

القسم الثالث شاعر الأغاني

• رامي وفن الغناء

• أغاني رامي

للمحبة وفية للفنساء

عاد رامي من باريس سنة ١٩٢٤ ، أى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى^(١) فوجد الإباحية منتشرة فى الغناء المصرى
وسمع أخته وكانت فى ذلك الوقت دون الخامسة عشرة - سمعها تغنيان الأغاني المنتشرة التى ترخى الستارة أو تفتحها فكبر عليه - وهو الذى غنى له أبو العلا فى أيام سفره . . « الصب تفضحه عيونه » . . .
فحاول أن يحدث انقلاباً . وكانت أسبابه ميسرة له حين عرف أم كلثوم وصاغ لها أول أغانيه^(٢) :

خايف يكون حبك لى شفقة على

وهنا بدأ تطور حاسم فى حياته إذ منذ هذا التاريخ خلف الشعر - إلا قليلا - إلى الرجل .

ولم يكن معروفاً فى ذلك الوقت من شعراء الأغاني إلا « بديع

(١) كانت الحرب العالمية الأولى من أسباب تدهور الغناء ، فالحرب يتبعها انهيار القيم وانحلال الخلق ، ولأدلى على هذا من انعكاس الأغاني بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطر الشاعر ونظراءه إلى معاودة الكرة من جديد كما سئى .

(٢) هذه الأغنية تعد أول أغانيه لها ، لأن قصيدة « الصب تفضحه عيونه » غناها قبل أم كلثوم الشيخ أبو العلا محمد ، وقد أخذتها عنه لتأثرها به . وتعلمها عليه . فضلا عن الشائع فى ذلك الوقت أن اللحن يستطيع أكثر من معنى أن يؤديه .
والأغنية أيضاً أول أغانيه الزوجية .

خبرى » و « يونس القاضي » و « أمين صدق » ، ولكن « رامى » لم يتأثر بهم ، وإنما كان متأثراً بقصائد أبى العلاء محمد والأدوار القديمة لعبد الحمولى ومحمد عثمان . وكان يسمعها من أبى العلاء محمد وإبراهيم عثمان وصالح عبد الحى .

والواقع أنه لم يفكر فى نظم الأغانى إلا بعد معرفته أم كلثوم .

نزل رامى الميدان فإذا « الحسية » شائعة متغلغلة فكان رد الفعل
الطبعى تلك الرومانطيقية التى انتهجها رامى . كانت هناك طبقة متوسطة مثقفة أو فى حكم المثقفة . وهذه الطبقة لم يصل بها المال إلى التمتع بالأوبريات الأجنبية التى كانت تجلب إلى مصر بين الحين والحين من أجل فئة قليلة مرفقة . . . ولكنها أيضاً كانت تنفر ، لتمييز تحس به ، من الفن الرخيص الحسى لوجاز أن يسمى هذا الترك فناً ، فلم يكن بد من مقام وسط تمثل عندها فى أغانى رامى الرومانطيقية فى عاطفتها وصورها وألفاظها

وقد مكن لهذه الرومانطيقية فى الغناء رومانطيقية أخرى فى الأدب

على يد خليل مطران فى الشعر ، وجبران فى القصة ، ومصطفى لطفى المنفلوطى فى المقالة . فسلكت الرومانطيقية طريقها إلى النفوس والعقول من هذين السبيلين حتى أصبحت مدرسة شايعة فى الأدب الأستاذ أحمد حسن الزيات مترجم « روفائيل » و « آلام فرتر » ، والدكتور أحمد زكى مترجم « مرجريت » أو غادة الكاميليا ، والأستاذ على آدم مترجم « رينيه » لشاتوبريان .

وتابعها فى الغناء - بعد حين - أمين الميجين وحسين السيد ومأمون الشناوى ومصطفى عبد الرحمن وهم من تلاميذ مدرسة رامى الغنائية الرومانطيقية ، كما تبعه آخرون لم يرتفع تقليدهم إلى المنافسة ، فلم يلبثوا طويلاً حتى تواروا . .

إن الذين ألفوا الأغاني بعد ١٩٢٤ ، وبعد تأثر الشعراء بأغاني شوقي لعبد الوهاب ، وأغاني رامي لأم كلثوم ، كثيرون .

ومن هنا يلتقي قوم وزر النواح الشائع في أغانيها على رامي بحكم تأثر مؤلفي الأغاني به حين عز عليهم تقليد « أون » بيرم وهو مصور فنان لا عاشق محروم . . .

وأحسب أن هذا اللوم سينقشع أو يتناساه أصحابه بعد ظهور اللون الجديد الذي طلع به عبد الرحمن الأنودي وأحمد حمزة . وأغانيهما لا تتزائل فيها العاطفة أو تتسائل بل تقتصد على وقدها ودفعها وتعبير بألفاظ صادقة عميقة وحيمة . وهي على بساطتها الطبيعية ، حارة ، كشمس الصعيد . . . وهي تنبعث من العاطفة العامة . . . ولهذا يدور كثير من هذه الأغاني حول وجدان البسطاء ومشاعرهم واهتماماتهم اليومية بألفاظهم البسيطة . . . ألفاظ كل يوم . . . الفراق فيها فراق الأم لا بنها المجدد . والحنين ، حنينها إلى عودته كحنين الوطن إلى النصر . . . حتى الحبيب يكنى عنه بلغة البسطاء « أيام كان لي حمام يعيش الغيه . أيامها كنت ما أشبع كلام ولا ملاغيه » .

وقد ارتاد طريقهما آخرون من الشباب . . . وتحضرنى هنا ، للمقارنة ، أغنية « المواني » وأغنية « أيها الفلك » لرامي . فأغنية رامي ذاتة بمحدها مطلعها :

أيها الفلك على وشك الرحيل إن لي في ركبك الساري خليل

أما أغنية « المواني » فعين مفتوحة على شتى الأحاسيس . . . أحاسيس الناس كلهم ؛ فنناديل تلوح إلى قضى غيبه . وانتظار طويل لوعته مواويل وحفه بتنور في القلوب فناديل ، ولقا الغريب وشوق المسافر ، ودموع وابتسامة وقولة بالسلامة واهو كله في المواني . . .

مذاق آخر . . .

كما يمثل مرمى جميل عزيز لوناً مختلفاً . . . فاكهة جديدة . . .
 لوناً بلدياً فيه طعم أولاد البلد و « طعانتهم » . . .
 وراى القاهري تختلف أغانيه فى قاهرته عن أغانى صلاح
 جاهين ، فراى ابن بلد مترف (رايق) . . . أما صلاح جاهين فابن
 بلد لوحته الشمس « كالرجال السمر فوق السفينة » إنه يترجم عن
 المصرى ع الدقة وعن الفلاح والعامل والطفلة أم ضفاير . . . الأغنية
 عند صلاح جاهين موكب زاخر . . . زقة تستهوى العين المصرية . . .
 لم يحتفظ بالرومانسية الحاملة وسط ضجيج العصر إلا شفيق كامل ،
 فأغانيه ناعمة الملمس كالحرير والحرير عنده كائن أسطورى أحلى من
 الناس وأشعارهم ولم لا ؟ أليس أمل حياته ؟ (ياريت زمانه ما يصححوش)
 كما يشتهى ! . . .

شبت الحرب الكبرى الثانية ، وانتقل المال بل تدفق نحو الطبقة
الدنيا ، فخرج من بينها من اصطنع فناً يسرها على طريقته فعدت
الحسية تطل برأسها من جديد . وكان تيارها جارفاً طاغياً هذه
المرة . ووجدت أم كلثوم — أن من مصلحتها الاتقوا التيار
وتعرض مسيله بل تجاوزت هذا إلى ممايرته فى ذكاء حين طلبت من
يبرم الفنان الشعبى أن يؤلف لها . . . ولم تلبث طويلاً حتى سمعناها
تغنى من تأليف يبرم التونسى « الآهات — الانتظار — الليالى —
الأمل — كل الأحبه اتنين اتين — حبيبى يسعد أوقاته » وغيرها من
الأغاني الجميلة الشعبية بل صنع لها يبرم الموالم وغنت له « الأوله فى
الترام والحب شيكونى » .

وكان المؤلف والملمحن كانا على ميعاد ، أوكان طبائع الأشياء
ارتضت أمراً ، فقام بتلحين هذه الأغاني الموسيقى الفنان زكريا أحمد

ذو الطابع المصرى الأصيل ، فجاءت الألحان واقصة تارة ، حزينة
شجبة تارة أخرى . . . واللونان هما طرفا الطابع المصرى فى الموسيقى
والغناء . . .

وراجت أغانى بيرم لأم كلثوم رواجاً كبيراً زكّى الفن الشعبى
الذى ساد تلك الفترة من تاريخ الغناء ، وأخذ يزحزح الرومانطيقية
شيئاً فشيئاً حتى ردها إلى الوراء تنتظر انجلاء الغمرة التى لم تنحسر
إلا بعد أن انصرفت سنوات الحرب ، فشرعت الرومانطيقية تكافح من
جديد ، وهنا ألف رامى « سهران لوحدى » و « جددت حبك ليه »
و « ياظالمنى » .

