

القسم الثالث
شاعر الأغاني

- رأي وفن الغناء
- أغاني رأي

للأغنية وفن الغناء

عاد رامي من باريس سنة ١٩٢٤ ، أى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى^(١) فوجد الإباحية منتشرة فى الغناء المصرى
ومع أخته وكانا فى ذلك الوقت دون الخامسة عشرة - معهما تغنيان الأغاني المنتشرة التى ترخى الستارة أو تفتحها فكبر عليه - وهو الذى غنى له أبو العلا فى أيام سفره . . « الصب تفضحه عيونهُ » . . .
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 - إقليلا - إلى الزجل .

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 انتكاس الأغاني بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطر الشاعر ونظراءه إلى معاودة الكرة من جديد كما سنرى .

(٢) هذه الأغنية تعد أول أغانيه لها ، لأن قصيدة « الصب تفضحه عيونهُ »

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 الزجلية .

خيري» و«يونس القاضي» و«أمين صدقي»، ولكن «راى» لم يتأثر بهم، وإنما كان متأثراً بقصائد أبي العلاء محمد والأدوار القديمة لعبيد الحامول ومحمد عثمان. وكان يسمعا من أبى العلاء محمد وإبراهيم عثمان وصالح عبد الحى .

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

نزل راى الميدان فإذا « الحسية » شائعة متغلغلة فكان رد الفعل

الطبيعى تلك الرومانطيقية التى انتهجها راى . كانت هناك طبقة متوسطة

مضفة أو فى حكم المثقفة . وهذه الطبقة لم يصل بها المال إلى التمتع بالأوبرينات الأجنبية التى كانت تجلب إلى مصر بين الحين والحين من أجل فئة قليلة مترفة . . . 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 راى 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 السيلين حتى أصبحت مدرسة شايها فى الأدب الأستاذ أحمد حسن الزيات مترجم « روفائيل » و« آلام فرتر » ، والدكتور أحمد زكى مترجم « مرجريت » أو عادة الكاميليا ، والأستاذ على أدهم مترجم « رينيه » لشاتوبريان .

وتابعا فى الغناء - بعد حين - أمين الهجين وحسين السيد ومأمون الشناوى ومصطفى عبد الرحمن وهم من تلاميذ مدرسة راى الغنائية الرومانطيقية ، كما تبعه آخرون لم يرتفع تقليدهم إلى المناقسة ، 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 يلتقى 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 سينتشفع أو يتناساه أصحابه بعد ظهور اللون الجديد الذي طلع به عبد الرحمن الأبنودي وأحمد حمزة . وأغانيهما لا تتزايل فيها العاطفة أو تتسايل بل تقتصد على وقتها ودفئها وتعبر 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 بينها المجدد . والحنين ، حنينها إلى عودته كحنين الوطن إلى النصر حتى الحبيب يكفى عنه بلغة البسطاء « أيام كان لي حمام يعشج 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 بمجدها مطلعها :

أيها الفلك على وشك الرحيل إن لي في ركبك السارى خليل
أما أغنية « المواني » فعين مفتوحة على شتى الأحاسيس . . .
أحاسيس الناس كلهم ؛ فنناديل تلوح لى قضى غيبه . وانتظار طويل
لوعته مواويل ولفقه بتنور فى القلوب قناديل ، ولقا الغريب وشوق المسافر ،
ودموع وابتسامه وقولة بالسلمة واهو كله فى المواني . . .
مذاق آخر . . .

كما يمثل مرسي جميل عزيز لونا مختلفاً . . . فاكهة جديدة . . .
لوناً بلدياً فيه طعم أولاد البلد و « طعاتهم » . . .
ورأى القاهري تختلف أغانيه في قاهرته عن أغاني صلاح
جاهين ، فرأى ابن بلد مترف (رايق) . . . أما صلاح جاهين فابن
بلد لوحته الشمس « كالرجال السمرة فوق السفينة » إنه يترجم عن
المصري ع الدقة وعن الفلاح والعامل والطفلة أم ضفاير . . . الأغنية
عند صلاح جاهين موكب زانخر . . . زفة تستهوي العين المصرية . . .
لم يحتفظ بالرومانسية الحاملة وسط ضجيج العصر إلا شفيق كامل ،
فأغانيه ناعمة اللمس كالحرير والحرير عنده كائن أسطوري أحلى من
الناس وأشعارهم ولم لا ؟ أليس أمل حياته ؟ (ياريت زمانه ما يصححوش)
كما يشتهي ! . . .

شيت 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
المررة . ووجدت أم كلثوم - أن من مصلحتها الاتقوام التيار
وتعرض سبيله بل تجاوزت هذا إلى مسايرته في ذكاء حين طلبت من
بيرم الفنان الشعبي أن يؤلف لها . . . ولم نلبث طويلاً حتى سمعناها
تغنى من تأليف بيرم التونسي « الآهات - الانتظار - الليالي -
الأمل - كل الأوجه اتنين اتين - حبيبي يسعد أوقاته » وغيرها من
الأغاني الجميلة الشعبية بل صنع لها بيرم الموال وغنت له « الأوله في
القرام والحب شبكوني » .

