

موجز تأريخ
الدراما الإنجليزىة

تأليف: ب. إفور ايضانز
ترجمة: الشريف خاطر
مراجعة: د. أحمد هلال يس

0097838

Bibliotheca Alexandrina

الألف كتاب الثاني
نافذة على الثقافة العالمية

الإشراف العام

الدكتور/ سمير سرحدان

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

أحمد صليحة

مدير التحرير

هزرت عبدالعزیز

سكرتير التحرير

هلياء أبو شادي

المحرر الفني العام

مجلسة حطية

موجز تاريخ الدراما الإنجليزية

تأليف
General Organization of the Alexandria Library (GOAL)
Bibliothèque d'Alexandrie

ب. إفور إيفانز

ترجمة

الشريف خاطر

مراجعة

د. أحمد هلال يس

الجمعية المصرية للمصنفين

١٩٩٩

هذه هي الترجمة العربية الكاملة لكتاب

A SHORT HISTORY OF ENGLISH DRAMA

By

B. Efor Evans

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٧	تمهيد
١٥	الأصول « مسرحيات المعجزات والمسرحيات الاخلاقية والفواصل التمثيلية »
٣٣	بدايات التراجيديا والمسرحية التاريخية والكوميديا وتطور المسرح
٤٨	« التراجيديا الاليزابيثية المبكرة : توماس كيسد وكريستوفر مارلو »
٥٥	« الكوميديا الاليزابيثية المبكرة واعمال الكتاب الذين سبقوا شسكسبير »
٦٣	شسكسبير المعاصرون لشسكسبير « بن جونسون - توماس ديكر - الدراما
٨٩	العائلية - جون هاي وود - جورج تشايمان »
١١٨	جون وبستر - بومونت وفلتشر - فيليب هاستنجر - توماس ميدلتون - ويليام رولى - جون فورد - جيمس شيرلى
١٤٣	فترة احياء الملكية
١٧٠	القرن الثامن عشر
١٩٢	القرن التاسع عشر
٢٠٣	جورج برناردشو
٢١٣	الدراما الانجليزية فى القرن العشرين

تمهيد

يعتد تاريخ الدراما في إنجلترا أكثر من مجرد حصر للمؤلفين والأعمال المسرحية ، إذ انه يشمل كل ما يتعلق بالتقاليد المسرحية المتواصلة . فالمؤلف لا يمثل بالنسبة لعملية الابداع المسرحي سوى أحد العناصر المشاركة فقط . فنجاح أى عمل مسرحى يتطلب تلاحما بين جميع عناصر العمل من ممثلين ومنتجين ومصممين للمشاهد المسرحية وفنيين . وهناك حالات جد قليلة كانت فيها الظروف مهيأة لظهور مثل هذا التلاحم والتعاون في تاريخ المسرح الانجليزي . بيد أنه عند توافر مثل هذه الظروف ، كما حدث أثناء العصر الاليزابيثى ، فان النتائج تكون جد باهرة . فلقد كان العديد من الكتاب الدراميين ومديرى المسارح المسئولين عن الانتاج أثناء العصر الاليزابيثى يشتغلون بالتمثيل . ونحن نائقون من أن شكسبير ، رغم قلة ما نعرفه عن سيرة حياته ، كان ممثلا شغوفا بالمشروعات المسرحية لدرجة انه خلال السنوات التي عاشها في لندن كان يقضى معظم وقته في المسرح لا يفارقه الا لاما .

ان الارتباط الحتمى للنقد واهتمامه الزائد عن الحد بالكاتب كمبدع للنص المسرحى ، واهماله بقية عناصر العمل المسرحى ، كان له العديد من العواقب السيئة ، من أهمها ظهور الاعتقاد الخاطيء بأنه يمكن تقييم العمل الدرامى بمعزل عن المسرح . ومن سوء الحظ أسهم كاتبان يعدان من أعلام الأدب الانجليزي في ترسيخ هذا المفهوم الخاطيء . هما « ميلتسون » Milton (فى قصصه « آلام شمشسون »)

'Samson Agonistes' وتوماس هاردي (في روايته « السلالات الحاكمة »
 (The Dynasts) - ويرجع ذلك الى انحصار اهتمام « ميلتون » المبكر
 بالدراما نتيجة نفوره المتزايد وكراهيته الفطرية لذلك النوع من الكوميديا
 الذي حظى برواج وشعبية اثنا فترة احياء الملكية ، أما «توماس هاردي»
 الذي منيت محاولاته لاعداد أعماله الروائية للمسرح بالفشل الفريع ،
 فقد مضى الى أقصى ما يمكن من الزعم في مقسمة روايته « السلالات
 الحاكمة » ، اذ نجده يتساءل : « أليس من الممكن أن يكون المصير النهائي
 للأعمال الدرامية ، ولا نستثنى منها سوى تلك الأعمال التي تتناول الحياة
 اليومية المعاصرة أو تفاهات الحياة ، هو استمتاع الدهن بقراءتها
 فحسب » .

كما يفسر عزلة المؤلف عن عالم المسرح النابض بالحياة . ظهور أعمال
 درامية في الأدب الانجليزي يستحيل عرضها على خشبة المسرح ، رغم أنها
 من تأليف كتاب عظام من أمثال « س. ت. كولريدج » S. T. Coleridge
 و « وردزورث » Wordsworth و « سسوينبرن » Swinburne .

تجلت النتائج المسمرة لهذا الفصل بين العمل الدرامي والمسرح في
 أسوأ صورها في تاريخ الدراسات الشكسبيرية في إنجلترا .

ففي كل عام يلتحق عشرات الآلاف من الأطفال بالمدارس التي
 تدعمها الدولة ، ويقرر عليهم دراسة نص درامي لشكسبير على يد مدرسين
 بجهل معظمهم فن القاء الشعر ، وليس لديهم اهتمام بالدراما ، ونادرا
 - ان لم يكن مطلقا - ما يذهبون الى المسارح لمشاهدة العروض المسرحية .
 ويزداد هذا الأمر سوءا عندما ترى النقاد المتخصصين يكتبون باستفاضة
 وتبحر عن جميع الجوانب المتعلقة بنصوص شكسبير الدرامية وعصره ،
 دون أن يبدو لهما اهتمام بنقد العروض المسرحية لهذه النصوص .

وهناك بالطبع استثناءات جديرة بالثناء ، بيد أننا لكي لا نغالي في
 تفاؤلنا ينبغي أن نتذكر أنه أثناء كتابتي لهذا المؤلف يقوم الاتحاد

السوفيتي بتقديم عروض لأعمال شكسبير تفوق في عددها تلك التي تقدم على خشبة المسرح الانجليزي .

يقع على عاتق الممثل أيضا قدر من المسؤولية عن هذا الانقسام الذي حدث بين المسرح والجمهور . فطبيعة عمله الفني تحتم عليه الانعزال عن أفراد الشعب العاديين ، فهو يذهب الى عمله بالمسرح في الوقت الذي يتوجه فيه الآخرون الى المطاعم لتناول طعام العشاء . فبينما يقضي هو ساعات عمله المضمن على خشبة المسرح ، ينغمس أفراد الشعب العاديون في الترويح عن أنفسهم . هذا بالإضافة الى أنه أثناء العصر الاليزابيثي صدر قانون تم بموجبه عزل الممثل عن بقية أفراد الشعب ، بيد أن الممثل حتى وقتنا الحالي لا يزال مصرا ، على نحو ما ، على الاحتفاظ بشكل من أشكال العزلة ، إذ لا يزال مؤمنا بأن فنه لغز يعجز الشخص العادي عن فهمه وسبر أغواره .

كما تم سلوك الممثلين وحديثهم أثناء فترات معينة عن افتقارهم الى الثقافة العامة ، ونتج عن هذا الفقر الثقافي حرمانهم من التعرف على روائع التراث الحضاري والثقافي لمجتمعهم المعاصر .

ويبدو أن فن الممثل غالبا ما يؤثر في شخصيته ، إذ ان انهماكه في تقمص شخصيات الأدوار المتتالية ، وعرض نفسه كل ليلة أمام الجمهور ، يفقد شخصيته الحقيقية الكثير من الملامح الأصلية ، ويجعلها هلامية ، ان لم تصل في بعض الأحيان الى حد الخواء والعدمية . ناهيك عن مشاعر الرثاء الذاتي التي تساور الممثل ، إذ ان فنه مرهون بخشبة المسرح ، وينعدم بابتعاده عنها .

وغالبا ما كان يصادف المؤلف الدرامي في إنجلترا العديد من العقبات ، فهو ، على خلاف المؤلف الذي يكتب كتبها لتباع للجمهور ، يواجه العديد من ألوان الشطط والتعسف التي تفرضها الرقابة ، ففي عهد حكم أسرة « تيودور » Tudor ، خضعت المسرحيات لقانون رقابي ضمن القانون

العام الذي يحكم جميع الأنشطة في الدولة . كان القرار يصدره المجلس الملكي ، الذي يفوض عسادة المشرف على الأنشطة الترفيهية والملاهي لتطبيقه . واستمرت الأوضاع على هذا النحو حتى أصدر « كرومويل » أوامره بإغلاق جميع المسارح العامة بداية من عام ١٦٤٢ . ورغم أن العروض الدرامية استمرت حتى استعادة الملكية في عام ١٦٦٠ من خلال حركة سرية للعروض المسرحية الخاصة، فإن إغلاق « كرومويل » للمسارح الصق بها تهمة معاداة المتطهرين (البيوريتانيين) وإثارة سخطهم ، تلك الوضعة التي أدت بها المسرح من قبل أثناء العصر الاليزابيثي ، والتي ظلت ملتصقة به على نحو ما حتى وقتنا الحاضر .

بيد أنه مع « عودة الملكية » حظى المسرح في شخص الملك « تشارلز الثاني » بحامل يقدر الفنون حق قدرها ، رغم أن المسرح كان يخضع لرقابة شكلية من جانب القائم على أنشطة الملاهي والمسارح التابع للورد « تشامبرلين » Lord Chamberlain ، فإن الحركة الدرامية تمتعت بتمدد عظيم من الحرية منذ عام ١٦٦٠ حتى عام ١٦٨٥ . بيد أنه مع اندلاع ثورة ١٦٨٨ أصبحت الأوضاع جد قاسية ، وفي عام ١٦٩٨ أصدر « جيرمي كولير » Jeremy Collier كتابه « وجهة نظر موجزة في فجور ودنس عروض المسرح الانجليزي » الذي هاجم فيه عهه وبداة كتاب الدراما أثناء عصر احياء الملكية ، مثل « ويشرلي » Wycherley و « درايدن » Dryden ، و « كونجريف » Congrove .

وكان الملك « ويليام الثالث » قد أصدر قرارا في عام ١٦٩٧ يدين اباحية العروض المسرحية ، كما أصدر امرا لمثلئ المسارح بأن « يرفضوا قبول أي دور في مسرحية تخالف الدين والسلوك الحميد ، والا سيعرضون أنفسهم لأشد أنواع العقاب » (*) .

(*) « الرقيب والمسارح » من تأليف « جون بالز » (فيشر انون) ١٩١٢ .

تمهيد

وعلى خلاف الأنواع الأدبية الأخرى ، كانت الدراما تعامل بقدر من الاحتقار ، وأن لم تكن قد كتبت بالقيود التي فرضت عليها فيما بعد . أما كيف حدث ذلك، فهي من أعجب الحكايات في تاريخ الأدب الإنجليزي .

ففي عام ١٧٢٨ عرضت « أوبرا الشحاذ » *The Beggar's Opera* للكاتب « جون جاي » John Gay بمسرح « لتكولين أن فيدلز » بنجاح منقطع النظر . واكتشف جمهور المشاهدين في لندن في شخصية « ماكهيث » Macheath تعريضا بنظام حكم « سير روبرت والبول » Sir Robert Walpole القائم على الرشوة والفساد .

تبع هذا النجاح اصداؤه لمسرحية « بولي » Polly التي حظرت السلطات عرضها ، وأن لم يحل هذا الحظر دون النجاح الباهر الذي صادفته عند نشرها . وفي عام ١٧٣٦ كتب « هنري فيلدينج » Henry Fielding كتاب « السجل التاريخي » *The Historical Register* هجا فيه بعنف شديد الفساد المستشري . فرد عليه « والبول » بإصدار قانون للرقابة على المسرحيات . بيد أنه لم يعرّب عن ادانته الفورية الصريحة للمسرحيات التي هاجمها . إذ لم يصدر قانونه للرقابة فورا بل انتظر في غير قليل من الحذر والمكر الى حين عرض مسرحية جد بدئية بعنوان « الأرداف الذهبية » *The Golden Rump* فانتهز الفرصة وأصدر قانونه للرقابة الذي كبل الدراما الإنجليزية بأسرها بأصفاد العبودية . خول قانون « والبول » الذي صدر عام ١٧٣٧ سلطة اصدار تصاريح العروض المسرحية لنورد « تشامبرلين » ، واستمر العمل بهذا القانون حتى صدور قانون المسارح عام ١٨٤٣ الذي لم يغير شيئا من الوضع القائم ، إذ كان في وسع « لورد تشامبرلين » أن يحظر أي عرض مسرحي عندما يترأى له « ضرورة الحظر للحفاظ على الأخلاق الحميدة والتقاليد المرعية أو السلام الاجتماعي » .

لم يكن في سلطة « تشامبرلين » اصدار التصاريح للمسارح والسماح بعرض المسرحيات فحسبه ، بل كان في وسعه أيضا ، في بعض الحالات ، أن يأمر بإغلاق بعض المسارح على الفور .

ولذا ، فان كتاب « مسرحيات المعجزات » و « المسرحيات الأخلاقية »
فى العصور الوسطى، ومعظم كتاب العصر الاليزابيثى وعصر احياء الملكية،
لم تكن أعمالهم لتعرض على خشبة المسارح لو أنهم أجبروا على عرض
أعمالهم على رقابة « لورد تشامبرلين » التى فرضت على المسارح بعد عام
١٧٣٧ .

وبطبيعة الحال فقد أثر ذلك فى طبيعة الموضوعات السياسية
والدينية والتاريخية التى تعرض على خشبة المسرح ، وكذلك جميع
الموضوعات التى تتناول بعمق شديد مظاهر الحياة الانسانية .

وقد عبر « توماس هاردى » فى ايجاز عن وجهة نظر العديد من
الكتاب ، وذلك فى بيان أرسله فى عام ١٩٠٩ الى اللجنة المشتركة
للعروض المسرحية (الرقابة) Joint Committee on Stage Plays
يقول فيه : « لا يسعنى سوى أن أقول انه يبدو أن ثمة شيئا يعوق رجال
الأدب ، الذين تتوافر لهم وسائل التعبير الأدبى الأخرى للاتصال بالجمهور،
عن الكتابة للمسرح » .

ان العرض المسرحى الجيد يحتاج الى مبنى ملائم ، ولذا نجزم انه
أثناء القرون الثلاثة الماضية ، كان الوضع فى إنجلترا غير ملائم على
الإطلاق ، وبدرجة تدعو الى عظيم الأسف ، للعروض الجيدة .

ورغم أن المسرح الاليزابيثى لم يكن متقن البناء ، فانه كان مصمما
بمهارة تفى بالعرض الذى أنشئ من أجله .

ويؤرخ لبداية تطور المسرح الحديث بعام ١٦٠٦ ، أى بداية عصر
أحياء الملكية . الا أنه منذ هذا العام فصاعدا ، انحسر الاهتمام فى إنجلترا
ببناء المساطر المسرحية ، ومن ثم لم يستطع أن يواكب التطورات التى
شهدتها هذا المجال فى فرنسا وألمانيا وروسيا .

كوهيبه

كما أن جميع التجارب المسرحية أضرت ضررا بالغنا لاقتصار عرض معظم الأعمال الدرامية المجازة على عدد قليل من المسارح المرخصة (*) .
وذلك منذ عصر احياء الملكية حتى صدور « قانون المسارح » عام ١٨٤٣ .

فعلى سبيل المثال لم يكن يوجد في بداية القرن الثامن عشر من مسارح مرخصة سوى مسرح « دريري لين » Drury Lane ، ومسرح صغير في « لينسكولنز » هو « ان فيلنيز » Lincoln's Inn Fields الذي افتتح في عام ١٧١٤ ، بيد أنه بعد عام ١٧٣٢ حل محله مسرح « كوفنت جاردن » Covent Garden كثنائي مسرح مرخص .

تضمن قانون التراخيص الصادر عام ١٧٣٧ ، الأمر بإغلاق جميع المسارح ما عدا مسرح « دريري لين » ، ومسرح « كوفنت جاردن » .

وفي واقع الأمر ، فإن بقية المسارح استمرت في عروضها من خلال تصاريح مؤقتة لبعض العروض الموسمية مثل مسرح « نيساتر رويال » Theatre Royal في هاي ماركت « Haymarket » . وحتى تحتفظ المسارح المرخصة بمكانتها فقد أدخلوا عليها توسعات كلما سنحت الفرصة لاعادة بنائها ، مثلما حدث عندما أعيد بناء مسرح « دريري لين » عام ١٨١٢ بسعة ٣٢٠٠ مقعد ، كما أعيد بناء مسرح « كوفنت جاردن » عام ١٨٠٩ بسعة ٣٠٠٠ مقعد . بيد أن قانون ١٨٤٣ أنهى الاحتكار الذي كانت تتمتع به المسارح المرخصة ، وللعلم فإن العديد من مسارح لندن الحالية تم انشاؤها بداية من عام ١٨٤٣ وحتى نهاية الستينيات . وما يدعو الى الأسف أن تلك الفترة كانت تعاني من فقر في الفن المعماري والبناء المسرحي ، مما يجعلنا نشعر بأن الفكر البيوريتاني قد ناز لنفسه على نحو ما من جماهير المشاهدين من خلال هذا المعمار المسرحي الذي يبعث على الكآبة .

(*) انظر كتاب « تطور المسرح » للكاتب الالديس نيكول (١٩٢٧) .

سويجر تاريخ الدراما الانجليزية

لقد نحتم على الدراما الانجليزية ان توحس غمار مسرحة من الكراهية التي تفشت بين قطاعات هريضة من الجمهور للمسرح ، وان تصمد امام حملات تشييط الهمة التي كانت تشنها الدولة ، وان كانت حملات تتسم بالشبه وانعدام الفعلة . ويتمثل ذلك الصمود في العديد من الامثلة مثل ذلك النجاح الرائع الذي حققته « ليليان بيليس » Lillian Baylis على مسرحي « الاولد فيك » و « سادلرز ويلز » Sadler's Wells .

اننى اسطر هذه المقدمة في عام ١٩٤٦ ، هذا العام الذي يشهد لأول مرة منح الدولة ، بموجب الدستور ، دعما رسميا ومعاديا للمفنون . بما فيها فن الدراما . بيد ان هناك الكثير الذي ينبغي تحقيقه : أولا : حماية الكاتب الدرامي من شبح الحظر ، وثانيا : تشييد مسارح ملائمة للمعرض ليس في لندن فحسب ، وانما في جميع أنحاء البلاد .

الأصول

« مسرحيات المعجزات والمسرحيات الأخلاقية والفواصل التمثيلية »

من السهل جعل تاريخ الدراما يبسط في غاية البساطة . وذلك بنقسيه الى مراحل متعاقبة محددة المعالم ؛ بدءا من مسرحيات المعجزات الى المسرحيات الأخلاقية ، فالفواصل التمثيلية ، ومنها الى الكوميديا والتراجيديا كما نألفهما في العصر الحديث . بيد أن هذا التبسيط المخل يجعل المؤرخ يرتكب خطأ فظيحا وهو معالجة الأشكال الأدبية كما لو كانت كائنات عضوية حية تخضع للنمو والتطور . إذ إن هناك في الحقيقة تداخلات بين هذه الأنواع ، إذ إن العديد من الأنواع المسرحية الترفهية ، الجديدة منها والقديمة على حد سواء ، تلقى ازدهارا وشعبية في آن واحد .

كما إن الجمهور كان يشاهد مسرحيات « المعجزات » في الوقت الذي كان شكسبير يكتب أعماله ، التي لم تصرفهم لغتها الجديدة ببلاغتها وقوتها المذهلة عن الاستمتاع بهذه الأشكال الدرامية شديدة البساطة .

هذا بالإضافة الى أن السجلات التي يمكن أن نستقى منها تاريخ الدراما مليئة بالشغرات . فعلى سبيل المثال لا يتوافر لناؤرخ سوى عدد جد ضئيل من المسرحيات التي كتبت أثناء الفترة السابقة لمارلو Marlowe ومعاصريه . أما بالنسبة للمعلومات التاريخية المتعلقة بالتمثيل ، وخشبة

المسرح ، والملابس ، والديكور ، فالمتاح منها أشد ندرة وضآلة . ولذا فان المؤرخ الذي يحاول أن يروي القصة الكاملة لتاريخ الدراما يعتمد ، هي الحقيقة ، الى حد كبير ، على التخمينات والنظريات فحسب .

جرت العادة على البدء بـ *تدرااما العصور الوسطى* ، ففي أثناء الفترة الباكورة من تاريخ المسيحية كان ثمة رد فعل بادانة المسرحيات الرومانية ، وذلك لسببين : أولهما : معارضة المسيحيين من حينئذ المبدأ لفن التمثيل استنادا الى نصوص معينة في الانجيل ، مثلما ورد في السفر الثاني والعشرين ، الاصحاح الخامس (سفر التثنية) : لا ينبغي على المرأة أن ترتدي ما يوحى بهيئة الرجل ، كما لا ينبغي على الرجل أن يرتدى مسوح النساء ، لأن كل من يفعل ذلك يثير غضب الرب .

وعندما كتب « ميلتون » مؤلفه « اريو باجيتكا » *Aeropagitica* كان هذا الجدل لا يزال مثارا ، مما أتاح له فرصة المعارضة بإيراد بعض النصوص من « انجيل بولس » *St. Paul* .

أما السبب الثاني والأكثر فعالية فهو اعتراض المسيحيين ، من الناحية العملية والمنطقية ، على تجاوزات المسرح الروماني في مراحلها المتأخرة ، والذي لم يكن يعرض ، الا في النادر ، أعمالا مأخوذة عن روايات أدبية، وبذا أصبحت المسارح التي كان يسع بعضها عشرين ألف مشاهد، أمكنة للعروض المبهرة التي يقوم بأدائها أحد العبيد أو عبيد تم عتقه . أما العروض التي كانت تخلو من مشاهد الإبهار فقد كانت تتميز بالهزل الفظ المسف . ليس ثمة شك في أن *سينكا Seneca* كان يعد أئساء العصر الاليزابيثي من كتاب الدراما المنتمين لعصر الامبراطور الروماني « نرون » (٣٧ - ٦٨ م) *Nero* بيد أنه لم يكتب أعماله بفرض عرضها على خشبة المسرح ، بل للقراءة والتأمل ، ومع حلول القرن السادس الميلادي ، ونتيجة لغارات الهمج من الغزاة الأجانب ، والقوة المتنامية لمعتنقى المسيحية ، تقوضت دعائم المسرح ، وفيما عدا استثناءات

مسرحة المعجزات والمسرحيات الاخلاقية

قليلا ، توقف المسرح عن ممارسة نشاطاته التي كانت رائجة أيام الرومان .

أما إبان الحصور المظلمة ، بدأ من القرن السادس حتى القرن العاشر الميلادي ، فقد اندثر المسرح الا فيللا ، كما يشهد على ذلك التسجيلات والوثائق ، وان كان ذلك لا ينفي احتمال وجود بعض العروض المسرحية السرية . كما أن اختفاء المسرح والنسبوس الدرامي لا يعني اختفاء الممثل واندثار فن التمثيل . اد اننا نصادف في شعر « نسوسر » Chaucer و « لانجلاند » Langland عدة إشارات الى الممثلين الجوالين الهزليين ، الذين كان يندسم « لانجلاند » آفات ضارة بالمجتمع . وكان هؤلاء المساوي الجوالون يشككون فيما بينهم أنماطا مختلفة . فقد ظهر بين القبائل الجرمانية ، وذلك قبل أن تستقر في بريطانيا ، ولفترة معينة تلت هذا الغزو ، رواة محترفون أطلق عليهم اسم « الشعراء الانجائيز القدامى » Scops . وقد ورد ذكرهم في قصيدة « بيولف » Beowulf التي كانت تروى على لسان أحد هؤلاء الرواة .

وتعد قصيدة «ويدست» Widsith « المسافر الذي يجوب الآفاق » « The Far Traveller » ، والتي تصف حياة أحد هؤلاء الشعراء الانجائيز القدامى ، واحدة من اجمل قصائد الشعر الانجائيزي القديم .

اتخذت المسيحية من هؤلاء الشعراء موقف المعارضة والادانة ، إذ كانت تعد فنهم أحد مظاهر الحضارة الوثنية البائدة .

بيد أنه كان يبدو أحيانا أن هناك اتجاها لاضفاء صبغة مسيحية على فنهم ، كما تم اجراء تعديلات على حكاياتهم ، كي تؤكد القيم المسيحية الأصيلة .

وهناك نمط آخر من هؤلاء الممثلين الجوالين هو الممثل الايماني الذي كان ذا منزلة جسد متدنية ، وأغلب الظن أن هذا الفن قدم الى

موجز تاريخ الدراما الانجليزية

بريطانيا من خلال التأثير اللاتيني . وكان يشترك في هذه العروض الایمائية بهلوانات وراقصون ومهرجون تخيم عليهم ظلال من سوء السمعة . وان تكن بدرجات متباينة .

ولقد بلغت عروض هؤلاء الممثلين من الاسفاف حدا دفع الكنيسة ، قبل حلول القرن الثالث عشر ، الى أن تصدر عددا من المراسيم التي تحدد من أنشطتهم . وبداية من القرن الثاني عشر حتى القرن الرابع عشر ، احتل شعراء القرون الوسطى minstrels مكانة مهمة في الحياة الاجتماعية ، اذ استقر المقام ببعضهم في القصور الملكية وبيوت النبلاء ، بينما عكف بعضهم على التجوال .

قام هؤلاء الشعراء بتأليف الأغاني التي تشيد بالحروب ، كما نظموا قصائد المدح والهجاء لمختلف الشخصيات . ولذا نجد الكنيسة التي أعلنت ادانتها في الماضي لهؤلاء المغنين تعترف بهم ، وتستخدمهم أحيانا في احتفالاتها . ومن الصعب أن نحدد ان كانت أنشطتهم قد توافرت لها ، بأية حال من الأحوال ، جميع عناصر العروض المسرحية المتعارف عليها . وبالإضافة الى الأنشطة الفنية لهؤلاء الممثلين الذين كان لا ينتظم نشاطهم فرقة معينة ، ظهر عدد من الأنشطة ذات الطبيعة الفولكلورية وذلك في القرى . وقبل حلول القرن الثالث عشر نمت هذه العروض الفولكلورية وأزدهرت ، مما أثار الغضب والهجوم عليها . كانت هذه الاحتفالات عادة موسمية يشترك فيها جميع طوائف الشعب ، وكانت تعد وسيلة لإشباع الرغبة الفطرية للمحاكاة عن طريق التمثيل الصامت، والتعبير عن الفرحة بقدوم الربيع أو موسم الحصاد أو الحريف . بيد أن جميع هذه الأنشطة والاحتفالات الموسمية لم تكن تقتصر على القرى فقط ، فقد ظهر بين رجال الكنيسة الذين يحتاون وطائف دنيا رغبة مماثلة للتعبير الدرامي ، خاصة التمثيل بارتداء الأقنعة والرقص وتقليد الشخصيات ذات المناصب العليا في الكنيسة بهاف الاضحك .

مسرحيات المعجزات والمسرحيات الأخلاقية

وقد أوجز « سيرى » ك. تشامبرز Sir E. K. Chambers المؤرخ العظيم لتلك الفترة الدوافع النفسية وراء ظهور تلك الأعمال الهزلية الساخرة بقوله : « كانت الى حد كبير فورة عارمة للطبيعة البشرية المقهورة تحت الزى الكهنوتي » (*) .

من أشهر هذه الاحتفالات الهزلية الساخرة « الأسقف الصبي » التي كانت تتولى فيها جوقة المرتلين في الكنيسة من الأطفال ، تقليد كبار رجال الكنيسة أثناء قيامهم بهماتهم التقليدية .

وقد نمت جميع هذه الأنشطة وما شابهها عن وجود غريزة حب المحاكاة والتمثيل التي تحدث جميع العوائق ، وان كانت هذه الأنشطة لا تمت بأية صلة الى الدراما حتى في أشكالها البدائية .

بيد أنه أثناء العصور الوسطى ، انبثقت من بين ركام هذه الأنشطة دراما قوية . وهذه حكاية معقدة نخلص منها بحقيقة مهمة ، وهي أن الكنيسة ذاتها التي كانت تحاول القضاء على الدراما في بداية العصور المظلمة نجدها في مبتدأ العصور الوسطى تحتضن بين جدرانها أنشطة وثيقة الشبه بالدراما . فالقداس ، الذي تطور منذ فترة مبكرة ليصبح العنصر الرئيسي في الصلاة داخل الكنيسة ، كان يتسم بعنصر درامى واضح ، خاصة عندما كانت تضيف عليه ملامح خاصة في أيام معينة تزيد من مغزاه الدرامى . نتج عن ذلك أن تم تقديم المشاهد التي تمثل الأحداث الفاصلة في تاريخ المسيحية مصحوبة بأداء غنائى باللاتينية ، مثل ميلاد المسيح عليه السلام وبعثه . وهذه المشاهد كانت تؤدىها مجموعتان من المنشدين ، تسال أولاهما : « من الذى تبحثون عنه بين الموتى ، يا أتباع المسيح ؟ » ، فترد المجموعة الثانية : « يسوع من الناصرة ، الذى صلبوه ، آم يا من تقطن السماء » .

(*) مسرح العصور الوسطى ، فى جزئين ، (طباعة جامعة كولومبيا) ١١٠١ .

ومن المحتمل أن مثل هذه العروض اتسمت بالبساطة في البداية ،
ببدا أنها تطورت بعد ذلك وازدادت في تعقيدها الدرامي ، كما كان
يصاحب الانتعاش عروض طقسية شعائرية وعروض صامتة . من السهل
أن نضفي على هذه المسرحيات الطقسية الشعائرية قدرا من الواقعية ،
يفوق ما كانت تتسم به في حقيقة الأمر ، بيد أننا لا ننكر أنها كانت تمثل
خطوة واضحة تجاه تحقيق أحد أشكال العروض الدرامية ، خاصة أثناء
احتفالات عيد الميلاد وعيد القيامة .

وما إن توطدت دعائم هذه المسرحيات حتى اتضح تأثيرها المهم على
تاريخ الدراما ، وأغلب الظن أنها وصلت الى ذروة النضج قبل منتصف
القرن الرابع عشر ، ومع حلول منتصف القرن الخامس عشر اكتسبت هذه
العروض صبغة دينوية . لكننا نستدرك ثانية ونقول أنه من الصعوبة
تفادي افتراض سهولة هذا التحول ، ولذا فليس من المستبعد أن نضفي
على هذا التطور قدرا من البساطة يجافي الحقيقة . فلقد اتسع مجال
المسرحيات الشعائرية التي كانت تعرض أثناء عيد الميلاد وعيد القيامة ،
بحيث تناولت أحداثا أخرى شملت معظم القصص الواردة في الانجيل .

فعلى سبيل المثال تم تقديم قصة الخلق بطريقة بسيطة في البداية ،
ومع كل اضافة جديدة اكتسبت هذه المسرحية الشعائرية الكثير
من سمات الدراما الحقيقية ، فمع ازدياد عناصر العرض الدرامي قل
التركيز على ابراز سمات العبادة والتدين .

ومع هذا التوسع في تناول الموضوعات حدث ثمة تغيير في مكان
العروض المسرحية . غير أن هناك صعوبة في تحديد الفترة التي
حدث أثناءها هذا التغيير . كما أننا نستبعد حدوث هذه التغيرات في آن
واحد في جميع الأنحاء ، فبصفة عامة يبدو أن المسرحيات كانت تعرض
في البداية في المكان المخصص لجوقة المرتلين ، ثم انتقلت الى صحن
الكنيسة ، ومنها الى خارج الكنيسة . وعندما تعارض سلوك جمهور

مسرجات العجوز والمسرحيات الأخلاقية

مشاهدى العروض خارج الكنيسة مع قدسية ووقار هذه المواقع المقدسة انتقلت هذه العروض الى الأسواق ، أو انتظمت ضمن سلسلة من العروض التي كانت تقدم ضمن الاحتفالات في الأماكن المختلفة، ويتم هذا التغيير عن رغبة السلطات الكنسية في أن توهن من عرى الروابط بينها وبين
الدراما .

ومن الواضح أنه بمجرد اتخاذ الأسواق أماكن للعروض ودخولها في منافسة مع العروض الترفيهية الأخرى ، تعمقت الصبغة الدنيوية لهذه العروض .

اضطلعت الهيئات المدنية بتنظيم هذه العروض ، كما مارست قدرا من الرقابة على اختيارها وطرائق تقديمها ، في حين قامت النقابات المهنية بإنتاج العروض وتحمل تكلفتها . حيث كان كل عضو في هذه النقابات يسهم بنصيبه في تحمل تكاليف الإنتاج . ويتحتم علينا أن نتنظر حلول عام ١٩٤٦ حتى نحظى مرة ثانية بمثل هذا النظام ، وذلك عندما قامت « رابطة اتحاد المهندسين » بإنتاج موسم مسرحي تحت عنوان « مسرح ٤٦ » . وفي حين كانت نقابات التجار والمهنيين في القرن الرابع عشر تقدم مسرحيات عن الرب وتاريخ المسيحية ، قدمت « رابطة اتحاد المهندسين » في عام ١٩٤٦ مسرحية عن هذه الرابطة . ولم يبق في الوقت الحاضر من هذه المجموعات المسرحية سوى القليل ، من أهمها المسرحيات التي عرضت في « تشيستر » Chester ، و « يورك » York ، و « تاونلي » Towneley (أو ويكفيلد Wakefield) و « كوفنثري » Coventry .

من ضمن هذه المجموعات ، مجموعة المسرحيات التي عرضت في « يورك » والتي تكمن أهميتها في أنها وردت إلينا كاملة غير منقوصة . ومن المعروف أن هذه السلسلة قد عرضت عام ١٥٨٠ ، كما كانت تعرض في أوائل القرن الرابع عشر . كانت هذه السلسلة من المسرحيات تفتقر

الى ملامح التمييز التي اتسمت بها مجموعة « تاونلي » ، وان امتاز الشعر الذي نظمت به ، بمقاطعه الشعرية المحددة والجناس الرائع ، بالحيوية والجودة ، ومعظم مسرحيات مجموعة « يورك » عبارة عن معالجة لقصص الانجيل ، وان خلت هذه المعالجة من الملامح الدرامية الواضحة ، بيد ان هؤلاء المؤلفين المجهولين اتقنوا معالجة المشاهد الميرة لاشغفة ، مثل مشهد تضحية ابراهيم ابي الانبياء بابنه اسحق . كما تعبر المسرحية التي تتناول الفرار الى مصر عن بساطة المشاعر ورقتها وصدقها . اما مجموعة « تاونلي » او « ويكفيلد » فتتضمن بعض مسرحيات تتناسب مع مسرحيات مجموعة « يورك » ، وان اشتملت على خمس مسرحيات أخرى تجذب الانتباه لاصالتها . وهذه المسرحيات هي « نوح وأطفاله » ، و « مسرحية الرعاة الأولى » ، و « مسرحية الرعاة الثانية » ، و « مسرحية الملك هيرود » ، و « مسرحية المسيح وكيفيوس » . وتتسم هذه المسرحيات بالقدرة على الوصف التفصيلي الواقعي النابض بالحياة ، مما يتضح في وصف السفينة في « مسرحية نوح » . وفوق ذلك هناك الحوار الذي يتسم بالثقافية واللمسة الانسانية وصبغة المعاصرة . وتلمس هذا الحوار المتميز في تجسيده الرائع النابض بالحيوية لزوجة نوح كشخصية متمردة . ناهيك عن مقدرة الكاتب الدرامي على المعالجة المهيبة الجليلة لنصوص الانجيل - مثل حوار الرب مع « نوح » - ومقدرته التي تتجلى في جميع أجزاء المسرحية ، في معالجة المقاطع الشعرية الصعبة .

أما النجاح الذي لا نظير له ، فقد كان من نصيب هذا المؤلف المجهول الذي كتب « مسرحية الرعاة الثانية » ، والتي تعد أعظم « مسرحيات المعجزات » الانجليزية . والمسرحية تبدأ بسرد واقعي لأحزان الرعاة يتسم بهجوم لا هوادة فيه على النساء . وليست ثمة محاولة في هذه البداية الواقعية لذكر الجانب المقدس في الموضوع ، الذي يتمثل في الاحتفاء بالأم العذراء .

وبعد أن ينتهي الرعاة من اللقاء أحد أناشيدهم ، يدخل « ماك » لص الأغنام ليشتكو من الضجة التي يحدثها الأطفال ، ويحتج على انجاب

مسرحيات المعجزات والمسرحيات الأخلاقية

زوجته العديد من الأطفال • بعد هتية يغلب الرعاة النعاس فينامون ،
وينتهز «ماك» الفرصة ويسرق نعجة • بعد ذلك ينتقل المشهد الى منزل
«ماك» حيث ترى الزوجة ، بتحريض من زوجها ، تدعى ان النعجة ما هي
سوى طفل في الفراش • يعود «ماك» الى الرعاة ويخبرهم ، بعد أن
يوقظهم ، بأن زوجته وضعت طفلا ذكرا ، مما يدفع الرعاة الى التعبير عن
رغبتهم في تقديم هدية للطفل • وبعد فاصل كوميدى يصل الرعاة الى
بيت «ماك» وسرعان ما يكتشفون النعجة المسروقة • بعد ذلك يتناهى
الى أسماعهم صوت « الملاك » ، ويشرعون فى الغناء فى محاولة لمحاكاة
أنساء سعيهم الى « بيت لحم » للاحتفاء بميلاد المسيح الوليد • ونحن
لا نعرف بالضبط ماذا كان يدور فى ذهن الكاتب الدرامى ، أو فى ذهن
المشاهدين ، فمما يدعو الى العجب أن الجزء الكوميدى بأكمله فى بداية
المسرحية يبدو كما لو كان يحاكي ، فى شكل كاريكاتيرى فظ ، الأحداث
التي يحتفى بها الجانب الدينى فى المسرحية •

وبالإضافة الى « مسرحيات المعجزات » ، كانت ثمة مجموعة من
المسرحيات الأخلاقية التي تطورت بعد أن توطدت دعائمها ، والتي كانت
تقوم فيها الشخصيات بتجسيد صفات مجردة • وللهذه الأثرى قد يبدو
ذلك أسلوبا مملا الى حد ما كأسلوب درامى ، إلا أن هذه الصفات المجردة
قد أضفيت عليها ملامح إنسانية نابضة بالحياة •

وتعد مسرحية « قلعة الشايرة » Castle of Perseverance

(وهي من الأعمال المسرحية فى بدايات القرن الخامس عشر) من المسرحيات
المبكرة من هذا النوع ، وقد وصلت من الاتقان درجة توحى بحتمية وجود
مسرحيات أخرى مماثلة فى تلك الفترة ، وإن اندثرت ، ولم يعد لها من
أثر الآن ويتخذ الحوار فى هذه المسرحية شكل مقاطع شعرية مقفاة محكمة
الصنع • وتعرض هذه المسرحية لحياة الإنسان من يوم مولده حتى يوم
الحساب • أما أكثر المسرحيات الأخلاقية الانجليزية شهرة فهي مسرحية

« حكاية كل انسان » « افري مان » (*) ، التي أثبت الباحثون تطابقها من حيث الفسكرة والأحسدات مع المسرحية الهولندية الكرنلجسك « Elekerlijk » .

ظهرت مسرحية « حكاية كل انسان » أو « افري مان » حوالي عام ١٥٠٠ ، وما يدل على الشهرة العريضة التي حظيت بها ، إعادة طبعها عدة مرات أثناء القرن السادس عشر . ورغم أن موضوعها لا يختلف كثيرا عن موضوع مسرحية « قلعة المنابرة » ، فإنها تخلص من الاطناب المل الذي تنسم به هذه المسرحية ، كما أن أسعارها تمتاز بالمباشرة ، ورقة التناول التي تثير مشاعر الشفقة والرثاء . كما أضفى المؤلف المجهول على موضوعه سمات وملامح انسانية كالتي نجدها في رواية الكاتب « جون بنيان » John Bunyan « رحلة الحاج » Pilgrim's Progress والتي تتناول قصة مشابهة . ورغم أن الجمهور يعلم أن هذين العملين يعالجان قصة رمزية ، فإن استجابته لهما لم تختلف عن استجابته لأي عمل فني يتناول إحدى المغامرات الانسانية . ورغم أن شخصيات مسرحية « افري مان » تمثل صفات مجردة ، فإنها تنسم بتنوع يفوق مثيله لدى الشخصيات الواردة في الانجيل . كما أضفيت عليها سمات من المعاصرة تفوق بكثير تلك التي تميز شخصيات الكتاب المقدس ، ناهيك عن أن أسلوب الوعظ يهيئ للكاتب الدرامي الفرصة لمعالجة موضوعه معالجة مستقلة دون التزام بالنص الانجيلي .

تمثل شخصية « افري مان » انسان عمره ، ولذا كان وثيق الصلة بجمهور المشاهدين ، وعلى هذا النحو ، وإن كان يتسم بالغرابة ، اكتسبت المسرحية الأخلاقية نوعا من الواقعية الخاصة بها . تكمن قوة مسرحية « افري مان » في المهارة التي عولجت بها المشاهد مما ساعد على تطويرها وزدها ، كما أنها لا تنسم بتلك المباشرة المثيرة للضحك التي تميز « المسرحيات الأخلاقية » الأخرى .

(*) « افري مان » تعني « كل انسان » لكنها تستخدم هنا كاسم لسان المسرحية -
(المترجم) .

مسرقيات المعجزات والمسرحيات الاخلاقية

ورغم أن الفصحة رهنزية ، فانها تبدو كما لو كانت قصة رحلة عادية .
فالرب يرسل « ملاك الموت » الى « افرى مان » ليخبره بالاستعداد للقيام
بالرحلة الأخيرة . وتميزت لفظة « ملاك الموت » في أول لقاء له مع « افرى
مان » بالقوة والفعالية لبساطتها المؤثرة .

بعد زيارة « ملاك الموت » يناشسه « افرى مان » أصدقاءه المتمثلين
في الصفات المجردة من « صداقة » و « رفقة » و « قرابة » و « ممتلكات » ،
أن يصحبوه في رحلته المرتقبة بيد أنهم يتخلون عنه . ولا تعرب سوى
« أعماله الصالحة » عن الاستعداد لمرافقته . كما نلمس في ذلك الجزء
الذي يسجل اللقاء بين « افرى مان » و « الأعمال الصالحة » ملامح درامية
شديدة الوضوح .

وهكذا نكتسب الملامح والصفات المجردة في كل مرحلة من مراحل
رحلة « افرى مان » نوعا من التجسيد ، من خلال الشخصيات النابضة
بالحياة والمواقف الانسانية .

وهناك مسرحيات اخلاقية تشتمل على عناصر كوميدية . ومن
أشهر هذه المسرحيات مسرحية الجنس البشرى « Mankynd » التي ظهرت
في أواخر القرن الخامس عشر . والذبرة التي تسود تلك المسرحية
تختلف عن تلك التي تميز مسرحية « افرى مان » . يهاجم بطل المسرحية
« مان كايند » Mankynd ثلاثة أوغاد هم : « ناوت » « Nowte » « الآن »
و « نيوجايس » (الجديد المبتكر Nowgyse و « ناوا ديينز » Nowadays
(الزمن الراهن) ، ولا يجد من صديق سوى الرحمة Mercy . وهؤلاء
الأوغاد شخصيات حقيقية معاصرة ، تتسم بالفظظة والاسفاف والقدرة
على الاضحاحك . ورغم أن المسرحية يعوزها احكام البناء ، فان لغتها
تمتاز بالحيوية الفياضة .

وهناك تنوع في موضوعات المسرحيات الاخلاقية كما يتضح من
مسرحية « رفعة وسمو » Maguyfyence للكاتب « جون سكاتون »

John Skelton بموضوعها السياسي الذي ينأى بنفسه عن النزعة الدينية أو التعليمية التلقينية - تدور مسرحية « جون سكلتون » حول فانسى Fancy (الوهم) الذي يغد على « ماجنيفسنس » (صاحب العظمة) حاملا خطاب توصية مزبفا . وبسبب هذا اللقاء يعترى حياة « ماجنيفسنس » الدمار ، وان استطاعت تعاليم الفضيلة انقاذ حياته فى آخر لحظة . وقد قصص « سكلتون » من تصوير شخصية « ماجنيفسنس » أن يهجو « وولزى » Wolsey .

وبالاضافة الى العناصر الدنيوية التي تتبدى فى « مسرحيات المعجزات » و « المسرحيات الأخلاقية » هناك الفواصل التمثيلية ذات القيمة الدرامية البحتة . ومن بواكير هذه الفواصل التمثيلية « هايكز كورنر » Hyekes-Corner التي عرضت فى بداية القرن السادس عشر . تستمد المسرحية عنوانها من اسم احدى شخصياتها . والمسرحية ضعيفة من حيث الحكمة ، اذ تحذو حذو المسرحية الأخلاقية ، رغم أن موضوعها انساني أكثر منه تلقينى تعليمى . وتدور حبكة الرئيسية حول هداية الارادة الحرة free will ، والخيسال Imagination على يد الشسفة pity ، والمثابرة Perseverance ، والتأمل Contemplation . كان لعائلة «سير توماس مور» Sir Thomas More القدرة على تذوق مثل هذا النوع من التسلية الدرامية ، كما كان من معارف « مور » وأصدقائه من يمتلك القدرة على كتابة هذه الفواصل التمثيلية وترويجها ونشرها . من هؤلاء نذكر « جون راستل » John Rastell صاحب مطبعة ومؤلف للفواصل التمثيلية ، وزوج أخته « سير توماس مور » ، وكذلك « جون هاى وود » John Heywood وهو كاتب فواصل تمثيلية ، وزوج ابنة « راستل » ، كما نذكر أيضا « ويليام راستل » ابن « جون راستل » ، وصاحب المطبعة التي كانت تقوم بطبع مسرحيات «هاى رود» . ولا عجب أن ازدهرت الفواصل التمثيلية وتطورت، فى مجتمع مثل هذا المجتمع الذى يتميز بفهم الدراما ويقدر الألفية والذكاء .

