

الأبعاد الوطنية

في الإنتاج الموسيقي المصري الحديث

آيات ريان (*)

مقدمة

أثبتت الدراسات الجمالية والاجتماعية علاقة الفنون بالواقع الاجتماعي حيث ترتبط بالمجتمع الذي تولد فيه في عصر بعينه وتعبّر عن ملامحه الاجتماعية والفكرية والثقافية ولا يمكن فصلها عن بيئتها المكانية والزمانية. وتظهر هذه العلاقة بوضوح في فن الموسيقى حيث اعتبر مرآة لحضارة الشعوب ومقياسا لمدى تطورها (**). وذلك سواء اتخذت الموسيقى شكل الأغنية التي تتألف من الكلمات والألحان والأداء الصوتي أو كانت تأليفا موسيقيا مجردا (الموسيقى البحتة).

لقد بدأ هذا البحث بمحاولة التعرف على العلاقة بين الموسيقى والوطن بأحداثه الجسام وأحلامه الكبرى، وتطور الأمر بالبحث عن الأبعاد الوطنية المختلفة في الإنتاج الموسيقي المصري الحديث (في القرن العشرين) وتبين أن تلك الأبعاد ظهرت في الأغاني الوطنية التي أطلقها فنانون الموسيقى في فترات مختلفة لتعبّر عن مقاومة المستعمر أو المستغل والرغبة العميقة في التحرر، كما ظهرت من ناحية أخرى في تعبير بعض الموسيقيين عن

(*) باحثة في فلسفة الفن والموسيقى - مصر.

(**) قيل قديماً «إذا أردت أن تعرف حضارة شعب فاستمع إلى موسيقاه». وتنسب هذه العبارة غالبا لكونفوشيوس.

مشاعرهم تجاه أحداث وطنهم ومشاهده أو انفعالاتهم بألحانه ورقصاته الشعبية وذلك في تأليف موسيقى مجرد عرف بالتأليف الموسيقى القومي National. (ومما يلاحظ ان كلمة National الانجليزية تترجم في العربية إلى وطني أو قومي، وتعرف فيما يلي على هذين المفهومين).

يعنى مفهوم القومية

«أن القوم أو الشعب Nation جماعة تربطها بعضها ببعض أو اصر مشتركة تدعوها لإرادة تكوين دولة خاصة بها في إقليم معين، تعتبر نفسها صاحبة السيادة عليه.... وينشأ هذا الترابط عن عوامل تاريخية تحتل اللغة والدين والثقافة المشتركة أهمية خاصة بينها»^(١).

وفي تعريف آخر يعنى: «الانتماء إلى أمة معينة والتعلق بها والقومية بهذا المعنى تقوم على عنصرين عنصر موضوعي (الروابط المشتركة كالاشتراك في الأصل أو اللغة أو العقيدة) وعنصر معنوي أو شعوري (وهو الحالة النفسية - لوجود هذه الروابط - وهو شعور الانتماء المتبادل)^(٢).

ونشير هنا إلى أن بعض الباحثين السياسيين يستخدم مفهوم «القومية» و«الوطنية» بمعنى واحد كما نجد ذلك عند أحمد عبد الله في كتابه (الوطنية المصرية) في قوله: «تعرف الأدبيات الأكاديمية والسياسية لدراسة الظاهرة القومية (الوطنية) نوعاً من (المروحة البندولية) بين طرفين قصيين: طرف يعتبر القومية (الوطنية) Nationalism من حيث الجوهر مجرد إشارة إلى جماعه تخيلية، وطرف آخر يعتبرها أكثر العقائد الإنسانية ربطاً ما بين جماعة من الناس ودفعاً لهم للتضحية بأرواحهم في سبيلها «كما يشير - أحمد عبد الله - إلى الاختلاط بين مصطلح القومية (الوطنية) Nationalism ومصطلح حب الوطن patriotism (والذي يعبر عنه أيضاً بكلمة الوطنية في الاستخدام الشائع)^(٣). وبناء على

(١) عبد الكريم احمد. القومية والمذاهب السياسية، القاهرة، ١٩٧٠.

(٢) سيد عويس. حول مفهوم الشخصية العربية، د. ب، ص ٨.

(٣) أحمد عبد الله: الوطنية المصرية، القاهرة، ميريت للنشر والمعلومات، ٢٠٠٠، ص ١١.

ما تقدم، وعلى تقارب مفهوم (القومية) و(الوطنية) ودلالاتهما المشتركة، سنستخدم مفهوم (القومية) و(الوطنية) بمعنى واحد في البحث.

وفي تتبع الباحثة للأبعاد الوطنية في الموسيقى المصرية الحديثة كانت أهم أسئلة البحث التي انطلقت من خلالها:

أولاً: كيف ارتبط كل من الأغنية الوطنية والتأليف الموسيقى القومي بالأحداث التاريخية الكبرى للوطن؟ وكيف عبر عنها؟ وما هي المراحل الفنية التي تطور بها هذان النوعان من الموسيقى؟

ثانياً: ما هو المعنى الحقيقي للأغنية الوطنية؟

هل هي الأغنية التي توأكب الأحداث الكبرى أم الأغنية الحماسية أم التي تتغنى بجمال الوطن؟ أم أنها الأغنية التي تعبر عن روح الشعب وأحلامه الكبيرة وهمومه الصغيرة؟ أم الأغنية التي تتجه لتعبئة الروح العامة من داخلها وحثها على المقاومة والتغيير الفعلي (لا الاكتفاء بالطرب والتصفيق) (*).

ثالثاً: هل يمكن للموسيقى البحتة رغم تجريدتها وعدم تحدد معناها - أن تعبر عن المضمون الاجتماعي أو الوطني أو عن الانفعال بالأحداث التاريخية الكبرى؟

رابعاً: إذا كانت (الكلمات) في الأغنية الوطنية يمكن ان تعبر عن معاني محددة، فكيف تستطيع الموسيقى في حد ذاتها - سواء كانت مصاحبة للكلمات أو مجردة - أن تعبر عن المعاني الوطنية وتحمل بعدا وطنيا بعبارة أخرى كيف تلعب الموسيقى دورا وطنيا وما هي الملامح الفنية لذلك الدور؟

وبعد الاطلاع العام، مع الاستماع لبعض النماذج الموسيقية، بغرض التعرف على الأبعاد الوطنية في الإنتاج الموسيقي المصري الحديث تبين للباحثة أن تلك الأبعاد يمكن أن تتضح في:

(*) ملحوظة: يعنى استخدام هذين القوسين [.....] أن الباحثة توضح من خلالها معنى غامضا أو تقدم شرحا مطلوباً.

(١) الأغنية الوطنية.

(٢) الموسيقى القومية.

(٣) تيارات موسيقية استلهمت التراث.

ونتناول فيما يلي هذه الأبعاد تفصيلا لتوضيح علاقتها بالواقع الوطني وكيف قامت بمهمتها الفنية في التعبير عن هذا الواقع أو بعض إحدائه ومواقفه وملاحظه.

(١) الأغنية الوطنية،

بنظرة تاريخية للواقع الاجتماعي والسياسي الذي ظهرت على أرضه الموسيقى المصرية الحديثة، نجد أن مصر قد تعرضت بعد فشل الثورة العربية للاحتلال الانجليزي (عام ١٨٨٢)، وكانت معاناة البلاد التي أشعلت المقاومة بقيادة مصطفى كامل ومحمد فريد لجموع المصريين لإيقاظ وعيهم الوطني وصاحب ذلك انتشار التعليم والنهضة الأدبية والصحفية والحركة النسائية مما أدى في النهاية إلى اندلاع ثورة (١٩١٩) التي كانت ثمرة لاشتعال الروح القومية في كافة المجالات.

