين حبّ أحدهما للآخر وبين واجبهما تجاه بلديهما وشعبيهما. أي بين هذين العاشقين وبين واجبهما القومي. يجرى درايدن صراعه المحدود في الزمان والمكان ثمّ ينهي مسرحيته، وقد انتحر البطل وتلته البطلة، وأنطونيو عند درايدن، بطل رومانسي صغير الشأن، خائر العزيمة، يتّخذ القرار بالمضى إلى الحرب وحين يرى كليوباترا يذوب قراره من فوره، فيقع ضحية للغرام، أمّا كليوباترا عنده، فهي ليست الملكة العظيمة الخالدة التي يصوّرها التاريخ والأدب، إنّما هي عاشقة مفتونة، كلّ ههنا أن تبقى إلى جوار الرجل الذي اختارته ولتذهب الدنيا إلى الجحيم. (الراعي، مجلة الهلال، ١٩٦٨م: ١١٦/١) لقد نهج درايدن في عمله هذا منهجاً ذا طابع كلاسيكي. وهو ليس المؤلّف الغربي الوحيد الذي نهج هذا النهج، فقد سبقه آخرون وتلاه آخرون.

برناردشو وكليوباترا

وقد انصرف برناردشو في مرحلة تالية إلى الشخصيات التاريخية كما في مسرحية قيصر وكليوباترا عام ١٨٩٨م، وقد بذل جهداً كبيراً في تصويره الرومانتيكي لشخصية

كليوباترا الناضجة، وحاول كذلك بابتكاره عقدة متكاملة أن يعطى صورة مهيبه مؤثرة للقيصر، وفي هذه الصورة يبدو أنّ برناردشو، اتّجه نحو معالجة المشكلات الفلسفية، يتجلى بالمفهوم الديناميكي للتطور، وهو أنّ الإرادة البشرية ليست عاجزة عن تقرير مصير الإنسان، فلو اتّصف هذا الإنسان بالحيوية، واليقظة، فإنّ قوّة الحياة الدافعة توجّهه نحو صراع مجهول المصير، وهو يشير بذلك إلى شخصية أنطونيوس (إيفانز، ١٩٦١م: ١٧٩) ورغم أن تاريخ كليوباترا طويل حافل بالأحداث، فقد ركّز برناردشو على فترة قصيرة من حياتها، تناولت علاقتها بيوليوس قيصر، ويهمل جوانب تاريخية كثيرة عنهما، من ذلك ما يرويه التاريخ من غرام يوليوس قيصر بكليوباترا بل وانجابه منها ولد قيصرون، وثورة الرومانيين ضده بسبب هذا الغرام العايب. (مندور، ١٩٥٥م: ٧٨) ويحاول برناردشو جاهداً أن يقلّل شأن كليوباترا وبعثها بالفتاة الطائشة الرعناء، وكذا الحال في وصف قيصر، فإنّ كلّ ما لديه هو قوّة من الدهاء والحكمة. (العشماوي، ١٩٨٠م: ١٥٧)

شوقي وكليوباترا

جاء إبداع شوقي في مسرحه الشعري مواكباً للنهضة المسرحية في مصر، وهو الأديب العربي الوحيد الذي تصدّى لموضوع كليوباترا، ودافع عن الملكة المصرية، فلم يترك شيئاً لغيره. وفي هذا المجال يقول غنيمي هلال في حديثه عن أنواع التأثيرات في الأدب المقارن، فهناك نوع من التأثير العكسي، كأن يقاوم الكاتب أثر كاتب آخر في أمة أخرى، ينتج عن هذه المقاومة أثرها في تأليفه و«لنأخذ لذلك مثلاً أحمد شوقي في مسرحية كليوباترا فقد تأثر في فكرة دفاعه عن كليوباترا بالمسرحيات الأوربية.» (دور الأدب المقارن، هلال، ١٩٥٦م: ٣٣) وقد وفق شوقي إلى حد كبير في تحقيق الهدف الذي قصد إليه، أي الدفاع عن كليوباترا وعن الشعب المصري. (هيكل، ١٩٨٣م: ٣١٢) كتب أحمد شوقي مسرحية كليوباترا عام ١٩٢٧م، وقد كثر الجدل عند الدارسين العرب في مسألة أخذ شوقي من الغرب أو تأثره بآرائهم، غير أنّ محمد مندور حسم هذا الموضوع بقوله: «إن شوقي لم يتأثر بالأدب التمثيلي الغربي فحسب، بل تأثر أيضا

