

نص أدبي حديث/ الأستاذة الدكتورة سكيانة قدور

المحاضرة الرابعة: التجديد الشعري في المشرق (تجربة خليل مطران نموذجا 1872-1949)

هو ثالث كبار الشعر العربي الحديث وإن تميز كل منهم بخصوصية، فشوقي اهتم بالإيقاع واهتم حافظ باللفظ الرنان، بينما حرص مطران على الخيال الجديد «وإن ضاعت منه الموسيقى الأخاذة أو اللفظة الرنانة في بعض الأحيان⁽ⁱ⁾ ألم بالثقافة الفرنسية إماما عظيما، فقد أتاحت له إقامته في باريس فرصة ارتياد مجالسها الأدبية عند الشعراء الرومانسيين، وأحاط قبل ذلك بثقافة عربية واسعة إضافة إلى الثقافة التركية. فقد حرص والد خليل مطران (العربي) على تزويد ابنه بالثقافة العربية وإمداده بدواوين الشعر العربي، فحصل على ثروة لغوية وأدبية وفكرية وشب منذ الطفولة على حب العربية وآدابها، وتعلم إلى جانب العربية اللغة الفرنسية واطلع من خلالها على آداب الغرب وفنوتهم، إلى جانب إحاظته بالتربية البدنية في الكلية البطريركية ثم حصل في عامين بفرنسا ما فاتته، وكوّنت تلك الثقافات شخصية مطران العربي المسيحي العصري. -دون أن ننسى الآثار النفسية لما عاناه من أحداث دامية في لبنان وما لقيه من متاعب بسبب الممارسات العثمانية دفعته لمغادرته، كما مرّ الشاعر بتجربة عاطفية لم يكتب لها النجاح بوفاة المرأة التي عاش مخلصا لذكرها وحيدا بلا رفيق أو أنيس. -وكان من صفاته القلق والضجر والحس المرهف وهو ما جعله يختلف عن غيره من الشعراء " لم يكن محتاجا إلى جهد لإتباع مناهج الأدب الحديث لأنه درج على الدراسة الأوروبية فكان من البديهي أن يتجه إلى التجديد فيما يناسب طبيعته وما يلائم نفسيته الميالة إلى الرومانسية، لذلك رأيناه يتجه في تجديده إلى المعاني والأحيلة والصور الشعرية، فقد حرص على صيانة المباني الكلاسيكية والأوزان الخليلية"⁽ⁱⁱ⁾. ولذلك كان تجديده هادئا ولم يأت في شكل ثورة جائحة ترمي إلى الهدم أو المناهضة- كما فعلت مدرسة الديوان خاصة- ولا إلى التفاخر والتباهي أو طلب المناصب والزعامات، فتجديده ضرورة نفسية وثقافية مهدت لها ظروف خاصة بالشاعر من جهة والعصر من أخرى، يقول: " ولهذا وجب أن يكون شعرنا متمثلا لتصورنا وشعورنا لا لتصورهم وشعورهم وإن كان مفرغا في قلوبهم محتزيا مذاهبهم اللفظية"⁽ⁱⁱⁱ⁾. وقد كانت دعوته إلى التجديد في مراحل سابقة لكثير من الدعوات، وقد قدم لدعوته نماذجه الشعرية المطبقة لها. نظرتة إلى الشعر: يقول موضحا مذهبه في الشعر: «هذا شعر ليس ناظمه بعبد، ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده، قال فيه المعنى الصحيح باللفظ الفصيح ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد... بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي موضعه إلى جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها مع ندور التصوير وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعر الحر وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر»^(iv). وقد أوضح طه حسن هذا الاتجاه المطراني بقوله: " وهو شجاع لا يعتذر ولا يتلطف، وإنما يعلن ثورته على القدمم واعتباطه بالعصر الذي يعيش فيه وحرصه على أن يلائم بين شعره وبين هذا العصر، وهو معتدل لا يرفض القلم كله وإنما يحتفظ بأصوله وأساليبها في حرية، كما يتأثر القدماء في إطلاق فطرتهم على سجيئتها، يكظم فطرته ولا يغشيتها بالأسرار الخداعة الخالابة وهو في له في جمال الشعر مذهب، فهو يكره هذا الشعر الذي تستقل فيه الأبيات وتتنافر وتتداب، ويريد أن تكون القصيدة وحدة ملتزمة الأجزاء، حسنة التأليف فيما بينها، ثم فوق ذلك كله مقتصد يرى أن الشعر ليس خيالا صرفا ولا عقلا صرفا وإنما هو مزاج منهما"^(v) مناحي التجديد عند مطران:

