

قراءة القصص القصيرة

تهدف القصة القصيرة لإيقاف الوقت. وإذا كانت الرواية تشبه الفيلم الروائي الطويل، فالقصة القصيرة هي مجرد لقطة؛ إذ تعمل القصة القصيرة بمدتها المختصرة على دفعنا بقسوة مرارًا وتكرارًا عن طريق التخلي عن رغبتنا في معرفة شخصياتها كما نفعل حين نقرأ رواية. إننا لا نشارك الشخصيات شعورها في القصة القصيرة كما نفعل مع الشخصيات الرئيسية للرواية؛ بل نسترق النظر إليهم من بعيد من خلال عدسة دقيقة الصنع. وغالبًا ما تكون الشخصيات مقيدة بموقف أو بلحظة أو بإيماءة. ترمي القصة القصيرة إلى مَنحنا صورًا عن الحياة غير المنتهية أو عن الحياة التي انتهت التوتُّ: مشاهد قاسية عن الندم والخسارة، وقد تكون أيضًا دعاية أو فكاهة تحمل في أثنائها مرونة هزلية. بيد أن القصة القصيرة في كل حالاتها تجعل الإيجاز يعمل لمصلحتها، ويجمع كل ذلك ويُجعل غير قابلٍ للنسيان في غضون أقل من ساعة من القراءة.

إن الاختصار في القصة القصيرة وقوتها المركزة يجعلان قراءها يعتمدون على القاعدة الخامسة (لاحظ البدايات والنهايات)، والقاعدة السادسة (تعرفُّ اللافتات الإرشادية الأساسية). إن مقدمة القصة القصيرة وخاتمتها غالبًا ما تكون كل منهما متضمنة في الأخرى، وتُنظَّم العديد من القصص القصيرة باستخدام الإشارات والصور الرئيسية والمشاهد. وتعد القاعدة الحادية عشرة (ابحث عن الأجزاء) غاية في الأهمية (في القاعدة

الحادية عشرة، عمدت إلى تحليل بنية قصة تشيخوف (عنب الثعلب) (Gooseberries). إن البنية المتناسكة المحكمة هي ما يتحكم في العديد من القصص القصيرة، مع أن هذا يُعدُّ أحياناً أمراً مفاجئاً؛ إذ تبدو قصص تشيخوف - على سبيل المثال - وكأنها تنتقل بصورة متعرجة أو متقطعة، إلا أنها في الواقع مُصمَّمة بدقة (كما رأينا في قصة (عنب الثعلب)). ولأن القصة القصيرة قد تشبه الحكاية أو الفكاهة، فقد يبدو أنها تفتقر للفن، ولكن غالباً ما يكون العكس هو الصحيح. وتختفي البراعة تحت السطح؛ إذ يعتمد كاتب القصة القصيرة مبدأ التمويه.

يرى الكاتب الإيرلندي فرانك أوكونور في القصة القصيرة (صفاء الشكل الفني الذي تأتي به ضرورياتها أكثر من الحاجة إلى ملاءمتنا). وغالباً ما يقاومنا كاتب القصة القصيرة بعدة وسائل، ليس أقلها أنه يتركنا في شوق للمزيد في نهاية القصة. ويضيف أوكونور أنه «ثمة شيء ما في القصة القصيرة، وهو من أكثر ما يميزها، لا نجده غالباً في الرواية؛ إدراك شديد لوحدة الإنسان». يُعدُّ الأفراد المنعزلون مناسبين للشكل الذي يقف بمفرده؛ وهو أقل توفراً لإرضائنا من الرواية.

في هذا الفصل، أقدم تقريراً عن ست قصص قصيرة (ليودورا ولتي، وناثانيال هوثورن، ود. ه. لورنس، وجورجي لويس بورجيس، وأليس مونرو، وستيفن كرين). يتخذ كل كاتب منهم موقفاً تجاه الفرد المنعزل المجسد في روايته/ها؛ إذ لدى كل واحد منهم إحساس مختلف عن كم الحرية التي يجب منحها للبطل المنعزل. إن تحكم المؤلف النهائي في مصير الشخصية الرئيسية ينافس جهد الشخصية ليشكل نوعاً من الخيال المتمرد أو الحالم، أو ببساطة المقاوم. قد يتفاقم هذا التنافس بين تحكم المؤلف والرغبة المستقلة للشخصية إلى صراع شديد حين يصر المؤلف على الهيمنة، أو قد يُخفَّف ليصبح شراكة لطيفة بين المؤلف والشخصية. في بعض الأحيان، يُبدي بطل القصة القصيرة ممانعته للخضوع للحدود الصارمة التي يفرضها هذا الشكل الأدبي. وتدور (القاعدة التاسعة: فكرة الكاتب الأساسية)، التي تقع في صميم كل قصة أناقشها هنا، حول الصراع بين المؤلف

والشخصية؛ وحول جزع المؤلف أو ارتياحه أو مشاعره المختلطة حيال ترؤس أكثر الأشكال الروائية إيجازًا وتحديدًا؛ ألا وهو القصة القصيرة.

تُعدُّ قصة يودورا ويلتي (موت بائع متجول مسافر) Death of a Traveling Salesman، أول قصة منشورة لها، أجملَ مثال عن فكرة أوكونور أن القصة القصيرة هي نوع صرف من الفن الذي تحفزه معرفةً بالعزلة البشرية، وأنها تجسد لنا أيضًا رغبة المؤلفة بالسيطرة على بطلها. تقدم لنا ويلتي القصة القصيرة على أنها صورة من الحياة المنعزلة الأبدية، إذ تحصل الشخصية التي عُنون العمل بها، وانحدرت سيارتها في خندق سحيق في مكان ما بُعيدَ المسيسيبي، على الطعام والمأوى من رجل وامرأة كتومين في كوخ ريفي. يرى البائع الزوجين من بعيد ويتخيل حياتهما معًا، وهو يرغب في أن يدخل تلك الحياة، ولكنه يعرف أنه لا يستطيع فعل ذلك. إن إدراكه فجأة أن المرأة هي زوجة الرجل، وليست أمه، وأنها حامل، يشكل نقطة الارتكاز في قصة ويلتي. يدرك البائع فجأة أن المرأة مصدر للحب الرومانسي؛ فهي تمثل حياة مكتملة ومزدهرة. تبدأ القصة بكارثة وشيكة؛ حادث السيارة، وتنتهي بكارثة مؤكدة: موت البائع المتجول، الذي أُعلن مسبقًا في عنوان ويلتي.

لماذا تؤثر فينا قصة (موت بائع متجول مسافر) بهذه الصورة؟ يكمن الجواب في الطريقة التي تجعل بها ويلتي البائع يعرف نقصه. في النهاية، يبدو البائع وكأنه ذاهب بكامل وعيه نحو مصيره، ألا وهو موته المبكر، بعد لمحة عن الحياة التامة التي يجب ألا يحظى بنعيمها. يتلقى جملة الحكواتي برباطة جأش مؤثرة. لقد تبتأت الكاتبة مسبقًا بموته في عنوانها؛ أي إننا قد علمنا بموته منذ البداية، وعلى الرغم من ذلك فإن البائع لا يفهم لماذا قُدِّر له هذا المصير، ومن هو هذه الناحية يشبهنا تمامًا حين نفكر في حياتنا. إن شعورنا أن بطل القصة القصيرة مجهول الهوية تمامًا، وأنه كان من الممكن أن يكون أي شخص آخر، يبلغ ذروته في (موت بائع متجول مسافر). تتعاون ويلتي مع شخصيتها الأساسية بطريقة هادئة منسّقة تمامًا، إذ تقوده طوعًا نحو نهايته.

لنلقِ نظرة على بعض الجمل من المقطع الافتتاحي لقصة (موت بائع متجول مسافر)، التي تقدم لنا ويلتي فيها بائعها، ر. ج. بومان:

قادر. ج. بومان، الذي سافر أربعة عشر عامًا لحساب شركة أحذية عبر نهر المسيسيبي، سيارته من نوع فورد، وسلك طريقًا قذرًا مليئًا بالأخاديد. كان يومًا طويلًا!... لا تزال الشمس على قوتها المعهودة حتى في الشتاء، متخذة مكانها في أعالي السماء؛ وفي كل مرة كان بومان يخرج فيها رأسه من السيارة المغبرة ليرى الطريق، بدت الشمس وكأنها تستعمل ذراعها الطويلة؛ وتضرب أعلى رأسه مباشرة من خلال قبعته؛ كمقلب فكاها لطبال عجوز، على طول الطريق.