• • •

وإذا كان الفن الشعبى يقابل مدرسة رامى فإن بيرم — وهو عميده —
لا يعدّ رأساً للمدرسة ، لأنه طراز وحده ليس لأسلوبه بطابعه المعين
مقلدون كما هو الشأن عند رامى رأس المدرسة الرومانطيقية فى الغناء . . .
على أن اللونين : الرومانطيقية والشعبية كثيراً ما يلتقيان فى الصور ،
وإن كان بيرم ينفرد بصور شعبية لا يشأه فيها أحد . نقف ملياً
عند لوحته « الليالى » فهناك أهل الهوى :

ففيهم كسير القلب والمتألم والى كتم شكواه ولم يتكلم
واللى قعد بعد الحبايب وحده وبات حزين يشكى هيامه ووجدته

وفيههم

خل نعطف على خله يقول له لحن الشوق وخله يقوله
ياليل ياليل ياليل ياليل

وفيههم

ناس من قلوبها تقول ياليل وناس على الأرغول تقول ياليل

وفيهم الشاعر يهتف

طالع في ليلة القدر	أحنا معانا بسر
وإني ووفى النسر	فيها حبيب القلب
وأحنا نقول يا ليل يا ليل	هو يقول يا ليل يا ليل
باليل باليل	وكلنا بنقول

على أن هذه الريشة المصورة البارة في التلوين لم تصطنع مثلاً هذه الصورة من صور العاطفة :

يا لى رضاك أوهام
حتى الجفا محروم منه
والسهد فيك أحلام

إذ الطيبعتان مختلفتان ، فرأى يقف نفسه على هوى يسهده ويستنفده ثم لا يتأمل ، ولكنه يستعذبه حتى ليعد الجفا نعمة يتمناها ويأسى لقواتها . . . « حتى الجفا محروم منه »

هذا في حين ينشغل بمرم بصحبة أهل الهوى . . . لا الهوى نفسه .
يتلمس مشاعرهم . . . ويتقرى أحاسيسهم ويتمايل مع الأرغول . . .
يقول . . . يا ليل . . . يا ليل . . .

ولكن أظهر ما يكون التعارض بين « الرومانطيقية » و « الشعبية » إنما هو في الألفاظ . . . فحين يقول بيرم التونسي :

بنظرة عين قادت لحيي	الأوله في الغرام والحب شبكوني
واجبيه منين احتار طيبي	والثانية بالامثال والصبر أمروني
قولوا لي فين سافر حبيبي	والثالثة من غير ميعاد راحواقاتوني

يقول الشاعر أحمد رامى مصوراً اللقاء الأول :

وهو ما بين خاطرى وظنونى	لست أنساه إذ وفدت عليه
قبل شدى يمينه يمينى	فإذا روحه تصافح روحى
أنا شاهدته بعين يقينى	وإذا الوجه ليس يغرب عني

وإذا نحن قبل أن نبدأ القول حبيبان من طوال السنين^(١)
فإذا استحال الشعر إلى أغنية « أول ما شفتك » قال :

عينك قالت ايه لقلبي لما رثيتك
أمال يا روى ليه من نظرة واحدة هويتك
أول ما شفتك لقيت جمالك بهر عيوني
ومر طيفك على خيالى نادم شجوني^(٢)

فالأول عمد عمد إلى « الأوله » و « شيكونى » لأن الشعب الذى فرض ذوقه
فى تلك الآونة يعبر عن غزو الهوى للفؤاد « بالشبك » فى حين اختار
الثانى ألفاظه مضمنة الطيف والخيال مما يعجب أشياعه من المثقفين . . .

سار راي فى طريق الغناء فألف المونولوج الغنائى وهو قطعة
فردية تصويرية (عاطفية) ، وسمعتنا من صنعه فى هذا المضمار « هلت
ليالى القمر » و « غنى الربيع » و « النوم » وغيرها كثير . كما أذاع
راى الديالوج الغنائى على لسان عبد الوهاب وأسمهان وغيرهما . . .
وهو يفضل فى الأغاني بحر « المجتث » منه معظم مطالعه كقوله :

وقفت أودع حبيبي
غلبت أصالح فى روى
هلت ليالى القمر
جددت حبك ليه

كما أن الشاعر يجب مُخلَّع « البسيط » ومن هذا قوله :

النوم بداعب عيون حبيبي
وحين كانت الأغنية قديماً من بحر واحد ترى راي يمزج البحور

(١) ديوان راي ص ٥

(٢) ديوان راي ص ١٨٤

في الأغنية الواحدة كما يمزج الفنان الأكبر ألوان الشفق فلا تدرى متى بدأ اللون أحمر ومتى انتهى قرمزيًا ، فأغنية « غلبت أصالح في روحى » مطلعهما من « المجتث » ووسطها من مخلع « البسيط » كقولها « صبحت اشكى منك لروحي وفضلت أخى عنك جروحي » بحيث يحلو تسلسل هذه القطعة من بحر إلى بحر في غير اعتساف ، فبحور الشعر كالأنغام لا يسهل التنقل بينها إلا بحجاب معلوم ، وهو كشاعر وممتع يحس النشاز من بحر إلى بحر فلا يحمل نفسه عليه ، فإن عمل الفنان يتجلى في توافق الأبحر أو التوافق الموسيقى ، وتتضح « النقلات » في الأغاني حيث يمكن تغيير التفعيلة أو البحر حين يحكم القصيدة بحر واحد ، فالثقل فيها سبيلها الوحيد ، المعنى .

ولعل مزجه البحور وتسلسله في النظم من حيث هو بناء ، من حيث هو تفاعيل ، من حيث هو قواف ، يفرى الملحن بالتسلسل في الأنغام . . . تلك الأنغام التي ينصت إليها راي ويلمس مضاهاتها لمعانيه . . . وقد سمعته يقارن بين معناه الحزين في أغنيته « أنت الحب » واللحن المسرور الذي وضع له ^(١) . . . وكثيرون أولئك الذين سمعوا المعنى ولحنه ثم فاتهم — في نشوة الطرب — المقارنة . . .

وعنصر الزمن عند راي جدير بالملاحظة ، فالوقت عامة بطيء بحكم وقوعه غالبًا على البحر الخفيف (فاعلاتن مستعلن فاعلات) وهو لبس من البحور المتلاحقة الصوت والمسافات ولعله يؤثر البحر الخفيف لأنه بحر مائي بعيد عن الرتابة monotony . . . بحر متصل يعين على تعدد الصور ، والإيقاع فيه مبسّج ذو موجات دائرة .

(١) جزء الأغنية المقصود هو الذي تقول فيه .

تجرى دموى وانت هاجرى ولا ناسنى ولا فاكرنى

والتغليب هنا يفسح للمقابلة . فمثلا أغنية « جفنه علم الغزل »
الوقت فيها سريع لأن الحركة قوية والانفعال حار .

وقد دخل رأى على الزجل شاعراً فهو لم يأخذ فيه إلا بعد أن أصدر
دواوينه الثلاثة ، ومن ثم أدخل بحور الشعر وأوزانه في زجله ،
بل لقد استعمل في أزياله جميع بحور الشعر وتفاعيله . . . بل خلق
تفاعيل جديدة لتساوق مع اللحن مثل :

شاكى ومين بيسمع منى باكى ومين يسأل عنى
انس همومك وخلي قلبك خالى وقوله
واحس دمعك دا دمع عينك غالى

وهو من بحر الدوبيت

كما تلمح التصريع والثنية والثالث في : « هلت ليالى القمر »
و « رق الحبيب » و « سهران لوحدى » و « فاكرك » .
والأبجر إذا اختلفت يكون بينها جامع خفى مثل مزج الألوان
عند الرسام . . . وهكذا الشأن عند رأى . والمونولوج بصورة وألوانه إذا
صنع من بحر واحد ، يمل . . . لهذا ينوع ليطرف .

وهو في أغانيه يؤمن بالوحدة ، فالأغنية عنده فكرة مطردة ونتيجة
في الآخر مثل أغنية « أبات أصالح في روحى » التى آخرها « وأبات
أصالح في روحى » . وأغنية « الشك يحبى الغرام » .

وكان الدكتور مصطفى سويف يعنى « رأى » حين يقول : « والواقع
أننا نستطيع أن نتخذ من التوتر عند الشاعر أساساً دينامياً لوحدة
القصيدة ، فهو يساهم بتصيب كبير فى تحديد الهدف والطريق إليه .
والظاهر أن نهاية القصيدة تكون على اللوام ذات صلة واضحة ببدايتها ،
وبذلك يتم للشاعر تحقيق فعل متكامل فى صميمه ، ينتهى فى موضع

شبيه بموضع بدته وإن لم يكن هو بالضبط ، لأنه عَوَدَ إلى هذا الموضع بعد رحلة أكسبت الشاعر خبرات جديدة» (١) .

فالوحدة عند رامى لا زمة للأغنية لزومها للوحة . كتب الأستاذ إبراهيم المصرى يقول : « ... هذه الوحدة الأساسية المترابطة بها أجزاء المقطوعة بحيث لا يمكن انتزاع أى بيت منها دون أن يهوى البناء كله أمر نادر للغاية عند شعرائنا ، وهو الدليل الحى على هجعة العاطفة المياغنة على الشاعر رامى دفعة واحدة» (٢) .

كما تمتاز أغنيته بالتسلسل حتى لو أنك رفعت منها بيتاً أو بيتين لانهارت ولا كذلك الذى رثى فتغزل أولاً . . .

وهو لا يطيل بتأثير العصر وتأثير روحه هو وجوه . . .
ولما كان رامى يغنى شعره ساعة نظمه فقد أكسبه هذه ليونة وطراوة وانسجاماً فى الألفاظ . . . ألفاظ الشعر وألفاظ الغناء . ومن أثر تغنيه بالشعر لكثارة من حروف المد vowels وهى غالبية عنده على حروف القصير . . . وتفضيل الحروف المتحركة . . . الحروف اللينة أى حروف المد يشيع النغم . وهو فى التلحين معين وفى الإلقاء يعطى خطابة وفخامة .
وأغاني رامى الدارجة إن هى إلا عربية غير مضبوطة ، وهذا يمدّها بالبقاء . . . وهو لهذا محبوب فى تونس والجزائر والحجاز ومن ثم وجد الكل نفوسهم فيه . لأنه يكتب بلغة مشتركة يتكلمها جميعاً وتفهمها جميعاً وهى العربية الدارجة فوق ما فيها من مصريته ، الروح والعذوبة .