بالشعر الغنائى وبخاصة الرومانتيكى، فنقل قصيدة البحيرة للامارتين كما تأثر بحكايات لافونتين على لسان الحيوانات.» (مندور، ١٩٥٥م: ١٧) لقد انتقى شوقى موضوعات مصرية وعربية، يتاح فيها للمبدأ النفسى أن يتصارع مع مبدأ أخلاقى مهم كالوطنية ومثلما نجد فى مصرع كليوباترا و قميميز وعلى بك الكبير، أو مع عامل أخلاقى يجوز قهره كالتقليد العربى الذى كان لا يجيز زواج الفتاة بمن شَبب بها، وهو فى ذلك يجارى الأدباء الكلاسيكيين الذين لا يقصدون التاريخ لذاته، بل للكشف عن خلال إنسانية نفسية ثابتة، مشتركة بين بنى الإنسان فى كل زمان ومكان يجعلونها للناس لأجل التسلية والتهديب. فالمسرحيون الكلاسيكيون يستخدمون الصراع بين عامل نفسى كالحب أو الغيرة وآخر أخلاقى كالشرف والمجد، فيكشفون الحقائق النفسية، والصراع لديهم لا يكون سجالياً أو متعادلاً لا ينتج الكشف عن هذه الحقائق النفسية، بل يغلب به الشاعر مبدأ على آخر، بما يتيح ذلك، الكشف، فراسين يغلب الحب على الواجب ويدفع شخصياته فيه إلى مستوى الجنون فالموت، أمّا كورنى فيغلب الواجب على الحب، أو قل إنه يحقق موازنة بينهما كانت ترضى الرجل النبيل فى القرن السابع عشر. (كمال اسماعيل وعبد المنعم، ٢٠٠٦م: ٢١-٢٢) قد تأثر شوقى فى مذهبه الفنى بالكلاسيكية الفرنسية، ومال من بينها إلى الكاتب المسرحى كورنى أكثر من ميله إلى راسين وتراه يودّ أن يتخذ من المسرح مدرسة لعزة النفس الإنسانية ونبل الأخلاق على ما نحو فعل كورنى وكورنى هو صاحب مسرحيات "السيد" و"هوراس" و"بوليوكيت" وامتازت شخصياته دائماً بتمسكها بالمثل العليا؛ وشوقى وإن كان قد صوّر الغرام والجنون به فى مجموعة مسرحياته "كليوباترا" و"مجنون ليلى" و"عنتره" فإنه لم يصوره، على نحو ما فعل "راسين" بل أخضعه لمبادئ الأخلاق، وسطوة التقاليد، بما فيها من عادات فرعية، ومشاعر وطنية أو قبلية على نحو ما فعل "كورنى" فكليوباترا تضحى بحبها فى سبيل وطنها، وليلى تضحى بغرامها لقيس الذى تحبه نزولاً على التقاليد العربية التى لا تبيح زواجها بمن شَبب بها، ونتيتاس فى قميميز تضحى بنفسها زوجة لقميميز فداء لوطنها وهى كارهة للزواج. غير أن هذا الاتجاه الأخلاقى لا يخلو أحياناً من شوائب وتناقض، فى تقييم العرف والعادة ومدى التمسك بها، فبينما ترى ليلى وهى المتيمة المغرمة بقيس،

