

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة جيلالي ليابس

سيدي بلعباس

كلية الآداب واللغات والفنون

قسم الفنون

تخصص: نقد مسرحي

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه (ل.م.د) والموسومة:

التوظيف الأيديولوجي للموسيقى في المسرح. "مسرح عبد القادر علولة أنموذجاً"

إشراف:

أ.د ادريس قرقوة

إعداد الطالب:

بسّادات عبد الصّمد

أعضاء لجنة المناقشة

جامعة سيدي بلعباس.	رئيسا	أستاذ التعليم العالي	أ.د عبد الوهاب منصوري
جامعة سيدي بلعباس	مشرفاً و مقرّراً	أستاذ التعليم العالي	أ.د ادريس قرقوة
جامعة تلمسان.	مناقشا	أستاذ التعليم العالي	أ.د بلحاج طرشاوي
جامعة وهران 1.	مناقشا	أستاذ محاضر. أ	د. غالم نقاش
جامعة تلمسان.	مناقشا	أستاذ محاضر. أ	د. عبد الرزّاف بليشير
جامعة سيدي بلعباس.	مناقشا	أستاذة محاضرة. أ	د. معروف حنان مختارية

السنة الجامعية 2016-2017

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا بَلَغْنَا

عَنكَ الْخَبَرَ ۚ أَلَمْ نَكُ لَكُمْ آوِيًا وَمَنْقَلًا وَمَأْوَاةً وَآفًا ۚ وَلَا

نُنذِرُهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا ۚ وَالْحَقُّ لِلَّهِ ۚ إِنَّا جَاءْنَا الْكَلِمَةَ

الرَّحِيمَةَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَحِمْتَ رَبِّيَاضًا صَغِيرًا ۚ {الإسراء 23-24}.

اللَّهُ مِنْ أَبْصَرِهِ قَلْبِي فَهَامَ فِيهِ حُبًّا وَاجْتِلَالًا. "أَيْدِي".

اللَّهُ مِنْ أَلْحَنُ الْبَهَا وَأَنَا أَعَارِقُهَا. "أَمْي".

اللَّهُ سَنِيَّةٌ فِي حَبَائِي. "رَوْلِي".

اللَّهُ قَرَّةٌ عَيْنِي أَيْنَانِي وَبِنَانِي.

اللَّهُ الْجَوَانِي وَالْجَوَانِي.

اللَّهُ زَمَانِي.

تعتبر الموسيقى فناً إنسانياً قائماً بذاته، تطوّر في مجاله مع تطوّر الفكر البشري، وانتقل بذلك من مرحلة الشفوية إلى إيجاد الوسيط لترجمة الصّوت عبر الآلة الموسيقية، ومن ثمّ إلى الكتابة والتأليف. إلا أن طبيعة هذا الفن جعلته سهل الولوج إلى أعرق وعاءٍ للفنون وهو المسرح، هذا الأخير الذي جسّد الانسان من خلاله ذاته، وأبصرها على حقيقتها بأفراحها وآسيها.

فمنذ المسرح اليوناني العتيق، وعلاقته بالكورس أو الجوقة، وصولاً إلى الأوركسترا الحية أثناء العرض، واستعمال كلّ أنواع الموسيقى الحية، والمسجّلة، كانت الموسيقى ولا تزال معلماً وعنصراً فاعلاً في جلّ العروض المسرحية كعنصرٍ مدعّمٍ تارةً، أو كعنصرٍ مرافقٍ للعمل الدرامي تارةً أخرى، وبذلك يعتبر وجودها وجوداً مشروطاً بغاية، حيث يتحدّد زمن ظهورها كحدثٍ صوتي بطريقة مقصودةٍ واعيةٍ مُعدّةٍ مسبقاً. وانطلاقاً من هذه العملية تتحوّل الموسيقى من فنّ قائم بذاته يعتمد على الزّمن، إلى عنصرٍ فنيّ يؤدّي وظيفةً داخل النسيج الدرامي في وعاءٍ تركيبّي يعتمد على فضاءٍ هو المسرح.

إلا أنّ الرسالة موضع البحث تتجاوز وظيفة الموسيقى في المسرح، لكن بعد إبراز أهمّ وظائفها، خاصةً منها الوظيفة الدرامية بتعدّد أشكالها وأساليبها، إلى البحث في علاقةٍ ملتبسةٍ وخطرةٍ في نفس الوقت، حيث تسعى إلى الرّبط بين مفهومٍ هو ذاته متغيّرٍ ومتعدّد المعاني والدلالات، وصوتٌ موسيقي في غالب الأحيان لا يعني إلا ذاته، وكلاهما داخل فضاءٍ تركيبّيّ. وبذلك هي ثلاثيةٌ ممثّلةٌ في الأيديولوجيا، الموسيقى، المسرح.

ومن هذا المنطلق، يمكن القول أنّ هذه الدراسة تحاول تجاوز الوظيفة الفنية للموسيقى داخل العرض المسرحي، إلى كونها حاملةً لأيديولوجية ما مسبقاً. وبذلك تسعى إلى تجسيد نسقٍ فكريّ معيّن، حيث يستقبلها المتلقّي ويدرك الغاية منها.

وبناءً من هذه الفرضية ظهرت الإشكالية الرئيسية لهذا البحث كالتالي: التوظيف الأيديولوجي للموسيقى في المسرح. "مسرح عبد القادر علولة أنموذجاً"، ولإجابة على هذا الطرح، جاء البحث مكوناً من مقدمة، ثلاثة فصول و خاتمة. حيث عالج البحث الشق النظري في الفصل الأول والثاني (نماذج من المسرح العالمي)، ثم جاء الفصل الثالث على شكل تطبيق (نموذج من المسرح الجزائري).

➤ **الفصل الأول:** الذي كانت فيه الفرضية الرئيسية منطلقةً من مفهوم الأيديولوجيا وارتباطها العضوي

بالمفهوم الماركسي، وعلى هذا الأساس جاء عنوان الفصل الأول كالتالي: **مفهوم الأيديولوجيا في**

كنف الفكر الاجتماعي، عليه جاء الطرح مقسماً إلى ثلاثة مباحث: الأيديولوجيا قبل ماركس،

الأيديولوجيا في الفكر الماركسي، الأيديولوجيا بعد ماركس، وسط مقارنة سوسيو-تاريخية احتوت

المباحث الثلاث.

المبحث الأول: الذي جاء بعنوان "ماهية الأيديولوجيا" وفيه عالج البحث الأيديولوجيا كظاهرة إنسانية في

بعدها الفلسفي حتى ظهور المصطلح على يد "دستوت دوتراسي".

المبحث الثاني: الذي جاء بعنوان "المفهوم الماركسي للأيديولوجيا" مع تحديد دقيقٍ لمجال الاشتغال عليه،

لأن مفهوم الأيديولوجيا من أشدّ المفاهيم لبساً من جهة، كما خاضت فيه العملية النقدية انطلاقاً من

انتماءات وقناعات أيديولوجية من جهةٍ أخرى، وبناءً على هذا التحديد عالج البحث مفهوم الأيديولوجيا

انطلاقاً من أعمال ماركس.

المبحث الثالث: الذي جاء بعنوان " مفهوم الأيديولوجيا بعد ماركس " ولحرص البحث على الموضوعية،

ارتأى أن يكون الاشتغال عليه في مجال الفكر الاجتماعي باعتبار أنّ الأيديولوجيا غايتها تحديد سلوك البشر

انطلاقاً من أفكار متأثرة ومتأثرة بواقعها. وبعد ذلك تمّ الانتقال إلى الفصل الثاني لبحث في الوظيفة الأيديولوجية للموسيقى باعتبارها أحد مفردات العرض المسرحي.

➤ **الفصل الثاني:** لكن ليس سهلاً القول أو إثبات أنّ هذه الجملة الموسيقية أو تلك، تعني أيديولوجية

ما داخل التسيج الدرامي العام، حيث يمكن للمتلقّي ادراكها كما يدرك الخطاب الملفوظ سواءً كان

صريحاً أو مضمراً، وعلى هذا جاء عنوان هذا الفصل الثاني كالتالي: "الجوهر الأيديولوجي لوظيفة

الموسيقى في المسرح" و من هنا ظهرت إشكاليات ثانوية وجب تحديد معالمها و التي تجسّدت

في ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: الذي جاء بعنوان "تفاعل الموسيقى مع الشرط الأيديولوجي" و هي مقارنة سوسيو-

تاريخية لفن الموسيقى. تجسّدت أولاً في البحث عن ماهيتها ومن تمّ، تفاعلها مع الشرط الأيديولوجي.

المبحث الثاني: الذي جاء بعنوان "علاقة الموسيقى بالمسرح ووظيفتها فيه" و هو مبحثٌ يخوض في

تحديد والوظيفة الفنية للموسيقى داخل العمل المسرحي، و خاصةً في بعدها الدرامي للوصول في النهاية إلى

الوظيفة الأيديولوجية للموسيقى في المسرح.

المبحث الثالث: الذي جاء بعنوان " نماذج من التوظيف الأيديولوجي للموسيقى في المسرح" من

خلال نموذجين مسرحيين أجمعت العمليّة النقديّة أنّ الموسيقى فيهما كانت جوهر العمل المسرحي، و هما

مسرح "بريشت الملحمي"، و مسرح "البيوميكانيكا لمايرهولد"، باعتبار مسرحيهما ملتزمان ذي أبعادٍ

أيديولوجية.

➤ **الفصل الثالث:** الذي يخصُّ إحدى التجارب المسرحية الجزائرية التي احتضنها الجمهور، وهو مسرح

عبد القادر علولة، حيث جاء البحث فيه عبارة عن فصل تطبيقي، و من خلاله إبراز الدور

الأيدولوجي للموسيقى التي وظفها عبد القادر علولة في عروضه. وسط ثنائية التراث الشعبي، ورؤيته الاخراجية المستلهمة من المسرح الملحمي البريشتي، وعلى هذا أتى عنوان هذا الفصل كالتالي: " الحمولة الأيدولوجية للموسيقى في مسرح علولة". حيث رأى البحث أنه من الأهمية بمكان معالجة هذه الثنائية أولاً ومن ثم، استظهار الأيدولوجي في مسرح علولة، وأخيراً، الوصول إلى الدور الأيدولوجي للموسيقى في مسرح علولة، عبر ثلاثة مسرحيات هي: "الخبزة"، "الأجواد"، "اللاثام". والتي تمّ اختيارها بموافقة السيد المشرف، بعد بحثٍ معمّقٍ في العروض، وعلاقتها بموضوع الرسالة، علماً أنّ هذا الفصل طغى عليه المنهج التحليلي بالضرورة.

المبحث الأول: الذي جاء بعنوان " ثنائية التراث الشعبي و الملحمية البريشتية في مسرح علولة" و الذي حاول فيه البحث إثبات الرؤية الفنية الثاقبة لعبد القادر علولة، لبلوغ غايته المتمثلة في مسرحٍ متميزٍ هو مسرح الحلقة، التابع من تراث و ثقافة الشعب الجزائري، و كيف استطاع أن يعطيه ذلك الامتداد ليحمّله مشاكل الحاضر و تطلّعات المستقبل، وفي نفس الوقت بانفتاحه على تجارب مسرحية علمية خاصةً منها مسرح بريشت، الذي يعتبر مرجعيته الفنية التي تحمل نفس أفكاره الأيدولوجية، التي كانت رائجة منذ خمسينيات القرن العشرين في العالم كلّ، حينما كانت تحكمه القطبية (القطب الاشتراكي ≠ القطب الرأسمالي).

المبحث الثاني: الذي جاء بعنوان " تمظهرات الأيدولوجيا في مسرح عبد القادر علولة" باعتبار مسرح عبد القادر علولة مسرحاً اجتماعياً يحمل في طياته غايات أيدولوجية، لم يتوان في الإفصاح عنها خاصةً في ثلاثيته، داخل نسيج درامي، يغوص في العمق الثقافي و الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي، لبلوغ الغاية (التوعية عبر النقد للوصول إلى التغيير).

المبحث الثالث: الذي جاء بعنوان " الموسيقى و دورها الأيديولوجي في مسرح عبد القادر علولة "

والتي يرى فيها البحث أنّها حدثٌ صوتيٌّ مقصود، غايته المتلقي، تُبحر داخل ثنائية التراث الشعبي والملحمية البريشنية. في سياقٍ أيديولوجي. باعتبار أنّ مسرح عبد القادر علولة مسرحاً اجتماعياً وسياسياً ذو نزعة اشتراكية. وبذلك هي الموسيقى التي غالباً ما تحيل إلى أفكارٍ أيديولوجيةٍ بطريقةٍ رمزيةٍ.

اعتمد البحث في هذه الرسالة على المنهجين التاريخي، و المنهج الوصفي التحليلي ، وذلك لما يفتحه من آفاقٍ في مجال البحث حسب المادة العلمية المتوفرة، لأنه من أهم العوائق التي عايشها البحث كانت ذلك الشحّ الرهيب في المادة العلمية و المعرفة التي تخصّ موضوع البحث(الوظيفة الأيديولوجية للموسيقى في المسرح)، من مصادر و مراجع و رسائل و مجلات، خاصة الإصدارات العربية حتى أنّها تكاد تنعدم، و كأنّ عنصر الموسيقى لا يعني العملية النقدية لفنون العرض، خاصة إذا كانت غايته أيديولوجية، وعلى أساس هذه الصعوبات انطلق البحث في هذه المغامرة بدافعٍ ذاتيٍّ أولاً و المتمثل في اكمال مشروعٍ بدأ من شهادة الليسانس، أمّا الثاني فهو موضوعي، و المتمثل في وضع لبنةٍ تستند عليها بحوثٌ مستقبليةٌ تغوص في توظيف الموسيقى في العرض المسرحي بشقّي المقاربات، لكي لا تعيش نفس المعناة و العطش المعرفي الذي أرهق الباحث في حدّ ذاته.

و قد اعتمد البحث على كتبٍ أساسيةٍ منها:

- 1- الأيديولوجيا وعلم الاجتماع.
- 2- الأيديولوجية الألمانية.
- 3- تأثيرات الإيديولوجيا في علم الاجتماع.
- 4- رأس المال ج1-ج2.

- 5- علم اجتماع المعرفة.
- 6- مفهوم الأيديولوجيا.
- 7- ثلاثية عبد القادر علولة "الأقوال"، "الأحواد"، "اللثام".
- 8- A.Danhauser. Théorie de la musique.
- 9- Florence Fixe. Musique de scène, Musique en scène.
- 10- Jean Molino. Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique.
- 11- Muriel plana et Frédéric Sounac. Les Relations Musique –Théâtre.

ولعلّ من صدق هذا البحث، وجب أولاً أن يكون الباحث صادقاً مع نفسه، و يُرجع الفضل إلى أهله، ومنه فإني أنوّه بمجهودات و إخلاص و توجيهات أستاذي و مشرفي الأستاذ التعليم العالي "إدريس قرقوة"، الذي أراه أقرب مني حين أناديه "الحاج"، الذي لم يبخل عليّ يوماً بإرشاداته و نصائحه، و حتّى على الصبر و مواصلة الطريق . ومن خلاله أوجّه تحية تقدير و اعتراف إلى أخي السيد المشرف المساعد الدكتور "بوخموشة إلياس"، الذي رافقني طوال مشواري الدراسي الجامعي بدون كللٍ، وبذلك أشكره جزيل الشكر على الثقة التي وضعها في. كما لا يفوتني أن أتقدّم بالشكر الجزيل إلى زميلي وأخي الدكتور "براهمي سماعين" الذي لم يبخل عليّ يوماً لا بالمادة العلميّة ولا بالنصيحة، واشكره أكثر على ثقته وطيبته قلبه. كما لا يفوتني أن أنوّه بالمساندة العلميّة التي قدّمت لي من طرف أستاذ التعليم العالي "رأس الماء عيسى". كما أوجّه شكري المسبق للجنة المناقشة الموقّرة، التي حتمًا ستُثري هذا البحث وتوجّهه، إلى أشياء غابت عنه، أو مرّ عليها دون تعفّلها، وادراكها.

وفي الأخير أرجو من الله عزّ وجل، أن أكون قد وُفِّقْتُ لبلوغ غاية هذا البحث. وما توفيقي إلّا به.

الفصل الأول

المبحث الأول: ماهية الأيديولوجيا

يُعتبر البحث في ماهية الأيديولوجيا بحثاً صعباً وشاقاً من جهة، وقد تأتي صعوبة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى والمتمثلة في محاولة إيجاد تعريفٍ دقيقٍ لهذا المتغير، والسبب في ذلك هو أنّ «مفهوم الأيديولوجيا ليس مفهوماً عادياً يُعبّر عن واقعٍ ملموسٍ فيوصف وصفاً شافياً، وليس مفهوماً متولداً عن بديهياتٍ فيُحدّد حدّاً مجرّداً. إنما هو مفهوم اجتماعي تاريخي»¹. ولهذا يعتبر مفهوم الأيديولوجيا من أشدّ المفاهيم تعقيداً ولُبساً، مقارنةً مع كل المفاهيم التي شغلت العلوم الإنسانية، إلا أنّ هذا المفهوم طالما تكرر في كلّ ما يخص من قريب أو من بعيد العلوم الاجتماعية التي تُعتبر الفرد داخل الجماعة مجال دراستها.

كما أنّ الأيديولوجيا تحمل وجهين تاريخيين، أولهما، هو تاريخ ظهور المصطلح الذي جاء وسط تغييرات وتقلّبات اجتماعية وسياسية تحت تأثير الثورة الفرنسية، وثانيهما هو السياق التاريخي الذي سجّل فيه مفهوم الأيديولوجيا تلك الدلالات والاستعمالات المتغيرة بتغيّر الأفكار والأنظمة السياسيّة. وكلّ التناقضات، والمعتقدات، وأنظم الاقتصاد، وحتى النظريّات العلمية القائمة على مرجعيّة.

هذا ما يجعل تعريفات الأيديولوجيا متعدّدة، متشابكة وملتبسة، وفي غالب الأحيان متناقضة. ففي بعض التعريفات ننحى منحىً عاماً واسعاً يشمل كل مظاهر النشاط الفكري، والروحي لمجتمع ما، ومن ثمّ «فالأيديولوجيا هي تلك المنظومة المتفاوتة التلاحم لصور وأفكار ومبادئ أخلاقية، وتصوّرات كليّة وحركات جماعية، وطقوس دينية، و تقنية بقاء ونمو. وخطابات أسطورية أو فلسفية، وتنظيم سلطات ومؤسسات، وقوى تضعها هذه الأخيرة موضع عمل. منظومة غايتها أن تضبط داخل جماعة أو شعب أو أمة أو دولة، العلاقات

¹ عبد الله العروي. مفهوم الأيديولوجيا. المركز الثقافي العربي. بيروت. ط5. 1993. ص5

التي يقيمها الأفراد مع ذويهم، ومع الأشخاص الغرباء و الطبيعة، و الخيالي، و الرمزي، و الآلهة، و الآمال، و الحياة و الموت»².

كما هناك تعريفات أخرى تعطي أهمية لتاريخ ظهور المصطلح وترى إن الأيديولوجيا «هي علم الأفكار وموضوعه دراسة الأفكار والمعاني وخصائصها وقوانينها، و علاقتها بالعلامات التي تعبّر عنها، و البحث عن اصولها كما طوّره ديستوت دوتراسي»³. ومن بين التعريفات التي تربط مفهوم الايديولوجيا بالواقع كونها تفسّر المفهوم على أنه «فكر نظري يعتقد أنه يتطوّر تدريجيا في غمار معطياته الخاصة به، لكنّه في الواقع تعبير عن وقائع، ولاسيّما عن وقائع اقتصادية. فكر لا يعيه الذي يبينه، أو على الاقلّ لا يأخذ في حسابه أنّ الوقائع هي التي تحدّد فكره»⁴.

وهناك من يربط مفهوم الأيديولوجيا بالوعي، وأنّ أغلبه وعي مزيف حيث تُعرّف الأيديولوجيا على أنّها «علم الصّور أو الخيال أو عالم المثاليّات، ويتمثّل هذا في تصوّر الافلاطوني لأصحاب الكهف، ووعيهم الزائف بحقيقة وجودهم»⁵.

وفي السياق نفسه يذهب فردريك أنجلز* في تعريفه لمفهوم الأيديولوجيا، على أنّه «عملية ذهنية يقوم بها الفكر وهو واع إلا أنّ وعيه زائف، لأنه يجهل القوى التي تحركه ولو عرفها لما كان فكره أيديولوجيا»⁶. وهناك تعريفات للأيديولوجيا تُعنى بالحالات النفسية للفرد وللجماعة، ذوي أيديولوجية معينة تحمل صفة اليقين وبالتالي

² فرونسا شاتلي. تاريخ الأيديولوجيات. ت. أنطوان حمصي. منشورات وزارة الثقافة. دمشق. ج.1. 1983. ص5

³ إبراهيم مذكور. المعجم الفلسفي. الهيئة العامة لشؤون المطابع. القاهرة. 1983. ص29

⁴ أوندي لالاند. موسوعة لالاند الفلسفية. مجلد1 منشورات عويدات. تعريب خليل أحمد خليل. بيروت 2001. ص611

⁵ حسن عبد الحميد رشوان. الأيديولوجيا والمجتمع. المكتب الجامعي الحديث. الاسكندرية. 2009. ص4.

* فريدريك انجلز 1820-1895. فيلسوف ألماني و منظر اشتراكي رفيع درب كارل ماركس.

⁶ عبد الله العروي. مفهوم الأيديولوجيا. المركز الثقافي العربي. ط5. 1993. ص34.

فالأيديولوجيا «هي مرض عقائدي، والأيديولوجي هو ذلك المريض بجنون العظمة، وبالتالي فهي تعبير مفعّم بالوعي الزائف، وهي خارجة عن نطاق العلم، وهي ابراز لأعراض جماعية لمرض عقلي»⁷.

وانطلاقاً من هذا المعنى للأيديولوجيا، يُستنتج أنّها معتقدات تحوّلت إلى يقينيّات، هي في الأصل معتقدات غير متّزنة تجد لنفسها مبرّر المطلق، لكنّها نسبيّة من حيث أنّها تعتقد احتواء الواقع، إلّا أنّها عمليّاً، هي تشويه لهذا الواقع، غايتها تحرير الانسان، لكنّها في الحقيقة تسلبه حرّيته وتُغرّبه. وقد أمدّنا التاريخ بنموذج حيّ عن هذه الحالة أي جنون العظمة باعتباره مرضاً عقائدياً يقينياً يجد تجسّده في شخص هتلر* ونظامه النازي، و في تبريره للأيديولوجية النازيّة، يقول في أحد خطاباته «إنّ هدف نظامنا هو ضمان وجودنا، و تطوّر عرقنا و شعبنا، تغذية أطفالنا و الحفاظ على نقاوة دمنا و حرّية و استقلال وطننا، و لأجل أن يُوَدّي شعبنا المهمّة الموكّلة له»⁸.

وهناك من يذهب في نفس الاتجاه، حيث يوكّد أنّ «الأيديولوجيا طريقة تفكير خاصّة بالمجانين ممّا يعني نسق تمثّلات متماسكة و مغلقة ، بحيث تنغلق على كل اعتراض على الواقع، حيث ينصهر فيها الفرد والجماعة .و ما النازيّة و الستالينية إلا نماذج لهذه الأيديولوجيا في صياغاتها و ممارستها، و التي تعبّر تعبيراً صارخاً عن التعصّب، لفرض الواقع بالحديد و النار»⁹.

أمّا لغويّاً فالأيديولوجيا كلمة من أصل يوناني تحتوي على مقطعين هما «idea بما يعني فكرة و logos بما يعني علم»¹⁰، أمّا من أبداع المصطلح فيعرّفه كالتالي «صحيح أنّ كلمة أيديولوجيا ترجمة حرفيّة لعلم الأفكار، ويكون أكثر دقّة إذا أخذنا الأصل الاغريقي لفعل أفكر والذي يعني أنظر-أدرك-أعرف. هذا الفعل الذي يعني حقيقة

⁷ Jean philippe del sol. Le péril idéologique. Nouvelle édition latine.paris 1982.p82

* أدولف هتلر. 1945-1889. قائد سياسي الماني و قائد الرأىخ الثالث النازي.

⁸ Ibid. p72

⁹ Jean Beachler.Qu'est ce que L'idéologie. Collection Idées N°345 Gallimard.Paris 1976.P20

¹⁰ أنظر. حسن عبد الحميد رشوان. الأيديولوجيا والمجتمع. المكتب الجامعي الحديث.الاسكندرية.2009. مقدّمة

الادراك الحسي»¹¹، هو تعريف لغويّ يوحي بمنهج معيّن، هو المنهج الحسيّ الذي يرُدُّ كلَّ معرفةٍ الى أصول حسّيّة بحتة. وانطلاقاً من هذه التعاريف، فإنّ مفهوم الأيديولوجيا لا يمكن حصره في سياق أو نسق. ولأنّه يخصّ الانسان ورؤيته لعالمه في مرحلة ما من تاريخه، فإنّ البحث يحاول طرح السؤال التالي: هل كان للأيديولوجيا تجلّيات قبل ظهور المصطلح و تشعّب دلالاته و استعمالاته؟

لكن، قبل الخوض في الجواب على هذا السؤال، يجب ان يُبيّن البحث الحدود التي يشتغل في نطاقها، لأن جوهر البحث مسرحي، و بما أن المسرح الاغريقي هو الأصل، فمن الأهمية بمكان أن تكون بداية تجلّيات الأيديولوجيا انطلاقاً من هذا العصر، و بذلك ستُعالج الأيديولوجيا من هذا المنطلق «كظاهرة إنسانية معاشه. قديمة قدم الانسان ذاته»¹².

التأسيس الفلسفي للشرط الأيديولوجي

تعتبر المراحل التاريخية لتطوّر الفكر البشري شاهداً حقيقياً عن الأيديولوجيات التي عاشتها مجتمعات ما في حقبة ما، تحت سلطة مركزية فردية كانت أم جماعية، و لفهم تطوّر فكرهم الاجتماعي لا بدّ إذن من الرجوع إلى البعض من مفكرهم لأنّ «بدء التأريخ للدراسات الاجتماعية يمرّ حتما بدراسة الفلسفة اليونانية باعتبارها أول صورة للتفكير الإنساني المنظم»¹³. إلّا ان الشواهد التاريخية لم تترك مجالاً للشكّ في أن الفكر اليوناني كان منبته الحضارة الشرقية المتمثلة في مصر، الهند، ثمّ الصين، و هي حضارات قديمة عرف فيها الانسان التطور الفكري، الاقتصادي والسياسي، واكثر من ذلك التماسك الاجتماعي «ففي مصر القديمة عرف الفراعنة أدقّ نظم الحكم، و وضعوا من التشريعات الاجتماعية، و الاقتصادية، و السياسية الكثير، و في الهند ظهرت صور مختلفة من العقائد و

¹¹ Antoine Destutt de Tracy. Mémoire sur la Faculté de Penser. IMP.IN.S.M.P Paris 1796 p324

¹² عيد السلام حيمر. في سوسيولوجيا الثقافة و المثقفين. الشبكة العربية للأبحاث و النشر. ط1. بيروت. 2009. ص39

¹³ أحمد رأفت عبد الجواد. مبادئ علم الاجتماع. مكتبة نهضة الشرق. د. ط. القاهرة 1983. ص5.

العبادات التي كانت لها تأثيراتها على أنماط السلوك ، و أساليب التفكير الاجتماعي و السياسي . وفي الصين القديمة ظهرت طوائف من الحكماء، والفلاسفة الذين درسوا موضوعات تمسّ صميم الحياة الاجتماعية والأخلاقية والسياسية»¹⁴.

و على أساسها ظهر الفكر اليوناني، و فلسفته العقلية المثالية التي جسدها كل من سقراط وتلميذه افلاطون ثم أرسطو، هم الذين كان لهم الأثر الكبير في الفكر العالمي في كافة مجالاته، و كثيرا ما تأثر بهم المفكرون والعلماء، هذه الفلسفة التي جسدت الانتقال من اللّغة الاسطورية التي كانت وسيلة حقيقيّة في يد الوعّاظ و الشعراء من أمثال هوميروس* إلى لغة عقلانية تسعى للحقيقة عبر الجدل.

فسقراط* Socrate رأى أن الإنسان جوهر كلّ تأمل، وبذلك يكون هذا الفيلسوف قد «رفع من أمام أعين الآثينيين مرآة الغرور ووضع مكانها مرآة الحقيقة، فأفرعتهم النتيجة، حتّى أبصروا وحشيتهم، و كانت وسيلته في ذلك تساؤلاته حول الفضيلة؟ الشجاعة؟ الأمانة؟ الديمقراطية؟ العدل؟ الحق؟ ما هو...؟ ما هو...؟ ماذا؟ ماذا تعرف عن؟»¹⁵. لقد أثر هذا الفيلسوف وتأثر بالمدينة سياسيا واجتماعيا، حيث كان مُنتقدا للمؤسّسات الآثينية، بتوجهاته السياسيّة الدّاعية للإصلاح و تنظيم العلاقات العائلية، و لهذا اتّبعه معظم شباب أثينا باختلاف طبقاتهم . و هكذا كانت أفكاره تأتي على النقيض من تقاليد الدولة الآثينية بدليل أنّه كان «دائم السّخرية من التّجارب العمياء التي كانت تُطبّق على هرم السّلطة السياسيّة في أثينا، و لم يكن هناك في رأي سقراط رجل يستحقّ تلك المكانة التي تستدعي الاحترام و المحبّة، لأنّ كلّ الحكّام كانوا يحكمون على أساس نزواتهم»¹⁶ فالحكم عند سقراط هو من حق العالم و الحكيم، و المدينة لا تزدهر إلّا إذا عاشت في كنف أرسطوقراطية.

¹⁴ ن.م.ص.6.

* هوميروس 8ق م .شاعرٌ ملحمي إغريقي أسطوري يُعتقد أنه مؤلف الملحمتين الإغريقيتين الإلياذة والأوديسة
* سقراط. فيلسوف وحكيم اغريقي 4 ق.م

¹⁵ أحمد الميناوي. جمهورية أفلاطون. دار الكتاب العربيّة.دمشق. ط1. 2010. ص15.

¹⁶ Claudius Piatt. Socrate. Les grands Philosophe. 2^{em}éd.Felix Lacan.Paris. 1915.p245.

أما في المجال الديني فقد كان سقراط ينبذ العرفان الذين كانوا الامتداد الطبيعي لتعدد الآلهة، حيث كان دائما ينادي بالإله الأوحى الأزلي اللامرئي، و من هنا زاد امتعاض أثينا من أفكار سقراط الدينية، ورأت في انتصار عقيدته انهيارا تاما لأثينا بكاملها، أما في العلاقات الاجتماعية فقد اقرّ سقراط بالفروق الاجتماعية على أساس طبيعي، حيث مزج في ترتيب تسلسلي بين المعادن و الوظائف و قال «و لكن الإله الذي شكلكم مزج ذهبها في القادرين على الحكم، و مزج فضة في تركيب الجنود ، و حديدًا في تركيب الفلاحين و الحرفيين الاخرين»¹⁷. و ردًا على هذه الفلسفة الأخلاقية الإصلاحية، أعدّ المحافظون لسقراط محاكمة ديموقراطية في ظاهرها ترأسها كل من «أنيتوس» ممثلًا للسياسيين و الفنانين و «ميلوتوس» ممثلًا للشعراء و «ليكون» ممثلًا للوعاظ»¹⁸ كانت نهايتها إعدام سقراط و ذلك بتجرّعه السم « حيث صدر الحكم بناء على تصويت شعبي حر، و مع ذلك كان حكما جائرًا، لأن الناس كانوا مُضللين و خاضعين لقوانين خاطئة»¹⁹، وكأن وعيهم بحقيقة الامر كان زائفا «لأنه كان للمحافظين قادة أقوياء، وقد عملوا كل ما في وسعهم لتميعه لدى الرأي العام الآثيني، وذلك بتشويه فلسفته و عقيدته، و مع مرور الزمن، وصلوا إلى غايتهم، ذلك أن غاية سقراط كانت دحض "العلم السفسطائي" * وتخليص العقول من هذا العلم الزائف»²⁰. و بذلك راح سقراط ضحيةً للالتزام برأيه (رؤيته لهذا العالم).

وعلى درب أستاذه سقراط، سار أفلاطون* Platon بفلسفته المثالية التي تقوم على التمييز بين العالم المحسوس و العالم المعقول «لأن الوجود الحقيقي ليس الوجود المحسوس المتغير، و إنما الوجود المعقول الثابت»²¹، أي أنّ الوجود الحقيقي هو عالم الأفكار المجردة الثابتة و الأزلية.

¹⁷ فرونسوا شاتلي. تاريخ الأيديولوجيات. ت. أنطوان حمصي. منشورات وزارة الثقافة. دمشق. ج.1. 1983. ص140.

¹⁸ Claudius Piat. Socrate. Les grands Philosophes. 2^{em}éd. Felix Lacan. Paris. 1915. p247.

¹⁹ أحمد الميناوي. جمهورية أفلاطون. دار الكتاب العربية. دمشق. ط.1. 2010. ص73.

* السفسطائية فلسفة تعتمد الجدل كمنطلق للتفكير ومن أهم فلاسفتها بروتاغوراس. لكن استخدمت تعليم الفلسفة في سبيل كسب المال

²⁰ Claudius Piat . Socrate. Les grands Philosophes. 2^{em}éd. Felix Lacan. Paris. 1912. p247.

* أفلاطون. 4 ق م فيلسوف اغريقي

²¹ ن. م. ص 175.

هذا الفيلسوف الذي ارتبط ارتباطاً عضوياً بالمجتمع، غايته من ذلك تربية الناشئة وتنظيم الدولة لأن «كل ما يتعلمه الفرد ليس لذاته، بل لغرض حراسة الدولة عسكرياً، وتحقيق الانسجام والتكامل، وأخيراً تحقيق السعادة والفضيلة»²². هذا الفيلسوف الذي أعطى أول مفهوم للشيعوية التي تخص طبقة الملوك الفلاسفة، حيث رأى أنه من الواجب أن تُنزع ثروتهم و يحدّد لهم دخل ثابت، و يمنعون من الزواج، لأنهم مرجعية كاملة، بمثابة تشريع، و قضاء و حكم، و لهذا فالحاكم «لا يصلح و لا يكون إلاً فيلسوفاً، و يسميه المثل الأعلى لأنه لا يبغى السُلطة من أجل المال و الجاه، بل الغاية هي المصلحة العامة»²³.

أفلاطون الذي ثار ضد كل النظم السياسية حيث قال «كل الأنظمة الموجودة فاسدة و سيئة»²⁴. و على أساس "مبدأ التثليث الوظيفي" الذي ربط فيه سقراط المعادن بالوظائف²⁵ ، ربط تلميذه أفلاطون الفضائل الاجتماعية بالوظائف «فطبقة التجار و الحرفيين مرتبطة بفضيلة ضبط النفس ، و طبقة الحراس مرتبطة بالشجاعة ، و طبقة الملوك الفلاسفة مرتبطة بالحكم»²⁶. كما يعتبر أفلاطون أن العبودية ليس بالإمكان تبريرها لأن العبيد كما يقول «واهمون حينما يعتقدون في المساواة، لأن العدالة لا يمكنها أن تكون كذلك أبداً، لأن الناس غير متساويين بطبيعتهم»²⁷.

وعلى الدّرب السّقراطي الأفلاطوني سار ارسطو* Aristote بعقلانيته، و مثاليته، الخالصتان إلى أبعد ممّا وصل إليه أستاذه، و ذلك باستعمال العقل لتحليل الواقع، لأنّ أفلاطون كان عقلياً خالصاً، و مدينته الفاضلة أسس

²² ن م ص 138.

²³ ن.م.ص 93

²⁴ فرونسوا شاتلي. تاريخ الأيديولوجيات. ت. أنطوان حمصي. منشورات وزارة الثقافة. دمشق. ج.1. 1983. ص.168.

* التثليث الوظيفي مفهوم أقرّه جورج دوميزيل 1898-1986. مفكر و فيلولوجي و لساني فرنسي اختصّ في المجتمعات الهندو-أوربية. و هذا المفهوم عنده، هو الذي يؤلّف أساس الأيديولوجيا حيث أنّ رجال العرقين الذهبي و الفضي يمثلون الوظيفة الملكية، و لذلك لا يعرفون العمل و لا الحرب، أما العرق البرونزي فيمثل الوظيفة الحربية، أما العرق الحديدي فهم للبشر الذين يعيشون حياة مزدوجة و المتمثلة في وظيفة الإنتاج و النساء في وظيفة إعادة الحياة عبر التناسل.

²⁵ ن. م. ص. 141.

²⁶ أحمد الميناوي. جمهورية أفلاطون. دار الكتاب العربيّة. دمشق. ط1. 2010. ص.29.

²⁷ ن. م. ص. 75.

* ارسطو فيلسوف اغريقي و تلميذ افلاطون 4 ق م

لها انطلاقاً من عقله ليفهم الدولة حيث كان «يسأل العقل عن القوانين الأساسية للسلطان، كما كان يسأله عن أركان السعادة الحقة»²⁸. أما أرسطو فكان يعتمد على تحليل ما يلاحظ في الواقع «فمن مشاهدة الحوادث الخارجية والظواهر الاجتماعية يستعير نظرياته كلَّها تقريباً»²⁹.

وفي تحليله للدولة، لم يصدر أيّ حكمٍ عليها كما فعل أفلاطون «بل هو يقبلها كما هي، حسنة التأليف كانت أم قبيحة بل يصنّفها ويميزها ويستخلص التغيرات السياسية التي تهدم المجتمعات أو تصلحها»³⁰. وبالتالي فالحكومات عند أرسطو، تكون إما صالحة أو فاسدة، وذلك باختلاف غاياتها. ومن هنا فطبيعة الأشياء هي جوهر فلسفته، و عنده من الطبيعي أن يكون العبد عبداً و السيد سيّداً، لأنّ السيطرة ضرورية للسلادة على العبيد، ولليونان على البرابرة، و للرجال على النساء، حتى أن الرّق نافع و عادل لأنّ «العبد هو الذي لا ينبغي أن يملك نفسه، لأنّه لا يستطيع أن ينقاد بنفسه، و لا يستطيع أن يحكم المجتمع إلّا كما تكون الدّواب القويّة فالرّق شرعيّ و الرّق طبيعي ككسب الأموال..... لأنهم خلقوا ليطيعوا»³¹. ومن جهةٍ أخرى فقد

أولى أرسطو اهتماماً كبيراً لتربية الناشئة، حيث ربطها عضوياً بالأنظمة السياسية، و رأى أنّ نجاحها هو نجاح هذه الأنظمة مهما اختلفت لأنّها «وسيلة فعّالة لبقاء و امتداد أيّ نظامٍ سياسي و لهذا يجب على التربية أن تُكَيّف حسب الدّساتير المختلفة»³². بما يعني أنّ التربية عند أرسطو جهاز تستعمله الدولة لتثبيت الوضع الرّاهن، وذلك من خلال ترسيخ فكرها كطبقة سائدة، لكي تصل إلى مرحلة وجودها كضرورة اجتماعية، حتى أنّ النظام السياسي في بعض أنواعه كحكم الطّاغية، يزرع بين مواطنيه وعياً زائفاً «بأنّه يعني كل العناية بالاشتغال بالمنافع العامة..... لأن له بذلك ميزة الظهور بمظهر مدبّر الأمر، لا الرّجل المستبدّ، فإنّ الناس

²⁸ أرسطوطاليس. السياسة. ترجمة أحمد لطفي السيّد. الدار القوميّة للطباعة والنشر. مصر. ع 2. د ت. ص 32.

²⁹ ن. م. ن. ص.

³⁰ ن. م. ص 33.

³¹ ن. م. ص 35.

³² Claudius Piat. Aristote. Les grands Philosophe. 2^{em}éd. Felix Lacan. Paris. 1912. P363.

كثيرا ما لا يخشون ظلما من قبل رجل يظنونه مواظبا على جميع واجباته نحو الآلهة، لأنهم يخالون السماء حليفة له»³³. وفي هذه الحالة التي يسدي فيها أرسطو بعض النصائح للطاغية، يظهر وكأنه يستبق ميكافلي* في نصائحه للأمير وهذا ما سيتطرق له البحث لاحقا.

وقد امتدت فلسفة الطبيعة بأفكارها إلى القرن الثامن عشر، الذي لُقّب بعصر الأنوار، حيث تجسّدت فيه القطيعة مع الفكر الكنسي، ومع كل ما هو ميتافيزيقي. هي مرحلة تاريخية اشتدّ فيها الصراع بين الفريقين، إذ «كان يرى فلاسفة الأنوار في الكنيسة سلطة ظلامية تمنع العقل الإنساني من الوصول إلى نور المعرفة حبا في الاستبداد، وتعلّقا بالسيطرة، و ترى الكنيسة في الفلسفة، ثورة شهوانية على التربية الأخلاقية التي تكبح جماح النفس»³⁴.

على هذا الأساس كان فلاسفة الأنوار يرون أنّ الإنسان بعقله قادر على أن يُفك أسرار هذا الكون، بينما الكنيسة التي كانت المدافع القوي على الإقطاع، ترى أنّ الإنسان غير قادر على فك أسرار هذا الأخير، إلّا بالهام إلهي، و بغير ذلك، فإنّ فلاسفة الأنوار ليسوا سوى آلة مسخرة في يد الشيطان. وانتهى الأمر بين الطرفين إلى قيام هذه القطيعة التي جاءت معلنة تحولا عميقا في الفكر الإنساني، و ذلك بانتقاله من صفة التابع و الخاضع للعقائد و القوانين الكنسية و الإقطاعية، إلى الحرية، حيث أصبح هو ذاته جوهرًا للكون كلّ. و قد أحدث فكر الأنوار نقلة نوعية في التفكير الاجتماعي و كذا السياسي على أساس عقلنة كل ما هو طبيعي، و إخضاعه للتجربة و الملاحظة، و بالتالي استنتاج نظريات يمكن تفعيلها، و من أهم ما جاءت به هذه الفلسفة هي نظريات اختلفت تفسيراتها حول "العقد الاجتماعي"، إلى أن ظهر في بدايات القرن السابع عشر، المفكر

³³ أنظر. أرسطوطاليس. السياسة. ترجمة أحمد لطفي السيد. دار القومية للطباعة والنشر. مصر. ع 2. ص. 441-442.

* نيكولا ميكافلي. 1469-1827 مفكر و فيلسوف ايطالي

³⁴ عبد الله العروي. مفهوم الأيديولوجيا. المركز الثقافي العربي. ط. 5. 1993. ص 22.

و الفيلسوف الإنجليزي "توماس هوبز Thomas Hobbes* الذي أحدث نقلة نوعية في التفكير السياسي و الاجتماعي، حيث تركّزت اهتماماته على البنية الاجتماعية للبشر، و قد باشر أعماله انطلاقاً من سؤال جوهري هو كيف يتمّ إيجاد مجتمع منظمّ؟. و بالتالي ابراز الضّرورة القصوى للخضوع الى سلطة ما.

بهدف تجاوز كل الخلافات الأيديولوجية التي كانت سببا في الفوضى التي عاش فيها انسان تلك الحقبة تحت وطأة الإقطاع و حكم الكنيسة، و للوصول الى "نظرية الحق الطبيعي" بدأ توماس هوبز بتحليل الانسان في حالة الطبيعة، و كيف أنّه كان مهتما بمصلحته الدّائية، لذا وجد نفسه في حرب دائمة مع الطبيعة و بني جنسه، وبذلك فرض عليه الوضع إيجاد صيغة اجتماعية كضرورة للتعايش، فكانت تلك التّجمّعات التي تسيّرّها قوانين مشتركة يقبلها الجميع، و التي تكون في يد طرف ثالث، ممثّلة في سلطة ما، سواء كانت استبدادية، أو على شكل هيئات،

من هنا ميّز توماس هوبز بين الحقّ الذي هو طبيعي، و القانون الذي هو اصطناعي ناتج عن عملية عقلية مفكّرٌ فيها، و أوّل حق طبيعي عند "توماس هوبز" هو الحقّ في الحرّيّة، بمعنى «حرّيّة كلّ انسان في أن يستخدم قوّته وفق ما يشاء هو نفسه، من أجل الحفاظ على طبيعته، و بعبارة أخرى الحفاظ على حياته، و بالتالي في أن يفعل كلّ ما يرى بحكمه، و عقله أفضل السبّيل لتحقيق ذلك.....والحرّيّة هي غياب المعوّقات الخارجية، التي قد تذهب غالبا بجزء من قوّة الانسان على فعل ما يريد لكنّها لا تقدر أن تمنعه من استخدام القوّة التي بقيت لديه طبقا لما يملكه عليه حكمه وعقله»³⁵. أمّا الحقّ الثّاني عند "توماس هوبز" فهو مشتقّ من الأوّل، و يتمثّل في حقّ التنازل أو التّفويض لهذا الحقّ الطبيعي للآخرين، وذلك لغاية خيّرّة، و يتّسم هذا التنازل بكونه

* توماس هوبز 1679-1588 فيلسوف و سّياسي انجليزي.
³⁵ أنظر. توماس هوبز. اللّفتان. الأصول الطبيعيّة والسياسية لسلطة الدّولة. ترجمة ديانا حرب. دار الفارابي أبو ضبي ط1. 2011 ص 138-139.

فعلا إراديا يجب الالتزام به بعد التعهد به لأنّ «ترك الحقّ يكون إمّا بالتنازل عنه ببساطة أو بتفويضه للآخر.....و من واجبه ألاّ يبطل فعله الإرادي»³⁶.

بذلك فهو عهد قطعه الانسان للآخر، و هذا الالتزام عند "توماس هوبز" هو أصل قانون طبيعي هو العدالة و«قانون الطّبيعة Lex Naturalis هو مبدأ أو قاعدة عامّة يجدها العقل، و بما يُمنع الانسان من فعل ما هو مدمّر لحياته، و ما يقضي على وسائل الحفاظ عليها»³⁷. و على هذا فإنّ أصل العدالة هو إبرام العهد بين البشر، لكن العدل لا يمكن تحقيقه إلاّ في حالة واحدة لأنّه « قبل أن يوجد مكان لكلمات العدل و الظلم، يجب أن توجد سلطة قسريّة ترغم الناس على المساواة، و على انجاز عهودهم خوفا من عقاب يفوق الفائدة التي يتوقّعونها من كسر العهد»³⁸.

لهذا فإنسان توماس هوبز يتميّز بخاصّيتين اثنتين، فهو من جهة متعلّق بحقّه الطبيعي في الحرّيّة، و من جهة أخرى مهووس و مولوع بحب السّيطرة على الآخر ، و من هنا يظهر مفهوم الدّولة عند توماس هوبز كعامل توازن بين الحقّ الطبيعي، و القانون المتولّد عن الاتّفاقية المتبادلة العامة، و هي عمليّة عقلية خالصة منسلخة تماما عن «قوانين الطبيعة كالعدالة و الإنصاف، التواضع و الرحمة، و معاملة الآخرين المعاملة نفسها، و التي بمجموعها تعتبر نقيضا للأهواء الطبيعيّة ، التي تحمل على التحيّز و الغرور و الانتقام، و بهذا فالاتّفاقيات البعيدة عن السّيوف ليست سوى الفاظا خالية من أي قوّة تأمّن الحماية»³⁹. و على هذا فالردّع و الجزر بصفة قسرية، وسيلة أساسية في الفكر السياسي عند "توماس هوبز"، الهدف منها الوصول إلى تحقيق الأمان و الرضى الجماعي داخل المجتمع ، و كل هذا ناتج عن الاتفاق العام، و على هذا يجب الوصول إلى «سلطة مشتركة تؤمن انضباط

36 ن. م. ص 141.

37 ن. م. ص 139.

38 ن. م. ص 152.

39 ن. م. ص 158.

الجميع، حيث تقوم بتوجيههم نحو الخير العام، و السلطة ممثلةً في الحاكم المطلق الذي يأتي عن طريق الإقناع أو بواسطة الإحضاع»⁴⁰ . بهذا فالدولة عند توماس هوبز هي ذلك المعنى المُجسّد عقلياً، غايته خلق التعايش بين أفراد المجتمع، ولو استعملت في ذلك الوسائل القمعية.

فالدولة ضرورة لا يمكن تجاوزها أو نفيها، وما كان عكس ذلك، فهو رجوع البشر إلى الحالة المهمجية الأولى التي بدأ منها "توماس هوبز" تحليلاته، والمعروف عنه أنه من أكبر دعاة المذهب الحسي التجريبي* ذو النزعة المادية. والطبيعة الماديّة في فكره هي الحركة الكليّة للأشياء و لهذا «فمن العالم الطبيعي و تحركات أجسامه تحدث ميكانيكياً التحركات الإنسانية المنتجة بالضرورة للدولة و المجتمع»⁴¹ . و هذه التحركات الميكانيكية هي نتيجة تفاعل الإنسان مع عالمه الموضوعي المادي الذي يمرّ حتماً عبر الإحساس الذي يكون محفّزاً للعملية العقلية، و بالتالي عاملاً على توليد الأفكار، و عليه يرى «توماس هوبز» أنّ «في أصل الأفكار جميعاً يكمن ما نسميه الحس، ذلك أنه لا يوجد تصور في عقل الإنسان لم تولّده أساساً، كلياً أو جزئياً أعضاء الحواس و كل الأفكار الأخرى مُشتقّة من ذلك الأصل»⁴² . فهي تفصل في أسبقية الجسد على العقل، و بذلك تضع أصل الأفكار ضمن أهم الأسس التي سوف تركز عليها و تظهر بها لفظة جديدة هي الأيديولوجيا.

من جهة أخرى يعتبر "توماس هوبز" من أشد المناهضين للاهوت السياسي الذي حمل لوائه المدرسيون* الذين مزجوا الفكر الأرسطي بالكتاب المقدّس، و بذلك هي فلسفة مسخّرة للاهوت، و من نتائج هذه الفلسفة الباطلة بالنسبة "لتوماس هوبز" أنه تم الانتقال من الديانة الحقيقية إلى الوثنية، و بالتالي من عبادة الله إلى عبادة الذات و تقديسها، و على هذا يؤكد "توماس هوبز" أنّ «الكنيسة الحاضرة التي تناضل الآن في الأرض هي

40 ن. م. ص 103.

* المذهب الحسي: يرى فيه أصحابه أنّ الحواس والإحساس هما أصل المعرفة معتمدين على التجربة.

41 ن. م. ص 12.

42 ن. م. ص 23.

* المدرسيون: أو السكولاستية فلسفة نصرانية كانت سائدة في القرون الوسطى، وظلت مسيطرة على الفكر المسيحي حتى أوائل عصر النهضة، بنيت على منطق أرسطو ومفهومه لما وراء الطبيعة.

مملكة الله و ليست مملكة الفوائد الدنيوية، و لهذا فرعاة الكنيسة و معلميها يحق لهم باعتبارهم وزراء الله العموميين أن يحكموا الكنيسة ، و بما أن الكنيسة و الدولة تقومان على الأشخاص أنفسهم، فيإمكانهم أن يكونوا مدراء و حكامًا للدولة ، و بهذه الصفة نجح البابا في إقناع رعايا الأمراء المسيحيين بأن عصيانه هو عصيان للمسيح نفسه»⁴³.

وبترسيخ هذه الأفكار لدى عامة الناس أو الرعايا، تصبح النتيجة وعيا زائفا لديهم عبر «عقيدة التبرير بالأعمال الخارجية، و صكوك الغفران، التي غايتها إثراء رجال الدين»⁴⁴. و انطلاقا من رغبة الرعايا في الخلاص، و في نفس السياق الخاص بفكرة العقد الاجتماعي ظهر في إنجلترا اسم آخر في عالم الفلسفة و هو "جون لوك" * John Locke المولود سنة 1632 و المتوفى سنة 1704 و الذي كان له تصوّره الخاص لحالة الطبيعة المعاكسة تماما لتصور "توماس هوبز" الذي كان يرى أنّها حالة حرب و تطاحن دائمين تقتضي حتما وجود حاكم مطلق لتفادي الصراعات ودرء الأخطار. و بهذا، فحالة الطبيعة هي في الأصل عنوان للحرية و المساواة لأن «للطبيعة قوانينها التي يخضع لها كل إنسان، فالجميع متساوون مستقلون، و ليس لأحد أن يسيء إلى أخيه في حياته أو صحته أو حريته أو ممتلكاته، فالتّاس جميعا عاملون في هذا الكون الذي صنعه الخالق»⁴⁵.

لكن الحرية باعتبارها حقًا طبيعيًا لا يمكن لها أن تكون مطلقة، إذ أن لها حدودًا لا يمكن للمرء أن يتخطاها. و من ثمة «يجب أن يمتنع الناس عن التعدي على حقوق الآخرين والإضرار بهم وعليهم أن يراعوا قانون الطبيعة الذي يهدف إلى السلام ويحافظ على الجنس البشري»⁴⁶. كما يفيد "جون لوك" من هذا المنطلق، أنّ تنفيذ قانون الطبيعة يصبح سلاحا في متناول كل إنسان، قد يستعمله بطريقة عادلة، كما باستطاعته استعماله بطريقة

⁴³ن. م. ص 652.

⁴⁴ن. م. ص 653.

*جون لوك : فيلسوف انجليزي أنواري يعتمد التجربة أساسا للمعرفة.

⁴⁵ جون لوك. الحكومة المدنية وصلتها بالعقد الاجتماعي. ترجمة محمّد شوقي الكيال. شركة الإعلانات الشرقية. د ط د ت ص 15.

⁴⁶ن. م. ص 16.

تعسفية، وبهدف الابتعاد عن الأحكام التعسفية وإحلال النظام «تظهر حكمة وجود الحكومة التي تضع الأمور في نصابها، والتي تعتبر علاجاً ناجعاً للمشاكل التي تجلبها الطبيعة حينما يفصل الناس في قضاياهم بأنفسهم»⁴⁷. كما يرى "جون لوك" أن الغاية الرئيسية من اتحاد الناس في دولٍ وخضوعهم لحكومة ما، هو أولاً وقبل كل شيء حماية ملكياتهم، لأن الملكية عنده هي حق طبيعي و هبة من الله.

هذا الحقّ إنّما يقوم أساساً على العمل و المثابرة واستفادة الآخرين منه، لأن الأرض عنده «و ما عليها من مخلوقات، تصبح حقاً مُشاعاً للجميع، أي أنّ لكل فرد نصيبه، و هذا الحق خاص به وحده، و متّصل بذاته، وهو يتمثل في الوظيفة التي يؤدّيها جسده، و العمل الذي تنجزه يداه ، إذن فهو يمزج ما وهبته إيّاه الطبيعة بجزء من ذاته مكوناً بذلك ملكيته الخاصة»⁴⁸. ومن هنا يظهر الجوهر الحقيقي لضرورة وجود حكومة تُؤمّن للمحكومين ممتلكاتهم، وبذلك هو انتقال صريح من مجموعات بشرية في حالة الطّبيعة، إلى مجموعات منظمة تحت حكم ما «حيث يتنازل كل عضو فيها عن حقوقه الطبيعية ليضعها بين يدي الجماعة، فتتولّى هي حمايتها عن طريق القانون الذي تصوغه شاملاً ووافياً لحاجة الجميع، فتعيّن الجماعة أفراداً يتولون مهام السلطة وتنفيذ القانون..... فهؤلاء الأفراد يكوّنون مجتمعاً مدنيّاً»⁴⁹.

والحكومة التي يعينها "جون لوك" بعيدة كل البعد عن حكومة يكون فيها الحكم مطلقاً. فالحكومة عنده هي حتما حكومة مدنية قائمة على رغبة الأغلبية ، لكون الغاية من اجتماع البشر داخل مجموعات منظمة، و وضع أنفسهم تحت حكم ما، هو الحفاظ على ملكيتهم، و في هذه المحافظة قد يخسرون الكثير، و ذلك راجع للأسباب التالية حسب "جون لوك" « لأنه لا يوجد قانون قائم و مستقر و معروف يحظى بالقبول العام بوصفه معياراً للصواب و الخطأ و المقياس المشترك للحكم في الخلافات، و كذلك لعدم وجود قاض معروف غير متحيّز،

47. ن. م. ص 20.

48. ن. م. ص 32.

49. ن. م. ص 75.

لديه سلطة الحكم في جميع الخلافات طبقا للقانون المقرر، و كذلك عدم وجود قوة داعمة للحكم عندما يكون سليما و تعمل على تنفيذه»⁵⁰.

انطلاقا من هذه الأسباب أصبح من الضروري وضع "عقد اجتماعي" ينتقل به الناس من حالة الطبيعة الى حالة المجتمع المدني الذي يحتكم إلى قوانين وضعية، يشارك في إقرارها عبر الأغلبية، خدمة لمصالحه عبر حكومة ذات سلطات، ومن هذا الأساس يستطيع أي عدد من الناس أن يبرموا عهدًا لترك حالة الطبيعة والدخول في مجتمع لكي يكونوا شعبا واحدا له كيان سياسي يخضع لحكومة عليا، و قد حدد جون لوك لهذا الكيان سلطتين هما «السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية التي تحتوي بدورها السلطة القضائية»⁵¹، وبهذا يتضح أن "جون لوك" كان مدافعا شرسا عن الحقوق الفردية و حرية الملكية حتى أنه وصف بفيلسوف الديمقراطية و البورجوازية النامية، و الحكومة في خضم ذلك وسيلة للدفاع عن هذه الحريات.

و في سياق آخر يُعتبر "جون لوك" من رواد المذهب الحسي التحريبي الذي ينطلق من فكرة أنّ الإنسان يولد و عقله على الفطرة وقد عبّر عن ذلك بسؤال جوهري مفاده أن «العقل هو تلك الصفحة البيضاء الخالية من أية خاصية بدون أي فكرة، فكيف لها أن تتلقى الأفكار و بأي وسيلة تكتسب هذا الكم الهائل من الخيال لدى الانسان؟»⁵². و يجب عن ذلك بكل بساطة بأنها التجربة، باعتبارها أساسًا للمعرفة وأول أصولها. وبهذا المنظور تمر المعرفة عند "جون لوك" عبر إدراك العالم الخارجي بواسطة الإحساس الذي هو أصل الأفكار وبالتالي «فالإدراك الحسي للأشياء هو محض لعملية التفكير كنتيجة للانطباعات التي تتركها الأشياء الخارجية على حواسنا»⁵³. هو موقف يعارض تماما أصحاب الفكرة القائلة بأنّ الإنسان له ملكات طبيعية يتلقاها منذ ولادته

⁵⁰ ليو شتراوس. تاريخ الفلسفة السياسية. ترجمة محمود سيد أحمد. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة. ط1 ج2. 2005. ص41

⁵¹ أنظر ن. م. ص ص 110-111.

⁵² John Locke. Essai Philosophique. Concernent L'entendement Humain. Amsterdam. 1734. P61

⁵³ Ibid.P74

والتي تسمى بالمفاهيم العامة، وقد وجدت مطبوعةً في عقل الإنسان، وعلى هذا يقول "جون لوك" «إنها ليست مطبوعة بطريقة طبيعية، وذلك راجع لسبب بسيط هو عدم استطاعة الأطفال والأغبياء التعرف عليها»⁵⁴. بالتالي فالتجربة هي أصل المعرفة لكن هذه الأخيرة لا يستطيع الإنسان الوصول إليها إلا عبر الإحساس الذي هو أصل الأفكار، وهذه النتيجة التي خلص إليها "جون لوك" ستشكل الأساس الذي تبني عليه دراسة مستقبلية مُنتجة لكلمة مستحدثة هي "الأيديولوجيا".

و في نفس السياق التاريخي للفكر التنويري و نظرية "العقد الاجتماعي" ظهر في فرنسا المفكر السياسي و الاجتماعي، الفيلسوف و الموسيقي "جون جاك روسو" * Jean-Jacques Rousseau، المعروف بنضاله من أجل القيم التي أسست فيما بعد لظهور فرنسا الحديثة، و هي قيم الحرية و العدالة و كذا المساواة، حتى أنه بدأ كتابه الذي خصّه لفكرة العقد الاجتماعي سنة 1762، و الذي يعتبر أهم مصدر لهذا الجزء من البحث. وفيما يخصُّ أهم القيم و هي الحرية يقول «و سأسأل عن كوني أميراً أو مشرعاً حتى أكتب عن السياسة، و لو كنتُ أميراً أو مشرعاً ما أضعت وقتي في قول ما يجب أن يُصنع، و أصنع ذلك و أسكت، و قد وُلدت مواطناً في دولة حرة»⁵⁵.

لهذا فمجموع القيم التي كانت غاية "جون جاك روسو"، هي نفسها التي كانت ملهمة لظهور الثورة البرجوازية التي أطاحت بالإقطاع و أصحاب الأملاك العقارية الذين استعبدوا الناس بطريقة أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية، لأن "جون جاك روسو" يرى أن «الخير هو ما يصنع الشعب، ما أكره على الطاعة و أطاع، و أحسن من ذلك أن يخلع النير عنه عندما يستطيع صنع هذا، و كذلك لأنه باسترداده حرّيته لذات الحق الذي نزعت

⁵⁴ Ibid.P9

* جون جاك روسو: 1712-1778. فيلسوف وكاتب وموسيقي سويسري الأصل.
⁵⁵ جون جاك روسو. العقد الاجتماعي. ترجمة عادل زعيتر. مؤسسة الأبحاث العربية. بيروت. ط2. 1995. ص 27.

به منه، إما أن يكون معذورا في استردادها، و إما أن يكون من نزعوها منه غير معذورين في ذلك، غير أن النظام الاجتماعي حقٌ مقدّس يصلح قاعدة لجميع الحقوق الأخرى، و مع ذلك فإن هذا الحق لا يصدر عن الطبيعة مطلقاً بل هو قائم على عهدٍ»⁵⁶. واسترداد الحرية هو تعبير صارخ لما كان يعيشه انسان تلك الحقبة تحت جبروت الحكم المطلق الاقطاعي. ولتجاوز هذه الحالة المأساوية، ينطلق "جون جاك روسو" في فلسفته الاجتماعية من فرضية الحالة الطبيعية للإنسان التي كانت سابقةً لظهور القوانين الوضعيّة.

من خلال هذه الفرضية بحث "جون جاك روسو" عن أصل التفاوت و المساواة بين البشر، و بذلك وصل إلى فكرة مفادها « صعوبة التأمّل فيما أقامت الطبيعة من مساواة بين البشر، و فيما استحدثوه هم من تفاوت»⁵⁷. لكنها فرضية ضرورية للوصول لأفكار صحيحة لبناء نظام اجتماعي يقبله الجميع، ولهذا سرعان ما يشكك في وجود هذه الحالة و يقول « ليس بالعمل الهين ان نقرّر ما هو أصلي و ما هو اصطناعي في طبيعة الإنسان الحالية، و لا بالسّهّل أن نعرف حقّ المعرفة حالة لم تعد توجد، و ربما لم توجد قط ، و من المحتمل أن لا توجد أبداً»⁵⁸. و الغاية من هذه الفرضية هي الوصول إلى الأسباب الحقيقية لظهور اللامساواة. و على هذا بدأ "جون جاك روسو" بمخاطبة الإنسان بصوت الطبيعة حيث يضيف عليه طابع الغريزية، لأنّ التزعة الى الحياة الاجتماعية غريبة عن الإنسان في حالة الطبيعة، هذا «لأنّ الإنسان المتوحّش الذي أوكّلت الطبيعة أمره إلى الغريزة وحدها، أو بالأحرى الذي ربّما أعاضته عمّا يعوزه بملكات قادرة على أن تسدّ مسدّ ما يعوزه، ثم تسمو به بعد ذلك عالياً فوق هذه الملكات، سنراه يتبدأ بالوظائف الحيوانية»⁵⁹. بالتالي فالطبيعة سابقة للعقل، حتّى أنّ العقل إذا تدخل في الطبيعة فانه يفسدها، لأنّ كلّ الآفات التي تُخلّ بالإنسان هي من صنع يده.

56 ن.م. ص. 29.

57 جون جاك روسو. خطاب في أصول التفاوت. ترجمة بولس غانم. المنظمة العربية للترجمة. بيروت. ط1. 2009. ص 37.

58 ن.م.ص. 53.

59 ن.م.ص. 86.

حتى أنه يؤكد، على أنّ «حالة التفكير، حالة تضادّ الطبيعة، وكأنّ الإنسان الذي يتأمل حيوان فاسد»⁶⁰. و بهذا فعملية التفكير تُخرج الإنسان من حالة الطبيعة البريئة بكلّ ما تحمله من قساوة و عناء، الى حالة حبّ الذات و السيطرة لأنّ الذين عاشوا على الفطرة « عاشوا أحرارا أصحاء محبّين للخير سعداء ما استطاعوا بطبيعتهم ولكن ما إن يحتاج إنسان لمعونة انسان آخر، و ما أن تبيّن أنّه من النافع لشخص واحد أن يكون له زاد شخصين، حتى اضمحلّت المساواة، وتسرّبت الملكية بينهم و صار العمل ضروريًا، و تحوّلت الغابات الواسعة حقولا، و جب أن تُروى بعرق البشر، ولم تلبث العبوديّة، و لم يلبث البئس بينتان و ينموان بنمو الحصاد»⁶¹.

من هنا يتم الانتقال من اللامساواة الطبيعية ذات الفوارق الطبيعية أصلا، الى اللامساواة الاجتماعية التي أقامها البشر انفسهم و السبب الأساسي هو الملكية، و ظهرت بذلك الفوارق الاجتماعية، و اختلفت الأساليب بين العمل المرهق ، و الاستعباد، من جهة و اللصوصية و الفقر، من جهة أخرى، و بهذا لم تكن ملكية الأرض مضمونة للأغنياء، حيث و جب تدارك الامر لحمايتها فحاولوا ترسيخ وعي مزيف و ابتكروا حيلة حسب "جون جاك روسو" وصفها على أنها أذكى خطة اقتدر العقل البشري على ابتداعها و هي أن «يستخدم الغني لمصلحته عين القوي التي كانت تكافحه، و أن يجعل من خصومه حماة له ، و أن يوحى إليهم بقواعد مغايرة و أن يمنحهم مؤسسات أخرى تكون مواتية له بقدر ما كان الحق الطبيعي مضادا»⁶²، على هذا فالملكية عند "جون جاك روسو" هي السبب الرئيسي في كل أشكال انعدام المساواة.

⁶⁰ن.م.ص.78.

⁶¹ن.م.ص.127.

⁶²ن.م.ص.135.

هي إذن في تضاد مع الطبيعة ، و بوجودها ينكر البشر طبائعهم الحقيقية بهدف تعزيز مكانتهم الاجتماعية، بحيث يكون الانسان شيئاً ما، و أن يظهر على أنه شيئاً آخر، و على هذا اقترح "جون جاك روسو" العقد الاجتماعي كحل جذري لكل المشاكل مبني على أساس "الإرادة العامة" (Volonté générale)* للوصول الى سلطة واحدة يحتكم لها الجميع ، و بهذا يصبح العقد الاجتماعي شرط ضروري، و ملازم لكل سلطة شرعية، و به يتم الانتقال من حالة الطبيعية الى حالة المجتمع المدني الذي هو الواقي الوحيد للبشرية ضد الهلاك الحتمي، و بذلك يتغير السلوك البشري ، حيث يحلّ العدل محل الغريزة، و الحق محلّ الشهوات . و بذلك في حالة دخول الانسان في هذا العقد يُقَرَّر "جون جاك روسو" بأنّ «الذي يخسره هو حريته الطبيعية، و حق مطلق في كل ما يحاول، و ما يمكن ان يحصل، و الذي يكسبه هو الحرية المدنية و تملُّك ما يجوز»⁶³.

من هنا فالإنسان داخل العقد الاجتماعي يحمي نفسه، و ممتلكاته، بوضع نفسه تحت إرادة الجميع و لهذا فالعقد الاجتماعي في النظرية السياسية عند "جون جاك روسو" هو « إيجاد شكل لشركة تجير و تحمي بجميع القوّة المشتركة شخص كل مشترك و أمواله، و اطاعة كل واحد نفسه، و بقائه حرّاً كما في الماضي مع اتحاده بالمجموع»⁶⁴. وهذه الشروط هي التي تحدّد طبيعة هذا العقد الاجتماعي ومضمونه، و يتلخص في أن «يضع كل واحد شخصه و جميع قوته شركة تحت إدارة الإرادة العامة و تتلقى الهيئة كل عضو كجزء خفي من المجموع»⁶⁵. و بهذا يتولّد عن هذا العقد جسم معنوي هو الجسم السياسي أو الجمهورية، و بهذا الالتحام بين الجسم المتمثل في السلطة و أعضاء الجسم المتمثلة في الافراد تكمن الشرعية لأن الجسم عند "جون جاك روسو" لا يؤدي الأعضاء. و بهذا فغاية العقد الاجتماعي هي المحافظة على حياة و أمن، و أملاك المتعاقدين، و من هنا فنظرية

* الإرادة العامة عند روسو: هي ان للمجتمع السياسي شخصية معنوية ، ذات ارادة العامة التي تنمو دائما نحو تحقيق وصيانة رفاهية المجتمع ، و هي مصدر القوانين، تتكون من كل الافراد في علاقتهم بالدولة وفي علاقتهم ببعضهم البعض ، و حكمها في كل الحالات عادل غير جائر .

⁶³ جون جاك روسو. العقد الاجتماعي. ترجمة عادل زعبيتر. مؤسسة الأبحاث العربية. بيروت. ط2. 1995. ص 50.

⁶⁴ ن. م. ص. 44.

⁶⁵ ن. م. ص. 45.

العقد الاجتماعي عنده كانت مخرجا و إن نظريا في وقتها، من أتون الاقطاع و العبودية و الاحتكار، لكن سرعان ما أصبحت أفكاره ممارسة، حيث كانت مؤسّسةً للثورة لفرنسية، التي غيرت تماما وجه أوروبا. بهذا تعتبر فلسفة الانوار نظرةً الى العالم غيرت تماما وجه أوروبا من حيث الفكر و السياسة و الاقتصاد ، و بما تجسّد على أرض الواقع الانعتاق من اللاهوت السياسي، حيث عملت على «نفي و هدم النظريات الأسطورية و الدينية و الميتافيزيقية، و سلبت الحكّام و القساوسة سلطاتهم و حقوقهم في التحكّم في الشعب دينا و دنيا و وجهت الشعوب و الجماعات للاحتكام الى الواقع الاجتماعي، و الظروف الحقيقية القائمة، و ذلك ببناء نسق فكري ثقافي و اجتماعي جديد يؤمن بالعلمانية و ترشيدا للحياة الاجتماعية، و الإيمان بقدرة العقل اللامتناهية على الإنجاز، من خلال استخدام منهج علمي منطقي يقوم على الملاحظة و التجربة و التحليل بعيدا عن الأساليب الميتافيزيقية و اللاهوتية القديمة بتوجيه الحياة، و حل قضايا الانسان و الأزمات التي يمر بها بالأسلوب الصحيح»⁶⁶. و من جهة أخرى أسّس هذا الفكر أولى دعائم الايديولوجية البورجوازية، التي سيظهر في كنفها مصطلح الأيديولوجيا.

دوتراسي مبدع مصطلح الأيديولوجيا

ظهر مصطلح الأيديولوجيا Idéologie على يد الفيلسوف و السياسي و الاقتصادي «أونطون دوستوت دوتراسي Antoine Desttut De Tracy حيث ورد في كتاباته خاصة منها «مذكرة في ملكة التفكير» سنة 1796م و كذا

⁶⁶ محمد جعفر حسين. الأيديولوجيا و علم الاجتماع. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. 2006 ص48.

كتب أخرى تحت عنوان «عناصر الأيديولوجيا» سنة 1801-1815 م . أنها تسمية جديدة لمصطلح علمي يعتمد على التجربة و الملاحظة من منطلقات حسية، و بذلك يكون "دوستوت دوتراسي" قد إتبع المنهج الحسي لأستاذه كوندياك Étienne Bonnot de Condillac* الذي كان مهتمًا بأصل الأفكار، و العمليات العقلية، و وسائل التفكير ، و لهذا فالتفكير عند هذا الأخير « ليس أصلا مستقلا للمعرفة بل ينبع من الاحاسيس و بذلك يكون شكلا ثانويا مشتقا من اشكال المعرفة، لأنه لا يمكن لأي نشاط فكري أن يكون فطريا ، بل يُكتسب من خلال التجربة فقط ، فكل العمليات العقلية، كالإدراك و الانتباه و الاحكام و الأفعال الارادية يرجعها للإحساس بما في ذلك وظائف النفس كالرغبات والأهواء»⁶⁷.

بذلك فمصطلح الأيديولوجيا هو نفي صريح لكل التحليلات الميتافيزيقية، و التبريرات اللاهوتية، التي يعتبرها دوتراسي بعيدة كل البعد عن كل تفسير علمي، ذلك عند رصدها للواقع الاجتماعي، و على هذا سعى لإثبات "علمية الأيديولوجيا"، و مجال دراستها الفكر البشري، و كذا اصوله.

أما عن ماهيتها فقد ذكرها في مذكرته التي ألقاها في قسم العلوم الأخلاقية و السياسة للمعهد الوطني و ذلك في السنة السادسة للجمهورية الفرنسية و قال «الفكرة أو ملكة التفكير، أهم ظاهرة في وجودنا، و تتمثل في التغييرات و الانطباعات، و وعينا بها، فهي كل وجودنا و ما الوجود إلا الإحساس، و لا أحد يشك أن معرفة جيل أفكارنا هو أساس فن نقل هذه الأفكار، و النحو فيها مزج لنفس الأفكار و به تظهر حقائق جديدة، و وسيلته المنطق لتعليم تلك الحقائق المكتسبة، و التعليم وسيلة لتكوين عادات الناس، و التربية ذات الأهمية في

* أتين بونو دي كوندياك 1714-1780 كاتب و فيلسوف و اكاديمي فرنسي حسي المنهج.
67 محمد جمال طحان. صنّاع الحضارة. صفحات للدراسات و النشر. دمشق. 2010. ص 184.

تحديد رغباتنا، و الأخلاق كما هي أهم الفنون، و التي هي وعاء لكل الفنون السابقة لغاية واحدة، هي تنظيم مجتمع يتعايش فيه كل الأفراد بكل أمان»⁶⁸. أما فيما يخص التسمية وأثناء مقارنة العلم الجديد بالعلوم الأخرى استنتج "دوستوت دوتراسي" أن كل تسمية لعلم ما، جاءت نتيجة تحليل موضوع ما، و لهذا لا يمكن تسمية العلم الجديد «بالميتافيزيقا لأنها علم يبحث في العلل الأولى و أصل الأشياء، و لا حتى فيزيقا لأنها أحد أسباب ملكاتنا، و لهذا أقترح اسم علم الأفكار أو أيديولوجيا و هو مصطلح دقيق لا يحمل أي لبس، و كلمة أيديولوجيا ترجمة حرفية لعلم الأفكار»⁶⁹.

لكن غاية هذا العلم الأخلاقية والسياسية أنتجت حالة صدام فكري وسياسي بين امبراطور فرنسا نابليون بونابارت* Napoléon Bonaparte و "دوستوت دوتراسي" مع مجموعته التي لم تحيد عن المبادئ الجوهرية للثورة الفرنسية، و قد ظهر ذلك الصدام «عندما تفتن هؤلاء أن بونابارت لم يكن ليبراليا، و كحاكم للدولة بدأ يميل إلى اليمين الذي كان مهيمنا على الجمعية، و الذي كان متعارضا مع مبادئ الثورة»⁷⁰، خاصة في الدين والسياسة، ولتجنب هذا الصراع الفكري السياسي، سارع بونابارت إلى الازدراء والسخرية من المجموعة، و نعتهم بالأيديولوجيين الحالمين. على هذا، وبعدها كانت الأيديولوجيا علما ذو غاية أخلاقية وسياسية أصبحت عنده «ميتافيزيقا ظلامية تبحث في العلل الأولى كأساس تشريعي للشعوب، و ما الأيديولوجيون سوى خطباء أغبياء و حالمون»⁷¹.

⁶⁸ Desttut De Tracy. Mémoire sur La Faculté de Penser. Paris 1796.P287.

⁶⁹ Ibid.P 324.

* نابوليون بونابرت: 1769-1815. إمبراطور فرنسا الأول.

⁷⁰ Pierre F.Dalled. Le Matérialisme Occulté et La genèse du sensualisme. Ed Librairie philosophique. Paris 2005.P23.

⁷¹ George Gusdorf. La conscience Révolutionnaire. Ed. Payot. Paris 1978. P320.

من هذه اللحظة التي تعتبر مفصلية في تاريخ مصطلح/ مفهوم الأيديولوجيا، انتقلت من كلمة في سياقها الاصطلاحي العلمي إلى المعنى التحقيري، و بذلك تحوّلت إلى مفهوم جاء نتيجة صراع فكري أراد فيه امبراطور فرنسا تجسيد الأمة الفرنسية في ذاته، و "دوستوت دوتراسي" و مجموعته التي أرادت أن تجسّد الأسس المجردة للحريّة المدنية، و من هنا فقد مصطلح الأيديولوجيا علميّة، و أصبح إرثا فكريا امتدّ إلى القرن التاسع عشر الذي يعتبر بحق عصرا للأيديولوجيا خاصة مع بلوغ الأيديولوجية البورجوازية ذروتها.

المبحث الثاني: المفهوم الماركسي للأيديولوجيا

أرتبط مفهوم الايدولوجيا ارتباطا وثيقا "بكارل ماركس"، الحامل للواء المادية كبرهان حقيقي على أنّ الفكر لا يمكن أن يكون حقيقيا، و صالحا إلا إذا كان منطلقا من الواقع، و حسب فكره «فإنّ طبيعة الإنتاج الفكري تتغيّر بنفس القدر الذي يتغيّر به الإنتاج المادي، و أن الأفكار المسيطرة في كل عصر هي دائما أفكار الطبقة الحاكمة، و عندما يتحدّث الناس عن أفكار من شأنها أن تؤدّي إلى ثورية المجتمع ، فإنهم بذلك لا يعبرون إلا عن حقيقة واحدة ، هي أنّه بداخل المجتمع القديم تخلق عناصر مجتمع جديد ، و أن تلاشي و انحلال الأفكار القديمة يواكب تلاشي و انحلال الظروف و الشّروط القديمة للوجود»⁷²، بذلك ظهرت فلسفته مزوجة بما هو عملي على أرض الواقع.

هي إذن فلسفة تتعامل مع مجتمع حي، مجموع أفراده حقيقيون في حركة دائمة تحت وطأة الظروف المادية. ولقد أخذ مفهوم الأيديولوجيا عند "كارل ماركس" منعرجا آخر وأصبح لحظة تحول في طريقة التفكير عنده مع أنّه امتداداً لمادية سابقة هي في الأصل «مادية فيزيولوجية»⁷³ سبق أن تطرّق لها البحث بإسهاب، حيث كانت فيها الايدولوجيا عبارة عن منهج علمي حسي امبريقي، لكن ما إن وصلت إلى "كارل ماركس" حتى تحوّل هذا

⁷² عيد العاطي السيد. علم اجتماع المعرفة دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. 2001 ص 48 .
⁷³ انظر سمير أيوب. تأثيرات الإيديولوجيا في علم الاجتماع. معهد الأنماء العربي. ط1.بيروت لبنان 1983 ص 29.

المفهوم إلى موضوع بحث في حد ذاته، وبذلك انقلب المحتوى من علم للأفكار كعلم للعلوم، إلى مفهوم يحمل كل معاني التحقير والجدل ضد الفلسفة الألمانية قبل كل شيء. لكن قبل الولوج إلى مفهوم الايديولوجيا عند "كارل ماركس"، يرى البحث أنه من الأهمية بمكان إعطاء لمحة وجيزة عن حياة هذا المفكر والفيلسوف وعالم الاجتماع ورجل التاريخ والاقتصاد والصحافي بوصفه الأب الروحي للاشتراكية المعاصرة والشيوعية.

ولد كارل اينريش ماركس Karl Heinrich Marx بمدينة ترينيف بألمانيا يوم 05 ماي 1818 «ومهما صعدا في سلسلة نسبه سواء من جهة أبيه، أم من جهة أمه، فإننا نجد حاخامات»⁷⁴، وبالتالي فهو يهودي الأصل.

تأثر "كارل ماركس" بمفكرين غزت أفكارهم الغرب كله من أمثال هيغل، فيورباخ وأدام سميث وريكاردو، حيث تكلم مشواره الدراسي بطرحه رسالة دكتوراه تحت عنوان "الاختلاف بين فلسفة هيرقليطس الطبيعية وفلسفة أبيقور" وذلك سنة 1841 م، وبعدها بسنة شارك في صحيفة الرينانية ثم ترأسها، ومن أهم أعماله كتاب "الايديولوجيا الألمانية" الذي يعتبر من أهم مصادر هذا الفصل في البحث، وصولا إلى رأس المال المجلد الأول الذي ألفه سنة 1867 وقد توفي كارل ماركس في 14 ماي 1883 بلندن.

كتب "كارل ماركس" الايديولوجيا الألمانية ليعلن قطيعة ابستيمولوجية مع كل الفلسفات التي سبقت، وخاصة الفلسفة المثالية الهيجلية ليعلن قائلا إن «الفلاسفة لم يفعلوا غير أن فسروا العالم بأشكال مختلفة ولكن المهمة في تغيير هذا العالم»⁷⁵، ومن هنا أخذت أفكاره وفلسفته بعدا ثوريا. ثورة كانت لها أسباب موضوعية فرضها الواقع كما يرى كاتب سيرته "فرانسيس واين" «كالحكم البروسي الذي اتسم بالحكم المطلق وانعدام في التسامح، وما اتسم به خصومه الليبراليون من بلاهة وحمق، ولم يكنف بما وجده من اعداء في الحكومة والمعارضة على حد سواء. فأقلب على رفاقه أيضا واتهم الهيجليين الشباب بأنهم أفضاظ وأوغاد»⁷⁶. هذه الاستنتاجات الماركسية

⁷⁴ جاك اتالي. ماركس أو فكر العالم. سيرة حياة. ترجمة محمد صبح دار كنعان للنشر ط1 2008 ص13.

⁷⁵ Marx Engels. Etudes Philosophique. Edition sociales Paris 1974 p51.

⁷⁶ انظر فرانسيس واين. رأس المال لكارل ماركس سيرة. ترجمة ثائر ديب. العبيكان للنشر ط1 2007 ص23.

كان منطلقها الواقع الاجتماعي الحي المتغيّر، ولهذا فالماركسية حسب جون مولينو «هي قبل كل شيء منهج في التحليل، ليس تحليل النصوص وإنما تحليل العلاقات الاجتماعية»⁷⁷. هؤلاء الهيجليّون الشباب الذين نعتهم بالأيديولوجيين تماما كما «فعل بونابرت مع رفاق دوستات دوتراسي الحسيّين خوفا من انتصار الفكر على قوّة السلاح حالة عبّرت عنها أحد مناصرات الأيديولوجيين على أنّها حالة أيديوفوبيا»⁷⁸. لكن إذا كان بونابرت قد نعتهم بالأيديولوجيين، فإن "كارل ماركس" ينطلق من واقع ملموس، هو أنّ الشباب الهيجلي اليساري واهم وحالم، و هو بعيد كل البعد عن واقعه، أي واقع ألمانيا، وأن كل ما استطاعوا فعله هو نقد واقعهم انطلاقا من أفكار مجرّدة وسط حلقة دائرية تأويلية، ومن هنا فهم في تناقض تام مع واقعهم، وبالتالي فهم أيديولوجيون، وفي فكره «الأيديولوجي هو الخيالي بوصفه متضادّا مع الواقعي»⁷⁹.

هؤلاء الذين يرون أنّ الفكرة المجرّدة هي القوّة الأساسية لحركة التاريخ هم في جهل لهذه الحركة نفسها حسب كارل ماركس، حيث يُسقطون تجارب تاريخية سابقة على واقعهم ولهذا يقول «لم يفهم اليسار الهيجلي الواقع الألماني، لأنه يأخذ عقلانية ومادية القرن الثامن عشر كحقيقة مطلقة، هذه الحقيقة التي استوحاها من الأنوار وركّز عليها فكره، بعد أن اظهر التطوّر التاريخي مضمونها الطّبقي. ليست المصلحة هي سبب التّيه، بل الجهل بالحركة التاريخية»⁸⁰.

و على هذا الأساس يرى أنّ كل أعمالهم وانتقاداتهم للواقع، لا تغدو أن تكون أفكارا غير قابلة للممارسة على أرض الواقع حيث يبرز ذلك أنّه «لم يخطر ببال أحد من هؤلاء الفلاسفة، البحث في الرابطة بين الفلسفة الألمانية والواقع الألماني، العلاقة بين نقدهم والمحيط المادي الذي يضمهم»⁸¹. وعلى هذا الأساس فالمحرك الفعلي

77 جون ملينو. ماهو التراث الماركسي الحقيقي. ترجمة مركز الدراسات الاشتراكية. دت. د ط ص15.

78 انظر سمير أيوب. تأثيرات الإيديولوجيا في علم الاجتماع. معهد الأنماء العربي. ط1 بيروت لبنان 1983 ص 30.

79 بول ريكور. محاضرات في الأيديولوجيا و البيوتوبيا ترجمة فلاح رحيم. دار الكتاب الجديد المتحدة 2002 ص 30.

80 عبد الله العروي. مفهوم الأيديولوجيا. المركز الثقافي العربي ط5 بيروت 1993 ص35.

81 بول ريكور. محاضرات في الأيديولوجيا و البيوتوبيا ترجمة فلاح رحيم. دار الكتاب الجديد المتحدة 2002 ص135.

للتاريخ عنده هو حتماً خارج نطاق الفكر، حيث هو إنتاج الحاجات الإنسانية، وهذا الإنتاج بدوره هو نتاج العمل الذي هو في الأصل عمل منتج وجب تقسيمه. ومن طبيعة البشر أن حاجاتهم تتغير باستمرار وتتطور حسب الشروط الاجتماعية، وهنا الأمر يخص الوعي الذي لا يمكن أن يكون سوى الوجود الواعي في فكره ولذلك يؤكد بقوله «ليس الوعي هو الذي يعين الحياة بل الحياة هي التي تعين الوعي»⁸². أي أن وجود البشر الاجتماعي هو من يقرر وعيهم الاجتماعي. ومن هنا أثبت "كارل ماركس" للشباب الهيجلي أن نقدهم للواقع كان نقداً لا يتجاوز عملية النقد حيث يقول «إنّ النقد الوحيد القادر على تغيير الواقع ليس نقداً بواسطة الكلمات والأفكار مثل الذي قدّمه الهيجليون اليساريون الذين يبقون مفكرين تأملين، بل هو نقد يتضمن ممارسة ملموسة»⁸³.

ولهذا ثار "كارل ماركس" و معه "فريدريك أنجلز" Friedrich Engels * على هذا الوضع المتردي الذي آلت إليه الفلسفة الألمانية، وحارب فكرة تغيير الواقع عن طريق الفكر كوسيلة وحيدة لأنه حسب "كارل ماركس" «الناس يصنعون لأنفسهم على الدوام مفاهيم زائفة عن أنفسهم وعن ما هم عليه وما يجب أن يكونوا عليه وقد نظّموا علاقاتهم حسب أفكارهم»⁸⁴. لهذا حاولوا جاهدين تجاوز هذه المرحلة، وبذلك بناء أسس فكرية جديدة يكون منطلقها الواقع، و قد جاءت هذه المرحلة معبرة عن انتقال من فكر الى فكر معاكس تماماً لما سبق، بعد سجل فكري بين المثالية التي لم تستطع تغيير الواقع، وموجة فكرية جديدة بعزم ثوري هدفها تغيير الواقع. الشيء الذي دفع "كارل ماركس" أن يقول صراحة «ألا فلنحرّهم إذن من الأوهام والأفكار والعقائد والكائنات الخيالية التي يرضخون تحت نيرها. ألا فلنتمرد على حكم هذه الأفكار، ألا فلنعلّم البشر أن يستبدلوا هذه الأوهام

⁸² كارل ماركس فريدريك أنجلز. الأيديولوجية الألمانية. ترجمة فؤاد أيوب. دار دمشق ط1 1976 ص31.

⁸³ بول ريكور. محاضرات في الأيديولوجيا والبيوتوبيا ترجمة فلاح رحيم. دار الكتاب الجديد المتحدة 2002 ص 77.

* فريدريك أنجلز (1820- 1895)م فيلسوف و عالم اقتصاد وسياسي الماني شارك في تأسيس النظرية الماركسية مع كارل ماركس.

⁸⁴ نفس المصدر ص.132

بأفكار تقابل ماهية الإنسان كما يقول أحدهم، وأن يتخذوا منها موقفا نقديا كما يقول الآخر، وأن ينزعوها من رؤوسهم كما يقول الثالث، وإن الواقع القائم سوف ينهار»⁸⁵. ومن هنا استنتج "كارل ماركس" أن مجموعة الهيجيلين الشباب كانوا أشد المحافظين وأهم كما يقول «قايسوا وعيهم بوعي الإنسانية»⁸⁶. وأنهم تناسوا تماما أن طريقة عيش الأفراد هي انعكاس حقيقي لمهيتهم، حيث أقر أن «إنتاج الأفكار والتصورات والوعي في علاقة مباشرة ووثيقة بالنشاط المادي والتعامل المادي بين البشر»⁸⁷. وبالتالي فالبشر هم منتجي أفكارهم وتصوراتهم، ولهذا فالوعي عنده مرتبط أشد الارتباط بالواقع، حيث لا يمكن للوعي أن يكون شيئا آخر سوى الوجود الواعي الذي تقابله حياة واقعية في حالة تطور وحركة دائمة، وهنا يكمن الفرق بين الفلسفة المثالية التي يُعتبر فيها هيغل الأب الروحي، وبين الفلسفة المادية الممتلئة في شخص "كارل ماركس". حيث يؤكد ذلك صراحة بقوله أنه «على التقيض من الفلسفة الألمانية التي تهبط من السماء إلى الأرض، فإن الصعود يتم هنا من الأرض إلى السماء»⁸⁸. وقد ذهب "كارل ماركس" أبعد من ذلك حيث أدرج في مقدمته لكتاب «اسهام في نقد الاقتصاد السياسي» جملة أعلن فيها القطيعة المعرفية مع الفلسفة الألمانية حيث يقول «قرّنا أن نعمل معاً لإظهار التضاد القائم بين طريقتنا في النظر، وبين التصور الأيديولوجي للفلسفة الألمانية، في الحقيقة قرّنا أن نصفي حساباتنا مع وعينا الفلسفي السابق»⁸⁹.