° ° °

(١) كتاب (الأسس النفسية للإبداع الفنى) للدكتور مصطفى سويف

ص ٢٨٣ .

(٢) المياسة - العدد الصادر فى ١ / ٨ / ١٩٢٦ .

وأغانيه فيها من المعاني ما لم يسبق إليه . ولا يهون منها أنها انساقت إلى زجل ، فإن الزجل أو الشعر الملقى ليس إلا أداة تعبير ، والمعلول الأكبر على الصورة ... على الإحساس الدافع الموحى ... على الحياة المبتوثة في القطعة كائنة ما كانت هذه القطعة قصيدة أو طقطوقة ... سواء .

ومن النقاد من يعده إماما في شعر الغناء ... كتب الأستاذ محمد أمين حسونة : « وإذا كان لأحد فضل على الغناء العصري ، فلراى حله ، فقد أعاد إلى الغناء العربي المعاني التي كانت شائعة في غناء بده الحامولي ومحمد عثمان ، وخلع عليه مسحة طلية من الأخيصة السامية لتشييه العالية ، بما يوقظ في النفس شتى الأحاسيس . وقد أوجد لعره الغنائي « مدرسة » إذ حذا حذوه أكثر الشباب من الشعراء الناشئين ، وملاؤا أشعارهم الغنائية بذكر الآتين والحنين والأليك والشلو وما إلى ذلك من الألفاظ التي نسجوا فيها على منواله . وما شعر شوقي الغنائي إلا تقليد لراى ، ولم يعرف عن شوقي أنه نظم الشعر الغنائي قبل ذلك » (١) .

وفي رأى الناقد أن (أغاني راى تمثل في بساطتها وروعيتها الروح المصرية أصلى تمثيل ، وإن قالوا إن « راى » اضطر في شعره الغنائي إلى التزول لغة العامية حتى يفهمها الجمهور أو تفهمها أم كلثوم فإنها ولا شك ثروة نفسية في الأدب القوي المصري ، يضمها السمو والإبداع والخيال المنسجم الراقى » (٢) .

وهناك ناقد آخر هو الأستاذ دريني خشبة الذى قال : « إن أغاني راى من حيث اللغة نوعان : نوع التزم فيه اللغة القصصى ... واختار له الديباجة المشرقة الناعمة السهلة والألفاظ الموسيقية التي لا تتضمن

(١) من مقال أعلام المدرسة الحديثة للأستاذ محمد أمين حسونة .

(٢) من مقال أعلام المدرسة الحديثة للأستاذ محمد أمين حسونة :

لفظة واحدة يصعب فهمها على الشخص العادى . . . ونوع الترم
فيه العامة المصرية القاهرية الساحرة التى يفهمها العالم العربى كله ،
ويستملحها لحسن الحظ .

وأغانيه من حيث الكيف - أو من حيث الروح - نوعان
كذلك : نوع نلمس فيه قلب رابى ، ونحس فيه داءه القديم ، وحزنه
الممض المقيم ، ومعظمه مما نظم للآنسة أم كلثوم . . .

ونوع تلاحظ فيه بيان رابى ، وقته ، ومقلته الكيرة الماثورة على
التلون والتظليل والتخطيط ، وإن لم نحس فيه نبضة واحدة من نبضات
قلبه المحترق ، ولا طريقة مفردة من طرفات جفته المورق ، ومعظمه
مما نظم لسائر المطربين غير الآنسة أم كلثوم . . . (١)

وسمى الناقد النوع الأول « أغانى الطبع » والنوع الثانى « أغانى
الصنعة » (٢)

ويلخل فى النوع الثانى عند الناقد تصوير الشاعر « الطبيعة المصرية
الفاتنة الساكنة » ، والتعبير عنها ذلك التعبير الخين اللين الذى تنعكس
فيه أروع لوحات تلك الطبيعة الممتازة المليئة بالمقاتن . وليس مع
هذا أنه قصر تصوير تلك اللوحات على غير أغانى أم كلثوم ، ولكن
معناه أنه خص الكثرة الغالبة من أغانى غيرها بأروع تلك اللوحات وإن
أودع بعض أغانيها شيئاً ثميناً قميناً بالملاحظة من تلك اللوحات (٣) .
كما أخذ الناقد على الشاعر « جنائته على الغناء المصرى ، أو الغناء
العربى الحديث ، بركة تلك الفرصة الذهبية النادرة التى أتاحها الله
له ليجدد لنا غناءنا تجديداً كاملاً شاملاً ، وتوسيع آفاق أغانيها
بإدخال الأوبرا والأوبريت ، اللتين لا بد أنه يعرفهما معرفة جيدة ،
ويزن الفائدة الجميلة البعيدة الأثر التى كانت تعود على الموسيقى العربية

(١) و(٢) العدد ٥٨١ ص ٦٨٨ من مجلة الرسالة .

(٣) العدد ٥٨١ ص ٦٨٨ من مجلة الرسالة .

— أقصد المصرية — والغناء المصرى ، لو أنه استغل هذا التخت العظيم ، كما أساء استغلال دخول أم كلثوم — فى حياته ، فلم — يوجه فيها أغانيها التوجيه الصالح الواسع الأفق الذى يخرج بتلك الأغاني من دنيا التخت إلى دنيا المسرح ، وإلى دنيا الأوركسترا الراقصة الطروب . .

« إننا محرومون إلى اليوم من الرواية التمثيلية الغنائية الكاملة أو التى يصل أغانيها وكثيراً من حوارها النثر الخفيف . . . وهذه الرواية التمثيلية الغنائية شئ عظيم بارع فى آداب أوروبا وموسيقاها وهو غير موجود إطلاقاً فى أدبنا أو فى موسيقانا . »^(١)

كما يعجب الناقد على الشاعر « عدم انتفاعه بأحد من ثقافتها الموسيقى الغربية ومرتوا فيها ، بل برزوا فى التأليف بها . . . والمؤلم أنه يعرف الكثيرين منهم ، وأن الكثيرين منهم يعرفونه »^(٢) .

وإذاً يحمده له سموه بأغانيها عن الابتذال القديم ، يعجب عليه وقوفه بالتجديد عند هذا الحد فلم يحاول مثلاً « نظم الأغاني القصصية البائرة » Ballads التى حرم منها الشعر المصرى الحديث ذلك الحرمان المزرى المريب . . . »^(٣) .

وهنا ينضم إليه ناقد آخر قد استولى عليه العجب من الشاعر أحمد رامى « الذى حبس نفسه باختياره على هذه الأغاني المطلقة ، وقد كان فى بدايته الشعرية سباقاً إلى الشعر الاجتماعى والوجدانى والطبيعى »^(٤) . وقد انساق الأستاذ دربنى خشبة وهو فى مقام الإحصاء إلى عد « أناشيد » رأى كلها غنائية يصعب على الجماعة أدائها . وليس ذلك لطبيعة تلحينها كما يتبادر إلى الذهن أول الأمر ، ولكن لطبيعة

(١) و (٢) و (٣) العدد ٥٨٢ ص ٧٠٤ - ٧٠٦ من مجلة الرسالة .

(٤) كتاب « الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث » . ص ٢٣٠ -

للأستاذ مصطفى السمرق .

تأليفها دخل كبير في ذلك^(١) . حتى يرى أن « من السخف أن نطالب رامى بنشيد قومى . . . » .

ولكنى لا أرى صفة « الغنائية » التى خلعها الناقد على أناشيد رامى كلها بلا استثناء تنطبق على نشيد « الجامعة » ونشيد « الشباب » ؛ فإنى أراهما من الناذج الحبة الباقية فى إذكاء العزائم وإثارة الهمم . وقد مضى على نشيد الجامعة سنون طوال لم تنطفئ له شعلة ، ولم تحب له حمية .

لقد فات النقد والنقاد أن شاعرنا (ابن الخطرات) .. والمسرح والأوبريت يحتاجان إلى صبر طويل . ولعل هذا سر عدم تكملته أوبريت (غرام الشعراء) فاقصرت على مسرحية شعرية .

وفات النقد أن (رامى) يهيم فى المقام الأول أن يقدم أم كلثوم ويقدم لها ما تهوى حتى (لا يُظن أنه ضن بالشئ الثمين) . . .

° ° °

وقد اشترك رامى فى ٣٠ فيلماً ؛ سواء بالتأليف أم الأغاني أم الحوار ، منها « الوردة البيضاء » و« دموع الحب » و« يحيا الحب » و« رصاصة فى القلب » و« ونشيد الأمل » و« عابدة » و« فاطمة » .

وقد كتب رامى ما يربو على ثلثمائة أغنية وهو بالطبع ، حكم فى لجنة النصوص بالإذاعة المصرية . حيث تبنى أكثر من موهبة ناشئة^(٢) .

(١) مقال « نقد رامى » للأستاذ درينى خشبة - الرسالة العدد ٥٨٢

ص ٧٠٦ .

(٢) حدث مرة أن استبعد باب اللجنة شابا يلبس جلباباً وبقياً فطلب مقابلة رامى الذى خرج إليه . ولما سمع شعره ، دخل إلى لجنة الامتحان وزكاه فسمحت بدخوله ونجح بعد هذا . . وتواصلت على الطريق خطاه . . . طريق الأغاني . . وطريق الأناقة أيضاً . . .

وترجم راي أوبريت عايذة عن الأوبريت الأصلية . . .
 كما كتب أوبريت (انتصار الشباب) وأوبريت (أحلام الشباب) .
 وقدم راي للمسرح أول عهده به مسرحية « النسر الصغير »
 التي انفصلت بعدها فاطمة رشدي عن يوسف وهي . . . وهي مترجمة
 عن الشاعر الفرنسي رويستان .