حين يستشيرها أبوها في الزواج وتفضّل ورداً الثقفى على قيس. (الدسوقي، لاتا: ٥٤) نجد في عنتره، البطلة "عبلة" لا تعبأ بتلك التقاليد العربية، فلا تؤثر على عنتره أحداً، (زغلول، لاتا: ١٦٨) مع أنّ التقاليد كانت أشدّ صرامة في حالة عنتره لأنّه أسود وابن أمة حبشية بالنسبة إلى حالة قيس وكلّ ذنبه أنّه ذكر ليلى في قصائده وعرض بحبّه لها. فما الذى دفع شوقى إلى هذا التناقض؟ هل كانت فروسية عنتره وحسن بلائه أقوى في نظر عبلة من شعر المجنون لدى ليلى؟ على كلّ لم نشهد لدى عبلة أى صراع ولاشدة هذه التقاليد، بل راحت تتأمر وعنتره على الزواج ضاربة بهذه التقاليد عرض الحائط، وإن كنا لانلمس لهذا التمرد على التقاليد مظاهر محسوسة. (الدسوقي، لاتا: ٥٥) يشير محمد مندور إلى هذه النقطة المشتركة بين كورنى وشوقى فيقول: فالأخلاق التى يستند إليها كورنى ترجع فى جوهرها إلى ما يسميه علماء الأخلاق "أدب الرياضة والاستصلاح" أى أدب رياضة النفس على الخير والحقّ والجمال واستصلاحها على أسس قيادة الضمير والاستماع لصوته الأبهى؛ ويستطرد كلامه فيقول: «وأما شوقى فإنّ مبادئ الأخلاق عنده تستند إلى ما يسمّى بأدب المواضع والاصطلاح، أى ما تواضع عليه المجتمع من عادات وتقاليد، لا تغوص فى الضمير الفردى.» (مندور، ١٩٥٥م: ٤٧-٤٨) مع أنّ نزعة الولاء لمصر فى نفس "كليوباترا" أو "نتيتاس" فى مسرحية "قمبيز" و... ليست من مبادئ الأخلاق الوضعية التى لا تغوص فى الضمير الفردى، فشأنها فى ذلك شأن أية عاطفة وطنية لدى أى مواطن فى أية أمة من الأمم.

أمّا تقليد عدم تزويج الفتيات بالشعراء الذين شبّبوا بهنّ، فربّما كان من الأخلاق الوضعية التى أشار إليها مندور. (كمال اسماعيل وعبد المنعم اسماعيل، ٢٠٠٦م: ٢٣) ومهما يكن من أمر فإنّ شوقى تأثر بالمسرح الكلاسيكى فى بعض الجوانب وخالفه فى جوانب أخرى، فمن وجوه الشبه:

١- التاريخ: المسرح الكلاسيكى الغربى استقى موضوعاته من تاريخ الإغريق والرومان، ومن أساطيرهم ومسرح شوقى اتخذ موضوعاته من تاريخ مصر، والتاريخ العربى، ولكن طريقة المعالجة الفنية اختلفت، فقد عالج شعراء المسرح، الفرنسيون من الكلاسيكيين موضوعاتهم التاريخية من وجهة انسانية، أمّا شوقى فقد عالجهما من وجهة

أخلاقية - كما ذكرنا - أو وطنية. (زغلول، لاتا: ١٦٩) لم يتمسك شوقي بالتباعد الحقائق التاريخية، حين كتب مصرع كليوباترا، وإنما حوّره بما يناسب الوعي القومي الذي عاصره، ففي مسرحيته لم تعد فرار كليوباترا من أكتيوم غدراً منها لأنطونيوس، كما ذكر بلوتارك المؤرّخ الروماني، (الفن المسرحي، شوكت، ١٩٧٠م: ٨٢) بل لسياسة وطنية عميقة، وهي أن تترك قادة الرومان يفنى بعضهم بعضاً، لتنفرد هي بالسيطرة على مصر؛ (زغلول، لاتا: ١٦٨) ولم تفرّ كليوباترا بجنودها في معركة الاسكندرية البرية خيانة منها لأنطونيوس، وإنما تمشياً مع هذه السياسة أيضاً. وفي مسرحية شوقي حمل أولمبوس إلى أنطونيوس نبأ انتحار كليوباترا كذباً، بينما، ذكر بلوتارك أنّ كليوباترا قد أرسلت إلى أنطونيوس رسولاً يخبره بانتحارها، وفي "مصرع كليوباترا" تعلقو كفة الوطنية على كفة الهوى في "كليوباترا"؛ (الفن المسرحي، شوكت، ١٩٧٠م: ٨٢-٨٣) ورغم هذا التشابه بين مسرح شوقي والكلاسيكيين الفرنسيين عامة وكورني خاصة، إلا أنّ الاتجاهات النفسية والإنسانية في مسرح هؤلاء جاءت أعمق وأكثر إيجاء من الاتجاهات الأخلاقية الوطنية التي اصطنعها شوقي في مسرحه.