وكان المؤلف والملمحن كانا على ميعاد ، أو كان طبائع الأشياء
ارتضت أمراً ، فقام بتلحين هذه الأغاني الموسيقي الفنان زكريا أحمد

ذو الطابع المصرى الأصيل ، فجاءت الألحان واقصة تارة ، حزينة شجية 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 سنوا 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 اللوزين : الرومانطيقية والشعبية كثيراً ما يلتقيان فى الصور ، وإن كان بيرم ينفرد بصور شعبية لا يشائه فيها أحد . نقف ملياً عند لوحته « الليالى » فهناك أهل الهوى :

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

وفيهم

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

وفيهم

ناس من قلوبها تقول ياليل وناس على الأرغول تقول ياليل

وفيهم الشاعر يهتف

احنا معانا بسر
فيها حبيب القلب
هو يقول ياليل ياليل
وكلنا بتقول
طالع في ليلة القدر
واي ووفى النسر
واحنا تقول ياليل ياليل
ياليل ياليل

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

ياللى رضاك أوهام
حتى الجفا محروم منه
والسهد فيك أحلام

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

هذا في حين ينشغل بيرم بصحبة أهل الهوى . . . لا الهوى نفسه .
يتلمس مشاعرهم . . . ويتقرى أحاسيسهم ويتأيل مع الأرغول . . .
يقول . . . ياليل . . . ياليل . . .

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

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

يقول الشاعر أحمد رامى مصوراً اللقاء الأول :

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

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 روحى ليه من نظرة واحدة هويتك
 أول ما شفتك لقيت جمالك بهر عيونى
 ومر طيفك على خيالى نادم شجوني^(٢)

فالأول عمد عمداً إلى « الأوله » و « شبكونى » لأن الشعب الذى فرض ذوقه
 فى تلك الآونة يعبر عن غزو الهوى للفتوة « بالشبك » فى حين اختار
 الثانى ألفاظه مضمته الطيف والخيال مما يعجب أشياعه من المثقفين . . .
 سار راي فى طريق الغناء فألف المونولوج الغنائى وهو قطعة
 فردية تصويرية (عاطفية) ، وسمعا من صنعه فى هذا المضمار « هلت
 ليلالى القمر » و « غنى الربيع » و « النوم » وغيرها كثير . كما أذاع
 راي الديالوج الغنائى على لسان عبد الوهاب وأسمهان وغيرهما . . .
 وهو يفضل فى الأغاني بجر « المجتث » منه معظم مطالعه كقوله :

وقفت أودع حبيبي
 غلبت أصالح فى روحى
 هلت ليلالى القمر
 جددت حبك ليه

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

النوم يداعب 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 » مطلعها من « المحبث » 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 وسميع 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 ، فالثقله فيها سبيلها الوحيد ، المعنى .

ولعل مزجه البحور وتسلسله في النظم من حيث هو بناء ، من حيث هو تفاعيل ، من حيث هو قواف ، يقرى 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 مسيرج ذو موجات دائرة .

(١) جزء الأغنية المقصود هو الذي تقول فيه .

تجرى دموى وانت هاجرتى ولا ناسنى ولا فاكرنى

والتغليب هنا يفسح للمقابلة . فثلاً 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 أوزانه جميع بحور الشعر وتفاعيله . . . بل خلق
تفاعيل جديدة لتساوق مع اللحن مثل :

شاكى ومين بيسمع منى باكى ومين يبسال عنى
وقوله انس همومك وخلي قلبك خالى
واحبس دمعتك دا دمع عينك غالى

وهو من بحر الدوبيت

كما تلمح التصريح والثنية والثالث في : « هلت لىالى القمر »
و « رقى الحبيب » و « سهران لوحدى » و « فاكرك » .
والأبجر إذا اختلفت يكون بينها جامع خفى مثل مزج الألوان
عند الرسام . . . وهكذا الشأن عند رأى . والمونولوج بصوره وألوانه إذا
صنع من بحر واحد ، يمل . . . لهذا ينوع ليطرف .
وهو في أغانيه يؤمن بالوحدة ، فالأغنية عنده فكرة مطردة ونتيجة
في الآخر مثل أغنية « آبات أصالح فى روحى » التى آخرها « وآبات
أصالح فى 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 بديانيتها ،
وبذلك يتم للشاعر تحقيق فعل متكامل فى صميمه ، ينتهى فى موضع

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

فالوحدة عند رامي 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 هجمة العاطفة المياغنة على الشاعر رامي 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 رامي يعنى شعره ساعة نظمه فقد أكسبه هذه ليونة وطراوة وانسجاماً فى الألفاظ ... ألفاظ الشعر وألفاظ الغناء . ومن أثر تغنيه بالشعر لكثارة من حروف المدال vowels وهى غالبية عنده على حروف القصر . . . وتفضيل الحروف المتحركة ... الحروف اللينة أى حروف المد يشيع النغم . وهو فى التلحين معين وفى الإلقاء يعطى خطابة وفخامة . وأغاني رامي الدارجة إن هى إلا عربية غير مضبوطة ، وهذا يمددا بالبقاء ... وهو لهذا محبوب فى تونس والجزائر والحجاز ومن ثم وجد الكل نفوسهم فيه . لأنه يكتب بلغة مشتركة نتكلمها 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) السياسة - 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 المقتفى ليس إلا أداة تعبير ، والمعول الأكبر على الصورة ... على الإحساس الدافع المرحي ... على الحياة المبتوثة في القطعة كائنه ما كانت هذه القطعة قصيدة أو طقطوقة ... سواء .

