

موجلات في الأدب الفرنسي الحديث

تطور الحركة الأدبية

في فرنسا الحديثة

للأستاذ خليل هندواي

النظرية الفنية للعقل - الرمزية

بينما أخذ المذهب الطبيعي يضمحل ثم ينتصر بعض أعوام في القصة ، كان مذهب جديد يذر قرنه في عالم الشعر والفن . هذا هو مذهب شعراء وفنانين كانوا يزعمون أنهم لا يعلنون الأدب كله ولكن تأثيره أخذ يمتد ، وحدوده بدأت تنسج ، حتى أصبح مذهب العقل والحياة الباطنة ، يؤثر في كل أشكال الفن ، ويعمل في كل حقول الفن . هذا مذهب « الرمزية » الذي نبت أصوله عند الشاعر « بودلير » وكان تأثير « بودلير » آخذاً في الانتشار . ومن يحدد ما كان لبودلير من تأثير في شعراء « الرمزية » ، ولا سيما في الشعر الحديث الذي تهيم عليه تفجحات « بودلير » . وهذه الرمزية الخفية تولدت من آثار « فرلين » ، ومن آثار « رامبر » ،

بول فرلين PAUL - VERLAINE

إحساس فرلين ، خياله ، فنه ، تطوره (١)

إحساس فرلين

لم يكن لفرلين خاصة معلومة من خواص العقل ، لأن حياته لم تكن تقاد بتأملات عقله وإنما بفرائزه وإحساسه ، ولم تكن لفرائزه من حاجة ولا غاية ، وإنما هو الكسل والاخلاد إلى الدعة وطلب اللذائذ التي شغلته حتى لقي حتفه متسماً بالكحول . أما إحساسه فلم يكن عميقاً ولم يكن معقداً . فبينما هو ينظم أحياناً عاطفية على المذهب الوجداني إذا به ينكر الهوى والتشاؤم العاطفي . ولم يكن يتحرى عن السمو فيما ينشده وكان يجهل الدركات التي تنشط فيها الإنسانية في شدتها وفاقها . يحب الحب ويترنم بالحب . وإذا لم ينشد اللذة البسيطة فهو لم ينشد أيضاً حب الأوهام . إن جد كان حلاً ، والغواني اللواتي أحبين كن أقرب إلى الأوهام . وهذه الأوهام كانت عنده ظلالاً وأشباحاً . أحلامه هي قلق

(١) سبق لنا فصل عن « فرلين » نشر في الرسالة

خفيف يتولد من طفولته ، وإحساسه إحساس بسيط سرعان ما يسأم . يلبس حيناً رداء الصدق وحيناً رداء الكذب . فيه حياة ولهبهم . وقد يكون أوجه وسطاً لو لم تديم به الخيلة والفن

خيلة فرلين

إن الخيلة الكلاسيكية والرومانتيكية هي التعبير عن المعاني بصور فهمها العقل وحلها ، ويقدر على تحليلها . أما خيلة « فرلين » فقد كانت خيلة صافية ، أي أنها كانت تأسرنا الصورة دون أن تجرب أن تفهم معنى الصورة . والشاعر يحس أن الصورة لها معنى وأنها تعبر عن حالة في النفس . ولكن هذا التعبير ماهر إلا « مطابقة لها » ، إذ يصعب عليه أن يعبر عنها تعبيراً منطقياً . وهكذا تندو الخيلة المحدودة بالتأثير المنطقية خيلة تائهة شاردة . والأوهام الشاردة - عند فرلين - لا تندو قاعدة أو مذهباً أدبياً . فإن خياله الصيانية تملك على أحلام صافية تعبر عن صور صافية . وتملك على أحلام أخرى يهيم عليها نوع من التعلق المشوش . وأحلام تلحم مع افكار صافية لتضيئها ثم لتجدها . وهكذا يبدو على أسلوبه الخيالي سماء الأسلوب المدرسي ، والأسلوب المتفكك . وليس لهذه الخيلة من قاعدة إلا الهوى والاختيار الباطني . هذا هو مذهب فرلين ، إحساس متحرك صياني يلتقي بسرعة مع خيلة سريعة الالتقاط للأحلام المتبدلة . إذ يرى واجبه أن يعبر عن هذه الرسائل السرية المحسوسة بشدة وحدة . وهي تربط هذه الحركة بهذه الأوهام . وهذه الانكسارات بهذه الأشباح ، يقيمها كلها ظلمة لا يمشي فيها نور . لأن روحه الشقية وعبقريته يجدان فيها الراحة والحياة . وقد دأب فرلين على التأمل في الفن المدرسي وأصحاب هذا الفن ، ذاهباً متحرراً عن الفن الذي يستطيع أن يعبر عن نفسه لنفسه ، وتخطب نفسه به نفسه