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

٣- الأداة: فقد تأثر فيها بالمنهج الفرنسي الكلاسيكي وربما أعجبه منه بساطة الموضوع وسموّ الشعر ممثلاً في مسرح راسين وكورني. (الفن المسرحي، شوكت، ١٩٧٠م: ٧٨) وقد اتخذ الشعر أداة للتعبير في خمس مسرحيات على نحو ما فعل الكلاسيكيون والعجيب أنّه يتخذ النثر أداة للتعبير في مسرحية واحدة مع أنّ أحد أبطالها شاعر ومن المفارقات في هذا أن يكتب مسرحية اجتماعية، ويجعل الشعر أدواته فيها مع أنّها كوميديا شعبية وهي مسرحية "السّت هدى" والنثر بطبيعته أكثر ملائمة للكوميديا وأقرب إلى الواقعية في تصوير بيئة شعبية معاصرة، والشعر أكثر مناسبة للمأساة التاريخية الغنائية. (زغلول، لاتا: ١٦٩) وحسب شوقي أصلاً، أنّه ارتفع بالمسرحية الشعرية إلى

منزلة الأدب الرفيع، في وقت كثرت فيه المسرحيات النثرية باللغة العامية، وقد وُفق شوقي في اختيار الشعر قلباً لمسرحياته على الرغم من صعوبته. إذ أن المسرحية في الأدب الغربي لم تخلد إلا في صيغتها الشعرية، وإن كبار الأدباء الغربيين حتى في العصر الإبداعي مثل هيجو، وبيرون وشيلي، قد آثروا الشعر على النثر في كثير من مسرحياتهم. (الدسوقي، 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 تأثره بالكلاسيكية الفرنسية التي صادفت هوى في نفسه. (زغلول، لاتا: ١٦٩-١٧٠)

وجوه الخلاف:

١- لم يعتمد شوقي على الوحدات الثلاث "الموضوع، المكان والزمان" دائماً، فمن حيث وحدة الموضوع نجد في كليوباترا يعالج موضوعاً جانبياً آخر وهو حبّ حابي لهيلانة، ويتطور هذا الحبّ الآخر بتطور المسرحية جنباً إلى جنب مع الحب الأول للبطلين الرئيسين. ويرى بعض النقاد أن هذا التفرع عيب في البناء المسرحي أو البناء الفني للمسرحية، لأنّ المشاهد لا يركز انتباهه على موضوع واحد يتابعه، بل يشتمل جهده في تتبع الحدث في الموضوعين.

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

٢- لم يتقيد شوقي بإنهاء مسرحياته كلّها (المآسى) بحدث مؤلم أو فجيعة فحسب؛ بحيث يؤدي هذا الأمر إلى ضعف الأثر المأسوي الذي كان من المفروض أن تحدثه نهايتها. فقد قلل من وقع الأثر في مصراع كليوباترا ما لجأ إليه شوقي تتبع القصة

الثانوية، وجعل نهاية هذه القصة نهاية سعيدة، مضادة تماماً لنهاية القصة الرئيسية وهى قصة كليوباترا، فقد جعل المؤلف حابى ينقذ هيلانة، فى الوقت الذى ماتت فيه البطلة، ثم جعله يتزوجها ويرحل إلى طيبة، وكل هذا التضاد أو الثنائية التى تمزج بين الموت والحياة والترح والفرح، قد قللت من وقع المأساة وأضعفت من الشعور بالحزن على البطلة، ذلك الحزن الذى من شأنه أن يقوى التعاطف معها. (مندور، ١٩٥٥م: ٥٥) ففى مصرع كليوباترا كان من المفهوم ومن دواعى الأدب المسرحى القوى أن تنتهى تلك المأساة بانتحار البطلين، ولكن شوقى يأبى إلا أن ينهى بتلك الخاتمة المؤثرة أو الفاجعة بخاتمة أخرى مضحكة، هى زواج هيلانة من حابى، الأمر الذى يجرد المأساة من آثار عاطفتى الخوف والشفقة التى ركز عليها أرسطو وظيفة للمسرح وجعلها وسيلة لتطهير النفس. (زغلول، لاتا: ١٧٢-١٧٣)

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

٤- لم يتمسك 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 وتطوّل الحديث، بما يتنافى مع الأصول المسرحية، ولعل هذا الأثر جاء أيضاً من بيئته المصرية العربية، فالعرب والمصريون جميعاً، يولعون بالغناء والطرب وهو عريق فى تراث الأمتين المصرية والعربية. (زغلول، لاتا: ١٧٤)