ومن النقاد من يعده إماما في شعر الغناء ... كتب الأستاذ عماد أمين حسونة : « وإذا كان لأحد فضل على الغناء العصري ، فلراى حله ، فقد أعاد إلى الغناء العربي المعاني التي كانت شائعة في غناء بده الحامول ومحمد عثمان ، وخلع عليه مسحة طلية من الأخيلا السامية تشابه العالية ، بما يوقظ في النفس شتى الأحاسيس . وقد أوجد لعمره الغنائى « مدرسة » إذ حذا حذوه أكثر الشباب من الشعراء الناشئين ، وملاؤا أشعارهم الغنائية بذكر الآتين والحنين والأيك والشو وما إلى ذلك من الألفاظ التي نسجوا فيها على متواله . وما شعر شوقى الغنائى لإتقليد لراى ، ولم يعرف عن شوقى أنه نظم الشعر الغنائى قبل ذلك » (١) .

وفى رأى الناقد أن (أغانى راى تمثل فى بساطتها وروعيتها الروح المصرية أصلى تمثيل ، وإن قالوا إن « راى » اضطرب فى شعره الغنائى إلى التزلول للغة العامية حتى يتفهمها الجمهور أو يتفهمها أم كلثوم فإنها ولا شك ثروة تقسية فى الأدب القومى المصرى ، يضمها السمو والإبداع والتخيال المنسجم الراقى) (٢) .

وهناك ناقد آخر هو الأستاذ درينى خشبة الذى قال : « إن أغانى راى من حيث اللغة نوعان : نوع التزم فيه اللغة التصحى . . . 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 العامية 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
المض المقيم ، ومعظمه مما نظم للآنسة أم كلثوم . . .

ونوع تلاحظ فيه بيان رابى ، وقته ، ومقلته الكبيرة الماثورة على
التلوين والتظليل والتخطيط ، وإن لم نحس فيه نبضة واحدة من نبضات
قلبه المحترق ، ولا طرقة مفردة من طرفات جفنه المأزوق ، ومعظمه
مما نظم لسائر المطربين غير الآنسة أم كلثوم . . . (١)

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

ويدخل فى النوع الثانى عند الناقد تصوير الشاعر « الطبيعة المصرية
الفاتنة الساكنة ، والتعبير عنها ذلك التعبير الحين اللين الذى تتمكس
فيه أروع لوحات تلك الطبيعة الممتازة المليئة بالمقاتن . وليس مع
هذا أنه قصر تصوير تلك اللوحات على غير أغاني أم كلثوم ، ولكن
معناه أنه خص الكثرة الغالبة من أغاني 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 أغانينا
بإدخال الأوبرا والأوبريت ، اللتين لا بد أنه يعرفهما معرفة جيدة ،
ويزن الفائدة الجليلة 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 يعيب الناقد على الشاعر « عدم انتفاعه بأحد من ثقفوا الموسيقى الغربية ومرتوا فيها ، بل برزوا فى التأليف بها والمؤلم أنه يعرف الكثيرين منهم ، وأن الكثيرين منهم يعرفونه »^(٢) .

وإذ يحمده له سموه بأغانيها عن الابتذال القديم ، يعتب عليه وقوفه بالتجديد عنده هذا الحد فلم يحاول مثلاً « نظم الأغاني القصصية البارعة » Ballads التى حرم منها الشعر المصرى الحديث ذلك الحرمان المزرى المعيب . . . »^(٣) .

وهنا ينضم إليه ناقد آخر قد استول على العجب من الشاعر أحمد رامى « الذى حبس نفسه باختياره على هذه الأغاني المطلقة ، وقد كان فى بدايته الشعرية سابقاً إلى الشعر الاجتماعى والوجدانى والطبيعى »^(٤) .

وقد انساق الأستاذ درينى خشبة وهو فى مقام الإحصاء إلى عد « أناشيد » رامى 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 السرى .

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

ولكني لا أرى صفة « الغنائية » التي خلعتها الناقد على أناشيد راي كلها بلا استثناء تنطبق على نشيد « الجامعة » ونشيد « الشباب » ؛ فإني أراهما من الناذج الحجة الباقية في 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) فاقترصت على مسرحية شعرية .

وفات النقد أن (راي) يهجم في المقام الأول أن يقدم أم كلثوم ويقدم لها ما تهوى حتى (لا يُظن أنه ضن بالشئ الثمين) . . .

o o o

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

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

(١) مقال « نقد راي » للأستاذ دريني خشبة - الرسالة العدد ٥٨٢

ص ٧٠٦ .

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

(٥)

وترجم راي أوبريت عابدة عن الأوبريت الأصلية . . .
 كما كتب أوبريت (انتصار الشباب) واوبريت (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 الكوييه و « وميراميس » عن
 بلادان ، وترجم ١٥ تمثيلية . . . وقد مثلت كلها ، ولكن لم يطبع منها
 غير « ميراميس » 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 لورم » 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 زيدون بما ينطبق على راي تمام الانطباق
 وهل هو إلا كما قالت :

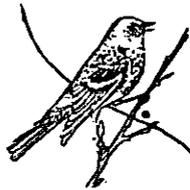
شاعر كل أمانيه التغني بالگرام يعشق الحب ويهوى المجر فيه والخصام
 وألف راي للسينما روايته « وداد » التي استوحاها من ألف ليلة
 ويلة . وحين كانت روايته الأخرى « دنانير » تعد للشاشة كان راي
 يعطى المخرج بدرخان صفة الملابس والأثاث والحو التاريخي .
 كل هذا فعله راي في أثناء نهضته بالغناء عن طريق محمد عبدالوهاب

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

وقد عاش راي يتمنى - يتمنى فحسب - أن يكتب أوبرا يغنيها مشهورون - إنه يعشق الألوان والأضواء والملابس والموسيقى والصوت . . . يعشق المسرح . . . وهو يحنال 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 الأرزقة والحارات ، ومن ثم 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 لوثة أجنبية . . .