إن ذراع الشمس الطويلة هي أيضًا الذراع الطويلة لويلتي المؤلفة والمناورة، وتبدو قصتها في الحقيقة مقلبًا فكاهاً مزعجًا. وكلما حاول بومان الخروج من الخندق إلى لمحة من عالم مليء بالحب، تدفعه ويلتي إلى الأسفل ثانيةً، فهي بذلك كالطبال الذي يضرب ضربة قاسية مؤلمة (على طول الطريق).

تترك ويلتي أمر تشبيه الشمس المراوغة بالطبال أمرًا غامضًا؛ فهل كانت هذه الصورة التشبيهية من تفكير بومان أيضًا، أم أنها من بنات أفكارها هي فقط؟ لا نعلم إلى أي مدى تشارك الشخصية معرفة مؤلفتها. وبحلول نهاية القصة نصبح واثقين أن البائع يتعثر في طريقه تجاه تلك المعرفة.

عندما يدخل بومان كوخ الزوجين للمرة الأولى- والمرأة واقفة في المدخل- تكتب ويلتي: وفجأة، بدأ قلبه ينبض بغرابة. مثل انطلاق الصاروخ بدأ يقفز ويتمدد على صورة أنماط متفاوتة من خفقات تصارعت في دماغه، ولم يعد بمقدوره التفكير. إلا أن هذه البعثة وذاك الاضطراب لم يصدرا ضجيجًا. ارتفعت بقوة هائلة من الابتهاج وسقطت بلطف كبهلوان يسقط في الشبكة.

إن هذا المشهد الإيضاحي، الغامض بالنسبة إلى بومان، يعيقه تمامًا حتى عندما يصور لنا، مثل تشبيه البهلواني الرائع، براعة قوية بل ورشاقة أيضًا. إن صورة خفقان قلب بومان

كالبهلوان الذي يتهاوى في شبكته هي صورة دلالية أخرى، كالتطبال المازح في بداية القصة: يشير كلاهما إلى مآثر هزلية بارعة، إلا أنه ثمة سحر في البهلوان لا نجده لدى التطبال. إن صورة البهلوان، برشاقته وقدرته على التحكم، تفوق الصورة التي تسبقها مباشرة، ألا وهي صورة انطلاق الصاروخ العشوائي التخريبي. على الرغم من أن البهلوان تعثر، فإنه محميٌّ بشبكته، وهو ما يجعل سقوطه لطيفاً، وهذا جزء دقيق من أدائه. يلمح وجود البهلوان إلى أن موت بومان القادم قد يضيئ شيئاً من اللباقة (إذ يبدو وكأنه تم إمساكه، لا كأنه اصطدم بالأرض)؛ لكن الصورة السابقة للتطبال تخبرنا أن النكتة هي حول البائع، وأن موته سيكون سخرية وليس إنجازاً. تتنازع كلتا الدالتين معاً، وبينما نتابع القراءة، ننتظر لنرى أيهما ستنتصر.

حين يغادر بومان كوخ الزوجين ويمضي وحيداً في الليل، تخبرنا ويلتي أن «برودة الهواء تبدو وكأنها ترفع جسده. لقد كان القمر في السماء». إن المشهد الخالي والصابي يعكس حقيقة البائع، وأنه محروم إلى الأبد من الحب الذي يراه، أو يتخيله، في منزل الزوجين، وبإمكانه تصور ذلك الحب فقط لأنه محرومٌ منه. يقدم له الزوجان الكتومان، على مضض ظاهرياً لكنه بلطف، الطعام والشراب والمأوى ليمكث فيه ليلاً، لكن بومان يطمع بالمزيد؛ فهو يرغب أن يملأ حبهما هذا (البحيرة العميقة) في قلبه، التي يشعر أنها «يجب أن تحمل الحب كباقي القلوب. يجب أن تكون غارقة في الغرام».

إن المشهد الإيجائي للضرورة الملحة التي يشعر بها بومان حين يرى الزوجين، يتردد صداها في نهاية القصة عندما يركض البائع في ليلة ظلماء ويشعر أن قلبه ينبض ويعاني نوبة قاتلة. والآن، ينفجر قلب البائع الهائج «كالبندقية، طاخ.. طاخ.. طاخ» معلناً نهاية وشيكة. «شعر وكأن كل هذا كان قد حدث معه من قبل. غطى قلبه بيديه خشية أن يسمع أحد الضجيج الذي أصدره»، هكذا كتبت ويلتي.

في قصة (موت بائع متجول مسافر) تقوم ويلتي بدور المُشعر؛ إذ ترسمُ نهاية حياة البائع القصيرة، فتمنحه الموت الذي لا بد منه، ومع ذلك فإننا نستشعر شفقتها على بومان،

وصلتها به مثل غريب يراقب ويرثي. لدى ويلتي بعض الشكوك حيال قدرتها على التحكم في مصير شخصيتها، وعلى تصميمها بفوقية. إن الفكرة الأساسية في (موت بائع متجول مسافر) هي قلق ويلتي حول كيفية وصف حياة شخص في نطاق الحدود الضيقة للقصة القصيرة. فبالنسبة إلى كاتب القصة القصيرة، يعني تصوير شخصية ما وضعها في مكانها، لكن كما تلاحظ ويلتي، تتهرب شخصية كشخصية البائع- في رغبته البائسة- من الحدود الضيقة التي ترسمها القصة حوله. ثمة شيء من الجموح في رغبة بومان، وهو غامض بالنسبة إلينا كما هو بالنسبة إليه. إن جعل الموت جواباً لطبيعته المتقلبة كما تفعل ويلتي، هو أقرب إلى أن يكون مزحة قاسية (عمل الطبال الشرير) منه إلى لفظة مُرضية أو مناسبة. أما عبارتها الختامية الفتاكة- وتعلم ويلتي بذلك- فليست مشهداً إيحائياً جميلاً، على الرغم من صورتها الساحرة للبهلوان وما تخبئه في طياتها من معان خفية لمصير لطيف مخفف وأمن.

تتأمل ويلتي في (موت بائع متجول مسافر) في قوة المؤلفة على جعل شخصية القصة ضحيتها. ولا تبدي قصص قصيرة أخرى اهتماماً كهذا، إذ إن البطل والمؤلف فيها على توافق، ففي حين تضحى ويلتي ببائعها، يتعاون ناتانيل هوثورن، أعظم كاتب للقصة القصيرة في أمريكا، مع البطل في قصته الموجزة والبارزة بصورة غريبة (ويكفيلد) Wakefield. يوحدُ اهتمام المرء بالبقاء حبيس ظروفه المعرفة ضمن حدود ضيقة بصورة متقنة، بل وقاتلة، هوثورن وشخصيته ويكفيلد (ثمة رابط متشابه بين المؤلف والشخصية في العديد من أعمال كافكا).

قدم هوثورن العديد من الأعمال المميزة الصغيرة في كتابه المؤلف من مجلدين قصص محكية مرتين Twice Told Tales، وتُعدُّ (ويكفيلد) - قصتي المفضلة من بين تلك الأعمال - لافتة للنظر؛ لقوتها المخففة. في (ويكفيلد) يحكي لنا هوثورن قصة رجل في لندن يترك - إثر نزوة - زوجته ومنزله، ويتخذ لنفسه مسكناً في شارعٍ مجاور، فيتنكر بشعر مستعارٍ أحمر، ويشرع بتجربته؛ ليكتشف كيف قد تكون الحياة من دونه. ولأكثر من عشرين

سنة يبقى بعيداً عن منزله. يعيش بجانب مسكنه السابق، وتقتنع زوجته بأنه قد مات. يفكر بين فينة وأخرى في العودة إلى المنزل، ولكنه لا يفعل. وذات يوم، وبينما كان ما يزال متكرراً، يلتقي زوجته مصادفة في الشارع، ينتابها إحساس غريب مؤقت، إلا أنها تفشل في تعرّفه. يختم هوثورن قصته في اللحظة التي يُحضر فيها ويكفيلد نفسه للدخول إلى بيته مجدداً بعد مضي عقودٍ من الزمن؛ يبدو له وكأن كل شيء ما زال على حاله وهو يصعد الدرج، مع أن كل شيء قد تغير إلى الأبد.

