
المسرح الغنائى عند بيرم

بقلم: د / حسن درويش

مقدمة

قبل أن نبحت العلاقة، التى ربطت بين بيرم التونسى، والمسرح الغنائى، كان من الواجب علينا، استعراض الفترة السابقة، على دخول بيرم التونسى، مجال المسرح الغنائى .

أثناء الحرب العالمية الأولى، نشأت فرق مسرحية متعددة، تقدم الفكاهة والهزل والغناء، بالإضافة إلى المسرح الجاد الذى يمثله الشيخ سلامة حجازى، والذى كان يقدم المسرحيات العالمية المترجمة، وكان الحاضرون يعجبون بالقوة الفائقة، والصوت الشجى، للشيخ سلامة حجازى .

كذلك كان جورج أبيض، يقدم المسرحيات التراجيدية، ولا يتخللها غناء . ونتيجة لظروف الحرب، كان الناس تتوجه إلى اللون الفكاهى، والغناء والهزل، للترفيه عن أنفسهم، وكان أشهر فرقتين فى تلك الآونة، هما فرقتا نجيب الريحانى، وعلى الكسار .

ونظراً لعزوف الناس عن مسرح جورج أبيض، والذى اعتقد أن السبب الرئيسى فى الإقبال على الفرق الأخرى، يرجع إلى ألوان الغناء والاستعراض، والهزل، ولم يدر أن السبب الأول، أن تلك الفرق، كانت تقدم صوراً محلية، تتحدث باللهجة الشعبية، التى يشترك الجمهور لسماعها .

قام جورج أبيض، باستدعاء سيد درويش، بعد وفاة الشيخ سلامة

حجازى، وكلفه بوضع ألحان رواية «فيروز شاه»، وكان الأستاذ جورج أبيض، يقوم بدور قائد تترى، ولم تكن قدراته تسمح له بالغناء، وفشلت الرواية، إلا أن ألحانها كانت جديدة ومعبرة. لفتت الأنظار للشيخ سيد درويش، الذى سرعان ما اتفق معه الأستاذ نجيب الريحاني، لتلحين المسرحية الغنائية «ولو» ثم «قولوا له» وبعدها «إش».

وبدأت الخطوات الأولى للمسرح الغنائى المصرى، نتيجة لنجاح وانتشار ألحان تلك المسرحيات الغنائية، عسى كل لسان، بدأ أصحاب الفرق الأخرى، تتعاقد مع الشيخ سيد درويش، لتلحين مسرحياتهم الغنائية، وهى فرق على الكسار، وأولاد عكاشة، ومنيرة المهديّة.

وازدهر المسرح الغنائى فى تواجد كامل الخلقى، وداود حسنى، فى حلبة المنافسة. إلى أن ظهرت أوبريت «العشرة الطيبة» تأليف الأستاذ الكبير محمود تيمور، وأزجال «بديع خيرى»، والتي اعتبرت بداية محاولة فنية جادة، حيث كان ألحانها مسرحية معبرة، بعيدة عن الأساليب الاستعراضية، وعن الألحان الشعبية، التى تميز بها إنتاج سيد درويش، فى مستهل عمله مع فرقة نجيب الريحاني.

ونظراً لعدم موافقة أصحاب الفرق، على استخدام أوركسترا لعزف وتوزيع موسيقى الأعمال المسرحية، كما طب سيد درويش.

فقد قرر سيد درويش، أن يشكل فرقة مسرحية متكاملة، يتحمل بنفسه مسؤولياتها الفنية والمالية مع الأستاذ عمر وصفى، كمسئول عن النواحي التمثيلية، حتى يتمكن من تحقيق ذاته الفنية.

وكانت أوبريت «شهرزاد» الذى عهد الشيخ سيد درويش بأزجالها إلى توأم روحه الوطنى، الثائر السكندرى المولد، «بيرم التونسى»: لتبدأ أول علاقة له بالمسرح الغنائى.