لغزائي راي

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 قيسها 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 عمق إحساس وطبعي بعد هذا أن يخلع ألوانها على أغانيه بعد أن لوّن بها شعره ، وأن يجمل بصورها معانيه ، وأن يضمن ألحانها أصواته . . .

والأغنية عند راي لها شخصية ، وهي أثر في كامل من حيث إشباع المعنى واستكمال الصورة ، وتحديد الخطوط ، وانسجام الألوان . وتأخذ العين عند راي أن الأغنية معنى واحد يشعه ويرويه في مقاطع الأغنية حتى إذا انتهى منها يكون قد استنفذ كل ما يتعلق به من خيال وتصوير وهب أن معنى جديداً حول الفكرة ، جدّ ، 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 معناها إلا بهذه العناصر الثلاثة ، ولكنني في مقام المؤرخ أو الكاتب لا يعنيني منها إلا معناها ومبناها فحسب ، فإذا تعرضت لأغان لم يتكافأ اللحن فيها أو الأداء مع فن الشعراء إلى اللحن أو الصوت قصدت . . .

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

والأغنية عند رامى قد تنهض برسم لوحة عامرة ، فكلم رسم صوراً للوداع لعل أروعها ما أودعه أغنيته « أيها القللك على وشك الرحيل » ، وكلم رسم صوراً للسهاد وقد تسلقصى الأغنية عاطفة من العواطف الإنسانية فترضيتها تصويراً وبياناً وإن تسمح اللفظ وأثر السهولة المطلقة القريبة من كل إنسان .

وأغاني رامى فيها تحرق وظماً وحرمان سعيد لو صحح هذا التيمير ، فإن الشاعر يصرح في أكثر من موضع بأنه (راضى) بالظماً قانع بالبقاء ما دام ذلك الظماً وهذا البقاء يلهمانه ولا يعجزان

وأغاني رامى بعد هذا فيها رققة سيالة وعذوبة أسرة ، ولا تخلو من شجاً ونواح وهو في أغانيه لا يكف عن الرققة والمهففة 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 يملى عليه مناسبها أو موضوعها^(١) ولكنها سبحات تقتبس من ماضيه وحاضره ، من قلبه ونفسه ، من ذكرياته وهوائفه وواقعه وأحلامه ومن ثم نحس أن الأغنية بضعه منه ، وقطعة من قلبه ، وفصل من تاريخه ، وذكرى من ماضيه وحلم لحاضره ، وأمل لآت من أيامه قريب .

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

(١) يشئى من ذلك أغاني الأفلام .

أن الاستماع يوزع انتباه المستمع بين اللفظ واللحن والصوت والأداء . . . هذا إذا كان متبهاً . . . وفي تمام صفوه . . . أما إذا كان المستمع يريم التسلى 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 الفنى الذى يوفره الشاعر والملحن للأغنية . والشاعر أكثر غيباً هنا لأن به وخلجاته 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 فى أغنية « يا غائباً عن عيوني » ينادى الغائب ليوافيه . .
ولكن أين . . .

على ضفاف النيل بين الزهر - وفى ضياء البدر تحت الشجر
أو فاهبط الزورق يسبح بنا - وغنى لحن الهوى والمنى
واجعل سماء المغانى - تدوى بعذب الأغانى
تصغى لك الدنيا وأبكى أنا

تعال فى مسرى التسيم العليل - بين المروج الخضراء عند الأصيل
حتى إذا الشمس دنت للمغيب - وآوت الأطيوار بعد الغروب
راعيت سرب النجوم - وبت أشكسو هموى
وبت تولبى حنان الحبيب

عَفَّتْ أغاني الستارة والجيران . . . هنا غزل وروايب ولكن . . .
هنا أيضاً صقل وشاعرية . . .

(١) اقتصرنا الدراسة على الأغاني التى ضمها الديوان مجارية الشاعر فى التجاوز عن الباقي .

وفي « هلت ليالى القمر » يترجم . .

ما احلى القمر على شط النيل والجلو رايق وهادى
تعال نسهر طول الليل وافرح واهنى فـؤادى
وانعم بقربك والبدر هايم واسعد بحبك والورد نايم
والموج يناغى النسيم يحكى له قصة هوانا
واحننا فى ظل النعيم والكرون يردد لغانا