أ- وحدة القصيدة: دعا إلى وحدة القصيدة فكريا وترابطها، لا يحذف منها بيت أو يقوم بيت مكان آخر وإلا اختل المعنى... فهو ينظر

إلى جمال البيت في ذاته وفي موضعه وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق وتوافقها..."^(vi)

وكان من المجددين في بناء القصيدة العربية، وبدا سعيدا مزهوا بصنيعه وامتدحه، وعاب في القصيدة العربية تعدد أغراضها وعدم ارتباط معانيها، وتلاحم أجزائها وغياب المقاصد العامة التي توطد بها أركانها، وربما اجتمع في الواحدة ما لا يجتمع في أحد المتاحف من النفائس، ولكن بلا صلة ولا تسلسل^(vii)، علما أن في ديوان مطران قصائد في الأغراض القديمة والمناسبات العابرة والمشاعر السطحية التافهة لم نجد فيها أثرا لهذه الوحدة. ومن سبق مطران إلى هذه الدعوة نظريا نجيب الحداد الذي عاب على الشعر العربي فقدانه الوحدة العضوية (فقد كان نقاد العرب يعيرون على الشاعر اتصال البيت الأول بالثاني في المعنى واللفظ"^(viii)).

أما شعره القصصي والتاريخي فجاءت قصائده فيهما ذات وحدة موضوعية وفكرية، مرتبطة الأجزاء والمشاعر، تحقق فيها كثير من مقومات القصيدة المتكاملة التي اتجهت نحو الموضوعية مثل "حكاية عاشقين" 135/1- "مقتل بزركمهر"، 120/1، "فجان قهوة" 148/1 "فتاة الجبل الأسود" 179/1- "الجنين الشهيد" 223/1، "نيرون"... وربما أرجعنا توافر هذه الوحدة إلى ملائمة القصائد القصصية لأنها ذات وحدات متجانسة.

ب- في فنون الشعر وموضوعاته: - دعا خليل مطران الشعراء إلى ترك المحاكاة والتقليد، لأنه يرى ضرورة تصوير الشاعر لعصره وبيئته وأن يكون صادقاً في التعبير عن تجاربه ومشاعره، وكثيراً ما سخر من الشعراء المقلدين الذين يصفون ما لم يروه .

- تطرق لمشكلة خلو الشعر العربي من القصص وعلل ذلك بان العرب قد كرهوا التقييد بمعنى متصل واحد، إضافة إلى صعوبة إجادة النظم وإحكام حرف الروي بخلاف الغرب^(ix). فالأولى كما يرى مطران أن يتغير شعرنا (كما تغير كل شيء في الدنيا) مع بقائه شرقياً، مع بقاءه عربياً، مع بقاءه مصرياً^(x). وأهم ما جاء به في هذه المرحلة القصة الشعرية، وإن سبقه فرنسيس المراس بمحاولته المعروفة بـ "الميمونية".

1- مطران وفن القصة الشعرية:

لمطران مساهماته في تطوير هذا الفن وبعث الحياة فيه حتى غدا فنا قائما بذاته له قواعده وأصوله، ساعده على ذلك ثقافته التاريخية وثقافته الفرنسية وإطلاعه على آداب العرب عموماً وطرق معالجتهم للفنون الأدبية، إضافة إلى قدرته الفنية على الأداء الصادق والتحليل البارع والوصف وتصوير المنازع والمشاعر في دقة وإحكام.