و استنادا لهذه المنطلقات الفكرية، أصبح هذا السّجال الفكري النواة الأولى لظهور المادية التاريخية، التي يرى فيها كارل ماركس المعبر الحقيقي عن أصل التاريخ، بما يعني الإنتاج الفعلي للبشر، عكس العمل التاريخي الذي يعتبر خارج الحياة المادية، حيث يعيش وينمو في تعارض تام بين الطبيعة والتاريخ، حيث يذكر أن «أنصار هذا

⁸⁵ نفس المصدر ص130.

⁸⁶ Marx Engels. Etudes Philosophique. Edition sociales Paris 1974 p54.

⁸⁷ كارل ماركس فريدريك انجلز. الأيديولوجية الألمانية. ترجمة فواد أيوب. دار دمشق ط1 1976 ص30.

⁸⁸ ن. م. ن. ص.

⁸⁹ Marx Engels. Etudes Philosophique. Edition sociales Paris 1974 p19.

التصوّر للتاريخ لم يتمكّنوا أن يروا في التّاريخ إلاّ الأحداث التاريخية والسياسية الكبرى و الصّراعات الدينية ومختلف أنواع النّضالات النظرية، يشاطرون رغما عنهم أوهام الحقبة التي يؤرخون لها»⁹⁰. لهذا فالمادية التاريخية كما أسّس لها "كارل ماركس"، مبنية على حركة وتطوّر الشعوب وتعاقب الأجيال، وبشروط حياتهم المعطاة وسياقهم الاجتماعي المعطى. والنتيجة الثانية التي وصل إليها هذا السّجال الفكري هو ظهور الجدلية المادية التي لم تخرج من القفص الهيجلي، حيث احتفظ "كارل ماركس" شكلا بثالوث هذا الأخير (الوضع، التّفكي، التّركيب) لكنّه قلب المضمون رئيسا على عقب، وبالتالي أصبحت فلسفته على النقيض من الفلسفة الهيجليّة. من هنا يظهر أساس الفكر الماركسي المبني على المادّيّة التّاريخيّة من جهة، وتوظيف الشكل الجدلي من جهة أخرى. لهذا هما مفهومان هامين في الفكر الماركسي سيتوسع فيهما البحث لاحقا. لكن ما يميّز مفهوم الأيديولوجيا عند كارل ماركس هو ارتباطه ارتباطا عضويا ببعض المفاهيم ومن أهمّها.

أ. الوعي الزائف

الذي يظهر عند تناقض الفكر مع واقعة، إذا هو حالة تناقض كتناقض الذات والموضوع، وتناقض المثالية والمادية، لأنّ الوعي الحقيقي عند "كارل ماركس" هو في تداخل المتناقضات لتكوّن تلك الوحدة التركيبية، وعن تناقض المثالية والمادية فإنّه يرى أن «التّزعة الطبيعية أو الإنسانيّة المتّسقة متميزة عن المثالية، والمادية، لكليهما، وتشكّل في نفس الوقت الحقيقة الموحّدة لكليهما..... فالتناقض الذي لا يقبل مصالحة بين هذين المنهجين هو في الحقيقة مميّز للوعي الزائف»⁹¹. وبالتالي فالفكر والمادة كلٌّ لا يتجزأ، وبما أنّهما قطبي التناقض، فنفي أحد القطبين هو حتما نفي للآخر لأن العمل الدّهني لا ينفصل عن العملي، أو التّظرية لا تنفصل عن الممارسة.

⁹⁰ كارل ماركس فردريك انجلز. الأيديولوجية الألمانية. ترجمة فؤاد أيوب. دار دمشق ط1 1976 ص51.

⁹¹ دافيد هوكس. الأيديولوجية. ترجمة. إبراهيم فتحي. المجلس الأعلى للثقافة. 2000. ص75.

وفي هذه الحالة ضرب "كارل ماركس" مثالا آخر عن اليسار الهيجلي، وهم مجموعة شبّان حرّكوا فكرهم لنقد الواقع الألماني الأليم آنذاك، ولكنهم غير واعين بالواقع حيث يقول «يظن اليسار الهيجلي أنه حين ينتقد الأوضاع، يريّ العقول، وبالتالي يُصلح المجتمع لكن المرّبي نفسه يحتاج التربية»⁹². حتى أن "فردريك أنجلز" أكّد نفس الفكرة قائلاً أن «الأيديولوجية عملية ذهنية يقوم بها المفكر وهو واعٍ، إلا أن وعيه زائف، لأنّه يجهل القوى الحقيقية التي تحركه، ولو عرفها لما كان فكره أيديولوجيا»⁹³.

لهذا فالأيديولوجيا في نظر "كارل ماركس" ما هي إلا أفكارٌ مضلّلة وتفكير مشوش، ووعي زائف يتصور الحقيقة بطريقة معكوسة مخالفة تماما للواقع الموضوعي. وبذلك استعمل تعبيراً مجازياً أوجز فيه هذه الفكرة حيث قال «إذا كان البشر وجميع علاقاتهم يبدون لنا، في الأيديولوجية وبكاملها، موضوعين رأسا على عقب كما في غرفة مظلمة (caméra obscura)، فإن هذه الظاهرة تنجم عن عمليات تطوّر حياتهم التاريخية، تماما كما أن انقلاب الأشياء على الشبكية ينجم عن عملية تطوّر حياتهم الفيزيائية بصورة مباشرة»⁹⁴.

حيث أعطى نموذجا حيّا ذكر فيه أنّ ادعاء تمثيل "لويس بونابرت" * Louis Bonaparte لطبقة محدودة من الشعب الفرنسي، قد لعب دورا حاسما في تغيير الواقع، وذلك بإشاعة الوعي الزائف بين الناس، حيث أستغلّ هذا الأخير الطبقة العريضة من المجتمع الفرنسي، وهي طبقة الفلاحين للوصول إلى سدّة الحكم، وكل هذا كان يعتمد على قدراته في إقناع الشعب الفرنسي بالاستقلال الذاتي. وفي هذا يرى يقول "كارل ماركس" أن "لويس بونابارت" «يمثّل طبقة هي أكثر طبقات الشعب الفرنسي عدداً، بالإضافة إلى ذلك هي طبقة الفلاحين أصحاب الحيازات الصغيرة وقد ولّدت التقاليد التاريخية واعتقاد الفلاحين الفرنسيين بمعجزة مؤدّاهما أن رجلا اسمه نابليون

⁹² عبد الله العروي. مفهوم الأيديولوجيا. المركز الثقافي العربي 5 ط بيروت 1993 ص75.

⁹³ ن.م.ن.ص

⁹⁴ كارل ماركس فردريك انجلز. الأيديولوجية الألمانية. ترجمة فؤاد أيوب. داردمشق. د.ت.ص 30
*لويس بونابارت 1778- 1846 أمير فرنسي.

سُعيّد إليهم كلّ عزّتهم، وبعد عشرين سنة من التشردّ والمغامرات الغريبة تحققت الأسطورة وأصبح إمبراطور فرنسا. و بذلك تحققت الفكرة الثابتة لابن أخ نابليون لأنها تطابقت مع الفكرة الثابتة للطبقة الأكثر عددا في فرنسا»⁹⁵. ولهذا فقد لعب الادّعاء دورا حاسما في وصول " لويس بوناپرت " إلى أعلى مراتب الحكم في فرنسا لأنّه أتقن ذلك وأصبح امبراطورًا بحق.

و قد سبق لنيكولاي ميكيافللي* Nicolas Machiavel أن عالج هذه الحالة في كتابه الأمير. حيث قال وهو ينصح الأمير للفوز بالولاية، والأكثر من ذلك المحافظة عليها حيث كتب «كلّنا يستطيع الرؤية لكن فئة قليلة منّا تستطيع أن تدرك واقع الحال الذي أنت عليه، وهي غير قادرة على مواجهة الكثرة التي تحميها مهابة الأمير، وفي كافة أعمال البشر وخاصة الأمراء، فان الغاية تبرّر الوسيلة، وهذا حكم لا يمكن نقضه، فعلى الأمير إذن أن يهدف للفوز بالولاية والمحافظة عليها، وسوف يحكم الجميع على وسائله بأنّها شريفة، ويمدحونها أيضا، فعامّة الناس يحكمون على الأشياء من مظهرها الخارجي، وهذا العالم لا يتكوّن إلّا من هؤلاء العامة»⁹⁶.

وانطلاقا ممّا ذكر، فالوعي الزائف عبارة عن وعي مشوّه ومغلوط، جاء نتيجة للأيدولوجيا البورجوازية، بهدف إخضاع الوعي الجمعي، وجعله يعيش واقعة كأنّه حقيقة وجب التّعامل معها باختلاف التبريرات، ولهذا فالأيدولوجية عبارة عن قناع تخفي به الطبقة المسيطرة مصلحتها، ومنه فإنّ الأفكار السائدة في كلّ عصر، هي دائما أفكار الطبقة الحاكمة، لأنها في جميع أشكالها كانت تجد مبررا لتزييف وعي عامة المحكومين.

ب. الاغتراب

⁹⁵ Karl Marx. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Éd. Sociales Paris 1969.P107.

* نيكولاي ميكيافللي: 1469-1527. فيلسوف ومنظر سياسي ايطالي.

⁹⁶ نيكولاي ميكيافللي. الأمير. ترجمة أكرم مؤمن. مكتبة ابن سينا. مصر. 2004. ص 91

يعتبر مفهوم الاغتراب عند "كارل ماركس" مفهوماً خاصاً، لأنه لا يربطه بالفرد وحده، بل بالمتجمع ككل، والذي تجلّت ذروته في النظام الرأسمالي، حيث يستحيل ذهاب الاغتراب إلاّ بذهاب هذا النظام حسيبه. وقبل الولوج الى مفهوم الاغتراب عنده، وجب أولاً البحث في دلالاته باعتباره من أشد المصطلحات لبساً وتعقيداً، وذلك حسب المرجعيّات الفكرية والفلسفية التي تناولته. ومن أهم تلك الفلسفات التي تداولت هذا المصطلح على سبيل المثال لا الحصر، هنالك الفلسفة المثالية، الفلسفة المادية، والفلسفة الوجودية، وكذا علم الاجتماع وعلم النفس، وللوصول إلى وصف ملائم لهذا المصطلح يرى البحث أنه من الأهمية بمكان الاستعانة بمجموعة من التعريفات، الموجودة في بعض المعاجم والقواميس كتعريفات عامة أو متخصصة ومن تم تتبّع مما طرأ على مصطلح الاغتراب من تغيّرات.

وفيه من يرى أنّ «الاجتراب لغةً هو البعد عن الأهل والوطن، وباللغة الفرنسية هو Aliénation، وباللغة الإنجليزية هو Alienation. أما عند هيغل فهو العالم الموضوعي الذي يمثل الروح المغترية، وغاية الفلسفة أن تقهر هذا الاغتراب عن طريق المعرفة وتقدم الوعي. أما عند ماركس فهو أن يفقد الإنسان ذاته ويصبح غريباً أمام نفسه تحت تأثير قوى معادية، وأنّ له صوراً شتى، أهمها الاغتراب الاقتصادي وفيه تسود الرأسمالية وتستولي طبقة خاصة على وسائل الإنتاج جميعها، وعلاجه يتم بتملّك الطبقة العاملة لهذه الوسائل وبدفع الإنتاج دفعة قوية»⁹⁷.

وفي تعريف آخر لمصطلح الاغتراب أنه يعني «الضياع والغربة وباللغة الفرنسية هو Aliénation، وباللغة الإنجليزية هو Alienation، وباللاتينية هو Alienatio. وهو عند هيغل أن يضيّع الإنسان شخصيته الأولى، ويصير إنساناً أغنى من الأوّل. أما عند ماركس فهو أن يفقد الإنسان حرّيته واستقلاله الذاتي، بتأثير الأسباب الاقتصادية

⁹⁷ إبراهيم مذكور. المعجم الفلسفي. الهيئة العامّة لمطابع الأميريّة. القاهرة. 1983. ص16.

والاجتماعية أو الدينية ويصبح ملكا لغيره، أو عبدا للأشياء المادية تتصرف السلطات الحاكمة فيه تصرفها في السلع التجارية»⁹⁸.

وفي تعريف آخر لمصطلح الاغتراب فهو «ارتھان وانسلاّب، وباللغة الفرنسية Aliénation وفي المعنى الحقوقي والقديم هو بيع أو تنازل عن حقّ لشخصٍ آخر، وهو مجازا حال المنتسب إلى آخر (مولى، مملوك)»⁹⁹. أما في المعاجم والقواميس المتخصصة فالاغتراب « كما هو في كتاب (ظاهرة الروح) لهيجل، كمصير للوعي البائس والإنكار في حالته الأولى، كأن ينسى الإنسان ذاته في الآخر، وأن يصبح غريبا عن ذاته..... أما ماركس فيدرس الاغتراب في أبعاده الدينيّة، الاقتصاديّة، و السّياسيّة، مع لوم وجيه الى هيغل و مثاليّته»¹⁰⁰.

والاغتراب يعني كذلك «الانعزال عن أي جانب من المجتمع، و الشّعور بالعجز، و كذلك الشعور بفقدان المعنى، و أن الاغتراب أنواع، فهناك الاغتراب المعياري ويعني رفض أو عدم اليقين فيما يتعلّق بالمعايير أو القيم في مجتمع ما. وهناك الاغتراب السياسي ويعني عدم الاستدماج أو الشّعور باللامعنى فيما يتعلق بالسّياسة، وهناك كذلك اغتراب الدّور ويعني انفصال الفرد عن أدواره في المجتمع، وهناك الاغتراب عن العمل وهو شعور الفرد بالعجز في التحكم في ظروف عمله»¹⁰¹.

و انطلاقاً ممّا سبق ذكره فالمقابل لكلمة إغتراب هو Aliénation باللغة الفرنسية، و alienation باللغة الإنجليزيّة، و أن أصلها لاتيني Alienatio . و قد ارتبطت هذه الكلمة حسب المعاجم و القواميس المذكورة بكل من هيجل و ماركس على أن الأوّل هو «المفكّر الذي صاغ مفهوم الاغتراب»¹⁰² باعتباره نقيضاً للحرية، و «المقصود

⁹⁸ جميل صلبا. المعجم الفلسفي. دار الكتاب اللبناني. بيروت. ط2. ج.1. 1982. ص 765.

⁹⁹ اندري لالاند. موسوعة لالاند الفلسفيّة. تعريب خليل أحمد خليل. منشورات عويدات باريس. م.1. ط.2. 2001. ص. 43.

¹⁰⁰ جيل فيريول. معجم مصطلحات علم الاجتماع. ترجمة أنسام محمّد الأسعد. دار مكتبة الهلال. بيروت. ط.1. 2011. ص.30

¹⁰¹ صالح المصلح. الشّامل. قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعيّة. دار عالم الكتب. ط.1. 1999. ص.36.

¹⁰² حسن حماد. الانسان المغترب عند أريك فروم. مكتبة دار الكلمة. القاهرة. 2005. ص.68.

بالحرية عند هيجل، إمتلاك الإنسان لذاته إمتلاكاً تاماً. أما الاغتراب فهو على النقيض من الحرية، أنه يعني

انفصال الإنسان عن ذاته وعن الآخرين انفصالاً تصبح معه كل الأشياء غريبة عنه»¹⁰³.

أما عند "كارل ماركس" فالاغتراب يدور في فلك آخر حسب "أريك فروم" هو بالتحديد ذلك العالم الموضوعي

الواقعي حيث «الإنسان لا يستطيع أن يحقق ذاته كمنشأ خلاق في العالم. بل أنّ العالم – الطبيعة و الآخرين

و هو نفسه تصبح مغتربة بالنسبة إليه، إنها تعلوه و تقف ضده، كموضوعات غريبة على الرغم من أنها تكون

من خلقه»¹⁰⁴.

وقد عبر "كارل ماركس" في مخطوطات 1844 عن مفهوم الاغتراب لديه بتسلسل متناقضات حيث أكد يقول

«كلما زاد ما ينتجه العامل قلّ ما يستهلكه، وكلما زادت القيم التي ينتجها أصبح هو أكثر تفاهة وقلة شأنه،

وكلما تحسّن شكل نتاجه، زاد العامل تشوّهاً، وكلما زادت مدنيّة موضوعه أصبح العامل أكثر وحشية، و

كلما زادت قدرة العمل أصبح العامل أكثر عجزاً، وكلما زاد إبداع العمل أصبح العامل أكثر غباءً و ازدادات

عبوديته للطبيعة»¹⁰⁵.

ولهذا فالإغتراب عند كارل ماركس يتجلى بوضوح عند تناقض الذات و الموضوع في علاقتهما مع ناتج العمل

الذي هو في الحقيقة غريب عن العامل مستقلاً عنه، و في سياق آخر يظهر هذا التناقض في علاقته بفعل الإنتاج

حيث أن العامل أثناء أداء مهامه هو في نفس الوقت ينكر ذاته، و أنّه خارج عنها تماماً حيث يقول في نفس

المخطوطات «يبدو الطابع الخارجي للعمل بالنسبة للعامل في حقيقته أنه ليس له دوراً ما هو للآخر، و أنه لا

ينتمي إليه»¹⁰⁶، و نتاج العمل و فعل الإنتاج عند "كارل ماركس" سلعة يتحكم فيها رأس المال مع أنها في

103 ن. م. ص 80.

104 ن. م. ص 94.

105 كارل ماركس. مخطوطات 1844. ترجمة محمد مستجير مصطفى. دار الثقافة الجديدة. القاهرة. 1974. ص 70.

106 ن. م. ص 71.

الحالتين نتيجة فكر و ممارسة العامل، أي ذهنيا و جسديا، حيث يؤكد ذلك في كتاب رأس المال «إن رأس المال عمل ميت لا حياة له، إلا بامتصاص العمل الحي، و تزيد حياته كلما زاد مقدار هذا الامتصاص»¹⁰⁷، و ما أن يصبح الإنسان داخل هذا القفص الاقتصادي الذي يسميه "كارل ماركس" بالاقتصاد السياسي، الذي يعني الرأسمالية، حتى يصبح كل ما هو إنساني خارج الاقتصاد السياسي و غياب الإنسانية هو من طبيعتها و موجود فيها.

و من هنا فقد أعطى "كارل ماركس" معنىً جديداً لمفهوم الاغتراب بعيدا عن اغتراب ووعي الذات عند هيجل، حيث ربطه بالواقع المعيش الذي تسيطر عليه البرجوازية، و بالتالي، فمضمون حالة الاغتراب هو في الأساس اقتصادي يعبر عن صراع طبقي بين الرأسمالية و طبقة العمال، حيث يظهر أن العمل خارج عن إرادة العامل، و على هذا يقول « فإن عمله ليس إختيارا و إنما هو قسراً، إنه عمل إجباري، و هكذا فهو ليس إشباعا لحاجة، و إنما هو مجرد وسيلة لإشباع حاجات خارجية..... العمل الذي ينسلب فيه الإنسان عن ذاته»¹⁰⁸، و بالتالي فالعامل في هذه الحالة هو فاقد لحرّيته يتميز بطابع الآلية غير شاعر بذاته، و على ذلك يردف قائلا «في وظائفه الحيوانية، كالأكل و الشرب و التكاثر..... فما هو حيواني يصبح إنسانيا، و ما هو إنساني يصبح حيوانيا»¹⁰⁹، بل أكثر من ذلك و جب على العامل أن يتعامل مع هذا الواقع و يتصارع معه و يبرز ذلك «بأن الاقتصاد السياسي يتصوّر نظام البشر الاجتماعي، أو ماهيتهم الإنسانية الناشطة، و اسهامهم المتبادل في حياة النوع و في الحياة الإنسانية الحقيقية في شكل تبادل و تجارة.»¹¹⁰، لأن العمل كجهد مبدول و كنشاط في نظر الاقتصاد السياسي عند "كارل ماركس" ما هو إلا سلعة يتم بيعها للحصول على المال، الشيء الذي يجعل الطبقة

¹⁰⁷ كارل ماركس. رأس المال. ترجمة راشد البراوي. مكتبة النهضة المصرية. ج1. 1947. ص 188.
¹⁰⁸ كارل ماركس. مخطوطات 1844. ترجمة محمد مستجير مصطفى. دار الثقافة الجديدة. القاهرة. 1974. ص 71.

¹⁰⁹ ن. م. ص 72.
¹¹⁰ روجي غارودي. كارل ماركس. ترجمة جورج طرابيشي. منشورات دار الآداب. لبنان. ط1. 1970. ص 74.

البرجوازية تسعى دائماً لنشر فكرة مفادها أن الاغتراب هو القدر المحتوم للبشر و هذا ما يؤكد "كارل ماركس" في مخطوطاته عندما يكشف عن طابع الطبقة البرجوازية فيقول «يخفي الاقتصاد السياسي الاغتراب الكامن في طبيعة العمل، بعدم دراسته للعلاقة المباشرة بين العامل (العمل) و بين الإنتاج».¹¹¹ لهذا فالعمل كنشاط وقوة جسدية وفكرية، والتي مصدرها العامل. كلها تعتبر غريبة عنه سواء في الحالة الأولى التي هي ناتج العمل الذي يعبر عن حالة تموضع العمل، فهو في الأصل ليس له، بل ملكاً للرأسمالي، و بالتالي فكل تلك القوى الفكرية و الجسدية هي في الأصل غريبة عنه، يتعامل معها العامل كموضوع غريب، و هنا حالة يسميها كارل ماركس في مخطوطاته «اغتراب الشيء»¹¹².

أما الحالة الثانية و هي فعل الإنتاج، و هي كل القوى الفكرية و الجسدية في حالة غربة عن العامل، و هذه الحالة يعبر عنها "كارل ماركس" في نفس المخطوطات «باغتراب الذات»¹¹³، و إذا تجمع الحالتين، فالعامل حتماً في فكر "كارل ماركس" يعيش حالة اغتراب، على أن عمله الذي هو جهد جسدي و فكري هو خارج عنه، و ليس ملكاً له و بذلك هو عنده «شيء غريب عنه، و أنه يصبح قوة في ذاته تواجهه، يعني أن الحياة التي منحها للموضوع تواجهه كأمر معاد غريب»¹¹⁴.

لكن عند كارل ماركس حالة أخرى من الاغتراب يعيشها العامل و تأتي كنتيجة للحالتين السابقتين و هي اغتراب الحياة النوعية كتعبير عن اغتراب الإنسان من إنسانيته، لأن الإنسان حسب فكر "كارل ماركس" كائن نوعي، و أن نشاطه الفكري و جهده الجسدي لترويض الطبيعة لصالحه تجعل منه هذا الكائن، لكن هو في مفارقة دائمة واقعية، أنه لا يملك وسائل إنتاجه لأن تلك الوسائل تتحكم فيها الرأسمالية البرجوازية، و بالتالي يتحول إلى

111 كارل ماركس. مخطوطات 1844. ترجمة محمد مستجير مصطفى. دار الثقافة الجديدة. القاهرة. 1974. ص 70.

112 ن. م. ص 72.

113 ن. م. ص. ن. ص

114 ن. م. ص 69.

وسيلة من تلك الوسائل، و لهذا فهو يرى في هذه الحالة أنه «حين يغترب الإنسان عن الطبيعة و عن ذاته ، عن وظائفه النشطة ، في نشاط حياته، إنما يغترب بالنوع عن الإنسان»¹¹⁵ . و من هنا فالرأسمالية و البرجوازية الممثلة في الملكية الخاصة في فكر "كارل ماركس" هي التعبير المادي عن العمل المغترب ووسيلة كارل ماركس لإلغاء الاغتراب هي إلغاء مباشر للملكية الخاصة، و هذه الوسيلة تتجلى في ظهور المجتمع الشيوعي اللاأطبقي لأنّ «الشيوعية، التي هي إلغاء للملكية الخاصة و لوسائل الإنتاج، تلك الملكية التي هي استلاب للإنسان»¹¹⁶ . وهو نداء صريح من قبله للبلوريتاريا للتّحرك من أجل تغيير الواقع، و أن الطّريق للحرية يمرّ حتما بدكتاتورية البلوريتاريا، كمرحلة انتقالية، للوصول إلى غاية ماركسيّة هي المجتمع الشيوعي اللاأطبقي. حيث تقسيم العمل يخرج عن نطاق القسريّة، وبالتالي الاختصاص، إلى العمل بصورته الطّبيعية حيث يصبح العامل حسب رأي كارل ماركس "«ضليعا في أيّ فرع يحلو له. لأنّ المجتمع ينظّم الإنتاج العام أن أقنص صباحًا، وأصيد بعد الضّهر، وأرّي المشية مساء، وأمارس التّفد بعد العشاء حسب رغبتى الخالصة»¹¹⁷ .

ج. البناء التحتي والفقوي

يعتبر هذا المفهوم في الفكر الماركسي نتاج صراع طبقيّ مرير، و أن البناء الفقوي هو الطّبقية المهيمنة، و لها مهمّة التّفكير و التأمل، و أنّ البناء التحتي يخص الطبقة العاملة، على اعتبارها الكتلة البشرية الكبيرة النّشطة و العلاقة بين البنائين علاقة تاريخية و جدلية لا يمكن إلغاؤها إلاّ في مجتمع شيوعي لا طبقي حيث أطلق كارل ماركس «إسم البنية الفوقية على الإنتاج الفكري من قانون و فلسفة و دين ، و اسم البنية التّحتية على النّظام المتعلّق بالإنتاج المادي . و قال أن الأول (البناء الفقوي) تعبير و انعكاس عن الثّاني»¹¹⁸ . و بالتّالي فإن نمط الإنتاج

115 ن. م. ص. 73.

116 روجي غارودي. كارل ماركس. ترجمة جورج طرابيشي. منشورات دار الآداب لبنان. ط1. 1970. ص 76.

117 كارل ماركس. فريدريك انجل. الأيديولوجية الألمانية. ترجمة فؤاد أيوب. دار دمشق. 1986. ص 42.

118 عبد الله العروي. مفهوم الأيديولوجيا. المركز الثقافي العربي. بيروت ط5 1993. ص 63.

هو الذي يُحدّد عموماً سمات الحياة الاجتماعية و السياسية و الثقافية، وعلى هذا فالحياة الاجتماعية في شقّها الفكري مرتبطةً أشدّ الارتباط بالبناء الاقتصادي الذي يعتبر في فكر "كارل ماركس" المُحدّد للايديولوجية السائدة، و لهذا فصور الوعي الاجتماعي مرتبطة في الفكر الماركسي بالواقع المعيش، حيث يقول في كتاب "الثامن عشر من برومر" «فوق كلّ الأشكال المختلفة للملكية و شروط البقاء الاجتماعية، ينهض بناء فوقي من الانطباعات و الأوهام، و أنماط التفكير و مفاهيم فلسفيّة خاصّة. إنّ الطبقة بأسرها تخلقها وتكوّنّها على أساس شروطها المادية، وعلى أساس العلاقات الاجتماعية التي تقابلها، و قد يتصوّر الشخص الفرد، الذي يستمدّ هذه المشاعر و الآراء تقليدياً من العُرف و التّربية، إنّها هي التي تشكّل البواعث الحقيقية ونقطة البدء في تصرفه»¹¹⁹.

بمذا فالبناء الفوقي عند "كارل ماركس" يلعب دوراً هاماً في السيرورة التاريخية عبر الأجيال، و يؤثّر في كل الجوانب التاريخية بما في ذلك الجانب الاقتصادي الذي يُعتبر أساس وجود البناء الفوقي و لهذا استنتج أنّ «أفكار الطبقة السائدة هي في كل عصر الأفكار السائدة أيضاً، يعني أنّ الطبقة التي هي القوّة المادية السائدة في المجتمع، هي في الوقت ذاته القوّة الفكرية السائدة. إنّ الطبقة التي تتصرف في وسائط الإنتاج المادي تملك في الوقت ذاته الإشراف على وسائط الإنتاج الفكري، فبقدر ما يسدون على أنّهم طبقة، فهم يحدّدون مدى عصر تاريخي معين»¹²⁰، و بناء على هذا يعتبر البناء التّحتي مفهوماً ماركسياً مادياً يعني كلّ ما له علاقة بظروف الإنتاج و قوى الإنتاج و علاقات الإنتاج.

أما مفهوم البناء الفوقي، فهو مجموع الأفكار الخاصّة بمجتمع ما، بما يعني كل إنتاجاته اللامادية من دين و فكر، و أخلاق و تربية، و قوانين و فن، و من هنا فالبناء الفوقي كما التّحتي، يمثّلان جدلية قائمة مادامت ظروفها

¹¹⁹Karl Marx. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Éd. Sociales Paris 1969.P39.

¹²⁰ كارل ماركس فردريك انجل. الأيديولوجية الألمانيّة. ترجمة فؤاد أيّوب. دار دمشق. 1986.ص42

موجودة، و التي عبّر عنها أنجلز في كتاباته حيث ذكر أنّه «إلى جانب الأغلبية الهائلة المشغولة حصرا بالعمل القسري، تنشأ طبقة متفرّغة من العمل الإنتاجي المباشر، تمارس تصريف الشؤون العامة للمجتمع مثل إدارة العمل و شؤون الدولة و القضاء و الفن»¹²¹. و من هنا فالبناء التحتي عند "كارل ماركس" و المتمثّل في البناء الاقتصادي هو المحرك الأساسي للتاريخ في كل العصور، كالثورة الصناعيّة التي كانت من الأسباب المباشرة في التحوّل من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع صناعي، الشيء الذي فرض نوعا جديدا من البنية التحتية، و بالتالي نوع جديد من الأفكار المتمثلة في البنية الفوقية حيث يُبرّر ذلك في كتاب رأس المال أنّ «الأجيال في العصور الوسطى لم تتمكّن من العيش على الكثلكة، كما لم يتمكن العالم القديم من العيش على السياسة، بل على العكس من ذلك، فإن الطريفة التي كانوا يكسبون بها عيشهم هي التي تفسّر لماذا لعبت سياستهم و كثلكتهم دورا أساسيا في حياتهم»¹²². وفي الأخير يستنتج "كارل ماركس" أنّه لا يمكن انذار أو اختفاء هذه الحالة الجدلية بين البناء التحتي والبناء الفوقي إلا بانذار الطبقيّة، و حلول المجتمع الشيوعي اللاطبقي، فكرة فسّرها في كتابه الأيديولوجية الألمانية حيث يذكر أنّ «الوهم بأكمله القائم في الاعتقاد بأن سيطرة طبقة معينة، إنّما هو سيطرة أفكار معينة، ينتهي من تلقاء نفسه بكل تأكيد طالما تكفّ السيادة الطبقيّة بصورة عامة عن كونها شكل النظام الاجتماعي، يعني طالما لا يبقى من الضّرورة بمكان بعد الآن تمثيل مصلحة خاصة على أنّها مصلحة عامة، أو المصلحة العامة على أنّها مصلحة سائدة»¹²³. لهذا فإن التطور التاريخي عند "كارل ماركس" مرهون بنمط الإنتاج و بالتالي الظروف المعطاة هي التي تحدّد الأفكار لأنه يرى أنّ «كل حقبة تاريخية تدور داخل معطيات مادية معيّنة، الموقع الجغرافي و ما يترتب عنه من اقتصاد، التعداد و ما يتولّد عنه من قوة عسكرية

¹²¹ فردريك أنجلز. ضدّ دوهرينغ. ترجمة محمّد الجندي. دار التقدّم موسكو. 1986. ص 237.

¹²² سمير أيّوب. تأثيرات الأيديولوجيا في علم الاجتماع. معهد الإنماء العربي. بيروت. 1983. ص 40.

¹²³ كارل ماركس. الأيديولوجية الألمانيّة. ترجمة فؤاد أيّوب. دار دمشق. 1986. ص 58.

، الأدوات و ما يترتب عنها من إنتاجية.... إلخ، هذه المعطيات تحدّد بالضرورة إمكانيات الحقبة المدروسة، و بالتالي إنجازاتها الفكرية و الفنية»¹²⁴ .

ومن هنا يعكس "كارل ماركس" جذريا الفكر الميغيلي في عملية تعقّل التاريخ، على أن كل تطور للتاريخ كان تحت رحمة الأفكار بصورة دائمة، و لهذا توصل إلى النتيجة التالية و التي مفادها « أن الفلاسفة من حيث هم فلاسفة قد سيطروا على التاريخ في جميع الأزمان و هي النتيجة التي سبق لهيغل أن عبّر عنها »¹²⁵ و في تأكيده على أن نمط الإنتاج هو كذلك بالضرورة منتج للأفكار، ينتقد المنهج التاريخي الذي ساد في ألمانيا، و يعطي تبريرا لهذه السيادة حيث يذكر أنّه « يجب أن يفهم المنهج التاريخي (التعبير عن الفكرة كونها القوة المسيطرة في التاريخ) انطلاقا من ارتباطه بوهم الأيديولوجيين بصورة عامة ، يعني أوهام الحقوقيين و السياسيين و في عدادهم، و رجال الدولة العمليون انطلاقا من الأحلام العقائدية و الأفكار المنحرفة لهؤلاء الناس ، وإن هذا الوهم يُفسّر ببساطة تامة انطلاقا من مركزهم العملي في الحياة و مهنتهم و تقسيم العمل»¹²⁶ .

ت. الصراع الطبقي

يعتبر مفهوم الصراع الطبقي في الفكر الماركسي، الركن الأساسي الذي حرك كل أعماله النقدية الفلسفية السياسية والاقتصادية، وكل النظريات التي توصل إليها، مع أنه يعترف صراحة أنه لا يعود إليه الفضل في اكتشاف هذا الصراع بل الجديد الذي قدّمه حسب "روجي غارودي"^{*} هو:

✓ إقامة البرهان على أنّ وجود الطبقات غير مرتبط إلاّ بمراحل محدّدة من التطور التاريخي للإنتاج.

✓ على أنّ صراع الطبقات يقود بالضرورة إلى دكتاتورية البلوريتاريا

¹²⁴ عبد الله العروي. مفهوم الأيديولوجيا. المركز الثقافي العربي. بيروت ط5 1993. ص61.
¹²⁵ كارل ماركس فردريك انجل. الأيديولوجية الألمانية. ترجمة فؤاد أيوب. دار دمشق. 1986. ص59.
¹²⁶ ن. م. ن. ص
^{*} روجي غارودي: 1913-2012 فيلسوف، كاتب و رجل سياسة فرنسي تحوّل من شيوعي إلى مسلم.

✓ على أن هذه الدكتاتورية نفسها لا تشكل إلا مرحلة الانتقال نحو إلغاء الطبقات كافة ونحو مجتمع بلا طبقات»¹²⁷. وقد أعطى "كارل ماركس" لهذا الصراع بعده التاريخي المرتكز أصلا على نمط الإنتاج، و قد ركّز أكثر على طبقة البروليتاريا و صراعها الدائم مع البرجوازية الرأسمالية، حيث يقول

في البيان الشيوعي لسنة 1844 « ليس تاريخ المجتمع الإنساني إلى يومنا هذا سوى تاريخ صراع الطبقاتأما في عهدنا فهو عهد البرجوازية التي بسطت العداة الطبقي، و بالتالي أخذ المجتمع في الانقسام أكثر فأكثر إلى معسكرين كبيرين معادين، وإلى طبقتين كبيرتين متناقضتين البرجوازية و البروليتاريا»¹²⁸.

هذه الطبقة أي البرجوازية المسيطرة على وسائل الإنتاج سبق لها أن حطمت جميع العلاقات الاجتماعية السائدة في النظام الإقطاعي لأنها استبدلت ذلك النظام بنظام استغلالي يثقل كاهل البروليتاريا، و صارت بذلك هذه الأخيرة تباع قوة عملها قسرا حيث يردف شارحا «بقدر ما تنمو البرجوازية الرأسمالية ستنمو البروليتاريا أي طبقة العمال العصريين ، هؤلاء العمال المرغمين على بيع أنفسهم يوميًا ، هم سلعة لا تختلف في شيء عن أي سلعة أخرى»¹²⁹

ومن هنا فقد انحاز "كارل ماركس" إلى الطبقة العاملة المتمثلة في البروليتاريا وسعى إلى تخليصها من أتون البرجوازية، وذلك يظهر جليًا فيما أورده في كتابه بؤس الفلسفة حيث يذكر «بما أن الاقتصاديون هم الممثلون العلميون للطبقة البرجوازية، هكذا الاشتراكيون و الشيوعيون هم منظروا صراع البروليتاريا»¹³⁰. و من هنا فهو يعطي الأمل للطبقة العاملة من أجل خلاصها، حيث يؤكد في البيان الشيوعي لسنة 1848 أنّ «علاقات الإنتاج و التبادل، البرجوازية و نظام الملكية و المجتمع البرجوازي الحديث ، الذي أنشأ وسائل إنتاج، و

¹²⁷ أنظر. روجي غارودي. كارل ماركس. ت. جورج طرابيشي. منشورات دار الآداب. لبنان. ط1. 1970. ص 63.

¹²⁸ K.Marx. Le Manifeste Communiste 1848.1. Trad. Charles Andler. Société Nouvelle. Paris. 1901. P21 .

¹²⁹ Ibid. P31.

¹³⁰ كارل ماركس. بؤس الفلسفة. دار التقدّم موسكو. د ت. ص 59.

تبادل قوته هو ذلك الساحر الذي أخفق في تحكّمه بتلك القوى التي استحضرها»¹³¹، فهو إذن نظام محكوم عليه بالزوال، لأنه يجتهد في صنع القوة التي ستقضي عليه، لأن البرجوازية حسب فكره، لم تصنع أسلحة إعدامها بل كذلك أنتجت القوة التي تستخدم هذه الأسلحة ضدها، و المتمثلة في البروليتاريا. و لهذا وجب على هذه الطبقة أن تنثور على البرجوازية القائمة على الاستغلال، و على أن مهمتها ليس إصلاح الأوضاع بل التغيير الجذري للواقع ولذلك أردف قائلا «لأن البروليتاريا هي وحدها طبقة ثورية حتى النهاية، لأنها لا تتطلع إلى إصلاح النظام الرأسمالي بل إلى إلغاءه»¹³².

و لأن البروليتاريا ليس لها ما تخسره، ولأنها في الأصل لا تملك شيئاً، يصرّح كارل ماركس عن البروليتاريا قائلاً «ولهذا فقد اتمت شروط حياة المجتمع باختيار شروط حياة البروليتاريا، فالبروليتاري لا ملكية له، و علاقته بزوجته و أطفاله غير علاقة العائلة البرجوازية، و قد تجرّد من طابعه الوطني، هذا العمل الصناعي الحديث وسط هذا الاسترقاق الحديث لرأس المال و ما القوانين والأخلاق والدين، سوى أحكام برجوازية تختفي وراءها مصالح برجوازية»¹³³. و بما أن الدولة في فكر "كارل ماركس" ما هي إلا جهاز للسيطرة الطبّيقية، و أنّ البروليتاريا لا تستطيع أن تقهر البرجوازية من غير أن تستولي على السلطة السياسية المتمثلة في الدولة، و على أن تتحوّل هي بذاتها إلى دكتاتورية، حتى تصبح شكلا من أشكال السيطرة الطبّيقية، و لكنها ذات طابع خاص من حيث أنها مؤقتة و انتقالية، بما يعني الانتقال من دكتاتورية البروليتاريا، إلى المجتمع الشيوعي الذي يمر حتما بالاشتراكية، و هذا ما أكّده في خطاب منحازٍ و واضح في مدينة أمستردام سنة 1872 حين قال أن «إستيلاء البروليتاريا على السلطة هو الشرط الضروري للانتقال إلى الاشتراكية»¹³⁴، و من تم الوصول إلى الغاية المرجوة، أي المجتمع

¹³¹ K.Marx. Le Manifeste Communiste 1848.1.Trad.Charles Andler. Société Nouvelle. Paris.1901.P29.

¹³² م. س. ص. 259.

¹³³ Ibid. P38.

¹³⁴ روجي غارودي. كارل ماركس. ت. جورج طرابيشي. منشورات دار الآداب. لبنان. ط. 1. 1970. ص 271.

اللاطبقي المتمثل في المجتمع الشيوعي، و الذي يعتبره نهاية للتاريخ. و تتحقق هذه الشيوعية بمجريات التاريخ، و ليس بمجريات السياسة، و ذلك في نطاق كوني وفي تبريره لكونيتها يقول « لا يمكن للشيوعية أن تكون إلا على نطاق عالمي ، فلا تستطيع ثورة أن تنجح بصفة مستدامة في بلد واحد ، و لأن البروليتاريا لا تستطيع أن توجد هكذا إلا ضمن التاريخ العالمي و نشاطاتها على غرار الشيوعية، لا يمكن أن يكون لها سوى وجود تاريخي عالمي، يتصالح الإنسان فيها مع عمله، و يبلغ الخلود من خلال طبقته التي باستلامها السلطة تتحقق هي و تنفي ذاتها

«135.

و بعد هذا التحليل لمفهوم الإيديولوجيا في الفكر الماركسي يستنتج البحث أن ماركس لم يحدد بدقة مفهوم الإيديولوجيا ، ذلك لأن الدلالة التي تكتسبها التسمية تحمل كل معاني التزييف للواقع و التي استعملها كارل ماركس لنزع المصادقية أولا، من الشباب الهيجلي، و ثانيا من الفلسفة الهيجلية، و كل من حمل فكرها . وما الإيديولوجية الألمانية إلا عمل نقدي للمثالية الألمانية التي لم تستطع ان تكون إلا فلسفة الدولة.

حيث يؤكّد ذلك بقوله « الهيجليون الشيوخ قد فهموا كل الأشياء فور إرجاعها إلى إحدى مقولات المنطق الهيجلي، أما الهيجليون الشباب فقد انتقدوا كل الأشياء باستبدالها بتصورات دينية أو المناادة بها مادة لاهوتية ، و إن الهيجليين الشباب لم يتفقوا مع الهيجليين الشيوخ في الإيمان، بالعالم القائم على سيطرة الدين، و المفاهيم بصورة عامة، سوى أنّ الفريق الأول يهاجم هذه السيّادة على انها اغتصاب ، بينما يمجدها الثاني على أنها سيادة شرعية»¹³⁶.

هذه الفلسفة التي يرى فيها "كارل ماركس" أنها تدّعي فهم التاريخ على أنه التطور التدريجي للروح الإنسانية، و بالتالي فالروح هي التي تقود تاريخ البشر، و من هنا فلسفتها للتاريخ هي فلسفة مثالية. أما المقولة التي ترجع إلى

¹³⁵ جاك أتالي. كارل ماركس أو فكر العالم. ترجمة محمد صبح. دار كنعان. ط1. 2008. ص387.
¹³⁶ كارل ماركس فردريك انجل. الأيديولوجية الألمانية. ترجمة فؤاد أيوب. دار دمشق. 1986. ص24.

هيجل فهي «كل ما هو واقع هو معقول، وكل ما هو معقول هو واقع»¹³⁷. ومن هنا بدأ "كارل ماركس" محاربه لهذا الفكر، و دافع بقوة على أنّ الأفكار ماهي إلاّ تعبير عن ظروف الحياة الواقعية، و على أنّ التاريخ يتطور بمحدّدات مادية، و هي الهياكل الإنتاجية، و خاصة تقسيم العمل و بهذا فالإيديولوجية الألمانية تعتبر أولى ارهاصات، و أول تعبير لما سوف يسمى بالمادية التاريخية.

ث. المادية التاريخية

أحدث الفكر الماركسي انتقالا جذريا في طريقة التفكير، حيث بدّل الأولويات حيث صارت الأولوية للمادّة على الفكرة، و ما الفكرة لديه إلا انعكاس للمادّة، و لهذا بنى الفكرة على ثنائيتين، أولهما الممارسة / للفكرة، و التي بها تتم هيكلة المجتمعات البشرية، و بالتالي ظروفهم الفعلية أثناء العمل و التطور الاقتصادي و قوى الإنتاج و وسائل الإنتاج، التي تسمى بالبناء التحتي من جهة، و الأفكار، و هي كلّ من الثقافة و الدين و القانون، و كل الهيئات، و التي تسمى بالبناء الفوقي . أما الثنائية الأخرى فهي نتائج الأولى بحيث أن الممارسة هي التي تحدد الأفكار، و تحليل علاقتهما هو الذي ينتج مفهوم المادية التاريخية حيث يفسّر ذلك "فردريك انجلز" قائلا « فوفقا للمفهوم المادي للتاريخ يشكّل إنتاج و تحديد إنتاج الحياة الفعلية العنصر الحاسم في آخر المطاف في العملية التاريخية ، أي أن الوضع الاقتصادي إنما هو البناء التحتي، و لكن مختلف عناصر البناء الفوقي تؤثر هي أيضا في مجرى النضال التاريخي و تحدّد شكله في أغلب الأحيان »¹³⁸.

و من هنا فإن جدلية الممارسة و الفكرة، هي المحرك الأساسي للتاريخ، انطلاقاً من العلاقة الموجودة بين الإنسان و الطبيعة . لهذا فإنّ صلة الإنسان بالطبيعة هي صلة فعّالة، و "كارل ماركس" ينوّه بأنه مادام للبشر وجود، فإن

¹³⁷ كورنيتسوف. لود فيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. ت. الياس شاهين. دار التقدّم موسكو. 1987. ص38.
¹³⁸ فردريك انجلز. رسائل في المادية التاريخية. ترجمة الياس شاهين. دار التقدّم موسكو. 1980. ص6.

تاريخ الطبيعة و تاريخ البشر يشترط كلٌّ منهما الآخر، و أن حالة القوى المنتجة و الصناعة و التبادل هي العناصر الهامة لمعرفة تاريخ البشر، و بما أنّ الإنسان هو كائن غير عضوي بالنسبة للطبيعة يقول "كارل ماركس" أنّه من الطبيعيّ « أن يكون الشرط الأول لكل تاريخ بشري، وجود كائنات بشرية حيّة، و أول حقيقة يجب تقريرها هي أنّ جبهة هؤلاء الأفراد البدنية و العلاقات التي تخلّقها لهم هذه الجبهة مع بقية الطبيعة، و نحن لا نستطيع طبعاً أن نقوم هنا بدراسة عميقة بالنسبة لبنية الإنسان الجسديّة بالذات، و لا للشرّوط الطبيعية التي صادفها البشر جاهزة تماماً كالشرّوط الجيولوجية، الأورغرافية، الهيدروغرافية، و المناخية و غيرها، و أن من واجب كل تاريخ أن ينطلق من هذه الأسس الطبيعية و ما يطرأ عليها من تغيير من جراء فعل البشر في سياق التاريخ»¹³⁹.

وعلى هذا فإن "كارل ماركس" يُعكس تماماً المنطقات الفكرية السائدة في تحليل التطور التاريخي للبشر، لأنّ منطلقاته تعتمد على الفعل و الممارسة القابلة للملاحظة، وبالتالي تأخذ شكلها العلمي و لهذا يؤكّد قائلاً «فحيث ينقطع التّخمين في الحياة الواقعية، يبدأ إذن العلم الواقعي الإيجابي، يبدأ تحليل التّشاطر العملي، تحليل عملية التطور العملي للبشر، إن العبارات الجوفاء عن الوعي تنقطع و يجب أن تحل معرفة واقعية مكانها. و أن الفلسفة لا تكف عن دراسة الواقع على أن تكون لها بيئة توجد فيها مستقلة ذاتياً»¹⁴⁰.

لإثبات هذه الفكرة ذهب "كارل ماركس" في تحليله العلمي للتاريخ الذي يعتمد على التجربة إلى ذكر مثالين، الأول يخص إمبراطوريتين أسيويتين بحيث « أن اختراع آلة في إنجلترا قد انتزع في الهند و الصين من آلاف العاملين خبزهم اليومي. و أن نقص السكّر و البنّ من جراء الحصار الذي طبّقه نابليون على ألمانيا أدى إلى انتفاضة، و أصبح الأساس المشخّص لحرب التّحرير سنة 1813، و بالتالي فإن هذه الأحداث التاريخية قد تحولت إلى تاريخ

¹³⁹ كارل ماركس فرديريك انجل. الأيديولوجية الألمانية. ترجمة فؤاد أيوب. دار دمشق. 1986. ص 25.

¹⁴⁰ ن. م. ص 31.

عمومي، و أنه ليس مجرد حقيقة مجردة للوعي الذاتي أو روح العالم، أو أي شبح ميتافيزيقي آخر، بل فعلاً ماديا بصورة خاصة، يمكن التّحقّق منه بصورة تجريبية»¹⁴¹. لهذا يرى "كارل ماركس" أنّ كتابة التاريخ يجب أن تكون وفقا لمقاييس خارجة عنه، حيثُ يبرّر ذلك بقوله « إنّ إنتاج الحياة الفعلي، يظهر في أصل التاريخ، بينما التاريخي فعلا، يبدو وكأنه منفصل عن الحياة المادية »¹⁴². و هو بهذه الطّريقة ينتقد كتابة التاريخ لدى الألمان المنطلقة من الفكر الخالص، و بالتّالي يفصلون الفكر عن التطوّرات العملية التي هي أصل ذلك الفكر، و لهذا يقول في حقّهم أنّهم « يحوّلون أعنية الراين إلى دين، و يستولون على الأزرار و اللّورين بنهب الفلسفة الفرنسية، بدلا من نهب الدّولة الفرنسية، و بجرمته الأفكار الفرنسية، بدلا من جرمته الأقاليم الفرنسية »¹⁴³.

و يلعب الصراع الطبقي دورا هاما في فكر "كارل ماركس" عند معالجته للتّاريخ حيث يعلن ذلك صراحة في البيان الشيوعي لسنة 1848 و الذي سبق ان ذكر فيه، أنّ تاريخ البشر هو تاريخ صراع الطبقات، و ما يحدّد الطبقة الاجتماعية ما هو إلّا ذلك النظام المحدّد للإنتاج الاجتماعي الذي يتمثّل في وسائل الإنتاج و علاقات الإنتاج، و بذلك الشيء الذي يميّز طبقة البروليتاريا هو عدم امتلاكها لوسائل الإنتاج، و على هذا فهي منتجة فضل القيمة (La plus-value) لصالح البورجوازية، و أما الشيء الذي يميّزها فهو وعيها بانتمائها الطبقي، و بالتّالي تفهم وضعها التاريخي، و المهمة الموكلة لها هي الاستيلاء على السّلطة و تكوين دكتاتورية تنتهي تلقائيا عند تحقّق المجتمع اللّاطبقي، و هو المجتمع الشيوعي، و من هنا فوعيها لمهمّتها التاريخية يحولها من طبقة في ذاتها إلى طبقة لذاتها، و بناء على هذا فقد توصل "كارل ماركس" إلى التّيجة التّالية بعد دراسة معمقة للاقتصاد السياسي حيث ذكر في كتابه مساهمة في نقد الاقتصاد السّياسي أنّه « في إنتاج الناس الاجتماعي يدخلون في علاقات محدّدة ضرورية و مستقلة عن إرادتهم، و هي علاقات إنتاج تطابق درجة معينة من تطور قواهم الإنتاجية

¹⁴¹ أنظر. كارل ماركس فردريك انجل. الأيديولوجية الألمانية. ترجمة فواد أيوب. دار دمشق. 1986. ص 46.

¹⁴² ن. م. ص 51.

¹⁴³ ن. م. ص 53.

المادية ، و يشكّل مجموع علاقات الإنتاج هذا البنيان الاقتصادي للمجتمع ، أي يشكّل الأساس الحقيقي الذي يقوم فوقه صرح علوي قانوني و سياسي، وتتماشى معه أشكال اجتماعية، فأسلوب إنتاج الحياة المادية هو شرط العملية الاجتماعية و السياسية و العقلية للحياة بوجه عام ، ليس الوعي هو الذي يحدّد وجودهم و لكن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدّد وعيهم»¹⁴⁴ .

وإذا كان أسلوب إنتاج الحياة المادية هو شرط العملية الاجتماعية، فالمرحلة التاريخية متغيرة باستمرار، وكذا أساليبها الإنتاجية، ولهذا فنهاية التاريخ عند "كارل ماركس" هي عكس نهاية التاريخ عند هيغل، لأنّ المجتمع القائم عنده هو حتماً نهاية التطور التاريخي السابق، وفي نفس الوقت صانعا لمقدمات من أجل مجتمع مستقبلي حيث يردف قائلاً «ولأن هذا التطور يبيّن أنّ نهاية التاريخ ليست في الانحلال في الوعي الذاتي على أنه روح الروح، بل أنّه نتيجة مادية تصادف فيه لدى كل مرحلة، ألا وهي حصيلة من القوى الإنتاجية. علاقة مكوّنة تاريخياً مع الطبيعة، وبين الأفراد، وهي تُسلّم لكل جيل من الجيل السابق»¹⁴⁵.

ج. المادية الديالكتيكية

تعتبر المادية الديالكتيكية الركن الأساسي، و المنهج العملي في فكر و فلسفة "كارل ماركس"، و المحرك الوحيد لكل تحليلاته التقديرية و قد «أخذت كلمة ديالكتيك من اليونانية (دياليغو) و معناها المحاوراة و الجدالة و كان الديالكتيك يعني في عهد الأولين فن الوصول إلى الحقيقة، باكتشاف التناقضات التي يتضمّنّها استدلال الخصم، و بالتغلب عليه»¹⁴⁶، و على هذا فالديالكتيك ليست من اختراع "كارل ماركس"، و قد يكون من الصّعّب فهم جوهر هذه الفلسفة بدون معرفة تاريخ ظهورها و صلتها بالنظريات السابقة، و من هنا فإن «تعاليم فرانسيس

¹⁴⁴ Karl Marx. Contribution à La critique de L'économie Politique. Éd. Sociales. Paris 1972. P2.

¹⁴⁵ م. س. ص 50.

¹⁴⁶ قدرى محمود حفني. ستالين. المادية الديالكتيكية والتاريخية. دار دمشق للطباعة و النشر. مصر. 2007. ص 22.

يكون و مفاهيم أبيقور و نظريات روسو، قد مارست تأثيراً كبيراً في نشوء و تطور النظرية الفلسفية الماركسية، و لكن مذهبي هيغل و فورياباج لعبا مع ذلك دوراً كبيراً في بناء الفلسفة الماركسية»¹⁴⁷.

و قد تأثر كارل ماركس بالديالكتيك الهيجلي تأثراً كبيراً و تبناه كطريقة عمل، لكن من منطلقات معاكسة للمنطلقات الهيجلية المثالية، التي كان يرى في هذه الأخيرة حسب "فردريك أنجلز" أن «أفكار عقلنا لم تكن سوى انعكاساً مجرداً إلى حد ما للأشياء، و العمليّات الواقعية، بل بالعكس كانت الأشياء و تطورها مجرد تجسيد لفكرة معيّنة كانت موجودة في مكان ما قبل نشوء العالم»¹⁴⁸، و لهذا فالديالكتيك الهيجلي يعتمد على الفكر و التصوّر المثالي للواقع، و التنظيم العقلي للتجربة، و رؤية منظمة لوجود أنتجه عقل.

أما كارل ماركس فهو ينادى بنهجه عن المثالية، لذا يؤكد قائلاً أنّ «الديالكتيك الهيجلي هو الصورة الأساسية لجميع ألوان الديالكتيك، لكن بعد أن ننزع عنه غلافه المثالي، و هذا بالضبط ما يميز منهجي عن منهجه»¹⁴⁹ و الغلاف المثالي عند "كارل ماركس" هو تلك الرؤية للعالم الهيجلي التي يعطي فيها أولوية للفكر على الوجود. و انطلاقاً من هنا تأتي المادية لتعكس الرؤية و تضع المادة قبل الفكر باستعماله نفس الوسيلة و هي الديالكتيك، حيث يقول أن «طريقتي الديالكتيكية من حيث أساسها، لا تختلف عن طريقة هيغل بل تناقضها بصورة مباشرة، و بالنسبة لهيغل فإن عملية التفكير التي يحولها تحت اسم «الفكرة» إلى ذات مستقلة هي ديسمبورغ (خالق)، الواقع الذي لا يشكّل سوى مظهرها لتجليها الخارجي. أمّا عندي فعلى العكس، فالمثالي ما هو إلا المادي منقول إلى رأس الإنسان و محول فيه»¹⁵⁰. لهذا فإنّ كارل ماركس يرى الديالكتيك في وضع مقلوب عند هيغل، و بذلك يصفه بأنه «يقف على رأسه بينما ينبغي إيقافه على قدميه، بغية الكشف عن اللب العقلائي

¹⁴⁷ كوزنيتسوف. لود فيغ فورياباخ و نهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. ت. الياس شاهين. دار التقدّم موسكو. 1987. ص 8

¹⁴⁸ فردريك أنجلز. ضدّ دوهرينغ. ترجمة محمد الجندي. دار التقدّم موسكو. 1984. ص 30.

¹⁴⁹ امام عبد الفتاح امام. المنهج الجدلي عند هيغل. دار التنوير للطباعة والنشر. بيروت ط 3. 2007. ص 307.

¹⁵⁰ كارل ماركس. رأس المال. ترجمة فهد كمنقش. دار التقدّم موسكو. المجلد 1. 1985. ص 27.

تحت القشرة الصّوفية»¹⁵¹، و لأنّ الديالكتيك الهيجلي وجد نفسه محدودا مع المتغيرات و التّطورات العلمية و ما

نتج عنها، خاصة تلك اللّحظات العلمية التي هزت العالم و منها :

✓ «اكتشاف الخليّة الحيّة التي تتطوّر عنها الأجسام المعقّدة.

✓ اكتشاف تحوّل الطّاقة من حرارة وكهرباء و مغناطيس و طاقة كيميائية في صور مختلفة نوعيا لحقيقة

مادة واحدة.

✓ نظرية التحوّل عند داروين التي ترى أن جميع الكائنات (ومنها الإنسان) هي ثمرات التطور

الطبيعي»¹⁵².

وانطلاقا من هنا وجدت المادية الديالكتيكية أسسها الموضوعية ذات المنطلقات العلمية، والتي بدورها تتخذ

الطبيعة موضوعا لها. ولهذا رأى "فردريك إنجلز" أن هذا القلب في المنهج الجدلي الهيجلي ضرورة قصوى فرضتها

المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية ولهذا برّر ذلك قائلا «نكاد نكون ماركس وأنا، الشّخصين الوحيدين اللّذان

أنقذنا الديالكتيك الواعي من الفلسفة الألمانية المثالية و نقلناه إلى الفهم المادي التاريخي»¹⁵³. وعلى أساس هذه

المقولة ذهب "كارل ماركس" إلى القول أن «الفلاسفة لم يفعلوا شيئا غير أنهم فسّروا العالم بأشكال مختلفة، و

لكن المهمة هي تغيير العالم»¹⁵⁴.

استعمل كارل ماركس الديالكتيك في أعماله النقدية، محاولة منه تغيير الواقع، و تحليله بنظرة علمية واعية بكل

المتغيّرات، خاصة الاقتصادية منها، و التي لم تنتج إلّا ذلك الصّراع المقيت بين الطبقات المتناحرة المتمثلة في

الطبقة البورجوازية و البروليتارية، ولتأكيد الجدلية وصولا إلى المجتمع اللّاطبقي الشيوعي، يُقر "فردريك إنجلز"

¹⁵¹ ن. م. ص 28.

¹⁵² أنظر. جورج بوليتزر. أصول الفلسفة الماركسيّة. تعريب شعيبان بركات. منشورات المكتبة العصريّة. بيروت. ج.1. د.ت. ص30.

¹⁵³ فردريك إنجلز. ضدّ دوهرينغ. ترجمة محمّد الجندي. دار التّقدم موسكو. 1984. ص15.

¹⁵⁴ K Marx. F Engels. Etudes Philosophique. Éd. Sociale.Paris.1974.P51.

بضرورة «عرض صحيح لجوهر المادية الديالكتيكية والتاريخية، بوصفهما فلسفة الماركسية، وأن هذه الضرورة كانت ترتبط بنمو الحركة العمالية العالمية، و تفاقم التضاد بين الإيديولوجية البورجوازية و الإيديولوجية البروليتارية»¹⁵⁵. و بما أن "كارل ماركس" كان منحازا صراحة لطبقة العمال أي البروليتاريا فقد سخر كامل فكره لنقد البورجوازية و اعتبرها سلاحا ضدها حيث برّر ذلك بقوله « كما تجد الفلسفة في البروليتاريا أسلحتها المادية ، فإن البروليتاريا تجد في الفلسفة أسلحتها الفكرية »¹⁵⁶، و من هنا أصبح قلب المنهج الهيجلي ضرورة حتمية يفرضها الواقع من طرف "كارل ماركس" و "فردريك انجلز" لغاية هي مسايرة الأحداث و خاصة في بروسيا، و يؤكّد ذلك في كتاب رأس المال بقوله « أصبح فيها الديالكتيك بشكله الصوفي موضة ألمانية ، لأنه بدا و كأنه يمجّد الأوضاع القائمة و الديالكتيك لا يعبد أي شيء، وهو انتقادي و ثوري من حيث جوهره ذاته »¹⁵⁷. و على هذا فالديالكتيك الماركسي ينطلق من الواقع بكل معطياته بعيدا كل البعد عن انعكاسه للفكر، و بالتالي فهو إما استخدام ماركس للديالكتيك الهيجلي أو تطبيق مادي لهذا الديالكتيك.

أما الأصل المادي للفكر الماركسي فيرجع إلى المفكر والفيلسوف الألماني لود فيغ فيورباخ* Ludwig Andreas Feuerbach باعتراف من "فردريك انجلز" شخصيا حيث يقول «و نظرا لذلك بدا لي أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لكي أعرض موقفنا من الفلسفة الهيجلية عرضا موجزا. أي كيف انطلقنا منها وكيف عدلنا عنها، كذلك حسبت أنّ علينا دين شرف لم نوفه هو الإعتراف الكامل بالتأثير الذي أثاره فينا فيورباخ»¹⁵⁸.

¹⁵⁵ كوزنيتسوف. لود فيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. ت. الياس شاهين. دار التقدّم موسكو. 1987. ص.12.

¹⁵⁶ كارل ماركس. اسهام في نقد فلسفة الحقوق عند هيجل. ترجمة هيثم مّناع. منشورات الجمل. 1986. ص.16.

¹⁵⁷ كارل ماركس. رأس المال. ترجمة فهد كمنقش. دار التقدّم موسكو. المجلّد 1. 1985. ص 30.

* لود فيغ فيورباخ : 1804-1872 فيلسوف مادي ألماني يساري.

¹⁵⁸ كوزنيتسوف. لود فيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. ت. الياس شاهين. دار التقدّم موسكو. 1987. ص.12.

و بهذا الاعتراف يظهر جليا أنه كان لـ "فيورباخ" دورا كبيرا في مادية "كارل ماركس" و "فردريك إنجلز" حيث يقول عنه "كارل ماركس" في مخطوطاته أنه «أسس للمادية الحقيقية و العلم الواقع، لأنه جعل العلاقة الاجتماعية المبدأ الأساسي للنظرية»¹⁵⁹. و بذلك يعتبره كلٌّ من "كارل ماركس" و "فردريك إنجلز" الحلقة الوسيطة بين فلسفة هيغل و فلسفتهم حتى أن "كارل ماركس" يعترف لـ "فيورباخ" أنه يملك على الماديين الصّرفيين ميزة كبيرة، هي أنه اكتشف أن «الإنسان شيء حسي، لكن ليس بوصفه فعّالية حسية، و على أنه لا يذهب إلى أبعد من ذلك، أي هذا الإنسان في سياقه الاجتماعي و في تفاعلاته، في ظروفه المعطاة التي تجعل منه ماهيته، و بهذا فالتاريخ و المادية منفصلان كلياً عنه»¹⁶⁰.

علماً أنّ هذا الأخير أكد أن «الفكرة خرجت من الكائن لا الكائن من الفكرة، و أن الإنسان هو نتاج الطبيعة، و لهذا فعندما يعرف "كارل ماركس" و "فردريك إنجلز" ماديتهما، يرجعان إلى "فيورباخ" باعتباره الفيلسوف الذي أعاد إلى المادية حقوقها، غير أنّهما لم يأخذا سوى نواتها المركزية و من تم، طورها ليجعلها منها نظرية فلسفية علمية مادية»¹⁶¹.

وإذا كانت الديالكتيك تنظر إلى الأشياء والمعاني في ترابطها ببعضها البعض، و ما يقوم بينهما من علاقة متبادلة وتأثير كل منها في الآخر، و ما ينتج عن ذلك من تغيير، كما تنظر إليها عند ظهورها وتطورها، و من تمّ اندثارها، فقد أوجد "كارل ماركس" لهذا الديالكتيك ثلاثة قوانين يدور في فلكها باعتبارها قوانين عامة، تخص الفكر والطبيعة والتاريخ انطلاقاً من منطق هيغل.

• قانون التحوّل من الكمّ إلى الكيف والعكس

¹⁵⁹ كارل ماركس. مخطوطات 1844. ترجمة محمد مستجير مصطفى. دار الثقافة الجديدة. القاهرة. 1974. ص 133.
¹⁶⁰ انظر. كارل ماركس فردريك انجل. الأيديولوجية الألمانية. ترجمة فواد أيوب. دار دمشق. 1986. ص 37.36.
¹⁶¹ انظر. قدرى محمود حف ني. ستالين. المادية الديالكتيكية والتاريخية. دار دمشق للطباعة و النشر. مصر. 2007. ص 20.

و هو تأكيد على أن الجديد يحل محل القديم، و أنّ هذا الانتقال من كيفية إلى كيفية أخرى، هو نتيجة تغييرات كميّة، وهذا ما يفسّره "فردريك انجلز" لتأكيد هذا القانون بقوله إنّ «النظرية الجزئية المستخدمة في الكيمياء الحديثة و التي طوّرها علمياً لأول مرة "لوران و جيرهاردت"، على أنّها تستند إلى هذا القانون بالذات»¹⁶² كما عبّر عن ذلك "فردريك انجلز" حين ضرب مثلاً عن هذا التحوّل حيث كتب قائلاً « ففي الحالات المجموعية للماء الذي يتحول بالضغط الجوي العادي و بدرجة الصفر المتوية من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة كما يتحول في مئة درجة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، و من هنا فكنتا حالتنا الانعطاف تؤكد التغيير الكمي البسيط لدرجة الحرارة تغيراً كميّاً في حالة الماء »¹⁶³.

• قانون صراع الأضداد وتداخلها

يعتبر هذا القانون النواة الرئيسية للديالكتيك الماركسي، و بالتالي فكل ظاهرة أساسية هي مكونة في الأصل من عناصر متناقضة و متصارعة تمثّل وحدة، و صراع الأضداد هو الذي يؤكد الحركة و يبعث التطوّر، و بما أنّها وحدة فلا يمكن فصلها حسب رأي "كارل ماركس"، و لهذا يستنتج على أنّه «من المستحيل أن تحصل على جانب واحد من التناقض بدون الآخر، كاستحالة أن تحتفظ في يدك بالتفاحة كلها، بعد أن أكلت نصفها»¹⁶⁴.

• قانون نفي النفي

يعتبر هذا القانون ديالكتيكي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، و يتجلى في كل مظاهر الحياة، على أنّ كل مرحلة تنفي سابقتها، و تأتي مرحلة جديدة لكي تكون موقع انتفاء بدون انقطاع، و هنا يعطي "كارل ماركس" عدة أمثلة عن هذا القانون الذي يعتبر الصورة الشاملة في الطبيعة و الفكر و التاريخ، وفي هذا الصدد

¹⁶² فردريك انجلز. ضدّ دوهرنغ . ترجمة محمّد الجندي. دار التّفقّم موسكو. 1984. ص148.

¹⁶³ ن. م. ص 147.

¹⁶⁴ امام عبد الفتّاح امام. المنهج الجدلي عند هيجل. دار التنوير للطباعة والنشر. بيروت ط3. 2007. ص310.

يقول "فردريك إنجلز" « كانت الفلسفة اليونانية و الرومانية القديمة عبارة عن المادية الأولية العفوية ، و بوصفها مادية عفوية فهي لم تكن قادرة على إيضاح العلاقة بين الفكرة و المادة ، إلا أن ضرورة بلوغ الوضوح في هذه المسألة أدت إلى التعاليم الخاصة بالروح المنفصلة عن البدن ، و من ثم إلى تأكيد خلود هذه الروح و أخيرا إلى الوحدانية، و هكذا تعرّضت الماديّة القديمة للنفي من جانب المثالية و لكن المثالية في التطور اللاحق للفلسفة غدت هي الأخرى باطلة و تعرضت للنفي من جانب المادية الحديثة . إن الماديّة الحديثة نفي للنفي»¹⁶⁵.

وتعقيبا لما ورد ذكره لمفهوم الأيديولوجيا عند "كارل ماركس"، فقد حمل هذا المفهوم عدة معاني و دلالات، و كأنه ذلك المتغيّر الذي لا يمكن تحديده. فمن ربطه بالتصورات الدّينية و الفلسفية و القانونية، إلى مفهوم يحمل تصورات و فكر الطبقة المسيطرة، إلى تجلياته كوعي زائف عند الطبقة العاملة، و قد بدأت ارهاصات هذا المفهوم عند ظهوره كعملية نقدية للفلسفة الألمانية في جانبه المعرفي، ما لبث أن تحوّل إلى علم عندما ركّز على الاقتصاد، و بالتالي فإنّ مفهوم الأيديولوجيا عند "كارل ماركس" بدأ من الأيديولوجيا الألمانية و انتهى عند رأس المال.

المبحث الثالث: مفهوم الأيديولوجيا بعد ماركس

➤ جورج لوكاش

يعتبر جورج لوكاش György Lukács (1885-1971) المولود بمدينة بودابست بالمجر، مفكرا و ناقدا أدبيا و فيلسوفا، و قائدا شيوعيا كبيرا ، تقلّد مناصب حكومية، و كان عنصرا فاعلا في معهد ماركس و إنجلز و لنين بموسكو، و من ثم في أكاديمية العلوم، هذا المفكر الذي بقي طوال حياته الفكرية مخلصا للنهج الماركسي حتى وفاته، رأى أنّ الماركسية الأصلية تفترض نقدا لها، ولهذا فهي عنده « لا تعني إذن تسليما بدون نقد لنتائج بحث ماركس، و لا تعني الإيمان بنظريته أو بأخرى ، و لا تأويل كتاب مقدّس، إن الأصالة نسبة للماركسية ترجع إلى

¹⁶⁵ فردريك انجلز. ضدّ دوهرنغ . ترجمة محمّد الجندي. دار التّقَدَم موسكو. 1984. ص162.

نقيض ذلك، إلى المنهج بشكل حصري ، إنها تتضمن الاقتناع العلمي القائل، أن الجدلية الماركسية وجدت منهجية البحث الصحيح»¹⁶⁶.

من هنا قام "جورج لوكاش" بتطوير نظرية الأيديولوجيا عند "كارل ماركس" التي كانت مبنية على الاغتراب، وسط جدلية الصراع الطبقي، إلى بنائها على أساس الصنمية و التشيؤ، كنتيجة حتمية للنظام الرأسمالي، و انعكاسه على العلاقات الاجتماعية، و في تفسيره للتشيؤ يذكر جورج لوكاش أنه « يشار إلى ظاهرة التشيؤ المقاربة حميمياً للاغتراب، دون أن تتوحد معه، لا اجتماعيا و لا إدراكياً، جرى استعمالها كمرادف له»¹⁶⁷. دون أن يتخلى في تحليلاته عن الجدلية الماركسية كمنهج في غلاف الكلية لأن المفهوم الجدلي للكلية عنده «هو المنهج الوحيد الذي يستطيع إمساك وإعادة بناء الواقع على صعيد الفكر، والذي تعتبر فيه الكلية المحسوسة جانبه الواقعي، لأن المحسوس هو محسوس، كما يقول "كارل ماركس"، لأنه حصيلة عدة تفسيرات إذًا وحدة المتعدد»¹⁶⁸.

إنّ وحدة العناصر حتى و لو كانت متناقضة تمثل عند "جورج لوكاش" أساس التطور التاريخي، و قد جاءت المادية التاريخية لتُترجم ذلك، لأنه يرى أن "كارل ماركس" «حوّل جذريا كل ظاهرات المجتمع و الإنسان المجتمعي إلى قضايا تاريخية، و لهذا إن النقد الماركسي لهيغل هو إذا التّكلمة المباشرة للتّقد الذي مارسه هيغل ذاته ضد كانط و هكذا ولدت جدلية ماركس كتكلمة ناجمة لما قصده هيغل»¹⁶⁹. و الكليّة عند "جورج لوكاش" يفرضها الواقع المتمثّل في الصّراع الطبقي بين البورجوازية و البروليتاريا، و الذي يلعب فيها الوعي الطبقي دورا هاما لأنه كما يذكر «وضع البورجوازية يحدّد وظيفة الوعي الطبقي في الصّراع من أجل السّيطرة على المجتمع،

¹⁶⁶ جورج لوكاش. تاريخ الوعي الطبقي. ترجمة حنا الشاعر. دار الأندلس للطباعة و النّشر. بيروت. ط. 2. 1982 ص 13.

¹⁶⁷ ن. م. ص 289.

¹⁶⁸ ن. م. ص 20.

¹⁶⁹ ن. م. ص 27.

.....و بما أنّ سيطرة البورجوازية تمتد فعلياً على كل المجتمع، و كما تهدف فعلياً لتنظيم المجتمع بكامله طبقاً لمصالحها، كانت ملزمة بالضرورة أن تخلق نظرية تكوّن كلاً عن الاقتصاد و الدولة و المجتمع، و ما يُفترض و يتضمن في ذاته و لذاته رؤياً للعالم»¹⁷⁰ . و بما أن البروليتاريا جزءاً من الكل ، و بما أن البرجوازية تعتبر الأقلية فإن مصيرها يصبح حرجاً إذا وصل الوعي إلى الكلية، أي بما في ذلك البروليتاريا ولهذا يرى أنّ « الشرط المصيري لإبقاء نظام البرجوازية هو أن الطبقات الأخرى تتوهم و تبقي في وعي طبقي مشوش»¹⁷¹، و هذا التعبير الخاص "بجورج لوكاش" يعين الطّابع الجدلي للوضع الطبقي للبرجوازية مع البروليتاريا، ليس فقط لمصلحتها بل ضروري لها مصيرياً، و يتركز هنا "جورج لوكاش" على إحدى الفقرات التي ظهرت في البيان الشيوعي أي « عندما أوضح البيان الشيوعي أن البرجوازية تخلق حفرة قبرها ، فهذا ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل على الصعيد الإيديولوجي»¹⁷².

و على هذا الأساس فالأزمة التي تتخبّط فيها الطبقة البرجوازية هي علامة انحطاطها، لأنها مجبرة عن الدفاع عن نفسها كطبقة، و أكثر من ذلك صراعها هو صراع وجودي و مسألة حياة أو موت، و الفضل يعود للمادية التاريخية الماركسية للوصول إلى وعي حقيقي بروليتاري لأن «القضية الإيديولوجية ليست بالأحرى شيئاً آخر سوى التعبير بالفكر عن الوضع الاقتصادي الموضوعيو أنّ المادية التاريخية هي أولاً نظرتة للمجتمع البرجوازي و لبنيته الاقتصادية»¹⁷³.

يعتبر كتاب « التاريخ و الوعي الطبقي » الذي ظهرت أول طبعة له 1922 أهم كتاب لتطور مفهوم الإيديولوجيا عند جورج لوكاش، و الذي جاء امتداداً لكتاب رأس المال و خاصة في فصله الأول، حيث ظهر فيه مفهوم

170 ن. م. ص 65.

171 ن. م. ن.ص.

172 ن. م. ص 66.

173 ن. م. ص 187.

"الصنمية" و هو يعني صنمية السلعة أو البضاعة. و مع الرأسمالية أصبحت ظاهرة الضمنية واقعا ، حيث أصبحت الأشياء التي أنتجها الإنسان تتحكم فيه حيث يؤكد "جورج لوكاش" أن صنمية البضاعة هي حالة تميز المجتمع الرأسمالي لأن « مشكلة صنمية السلعة هي مشكلة نوعية لعصرنا، و للرأسمالية المعاصرة ، حين يفصل المنتج عن وسائل إنتاجه، و حل و تفتيت كل الوحدات الأصلية للإنتاج ، أي كل الشروط الاقتصادية و الاجتماعية، لولادة الرأسمالية المعاصرة ، أن تحل مكان الصلات الأصلية التي كانت تكشف زيادة الصلات البشرية ، صلات مشيئة عقلانيا»¹⁷⁴ .

لهذا فالتشيؤ هو نتيجة لصنمية البضاعة، لأن نتاج الإنسان، ما أن يصبح بضاعة، حتى يفصل عن صلته بالإنسان، فأولاً يفصل عن حاجة العامل، لأنه مكرس لسوق لا شخصية ، و ثانياً يفصل عن العمل لأن المنتج للبضاعة هو كذلك لا شخصي و انطلاقاً من هذه الفكرة للتشيؤ عند "جورج لوكاش" يُستنتج أن « كل إنسان يعيش في الرأسمالية ، فإن التشيؤ هو إذا الواقعية المباشرة الضرورية »¹⁷⁵، و أن علاقات الناس الاجتماعية بعضهم ببعض و الإنتاج، تتخذ شكلاً مادياً مستقلاً عن رقابتهم و إشرافهم و وعيهم ، و هذا الواقع الموضوعي المشيئة الذي تتصف به العلاقات الاجتماعية هو جوهر البنية التجارية ، حيث يُفسر ذلك "جورج لوكاش" أنه «يرتكز على واقع، أن رباطاً أو صلة بين الأشخاص تأخذ طابع الشيء، و بهذه الصفة طابع موضوعية وهمية، في نظام قوانينها الخاص الصّارم و المغلق تماماً، والعقلاني بالظّاهر، يخفي كل أثر لجوهرها الأساسي. الصّلة بين الناس»¹⁷⁶ .

لتجاوز هذه الحالة المتمثلة في التشيؤ التي تعيشها الطبقة العاملة المتمثلة في البروليتاريا، التي تخدم مصالح الرأسمالية، وحبب عليها أولاً أن تعي ذاتها حيث يرى صاحب كتاب تاريخ الوعي الطبقي أنّ «البروليتاريا بكونها نتاج

174 ن. م. ص 86

175 ن. م. ص 172.

176 ن. م. ص 80.

الرأسمالية، فهي خاضعة بالضرورة لأنماط وجود مُتتجِّها، و إن أنماط الوجود هي اللإنسانية و التشيؤ..... و حتى تبلغ البروليتاريا ذاتها لكشف هذه الأزمة تماما، تكون قد بلغت الوعي الطبقي الحقيقي، فهي النقد البسيط للتشيؤ»¹⁷⁷.

إن النظام الرأسمالي بالنسبة "لجورج لوكاش" يستعمل كل وسائله الفكرية التوجيهية والاقتصادية والسياسية، لتبرير حالة التشيؤ على أنها طبيعية، كما أنها ضرورية لغاية واحدة، و هي مصلحة الطبقة البورجوازية و لهذا يذهب إلى أنّ «الصيغ الصنمية الموضوعية التي يؤكدّها الإنتاج الرأسمالي، تنجلي في مظهر يُفهم بكونه مظهرا ضروريا، و لكنه لا يعدو مع ذلك أن يكون مظهرا. إن الصّلات الانعكاسية لهذه الصيغ الصنمية ولقوانينها الناجمة بالضرورة عن المجتمع الرأسمالي، تخفي الرّوابط الواقعية بين المواضيع، تظهر كأنها التمثّلات الضّرورية التي يقيمها عملاء الإنتاج الرأسمالي. فهي إذن موضوع للمعرفة، ولكن الموضوع المعروف ضمن وبواسطة هذه الصيغ الصنمية ليس نضام الإنتاج الرأسمالي ذاته. إنّهُ أيديولوجية الطّبقة الحاكمة»¹⁷⁸.

و بالتالي فظاهرة الصنمية المرتبطة بالبضاعة التي هي في الأصل نتاج عمل و ثمرة جهد، تصبح شيئا يتحكم في صانعه، و وسيلة بيد المنتج للرّيح و انطلاقا منها و كنتيجة حتمية لها، تصبح العلاقات الاجتماعية مشيأة داخل عملية الإنتاج، و الناتج المتمثل في البضاعة خارج عن نطاق حاجة العامل أو إلى الجماعة التي هو عضو منها، بل هو ناتج متوجه إلى السّوق، و في المجتمع الرأسمالي الذي تسيطر عليه التبادلات، فالعامل فيه لا ينتج قيما استعمالية بل ينتج قيما تبادلية، ليس له فيها إلا قوّته الجسدية، و التي تعتبر بدورها بضاعة ، هذا ما يجعل تموضع العمل عملية حسابية كمية لا إنسانية تجسّد التناقض الذي يعيشه المجتمع الرأسمالي، الذي يعطي للعمل الصفة الاجتماعية، و في نفس الوقت ينزع عنها جوهرها و المتمثل في العلاقات الاجتماعية.

¹⁷⁷ ن. م. ص. 74.

¹⁷⁸ ن. م. ص. 24.

➤ أنطونيو غرامشي

يعتبر "أنطونيو غرامشي" Gramsci Antonio (1891-1983) المولود بمدينة "أليس" مقاطعة "سردينيا" بإيطاليا. منظرًا وسياسيًا وفيلسوفًا وقائدًا حزبيًا نشطًا وصحافيًا، تسببت أفكاره الثورية السياسية ذات الانتماء الاشتراكي الشيوعي بإدخاله السجن من طرف النظام الفاشي الحاكم آنذاك تحت قيادة موسوليني* حيث مكث هناك مدة ناهزت الإحدى عشرة سنة، لكنها كانت مرحلة زاخرة بالإعمال الفكرية في السياسة والأدب، سميت هذه الأعمال بـ "دفاتر السجن" وكانت كذلك فرصة سانحة له لإعادة تقييم الكثير من التعاليم التي فرضتها روسيا على الحركة الشيوعية في إيطاليا، وانطلاقًا من هنا نبذ "أنطونيو غرامشي" الحتمية المادية، بدليل فشل الثورة البروليتارية بإيطاليا، بالرغم من توفر شروطها المادية، ولهذا ركّز في أبحاثه على أسباب هذه الهزيمة المتمثلة في إيديولوجية الهيمنة التي مارستها الدولة الرأسمالية على المجتمع.

و لهذا لا يمكن عزل مفهوم الايديولوجيا عند أنطونيو غرامشي عن الكل الفلسفي، وفلسفته هي فلسفة "البراكسيس" la praxis «التي لا يفصل فيها بين النظرية والممارسة، ولهذا جمع بين الثقافة والسياسة، وكذلك القيادة والنضال»¹⁷⁹. وأن هذا المفهوم لا يمكن تحليله إلا في سياقه التاريخي والمتمثل أساسا في البناء الفوقي داخل الكتلة التاريخية، حيث يفصل "أنطونيو غرامشي" بين البنية، والبناء الفوقي، لكنهما المكونان الأساسيان لهذه الكتلة حيث يفسرها بقوله «إنّما ذلك المجتمع المعقد المتناقض، والمتضارب للبناء الفوقي، وانعكاس مجموع العلاقات الاجتماعية والانتاجية»¹⁸⁰. وقد اعتمد "أنطونيو غرامشي" على هذا التحليل، انطلاقًا من أنّه تفاعل ضروري بين عناصر الكتلة التاريخية أي بين البنية والبناء الفوقي، الذي يعتبر التحلي الحقيقي للديالكتيك كمحرك

* بينيتو أندريا موسوليني 1883-1945 حاكم إيطاليا 1922-1943. مؤسس الفاشية.

¹⁷⁹ جيرار بن سوسان. معجم الماركسية النقدي. ترجمة جماعية. دار الفرابي. بيروت. 2003. ص. 252.

¹⁸⁰ Antonio Gramsci. Dans Le Texte.P1. Éditions sociales. Paris. 1975. P 112.

أساسي لفلسفة البراكسيس. وكل ذلك عنده يعني أنه «لا يمكن فهم الوظيفة والمعزى الأساسي للديالكتيك إلا إذا نظرنا إلى فلسفة الممارسة (البراكسس) باعتبارها فلسفة متكاملة وأصيلة، افتتحت طورا جديدا في التاريخ، وفي تطوّر الفكر العالمي، وذلك بقدر تجاوزها لكل من الفلسفة المثالية التقليدية، والمادية التقليدية، اللتان كانتا تعبيراً عن المجتمعات السابقة، مع احتفاظها بعناصرها الجوهرية»¹⁸¹. ومن هنا يظهر جليا أن البراكسس الغرامشي أحدث ثورة في الفكر. وعبر عنه على أنه تطهيرا catharsis فكريا، لكنّه بعيدا كل البعد عن التعريف الأرسطي لأنه حسب أنطونيو غرامشي «يمكن استعمال كلمة كتارسيس لإبراز الانتقال من الراهن الاقتصادي الأناني العاطفي، إلى الراهن الأخلاقي السياسي، ومن الضرورة إلى الحرية»¹⁸².

هذا ما يؤكد تجاوز "أنطونيو غرامشي" لكل الإيديولوجيات، وأنّ فلسفته تسعى إلى التحرر من أية عناصر إيديولوجية متعصّبة، أو أحادية النظرة، لا لشيء إلا لأنها كما يقول «وعي مفعم بالتناقضات، وإذا ثبت أن التناقضات سوف تختفي، فإن هذا يثبت ضمنا أن فلسفة الممارسة أيضا سوف تختفي»¹⁸³. ومن هنا ينزاح مفهوم الإيديولوجيا عند "أنطونيو غرامشي" عن مفهومه المادي الماركسي، كتعبير عن الوعي الزائف، إلى وعي مفعم بالتناقضات في جدلية دائمة، داخل الكتلة، وبالتالي إخراجها من طابع الصّراع الطبقي، إلى طابع مجتمعي وبالتالي، فالبراكسس الغرامشي «يدعم فكرة أن الناس يكتسبون وعيهم الاجتماعي داخل الأيديولوجيات»¹⁸⁴.

ويتميّز انطونيو غرامشي بين نوعين من الإيديولوجيات، فهناك الإيديولوجيا العضوية تاريخيا، والإيديولوجيا الفردية الاعتبارية، وكلاهما له غاية واحدة ألا وهي الهيمنة. على أن الأولى حسب «تكون ضرورية لهيكل معين، ولها

¹⁸¹Ibid. P200.

¹⁸²Ibid. P112.

¹⁸³Ibid. P165.

¹⁸⁴Ibid. P182.

دور في تنظيم الجماهير، وكذا تكوين الأرضية التي تتحرك فيها تلك الجماهير، أين يكتسبون وعيهم لمواقعهم، أين يصارعون. أما النوع الثاني من الأيديولوجيا فهي إيديولوجيا تحكّمية ذات نزعة فردية، وهي اعتبارية ذات اختلافات، وهي في الأصل غير ناقصة، بل هي كالخطأ الذي يناقض الحقيقة ويؤكددها»¹⁸⁵.

يعتبر مفهوم الهيمنة عند "انطونيو غرا مشي". مرتبط بآشد الارتباط بالثقافة وكيفية إدارتها، ومجالها هو الإصلاح الثقافي والأخلاقي، ولا يمكن للجماهير أن تقطف ثمار هذا الإصلاح إلاّ باتّحادها ضد الطبقات المهيمنة وبالتالي الوصول إلى عهد جديد، ومن هنا «فالهيمنة عند انطونيو غرا مشي وسيلة وغاية في نفس الوقت، أولاً للوصول إلى الحكم والحفاظ عليه في شكله الثقافي والأخلاقي، وثانياً هي الثورة الأخلاقية والثقافية، ثم السياسية والاقتصادية، لظهور الرّجل الجديد والنظام الجديد»¹⁸⁶.

وبما أن البراكسيس هي تلك الفلسفة الحاملة لجدلية التناقضات، المتمثلة في البناء الفوقي والبنية التي هي البنية الاجتماعية، يرى فيها "انطونيو غرا مشي" أنها تحتوى على روابط تتحقّق عبر المثقفين الذين تُسند إليهم صياغة الأيديولوجيا ونشرها بين الجماهير. ولهذا فهو يؤكد على أن «كل الناس مثقفون، لكن ليس باستطاعة كل الناس تأدية دور المثقف في المجتمع»¹⁸⁷.

وفي جدل الثنائيات، يقدّم فريقين للمثقفين على أساس الوظيفة التي يؤديها كل مثقف، فالتعريف الأول يخص به المثقف الذي يؤدي وظيفة داخل الهيكل الاجتماعي الذي ينتمي إليه. وهو تعريف اجتماعي والذي يعطيه "انطونيو غرا مشي" صفة "المثقف العضوي" أما التعريف الثاني فيخص المثقف الذي يؤدي وظيفة في العملية التاريخية وبالتالي هو تعريف تاريخي للمثقف بوصفه "مثقفا تقليديا". ومن هنا يظهر جلياً تصوّر الغرامشي للحالتين التي تخص المثقفين، والتي يحددها بدقة متناهية.

¹⁸⁵ Ibid. P121.

¹⁸⁶ Voir. Jean-Marc Piotte. La Pensée Politique de Gramsci. Éd. Parti-Pris. Montréal. 1970. P70.

¹⁸⁷ Antonio Gramsci. Dans Le Texte.P2. Éditions sociales. Paris. 1975. P 130.

أما فيما يخص المثقف العضوي فهو يعطي بعض الخصائص التي تميّزه ومنها «أن يعرف المرء ذاته، يعني أن يكون ذاته وبالتالي سيّدًا لذاته، أن يكون متميزًا وأن يخرج من الفوضى، أن يكون عنصر نظام، ويجب أن يكون هذا النظام نظامه الذاتي ونشاطه، ولا يمكن الوصول الى هذا، إذا لم نعرف الآخرين وتاريخهم، وتعاقب الجهود التي بذلوا ليكونوا ما هم عليه، والحضارة التي أنشأوها والتي نسعى لاستبدالها»¹⁸⁸. هذه الخصائص التي يجب أن يتميز بها المثقف العضوي الغرامشي، تتجاوز الخاصية إلى مشروع التقييم المستقبلي، ولهذا يعرف المثقف العضوي على أنه «ذلك الموظف الذي يؤدي مهمة أساسية داخل البنية الاجتماعية، حيث يقوم بخلق وتوزيع ونشر الأيدولوجيا، وفي نفس الوقت يضمن انسجام وعي الطبقة بوحدة مصالحها، وحدة مصيرها ووحدة مهامها التاريخية، وبالتالي تكوين طبقة اجتماعية لها شخصيتها التاريخية»¹⁸⁹.