وكان من أهم الثمار الثقافية ليقظة الوعي القومي - في مواجهة مع الحضارة الغربية - مولد فنون جديدة لم تعرفها الحياة الثقافية من قبل.

فشهدت مصر حركة مسرحية واسعة لاقت إقبالا جماهيريا (فازدهرت فرق القباني، وأولاد عكاشة، وجورج ابيض، ثم يوسف وهبي) وكان لها انعكاسها على الموسيقى.

وظهر فن جديد شق طريقة لأول مرة هو الفن التشكيلي (نحتا وتصويرًا) فجاءت أعمال مثل مصر محمود مختار والجيل الأول رواد التصوير (محمود سعيد وراغب عياد وناجي صبرى وغيرهم) فكانت أعمالهم تجسيدا للوعي القومي الثقافي الجديد وقد تغذى بالاتصال بالغرب وفنونه.

أما الموسيقى، فقد انتقلت في مصر تدريجيا من الانغماس في الطرب إلى المسرح وقدمت مسرحيات غنائية ظهرت فيها أساليب جديدة تحررت من جو التخت وحفلات

الطرب المغلقة على يد سلامة حجازي في البداية، إلى أن جاء فارس الموسيقى المصرية سيد درويش الذي كانت له بصمته الخالدة في ثقافة مصر وموسيقاها^(١).

إن من يتتبع تاريخ الأغنية الوطنية في مصر، يجد أنه من المعروف أنها ولدت على يد الموسيقار سيد درويش (١٨٩٥ - ١٩٢٣) الذي أجمع النقاد والموسيقيين على اعتباره رائد التجديد في الموسيقى الغنائية المصرية الحديثة في مطلع القرن العشرين.

إن إلقاء نظرة على أحوال الموسيقى الغنائية في الفترة التي سبقت ظهور سيد درويش ليمدنا بمقارنة لازمة ندرك من خلالها الدور الرائد لهذا الفنان وثورته الموسيقية في مجال الموسيقى والغناء عامة والأغنية الوطنية خاصة.

فعندما بدء درويش حياته الفنية كان الغناء غارقاً في الوجد العاطفي والهوى والعذاب والهجر .. الخ وقد وصل في بعض الأحوال إلى حد الابتذال، أما الموسيقى الغنائية فقد اعتمدت على التطريب الخالص والآهات والأمانات (التركية) والاهتمام بالزخارف الموسيقية الخارجية وإهمال التعبير الموسيقي عن المعاني مع تركيز الأداء على المعنى الفرد وحنجرته الذهبية القادرة على «سلطنة» السامعين.. وكانت هذه الموصفات غالباً ما تخدم الغناء كفن يتمتع أصحاب القصور بدون اهتمام بحاجة الشعب الجمالية والفنية.

وفي هذا السياق، بين الناقد الموسيقي فرج العنترى - في إطار توضيحه لأهمية دور الأغنية الوطنية بل وإدراك المستعمر لهذا الدور - إن المحتل الانجليزي بعد هزيمة عرابي ودخوله البلاد عمد إلى أن يقوم بتفريغ محتواها العسكري والاقتصادي والثقافي وكان ضمن مخططة إطلاق دفعات من المخدرات النغمية في مبادل من عروض المسرح الخليع أو طقاطيق العهر اللفظي من إنتاج وترويج ثلاث شركات أجنبية في تسجيل الاسطوانات بأصوات وألحان لم تستح أبداً أن تردد «إرخی الستارة اللي في ريحنا».. الخ من هذا الوباء الغنائي، ولكن في مقابل هذا ظهر على ساحة الغناء الثنائي الوطني:

(١) د. سمحة الخولي «القومية في موسيقى القرن العشرين، عالم المعرفة (١٦٢)، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٢، ص ٢٩٣.

سيد درويش وبديع خيرى اللذان تضافرا فى خلق حالة إبداعية نقلت الموسيقى والغناء المصرى - بل والعربى - إلى الوطنية^(١).

إن أشهر ما عرف عن سيد درويش انه خلص الموسيقى المصرية من اللكنة الموسيقية التركية ونقل الموسيقى الغنائية من التطريب إلى التعبير كما نقل الغناء من القصور إلى الشوارع وكانت هذه الرسالة هي مضمون ثورته الموسيقية.

ومن المؤكد إن هذه الثورة الموسيقية ترتبط بما تميز به سيد درويش عن الملحنين السابقين عليه بل واللاحقين من ارتباطه واقعه وبالقضايا الوطنية الملحة فى عصره وبثورة «١٩١٩» التي عاش إرهاباتها وتأثر بها، ولكن من الملاحظ أن الكثيرين يرون الالتزام الوطنى عنده فى كلمات أغانيه الراضية للوجود الأجنبى أو أغانيه للطوائف الشعبية ولكنهم فى حقيقة الأمر يهملون بتلك الرؤية المحددة الثورة الموسيقية فى أعماله حيث استطاع أن يخلق «الشكل» الموسيقى الذى استطاع أن يحتوى المضمون الثائر الجديد، ومن ثم فان موسيقاه نفسها كان لها دورها الوطنى حيث عبرت باللغة الموسيقية عن معانى الكلمات الوطنية أو الشعبية... ولا يمكن للكلمات وحدها أن تحقق أغنية وطنية ناجحة إذا وقفت خلفها موسيقى هزيلة أو ضئيلة فى قيمتها الفنية.

وعلى هذا نعرض فيما يلى بإيجاز لأهم السمات الفنية فى موسيقى سيد درويش والتي شكلت «تميزه» وثورته الموسيقية:

(١) تجنب البطء والتكرار والزخرفة المجانية، خاصة فى ألحانه المسرحية.

(٢) ربط الألحان بمعانى الكلمات وتصويرها للعواطف والمشاهد والنماذج الاجتماعية.

(٣) الاستفادة من الإيقاعات والجمل اللحنية الشعبية.

(٤) إرساء المسرح الغنائى.

(١) فرج العترى. الموسيقى والإنسان، الثقافة الجماهيرية، مكتبة الشاب، ص ١٣٣ - ١٣٤ و.....
بدأت موجة الإسفاف مع هزيمة الثورة العربية فى مجلة الفنون، الكويت، العدد الثانى والعشرون، أكتوبر/ تشرين الأول، ٢٠٠٢، ص ١٤.

ويدخل في ذلك الاهتمام بالحواريات وأغاني الجماعات مع استخدام الدرجات الصوتية المتباعدة [وذلك في بناء الجملة الموسيقية حيث يساعد ذلك أكثر في الأداء الجماعي للأغنية].

(٥) استخدام الفرقة الموسيقية بدلا من التخت التقليدي.

(٦) تطوير الموسيقى العربية لبعض أساليب النظام «التونالي» الأوروبي.

ويدخل في ذلك استعمال السلم (الصغيرة) Minor (والكبيرة) Major، كذلك إدخال تعدد التصويت في صورة مبسطة^(١).