مسرحيات المعجزات والمسرحيات الأخلاقية

من المسرحيات التي نسبت الى « جون راستل » مسرحية « كالستو وميليبيا » Calisto and Melebea . وقد اقتبس الكاتب مسرحيته من نص انجليزى مترجم عن قصة « سلسيتينا » وهي احدى قصص المحتالين الاسبانية Spanish Rogue Story . تتناول هذه القصة الاسبانية حكاية حب كاليستو الرومانسى المحتوم للفتاة « ميليبيا » ، والشخصية البارزة فى هذه القصة هي « سلسيتينا » المرأة العاهرة التي رسمت بمهارة على غرار شخصية بنداروس Pandarus ، والتي جمعت شمل الحبيين فى النهاية . وتتوالى المؤامرات وتنتهى المسرحية نهاية مأساوية . وقد فضل الكاتب الانجليزى فى استغلال أحداث القصة الاسبانية استغلالا كاملا ، ورغم أنه افتتح المسرحية بمشهد يضم العاشقين ، فإنه كان عظيم الاصرار على وضع نهاية أخلاقية، الأمر الذى تحقق على حساب قوة الحكمة الدرامية . وهناك عملان آخران هما « العناصر الأربعة » The Four Elements و « الرقة والنبل » Gentleness and Nobility ينسبان الى « راستل » . وقد صيغت مسرحية « العناصر الأربعة » فى شكل حوار أو نقاش يهدف الى أن يطلع « الانسانية » Humanity على طبيعة العناصر الأربعة (الأرض ، الماء ، الهواء ، النار) ، وتقوم الطبيعة Nature بتلقين الانسانية هذه المعلومات التى تضطلع بعد ذلك « الرغبة فى المتابعة على العلم » بتفسيرها تفسيراً مستفيضاً ، بالاستعانة بالخبرة Experience ، على حين تتدخل « الشهوة الحسية » Sensual Appetite لافساد شرح « الرغبة فى المتابعة على العلم » .

أما « جون هاى وود » John Heywood الذى كتب مسرحياته فى أعقاب عام ١٥٢٠ ، فهو من أكثر المؤلفين أهمية فى تاريخ الفواصل التمثيلية . ويفضل زواجه من ابنة « راستل » ، أصبح محورا لدائرة « مور » الفنية وأهم أقطابها لدرجة أنه ساد اعتقاد بأن « مور » نفسه قام بتنقيح بعض مسرحياته . معظم أعمال « هاى وود » عبارة عن مناقشات ومناظرات بين عدد من الشخصيات ، يخفف من وقعها على الأسماع العنصر الفكاهى الذى يتخللها .

من أبرع هذه المسرحيات مسرحية « تأثير الطقس » أو « مسرحية الطقس » *The Play of the Weather* وفيها يكلف الإله « جويتر » *Jupiter* (كبير آلهة الرومان) « التقرير السار » *Merry Report* باستدعاء البشر للمثول أمامه حتى يستطيع سماع شكواهم من الطقس . و « التقرير السار » ، وهو أحد الرذائل ، شخص وغد ظريف يقوم بمخاطبة سيده بنفس القدر من الذكاء والوقاحة الذي يميز لهجة المهرجين في مسرحيات « شكسبير » .

يكشف « جويتر » أن اصحاب الشكاوى يطالبون بأنواع جد متباينة من « الطقس » ، ولذا يقرر الاستمرار في امتدادهم بأجواء طقسية متباينة . وتنتهي المسرحية بـ « تريمة تمجيد للعذراء » يؤديها جميع الممثلين .

هناك مسرحية أخرى « لجون هاي وود » بعنوان « الأشخاص الأربعة البائدة أسماؤهم بحرف الباء » *The Four P.P* والتي توصف بأنها « فاصل تمثيلي من نوع جديد يدخل البهجة في القلوب » ، يدور حول حاج عائد من الأراضي المقدسة *Palmer* وبائع لصكوك الغفران *Pardoner* وصيدلاني *Pothycary* وتاجر جوال *Pedlar* . وهي مسرحية تعتمد على الجدل والنقاش وتمتاز حركتها بالرتابة مثل مسرحية « تأثير الطقس » لكن قوتها تكمن ، كما في كل أعمال « هاي وود » ، في حيوية الحوار النابض بالحياة . يدور النقاش في الأساس حول موضوع التنافس بين الأشخاص الأربعة في رواية أكبر كذوبة . وتصل المسرحية إلى ذروتها الدرامية عند حكاية « بائع صكوك الغفران » الذي يحكى عن زيارته للمجيم وناقذه لامرأة متمردة من الثيران المستعرة ، وعندما ينادى الحاج متسائلا : « وهل هناك نساء متمردات في المجيم ؟ » ، وقد ساورته الدهشة لأنه لم يصادف قط في جميع أسفاره امرأة نافذة الصبر . وبدا ، تفوز كذبة الحاج في هذه المباراة . وخشية أن يعاق

مسرحيات المعجزات والمسرحيات الأخلاقية

المشاهدون أهمية كبيرة على مثل هذا الجدل الهزلي ، فقد ذيل « هاي وود »
مسرحيته بهذه الفقرة :

لكي تقضى الوقت مستمتعا لهذا دون تدمر أو شكوى كان ذلك
مبررا للمؤلف أن يكتبها على هذا النحو ، لذا نناشدكم أن تقبلوها كما
هي 1 *

تهدف هذه المسرحية الى الاضحاك والتسلية ، وليس التعليم
أو التلقين *

يبقى عملاق من أعمال « جون هاي وود » من الفواصل التمثيلية
يتميزان بمساحة درامية أرحب ، وهما : « الزوج جوهان وزوجته
« تيب » والقسيس سير جون »

« Johan the Husband, Tyb his Wife and Sir John the Priest »

و « فاصل تمثيلي مرح بين بائع صكوك الغفران وراهب وقسيس
الأبرشية والجارات »

**A Merry Play Between the Pardoner and the Friar, the Curate
and Neighbour Pratte.**

والعمل الأول يفيض بالحيوية رغم فجاجته ، إذ تدور الحكمة حول
العلاقة الجنسية بين الزوجة « تيب » ، والقسيس ، واستياء الزوج من
هذه العلاقة وإن كانت تعوزه الشجاعة والجرأة للمواجهة *

ومهما تكن جوانب القصور في هذه المسرحية ، فإنها تعد « نقلة »
من مسرحية الجدل والنقاش الى مسرحية الحدث الدرامي *

أما الفاصل التمثيلي الثاني فيدور موضوعه حول « بائع لصكوك
الغفران » و « راهب » يدلفان الى احدي الكنائس ، ويتنافسان في الافراد
بالقاء الموعظة ، مما يؤدي الى نشوب عراك بينهما وبين قسيس الأبرشية
والجار « برات » ، لقد تحقق لغز الكوميديا على يد « هاي وود » كيان

مستقل ، رغم وجود بعض الدلائل على استخدام هذا الفن بشكل فيج .
 وهناك فاصل تمثيل آخر لا يمكن اغفال ذكره هنا وهو « ثيرسيتز » .
 (حوالي عام ١٥٢٠) Thersytes الذي حقق تطورا دراميا في هذا
 النوع ومن المحتمل أن هذه المسرحية كتبت خصيصا من أجل الأطفال .
 وموضوعها المقتبس عبارة عن معالجة كوميدية لصفة الجبن . ويسودها ،
 وان يكن بطريقة مبسطة ، ذلك الجو النفسى ، الذى استغله « ايسن »
 فيما بعد على نحو رائع فى مسرحيته « الأمير جنت » Peer Gynt .

وان كان لنا أن نحكم على الفواصل التمثيلية من خلال تلك الأعمال
 فقط ، فلن يكون فى مقدورنا أن نعدما أعمالا درامية رفيعة المستوى .
 لكن من حسن الحظ أن أسسنا ذاكرة الدراما الحية بمسرحية
 « فلجنز ولوكريس » Fulgens and Lucrece للكاتب « هنرى ميدول »
 Henry Medwall ، القسيس الذى يعمل لدى كاردينال مورتون
 Cardinal Morton .

وقد أظهرت هذه المسرحية ، خاصة وأنها كتبت فى وقت مبكر
 (عام ١٤٩٧) ، من خلال مهارة الشكل الذى صيغت به وبراعة الحوار
 ورواقته ، مدى التطور الذى أحرزه الكاتب الدرامى المهتم بتناول الشؤون
 الدنيوية فى أعماله . والحبكة مبنية على أساس مقال باللغة اللاتينية من
 عصر النهضة سطره الكاتب « بوناكورسو » Bonaccorso بعنوان
 « النبيل الحقيقى » De vera Nobilitate وتحكى عن الفتاة لوكريس
 Lucrece ابنة عضو مجلس الشيوخ الرومانى ، التى تقسدم لها
 خطيبان ، واحد من أصل متواضع ، والآخر من أصل نبيل ، فسألت
 والدها عن تختار زوجها لها فقام بدوره بسؤال مجلس الشيوخ . ويناشد
 كلا الخطيبين مجلس الشيوخ أن يرشحه متوسلا بمزاياه وفضائله ، لكن
 المجلس فشل فى إصدار قرار . ورغم أن هذه الحبكة عبر واعدة ، فإنها
 عولجت بمهارة فائقة . وقد استهل « ميدول » المسرحية بحوار بين اثنين
 من المشاهدين حضرا لمشاهدة هذه الملهة أثناء مأدبة غداء . وقد تم الحراز

مسرقيات المعجزات والمسرحيات الاخلاقية

الذى جرى بينهما عن وجود فرق مسرحية فى انجلترا يرتدى الممثلون فيها أفخر الثياب ، لدرجة أن الشباب المتألق من بين المشاهدين كانوا يقادونهم فى طريقة ملابسهم . كانت مهمة هذين الممثلين اللذين يقومان بأداء أدوار المشاهدين ، هى تهيئة المتفرجين لتقبل الجدل الذى تدور حوله المسرحية . بعد ذلك تتطور الحبكة دراميا ، إذ يكف الخطيبان عن التوسل الى مجلس الشيوخ ، ويتجهان الى الفتاة ، كل بدوره ، يناشدها الموافقة ، يبسد أن الفتاة يقع اختيارها فى النهاية على الخطيب الفقير العفيف . وهناك حبكة فرعية ذات طابع كوميدى ينحاز فيها كل من المشاهدين فى هذه المسرحية الى جانب أحد الخطيبين ، ثم سرعان ما يلجان الحبكة الرئيسية كخطيبين هزليين ينشدان الزواج من خادمة « لوكريس » .

ان هذه المسرحية لتعد بمثابة مؤشر للأعمال التى كان من الممكن انجازها بالفعل فى القرن الخامس عشر دون الاعتماد على النماذج الايطالية . بالاضافة الى أن هذا يعد تحذيرا لنا من مطالب الاعتماد على السجلات المليئة بالثغرات فى كتابة تاريخ الدراما ، لأن هذه المسرحية لم تكن معروفة حتى ظهرت نسخة منها فى معرض لبيع الكتب بأسعار منخفضة فى « مومستين » Mostyn عام ١٩١٩ .

ووفقا للدلائل المتاحة ، تستحيل الدراسة المنهجية لتطور الفواصل التمثيلية الى ذلك النوع من الدراما الأكثر تطورا الذى نعرفه الآن .

فقد ظهرت تأثيرات جديدة تمثلت فى مسرحيات كاتبين مسرحيين هزليين رومانيين هما بلوتس Plautus (٢٥٤ - ١٨٤ ق.م) و تيرينس Terence (١٨٦ - ١٥٩ ق.م) والأعمال الكوميدية الايطالية ، وأعمال « سينكا » Seneca التراجيدية . كان من شأن كل ذلك أن يعوق أى تطور منهجى للدراما الانجليزية من الفواصل التمثيلية الى الدراما الاليزابيثية . فالاشكال الدرامية الجديدة كانت جد طموحة ، بيد أنها لم تستطع أن تحل محل الأشكال القديمة كلية . وكما سبق

أن ذكرنا من قبل كانت « مسرحيات المعجزات » من « مجموعة يورك » تعرض في أواخر القرن السادس عشر ، في حين استقر عرض بعض المجموعات الأخرى أثناء القرن السابع عشر . بيد أن كتاب الدراما العظام انصب جل اهتمامهم على تناول الموضوعات الجديدة ، لكن كلما أمعنا النظر في أعمالهم لاحظت أشباح الدراما القديمة مجسدة في الموضوعات والقيم التي تحملها أعمالهم . كانت الطفرة التي طرأت على الكوميديا أقل حدة بكثير من تلك التي حدثت في التراجيديا ، لأن التقاليد القومية في مجال الكوميديا كانت من القوة والحيوية في غاية ، أما التراجيديا فكانت تفتقر إلى نماذج قومية تحذو حذوها وتسترشدها بها .

بدايات التراجيديا والمسرحية التاريخية والكوميديا وتطور المسرح

رغم أن نماذج مسرحيات القرن السادس عشر التي تنوفاً بين
أيدينا حالياً تقصر عن اعطاء صورة كاملة للحركة المسرحية فى تلك الفترة،
الا أننا من قراءة هذه النماذج توصلنا الى نتيجة مهمة ، وهى أن الدراما
حققت طفرة رائعة أثناء الفترة بين عامى ١٥٣٠ ، ١٥٨٠ . فعام ١٥٣٠
هو العام الذى نرجح فيه ظهور مسرحيتى « كاليستر وميليبى »
Calisto and Melebea و «مسرحية الطقس» The Play of the weather
كما أنه بحلول عام ١٥٨٨ كان الجمهور قد شاهد بالفعل عرض مسرحية
« تيمورلنك » Tamburlaine . ليس هناك ثمة شك فى وجود بعض
المؤثرات التى حفزت كتاب الدراما لتحقيق المزيد من المنجزات الشديدة
العلوم ، ومن حسن الحظ أن كانت مواهبهم على مستوى قمين بتحقيق
طموحاتهم .

فى مجال التراجيديا كان لأعمال « سينكا » أثر جد ملحوظ ، فقد
كان « سينكا » معروفا لكل كتاب عصر النهضة كمؤلف لعشر تراجيديات .
و «سينكا» كاتب لاتينى عاش فى عصر نيرون Nero (امبراطور رومانى
(٥٤ - ٦٨ م) أحرق روما فى عام ٦٤ م) . قام « سينكا » بتأليف
مسرحيات تصلح للقراءة ولا تصلح للمسرح ، تعرف بـ « Closet dramas »
كما درس الدراما الاغريقية ، خاصة أعمال « يوريبديدز » Euripidea

التراجيدية . كما احتفظ في أعماله « بالكورس » Chorus الذي كان يميز الدراما الاغريقية ، وان استخدمه في نهايات فصول مسرحياته حتى لا يقطع مسار الأحداث . كما احتفظ أيضا ببعض مظاهر الشكل الدرامي للمسرحية الاغريقية ، وان تخلى عن روحها المميزة . فالدراما الاغريقية ذات أصول دينية وهو ما يتضح في المواعظ والخطب التي كانت تتضمنها - بيد أن « سينكا » أغفل هذا العنصر الديني ، وان أبقى على الخطابات الطويلة الحماسية التي خلت من هدفها الديني الأصلي في المسرحية الاغريقية . كما نجد في مسرحياته أيضا « الرسول » الذي كانت تستخدمه الدراما الاغريقية للكشف عن الأحداث التي كانت تجرى « خارج » خشبة المسرح ، وان أضفى سينكا عادة على الخطب الطويلة لهذا « الرسول » ملامح وصفات سردية تفتقر الى الوظيفة الدرامية الدافعة للأحداث . وقد مزج « سينكا » هذه الخطب الطويلة ، على نحو يعوزم الانسجام والتوافق الى حد كبير ، بحوارات اتخذت شكل أبيات شعرية ذات قافية تبادلية تستخدم في المناقشات الجدلية ، وهذه القطع الحوارية يطلق عليها Stichomythia . أما الموضوعات التي عالجها سينكا في مسرحياته ، فقد كانت تبدو في ظاهرها مثل موضوعات الدراما الاغريقية . بيد أنه استبدل بعنصرى الرعب والجلال اللذين تمتاز بهما الدراما الاغريقية عنصر الفزع المحض . ان الاحساس بدور القدر في الدراما الاغريقية كقوة مهيمنة على مصائر الشخصيات قد سما بمفهوم التراجيديا . الا أن « سينكا » استبدل بالقدر دافع الانتقام الشخصي كمحرك رئيسي للأحداث . وقد استخدم كتاب الدراما من العصر الاليزابيثي هذا الدافع في مسرحياتهم ، مقتدين في ذلك « بسينكا » . ولأن سينكا يجد متعة خاصة في عرض مشاهد الفزع والرعب فقد قدم « الشمبج » كشخصية ذات ملامح درامية محددة بين شخصياته المسرحية . امتازت لغة « سينكا » بالبلاغة الطنانة الرنانة ، كما لا يعادل متعته في ايراد مشاهد الفزع سوى ميله لتضمين مسرحياته خطبا أخلاقية على نوح « بولونيوس » Polonius .

بدايات التراجيديات والمسرحية التاريخية

وقد يعز على التصديق للوهلة الأولى أن يكون لأعمال ذلك الكاتب الذى لا تصلح مسرحياته للعرض ، والذى عاش فى زمن نيرون ، عظيم الأثر فى تحديد مسار التراجيديات الانجليزية اثناء القرن السادس عشر .

ويرجع ذلك ، فى المحل الأول ، الى أن أعماله كانت مكتوبة باللغة اللاتينية ومن ثم كانت فى متناول القراء أكثر من أعمال أى كاتب مسرحى اغريقى ، اذ ان القليل من كتاب المسرح الاليزابيثى كان فى مقدورهم قراءة نص مسرحى باللغة اليونانية . كما كانت خطبه الأخلاقية الطويلة تستهوى ما ترسب من عناصر العصور الوسطى فى عقلية جمهور المشاهدين فى القرن السادس عشر ، كما أن أعماله كانت تنسم بجميع مظاهر الدراما الاغريقية من التزام بالوحدات الثلاث ، واستخدام « الكورس » والتعبير عن القيم التى تحملها الموضوعات الرئيسية مما استهوى التفكير السائد فى عصر النهضة . وفوق كل ذلك، فإن افراط « سينكا » فى ايراد مشاهد الفزع والرعب كان مصدر متعة لأناس لم يعرفوا سوى عالم يعد فيه الموت شيئاً مألوفاً ، ويمتبر العنف جزءاً من المشهد الحياتى المألوف سواء على المستوى العائلى أو السياسى .

ولكل هذه الأسباب مجتمعة تأثرت التراجيديات الانجليزية بالأدب الكلاسيكى اللاتينى وليس اليونانى .

أما فى ايطاليا فقد كان ثمة كتاب ابان عصر النهضة تأثروا الى حد كبير بالمسرح الاغريقى ، منهم تريسينو Trissino وكلامذته فى مجال الدراما ، لكن حدث فى الأربعينيات من القرن السادس عشر أن ظهر كاتب مسرحى سار على نهج سينكا وفاقت شعبيته شعبية « تريسينو » وبذا احتل مكانته فى قلوب الجماهير . وفى إنجلترا حدث شيء مشابه ، اذ نجد فى البداية عددا من الكتاب انبهروا بالدراما الاغريقية ، ثم سرعان ما ظهر الكتاب الدراميون الذين خرجوا من معطف « سينكا » والذين حظيت أعمالهم بشعبية هائلة على خشبة المسرح . وقد ظهر هذا التأثير للكاتب سينكا بصفة رئيسية بعد عام ١٥٦٠ ، وقبل هذا التاريخ

كانت الاسماء الكلاسيكية تتردد في عدد قليل من الفواصل التمثيلية *interiudes* من اهمها *Thersytes* ، كما عرضت إحدى مسرحيات سينكا وهي مسرحية « *Troades* » باللغة اللاتينية في كامبردج . بيد أنه في الستينيات أصبح تأثير سينكا جد هائل ، إذ ترجمت أثناء تلك الفترة أعماله ، كما شهد عاما ١٥٦١ - ١٥٦٢ عرضا لمسرحية « *Gorboduc* » التي شارك في تأليفها توماس نورتون *Thomas Norton* ، وتوماس ساكفيل *Thomas Sackville* والتي تعد أول تراجميدية « سينكية » باللغة الانجليزية ، وقد عرضت أمام الملكة في « هوايت هول » .

كما عرضت بعض أعمال « سينكا » الأكاديمية *Learned* على مسرح « اينز أوف كورت » *Inns of Court* ، كما عرضت مجموعة من الفواصل التمثيلية (« آبيوس وفرجينيا » (١٥٦٧) *Appius and Virginis* و « دامون وبيثياس » (١٥٦٤) *Damon and Pythias* و « هورستس » (١٥٦٦ - ١٥٦٧) *Horostes* ، و « قمبيز » (١٥٦٢) *Cambyses* التي تحصلت مسلامح من التراث الدرامي الأكاديمي والتراث الشعبي ، مما عقد أواصر الصلة بينهما . أما الفترة بين عامي ١٥٧٠ - ١٥٨٠ فيصعب أثناءها تحديد أثر « سينكا » وذلك لندرة السجلات . أما منذ عام ١٥٨٠ فصاعدا فهناك شواهد دالة على تزايد التأثير « السسينكي » . وبحلول عام ١٥٨١ ، كانت تراجميديا سينكا العشر قد ترجمت ، وأصدر « توماس نيوتون » *Thomas Newton* ترجمات هذه الأعمال العشرة تحت عنوان « سينكا : الأعمال التراجيدية العشرة مترجمة الى الانجليزية » . كما شهدت هذه الفترة حركة احياء لهذه الروح « السينكية » من خلال عرض بعض مسرحياته في الجامعات ، وفي نفس الوقت كانت تعرض مسرحيات أكاديمية تحاكي أعمال سينكا مثل مسرحية « ريكاردوس ترتيوس » *Ricardus Tertius* التي عرضت في كامبردج ، ومسرحية « نكبسات آرثر » *The Misfortunes of Arthur* ، التي عرضت في مسرح « اينز أوف كورت » . وقبل نهاية هذا العقد

بدايات التراجيديا والمسرحية التاريخية

استطاع الأكفاء من كتاب الدراما ارساء تقاليد التراث الشعبي السينيكي في المسرح العادي . ومن أبرز الأمثلة على ذلك مسرحية « المأساة الأسبانية » (١٥٨٧ - ١٥٨٩) The Spanish Tragedy للكاتب « توماس كيد » Thomas Kyd . كما نلمس تأثير « سينيكا » في أعمال « مارلو » Marlowe و « شكسبير » . كما قام « بن جونسون » Ben Jonson فيما بعد بإحياء التقاليد السينيكية كما تشهد على ذلك مسرحية « سيجانوس » Sejanus ، ومسرحية « كاتيلين » Catiline .

وفي نفس الأثناء شهدت « المسرحيات التاريخية السردية » Chronicle plays تطورا وراكب التطور الذي طرأ على التراجيديا « السينيكية » ، وإن استقل كلاهما عن الآخر . إذ ترجع أصول التراجيديا السينيكية إلى جذور أوروبية ، في حين أن المسرحية التاريخية السردية كانت ذات أصول إنجليزية . كما أن من العناصر التي دخلت في تسيج المسرحيات السردية تلك العروض للمهرجانات الشعبية التي كانت تعقد أثناء العصور الوسطى ، والمسرحيات التي تتناول حياة القديسين ، مثل تلك المسرحيات التي كتبت عن حياة « سانت جورج » St. George والتي كانت متاحة لكتاب الدراما في تلك الفترة . هذا بالإضافة إلى أن هناك دليلا على وجود بعض التقاليد الدرامية الوطنية لمعالجة الأحداث التاريخية .

وقد استمدت المسرحية التاريخية السردية مادة أحداثها من حوليات وسجلات التاريخ الإنجليزي ، وكانت تتناول فترة تاريخية محددة . كما أنها اكتسبت على يد شكسبير ملامح المسرحية التراجيدية ، إذ أن جمهور المشاهدين المعاصرين لشكسبير كانوا يعدون مسرحيتي « الملك لير » و « ماكبت » من المسرحيات التاريخية السردية .

ورغم أن مسرحية الكاتب « جون بيل » John Bale تحمل عنوان « الملك جومان » (١٥٣٦) Kyng Johan مما يوحي بأنها مسرحية

تاريخية ، فانها مسرحية اخلاقية تزخر بالدعاية للمذهب البروتستانتي . كان « بيل » يدين بالكاثوليكية في مطلع حياته لكنه تحول فيما بعد الى البروتستانتية . بعد اعتناقه المذهب البروتستانتي كتب مسرحية يدافع فيها عن « الملك جون » الذي قدمه فيها كأحد الأبطال المناهجين عن البروتستانتية ، وتمثل أهمية مسرحية « جور بودوك » (١٥٢٦) فيما حققته من رابطة بين التراث التراجيدي السينيكي والمسرحية التاريخية السردية القومية ، إذ استوحيت قصة انجليزية للكاتب « جوفري أوف مونماوث » Geoffrey of Monmouth وقامت بمعالجتها وفقاً للأسلوب « السينيكي » . كما حاول « توماس ليج » Thomas Legge في مسرحيته « ريكاردوس تيرتيوس » (١٥٧٩) Ricardus Tertius توظيف التراث « السينيكي » اللاتيني لمعالجة موضوع قومي انجليزي .

كما أن حياة « ريتشارد الثالث » بما انطوت عليه من مأس ، قد كشفت لشكسبير عن سهولة استخدام أحداث حياته المضطربة لتبيح خطوط مأساة درامية . كما تعد مسرحية « تقيات آرثر » (١٥٨٨) ، التي أسلفنا الإشارة إليها ، محاولة درامية أخرى لتطبيق النمط الدرامي السينيكي في معالجة الموضوعات القومية . كما نلمس في مسرحية « لوكرين Locrine » التي ينسب بعض الباحثين كتابتها الى « توماس كيد » ، ثمة محاولة لتقديم المزيد من العناصر الشعبية مع الاحتفاظ بالنمط السينيكي .

استقبل جمهور المشاهدين المسرحية التاريخية السردية بعظيم الترحاب ، لأنهم وجدوا فيها استجابة لرغبتهم في مشاهدة الأحداث التاريخية في عرض شعبي . ومما يدل على أن هذا المطلب كان حقيقياً وملمحاً هو الشعبية التي حظيت بها إحدى مجموعات القصائد التاريخية التي نشرت تحت اسم « مرآة القضاة » Mirror for Magistrates أو النجاح الذي صادفته فيما بعد القصائد التاريخية السردية التي نظمها كل من « دانييل » Daniel و « دريتون » Drayton .

بدايات التراجيديا والمسرحية التاريخيه

كما يمكن أن نلمس أهمية هذا المطلب الجماهيري في الشعبية الدائمة التي حظي بها كتاب السرد التاريخي للأحداث والشخصيات *Chroniclers* ، منسجل « جرافتون » *Grafton* و « جون ستو » *John Stow* وكذلك « رالف هولينشيد » *Ralph Holinshed* ، الذي استمد منه شكسبير مادة معظم مسرحياته التاريخية .

من أوائل المسرحيات التاريخية السردية المتاحة للقارئ في عصرنا الحديث مسرحية « انتصارات الملك هنري الخامس الشهيرة » (١٥٨٨) ورغم أنها مسرحية مهلهلة النسيج تفتقر إلى البناء الدرامي المتناسك ، فإنها حازت شعبية ضخمة . . ولا نلمس في هذه المسرحية أية محاولة لمعالجة تراجيدية ، إذ تقوم بتقديم الأحداث التاريخية على نحو درامي من خلال عدد من الأحداث المستقاة من فترة حكم « هنري الرابع » و « هنري الخامس » .

وقد سار شكسبير على نفس نهج هذه المسرحية المبكرة عند كتابة « الثلاثية » التي تتألف من الجزء الأول والجزء الثاني من مسرحية « هنري الرابع » ، ومسرحية « هنري الخامس » ، وإن ضمن هذه الثلاثية مزيدا من الأحداث التاريخية .

إننا نصادف في هذه المسرحية المبكرة شخصية الأمير ورفاقه ذوي النشأة الوضيعة ، بيد أنها تخلو من شخصية كشخصية « فالستاف » *Falstaff* ، كما أنها لم تستخدم النمط السينمائي التراجيدي كما أنها من سوء الحظ لم تستخدم بدلا منه أي نمط درامي آخر . إن افتقار هذه المسرحية إلى النمط السينمائي الدرامي وما أدى إليه من افتقادها إلى التماسك الدرامي ليعد دليلا على مدى استفادة كتاب الدراما من تبني النموذج الدرامي لسينمائي، بغض النظر عن التأثيرات الجانبية العرضية لمحاولات محاكاة فن الدرامي وتعد مسرحية « عهد الملك جون المليء بالاضطرابات » *The Troublesome Raigne of King John* (١٥٨٨ - ١٥٩٠) والتي استمدت أحداثها التاريخية من سجلات « هولينشيد »

التاريخية *Holinshed's Chronicle* بمثابة تطور ملحوظ من ناحية الشكل الدرامي ، وذلك عند مقارنتها بمسرحية « انتصارات الملك هنري الخامس الشهيرة » التي تفتقر الى أى شكل درامى واضح . بيد أن مسرحية « عهد الملك جون » لم تبرا من الاسهاب وضعف الحكمة الدرامية ، وحتى شكسبير الذى كان على دراية بهذه المسرحية فشل فى أن يضيف على نفس الموضوع التاريخى وحدة عضوية درامية . كما أن المواقف الكوميديية فى هذه المسرحية لم تتسم بنفس القدر من التهريج الذى ميز مسرحية « الانتصارات الشهيرة » ، كما أنها عالجت المادة التاريخية دون اغفال للمتطلبات الدرامية .

وقد استطاع شكسبير أن يضيف على النزعة البروتستانتيية ملامح قومية .

حظيت المسرحية التاريخية ومسرحية السرد التاريخى بأعظم قدر من الشعبية أثناء السنوات التى شهدت حرب «الأرمادا» *Armada* وما تلاها . بيد أن مسرحية « ادوارد الأول » (نشرت عام ١٥٩٣) التى كتبها « بيل » *Peel* ، والتي من الواضح أنه كتبها على عجل ، لم تسهم بأى تطور فى مجال الدراما التاريخية . أما مسرحية وقائع الأحداث الحقيقية للملك لير « *The True Chronicle of King Leir* » (وطبعت عام ١٦٠٥) فقد حققت قدرا من التطور فى هذا المجال ، كما احتلت مكانة مرموقة باعتبار أنها المسرحية التى استمد منها شكسبير مادة مسرحية « الملك لير » ، التى تعمد من أعظم أعماله التراجييدية من حيث المغزى وعمق الرؤية .

كما استمد شكسبير وقائع الأحداث التاريخية التى تضمنتها مسرحية « المأساة الحقيقية لريتشارد الثالث » ، والتي ظهرت أول طبعة لها فى عام ١٥٩٤ ونسج منها أحداث مسرحيته التراجييدية « ريتشارد الثالث » . ومع ظهور مسرحية « ادوارد الثانى » التى ظهرت أولى طبعاتها عام ١٥٩٤ ، للكاتب الدرامى مارلو ، بزغ فى سماء الدراما عبقريية قادرة على تطوير

بدايات التراجيديا والمسرحية التاريخية

الأحداث التاريخية لمعالجة فن التراجيديا، إذ قام بتكثيف أحداث تستغرق عشرين عاما إلى القدر الذي يسهل معه استيعابها داخل الإطار الزمني لعمل مسرحي واحد . ومسرحية « ادوارد الثاني » تمتاز بأحكام البناء الدرامي ، إذ أنها تركز على معالجة أثر الضعف والعجز في الشخصية الرئيسية المحركة للأحداث ، وهو مفهوم للبطل التراجيدي جد مختلف عما اعتاد عليه جمهور المشاهدين ، وهو نفس المفهوم الذي تبناه « شكسبير » فيما بعد عند كتابة مسرحيته « ريتشارد الثاني » ، وإن أجرى على شخصية بطله تعديلات جوهرية .

بيد أننا يجب أن نقر في نفس الوقت أن مسرحية « ادوارد الثاني » تفتقر إلى صياغة العرض المسرحي الجيد . وربما يعد أسهام شكسبير الدرامي الذي يتمثل في مسرحية « هنري السادس » بأجزائها الثلاثة أحد إنجازاته المبكرة في مجال المسرح ، بيد أن قيمة هذا الإنجاز لا تزال حتى يومنا هذا مثار جدل بين النقاد .

كان لمعرفة شكسبير بمسرحية السرد التاريخي الفضل في اكتشافه هذه الأشكال الدرامية المبتكرة التي تتمثل في مسرحيته « هنري الرابع » و « هنري الخامس » ، واكتشاف طريقته إلى معالجة فن التراجيديا .

واكب هذه التطورات في مجال التراجيديا وفي كتابة المسرحية التاريخية السردية أثناء القرن السادس عشر ثغرات في مجال الكوميديا . وكما أسلفنا القول ، كان فن الكوميديا يحظى بتقاليد قومية راسخة ، مما كان يتيح له فرصة التطور بنجاح ، وإن يكن في اتجاه مختلف ، دون أية مؤثرات أجنبية . ورغم ذلك ينبغي أن نقر أن هناك كاتبين لالينيين هما « تيتس بلوتس » Titus Plautus (كاتب مسرحي هسولي روماني) ، و « تيرنس » Terence (كاتب مسرحي كوميدي روماني) كان لمسرحياتهما عظيم الأثر في تلقين كتاب الكوميديا الإنجليزية درساً في أهمية أحكام البناء الدرامي والحبكة المتناسكة اللتين كانت تفنقدهما الكوميديا الإنجليزية . ومما أسهم في انتشار هذا

التأثير اللاتيني قيسام بعض المدرسين بقراءة المسرحيات اللاتينية على تلاميذهم في المدارس ، وتعد مسرحية « رالف رويستر دويستر » Ralph Roister Doister (١٥٥٣ - ١٥٥٤ وطبعت عام ١٥٦٦) أول مسرحية كوميدية انجليزية تستوحى النموذج الكلاسيكي في كتابة الكوميديا . وقد قام بكتابة هذه المسرحية مدرس يدعى « نيكولاس أودال » Nicholas Udall كان يعمل في البداية في « اتون » Eton ثم انتقل بعد ذلك الى « وستمنستر » Westminster . وحبكة هذه المسرحية تمتاز بالبساطة الشديدة ، « فرالف رويستر دويستر » الذي يحب « مدام كريستيان كاستانس » Dame Christian Custance يفنسل في حبه لكبريائه وغبائه : ولكن يدعم موقفه يستعين بمائيو من جريك Matthew Merygreeke ، الوغد الظريف الذي سرعان ما يصبح واحدا من الشخصيات الرئيسية في هذه المسرحية . وهنالك مسرحية كوميدية أخرى تفوق المسرحية السابقة في الأهمية والفعالية الدرامية هي مسرحية « ابرة جامر جرتون » Gammer Gurton's Needle (حوالي عام ١٥٥٣ ، وطبعت عام ١٥٧٥) ، والتي وصفت بأنها « مسرحية كوميدية حقيقية ، تبعت على البهجة والمرح » . وينسب تأليف هذه المسرحية الى « مستر « س » : الحاصل على درجة الماجستير » . وأيا كانت شخصية مؤلفها الحقيقي فاننا على ثقة من أنه قد تأثر بالدراما اللاتينية ، بيد أننا لا نلمس هذا التأثير في رسم الشخصيات أو المشاهد أو بناء الحبكة ، التي تنم عن الابتكار والأصالة ، وتعكس المؤثرات القومية في كتابة الكوميديا .

فحبكة هذه المسرحية حبكة هزلية ، تدور حول السيدة « جامر جرتون » التي تقوم « برفو » بنطلون زوجها هودج Hodge ، بيد أنه كان يعز على الرتق ، اذ كان يحتاج الى « رقعة في حجم القبعة التي ترتديها » وبينما كانت تقوم برتق البنطلون حانت منها التفاتة الى القطر « جيب » Gyb داخل وعاء اللبن . فقامت لابعاده ، وعندما عادت اكتشفت ضياع الابرة . وبسبب فقدان الابرة تتصاعد الأحداث بطريقة هزلية ، وان

بدايات التراجيديا والمسرحية التاريخية

اتسمت في نفس الوقت بملاحم واقعية قومية شديدة الفظاظة * وهذه المسرحية بها من الفجاجة ما يحد من جاذبيتها بالنسبة للمشاهد في عصرنا الحالي ، وان تكن مشاهد الحياة الريفية التي تقدمها جد صادقة * كما حظيت شخصية « هودج » بالخلود على مر العصور كنموذج رائع للعامل القروي * في نفس الفترة كتب « جورج جاسكوين » George Gascoigne مسرحية « افتراضات » (١٥٦٦) Supposes مستوحيا مسرحية من نوع كوميديا المؤامرة Comedy of Intrigue للكاتب المسرحي الايطالي لودوفيكو آريوسطو « (١٤٧٤ - ١٥٣٣) Lodovico Ariosto هي مسرحية « افتراضات » I Suppositi * وتعد مسرحية « جاسكوين » أول مسرحية كوميدية انجليزية مكتوبة لنرا * وبذا انفتح المجال أمام فن الدراما الكوميدي من ناحية تنوع أشكال التعبير المسرحي * .

استعرضنا فيما سبق بدايات المسرحية التراجيدية والتاريخية والكوميدي * وقد صاحب هذه الارهاصات تطورات مهمة في أساليب الانتاج المسرحي * لقد كانت النقابات المهنية تقوم بانتاج المسرحيات الباكرة أثناء العصور الوسطى ، التي كان يقوم هواة بأداء الأدوار فيها ، وان كنا نرجح وجود مخرج شبيه محترف يوجه هؤلاء الممثلين * مثل هذه العروض استمرت لفترة طويلة حتى بعد انشاء مسارح المحترفين ، ولذا لا يساورنا شك في أن هناك العديد من الممثلين كانوا يشاركون في عروض مسارح الهواة ومسارح المحترفين على حد سواء * كما شارك أثناء العصور الوسطى صبيان التراتيل الكنسية في مسرحيات « المحاكاة الساخرة » التي كان يؤدي فيها أحد الصبية دور الأسقف ، كما يحتمل أن هؤلاء الصبية كانوا يؤدون أدوارا جنادة في « مسرحيات الطقوس الكنسية » liturgical plays * وبحلول القرن السادس عشر شارك هؤلاء الصبية تحت اشراف معلمهم في أداء أدوار في المسرحيات العادية خارج الكنيسة . ففي فترة جد باكرة من القرن السادس عشر شمسارك صبية « الكنيسة الملكية » Royal Chapel في عرض احدي المسرحيات * وبالتدرج تم تنظيم مشاركة صبية من كل من الكنيسة

الملكية « وكنيسة » سانت بول « لتقديم عروض ترقى الى مستوى عروض الفرق العسادية المحترفة ، كما ان أطفال المدارس كانوا يقدمون عروضاً مسرحية ايضاً . كما شاركت فيما بعد هذه الفرق المسرحية التي انشأها الأطفال بعروض مسرحية في اطار المناقسة بينها وبين فرق الرجال المحترفين . ثمة اصدااء لهذا التنافس الذي نشب بين فرق الصبية والمثاليين الكبار نجدها تتردد في الأعمال الدرامية في العصر الاليزابيثي ، من أشهرها ما ورد في المشهد الثاني من الفصل الثاني في مسرحية « هاملت » ؛ كلا ، انهم ما برحوا يمارسون فنهم بنفس الجسد والاجتهاد بيد أن هناك يا سيدي فرقة من الصبية ، يتصايحون بأعلى الأصوات ، فيحظى صياحهم هذا بناصفة من الهتاف والتصفيق » . وقد تورطت فرق الأطفال المسرحية في معركة الممثلين الكبرى في بدايات القرن السابع عشر . فقد قاموا بتمثيل عدد من مسرحيات « بن جونسون » ، من بينها مسرحية « المتشاعر » التي قاموا بعرضها عام ١٦٠١ ، والتي هجا فيها « بن جونسون » المسرح المعاصر ، مما دعا « ديكر » Dekker الى الرد عليه في مسرحية The Satiromantix وتتضمن قائمة أسماء الممثلين الذين شاركوا في أداء مسرحيات « بن جونسون » الممثل الصمبي « سبالاويل بالي » Salathiel Pavy الذي رثاه « بن جونسون » ، عندما مات ، في إحدى أروع قصائمه الغنائية .

لم ينجح مسرح المحترفين طوال العهد الاليزابيثي من هجمات المتطهرين (البيوريتانيين) Puritans . واذا جاز لنا أن نوجز تاريخ هذا المسرح الشديد التقييد ، لقلنا ان مناخ العداوة الصريح الذي عانى منه هذا المسرح من قبل سلطات الحكم المحلي ذات الميول البيوريتانية قد خفف من حدته وعنفوانه التأييد الصادق للطبقة الأرستقراطية ورجال البلاط لهذا المسرح وان لم يعبروا عنه قط بقوة وعلى الملأ . لم يول البيوريتانيون عظيم الاهتمام بالعروض الدرامية التي كانت تقام داخل الجامعات أو مسرح « اينز أوف كورت Inns of Court » أو داخل البلاط الملكي ذاته . لكنهم أعربوا عن عداوتهم الشديدة لانشاء مسرح

بدايات التراجيديا والمسرحية التاريخية

المحترفين وارتكز هجومهم على امرين ، اولهما : أن هذه العروض كانت تقدم في أيام الآحاد ، وثانيهما : أن المسرح يؤرث للفساد والانحراف الخلقى .

عندما اعتلت « الملكة اليزابيث » العرش كان هناك قانون يعاقب المشردين ، أى أولئك الذين لا يمتنون بحرفة أو مهنة ، ومن الناحية القانونية كان الممثل يعد ضمن هؤلاء المشردين ، وذلك ما لم يتبع أحد رجال الصفوة الذى يرعاه ويرعى نفسه . ولذا كانت كل فرقة مسرحية انثساء العصر الاليزابيثى تحمل اسم أحد النبلاء مثل فرقة « أتباع إيرل ليسيستر » « The Earl of Leicester's men » ، وذلك حتى تضفى على نفسها صفة الشرعية ، وقد وفر ذلك للممثل قدرا من الحماية ، وان لم يوفر أى قدر من الحماية للمسرح ذاته أو المسرحية التى تعرض عليه . كانت مقاليد السلطة فى الريف فى يد القضاة ، أما فى لندن فكانت تتركز فى المجالس المحلية .

بيد أنه فى عهد الملك « هنرى الثامن » سيطرت السلطة المركزية على مقاليد الحكم ، لهدف أساسى هو قمع الفتن والقضاء على الهرطقة الكاثولبية . بيد أنه على وجه الأجمال كانت « الملكة اليزابيث » تميل الى ترك شئون الإدارة الى سلطات الحكم المحلى . وهذه السلطات كان يعرضها البيوريتانيون ووعاظ الكنيسة على عدم الإسراف فى التصريح بعرض المسرحيات بنفس القدر الذى تقوم فيه بإصدار أوامر الحظر . وكانت حججهم الأساسية هى الخوف من انتشار وباء الطاعون . ولم يألوا جهدا لمنع إقامة العروض المسرحية فى لندن ، مما دعا الممثلين الى نقل نشاطهم الى الضواحي ، وهذا هو السبب فى أن مسارح لندن كانت تقام فى البداية خارج أسوار المدينة . بهذه الطريقة أمكن التغلب على مناورات سلطات الحكم المحلى . ورغم ذلك واصل « البيوريتانيون » هجومهم ، فقد كانت أمنيتهم أن تسود مدينة لندن قوانين أشد صرامة بالاضافة الى أنهم كانوا يودون أن تجبر سلطات مدينة لندن القضاة العاملين فى ضواحيها على

اصدار حظر للعروض المسرحية . وفي النهاية ، وربما من خلال نفوذ بعض النبلاء ، عهد البلاط الملكي في عام ١٥٨١ الى المسئول عن الملاهي Master of the Revels سلطة الرقابة العامة على المسارح . ومع ذلك واصل البيوريتانيون وسلطات الحكم المحلي هجومهم ، وان لم يكن بنفس الدرجة من العنف الذي اتسم به هجومهم السابق .

وكتب سير « ادموند تشامبرز » معلقا على هذه الأحداث قائلا : « ان القصر الملكي كان الجهة الوحيدة التي ساندت المسرح ، وبالتالي تمكن من الانتصار على المعارضة المشتركة من قبل الكنيسة والسلطات المحلية ، حتى حقق في النهاية استقلاله الاقتصادي » .

في ظل ظروف كهذه تطورت دراما شكسبير ومن سبقه من الكتاب . فما يثير الدهشة والعجب أن تزدهر فرقة مسرحية مثل فرقة « أنبساط اللورد تشامبرلين » ، التي ارتبطت بها شكسبير ، وسط هذه الظروف .