أما الحالة الثانية والتي تخصّ المثقف التقليدي الغرامشي، فهي عنده حالة مثيرة، ويؤكد على طابعها التاريخي حيث يقول إن «المثقفين التقليديين مشكلة تاريخية تستدعي الاهتمام»¹⁹⁰. لأن هذا المثقف عنده ينتقل من الحالة العضوية إلى الحالة التقليدية، بمعنى أن علاقته بالمجموعة المسيطرة غير مباشرة، وفي الأصل لا ينتمي إليها، بل ينتمي إلى طبقة أخرى، رحلت تاريخيا أو تمّ تنحيتها، ومن هنا يبرز "أنطونيو غرامشي" أهم الخصائص التي تميّز المثقف التقليدي، وبالتالي «فهو ذلك المثقف الذي يبقى رغم اندثار نمط الإنتاج الذي ترعرع فيه، والذي كان مرتبطا به عضويا وبطبقتة، والتي اندثرت أو هي في طريق الاندثار، وبهذا المعنى فكلمة تقليدي تخص المثقفين الذين ليس لهم علاقة عضوية بالطبقة الجديدة الأساسية، على أن المثقف يكون تقليديا بالنسبة للطبقة التّقدمية، مما يعني أن المثقف التقليدي بالنسبة للطبقة الأساسية، كان أو يكون في نفس الوقت مثقفاً عضويا لطبقة اندثرت أو في طريق الاندثار، ولهذا لا يمكن تحديد مفهوم المثقف التقليدي إلّا من وجهة

¹⁸⁸ Ibid.P22.

¹⁸⁹ Ibid.P23.

¹⁹⁰ Ibid.P44.

نظر تاريخية»¹⁹¹. لهذا فالمثقفون التقليديون عند "أنطونيو غرامشي" يُفرزون أيديولوجيا مستقلة عن الطبقات الاجتماعية، و بذلك هم يمثلون الاستمرارية التاريخية وعلى أن هذه الايديولوجيا هي قناع لأصولهم الطبقيّة، ووضعهم الطبقي الذي يتغيّر حسب الفترات التاريخية، لكنها دائمة الحضور في نشاطهم الثقافية. وبالتالي فجدلية المثقف الغرامشي، تكمن في تناقص الحالتين، فالأول أي المثقف العضوي يعلن القطيعة ويسعى إلى التغيير، أما الثاني وهو المثقف التقليدي، يتكيف مع الحالة الجديدة، ويسعى إلى تبرير الواقع، ومن هنا يعتبر المثقف العضوي في حالة تضاد مع المثقف التقليدي لأنه عضو فعال اجتماعيا، له انتماء عضوي لطبقته ويعمل على تفعيل الوعي النقدي عند الفرد وتسجيل حضوره السياسي، بهدف تكوين مجتمع مدني متجانس، أما المثقف التقليدي فهو يغازل الطبقة الحاكمة ويبرّر فكرها بنشر الزيف وتكريس أمر الواقع ومحاولة ابعاد التاريخ عن مساره.

ومن هنا يعتبر مفهوم الايديولوجيا عند "أنطونيو غرامشي"، مفهوما لا يمكن عزله عن الكتلة التاريخية المتمثلة في البنية والبناء الفوقي، وعن جدل الثنائيات في فلسفة البراكسيس، والممارسة المعبر عنها عبر النظرية، التي هي الهيمنة الإيديولوجية، ووسيلتها المثقف. ولهذا فالأيديولوجيا بالمفهوم الغرامشي هي وعي بالضرورة.

➤ كارل مانهايم

تجاوز مفهوم الايديولوجيا عند "كارل مانهايم" سابقه، الذين خاضوا فيه وأسّسوا له من مطلقاتهم الفكرية، ولا يمكن تفسير وتوضيح هذا المفهوم عنده إلا في سياق علم اجتماع المعرفة الذي يُعتبر "كارل مانهايم" واجهته الأولى. وُلد كارل مانهايم Karl Mannheim (1893-1947) المفكر والفيلسوف وعالم الاجتماع، بمدينة بودابست

¹⁹¹ Ibid.p 44.

بالجر، من أب مجري وأم ألمانية، وكلاهما من أصل يهودي. تدرّج في التعليم حتى نال شهادة الدكتوراه، التي كان عنوانها «تحليل بنيوي للأبستمولوجيا». وفي سنة (1929) ألف أهم كتاب له بعنوان «الايديولوجيا و البيتوبيا» والذي يعتبر أهم مصدر لهذه المرحلة من البحث. و بعد اعتلاء النّازية عرش الحكم في المانيا لجأ "كارل مانهايم" إلى إنجلترا، وبقي هناك حتى وفاته. وتعتبر سييسولوجيا المعرفة التي حمل لوائها "كارل مانهايم" من «أحدث فروع السوسولوجيا، والتي يمكن اعتبارها نظرية من جانب وبجنا تاريخيا سوسولوجيا من جانب آخر، و هي بصفتها نظرية تحاول أن تحلّل العلاقة بين المعرفة والوجود ، لكنّها بصفتها بحثا تاريخيا - سييسولوجيا تحاول أن تتعقّب الأشكال التي اتخذتها هذه العلاقة خلال التطور الفكري البشري»¹⁹² أي أنّ هذا العلم «يسعى لفهم التّطورات وتغيّراتها وعلاقتها الوثيقة بالجماعات الاجتماعية والمواقف الكلية التي تنشأ عنها... كما يحاول البحث عن العلاقات الداخلية بين الفكر والوجود الاجتماعي وطرق تكوينها»¹⁹³.

أما من الجانب السوسيو- تاريخي فهي «تركّز على هذه العلاقة في ديناميكيّتها أي علاقة المعرفة والوجود الاجتماعي خلال التطور التاريخي للبشر»¹⁹⁴.

تأثر "كارل مانهايم" بفكر أول من صاغ اسمًا لهذا العلم، و هو ماكس شيلر* Max Scheler الذي يرى أن «المعرفة الإنسانية توجد في المجتمع، وتقدّم للخبرة الفردية كأمر معطاة يسلم بها على نحو مُسبق ، حيث تزود الخبرة الفردية بما لها من نظام خاص للمعني، وعلى الرغم من ارتباط هذا النظام بموقف تاريخي واجتماعي خاص، ولكنه يبدو للفرد كما لو كان يمثل الطريقة الطبيعية للنظرة إلى العالم»¹⁹⁵. وقد تأثر كذلك "كارل مانهايم" بأحد مؤسسي علم الاجتماع، ألا وهو "كارل ماركس" حيث «استمد منه العديد من تصورات ومفاهيمه

192 كارل مانهايم. الأيديولوجيا و البيتوبيا. ترجمة محمّد رجا الديريني. شركة المكتبات الكويتية. ط1. 1980. ص 309.

193 السيد عبد العاطي السيد. علم اجتماع المعرفة. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. 2001. ص 57.

194 انظر. كارل مانهايم. الأيديولوجيا و البيتوبيا. ترجمة محمّد رجا الديريني. شركة المكتبات الكويتية. ط1. 1980. ص 309.

* ماكس شيلر. 1874- 1928 فيلسوف و عالم اجتماع ألماني.

195 السيد عبد العاطي السيد. علم اجتماع المعرفة. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. 2001. ص 53.

، مثل مفهوم الايدولوجيا، التسلح بالأفكار من أجل المصالح الاجتماعية، الوعي الطبقي، أي اغتراب الفكر عن الوجود الحقيقي للمفكر»¹⁹⁶ .

مع أنه قد تبني الأفكار الماركسيّة المبنية على أساس الصّراع الطبقي إلاّ أنّه تجاوزها إلى فكرة « الضرورة الاجتماعية، وحتميّتها في الفكر، وفعاليتها الواضحة في العمليّات التاريخيّة»¹⁹⁷ . هذه الصّورة حسب الفكر المائهي، يمثّلها الفرد داخل الجماعة الاجتماعيّة وتفاعلهما وتأثرهما بعضهما البعض، لأنّ الفرد المائهي «ينتمي إلى الجماعة، لا لأنّه وُلد فيها، ولا لأنّه يسعى للانتماء إليها، بل لأنّه يرى الحياة والعالم في ضوء المعاني التي اكتسبها من الجماعة، أو التي طوّرها داخلها»¹⁹⁸ . وما الأيديولوجيا إلاّ نتيجة لهذا التفاعل الاجتماعي الكلي، المتكوّن من عناصر في نظر "كارل مائهايم"، لأنّ مجال علم اجتماع المعرفة هو حتما « دراسة العوامل التي تحدّد المحتويات الأساسيّة للحياة العقليّة للفرد والجماعة، و تكوينها مثل اللغة و الأفكار العلميّة، المعتقدات الدنيّة، و النظريّات الفلسفيّة، القواعد الأخلاقيّة والقانونيّة، الأذواق الجماليّة و الأيديولوجيّات السياسيّة و الاقتصاديّة ، و التطلّعات الاجتماعيّة، و انساق القيم بوجه عام»¹⁹⁹ .

بناءً على هذا تبني "كارل مائهايم" فكرة أنّ «كل أشكال التّفكير هي ذات طابع أيديولوجي»²⁰⁰ . هذا ما يعكس فكره على أنّ الأيديولوجيا تعني التّفكير الذي يتحدّد على نحو وجودي، بما يعني ذلك التّفكير من أجل الفعل و العمل، لكن من جهة أخرى "فكارل مائهايم" يرى أنّ هذا الفكر « يتأثر بعوامل غير منطقيّة مثل الجماعة الاجتماعيّة، ولهذا فمسألة تفسير الأفكار تخصّ طبيعة الوضعيّة في الجماعات، ومن هنا فليس هذا

196 ن. م. ص. 49.

197 ن. م. ص. 197.

198 ن. م. ص. 202.

199 ن. م. ص. 77.

200 ن. م. ص. 208.

التفسير مسألة خطأ أو صواب بل هو مسألة منظور Perspective²⁰¹ . بمعنى أنّ نفس الموضوع قد ينتج اختلاف الرؤى عند الأفراد، بسبب اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية، وبما أنّ "كارل مانهايم" يربط الفكر بالوجود، وعلى أن التفكير عنده يأخذ الطابع الأيديولوجي، فلا يمكن تحليل مفهوم الأيديولوجيا إلاّ بالمرور عبر الشّروط السّوسيو-تاريخية، بما يعني فكرة جماعة اجتماعية، أو فرد داخل هذه الجماعة في موقف خاصّ عبر التاريخ.

ومفهوم الأيديولوجيا بشكل عام «ينطوي على حقيقة أنّ اللاّشعور الجمعي لجماعات معينة، قد يعمل في بعض المواقف على طمس معالم الظّروف الحقيقيّة المحيطة بالمجتمع، ويحجبها سواء عن أعينها، أو عن أعين الآخرين، ولذلك تحرص على تثبيت الموقف الرّاهن»²⁰². بما يعني الوجود داخل الجماعة الاجتماعية، أو العيش في كنف الطبقة الحاكمة المسيطرة. وفي المقابل يبرز "كارل مانهايم" "اليوتوبيا" في موقع متناقض مع الأيديولوجيا حيث يعتبرها «ذلك التّمط من التّوجّه الذي يتسامى على الأمر الواقع (الموقف الرّاهن)، ويحطّم في الوقت نفسه حدود التّظام القائم»²⁰³.

وبهذا فهما مضمونان (الأيديولوجيا و اليوتوبيا) لا يمكن فصلهما تاريخيا، لأنّه ثمة صعوبة في التّحديد الدّقيق لما هو يوتوبي، وما هو أيديولوجي في فترة معينة من التاريخ «وهذه الصّعوبة ناجمة عن كون العناصر اليوتوبية و الأيديولوجية لا توجد منفصلة عن بعضها في مسيرة التاريخ. إن يوتوبيات الطبقات الصّاعدة كثيرا ما تنفذ إليها وتتغلغل فيها عناصر أيديولوجية»²⁰⁴. ومن هنا فالأيديولوجيا تسعى إلى تثبيت الواقع وتبريره. واليوتوبيا تمثل تطلّعا غير مُنجز، لكنّه في ذات الوقت هو ثمرة التّظام القائم «لأنّ فكرها غير قادر على تشخيص مضبوط للظّروف

201 ن. م. ص. 207.

202 ن. م. ص. 211.

203 كارل مانهايم. الأيديولوجيا و اليوتوبيا. ترجمة محمّد رجا الديريني. شركة المكتبات الكويتية. ط1. 1980. ص248.

204 ن. م. ص. 256.

السائدة في مجتمع معين، وهو ليس أبدا تحليلا حقيقيا للوضع، بل لا يمكن استعماله إلا كدليل موجه للعمل»²⁰⁵. قد اعتمد "كارل منهايم" في تحليله لمفهوم الأيدولوجيا على تصوّرين أولهما:

أ. المعنى الجزئي للأيدولوجيا

يعتبر هذا المعنى للأيدولوجيا في الفكر المانهايمي سيكولوجيًا بحثا لأنّ «المرجع في هذه التحليلات هو دائما الفرد..... ولأنّ كل الظواهر النفسية لا بد أن ترجع في آخر الأمر إلى عقول الأفراد»²⁰⁶.

وتدلّ كلمة إيديولوجيا بهذا المعنى عند "كارل مانهايم" «على أننا نتخذ موقفا متشكّكا تجاه الأفكار والتصورات التي يتقدم بها خصمنا، إذ نعتبرها تمويهات واعية بدرجات متفاوتة، تخفي الطبيعة الحقيقية لوضع لن يكون الاعتراف بحقيقته متفقا مع مصالح هذا الخصم»²⁰⁷. ما يعني أنّ الفرد يقيس الأمور انطلاقا من تقييم ضيق، ونتيجة لذلك يكون سلوكه اندفاعيا، حيث يلعب الشكّ والرّيبة والتردد في الإحكام والتصورات دورا هاما في سلوكه كمعارض، ومن هنا فالتصوّر الجزئي للأيدولوجيا يدلّ حسب «على ظاهرة تقع مباشرة بين الكذب البسيط من طرف، والخطأ الناتج عن جهاز مفاهيمي مشوّه أو سيء من طرف آخر»²⁰⁸.

لكن في هذه الحالة يجد "كارل مانهايم" حلاّ لهذه الحالة السيكولوجية، باقتراحه لما يسمى "بالمعايير المشتركة للصواب". «حيث يمكن دحض الأكاذيب واستتصال مصادر الخطأ بالرجوع إلى معايير الصواب الموضوعي، مقبولة ومشاركة لدى الطرفين. وهكذا فإنّ الشكّ في أن الخصم ضحية لأيدولوجية، لا يصل إلى حد استبعاده من التّقاش على أساس إطار مرجعي نظري مشترك»²⁰⁹. ومن هنا فالتصوّر الجزئي للأيدولوجيا في الفكر

²⁰⁵ محمد سبيلا. الأيديولوجيا. دفاتر فلسفية. دار توبقال للنشر. المغرب. ط2. 2006. ص14.

²⁰⁶ كارل مانهايم. الأيدولوجيا و البيوتوبيا. ترجمة محمد رجا الديريني. شركة المكتبات الكويتية. ط1. 1980. ص131.

²⁰⁷ ن. م. ص. 129.

²⁰⁸ ن. م. ص. 134.

²⁰⁹ ن. م. ص. 130.

المنهاجي يأتي تعبيراً عن حالة صراع نفسي، قد يلقي حلاً له إذا أخذت بعين الاعتبار المعايير المشتركة للصواب الموضوعي. وثانيهما:

ب. المعنى الكلي للأيدولوجيا

يعتبر هذا المعنى متجاوزاً للمعنى السابق، حيث لا يعني الفرد بل يعني الجماعات الاجتماعية «لأنه التصور الأكثر شمولاً للفظ الأيدولوجيا، لأنه يشير إلى إيديولوجيا عصرٍ ما أو إيديولوجيا جماعة تاريخية اجتماعية محددة، كأيدولوجية طبقة ما، وعندما يكون الهدف توضيح سمات وتركيب البناء الكلي لعقلية ذلك العصر أو تلك الجماعة»²¹⁰. وهذا ما يؤكد أنّ الفرد عند "كارل مانهايم"، يرى الحياة والعالم انطلاقاً من المعاني التي اكتسبها في الجماعة، والتي طوّرها بداخلها وفي هذه الحالة فإنّ «التصور الكلي يشك في نظرة الخصم إلى العالم بأسره، بما في ذلك مجموعة المفاهيم التي يستخدمها، ويحاول أن يفهم هذه المفاهيم على اعتبار أنها ثمرة للحياة الاجتماعية التي يشارك فيها الخصم»²¹¹.

ولهذا فالتصور الكلي للأيدولوجيا عند "كارل مانهايم" يُنسب لحقبة تاريخية ما، ولأنماط من الخبرة والتفسير مختلفة عن بعضها اختلافاً كبيراً. ولهذا فالتصور الكلي للأيدولوجيا يحاول التعرّف على المفاهيم، بوصفها نتاجاً للحياة الاجتماعية التي يساهم فيها الفرد كعنصر فاعل ومتفاعل مع الجماعة الاجتماعية. كما ينطلق هذا المعنى من وصف موضوعي للفروق البنائية الموجودة بين العقليّات التي تعمل في تراكيب اجتماعية مختلفة. كالفروق الموجودة بين البورجوازية والبروليتاريا، لكن بوصفها كجماعات اجتماعية. ولهذا فالخلفيات الاجتماعية عند

²¹⁰ ن. م. ص. 129.

²¹¹ ن. م. ص. 130.

"كارل مانهايم" هي حجر الزاوية في تحليلاته وبهذا «فالمعنى الجزئي يعمل على المستوى السيكلولوجي، والمعنى الكلي يعمل على المستوى الذهني»²¹².

وقد ربط "كارل مانهايم" بين الأيدولوجيا واليوتوبيا والمثقفين، باعتبارهم أفراداً متموضعة في هرم البنية الاجتماعية، ومواقفهم في التاريخ «لأنّ الصّفة الأيدولوجيّة أو اليوتوبيّة في الفكر هي صفة اجتماعيّة جماعيّة. إنّها ليست صفة للفرد الوحيد المنعزل عن حياة المجتمع، لكنّها صفة لفكر الفرد المستوحى من سياقه الاجتماعي، من جماعته وموقعها في البيئة الاجتماعيّة، وهمومها واهتماماتها، وآمالها وآمالها»²¹³.

وبالتالي فالمفكر كحامل لفكر ما، هو انعكاس لأفكار جماعة اجتماعية ما، لأنه حسب الفكر المانهايمي «سيضلّ الفكر الأيدولوجي والفكر اليوتوبي قائمين مادام في المجتمع، أي مجتمع أناس يستفيدون من تركيبية الأوضاع الاجتماعيّة و السياسيّة و الاقتصاديّة، و أناس آخرون لا يستفيدون منها»²¹⁴.

لكن "كارل مانهايم" يجد الحلّ في ذلك المثقف المتحرّر، الذي يحلّل الأمور بطريقة موضوعية، حيث يرى كارل مانهايم أنّ «جماعة المثقفين هم وحدهم الذين يستطيعون لوضعهم المتميّز أن يقرّروا المعرفة الموضوعيّة من وجهة نظر تاريخية، وذلك من خلال قدرتهم على تركيب العناصر الصّادقة في التّطورات المختلفة، لأن الحقيقة تاريخية، ولذلك لا يستطيع الفكر الإيدولوجي جنباً إلى جنب مع الفكر اليوتوبي أن يدرك الكل التاريخي»²¹⁵.

وعلى هذا فالأيدولوجيا كما اليوتوبيا عند "كارل مانهايم" مشروطتان بالموقف السيوسيو تاريخي لجماعة اجتماعية ما، بحيث يوجد في كل عهد أيدولوجيا تقابلها يوتوبيا حيث أنّ الأخيرة تجمع كل الاتجاهات والميولات الغير مُنجزة، والغير مُحقّقة، والتي غالباً ما توصف متسامية على الواقع حتى أنّها غير موجودة، لأن الإنسان لا يستطيع

²¹² ن. م. ص. 131.

²¹³ ن. م. ص. 52.

²¹⁴ ن. م. ص. 53.

²¹⁵ ن. م. ص. 212..

أن يعيش ويعمل وفقا لها ضمن حدود النظام الاجتماعي القائم، مع أنها ثمرة له، وعلى أن الأيديولوجيا تعمل على حجب وستر الظروف الحقيقية للمجتمع في مرحلة ما من التاريخ.

➤ لوي التوسير

عرفت الساحة النقدية الفرنسية في ستينيات القرن العشرين أشدّ الفلاسفة و المفكرين تشبعا بالفكر الماركسي، وهو الفيلسوف والناشط السياسي في الحزب الشيوعي الفرنسي، والأستاذ الجامعي لوي التوسير Louis Althusse 1918-1990 ابن مدينة بئر مراد ريس بالجزائر. وقبل الولوج إلى مفهوم الأيديولوجيا عنده، والذي حصره في الدولة كالسلطة وأجهزتها التي تدور في فلكها.

لكن البحث يرى أنه من الأهمية بمكان ربط هذا المفهوم بأصله وبالتالي ربط "لوي التوسير" بـ "كارل ماركس" متبنيًا أفكاره ومعتبرا أعماله ذات طبيعة علمية خاصة المتأخرة منها. حيث حاول إعادة "كارل ماركس" إلى الواجهة النقدية في ثوب جديد، وذلك عبر أعمال كان لها الصدى الكبير في أوساط الطبقة السياسية والمثقفة في فرنسا وخارجها، ومن ضمن هذه الأعمال «من أجل ماركس pour Marx» «قراءة رأس المال Lire le capital» والذي حاول فيهما إثبات الطبيعة العلمية للفكر الماركسي. وذلك عبر طرحه مفهوم القطيعة بين "كارل ماركس" الشاب وأعماله المبكرة، و "كارل ماركس" الناضج وأعماله المتأخرة و«لأجل إدراك هذه القطيعة لجأ لوي التوسير إلى مفهوم القطيعة الأبتيمولوجية الخاصة بغاستون باشلار*، حيث نقلها من فلسفة العلم إلى النظرية الماركسية»²¹⁶. وفي تصوّر "غاستون باشلار" لتاريخ العلوم يذكر هذا الأخير «أنه جاء معاكسا تماما لفكرة الاستمرارية. لأنّ تاريخ العلوم هو تاريخ الأخطاء. وأن القطيعة الابستيمولوجية ذات مستويين. فالمستوى الأول

* غاستون باشلار. 1844-1962. فيلسوف فرنسي مختصّ في فلسفة العلم.

²¹⁶ Jacques Russ. La Marche Des Idées Contemporaine. Armand Colin. Paris. 1994. P117.

يخص القطيعة بين المعرفة العامة والمعرفة العلمية، والمستوى الثاني يخص القطيعة التي تتم داخل المعرفة العلمية ذاتها»²¹⁷.

ومن هنا استعمل "لوي التوسير" هذا المفهوم لغاية واحدة، وهي إثبات التحول المعرفي للفكر الماركسي أي «الانتقال من الممارسة الأيديولوجية ذات النزعة الإنسانية، والتي لم تخلو من تأثير "هيغل" و"فيورباخ" وكل المفاهيم التي كانت متداولة في مؤلفاته مثل الاغتراب، الإنسانية، الذات، الوعي..... إلى ماركس صاحب المفاهيم العلمية الجديدة مثل صراع الطبقات، علاقات الإنتاج، قوى الإنتاج، فائض القيمة، وبالتالي إثبات علمية الماركسية، وعلى أنها نظريته ذات نزعة لا إنسانية»²¹⁸.

ويبرز "لوي التوسير" النزعة اللإنسانية في الفكر الماركسي المتأخر، على أنه ابتداءً من سنة 1845 أنقطع كارل ماركس جذريا مع كل نظرية للتاريخ والسياسة مبنية على أساس ماهية الإنسان، وقد تجلت القطيعة الاستيمولوجية عنده في ثلاث مظاهر لا يمكن فصلها.²¹⁹

✓ إرساء أسس جديدة تماما لنظرية التاريخ والسياسة، والتي انتجت مفاهيم جديدة.

✓ النقد الجذري لكل الادعاءات النظرية لكل فلسفة ذات نزعة إنسانية.

✓ تعريف النزعة الإنسانية على أنها إيديولوجيا.

ولإثبات وجهة نظره للقطيعة الاستيمولوجية في الفكر الماركسي، طرح "لوي التوسير" عدة تساؤلات أثناء قراءته لرأس المال حيث ذكر «هل أن رأس المال نتاج إيديولوجي من بين نتاجات إيديولوجية أخرى؟. هل هو إعادة تشكيل هيغلي للاقتصاد السياسي الكلاسيكي؟ ومحاولة فرض مقولات أنتروبولوجية محدّدة في مؤلفاته

²¹⁷ أنظر. غاستون باشلار. تكوين العقل العلمي. ترجمة خليل أحمد خليل. المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع. بيروت. ط1. 1981. ص 16-13.

²¹⁸ Ibid. P118.

²¹⁹ Ibid. P117.

المبكرة، أو تحقيق لطموحات مثالية في المسألة اليهودية وكذا مخطوطات 1844؟ هل أنّ رأس المال مجرد تكملة للاقتصاد السياسي الكلاسيكي والذي ورثه ماركس بموضوعه ومفاهيمه؟. هل يتميز رأس المال عن الاقتصاد السياسي بموضوعه ومنهجه الجدلي الذي أقتبسه عن هيغل، أم أنّه نقله إبتيمولوجياً حقيقياً في موضوعه ونظريته ومنهجه، وحدث حقيقي، وثورة نظرية رمت في نفس الوقت الاقتصاد السياسي الكلاسيكي والإيديولوجيا الهيغلية و الفيورباخية إلى ما قبل التاريخ»²²⁰.

وبعد كل ما ذكر في وجهة نظر "لوي التوسير"، فإنّ النزعة الإنسانية للأعمال المبكرة لـ "كارل ماركس" هي إيديولوجيا، وأنّ الأعمال المتأخرة لها طبيعة علمية، ذات نزعة لاإنسانية. ولهذا فالقطيعة التي حاول "لوي التوسير" إثباتها في الفكر الماركسي هي حتما القطيعة الإبتيمولوجية بين الإيديولوجية والعلم ولهذا يؤكد "لوي التوسير" أنه « لسبب ضروري ووجيه أسّس كارل ماركس نظرية للتاريخ، وفلسفة تميّز تاريخيا بين الإيديولوجيا والعلم »²²¹. وعلى هذا رأى "لوي التوسير" أنّه يجب الدّعوة إلى « إنقاذ الماركسية من حمق التأويل والتوظيف الذي طرأ عليها خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين »²²².

وعلى هذا الأساس فالإيديولوجيا مفهوم جوهرى في العملية النقدية عند "لوي التوسير"، وقد أسّس لها انطلاقا من رأس المال والنزعة اللاإنسانية، حيث توصل إلى مفهوم جديد هو "تموضع الذات" في مقابل تموضع العمل الماركسي الذي أسهب البحث في شرحه سابقا والذي يعتبر ذو نزعة إنسانية « لأنّ رأس المال كقوة فعالة مهيمنة، لا يتحقّق، أي لا يتكوّن، إلاّ إذا تحيّل كل فرد أنه ذاتاً حرّةً مستقلةً، لأنّ شعور كل ذات بالاستقلال هو شرط تكوين رأس المال، أي شرط انتفاء تلك الحرية وذلك الاستقلال، في الواقع إنّ رأس المال الذي ينفي حرية الفرد في الواقع، حيث يستلزم تحويل الفرد إلى ذات تشعر شعورا صادقا بالحرية، وهذا الصدق في

²²⁰ Lois Althusser Et Etienne Ballibar. Lire Le Capital. Éd. Maspero. Paris 1973. P.P11- 12.

²²¹ Ibid. P14.

²²² Jacques Russ. La Marche Des Idées Contemporaine. Armand Colin. Paris. 1994. P116.

الشعور هو المانع من اكتشاف الواقع الموضوعي»²²³. ومن هنا فمفهوم الأيديولوجيا من وجهة نظر "لوي التوسير" مفهوم يخصص السيطرة والهيمنة، وعلاقة ذلك بالوهم عبر تحويل الأفراد إلى ذوات لا تعي القوة الفعلية التي تحركها والمتمثلة في رأس المال، مجسداً في الدولة الرأسمالية، لأن "لوي التوسير" يؤكد حسب دافيد هوكس David Hawkes* أن «المهمة الأولى لأي نظام اقتصادي هي إعادة إنتاج شروط إنتاجه الخاصة، ويتضمن ذلك إعادة إنتاج أنماط البشر الذين سيكونون قادرين على الإسهام في عملية الإنتاج، واستطاعة الدولة الرأسمالية الحديثة أن تقوم بذلك معتمدة على نمطين من المؤسسات: هي "أجهزة الدولة القمعية" مثل البوليس، المحاكم والجيش، و"أجهزة الدولة الأيديولوجية" التي تضم الكنيسة، العائلة، الأحزاب السياسية، وسائط الإعلام والاتصال وأكثرها النظام التعليمي»²²⁴.

لهذا فالإيديولوجية من وجهة نظر "لوي التوسير" تدور حتماً في فلك الدولة، وتصوره لها لا يتعد كثيراً عن مفهوم "كارل ماركس" لهذه الدولة، والتي عرفها في عدة أعمال أهمها (الثامن عشر من برومر) وكذا (التضال الطبقي في فرنسا) وكذا (البيان الشيوعي) على أن «الدولة هي تلك الأدوات القمعية المتمثلة في الجيش، الشرطة، الإداريون، المحققون، الوزراء»²²⁵. لكن "لوي التوسير" تجاوز هذا المفهوم الماركسي للدولة ومستلها تفسيره للأيديولوجيا انطلاقاً من مفهوم "انطونيو غرامشي" لها حين يذكر أنه «ليس صحيحاً، أن القوة الوحيدة التي تمتلكها الدولة، وتحقق بها سلطانها هي القوة المادية، وأن شرعية الدولة لا تتحقق إلاً بالعنف، ذلك أن الدولة لا تملك أن تعيش وأن تستمر من خلال شرعية القوة فحسب، إنما تحتاج أيضاً إلى قدر من القبول الاجتماعي، أو من الرضا الجماعي»²²⁶ ، وبهذا يسترسل "لوي التوسير" في مفهوم الأيديولوجية بواسطة مقال تحت عنوان

223 عبد الله العروي. مفهوم الأيديولوجيا. المركز الثقافي العربي. ط. 5. 1993. ص 93.

* ديفيد هوكس: 1923-2009. مترجم و مختص في تاريخ الحضارة الصينية.

224 ديفيد هوكس. الأيديولوجية. ترجمة إبراهيم فتحي. المجلس الأعلى للثقافة. 2000. ص 99.

225 Karl Marx. Les Lutttes De Classe en France 1848-1850. Les Classiques Des Sciences Sociales. 2002. P76.

226 Antonio Gramsci. Dans Le Texte. P2. Éditions sociales. Paris. 1975. P p 570-571.

(الأيدولوجيا وأجهزة الدولة الأيديولوجية) ، وفيه حاول إثبات أنّ نجاح الدولة في تحقيق شرعيتها لا يمر فقط عبر الوسائل القمعية، بل يفترض كذلك قدرة هذه الأخيرة على إقناع المحكومين بشرعيتها وكذا عبر زرع وهم ضرورة وجودها، وهذا الشرط لا يتحقق إلا باستعمال أدوات أخرى بعيدة عن أدوات الإخضاع المادي القهري، وفي مجملها أدوات قيمة. وبذلك تنتقل الدولة من استراتيجية الإخضاع إلى استراتيجية الإقناع. وانطلاقاً من هذه الفكرة أراد "لوي التوسير" تطوير النظرية الماركسية بخصوص الدولة ويؤكد على شرط «التمييز بين سلطة الدولة، وجهاز الدولة الذي بجانب الجهاز القومي للدولة لكن لا ينبغي الخلط بينهما، ويسمي هذا الواقع بمفهومه، الأجهزة الأيديولوجية للدولة»²²⁷.

وبهذا يثبت "لوي التوسير" فكرة الواحد المتعدد بطريقة علمية تجريبية ويخضعها للملاحظة حيث يقول في مقاله « إنّنا نشير إلى أجهزة الدولة الأيديولوجية كعدد من الحقائق، تتمثل أمام الملاحظ بسرعة، على شكل هيئات متميزة وخاصة، حيث نقترح قائمة أمبريقية تستدعي التحليل المععمق، وكل التفصيل وهي كالتالي:

- ✓ الجهاز الأيديولوجي الديني للدولة.
- ✓ الجهاز الأيديولوجي التربوي للدولة.
- ✓ الجهاز الأيديولوجي العائلي للدولة.
- ✓ الجهاز الأيديولوجي الحقوقي للدولة.
- ✓ الجهاز الأيديولوجي السياسي للدولة.
- ✓ الجهاز الأيديولوجي النقابي للدولة.
- ✓ الجهاز الأيديولوجي الإعلامي للدولة.

²²⁷ Louis Althusser. Idéologie et appareils idéologiques d'État. Les Classique des sciences Sociales.2008.p20.

✓ الجهاز الأيديولوجي الثقافي للدولة»²²⁸.

وعلى هذا فالجهاز القومي للدولة واحد، والأجهزة الأيديولوجية للدولة متعددة. أمّا الجهاز الأول فهو ينتمي إلى المجال العام، فيما تنتمي الأجهزة المتعددة إلى المجال الخاص حسبه، وما على الذات المتموضعة إلا الخضوع الحتمي، إما طوعية عبر التوهم بالحرية، و ذلك عبر تأثير الأجهزة الأيديولوجية للدولة المتميزة، والخاصة وسط ممارساتها و طقوسها، أو عبر الجهاز القومي للدولة إذا فشلت استراتيجية الإقناع وما ينتج عنه من عنف جسدي.

لهذا فالشيء الذي يميز الجهازين عند "لوي التوسير" في رأيه هو أن «الجهاز القومي للدولة يعمل على أساس العنف، وأن الأجهزة الأيديولوجية للدولة تعمل على أساس الأيديولوجيا، لكن لا يوجد هناك جهاز قومي خالص، لأنه قد يستعين بالأيديولوجيا، وأن الأجهزة الأيديولوجية قد تلجأ في حالات خاصة إلى العنف ولو بصورة رمزية»²²⁹. وبالتالي فالذات عند "لوي التوسير" ليست فاعلة تتحكم في التاريخ بل هي خارجة عنه، ولهذا فالأيديولوجيا من وجهة نظره تُعتبر عابرة للتاريخ، مادام الأفراد ذواتا متموضعة لا تعي واقعها، بل تتوهم حرّيتها داخل رأس المال. وعلى هذا فالأيديولوجيا عنده «ليس لها تاريخ محدد، قد يتغير محتواها لكن لا يمكن تغيير وظيفتها»²³⁰، و بناء على ما ذكر، يعتبر مفهوم الأيديولوجيا عند "لوي التوسير" مفهوماً مرتبطاً كل الارتباط بأيديولوجيا المهيمنة، والمتمثل في سلطة الدولة المتعالية عن العام والخاص وهي ممتدة عبر التاريخ، وهو تاريخ تكوين المجتمعات بما فيها الطبقات الاجتماعية، ولهذا فإن البنية الشكلية لكل الأيديولوجيات متماثلة دائما عنده.

²²⁸ Ibid.P21.

²²⁹ Ibid.P22

²³⁰ Louis Althusser. Sur La Philosophie. Éd. Gallimard.Paris.1994.P70.

وانطلاقاً من مفهوم الأيديولوجيا عند "لوي التوسير" على أنها عابرة للتاريخ فسرُّها يكمن في الدور أو الوظيفة التي تؤديها، وعلى اعتبار أن الأيديولوجيا لها القدرة على توجيه سلوك الأفراد والجماعات، وكذا قدرتها على توجيه أفكارهم. ومن جهة أخرى تحديد أهداف وغايات النظام القائم وذلك باستعمال وسائل مختلفة، يكون من نتائجها القبول الطوعي بمبادئها وكذا الامتثال لقواعدها وقوانينها، إذا استلزم الأمر اللجوء إلى القوة والقمع لإلزام الأفراد والجماعات على تقبل الواقع، وذلك للحفاظ على وحدة النسق الفكري الأيديولوجي، وعلى هذا تختلف الوظائف الأيديولوجية باختلاف الإيديولوجيات، حتى أنّ علماء الاجتماع اختلفوا في تحديد هذه الوظائف باختلاف مرجعياتهم، ومذاهبهم الفكرية والإيديولوجية، وفي هذه المرحلة من البحث سيكون التركيز على وظيفتين، تم حصرهما بموضوعية، لما لهما من امتداد فيما هو آت في الفصل الثاني.

➤ الوظائف الأيديولوجية

ومن الميزات الهامة للإيديولوجية، أنها وسيلة فعّالة تستعملها الطبقة المسيطرة. خدمة لمصالحها، وللحفاظ على استقرارها، وبذلك تقوم بتوظيفها، و بإشكال مختلفة منها:

1) الوظيفة التبريرية²³¹.

وهي وظيفة أساسية غالباً ما تلجأ إليها الطبقة المسيطرة، غايتها في ذلك تثبيت الوضع الراهن والحفاظة عليه، وبذلك يصبح النظام الاجتماعي القائم ضرورة، ووجوده طبيعي، ويجب أن يلقى قبول المحكومين، ويكون ذلك عبر طرح مبرراتٍ لأفكاره مع محاولة إضفاء مشروعية ما على مخططاته ومشاريعه، حيث لا يمكن الوصول إلى هذا القبول إلاّ بخلق وعي زائف عبر تحريف للحقائق والوقائع والغايات، والبورجوازية خير مثال لتفسير هذه

²³¹ أنظر. بول ريكور. من النص إلى الفعل. ترجمة محمد بركة. القاهرة. ط1. 2001. ص301.

الوظيفة، حينما عاجلها "كارل ماركس" على أن الأفكار السائدة هي دائما أفكار الطبقة المسيطرة، وذلك» حينما تضيف على نفسها صفه الأفكار الكونية، وهكذا تصبح المصالح الخاصة لطبقة خاصة هي نفسها مصالح كونية²³². وعلى هذا فالوظيفة التبريرية للأيديولوجيا تعمل على تبرير النظم القائمة، وإكسابها الشرعية.

2) الوظيفة الإدماجية²³³.

تعتبر هذه الوظيفة أكثر عمقا من سابقتها، لأنها حاملتها بالضرورة، وذلك راجع لاستحالة دمج الفرد داخل هوية الجماعة واستيعابه دون تبرير يستسيغه ويلقي قبوله، ووسيلة الطبقة المسيطرة في هذه الحالة، هي استعمال الأحداث التاريخية المؤسسة لهوية الجماعة وذلك عبر «الطقوس الاحتفالية التي تقام للأحداث المؤسسة لتلك الهوية، والأمر هنا يتعلق بالبنية الرمزية للذاكرة الاجتماعية، كإعلان الاستقلال في أمريكا، أو الاستيلاء على سجن الباستيل أثناء الثورة الفرنسية، أو ثورة أكتوبر الشيوعية»²³⁴.

وانطلاقا من هنا تصبح الأحداث المؤسسة للهوية الاجتماعية أيديولوجية في حد ذاتها، تُغرس في وعي الأفراد والجماعات، وبهذا فهي وسيلة في يد الطبقة المسيطرة أو الآباء المؤسسين لتلك الهوية، غايتها في ذلك تثبيت الوضع الراهن، والحفاظة على الاستقرار للوصول بالأفراد والجماعات إلى الإحساس بالانتماء والوطنية وفيها «يتحدّد دور كل فرد في إطار العلاقات الاجتماعية حسب الواقع الطبقي والاجتماعي، ويتشكّل خلالها اتجاه الأفراد وسلوكا تم، وطريقة نظرهم للدور الذي يقومون به، أي أنّ هذه الوظيفة تتكفل بإدماج الأفراد في نسيج المجتمع القائم، عبر إطار من المفاهيم يشكّل فيه وعي الشخص ونمط استجابته تجاه الواقع بطريقة تضمن تكيّفه في إطار العلاقات الاجتماعية القائمة، وتعتبر الدعاية أقوى وسيلة توظّفها الطبقة المسيطرة، وقد

²³² ن. م. ص. 302.

²³³ ن. م. ص. 303.

²³⁴ ن. م. ص. 304.

تجلت هذه الوسيلة في الأنظمة الشمولية مثل النازية، والستالينية، ومن هنا يظهر المعنى الجوهرى للأيدولوجيا، حيث أن جماعة ما، تمثل وجودا دائما من خلال فكرة أو صورة مؤتملة عن نفسها. وهذه الصورة هي التي بالمقابل تدعم هويتها»²³⁵

كما باستطاعتها أن تضفي على هذه الصورة الطابع الأسطوري، و ذلك لما للأسطورة من قوة خارقة في التأثير على البشر، و ذلك باستجابتها للفكر الجماعي و هذا « ما يجعل الأيديولوجيا تماثل الأسطورة لا فقط في بنيتها بل في وظائفها»²³⁶ و لهذا قد تحمل الأسطورة في طياتها تصورا ما، و نظرة ما إلى العالم، و بهذا فهي تماثل الأيديولوجيا. وعلى هذا فإنه من الأهمية بمكان معالجة سمات هذا التقاطع، وكيف أن بعض الأيديولوجيات عبر التاريخ وظفت الأسطورة خدمة لمصالحها؟

➤ تقاطع الأيديولوجيا والأسطورة

حظيت الأسطورة باهتمام المفكرين باعتبارها عنصرا هاما يزخر به التراث الإنساني في تعاقب حضاراته، و تطوّر مجتمعاته، و ذلك بما تزخر به من قيم إنسانية، و عبر فريدة تأتي في شكل سردي و «الأسطورة تُحكى بواسطة أعمال كائنات خارقة، تُبرز إلى الوجود حقيقة واقعية، و قد تكون كل الحقيقة أو كل الواقع مثل الكون أو العالم..... و قد تكون جانبا من الحقيقة مثل جزيرة من الجزر، أو فصيلة من النباتات، أو ضريا من السلوك الإنساني أو منظّمة اجتماعية»²³⁷. وعلى هذا جاءت الأسطورة لتفسير الخلق والكون، و جعل الأساطير تعبير صريح عن أصل العالم على أساس كوني، أو محلي في نفس الوقت و هي بذلك «تخبرنا كيف يكون الكون و كيف اكتسب مجتمعا ما خصائصه و قوانينه»²³⁸ و على هذا غالبا ما تأخذ الأسطورة الطابع القدسي الديني

235 ن. م. ص. 305.

236 محمد سبيل. الأيديولوجيا نحو نظرة تكاملية. المركز الثقافي العربي. بيروت. ط1. 1992. ص. 19.

237 فاروق خورشيد. أدب الأسطورة عند العرب. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط1. 2004. ص. 382.

238 أنطوني ثورلي. اللغة والأسطورة. ترجمة منيرة كروان. عين للدراسات والبحوث الإنسانية. القاهرة. ط1. 1997. ص. 52.

الذي تتجلى فيه كل أنواع الطقوس المحلية و هي بذلك «الجزء الناطق في الشعائر و الطقوس البدائية، و هي بمعناها الأعم حكاية مجهولة المؤلف تتحدث عن الأصل، و العلة و القدر، و يفسّر بها المجتمع ظواهر الكون، و الإنسان»²³⁹.

لهذا فالأسطورة ذات ركيزتين أساسيتين، تتمثل في التقاليد الدينية و تحليّاتها الطقوسية، و المعايير المنظمة للمجتمع، و بهذا فهي تعبير ديني اجتماعي لا يمكن حصره إلا في سياق سوسيو- تاريخي شامل، لأنّ البحث في الأساطير هو بحث في العقيدة و المعرفة، في الرّمزي، الواقعي و الخيالي، على هذا فالأسطورة كمجال للدراسة تخصّ العلوم الإنسانيّة بمختلف تخصصاتها كالإنتولوجيا و الأنتروبولوجيا، و علم النفس، و علم الاجتماع، و التاريخ و الفلسفة. و يرى بعض المختصّين في علم الأساطير أنّ الأسطورة «اعلان لما جرى في الأصل، و ما أن تتكشّف حتى تصبح حقيقة قطعيّة، بل إنّها تؤسّس للحقيقة المطلقة»²⁴⁰.

سبق لأرسطو أن عالج نفس الفكرة لكنّه اعتبر الأسطورة وسيلة للوصول إلى الحقيقة ولهذا يقول «ليس للبشر الوقت، ولا القدرة الرّوحية للوصول إلى الفكر الحض، بل الأسطورة التي تشدّ انتباههم، فلا تسحبها منهم، لكي لا تذهب الحقيقة عندهم، أتركوا للشعب قصصه المفضّلة، فهي ضرورية، لهذا اخترع الأوائل الأساطير الإلهية، لكي يفرضوا نظاما اجتماعيا»²⁴¹.

أمّا من منظور اجتماعي فالأسطورة تلعب دورا هاما في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وذلك من خلال نقل المعايير الاجتماعية الموجودة واقعيّا في مجتمع ما، و بهذا فهي تتجاوز الحكاية السردية إلى غاية أكثر واقعيّة، متمثلة في إضفاء الشّرعية على مختلف المؤسّسات الاجتماعية الموجودة بحيث هي «انتاج رمزي يجيل إلى

²³⁹ محمد فتوح أحمد. الرّمز والرّمزية في العر المعاصر. دار المعارف القاهرة. ط2. 1978. ص 288.

²⁴⁰ مارسيا إيلاد. المقتس والمدنّس. ترجمة عبد الهادي عبّاس. دار دمشق. ط1. 1988. ص 74.

²⁴¹ Claudius Piat . Aristote. 2^{em}. Ed. Felix Lacan. Paris. 1912. P 334.

موضوعه، وحالة انبعاث سردي لحقيقة قديمة هدفها المحافظة على المعتقد الديني، والقيم الأخلاقية، ومؤازرة

المطالب الاجتماعية، كما تحتوي على القواعد العملية لتنظيم السلوك البشري»²⁴².

أما من منظور سياسي فوظيفة الأسطورة لا تقل أهمية، وذلك لأنّ السياسي الحديث فيها، عبارة عن كاهن من

نوع جديد، حيث «يجمع في نفسه بين مهمتين مختلفتين، غير متوافقتين، فعليه أن يتبع السحر والمنطق معا، فهو

إذن كاهن في دين جديد يسوده الغموض، ويخلو من أي جانب معقول، ولكنه عندما يدافع عن هذا الدين،

ويعمل على ترويجه، فإنه يتبع منهجا منطقيًا، فلا شيء يترك للمصادفة»²⁴³. وبهذا فهي ربط غريب بين ما هو

معقول ولا معقول في سياقها السياسي، وبالتالي فتوظيفها يكون نتيجة تأمل وتفكير مسبق للواقع، لبلوغ غايات

مستقبلية وبهذا فالأسطورة «ليست ثمرة شيطانية من صنع الخيال، بل هي أشياء مصنوعة، قد صنعها صنّاع مهرة

ماكرون الى أبعد حد، وفي عصر التقنية، أصبح من الميسور صنع الأساطير على نفس الوجه الذي يتبع عند

صنع أي سلاح حديث، كالرشاشات، والطائرات»²⁴⁴.

من هذا المنطلق، والفكرة التي تتمحور حولها الأسطورة، ليس المهم فيها إن كانت صادقة أم كاذبة، بل المهم

فيها هو قوة الفكرة كعامل أساسي لتجسيدها على أرض الواقع، وبذلك فهي تحمل غاية أيديولوجية، والعقيدة

الاشتراكية لروسيا خير مثال على ذلك، عبر توظيف الأسطورة لصالحها حيث حوّلت اضراب 1905* إلى أسطورة

تمجّد عقيدة البروليتاريا، هذا الإضراب الذي عمق الشعور بالوحدة، ضد القياصرة الروس، و عمل كذلك على

تعزيز الوعي الجمعي «لأنّ هذه الأسطورة تتوقع فيها كل الاشتراكية، و تعتبر بذلك صورة منمّمة و قادرة على

استحضار غريزي لكل المشاعر المعادية للمجتمع البورجوازي. وعلى هذا فالإضرابات كأسطورة أعطت للطبقة

²⁴²Bronislaw Malinowski. Le Mythe Dans ma psychologie Primitive. Classique Des sciences sociale.2002.P 9

²⁴³ أرنست كاسيرر. الدولة والأسطورة. ترجمة أحمد حمدي محمود. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1975. ص 372.

²⁴⁴ ن. م. ن. ص.

* اضراب 1905: في روسيا الإمبراطورية شملت الإرهاب والإضرابات العمالية والاضطرابات الفلاحية والعصيان العسكري.

العامله ذلك الشّعور بالنّبل، وتلك الشدّة في الوعي الجمعي»²⁴⁵. من هنا فالأساطير الثّوريّة قد ترقى إلى الأساطير الخالصة، حيث توصل أصحابها الى فهم جيّد للأفكار الخاصّة بالجماهير، التي بدورها تتأهّب للدّخول في معركة حاسمة، و لهذا فالتقاطع بين لأسطورة و الأيديولوجيا يكمن في القدرة على تجسيد الأفكار على أرض الواقع، و بهذا لها جانب أيديولوجي لا يمكن نفيه خاصة إذا كانت محمولة من طرف مجموعة تؤمن بها إيماناً راسخاً وعلى هذا «فلا شيء أشبه بالفكر الأسطوري من الأيديولوجيا السياسيّة»²⁴⁶.

لكن الأسطورة لذاتها قد اختزلت التاريخ وأصبحت عابرة له، وذلك لما تحمله من دلالات أدبيّة و أخلاقيّة، روحيّة و معرفيّة، حيث انصهرت في القصيدة باعتبارها صورة شعريّة، و بالتالي وجد فيها الشعراء الأوّلون خاصّة الإغريق منهم، أمثال «هوميروس و بندار و سيمونيد»^{*} فضاء خصبا للتعبير عمّا يختلجهم بدون قيد، و بذلك أفسحوا المجال واسعا لمخيّلاتهم بهدف التّعبير عن واقعهم، بذلك أصبحت الأسطورة لديهم مرآة عاكسة لواقع اختلط بالخيال، و حقيقة تجاوزها الوهم، وكنتيجه لهذا ارتبطت الأسطورة عضويًا بالشّعور لأنّها «لم تدخل إلى الشّعور لكي تكون بمثابة رافعة للقصيدة، و أمّا جاءت بوصفها الرّؤية الشّعريّة نفسها»²⁴⁷.

وقد مرّت الأسطورة بعصرين هامّين هما، العصر الملحمي على يد شعراء سبق ذكرهم و آخرون قبلهم، و العصر التراجيدي الذي خلّد أسماء عبرت التاريخ، من أمثال «أسخيلوس و سفوكليس و يوربيدس». هم شعراء أصلا أعطوا لأعمالهم لمسة فنيّة أنتجت لنا ما يعرف بالمسرح، و ما ساعدهم آنذاك، البيئّة الأسطوريّة الإغريقيّة في حدّ ذاتها.

²⁴⁵ George Sorel. Réflexion Sur La Violence. 2Éd. Marcel Revière. Paris.1910.P 169.

²⁴⁶ كلود لفي شتراوس. الأناسة البنيانيّة. ترجمة حسين قبيسي. المركز الثقافي.بيروت.ط1. 1995.ص 229.

* هوميروس: شاعر ملحمي اغريقي، صاحب الإلياذة والأوديسا 850 ق م. بندار: شاعر اغريقي غنائي 522. ق م. سيمونيد : شاعر اغريقي غنائي 556. ق م.

²⁴⁷ سعد الدين كليب. وعي الحداثة. منشورات اتحاد كتّاب العرب. د. ط. 1972. ص 13.

وتوظيف الأساطير عندهم كان لغاية واحدة هي الخلق الدرامي، الذي يحاكي كل مقومات المدينة، سياسيا دينيا وأخلاقيا، لأن «التراجيديا ليست شكلا من أشكال الفنون فقط. إنها تنظيم اجتماعي أفردته المدينة مكانة إلى جانب أجهزتها السياسية والاقتصادية، و ذلك من خلال تأسيس المسابقات التراجيدية، حيث كانت تنظم المدينة عرضا مفتوحا لكل المواطنين، يديره ويمثل فيه، ويحكم عليه ممثلو العشائر المختلفة المؤهلون لذلك، و جعلت المدينة هذا العرض تحت إدارة الحاكم الأول الذي يطلق اسمه على العام بأكمله، بل ووضعه في نفس الفضاء المدني، و حسب الأعراف المؤسسية التي تخضع لها المجالس أو المحاكم الشعبية، و عندما تحقق ذلك تحولت المدينة بأكملها إلى مسرح»²⁴⁸. وبهذا اعتبرت نفسها موضوع عرض، وعليه مثلت نفسها أمام الجمهور، حيث وظفت الأساطير التي كانت تشكل بالنسبة لها ماضيها و ذلك عبر المسرح.

لكن منذ أن ظهرت أول العروض التراجيدية، ظهرت «الجوقة»* ملازمة لها وحاملة لضميرها في قالبها الأسطوري «فمن جهة توجد الجوقة وهي شخصية جماعية..... و عن الجهة الأخرى هناك الشخصية التراجيدية التي كان يؤدّيها ممثل محترف..... و الجوقة في المقاطع المغناة لا تتعنى بالفضائل النموذجية للبطل بل تعبر عن قلقها تجاهه، و تساؤلاتها حوله»²⁴⁹.

من هنا برز دور الموسيقى في العرض المسرحي، وتطور في ثناياه، كما تطورت كل عناصر العرض الأخرى بتطوره عبر التاريخ. لكن الإشكالية الأساسية التي ستحيل البحث إلى الفصل الثاني هي القدرة على أدلة هذا العنصر الصوتي اللادبي في العرض المسرحي ألا وهو عنصر الموسيقى.

²⁴⁸ جون بيار فارنون. الأسطورة والتراجيديا في اليونان القديمة. ترجمة حنان قصاب. الأهالي للطباعة و النشر. ط1. 1999. ص 25.

* الجوقة : مجموعة مغنيين و عنصر أساسي في التركيبة التراجيدية الإغريقية ، فاعلة في التسلسل الدرامي
²⁴⁹ ن. م. ص. 14.

الفصل الثاني

المبحث الأول: تفاعل الموسيقى مع الشرط الأيديولوجي

يعتبر المسرح تركيباً فنيّاً باختلاف أشكاله و مضامينه، ذو غايةٍ واحدةٍ، هي العرض، هذا الأخير الذي يُعتبر ملتقى كلّ الفنون، التي هي في الأصل فنون قائمة بذاتها، وباعتبار الموسيقى فيه أحد هذه الفنون التي يجب وضعها في حدودها الفنيّة مقارنةً مع الفنون الأخرى. لأنّ الفنون عامّة تنقسم الى ثلاثيتين رئيسيتين، أما «الثلاثية الأولى فتخصّ فنون الفضاء arts d'espace أو ما يسمّى بالجمال الجامد اللامتحرّك le beau immobile والذي يحتوي على الفنون التّالية: فن العمارة - فن الرّسم - الفنون التّشكيلية. أمّا الثّلاثيّة الثّانية فتخصّ فنون الزّمن arts du temps أو ما يسمّى بالجمال المتحرّك le beau en mouvement، والذي يحتوي على الفنون التّالية: فنّ الموسيقى - فنّ الشّعْر - فنّ الرّقص»²⁵⁰، وفي مجملها فنون نابعة من الحياة الاجتماعية لبني البشر. لهذا جاءت تعبيراً صادقاً عن روح الإنسانيّة، حاملّة معها أفراحها وآسيها، حيث وجد فيها الإنسان (الفنّان) نفسه خاضعاً لحالتين أثناء إنتاجه لعمل ابداعيّ فنيّ، وهي:

- الحالة الأولى: حالة التناظر la symétrie وتخصّ فنون الفضاء
- الحالة الثّانية: حالة الإيقاع le rythme وتخصّ فنون الزّمن.

لكن هذه الفنون تفقد كلّ استقلاليتها لها، داخل العمل المسرحي، وتترسخ بكلّ خصائصها ومميّزاتها تحت وطأة هذا الوعاء الفنيّ المتعدّد الذي تتجانس فيه فنون الفضاء وفنون الزّمن طول مدّة العرض.

أما الفنّ موضوع الدّراسة فهو حتماً فنّ الموسيقى الذي يُعتبر ظاهرة اجتماعيّة قبل أيّ اعتبار. لأنّ الموسيقى بطبيعتها انسانيّة وتواصلية، حيث تبدأ من المؤلّف، إلى العازف أو المؤدّي، وصولاً الى المستمع. والموسيقى لذاتها

²⁵⁰ J. Combarieu. Histoire de la musique. Dés origines Au 20^{em} siècle. LIBRAIRIE ARMAND COLIN. 3^{em}éd.Paris. 1920.Préface.

تتطور وتنمو اعتماداً على قوانين فزيائية، فيزيولوجية وهي ذات تأثير ببيكولوجي. وهي في الأصل ليست سوى تلك العناصر المكوّنة للصوت النغمي الذي يتميز عن الصوت الطبيعي أو الصوت الواقعي، وهي عناصر مُثَلَّة في "الارتفاع" و"الشدة" و"المدة". والتي سيعالجها البحث لاحقاً. والموسيقى لذاتها ليس لها مضمون، إلا نماذجها الصوتية، حتى أن الأفكار التي تصوّرها هي أفكار موسيقية خالصة، والمؤلف عندما يفكر فهو يفكر لحناً، ولحنه لا يمثل سوى ذاته، حتى أن الفكرة الموسيقية في حدّ ذاتها ليست سوى فكرة نغمية. ومن هنا فالموسيقى في فلکها الخاص ليست سوى هي ذاتها، تتطور وتنمو أثناء الزمن.

أما الأيديولوجيا فهي مجموع التمثلات والتصورات والمعتقدات، التي قد تصل الى مستوى اليقينيّات، وبالتالي تصبح مطلقةً في مجتمع ما، وبذلك تكون محدّدة لسلوك الأفراد والجماعات، وموجهة لأفكارهم. ومن هنا يحاول البحث إبراز البعد الأيديولوجي في العمل الفنيّ الموسيقي، وعليه، إدراج الموسيقى في الحركة العامة للتاريخ، على أساس أن الأفكار السائدة، هي دائما أفكار الطبقة المسيطرة.

بما أن فنّ الموسيقى ظاهرة اجتماعية، قد لا تهتم الأيديولوجيا بأمره لأنه لذاته، لكن ما إن تأخذه بعين الاعتبار حتى تحتويه وتقيده وبالتالي توظفه، وتجعل منه وسيلة للدعاية والاندماج في ذلك الوضع الزّاهن. ومن هنا يطرأ تحوّل في الغاية الفنية للموسيقى، حيث تتحوّل من الغاية الفنية اللامتناهية، الى غاية خارجة تماماً عنها ممثلةً في الأيديولوجيا، باعتبارها حالة متناهية، وباعتبار الأيديولوجيات كما أكد ذلك "ألتوسير" متغيرة المضامين، لكن وظيفية الأيديولوجيا قارة لا تتغير، و بالتالي لا تاريخ لها، وفي هذه الحالة تجد الموسيقى نفسها في حالة متناقضة مع ذاتها، أي في وضعية اللامتناهي العابر للتاريخ، الخاضع للمتناهي المتمثل في الأيديولوجية. وخير مثال على ذلك، قطعة موسيقية كلاسيكية كالتنفونية الخامسة لبتهوفن Ludwig van Beethoven²⁵¹ ، مقارنة مع نشيد

²⁵¹ لود فيغ فان بتهوفن 1827-1770 مؤلف موسيقى ألماني.

وطني لبلد ما، هذا الأخير الذي قد يتغير في أي لحظة تتغير فيه السلطة الحاكمة أو الأبناء المؤسسين. وانطلاقاً من هذه الفكرة الجوهرية، يحاول البحث وصف هذا التفاعل بين ما هو أيديولوجي وما هو موسيقي، و بالتالي استنتاج العلاقة بينهما. لكن وجب أولاً تحديد ماهية الموسيقى، بما أن الفصل الأول عالج ماهية الأيديولوجيا.

أ. ماهية الموسيقى:

تعتبر الموسيقى فنّ اللحن، والنغم، والإيقاع، مميّزة هي، عن باقي الفنون بقدرتها التأثيرية على المتلقي، عاطفياً، وجسدياً. إلا أنّها لا تستطيع أن تنسلخ من عالمها الصوتي، لأنّه مجال تمظهرها وسيورتها عبر الزمن، ومن ذاتها أفرزت قواعدها، التي أصبحت إطارها العلمي الموضوعي، والصوت الموسيقي متميّز عن باقي الأصوات الطبيعية، والغير الطبيعية، وذلك بمكوّناته وخصائصه، والتي يوجزها البحث فيما يلي²⁵²:

- الارتفاع: Hauteur الذي يعطينا صورة سمعية واضحة في حالي الارتفاع والانخفاض.
- الشدّة: Intensité التي تعطينا صورة سمعية واضحة عن قوّة وضعف الصوت
- المدة: Durée وهي تخصّ طول و قصر الاهتزاز عبر الزمن، و بالتالي طول و قصر الصوت الموسيقي.

أما الخصائص العامة للموسيقى فيوجزها البحث فيما يلي²⁵³:

- الإيقاع: Rythme وهو العنصر الذي ينظّم حركة الموسيقى، وتدقّقها عبر الزمن.
- الهارمونية: harmonie وهي أحد عناصر الموسيقى الغربية، التي تقوم على فنّ تجميع النغمات الموسيقية، وخلق التآلف بينها.
- اللحن: Mélodie وهو محصلة تتابع أفقي لمجموعة من النغمات.

²⁵² معجم الموسيقى. مجمع اللغة العربية. مصر. 2000. ص ص. 42-76 - 117

²⁵³ W.F Hegel. Système des beaux-arts. Trad. Ch Bénard tome2. Ladrance. Paris. 1860. PP43-55-117

• الطابع الصوتي: Timbre وهو الصوت الموسيقي الذي ينتج فيزيقيا، ولكل نغمة طابعها وطبقتها.

وعلى أساس ما ذكر سابقا، فالموسيقى على علاقة مباشرة بالرياضيات وكذا الفيزياء، ولهذا «فالموسيقى والجبر والحساب والهندسة والمنطقة والعروض، كلّها أنواع من جنس " العلم الموزون " وهي علوم متشابكة، رباطها النظام، ووحدة الحركة والسكون»²⁵⁴. وقد وصفها الفارابي* بأنها «صناعة في تأليف النغم، والأصوات، ومناسباتها، وإيقاعاتها، وما يدخل منها في الجنس الموزون، والمؤتلف بالكمية والكيفية»²⁵⁵.

ب. الموسيقى لغة:

هي لفظ يوناني أخذ عن الإغريق القدامى الذين كانوا يقدّسون الفنون العقلية، وينسبونها إلى معبودات، ويسمّون كلّ ما له صلة بالفن موسيقى. لكن لم تكن الموسيقى تعني عند الإغريق ذلك الفن البارز في هيكلته، كما هو حاله اليوم، مثل السنفونيات، الغناء المصاحب للعرض و الرقص و الأوبرا، بل كانت كلمة "موسيقى" ذات معنى أوسع، وأشمل لكلّ الفنون، تحت رعاية ربّات الفنون التسع، وعلى هذا كانت الموسيقى إبداعا يجمع بين فن الآلهة و فن البشر، و كان يُطلق على كل ربةٍ من ربّات الفنون التسع اسم " موسا " (MUSE)، ومعناها الملهمة و تختصّ كل واحدة منهم بفنّ معيّن فكانت²⁵⁶:

- إيراتو : ربة الشعر الغنائي

- تريفيسخوري : ربة الرقص

- ثاليا : ربة الملهاة

- فوليمينا : ربة فن التمثيل

²⁵⁴ سليم الحلو، الموسيقى النظرية، منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. ط2. 1972. ص12
* أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي المتوفى سنة 260 هـ - 339 هـ. فيلسوف مسلم.
²⁵⁵ محمد الفارابي. كتاب الموسيقى الكبير. مراجعة محمود أحمد الحفني. دار الكتاب العربي. د. ط. د. ت. ص 15.
²⁵⁶ EMILE VUILLERMOZ. Histoire de la musique. ARTHEME Fayard. Paris 1949.P 7.

- كالوبي : الشعر البطولي (الملاحم)

- كليو : ربة التاريخ

- ميلفوميتي: ربة المأساة

- يوتيريبي : ربة موسيقى الناي

- يوراني : ربة الفلك

و قد انفرد فن الغناء باستعمال كلمة موسيقى، و من ثمّ، العزف على الآلات، وبعد ذلك، تسرّبت الكلمة إلى الحضارات و الأمم.

ج. الموسيقى اصطلاحا:

أما مدلولها الاصطلاحي فينقسم إلى قسمين:

ج1. الموسيقى علم:

لأنها من العلوم الطبيعية المبنية على القواعد الرياضية و العلوم الفيزيائية، وهذه العلوم تأسّس فعلا للموسيقى كعلم في باب علوم الطبيعة، كاللحن مع الرياضيات و الإيقاع والهارموني مع الفيزياء ، لكن هذه الأسس الثلاث المكونة للموسيقى لا يكون لها تأثير فني إلا و هي في حالة حركة، بهدف التعبير عن جمال الإحساس و العواطف و تفسيرها²⁵⁷

ج2 . الموسيقى فن:

إن الفن في الموسيقى ينحصر في علم العزف على الآلات الموسيقية، و على الغناء بموجب الأوزان الموسيقية الزمنية، التي تجعل اللحن مؤلّفاً من جمل موسيقية متساوية في أزمنتها حتى لو اختلفت في أنغامها.

²⁵⁷A. Lavigniac . encyclopédie de la musique. Lib.Delagrave. Paris.1925. P 18

ج.3. الموسيقى تخصصًا :

تتكوّن الموسيقى من عنصرين جوهريين هما الصوت والزمن. أمّا الصّوت فهو عند العلماء الطبيعيين دراسة الأصوات عامة كظاهرة تنشأ من اهتزازات الأجسام الرتانة وكل حركةٍ من هذه الأجسام تُحدِث ارتجاجا في الهواء يُؤلّد صوتًا مسموعًا. أما الصوت في سياقه الموسيقي، وعند الموسيقيين فهو «فنّ تركيب أصوات ترتاح لسماعها الأذن»²⁵⁸ والتي يكون مصدرها إما صوت الإنسان (الغناء)، أو صوت الآلة (العزف).

والموسيقى العالميّة لها كتابتها، وقواعدها الخاصّة بها، يوجزها البحث كالتالي²⁵⁹:

د. قراءة النوتة الموسيقية:

تتألّف الموسيقى من سبعة أصوات أساسية هي:

"دو- ري - مي - فا - صول - لا - سي". و من هذه الأصوات السبعة تتألّف كل الموسيقى في العالم، لأنها تمثّل كل الأصوات التي تخرج من الحناجر البشرية، و الآلات العازفة، على اختلاف أنواعها و طبقاتها، وذلك بتكرارها صعودا فتزداد جِدّة، و تكرارها هبوطا فتزداد غلظة و انخفاضًا.

• الديوان أو الأكتاف:

في حالة إضافة صوت ثامن على الأصوات السبعة يطلق على مجموعها "ديوان" أو "أكتاف" والأكتاف كلمة لاتينية معناها ثمانية، كما أنّ الصّوت الأول في الديوان يسمى "قرارا" والثامن يسمّى "جواب القرار"

²⁵⁸ J.J.Rousseau. Dictionnaire de Musique. Paris. 1768. P308.

²⁵⁹ A. Danhauser. Théorie de la musique. Éd. Henry Le Moine. Paris. 1872. PP4-49

• التدوين الموسيقي:

هي الكتابة الموسيقية، وإذا أعطينا صفة الكتابة للموسيقى، تصبح لغة كباقي اللغات، لها قواعدها و أسسها الخاصة، حيث لها أحرف تسمى "النوتة" تدوّن بها للحفظ على ألتأها على أساس الصوت و الزمن. والصوت يحدّد الطبقة الصوتية، أما الزمن فيحدّد المقادير و العناصر الزمنية، و الكتابة الموسيقية لها شروط يجب توفرها و هي:

- المدرج الموسيقي

- العلامات الموسيقية (النوتة)

- المفاتيح الموسيقية

- علامات الصمت

- المسافات الموسيقية

- اشارات التحويل

• المدرج الموسيقي :

وهو عبارة عن خمسة أسطر متساوية في طولها ومسافات أبعادها تتخللها أربعة فراغات، و تحسب خطوط المدرج

الموسيقى من الأسفل إلى الأعلى، أنظر الشكل 01.

5	_____
4	_____
3	_____
2	_____
1	_____

• العلامات أو النوتة الموسيقية :

هي التي تدون على الأسطر من أسفلها إلى أعلاها، وفي الفراغات، وقد تضاف أسطر إضافية للمدرج الموسيقي، وذلك حسب التأليف، أنظر الشكل 02.

SOL, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré,

SOL, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi,

• أزمنة العلامات الموسيقية :

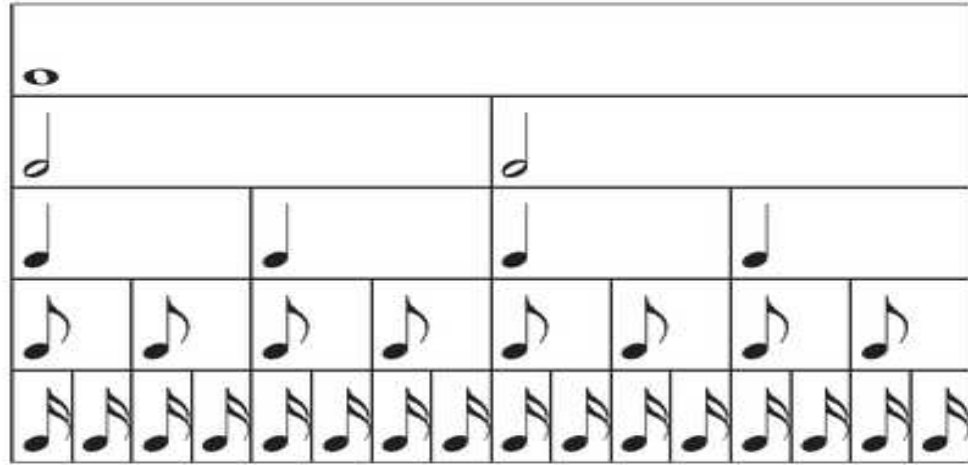
إن الشكل الصوري للعلامة هو الذي يبرز مقدارها الزمني ولهذا فأشكال النوتات الموسيقية تختلف من علامة إلى أخرى، أنظر الشكل 03.

الرقم الإستدلالي	العلامة	إسم العلامة	الزمن
1		المستديرة	4
2		البيضاء	2
4		السوداء	8
8		ذات السن	1/2

16	ذات السنين	
32	ذات ثلاثة أسنان	
64	ذات أربعة أسنان	

و بالتالي فكل علامة زمنية هي ضعف العلامة التي من بعدها.

أنظر الشكل التالي: الشكل رقم 04.

• الوحدات الزمنية وطريقة وصلها:

للعلامات مقادير زمنية مختلفة تتركب من وحدات معينة يجب أن تدون متصلة لتمثل خلية إيقاعية معينة و طريقة

الوصل هي كالتالي: شكل 05 .

أما العلامات مثل : فلا تكتب إلا منفصلة

المقاييس الزمنية: هناك نوعان من المقاييس و هما المقياس البسيط و المركب، و لضبط الزمن في الموسيقى يجب كتابة ما يسمى بدليل المقياس في أول المدرج الموسيقي بهدف خلق ذلك التوازن الزمني عبر كل مقياس في القطعة الموسيقية مهما كانت مدتها الزمنية²⁶⁰ و دليل المقياس هو عبارة عن كسر يتألف من مقام و بسط

المقياس الثنائي البسيط :

$$\text{♩} + \text{♩} = \frac{2}{4}$$

=2 عدد الأزمنة في كل مقياس

$$\text{♩} = 4 \text{ نوع العلامة السوداء}$$

المقياس الثلاثي البسيط :

$$\text{♩} \text{ ♩} \text{ ♩} = \frac{3}{4}$$

المقياس الرباعي البسيط :

$$\text{♩} + \text{♩} + \text{♩} + \text{♩} = \frac{4}{4}$$

²⁶⁰ A. LAVIGNAC. Notion Scolaire de la musique. Éd Henry Lemoine. Paris. 1905. P 11 .

• علامات الصّمت:

تعتبر علامات الصّمت من العناصر الأساسية للبناء الموسيقي، و هي مؤشر على انقطاع الصوت لمدة معينة، حيث تعطي الصيغة الجمالية للإيقاع و كذا اللحن.

وكما عدد العلامات الأساسية سبعة، فعلامات الصّمت أيضا عددها سبعة

وهي كالعلامات تماما شكلها يميز زمنها. الشكل 05.

الزمن	العلامة	إسم العلامة
4		البرهة
2		اللحظة
1		الزفرة
1/2		نصف الزفرة
1/4		ربع الزفرة
1/8		ثمان الزفرة
1/16		نصف ثمن الزفرة

و بالتالي فلكل علامة زمنية ، (أنظر الشكل 03) صمتها ، أنظر الشكل 05.

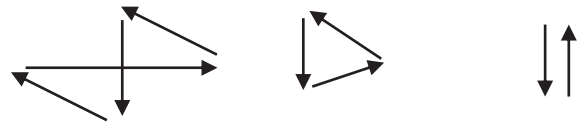
أنظر جدول مقارنة زمنية للعلامات و السكتات ، الشكل 06

—							
—				—			
٢		٢		٢		٢	
٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦
٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦

طريقة ضبط الزمن عن طريق الإشارة :

تضبط القطعة الموسيقية زمنيا عن طريق إشارة اليد و هي الطريقة التي يستعملها عادة قائد الفرقة الموسيقية أو الأوركستالية و هي تتماشى و زمن القطعة الموسيقية في حد ذاتها، و إشارات اليد المقترحة خاصة بالمقاييس البسيطة .

المقياس الثنائي : المقياس الثلاثي : المقياس الرباعي :

إشارات التحويل :

وجدت هذه الإشارات لتزيد أو تنقص في المسافات الصوتية للعلامة، و في الموسيقى العملية هناك ثلاثة إشارات أساسية هي:

1. # : تسمى دياز وترفع العلامة بنصف بعد صوتي

2. b : تسمى بيمول وتخفض العلامة بنصف بعد صوتي

3. : تسمى بيكار وهي إشارة إغناء للتحويل

• المفاتيح الموسيقية :

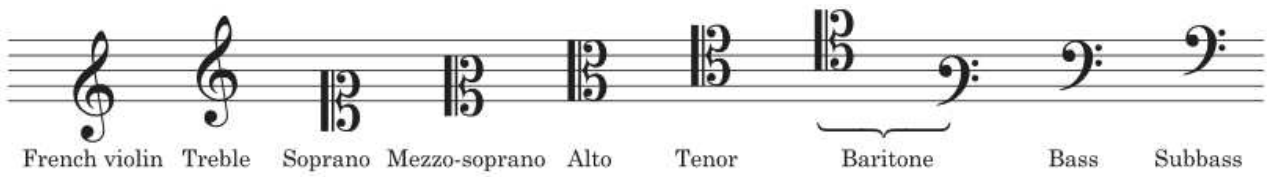
بما أن الأصوات الأساسية في الموسيقى هي سبعة، فالمفاتيح الموسيقية كذلك عددها سبعة، و تُرسم في أول المدرج الموسيقي لإظهار الطبقة الصوتية الخاصة بالقطعة الموسيقية، و بالتالي يُختار الصوت البشري في حالات خاصة، أما الآلات فلها طبقتها الخاصة، و لهذا وجدت المفاتيح الموسيقية و هي ثلاثة، تصنّف حسب الطبقات الصوتية و تسير من المنخفض إلى المتوسط إلى الحاد وهي:

- مفتاح صول : و مركزه الخط الثاني من المدرج الموسيقي و يخص الأصوات الحادة .

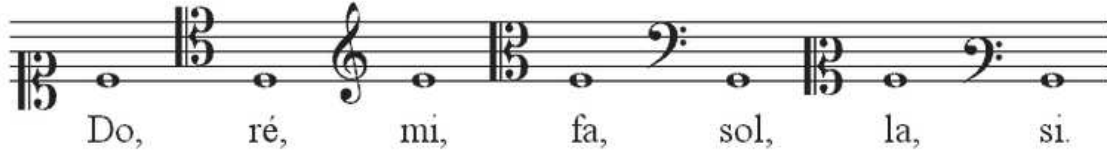
- مفتاح فا : و له موقعين و مركزهما الخط الثالث و الرابع من المدرج الموسيقي و هو خاص بالأصوات المنخفضة

- مفتاح دو : و له أربعة مواقع الخط الأول، الثاني ، الثالث ، الرابع و هو خاص بالأصوات المتوسطة

الشكل رقم 08

أنظر كيف أن نفس العلامة تتغير في طبقتها الصوتية، إذا تغير المفتاح الموسيقي أنظر الشكل رقم 09

• المسافة الصوتية :

و هي البعد الصوتي الذي ينحصر بين صوتين مختلفين، و هناك نوعان من المسافة يؤشّر لهم رقميا بـ:

البعد أو المسافة الكبيرة = 1

النصف بعد أو المسافة الصغيرة = 1/2

• السلالم الموسيقية :

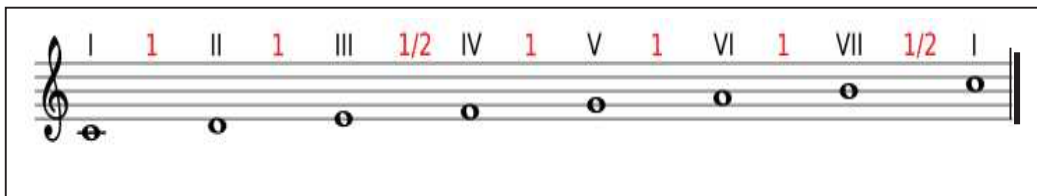
تنقسم السلالم الموسيقية إلى نوعين :

1. السلم الدياتونيكي (الطبيعي)

2. السلم الملون

و يعتبر سلم دو الكبير سلما دياتونيكيًا و يسمى السلم النموذجي (Gamme Model)

الشكل رقم 10

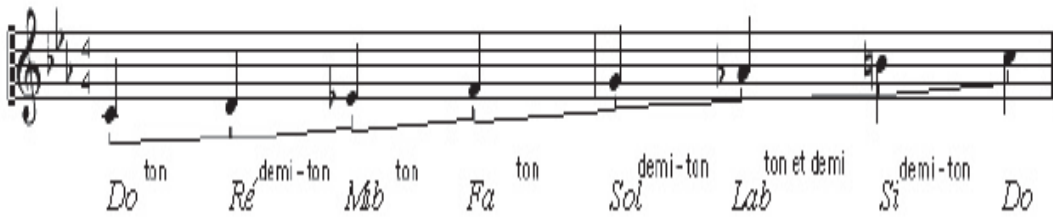
أما السلم الملوّن الكروماتيكي، فهو سلّم مسافات الخمسة تنقسم إلى أنصاف الدّرجة فيصبح هذا السلم بعد التقسيم يحتوي على اثني عشر صوتاً بأبعاد متساوية كل منها يساوي نصف المسافة الكبيرة، أنظر الشكل 11

• السّلام الصغيرة :

و هي سّلام تشقّ أصلاً من السّلام الكبيرة عن طريق خفض مسافة و نصف من السلم الكبير، بشرط رفع درجته السابعة بنصف بعد و تسمى هذه الدرجة بالحساس. أنظر الشكل 12

DO RE Mib FA SOL Lab SI DO

• الإشارات الاصطلاحية

و هي إشارات ضبط الأداء للعازفين خاصة و المغنين في حالات معينة

1. إشارة الإعادة barre de reprise

::: عبارة عن حاجزين و نقطتين و تعني إعادة الجملة الموسيقية ، و قد توجد في عدة حالات في أول

الجملة الموسيقية أو في وسط الجملة الموسيقية

2. إشارة الابتداء **DC : dacapo DC** و توضع عادة في آخر الجملة الموسيقية و فوقها مباشرة إشارة

FIN و يعني إعادة كل القطعة الموسيقية من الأول و بكل ما فيها من تغيرات

3. إشارة الإرجاع : **signe de renvoi** : إذا وضعت فوق علامة ما فتأكد أن

علامة أخرى مثلها سوف تكون في مكان ما من القطعة الموسيقية و منها يعود إلى الإشارة الأولى .

4. إشارة الإستمرار: **point d'orgue**

و هي تكتب عادة فوق النوتا للدلالة على امتداد زمنها و خروجها عن الزمن المضبوط و الذي ضبط مسبقا

عن طريق دليل المقياس المكتوب في أول المدرج الموسيقي .

5. إشارة القفز: **Coda**

تسمى كودا، التي قد توجد في وسط القطعة الموسيقية، وقد ترسم عدة مرّات حسب التأليف، وتوجد دائما معها

كودا أخرى، بحيث أنّ الجملة الموسيقية الواقعة بين الإشارتين تُلغى عند الإعادة.

وهناك مصطلحات للأداء تكشف عن أسلوب أداء معين تخص القوّة و الشدّة، و كذا اللين و اللطف أثناء

الأداء.

إشارات الشدّة: **les nuances**

وهي مصطلحات وإشارات تفرض على العازف أسلوب أداء معين. منها إشارات تظهر فوق المدرج الموسيقي

على شكل اختصارات للكلمة، أنظر الكّل 12.

أصل الكلمة بالإيطالية	الإشارة	الترجمة بالعربية
Forte	F	بقوة
Mezzo	M	متوسط
Piano	P	بلين
Fortissimo	FF	بشدة
Pianissimo	PP	منتهى اللين
Mezzo forte	MF	بشدة متوسطة
Mezzo piano	MP	بلين متوسط
Crescendo		زيادة الصوت تدريجيا
Diminuendo		خفض الصوت تدريجيا

علما أنّ مصطلحات الأداء مشتركة بين الموسيقى والمسرح، حيث أخذت هذه المعايير الأدائية لأسلبه الأداء

المسرحي على أسس علمية موضوعية في بعدها العالمي، والتي تسمى بالاستعارة الموسيقية La métaphore

musicale، وهذا ما سيعالجه البحث لاحقا.

هـ. البعد النفسي و الفيزيولوجي للموسيقى

برزت الموسيقى منذ القدم كظاهرة لها جذورها في الطبيعة، حيث استحوذت على اهتمام الفلاسفة و الأطباء و علماء النفس، و ذلك منذ أقدم العصور، و كانت ميزتها منذ ذلك الوقت، الإيقاع و التناسق، و التناغم و التوازن الذي كان أساسا يوازي التوازن في نفسية الإنسان. ولهذا عبّر هيغل عن هذه العلاقة التي تربط بين الألمان الموسيقية والحالات الشعورية، و العواطف المتباينة بقوله أنّ «للموسيقى تأثير قوي على الروح، وخاصة على الاحساس، لكن ليس باستطاعتها الوصول إلى الفهم، أو أن تثير في العقل صورة تشتت انتباهه، لكنّها تتجلى في داخلية النفس الأعمق غورا»²⁶¹. [قد تكون هذه المقولة جوهر البحث كلّه] وعلى هذا الأساس، فقد ارتبطت الموسيقى بالعواطف، وكونت معها ثنائية لا يمكن فصلها. هذا ما يبرز جليا عند بعض الأشخاص، أثناء استماعهم لبعض الأعمال الفنية الموسيقية. وبذلك هي حالة نفسية غير خاضعة لأيّ أساس عقلي، وفي قمة الذاتية، وبذلك، فاستقبال اللحن الموسيقي، هو من صميم المجال العاطفي، وخارج من مجال العقل. إذا كانت الموسيقى هي في الأصل، فنّ تأليف الأصوات، وتوزيعها عبر الزمن، فتأثيرها على الجسد لا يقل أهمية كتأثيرها على العواطف، ولهذا يختلج البشر نوع من الرعدة، والاهتزاز، عند سماعهم لبعض القطع الموسيقية، وقد أثبتت الدراسات المتتالية، في مجال علم النفس العصبي، أنّ للموسيقى تأثيرات جسدية قوية، حيث يتحوّل الجسد إلى مقياس ضغط لقوة العواطف ولهذا «فالموسيقى قادرة على التأثير في الجسد مباشرة»²⁶². وعلى هذا قد تكون هناك ردّات فعل آتية للجسد، عند الاستماع الى قطعة موسيقية ملئها ، وقد تكون الإيقاعات أكثر تأثيرا، في كونها محفزة للجسد على التفاعل معها بانتظام.

²⁶¹ W.F Hegel. Système des beaux-arts.Trad.Ch Bénard tome2.Ladrang. Paris. 1860. P 29.

²⁶² J.J.Rousseau. Dictionnaire de Musique. Paris. 1768. P315.

وانطلاقاً مما ذكر سابقاً فالموسيقى ذات تأثير قوي على الأشخاص، وتمتلك قدرة تعبيرية هائلة، لكن لغتها من نوع خاص، تفرز مفرداتها من ذاتها ولذاتها، لذلك فهي ليست لغة أمة، أو شعب، أو قبيلة، بل هي لغة عالمية يعرفها كل البشر باختلاف لغاتهم، لكن ليس كل البشر من يقرأ هذه اللغة، ويترجمها إلى أصوات.

و. البعد السوسيو- تاريخي للموسيقى

يعتبر البحث في ماهية الموسيقى أمراً شاقاً، وذلك لتشعب مجالاته. لأنه قد يبحث فيها من منطلقات مختلفة مثل أثارها ظاهرة صوتية، أو ظاهرة ثقافية أو حتى ظاهرة معرفية. لكن ما يهم البحث هو وضع ماهية الموسيقى في سياقها السو-سيوتاريخي « ما يعني إيجاد المتلازمات و الروابط بين الموسيقى و البعد التنظيمي للمجتمع، و كذا البعدين السياسي و الاقتصادي، و كذا علاقتها بالمؤسسات و الهيئات. و عليه، إذا كان أي عمل إبداعي موسيقي آت تحت الطلب، سواء من نبيل ما مثلاً، فهو يعني الذوق الأرستقراطي، و إذا كان التأليف الموسيقي يخص الأوبرا بطلب من بورجوازي أو محافظ، فيعني ذلك الذوق كما يعني استراتيجية سياسية و كذا تصوّر للعالم البورجوازي»²⁶³.

بناءً من هذه الارتباطات، يمكن اعتبار الموسيقى ظاهرة اجتماعية تتطور تاريخياً مع تطور المجتمعات، حيث ظهرت في شكلها الشفوي في كنف المقدس le sacré بأساليب طقوسية مختلفة، ثم انتقلت الى الدنيوي le profane بأساليبه الاحتفالية، ثم تطورت الى أشكال موسيقية مختلفة مع تطور الفكر البشري وإنتاجاته المادية حتى وصلت الى ماهي عليه في وقتنا الحاضر. وقد أثبتت بعض الدراسات العلمية خاصة منها، الأركيولوجية و الأيتنولوجية و الإيكونوغرافية، أنّ الغناء و العزف قد ظهرا قبل ظهور تسمية الموسيقى في حد ذاتها و «أنّ الإرهاسات الأولى

²⁶³ Jean Molino. Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique. Éd Actes sud/INA2009.P265.

لظهور الموسيقى بدأت بأغاني السحر «incantation magique»²⁶⁴ مع الإنسان البدائي. وسميت بذلك الموسيقى البدائية حيث كان فيها إنسان تلك الحقبة من التاريخ دائم الصراع مع الطبيعة، وأهوالها، غايته في ذلك، إما ترويضها لصالحه أو درء مخاطرها، ومن بين هذه المخاطر التي كان يتوجس منها خيفة، هي الأرواح الشريرة، وكانت وسيلته الوحيدة في التكيف معها أو محاولة إبعادها، الغناء السحري الذي كان يعتبر سلاحه الدفاعي و الهجوم في نفس الوقت حيث « استعمل الإنسان البدائي الغناء السحري على بني جنسه، وعلى الحيوانات وحتى الأشياء و الظواهر. فقد كانت هناك أغاني لاستئزال الغيث للضرع و الزرع، لعودة الشمس بعد غمامٍ طويل، وكانت هناك أغاني للهلاك والموت وأخرى للحروب و الانتقام »²⁶⁵، و هذا النوع من الغناء في تلك الحقبة، كان يؤدّيه إما حاكم المجموعة أو ساحرها، وبذلك كان يفرض سلوكًا معينًا على مجموعته، وهذه الحالة الموسيقية البدائية عبّر عنها الفارابي قائلاً « والأصل فيها غريزة الإنسان خلقتها له الضرورة، و الرغبة الباطنة فيه بإخراج الأصوات على انحاء مختلفة عند الانفعالات الحادثة في النفس، عند طلب الراحة أو تسكنُ بها الانفعالات أو تكون معينة على تحيّل المعاني في الأقاويل التي تُفترن بها»²⁶⁶.

في المسيرة التاريخية لبني البشر، ظهرت الحضارات و تعاقبت، و تطوّرت فيها و معها الموسيقى، حتى أصبحت مرآة عاكسة لمديّات الشعوب، و صور عقليّتها، حتى أنّ "كونفوشيوس الحكيم" قال « إذا أردت أن تتعرّف في بلدٍ نوع إدارته و مبلغ حظّه، من المديّة فاسمع موسيقاه »²⁶⁷. ومن هذه الحضارات التي أعطت أهمية كبيرة للموسيقى هي الحضارة المصرية القديمة المتمثلة في الأسر الفرعونية، حيث كان للموسيقى دور كبير في الحياة الاجتماعية، فتنبّهت لها الأسر الحاكمة، ووظفتها لبسط سلطانتها والحفاظ على الهوية الفرعونية ولهذا « عنى جميع

²⁶⁴ J. Combarieu. Histoire de la musique. Dés origines Au 20^{em} siècle. LIBRAIRIE ARMAND COLIN. 3^{em}éd.Paris. 1920.P3.

²⁶⁵ Ibid P4.

²⁶⁶ محمّد الفارابي. كتاب الموسيقى الكبير. مراجعة أحمد الحفني دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. دت. ص15.

²⁶⁷ محمّد أحمد الحفني. موسيقى قدماء المصريين. دار المطبوعات الرّاقية. القاهرة. 1936 ص 12.