نصل بعد هذه المقدمة الضرورية عن فن سيد درويش الموسيقى إلى رصد معالم الأغنية الوطنية عنده وكيف تجل إبداعه الموسيقى فيها وبتدائها منها

عاش سيد درويش فترة متميزة في تاريخ العروبة، حيث كان الشعب العربي يحوض تجربة النهضة الحديثة التي تشعبت أثارها - كما يشير محمود احمد الحفنى -^(*) في الكفاح الوطني والسياسة والإبداع الأدبي والفني والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي... ويعد درويش رائدا من رواد تلك النهضة حيث قدم إليها ما تحتاجه من الدفع الموسيقى الذي يسجل خطواتها وأهدافها.. وتجاوب درويش مع النضال العام كما عبر عن حياة الناس والطوائف الكادحة وشارك في تأجيج ثورة ١٩١٩.. وكان إنتاجه الضخم (في عمره القصير) مثلا شاخحا لقدرة الألحان المبدعة على احتضان شعب بأسره في معاناته وفي نضاله من اجل التحرر والكرامة^(٢).

(١) محمود قطاط. «سيد درويش وقضية التجديد في الموسيقى العربية» في جمعية أصدقاء سيد درويش. فنان

الشعب سيد درويش (دراسات جمعها عبد الفتاح غبن)، الإسكندرية، د.ت، ص ٨٤ - ٨٥.

(*) محمود احمد الحفنى. سيد درويش، أعلام العرب (٧)، القاهرة، مكتبة مصر، د.ت.

(٢) محمود قطاط، المرجع السابق، ص ٧٨ - ٨٠.

ويمكن القول أن من ضمن تجديدات سيد درويش في الغناء العربي هو إدخاله للأغنية الوطنية أو النشيد الجماعي (*).

وقد كانت طريقة سيد درويش في تلحين هذه الأغنيات والأناشيد الوطنية تدعو إلى الذهول فقد كان يمشى في المظاهرات ممسكا بعوده فيلتقط هتافات الجماهير ويغنيها رأسا على عوده من على عربة «حنطور» فيتلقفها الشعب... أما لو منعته السلطات فكان يضطر لاستخدام الأسلوب الرمزي مثل أغنية «يا بلح زغلول» (فعندما نفت السلطات المحتلة، الزعيم سعد زغلول ومنعت ذكر اسمه لحن سيد درويش هذه الأغنية وعاد اسم الزعيم إلى أفواه الشعب)^(١). وفي إحصاء بعض النقاد لأعمال درويش الموسيقية تبين أن الطابع الوطني كان يطفئ على جل أغانيه حيث بينت الإحصاءات أن أعماله المسرحية والاستعراضية تحتوى على (٢٥٦) لحنا منها (١٦٨) تتمحور حول المسألة الوطنية - وقضايا المجتمع والطوائف وأصحاب المهن تصور حياتها وتدافع عن حقوقها، أى أن هذا النوع من المواضيع يشكل (٦٤٪) من مجموع إنتاجه المسرحي... ويمكن تصنيف هذه الأغاني والأناشيد (الوطنية) كالآتي:

- أناشيده المشهورة، ذات الإيقاع العسكري والخطاب الوطني المباشر (مثل «بنى مصر»، «قوم يا مصري»، «بلادي بلادي»... وغيرها).
- أغنيات تعالج قضايا الطوائف وأصحاب المهن والطبقات الكادحة (أناشيد الشبالين، والعمال، والباعة، والفلاحين، والموظفين، والمرضين... وغيرهم).
- أغنيات اعتيادية الشكل، لكنها وطنية أو سياسية المضمون (مثل طقطقة «اهودة إلى صار».. وغيرها).

(* تذكر هنا أول نشيد وطني جماعي ظهر في العصر الحديث وهو نشيد المارشاليز (نسبة لمدينة مرسيليا في جنوب فرنسا)، وهو النشيد الذي كانت تغنيه اللجان الثورية لمدينة مرسيليا في أثناء سفرها لباريس وفي أثناء اشتراكها في احتفالات الثورة هناك

(١) سليم سحاب «عامل البناء الذي استوعب موسيقى بيروت ودمشق و صلب ومصر» في: جمعية أصدقاء سيد درويش، فنان الشعب سيد درويش، ص ٩٤ - ٩٠.

■ أهازيج عاطفية أو اجتماعية في الظاهر، لكنها تخفى مضامين سياسية (مثل أغنية «يا بلح زغلول» ودور «عواطفك دى أشهر من نار») حيث يوجد ذكر الزعيم سعد زغلول بالنسبة للأولى والخديوي عباس حلمي في الثانية).

■ أغنيات تدرج في الغناء الاجتماعي المعالج لمشكلات خلقية وتربوية واقتصادية وما إليها (مثل غلاء المعيشة، تحرير المرأة، مسألة المخدرات... إلخ)^(١).

رحل سيد درويش عام ١٩٢٣ بعد الثورة العاصفة التي أحدثها في عالم الأغنية الوطنية - وقبل التساؤل عما حل بالأغنية الوطنية بعد رحيل سيد درويش وحتى قيام ثورة يوليو، تشير إلى حقيقة هامة وهي دور الاحتلال البريطاني وتأثيره في إطفاء حذوه الأغنية الوطنية.

لقد اكتشفت سلطة الاحتلال بالطبع الدور المذهل الذي لعبته أغاني درويش الوطنية وتأثيرها على الشعب في نضاله ومقاومته للاحتلال، وفي ذلك الوقت نشأت الإذاعة التي كانت تديرها شركة «ماركوني» بتعليقات مباشرة من أجهزة الإعلام والسياسة في بريطانيا.

«ويرصد الإذاعي إيهاب الأزهري في كتابه «الإذاعة وبناء الإنسان» ملاحظة بالغة الأهمية والدلالة حيث يقول إن الإنتاج الغنائي في راديو ماركوني كان مشروطا باصطحاب التخت، وان يتغلب عليه أسلوب المط والتطويل والتكرار ليكون (الأجر) على مقدار ما تستغرقه الأغنية من وقت، وبان تعلق قيمة المغنى على كل من مؤلفي النظم واللحن، وبان توضع طائفة من المحظورات في قانون المطبوعات لتضييق الخناق على المؤلفين».

وكانت خطة سلطات الاحتلال أن تحول بأى ثمن دون ظهور أغان مماثلة لأغاني سيد درويش النارية الخالية من الآهات والمط والتطويل والتي كان يطلقها الشيخ سيد كطلقات الرصاص^(٢). الواقع أن الأغنية الوطنية تعرضت بعد سيد درويش - في الوقت

(١) محمود قطاط. سيد درويش وقضية التجديد في الموسيقى العربية، ص ٨٣.

(٢) السيد زهرة: «اغنية الغضب والرضا»، مجلة أدب ونقد، العدد ٢٤٨، القاهرة، ابريل ٢٠٠٦، ص ٨٩ - ٩٠.

الذي ذاع فيه صيت نجمين للغناء: أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب - تعرضت لثلاث نكسات كبرى هي:

■ النكسة الأولى: تمثلت في الغياب شبه الكامل تقريبا للأغنية الوطنية ذات المضمون الاجتماعي (أي التي تعبر عن هموم وأحزان الفئات والطوائف الفقيرة والكادحة) والتي ترك سيد درويش تراثا كبيرا منها، في الوقت الذي نجد فيه أغاني تزييف الواقع المعاش (مثل أغنية محمد عبد الوهاب محلها عيشة الفلاح... مطمئن قلبه ومرتاح).

■ أما النكسة الثانية فكانت على مستوى اللحن والأداء، حيث غابت ألحان درويش الوطنية الهادئة، ليحل محلها الأغاني التي تعتمد أسلوب التطريب والمط والتطويل (واقعة بذلك تحت التأثير المذكور لإذاعة ماركوني وتعليمات سلطات الاحتلال).