كليوباترا بين شوقى وشكسبير

إنَّ السمات الشكسبيرية في الأدب العربي الحديث كثيرة، بحيث تضطرنا الرغبة في الإيجاز إلى الاكتفاء حول شخصية واحدة، وبل عمل واحد من أعمال هذه الشخصية، وقد آثرنا شوقى - بالمناسبة - من خلال مسرحيته مصراع كليوباترا. (عنانى، ١٩٩٣م: ٨٤) على أن أغلب وجوه التشابه بين المسرحيتين تنبع من أن كليهما قد أخذتا أحداث مسرحيتهما من مصدر تاريخي واحد وهو سير بلوتارك اليوناني المعروف. (القط، لاتا: ١٠٢) إضافةً إلى ذلك، قد أفاد شوقى من بعض الأعمال التي أنتجها قبله مؤلفون مسرحيون أورييون وكلها تدور حول الملكة (مندور، ١٩٥٥م: ٥٠؛ المسرحية في شعر شوقى، شوكت، ١٩٤٧م: ٣٨) ويتضح ذلك من اتفاق مسرحيته مع مسرحية شكسبير مثلاً في أسماء بعض الشخصيات المخترعة، بل في بعض المواقف، بل في بعض التعابير؛ من أمثلة مجازة شوقى 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 وكليوباترا. ومن أمثلة التعابير، البيت المشهور الذي يجريه شوقى على لسان أكتافيوس حين يرى الملكة قتيلة. تأثر شوقى في مسرحيته بالسلسلة التاريخية التي وضعها شكسبير في تاريخ بلاده مثل مسرحية الملك هنرى الرابع وغيره، ولكنّه هذا حدو مولير في ملاحيه "الست هدى" و"البخيلة" ولو أنه كتبهما نظماً - بينما كتب مولير مسرحياته نثراً؛ وقد زواج شوقى أحياناً موضوعين في المأساة على طريقة شكسبير، كما في مصراع كليوباترا وعلى بك الكبير. (الفن المسرحي، شوكت، ١٩٧٠م: ٧٨-٧٩) وقد تناول المؤلفان انسحاب كليوباترا بأسطوفا من معركة "أكتيوم" وهو حقيقة تاريخية وردت في كتاب بلوتارك؛ وإذا كان شوقى قد جعل ذلك الفرار خطة مرسومة، فإن شكسبير لم يكن لديه هذا الحافز القومي لكى يبرئ كليوباترا من الجبن والضعف؛ غير أن شكسبير يعود فيضيف إلى شخصية كليوباترا بعض الحوافز التي تتفق مع الصورة التي رسمها شوقى، فلا يجعل انتحارها مجرد هروب من موقف لا مخرج منه، بل استجابة لكبريائها وأنفتها «أن تعرض في روما كالسبى على الرجال» كما قال شوقى، وإن 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 يطعنه بسيفه فأبى عليه ولاءه وحبّه لسيدة وآثر أن يقتل نفسه، وترجم شكسبير تلك الحقيقة إلى مشهد مسرحي، أمّا شوقي - كما علمنا - فإنه احتال لكي يبرئ كليوباترا من هذه الخيانة، بأن وكل إلى أولمبوس الطبيب الخائن إبلاغ النبأ الزائف. وحينما يلتزم شكسبير خطأً رئيساً عندما يركز، على مأساة قائد شجاع تستبدّ به امرأة لعوب، فتحطّمه بغوايتها وقتنتها وتقطع كلّ علاقة بينه وبين وطنه، فهو يلتزم بهذا التفسير، فتظهر مأساة الانسان حين يقع في أسرافة الجسدية فلا يستطيع منها فكاًكاً (عبد الصبور، مجلة الهلال، ١٩٧٦م: ١١/١٢٩)، ففي هذا الحين يتعدّد شوقي قدرما استطاع عن هذه التهمة التاريخية ولم يثبت شيئاً من هذا على كليوباترا؛ وهناك اختلاف جوهرى آخر بين العاملين، يرجع إلى المنهج الفنى والأخلاق الإنسانية، فشكسبير عندما يجلّ المشاعر الإنسانية يستند إلى الوقائع التاريخية التى تتعقد، فى حين يعمد شوقي إلى وصف وتحليل الشخصيات الروائية ليحقق معها المشاركة الوجدانية. (حسين، ٢٠١٢م: ٨٠) ومهما يكن أمر هذه الوجوه من الاتفاق والخلاف، فإنّ الخلاف الأكبر بين المؤلفين يتمثّل فى بطولة المسرحية وبنائها الفنى، فقد رأى شكسبير فى أنطونيو شخصية تتطوى على صراع حادّ متعدّد الجوانب يمكن أن يكون مجالاً طيباً لتصوير صراع مسرحى فى نفس بطل نبيل تقوده نقطة ضعف إلى الهاوية، لذا وجه اهتمامه إلى أنطونيو وبدت كليوباترا وكأنّها وسيلة لإثارة هذا الصراع بين الحبّ والواجب؛ صحيح أنّ شكسبير لم يغفل رسم صورة كليوباترا فى كثير من جوانبها التى أهملها شوقي، فصوّرها منقلبة الأطوار، حادّة المزاج، متأرجحة بين دلال المرأة وجلال الملكة ولكنها مع ذلك تبدو شخصية شاحبة إذا قيست بأنطونيو؛ والمشاهد يصادف أنطونيو فى الطور الأخير من أطوار حياته بعد أن أوشك هواه أن يقوده إلى مصرعه ومصرع بطولته ومجده، ولكن شكسبير يبدو حريصاً على أن تظلّ المفارقة بين ماضيه وحاضره قائمة فى نفس المشاهد، وهو لا يبتز الماضى تماماً ويبدأ من بداية النهاية لذلك الماضى المجيد، فنرى أنطونيو مازال قادراً على شىءٍ من العزيمة والحركة، إذ يثور على تحاذله