في عام ١٥٩٠ لم يكن لدى هذه الفرقة مسرح خاص بها ، وكانت تقدم عروضها في أحد فنادق لندن الصغيرة ، أو المسارح المؤجرة . لكنها حصلت فيما بعد على مسرح عام في «جلوب» Globe ومسرح خاص في « بلاك فريارز » Blackfriars بالقرب من القصر الملكي في ويستمنستر Westminster . وقد أعيد بناء مسرح « جلوب » في عام ١٥٩٩ ، وكان شكسبير أحد المشساركين في هذا المشروع . أما المسرح الخاص في « بلاك فريارز » فقد كان محاطا من جميع الجوانب ، كما أنه امتاز بنخشة مسرح تسمح بتنفيذ بعض المؤثرات البصرية المطورة التي تتطلبها المشاهد المسرحية .

عندما اعتلت الملكة اليزابيث العرش ، لم يكن عمرها يتعدى الخامسة والعشرين ، وكانت تجد متعة في مشاهدة العروض المسرحية ، وعروض المهرجانات ، وعروض الفرسان في ساحات الطعان ، وخاصة لو كانت عروضاً مجانية لا تكافئها شيئا . كما كانت تتشهد أيضا عروضاً خاصة.

بدايات التراجيديا والمسرحية التاريخية

في الحجرة التي تقام فيها المآدب في أحد القصور في الفترة بين شهر نوفمبر وشهر فبراير ، وخاصة اليوم السادس من شهر يناير الذي يوافق الاحتفال بذكرى قدوم الحكماء الثلاثة الى المسيح في بيت لحم .
وابان حكم « تشارلز الأول » تطورت الأمور الى الحد الذي جعل في مقدور الملكة أن تحضر أحد العروض المسرحية في « بلاك فريارز » في عام ١٦٣٤ ، مما يعد تطوراً هائلاً في تلك الفترة وخاصة عندما نضع في الاعتبار حال الممثلين في الماضي ابان كفاحهم المرير ضد طغيان البيوريتانيين ، وقد تجردوا من كل صفة شرعية أو قانونية الاقليلا ، ناهيك عن حرمانهم من مسارح يؤدون فيها عروضهم *

« التراجيديا الاليزابيثية المبكرة :
توماس كيد وكريستوفر مارلو »

« توماس كيد Thomas Kyd هو أحد الشخصيات المهمة التي شهدتها الساحة الدرامية قبل شكسبير ، وهو مؤلف مسرحية « الأساسات الاسبانية The Spanish Tragedy التي تعد من أكثر التراجيديات الباكرة شهرة وتأثيرا . وربما تكون حقا باكورة التراجيديا الانجليزية والتي عولجت فيها الدوافع « السينيكية » بشكل مسرحي فعال من خلال مسرحية مفهومة لعامة المشاهدين . وأغلب الظن أنها كتبت في وقت مبكر ، حوالي عام ١٥٨٧ ، ثم طبعت عدة طبعات . وحبكة المسرحية تقوم على فكرة الانتقام ، وترتكز على عدد من الحيل الدرامية ودوافع الأحداث التي سوف تصادفنا في « هاملت » مثل ظهور شبح ، ومشهد « المسرحية داخل المسرحية » . والدافع الرئيسي هو رغبة « هيرونيمو » Hieronimo ، حاكم اسبانيا ، في الانتقام لقتل ابنه « هوراشيو » Horatio ، والمشكلة التي تواجه الكاتب الدرامي ، كما في « هاملت » هي كيفية شغل الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة واكتشاف مرتكبها . بيد أن « كيد » استطاع التغلب على هذه المشكلة بإظهار التقلبات النفسية ونوبات الجنون التي كانت تعترى « هيرونيمو » ، وباستخدام حيل ذات فعالية مسرحية تسهم في الكشف عن القتل . ورغم أن المسرحية تغلب عليها النزعة الميلودرامية ،

التراجيديا الاليزابيثية المبكرة

فإنها حققت شعبية كبيرة لما امتازت به من وحشية جذابة وجرأة
رومانسية ومشاهد مسرحية تنطبع في الأذهان .

ومن المحتمل أن « كيد » عاليج موضوع « هاملت » في هذه المسرحية
وبنا سبق شكسبير الى استخدام هذه القصة التقليدية الشهيرة . ففي
عام ١٥٨٩ كتب « توماس ناش » Thomas Nashe في رسالته التي
خطها كهدية لأحد أعمال « جرين » Greene وهي « مينافون »
Menaphon فقرة من الواضح أنها تشير الى « كيد » يقول فيها : « أن
عمل « سينكا » الانجليزى لينعم علينا عند قراءته على ضوء الشموع
بالعديد من الجميل البديعة مثل « ان نداء الدم يدعونا الى الانتقام » . . .
الحج . واذا ما استزدته ذات صباح بارد لوافقك بالعديد من الشخصيات
« الهاملتية » أو بالأحرى حفنة من الأحاديث المأساوية » .

ومما يرجح أن مسرحية « المأساة الاسبانية » مستوحاة من قصة
« هاملت » نقاط التشابه العديدة بين هذه المسرحية والقصة الشهيرة .
كما يرى بعض الباحثين أن الطبعة الأولى « لهاملت شكسبير » ليست
سوى إعادة صياغة لنص « كيد » المسرحى .

وتتجلى براعة « كيد » ومهارته الدرامية في مسرحية « كورنيليا »
(١٥٩٤) Cornelia والتي لا تبدو كونها إعادة صياغة لترجمة إحدى
مسرحيات سينكا التي تدرس في الجامعات قام بها الكاتب الفرنسى
« شارل جارنيه » Charles Garnier .

ورغم أن « كيد » كان ذا حس مسرحى بارع ، فإنه كان يفتقر الى
موهبة الرؤية والخيال والمهارة الشعرية . بيد أن هذه الموهبة والمهارة
توفرنا بسبغاء لدى « كريستوفر مارلو » (١٥٦٤ - ١٥٩٣)
Christopher Marlowe الذى يعد من أكثر كتاب المسرح الاليزابيثى
غموضا ، وأوفرهم حظا من العبقرية باستثناء شكسبير ، وأكثرهم مأساوية
في الأحداث التي صاحبت وفاته .

تلقى « مارلو » تعليمه في « كينجز سكول » في « كانتربرى »
 Canterbury ثم التحق بجامعة كامبردج من خلال منحة دراسية
 كان من الممكن أن تهيء له العمل باحدى الوظائف الكنسية . بيد أنه
 بعد الحصول على الدرجة العلمية لم يباشر العمل في هذا المجال .

ثم ظهر فجأة في لندن ويبدو أنه التحق بوظيفة لدى السلطات
 كجاسوس أو عميل سرى ، وفي عام ١٥٨٩ صدر اليه أمر بالثول أمام محكمة
 « نيوجيت » Newgate في « جلستها القادمة » للنظر في ضمانه سداد
 دين احد الأشخاص . بيد أن أحدا لا يعرف طبيعة التهمة التي وجهت
 اليه . وفي عام ١٥٩٣ ألقى القبض على زميله الكاتب الدرامي « كيد »
 بتهمة حيازة وثائق تدعو الى الاتحاد . بيد أنه ادعى أنها تخص « مارلو » ،
 فصدر أمر بالقاء القبض عليه . وفي ٣٠ مايو ١٥٩٣ كان « مارلو » في
 حانة « الينور بسول » Eleanor Bull في « دنفورد » Deptford
 بصحبة شخصين مشبوهين يدعوان « فريزر » و « بولي » . بعد تناولهم
 العشاء نشب شجار بين « فريزر » و « مارلو » حول سداد ثمن « فاتورة »
 العشاء ، ووفقا للتقرير الذي عرض على المحقق الجنائي ، فقد سدد
 « مارلو » طعنة الى « فريزر » ، مما دفع « فريزر » الى قتله . بيد أن وقائع
 القصة كما رواها الشهود أمام المحكمة الجنائية « Coroner's Court »
 يصعب تصديقها ، مما لا نستبعد معه أن يكون « مارلو » ضحية اغتيال
 سياسي كما ورد في الكتابات التي تناولت حياته الشخصية .

ومن بين هذا الركام الهائل من الغموض والشر يبزغ « مارلو »
 ككاتب درامي عظيم استطلاع خلال سنوات قلائل أن يكتب مسرحية
 « تيمورلنك » Tamburlaine في عشرة فصول (ربما في عام ١٥٨٦) ،
 ومسرحية « دكتور فاوست » Dr. Faustus (التي كان يعتقد أنها كتبت
 في عام ١٥٨٨ ، ولكن فيما بعد رجح النقاد كتابتها في عام ١٥٩٢ على وجه
 التقريب) ، ومسرحية « يهودى مالطة » (حوالي عام ١٥٨٩) The Jew
 of Malta ومسرحية « الملك ادوارد الثاني » (١٥٩٢)

التراجيديا الاليزابيثية المبكرة.

Edward II ومسرحية « ديدو ملكة قرطاجنة » (١٥٩٣)
Dido Queen of Carthage ومسرحية « مذبحه باريس » (١٥٩٣)
. The Massacre of Paris

لقد استطاع هذا العبقري صاحب الخيال المتوقد والسيطرة القوية على اللغة أن يقدم اسهاما لا نظير له في مجال التراجيديا الانجليزية . كما كان لابداعاته الدرامية الشعرية بصماتها الخالدة في تطوير الشعر الحر . فقد كان الشعر الحر الذي نظمت به مسرحيات باكورة مثل مسرحية جوربودك Gorboduc يفتقر الى الحيوية والقوة في مجمله ، وان التزم بقواعد النظم ؛ فالمعنى كان ينتهي بنهاية السطر بطريقة آلية لا حياة فيها ، حتى انه كان يقع أحيانا على الأذان موقع الشعر المقفى ، دون أن تكون هناك قافية حقيقية . وقد قام « مارلو » بأجراء تطوير تمثل في تتابع السطور وجريانها في فقرات شعرية تنتظم هذا اللون من الشعر ، ويصف « ميلتون » هذا الأثر في معرض حديثه عن الشعر الذي نظم به قصيدته « الفردوس المفقود » Paradise Lost اذ يقول : ينبثق المعنى من تنوع الفقرات الشعرية احداها عن الأخرى، وليس من رنين القوافي المتماثلة . وقد ساعد ابتكار « مارلو » شكسبير في مستقبل حياته الفنية اذ وجد في الشعر الحر خير وسيلة للتعبير الدرامي، وان قام فيما بعد بتقسيم الفقرات الشعرية على نحو لم يكن « مارلو » يسمح لنفسه باتيانها .

وعندما قام « مارلو » بتطوير الشعر الحر لمعالجة التراجيديا الشعبية أضفى عليه لمسات من الجمال والروعة وصلت الى ذروة الابداع في الفقرات التي يمتدح فيها « تيمورلنك » « زينوقراط الرائع » divine zenocraté أو في مناجاة « فاوست » الذاتية ، فهو يضيف على شعره بعض سمات الشعر السينكي الطنان البالغ التأنق ، وان غلفها بأحاسيس في غاية القوة والحيوية .

وقد تضمن مديح الأديب « درايتون » Drayton لمارلو اعترافا بقوة أشعاره الأسرة :

« انه يمتلك تلك الشقافية الشجاعة
التي كانت لدى الشعراء الأوائل ؛
نشواء كلها كانت نارا وهواء
فغدت أشعاره من الصفاء فى غاية
لأنه ظل محتفظا بذلك الجنون الرائع
الذى لا يستحوذ الا على عقل شاعر » .

أحكم « مارلو » السيطرة على اللغة التى استطاع من خلالها التعبير
عن العواطف الجياشة ، والمشاعر الملتهبة الشجية والأفكار ، والآراء
المضطربة البالغة الشطط والتطرف ، بيد أنه كان يفتقد القدرة على
التعبير عن بعض الأغراض الشعرية الأخرى مثل الأشعار الخفيفة التى
تنسجم بسرعة البديهة والطرف ، الا أن هناك دلائل فى مسرحيته
« الملك ادوارد الثانى » ، والتى كتبها قبل وفاته ، على محاولاته استنباط
أساليب فى التعبير الدرامى أكثر تنوعا وثراء .

وفى حين أن مجال الشعر شهد أعظم انجازاته الأدبية ، الا أنه كانت
له إسهامات فى النظرية التراجييدية ومفهومها ، إذ يرجع قسدر من
تمرده على المفهوم السائد أثناء العصور الوسطى الذى كان يرى فى
التراجييدا مجرد سقطه رجل عظيم الى تأثره بأعمال « سينكا » الدرامية .
وكان من أثر هذا التمرد أن غدت التراجييديا عنده ، وفيما بعد عنده
شكسبير ، هى المحنة الناتجة عن سمات وملامح الضعف المفرط أو القوة
الزائدة عن الحد داخل الشخصية ذاتها . مثل اشتهاء السسلطة فى
مسرحية « تيمور لنك » ، والرغبة فى اكتناز المال فى مسرحية « يهودى
مالطة » . قام مارلو بتسليط الأضواء على شخصية واحدة من شخصيات
مسرحياته مثل « تيمور لنك » أو « فاوست » لكنه تدارك ذلك فيما بعد
فى مسرحية « يهودى مالطة » ومسرحية « الملك ادوارد الثانى » .

لدور مسرحية « تيمور لنك » ، التى حرم المشاهدون المحدثون من
فرصة مشاهدتها على خشبة المسرح ، حول شخصية تاريخية وهى
شخصية زعيم التنار « تيمور لنك » أثناء القرن الرابع عشر ، والذى يعده

التراجيديا الايلزابيثية المبكرة

« مارلو » رمزاً فذاً للسمى وراء السلطة واشتهائها . ولقد بذل « مارلو » غاية طاقته وجهده في كتابة هذه المسرحية بعد أن درس كل المصادر التاريخية المتاحة .

وتتسم هذه التراجيديا بنوع من الرثابة في الأحداث حيث تتوالى الانتصارات على نحو يدمر الى السأم ، لكن الأذن تطرب للصور البلاغية التي تحلق في أجواز السماء للعثور على بغيتها من الكلمات التي نصت ملذات الطموح البشرى .

أما في مسرحية « فاوست » فقد صادف « مارلو » صعوبات أشد قسوة تتعلق بتطور الحكمة .

لم يجد مارلو صعوبة في معالجة المشهد الذي يبيع فيه « فاوست » نفسه للشيطان ميفيستوفليس Mephistopheles ومشهد التوبة الأخيرة ، فهما مشهدان واضحا ، فالجها « مارلو » ينتهي الروعة والبراعة الفنية ، لكنه وجد صعوبة شديدة في تناول الأحداث التي وقعت بين هذين المشهدين . وهناك اعتقاد بأن « مارلو » ربما قد لجأ الى بعض الكتاب الآخرين لصياغة هذه الأحداث . كان من الواضح أن الفكرة قد ملكت عليه حواسه كما لو كانت تخص سيرة حياته الروحية . وكما ذكرنا من قبل ، فقد حصل على منحة دراسية كان من الممكن أن تؤدي به الى العمل الكنسى . بيد أنه نبذ فكرة الخدمة الكنسية ، وانخرط في أنشطة مشبوهة مشتمومة العواقب ، وتبنى آراء أدت الى اتهامه بالاحاد .

ورغم أن مسرحية « فاوست » ربما تعد آخر مسرحياته ، فانها تبين مدى سيطرة مشكلة الايمان والفوضى الضاربة الجذور لدى غياب العقيدة ، على عقليته المتسمة بالعنوانية والعاطفة الجامحة .

أما مسرحية « يهودى مالطة » فلا تتسم بلهجة العظمة والسمو التي تميز مسرحياته الأخرى . فهي تعتمد على عنصر المؤامرة بدلا من الأبهة والعظمة، ويسيطر على أحداثها منذ البداية ذلك المفهوم الايلزابيثي المكيف لل

الشعير بالإضافة الى استتراق بعض المشاهد في الميلودرامية التي بلغت أحيانا قدرًا هائلًا من الفظاعة والفجاجة . . وينبغي ت.س . اليوت عن هذه المسرحية صفة التراجيديا ، إذ انها في رأيه ، يمكن أن توصف بأنها مسرحية مزلية بالغة الوحشية .

أما مسرحية « ادوارد الثاني » فهي من أكثر الأعمال التي أثارت حولها آراء جد متباينة ، فقد تحرر فيها « مارلو » لأول مرة من أسر الموضوعات الأجنبية وذلك باختيار قصة من التاريخ الانجليزي صاغ منها تراجيديته على نمط المسرحيات التاريخية .

بيد أن المادة التي وجدها في « سجلات هولينشيد ، Holinshed's Chronicle عن حياة هذه الشخصية التاريخية كانت تفتقر الى الحيوية الدرامية ، ورغم أنه قام بضغط الكثير من الأحداث ، فإن هناك أحداثًا في المسرحية تبعث على الملل ، هذا رغم أنه كان يدرك تماما أن المسرحية التاريخية ليست مجرد محاكاة على المسرح لأحداث فترة تاريخية معينة .

وبالإضافة الى ذلك ، لم يصور شخصية « تيمور لنك » بالطريقة النمطية الشائعة ، إذ أن مأساته في هذه المسرحية تنجم عن الضعف ، وليس عن خيلاء القوة . كما أن « تيمور لنك » ليس بالشخصية الوحيدة التي تدور حولها الأحداث ، فهناك شخصيات أخرى تحرك الأحداث وتدفعها .

إن قصر حياة « مارلو » الفنية لأمر مفرح شديد المساوية ، إذ يعد موته المبكر خسارة فادحة للدراما الانجليزية .

« الكوميديا الاليزابيثية المبكرة وأعمال الكتاب الذين سبقوا شكسبير »

لا يوجد شيء في الكوميديا الاليزابيثية المبكرة يضارع ما حققه
« مارلو » من انجازات في مجال التراجيديا .

حقق «جون ليلي» (١٥٥٤ - ١٦٠٦) John Lyly أعظم الانجازات
الكوميديية أثناء تلك الفترة ، رغم أن كوميدياته ، التي تعكس حياة البلاط
الملكي ، تزخر بأصداء لاهتمامات ذلك العصر وتقاليده ، مما نستبعد معه
انارة اهتمام مشاهدي العصر الحديث واعجابهم .

اقتصرت أعمال « ليلي » الدرامية على الكوميديات ، والتي وإن كان
هناك تشابه بينها من ناحية التقنية الفنية في أسلوب الحوار البادى
التأنق ، واستخدام الأساطير الكلاسيكية التي ينسب الى خياله تأليف
بعض أحداثها ، إلا أنها اختلفت من حيث البناء الدرامي . وجميع هذه
المسرحيات كتبت خصيصا لجمهور البلاط الملكي . كما أن جميعها مكتوبة
نثرا فيما عدا مسرحية « امراة تحت ضوء القمر »
The Woman in the Moon . وجميعها تستوحى الأساطير الكلاسيكية،
فيما عدا مسرحية « الأم بومبي » Mother Bombie بأحداثها الدرامية
الواقعية .

في إحدى مجموعات مسرحياته يقوم « ليلي » بتحويل قصة رمزية تتعلق بحياة البلاط الى أسطورة كلاسيكية . فعلى سبيل المثال تتناول مسرحية « سافو وفاو » (١٥٨٤) Sapho and Phao حكاية رمزية تدور حول أفانين الغزل بين « الملكة اليزابيث » و « دوق الينسو » Duke of Alençon . كما أن مسرحية « انديميون » (١٥٨٨) التي تعمد من أفضل قصص البلاط الرمزية من حيث أحكام الحكمة ، ترمز « للملكة اليزابيث » بشخصية سينثيا Cynthia و « ايرل أف ليسستر » Earl of Leicester بشخصية « انديميون » Endymion .

كما وظف « ليلي » الأسطورة على نحو جلي واضح في مسرحية « ميداس » (١٥٨٩ - ١٥٩٠) Midas ، رامزا بها الى جهود « فيليب » Philip ملك اسبانيا للاستيلاء على انجلترا وضمها الى مملكته . بيد أن مسرحية « كامباسب » Campaspe التي يرجح كتابتها في تاريخ مبكر (حوالي عام ١٥٨٤) والتي تعمد بالتأكيد من بواكير أعماله وأكثرها فنتة وسعرا ، تخلو من أية حكاية رمزية .

وتدور حبكة هذه المسرحية حول « كامباسب » التي وقعت في أسر الامبراطور الكسندر Alexander والتي يقع الرسام « ابلز » Apelles في حبها . قام الامبراطور بعتقها من الأسر ومنحها لهذا الرسام . وقد استطاع « ليلي » أن يدعم من قوة تلك الحبكة الرومانتيكية الهزيلة ، بعدد من الأحداث الثانوية العرضية .

أما مسرحية « جالاتيا » (١٥٨٨) Callathaca فتظهر نبغية « ليلي » الذي قام فيها بمعالجة أسطورة تراجيدية كلاسيكية ، على نحو جعل منها أداة مبتكرة رائعة وجذابة للتعبير الدرامي .

وتعد مسرحية « امرأة تحت ضوء القمر » (١٥٩٧) المكتوبة بالشعر الحر واحدة من أكثر مسرحياته اثارة للمتعة والبهجة .

وتخلو هذه المسرحية من عناصر التائق اللفظي التي تشيع في مسرحياته الشرية .

الكوميديا الايلزابيثية المبكرة

وتشباين مسرحية « الأم بومبي » (١٥٨٩ - ١٥٩٠) تباينا واضحا عن تلك المسرحيات التي تعتمد على الحكاية الرمزية والأسطورة الكلاسيكية ، فهي كوميديا تنتهج أسلوب كوميديات الكاتب المسرحي الروماني « تيرنس » Terence في معالجة الخلافات التي تنشأ بين الآباء والأبناء من خلال عدة مواقف تجمع بينهم .

اسعد « جون ليلي » جمهور البلاط الملكي بمسرحياته الكوميديا التي كتبها خصيصا لهم ، وهو نفس الجمهور الذي رحب من قبل برواياته « يوفوس » (١٥٧٩) Euphues بأسلوبها الثري المتقن وما تميزت به من ابتداعات في الجنس اللغوي .

اتسمت موضوعات مسرحيات « ليلي » بالمحلية ، وعظم التصاقها بأحداث عصره ، لدرجة أننا لا نعجب لفقدان مسرحياته في العصر الحديث للكثير من تألقها وروعها وجاذبيتها .

من الواضح أن شكسبير قرأ أعماله واستفاد منها . بيد أنه سرعان ما تجاوز تلك المرحلة التي كان متأثرا فيها بنثر « ليلي » وما تميز به من مهارة ، واستخدام مثائق للألفاظ ، وإن لم تنتج مسرحياته المبكرة من تأثير « ليلي » العميق .

ورغم أن أعمال شكسبير الكوميديا تفوق أعمال « ليلي » من حيث الرؤية الرومانتيكية والنزعة الانسانية ، فإنها تنم عن مدى تأثرها بعبقرية « ليلي » . بالإضافة الى ذلك يبدو أثر « ليلي » جليا في بعض الملامح الصغيرة للمسرح الشكسبيري وخاصة معاودة الخدم في مسرحيات « ليلي » والذين يتمتعون بقدر كبير من الفطنة والذكاء ، الظهور في مسرحيات شكسبير الكوميديا .

وإن كنا نسلم بعبقرية « ليلي » واتساق رؤيته الدرامية ، فإننا لا يمكن أن ننكر الجاذبية الساحرة التي تمتع بها كاتب درامي آخر هو « روبرت جرين » (١٥٦٠ - ١٥٩٢) Robert Greene الذي لم ترق

أعماله المسرحية إلى مستوى إبداعات « ليلي » ، وإن لم تسم أعمال أي منهما إلى مستوى قامة شكسبير الدرامية الباذخة .

وكما هو معروف ، فإن المادة اللازمة لكتابة سيرة حياة كتاب الدراما في العصر الاليزابيثي جد هزيلة . إلا أننا نعرف أن « جرين » التحق بكلية « سانت جون » في « جامعة كامبردج » ، وهناك التقى بـ « ناش » Nash . وبعد تخرجه طاف بمعظم بلدان القارة الأوربية ، ثم عاد وقد فسدت أخلاقه رغم أنه في لحظة جيشان عاطفي . لم تغل من مشاعر الرثاء للذات . أقدم على توبة مصطنعة لم تدم طويلا . وبحلول عام ١٥٨٠ كان قد امتنح حرفة الكتابة . بيد أنه اتفق بقبية حياته في عالم الرذيلة والاجرام . عالم الأدب الاليزابيثي السفلى الذي كانت لكتابه اتصالات مشبوهة بادية الغرابة برجال البلاط .

ومما يميز على التصديق أن هذا العالم السفلي أبدع روائع الأعمال الأدبية .

اقتصر نشاط « جرين » في مبتدأ مسيرته الفنية على كتابة الكراسات (الكتيبات) والروايات . بيد أنه بعد ظهور مسرحية « تيمور لك » للكاتب « مارلو » قام بمحاولة لمحاكاتها في مسرحيته « الفونسيس » Alphonsus (١٥٨٨ - ١٥٨٩) ، وإن كانت محاولة هزيلة لا ترقى إلى مستوى مسرحية « مارلو » . أما مسرحيته الثانية « مرآة لندن وانجلترا » (التي كتبت حوالي عام ١٥٩٠) The Looking Glass for London and England والتي شاركه الكاتب « لودج » Lodge في كتابتها ، فهي مسرحية بادية الغرابة ، إذ تعد مزيجا من عناصر مقتبسة من المسرحيات الأخلاقية ومسرحيات المعجزات والعناصر الهجائية في المسرح الاليزابيثي المعاصر .

أما مسرحية « أورلاندو » Orlando التي صدرت أول طبعة لها في عام ١٥٩٤ ، فقد كانت تفتقر إلى الفعالية الدرامية ، وقد أستوحى

الكوميديا الايزابيثية المبكرة

« جرين » فكرتها من قراءته للمحمة الشاعر الايطالي « لودوفيكو أريوستو »
Lodovico Ariosto وعنوانها « أورلاندو الجانق » Orlando Furioso
وذلك في نصها الانجليزي الذي قام بترجمته « سير جون هاريجنتون »
Sir John Harrington تبع ذلك مسرحية « الراهب باكسون
والراهب بانجاي » Friar Bacon and Friar Bungay التي يحتمل
صنوعها في عام ١٥٩١ ، ثم مسرحية « جيمس الرابع » James IV
التي كتبت قبل عام ١٥٩٤ .

تعد مسرحية « الراهب باكسون والراهب بانجاي » من أكثر أعماله
تميزا وأعظمها شأنًا . وهي تعد مزيجًا من العديد من الاتجاهات والتقاليد
المسرحية ، فلغتها الشعرية تحاكي أشعار مسرحيتي « تيمور لك »
و « فاوست » ، كما أنها تحاكي مسرحية « فاوست » في أساليب أحداثها
والمزاح الساخر ، وأحداثها بادية الغرابة تجافي وقائعها أحداث التاريخ
الفعلي ، ربما كتبها من قبيل الاعتراف بهذا النوع من الدراما التاريخية
الذي كان يشهد رواجًا في تلك الفترة .

بيد أننا بغض النظر عن كل ذلك ينبغي أن نسلم بأن « جرين »
ابتكر نوعًا جديدًا من الدراما هو الدراما التي تدور أحداثها من خلال
مشاهد انجليزية صرفة ، بطلتها « مارجريت » Margaret الفتاة القروية
التي تتم جميع سلوكياتها وأفعالها عن « انجليزيتها » القحة رغم أنه يتردد
على لسانها في معظم الأحيان عبارات مقتبسة من الآداب الكلاسيكية .
وهذه المشاهد الانجليزية الصرفة تختلف عن عناصر القومية الانجليزية
في مسرحيات « المعجسزات » أو مسرحية « أجرة جامر جيرتون »
Gammer Gurton's Needle . ورغم أن « جرين » أضفى على بطلته الريفية
وعلى أحداث روايته بشكل عام جوا من الرومانسية والمثالية ، فإنها
لا تفتقد واقعية التصوير بفضل وصفه الدقيق لأوعية اللبن والهدايا
والبيرة ، وخلافه .

بالإضافة الى ذلك ابتكر « جرین » وسائله الفنية الخاصة للحفاظ على ترابط الأحداث وتماسكها ، رغم تعدد المشاهد ما بين مشاهد فى البلاط الملكى أو فى الريف أو فى عالم السحر والعرافة .

من بين تلك العناصر التى تتسم بالعجلة وعدم الفعالية التى تميز أعمال « جرین » ، انبثق عمل درامى جديد له يتسم بتلك الجاذبية ودفء المشاعر التى سوف تصادفنا فيما بعد فى مسرحيات شكسبير الكوميديّة .

اذ تفوق مسرحية « جيمس الرابع » مسرحيات « جرین » السابقة فى المهارة الدرامية التى عولجت بها ، وعهده المسرحية تشبه مسرحية « الراهب باكون والراهب بانجاي » بأثرها المبتكر والناجم عن مزج عدة أنماط من الحداث داخل الحبكة الواحدة .

وقد استمد « جرین » موضوع مسرحيته « جيمس الرابع » من أعمال « سينيثو » Cinthio التى استمد منها « شكسبير » أيضا حبكة مسرحيته « عطيل » Othello . بيد أن « جرین » قام بتهديب أحداث القصة كما وجدها عند « سينيثو » وأضفى عليها قدرا من الرومانسية ، كما نقل أحداثها الى « سكوتلندا » حيث أسبغ عليها جوا تاريخيا زائفا . كما أضاف اليها فواصل تمثيلية خرافية أبطالها « أوبرون » Oberon ملك الجان ، و « بوهان Bohan بشخصيته المفرقة فى التشاؤم والمتحررة من أوهام المثاليات والأحلام ، والتي وصفها « جرین » فى غير قليل من الدقة ، مما يوحى باقتباس شكسبير ملامح منها فى مسرحيته « حلم ليلة فى منتصف الصيف » 'A Midsummer Night's Dream' ومسرحية « كما تود » As You Like It كما يتضح فى شخصية « جاك » Jaques .

يحتل جورج بيل George Peele (١٥٥٨ - ١٥٩٧) مكانة متميزة بين الكتاب الذين سبقوا شكسبير فى الظهور على الساحة الأدبية، سواء كشاعر أو كاتب درامى . ففي مسرحيته « استدعاء باريس للمعتول أمام المحكمة » Arraignment of Paris (التى طبعست فى

الكوميديا الاليزابيثية المبكرة

عام ١٥٨٤) نجده يقتفى أسلوب « ليلى » فى توظيف الأسطورة الكلاسيكية بحرية تامة لمعالجة موضوعات تتعلق بالبلاط الملكى - فمن خلال معالجته لقصة الحب بين « باريس » و « أونون » Oenone يتمكن من البرهنة على أن جمال « اليزابيث » يفوق جمال جميع ربات الأساطير .

وتعد مسرحية « ادوارد الأول ، Edward I التى طبعت فى عام ١٥٩٣ ، تجربته الدرامية الفاشلة فى استلهاهم أحداث التاريخ ، ومن ثم تحول بعدها الى كتابة مسرحيته التراجيدية الرومانسية الجامعة الخيال « معركة القصر الاسبانى The Battle of Alcazar التى عرضت على خشبة المسرح حوالى عام ١٥٩٠ .

أما فى مسرحية « دافيد وبيثاب الجميلة » (حوالى عام ١٥٩٣) David and the Fair Bethsabe ، فنجد « بيل » يعوّد الى التراث الدرامى القديم باستلهاهم الموضوعات الدينية . بيد أن هذه المسرحية تحوى القليل مما يستحق الثناء ، وذلك رغم تميز أسلوبها الشعري وتأثيره الواضح .

وتعد مسرحية « حكاية الزوجات العجائز » The Old Wives' Tale التى عرضت على خشبة المسرح حوالى عام ١٥٩٢ ، من أعظم مسرحيات « بيل » وأكثرها ابتكارا . وقد استوحى منها « ميلتون » Milton بعض الأفكار عند كتابة قصيدته « كوموس » Comus . تبدأ المسرحية بمشهد ريفى واقعى معاصر ، يصور الزوجة العجوز « مادج » Madge وقد شرعت فى سرد حكاية ما . بيد أن طريقة السرد يغلب عليها التردد وانعدام المنطق ، والتعثر الشديد ، وسرعان ما تلتزم الصمت عندما ترى الممثلين يتوافدون لكى يجسدوا أبطال القصة التى ترويها . وعلى نقيض هذه الافتتاحية المسرفة فى واقعيتها نكتشف أن القصة التى يجسدها

الممثلون مفرقة في الخيال والرومانسية : تسرد القصة حكاية شقيقتين
يبحثان عن شقيقتيهما التي وقعت في أسر أحد السحرة .

من الصعب أن نصدق أن « بيل » جاد تماما في هذا الجزء من
مسرحيته ، وذلك رغم أن المعالجة لم تتم في إطار كاريكاتيري ، بيد أن
« بيل » يذكرنا دوما بأن مسرح الأحداث الدرامية لهذه الحكاية هو ذهن
« مادج » الزوجة العجوز .

شكسبير

لا شك أنه من الصعب أن نوفي شكسبير (١٥٦٤ - ١٦١٦) حقه من الدراسة في نطاق فصل واحد موجز كهذا الفصل ، في حين أنه كتبت عن أعماله مجلدات جديدة بملء مكتبة عظيمة الاتساع . بيد أن ما يغفر لنا هذه الجرأة تكريس هذا الحيز المتاح هنا لتناول أعماله الدرامية فقط (*) . وتعد مسرحية « هنرى السادس » بأجزائها الثلاثة من بواكير أعماله المتأخرة للقارئ المعاصر . وفي الجزء الأول من مسرحية « هنرى السادس » (في المخطوطة التي تشمل مجموعة المسرحيات فقط Folio) هناك بعض المشاهد التي كتبها شكسبير نفسه مثل مشهد « حديقة المعبد » Temple Garden وبعض مشاهد « تالبوت » Talbot أما معظم المشاهد الأخرى فقد سطرها كتاب آخرون . ولذا نرجح أن شكسبير بدأ مسيرته الفنية بالتمرس على كتابة المسرحية التاريخية وفقا للتراث الفنى القومى فى معالجة هذه المسرحيات . وقد كرس جل جهوده الدرامية فى كتابة هذا الشكل المسرحى الذى طور من خلاله مفهومه للتراجيديا من خلال الممارسة الفعلية ، إذ لم يعتمد على الآراء النظرية المسبقة فى هذا الصدد .

(*) نذكر القارئ أن مصطلح مخطوط (من قطع الربع) Quarto يشير الى إحدى طبقات مسرحية واحدة ، بينما يشير مصطلح مخطوط (من القطع الأعظم) Folio الى مجموعة من المسرحيات منشورة فى مجلد واحد . وأية إشارة الى هذه المخطوطة فى هذا الفصل لجموعة مسرحياته تشير الى المخطوطة الأولى المنشورة عام ١٦٢٣ ما لم يذكر خلاف ذلك .

أما الجزآن الثاني والثالث من مسرحية « هنرى السادس » ، اللذان
نشرا فى مخطوطة مجموعة مسرحياته فيوجد منهما طبعة مستقلة تحت
عنوان « النزاع بين عائلتى يورك ولانكستر الشهيرتين » والتي تختلف
الى حد كبير عن ذلك النص المدرج فى المخطوطة السابقة ضمن أعمال
أخرى له . ومنذ أن قام مالون Malone بتحقيق هذا النص ساد اعتقاد
حتى وقت قريب بأن هذا النص المدرج فى المخطوطة التى تشمل مجموعة
مسرحياته من تأليف كتاب معاصرين لشكسبير أقل منه كفاءة ، وأن دور
شكسبير لا يتجاوز مجرد التنقيح والمراجعة .

إلا أن هذه النظرية تعز على التصديق ، فمن غير المنطقى أن يهمل
عؤلاء الكتاب المعاصرون بمنزل هذه المهمة الى كاتب درامى شاب مجهول هو
شكسبير ، فالاحتمال الأرجح أن المسرحيات الصادرة فى طبعات مستقلة تمثل
نصوصا محررة عن تلك النصوص المنشورة ضمن مسرحيات أخرى فى
مخطوطة مجموعة الأعمال Folio ، ولذا فإننا نعد شكسبير مؤلف هذه
المسرحيات .

وهكذا ولج « شكسبير » مجال المسرحية التاريخية من خلال معالجة
قصة النزاع الذى نشب بين عائلتى « يورك » و « لانكستر » ، وأن كانت
هذه المعالجة قد اقتضرت على تناول الأحداث قرب ختام النزاع .

بيد أنه فى مسرحياته التالية والتي امتازت بالنضج الدرامى ، ونعنى
بها مسرحية « ريتشارد الثانى » ومسرحية « هنرى الرابع » ومسرحية
« هنرى الخامس » ، عاد الى بدايات تاريخ هذا النزاع ونسج من خيوط
هذا النزاع الطويل ملحمة درامية لتاريخ إنجلترا . وهى رؤية تاريخية
عظيمة دون شك ، وإن كان يعوزها التخطيط ، بيد أن رؤيته وأفكاره
التاريخية كانت تنسم بالاتساق والشمات ، مما أضفى على مسرحياته وحدة
البناء والتصميم . وبدلا من أن يتخذ من موضوع مسرحيته « هنرى
السادس » نقطة انطلاق لمعالجة بدايات قصة الصراع ، يناقش شكسبير
فى مسرحية « ريتشارد الثالث » (١٥٩٢ - ١٥٩٣) نهايات هذا
الصراع . وتنتهى مسرحيته « ريتشارد الثالث » الى ذلك النوع من

شكسبير

التراجيديا الذي قام « مارلو » بتطويره في مسرحية « تيمور لنتك » Tamburlaine وقد أصبحت شخصية « ريتشارد الثالث » من أكثر شخصيات الدراما الاليزابيثية شهرة وشعبية لما امتازت به من مضاء عزم وقوة وحسم في الشخصية ، والتجرد التام من لواعج الضمير ، والعنف الذي اتسمت به أفعالها . وقد نشرت ست طبعات مستقلة من هذه المسرحية Quartos قبل عام ١٦٢٢ ، كما ظهر هذا النص ضمن أعمال أخرى في طبعة مجموعة المسرحيات عام ١٦٢٣ .

بدأ شكسبير معالجة الكوميديا ايان هذه الفترة المبكرة من مسيرته الفنية . بيد أننا نفتقر الى المعلومات التي تساعدنا على تحديد الترتيب الزمني لأعماله الكوميديا السابقة لتأليفه « حلم ليلة في منتصف الصيف » A Midsummer Night's Dream ، ولذا فإن مثل هذا الترتيب الزمني تعوزه الموضوعية ، إذ يركن الى الآراء الشخصية . وفي رأيي ، أن ترتيبها الزمني هو كالتالي : « خاب سعي العشاق » Love's Labour's Lost تليها « سيدان من فيرونا » The Two Gentlemen of Verona . ثم « كوميديا الأخطاء » The Comedy of Errors ، و « ترويض الشرسة » The Taming of the Shrew . وكل هذه المسرحيات تتضمن عناصر تنتظمها مسرحية « حلم ليلة في منتصف الصيف » .

وإذا لم تكن مسرحية « خاب سعي العشاق » (لم تطبع في نسخة مستقلة Quarto قبل عام ١٥٨٩) أول أعماله الكوميديا ، فإنها من أعماله المبكرة ، وبذا تعد معجزة فنية .

فحبكة هذه المسرحية أصيلة مبتكرة ، وذلك على خلاف معظم حيكات شكسبير المسرحية الأخرى . وهي وإن كانت من بنات أفكاره وخياله إلا أنها تضمنت اشارات وبعض الأصداء لأحداث في التاريخ الفرنسي المعاصر . كما أن عناصر الاضحاك ارتكبت في معظمها الى الاشارة لأحداث راهنة معاصرة يجسد بعضها شخصيات تشبه شخصيات كوميديا الفن الايطالية (كوميديا دي لارتي الايطالية) Commedia dell' arte

وتعد هذه المسرحية من أكثر أعمال شكسبير اثارة لمشاعر الدهشة والاعجاب ، اذ تندرج في نوع « كوميديا السلوك » للقرن السادس عشر ، وتبدي فيها أدق المشاعر المعاصرة من خلال منظور كوميدي لوفد جديد على عالم المسرح يجهل الى حد كبير حياة البلاط الملكي . كما كان لشكسبير سبق الريادة في اكتشاف هذا العالم . وقد استطاع خيال شكسبير المتوقد أن يكشف الغطاء عن مجتمع يحيا حياة عقلانية تتصف بالتناقض والتكلف مثل ذلك المجتمع الذي تصفه أعمال « موليير » Molière أو « كونجريف » Congreve . وتتسم حبكة هذه المسرحية بالحويوية الدرامية مما يصعب معه اختزال أحداثها في شكل سردى ، فحبكة ليست بالحبكة السردية التي تميز مسرحية «سيدان مهذبان من فيرونا» ، ولذا فإن الفكرة الرئيسية تبدو هزيلة اذا ما وضعت في قالب سردى . وتتناول الحبكة حكاية ملك « ناسار » وثلاثة من رجال البلاط الذين يقطعون على انفسهم عهدا بالانقطاع للدراسة فترة زمنية محددة يستعدون انشاءها عن النساء تماما . وحدث أن وصلت أميرة فرنسا ووصيفاتها لتتفاوض في بعض شئون الدولة ، فيحدث كل منهم بقسمة ويقع في حب إحدى السيدات . هذا بالإضافة الى بعض التعقيدات الناتجة عن سوء الفهم وما ينجم عنها من مشاهد مسلية وجماعات عديدة . كل ذلك صيغ بطريقة درامية لكي يفسر سبب هذا التحول في موقفهم تجاه النساء .

كما أن جو التناقض الذي يغلف المسرحية ينأى بها قليلا عن الواقعية، بما أضفاه عليها من خفة الظل والحوار الذكي اللامع والاغراق في الخيال . اذ نجد في شخصية « بيرون » Biron الأساس الذي بنيت عليه شخصية بنديك Benedick ، كما نلمح في شخصية روزالين Rosaline معظم ملامح شخصية « بياتريس » Beatrice فيما بعد ، بيد أن هاتين الشخصيتين تكتسبان ملامح واقعية للمحطات جد قليلة قبل ختام المسرحية .

تدور الفكرة الرئيسية حول الحدث بالقسم ، وإن كان نوعا من القسم الذي يصعب تصديق صدوره من إنسان . وكما أوضح « جون

شكسبير

«ماسفيلد» John Masefield ، فيما بعينه ، كانت فكرة الحدث بالقسم سواء من قبل الشخص لنفسه ، أو لشخص آخر ، أو النكوت بالمهد لتبنى فكرة أو الولاء للدولة ، من أكثر الموضوعات شيوعا ، وإن اتخذت صيغا مختلفة في أعمال شكسبير . تستمد هذه المسرحية البعيدة من ملامحها من مسرحيات «جون ليل» John Lyly ، وإن اختلفت عنها تماما من حيث الأثر الدرامي العام . وهي كوميديا تفوق في حيورتها الدرامية مسرحيات البلاط الرمزية ، كما أن على لغتها طلاوة تفوق تلك المستمدة من التائق اللفظي ، فاللغة هي العنصر المسيطر في النسيج المسرحي ، مما يوحى باهتمام شكسبير بكل أداة أو وسيلة تضفي على الكلمات إحياءات وظلالا ، وتثري من قدرتها على إثارة الخيال وتحقيق الإمتاع السمعي . وتشهد لغة هذه المسرحية على ولع شكسبير العميق بمدلول الألفاظ وإحياءاتها الذي بدأ عنده كلعبة تمنح من يمارسها متعة كمتعة القذف بكرات ملونة تجاه الشمس ، ثم نضج هذا الهيام بالألفاظ ليتمثل في الابتكارات اللفظية الجبلي بالإيماءات وظلال المعاني ، ناهيك عن غرضها وكثافتها اللفظية ، التي تسسم أعماله التراجيدية وبدايات مسرحيته «حكاية شتاء» The Winter's Tale .

أما مسرحية «السيدان المهذبان من فيروتا» (مجموعة ١٦٢٣) فهي مسرحية كوميديا رومانسية ذات حبكة قصصية ، وبدا ربما تعد أول محاولة لشكسبير لمعالجة هذا الشكل الدرامي الكوميدي . والحكاية كما يرويها لنا شكسبير تدور حول صديقين هما بروتيوس Proteus وValentine يحب أحدهما وهو «بروتيوس» فتاة اسمها جوليا Julia بينما يمارس صديقه فالنتين الحب معها ، وإن بدأت محاولاته بالإخفاق . يتمخض الأمر في النهاية عن شجار بين الصديقين . وبمنه العديد من المغامرات التي يعز بعضها على التصديق ، تنصلح الأمور من تلقاء نفسها . وهذه المسرحية جده مختلفة عن مسرحية «خاب سعي العشاق» لانتمائها إلى نوع كوميدي مختلف ، وإذا كان لنا أن نفترض أن مسرحية «خاب سعي العشاق» تسبق هذه المسرحية من الناحية

الزمنية ، يحق لنا ان نقول ان شكسبير قد نبذ أسلوب الفانتازيا والتأنيق والساوك الراقى اللذين يميزان الحياة فى البلاط الملكى . ولذا فان حكمنا على هذه المسرحية ينبغى ان يلتزم المعايير النقدية المتعارف عليها . بيد ان هناك تشابها فى الدوافع وراء أحداث هاتين المسرحيتين كما قرر «ماسفيلد» ، يمثل فى جموح العاطفة التى لا تخضع لقيود العقل وانعدام الصدق مع النفس ومع الآخرين بسبب هذا الجموح .

ويقلب على مسرحية «السيدان المهذبان من فيرونا» جو من المشاعر المبالغ فيها والمغامرات التى يصعب تصديقها والتى لا تمت بصلة الى الكوميديا . اذ تنتمى الى روايات العصور الوسطى الفرنسية الزاخرة بالمغامرات البطولية والرومانسية . فلو كانت عملا كوميديا حقيقيا لانقذت تجاوزات « فالنتين » الاخلاقية وضعف شخصية « بروتوريوس » وما يمتورها من تردد ، ولم تكن لتعالج هاتين الشخصيتين بهذا القدر من الجدية، ولم تكن أفعالهما تتمخض عن هذه النتائج التى يعوزها الجسم . ولم تتوافر عناصر الكوميديا الحقيقية وما تتسم به من التعلل وحسن الادراك سوى فى شخصيات الطبقة الدنيا مثل شخصية لونس Launce .