تستهوي ويكفيلد فكرة جعل نفسه غائباً. لهذا هو حب الاستطلاع، على نحو أدق، أم أنه شيء أكثر أساسية، ولا متناهٍ، أو أكثر تحطيمًا؟ ما الشيء الذي يرغب ويكفيلد في إيجاده؟ لدى هوثورن الإجابة: يريد ويكفيلد أن يستشعر أهميته من عدمها، وذلك بغيا به، بإخفائه نفسه.

يُشبه ويكفيلد شخصية بارتلباي عند هيرمان ميلفيل في (بارتلباي النسخ) Bartleby, the Scrivener؛ يفضل ببساطة ألا يظهر. يكتب هوثورن: «يُعرض المرء نفسه لمجازفة مخيفة بخسارة مكانته إلى الأبد إذا تنحى جانباً للحظات». يعتقد هوثورن أن بإمكانه إيقاف الوقت واستئنافه من جديد من حيث تركه. يبدو الأمر بالنسبة إليه كبضعة أيام خلت، وليس عشرين سنة، لكن رضاه عن نفسه حتى في موته يُرهب المؤلف ويُرهبنا. وبجدة مفاجئة، ينادي هوثورن ويكفيلد، بطله الغريب تمامًا: «يصعد الدرجات بصعوبة، فقد بيّست العشرون سنة ساقه منذ أن نزل، لكنه لم يدرك ذلك. ابق ويكفيلد، هل ستذهب إلى المنزل الوحيد الذي بقي لك؟ إذن فانزل في قبرك. يُفتح الباب». يختم هوثورن (ويكفيلد) بتذكيرنا «أن المرء يجازف مجازفة خطيرة قد يخسر بها مكانته إلى الأبد إذا تنحى جانباً للحظات. ومثل ويكفيلد، قد يصبح، كما لو كان، منبوذاً من الكون». وهكذا تنتهي قصة هوثورن (ويكفيلد)؛ فالمكان الذي عاد إليه ويكفيلد لم يعد منزله بعد اليوم؛ القبر وحده سيرحب به الآن.

ومثل قصة ويلتي (موت بائع متجول مسافر)، تضعنا قصة هوثورن (ويكفيلد) في ترقبٍ كي (نلاحظ البدايات والنهايات) (القاعدة الخامسة). يبدأ هوثورن (ويكفيلد)

بسرد قصة كان قد قرأها (في مجلة أو جريدة قديمة) حول رجل ترك زوجته في ظروف غامضة مدة عشرين سنة، وسكن في شارع مجاور، ومن ثم عاد ذات مساء «بهدهوء»، كأنه لم يغيب سوى يوم، وأصبح زوجًا محببًا حتى الموت». تُشكل هذه القصة الإخبارية التي يتم تذكرها، أو اختراعها، بصورة مبهمة، وهي من صنف أدبي كان يطلق عليه عادة اسم (اهتمام إنساني)، حافزًا لحكاية هوثورن، لكن هوثورن يحرم بطله اجتماع الشمل الغريب والهادئ الموصوف في تلك المقدمة وفي تلك النسخة الهيكلية من حيكته. بعد صفحات عدة، حين يصعد ويكفيلد درجات منزله بعد عشرين سنة من الغياب (المدة نفسها التي انفصل فيها أوديسيوس عن بينيلوبي)، فجأة يرحل هوثورن: فهو لن يخبرنا أبدًا ما الذي حدث بعدها.

«ابق، وكفيلد!». تخترق تلك الصرخة من هوثورن، المتحفظ عادةً، القصة التي يخبرها، كان من المفروض أن يبقى وكفيلد متخفيًا. وفي الحقيقة، ينقذ هوثورن وكفيلد من تخبطه، والبت بقراره العودة لحياته القديمة، وذلك ببساطة من خلال رفضه وصف اللقاء مع زوجته التي هجرها منذ زمن طويل (التي بقي وكفيلد، كما يخبرنا هوثورن، مخلصًا لها، لكنه غاب عن عقلها بصورة تدريجية). حين يحجبنا هوثورن في النهاية، رافضًا إطلاعنا على المشهد الأخير الذي لطالما انتظرناه، فإنه يشعر بالرضا في إبقاء وكفيلد مخفيًا. يبدي هوثورن تعاطفه مع وكفيلد بحراسة عزلته؛ وهي حركة سرية على طريقة وكفيلد الخاصة، إلا أن هوثورن، الذي يرى نفسه في وكفيلد، يلح أيضًا إلى قناعته بأن وجود وكفيلد كان تمرينًا عبثيًا مقررًا سلفًا، موت حي حَقًّا.

يحقق غياب وكفيلد (تغييرًا أخلاقيًا عظيمًا) في نفسه، ويكتب هوثورن أن هذا التغيير يبقى «سرًا عن نفسه»، ويحتفظ هوثورن بسر وكفيلد لنفسه. لن يعرف وكفيلد مطلقًا لماذا فعل ما فعله؛ والأمر يبدو بالنسبة إليه دائمًا (مزحة صغيرة).

إن فضول وكفيلد هو مثل فضول مؤلفه؛ فهو يتابع مسألة حياته من بعيد، ويرغب في أن يكون عينًا ثالثة تراقب قصته، راويًا بعيدًا لها، أكثر من أن يكون بطلها. يرغب وكفيلد

ببساطة في أن يرى كيف يبدو عالمه من دونه؛ ويتأكد بصورة كافية أن العالم يستمر غير آبه به. ينعكس أحياناً جنون فكرته عليه. يعلق هوثورن قائلاً: «إن غرابة حياته البائسة بأكملها تكشفَتْ له في طرفة عين». إن جنون ويكفيلد الضمني هو أيضاً من عبقرية هوثورن؛ بالنظر إلى الحياة من منظور إقصائي بعيد، (النظر من اللامكان) كما يسميه الفيلسوف توماس نيجل. ويلاحظ ألفريد كازين أن هوثورن نفسه كائنٌ غريب، ويكتب كازن عن هوثورن في المرحلة الأخيرة من حياته وهو محاط بعمله غير المنتهي أن «شخصياته بدت له غير حقيقية». (إن مفكرات هوثورن الرائعة مليئة بأفكار لقصص لم يكتبها مطلقاً؛ كل صفحة منها مغرية ورائعة).

إن شعور هوثورن النهائي القلق من زيف العالم الذي يصفه قد لُحِح إليه سابقاً في قصة سابقة مثل (ويكفيلد)، حيث يشارك هوثورن جهد بطله الحذر في تفادي أي أهمية. ويتجنب المؤلف، حاله حال ويكفيلد، حل العقدة في القصة، إذ يختتم قصته قبل اللحظة الحاسمة من التعرف بين ويكفيلد وزوجته المنسية، كما لو كان يصرح بأن الأحداث الأكثر أهمية هي مجرد نزوات (ولهذا السبب أيضاً يصف تصرف ويكفيلد بـ (التنحي جانباً للحظة)).

إلا أن هوثورن نفسه لا يتزعزع أبداً، وهو في موقع مركزي على الدوام، وتبقى نبرته رصينة ومثابرة. في معظم أعمال هوثورن تتطابق البصيرة المضطربة في الوجود اليومي العادي التي فجأة تبدو كالحلم، فتاكة، أو مصطنعة أكثر منها حقيقية بصورة غريبة مع قناعة المؤلف الحكيمة. وكما يكتب كازن، فإن هوثورن «يخبرنا بالكثير، وبالنبرة الجادة نفسها على الدوام». ويضيف كازن أن «هوثورن يعلم، ويبدو أنه يعلم، فحيوية الروح بالنسبة إليه ليست بالأمر المعقد؛ هي فقط عميقة على نحو مهلك. لكل شيء قيمته، ويحمل كل شيء خبراً، يُعد كل حدث مصيرياً في انحلال العقدة التي خُلقنا منها». يخبرنا هوثورن بهدوء بحقائق قدرنا؛ ويتضح أن ماهيتنا مُطابقة تماماً بصورة مزعجة للمعنى المقيد بالقانون الذي نلتزم به.

