

الدرس الأول والثاني:

الأدب المقارن: النشأة والمفهوم

الأدب المقارن منهج حديث من مناهج دراسة الأدب؛ إذ لم يأخذ معناه الخاص إلا في القرن 19م، لكن الأغلب أنّ الإنسان عرف المقارنة منذ عرف البحث؛ لأنّ المقارنة تمثّل عنصراً أساسياً من عناصر التفكير، فمنذ القديم عُرفت مقارنات أدبية وغير أدبية، فالنقاد العرب -مثلاً- كانوا يقارنون بيتاً شعرياً ببيت شعري آخر، وخصّص بعضهم كتباً مفردة عن المقارنة **كالأمدي في موازنة بين أبي تمام والبحثري**. ويفرض المنهج العلمي المقارنة عند دراسة أيّ ظاهرة أدبية، فعند دراسة أيّ شاعر معيّن، فإنّ المنهج يقتضي دراسة أدبه دراسة مقارنة بالإضافة إلى الدّراسة التاريخية والدّراسة الوصفية؛ بمعنى مقابلة شعره بشعر من سبقه ومن عاصره ممّن يذهب مذهبه أو يعرض لموضوعاته...

1_ النشأة:

كانت العبقرية اليونانية مصدر الفكر والفن في العالم الغربي، ولعلّ أول مظهر من مظاهر التأثير الأدبي هو الذي نعرفه من **تأثير الأدب الروماني بالأدب اليوناني**، فعلى الرّغم من أنّ اليونان انهزموا أمام روما سنة **146 ق م**، فقد خضع المنتصرون لحضارة المغلوبين، وأخذوا ينهلون منها وعلى أساسها يتطوّرون، وقد نادى كبار النقاد الرومان بضرورة **محاكاة** الأدب اليوناني، ومن أشهر هؤلاء النقاد **هوراس** (65_ 8 ق م) و**كانتيليان** (35_97م)، حين دعا **هوراس** إلى ضرورة إتباع أمثلة الإغريق (اليونان) والعكوف على دراستها ليلاً ونهاراً، وهذه الدّعوة عي التي أسّست **نظرية المحاكاة**؛ فقد رأى أرسطو أنّ الفنّ محاكاة للطبيعة، فجاء الرومان وقرّروا أنّ الفنّ الأصيل يقتضي محاكاة فن اليونان، وقد أوضح **كانتيليان** هذه الفكرة حين وضع أصولاً عامّة منها: _ أنّ محاكاة الشعراء والكتّاب اليونانيين أصل من أصول الفنّ.

وَأَنَّ المَحَاكَاةَ لَيْسَتْ مَيْسُورَةً إِلَّا لِأَصْحَابِ المَوْهَبَةِ الفَّيِّةِ الحَقِيقِيَّةِ.

وَأَنَّ المَحَاكَاةَ تَتَّصِلُ بِالجَوْهَرِ أَكْثَرَ مِنْ اتِّصَالِهَا بِالشَّكْلِ.

وَأَنَّ المَحَاكَاةَ وَحْدَهَا لَا تَخْلُقُ أَدْبًا أَصِيلًا، بَلْ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَعْطَلَ القُدْرَةَ عَلَى الخَلْقِ وَالإِبْدَاعِ.

وبالتالي، فالأصول التي قرّرها النقاد الرومان تظهر غاية ما يكون الظهور في فنون الأدب في العصر الروماني الذي يظهر فيه التأثير واضحاً بالأدب اليوناني (ماعدًا الخطابة والتاريخ).

أمّا في **عصر النهضة** في القرنين **15 و 16م** فإنّ فكرة **المحاكاة** التي قرّرها الرومان تصبح **نظرية**، فقد أدركت أوروبا أنّ النهضة لا تكون إلا بالعودة إلى الأصول اليونانية والرومانية (اللاتينية) القديمة وإحيائها ومحاكاتها، وكانت أوروبا قد عرفت الفكر اليوناني عن طريق العرب الذين ترجموا علوم اليونان وخاصة أعمال أرسطو وقدموا شروحهم المعروفة عليهم.

وما حدث في عصر النهضة الأوروبية له دلالاته الخاصة في الأدب المقارن؛ لأنّه يقيم نظرية المحاكاة على أساس محاكاة آداب من لغة أخرى، فقد دعا الشعراء والنقاد الفرنسيون إلى محاكاة الأدبين اليوناني والروماني (اللاتيني) محتجّين بأنّ الأدب الروماني ظلّ بلا روح إلى حين اتّصل بالأدب اليوناني، فأخذ يزدهر نتيجة تأثيره به، مثل تأثر **شيشرون** الروماني في فن الخطابة بـ **ديموستين** اليوناني، وتأثر **فرجيل** في ملحمة **الإنيادة** بـ **هوميروس** في ملحمة **الإلياذة**...

وقد خطا الناقد الفرنسي **دي بيليه** (De Bellay) 1522/ 1560م خطوة كبيرة حين أعلن أنّ محاكاة أدب اليونان والرومان -باعتباره ضرورياً لنهضة الأدب الفرنسي- تتطلب العودة إلى النصوص اللاتينية واليونانية في لغتها الأصلية؛ معنى ذلك أنّ الاعتماد على الترجمة لا يوصل إلى الهدف المنشود من الخصائص الحقيقية لهذه النصوص، وقال في ذلك: «

فلننهج نهج الرومان في إغناء لغتهم بمحاكاتهم اليونانيين، لقد تَقَمَّصوا الشخصيات اليونانية، بعد أن قتلوهم بحثاً واطّلاعا، وهضموهم هضمًا، وصيِّروهم رومانين لحما ودما» ثمَّ يدعو إلى الامتناع عن محاكاة الأدباء الفرنسيين السابقين، لأنَّ تقليدهم لأدباء البلد أو القوم أو اللّغة ليس سوى منح اللّغة ما هو في حوزتها سلفًا.

ما نستنتجه من هذين المرحلتين الحقائق المهمّة الآتية:

1_ أنّ اتّصالا تاريخيا حدث بين أدبين (يوناني وروماني) وعصرين (أدب النهضة الأوروبية وأدب يوناني ولاتيني، وأنّ هذا الاتّصال أدّى إلى تأثيرات واضحة.

2_ أنّ التأثير الواقع بين هذه الآداب وقع بينها مع اختلاف اللّغة.

3_ أنّ نظرية المحاكاة التي دعا إليها أدباء عصر النهضة تقوم في أساسها على العودة إلى الآداب القديمة في لغاتها الأصلية، وعدم الاعتماد الكلي على الترجمة.

وفي العصر الكلاسيكي القرنين 17 و 18م: بدأت حركة التقعيد في الأدب، واتّجه النقاد لوضع القواعد والقوانين التي ينبغي للأدباء إتباعها، ممّا دعا بعض الباحثين المعاصرين إلى تسمية الكلاسيكية **بالاتباعية** أو **العمودية** لأنّها تتبّع عمود الأدب القديم، غير أنّ هذه الفترة لم تهتم أوّل الأمر بالدراسات التاريخية التي تهدف إلى الكشف عن العلاقات الزّمنية بين الآداب المختلفة، أو توضيح التطوّر الزّمني لجنس أدبي معيّن.

وفي القرن 18م: بدأت تظهر بعض الدّراسات المبنية على **المقارنة** نتيجة اتّصال الأدب الفرنسي بالآداب الأوروبية الأخرى، وبخاصّة الأدبين الإنجليزي والألماني. ولكن هذه الدّراسات إن كانت قد وسّعت أفق الدّرس الأدبي فقد ظلت بعيدة عن دراسة أصول الأجناس الأدبية بتطوورها التاريخي، وعنة كشف مظاهر التأثير والتأثير بين هذه الآداب.

يعتبر القرن 19م: مولد العصور الحديثة، وفيه وُلد الأدب المقارن، فقد نشأت **عوامل** كانت لابد أن تؤدي إلى ما أدت به من تطوّر في مناحي المعرفة الإنسانية؛ إذ بدأت **التّهضة العلمية** بمعناها الحديث، وظهر **داروين** بنظريته المعروفة بـ **التطوّر أو التّشوّء أو الارتقاء**، وعمّق **أرنست رينان** فكرته عن جبرية الظواهر، وكان **ويليام جونز** قد أعلن سنة 1786م عن اكتشافه للغة **السّنسكريتية**. وجمّعت هذه العوامل -خاصّة نظرية **داروين**- مناهج البحث في دراسة أصول الأشياء، وبحث تطوّرهما والعلاقات التي تنشأ بينها، ومن ثمّ ظهرت علوم تتخذ المقارنة أساساً لها، فظهر **علم الحياة المقارن**، و**علم التّشريح المقارن**...

وبالموازاة فقد شهد الأدب تطوّراً كبيراً في هذه الفترة؛ إذ نشأت الحركة الرومانسية على أنقاض الكلاسيكية أواخر القرن 18م والنّصف الأوّل من القرن 19م، وانتقلت هذه الحركة من إنجلترا إلى ألمانيا ثم إلى فرنسا، وأدّت إلى ثورة كبيرة في الاتجاه الأدبي.