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

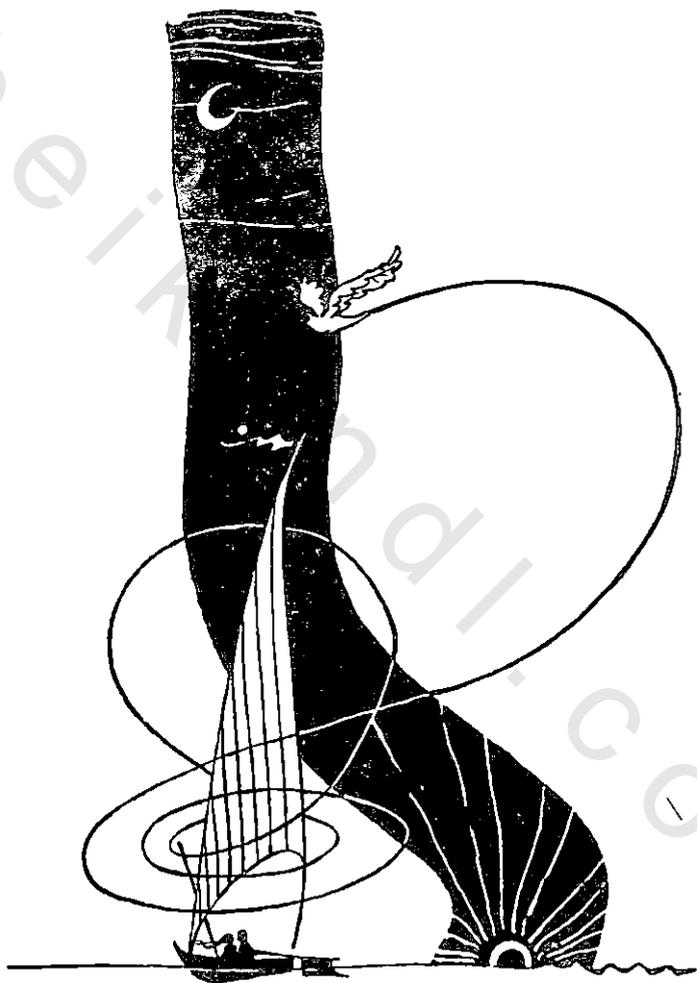
« والبدر هايم » أى فسحة فى الخيال وأى رجة
فى الحس وأى راحة تضيفها لفظة « هايم » البدر « هايم »
عشاً تلحق ملك النور إنه هايم يسرى

زرقة فى السماء وزرقة فى الماء وبدر هايم وورد
نايم حنانك لا توقظه يكفيك تفح شذاه وأنفاس
رباه أليس الجلو 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 وصفوية ، 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 الطبعة وامترج بها ، فهو يسمع أصواتها حتى مناغاة الموج للنسيم . . . وهي تعرف قصته وتهتم بها وترويهها بلسان النبل ، 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 بالزهى
زمن الدوح ورنّ الجدول	وسرت في الجوّ أنفاس العبير
وبدا النور فصاح البلسل	داعياً للشدو وأسراب 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

عجيباً للأشواق ! . . . ترهف سمع المشتاق . . . فيسمع تزيم الدوح ، وزين 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 « اذكرينى » ورأيت أعلام الضياء المنشرة في الأفق عند الفجر وهو يبعث الأطيّار من أوكارها فتحبيه الجوقة المصفقة الجناح بترديد الغناء . . .
هذا مطلع اذكرينى :

اذكرني كلما الطير شدا
 ينصت الزهر إلى أنغامه
 مرسلًا في الدوح الحان الصفاء
 فيحيه يبشر وانحناء
 زه ! على رأي كسرى وقد أعجبه كلام الفلاح الشيخ زارع الزيتون ا
 إذن إليك مقطعاً آخر :

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

أين نجوى الحب والليل سكون
 والنجوم خاقيات مثلما تهفو القلوب
 ونسيم الليل شكوى وحنين
 مهجة كادت من الوجد تقوب
 والغيوم

ويستمر موكب الماضي في العرض فيذكر صاحبه هذه المرة . .

فاكر لما كنت جنبي
 والغصن مال ع الغصن قال
 والنسيم لا عب غصون الشجر
 ما احلى الوصال لي انتظر
 فاكر لما كنت جنبي
 والنيل جارى
 والغمام داعب جبين القمر
 والليل سارى

والموجة تجرى ورا الموجه هايزه تطولها
 من بعد ما طال السفر

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

صبر ونال وارتاح وقال ما احلى الوصال لي 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 لي انتظر » ؟
ربما يرى إليك الجواب لو قدر لك أن تترج بالطبيعة مثل امتزاجه،
وتصافيتها بهذا القدر من التذاني . . .

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

شاعر مراح ، يكاد من الخفة يطير . . . ويسبق الموجة وهي تجرى ورا
الموجة . . .

« والموج شبع من حبيبه ! »

نفس روية من معاني الحسن . . . ثم لا تنال . . . فتحقق أمانيتها ،
وتقرّ فطتها في دنيا أخرى . . . دنيا من صنعها في الواقع . . . يتذاني
الموج بدون أن يقصد فتحسبه بلوعها العاطفي 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 وطا لحن في مقام
معناها . . . ثم لا يذكر الكثير منهم الشاعر والملمحن في زقة الصوت
الصداح المستوي على عرش القلوب !

ويخرج الشاعر في مهرجان الربيع وفي يده قيثارة ليوقع ألحانه . . .
قيثارة فقط ؟ وريشة أيضاً ليصور ألوانه . . . وريشة فحسب ؟ وقلب
خفاق لا يبني عن إمداده بالحرارة ، وأذن رهيبة لا يفوتها صوت أو
ركر . . .

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

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 :

الميه في الأرض جفت والزهر ع الغصن نادى
والشمس في الغرب راحت وآدى الشفق لسه بادى
والطير سكت بعد ما غنى وآدى صدها رايع وغادى

أصيل موثى يميز فيه الشاعر صوت الصدى في مغداه والرواح . . .
والحبيب يخيله في هذا كله لا يلهيه 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 شدو الطير يحضر إلى ذاكرته صوت الحبيب . . .