أما مسرحية « كوميديا الأخطاء » The Comedy of Errors (مجموعة ١٦٢٣) ، فتعد تجربة درامية جديدة . وكما ذكرنا من قبل، ليس غور وسعنا أن نحدد بدقة الترتيب الزمنى لكتابة هذه الأعمال المسرحية المبكرة . بيد أننا نعلم أن مسرحية « كوميديا الأخطاء » عرضت على مسرح « جراى ان » Gray's Inn عام ١٥٩٤ ، وان كنا لا نستطيع تحديد سنة تأليف هذه المسرحية بالضبط .

يرى « سير آدموند تشامبرز » Sir Edmund Chambers أنها تسبق فى تاريخ كتابتها مسرحيتى « خاب سعى العشاق » و « الرجلان المهذبان من فيرونا » . وعلى أية حال فمثل هذا الترتيب الزمنى ليس بذى أهمية كبيرة للناقد . فرغم عدم الاتفاق على ترتيب زمنى محدد فهناك حقيقة واضحة وهى أن شكسبير كان لا يألو جهدا فى التجريب . تمتاز مسرحية « كوميديا الأخطاء » بالقصر الشديد ، وبكونها محاكاة لكوميديات بلوتس

شكسبير

Plautus (٢٥٤ ق - ١٨٤ ق م) وهو كاتب مسرحى هزلى روماني ، اذ اتضح تأثيرها في كثير من المواضع مسرحية ميناشمي *The Menaechmi* لهذا الكاتب والتي ظهرت ترجمة لها في عام ١٥٩٥ ، كما اتضح تأثيرها بمسرحية « امفيترو » *Amphitruo* ، فقد كان في وسع شكسبير قراءة اعمال « بلوتس » بكل سهولة في نصها اللاتيني . تقع أحداث مسرحية شكسبير في ايفيسوس *Ephesus* ، وعلى خلاف مسرحياته الرومانسية. تمتاز مسرحية « كوميديا الأخطاء » بالحفاظ غالباً على الوحدة الزمانية والمكانية وقد استهل شكسبير هذه المسرحية الكوميديّة التي تدور حول الارتباك والفوضى التاجمين عن وجسود مجموعتين من التوائم استهالها مما يناقشات بين الشخصيات يغلب عليها الجو العاطفي ، مما جعل من هذه المسرحية التي كان يمكن أن تصبح على يد « تيرنس » *Terence* أو « بلوتس » *Plautus* كوميديا ترتكز على انتقاد أحوال المجتمع والأسرة ، تصبح على يد شكسبير كوميديا تعتمد على المواقف الهزلية . وفي الحقيقة ، لا يمكن نقل الكوميديا الرومانية بأحداثها وموضوعاتها الى المسرح الانجليزي مع الحفاظ على مغزاها الاجتماعي في نفس الوقت ، اذ ان المجتمع الانجليزي جد مختلف من حيث قيمه وتقاليده عن المجتمع الروماني .

في مسرحية « ترويض الشرسة » (مجموعة ١٦٢٣) نجد شكسبير يهجر أسلوب الهزل الفج الذي يميز مسرحيته « كوميديا الأخطاء » الى أسلوب كوميدي قوي فعال يعتمد على رسم الشخصيات . ومسرحية « ترويض الشرسة » حبكة ، تدور الحبكة الأولى حول مغازلة « بتروشيو » *Petruchio* لامرأة شرسة هي « كاترينا » *Katharina* ، والحبكة الثانية تناول حكاية بيانكا *Bianca* وخاطبي ودها من الرجال ، وهي حبكة ممتدة تخلص من الرومانسية الا قليلا . ويجب الا تغفل الاشارة الى أهمية المشهد الاستهلاكي ، وذلك لأنه يقوم بعرض القيم التي تنبنى عليها المسرحية . ففي هذا المشهد الاستهلاكي يتضح أن المسرحية سوف تعرض أمام أحد الشخصيات « كريستوفر سلاي » *Christopher Sly* وهو سمكري سكير متنكر في زي لورد ، مما يوحي بالأناخذ المسرحية على محمل الجد . والجو العام للمسرحية يسوده الهزل لتعمدها التسمية.

والثالثة في تصوير بعض مظاهر الحياة وسمات الشخصيات وذلك بهدف الاضحاك . تعرض المسرحية شخصية امرأة ذات ارادة حديدية ورجلا فظا وحشى الطبع يربط بينهما نوع من الزواج لا يخلو من المراك الدائم والشجار ، بيد أن هذا الصراع ينتهى بانخضاع المرأة وترويضها .

ولا يجدر بالمرء أن يتوقع اقحام اية مشاعر او قيم عاطفية في نسج مثل هذه المسرحية التي تعرض أمام « كريستوفر سلاى » ، ناهيك عن ذلك التباين بين قيم العصر الاليزابيثى وقيمنا المعاصرة .

كتب شكسبير بعد ذلك مسرحيته الرائعة « حلم ليلة في منتصف الصيف » (ظهرت أول طبعة مستقلة لها في عام ١٦٠٠) ، ومن الواضح أن حيكته مبتكرة وتتم عن تسنمه ذروة العبقرية ، فقد احتفلت هذه المسرحية بالسمات الرائعة لمسرحياته المبكرة ، وبذا ولج هذا العالم الجديد الرائع متسلحا بخبراته الدرامية السابقة ، إذ تشهد هذه المسرحية على نبذ شكسبير للموضوعات الرومانسية المأخوذة عن المسرح الايطالى ، إذ نجده يولى وجهه شطر أثينا ، أيضا العصور الوسطى الرومانسية كما تتجلى في « حكاية الفارس Knight's Tale للكاتب الانجليزى « تشوسر » Chaucer ، والتي اكتسبت ملامح قومية محاية بفضل التراث الفولكلورى للريف الانجليزى .

استطاع شكسبير ، مثل الكاتب المسرحى جرين Greene وان فاقه شكسبير في المهارة الدرامية ، أن يجعل حيكته المسرحية تنتظم عددا من القصص ، وتحكى هذه المسرحية عن اعداد « ثيسوس » Theseus و « هيبوليتا » Hippolyta لزوجهما المرتقب ، وتعد احتفالات زواجهما الركيزة الأساسية للمسرحية والتي ربما قد أعدت للعرض أثناء أحد احتفالات الزواج . ورغم هذا الجو المفرق في الخيال والرومانسية تحتفظ هاتان الشخصيتان بلامحها الواقعية .

وبالنسبة للحبكة الرئيسية يستخدم شكسبير زوجين من العشاق كما اعتاد في مسرحياته السابقة . يقع ليسساندر Lysander

شكسبير

و « ديمتريوس » Demetrius في حب « هرمايا Hermia ، في حين أن هيلينا Helena تحب ديمتريوس . بيد أن شكسبير يعالج هذه الشخصيات معالجة كوميدية حقيقية ثم يقدر له انجاز مثيلها في مسرحية « السيدان المهذبان من فيرونا » . فالارتباط والخلط الناجمان عن استخدام « رحيق الحب » والشغط في التعبير عن المشاعر ، خير دليل على نبلهم العقل . كما تؤكد حبكة « تيتانيا وبوتوم » Titania and Bottom هذا الجموح العاطفي . وفي ختام المسرحية ، يتم ربط حكاية « بوتوم » وأصدقائه من خلال قيسامهم بعرض مسرحيتهم ، بالحدث الرئيسي . وما يسر استيعاب هذه الأحداث تلك اللغة التي تسندت ذرى من الخيال ، لم يسبق لشكسبير احرازها من قبل .

تعد مسرحية « حلم ليلة في منتصف الصيف » مرحلة فارقة في تطور شكسبير الدرامي ، إذ تنم عن سيطرته على تلك الروح الكوميدية التي تجمع بين الملامح الكلاسيكية واللامح القومية ، وبين ملامح العصور الوسطى وعصر النهضة في حبكة واحدة متجانسة لا يبدو فيها أثر لجهود أو افتعال . وفي المرحلة التي تلت ذلك استمر شكسبير في كتابة المسرحيات الكوميدية والتاريخية ، كما جرب كتابة التراجيديات كما يتضح في تأليفه لمسرحية « روميو وجولييت » Romeo and Juliet ومشاركته في كتابة مسرحية « تيتوس أندرونيكس » Titus Andronicus على الأقل .

ومسرحية « روميو وجولييت » (التي تمت كتابتها فيما بين عامي ١٥٩٤ - ١٥٩٦ ، وظهرت أول طبعة مستقلة لها عام ١٥٩٧) عمل تراجيدي صيغ في جو الكوميديات الرومانسية ، ورقة وعاطفية مقطوعات شكسبير الشعرية (السوناتا) . وعلى خلاف تراجيدياته اللاحقة تستاز لغة « روميو وجولييت » بالغنائية ، وفكرتها الرئيسية تدور حول الحب ، كما أن أزمتهما التراجيدية تنبع من عنصر الصدفة ، وليس كنتيجة حتمية لطبيعة الشخصية وتصرفاتها كما نلمس في تراجيدياته اللاحقة . هذا بالإضافة الى عدم وجود عالم آخر في خلفية المسرحية كالذي نجده في

مسرحية « هاملت » ، والذي يضيف واقعية على الحدث بأكمله . كما امتازت لغة هذه المسرحية بالروعة والطلاوة ، وان استخدمها ، كما نجد في عدد قليل من مسرحياته الأخرى ، على نحو يفتقر الى التلقائية ولا يخلو من تعمد ووعي شديدين .

من الأعمال الكوميديّة التي أنشأها في هذه المرحلة الثانية من تطوره الدرامي مسرحية « تاجر البندقية » *The Merchant of Venice* (التي ظهرت في طبعتها الأولى المستقلة في عام ١٦٠٠) والتي من المحتمل أن تكون باكورة إنتاجه الدرامي في هذه المرحلة . تجمع هذه المسرحية ، التي تعد بحق أشهر الكوميديات الشكسبيرية ، بين موضوع خطبة بورشيا *Portia* في « بلمونت » عن طريق اختيار الصندوق الصحيح الذي يحتوي على صورتها ، وهو موضوع ينتمي الى القصص الخيالية ، وبين موضوع المراهب اليهودي الشرير ، والصك الذي حصل عليه ضمانا للمدين على « أنطونيو » ، يستطيع بموجبه ان يقتطع رطلا من لحم أنطونيو في حالة عدم السداد في الموعد المقرر . ويتم حسم هذه الدوافع وراء الأحداث الشديدة التناقض بفضل مهارة « بورشيا » وبراعتها كحاميه .

كما أضاف شكسبير في ختام المسرحية لمسات من المرح والتفكه من خلال المشهد الذي يهدى فيه الزوجان خواتم الزواج لزوجاتهما دون علمهما بحقيقة تنكرهن . ولكن يستمتع المشاهد برؤية هذه المسرحية ينبغى عليه الا يدقق في طريقة رسم شخصيات هذه المسرحية ، لأنه ان فعل ذلك ونظر الى باسانيو *Bassanio* من منظور الحياة العادية ، فلن يجده بفضل كثيرا أي شخص محتال . صاغ شكسبير أحداث مسرحيته في الفاظ من الروعة في غاية، التي وان أيقظت المشاعر والأحاسيس، الا أنها توقف التفكير وتشل العقل بحيث يتقبل القيم التي تعرضها المسرحية دون امعان فكر . بيد أن الامر جد مختلف بالنسبة لشخصية اليهودي المراهب « شايلونك » *Shylock* الذي يرفض الرضوخ لسحر المحسنات اللطيفة ، وبذلك يخرج من اطار المسرحية اللطيف مجسدا شخصية ذات أبعاد شبه تراجمية .

شكسبير

سارت مسرحية « تجشم عناء شهيد دوف داغ » (حوالى عام ١٥٩٩)
Much Ado About Nothing على نفس المنوال ، إذ التزمت نفس
المنهاج الدرامى ، فالحدث يجافى الواقع ، كما أن شخصياتها الرومانسية
تصبح غير واقعية إذا انتزعت من عالم المشاعر الرقيقة واللغة الجميلة
الذى ينتمون إليه . ولقد أضفى شكسبير على شخصيتى « بنديك »
Benedick و « بياتريس » Beatrice اللتين تنتقدان المشاعر
الرومانسية ، بعدا وعمقا فاقا ما تميزت به جميع شخصيات المسرحية
الأخرى . يفتحم هذا الجو العام من خفة التناول والمرح حادث « دون
جون » Don John التراجييدى ، بيد أنه ليس هناك خوف حقيقى
لدى الجمهور من نجاح دون جون فى النهاية ، وذلك لأنهم يعلمون أن فى
وسع دوجبرى Degberry أن يفضح شروره فى أية لحظة .

حسند شكسبير فى مسرحية « كما تهواه » (١٥٩٩ - ١٦٠٠)
As You Like It ما تعلمه من ممارسة الكوميديا الرومانسية ووظفه
فى ابداع هذه المسرحية المفرقة فى أجوائها المحلية ، والتي عرض فيها
جميع أنماط الاكتئاب والتقلبات المزاجية التى تصرى العقل والنفس .
أن جو المرح الذى يغلف أحداث المسرحية ، وان تعارض بشدة مع
ما احتوته من لحظات من التأمل والتفكير ، والتنوع المبهج للمشاهد ،
وتعدد الشخصيات المرسومة باحكام مثل « جاك » Jaques و « اللوق » ،
و « روزاليند » Rosalind ، و « تتش ستون » Touchstone جعل
هذه المسرحية واحدة من أكثر المسرحيات شعبية من بين جميع مسرحياته .
ورغم ما بها من اهمال متعمد فى التفاصيل ، فإنها تتمتع ببهاء قوى
ينظم الأحداث التى تنساب فى يسر وبهجة .

وأخيرا فى مسرحية « الليلة الثانية عشرة » (حوالى عام ١٦١٠)
Twelfth Night استطاع شكسبير أن يسمو بالكوميديا الرومانسية
الى ذروة جديدة من ذرا الكمال الفنى .

يرى بعض المشاهدين المحدثين ، ولا أستثنى نفسى من بينهم ، أن
مسرحية « حلم ليلة فى منتصف الصيف » أكثر إثارة للبهجة والمتعة من

مسرحية « الليلة الثانية عشرة » اذ اننى ارى على وجه الخصوص أن بوتوم ورفاقه - شريطة عدم المبالغة فى وصف حيلهم والاعبيهم - يفضلون « سير توبى بلش » Sir Toby Belch ورفساقه الحمقى .

بيد أنه رغم هذا التحيز الشخصى من جانبى ، فليس هناك من شئ يستطيع أن يعجب مواضع السحر والفتنة فى مسرحية « الليلة الثانية عشرة » ، ووسيلة المفهوم الذى تعرضه عن الحب ، من رقة فى الشعور والأحاسيس وما تكشف عنه من أحاسيس الشفقة والعطف والكذب والنفاق ، التى تتمخض عنها . كما أن تصوير الشخصيات فى مسرحية « الليلة الثانية عشرة » يفوق مثيله فى مسرحية « حلم ليلة منتصف الصيف » احكاما ودقة . واستطاع شكسبير من خلال شخصية « مالفوليو » Malvolio تلك الشخصية « الطباخية المزاجية » ، التى لا بد أن انارت اعجاب « بن جونسون » ، أن يفضح سمة الغرور فى غير قليل من التهكم ، مما جعل خاتمة المسرحية تتناقض مع رقة المعالجة التى تتسم بها المسرحية فى مجملها .

ابان تلك الأعوام التى شهدت نضوج المفهوم الشكسبيرى للكوميديا الرومانسية ، كان يقوم فى نفس الوقت بتطوير ممارسته فى كتابة المسرحيات التاريخية والتراجيدية . ففي عام ١٥٩٦ كان شكسبير قد أتم بالفعل كتابة مسرحيته التراجيدية « روميو وجولييت » . وكما أسلفنا القول قام شكسبير فى هذه المسرحية الذائعة الصيت بمعالجة موضوع كوميدياته داخل اطار تراجيدى ، كما استخدم الصور البلاغية والبلغة المجازية التى لا نستبعد استخدامها لها فى نفس الفترة فى كتابة مقطوعاته الشعرية « سوناتا » Sonnets .

ان الحدث التراجيدى فى مسرحية « روميو وجولييت » يعتمد بدرجة أقل على طبيعة الشخصية وفعالها وبدرجة أكبر على عنصر المتصادفة ، وذلك على خلاف تراجيدياته اللاحقة . ففي هذه التراجيديات هناك انطباع قوى بأن الحدث ليس مجرد حكاية تروى ، اذ انه ينبثق

شكسبير

من ثانيا عالم يقوم الشعر الدرامي بتصوير قيمه وجوه الخاص . وتبرز مسرحية « روميو وجولييت » كأحدى أعظم إنجازاته في تلك الفترة التي ركن أثناءها على كتابة المسرحيات التاريخية .

بحلول عام ١٥٩٦ كان شكسبير قد انتهى من تأليف مسرحية « الملك جون » (مجموعة عام ١٦٢٣) التي تعد علامة فارقة في تطور شكسبير الدرامي رغم ما يشوبها من سمات ضعف . وتجمع هذه المسرحية بين ملامح المسرحيات التاريخية التي تعرض الأحداث وفقا لترتيبها الزمني ، والمسرحية التراجيدية ، وبذا تقع في منتصف الطريق بين هذين النوعين الدراميين . وقد استمد شكسبير أحداث مسرحيته من مسرحية سابقة هي « عهد ملو » بالثعالب « Troublesome Raigne » ، ولذا لا يحق لنا تقديما وتحليلها كأحد أعمال شكسبير الإبداعية .

ومسرحية « الملك جون » تفتقر في تصميمها إلى الوحدة العضوية ، إذ تتجمع شتاتا من الموضوعات المتفرقة من المداء بين فرنسا وانجلترا ومقتل الملك آرثر ، والثورة في انجلترا ومؤامرة بابا روما .

هذه المجموعة من الأحداث التي تفتقر إلى الترابط توحى بعودة شكسبير إلى تبني أسلوب البناء المفكك الذي يميز مسرحيته « هنري السادس » ، بيد أن شخصيات مسرحية « الملك جون » تفوق شخصيات مسرحية « هنري السادس » في تصويرها المحكم ، مما يعكس رغبة شكسبير في تلمس طريقه إلى تحقيق مفهوم جديد للشخصية الدرامية . فقد طور في هذه المسرحية من شخصية ابن السفاح « فالكون بريدج » ، Falconbridge وخلقها خلقا جديدا ، مما جعلها قادرة على الربط بين أحداث الحكمة المتعددة والتنوع إلى حد الأرباك ، وفي نفس الوقت أتاح الاستقلال الفكري الصارم لهذه الشخصية فرصة التعليق على نحو فكاهي أحيانا أو ساخر أو فصيح في أحيان أخرى ، على جميع القيم التي توحى بها أحداث المسرحية .

من خلال تصوير شخصية « فالكون بريدج » كان شكسبير يضع
الأسس لتصوير شخصية « فالستاف Falstaff » وشخصية
« هاملت » ، ويتلمس طريقه الى خلق مفهومه المبتكر للمسرحية التاريخية
الذي لاحت بشائره مع ظهور الجزئين الأول والثاني من مسرحية « هنرى
الرابع » ، ومسرحية « هنرى الخامس » .

استطاع هذا الابن غير الشرعى أن يكشف زيف ادعاءات النبيل
والفروسية التي يتشدد بها كل من حوله . فالحياة فى نظره ليست
سوى غش وخداع ، فهو نتاج الخديعة ، ولذا فهو لا يحكم على الحياة
من خلال المنظور المتعارف عليه ، وإنما من خلال منظوره الخاص . وسوف
يسعى لتحقيق هدفه هو « انجلترا » . لقد استطاع « فالستاف » أيضا
أن يفهم الحياة ، وان كان فهما ذا طبيعة خاصة ، دفع به الى الانغماس فى
الشهوات وتبنى نظرة مفرطة فى أنانيتهما الى حد الاضحاك . بيد أن فهم
الابن غير الشرعى لمغزى الحياة دفع به الى الايمان بانجلترا . فهو صاحب
نظرة عقلية متقنة تنسجم بالاتساق ، وان استغلق فهمها فى معظم الأحيان على
الآخرين . وقد تعلم شكسبير من خلقه لهذه الشخصية الكثير مما استخدمه
فيما بعد فى كتابة مسرحياته اللاحقة .

وقد مهدت مسرحية « الملك جون » لشكسبير الطريق لولوج عالم
التراجيديا من ناحية ، كما مهدت من ناحية أخرى ، الطريق الى تسنمه
ذروة النضج الفنى فى تأليف المسرحيات التاريخية كما تمثل فى الجزئين
الأول والثانى من مسرحية « هنرى الرابع » (فى طبعات مستقلة فى عام
١٥٩٨ ، وعام ١٦٠٠) ، وهذان الجزآن تنتظمهما حبكة درامية واحدة
لا يخلفها جو تراجيدى بل جو تهكمى أو حتى فكاهى فى أعرق معانيه .
والمسرحية عبارة عن تأملات جادة فى أسباب الاضطرابات المدنية التي
كان شكسبير على ادراك عظيم بمدى خطورتها ، كما قام شكسبير بتضفير
خيوط الحبكة الثانوية الكوميديية التي تتهكم من أساليب هذه الحرب
الأهلية فى النسج الدرامى ككل ، ناهيك عن الشخصيات التي جاء
تصويرها فى غاية من الوضوح ، خاصة فى إبرازه التناقض بين شخصيتى

شكسبير

هو تسبر Hotspur والأمير Prince . وفي معالجة لهذا الموضوع المستمد من تاريخ إنجلترا ابتكر شكسبير شخصية « فالستاف » وهي من أكثر الشخصيات بعد شخصية « هاملت » إثارة لجدل النقاد ومناقشاتهم .

فمن منظور سطحي لا نرى فيه سوى مهرج وقد يبعث على الضحك ، بيد أنه يضم قدرًا من الشر ويمتاز بعمق في الشخصية يفوقان ما نتوقع صدورها من مجرد وعده ، كما أنه في الجزء الثاني أضفى شكسبير على شخصيته من الحدة والحسم ما يجدر بعجز متهم البنيان مخيب الآمال في قدراته العظيمة التي تبدت هباء . تنجح هذه الشخصية في انتزاع ضحكات المشاهدين التي تطل من خلالها على استحياء ويخالطها العديد من الأفكار الفلسفية والمشاعر العميقة . أودف شكسبير هذه المسرحية الرائعة بمسرحية « هنري الخامس » (١٥٩٩) ، وظهرت في طبعة مستقلة عام ١٦٠٠) التي أضفت على هذه الحرب الأهلية والاضطرابات المدنية حالة من التقريظ والتمجيد . وبهذه المسرحية يختتم شكسبير مسرحياته التي تتناول تاريخ إنجلترا ، هذا إن غضضنا النظر عن تلك المسرحية الاحتفالية المتقنة الصنع ، ونعني بها مسرحية « هنري الثامن » التي شارك في تأليفها .

بعد أن توقف شكسبير عن استحياء موضوعات مسرحياته من التاريخ الإنجليزي ، نجح في استلهاهم آجد موضوعات التاريخ الروماني في أبداع مسرحيته « يوليوس قيصر » (١٥٩٩) ، وظهرت في مجموعة عام ١٦٢٢) . نحاشى شكسبير في هذه الحكمة الرومانية الأحداث العرضية غير المهمة ، والتي لم تخل منها حيكات مسرحياته التي تعالج أحداث التاريخ الإنجليزي حتى أكثرها احكاما واتقان صنعة ، إذ نلمس في هذه المسرحية قدرًا من التركيز على الموضوع الرئيسي ، مما يعكس تطورًا في مفهوم شكسبير للتراجيديا .

لم يستمد شكسبير موضوع مسرحيته « يوليوس قيصر » من « سير بلوتارك » (٤٦ ق - ١٢٠ م) . Plutarch للكاتب نورت North

فحسب ، وإنما استمد منه أيضا لغته الدرامية الأكثر ثراء من تلك اللغة التي صاغ بها هولينشد **Holinshed** سير الشخصيات الرومانية التي تناولها « بلوتارك » والحبكة الوحيدة التي تركز عليها المسرحية والتي تدور حول الصراع بين المتآمرين والطاغية كانت محفوفة بمصاعب ومشاكل فنية نجحت عن مصرع الطاغية « يوليوس قيصر » في منتصف المسرحية ، بيد أن فكرة ثورة المتآمرين ضد « القيصرية » كأسلوب في الحكم ، وليس ضد « قيصر » في حد ذاته ، والتي تتضح في ظهور شبح قيصر ، أسهمت إلى حد ما في معالجة هذا العيب الفني :

وقد عالج شكسبير شخصيات هذه المسرحية بنفس القدر من الوضوح الذي صور به شخصيات مسرحيته « هنري الرابع » ، مع نفس الاستخدام لأسلوب التضاد في رسم الشخصيات كما يتضح في تصويره لشخصيات كاسيوس **Cassius** ، و « بروتس » **Brutus** ، و « أنتوني » **Antony** في حالة تضاد بعضها مع بعض .

وقد ركز شكسبير على شخصية « بروتس » الذي صور من خلاله ذلك النمط من الشخصية الذي ينزع إلى التفكير الفلسفي ، والذي صور من قبل على نحو كوميدى من خلال شخصية « فالستاف » ، وعلى نحو جدى من خلال شخصية « هنري السادس » ، وفي حالاته المزاجية المتنوعة في شخصية « ريتشارد الثالث » ، وشخصية « هاملت » فيما بعد .

تعد مسرحية « يوليوس قيصر » على وجه التعميم فاتحة أعمال شكسبير التراجيدية العظيمة ، بيد أن نفس الفترة التي شهدت تأليفه لهذه المسرحية شهدت ظهور ثلاث مسرحيات من أشد أعماله الدرامية إثارة للحيرة ، وإن لم تخل من أهمية .

وهذه الأعمال هي « العبرة بالخواتيم » (١٦٠١ - ١٦٠٢) ، وظهرت في مجموعة عام ١٦٢٣ **All's Well That Ends Well** ومسرحية « ترويلس وكريسييدا » (١٦٠٢) ، وظهرت في طبعة مستقلة عام

شكسبير

١٦٠٩ ، وتحت عنوان « تراجيديا » في مجموعة عام ١٦٢٣) .
Troilus and Cressida ومسرحية « العين بالعين والسن بالسن »
(١٦٠٤ ، وظهرت في مجموعة عام ١٦٢٣) Measure for Measure
تعد مسرحيتا « العبرة بالخواتيم » ، و « العين بالعين والسن بالسن » عمليتين
كوميديين يخلفهما جو تراجيدى عام ، وقد حمل شكسبير فيهما هذا
الشكل الكوميدي الرومانسي قدرا من الفكر لا طاقة له به . وتشابه
هاتان المسرحيتان في الحكمة ، التي تدور حول رجل خائن وامرأة
مخلصة .

كما أنه في كلتا المسرحيتين هناك امرأة تحل محل امرأة أخرى
أو تتخفى في زي أخرى لتمارس الجنس ، وبذا يتسنى لها استعادة الرجل
الخائن والاحتفاظ به . وتدور هذه الأحداث من خلال جو من الأسى
والقنامة يتعدى حدود القصة التي تتناول الموضوع الأساسي . ويميز
المزاج النفسى الذى يحيط بالحبكة الرئيسية الحدة وشغط المشاعر ، كما
شاب العالم الكوميدي في الحكمة الفرعية قدر من العهر والبذاءة والفحش
لا نجد مثيلا له في أعمال شكسبير الأخرى .

وقد وصلت هاتان المسرحيتان « بالقنامة والسوداوية » ، ويكونهما
نتاج مزاج يتشكك في طبيعة الدوافع البشرية . الا ان هذا الرأى تعوزه
الدقة والانصاف ، اذ لنا تصادف في هاتين المسرحيتين جوانب من الرقة
والتعاطف والايمان بالانسان تلوح وسط مظاهر الخيانة وفحش القول
لدى بعض الشخصيات .

أما مسرحية « ترويانس وكريسيدا » ، فقد حيرت من قاموا بتحريرها
واعادتها للنشر في الماضى ولا تزال مصدر حيرة لمن يضطلع بهذه المهمة .
ويحاول فيها شكسبير ، كما حاول من قبل في مسرحيته « الملك جون » ،
تحقيق رؤية درامية جديدة .

فأحيانا تصادفنا في بعض فقرات هذه المسرحية ، كما في الخطبة
التي يلقيها عوليس Ulysses عن المراتب والدرجات ، لمحات من الحكمة

تعد أفضل ما كتب شكسبير ، كما يطبع تأثيرها العقلي الأذهان بأثره القوي . بيد أن المرء لدى مشاهدته هذه المسرحية يفتقد جزءا من أسلوب كتابتها وانشائها والهدف الذي يرمى اليه شكسبير ، فمن الواضح أنه استهل مسرحيته بحكاية قصة « ترويلس وكريسيديا » التي ترجع إلى العصور الوسطى وذلك كما وجدها عند « تشوسر » . بيد أنه استفرقته تدريجيا فكرة أن هذا الموضوع ليس سوى حاشية أضيفت مؤخرا إلى أسطورة « الايذاة » كما كتبها « هوميروس » .

وربما كان لترجمة « تشابمان » Chapman « لتشوسر » دور في أحداث هذا التغير في المعالجة عند شكسبير ، كما يمكننا أن نربط بين كراهية شكسبير للاغريق بالمقارنة بمشاعره تجاه أهل طروادة ، وما ساوره من رغبة في السخرية من « تشابمان » ، ولذا نجد شكسبير يستهل أحداث مسرحيته برواية حكاية « ترويلس وكريسيديا » ثم ينصرف بعجل اهتمامه الحقيقي إلى تنساول موضوع أو حكاية « أخيل وأجاكس » Achilles and Ajax .

اذ اكتشف أن حكاية « كريسيديا » مخيبة للآمال ، لأنه ان أراد أن يخلق قدرا من التعاطف مع ماساتها ، فلا بد أن يقص حكايتها على ضوء من قيم الشرف والفضيلة كما شاعت في قصص الحب أثناء العصور الوسطى . فبح سيطرة الاعتبارات الأخلاقية ومع لهجة الجدبة التي تميز آية تراجيديا ، لن نجد في شخصية « كريسيديا » سوى امرأة عاهرة . ورغم أن أحداث المسرحية لم تتبلور حول قيمة رئيسية واحدة أي لا تنتظم أحداثها لقيمة واحدة تضي منطلقية على الأحداث ، فإن هذه المسرحية يغلفها جو من الروعة والسحر ، كما لو كانت تنتمي إلى عالم من صنعها يتسم بالانساق والتناغم ، وإن بدا جدا غريب في نظرنا .

تبع ذلك سلسلة من المسرحيات التراجيدية العظيمة التي تمثل اعظم انجازات شكسبير في مجال الدراما وهي : « هاملت » (١٦٠١) ، وظهرت أول طبعة مستقلة لها عام ١٦٠٢ ، وطبعة مستقلة ثانية عام ١٦٠٤) ، ومسرحية « عطيل » Othello (١٦٠٤) ، وطبعة مستقلة

شكسبير

عام ١٦٢٢) ، ومسرحية « ماكبث » (قبل عام ١٦٠٦ ، وفي مجموعة عام ١٦٢٣) ، و « الملك لير » (١٦٠٥ ، طبعة مستقلة عام ١٦٠٨) ، و « أنتوني وكليوباترا » (١٦٠٦ ، وفي مجموعة عام ١٦٢٣) ، و « كوروليانوس » (حوالى عام ١٦٠٦ ، وفي مجموعة عام ١٦٢٣) ، كما شارك أيضا فى تأليف « تيتوس أندرونيكوس » Titus Andronicus و « تيمون الاثينى » Timon of Athens ، و « بركليس » Pericles . وهناك ملامح وسمات مشتركة بين هذه الاعمال التراجيدية ، مما يؤيد الرأى القائل بأن شكسبير استطاع من خلال ممارسته الطويلة فى كتابة المسرحيات التاريخية أن يطور مفهومه الخاص بالتراجيديا ، الذى ، وان لم ينبن على أية اعتبارات نظرية ، الا أنه امتاز بالدقة فى التصميم والبناء . كان البطل التراجيدى فى اعماله رجلا عظيما ، وسواء اكان ملكا أم اميرا أم قائدا كانت افعاله تؤثر فى حياة شعب بأكمله ، ولذا فان تصرفاته او سلوكياته الشخصية فى أية لحظة يمكنها ان تثير جدلا يشغل العالم كله . كما يتمتع بطله التراجيدى بالسمو والنبيل والمواهب المتسازة ، بيد أن هناك ضعفا أو فسادا يعتور شخصيته مما يجعله عاجزا عن التعامل مع موقف معين يواجهه . ويمكننا أن نلمس مدى عمق مفهوم الشخصية لدى شكسبير من قراءة هذا المونولوج المعقد الذى يلقيه « هاملت » كاشفا به عن أدق خبايا ذاته (الفصل الأول ، المشهد الرابع ، الأبيات من ٢٣ - ٢٦) :

وغالبا ما تكون الحال كذلك عند بعض الرجال

الذين يولدون بعيب خلقى طبيعى فيهم

وليس هذا ذنبهم لأنهم ليسوا فيه مخيرين

أو الذين نما فيهم طبع ردى

عجز العقل عن كبح جماحه

أو تعودوا عادة سيئة

غلب شرما على دماثة اخلاقهم

فهؤلاء الذين يحملون وصمة هذا العيب

سواء كان وليد الطبع أو التطبع

لا تلبث فضائلهم ... مهما كانت ظاهرة نقية
ومتعددة - بقدر ما يستطيع الانسان أن يتحلى بها
أن ينال منها هذا التشويه . بسبب ذلك العيب بالذات .

في أعمال شكسبير التراجيدية يحتل الحب منزلة أدنى وأهمية أقل
مما للمسة في كوميدياته التي يعد فيها الحب التيمة الرئيسية .

لا نستثنى من بين تراجيدياته سوى مسرحية « أنتوني وكليوباترا » .
حيث يشكل الحب الدافع الرئيسي وراء الأحداث . ورغم احتفاظه بالعنصر
الكوميدي في تراجيدياته ، فإنه كان ذا منزلة ثانوية ، استغله شكسبير
لخلق نوع من التناقض الحاد بينه وبين الحدث الرئيسي لتوضيح شدة
أساويته كما يتضح في مسرحية « هاملت » ومسرحية « الملك لير » .

أما اللغة التي صاغ بها شكسبير هذه التراجيديات ، خاصة في
استخداماتها المجازية ، فقد ازدادت قوة وفعالية بحيث كان لكل مسرحية
من هذه المسرحيات عالمها اللغوي الخاص ، برموزه وتدايعياته اللفظية
مما يضيء على عالم الأحداث ظللا من الخيال . وفوق كل ذلك تشغل كل
تيمة مكانها الخاص في عالم يتسم بالاتساق والتناغم ، وهو عالم جرد
مالوف لنا مما أغرى بعض النقاد في معظم الأحيان بالنظر الى هذه
الشخصيات على أنها شخصيات حقيقية ذات حيوات منفصلة عن أحداث
المسرحية . وفي وسع كل من هذه التراجيديات أن تثير اعجاب المشاهدين
على عدة مستويات مختلفة ، فأى مشاهد يهتم بحياة الانسان وعذباته
ليتأثر أيا تآثر بهذه التراجيديات بفكرتها الرئيسية الواضحة ، ووضوح
شخصياتها وأحداثها القوية المتسمة بالحياة الدرامية ، ناهيك عن
لغتها الدرامية التي تزخر بالإيحاءات وظلال المعاني وتميزها بالدقة والمهارة
في رسم الشخصيات ، والتي تتكشف دائما عن جوانب جديدة كلما أعما
النظر في طبيعتها وفن تصويرها .

على الرغم من نقاط التشابه بين هذه التراجيديات التي ذكرناها ،
فإن هذه التراجيديات جسد مختلفة بعضها عن بعض ، فمسرحية

شكسبير

« هاملت » التي شغلت النقاد طويلا ، ولا تزال تسغل حيزا ضخما من اهتماماتهم ، تمتلك من عناصر الجاذبية وتعدد مستوياتها ما فاق ما نلمسه في أية تراجيديا أخرى لشكسبير .

في هذا العالم التراجيدي الذي شيده شكسبير في مسرحية « هاملت » والذي ينتمى الى عصر النهضة ، نجد الفن ، والنقد الأدبي ، والابداع اللغوي ، والتأملات الفلسفية ، تحتل موضعها جنبا الى جنب مع الحدث التراجيدي البالغ المساوية ، وما ينجم عنه من هذا المزج الرائع بين روح التهكم والكوميديا والتعليقات الساخرة ، والتأملات في الأخلاق ، والموت ، والجنون ، والانتحار ، والانتقام .

على خلاف مسرحية « هاملت » نجد مسرحية « عطيل » تمتاز ببساطة لغتها وبجوها الدرامي وموضوعها الرئيسي اللذين يتسمان بقدر من الصبغة العائلية يفوق تلك التي نجدها في تراجيدياته الأخرى . ولذا ، تميزت بعظم تركيزها الدرامي ، ورغم أن شكسبير لم يلتزم فيها بوحدة الموضوع التراجيدي الكلاسيكية الثلاث ، فإنه أضفى عليها وحدة الموضوع باستخدام تكتيك « الازدواجية الزمنية » : زمن للأحداث العرضية والآخر لمعالجة الحدث الرئيسي .

أما في مسرحية « ماكبث » فقد اختار شكسبير شخصية تفوق في دوافعها الشريرة دوافع أية شخصية أخرى في أعماله التراجيدية .

بيد أن شكسبير احتفظ في قلبه بقدر من التعاطف معها ، وإن كان هذا النوع من التعاطف الذي لا يمكن للعقل أن يبرره . هذا رغم أن الساحرات يفرضن لونا من الحتمية القدرية على تصرفاته ، ناهيك عن اغواءات « ليدى ماكبث » وحشها اياه على القتل والتي كان لها عظيم الأثر ، خاصة ان أضفنا إليها هذه الايحاءات الشريرة الواردة من عالم ما وراء الطبيعة . وكلما أوغل « ماكبث » في شروره ، أثار في قلوبنا نوعا من الشفقة الغريبة عليه في عزله ووحشته ، وذلك لأن شبح الجرائم التي اقترفها لا يني عن مطاردته مطاردة محومة في عزله ، وقد أتاحت له

قدراته الشعرية التي تفوق أمثالها عند أبطال تراجيدنا شكسبير الأخرى
صوير الواعج عذاب الذات التي ابتلى بها .
ان مسرحية « ماكبت » هي : مأساة عقل جسور نخر فيه سوس
الطموح .

أما مسرحية « الملك لير » ، فتتناول التدهور الطبيعي في شخصية
البطل، الشنيد الاعتداد بذاته ، المتأجج المشاعر ، نتيجة لزحف ديبب
الشيخوخة وعوامل الهرم . وفي حين أن مسرحية «عطيل» تمتاز بالايجاز
والتكثيف الذي لا نجد منيلا له في بقية تراجيديات شكسبير ، تعد
مسرحية « الملك لير » أكثرها انبساطا وقسوة ، بإبعادها الملحمية ، ففي
مشاهد « العاصفة » تغلف الأحداث ظلال رمزية وحشية كثيفة يتخطى
مغزاهما حدود أي زمان أو مكان محددين . أن أحداث هذه المسرحية
بما يكتنفها من عذابات وقسوة ، والتي لا تلوح بوادر لرحمتها ، لتجعل
منها أكثر التراجيديات الشكسبيرية قسوة وإيلاما لمشاعر المشاهدين ،
مما يتيح لكل من الممثل والمخرج اظهار عظيم قدراتهما الفنية مما لا تتيح
أية مسرحية تراجيدية أخرى لشكسبير . بيد أن ثمة اختلافا للمسه
في مسرحية « أنتوني و كليوباترا » ، فلقد عاد الحب ليشكل الموضوع
الرئيسي الذي ينتظم الأحداث ، كما أسند الى المرأة دورا مساويا ، ان ام
يفق ، دور البطل في هذه المسرحية . كما احتوت المسرحية على مشاهد
من الكثرة وتعدد مواقع أحداثها وتباينها حتى ليبدو للوهلة الأولى أن
شكسبير قد عاد مرة أخرى الى أسلوب المسرحيات التاريخية ، لكن الأمر
لم يكن كذلك . إذ انه بالاطلاع على « سير بلوتارك » وجد ضالته في هذا
الموضوع الرائع لحب أنتوني المتأجج لكليوباترا والسحر الكامن في
جوانب شخصيتها ذات التنوع اللانهائي . ان أحداث هذه المسرحية
المؤثرة التي تتسم بالابتكار ، والتي لا تتضح روعتها الكاملة من مجرد
مطالعتها على صفحات كتاب ، بل من عرضها على خشبة المسرح ، قد
صيغت في لغة يغمرها فيض من الروعة والقوة والجمال .

أما مسرحية « كوريولانوس » Coriolanus ، وان استمدت
موضوعها الروماني من « سير بلوتارك » ، فإنها تختلف الى حد التناقض

شكسبير

مع مسرحية « أنطوني وكليوباترا » ، رغم أن كليتيهما تتناول حياة شخصيات قادرة على المبادرة والفعل ، وليس شخصيات تعاني من التمزق النفسي مثل « يروتس » ، و « عطيل » ، و « ماكبث » و « لير » ، ففي حين أننا نجد مسرحية « أنطوني وكليوباترا » تزخر بالأحداث ومشاهد الروعة والسحر ، نجد مسرحية « كوريولانوس » تفتقر إلى الأحداث وتنوعها ، كما لو أن المسرحية ليست سوى صورة من الجدل المتصلل الحلقات .

كما أن الخطا الذي أدى « بأنطوني » إلى السقوط ، خطأ بشري وثيق الصلة بالدوافع الانسانية العادية . في حين أن « كوريولانوس » ينو ، كاهله ينوع من الكبر يختص به وحده ويميزه ، وفي وسع المشاهد أن يتوحد مع « هاملت » أو « أنطوني » ، بيد أنه بمجرد عن أن يتوحد مع « كوريولانوس » لخروج دوافع شخصيته عن المألوف ، فما يدفع به إلى مراقبة أفعاله فحسب . وحتى مع هذه المراقبة لا يتسنى له فهم دوافعه سوى بملاحظة سلوك الآخرين تجاهه وأحاديثهم عنه .

كما أن الشعر في هذه المسرحية يتسم بالحدة والفظاظة المتجدتين ، كما يتسم بالخشونة وضيق الأفق ، ويفتقر إلى التميز والتنوع الذي نلمسه في أشعار بعض تراجيديات شكسبير المبكرة .

ويميز الحدث في هذه المسرحية تكتيك جديد مبتكر مثير للاهتمام ، إذ أن الحدث يبدأ بالصخب والاهتياج الذي يميز المسرحية السردية التاريخية Chronicle play وينتهي مثل أية مسرحية تراجيدية يونانية .

إن الحافز لتحقيق المصالحة مع الذات والكون الذي يتصارع مع القدر المأساوي في مسرحيتي « لير » و « كوريولانوس » يصل إلى ذروة العنفوان والقوة في المسرحيات الأخيرة وهي « سيمبلين » (١٦٠٩ ، ومجموعة عام ١٦٢٢) Cymbeline ، وحكاية الشتاء (حوالي عام ١٦١٠) .

مجموعة عام ١٦٢٢) The Winter's Tale ، و « العاصفة »
(١٦٦١ ، مجموعة عام ١٦٢٢) The Tempest .

في مسرحية « سيمبلين » خضع شكسبير لتأثير « بومونت
ولتشر » Beaumont and Fletcher ، إذ تتوافر فيها خلفية عريضة
من الأحداث وإن افتقرت إلى العمق في رسم الشخصيات . كما أن الدافع
الرئيسي وراء الأحداث لا يختلف كثيراً عن مثيله في مسرحية « الملك لير » .
إذ تدور حبكة هذه المسرحية حول الابنة ايموجين Imogen التي تعارض
اباها « سيمبلين » ، لكن شكسبير هنا ، على خلاف مسرحية « الملك لير » ،
يسمح بالتصالح بين الأب والابنة ، وتنتهي المسرحية بهلاك الشخصيات
الشريرة فقط . ورغم أن أحداث هذه المسرحية ينتظمها إطار محكم ، فإن
المراء لا يشعر ، كما في تراجيديات شكسبير العظيمة ، بوجود عالم آخر
يشكل خلفية لأحداث القصة . بيد أن المهارة الدرامية تتبدى في السيطرة
على أحداث الحبكة المعقدة خاصة عند حل عقدها في الفصل الخامس .
تزخر مسرحية « سيمبلين » منذ البداية وحتى الخاتمة بأصداة من
مسرحيات أخرى ، خاصة دوافع الأحداث فيها ، فيذكرنا « سيمبلين » في
سورة غضبه الهائل بالملك لير، كما أن الشك في طهارة « ايموجين » ونقاها
يذكرنا بشخصية « عطيل » ، كما أن اليأس الذي يعتري « بوستهموس »
Posthumus يذكر المشاهد بمسرحية « ترويلوس وكريسيديدا » ،
وخداع « اياتشيمو » Iachimo يذكرنا بما نطلق عليه « الكوميديات
السوداء » .

وتبدو هذه المسرحية مسرحية انتقالية تزخر بأسباب الاقتتان
ومظاهر الابتكار ، بيد أنها تفتقر إلى الرؤية الغدة والطموح لتحقيقها الذي
يميز التراجيديات العظيمة .