ثم ترجم « في سبيل التاج عن فرنسو اكوييه و « سميراميس » عن
 بلادان ، وترجم ١٥ تمثيلية . . . وقد مثلت كلها ، ولكن لم يطبع منها
 غير « سميراميس » التي يمتاز فيها بقدرته على إعطاء صورة حلوة بجمل
 قصيرة مكنتة .

كما ترجم « شارلوت كورداي » لپونسار ، و « جان دارك » لباريه ،
 و « يهوديت » لبرتشين ، و « أرناي وماريون دي لودم » لروجو .

وترجم عن شكسبير « هاملت » و « يوليوس قيصر » و « العاصفة » .
 وترجم لبيرون قطعة Darkness ثراً ، كما ألف للمسرح قطعة شعرية هي
 « غرام الشعراء » . وهي ليست رواية كاملة بل هي فصل من ثلاثة مناظر
 أهم ما فيها الحوار . والشاعر هنا يجلو صفحة خفيفة من حب بين
 شاعر وشاعرة كان لها صنعة في الغناء . . . أي أن الشاعر كان يدمج
 نفسه فيها كما أشرت سابقاً ، حتى لإخاله يصف موقفاً له مع
 أم كلثوم . فولادة تصف ابن زيلون بما ينطبق على راي تمام الانطباق
 وهل هو إلا كما قالت :

شاعر كل أمانيه التغني بالقرام يعشق الحب ويهوى المجرفيه والخصام
 وألف راي للسنيما روايته « وداد » التي استوحاها من ألف ليلة
 وليلة . وحين كانت روايته الأخرى « دنانير » تعد للشاشة كان راي
 يعطي المخرج بلدرخان صفة الملابس والأثاث والحو التاريخي .
 كل هذا فعله راي في أثناء نهضته بالغناء عن طريق محمد عبدالوهاب

وأم كلثوم . . . فإن شئت التحديد فإن فترة المسرحيات تستغرق من تاريخه من ١٩٢٤ إلى ١٩٣٢ .

وقد عاش راى يتمنى - يتمنى فحسب - أن يكتب أوبرا يغنيها مشهورون - إنه يعشق الألوان والأضواء والملابس والموسيقى والصوت . . . يعشق المسرح . . . وهو يحال لأمنيته بالسبنا حتى ليفضل أم كلثوم في القصر المهجور على أم كلثوم وسط التخت . . . ومع هذا ليس له صبر الكتابة للمسرح . . . إنه كما قلت (ابن الخواطر) . . .

° ° °

وراي قاهري صميم ، عرف الأزقة والحارات ، ومن ثمَّ صور الحب ومشاعر الشعب بمصريته ودمه . . . وزجله زجل « بلدى » صميم ، وهو مع هذا أقرب ما يكون إلى العربية الفصحى كما سبقت الإشارة . . . وعلى معرفته المتوسعة بالإنجليزية والفرنسية والفارسية فإن أدبه لم تشبه لؤثة أجنبية . . .

لغزائي رامي

قبل أن ندرس هذه الأغاني^(١) أو نحللها أسجل بين يديها هذه الملاحظة ، وهي أنها صورة مبسطة من شعره الرصين الذي تعتمد توفير الجزالة والصنعة البلاغية له لقد قسمها كثيراً من معاني شعره وأخيلته وهواجسه وأحلامه وصوره أحياناً .

شيء آخر نحس به ونحن نقرأ الأغاني . . نحس أن الشاعر دائم التعلل من الطبيعة ، دائم التأمل فيها ، دائم الاستجلاء لها ، شديد الافتتان بها في عتق إحساس وطبعي بعد هذا أن يخلع ألوانها على أغانيه بعد أن لوّن بها شعره ، وأن يحمل بصورها معانيه ، وأن يضمن ألحانها أصواته . . .

والأغنية عند رامي لها شخصية ، وهي أثر في كامل من حيث إشباع المعنى واستكمال الصورة ، وتحديد الخطوط ، وانسجام الألوان . وتأخذ العين عند رامي أن الأغنية معنى واحد يشيعه ويرويه في مقاطع الأغنية حتى إذا انتهى منها يكون قد استنفذ كل ما يتعلق به من خيال وتصوير وهب أن معنى جديداً حول الفكرة ، جد ، له

(١) إن الأغنية في دراستي إنما أنظر إليها من زاوية واحدة هي « التأليف الأدبي » وحده مستقلاً عن اللحن الموسيقي ، والأداء الصوتي . حقاً إن الأغنية لا تتكامل في سمعنا إلا بهذه العناصر الثلاثة ، ولكنني في مقام المؤرخ أو الكاتب لا يمينني منها إلا معناها ومبناها فحسب ، فإذا تعرضت لأغان لم يتكافأ اللحن فيها أو الأداء مع فن الشعر فإلى اللحن أو الصوت قصدت . . .

بعد وقت فما أسرع ما يستوعبه . في أغنية أخرى وأمثلة هذا توافينا
بعد قليل

والأغنية عند رامي قد تنهض برسم لوحة عامرة ، فكم رسم صوراً
للوداع لعل أروعها ما أودعه أغنيته « أيها القلبك على وشك الرحيل » ،
وكم رسم صوراً للسهاد وقد تسلّصى الأغنية عاطفة من العواطف
الإنسانية فترضّيها تصويراً وبياناً وإن تسمح اللفظ وأثر السهولة المطلقة
القريبة من كل إنسان .

وأغاني رامي فيها تحرق وظماً وحرمان سعيد لو صبح هذا التيمير ،
فإن الشاعر يصرح في أكثر من موضع بأنه (راضى) بالظماً قانع
بالخفاء ما دام ذاك الظماً وهذا الخفاء يلهمانه ولا يعجزان . .

وأغاني رامي بعد هذا فيها رقعة سيالة وعذوبة آسرة ، ولا تخلو من
شجاً ونواح وهو في أغانيه لا يكف عن الرفقة والمهفة
والحنين والوجيب ، ومن ثم لا تفتقد فيها أبداً النبض والحس والصدق
والحرارة وهذا كله نتيجة طبيعية لصدورها عن ذات نفسه ،
واتصالها بقلبه في أرق مواضعه . . . فهو لا يضعها ، ولا يتكلفها ولا يملأ
عليه مناسبتها أو موضوعها^(١) . . . ولكنها سبحات تقبّس من ماضيه
وحاضره ، من قلبه ونفسه ، من ذكرياته وهوائه وواقعه وأحلامه
ومن ثم نحس أن الأغنية بضعته منه ، وقطعة من قلبه ، وفصل من تاريخه ،
وذكرى من ماضيه وحلم لحاضره ، وأمل لآت من أيامه قريب .

هو دمعى نظمته في معان وأنيى رددته في أغان
صغته خالياً أهيم مع الفكر وأسرى على جناح الأمان
هذه إيماءة مجملة إلى أغاني رامي حريّة بتفصيل . . وما كان بي
حاجة إلى هذا وليس فينا من لم يسمع أغاني رامي كلها أو بعضها ؛ لولا

(١) يتشأن من ذلك أغاني الأفلام .

أن الاستماع يوزع انتباه المستمع بين اللفظ واللحن والصوت والأداء . . .
 هذا إذا كان متنبهاً وفي تمام صفوه . . . أما إذا كان
 المستمع يريم التسلل أو التلهي أو استشعار الطرب بالعيش لحظات
 في جو أغنية أى أغنية . . وهذه حال كثير من المستمعين - مثل هذا
 الاستماع يفوته - وما له حيلة - كثير من الجمال القفى الذى يوفره
 الشاعر والملحن للأغنية . والشاعر أكثر غبناً هنا لأن به وخلجانه
 أجمل ما تكون همساً فلا تسرى إلى الأذن الشاردة . . . أما اللحن فأجهر
 صوتاً بحكم الأداء ومن ثم فهمته أسهل ، ووصوله أسرع . . .
 لهذا كله . . . سأقف عند أغاني رامي^(١) وقفات قد تطول وقد تقصر .

• • •

إن الشاعر في أغنية « يا غائباً عن عيوني » ينادى الغائب ليوافيه . .
 ولكن أين . .

على ضفاف النيل بين الزهر	وفي ضياء البدر تحت الشجر
أو فاهبط الزورق يسبح بنا	وغنى لحن الهوى والمنى
واجعل سماء المغاني	تدوى بعذب الأغاني
تصغى لك الدنيا وأبكي أنا	

تعال في مسرى النسيم العليل	بين المروج الخضراء عند الأصيل
حتى إذا الشمس دنت للمغيب	وآوت الأطياف بعد الغروب
راعيت سرب النجوم	وبت أشكو هموى
وبت توليني حنان الحبيب	

عقّت أغاني الستارة والجيران . . . هنا غزل ورغائب ولكن
 هنا أيضاً صقل وشاعرية

(١) اقتصرنا الدراسة على الأغاني التي ضمها الديوان مجارية الشاعر
 في التجاوز عن الباقي .

وفي « هلت ليالى القمر » يترنم . .

ما احلى القمر على شط النيل والبحو رايق وهادى
تعال نهر طول الليل وافرح واحنى فؤادى
وانعم بقربك والبدر هايم واسعد بحبك والورد نايم
والموج يناغى النسيم يحكى له قصة هوانا
واحننا فى ظل النعيم والكون يردد لغانا

إنه مفتون بالنهر الخالد ، يشرب منه فيه وعينه وروحه . . .
الزلال والجمال والشعر !