- فمن قصصه ما استمد موضوعاته من التاريخ القديم أو الحديث الذين أحاط بهما ووضع فيهما كتابه "مرآة الأيام في ملخص التاريخ العام (في جزأين، صدر الأول منهما عام 1893). ومنها ما كان من وحي خياله المبتكر وحسه المتوقد، وبعضها الآخر استمد من حوادث الحياة مما رأى فيه عبرة وموعظة ونصيحة أو خللاً اجتماعياً أو عيباً من العيوب. ومن هذه القصص ما اتجه إلى تصوير البطولة والإشادة بالأبطال وكفاحهم، ومنها ما تناول الصراع بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة.

- فمن التاريخ نجد "فتاة الجبل الأسود" و"نيرون" ومقتل بزركمهر و"السور الكبير في الصين" و"شيخ أثينة" -ومن المجتمع والحياة نجد "الجنين الشهيد"، وفتاة جميلة بائسة، والعقاب.

- يتجه مطران في قصصه إلى الرمز، يعبر فيه عن دخيلة نفسه وسخطه على الظلم ويتغنى بالحرية بعد أن قاسى ضروب الاضطهاد، قصد بها إثارة الناس على الظلم وعرض مواقفه وآرائه بطريقة غير مباشرة^(xi). من ذلك قصة "اللبن والدم"، يروي فيها قصة أمير ظالم أصر على دعوة إمام إلى إحدى مواعده، واعتذار الإمام ولكن الأمير أصر، فحضر الإمام وصرح أنه لا يتناول بأمر من الطبيب إلا اللبن، فلما أحضر له الخدم لبناً بدأ يحرم بياضه حتى أخذ لون الدم فارتاع الحاضرون وسأل الأمير، فوعظه الإمام ونصحته بالكف عن الآثام، يقول:

هذا نذير لا شفاعا بعده
عند المهيمن أن تضر وتظلم
أسرفت في هذي الديار مهانة
لكريمها ومعزة للمحرم
أوف البلاد بمثل أجرك حقها
من خدمة ومحبة وتكرم
أردد إلى هذا الحمى استقلاله
يخلص طعامك يا أمير من الدم

أما قصة "إن من البيان لسحراً" فيروي فيها حكاية شاعر سمعت العذاري بزيارته لقبيلتهن فذهبن لرؤيته وطلبن منه أن ينشدن شعراً ففعل ثم عزف لهن على الرباب وروى قصة الأمير مهند بطل آل بدر الذي أحب فتاة من بني حمد وبين القبيلتين ثأر قديم، وقد شبه أحد النقاد

هذه القصة ببعض الأدب الإنجليزي والقصص الشعرية الأوروبية، لأن البطلة أو البطل فيها وفي معظم قصصه الأخرى يتنكر في سبيل الوصول إلى غرضه^(xii). وفي قصة "طفلين" يرصدهما تريباً معاً وتحاباً ثم فرق بينهما أهل القصر وزوجوا الأميرة من ثري... فماتت. بينما رحل الشاب وعمل و عاد ثرياً لعله يظفر بما فسد بالخبر، وراح يزور قبرها يبكي وينوح ويستدعي انتباهه صدى من وراء الغيب،

وقد نظم هذه القصة للغناء الشعبي بطلب من الشيخ سلامة حجازي وكان يغنيه منفرداً. واعتبر النقاد قصيدة "نيرون" التي تقع في 20