بيرم التونسي وسيد درويش والمسرح الغنائى

كان بيرم يتابع ما تقدمه الفرق المختلفة على مسارحها، وكان يوجه النقد الشديد إلى كل ما يمثله نجيب الريحاني، بسبب هبوط المستوى اللفظى فى الحوار، وفى بعض الأغاني، وكانت المنافسة الشديدة بين الفرق لاسترضاء الجمهور، الذى يستهويه الترويح عن النفس، من عناء الكبت السياسى والاقتصادى والاجتماعى، سبب فى اتجاه القائمين على الفرق لتبرير هذا الهبوط.

وكانت الألحان الموضوعية بواسطة سيد درويش، لها نصيب من هجوم بيرم التونسي، لما كانت تتضمنه بعض الأغاني، من مثل تلك الألفاظ وانتشارها.

إلا أن بيرم كان يتابع، أدوار وألحان وأغاني سيد درويش، وحضر بيرم إحدى السهرات، التى كان سيد درويش يغنى فيها، ولم يعد بيرم إلى منزله، بل ذهب للقاء سيد درويش..

ويقول بيرم: « كل ما فى الأمر، أننا نظرنا عن قرب فى عيون بعض، لقد أحسست كأنما تفجر فى روحى شيء، لقد أحسنا، بأننا عرفنا بعضاً معرفة وثيقة، منذ عهد طويل، وكم كنت فى حاجة شديدة لأن أعرفه، وعشنا سوياً فترة، كانت أحلى السنين فى حياتى ».

كانت الفترة الأولى من تلك المعرفة الوثيقة، هى التى أسند فيها سيد درويش إلى بيرم التونسي، كتابة ونظم خمسة عشر موقفاً فى أوبريت « شهرزاد » التى سميها فى البداية « شهوزاد »، إشارة إلى شهوات العائلة الحاكمة، إلا أنه نتيجة لاعتراض الرقابة على الاسم، تم تعديله إلى « شهرزاد »، وكان إسناد سيد درويش مسئولية أرجال تلك الرواية، التى كانت تعد باكورة أعمال فرقة سيد درويش إلى بيرم التونسي، والذى وضع فيها سيد درويش كافة الإمكانيات التى يمتلكها، لدليل ثابت، لا يحتاج إلى برهان آخر، على إيمان

سيد درويش، بوطنية وثورية وعبقرية بيرم التونسي، التي توافقت مع وطنية وثورية وعبقرية سيد درويش، فكان ثمرة هذا اللقاء، إحدى الدرر المشعة في جبين المسرح الغنائي المصري.

ولنترك بيرم التونسي، يحدثنا بالفاظه، عن هذا العمل.

« كان عليّ أن أنظم خمسة عشر لحناً في رواية « شهرزاد » لفرقة سيد درويش، والذي اعتبر نفسه في ميدانه، الذي يحلو له الركوض فيه، والذي يسمح له بإظهار قوته الجبارة، وفي مواقعها المختلفة، ولا يتصور غيري وغيره، إننا سكندريان، لكل منا من المشاكلة العناد، ما يخيف الآخر، ويجعله يحسب حساب صاحبه، وأشعر أن سيد درويش، قد رد عليّ أبلغ رد، في ألحانه التي وضعها لتلك الرواية، بل أشعر أنه انتقم لنفسه، أبلغ انتقام، وأدب من اتهمه، أحسن تأديب، بدون أن يحتج إليّ جريدة وقلم.

ويعلم الله أن الوقت الذي قضيته في العمل معه، كان عبارة عن جلال ونزال، فلم أقدم له من الأوزان إلا كل غريب مستعص، لم يركب عليه لحن من قبل، وكنت أنظم اللحن الواحد في عدة أيام، بينما الزجل العادي، لا يكلفني إلا ساعات قليلة.

وكان سيد درويش من جهته، يقابلني بالمثل، فلا يقبل على اللحن، إلا بعد أن يستعد له في أسعد ساعات صفائه، ويعود عليه بالتنقيح والتغيير، ثم يعلنه ويسجله بالنوتة.»

كانت رواية « شهرزاد » مثلاً بديعاً للموسيقى الكلاسيكية، التي لم تطرق الأذن الشرقية، لذلك لم تلتقطها أسماع العامة في الشوارع، وتغنيها كغيرها من الألحان الخفيفة الشائعة، إلا أنها تغنى في الحفلات الراقية، بواسطة الهواة الذين يجيدونها.