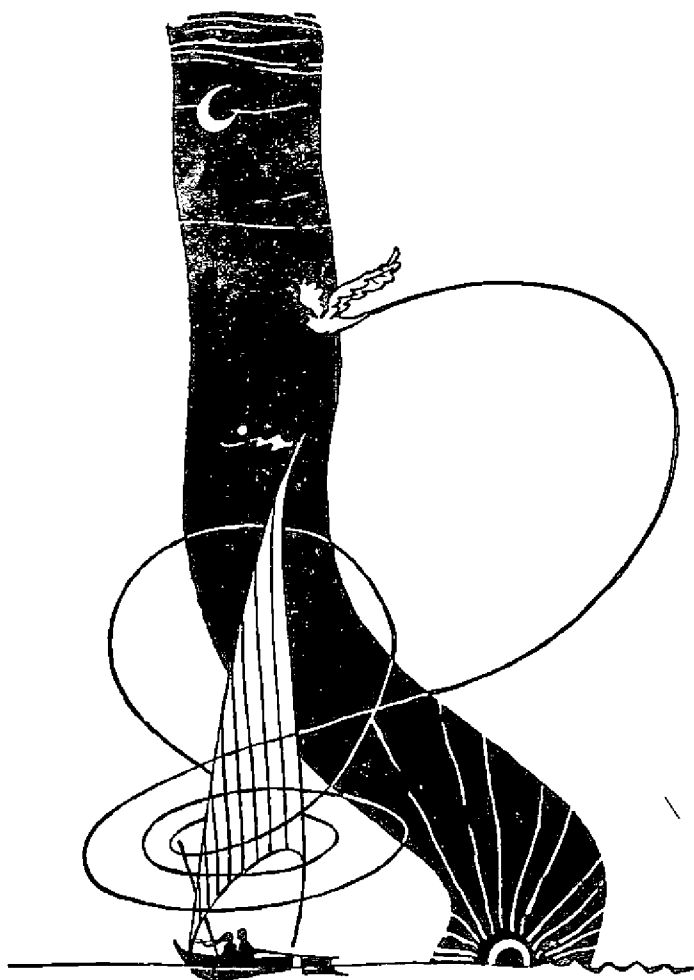
« والبدر هايم » . . . أى فسحة فى الخيال . . وأى رجة
فى الحس وأى راحة تضيفها لفظة « هايم » . . . البدر « هايم » . . .
عشاً تلحق ملك النور . . . إنه هايم يسرى . . .

زرقعة فى السماء . . . وزرقعة فى الماء . . . وبدر هايم . . . وورد
نايم . . . حنانك لا توقظه . . . يكفيك تفح شذاه . . . وأنفاس
رباه . . . أليس الجو فاعماً حواليك ؟

« والموج يناغى النسيم » إن الطبيعة ليست جماداً لا يعى كما يتوهم البسطاء ..
وكيف والبدر هايم ، والورد نايم . . . والموج يناغى النسيم . . . نبض
وروح وحياة صافية ووسن ، ومناغاة ، وعذوبة وصوفية ، وجمال وحنان ،
وتفاؤل ورجاء وشدو رقيق . .

« والموج يناغى النسيم » هل أطربك هذا الصوت . . . ولتناغى
الموج من النسيم هسيس النفس إلى دنيا أخرى من الأحلام
والرؤى

أعرفت نصيب الشاعر من الأغنية التى تطربك . . . كم وفرّ ذا
من الأصوات والألوان والصور . . .
« يحكى له قصة هوانا »

واحنا في ظل النسيم . . . والكون يردد لغانا

لقد تصادق الشاعر مع الطبيعة وامترج بها ، فهو يسمع أصواتها
حتى مناغاة الموج للنسيم . . . وهي تعرف قصته وتهتم بها وترويها
لبسان النيل ، والكون كله يردد معه ما يتناجى به ! . . . إن الشاعر
والطبيعة متصلان . . .

ويشتاق فيسائل . . . من ؟ . . . نسيم الفجر . . .

يا نسيم الفجر ربّان الندى	ما الذى تحمل من دار الحبيب
يا نسيم الفجر	نادياً بالزهر
زمن الدوح ورنّ الجدول	وسرت في الجوّ أنفاس العبير
وبدا النور فصاح البلبل	داعياً للشدو أمراب الطيور
والنجوم في الغيوم	لبست منها نقاب
والشفق في الأفق	لونه ورد مذاب
كل ما في الكون بشر وهنا وأنا ؟	
أنا ما زلت غريباً مفرداً	في ديار عزى فيها الحبيب

عجباً للأشواق ! . . . ترهف سمع المشتاق . . . فيسمع ترنيم
الدوح ، وزنين الجدول . . . وترهف حواسه كلها فيستاف أنفاس
العبير السارى في الجو ، ويلمح إشارة البلبل . . . « ما يسترو » الطيور . . .
ويدعوها إلى الغناء . . . أن تبتدى ، والنجوم النثيرة في الغيوم ، وقد « لبست
منها نقاب »

والشفق في الأفق لونه ورد مذاب

هل سمعت أغنية « اذكرني » ورأيت أعلام الضياء المتشورة
في الأفق عند الفجر وهو يبعث الأطيّار من أوكارها فتحبيه الجوفة
المصفقة الجناح بترديد الغناء . . .
هذا مطلع اذكرني :

اذكرني كلما الطير شدا مرسل في الدوح ألحان الصفاء
 ينصت الزهر إلى أنغامه فيحيه يبشر وأنحاء
 زه ! على رأى كسرى وقد أعجبه كلام الفلاح الشيخ زارع الزيتون !
 إذن إليك مقطعا آخر :

اذكرني كلما الليل سجا باعشا في النفس ذكرى الأوفياء
 يعرض الماضي ويحلو صفحة أشرق الإخلاص فيها والولاء
 ويعرض له الماضي فيتذكر :

أين نجوى الحب والليل مكنون ونسيم الليل شكوى وحنين
 والنجوم خافقات مثلما تهفو القلوب
 والغيوم مهجة كادت من الوجد تدوب

ويستمر موكب الماضي في العرض فيذكر صاحبه هذه المرة . .

فاكر لما كنت جنبي والنسيم لا عب غصون الشجر
 والغصن مال ع الغصن قال ما أحلى الوصال لى انتظر
 فاكر لمسا كنت جنبي والغمام داعب جبين القمر
 والنبيل جارى والليل سارى

والموجة تجرى ورا الموجة هايزه تطولها تضمها وتشتكى حالها
 من بعد ما طال السفر

جه النسيم وفق بينها، وكل موجة في أحضانها، حبيب بعيد قرب منها
 والفرحة تمت للأحباب الموج وشيع من حبيبه
 وأنا اللي قلبي في حبك داب / من غير ما يبلغ نصيبه
 ويأريتنى زى الموج فى النيل

صبر ونال وارتاح وقسال ما أحلى الوصال لى انتظر

لقد رأى وسمع هذا كله ! وفي حضرة الحبيب وهو مستغرق في
 الوصال . . . وهل حدث هذا حقاً في الطبيعة أو هو الذى بث فيها

هذا الخشد من الأصوات والحركات والخلجات ؟
 هل سمع الغصن وهو يهمس في أذن الغصن ؟ وهل تبين أن الهمسة
 المياسة كان مؤداها « ما أحلى الوصال لى انتظر » ؟
 ربما يرقى إليك الجواب لو قدر لك أن تتمرج بالطبيعة مثل امتزاجه ،
 وتصافيتها بهذا القدر من التذانى
 والموجة تجري ورا الموجة عايزه تطولها تضمها وتشتكى حالها
 من بعد ما طال السفر
 شاعر ممراح ، يكاد من الخفة يطير . . . ويسبق الموجة وهى تجري ورا
 الموجة . . .

« والموج شبع من حبيبه ! »
 نفس روية من معانى الحسن . . . ثم لا تنال . . . فتحقق أمانيتها ،
 وتقرّ خفتها في دنيا أخرى . . . دنيا من صنعها في الواقع . . . يتلانى
 الموج بدون أن يقصد فتحسبه بلوعها العاطفى شبع من حبيبه . .
 واللفظة « شبع » كما ترى فيها امتلاء يبلغ حد الرضا . وهكذا تسرى عن
 نفسها . - تلك النفس . . . كم تشجيني !
 ويسمع السامعون هذه الأغنية الغنية الدافئة ولها لحن في مقام
 معتلا . . . ثم لا يذكر الكثير منهم الشاعر والملمحن في زقة الصوت
 الصداح المستوى على عرش القلوب !
 ويخرج الشاعر في مهرجان الربيع وفي يده قيثارة ليوقع ألحانه . . .
 قيثارة فقط ؟ وريشة أيضاً ليصور ألوانه . . . وريشة فحسب ؟ وقلب
 خفاق لا يننى عن إمداده بالحرارة ، وأذن رقيقة لا يفوتها صوت أو
 ركر . . .

إذن عمله في مهرجان الربيع أكبر من الاستعراض والمشاهدة اللاهية
 غنى الربيع بلسان الطير رد النسيم بين الأغصان
 والفجر قال يا صباح الخير يا صحبة الورد النعسان

فرح بروحه الكون نادى وغنى
وكل لحن بلون معنى ومغنى

وهكذا يقبل الربيع إلى الدنيا في زفة طروب كل لحن فيها بلون
معنى ومغنى . . . حتى إذا كان آخر يوم من أيام المهرجان رأيت :

إليه في الأرض جفت والزهر ع الغصن نادى
والشمس في الغرب راحت وأدى الشفق لسه بادی
والطير سكت بعد ما غنى وأدى صدهاء رايع وغادى

أصيل موثى يميز فيه الشاعر صوت المصدى في مغداه والرواح . . .
والحبيب يخاطبه في هذا كله لايلاهيه عنه التجاوب بينه وبين الطبيعة . وحلمها
الذى تمثل حقيقة واقعة، وحلمه الذى ما زال سرّاً في ضمير الغيب
ومن ثم جعل القرار بعد كل مقطع :

وانت يا غائب عن الحبايب ساكت عن القلب الحيران
إن شلو الطير يحضر إلى ذاكرته صوت الحبيب . . .