مقطع شعري و430 بيتا من بحر واحد وروي واحد ملحمة شعرية، وكذلك قرر الشاعر في مقدمة القصيدة أنها تنتمي إلى هذا الفن الذي أوضح مقوماته وحاول بقصيدته "أن يستنفد وسائل الشعر العربي الموحد الروي في نظم الملحمة كما نظمها "هومير" و "دانتي" و"ميلتون" (47/3) وفيها تتجلى شخصية الشاعر وأسلوبه الرفيع وسيطرة العقل، مما يبتعد بها عن الشعر الملحمي، ويقترّب من النزعة الوطنية والإشادة بالحرية، وفي النص سخرية مطران الميرة من "كليغولا" الماضي والحاضر، وفيه روح مطران الثائرة على الظلم، الموقفة للنفوس. أما في قصصه الأخرى فتغنى بمشاعره وأحاسيسه إزاء الطبيعة والأحداث، فصور "قصص الهوى في نفوس غيره"، و رسم ضلوع الأحبة وأفئدة العشاق التعماء، وعلى رأسها قصته "حكاية عاشقين"، وقصة الجنين الشهيد (223/1) الطويلة (115 محمسا) في ترابط كامل ورسم دقيق للمشاعر والصراعات النفسية والعاطفية وأسلوب قصصي جذاب، حتى وصفها صاحب مجلة "سركيس" بأنها "إلياذة الشعر الحاضر، ومعلقة النهضة الشعرية العصرية.

-وفي قصة "فنجان قهوة" يرصد جانبا من جوانب الظلم البشع، حكم به ملك على أحد حراسه بإرغامه على شرب قدح قهوة مسموم لأن ابنته أحبت الحارس واستشهدت في سبيله.... وكل قصصه صادرة عن إحساس صادق وعاطفة زاخرة وتعبير عن خلجات النفس، يقول: «وليس أكثر شعري بين الطرس والمداد إلا مدامع ذرفت زفرات سعدتها، وقطع من الحياة بددتها فتوهمت أني استعدتها (مقدمة الديوان 10/1) يقول:

يا منى القلب ونور العين مذ كنت وكنت
لم أشأ أن يعلم الناس بما صنت وصنت
إن ليلاي وهندي وسعاد من ظننت

وإذا جفته رأيناه يتحول من هذه الموسيقى المطربة إلى الإيقاع الحزين والقوافي الممدودة الصوت:

-فيا وردتي ماذا أحالك جمره؟ ويا جنتي ماذا أشارك نارا؟

-وفي هذه التجربة يقول أبو شادي: "وعاطفة الحب التي ألهمت فؤاد "مطران" في صباه ثم ألقته في لجة الحزن العميق بقية حياته، هي دعامة الزاوية في بنيان شعره الوجداني"^(xiii)، فقد شكل الحب (حبه العذري-حبه للحرية والكرامة الإنسانية وحبه لبلاده وحبه لبني جنسه) ثلاثة أرباع ديوانه، الذي كان تعبيرا عن شعور فياض وإحساس صادق. من شعره الوجداني المعبر عن انفعالاته الحزينة قصيدته "الأسد الباكي 20/2 التي نظمها في مرضه بعد نكبة مالية اجتاحت كل ما يملك بسبب المضاربات، جعلته يضيق بالدينيا وبالناس:

وكم في فؤادي من جراح ثخينة يحجبها برداي عن أعين الناس
أسري همومي بانفرادي آمنة مكاييد واش أو نمائم دساس
يخالون أني في متاع حيالها وأي متاع في جوار لديماس (20/2).

- كثيرا ما مزج مشاعره بالطبيعة وخلع عليها ما في نفسه من معان وألوان عاطفية ونفسية، مثل قصيدته "الوردة الزنبقة" التي يقول فيها:

تفقدتها والفجر يفتح جفنه كما انتبه الوسنان والجفن مثقل
فطفت على الأزهار في أمن نومها أنبهها جذبا إلي فتحفل
أحاول سلوانا بتشكيل طاقة فأقتل منها ما أشاء وأتكل
إلى أن بدت لي ورده مستكينة كأن دموع الفجر منها تحلل
لها طلعة الجاه المؤثل والصبأ وفي الوجه تقطيب لمن يتأمل

-يقول محمد مندور "وجدانية خليل مطران تغاير ما ألفه الشاعر العربي في وجدانياته وذلك لأنها مركبة لا تصدر عن عاطفة موحدة