يُقدَّر د. هـ. لورنس، مثل هوثورن، قيمة ما هو مصيري، ويرى أنه الدليل الأعمق على وجودنا. هذا ويوضح لورنس، كما يفعل هوثورن، أهمية النبذة في القصة القصيرة. إن هذين الكاتبين اللذين يبدوان مختلفين جذرياً كل منهما عن الآخر، يجمعان معاً القاعدة الثالثة (تعرف النبذة) والقاعدة الرابعة (كُون إحساساً بالأسلوب)؛ لكون طريقتهما في الكتابة وأسلوبهما شديدي الارتباط أحدهما بالآخر. وقد يكون لورنس - المعروف أكثر بصفة الروائي - كاتب القصة القصيرة الأشهر في اللغة الإنجليزية في القرن العشرين، وهو صعب المراس وعنيد ومركز من الطراز الرفيع (كما أنه أيضاً شاعر قل نظيره). ويقدم لورنس عمله الفني بأجمل ما يكون في (قطعة من الزجاج الملطخ) A Fragment of Stained Glass. وقصة لورانس ليست وحشية على الرغم من القسوة التي تحملها؛ إذ تحمل شخصياته قوى الطبيعة فيها؛ فهَمَّ في وصف ويلتي يودورا المعجب بهم يتحدثون «ليس بصورة محادثة، ليس أحدهم مع الآخر»، وإنما «يلعبون كالنوافير أو يُشعُّون كالقمر أو يهيجون كالبحر»، وفي حال صمتهم فإنه «صمت الصخور الشريرة».

يروى (قطعة من الزجاج الملطخ) التي كتبها لورنس صديق لكاهن هادئ من الريف، القسيس بوفيل. يقول القسُّ إنه «يجمع إنجيلاً للإنجليز - إنجيلَ قلوبهم - تعجُّبهم في حضرة المجهول». يبدأ القس قصة لورنس بقراءة مقطع وجده في سجل من القرون الوسطى، يُذكر في السجل أن الرهبان ينشدون صلاة المساء خلال عبادتهم في كنيسة بوفيل:

ثم سمعنا، حين كنا نرتل، طقطقة على النافذة، النافذة الشرقية الكبيرة، حيث عُلق
كبيرنا على الصليب. كان شيطاناً لعيناً جشعاً أثرنا غضبه، ومزق الصورة الجميلة
للزجاج. رأينا براثن حديدية للشيطان تحضر النافذة، ووجهاً يشع بالاحمرار كالنار في
الهشيم يحرق فينا بسخط.

ويستمر سرد الأحداث في السجل بالآتي:

حين أشرقت الشمس، وأتى الصباح، ذهب بعضهم بوجل نحو الثلج الخفيف. وكان
تمثال قديسنا مكسوراً ومرمياً، وكانت هناك حضرة لعينة في النافذة وكأنها من الجراح

المقدسة والدماء الطاهرة التي سالت بلمسة من الشيطان، وبدت الدماء تتلألأ كالذهب على الثلج. جمعها بعضهم من أجل سعادة هذا المجلس.

تُظهرُ ذكريات الراهب التي تعود للقرون الوسطى (والتي اخترعها لورنس، بالتأكيد) خيالاً وحشياً، وهو من أبرز ما صادفته في أي عمل قصصي. ماذا يمكن أن تكون القصة التي تكمن خلف الجمل في سجل الراهب، خلف تلك الإضاءة المرعبة والمؤثرة؟ يخترع القس هذه القصة ويضيف- بصورة عجيبة- قوة أكبر للقطعة الغريبة التي اكتشفها. إن اللحن الموسيقي الذي استوحاه القس هو بحد ذاته قطعة، وهو تصويرٌ عصيبٌ وأليمٌ لحياة طويلة قد خلت. وكما هي الحال في قصة هوثورن (ويكفيلد)، فإن القصة بأكملها مؤلفة عن رجل كنيسة، ولكنها تلبى بصورة رائعة حاجتنا واسعة الخيال؛ ويصبح لورنس، مثل هوثورن، شريك بطله وهو يكمل قصته.

ويتحدث القس، الذي ما زال يتحدث مع راوي لورنس، عن نفسه بصفته عبداً تقيساً، سيداً للأساطيلات في أملاك تعود للقرون الوسطى. إن حياة العبد- كما يتخيلها القس- متهورة ومتطرفة، لكنها مفعمة بالحياة والإحساس، ومليئة بالقوة الغريبة. ولأنه جلد حتى الموت تقريباً بسبب قتله حصاناً عضه (عدو قديم لي)، كما يقول عنه، يحرق العبد حظيرة سيده ومنزله ويفر في ليلة شتوية قارسة. إن توهج النار الساطع التي يضرمها الرجل الهارب تتكرر طوال قصة لورنس بصفة (لافتة إرشادية) (القاعدة السادسة)؛ فالأحمر هو لون دمه، ولون شعر حبيبته، ابنة الطحان التي تؤويه؛ وهو اللون الموجود في النافذة الزجاجية الملطخة التي اقتحمها في حالة يأسه المروعة. لم يرَ مطلقاً زجاجاً ملطخاً من قبل، ويصفه لورنس بإبداع «باباً من نور»، «يُفتح لانبعاث شجاع وأحمر مثل النيران». يرفع العبد يده كي يأخذ نصيبه من سحر النافذة الفاتن ويحطمها، ظناً منه أن النافذة الزجاجية الملطخة هي تجسيد للنور الإلهي، ويقول: «نظرت من خلالها فرأيت في الأسفل كما لو أن هناك ملائكة بيضاء واهنة، ذات وجوه حزينة وجلة». كان هؤلاء هم الرهبان، الذين لمحووا لتوهم شخصاً أقرب منهم إلى الله، أكثر توقفاً وشغفاً، دفعه فزع متقد.

إن قصة لورانس برمتها عبارة عن بريق واحد سريع وهائج؛ إذ إن الفارق لا يمكن أن يكون أوضح مقارنة بهوثورن المتأمل والمُصوغ بعناية. يُصبح التحطيم العنيف للنافذة سرّاً مقدساً أكثر واقعية وحيوية من طقوس الكنيسة التي قاطعها. قد يبدو العبد في عيون الرهبان شيطاناً، لكنه -على العكس من ذلك- بطلٌ يصارع من أجل حياته، وهو يسعى بإصرار لحياة أغنى، وإن كان ذلك يعني دماراً بسرعة البرق. يهرب بضعة أيام مع ابنة الطحان وهو يسمع أصوات كلاب سيده تطارده مصحوبةً بضجيج الذئاب.

نعلم أن هذا الزوج المحكوم عليه بالموت على مقربة من ذروة حياتهما قصيرة الأمد. وفي الصباح التالي لاصطدامهما بنافذة الكنيسة، يقدم العبد لمحبوبته قطعة من الزجاج الملطخ (الأحمر اللامع) - برهاناً على الخوف والرعب- ويقول: «هذا دمي»، وتجبب المرأة (أمرة إياه: «ضعها أرضاً»).

ينسحب ويكفيلد في قصة هوثورن من الحياة، والبائع المتجول عند ويلي تكسره الحياة؛ لكن العبد لدى لورنس يتغلب على الحياة بتحدٍ. إن قصة لورنس (قطعة من الزجاج الملطخ) هي أعجوبة تحبس الأنفاس، وهي كذلك الأقل شهرةً بين قصصه القصيرة.

وبالمقارنة بلورنس، يهتم جورجي لويس بورجيس بالخطط المعمأة والدقيقة أكثر من اندفاعات المشاعر؛ لكنه يشابه لورنس تماماً في اعتماده على شكل القصة القصيرة لمنحنا لمحة عن البقاء الصعب، وهو يلتقط صورة للحياة في لحظة. ويطلب إلينا بورجيس، أكثر من لورنس، أن (نجد الأجزاء) (القاعدة الحادية عشرة)، لندرس كيف رتّب حيكاته المحكمة. إن بدايات قصصه ونهاياتها مطوية بعضها مع بعض بصورة مميزة (القاعدة الخامسة: لاحظ البدايات والنهايات).