الباحثين من أقدم الفلاسفة اليونانيين الى علماء العصر الحاضر، عند تصديهم للبحث في المدينة المصريّة القديمة عناية خاصّة بالموسيقى و اغراضها «²⁶⁸ ولشدة الغزوات وكثرتها، التي أرهقت الفراعنة والتي كادت ان تعصف بثقافتهم وهويّتهم، حيث كان شباب مصر القدامى يتأثرون بكلّ ما هو دخيل سنّت الأسر الحاكمة قوانين صارمة اتبعتها ونفّدها الكهنة لتقيّد الشباب وذلك عبر « عدم ترك الحرّية التامة لهم في الموسيقى، حتى أنّ افلاطون الفيلسوف الإغريقي، وجد أنّ الموسيقى عند قدماء المصريين لم تكن حرّة بل قيّدها القوانين.... وكان محظورا على الموسيقيين ابتداء أيّ شيء جديد، بل كان عليهم ان يحدوا حدو النماذج القديمة «²⁶⁹ . وعلى هذا لم تكن الموسيقى في مصر القديمة حرّة، حيث تصبو الى التّجديد والتّطوّر في الألحان، بل أُجبرت على أن تبقى في شكلها القدسي الطّقوسي بأمرٍ من الأسر الحاكمة.

كما ظهرت الحضارة اليونانيّة، متأثرةً كثيرا بالأساليب الموسيقية الخاصّة بحضارة مصر القديمة، والتي كانت الموسيقى عندها مرتبطة بالقيم الفرعونيّة و التّطورات السياسيّة حتّى أنّ « "صولون" المشرّع اليوناني عندما حظر إلى مصر في القرن الخامس قبل الميلاد اختار بعض القوانين المصريّة وعمل بمقتضاها، وكان من بينها الكثير يختصّ بالموسيقى ويتعلّق بها، وكان افلاطون نفسه يفضّل الموسيقى المصريّة على موسيقى بلاده «²⁷⁰، هي إذن الحضارة اليونانيّة التي ظهرت فيها لأول مرة في تاريخ البشريّة، تسمية موسيقى وهي عندهم « إرث أبولوني، ولغة غامضة مليئة بالسّحر. جاءت بها ربّات الفنون التسع les neufs muses وكلهنّ بنات زوس «²⁷¹ .

كان حكام هذه المرحلة من التّاريخ يُولون أهميّة كبيرة للموسيقى باعتبارها قيمة أخلاقية سياسية و تعليميّة، حيث كان يرى فيها، دمان* « أنّها ضرورية لا للتّعليم الثقافي فحسب، بل من أجل تكوين دولة قويّة

²⁶⁸ ن. م . ص 14.

²⁶⁹ ن. م. ص 80.

²⁷⁰ ن. م. ص 81.

²⁷¹Émile Vuillermoz. Histoire De La Musique. Éd Arthème Fayard.Paris 1949.P7.

* دمان. معلّم موسيقي أثيني كان معاصرًا لأفلاطون.

وسليمة»²⁷². حتى أن أفلاطون ذهب إلى أبعد من ذلك، حين ميّز بين الألمان، و أَلْح على عدم مزجها ودمجها مع بعضها لأنها بذلك سوف تتناقض وتعكس غايتها الأخلاقية وتُخلّ بنظام الدولة، فتُحدث انقساماتٍ داخل المجتمع الأثيني، وبذلك يقول أن الموسيقى « أشهر من أيّ نوع من المحاكاة، وبالتالي هي تقتضي من العناية أكثر مما يقتضيه الباقون، وقد يكون التنبيه الى هذا الخطأ، من أصعب الأمور، لأنّ الشعراء فنانون هم أقلّ مرتبةً من ربّات الفنون اللاتي لا يمكن أن يقعن في الخطأ الفاحش، مثل نسبة الحركات عند النساء وأغانيهن، الى كلمات الرجال، أو المزج بين الحان الأحرار و إيقاعات العبيد»²⁷³.

على هذا عبّر أفلاطون صراحة عن قلقه بخصوص الموسيقى التي ينصهر فيها الجنسين، وكذا الموسيقى التي تحطّم قلاع الطبقيّة بمفهومها الطبيعي الأفلاطوني، حيث كان يخشى أن «يؤدّي التحرُّر المفرط في الفنّ إلى انتشار فوضى في الدولة، و على هذا كان يرى أنّه ينبغي أن يحرص حكّام آثينا، على أن تضلّ الموسيقى في صورتها الأصليّة [أي في مجالها المقدّس و بأسلوبها الطّقوسي] لأنّ أيّ تحديد في الموسيقى قد يجلب أخطارًا شديدةً على الدولة. وهذا ما قال به ديموان، من «أنّ المرء في الأصل لا يستطيع تغيير أساليب الموسيقى، دون أن يقلب معها الموازين الأساسيّة للدولة رأساً على عقب»²⁷⁴. وهذا يعدّ تعبيراً أفلاطونياً صادقاً، على أنّ الموسيقى لها تأثير كبير في الحياة الاجتماعية، والسياسية، حتى الاقتصادية منها عند الإغريق، ولهذا لا يجب للموسيقى أن ترقى، وتتطوّر إلاّ في الحدود التي تخدم مصلحة الدولة، وغايتها في ذلك خلق الوحدة والاندماج. علماً أنّ في اليونان القديمة، تمّ تشكيل المقامات الموسيقية أين أخذت صفتها النهائية، حيث لازال البعض منها يُستعمل حتى وقتنا الحالي. لكن الإغريق عملوا على ربط هذه المقامات بنسق قيمي أخلاقي، ولهذا أصبحت

²⁷² جولويس برنتوي. الفيلسوف و الموسيقى. ترجمة فؤاد زكريا. دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر. الاسكندرية ط1. 2004. ص 29.

²⁷³ ن. م. ص 35.

²⁷⁴ ن. م. ص 36.

لهذه الأخيرة هوية أخلاقية، اجتماعية، وسياسية لسامعيها، ومن هذه المقامات المربوطة بالقيم، يذكر البحث أهمها:

«- مقام ما تحت الدوري Mode Hypo Dorian ومجاله الصوتي لا-1¹ الذي يعبر عن التعالي و الوقار.

- مقام الدوري Mode Dorian ومجاله الصوتي مي - مي¹، الذي يعبر عن القوة و البطولة، و الوطنية، و العقيدة العسكرية السبارتية.

- مقام الليدي المختلط Mode Myxolydian ومجاله الصوتي صول - صول¹، الذي يعبر عن الحماس، و القرار، و التّجّاح.

- مقام الفريجي Mode phrygian ومجاله الصوتي ري - ري¹ الذي يعبر عن الحركة، والطاقة، وهو مبهتر للعقول والأرواح.»²⁷⁵

وانطلاقاً من هذه التعبيرات المقامية، اقتنع أفلاطون بأنه «من الواجب ابعاد كل المقامات التي قد تخلق روح التمرد، وبالتالي الفوضى العامة في الدولة، لأنّ طابعها ناعم، ومرتخي، أمّا المقامان الدوري، و الفريجي بما لهما من طابع عسكري، فيجب ابقاءهما»²⁷⁶، و على هذا فقد بلغت الموسيقى في الحضارة الإغريقية مستوى العقيدة، التي يجب الحفاظ على نقاوتها بشئى الوسائل. ومن هنا فالانتقاء الأفلاطوني للمقامات غايته غرس الروح الوطنية في الشعب الآتيني، وذلك عن طريق تمجيد بطولاته والافتخار بانتمائه، و اظهار قوته، وحماسه، وكل هذا خدمة لاستقرار الدولة وأمنها. وبهذا فالموسيقى عند أفلاطون لها غايتين: أمّا الأولى فهي أخلاقية، وأمّا الثانية فهي حتمًا سياسية.

²⁷⁵ J. Combarieu. Histoire de la musique. Dés origines Au 20^{em} siècle. LIBRAIRIE ARMAND COLIN. 3^{em}éd.Paris. 1920.Pp85-86.

²⁷⁶ جوليس برتنوي. الفيلسوف و الموسيقى. ترجمة فؤاد زكريا. ط1. 2004. ص 40.

أما من وجهة نظر تلميذه أرسطو، فقد ربط هذا الأخير الموسيقى بالتربية، خاصة منها تربية الناشئة، وذلك لما لمس من أثر لها على النفس البشرية و عنده «الأغاني تهيج في النفوس نشوة الطرب و الحماسة، و تلك النشوة هي انفعال الأخلاق النفسية»²⁷⁷. لذا حاول جاهداً تبرير فكرة أنّ للموسيقى دوراً كبيراً في تربية الأحداث، ووسيلة مثلى تستطيع الدولة الفضلى استعمالها. لأنّ الموسيقى قادرة على أن تُكَيِّف الأخلاق النفسية ببعض الصفات، و المزاي، و بما أنّها تستطيع أن تأتي هذا الفعل، فقد أضحي جلياً أنّه لا بدّ من حمل الأحداث على تحصيلها، و لا بدّ من تهذيبهم بها.

لكنّ أرسطو يخفي قلقه من بعض المذاهب الموسيقية، التي لها اثرٌ سلبياً على المجتمع، و الدولة على حدّ سواء، و بهذا يرى أرسطو أنّ «تعلّم الموسيقى لا يجب أن يكون عائقاً أمام الأعمال، و المستقبل، و أن لا يجعل ذلك التعلّم الجسم رخوًا، و غير صالح للتمارين الحربية، و الشؤون السياسية.....و على الأحداث أن يتمتّعوا بالأغاني الجميلة، والإيقاعات الرائعة، دون أن يقنعوا بما شاع، و عمّ من الموسيقى، نظير بعض من الحيوانات الأخرى، و جمهور الأرقاء و الأطفال»²⁷⁸. و من هنا يظهر جلياً، فيما يخصّ الموسيقى عند أفلاطون كما عند أرسطو، أنّ الغاية واحدة، إلا أنّ هذا الأخير أصبحت عنده جزءاً لا يتجزأ من التربية العامة للمجتمع.

أما الموسيقى في روما القيصرية، لم تتعدى الوظيفة الطقوسية، الاحتفالية والعسكرية، ولم يعرف عنها أنّها أخذت بعداً سياسياً، أو أخلاقياً. و لم تكن روما لتولي اهتماماً كبيراً بجميع الفنون، باعتبارها حضارة قائمة على العسكرية، و التوسّع، و لم تكن الموسيقى عندهم تخصّ علية الناس، و الحكّام، و الشعراء، و الحكماء، بل كان الروم يستمتعون بها وهي «تؤدّي من طرف اليونانيين الجوالين، الذين كانوا يقومون بتمثيل أدوار حركية، و يعنون، و يعزفون، على آلات موسيقية، و كانت الطبقة العليا من الرومان تشجّعهم، و كانوا ينظرون إلى أنفسهم

²⁷⁷ أرسطو. السياسة. ترجمة الأب أغوستينس. الينوسكو.بيروت 1957. ص 434.

²⁷⁸ ن. م. ص 440.

على أنهم دولة عسكرية عظمى، و أنهم توسعوا في استخدام الآلات النحاسية المؤداة من طرف العبيد، أو المأجورين»²⁷⁹. و من هنا يمكن القول أن الموسيقى في عهد روما لم ترقى الى المستوى الذي كانت عليه في الحضارة الإغريقية حيث كانت على النقيض، وبذلك سعوا إلى جعلها متفستحة ومنحطة، الشيء الذي أكدده هوراس* بقوله «فلما أن بدأ الشعب الظافر بمدّ تخوم بلاده، ويجوط مدائنه بأسوار أوسع دائرة، ويروي شياطينه نبيداً بغير حرج، في وضح النهار أيام الأعياد، أصابت الموسيقى حرية عظمى من حيث الزمن والأسلوب على السواء، فأبي ذوق يُنتظر من قوم جهلة متبطلين امتزج رقيهم بحضريتهم وجلفهم بشريفهم»²⁸⁰.

على هذا يمكن القول أن تطوّر التاريخ البشري لا يعكس تماما تطوّر الفنون، وحالة روما نموذجية لهذا الطرح، ولهذا فالموسيقى في عهدها اكتفت بإرثها الإغريقي، لكن روما سعت بوعي أو بغير وعي إلى إزاحة كل قيمة أخلاقية، أو غاية سياسية من فنّ الموسيقى، وبذلك لم يكن لها أي أثر على الدولة سياسياً، لكن بالمقابل كان لها حضور اجتماعي هائل .

لكن التاريخ يأبي السكون، والحركة من طبيعته، وبذلك تاريخ المجتمعات مرهون بهذه الحركة. وجاءت مرحلة من تاريخ البشرية سميت بالقرون الوسطى، عُرفت أنّها امتازت بالحياة الدينية المسيحية، حيث كانت هذه الأخيرة ذات قوة دينية وسياسية مستحوذة على الشأن العام مخاطبة الأفراد كذوات حسب فكر "لوي التوسير".

لكن الذي يهمّ البحث ليس الأيديولوجية المسيحية القديمة، كما يذكرها فرنسوا شاتلي في كتابه تاريخ الأيديولوجيات. بل المهمّ هو كيف وظّفت موسيقى هذه المرحلة. إلا أن المهتمين بالشأن الموسيقي لهذه المرحلة، يجمعون على أنّ القرون الأولى لهذا العصر، عسيرة عن البحث، لقلّة الوثائق والمعلومات، لكنّ ابتداءً من القرن « الخامس ميلادي أصبح من الممكن تتبع الموسيقى في الديانة المسيحية والكنيسة كهياة دينية تفرض سلوكا

²⁷⁹ جولويس برتنوي. الفيلسوف و الموسيقى. ترجمة فؤاد زكريا. ط1. 2004. ص 59.

* هوراس. شاعر لاتيني 65 ق م - 8 ق م.

²⁸⁰ هوراس. فن الشعر. ترجمة لويس عوض. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1977. ص 124.

وفكرا انطلاقا من معتقداتها وكان الغناء الديني "الغريغوري"، من أهم سمات هذه المرحلة»²⁸¹. المتمثل في "الترانيم" * psalme و"الأناشيد الدينية" hymne. نسبة إلى الأب غريغوا والأكبر (604-540) هذا الأخير الذي اعتلى عرش البابوية، سنة 590م.

حسب الدراسات التاريخية لموسيقى هذا العصر، اجتهد الأب غريغوا و عمل على توحيد الغناء الديني عبر أرجاء أوروبا وذلك لغايتين: « أولهما محاربة الإرث الموسيقي الروماني الديني المنحط، وكذا الغناء الوثني. وثانيهما استعمال الغناء لتقوية النص الديني»²⁸². كان يرى الآباء أن الموسيقى وسيلة هامة لإثراء الصلوات ووسيلة فعالة لمحاربة الاتجاه الحر فيها. وعندما ازدادت الكنيسة قوة، أصبحت بذلك أقل تسامحا، وصارت قواعد الموسيقية أوامر مطلقة حيث طرح الأب غريغوار الأكبر « أول وثيقة موسيقية كانت غايتها الابتعاد عن كل اختلاف في الأناشيد الدينية، حيث جمعت فيها عدّة أناشيد وترانيم دينية..... ولم يكتف بذلك، حتى أمر بتشييد معاهد دينية وإنشاء مدرسة للغناء، والتي كان من مهامها تكوين رجال الدين في الغناء الديني، ومن ثم نشر هذا العمل الديني في كل أرجاء أوروبا»²⁸³.

على هذا الأساس، يمكن القول أن الموسيقى في كنف الكنيسة لم تكن سوي وسيلة لجلب أكبر عدد ممكن من المؤمنين، وتحطيم آخر قلاع الوثنية الموروثة عن اليونان و الرومان. ولهذا كانت تتميز بقدره فائقة لتجسيد تقدمها الديني وطموحها السياسي على أرض الواقع.

جاء بعد ذلك عصر النهضة معلنا عهدا جديدا في الفكر، وأصبح فيه الإنسان ذاته جوهر الكون، وأصبحت فيه كل الأفكار ذات نزعة إنسانية حيث تحررت الأفكار من كل ما هو لاهوتي، أو ميتافيزيقي، و أصبحت تهتم

²⁸¹ Paule Druilhe. Histoire De La Musique. Éd Hachette.Paris. 1949. P25.

* الترانيم: نصوص مغناة من الإنجيل.

²⁸²J. Combarieu. Histoire de la musique. Dés origines Au 20^{em} siècle.LIBRAIRIE ARMAND COLIN. 3^{em}éd.Paris. 1920.p196.

²⁸³ Émile Vuillermoz. Histoire De La Musique. Éd Arthème Fayard.Paris 1949.P27.

أكثر بالذات و بالشعور الإنساني و بالطبيعة، وبذلك تحررت الفنون، و منها فنّ الموسيقى الذي انتقل الى مرحلة جديدة سميت بالكلاسيكية المرتبطة عضوياً بالفكر الديكارتي* ونزعة العقلية، وفي هذه المرحلة من تاريخ البشرية تطوّرت الموسيقى وبلغت ذروتها وذلك ابتداء من القرن السابع عشر ميلادي حيث ظهرت أسماء لامعة مثل موزارت Wolfgang Amadeus Mozart* وبتهوفن Ludwig van Beethoven* . وبأعمالهم دخلت الموسيقى في تاريخ جديد، حيث أصبح اللحن لذاته الشغل الشاغل لكل فنان، وعلى أساس هذا « أصبح بتهوفن مثلاً للموسيقي الذي لا يخضع للقيود، و الذي لا يكتب للكنيسة ولا لسيّد يريعه، و إنما يكتب لنفسه، ولم يكن يؤلف موسيقاه انصياعاً لأوامر تملئ عليه، وإنما كان يؤلفها لأنه كان يريد ذلك، ولأنّ روحه هي التي تدفعه إلى التأليف»²⁸⁴.

لكن هذه المرحلة تميّزت بظهور الطبقة الأرستقراطية، كطبقة مهيمنة ولذلك استحوذت على كلّ الفنون ومنها فن الموسيقى، وكذا الفنانين البارزين، وبذلك كانت الموسيقى منغلقة في فلك هذه الطبقة، ولو أنّها كانت تتطوّر كفنّ قائم بذاته. لكن التحوّلات الفكرية والسياسية والاقتصادية فرضت نوعاً جديداً من الفنّ هو الفنّ الرومنتيكي، في القرن الثامن عشر الذي جعل، الأسبقية للعاطفة على العقل، ووصفت فيه الموسيقى على أنّها «فنّ الشعور والحالة النفسية، اللذان يؤدّيان الى الإثارة، لأنواع لا حصر لها من المشاعر والحالات النفسية»²⁸⁵. وفي هذه المرحلة نمت الطبقة البرجوازية التي كانت ثورية في بدايتها، لكن سرعان ما تحوّلت إلى طبقة مهيمنة في بداية القرن التاسع عشر، تسيطر على دواليب الحكم وبالتالي بالواقع المعيش، لا لشيء إلا لأنّها تتحكم في

روني ديكرت: 1596-1650 رياضي و فزيائي و فيلسوف فرنسي.
* فولف فانق أمادوس موزارت 1791-1756 مؤلف موسيقي نمساوي.
* لود فيغ فان بتهوفن 1770-1827. مؤلف موسيقي ألماني.
²⁸⁴ جولويس برتنوي. الفيلسوف و الموسيقى. ترجمة فواد زكريا. ط1. 2004. ص 223.

²⁸⁵ ن. م. ص 227.

وسائل الإنتاج، وبالتالي يمكن لأفكارها أن تعيش على أرض الواقع. وعلى هذا سعت الطبقة البرجوازية إلى عزل الفنّ عامة عن الواقع الاجتماعي ومنه فن الموسيقى، و الفنّان في حدّ ذاته «لكي لا يقف إيجابياً ضدّ الظلم الاجتماعي، الذي تفشّى واستشرى مع أمراض البورجوازية»²⁸⁶. وبذلك اخترعت مبدأ "الفنّ للفنّ"، وغاياته خلق المتعة، والرّاحة النفسيّة، بعيداً عن كلّ ما هو قيميّ، وبذلك هو لذاته. وقد أسّست البورجوازية لهذا المبدأ، انطلاقاً من فكرة كانط Emmanuel Kant * القائمة على مبدأ استقلال الإرادة، وعلى هذا فالفنّ عنده ما هو إلّا «عمل يهدف إلى المتعة الجماليّة الخالصة، أي أنّه حرّ لا غاية وراءه سوى اللذة الفنيّة، دونما قد يتلبّس به من أفكار، وفلسفات، أو أخلاق، أو قيم اجتماعية أخرى»²⁸⁷.

وجاءت بعد ذلك رياح التّغيير في بدايات القرن العشرين، معلنةً ظهور أنظمة شمولية متفوّعة على ذاتها، أخضعت كلّ مجالات الحياة لفكرها، ولعقيدها. وبذلك احتكرت كلّ الميادين السياسيّة منها، الاقتصادية والثقافية. والشموليّة «نسق سياسيّ خاصّ، مختلف جوهريّاً مقارنةً مع كلّ الأشكال السياسيّة القمعيّة، كالأنظمة الاستبداديّة والديكتاتوريّة، حيث يُنشأ هيئات سياسيّة جديدة كليّة. فنجدّه يحطّم التّقاليد الاجتماعيّة، الحقوقية ووسيلته في ذلك تحويل الطبقات الاجتماعيّة إلى كتل بديلة عن الأحزاب، حيث تصبح هذه الأخيرة حركات جماهيرية، ويعمل كذلك على تحويل القوّة العسكريّة الى قوّة بوليس، ويسعى إلى تكريس سياسة غريبة غايتها السيطرة على العالم»²⁸⁸. والنموذج الحي لهذه الأنظمة هو بلا منازع النظام الشيوعي السوفيّاتي وعلى رأسه جوزيف ستالين Joseph Staline *. هذا النّظام الذي تبني الواقعيّة الاشتراكيّة فكراً وسلوكاً في كلّ المجالات، بما في ذلك الموسيقى كفنّ من الفنون. و الواقعيّة الاشتراكيّة من وجهة نظر هربرت ريدد Herbert Edward Read *.

²⁸⁶ قبارى إسماعيل. علم الاجتماع و الأيديولوجيا. المكتب العربي الحديث. الاسكندرية. 1979. ص237.

* امانويل كانط. 1801-1724. فيلسوف ألماني.

²⁸⁷ أحمد كمال زكي. النّقد الأدبي الحديث اصوله و اتجاهاته. دار النهضة العربيّة. بيروت. ط1. 1983. ص76.

²⁸⁸ Hannah Arendt. Le Système Totalitaire. point Essais Éd Seuil. Paris. 2005. P17.

* جوزيف ستالين: 1878-1953. رئيس الاتّحاد السوفيّاتي سابقاً.

* هربرت ريد: 1893-1968. رجل تاريخ بريطاني مختصّ في تاريخ الفن و أستاذ لعلم الجمال.

هي « فكرة يبتها العقل سلفاً، ترسم ما ينبغي أن يكون عليه الفنّ في مجتمع اشتراكي، والأمر الطبيعي لذلك الاتجاه، أن تُشتقَّ هذه الفكرة من الطبيعة العامّة للفنّ الشعبي »²⁸⁹.

بناءً على هذا، لا يمكن للفنّ عامّةً و الموسيقى خاصّةً أن يتمتعا بالحرية، و بهذا لا يمكن للموسيقى خالصة ولذاتها أن تنمو وتتطور في حرية تامة، بل على العكس من ذلك، فهي تؤدي وظيفة اجتماعية، و في خدمة المجتمع في إطار الواقعية الاشتراكية التي أصبحت في عهد ستالين و وزيره للدعاية جدانوف Andrei Jdanov* عقيدة لا يمكن تجاوزها باعتبارها حاملةً لتطلّعات الدولة السوفياتية، و من لم ينخرط في فلکها يُتهم بالشكلية، و يكون مآله الموت أو النفي.

كنموذج عن تفاعل الموسيقى مع هذه المرحلة يبرز اسم ديميتري شوستايفيش Dmitrievitch Chostakovitch بسنّفونياته التي ألهمت السوفيات أنذاك « حيث كان من قاطني مدينة ليننغراد أيام حصارها من طرف المانيا النازية سنة 1941 . و في عزّ هذه الأزمة و الحناق أُلّف سنّفونيته السابعة التي استحسنتها ستالين، لأنها جاءت معبّرةً عن قوّة و صمود الجيش و الشعب الروسيين على حدّ سواء، و بذلك تحركت الآلة الأيديولوجية للنظام السوفياتي ممثلةً في الدعاية، حيث استعملت كل الوسائل، كالإذاعة و الصحافة المكتوبة و المسارح لإعادة عرض هذه السنّفونية التي لُقبت "بسنّفونية ليننغراد"، و من خلال هذا العمل الفنيّ أصبح شوستايفيش رمزاً للمقاومة و للشعب الروسي، لكن بعدها بستين أي في سنة 1943، قام بتأليف السنّفونية الثامنة و التي لُقبت بسنّفونية "ستالينغراد"، كانت النتيجة عكسيّة ولم تلقى استحسان "ستالين"، و من خلالها أُهم مباشرة شوستايفيش بالشكلية، و أن عمله بعيد كل البعد عن الواقع، و لا يمتّ بشيء لتقاليد الشعب السوفياتي . لكنّه لم يكن الوحيد الذي وجّهت له هذه التّهمة، بل كان هناك آخرون. لهذا هرعت اللّجنة المركزيّة للحزب الشيوعي الحاكم

²⁸⁹ هربرت ريد. الفن و المجتمع. ترجمة فتح الله عبد الحليم. مكتبة الاسكندرية. د.ت. ص 197
*أندري جدانوف 1896-1948. رجل سياسي. ووزير الدعاية في عهد ستالين أوكراني الأصل.
*ديميتري تشوستايفيش: 1906-1975. مؤلف موسيقي روسي.

في سنة 1948 لاستصدار بيانٍ باسم الشعب السوفياتي يتهم فيه هؤلاء الفنانين صراحةً بأنهم أعداء للشعب الروسي وفيما جاء في البيان أن «الكثير من الموسيقيين السوفيات ، في سعيهم وراء التجديد الذي أسأؤوا فهمه، قد فقدوا في موسيقاهم الصلةً بحاجات الشعب السوفياتي، و ذوقه الفني، و أغلقوا على أنفسهم الأبواب ، إلا من فئة محدّدة من المختصين، و محترفي التذوق الموسيقي، و قللوا من أهمية الدور الاجتماعي الأساسي للموسيقى و قد بلغت الأمور حدًا كبيرًا من السوء في ميدان تأليف السنفونيات ، و حين نقول ذلك فنحن إنما نتحدث عن أولئك المؤلفين الموسيقيين الذين يقتصرون على الاتجاه الشكلي المضاد للروح الشعبية، و يتبدى هذا الاتجاه بأجلّ مظاهره في أعمال مؤلفين موسيقيين كالرفاق شوستايكوفيش - بروكوفيف - خاشاتارويان - شيبالين - بوبوف - ميافيسكي وغيرهم»²⁹⁰ .

بناءً على هذا، فالأيديولوجية لا تنظر بعين الرضى لأي موسيقي أو مؤلف موسيقي، إذا لم تكن موسيقاه مرآة عاكسة لأفكارها و معتقداتها، و لهذا تلجأ إلى الردع بكل الوسائل، و بعدما كانت سنفونيات شوستايكوفيش رمزًا للمقاومة، أصبحت أعمالا ضد الشعب، حيث « أجبرته الأيديولوجية السائدة ،على أن يمثل أمام لجنة التأديب الخاصة باتحاد الفنانين ليقدم اعترافاته، بأنه أخطأ في حق الشعب، و في شخص القائد، عندما ألف سنفونيته الثامنة و في سنة 1949 أجبره ستالين بتأليف موسيقى فيلم "انهيال برلين" ، الذي كان فلما دعائيا ممجّدا لشخص ستالين »²⁹¹ .

و خلاصة لما ذكر سلفًا يمكن القول أنّ الشرط الأيديولوجي يلعب دورًا هامًا في حركة الموسيقى في سياقها السوسيو-تاريخي، حيث الوضع الراهن يفرض عليها توجهًا معيّنًا، قد يكون في غالب الأحيان متناقضًا مع جوهرها الحر.

²⁹⁰ جوليس برنتوي. الفيلسوف و الموسيقى. ترجمة فؤاد زكريا. ط1. 2004. ص 268.
²⁹¹ Voir. Documentaire. La guerre des symphonies. Rhombus Média.ART.1997.

المبحث الثاني: علاقة الموسيقى بالمسرح ووظيفتها فيه

تعتبر العلاقة بين الموسيقى و المسرح علاقة أزليّة، و بذلك هي قديمة قدم المسرح في حدّ ذاته، و مواكبته له في نفس الوقت أثناء تطوره، و تطوّر أدواته، عبر مراحلها التاريخية، و قد عبّر أرسطو عن هذه العلاقة في كتابه "الشعر"، على أنّ الموسيقى ممثّلة في الجوقة أنداك، و التي اعتبرها من "الأجزاء الكميّة" في التراجيديا، بعد ما وضع الأغنية جزءاً من الأجزاء الكميّة بعد الحكمة، و الشّخصية، و الفكر و اللّغة، و المشهد المسرحي، و بهذا فالجوقة عنده «جزءٌ عضويٌّ من كيان المسرحيّة العام، لذا يجب أن تُعامل معاملة الشّخصية التي تشارك في الفعل»²⁹². و على دربه في تفسير هذه العلاقة اعتبر هيجل أنّ للموسيقى قدرةً تفسيريةً هائلةً للملفوظات حيث قال « بينما كانت الجوقات تعتمد الغنائيّة الموسيقية، كان الغناء فيها يُبرز بمزيد من الوضوح مدلول الألفاظ التي تتألّف من ستروفات* الجوقة، إذ لو لم يكن كذلك واقع الحال، لشقّق عليّ أن أتصوّر كيف كان الإغريق يفهمون جوقات سفوكليس، و أسخيلوس»²⁹³.

لكن جاء نيتشه* Friedrich Wilhelm Nietzsche متأثراً بأعمال صديقه فاغرن* Richard Wagner في مراحلها الأولى، حيث اعتبر أنّ من خلال الموسيقى، تظهر كلّ المرئيات الأخرى و على هذا الأساس كتب في نشأة التراجيديا مخاطباً أصدقاءه « يا أيّها الأصدقاء، يا من آمنتم بالموسيقى الديونيزية " الديرامب الإغريقي"، كلّكم تعرفون كم نحب التراجيديا، التي ولدت مجدّداً من رحم الموسيقى»²⁹⁴. وانطلاقاً من هذه التفسيرات الفلسفيّة لعلاقة الموسيقى بالمسرح، تتحلّى ثنائيّة فنيّة بين الموسيقى والمسرح، مبنية على أساس الرّغبة في الآخر، لبلوغ غاية هي الكمال في العمليّة الإبداعية، وبتلك هو الفضاء المسرحي الذي يبحث عن إيقاعه الداخلي في الرّمن

292 أنظر إبراهيم حمادة. أرسطو فنّ الشّعر. مكتبة الأنجلو مصريّة. د. ط. د. ت. ص 99.

*ستروفات: مقاطع شعريّة STROPHES

293 هيجل. فنّ الشّعر. ترجمة جورج طرابيشي.. دار الطبيعة. بيروت. ط1. 1981. ص324.

* فريدريك نيتشه: 1844-1900 شاعر و فيلسوف ألماني.

* ريشارد فاغرن: 1813-1883. مؤلّف موسيقى و رجل مسرح ألماني.

294 فريدريك نيتشه. مولد التراجيديا. ترجمة شاهر حسن عبيد. دار الحوار سوريا. ط1. 2008. ص260.

الموسيقى. لكن التاريخ متطور في سيرورته، لا يقبل السكون حيث جاءت مرحلة المخرج المتخصص، حيث تفنن هذا الأخير في استعمال هذا العنصر في حقوله التجريبية المختلفة، و هناك من المخرجين من وصل الى مرحلة التنظير الخاص بعنصر الموسيقى في المسرح.

قد يكون ستانيسلافسكي Constantin Sergueïevitch Stanislavski * نموذجاً للمخرج المتخصص، لتفسير العلاقة بين الموسيقى والمسرح، وفي بحثه عن إيقاع داخلي لعروضه المسرحية، رأى في الموسيقى أفقاً يمكن من خلالها الوصول الى الأداء المثالي، لذا ذكر في كتابه "حياتي في الفن" قائلاً أنه « في مادة الإيقاع التي فكرت فيها، تتلخص المسألة، في أنني لم أنسى الانطباع الفاتن الذي ضلّ في نفسي أثناء المحاولات الأوبرالية، وهو حركة الشخصية على إيقاع الموسيقى، ولا يمكنني إلا أن ألاحظ كيف أن المغنين يتخابثون، وهم يُوحّدون عدداً مختلفاً تماماً من الإيقاعات وفي وقت واحد، حيث يحتفظ المؤلف والأوركسترا بإيقاعه، والغناء يجري بشكل متوازن مع هذا الإيقاع بالضرورة، ولكن الكورس "الجوقة" وبشكل آلي يرفع و يحطّ الأيدي وفقاً لإيقاع آخر»²⁹⁵.

لهذا فالإيقاع في بعده الدرامي حسب ستانيسلافسكي لا يمكن إدراكه و من ثمّ، تفعيله درامياً، إلا إذا تمكّن المخرج من فهم و ادراك أسس الموسيقى، ومفرداتها ولهذا يقول « في لحظات الإلهام، ولأسباب لا يدركها وعيناً، لا نستطيع أن نفهم صورة الكلمات السطحية نفسها، ولكننا نفهم المعنى الدقيق الذي تنطوي عليه في العمق، عندها نجد الصوت الذي نبحت عنه، والبساطة والخير، وفي هذه اللحظات يظهر الصوت وتتجلى موسيقىة الكلام la musicalité ألا يمكن ان يكون الكلام الشفوي موسيقياً؟»²⁹⁶. وعلى هذا الأساس يستنتج ستانيسلافسكي أنّ عنصر الموسيقى في العمل الدرامي، ليس بذلك العنصر الزائد الذي يلجأ اليه المخرج متى شاء، بل هو عنصر عضوي من صلب العمل ذاته، حيث يُعتبر مجدداً لإيقاعه.

* قسطنطين ستانيسلافسكي: 1863-1938. ممثل و مخرج مسرحي روسي.

²⁹⁵ ستانيسلافسكي. حياتي في الفن. ترجمة نديم معلّ. الهيئة العامة للكتاب. دمشق. د.ط. 2012. ص 133.

²⁹⁶ ن. م. ص 390.

لهذا فالموسيقى عنده « توضع عادة لكي تصاحب الممثلين في أداءهم، بهدف تلوين هذا الأداء، وتخليصه من الفكرة الواحدة أو الإيقاع الواحد المُجِلّ، ولاسيما أنّ الكلام الذي ينطقه الممثلون يعبرون من خلاله عن مشاعرهم "مشاعر الشخصية"، ليس إذن ثمّة ما هو إضافي أو زائد عن الحاجة»²⁹⁷.

انطلاقاً ممّا ذكر سلفاً، فالعلاقة بين الموسيقى و المسرح هي الرّغبة في توحيد زمنين مختلفين في الأساس، و أنّ العرض المسرحي هو ذلك الكمّ الهائل من المعلومات، في حالة تدفّقٍ مستمرّ، فكيف للموسيقى أن تتجانس معه؟. و من هنا يجب التمييز بين زمنين مختلفين هما :

أ- الزمن الموسيقي

يعتبر الزمن خاصيّةً موسيقيّةً لا يمكن تجاهلها، كما يجب أخذها بعين الاعتبار في أي عمليّة تأليف موسيقي، ولهذا يعمل الموسيقيّون دائماً في علاقة دائمة مع الزمن، الذي يعتبر اطاراً عامّاً لهم، وهذا ما يؤكّده كلّ الموسيقيّين وبدون استثناء، و من هم ميشال أمبرتي* Michel Imberty ، حيث يقول إنّ « الموسيقى الغربيّة أو العالميّة تتميز بإرادة ثابتة في تنظيم الهياكل الموسيقيّة les structures musicales بواسطة معالم زمنيّة محدّدة»²⁹⁸، وقد برزت هذه البراعة في ضبط الزمن، مع ظهور التّدوين الإيقاعي، وبذلك قيس الزمن الموسيقي بدقّة متناهية، وقد كانت البدايات الأولى لمفهوم الإيقاع مرتبطة بالرقص حيث كان يُرمز لبعض الرقصات أنّ إيقاعها سريع أو بطيء tempo وفي سنة 1816 ظهرت آلة أنّرت كثيراً في الأداء الموسيقي، وجعلته أكثر دقّة وكذا دقّة طريقة تأليف القطعة الموسيقيّة مهما كان نوعها، وهي آلة المترونوم Le Métronome التي اخترعها الألماني جوناتن ميلزل Johann Nepomuk Maelzel* وباستطاعة هذه الآلة ضبط سرعة القطعة الموسيقيّة على أساس دقّات

²⁹⁷ ن. م. ص 425.

*ميشال امبرتي مختص في علم الموسيقى و البسيكولوجيا.

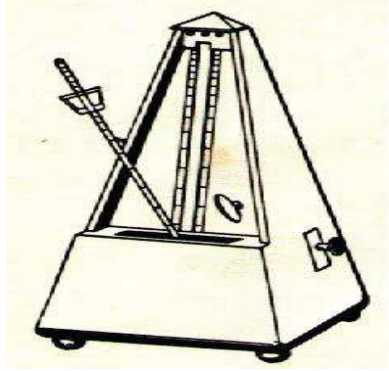
²⁹⁸ Michel Imberty. Les écritures du temps Trad.M. Baroni. Éd. Dunod. Paris. 1981.p36.

* جونتان ميلزل 1838-1772. مهندس و مخترع ألماني.

ونبضات في الدّقيقة الواحدة، و التدرّج فيها من 208 إلى 40 نبضة في الدّقيقة عليها لوحة تدرّجات مكتوب

عليها مصطلحات أداء تخص السرعة تتراوح ما بين بريستيسمو 208 إلى لارغو 40. صورة

الميترونوم -أنظر الشكل 1.

وتقاس الموسيقى بطريقة أخرى تسمى طريقة AbA التي تعتمد على الإعادات les reprises أو موسيقى

الإعادات musique répétitive -أنظر الشكل 02. ABA

أنتجت هذه الطّريقة فكرة جديدة في التّأليف الموسيقي عن طريق المؤلّف الموسيقي الروسي، سترافينسكي *

Igor Fiodorovitch Stravinsky الذي قال بأنّ «أي أداء موسيقي هو تلقائيًا عرضًا مسرحيًا أو قصّة في حدّ

*ابغور سترافنسكي 1882-1971 مؤلّف موسيقي روسي و قائد أوركسترا لي.

ذاتها»²⁹⁹. حيث وجد في طريقة ABA الزمنية وسيلة جيدة لإعطاء قطعة موسيقية نوعين من الزمن وهما الزمن البسيكولوجي و الأنطولوجي، وفي تفسير هذه الثنائية الزمنية يقول «الكل يعرف أنّ الزمن متغير في سيرورته، مع الحدث الذي يلازمه، من حالة الانتظار الى الملل، الخوف، المتعة و الألم . كلها حالات ببيكولوجية لها ايقاعها الخاص "tempo"، ولا تُدرك هذه المتغيرات في الزمن البسيكولوجي، إلا في علاقتها بالإحساس الأولي للحالة و من تمّ، يستمرّ الزمن بوعي أو بلا وعي، لكنّه ذاهب لا محال الى الزمن الوجودي أو الزمن الواقعي، و بالتالي فالزمن البسيكولوجي يتطوّر عبر التضاد، أمّا الزمن الوجودي الواقعي فهو يحافظ على استمرارية الوحدة»³⁰⁰. على هذا الأساس يعتبر الزمن منظّمًا ومحدّدًا للصوت الموسيقي، و ذلك عبر اظهار العناصر الصوتية في الموسيقى بطريقة متناسقة لدى استقبالها من طرف المتلقّي.

ب-الزمن المسرحي

يعتبر الزمن المسرحي زمنًا مركّبًا و معقدًا، لا يمكن إدراكه إلا في الوحدة المتجانسة، و التي بدورها مرهونة باللحظة و الآنية (الزمن الواقعي للعرض) وخصايّة الزمن المركّبة في المسرح، تتجلى في زمن الحوار مثلاً، حركات الممثلين، الإضاءة، الضجيج، الموسيقى، ردة فعل الجمهور وتفاعله مع العرض .

على هذا يقول دانيال ماسغويش* «المسرح سلّم زمني يحتوي على عدّة درجات متميّزة»³⁰¹. فهناك زمن كتابة النصّ المسرحي كأن يكتب سنة 2010، وهناك زمن النصّ في سياقه التاريخي بمعنى الحدث وزمنه، كأن يقع في القرن السادس عشر. وهناك زمن العرض بمعنى الزمن الواقعي، كأن يُعرض في يوم 06 جوان 2016 وبالتالي فالزمن المسرحي هو ذلك الجمع بين الخاصية الزمنية في تفاعلٍ تركيبّيٍّ يؤدي في النهاية إلى العرض، هذا الأخير

²⁹⁹ Igor. F. Stravinsky. Poétique Musicale. Revue de musicologie. Société Française de musicologie.2003.P77.

³⁰⁰ Ibid. P99.

*دانيال ماسغويش:1952 بالجزائر. ممثل ومخرج مسرحي و أستاذ دراما فرنسي.

³⁰¹ Daniel mesguish. L'éternelle éphémère. Éd le seuil. Paris.1991.p32.

الذي يتقابل فيه الممثل مع التفرّج حيث تكون عقارب أزمنتهم متعاكسة تماماً، فبالنسبة للمتفرّج العرض هو بداية النهاية، أمّا بالنسبة للممثل فالثانية كأثما الخلود في حدّ ذاته، وذلك لما يحمله من ثقل المسؤولية في الأداء. وإذا أخذت كلّ هذه الأزمنة المميّزة لكلّ خاصيّة بعين الاعتبار كزمن العرض، وزمن الممثل، وزمن النص، وزمن المتفرّج، تكون النتيجة مبهمّة في السّلم الزّمني، إذا قيست بالقرون والسّنون، والأشهر والأيام، والسّاعات و الدقائق و الثواني.

لكن اذا فُورنت بالخصائص الزّمنية للموسيقى، فإنّ هذه الأخيرة تُقاس بدقّة متناهية، و الكلّ متجانس فيها، لهذا يحرص كلّ المخرجين أثناء العمليّة الإخراجيّة في البحث عن معالم ثابتة، وهي معالم زمنيّة لمفهومين منفصلين للزّمن، وهما الزّمن الموسيقي و الزّمن المسرحي، ومن جهة أخرى تزخر الموسيقى بمفردات تبنّاها المسرح، وهذا ما يسمى باستعارة المفردات الموسيقية «*métaphore musicale*»³⁰² في المسرح، هي في الأصل إشارات تعبيريّ و أسلوب أداء، أخذها المسرح لأسلبة أداءه على أسس علميّة مضبوطة زمنيّاً.

هذا ما يؤكّده ستانيسلافسكي حينما يقول « شعرت حينها و أنا في الحفلة، لو كان بتصرّفي، ذلك الصّوت الممتدّ كعزف الكمان، لاستطعت كعازف الكمان أن أجعل الصّوت أعنف وأكثر شفافيّة، و أدقّ وأعلى وأخفض. كان بوسعي أن أقطع الصّوت حالاً، وأن أضبط الصّمت الإيقاعي. مثل هذه الدّقة، لا يمكن أن توجد في فنّنا بل في الموسيقى، ولهذا ساعدتني الموسيقى في حل الكثير من المسائل التي عدّبتني في ذلك الوقت»³⁰³. وبعد كلّ ما ذُكر عن علاقة الموسيقى بالمسرح، يستطيع البحث استنتاج فكرة مفادها، أنّ العلاقة تكمن في الزّمن المرئي وذلك عندما ينصهر الزّمن "موسيقى" بالفضاء "مسرح". لكن تبقى إشكاليّة التّجانس La Synchronisation "الشّغل الشاغل للمخرج. لأنّ « الموسيقى، هي ذلك العنصرُ النَّابغ من عمق أرواحنا،

³⁰² Muriel plana et Frédéric Sounac. Les Relations Musique –Théâtre. L'Harmattan. Paris. 2010. P.19.

³⁰³ ستانيسلافسكي. حياتي في الفن. ترجمة نديم معلّ. الهيئة العامّة للكتاب. دمشق. د.ط. 2012. ص.ص 510-512.

المحدّد للتبضّات و مخرجها عبر الإيقاع»³⁰⁴. لهذا يبدو أنّ الزمن ليس عنصراً مسهلاً، لعملية التماسك بين الممثل وتدخّلات الموسيقيين. و عليه تتعرّض بعض العروض المسرحية إلى اختلال في ايقاعاتها، وذلك نتيجة لعدم ضبط هذا التّجانس الزمني بين النصّ وحركة الممثل مع الموسيقى.

هي صعوبات تقع على كاهل الممثل والموسيقي على حدّ سواء، ما يتسبّب في ظهور اللاتّجانس أثناء عملية "الميزونسان"، حيث يتجلّى ذلك في تأخّرات الجمل الموسيقية، أو عدم تكيّفها مع التدخّلات المضبوطة للممثلين، والعكس عند عدم استطاعة الممثل بمجراة إيقاع الجملة الموسيقية في حركاته أو حوارها، كما تكون الحالات الارتجالية للممثل أشدّ وطأة على الموسيقي.

لتفادي مشاكل العرض، يختار بعض المخرجين الاستعانة بالموسيقى المسجّلة كمخرج، لأنّ الموسيقى الحية تُمثّل هاجساً للمخرجين، لذلك يلجؤون إلى الموسيقى المسجّلة كحلّ مؤقت أو حتّى دائم، لتفادي مشكل اللاتّجانس الزمني بين الموسيقى وعناصر العرض الأخرى التي تقع تحت وطأة الزمن، لكن هناك أسباب أخرى هي في الصّميم مالية، لأنّ الفرق المصاحبة للعرض المسرحي تتألّف من عددٍ معيّن من العازفين، ولتفادي مشكل آخر هو تنظيمي خاصّ بغيابات العازفين أثناء التّدريبات أو حتى العروض، وعلى هذا يجب جدّلاً المخرجين الاستعانة بهذه التقنية، ويستعملونها بطريقة واعية ومدروسة، تبدأ من البدايات الأولى للعمليات الإخراجية.

ج. وظيفة الموسيقى في العرض المسرحي

تعتبر الموسيقى حدثاً "évènement" صوتياً مميّزاً محدوداً زمنياً، ومرغوباً فيه، وقد تختلف وظائفه باختلاف الرّؤى الإخراجية، وبذلك يكمن دور هذا الحدث الصوتي "الحدث الموسيقي". في تضخيم أو تقوية أو تفسير الحالات الدرامية المتعاقبة في العرض المسرحي، كما يستطيع أن «يعرض نقائص الملفوظات كما باستطاعته أن يعرض

³⁰⁴ Adolf Apia. Œuvre Complete. Volume 3.L'age D'homme.suisse.1990.P338.

ذلك القصور في نقل العواطف، والأحاسيس مباشرة»³⁰⁵. وقد تظهر الموسيقى في بعض العروض مناقضة تماماً للمنظومة الدلالية للعرض المسرحي وبذلك تتجه عكس العرض.

وقد تُوظف الموسيقى في العرض المسرحي كعنصرٍ مرافقٍ، له وظيفةٌ جماليةٌ، أو موسيقى تشغل الفضاء الزمني للفواصل المشهدية، وهي تؤلف حصيصاً للمتفرجين، كحالة موسيقى الافتتاح أو الاختتام. أما الحالة التي تُعطى فيها الأهمية القصوى للموسيقى، فهي تتجلى حتماً في الوظيفة الدرامية. هذه الأخيرة التي يبرز فيها القاسم المشترك بين الموسيقى و الدراما وهو «ذلك الخطُ الديناميكي الذي يتحوّل ويتطوّر مع الزمن»³⁰⁶.

هي وظيفة تأخذ فيها الموسيقى منحىً خاصاً. حيث تنصهر مع العرض المسرحي في تجاذباته، وبذلك فوجودها هو لتحديد إيقاع العرض وإبراز مفاصله الأساسية، كإعلان أو تأكيد أو تقوية، موقف درامي ما، وهذه الوظيفة قد تأتي عضوية، بمعنى مفروضة بقوة النص وهي في هذه الحالة مفردة من مفردات النص المسرحي، وتسمى اصطلاحاً الصوت داخل إطار النص *son diégétique** وهو مصطلح مستعار من التحليلات السينماتوغرافية. وعدم إدماجها في التسلسل الدرامي، هو حتماً بترٌ لهذا العمل بأكمله. حيث يمكن للكاتب أن يدمج قطعةً موسيقيةً، أو يتصوّر مكان العازف أو العازفين في منظرٍ ما، أو وضع قطعة موسيقية لها وظيفة إرجاعية، كأن توحى بمكانٍ أو تاريخٍ ما. بالمقابل هناك حالات أخرى توظف فيها الموسيقى في سياق التفاعل الدرامي الموسيقي، لها وجهين³⁰⁷.

أ- الموسيقى كمشارك مباشر في الفعل الدرامي "musique intra diégétique"، وبهذا هي مسموعة من طرف

المتفرجين والشخصيات معاً

³⁰⁵ Florence Fixe. Musique de scène, Musique en scène. Éd Orizons. Paris .2012.P37.

³⁰⁶ Ibid.P12.

* Ibidem.P 37.

³⁰⁷ Ibidem.p36.

ب- موسيقى غير معنّية بالفعل الدرامي "musique extra diégétique" ، وهي مؤلفة خصيصاً للجمهور. ومن هنا فالقطع الموسيقية المختارة لغايةٍ دراميةٍ في العرض المسرحي، تجد شكلها في الموضوع المعبر عنه. وبذلك هي خاضعة لمجالها التعبيري الذي يدخل في التصور العام الدرامي، حيث تصبح جزءاً لا يتجزأ من المعبر عنه.

على هذا فالموسيقى في وظيفتها الدرامية ليست «خاضعةً لمتطلبات الجمهور، أو لأذواقه، بل على العكس من ذلك تجعل منه كياناً واحداً»³⁰⁸. وهذا ما يذهب اليه باتريس بافيس* patrice pavis حين يؤكد أنه لا يجب تحليل الموسيقى وتلقيها لذاتها، لكن يجب تحليل طريقة استعمالها، وبالتالي توظيفها في عملية الميزونسان، ووجودها «إنما هو وجود في خدمة، بما يعني خدمة العرض المسرحي، وعلى هذا فالوظيفة الدرامية هي أهمّ وظائف الموسيقى، وأن لفظة موسيقى مستعملة في معناها العام لكلّ الأحداث الصوتية événement sonores، سواء الصوت البشري، صوت الآلة الموسيقية أو الضجيج. أي كلّ ما هو مسموع على خشبة المسرح وفي القاعة»³⁰⁹. وعلى هذا فإنه يرى أنّ للموسيقى وظائف عدّة يمكن حصرها فيما يلي:³¹⁰

- الوظيفة التوضيحية و الوصفية :لجوّ ما، بواسطة تيما موسيقية* "thème musicale" ، قد تتطور إلى موسيقى حاملة لفكرة ثابتة "leitmotive" * ، وأثناء هذه الفواصل يجد المتلقّي نفسه في حالة تفكير وتأمل، حتّى أنّه يتخيّل ما سيلبي، وبذلك فالموسيقى دواء مريح.

³⁰⁸ Adolf Appia. Musique et L'art du théâtre. L'âge D'homme.Suisse.1962.P34.

*باتريس بافيس : أستاذ للدراسات المسرحية.

³⁰⁹ Patrice Pavis. Analyse du spectacle. Armand Colin. Paris.2005.P 130.

³¹⁰ Ibid. p133.

*تيما موسيقية: لحن محوريّ، فكرة لحنية متكاملة تتخذ أساساً لبناء العمل الموسيقي.
* اللتموتيف : اللحن الدال الذي يُشير إلى شخصيّة أو فكرة أو شيء.

- الوظيفة الارجاعية: وفيها يتحوّل جوّ العرض إلى ديكور صوتي، ولا يلزمه إلاّ عدد من التّوتات الموسيقية حتى يتحدّد مكان الفعل.

- الوظيفة التنظيمية: وتخصّ الميزونسان، كفترات الاستراحة أو تغيير الديكورات.

- وظيفة التأثير العكسي: كوظيفة الموسيقى في مسرح بريشت الملحمي، عندما تُعلّق الموسيقى بطريقة ساخرة عن الفعل [هذا ما سيتعمّق البحث فيه لاحقاً].

لكنّ المخرجين لهم رأي آخر في وظيفة الموسيقى داخل العرض المسرحي، ويرجع ذلك لاختلاف مرجعياتهم الفكرية، وانتماءاتهم الطبقيّة والسياسية، وكذا الأيديولوجية، التي استحذت على أفكارهم الفنية، فأبدعوا في أعمالهم، ووظفوا الموسيقى حسب رؤاهم الإخراجية. يعدّ ستانيسلافسكي "الواقعية النفسية" من المخرجين المعاصرين الذين وظّفوا الموسيقى حسب رؤيتهم الإخراجية، ولهذا يراه البحث نموذجاً موضوعياً لتفسير ووصف توظيف الموسيقى في العملية الإخراجية.

يعدّ ستانيسلافسكي ممثلاً ومخرجاً ومربياً مسرحياً، هذا الأخير الذي لم يكتفي بالعملية الإخراجية بل تجاوزها إلى التنظير. ومن أهم ما كتب في هذا المجال "إعداد الممثل" وكذا "بناء الشخصية" وكتاب آخر يُعتبر سيرة ذاتية له تحت عنوان "حياتي في الفن". وفي الكتاب الأول أسّس لما يعرف عند الممثلين والمخرجين ما يسمى بالمنهج "Méthode" انطلاقاً من فكرتين أساسيتين هما :

- الأعمال الداخليّة والخارجية للممثل وأثر ذلك عليه.

- الأعمال الداخليّة والخارجية للممثل وأثر ذلك على الدّور.

وكلّ ذلك في نسيج درامي واقعي، يستمد مادّته من العالم الواقعي، ومن أهمّ مميزات هذا المنهج أنّه القى الضوء على تقنية جديدة في التمثيل تتسم بالبساطة و الصدق، ممّا يعطي وهما كاملاً بالحقيقة، مع التركيز على هدفه

و غرضه و غاية السلوك الإنساني منه. فإذا ما توصل الممثل الى كل هذا، سينجح حتماً و يبلغ الأهداف المرجوة.

أما العناصر الأساسية المكوّنة لهذا المنهج فيلخصها البحث بإيجاز فيما يلي³¹¹ :

1- الفعل المسرحي: وهو فعلٌ مبنيٌّ على دافع من أجل غرض وهدف معيّن، يرجعه ستانسلافسكي للقصدية

أي لا فعل فوق الخشبة بدون قصد لأنّ كلّ شيء يحدث على خشبة المسرح لا بدّ أن يحدث لغرضٍ ما.

2- الخيال: ملكة من ملكات الفنّان الناجح عند ستانسلافسكي، وهي حالة مشروطة بكلمة (لو) السحرية،

حيث هي واقعةٌ تنقل الفنّان من الواقع اليومي إلى مجال أوسع، وهو مجال الخيال الذي يتجسّد حسب

ستانسلافسكي عندما يحوّل الفنّان الواقع اليومي الحقيقي إلى واقع مسرحي فتي.

3- التّركيز والانتباه: وهما طاقتان يجب أن يتحصّن بهما الممثل، بهدف عدم التّأثر، وفي نفس الوقت عدم

تشثيت انتباه المتلقّي .

4- تحرير العضلات: وهو عمل جسدي مطالب الممثل بتكراره باستمرار، لأنّ أيّ ضغطٍ حسب

ستانسلافسكي قد يكون سبباً في تعطيل ملكة الإبداع عند الممثل.

5- الوحدات و الأهداف: وهي طريقةٌ رياضية ومنطقية موثقة بكلّ دقة، تتسم بالواقعية في تطورها الدرامي،

وفيها الوحدات، المنطلق الأساسي لبلوغ الأهداف ومنها الى الهدف الأعلى،

6- الإيمان و الإحساس بالصدق: هي حالة تتطلّب تحفيزاً وتمهيداً، وذلك انطلاقاً من الحياة المتخيّلة، أي على

مستوى الإبداع الفنيّ لكي يتمّ الانتقال بهذه الحالة الى خشبة المسرح. و يعتمد ممثل ستانسلافسكي لبلوغ

هذه الحالة على الإيمان بما يفعله، و يكون بذلك إحساسه صادقاً، على رافعتين هما لو السحرية و الظروف

المقترحة و المستوعبة بصورةٍ صحيحةٍ.

³¹¹ أنظر. ستانسلافسكي. إعداد الممثل. ترجمة شريف شاكر. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1997. ص 89-381 .

7- الذاكرة الانفعالية: وهنا تكمن حرفة الممثل المبدع عند ستانسلافسكي، لأنها تخصّ المواقف وهي ملكة خاصة، وفيها يستعيد الممثل شعوراً انفعالياً لموقف معيّن، حيث أنّ الفرق شاسع بين أن يعيش الإنسان الشعور الانفعالي لأول مرة، وأن يستعيد بذلك الشعور لغاية فنية، والهدف هو إصفاء ميزة الواقعية المترجمة في الأداء التمثيلي.

8- الاتصال الوجداني بين الممثلين: الذي يعتبره ستانسلافسكي عاملاً هاماً يؤدي حتماً إلى إنجاح أي عمل مسرحي، لأنه عندما يستشعر المتفرّج هذا الاتصال، يصبح كمن يستمع إلى محادثة و هو مشارك فيها، و يغوص في ثنايا مشاعرها و هو صامت.

9- التكيّف: و هو عنده حالة طبيعية لدى الإنسان، لأنه دائم التكيّف مع الحالات الطارئة، و الزمان و المكان. و التكيّف عند ستانسلافسكي نوعان، تكيّف آلي و تكيّف حركي، و منطلقهما العقل الباطن، و العقل الواعي معاً، بهدف الوصول إلى تكيّف انساني طبيعي سوي.

10- القوى السيكولوجية المحركة: لا شيء عند ستانسلافسكي بدون دافع أو هدف، و بين هذا و ذاك، هناك قوى محركة يستحضرها الممثل بهدف أداء واقعي و طبيعي على خشبة المسرح، و هذه القوى المحركة، هي المشاعر، العقل، الإرادة، و قوتها تكمن في تفاعلاتها أثناء الأداء، و في تجانس تام.

11- الخطّ المتّصل: و هو عند ستانسلافسكي أصل التسلسل الدرامي و تطوّره، حيث يخوض الممثل في دوره داخلياً، و يتعرّف على الهدف الأساسي للشخصية، و بذلك يظهر أمامه الخطّ المتّصل بدون انقطاع لشخصيته، حاملاً معه ماضٍ، حاضرٍ و مستقبلٍ.

12- حالة الاحساس الداخليّة : و هي حالة تُترجم بصدق ما يقع على خشبة المسرح، و فيها يبكي الفنّان و يضحك، و يلاحظ ابتساماته و دموعه، و بذلك هي صورة حيّة لذلك التوازن بين التمثيل و الحياة الواقعيّة الحقيقيّة، و بذلك هي تجسيد لبراعة الممثل في أعلى مستوياته الأدائيّة.

13- الهدف الأعلى: و هو عنصر جوهريّ، و أساسيّ، يصل فيه الممثل إلى مرحلة الكمال عند ستانيسلافسكي. حيث يطالب هذا الأخير ممثليه أن يحتفظوا بالموضوع الرئيسيّ، و أن يبقى محفوراً في أذهانهم أثناء كلّ عرض مسرحي، لأنّ كل العناصر المكوّنة للعرض، من أهداف مستقلّة و أفكار، و مشاعر، و كلّ الأفعال، يجب عليها أن تعكس الهدف الأعلى. و الشرط الوحيد للوصول إلى هذا الهدف عند ستانيسلافسكي هو المحافظة على الخط المتصل الأساسي، الذي يجذب إليه كل الأهداف للاتجاه الصّحيح نحو الهدف الأعلى». أما فيما يخصّ توظيف الموسيقى في سياقها النّفسي عند ستانيسلافسكي فهو دائم البحث عن الموسيقية " la musicalité"، حيث يساوي بين ما هو موسيقي و ما هو معروض على خشبة المسرح، و في هذا يقول «يجب على الجزء المسرحي أن يساوي الجزء الموسيقي، و يساعده و أن يحاول تقديم تلك الرّوح الإنسانيّة في صيغة حركيّة ليّنة، التي تتحدّث عنها أصوات الموسيقى، ويفسّرُها أداء الممثل.....وبذلك يصبح الفعل على خشبة المسرح، مثل الكلمة، كلاهما يجب أن يكون موسيقياً، و الحركة يجب أن تستمرّ بلا انقطاع، منجذبةً إلى النّوطة الموسيقية على آلة وترية، تنقطع عندما تدعو الحاجة إلى ذلك»³¹².

بهدف التعرّف على الدور الفعّال الذي تلعبه الموسيقى في العمليّة الاخراجية عند ستانيسلافسكي، خاصّة في التمثيل، و إعداد الممثل، الذي يعتبر حجر الزّاوية والمركز العصبي، لكل عمل درامي. يجب أولاً الرّجوع الى سيرته الذاتيّة، و بذلك كتابه "حياتي في الفن". حيث تظهر فيه الموسيقى حاملّةً معها تصوّره للعمليّة الاخراجيّة،

³¹² ستانيسلافسكي. حياتي في الفن. ترجمة نديم معلّ. الهيئة العامّة السّوريّة للكتاب. دمشق 2012. ص 533.

حيث هي علاقة منهجية بين الموسيقى والمسرح. وبذلك كانت انطباعاته الأولى حاسمة في تحديد معالم دور الموسيقى في عروضه المسرحية، فبعد تحليلٍ في عمقٍ لموسيقى الأوبرا، وجد أنّ تأثيرها يكمن في حساسيتها، وقد تصل إلى مستوى اللاوعي، بل أعمق من ذلك حيث يقول «لازلت حتى الآن الانطباعات التي تركتها في عروض الأوبرا، تعيش حياةً وحادةً، أكثر من نظيراتها في السرك. أعتقد أنّ قوة الانطباعات نفسها، كانت أكثر من هائلة، ولكنها لم تكن لتدرك في حينها. وأما كانت عفويةً، وعضويةً ولا واعية، ليس على المستوى الروحي فقط، وإنما على المستوى الجسدي، ولم أقدر ذلك وأفهمه إلا فيما بعد»³¹³.

على هذا فهو يؤكّد على الطابع الشعوري والاحساسي الخارج عن النطاق العقلي للموسيقى، فالموسيقى تظهر عنده في كلّ موقفٍ شكّ، أو أزمة، ولهذا فالعلاقة بين التمثيل والموسيقى عند ستانيسلافسكي هي في السياق النفسي، والمعيار عنده شدة الإحساس عند المتلقّي لأنّ «قوة الفن الجديد "مسرح الواقعية النفسية" تكمن في التّركيب والتّوازن بين مختلف الألوان والخطوط، موسيقياً تشكلياً وأدبياً. حيث يخلق هذا التّوازن المزاج العام، الذي يغدّي لا شعورياً المتلقّي، إنّه يقدم إشارات، أو إحاءات ترغم المشاهد نفسه على إبداع خياله بنفسه»³¹⁴. ويعتبر ستانيسلافسكي من المخرجين الكبار المولوعين بالموسيقى، والمستعملين لمصطلحاتها وقواعدها في عمليّاته الإخراجية حيث يؤكّد أنّ «في الموسيقى قواعد يؤسّس عليها، وبنى عليها، و بالتالي فالإبداع ليس مصادفةً.... لهذا يجب البحث عن هذه الأسس في الموسيقى، لأنّ الإلقاء والشعر مثل الموسيقى، مثل الغناء. على الصّوت أن يُعني في الحديث، كما في الشعر أن يُعرّف بالكمان»³¹⁵. و يذهب أبعد من ذلك، عندما يسترسل في نصائحه لمثليه و يقوم بتوجيههم حيث، أنّ الممثل عنده ينمي عاطفته تماماً كالعازف الموسيقي الذي يصل الى التناغم مع باقي العازفين في الأوركسترا حيث يقول «ألاحظ ممثلاً قديراً، و أنّه لم يدرك الإحساس

313. ن. م. ص 38.

314. ن. م. ص. 395.

315. ن. م. ص 509.

الصّحيح، تماماً كالمغني الذي يبحث عن درجة (لا)، فيصعد و يهبط في الطبقة الصوتية ، و أخيراً أدرك الصّوت الصحيح ، أحسّ ثم ضبط ، و ها هو يؤدّي بطريقة صحيحة، و الآن فقط يستطيع أن يتمتّع بفنّه، يتكلّم ببساطة و بقوة ملهمة، وأن يؤمن بما يفعل»³¹⁶.

على أساس ما ذكر سابقاً فالموسيقى تلعب دوراً محورياً في العملية الإخراجية عند ستانيسلافسكي، فهي الوسيلة المثالية لضبط الإيقاع العام للعرض، و باعتبارها كذلك تقنية أداء تمكّن الممثل من ضبط كل ما استعصى عليه كما لها تأثير كبير على المتلقّي، ولهذا يختار ستانيسلافسكي القطع الموسيقية التي تدخل في التسيج الدرامي بدقة متناهية، حيث تمتاز بخاصية الحضور، بدافع الواقعية في الأداء. وعليه تعتبر وظيفة الموسيقى في العرض المسرحي وظيفة مرهونة بالرؤية الإخراجية، فقوّتها في دعم العروض لا يمكن نفيها أو تجاهلها، لكن في المقابل هل باستطاعة موسيقى العروض المسرحية أن تؤدي وظيفة أيديولوجية؟.

المبحث الثالث: نماذج من التوظيف الأيديولوجي للموسيقى في المسرح

سبق للبحث أن عالج وظيفة موسيقى العرض المسرحي في سياقها الفني، لكي تكون منطلقاً وأساساً متيناً لما يلي، وصولاً إلى غاية مفادها، أنّ للموسيقى في العرض المسرحي وظيفة أخرى خارجة عن مجالها، هي الوظيفة الأيديولوجية.

من هنا يعتبر الخوض في هذه الوظيفة تحدّ و مغامرة بحثية، و هاجس موضوعي ، لأنّه ربط بين مفهوم متمثّل في الأيديولوجيا، و صوت متمثّل في الموسيقى، و متلقّي متمثّل في الجمهور، في حيّز زمكاني خاص يستقبل فيه كمّاً هائلاً من الأصوات، منها الموسيقى، التي ليست من اختياره، حتى ولو كانت من ذوقه، لأنّها مفروضة و

³¹⁶ Voire. Jean Marie Brevault. Que Cachent Nos émotions. Éd L'Harmattan. Paris 2007.P101.

متعالية عليه. والحكم المباشر، أنّ هذه الجملة الموسيقية أو تلك أيديولوجية، هو حقاً ضرب من الخيال، أو العبث.

من هنا تظهر فرضية الدلالة والمعنى، اللتان لا تخلوان من القصدية، بغاية توجيه المتلقي لشيء معين. و فيما يخصّ الأيديولوجيا، كما سلف ذكرها في الفصل لأوّل، أنّها مجموع تلك الأفكار و التصوّرات و التمثّلات، و المعتقدات، التي غايتها تحديد و توجيه فكر و سلوك الأفراد و الجماعات، و بذلك هي من صميم علم الاجتماع، و السياسة، أمّا مصطلحا الدلالة و المعنى فهما من صميم اللسانيات، و اللّغة فيها أهمّ وسيلة لنقل الأفكار،

و ما الأيديولوجيا إلّا أفكار تسعى إلى التّجسيد في الواقع، و على هذا فاللّغة كما يقول دوسوسير* " Ferdinand

de Saussure» نظام اشارات(علامات) تعبّر عن أفكار»³¹⁷، و هذا التعبير لا يمكن أن يكون واضحاً، إلّا في

تركيبية تكون فيها «العلاقة بين الدالّ (الصّورة السّمعية) و المدلول (المفهوم)»³¹⁸ ثابتة، لأنّ هذه العلاقة عنده

تكون كذلك اعتباطية، حيث أنّ العلامة اللسانية (بيت) مثلاً تتجسّد صورتها السّمعية في التتابع الصّوتي (ب

- ي - ت) و مفهومها، هو كلّ ما يدركه مستعمل هذه اللّغة من معاني مختلفة بهذه الصّورة كأن تكون

مثلاً(مأوى - مخبأ - بناء - مخدع) إلّا أنّ الموسيقى لا تملك هذه الخاصية، مع أنّها تمتلك خاصيتين مشتركتان

مع اللّغة، هما الكتابة و الصّوت، قد تكون فيها الكتابة (التّوطئة الموسيقية) دالّاً لكنّها لا تفضي حتماً إلى

مدلول، لأنّها «لا تستطيع أن تكون ناقلاً للمعلومة من النوع المفاهيمي»³¹⁹.

و على هذا فالثنائية السوسورية تبدو مبتورة و ناقصة، إذا طبّقت على الموسيقى، و خاصة إذا كانت هذه

الأخيرة لذاتها "خالصة". و هذا ما يتبنّاه الشّكليون Les Formalistes من أمثال سترافينسكي* "Igor Stravinsky

*فردنان دي سوسير: 1913-1857. عالم لغويّات سيوسري. و مؤسس البنيوية في اللسانيات.

³¹⁷ فردنان دي سوسير. علم اللّغة. ترجمة يوثيل يوسف عزيز. دار آفاق عربيّة. بغداد. 1985. ص 34.

³¹⁸ ن. م. ص 86.

³¹⁹Jean Molino. Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique. Éd Actes sud/INA2009.P87.

* ايغور سترافينسكي: 1971-1882. مؤلّف موسيقي و فائد أوركسترا روسي.

" الذي يؤكد بأن « الموسيقى في جوهرها غير قادرة على التعبير عن أي شيء كان، سواء كان موقفاً، أو حالةً نفسيةً، أو ظاهرةً طبيعيةً، أو حتى احساساً»³²⁰. وبالتالي فالشكل هو نفسه المضمون "المسموع"، والموسيقى في هذه الحالة ليست لها غايةً أو هدفاً إلا ذاتها، وما هي إلا أشكال صوتية في حركة دائمة. وقد ذهب بيير بوليز* " Pierre Boulez " إلى أبعد حدٍّ من هذا حيث أكد أن «الموسيقى فنٌّ لا دلالي»³²¹.

على هذا فالشيء الذي يميّز اللغة الموسيقية عن اللغة هو أنّها دالٌّ بدون مدلول، حيث لاتعطي للأذن سوى ذلك الصوت تلك "الدلالة" [بتحفُّظٍ كبير] البيضاء التي لا يمكن تحويلها لأيّ لغةٍ كانت، لهذا فهي غير قابلة لتكون حاملةً لرسالة، إذا كانت خالصةً، أو لذاتها.

لكن موسيقى العرض المسرحي، موسيقى من نوع خاص، حتى لو اختلفت أشكالها، لأنها خاضعة لمجال العرض، وبالتالي فهي تنتمي إلى «مجال دلالي»³²² Champ sémantique حسب رولان بارت* " Roland Gérard " وBarthes". وبذلك لا يمكن إدراك وظيفتها إلا بربطها بعناصر العرض الأخرى كالإنارة، والديكور، والنصّ، و الفعل. ولافتقاد الموسيقى عنصر المدلول "المفهوم" السوسوري، يتعد النقاد عن الدلالة الموسيقية في العرض المسرحي، ويبحثون أكثر في المعنى «باعتبارها عملية مقصودة تكون نتاج الوظيفة الرمزية للقطعة الموسيقية المختارة»³²³. و الرمزية موسيقياً، هي تلك اللحظة التي تتحول فيها الموسيقى تحوُّلاً جذرياً، أي من موسيقى ذات مرجعية ذاتية " Musique AutoRéférentialiste " حيث لا تعني إلا ذاتها، و شكلها هو مضمونها، إلى موسيقى مرجعية " Musique Référentialiste " حيث تحيل Renvoi المتلقّي إلى شيء آخر، و على هذا يؤكد

³²⁰ Igor Stravinsky. Chronique De Ma Vie. Éd Domoel et Steel. Paris .1962.P116.

*بيير بوليز: 1925-2016. مؤلف موسيقي و فائد أوركسترا فرنسي و باحث في الموسيقى.

³²¹ J.J Nattiez. Musique. Une encyclopédie pour le 21ème siècle. V2.Ed Act/Sud.Paris.2004.P265.

³²² Muriel plana et Frédéric Sounac. Les Relations Musique –Théâtre.L'Harmattan.Paris.2010.P17.

*رولان بارت: 1915-1980. ناقد أدبي و سميولوجي فرنسي.

³²³ Michel Imberty. Entendre La Musique. Éd Bordas.Paris.1979.P16.

جون مولينو* Jean Molino أن «الشكل الرمزي مكوّن من علامات، و الإحالة "Renvoi" فيه من أهم خصائص الوظيفة الرمزية»³²⁴. بذلك تصبح الموسيقى محفّراً ومثيراً وموجّهاً، تشدّ انتباه المتلقي "الجمهور"، وكذا ذاكرته الجماعية إلى موقف معين، أو حدث تاريخي ما. على هذا فرمزية القطعة الموسيقية المختارة «تحيل مباشرة إلى الواقع المتمثل في أربع مجالات، هي في الأصل غير موسيقية "Domaine Extra-Musicale" وهي المجال التاريخي، البسيكولوجي، السوسيو-ثقافي، و الجمالي حيث تجعل من الموسيقى واقعا رمزياً شاملاً»³²⁵.

و خلاصة لما ذكر سابقا، فالموسيقى باعتبارها لغة: لا يمكن لها أن تكون سوسورية فيما يخص علاقة الصورة السمعية بالمفهوم أي علاقة الدال بالمدلول. لأنّها مبتورة، و بذلك هي دالّ بدون مدلول. ولا يمكنها أن تُفسّر ذاتها بمفرداتها "النوتة الموسيقية"، أو أن تحمل أو تنقل فكراً أو تصوّراً. و بما أنّ الأيديولوجيا هي تلك الأفكار و التّصورات و المعتقدات، فليس للموسيقى مجال أو وسيلة لنقلها إلى متلقي "الجمهور" العرض المسرحي إلاّ في شكلها الرمزي، و الذي تكون فيه القطعة الموسيقية المختارة علامة تحيل إلى مجال غير موسيقي "Domaine Extra-Musicale".

في الأخير سيحاول البحث إلقاء الضّوء على نموذجين مسرحيين، هما المسرح "الملحمي البريشتي"، مسرح "البيو ميكانيكا لمايرهولد"، باعتبار الموسيقى محرّكاً أساسياً للفعل المسرحي فيهما، و باعتبارها حاملةً لأيديولوجية و محمولةً بها .

1- مسرح بريشت

شكّل مسرح بريشت الملحمي حركة مفصليّة في تاريخ المسرح العالمي عامّة والأوروبي خاصّة. ذلك لأن هذا المسرح لم يكن منعزلاً عن واقعه، و لم يكن بريشت ذاته يعيش بالتّوازي مع التّاريخ، بل كان متفاعلاً معه، و فاعلاً نشطاً

*جون مولينو: سمبولوجي و ميزكلوجي.

³²⁴ Jean Molino. Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique. Éd Actes sud/INA2009.P17.

³²⁵ Ibidem.P23.

فيه، سعى بكل ما استطاع عبر فنّه إلى تغيير ذلك الواقع، الذي كان يرى فيه أنّ المسرح مرآة عاكسة لطبقةٍ مهيمنةٍ هي البرجوازية . و لهذا «أنشأ بريشت فنّاً سياسياً فعّالاً مرتبطاً بالواقع، و ذو علاقةٍ جديدةٍ مع مؤسّسة الفن، ولهذا يجب ان يُفهم تاريخياً ولهذا لم يكن يرى ضرورةً في الغناء المسرح برمته، بل عمل على تغييره جذرياً ... و بهذا كان يهدف إلى تغيير المسرح كمؤسّسة و ليس إلى تدميره و القضاء عليه»³²⁶، و بذلك أصبح المسرح بالنسبة لبريشت الغاية و الوسيلة في نفس الوقت. و لفهم هذه الشخصيّة الفنيّة المبدعة المتفاعلة مع التاريخ و المحاولة لتغيير واقعها، يجب أولاً الرجوع إلى سيرتها الدّاتيّة³²⁷.

ولد أوجين برتولد فريدريك بريشت Eugen Berthold Friedrich Brecht سنة 1898 بمدينة أوزبورغ الألمانية، وسط بيئة بورجوازيّة، حيث كان أبوه مديراً لمعمل الورق بها. و منذ صِغره كان مولوعاً بكتابة القصائد الشعريّة و القصص، حيث كان يشارك بأعماله تلك في مجلة اخبار " أوزبورغ " في مرحلة الثانويّة، و كانت اعماله تنشر تحت عنوان "أفكار حول عصرنا و الأسطورة الحديثة"، و لما نال شهادة الثانويّة التحق بكلية الفلسفة بميونخ، ثم بعدها انتقل الى كلية الطب، لكن سرعان ما استدعي للانضمام في صفوف الجيش أثناء التّعبئة العامّة، حيث عمل ممرضاً في مستشفى أوزبورغ، أين كانت له الفرصة لكتابة أولى اعماله المسرحيّة و منها "أسطورة الجندي الميت" ، و عند عودته انظّم الى حركة "سابرته الاشتراكية"، لكن لم يكن دوره فعّالاً فيها، و بعدها بدأ يكتب في أحد الجرائد الاشتراكيّة ، التي اصبحت شيوعيّة فيما بعد و كان عنوانها "فولكسريل" ، حيث كانت وسيلةً له لنشر أعماله المسرحيّة، و منها مسرحيّة طبول في الليل سنة 1920، و في عام 1924، استقر بريشت في برلين حيث قدّم مسرحيّة "ادوارد الثّاني". بعد تولي "أدولف هتلر" النّازي الحكم سنة 1933، أُجبر بريشت على الهجرة مع زوجته إلين

³²⁶ بيتر بروكر. الحداثة و ما بعد الحداثة. ترجمة عبد الوهاب علّوب. منشورات المجتمع الثقافي. أبو ضبي. ط1. 1995. ص. ص 109-

110.

³²⁷ برنار دورت. قراءة بريشت. ترجمة ماري لور سمان. دراسات نقدية عالميّة. دمشق. 1997. ص 10-32.

فيجل* "Hélène Weigel" إلى سويسرا أولاً، ثم إلى الدانمارك ثم فنلندا، ثم بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، أين كانت له الفرصة لكتابة العديد من أعماله المسرحية. وفي عام 1949، عاد بريشت إلى ألمانيا الشرقية و استقر بها، وكون مع زوجته فرقة مسرحية تحت اسم "بارلينر أسامبل"، و في سنة 1965 توفي المخرج المسرحي برتولد بريشت في منزله في برلين إثر انسداد نسيج القلب العضلي.

1.1. البعد الأيديولوجي لمسرح بريشت

كانت غاية بريشت الفنية، الوصول إلى ما أسماه بالمسرح الشامل. و هو ذاته كان شاملاً، حيث كان المخرج المسرحي و الدراما توج، و الكاتب و الشاعر، و الموسيقي و الصحفي، الذي تكوّنت لديه رؤية خاصة لهذا العالم انطلاقاً من واقعه، هو واقع ألمانيا ما بين الحربين المليء بالتراكمات التاريخية و الأزمات و الهزات السياسية، و الاقتصادية، و خاصة هيمنة الطبقة البرجوازية، باعتبارها الطبقة المهيمنة فكرياً محسّدة في البنية الفوقية، و بذلك كان فنّها مرآة عاكسة لها، و لم يكن إلا وسيلة في يدها، و بما أنّ بريشت كان يسارياً متشبعاً بالأفكار الماركسية، جهر بعدائه لهذه الطبقة و لفنّها، و لذلك « كان لاعتناق بريشت الماركسية انعكاساً واضحاً على اهتماماته في عروضه، حيث كان يهتم بالعلاقات الاجتماعية وفق المفهوم الماركسي»³²⁸. وجوهرها المتمثل في الصراع الطبقي، على هذا، وجد في المسرح وسيلة لتعرية هذه الطبقة المهيمنة وفضح أساليبها، حيث خلق وعياً بالوضع الرّاهن أنذاك عند الشعب الألماني، و خاصة طبقة البروليتاريا منه، لتأخذ زمام أمورها بيدها و تسعى إلى التغيير. ولهذا كانت الهيمنة البرجوازية الواضحة في كلّ مجالات الحياة، أنذاك شغله الشّاغل، وكيف أنّ الآلة الاقتصادية، التي من المفروض موجودة في خدمة الفرد، أصبح الفرد بدون وعي

*الين فيجل : 1900-1971. ممثلة ألمانية و زوجة بريشت و عضوة في مسرح البرلينر أسامبل.
328 مدحت الكاشف. المسرح و الإنسان. تقنيات العرض المسرحي المعاصر. الهيئة المصرية للكتاب. القاهرة. د.ط. 2008. ص 30.

عبداً لها. وفي هذا الصدد يقول بريشت «يجب على الدولة أن تكون غنيّة، و الإنسان فقيراً، و الدولة من واجبها أن تأخذ الكثير، و ما على الإنسان إلا أن يرضى بالقليل. إنّه الحقّ الكوني للفقير»³²⁹. بهذه الكلمات، أراد بريشت أن يثبت أنّ التغيير آتٍ لا محال، لأنّ الهيمنة البورجوازية ليست قدرًا محتومًا. وليس على الإنسان الخضوع لها، والاستسلام لقوانينها التي لا تحكّم إلا مصالحها، بل على العكس من ذلك يجب أن يسعى إلى التغيير، وبذلك هو يُفعل النظرية الماركسية القائلة بأنّ «الفلاسفة لم يفعلوا شيئًا، غير أنّهم فسروا العالم بأشكال مختلفة، لكن المهمة هي تغيير العالم»³³⁰.

من هنا جاء مسرحه الملحمي في صورة براكسيس "Praxis" جمالي، يضع المتلقّي في حالةٍ يتوقّف فيها الزمان و المكان عنده، ليتعقّل واقعه، بعيدًا عن أي اندماج أو إيهام بالواقع ولذلك جاء مسرحه على التقيض من المسرح التقليدي، الذي تكون نتيجته التّطهير "Catharsis" عند المتلقّي، و بذلك استعمل بريشت تقنية التّغريب مقابلة للتّطهير الأرسطي، وصولاً إلى التغيير، و على هذا يعتبر التّفكير عند بريشت لحظةً متعقّلةً غايتها التغيير، و التي تمرّ حتمًا عبر الفعل. وفي هذا المجال يؤكّد بريشت أنّ «الممثل الملحمي يتميّز عن أمثاله بميزتين، أولهما أنّه يحسن التّفكير، و ثانيهما أنّه لا يفكّر كمثالي بل كمادي»³³¹. يتعامل مع واقعٍ موضوعي، و يعمل على عرضه كما هو بدون تزييف، حرصًا منه على عدم اندماج و تعاطف المتلقّي معه، و جعله يعيش حالة إيهام بالواقع، بل على العكس من ذلك، جعل المتلقّي يكتشف بطريقة متعقّلة الصّراعات الحقيقيّة التي هي واقعة. ومن هنا يتحلّى تشبّع بريشت بالأفكار الماركسيّة، حيث يعلن ذلك صراحةً أنّه «لا مجال للشكّ في أنّ الصّراع ضدّ الأيديولوجيا البورجوازيّة" أصبح بدوره أيديولوجيا»³³².

³²⁹ Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd La Fabrique. France.2003.P17.

³³⁰ Karl Marx.F.Engels. Etude Philosophique. Éd Sociale. Paris 1974. P51.

³³¹ Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd La Fabrique. France.2003.P30.

³³² Ibid.202.

انطلاقاً من هذه الفكرة، وضع بريشت مسرحه الملحمي موضع وسيلة فنية لتمرير هذه الأيديولوجية المعادية للبورجوازية، وكذا الدعاية لها، حيث جعل نظرياته حول المسرح الملحمي، ووسائله المتميزة عن باقي المسارح التقليدية في خدمة هذه الأيديولوجيا، و على هذا كان يرى أنّ مسرحه مسرحاً تعليمياً حيث أنّه «مثال عن خلقٍ متفتحٍ عن العالم و تحولاته، حريصٌ على أن يؤدّي حساباً كاملاً عمّا يجري فيه، و على هذا النحو، فهو مدعوٌ إلى أن يغيّر ذاته دون كللٍ مدرّكاً ادراكاً كاملاً لغايته و للسبيل المؤدية إليها»³³³.

من أهمّ الوسائل التي استعملها بريشت في مسرحه الملحمي، حالة التناقض التي تُنتج بدورها جدلية سواء كانت بين الممثل والشخصية أو بين الممثل والمتلقّي "المتعلّم". و يفسّر بريشت ذلك قائلاً «يجب اعتبار المسرح الملحمي بناءً عقلياً، تكون فيه الأشياء مفهومة و لهذا فالعرض سابقٌ لأيّ اعتبار. و المهمة الإخراجية فيه تكون تعبيراً عن علاقة الفعل بالعرض، و إذا كان البرنامج التكويني الماركسي محدّداً بالجدلية، و بذلك بين سلوك المتعلّم، و كذا سلوك المتعلّم، فالمواجهة قائمة بين الحدث المسرحي المعروض و سلوك العرض الذي يظهره»³³⁴.

بهذا، فالجدلية المحمولة بالتناقض عند بريشت هي المحرك الأساسي للأحداث في المسرح الملحمي و المتمثلة في جدلية العلاقة بين الإيمائي "Gestuel" و الموقف في حدّ ذاته، و جدلية العلاقة بين الممثل و الشخصية المعروضة، و جدلية أخرى هي العلاقة بين سلوك الممثل و سلوك المتلقّي. وكلّ هذه اللحظات الجدلية خاضعة لجدليةً عليا «تبرز علاقة المعرفة بالتربية، لأنّ كل المعرفة التي وصل إليها المسرح الملحمي، لها تأثير مباشر على التربية»³³⁵. و حالة التناقض هذه التي تفضي الى جدلياتٍ مختلفة، هي التي تُبقي المجال مفتوحاً للمتلقّي "المتعلّم" في مسرح بريشت في حالة يقظة، بعيداً عن الإيهام بالواقع، وغير مندمجٍ و مُتعلّقٍ لما يحصل أمامه.

³³³ برنار دورت. قراءة بريشت. ترجمة ماري لور سمعان. دراسات نقدية عالمية. دمشق. 1997. ص8.

³³⁴ Ibidem.P31.

³³⁵ Ibidem.P37.

وعلى هذا يقول برنار دورت «... فالمسرح الملحمي يهتم قبل كل شيء بسلوك الناس فيما بينهم، أي عندما يؤدي هذا السلوك معنىً تاريخياً، اجتماعياً، وبعبارة أخرى أنموذجاً، ومنه يستبدل بريشت الصراع بمفهوم التناقض، فالشخصيات لا تلتقي أبداً أثناء المشهد الرئيسي حيث تحدث عقدة صراعهم وتتحل، وهي لا تجابه المجتمع أبداً بمواجهة مباشرة حاسمة»³³⁶. و هذا الأنموذج الذي يعنيه برنار دورت هو الانسان العابر للتاريخ، كما الايديولوجيا كذلك عابرة للتاريخ، مجسدة في الطبقات المهيمنة، و منها البرجوازية و منها الدرامي الذي خلق نوعاً من الوعي الزائف داخل المجتمع عبر عملية التطهير، و بذلك أصبح الصراع في المسرح الملحمي صراعاً تاريخياً بين البشر، بين المهمين و المهمين، و بذلك هو نفي صريح لكل التحليلات و التفسيرات الميتافيزيقية التي كانت غالباً ما تعطي تبريرات للمهيمنة بوسائل زائفة، مثل القدر و مشيئة الآلهة.

بذلك، فالصراع الحقيقي هو صراع طبقي بين البرجوازية التي تخفي الحقائق و المسرح الملحمي الذي يكشف و يفضح هذه الحقائق، بهدف الوصول الى درجة أكبر من الوعي لغاية التغيير، و على هذا فقد انحاز برتولد بريشت و مسرحه الملحمي إلى الطبقة العاملة، و في هذا الصدد يقول بريشت «إن وُجد مسرح قادر على قيادة الجماهير لآ أن يُقَطَّر وراءها فهو حتماً المسرح العمالي»³³⁷، و انطلاقاً من هذا الاستنتاج الذي وصل إليه بريشت عن طريق مسرحه يمكن القول أنّ الصراع الذي تجسّد عبر المسرح الملحمي لا يمتُّ بصلّة الى الصراع التقليدي الذي نظّر له أرسطو و نهايته الحتمية التي تمرّ عبر التطهير، الذي هو في الاصل حالة عاطفية وجدانية ممثلة في الخوف و الشفقة، بل هو صراع على ارض الواقع، اجتماعي سياسي تاريخي، و بذلك أيديولوجي، و النهاية فيه غاية هي التغيير، التي تمر حتماً عبر العقل و تعقّل اللحظة الملحمية، ولهذا «فالدراما الأرسطية محصلة ذات، بينما الدراما الملحمية محصلة مجتمع»³³⁸.

³³⁶ برنار دورت. قراءة بريشت. ترجمة ماري لور سمعان. دراسات نقدية عالمية. دمشق. 1997. ص 231.

³³⁷ ن. م. ص 113.

³³⁸ فيس الزبيدي. مسرح التغيير. مقالات في منهج بريخت الفني. دار بن رشد. لبنان. ط1. 1978. ص 30.