تنبثق من القلب مباشرة، بل تمتزج بالخيال الشعري ويسيطر الفكر على صياغتها"^(xiv) وتمثل هذا الاتجاه الوجداني قصيدة "المساء" التي

نظمها وهو مريض في الإسكندرية:

شاك إلى البحر اضطراب خواطري
ثاو على صخر أصم وليت لي
ينتابها موج كموج مكارهي
والبحر خفاق الجوانب ضائق
تغشى البرية كدرة وكأثما
والأفق معتكر قريح جفنه
فيجيبني برياحه الهوجاء
قلبا كهذي الصخرة الصماء
ويفتها كالسقم في أعضائي
كمدا كصدري ساعة الإمساء
صعدت إلى عيني من أحشائي
يغضي على الغمرات والإقذاء

فالتبيعة حزينة مثله، قلقة مضطربة كخواطره، والقصيدا كلها نموذج "صادق لفن مطران المركب الذي يبرز فيه عنصر الفكر إلى جانب جمعه بين العاطفة والخيال فالتبيعة حالة فيه وهو حال فيها، وكأن الطبيعة عنده كائن حي يتمتع بكافة خصائص البشر من خوالج وأحاسيس، ومثل هذا الامتزاج نجده في قصائده: حكاية وردة 288/2، بنفسحة في عروة، العصفور 101/1، مشاكاة بيني وبين النجم 29/1، وردة ماتت 10/2، هل تذكرين 135/2، قلعة بعلبك 97/1... ومما حمل الطابع الرومانسي الواضح منها: النرجسة 63/1 وفاجعة في هزل 35/1، في تشييع جنازة 20/1، "فنجان قهوة"، "الجنين الشهيد"، فيلى جانب الرسم الدقيق لخوالج نفسه وما كان يلم به من أحوال التفت مطران إلى مآسي الآخرين فرسمها بخياله ولونها بمعاناته...

3- الوصف والتصوير: حرص مطران على الخيال المعتمد على الخلق والابتكار، فجاء ديوانه معرضا جميلا من حلي الخيال لنفيسة... فهو يصور الطبيعة ومواقف النفس وغيرهما تصويرا حيا كأنها ماثلة أمامنا حتى عدده النقاد "وصافا مصورا من الطبقة الأولى بين شعراء العربية لا ينافس في هذا غير ابن الرومي... ولعل هذه الناحية التصويرية والوصفية هي التي أعانت الخليل على أن يكون شاعرا قصاصا لأن القصص يتطلب الوصف والتصوير وهما صفتان غالبتان على شخصية الخليل الفنية، فقد أوتي مقدرة وخيالا محلقا مكنه من التشخيص حتى لكأنه ينفث في الجماد روحا وحياء جديدة وصف الرياض والأزهار والورد والربيع والجبال والعيون والقمر والنجوم كما دفعته العزلة والروح الرومانسية إلى وصف الليل وما اتصل به وإلى التخفي وراء مسحة من الحزن الشفيف لا تغادره.

- للشاعر قدرة فائقة على وصف الموقف وتمثل الحالة وتصوير الحركة وعرض المشاعر والانفعالات وعلى الملاءمة بين العواطف والمشهد، فتأتي قصائده لوحات يلونها بالظلال والألوان المناسبة وبمزجها بالأحوال النفسية.

4- الصياغة الشعرية عند مطران: - حافظ مطران على الشكل العام للقصيدا والصياغة الفنية التقليدية القديمة حتى لا يخرج عن المؤلف ويساير الذوق العام الذي كان يسيطر على العصر^(xv) واهتم بتجديد المضمون الشعري في فنونه وأغراضه ومعانيه وأخيلته، ملخصا البيت المشهور لزعيم المدرسة الكلاسيكية أندريه شينيه "فلنقل أفكارا جديدة في أشعار قديمة"^(xvi)

- عمل مطران على تطويع اللغة لتستوعب موضوعاته الرومانسية ومعانيه الإنسانية... دون أن تنبو عن الذوق العربي أو يجيد فيها عن القواعد المتبعة.