وقد أكّد مؤرّخو الأدب أن الحركة الرومانسية كانت ثورة بحق في مجال الأدب وخاصة أثناء عرضهم للفروق الشاسعة بين الرومانسية والكلاسيكية:

أ- فالكلاسيكيون يعتمدون في نظريتهم في المحاكاة على **العقل**، متّبعين القواعد التي أسّسها القدماء وخاصة **أرسطو**، أمّا الرومانسيون فيعتمدون **العاطفة والقلب** (الفلسفة العاطفية) وأدّى ذلك إلى تغييرات مهمّة في عدّة مسائل أدبية خاصة ما تعلق منها بالدّوق، والجمال، ووظيفة الأدب...

ب- نشدان الحقيقة الكاملة عند الكلاسيكيين كما عبّر عنها **بوالو (Boileau)** بقوله: «**لا شيء أجمل من الحقيقة، وهي وحدها أصل لأن تُحب، ويجب أن تسيطر على كلّ شيء...**» أمّا الرومانسيون فدعوا إلى نشدان **الجمال** كما قال **دي موسيه (De Musset)**: «**لا حقيقة سوى الجمال، ولا جمال بدون حقيقة**».

ج_ الأدب غاية خُلُقِيَّة عند الكلاسيكيين تدعو إلى الفضائل الدِّينِيَّة والاجتماعِيَّة، وهو عند الرُّومانيين استجابة للعواطف.

د_ الأدب عند الكلاسيكيين جماعيا، وعند الرُّومانيين فرديا يعتمد على الذُّوق الذَّاتي.

وقد أدَّى ذلك إلى تطوُّر واضح في الدِّرس الأدبي؛ إذ بدأ الرومانسيون يهتمون بدراسة الأدب دراسة تعتمد على تتبُّع حياة الشَّخص وبيان تجاربه الحيَّة في بيئته الخاصَّة، وتتبع المصادر التي استقى منها مادَّته، أو تأثَّر بها في إنتاجه، وظهرت أعمال:

_ مدام دو ستايل (Mme de Staël) 1766/ 1817 م عن تأثُّر الأدب بالمجتمع، ونادت بأنَّ الأدب صورة للمجتمع، وبالتالي لابدَّ من دراسة التَّاريخ. ثمَّ ظهرت أعمال:

_ سانت بيف (Sainte Bueve) 1804/ 1869 م التي تقرِّر فيها نظريته فيما عُرف بـ **التَّاريخ الطَّبيعي لفصائل الفكر** وهو عنوان يشير إلى تأثُّره الواضح بالتَّظريات العلميَّة التي سادت في تلك الفترة. ويرى أنَّ كلَّ أديب ينتمي إلى نوع خاصٍّ من التَّفكير، والوسيلة إلى معرفة هذا النَّوع هو تتبُّع طبائع العقول في الأدب الذي ينتمي إليه، وبالتالي البحث عن العناصر الخارجِيَّة التي تدخل في تكوين أديب ما؛ إذ قد ينتمي إلى أسرة فكريَّة عالميَّة في الآداب الأخرى.

هذه هي الرُّوافد/ العوامل التي أدَّت فيما بعد إلى نشأة الأدب المقارن غير أنَّ نسبة هذه التَّسمية غير معروفة على وجه اليقين، وإنَّ كان الأغلب أنَّها ظهرت في التُّلث الأوَّل من القرن 19م، وفي هذا المجال تظهر ثلاثة أسماء من العلماء؛ فقد استعمل:

1_ أبال فيلمان (A. Villemain) الأدب المقارن في محاضراته سنة 1827م، وألف:

2_ **جون جاك أمبير** (J. J. Ampère) كتابا بعنوان: **التاريخ المقارن للآداب والفنون عند جميع الشعوب**. ويبدو أن:

إدغار كينيه (I. Quinet) قد لفت الأنظار إلى هذه التسمية حين عُرض عليه كرسي الأدب الحديث في جامعة السوربون، فأجاب سنة 1838م برسالة يقول فيها: «إنني أميل إلى تفضيل اسم آخر أعم من الأدب الحديث لئلا نبتعد نهائياً عن القديم، لقد قالوا: "تشریح مقارن"، ألا يمكن أن يقال: "أدب مقارن" أو شيء آخر يندرج في هذه السبيل.»

ثم ظهرت أعمال **فرديناند برونتيير** (F. Brunetière) الذي دعا إلى دراسة الأجناس الأدبية متأثراً بنظرية **داروين**؛ مقرراً أن الأجناس الأدبية لها وجود خارجي متميز يفرق كل جنس عن آخر، كما أن كل جنس أدبي له زمان خاص يولد فيه، وينمو، ويذوي؛ بمعنى له حياة تشبه حياة الكائنات الحيّة. ومن هذا الأساس بدأ يبحث عن العلاقات التي تربط جنسا أدبيا بجنس أدبي آخر، سواء أكانت علاقات تاريخية أم فنية أم علمية، وقد أثاره عدّة أسئلة، منها: كيف تتولد الأجناس الأدبية؟ وما هي الظروف الزمنية والمكانية التي تمهّد لوجودها؟ وما هي السمات التي تميز كلا منها؟ وكيف تنمو وكيف تموت؟ ثم كيف تصير أصولاً أو عناصر لفرع جديد؟...

كانت هذه الأسئلة تفرض على الدّارس أن يبحث في الآداب الأخرى عن الأصول التي تكوّن الجنس الأدبي الذي يدرسه، وهذه الطريقة من البحث هي التي وضعت أسس الأدب المقارن بمعناه المعروف الآن.

ويعدّ **جوزيف تكست** (J. Texte) _ وهو تلميذ برونتيير _ الأب الروحي للأدب المقارن؛ حيث عمّق نظريات أستاذه، وانصرف إلى دراسة الصّلات بين الآداب الأوروبية، فبحث عن تأثير القدماء في أدب النهضة، وتأثير الآداب الجرمانية في الأدب الفرنسي في عصر النهضة، وبحث في رسالة الدكتوراه عن جون جاك روسو وأصول الأممية الأدبية، ثمّ تتابع علماً الأدب المقارن المعروفون مثل: **بالدنسبرجيه**، و**بول**

فانتيجم، وجون ماري كوري، وماريوس فرانسوا غويار... وبالتالي أصبح الأدب المقارن معترف به في جامعات العام في العصر الحديث.

2_ مفهوم الأدب المقارن:

ليس هناك مع استقرار الأدب المقارن تعريف تلتقي عنده الدوائر العلمية المختلفة، غير أن التعريف الذي يكاد يكون أكثر انتشاراً هو ذلك الذي تعتمده المدرسة الفرنسية، الذي يرجع إليها الفضل الكبير في تأسيس هذا العلم وتطويره، وهو: **"دراسة تاريخ العلاقات الأدبية الدولية"**، ويمكن فهمه على النحو الآتي:

أ_ إنه يقارن بين أديبين مختلفين؛ بمعنى اشتراط **اختلاف اللغة**؛ والمقارنة بين شاعرين من أدب واحد لا تدخل في نطاق الأدب المقارن، كتلك التي كانت بين أبي تمام والبحتري، فالشروط الرئيس في المنهج المقارن: هو **اختلاف اللغة**.

ب_ يبحث الأدب المقارن في العلاقات التي تنشأ بين أديبين أو بين عدّة آداب مختلفة، غير أنه يشترط وجود **تلاقي تاريخي** بينهما؛ لأنه يهدف إلى البحث عن مظاهر **التأثير والتأثر** بينهما.

هناك بحوث كثيرة يعرض لها الأدب المقارن، غير أن ينبغي أن تتوفر الشروط السابق الذكر، وهو ما يؤكد عليه علماء الأدب المقارن؛ إذ يرونه جوهرياً لتاريخ الأدب والتقد، لأنه يرسم سير الآداب في علاقاتها المتبادلة، ويساعد على إذكاء الحيوية بينها، ويهدف إلى تفاهم الشعوب وتقاربها في تراثها الفكري، ويكشف عن مصادر الأدب القومي، ويساعد على خروجه من عزلته كي يؤدي دوره في التراث الأدبي العالمي.

الدرس الثالث:

كتاب ألف ليلة وليلة وتأثيره على الآداب الأوروبية

يعدّ كتاب ألف ليلة وليلة من ذخائر التراث العربي الزّاهر بالحكايات والأقاصيص والحكمة والعبرة، وقد اختلفت الآراء حول نشأته وأصله عن العرب، وناقشت ذلك من خلال أقوال:

1_ **المسعودي:** ورأى بأنّه مأخوذ من كتاب **هازار أفسانه** الفارسي الأصل، كتبه من تقرّب إلى الملوك، وهو عبارة عن أخبار موضوعة على لسان الحيوان وهو ما كان موجودا في آداب الفرس، وموضوع الكتاب خبر الملك والوزير وابنته وجاريتيه شهرزاد ودنيا زاد، وأخبار الملوك والوزراء الهنديين-

2_ **ابن النّديم:** أفرد كتابا للمخرفين والخرافات، وصنّف هذا الكتاب ضمنه وجعل أصله فارسيّا، ثم نقله العرب إلى لغتهم واصطبغ بطابع عربي تجلّى في كثير من الكلمات العربية، والحقيقة أنّ الفرس هم من نقلوا تراثهم إلى العربية خاصّة بعد اعتناقهم الدّين الإسلامي، ثمّ تناقله الفصحاء والبغاء ونقّحوه ونمّقوه وهذبوه، ويحتوي الكتاب على ألف ليلة وليلة، وأكثر من مائتي سمر أو حكاية. ويمكن إضافة **القرطبي** الذي تحدّث في كتابه **تذاكر الناس** عن حكاية بدوية حدثت في بلاط الملك وهي شبيهة بحكايات الأبطال، ومن جاء بعدهم يرى أنّ أصله هندي نتيجة التمازج بين الأدب الهندي والفارسي معا، فما ورد من حكايات ألف ليلة وليلة لها ما يشاكلها في الأدب الهندي القائم على الحكاية على لسان الحيوان مثل الرامايانا والمهابهاراتا...