• • •

وهو من عمق إحساسه بالطبيعة غدا يعتقد أنها تجاوبه وتبادله
عطفاً بعطف . واهتماماً باهتمام . . . فلا يتردد أن يتساءل وقد قرع
أجفانه السهر :

هو القمر ، عنده خبر عن طول سهدى
هو البلب ، لما يرتل يعرف وجدى

لا ، بل إنه قد استوثق منها إلى درجة يخال معها أنه عندما ينادى
حبيه يناديه الكون كله معه . . . وقد صاغ الشاعر من ندائه ورجع
صدهاء صورة بارعة تتوحد إليك كلما أطلت فيها النظر ، فلا تملك
إلا أن تحنو على ذلك المسكين التائه الذاهل عن نفسه وهو يجمع
أشتات ندائه من بين الأشجار وشط الأنهار وجو الأطيّار

وظل ينادى (فى كل وادى ولا مجيب . . .)

ياما ناديت من أساى	فى وحدتى يا حبيبي
ماردٌ إلا صدأى	يقول معاى حبيبي
سمعت من بين الأشجار	وسمعت من شط الأنهار
وسمعت من جو الأطيّار	ترديد نداى حبيبي
عطف على الكون كله	نادى عليك
ما فيش فى دول حد تميل له	يصعب عليك
لما يناديك يا حبيبي	
طال الندا ولا ردّ حبيب	ولا الخيال عن عيني يغيب
فضلت انادى	فى كل وادى
ويطول ندادى	أسأل فؤادى
يا هل ترى يرد الحبيب	والا المتنادى هوّ المجيب

• • •

وعندما يرى على غصون البان عصفورين تتناجيان يستخفه الفرح
بهما وينبعث يغنى معهما . . . إنه جذلان ينشد :

على غصون البان	عصفورتان
بأعذب الألحان	أغاني الوجدان
على ضفاف الغدير	عذب التحرير
على بساط الزهور	تساقيان
طر يا فؤادى وغنى	خمر الرضا والحنان
وانشد حبيب التمني	ثم ابلع غنى
	واشك الزمان
	فالحب أحلى الأمانى

لأنه ولوع ، كالشاعر كينس ، بالعصافير ! . . .
وينعطف إلى الورد ويقاربه يشاكيه الهوى ، ويساقيه الوداد ويجاذبه
الحديث ويهمس في كفه في صوت النجى :

يا ورد ياللى النسيم لا عبك في ظل الشجر
لأنه اللى بعد النعيم رايح ييجيه القلر

أيضا يتوجس . . . حتى في صحبة الورد النعسان !
عمال تميل على أغصانك بين الأزهار
وكل من شاف ألوانك في بهاك احتار
لا حد عارف لأنه في ضميرك
ولا حد شايف في الغيب مصيرك
باهل ترى قاطف غصنك ح يصون حسنك
والا يضمك بعد ما شمك
ويدبلك بين أيديه من غير ما تصعب عليه

لأنه مشغول معني بأمر الورد يغالى بحسنه ألا يسان . . .
لأنه لا يزال ينتقل بين أغصان الورد في زيارة عاطفة . . . وفي يده
كأس من رحيق يسقى كلا منها رشقات :

فيك ورده ضامه شفايفها تمنى تحكى مر الضمير
ناعسه ولو حد لا طفها تطحى وتسقى كأس العبير
وفيك يا ورد اللى جمالها ظهر ولونها صبح زاهي
كل العيون بتبص لها من شوقها للحسن الباهي

ما زالت في الكأس بقية مسعدة ادخرها لقلب كسير بين الورود :

وانت يا ورده يادبلانه يا اللى جمالك راح
قضيت عمرك حيرانه والقلب كله جراح

وفي الليل يتفقد الكروان كما تفعل مع طفلك لتطمئن على فراشه

وغضائه . . . إنه هو الآخر يتفقد هذه اللطائف : الورد والغدير والموج
والكروان :

كروان حيران	سابع في نور القمر
والصوت رنان	ملا القضا وانحدر
والكون نعان	حتى الطيور ع الشجر
هايم ينادى حبيبه	من غير ما يعرف فين
وإن كان ح يسمع نحيه	تختار تشوفه العين
نادى وغنى من طول أساه	وكان حبيبه سامع نذاه
رق قلبه ومال إليه	رد من شوقه عليه

• • •

وهو يتعزى بالطبيعة . . . وله منها سلوى مثل برد الظلال . . .
فعندما يعز عليه لقاء الحبيب يتمم :

إن كنت أشوف البدر أخوك	يلعب بنوره في الميه
أقول لو العذال حجبوك	بيان خيالك لعين
أسهر معاك	واسمع لفاك
في همسة الغصن الميال	وفي رنة النهر السيل
لا عليه من العذال ! .. -	

وإن كان نسيم الليل سارى	عاطر بأنفاس الياسمين
يفضل يشاغل أفكارى	والتي هواه أشواق وحنين
أسبح معاك	واشتاق لفاك
وقت السحر والليل أوهام	ساعة القمر والنور أحلام

الليل أوهام ! ... حائل ... زائل ... متبدد كالوهم . . . حائر مثله
محير لست أدري ولعل هذا الغموض في الصورة

الحالمة هوسر فنتتها . والنور أحلام ! خفيف الملح يمس أبيض في وناء وبطاء
 كحلم السعيد ! أو أنه في رأى العين خيال واعد كالأحلام ! أو أنه يرسل
 من القمر في شاعرية كما تصنع الأحلام ! أو أن بشائره تبدو للتألم ولما
 يزل يحلم ، أحلاماً جديدة ؟ أو . . . أو ماذا ؟
 ويح هذا الغموض الفنى يفتن لأنه يستسر ولا يبين . . .

° ° °

ولا يمد الشاعر بأفانين القول وبدافع التصوير كمواقف الوداع . . .
 هنا تسخو شاعريته ويجود خياله وتبذل نفسه ، ويهب أكرم مشاعره :

ودعته من غير ما اتكلم وقته والروح بتسلم
 لما بعدت عنه قليل حبيت أشوفه قبل الرحيل
 بصيت وراى ، أبكى هواى
 لقيت خياله من بين دموعى عمال يغيب
 والكون مرايه ، فيها ألباى
 والشمس رايحه تبكى معاى وقت الغروب
 صعبان عليها فراق الكون ساعة ما ودعت حبيبي
 هى حزينه وقلبي حزين فايت من الدنيا نصيبي

دائم التلفت ، موصول الشوق ، يحن ولماً يبعد غير قليل ،
 ويهفو ولماً يبدأ الرحيل ، فإذا بدأ تلهف وتابع الخيال خلال الدمع
 مبهور الأنفاس . . . حتى لقد أشاع في الكون كله أساه فإذا هو
 مرآة تعكس صورته . . . لأنه أحنى عليه منه على ليلى . . . التى لم يشاطرها
 أحد . . . حتى شجر الخابور ظل مورقاً ولم يحزن على ابن طريف . . .

ولكن « راي » جاوبه الكون ، وبكت معه الشمس الغاربة . . .

يا طير ياسارى ساعة المغيب رايح تلاق أنس وحبيب
 تقابله بين الفصون والليل نسيمه عليل

وتزيد عليك الشجون تنعم بنجوى الخليل
تناغيه ، تداديه وأنت مهني
وأنا روجي فيه وبعيد عني

دائمًا دائمًا . . . يقرن بينه وبين الطبيعة كأنه أحد أفرادها .
وهذه صورة أخرى جميلة من صور الوداع تشف فيها النفس
الإنسانية وترق حتى تكاد تذوب !
أسرع أسرع . . . لتبلغ الميناء قبل تحرك الفلك حتى
لا يفوتنا وداع الشاعر . إن صوته متهدج خفيض مبلل بالدمع فادن
منه لتبين نجواه :

أيها الفلك على وشك الرحيل إن لي في ركبك السارى خليل
رفقت عيناي لما قال لي حان الوداع
ويكسى قلبي مما ذاع في الكون وشاع
يبكى قلبه لهول الفراق قبل أن يقع يبكى لما ذاع في الكون
وشاع !
إنه مستطار لهيف . . .

غابت الشمس وراء الأفق ثم ذابت في مسيل الشفق
لهف نفسي كاد يخبو رمقى
حين حياني حبيبي وتبادلنا الوداع
وانطوى منه نصيبي عند تصفيق الشراع
ما لهذا الشراع لا قلب له ؟ ! . . . هل انطوى منه نصيبه ؟
إنه لا يصدق أو لا يريد أن يصدق . إنه يجأر في ضراعة تبكي :
أيها الفلك على وشك المغيب قف تمهل إلّا لي فيك حبيب
ويله من أوهامه ! . . . هل حسب أن الفلك سيصيخ إليه ؟
أنسى أنه شاعر ؟ ليتعزّ بالخيال والأحلام عن الواقع عسى

أن يتحقق الحلم ويصدق الخيال . .