وفى هذه الرواية « لحن » وقف سيد درويش يعالجه مدة طويلة، حتى سلس له، واستطاع نقله إلى عالم النغمات، وهو لحن زفوا العروسة للعريس .. إلخ .
« وقد ضاق بى سيد درويش ذرعاً، وثبت لديه أننى أتعمد معاكسته، ولكنه كان أشد مراساً وأقوى شكيمة، وكنت أعتقد أننى قدمت له فى هذا اللحن، قطعة من الفولاز المسبوك، ولكنه نفخ، فإذا بها قد طارت شعاعاً من عليين » .

الموضوعات التى تناولها بيرم فى المسرح الغنائى

كان للظروف القاسية، التى مرت ببيرم فى فترة منفاه، بعد انتهائه من تأليف ألحان رواية « شهرزاد »، والتى لم يمر بها فنان مصرى، لا من قبل ولا من بعد، أثر كبير فى مجالات تأليفه للمسرح الغنائى، حيث كانت الفترة التى أمضاها فى منفاه للمرة الثانية، وبعد وفاة الشيخ سيد درويش، هى الفترة التى اضمحل فيها المسرح الغنائى، بكل ما يمثله من جماعية ووحدة، حيث عادت الأغنية أسيرة للفردية، التى تعتبر معتقلاً للفن فى الحفلات الخاصة، فى قصور الأمراء والباشوات والأعيان .

وما استتبع ذلك من تغيير فى المناخ السياسى، بعد عودة الزعيم سعد زغلول من المنفى وتولية المناصب، وانعكاس ذلك على الرؤية الشخصية لزعماء ثورة ١٩١٩ لقادة الثورة من الفنانين، خاصة المناوئين للأسرة الحاكمة، وعلى رأسهم « بيرم التونسي »، حتى وصل الأمر بالزعيم سعد زغلول، إلى إنهاء مقابله مع بيرم التونسي فى باريس، بمجرد ما علم، بأن بيرم، هو الذى عاب فى الذات السلطانية .

كذلك موقف الزعيم مصطفى النحاس بباريس، قبل سفره ل إنجلترا لتوقيع معاهدة، حيث حدد لبيرم التونسي موعداً لمقابله، ول مجرد علم الزعيم مصطفى النحاس، أن بيرم قد نفى لطعنه الملك فاروق فى مولده، أسرع بإبلاغ السلطات

الفرنسية، بأن شخصا يدعى محمود بيرم التونسي، ينوى اغتياله، فى نفس الموعد السابق تحديده للمقابلة، وفعلاً تم القبض على بيرم التونسي وحقق معه، ثم أفرج عنه إلا أنه فصل من عمله.

كل ذلك، أدى ببيرم التونسي إلى الاتجاه لمواضيع بعيدة عن السياسة، فقام بنظم مواقف مسرحية «ليلة من ألف ليلة»، مستوحاه من ليالى ألف ليلة وليلة الأسطورة، وكذلك مسرحية «عقيلة»، ومسرحية «قسمت» لعزیز عيد وفاطمة رشدى حين قابلاه بفرنسا.

لما عاد بيرم التونسي من منفاه للمرة الثانية، ساومته الحكومة على أن يبعد بموضوعاته عن الشعب وآماله، وأرغم على الصمت، لا سياسة، لا بذاعة، لا سخرية، لا حياة فى دفء الفن الحر، لأن وطنية بيرم الملتهبة: تجعله ينقد فى سخرية، وتلك السخرية عنصر أصيل فى الفن الشعبى، ويصل إلى كافة أفراد الشعب، لأنه منظوم بلغة الشعب، ولم يكن بيرم التونسي مستعداً، لمواصلة الجوع وهو فى أرض الوطن، وحوله عائلة محطمة، يريد أن يرأب صدعها، بينما الإذاعة وشركات السينما تلح عليه وتفتح أبوابها، فأعاد بيع رواياته، مثل أوبريت «ليلة من ألف ليلة» «ويوم القيامة» التى مثلتها الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى، كذلك قام بتأليف «أوبريت عزيزة ويونس» مستوحاة من التراث الشعبى، كما قام بنظم رواية «سفينة العجر» للمطربة ملك، وأف لها تمثيلات غنائية من فصل واحد مثل رواية «مايسة» وتميز بيرم فى تلك الحقبة، بالتأليف باللغة البدوية، التى برع فيها وأتقنها، خلال فترة تواجده فى المنفى بتونس.