ما يؤكّده الدارسون أنّ الكتاب من أصل شرقي، تتشارك فيه الدّوائر الثلاثة التي سنأتي على ذكرها؛ إذ إنّ أصل الكتاب يحتوي على أكثر من بعد يمثل عددا من الدوائر المتداخلة معا سواء في الشرق (الأدنى أو الأقصى) بحضارته القديمة أو في الشرق العربي بحضارته الإسلامية المتطوّرة بفعل الزمن.

أ_ الدائرة الشرقية: تؤكد المصادر العربية والأجنبية أن أصل الليالي يعود إلى مؤثرات عديدة سواء تمثلت في الأثر التركي أو الهندي أو الفارسي أو البابلي أو المصري القديم، ومنها تؤكد جميع المصادر على الأصل الهندي لما تحتوي من القصص المحورية المشهورة وتداخل القصص وطريقة التساؤل، أما الأصل المصري القديم فتذكر إحدى المصادر أن الراهب الشحاذ الذي تحوّل إلى صورة قرد في حكاية (الشغال ونسوة بغداد الثلاثة) والذي اشتهر بخطه الجميل، يحمل ملامح توت المصري الذي يظهر بدوره في صورة قرد، كما تشير الأبحاث أيضا إلى وجود مؤثرات يونانية مثل قصة **السندباد**...

ب_ الدائرة العربية: وتبدأ بترجمة الكتاب وتطويره من روح شرقية جافة إلى روح شرقية عربية ذات طابع إسلامي مبتكر، ووجود الطبيعة العربية بشكل ملفت للانتباه، فمعظم حكايات الليالي مستمدة من البيئة العربية وخاصة القاهرة.

ج_ الدائرة المصرية: تتجه الأبحاث التاريخية وتجمع في آن واحد أثر العواصم العربية عامة والقاهرة خاصة في تطوير الليالي والوصول بها إلى درجة الكمال وبالشكل الذي تعرف به اليوم (يحتوي النص النهائي لألف ليلة وليلة على مواد قصصية مصرية يمكن تحديد تاريخها بالقرن 14/هـم).

وبهذا، فقد رحل الكتاب من دائرة إلى أخرى طيلة قرون طويلة، وغير من ملابسه وأفكاره وسماته أكثر من مرّة، ولكنّه انتهى في مصر بصورته الشرقية التي جمّعت فيه كل أصالة الشرق، وأخذت البطلة المحورية **شهرزاد** الحصاة الأكبر من الانتشار والذيع، وظلت بشرقيتها ووضوحها وأنوثتها حتى عرفها الغرب فيما بعد، فقام بجهود كبيرة إلى دفعها بالرحيل إلى هناك، فما إن وصل القرن 18م حتى رحلت إلى أوروبا في عصر التنوير الذي كان يموج بعدد التيارات والعواصف والانقلابات سواء في الحياة الفكرية أو السياسية أو الاجتماعية، وحاول الكتاب أن يتمسك بإطاره وملامحه الشرقية ولكنه حاول عبثا؛ إذ ارتدى ثيابا جديدة وأفكارا أجنبية واردة عليه وحياة غريبة ...

التأثير الغربي: حين يحاول دارسو الأدب المقارن رصد المؤثرات الأولى لكتاب الليالي العربية كما كان يطلق عليها في أوروبا سيجد أمامه ترجمتين شهيرتين: **الأولى** في فرنسا لـ **أنطوان غالان** سنة 1704م، و**الثانية** في إنجلترا لمجهول عرفت باسم **Grub Street** سنة 1706م. ويمكن القول أنّ الحكايات قد انتقلت إلى أوروبا عن طريق المشافهة قبل الترجمة حيث يرى **فريدريش فون دير لاين** أنّ الازدهار الثاني للحكاية الخرافية بدأ منذ القرن 11م في الشرق، وأنه بدء من القرن 11م عرفت أوروبا الحضارة الشرقية من خلال الحروب الصليبية، وتوالت المؤثرات حين احتكت بعد ذلك بالقسطنطينية شرقاً، والأندلس وصقلية غرباً، ثم بدأت الحكايات تتسرب **شفاهياً** إلى مختلف البلدان في جنوب ألمانيا وإسبانيا والبرتغال... ولكن تبقى ترجمة **غالان** ذات إسهام كبير في تغيير حال الكتاب الذي بدأ في التغريب في وقت كانت الرومانسية تعصف بأوروبا بعنف شديد.

هناك فواصل كبيرة بين الكتاب في أصله الشرقي وبين الترجمات الغربية أو التغريب؛ فقد كانت شهرزاد في الأصل متصدية للحاكم المستبد فترغمه وترغبه في أن يحول تيار العنف والانتقام إلى تيار التسامح والحكمة، وكل ذلك تفعله بعقلها وليس بقلبها، لتتحول إلى غريبة لا تمت بصلة إلى الأصل الشرقي إلا في الاسم، تميزت بحركاتها المثيرة جنسياً وأفكارها وقضاياها الغربية، من بين من ألفوا أعمالاً أدبية تحاكي ألف ليلة وليلة نذكر: **غوليت** الذي ألف **ربع ساعة وساعة**، و**ألف ساعة وساعة** (1714م) وتحكي عن ملك فارسي فقد بصره وقرر وزراءه أن يحكوا له حكاية مدة كل ربع ساعة حتى يأتيه العلاج من مكان بعيد...

أنطوان هاملتون الذي ألف **وردة الشوك** 1730م حاول الحديث عن ليالي أخرى شعرت فيها شهرزاد بالتعب ولم تعد قادرة على الحكى لتخلص نفسها، فتواصل أختها الحكى في مكانها وتخلصها من القتل المحتوم.

غازوت ألف ألف لَعُو وَلَعُو، ومن أشهر الأعمال أيضا ما كتبه تيوفيل غوتيه في روايته (الليلة الثانية بعد ألف) وإدغار آلان بو في روايته (الليلة الثانية بعد ألف)، ودورنييه، وبيار لويس، ومارك توين في روايته (الليلة الثانية بعد ألف)... وتأثر بها الألماني غوته في مسرحيته فاوست، وكتب الشاعر الأرجنتيني لويس بورخيس قصيدة استعارات ألف ليلة وليلة في مجلة فصول خصصت ثلاثة أعداد لألف ليلة وليلة، وكتبت إيزابيلا إيليندي (حكايات إيفالونا) وسمحت بذلك بدخول الحكاية إلى أمريكا اللاتينية...

بعد الجولة الطويلة للكتاب في أوروبا يعود إلى العالم العربي بدء بالعقاد في قصيدته شهرزاد وسحر الحديث 1928م، ليتبعه أحمد خميس في قصيدة ليالي شهرزاد 1949م، ويتوالى التأليف وتوظيف أسطورة شهرزاد كل حسب ظروف الكاتب والعصر الذي عاش فيه، فتظهر شهرزاد في ظل الإيديولوجيات مع معين بسيسو في شهرزاد وفارس الأمل جمال عبد الناصر، و(دموع شهريار، وتريدين، والمجد للصفائر الطويلة) للشاعر نزار قباني...

الدّرس الرَّابِعُ:

أسطورة شهرزاد في الأدب العربي:

في القرن 19م أدرك العرب أنّهم يعيشون زمنا ولى، وأنّ غيرهم فاتهم عسكريا وعلميا وحضاريا، فذهب البعض منهم إلى محاولة تجاوز الوضع بالعودة إلى الأصل والاقتداء به، وذهب البعض الآخر إلى الاقتداء بالآخر، والانفتاح على الغرب والتأثر به، وتطلب ذلك تغيير طبيعة التعليم وتأسيس التعليم المدني والسماح لمدارس الإرساليات التبشيرية بالقيام وإرسال البعثات العليمة إلى أوروبا وخاصة فرنسا، فنتج عن ذلك أن اطلع المثقفون العرب على نصوص أدبية إبداعية

أوروبية وظفت شخصية شهرزاد، فتعجبوا من اهتمام الأدباء العرب بها، وأعجبوا بالطريقة التي تعامل بها الأدباء الأوروبيون معها، وأدركوا أنها لم تعد مجرد شخصية قصصية ثابتة في نص حكاية ثابت بدوره، وإنما تحولت إلى شخصية حية خرجت من النص الحكائي لتعيش في الزمن الحاضر وتشاطر الناس همومهم وأحلامهم، وتتخذ المواقف التي لا يجرؤون على الجهر بها خشية سلطة من السلطات. وبذلك؛ حزمت شهرزاد أمتعتها الغربية لتظهر من جديد عند العرب من خلال إبداعاتهم الشعرية والروائية والمسرحية...