وهكذا بمسرحيتين كوميديتين مختلفتان في بنائهما وتصميمهما إلى
حد كبير ، وتتشابها في الدافع الدرامي ، تصل إلى نهاية هذا السرد
لأعمال شكسبير المسرحية . في مجموعة عام ١٦٢٢ تنصدر إحدى هذه

شكسبير

المسرحيات وهي مسرحية « العاصفة » المجموعة ، بينما تختتم المجموعة بمسرحية « حكاية الشتاء » . يخيم على بداية مسرحية « حكاية الشتاء » الجو الذي يسود التراجيديات ، كما تعاود المسرحية استكشاف دوافع الغيرة لدى « عطيل » من خلال ما يقوله « ليونتس » Leontes فى جمل منقطعة وعلى عجل . ثم فجأة تخف حدة هذا الجو التراجيدى وهو ما يتضح فى الارشادات المسرحية التى تقدم دون تمهيد : « يخرج « انتيجونس » يطارده دب ، ثم يدخل أحد الرعاة » ومع دخول هذا الراعى تعود الكوميديا والرومانسية والوفاق الذى يسود جو المسرحية حتى النهاية . ولقد وفق شكسبير فى تصوير المشاهد الرعوية والريفية التى اختتم بها مسرحيته .

كما اضاف شكسبير الى ذخيرته من الشخصيات الكوميدية شخصية جديدة هي شخصية « اتوليكس » Autolycus .

وقد عاب النقاد على هذه المسرحية عدم اتساق بنائها وعدم مصداقية الموضوع الذى تتناوله . كان شكسبير على ادراك تام بهذه المثالب وهو ما يتضح فى المشهد الذى يظهر فيه جوقة الزمن Chorus of Time بيند أن المسرحية تكتسب عند عرضها على خشبة المسرح وحدة تشبع مما تضيفه من جو من المتعة الغريبة التى لا تمت بصلة الى الواقعية بأية حال من الأحوال ، وما يخلقها من جو من الرقة والبهجة الرقيقة الذى تختص به دون سواها من المسرحيات الأخرى . وفى وسعنا أن نعد مسرحية « العاصفة » آخر مسرحيات شكسبير أو إحدى مسرحياته المبكرة التى قام بتنقيحها فيما بعد للعرض فى مناسبة خاصة .

ومن المعروف أنها قد عرضت فى عام ١٦١٣ بمناسبة الاحتفال بزواج « اليكتور بالاتين » Elector Palatine والأميرة اليزابيث . بيد أنها تختلف عن جميع كوميديات شكسبير السابقة، كما تتميز بانتظام شكلها الدرامى ووحدة الموضوع مثلها فى ذلك مثل مسرحية « حلم ليلة فى منتصف الصيف » A Midsummer Night's Dream .

والعديد من شخصيات مسرحية « العاصفة » ، على خلاف الشخصيات
الشكسبيرية الأخرى ، تبدو تجسيدا لأفكار مجردة ، نذكر منها شخصية
« كاليبان » Caliban التي ترمز الى مفهوم عميق استمدته شكسبير من
قراءته لأعمال الأديب الفرنسي « مونتيني » Montaigne (١٥٣٣ -
١٥٩٢) ، وإطلاعها على الكتب التي تصف رحلات استكشاف العالم الجديد .
وقد استخدم شكسبير آليات المسرح والحيل المسرحية التي كان يتيحها
العرض في أي مسرح خاص أو في البلاط الملكي ، كما اختتم مسرحيته
بخطاب القاه « بروسبرو » Prospero والذي يبدو بمثابة تحية الوداع
التي يلقيها شكسبير في هذه المسرحية التي اختتم بها فنه الدرامي .

لم تحظ هذه المسرحية بالنجاح المدوي الذي حظيت به مسرحياته
الأخرى في مسرحنا المعاصر ، رغم أنها تزخر بالدلالات والمعاني ، كما
لو كانت بمثابة رمز الى الحياة بجميع مباحثها وأحزانها . ويعلق « أميل
مونتجي » Émile Montégut على مسألة ظهور مسرحية « العاصفة » في
أول المجموعة قائلا : « كانت بمثابة تلك الصور الرمزية المنقوشة في
مواجهة صفحة العنوان التي كانت تميز الكتب القديمة ، التي تعطي فكرة
للقارئ عما يحتويه الكتاب من نفاثس وذخائر . وليس بمقدور أية
مسرحية أخرى لشكسبير أن تؤدي هذه المهمة ، فهي المسرحية الوحيدة
التي تحمل في ثناياها جميع صور الإبداع ومظاهره الفذة في عالم
شكسبير الدرامي » .

المعاصرون لشكسبير

(بن جونسون - توماس ديكر - الدراما العائلية -
جون هاي وود - جورج تشابمان)

برز « بن جونسون » (١٥٧٢ - ١٦٣٧) Ben Jonson كشخصية أدبية فذة بين أقرانه المعاصرين لشكسبير . وقد كتب مسرحيتين تراجيدياتين التزم فيهما القواعد الكلاسيكية ، هما « سيجانوس » Sejanus و « كاتيلين » Catiline ، كما ألف العديد من مسرحيات الطباع humours comedies التي اتسمت بالابتسكار والتفرد والتباين بين « بن جونسون » و « شكسبير » جسد واضح ومُحوظ ، في مسرحية « هاملت » كان « بولونيوس » Polonius ، وإن شابت شخصيته العديد من المثالب ، ذا حس نقدي عال بفن الدراما وهو يقرر أن الكاتب الدرامي إما أن يؤلف أعماله ملتزما بقواعد الكتابة الدرامية أو متحررا منها - وهذا يبين لنا أن شكسبير كان على علم بكل ما كان يورده النقاد عن « الوحدات الثلاث » والقواعد الكلاسيكية .

ففي الحقيقة، هناك الكثير من التنظير النقدي الدرامي في مسرحياته . وخاصة « هاملت » التي تزخر بهذه النظرات النقدية في فن الدراما . بيد أن شكسبير لم يقيد نفسه بهذه القواعد عند الكتابة الدرامية ، إذ شيد بناءه الدرامي على أساس من حرية إبداع الخيال .

أما بالنسبة « لبن جونسون » فلم تكن هذه القواعد مجرد مبادئ عملية تطبق اذا ما دعت الحاجة اليها ، بل كانت بمثابة أوامر صدرت من فوق قمة الأولمب Olympus يجب على كل انسان صالِح أن يتبعها . ورغم أنه كان يقسر نفسه أحيانا على اجراء تعديلات على هذا المنهج الصارم نزولا على مقتضيات المسرح أو بناء على رغبة الجماهير ، فان هدفه الأسمى كان اتباع نهج الأقدمين والحفاظ على « الوحدات الثلاث » . فنجدته يكتب في الافتتاحية التي تسبق عرض مسرحية فولبون Volpono : « على قواعد الزمان والمكان والشخصيات يحافظ وعن أية قاعدة لازمة ، لا يحيد » .

كان « جونسون » يرى أن كل مسرحية يجب أن تحتوى على حدث واحد وتجرى أحداثها في مكان واحد ، دون أن يتعدى الزمن الذي تستغرقه هذه الأحداث يوما واحدا . وكان يعتبر هذه القواعد النموذج الذي يجب أن يحتذيه كل كاتب درامى . ويؤكد « جونسون » عظيم اقتناعه بادراك الجماهير لمهارته الدرامية التي تتجسد في أعماله الكلاسيكية والمبتكرة . كما نجد في نالقدسات التي كتبها لمسرحياته وتعليقاته العديدة يلح على القراء أن يدركوا مهارته في بناء مسرحياته ، مثله في ذلك مثل امرأة عجوز مهيبة تصر على أن الجميع سوف يعجبون ببناياتها القبيحات ، رغم أن بنات جونسون من الأعمال الدرامية بعيدات كل البعد عن القبح .

يشتمل قدر من ابتكار « بن جونسون » وأصالته الدراميين في استلهام المشهد الكوميدي الإيطالى ، الذى تجرى أحداثه الفنية عادة ، باستثناء مسرحيته « فولبون » ، فى انجلترا المعاصرة . فهو على خلاف شكسبير الذى يتخذ من إيطاليا موقعا لأحداث مسرحياته الكوميديية ذات الصبغة الكوميديية الإيطالية . بيد أن « جونسون » لم يحقق هذه الطفرة فى الواقعية الدرامية دفعة واحدة . إذ ان النسخة الأولى من مسرحية « كل امرئ فى حال مزاجى طيب » Every Man in His Humour تدور أحداثها فى إيطاليا ، وعلاوة على ذلك لم تكتسب الشخصيات أسماء انجليزية ، كما لم تتخذ الأحداث من انجلترا موقعا لها سوى فى طبعة مجموعة عام ١٦٦٦ . وقد طبق « جونسون » على هذه المعالجة الدرامية

العناصرون اشكسج

للحياة المعاصرة نظرية محددة في الكوميديا تنبني على فكرة « الطباع أو الأمزجة humours ويعزى الفضل في ظهور هذا المفهوم الى الدراما اللاتينية ودراما العصور الوسطى ، والى وئسع رجال العصر الاليزابيثي بالحديث عنه والتشديق به . ففي الكوميديا اللاتينية تجد كل شخصية تجسد نمطا محمدا ، وتظل طوال المسرحية تتسم بهذه الخصال المرتبطة بهذا النمط .

وقد حافظ جونسون على هذا المفهوم الاستاتيكي للشخصية ، كما أكد مصداقيته بالاشارة الى اعتقاد يرجع الى العصور الوسطى مفاده ان مزاج الانسان وطباعه يتحددان بطغيان أحد عناصر الطبيعة الأربعة على العناصر الأخرى . وهذه العناصر الأربعة هي : الحرارة ، والبرودة والرطوبة ، والجفاف . بيد ان هذا المفهوم الفسيولوجي الذي ينتمى الى المصور الوسطى لم يؤخذ أثناء العصر الاليزابيثي على محمل الجدوية الثابتة، وان أصبح يتردد على السنة المتحلقين مباحاة بعلمهم وتحضرم . وقد استغل « جونسون » هذا الادعاء والتظاهر بالعلم كمادة مسرحياته . ونتج عن ذلك ان كل شخصية في مسرحيات « بن جونسون » الطباعية كانت تجسد صفة معينة تفضح الأحداث مثالبها وعيوبها ، مما أضفى على هذه الشخصيات نوعا من المنفوان والحيوية وان يكن من النسوع الاستاتيكي ، من خلال جو درامي تهكمى ساخر .

وفي وسعنا الاستعانة بالعملين التراجييديين اللذين كتبهما « جونسون » في تقسيم أعماله الكوميديية الى مجموعات حسب الترتيب الزمني وعلاقته بتاريخ ظهور كل عمل من هذين العملين . ولذا فان هناك مجموعة مبكرة من مسرحياته الكوميديية تسبق ظهور « سيجانوس » (التي عرضت على خشبة المسرح في عام ١٦٠٣) . أما المجموعة الوسطى والتي تشمل روائع أعماله الكوميديية : « فولبون » (١٦٠٦) Volpone و « المرأة الصامتة » (١٦٠٩) The Silent Woman ، و « عالم الكيمياء القديمة » (١٦١٠) The Alchemist ، فقد كتبها « جونسون » أثناء الفترة التي تفصل بين تأليفه لمسرحية « سيجانوس » . وكتابتها مسرحية « كاتيلين » (١٦١١) Catiline . أما أعماله الكوميديية الأخيرة

التي استهلها بمسرحية «سوق بارثولوميو» (1614) Bartholomew Fair
فقد ظهرت بعد مسرحية « كاتيلين » *

تعد مسرحية « كل امرئ في حال مزاجي طيب » (أول عرض
مسرحي عام 1598 ، وظهرت في طبعة مستقلة Quarto عام 1601 ، ثم
في نسخة منقحة في مجموعة عام 1616) باكورة مسرحياته الطباعية .
لاقت هذه المسرحية نجاحا بسبب جاذبيتها وفعاليتها الدرامية . تقوم هذه
المسرحية . بحبكتها البسيطة المبتكرة بكشف الملامح الدرامية لعدد من
الشخصيات مثل شخصية الأبح الأكبر « نول » Knowell (العالم الجهل)،
والأب الصارم ، وشخصية « كيتلي » Kitely الزوج الغيور ، وشخصية
« بوباديل » Bobadill الجندي المختال المتبجح الذي صوره المؤلف
أعظم تصوير . تبسح ذلك مسرحية « كل امرئ في حال من الاستياء »
(عرضت عام 1599 ، وظهرت في طبعة مستقلة عام 1600)
Every Man Out of His Humour التي استهلها بشهيد نص
فيه صراحة على هدف « كوميديا الطباع » الذي يتمثل في « تعرية وفضح
الحماقات المعيبة لهذا العصر » هذا الجو الذي يغلف المسرحية والمعنى في
لهجته التهكمية قد جعل منها « معرضا » رائعا للشخصيات الطباعية التي
يلمس فيها المشاهد قدرا من مشاعر المرارة يشوب النزعة التهكمية .
وتفتقر المسرحية الى موضوع رئيسي ينتظم أحداثها فيما عدا موضوع فضح
ماكيلنت Macilente لنقاط الضعف في شخصيات المسرحية ، مع
اغفاله لما اعتور شخصيته من مشاعر حقده وحسده تقوم المسرحية بفضحها
وتعريتها في النهاية *

وترى « ميس اليس فرمور » Miss Ellis-Fermor التي تعد
من أعظم نقاد جونسون « أنه يفتقر الى الحس الدرامي مما دفعه الى أن
يفرض على بعض مسرحيات تلك الفترة الشكل الدرامي الذي يمكنه أن
يكبح جماح خياله الشموس » ، تتضح صحة هذا الرأي في بناء مسرحية
« ليالي سينثيا العريضة » (عرضت عام 1600 ، وظهرت في طبعة مستقلة

في عام ١٦٠١) Cynthia's Revels التي تجرى فيها عروض
الأقنعة والأحداث الأسطورية في جو من التهكم الدرامي بالأحداث
المعاصرة . كما شيد على نفس النموذج الدرامي ، وأن اتسمت بمحاولته
هذه المرة بقدر أكبر من الاحكام الدرامي ، مسرحية « المتشاعر أو الشويعر »
« The Poetaster » التي عرضت أول مرة في عام ١٦٠١ ، وظهرت
في طبعة مستقلة عام ١٦٠٢ .

تتناول مسرحية « المتشاعر » أحداثا مستقاة من التاريخ الروماني
تدور في أجوائه ، ويهدف « جونسون » من هذا المشهد الروماني ال
فضح أجواء التنافس المعقدة المبررة التي يزرع تحت ثقلها كتاب الدراما
من العصر الاليزابيثي ، وبذا تعد المسرحية بمثابة هجوم على كتاب هذا
العصر خاصة « ديكر » Dekker و «مارستون» Marston . ولم تخط
هذه المسرحية بالشعبية بين جمهور المسرح ، ولذا قرر « جونسون » هجر
الكتابة الكوميديّة والاتجاه الى تأليف التراجيديات :

« طالما أن ربة الفن الفكاهي قد أسفرت عن وجهها

الجد عابس ، فسوف أدل بدلوي لأرى ان كان

للتراجيديات وجه أكثر بشاشة » .

ولذا نجده في مسرحية « سيجانوس » التي ظهر أول عرض لها في
عام ١٦٠٢ ، وصدرت في طبعة مستقلة عام ١٦٠٥ ، يعمد الى كتابة
تراجيديا رومانية كلاسيكية ، استقى أحداثها من السجلات التاريخية ،
كما وردت في حوليات كورنيليوس تاسيتوس (٥٦ ؟ - ١٢٠ م) ،
المطبيب والمؤرخ الروماني Cornelius Tacitus ، وكما عالجها جوفينال
Juvenal الشاعر الروماني في هجائياته .

وقد وصف هازل Hazlitt هذه المسرحية بأنها عبارة عن
« شذرات من ترجمات مختلفة ، وأن رصعت في عناية ودقة بحيث تبدو في
حلة جميلة كالفسيفساء » . بيد أن هذا الوصف يجافي الواقع إذ ان

أجزاء المسرحية التي يبدو فيها أثر الترجمة الفعلية لا تشغل إلا أقل من ربع النص المسرحي . ورغم أن « جونسون » ببجل ويوفر « الوحدات الثلاث » ، فإنه يحاول تطويعها هنا ، وذلك لكي يحافظ قدر الامكان على تلك الصلة التي تربط بين أحداث مسرحيته والأحداث التاريخية ، ناهيك عن رغبته في التوفيق بين الدراما الكلاسيكية كما عالجها « سينكا » في مسرحياته . ورغبات جمهور المشاهدين . في تلك الفترة كان شكسبير قد أتم كتابة مسرحية « يوليوس قيصر » ، ولذا لا نستبعد أن « جونسون » كان يطمح الى الدخول في منافسة فنية مع شكسبير بكتابة هذا العمل المسرحي الذي التزم فيه الدقة المتناهية التي تبلغ حد التطابق لتطويع الأحداث التاريخية ، والتي تتعارض مع طريقة شكسبير في تصوير أحداث العالم الروماني في مسرحية « يوليوس قيصر » التي تميزت بإهمال التفاصيل ، وإن لم تدل من حيوية هذه المسرحية وشخصيتها الهائلة . وتعد مسرحية « سيجانوس » في جوهرها عملا تراجميا يدور حول ذلك الموضوع القديم الذي تم تناوله في مسرحيات العصور الوسطى ونعني به مأساة رجل يدفع به الكبر والغرور الى السقوط .

ويفتقر تصوير الشخصيات في هذه المسرحية الى الحيوية الدرامية ، وهو ما نلمسه في أعماله الكوميديا الطبيعية ، مما يجعلنا لا نلمس في شخصيات هذا العمل التراجيدي اختلافها وبين شخصيات مسرحياته الكوميديا الطبيعية ، سوى في اصفائه ملامح تراجمية عابها ترقى بها الى مستوى التراجيديا .

ولو أن جونسون قد حافظ على الخط الدرامي الذي تتطلبه معالجة موضوع مسرحيته الرئيسي لكان بوسعنا أن نحقق قدرا عظيما من النجاح ، بيد أنه أقحم حوالى أربعين شخصية في نسج الأحداث ، مما أدى الى ضياع الخيط الدرامي الأساسي ، مما يجعلنا نتفق مع دكتور بواس Dr. Bois الذي يرى أن « جونسون » قد استعان بمصادر كلاسيكية لا حصر لها ، مما أوقعه في حبال معالجة قضايا تاريخية باللغة التعقيد لم يسهل لجمهور مسرح الجاوب (Hob) استيعابها اجوابهم بواسا .

المساحرون لشكسبير

تلا ذلك ظهور كوميدياته الثلاث العظام ، أولها مسرحية « فولبون أو التعلب » والتي أقيم أول عرض لها في عام ١٦٠٦ ، وظهرت في طبعة مستقلة عام ١٦٠٧ * وهي كوميديا يقلب عليها جو من القنامة يذكرنا بتراجيدياته « سيجانوس » * وقد استحوذت هذه المسرحية على الباب المشاهدين وسحرتهم في كل عرض لها يتوافر له عوامل الاجادة من تمثيل واخراج * ويدور موضوع المسرحية الرئيسي حول شخصية « فولبون » الذي يدعى الفضيلة ويحتال بمثل هذا الادعاء على الآخرين ، مما يوفر له قدراً هائلا من المتعة * وقد دفعه جشعه وحبه الهجم للمال الى جمع ثروة طائلة جديرة بالاسارة حسد أقرى الناس حتى تيمور لنك (*) Tamburlaine نفسه * وكان كلما خلا الى ثروته يزجى التحية الى ما اكتنزه من ذهب في لهجة تنم عن اقتناعه التام بأن الذهب هو مصدر السعادة الاسمي للانسان على ظهر الأرض :

« فلأدلف الى داخل المقام حتى أرى قديسى

وأزجى التحية الى روح العالم وجوهر روجى » *

تتبدى الحماقات التي ترتكيبها الشخصيات الأخرى فى الجيل العديدة التي يتوسلون بها الى الاستيلاء على تركة « فولبون » * والمحرك الرئيسي للأحسداث فى هذه المسرحية هو شخصية « موسكا » Mosca الخادم الماكر الذى تصادفه فى المسرحيات الكوميدية الرومانية ، والذي أضفى « جونسون » على شخصيته من الملامح والصفات المبتكرة ما يصعب معه التعرف على النموذج الرومانى الذى استقاها منه * والحبكة فى بنائها تمتاز بالبساطة المذهلة ، كما أن انتقاله بموقع الأحداث من لندن الى فينسيا يبدو أنه يوحي بأن المزاج الكوميدى الذى أتاح له ابداع مسرحياته الباكورة قد طافت به سحابة سوداء ، مما جعله يرى فى شخصيات مسرحه أشخاصا يمشهم الشعور بالمرارة فى حياة أصابها المرض والاعتلال *

(*) فى اشارة الى مسرحية « تيمور لنك » للكاتب المسرحى « كريستوفر مارلو » -

(المترجم)

بيد أنه في مسرحية « المرأة الصامتة » التي عرضت أول مرة في عام ١٦٠٩ عاودت « جونسون » أطراف من روحه الكوميديية ، بمعناها الفكاهي الحقيقي « فالمسرحية تحتوى على عناصر هزلية ، مثل زواج ذلك الشخص الناسك الذى يعيش فى عزلة وانطواء من امرأة ثرثرة متوهما أنها امرأة صموت ، وما يتكشف عنه هذا الزواج من خدعة ، وهى أن المرأة الصامتة ليست سوى صبي . إلا أنه يبدو أن هذا الحل المفاجئ لعقدة المسرحية أثار سخط المشاهدين المعاصرين ، ولذا لم تحظ هذه المسرحية التى تعد من أكثر مسرحيات « جونسون » الكوميديية هزلا واثارة المضحك بالنجاح فى بداية عرضها فى المسارح . بيد أنه فيما بعد أعرب درايدن Dryden وصمويل بيبيس Samuel Pepys عن إعجابهما بهذه المسرحية عند مشاهدة عروض لها ، إذ انها تنسم حقا ببعض ملامح الروعة والأناقة التى تميز الكوميديا الساوكية والتي سوف تزدهر فى فترة احياء الملكية اللاحقة .

وتعد مسرحية « عالم الكيمياء القديمة » The Alchemist (عرضت ١٦١٠ ، وظهرت فى طبعة مستقلة عام ١٦١٢) اعظم انجازات « جونسون » فى مجال الكوميديا من حيث الجودة والالتقان الدراميين . تتناول المسرحية حكاية ثلاثة من المحتالين هم ستل Subtle ، « فيس » Face ، و « دول » Doll يقيمون فى منزل أحد المواطنين يدعى « لوفويت Lovewit الذى فر بحياته هربا من الغلاعون . يدعى هؤلاء المحتالون الثلاثة القدرة على ممارسة السحر والاشتغال بالكيمياء القديمة التى يمكنها أن تحول المعادن الخسيسة الى ذهب ، وبذا يفتضحون مدى جشع وأدعاءات عدد من زبائنهم . يستهل « جونسون » مسرحيته بمشهد بالسخ القوة وهو مشهد الشجار الذى يعد من أفضل مشاهد الشجار والنزاع فى المسرح الاليزابيثى . ثم تتصاعد الأحداث حتى تصل الى الذروة التى تؤدى بدورها الى خاتمة تنسم بقدر من الاعتدال واللفظ يفوق ما نجده عادة فى أعمال جونسون الكوميديية الأخرى .

أثناء هذه الفترة التى شهدت ظهور أعماله الكوميديية الناضجة عاد جونسون الى كتابة التراجيديات السينيكية Senecan Tragedy

المصاصون لشكسبير

بمسرحيته « كاتيلين » Catiline التي فاقت أحداثها أحداث مسرحية « سيجانوس » في العنف والوحشية . ورغم ذلك انصرف اهتمام المشاهدين المعاصرين عن متابعة أحداثها مع نهاية الفصل الثاني ورغم ذلك فقد حظيت المسرحية باهتمام ضخم وشعبية هائلة ، وهو ما يتضح من كثرة العروض التي قدمت لها . كما كان « جونسون » نفسه يعدها أعظم إنجازاته في مجال التراجيديا السينيكية .

ومما أحبط الآمال التي انعقدت على نجاح المسرحية الخطبة التي القاهها « شيشرون » Cicero في الفصل الرابع والتي تبعت على الملل والسأم لظولها وإسهابها . كما أن جونسون في هذه المسرحية قام بتقديم أقل قدر من التنازلات لإرضاء ذوق الجماهير . كما أن التزامه بتطبيق مفهومه الخاص للتراجيديا السينيكية في هذه المسرحية فاق مثيله في مسرحية « سيجانوس » ، مما يوحى بياسه من إرضاء أذواق المشاهدين . ولذا نجد أنه يستهل هذه المسرحية بمشهد الشبح ويستخدم مجموعات من المنشدين (الكورس) أثناء فترات الراحة بين الفصول .

إن هذا التصميم الدرامي بما اتسم به من صلابة وقلة مرونة ، والتزامه المفرط بإيراد جميع التفاصيل كما وردت في رواية « سالتست » Sallust للأحداث ، وجميع تفاصيل خطب « شيشرون » ، ليجرد هذا العمل من الفعالية الدرامية ، ومن ثم يحرمه من تحقيق النجاح على خشبة المسرح .

أثارت المجموعة الأخيرة من أعمال « جونسون » الكوميديا ردود أعمال نقدية جده متباينة ، وإن اتفقت فيما بينها على أن باكورة هذه الأعمال الكوميديا وهي مسرحية « سوق بارثولوميو » (عرضت عام ١٦١٤ ، وظهرت في طبعة مستقلة عام ١٦٣١) تعد من أوفر أعماله حظا وأكثرها شعبية . ويبدو أن أخفاق « جونسون » في كتابة التراجيديا وفقا لمفهومه « السينيكي » الخاص قد دفع به إلى الانقضاء عن الكتابة التراجيديا .

ان اصدق ما يمكن أن يقال عن مسرحية « سوق بارثولوميو » انها أشبه بمعرض للصور من القرن السابع عشر على نمط صور شخصيات الروائي الانجليزي « تشارلز ديكنز » Charles Dickens ، رغم أن جونسون كان ينتمى الى عصر اقل التزاما بالمعايير الاخلاقية مما اتاح له قدرا من الحرية والصراحة لم يحظ به «ديكنز» اثناء القرن التاسع عشر .

تتسم هذه المسرحية بقدر يسير من المسحة الاكاديمية سواء في رسم الشخصيات أو بناء الحكمة ، كما تدين في غير قليل من العنف المتطهرين « البيوريتانيين » ، وبلغ تصويرها لشخصيات « السوق » الوضيعة من الحيوية والوضوح حدا كبيرا . حتى بالنسبة للمشاهدين المحدثين ، فان الصورة التي تعرضها المسرحية تظل محتشدة بالشخصيات ونايضة بالحياة والحيوية . وما لا شك فيه أن الصورة التي تقدمها لمدينة « لندن » اثناء فترة حكم اليعاقبة Jacobeans قد حازت اعجاب الجماهير المعاصرين لما امتازت به من عظيم الصدق والواقعية . اما المسرحيات الكوميديّة الاربع التي تلت ظهور هذه المسرحية فقد وصفها بعض النقاد بانها مجرد « تخاريف » . بيد أنني أرى أنها أفضل بكثير مما يشيع عنها ، إذ ان المحك الحقيقي للمحك على أي عمل درامي هو قدر النجاح الذي يحققه على خشبة المسرح .

تصنف مسرحية « الشيطان ليس سوى حمار » (عرضت عام ١٦١٦)، The Devil is an Ass هبوط شيطان صغير الشأن الى مدينة لندن ، وبذا نجحت في المزج بين بعض المواعظ الاخلاقية وتسييد الهجاء الساخر لبعض مظاهر الحياة المعاصرة على نحو اتسم بالبراعة واثارة المتعة .

أما مسرحية « مصدر الأنبياء » (عرضت عام ١٦٢٥) فهي عمل يسخر من مروجى الشائعات ، كما يسخر أيضا من اللهجات العامية واللغة الخاصة بجماعات الحرفيين أو أصحاب المهن المختلفة . ان الابتكار الذي امتازت به حبكة هذه المسرحية وقوتها الدرامية لينفيان عن مؤلفها أية شبهة ضعف عقلي أو « تخريف » .

المصاصون لشكسبير

أما مسرحية « الفندق الجديد » (عرضت عام ١٦٢٩) The New Inn ، فانها لا يمكن أن تقارن بالمسرحية السابقة ، ناهيك عن الاستقبال السيء الذي قوبلت به لدى عرضها أول مرة . ويبدو أن « جونسون » قد أدرك أثناء تلك الفترة أن مسيرته الدرامية كانت على وشك الانتهاء ، إذ جعل من مسرحيته « المرأة الفاتنة » (كتبت عام ١٦٣٢) The Magnetic Lady نهاية المطاف للفعل لمسيرته في معالجة « كوميديا السلوك » .

من الواضح أن « شكسبير » و « بن جونسون » كانا مدركين تماما لعظمة الانجاز الدرامي لكل منهما ، فما يتضح جليا في الافتتاحية التي يلقيها الممثل سواه في مسرحية « كل امرء في حال مزاجي طيب » أو مسرحية « هنري الخامس » لشكسبير ، وبغض النظر عن ذلك القدر من روح التنافس الناشب بينهما ، واصرار كل منهما على تحاشي التأثر بالفن الدرامي للآخر ، يبدو لنا أنه كان ثمة مشاعر من الود يحملها كلاهما تجاه الآخر . ورغم ما يقال عن « جونسون » من أنه عاب على شكسبير استخدامه للأساليب الغنية المتعجلة غير المدروسة ، فاننا نجده عند وفاة شكسبير يكيل المديح لفننه العظيم .

لا تظهر براعة « جونسون » المسرحية في مسرحياته فحسب وإنما أيضا في عروض الأقتعة التي كانت تجرى في البلاط .

كان المثلون الهواة من النبلاء وأحيانا بعض أفراد الأسرة المالكة يؤدون هذه الأدوار بما اعتازت به من رشاقة ونبل ، وقد اتسمت هذه العروض المسلية بالأبهة والفضامة بسبب الكرم الحامى الذى كان يميز رعاية عائلة « ستيوارت » الملكية للفنون التي كانت تستهويها .

يبدو أن جونسون الذى كان بوسعه كتابة تراجميات عميقة المغزى تحتشد بالأحداث الخطيرة ، قد استهوتته كتابة هذه الأعمال المسرحية الخفيفة ، وبخاصة أجزاءها الحركية الايمائية ، وأسعده أن يشاركه في

تصميمها « اينيجو جونز » Inigo Jones ولم يحل عام ١٦٠٥ حتى كان قد أنم بالفعل كتابة مسرحية « قناع الظلام » التي شارك في التمثيل فيها الملكة ووصيفاتها .

طوال مشوار جونسون الفني كان يوظف ذخيرته من المعرفة الكلاسيكية ومهارته في نظم الشعر الغنائي وعبقريته الدرامية الفاتحة في تملق مشاعر رجال البلاط وذوقهم الفني الضحل .

لا يمكننا أن نلمس دلائل على سموق انجازته الفني في هذه العروض ذات الأقمعة . وإن تكن هذه العروض . منها في ذلك مثل قصائده وأشعاره الغنائية . وكذا أعماله النقدية ، لتعد دليلا على تعدد مواهبه العقلية وتنوع مظاهر عبقريته الابداعية .

من الصعب أن نقيم شخصيته الفنية الابداعية ، إذ ان في وسع هذه الشخصية الانتقال دون جهد من ابداع لأعمال فائقة محكمة في بنائها المعماري الى كتابة الأعمال الخفيفة التي تمتاز بالرشاقة .

فنفس الموهبة العقلية التي أبدعت مسرحية « كاتيلين » ، ومسرحية « عالم الكيمياء القديمة » خرجت من ثناياها عروض الأقمعة ، وتلك المنمنمة الفنية الرائعة ونعني بها تلك القصيدة التي تدور حول « سالانيل بالفى » Salathiel Pavy الصمبى الممثل .

وباستثناء شكسبير ، ليس هناك من كاتب يمكنه أن يضارع « جونسون » في عظم مجال ابداعاته وسموق انجازاته .

بعد « جون مارستون » (١٥٧٦ - ١٦٣٤) John Marston أحد أولئك الكتاب الذين حظوا بقدر من موهبة « جونسون » الفذة في التهكم ، و « مارستون » شخصية بادية الغرابة لا نعرف عن سيرة حياتها سوى القليل . وقد استهل مسيرته الفنية بكتابة الهجاء ، بيد أنه فيما يبدو شرع في الكتابة للمسرح حوالي عام ١٥٩٩ . إلا أنه فيما بعد هجر

العناصرون لشكسبير

الكتابة المسرحية ، والتحق بالكنيسة وأصبح قسيسا . ويخامر المرء شعور بأنه لو توافرت مادة كافية لصياغة ترجمة حياته لاستفدنا الكثير من دراسة هذه الترجمة . كما نلمس في أعماله الدرامية لمسات من النزعة التهامية الوحشية العدوانية التي اتسمت بها أشعاره في ديوان كارثة « الحسة والندالة » (١٥٩٨) The Scourge of Villainy كما لم يجد « مارستون » أية غضاضة في الدخول في المشاجرات التي كانت تنشب بين الممثلين ، كما هجاه « جونسون » وتهكم به في العديد من مسرحياته .

تعد مسرحية « أنطونيو ومليدا » (عرضت قبل عام ١٦٠٠ بقليل ونشرت عام ١٦٠٢) Antonio and Melida التي تقع في عشرة أجزاء أهم أعمال « مارستون » في مجال التراجيديا . ويدور موضوعها الرئيسي حول الانتقام ، كما تتطابق الأحداث والدوافع في بعض المواضع في هذه المسرحية مع أحداث ودوافع قصة « هاملت » الشهيرة . فهناك مثلا نسيج الأب الذي يتخايل أمام عيني الابن ، والأم ضعيفة الشخصية ، والمسرحية داخل المسرحية ، ووجهة النظر المتشائمة بتفاحة الحياة وعدم جدواها . وهناك من يفترض أن الدافع وراء رغبة « شكسبير » لاعادة صياغة تلك للمسرحية الباكرة التي تدور حول قصة « هاملت » والتي ألفها الكاتب الدرامي « توماس كيد » هو تلك الشعبية التي حققتها مسرحية « مارستون » والتي تحوى بعض عناصر موضوع « هاملت » .

الا أن مسرحية « مارستون » لا ترقى بأية حال من الأحوال الى مستوى مسرحية « هاملت » لشكسبير لافتقارها الى البناء المسرحي المحكم ، وعدم مقدرة مؤلفها على استيعاب الأحداث وتصويرها كما ينبغي . بيد أن بها ما يوحى بالمفهوم العام لقصة هاملت وقدر كبير من جو أحداثها . ومن الطرافة أن نذكر في هذا الصدد أن شكسبير استطرد أثناء تناوله لموضوع « هاملت » الى مناقشة الجدل المثار حول الممثلين الصبية والممثلين الراشدين ، وهو أحد الموضوعات التي كانت تثير جل اهتمام «مارستون» . كان « مارستون » ينتمى في لغته وشعره الى المدرسة الاليزابيثية المبكرة .

مما عرضه دائما الى خطر المبالغة في التقيد بهذا التراث في اشعاره الى حد غير مقبول .

ولا نستبعد أن شكسبير كانت تراوده مثل هذه الأفكار بشأن اللغة الشعرية في تعليقاته على الشعر في خطبة الممثل في مشهد « المسرحية داخل المسرحية » في مسرحية « هاملت » .

كما يذكر ل « مارستون » مسرحية كوميدية واحدة سوف نخلده ذكره ككتاب وهي مسرحية « الناقم » (نشرت عام ١٦٠٤) The Malcontent التي لا يسعنا أن نهدأ عملا كوميديا الا لتفاديها النهاية المأساوية . وبدور موضوعها حول مؤامرة محكمة الصنع . كما أن هناك تماثلا بين القصة التي تتناولها والقصة التي تنبئ عاينها مسرحية « العين بالعين » Measure for Measure لشكسبير . ففي مسرحية « الناقم » يعود « دوق » من منفاه الى قصره متخفيا تحت اسم « ماليفول » Malevole . وبعد مراقبة ما يحاك من مؤامرات وما يرتكب من تصرفات لا أخلاقية من قبل أعوانه ورفاقه السابقين يتحين اللحظة المناسبة للكشف عن شخصيته الحقيقية .

ويغلب على هذه الشخصية سمات وملامح شخصيات النمط الطباعي أو المزاجي عند « جونسون » الى حد كبير ، ويعكس رسم المؤلف لشخصية « الهوق » تصوره للشخصية الناقمة الساخطة والتي نجد شيلا ليا في شخصية « ياجسو » بمسرحية « عطيل » Othello وشخصية « بوسولا » Bosola في مسرحية « دوقه مالفى » The Duchess of Malfi .

رغم التباين الشديد في الشخصية بين الكتاب الدراميين الثلاثة « جونسون » و « تشابمان » Chapman و « مارستون » ورغم الصراع والتنافس بينهم ، فإنهم اشتركوا في عام ١٦٠٥ في كتابة عمل كوميدى هو « هيا نتجه شرقا » « Eastward Ho » التي تميزت بشيرة أكثر مرحا

ولطفاً ورقة من فبزة المسرحيات التى كتبها « مارستون » بمفرده . وتشير هذه المسرحية الى رجال البلاط الاسكتلندى الذين أبحروا تجاه الجنوب مع الملك « جيمس الاول » ، بيد أن هذه الايماءات والتلميحات التهكمية الساخرة أدت الى ايداع الكتاب الثلاثة السجن لفترة مؤقتة . وتنتمى مسرحية « هيا نتجه شرقاً » الى ذلك النوع من « مسرحيات المواطن » . وتصور هذه المسرحية الشخصيات وفقاً لاسلوب « جونسون » الطباعى فى رسم الشخصيات .

كما أنها تحمل قيما اخلاقية سامية . بيد أن نبرة المسرحية على الاجمال امتازت بقدر من خفة التناول والمرح يفوق ما نلمسه فى أعمال « جونسون » . كما تحوى المسرحية بعض المشاهد الواقعية بالغة الروعة التى تصور الحياة فى تلك المناطق من لندن المطلة على نهر « التايمز » Thames وقد شارك عسدد من الكتاب « جونسون » وعبثته فى كتابة أعمال درامية تتخذ من انجلترا موقعا لأحداثها . من هؤلاء الكتاب « توماس ديكر » Thomas Dekker (١٥٧٢ - ١٦٣٢) الذى يعد أكثرهم نجاحاً وأهمية . وهو صاحب مشوار طويل فى الكتابة الدرامية ، وقد كتب العديد من أعماله بالمشاركة مع آخرين . فى عام ١٦٠٢ شارك « ديكر » الكاتب « مارستون » فى تأليف مسرحية « ساتيرو ماستكس » Sartiro Mastix للرد على مسرحية جونسون « المتشاعر » Poelaster أما مسرحية « عطلة الاسكافى » التى طبعت عام ١٦٠٠ فينسب الفضل فى كتابتها اليه وحده . وموقع أحداث هذه المسرحية المعاصرة قد تم رسمه بأحكام . كما ضمن « ديكر » هذه المسرحية جميع الافكار التى سوف يصوغها نثراً فيما بعد فى كتاباته النثرية من أمثال « خطايا لندن السبع القاتلة » (١٦٠٦) The Seven Deadly Sins of London و « كتاب الساذج ذى القرون » (١٦٠٩) The Gull's Horn Book . ومسرحية « عطلة الاسكافى » مسرحية كوميدية واقعية ، بيد أن الجو النفسى الذى يغلفها جد مختلف عن ذلك الجو الذى نلمسه فى الأعمال الكوميدية الطباعية لجونسون بما يغلب عليها من طابع أخلاقى . تجمع هذه المسرحية عدداً من

العناصر نمزج بينها مزجا رائعاً . أول هذه العناصر هي تلك الصورة الواقعية المألوفة التي تقدمها المسرحية عن حياة المواطن ، والتي تقسم في بورتها شخصية « سيمون إير » « Simon Eyre » الاسكافي . وقد استقى « ديكر » هذا التصور الواقعي عن حياة المواطن العادي من قراءته لسرواية « الحسرة المهذبة » The Gentle Craft للكاتب « توماس ديلونى » Thomas Deloney وقد دعم « ديكر » هذا الموقع لأحداث مسرحيته الكوميديا المفرقة في واقعيتها بجعل حبكة مسرحيته تدور حول قصة الحب الرومانسية بين « روز » Rose و « لاسى » Lacy . وقد أضفى « ديكر » على مسرحيته جواً من البساطة يبلغ حد السذاجة ، وفتنة تنبع من جو المرح والدعابة الذي يسودها . أما من ناحية البناء الدرامى فهناك تطور واضح محدد ، بيد أن المشاهد المسرحية تزخر بلمسات تبعث على البهجة والامتناع ذات فعالية واضحة . كما امتاز تصوير الشخصيات بالقوة والوضوح - والمسرحية في مجملها يشيخ في أجوائها جو من اللطف والبساطة ، جعلها جديرة باحتلال موقع مرموق على خشبة المسرح .

بيد أن هناك مسرحية أكثر طموحاً هي مسرحية « المومس الشريفة » (طبع الجزء الأول منها في عام ١٦٠٤ ، وطبع الجزء الثاني في عام ١٦٠٥) The Honest Whore . ولا نستبعد أن يكون الكاتب الدرامى ميدلتون Middleton قد شاركه في تأليف هذه المسرحية ، التي تعد مثلاً للدراما العائلية التي تمتزج بها عناصر من الكوميديا .

تعد مسرحية « امرأة قتلتها الشفقة » للكاتب « هاى وود » Heywood A Woman Killed With Kindness التي نشرت في عام ١٦٠٣ ، خير مثال لهذا النوع الدرامى . وسوف نشير الى هذه المسرحية عند الحديث عن أعمال « هاى وود » في هذا الفصل . نعود بعد هذا الاستطراد الى الحديث عن مسرحية « المومس الشريفة » والتي تفتقر مثل جميع أعمال « ديكر » الى احكام البناء الدرامى ، وان كانت فعاليتها

المسامرون لشكسبير

الدرامية تركز على روعة بعض مشاهدتها وأثرها الدرامي وتصوير الشخصيات الجلي الواضح .

وتدور هذه المسرحية حول موضوع « الهوق » الذي يعترض على زواج ابنته « اينفليتشى » Infelice بالأمسير هيبوليتو Hippolito الذي تفصح له العاهرة « بلافروننى » Bellafronte عن حبها له ، بيد أنها عندما لا تجد منه سوى الصد ، تتجه الى التوبة عن حياة العهر والفسق التي عاشتها حتى تلك اللحظة . فى ختام المسرحية يتزوج « هيبوليتو » « اينفليتشى » عن طريق احدى الحيسل . وهناك حبكة ثانوية لا تربطها بالحبكة الرئيسية أية رابطة ، وتتناول هذه الحبكة النانوية حكاية كانديدو Candido المواطن الشريف الذي يصبر على اعتداءات زوجته الشرسة ، وخذع والاعيب الشباب المتحدلق المدعى .

اما فى الجزء الثانى من المسرحية فنصادف « هيبوليتو » ، وقد أصبح الآن زواجا لـ « اينفليتشى » ، فى محاولاته لاغراء « بلافروننى » ، لكنها تصدمه ، مما يدفعه الى محاولة الانتقام منها ويوشك أن يحطها . وتظل الحبكة الكوميديية التى تدور حول حكاية « كانديدو » موضوعا مستقلا ، اذن ان المؤلف لم يكن يهدف الى تحقيق أية وحدة عضوية عن طريق تحقيق الترابط بين أجزاء مسرحيته ، وللتغطية على هذا العيب نجده يقوم بحشد جميع الشخصيات فى سجن « برايدول » Bridewell فى ختام المسرحية . ورغم هذه العيوب الواضحة فى بنائها الدرامى ، فان المسرحية تمتاز بالقوة ، فقد صور « ديكر » شخصية « بلافروننى » تصويرا يثير مشاعر الشفقة الصادقة لمزجه بين الواقعية والعواطف الانسانية الفياضة مزجا يخلو من التناقض والمبالغة ، كما أنه المشاهد الذى تجرى وقائعها فى بيتها تمد من أعظم ما تصادفه فى الدراما الايزابيثية من حيث دقة التصوير النابض بالحياة لوقائع الحياة المعاصرة . ناهيك عما نلمسه فى الجزء الثانى من ابتكار وعبقرية فى رسم شخصية « ماثيو » زوج « بلافروننى » ، التساهة الحقيق ، وشخصية أورلاندو فريسكوبالدو Orlando Friscobaldo والدماء الأمين المخلص الى حسد الرثاء ، الذى

ينجمع في التغلب على العقبات التي تعترض طريق ابنته وحل تعقيدات الأحداث . الا ان الأسلوب « ديكر » في كتابة مسرحية « فورشوناتوس العجوز Old Fortunatus (عرضت قبل عام ١٦٠٠) كان أقل واقعية . وان لا نستبعد أنه لم يكن سوى أحد المشاركين في تأليف هذه المسرحية . وأصل هذه المسرحية أسطورة ألمانية تحكى عن زيارة الهة الحظ لشخص اسمه « فورشوناتوس » وعرضها عليه تحقيق عدد من أمنياته . في الفصول التالية نجد « الهة الحظ » تزور أبناء « فورشوناتوس » بيد أن الرجل وأبناءه يفشلون في ارضاء الهة الحظ مما يؤدي الى وفاتهم . والمسرحية دعوى خليطاً من دوافع الأحداث، إذ تذكرنا في بعض المواضع بالمسرحيات الأخلاقية morality plays ، كما تذكرنا في مواضع أخرى بمسرحية « فساوست » للكاتب « كريستوفر مارلو Christopher Marlowe » ورغم تهليل نسيجها الدرامي وافتقارها الى شكل درامي محدد ، فإنها امتازت بالقوة والحيوية وجمال الشعر . ويبدو كما لو أن هذه المسرحية تحاول احياء أسلوب درامي قديم لا يزال قادراً على منافسة الأشكال الدرامية الجديدة الأكثر طموحاً . كما أن هناك تبايناً واضحاً بينها وبين مسرحية « عطلة الاسكافي » بلامحها الواقعية .