حتى إن بيرم التونسي فى نهاية الأربعينيات، صرح بأنه محروم من لذة الفنان الذى يبذل فى فنه، بدافع من وجدانه وفيض شعوره.

إلا أنه تبقى أعمال بيرم التونسي فى أوبريت «شهرزاد» لسيد درويش، هى الركيزة الأساسية، لأعمال بيرم، فى المسرح الغنائى المصرى.

خصائص التأليف عند بيرم التونسي للمسرح الغنائي

لم يكن التأليف عند بيرم للمواقف المسرحية الغنائية، مجرد تأليف مركب تبعاً لموازين معينة وكفى، وإنما هي أداة تعبير عن واقع حي، عن أشياء أو أشخاص أو أحاسيس موجودة فعلاً، كان التأليف عنده، هو تحويل الكلمات بما تحمله من معانٍ، إلى صور معبرة عن الأحاسيس والقيم والأشخاص والأشياء، ولنستعرض أمثلة ذلك.

أنا المصري كريم العنصرين بنيت الجسد بين الأهرامين
جدودي أنشأوا العلم العجيب ومجرى النيل في الوادي الخصيب
لهم في الدنيا آلاف السنين ويفنى الكون وهم موجودين
وأقولك على اللي خلاني أفوت أهلي وأوطاني
حبيب أوهبته روحي لغيره لا أميل .. تاني

التعبير والاعتزاز بالمنشأ والأصل، والأشياء الرمزية الخالدة، واستمرار الحياة مع مجرى النيل، والوادي وما يمثله، ثم عظم الحضارة الخاصة بالجدود، واستمرارها حتى مع فناء الكون، ثم أحاسيس الحب والعاطفة.

كل تلك الصور في خمسة أبيات، بما تضمنته من جوانب مختلفة، يعجز النثر أن يصل إليها، يمثل ذلك الإيجاز.

ثم لنر صورة أخرى، لحن الافتتاح في أوبريت شهرزاد:

الجميع:

اليوم يومك يا جنود ما تجعليش للروح ثمن
يوم المدافع والبـرود مالكيش غيره في الزمن

هيا اظهري عزم الأسود في وجه أعداء الوطن
عار على الجنود الجمود إلا إذا لفه الكفن
زعبله:

على السماء خلوا الهجوم لو كانت الأعداء النجوم
وزلزلوا الأرض إذا جارت على الأرض الخصوم
« يسمع صوت بورى فى الخارج (نفير) »
الجميع:

البورى بينده لك اسمع منه الصوت
بيقولك فوت أهلك واستهتر بالموت
أحيينا سعداء وأممتنا شهداء
أحيينا سعداء وأممتنا شهداء
(ينزل زعبله من أعلى التل معه حورية)
زعبله:

يا حياة الروح هل حالك حالى
تذكرين الوصل فى تلك الليالى
هل يزور الطيف ميدان القتال
أم يحول العمر من دون الوصال
فى رضا الأوطان إنى لا أبالى
إنما الإقدام من شأن الرجال

حورية:

سر وعد بالنصر من مولى الموالى

يا حبيبنا سار فى نيل المعالى

الجميع:

هيا بنا هيا بنا نشـربـه ونرقص كلنا

ونضحكوا ونلعبوا ونقوم نودع بعضنا

زعبله:

إحنا الشباب من طبعنا نفدى الوطن بروحنا

الجميع:

هيا بنا هيا بنا نشـربـه ونرقص كلنا

ونضحكوا ونلعبوا ونقوم نودع بعضنا

زعبله:

دفع البـدل جبن وكـسل

يعر شبابان عصـرنا

نحـمى العـلا ونروح فـداك

فى حب مـجد بلادنا

الجميع:

هيا بنا هيا بنا نشـربـه ونرقص كلنا

ونضحكوا ونلعبوا ونقوم نودع بعضنا

(يسمع صوت بورى فى الخارج) (النفير)

الجميع:

البورى بينده لك اسمع منه الصوت
أحيينا سعدياء وأمتنا شهدياء

بدأ اللحن بتحفيز الجنود للشهادة فى سبيل الوطن، واستمر هذا الانفعال والأحاسيس الوطنية، حتى خلال تعبيره فى المشهد الغرامى، ثم النقد للظاهرة التى كانت متفشية فى المجتمع، وهى دفع البدل، لعدم الانخراط لتأدية الخدمة العسكرية، ثم العودة مرة أخرى، لتحفيز الجنود للشهادة والتضحية فى سبيل الوطن.