1_ **شهرزاد في الشعر:** يبدو أن **عبّاس محمود العقّاد** أول شاعر عربي وظف أسطورة شهرزاد في شعره؛ حيث استلهم سنة 1928م في قصيدته (شهرزاد وسحر الحديث) القصة الإطار لينظم شعرا قصّهُ شهریار وخيانة زوجته له وانتقامه من جنس الأنثى حتى كاد يقضي عليها، ثم معالجة شهرزاد له بفضل جمالها وذكائها وسحر حديثها. وبعد سنوات تظهر شخصية شهرزاد عند الشاعر الجزائري **عبد الله شريط** في قصيدته **شهرزاد** 1948م ضمن ديوانه (الرماد) حيث قصر الشاعر فتنة شهرزاد على كونها جسدا جميلا يظل شهریار في ظمأٍ إليه منبهرا به متعبداً في محرابه لا يحيد عنه، فهي الماكرة التي تجعله دائم التفكير بها، فيغدو شهریار:

"رضيع يعيش بما تكتمين.. " ويظل يسأل:

"أما في ابتسامتك روح طهور يكاشفني عمق هذي العيون..."

"أما فيك يا شهرزادي حوا تشاطر آدم عبء السنين؟"
ويخلص الشاعر إلى النهاية التي خلص إليها شهریار، فقد ملّ الأجساد وهفت نفسه إلى المعرفة:

"أما ملّ جسمك جسمي يوما أما خلف هذا وذاك فتون؟"

وفي سنة 1949م نشر **أحمد خميس** في مجلة الهلال المصرية قصيدته **ليالي شهریار**، وأتبعها في السنة الموالية

بقصيدة **شهرزاد 2000**.. ومنذ مطلع الخمسينيات تزايدت وتيرة توظيف شهرزاد في الشعر العربي المعاصر، ففي العراق وظفها كل من **يوسف عزالدين** في قصيدته **حب شهرزاد**، وكتبت

عاتكة الخزرجي قصيدة (شهرزاد في القرن العشرين، وأحلام شهرزاد)، و**سليمان مظهر** في (الساحرة العجبية)، و**محمد مهران** (بغداد في الصف)، و**البياتي** (الحريم، شيء من ألف ليلة، الجردة الذهبية، العزاف الأعمى)، ففي قصيدة "الحريم" جعل البياتي شهرزاد رمزا للتحرر السياسي والثورة علة وضع المرأة الشرقية التي كبّلتها قيود العادات والتقاليد وأسوار الحريم، ومثلما حررت شهرزاد بنات جنسها من الطاغية ها هو الشعار يدعوها إلى حمل السلاح لهدم أسوار الحريم:

"ويعود فارسها يغني، تحت شرفتها: حياتي شهرزاد

كحياة باقي الناس كانت، كالفقاعة في الهواء

حتى حملت معي السلاح

سلاح ثورتنا على الشرق القديم

وهدمت أسوار الحريم".

وقد وردت **لنزار قباني** ثلاث قصائد وظّف فيها شهرزاد وشهريار ضمن ديوانه (الرسم بالكلمات) 1966م، الأولى قصيدة **دموع شهريار** التي يصوّر فيها عجز الرجل العربي وانهزامه وإدمانه الجنس مثل أيّ مخدّر هربا من الواقع المأساوي، ويصوّر في **تريدين** تهافت المرأة على الماديات والسلطة والمظاهر:

"وبعد..

أيا شهرزاد النساء

أنا عامل من دمشق.. فقير

رغيفي أغمّسه بالدماء
شعوري بسيط، وأجري بسيط
وأومن بالخبز والأولياء وأحلم بالحب كالأخرين

تريدين مثل جميع النساء
تريدين ثامنة المعجزات
وليس لديّ..
سوى كبريائي.."

وفي القصيدة الثالثة **المجد للضفائر الطويلة** يمجد الحب والعواطف الإنسانية الصادقة في مواجهة الظلم والجبروت. وفي مطلع السبعينيات كتب **عبد الرحيم عمر** (كيف ماتت شهرزاد)، ونشر **خالد أبو خالد** (شهرزاد في الليلة الثانية بعد الألف)، وكتب سنة 1980م **عبد العزيز المقالح** من اليمن قصيدة (رسالة إلى عمرو بن مزيقيا) مستحضرا هذه الشخصية التي خانت الوطن والأرض والناس رابطا بينها وبين شهریار جاcla منهما أكبر سفاحين عرفهما التاريخ. وفي مطلع التسعينيات كتب **نزار قباني** من جديد محملا شهرزاد رسالة سياسية في قصيدته **حوار مع امرأة غير ملتزمة، وتاريخنا ليس سوى إشاعة** ليحرّضها على الثورة والتحرر من كل القيود:

"ثوري أحبّك أن تثوري

ثوري على شرق السبايا.. والثكايا والبخور
ثوري على التاريخ، وانتصري على الوهم الكبير
لا ترهبي أحدا، فإن الشمس مقبرة النسور
ثوري على شرق يراك، وليمة فوق السرير.."

وبهذا، فقد شغلت شهرزاد وجدان الشعراء العرب المعاصرين؛ فهي عند البعض منهم رمز للثورة وللتحدّي، وعند البعض الآخر رمز للحبّ وللأنوثة وللتحرّر... وتظلّ شهرزاد رمزا للقهر المسلط على الإنسان العربي عموما، ورمزا لاضطهاد المرأة المشرقية خصوصا باسم الدّين والعادات والتقاليد... إنّها رمز متغيّر بتغيّر أوضاع الإنسان العربي المعاصر في صراعه مع ذاته ومع الآخر.

2_ شهرزاد في المسرح: يبدو أنّ **توفيق الحكيم** هو أَل كاتب مسرحي استلهم أسطورة شهرزاد ووظفها في مسرحيته (شهرزاد) سنة 1928م، وهي الفترة نفسها التي وظفت فيها في الشعر، وكانت مسرحيته بتأثير من الكاتب الفرنسي **هنري دي رينيه**. وفي بداية الخمسينيات قدّم الأديب اللبناني **أديب مروة** مسرحية بعنوان (عودة شهرزاد) يروي فيها أن شهرزاد مستعدّة للخروج من طيّات التاريخ والتضحية بخلودها لرؤية ما يحدث حاليا في عالم الرجال وما استجدّ فيه، وعندما تحقّق ذلك تسرع الخطى بالعودة إلى التاريخ ثانية لأنّ ما رآته أصابها بالإحباط وبخيبة أمل كبيرة. أمّا **علي أحمد باكثير** في مسرحيته (شهرزاد) 1953م فقد غيّر من مجرى الأحداث، وجعل شهريار يقتل زوجته الأولى البريئة لأنه يعاني من عجز جنسي فراح يقتل كل يوم فتاة حتى لا تنكشف حقيقته. وتتوالى المسرحيات في الظهور في كل البلدان العربية موظفة شهرزاد بمختلف أبعادها الفكرية والإيديولوجية، واختلفت دلالاتها وإيحاءاتها باختلاف العهود والبيئات، إلا أنها بقيت بالنسبة لكُتاب المسرح مبعوثهم إلى المستقبل الذي يستشرفونه من خلال هذا الرمز المتجدّد.

3_ شهرزاد في الرواية: كانت البداية مع **توفيق الحكيم** و**طه حسين** سنة 1936م حين أصدرنا نصا سرديا مشتركا بعنوان (القصر المسحور) ضمّناه أفكارهما في حريّة الأديب الفكرية على لسان شهرزاد التي وقفت أمام محكمة الزمن دافعت فيها عن نفسها حتّى انتصرت، ثمّ أصدر سنة 1943م **طه حسين** رواية (أحلام شهرزاد) صوّر فيها الأوضاع

السياسية السائدة آنذاك محلياً وعالمياً نتيجة الح ع 2 بأسلوب رمزي. وتتوالى الروايات في توظيف شهرزاد مثل ما نجده عند **هاني الراهب** (ألف ليلة وليلتان)، **واسيني الأعرج** (فاجعة الليلة السابعة بعد الألف)... كما استلهم كتاب فرانكفونيين الأسطورة مثل **سليمة غزالي** في روايتها (عشاق شهرزاد) les amants de Chéharazde حيث استعرضت البطلة شهرزاد تاريخها الشخصي من خلال حياتها الأسرية بدءاً بذكرى الاستعمار والثورة الجزائرية، ثم الأحلام والآمال بالعروبة والأمة العربية التي دغدغت وجدانها بعيد الاستقلال.

وفي نهاية القرن العشرين تعددت توظيفات شهرزاد في الأدب العربي بمختلف أجناسه، ويتنوع مشارب وأفكار الأدباء ونزعاتهم، وانفتاحهم على أفكار وتصوّرات ومفاهيم قد تصل حدّ التناقض أحياناً. وانتقلت شهرزاد من الأدب إلى وسائل الإعلام والإشهار والدعاية، وعمّت ميادين فنية متعدّدة كالموسيقى والرقص والنحت والمسلسلات المتلفزة وعالم الإشهار على وجه الخصوص...