إن قصة بورجيس (المعجزة السرية) Secret Miracle قصة استثنائية حول كاتب مُختلق، جارو مير هلاديك، الذي اعتقله النازيون في براغ في آذار 1939م (كان الغزو النازي لبلاغ حقيقياً بالطبع). نشر بورجيس القصة في شباط 1943م والخوف يتملكه من انقلاب فاشي في الأرجنتين (حدث الانقلاب في الواقع في حزيران).

تبدأ (المعجزة السرية) بحلم؛ فقبل أن يعبر الألمان إلى براغ، يحلم هلاديك أنه يلعب جولة شطرنج استمرت قرونًا، وفجأة، في حلمه، يرى أنه يركض عبر (رمال صحراء ماطرة)، ويكتشف أنه نسي قواعد لعبة الشطرنج. حين يستيقظ هلاديك فجراً، تكون الدبابات الألمانية قد دخلت براغ، فيتم اعتقاله ويحكم عليه بالإعدام، ويمضي وقته بتخيل إعدامه، ويأمل أن يدرك ذلك عنه الموت الذي ينتظره؛ فإذا طلبه في خياله - كما يتمنى - فلن يحدث في الواقع (ثمة هنا تشابه مع إستراتيجية وكفيلد في استبدال الفكر بالحياة؛ إذ كان بورجيس معجباً كثيراً بقصة هوثورن). ويفكر هلاديك ملياً أيضاً بالمشرحية الشعرية الغامضة التي يكتبها حالياً، إن هذه المشرحية، التي تدعى الأعداء Enemies، هي عبارة عن حلم غريب آخر؛ فهي تدور حول (الهذيان الدائري) لخاطب خائن يتخيل أنه بالفعل ندُّ له، الرجل الذي فاز بيد محبوبته. أخيراً، يكشف هلاديك أن حبكة المشرحية توجد فقط في ذهن الخاطب، شخص بعينه هو جاروسلاف كويين. يمثل الخاطب الفاشل والمعتوه هلاديك نفسه (إضافة إلى بورجيس الذي كان في عام 1943م على الطرف الخاسر من مثلث حب). بصعوبة يجعلنا بورجيس متشوقين لقراءة التأليف الكبير لهلاديك للعمل المسرحي، الذي يبدو منمقاً ومملاً إلى حد كبير. إن غاية بورجيس هي مقارنة قصته المضغوطة والمكتوبة بإتقان (المعجزة السرية) بالعمل غير المنظم والملح لشخصية محور القصة، ذي البال المشغول بغموض، الذي يراجع نفسه دائماً لوفتمنش هلاديك. بطريقة ما، يرمز هلاديك، الأديب والعاشق خائب الأمل، إلى بورجيس نفسه؛ وهو يشارك الكاتب الأرجنتيني انغماساته الصوفية. ولكن هلاديك تعوزه قوة مؤلفه في تركيز ذاكرته واستجماعها كلها خلال مدة وجيزة؛ إذ لا يمكنه أبداً أن يكون كاتب قصة قصيرة، فضلاً عن أن يكون عبقرياً مثل بورجيس.

وعلى وشك مقابلة جلاديه النازيين، يدعو هلاديك الله ويطلب إليه إرجاء تنفيذ حكم الإعدام سنة أخرى لينهي فيها مسرحيته. ينام منهكاً ويحلم بالحلم الأخير؛ في حلمه، يخبره قيّم المكتبة ذو النظارات الداكنة أن اسم الله ورد في إحدى الرسائل من الـ 400000 مجلد في مكتبة كليمنتين في الفاتيكان؛ تلك الرسالة التي أصبح قيم المكتبة كفيلاً إثر

بحته عنها. في هذا الحلم، يجد هلاديك الرسالة السماوية على الفور، وكافأً عليها بالسنة الإضافية التي طلبها. في الصباح التالي يتحقق الحلم؛ فيُسحب هلاديك أمام فرقة إطلاق النار، لكن حين تُرفع بندقيات الألمان وتصبح جاهزة، وتنزل قطرة المطر على خده... يتوقف الزمن. يبقى هلاديك محاطاً بالجنود الألمان المتسمرين في مكانهم، ولسنة كاملة يبقى ثابتاً بلا حراك في مركز المشهد نفسه، ويشغل نفسه بتقنيح عمله العظيم.

لوقمنا بإيجاد الأجزاء لـ (المعجزة السرية) لبورجيس، لأصبح بإمكاننا مقارنة أحلام هلاديك بعضها ببعض؛ نرى كيف أن حلم المكتبة يمثل تقدماً عن الحلم السابق للعبة الشطرنج، وكيف أن هذا بدوره يقودنا إلى الحلم الأخير للإلتقان في نهاية القصة، رؤيا الزمن المتوقف.

والآن، بينما تختتم قصة بورجيس، ينتهز هلاديك فرصةً بالغة الأهمية ليتمالك نفسه؛ إذ يكمل عمله، مسرحية الأعداء. يقوم بذلك، إلى حد ما، من خلال دمج أصغر التفاصيل في ذلك العمل: سقوط قطرة المطر على وجنته، ووجه الجندي الذي يحرسه. إن الزخرفة، المسرحية الملثوية التي يعمل عليها هلاديك تكتسب بعضاً من تركيز بورجيس المتألق، في الوقت الذي تلاقي فيه الحقيقة النهائية محدودة الإمكانيات ألا وهي الساحة والرجال بأسلحتهم المتأهبة. ويراجع هلاديك، إذ إنه «حذف ولخص وفصل» كما يخبرنا بورجيس. في لحظة مذهلة من الإلهام بالنسبة إلى بورجيس، يتوق هلاديك إلى التواصل مع الجنود الذين هم على وشك أن يقتلوه؛ ويصبحون جزءاً من تحقيق إيمانه بنفسه. يكتب بورجيس: «نما في قلبه حب الساحة والثكنات»، «إن مواجهة أحد الوجوه له دون توقف جعله يعدل مفهومه عن شخصية روميرشتادت» (روميرشتادت هو بطل مسرحية هلاديك، وهو الأنا الخيالية المتبدلة لـ (مؤلف) المسرحية المتوهم، أي كويين، شخصية هلاديك المزدوجة).

يمضي هلاديك سنته المتوقفة الزمن بصورة خارقة للطبيعة وهو يعيد فيها تصور المسرحية التي يكتبها، وليس حياته الحقيقية، التي يصف فيها نفسه رجلاً حلم بعالم حيز الوجود.

يسود هذا النوع من الخيال في كتابات بورجيس. إن براعته في كتابة قصة (بلاد اسمها عكبار) Tlon, Uqbar, Orbis Tertius تخبرنا عن قصة غريبة لمليونير منعزل يبدأ في تأليف موسوعة عالم وهمي؛ وفي نهاية المطاف، تبدأ الأشياء التي تم اختراعها من ذلك العالم بالتغلغل في عالمنا.

يواجه بورجيس ويناقش في (المعجزة السرية) العادات المختزلة للقصّة القصيرة. إذ تصبح الحياة في العديد من القصص القصيرة شيئاً لا يمكن إخباره إلا في بضع دقائق بوجود كل من الحظّ المذهل وإمكانية الوجود اللاإنساني الذي تتطوي عليه الحقيقة. لكن- يقترح بورجيس- ماذا لو منح أحدهم بطل القصة فرصة تصميم حياته الخاصة، عوضاً عن تصديره، مثل بائع ويلي، أسير فن راوي القصة الكئيب؟ وبذلك يمنح الكاتب هلايك الحياة لنسخة عن نفسه تشبهه كالمرآة، الأنا البديلة التي يملك الوقت لاختراعها. إن ذلك من تخيلات بورجيس عن امتياز الكاتب، امتيازٌ سخّي بصورة كبيرة حتى إنه يمتد إلى شخصياته. مثل دور ريتشارد بورتن الأقل أهمية (التي اعتنى بورجيس بترجمة ألف ليلة وليلة) أو توماس براون، أو روبرت بورتن مؤلف العمل الضخم تشريح الاكتئاب Anatomy of Melancholy، يرى هلايك نفسه مقيداً- وهو محظوظ بذلك- إلى إسرافه العقلي، واقعاً في شباك خيوط خياله المخيفة. يقول بورجيس عن هلايك الذي يموت راضياً: «بدقته وثباته وسريته، نسج لنفسه متاهة خفية عظيمة في الوقت المحدد».