ثم صورة مختلفة تماماً عن الصورتين السابقتين، وهو لحن المؤامرة والذى كتبه بيرم التونسى بلغة الشام، ونسج خطوط المؤامرة بكل تفاصيلها، من شخصيات المتآمرين ودوافعهم، التى اتحدت، للتخلص من عريمهم المشترك زعبله، ثم مرحلة وضع الخطة، وتوزيع الأدوار، ثم اكتمال المؤامرة، بموافقة الرأس الحاكمة «الأميرة شهرزاد».

الميرشاه:

هلا بتضلوا معاى هون شويه
بدي أحكى لكون قصة تاريخيه
ها الخاتون كان لها جده أكوس منها
إلها عشيق كان يتحبه بقلبها ودينها
ها الزله، كان مثلها وهى مثله

زلمة قيافة بيليق لها وهى بتليق له
وجهه كان منيح نطقه كان فصيح
منيح .. منيح .. منيح

فصت من شأنه أوده فى آخر الدهليز هايدي
نص الليل بتخش له ما يعرف شو بتعمله له
وقت اللي بيسمع فيها بسمع دبة أجريها
أجرتشن وأجرتون هيك خطوه خطوه
ليلة عم بيستناها مثل عوايده وياها
بلقى يا بوي عشر زلمات فى إيديهن عشر طبنجات
كان بده يفتح معه جاته رصاصه بعين امه

يا بيا

هلا فهمتواها لقتله بنسويها بزعبله
المرشاه امسك أجريه قمع الدولة يشد إيديه

قصره آدم أوغلى فى المصمران

(الخاتون تفاجئهم بدخولها)

الخاتون:

ما لكم يا رجاله واقفين بتعملوا مؤامرة على مين
الغبيظ على وجوهكم باين

الثلاثة:

دى فعل زعبله الخاين

خاينا نصبح متآمرين

الخاتون:

الليله نقتل زعبله جزاء خيانته لللدوله
والليلة بيكابد فيه بايت يدلع في حوريه

الثلاثة:

إحنا الثلاثه خدامك وحياة عظمتك ومقامك
لنجيب دماغه قدامك ونعمله كبده نية

ثم خاصية الفكاهة والسخرية، الناتجة من تقدير الموقف من زوايتين مختلفتين لنفس اللوحة، لحن زفوا العروسة للعريس .
الذى قال عنه بيرم إنه قطعة من الفولاذ المسبوك .

المجموعة:

زفوا العروسة للعريس الجميل زينة العرسان
البدر يتمختر وجنبه تميل وردة البستان

أحد الجوارى:

يارب تجعل في لياالى العود طالع النجمين
واجعل سهامك في عيون الحسود واحرس الاثنين

زعبله:

الليلة أتهنى واشوف في المنام
قـدك الميـاس
وافرح ويسقيني كاسات المدام
خـدك الغـماز

حورية:

إنت ظهر نجم سعـودك
وما الزمان عوض صبرى
الليلة حلوه بوجـودك
ما تنكتبش من عمرى

الجميع:

زفوا العروسة للعريس الجميل
زينة العرسـان
البدر يتمختر وجنبه تميل
وردة البـستان

زعبلة:

منون ومتشكر لكم
إنشاء الله عقبال عندكم
يالله بأه من فضلكم
خلينا نقعد وحدنا

الجميع: عايزنا نخرج كلنا؟

زعبله: عجائب أمان نصفكم.

الجميع: بلكى العروسة تقلبك وتشقلبك.

زعبله: مش شغلكم.

الجميع:

بأه نلم بعـضنا
في الليل ونتعب نفسنا

وتطردونا من هنا؟

زعبله: أمان تباتوا عندنا.