- كان اهتمام مطران بالفكرة أولا ثم المعاني واستقصائها، والوحدة الفنية، ولا يهمه بعد ذلك أن جاءت ألفاظه سهلة أم جزلة، بسيطة أم فخمة، ذات وقع ورنين موسيقي أم لا، أدت المعنى المراد أم قصرت... فكان بذلك شاعر معان لا شاعر صناعة وصياغة حتى أهتم بعض النقاد بالعجمة في أسلوبه "والخروج عن الذوق العربي" في قصائده التقليدية المعروفة وشكل القصيدة العربية.

- اشتهر مطران بتهديب الشعر وتنقيحه والعودة إليه وتغيير وضع الأبيات وشعره مليء بالألفاظ الغريبة الثقيلة على النطق والسمع، والألفاظ العامية المبتذلة والأساليب البسيطة الساذجة والعبارات والكلمات غير الشعرية فهو أقل بكثير من زميله حافظ وشوقي، إذ لم يلتفت الشاعر إلى التجديد في اللغة وفاته أن يدرك أهمية ذلك، مع حرصه على جرس الألفاظ وتطريبها في بعض القصائد كقصيدة المساء، كما تتحلى موسيقاه في جانبها النفسي المتجاوب مع الأحوال المنسجم مع ذبذبات العواطف، ومن تجديده في القوافي قوله في مشطور المتدارك في قصيدة "عروس فرشت لها الأرض بالزهر"

هب زهر الربيع في نظام بديع تحت أقدامها
وعوالي الغصون نكست للعيون نضر أعلامها
وله في الخمسات قصيدة "الجنين الشهيد" التي التزم فيها أيضا بقواف داخلية، يقول:
فهذا معاطيها، وذاك مد مداعب وهذا مداجيها، وذاك مشاغب
وهذا مراضيتها، وذاك مغاضب وهذا مباكيها، وذاك ملاعب
وكلا ترى منهم على خلق رذل

وله في المثلثات قصة "الطفل الطاهر" 261/1 "وتحية الحرية" التي يقول فيها:

حييت خير تحية يا أخت شمس البرية
حييت يا حرية

- له محاولات في تلوين القوافي، كتصرفه في ترتيب تفعيلات السريع في "تهنئة بمولود جديد".
- جمع بين أكثر من بحر في قصيدة واحدة كقصيدة "غرام طفلين" 245/1 جمع فيها بين مجزوء الرمل وبحر الكامل وفي "الطفلان" جمع بين ثلاثة بحور الرمل ثم الطويل ثم الكامل، إلى جانب تنوع القوافي في بعض أبياتها، وهي محاولات لا تخرج في مضمونها عن الأوزان العربية المعروفة، أما تحرره من وحدة القافية فلم يكن سابقا إليه، فقد نظم أحمد فارس الشدياق أبياتا متحررة في "كتابه الساق على الساق" الذي نشر بباريس 1855.
- ويبدو ابتكاره في المعاني جليا مكنه من امتلاكها واحتواء المعاني الغربية والعصرية ثقافته الواسعة، فقد اتسمت معانيه بالدقة وإحكام الأداء والطرافة والجدّة، وكانت "غزيرة لا تجف ولا تنضب، دقيقة لا تكذب ولا تحول، واضحة ليس فيها غموض ولا إبهام.
- أحيانا يزجي حكما وعبرا في ختام قصصه الشعرية .
- لم يكن مطران محاكيا أو مقلدا في أحيائه، فهو يطلق النفس على سجيتها مستعينا بثقافته وخياله الخصب، والحق أنه نقل الشعر العربي إلى أجواء جديدة وأمدّه بفنون وموضوعات غير مألوفة أو مكررة، وخطا به خطوات رائدة في مجال النهضة الأدبية المعاصرة.

الأستاذة الدكتورة نورة سليمان فقير