■ والنكسة الثالثة التي منيت بها الأغنية الوطنية فهي أنها انفصلت انفصالا شبه كامل عن كفاح الشعب وحركته الوطنية المتأججة.

وإذا كان كل من أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب قد قدم أغاني وطنية شهيرة في تلك الفترة ولا يمكن لأحد إغفالها (مثل أغنية «وقف الخلق ينظرون جميعا» وأغاني فيلم «نشيد الأمل» لأم كلثوم، «وحب الوطن فرغ على» و«مصر نادتنا» لعبد الوهاب.. وأمثلة أخرى كثيرة).. إلا أن هناك ملاحظات أساسية على تلك الأغاني أهمها عمومية معانيها الوطنية فهي لا تعبر عن معان خاصة نواكب الحركة الوطنية وتطوراتها في تلك الفترة، وأيضا غياب البعد الاجتماعي أو التضامن مع الطبقات الكادحة في المجتمع^(١).

ازدهرت الأغنية الوطنية بعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢، وخاصة في الفترة ما بين ١٩٥٢ - ١٩٦٢، وخرجت الأغنية من حبسها الطويل في نطاق الأغنية العاطفية والتطريية لتعبر عن الحس الجماهيري العام وتتوافق معه في لحظة تاريخية نادرة.. وقد اشتهرت في الستينات الأغاني الوطنية التي صاغها ثنائي فني جديد هما: الشاعر صلاح

(١) المرجع السابق نفسه.

جاهين والملحن كمال الطويل، كما اشترك معظم ملحني هذا العهد في صياغة الأغنية الوطنية (محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي ومحمد الموجي وبلين حمدي ومحمود الشريف... وغيرهم).

ومن ناحية أخرى، توفرت الإدارة الوطنية في (الإذاعة المصرية) ممثلة في محمد حسن الشجاعى من عام ١٩٥١ وحتى ١٩٦٣ وأمكن ضبط العمل الموسيقى وتوجيهه وجهة وطنية فتعددت ألوان البرامج الغنائية والموسيقية والثقافية عامة.... ولكن مع وقوع النكسة (١٩٦٧) بدأت أحوال الموسيقى والغناء في التراجع مرة أخرى، وقد تعددت ردود الأفعال - في مواجهة النكسة - في ثلاث روافد تعبيرية:

■ الأول: هو الرافد المتهاusk (خطة أم كلثوم في التحرك بالنغمة العربية الخالصة إلى البلاد العربية من المحيط إلى الخليج لإثبات الوجود العربي).

■ الثاني: هو رافد «الهروبين» في كل أنواع الأغاني التافهة (أحمد عدوية وأمثاله، وتقليد الأغاني الأجنبية في فرق «الديسكو»).

■ أما الثالث: فهو رافد المقاومة الساخنة (الذي ظهر على يد ثنائي جديد. الشاعر أحمد فؤاد نجم والملحن الشيخ إمام)^(١).

إن الأغنية المصرية والعربية، بعد هزيمة ١٩٦٧ - بدأت في معظمها تأخذ طابعا جديدا حيث اقتصرت على اللون العاطفي والمضمون السطحي والألحان الراقصة وتخلت تماما عن الطابع الوطني (الذي كان منتشرًا في الخمسينيات والستينيات) وقد كانت هذه الفترة مرحلة انتقال ومقدمة لظهور الأغنية الوطنية بشكل جديد في إطار حركة جديدة.

وهكذا فقد ظهرت في بداية السبعينيات مجموعات غنائية صغيرة تطرح نفسها بجرأة عبر شكل جديد للأغنية العربية في تظاهرة غنائية ظهرت في معظم أقطار الوطن

(١) فرج العنترى. «ألحان الشيخ إمام عيسى وأصالة التعبير المصري الحر» في مجلة القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد (١٥٣)، أغسطس ١٩٩٥، ص ٩٢.

العربي، وكان أهم سمات هذه الظاهرة من الناحية الفنية: المسؤولية عن الكلمة، وطرح الأداء الجماعي للأغنية، بالإضافة إلى التوجه للجمهور في مهرجانات شعبية حقيقية. ومن أمثلة هذه الفرق في أنحاء الوطن العربي:

في مصر: ثنائي الشيخ أمام وأحمد فؤاد نجم، وعلي فخرى، ثم فاروق الشربوني. في لبنان: فرقة مارسيل خليفة، وفرقة خالد المهبر. في المغرب: فرقة «جيل جيلالة» وفرقة «ناس الغيوان». وفرق غيرها في العراق، والأردن، وسوريا، وليبيا^(١).

وفي إطار تتبع الأغنية الوطنية وتحليل اتجاهاتها، من الملاحظ ان الأغنية الوطنية ليست نمطا واحدا بل أن هناك نمطان من هذه الأغنية:

(١) الأغنية الرسمية: وهي التي ترتبط بالإنظمة الوطنية (الحاكمة) في البلدان المختلفة، وهي لا تتمتع بجو ديمقراطي مما يحيد من إبداعها الفني والاجتماعي.

(٢) الأغنية الوطنية الجديدة [المعارضة]: وهي التي تعبر عن الجماهير في همومها الاجتماعية والسياسية، وتتطور هذه الأغنية وتبحث عن شكلها (الفني) الجديد ليس من خلال صراعاتها الداخلية فحسب بل من خلال صراعاتها مع الأغنية التقليدية والأغنية الرسمية^(٢). لقد رصد بعض النقاد السمات الأساسية للأغنية الوطنية / السياسية الجديدة التي ظهرت في أرجاء الوطن العربي من العراق إلى المغرب واستطاعت الانتشار، رغم مقاطعة الإعلام الرسمي لها، وذلك من خلال غناء فنانيها في الساحات والميادين والمسرح المفتوح والجوال وعبر أشرطة الكاسيت.

■ فمن ناحية المضمون ارتبطت الأغنية الجديدة بهوم المواطن العربي الحقيقية وكأنها بذلك ترد على الأغنية الرسمية التي لم تعنيها الأحوال العربية بعد هزيمة ١٩٦٧ واقتصرت في أدائها على اللوعة والفراق وهجران الحبيب واعتماد الألحان الراقصة.

(١) رجب ابو سريّة، الأغنية السياسية الجديدة في الوطن العربي، الاردن لبدون ناشر، بدون تاريخ، ص ٣٠، ٤٤-٤١، ٣٥.

(٢) المرجع السابق، ص ٤١-٤٢.

■ أما من الناحية الموسيقية فكان لها هذه السمات:

- الاتصال بالتراث الغنائي الشعبي والوطني.

- الاعتماد على النص الغنائي الملتزم.

- الأداء الجماعي.

- التفاعل مع الجمهور.

- الخروج من دائرة التطريب إلى الإيقاعات المتحركة والساخنة^(١).

وكما سبق الإشارة، كان للأغنية الوطنية الجديدة تواجدها في مصر وكان ذلك عبر بعض الفنانين المستنيرين وهم: الشيخ إمام، وعدلي فخري، وفاروق الشرنوبى. وعندما ظهرت في مصر خلال السبعينات تجربة الشيخ إمام نجم الغنائية وصفها بعض النقاد بأنها امتداد لتجربة سيد درويش - بديع خيري، وقد توجهت أغنية الشيخ إمام إلى الحركة الطلابية والمثقفين وكان جمهورها محدودا ونخبويا بسبب معارضتها السياسية ورفض الإعلام لها.