فن فرلين

إن فرلين لم يبتكر كل شيء فقد تحرى شعراء قبله في أوقات مختلفة عن هذا الفن الرقيق ، وفرلين نفسه لم يحدد ما كان « لبودلير » و « مدام دي سيور دفالور » من تأثير فيه . كما أنه تأثر بشعراء من الانجليز ، تلامه ودرسهم يوم كان في إنجلترا . على أن بودلير ومن ذهب مذهب كانوا يحاولون أن يقرأهم الناس ويفهمهم . وكانوا - في الساعات التي تتكاثف معانيمهم - يصورون الوضوح في التعبير والتركيب والنحو . أما فرلين فقد ذهب غير هذا المذهب إذ أراد أن يكون إنشائه خفياً ، وأراد أن يضع ججاً على لفته وأوزانه التي تعبر عن حالات نفسه الخفية ، وبهذا تراه - من أجل غايته هذه - خرق كثيراً من القواعد ، فانت ترى بعض عباراته

بطريقة خفية وحاجة خفية كما هو الحال في أجزاء خاتم غير متطابقة نراها طبيعية ضرورية. وإذا أردت الدخول في عالم الشعر فلا تطلب ذلك العالم البالي الساتم الكاذب محاولاً أن تعبر عن عالم الظاهر العملية، وإنما يجب أن تغادر هذا العالم وتفر منه إلى عالم جديد. فيه تفتح الحقيقة الشعرية والاحلام الحية... وقد وجد رامبو، أن اللغة العادية عاجزة كل العجز عن التعبير عن هذه الحقيقة الرمزية، فعمل على تنقيحها تنقيحاً فنياً، فافترض لكل مقطع لونا وحركة، وعمل لكل فعل معنى من معاني الشعر. وبذا تولدت الكلمات وأصبح لها أوقاع خاصة... والكلمة عنده أصبحت تتألف من ألحان يجب أن ينظر في توقيعها الموسيقي لا في معناها، وهكذا أخذ شعر رامبو، ينزاح من زمن إلى زمن عن تأثير الصور الواضحة والمنطق، وأخذ يغدو كجوقة موسيقية للحلم الباطني بفصل أصوات كلماته ورناتها.

المدرسة الرمزية^(١)

نشأت مدرسة جديدة بتأثير «فرلين» و«رامبو» وفلسفة «شوبنهاور»، وهذه المدرسة الجديدة اتخذت لها الرمزية اسماً. وحقيقة أمر هذه المدرسة أنها نشأت ناقية على الشعر التقليدي عاملة على خلق شعر جديد. أما تعاليم هذه المدرسة فليست من الواضح والترابط على شيء. وإذا شئنا أن نحال معنى «الرمز»، كما أرادوه لا يصل بنا ذلك إلا إلى كلام لا يفتنى، وإنما يفهم هذا الرمز، ويفسر معناه العميق الحى من خلال آثار هذه المدرسة ونصوصها. وأما مذهبها العام فهو أن الشعر إنما هو تعبير عن الاحساس لا عن عقل الشاعر. وهو يتجه إلى إحساس القارئ. الشاعر يعرفه إحساس ما فيبرعته بلغة عقله فيدركه القارئ بلغة عقله بعد أن يكلف إحساسه بالاهتزاز وفي هذه الأطوار نرى «التأثر» قد تغير وضعف وانعدم. إن الشعر الحقيقي ينبغي أن يكون اشتراكاً مباشراً للاحساس مع إحساس. إذ يجب ألا يتوقف على عرضه والتحدث عنه وإنما يتوقف على «التلقين والايحاء»، كالوتر يرن باللحن الذي يعطيه... ويقول في هذا المعرض الشاعر «هنرى دى رين» : «إن الشعر أصبح يهجر أسماه الخطائية القديمة التي ارتداها طويلاً. أصبح لا يحلل شيئاً وإنما يلقي ويوحى... ويقول ما لا رمى. إن تسميتك للشيء تذهب بثلاثة أرباع ارتياح الشاعر، وذلك الارتياح الناشئ عن طريقه بالتنبؤ عن الشيء قليلاً قليلاً، إن التلقين هو الحلم،