يأتي التّغريب في مسرح بريشت لخلق تلك المسافة النقديّة بين الممثل و الشخصية التي يحملها، و بين العرض و المتلقّي، و على هذا لا يرى برشت في المتلقي ملاحظاً سلبياً، و لا الممثل مخادعاً يجب التعاطف معه و الاندماج مع شخصيّته، و بذلك ليس على المتلقّي في مسرح بريشت أن يُركّز كلّ جهوده لإدراك المغزى من حل العقدة كمرحلة نهائية، بل على عكس من ذلك فهو مطالبٌ بالتركيز على كلّ مجريات العرض، و لهذا لا مجال للعاطفة، بل لتعقّل التركيبة العامة للعمل الفني الذي يتعالى عن الوحدة، هذا العمل الذي يدفع المتلقي لأخذ موقفٍ نقدي ما، و بذلك دفعه للتّسائل حول حقيقة واقعه الاجتماعي، و عليه فالتّغريب هو «تقنيّة تتناول الأحداث الاجتماعية الانسانية المطلوب تصويرها و تسميتها على اعتبارها شيئاً يدعو للتّفكير و الايضاح، لا مجرد أمر طبيعي، مألوف، و الغرض من هذا التأثير هو السّماح للمتفرج ان يلجأ إلى التّقد بشكل بناء من وجهة نظر اجتماعيّة»³³⁹. وعلى هذا فتقنية التّغريب التي وظّفها بريشت في مسرحه، هي ذات غاية ايدولوجيّة تصبّ حتماً في الغاية النهائية ممثّلةً في التّغيير باعتبارها وسيلةً، لأن مسرح بريشت الملحمي، هو قبل كلّ شيء ماركسي و ثوري، و لا بدّ لوسائله ان تنسلخ تماماً عن كل ما له صلة بالمسرح التقليدي، باعتباره صورة أو مرآة عاكسةً للطّبقة البرجوازية. لأنّ النّضال ضدّ هذا النّظام بنفس وسائله، يصبح محاولةً يائسة و فاشلة مسبقاً، و على هذا الأساس جاءت تقنية التّغريب "Distanciation" لتكون رداً على المسرح الكلاسيكي الذي نظّر له أرسطو «انطلاقاً من جماليّة الايهام بالواقع، و ضرورة الاندماج و التعاطف، و ما هي إلاّ وسائل اغتراب "Aliénation" في نظر بريشت.... و يعني كذلك مشروع "فاغنز" الخاص بالفن الشّامل، الذي يعتبره بريشت امتداداً للمسرح الكلاسيكي و قدرته الهائلة على جعل المتفرّج في حالة اغتراب و ذلك عبر دمج كل

339 أريك باننلي. نظريّة المسرح الحديث. ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت. دار الشؤون الثقافيّة العامّة. ط2. 1986. ص 82.

الفنون التي تجعل المتلقي يغوص في العرض بطريقة عكسيّة، و هي بذلك تُحطّمه، تجعله لا يفكر، لا يأخذ موقفاً، بل هو خاضع لها»³⁴⁰.

لهذا تعتبر تقنيّة التّغريب وسيلة فعّالة يستعملها بريشت لخلق جدليّات غير متناهية، تتغذّى من تناقضات تحفّز عقل المتلقي أثناء اللّحظات الملحميّة، وهي كما عبّر عنها أحد من عايشوا بريشت وحضروا عروضه، وهو وولتر بنجمان* Walter Benjamin أن جدليّة بريشت هي جدليّة في حالة توقّف "Dialéctique en Stop"³⁴¹ تحمل كلّ المعاني الأيديولوجيّة المناهضة للطّبقة المهيمنة، ممثّلة في الطّبقة البورجوازيّة. وعلى هذا «فالتّغريب وُجد لتحطيم المفهوم التّقليدي للفن، و أخيراً الأيديولوجية البورجوازيّة، و لهذا فالمهمّة الأساسيّة للفنان ليست الانتظار، بل إثارة الواقع عبر الممارسة. وبذلك فالواقع، هو كذلك العداء الاجتماعي الذي يتكشّف عبر تقنيّة التّغريب، لكن بدون الوصول إلى حلّ واضح»³⁴².

هذا الحلّ المنشود يعتبره بريشت من مسؤوليّة المتلقي. وغايته في ذلك التّقد وصولاً إلى التّغيير. على هذا هو مسرح يأهّل أشخاصاً، أو مناضلين قادرين على تفهّم ظرفهم التاريخي الخاص، و السّعي بدون كللٍ إلى تغييره، ما يجعل الجمهور يتبّى سلوكاً يتفق مع الظروف التاريخيّة الواقعيّة، و بهذا يعتبر مسرح بريشت الملحمي مشروعاً متكاملًا، غايته القضاء على الأيديولوجيات، ومن هنا يظهر إلى العلن ذلك التّفاعل بين الصّالة و المنصّة» حيث ينشأ بينهما نوع من الأخذ و الردّ، ووعي متنامٍ في الصّالة من خلال المنصّة، و هذا العمل لا يتضمّن خاتمة، فلا نظام يُقام دفعةً واحدةً، و لا تُذكر أيّة حقيقة توافق جميع النّاس و كلّ الأزمنة، لا في الصّالة و لا من خلال المنصّة، إنّ تمثيلها و عملها، هما من فعل عاملٍ ثالثٍ، هو الحقيقة التاريخيّة التي تحيط بالصّالة و كذا

³⁴⁰ Christian Godin. La Totalité V4.Livre1.Ed Champ Vallon.Paris.1998.P508.

* وولتر بانجمان: 1892 - 1940. فيلسوف و مختص في تاريخ الفن. و ناقد أدبي و فني ألماني.

³⁴¹ Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd La Fabrique. France.2003.P54.

³⁴² Ibid P230

المنصّة»³⁴³. و للغوص أكثر في مسرح بريشت الملحمي، يرى البحث أنه من الأهمية بمكان التعرف على كيفية تجسيد بريشت لأفكاره عبر مسرحه، و ذلك بواسطة رؤيته الإخراجية ووسائلها.

1.2. البعد الفني لمسرح بريشت

كانت كل أفكار بريشت تنطلق من واقع حال هذا الجمهور، و كذا إيمانه الراسخ بأن مسرحه الملحمي أداة هامّة للتغيير، وذلك عبر جعل المتلقي متفرّجاً و ممارساً في آن واحد، ليصل به إلى مرحلة الوعي بتاريخه و السعي إلى تغييره بالتّورة عليه، و لا يمكن ذلك حسب بريشت إلاّ بتجاوز المسرح التقليدي الذي يعتبره صورة عاكسة لنظام اجتماعي اقتصادي و سياسي، الناشر لوعي زائف عبر فنّه، و هو بذلك يلغي كل تفكير أو تعقّل للتناقضات الواقعية، التي هي من صميم وجوده و لهذا يقول بريشت « إنّه لمن دواعي العار للجيل الذي ننتمي إليه، أن نؤكّد موت الدراما بوضعها الرّاهن، و دونما طفرة جادّة على أيدي أبناء هذا الجيل، لإعطاء الدراما من بلسم التعبير عن تناقضات الواقع المعاصر، لكي تدبّ في أصلها الحياة من جديد، كوعاء للتوعية الثقافية..... هذه الجرعة، و ذلك الوعاء لن يوجد بترميم أو ترقيع ما هو كائن، بقدر ما هو البحث عن ابتكار ملائم جديد، يستوعب هموم العصر. فلكلّ عصر مشاكله بفنّانيه المنتجين، و بجماهيره المستهلكين، و النقاد المراقبين، للمطابقة بين الفن و المجتمع»³⁴⁴.

هذه الطّفرة التي يعينها بريشت هي طفرة تغيير شاملة بدءاً بالمؤسسة الفنية في حدّ ذاتها. لأنّها كانت تجسيدا حقيقيا لوعي زائف يصبّ في صالح الطبقة البورجوازية التي تمتلك وسائل الإنتاج « و ما وجود الفنّانين و الكتاب، و الموسيقيين إلاّ وجوداً اجتماعياً مضطرباً و غير واضح. يحسبون أنفسهم يمتلكون الآلة، لكن في الحقيقة هي التي تمتلكهم و ليس لهم عليها أي سيطرة. لهذا هي ليست وسيلة في يد المنتجين، بل وسيلة

³⁴³ برنار دورت. قراءة بريشت. ترجمة ماري لور سماعان. دراسات نقدية عالمية. دمشق. 1997. ص 235.
³⁴⁴ محمّد صديق. النظرية الملحمية في مسرح بريشت. دار الثقافة الجديدة. القاهرة. ط 1. 1992. ص 31.

ضدهم»³⁴⁵. كأنها نفس كلمات "كارل ماركس" في العملية النقدية ضد اليسار الهيجلي. لكن بريشت أعلن سراحةً انتماءه لهذا الفكر و تبني كل افكاره بقوله « في اللحظة التي قرأت فيها ماركس، دبت الحياة في معارفي و ممارساتي و انطباعاتي المبعثرة سابقا»³⁴⁶، و بذلك سعى الى التغيير انطلاقاً من المؤسسة الفنية، التي و جد أنّها لا تنتمي الى المجتمع عامة، و أن وسائل الانتاج الفني ليست بيد المنتجين الذين ينتجون الاعمال الفنية، و بذلك اصبح الفن سلعة و لهذا «استنكر بريشت هذا الواقع، الاتكالية الحتمية التي يعيش تحت وطئها الفنان في علاقته بالآلة "البورجوازية"»³⁴⁷.

و بذلك يعلن بريشت رفضه لهذا الواقع و هو رفض صريح للآلة، و معها كل الاشكال الموروثة. و عليه يعتبر نقد المسرح كمؤسسة نقداً سياسياً و«مطلب مسرح جديد هو في نفس الوقت مطلب نظام اجتماعي جديد»³⁴⁸.

بناءً على هذا جاءت أولى هجمات بريشت المسرحية على هذا الواقع، عبر مسرحية "القروش الأربعة"³⁴⁹ L'Opéra de quat'sous التي ألفها سنة 1928 ضد المجتمع البورجوازي، و التي جسدت ثلاث شخصيات رئيسية هي "مستغل المتسولين"، "السفاح"، و "رفيقه في السلاح" الذي أصبح رئيساً للشرطة. هي مسرحية و صفها بريشت بأنها « صورة صادقة عن المجتمع البورجوازي المبني أساساً على المال»³⁴⁹. هي مسرحية تُظهر الوجه الحقيقي للعالم المبني على اساس المنفعة و الربح، حيث يتحوّل فيه الانسان الى ذئبٍ يستغلّ ضمائر الناس العالقة تحت رحمة الفقر بضمير مرتاح، هذا الذئب ممثلاً في شخصية بيتشوم "Peachum" « هذا البرجوازي الذي وصل الى درجة من التنظيم و العقلانية اللتان أتاحتا له الوصول الى فكرة أنه بإمكانه الوصول الى المال

³⁴⁵ Ibidem. Pp 18-19.

³⁴⁶ Fred Fischbach. L'évolution Politique de Bertolt Brecht. Presses université Lille 3 1976. P 59.

³⁴⁷ Ibid. P 75.

³⁴⁸ Ibidem P 75.

³⁴⁹ Ibidem. P. 68.

بسهولة عبر الآخرين، حتى ابنته يمكنه التضحية بها في سبيل المنفعة، و من جهة أخرى لا يتوانى في وعظ الآخرين و يعلمهم الاخلاق»³⁵⁰.

أما الشخصية الثانية، فهي شخصية ماكبيث أو ماكي السفاح "Makie le Surineur" هذا اللص و القاتل المزعوم البورجوازي « الذي يعبر بصدق عن حكم أو تقدير بورجوازي، مفاده أن اللصوصية ليست من صفات البورجوازي، و هذا التقدير هو جوهر شخصية "ماكي السفاح" الذي يوحي بأن البورجوازي له من الأخلاق و النبيل أكثر من أي شخص آخر، و بذلك فالبورجوازي لا يمكن أن يكون لصاً أو قاتلاً، و بذلك هو دائم الزيارات لرئيس الشرطة الذي يمثل النظام البورجوازي»³⁵¹.

أما الشخصية الثالثة فهي شخصية براون " Brown " رئيس الشرطة المنقسم الشخصية الذي لا يفرق بين الوظيفة و الانسان و بذلك هو «شخصية متحصّرة منقسمة في ذاتها، تعيش في انقسام و ازدواجية تمكّنه من مواصلة حياته داخل المجتمع البورجوازي»³⁵². وعن طريق هذه الشخصيات، حاول بريشت اظهار وفضح الحقيقة التي تتسرّ عنها البورجوازية، والمتمثلة في الفقر و الظلم الاجتماعيين، و كذا الرّشوة و طبيعة الإنسان الفاسدة، و بذلك هي مسرحية نقدية، تضع المتفرّج في حالة صدمة يرى من خلالها واقعه يتحرّك أمام عينيه. وعلى هذا يمكن القول أنّ مسرح بريشت أيديولوجي نائر على واقعه الذي تهيمن عليه الطبقة البورجوازية التي لا يهتمها سوى تبرير الوضع الراهن ، وكذا تلميع صورتها عبر فنّها الذي غالباً ما تطغى عليه وظيفة التسلية و الامتاع، و على هذا « ظهر المسرح الملحمي ليعيد النظر في خاصية التسلية، وبذلك يهزّ شرعيته الاجتماعية، عن طريق إفراغه من وظيفته في النظام الرأسمالي، و كذا تهديد مصالح النقاد البورجوازيين»³⁵³. وبناءً على هذا

³⁵⁰ Ibidem. P. 68.

³⁵¹ Ibidem. P. 70.

³⁵² Ibidem. P. 70.

³⁵³Walter Benjamin. Essais sur Brecht. Éd. Paris.2003. P 28.

فهو يحمل صفتي التنوير والتثوير، بهدف تحرير المسرح أولاً كمؤسسة فنيّة، ومن ثمّ، تحرير الأفراد من قيود هذه الطبقة المهيمنة عبر التوجيه والتحرّض، ونشر الوعي.

بذلك، يضع الطبقة البورجوازية و فنّها المبني على غرس وهم الحرية والتبّل و كذا البطولة، محلّ نقدٍ غايته إبراز استغلال الإنسان للإنسان، وعليه فشخصيّات المسرح الملحمي لا تحمل صفة البطل التراجيدي حيث «أدرك بريشت أنّ البطل الفرد المتميّز طبقياً في التراجيديا، كما يصفها أرسطو هو رمزٌ للمجتمع، يقدّس نظاماً هرمياً معيّناً، يقوم على التمييز الاقتصادي و الاجتماعي لفئةٍ محدّدة، و قهرٍ للفئات الأخرى..... وأنّ الخطأ التراجيدي الذي يؤدّي إلى سقوط البطل، ليس في حقيقته سوى خروجٍ على هذه العقائد والأعراف، وأنّ الهدف هو تحذير المشاهدين من الوقوع في نفس الخطأ. و أدرك بريشت أيضاً أنّ النّهاية الفاجعة لهذا البطل الذي يتوخّد المتفرّج عاطفياً معه. إنّما يحمل في ثناياه تحذيراً ضدّ الثّورة على واقع الأمور، وفكرة التطهير إنّما تعني تطهير المتفرّج من نزعة الثّورة على الأوضاع الاجتماعيّة، والأطر العقائديّة مهما كانت ظالمة أو فاسدة»³⁵⁴.

على هذا جاءت "أوبرا القروش الأربعة" مبرزةً عدّة متناقضات يتعلّقها المتلقّي، و يعي من خلالها واقعه، و يسعى إلى تغييره. لأنّ البورجوازية ليست قدرّاً محتوماً بل مرحلةً تاريخيّةً وحبّ تجاوزها، لأنّها أصل كلّ الأمراض والأزمات التي يتخبّط فيها العالم الحديث. وأوبرا "القروش الأربعة" كما فسّرها برنار دورت ما هي إلّا «مشهداً محرّفاً، أوبرا صغيرة معكوسة، إنّها مشهدٌ فخّ، حيث يتوجّب على المشاهد البورجوازي أن يحضره ليرى ذاته، و يرى فيها أيضاً أشياء شتى لا يتمنّى أن يراها، و يرى فيها أيضاً رغباته (حبّه للصوص، و شفقتة على المتسولين، و انجذابه لما هو خيالي)، هكذا تُنتقد رغباته في اللّحظة التي تتحقّق فيها»³⁵⁵.

³⁵⁴ نهاد صليحة. التيارات المسرحيّة المعاصرة. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب. 1997. ص 188.
³⁵⁵ برنار دورت. قراءة بريشت. ترجمة ماري لور سمعان. دراسات نقدية عالميّة. دمشق. 1997. ص 76.

لكن هناك مسرحية أخرى أظهر فيها بريشت إنتماءه الأيديولوجي بوضوح تام لا غبار عليه. حيث كانت المسرحية في جوهرها دعائية، تدعو إلى الاندماج في صفوف الشيوعية، وبذلك هي تمجيداً للحزب الشيوعي، علماً أن وظيفة الاندماج سبق للبحث أن تطرق إليها، والمسرح وسيلة هامة للدعاية الأيديولوجية، وذلك لقوته التواصلية مع الجماهير.

و قد جاءت المسرحية تحت عنوان "La décision"، و التي عُرضت لأول مرة سنة 1930 و التي عبّر عنها بريشت بقوله أن «النضال ضد الأيديولوجيا، أصبح في حد ذاته أيديولوجيا»³⁵⁶. حيث تعتبر هذه المسرحية من أهم مسرحيات بريشت ذات الطابع التعليمي، التي استعمل فيها وسائله الفنية، لإشهار تخنقه مع طبقة العمال، و المشاركة في التحوّل الثوري.

هذه المسرحية التي وصفها الماركسي فريتز ستيرنبرغ* "Fritz Sternberg" "أما « كانت حقاً وبكلّ وعي مسرحية للحزب الشيوعي»³⁵⁷. وبذلك هي مسرحية تحكي قصة أربعة محرّضين، مُرسَلين من طرف الحزب الشيوعي بطريقة سرّية، لمساعدة الحزب الشيوعي الصيني، بهدف غرس تعاليم ومبادئ الشيوعية، لكنّ وجدوا أنفسهم أمام مُعضلة الشخصية الخامسة، باعتبارها حسّاسة وغير منضبطة، حيث كان عليهم أخذ القرار النهائي بقتلها. هي إذن مسرحية تغوص في جدلية التناقضات، منها مثلاً التضحية بفرد من أجل الجماعة؟ أو أسبقية العقل على العاطفة؟ أو هل هناك فعلاً امكانية للثورة أم لا؟. و لإبراز هذه التناقضات يقترح البحث بعض المشاهد من هذه المسرحية، و منها المشهد الثالث الذي جاء تحت عنوان "الصخرة". « عند دخول المحرّضين الأربعة إلى المدينة، وجدوا حمالين و هم يسحبون زورقاً على أرضٍ ملساء، و الحارس يتفقد عملهم بكلّ

³⁵⁶Walter Benjamin. Essais sur Brecht. Éd. Paris.2003. P 202.

* فريتز ستيرنبرغ 1845-1963 سياسي، اقتصادي وعالم اجتماع ألماني ومنظر ماركسي.

³⁵⁷ Fred Fischbach. L'évolution Politique de Bertolt Brecht.Presses université Lille 3 1976. P7

تفاصيله، طلب الأربعة من دليلهم المحلي " الشخصية الخامسة" أن يبدأ عملية التحريض وسط الحمالين، لكنّ الشاب سرعان ما تعاطف مع الحمالين، فقام برفع حجرة، ووضعها تحت أحد الحمالين ليتفادى بذلك سقوطه.

«الشاب: كيف للرجال أن يجروا زورقًا إذ هم سقطوا؟»

الحارس: يجب أن أضع لكل واحدٍ منهم حجرًا إذن.

الشاب: لا أعلم ماذا ستفعل، لكن أعلم جيّدًا ما سيفعلون.

وعند سقوط الحمال، ساند هذا الأخير سيّده.

الحمال: إنّه مجنون، والكلّ يسخر منه.

يطلب الحارس من الحمالين ملاحظة المحرّض

المحرّضين الأربعة: نحن كذلك سنلاحق، ولا مكان لنا للاختباء.»³⁵⁸

والدرس من هذا المشهد، هو أنّ الشاب لم ينجح في اختباره، لأنّه وضع العاطفة فوق العقل لذا « يجب على

المناضل الحقيقي، أن ينهي عمله الأيديولوجي بدون أن يعير اهتمامًا للبؤس اليومي الذي يعيشه الآخرون»³⁵⁹.

وفي مشهدٍ آخر يبرز فيه بريشت تمجيده للحزب الشيوعي. و لذلك، يقترح البحث المشهد السادس الذي

جاء تحت بعنوان "الخيّانة". وفيه «يجعل الشاب العاطلين عن العمل حلفاء، ويريد أن يقتحم الثكنات

بمساعدهم.

الشاب: يجب أن أعلمكم، أنّنا سنقدّم لكم كلّ وسائل الدّعاية ونقتحم الثكنات.

³⁵⁸ B.Brecht. The Measeres Taken « La Décision ». éd et Trad.John Willett.Arcad PubNew.1964.P 14.

³⁵⁹ Fred Fischbach. L'évolution Politique de Bertolt Brecht.Presses université Lille 3 1976. P 12.

المحرّضون: هذا لا يكفي، لأنك لا ترى إلاّ بؤس العاطلين، ولا ترى بؤس الذين يعملون، لا ترى إلاّ المدينة وليس القرويين، لا ترى الجندي إلاّ ذلك الطّاغية، وليس أولئك البؤساء الذين يجمعونك.

الشّاب: سبق لي أن قلتُ للعاطلين، أنّ الجنود يطلقون النار عليكم، هل أقول لهم الآن أن يتظاهروا مع القتلة؟
المحرّضون: تذكّر مجلس الرّفيق لنين، عندما خاطبنا على ألاّ نتخذ القرويين أعداء، لكن أن نعقد حلفًا مع
الفقر.

لكن في الأخير يُتهم المحرّضون بالخيانة.

الجوقة: لا يمكن هزم الحزب لأنّه تعليمي، وسلاحه معرفة الواقع، وهو مطالبٌ بتغيير هذا الواقع، وذلك بعد استحواده على الجماهير. و الذي يناضل من أجل الشيوعية ليس له فضيلة سوى النضال من أجل الشيوعية»³⁶⁰.

استنتاجًا لما ذكر سلفًا عن مسرح بريشت في بعده الأيديولوجي، هو أنّ الظروف السوسيو تاريخية جعلت منه ذلك المثقّف العضوي بالمفهوم الغرامشي، الذي ينتمي ويلتزم، ويجعل من نشر الوعي النقدي غايةً له، وبذلك سعى إلى مساعدة معاصريه لفهم وإدراك واقعهم، وكذا حتّمهم على الأخذ بزمام المبادرة. و كل ذلك وسط نسيجٍ فنيّ دراميّ ابداعيّ متعدّد المستويات. باعتبار مسرحه دعوة لاكتشاف القوانين التي تنظّم حركة المجتمع، وكذا التّداء الصّريح للتغيير. ومن أهم الوسائل التي استعملها بريشت للتّواصل مع الجمهور، وكذا إيصال رسالته الأيديولوجية المناهضة للبورجوازية، الموسيقى كعنصر أساسي وفعال.

³⁶⁰ Ibid pp 28-29.

1.3 الوظيفة الأيدولوجية للموسيقى في مسرح بريشت

يعتبر عنصر الموسيقى في المسرح البريشتي، عنصرًا فاعلاً و متفاعلاً مع عناصر العرض الأخرى في آنٍ واحدٍ، و من ثمة، لا يمكن رصده إلا بوضعه في سياق الملحمي الذي تُطبّق فيه كلّ تقنيّات هذا المسرح، ولهذا وجب وضعه أولاً في سياق الفنيّ و من ثمّ الولوج إلى ما هو أيدولوجي فيه.

أسس بريشت نظريته للمسرح الملحمي انطلاقاً من تراكمات فكرية، وفنية تأثر بها أشدّ التأثير. حيث كان للمسرح الشرقي الأثر الكبير في تميّز عروضه، مع أنّه لم يكن الوحيد الذي استلهم أعماله من هذا الفن في تلك الآونة لأنّ «الغرب عموماً اهتمّ بالمسرح الشرقي التقليدي في بدايات القرن العشرين، حيث شكّل إلهاماً لتنظير المسرح، و تجديده على مستوي العرض و الاخراج»³⁶¹. هذا المسرح الذي يولي أهمية كبيرة للفضاء الرّكحي، ومكوّنات العرض و خاصّة الممثل و بهذا « لا يعتبر المسرح الملحمي من الناحية الأسلوبية ظاهرةً جديدةً بأيّ حالٍ من الأحوال، وإنّ تشديده على مسألة أداء الممثل و باعتباره مسرحاً للعرض، فذلك يربطه مع اقدم اشكال المسرح الاسيوي»³⁶²، الذي كان يتميّز بأشكاله المختلفة للعرض و الفرجة، و منها التمثيل و العرائس و استعمال الأقنعة و خاصّة عفوية الأداء، و من أهم هذه المسارح الشرقية التي تأثر بها بريشت هو المسرح الصيني و مسرحي الكابوكي "Kabuki" و كذا مسرح النوا "No"، و في هذا المجال يقول كاتب سيرته « إنّ مسرحيات بريشت التعليمية هي مسرحيات (نو) ذات مضمون دياليكتيكي»³⁶³.

بذلك، استلهم بريشت الكثير من أسس و مقوّمات هذه المسارح بغية إثراء تقنيات المسرح الملحمي. لكن مسرح بريشت هو مسرح سياسي من جهة أخرى، ولهذا تأثر كذلك بأعمال استاذة اروين بيسكاتور* " Erwin

³⁶¹ ماري الياس. حنان قصّاب. المعجم المسرحي. مكتبة لبنان ناشرون. ط 1. 1997 ص 97 .

³⁶² برتولد بريشت. نظرية المسرح الملحمي. ترجمة جميل نصيف التكريتي. علم المعرفة. بيروت. د ط د ت. ص 96.

³⁶³ فريديك أوين. برتولد بريشت. حياته أعماله. عصره. تلاجمة إبراهيم العريس. دار ابن خلدون. بيروت ط 2. 1983. ص 140.

* اروين بيسكاتور: 1893-1963 مخرج مسرحي ألماني.

Piscator، الذي كان يعرض مسرحيات ذات غايات سياسية، هذا الأخير الذي كان يرى في «المسرح برلماناً» وفي الجمهور هيئة تشريعية.... فبدلاً من النائب الذي يتكلم عن بعض الأحوال الاجتماعية التي لا تطاق، عُرضت نسخةً فنيةً لهذه الأحوال، حيث كان طموح خشبة المسرح يبدو في تقديم صور إحصائيات، وشعارات تساعد برلمانها "الجمهور"، على الوصول إلى قرارات سياسية»³⁶⁴.

إلا أن التلميذ بريشت تجاوز استاذَه في اعتبار الرسالة السياسية غاية للعرض حيث أصبحت الوقائع عنده، و منها الأحداث السياسية وسيلةً من وسائل مسرحه الملحمي و جب تحليلها أثناء العرض، أما فيما يخص تسمية مسرح بريشت بالملحمي فقد «استعار بريشت هذا المصطلح من ارسطو لكي يحدّد نوعاً سردياً يُتبع وفق بضعة أحداث متوازية»³⁶⁵، و ذلك بغية فتح المجال واسعاً أمام الزّمان و المكان، لأنّ مسرحه يعني بالدرجة الأولى الإنسان الذي يجب أن يصنع تاريخه بيده، و بذلك جاء مسرحه نقيضاً للمسرح الدرامي التقليدي الارسطوطالي، المسرح الملحمي الذي من واجبه ايصال الحقيقة الواقعية للجمهور عبر خشبة مغرّبة، لا مكان فيها للاندماج و التعاطف و توهُم الحقيقة، و على هذا الأساس، هو إعلان صريح لتغيير جذري، أو بالأحرى إعادة نظر شاملة للمسرح التقليدي الذي كان يعتمد على الصراع في جميع حالاته كعنصر أساسي و محرك للعمل الدرامي، و على أنه هو المنظّم للعرض و لتسلسله الدرامي.

على هذا فالمسرح الملحمي ليس مسرح صراع، بل مسرح تناقض، هذا الأخير الذي يعتبر موضوع العرض في حدّ ذاته وسط جدلية «في حالة توقف تفضي إلى الدهشة و تعقل الموقف»³⁶⁶ تُلقى إلى الجمهور ليتفاعل معها، و يكون نتيجةً لذلك كسر الجدار الرابع، حيث يصبح هذا الأخير مُمثلاً في الجمهور طرفاً فاعلاً في العرض،

³⁶⁴ أريك باننلي. نظرية المسرح الحديث. ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت. دار الشؤون الثقافية العامة. ط2. 1986. ص 90.

³⁶⁵ ن. م. ص 156.

³⁶⁶ Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd La Fabrique. France.2003.P241.

وبذلك يتحول الصِّراع إلى تناقض بصفته موضوعاً للعرض و ليس منظماً له. و على هذا دعا بريشت إلى فكرة جدلية المسرح بهدف إظهار عقلانية الواقع، و قد اختار بريشت الطريقة الجدلية في مسرحه الملحمي « لموضوعيتها في سبر أغوار الماضي السحيق و صياغتها صياغة معاصرة، بجانب العنصر السردى التعليمي التوضيحي للشكل الذي يحدد معالم المضمون»³⁶⁷ و ذلك عن طريق حوار متناقض لا وجود له أصلاً بين الشخصيات، بل بين الخشبة و الصالة، و بين الممثلين الحاملين للتناقض و الجمهور، في فضاء ركيحي يجمعهم لمناقشة واقعهم بشكل واعٍ.

على هذا فقد أسس بريشت لمسرحه الملحمي انطلاقاً من فكرة أساسية هي جدلية التناقض، وبذلك فهو يطرح الإشكالية للجمهور كإبداع فني نقدي، والمسرح كفضاء تُدرّس فيه، وتُناقش في أرجاء القضايا الاجتماعية والسياسية، على شكل محاكمة للواقع، عن طريق إظهار تناقضاته المتعددة على الركيح. وكأنه يقول للممثل الملحمي "أظهر"، "أبرز"، "لا تعيش"، "لا تندمج". ومن ورائه يقول للجمهور "أحكم"، "قرّر"، "غير"، لا تندمج، هو بذلك مسرح لا تصاعدي بعيد عن الوحدة الأرسطية حيث «تغيب فيه العقدة، ولا توجد ذروة للحدث، كما أن الصِّراع فيه لا يُطرح كصراع معلنٍ ومباشر بين الإنسان والإنسان أو بين الإنسان والعالم، إنما يقوم المتفرج باستنتاجه استنتاجاً»³⁶⁸.

يعتبر السرد من أهم ميزات المسرح الملحمي باعتباره أحد ركائز هذا المسرح، وبذلك فالسرد خاصية تجعل الجمهور مراقباً غير مندمج يتتبع تفاصيل الحدث عن طريق تركيزه على لوحات مستقلة تستفز عقله النقدي، و على هذا تعتبر بنية المسرح الملحمي قائمة على « السرد المعتمد على شكل تقطيع اللوحات تُشكّل فيه كلّ لوحة نموذجاً، أو موقفاً ما، ضمن الامتداد الزمني وهذا الامتداد يسمح بتبيان التحوّل لدى الشخصية»³⁶⁹ وبناءً على هذا

³⁶⁷ محمد صديق. النظرية الملحمية في مسرح بريشت. دار الثقافة الجديدة. القاهرة. ص 192.

³⁶⁸ ماري الياس. حنان قصاب. المعجم المسرحي. مكتبة لبنان ناشرون. ط 1. 1997 ص 458.

³⁶⁹ ن.م.ص 457.

يصل المسرح الملحمي الى كسر الإيهام والابتعاد نهائياً عن صفة الاندماج والتعاطف التي كانت لصيقة بجمهور المسرح التقليدي.

بهذا يُعتبر هذا المسرح نوعاً جديداً من التّأليف في بدايات القرن العشرين، كانت غايته « مشاهد ولوحات تروي أحداثاً ما، تُعبّر في مجموعها عن فكرة أو قضية دون أن تخلق من المواقف المتوتّرة، والصّراع الدرامي، ما يُثير انفعال المشاهد أو دفعه الى توهم الحقيقة أو الاندماج مع بعض الشخصيات»³⁷⁰ وللوصول إلى فكرة أشمل عن المسرح الملحمي الذي يخاطب العقل ويحفّزه مقارنة مع المسرح التقليدي الأرسطي الذي يخاطب العاطفة و المشاعر كتب بريشت في نظريته عن المسرح الملحمي في مقارنته مع المسرح التقليدي ما يلي: ³⁷¹

المسرح الملحمي (بريخت)	المسرح الدرامي
1. يروي التسلسل كما حدث	1. يمثل التسلسل كما حدث
2. المشاهد يراقب	2. المشاهد يندمج
3. يوقض فعالية المشاهد	3. يستهلك فعالية المشاهد
4. يستفز المشاهد لاتخاذ القرار	4. يثير مشاعر المشاهد
5. وجهة نظر	5. تجربة
6. يضع المشاهد أمام شيء ما	6. يجذب المشاهد إلى شيء ما
7. يعطيه الحجج بالمناقشة و الجدل	7. يقدم له الإيجاءات و المقترحات
8. يستفز المشاعر	8. يساعد على اختزان المشاعر

³⁷⁰ عبد القادر القط. الإخراج المسرحي. مكتبة لبنان ناشرون ط 1. 1998. ص 222.

³⁷¹ Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle. Paris. 2003.P109.

9. يواجه الأحداث و يدرسها في وعي	9. يعيش الحدث و معاناة الشخصيات
10. الإنسان قابل للتغيير	10. الإنسان غير قابل للتغيير
11. التوتر مرتبط بمجريات الأحداث	11. التوتر مرتبط بالنتيجة
12. الإنسان كائن غير معروف، موضوع بحث	12. الإنسان معروف مقدما
13. كل مشهد قائم بذاته و لذاته	13. ارتباط المشاهد ببعضها و المشهد يمهد للتالي
14. تركيب الحدث (مونتاج)	14. نمو الحدث متسلسل
15. الأحداث تسير في خط منحني	15. الأحداث تسير في خط مستقيم
16. ففزمات مفاجئة	16. حتمية التطور
17. الإنسان عملية تحول و تطور	17. الإنسان شئ ثابت
18. الوجود الإجتماعي يحدد الفكرة	18. الفكرة تحدد الوجود
19. عقل و منطق	19. شعور ، عاطفة ، وجدان

ولتجسيد المسرح الملحمي، اعتمد بريشت على "تقنية التّغريب" التي وجد فيها وسيلة، يعرّي بواسطتها الوهم

الرّكحي، وكلّ عناصر العرض تخضع لهذه التقنيّة، سواء كانت غناءً أم حركةً أم إماءةً.

والتّغريب عند بريشت هو «إفراغ عمليّة أو شخصيّة من كلّ ما هو أكيد أو معروف وواضح، وملئها بكلّ ما

هو مدهش وفضولي»³⁷²، و من خلالها أحدث بريشت ثورة في الشّكل، حيث أصبح تدمير الإيهام وكسره غايةً

له، وباستعمال هذه التقنيّة، يتحوّل الجمهور من متعاطف إلى مراقب واعٍ وناقد في نفس الوقت لما يجري أمامه

³⁷² Bertolt Brecht. Écrit sur le Théâtre. Trad. Jean Tailleur. 1. Ed L'Arche. Paris 1972. P 294.

من على المنصة، وفيها يوضع المؤلف في صورة الغير مألوف. ولبلوغ هذه التقنيّة غايتها، يستخدم بريشت، اللوحات الإعلانيّة والأغاني، والأفلام الوثائقيّة، وحتى الرسوم الكرتونيّة، وهدفها إعاقة الحدث لدى المتلقّي، حتّى الإضاءة تعتبر وسيلة مبهرة، لها دورٌ في تشتيت انتباه الجمهور. أمّا حجر الزاوية في مسرح بريشت فهو الممثل باعتباره «مبلّغاً و مخبراً عن الفعل المسرحي وواجبه الأساسي أن يدفع الجمهور الى التفكير أن يستحقّه على اتّخاذ القرارات وبذلك هو محاضرٌ و معلقٌ ومبلّغٌ»³⁷³ هو ممثل لا مندمج حامل للشخصيّة بهدف منع المشاهد من التعاطف معها، وبذلك يترجم الممثل دوره الى صيغة الغائب، و ليس مطالباً بتفحّصها داخلياً وبذلك يصل الى مرحلة يقول عندها بريشت « يجب على الممثل أن يعرض شيئاً، وأن يعرض نفسه كذلك مع أنّ عمليّة العرض متزامنةٌ لكنّها لا تنفي تناقض المهمّتين»³⁷⁴.

بناء على هذا يعتبر المسرح الملحمي عند بريشت مسرحاً مميّزاً بتقنيّاته ووسائله مقارنةً مع المسرح التقليدي الأرسطي، بحيث تتجانس فيه كلّ عناصر العرض بصفته عناصر مستقلّة، غايتها اللّحظة الملحميّة التي تُلقى الى الجمهور لكي يتدبّرها ومن خلالها يرى ذاته فيها.

وعلى هذا «تُعالج العمليّة المسرحيّة بكافّة أبعادها بما في ذلك كتابة النّص واعداد العمل للعرض والإخراج، وشكل الأداء والدّيكور، والسّينوغرافيا والموسيقى كما تشمل كذلك التّأثير على المتفرّج»³⁷⁵. هذا الأخير الذي أولاه بريشت أهميّة قصوى في مسرحه، لأنّه الغاية من أي ابداع فنيّ، لأنّه كان يؤمن بأنّ مسرحه تعليمي، و الهدف منه التّغيير وبذلك ركّز على ثنائيّة الممثل والجمهور، وجعل علاقتهما حرّة ومباشرة في جدليّة قائمة على العرض، وبذلك جعل من المسرح قاعةً وخشبةً، ممثلين و جمهور، الكلّ متكامل في ذلك العرض الملحمي، وفيه الممثل حاملاً للشخصيّة و عارضاً لها، في موقفٍ ما، و جمهورٍ يقضٍ وناقديّ، هو مسرحٌ تنويريٌّ لكنّه لا يغفل

³⁷³ موريس فيشمان. تدريب الممثل. ترجمة نور الدين مصطفى. الدار المصريّة للتأليف و التّرجمة. القاهرة. د.ت. ص24.

³⁷⁴ Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd La Fabrique. France.2003.P45.

³⁷⁵ ماري الياس. حنان قصاب. المعجم المسرحي. مكتبة لبنان ناشرون. ط 1. 1997 ص 465.

عنصر التثوير الذي يسعى إلى التغيير، هذا المسرح الذي يتحرك دائماً في سياق جدلية في حالة توقّف تفضي دائماً الى تراكيبية (Superposition) في المشاهد المستقلة، يتلقاها الجمهور عبر اللحظات الملحمية، فيعتقلها ويدرك مغزاها، وعلى هذا يمكن مقارنة المسرح الملحمي بصور الشريط السينمائي، حيث المسرحية فيه تحتوي على مواقف خاصة، مفصولة عن بعضها، وبذلك هي استفزاز صريح لعقل المتلقي وجعله يقضاً غير متعاطف ولا مدمج لأن النتيجة ليست في الخشبة بل في استنتاج الجمهور، وإيجاد العلاقات لتلك اللحظات الملحمية، وإدراك غاياتها.

و نتيجة لذلك، فالمسرح الملحمي كما يراه بريشت لا يقدم حلولاً للمواقف المتناقضة التي يعرضها، بل الهدف من عروضه « أن يُبين كيف يظهر الصراع في حقيقة تبرزه من كافة جوانبه، وبذلك فموضوع المسرحية لم يعد تلك التوترات والأهواء التي تجمع أفراداً شتى وتفرقهم، ولا هو أيضاً الصراع بين الإنسان والمجتمع، بل هو مرور الأحداث، وأحياناً توضّح التناقضات التي تُبنى عليها علاقاتنا الاجتماعية، و تطوّر هذه التناقضات القائمة في عالم يتطوّر هو أيضاً و يتحوّل»³⁷⁶. و لأبراز أثر تقنية التّغريب على الجمهور في سياق جدلية في حالة توقّف كما أشار إليها "ولتر بنجمان"، و التي من أهم غاياتها تلك اللحظة الملحمية التي يتعلّقها الجمهور، و يصبح بذلك إمّا مدرّكاً لمغزاها أو منتقداً لها. يقترح البحث مشهدين من مسرحية "دائرة الطباشير القوقازية" Le Cercle de craie caucasien التي كتبها بريشت سنة 1945، و التي أدّتها فرقة "البرلينر أسامبل" سنة 1948، والتي شاركت فيها زوجته "هلين فيجل"، حيث جاءت المسرحية معبرة عن موقفين دراميين يعتمدان على الحركة و الحوار، وليس هنالك وسيلة للجمع بينهما، إلاّ بعملية عقلية (قياسية) مدرّكة للتحوّلات التي تطرأ على مستوى الخشبة، وبذلك، هو المنطق و القياس حيث يظهر في المشهد الأول: «صراع بين رجلين، أحدهما يملك قطعة أرض، و الآخر

³⁷⁶ برنار دورت. قراءة بريشت. ترجمة ماري لور سمان. دراسات نقدية عالمية. دمشق. 1997. ص 70.

يقوم على فلاحتها و رعايتها، و يسهر على خصوبتها، و كل واحدٍ منهما يقول أنا الأحقّ بهذه الأرض. و في الأخير يُرفع الأمر إلى القضاء، لكن المشهد ينتهي عند القاضي ، بدون حلّ نهائيّ و حتى قبل أن ينطق بالحكم أصل الخلاف.

أما المشهد الثاني الذي لا يمتُّ بصلةٍ إلى المشهد الأوّل، فهو عبارة عن صراع بين امرأتين على طفل باعتبارهما الأم الطبيعيّة و كذا الأم التي قامت برعايته و التي سهرت على تربيته، و بذلك ينشأ خلاف على أحقيّة كل مرأة لهذا الطّفل، و يرجع الحكمُ لثاني مرّةٍ إلى القاضي، و هنا يقوم القاضي و يتدخل ليرسم دائرةً كبيرةً بالطباشير وسط غرفة المحكمة، و يطلب من الطّفل أن يقف وسطها، ثمّ يطلب من المرأتين أن تجذب الطّفل من جهتها، فبدأت الأمّ الطبيعيّة التي سيطرت عليها النزعة الأنانيّة بجذب الطّفل بكلّ قوّة، حتى كادت أن تخلع ذراعه. أمّا الأمّ التي سهرت على تربيته، غلبت عليها عاطفتها، و ما كان عليها إلاّ تترك ذراعه محافظةً عليه و عدم إيذائه، و هنا تدخل القاضي و حكم للمربيّة برعاية الطّفل»³⁷⁷. و هكذا جعل بريشت الجمهور يقيس المشهد الأوّل الذي لم يُفصل فيه قضائيًا بالمشهد الثاني بكلّ وعيٍ و حضور.

و استنتاجًا لكلّ ما سبق ذكره، فإنّ المادّة الملحميّة عند بريشت هي تصوّرات الأفراد وسلوكاتهم، و بذلك هو مسرح يعرض مواقف انسانيّة تعيش واقعها بكلّ تناقضاته، و لهذا استُبدل معنى الصّراع بمعنى التناقض الذي يُظهر العلاقات التي تجمع الأفراد، غايته الوحيدة، آراء الجمهور و نقدهم لتلك المواقف التي يعرضها. و بذلك كان دائمًا يُردّد قائلاً «تَهْمَنِي آراء النَّاسِ لا مشاعرهم، لأنّه غالبًا ما تنبعث المشاعر من الآراء»³⁷⁸.

أمّا عنصّر الموسيقى فقد اعتبره بريشت ذو فعاليّة كبيرة، لأنّ وظيفته الأساسيّة هي أولاً مخاطبة العقل، ولهذا فهو يتعامل معه بجذريّ شديدٍ، لما له من قوّة تأثيرٍ على عاطفة الجمهور، هذا الأخير الذي يُعتبر غاية العمل المسرحي،

³⁷⁷ أنظر محمّد زكي عشاوي. المسرح أصوله و اتجاهاته المعاصرة. دار النهضة العربيّة. بيروت. ط1. 1981. ص123.
³⁷⁸ برنار دورت. قراءة بريشت. ترجمة ماري لور سمعان. دراسات نقدية عالميّة. دمشق. 1997. ص231.

وما للموسيقى إلا وسيلةً من وسائل العرض التي تساهم في الوصول اليه، لكن بطريقة موضوعية تستجدي العقل قبل العاطفة. وتكون منذ بدايتها، و في عملية تأليفها تخضع لمقياس تأثيرها على الجمهور، ولأنّ الموسيقى في نظر بريشت ماهي « الأّ تخدير لجمهورٍ يدوب تحت تأثير السّحر»³⁷⁹. يمكن تفسير حذر وتخوّف بريشت من الموسيقى، والنّظر إليها بعين الشكّ و الرّيبة، لعدم وجود دلالة واضحة فيها، والمعنى غير مستقرّ دائماً التّأرجح، وعلى هذا فموقفه إزاء الموسيقى موقف سلمي باعتبارها «موسيقى مجردة وعمامة فارغة من كلّ مضمون ملموس، وبذلك تفضح الموسيقى ذاتها، إنّها لا اجتماعية وفيها يهيم المستمع في التأمّل الدّاحلي، الضّعف و الانقياد»³⁸⁰. على هذا حاول بريشت إضفاء صفة الموضوعية و العقلنة على الموسيقى، و عمِل كذلك على إبعادها قدر الإمكان عن كلّ ما هو عاطفي، لأنّ النتيجة غير محسومة مسبقاً، لأنّ الغاية من الموسيقى في المسرح الملحمي عند بريشت ليس في تجيش العواطف، بل في استفزاز العقل لجعله يقضاً ومنتقداً يعيش اللحظات الملحمية بكلّ تعقّل، و بوضع الموسيقى في مجال عقلي وابعادها عن كلّ ما هو عاطفي، قلب بريشت كلّ الموازين المتعارف عليها في توظيف هذا العنصر حيث يوكّد أحد المؤلّفين الموسيقيين الذين تعامل معهم بريشت و هو هاينس أيسلر* "Hanns Eisler" أنّ « اهتمام بريشت بالجانب العقلي في العرض المسرحي، بما في ذلك الموسيقى، يعتبر ضربة قويّة للمؤلّفين الموسيقيين، لأنّ الشّأن الموسيقي بعيد عن العقل»³⁸¹.

للخروج من اشكالية الدلالة المنعدمة في الموسيقى، حتى لو كانت مبتورة كما سبق ذكره مقارنة بالثنائية السّوسورية، استعمل بريشت ما يسمّى بالموسيقى الصّوتية "musique vocale" وهو ربط صريح بين الموسيقى و الكلمة، و المتمثلة في أشعار كتبها بنفسه أسماها "العِظّات المنزلية"، التي اعتبرها «دروساً للعقل، باعتبارها كلمات

³⁷⁹ B.Brecht. Journal.de Travail. 1938-1955. Trad. Philippe Ivernel. Ed L'Arche. Paris. 1976. P276.

³⁸⁰ Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 2003.P96.

*هاينس أسلر: 1962-1898. منظّر و مؤلّف موسيقي نمساوي الأصل.

³⁸¹ Ibidem. P 96.

تحرّر الشعر من الأوهام..... و ذلك في تناقض تامّ مع الأشكال الشعريّة التي كانت تتحلّى بها البورجوازيّة، التي كان يرى في أشعارها أنّها ما زالت صالحة لتعبّر عن الجوهر و عن مظاهر سيطرة هذه الطبقة. وبذلك كانت مجموعة الجوقة تعمل مبدئيّاً على بناء الجماعة، والأغنيّة الشعبيّة التي تُلقي على شكل عشبٍ للرعيّ أمام الشعب، الذي يعتقد أنّه يتعرّف على نفسه من خلالها، والأنشودة الوطنيّة التي ترافق الجندي إلى مذبحته، وأغنيّة الحب التي تبعث على العزاء بأبخس الأسعار وأبسط الأساليب. فهؤلاء و أولئك يحملون العبء حاليّاً لإيجاد مضمونٍ جديدٍ كلّ الجدّة، بحيث أنّ الإنسان اللامسؤول اللاجتماعي يتحدّث عن الله، عن الشعب، وعن الوطن و عن خطيئته كما يجري الحديث أمام أناسٍ غير مسؤولين و غير اجتماعيين: بلا حجلٍ سواءً أكان الكلام صحيحاً أم خاطئاً»³⁸².

هذه العظات أو الأشعار كانت في غالبيتها اخلاقيّة، سياسية. وقوة الموسيقى في حالة الموسيقى الصوّتيّة تكمن في أنّها تتيح امتداد حركة الكلمة وأثرها على المتلقّي بحيث يجد الخطاب قيمةً مكتملةً في الموسيقى، وعلى هذا فمهمّة «الممثل أن يغني بصوته الطبيعي الذي يستعمله عادة في الخطاب، أمّا مهمّة المؤلف الموسيقي، فتكمن في إعطاء خط لحنٍ بسيط»³⁸³، ومن أهمّ وظائف الموسيقى الصوّتيّة هو جعل الحوار متقطعاً مع امكانيّة التّدخل في أي لحظة، و«الموسيقى فيه تُظهر ذلك التحوّل في الوظيفة، وبهذا ليس من مهمّة المغنيّ الغناء فقط، لكنّ مهمّته كذلك اظهار شخصٍ يغني بدون أن ينسى قياس تلك المسافة التي تفصله عن منطقة الموسيقى. لأنّ الغناء لا يظهر عندما تضحجّ الكلمات، أو في ذروة العاطفة، لكن فيه يؤدي الممثل تحولات في الوظيفة ويغيّر أسلوبه»³⁸⁴. أمّا الصيغّة الثانية التي أوجدها بريشت في تعامله مع اشكاليّة الدلالة المنعدمة في الموسيقى فهي

³⁸² أنظر. برنار دورت. قراءة بريشت.ترجمة ماري لور سمعان.دراسات نقدية عالمية.دمشق.1997. ص ص72-76.

³⁸³ Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris.

2003.P104.

³⁸⁴Ibidem.P 105.

صيغة موسيقى الإيماءات "musique gestuelle"، والإيماءات ركيزة أساسية في المسرح الملحمي تُعنى بسلوك البشر وتصرفاتهم، بعيداً عن كل محاكاة، وبذلك هي عملية فيزيولوجية تصريحية تخاطب الآخر، تؤكد على علاقة الإنسان بالإنسان. وما أن تُربط الموسيقى بالإيماءة حتى تتحدّد معالمها، و تأخذ معنى معين ويستقبلها المتلقي كما أرادها المخرج عبر المؤلف الموسيقي، وموسيقى الإيماءات هي «موسيقى اجتماعية تتضمن النقد، السخرية، الدعاية وبذلك كل ما هو إنساني، الشيء الذي يتيح للمؤلف جعل النص أكثر حيوية كما يجعله سهل الإدراك والفهم»³⁸⁵، ويتجلى دور الموسيقى عند ربطها بالإيماءات في تثبيت إيقاع النص بما في ذلك النبرات وتحديد المقاطع الطويلة و القصيرة وفي إدخال السكتات، كما يتجلى «في الامتدادات اللحنية و الهارمونية و الإيقاعية في علاقتها بالحدث الإيمائي»³⁸⁶.

من هنا فموسيقى الإيماءات لا تُعنى بالإنسان بل تخص تلك العلاقة التفاعلية بين الأشخاص، وبذلك هي تتعالى عن كل ما هو ببيكولوجي، أو وصفي، و على هذا، و للوصول إلى تفعيل التّغريب موسيقياً، أوجد بريشت هاتين الصيغتين، المتمثلين في الموسيقى الصوتية، و موسيقى الإيماءات لكي تساهمان بطريقة فعّالة في خلق اللحظة الملحمية التي يقف عندها المتلقي ليدركها ويعيها، و بذلك فهي «تعلق، تقترح، تأخذ موقفاً من العمل، تبرز سلوك الشخصيات و لا يعينها حالتهم البيكولوجية»³⁸⁷.

و بناءً على ما ذكر تعتبر وظيفة الموسيقى في المسرح الملحمي مغايرة تماماً للتقاليد المسرحية، و بذلك فهي تخاطب العقل أولاً، و ليس من مهامها نقل عواطف الشخصيات أو مرافقتها، أو تقوية المواقف الدرامية لتسهيل عملية الاندماج و التعاطف بل على العكس تكمن وظيفتها في منع تدفق المعلومة للمتلقي، و بالتالي خلق حالة من الوعي و الحضور و التقدير لديه، و على هذا هي أحد العناصر الأساسية المكوّنة للمسرح الملحمي القائم على

³⁸⁵ Ibidem.P 124.

³⁸⁶ Ibidem.P 124.

³⁸⁷ Claudine Amiard Chevrel. Théâtre et cinéma. Années Vingt.T1. L'Age D'Homme. Lausanne. 1990.P224.

جدلية في حالة توقف نتائج دورها حالة مغرّبة تُلقى مباشرةً إلى المتلقي دون حلّ، حيث يقوم هو بدوره كمشارك في العرض باستنتاج الحلّ الملائم لكلّ موقف.

لكنّ الموسيقى لم تخلو أبداً ممّا هو أيديولوجي فيها عند بريشت، لأنّها كانت مرآة عاكسة لنضاله السياسي والاجتماعي. وعلى هذا تعامل بريشت مع المتلقي على أنّه ذاتٌ تاريخيّة، كما تعامل مع العمل الفنيّ الدرامي على أنّه وسيلةٌ لنقد الواقع الاجتماعي. وبين هذا وذاك، كانت الموسيقى لديه وسيلةً هامةً لإظهار الأيديولوجية المعادية للطبقة البورجوازية و المنحازة صراحةً للطبقة العاملة، الناقمة على الواقع الاجتماعي، وساعيةً إلى تغييره من خلال اللحظات الملحمية التي تنتجها الموسيقى، سواء في الأشكال الموسيقية المستعملة، أو في طريقة توظيفها في سياقٍ رمزيٍّ غير معلن، لكنّه موجودٌ بكلّ قوّةٍ و فعاليةٍ.

فكما ثار بريشت على المسرح الأرسطي و بنيته الدرامية، ثار كذلك موسيقياً على الأوبرا، خاصّةً أوبرا "فاغنر"، التي كان يعتبرها هذا الأخير فنّاً شاملاً "Art Totale" تجتمع فيها أعرق الفنون الإنسانية داخل وحدة عضوية هي الدراما الموسيقية (Le Drame Musical)، بعد أن تجاوز مفهومها التقليدي. و الأوبرا الفاغنريّة موضوع النّقد البريشتي الشّديد، أصبحت المسرح الشّامل "Théâtre Totale" عند هذا الأخير، بعدما كانت عند فاغنر الفن الشّامل، و « الأوبرا كلمةٌ إيطاليّة تعني عمل بواسطة الموسيقى "Opéra In Musica" و تعني أيضاً، نصّاً درامياً يعنيه مغنٍ أو مغنيّة أو أكثر بمرافقة الآلات الموسيقية. و قد نشأ هذا الشّكل في إيطاليا و ذلك في العقد الأخير من القرن السادس عشر، عندما سعت مجموعة من الفنّانين و الأدباء و الموسيقيّين الفلورنسيين لإعادة خلق شروط الدراما الإغريقية»³⁸⁸. لكن الأوبرا بشكلها التقليدي، كانت بالنسبة لفاغنر محاولات فنية لم ترقى إلى الشمولية التي يبحت عنها هذا الفنّان، الذي عُرف عنه، أنّه رجل مسرح و دراماتورج قبل أن يكون موسيقياً.

³⁸⁸ محمد حنانا. معجوا الأوبرا. الهيئة العامة السورية للكتاب. د ط د ت. ص 322.

وكانت بذلك الأوبرا في شكلها التقليدي غير حيوية وفعالة بالنسبة إليه، و كانت كل عروضها متقطعة مستقلة بذاتها، مكونة من اللحن الأساسي و السرد و الجوقة، و الرقص و لهذا يقول « لم تعكس الأوبرا يوماً جوهر الدراما، لأن جوهرها يكمن في الفعل الذي يتطور و يتقدم. ولهذا فالأوبرا التقليدية هي انعكاس للروح. لكن الدراما هي الحالة النشطة الفعالة التي تصدم أرواحاً أخرى نشطة، لكن العناصر الثلاثة المتمثلة في الشعر و الموسيقى و الرقص، لا تشكل وحدة حية، و الانتقال من عنصر إلى آخر، كان يشكل انقطاعاً للوهم. و لهذا فالأوبرا التقليدية تُظهر لنا آلية، لا وحدة عضوية»³⁸⁹ و بذلك أصبحت "الوحدة العضوية" (L'unité Organique Du Drame Wagnérien) هي المعيار للإصلاح الفاغنري على شكل الأوبرا التقليدي، الذي هو في الأصل شكلاً موسيقياً.

لكن، فاغنر أخضع العناصر الثلاث إلى الفعل الدرامي بالتوازي، حيث أصبح إلغاء عنصر واحد من العناصر الثلاث إلغاء للعمل برمته، و بذلك هي عروض تفوق طاقة استيعاب البشر، حيث تستدعي « ثلاثية استقبال في قمة التركيز و في نفس الوقت، متمثلة في حاسة السمع و البصر و كذا الخيال»³⁹⁰ تصل بالمتلقي إلى حالة الدهول. هذه الحالة التي تتجاوز طاقة المتلقي عبر عنها "نتشه" قائلاً « فن فاغنر، فن مريض و ذاته عضائية، يجمع بين فنين مستقلين هما الشعر و الموسيقى، ولذلك هو يستدعي السمع و البصر في آن واحد، هو صدام حاستين، و بذلك هو إفسادٌ للذوق، و تشوية لشكل الأوبرا، و بذلك هو حالة مرضية مجسدة في فنان و فنه»³⁹¹ ، لكن من عاشوا عروض فاغنر، أكدوا أن أعمال فاغنر لم تكن في متناول الطبقة العاملة، لأنها باهظة الثمن، و قد جاءت معبرة عن تطلعات الطبقة الأرستقراطية، و التي من أهمها التمتع و لذة المشاهدة لمدة

³⁸⁹ Eduard Schure. Drame Musicale T1. Richard Wagner. Son Œuvre Et Son Idée. Paris. 1886. P548-251.

³⁹⁰ Huston Chamberlin. Le Drame Wagnérien. Bib. Fischbacker. Paris 1998. P36.

³⁹¹ Friedrich Wilhelm Nietzsche. Le cas Wagner. Trad. Henri Albert. 2011 p24.

طويلة، و من هؤلاء ليف تولستوي* "Lev Nikolaïevitch Tolstoï" إذ و بعد مشاهدته لأحد عروض فاغنر قدّم الملاحظات التالية: «عندما وصلت، كان المسرح الهائل غاصاً بالناس من أوّله إلى آخره، و قد كان الحضور من الأمراء الكبار، و نخبةً من الأرستقراطيين، و التجار والعلماء، و حماة الفن. وهذا كلّه راجعٌ إلى وضعه الفريد، حيث كان تحت تصرّفه كلّ وسائل الملك، و قد كانت الشعريّة والتقليد وإثارة الدهشة والتشويق قد تحققت في هذه الأعمال بفضل خصائص و موهبة فاغنر، و بذلك أثرت على المتفرّج منوّمةً إياه تنوّمًا مغناطيسيًا مثل تنويم الإنسان»³⁹².

على أساس كلّ هذه الميزات التي ميّزت مسرح فاغنر خاصّةً منها مبدأ الوحدة، و كذا دور الموسيقى الذي لا ينقطع طول العرض، و الوهم، و أثر كلّ هذا الذي يصل حدّ التنويم، بما في ذلك الواجهة الطبقيّة للأوبرا الفاغنريّة. جعلت بريشت يثور عليها فنيًا من منطلقات أيديولوجيّة باعتباره منحازاً إلى الطبقة العاملة، و غايته التي يسعى إليها وهي تغيير الواقع عبر الممارسة الفنيّة.

لهذا، اعتبر بريشت أنّ أوبرا فاغنر ماهي إلاّ غباءً شامل، و ما وظيفته الأساسيّة إلاّ التسلية، و انطلاقاً من أعماله الأوبراليّة «أوبرا القروش الأربعة» (1928) و أوبرا ماهاغوني (1930) التي أعتبرتا في حدّ ذاتهما نقداً فنيًا لها (الأوبرا)، و بذلك سمّى بريشت أوبرا فاغنر بفن الطبخ "Art Culinaire" على هذا سعى إلى فصل العناصر الأساسيّة المكوّنة للأوبرا، والتي كانت سابقاً في الفنّ الشامل عند فاغنر وحدة عضويّة، هذا الفصل الذي يحدّد دور كلّ عنصر داخل العلاقة الإنتاجيّة للعمل الفنيّ، و بذلك كان للموسيقى دورها الخاص «³⁹³.

فبعد ما كانت الموسيقى في أوبرا فاغنر حلقة وصل بين الأحداث الدراميّة، وبدون انقطاع، أصبحت لها وظائف ملحميّة محدّدة، و لهذا يرى بريشت أنّ موسيقى فاغنر هي «تضخّم موسيقي "inflation musicale" وهي مُستنزفة

* ليف تولستوي: 1828-1910. كاتب و أديب روسي.

³⁹² أنظر ليف تولستوي ما هو الفن؟ ترجمة محمّد عبدو النجاري. دار الحصاد للنشر والتوزيع. دمشق. 2014. صص 163-172.

³⁹³ Claude Amiard Chevrel. Théâtre et cinéma. Années Vingt.T1. L'Age D'Homme. Lausanne. 1990. P224

وَمُسْتَعْمَلَةٌ بِكَثْرَةٍ، فَإِذَا كَانَ بِاسْتِطَاعَةِ الْمَوْسِيقِيِّ أَنْ يَقُولَ عِدَّةَ أَشْيَاءَ فَمِنْ أَجْلِ سَمَاعِهَا يَجِبُ إِعْطَائُهَا حَقَّ عَدَمِ أَخْذِ الْكَلِمَةِ إِلَّا نَادِرًا»³⁹⁴. ولتحديد أكبر لموقف بريشت من أوبرا فاغنر فنياً من منطلقات هي في الصميم أيدولوجية. يدرج البحث جدولاً يبيّن أهمّ الخصائص التي ميّزت أوبرا بريشت الملحمية مقارنةً مع الأوبرا الدرامية:³⁹⁵

الأوبرا الملحمية	الأوبرا الدرامية
1. الموسيقى مرسل	1. الموسيقى تستعمل
2. الموسيقى تفسر النص	2. الموسيقى تقوي النص
3. الموسيقى تقترح النص	3. الموسيقى تفرض النص
4. وسيقى تأخذ موقف	4. الموسيقى تزين
5. الموسيقى تبرز السلوك	5. الموسيقى تأزم الحالة البسيكولوجية

وعلى هذا فإنّ الأوبرا وسيلة وغاية في نفس الوقت عند بريشت، لأنّ تغيير واقع الأوبرا كان انطلاقاً من قناعات سياسية معادية للبورجوازية، فنبذ هذا الفن وكلّ ما هو ببيكولوجي فيه، هو في الحقيقة فضح مباشر لجمالية و أخلاقية البورجوازية، وإشارة واضحة للانتقال إلى الجدلية التعليمية. و بذلك هو تحوّل للمجتمع بما في ذلك الأوبرا، تحت صدمة الأزمة التي تتخبّط فيها أوروبا عامّةً و ألمانيا خاصّةً.، تحوّل يفرضه الواقع الاجتماعي الذي

³⁹⁴ B.Brecht. Ecrit sur Le théâtre. Trad. Bernard Banoun. Ed Gallimard. Paris .2001. p 721.

³⁹⁵ Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 2003.P109.

يسبو إلى مجتمع لا طبقي، و على هذا هاجم بريشت البورجوازية بفنّه من جهة واستعملها أداةً ضدّها من جهةٍ أخرى. وكانت الموسيقى وسيلةً فعّالةً لتجسيد انتماءه الأيديولوجي فنّيًا على المستوى الرّكحي. و بذلك حاول إبعادها نهائيًا عن العاطفة، و ربطها بالعقل، و على هذا يعتبر هذا الإبعاد تحطيمًا جوهريًا لكلّ ما هو رومنطقيي، باعتبار فاغنر مُمثلاً لهذه الموجة من الفن، و باعتبار الموسيقى مبتورةً من حيث المدلول، و لا يمكنها ارسال رسالة واضحة المعالم، فقد ربطها بريشت بما هو خارجيٌّ عنها و بذلك اعتمد على الوظيفة الرّمزيّة " La Fonction Symbolique". فيها، و التي من أهمّ خصائصها الإحالة " Le Renvoi" و سيميولوجيًا تتجسّد الوظيفة الرّمزية في الموسيقى عبر ثلاثة مستويات وهي: 396

- «المستوى الشّعري (Niveau Poétique) و يخصّ المؤلف الموسيقي و عمليّته الابداعيّة.
- المستوى الحيادي (Niveau Neutre) و يخصّ العمل الفنيّ في حدّ ذاته.
- المستوى الجمالي (Niveau Esthétique) و يخصّ المرسل إليه، أو متلقّي العمل الفنيّ.»

و يجمع الذين تعاملوا موسيقياً مع بريشت، أنّه كان شديد الاهتمام بكل ماله تأثير على المتلقي، حيث لا يجب أن تُثار عاطفته بل أن يُستفزّ عقله أو أن يُحال إلى شيء معروفٍ عنده باستطاعته تعقّله. لكنّه وجد العلاقة بين المستويين الشّعري و الجمالي، و بذلك وضع المؤلف بفكره و مرجعيّته و أيديولوجيته و موسيقاه التي هي نتاج كل هذا، وجها لوجه أمام المتلقي الذي يكتشف واقعه و يعيه، و بذلك يسعى إلى تغييره، و على هذا فقد ربط بريشت علاقته مع مؤلّفين موسيقيين رافقوه طوال مشواره يحملون نفس أفكاره و لهم نفس تصوّراته، و عانوا مثله النفي و الهجرة على أساس انتمائهم السياسي «كحالة بول دوسو "Paul Dessau"، هانس أيسلر "Hanns

³⁹⁶ Jean Molino. Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique. Éd Actes sud/INA2009P119.

Eisler و كورت فيل "Kurt Weill" المنتمي للعرق اليهودي»³⁹⁷ . و لإبراز المستوى الشعري للموسيقى في مسرح بريشت، و التي من خلالها يُعبّر برمزية متناهية عن انتمائه الأيديولوجي، كان بريشت «يعطي الأولوية للموسيقى الصوتية (كلام مغنى)، الموروثة عن أغاني نضال البروليتاريا في غالبيتها ذات لحنٍ أحادي، و تعدد أصواتٍ خاصّ بالمجموعات الصوتية العمالية و رهاناتهم السياسية بتركيباتها و شعاراتها، و أثرها القوي في بعدها الدعائي، و كذا عمقها في تنظيم الحركات الجماهيرية»³⁹⁸ .

على هذا، ما إن ينطلق المستوى الشعري من هذه التراكبات، حتى يتأكد بريشت أنّ أثر الموسيقى في المستوى الجمالي يصب حتماً في وظيفة التنوير و التثوير، وبذلك هي موسيقى تخاطب العقل الذي يقارن و يقيس، ما يراه زكحياً وواقعه الذي يعيش فيه. كما تجسّد المستوى الشعري في مسرح بريشت، عندما تجاوز المؤلف الموسيقي الأشكال الموسيقية التقليدية، التي لا تُعبّر إلا عن ذاتها، إلى موسيقى تحمل وعياً جماعياً مثل موسيقى الجاز "Musique Jazz" «المنبذة من طرف الطبقة البورجوازية، لكنها محبوبة، كلون صوتي موسيقي جذاب عند عامة الناس، في عشرينيات و ثلاثينات القرن العشرين»³⁹⁹ .

تقع موسيقى الجاز عند بريشت على النقيض من الأشكال الموسيقية التقليدية العالمية التي يعتبرها لا اجتماعية، كشكل "السنفونية" و "السوناتا"*. و بما أنّ أصل موسيقى الجاز إفريقي، فمن أهم خصائصها كما يقول أحد المختصين في موسيقى الجاز أنّها تملك «قوة و أهمية العلاقات الاجتماعية التي توجد عادة في المجتمعات القبلية، التي لا نستطيع استيعابها نحن الغربيون. لأننا نفتخر كثيراً بحريتنا الفردية بحيث هي جوهر حياتنا، ولها وظيفتها الاجتماعية، و بما يؤكّد الفرد علاقته بالمجموعة، وعلى هذا تعتبر إسمنتاً اجتماعياً، وناقلها الطبيعي هو الإنسان

³⁹⁷ Jeremy Price. Langue. Musique. Identité. Éd PubliBook. Paris 2007.p102.

³⁹⁸ Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 2003.P99.

³⁹⁹ Ibid P127.

* السنفونية: أحد أشكال التأليف الموسيقي الآلي البحت، تقوم بأدائه الأوركسترا.
* السوناتا: واحة من أهم أشكال التأليف الموسيقي الآلي الجاد.

بصوته، وإيماءاته»⁴⁰⁰. عكس الموسيقى البورجوازية بأشكالها المختلفة التي يراها بريشت، أمّا لا اجتماعية، وبما أنّ موسيقى المسرح الملحمي تعتمد على نسقين موسيقيين لإضفاء الملحمية بكلّ خصائصها، وهما الموسيقى الصوتية *musique vocale* و "الموسيقى الإيمائية" *musique gestuelle*، وجد بريشت ماقد يحقّق أفكاره للوصول الى جمهور متفاعل يقض، غير متعاطف ومندمج في موسيقى الجاز، حيث لها خصائص مشتركة مع المسرح الملحمي، بما في ذلك الجانب الشفوي، باعتبار اصل الموسيقى الجاز شفوي، وأنّ العازف يبدي حركات وإيماءات أثناء الأداء.

لكن، هناك جانب آخر في اختيار موسيقى الجاز من طرف بريشت، وهو رمزيتها التي تكمن في تاريخها حيث ظهرت هذه الموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية، بفضل تلاحق أغاني السود الشفوية والموسيقى الغربية بتقنياتها، و آلتها وبذلك أحدثت موسيقى الجاز ثورة فنية، جاءت تعبيراً عن الحزن و الأسى، و البطش و اللإنسانية، حيث لعبت فيه تجارة الرق دوراً فعالاً في بداية القرن السابع عشر، حيث حاول السود الأفارقة التفاعل مع بعضهم أولاً، ثمّ كلّهم مع العالم الجديد، ومع مرور الزمن تأكّد الأفارقة أنّ العودة الى أوطانهم مستحيلة حيث تفكّكت ثقافتهم، وبدأت في الاندثار، والعنصرية كانت لهم بالمرصاد.

فما كان لهم إلا أن يبحثوا عن هوية جديدة تثبت وجودهم فكانت موسيقى الجاز. وعلى هذا اعتبرت عند بريشت رمزاً للكفاح من أجل الانعتاق من سلاسل الفنّ البرجوازي وفكرة "الفنّ للفن" التي كانت رائجة في أواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين حيث « وظّفها بريشت في أوبرا القروش الأربعة، حيث كانت الموسيقى من تأليف "كورت فيل"، وقد أراد بريشت جعل فرقة الجاز المكوّنة من سبعة عازفين، بارزة على خشبة المسرح تعزف أحياناً هجينة تخلّلتها عدّة ألوان موسيقية موسيقى الكباري " *musique cabaret* "وموسيقى

⁴⁰⁰ James lincoln. L'aventure du jazz. Éd Albin Michel.paris 1981 p7

البلوز "musique blues" مع تغيرات ايقاعية منها إيقاع الفالس "valse" الثلاثي وإيقاع التانغو "tango". وكانت خاصية موسيقى الجاز أنّها جامحة ايقاعياً "syncopé"، وهي خاصية من أهم خصائص موسيقى الجاز، بل وروحها، وقد ظهرت هذه الموسيقى جلياً في المقطوعة الخاصة بالقاتل المزعوم ماكبث في مسرحية القروش الأربعة، والتي جاءت من نوع موسيقى خاص هو البلاد "ballade" * لكنها بتوزيع وإيقاعات جازية، وخاضعة للموسيقى الإيمائية "musique gestuel" والتي حاول فيها بريشت اظهار الأضرار التي تسبب فيها البورجوازي ماكبث⁴⁰¹ ويستعمل بريشت "البلاد" بطريقة مقصودة، ومدروسة هدفها السخرية من الطبقة البورجوازية وفنّها على حدّ سواء» حيث يغلب عليها الطابع المهجائي الساخر و أغلبها مبني على أساس أغاني شعبية شائعة⁴⁰² والتي جاء لحنها الأساسي كالتالي :

N° 24038

MACK THE KNIFE

Texte allemand : Berthold BRECHT (1898-1956) Musique : Kurt WEILL (1900-1950)
Texte anglais : Marc BLITZSTEIN Arrangement pour jazz vocal : Pierre-Gérard VERNY

pp (Avec du souffle)

1. Und der Hai-fisch, der hat Zäh-ne, der hat Zäh-ne,
Oh, the shark has pret-ty teeth, dear, pret-ty teeth, dear,

Piano

8. und die trägt er im Ge-sicht und Mac-heath, der hat ein
And he shows them pret-ty white. Just a Jack knife

pp *Très léger* *Dim*

15. Mes-ser, doch das Mes-ser sieht man nicht! Ach, es
-heath, dear And he keeps it out of sight! When the

p (*Timbre*)

* البلاد: اسمٌ يطلق على أنواع متباينة من مقطوعات العزف أو الغناء، ثم استقرّ معناها للدلالة على قطعة رومنسية الطابع لألة البيانو.

⁴⁰¹ SEREN.CNDP.CRDP. Revue Théâtrale. N°135.Paris. 2011.P3-4.

⁴⁰² محمد حنانا. معجم الأوبرا. الهيئة العامة السورية للكتاب. د ط د ت. ص 67.

Extrait de / From "Die Dreigroschenoper" de / by Kurt Weill / Bertold Brecht, "Moritat vom Mackie Messer"
 © 1928 by UNIVERSAL EDITION A.G., Wien.
 Arrangement for mixed choir (SAB), piano, bass and percussions by Pierre-Gérard Verny © 1998 by Universal Edition A.G., Wien
 Partition en vente aux EDITIONS A CŒUR JOIE, "Les Passerelles", 24 avenue Joannès Masset, F- 69009 Lyon

لكن الأغنية التي ألفها "كورت فيل" في سياق ملحمي، انطلاقاً من اشعار بريشت «سرعان ما انتشرت عالمياً وتبنتها الطبقات العمالية وغنتها في تظاهراتها وأخذت حصتها في موسيقى الجاز وفرقه عبر العالم»⁴⁰³. ومع المؤلف بول دوسو "Paul Dessue" مؤلف موسيقى مسرحية القرار "La Décision" ظهر نوع موسيقي آخر هو «الموسيقى الشعبية اليهودية»⁴⁰⁴، و بذلك هو نقدٌ صريحٌ لموسيقى فن الطبخ "Art culinaire"، المتمثل في أوبرا "فاغنر" و امتداداتها النازية، هذا الأخير الذي كان يرى أنّ الفن اليهودي لا يمكن أن يرقى إلى مستوى

⁴⁰³ Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle. Paris. 2003.P113.

⁴⁰⁴ Jeremy Price. Langue. Musique. Identité. Éd PubliBook. Paris 2007.p104.

الفن العالمي حيث يقول بأن « اليهودي بطبيعته غير مؤهل لكي يعبرَ فنيًا، و من المستحيل أن نراه على خشبة المسرح»⁴⁰⁵، و على التقيض من ذلك يفسح بريشت المجال واسعًا أمام المؤلف الموسيقي، و بذلك يعطي قيمة أكثر للمستوى الشعري "Niveau poétique" و بذلك يُجرّر المؤلف و معه عمليّة التآليف لكي يصل معه إلى المستوى الجمالي "Niveau Esthétique"، المتمثّل في الجمهور الذي لم يخلو من الجمهور اليهودي.

بذلك، هو نقد لفاغنر و فنّه البورجوازي و كذا النازيّة و على رأسها هتلر، و لتأكيد هذا الطرح « فقد استعمل الحزب القومي الاشتراكي النازي موسيقى فاغنر بعدّة طرق و بذلك أصبح وريث الحركة العرقية التي أعطت لأعمال فاغنر دلالة قوميّة و عنصريّة»⁴⁰⁶، و على هذا لم يتوانى بريشت بإعطاء بعض النصائح للمؤلف "دوسو" لإبراز مكنوناته الشعريّة بما فيها الموسيقى اليهوديّة حيث خاطبه قائلاً « بالنسبة للموسيقى سيدي: فكّر جيّدًا لأنّ الآلات لا يجب أن تقول "أنا" بل يجب أن تُسمع بصيغة الغائب "هو أو هي"، و ما يدفعك أصلاً لتُقاسم إحساساتِ أنا" الشخصيّة"، على الرّكح؟ أين أحاسيسك أنت حرّر نفسك»⁴⁰⁷.

و على أساس كل ما ذكر سابقًا يمكن الوصول إلى أنّ موسيقى مسرح بريشت لم تخرج من سياقها الملحمي في وظيفتها الفنيّة. لكن الدراماتورجية اللأرسطوطاليّة في جوهرها كانت ذات غايةٍ أعمق و هي فضح أيديولوجيا الطبقة المهيمنة، عبر نقدها بفنّها الذي تغنّت به و هو الأوبرا، فعمل بريشت على تحطيم هذا الفن شكلاً و مضمونًا لأنّ الأوبرا حسب بريشت « تنفي كلّ نقاشٍ حول محتواها، و تخلو من أي معنى واقعي و تحمل كلّ صفة النّدالة و الانحطاط»⁴⁰⁸. و قد سبق "تولستوي" "بريشت" في هذا الرّأي ووصف فنّ فاغنر بأنّه فنٌّ زائف لأنّ غايته التسلية حيث يقول « إنّ ممثلي الطبقات الغنيّة يطلبون من الفنّ أن ينقل الأحاسيس التي تروق

⁴⁰⁵ Pierre-André Taguieff. Wagner Contr Les Juifs. Éd Berg International.Paris.2012.P255.

⁴⁰⁶ Ibid.P 171.

⁴⁰⁷ Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 2003.P132.

⁴⁰⁸ Ibidem. P 101.

لهم، و يحاول الفنانون تلبية هذه الطلبات، غير أنّها صعبة المنال، لأنّ ممثلي الطبقات الغنيّة، الذين أمضوا حياتهم في الكسل و الرفاه يطلبون تسلّيات بالفن لا نهاية لها، على أنّه من المحال أن تنتج فنّاً»⁴⁰⁹ .

على هذا فالموسيقى في مسرح بريشت ناقلّة لفكرةٍ ما في موقف ما، لكن لا تخلو أبداً ممّا هو أيدولوجي، و وصولها إلى مستوى نقل الأفكار يكمن أولاً في طبيعة المسرح الملحمي الذي لا يستفزّ إلاّ العقل، و بذلك تمرّ موسيقاه عبر نسقين هما الموسيقى الصوّتيّة "Musique vocale" و الموسيقى الإيمائيّة "Musique gestuelle" واضعاً بذلك المستويين السيميولوجيين في علاقةٍ مباشرة، و المتكوّنة من المستوى الشعري (Niveau Poétique)، باعتباره عالماً خاصّاً بالمؤلّف الموسيقي و عمليّة التألّف، و كذا المستوى الجمالي (Niveau Esthétique) الخاص بالجمهور، و من خلال ربط المستويين تتّضح معالم التوظيف الأيدولوجي للموسيقى، و بذلك فالرسالة الموسيقيّة الأيدولوجيّة يستنتجها هذا الأخير بعد أن يربط العلاقات بطريقةٍ رمزيّة، و التي توحى له أو توجّهه عبر النواقل الممثّلة في النسقين الموسيقيين الاساسيين المذكورين سلفاً.

و أخيراً يمكن القول، أنّ مسرح بريشت الملحمي يعتمد اعتماداً كبيراً على عنصر الموسيقى في عروضه، و وظيفتها الفنيّة قد لا تتجاوز الأسس الملحميّة البريشتيّة، لكنّها ذات جوهرٍ أيدولوجي. هذا الأخير الذي كان الدافع الاساسي لتطوّر مسرحه وفنّه.

2- مسرح مايرهولد

يعتبر الخوض في مسرح مايرهولد، توغّل أكيدٌ في معاناة هذا الفنّان المبدع، الذي لم يتقبّل يوماً واقع روسيا الاجتماعي والفنيّ قبل وبعد الثورة البلشفية سنة 1917، و بقي صامداً وثابتاً على مواقفه. هذا الفنّان الذي كان متأثراً بالثورة و بمبادئها حيث أعلن «انضمامه إلى الحزب الشيوعي سنة 1918، حيث كان التزاماً سياسياً قبل كلّ

⁴⁰⁹ ليف تولستوي ما هو الفن؟ ترجمة محمّد عبدو النجاري. دار الحصاد للنشر والتوزيع. دمشق. 2014. ص 131.

شيء، لكن حاول ترجمة هذا الالتزام جماليًا عبر فنّه، لكنه أدرك أنّ تطوّر فكر الجمهور الذي تخنقه الأزمان السياسية والاقتصادية والعسكرية، شرطٌ أساسيٌّ لتطوّر المسرح في حدّ ذاته»⁴¹⁰.

من هنا امتزج عنده السياسي بالفني، حيث رأى أنّه من واجب المسارح الروسية أن تواكب الثورة، و انطلاقًا من هذه الفكرة نادى بـ «أكتوبر مسرحي، و على أنّ المسرح لا يمكن له أن يكون إلا سياسيًا..... لأنّ الفنّ ليس غايةً لذاته، بل وسيلةً لبلوغ غاية، و في يد البروليتاريا يتحوّل إلى وسيلة قوية للدعاية و التحريض، هو وسيلة إنتاج»⁴¹¹.

بذلك، نقل الثورة من دوايب الحكم و الشارع، إلى منصّة المسرح معلنًا عهدًا مسرحيًا جديدًا ثائرًا على كلّ ما هو موروث و تقليدي، و قد كان الهدف من إعلانه لأكتوبر مسرحي، هو تثوير مضمون العروض و أشكالها تثويرًا شاملاً، ولعلّ «حادثة المظاهرة التي قام بها المتفرّجون أثناء عرض مسرحية "الدكتور ستوكمان" لصاحبها "إبسن" *Henrik Johan Ibsen في بترسبورغ سنة 1901، قد فتحت أمامه السبيل إلى فكرة المسرح السياسي، و أعطته إمكانية التجاوب السريع مع متطلّبات الحياة المعاصرة للثورة، وجعلته يحتل الصدارة في الجبهة المسرحية»⁴¹²، و بذلك أصبح مسرحه، مسرحًا مناضلاً متجاوبًا مع جمهوره، لكن العلاقة بين هذا المبدع الحقيقي والسلطة الثورية الحاكمة بدأت في التّفهقر، بعد تعارضٍ شديدٍ في التوجّهات. فمن جهةٍ يوجد مسرح مايرهولد الذي يلهب مشاعر الجماهير البروليتارية الكادحة، وفي الجهة المقابلة، توجد السلطة الثورية التي تعيش بذوقٍ بورجوازي فنيّ و كذا في الحياة العادية، سعيًا وراء المتعة.

⁴¹⁰ Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre.Tome 1.1891-1917 Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1973.p44 .

⁴¹¹ Gérard Conio..L'avant-garde Russe et La Synthèse des Art. Éd L'Age D'homme.Lausanne.1990.P 189.

* هانريك إبسن: 1906-1828. رجل مسرح و دراماتورج نرويجي.
⁴¹² فيسيفولد مايرهولد، في الفن المسرحي، ترجمة شريف شاكور. دار الفارابي.بيروت ط1. 1979.ص.11.

لكن، جاءت فترة حكم ستالين ونظامه الشمولي ابتداءً من سنة 1922، ومن خلاله فُرض على السوفيات وضعاً رهنًا لا يمكن التخلّص منه. و على هذا رأى مايرهولد أنّ الأيديولوجيا كمفهوم لا ترقى إلى مسرحٍ جوهره التجريب، الذي يدور في فلك العلم، ولهذا قال مخاطبًا أحد أصدقائه « دعنا لا نعيد اجترار كلمة أيديولوجيا و دعنا نتكلّم عن تصوّر لهذا العالم»⁴¹³.

جاءت بعد ذلك مرحلة كانت أشدّ وطأةً على مايرهولد و مسرحه، و ذلك عند أوّل مؤتمر للكتاب السوفيات و باقتراح « من "ماكسيم غوركي" * Maxime Gorki و "جدانوف" * Andreï Jdanov أعلنت مبادئ الواقعية الاشتراكية كمذهب فني، و جب اتّباعه في ميدان المسرح و الدراماتورجيا، و الذي يحتوي على مبدئين أساسيين هما: « المسرح في خدمة طبقة العمّال و كذا المجموعات الفلاحية، و على أنّه من الواجب تطوير الدراماتورجيا السوفياتية و جعل أعمالها في خدمة متطلبات البناء الاشتراكي»⁴¹⁴، و بثبات مايرهولد على مبادئه الفنية، و عدائه المعلن للمعادين للشكلية صرّح أنّ « فقدان الشكل و "الفورموفوبيا" La Formophobie يُشكّلان موت الفنّان، و لذلك على الفنّان أن يكتشف و أن يجرب»⁴¹⁵. و انطلاقًا من هذه التوجّهات المايهوادية، نعتت الحزب الحاكم كما نعت مسرحه، أنّه مسرحًا غريبًا عن الأمة السوفياتية و بذلك هو « عدوٌ للشعب»⁴¹⁶، و بإجماع آراء النقاد اعتُبر مسرح مايرهولد مسرحًا طلائعياً رافضاً للواقع المعاش و باحثاً عن تغييره، منتقداً بذلك النزاعات البرجوازية، و الجمود العقائدي إبان الحكم الستاليني، و الذي كانت نتيجته، أنّه حُجب عن أعين

⁴¹³ Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre.Tome 3. 1930-1936 Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1980.pp90 91.

* ماكسيم غوركي: 1936-1868. أديب وفيلسوف و سياسي روسي.
* أوندرى جدانوف: 1948-1896. رجل سياسي و وزير الدعاية في عهد ستالين.

⁴¹⁴ Ibid. p14

⁴¹⁵ Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre.Tome 4. 1936-1940 Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1992.P12.

⁴¹⁶ Ibid. P411.

الصحافة الحزبية، بل قد تمّ اتّهامه بالشكلية و الصوفية و الذاتية، و ذلك ما أدى إلى إغلاق مسرحه و اعتقاله سنة 1939 إثر وشاية كاذبة ثمّ تصفيته جسدياً سنة 1940 .

على هذا الأساس يمكن القول أنّ مسرح مايرهولد كان أيديولوجياً بالضرورة لأنّه يحمل تصوّراً للعالم، و ما البيوميكانيكا إلّا ذلك المنهج الفنّي الذي يعطي الأسيقيّة للشكل في الأداء لتجسيد هذا التصرّور، زد على ذلك انتقاد أعماله للواقع السوفياتي عبر إخراج مسرحيّات، كانت تبدو للحزب الحاكم بعيدةً عن روح الشعب، لأنّه كان يستقي أعماله من تيارين فنّيين، و هما كما قال: «التيار الكلاسيكي، و التيار الكلاسيكي السوفياتي». وإذا بدأ المؤرّخون بدراسة ما فعلناه في ميدان الثّورة من 1905 إلى 1917، و ما نحن بعيدين عن فعله من 1917 إلى 1936 سيُعتبرونه عملاً خلاقاً، لكن لاعترافنا بالمسرح التقليدي كما عرضه " بوشكين " * Alexandre Pouchkine شاعرنا الوطني الكبير. وجدناه أنّه قد فهم من طرف مرضى عقلياً، لم يكن باستطاعة " بافلوف " * Ivan Petrovitch Pavlov دراستهم»⁴¹⁷.

من هنا يتجلّى موقف مايرهولد من الواقع المفروض على السوفيات، مع أنّه كان واعياً أن الواقعيّة الاشتراكيّة تجاوزت المذهب لتصبح عقيدةً، رغم هذا كان من أهمّ تصوّراته كفنّان أنّ « الفنّ مطالبٌ بخدمة بعض الأهداف، منها تثبيت قيم الطبقة الجديدة، لكنّه في المقابل لا يملك القوّة و السّرعَة التي تتطلّبها المرحلة الأولى من الصّراع، و على هذا كان دائماً يطالب بإعادة النّظر و بعمق في العلاقة الموجودة بين البناء الفوقي و التّحتي»⁴¹⁸ . لكن من الأهميّة بمكان إبراز الثّورة الفنيّة التي طالما نادى بها هذا المبدع والمتمثّلة في "البيوميكانيكا" كتنقيّة جديدة أُنذاك في العرض المسرحي وفي العمليّة الاخراجيّة، و منها الولوج إلى دور الموسيقى فيها وجوهرها الأيديولوجي.

* ألكسندر بوشكين : 1837-1799 شاعر دراماتورج روسي.

*بيتروفيتش بافلوف: 1849-1936 طبيب و بيسيولوجي روسي صلح النظرية الشرطية.

⁴¹⁷Ibid.P 33.

⁴¹⁸ Ibid P 39.

خصائص مسرح مايرهولد

ولد فسيغولد إيملفيتش مايرهولد "Vsevolod Emilievitch Meyerhold" سنة 1874م بمدينة "بنزا" الروسية من عائلة ألمانية الأصل، و في الساحة الفنيّة الروسيّة و حتى العالمية، يعتبر ممثلاً و مخرجاً مسرحياً. و بعد أن أنهى دراساته الثانوية، التحق بكلية الحقوق في جامعة موسكو ، لكن سرعان ما تخلّى عن الدراسة و التحق بمدرسة

"الفيلهارموني الموسكوفية" التي كان يترأسها " نيمروفيتش داشينكو" * Vladimir Nemirovitch-Dantchenko

آنذاك . التحق بعد ذلك بمسرح موسكو الفني سنة 1898 و بوجود أستاذه و صديقه "ستانيسلافسكي" قام بعدة أدوار كلعب دور " تريليف " و " توزنباخ " في مسرحيتي "النورس" و " الأخوات الثلاث" لتشيكوف

* Anton Pavlovitch Tchekhov .

و قد بدأت تظهر على مايرهولود المعالم الأولى للعملية الإخراجية أثناء حفلة التخرج التي أقامها طلبة داشنكو حيث قال : " لا يمكن للمسرح و الحياة الروسيّين أن يراوحا مكانهما، و لابد أن تقوم المعارك في المستقبل من أجل مسرحٍ روسيٍّ جديدٍ ، و لسوف يكون كلّ منّا مشاركا فيها ⁴¹⁹ .

هذا المسرح الجديد الذي أراد مايرهولود لا بدّ له من جمهور يعي المهمة الملقاة على عاتقه، و هي مهمّة تغيير واقع ما في ذلك القائمين على مؤسّسات المسرح. و بهذا بدأ يهتم بعملية الإخراج و يساعد أستاذه ستانيسلافسكي ، لكن سرعان ما بدأ يعبّر عن استيائه من مسرح "موسكو الفني" و رغبته الجارحة في الهروب منه . حيث ترك العمل مع فرقة مسرح الفن سنة 1902 ليبدأ بذلك نشاطه الإخراجي المستقلّ و ذلك بتأسيته "جمعية الدراما الجديدة" ، و تولّيّه إخراج مسرحياتها بأسلوب رمزي ، أسلوبا كان سائدا آنذاك في الأدب و المسرح

* نيمروفيتش داشينكو : 1858-1943 . كاتب و مخرج مسرحي روسي.