ويرى الناقد فرج العنتري أن الشيخ إمام لقي ترحيبا قويا من مسمعيه لأدائه الموسيقى المفرد المنبثق عن مصادر شعبية وأن مثل هذا النوع من الموسيقى القومية قوى النفاذ إلى سمع المواطنين ويجعل من فنانيه لسان الحال الوطني.

ثم ظهر في مصر فنان آخر - معاصر للشيخ إمام - هو عدلي فخري وقد حاول أن يخرج من التزام الشيخ إمام بالأجواء الشرقية في ألحانه، ولكن يمكن القول انه لم ينجح دائما في تصدير انفعالاته الحادة إلى الجمهور.

ظهر أيضا فاروق الشرنوبى الذي سار على طريقة الأغنية المصرية الملتزمة (سيد درويش الشيخ إمام، عدلي فخري)، يغنى بالعامية المصرية غناء احتفاليا ويستهدف

(١) المرجع السابق، ص ٤٧-٥٠.

بكل طاقته الغنائية استنهاض الجمهور^(١). وفي ختام عرضنا للأغنية الوطنية وتطورها في مصر، نشير إشارة سريعة إلى الأغنية الوطنية [الرسمية] التي صعّدت إلى ذراها في الخمسينيات والستينيات حيث واكبت آمال الشعب في البناء الداخلي والانتصار على قوى العدوان التي لا زالت تتربص بآماله في التحرر والتقدم (كما يظهر ذلك في أغاني «السد العالي» و«صورة» و«فدائي» و«بالأحضان» وعشرات الأغاني الأخرى)..... فكيف كانت مسيرتها في السبعينيات وما بعدها؟

كتب الناقد الموسيقى أشرف عبد المنعم انه مع مرور الوقت ودخول مصر مرحلة السلام طرأت تغييرات على الأغنية الوطنية بما يمكن ان نطلق عليه مرحلة (ترهل الأغنية الوطنية) ومن أشكال هذا الترهل الابتعاد تدريجيا عن الجدية والحشونة والميل إلى الافتعال والخفة ولم يعد تأثيرها قويا على الجمهور ثم وصل بها الحال إلى التصفيق والزغاريد و«التنطيط» مما خلّع عنها هيبتها تماما... ولقد استأثرت وزارة الإعلام بأكبر قدر من هذه الأغاني في احتفالات ذكرى انتصاراتنا من خلال أوبريتات ضخمة راح ضحيتها آلاف مؤلفة من الجنيهات تتزايد كل عام^(٢).

(٢) الموسيقى القومية؛

ظهرت الموسيقى القومية في مصر في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين من خلال الموسيقى البحتة أى الموسيقى الآلية (غير المرتبطة بالكلمات) التي تعبر فنيا من خلال اللغة الموسيقية ذاتها.

ويثار هنا سؤال: هل يمكن للموسيقى البحتة ان تعبر عن ارتباط المؤلف بوطنه وان تنطق موسيقاه بانفعاله بأحوال هذا الوطن وإحداثه التاريخية أو بمضمون اجتماعي بعينه؟

لمعالجة هذه الإشكالية استعانت الباحثة بما توصلت إليه من نتائج في بحث سابق

(١) رجب ابو سرية. الأغنية السياسية الجديدة في الوطن العربي، ص ٦٠.

(٢) أشرف عبد المنعم. «عندما ترهلت الأغنية الوطنية» في جريدة الاهرام، الجمعة ٨ أكتوبر، ٢٠٠١، ص ٢.

موضوعه (الفلسفة الجمالية في الموسيقى في القرن التاسع عشر) وأهمها أن غموض الموسيقى الناتج عن أنها لغة مجردة لا ينفي ارتباطها بالواقع إلا أنها تعبر عن هذا الارتباط بوسائلها الموسيقية الخاصة... وبعد فحص العلاقة بين الشكل والمضمون في موسيقى القرن التاسع عشر (العصر الرومانتيكي في الموسيقى) أمكن التثبت من أن المضمون (أو المضامين الانفعالية والفكرية السائدة هي عصر بعينه) يتحول إلى شكل في الموسيقى (أو عناصر شكلية: البناء الموسيقي واللغة الموسيقية) ويعنى هذا أن الموسيقى البحتة قادرة على أن تعبر عن الواقع الذي أنتجت فيه وذلك من خلال تأثر الفنان بأفكار العصر واتجاهاته وما يتولد عنها من انفعالات ثم يتحول كل ذلك إلى عناصر شكلية في مؤلفاته الموسيقية تمارس تأثيرها على المستمع وتوحي لها بمضمونها الذي نبعت منه كما يضيف عليها هذا المستمع من داخله مع ملاحظة أن ذلك يتطلب ثقافة سمعية وتدريباً خاصاً حتى نصل إلى تذوق جماليات ومعاني الموسيقى البحتة

الواقع أن ظهور الموسيقى القومية في مصر كان امتداداً لظهور وانتشار الموسيقى القومية في العالم، وقد بينت سميحة الخولي أن البحث عن الهوية كان وراء ظهور مدارس الموسيقى القومية في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر (في بوهيميا وروسيا وأسبانيا والمجر... وغيرها)، وقد توصل القوميون إلى أسلوبهم في التأليف الموسيقي بالغوص بحثاً عن الجذور واكتشاف الموسيقى الشعبية بمقاماتها وإيقاعاتها وآلاتها ثم تحقيق التزاوج بينها وبين الموسيقى الغربية الفنية. وبذلك استطاعت الموسيقى على أيديهم أن تخلق اتجاهاً ديمقراطياً يجعل الموسيقى الفنية (البحتة) في متناول الطبقات المتوسطة والعامة.^(١)

وفي القرن العشرين، ظهرت مدارس قومية في التأليف الموسيقي عند ثلاثة من شعوب الشرق الإسلامي هي: تركيا ولبنان ومصر حيث نشأت موسيقى قومية تستعين بالأساليب الغربية في التعبير عن مضامين شرقيه واضحة الهوية.

(١) سميحة الخولي: الموسيقى القومية في القرن العشرين، ص ٨-١٠.

وفي مصر نجد أن بوادر التأليف الموسيقى القومي ظهرت في الثلاثينات في مؤلفات الجيل الأول من الموسيقيين المصريين ممثلاً في: (يوسف جريس، وأبو بكر خيرت، وحسن رشيد) وكان لهذا الجيل فضل الريادة في هذا الطريق الشاق^(١).

[أما كيف ظهر البعد الوطني في موسيقى هؤلاء الرواد فيستلزم التعرف على بعض أمثلة من أعمالهم وأساليبهم الموسيقية ببعض التفصيل].

كتب يوسف جريس (١٨٩٩ - ١٩٦٠)، قصيدته السيمفوني «مصر» عام ١٩٣٧ وظهر فيه انفعاله بطبيعة مصر وكذلك مشاعره الوطنية إزاء ثورة ١٩١٩. وتعد مصر «جريس» (أول عمل موسيقي للأوركسترا السيمفوني يكتبه مؤلف مصري على موضوع مصري)، كما كتب للبيانو بعض المقطوعات القصيرة منها «النيل» و«زهرة اللوتس».

أما أسلوب جريس الموسيقى فهو عبارة عن مشاعر وانطباعات مصرية في صور رابسودية متحررة غالباً فهو لم يفضل صيغة السيمفونية، والأفكار اللحنية عنده محدودة النطاق... مع لمسات مقامية خفيفة توحى بالروح الشرقية، ولكن الذي أعطى لموسيقاه نكهتها المصرية ليس هذه التفاصيل [فقط] بل طابع عام ينطق بمدى ارتباطه الروحي بمصر^(٢).