أما أراذل كلكم ما فيش حيا في وشكم

الجميع:

طب مش حانخرج يا أمير ولو نبات تحت السرير

قـرة آدم أو غلى أيفت وأنا أقف غفير

يا اخوننا إيه الشغل ده هيه اللياقه تكون كده

يعنى النهارده العرس ده معمول لنا واللا لكم

الجميع:

معمول لكم.. معمول لنا أهه فـرحنا كلنا

والرك كله عـالهنا

أحدهم: أنستنا.

الجميع: الله يحفظك.

غيره: شرفتنا.

الجميع: الله يسترك.

أحدهم: الليلة زاهية منوره.

زعبلة:

أما معازيم مسخره عاملين لي زيطة وشوشره

وأنا فاتحها مندره انجروا داهيه تسمكم

الجميع: طيب وإيه يعنى السبب؟

زعبلة:

يالله بلاش قلة أدب

يالله اخرجوا يالله اخرجوا

الجميع: طيب حانخرج

زعبلة: اخرجوا.

ثم نأت إلى الصورة المبتكرة، وهي تجزئة النص إلى جزئين، الأول هو السؤال في صيغة استفسارية تركت معلقة، والثاني جواب السؤال، وترك دون تلحين، ليؤدى بالإلقاء التمثيلي، فى التحام يصعب معه الفصل، ما بين الغناء والإلقاء التمثيلي.

الجميع والحاتون:

مالك ياباش سنجق مالك دا إيه يا عم اللي جراك؟
حورية:

فى شرع مين يا إخوانا يا هوه فى شرع مين دا يا سيادى؟
تشحططوا جوزي وتاخده وترجعوه بالحاله دي
الجميع:

مالك يا باش سنجق مالك دا إيه يا عم اللي جراك؟
(الجزء الغير معنى)

خرجت قاصد ضرب النار والحرب أعرف حركاته
أتوه ويرمىنى المقدار فى وسط راجل ومراته

الجميع باندهاش: فى وسط راجل ومراته .

زعبة:

راجل ولكن ندل لئيم وله قره زيه لئيمه
دخلت احبيهم بسلام ردوا علي بشتيمه
وظلعولي عشر تنفار مقسمينهم تقسيمه
عشر كلاب جعانين ويحسبونى تعثيمه
ويحسبوا طرطورى كمان فباسكا شوفي التخريمه
وتعمموا الواقعه وفتحود وسيف أبوكى البريمه
الجميع:

وقعت يا باش سنجق دار وكسنت الواقعه عظيمه
ميت ألف داهيه عالطرطور ما دامت الصحه سليمه
ثم نجىء إلى اللحن، الذى وضع فيه بيرم التونسى، فلسفته فى الحياة، وأن
الكل يحارب فى سبيل مصلحته، ثم يفصح عن حبه للوطن، وأمانيه فى
الحرية فى ختام الرواية «شهرزاد» .

الجميع:

الدينا ما يدمش فيها حال م الأحوال
أيام تمر وتتغير دوله ورجـال
قرة آدم:

قرة آدم ممنون مسرور معلوم علشان رجـع طرطور

الميرشاه:

وأنا البلم فَرَجَ همي والله رجع لي خاتمي

قمع الدولة:

وأنا حوست واتجوزت واتهندست وسبحت في قلب الطشت

يا حللي يا حللي يا حللي

مخمخ:

وأنا اللي طالع على الحديده الله يبارك لكم سعيده

الجميع:

سعيده سعيده سعيده سعيده

زعبلة:

وأنا إيه بس اللي نابني بعد ما شوفت الهموم

غير علق قلت مقامي شوفي تقطيع الهدوم

الخاتون:

المقام محفوظ دي كانت بس غلطه تنصلح حقك عليه

أتمنى تـعـطـي

زعبلة:

أنا أتمنى الساعه دي ألقى نفسي في بلادي

هي أولى بجهادي من محياك الجميل

إن سألت دموعي وإلا هبت نار ضلوعي

كل ده طالب رجوعى تانى للبر الأصيل
طول ما بحر النيل بيجرى أنا لا أنزل عمري
وأنا حكمت أي مصرى احكمى عالمستحيل
الجميع:

ياللى حبي دى الشهامه بالله سافر بالسلامه
شوف بلادك في مسره إنت حرو وهى حره

ختام...