نجد في (المعجزة السرية) ما يسميه هارولد بلوم «إدمان [بورجيس] على الاختزال الذي يحمي النفس والمعرفة الواضحة لفنه»؛ على تمسكه بالاتساق وبقدرته على الموازنة في الإدراك النهائي. ومجدداً، يطلب إلينا بورجيس أن نجد أجزاء عمله، وأن نرى إلى أي درجة من المثالية يعكس نفسه. يتحكم بورجيس، الكاتب المتكشف والمقتضب في (المعجزة السرية) أكثر من هلايك الثائر والمتفاخر، ويعمل من خلال تحكمه هذا على ضبط نفسه ذات الطراز السابق: بدأ بورجيس مهنته صاحب أسلوب كتابة شاباً مسرفاً ومفرط النشاط، إلا أنه لم يكن شيئاً بصورة شنيعة مثل هلايك، ولكن لا يزال بورجيس يُعظّم هلايك،

على الرغم من أنه يرفض براعته الزائفة. مَنَحَ الرب هلاديك الزمان والمكان لتأسيس وجوده، ولانتقاء ذلك الوجود بصفته نمطًا، بالطريقة نفسها التي ينتقي بها المرء عينة جميلة. يخلق هلاديك عالمًا مكتوبًا مثاليًا، عالمًا يقدم المكان المناسب لحياته وموته، حتى وسط عنف النازيين الكارثي، إذ يترك ذلك العنف بعيدًا عنه؛ وهو يبنى مشهده، فهو يشبه عبد لورنس، لكن بوتيرة مختلفة كثيرًا؛ فعلى عكس العبد، نراه يعتمد على الفن أكثر من الحياة المتهورة الطائشة. ويتخيل بورجيس، وهو خصم مقتنع وشجاع للنازية وحلفائها من الأرجنتيين، عفوًا من البربرية النازية التي تدعمها مملكة الفن. لكن معرفة القارئ أن القتل الجماعي الذي يرتكبه الألمان لن يتوقف، حتى وإن توقفت عجلة التاريخ سنة كاملة، يبقى أمرًا مفاجئًا.

لخص بول دومان فنَّ بورجيس بالآتي: «رجل يخسر نفسه في صورة اخترعها هو نفسه»، وفي حالة (المعجزة السرية) فإن الخسارة خسارة سعيدة. أما الجانب الآخر من أعمال بورجيس فهو مشهد الواقع المرير الذي غالبًا ما يتطرق إليه كما في قصته (مكتبة بابل) (التي ناقشتها في فصل سابق: المشكلة، حيث رأيت بابل رمزًا مناسبًا لشبكة الإنترنت الآخذة بالتوسع عظيمة الانتشار). في بابل بورجيس، توجد مكتبة لا نهاية لها تحوي كل الكتب الممكنة، حتى التافهة منها، التي لا يمكن قراءتها، وهنا تتجاوز الأزلية الخطيرة النفس المتهاوية قليلة الحظ. إن الدُّوار الذي لا خيار لنا فيه لمكتبة من دون حدود، هو الكابوس بعينه؛ ويتعافى منه بورجيس باستخدامه حرفته الرائعة المكتفية ذاتيًا. يعلق بورجيس بصورة تقشعرُّ لها الأبدان، بأن مكتبة بابل «منيرة، وحيدة، لانهائية، صامدة بصورة مثالية، مليئة بالمجلدات الثمينة، وتلك عديمة الفائدة، والوجدانية، والسرية» (في ترجمة أنتوني كيرغان). يمنعنا الفن الذي يستنفد كل الاحتمالات، كمكتبة بابل، من اكتشاف - كما يفعل هلاديك - الرسالة السماوية التي تتحدث إلينا. تصبح كتابة بابل غير فنية على الإطلاق، بل (عديمة الفائدة، ووجدانية)، وقاتلة في رحابتها. يستغل بورجيس، السيد الحاسم للقصة القصيرة، قوة الشكل الجاذبة ببراعة، يبحث أبطاله عن المفتاح، عن اللحظة التي تحكم الكل. وبالنسبة إلى كتاب باللغة الإسبانية، يُعدُّ بورجيس نفسه الكلمة: يتذكر كاتب المقالات

إيلان ستافانس كيف حفظ صفحات من قصصه عن ظهر قلب. بصورة عجيبة، تسكن البساطة الكنسية اختلاقات بورجيس الصوفية.

لا يمكن لصوت كاتبة القصة القصيرة الكندية أليس مونرو أن يكون أكثر تناقضًا مع صوت بورجيس مما هو عليه، إلا أن لديها شيئًا مشتركًا معه؛ إذ تُقدِّم لنا الزمان والمكان المناسبين لشخصياتها لتُغني خيالاتهم عن أنفسهم. وباستخدام أوهام كتلك تمنح مونرو الشخصيات التي تخرعها إمكانية منبثقة غير ملحوظة لحياة جديدة. وكما يفعل هوثورن، فهي تعزز رغبات شخصياتها الغريبة؛ لكنها ترفض صرامة هوثورن وطريقته الحاسمتين في التضييق على شخصياته. وتقترح مونرو أنه من غير الممكن، بل ويجب عدم التطرق للحلول المتطرفة في الأزمنة؛ وعلى العكس من ذلك، فهي تبدي اهتمامًا بالأشياء المخادعة الموهمة للنفس لكن تنمي الروح، التي نخبرها لأنفسنا، وتعاطفًا قويًا مع الروائيين. وتشابه بهذا الصدّد تشيخوف، ولكنها أكثر حذرًا منه، فهي كتومة لكنها ليست متشائمة إزاء سعادة شخصياتها.

غالبًا ما توازن مونرو خيال شخصية مع خيال أخرى في سياق قصة، وهنا يجب أن ننتبه إلى (الأصوات المتنافسة) (انظر القاعدة الثالثة). تبدأ في قصتها (البجعيات البرية) Wild Swans بتحذيرات جنونية تطلقها فلو، زوجة الأب (كما توضح مونرو في قصص أخرى مبرزة الشخصيات نفسها)، إذ ترسل روز الفتاة الشابة، وربما المراهقة في رحلة قصيرة إلى تورينتو؛ وهما تعيشان في بلدة كندية ريفية قليلة النشاط. تقدم لنا مونرو في صفحاتها الأولى سردًا هادئًا لكن رائعًا عن خوف فلو من أن يختطف (النحاسون البيض) روز. تصف فلو حانوتيًا متقاعدًا يركب عربة نقل الموتى حول أرجاء المدينة، يقدم (كما تقول فلو) الحلوى واللبان للنساء المغفلات:

قالت فلو إنه قد رُئيَ وُسْمَعُ صوته. في الجو المعتدل، كان يقود عربته ونوافذها مفتوحة

وهو يغني لنفسه أو لأحد ما بعيدًا عن الأنظار في الخلف.

(جبينها كنتف الثلج

حنجرتها كالبجعة ...)

قلدته فلو وهو يغني. يأخذ بلطف بعض النساء اللواتي يمشين على الطريق الخلفي، أو ينلن قسطاً من الراحة على مفترقات طرق البلدة. كل الإغراءات والغزل وألواح الشوكولا كانت مغريات لرحلة على العربية.

تشكك روز على نحو ملائم بخيال فلو المبهرج، وتلاحظُ وكأن فلو تستمتع برواية التفاصيل الدقيقة لإغراءات الحانوتي السابق (التي كانت- ولا داعي لقول ذلك- قد اخترعتها)، ومع ذلك ثمة شيء لا يفارق الذهن حول الخيال القوي لفلو المسكينة؛ إذ يستحوذ علينا نقاء القصة الخيالية في أغنية الحانوتي.