أما حسن رشيد (١٨٩٦ - ١٩٦٩) فهو يعتبر أول مؤلف موسيقى صاغ الشعر العربي الرصين لحنياً.. وله كثير من المؤلفات الغنائية للأصوات المختلفة بعضها وطني الطابع مثل (عاش الوطن - بلادي - يا شباب الوادي) كما انه كتب افتتاحية مستقلة أسماها (مصر الخالدة)^(٣).

وبالنسبة لأبي بكر خيرت (١٩١٠ - ١٩٦٣)، فهو من أهم أعضاء جيل الرواد، فهو من أعضاء جيل الرواد ومؤلف قومي له دور في الحياة الموسيقية بمصر. شعر خيرت برغبة في توثيق الصلة بين موسيقاه والتراث الموسيقي المصري الذي تشربه في طفولته -

(١) المرجع السابق، ص ٢٧٣، ٢٩٨.

(٢) سمحة الخولي. المرجع المذكور، ص ٢٩٩ و ٣٠٣.

(٣) زين نصار. الموسيقى المصرية المتطورة، المكتبة الثقافية ٤٦٥، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٠، ص ٤٧، ٤٨.

وأخذ وعيه يزداد بقيمة التراث الشعبي، واتخذت موسيقاه منذ الخمسينيات توجهًا قوميًا ظهر في مؤلفات قومية هامة مثل «المتابعة الشعبية» وحركتها تعتمد على ألحان أغاني معروفة مثل «عطشان يا صبايا» وغيرها. وفي سيمفونيته الثانية المسماة «الشعبية» تبرز نبرات ألحان سيد درويش مع الرقص الاسكندراني الشعبي بإيقاعاته المرححة، مع فقرة استخدم فيها السلم الخماسي (تحمّل إشارة للسودان). ويمكن القول أن هذه السيمفونية تمثل اتجاهه القومي تمثيلًا صادقًا.

كذلك تحفّي سيمفونية الثالثة بموسيقى سيد درويش، والحركة الثانية فيها حركة «تنوعات على لحن من أوبريت شهر زاد».

كما كتب للكورال والأوركسترا صياغة خفيفة لقطوقة «أية العبارة» لسيد درويش (بعد تعديل لتعبر عن أحداث بورسعيد) كما أدخل آلة القانون لإضفاء جو شرقي محلي. ومن الملاحظ أن أعماله [الموسيقية] القومية تدل على جهد البحث عن الحلول، وهي عامة قريبة الشبه في عالمها من عالم سيد درويش النفسي في مصريتها الواضحة (باستثناء الهارمونيّات)^(١).

مما تقدم يلاحظ أن الاهتمام الوطني والمصري يتضح في الأعمال الموسيقية لجيل الرواد فقد ظهر في مضمون الأعمال الذي يستوحى غالبًا موضوعات وأحوال مصرية متنوعة كما ظهر في شكلها الموسيقي الذي زخر بالألحان والرقصات الشعبية (ومزجها بالأساليب الغربية السيمفونية) مع حرص على إضفاء الطابع المصري والنكهة الشرقية.

ثم ظهر جيل ثان من المؤلفين القوميين أهمهم (عزيز الشوان - على إسماعيل - فؤاد الزاهري - جمال عبد الرحيم - رفعت جرانة - عطية شرارة - حليم الضبع ثم عبد الحليم نويرة... وغيرهم) وتبعهم مؤلفو الجيل الثالث (جمال سلامة وأحمد الصعيدي وراجح داود ومونا غنيم.... وغيرهم). وكان لهذين الجيلين إسهامات موسيقية بارزة ساعدت في تعميق اتجاه التأليف الموسيقي القومي^(٢).

(١) سمحة الخولي. المرجع المذكور ص ٣٠٤ و٣٠٧-٣٠٨.

(٢) انظر التفاصيل: سمحة الخولي. الموسيقى القومية في القرن العشرين، ص ٣١٣-٣٤٣.

إن التساؤل المطروح هو كيف يكون في استلهام الموسيقى للتراث بعدًا وطنيًا، ويتضح الرد في إدراكنا ان الذاتية الثقافية (والتي تعتبر الموسيقى أحد عناصرها الهامة) هي جزء من الذاتية الوطنية أو القومية، ولكن أى موسيقى تلك التي تعبر عن ذاتيتنا الثقافية وقد تعددت أشكال وأنواع الإنتاج الموسيقى بين ما هو شرقي صميم وبين ما هو مقلد للغرب أو متأثر به، وبين ما هو يحاول المزج بين موسيقى الشرق والغرب؟

يرى بعض المفكرين الموسيقيين والنقاد أن موسيقانا العربية التراثية هي التي تعبر عن شخصيتنا العربية وروحنا الخاصة ويؤكدون على أهمية الاحتفاظ بجوهر التراث العربي الموسيقى في أى محاولة تسعى إلى التجديد كما يتضح ذلك في آرائهم التالية.

يرى محمود قطاط أن «القوة الحقيقية لشعب ما كامنة في فطرته التي فطرها الله عليها وتقليد الأجنبي أيا كان وكيفما كان مفسدة لوطنيته، مضيعة لكرامته... وموسيقانا تتبع أساسا من واقعنا الاجتماعي وهي تعبر عن شاعرنا وطموحاتنا الخاصة فيستحيل أن تكون موسيقانا غير عربية مادامت روحنا عربية ولغتنا لغة عربية^(١)».

ومن ثم يدعو الناقد إلى وجوب المحافظة على الموسيقى التقليدية [التراثية] وعلى خصائصها وان تسخر لها الطاقات البشرية. «وسوف لن يمنعنا ذلك من إشباع حاجتنا إلى تجديد موسيقانا في أشكالها ومضمونها وفي كل صلاتها بالعصر الاجتماعي منها والثقافية. والموسيقى في أشد الحاجة إلى التجديد لكن هذا التجديد لا يكون مفيدا إلا بالمحافظة على الأصول الصحيحة لروح ثقافتنا العربية ويكثير من الحذر عندما يتعلق الأمر بالنهل من الثقافات الأخرى^(٢)». وتتفق سمحة الخولي مع الآراء السابقة حيث ترى أن مهمة الحفاظ على التراث «تتجسم كركيزة ومنطق لأى تجديد على أنها (مهمة قومية)، في الوقت الذي نؤمن فيه أن طريق المستقبل للحفاظ على مقومات الشخصية

(١) محمود قطاط. دراسات في الموسيقى العربية، ص ٤٧ - ٤٨.

(٢) المرجع السابق، ص ٦٧.

العربية هو تجديد التراث في اتجاهات فنية (علمية) تستلهم مفرداته وجوهره في إبداع موسيقى جديد صادق التعبير عن الإنسان العربي المعاصر^(١)».

على ضوء هذه الآراء نعرض هنا لتيارات موسيقية استلهمت التراث الموسيقي وارتسم إبداع مؤلفيها بملامح ومفردات مستمدة من التراث، وتدخل هذه التيارات ضمن الإنتاج الموسيقي المصري الحديث بوجهيه: الغناء والموسيقى البحتة.

أولاً: الغناء:

أن الأغنية - كما قيل - تعد مرآة المجتمع الذي تولد فيه حيث تتأثر بكل أحواله الاجتماعية والفكرية والحضارية... ونعرض فيما يلي لأهم تيارات الغناء المصري الحديث التي نجحت في عقد صلة بالتراث الموسيقي العربي وما يعنيه ذلك من تأكيد الهوية القومية، مع إشارة موجزة لتيارات أخرى لم تعمق مثل هذه الصلة وانبهت بالمثال الموسيقي الغربي والتأثيرات السلبية لذلك.