وخضوعه لهواه حين تبلغه أنباء الحرب والسياسة من روما فيذهب إلى هناك. (القط، لاتا: ١٠٦-١٠٧) ولم يكن شكسبير يهّمه أن يبرئ كليوباترا من تلك الصورة العامّة التي نقلها عنها التاريخ، كما اهتم شوقي. لذلك نراه قد احتفل في المقام الأول بالكشف عن ذلك الجانب من شخصيتها الذي استطاع أن يأسر أنطونيو... فصوّرها امرأة - قبل أن تكون ملكة - مُحسّنة اجتذاب الرجال بتقلباتها وحبّها الذي يتأرجح بين الخضوع والتمرد الظاهري من لحظة إلى آخر، ومما نلاحظه أيضاً في مواقف المسرحية وحوارها اتباع شوقي الطابع الكوميدي الواضح الذي درج شكسبير على استخدامه في مآسيه ليخفّف من حدّتها من ناحية، وليجرّد بعض الشخصيات من جلالها التاريخي من ناحية أخرى، لكي يكشف بعد ذلك عن نوازعها التي تكمن وراء هذا الجلال الظاهري. (القط، لاتا: ١١٤، ١٢٠) وفي النهاية نشير إلى ما أجزم به الدكتور شوقي ضيف وهو: «إنّ شوقي أقبل على المأساة وهو يعرف قواعدها و يظهر أنّه أعجب بالمسرح الفرنسي الكلاسيكي في أثناء القرن السابع عشر»؛ (ضيف، ١٩٥٣م: ١٧٦) بل أنّ محمد مندور يؤكد أنّ شوقياً تأثر بكورني أكثر من تأثره براسين. (مندور، ١٩٥٥م: ٢٠) كما أنّ على الراعي يُلخّص الموقف كلّ قائلاً: «درجنا القول بأنّ مؤثرات شوقي المسرحية قد جاءت من روائع المسرح الكلاسيكي الفرنسي علاوة على مسرح شكسبير المختلط الاتجاهات وهذا القول حقيقة لا تقبل مناقشة... وكلّ هؤلاء الكتاب درايدن وكونجريف وشوقي قد نهل من مصدر واحد هو المسرح الكلاسيكي الفرنسي وكورني بالذات، في حالة المآسي، وموليير في حالة الكوميديات.» (الراعي، مجلة الهلال، ١٩٦٨م: ١١٧/١)

النتيجة

١. أحمد شوقي باعتباره الرائد والمنشئ للشعر التمثيلي في الأدب العربي، متأثر بالمسرح الفرنسي وألوانه، وخاصّة اتجاهه الكلاسيكي في المأساة التي تدور موضوعاتها حول الأبطال والملوك والحوادث الكبرى والتي تعتمد على الحبّ والصراع والحرب والخيانة.

٢. مسرح شوقي لم ينحصر على الجانب التراجيدي والكوميدي فحسب بل

يتضمّن مجالات غير معروفة لدى العربية مستلهماً فيها من اطلاعه وثقافته في الأدب الفرنسي ومن كبار روّاده وشعرائه، من أمثال كورنى وراسين في المأساة وموليير في الملهاة.