إن صور الأغنية اللطيفة للثلج وللجعة هي لحظة (لافتة إرشادية أساسية) (القاعدة السادسة): تتكرر الصور بعد وقت قصير، حين تقابل روز. على متن القطار الذاهب إلى تورينتو، قسيساً في منتصف العمر. يعلق القس (ليس بحانوتي، لكنه قريب منه) الذي يجلس بجانبها على (الثلوج)، ومن ثم يخبرها عن المشهد الرائع الذي رآه أخيراً؛ مجموعة من البجعيات البرية تصعد من البركة إلى داخل الحقل. يفتح القس، الهادئ بتمام عافيته، جريدته، ويضطجع ويفلق عينيه، ومن ثم تشعر روز بما لا يمكنها تصديقه؛ تشعرُ بيد القسيس، متسترة بالجريدة، تتحرك ببطء على ساقها. «كانت فلو محقة!» تكتب مونرو، «اعتقدت لبرهة من الزمن أن تلك كانت الجريدة»، ثم قالت لنفسها ماذا لو أن هذه يد؟ هذا كان ما يمكنها تخيله». تناوب شعور روز بين الاشمئزاز وبين- رغماً عنها- الاستهواء، إذ جذبتها يد القس الغريب، وقد قررت ألا تعترض على «الضغوطات والاستقصاءات الأكثر رقة وخجلاً»، فهي تسيطر على نفسها كما لو أنها تحلم، وتكشف لنا باستجابتها فضولاً ورغبة في «أن ترى فقط ما سيحدث».

وبينما تسير الأحداث في (البجعيات البرية)، تتعاون روز بسرية مع القس المتحرش وذلك بفتح ساقها؛ تُعبر عن إحساسها بما تقوم به بازدواجية مطواعة بعيدة كل البعد عن صورة فلو الشهوانية، التي قدمتها مونرو لنا في بداية القصة (نرى أن القاعدة الخامسة: لاحظ البدايات والنهايات، ذات صلة هنا). تنتحب روز في نفسها قائلة:

كان ذلك عازاً، كان استجداءً. نقول لأنفسنا في لحظات كهذه ما الخطب في هذا؟ ما الخطب في أي شيء؟ الأسوأ هو الأفضل ما دمنا نستغل فرصة الطمع، وموافقة الطامع. يد غريبة، أو خضراوات جذرية، أو أدوات المطبخ المتواضعة التي يطلق الناس الدعايات حولها؛ يتهاوى العالم بسبب أشياء تبدو بريئة وهي مستعدة لتصرح عن مكرها ولطفها. كانت حريصة في تنفُّسها. لم تستطع تصديق ذلك.

في هذا المقطع الهادئ ذي البراعة الخارقة، تُبدي مونرو اهتماماً لطيفاً بوعي روز، وبحالتها الخائفة والمثارة. تتجول روز، والمؤلفة إلى جانبها، من خلال دعاية بسيطة مادية (أدوات المطبخ)، ومن ثم تعود إلى توتر روحاني باطني.

(البجعات البرية) هي قصة عن صحوة الشهوة، عن المبادرة، تنتهي بجو خيالي هادئ، حين تتذكر روز صديقة فلو، النادلة التي ذهبت في إجازة وادعت بصورة ناجحة أنها الممثلة فرانسيس فارمر (التي ربما من المفترض أن نتذكرها، إذ عاشت حياة مأساوية مهشمة جسدياً: الطباق الضمني للعب النادلة السهل للدور). تستدعي مونرو بحكايتها عن النادلة تنكراً ناضجاً: عن حياة غير منتهية بصفتها مبعثاً للأمل. يمكن لأي فتاة من الطبقة العاملة أن تصبح نجمة سينمائية متكرة. تجادل مونرو أن بإمكانك أن تكون راضياً في توهمك، ولن يستجوبك الناس حياله حتى عندما تعيشه (تصبح روز أيضاً ممثلة في قصص مقبلة لمونرو عنها). تكمن قوة روز في اعتمادها على الغموض، ذكرى رحلة القطار التي تحرضها وتحميها في آنٍ معاً. إن حياة روز الوهمية التي تتذكرها تتغلب على خيال فلو المليء بالثرثرة، فأسلوبها باطني وأكثر تركيزاً من أسلوب فلو. (في (البجعات البرية)، تلك هي (الفكرة الأساسية) لمونرو [القاعدة التاسعة]). ترى قصة ويلتي (موت بائع متجول مسافر) في الحياة غير المنتهية شيئاً محبباً ومخفياً، ويرى لورنس فيها في قصته (قطعة من الزجاج المملخ) انتصاراً كارثياً. ليس في قصة مونرو (البجعات البرية) تذوقٌ للتعرض الوحشي الموجود لدى ويلتي، ولا شيء من التحفظ المؤكد لهوثورن. تخضع مونرو لشخصيتها روز، التي تكتب قصتها في الواقع؛ إذ تعطي مونرو نبرة روز الحالمة هيمنة مدروسة على الذاكرة.

ستعود إليها بصفاتها ملجأ، وموطناً في حياتها القادمة. تذكر الطوافة الإرشادية التي تم عرضها سابقاً في عنوان القصة. تُشكل تلك البجعات البرية، التي مصدرها الأساسي قصيدة الحنين المؤلمة لبيتس (البجعات البرية في كول) The Wild Swans at Coole، جمالاً نادراً، ولمحة واعية لشيء هادئ ومخفي، وكله ملكية فرد واحد.

تقول مونرو إن القصة القصيرة بالنسبة إليها هي كالمنزل، يجب أن يتمكن الكاتب والقارئ من التجول بحرية فيه. سيفكر قلة من كتاب القصة القصيرة بتطبيق هذه الصورة على أعمالهم؛ فبدلاً من التقليل التدريجي لشريحة مفردة من الوقت، للحظة أو لحدث منعزل، تبسط مونرو قصصها، غير أبهةٍ بالتشعبات والتفرعات الخارجية الغامضة.

تجسد مونرو قدرة القصة القصيرة على لمح عالم غير محدود، عالم مفتوح لخيال شخصية، وكذلك يفعل بورجيس، ولكن بأسلوب مختلف جداً. ويُصرُّ مثالي الأخير عن كاتب القصة القصيرة ستيفن كرين- على العكس من سابقه- على الجوانب القاسية، إذ يعمل كرين على تضيق الخناق على شخصياته، بحماسة أكبر حتى من ويلي وهوثورن.

إن قصة كرين (القارب المفتوح) The Open Boat هي حكاية مؤلمة وقاسية خالية من أي شفقة حول أربعة رجال تقطعت بهم السبل في زورق صغير بعد تحطم سفينتهم. (ترتكز هذه القصة على تجربة كرين الخاصة بغرقه في طريقه إلى كوبا عام 1897م). يقضي الرجال أياماً في خضم البحر، وهم يحاولون الوصول إلى اليابسة، ولعدة مرات يعرض لهم مشهد مغرٍ من الأمان، ليُفاجؤوا بخيبة آمالهم بعدها، وحين ينهكهم الجهد المستمر اللازم لحماية قاربهم من الغرق، يمنحون أنفسهم أملاً زائفاً، ثم يعودون ليأسهم من جديد.

يلعب كرين مع رجاله الأربعة ومع قارئه لعبة القطة والفأر؛ إذ إننا كثيراً ما نقتنع أنهم سيموتون جميعاً بأبشع طريقة، بعد أن يسخر المؤلف من فكرة أملهم بالخلاص. وفي النهاية يمنحهم جميعاً النجاة، باستثناء واحد. وفي الصفحات الأخيرة من القصة يسبح الرجال أخيراً إلى الشاطئ، ويخترق كرين عقل واحد منهم؛ المراسل (الذي يرمز بوضوح

إلى كرين نفسه). في غضون بضع دقائق على اليابسة يرى المراسل نفسه يكافح «في قبضة عدوه الجديد الغريب- التيار»:

فكر: «هل سأغرق؟ هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟» ربما يجب على المرء أن يُعدَّ موته آخر ظاهرة طبيعية. لكن فيما بعد، أخرجته موجة ربما ودفعته خارج هذا التيار الصغير القاتل، فوجد فجأة أن بإمكانه ثانية أن يتقدم نحو الشاطئ.