لقد عمل بالنصيحة . . . ولعل وراء هذه السهمة وتلك التهويمه
طيف خيال أو برد عزاء . . . أى تهويمه ؟

لا أذوق النوم حتى نلتقى والضحى يغمر وجه المشرق
فأحبيه بقلب شيق

شارحاً وجدى شاكباً سهدى فى الدجى وحدى

وأناجيه بحسبى بين ضم واعتناق

ناسياً آلام قلبى طول أيام الفراق

لقد قرر ألا يذوق النوم حتى يحين لقاء . . . ويمضى به السهاد
والأحلام فيقول :

يا طول عذابى واشتياق

ياما غالبت النوم وشكيت

أقول لقلبي الوجد ده ليه

اصبر مع الأيام

وتشوف حبيب الروح جانى

ساعتها تنسى لبالى النوح

من غير ما أقول له عالى قاسيت

وقتها تختار

بعد الحبيب ولو انه يطول

والا لقاء والصبر قليل

ما بين بعادك والتلاقى

من طول هيامك عن عيني

ما دام ح يعطف ويمحى

تتحقق الأحلام

وجاد بقربه وهنائى

واخاف لوقى يروح منى

أيام ما كان غايب عنى

أى الضنى تختار

وانت يا قلبي كللك أمانى

والعمر يجرى ساعة التذانى

حلم لقاء ! . . . ولعل أجمل ما فيه ذلك الخاطر الذى صنع فى
البيتين الأخيرين . . . إن العذاب الذى شفه ساعة التوديع لم يضع عبثاً .
فقد جدت فيه للقلب (أمانى) تغرى بالانتظار . . . إذ فى انتظار المتعة
متعة كما يقولون... ولكن أيهما خير ؟ الانتظار الواعد أم اللقاء العجolan

والعمر يجرى كأوقات الصفاء ؟ أحسبه يخشى أن يجرى العمر ساعة
التداني !

• • •

حلم جديد :

يا نجم مالك حيران	بين القمام والليل داجي
فضلت وياك سهران	والروح على البعد تناجي
يحنى عليك الليل تسرى	هايم في سحاب
واسهر معاك بسبح فكري	في هوى الأحباب
إن لاح جبينك لعيني	جدد آمالي ، وهني بال
وقلت يصنق لي زماني	وأشوف حبيب الروح تاني
وان غبت عن عيني شويه	ظلمت حالي ، مع الليالي
وقلت طيف الويل جاني	وطال على الليل تاني
بين الأماني والظنون	الفجر لاح
واللي رحمني م الشجون	نور الصباح

متى يعود صاحبه ؟ لقد برته الأشجان . . . وما درى النجم به
ولا رنى لشكواه هذه المرة !

• • •

الورد فتح . . . بشرى هانئة . . . لا بد أن هناك حدثًا جديدًا . . .
ألا ترى الشاعر ؟ لقد انبلج وجهه وأشرق محياه ، وإن في عينيه قصة
طويلة تلمعان بها ! هيا نأثله :

الورد فتح والباسمين	لما الحبيب هل هلاله
واحترت أقول الشوق ده لمين	حتى بهر عيني جماله
كان روح يسرى	يملا الوجود بهجة وإيناس
وخيال يجرى	زى الحبيب على وش الكاس

هذه هي المسألة ! . . . أما قلت لك إن في الأمر سرا ؟ . . ماذا

صنع ساعة أن رآه ؟

خطر على دقة قلبي	ساعة ما جت عينه في عيني
وتجمعت أيام حبي	في خطوتين بينه وبينى
أراك تبتم بربك	دعه يسترسل . .
واحترت افكر في الأيام	اللى قاسيتها وأنا وحدى
والا أصور في الأحلام	اللى رسمها لى وحدى
نسيت زمانى	مع العذاب اللى قاسيته
ونسيت مكانى	ساعة ما جانى وضيمته

ثم ماذا . . . لقد شاقنا أن نعرف . . .
وقلت أصور له هناى ساعة ما اشوفه ويّاى
ماذا قلت له ؟

جيت اتكلم ، قلبي اتألم	لما عرض طيف البعاد قدام عيني
لا قدرت أقول بعده ضناني	ولا قلت قربه هناى
وفضلت من شدة حبي	حابر ذليل أسأل قلبي
بعد الحبيب ولو أنه يطول	وأنت يا قلبي كلاك أمانى

وإلا لقاه والصبر قليل
والآن ما رأيك أنت في مثل هذا الشاعر ؟ أما أنا فلم أعد أشفق عليه
من الفراق والحرمان ما دام يلهمه مثل هذه المعاني ، ويطربنا بمثل هذا
الغناء ! . . .

• • •

ولعل هذه الوقفة المستأنية عند أغاني راي تكون قد أيدت ما ذهبت
إليه في مستهل الكلام عن الأغاني من وجود سمات بعينها تميز
أغانيه . . .
وإذا كنا في الصفحات السابقة قد فرغنا من العرض المثلوق

لها المستشف ، فما ذلك إلا لكي تفرغ في الصفحات الآتية للعرض
الدارس . . .

• • •

وهنا أبدأ بالموضوعية التي تميز أغاني رامي . . . وأعني أن الأغنية
عنده لها موضوع . . .

مثال هذا « أيها القلـك على وشك الرحيل » و « هلت ليالى القمر »
كلاهما تقوم من أولها إلى نهايتها على فكرة واحدة يتفنن الشاعر في
بسطها حتى يستوفيهما تصويراً وبياناً ، ويستوفى ما بنفسه منها من
معان وأحاسيس . . .

و « يا غائباً عن عيني » و « هلت ليالى القمر » و « غنى الربيع »
دعوة لقاء تصور كل منها نعيمه الموعود . . .

و « خاصمتنى » و « غلبت اصالح فى روحى » و « سكت ليه »
و « سكت واللمع تكلم » و « عيني فيها الدموع » و « مشغول بغيرى »
شكوى أسوارة مبللة بالدموع . . .

و « يانسيم القجر » و « يالى جفاك المنام » حنين ميثوث و « فاكر »
و « ذكرى الغرام » من ذكرياته . . .

و « على غصون البان » و « حظ الورد » و « كروان » من سبحاته
في الطبيعة !

و « أيها القلـك » و « وداع » من مواقف وداعه . . .

و « سهران » و « يانجم » ليلتان ساهدتان . . .

و « اذكرينى » و « انظرى » رجاءان . . .

و « ريق الحبيب » وعد لقاء .

و « يا طول عذابى » حلم لقاء . . .

و « الورد قطع » لقاء ماثل .

و «حرمنى من نار حبك» و «باندیم فکرى» من صور العتاب . .

و «ياللى ودادى صفالك» و «الشك يحبى الغرام» و «إن كنت اسامح» و «ياللى أنت جنى» ألوان من الاستعطاف . .
و «شجائى نوحى» و «ياما ناديت» لوعتان .

ومن أغانى رامى ما يصلح أن يكون قصة أو موجز قصة بتعبير أدق . . . قصة حياة قلب، أو قصة إخفاق حب، أو قصة حيران اهتدى وقر، كأغنيته «الماضى المجهول» . وأغانى هذا النوع : «تذكر ليه» و «مشغول بغيرى» و «أول ما شفتك» و «الماضى المجهول» و «دموعك كانت ليه»^(١) . . .

وممة أخرى هى رغبته الملحة فى إشباع المعنى من معانيه . . . ويفسر هذا دوران المعنى فى أكثر من أغنية فى «رق الحبيب» :

من كتر شوقى سبقت عمرى وشفت بكره والوقت بلىرى
وعائل هذا فى «ياللى انت جنى» :

من شوقى اقدم يوم عن يوم عشان اطول قربك منى
ومع أن الأغنية كما ذكرت تتناول موضوعاً بعينه لا تتجاوز حته ليسهل عليك أن تطلق عليها عنواناً فى كلمة أو كلمتين . . . فإنه يحدث أحياناً أن يختص الشاعر معنى بعينه من معانى موضوعه ويلبسه مرة ثانية فى الأغنية الواحدة . . . وأحسب أن هذا لشدة تعلقه بهذا المعنى لطرافة فيه، أو قد يكون لتنفيسه عن رغبة عزيزة . . . أو كناية من معنى بعيد قد يستسر علينا نحن الغرباء ولكن صاحب بلىرى . . . وهو المطلوب . . . فى (سهران) راعنا هذا المعنى الرقيق المتفانى :

(١) أغانى رامى موضوع هذه الدراسة تضمها ديوانه من ص ١٣٥-١٨٧ .

يا لى رضاك أوهام والسهد فيك أحلام
حتى الجفا عروم منه ياريتها دامت أيامه
وقبل أن تشارف الأغنية على النهاية فلمحه ثانية في قوله :
لا يوم وصالك هنانى ولا هجر منك بكافى
يا طول عذابى وجرمانى

وقد لحننا في أغانيه معاني طالعتها أول مرة في القسم الأول من
الديوان ذلك القسم الذى تضمن شعره فى أغنيته
« أخذت صوتك من روحى » :

أخذت صوتك من روحى وحزن لحنك من نوحى
وكل معنى ف الفاظك من نظمى فيك يا روحى
أنا ورده تدبل فى ايديك وشمع منقاد حواليك
يوم تغضى لى ويوم ترضى وكله فى حبك يرضى
وفاكهتك حلوه ومره أنا لى زارعها فى أرضى
سقيتها من دمع عينى وشوكها جرح لى ايدى
أليس هذا بعينه صورة مبسطة من تلك الأبيات (١) :

بكيتك شجوى وصورتنه على صفحات خيالى الحزين
وغنيته قطعه من دمسى تكلم فيها لسان الأنين
فياربنتى فى شكاة الهوى بقلر البيان الذى تلهمين
أو من تلك الأبيات (٢) :

لانى كسوتك من خيالى حلة وشعت صفحاتها بزمهر ربيعى
ونشرت من روحى عليك غلالة كالليل آذن فجره بطلوع
وسمعت همس خواطرى فحكيتنه لحننا يشوق النفس بالتوقيع

(١) قصيدة « مباراة الهوى » ص ٦٨ .

(٢) قصيدة « ثورة نفس » ص ٧٩ .