من خلال استعراضنا لأعمال « جونسون » و « ديكر » يتضح الاتجاه في أعمالهما الى وصف مظاهر الحياة الواقعية المعاصرة . أما شكسبير فقد اختار طريقاً آخر ، فرغم أن أعماله تعج بالشخصيات المعاصرة ، فإنه انتقل بموقع أحداث مسرحياته الكوميديّة الى خارج انجلترا . وفي القرن السابع عشر حظى كلا الأسلوبين بالمؤيدين .

فقبيل قسام كل من بومونت وفلتشر Beaumont and Fletcher - كما سنرى في الفصل التالي - باختيار مشاهد لأحداث مسرحياتهما التراجيكوميدية والتراجيدية بعيدة كل البعد عن الواقع المعاصر . وعلى الجانب الآخر نجد عدداً من الكتاب ، سواء في أعمالهم التراجيدية أو الكوميديّة ، يستخدمون مشاهد محلية تعبر الى حد ما عن مظاهر حياة جمهور المشاهدين المعادية .

العاصرون شكسبير

. ان موضوع الخيانة الزوجية لم يكن بالدافع الذى يثير اهتمام شكسبير الدرامى ، بيد أن هذا الموضوع كان موضوعا شائقا لجمهور المشاهدين مما يتضح فى ظهور مسرحية مبكرة هى « أردن أحد مواطني فيفرشام » (1592) Arden of Feversham ، كما كانت هناك ادعاءات بأن شكسبير هو مؤلفها . وهذه المسرحية تفتقر الى العبقرية والتميز ، وأن نجحت فى أن تسرد فى غير قليل من الوضوح حكاية مقتل « أردن » على يبد زوجته « أليس » . Alice بدافع من حبها لموسبى Moshie . وتتركز المسرحية فى مجملها على المحاولات الفاشلة لتنفيذ هذه الجريمة ، كما يشكّل النجاح فى قتله فى النهاية ذروة الحدث الدرامى . وقد تم تصوير شخصية « أليس » بمقدرة فائقة حتى النهاية ، أى حتى لحظة توبتها التى تتسم بالصدق الا قليلا ، إذ تم رسمها كشخصية قوية تمتد جذور كراهيتها لزوجها حتى أعماق روحها ، ولا يعادل عنفوان هذه الكراهية سوى عمق حبها « لموسبى » ، وهى شخصية متأججة العواطف ، تمتاز بالصراحة والرغبة فى تحقيق هدفها باتخاذ أقصر الطرق اليه . وبذا تحظى شخصيتها بعظيم الاعجاب لما نلمسه فيها من تناقض صريح بينها وبين تلك الشخصيات النسائية المترددة التى تفتقر الى الحسم ، والشئ نصادفها فى بعض الأعمال التراجيدية اللاحقة . وهناك مسرحية مشابهة لها ظهرت فيما بعد وهى مسرحية « مأساة فى يوركشير » (حوالى عام 1606 ، ونشرت عام 1608) A Yorkshire Tragedy وهى مسرحية قصيرة تدور حول مقتل « كالفيرلى » Calverley .

ويعد : توماس هاى وود « (1557 - 1633) أهم من كتبوا هذا النوع من المسرحيات التى تدور أحداثها حول الخيانة الزوجية . وهو كاتب غزير الانتاج ، وهو ما يتضح من الحديث الذى يوجهه الى القارىء فى إحدى مسرحياته التى تحمل عنوان « المسافر الانجليزى » (1633) The English Traveller ، إذ يخاطبه قائلا : هأنذا أقدم للقارىء أحد أعمالى التى يبلغ عددها مائتين وعشرين عملا ، والننى ينسب الى الفضل كله فى تأليفها ، أو على الأقل عظيم الجهد فى المشاركة فى

كتابتها » . كما اتسمت أعماله الدرامية بالتنوع الواسع في أساليبها وعدم التروى في التأليف فهو وثيق الشبه بالمسافر كثير الترحال الذي لا يحط برحاله في موضع ما حتى يهجره على عجل الى موضع آخر .

كما نجد في المقدمة التي كتبها مسرحية « فتاة الغرب الحسناء » (١٦٣١) *The Fair Maid of the West* يعرب عن عظيم احتقاره لأولئك الكتاب الدراميين الذين يتجشمون عظيم العناء في نشر أعمالهم ، وبصفة خاصة ذلك العناء الذي تجشمه « بن جونسون » في أعداد مجموعة مسرحياته التي صدرت في عام ١٦١٦ بحيث ظهرت في أبهى صورة ، فنجده يكتب قائلا : « ان مسرحياتي لم تعرض لجمهور القراء في العالم في مثل هذا العدد من الصفحات التي يضمها مجلد يادى الضخامة بين دفتيه » .

تعد مسرحية « صبية لندن الأربعة الحرفيون » (١٦٠٠) ، *The Four Prentices of London* على الأرجح من بواكير أعماله المسرحية الموجودة في الوقت الحالي ، وتنتمي هذه المسرحية الى ذلك النوع الدرامي الذي يطلق عليه مسرحيات المواطن *Citizen plays* والتي تتسم بالاسراف والمبالغة في رسم الشخصيات والأحداث .

وقد شن « بومونت وفلنشر » هجوما ضاريا على هذا النوع من المسرحيات في المسرحية التي شارك في تأليفها وتعنى بها مسرحية « فارس يد الهاون المحترق » *The Knight of the Burning Pestle* . في هذه المسرحية نجد « توماس هاي وود » يضيف على الأعمال البطولية للمواطنين حالات من أمجاد الحروب الدينية المقدسة . تبع ذلك صدور عدد من مسرحياته التي تنبأ في النوع الدرامي الذي تنتمي اليه ، فتراوحت بين المسرحيات التاريخية ومسرحيات المغامرات ، والمسرحيات الكوميديّة والهزلية ، بموضوعاتها الكلاسيكية والحديثة .

المساحرون لشكسبير

من بين هذه المسرحيات المتنوعة الأساليب تبرز مسرحية « فتاة الغرب الحسناء » (١٦٣١) *The Fair Maid of the West* لما تميزت به من قوة درامية . وسط هذا النشاط الدرامي المحموم يظل اسهام « هاي وود » في مجال التراجيديا العائلية *domestic tragedy* ومسرحية المشكلة العائلية *domestic problem play* هو الاسهام الحقيقي الذي يشهد على تفرد الفذ .

تتوافر في مسرحية « امرأة قتلها الشفقة » *A Woman Killed with Kindness* (١٦٠٣ ، ونشرت عام ١٦٠٧) جميع ملامح وخصائص هذا النوع . تدور أحداث هذه المسرحية حول « فرانكفورد » *Frankford* الذي يقوم باستضافة صديقه المعدم وندول *Wendoll* في منزله . بيد أن « وندول » ينجح في اغواء زوجة « فرانكفورد » ، الأمر الذي يكتشفه الزوج . وكان من المتوقع أن يقوم الزوج المخدوع بقتل زوجته وعشيقتها ، كما يحدث في المسرحيات البطولية أو الأعمال التراجيدية مثل مسرحية « عطيل » ، بيد أن الزوج في هذه المسرحية ، بدافع من الشفقة على زوجته ، يقوم بإرسالها الى إحدى « الضياع » التي يمتلكها لكي تعيش في عزلة وهدوء ، وهناك تموت بين يديه . ولم يكن « هاي وود » يهتم بالدوافع التي تؤدي الى الخيانة الزوجية ، قدر اهتمامه بالنتائج التي تنبثق عن التوبة .

كما أن اهتمامه بالتركيز على التسففة والرحمة اللتين يبديهما الزوج ، وأن كانتا من أنواع الشاذ المرضي ، فاق اهتمامه بقصة الحب الذي نشأ بين « وندول » و « أليس » *Alice* . وقد أدى هذا بالضرورة الى تصوير شخصية « وندول » على نحو ساذج يفتقر الى المهارة ، مما جعل هذه الشخصية تنزع الى التعبير عن ذاتها من خلال خطاب سردية حماسية عالية النبرة . وعلى النقيض من شخصية « وندول » ، تتكشف لنا الدوافع النفسية لشخصية « فرانكفورد » بأبعادها المختلفة .

ويبدو من الخطبة الافتتاحية التي يلقيها أحد الممثلين في هذه

المسرحية ادراك « هاي وود » لما تطوت عليه هذه المسرحية من محاولة لتقديم شئ جديد في مجال الدراما :

« لا تنقب عن مظاهر المجد أو البطولة ، فإن مصدر
الالهام الشعري ينزع بنا الى معالجة موضوع
أجذب ومشهد مقفر » .

وهناك مثال آخر لمسرحية تنتمي الى نفس النوع الدرامي ، وإن
ظهرت بعد فترة طويلة من اصدار المسرحية السابقة ، وتعتبر بها مسرحية
« المسافر الانجليزي » (طبعت عام ١٦٣٣ ، وإن كتبت على الأرجح قبل
هذا التاريخ بفترة طويلة) التي تحكى عن شباب يعود الى الوطن بعد فترة
قضاها في الخارج . يقع هذا الشاب في غرام زوجة صديق عجوز له كانت
له أياد بيضاء عليه . بيد أنه ينفر من فكرة تعريض سمعة الزوجة للخطر ،
في حين ينجح شاب مولع بمغازلة النساء في اغواء الزوجة . ويقع بعض
البلوم لما حدث على عاتق المسافر الشاب . بيد أن الزوجة بعد توبتها
تموت . يعاودنا هنا نفس الشعور بانعدام اهتمام « هاي وود » بتقديم
دوافع مقنعة للأحداث . إذ أن ما يثير اهتمامه حقا هو المازق الاخلاقية
الذي تواجهه شخصياته وما ينجم عنه من اثاره لمشاعر المشاهدين تدفعهم
الى تأمل عذابات هذه الشخصيات وما تتمخض عنه من توبة .

ورغم هذه العيوب التي نلمسها في أعماله الدرامية ، فإنه لا يسعنا
سوى أن نقر أن « هاي وود » كتب أعمالا أوثق صلة بمظاهر حياة
المشاهدين واهتماماتهم من التراجيديات الرومانسية والأعمال
التراجيكميدية أثناء هذه الفترة .

إبان تلك العقود من القرن السابع عشر التي سبقت اغلاق المسارح
سادت بعض الأنواع الدرامية التي قدر لها أن تحوز شعبية تفوق شعبية
الدراما العائلية، بيد أنه أثناء القرن الثامن عشر استعادت الدراما العائلية
شعبيتها ، لأنها كانت تعكس بصدق اهتمامات الطبقات المتوسطة
(الدليحة البورجوازية) .

وهذا النوع من الدراما العائلية كان ينتمى على ما يبدو إلى عالم
جد مختلف عن العالم الدرامي لكتاب مثل تشسايمان Chapman،
و « ويبستر » Webster و « بومونت وفلتشر ، Beaumont and Fletcher »
و « تورنير » Tourneur .

يعد جورج تشسايمان (١٥٥٩ - ١٦٣٤) واحدا من أكثر كتاب
المسرح ثقافة وتفردا في الرؤية الدرامية - عاش حياة طويلة ، ففي فترة
شبابه اضطلع بمهمة اكمال « ليندر واليهيل » الذي مات « كريستوفر
مارلو » دون أن يتمه ، وامتد به العمر حتى شارك « جيمس شيرلي »
James Shirley في الكتابة للمسرح أثناء العقد الرابع من القرن السابع
عشر . ورغم أن أعماله التراجيدية تشكل اسهاماته الرئيسية في مجال
الدراما ، فإن أعماله الكوميديية تشهد له بالبراعة والقدرة الفائقة في
هذا المجال ، وما يدل على ذلك النجاح الذي حظيت به مسرحيته « شحاذا
الاسكندرية الاعمي » The Blind Beggar of Alexandria في فترة
باكرة من حياته في عام ١٥٩٦ . ويمكن أن نلمس تعدد جوانب موهبته
الدرامية بعقد مقارنة بين عمليين مسرحيين له هما « الحاجب النبيل »
The Gentleman Usher (طبعت عام ١٦٠٦) بموضوعها التراجيكوميدى
الرومانسى ، ومسرحية « نجسار اولدجيسيت العجوز »
The Old Joiner of Aldgate (عرضت عام ١٦٠٢) بحبكتها المبنية
على أحداث فضيحة شهيرة تتعلق بدعوى قضائية خاصة بالنزاع بين
زوجين . ورغم أن نص هذه المسرحية قد ضاع ، فإن البروفيسور
« تسارلز سيسون » Professor Charles Sisson قد تمكن من اعادة
بناء حبكتها بالاطلاع على سجلات هذه القضية .

ويرى البعض أن « تشسايمان » هو الشاعر « المنافس » الذي أشار
إليه « شكسبير » في مقطوعاته الشعرية (السوناتا) Sonnets ، كما
أننا لا نستبعد أن كلا من « شكسبير » و « تشسايمان » قد انجاز إلى طرف
دون الآخر أثناء النزاع الذي نشب بين الممثلين . وقد كان « جونسون »

يكن عظيم الاعجاب والتقدير لأعمال « تشايمان » خاصة مسرحياته ذات الاقنعة *masques* ، اذ كان يعتقد ان المسرحيات ذات الاقنعة التي ألفها « تشايمان » و « فلتشر » ترقى الى مستوى أعماله في هذا النوع الدرامي ، ويعتد « تشايمان » و « جونسون » من أعظم كتاب الدراما اطلاقا وثقافة ، بيد ان أعمال تشايمان ليست على نفس المستوى من الروعة والعبقرية ، اذ تتفاوت في جودتها ، وان شهدت على قدرته وطاقته الهائلتين، اذ ان أعظم ابداعاته الأدبية أنجزها خارج نطاق الدراما بترجماته الاليساذة *Iliad* والاوليسية *Odyssey* ، وقد واج « تشايمان » عالم الكتابة الدرامية في فترة متأخرة من مسيرته الأدبية .

فقد كان في الأربعين من عمره عندما شرع في تأليف أعماله الكوميديية وذلك في عام ١٥٩٦ . وتشكل هذه الأعمال الكوميديية معظم انتاجه الدرامي أثناء عقد كامل . ولقد كان النقد في الماضي يتجاهل هذه المسرحيات ، بيد ان النقاد المحدثين قد أوفوا هذا الجانب من عبقريته الدرامية حقه من الاهتمام والتقدير . ويتولد لدينسا انطباع بأن « تشايمان » لديه القدرة على الكتابة في جميع المجالات ، بدءا من كتابة التحقيقات الصحافية التي تتناول النشاطات المسرحية ، وانتهاء بمعالجة الكوميديا والبطولات الرومانسية في أعمال مثل مسرحية « السيد دوليف » *Monsieur D'Olive* (نشرت عام ١٦٠٦) . ويصعب علينا حقا أن نصدق أن مؤلف هذه المسرحيات هو نفس الشاعر التراجيدي والمترجم ذي القدرات الانشائية بالغة الصرامة .

شهدت الفترة بين عامي (١٦٠٣ - ١٦١٣) نشاط تشايمان في كتابة الأعمال التراجيدية ، التي يعد من أهمها مسرحية « بسى دامبوا » (عرضت عام ١٦٠٤) *Bussy D'Ambois* ، ومسرحية « انتقام بسى دامبوا » (عرضت حوالي عام ١٦١١) ، ومسرحية « مأساة بيرون » (عرضت عام ١٦٠٨) *The Tragedy of Byron* . وهذه المسرحيات تتميز بالأصالة في الفكرة والمضمون ، مما يتضح من استيحاءات موضوعات

مستمدة من تاريخ فرنسا المعاصر قام بمعالجتها على نحو مبتكر تمثل في إضافة شخصيات من ابتكاره الى نسيج الأحداث التاريخية بشخصياتها الواقعية . ورغم تأثره بأعمال سينكا Seneca الى حد ما ، فإن البناء العام لأعماله التراجيكية لا يمت بصلة الى تراجيديات « سينكا » أو شكسبير . فهي مسرحية « بى دامبوا » يتناول « تشابمان » قصة حب « بى » لزوجته « مونتسرى » Montsurry ، ومصرعه على يد الزوج المنتقم . وقد صادفت هذه المسرحية قدرا من النجاح على خشبة المسرح . يرجع أساسا الى الحرارة التي اتسم بها تصوير شخصية « بى » ، بما أحاط بها من جو من العظمة والطموح يذكرنا بشخصيات « مارلو » .

أما مسرحية « انتقام بى دامبوا » فتتميز بحبكة أقل حسما من حبكة المسرحية السابقة، فهي تنبئ على إحدى تنوعات موضوع الانتقام . تلون أحداث هذه المسرحية عمسؤل « كليرمونت دامبوا » الذي يقتل « مونتسرى » Montsurry ثم ينتحر . بيد أن شبحه لا يفتأ يخطر على خشبة المسرح في خياله ، وعلى نحو عدائي كما لو أن حقه في التواجد على خشبة المسرح لا يقل عن حق أى من الشخصيات الأخرى .

أما مسرحية « مؤامرة بيرون وبأسائه » فتقع في عشرة فصول . كما تستمد موضوعها أيضا من تاريخ فرنسا . وحبكتها تشبه حبكة مسرحية « كوريولانوس » Coriolanus لشكسبير . إذ تدور حول حكاية رجل شديد الطموح عظيم الاعتداد بالذات . وبدا الأمر كما لو أن « تشابمان » استوحى شخصية « تيمور لنك » في مسرحية « مارلو » وأمعن التفكير مليا في موضوع التعطش للسلطة الذي يميز هذه الشخصية ، وإن كان تناوله هنا امتاز برؤية فلسفية أكثر عمقا .

يبسود أن مسرحيات « تشابمان » تفتقر الى خصائص العروض المسرحية الجيدة ، لكن طالما أنها لم تعرض قط على خشبة المسرح الحديث ، فإنه يستحيل الحكم عليها على هذا الصدد ، فالعرض المسرحي هو المعيار الحقيقي للحكم على جودة أية مسرحية . امتاز شكسبير بالموهبة الشعرية

السامقة والقدرة على كتابة مسرحيات جده صالحة للعرض على خشبة المسرح ، اذ ان اشعاره في مسرحياته ، وان امتازت بالتدفق والغزارة ، كانت في خدمة الدراما . بيد انه يبدو ان « تشابمان » ، مثله في ذلك مثل بعض كتاب الدراما في القرن التاسع عشر ، كرس جل حياته لهدف واحد وهو نظم الشعر . كما ان لغته الشعرية ، وإن اتسمت بالروعة ، كان كثيراً ما يشوبها الغموض ، وتتنسج بقدر ما من « الرتبة البلاغية » ، أما بالنسبة للغموض عند « تشابمان » فقد كتب الشاعر « سوينبرن » Swinburne احدي أفضل مقالاته عن شعر تشابمان التي يوضح فيها نقاط الاختلاف بين الغموض في شعر « تشابمان » والغموض في شعر « براوننج » Browning .

يرى « سوينبرن » ان الغموض عند « براوننج » ينشأ غالباً من العجلة في تعامل الأفكار التي تتزاحم في ذهن الشاعر ، في حين ان غموض « تشابمان » ينبع من أحد أشكال الاضطراب والتشوش الفكري الذي يعترى أفكاره الفياضة المبتكرة ، « تلك الكنوز الراقدة في أعماق الخلد المظلمة ، تحت تياراته الداوقة وصخوره وأعشابه » ، ولذا نستبعد ان أحداً من جمهور مشاهدي مسرح « تشابمان » كان في مقدوره فهم تعقيدات بلاغته اللفظية الناشئة عن استخدامه لجمل ناقصة تتسم بالارتباك وعدم وضوح المعنى . هذا الغموض دفع درايدن Dryden الذي كان ينتمي الى عصر اتسم بسعيه الدؤوب وراء الوضوح اللفظي والفكري ، الى أن يسم لغة « تشابمان » بأنها « تعبر عن فكر بالغ الفقر ، وان أليسه حلة زاهية من الألفاظ الضخمة الفخمة » ، بيد أننا نعتقد ان « درايدن » قد جانبه الصواب ، اذ اننا نلمس في لغة « تشابمان » وفكره على السواء قدراً من السمو والرفعة واحتداداً وفورة بلاغيين ، كما أضفى على كل فكرة تنبت في ذهنه حلة من البهاء والروعة من المحسنات اللفظية ، والمقارنات التي لا تنتهي . وبذا ، بدأ الأمر كما لو ان أحد « الشعراء الميتافيزيقيين » بعبقريته المتميزة قد اتجه بجمل اهتمامه الى كتابة الشعر للمسرح .

المعاصرون شكسبير

تتسم شخصيات تراجيديات « تشابمان » بالنبل والسمو ، إذ كان يطمح الى تصوير الانسان في أوج نبيله ، وهو ما حققه في أعماله التراجيدية . يتضح هذا الطموح في الاهداء الذي يتصدر مسرحيته « انتقام بى دامبوا » : « ان روح التراجيديا الحقة ودوافعها الأساسية تكمن في التلقين والاثارة الحقة لدوافع الفضيلة والتتكب عن الخطيئة » . هناك وجه مقارنة بين ايمان « تشابمان » بمقدرة الانسان على تسنم ذرا التبل والسمو في الفكر والشعور وما عبر عنه « ويليام وردزورث » في قصيدته « المحارب السعيد (The Happy Warrior) » : « استخدم « تشابمان » هذا المفهوم عن سمو والنبل كخلفية استعرض على ساختها مفهومه الدرامي المتعلق بالتعطش الى السلطة ، ونشيدان العظمة .

ورغم أن « تشابمان » عالج هذه المفاهيم على نحو درامي ، فان هذه المعالجة الدرامية على الاجمال لا تبدو كونها مقالات منظومة شعرا .

ولقد استخدم شكسبير هذه الطريقة في المعالجة كما يتضح من خطبة عوليس Ulysses في مسرحية « ترويلس وكريسيديا » التي تناول فيها « درجات البشر ومراتب العظمة » ، ولكنه كان مقتصدا في استخدامها ، كما حاول أن يوظفها لخدمة الحدث الدرامي . الا ان « تشابمان » افاض في استخدام التأملات الفلسفية مما أدخل بالآثر الدرامي ، مقتديا في ذلك بأعمال سينكا Seneca ، و « ابيكتتوس » Epictetus و « هوراس » Horace .

يعد « سيريل تورنور » Cyril Tourneur من اكثر كتاب الدراما في بدايات القرن السابع عشر غرابية وتفردا في الرؤية والأسلوب ، لا نعرف عن حياته سوى النزر اليسير . ولعله ولد في الفترة بين عامي ١٥٧٠ - ١٥٨٠ . وفي الفترة الأخيرة من حياته انشغل بأداء عدد من المهام تتعلق بأمور الدولة وان كانت على مستوى ثانوي . كما رحل الى كاديذ Cadiz ضمن أعضاء حملة « سير ادوارد سيسيل » Sir Edward Cecil

البحرية المشنومة في عام ١٦٢٥ ، ومات في العام التالي . تركت سمعة « تورنور » الأدبية على مسرحيتين قام بتأليفهما هما : « مأساة الملحد » (نشرت عام ١٦١١) The Atheist's Tragedy ، و « مأساة المنتقم » (عرضت عام ١٦٠٧ ، ونشرت في نفس العام . وان لم تحمل اسم « تورنور » لكنها تسببت الى مؤلفها ضمن قائمة بالمسرحيات صدرت في عام ١٦٥٦) . ولقد سبق « تورنور » ظهور « وبستر Webster » على الساحة الدرامية بفترة قليلة ، كما سبقته أعماله في الظهور أعمال « فلتتر » و « فورد » و « شسيرلي » التي سوف نتناولها بالدراسة في الفصل التالي . ورغم هذا ، يبدو أن الروح التي تسود أعماله تمت بصلة وثيقة الى الروح الدرامية التي سبقت المسرح في اواخر عهد « أسرة ستيورات » Stuart . إذ تلمس في أعماله ملامح من ذلك الجو الدرامي الغريب ، مما سوف نصادفه فيما بعد في مسرحية « الخائن لمبادئه » The Changeling للكاتب « ميدلتون Middleton » . ويبدو أن عقل « تورنور » الدرامي يخلو من الشفقة ، إذ ان عالمه الدرامي الذي شيده عالم يتسم بالقسوة المفرطة ويسوده كل ما هو شاذ وغير طبيعي . وعلى خلاف « وبستر » ، لا يساوره أدنى شفقة بشخصياته التي يلاحقها العذاب بسياطه .

ومن الناحية الدرامية والصياغة الشعرية تعد مسرحية « مأساة المنتقم » أفضل من مسرحية « مأساة الملحد » . بيد أن هنالك نظريات ترى العكس ، وان لم تقدم المبررات الكافية .

تبدأ مسرحية « مأساة الملحد » بتدنية رائعة ، إذ يقدم « دامفيل » D'Amville في المشهد الأول تفسيراً لفلسفته لمساعدته « وأداته » في تنفيذ خطته « بوراشيو Borachio » . يهدف « دامفيل » الى دفع ابن أخيه شارلونت Charlemont للمشاركة في الحرب ، حتى يتمكن أثناء غيابه من قتل والد « شارلونت » وتمكين أبنائه من الحصول على الثروة . بعد هذه البداية المباشرة ، تتعقد الأحداث ، وتتوالى المشاهد المليئة

. المعاصرون لشكسبير .

بالعنف والرعب بسرعة كبيرة . وفى النهاية يفقد « دامفيل » أبناءه ، كما يلقى مصرعه بنفس البسطة التى كان يقصد استخدامها فى قتل « شارلونت » . وسط هذه الأحداث الميلودرامية الزاخرة بالرعب يشعر المشاهد أن وراء هذا العمل عقلية مولعة بالتأمل ، تقدم عرضاً لمظاهر هذا العالم الشرير ، الذى تؤمن بوجوده ، وتجهد باحثة عن مغزاه .

بيد أن مسرحية « مأساة المنتقم » تفوق مسرحية « مأساة الملحد » من ناحية القوة الدرامية . يؤكد بروفيسور « الاردايس نيكول » فى العليقة التى تحوى مسرحيات « تورنور » التى قام بتحريرها والتى نعد أفضل طبقات مسرحياته ، على روعة افتتاحية مسرحية « مأساة المنتقم » . تصور هذه الافتتاحية « فنديس » Vindice . وهو يمسك بين يديه جمجمة المرأة التى أحبها ، والتى اعتدى عليها الدوق العجوز ، وهو يتسم بأغظ الايمان أن انتقامه لن يقتصر على الدوق فحسب ، وإنما سينتقم أيضا من ابنه لوسوريو Lussurio ، وابنه غير الشرعى « سبوريو » Spurio وكذلك الدوقة . بعد هذه الافتتاحية المهولة تتوالى المشاهد المليئة بالرعب والقتل والتى لا يغلت من أهوالها أى من الشخصيات . ورغم ذلك ينجح « تورنور » فى أن يوحى للمشاهد بأن ما يراه ليس بعملية إبادة جماعية تتسم بالميلودرامية ، بل بمشابهة رؤية شعرية لعالم تسوده القسوة ، والسهوة ، والرغبة فى الانتقام ، عالم لا يتيح فرصة للهروب منه . ولا مكان لمشاعر الرحمة والشفقة فيه .

General Organization - The Alexandria Library (GOAL)
التنظيم العام - مكتبة الإسكندرية

جون وبستر - بومونت وقلتشر فيليب ماسنجر - توماس ميدلتون ويليام رولى - جون فورد - جيمس شيرلى

من الصعب أن نحدد بالضبط تلك الفترة الزمنية التي تفصل بين دراما شكسبير ومعاصريه ، ودراما من تلامه من كتاب فى العصر التالى . إذ نلمس فى مسرحيات شكسبير ومسرحيات « بن جونسون » Ben Jonson وعيسا بوجود عالم أخلاقى وتركيزاً على كل ما هو واقعى وطبيعى مما يندر مصادفته فى الأعمال الدرامية اللاحقة . بيد أنه من الناحية الفنية ونواح أخرى عديدة نجد أن بعض أعمال شكسبير الأخيرة ، مثل مسرحية « سيمبلين » Cymbeline تختلف اختلافاً جذرياً عن أعماله الكوميديّة والتاريخية المبكرة . فعلى امتداد العقود الأربعة الأولى كان هناك تطور مستمر من أبرز سماته زيادة فى التعقيد الدرامى والتركيز على نواحي العرض المسرحى بدلاً من الواقعية ، فى حين نلاحظ فى المراحل اللاحقة على تلك العقود الأربعة وجود نوع من التركيز على المواقف والعواطف الانسانية المضطربة المفاجية للمواقف .

ورغم أن هذه الفواصل الزمنية تفتقر الى المنطقية وتفتقد الاقتناع ، فإن القارئ أو المشاهد الذى لم يالف سوى أعمال شكسبير سوف يدرك بالتأكيد التغير اللاموس فى الجو الدرامى العام عندما يقرأ أو يشاهد مسرحيات « جون وبستر » John Webster ومسرحيات « بومونت وقلتشر » Beaumont and Fletcher فمع ظهور أعمالهم وأعمال من تلامه من الكتاب بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ الدراما .

جون وبستر وأخرون

هناك تنساقض ملحوظ بين أعمال « جون وبستر » (١٥٧٥ -
١١٦٢٥) وأعمال « تشابمان » Chapman ، إذ لم يلجأ وبستر الى استخدام
تلك التعقيدات اللفظية ، والانغماس في الأفكار التي تبدو غير ملائمة
للعروض المسرحية ، بل برهن على خبرته العميقة بفنون العرض المسرحي
مما جعل مسرحياته تحظى دائما باهتمام المشاهدين المحدثين عندما يتوافر
لها فنون العرض الجيد .

من الصعب حصر جميع انجازات « وبستر » الدرامية في هذه
المقالة الموجزة .

بدأ « وبستر » مسيرته الفنية كمشارك في التأليف ، لكنه حوالى
عام ١٦١٢ أنتج عملين تراجيديين لا مثيل لهما من حيث التفرد والقوة
الدرامية هما : « الشيطانة البيضاء » (حوالى عامى ١٦١١ - ١٦١٢ ،
ونشرت عام ١٦١٢ The White Devil ، و « دوقة مالسفى »
Thi Duchess of Malfi (عرضت على المسرح قبل عام ١٦١٤ ، ونشرت
في عام ١٦٢٣ ، وقته استهل النص تنويه بأنها « قدمت في عرض خاص
في مسرح « بلاك فريارس » Black Friars ، وفى عرض عام في مسرح
« جلوب » Globe) ، والمسرحيتان بهما بعض أوجه التشابه ، فكلاهما
قالتان على أحد الموضوعات الايطالية .

كما أن الأحداث في كل منهما تنبنى على أحداث وقعت بالفعل في
ايطاليا أثناء القرن السادس عشر ، وأن جافت الواقع في غالبية
التفاصيل . كما يمثل الحب والانتقام في كلتا المسرحيتين الدافعين
الرئيسيين للأحداث . أما العالم الذي يلقي بظلاله على هذين الدافعين
ويسيطر على الأحداث والذي تضفى عليه اللغة الشعرية أضواء كاشفة ، فهو
عالم قاس يزخر بالعواطف المتأججة ويفتقد المنطق ، عالم شرس ، يتبنى
هوقفا تجاه الحياة يحير الالباب لجمعه بين النقيضين : الروعة والفساد .

تدور مسرحية « الشيطانة البيضاء » حول « الدوق براتشيانو »
Brachiano الذي يقع في حب « فيتوريا كورومبوتا » Vittoria

Corombana ، زوجة « كاميلو » ، ابن أخت « الكاردينال موتيتشياسو » Cardinal Monticeiso وتعد « فيتوريا » الحركة الأولى للأحداث . فقد رأت حلما أوحى اليها أن تفضى الى « براتشانو » برغبتها في أن يقتل زوجته وزوجها . وما ان اختمرت هذه الفكرة في ذهنها حتى وجدت ميعنا لتنفيذ هذه المؤامرة في شخص أخيها فلامينيو Flammeo بشخصيته الانتهازية المكيافيلية machiavellian . لم يرحم « ويستر » جمهور المشاهدين من معاينة الإهوال والفظائع التي صاحبت جرائم القتل . لأن « براتشانو » استطاع بمساعدة أحد السحرة أن يستحضر أمام ناظريه صورة الوسائل والأساليب المعقدة التي يتسم من خلالها ارتكاب تلك المجازر . نلت هذه المشاهد الدموية مشهد محاكمة « فيتوريا » وهو مشهد كرس فيه و « ويستر » كل براعته الفنية . وفي هذا المشهد نجد « فيتوريا » الحركة الوحيدة للأحداث وتظل في بؤرة الأحداث حتى نهاية المسرحية رغم تعدد الأحداث والمساهمات وتنوعها . إذ نجد لها في مشهد المحاكمة تواجه العقاب الذي يتزل بها من جراء جرائمها باعتبارها المحرض الأول . برد فعل عاصف وكبرياء عظيمة . وقد كتب « ويستر » هذا المشهد بتلك اللغة الشعرية المكثفة المعبرة عن العواطف والمشاعر المتأججة التي تجسد معظم سمات شعره .

فالكاردينال الذي كان من المفترض أن يكون قاضيا أصبح مدعيا . مما دفعها الى الرد على أسئلته بشجاعة ودون تهيب أو وجل . وينتهي هذا الموقف العاصف بتبرئتها من جرائمها على يد « براتشانو » الذي يتزوجها . بيد أن « ويستر » بعد أن استنفد جميع الدوافع التي استهل بها مسرحيته يشرع في إعادة تشكيل شخصياته الى مجموعتين لمجاوبة أزمة جديدة . فقد بدأ يساور « براتشانو » شعور بالخيرة حيال « فيتوريا » ، وشرع يسخر منها ويكيل لها الاهانات ، بيد أنها لم ترضخ لاهاناته واحتفظت بشجاعته وقدرتها على التحدى ، وان خالطها غير قليل من الحزن والأسى لما آلت اليه الأمور بينهما . وعلى هذا النحو تتطور

جسون وبسستر واخسرون.

الأحداث حتى تصل الى ذروتها الدرامية ، حيث يجتاح عنصر الانتقام والمصادفة جميع الشخصيات مما يؤدي الى مصرعها فى النهاية .

استمد « وبسستر » أحداث مسرحيته « دوقة مالفى » *The Duchess of Malfi* . من وقائع قصة حقيقية شهيرة وردت فى كتابات المؤلفين « باندللو » *Bandello* وبلفورست *Belleforest* ، كما وردت بالانجليزية فى كتاب للمؤلف ويليام بينتر *William Painter* .

تدور المسرحية حول شخصية « الدوقة » ، وهى أرملة ثرية تزوج سرا من خادمها « أنطونيو » *Antonio* رغم معارضة أخويها فرديناند *Ferdinand* والكاردينال لزوجها بعد وفاة زوجها .

بيد أن دوافع الاعتراض لديهما كانت غير واضحة أو محددة ، فقد أرادا من ناحية أن يحتفظا بالثروة لنفسيهما ، كما كانا فى خوف من زواجها من شخص دون مستواها ، فى حين سيطر على « فرديناند » شعور تجاهها وصل فى بعض الأحيان ، الى حد العاطفة المحرمة . ومركز الأحداث هو شخصية « بوسولا » *Bosola* وهو شخصية شريرة سوداوية المزاج معتلة ترى الحياة من خلال عقلية مريضة محبطة كفى . أصابه التحلل والعفن .

يعمل « بوسولا » جاسوسا لحساب « فرديناند » ، ويفضح سر عاشقين الذى ائتمناه عليه . يدبر الأخوان لأختهما الدوقة عقابا فى منتهى القسوة والرعب . إذ تتعرض لألوان من العذاب الشديد قبل أن تشنق ويقتل أطفالها .

وكما هو الحال فى مسرحية « الشيطانة البيضاء » تجرف الطامة الكبرى فى النهاية جميع الشخصيات ، بمن فيهم « بوسولا » الذى يبدى شعورا بالندم المرير قبل مصرعه .

لا ندعى ان هذا الوصف الموجز لعجبتى مسرحيته يمكن ان يعطى صورة حقيقية لعظمة « وبستر » وقوته الدرامية . فبهذا السرد المجرد لاحداث المسرحيتين تبسوان كأنهما ميلودراميات فجة تزخر بالعتف والاحداث غير المعقولة . بيد أنه مما أنقذ أعمال « وبستر » من مستنقع الميلودراما وارتفع بها الى مصاف التراجيديات العظيمة هو روح الكتابة المسيطرة عليه ، والتي عبر عنها فى أعماله بلغة شعرية تتميز بالفحولة والقوة .

واعظم دليل على عبقريته هو أن شخصياته لا تحيا فى عالم الحكاية كما ألفنا ، بل خلق لها عالما خاصا بها يتسم بالغرابة والقسوة والشذوذ عن المألوف ، وتحرك أحداثه الشهوات العارمة .

و « بوسولا » هو خير من يفصح عن طبيعة هذا العالم ، فهو يرى الحياة وقد دب فى جسدها وروحها المرض والعتن ، ويدرك أن البشر من رجال ونساء ما هم سوى دمي تحركها الشهوات والأطماع . ويدعم « وبستر » هذه الرؤية الفلسفية المتشائمة للحياة بمشاهد من الرعب المحض مثل « مشهد الساحر » فى مسرحية « الشيطانة البيضاء » أو مشهد « رقصة المجانين » فى مسرحية « دوقة مالتي » .

ويؤكد الشاعر « روبرت بروك » Rupert Brooke فى مقال كتبه عن دراما « وبستر » على قوة وثبات واتساق هذه الرؤية للعالم التي تتسم بها تراجيدياته وتوجه أحداثها ، اذ يقول : « يتولد لدينا شعور بأن سكان هذا العالم وثيقو الشبه بالديدان . ومما يخفف من هلعنا لدى رؤية قوتهم الغائصة هو تلك الذرا الراسخة الهائلة الموحشة التي يحبون فوقها ، ونذر الموت والقدر المشثومة التي تلقى بظلالها على حيواتهم البائسة . اذ تشكل جزءا من عالم « وبستر » . فالبشر ليسوا سوى ديدان صغيرة تتلوى فى ظلام ليل هائل ، لا تخفف من ظلماته نجوم أو قمر . بيد أنه وسط هذا الظلام تلوح احيانا ثمة سكينه ، لكنها تخفق فى تبديد ظلال الوحشة المتكاثفة » .

جون وبستر وأخرون

يتسم تطور الأحداث في أعمال « وبستر » بالفجائية ، كما يغلب على أعماله ضعف الحكمة ، فهو بصفة عامة كان أقل احتفالا بالحكمة من اهتمامه بتصوير المشهد الدرامي المؤثر ، كما يقل اهتمامه برسم الشخصيات بطريقة محكمة دقيقة عن اهتمامه باستغلال لحظات تاجع العواطف واحتدامها .

ولذا تعد مسرحياته مجرد سلسلة متعاقبة من الأزمات ذات الفعالية والاثار المسرحيين ، تنتظمها أحداث حبكة تفتقر الى المنطق في أسوأ حالاتها . بيد أن هذا التطور في أحداث الحكمة والذي يبدو « عشوائيا » يضيف على مسرحياته قوة وحشية غاشمة كما لو أن مقادير الحياة يسيطر عليها قانون الصدفة وليس المنطق ، وكما لو أن البشر يتصرفون بدافع من عواطفهم وأهوائهم وليس من منطق السلوك القويم المتزن الذي يحكمه التفكير المنطقي .

بيد أن هذا ليس بالتفسير الكافي ، إذ إن هناك مصادقات وأحداثا يصعب تصديقها ومؤثرات تفتقر الى المبررات الدرامية ، مما يمثل نقاط ضعف تبهظ كاهل البناء الدرامي وتوضح جليا عند العرض على خشبة المسرح .

إن عالم « وبستر » الأخلاقي مختلف عن عالم شكسبير ، فالحب في عالم « وبستر » هو الموضوع الأوحيد للتراجيديا ورغم أن الشر يلقي الجزء في النهاية ، فإنه يطفى على الأحداث في مجملها . وتكمن قوة « وبستر » الدرامية في الإيحاء بهذا الشعور بالروعة الذي يصاحب الشر ، والذي يصل الى ذروته في مسرحية « الشيطانة البيضاء » . فمهما كانت الوحشية التي يتصف بها هذا العالم ، وفساد دوافع « فيتوريا » لارتكاب جرائمها ، فإن جراتها واحساسها العميق بكرامتها يضيفان على حياتها لمسات من العظمة حتى وإن خلت من الفضيلة والنبل .

وتوحى القصائد الفجائية التي يرمز بها « وبستر » الى الجو العام الذي يغلب المسرحية ، والذي يعبر عن الحالة المزاجية والنفسية

للشخصيات . ان المؤلف أراد أن يعبر عن مشاعر الرثاء حيال الحياة والبشر ، وان لم يدفعه هذا مطلقا الى استجداء المشاعر أو التخلي عن رؤيته بحتمية وجود العنف والفساد والعواطف المتأججة المضطربة في الحياة .

شهدت السنوات الأخيرة من مسيرة « شكسبير » الدرامية ظهور كاتبين هما : « جون فلتشر » (١٥٧٩ - ١٦٢٥) John Fletcher « فرنسيس بومونت » (١٥٨٤ - ١٦١٦) Francis Beaumont وكلاهما كان على قدر كبير من الكفاءة الدرامية والموهبة ، كما وجدنا سعادة عظيمة في التعاون معا . واستحوذت أعمالهما التراجيدية الرومانتيكية والتراجييكوميديّة التي اتسمت بالمهارة الفنيّة ، والتعقيد على إعجاب الجماهير لاسنهوراتها أذواقهم . وبلغ تأثيرهما حدا جعل بعض النقاد يدعى ان شكسبير حاول الاحتذاء بأسلوبهما في مسرحيته «سيمبلين» Cymbeline .

كان « فلتشر » أغزر انتساجا وأطول عمرا ، ويبدو أن تعاونه مع « بومونت » بدأ حوالي عام ١٦٠٧ ، واستمر حتى عام ١٦١٦ .

وقد كتب « فلتشر » أيضا أعمالا درامية بمفرده ، كما اشترك مع ماسنجر Massinger وكتاب آخرين في التأليف .

أما « بومونت » فقد مات في الثلاثين من عمره أو نحوها ، بيد أنه أثناء هذا العمر القصير كتب عددا من المسرحيات بالتعاون مع فلتشر كان له فيها النصيب الأعظم .

كانت مسرحية « فيلاستر » (١٦٠٩ - ١٦١٠) Philaster واحدة من بواكير إنتاجهما التراجييكوميدي ، وأعظمها قدرا من النجاح ، وحبكة هذه المسرحية تدل على براعة هذين المؤلفين وقدرتهما على الابتكار ، رغم أن بعض مشاهديها تذكرونا بمشاهد مماثلة في أعمال شكسبير التراجيدية والكوميديّة .

تتناول المسرحية قصة « فيلاستس »، الوريث الشرعي لعرش صقلية، الذي يسمح له الملك المغتصب للعرش بحرية التجوال داخل القصر

جسون وبسستر والخسرون

الملكى . وتقع ابنة الملك « ارثوذا » Arethusa فى غرام « فيلاستر » ،
رغم أنها مخطوبة لإمير اسباني يدعى « فاراموند » Pharamond .
والمشاهد التي تفتتح بها المسرحية والتي تصرح فيها « ارثوذا » بحبها
لفيلاستر تمتاز بجودة البناء الدرامي .

يقرر العاشقان استخدام الخادم « بلاريو » كرسول غرام ، والذي
هو فى حقيقة الأمر فتاة تدعى « افراسيا » Euphrasia بيئته أن هذه
الفتاة تحب « فيلاستر » وتستغل هذا التخفى حتى تسعد بجواره .
ينبثق عن هذا الوضع مواقف عديدة تنطرح بسوء الفهم والتعقيدات
الدرامية ، التي لا يالو الكاتبان جهلا فى استغلالها خير استغلال . وفى
ختام المسرحية الذي اتسم بالغرابة والتعقيد ، يتزوج « فيلاستر »
« ارثوذا » .

والمرسحية بها بعض الملامح التمثيلية التي تميز هذا النوع الدرامي .

فعلى سبيل المثال كانت مشاهد المسرحية تجافى الواقع ، كما أن
الكثير من دوافع الأحداث تشبه دوافع الكوميديا الرومانسية ، رغم أن
مواقف المسرحية تدور فى جو تراجييدي بالغ الجديدة .

كما اتسم رسم الشخصيات بالضعف ، بيد أن هناك مشاهد
مسرحية رائعة تجذب المشاهد ، ناهيك عن العبقرية فى خلق الأحداث .

وبدا الأمر كما لو أن هناك صراعا محتدما بين المزالق والأخطاء،
وعناصر المصادفة ، لكي تورط الشخصيات فى مواقف مسرحية بالغة
التعقيد ، كما لو أن عالم مسرحية « سيمبلين » الذي تنتمى دوافعه الى عالم
الكوميديا الرومانسية ، قد تم الارتقاء به الى مستوى التراجييديا العصماء .

كما لا تمتاز الشخصيات بلامح محددة واضحة ، فعلة وجودها
تكن فى التواجد فى المشاهد التي تظهر فيها . وعندما يلفظ بها فى

النهاية خارج نطاق الأحداث المكتفل بالشخصيات ، تسقط في غياهب الإهمال والنسيان كأنها لم يكن لها وجود على خشبة المسرح .

وقد اتبعت مسرحية « ملك وليس بملك » (حوالى عام ١١٦٢) A King and No King نفس الأسلوب الدرامى . اذ تقع أحداثها فى « أيبيريا » ، وهى بلد من اختراع « بومونت فلتشر » ، كما أن شخصياتها من نسج الخيال أيضا . والموضوع أيضا كما لمسنا فى مسرحية « فيلاستر » جديد ومبتكر ويشذ عن المألوف ، اذ يدور حول « أرباسز » Arbaces ملك « أيبيريا » الذى يوقع الهزيمة بـ « تجرانس » Tigranes ملك « أرمينيا » ، ويعامله معاملة نبيلة ، كما يعرض عليه اخته لتكون زوجة له . لكن مشاعر « تجرانس » كانت مرتبطة بسيدة أخرى تدعى « سباكونيا » .