إن كلمة كرين الغريبة (ربما) في هذه الجملة الأخيرة تشهد على شعوره اللاأدرِّي حول تحول أحداث ملحوظ كذاك على ما يبدو؛ ربما لم يكن هناك شيء حقًا يساعد المراسل، لا موجة ولا حظ جيد مفاجئ (حتى إن وُجدَ، فإن هذا لا يعني شيئًا). قبل هذا تمامًا، يلفظ كرين (ربما) أخرى: «ربما ينبغي على المرء أن يُعدَّ موته آخر ظاهرة طبيعية». إن هذه الجملة المتزنة المثالية تصرح بواقعية كرين الباردة. وبصفتها نموذجًا من التفلسف الذي يدعو للنفور على نحو غريب، توضح لنا أن كرين مولعٌ بالتفاصيل على الدوام. ويبدو الموت- حسب ما يقول- مستحيلًا للشخص الذي يموت، ما دام أنه يشبه نهاية كل شيء، حتى الطبيعة نفسها. ينادي القبطان، الذي لا يزال مسيطرًا على القارب، المراسل ليأتي إليه. ويتابع كرين ليصل إلى وصف هذه اللحظة الحاسمة، ومرة أخرى يقرأ أفكار المراسل:

في صراعه ليصل إلى القبطان والقارب، فكر أنه حين يتعب بصورة كافية لا بد أن يكون الغرق تدبيرًا مريحًا؛ فهو إيقاف للمحاولات مصحوبٌ بدرجة عالية من الراحة؛ كان مسرورًا بذلك، فقد كان خوفه من العذاب المؤقت الأمر الأساسي الذي كان يدور في عقله للحظات. ثم يرغب في أن يتأذى.

يكتب كرين عن المراسل وهو يقترب من الزورق الفارغ الآن: لقد أدى أعجوبته الوحيدة البسيطة لرحلته البحرية. أمسكته موجة كبيرة وقذفته بسهولة وسرعة فائقتين فوق القارب كليًا وبعيدًا عنه. ضربته حتى في ذلك الحين كحدث في الألعاب الجنبازية ومعجزة حقيقية للبحر.

وهنا يحذف كرين كلمته الباردة (ربما) التي تشكك في معجزات كهذه؛ فيستسلم لمجهود المراسل الخيالي. حين نصل إلى الحقيقة المطلقة من (القارب المفتوح)، الـ (أعجوبة الصغيرة) للموجة التي أنقذت حياة المراسل، والتي يصف كرين جمالها بالجنازبي [البهلواني]، هنا أخيراً يُمنح بطل الرواية المحاصر قفزة من القوة: ينسب كرين إليه (أداءه) لما هو حقاً وبوضوح نتيجة عشوائية وعمياء لموجة طائشة من المياه. لكن على الرغم من ذلك كانت تلك المهلة، حين سمح فيها كرين للمراسل بالتمتع للحظة بمشهد يبعث على الشكر والذهول، مؤقّته. يحتفظ كرين بدقته المعتادة في السطر الأخير من (القارب المفتوح) الذي ينظر بعين الساخر من بعيد على العقيدة الجديدة للرجال الذين نجوا بحياتهم؛ وذلك أنهم يعرفون سبل البحر: «عندما حل المساء تحركت الأمواج البيضاء جيئةً وذهاباً في ضوء القمر وجلبت الرياح صوت البحر العظيم إلى الرجال على الشاطئ، وشعروا أنهم قد يكونون فيما بعد مفسرين».

هذه مفارقة لاذعة: يعلم كرين، بصفته هو نفسه ضحية تحطم سفينة، بأن تجربة الرجال لم تجلب لهم حكمة جديدة، ولا يمكنهم تفسير- أكثر من أي شخص آخر- الأمواج العنيفة والعشوائية التي كادت تودي بحياتهم (والتي قتلت حقاً واحداً منهم، الزيات). وقد كتب إيميرسون في مقالته (القدر) عن فريق تعرض لتحطم سفينة: «نعم كان لديهم الحق لتشع عيونهم، وكل ما تبقى كان قدراً». ويذهب كرين أبعد من إيميرسون، ففريق القارب المفتوح بأكمله كانوا ضحايا لحادث أليم، وينكر المؤلف معظم الوقت حتى حقهم في بريق عيونهم، والمشهد المرجو لنجاتهم من الموت.

ثمة سمة رياضية في أسلوب كرين، في مقاربتة المتوازنة والمبسطة لما يتضح أنه حاسم. مجرد تحول سريع للمياه يُغير كل شيء؛ كان من الممكن أن يموت المراسل ببساطة، إلا أنه يحيا؛ ويمكن رؤية الاختلاف بصورة أفضل- كما يلمح كرين- بشيء من البرود. بالنسبة إلى كرين، إن المعجزة خرساء؛ فهي لا تخبرنا شيئاً عن نيات الطبيعة، أو عن شخصية الرجال، أو عن قدر الحياة.

حين تصل أخيراً قصة (القارب المفتوح) إلى وقفة على الشاطئ بوجود حشد من المدنيين الذين يقدمون للرجال البطانيات والثياب والقوارير ودلال القهوة، نشعر براحة هائلة بعد هذا التوتر الخانق للحدث، إلا أننا لا نُكافأ بدروس عن الزمالة أو الإصرار. تبدو مثابرة الرجال وعدم رغبتهم في الموت أمراً حتمياً أكثر منه شجاعة، وحين يتمنى المراسل للحظة، وهو يقترب من الغرق، أن يموت، وأن يصل إلى (توقف محاولاته)، فإن دافعه جديرٌ بالاحترام تماماً كرغبته المعتادة في إنقاذ نفسه، ولكانت نهاية معاكسة لـ (القارب المفتوح) بالغرق لا النجاة ملائمة بالقدر نفسه. في القاعدة الثالثة عشرة (استكشف طرائق مختلفة) اقترحتُ على القراء أن يجربوا نهايات بديلة للعمل الذي يقرؤونه. يقوم كرين بهذه التجربة لنا، فهو يضايقنا بإمكانية الموت بدلاً من النجاة.

يُعلمنا كرين أنه حتى أكثر اللحظات المشحونة والمتابعة قد تكون معاندة بتصلب لرغبتنا في استخلاص المعنى منها. إن مباحثة القصة القصيرة واهتمامها بالحدث الثابت المختصر يناسبان كرين تماماً؛ إذ لا نعرف شيئاً عن حياة هؤلاء الأشخاص قبل تحطم السفينة، ولا نعلم شيئاً عما يحدث لهم بعد وصولهم إلى الشاطئ، فكل ما يهم هو تلك الأيام القليلة في الزورق، حين يبدو كل ما قد يحدث تالياً مفتوحاً تماماً ومغلقاً بالكامل على حد سواء، وهو في أي من الحالتين، خالٍ من التعبير. يُشبه أسلوب كرين في (القارب المفتوح) البحر الذي يصفه؛ فهو خال ومتوتر وراذع.

ومن بين كل القصص القصيرة التي ناقشتها في هذا الفصل، تقدم قصة (القارب المفتوح) التوتر الأشد بين المؤلف والبطل الوحيد. يبدو أن كرين مصمم على إلقاء ظلال من الشك على أدنى شعور مفاجئ لبطله بالخلاص، مع أنه - على عكس ويلتي في (موت بائع متجول مسافر) - يسمح لرجله أن يحيا. وفي الطرف الآخر من السلسلة، تُساعد مونرو في (البجعات البرية) بسرور القوة الباطنية لخيال بطلتها على التقدم، ويعطي بورجيس في (المعجزة السرية) إبداعات هلاذك كونياً واسعاً، في حين يثبت كلٌّ من هوثورن في (ويكفيلد) ولورنس في (قطعة من الزجاج الملطخ)، بأسلوبيهما المختلفين، كيف يمكن

للكاتب أن يتوسع في تفصيل مصير خيالي لشخصيته، وذلك بمنحه إما طاقة محرّرة كما فعل لورنس، أو دافعاً قوياً نحو الكبح كما فعل هوثورن.

إن حدود القدر المتوترة جداً هي أيضاً حدود القصة القصيرة، التي تسلط الضوء دوماً على دور المؤلف مديراً للأحداث. ونرى لدى ويلتي، وهوثورن، ولورنس، وبورجيس، ومونرو، وكارين، وعديدين آخرين، أن على كل من المؤلف والقارئ تقبُّل الحدود الصارمة للشكل. ومع هذا فإننا نتأثر أيضاً، في شعورنا بالوحدة، بالقدرات الوحيدة لبطل القصة. يعمل الاختصار على جعل القصة القصيرة حاسمة، لكن مليئة بالإمكانات، فنتأمل ونحكّم ونتعاطف، وكل هذا في آن معاً؛ مثل هلاديك، شخصية بورجيس، الذي يعلق في فقاعة من الزمن.