الدرس الخامس:

منهج النقد الأسطوري: تحليل قصيدة المجد للصفائر الطويلة لنزار قباني

تعدّ أسطورة شهرزاد من أكثر الأساطير الموظّفة في الأدب الحديث والمعاصر بكلّ أنواعه/ أجناسه الأدبية، لما تحملته من رسائل مشفّرة يمكن تمريرها إلى المتلقّين على اختلاف مستوياتهم الفكرية والإيديولوجية، ولعلّ الشّاعر المعاصر نزار قباني الذي عُرف بشاعر المرأة والسياسة من الشّعراء الذين استلهموا الأسطورة ووظفوها لتبيان مجموعة من الأبعاد والمقاصد في عديد قصائده مثل: دموع شهريار، وتريدين، وحوار مع امرأة غير ملتزمة، وتاريخنا ليس سوى إشاعة... وسنخصّ دراستنا بقصيدة **المجد للصفائر الطويلة**، التي يمكن تحليلها وفق آليات منهج النقد الأسطوري كما يلي:

1- **التجليّ:** أوّل ما يتجلّى العنصر الأسطوري في القصيدة من خلال **العنوان**، وهو تجليّ ضمني غير صريح يظهر في البنية السّطحية للعنوان؛ إذ يتجلّى موتيف/ ثيمة **الجمال** في قوله: **الصفائر الطويلة** التي تحيل إلى شهرزاد المعروفة بجمالها وأناقتها. ومن النّاحية اللغوية نجد العنوان متكوّنًا من ثلاث كلمات/ أسماء مبتدأها (**المجد**)، والخبر شبه الجملة الجار والمجرور (**للصفائر الطويلة**)، ومعروف في العربية أنّ الأسماء تحمل دلالة الثّبات والاستمرارية، وفي (ال) التّعريف تأكيد للشّيء، والصفائر تعبّر عن الجمال، والمجد يدلّ على الخلود والبقاء والاستمرار والتّباهي والقوّة...

يلمح إذن، مجموعة الخصائص المتعلقة بالمرأة (الضفائر الطويلة) ففي الطول امتداد واستمرار وأصالة، والصفيرة مرتبطة بالسنابل أيضا، وتحتاج إلى صبر وإتقان وتفيان في العمل (الأنوثة، الجمال، التفنن...) مما يعني أن التجلي غير صريح للأسطورة كاملة ماعدا تجلي لفكرة الجمال والأنوثة.

ويبرز العنصر الأسطوري أيضا من خلال **اللازمة: عيونها طيران أخضران** دلالة على الخصب والنماء، خصب أرض بلاد الرافدين (دجلة والفرات)، وتحيل أيضا إلى أسطورة الخصب والنماء والتجدد والجمال، كما أن العيون ترمز لبغداد الجميلة...

هنا أيضا بروز أسطوري من خلال: **كلمة جميلة!** إذ اشتهرت شهرزاد بحكاياتها الجميلة المشوقة للملك شهريار، وترتبط الكلمة بالحديث والكلام وشهرزاد والحكاية والحكي والسرد... وقد ربطها الشاعر بالراوي (الشاعر نفسه) وهنا تطوع لعنصر الحكي/ الحديث من الأنثى إلى الذكر.

الاقْتِباس والتَّناص: وقد تجلّت أسطورة شهرزاد في بداية القصيدة من خلال التناص مع القصة بالبداية بالحك وقد اشتهر عنصر الحكي في بنية الاستهلال في المحكي الشعبي: ... **وكان في بغداد يا حبيتي،** إضافة إلى كلمات مأخوذة من نصّ الليالي: **تقول شهرزاد** وهو تجلي صريح باسم الأسطورة، ويظهر أيضا في: **خليفة له ابنة جميلة، بلاد الهند، بلاد الصين، بغداد، قدّموا تيجانهم...**

الخلفية الأسطورية: وتظهر من خلال الراوي؛ فهو متعدّد في القصيدة فهو الشاعر ثمّ شهرزاد، والمروي له هو المرأة وشهريار، إنّ بنية الحكي مزدوجة بين المحور الذاتي (الشاعر) والأسطوري (شهرزاد)، وقد حافظ المروي له على عناصر ألف ليلة وليلة، وأضاف عناصر أخرى، كما سلّمت شهرزاد الرواية لغيرها ولم تعد هي الرواية، وقد يكون المروي له الحبيبة، أمّا في نص الليالي فإنّ المروي له هو الملك.

2_ المطاوعة: هي أحداث تغييرات على العناصر الأسطورية في التشابه والتماثل، أو التّغيير والتّحوير (التّضاد والمفارقة)،

ويتمّ التوظيف الأسطوري تعبيرا عن القضايا والمرجعيات المختلفة؛ إذ وظّفها الغرب لاجرة روحية ليعبّر عن حضارته وزمنه الأوّل، أمّا العرب فاستخدمها طلبا للحريّة.

يبرر التّحوير في القصيدة في عنصر **الحكي** حين أخذ الشّاعر هذه الثّيمة من شهرزاد فصار هو الحاكي/ الرواي وهي المستمعة، مع حفاظه على البنية الاستهلالية للحكاية، والحفاظ أيضا على صيغة السّرد وكأنّها من معجم الحكواتي (و... كان في بغداد يا حبيبتني، في سالف الزّمان)، ثمّ يتحوّل الحكي إلى شهرزاد ومن هنا تكون القصّة الإطار لنصّ الليالي، وما قبلها كان واقعا دمويا، وهذا تطويع على مستوى الحكي المتداول بين الشّاعر وشهرزاد (تقول شهرزاد:).

وقد أحالنا المقطع **وانتقم الخليفة السّفاح** إلى الملوك السّفاحين في الدّاريخ القديم الذي يعيد نفسه في الواقع المعاصر؛ ولهذا يبرّر الشّاعر سبب إعطاء شهرزاد الحكي من جديد وكأنّه بيّرئ نفسه.

ويظهر التّحوير أيضا على مستوى **الكلمة** التي يقصد بها القصيدة أو ربّما الحكي بصفة عامّة، ولكنّ الشّاعر قد حافظ على عنصر الزّمن في قوله: **كلّ مساء** ليحيل على الليل وما فيه من إيحاءية وسحر وسمّر. ويتجلّى التّحوير أيضا في الشّرفة؛ إذ يُلقى الشّاعر الكلمة والوردة للأميرة وهي على الشّرفة أمّا هو ففي الأسفل (ثنائية الأعلى والأسفل)، أمّا في القصّة الإطار فإنّ شهرزاد تروي للملك القصص وهي جالسة على الأرض على ركبها، والأمير ممدّد يستمع إليها بكلّ شغفٍ، وقد حرص الشّاعر على الكلمة الجميلة أمّا شهرزاد فقد كانت تحكي الجميل والمأساوي، وفي هذا التّحوير ميل نزار قبّاني إلى الرّومانسية واهتمامه بالورد من قبيل اهتمامه بالمرأة/ الأنوثة، أو ربّما حملت الوردة معنى السّلام الذي كان يرجوه الشّاعر للأمة العربية عامّة والعراقية خاصّة.

في القصيدة تتحوّل الصّغيرة رمز الأنوثة والجمال إلى السّنابل الصّفراء كالذهب وهي بذلك نرّمز إلى العراق من

خصب أرضه وعطائها، وانتقم الخليفة السفاح من صفائر الأميرة كما قتل شهريار فتيات المملكة من قبل، وفيه إحالة على جور الحكام وتعسفهم ضد المرأة، وفي الأخير قُتل الشاعر لأنه صاحب القرار في القصيدة وبشكل عقبة أمام السلطة كما شكّلت شهرزاد عقبة أمام الملك لقتل الفتيات، ولكن الشيء المؤكّد حتّى وإن اختفى الشاعر أو شهرزاد فإنّ الحكيم يبقى موجوداً.

للمكان الشعري في القصيدة حضور مكثّف للأمكنة: **بغداد، القصر، الشّرفة، الهند، الصّين** كلّ مكان يحيل على الحضارة والقوّة، والتّاريخ؛ فبغداد مرتبطة بالخليفة السفاح والجوع والقتل، وسلام مقيد بقوافل العبيد والذهب، والحداد، والحزن، والخليفة الحقود، وأفكاره وقلبه من الخشب، والقتل... وقد بدأ في القصر حدوث شيء ما ينبئ بالتغيّر، ثمّ عمّم إلى مدن العراق، وهو ما عرفته العراق تاريخياً. وتجدر الإشارة أنّ بعض الشعراء المعاصرين قد اهتمّوا بالعراق من قبيل **بدر شاكر السّياب** وكتب عنها من قتل وحرق وجوع (ثنائية الجذب والخصب). أمّا القصر فقد أحال إلى السلطة، وفيه الأميرة الجميلة (الجمال) التي قد تكون بؤرة للتّغيير، أمّا الشّرفة فهي الانفتاح والرّغبة في الاطلاع على العالم الخارجي والتحرر من قيود القصر...

3_ **الإشباع**: يتمّ توظيف الأسطورة في الشعر العربي كقناع تحيل إلى أبعاد سياسية واجتماعية وتاريخية وجمالية؛ تحمل العديد من الرّسائل الإيحائية.

أ_ **البعد السياسي**: كتب قبّاني القصيدة في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات وهي فترة مضطربة من التاريخ العربي من استعمار وحماية وانتداب... لهذا استغلّ الشاعر الوضع وعكسه في قصيده مستفيداً من التاريخ القديم الذي يعيد نفسه؛ فتبدأ القصيدة بالانتقام، وجوع البلاد، وقهر الخليفة لشعبه مادياً ومعنوياً، من غياب للديمقراطية بقطع رأس الشاعر، وإطلاق الجنود للحرق فيه غطرسة وتجبر، ويوجد أيضاً تنبؤ بتغيّر الأوضاع وزوال الحكم في قوله: **سيمسح الزمان**

يا حبيبتي خليفة الزمان وتنتهي القصيدة بتغيير الحياة من زوال للقهر والاستبداد وإحلال محلها الديمقراطية والحريّة، وتنتهي القصيدة بأمل وتفاؤل وطموح بالتغيير.