• • •

وهو من عمق إحساسه بالطبيعة غدا يعتقد أنها تجاوبه وتبادلته
عطفاً بعطف . واهتماماً باهتمام . . . فلا يردد أن يتساءل وقد قرح
أجفانه السهر :

هو القمر ، عنده خبر عن طول سهدى
هو البليل ، لمسيرتل يعرف وجدى

لا ، بل إنه قد استوثق منها إلى درجة يخال معها أنه عندما ينادى
حبيبه يناديه الكون كله معه . . . وقد صاغ الشاعر من ندائه ورجع
صدها صورة بارعة تتوحد إليك كلما أطلت فيها النظر ، فلا تملك
إلا أن تمنح 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 نّداى	أسأل فؤادى
يا هل ترى يرد الحبيب	والا المتادى هوّ المجيب

• • •

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

على غصون البان	عصفورتان
تتناجيان	
بأعذب الألحان	أغاني الوجدان
على ضفاف الغدير	عذب الحرير
	تساقيان
على بساط الزهور	خمر الرضا والحنان
طر يا فؤادى وغنّ	ثم ابلّك عني
	واشك الزمان
وانشد حبيب التمني	فالحب أحلى الأمانى

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

يا ورد بالي النسيم لا عبك في ظل الشجر
لإيه اللي بعد النعيم رايح يجييه القلر

أيضا يتوجس حتى في صحبة الورد النعمان !

عمال تميل على أغصانك بين الأزهار
وكل من شاف ألوانك في بهاك احتار
لا حد عارف لإيه 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

إنه مشغول معنّى بأمر الورد يغالى بحسنه ألا يسان . . .
إنه لا يزال ينتقل بين أغصان الورد في زيارة عاطفة . . . وفي يده
كأس من رحيق يسقى كلامها رشقات :

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

ما زالت في الكأس بقية مسعدة ادخرها لقب كبير بين الورد :

وانت يا ورده يادبلانه يا اللي جمالك راح
قضيت عمرك حيرانسه والقلب كله جراح

وفي الليل يتفقد الكروان كما تفعل مع طفلك لتطمئن على فراشه

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

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

. . .

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

يلعب بتوره في الميه	إن كنت أشوف البدر أخوك
بيان خيالك لعينى	أقول لو العذال حججوك
واسمع لغناك	أسهر معاك
وفي رنة النهر السيل	في همسة الغصن الميال
	لا عليه من العذال ! .. -

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

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

الحلقة هومر فنتتها . والنور أحلام! خفيف الملح يميس أبيض في وناء وبطء
 كحلم السعيد ! أو أنه في رأى العين خيال واعد كالأحلام ! أو أنه يرسل
 من القمر في شاعرية كما تصنع الأحلام ! أو أن بشائره تبدو للناثم ولما
 يزل يحلم ، أحلاماً جديدة ؟ أو . . . أو ماذا ؟

ويح هذا الغموض الفنى يفتن لأنه يستسر ولا يبين

° ° °

ولا يمد الشاعر بأفانين القول وبدائع التصوير كمواقف الوداع
 هنا تسخو شاعريته ويمجد خياله وتبدل 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 ألساى

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
 ميهور 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 « رايى » جاوبه الكون ، وبكت معه الشمس الغاربة . . .

يا طير ياسارى ساعة المغيب رايح تلاقى أنس وحبيب

تقابله بين الغصون 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
وبكسى قلبي مما ذاع في الكون وشاع
يبكى قلبه لهول الفراق قبل أن يقع يبكى لما ذاع في الكون
وشاع !

إنه مستطار . . . هيف . . .
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 تبكى :
أيها الفلك على وشك المغيب قف تمهل إللى فيك حبيب
ويله من أوهامه ! . . . هل حسب أن الفلك سيصيخ إليه ؟
أنسى أنه شاعر ؟ ليتعزَّ 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 نلتسى والضحي يغمر وجه المشرق
فأحبيه بقلب شيق

شارحاً وجدى شاكياً 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

يا ما غالبت النوم وشكيت

أقول لقلبي الوجد ده ليه

اصبر مع الأيام

وتشوف حبيب الروح جاني

ساعتها تنسى ليالى النوح

من غير ما اقول لهع اللي قاسيت

وقتها تختار

بعد الحبيب ولو انه يطول

والالقاء والصبر قليل

وما بين بعادك والتلاقي

من طول هيامك عن عيني

ما دام ح يعطف ويحبي

تتحقق الأحلام

وجاد بقربه وهناني

واخاف لوقتي يروح مني

أيام ما كان غايب عني

أى الضنى تختار

وانت يا قلبي كللك أمانى

والعمر يجرى ساعة التذاني

حلم لقاء ! . . . ولعل أجمل ما فيه ذلك الخاطر الذى سنح 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 العجلاان

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
يحي عليك الليل تسرى	هايم في سحاب
واسهر معاك يسبح فكري	في هوى الأحباب
إن لاح جبينك لعيني	جدد آمالي ، وهني بالي
وقلت يصغى لي زماني	وأشوف حبيب الروح تاني
وان غبت عن عيني شويه	ظلمت حالي ، مع الليالي
وقلت طيف الويل جاني	وظال على الليل تاني
بين الأمانى والظنون	القجسر 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 مجياه ، وإن في عينيه قصة
طويلة تلمعان بها ! . . . هيا نسائله :