تقارب وتلاحق - غنية عن عناء المنطق - بنعمة باطنية من الهوى الذى يغمرها. وحركتها لا تكون إلا إيقاعاً موسيقياً لا يحد فيها الاعراب أسباب جملة صحيحة. وإنما هي جملة موسيقية لا جل منطقية، على أن عبقرية فرلين تتجلى في أنه عمل على إيجاد أوزان باطنية موسيقية للتعبير عن خطرات النفس الباطنة تحمل محل الأوزان الظاهرة وقد كانت عاطفته في ذلك دقيقة مرهقة، وذوقه عميقاً في انتقاء الألحان الملائمة المنسجمة التي تعبر عن المعاني، وإنك لتجد شعره - سواء كان صافياً أو مبهماً - يبدو كأنه يتجرد من كل معنى - وينتهى من وصوله إلى العقل حتى ينسكب في رعشات أحساسنا الرقيقة

تطور فرلين

لقد كان «فرلين» من بدء حياته الشعرية هدفاً لأطوار متباعدة، ولقد يكون انتقاله من طريق المذاهب المدرسية أقل حركة لو لم يتصل «بالشاعر رامبو» الذى كان تأثيره فيه تأثيراً عميقاً. وقد اتصل به فرلين اتصالاً وثيقاً طوال سبعة عشر عاماً. وهو الذى أوحى إليه بأن يزدري هذه الحياة «العاقلة» والفن «العاقل»، وهذه التأثيرات الرثة. وقد عكف «فرلين» على شرب الكحول حتى أرعشت قوته، وطولت فترته، فانتابته الفاقة والشقاء والموت وأصبحت عبقريته الشعرية لا ترسل إلا شعاعاً. وأصبحت طريقته الموسيقية، من عهد إلى عهد - تتمتع ضيقة الانفاس

أرتور رامبو

نشأ «رامبو» نشأة شعرية، وكتب مقاطيع مختلفة على أساليب مختلفة. وقد حذا حذو «ليكونت دى ليل وبودليير وفرلين» في عام ١٨٧٠ ولكن آثاره كانت تطفئ عليها بخلة محومة ملتهبة تدفعه دائماً إلى المجهول. وسرعان ما تلاشى عنده وجود العالم الحقيقي حتى أمسى عالماً لمظاهر باطلة. إن الاحساس الحقيقي هو هو إحساس ابن صدفته وابن حادثه... هو الحجر المطروح في الماء،

أما ما هو أكثر اعتباراً فهو تلك الرعشات المترججة في الينبوع. هنالك حيث يبصر العقل العادى - على شاطئ قناة مظلمة مصنماً للخمر، يؤكد لنا «رامبو» بأنه يجد على ضفة نهر لامع معبداً هذه الآوهام هي حقيقة الوجود. وما عسى يغدو الوجود إذا خرجت منه ؟ إنه في هذا الوجود لغريبة طبيعية، في هذا الوجود الحقيقي وحده لا يبق للنطق المعهود إلا العمل. أما السحر الباطنى فله طرائفه التي لا تفهم، ولكن الانسان يحسها ويتبعها

(١) سبق لنا فصل عن المدرسة الرمزية نشر في الرسالة

وأوزانه ، فعمل البعض من الرمزيين على الانطلاق والتحرر منها لاسيما الشاعر غوستاف كاهن . . . المذهب الوحيد هو الموسيقى الباطنة ، والتعبير الرومانتيقي كان نوعاً من هذه الموسيقى . . . وهناك أنواع أخرى موسيقية يبتكرها التوليد وتخلقها النفس المستوحية .

مثالان من شعراء المدرسة الرمزية

هنرى دى رينى HENRI DE RÉGNIER

لم يكن هنرى دى رينى ، شاعراً رمزياً إلا لأنه عاش في زمن الحركة الرمزية . ورويدا رويدا عاد إلى شعر فيه الروح المدرسية والبرناسية . وبذلك اختلط عليه الأمر وكان في كثير من مقاطيعه فاضحاً للدعائى الرمزية .