ولم يكن « أرباسز » قد رأى اخته « بانثيا » Panthea منذ فترة طويلة . وعندما يراها ، تتملكه حياها عاطفة شهوانية محرمة .

كما أن « تجرانس » عندما يراها لأول وهلة يقع فى غرامها وينسى فتاته ، وعنهما تنور نائرة « أرباسز » ويلقى بـ « تجرانس » فى غياهب السجن ، حيث يتوب . ثم تزوره « سباكونيا » فى السجن وتغفر له خطاه فى حقها . نكتشف فيما بعد أن « أرباسز » هو ابن اللورد الحاكم وأن « بانثيا » ليست اخته فى الحقيقة ، وهكذا تزول العقبات من طريق حبهما . والمسرحية بها كثير من السمات التى تميزها عن عالم « شكسبير » التراجيدى . فالموضوع محفوف بالمخاطر ، وتمت معالجته على النحو الذى يؤكد عناصره التى تشذ عن المألوف وكل ما هو طبيعى ، كما تم وضع نهاية للحبكة عن طريق حيلة اكتشافه أنها ليست اخته ، ولذا لا تنتهى المأساة بموت الشخصية . هذا بالإضافة الى أن رسم الشخصيات لم يكن واضحا ، ولذا فإن أهمية المسرحية لا تنبع من دقة رسم الشخصيات وإنما من عبقرية معالجة أحداثها المختلفة .

جون وبستر واخرون

أما في مسرحية « مأساة فتاة » (١٦١٠ - ١٦١١)
The Maid's Tragedy فهناك خاتمة تراجمية ، وإن احتفظت ببعض
أجواء مسرحية « فيلاستر » ، ولذا بدأ الأمر كما لو أن الأسلوب
التراجيكميدي قد تم تطويعه لمعالجة مسرحية من نوع « مسرحيات
الانتقام **Revenge plays** » كما يحتم علينا أن نسلم بأن
دوافع هذه المسرحية أقوى وأكثر طبيعية من دوافع أية مسرحية أخرى
تنتمي إلى هذا النوع الدرامي .

يأمر الملك (ملك رودس Rhodes هذه المرة ، وكلها ممالك لا وجود
لها إلا في عالم المسرح) أحد النبلاء واسمه أمينتور **Amintor** بالزواج من
الفتاة « ايفادن » **Ivadne** ؛ بيد أنه بعد الزواج يكتشف « أمينتور » أن
« ايفادن » كانت خلية للملك . ثم تتوالى بعد ذلك أحداث معقدة متقنة
تنتهي بأن تقتل « ايفادن » الملك ثم تنتحر . بيد أن أحداث هذه المسرحية
أفضل من سابقتها من حيث الاتساق والتماسك الدرامي ، على الأقل
بالنسبة للحبكة الرئيسية ، كما أن الزواج ليس بالأداة أو الوسيلة
الصارخة التي تنطلق منها أحداث المسرحية ، وتفجر تداعياتها ، كما
تجد في المسرحيات الأخرى .

ومن الصعب هنا أن نقدم عرضا دقيقا لانجازات « بومونت وفلنشر »
في مجال الدراما . ورغم أن موهبتهما الكوميديّة التي أتفق ظهورها في
أعمالهما المشتركة في مجال التراجيكميدي ، وأعمالهما المنفصلة ، قد
اتسمت بالبراعة والقدرة على إثارة إعجاب الجمهور من المعاصرين لهما ،
إلا أننا نستبعد احتمال أن نجد أعمالهما طريقها مرة ثانية إلى خشبة
المسرح .

بيد أن هناك مسرحيتين متميزتين لهما وإن كانتا جد مختلفتين من
ناحية النوع الدرامي هما مسرحية « فارس يد الهاون المتوهج » (١٦١١ ،
وطبعت عام ١٦١٢) **The Knight of the Burning Pestle** التي ، وإن
كانت نتاج تعاونهما ، إلا أن الفضل الأكبر في تأليفها يرجع إلى « بومونت ».

والمرحلية الثانية هي « راعية الغنم الوفية » (عرضت أثناء عامي ١٦٠٨ - ١٦٠٩) *The Faithful Shepherdess* التي تشهد على نجاح « فلتشر » الرائع في ولوج عالم المسرح الشعري ذي الطابع الرعوي .

تعد مسرحية « فارس يد الهاون المتوهج » محاكاة ساخرة تهكمية لأحداث رواية « دون كيشوت » للكاتب الاسباني « سرفانتس » Cervantes . وبهذا تعد أيضا محاكاة ساخرة للعديد من التقاليع المسرحية أثناء تلك الفترة ، وبخاصة مسرحيات « المواطن » التي ابتدعها « ديكر » و « هاي وود » « Dekker and Heywood » . يكشف البرولوج أو الخطبة الافتتاحية لهذه المسرحية عن جو العرض العام . اذ يشكو في « البرولوج » أحد المواطنين الامتهان الذي تتعرض له شخصيات المواطنين على خشبة المسرح والدليل على ذلك انه لو تصادف ان ارتدى صبيبه في المهنة واسمه « رالف » حلة لائقة وصعد الى خشبة المسرح ، لاسند اليه دورا بطوليا . وعلى هذا النحو يدخل « رالف » ضمن زمرة الممثلين ولا يعدو المواطن وزوجته كونهما مشاهدين لأحداث المسرحية .

ويهدف قدر من المغامرات التي يقوم بها « رالف » الى المحاكاة الساخرة التهكمية لروايات البطولات الرومانسية ، كما ان « رالف » نفسه كان تجسيدا مساخرا لجميع صور الانحطاط التي تتخفى وراء مسوح البطولة الزائفة البراقة . وبالإضافة الى ذلك ، تزخر المسرحية بإشارات وإيماءات الى العديد من المصادر منها مسرحية «مأساة اسبانية» للكاتب « كيد » ، بينما نجد في ذلك الجزء من المسرحية المتعلق بحبكة « جاسبر » Jasper سخرية مريرة لاذعة بالقيم التي تحملها المسرحيات الرومانسية ، تتمثل في زواج صبي الحرفة من ابنة « الأسطي » .

أما مسرحية « راعية الغنم الوفية » فتتنتمي الى عالم مختلف تماما ، اذ يوظف فيها « فلتشر » تقاليد العالم الرعوي بما تتسم به من مثالية ، في كتابة عمل درامي شعري تميز بالجمال والرشاقة . والموضوع الرئيسي هو حب «أموريت» Amoret راعية الغنم الوفية «لبريجوت» Perigot .

جون وبستر والحرون

يتمثل الدافع المبدئي للحدث في مشاعر الحزن واللوعة التي تكادها الراعية «كلورين» Clorin لوفاة حبيبها واستجابتها لاغواء اله الغابة الشبق لها . وهذا الدافع عظيم الشبه بموضوع قصيدة « كوموس » Comus التي كتبها « ميلتون » فيما بعد .

يتمتع شعر « فلتشر » بخصائص شديدة التميز ، فهو يستخدم أحد عشر مقطعاً لفظياً في السطر الواحد ، بنهايات أنثوية Feminine في الغالب ، أي نهايات على مقاطع خالية من النبر unaccented . وفيما يلي مثال من مسرحية « راعية الغنم الوفية » يوضح هذه الخصائص :
« ويا أيها الرعاة العابثون ادخلوا اليهجة الى قلبي » .
'And wanton shepherds be to me delightful.'

وكان من نتاج ذلك أن اتسم شعره الحر بحرية أكبر في النظم من قصائد سابقه المنظومة بالشعر الحر ، مما أضفى على أشعاره قدراً كبيراً من الحيوية ، فلوتمعها على الأذان أثر طبيعي أقرب الى لهجة الحوار اليومي من الأسلوب الخطابي ؛ كما أن أشعاره تلتزم بقواعد النظم أحياناً ، وفي أحيان أخرى تهملها .

كذلك كانت لغته أقل تكثيفاً من لغة شكسبير ، ناهيك عن قدرتها على التعبير عن نفس القدر من الأفكار . وقد وصف « تشارلز لامب » هذا الاختلاف وصفاً دقيقاً ، إذ قال :

« يقوم فلتشر بنظم أشعاره في سطور منفصلة متتالية ولا ينتهي من صياغة صورة شعرية ، حتى يتبعها بأخرى وهو على أتم الإدراك لما يفعله ، ومن ثم يتضح جلياً طبيعة العلاقة بين هذه الصور ونقطة التقائها . أما شكسبير فكان يخلط كل شيء ويدخل السطر في السطر ، ويجعل الجمل تتعاقب مع الصور البلاغية ، بحيث أنه قبل أن تنبثق فكرة واحدة من قشرة البيض التي تحتضنها تتولد فكرة أخرى تطالب بحقها في الحياة » .

من الكتاب الآخرين الذين ارتبط اسمهم باسم « فلتشر » « قوليب ماسنجر » (١٥٨٢ - ١٦٢٩) Philip Massinger الذي تلقى تعليمه في « جامعة أوكسفورد » ثم كرس كل حياته بعد ذلك لأنشطة عالم المسرح في لندن . ثم أعماله الدرامية عن روحه العنيدة المستقلة ، ولذا وقع أكثر من مرة في مشاكل مع السلطات بسبب آرائه السياسية التي عبر عنها باخلاص شديد في مسرحياته . ففي مسرحية « الخائن » (حوالي عام ١٦٢٤) The Renegado جعل الشخصية الرئيسية المتعاطفة تدين بالكاثوليكية ، في الوقت الذي كانت فيه معسادة الكاثوليكية على أشدها .

وقد شارك « ماسنجر » بالتأليف مع عدد من الكتاب . وعندما حاول بعض الباحثين تحديد الأجزاء التي كتبها في هذه الأعمال المشتركة ، اكتشفوا أنه دائم التكرار لبعض الجمل بعينها .

واشترك مع « فلتشر » في كتابة « كوميديا الطباع » ، مثل مسرحية « المحامي الفرنسي الصغير » (حوالي عام ١٦١٩) The Little French Lawyer والتي امتازت عن كوميديا الطباع لدى « بن جونسون » بقدر أكبر من الحرية في معالجة المؤامرات .

كما شارك أيضا « فلتشر » في كتابة مسرحية « راعي الأبرشية الاسباني » (حوالي عام ١٦٢٢) The Spanish Curate التي تميزت بانحوائها على مشاهد مبتكرة مفعمة بالحياة .

ثم بزغ نجم « ماسنجر » مع ظهور عملين كوميديين ممتازين ألفهما بمفرده ، ويحتويان على عناصر من كوميديا الطباع لدى جونسون وهما : « طريقة جديدة لسداد الديون القديمة » (قبل عام ١٦٢٦) A. New Way to Pay Old Debts ، و « سيدة المدينة » (قبل عام ١٦٢٢) The City Madam .

جون وبستر واغسروز

ثم تعاون مرة أخرى مع « فلتشر » في كتابة التراجيديات ، التي تجلي فيها التناقض بين شخصيتيهما ، فشخصية « فلتشر » تتسم بالخلاعة وحسن الذوق واللباقة ، في حين أننا لا نستبعد أن « ماسنجر » كان ذا نزعة دينية محددة ، وإن كنا واثقين أنه صاحب رؤية أخلاقية واضحة .

ولا شك في أنه قد تعلم من « فلتشر » براعة الصياغة الدرامية ورغم أن كتاباته تنم عن تأثره ببعض الكتاب الآخرين ، فإنها ظلت في مجملها تعبر عن روح الاستقلالية المتفردة .

ومن بين الأعمال التراجيدية التي اشترك في كتابتها مع « فلتشر » مسرحية « ثيري وثيودوريت » (طبعتم عام ١٦٢٢) Thierry and Theodoret وهي مسرحية متقنة الصنع ، وإن لم تكن ذات فعالية درامية ، استمدت موضوعها من أحداث القرن السادس الميلادي ، ومسرحية « شخصية زائفة » The False One التي تنور حول علاقة الحب بين قيصر وكليوباترا . وقد كتب « ماسنجر » مسرحيات تراجيدية أخرى شارك آخرين في كتابة بعضها ، وانفرد بكتابة البعض الآخر .

فنجده يشترك مع « ديكر » في كتابة مسرحية « الشهيدة العذراء » (قبل عام ١٦٢٠) The Virgin Martyr التي تناولت اضطهاد المسيحيين في عهد الامبراطور الروماني ديوكليشان (*) (٢٤٥ - ٣١٦ م) - Diocletian . ومن المرجح أن « فلتشر » هو الذي اقترح فكرة هذه المسرحية ؛ إذ أنه كان شديد الاهتمام بالأمور الدينية .

ورغم الشعبية التي حظيت بها هذه المسرحية التراجيدية ، فإنها تفتقر الى أية فعالية درامية تحقق لها الخلود على خشبة المسرح .

(*) ديوكليشان أو دقلديانوس : امبراطور روماني (٢٨٤ - ٣٠٥) أعاد تنظيم الضمائم الامبراطورية السياسية والعسكرية والاقتصادية . وأنشأ آخر نظام للحكم ظهر قبل سقوط الامبراطورية المعروف باسم « دومينيقي » . واشتهرت السنوات الأخيرة من حكمه بوقوع أكبر وأخر اضطهاد للمسيحيين الذي بدأ عام ٣٠٢ م . وفي عام ٣٠٥ م تخلى عن الحكم - (المترجم) -

فهي دراما تقوم على اثاره الرعب من خلال احداث تقع أثناء العصر الروماني ، ومن المحتمل ان « ديكر » قد شارك فقط بكتابة تلك المشاهد الكوميديّة التي تخفف من وطأة الاحداث التراجيديدية وان كانت عميقة الاثر او الفعالية .

بالاضافة الى هذه الأعمال التي شارك في كتابتها . كتب « ماسنجر » ثلاث مسرحيات تراجيديدية ، تارجحت في مستواها بين أعمال « شكسبير » و « ويستور » من ناحية ، وبين مسرحيات تلك المدرسة الدرامية التي فاقت تراجيديات ماسنجر في الانحطاط والتدهور ونعنى بها مدرسة « تورنور » Tourneur و « فورد » Ford و « شيرلي » Shirley .

تناول « ماسنجر » في مسرحية « المعركة الشيطانية » (١٦٢٣) موضوع قتل الآباء والأزواج بالمحارم الذي استمده من قصة Cenci وان عالجه في غير قليل من التصرف .

اما في مسرحية « دوق ميلانو » (طبعت عام ١٦٢٣) The Duke of Milan . فيتم التخطيط لقتل احدي الشخصيات بالسم عن طريق وضع هذا السم له على وجه امرأة ميتة .

وأعظم هذه التراجيديات من ناحية الفعالية الدرامية هي مسرحية « الممثل الروماني » (١٦٦٦) The Roman Actor التي تقع أحداثها في فترة حكم الامبراطور الروماني دوميتيان Domitian والشخصية الرئيسية هي الممثل « باريس » Paris . يلتمس المرء في هذه المسرحية رغم الرعب وجو الانحطاط والانحلال الذي يتسم به ، وجود عناصر جديدة لم تتوافر في مسرحيات « ماسنجر » الأخرى . من أهم هذه العناصر مفهوم « باريس » عن فن الممثل ، ودفاعه عن المسرح . أما حركة الختام فتعتمد على قتل « باريس » على يد « دوميتيان » .

يتسم العملان الكوميديان اللذان كشفنا عن عبقرية « ماسنجر » الحقيقية بالجديّة في هدفهما ، إذ يستخدما فيهما أسلوب « كوميديا

جون وبستر وأخرون.

الطباع « لأغراض أخلاقية - هناك القليل الذي نعرفه عن علاقة « ماسنجر »
بـ « بن جونسون » Ben Jonson ؛ بيد أن البعض يحدس أنها لم تكن
بالعلاقة الودية ، لكن مهما كانت مشاعرهما الشخصية الحقيقية ، فمن
الواضح أن « ماسنجر » درس كوميديات « جونسون » دراسة مستفيضة .
وقد لاقت مسرحية « طريقة جديدة لسداد الديون القديمة » (والتي نشرت
عام ١٦٢٣) نجاحا امتد لفترة زمنية طويلة على خشبة المسرح ، وهذا
يعود الى حيكمتها المحكمة البناء ، واحكام رسم الشخصيات وبساطتها .
والشخصية الطباعية المزاجية الرئيسية هي شخصية « سير جيلز
أوفريتش » Sir Giles Overreach الذي تؤكد المسرحية قسوته وتبلد
احساسه على نحو جعلهما ينطبعان في ذاكرة المشاهدين . تدور حبكة
المسرحية حول وسيلة « الفكك » من حيل « أوفريتش » ، واحباطها عن
طريق الحيلة أيضا . اذ يهدف الى أن يزوج ابنته « مارجريت » Margaret
من رجل ترى دون مراعاة لشاعرها واحاسيسها . وتنجح « مارجريت »
في سعيها للزواج من الشاب الذي تحبه ، ويدعى « توم أولورث »
Tom Allworth .^{١١}

وشخصية « أوفريتش » من أقوى الشخصيات الدرامية في هذه
المسرحية ، اذ يمثل ما كان « ماسنجر » يحاول دائما الكشف عنه وهو
الانعدام الوازع الأخلاقي والقسوة المحضنة اللتين نجد لهما نظيرا في
شخصية « دوميتيان » في مسرحية « الممثل الروماني » .

أما مسرحية « سيدة المدينة » ١٦٣٢ فقد ظهرت بعد فترة انقطاع
طويلة عن الكتابة ، وان تميزت بنفس الكفاءة التي تدل على ثقة الكاتب
في قدراته . بيد أن « ماسنجر » في هذه المسرحية يسخر من المرأة
المعاصرة في شخص « ليدى فروجال » Lady Frugal . والشخصيات في
كلتا المسرحيتين مصورة على غرار شخصيات مسرحيات « المواطن » . كما
اختلفت هاتان المسرحيتان عن مسرحيات « فلتشر » في ابتعاد موقع
الأحداث عن البلاط الملكي واختلاف القيم التي يعبران عنها . كما لم يتم
تصوير المواطنين بطريقة كوميدية ، اذ تم تناول عواطفهم وعلاقاتهم
الغرامية بأسلوب جدي ، وان كان يميل في معظم الأحيان الى الهجاء .

وتعد مسرحية « سيدة المدينة » على نحو ما بمثابة « نقلة » من مسرحيات « جونسون » الطباعية الى كوميديا كونجريف « السلوكية » .
فنجد « ليدي فروجال » المرأة المتعجرفة المتسلطة المسرفة تسيطر على بناتها وشقيق زوجها الفاسق الخليع . ويعبر الكاتب عن القيمة الاخلاقية التي تنطوي عليها المسرحية في الخاتمة وذلك على لسان « سير جون فروجال » :

أتقنوا صنع تويكن الموعودة وانصحوا سيدات
المدينة اللاتي جعلهن الثراء متعجرفات، ان يعتن
في مستواهن ويعربن بكامل ارادتهن في عاداتهن
وفي سلوكهن وفي طريقة مشيهن المهذبة عن
ذلك الفرق بين المدينة والبلاد .

ومن افضل المشاهد في هذه المسرحية ذلك المشهد الذي تحاول فيه « ليدي فروجال » ان تجعل أحد المنجمين يطلع طالبى ايدى بناتها على طريقة خطب ودهن . وهو مشهد شهيد الشبه بمشهد الغزل الذي يدور بين « ميلمنت » و « ميرابل » في مسرحية « هذه هي احوال الدنيا »
The Way of the World للكاتب « كونجريف » .

وللكاتب « توماس ميدلتون » (١٥٨٠ - ١٦٢٧)
Middleton باع طويلا في تاريخ الدراما بمسبواره الفنى الطويل . ويكتشف سيرة حياته الكثير من الغموض شأنه في ذلك شأن الغالبية العظمى من كتاب الدراما في تلك الفترة . وقد ولد عام ١٥٨٠ وليس عام ١٥٧٠ كما كان يعتقد من قبل ، وتلقى تعليمه في جامعة اوكسفورد ، وبحلول عام ١٦٠٢ كان اسمه قد ادرج بالفعل في يوميات « هنسلو » Henslowe كأحد الكتاب المستحقين لأجر في مسابيل اشتراكهم في تأليف بعض المسرحيات . وقد جرب الكتابة في مجالى الكوميديا

جسون وببستر وأخسرون

والتراجيديا سواء ككاتب منفرد أو بالاشتراك مع آخرين . إلا أن كثيرا من أعماله المبكرة تنتمي إلى عالم الكوميديا . وقد لاحظت الناقد « ميس اليس فرمور » Miss Ellis-Fermor في أعماله الكوميديا المبكرة أفصاحها عن نوع معين من الرضا والقناعة بالحياة يبلغان حد السذاجة ، مما يذكرنا بأعمال « تشوسر » Chaucer ، ولا غرابة في ذلك حقيقة لأن « ميدلتون » قد أشار إلى « تشوسر » بقوله : « ذلك الشاعر الانجليزي الدائع الصيت ، صاحب الأفق الواسع » .

وقد سادت هذه الروح من الرضا والقناعة مسرحيته « حيلة للايقاع بالرجل المعجوز » (نشرت عام ١٦٠٨ A Trick to Catch the Old One) حيث أتاحت المشاهد والأحداث في هذه المسرحية التي تنتمي إلى نوع مسرحيات « المواطن » للمشاهد العديد من وسائل المتعة ، وأجواء من المرح والدعابة ، وذلك شريطة أن يتجرد من مشاعر التزمتم الأخلاقي .

بيد أننا نلمس تغييرا في مسرحيته « عذراء تشيبساييد العفيفة » (حوالي عام ١٦١٣ A Chaste Maid of Cheapside) بما ساد فيها من لهجة السخرية والتهكم التي حلت محل البهجة والمرح .

وتكشف الحكمة الرئيسية في مسرحية « عذراء تشيبساييد العفيفة » عن المؤامرة التي يحيكها الأبوان كي يجبرا ابنتهما الطاهرة « مول » Moll على الزواج من الفارس « الويلزي » المنحل « سير ولتر مورهاوند » Sir Walter Whorehound . وهذا التغيير في الجوهر الدرامي بما اكتنفه من تهكم وافتقار إلى المرح قد أدى بالكاتب مدلتون في النهاية إلى كتابة التراجيكوميديا والتراجيديا وربما يرجع هذا التغيير إلى تأثره بكتابات « ويليام رولي » William Rowley .

كما كتب « ميدلتون » أيضا مسرحية « الساحرة » The Witch التي لم تصادف نجاحا في حينها ، وتم حفظها كمخطوطة حتى عام ١٧٧٨ ، وتم نسخ شخصية الساحرة « هيكات » Hecate وأغاني الساحرات من

هذه المخطوطة واضافتها للمخطوطة التي تحوى النص المزور مسرحية
« ماكبث » .

لا نعرف عن « ويليام رولى » سوى القليل من الحقائق التي تتمثل
فى اشتغاله بالتمثيل واشتراكه مع « ميدلتون » فى كتابة بعض الاعمال
الدرامية . وبعد محاولتين دراميتين لم تحققا نجاحا تمثلتا فى مسرحية
« مشاجرة عادلة » (نشرت عام ١٦١٧) A Fair Quarrel ومسرحية
« الفجرية الاسبانية » (التي حضر عرضها الامير تشاولز فى مسرح
« وايت هول » Whitehall فى عمام ١٦٢٢) The Spanish Gipsy
تسكن « رولى » و « ميدلتون » من كتابة مسرحية كتب لها الخلود هى
مسرحية « الخائن للمبادىء » (١٦٢٢ . ونشرت عام ١٦٥٢)
The Changeling . واسم المسرحية مشتق من حبكة ثانوية كوميدية
نافهة ربما يرجع تأليفها الى « رولى » .

تم حبكة المسرحية الرئيسية عن مهارة درامية فائقة ومقدرة عميقة
على التأثير فى المشاعر ، مما جعلها تكاد تدفع بالمشاهدين الى قلب الأحداث.
فى غير قليل من العنف . تدور الحبكة حول السيميو Alsemero
الذى يقع فى غرام بياتريس Beatrice المخطوبة ل « يراكو »
Piracquo . أما « دى فلوريس » De Flores الذى يمثل روح الشر
فى هذه التراجيديا فيحب « بياتريس » ، فى حين انها تكن له عظيم
الكراهية . ولكى تنقذ « بياتريس » نفسها من هذه الورطة تطلب من
« دى فلوريس » أن يقتل « يراكو » وبذا تقع تحت سيطرته ، ثم يتكشف
لها تدريجيا حقيقة الشمن الذى يطالبها به ، وهو ان تبادلها جبا بحبه .

وقد عالج الكاتبان المشاهد التي تجمعهما باقتدار عظيم :

امن الممكن أن تكون على هذا القدر من الشر ا

أو يساورك هذا القدر من مشاعر القسوة واللؤم .

كى تجعل من مصرعه وأدا لشره ا

جسون وبسستر واخسرون.

ان لهجتك جريئة وبغيضة
ولا أدري على أى نحو أستطيع غفرانها لك
دون انتهاك لمشاعر الحياء الواجبة .

فبرد عليها. دى فلوريس :

هىء ! أنسيت نفسك !

امرأة منغمسة فى الدماء وتشهدق بالحياء !

وتردد الخاتمة أصداً هذه النغمة القوية عندما يكتشف « السيمبرو »
جزيمة «بياتريس» ، التى يقتلها دى فلوريس ، والذي سرعان ما ينتحر .

استطاع الكاتبان على نحو يدعو الى العجب والغرابة أن يجعلوا
المشاهدين يدركون أن هذه الشخصيات تسمو عن كونها مجرد دعى
يحركها المؤلفان . إذ أضفيا عليها نوعاً من قوة الشخصية والتفرد ، رغم
الشر الذى يتسلل فى داخلها ، فـ « دى فلوريس » يمتاز بالثبات على مبدأ
الشر ، و « بياتريس » تميزت بإخلاصها الرومانسى الذى لا يعطى اعتباراً
لجميع القيم الأخلاقية . كما أن القسعر يمتاز بالقوة ، وقد امتاز هذا
العمل على الاجمال بالمهارة والاتقان مما جعله يشبوا مكانة سامية بين
مسرحيات تلك الفترة .

من المحتمل أن « ميدلتون » كتب مسرحية أخرى بمفرده قبل
مشاركته « رولى » فى كتابة « الخائن للمبادئ » ، وهى المسرحية
التراجيدية « النساء يحذرن النساء » (حوالى عام ١٦٢٠) *Women Beware Women* ،
التي تتناول مؤامرة معقدة لاقامة علاقة جنسية غير
شرعية ، استخدم فيها مباراة فى الشطرنج بين اثنين من الشخصيات
كأحد دوايق الأحداث . كما عاود استخدام هذه التيمة بمهارة فائقة فى
مسرحية ساخرة ذات مغزى سياسى بعنوان « مباراة الشطرنج » (عرضت
عام ١٦٢٤) *A Game at Chess*

تدور مسرحية « مباراة الشطرنج » حول عروض الزواج من فتيات اسبانيات التي كان يقترحها جوندومار Gondomar ، السفير الاسباني في إنجلترا على « الأمير تشارلز » ، بيد أن هذه الاقتراحات لم تلق استحسانا لدى عامة الشعب . ولذا عندما عاد الأمير تشارلز من مدريد دون عروس أقيمت احتفالات شعبية في جميع أنحاء المملكة . وقد عبرت هذه المسرحية عن مشاعر الجماهير في تلك الفترة ؛ ولذا شهد عرضها نجاحا هائلا حتى تدخل السفير الاسباني لايقاف عرضها .

أما « جون فورد » (١٥٨٦ - ١٦٣٩) John Ford فيعد من كتاب الدراما المبرزين أثناء الفترة الأخيرة من عهد « أسرة ستيوارت » . بدأ « فورد » الكتابة في فترة مبكرة من حياته في عام ١٦٠٦ عندما نظم قصيدة رثائية ، أما كتابته للمسرح فقد بدأها في فترة لاحقة . ومن أفضل أعماله المسرحية « ساحرة ادمونتون » The 'Witch of Edmonton التي شارك في كتابتها « رولي » و « ديكر » ، ومسرحية « اكتئاب العشاق » (عرضت عام ١٦٢٨ ، ونشرت عام ١٦٢٩) The Lovers' Melancholy ومسرحية « تضحية العاشق » (نشرت عام ١٦٣٣) Love's Sacrifice . ومسرحية « القلب الكسير » (نشرت عام ١٦٣٣) The Broken Heart . ومسرحية « من المؤسف أنها عاهرة » (نشرت عام ١٦٣٣) 'Tis Pity She's a Whore .

تبرز مسرحية « القلب الكسير » مقدر « فورد » الفذة في مجال التراجيديا . وهي مسرحية من نوع مسرحيات الرعب والفرع وهي تعطي من قدر العاطفة المشبوبة المتأججة، كبديل حتمي لغياب الوازع الأخلاقي . وهو نفس معنى القدرية الرومانسية الذي يقدمه الكاتب كمبرر لحب « جيوفاني » المحرم لأخته « أنابيللا » Annabella في مسرحية « من المؤسف أنها عاهرة » ، التي تتميز أشعارها بالرصانة والجدلية . رغم أنها تزخر بمشاهد الرعب والفرع التي تتخلع لها القلوب لشذوذها ووحشيتها . تصل هذه المشاهد إلى ذروة الشذوذ الوحشي في ذلك

جسون ويسترو وأخسرون

المشهد الذي يندفع فيه « جيوفاني » وسط الضيوف بعد أن قتل « أنابيل » حاملا سيفه وقد انغرس قلبها في طرفه يقطر دما .

أما « جيمس شيرلي » (١٥٩٦ - ١٦٦٦) James Shirley فمن حقه أن يعد آخر كتاب النراما في العصر الاليزابيثي وعصر أسرة ستيوارت . امتد مشواره ككاتب درامي ابتداء من عام ١٦٢٥ وحتى اغلاق المسارح في عام ١٦٤٢ .

كان « شيرلي » من أنصار الملك أثناء الحرب الأهلية ، وبعد عودة النظام الملكي في عام ١٦٦٠ ، عاد الى لندن حيث كانت مسرحياته لا تزال تحظى بالشعبية على مسارحها ، بيد أنه لم يكتب مسرحيات جديدة . وقد احترق منزله أثناء الحريق الهائل الذي شب في لندن في عام ١٦٦٦ ، وبعد هذا الحادث بأيام قلائل توفي هو وزوجته في نفس اليوم . ولا يزال عدد كبير من نصوص أعماله موجودا حتى اليوم ، ويرجع ذلك الى أنه عندما أغلق البيوريتانيون المسارح تحول اهتمامه من تأليف المسرحيات الى القيام بطباعتها .

ويتراوح انتساجه الدرامي بين الكوميديا والتراجيكوميسديا والتراجيديا . ويعتقد « شيرلي » ذاته أن مسرحيته التراجيدية « الكاردينال » (١٦٤١) The Cardinal هي أفضل مسرحياته . وهو اعتقاد صحيح ، رغم اعتقاد البعض أنه بالغ في تقديره لقوة هذه المسرحية التي تعد آخر تراجيدياته . إذ أنه قبل ذلك بعشر سنوات قام بكتابة مسرحية مماثلة في القوة الدرامية بعنوان « الخائن » (١٦٣١) ، وطبعت عام ١٦٣٥ (The Traitor) .

تتناول مسرحية « الخائن » حياة « لورنزو دي ميديتشي » Lorenzo de Medici في غير قليل من التصرف ، وتقدم صورة رائعة ومروعة لذلك الدوق الطموح الفارق في شهواته الذي حاك الميديه من المؤامرات والسياس لكى يحقق رغباته وطموحاته . وفي النهاية يفات الزمام من يده ، ويلقى نهايته في مشهد تكتنفه الأحوال .

ويرى ف. س. بواس F.S. Boas في عرضه الموجز الرائع لهذه المسرحية انه « طالما ان معيار الفن التراجيدي الحق لا يكمن في عدد الضحايا في خاتمة المسرحية ، فان المسرحية التي تتأرجح بين اللغة الطنانة والشعر ، تفتقر الى اسباب العظمة الحقيقية » .

ومسرحية « الكاردينال » تدبر بالكثير للكاتب « وبسنر » ، ذلك الكاتب الذي انغمس « شيرلي » في دراسة اعماله دراسة مستفيضة بغرض محاكاة أسلوبه وموضوعاته . ويعد الكاردينال الشخصية المحورية التي يدور حولها موضوع المسرحية ، رغم انه يتوارى في خلفية الأحداث حتى الفصل الخامس ، ففي البداية لا يبدو سوى مجرد شخص يخطط لتحقيق رغبته في زواج ابن أخيه من « روزورا » Rosaura ، بيد انها تزوج « دالفارز » D'Alvarez . وأثناء حفل الزواج يقتحم ابن الأخ ورفاقه المقنعون الحفل ، ويقومون بخطف « دالفارز » ، ثم سرعان ما يعودون بجثته ويلقونها تحت قدمي العروس . وطوال هذه الأحداث يبدو الكاردينال مجرد شخصية ثانوية . لكنه في تلك اللحظة يرتقى موجة الأحداث ويسيطر عليها سيطرة تامة بمبادرته المرعبة . وفي النهاية يقتل « روزورا » ثم يلقي جثته بعد ذلك . والمسرحية تزخر بالأحداث الفظيعة المرعبة ، وبهذه المشاهد الهائلة تسدل الستار على تلك السلسلة من المسرحيات العظيمة التي ظهرت أثناء العصر الاليزابيثي وامتدت قرابة نصف قرن من الزمان .

في عام ١٦٤٢ صدر قرار بإغلاق المسارح الذي أكد على : أن الملامح العامة لا تتلاءم وتلك الفترة العصيبة من الأحداث العامة المتساوية ، وأن المسرحيات التي تقدم على المسارح العامة لا تناسب هذه الفترة من فترات الصحوة الدينية .

بيد انه كانت هناك عروض مسرحية خاصة ، وثمة اصيادات مسرحية رغم عدم امكانية عرضها على خشبة المسارح .

جسون وبسستر وأخسرون

وتعد أعمال « سسير ويليام دافينانت » (١٦٠٦ - ١٦٦٨)
Sir William Davenant بمثابة حلقة الصنصلة الرئيسية التي تربط
بين دراما فترة ما قبل الحرب الأهلية ودراما فترة احياء الملكية وهو ابن
لتاجر نبيذ في أوكسفورد ، كما قال عنه البعض إنه الابن الروحي
لشكسبير .

كان والده يتمتع بالثراء ، وقد اختار « ويليام » أن يلتحق بالبلاط
الملكي بدلا من الذهاب الى الجامعة، وبذا أصبح تابعا «لدوقة ريتشموند»
وقد توافرت معلومات كثيرة عن حياته منذ لحظة التحاقه بالعمل في
البلاط وذلك بالمقارنة بالعديد من معاصريه من الكتاب .

كما كانت له علاقة بالبلاط في آخر العصر الاليزابيثي بفضل عمله
لدى سير فواك جريفيل Sir Fulke Greville «صديق» سير فيليب
سيدني ، كما يشهد على اتصاله المباشر بالملك « تشارلز » تعيينه شاعرا
للنصر الملكي خلفا لـ « بن جونسون » في عام ١٦٣٣ .

اثناء تلك الفترة قتل « دافينانت » تابعه في مبارزة ، الا أنه حصل
على عفو بعد تهديده بالنفى .

ثم تورط فيما بعد في مؤامرات لمؤازرة الملك ضد البرلمان ، وفي
عام ١٦٤٢ رحل مع حاشية الملك الى فرنسا ، ومن بين مغامراته العديدة
تذكر عودته الى انجلترا والقاء القبض عليه وايداعه أحد السجون . بيد
أنه بفضل حسن حظه ، والذي يبدو أن نصيبه منه وفير ، حصل على عفو
عام من كرومويل Cromwell .

وخلال مشوار حياته الغريب الذي شهد تقلب الأقدار لم يتخل
« دافينانت » عن طموحه العارم في النجاح ككاتب درامي .

فبداية من عام ١٦٥٦ شرع في تنظيم حفلات عروض مسلية على
مسارح خاصة بمساعدة قلة من البيوريتانيين المتعاطفين معه من اصحاب

موجز تاريخ الدراما الانجليزية

الشان في الدولة . وفي عام ١٦٥٦ تمكن من انتاج مسرحية « حصار رودس » ، وهي ملهاة شعرية موسيقية ، وهكذا من خلال شكل من اشكال الاوبرا عادت الدراما الى خشبة المسرح .

وفي عام ١٦٥٨ أنتج عملين آخرين من نوع الملهاة الشعرية الموسيقية هما : « قسوة الاسبان في بيرو » *The Cruelty of the Spaniards in Peru* ، و « تاريخ حياة فرانسيز دريك » *The History of Francis Drake* ، واللتين لم تكن لاي منهما قيمة درامية تذكر ، لكنهما تدلان على تصميم « دافينانت » للاحتفاظ بالدراما في قيد الحياة رغم جميع الصعوبات .

في مايو عام ١٦٦٠ أعيد الملك « تشارلز الثاني » الى العرش ؛ وبذا انتهت الحاجة الى أي شكل من اشكال التحويل بشأن العروض الدرامية .

فترة احياء الملكية

اختلف مسرح أعوام (١٦٦٠ - ١٧٠٠) اختلافا جذريا عن المسرح أثناء العصر الاليزابيثي وبداية القرن السابع عشر، عندما كان الكاتب الدرامي لا يزال محتفظا بحس جماعي يربطه بالمجتمع ككل . وهو ان كان يهدف الى ارضاء البلاط الملكي ، الا ان عواطفه ومشاعره الحقيقية كانت منحازة الى جانب قطاعات عديدة من الشعب .

ولم تكن مسرحية مثل . حلم ليلة في منتصف الصيف « لتظهر في فترة احياء الملكية ، اذ ادت الحرب الأهلية الى فقدان إنجلترا شيئا ما في أعماق روحها . هذا الاحساس بالخسارة ، وان يكن غير مدسوس في معظم الأحيان ، فقد كان ذا أثر عميق على الدراما .

أصبح المسرح سكرًا على البلاط أكثر من أي وقت مضى ، كما أصبح معظم المترددين عليه من رجال البلاط وحاشيتهم .

ولم تعرض الدراما صورة كاملة عن نوعية الفكر الذي ساد إنجلترا في فترة الأربعين سنة الأخيرة من القرن السابع عشر ، لأننا لا نستطيع أن نخفل إنجازات الجمعية الملكية ، وكتابات « بنيسان » Bunyan و « لوك » Locke التي ظهرت في تلك الفترة والتي اُتسمت بالاعتدال والعقلانية ، وإن لم يكن لها من أثر على الدراما .

لكن لحسن الحظ في مقدورنا أن نسجل هنا ما سطره مشاهد المعنى هو « صامويل بيبس » Pepys في مذكراته التي يؤكد فيها أن ذوق

جمهور ذلك العصر لم يتجسد في مساهمتهم للمسرحيات الجديدة الراجحة من نتاج عصرهم فحسب ، بل تخطاه الى الاستمتاع بأعمال شكسبير وبن جونسون والعديد ممن سلفهما من الكتاب الدراميين .

ورغم أن كتاب الدراما الجدد في تلك الفترة كانوا يفتقرون الى المهوبة الدرامية ، فانهم تمتعوا برشاقة الأسلوب والتميز الفني .

من أبرز هؤلاء الكتاب « جون درايدن » (١٦٣١ - ١٧٠٠) ، بانجازاته المتنوعة في مجالات الكوميديا ، والمسرحية البطولية والتراجيديا . وتفوق معظم هذه الانجازات في الأهمية ومقدرته النقدية الفذة على تقييم أعماله الأدبية وأعمال الكتاب الآخرين .

لقد كان على الدراما أن تنتظر ظهور « جورج برنارد شو » حتى تحظى بكتاب درامي يفسسارح « درايدن » في مقدرته على تقييم أعماله الإبداعية بسبل هذا الوضوح والاعتدال .

ومن بين كل الأعمال الدرامية المتنوعة التي أنتجها ذلك العصر هناك نوعان يمثلان تلك الفترة خير تمثيل وهما المسرحية البطولية التي كانت بمثابة رمز الى حنين العصر الجارف الى نوع من المثالية لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع مطلقا ، وهي مثالية تطوى على اعلاء للحب والشرف اللذين يتطلع الى تحقيقهما المشاهدون وكتاب الدراما ، وان كانوا يؤمنون باستحالة ممارستهما في الحياة اليومية العادية .

النوع الدرامي الآخر هو « كوميديا السلوك » التي تتميز برشاقة الأسلوب وسرعة البديهة والتشكك في طبيعة الدوافع البشرية ، وهي بذلك تعكس بطريقة واقعية الحياة اللااخلاقية لرجال البلاط الملكي .

بيد أن هناك اختلافا بين هذين النوعين الدراميين ، ففي حين أن التراجيديا البطولية ، والتي تعد في أسوأ حالاتها ظاهرة مرضية اعتزت الدراما عبر تاريخها الطويل ، أدت دورها في ارضاء جمهور عصر

فترة احيساء الملكية.

لحياء الملكية ، وان فشلت في ارضاء مشاهدى العصور التالية ، نجد أن الكوميديا السلوكية قد حظيت عن جدارة بالوجود الدائم على خشبة المسرح الانجليزي ما دام هناك جمهور لا يشوب ذوقه المسرحى نوع من التزمتم الأخلاقى .

من أوائل الكتاب الذين مارسوا كتابة الكوميديا السلوكية « سير جورج ايشيرج » (١٦٣٥ - ١٦٩١) الذى حقق شهرة بأعماله الكوميديية الثلاثة وهى « الانتقام الكوميديى » (١٦٦٤) ، و « ستفعل ذلك ان كان فى استطاعتها » (١٦٦٨) ، و « رجل الموضة السائدة » (١٦٧٦) .

ولقد كان « ايشيرج » أول من أدرك امكانية كتابة كوميديا باللغة الانجليزية على نهج « موليير » ، ورغم أنه لم يضارع « موليير » فى مهارته ورغم افتقاره الى حساسيته الفنية ، الا أن أعماله حققت شعبية ضخمة . كما أن مسرحيته الثانية « ستفعل ذلك ان كان فى استطاعتها » حظيت بنجاح هائل للدرجة أن السيد « بيبس » لم يجد مكانا فى المقاعد الخلفية للمسرح واضطر أسفا الى دفع ثمن تذكرة فى المقصورة لشاهاذتها .

اما مسرحية « رجل الموضة السائدة » ، فهى على غرار أعماله جميعا ، لا تحتوى سوى على القليل من الأحداث ، فهى تدور حول خطة غرامية ، لكن بما أن جميع الكتاب متورطون فى هذا النوع من الخطط طوال الوقت ، تبدو هذه المؤامرات الغرامية مجرد روتين وليست جزءا من الحبكة الدرامية .

بطل المسرحية هو دوريمونت وهو شخصية عصرية بالغة التناقض يستطيع من خلال تعبيراته الموجزة الذكية أن يؤثر على أية امرأة ، كما يجيد تبرير سلوكه الشائن بإيراد عبارات غامضة تنطوى فى ظاهرها على التناقض . كما أنه فى خططه لايقاع النساء فى حباله يستغل حماقة « سير فوبلنج قنتر » رجل البلاط الزائف الذى يحاكي فى تصرفاته التقاليع الفرنسية السائدة حينذاك .

وقد أدى نجاح « ايشيرج » بطبيعة الحال الى ظهور عدد من الاعمال التي تحاكي أسلوبه مثل مسرحية « حديقة التوت » (١٦٦٨) للكاتب المسرحي « سير تشارلز سيدلي » التي كتبها على نهج مسرحية ايشيرج « الانتقام الكوميدي » وأن كان قد تأثر بموليير في بعض التفاصيل .

أما « ويليام ويشرلي » فقد دخل مجال الكوميديا السلوكية بقدراته العقلية التي فاقت مواهب أقرانه من الكتاب المسرحيين . وترتكز شهرته على أربع مسرحيات هي « حب في غابة » (١٦٧١) ، و « مدرس الرقص المهذب » (١٦٧٢) ، و « الزوجة الرييفة » (١٦٧٥) ، و « الرجل النزيه » (١٦٧٦) .

تناول مسرحيته الأولى « حب في غابة » أنماط الحياة المعاصرة بتقاليعها الزائفة ، وتدور أحداثها في حديقة « سانت جيمس » وهي تحلو في ذلك حذو مسرحية « حديقة التوت » للكاتب « سيدلي » ، مما يسهل على المشاهدين التعرف على هذا الشبه بين مواقع الأحداث لأول وهلة .

وتتكون الحكمة من عدد من الخطط الغرامية في غاية التعقيد مما أضر بالوحدة العضوية للمسرحية وبنائها الدرامي .

أما مسرحية « مدرس الرقص المهذب » التي تحتوي على عناصر جد هزلية فهي تقوم على حبكة ترتكز في الأساس على حيلة البطلة التي تحاول اخفاء علاقتها الغرامية بادعاء أن عشيقها ليس سوى معلم للرقص ، ولا تربطها به أية علاقة أخرى .

كما تتضمن المسرحية تعليقات وملاحظات تهكمية تفسخ بالسلوكيات السائدة في تلك الفترة ، كما أنها تحتوي أيضا على شخصيات ينطوى سلوكها على قدر غير قليل من فضح وتعريض بسلوكيات المجتمع الفرنسي والاسباني .

فترة احياء الملكية

اما مسرحية « الزوجة الريفية » فتمتاز بحبكة أكثر متانة ، وان آثاره قدرا أكبر من الاستهجان . ورغم أن فضل « موليير » على هذه المسرحية عظيم ، فان روح المسرحية وقدرا كبيرا من بنائها كانا من ابتكار الكاتب .