الورد فتح والياسمين	لما الحبيب هل هلاله
واحترت اقول الشوق ده لمن	حتى بهر عيني جماله
كان روح يسرى	يملا الوجود بهجة وليناس
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
وتجمعت أيام حبي
أراك تبتم بربك
واحترت افكر في الأيام
والأصوور في الأحلام
نسيت زمانى
ونسيت مكانى

ساعة ماجت عينه في عيني
في خطوتين بينه وبينى
دعه يسترمل . . .
اللى قاسيتها وأنا وحدى
اللى رسمها لى وحدى
مع العذاب اللى قاسيته
ساعة ماجانى وضيمته

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

جيت اتكلم ، قلبي اتألم
لا قدرت أقول بعده ضناني
وفضلت من شدة حبي
بعد الحبيب ولو أنه يطول

لما عرض طيف البعاد قدام عيني
ولا قلت قربه هناى
حاير ذليل أسأل قلبي
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 والحمران ما دام يلهمه مثل هذه المعاني ، ويطربنا بمثل هذا
الغناء ! . . .

• • •

ولعل هذه الوقفة المستأنية عند أغاني رامي 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 نفرغ في الصفحات الآتية للعرض
الدارس . . .

• • •

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

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

و « يا غائباً عن عيني » و « هلت ليالي القمر » و « غنى الربيع »
دعوة لقاء تصور كل منها نعيمة الموعد . . .

و « خاصمتني » و « غلبت اصالح في روحي » و « سكت ليه »
و « سكت واللمع تكلم » و « عيني فيها الدموع » و « مشغول بغيري »
شكوى أسوارة مبللة بالدموع . . .

و « يانسيم الفجر » و « ياللي جفاك المنام » حنين مبهوت و « فاكرك »
و « ذكرى الغرام » من ذكرياته . . .

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

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

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

و « اذكريني » و « انظري » رجاءان . . .

و « ريق الحبيب » وعد لقاء .

و « يا طول عذابي » حلم لقاء . . .

و « الورد فتح » لقاء ماثل .

و «حرمتنى من نار حبك» و «يانديم فكرى» من صور العتاب . .

و «ياللى ودادى صفالك» و «الشك يحبى الغرام» و «إن كنت اسامح» و «ياللى أنت جنبى» ألوان من الاستعطف . .
و «شجانى 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: «تنكرليه» و «مشغول بغبرى» و «أول ما شفتك» و «الماضى المجهول» و «دموعك كانت ليه»^(١) . . .

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

من كتر شوقى سبقت عمرى
وشفت بكره والوقت بدرى

وعائل هذا فى «ياللى أنت جنبى» :

من شوقى اقدم يوم عن يوم
عشان اطول قربك منى

ومع أن الأغنية كما ذكرت تناول موضوعاً بعينه لا تتجاوزته حتى ليسهل عليك أن تطلق عليها عنواناً فى كلمة أو كلمتين . . . فإنه يحدث أحياناً أن يختص الشاعر معنى بعينه من معانى موضوعه ويلمسه مرة ثانية فى الأغنية الواحدة . . . وأحسب أن هذا لشدة تعلقه بهذا المعنى لطرافة فيه، أو قد يكون لتنفيسه عن رغبة عزيزة . . . أو كناية عن معنى بعيد قد يستمر علينا نحن الغرباء ولكن الصاحب يلدرى . . . 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 فىك أحلام
 حتى الجفا عروم منه يارىتها دامت أيامه
 وقبل أن تشارف الأغنية على النهاية نلمحه ثانية فى قوله :
 لا يوم وصالك هنانى ولا هجر منك بكافى
 يا طول عذابى وجرمانى

وقد لحننا فى أغانيه معانى طالعتها أول مرة فى 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 فى الفاظك من نظمى فىك يا روحى
 أنا ورده تدبل فى ايديك وشمع منقاد حواليك
 يوم تغضبى لى ويوم ترضى وكله فى حبك يرضى
 وفاكهتك حلوه ومره أنا اللى زارعها فى أرضى
 سقيتها من دم عيني وشوكها جرح لى ايدي

أليس هذا بعينه صورة مبسطة من تلك الأبيات (١) :

بكيته شجوى وصورتيه على صفحات خيالى الخزين
 وغنيته قطعه من دمسى تكلم فيها لسان الأنين
 فيارىتتى فى شكاة الهوى بقلر البيان الذى تلهمين

أو من تلك الأبيات (٢) :

لانى كسوتك من خيالى حلة وشعت صفحاتها بزهر ريبى
 ونشرت من روحى عليك غلالة كالليل آذن فجره بطلوع
 وسمعت همس خواطرى فحكيتة لحننا يشوق النفس بالتوقيع

(١) قصيدة « مباراة الهوى » ص ٦٨ .

(٢) قصيدة « ثورة نفس » ص ٧٩ .

يا زهرة أنفرتها ورعيتها
أو تلك الأبيات (١) :

إني خلعت عليك ظل شباني
والدمع والدم منحة الأحياء
من دمعي الهامى كئوس شرابي

وأغاني راى لا تسلم من رواسنا . . . نحن نؤمن بالحسد فلا نصرح
بالتعمة (دارى شمهتك تئيد) وظلال هذا قول راى :

من فرحتى بدى اتكلم
لكن أخاف ليكون منهم
واقول جيبى مواعلنى
مظلوم فى حبه يحسنى

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

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
عهدهم وانقضاضهم المفاجئ على الخيرات والأرزاق ، بل البيوت
والحرقات ، الخوف من اللحظة القادمة حتى لتتوقع الشر ، والمسرور
غامر !! .