نفس الشاعر تنطلق بكليتها نحو حلم ، حلم قصيدة من قصائد الرعاة حيث تجتمع أفراس الحواس والقلب والفن وتمتزج في رقة ناعمة صافية . حلم موطن بعيد يعج بالاشكال الالهية والافراح الشاعرة ولذات الحياة . ولكن النفس الانسانية نفس قلقة مضطربة والانسان ابتكر الفكر والعلم والحرى والخطيئة . أراد أن يبدل الحياة وأن يستعيد لها . فتحرى عن حقائقها المكتومة في مظاهرها . وعن بقائها في فنائها ، وعن هم المستقبل في طرب الحاضر . وهذه تجربة عميقة مبتدلة أوحى إلى كثير من الشعراء . والشاعر المدرسى عبر عن هذه الخطرات بأسلوب واضح وأفكار منطقية . ولكن في طبيعة هذا الحلم الباطنى اضطرابات وتموجات يحس بها قبل أن يبدأ العقل عمله .

فالحلم ينسل بين أمواج الخيالات الباطلة والقلق الراهن ، وعواصف الحياة الحقيقية ترفعه من هذه الاضطرابات المفاجئة وتحيطه بظلال سوداء تنزلق . وليس في هذا مطابقات ، لأن هذه الخيالات انما تصاغ بتأملات مركبة تركيباً سيئاً . وهكذا يظل المقطع — بدون انقطاع — مشوشاً يتجاذب الخيال الشعري والعقل الشعري ، والصورة والرمز ، ثم يغدو الشاعر كجنية سكرى بالحياة الناعمة الخالية من الفكر ، والانسان يغدو صديقاً كثيراً لعيون الاحلام والعلم ، وليس من الضرورة أن يتناوب هذان الصوتان ، فقد يتعالى الصوت الواحد بمنزجاً بصدى مظلم ضجر على الصوت الآخر .

إننا لا نقدر أن نعرف هل يتركب الشعر من أحلام مزوقة ملفقة ، أو من أخيلة الماضي والذكريات ؟ إن ما نراه في مقاطيع الشاعر كائنات غير مثبتة ، ليس لها أسماء ولا أوطان ، لا هي أرضية لا هي سماوية ، هي بعض كائنات ، هي عابرات واحلات غريبات ، ظلال ، وجنيات ، لا ندري هل زوفا الشاعر بحياة الاحلام أو

ولكى يدركوا هذه الغاية ولدوا طرائق مختلفة ، ففروا من الأشياء الواضحة ، أو أنهم لم يبحثوا عنها ، لأن جل الاحاسيس الشعرية في زعمهم مشوشة مغممة بالصور المبهمة والاحاسيس التي لا يمكن التعبير عنها بجملة إلا بعناء . ويقول « أناطول فرانس » ، لا شعر بلا معنى خفى ، فبهة الشاعر أن يتغلغل في هذه العوالم الخفية والاسرار المحجوبة ، فيقرب هذه الخفقات الحية وهذه المعاني المبهمة . ويقول « دوهامل » ، في معرض كلامه عن « بول كلودل » : « اذا كان كلودل خفياً مكتوماً فذلك لأن أبواب المواضيع التي يلجها انما تعبر عن سر كبير هائل » ؛ ولأجل التعبير عن هذه المعاني الخفية والاسرار المكتومة ذهب الشاعر إلى توليد الرموز ؛ وليس الرمز في التشبيه والمجاز ، إذا مر التشبيه والمجاز من العقل الذي يولدهما ويقبلهما ، وانما الرمز هو تلك الصورة أو جملة صور متتابعة آخذ بعضها بأعناق بعض يحس الانسان مباشرة أو يحس ولا يدري سبب إحساسه بأن هذه الصور لا تترجم عن شيء . ولكنها تعبر — أو بعبارة أوضح تنطوى على الفكرة . والتأثير الشعري كالزهرة التي تفسر القرصة التي هي منها وهي لا تشبهها .