* تشيكوف أنطوني : أديب و كاتب مسرحي روسي
419 فسيغولد مايرهولود ، في الفن المسرحي ، ترجمة شريف شاكر. دار الفارابي.بيروت ط1. 1979.ص8.

، حيث تأثر بأعمال " بلوك Alexandre Blok " * و " ميتزلينك Maurice Bernard Maeterlinck " * و من المميزات الهامة في العمل الإخراجي "مايرهولد" هو «معاداته الصريحة للدراما الطبيعية»⁴²⁰. باعتباره مسرحًا تقليديًا لا يمكن له الارتقاء إلى عالم التجريب ، لأنه محدود و همه الوحيد استنساخ الطبيعة بدقة متناهية، و لأنه حسب مايرهولد « يعلم الممثل التعبير بسطوع و اكتمال تام، فهو لايسمح أبدًا بالتلميح في الأداء، أو بالأداء الغير مكتمل عن قصد، و لهذا تكثر المغالاة في أداء المسرح الطبيعي»⁴²¹.

هذا الموقف من الذهب الطبيعي جعل ستانيسلافسكي يجتذبه سنة 1905 لكن ليس في فرقة مسرح الفن، بل لتأسيس مسرح جديد ، هو المسرح التجريبي ، الذي لُقّب بمسرح الأستوديو " بوفارسكايا " . و بعد فترة من الزمن أغلق مسرح الأوستوديو، و نتيجةً لذلك التحق مايرهولد بمسرح الممثلة المشهورة " كوميسار جيفرسكايا Komissarjevskaja " * بعد دعوة صريحة منها للعمل معها .

بدأ يطبق الأسلوب الانطباعي مركزًا على اللون كنغمة دالة، و قد استغنى عن الستارة و الأضواء الأمامية ليحل محلها مقدمة خشبة المسرح " البروسينيوم " ، و قد حاول استخدام المجسمات، والسرد الملحمي الخالي من كل انفعال ، كما استعمل الحركات الراقصة، و عمل على أسلوبية توزيع الأجسام على الخشبة، و كذا تطبيق مبادئ الفن الموسيقي في الدراما، و هنا تظهر تقنية الأسلبة، كمصطلحٍ مسرحي أخذ اهتمام الساحة الفنية و التي قال عنها مايرهواد « أن تُأسلب عصرا ما، أو ظاهرة، معنى ذلك أن تظهر بكل الوسائل التعبيرية التركيب

* بلوك أليكسندر : 1880-1921 كاتب و شاعر و ناقد مسرحي روسي

* موريس برنار ميتزلينك: 1862-1942. شاعر بلجيكي.

⁴²⁰ أنظر . شكري عبد الوهاب، الإخراج المسرحي ، مؤسسة حورس الدولية للطباعة و للنشر.الإسكندرية ط1. 2009 ص 133

⁴²¹ فسيفولد مايرهولد ، في المسرح ، ترجمة شريف شاكر. دار الفارابي.بيروت ط1. 1979.ص43.

* كوميسار جيفرسكايا : 1864-1910 فيرا فيدوروفنا ممثلة روسية مشهورة و صاحبة مسرح .

الداخلي لعصر معين أو ظاهرة معينة و تصور ملاحظها الخفية التي تتواجد بعمق في الأسلوب الضمني لعمل فني ما»⁴²².

● **تقنية الأسلية:** إذ ليس المطلوب من الممثل الميرهولدي أن يؤدي حياة الشخصية المصورة بكل تفاصيلها، لكن المطلوب منه هو التعبير عن الدال منها على نحو تزييني مُؤسلب. حيث ألغى الديكور بمفهومه العام و اعتمد كثيرا عن الأثاث و الملحقات على خشبة المسرح، كما استعمل تقنية الضوء الواحد ، و يقدم الممثل إلى البروسينيوم لتقريب المسرح من منبعه الإرتجالي على طريقة "الكوميديا دي لارتي" ، و من أهم أعماله في هذه المرحلة هو إخراج مسرحية " العرض الشعبي " لمؤلفه بلوك . و قد أعطى الناقد السوفياتي الكبير " ماركوف " * وصفا دقيقا لأعمال مايرهولد في هذه المرحلة لمسيرته الفنية في عهد مسرح الممثلة " جيفرسكايا" و قال عنه «فالمخرج كان يعالج مسائل إخراجية صرفة أكثر من معالجته مسائل تمثيلية ، و يهتم بالنتائج أكثر من اهتمامه بطرائق فن التمثيل الصعبة»⁴²³.

إنّ فكر مايرهولد التجديدي و منهجه البحثي المتغير دائما، جعله يغادر هذا المسرح بعد أن تخلّت عنه جيفرسكايا و ذلك بسبب تصريحاته التي جاء في أحد منها قوله : « لقد أظهرت التجارب، أن مسرح الجمهور العريض لا يمكن أن يكون مسرح أبحاث »⁴²⁴. و بعدها استدعي للعمل في المسارح الإمبراطورية، حيث أسّس أستوديو تجريبي آخر اسماه "أستوديو بورودانسكي التجريبي" و كان الهدف الأساسي لهذا الأستوديو هو دراسة تقنية الحركة على خشبة المسرح، و المبادئ الأساسية لتقنيات "الكوميديا دي لارتي" * المسرحية. بهدف التطبيق الصحيح للأساليب التقليدية للعروض المسرحية في القرنين السادس عشر، و السابع عشر ميلادي و دمج الموسيقى في

⁴²² فسيفولد مايرهولد ، في الفن المسرحي ، ترجمة شريف شاكر. دار الفارابي، بيروت ط1. 1979. ص32.

* ماركوف بافيل اليكسندوفيتش : 1887-1950 كاتب ومؤرخ و ناقد مسرحي، مدير فني لمسرح الفن مالي الروسي.

⁴²³ ن ، م ، ص 09

⁴²⁴ ن ، م ص 10

* كوميديا دي لارتي : مسرح يعتمد على العفوية و الارتجال ، و على الأقتعة ، من أصل إيطالي

الدراما. وكل هذه التجارب من طرف مايرهولد في أستوديو برودانسكي كانت تصبُّ في فكر واحد والذي سيقام عليه وعلى أساسه المنهج المايرهولدي الجديد و هو " البيوميكانيكا ". و في هذا المنهج التجريبي لهذه المرحلة اعتمد عدة أفكار جاء في أهمها ما يلي⁴²⁵ :

- الاعتناء بثقافة جسم الممثل ليكون قادرا على تنفيذ الحركة المعبرة عن الكلمة والعبارة.
- اخفاء التغمات و صوت الممثل و الحوار
- الاعتماد على أسلوب الارتجال
- تدريب الممثل على فن السيرك و البهلوانية العنيفة و هنا تظهر نظرية الحركة أولا، الفكرة ثانيا و الكلمة ثالثا
- تحطيم فكرة مسرح العلبة
- الاستعانة بالسينما و الراديو
- تحريض الجماهير على التفكير والتفاعل.

● النظام البيوميكانيكي عند مايرهولد :

⁴²⁵ أنظر شكري عبد الوهاب، الإخراج المسرحي ، مؤسسة حورس الدولية للطباعة و للنشر.الإسكندرية.ط1. 2009 ص 139-140.

البيوميكانيكا كلمة تتكون من جزئين هما :

" بيو " وتعني الحياة

" ميكانيكا " : وتعني الحركة اليدوية بطريقة أتوماتيكية أي ذاتية الحركة من دون تفكير ، و قد أسس مايرهولد هذه النظرية على أساس علم حركة الجسم في سياقها النفسي مستعينا بنظرية "تايلور وينسلو" *، Frederick Winslow Taylor التي «تخص حذف كل الحركات الغير ضرورية في العمل من أجل انتاجية أكثر كفاءة و خفض للمجهود الجسدي للعامل»⁴²⁶ باعتبارها نظرية اقتصادية بحتة . و التي اعتمدها مايرهولد كمبدأ لمنهجه الجديد، باعتبارها تدريبات بدنية و درامية ، تشكل دراسات مُفصّلة لقدرات جسم الإنسان، و لهذا فالممثل عند مايرهولد ليس سوى "ذمية" يتحكّم فيها المخرج و هي نظرية قد نادى بها " ادوارد جوردن كريج Edward * Gordon Craig، كما تأثر مايرهولد كذلك بأسلوب "الكابوكي" الياباني و فن المسرح الصيني خاصة بعد لقائه بالممثل " مي لانغ فانغ " * Mei Lang Fang ، و منهج "بافلوف" العلمي ونظريته الشرطية. لكن ليس هذا النظام طريقة لإعداد الممثل أو طريقة للتعبير على خشبة المسرح فقط، بل يتجاوزه لأن يكون نظاما شاملا للمسرح .

من هنا تظهر عبقرية مايرهولد، حيث أن المسرح عنده يعتمد على أربعة أسس هي: المؤلف ، المخرج ، الممثل و المشاهد . و قد قسّم العلاقة بينهم بواسطة شكلين هندسيين، حيث «الشكل الأول عبارة عن مثلث تكون قاعدته، المؤلف و الممثل و قمّته المخرج و المتفرج، و بالتالي يستوعب المشاهد إبداعات المؤلف و الممثل معًا بواسطة المخرج ، و هذه الطريقة عند مايرهولد تسلّب الممثل حريته في الإبداع و المشاهد معه»⁴²⁷.

* تايلور وينسلو : 1856-1915 مهندس أمريكي ، صاحب فكرة التنظيم العلمي للعمل.

⁴²⁶ Vsevolod Meyerhold. Ecris sur le théâtre. Tome 3. 1930-1936 Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1980.p79 .

* ادوارد غورذن غريغ: 1872 – 1966. مخرج و منظر مسرحي بريطاني.

* مي لونغ فانغ : ممثل صيني مشهور و كان أول سفير للمسرح الصيني في الخارج الملقّب بملك الأوبرا⁴²⁷ شكري عبد الوهاب، الإخراج المسرحي ، مؤسسة حورس الدولية للطباعة و للنشر. الإسكندرية ط.1. 2009 ص 132.

أما الطريقة الثانية فتوزع الأسس الأربعة فيها على خط مستقيم أفقي يبدأ من اليسار إلى اليمين و يكون الترتيب فيه كالتالي :

مؤلف ← مخرج ← ممثل ← مشاهد ، تعتبر هذه الطريقة فرصة للممثل للكشف عن نفسه للمشاهدين بحرية تامة . و يظهر لنا هذا التقسيم أن المخرج يستوعب المؤلف ثم ينقله إلى الممثل و بذلك يحصل الممثل على استعابين و بهذه الطريقة يكون إبداع الممثل حراً، و بالتالي فالمشاهد هو الأوفر حظا للحصول على المتعة عبر الممثل»⁴²⁸ .

من المعروف أن مايرهولد كان تلميذاً لستانيسلافسكي، لكنه تطوّر اخراجيا بطريقة معاكسة لأفكاره، فالأخير كان منبع عمله داخلي يصبُّ في الخارج أما مايرهولد فمنبعه خارجي يُبرز كل ما هو داخلي، و هو صاحب نظرية المسرح الشرطي الذي لا يعطي أهمية كبيرة للتفصيلات الجزئية ، لدى فهو يُحرّر الممثل من الديكورات و يعطيه الحرية في فراغ له ثلاثة أبعاد، و بهذا يصبح أداء الممثل، و نشاطه أساساً للفرجة المسرحية، و هذا يعكس تحرّر الممثل من كل خصائصه الذاتية ، و بالتالي إخضاع عقله و جسده لإرادة المخرج .

و قد استعمل مايرهولد أسلوب الحركات الرياضية الرشيقة مستعينا بذلك بأعمال " تشارلي سبانسر شابلين Charles Spencer Chaplin " * في هذا الميدان، حيث تأثّر به كثيرا خاصة في مهارات الإيماءات الصامتة والرقص، و الحركات الإيقاعية، و الملائمة و المبارزة . و هذا كله يصب في فن الممثل و إبداعه لأشكال بلاستيكية في المكان . و الحركات البلاستيكية عنده هي الحركات التي يؤديها الممثلون أثناء أدائهم للعبارات المكتوبة ، و قد جاءت هذه الحركات كترجمة دقيقة لحوارٍ داخلي عميق .

⁴²⁸ ن. م. ص 137.
* تشارلي شابلين : 1977-1889 ممثل أمريكي.

إن حركة الأيدي و أوضاع الجسم و النظرات و لحظات الصمت يمكن أن تحدّد العلاقات بين الناس، و لهذا فالكلمات تخاطب الأذن بينما البلاستيكا تخاطب العين . إذن فالممثل الميرهولدي يعتمد على لغتين أساسيتين هما الإيقاع و الإيماءة معا . و في مجال البلاستيكا عموما أوجد مايرهولد معادلةً جديدةً خاصة بالممثل ، و كأن في الممثل ممثلان، الممثل الذي يهياً نفسه للدور هو نفسه الوسيلة التي سوف تُظهر الشخصية و بالتالي إذا كان «الممثل أ1: فكر المنظّم الذي تصدر عنه أوامر تنفيذ الخطة + أ2 : المادة أي جسم الممثل الذي ينفذ المهمة المعطاة له من طرف أ1 و لهذا يجب على أ1 أن يرى بصراحة أ2 في الفضاء المسرحي»⁴²⁹ و يشترط في الممثل الميرهولدي «أن⁴³⁰ :

- يتمتع بموهبة موسيقية و أن يكون قادرا على الغناء.
- لا يجب على الممثل أن يندمج في دوره حتى يفقد نفسه.
- أن يكون جسمه قويا ، متحكّما في أعصابه، و أن يُطوّع جسمه للاستجابة السريعة.
- يجب على الممثل أن يستبعد المشاعر الإنسانية لأن كل حركة منه تنقل حالة انفعالية معيّنة.
- يجب على الممثل أن يقتصد في حركاته لأن كل حركة يجب أن تكون هادفةً ومعبرةً.
- من خلال الحركات البلاستيكية يستطيع الولوج إلى المشاعر الداخلية، و قد استعمل مايرهولد بعض الأفلام السينمائية المتوافقة مع النص المسرحي، و ذلك بهدف تجسيد بعض الأهداف و إظهار بعض الأشياء المتوارية بين السّطور، في شكل صورٍ بصريةٍ لإثراء العرض المسرحي، مما يخلق إحساسا بواقعية الأحداث، و بالتالي انطباعات صادقة عنها».

⁴²⁹ Etude. Irène Perelli-Contos. Stanislavski et Meyerhold : pionniers de la pédagogie théâtrale. vol. 20, n° 3, 1988, Éditeur : Département des littératures de l'Université Laval P13-25 .

⁴³⁰ شكري عبد الوهاب، الإخراج المسرحي ، مؤسسة حورس الدولية للطباعة و للنشر. الإسكندرية. ط1. 2009 ، ص 141

ولتأكيد الطابع الشرطي في مسرح مايرهولد أبداع ميزة جديدة هي "التركيبية" في الفن المسرحي وهي توجيه وعي الجمهور نحو التفكير الواعي والربط الشامل والمتكامل للمسرحية بحيث تخلق ردود أفعال مختلفة لدى الجماهير و ذلك من خلال عناصر الديكور المتحركة و حركة الممثل، و لهذا فالممثل المايرهولدي هو ممثل مؤثر في الجمهور و في نفس الوقت متأثر به عن طريق التفاعل التلقائي.

و توجد هذه الميزة في أهم أفكار مايرهولد و ما نادى به من أجل مسرح جديد، أساسه نظرية البيوميكانيكا التي أصبحت نظاما لمسرح شامل مبني على أسس ثلاث هي⁴³¹ :

✓ الآلية الإنسانية: و تخص جسم الإنسان و قدرته على الحركة و الاستجابة التامة، كالألة ، فمن الضروري تدريب هذا الممثل على البالي ، ألعاب القوى ، و الرياضة بصفة عامة .

✓ المسرحية: و يخص مايرهولد هنا الجمهور ، حيث يجب عليه أن يكون واعيا طوال الوقت، و لهذا قام مايرهولد ببعض التغييرات في الفضاء المسرحي حيث حذف الستارة الأمامية و جعل أجهزة الإضاءة واضحة للعين و ألغى مسرح العلبة و بالتالي تقدم إلى البروسينيوم .

✓ التركيبية: المنظر لا يجب أن يمثل شيئا بل وجوده هو لمساعدة الممثل على أداء مهامه ، بحيث يكون الممثل جزءا من الصورة المسرحية الكلية، و لهذا فالممثل عند مايرهولد ليس سوى دمية ناقلة للأفكار و الهدف هو كسر الحاجز بين المنصة و صالة العرض لدمج الممثل بالجمهور .

• دور الموسيقى في بيوميكانيكا مايرهولد و جوهرها الأيديولوجي

⁴³¹ شكري عبد الوهاب، الإخراج المسرحي ، مؤسسة حورس الدولية للطباعة و للنشر. الإسكندرية ط.1. 2009 ، ص. 143.

تجمع العمليّة النقديّة على أنّ مايرهولد حضيّ بتكوين عالي المستوى في فن الموسيقى ، و أنّه كان عازفًا ماهرًا على آلة الكمان، و على هذا لم يجد أي صعوبة في توظيف الموسيقى داخل نسقه الإخراجي، حيث صرّح في أحد مداخلاته قائلاً « كان المسرح هدي في الاساسي في حياتي منذ أن بلغت سن السابعة ، أترابي كانوا يضعونني أمام المرآة لكي أحول وجهي ، ثم بعد ذلك إستهوتني الموسيقى وبالأخص العزف على آلة الكمان ، لكن اهتمامي بالمسرح كان أكبر»⁴³². بهذه الكلمات يُستشف أن الموسيقى عند مايرهولد ذات قيمة كبيرة تنبع من ذاتية، فهو لم يتعلّمها للحاجة، بل كانت جزءًا من حياته، وبالتالي أصبحت سننًا ومعينًا كبيرًا له، ولنظرياته الإخراجية في المستقبل، حتى و هو مع أستاذه ستانيسلافسكي كان دائما يعيد النظر في مبادئ المسرح، و بما أنّه ألماني الأصل فقد وجد سهولة في دراسة أعمال "فاغنر" الذي أبحره بوحده العضويّة، و خاصّة مكانة الموسيقى في أعماله الدراميّة. و بسبب التناقض الفكري بينه و بين أستاذه ستانيسلافسكي في الرؤية الإخراجية غادر مايرهولد سنة 1902 مسرح الفن بموسكو، لعدم تقبّله المقاربة البسيكولوجية، والتّمثيل ذو النزعة الايهامية. حيث بدأ يبحث عن طريقة إخراجية جديدة ومكانة الموسيقى في مسرحه.

مباشرة بعد ذلك اعتنق مايرهولد "الرمزية" ⁴³³ التي كانت منطلقًا لتأملاته في القوانين المسرحية للعملية الإخراجية، من أجل جمالية مسرحية جديدة، و من بين الفنانين الرمزيين الذين عايشهم مايرهولد نذكر "تشولكوف" * Gueorgui Ivanovitch Tchoulkov ، "بايلي" d'Andrei Biély * و "بلوك" Alexandre Blok * و الذين أسّسوا لفكرهم الرمزي انطلاقًا من جماليات المفكر "شوبنهاور" الذي يقول أن "الموسيقى جوهر كل عمل إبداعي في" ⁴³⁴.

⁴³² فسيفولد مايرهولد ، في الفن المسرحي ، ترجمة شريف شاكرو. دار الفارابي.بيروت ط1. 1979.ص48.

⁴³³ الرمزية: منهج أدبي شعري ينشد المثالية في الأعمال.

* تشولكوف غري غوري إفانوفيتش: 1879- 1939 شاعر رمزي روسي

* أندري بايلي: 1880-1934. كاتب وشاعر روسي و رائد من رواد الرّمزية.

* اليكسندر بلوك: 1880-1921. شاعر رمزي روسي.

⁴³⁴ Claudine Amiard Chevrel. Les symbolistes russes et le théâtre. Éd L'age D'homme.Lausanne.1994. p 34

و قد تأثر مايرهولد بأعمال ميتزلينك و تركيبية الفن عند فاغنز التي جسّدها في الوحدة العضوية، و بالمسرح اليوناني العتيق، أين كانت الموسيقى (الكورس) و (الديثرامب) عنصرا أساسيا للعرض التراجيدي، و كأنّه أراد أن يبدأ من البداية بوضع أسسه الخاصة بالموسيقى في المسرح، حيث أكد ذلك "تشولكوف" بقوله «إن الدراما الغنائية المعاصرة تعتبر جسرا بين المسرح التقليدي المحتضّر و المسرح المستقبلي الذي سوف يُبنى على أسس موسيقية، و الذي سوف يكون همزة وصل بين الممثل و الشعب»⁴³⁵. هي فكرة أرتقت كثيرا مايرهولد في كيفية خلق تلك العلاقة، أو تقليص ذلك التّباعّد بين القاعة و خشبة المسرح و كيفية إشراك الجمهور لكونه المبدع الرابع و أساسا للرباعية الميرهولدية التي تنطلق من المؤلف إلى المخرج ثم إلى الممثل و المشاهد .

فالموسيقى عنده نقطة انطلاق لكل عمل إبداعي، حتى النّص عنده يُدرس بطريقة موسيقية. حيث « يجب على العرض أن يخضع مسبقا إلى القوانين التجريدية للموسيقى، و من خلالها إعطاء شكل صوتي جديد للنّص و بذلك الوصول إلى لغة جديدة لها أثر قوي على المتفرّج»⁴³⁶، و بذلك يتم اختبار الأصوات و جمعها ، إتقان الهارمونية و الإيقاع، و أنّ الموسيقى تستطيع ولوج فن الفضاء بما أنّها فنّ الزّمن. لأنّ الموسيقى من وجهة نظر مايرهولد تحوّل مقياس الزمان إلى مقياس للمكان عبر الممثل قبل كلّ شيء، و لهذا يؤكّد مايرهولد أنّ «الموسيقى قبل الإخراج تكون لوحه وهمية في الزمان فحسب، و في الإخراج يتمّ التغلّب على المكان بواسطة الموسيقى، و يغدو الوهمي واقعيّا عبر اماءة الممثل و حركته الخاضعتين للرّسم الموسيقي، و ما كان يهيّم في الزمان وحده، يجد تعبيره المادّي في المكان»⁴³⁷

⁴³⁵Ibid. p 30

⁴³⁶ ⁴³⁶Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 2003.P.52

⁴³⁷ فسيغولد مايرهولد ، في الفن المسرحي ، ترجمة شريف شاكور. دار الفارابي.بيروت ط1. 1979.ص 92.

وفماً لفكرة "فاغنر" للوحدة، و تركيبية مايرهولد فيما يخص دمج الفنون الشعبية كالبهلوانية و فنون أخرى جسدية، يظهر جليا التأثير القوي للموسيقى في وضع لغة جسدية بلاستيكية على الخشبة .

و في سنة 1906 حدّد مايرهولد المعالم الأولى لدور الموسيقى في المسرح حيث قدم مسرحية " العرض الشعبي " لمؤلفها بلوك، و هي مسرحية مستوحاة من أشهر روايات " دوستوفسكي " * Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski و عنوانها (الاخوة كرمازوف)، حيث كان للموسيقى دورا كبيرا و أساسيا، حيث كانت هذه الأخيرة مقاطع من « السنفونية الثالثة لمؤلفها " سكيريابين" * Alexandre Nikolaïevitch Scriabine »⁴³⁸ والتي أثار فيها مزايا المسرح المتنقل، و عموما المسرح الشعبي الروسي، و من أهم ميزاتها الحركات الجسدية و البهلوانية و تفاعلها مع الموسيقى، و بعد ذلك عرض مايرهولد مسرحية " تريستان وايزولد " لفاغنر سنة 1909، حيث كان هذا أول عرض له منحى موسيقي كأساس للتعبير عن العرض. و منها يؤكّد مايرهولد على أن «الموسيقى يجب أن تكون المحرك الأساسي للعملية الإخراجية، و المجال الموسيقي هو الضابط الأساسي للفعل الدرامي ، و بذلك فالصورة البصرية هي تجسيد للمادة الصوتية»⁴³⁹، و بالتالي فإن الصورة البصرية التي هي نتيجة عمل درامي عند مايرهولد، تسير على وتيرة موسيقية و على مبادئ و قوانين الموسيقى، من إيقاع و تضاد في الديناميك، و هارمونية بالنسبة للنغمة الأساسية، و من أجل هذا بدأ مايرهولد يطوّر فكرة الممثل الراقص، ذو الجسد المرّن، و الذي باستطاعته أن يستوعب الإيقاعات الداخلية للدراما، و في هذا الصدد يقول مايرهولد في إحدى مداخلته عن علاقة الممثل بالموسيقى و الإيقاع و الجسد المعبر الذي يعتمد على إيقاع داخلي درامي،

* فيودور دوستوفسكي : 1881-1821. كاتب و روائي روسي.

* اليكسندر سكيريابين: 1915-1872. مؤلف موسيقي روسي ينتمي إلى الموجة الرمزية.

⁴³⁸ فسيفولد مايرهولد ، في الفن المسرحي ، ترجمة شريف شاكور. دار الفارابي.بيروت ط1. 1979. ص 172.

⁴³⁹ ن.م. ص 87.

إنّ « الممثل ذو القوام المتجانس المرن أثناء الحركة يستطيع أن ينضبط مع الإيقاع، لأن الرقص بالنسبة للجسم كالموسيقى بالنسبة للروح»⁴⁴⁰.

• البيوميكانيكا و الموسيقى (مسرح التامبو - دراما) :

البيوميكانيكا تقنية أبدعها مايرهولد لتدريب الممثل في استوديو " برودانسكي " تعتبر الموسيقى فيها لغة أداء و كاستعارة لمصطلحاتها في الأداء، و بذلك كانت حجر الزاوية لهذه التقنية و خاصة فيما يخص الزمن (Tempo) و بهذا يتبنى مايرهولد الموسيقى على أسس علمية و دقيقة .

حسب مايهولد نظرية الأداء في المجال البيوميكانيكي لا بد للممثل فيها أن ينطلق من أسس "تاييلورية" نسبة إلى "تاييلور فريدريك وينسلو " و التي تخص الحركة بهدف القضاء على كل الحركات الغير ضرورية أثناء العرض، و لتحقيق أفضل النتائج، و بالتالي إعطاء راحة أكثر للجسد. و منها جدّة الفعل اللاإرادي ، القدرة على التفاعل التلقائي مع الشريك ، القدرة على السمع وسط المجموعة ، التركيز ، المرونة ، قوة الجسد المعبر ، إيقاعات الفواصل الصامتة. و بما أن الموسيقى عنصر فاعل في البيوميكانيكا عند مايرهولد فقد استعار منها الإيقاع ، تعدد الأصوات، الكونتربوان ، و كأنه يفكر كقائد فرقة أوركستراية حيث غالبًا ما كان يقارن نفسه بفاغنر، و لذلك قال « كما أنّ فاغنر يترك الكلام عن المعاناة الروحية للأوركسترا، كذلك أنا أترك للحركات البلاستيكية أن تتكلم عنها»⁴⁴¹. و قد سبق له أن قارن في ملاحظاته و في عدة مناسبات بين عمل المخرج و عمل قائد الأوركسترا ، و كان يؤكّد دائما على السكتات و الفواصل الصامتة التي لها دور كبير في البيوميكانيكا أين تتاح الفرصة للجسد أن يستريح، لكن مع الإحتفاظ التام بديناميكيته .

⁴⁴⁰ ن. م. ص 24.

⁴⁴¹ ن. م. ص 80.

و قد وُجدت أعمالها طابع "السانفونية" مثل مسرحية " دام دو بيك " لمؤلفها تشايكوفسكي * Piotr Ilitch Tchaïkovski و مسرحيتي "بوبو" و "المفتش العام" التان بنيتا على أساس قطعة موسيقية موجودة من قبل، و التي عليها بني الهيكل الإيقاعي و الديناميكي لعمل الممثل ،

نُقّاد تلك الفترة أطلقوا إصطلاحا جديدا على هذه المسرحيات و هو " تامبو-دراما" Tempo Drama ومن أجل بناء الفضاء المسرحي يجب إشراك الفضاء الصوتي و هو ما أسمته الباحثة "بياتريس فالن" * "السينوغرافيا الصوتية" و طبقا لمعلومات الدكتورة في مسرحية بوبو «فقد استعمل مايرهولد 46 قطة موسيقية لمؤلفين مشهورين هما " ليتز " Franz Liszt * و " شوبان " * وذلك لكل مشهد. القطعة الموسيقية كان دورها في الزمن (Tempo) و الذي كان متنوعا، أما الحركات فكانت سريعة ، و في سينوغرافيا العرض ، العازف على آلة البيانو كان فوق الممثلين في زاوية ظاهرة و بارزة للجميع ، و طلب مايرهولد من ممثليه أن يمثلوا على تلك الموسيقى بما يعني الإبقاء على بعض الحرية و لا يجب للموسيقى أن تتحدّ من عمل التمثيل»⁴⁴² .

لهذا، فالممثل عند مايرهولد ليس موضوعا تحت وطأة الموسيقى حيث تردف قائلةً في مسرح مايرهولد « لا نتحرك تحت الموسيقى أو مع الموسيقى بل نتحرك على الموسيقى بدون أن نحاول تحقيقها بلاستيكيًا، و بدون أن نرضخ لها في المراحل القوية و الضعيفة من القطعة الموسيقية»⁴⁴³ و لهذا يجبّد مايرهولد أن يعمل مع ممثلين يتمتعون بدوق و إحساس موسيقي، لأنه انطلاقًا من خصوصية الزمن الموسيقي بيني مايرهولد مقارنته الإخراجية، و في هذا الصدد يقول مايرهولد « أعمل بسهولة تامة مع ممثلين يُحبّون الموسيقى ، لأنّ أقلية فقط تفهم أن

* تشايكوفسكي بيوتر إيليتش . مؤلف موسيقي روسي

* بياتريس فالن : باحثة فرنسية في المزيكولوجيا و المسرح

* ليتز فراننتس : 1811-1886. مؤلف موسيقي هانغاري.

* شوبان فردريك : 1810-1849. مؤلف موسيقي فرنسي. من أصل بولوني.

⁴⁴² Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre.Tome 3. 1930-1936 Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1980.p254.

⁴⁴³ Ibid. 259.

الموسيقى أفضل منظّم للزمن أثناء العرض المسرحي، لأن التمثيل هو للحوار الصوري بدون ميزان، و الموسيقى هي خير حليف له، قد لا تسمعها لكن يجب أن تشعر بها. إني أحلم دائما بعرض يتدرّب عليه الممثل على قطعة موسيقية لكن حينما يعرض فبدونها، وفي النهاية، بها أو بدونها فإن إيقاعات العرض سوف تُنظّم و تُضبط حسب قوانين الموسيقى» 444.

وبهذا يُستنتج أن بلوغ قمة المسرحية يستوجب دمج الموسيقى في المسرح، وأن العملية الإخراجية فن قائم بذاته، وذلك بواسطة استعارة المصطلحات والقوانين الجمالية للموسيقى، لأنّها متعارف عليها وموضوعية، وهي مبنية على أسس علمية. و الموسيقى عند مايرهولد تساعد المسرح على الابتعاد عن الايهام، و تفتح للمتفرج الباب واسعاً أمام الخيال، و الهدف هو الوصول إلى المبدع الرابع، ألا و هو المتفرّج. وفي الأخير و من أجل إظهار ميول مايرهولد إلى الموسيقى فقد قال هذا الأخير «إذا طلبوا مني أي مادة تريد أن تدرّسها في الجامعة المسرحية؟ لقلت بدون تردد الموسيقى طبعاً، وإن لم يكن المخرج موسيقياً، فلن يستطيع أبداً بناء عرض حقيقي، و أنا لا أتكلّم هنا عن الأوبرا أو الدراما الموسيقية أو الكوميديا الموسيقية بل أتكلّم على المسرح الدرامي» 445.

وانطلاقاً لما ذكر سابقاً يُستنتج أنّ وظيفة الموسيقى في مسرح مايرهولد وسيلة هامة لتنظيم العرض أولاً، كما تُنظّم القطعة الموسيقية من خلال الورقة الموسيقية "Partition Musical"، و كذا لضبط إيقاع الحركات البلاستيكية، و الإيقاع العام "Tempo"، مع الذكر أنّ مايرهولد كان كثير الاستعمال للريترتوار الكلاسيكي العالمي، و خاصة أعمال المؤلفين الموسيقيين الرّمزيين الذين يطلقون العنان للقدرة التعبيرية للموسيقى، لكن بدون أن تكون لها الكلمة الأخيرة، حيث تستفزّ مخيلة المستمع، و بذلك هي إحالة إلى شيء هو خارج عن نطاقها، و أعمال

444 444 Vsevolod Meyerhold. Ecris sur le théâtre. Tome 4. 1936-1940 Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1992.P322.

445 Vsevolod Meyerhold. Écris sur le théâtre. Tome 2. 1917-1929 Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1975.p.224.

فاغنر من أقوى الابداعات الفنيّة الرمزية. التي طالما تأثّر بها مايرهولد. ومن هنا يقترح البحث مسرحيّة "المفتش العام" ليغوص من خلالها في وظيفة الموسيقى فيها، وكيف ارتسم جوهرها الأيديولوجي؟ هي مسرحيّة بُنيت على أساس تقدير خاطئ، وسوء فهم، فضح عبرها مايرهولد النظام الفاسد السوفياتي، و في نفس الوقت صدم الجمهور الذي يرى فيه أنّه «شعبٌ يشقُّ طريقه ليس بالديناميت وأما بالمعاول..... و أنّ الفئة المثقفة تنظر إلى المسرح على أنّه تسلية أو حاملاً لنزعة محدّدة "أيديولوجية"»⁴⁴⁶.

• مسرحيّة المفتش العام والجوهر الأيديولوجي لوظيفة الموسيقى فيها

هي مسرحيّة كتبها " نيكولاي فازيليفيتش غوغول " Nicolas Vassiliévitch Gogol كاتب وأديب روسي ولد يوم 19 مارس 1809 وتوفي يوم 04 مارس 1852 من أهم أعماله: النفوس الميتة، الأنف، المعطف، والمسرحية موضوع الدّراسة هي «المفتش العام»⁴⁴⁷.

يعتبر المفتشون موظفون كبار يعملون في حكومة الإمبراطور الروسي " نيكولاي الأول " و كانت وظيفتهم الأساسية هي مراقبة الآلة الإدارية للإمبراطورية، و كذا مراقبة المال العام، و المعروف عنهم أنّهم كانوا يُرسلون في مهام سرّية مُتخفين، في كامل تراب الإمبراطورية، و المسرحية من نوع الكوميديا أساسها قصة أرادها " غوغول" أن تكون استنكاراً و استهجاناً، و عدم قبول للحالة التي آلت إليها الإمبراطورية من سرقة للمال العام، و الرّشوة التي استفحلت في المجتمع و الوصولية و الانتهازية، و اعتبار اللاأخلاقي مرجعاً اجتماعياً، و كانت نتيجة هذا العمل الأدبي الاتهامي الهجائي من طرف غوغول، أنه فرّ إلى الخارج سنة 1836 و منذ ذلك الوقت لم يعرف حالة الاستقرار في حياته.

⁴⁴⁶ فسيفولد مايرهولد ، في الفن المسرحي ، ترجمة شريف شاكور. دار الفارابي.بيروت ط1. 1979.ص 168.

⁴⁴⁷ نيكولاي غوغول: المفتش العام. ترجمة غائب طعمة فرمان. دار المدى.بغداد.ط1. 2014.

و جاء في النص، أنّ حاكمًا لبلدة صغيرة من بلدات روسيا، تلقى خبر وصول مفتش إداري من طرف الإمبراطور و كانت مهمته مراقبة التسيير المالي لبلديات هذه البلدة .

ولمعرفة الحاكم لمجريات الحياة اليومية لبلدته والشك والضبابية التي كانت تسود أعمال المسؤولين في بلدياتهم، قام بعملية استنفار عامة للمسؤولين وجمعهم ليبلغهم بالخبر.

من جهة أخرى تظهر شخصية " تشالستاكوف " كشاب يحب الترحال، مديون ماليًا وجائع ليس له عنوان، كما أنه لم يكن يخطر بباله أبدا هذا الاستقبال من طرف أعيان البلدة، فلا شيء يُرفض لتشالستاكوف من طرف الحاكم "أنتونوفيتش " و من كثرة دهشة الشاب بهذا الاستقبال و الكرم الذي حظي به، أدرك أنه ما هو إلا نتيجة ظنهم أنه مفتش الإمبراطور، فاستفرد بهم منتحلًا شخصية المفتش الإداري، احتقرهم أشدّ احتقار وعاملهم بازدراء مستغلًا في ذلك ما لهم و أعراضهم ثم اختفى. و من خلال هذه المسرحية عرض " غوغول شخصياته كالتالي⁴⁴⁸:

- " أنتونوفيتش " : الحاكم، هو موظف ، طال مكوثه في منصبه، ليس بالغني، محب للرشوة ، شخص سوي في المظهر ، كلامه ليس بالقوي و لا بالخافت ، كل كلمة يقولها لها دلالة هامة ، تجاعيد وجهه بارزة ، غير مستقرّة ، مزاجي ، شعره رمادي غير طويل .

- " أنا أودريبافنا " : زوجة الحاكم، وهي فتاة جميلة من الحي، متوسطة العمر ، تعيش بين الرومنسية و الانضباط بحكم وظيفة زوجها ، فضولية بطبعها ، تتحين أي فرصة لتبحث في تفاصيلها ، متصنعة للتكبر .

- " ماريا أنتونوفنا " : بنت الحاكم

- " لوكا كلوبوف " : مفتش المدارس

- " أماووس فيدروفيتش " : القاضي، وهو الرجل الذي قرأ خمسة أو ستة كتب ، يجب الكلام عن طريق الألغاز ، يتكلم بصوت منخفض و هادئ .
- " فيلييوفيتش " : حارس المؤسسات الخيرية، وهو رجلٌ بدينٌ خشنٌ في تعامله مع الناس ، يستعمل الحيلة و المكر و حالته غير مستقرة
- " إيفان تشيبكين " : مدير البريد، و هو رجل عادي حتى السذاجة .
- " بيوتر ديويتشنسكي " و بويتشانسكي: كلاهما قصير القامة، فضوليان ، يجتمعان كثيرا ، يتكلمون سريعا مع الحركات ، و هما وجهاء البلدة و أثريائها .
- " تشيلستاكوف " : موظف بيترسبورغ، و هو شاب له 23 سنة نحيف ، جائع ، يتكلم في كل شيء، و في لا شيء ، لا يفكر كثيرا ، لا يستطيع التركيز على فكرة ، غير مستقر ، كلماته تذهب في غير معناها ، إنسان كل ما فيه عادي ، لباسه مثل أصحاب المدينة .
- " أوسيب " : خادم الحاكم، و هو كبير في السن، صوته منخفض، عندما يتكلم يطأطئ رأسه، عندما يتكلم إلى سيده يتكلم بطريقة جادة، ذكي على سيده لا يجب الكلام الكثير، يجبّد الصمت، سمته النفاق.
- " إيفانوفيتش تجيبينر " : طبيب المقاطعة
- " إيفانوفيتش لوليوكوف " ، " إيفان راستاكوفيتش " ، " إيفانوفيتش كوروبكين " : شخصيات هامة في المدينة
- " سيفيستونوف " ، " يوكوفانزين " ، " ديارجيموردا " : أعضاء شرطة
- " أبلولين " تاجر.

✓ وظيفة الموسيقى في مسرحية المفتش العام⁴⁴⁹:

⁴⁴⁹ Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 2003p45

قبل الخوض فيما هو أيديولوجي في وظيفة الموسيقى في هذه المسرحية، تفرض المنهجية الخوض في وظيفة الموسيقى أولاً، وعلى هذا فالسؤال الذي يفرض نفسه، هو كيفية تعامل مايرهولد مع عنصر الموسيقى في هذه المسرحية؟ «بُنيت مسرحية المفتش العام على أساس تأليف موسيقي كان موجوداً مسبقاً، و على أساسه بُني الهيكل الإيقاعي و الديناميكي لتسلسل المشاهد، وكذا عمل الممثل، و قد أعطى نُقاد تلك المرحلة اسمًا لهذا العرض حيث سمي "بالتامبو- درام." (Tempo-dram)»⁴⁵⁰. ذلك لأن جوهر المسرح المايهولدي هو قبل كل شيء الحركة المدروسة و المضبوطة من حيث "التامبو" (Tempo) المطابق لدرجة معينة من درجات الميترونوم الموسيقي، الذي يحدّد سرعة الأداء بكل دقة، لأن أداء الممثل في مسرح مايرهولد هو الكلام بطريقة صوتية وسط صراعٍ مع الزمن، و من هنا فالموسيقى هي خير حليفٍ له، و لهذا يقول مايرهواد «..... لأن إيقاعات العرض تُنظّم حسب قوانين الموسيقى»⁴⁵¹. و من جهةٍ أخرى، يتطلّب بناء الفضاء المسرحي عند مايرهولد إشراك فضاء آخر هو الفضاء المسموع (Espace Sonore) أو كما تسميه الباحثة "بياتريس" * Béatrice Picon-Vallin "السينوغرافيا الصوتية" (Scénographie Sonore) لأن استعمال الموسيقى في مسرح مايرهولد هام جدًّا، بهدف إبراز العالم الداخلي للشخصيات ، مع تفادي السقوط في البعد البسيكولوجي و الانطوائية.

لهذا، فالموسيقى عند مايرهولد تعتبر شاهدةً على روح الدراما في حد ذاتها. وفي مسرحية المفتش العام، كانت كل التدريبات تقام مرافقةً بالبيانو، و العازف فيها كان محرّكاً أساسياً. و في الأخير قرّر مايرهولد أن يُناوب بين شكلين موسيقيين حسب "بوريس أسافياف" Boris Vladimirovitch Assafiev * «أما الشكل الأول، فكان يحتوي على موسيقى "شكل موسيقى الغرفة" بكل أنواعه، من ثنائيات، و ثلاثيات، و خماسيات و أشكال أخرى

⁴⁵⁰ Béatrice Picon-Vallin. Meyerhold. Les voix de la création théâtrale. Éd. Art du Spectacle.Paris.CNRS.N°17.2004.P 297.

⁴⁵¹ Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 2003p 51.

* بياتريس بيكون فلان: 1946. باحثة في فنون العرض و تاريخ المسرح. CNRS.
* بوريس أسافياف: 1949-1884. مؤلف موسيقي روسي.

سفنونية، أما الشكل الثاني فكان يخصّ نهاية المشاهد، و غالبًا ما كان منظّمًا حسب زيادات الضغط و التوتر كما فى الأوبرا، و الذي كان يخصّ شكل السوناتا»⁴⁵².

لتأكيد الحضور القويّ للموسيقى فى هذه المسرحيّة يردف قائلاً " «منذ زمن بعيد لم أشعر و أنا أحضر إلى عرض مسرحي ، بذلك النظام الموسيقي الحي و القوي كالذي شاهدته فى عرض مسرحية المفتش العام لمايرهولد، فالعرض المسرحي كان مشبّعًا بالموسيقى ، و هي موسيقى واضحة ، مرسلة بطريقة ملموسة بارزة فى الغناء و فى التمثيل و فى شدة وارتفاع الحوار ، و موسيقى مايرهولد موسيقى خفية لكنها دائمة الحضور و كأنّ التعبير يترّ حتما عن طريق الموسيقى ، حيث تستعمل كإشارة لشيء ، كنداء للتركيز و الانتباه ، و لقد أظهر مايرهولد فى هذه المسرحية براعة فائقة فى التحكم فى عنصر الموسيقى وخصائصه»⁴⁵³ .

كما استعمل مايرهولد بطريقة مدروسة كل المعطيات الموسيقية المتمثلة عنده فى حوار مرن (Dialogue flexible) ، و بذلك فهو يقطع النصّ إلى أجزاء ثم يعيد بناءه على أساس ارتفاعات (Hauteurs) موسيقية متناقضة (صوت مرتفع و صوت منخفض)، أما نهايات المشاهد فبلورها بطريقة ذكية على أساس تصاعدي للتوتر، (Crescendo) و هذه ميزة من ميزات الأوبرا . و قد استعمل مايرهولد كذلك التغييرات الموسيقية (Variations)، و قالب السوناتا. و قد استعملت التغييرات لتقوية المواضيع التي تدور فى صلب المشهد أثناء التمثيل، أما السوناتا فكانت تستعمل لخلق جو متوتر و ضاغط .

كما اعتمد مايرهولد فى مسرحية المفتش العام كثيرا على الاعدات (Les répétitions) الموسيقية المقصودة حيث جاءت على شكل ألحان و ترانيم كلامية (Intonation parlée) بهدف التعبير عن القوّة و التسلّط والعناد أو الحالة الذهنية للشخصية . و على هذا تعطي مسرحية المفتش العام فكرة عن عملية الإبداع و الابتكار المايهولدي

⁴⁵² Ibid. p 57.

⁴⁵³ Ibidem .P 65.

فى عملية توظيف الموسيقى، و أن البناء الموسيقى يخص أولا النص المسرحى ، و أن العمل لم يكن سوى تقطيع نص " غوغول" إلى خمسة عشرة مشهدا، بل كان أغلب العمل منصب على المعالجة الصوتية لنص معروف مسبقا . حيث كان مايرهولد فى هذه المسرحية يؤكد دائما على أهمية إيجاد الانتقالات السلسلة للتدفق المستمر للصوت، و كأنها معالجة موسيقية، و بالتالى فالعمل عبارة عن آلية صوتية، و تحويل صوتي للنص ، عن طريق إعادة بعض الكلمات أو خلط الكلمات بالضوضاء ، الأنين ، الصياح ، الضحك. و كل هذا العمل و الجهود الإبداعى من مايرهولد كان مدعما للنص، أو كخلفية لتحريره و بالتالى كان يستعمل غالبا التعبير الصوري، الذوبان ، الاختراق، حيث يجب على بعض الردود (Réplique) أن تذيب الكتلة الصوتية للجميع، و فى هذا المزج السّاحر بين الموسيقى و الحركة و كذا الكلمة يقول مايرهولد أنّ فى مسرحية المفتش العام «هناك مليون صوت فى العرض ، أوركسترا بشري و إيقاعي، ضربات على الطاولة ، شخير ، هدير القاضي المخنوق بغليونه الموضوع على أسنانه ، ضربات قوية على الخشب ، أو على القطع الحديدية ، هسهسة النار»⁴⁵⁴ .

دُكر سابقا، أنّ المسرحية بُنيت على اساس موسيقى، و كان التأليف الموسيقى الأصيلي يحتوي على قطع موسيقية لآلة البيانو و للأوركسترا و كذا الغناء ، و فى هذا النوع من العروض المسرحية المفعمة و المشبعة موسيقيا، و الذي ميّزها الخط المتواصل فى الانتقال، من مقطع إلى مقطع، فى تجانس تام مع التطور الدرامى، تظهر عبقرية المخرج حيث أنّ «رؤيته الإخراجية فى أغلبها جاءت مبنية على أساس قواعد التأليف الموسيقى، و كذا توظيف الموسيقى ليس باعتبارها كعنصر ضابط للعرض، بل كأساس بنائى له»⁴⁵⁵ .

⁴⁵⁴Ibidem. P53.

⁴⁵⁵Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 2003p66.

كما ظهرت قوانين الكونترپوان (Contre point) * في مسرح مايرهولد على أنّها القاطرة في بعض المشاهد و من خلالها كان مايرهولد يبحث في تركيبية موسيقية خاصة، حيث جاءت عبارة عن تراكب ألحان (Superposition Mélodique)، أي دمج بعض الأصوات البشرية فيما بينها، لكن لكل منها خط عام تتطور عبره كاستعمال المسافات العكسية (inversemment d'intervalle) في شكل خطوط متوازية أو منحرفة كالمستعملة في بعض الهياكل الموسيقية (Structure musical)، حيث ظهر ذلك في «المشهد الثاني في خاصية الإيقاع و عند وصول مدير البريد استعملت السرعات التالية: الليغرو (allégo 120-pulsation) و سرعة فيفاس (Vivace 140 pulsation) ثم ثنائي الحاكم مع صوت خشخشة النظارات في حركة بوليفونية جمعت الموظفين (جوقة) و الحاكم (فردى) في إطار هارموني عام ، و إيقاع متجانس باستعمال طريقة الكريشانندو (crescendo) و السانكوب (syncope) و التآلفات الصوتية ، وفيها كان مايرهولد كقائد فرقة أوركستراالية، حيث قام بالتوزيع و إعادة الردود (les répliques) ، التحويرات (Modulations) . و بذلك هو بناء لفضاء صوتي و بصري خاص، و في نفس الوقت مكرّر لكن مغاير و مُميّز ، و بالتالي عمل على توجيه إدراك المتلقي أو المتفرج عبر ربط المشاهد بالموسيقى، أما قالب الصنونات فكان يخص المواقف الدرامية فيما بينها، و وضعها في حالة صراع ، حالة تجعل الواقع أكثر توترًا»⁴⁵⁶.

لكن جوهر العلاقة بين الموسيقى و الحركة في مسرح مايرهولد يكمن في قدرة الممثل على استيعاب القطع الموسيقية داخليًا، و التحرك على أساسها خارجيًا، و لهذا كان مايرهولد « دائما يؤكد في حصصه التدريبية ،

* **Contre point** : Le contrepoint est l'art de faire chanter en toute indépendance apparente des lignes mélodiques superposées, de telle manière que leur audition simultanée laisse clairement percevoir, au sein d'un ensemble cohérent, la beauté linéaire et la signification plastique de chacune d'elles.

⁴⁵⁶Ibidem. P 56.

فيما يخص عنصر الموسيقى ، أن مُثله لا يتحرك مع الموسيقى ، و لا تحت الموسيقى ، بل يتحرك فوق الموسيقى لكي يكون أكثر حرية، و الموسيقى بالنسبة اليه ماهي إلا محفّز للعملية الإبداعية»⁴⁵⁷ .

و في الأخير يُستنتج أنّ الموسيقى عند مايرهولد في مسرحية المفتش العام عبارة عن أوركسترا بشرية مُنتجة من طرف الميزونسان، و من طرف الممثلين الذين لهم الحس الموسيقي للوصول إلى العمل الجماعي، و الذي هو بالضرورة جريء، يعتمد على الجهد الجسدي و الصوتي و القوة العاطفية لهذه الأوركسترا من الممثلين، و أن الموسيقى تُستوعب من طرفهم، و التي بدورها تستدعي إشراك المتلقي أو المتفرج لما لها من تأثير عاطفي و ذهني عليه.

✓ الجوهر الأيديولوجي للوظيفة الموسيقية في مسرحية المفتش العام

سبق للبحث أن برهن على أنّ محاولة اثبات وضوح الرسالة الأيديولوجية وبالتالي توظيفها موسيقياً، إنما هي محاولة مخوفة بالمخاطر، لأنّ علاقة الدال بالمدلول مبتورة، و على هذا لا يمكن ربط الموسيقى بمفهوم، لكن المختصين في مجال سيميولوجيا الموسيقى فتحوا حيزاً يربط الموسيقى بالواقع في سياق رمزي و ذلك من خلال الوظيفة الرمزية للموسيقى.

انطلاقاً من هذه الفكرة ستحدّد معالم الجوهر الأيديولوجي لوظيفة الموسيقى في مسرحية "المفتش العام" و عموماً كل أعمال مايرهولد، بما أنّه لم يُعرف عنه أنّه أعلن ردةً فكريّةً أو فنيّةً جماليّةً، بل ظلّ متمسكاً، و ملتزمًا بخطّه، و منهجه حتى لحظة إعدامه، و ذلك عبر إعلان انتمائه للحزب الشيوعي، وكذا إعلان أكتوبر المسرحي، تجسيداً لثورة فنيّة جماليّة في ميدان المسرح، هذا الأخير، الذي لا يراه مايرهولد إلا في خدمة الثورة التي آمن بقيّمها، و

⁴⁵⁷Béatrice Picon-Vallin. Meyerhold. Les voix de la création théâtrale. Éd. Art du Spectacle. Paris. CNRS. N°17.2004. P 259.

على هذا كان دائماً يردُّ بعد الثورة أن « المسرح يقترب من الجماهير الشعبيّة، و من مبادئ الاشتراكية، لكن بدون المساس بالقيم الفنيّة المسرحيّة»⁴⁵⁸.

بناءً على هذا يُبرز مايرهولد المسرح الذي يُريد تحقيقه، و هو ذلك المسرح الذي يمزج بين الفنيّ و السياسيّ خدمةً للشعب، و على هذا لا يمكن أن تتعد الأيديولوجيا عن المنظومات الجماليّة بما فيها المسرح، لأنّها مرتبطة أشدّ الارتباط بتيّارات فكريّة، و مؤسّسة انطلاقاً من مرجعيّات ذات حمولاتٍ و أبعادٍ نابعةٍ من قيمٍ فرديّةٍ و جماعيّةٍ، و بذلك « يتضمّن كلُّ نظامٍ جماليٍّ، بشكلٍ معلنٍ أو خفيٍّ، أيديولوجيا تحكّمه»⁴⁵⁹. لكن مايرهولد كان ذلك الفنّان المتحرّز، الذي لم يرضخ فنيّاً لمتطلّبات الوضع الراهن، سواءً بعد الثورة، أو عند اعتلاء ستالين سدّة الحكم عند السيوفيات، حيث كان يسعى للوصول إلى مسرحٍ شعبيٍّ شاملٍ، كما سعى لذلك من قبله فاغنر إلى فنٍّ شاملٍ، و كما سعى له بريشت في مسرحه الشامل، و يؤكّد مايرهولد هذه الفكرة بقوله « لن نكون جديريين بالعمل في مجال المسرح، إن لم نسعى إلى تحقيق ذلك الحلم، فنخلق من مسارحنا المتفرّقة أُسسَ مسرحٍ واحدٍ مستقلٍّ..... يكون مسرحاً شعبيّاً شاملاً»⁴⁶⁰. و من هنا تتّضح معالم مسرح مايرهولد، حيث هو مسرح يتبنّى الفكر الشيوعيّ و الاشتراكيّة كخط سياسيّ، لكن بالمقابل يُريده مسرحاً مستقلاً فنيّاً شكلاً و مضموناً، لأنّ غايته خدمة الشعب، ولهذا فتخندقه مع الشعب و انتماءه السياسيّ، لم يمنعاه من اشهار استقلاله الفنيّ و استماتته في الدّفاع عن آراءه حتى عند وصول النظام الشموليّ الستاليني إلى الحكم.

هذا ما جسّدته مسرحيّة المفتّش العام، خاصّةً منها عروض 1932-1933 التي أُنم فيها مايرهولد بالشكليّة، و أنّ مسرحه مسرحٌ غريب لا ينبع من روح الأُمّة السوفيّاتيّة، لذلك جاءت أعماله معبّرةً عن واقع حال روسيا ستالين،

⁴⁵⁸458 Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre. Tome 4. 1936-1940 Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne 2009. P36.

⁴⁵⁹459 Voir. Paul Ricoeur. Du Texte à L'action : Essais D'herméneutique 2. Éd Le Seuil. Paris 1986.419-426.

⁴⁶⁰460 فسيوفولد مايرهولد، في الفن المسرحي، ترجمة شريف شاكّر. دار الفارابي. بيروت ط1. 1979 ص.131.

لكن المتاعب الحقيقية التي سيعاني منها مايرهولد كضريبةٍ لالتزامه بخطّه الفني بدأت عند « اعلان ماكسيم غوركي* Maxime Gorki و جدانوف Andreï Aleksandrovitch Jdanov. في أول مؤتمر للكتّاب السوفيات، عن سيادة الواقعية الاشتراكية، سنة 1934 في المجالين الدراماتورجي و المسرحي»⁴⁶¹. و على أساس هذا الإعلان، ندّد جدانوف، و أعلن عداوته و عداة الدولة السوفياتية لكلّ فنّ له صلة بالشكلية، «و كانت جريدة البرافدة Pravda من أهمّ وسائله الدعائية، و فيها هاجم كلّ من شوستايفيتش و مايرهولد، و فيها أعلن عن مؤتمر خاصّ بالمخرجين و فيه يؤدّي الشكليون نقدًا ذاتيًا. لكن مايرهولد لم يرضخ لذلك ، وانتقد بشدّة السياسة الثقافية للحزب»⁴⁶². ومن هنا تطوّرت المواجهة بين السّلطة الحاكمة، والفنّان إلى أن تمّ إعدامه. إلاّ أنّ الشكلية من وجهة نظر مايرهولد هي أولاً في تحديد مفهوم واضح لها، فبالنسبة إليه «مفهوم الشكل غير موجود إيمولوجيًا، بالمقابل الشكل هو التعبير الحقيقي عن الفكر»⁴⁶³. لأنّ غاية مسرحه توعية الشعب، ولهذا لا مجال للعواطف وللايهام، فالأسبقية للفكرة التي تمرّ حتمًا عبر الحركة المضبوطة مسبقًا من خلال الموسيقى، ولهذا لم يكن في اهتماماته اختيار القطع الموسيقية ذات الطابع البروليتاري، أو الأناشيد العمالية ذات الشعارات التي تمجّد الاشتراكية، بل كان اهتمامه منصبًا في كيفية تنظيم الحركات المعبرة، و قد وجد في الأشكال الموسيقية العالمية حليفًا زمنيًا، تمثّل في شكلي موسيقى الغرفة و السوناتا باعتبارهما رافعات يتحرّك فوقهما الممثل، ولهذا لم يكن يتمنّى مايرهولد أن يتوقع المسرح الروسي في عالمه، بل أراد له أن يستفيد من التجارب الفنية العالمية، و منها

*ماكسيم غوركي: 1868-1936. كاتب روسي.

⁴⁶¹ Vsevolod Meyerhold. Ecris sur le théâtre.Tome 3. 1930-1936 Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1980.p 14.

⁴⁶²Ibid. p15.

⁴⁶³ Vsevolod Meyerhold. Ecris sur le théâtre.Tome 4. 1936-1940 Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1992.P 367.

الموسيقى، و على هذا الأساس يقول « يجب حلّ مشكلة ثقافتنا المسرحيّة، دون فصلها عمّا يجري في العالم، بل يجب ربطها به بشكلٍ وثيق، كما يجب أن نعتزف بأننا معزولون في جُزُرنا»⁴⁶⁴.

و من هنا يتجلّى بوضوح الصّراع الفكري الذي خاضه مايرهولد ضد السّلطة الحاكمة، محاولةً منه لإثبات استقلاليتته الفنيّة و تحرّره من كلّ نزعةٍ، و ذلك باعتماده على نصوص كتّاب من أمثال "غوغول" الذي هرب من بلاده، و "مياكوفسكي" * Vladimir Maïakovski الذي انتحر، و تأثّره بأعمال موسيقيّين من أمثال "فاغنر" و "بتهوفن" و "تشايكوفسكي، و تعامله المباشر مع "بروكوفيف" و "شيبالين" و "شوستايكوفيتش"، و على هذا يجد البحث أنّ مايرهولد قد جسّد مقولة بريشت التي يؤكّد فيها أنّ نفي الأيديولوجيا هو أيديولوجيا في حدّ ذاته.

بناءً على هذا يستنتج البحث أنّ موسيقى مسرح مايرهولد جاءت لتثبت رؤية للعالم من خلال اعتماده على الأشكال الموسيقيّة العالميّة في عروضه، و من هنا كان الصّدّام الأيديولوجي الذي نتج عن ابتعاد نهجه عن الفن الذي ينمو في كنف عقيدة فنيّة تبنّتها روسيا الستالينيّة و هي الواقعيّة الاشتراكيّة، و بذلك كانت موسيقى عروض مايرهولد أيديولوجيّة بالضرورة في رمزيّتها للامتداد الغربي بكلّ مقوماته الفنيّة التي تعتبرها روسيا الستالينية معاديّة لها و لا تمتُّ بصلةٍ لواقعها.

⁴⁶⁴Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre. Tome 3. 1930-1936 Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1980.p 38.

* فلادمير مايكوفسكي: 1930-18913. شاعر و دراماتورج روسي.

الفصل الثالث

توطئة:

تعتبر الموسيقى من العناصر اللاأدبية في العرض المسرحي، وسرُّ قوتها يكمن في وظيفتها الدرامية، مهما كان الشكل المسرحي، ومن خلالها تبرز قوة أخرى، هي قوة المخرج عبر حنكته وذكاءه، حين يستعين بها متى رأى ضرورةً لذلك، باعتبارها عنصراً من عناصر العرض. ومن المخرجين الذين وظّفوا هذا العنصر ببراعة فائقة "عبد القادر علولة" في سياقٍ تراثيٍّ، علماً أنّ موسيقاه كانت منفتحةً على التراث العالمي.

لكن مسرح عبد القادر علولة عنى كذلك بالقضايا الاجتماعية، كما أنه لم يخلو من تمرير أفكار سياسية، جاءت نتيجةً لتحوّلات سياسية واقتصادية واجتماعية جزائر ما بعد الاستقلال، وبذلك تركت هذه التحوّلات بصماتها على كتاباته وعروضه. لهذا كان المسرح بالنسبة إليه الغاية والوسيلة في نفس الوقت، حيث سعى جاهداً من خلاله إلى خلق الوعي لدى الجمهور، غايته في ذلك العدالة الاجتماعية.

بناءً على هذا كانت مسيرته الفنية غنيّةً بالتجارب جسّدتها مجمل عروضه، التي تجلّت فيها أسمى مظاهر الالتزام والانتماء لهذا الشعب، حيث جاءت أعماله انعكاساً لواقعٍ معيش، هو واقع الشعب الجزائري بكلّ شرائحه، وعليه جاءت جلُّ مسرحياته مستوحاةً من الحياة اليومية للمواطن، خاصةً ذلك المواطن الذي يكدح من أجل قوت يومه والمتطلّع لغدٍ أفضل.

جاء مسرحه ملتزماً بطرح أهم القضايا التي تمم المواطن الجزائري، وفي مقدّمها قضية العدالة الاجتماعية، ومن جهةٍ أخرى أثبت عبد القادر علولة من خلال عروضه المسرحية انتماءه الصادق للشعب الجزائري. لكن بين الالتزام والانتماء وُجد الخط الأيدولوجي ذو النزعة الاشتراكية التي كان لها أثرها في الوعي السياسي والاجتماعي لدى المواطن الجزائري آنذاك، والتي كان لها كذلك انعكاس على جُلّ الأعمال الفنية، ومنها الأعمال المسرحية لتلك المرحلة، التي يقول عبد القادر علولة عنها «فجّرت أولى التحوّلات الاجتماعية الكبرى التي بدأت في الجزائر انطلاقاً من سنة 1970 احساساً منقطع النظير لدى الأوساط الفنية، فقد حرّرت هذه التحوّلات حركةً

ابداعية لم يسبق لها مثيل، و أدجت طاقات جديدة في الممارسة الفنية، و لكونها منبعاً مادّةً ثريّةً و جديدةً، احتلّت هذه التحوّلات الاجتماعية لسنواتٍ عديدةٍ مركز مضامين التظاهرات الثقافية، و كان المسرح أكثر الفنون تعاملًا مع تلك التحوّلات بتمجيدها و الدّفاع عنها، حتى و إن كانت تنقصها اللبّاقة، بصفةٍ عامّةٍ كانت معظم المسرحيّات تتطرّق إلى الممارسات و المناورات التي كانت تقوم بها بعض الفئات الاجتماعية في تصدّيها للجماهير الكادحة، في عمليّات منح الأراضي للفلاحين الفقراء، و تقليص الملكيّات العقاريّة الشاسعة، و كذا مشاركة العمّال في تسيير المؤسّسات الاقتصادية..... بصفةٍ عامّةٍ كانت الحدوثة تصوّر، تُمَسِّحُ النّزاعات التي كانت تثيرها أولى المهام الاجتماعية الكبرى، في تجسيد الاختيار الاشتراكي لبلادنا»⁴⁶⁵.

انطلاقاً من هذا التصريح الذي يعطي صورة واضحة عن المناخ العام الذي يخص المجال الفنّي، و منه المسرح في تلك المرحلة، تتضح الرؤية الخاصّة بالمناخ السياسي العام القائم على الأيديولوجية الاشتراكية التي كانت مُنتهجةً من طرف الدولة الجزائرية، و من جهةٍ أخرى يتّضح انسياق أغلب الفنّانين بما فيهم رجالات المسرح وراء هذا النهج، حيث انخرطوا فيه، و سعوا إلى الدّعاية له، و الدّفاع عن مقوّماته، وذلك عبر أعمالهم المسرحيّة، و منهم المخرج و الكاتب عبد القادر علولة و مسرحه الذي أصبح فضاءً لنصرة الطبقة الكادحة و الفلاحين و كذا العمّال. على هذا أصبح مسرحه ذو وظيفة اجتماعيّة، منحازٌ صراحةً إلى طبقةٍ معيّنة، غير منفصلٍ عن واقعه. هذا ما جسّدته مسرحيّاته سواء تمثيلاً أو اخراجاً أو كتابةً، و بذلك جاءت انعكاساً صادقاً لمشاكل الشعب وتجسيدياً لأماله وآلامه، ووسيلةً مرنةً لتمرير خلفيته الأيديولوجيّة ذات النّزعة الاشتراكية باعتبارها النهج السياسي المهيمن آنذاك. لهذا برزت أعماله الفنيّة المسرحيّة امتداداً لمسارح عالميّة تبنت نفس النهج، لكن بصيغةٍ فنيّةٍ جماليّةٍ محلّيّة، و منها مسرح "اروين بيسكاتور" السياسي البروليتاري، مسرح "بريشت" الثوري النضالي التحريري، و كذا أعمال شعراء و دراماتورجيين من أمثال "مياكوفسكي Vladimir Maïakovski" و مسرح الدعاية، و مسرح

465 عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال- الأجراد- اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص.16.

آخر هو مسرح "لوناتشارسكي Anatoli Lounatcharski " الثوري، الذين تبنا أفكار "ماركس" و "انجلس" و كذا "لينين"، حيث كانت أعمالهم توصف بالفن الاشتراكي، الذي هو مرادف «عبارة الواقعية الاشتراكية التي صاغها "ماكسيم غوركي"، و التي تتضمن الموافقة الأساسية من جانب الكاتب أو الفنان على أهداف الطبقات العاملة، و العالم الاشتراكي الناهض»⁴⁶⁶. و ها هو "قدور السواق" يؤكد هذا الطرح، و ذلك من خلال مسرحية الأقوال، حيث يقول مخاطباً صديقه "السي الناصر" المدير، و منتقداً طريقة تعامله مع العمال

«تعرفلهم، و تقول لهم، إذا ما عجبكمش الحال حسبوا الخدمة..... ديروا الاضراب..... كلمة الاشتراكية عادت اتخوفك وتففزك..... اللي ينطق بيها كللي يخلي عيلك، إذا حبوا العمال يخرجوا للتطوع يغيضك الحال..... إذا اصدر قرار في صالح البلاد، تكمّش وجهك و تقول علاش يديروا كما البلدان الشيوعية..... كل ما هو في صالح البلاد و في طريق الاشتراكية ما يعجبكش»⁴⁶⁷.

بناءً على كلمات شخصية "قدور" يتضح جلياً مدى التزام عبد القادر علولة بقضية العدالة الاجتماعية و انخيازه للطبقة العاملة، وفضحه لكل المساومات البيروقراطية، و في هذا الصدد يقول عبد القادر علولة «و هنا ينبغي الإشارة بشكل سريع إلى أنّ مظاهر شكل و مضمون هذا المسرح تتوزع و تندرج ضمن، و بواسطة رؤية شاملة، رؤية ترمي إلى إعادة الاعتبار للوظيفة الاجتماعية للفن المسرحي في مجتمعنا، مسرح يمس أعماق مشاعر المشاهد و يجعله معنياً و من خلال عروض ذات جوهر أيديولوجي و عاطفي و اجتماعي شديد الاتساع»⁴⁶⁸.

لكن لم يكن بالمقابل "الالتزام" بقضية العدالة الاجتماعية العنوان الوحيد لهذا المسرح، بل كان كذلك "الانتماء" لهذا الشعب و لهذا الوطن عنواناً آخرًا لا يقل أهمية، و ذلك عبر اعلان القطيعة مع العلة الإيطالية، و البحث في فضاء آخر أوسع و أرحب، و جده عبد القادر علولة في الموروث الشعبي، و بذلك جاءت العودة إلى التراث

⁴⁶⁶ ارنيسيت فيشر، ضرورة الفن، ترجمة أسعد حليم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998، ص146.
⁴⁶⁷ عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال- الأجواد- اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ، ص31.
⁴⁶⁸ ن. م. ص235.

معلنةً عهداً جديداً في مساره الفني تجسّد في مسرح الحلقة الذي ينهل من ينبوع التراث الشعبي الذي لا ينضب، و من خلاله يُبرز عبد القادر علولة ميزات الهوية الجزائرية الأصيلة و يؤكّد كيانها، و بناءً على هذا أصبح مسرح الحلقة عند عبد القادر علولة شكلاً مسرحياً بديلاً للشكل الغربي الذي يتبنّى النسق الأرسطي، الذي يصفه علولة قائلاً « نعني بالنسق الأرسطي - شكل تنظيم العرض المسرحي اعتماداً على تجسيد الحدث و الإيهام، و من تمّ دعوة المشاهد إلى عملية التماثل و حبسه في دور المشاهد المتطلّف و الخامل»⁴⁶⁹.

تجلى الانتماء في عروض عبد القادر علولة في أبهى صورته من خلال "اللباس التراثي التقليدي"، و في استعمال الأكسيسوارات مثل: العصي، القفّة التقليديّة، حتى الآلات الموسيقية جاءت في مسرحه تراثية كآلة "البندير"، "القصبة"، "القرقابو"، "الباجو"، و اللّغة التي تعتبر جوهر مسرح عبد القادر علولة جاءت من نوعٍ خاصّ، حيث هي تنتمي إلى هذا الشعب، و ليست عصيةً عليه، باعتبارها متداولةً في أوساطه. فما هي باللّغة الفصيحة، و لا باللّغة السوقية، بل هي لغةً ثالثةً عاميةً مرصّعةً بالفصحى.

فكلُّ شيءٍ يتحرّكُ أو يُقالُ أو يُعنى في مسرح عبد القادر علولة إنّما يجسّدُ به روح الانتماء لهذا الشعب، وذلك من خلال عروضٍ تبتُّ روحاً جديدةً في تراث الأجداد و الأباء، حاملةً لمضمونٍ أرادته صاحب هذا الشكل المسرحي أن يكون انعكاساً لواقعٍ معيش، و من هنا فالصلة التي اعتمدها عبد القادر علولة مع التراث هي بالتأكيد صلة حيّة ديناميكية، تعيش عصرها من حيث هي « عمليةً تقدّم متحرّكة، إنّما أخذٌ و حذفٌ و حفاظٌ و تطويرٌ أرقى للقوى الحية الخالقة، في مآثورات آلام الشعب و أفراحه و في مآثورات الثورات، و أن يمتلك المرء صلةً حيّةً بالتراث، يعني أن يكون ابناً لشعبه محمولاً على تيار تطوره»⁴⁷⁰. و بناءً على هذا يمكن القول أنّ مسرح عبد القادر علولة ممثلاً في الحلقة، هو جسراً فنيّ ابداعيّ يربط الماضي بالحاضر و متطلّع إلى المستقبل، جسّدته

469 ن. م. ص 5.
470 جورج لوكاش. دراسات الواقعية. ترجمة نايف بلوز. المؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع لبنان. ط3. ص.ص. 152-153.

فكرة العودة إلى التراث بكل تراكماته و تفاعلاته حيث يقول عبد القادر علولة في هذا الصدد « و بهذا المعنى فأنا أضطلع بكل الموروث بصفة واعية و نقدية على ضوء المستقبل خاصة و التقدم و الاشتراكية. ولهذا السبب أكن مودة خاصة جداً للتراث الشعبي بكل عناصره المكونة. وفي هذا الميدان بالذات تُهزُّ مشاعري أكثر وأكون أشدَّ التحامًا»⁴⁷¹.

بناءً على ما ذكر، فقد أثبت عبد القادر علولة انتماءه لهذا الوطن، من خلال توظيف تراثه، لكن بإعطائه شكلاً جمالياً مرتبطاً بواقعه. ونتيجة لذلك جاءت مسيرته الفنّان حافلة بالإبداعات والتجارب المسرحية، حيث شكّل مسرحه حالةً فنيةً فريدةً ومتميزةً في المسرح العربي عمومًا، والمسرح الجزائري خاصةً، منذ ستينيات القرن الماضي، باعتباره مُمثلاً، مخرجًا وكاتبًا.

وُلد عبد القادر علولة سنة 1939 بمدينة الغزوات، بدأ رحلته الفنية المسرحية كممثلٍ هاوٍ « حيث التحق بفرقة "الشباب" المسرحية بمدينة وهران، و قد كانت أولى تجاربه الإخراجية سنة 1962 حيث قام بإخراج مسرحية "الأسرى" للمؤلف الروماني بلوتوس»⁴⁷². ومن هذا العمل انطلق مشواره الفني، ليُوَازي بين التمثيل والإخراج والكتابة، إلى أن أصبح أيقونةً فنيةً جزائريةً، تزخر بتجربة مسرحية هائلة، حتى اغتياله سنة 1994.

لكنّ بذور الفنّ وارهاصاته عند هذا الفنّ بدأت وهو بُرعٌ صغيرٌ. وعند ذكره لمساره الفني قال «إنّ البداية الأولى، رغم أنّها خارجة عن إطار الاحترافية. كانت في المدرسة، في مرحلة الابتدائي، و كان ذلك في إطار الحفلات التي كنت أشارك فيها، والتي كانت عندي أهم من المدرسة، حيث كنت أنتظرها بفارغ الصبر، و أجد فيها متعةً، و كان ذلك في مدينة "عين البرد"، خاصةً مسرحية أديتُ فيها دور الطبيب، و كنتُ في غاية الحماس لهذا الدور، متأثرًا بطبيب الحي الذي كان يُداوي "العرب" بدون تمييز..... لكن بدأت مساري المسرحي

⁴⁷¹ ن. م. ص 247.

⁴⁷² ن. م. ص 5.

كُمثّل و كان أوّل دورٍ لي مع جمعيّة شباب وهران، دور البنت في مسرحيّة "مغرمين بالمال" و هي مسرحيّة مقتبسةً من مسرحيّات توفيق الحكيم، و تحت قيّادة محمّد التواتي»⁴⁷³.

انطلاقاً من هذه اللحظة توالى التجارب المسرحيّة لهذا الفنّان و تنوّعت ابداعاته من التمثيل إلى المسرح/السينما إلى الإخراج المسرحي، و من تمّ إلى الكتابة في المسرح و السينما، إلى التعليق. و لإبراز تنوّع أعماله التي لم تنحصر إلّا في المسرح مع أنّه كان استاذًا في مجاله، يقترح البحث هذا الجدول البياني لأعماله انطلاقاً من كتاب " من مسرحيّات علولة" الأقوال، الأجواد، اللّثام"⁴⁷⁴.

عدد الأعمال	نوع العمل	عنوان العمل	العمل: صاحبه/سنته
01	تمثيل/مسرح	أولاد القصبه	عبد الحليم رايس ومصطفى كاتب 1963
02	تمثيل/مسرح	حسن طيرو	رويشد ومصطفى كاتب 1963
03	تمثيل/مسرح	الحياة حلم	مصطفى كاتب 1963
04	تمثيل/مسرح	دون جوان	اقتباس واخراج ومصطفى كاتب 1963
05	تمثيل/مسرح	وردة حمراء لي	عادلّ المحب 1964
06	تمثيل/مسرح	ترويض نمرة	اخراج عادلّ المحب 1964
07	تمثيل/مسرح	الكلاب	حاج عمّار 1965
08	تمثيل/سينما	الكلاب	اخراج الهاشمي الشريف 1969
09	تمثيل/سينما	الطّارفة	اخراج الهاشمي الشريف 1970
10	تمثيل/سينما	تلمسان	اخراج محمّد بوعمّاري 1989

⁴⁷³ حوار خاص من اعداد الصّاييم الحاج مع عبد القادر علولة. حصّة من أرشيف الإذاعة. ذكريات فنّان. إذاعة وهران 1993

⁴⁷⁴ م. س. ص. ص. 5-6-7-8.

11	تمثيل/سينما	حسن نيّة	اخراج غوتي بن ددوش 1990
12	تمثيل/سينما	جنان بورزق	اخراج عبد الكريم بابا عيسى 1990
01	اخراج	الغولة	كتبها رويشد 1964
02	اخراج	السلطان الحائر	كتبها توفيق الحكيم 1965
03	اخراج	نقود من ذهب	اقتباس من التراث الصيني القديم 1967
04	اخراج	نوماس	اقتباس حيمود إبراهيم و محبوب اسطمبولي 1968
05	اخراج	الدهاليز	ماكسيم غوركي ترجمة محمد بوحابسي 1982
01	تأليف واخراج	العلق	عبد القادر علولة 1969
02	تأليف واخراج	الخبزة	عبد القادر علولة 1970
03	تأليف واخراج	حمق سليم	مقتبسة عن يوميات أحمد لغوغول 1972
04	تأليف واخراج	المائدة	تأليف جماعي 1972
05	تأليف واخراج	حمام ربي	عبد القادر علولة 1974
06	تأليف واخراج	حوت يأكل حوت	تأليف ثنائي مع بن محمد 1975
07	تأليف واخراج	الأقوال	عبد القادر علولة 1980
08	تأليف واخراج	الأجواد	عبد القادر علولة 1985
09	تأليف واخراج	اللثام	عبد القادر علولة 1989
10	تأليف واخراج	ارلوكان خدام السيدين	ترجمة لمسرحية غولديني 1993
11	تأليف	التفّاح	عبد القادر علولة 1992/1993

01	سيناريو	غورين	اخراج للتلفزيون محمد افتسان 1972
02	سيناريو	جلطي	اخراج للتلفزيون محمد افتسان 1980
01	معلق أفلام	بوزيان القلعي	اخراج بلقاسم حجاج 1983
02	معلق أفلام	كم أحبكم	اخراج عز الدين مدور 1985

و قد كان الفقيه يحضّر لكتابة مسرحية جديدة بعنوان " العملاق " لكن شاءت الأقدار أن يلتقي بخالقه قبل ذلك.

المبحث الأول: ثنائية التراث الشعبي و الملحمة البريشية في مسرح علولة

استطاع عبد القادر علولة من خلال تجربته الفنية، و ذكائه و انتماءه لهذا الوطن، أن يصل إلى تفعيل معادلة فائقة الصعوبة، و المتمثلة في ربط بعض التجارب المسرحية العالمية و من أهمها مسرح " بريشت " بالتراث الشعبي المحلي، حيث كان شغله الشاغل، الوصول إلى الجمهور العريض، باعتباره عنصرا مساعدا و فاعلا في العملية الإبداعية، و انطلاقا منه كمتلقي، و من واقعه، سعى عبد القادر علولة إلى احداث ثورة في الشكل و الأداء، لغاية التقرب منه أكثر، و من تمّ، النهوض بمسرح شعبي، يعي فيه الجمهور العريض ذاته، يتكلم كلامه، وفيه يُسرد واقعه أمامه، يستغزه ليتفاعل معه. هذا المسرح الذي أجمعت العملية النقدية الجزائرية و العربية بتسميته مسرح الحلقة، باعتباره مسرحا مستلهما من التراث الشعبي.

ارتبط مسرح عبد القادر علولة منذ بداياته الأولى ارتباطا وثيقا بالجمهور، حيث هو المحفز الأساسي لأي عمل إبداعي (واقع الشعب) ، و في نفس الوقت هو الغاية من هذا العمل (التوعية و التغيير). هذا ما حاول تجسيده علولة على خشبة المسرح ، و لهذا أراد مسرحا ملتجما مع جمهوره، معبرا عن همومه، حاملا لتطلعاته. و مدركا تمام الإدراك ثقافة هذا الشعب و تقاليده الفنية المتوارثة، و بذلك سعى إلى استلهام أعماله انطلاقا من أشكال

تراثية، و من تمّ، سعى إلى إعادة خلقها داخل نسيج دراميّ جديدٍ، يُساير الوضع الرّاهن، و بذلك هو امتداد للماضي في الحاضر بروحٍ جديدةٍ تغوص في واقع الشعب. و على هذا وجد عبد القادر علولة في "الحلقة" و "القول"، و الموسيقى المستلهمة من التراث آلياتٌ فنيّةٌ مرّ من خلالها أفكاره المنتقدّة للواقع الاجتماعي، وسط تركيبٍ فنيّ جماليّ يتجسّد فيه الماضي (شكلاً) عبر الأشكال التراثية، و الحاضر (مضموناً) يعالج من خلاله مشاكل واقعيّة، و الغاية منه الوصول إلى الحقيقة التاريخيّة (المواطن).

كما امتاز عبد القادر علولة بانفتاحه على التجارب المسرحيّة العالميّة التي سبقته، و من أهمّها: مسرح "بريشت" الملحمي، و مسرح الواقعيّة النفسيّة "لستانيسلافسكي"، و كذا مسرح الحركة "الميرهولد"، و المسرح الفقير "لغروتوفسكي" Jerzy Grotowski* و المسرح الشعبي الاحتفالي "لجون فيلار" Jean Vilar*. على هذا الأساس يرى البحث أنه من الأهميّة بمكان التفصيل أكثر في هذه الآليات التراثية التي وظّفها عبد القادر علولة في مسرحه، و واضحاً إيّاها في السياق البريشتي، و في هذا المنح يؤكّد عبد القادر علولة قائلاً «و أخيراً، فيما يتعلّق بمسألة التّراث هذه، و بشكلٍ خاصّ أعتبر أنّ "برتولد بريشت" كان و يبقى من خلال كتاباته النظرية و عمله الفنيّ، خميرةً جوهريّةً في عملي. و تكاد تحتاحني الرّغبة في أن أقول بأيّ أعتبه كأبي الرّوحي، أو خير من ذلك، صديقي ورفيق دربي المخلص»⁴⁷⁵.

انطلاقاً من هذه المقولة يمكن اعتبار تعامل عبد القادر علولة مع التّراث الشعبي، تعاملًا خاصًا، حيث أنّه لم يحاول إعادة انتاجه و من تمّ، عرضه على الجمهور بصفته ينتمي إلى الماضي، بل تعامل معه بطريقة ديناميكيّة، و بذلك هو التّراث المتفاعل مع حركة التّاريخ، حيث جاءت أعماله «نابعةً من تشبّهه و قراءاته المتعدّدة و المتعمقة للموروث الثقافيّ المحليّ و العالمي، ثم الحيويّة التي ميّزت كتاباته بترصدها لنبرات الواقع المعاش، من خلال تعمّقها

* جازري غروتوفسكي 1933-1999. مخرج و مُنظّر مسرحي بولوني صاحب المسرح الفقير.

* جون فيلار. 1912-1971. ممثّل و مخرج مسرحي فرنسي

⁴⁷⁵ ن. م. ص 247.

في هموم الشعب و مشاكله»⁴⁷⁶. باعتبار أن التراث الشعبي حاملاً للذاكرة الجماعية، وأغلب أشكاله التراثية قابلةً لأن تُمسرّح، الشيء الذي أدركه عبد القادر علولة عبر تحليله للعروض الشعبية التي كان يحضرها، و التي اكتشف فيها كلّ ميزات المسرحية، من سرد و حكاية، و إيماءات، و عزف و غناء، خاصةً ذلك التفاعل التلقائي مع الجمهور أثناء العروض، بذلك استوعب عبد القادر علولة مكونات هذا التراث، و سعى إلى توظيفها عبر كتاباته و رؤيته الإخراجية، بطريقة مقصودة و واعية، تتناسب مع طبيعة المتلقي الجزائري و ثقافته، هو إذن ادراك عبد القادر علولة التام، أن نجاحه في أعماله الفنية مرهونٌ بطريقة تعامله مع هذه الأشكال التراثية، و من تمّ، حملها على تجسيد قضايا راهنة على خشبة المسرح.

هذا ما تجلّى بكلّ وضوح في مسرحية "الأجواد" التي «اكتسبت قدرةً كبيرةً على التحاور مع موروثنا الثقافي والفني، من خلال توظيفه لعدّة عناصر، أضفت جماليةً خاصةً على العرض، في فضاء التشكيل الحركي وفضاء الكتابة، في خروجها عن حيّز القاعة الإيطالية التي أعاقت تطوّر هذه المسرحية التي كان علولة يحاول باستمرار توظيف "القول" و "الحلقة" لكسر الإيهام من جهة، والعودة للأصول، للاحتفال عند عامة الناس من جهة ثانية»⁴⁷⁷.

بناءً على هذا كانت الأشكال التراثية آلياتٌ جسّد بها عبد القادر علولة أفكاره الفنية المنفتحة على التجارب العالمية، وكذا اعتبار هذه الأشكال التراثية وسيلةً هامةً لنقل أفكاره السياسية والأيدولوجية، لجمهور متفاعلٍ مع مضمون العرض، في شكلٍ نابعٍ من تراثه و ثقافته. حيث جاءت جلّ عروضه حاملةً ميزة الاحتفالية التي من خلالها تتفاعل الصلّة مع الخشبة و الاحتفالية في جوهرها هي «كتابةً بالأجساد الحية داخل فضاء الحياة، و ذلك عوض أن تكون مجرداً تخطيطاً على الأوراق، أو داخل فضاء سينوغرافي محدود»⁴⁷⁸. وهذا التفاعل هو الذي

476 لخضر منصور. التجربة الإخراجية في مسرح علولة. رسالة ماجستير. جامعة وهران. 2001-2002. ص 110.

477 جميل حمداوي. صورة المسرح الجزائري في النقد المغربي. مكتبة المثقف. بغداد. ط1 2015. ص65.

478 عبد الكريم برشيد. حدود الكائن و الممكن في المسرح الاحتفالي. دار الثقافة. الدار البيضاء. المغرب. ط1. 1985. ص 121.

يتميز العمل الإبداعي العلولي الذي سعى دائما الى تجاوز العلبة الإيطالية، إلى فضاء أوسع، مكسراً بذلك الجدار

الرابع، ومتجاوزاً كل الحالات البسيكولوجية، من إيهايم بالواقع وتعاطفٍ واندماجٍ وتوحد.

حيث كان مسرحه يقصد الامتاع من جهة و الإفادة من جهةٍ أخرى ، وكذا التحفيز على أخذ موقفٍ على حدِّ

سواء، و على هذا كان استلهاً التراث في مسرح عبد القادر علولة استلهاماً واعياً ينتقي فيه الأشكال التراثية

ما يراه مفيداً لخدمة عروضه، و على هذا فقد « اتجه عبد القادر علولة الى التراث مدفوعاً بدافع التحريب و بحثاً

عن الخطاب التأصيلي الحق، و مشدوداً الى الحداثة في انقى مظاهرها، فاذا كان خطاب الحداثة في المسرح العربي

يتوسل بالتحريب....، فإن عبد القادر علولة كان من أوائل المبدعين المسرحيين العرب الذين استطاعوا ان ينتبهوا

الى هذه المسألة، إذ راح يؤسس عروضه المسرحية بعيداً عن الأفضية المغلقة، فاتصل بالفلاحين و الفئات الشعبية

السفلى، و حاول أن يشركهم في الفعل المسرحي عن طريق الاقتراب من مشاغلهم اليومية فيما يخص الجانب

التيماي، و من أساليب الفرجة الشعبية فيما يخص الجانب الفني»⁴⁷⁹، لهذا كانت غاية عبد القادر علولة

الوصول الى الجمهور عبر آليات بسيطة منبعها التراث الشعبي، قريبة من ذاكرته و ذوقه الفني، و من أهم هذه

الأشكال التراثية التي اشتغل عليها علولة "الحلقة" و "القول".

1- الحلقة في مسرح علولة

صنعت الحلقة تميّز مسرح عبد القادر علولة، علماً أنه لم يكن الوحيد الذي سعى الى توظيفها باعتبارها شكلاً

من الأشكال التراثية في الوطن العربي عامّةً و المغرب العربي و الشمال الافريقي خاصّةً، و لو بمسمياتٍ أخرى

حيث كانت «الساحات العمومية و الأسواق الكبرى في المدن العربية: مسارج: للرواة و المداحون و الحكواتيون،

الذين يجتمعون حولهم في حلقات دائرية، عشرات المستمعين المتلهفين لسماع نواذر جحا، و ملاحم سيف بن

479 مصطفى رضاني. الأدب المغربي اليوم. منشورات اتحاد كتّاب المغرب. الرباط. ط1. 2006. ص 323.

دي زين، و بطولات عنتره بن شداد.... حيث يستخدمون جميع الحيل الفنية من آثارة و تشويق لشدّ المشاهدين إليهم في ذلك المسرح الدائري حيث يصبح التواصل بين الجمهور و الممثلين أكثر أهمية من التوصل الى المسارح المصنوعة على الطريقة الإيطالية الحديثة»⁴⁸⁰، و على هذا فقوة هذا الشكل التراثي الذي يحمل كل سمات المسرحة، تظهر في التفاعل بين الجمهور و العرض، لأن تركيبة العرض متكاملة و ذلك من خلال وجود "القص- الحكاية-الفضاء-المتفرج".

بناءً على هذا كانت الحاجة ماسةً و عميقةً عند عبد القادر علولة للنهوض بمسرح يغوص في عمق الشعب الجزائري، حيث عمل على دراسة هذا الشكل التراثي و أساليبه و أنماطه المتنوعة في العمق الجزائري بهدف خلق المتعة، و كذا تغيير نمط العروض، وفي هذا الصدد يقول عبد القادر علولة « حاولنا في البداية إعطاء عروضنا ألواناً أو طابعاً متميّزاً، حيث أدخلنا الزاوي أو القول، لكن في البداية كانت عبارة عن وقفة فلكلورية. الشيء الذي دفعنا الى التفكير في إطار العرض المسرحي، ومسرحيات "العلق" و "الخبزة" تذكّرنا بثقافتنا العميقة. لكن سنة 1972 كانت مفصلية في تطور عروضنا، حيث خرجنا الى الريف، وتوسّعت معرفتنا واكتشفنا أنه في الثقافة الشعبية مسرح تقليدي موجود لم يأخذ حقه، ولذا انطلقنا من جديد في دراسة الحلقة من الداخل، واكتشفنا تدريجياً أنّ المسرح الشعبي له عدّة معطيات أو نقاط التقاء مع فترات ذهبية للمسرح العالمي، حيث صنّفنا ما يقارب من مائة نقطة تشابه مع المسرح اليوناني. وهي دراسة نظريّة قمنا بها مع "أحمد جليد"، ما جعلنا نتمعّق في التراث الشعبي، حيث نهلنا منه ما استطعنا، ليس بهدف الفرحة على خشبة المسرح فقط، بل بهدف دمج الحلقة مع معطيات أخرى من التراث العالمي، لخلق نوع جديد من العروض»⁴⁸¹. وانطلاقاً من هذا الحوار يظهر

⁴⁸⁰ محمد أديب السبلاوي. الإحتفالية في المسرح المغربي الحديث. دار الحرية للطباعة. بغداد. 1983. ص 44 45.
⁴⁸¹ حوار خاص من اعداد الصّائم الحاج مع عبد القادر علولة. حصّة من أرشيف الإذاعة. ذكريات فنان. إذاعة وهران 1993.