ب_ البعد الاجتماعي: بروز فكرة الطبقة حين أراد الخليفة لابنته القياصرة والملوك وقوافل العبيد والذهب، إنّه مجتمع يقوم على الطبقة والمال والإقطاع، إلا أنّ العلاقة بين الشاعر والأميرة تدلّ على كسر الحاجز الموجود بين الطبقتين، كما أنّ البيادر موجودة في المدن والقرى والجوع يمسّها ولا يمسه القصر.

ج_ البعد التاريخي: تأكيد أنّ تاريخ بغداد يعيد نفسه عندما قال الشاعر: **انتقم الخليفة السفّاح!** إذ استخدم كلمة الخليفة وليس الملك أو الأمير لأنّ الخلافة مرتبطة بالمسلمين (العالم الإسلامي).

د_ البعد الجمالي: تنتمي القصيدة إلى الشعر الحر المتحرّر من قيود الوزن والقافية، والتوظيف الأسطوري أيضا جديد في الشعر العربي، يظهر في القصيدة عناصر حكائية على مستوى النص الشعري، وقد كان التوظيف جماليا حين استعان الشاعر ببعض مكوّنات النص السّردي من خلال عنصر: **الحكي، والحوار، واللغة الشعرية،** بالإضافة إلى العنصر الأسطوري هناك توظيف عامّ للرّمز أبرز شخصية الشاعر الشاعرية والذاتية من خلال الجمال والكلمة والحكي.

إذن، حفلت القصيدة بالجانب الأسطوري لأسطورة شهرزاد التي عكست الواقع العربي المزري والمزير العالق في عديد المشاكل على المستوى الداخلي والخارجي، واستمرار العقلية الشرقية التي تمجّد الجمال والأنوثة، وفي الوقت ذاته تقمع الحريات وتكبّلها، فقد حاول الشاعر فضح العقلية العربية الحاكمة القاهرة لشعوبها من أجل خدمة مصالحها الخاصّة، وقد كان التوظيف الأسطوري بارزا واضحا أحيانا وجزئيا مضمرا أحيانا أخرى ممّا زاد من جمال القصيدة وإيحائيتها.

الدّرس السادس: صورة الشعوب

(تصوير الآداب القومية للبلاد وللشعوب الأخرى)

يعدّ ميدان صورة الشعوب من أحدث ميادين الأدب المقارن وأوسعها انتشاراً لسهولة البحث فيه؛ لأنّه أيسرها منهجاً وأوضحها معالم وأكدها في الوصول إلى غاية الباحث. ومن المعلوم أنّ الأدب سجل مشاعر الأمة وأرائها، ومن هذه الآراء ما يتعلق بصلات هذه الأمة بغيرها، وبالصور التي تكونها لنفسها عما سواها من الأمم بناء على هذه الصلات، ويهتم الباحث في هذا الميدان بإبراز الصورة كاملة كما تنعكس في مرآة الأدب القومي لأمة من الأمم. وتختلف هذه الصورة فقد يقصد الباحث إلى شرح صورة شعب ما كما هي في مؤلفات كاتب واحد من كتّاب بلد ما، أو يقصد إلى بيان الصورة نفسها ولكن في أدب بأكمله مثل صورة مصر في الأدب الإنجليزي.

ويمكننا توضيح منهج البحث العام في هذا الميدان:

1_ يبدأ الباحث ببيان الطريقة التي تكوّنت بها أفكار أمة ما في أدبها عن الشعب الذي يقصد إلى وصف صورته في ذلك الأدب، وللمهاجرين والرحّالة من الكتّاب فضل كبير في تكوين هذه الأفكار؛ لأنهم الذين ينقلون إلى أممهم ويصفون في أدبهم صور ما شاهدوه في البلاد الأخرى، ويؤوّلون هذه المشاهد ويشرحونها بما يتفق وميولاتهم وما تمليه عليهم أحوالهم النفسية والاجتماعية. ومثال ذلك هجرة **مدام دوستايل** إلى ألمانيا بسبب الأوضاع السيئة في فرنسا جرّاء طغيان **نابوليون** ومن تحكّمه في حرّية الأفكار، فكانت تنشدها في هجرتها بلدا تتمتع فيه بتلك الحرية التي حرمت منها في فرنسا، فجاءت أراؤها في كتابها مشوبة بنوع من المثالية التي تحلم بها أضفتها على كلّ ما رأت وما شرحت. وقد أثّرت بإدراكها هذا في جيل من الكتّاب والرحّالة الفرنسيين، وظلت ألمانيا في

إنتاجاتهم بلد الحرية الفنية في المسرحيات والشعر، كما ظلت بلد الحياة المرححة الطليقة التي يتمتع أهلها بملدّات الحياة في كنف حرية رحبة الآفاق.

2_ على الباحث أن يتعرّض لتحديد ما رآه الرحالة للبلاد الأخرى، فلم تر **مدمام دو ستايل** مثلا من ألمانيا غير رجال الأدب من المجتمعات الأرستقراطية في مقاطعة "ساكس" وغير رجال السياسة وبعض رجال الدين في برلين، وبذلك تحدّدت نظرتها الفاصلة في تصويرها لألمانيا. كذلك لم ير **أحمد شوقي** من إسبانيا إلا المدن التي زارها زيارة عابرة، ولم يهتم إلا بالحديث إسبانيا المسلمة وأثارها (الأندلس)، وقد عاش بثقافته وميوله إلى الماضي دون أن يُعنى بتصوير البلاد وحاضرها.

3_ ثم الانتقال إلى دراسة صدى آراء الرحالة من الكُتّاب لدى أبناء أمّتهم ممن تحدّثوا عن البلد نفسه أو أرادوا وصفه، وتقديم نماذج بشرية لأهله، وترتسم بذلك أجزاء الصورة الأدبية للبلاد والشعوب الأجنبية، وقد تكون هذه الصورة مستوفية الأجزاء فيما إذا تحدّث الكاتب عن المظاهر المختلفة للبلد الآخر من مناظر طبيعية وعادات وتقاليد وطبائع ونظم... ومثال ذلك الكُتّاب العرب ورخّالتهما الذين لم يروا من إسبانيا إلا الجانب الإسلامي وظلا يكون على الفردوس المفقود...

لكن الصورة الأدبية التي تتكوّن على هذا النحو قد تكون **صادقة** أمينة في تعبيرها عن طبيعة البلد ونفسية ساكنيه، بل كثيرا ما تختلط الحقائق فيها بمزاعم **لا أصل لها (خاطئة أو مشوّهة)** أو بتأويلات مبالغ فيها، فتخرج بذلك عن حدود الواقع وتصير من خلق الآداب المختلفة.

ومن الواضح أنّ العوامل النفسية والاجتماعية تتضافر لخلق العناصر المهمّة والأفكار العامّة التي تلعب دورها في تكوين عقيدة شعب في شعب آخر، فتصبغها بصبغتها حيث تتكوّن، ثم تساعد على رواجها لدى ذلك الشعب. وقد تتغيّر تبعاً لتلك العوامل الصّور الأدبية للشعوب إلى ما هو خير في الصّور

السّابقة أو إلى ما هو شرّ منها، مثال ذلك **صور الشرق الإسلامي في الأدب الفرنسي** التي اختلفت من عصر لآخر؛ ففي العصور الوسطى التي سادت فيها النزعات الدينية صوّروا المسلمين على أنّهم وثنيين لا أخلاق لهم، وفي القرنين 17/18م اختلفت الصورة، فأصبح الشرق بهيّ الطلعة، خصب الخيال، مهذبّ الخلق، متسامح وغير متعصّب... وذلك بسبب حسن الاستقبال الذي عني به الرحالة الفرنسيون أثناء رحلاتهم إلى الشرق...

الدرس السابع:

نموذج تطبيقي عن صورة الشعوب: صورة الأنا والآخر في شعر الثورة الجزائرية

عاشت الأمة العربية في القرن العشرين اضطرابات سياسية هائلة زعزعت كيانها، وغيرت أوضاعها من السيئ إلى الأسوأ، نتيجة الاحتلال والاستعمار بشتى أنواعه السياسية والفكرية، والجزائر لم تكن بمنأى عن ذلك الاستعمار الغاشم؛ الاستعمار الفرنسي الذي استوطنها واستباحها لأزيد من قرن وثلاثة عقود. أكيد أنها مدة طويلة خلفت عدة صور وأثار سلبية عن ذلك المستدمر جسده الإبداعات الأدبية وبالخصوص الشعرية فيما يعرف بصورة الشعوب، وبفعل التأثير والتأثر تشكلت تلك الصورة، وكما يقول **غريبار** «إنها تعلم الشعوب التعارف أكثر لمعرفة أوهامها حول بعضها البعض».

إنّ التعايش الاجتماعي يقتضي ضرورة تشكيل نسيج من العلاقات بين الأفراد، يحكمها التفاعل العلائقي، تأثيرا وتأثرا، تنافرا وانجذابا، كل يسعى للتعبير عن ذاته وإثبات وجودها وتميزها عن غيرها.