ثم يغدو هذا الشعر الخفى رمزى موسيقياً ، وقد كان تأثير الموسيقى في الشعراء كبيراً في فرنسا . ولبنت الموسيقى تعدناً بين الفنون حتى عام ١٨٨٥ ، فالموسيقى تستطيع أن تستمد من الشعر ، كما أن الموسيقى يغترف من معين وحي الشاعر . ولكنها لم تسطر على بقية الفنون ، ولكنها غدت في ذلك التاريخ الفن العتيد الذي يشرف على كل الفنون . ولقد طفت موسيقى « فاجر » ، الجرمانى على النوادى الادبية . وهدت كثيرين من اتباعها إلى القدرة على التعبير الرمزي في الموسيقى . ومن ذلك الحين طفق الشعراء يعملون على ابتكار فن يؤثر رنين الالفاظ فيه تأثير الموسيقى دون أن يقتصر إلى العقل ليترجم معانيها ، أرادوا أن يجعلوا من الشعر رقية ، وهو لا يرتل ولكنه يرقى . . . واذا تلوته يغدو موسيقياً .

وقد قال « كلودل » ، في مقدمته لآثار « رامبو » ، ملخصاً مذهب « بكلمات لا ينبغي أن تحرى عن معانيها وانما تقع بقلبيها الصامت » ، إذ قيمة اللغة — عندنا — فيما تشير إليه أكثر منها فيما تعبر عنه تعبيراً واضحاً . فالكلمات العرضية التي ترقى إلى العقل ، وترديد جملة دائمة قد تولف شيئاً من الرقية ، ولكنها تنتهى دائماً بتجميد الشعور . وظل الاشياء يقع رأساً على مخيلتنا ثم يأخذ يدور حول نفسه .

وقامت تجربة أخرى هي تجربة « الشعر الحر » ، فان الشعر الفرنسى برغم ثورة الرومانتيقيين فقد ظل يرصف في قيوده

عن هذه الحياة في وادى الأحلام . يتقبل منها أو هام الحياة السطحية .
والأوهام التي تلتف بالكائنات لتسبر أغوارها وتكشف أسرارها
ان « لا فورج » قد هدم قاعدة قوية في الفن هي قاعدة وحدة
اللمجة الشعرية ، وأثر تأثيراً كبيراً في بعض شعراء العصر الحاضر

اتباع المدرسة الرمزية

- تفاوتت على المدرسة الرمزية سهام نافذة من النقد ونوزعت
نزاعاً عنيفاً وما كاد القرن التاسع عشر ينصرم حتى فقدت هذه
المدرسة مذهبها كدرسة . ولكنها - مهما ذهب الأمر فيها - قد
ساعدت على خلق أجواء جديدة من الفن والشعر تختلف عن
الأجواء التي خلقتها المذاهب المدرسية والابداعية والواقعية .
هؤلاء تحروا عن مثلهم الأعلى في دلائل الحياة والأعمال والتجارب
العلية ووضوح الاشكال الفنية . هب علماء وفلاسفة يعلنون أن
اليقين الذي حمله العلم إن هو إلا يقين الاصطلاح وأعمال الظواهر
أما الحقيقة فلا تزال مكتومة . لم تجع كل هذه الأسباب في إزاحة
الستار عنها . وبهذا بدأ فشل العلم وبفضله فشلت الحقيقة الظاهرة .
ولكى نجد الحقيقة سواء كانت الحقيقة الأخلاقية أو الاجتماعية
أو الفنية ينبغي لنا أن نفلت من هذا العالم المحسوس الذي لا فائدة
ترجى منه إلا الفائدة العملية ، هذا العالم الذي طالما خدعتنا مظاهره
وبياناته الكاذبة وإذا كان للحقيقة وجود فهي موجودة في عالم
خفى . . . وإنما على الفنان أو المبدع أن يذهب متحرراً عنها
في أطوار هذا العالم الخفى .

ولقد كان للمدرسة الرمزية أتباع وأنصار ، اتخذوا الصحف
الخاصة والمجلات الخاصة ، يذيعون بواسطتها عن مدرستهم وآثار
مدرستهم ، ويردون بمكرهم مكر خصومهم وأكبر هؤلاء الأنصار
وأكثرهم ذريعاً :

غوستاف كاهن : ومن آثاره الشعرية « التصور البدوية » وأغانى
الحب ومسكن الجنية وكتاب الصور ، وهو أول من كتب بلغة الشعر
المنثور وجعل الشعر المنثور حدوداً وقواعد وظل أسلوبه يغلب
عليه الأسلوب المدرسى . وقيمة الرمز في شعره نشأت عن عواطفه
التي أراد أن يتغنى بها ، والتي تعبر عن ألوان النفس الناشئة كأنها
رغبة محيطة مهمة أو قلب دفين ! ولكى يعبر عن هذه الألوان
المختلفة لجأ إلى الرموز والتعابير المبهمة وكل ما فرضته الرمزية
من أنواع التلقين .