٣. لم يستطع شوقى الخروج والانفكاك من الطابع الغنائى لغةً وتركيباً بسبب ما اعتاد عليه طيلة حياته الأدبية، لكى يجمع دفعة واحدة بين الصياغة القوية وبين مقتضيات الفنّ المسرحى، فلذلك نجد الكثير من المقطوعات التى هى من صميم الشعر الغنائى فى مسرحياته ولاسيما فى مواقف الغزل والرثاء والفخر.

٤. بدأ شوقى مسرحه أول الأمر اقتباساً ثمّ سار نحو الابتكار مستبدلاً فيه المنهج التركيبى بالمنهج التحليلى الذى يعمد إلى أن تعبّر الشخصيات والحوادث عن نفسها بصورة عملية، مبتعدة عن تأثير الضدّ والوصف الذى لا يمثّل الحركة على المسرح.

٥. تجتمع فى مسرح شوقى آثار دراسته العربية إلى جانب دراسته الغربية، لاسيما كورنى وراسين وموليير، معتمداً على سموّ الشعر وبساطته مستغنياً عن الحركة العنيفة على المسرح، متّجهاً نحو دراسة العيوب الإنسانية العامّة. كما نرى من آثار دراسته الغربية المباشرة وغير المباشرة للمسرح الانجلترى المتمثّل بشكسبير كتابة سلسلة من المسرحيات المقتبسة من التاريخ القومى والعربى؛ كما يحاكي راسين وكورنى فى اختياره قطاعاً محدوداً محاكياً للحياة، يتضمّن أزمة تتصارع فيها عوامل نفسية كالحبّ والغيرة، مع مبدأ أخلاقى كالشرف والمجد. ٦. لقد حجب شوقى الحقائق التاريخية وغير بعض التفصيلات فى مسرحياته وأجرى فيها تعديلات وفقاً لهدفه وخطّته وفسّرها تفسيراً يتلاءم مع هدفه المنشود.

٧. اتّفق الأدباء الغربيون بصورة عامّة على مواقف محدّدة بالنسبة إلى كليوباترا وصوّروها بأنّها المرأة اللعوب التى استخدمت أنوثتها وجمالها للسيطرة على قلوب ورجال روما، تسعى وراء الملذّات والشهوات وعدّوها رمزاً للعقلية الشرقية تبغى لذّة العيش وجعلوا أكتافىوس رمزاً للعقلية الغربية بقوّته واستقامته،

- بينما نرى أحمد شوقي قد تأثر في فكرة دفاعه عن كليوباترا بالمسرحيات الأوربية تأثراً عكسياً وقاوم آثار الكتاب الغربيين ودافع عن الملكة المصرية فهي عنده ملكة ضحت بحبها في سبيل وطنها. فقد وفق شوقي إلى حد كبير في تحقيق الهدف الذي قصد إليه؛ أي الدفاع عن كليوباترا وعن الشعب المصرى.
٨. قد تأثر شوقي في مذهبه الفنّي بكورنى أكثر من راسين، حيث اتخذ من المسرح مدرسة لعزة النفس الإنسانية ونبل الأخلاق على نحو ما فعل كورنى فى إظهار شخصياته المتمسكة بالمثل العليا، فشوقى وإن صورّ الغرام والجنون به فى مسرحياته "كليوباترا" و"مجنون ليلى" و"عنترة"، فإنه لم يصوره على نحو ما فعل راسين بل أخضعه لمبادئ الأخلاق وسطوة التقاليد. بما فيها العادات الفرعية والمشاعر الوطنية أو القبلية على نحو ما فعل كورنى غير أن هذا الاتجاه لا يخلو أحياناً من شوائب وتناقضات فى تقييم العرف والعادة. فالأخلاق التى يستند إليها كورنى ترجع فى جوهرها إلى رياضة النفس على الخير والحقّ والجمال واستصلاحها على أسس قيادة الضمير والاستماع لصوته الأبهى، أمّا شوقى فالأخلاق عنده تستند إلى ما يسمى بأدب المواضع والاصطلاح أى ما تواضع عليه المجتمع من عادات وتقاليد.
٩. لم يعتمد شوقى على الوحدات الثلاث فمن حيث وحدة الموضوع نجده فى كليوباترا يعالج موضوعاً جانبياً آخر، ولم يتقيد بإنهاء مسرحياته (المأسى) بحدث مؤلم أو فجعية فحسب، على خلاف الكلاسيكية التى تجعل من أصولها مبدأ الفصل بين المأساة والملهة، فقد زواج شوقى موضوعين فى كليوباترا على طريقة شكسبير.
١٠. لم يتقيد شوقى 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 شوقى وشكسبير أحداث مسرحيتهما من مصدر تاريخى واحد وهو "بلوتارك" كما انتفعا بما جاء فى "هيرودوت" عن انتحار أنطونيو وترجم

شكسبير تلك الحقيقة إلى مشهد مسرحي، بينما احتال شوقي لكي يرى كليوباترا من هذه الحيانة وابتعد قدر استطاعته من هذه التهمة ولم يثبت شيئاً من هذا على كليوباترا.