جلياً عنصر التجريب في مسرح علولة، والتعامل الواعي والمقصود والانتقائي مع الموروث الثقافي، وبذلك جسّد الفكرة التي تؤكد على وجوب التعامل بعلمية مع التراث انطلاقاً من مستويين: فالمستوى الأول هو «مستوي الفهم: وفيه يجب أن نحرص فعلاً على استيعاب تراثنا ككل بمختلف منازعه وتياراته ومراحله التاريخية. أما المستوى الثاني فهو مستوى التوظيف والاستثمار: وفيه يجب أن نتجه أكثر وأكثر إلى أعلى مرحلة وقف به التقدم»⁴⁸². انطلاقاً من هذا التوجيه يتأكد أنّ الشكل التراثي المتمثل في الحلقة كان ميدان تجريب متواصل عند عبد القادر علولة، و بدون كلل دام عشرة أعوام ظهرت نتائجه في الثلاثية التي خلّدت اسمه وهي مسرحيات "الأقوال"، "الأجواد"، "اللاثام".

والحلقة كشكل من الأشكال التراثية تحمل عدّة ميزات، رأى فيها عبد القادر علولة أنّها تخدم مسرحه المستقبلي، حيث هي في الأصل «تجمّع دائري في إحدى الساحات العمومية، يقف وسطه "الراوي" والمساعد، اللذان يقصّان بالتناوب قصص البطولات، والأساطير، والحكايات الخرافية بطريقة تمثيلية صرفة، تجمّع بين التشخيص المباشر والإيماء..... فهي تتميز بجلبتها الدائرية المفتوحة من جميع الجهات، كما أنّها تتميز بنوعية جمهورها، الذي يتميز بدوره بقدرة عالية على التخيل. ولهذا فإنّ فراغ الحلقة من كلّ العناصر المسرحية يجعلها ترسم في مخيلة الجمهور..... حيث لا تتحرك الشخصية الوهمية داخل الحلقة، وإنّما داخل نفس الجمهور، ففي خياله تعيش وتمرد وتثور، وتقاوم وتعشق»⁴⁸³.

على أساس من هذه الميزات، رأى عبد القادر علولة أنّ شكل الحلقة يُحرّر الطاقة الخيالية للمتلقّي، ويصبح بذلك مبدعاً ومتفاعلاً مع العرض، والحلقة عنده هي إعلان القطيعة مع المتفرّج المبصر، و انتقال إلى المتفرّج المتفاعل

⁴⁸² محمّد عابد الجابري. نحن والتراث. المركز الثقافي العربي. ط6. 1993. ص 47.
⁴⁸³ محمّد أديب السّلاوي. الإحتفالية في المسرح المغربي الحديث. دار الحرية للطباعة. بغداد. 1983. ص 53 54.

مع العرض باعتباره عنصراً واعياً يعيش موقفاً جدلياً. بذلك هو التّجاوز الصّريح للبنية الدراميّة الأرسطيّة، التي يرى فيها عبد القادر علولة أنّ المتلقّي ما هو إلاّ ذلك المستهلك السّلي.

على هذا فالحلقة عنده، هي أولاً تحطيم لقواعد اللعبة الإيطاليّة، وثانيًا هي الابتعاد عن كلّ ما له علاقة بالإيهام والاندماج و التعاطف و التوحّد، وصولاً إلى التطهير (Le Catharsis). و بذلك هي الأسس نفسها التي طالما ناد بها "بريشت" في مسرحه الملحمي، اعتماداً على تقنيّة التغريب (La Distanciacion)، و لتأكيد هذه العلاقة بين مسرح الحلقة و الملحميّة البريشتيّة يقول عبد القادر علولة «فأنا أعمل منطلقاً ممّا سبق و مستوحياً من المناهل الشعبيّة و العالميّة، على خلق منزلة جديدة للمشاهد الجزائري، منزلة تجعله عنصراً فاعلاً و غير مُستلب أثناء العرض»⁴⁸⁴.

من هنا يتجلّى ذكاء عبد القادر علولة الفنّي في دمج التراث الشّعبي مع أهمّ الغايات الملحميّة في مسرح بريشت، و المتمثّلة في كسر الإيهام، و كسر الجدار الرّابع، و بذلك كانت الحلقة المحفّز الحقيقي لإعادة بعث هذا الشّكل التراثي القديم/ الجديد، انطلاقاً من مسرحيّة "المائدة" سنة 1972 التي اعتُبرت تجربةً فنيّة رائدة، دفعته للانتقال إلى مرحلةٍ أعمق في تعامله مع العروض المسرحيّة كتابةً و إخراجاً، و في تحليله لهذا العرض قال « عن طريق هذه التّجربة التي استدرجتنا إلى مراجعة تصوّرنّا للفن المسرحي، اكتشفنا من جديد الرّموز العريقة للعرض الشّعبي المتمثّل في الحلقة، إذ لم يبق أيّ معنى لدخول و خروج الممثّلين، كان كلّ شيء يجري بالضرورة داخل الدّائرة المغلقة، ولم تبقى هناك كواليس، و كان تغيير الملابس يجري من مرأى التفرّجين، وغالبًا ما كان الممثّل يجلس وسط الجمهور بين فترتي أداء، لشرب سيجارة دون أن يتعجّب لذلك أحد»⁴⁸⁵. وعلى هذا سعى عبد القادر علولة إلى بعث هذا الشكل التراثي المتمثّل في الحلقة، و الحامل لميزات الملحمة البريشتية داخل العرض،

⁴⁸⁴ عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص 237.

⁴⁸⁵ ن. م. ص 18.

و بهذا فالحلقة آية من الآليات التي وظيفها علولة في مسرحه «الذي يمارس فيه المشاهد قطعةً مع العادة التقليدية للمستهلك، ليُشغَلَ وظيفةً أخرى ألا و هي المبدع _ المساعد»⁴⁸⁶، و على هذا ظهر الفضاء الدائري للحلقة في مسرح علولة كمساحة يمكن من خلالها مسرحة القول، مع استخدام بسيط للسينوغرافيا كميزتين يتميز بهما المسرح العلولي المتشعب بالقيم الفنية التراثية.

2 - القول في مسرح علولة

يعتبر هذا الشكل التراثي المتمثل في القول حجر الزاوية في عروض عبد القادر علولة، علمًا أن «المسرح عندنا بدأ شعبيًا في الساحات العمومية، في الأسواق مع إلقاء شعراء الملحون لقصائدهم، و المدّاحين لأشعار المديح النبوي، أداءهم له تعبير شفهيّ و حركيّ إيمائيّ (جسماني) و الذي غدا في مسارحنا القول»⁴⁸⁷، على هذا أخذ القول كل اهتماماته، حيث استلهم امكاناته التراثية من بيئته الأصلية، بغية الوصول إلى مسرح جديد. يعتمد أولاً وقبل كل شيء على الكلمة التي يتجسّد من خلالها العرض لأن «المسرح كلام. والكلام مسرح، و موقف الكاتب على الصعيد اللساني أكثر عمقًا و أكثر ثقةً و أكثر التزامًا»، ومن هنا فالنمط المسرحي العلولي هو النمط السردي في مقابل النمط الذي يعتمد على الفعل (Mode Narrative ≠ Mode Action). و القول فيه «هو الحامل للتراث الشفهي بكلامه، فهو يؤلف و يغني و يروي»⁴⁸⁸، و بذلك هو الممثل الشامل الذي طالما أراد عبد القادر علولة، كراوي شعبي، كسارد للأحداث و منسّق بين الشخصيات و مُمهّدًا للأحداث، حيث يظهر « بعضاه و لباسه المزكّرش، ليروي الأحداث، و يتغنى بخصال الشخصيات المتحذرة في الوجدان الشعبي، بالإضافة إلى تجسيد بعض المشاهد من خلال تقمص الأدوار»⁴⁸⁹، و على هذا تعتبر شخصية القول شخصية مركزية تعيش ثلاثية خارقة متمثلة في الراوي/ الممثل/ المغني، و من أهم وظائفها كسر الايهام لدى الجمهور على

486 ن. م. ص 235.

487 إدريس فرقوة. الظاهرة المسرحية في الجزائر. دراسة في السباق و الأفاق. دار الغرب للنشر و التوزيع. وهران. 2005. ص.22.

488 مجلة أكاديمية. الطقوس و الشعائر الاحتفالية في النص المسرحي الجزائري. مكتبة الرشاد. الجزائر. 2013. ص.167..

489 خالد أمين. المسرح المحكي في المغرب و الجزائر. مطبعة المعارف الجديدة. الرباط. ط1. 2006. ص 316.

الطريقة البريشتية، من خلال عملية السرد الفردية أو من خلال محاوراته مع قوَالٍ آخر أو مجموعة القوَالِ، هذا ما ظهر جلياً في ثلاثية "الأقوال" و "الأجواد" و "اللاثام"، حيث كان فيها القوَال المحرك الأساسي لكل الأحداث معتمداً بذلك على الكلمة أثناء الأداء، لكن بأساليب متنوعة، و القوَال شخصية دائمة الحركة تُغني و ترقص و تروي، فالقوَال شكل تراثي يجي في العرض العلوي انطلاقاً من رؤيا اخراجية جديدة «بهدف إعطاء الأذن ما ترى و العين ما تسمع.... فهو إذن مسرح يعطي الأفضلية للقدرات السمعية، و بالتالي القدرات التخيلية ذات القوام البصري»⁴⁹⁰.

لإبراز أهمية القوَال و حضوره الدرامي في شدّ انتباه المتلقي و استفزاز مخيلته أثناء عملية انتقاله من واصفٍ لشخصية إلى راوي لحدث معيّن، يستعين البحث بمقتطفات من دور القوَال في مسرحية الأجواد، التي يصف فيها شخصية "جلول الفهايمي" أفكاره و تصرفاته، وكذا موقعه داخل العائلة، و في المجتمع، مع دمج الزوجة "الزهرة" و الأبناء في العملية السردية التي تشدّ انتباه المتلقي و تفتح مخيلته، و بذلك تنتقل الشخصية بكل مقوماتها إلى ذهن المتلقي و تنمو بذلك في مخيلته تماماً كما رسمها عبد القادر علولة، حتى عند قبل ظهورها على خشبة المسرح، وهنا يلتقي التراث(القوَال) باللمحمة البريشتية(التغريب) بهدف كسر الإيهام، و كذا أخذ موقف من الحدث الذي يمرُّ عبر الكلمة التي تجسّد الفعل المنطوق الذي طالما ناد به عبد القادر علولة في مسرح الحلقة لأنّ «هذه المسرحيات (الثلاثية) يظهر الفعل المسرحي صراحةً أكثر استقراراً في الكلمة و في الفعل المنطوق»⁴⁹¹.

وهذا ما تجلّى بوضوح في مسرحية الأجواد.

القوَال: «جلول الفهايمي كريم و يأمن بالكثير في العدالة الاجتماعية، يحب وطنه بجهد و اخلاص، متميّ بلادته تنمى و تزدهر فيها حياة الأغلبية. جلول الفهايمي ماد يده باستمرار لقرائنه، يوقف بحزم وقت الشدة و يساهم

⁴⁹⁰ عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص238.

⁴⁹¹ ن. م. ص 236.

بكل ما يقدر عليه ضد الغيبة. دقيق في السيرة، و ذكي في الخطة، ولكن فيه ضعف: عصي: يتفلق تتغلب عليه النرفة يزحف و يخسرها. زوجته وأولاده يحبوه ويقادروه، يعرفوا له ضعفه، ويعرفوا كيف يتصرفوا معاه، يوقروه و يسياسوه، عارفينه حنين و كرم، و يرشد للطريق المفيدة، حينما يرفع صوته بدرجة، كلهم يسكتوا و يحطوا عينهم، يخلوه يخرج زعافه و لو يكسر طبسي. وإلا يضرب بقوة على المائدة..... لما يبرد من الزعاف الزهرة مرته تعانقه وتقول لولادها أبوكم جلول عادل و ينعر على الحق، من صابكم تشبهوله، و باش تغير الجو تزيد بالضحكة لو ما الغبينا ما صابهم، لو راه أبوكم إمام و لأ شخصية كبيرة في العاصمة»⁴⁹².

أما في ما يخص تحريك الأحداث في مخيلة المتلقي من خلال القول، تأتي قصة البناء و معاناته التي تظهر تدريجياً عبر السرد الحكائي. القول:

« بكر و خرج حزين راجع للملسة و تعبها، ودعائه زوجته تبسمت و هزت راسها، الجمعة الحايّة لعلّ ترتاح فيها، لعلّ تصيب المحنة زادت في ثقلها، بنى و على كعب جهده في البغلي و الياجور، اترك بالجمعة الشانطي قاصد للدار يزور، وحش المرأة و الأولاد ثقيل في صدره كالكور»⁴⁹³. و قد جاءت مسرحية الأجواد في شكل لوحات متراكبة مستقلة عبر شخصياتها، و في تطوّر أحداثها عبر السرد الحكائي/ الحواري، و التمثيل الدرامي، و كلّ هذا الزخم المشهدي يمرّ حتماً عبر الشخصية التراثية المحورية المحسّدة في القول / الممثل.

المبحث الثاني: تمظهرات الأيديولوجيا في مسرح عبد القادر علولة

1- النزعة الاشتراكية

تكمن قوة المسرح في قدرته التواصلية مع الجمهور وبذلك هو وسيطٌ وفضاءٌ هامٌ، لتمرير الأفكار، مؤثراً ومثأثراً بالواقع المعيش. وعلى هذا فهو مرآة عاكسة للتحوّلات والتغيّرات التي تحدث تاريخياً في مجتمعاً ما، سياسياً اقتصادياً أو اجتماعياً، وبالتالي ستترك هذه التحوّلات حتماً بصماتها على تطوّر الدراما، شكلاً ومضموناً.

⁴⁹² ن. م. ص 128.

⁴⁹³ ن. م. ص ص 103-104.

وانطلاقاً من هذه الفكرة، وبالتحديد غداة الاستقلال في الجزائر» وبالضبط في 8 يناير 1963 صدر مرسوم تأميم المسرح، وبموجبه نشأ المسرح الجزائري على المبادئ التالية: أنّ المهمة المنوطة بالمسرح بالغة الأهمية بالنسبة لشعبنا، لذا يجب على المسرح أن يخضع بصفة مطلقة لهذه المهمة، لا يعقل أن يسمح ببقاء المسرح في أيدي الخواص سواء بالنسبة للمسرح المحلي، أو الذي نستقبله من الخارج وكذا بالنسبة للمسرح الذي سنصدره، قطع الطريق أمام المتاجرة بالفنّ الدرامي ضرورة، حتى لا يسقط في الترفيحية البحتة، وبالتالي وتحت تأثير المنافسة نتفادى سقوطه في السهولة والابتذال، في جزائر اليوم التي تبني الاشتراكية يبقى المسرح ملكاً للشعب وسيصبح أداة نافعة في خدمته»⁴⁹⁴.

بناءً على هذا المرسوم يتجلى بوضوح تطوّر الدولة الجزائرية ذات النهج الاشتراكي، الخاص بالمسرح. وعلى أن تكون تلك القوة التواصلية فيه، خدمةً للشعب. و منه سعت الجزائر وبكلّ امكانياتها المادية و البشرية لإنجاح المشروع الاشتراكي، ومن أهم هذه الإمكانيات التي سخّرتها الجزائر، المسرح الذي لعب دوراً فاعلاً في تبرير النهج الاشتراكي للدولة، وكذا اقناع المشككين للوصول الى ادماجهم في الرؤية العامة للبلاد انطلاقاً من قيمها وثقافتها، لذلك أصبح من الضروريّ في تلك الفترة «خلق هذا الفكر السياسيّ و الاشتراكي من قيمنا الخاصة بنا والمدعّمة بالمبادئ العلمية، وهذا يقودنا الى ادراك الأهمية القصوى لمفهوم جديد للثقافة»⁴⁹⁵.

على هذا، ظهر اسم عبد القادر علولة على الساحة الفنية الجزائرية، ممثلاً في المسرح، حاملاً لواء الاشتراكية ومنتشعباً بأفكارها، وبالمقابل كان مرتبطاً أشدّ الارتباط بشعبه و كذا انخيازه لطبقة العمّال و الفلاحين، وعلى هذا جاء مسرحه مناصراً للمضطهدين والمستغلّين والمحرومين، ما جعله ينفي كلّ النفي حيادية المسرح حيث صرّح قائلاً «لا وجود للمسرح المحايد أو الغير منحاز هناك دائماً أرضية أيديولوجية، أهداف أبعاد، وكلّ عرض مسرحي

⁴⁹⁴ عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص 14.
⁴⁹⁵ عبد الله شريط. مع الفكر السياسي الجديد والمجهود الأيديولوجي في الجزائر. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. د ط 1986. ص 238.

له وظيفة اجتماعية»⁴⁹⁶ . لهذا يعتبر مسرحه، مسرحاً سياسياً اجتماعياً هادفاً، يغوص في واقعه، محاولاً بذلك إحداث التغيير من خلال فضح سلبيات الوضع الراهن، عبر عرضها على خشبة المسرح، مع ترك المجال للمتلقّي لأخذ موقف منها، و عليه جاءت جلُّ أعماله منطلقاً من الواقع و ناقمةً على السلوكيات السلبية كالبيروقراطية، والتزثوة، ونهب المال العام ، وبذلك تعتبرُ أعماله المسرحية انعكاساً لهذا الواقع حيث « كان عبد القادر علولة ينتمي الى مدرسة الواقعة الاشتراكية وكان يعتقد بنظرية الانعكاس »⁴⁹⁷.

هذه النظرية التي أسس لها "جورج لوكاش" ، الذي يُعتبرُ رائداً من رواد النقد الأدبي الجدلي في سياقهِ السوسيولوجي، كما تُعتبر أعماله امتداداً لكلِّ من "ماركاس" ، "انجلس" و "هيجل" ، و لوكاش يرى أنّ للفنّ علاقة مباشرة بالواقع، لذلك فهو يعكسه بطرق شتى، ومنه العمل الفني المسرحي باعتباره نتاجاً لضروف تاريخية، وانعكاساً لها، وعلى هذا يقول لوكاش «إنّ المسألة تدور هنا حول الانعكاس الفني للواقع الموضوعي بكلِّ غناه وعمقه، وهذا الغنى و هذا العمق، ينشآن في الواقع ذاته من الفعل المتبادل المتنوع، و المليء بالكفاح بين التّواضع الإنسانيّة، إن أناس الواقع لا يعملون جنباً الى جنب بل من أجل بعضهم البعض، وضدّ بعضهم البعض»⁴⁹⁸. و من هنا فالعملية الفنية التي يقوم بها الفنّان مرهونةً بالضروف السوسيو- تاريخية، حيث يعمل الفنّان على خلق نماذج انسانية تعكس الواقع بكلِّ تفاصيله، وهذا ما حصل في جلِّ أعمال عبد القادر علولة في مسرحية "الخبزة" وثلاثية "الأقوال" و"الأجواد" و"اللثام" حيث استطاع أن يخلق نماذج انسانية مستوحاة من الواقع الاجتماعي للمواطن الجزائري، تحمّل فكره وتكلم كلامه كما تحمّل تطلّعاته كشخصية "سي علي"، "جلّول"، "برهوم" لأنّ كلّ « فنّان أصيلٍ من حيث هو خالق لنماذج انسانية، هو كذلك حتماً عدوّ للنظام الرأسمالي سواء علم ذلك أو لم يعلم»⁴⁹⁹ ، ويؤكد عبد القادر علولة هذا الطرح بكلِّ وضوح عند اجابته على سؤالين خصّهما

496 حوار خاص من اعداد الصّائم الحاج مع عبد القادر علولة. حصّة من أرشيف الإذاعة. ذكريات فنّان. إذاعة وهران 1993

497 أحمد حمومي. التراث الشعبي و المسر تجربتان من الجزائر. مجلّة انسانيّات. الجزائر. ع. 12. 2012. ص 12. ص 134.

498 جورج لوكاش. دراسات في الواقعية. ترجمة نايف بلّوز. المؤسسة العامة للدراسات و النشر. لبنان ط 3. 1985. ص 28.

499 ن. م. ص 18.

الأستاذ "أحمد جليّد" في حوارهِ الخاص مع عبد القادر علولة، حيث سأله: لمن يكتب؟ وكيف يبيّن شخصيَّته؟، فكان جوابه: «أكتب لشعبنا واضعاً نصب أعيني منظوراً أساسياً، ألا وهو ترقّيته الشّاملة و الكاملة..... أنا أكتب وأعمل من أجل أولئك الذين يعملون ويبدعون في هذا البلد سواءً يدويّاً أو فكريّاً..... للوصول الى مجتمع حرّ وديمقراطيّ واشتراكيّ. أبطالي هم أناسٌ نصادفهم كلّ يوم، أناسٌ عاديّون وهم الذين يقومون في الواقع بصنع الحياة اليوميّة، إنّ شخصي تنطلق وتنبثق من الواقع وهدفهم هو واقع المتفرّج»⁵⁰⁰.

انطلاقاً من هذه المقولة الجوهرية جاءت مضامين مسرحيات عبد القادر علولة سياسيّة اجتماعيّة ذات نزعة اشتراكيّة «تتمّ بقضايا المجتمع الجزائري بشكل خاص كقضيّة العمّال، الصّراع الطبّقي، البيروقراطية، وعلاقة السّلطة بالشّعب»⁵⁰¹. وعلى هذا يمكن القول أنّ المسرح العلولي ينطلق من الواقع الاجتماعي بكلّ مكوّناته السياسيّة والاجتماعية في سياق نهج اشتراكيّ، الغاية منه هي التّعبير عن حاجات ومتطلّبات المجتمع، وأمله في التّغيير. وعليه يتّضح جليّاً الموقف الأيديولوجي لعبد القادر علولة إزاء النّسق الأرسطي في المسرح الذي يعتمد على "نظريّة الاحتمال و الصّورة" وكذا موقفه من العلبة الإيطاليّة، باعتبارها تجسيداً للفكر البورجوازي الذي يمثّل «فئة اجتماعيّة تصنع من العرض المسرحي سلعةً حيث أخذت البنود الأرسطية، وجعلت منها قاعدة لها أهداف، وبذلك حرّفت البورجوازيّة الوظائف الاجتماعية و الفنيّة و الجماليّة و النّبيلة، للفنّ المسرحي، هذه الفئة التي جعلت من القالب الأرسطي قالباً منحطاً يجد المتلقّي فيه نفسه مستهلكاً سلبياً ومستلباً»⁵⁰².

تجلّت النزعة الاشتراكية بكلّ وضوح في مسرحيّة "الخبزة"، سنة 1970 التي تعطي للمتلقّي صورة واضحة عن حياة الطبقة الكادحة، التي تأمل الى مخرج في سياق النهج الاشتراكي الذي تبنته الدّولة الجزائريّة بعد الاستقلال، وها

⁵⁰⁰ عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص 243.
⁵⁰¹ مصطفى رمضان. الأدب المغربي اليوم. مسرح القول عند عبد القادر علولة. منشورات اتحاد كتاب المغرب. الرباط. ط 2006. ص 323.
⁵⁰² حوار خاص من اعداد الصّائم الحاج مع عبد القادر علولة. حصّة من أرشيف الإذاعة. ذكريات فنّان. إذاعة وهران 1993

هو "سي علي" في آخر مشهد من المسرحية، يظهر رافعاً لكتابه، الذي كتب فيه عن أحوال الناس و المجتمع باعتباره كتاباً عاماً، وكان عنوانه "الخبزة"، وفي هذه اللحظة خاطب الناس قائلاً:

« هذه تمّ العمال الفلاحين والطبقة الكادحة، في سبيل الخطوة الجبارة لبناء المجتمع الاشتراكي»⁵⁰³ (1.33.37-1.33.47). لكن تجليات النزعة الاشتراكية في أعمال عبد القادر علولة امتدّت بعد ذلك بعشرة سنوات، حيث ظهرت في ثلاثيته، ومنها مسرحيات الأقوال، ووصية "الغشام" لابنه "مسعود"، حيث يقول له «يا وليدي مسعود الشعب الخدام محتاج للناس للي كيفكم، محتاج للمثقفين اللي مأمنين في الاشتراكية، ويخدموا الوطن و المصلحة العامة،يا مسعود وليد العامل غشام نشكر ربي..... اللي قدرنا نكبّوك ونسأهموا في تكوينكنتمنى و نطلب ربي ما يخينيش وتآدي الواجب متاعك كيما متمنين أمك وأنانطلب ربي تفيد وطنك في طريق الاشتراكية»⁵⁰⁴.

2- التقاطع الفكري مع بريشت

تعتبر التجربة المسرحية العلوية، تجربة مميّزة وذلك عبر المزج الواعي والمقصود بين مسرح الحلقة والمنهج البريشتي الحامل لأيديولوجية اليسار المناهض للبورجوازية، و الرأسمالية العالمية، باعتباره مسرحاً يستفزّ العقل قبل العاطفة، لأخذ موقفٍ ما، متجاوزاً بذلك الحالات البيسكولوجية، و بالتالي رفض للاندماج و التعاطف، و خاصةً الإيهام بالواقع، وبذلك هو مسرحٌ تجاوز من خلاله بريشت السق الأرسطي الذي يعتبرُ مُحصّلاً للذات وليس مُحصّلاً للمجتمع. هو مسرحٌ إذن يهتم أكثر بالعلاقات الاجتماعية وفق المفهوم الماركسي، وعلى هذا هو وسيلة لتعريّة الطبقات المهيمنة وفضح أساليبها، بذلك عُرف على أنه المسرح النضالي الثائر، الداعي الى التغيير عبر عرض تناقضات المجتمع على خشبة المسرح، يكون فيه المتلقّي يقطاً واعياً منتقداً، بعيداً كلّ البعد عن المتلقّي السليبي و

⁵⁰³ مسرحية الخبزة. العرض.

⁵⁰⁴ عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص.53.

المستلب و المنوم، هو مسرح ينطلق من واقع اجتماعي، منحاز إلى الطبقة العاملة. وعلى هذا يرى بريشت أن المسرح البرجوازي سعى جاهداً إلى خلق وعي زائف، واستعمل بذلك تقنية التطهير، لتمرير أهدافه وهنا يظهر أول تقاطع بين الفكر العلولي و الفكر البريشتي، حيث سبق للبحث أن أكد على أن عبد القادر علولة، وصف القالب الأرسطي بأنه قالباً منحطاً له أهداف وغايات، حيث كانت البورجوازية عبر مسرحها ذو التسق الأرسطي تخفي الحقائق، أما مسرح بريشت الملحمي جاء ليعرّيها ويفضحها انطلاقاً من واقع موضوعي، هذا ما يجسد فعلاً موقف كارل ماركس من الفن الإغريقي حيث يقول «كان الإغريق أطفالاً طيبون، ولا يبدو سحر فتهم في نظرنا متناقضاً على المستوى البدائي للمجتمع الذي نشأ على أساسه هذا الفن، إنه بالعكس الثمرة، ويوجد مرتبطاً ارتباطاً لا انفصام له بحقيقة أن الظروف الاجتماعية التي استمدت و استطاع هو وحده أن يستمد منها جذوره انتهت إلى الأبد»⁵⁰⁵. وكان يعني كارل ماركس الميتولوجيا اليونانية باعتبارها أفكار مجردة تفرض نفسها على الواقع، بذلك هو تجاوز لكل التخمينات الميتافيزيقية التي كانت غالباً ما تعطي تبريرات للهيمنة بوسائل زائفة مثل "القدر" و "مشيئة الآلهة"، وعلى هذا فالتهريب «تقنية تتناول الأحداث الاجتماعية الإنسانية المطلوب تصويرها وتسميتها، على اعتبارها شيء يدعو للتفسير و الإيضاح، لا مجرد أمر طبيعي مألوف، والغرض في هذا هو السماح للمتفرج ان يلجأ إلى النقد بشكل بناء من وجهة نظر اجتماعية»⁵⁰⁶. ومن هنا يأتي التقاطع الثاني بين الفكر العلولي و الفكر البريشتي الذي يساوي بين التسق الأرسطي و المسرح البرجوازي، حيث يقول عبد القادر علولة «قلت بأنني قد أحدثت قطيعة، و أتيّ حاولت إحداث قطيعة مع تشخيص الحركة. (الحركة بالمعنى الميتافيزيقي والأرسطي) كما ورثناها في العشريّات المنصرمة، عن طريق المسرح البرجوازي الكولونيالي»⁵⁰⁷. وقد عمد بريشت في مسرحه على خلق جدلياتٍ منبعها متناقضاتٌ غايتها تحفيز العقل، وذلك في اتجاهٍ متناقضٍ

505 كارل ماركس . نقد الاقتصاد السياسي. ترجمة راشد البراوي. دار النهضة العربية. ط1. 1969. ص.108.

506 أريك باننلي. نظرية المسرح الحديث. ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. ط2. 1968. ص.82.

507 عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص 237.

لنسق الأرسطي الذي يعتمد على العقدة و الانقلابات، وصولاً الى حلّها، و على هذا وُجدت تقنية التّغريب «لتحطيم المفهوم التقليدي للفن و أخيراً الأيديولوجية البورجوازية، ولهذا فالمهمة الأساسية للفنان ليست الانتظار بل اثارة الواقع عبر الممارسة، وبذلك فالواقع هو كذلك الصّدام الاجتماعي الذي ينكشف عبر تقنية التّغريب لكن بدون الوصول الى حل واضح»⁵⁰⁸.

هذا الأخير يعتبره بريشت من مسؤوليّة المتلقّي كآخر حلقة من حلقات الجدليّة (التّركيب)، وذلك بجانب العنصر السّردى الذي يُحدّد معالم المضمون، ومن هنا يأتي التّقاطع الثالث بين الفكر العلولي و الفكر البريشتي، حيث يقول عبد القادر علولة «وهنا تُطرح أسئلة عويصة تتعلّق بنسق النّص السّردى وسيرورته الجدليّة، والتّحكّم في العلاقات المتناقضة الموجودة فيه»⁵⁰⁹. فجدليّات المتناقضات هي التي يتم عبرها تطوّر الأحداث في سياق سردي يفرض على المتلقّي، حالة ذهنيّة خاصّة يصبح بموجبها مراقباً للحدث يتتبع تفاصيله عبر لوحات مستقلّة، وهنا تأتي مسرحيّة الأجواد لتؤكد هذا الطّرح على لسان عبد القادر علولة نفسه «فانّ المسرحيّة تضمّ ثلاثة مواضيع دراميّة، تستقطعها أربع أغنيات، ويستقلّ كلّ عنصر من عناصر المسرحيّة بذاته من حيث الموضوع، في حين يرتبط الكلّ بما يمكن أن أسمّيه "العناصر الأساسيّة للمضمون"، عرس قائم من أجل كلّ الذين يعملون ويبدعون في بلدي، بغية الوصول الى مجتمع حرّ وديمقراطيّ، خالٍ من استغلال الإنسان للإنسان»⁵¹⁰.

بناءً على ما سلف ذكره يمكن القول أنّ التّمودج البريشتي باعتباره مسرحاً تحريضياً يُروّج للعدالة و الحرّيّة و الاشتراكية قد شكّل تقاطعاً فكريّاً أيديولوجياً مع مسرح عبد القادر علولة الذي عكس بصدق تلك التّحوّلات التي أتت على البنية الإقتصاديّة، والإجتماعيّة و السّياسيّة للمجتمع الجزائري اثناء المدد الاشتراكي، وعلى هذا جسّد عبد القادر علولة دور المثقّف العضوي الملتزم المنحاز الى طبقته، حيثُ كان شغله الشّاغل التّغيير. هو

⁵⁰⁸ Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd. La fabrique.2003.P230.

⁵⁰⁹ عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص 239.

⁵¹⁰ ن. م. ص 234.

مسرحٌ يتّسم بالاحتجاج و الإقناع و الوعظ غايته، في ذلك التغيير من خلال عرض التناقضات على خشبة المسرح، ومن أهمّ النتائج التي كانت ثمرة هذا التقاطع الفكري و التي كانت لها آثارٌ فنية داخل البنية الدرامية لمسرح عبد القادر علولة، هي تلك المفاهيم التي جسدها فنياً مثل "الراوي"، "التغريب"، "اللوحة"، "كسر الجدار الرابع"، "التغيير"، "المتلقي المتفاعل الغير المستلب و الغير سلمي"، "المسرح التعليمي"، وعلى هذا فالمتلقي العلوي هو نفسه المتلقي البريشتي بحيث يعي ذاته وواقعه عند مغادرة العرض حاملاً معه عزيمةً قويّةً، للتغيير و ساعياً الى نبذ السلوكيات السلبية و متطلّعاً للحرية، و العدالة الاجتماعية.

بناءً على هذا جاء مسرح عبد القادر علولة مناهضاً للنسق الأرسطي أو المسرح التقليدي، باعتباره شكلاً من الأشكال الفنية البرجوازية، وبذلك فهو يعيق التجربة المسرحية العلوية، بفكرها المعادي صراحة لهذه الفئة الاجتماعية، وأنّ التحوّلات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية لعبت دوراً كبيراً في ظهور متطلبات اجتماعية لم يعد بمقدور المسرح ذو النسق الأرسطي الاستجابة لها.

بالمقابل أظهر عبد القادر علولة مسرحاً يغوص في عمق الجزائر حاملاً لواء الدفاع عن قضايا المجتمع الزاهنة آنذاك والنّضال من أجلها ومسرحية الأجواد من أهم العروض التي «اهتمت بالقضايا الاجتماعية، وكذلك تصويرها لواقع وهموم الطبقة الكادحة، انطلاقاً من الهدف الأسمى الذي يطمح له منهج بريشت في انتقاد المجتمع وتحريره من جميع أشكال الاستلاب»⁵¹¹. وها هو القول في مسرحية الأجواد يؤكّد هذا الطرح عند وصفه لشخصية جلّول الفهايمي

«كريم ويأمن بالكثير في العدالة الاجتماعية يحب وطنه بجهد وإخلاص، متميّ بلاده تنمّي بسرعة، وتزدهر فيها حياة الأغلبية، جلّول الفهايمي ماد يده لقرابنه باستمرار يوقف مجزم وقت الشدة ويساهم بكل ما يقدر عليه

511- لخضر منصور. التجربة الإخراجية في مسرح علولة. رسالة ماجستير. جامعة وهران. 2001-2002ص117 .

ضدد الغيبنة»⁵¹². و استنتاجا لما سلف ذكره يمكن القول أن مسرح عبد القادر علولة تأثر بالنهج البريشتي أولاً وقبل كل شيء على المستوى الفكري باعتباره مسرحاً اجتماعياً سياسياً نضالياً يدعو الى التغيير ذو نزعة اشتراكية منطلقاً من الواقع يفضحه ويعرّيه، بغية تغييره، وعلى هذا اعتبر كلٌّ في مرحلته التاريخية (بريشت و عبد القادر علولة)، أنه من غير الممكن الثورة على النسق الأرسطي وكذا محاربة أفكاره بنفس آلياته. وفي هذا الصدد يؤكد عبد القادر علولة هذا التقاطع العلولي البريشتي بقوله «المسرح البريشتي يقترح مسرحاً تُحَقِّق الوظائف المعرفية والجمالية للأسئلة، و في نفس الوقت يقيم القطيعة التامة مع مسرح الوهم الذي يعمل على عرض الموضوع وليس جدلية تناقضاته»⁵¹³.

المبحث الثالث: الموسيقى و دورها الأيديولوجي في مسرح عبد القادر علولة

تجاوزت المادة الصوتية الموسيقية في مسرح عبد القادر علولة الوظائف التقليدية التي كانت تُسند لها وتوظف من أجلها، والتي خاض فيها البحث بعمق في الفصل الثاني، إلى اسنادها مهام أخرى جعلت منها أحد أهم أركان العرض المسرحي، كالحركة والإيماءة، والفعل المنطوق. وبذلك كانت الموسيقى بلا منازع محرّكة للأحداث، أو من خلال خلق جوّ احتفاليّ فرجوي، قد يجد المتلقي نفسه فيه حاضراً لعرضٍ موسيقي خاص، فيتفاعل معه داخل العرض العام الذي هو في الأصل درامي.

بناءً على هذا الطرح، لم تكن الموسيقى في مسرح عبد القادر علولة ثانوية، كاستعمالها لملء الفراغات، أو موسيقى فصل المشاهد اللاوظيفية درامياً (حشو اعتباطي) أو موسيقى الاستهلال، أو موسيقى الصّالة لرفع الملل عن المتلقي. علماً أنّ هناك موسيقى تصبُّ في عمق الحدث ولها وظائف درامية متنوّعة لكنّها ذات بعد سيكولوجي فهي بذلك لا تُحْفِز العقل ولا المخيلة بل تستجدي العاطفة و الوجدان. لكن موسيقى مسرح عبد

⁵¹²-عبد القادر علولة ص128.

⁵¹³-عرفي عبد الكريم: الفكاهاة ومسرح عبد القادر علولة،رسالة ماجستير. تلمسان 2011-2012.

القادر علولة لها أسبقية المخيلة و العقل على العاطفة، حتى و إن وُجدت هذه الأخيرة فالعمل السردى يقوم بسحبها من مجالها. ومن هنا فهي موسيقى تؤدّي وظيفةً دراميةً، نابعةً من رؤيةٍ اخراجيةٍ ثاقبةٍ ذات حمولة أيديولوجية. هي مرتبطةً عضوياً بالكلمة، وبالتالي بالعملية السردية التي تُعتبر من أهم خصائص المسرح عند عبد القادر علولة، حتى في مراحلها الأولى التي ميّزتها العلبة الايطالية كفضاء تقليدي للممارسة المسرحية. وبناءً على ما ذكّر سلفاً يمكن وضع الموسيقى في مسرح عبد القادر علولة داخل نوعين موسيقيين هما:

- 1-الموسيقى السردية (Musique récitatif): وهي نوعٌ موسيقيٌّ غنائيٌّ يكون فيه المؤدّي (L'interprète) / الممثل/السارد أقربُ إلى الكلام من الغناء. وعلى هذا لا يرقى أداءه إلى المعنى أو الطرب. بل هو كلامٌ مُعنى، و من هنا فالموسيقى السردية هي « خطابٌ مسرودٌ و منعّمٌ، وهو طريقةٌ في الغناء قريبةٌ من الكلام..... لا تدوم بالضرورة إلاّ المدة التي يستحقها موضوعها، و لا مكان فيها للعاطفة و سحر الموسيقى»⁵¹⁴.
- 2-موسيقى البرنامج (Musique à Programme): و هي موسيقى تُؤلّف انطلافاً من عنصرٍ خارجٍ عنها، بعيدةً كلّ البعد عن المجال الذي تنمو و تتطوّر فيه و بمفرداتها (Extra-Musical)، كوجود نصٍّ أدبيّ، أو قصّة، أو قصيدةٍ شعريّة، أو أسطورةٍ بذلك هي « موسيقى تستلهم أحياناً من معطياتٍ غيرٍ موسيقية، قد تكون دراميةً، أو أدبيةً، أو وصفيةً، و نعني بها، كلّ موسيقى ذات جوهر سردي حكايةي (Musique Narratif)، مثيرةً للأشياء، وصفيةً، أو توضيحيةً، تحيل (Renvoi) إلى مُعطى خارجاً عنها. و هي عكس الموسيقى الخالصة (Musique Pure) التي لا تُحيل إلاّ لذاتها»⁵¹⁵.

بناءً على هذا تنوّعت التيمات و الألوان الموسيقية الحاملة لها، الحية منها و المسجّلة، جاءت غالبيتها في طابع تراثيٍّ « بوصفها ظاهرةً جمعيّة تُعصّد المكتسب التراثي و الثقافي لأي شعب..... و تلوح بذكرتها إلى

⁵¹⁴ J.J.Rousseau. Dictionnaire de Musique. Paris. 1768. P 406.

⁵¹⁵ Marc Vignal. Dictionnaire de Musique. Larousse. 2001. P 2913.

التجمُّعات الشعبيَّة التي كانت تُقامُ في الأسواقِ و المواسمِ و الأعيادِ»⁵¹⁶ و الأفراح، و كذا العادات الاحتفاليَّة على غرار "الحضرة"، "الديوان"، أو "الجدبة"، و كذا موسيقى و رقصات العلاوي و آلتها التقليديَّة كآلة "القصة" و "الفلّوز" و "الغايطة"، التي ظهرت كعرضٍ داخل العرض ألهب الجمهور في مسرحيَّة "المائدة" سنة 1972 (11.16-11.20)*، كما لم يتوانى عبد القادر علولة من توظيفِ قطع موسيقيَّة من التراث العالمي، صبَّت كلُّها في رؤيته الإخراجيَّة، و خطَّه الأيديولوجي. لهذا وُجِدَت في صميم النهج "البريشتي" و تقنيَّة "التغريب". و للاسترسال في هذه المرحلة الأخيرة من البحث يقترح هذا الأخير ثلاثة مسرحيَّات، يرى فيهم تلك الشحنة الموسيقيَّة التي تحرك الأحداث، و تضبط إيقاعها، تقترح، و تصف، و تعلق، دون أن تغفل دورها في تمرير الفكر الأيديولوجي. وهي مسرحيَّات "الخبزة"، "الأجواد"، "اللثام".

أ- مسرحيَّة الخبزة:

هي مسرحيَّة قام بإخراجها عبد القادر علولة سنة 1970، وهي مقتبسة من مسرحيَّة "الطعام لكلِّ فم" لصاحبها "توفيق الحكيم" سنة 1963. حيث عاجلت هذه المسرحيَّة مشكلة الفقر والجوع والجهل، عمد عبد القادر علولة إلى اقتباسها لما لها من تماثلٍ مع فكره وواقعه، والاقتباس (Adaptation) هو «إعادة سبك عملٍ فنيٍّ لكي يتفق مع وسيط فنيٍّ آخر كتحويل الفيلم إلى مسرحيَّة أو القصَّة إلى مسرحيَّة»⁵¹⁷. و لتقريب الفكرة اختار البحث مقطعا من حوارٍ جرى بين شخصيَّتين من مسرحيَّة توفيق الحكيم⁵¹⁸:

«حمدي: الجوع سلاحٌ للسيطرة و الاستعباد.

سميرة: نعم..... لذلك لن يتخلَّى المسيطرون عن سلاحهم».

⁵¹⁶ براهيم سماعيل. تلقى التجارب المسرحيَّة المعاصرة في الجزائر. رسالة دكتوراه. جامعة وهران . 2013-2014. ص 126.
* وثائقي ل "كنال الجيري" خاص بحياة الفنان عبد القادر علولة 1939-1994. تعليق بوعلام كمال. إنتاج أدونيد فيلم
⁵¹⁷ مجدي وهبة و كامل المهندس. معجم المصطلحات العربيَّة في اللُّغة و الأدب. مكتبة لبنان. ط2. 1984. ص 56.
⁵¹⁸ توفيق الحكيم. الطعام لكلِّ فم. مكتبة مصر. د ط 1963. ص 179.

في إشارة واضحة للطبقة البورجوازية المهيمنة، التي تستغل الطبقة الكادحة بدون رحمة. لهذا جاءت مسرحية "الخبزة" بنفس الروح لعب فيها "السي علي" دوراً محورياً مع شخصيات أخرى تدور في فلكه، و من خلاله جسّد عبد القادر علولة أفكاره، و مرّر بذلك رؤيته للعالم، و نظرتة الخاصة للواقع السياسي، الاقتصادي و الاجتماعي، الذي كانت تعيشه الجزائر آنذاك.

لكن، موازاةً مع شخصية "السي علي" هناك شخصية أخرى خطفت الأضواء وتقاسمت معه عبئ العرض وهي شخصية الراوي/ المغني/ العازف، المحرك للأحداث والمعلق عليها، ميزته، كونه خارج الفعل، حيث كانت المسرحية عرضاً يبرز الفوارق الاجتماعية، وظروف الطبقة الكادحة، الجوع والحرمان، الجهل والبطالة، وكذا أساليب الاستغلال والسلوكيات الاجتماعية السلبية.

من خلال العرض المسرحي ينتقي البحث أهم اللوحات التي تخدمه، والتي لها علاقة مباشرة بالمادة الصوتية الموسيقية التي يراها البحث مرتبطة عضويًا بالكلمة، باعتبارها منطلقًا للحن الذي كان من نفس النغمة (Mélodie) حتى نهاية العرض باستثناء اللوحة التاسعة، وبذلك كانت الموسيقى رافعة حقيقية للنصّ العلوي، زاداها قوّة و اصبراً أداء العازف و المغني "محمد حيمور"*. وبناءً على هذا الطرح فهي موسيقى برنامج (Musique à programme) ذات جوهرٍ سرديّ (Narratif) أو ما يُعرف "الاغنية الحكائية"، بمصاحبة موسيقية كانت فيها آلة "البانجو" الأداة الوحيدة، أنظر شكل الآلة:

* محمد حيمور. ممثل ومغني بالمسرح الجهوي بوهران. له طاقات صوتية هائلة كما أنه يجيد العزف على الآلات الوترية.

ومنه جاءت اللوحة الأولى مغنّاة تبرز أهم سميات شخصية "السي علي" و في نفس الوقت موسيقى استهلالية (Prologue) أو (Musique d'ouverture) لكن ميزتها كونها تنطلق من معطيات هي في الأصل من صميم النص، و في هذه الحالة تكون الموسيقى "الأغنية الحكائية المصاحبة بالعزف" في حالة "المُرسل" في نسقها الملحمي عكس كونها "مُستعملة" للاستهلال فقط في نسقها الدرامي الأرسطي، و من هنا فالتلقّي و منذ بداية العرض يجد نفسه مطالبًا بالحضور و التفاعل و تعقّل اللحظات الملحمية عبر الكلام المُعنى المصاحب بالعزف. لكن مسرحية الخبزة طغت عليها موسيقياً النغمة الواحدة القارّة لكن المتغيّر فيها مربوطٌ بها عضوياً وخارجٌ عن مجال مفرداتها و هو النص، و بذلك كانت "التيما الموسيقية" (Thème Musical) هي التي تميّز تراكمات اللحن الواحد، و هذه ميزةٌ تحسب لعبقرية المخرج عبد القادر علولة في توظيف اللحن الواحد لتجسيد عدّة تيمات، حيث جاءت اللوحة الأولى وصفية (Descriptif) في وظيفتها خصّت شخصية "السي علي"

« كان السي علي فالحرفة كاتب، قريب بالسنّ لستين عام. حنين كريم شاقى معروف، خبزة المخلوق منيطة من حروف. المحل ضيق و القلم و المكتب قدم»⁵¹⁹ (00.28 - 02.48).

و من خلال هذا الكلام السردى المُعنى، يحاول عبد القادر علولة إثارة محيطة المتلقّي منة خلال عملية الوصف و استعمال الاعادات الموسيقية المغنّاة "les Reprises" التي خصّت الجملة الموسيقية التي كانت رافعةً لحنيةً ل "المحل ضيق" لغاية اعطاء قوة الدلالة للملفوظ الخاص باليوميات الكادحة "السي علي". وتأتي اللوحة الثانية بنفس النغمة وباستعمال أكثر للاعادات الموسيقية المغنّاة، لكن باستعمال الإرتفاعات "Les Hauteurs" و التركيز على الأصوات المنخفضة في آخر المقاطع اللحنية المغنّاة بهدف ابراز عمق دلالة الملفوظ و في نفس الوقت شد انتباه المتلقّي عبر التركيز على الارتفاعات "انخفاض / ارتفاع" لجعله يستفهم السلوك الطيب لشخصية "السي علي" داخل مجتمعٍ جشعٍ و أناني. و بذلك هو التّغريب الملحمي الذي "يعرض السلوك" عكس النسق الدرامي

⁵¹⁹ مسرحية الخبزة عرض

الأرسطي الذي يسعى إلى "تأزيم الحالة النفسية". و بذلك جاء اللحن باعتباره "مرسلاً" بتيمة خاصة و بوظيفة

توضيحية (Illustratif)

«سمحات سمحات موالف بالله يجيب، القلب واسع و لا فلس فالجيب، السي علي فالخرقة كاتب، "كاين ولا ما كانش - كاين ولا ما كانش" (إعادة Reprise)، دائماً خدام ما يغلي ما يقاشح "قانع بالقليل" (نبرة منخفضة).

آدمي بالقوة ضريف لازلو القليل»⁵²⁰ (5.55.-06.35).

و بناءً على هذا الكلام المغني المسرود و المصاحب آلة البانجو، يكون المتلقي مدعوًا للتعرف على سلوك "السي علي" وفي نفس الوقت أخذ موقف من الحدث الذي عُرض أمامه، للناس الذين يستغلون طيبة "السي علي" بعدما أخذ المتلقي الشحنة اللازمة عن طريق الموسيقى المغناة. و هنا يتجلى بوضوح أثر التنظير البريشتي للموسيقى في أعمال عبد القادر علولة، حيث تظهر القصدية في التأثير على المتلقي و المعرفة المسبقة لأثر الموسيقى عليه، و هي حالة خاض فيها البحث في الفصل الثاني، تلعب فيها تقنية التغريب دورًا محوريًا، باعتبارها موسيقى تستغز العقل و الفكر قبل العاطفة و الوجدان.

بناءً عليه كانت المادة الصوتية الموسيقية رافعة قوية للنص العلوي الذي شد انتباه المتلقي، و أيديولوجية بالضرورة لأنها تظهر و تختفي مع الراوي/المغني/العازف لسان حال عبد القادر علولة، باعتبار النص حاملًا لأفكاره و انعكاسًا لواقعه، معاديًا للاستغلال و البورجوازية، و ما اللوحة الحادية عشر إلا صورة واضحة لتمير الأيديولوجية الاشتراكية و الدعاية لها، و أثناء تمجيد "السي علي" للاشترائية، وأنّ الفلاح و العامل من أهم مقوماتها. يتدخل الراوي/المغني/العازف مرتكزًا على اللحن الأساسي باعتباره "مرسلاً" حاملًا لموقف صريح من الأحداث، يدور في فلك تيمة خاصة بالاستغلال و الحقرة، و هنا تبرز أهم وظائف التغريب الخاصة بالمادة الصوتية الموسيقية" الموسيقى تأخذ موقف (La musique Prend Position) من الحدث. عكس النسق الدرامي الأرسطي الذي

⁵²⁰ مسرحية الخبز عرض.

يسعى إلى "تزيين الحدث" (La Musique Paint L'action) لأهدافٍ بسيكولوجية، وبالتالي هو استفزازٌ و شدُّ انتباه المتلقّي و دفعه إلى التفاعلٍ مع ما يسمع و كذا أخذُ موقفٍ، حيث تكون النتيجة تكسير الجدار الرابع و كذا عمليّة الايهام بالواقع، و كلُّ محاولات الاندماج و التعاطف مع الشخصيات، و هذا من خلال كلامٍ مسرودٍ مُغنى مضاد للبورجوازية المستغلة للطبقة الكادحة حيث يعي الراوي/ المنعّي

« في المصنع جاز السي علي و حس بالكيّة، الماشينة قديمة و فالزيت تنقياً، شاف الاستغلال يحقر الضعيف و النيّة، "المعلّم شيطان" (إعادة مصاحبة آلياً Reprise) ضد البشريّة، خاين و يظلم ما فيه انسانيّة، "حب يستغنى" (إعادة مصاحبة آلياً Reprise) الواقلة من البورجوازية»⁵²¹(1.11.45-1.10.40).

علماً أنّ الاعادات لها مفعولها الايحائي في توجيه المتلقّي للغاية المستهدفة. و بناءً على هذا يستخلص البحث أنّ المادّة الصوتية الموسيقية كانت في قلبها الملحمي التغريبي محرّكة للأحداث، فتارةً تكون توضيحيةً و تارةً أخرى تكون وصفيةً و تارةً تأخذ موقفاً و تؤكد ذلك عبر الإعادات محاولاً بذلك المرور عبر الكلمة المغنّاة دون أن تغفل دورها الأيديولوجي، الذي يتّضح عند ربط المستويين "الشاعري" و "الجمالي" للموسيقى. تماماً كما تعامل بريشت مع هذا الحدث الصوتي(الموسيقى) داخل العرض المسرحي، عندما ثار على جوهرها العاطفي الانفعالي، فعمل على توجيهها بطريقة مقصودةٍ واعيةٍ محسوبٌ مفعولها على المتلقّي مسبقاً غايتها العقل قبل العاطفة، و في نفس الرؤية لتوظيف المادّة الصوتية الموسيقية، ربط عبد القادر علولة المستوى الشاعري(Niveau Poétique) باعتباره موسيقى برنامج ذات جوهر سردي حكاوي ك"مرسل" ووظف بطرق متنوّعة تماشياً مع ضرورات العرض و حسب اللوحات المسرحية، حيث جاءت الموسيقى المغنّاة نابعةً من التراكمات السياسية و الاقتصادية و كذا الاجتماعية، و التي مرّ من خلالها عبد القادر علولة أفكاره الأيديولوجية ذات النزعة الاشتراكية إلى "مرسلٍ إليه" هو المتلقّي الذي يعيش واقعه داخل تلك التراكمات، و الذي يجسّد أهم المستويات السيميولوجية للشكل الرمزي (Forme

⁵²¹ مسرحية الخبزة عرض.

(symbolique) في الموسيقى و هو المستوى الجمالي (Niveau esthétique). للوصول في آخر المطاف إلى أن الرمزية في الموسيقى تحيل (Renvoi) إلى ما هو غير ذاتها.

انطلاقاً من هنا يمكن للموسيقى التي هي كلامٌ معنّى في مسرحية "الخبزة" أن تصل إلى مستوى الإيحائية المرسلية إلى المتلقي المعدّ مسبقاً للاستقبال باعتباره يعيش نفس المرحلة التاريخية ونفس الواقع، يجد نفسه حتماً متنبئاً للأفكار الأيديولوجية التي أراد تمريرها عبد القادر علولة عبر الراوي/ المغني/ العازف.

لكن ما إن يفصل بين الكلمة التي هي روح المسرح العلوي والموسيقى التي هي جوهرها، حتى يظهر مستوى آخر سيميولوجي يجسد الوظيفة الرمزية (La fonction Symbolique) و التي من خلالها تحيل الموسيقى إلى شيءٍ آخر خارج مجال تطورها وعمّوها وبمفرداتها، تظهر حنكة و فطنة المخرج عبد القادر علولة في اختيار النوع الموسيقي الذي كان له أثر كبير في المجتمع باعتباره رائجاً لدى الطبقات الكادحة و المظلومة، وذلك من خلال أغاني ذات المضمون النقدي الاجتماعي، و هذا المستوى هو "المستوى الحيادي" (Niveau Neutre) الذي يخصّ العمل الفني الموسيقي في حدّ ذاته.

فيه تجلّت الرمزية في أسمى صورها الإيحائية بروح "غيوانية" بما يعني "موسيقى الغيوان" * التي رفعت رايتها "فرقة ناس الغيوان" التي ظهرت في أواخر ستينيات القرن العشرين و بدايات السبعينيات، و التي لقت رواجاً هائلاً في الوطن العربي عامةً و شمال إفريقيا خاصةً. هذه الموسيقى صنعت التاريخ و وُلدت من رحمها، برزت في شكلها التراثي من حيث (اللّباس - الآلات - الأداء) و كذا مضمون أغانيها في بعده النقدي الاجتماعي، و بذلك أصبحت لسان حال الطبقات الكادحة، المظلومة و المهيمنة في العالم العربي و في بعض الدول الغربية التي فيه حضور للجليات العربية. وقد كانت موسيقاهم تستمدُّ قوّتها من الكلمة المستوحاة من أرقى أنواع الفن الشفوي

* موسيقى الغيوان هي موسيقى ذات أصلٍ شفوي مغربية المنبع. و الغيواني هو "الفاهم" الذي تبرز عنده بدهاة الوصف و القدرة على تبسيطها وإيصالها عن طريق الكلمة و الإيماءات، وجاءت بعد ذلك فرقة ناس الغيوان لتجسد هذا النوع موسيقياً ترجمت أغانيها ظروفاً سيوسيو- تاريخية خاصة.

الشعبي، وهو الشعر الملحون الذي «يشمل كلَّ شعرٍ منظومٍ بالعامية سواء كان معروف المؤلف أو مجهوله، وسواء روي من الكتب أو مشافهة، وسواء دخل في حياة الشعب فأصبح ملكاً له، أو كان من شعر الخواص، وعليه فوصفُ الشعرِ بالملحون أولى من وصفه بالعامي، فهو من لحن يلحن في كلامه، أي أنه ينطقُ بكلام عامي»⁵²². و ما يميّز فرقة ناس الغيوان، و من بعدها كل فرق الغيوان التي تأثرت بها أمّا «كانت تتوفّر على وعيٍ كبيرٍ، رغم محدودية التكوين العلمي لعناصرها، و هو وعيٌ فيه حرصٌ على ضرورة إبداع أغانٍ تتساوق و مجريات الواقع المغربي و العربي و العالمي، فقد كانت تُدرك حقيقة الواقع السياسي و الثقافي الذي تخوض فيه، و تعرفُ حدود تأثيرها في المتلقين»⁵²³.

على هذا تطابقت أغانيهم الاحتجاجية و التي لم تكن يوماً أيديولوجية، مع أفكار اليسار الاشتراكي العربي، حيث أصبحت أغانيهم شعاراتٌ يرددها الاشتراكيون، و يمجتها البرجوازيون، و من هنا تفتن عبد القادر علولة لقوة هذا النوع [واقع في طاعني على الساحة الفنية] ورمزته الفاتكة للتحرّر من أغلال الهيمنة و الاستغلال، للوصول إلى عدالة اجتماعية طالما حلم بها المجتمع الجزائري، فجاءت موسيقى مسرحية "الخبزة" بروح غيوانية احتجاجية قريبة في لحنها من المواطن الجزائري لأنها تنبع من تراثٍ مشتركٍ، و زادتها كلمات النص المسرحي قوةً، فكانت الموسيقى بذلك تُؤدّي دوراً أيديولوجياً، حسمه عبد القادر علولة مسبقاً في المستوى الشعري، و ذلك عن طريق التوظيف الرمزي للموسيقى.

حتى الآلة المصاحبة لأداء الراوي/ المغني و المُمثّلة في "آلة البانجو" لها رمزيتها، و لم يكن اختيارها اعتباطياً بل كانت لها دلالتها التاريخية و الفنية حيث أكّدت النوع الغيواني لحنًا و أداءً، أمّا تاريخياً فهي آلة تُمثّل الطبقة الكادحة، كما لا تمتُ بصلّة لأي نوع من الآلات التي تستعملها الطبقات البورجوازية كآلة "البيانو" أو آلة

⁵²² محمد المرزوقي، الأدب الشعبي، الدار التونسية للنشر، تونس، ط5، 1967م، ص51.
⁵²³ عبد الدايم السلامي. مبدعون لأنهم مجاذيب. جريدة العرب اللندنية. 2012/12/07.

"الكمان"، باعتبار آلة "البانجو" آلة شعبية لا مكان لها في الموسيقى العالمية (الكلاسيكية) حيث يبرز هذا الطرح أحد المختصين في آلة البانجو قائلاً « إن النموذج الافريقي، يوصلنا إلى الأصل و لموسيقى افريقيا الغربية، للمزارع الأمريكية، حيث كان العبيد مولعون بالآلة ، وأصبحت لها شعبية كبيرة في القرن التاسع عشر، و بذلك أخذت مكانتها رمزاً للأغنية الشعبية»⁵²⁴.

وبناءً على ما ذكر سلفاً يستنتج البحث أن الموسيقى عبر وظيفتها الرمزية و من خلال شكلها الرمزي (Forme Symbolique) بمستوياته الثلاث، بإمكانها أن توجه وأن توصل أفكاراً هي في الأصل مشتركة بين المرسل والمرسل إليه، هذا ما جعل موسيقى مسرحية الخبزة تؤدي دوراً أيديولوجياً من خلال "الكلام المعنى" الذي يمجّد النزعة الاشتراكية و المنحاز إلى الطبقة الكادحة من عمّال و فلاحين ، و من خلال نوع الموسيقى الذي يحمل كل سمات الاحتجاج و النقد الاجتماعي، و باستخدام آلة البانجو لمصاحبة الغناء التي تحمل بصوتها عداً للطبقة البورجوازية.

ب- مسرحية الأجواد

تعتبر هذه المسرحية من أهم التجارب الإبداعية كتابةً و اخراجاً، وقد عرضت لأول مرة سنة 1985 و كانت ذات كثافة هائلة في توظيف عناصر العرض، التي تميّز مسرح الحلقة، باعتباره تجاوزاً ضرورياً للنسق الأرسطي الذي أظهر محدوديته كبناء درامي غير متسق مع جمهور له ثقافته وعاداته و تقاليده، مجسّدة في تراثه الذي يحمل كل سمات المسرحية.

بناءً على هذا جاءت الثلاثية (الأقوال-الأجواد-اللثام) لتؤكد هذا المسعى التحريبي المنطلق من قناعة فنية، جمالية وأيديولوجية، جسّدت مسرحية الأجواد، التي عكست واقعه بصدق وإخلاص كما استحضرت ذاكرته الجمعية من خلال مخاطبة المتلقي (المواطن) بأسلوب حياته اليومية عبر استغلال عناصر التراث الشعبي التي هي من صميم

⁵²⁴ Gérard de Samael. Le Banjo à Cinq Cordes. L'harmattan.2015. Préface.

حياته الاجتماعية، وفي هذا الصدد يؤكد عبد القادر علولة قائلاً « وبصفة ملموسة أكثر، تعتبر الأجواد بالنسبة لي تنمة منطقية و مكملة إن صحّ القول للمسرحية السابقة، ألا وهي الأقوال. إذ يوجد تشابه كبير وتذكيرات كثيرة بين هاتين المسرحيتين مما يسمح لي إذا أردنا التعمق في الموضوع من الحديث عن ارهاصات نوع جديد، إن الأمر يتعلّق هنا بمسرح سردي وليس بمسرح تشخيص الحركة ذي النمط الأرسطي فهو مسرحٌ إذن ينهل من حيث الشكل بين التراث الثقافي الشعبي و التراث العالمي، كما أنه مسرح ينطلق من حيث المضمون من المشاكل اليومية، و من المعاش الحقيقي لشعبنا..... وإني أعتبر أن "الأجواد" هي المسرحية الأكثر اكتمالاً من بين كل مسرحياتي، فهي تكشف حالياً على أفضل وجه لتجربتي ككاتب مسرح ومخرج»⁵²⁵.

بناءً على هذا التأكيد يظهر جلياً أنّ عبد القادر علولة يعلن عن عهد جديد للمسرح في الجزائر يكون بديلاً مميّزاً عن الأشكال المسرحية القائمة آنذاك على أساس الاقتباس و النقل من المسرح الغربي، الذي لم يستطع ولوج الذوق الفني و الجمالي للمتلقّي الجزائري، و "الأجواد" مسرحية تجاوز من خلالها عبد القادر علولة أهمّ الخاصيات للعمل الدرامي التقليدي و هي خاصية الحوار، واعتناق السرد، و الحكائية بديلاً له، هدفه بذلك تحطيم كلّ ما له علاقة بالإيهام بالواقع، وكذا تحطيم الجدار الرابع حيث يكون المتلقّي عنصراً فاعلاً ومتفاعلاً، غير مستلب أثناء العرض يرى ذاته ينتقدها ويسعى الى التغيير.

على هذا، و بعد بحث وتعمق وتمحيص في التراث الشعبي و علاقته بالمتلقّي (المواطن) الجزائري، وصل عبد القادر علولة إلى فكرة مفادها أنّ أسلوب الحكيم بمثابة قناة تواصلية هامة، باعتبارها متجدّرة في الذاكرة الجمعية للمجتمع الجزائري، تعطي الأسبقية لملكة السمع وبالتالي تستفزّ المخيلة، وفي هذا الصدد يقول المخرج عبد القادر علولة « كان بعض المتفرّجين يديرون ظهورهم للعرض حتى يتسنى لهم التركيز على السمع..... لقد كان لأولئك

⁵²⁵ عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص ص. 234-235-236.

التفرّجين طاقات إنصاتٍ هائلة»⁵²⁶، ومن هنا تتجلى أسمى صور التأثير و التّأثر التي تُلغي بوجودها عمليّة الإيهام بالواقع، هذه القناة التّواصلية التي تفرض على المتلقّي الحضور وتشدّ انتباهه، جسدها عبد القادر علولة بحنكته ودكائه عبر الرّاوي/ القوّل الذي يحمل على عاتقه، أن يكون في بعض لحظات العرض ذلك المغني/ الممثل، وفي هذا الصّدّد يقول عبد القادر علولة « يأتي الفعل المسرحي الجديد "المسرح السردّي" الذي أقترحه مستقرّاً كليّاً، من الكلمة والكلام، ومن سردٍ ونسق الحكاية، في الواقع أن أعطي الجمهور فرصة الاستماع الى موشحٍ غنائيٍّ وإلى سردٍ يندرج ضمن أنماط خاصّة للنسق المسرحي، وأدعوه الى الإبداع وإعادة الإبداع معنا»⁵²⁷. على هذا، فمسرح الحلقة و من خلاله الرّاوي أو القوّل، الذي تتغيّر وظيفته حسب الضّرورة الدراميّة، وهي وضاءف سبق ذكرها كما أنّ وظيفة القول محكمةً بأساليب أداء هدفها تحفيز مخيلة المتلقّي، وذلك من خلال الإيماءات و الإيحاء والتّصريح واستعمال نبرات صوتيّة مختلفة تصل الى الغناء و المصاحبة الموسيقية.

من هنا فالفضاء الرّكحي الخاص بمسرح الحلقة ومن خلاله القوّل فرضاً تعاملاً جديداً للمتلقّي مع الرّسالة المسرحيّة المراد توجيهها من طرف الكاتب/المخرج سواء على مستوى الخشبة أم على المستوى الذهني للمتلقّي، عن طريق تحفيز مخيلته ما يجعله شديد الانتباه، وفتحاً مخيلته لكي يتخيّل حديقة حيوانات مثلاً، أو مستشفى كما هو الحال في مسرحيّة الأجواد، أو من خلال السرد الحكائي، الذي يكون فيه المتلقّي مُجبراً على تتبّع كلّ كلمة يلقاها القوّل لكي يصل بعد ذلك الى الصّورة الشاملة للشخصيّة التي هو بصدد سماع حكاياتها كما هو الحال عند عرض شخصيّة "عادل الزبال" أو شخصيّة "قدور" الوهميتين المستقلتين تماماً عن شخصيات أخرى لها حضور ركحي مثل شخصيّة "الحبيب الرّبّوحي" أو شخصيّة "حلّول الفهامي". أمّا فيما يخصّ الفضاء الرّكحي فكان من الواجب « الغاء بعض عناصر الديكور والأكسسوارات، لتسهيل الرّؤيا ووضوح أداء الممثلين»⁵²⁸. ومن هنا نجح عبد

526. ن. م. 18.

527. ن. م. 238 ص

528. ن. م. ص 18.

القادر علولة في فرض نوع جديد من التلقّي لدى الجمهور من خلال تفرّغ الرّكح، من عناصره التقليديّة ليجبر المتلقّي على رسمها في مخيلته، وذلك من خلال العمليّة السردية التي يقوم به القوّال، هذا الأخير الذي يقوم كذلك بعدة وظائف تجعل المتلقّي شديد الحرص على تتبّعه لغاية تركيب الأحداث في مخيلته، لكي تكتمل الصّورة لديه ومن هذه الوظائف، التعلّيق على الأحداث وتقديم الشّخصيّات وتعريفها عن طريق سرد أبعادها الثلاث والصفّات التي تتحلّى بها، وذكر واقعها الذي تعيشه.

من هنا تظهر براعة عبد القادر علولة في توظيف اللّغة بأسلوبين مختلفين فالأسلوب الأول سردي شاعري موزون، ومُعنى خاصّ بالشّخصيّات الوهميّة ستاتيكي (statique) لا يتطور إلا في مخيلة المتلقّي، عبر ملكة السّمع، هذا الأسلوب، خصّ به عبد القادر علولة شخصيّات "علال"، "قدور"، "منصور"، "سكينة"، أمّا الأسلوب الثّاني فكان سردياً حوارياً كانت اللّغة فيه، هي اللّغة الثّالثة «المستلهمة من التراث الشعبي والأشكال المسرحية الماقبلية كلغة القوال، المداح، الحلقة»⁵²⁹، التي تمرّ عبر الحوار والإيماءات، والحركات وهي خاصّة بالشّخصيّات الدّيناميكيّة (dynamique) التي تتطوّر أحداثها أمام الجمهور وهم شخصيّات "الحبيب الرّوّحي"، "المنور"، "جلول الفهايمي" ولإبراز خاصيّة كل أسلوب يقترح البحث مقطعين: الأوّل خاصّ بشخصيّة قدور الوهميّة، وهو مقطع يحمل كلّ ميزات "الشّعْر الملحون" «الذي يركّز على الشفويّة كسمة أساسيّة، لكنّها شفويّة رائعة، لا تنفي الفصيح بل تخصّه، لهذا فهو شعْر عربيّ خالفت لغته اللّغة الفصحى، في الاعراب أو الصّرف أو المعجم، فهو يرتبط بمستويين من اللّغة: مستوى الفصحى و مستوى العاميّة»⁵³⁰. والمقطع المقترح أتى على لسان القوال وهو خاصّ بشخصيّة "قدور" الوهميّة:⁵³¹

529 بوعلام لمباركيّة. حوليات التراث. جامعة مستغانم. 2006. ع 06. ص 50.

530 فمّاش ليلي. البعد السوسو-لساني في ترجمة قصائد الملحون. رسالة ماجستير. جامعة وهران 2010/2011.

531 مسرحيّة الأجراد عرض V1

- بنى وعلى كب جهده في البغلي و الياجور

- ترك بالجمعة الشانطي قاصد لداره يزور

- وحش المرأة والأولاد ثقيل في صدره كالكور

- رزم حوايج الخدمة ماشي يريح قدور

- ودع أصحابه زاد السبق يشالي فخور(1.10.40-1.09.45).

أما المقطع الثاني فهو خاص بإحدى الشخصيات المحورية والتي غالباً ما تكلف بدور القوال و الممثل معاً

كشخصية الربوحي الحبيب

«الربوحي الحبيب في المهنة حداد-خدّام في ورشة من ورشات البلدية، في السن يعتبر كبيرمادام في عمره يحوِّط

على الستين، في القامة قصير شويّة، السنندان و المطرقة خلاولة فيه المارة...وصل الى درجة عالية في الحنانة وخدمة

الأغلبية»⁵³²(13.00-12.40).

هنا يتجلى بوضوح أسلوب أداء اللّغة في مسرحية الأجواد، علماً أنّ الكلمة في مسرح عبد القادر علولة فعلٌ في

حدّ ذاتها وهو يؤكّد ذلك بقوله « ومن ناحية اللّغة أو بالأحرى الفعل المنطوق فإنّ العمل هذا أكثر اقتراباً من

الغاية.... وأكثر اكتمالاً. إني أذكر هذا الجانب بالتحديد لأنّه على مستوى هذه المسرحيات يظهر الفعل

المسرحي صراحة أكثر استقراءً في الكلمة و الفعل المنطوق»⁵³³.

لكنّ اللّغة التي وظّفها عبد القادر علولة ذات نكهة خاصّة تستلهم جذورها من الشّعْر الملحون وأداء المداح،

وكانت وعاءً مادياً لأفكاره في سياقها النقدي الاجتماعي، والتي جاءت في صالح العمال و الطبقة الكادحة،

لأنّ « هذا النوع المسرحي يزوّد مع النصّ السردي، بكمية هامة من المعلومات حول النشاط الاجتماعي

⁵³²ن.م.
⁵³³عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، النّام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص 236.

للشخص المؤدّة، على الخشبة ويعطي نتيجة لذلك تمثيلات معقدة وثرية للحياة والنضالات الاجتماعية، والطّموحات العميقة، ينطوي هذا المسرح كنتيجة منطقية على انخياز، وعلى موقف طبقيّ مقروء، في آخر المطاف»⁵³⁴. وفي محاولته رد الاعتبار لهذه الطبقة التي انحاز لها عبد القادر علولة عبر مسرحية الأجواد، انتقد بشدّة الإدارة المحليّة ممثلة في البلديّة من خلال فضح بيروقراطيّتها ولا مبالاتها، وقد تجسّدت العمليّة التّقديّة من خلال شخصيّة الحبيب الرّيوحي على لسان القوّل

« سمع الزّوار يتأسفوا على حالة الحديقة، نهي على وحوود قاعدين يضّحكوا ويرموا للقرد الحجر، بعد الزيارة درس القضية درسها بدقّة و عوّل على الخطّة، في أولها قصد المكاتب وتكلم مع بعض الإداريّين في البلديّة والخامس قالوا اذا تساعفني يا سيّ الحبيب الحرطاني غير خطيك من هاذ القضية انت راجل زين ونية هاذ الشّي صعيب عليك، كأنك رافد قنبلة، القضية تمس أولاد البلاد وداخله في السياسة»⁵³⁵(19.09-17.49).

كما انتقد عبد القادر علولة بشدّة القطاع التّربوي من حيث الوسائل البيداغوجيّة و مشكلة الاختلاط في المدرسة الجزائريّة، وهذه العمليّة التّقديّة جاءت على لسان الثّنائي "العكلي و المنور"، وبأسلوب السرد الحواري عاش الجمهور معضلة قطاع التّربية حيث يقول القوّل

«في سهرة من السّهرات قصّروا كيما عادتهم على مدرستهم وعلى مشاكلها هديك السّهرة على الأدوات المدرسيّة ناض عكلي و قال: نبتث في محّي فكرة في صالح المدرسة ما بقاليش بزاف وغوت فكّرت بعد ما نتموت تجبدوا عظامي تركبو هيكل عظمي يبقى ملك للتّانويّة يستعملوهم للدروس في العلوم الطّبيعيّة، مادام مدرستنا فقيرة في الأدوات المدرسيّة البيداغوجيّة»⁵³⁶(1.18.33-1.21.06).

كما انتقد عبد القادر علولة بشدّة القطاع الصّحي وجاءت العمليّة التّقديّة على لسان "جلّول الفهايمي"

⁵³⁴ عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، الثّام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص 240.

⁵³⁵ مسرحية الأجواد العرض V1 .

⁵³⁶ ن. م. V1 .

«اجري على عقايك اجري، شفت وين يوصلوا العدالة الاجتماعية والطب المجاني هاراك صبحت تجري ما صايب وين تروح الناس تسرق الدواء اللحم، كيسان، خضرة، سكر، قهوة..... الطب المجاني راهم فاهمين مليح ويعرفوا كيف يقصروا بيه الفقراء و المساكين !!... السبيطار هذا كللي خلاهلك البارودي بوك في التريكة»⁵³⁷(1.04.50-1.03.10).

إلا أن هذه العملية جاءت في جوّ داخلي ممزوج بالهزل والسخرية من الواقع ولحظات أخرى جدية تقطع الأنفاس، مستفزة ومثيرة لعقل المتلقي دافعة إياه لأخذ موقف مما يسمع ويرى، ومن هنا كانت فكرة خلق المسافات و عملية الإبعاد، إنها تقنية التغريب البريشتية، التي اعتمدها عبد القادر علولة للوصول الى متلقي يقظ، وبذلك تحطيم للجدار الرابع الذي بني على أساسه النسق الأرسطي الذي «يتمثل في عرض بعض الوضعيات و الأحداث المتناقضة من خلال تصميم، يمر من عرض الوقائع الى العقدة، الى الانقلابات الفجائية الطارئة وانتهاءً بحل العقدة غير المتوقع أو السعيد»⁵³⁸.

من هنا، جاءت مسرحية الأجواد على النقيض من النسق الأرسطي من حيث هي جدارية تحتوي على لوحات مستقلة متراكبة «تربطها العناصر الأساسية للمضمون»⁵³⁹. الممثل فيها يجد نفسه في صلب عملية الإبعاد وخلق المسافات، حيث اصبح في مستوى الوسيط بين المتلقي و العرض فهو «حامل للنص محمول به على حدّ سواء، يمكن للممثل أن يلاحظ نفسه بينما هو يمثل»⁵⁴⁰. هذه العملية الفنية التي برع في توظيفها عبد القادر علولة هي تقنية بريشتية قائمة على أساس تغريب الفعل لغاية خلق لحظة ملحمية هدفها إثارة مخيلة المتلقي و

537. م.v2

538 عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص 237.

539. م. ص 234.

540 ن. م.ص 241.

التي تجسّدت ببراعة بين الثلاثي "العكلي و المنوّز" و مجموعة القوالة⁵⁴¹ (1.16.32-1.24.30). وفي نفس السّياق

التّغريبي وظّف عبد القادر علولة، الموسيقى التي كانت حاضرة بقوة في مسرحيّة الأجواد.

لكنّ المتأمل لحوار "الأستاذ جليّد محمّد"* مع عبد القادر علولة، يخرج بفكرة مفادها أنّ هذا الأخير يملك رصيذاً

موسيقياً هاماً، وثقافةً موسيقيةً واسعةً منفتحةً شملت التراث الشعبي المحلي والتراث العالمي، لكنّ السّؤال الذي

يفرض نفسه بإلحاح، قبل الولوج الى وظيفة الموسيقى، ومن تمّ دورها الأيديولوجي في مسرحيّة "الأجواد" هو لماذا

شبهه علولة مسرح الحلقة ب «موشح غنائي»⁵⁴²؟. و لماذا شبه النصّ ب«توليفة موسيقية أساسية لعدّة

سنفونيات»⁵⁴³؟.

بناءً على هاتين المقولتين يظهر سؤال جوهري هو: هل كان هذا التّشبيه عرضي اعتباري أو كان تشبيهاً موضوعياً

له علاقة بمسرح الحلقة؟ ومن هنا لا يدعي البحث أنّه يحاول استشارة أفكار الفقيه، لكنه يرى بالقابل في "الموشح"

و "السّنفونية" كلمتان مفتاحيتان يجب التوقّف عندهما بكلّ موضوعيّة، انطلاقاً من فرضيّة العلاقة الموجودة

بينهما ومسرح الحلقة وغاية البحث الموسيقية.

أمّا فيما يخصّ "السّنفونية"، فهي شكل موسيقى عالمي غربي (Forme Musicale)، لها بناءها

الموسيقى (Structure Musicale) الخاص تنتمي إلى الموسيقى الخالصة (Musique Pure)، الأسبقية فيها لآلة

الموسيقية و الأداء، ولا مكان لشيء خارج عنها. إلّا في حالات خاصّة كالسّنفونية التاسعة لبتهوفن و التي

سمّيت "سنفونية الفرح" (L'Ode à la joie)، وبذلك فالسّنفونية عمل فنيّ موسيقي ينمو ويتطوّر لذاته وبمفرداته.

لكن الموسيقى فنّ اللامحدود و هي بذلك ذات آفاق مفتوحة لا تعترف بالحدود، حيث ظهرت سنفونيات

تألّف انطلاقاً ممّا هو خارج عنها (extrat-musical) وبذلك هي موسيقى البرنامج (musique à programme)

541 مسرحيّة الأجواد العرض V1

* أستاذ العلوم الاجتماعيّة. جامعة وهران.

542 عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، اللّثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997 ص. 238.

543 ن. م. ن. ص

خاض البحث في احداها وهي "سانفونية لنيغراد السابعة" لصاحبها "شوستايفيتش" لكنّ البحث يرى في السانفونية السادسة "لتهوفن" المعنونة "بالريفية" أو "الرّعوية" (la pastorale) خير نموذج لتبرير فرضية العلاقة بين السانفونية و مسرح الحلقة.

هذه السانفونية التي ألفها بتهوفن سنة (1808) كانت ذات قوّة تعبيرية هائلة جسّد من خلالها بتهوفن، وعبر الآلات الموسيقية، أصوات الطبيعة بكلّ أنواعها، وجاءت بذلك تمجيداً للطبيعة، وطريقة فنية إبداعية للامتنان لها، إلاّ إنّ هيكل وتركيبية هذه السانفونية هو أصل العلاقة مع مسرح الحلقة يوجزها البحث فيما يلي :

1- هي سانفونية تنتمي الى نوع موسيقى البرنامج وبذلك كلّ الحانها تنطلق وتُستلهم من أصوات الطبيعة وتعبير آلي عن الرّاحة والسعادة في كنف الرّيف وأهله.

2- هيكل السانفونية الذي يتكوّن من خمس حركات موسيقية مستقلة عن بعضها، مختلفة تماماً في اللّحن و الإيقاع وأهمّ اختلافاتها التيمات (les thèmes) التي حرص بتهوفن على عنوانتها، لكنّها تصبّ كلّها في التّيمات الرئيسيّة وهي الطبيعة و رحابتها ممثّلة في الرّيف، وعلى هذا جاء ترتيب الحركات كالتالي علماً أنّ السانفونية السادسة جاءت على سلّم فا الكبير، كسلّم أساسي لها.⁵⁴⁴

la Symphonie n°6 "Pastorale" De Beethoven

السانفونية السادسة "الريفية" لتهوفن

الحركة	Mouvement	السرعة	tempo	السلّم الاساسي	gamme	التيما	les thèmes
الحركة الأولى			Allegro man on troppo	سلّم فا الكبير		انطباع طيب عند الوصول الى الرّيف	
الحركة الثانية			Andante molto moto	سلّم س بلا		مشهد على ضفاف النّهر	

⁵⁴⁴ Nathalie roxine symphonie n6 pastoral.OSB.la fabrique. France

الحركة الثالثة	Sherzzo/Allegro ثلاثي راقص سريع	سلم فا لا	اجتماع بهيج لناس الريف
الحركة الرابعة	Allegro سريع	سلم فا الكبير	العاصفة
الحركة الخامسة	Allegretto سريع جداً	سلم فا لا	الإحساس بالبهجة والامتنان للطبيعة بعد العاصفة

وانطلاقاً من هذا الجدول البياني المحدد لهيكل "الريفية"، يظهر جلياً استقلال الحركات من حيث اللحن و السرعة والتيمات، هي تراجيديا موسيقية لها بداية وسط ونهاية، وهذا ما تجلى بوضوح في الأغاني الحكائية (Les Chansons Narratif) لكل من "علاّل الزبال" و"قدور" "المنصور" و"سكينة"، حيث «كل أغنية لها بداية وسط ونهاية»⁵⁴⁵. و من جهة أخرى ألف بتهوفن الرعوية للتعبير عن شئ هو خارج عن مجال الموسيقى واستطاع بقوته الإبداعية أن يجسد أصوات الطبيعة، المياه، العصافير، الرياح، الرعد، العاصفة، بواسطه الآلات الموسيقية، وعلى هذا جاءت كلمة سنفونية على لسان الفقيه بطريقة واعية تعني استقلال اللوحات مع اختلاف الألحان و الإيقاعات، من أجل مسرح يثير الفكر و القلب معاً.

يرى عبد القادر علولة أنه يعطي فرصة للجمهور للاستماع الى "موشح غنائي" لغاية خلق الفرحة و الإمتاع، وما أغاني محمد حيمور إلا دليل على ذلك، وكأتمها عرض موسيقي غنائي قائم بذاته يثير فكر و قلب المتلقي عن طريق الأداء الرائع للقول/ المعني، و المعروف أنّ الموشحات تُألف أصلاً لكي تُغنى وهي ذات حيوية، تمتلئ بروح شعبية تمتزج فيها الفصحى بالعامية و الموشح « يختلف عن غيره من النظم. وبأنه صنيع من أجل الغناء، أما المراحل التي سار فيها الموشح فمن أولها أن تكون الحاجة الغنائية في طبيعة العوامل التي ساعدت على ظهور

⁵⁴⁵ لخضر منصور. تجربة الإخراج المسرح عند عبد القادر علولة. منشورات مخبر أرشفة المسرح الجزائري. جامعة وهران. 2014 ص

الموشح، وذلك لانتخاذه وسيلةً للتّرديد على أبواب الممدوحين وفي طريقة النّشيد كما يتغنى القوّالون بهذه القصيدة وتلك، وقوة الموشح تكمن في تعدّد قوافيه من حيث هو نوع من النّظم يتألف من فقرات تسمّى أغصاناً هي عبارة عن أشطار أبيات شعريّة بعدد معيّن وقافية واحدة، يعقب كلّ فقرةٍ قفلاً مكوّناً من أشطارٍ في نفس البحر، ولكنّه بقافية مختلفة تُلزم في كلّ الأفعال، أمّا الأغصان فقوافيها قد تختلف ولكنها لا تكون إلاّ من نفس البحر»⁵⁴⁶.

بناءً على هذا، فقد امتزج في الموشح كلّ من الشّعر و الموسيقى و الغناء، الفصحى و العاميّة. ومنه تتجلى بوضوح صورة الدّعوة للاستماع الى موشح غنائي، هو مسرح الحلقة على لسان القوّال/ المغني، الذي طالما كان لسان حال عبد القادر علولة، وتأثره بالشّعر الملحون الذي يعتمد على الوزن والإيقاع في الأداء باعتبار أنّ «الإيقاع من الخصائص الشّعريّة الأساسيّة الثابتة. فالشّعر الفصيح والموشحات والأزجال و الملحون وغيرها قامت عليه»⁵⁴⁷. لأنّ الإيقاع باستطاعته ضبط المستويين الصّوتي (النّبرات) والدلالي.

ومنه تصبح القصيدة المغنّاة بنيةً متفاعلةً في أبعادها الثّلاث، الصّوت/ الكلمة/ الدّلالة، لأنّ أصحاب الشّعر الملحون «يعمدون في الغالب الى الإطراب عن طريق الأذن ولذلك يراكمون الأصوات تراكمًا بسيطاً غير معقّد بتفاعلاتٍ دلاليّة»⁵⁴⁸. إلاّ أنّ الإيقاع عكس الوزن الخاضع للتّجريد، و لهذا فهو خاضعٌ للتّجربة و موسيقياً هو «تقدير لزمان النقرات، أو قسمة زمان اللّحن بنقرات، وهو النّقلة على أصواتٍ مترادفةٍ في أزمنةٍ تتوالى متساويةً، وكل واحد منها يسمى دوراً، أو إظهار مناسبات أجزاء الزمان من القوّة إلى الفعل بحسب اختيار الفاعل، أو صياغة اللّحن حسب أجزاء متناسبة من المفاصل الزمنية، محدودة في كل ميزان، أو جماعة فقرات بينها أزمنة محدودة المقادير، لها أدوار متساوية الكمية على أوضاع مخصوصة يُدرك تساوي الأزمنة والأدوار بميزان

⁵⁴⁶ساهرة عليوي حسين. الخلافات الأدبية في أصل الموشحات الأندلسية. مجلّة جامعيّة. بابل. بغداد. 2015. ع 20 ص. 204.

⁵⁴⁷محمد مفتاح. ديناميّة النّص السّردى النّقابي العربي. الدّار البيضاء المغرب. ط3-2006 ص55.

⁵⁴⁸محمد العمري. الموازنات الصّوتيّة من الرؤية البلاغيّة و الممارسة الشّعريّة دار افريقيا الشرق-المغرب 2001 ص135.

الطبع السليم. وكما أن عروض الشعر متفاوتة الأوضاع مختلفة الأوزان، لا يفتقر الطبع السليم فيها إلى ميزان العروض، كذلك لا يفتقر إلى إدراك تساوي أزمنة كل دور من أدوار الإيقاع إلى ميزان يدرك به ذلك بل هو غريزة جُبل عليها الطبع وتلك الغريزة للبعض دون البعض الآخر وقد لا يحصل بكد واجتهاد⁵⁴⁹. أما الوزن فهو الوعاء التجريدي (التفعيلية) الذي ينبع منه الشكل الإيقاعي للقصيدة ويصنع تميّزها.

لاستظهار دور النبرة الصوتية التي تلعب دوراً فاعلاً في دلالة اللفظ باعتبارها من المصطلحات الصوتية، والتي تعني خفض / رفع / شدة / لين، فيجب أن يكون اللفظ رقيقاً في موقع الرقة، قوياً وعنيفاً في موقع القوة والعنف. وهي عملية مقصودة في الأداء، محسومة مسبقاً، لها دور فاعل في توجيه المتلقي وشدّ انتباهه، وقد استفاد منها عبد القادر علولة في توظيفه للقوال / المغني.

لكن عند تتبع العرض المسرحي الخاص بمسرحية "الأجود" والتركيز على الجانب الموسيقي منه يتجلى بوضوح تامّ اعتناق عبد القادر علولة النسق البريشتي في توظيف المادة الصوتية الموسيقية بنوعها الآلي والغنائي، باعتبار أنه « يجب على الموسيقى، أن تقاوم بكلّ قوّة ضدّ وظيفة الخدمة التي عادةً ما تحطّ من قيمتها، وتجعلها بذلك غير قادرة على التفكير، لا يجب أن ترافق سوى في حالات التعليق، كما لا يجب أن تكثفي بالتعبير»⁵⁵⁰. هي إذن مسرحية يرى فيها البحث أنّها فسيفساء فنية احتوت كلّ الفنون الانسانية من شعرٍ و رقصٍ و موسيقى، ميزتهم المشتركة كما عنائهم المشترك، هو رضوخهم المطلق لوطأة الزمن، زد علي ذلك أنّها مسرحية تعتمد على الحركة و ملئ الفضاء الفارغ (شكل الحلقة)، الایماءات و السردّ و الحكاية. و من هنا جاءت ضرورة إعطاء لباس مادّي لضبطه، جسّدته ثلاثة أنواعٍ موسيقيةٍ برع عبد القادر علولة في تفعيلها ركحياً هي: الجوقة (Chorus)

⁵⁴⁹ صفي الدين عبد المؤمن الأرموني البغدادي، كتاب الأدوار، شرح وتحقيق: هاشم محمد الرجب، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1980، ص 139-140.