(١) التيار المحافظ.

ويهتم أصحاب هذا التيار بالاعتماد على التقاليد الأصلية للتراث الغنائي العربي وقد افلحوا في صيانتها وازدهارها أمام مقتضيات الحياة العصرية. ويتمثل ذلك في (المشايع) الذين كانوا بمثابة مكاتب موسيقية حية وتمكنوا من إحياء وإثراء التراث، وقد انضم أكثر هؤلاء المشايخ إلى المساجد والزوايا الصوفية حيث صقلت مواهبهم بفضل متانة أصول التجويد والمدائح والأذكار التي تمثل أصولاً هامة لعالم الموسيقى والغناء العربي^(٢)... وقد عرف القرن التاسع عشر ثم القرن العشرين العديد من هؤلاء المشايخ في مصر بل في كامل البلاد العربية.

(١) سمحة الخولي. «التراث الموسيقي العربي وإشكاليات الأصالة والمعاصرة» في مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد الخامس والعشرون - العدد الأول يوليو/سبتمبر ١٩٩٦، ص ١٢٥.

(٢) محمود قطاط. دراسات في الموسيقى العربية، ص ٧١

(٢) تيار التجديد الإيجابي.

ونعنى به محاولة التطوير مع الإمام التام بكل خصائص التراث واللغة الموسيقية التقليدية.

وظهر ذلك التجديد الإيجابي في اتجاهين رئيسيين هما بالترتيب التاريخي:

■ اتجاه يؤمن بالفتح على تقاليد موسيقية أخرى دون تشويه التراث القومي (وكان لسيد درويش فضل ابتكاره في العشرينيات [من القرن العشرين] واستمر عند محمد القصبجي ومحمد عبد الوهاب ومن تأثر بهما).

■ اتجاه يعتمد التراث الأصيل مع مساهمة شخصية فعالة بإضافة إبداعية خاصة حقق استمراره زكريا أحمد ورياض السنباطي ومن تبعهما^(١).

وقد ساهم الفنانون المشاركون في هذا التيار - باتجاهيه - ومن اقتدى بهما في العالم العربي، بدور كبير في إغناء الموسيقى العربية من ناحية تطوير الشكل وأيضاً «الحبك القيم والذكي للحركات اللحنية وحسن استعمال المقامات والتنسيق بينها، مع جودة الأداء ونقاوة النطق وفيات التنفس وأسلوب الإلقاء الذى تتميز به فصاحة اللغة العربية.. هذا مع تحسين العزف وتوسيع التخث التقليدي».. ويضاف إلى هذا الاهتمام بالمقدمات الموسيقية للأغاني مع الاهتمام بالارتقاء بمضمونها ويتوج كل هذا غزارة الخيال والإحساس الفني^(٢).

بمتابعة تطور الغناء المصري، وجدنا أن التيار السابق الذي نزع إلى التجديد الإيجابي لم يقدر له الاستمرار حيث ان متغيرات الظروف الاجتماعية والفنية لم تسمح لهذا التيار بتطوير نفسه أو حتى الاستمرار على ما كان عليه وذلك في الأجيال الفنية التالية.. وأهم أسباب ذلك هو موجة «التفرنج» التي سادت فيما قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها وأدت إلى أن يصبح «التحضير» مرادفاً

(١) المرجع السابق، ص ٧٢ و٧٨.

(٢) المرجع السابق، ص ٧٨ - ٧٩.

لتقليد قشور الحضارة الغربية، واستطاع هذا الاتجاه الغالب أن يجرف فنانيين أثبتوا مواهبهم وكانت لهم إسهاماتهم الموسيقية في تيار التجديد الايجابي مثل محمد عبد الوهاب.]

يصف محمود قطاط هذا الاتجاه السلبي المشار إليه بذوبان الذاتية الثقافية ونضوب موارد «الخلق الأصيل» وذلك لأسباب أساسها تأثيرات (المثال الغربي واعتباره مقياس «التقدم والتعصر»..). كما يوضح أن هذا الاتجاه الجديد بنتائج المشثومة قد انقلب إلى مدرسة يقتدي بها في كل قطر عربي وأدى إلى انتشار نوع رزبل من الأغنية العاطفية الخفيفة (بل والسوقية في كثير من الأحيان).

ثانيًا: الموسيقى البحتة:

سبق الإشارة إلى ظهور التيار الموسيقي القومي وأهم سماته مزج الموسيقى الغربية (السيمفونية) بعناصر من التراث القومي لتحقيق مركب موسيقى فريد يمكن أن يخاطب أذواقا موسيقية متعددة وقد عرضنا ببعض التفصيل لبعض مؤلفات جيل الرواد (يوسف جريس، وأبو بكر خيرت وحسن رشيد) ومحاولاتهم في المزج بين المفردات اللحنية الشعبية والموسيقى الفنية الغربية.

وبمتابعة هذا التيار القومي، نجد أن الجيل الثاني والثالث من المؤلفين(*) قد استمرا في محاولة التوفيق بين اللغتين الموسيقيتين مع اهتمام أوسع باستلهام التراث الشعبي والتقليدي وقد تعمق بعض هؤلاء المؤلفين في دراسة الموسيقى الغربية المعاصرة وموسيقى التراث العربي معا في محاولة استنباط أسلوب موسيقى جديد بعيدا عن النقل والتقليد.

ومن أهم ما أحياء هذا التيار من مقومات التراث: المقامات العربية مع شحنها بطاقات تعبيرية جديدة، يضاف لذلك إحياء العنصر «التقاسيمي» الأصيل والممثل

(*) سبق ذكر اهم المؤلفين في الجيل الثاني والثالث من مؤلفي الموسيقى القومية.
(انظر في هذا البحث (٢) الموسيقى القومية).

لأحد جوانب الفكر الموسيقي التراثي، مع الاهتمام بالإيقاعات العربية وآلات الموسيقى الشعبية (كما أوضحت سمحة الخولي في أبحاثها الموسيقية المذكورة).

تعقيب ونتائج

كان الهدف الرئيسي لهذا البحث الموجز هو توضيح الصورة العامة للدور الوطني للموسيقى ومدى قدرتها على التلاحم بأرض الواقع وأحداث الوطن ثم التعبير عنها من خلال اللغة الموسيقية، ومن ثم فقد حرصت على خلال تبني للأبعاد الوطنية في الإنتاج المصري الحديث على إبراز التفاصيل الموسيقية الضرورية (لتوضيح فعالية الموسيقى الخاصة وتعبيرها الموسيقي بوسائلها الفنية) مع إغفال التحليلات المطولة أو التفصيلية حتى أتجنب الابتعاد عن هدف البحث.

لقد توصل هذا البحث إلى أن لفن الموسيقى دوره الوطني البالغ الأهمية في التعبير والتأثير.. التعبير عن الروح الشعب العامة وعن همومه وأحلامه الخاصة ثم التأثير في جمهور المتلقين وإحياء مشاعرهم وأفكارهم وإغناء وجودهم، إلا أن هذا الدور مشروط بوجود الفنان الموسيقي الذي يستطيع أن يتمثل ثقافة مجتمعه وعصره ويعيد إنتاجها موسيقيا في هذا الضوء، نرصد فيما يلي أهم نتائج البحث:

(١) أن الأغنية الوطنية بمعناها الصحيح يمكن أن تعبر عن شعب بأكمله وتحتضن حلمه القومي في الصعود ومقاومة كل قوى الاستعمار والاستبداد والاستغلال، وأن تثير فيه كل نوازع التقدم والحرية. وأهم أمثلة هذه الأغنية في مصر الحديثة أغاني سيد درويش الوطنية في مطلع القرن العشرين، وأغاني الثورة في الستينيات، والأغنية السياسية الجديدة في السبعينيات عند الشيخ أمام وعديلي وفخري وفاروق الشرنوبى.