١٢. هناك اختلاف جوهري آخر بين عمل شوقي وشكسبير، يرجع إلى المنهج الفني والأخلاق الإنسانية؛ فشكسبير عندما يحلل المشاعر الإنسانية يستند إلى الوقائع التاريخية التي تنعقد، في الوقت الذي نرى شوقي يتجه إلى وصف وتحليل الشخصيات الروائية لتحقيق المشاركة الوجدانية معها.

المصادر والمراجع

- أحمد كمال، محمد اسماعيل وعبد المنعم، اسماعيل. (٢٠٠٦م). الشعر المسرحي في الأدب المصري المعاصر. لامك: الهيئة المصرية للكتاب.
- بى آيفور، ايفانز. (١٩٦١م). تاريخ المسرح الإنكليزي. ترجمة علاء الدين حمودى. بغداد: طبعة المعارف.
- محمد، التونجى. (١٩٥٥م). الآداب المقارنة. بيروت: دار الجيل.
- ميشال، خليل جحا. (١٩٩٩م). الشعر العربي الحديث من أحمد شوقي إلى محمود درويش. بيروت: دار العودة.
- محمود، حامد شوكت. (١٩٤٧م). المسرحية فى شعر شوقي. القاهرة: لانا.
- محمود، حامد شوكت. (١٩٧٠م). الفن المسرحي فى الأدب العربي الحديث. القاهرة: دار الفكر العربى.
- عمر، الدسوقى. (لاتا). المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولها. القاهرة: دار الفكر العربى.
- على، الراعى. (١٩٦٨م). نظرة فى مسرح شوقي. مجلة الهلال.
- محمد، زغلول سلام. (لاتا). المسرح والمجتمع فى مائة عام. الإسكندرية: منشأة المعارف.
- محمد، زكريا عنانى. (١٩٩٣م). الأدب المقارن. الإسكندرية: الثقافة الجديدة.
- أحمد، سليمان الأحمدي. (١٩٧٢م). دراسات فى المسرح العربى المعاصر. دمشق: دار الأجيال.
- أحمد، شوقي. (١٩٨١م). مصرع كليوباترا. بيروت: دار العودة.
- حسين، شوقي. (١٩٧٤م). أبى 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). كليوباترا بين شكسبير وشوقي، مجلة الهلال، ١١.
- محمد زكى، العشماوى. (١٩٨٠م). دراسات فى النقد المسرحى. بيروت: دار النهضة العربية.

- محمد الصادق، العفيفى. (١٩٧٨م). النقد التطبيقي والموازانات. القاهرة: مكتبة الخانجي.
- محمد، غنيمي هلال. (١٩٥٣م). الأدب المقارن. مصر: دار نهضة.
- محمد، غنيمي هلال. (١٩٥٦م). دور الأدب المقارن فى توجيه دراسات الأدب المعاصر. مصر: دار نهضة.
- محمد، غنيمي هلال. (١٩٨٥م). دراسات أدبية مقارنة. مصر: دارنهضة.
- عبدالقادر، القط. (لاتا). من فنون الأدب. بيروت: دار النهضة العربية.
- محمد، مندور. (١٩٥٥م). مسرحيات شوقى. القاهرة: لانا.
- محمد، مندور. (لاتا). محاضرات عن مسرحيات شوقى. القاهرة: لانا.
- صبحى، ناصر حسين. (٢٠١٢م). دراسات فى الأدب المقارن والنقد. بغداد: دار الفراهيدى للنشر والتوزيع.
- طه، ندا. (١٩٧٥م). الأدب المقارن. بيروت: دارالنهضة العربية.
- أحمد، هيكل. (١٩٨٣م). الأدب القصصى والمسرحى فى مصر. القاهرة: دار المعارف.
- سامى، يوسف أبوزيد. (٢٠١٢م). تذوق النصّ الأدبى. عمان: دار المسيرة.