⁵⁵⁰ Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle. Paris. 2003.P109.

- الموسيقى الآلية (Musique Instrumentale) - الأغنية الحكائية (Chanson Narratif)، لكنها خاضعة تمامًا للنص لأنه « يعمل عمل توليفة موسيقية »⁵⁵¹. و التوليفة مصطلح سينمائي يعني (Le Montage) الذي عمل فيما بعد على توزيعه عبد القادر علولة كقائد فرقة أوركسترا لية. انطلاقًا من الأعمال الموسيقية المسجلة للراجلين الإخوة رشيد و فتحي " أبناء مدينة تلمسان، اللذان كان لهما حضور قوي على الساحة الفنية الموسيقية الجزائرية في بدايات السبعينيات و سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، ومن عايش تلك المرحلة التاريخية من تطور الموسيقى في الجزائر، لا يمكن له أن يُنكر الخدمات التي قدمها الأخوين في إثراء اليرتوار الموسيقي الجزائري، حتى في إطار التجريب و مزج الأنواع الموسيقية (les fusions des genres) التي كانت تتطلب مهارات و آلات خاصة، كما كان لهما اهتمام خاص بموسيقى التراث الشعبي، و الوهراني، و الموسيقى الأندلسية، و محاولات عديدة ناجحة في مزجها مع أنواع موسيقية غربية باستعمال آلة "السانتيزير" (synthétiseur)، هذه الآلة التي أصبحت ميزة الإخوة على الساحة الفنية الموسيقية وذلك عبر اختيار نماذج خاصة من الأصوات (Sonorités)، أصبحت فيما بعد هويتهم الموسيقية، و التي ظهرت جليًا في مسرحية الأجواد.

عند التركيز على الجانب الموسيقي من المسرحية موضوع البحث، يظهر جليًا تداخل بين الجوقة و الأغاني الحكائية باعتبارها لوحات مستقلة لشخصيات وهمية ليس لها حضور ركلي، لكن الجوقة تبرز في مسرح الحلقة كأهم عنصر من عناصر العرض التي تذهب بجذورها حتى المسرح الاغريقي و بنفس وظائفها غالبًا. حيث تعني «مجموعة المغنين، أو الراقصين، تشترك في التمثيل بمحاورة الممثلين، أو التعليق على الحوادث، أو بصمتها المعبر»⁵⁵².

لكن، اذا كانت الجوقة ذات فعالية درامية، فهي أولًا و قبل كل شيء تتحرك بميزات و خصوصيات موسيقية لأنها « مجموعة مغنين يرافقون التراجيديا و الكوميديا، و هي تعتمد على اللحن الواحد (Unisson) مرافقةً بالة

⁵⁵¹ عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997. ص 238.
⁵⁵² عبد المجيد شكري. فنون المسرح والاتصال الإعلام، ط 1. دار الفكر العربي. القاهرة. مصر. 2011. ص 28.

"الأولوس" و مجموعة آلات ايقاعية⁵⁵³. إلا أن الوظيفة التي أوكلت إليها درامياً هي من صميم المسرح الملحمي، تعمل من خلالها على خلق المسافات و عملية الإبعاد (Distancier) ما يبرز تقنية التغريب، و التي بموجبها يُجسّد قطع تسلسل الأحداث مع تأكيد الدلالات اللفظية عن طريق الاعادات (Les Reprises)، و إعطائها القوة الدلالية الأزمة لشدّ انتباه المتلقّي عبر تغيير التّبرات الصوتية، و الإلقاء الموزون من خلال الايقاع الداخلي الذي ضُبط سلفاً عن طريق الزمن الموسيقي، حيث جاءت تدخّلات القوّال / الجوقة مغنّاه في العرض المسرحي كالتالي⁵⁵⁴:

الاعادة الأولى «حافظوا على الفخير يصيب ما يحط فوق المائدة» (07.48-07.50).

الإعادة الثانية «شوفوا للقليل اشواقه راها مفتونة» (08.16-08.20).

الإعادة الثالثة «أسمعوا للمنتجين ديروا على كلامهم قادرين يزغفوا ويتنظموا ويجوعوكم» (11.27-11.37).

هي ثلاثة لحظات ملحمية تستوقف المتلقّي لتعقّلها، ومن ذلك أخذ موقف منها، وبناءً على هذا هي "مرسل" يؤدّي وظيفة تعليقية، كما نظر لها تماماً برتولد بريشت، باعتبارها أحد أهم ركائز المسرح الملحمي.

أمّا فيما يخصّ الموسيقى الآلية التي جاءت في عرض المسرحية مسجّلة، كانت مؤلّفة خصيصاً للعرض، كما لم تكن من المكتبة الموسيقية الخاصة بالكاتب المخرج، أو من التراث الشعبي أو العالمي، بل كانت موسيقى وظيفية محسومٌ أثرها على المتلقّي مسبقاً باعتبارها "سينوغرافيا صوتية" وعنصرٌ من عناصر العرض بعيدة عن المفهوم التقليدي لها، وبذلك ظهرت بنفس اللحن القار، طول مدّة العرض لكن بوظائف مختلفة. جاء لحنها عند أوّل ظهورها مؤلّفاً على "السلم الصغير" (Gamme mineur)، [طبيعة أبعاده تترك بصمته على عاطفة و وجدان المتلقّي]، طريقة تأليفه كانت تفرض حالة خاصة على المتلقّي، من خلال خلق جو مشحون بالتساؤل، وفي

⁵⁵³ Marc Vignal. Dictionnaire de Musique. Larousse. 2001.P 716.

⁵⁵⁴ مسرحية الأجواد العرض.

نفس الوقت هي موسيقى استهلاكية (Prologue) خالية من السحر الموسيقي (Pouvoir Magique de la Musique) تعمل على تقديم الممثلين (-03.08V1-04.08)، كما تدعو المتلقي للانتباه والحضور الذهني، و دعوة للتركيز لما هو آتٍ، و بذلك و منذ البداية أصبحت الموسيقى قناة تواصلٍ حاول من خلالها عبد القادر علولة ربط المتلقي بالعرض، فتارةً تكون خلفية صوتية تستفز مخيلة المتلقي أثناء العملية السردية التي يقوم بها الممثل (24.39-25.49-V1). حيث تبدأ الموسيقى قبل الحدث و تنتهي بعد انتهائه، فهي تربط بين الأحداث، و بذلك تحمل عبء خط الوصل الذي يصل اللوحات المستقلة، ولهذا فهي ترقى لأن تكون "ليتموتف" (LEITMOTIV) أو (Thème conducteur)، وهو «مصطلح لصيقٌ بالدراما الفاغنيريّة، باعتباره تيما» Thème " تحمل فكرةً ثابتة أو شخصية، كما تقوم باقتراح تحولات درامية، أو الإفصاح عن أفكارٍ سرية للممثلين»⁵⁵⁵.

بناءً على ما ذكر بخصوص الموسيقى الآلية التي رافقت العرض، جاءت لتخلق جو التسائل، ولاقتراح أحداث ولوحات كما عملت على خلق تلك المسافات بين الممثل والشخصية المعروضة، و بين المتلقي و الحدث الذي يجري أمامه لإرغامه على التفاعل الآني و أخذ موقفٍ.

أما فيما يخص الأغنية الحكائية (La chanson Narratif) التي أخذت حصّة كبيرة من المادة الصوتية الموسيقية، و التي خصّ بها عبد القادر علولة الشخصيات الوهمية التي لم تحظى بالحضور الركحي، ممثلةً في أربع لوحاتٍ مستقلة تماماً في تيماتها و ألحانها عن باقي العرض، صبّت كلّها في التيما العامة للعرض، و التي جاء ترتيبها كالتالي: تيما "علال الزبال"، تيما "قدور"، تيما "المنصور"، تيما "سكينة"، لكنها لوحاتٍ قام عبد القادر علولة بحفرها في مخيلة المتلقي، حيث رمت بكلّ ثقلها على تركيزه و انتباهه عن طريق السرد الحكائي المحمول بالحنّ أراها المخرج أن تُحدث لديه تفاعلات من جهة، كما كانت حاضرة لضبط إيقاع العرض من جهةٍ أخرى، سواءً

⁵⁵⁵ Marc Vignal. Dictionnaire de Musique. Larousse. 2001.P 2053.

على مستوى السرد أو الحركة أو الإيماءات. لكن المخرج عبد القادر علولة كان يعي جيداً سطوة الموسيقى عندما تُرَبطُ عضوياً بالشعر « فلا يوجد شعر بدون موسيقى يتجلى فيها جوهره الزاخر بالنغم، موسيقى تؤثر في أعصاب السامعين ومشاعرهم بقواها الخفية التي تشبه قوى السحر، قوى تنشر في نفوسهم موجات من الانفعال يحسُّون بتناغمهم معها، وكأنما تعيد فيهم نسقا كان قد اضطرب»⁵⁵⁶.

لذا حاول في اللوحة الثانية الخاصة بشخصية "قدور" أن يضع المتلقي في جوٍّ موسيقي جدُّ قريب من لحنٍ محفورٍ في الذاكرة الجمعية، و من خلاله خلق ذلك التواصل الوجداني الذي لم يصمد طويلاً لتزامنه مع العملية السردية الحكائية، و بذلك هو فسحٌ لمجال جديد، هو مجال المخيلة لدى المتلقي، و الشيء الذي أعطي ميزة "الغنائية" لأشعار علولة هو تقسيم الأشعار بطريقةً موسيقيةً تعتمد على المقطع (Le couplet) من حيث هو « فقرةً غنائيةً تظهر بين لحنٍ أساسي و تكراره »⁵⁵⁷ وبواسطته يتابع المتلقي الحكاية و تطوُّرها عبر المقاطع المتتالية، و اللازمة التي تحتوي عموماً الرسالة الجوهرية من الحكاية و هي عددٌ من الأبيات تُعادُّ بعد كلِّ مقطع، تقوم الجوقة في غالب الأحيان بغنائها، و اللازمة (Le Refrain) موسيقياً « تأتي في آخر كل مقطع و بنفس الكلمات و بنفس اللحن، و التي تُعادُّ مرتين على الأقل»⁵⁵⁸.

كلّ هذه العناصر الموسيقية أعطت الأغنية الحكائية تلك الكثافة التي تستفز المتلقي، كما عملت على ضبط إيقاع القوالب الداخلي لإعطاء قوة أكبر لدلالة الملفوظ، كما عملت على تحديد إيقاع حركته أثناء اللقاء. أمّا فيما يخصّ الشقّ الدرامي، فقد تجاوز عبد القادر علولة مرحلة اللحن الواحد المتعدد التيمات كما كان الحال في مسرحية "الخبرة"، حيث جاءت مسرحية "الأجواد" أكثر ثراءً في جانبها الموسيقي، وفيها تنوّعت الألحان بتنوع التيمات، ما بين الموسيقى الغربية في اللوحة الأولى، و موسيقى الوهراني في اللوحة الثانية، و موسيقى من التراث

556 ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، الأنجلو المصرية، القاهرة، ط5، 1981، ص: 14.

557 شوقي ضيف . العجم الموسيقي . مجع اللغة العربية. القاهرة. 2000. ص32.

558 J.J.Rousseau. Dictionnaire de Musique. Paris. 1768. P 412.

الشعبي على إيقاعات و ألحان الملحون في اللوحة الثالثة، أما اللوحة الرابعة فكانت عبقة بلون الحوزي. وكانت الأغنية الحكائية في مسرحية "الأجواد" محمولة بالموسيقى المسجلة، حيث جاء دورها قائماً على خلق المسافات بين الشخصية والممثل الذي يعرضها، كما قامت بتغريب الحدث عن المتلقي وجعله يقصاً غير مندمج أو متعاطف، لأن تعاقبية السرد تفرض الانتباه و تتبّع الكلمات لكي تكتمل الصورة لديه، ولهذا هي "مُرسل" يدور في فلك فيما تخص شخصية "قدور" بوظائفها الوصفية، التفسيرية، التعلقية التي تدفع المتلقي دفعا ليعي واقعه من خلال الشخصية الوهمية المعروضة بكل تفاصيلها غناءً، انطلاقاً من أشعار كتبها عبد القادر علولة، ليقوم بعد ذلك بتجسيدها على خشبة المسرح باعتبارها لسان حاله، حاملةً لأفكاره و أيدولوجيته ذات النزعة الاشتراكية، و من هنا يتأكد نوع الموسيقى، أمّا ذات وظيفة درامية وهي موسيقى برنامج (Musique à Programme) ألفت انطلاقاً من أشعار، ذات جوهر سردي وذات حمولة أيدولوجية مضادة للبورجوازية، و كل مظاهر الاستغلال، مربوطة عضوياً بكلمات ألفتها عبد القادر علولة، و قد تجلّت خصائصها الغنائية عبر اللازمة (Le Refrain) باعتبارها أهم عنصر في بناء الأغنية، وعليه، جاءت اللازمة على لسان مجموعة القولة

« ابني و على كب جهده في البغلي و الياجور، ترك بالجمعة الشانطي قاصد لدارو يزور، وحش المرأة الأولاد ثقيل في صدره كالكور»⁵⁵⁹ (11.11.31-11.11.10V1).

كانت موسيقى اللوحة الثانية مؤلفة حصيصاً للعرض، و قد بدى فيها واضحاً تأثر عبد القادر علولة بالتراث الوهراني عند تأليفها، حيث اعتمد فيها "الأخوان بابا أحمد" على السلم الصغير (Gamme Mineur) باعتبارها سلماً يחדش العواطف لكن سلطان الكلمة كان أقوى، ولحن بسيط مرافق بسلسلة تآلفات (Accords)، مع إيقاع رباعي، و مع مزج أصوات الآت موسيقية تُعتبر هوية للمؤلف.

559 مسرحية الأجواد العرض

لكن للوصول إلى الدور الأيديولوجي للموسيقى في مسرحية الأجواد حصر البحث النوع المستهدف من الموسيقى للاشتغال عليه، و الذي يتمثل في "الأغنية الحكائية" التي تتوفر فيها الشروط الأساسية للأغنية من لحن أساسي و مقاطع و لازمة، هذه الألحان مثلت تداخلاً بين القول/ المغني و مجموعة القوالة ممثلة في الجوقة الحاملة لضمير المسرحية، و المعلقة على الأحداث غناءً أو سرداً. إلا أن مسرحية الأجواد باعتبارها وسيلة مرر من خلالها عبد القادر علولة أفكاره الأيديولوجية ذات النزعة الاشتراكية التي تسعى إلى العدالة الاجتماعية ونبذ الأشكال السلبية التي تنخر المجتمع الجزائري، كانت الموسيقى فيها من أهم العناصر، ومن هنا يأتي السؤال: كيف لهذه المادة الصوتية الموسيقية الممثلة في الأغنية الحكائية (La chanson Narratif) أن تنقل فكراً ذو نسق أيديولوجي معين إلى المتلقي؟.

فحين يُفصلُ المحمُول (الكلمات) عن الحامل (اللحن الموسيقي) ويفكُّ الرِّباط العضوي بينهما، هذا الأخير الذي أوجد "الأغنية الحكائية" التي ميّزت مسرح الحلقة عند عبد القادر علولة، تظهر الحاجة الملحة إلى المعالجة السيميولوجية للموسيقى، عبر الوظيفة الرمزية من خلال شكلها الرمزي (La forme Symbolique) ، المنفذ الوحيد لبولوج الغاية، باعتبار أن موسيقى العرض المسرحي لادلالية (La Musique est asémantique)⁵⁶⁰، و لذاتها و بمفرداتها فهي حتمًا دالٌّ بدون مدلول، و لا يمكن لها أن تفضي لشيء خارج عنها، ومنه تظهر المستويات السيميولوجية الثلاث ممثلة في المستوى الشعري (Niveau Poétique) ، المستوى الحيادي (Niveau Neutre)، المستوى الجمالي (Niveau esthétique) ، كأدوات لتبرير الدور الأيديولوجي للموسيقى في مسرحية الأجواد، حيث يظهر المستوى الشعري باعتباره عملية تآليف مقصودة و واعية لها قوة إيحائية ، و من خلاله تم اختيار ألحان مستوحاة من التراث الشعبي الجزائري التي هي من ذوقه الفني و الجمالي، كما كان لها انتشاراً واسعاً في أوساطه في تلك المرحلة من التاريخ الفني للموسيقى ، مع أنّها ألفت خصيصاً للعرض لكن كانت تراثية الروح،

⁵⁶⁰Patrice Pavice. L'analyse Des Spectacles. Éd Armand colin. Paris.2008.p130.

وخالقةً لوعي اجتماعي، و حاملةً على عاتقها أصالة الرسالة الثقافية للأمة الجزائرية، و التي تمثلت في ثلاثة أشكالٍ هي التراث الوهراني، الملحون، الحوزي، باستثناء اللوحة الأولى التي جاءت موسيقاها بروح غربية، ما إن تُفصل عن الكلمات حتى تفقد كلَّ رمزيتها، و على هذا، و من خلال الألوان الموسيقية الثلاث المذكورة، يظهر أول مستوى سيميولوجي و هو "المستوى الشعري" الذي يخص التأليف الموسيقي المستلهم من التراث، عبر اختيار ألحان لها رمزيها في الذاكرة الجمعية، و من تمّ، تأليف ألحان خاصة بكلّ لوحة، و منها استطاع عبد القادر علولة أن يلجح إلى محيطة المتلقي الذي يمثّل مستوى سيميولوجي آخر هو "المستوى الجمالي" عبر تأجيج مشاعره أولاً، و من ثمة، تحضيره لما يلي عبر الحانٍ محفورة في الذاكرة الجمعية، زاداها اللحن رونقاً و انتشاراً، و كلّها ألحانٌ عايشت ألام و آمال المواطن الجزائري قبل و بعد الاستقلال، غنت للوطن، للشهامة، ضد الاستغلال، للحب، غنت في المديح، تعددت أغراضها لكنها كانت حاضرة في أوساطه، معبرة عن حياته، و انتماءه لهذا الوطن، و محافظة على أصالته، و بطريقة مقصودة و محسومة مسبقاً، و عبر ربط المستويين الشعري (المرسِل)/الجمالي (المرسَل إليه) تمرُّ الكلمة المغناة (الأغنية الحكائية) الحاملة للأفكار الأيديولوجية بسلاسةٍ محمولةً عبر موسيقى تغوص في أعماق الثقافة الوطنية تجسّدت في المستوى السيميولوجي الثالث هو "المستوى الحياضي" الذي ظهرت فيه الموسيقى ملهً بالأشكال التراثية الأصيلة التي طالما كانت في الصفوف الأولى في مواجهة الظلم و الطغيان، و الاستغلال.

بناءً على هذا يستنتج البحث أنّ الموسيقى في مسرحية الأجواد، و فيما يخصّ "الأغنية الحكائية" (La chanson Naratif) باعتبارها الحاملة للأفكار الأيديولوجية ذات النزعة الاشتراكية، كانت موسيقى برنامج (Musique à Programme) ألفت انطلاقاً ممّا هو غير ذاتها تُحيل (Renvoi) إلى شيء خارج عنها، لها قوّة رمزية هائلة عند المستمع الجزائري و حاملةً لتراكمات اقتصادية اجتماعية، و سياسية هي من صميم حياته اليومية.

ج- مسرحية اللثام

جاءت مسرحية "اللثام" بصفتها عملاً ابداعياً كتابياً و اخراجاً للراحل عبد القادر علولة، لتبرز صفةً أخرى يرى البحث أنّها من حقّ هذا الفنان أن يتّصفَ بها و هي " قائد الفرقة الأوركسترالية " وقوته التي تكمن في التوزيع، باعتبارها صفةً موضوعيةً ستتجلّى في سياق هذه المرحلة الأخيرة من البحث.

أمّا فيما يخصّ مضمون المسرحية فكانت انعكاساً صادقاً لما آلت إليه الأوضاع في جزائر تلك المرحلة وتحولاتها السياسيّة و الاقتصاديّة، التي كان لها الأثر البالغ على المستوى الاجتماعي للمواطن الجزائري، و ذلك بعد أحداث (1988)، التي جاءت ايذاناً بظهور مرحلة تاريخية جديدة ظهرت فيها الثوابت الأيديولوجية السابقة التي عاش فيها، و من خلالها و من أجلها المواطن الجزائري، غير قادرة على مواكبة التحولات الحاصلة.

في خضم هذه المستجدات ظهرت على الساحة الفنيّة مسرحية "اللثام" (1989)، كقراء موضوعية لما يحدث من تحولات و مستشفرةً لما هو آتٍ، من منطلقات الكاتب و المخرج عبد القادر علولة، و خطّه الأيديولوجي الواضح المعالم، و بذلك يمكن اعتبار المسرحية موضوع البحث تيمّماً للمضامين السابقة لكلّ من مسرحية "الأقوال" و "الأجواد" التي عبّرت بصدق عن الفساد الاجتماعي و استغلال الانسان للإنسان، وصولاً إلى عملية تحذير من عواقب التحولات، وكذا التعقيدات العميقة الناتجة عنها باعتبارها أكثر عمقاً.

و من خلال المسرحية و بأسلوب رمزي إيحائي راقٍ، اخترق الوضع الراهن انداك و أثبت أنّ الذين حملوا على عاتقهم إشاعة مبادئ العدالة الاجتماعيّة هم أنفسهم الذين يخرقونها و يتحاملون عليها لأغراضهم الخاصّة، و لتفعيل هذه الرؤية الثاقبة في تحليل الوضع الراهن ، و استشراف المستقبل، ظهرت شخصيّة محوريّة في المسرحية لها حضورٌ ركحي غير وهمية، فضح و عرّى من خلالها عبد القادر علولة كلّ سلبيات التسيير، و الزيف الذي يعتمده المسيرون لتبرير أفعالهم، و وصولاً إلى نتائج هذا التسيير و آثاره على المستوى الاجتماعي و على الحياة اليومية للمواطن الجزائري، هذا الأخير الذي يكدّح بعناءٍ من أجل قوته اليومي بكلّ فخرٍ و كرامةٍ، و أكبر رمزيّة

ظهرت في هاتين الصفتين هي "النيف" عنواناً للقيم الأصيلة المتجذرة في المواطن الجزائري الشريف و الغيور على كرامته.

كلُّ هذا من خلال شخصيّة خجولة هي شخصيّة "برهوم" التي حملت لواء النضال في أسوء الأوضاع التي غلب عليها الوعي الزائف ومنهجية التغليب، داخل تعدّد الرؤى والأيديولوجيات، التي جاءت نتيجةً للانفتاح السياسي، وفتح الباب على مصراعيه للتعددية الحزبية. و من هنا برزت هذه الشخصية، التي تعيش لحظات ملحمية نضالية من أجل المصلحة العامة انطلاقاً من تناقض جوهرى، جسدهته جدلية العامل / المسير، هذه الأخيرة التي انطلقت من مصنع الورق باعتباره روح الأيديولوجية ذات النزعة الاشتراكية [البروليتاريا].

هي إذن "آلة البرمة" التي تعتبر القلب النابض للمصنع، و الصراع من أجلها، هو صراعٌ من أجل البقاء، بين العمال الذين يحاولون إصلاحها سرّاً حتى يقيمون الحجة على المسيرين، و من جهةٍ أخرى المسيرين الذين يسهرون على الاحتفاظ بالوضع الزاهن، و الزّهان على وضعيّة الآلة المعطّلة عن قصد من طرفهم، لغرض الاستفادة منها بشتى السُّبُل، حيث جاءت اللوحة الثائية على لسان "السي خليفة لندوشين" لتؤكد هذا التناقض، و عرضه في نفس الوقت

« مصنعكم في خطر..... ما يجيبوا صانع "البرمة" ما يوفروا الوسائل الضرورية..... ناس داخل وخارج المصنع يخدموا ضد المصلحة العامة، راهم ضاغطين على مصيركم و على مؤسستكم، فيهم اللي يخدم القطاع الخاص الوطني، اللي يخدم راس المال الأجنبي..... ناس لو يصيبوا الطّاقة يبيعوا المصنع فوق رسانكم..... البرمة سبّة باش يوقفوا ثلاثين عامل..... لو تصنعوا البرمة تلزموا على ذوك الناس يوخروا للوراء و السبّة ما تبقاش صالحة»⁵⁶¹(V1 50.57-52.40).

⁵⁶¹ مسرحية اللثام العرض.

هذه الجدلية الرئيسية التي كانت منطلقاً لجدليات ثانوية، جسدتّها ثنائيات متناقضة، حرّكت الأحداث من خلال تطوّرها، برهوم/العمّال، برهوم/ الخجل من المجتمع بعد المصيبة، برهوم المناضل الصادق/ المخرب، برهوم البريء/

المتهم، و لإثبات هذا الطرح يقول عبد القادر علولة على لسان برهوم الخجول

« ندير..... بغيت اندير مديرة صغيرة في حياتي افتحوا لي صفكم وخلّوني حتى أنا اندير ولو مرّة فريدة..... ما عندك ما تدير يا محوِّج مصيرك يتصرفوا فيه الآخرين واش باغي تدير أنت بنفسك مديرة الآخرين. أنت مديور فيك و مديور عليك.»⁵⁶²(V1 14.58-15.40).

هي الحقيقة التي أراد ايصالها علولة عبر شخصية برهوم العامل البسيط الميكانيكي، لكن عبد القادر علولة لم يقف عند العامل بل تجاوزه إلى اظهار الصّورة القائمة التي آل إليها الوضع والمجتمع الجزائري على حدّ سواء، بعد التحولات التي طرأت على الساحة السياسية و اسقاطاتها على الواجهة الاجتماعية، و في اللوحة الرابعة و على لسان القوال، سارداً لملحمة برهوم النضالية يقول عبد القادر علولة

« سمع شاب يقصّر مع صاحبه، سمعه يقول في البداية كانت الديموقراطية متغلبة، في الجولة الثانية عرف العنف كيف يتصرّف..... في الجولة الثالثة..... برهوم حكّماته الدوخة..... رفد راسه ياش يتنفس و يشوف للنّاس، لثامه في العنق مربوط مدلي..... اللي يشوف فيه وجهه يكّمش حواجهه و يدور راسه..... عاد يشوف في النّاس ديرين الدّالة هذا يخون هذا و يصرخوا "عدالة"، "عدالة"..... يشوف في الصبيان يجروا رافدين الجمر في كفوف يديهم..... يشوف ناس يخيّط الرقبة و الكوستيم رافدين سلاح و منظمين مظاهرة، رافدين لفتات مكتوب عليهم " اللّهفة حتى للموت"....."طاق على من طاق"...." اللي ما يشطحش مع ماريكان نعّضوه"»⁵⁶³(V2.24.35-25.14).

562 ن. م.
563 ن. م.

و من خلال هذه العملية السردية قام عبد القادر علولة بعرض سلبيات الوضع الراهن ، و في نفس الوقت فضح التوجهات السياسية التي بدأت تنشط علنا عكس التوجهات التي كانت قائمة و التي اتّسمت بنزعتها الاشتراكية و التي تشبّع بها المواطن الجزائري، ووجهت أفكاره و سلوكه قبل تاريخ الانفتاح السياسي، و ما إن تكسّرت تلك الثوابت و المعتقدات، حتى انقسم المجتمع الجزائري، و حصل شرح عميق في توجهاته، ظهرت من خلاله عدّة أيديولوجياتٍ أخرى نافست الأيديولوجية التي كانت مهيمنة، [و من حيث يعلم أو لا يعلم، جسد عبد القادر علولة الفكرة الألتوسرية " Althusser " التي مفادها أنّ الأيديولوجيا عابرة للتاريخ، وجودها أزلي، قد يتغيّر مضمونها، لكن ليس ممكنا تغيير وظيفتها]، و من خلال شخصية "الشريفة" زوجة برهوم الخجول و اثناء انتقادها للأثر الخارجي على الدّاخل قائلةً

« هدوا أصحاب الشواشي حركة جديدة غير اليوم اللي سمعت بيهم..... كل عام تجينا موجة من الخارج و تصفنا غفلة»⁵⁶⁴ (V1.27.31-27.48).

بناءً على ذلك سلفاً، يظهر جلياً أنّ عبد القادر علولة حاول عرض الواقع أمام الجمهور كما هو، انطلاقاً من خطّه الأيديولوجي الذي لم يتغيّر، و ذلك عبر انخياره التام لطبقة العمّال و سعيه الدؤوب وراء العدالة الاجتماعية، والتنديد بكل الممارسات السيئة في تسيير المال العام، و كذا العمل على ابراز معاداته للرأسمالية العالمية و كل مظاهر الاستغلال، ولذلك جاءت مسرحية اللّثام لتكشف الواقع و تعريته أمام المعني الأول و هو المواطن الجزائري لكي يعي واقعه، و يسعى لتغييره عبر التكاتف و التلاحم ، و على أنّ هذا التغيير مربوطٌ بتجاوز الواقع و فكّ طلاسمة بحكمةٍ للخروج من الوضع القائم بأقل الخسائر، و الوضع الجديد يفرض تفكيراً جديداً، كما يفرض أسبقية تغير الأفكار للأخذ بزمام الأمور و من تمّ، المبادرة بالفعل، و على أنّها من مسؤولية الأفراد، و على هذا يختم "برهوم" المسرحية في اللوحة السادسة، و في آخر المشاهد قائلاً

564 ن. م.

« أنا.....أنا باش نوجد الثقة من جديد في نفسي، نوجد القوّة الفكرية اللي تسمحلي نشبط مرّة ثانية في الحياة..... نلصق في الحياة، نتغلّب على الإهانة اللي سكتني، و نوجد كرامتي من جديد»⁵⁶⁵ (v2.1.16.55-17.17)، و من هنا سعى مضمون المسرحية إلى خلق الوعي لدى الجمهور، من خلال وضعه في صلب الأحداث و الرهانات التي تدور من حوله، ودفعه دفعًا لأخذ موقفٍ منها، و البحث عن حلولٍ هي في مصلحة الجميع و في مصلحة هذا الوطن، و بهذا جسّد عبد القادر علولة نظرية الانعكاس باعتبارها من أسس الفن الاشتراكي(الواقعية الاشتراكية) و أهمُّ ما فيها خلق نماذج انسانية مستوحاة من الواقع الاجتماعي تعيش التراكبات السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية.

أمّا فيما يخص الشكل، و من خلاله البنية الدرامية، كان "مسرح الحلقة" و اكتمال التجربة و ظهور مسرح سردي متعالٍ عن الحوارية التقليدية، حتى و إن وُجدت، فهي سردية حوارية تعتمد على تقنية القول/ الممثل، الدلالة فيه ليست حكرًا على الكلمة، بل كان للصورة البصرية دورًا فاعلًا، من خلال الحركة و اليماءة تزامنًا مع الكلمة السردية وفي هذا المجال أظهر عبد القادر علولة مستوى راقياً ، يليق بمستوى المعلم، و أنّه يقوم بتوزيع الأدوار بطريقة تزامنية(Synchronique)، وإن لم يحتس المتلقي و يحرص على حضوره الذهني ، حتمًا لا يمكن للصورة أن تكتمل في محيّلته، هو تزامن ثلاثة عناصر سرد/حركة/يماءة و بذلك «فالمواجهة قائمة بين الحدث المسرحي المعروض و سلوك العرض الذي يظهره»⁵⁶⁶. و التي جسّدها في عدّة مشاهد في اللوحة الأولى على لسان القوالة في سياقٍ سرديّ حواريّ، ومنها

« شارعوا أيّوب الأصرم..... يتوسّط في اللعب»⁵⁶⁷ (V1.10.28-11.54)، هذه العملية تعتبر من صميم التوزيع الموسيقي لأنّها خاضعة للزمن، وإن لم يُأخذ هذا الأخير في الحسبان، فلن يكون هناك امتدادًا

⁵⁶⁵ ن. م.
⁵⁶⁶ Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd La Fabrique. France.2003. P31.

⁵⁶⁷ مسرحية اللثام العرض.

بصرياً للعملية السردية. حيث يمكن ترجمتها موسيقياً على أن السرد هو اللحن الأساسي (Mélodie) الأفقي، و مجموعة الحركات و الايماءات المرافقة عمودية و هي الهرموني (L'harmonie) عمودية، و كأن المخرج تحوّل إلى قائد فرقة أوركسترايية يعتمد على الورقة الموسيقية (Partition Musicale).

أما ركحياً فهي ضرورة ملئ الفضاء، و تحويل كثافة الديكور و الأكسيسوارات، إلى كثافة أكثر تجريدًا يحفرها المخرج في مخيلة المتلقّي عن طريق عناصر أخرى متزامنة هي: السرد/الحركة/ الايماءة، و بواسطة هذا التجانس السّمعي البصري و من خلال عملية التزامن (La synchronisation) تأخذ الدلالة مجراها و تصل المتلقّي كاملةً غير مبتورة. و باختلال هذه العملية يفقد المشهد كلّ دلالاته المستهدفة من قبل المخرج، و تكون النتائج عكسية، فعوض ربط العناصر المتزامنة من طرف المتلقّي، يجد نفسه مشوّشاً، إمّا سمعياً أو بصرياً، هو بذلك غير قادرٍ على ادراك ما يحدث أمامه. و من أهم التقنيّات "البرشتية" التي ظهرت في مسرحيّة اللّثام باعتبارها مسرحية سردية، هي معالجة الشخصيات "بصيغة الغائب" من طرف الممثل، و التي ابدع بأدائها القوّال / المغنّي، أو مجموعة القوّالة سواءً في السرد الحكائي و المغنّي أو في عملية السرد الحواري و في هذا الصّدّد قال بريشت «يجب على الممثل أن يكون مُبلّغاً و مُخبراً عن الفعل المسرحي وواجهه الأساسي أن يدفع الجمهور الى التفكير، أن يستجئته على اتّخاذ القرارات، و بذلك هو مُحاضرٌ و مُعلّقٌ و مُبلّغٌ»⁵⁶⁸، حيث طغت هذه الصيغة السردية المغنّاة/ الحكائيّة على جلّ المقاطع

« جانب قرآينه في الكدح و هاز مصيره، قلفظ و شمّر و اغطس في المعركة»⁵⁶⁹ (V1.59.20-60.00).

ومن هذا المشهد يتّضح جلياً أن عبد القادر علولة بلغ مستوى عالٍ من التجريد و الرمزية، و ذلك عبر تعدّد مستويات العرض المتّسقة و المتجانسة، حيث يُصبح من المستحيل على المتلقّي أن يدرك الصّورة الكاملة إلاّ إذا

⁵⁶⁸ موريس فيشمان. تدريب الممثل. ترجمة نور الدين مصطفى. الدار المصرية للتأليف و الترجمة. القاهرة. د.ت. ص24.
⁵⁶⁹ مسرحيّة اللّثام. العرض

كان حاضرًا ذهنيًا أولاً، ذلك ما تجلّى عبر الاختزالات (Stylisations) البصرية التي تمرّ من خلال العمليّة السردية متزامنةً مع الحركة و الإماءة، و من خلال تفعيل تقنيّة التغريب (Distancie)، التي تعمل على الابعاد و خلق المسافات، و في هاتين الحالتين يجد الممثل نفسه «مدعوً إلى أن يغيّر ذاته دون كللٍ مدرّكاً ادراكاً كاملاً لغايته و للسبيل المؤدّية إليها»⁵⁷⁰.

أمّا موسيقى العرض المسرحي الخاصّة بمسرحيّة "اللاثام"، جاءت في ثوبها الفرجوي، باعتبارها عرضاً قائماً بذاته، ألهم الجمهور و تفاعل معه، و قد اعتمد المخرج عبد القادر علولة في اختياره للمادّة الصوتية الموسيقية على ثلاثة أنواع هي: "الأغنيّة الحكائيّة" التي طغت على مجمل العرض، "الموسيقى الآليّة" المسجّلة، "الجوقة". ليحرّك الأحداث وليضبط الإيقاع العام للعرض من خلالها، وذلك على مستوى السرد، الحركة، الإماءة. لكن وظيفتها الأساسيّة كانت في خلق المسافات بين الممثل و الشخصية التي يعرضها، وبين المتلقّي و الحدث الدرامي، أمّا فيما يخصّ الجوقة التي كانت جدّ متداخلة مع الأغنيّة الحكائيّة، كان دورها يكمن في قطع تسلسل الأحداث لدى المتلقّي عند سماعه للأغنيّة عبر مقاطعها التي تحمل في طياتها تطوّر أحداث الشّخصيّة.

أمّا فيما يخصّ الأغنيّة الحكائيّة (Chanson Narratif) فمن أهمّ ميزاتهما أنّها جاءت أولاً امتداداً موسيقياً لمسرحيّة "الخبرة" وروحها الموسيقية "الغيوانيّة"، مجديدي، هو عدد الآلات الإيقاعية المستعملة و بروز آلة "البانجو"، و بذلك اكتمال الفرقة العازقة، و الأداء المميّز للقوال / المغني، و اختيار هذا النوع الموسيقي كان حتماً مقصوداً من طرف المخرج، حيث كان نابغاً من المعرفة المسبقة لتفاعل الجمهور معه من حيث اللّحن و الكلمة. أمّا ثانياً فكانت العودة للّحن الواحد متعدّد التيمات (Les thèmes) من حيث هو محرّك للأحداث، والأغنيّة الحكائيّة، في بعدها الموسيقي، هي حقاً أغنيّة تتجسّد فيها أهمّ مقومات الأغنيّة من "مقاطع" (Couplets) أوكلت للقوال/المغني، و"الازمة" (Refrain) كانت من مهام الجوقة، حيث توالى اللّوحات و معها التيمات محمولةً بإيقاعات و الحانٍ

⁵⁷⁰برنار دورت. قراءة بريشت.ترجمة ماري لور سمعان.دراسات نقدية عالمية.دمشق.1997.ص8.

صوفيّة غيوانيّة تقشعُر لها الأبدان، و من بداية العرض و تزامنه مع البرولوج (prologue) الذي لم يكن تقليديًا بل من خلاله ظهرت الجوقة بكاملها عازفةً ومغنيّةً و هو اثبات آخر للنظرية "البريشتيّة" التي تُقاوم فكرة الفن الشامل الفاغنيري (L'art totale)، وفكرة المغنيّ المحترف / الممثل، للوصول للمسرح الشامل (Théâtre Totale) و الممثل المحترف / المغنيّ، [منظور عكسي للعمل الفني] و ما ميّز الأغنيّة الحكائيّة كونها تفسيرية (Illustratif) ، هذه

الوظيفة "التغريبية" خصّها عبد القادر علولة لمجموعة القوّالة ممثلةً في الجوقة

« جُلّول العامل خويا قلبه مشطون، جهده النَّافع مخطوف شوقه مرهون، حقه الواضح معفوس رايه مسجون، جُلّول العامل خويا قلبه مشطون »⁵⁷¹ (V1.03.30-04.04)، يتخلّلها مقطعٌ بكامله (Couplet) له وظيفة تغريبية أخرى تتمثّل في "اقتراح" لوحة قائمة بذاتها، سرديةً حكايةً/حواريةً على المتلقّي، و ما إن ينتهي المقطع حتى تظهر "اللازمة" مُعلنّة الدُخول في الحدث (V1.05.06-05.29)⁵⁷².

أمّا الموسيقى الآليّة فاختارها عبد القادر علولة مسجّلة، و بأسلوب أداء (Pianissimo) أولاً كخلفية صوتية تشدّ انتباه المتلقّي، وثانيًا كونها مثيرةً للتساؤل لديه، ليتفاعل مع الحدث الذي يجري أمامه، ومن ذلك، يأخذ موقفاً باعتباره عنصرًا فاعلاً في العرض، ما ظهر ركحيًا في المدّة المقترحة (V1.50.56-52.40)⁵⁷³.

من هنا يستنتج البحث أنّ "الموسيقى الآليّة" كانت واضحة المعالم في وظيفتها، حيث كانت تسير ضد موسيقى النسق الأرسطي الذي يسعى دائمًا إل تقوية الحدث أو تزيينه لغاياتٍ بسيكولوجية، لإبرازها في وظيفة معاكسةٍ تمامًا وهي الموسيقى في حالة "أخذ موقف".

أمّا الأغنيّة الحكائيّة بما فيها الجوقة مدججةً معها، كانت عبارة عن موسيقى برنامج (Musique à programme) ذات جوهرٍ سرديّ (Narratif) باعتبارها "مرسلاً" لها وظائف تفسيرية/ اقتراحية هي من صميم التغريب البريشتي.

⁵⁷¹ مسرحية اللثام العرض

⁵⁷² ن. م.

⁵⁷³ ن. م.

مرّر عبد القادر علولة أفكاره الأيديولوجية ذات النزعة الاشتراكية إلى "مرسل إليه" هو المتلقي. وبناءً على هذا، جاءت المادة الصوتية الموسيقية بارزة في عدّة وظائف درامية، ذُكرت سلفاً، ممثلةً في الأغنية الحكائية، المكوّنة عضوياً من "الموسيقى/الكلمة"، لتكون أولى المستويات السيميولوجية المحسّدة في "المستوى الشعري" (Niveau Poétique)، و ذلك من خلال "النوع الغيواني" الذي وقع اختياره لتستلهم ألقانه و من ثمّ، تُألّف للعرض ، و ذلك لشدّة ارتباط، هذا النوع الموسيقي الغنائي بالتراث الشعبي و أصله الشفوي، و كذا قوّته الاحتجاجية ضدّ الظلم و الطغيان و الاستغلال، و موسيقاه الروحية الصوفية باعتبارها « رؤية شعبية بامتياز يحتجون بها من دواخلهم بجوارحهم بجسدهم بكيانهم الروحي، أكثر مما يحتجون بعقل و بوعي و بحساب سياسي صريح واضح كما يفعل الفاعل السياسي..... كما اخترقت حتى جدران الفقر و الجنون و من يصل إلى وجدان المتسولين و المجاذيب فقد بلغ الأثروبي و استقر في ذاكرة كونية. "الجدبة" في إحالة على الصوفية»⁵⁷⁴.

من خلال هذه الموسيقى باعتبارها "المرسل" سعى عبد القادر علولة أولاً، وراء الصدمة العاطفية كونها مؤقّنة غايته حشد الهمم و إعطاء الصبغة النضالية للعرض، و من ثمّ، فسح المجال للأغنية الحكائية لتقوم بالتوجيه الأيديولوجي محمولةً بنوعٍ موسيقيّ احتجاجي نضالي، و يكفي بذكر المقطع الغنائي الرابع حتى يتحلّى بوضوح الخط الأيديولوجي الذي التزم به علولة

«شاف للمجتمع من جديد ، فهم البنية ، طبقة في الحرمان و الشقاء، "تبيع في جهدها"، و أخرى على ظهرها تتنعم في راحة»⁵⁷⁵ (V2. 07.20-07.33).

هو تفعيل واضح لأهم ما ورد في "البيان الشيوعي" حيث يقول كارل ماركس فيه « بقدر ما تنمو البرجوازية الرأسمالية ستنمو البروليتاريا، أي طبقة العمال العصريين ، هؤلاء العمال المرغمين على بيع أنفسهم يومياً ، هم

⁵⁷⁴ الجزيرة مقالة تحت عنوان ممنوعون ناس الغيوان. الثورة الأصلية و التجديد في الموسيقى العربية 13-01-2007.

17. ص 47.

⁵⁷⁵ مسرحية اللثام. العرض

سلعة لا تختلف في شيء عن أي سلعة أخرى»⁵⁷⁶. ومن خلال هذا العمق الأيديولوجي الذي مرَّ عبر ثنائية صوتية هي الموسيقي / السرد الحكائي، سعى عبد القادر علولة انطلاقاً من قناعاته و أفكاره و رؤيته لهذا العالم الوصول إلى متلقٍ يعيش الواقع المعروض أمامه، بكلِّ تفاصيله و تراكماته، هذا المتلقّي هو المستوى السيميولوجي الثاني "للشكل الرمزي" (Forme Symbolique) في الموسيقى، باعتباره "مرسلاً إليه" و بذلك يجسّد "المستوى الجمالي" (Niveau Esthétique)، يُستثارُ ذهنياً عبر موسيقى "غيوانية" احتجاجية لها وقع كبيرٌ عليه وجدانياً، و عبر أشعارٍ معبّرةٍ، مثلت اللباس المادي لأفكار عبد القادر علولة وخطّه الأيديولوجي ذو النزعة الاشتراكية.

عند الفصل بين الموسيقى و الكلمة يظهر المستوى السيميولوجي الثالث و هو المستوي الحيادي (Niveau Neutre)، الذي يخصُّ التأليف الموسيقي في حد ذاته، باعتبار موسيقى "الغيوان" رمزاً للذود عن المُستضعفين و المُستغلّين، لهذا تطابقت ألحان الغيوان الحاملة لروح النضال، و مواجهة الظلم و الطغيان، و كذا الاستغلال، مع أفكار عبد القادر علولة و خطّه الأيديولوجي ذو النزعة الاشتراكية، لهذا لم يتوانى في استلهاهم هذا النوع من الموسيقى في عرض مسرحية اللثام لغاية ثنائية فنية/أيديولوجية.

من خلال ربط المستويين "الشاعري" و "الجمالي"، تظهر القوة الرمزية الإيحائية للأغنية الحكائية، "موسيقى نضالية احتجاجية غيوانية/كلمات ذات غايات أيديولوجية"، و التي من خلالها يمكن تبرير الدور الأيديولوجي للموسيقى في مسرحية اللثام. وبناءً على هذا يمكن القول أنّ الموسيقى الغيوانية علامة (Signe) تحيل (Renvoie) إلى ما هو غير ذاتها. باعتبارها لحظة مُعاشة من التاريخ تحيلُ إلى لحظة تاريخية أخرى (العرض)، و منه تظهر «العلامة على أنّها جزءٌ من التجربة (الإنسانية)، الذي يحيلُ إلى تجربةٍ أخرى»⁵⁷⁷. وانطلاقاً من هذا المعطى، تظهرُ براعة المُخرج عبد القادر علولة في توظيف هذا النوع الموسيقي بطريقة مقصودة محسوبة مسبقاً، و بمعرفة تامّة لأثرها

⁵⁷⁶ K.Marx. Le Manifeste Communiste 1848.1. Trad. Charles Andler. Société Nouvelle. Paris. 1901. P31.

⁵⁷⁷ Jean Molino. Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique. Éd Actes sud/INA2009P119.

على المتلقي، لتمرير خطه الأيديولوجي ذو النزعة الاشتراكية، لهذا الأخير الذي يعيش تراكمات سياسية، اقتصادية و اجتماعية ، أثرت على حياته اليومية، و بذلك فخاصية الإحالة (Le Renvoie) تعتبر من أهم خصائص الرمزية، و التي من خلالها تتجاوز الموسيقى حاجز لا دلالتها (La Musique est asémantique) في العرض المسرحي، حيث تصل إلى المتلقي كما أراد لها أن تكون المخرج. و من أهم خصائص الموسيقى الغيوانية التي خدمت العرض، تجلّت في شكلها التراثي ذو الأصل الشفوي الذي يحمل في طياته قيماً أصيلة لها جذورها عند المواطن المغربي، و في مضمونها الحامل للروح الاحتجاجية النضالية و المتطلّعة إلى غدٍ أفضل ، و بأدائها الصوفي الروحي، و ما «يعضد هذا التوجّه الغنائيّ الصوفيّ هو اعتماد موسيقى الغيوان على آلات موسيقية عتيقة مثل "الهجهوج" و"الطام طام" و"السندير" و"الطعريجة" و"البانجو" و"الغمبري"، هي التي كان بعضها مستعملاً في حضرات المجازيب وأتباع الصوفية. هذا، إضافة إلى نزوع جميع أغانيها إلى تعرية المسكوت عنه في المعيش اليومي باستعمال كثير من السخرية السوداء الممزوجة أحيانا بحماسة ذاك الوقت»⁵⁷⁸.

و بناءً على ما ذكر سلفاً، يمكن القول أنّ بإمكان الموسيقى أن تتجاوز اشكالية "الثنائية السوسورية" لتحديد ماهية الرسالة الموسيقية (الأيديولوجية) اعتماداً على نظرية الأشكال الرمزية "لجون مولينو" و "جون جاك ناتيز" داخل العرض المسرحي، انطلاقاً من الوظيفة الرمزية (La fonction Symbolique) عبر الشكل الرمزي (La forme Symbolique)، بمستوياته الثلاث: المستوى "الشاعري" (Niveau Poétique) باعتباره "مرسل"، و المستوى الجمالي (Niveau Esthétique) باعتباره "مرسلٌ إليه"، و المستوى الحيادي (Niveau Neutre) باعتباره الرسالة.

578 عبد الدايم السلامي. مبدعون لأنهم مجازيب. جريدة العرب اللندنية. 2012/12/07.

خاتمة

تعتبر الوظيفة الدرامية للموسيقى في العرض المسرحي من أهم الوظائف التي يوليها المخرجون والكتّاب المسرحيون أهمية كبيرة لما لها من تأثير على المتلقي، وكذا على مجريات العرض. لكن، جاء هذا البحث ليسلط الضوء على علاقة شديدة التعقيد، تكون فيها الموسيقى حاملةً لفكرة أيديولوجية داخل العرض المسرحي. وبذلك هي ذات غايةٍ خارجٍ مجالها. ومن هذا المنطلق، خاض البحث أولاً في مفهوم الأيديولوجيا، بعد وضعه في سياق الفكر الاجتماعي، حيث أنّ الأيديولوجيا ظاهرة انسانية، جسدت ذلك الصراع الأزلي المتمثل في جدلية المهيمن والمهيمّن حتى قبل ظهور المفهوم، فكانت المقاربة السوسيو- تاريخية، الوسيلة الناجعة لتقفي الظاهرة حتى ظهور المصطلح باعتباره "علم الأفكار" في مرحلة الأنوار المتأخرة على يد "دوستوت دو تراسي" في سياق العلمي، و بناءً على هذا كان تتبّع أفكار الفلاسفة الحيز الموضوعي للوصول إلى ظهور المفهوم عبر التراكمات الفكرية، و التحوّلات السياسية و الاقتصادية، باعتبار أفكارهم "نظرة للعالم". سواءً أكانت نظرهم تبريرية، أو مُنتقدة للوضع الراهن أُنذاك، أو مقترحة لحلّول ما.

فكانت محاورات "سقراط" التي لا تنقطع في مواجهة السفسطائيين، ثم "أفلاطون" وجمهورية الفاضلة التي حملت صفات الطوباوية، وبعدهم "أرسطو" الذي انطلقت أفكاره من الواقع، وجسدها عبر كتابه السياسة. لكن مع تطوّر الفكر البشري و تقدّم التاريخ جاءت مرحلة عصر النهضة، وفيها أصبح الإنسان جوهر الكون، فحدثت القطيعة مع الفكر اللاهوتي، و في نفس المرحلة التاريخية التي سعت بفلاسفتها و مفكرها إلى تنظيم المجتمعات كأولوية قصوى و أساسية، لجأ مفكروها و فلاسفتها إلى فكرة "العقد الاجتماعي" كمنخرج من الفوضى الأيديولوجية التي كانت تتخبّط فيها أوروبّا، و بذلك ظهر أسم "توماس هوبز" الذي ناد بحكمٍ مطلقٍ، لأن العدالة بدون قسٍ و لا قوّة هي عنده عديمة الجدوى، و من بعده ظهر المفكر "جون لوك" الذي ناد بضرورة إيجاد صيغة لتفعيل العقد الاجتماعي كمنخرج ينتقل به الناس من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع الذي يحتكم إلى قوانين

وضعية، لكن هناك مفكّر وفيلسوف آخر ركّز على مشكلة اللامساواة بين أفراد الشعب و هو "ج.ج.روسو" الذي رأى في الملكية الخاصة أصل كلّ تفاوتٍ، و بدوره دعا إلى تفعيل عقد اجتماعي يحمي الفرد وممتلكاته، و ذلك بوضع نفسه طواعيةً تحت إدارة الجميع.

علمًا أنّ اختيار الفلاسفة الذين وردت أسماءهم في المبحث الأوّل من الفصل الأوّل لم يكن أمرًا اعتباطيا، بل كان اختيارًا موضوعيًا منطلقًا من أعمال من أبداع المصطلح، والذي اعتمد على أفكارهم في تحديد اسم المصطلح في جانبه العلمي التجريبي، ومنه وضع المجتمع محلّ تحليل، متجاوزًا بذلك التحليلات الميتافيزيقية واللاهوتية.

"دوستوت دو تراسي" صاحب مصطلح الأيديولوجيا "Idéologie" يؤكّد أنّ ملكة الفكر، تعتبر أهم ظاهرة عرفها الإنسان وحب تقويتها بعناصر أخرى كالتعليم والتربية للوصول إلى مجتمع يتعايش فيه كل الأفراد بكل أمان. لكن سرعان ما أصبح مصطلح الأيديولوجيا مؤشّرًا عن تغيير حتمي وشيك في المجتمع الفرنسي، إلا أنّ "نابوليون بونابارت" استعمل المصطلح بطريقة تحقيرية، وادّعى أنّ الأيديولوجيون ومن خلالهم الأيديولوجيا هدفها تحطيم الإمبراطورية، وبذلك هي ميتافيزيقا ظلامية، وما الأيديولوجيين بالنسبة إليه إلا أغبياء حاملين.

اعتبارًا من هذه اللحظة أخذ مصطلح الأيديولوجيا منعطفًا مغايرًا ليصبح مفهومًا يعني الفكر المشوّه. و في السيرة التاريخية جاء القرن التاسع عشر معلنًا عهد البورجوازية وسيطرة رأس المال على كلّ مناحي الحياة، هي مرحلة ظهر فيها اسم "كارل ماركس" مرتبطًا بمفهوم الأيديولوجيا، الذي يعني الفكر المشوّه، أو الفكر الزائف، وأنّ طبيعة الإنتاج الفكري تتغيّر بنفس القدر الذي يتغيّر به الإنتاج المادي، وأنّ الأفكار المسيطرة في كل عصر هي دائما أفكار الطبقة الحاكمة، ولهذا فالتاريخ عنده هو تاريخ صراع الطبقات. علمًا أنّ مفهوم الأيديولوجيا عند كارل ماركس، جسده في عملية نقدية ضد الشّباب الهيجلي وتصوّره الأيديولوجي للفلسفة الألمانية. والأيديولوجيا عنده مرتبطة بالوعي الزائف، والاعتراب، والبناء الفوقي والتحتي، الصراع الطبقي. وأسبقية المادة

على الفكر، وما الفكرة عنده إلا انعكاس للمادة. وانطلاقاً من هنا تأتي المادية الديالكتيكية لتعكس الرؤية وتضع المادة قبل الفكر عبر استعمال نفس الوسيلة وهي الديالكتيك الهيجلي. و من ثمّ جاءت موجة من المفكرين و الفلاسفة تبوّأ الفكر الماركسي و طوّروه حسب واقعهم و نظرتهم للعالم. حيث ظهر إسم "جورج لوكاش" الحامل للفكر الماركسي، حيث قام بتطوير نظرية الإيديولوجيا عند كارل ماركس التي كانت مبنية على الاغتراب، وسط جدلية الصراع الطبقي، إلى بنائها على أساس الصنمية و التشيؤ، كنتيجة حتمية للنظام الرأسمالي، على أساس مبدأ الكليّة، التي يفرضها الواقع المتمثل في الصّراع الطبقي بين البورجوازية و البروليتاريا، و الذي يلعب فيها الوعي الطبقي دوراً هاماً.

و يأتي بعده الإيطالي الماركسي "أنطونيو غرامشي" الذي ركّز على إيديولوجية الهيمنة التي مارستها الدولة الرأسمالية على المجتمع، و لهذا لا يمكن عزل مفهوم الايدولوجيا عند أنطونيو غرامشي عن الكل الفلسفي، وفلسفته هي فلسفة "البراكسيس". ثم جاء "كارل مانتايم" ليؤكّد أنّ مفهوم الأيديولوجيا هو محصّلة التفاعل الاجتماعي الكلي، وبذلك تعتبر كل أشكال التّفكير ذات طابع أيديولوجي. و يأتي الدور على "لوي أتوسير" الذي فرّق بين النّزعة الإنسانية (الأيديولوجية) و النّزعة اللا إنسانية(العلمية) عند كارل ماركس. حيث أنّ الأيديولوجية عنده تدور حتمًا في دوائر الدّولة بأجهزتها القمعية، كما أنّها تحتاج أيضا إلى قدر من القبول الاجتماعي. حيث تمزج بين الأدوات القهرية والأدوات القيميّة، هذا ما تجلّى في مقالته "الأجهزة الأيديولوجية للدّولة".

بعدها جاء البحث في فصله الثّاني ليظهر أنّ موسيقى العرض المسرحي بإمكانها أن تكون حاملةً لنسق أيديولوجي بإمكان المتلقّي إدراكه. وعلى هذا ورد في البحث تساءل هام يفضي إلى تفاعل الموسيقى مع الشّروط الأيديولوجي القائم، ومن هنا عكف البحث على الخوض أولاً في ماهية الموسيقى، ثمّ ربطها بالواقع من خلال مقارنة سوسيو-تاريخية، و على ذلك ابراز علاقة الموسيقى بالمسرح ووظيفتها فيه، و من ثمة، الدخول في صلب

الموضوع من خلال نماذج للتوظيف الأيديولوجي للموسيقى في المسرح عبر مسرحي "بريشت" الملحمي و مسرح البيوميكانيكا ل"مايرهولد" و اشكالية تمرير الفكرة الأيديولوجية عبر الموسيقى اعتماداً على رمزية اللحن الذي يحيل إلى شيء خارج عنه من خلال دراسة سيميولوجية.

و يأتي الفصل الثالث باعتباره تطبيقاً لما ورد في الفصلين النظريين و كان النموذج فيه مسرح " عبد القادر علولة" من خلال ثلاثة عروض هي مسرحيات "الخبيزة"، "الأجواد"، "اللثام" و كيف أن الشكل التراثي طغى على أعمال هذا الممثل و المخرج و الكاتب، و بذلك هو تمرير لأيديولوجيته من خلال موسيقى مستلهمة من التراث شكلاً و أداءً معتمداً على الغنائية (الكلام المغنى).

و من أهم النتائج كذلك التي توصل إليها البحث هي:

- الأيديولوجيا ظاهرة إنسانية مضامينها متغيرة (الأيديولوجيات)، باستثناء وظائفها.
- المسرح وعاءٌ فنيٌّ للأيديولوجيات، تتحرك من خلاله. و بذلك هي الأيديولوجيا في قناع جماليّ.
- ما إن يقترن هذا الفن (الموسيقى) بالمسرح حتى يفقد كلَّ حرّيته، ويصبح بذلك أحد مفردات العرض المسرحي، أو عنصراً من عناصره. إلا أنّ مميزات وخصائص هذا الفن أثبتت أنّه حليفٌ موثوقٌ، لا يمكن للعرض المسرحي تجاهله أو تجاوزه، ما إن يرى المخرج حاجةً لذلك، أو من خلال نص الكاتب.
- الموسيقى فيه باستطاعتها أن تتجاوز وظيفتها الدرامية إلى الوظيفة الأيديولوجية.
- استحالة احتواء الوظيفة الأيديولوجية، و تحليلها بطريقة علمية وموضوعية، لأنها عنصرٌ لا أدبيّ و "لا سيميوطيقي" داخل العرض المسرحي (Asémantique)، إلا عبر منفذ السيميولوجيا الموسيقية (Sémiologie musicale)، و من خلالها نظرية الأشكال الرمزية (Les formes Symboliques)، مع تثبيت الوظيفة الرمزية للموسيقى (La Fonction Symbolique)، و تأكيد عملية الإحالة (Le Renvoi) و من خلالها لما هو

خارج عنها وعن مجال تطورها بمفرداتها، عن طريق تفعيل الأشكال الرمزية الثلاث باعتبارها مستويات

سيمولوجية ممثلة في :

1- المستوى الشعري (Niveau Poétique)

2- المستوى الحيادي (Niveau Neutre)

3- المستوى الجمالي (Niveau Esthétique)

- مسرحية اللثام موسيقياً، هي امتداداً لمسرحية الخبزة مجسدة في اللحن الواحد متعدد التيمات. لكن

بإثراء آلي/ غنائي معتمداً على نفس النوع الموسيقي.

و في الأخير لا يدعي البحث أنه توصل إلى الغاية المرسومة، بل حاول عبر هذه المغامرة البحثية، أن يقترب قدر

الإمكان، و أن يضع لبنة متواضعة تستند عليها البحوث المستقبلية التي تهتم بموسيقى العرض المسرحي وأن يقول

و بكل صدق أن المهتمين بالشأن المسرحي في الجزائر، سواء ممارسون أو أكاديميون، قد تناسوا بوعي، أو بغير

وعي هذا العنصر، و قد حان الوقت لإعطائه مكانته اللائقة من خلال تجارب الممارسين و بحوث الأكاديميين.

علمًا أن الجزائر لها إمكانات ضخمة، وهياكل قاعدية كثيرة ومؤسسات تربوية تسهر على تعليم الناشئة كل ما

يخص هذا الفن (الموسيقى). والله من وراء القصد.

مكتبة البحث

قرآن كريم

المصادر باللغة العربية

- 1- توفيق الحكيم. الطعام لكلّ فم. مكتبة مصر. د ط 1963.
- 2- عبد القادر علولة. من مسرحيات علولة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنشر. الجزائر. 1997.
- 3- مسرحية الأجواد عبد القادر علولة
- 4- مسرحية الخبزة عبد القادر علولة
- 5- مسرحية اللثام عبد القادر علولة

المصادر المترجمة إلى اللغة العربية

- 1- أرسطو. السياسة. ترجمة الأب أغوستينس. اليونسكو. بيروت 1957.
- 2- أرسطو. فن الشعر. ابراهيم حمادة. مكتبة الأنجلو المصرية. د ط. د ت.
- 3- أرسطوطاليس. السياسة. ترجمة أحمد لطفي السيد. الدار القومية للطباعة والنشر. مصر. ع 2. د ت
- 4- برتولد بريشت. نظرية المسرح الملحمي. ترجمة جميل نصيف التكريتي. علم المعرفة. بيروت. 2001
- 5- توماس هوبز. اللفيتان. الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة. ترجمة ديانا حرب. دار الفارابي أبو ضبي ط1. 2011
- 6- جورج لوكاش. تاريخ الوعي الطبقي. ترجمة حتّا الشّاعر. دار الأندلس للطباعة و النشر. بيروت. ط2. 1982.
- 7- جون جاك روسو. العقد الاجتماعي. ترجمة عادل زعيتر. مؤسّسة الأبحاث العربية. بيروت. ط2. 1995.
- 8- جون جاك روسو. خطاب في أصول التّفاوت. ترجمة بولس غانم. المنظمة العربية للترجمة. بيروت. ط1. 2009.
- 9- جون لوك. الحكومة المدنية وصلتها بالعقد الاجتماعي. ترجمة محمّد شوقي الكيال. شركة الإعلانات الشرقية. د ط د ت.
- 10- فردينان دي سوسير. علم اللغة. ترجمة يوثيل يوسف عزيز. دار آفاق عربية. بغداد. 1985.
- 11- كارل ماركس. رأس المال. ترجمة راشد البراوي. مكتبة النهضة المصرية. ج1. 1947.

- 12- كارل ماركس. رأس المال. ترجمة فهد كمنقش. دار التقدّم موسكو. المجلد 1. 1985.
- 13- كارل ماركس. مخطوطات 1844. ترجمة محمد مستجير مصطفى. دار الثقافة الجديدة. القاهرة. 1974.
- 14- كارل ماركس فردريك انجلز. الأيديولوجية الألمانية . ترجمة فؤاد أيوب. دار دمشق ط1. 1976.
- 15- كارل ماركس. الأيديولوجيا و اليوتوبيا. ترجمة محمد رجا الديريني. شركة المكتبات الكويتية. ط1. 1980.
- 16- كلود لفي شتراوس. الأناسة البنائية. ترجمة حسين قبيسي. المركز الثقافي. بيروت. ط1. 1995.
- 17-

المصادر باللغة الأجنبية

- 1- Antonio Gramsci. Dans *Le Texte*. P1. Éditions sociales. Paris. 1975.
- 2- Antonio Gramsci. Dans *Le Texte*. P2. Éditions sociales. Paris. 1975.
- 3- B. Brecht. *Écrit sur Le théâtre*. Trad. Bernard Banoun. Ed Gallimard. Paris. 2001
- 4- Bertolt Brecht. *Écrit sur le Théâtre*. Trad. Jean Tailleur. 1. Ed L'Arche. Paris 1972.
- 5- Karl Marx. *Le Manifeste Communiste 1848*. 1. Trad. Charles Andler. Société Nouvelle. Paris. 1901.
- 6- Karl Marx. *Contribution à La critique de L'économie Politique*. Éd. Sociales. Paris 1972.

المراجع باللغة العربية

- 1- ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، الأنجلو المصرية، القاهرة، ط5، 1981
- 2- أحمد الميناوي. جمهورية أفلاطون. دار الكتاب العربية. دمشق. ط1. 2010.
- 3- أحمد رأفت عبد الجواد. مبادئ علم الاجتماع. مكتبة نهضة الشرق. القاهرة. د ط. 1983.
- 4- أحمد كمال زكي. النقد الأدبي الحديث اصوله و اتجاهاته. دار النهضة العربية. بيروت. ط1. 1983.
- 5- إدريس قرقوة. الظاهرة المسرحية في الجزائر. دراسة في السياق و الآفاق. دار الغرب للنشر و التوزيع. وهران. د ت
- 6- امام عبد الفتاح امام. المنهج الجدلي عند هيغل. دار التنوير للطباعة والنشر. بيروت ط3. 2007.

- 7- أنطوني ثوري. اللغة والأسطورة. ترجمة منيرة كروان. عين للدراسات والبحوث الإنسانية. القاهرة. ط1. 1997.
- 8- بوعلام لمباركية. حوليات التراث. جامعة مستغانم. 2006. ع 06.
- 9- جميل حمداوي. صورة المسرح الجزائري في النّقد المغربي. مكتبة المثقّف. بغداد. ط1. 2015.
- 10- حسن حماد. الانسان المغترب عند أريك فروم. مكتبة دار الكلمة. القاهرة. 2005.
- 11- حسن عبد الحميد رشوان. الأيديولوجيا والمجتمع. المكتب الجامعي الحديث. الإسكندرية. 2009.
- 12- خالد أمين. المسرح المحكي في المغرب و الجزائر. مطبعة المعارف الجديدة. الرباط. ط1. 2006.
- 13- سعد الدين كليب. وعي الحداثة. منشورات اتحاد كتّاب العرب. د. ط. 1972.
- 14- سليم الحلو، الموسيقى النظرية، منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. ط2. 1972.
- 15- سمير أيوب. تأثيرات الإيديولوجيا في علم الاجتماع. معهد الأئماء العربي. ط1. بيروت لبنان 1983.
- 16- شكري عبد الوهاب، الإخراج المسرحي مؤسسة حورس الدولية للطباعة و للنشر. الإسكندرية. ط1. 2009.
- 17- صفي الدّين عبد المؤمن الأرموني البغدادي، كتاب الأدوار، شرح وتحقيق: هاشم محمد الرجب، دار الرشيد للنشر، بغداد ، 1980.
- 18- عبد السلام حيمر. في سوسيولوجيا الثقافة و المثقّفين. الشّبكة العربية للأبحاث و النّشر. ط1. بيروت. 2009.
- 19- عبد العاطي السيّد. علم اجتماع المعرفة دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. 2001.
- 20- عبد القادر القط. الإخراج المسرحي. مكتبة لبنان ناشرون ط 1. 1998. 1997.
- 21- عبد الكريم برشيد. حدود الكائن و الممكن في المسرح الاحتفالي. دار الثقافة. الدار البيضاء. المغرب. ط1. 1985.
- 22- عبد الله العروي. مفهوم الأيديولوجيا. المركز الثقافي العربي. بيروت . ط5. 1993
- 23- عبد الله شرّيط. مع الفكر السّيّاسي الجديد والمجهود الأيديولوجي في الجزائر. المؤسسة الوطنيّة للكتاب. الجزائر. د ط 1986
- 24- عبد المجيد شكري. فنون المسرح والاتصال الإعلام،، ط1 . دار الفكر العربي. القاهرة. مصر. 2011
- 25- فاروق خورشيد. أدب الأسطورة عند العرب. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط1. 2004.

- 26- قدري محمود حفني. ستالين. المادّية الديالكتيكية والتاريخيّة. دار دمشق للطباعة و النشر. مصر. 2007.
- 27- قيس الزبيدي. مسرح التّغيير. مقالات في منهج بريخت الفّنيّ. دار بن رشد. لبنان. ط1. 1978.
- 28- لخضر منصورى. تجربة الإخراج المسرحي عند عبد القادر علّولة. منشورات مخبر أرشفة المسرح الجزائري. جامعة وهران. 2014.
- 29- محمّد أحمد الحفني. موسيقى قدماء المصريين. دار المطبوعات الزّاقية. القاهرة. 1936.
- 30- محمّد أديب السّيلاوي. الإحتفاليّة في المسرح المغربي الحديث. دار الحرّيّة للطباعة. بغداد. 1983.
- 31- محمّد العمري. الموازنات الصّوتية من الرّؤية البلاغية و الممارسة الشّعريّة دار افريقيا الشّرق- المغرب 2001.
- 32- محمّد الفارابي. كتاب الموسيقى الكبير. مراجعة محمود أحمد الحفني. دار الكتاب العربي. د ط. د.
- 33- محمد المرزوقي، الأدب الشعبي، الدار التونسية للنشر، تونس، ط5، 1967.
- 34- محمد جعفر حسين. الأيديولوجيا وعلم الاجتماع. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. 2006.
- 35- محمد جمال طحّان. صنّاع الحضارة. صفحات للدراسات و التّشّرع. دمشق. 2010.
- 36- محمّد زكي ع شماوي. المسرح أصوله و اتجاهاته المعاصرة. دار النهضة العربيّة. بيروت. ط1. 1981.
- 37- محمّد سبيلا. الأيديولوجيا نحو نظرة تكاملية. المركز الثّقافي العربي. بيروت. ط1. 1992.
- 38- محمّد سبيلا. الأيديولوجيا. دفا تر فلسفيّة. دار توبقال للنّشر. المغرب. ط2. 2006.
- 39- محمّد صدّيق. النظرية الملحمية في مسرح بريشت. دار الثّقافة الجديدة. القاهرة. ط1. 1992.
- 40- محمّد عابد الجابري. نحن والتّراث. المركز الثّقافي العربي. ط6. 1993.
- 41- محمّد عودة. أسس علم الاجتماع. دار النهضة العربيّة. بيروت. د ط. د ت .
- 42- محمّد فتوح أحمد. الرّمز والرّمزية في العصر المعاصر. دار المعارف القاهرة. ط2. 1978.
- 43- محمّد مفتاح. دينامية النّص السّردي الثّقافي العربي. الدّار البيضاء المغرب. ط3-2006.
- 44- مدحت الكاشف. المسرح و الإنسان. تقنيّات العرض المسرحي المعاصر. الهيئة المصريّة للكتاب. القاهرة. د ط. 2008.
- 45- مصطفى رمضاني. الأدب المغاربي اليوم. منشورات اتّحاد كتّاب المغرب. الرّباط. ط1. 2006
- 46- نهاد صليحة. التيارات المسرحية المعاصرة. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب. 1997.

المراجع المترجمة إلى اللغة العربية

- 1- أرنست كاسيرر. الدولة والأسطورة. ترجمة أحمد حمدي محمود. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1975.
- 2- ارنيست فيشر، ضرورة الفن، ترجمة أسعد حليم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998
- 3- أريك بانتلي. نظرية المسرح الحديث. ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت. دار الشؤون الثقافية العامة. ط2. 1986.
- 4- برنار دورت. قراءة بريشت. ترجمة ماري لور سمعان. دراسات نقدية عالمية. دمشق. 1997.
- 5- بول ريكور. محاضرات في الأيديولوجيا و اليوتوبيا ترجمة فلاح رحيم. دار الكتاب الجديد المتحدة . 2002 .
- 6- بيتر بروكر. الحداثة و ما بعد الحداثة. ترجمة عبد الوهاب علّوب. منشورات المجتمع الثقافي. أبو ضبي. ط1. 1995.
- 7- جاك اتالي. ماركس أو فكر العالم . سيرة حياة . ترجمة محمد صبح دار كنعان للنشر ط1 2008.
- 8- جاك آتالي. كارل ماركس أو فكر العالم. ترجمة محمد صبح. دار كنعان. ط1. 2008 .
- 9- جورج بوليتزر. أصول الفلسفة الماركسيّة. تعريب شعبان بركات. منشورات المكتبة العصريّة. بيروت. ج1. د ت.
- 10- جورج لوكاش. دراسات في الواقعيّة. ترجمة نايف بلّوز. المؤسسة العامة للدراسات و النشر. لبنان ط 3. 1985
- 11- جوليس برتنوي. الفيلسوف و الموسيقي. ترجمة فؤاد زكريا. دار الوفاء لدنيا الطباعة و النّشر. الاسكندريّة ط1. 2004.
- 12- جون بيار فانون. الأسطورة والتراجيديا في اليونان القديمة. ترجمة حنان قصاب.. الأهالي للطباعة و النّشر. ط1. 1999.
- 13- جون ملينو. ماهو التّراث الماركسي الحقيقي. ترجمة مركز الدّراسات الاشتراكية. د ت. د ط .
- 14- دافيد هوكس. الأيديولوجيّة. ترجمة. إبراهيم فتحي. المجلس الأعلى للثقافة. 2000 .
- 15- روجي غارودي. كارل ماركس. ترجمة جورج طرابيشي. منشورات دار الآداب .لبنان. ط1. 1970.

- 16- ستانيسلافسكي. إعداد الممثل. ترجمة شريف شاکر. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1997.
- 17- ستانيسلافسكي. حياتي في الفن. ترجمة نديم معلّا. الهيئة العامة للكتاب. دمشق. د. ط 2012.
- 18- غاستون باشلار. تكوين العقل العلمي. ترجمة خليل أحمد خليل. المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع. بيروت. ط 1. 1981.
- 19- فرانسيس واين. رأس المال لكارل ماركس سيرة. ترجمة نائر ديب. العبيكان للنشر ط 1. 2007.
- 20- فردريك انجلز. رسائل في المادية التاريخية. ترجمة الياس شاهين. دار التقدّم موسكو. 1980.
- 21- فردريك انجلز. ضدّ دوهرينغ. ترجمة محمد الجندي. دار التقدّم موسكو. 1986.
- 22- فردريك نيتشه. مولد التراجيديا. ترجمة شاهر حسن عبيد. دار الحوار سوريا. ط 1. 2008.
- 23- فرونسوا شاتلي. تاريخ الأيديولوجيات. ت. أنطوان حمصي. منشورات وزارة الثقافة. دمشق. ج 1. 1983
- 24- فريدريك أوين. برتولد بريشت. حياته أعماله. عصره. تلاجمة إبراهيم العريس. دار ابن خلدون. بيروت ط 2. 1983.
- 25- فسيفولد مايرهولد ، في الفن المسرحي ، ترجمة شريف شاکر. دار الفارابي. بيروت ط 1. 1979.
- 26- كارل ماركس. اسهام في نقد فلسفة الحقوق عند هيغل. ترجمة هشام منّاع. منشورات الجمل. 1986.
- 27- كوزنيتسوف. لود فيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. ت. الياس شاهين. دار التقدّم موسكو. 1987.
- 28- ليف تولستوي ما هو الفن؟ ترجمة محمد عبده النجاري. دار الحصاد للنشر والتوزيع. دمشق. 2014.
- 29- ليو شتراوس. تاريخ الفلسفة السياسية. ترجمة محمود سيّد أحمد. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة. ط 1 ج 2. 2005.
- 30- مارسيا إلياد. المقدّس والمدنّس. ترجمة عبد الهادي عبّاس. دار دمشق. ط 1. 1988.
- 31- موريس فيشمان. تدريب الممثل. ترجمة نور الدين مصطفى. الدّار المصرية للتأليف و الترجمة. القاهرة. د ت.
- 32- نيكولاي غوغول: المقتّش العام. ترجمة غائب طعمة فرمان. دار المدى. بغداد. ط 1. 2014.
- 33- نيكولاي ميكيافللي. الأمير. ترجمة أكرم مؤمن. مكتبة ابن سينا. مصر. 2004.
- 34- هربرت ريد. الفن و المجتمع. ترجمة فتح الله عبد الحليم. مكتبة الاسكندرية. د ت.

- 35- هواس. فن الشعر. ترجمة لويس عوض. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1977.
 36- هيكل. فن الشعر. ترجمة جورج طرابيشي. دار الطبيعة. بيروت. ط1. 1981.

المراجع باللغة الأجنبية

- 1- A. Danhauser. *Théorie de la musique*. Éd. Henry Le Moine. Paris. 1872.
- 2- Adolf Appia. *Œuvre Complete. Volume 3. L'age D'homme. suisse. 1990.*
- 3- Adolf Appia. *Musique et L'art du théâtre. L'âge D'homme. Suisse. 1962.*
- 4- Antoine Destutt de Tracy. *Mémoire sur la Faculté de Penser. IMP. IN. S. M. P Paris 1796*
- 5- B. Brecht. *The Measurers Taken « La Décision »*. éd et Trad. John Willett. Arcad Pub New. 1964.
- 6- Béatrice Picon-Vallin. *Meyerhold. Les voix de la création théâtrale*. Éd. Art du Spectacle. Paris. CNRS. N°17. 2004.
- 7- Bronislaw Malinowski. *Le Mythe Dans ma psychologie Primitive. Classique Des sciences sociale. 2002.*
- 8- Christian Godin. *La Totalité V4. Livre 1. Ed Champ Vallon. Paris. 1998.*
- 9- Claudine Amiard Chevrel. *Les symbolistes russes et le théâtre*. Éd L'age D'homme. Lausanne. 1994.
- 10- Claudine Amiard Chevrel. *Théâtre et cinéma. Années Vingt. T1. L'Age D'Homme. Lausanne. 1990.*
- 11- Claudius Piat. *Aristote. Les grands Philosophe. 2^{em} éd. Felix Lacan. Paris. 1912*
- 12- Claudius Piatt. *Socrate. Les grands Philosophe. 2^{em} éd. Felix Lacan. Paris. 1915*
- 13- Daniel mesguish. *L'éternel éphémère*. Éd le seuil. Paris. 1991.
- 14- Eduard Schure. *Drame Musicale T1. Richard Wagner. Son Œuvre Et Son Idée*. Paris. 1886.
- 15- EMILE VUILLEVERMOZ. *Histoire de la musique*. ARTHÈME Fayard. Paris 1949.
- 16- Florence Fixe. *Musique de scène, Musique en scène*. Éd Orizons. Paris. 2012.
- 17- Fred Fischbach. *L'évolution Politique de Bertolt Brecht*. Presses université Lille 3 1976.

- 18-Friedrich Wilhelm Nietzsche. *Le cas Wagner*. Trad. Henri Albert. 2011.
- 19-George Gusdorf. *La conscience Révolutionnaire*. Ed. Payot. Paris 1978.
- 20-George Sorel. *Réflexion Sur La Violence*. 2^{Éd.} Marcel Révière. Paris. 1910.
- 21-Gérard Conio..*L'avant-garde Russe et La Synthèse des Art*. Éd L'Age D'homme. Lausanne. 1990.
- 22-Gérard de Samael. *Le Banjo à Cinq Cordes*. L'harmattan. 2015.
- 23-Hannah Arendt. *Le Système Totalitaire*. point Essais Éd Seuil. Paris. 2005.
- 24-Huston Chamberlin. *Le Drame Wagnérien*. Bib. Fischbacher. Paris 1998.
- Igor Stravinsky. *Chronique De Ma Vie*. Éd Domoel et Steel. Paris .1962.
- 25-Igor. F. Stravinsky. *Poétique Musicale*. Revue de musicologie. Société Française de musicologie. 2003
- 26-J. Combarieu. *Histoire de la musique. Des origines Au 20^{em} siècle*. LIBRAIRIE ARMAND COLIN. 3^{em} éd. Paris. 1920
- 27-J.J Nattiez. *Musique .Une encyclopédie pour le 21eme siècle*. V2. Ed Act/Sud. Paris. 2004.
- 28-Jacques Russ. *La Marche Des Idées Contemporaine*. Armand Colin. Paris. 1994.
- 29-James lincoln. *L'aventure du jazz*. Éd Albin Michel. paris 1981.
- 30-Jean Beachler. *Qu'est ce que L'idéologie*. Collection Idées N°345 Gallimard. Paris 1976
- 31-Jean Marie Brevault. *Que Cachent Nos émotions*. Éd L'Harmattan. Paris 2007.
- 32-Jean Molino. *Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique*. Éd Actes sud/INA 2009.
- 33-Jean philippe del sol. *Le péril idéologique*. Nouvelle édition latine. paris 1982
- 34-Jean-Marc Piotte. *La Pensée Politique de Gramsci*. Éd. Parti-Pris. Montréal. 1970.
- 35-Jeremy Price. *Langue. Musique. Identité*. Éd PubliBook, Paris 2007.
- 36-John Locke. *Essai Philosophique. Concernent L'entendement Humain*. Amsterdam. 1734.
- 37-Karl Marx. *Le 18 Brumaire de louis Bonaparte*. Éd. Sociales Paris 1969.
- 38-Karl Marx. *Les Lutttes De Classe en France 1848-1850*. Les Classiques Des Sciences Sociales. 2002.

- 39-Laurent Feneyrou. *Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle*. Paris. 2003.
- 40-Lois Althusser Et Etienne Ballibar. *Lire Le Capital*. Éd. Maspero. Paris 1973.
- 41-Louis Althusser. *Idéologie et appareils idéologiques d'État. Les Classique des sciences Sociales*. 2008.
- 42-Louis Althusser. *Sur La Philosophie*. Éd. Gallimard. Paris. 1994.
- 43-Marx & Engels. *Etudes Philosophique*. Edition sociales Paris 1974.
- 44-Michel Imberty. *Entendre La Musique*. Éd Bordas. Paris. 1979
- 45-Michel Imberty. *Les écritures du temps*. Trad. M. Baroni. Éd. Dunod. Paris. 1981.
- 46-Muriel plana et Frédéric Sounac. *Les Relations Musique – Théâtre*. L'Harmattan. Paris. 2010.
- 47-Patrice Pavis. *Analyse du spectacle*. Armand Colin. Paris. 2005.
- 48-Paul Ricoeur. *Du Texte à L'action : Essais D'herméneutique 2*. Éd Le Seuil. Paris 1986.
- 49-Paule Druilhe. *Histoire De La Musique*. Éd Hachette. Paris. 1949.
- 50-Pierre F. Dalled. *Le Matérialisme Occulté et La genèse du sensualisme*. Ed Librairie philosophique. Paris 2005.
- 51-Pierre-André Taguieff. *Wagner Contr Les Juifs*. Éd Berg International. Paris. 2012.
- 52-Vsevolod Meyerhold. *Ecrits sur le théâtre. Tome 1. 1891-1917* Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1973.
- 53-Vsevolod Meyerhold. *Ecrits sur le théâtre. Tome 3. 1930-1936* Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1980
- 54-Vsevolod Meyerhold. *Ecrits sur le théâtre. Tome 4. 1936-1940* Trad .Beatrice PV. Éd L'âge D'homme. Lausanne. 1992
- 56-W.F Hegel. *Système des beaux-arts*. Trad. Ch Bénard tome 2. Ladrance. Paris. 1860.
- 57-Walter Benjamin. *Essais Sur Brecht*. Éd La Fabrique. France. 2003.

الرسائل الجامعية

- 1- براهيم سماعيل. تلقى التجارب المسرحية المعاصرة في الجزائر. رسالة دكتوراه. جامعة وهران . 2013-2014.
- 2- بسّات عبد الصّمد: دور الموسيقى في مسرح العبث. رسالة ماستر. 2012-2013.
- 3- عربي عبد الكريم: الفكاهة ومسرح عبد القادر علولة، رسالة ماجستير. تلمسان 2011- 2012.
- 4- قماش ليلي. البعد السوسيو-لساني في ترجمة قصائد الملحون. رسالة ماجستير. جامعة وهران 2010-2011
- 5- لخضر منصوري. التجربة الإخراجية في مسرح علولة. رسالة ماجستير. جامعة وهران. 2001-2002.

المجلات و الجرائد و المقالات

- 1- أحمد حمومي. التراث الشعبي و المسرح تجرنتان من الجزائر. مجلة انسانيات. الجزائر. ع 12. 2012
- 2- الجزيرة مقالة تحت عنوان ممنوعون ناس الغيوان. الثورة الأصيلة والتجديد في الموسيقى العربية 13-2007-01
- 3- ساهرة عليوي حسين. الخلافات الأدبية في أصل الموشحات الأندلسية. مجلة جامعية. بابل. بغداد 2015. ع 20.
- 4- عبد الدايم السلامي. مبدعون لأهم مجاذيب. جريدة العرب اللندنية. 07-12-2012.
- 5- مجلة أكاديمية. الطقوس و الشعائر الاحتفالية في النص المسرحي الجزائري. مكتبة الرشاد. الجزائر. 2013.

الدراسات باللغة الأجنبية

- 1- *Etude. Irène Perelli-Contos. Stanislavski et Meyerhold : pionniers de la pédagogie théâtrale. vol. 20, n° 3, 1988, Éditeur : Département des littératures de l'Université Laval.*
- 2- *Nathalie roxine symphonie n° 6 pastoral.OSB.la fabrique. France*

التسجيلات والوثائقيات

- 1- حوار خاص من اعداد الصّائم الحاج مع عبد القادر علولة. حصّة من أرشيف الإذاعة. ذكريات فتان. إذاعة وهران 1993.
- 2- وثائقي ل "كنال الجيري" خاص بحياة الفنّان عبد القادر علولة 1939-1994. تعليق بوعلام كمال. انتاج أدونيد فيلم
- 3- *Documentaire. La guerre des symphonies. Rhombus Média.ART.1997.*

المعاجم و القواميس باللّغة العربيّة

- 1- إبراهيم مذكور. المعجم الفلسفي. الهيئة العامّة لمطابع الأميريّة . القاهرة. 1983.
- 2- أوندرى لالاند. موسوعة لالاند الفلسفيّة. مجلد 1 منشورات عويدات. تعريب خليل أحمد خليل. بيروت 2001.
- 3- جميل صلبا. المعجم الفلسفي. دار الكتاب اللّبناني. بيروت. ط2. ج1. 1982.
- 4- جيرار بن سوسان. معجم الماركسيّة التّقدي. ترجمة جماعيّة. دار الفرائي. بيروت. 2003.
- 5- جيل فيريول. معجم مصطلحات علم الاجتماع.. ترجمة أنسام محمّد الأسعد. دار مكتبة الهلال. بيروت. ط1. 2011.
- 6- صالح المصلح. الشّامل. قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعيّة. دار عالم الكتب. ط1. 1999.
- 7- ماري الياس. حنان قصاب. المعجم المسرحي. مكتبة لبنان ناشرون. ط 1. 1997
- 8- معجم الموسيقى. مجمع اللغة العربيّة. مصر. 2000.
- 9- مجدي وهبة و كامل المهندس. معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة و الأدب. مكتبة لبنان. ط2.

1984

- 10- *A. Lavigniac . encyclopédie de la musique. Lib.Delagrave. Paris.1925.*
- 11- *J.J.Rousseau. Dictionnaire de Musique. Paris. 1768.*
- 12- *Marc Vignal. Dictionnaire de Musique. Larousse. 2001.*

فهرس الموضوعات

أ - و	مقدمة
	الفصل الأول: مفهوم الأيديولوجيا في الفكر الاجتماعي	
07	المبحث الأول: ماهية الأيديولوجيا
10	التأسيس الفلسفي للشرط الأيديولوجي
11	سقراط
12	أفلاطون
13	أرسطو
16	توماس هوبز
19	جون لوك
22	جون جاك روسو
26	دوتراسي مبدع مصطلح الأيديولوجيا
29	المبحث الثاني: المفهوم الماركسي للأيديولوجيا
34	الوعي الزائف
36	الاعتزاب
42	البناء التحتي والفوقي
45	الصراع الطبقي
49	المادية التاريخية
52	المادية الديالكتيكية
58	المبحث الثالث: مفهوم الأيديولوجيا بعد ماركس
58	جورج لوكاش
63	أنطونيو غرامشي
67	كارل مانهايم
74	لوي ألتوسير
80	الوظائف الأيديولوجية
82	تقاطع الأيديولوجيا و الأسطورة
	الفصل الثاني: الجوهر الأيديولوجي لوظيفة الموسيقى في المسرح	
87	المبحث الأول: تفاعل الموسيقى مع الشرط الأيديولوجي
89	ماهية الموسيقى
104	البعد النفسي و الفيزيولوجي للموسيقى
105	البعد السوسيو- تاريخي للموسيقى
117	المبحث الثاني: علاقة الموسيقى بالمسرح ووظيفتها فيه
119	الزمن الموسيقي
121	الزمن المسرحي
123	وظيفة الموسيقى في العرض المسرحي
131	المبحث الثالث: نماذج من التوظيف الأيديولوجي للموسيقى في المسرح
134	مسرح بريشت
136	البعد الأيديولوجي لمسرح بريشت
142	البعد الفني لمسرح بريشت

149	الوظيفة الأيديولوجية للموسيقى في مسرح بريشت
170	مسرح مايرهولد
174	خصائص مسرح مايرهولد
181	دور الموسيقى في بيوميكانكا مايرهولد و جوهرها الأيديولوجي
187	مسرحية المفتش العام والجوهر الأيديولوجي لوظيفة الموسيقى فيها
199	الفصل الثالث: الحمولة الأيديولوجية للموسيقى في مسرح علولة
199	توطئة
206	المبحث الأول: ثنائية التراث الشعبي و الملحمة البريشية في مسرح علولة
208	الحلقة في مسرح علولة
209	القول في مسرح علولة
215	المبحث الثاني: مظهرات الأيديولوجيا في مسرح عبد القادر علولة
215	الترعة الاشتراكية
219	التقاطع الفكري مع بريشت
223	المبحث الثالث: الموسيقى و دورها الأيديولوجي في مسرح عبد القادر علولة
225	مسرحية الخبرة
232	مسرحية الأجواد
251	مسرحية النام
262	خاتمة
267	مكتبة البحث
278	فهرس الموضوعات