أما الأغاني الوطنية السطحية أو السياحية التي تتغنى بجمال الوطن ونيله وأهراماته أو تتمسح في ذكرى الانتصارات فهي تخرج عن دائرة الأغاني الوطنية الحقيقية وليست لها قيمة من الناحية الشعورية أو الفكرية.

من ناحية أخرى، يمكن القول أن كلمة (الوطن) ليست كلمة مجردة بل تعنى شعبا يعيش على أرض ويشعر أناسه بالانتماء من خلال الأواصر المشتركة كما يتشاركون في الآلام والأحلام، ولذا فإن الأغنية الوطنية - برفضها للمعاني السطحية والمجردة - يمكن أن تفتح على مجال «إنساني» يختص بالشعور بقضايا الإنسان على ظهر هذا الوطن والتي هي جزء من وجوده اليومي والاجتماعي وتقدم له رؤية فنية (مبسطة أو مركبة) وإيقاعا حيا ولحنا رائعا يخدم ويطور وجوده كإنسان يطمح إلى الحياة والتقدم.

وإذا كانت الأغنية الوطنية قد وجدت في مصر الحديثة من خلال نمطين هما: الأغنية الوطنية الرسمية، والأغنية الوطنية الجديدة (المعارضة) ففي اعتقادي أن هذا الوضع سيظل قائما في ظل استمرار السياسة الثقافية الحالية ورفض الأنظمة وأجهزتها الإعلامية لهذه الأغنية الجديدة التي تصر بدورها على الوجود.. ألا أنها لن تخلق شرعيتها إلا بعد نضال طويل الأمد حتى تستطيع فرض وجودها الفني الجديد (موسيقيا وشعريا).

(٢) إن الموسيقى بلغتها الموسيقية الخاصة مؤهلة للقيام بدور وطني هام وبعيد الأثر، وذلك من خلال شكل الأغنية أو من خلال الموسيقى البحتة (حيث يتحول المضمون الانفعالي والفكري إلى عناصر شكلية: اللغة الموسيقية والبناء الموسيقي).

(وقد ضرب لنا سيد درويش مثلا يحتذى عندما أضافت موسيقاه بسماتها الجديدة في عصرها تعبيراً موسيقياً قويا لمعاني الكلمات الوطنية التي ألهبت المشاعر والتي كان من المستحيل أن تؤدي - أي الكلمات - هذا الدور نفسه بدون قوة الموسيقى المصاحبة لها).

ومن ناحية أخرى تمثل الموسيقى عنصرا هاما من عناصر ذاتيتنا الثقافية والوطنية، ومن هنا يعتبر إلمام الفنان الموسيقي بخصائص تراثه (في الموسيقى

العربية والموسيقى الشعبية) شرطا أساسيا لإنتاج موسيقى وطنية معبرة عن روحنا العربية وشخصيتنا الخاصة. (وقد ضرب لنا الإنتاج الموسيقي المصري الحديث أمثلة عديدة لتيارات ارتبطت بالتراث سواء في مجال «الغناء» أو الموسيقى البحتة «التأليف الموسيقي القومي»).

(٣) إن أهم نتائج البحث تتضح في ملاحظة العلاقة بين الالتزام بالمضمون الوطني للإبداع الموسيقي وإمكانية التجديد الموسيقي (مضمونا وشكلا) وهو المطلب الأساسي بالنسبة للموسيقى العربية الآن.

وتبدأ الملاحظة من فن سيد درويش، فحينما عاش هذا الفنان الظروف الواقعية وانصهر في الأحداث الوطنية في الفترة التي سبقت ثورة ١٩١٩ تفجر هذا المضمون في شكل موسيقى اختلف لحنيا وإيقاعيا عن الأشكال التقليدية واستطاع أن يحتوي المضمون الثائر الجديد.

ومن هنا ترى الباحثة أن التزام فناني الموسيقى بالأبعاد الوطنية المشار إليها يمكن أن يقود إلى تجديد موسيقانا العربية مضمونا وشكلا، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

أن الحرص على المضمون الوطني والإنساني للأغنية هو دخول إلى قلب مهمة الفن وهي التعبير عن الواقع والإنسان، ومن الناحية الجمالية يؤدي التعبير عن المضامين الجديدة إلى سعى الفنان لخلق أشكال إبداعية جديدة لا تضيق بتلك المضامين بل تستوعبها.

ومن ناحية أخرى، ربما تقودنا الأغنية الوطنية الجديدة إلى خروج الأغنية العربية من مأزقها العاطفي أى وقوعها في برائن الأغنية العاطفية (وخوف الفنانين ومنتجي الأغاني من البعد عن هذه المنطقة خشية إن يفقدوا جمهورهم وأموالهم). أكد المفكرون والنقاد أن التمسك بالتراث الموسيقي هو تأكيد للهوية الثقافية، والموسيقى الغنائية العربية في وضعها الحالي وتمزقها بين الشرق والغرب هي بحاجة إلى كل ما يؤكد طابعها وشخصيتها الخاصة، ومن ناحية أخرى فإن أى محاولات للتجديد الموسيقي لن تتم إذا كان أصحابها منبهرين بالغرب أو مقلدين لموسيقى الحضارات الأخرى فالواقع أنه «لا

جديد بغير قديم» وأن التعرف على منابع تراثنا الجمالية والموسيقية والحرص على تمثلها هو الركيزة الأولى لأي محاولة تجديد يمكن أن تؤتي ثمارها.

إذا كانت الموسيقى القومية في مصر قد مثلت بعدا وطنيا للموسيقى المصرية الحديثة وذلك باستخدامها لعناصر من التراث العربي والشعبي ومزجها في بنائها السيمفوني (الذي يعتمد على أسلوب التأليف الغربي) فإن الاستمرار في تعميق ونشر هذا الاتجاه ليمثل وجهها من وجوه الإضافة والتجديد لموسيقانا المصرية من ناحيتين:

أولاً: من ناحية خلق إبداع موسيقى مصري/عربي في إطار الموسيقى البحتة يمكن للجماهير - بشرائحه المختلفة - أن يتذوقه ويستجيب له كما يمكن أن يسمع في أنحاء العالم ونصل به إلى العالمية.

ثانياً: إذا كان من المعروف أن الشعوب العربية تفضل الغناء ولا تمثل إلى الاستماع إلى الموسيقى البحتة، ففي اعتقادي أن ذلك يرجع إلى عدم التدريب الكافي حيث أن وسائل الإعلام لم تتح الفرصة الكاملة لتذوق المؤلفات الموسيقية العالمية والقومية، والواقع أن الذوق السائد يمكن تطويره (بدون تشويبه أو إفساده) في حالة حرص القائمين على الثقافة والإعلام على سيادة القيم الفنية المتطورة ومحاربة الاتجاهات الفنية الرديئة، وهو الدور الذي نطمح أن يكون موضع اهتمام كل المثقفين والنقاد والفنانين المستنيرين.