و « جورج رودانباخ » الشاعر البلجيكي وهو من غلب على
أسلوبهم الأسلوب المدرسى رغم ما تناول أسلوبه من معاني
الرمزيين ومن آثاره التي نمت بالمدرسة الرمزية « ملكة الصمت »

بالحياة التي قضاها ، ذلك ما لا ندره ولا يدريه الشاعر . الشعر
الرمزي يتولد من هذا الاهتزاز الغير المحسوس ويتم عمله حيث
لا تلتيق ولا حقيقة ، ولكن حقيقة ملفقة واحدة هي أنة الحلم الباطنى
على أن هذا الشعر الرمزي في كثير من الأحيان يتخذ له
طريقة التعبير المدرسى . وإذا كان تعبيره يظل مائعاً ، وفكرته
تبقى فكرة تلقين متحركة هادئة فان الصورة تخرج شيئاً فشيئاً من
الضباب الرمزي لكي تتوقع بأشكال موجزة دقيقة ، ولوحات جميلة ،
قصور تتألف من ضباب . وحدائق تفرس من أحلام ، حيث
يخيل البنا أن يبدأ مفكرة شالت تماثيل من رخام وأواني من
البرونز وطاقات من الزهر . ووردة واحدة ساطعة خافتة .

جول لا فورج JULE LAFORGUE

يختلف تأثير شعر « لا فورج » عن تأثير « شعر هنرى دى
ربنى » فهو لا يعمل على أن يحيا في مثل أعلى من البساطة والجمال
اليوناني ، لقد غره شك يائس قائم تسرب إليه من الشك الرومانتيكى
وملا قلبه بأساً . وساعد على ذلك ما ابتلى به من صحة معتلة وحظ
أنكد ، لقد كان يطمح في أن يحيط عقله بأسرار هذا الوجود .
فدرس كثيراً ، واتهم الفلاسفة التهاماً ولكنه عاد خائباً لأنه لم
يجد في هذه التعاليم التي درسها إلا ظلاماً وإبهاماً ومتناقضات
ورسا في ذهنه أن أقرب هؤلاء الفلاسفة إلى عقله هم من علموا
« الجهل الانساني » والوهم الضروري وانسياق الانسان إلى
مقادير عيياء . هؤلاء هم فلاسفة « اللا شعور » والقدرية منهم
« هارتمان وشوينباور » . العاقل يجرب أن يصل إلى التنسك
بشعوره بزوال هذه الاخيلة ، ويتأمل هذه العقل المضطرب
اضطراباً أبدياً في هذه الجداول من الكواكب . إن هذا العقل
لا يصرفه عن أن يكون شاعراً أى صارف . والشعر - بين الاخيلة
الباطلة - هو أقل هذه الاخيلة خداعاً . وربما هبطت أغنية علينا
لحظة وهزت حظوظنا البائسة السوداء . يمكننا أن نفكر في نسائم
نواعم ، لأن هذه الكائنات حسنة . أو أن نستدعى - كما فعل قينى -
الأبواق : الأبواق الكثيرة . بشرط ألا نخدع بأوهامها ؛ الشاعر
ليس بآله ولا بساحر ولا بكائن يفارق البشر . الشاعر هو موقع ،
وموسيقى يحسن التوقيع والضرب على القيثارة .

كل الشعراء أرادوا أن يترجوا الشعر ، واختلفوا اختلافاً
شديداً في كنه الشعر ، ولكنهم ظلوا على استقراطيهم يحقرون
الحقيقة لأنها حقيقة الشعب كما انهم خدعوا بالأوهام البهيجة .
أما شاعرنا فهو لا يريد أن يفتنى بأوهامه انتقاء . هو يتقبلها كما هي
وكما تمثل له يتقبل منها على السواء ما يثير فيه كآبته وسامته . وما يذهله