ومن هنا فلمعرفة الذات أو الأنا يتوجب معرفة الآخر لأنه بالضد تتضح الأشياء، فالأنا في هذه الدراسة هي الأنا الجزائرية المستعمرة المكافحة المضطهدة العربية التامة من بلدان العالم الثالث، والآخر هو الفرنسي المستعمر الغاصب المضطهد الغربي الأوروبي المتطور، فإن الآخر هو عملية الانطباعات والآراء والمشاعر نحو الأشخاص الآخرين، والتفكير فيهم وفي سماتهم وأحوالهم الداخلية التي تشكل **الصورة القومية**، والتي تعني الكيفية التي يتصور بها مجتمع مجتمعا آخر، سواء كانت معبرة عن الحقيقة أو إخضاع صورة ذلك المجتمع لعملية تشويه معتمدة أو غير معتمدة.

إن إقصاء أو إبعاد الآخر إما سياسيا أو دينيا أو ثقافيا يعني عدم الاعتراف بوجوده، وهذا يؤدي إلى صراع من خلاله يحاول الآخر أن يثبت وجوده للأنا، وتحاول الأنا أن تثبت عدم حاجتها للآخر، فالأنا مستعلية تؤمن بكمالها وتماها. والتفكير المتأدلج يرى بأن الاعتراف بالآخر يعبر عن نقص الأنا، فالعلاقة بينهما إذن علاقة **وحدة مع تباين**، بمعنى أن المجتمع يفشل في معرفة وتقدير نعمة الاختلاف، ويفشل في معرفة فضل التعددية والتنوع، وبالتالي يؤدي إلى فشل جماعي ينتج عنه الصراعات البشرية.

كثيرا ما يتم تلقي صورة الآخر عبر ترجمة النص الأدبي وتوضيحه بمقدمات، وعبر مقالات نقدية ودراسات أدبية تتناول الآداب الأجنبية، أو عبر الرحلات والحروب والاستعمار.

هذا الأخير الذي يترك صورة مشوهة عنه في البلاد المستعمرة، حيث تؤدي العلاقات العدائية بين الشعوب إلى تكوين صورة سلبية عن الآخر أو ما يمكن أن نسميه **التشويه السلبي**، فتبدو صورة المستعمر في الأدب العربي مشوهة في كثير من الأحيان، وتكون وظيفة صورة الآخر « إثارة مشاعر العداء اتجاه الآخر، ومشاعر الولاء و التضامن والتوحد اتجاه الذات أو الأنا أو نحن، وبذلك تتحول الصورة إلى وسيلة من وسائل التعبئة النفسية ».

وباعتبار الشاعر لسان حال أمته فإنه فسح المجال للتعبير عن ذاته وعلاقتها مع الآخر، خاصة الآخر المستعمر، يعرض

تجارب العصر الراهن بالطريقة التي يراها مناسبة بعد أن يجعل منها موضوعا ذاتيا يرتقي إلى درجة الاهتمامات الخاصة، والمشاكل الذاتية لديه، ومن أكثر الموضوعات جذبا للشاعر العربي الحديث والمعاصر الموضوع القومي والاجتماعي والسياسي، لسبب بسيط هو أن هذا الشعر أثناء أو في أعقاب الحروب أو الثورات التحريرية.

وقد استطاع الشعراء أن يرسموا صورة رائعة أبدعوا في صنعها إزاء مختلف الأوضاع انطلاقا من الذات مرورا إلى الآخر، وخير من جسد هذه الصور شاعر الثورة الجزائرية **مفدي زكريا**، الذي كانت كلماته مدوية أكثر من دبابات العدو الغاصب، فقدم في حلة جميلة صورة الذات الجزائرية المناضلة المدافعة عن حقوقها وأرضها المسلوقة بالقوة، صورة الصمود والتحدي للأعداء، ورفض الحلول السلمية والإصرار على المضي قدما في درب الثورة حتى النصر المبين، يقول:

**لا سيلم في الأرض ما دامت قضيتنا لم تلق في
الأرض بالقسط الموازينا
ثرنا على الظلم لا نلوي على أحد لا شيء في
الأرض دون العزيز يرضينا**

فلا الرياح و لا الرعود و لا الجراح و لا القيود تقف حاجزا أمام إصرارهم وتحديهم للمستدمر، و لا تخيف شعبا ثار ضد الشقاء والهوان، يقول:

**اعصفي يا رياح واقصفي يا رعود
واثخني يا جراح واحدقي يا قيود**

نحن قوم أباة

ليس فينا الجبان

قد سئنا الحياة

في الشقا والهوان

لا نمل الكفاح لا نمل الجهاد

في سبيل البلاد.

تحمل الأبيات في طياتها صورة من التحدي على الرغم من عدم التكافؤ في القوة والعتاد.

كما نادى بالحرية والاستقلال لأنهما مكسب ذاتي وحق مشروع
لكل أمة وشعب، ففي قصيدته **حروفها حمراء** يردد قائلا:
**نحن نبغي استقلالنا... حرّفوه... ما استطعتم... إن
صدّ عنه الحياء...**

**لقبوه تكافلا... وارتباطا ما عساه، تهمّنا
الأسماء؟**

**إن جهلتم طريقه... فعليه...
(لافتات)... حروفها حمراء!**

**اعتراف... فدولة... فسلام
فجلاء فكلام... فموعد...**

إن الذات تأبى الانصياع والخضوع للآخر، خاصة إذا كان
يمتلك الصفات الذميمة، وترى نفسها عزيزة أصيلة كريمة،
ففي إيّادة الجزائر يفتخر الشاعر بانتماؤه لوطنه المعبر عن
أناه الجزائرية، مشيّدًا بأعمال وانجازات علمائها في جميع
المجالات، يقول:

**أصالة هذي البلاد الكريمة
العظيمة**

**تحي أبا حمزة في بنيتها
وأفكاره النيرات
العليمة**

**وتكبر عالمها الأخضر
ي، وآراءه الناصعات
السليمة**

**وعالم بونة مروان مهما
تصدى لفك الرموز
القديمة**

**عباقر أرض الجزائر كون
تموج به المعجزات
الجسيمة**

**وفي الشرق يبهرنا عبده
فيقفو رشيد خطاه
الحكيمة**

الجزائر موطن المعجزات والثورات، وحجة الله في
الكائنات، ولوحة في سجل الخلود، وأسطورة رددتها القرون
وعروس الدنيا التي استمد منها الصباح السنا. لكن المحتل لم
يتركها بهذه الصفات، بل أراد تلويتها بقذارته وأفعاله المشينة

لتخفق أنفاس شعب يريد الحياة، فقول بالتصدي والعزيمة من
طرف الثوار حيث يقول الشاعر على لسان بطله الجندي:

سوف لا ألقى السلاح

سوف لا تبرح كفي بندقية

سوف لا يفرغ جيب من رصاص

سوف لا يهدأ حقدى دون تأري

سأظل الشعلة الحمراء في وجه عدوي

سأظل الطعنة السماء في ظهر عدوي.

الإصرار والتحدى سمة الذات الجزائرية الثائرة، يقدمها
المؤرخ **أبو القاسم سعد الله** قربانا للحرية في سبيل
الوطن والاستشهاد لاسترداد كرامته، ففي قصيدة **الطين**
يحثّ المجاهد على الكفاح في قوله:

يا أخي الصَّارِب في دنيا الكفاح

أيها السَّاحِر من عصف الرياح

يا ابن أُمي أيها الدَّامي الجراح

لا تفرغ، ابشر بإشراق الصباح

فالغد المنشود خفاق الجناح

يا أخي الرَّايب في تلك البطاح

إنك اليوم سفير الفلاح

حولك شعب وأمال فساح

فخذ الحق اغتصبا واكتساح .

فما يأخذ بالقوة لا يُستردّ إلا بالقوّة فتصبح الأسوار السّميكة
الممتنعة حطاما، والأعماق الحانقة آفاقا ممتدة، والجثث
والعفونة حياة حرة كريمة، والجروح والآلام ذكريات تزكي
النخوة، فالثورة الرّاحمة لا تتخطى الأسوار والأبواب والأقفال،
وإنما تجرفها في طريقها وتذروها عبر الفضاء.

هذا ليس حكرا على الذات الذكورية فقط، فقد ساهمت
الأنثوية بقسط كبير بالجهاد والنهوض في وجه العدو،
رغم الضعف والقمع، يتغنّى بها شاعر الثورة قائلا:

وصبايا مخدرات تباري

كاللبّوات تستفز

الجنودا

شاركت في الجهاد آدم حوا
وزنودا
أعملت في الجراح أنملها الل
الحرب غصنها الأملودا
فمضى الشعب بالجماحم يبني
وعززا وطيدا.

وبهذا يخصص الشاعر في أوت 1956م نشيدا سجل فيه
موقفها الشجاع اتجاه الثورة والتزامها المطلق نحوها قائلا:

أنا بنت الجزائر
يوم نادى المنادي
قمت أحمي بلادي
وصدقت جهادي
أنبري للأعادي
أنا بنت الجزائر
في صفوف القتال
من أعالي الجبال
في معاني النضال
وتركت الرجال
أنا أرمي القنابل
أنا أهوى المناضل
أنا أفدي المقاتل
وأنادي البواسل
أنا بنت الجزائر
أنا بنت العرب
ودعا للكفاح
وتركت المزاح
وغدوت الجناح
وأداوي الجراح
أنا بنت العرب
أنا ألهب نارا
أنا أدعو البداري
أنا كنت المنارا
في جهادي خباري
والمسدس جنبي
أصطفيه بحبي
بعيوني وقلبي
حطموا غل شعبي
أنا بنت العرب.