يا زهرة أنفرتها ورعيتها
أو تلك الآيات (١) :

إني خلعت عليك ظل شباني
وسفحت أسراب المدامع من دمي
فإذا هواك مني ولم سراب
والدمع والدم منحة الأحباب
أستمرى الأحران فيك وأستقى
من دمعى الهامى كثوس شرابى

وأغنى راي لا تسلم من رواسنا . . . نحن نؤمن بالحسد فلا نصرح
بالنعمة (داري شمتك تئيد) وظلال هذا قول راي :

من فرحتى بدى اتكلم
لكن أخاف ليكون منهم
وأقول حبيبي مواعلنى
مظلوم فى حبه يحسلى

ويستقر فى باطننا خوف راسخ من الغيب يضحك المسرور
منا فيقول : « اللهم اجعله خيرا » ، كأن الشر فى أعقاب الخير دائماً ،
ومن هذا قول راي :

ولما القرب يجمعنا أنا وانت وانسى زمان بعدك
أخاف يرجع يفرقنا واقسا بى الوجد من بعدك
وبين بعدك وشوقى إليك وبين قربك وخوفى عليك
دليلي احتار وحيرنى

أيهما أهنا له البعد على الشوق أم القرب مع الخوف ؟ حار الشاعر
وحزننا قبله . . . لا جزى الله الترك والانكشافية خيراً فقد أورشنا
عهودهم وانقضاضهم المفاجئ على الخيرات والأرزاق ، بل البيوت
والحرقات ، الخوف من اللحظة القادمة حتى لتتوقع الشر ، والسرور
غامر !! .

ولما القالك قريب منى وأقول البعد تاه عنى

إنه يتنفس الصعداء في فرحة ونشوة وانتصار إن البعد
مؤكد به ، وكان يظنه لا يخطئه أبداً فهي هودا قد اختفى وصل
طريقه . . . تاه عنه .

ولما ألقاك قريب مني	واقول البعد تاه عني
أشرف عينك ترأعيني	وقلبي من لقاءك فرحان
وأشرف بينك وبين عيني	<u>خيال البعد والحرمات</u>

تأني

إنها حالة نفسية تشوب صفاءنا دائماً فسرورنا عارض ولقاؤنا
(خاطف) كما يقول رأي .

وهذا المعنى أشاعه أيضاً في مسرحيته « غرام الشعراء » ، فابن
زيلون في نعيم الوصال يلتفت فجأة ليقول :

غمرتنى نعمة الحسب ولا آمن الغيب ولا ريب الزمن

ومرة أخرى يدور حوار :

ابن زيلون :

مازلت أطلب أن أراك فلم أكد ألقاك حتى خفت من أيامي

ولادة : ماذا تخاف ؟

ابن زيلون :

أخاف تشتت النسوي وأخاف طول تلددى وهيامي
وتحار ولادة في أمره ويبدو عليها الألم وتقول في صوت لا يخلو من

ذيق عاتب :

أنت روعتني وحيرت لحي
لم تكذب بسم الحياة بقربي
وأثرت الكمين من أشجاني
منك حتى لوحت بالحرمات

ويرضاها ابن زيلون :

صاحبني ، جادت على اللبالي
ولمّا تمت الأمانى لنفس
والذى أرتضى وطاب زمانى
خشيت عندها ضياع الأمانى
وعند راي « إطلاقية » لا تحدد . وهذا عيب الشعر المصرى
أيضاً .

كثير من أغانيها تجارب عامة ، لأننا كنا إلى وقت قريب مجتمعاً
انفصالياً ، فاللقاء نهايه ، وإذا تلاقينا أنكرنا وأخفينا ، فكيف نسجله
تجربة ذاتية ؟ ومن أصداء هذا قول راي :

هجرت كل خليل لى
أحسن بيان شيء فى عنيا
وفضلت عايش مع روحى
من كثر خوفى على روحى ا

لا بد من وجود « الخصوصيات » فى الشعر أو الأغنية . . نحن
نطالب الشاعر بتجارب ذاتية . . وعلى قدر صدقها وقوتها نصل
إلى تجربة عامة .

ومن الأغاني الذاتية عند راي أغنية « جددت حبك ليه » وهى
قمة من قمم راي والسنباطى معاً :

جددت حبك ليه بعد الفؤاد ما ارتاح
حرام عليك خليه غافل عن اللي راح
يا هلترى قلبك مشتاق يحس لوعة قلبى عليك
ويشعل النار والأشواق اللي طفيتها انت بيديك
إنت النعيم والهنأ إنت العذاب والضنى
والعمر إيه غير دول

إن فات على حيننا سنه وراها سنه
حبك شباب على طول

أنا لو نسيت اللي كان وهان على الهوان
أقدر أجيب العمر منين وأرجع العهد الماضى

أيام ما كنا احنا الاثنين أنت ظالمى وأنا راضى
 أنت النعيم والهنأ أنت العذاب والضنى

والعمر ليه غير دول

إن فات على جنبنا سنه وراها سنه

حبك شباب على طول

يصعب على أقول لك كان والحب زى ما كان واكثر
 وافكرك بليالى زمان واوصف فى جنتها وأصور
 أنت النعيم والهنأ أنت العذاب والضنى

والعمر ليه غير دول

إن فات على جنبنا سنه وراها سنه

حبك شباب على طول

ياللى هواك فى الفؤاد عايش فى ظل الوداد
 أنت الخيال والروح وانت سمير الأمل
 ييجى الزمان ويروح وانت حبيب الأجل
 وازاى أقول لك كنا زمان والماضى كان فى الغيب بكرة
 واللى احنا فيه دلوقت كان هيفوت علينا ولا ندرى
 ولما أكون وياك هايم فى بحر هواك
 ما اعرفش ليه فات من عمرى إن كان رضا أو كان حرمان
 وافضل وبس انت فى فكرى ياللى يا حبك زى زمان
 أنت النعيم والهنأ أنت العذاب والضنى

والعمر ليه غير دول

إن فات على جنبنا سنه وراها سنه

حبك شباب على طول

هذه تجربة ذاتية^(١)... إنسان طال به الجفاء ثم نعم وأنعم عليه...
 — وغالباً فجأة — بالوصال . والسؤال في « جددت حبك لي » ليس
 للإنكار... إنه للاستراحة... سؤال يخفى معادة لا تخفى .
 هل ارتاح الفؤاد أو حمل نفسه على الراحة ، ولو راحة اليأس ؟ ...
 إنه يحب بلا حدود « اللي راح » ، ولأنه بغير حدود فهو يخشى
 يقظته وإن كان يريد لها... وهل نام الحب أو سلا القلب ؟
 كلا إنه غافل فقط .

وانثنى الشاعر المحب الذى طلب السكون منذ قليل (ينكش) الماضي
 بنفسه ، ويخطب وده ، لا بل يريد (شعللة النار) :
 يا هل ترا قلبك مشتاق يحس لوعة قنبي عليك
 ويشعلل النار والأشواق اللي طفيتها إنت بليديك
 إنه هو المشتاق في قلبه لوعة كأمير بني حمدان... نار وأشواق
 لم تنطفئ بعد الهجر كله والجفا كله والتجنى كله بل الهوان...
 أنا لو نسيت اللي كان وهان على الهوان
 أقدر أجيب العمر منين وارجع العهد الماضي
 أيام ما كنا احنا الاثنين إنت ظالمى وأنا راضى
 ليس في الأمر جديد . لقد تعود أن يكون مظلوماً ، ويرضى ظلم
 حبيبه :

من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه حلوا فقد جهل المحبة وأدعى
 إنه يأسى على الزمن وحده . على العمر أو ما تسرب منه ،
 ولو أن جهما إن فات عليه سنة وراها سنة ، شباب على طول ! ...

(١) ومن أغاني التجارب الذاتية في حياة رامي في هذه الفترة (١٩٥٢ -
 ١٩٧٢) « ذكريات » ، « عودت عني » ، « دليل احتار » ، « هجرتك »
 « حيرت قلبي معاك » .

حتى الزمن لا يهم .. لا يهمه هو على الأقل ، فحبه « زى
ما كان واكثر » . ماض كان « مستقبلا » ، وحاضر سيغدو
« ماضيا » ، والكل سواء ... إنه غارق في بحر الهوى لا يدرى كم
مضى من العمر ؟ وكم بقى ؟ .. وهل كان رضا أو حرمانا ؟
ليس في فكره الآن غير الحبيب عذبته وعذابه حبيب
زمان والآن ... فلا الماضى (كان) ولا الحاضر (آن) ! إن حبهما
شباب على طول

حب عايش في الفؤاد والروح والكيان كله ... حب يسمر معه
وهو صامت ... يؤنس الأمل ويسامره ... حب الأجل ... حب
لا يموت ما دام فيه نفس يتردد ... إنه النعيم والهناء ... وهو أيضاً
العذاب والضنى ، ولكن لا ضير ، فما قيمة العمر بغيرهما ؟

العمر إيه غير دول يا كافرين بالحب والأحلام والشعر !؟
إن هذه الأغنية ليست تجربة ذاتية فحسب ، ولكنها معرض للصور
الجميلة ذات الألوان الدافئة ... صور فيها حركة وصوت ونيف
وموسيقى من تجانس الحروف والكلمات وتخييم حروف المد وهى لينة
رقيقة ... والقمة فيها تأتى بعد كل مقطع يسلم إليها سياق القصة
أو تساعد الحركة النفسية أو الشعرية ...

° ° °

وبعد ؛ فلنأتى في ختام هذه السطور لا أجد إلا سطرًا ...

لقد أدنى رايى

وحسب المرء أن يصير جزءاً من تاريخ وطنه ليبقى
ستغير الأغنية المصرية وفقاً لمتطلبات كل عصر وجيل ، ولكن
تاريخها لن يخلو من ذكر رايى ، علماً من أعلامها مهما تعددت
أسماء !