ولما الفسك قريب منى وأقول البعد تاه عنى

إنه يتنفس الصعداء في فرحة ونشوة وانتصار إن البعد
موكل به ، وكان يظنه لا يخطئه أبداً فما هو ذا قد اختفى وفضل
طريقه . . . تاه عنه .

ولما ألقاك قريب مني واقول البعد تاه عنى
أشرف عينك ترعابى وقلبي من لقاءك فرحان
وأشرف بينك وبين عيني خيال البعد والحرمات

تأني

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

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

غمرتني نعمة الحسب ولا آمن الغيب ولا ريب الزمن

ومرة أخرى يدور حوار :

ابن زيلون :

مازلت أطلب أن أراك فلم أكد

ولادة : ماذا تخاف ؟

ابن زيلون :

أخاف تشتت النسوى

وأخاف طول تلدى وهبى
وتحار ولادة في أمره ويبدو عليها الألم وتقول في صوت لا يخلو من

ذيق عاتب :

وأثرت الكمين من أشجاني

منك حتى لوّحت بالحرمات
أنت روعتني وحبرت لسي
لم تكذب بسم الحياة بقربي

ويرضاها ابن زيلون :

ساحبني ، جادت على الليالي
 وإذا تمت الأمانى لنفس
 بالذى أرتضى وطاب زمانى
 خشيت عندها ضياع الأمانى
 وعند راي «إطلاقية» لا تتحد . وهذا عيب الشعر المصرى
 أيضاً .

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

هجرت كل خليل لى
 أحسن بيان شيء فى عنيا
 وفضلت عايش مع روحى
 من كتر 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 الأغانى الذاتية عند راي أغنية « جددت حبك ليه » وهى
 قمة من قمم راي والسباطى معاً :

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

إن فات على حيننا سنه وراها سنه
 حبك شباب على طول

أنا لو نسيت اللى كان وهان على المهوان
 أقدر أجيب العمر منين وأرجع العهد الماضى

أيام ما كنا احنا الاتنين إنت ظالمى وأنا راضى
 إنت التعميم والهنا إنت العذاب والضنى

والعمر ليه غير دول

إن فات على جنبنا سنه وراهها سنه

حبك شباب على طول

يصعب على أقول لك كان والحب زى ما كان وأكثر
 وافكرك بليالى زمان واوصف فى جنتها وأصور
 إنت التعميم والهنا إنت العذاب والضنى

والعمر ليه غير دول

إن فات على جنبنا سنه وراهها سنه

حبك شباب على طول

ياللى هواك فى الفؤاد عايش فى ظل الوداد
 انت الحليال والروح وانت سمير الأمل
 يبجى الزمان ويروح وانت حبيب الأجل
 وازاى أقول لك كنا زمان والماضى كان فى الغيب بكره
 واللى احنا فيه دلوقت كان هيفوت علينا ولا ندرى
 ولما أكون ويأك هايم فى بحر هواك
 ما اعرفش ليه فات من عمرى إن كان رضا أو كان حرمان
 وافضل وبس انت فى فكرى ياللى با حبك زى زمان
 إنت التعميم والهنا إنت العذاب والضنى

والعمر ليه غير دول

إن فات على جنبنا سنه وراهها 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 سعادة لا تخفى .
 هل ارتاح الفؤاد أو حمل نفسه على الراحة ، ولو راحة اليأس ؟ ...
 إنه يجب بلا حدود « اللي راح » ، ولأنه بغير حدود فهو يخشى
 يقظته وإن كان يريد لها... وهل نام الحب أوسلا 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 قلبي عليك
 ويشعلل النار والأشواق اللي طفيتها إنت بلديك
 إنه هو المشتاق وفي قلبه لوعة كامير بني حمدان... نار وأشواق
 لم تنطفى بعد الهجر كله والحفا كله والتجنى كله بل الهوان...
 أنا لو نسيت اللي كان وهان على المسوان
 أقدر أجيب العمر منين وارجع العهد الماضى
 أيام ما كنا احنا الاتنين إنت ظالمى وانا راضى
 ليس فى الأمر جديد . لقد تعود أن يكون مظلوماً ، ويرضى ظلم
 حبيبه :

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

(١) ومن أغاني التجارب الذاتية فى حياة رامي فى هذه الفترة (١٩٥٢ -
 ١٩٧٢) « ذكريات » ، « عودت عيني » ، « 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 يدري 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 والهنا .. وهو أيضاً
 العذاب والضنى ، ولكن لا ضير ، فما قيمة العمر بغير هما ؟

العمر ليه 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 ونبض
 وموسيقى من تجانس الحروف والكلمات وتخديم حروف المد وهى لينة
 رخية .. والقمة فيها تأتي بعد كل مقطع يسلم إليها سياق القصة
 أو تصاعد الحركة النفسية أو الشعرية ..

° ° °

وبعد ؛ فإني في ختام هذه السطور لا أجد إلا سطرأ ..

لقد أدت راي ..

وحسب المرء أن يصير جزءاً من تاريخ وطنه ليقى ..
 ستغفر الأغنية المصرية وقتاً لمتطلبات كل عصر وجيل ، ولكن
 تاريخها لن يخلو من ذكر راي ، علماً من أعلامها مهما تعددت
 أسماء !