البتت الجزائرية العفيفة الطاهرة بعيدة عن الدنس وكانت
لحواء في الخالدات مثالا فريدا عدمت مثاله. يترنم مفدي
بعفتها منشدا:

وحاشاك، حاشاك بنت الأصالة
جنسها ورجاله
وصان شبابك بنت الحلا
عرضك بين الحثالة
سلكت الطريق السليم القويم المبين فجنبك
العقل سبل الضلالة

وأضفى عليك جلال الحياء
فصنت جلاله
وهالك من جنسك الابتدا
ل، ففقت حقارته
وابتذاله.

هذه صورة مبسطة عن المرأة الجزائرية رمز الذات الوطنية والعربية، المتمسكة بالدين والعادات والتقليد، المقدسة للرجل الثوري المكافح، عكس المرأة الأوروبية الممثلة للآخر المنحرف المنحل، فيصورها مفدي زكريا على خلاف صورة الأنا الأنثوية الجزائرية، يقول من واقع عايشه وشاهده من نساء المستعمر البعيدة عن الأخلاق:

ومنهن كالعنز بادي الرذيلة
بين القبيلة
يُبدلن بالعار

يشمّرن ذيلا عن العورا
الذخيلة
ت، يثرن فضول النفوس
ويسلكن غير الطريق السو
ق يهمن كسكران ضل
فوق الطريق وتحت الطري
سبيله

خنافس يكشفن ساقا كأ
لؤاد الفضيلة
نّ القيامة قامت

جلايبهن القصار الطوا
القصار الطويله
ل، كأحلامهن
بصائرهن كأبصاره
ن مرتحة، خاسئات،
كليه

وأخلاقهن، كوجوههن
عليه
بواسر، ممتقعات،

وأجسادهن قطاع غيار
يكفي بديله
فكل القطاعات

وإذا جف ماء الحياء بأنشى
الطباع الأصيلة .
فلما لا تجف

فهذه رؤية الشاعر للآخر من خلال المرأة التي تمثل الركيزة الأساسية في المجتمع، والمدرسة التي تربي وتعلم الأجيال،

لكنها امرأة شبيهة بالماعز لا تسير في طريق مستقيم تنم عن
قلة الحياء.

وعلى سعيد آخر يتعجب مفدي من السياسة الفرنسية التي
يبدع في وصفها ورسمها بأحقر الأوصاف كالظلم والاستبداد
والعنهجية والتسلط والاستمتاع بما ليس من حقه ، يقول:

**أمن العدل صاحب الدار يشقى ودخيل بها
يعيش سعيدا**

**أمن العدل صاحب الدار يعرى وغريب يحتل
قصرا مشيدا**

**ويجوع ابنها فيعدم قوتا وينال الدخيل قصرا
رغيدا**

**ويبيع المستعمرون حماها ويظل ابنها طريدا
شريدا**

إنّ الاستعمار الفرنسي الممثل للآخر بالنسبة للجزائر هو
الظالم الدخيل الذي يتصدر على عرش الجزائر سعيدا بدلا من
أبنائها، فكأنها الموازين انقلبت ومالت لصالح الطغاة الظالمين.
وما هذا إلا نتيجة لعدم تصديق فرنسا ما حدث لها بعد اندلاع
الثورة التحريرية، وصرحت في أكثر من مرة أنها تحكمت في
زمام الأمور، وأن الجزائر قطعة فرنسية، لكن رغبتها لم تتحقق
فأصبحت بخيبة ما آلت إليه، وبذلك استعملت مختلف الأساليب
القمعية، مستمتعة بمناظر الوحشية المنفذة على طبقات
الشعب الجزائري.

ومن الصور البشعة القاهرة سياستها الإجرامية في اعتقال
الثوار في السجون، لتجرعهم سم ومرارة الحياة، وتحشرهم
في عداد الذكريات، فأزهقت في ساحاته وزنازينه آلاف الأرواح
البريئة.

يصور أبو القاسم سعد الله هذه المعاناة في قصيدة
بسجن بربروس ليستفهم مستنكرا:

أجب بربروس!

أشعبا تعذبه أم حجر؟

وماذا، أنت الجحيم الذي لا يطاق

أ(باستيل) أنت مليء بجثث

أعادتك أيدي الطغاة

لتخفق أنفاس شعب يريد الحياة.

لكن رغم أصناف التعذيب التي تفنن المستعمر في طرقها و
في تنفيذها إلا أن الأنا الجزائرية وقفت صامدة لم تتزعزع،
متصدية متحدية له، كما قال شاعر الثورة مخلدا الشهيد أحمد
زبانه في قصيدة الذبيح الصاعد:

قام يخال كالمسيح وئيدا
يتلو النشيدا

باسم الثغر كالملائكة أو كالط
الصباح الجديد

شامخا أنفه جلالا وتيها
يناجي الخلودا

حالما كالكليم كلمة المج
يبغي الصعودا

وتسامى كالروح في ليلة القدر
في الكون عيدا

وامتطى مذبح البطولة مع
السماء يرجو المزيد

وتعالى مثل المؤذن يتلو
ويدعو الرقودا

اشنقوني فلست أخشى جبلا
فلست أخشى حديدا

وسرى في فم الزمان زبانا
الزمان شرودا.

تحمل الأبيات رثاء للشهيد البطل زبانا، لكن لا يوجد فيه بكاء
وعويل، بل هو رثاء للتحدي الصارخ لقوى الظلم والطغيان،
يبدو فيه الموت طريقا إلى الحياة الكريمة إلى ساحة الشرف
بدافع الحب للوطن العزيز. وقد استفاد مفدي من القرآن
الكريم ومن التراث الديني الذي يتحول فيه الواقع إلى شعر
والمادي إلى روعي.

كما يفتخر بالأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية
الحديثة مصورا أصالة الأنا الجزائرية قائلا:

حديثك تتلوه البنادق في الوغى
يُغنيهِ الزمان وينشد
وجيشك - عبد القادر - اليوم ظافر
حامات الطغاة، ويحصد
وشعبك مأمون الخطى، متماسك
الجبار قطر موحد
فتم في جوار الله ترعاك عينه
في دار الخلود (محمد).

لم يكتب الشاعر بتقديم صورة عن الذات الجزائرية المضطهدة فقط، تحدث عن الذات العربية الجماعية، وخاصة طموحه في تحقيق الوحدة المغربية والعربية، فيرى أنّ الأمة العربية مشرقها ومغربها خرجت من قيادة الذات وسلطة الأنا إلى أيدي الآخر الناهب لثرواتها، فالمعاناة جماعية، والشعور بالاضطهاد، والرغبة في نيل الحرية جماعية أيضا، لأنهم تحت لواء العروبة والإسلام يشكلون كيانا موحدًا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فالذات موجودة أصلا في الوسط الاجتماعي وليس بخارجه، وهي حاصل جدي لوجود الفرد في البيئة أو الوسط الإنساني حيث ينبغي للفرد أن يتعاطى معه لكي يعيش.

إن الأنا تدرك نفسها بفضل العلاقة مع الآخر، فالذات تتشكل ويعاد تشكيلها في المواجهة مع الآخر، لذلك فإن أي تشويه في النظرة للآخر لا بد أن يعي تشويها كامنا في الذات، ومن هنا يتشكل الطرفان كذوات وحيث يتم الاعتراف بالآخر (بكونه ذاتا) تتدفق الذات إلى المشاركة في جهود الآخر فلولا صمود الشعب الجزائري لم تبادت فرنسا في طغيانها وجبروتها. وبذلك تساهم الذات في علاقتها مع الآخر في تحريرها من العراقيل التي تمنعها من الحياة الإنسانية الكريمة، وهذه الغاية لا يمكن أن تكون فردية فقط؛ لأن الذات إذا كانت شخصية فإن العراقيل التي تمنع الإنسان من الحياة والاستمرار باعتباره ذاتا هي غالبا ما تكون اجتماعية إدارية سياسية اقتصادية تمارس قهرا على الذات.

الأدب المقارن/ السنة الثالثة دراسات أدبية/ الفوج الرابع (4)/ الأستاذة: راوية شاوي

وبالتالي تمتنع هذه الذات عن التفاعل مع الآخر الذي تراه مدمرا لكيثونتها، فكل صورة لا بد أن تنشأ عن وعي مهما كان صغيرا بالآنا مقابل الآخر. إن صورة الأنا أو الآخر في الأعمال الإبداعية هي جزء من التاريخ بالمعنى الواقع والسياسي، جزء من الخيال الاجتماعي والفضاء الثقافي أو الإيديولوجي الذي تقع ضمنه، وبذلك تصبح الهوية مقابل الآخر الذي يكون مناقضا للآنا أو ندا مكملا لها، تبعا للعلاقة التاريخية التي نشأت بينهما مهما كان شكلها ونوعها استعمارية أو تجارية أو ثقافية.