كانت النغمة السائدة في هذه المسرحية من الابتذال في غاية ، بيد أن المرء في مقدوره أن يشعر بوجود عقلية فذة تتميز بالسخرية والتهكم تتوارى خلف هذا العهر الفاضح . ويشعر المرء كذلك أنه في رحاب الكاتب الهجائي الفذ الأوحده في عصر احياء الملكية ، وان لم يصل الهجاء عنده الى حد الكمال . فالكاتب الهجائي بحق هو الذي يرفض قيم المجتمع الذي ينهض لادانته ، إلا أن دوافع « ويشرلى » الهجائية لم ترق الى هذا المستوى ، فهو يعبر في أعماله عن الازدراء دون أن تصدر عنه ادانة اخلاقية لما يلمسه في المجتمع من حوله من فساد ، وعلى وجه العموم يلمس المرء في أعماله ملامح عقلية تهكمية خبرت جميع أشكال العهر في عصره ، وتمكنت على نحو ما من التعبير عن عظيم الازدراء ، وان وجدت متعة في سرد هذه البذاعات .

كانت مسرحية « الرجل النزيه » آخر وأكثر أعماله تأثيرا ، حيث يتضح فيها مدى وعيه بالانتقادات التي وجهت الى بلذات مسرحية « الزوجة الريفية » . وهذه المسرحية تدين بالكثير لمسرحية موليير « عدو البشر » وان كنا لا نزال نلمس فيها روح « ويشرلى » الفنية المنفردة .

والشخصية الرئيسية في هذه المسرحية هي « ماني » ، المقتبسة من شخصية « ألسنت » في مسرحية « عدو البشر » ، « كلب البحر الجلف في تصرفاته » ، الذي يظهر الكراهية لكل البشر ، رغم أنه يخفي وراء هذه الكراهية حبا كبيرا .

وقد أضفى « ويشرلى » على مسرحيته قدرا من الحيوية الدافقة في معالجته للخطط الغرامية والأحداث الأخرى يفوق تلك التي أضفاها موليير على مسرحيته .

وبينما ركز « موليير » على شخصية « السسنت » نجد « ويشرلى » لا يفتنح بحكاية « مانتلى » بل يضيف اليها شخصيات كوميدية مشيرة وعظيمة التنوع .

ولقد اذان ماكولاي Macaulay « ويشرلى » لاسنلابه مسرحية « موليير » عنفوانها وجمالها ، لكن مما يشفق ل « ويشرلى » انه اضطر الى التصرف فى شخصية « السسنت » لكى تتلائم وأحوال المجتمع الانجليزى فى اثناء هذه الفترة . وقد تبينى ناقد فرنى متعاطف مع « ويشرلى » هو « بيروما » Perromat هذا الرأى اذ صرح قائلا : « لو أن « مانتلى » قد تحدث بلغة « السسنت » لكانت الصورة التى يقدمها « ويشرلى » لعصره زائفة ، ولما تمكن الجمهور من معرفة حقيقتها » .

ولقد تأثر « ويشرلى » بأسلوب مواطنه الانجليزى « بن جونسون » ، والكاتب الفرنسى « موليير » ، ولذا لا نعجب أن نجد فى شخصية « مانتلى » بعض ملامح الشخصيات التى نصادفنا فى كوميدى الطباع .

أما « ويليام كونجرىف » (١٦٧٠ - ١٧٢٩) فيعد خاتم كتاب الكوميدى فى فترة احياء الملكية وأعظمهم قدرا . وقد هبطت عليه الشهرة دون تمهيد وهو فى سن الخامسة والعشرين ، عندما كتب مسرحية « العجوز الأعبى » (١٦٩٥) ، التى أتبعها بثلاث مسرحيات كوميدية فقط هى : «المخادع» (١٦٩٥) ، « حب فى مقابل حب » (١٦٩٥) ، « وهذه هى أحسوال الدنيا » (١٧٠٠) The Way of the World : بيد أنه اثناء فترة انهماكه فى كتابة هذه الأعمال الكوميدية قام بكتابة مسرحية تراجيدية هى « العروس فى ملابس الحداد » (١٦٩٧) الا أنه فى الثلاثين من عمره هجر الكتابة للمسرح فجأة .

والحقيقة أنه توجد القليل من الأعمال الكوميدية الحقيقية فى تاريخ الأدب المسرحى الانجليزى ، بيد أن أعمال كونجرىف الكوميدية تحتل مركز السدارة بين هذه الأعمال الكوميدية القليلة ، فالكوميدى عنده ليست

فترة احياء الملكية

مجرد هزل ، ينتج عن وضع الشخصية في ملابس ناجمة عن ظروف غير ملائمة ، فتثير الضحك ، وليست مجرد مسرحية تدور حول المؤامرات الغرامية ، ثم تنتهي نهاية سعيدة ، والتي صنفها مؤرخو الدراما تحت مسمى « الكوميديا » لكي يريحوا أنفسهم من عناء تصنيفها . كما انها ليست تصويرا كاريكاتوريا ، لأن مثل هذا النوع ، مهما كان مضحكا ، يستمد حيويته وفعالته بالاشارة الى حيوات اخرى خلاف شخصياته على خشبة المسرح .

اما الكوميديا في أدق وأصدق معانيها ، كما يؤكد ميرديث Meredith ، تعتمد على رؤية ومفهوم الكاتب للمجتمع والذي تعد أعماله مرآة لعصره ، تنعكس فيها شدوده وانحرافاته عن المعايير المتعارف عليها . ولا بد أن يكون المجتمع وخبور المسرح على وعى بالفوارق الدقيقة ، فان كان المجتمع تسوده القيم الأخلاقية ، فسوف تكشف الكوميديا الانحرافات عن هذه القيم السائدة . بيد أن كوميديا فترة احياء الملكية لم تكن لتعد الانحراف عن المعايير الأخلاقية مثالب ينبغي كشفها وفضحها ، وانما وضعت نصب عينيهما فضح كل ما يشذ عن معايير السلوك والميافة والذكاء وسرعة البديهة .

ولمعالجة هذا النوع من الدراما كان في مقدور « كونيغريف » أن يبدتوحي أعمال « بن جونسون » و « موليير » .

ورغم أن « بن جونسون » كان يعرف ملامح الكوميديا الحقيقية ، وما ينبغي أن تتسم به ، بيد أنه لم يحظ مطلقا بجمهور من المشاهدين يميز بين هذه الفوارق الدقيقة ، وان لم يمنع هذا من تحقيق بعض هذه السمات واللامح في مسرحيته « عالم الكيمياء القديمة » ، وفي أجزاء متناثرة من مسرحيته « المرأة الصامتة » The Silent Woman .

أما « موليير » فقد عاش في عالم مختلف ، عالم الطبقة الراقية يتقاليدها المفرطة في التهذيب والرقية . بيد أنه ليس من المستبعد أن

عوجز تاريخ الدراما الانجليزية

يكون الانسان على خلق حميد ويفشل في هذا العالم . ولذا لابد أن يتأقلم مع مجتمعه ويعتق المعايير السلوكية لهذا المجتمع حتى يعترف به ضمن أعضائه العاملين .

ان ما يفسر الاباحية والترخص اللذين يميزان كوميديا « فترة احياه الملكية » تلك العلاقة الازلية بين الكوميديا والمجتمع ، لانه اذا اراد كتاب هذه الفترة معالجة الكوميديا ، فلا بد أن يكتبوا أعمالا كوميديا تتسم بالانحلال ؛ لأنها ببساطة تستلهم حياة المجتمع الذي يعيشون في وحايه .

كان المسرح في تلك الفترة يكتظ بالمراد البلاط الملكي وأناس آخرين من النبلاء يفوقونهم في الانحلال الخلقى . وكان الاتباع والخدم يشعرون جميع مقاعد شرفات المسرح الملبيا ، أما النساء فكان يفشين المسارح مرتديات أتنعة على وجوههن ، وكان الجميع يعرف سلفا ما سوف يعرض على خشبة المسرح .

ويحتج « تشارلز لامب » الذي اشتهر عنه تمصبه لدراما تلك الفترة ، وذلك في معرض دفاعه عنها ، بأنها دراما مصطنعة ، ومتكلفة ، تفتقر الى الجدية والواقعية ، ولذا فليس هناك من ضرر منها ، لكن « ماكولاي » اشتط في تعنيفه إياها على نحو تعوزه اللباقة ، بيد أن « ماكولاي » كان محقا عندما نضع في الاعتبار اعتقاده ان هذا النوع من الكوميديا كان يستلهم مفاهيم وظروف المجتمع المعاصر ، ولا يجنح الى الخيال بل الاطلاق .

وعلى عكس شكسبير ، شيد « كوتجريف » عالما واحدا في جميع مسرحياته ، كما أن جميع أعماله الكوميديا تحمل نفس القيم .

ولذا ؛ فان انتقال شخصياته من مسرحية الى أخرى لن يشعروهم بالغرابة فهناك عالم واحد ينظم جميع أعماله ، وتسيطر عليه مفاهيم محددة . فالتراجيديا وما تثيره من عواطف الشفقة والرثاء لا يحق لها ولوج هذا العالم ، فالانغماس في العواطف يعد دليلا على انعدام الذوق .

قوة احياء الملكية

أما رشاقة الأسلوب وسرعة البديهة والألمعية فهي من ركائز الدراما ،
والحديث عن الأخلاق والاشادة بها أمر يدعو الى السام ، كما يدعو الى
ذلك أي حديث صادر عن القلب وينطوي على اخلاص وصدق .

الكثير مما كتب عن كونجريف وافته الدرامي يدعو الى الأسى ويفتقد
الصدق . كما أن بعض النقاد ، ولا نستثنى منهم « ناكري » الذي
لا نملك سوى أن نحسن الظن بحسه النقدي ، قد اغرقوا في الذم الى حد
الشطط والتجريح .

بيد أننا لا نعدم كاتباً مثل الشاعر « سوينبرن » الذي سطر ببراعة
أعظم نقد لأعمال كونجريف الدرامية . يقول سوينبرن : « أن عقلية
كونجريف تتميز بالصفا والبرود والمحدودية وهي تشبه السيف في
مضائه ولعانه » وحدها ، إذا جاز لي التعبير ، قاطع وجارح كحد السيف .
وهو يملك من عمق الفكرة وتعدد الخبرات ما يفوق ما نجده في أي كاتب
درامي انجليزي آخر منذ عصر احياء الملكية . وحتى في أسوأ أعماله ، لم
يصل الى درجة الفظاظة والابتذال اللذين كانا من سمات عصره . فكل شيء
واضح وصريح في أعماله وأن لم ينبج من القسوة وضيق الأفق ، فهو
لا يكلف نفسه عناء الآن يلج عالم المشاعر الأخلاقية لائذا به من فظاظة
وقسوة عاله . فان كان عاله تبهظه العلل والأمراض فهو لا يزال نابضاً
بالحياة ، وإن كانت هناك دعايات ومشاعر نبيلة فهي لا تعدم الصدق
والمعيرية . إن أسلوبه هو نموذج للرشاقة اللفظية والحيوية المنضبطة ،
وهو صاحب أكبر التعبيرات قوة والمعية في الأدب الانجليزي . ونحن
لا ندعي أن أسلوبه لا تشويه شائبة ، أو يمتاز بالسمو والرفعة ، فتلك
سمات أسلوبية تنتمي الى عصور أخرى وعقليات جد مختلفة . بيد أنه
ككاتب كوميدي يفوق أفضل من جاءوا بعده ، كما تفسارح موهبته
الكوميديّة موهبة أسلافه من كتاب الدراما .

كما أننا نلحس في مسرحية « العجوز الأعزب » بعض مظاهر هذه
المهارة وذلك رغم ازدحام أحداثها بمؤامرات العشق الى حد كبير .

تدور الشبهة الرئيسية التي يعبر عنها العنوان حول مغامرات هارتسويل Heartwell ، المجرور الأعزب الذي كان على وشك الوقوع في مصيدة الزواج .

ومسرحية « المجرور الأعزب » ، مثلها في ذلك مثل معظم الأعمال الكوميديية في فترة احياء الملكية ، تمتاز باحتوائها على مجموعتين من الشخصيات : ذوى الفطنة والدهاء Whis الذين يستحوذون على تعاطفنا ، والأغبياء السذج البلهاء ، ولا تنطوي الخاتمة على انتصار الخير على الشر ، بل غلبة أصحاب الفطنة والدهاء على الأغبياء .

من الممكن أن تكون هاتان المجموعتان من الشخصيات على نفس القدر من السوء الأخلاقي والسلوكي بيد أن هذا لا يشكل أهمية في المسرحية ، فذوو الفطنة والذكاء ، مهما كانت معانيهم ومطالبهم ، يمتلكون على الأقل حسن التصرف ورشاقة الأسلوب وحلاوته ، وهم لا تدهمهم الأحداث قط ، فهم دائما ثابتو الجنان ، ولذا فإن جميع تصرفاتهم تتوجها مسألة من الجاذبية والفتنة .

ولا نستبعد أن أصدقاء « كونجرىف » قد أخبروه بضعف حبكة مسرحيته « المجرور الأعزب » ، وذلك لأنه عند كتابة مسرحية « المخادع » « The Double-Dealer » كان يضع نصب عينيه نظرية الدراما وكيفية معالجة الحبكة . ولذا أضفى على هذه المسرحية حبكة واضحة المعالم قوية ، وإن اكتسبت أهمية تفوق تلك التي تتطلبها الكوميديا السلوكية . بيد أنه تدارك هذا الخطأ عند كتابة مسرحية « حب في مقابل حب » Love for Love التي تعد من أفضل كوميديات السلوك في اللغة الانجليزية . ومما يدل على جاذبيتها التي لم يؤثر فيها كر الأيام وتغير الأذواق على مر العصور ، النجاح العظيم الذي صادفته عند عرضها على خشبة المسرح أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية .

من الواضح تمتع هذه المسرحية بحبكة واحدة تسيطر على الأحداث ، عبارة عن مؤامرة عشق واحدة تتفرع عنها المؤامرات الأخرى .

فترة اجيالا، الملكية

تدور هذه المسرحية حول حكاية « سير سامبسون » Sir Sampson ، الذى يعد بسداد ديون ابنه فالنتين Valentine اذا وافق علي أن تسول الشركة الى أخيه الأصغر « بن » Ben الذى يعمل بخارا « بيند أن « بن » يرفض الزيجة التى يقترحها عليه والده ، وهنا يفكر الرجل الفجوز فى أن يتزوج ، تقع عيناه على انجيليكا Angelica التى تحب « فالنتين » فى صمت ، والتي لم تجد مناصاً من مسامرة رغبات « سير سامبسون » وذلك بالقدر الذى يكفى لمساعدة حبيبها « فالنتين » على التحرر من شرك مخططات والده البالغة الصرامة والقسوة .

كما تمتاز هذه المسرحية أيضاً بأحداث فرعية كثر بعناية فائقة بشخصياتها المصورة بوضوح واقتدار مثل شخصية « السيدة فورسايت » Mrs. Foresight ، و « السيدة فرييل » Mrs. Frail . أما افتتاحية المسرحية فتعز على التقليد والمحاكاة ، وتشهد من بدايتها على القدرات الدرامية الفاتحة لكولنجريف .

وقد حملت موجات الأفكار بما تطوى عليه من براعة لفظية وذلك ورشاقة أسلوبية جمهور المشاهدين ودفعت به الى قلب الأحداث .

تلا ذلك ظهور مسرحية « هذه هي احوال الدنيا » (1700) The Way of the World التى تعد من أفضل مسرحياته الكوميديية من حيث التقنية الدرامية ، وأكثرها إثارة للاعجاب من عدة نواح أخرى .

أحداث هذه المسرحية معقدة وتعز على التصديق ، كما تفتقر الى مميزات مسرحيته السابقة « حب مقابل حب » من بساطة ومباشرة فى المعالجة الدرامية . لقد أمعن « كولنجريف » التفكير ملياً فى حبكة هذه المسرحية ، ونرجح أن هذا التفكير استغرقه كلية ولفترة طويلة مما دفعه الى التخلص من بعض الأساليب المسرحية مثل الأحاديث الجانبية للشخصيات asides ، والمنساجاة الفردية Soliloquy التى أقرط فى استخدامها فى مسرحيته « المخادع » .

وقد أدت فعلته هذه الى اضافة قدر من الفوضى على الأحداث .

وقد كرس « كونجراف » معظم الفصل الأول لتقديم الحكمة ، خاصة ذلك الجزء منها المتعلق بحبة « ميرابل » Mirabell لـ « ميلامانت » Millamant ، ابنة أخ « ليدى ويشفورت » Lady Wishfort ، كما أننا نعرف أيضا أن « ميلامانت » مهددة بفقدان نصف ثروتها إن تزوجت دون رضا عمتها « ليدى ويشفورت » .

ولا تنتهي تلك الرثابة المصاحبة للأحداث الا عندما تتاح الفرصة لـ « ميلامانت » لاطهار ما تتحلى به من فطنة وذكاء وبهارة لفظية ، والتي ربما لا تغالى عندما نصفها بأنها اكثر الشخصيات النسائية المعية وطرفا في الكوميديا الانجليزية على مدى تاريخها الطويل . فالمشاهد التي تجمع بينها وبين « ميرابل » من أروع المشاهد في جميع الأعمال الكوميدية لذلك العصر .

كما أن رسم هاتين الشخصيتين قد بلغ من الدقة وروعة التصوير ما يناهذ بهما عن الرسم النسطى للشخصيات في هذا العصر ، مما أضفى على المعالجة الدرامية من الدقة والرهافة ما يميزها دون سواها من كوميديات هذا العصر .

في عام ١٦٩٧ نشر « كونجراف » تراجيديته الوحيدة « العروس في ملابس الحداد » The Mourning Bride .

بيد أنه يحسن بنا أن نتناول هذه التراجيديا بالحديث في سياق الحديث عن تراجيديا هذا العصر الأخرى مثل تراجيديات « أوتواي » Otway و « رو » Rowe ، الا أننا نعتقد أن هناك فائدة من مقارنتها بأعمال « كونجراف » الأخرى .

ومسرحية « العروس » جيدة للعرض على المسرح ، كما يجدر بآية مسرحية لكونجراف . بيد أنها لم تلق ما تستحقه من تقدير وإشادة وربما كرد فعل مضاد للثناء المسرف الذي أبداه « صامويل جونسون » نحو

فترة احياء الملكية

كوتجريف أثناء حياته ، ولقد حظيت هذه التراجيديا بشعبية هائلة وسادت جميع مسارح انجلترا أثناء القرن الثامن عشر . ويكمن الضعف في المسرحية في القصور في رسم الشخصيات ، مما يجعلها لا تعدو كونها معالجة درامية لحدث رومانسي يزخر بأسباب العار والمفاجآت ويفتقر الى حبكة درامية قوية تستوحى الأسطورة ، يمكن أن تنمخض عنها أزمة تراجيدية حقيقية .

ومما أضعف الشعبية التي حظيت بها « كوميديا السلوك » أثناء تلك الفترة صدور كتاب « لجيريمي كولير » . Jeremy Collier عنوانه « وجهة نظرة موجزة بشأن العروض الدنسة واللا أخلاقية على خشبة المسرح الانجليزي » (١٦٩٨) .
« Short View of the Profaneness and Immorality of the English Stage »

أدى صدور هذا الكتاب الى نشوب حرب النشرات بين الأطراف المؤيدة والمعارضة . ولم تكن آراء « كولير » تعهد المصداقية الكاملة ، وان شاب طريقة عرض افكاره وآرائه الكثير من الخلط وعدم الدقة .

كما أننا لا يمكن أن نغفل أثر تزامن صدور هذا الكتاب مع بدايات تغير في الذوق العام . بيد أن هذا التغير لم يؤد الى اختفاء « كوميديا السلوك » من الساحة الدرامية، والدليل على ذلك اتساع آفاق موضوعاتها واضفاء صبغة إنسانية عليها ، وذلك على يد اثنين من كتاب الدراما المشهورين هما جورج فاركوار (١٦٧٨ - ١٧٠٧) George Farquhar و « سير جون فانبرا » (١٦٦٤ - ١٧٢٦) John Vanbrugh استهل « فاركوار » نشاطه في الكتابة الدرامية بمسرحيتين كوميديتين تفتقران الى التميز الفني وهما : « الحب في زجاجة » (١٦٩٩) Love in a Bottle و « زوجان وفيان » (١٦٩٩) A Constant Couple أردفهما بمسرحيتين كوميديتين فاقتا سابقتيهما في درجة النضج الفني والأهمية هما :

« مسئول التجنيد » (١٧٠٦) . The Recruiting Officer

« حيلة المتأنقين » (١٧٠٧) . The Beaux Stratagem

ومسرح « فاركوار » نابض بمختلف مظاهر الحياة وهو بهذا يفوق « كونجرريف » في تنوع المشاهد الحياتية التي يقدمها . ويتضح ذلك في مشهد التجنيد في مسرحية « ضابط تجنيد الأفراد » وافتتاحية مسرحية « حيلة المتأنقين » التي تجرى أحداثها في فندق متواضع في « ليشفيلد » بلما تضيفهما من لمسات واقعية كثيرا ما تصادفنا عند مطالعة المقالات في المجلات الدورية وروايات القرن الثامن عشر .

وهناك عناصر أخرى تميز هذه المسرحيات عن أعمال « كونجرريف » ، وتضفي عليها تفردا يبعث على الإعجاب . فقد اهتمت مسرحية « مسئول التجنيد » بالحديث عن أساليب تجنيد الأفراد في الجيش .

وربما تكون شخصية فالستاف Falstaff هي السلف المسرحي الذي استوحى منه « فاركوار » هذه الأساليب ! بيد أنه لم يعتمد على هذا المصدر . إذ شرع يستخرج من هذه الأساليب السائدة في عصره . كما وصف في مشهد القضاة عددا من التفاصيل الحياتية المعاصرة بطريقة ساخرة ، مما أضفى على المسرحية جوا بالغ الواقعية .

بيد أنه مع ادخاله هذه الملامح الجديدة الى مسرحه ، لم يتخل عن استيحاء الجو العام للمسرحية من النمط المميز لكوميديا السلوك ، وان فُتُمل في أن يضفي على حوار المسرحي نفس الروعة والحيوية التي تميز الحوار في مسرح « كونجرريف » ، رغم أن لهجة الحوار في مسرحياتهما عامة تنسم بنفس القدر من الإباحية .

كما يختلف عن « كونجرريف » في افراطه في استخدام الهزل . ويكاد يخلو مسرحه من الاقراط في العاطفية التي أصبحت فيما بعد السمة

فترة احببنا المكينة .

الدرامية السائدة . والحبكة الرئيسية مسرحية « مسئول التجنيد » تدور حول الوريثة البسابة « سيلفيا » Silvia التي تخفت في زى جندي وشرعت تتهبخر في مشيتها في غير قليل من الوقاحة وتتحدث بعشوائية وغطاظة مثل اى جندي ، وذلك حتى تتمكن من الزواج من الكابتن بلوم Plume الذي يرفضه ابوها .

يبرز العنصر العاطفي في هذه المسرحية فجأة ودون مبرر منطقي ، عندما تلقى « سيلفيا » خطبة جادة عن الزواج وأوضاع المرأة في المجتمع .

أما مسرحية « حيلة المتناقضين » فهي مسرحية ممتعة ، ولذا تحظى دائما بالترحاب في كل مرة يعاد تقديمها من خلال عرض يتوافر فيه الكفاءة . كما أن هناك سمات مشتركة تجمع بينها وبين مسرحية « مسئول التجنيد » . كما احتفظت الحبكة الرئيسية بالكثير من مواصفات المسرحية الكوميديّة السلوكية ، وإن كانت تزخر بعدد من المغامرات المتنوعة يفوق تلك التي تصادفنا في المسرحية السلوكية .

تدور الحبكة الرئيسية في هذه المسرحية حول قصة سيدتين مفلسين « ايمول » و « آرشر » Aimwell and Archer يهبطان بمدينة ليشفيلد Lichfield . يفوز « ايمول » بحب سيده شابة جذابة ذكية ، لكنها متزوجة من اقطاعي أبله يدعى « سلن » .

تمتد شخصية «سكرب» Scrub خادم عائلة «سلن» العناصر الهزلية في هذه الحبكة . كما تحتوي المسرحية على انتقاد جاد للعقبات التي تواجه المرأة عند الزواج ، وذلك عندما تظفي النواحي المادية على العواطف في اختيار الزوج .

يمكن ادراك التباين والاختلاف في الجو النفسي العام بين مسرحية « حيلة المتناقضين » ومسرحيات « كونيغريف » من خلال عقد مقارنة بين النقاش الذي يدور حول الزواج في الفصل الخامس من هذه المسرحية ،

والحوار الذى ينضح بالذكاء وسرعة البديهة الذى دار بين « ميلامانت » و « ميرابيل » قبل زواجهما فى مسرحية « هذه هى احوال الدنيا »
The Way of the World

ان « فاركوار » يتمتع بقدر أقل من الذكاء وسرعة البديهة ، الا ان عنصر العاطفة الذى استبعده « كونيغريف » من مسرحيته، قام « فاركوار » بافساح المجال له ومن ثم أدى الى مناقشات حادة حول الزواج .

وفى نفس الوقت فانه من خطئ الراى أن نظن ان هذا الجو العاطفى يغلب المسرحية بأكملها .

أما « سير جون فانبرا » Sir John Vanbrugh فهو شخصية فذة يصعب تقدير انجازاتها حيث تتعدد مجالاتها ، ولا يمكن حصرها تحت فن واحد بعينه .

ربما كان أعظم اسهاماته هو ما أنجزه كمهندس معمارى ؛ إذ قام بتصميم « قلعة هاوارد » Castle Howard ، ومسرحه المعروف باسم « هاى ماركت » Haymarket Theatre ، وقصر بلنهايم Blenheim Palace ، ومشروعات أخرى عظيمة .

كتب « فانبرا » عددا من المسرحيات الكوميديية ، لعل أكثرها دقة فنية مسرحية « الزوجة الغاضبة » (١٦٩٧) The Provok'd Wife ، كما كتب مسرحية « المؤامرة » (١٧٠٥) The Confederacy والتي تعد من أكثر أعماله اباحية .

والحبكة الرئيسية لمسرحية « الزوجة الناضبة » تنصب حول القسوة التى يعامل بها « سير جون بروت » Sir John Brute زوجته وموقف الزوجة الساخر المتشكك تجاه معنى الفضيلة والاخلاص للزوج .

والدوافع الأساسية التى تحرك الأحداث فى هذه المسرحية تنبع من نفس العالم الذى يسود الكوميديا السلوكية ، رغم وجود حرية أكبر فى استخدام العناصر الهزلية .

فترة احياء الملكية

ورغم أننا نفتقد حدة ذكاء « كونجرريف » ؛ فإن هناك ما يعوض هذا النقص بفضل لهجة السخرية والتهمك التي سادت المسرحية . تجسد هذا الموقف الهجائي في تصوير شخصية « سيرجون بروت » . تلك الشخصية التي تستدعي الى الذاكرة شخصيات « بن جونسون » النمطية « المزاجية » humours types ، وشخصيات مسرحية « ماسنجر » Massinger « طريقة جديدة لسداد الديون القديمة » A New Way to Pay Old Debts ، وبينما ازدهرت الكوميديا في فترة احياء الملكية ، ظلت بعض أنماط الدراما الأكثر جدية تحظى بشعبيتها كذلك . إذ احتفظت منرحيات « يوموت وفتشر » التراجيوميديا tragi-comedies of Beaumont and Fletcher بحب الجماهير الغامر لها . كما كانت تقدم عروض لأعمال كتاب الدراما الآخرين من العصر الاليزابيثي ، بمن فيهم شكسبير ، وأن كانت تتعرض أحيانا للتعديل أو إعادة صياغتها . ولقد خلقت مسرحية « حصار رودس » (١٦٥٦) Siege of Rhodes مؤلفها « دافينانت » Davonant في نفوس المشاهدين ولما شديدا بالغروض الموسيقية . وقد ازداد ذلك الولع مع مطلع القرن الثامن عشر عند تقديم الأوبرات الإيطالية العادية ، رغم أن هذا التجديد الفني لم يعد يعد المعارضة .

وتعد أوبرا « زهرة العالم » (١٧٠٧) Rosamond مؤلفها « اديسون » Addison من ضمن المحاولات التي جرت لتأليف أوبرا باللغة الانجليزية على الطريقة الايطالية ، بيد أنها كانت تعد في ذلك الوقت عملا فاشلا . لكن فيما بعد حازت بعض الأوبرات المشابهة على استقبال أفضل من جمهور المشاهدين .

لكن النجاح البريطاني الوحيد في هذا المجال تحقق في القرن الثامن عشر ، بظهور الأوبرا الشعبية الساخرة «أوبرا الشحاذه» (١٧٢٨) لمؤلفها «جون جاي» John Gay ، التي أتبعها بأوبرا « بولي » Polly .

تعد « التراجيديات البطولية » heroic tragedy والتي سبقت أن
أشرنا اليها بايجاز ، من أكثر الأنواع الدرامية التي ظهرت في تلك الفترة
اثارة لمشاعر الدهشة ، واعظمها تميزاً ، الا أن هذا الشعور بالتعجب
والدهشة يزول عندما ندرك أن هذا النوع الدرامي كان مجرد استجابة
لرغبات الجماهير في رؤية معان سامية مثل الحب والشرف في معالجة
بها قدر كبير من التفتيح والمبالغة في مشاهد غير واقعية . بيد أن احداً
لن يجرؤ على إعادة تقديم هذه المسرحيات .

ومما اعطى هذا النوع الدرامي أهمية في تاريخ الدراما ، اذ
كانت مسرحي ذي عقلية جبارة مثل « درايدن » بهذا النوع من المسرحيات
وانكبابه الدائم على تأليفها وتقدمها .

ويعد هذا النوع الدرامي محور أهم أعماله النقدية . ويرى
« درايدن » أن المسرحية البطولية تندرج تحت التراجيديات ، ومن المحتمل
أن يكون موضوعها موضوعاً نبيلاً يتم التعبير عنه بأسلوب يمتاز بالنبل
والسمو ، يستخدم فيه الشعر الملحمي البطولي (مقاطع شعرية من بيتين)
heroic couplet ، والمسرحية البطولية النموذجية من وجهة نظره لابد
أن تبني على موضوع واحد ، مع الحفاظ على الوحدات الثلاث ان أمكن .
وفي الحقيقة ، وكما يقول « درايدن » في مقال له عنوانه « مقال عن
المسرحيات البطولية » ، An Essay on Heroic Plays : « ينبغي أن تكون
المسرحية البطولية محاكاة مصغرة للقصيدة البطولية » .

وقد أرجع « درايدن » بعض الفضل في نشوء هذا النوع الدرامي
إلى « حصار ردوس » للكاتب دافينانت Davenant وذلك عندما تحولت
فيما بعد إلى مسرحية ، رغم اعتراضه بافتقادها إلى القوة الدرامية
والتصوير الجيد للشخصيات .

كما اقتبس « درايدن » في هذا المقال ، ودون أي تحفظ من كتابات
« أريوسطو » (١٤٧٤ - ١٥٣٣) Ariosto (*) ، والذي كان يعده

(*) شاعر وكاتب مسرحي إيطالي - (المترجم) .

فترة احياء الملكيه

المصدر الثانى لالهامه ، عندما قرر بأن دوافع الحدث فى التراجييديا البطولية ليست سوى مشاعر الحب والشجاعة والشرف ، والمؤثر الثالث بلا شك هو القصص الثرية الفرنسية الرومانسية ، التى تدور حول الحب الشريف أو مغامرات القروسية أثناء القرون الوسطى French prose romances والتى حظيت بنجاح شعبي كبير فى انجلترا فى أواخر القرن السابع عشر .

أما « روجر بويل » (ايرل أف أورى) (١٦٦١ - ١٦٧٩) Roger Boyle, Earl of Orrey ، فقد حاول كتابة التراجييديا البطولية ، مستوحيا أحداث التاريخ الانجليزي ، وإن لم يحرر الدقة التاريخية اللازمة وذلك فى مسرحية « هنرى الخامس » (١٦٦٤) ومسرحية « الأمير الأسود » (١٦٦٧) ، وفى نفس الوقت قام « درايدن » بالاشتراك مع « سير روبرت هاورد » بكتابة مسرحية « الملكة الهندية » (١٦٦٤) The Indian Queen ، التى يدور مؤسسوعها حول « مونتيزوما » Montezuma قاهر المكسيكيين ، فى لحظة انتصاره ، وتدور الأحداث فى أماكن ومشاهد خيالية مستنقاة من أجواء الحب البطولى ، صادقت هذه المسرحية نجاحا كبيرا مما دفع « درايدن » الى أن يتبعها مباشرة بمسرحية « الامبراطور الهندى » « ١٦٦٥ » ، ثم تلا ذلك فى عام ١٦٧٠ ظهور أكثر مسرحياته البطولية استغراقا فى الخيال وهى مسرحية « فتح غرناطة . على أيدي الاسبان » فى عشرة فصول .

بعد كتابة هذه المسرحية أصبح « درايدن » واثقا - فيما يبدو - أن التراجييديا البطولية هى أفضل الأشكال الدرامية على الإطلاق والتى لا تستطيع أن تبديها سوى القرائح المعاصرة لأفضل العصور علما وتحضرا :

لو أن الحب والشرف قد ارتفع شأوهما الآن ، فليس الشعاع بل هو العصر الذى يجب الثناء عليه ، فقد سميت القرائح الى الذروة وأصبحت لغتنا القومية أكثر سموا وتحورا .

ولقد أكد « درايدن » أنه استوحى شخصية بطله « المانزور » Almanzor من شخصية « أخيل » Achilles « لهوميروس » ومن شخصية « رينالدو » Rinaldo التي أبدعها الكاتب « تاسو » Tasso على حين استمد بعض أحداث مسرحيته من الكتابات النثرية الفرنسية الرومانسية البطولية .

فشخصية « المانزور » هي شخصية المحارب الكامل الفروسية والنبيل الذي يحتفظ بمكانته في عالم الشرف الرفيع بعين لا ينضب من البلاغة المستمدة من المقاطع الشعرية ذات النبرة الرنانة .

في عام ١٦٧٥ ألف « درايدن » مسرحية « أورنجزيب » Aureng-Zebe وهي من أكثر أعماله رزاة ووقارا ، كما تعد آخر مساهماته في مجال التراجيديا البطولية . تدور أحداث هذه المسرحية في الهند ، موطن الأحداث البطولية ، وتؤكد نبيل « أورنجزيب » في صراعه ضد خيانة أبيه ، وإخوته ، وجميع المحيطين به ، لا تستثنى منهم أحدا .

ويتضح من الأشعار الاستهلالية لمسرحية « أورنجزيب » أن درايدن قد بدأ يشعر بالسأم من تأليفه لذلك النوع من التراجيديا البطولية المتكلفة البلاغة الرنانة ، بأشعارها الملقاة ، كما لا يمكننا أن نخفل أثر ما حدث في السبعينيات من القرن السابع عشر من تحول في الذوق الدرامي ، نجم عن الحنين الى عالم التراجيديات الحقيقية الأكثر تنوعا التي أبدعها شكسبير وكتاب التراجيديا في عهد أسرة ستيوارت .

كما يظهر من خلال كتابات « درايدن » النقدية عظيم إعجابه بتلك التراجيديات المبكرة . صحيح أن إعجابه هذا قد شابته أحيانا اعتقاد مؤداه أن هؤلاء الكتاب كانوا « عمالقة ما قبل الطوفان » ، لم يتسن لهم التعرف على تلك الرشاقة اللفظية ورقة المشاعر اللتين اتسمت بهما إبداعات عصره الأكثر حداثة .

بعد عام ١٦٧٧ عودة « درايدن » الى استخدام الشعر الحر الذي

فترة احياء الملكية

أبدع به مسرحية « كل شيء من أجل الحب » All for Love وهي معالجة جديدة لموضوع « أنتوني وكليوباترا » ، لم يقع فيها تحت سيطرة التقليد الأعمى لمسرحية شكسبير المعروفة ، وان نمت طريقة البناء الدرامي عن اعجاب به بشكسبير .

ومسرحية درايدن ، مثل مسرحية شكسبير ، تستمد أحداثها وشخصياتها من « بلوتارك » ، كاتب السير اليوناني ، وان استلهم أحيانا تراجيديا شكسبير بحكمة واعتدال . فقد قام درايدن بتكثيف واختصار المشاهد التي تجرى أحداثها في أماكن عديدة عند شكسبير ، وأضاف على التيبة ذلك القدر من وحدة الحدث الذي تسمح به طبيعة الأحداث .

لكن شخصية « أنتوني » عند « درايدن » تفتقر الى صفتى الأريحية والكرم اللتين تنسم بهما شخصية « أنتوني » عند « شكسبير » وذلك لان درايدن ، مدفوعا بالرغبة في الحفاظ على الوحدات الدرامية الثلاث ، ركز معالجته الدرامية على تلك المرحلة الأخيرة من حياة « أنتوني » المليئة بدواعي القلق والاهتياج والعصبية ، والشك المرضي القاتل .

كما ان شخصية « كليوباترا » عند « درايدن » كانت تفتقر الى ذلك التنوع الذي لا حد له ، وهي من أهم سمات شخصيتها عند شكسبير .

لقد كانت مسرحية شكسبير « أنتوني وكليوباترا » هي المسرحية الوحيدة التي تعكس بصدق القيم التي يؤمن بها مسرح عصر احياء الملكية، اذ انها تعد المسرحية الوحيدة من بين تراجيدياته التي وصل فيها الى قمة النضج الفني والتي تسيطر فيها تيمة الحب على مجرى الأحداث سيطرة تامة .

أما مسرحية « درايدن » « كل شيء من أجل الحب » ، فهي بخلاف جميع أعماله الدرامية الأخرى ، تتعامل مع الحب والشرف كدوافع ثانوية ، وتعد الشك والغيرة من دوافع الأحداث الرئيسية .

لم يكن « درايدن » الكاتب الوحيد اثناء عقد السبعينيات الذي اتجه اسلوبا مشابها لاسلوب الكتابة في العصر الاليزابيثي . فقد قام بنفس المغامرة الاساوبية كل من « توماس أوتواي » Thomas Otway و « ناثانيل لي » Nathaniel Lee ، ولحق بهما فيما بعد في القرن الثامن عشر « نيكولاس رو » Nicholas Rowe .

ويعد « توماس أوتواي » (١٦٥٢ - ١٦٨٥) اكثر هؤلاء الكتاب تميزا . ولقد استهل كتاباته الادبية بكتابة التراجيديات الشعرية المقتاة . وقد اتجه في مسرحيته « السسيمياديس » (١٦٧٤) Alcibiades و « دون كارلوس » (١٦٧٦) Don Carlos الاسلوب الذي كان سائدا في عصره دون أن يحرز أى تفوق ملحوظ . ثم تحول الى الشعر الحر في مسرحية « تاريخ حياصة كايوس ماريوس وسبقوطه » (١٦٧٩) The History and Fall of Caius Marcius والتي تعالج في غير قليل من السطحية الشجار الذي نشب بين « ماريوس » و « سولا » Sulla . بيد أن دوافع الحركة الرئيسية مستمدة من مسرحية « روميو وجولييت » لشكسبير ، لكن داخل اطار تاريخي روماني .

قبل كتابة « أوتواي » لهذه المسرحية ، لم تكن مسرحية « روميو وجولييت » التي كانت تعرض على خشبة المسارح كعمل «تراجيكوميدي» بعد تنقيحها ، تحظى بالشعبية اثناء عصر احياء الملكية . فقد وصفها « بيبس » Pepys في عام ١٦٦٢ بأنها « اسوأ ما شاهدته على الاطلاق في حياتي » . ويعزى قدر كبير من النجاح والجاهزية الذي حظيت به معالجة « أوتواي » لهذه القصة الشائعة الى تلك الاجزاء الكوميدي في المسرحية خاصة تلك المشاهد التي تظهر فيها المربية ، والتي قام رجل بأداء دورها على خشبة المسرح .

وتكمن اهمية هذه المسرحية في كونها دليلا على تحول أوتواي ، وان يكن بأساوب غير مباشر ، من الدراما التقليدية التي كانت شائعة اثناء عصره ، الى الدراما الشكسبيرية .

فترة احياء الملكية

كتب « أوتواي » بعد هذه المسرحية التي حاكى فيها الأسلوب الشكسبيرى مسرحيتين تميزتا بالابتكار ، كتبها بالشمع الحر ، وتصدان من الأعمال المتميزة فى تلك الفترة ، وهما مسرحية « اليتيم » (١٦٨٠) ، ومسرحية « فينسيا المصونة من الأخطار » (١٦٨٢) Venice Preserv'd .

ومسرحية « اليتيم » تتناول مأساة الأخوين « كاستاليو » و « بوليدور » ، اللذين يقعان فى حب فتاة واحدة هى مونيميا Monimia والتي تخطط للزواج سرا من « كاستاليو » ، لكن عندما يسمح « بوليدور » « مونيميا » وهى تتحدث عن تلك الخطة بسحق الصدفة ، يناديه شعوره أن حبها آثم ، ولذا يخطط لكى يحل محل أخيه « كاستاليو » ، ونتيجة لذلك يحدث الكارثة التى تجرف معها جميع الشخصيات ، ويكمن ضعف المسرحية فى تصوير الشخصيات ، فالكتاب لا يفسر لنا دوافع « بوليدور » لأن يتصرف بهذه الوحشية ، أو يبرر التزام « كاستاليو » الصمت تجاه زواجه من « مونيميا » رغم معرفته بصلة الأخوة التى تجمع بينهما .

يبد أن مما يعوض هذه العيوب الدرامية الرسم المتقن لشخصية « مونيميا » ، وخاصة فى المشاهد التى تثير لدى المشاهد مشاعر الشفقة والتعاطف مع هذه البطلة .

على أن المسرحية تمتعت بقدر من الجاذبية الخاصة مشاهدتها العاطفية ، مما هيا لها النجاح طوال اعادة عرضها على خشبة المسرح .

أما مسرحية « فينسيا المصونة من الأخطار » Venice Preserv'd فتفوق مسرحية « اليتيم » قوة من حيث البناء الدرامى ، إذ تدور حول شخصية « جافير » الذى يتورط بسبب ديونه فى مؤامرة ضد الدولة مع « بيير » وآخرين ، وتتميز شخصية « جافير » بالتردد وعدم الحسم مما يدفعه الى أن يقسم يمين الولاء للمتأمرين ، ثم بعد ذلك يجد نفسه مدفوعا لخيانتهم تحت تأثير « بيلفيدرا » المرأة التى يحبها .

بعد القبض على « بيير » يعاود « جافير » الشعور بالندم والذنب ،
ويقوم بقتل « بيير » وهو على منصة الاعدام ، ثم يظلم نفسه حتى الموت .
وفي المشهد الأخير يظهر شبح « بيير » لـ « بيلفيديرا » التي لا تلبث ان
تأخذ آخر أنفاسها .

وقد تبدو القصة ميلودرامية تفتقر الى التأثير الدرامي الحقيقي
لكنها تتميز بحضور مسرحى قوى ، يشهد بقدرة « أوتواى » على التركيز
على العاطفة ، وعلى رسم المواقف المثيرة للتعاطف والشفقة .

ولقد كانت اثاره مشاعر الشفقة والتعاطف من العوامل التي حققت
بها أيضا « نيكولاس رو » (١٦٧٤ - ١٧١٨) أعظم انجازاته الدرامية
فى بداية القرن الثامن عشر ، وذلك من خلال مسرحية « التائب المخلص
لتوبُّس » (١٧٠٣) ومسرحية « مأساة جين
شور » (١٧١٤) ، ومسرحية « مأساة الليدى جين جراى » (١٧١٥) .

عرضنا فيما سبق لعدد من اهم الأنواع الدرامية التي ازدهرت
فى فترة احياء الملكية ، ومن الأعمال التي يصعب تصنيفها بالتحديد
لتعدد اهتماماتها مسرحية ساخرة للكاتب « باكينجهام » هي « البروفة »
(١٦٧١) The Rehearsal ، والتي تعد ذات أهمية كبيرة لآى
مؤرخ درامى .

ورغم اشتراك عدد من الكتاب فى كتابة هذه المسرحية ، فإننا واثقون
أن المؤلف الرئيسى هو « ايرل أوف بكنجهام » (١٦٢٥ - ١٦٨٧) ،
الذى سخر منه « درايدن » فيما بعد من خلال شخصية « زيمرى » Zimri .

وتقوم مسرحية « البروفة » بمحاكاة وتقليد العسكيد من ملامح
وسائط الدراما المعاصرة بقصد السخرية منها وهجائها . وهدف المسرحية
الرئيسى هو انتقاد المسرحيات البطولية ، ويتضح ذلك بجلاء فى قصة
حسب « كلوريس » و « الأمير بريتيسمان » Prettyman .

فترة احياء الملكية

كما احتوت المسرحية على مسطور ومقاطع شعرية مقتبسة من المسرحيات البطولية بقصد محاكاتها والسخرية منها .

بالاضافة الى ذلك هناك هجوم شخصي على « درايدن » الذي تنهه هذه المسرحية بالاباحية والغرور والغباء .

ومن كتاب الدراما الآخرين « توماس شيدول » (١٦٤٠ - ١٦٩٢) Thomas Shadwell ، الذي زبمسا يعد الكاتب الوحيد الذي لم يتسن له الافلات من نيران سخرية « درايدن » النقدية اللاذعة من خلال شخصية « ماكفلكنو » التي صورها « درايدن » في احدي قصصائه الهجائية الشهيرة .

فان كان المرء ذا مواهب أدبية متواضعة مثل « شيدول » ويرغب في الحفاظ على سمعته بفضاء دون أية شائبة على من الأجيال ، فمن الحكمة ألا يتعارك أو يثير حفيظة أستاذ في استخدام الالفاظ الجارحة مثل « درايدن » .

اكتشف النقاد فيما بعد الكثير من مزايا « شيدول » ككاتب درامي خاصة تلك المزايا المتمثلة في مسرحية « العشاق الغاضبون » (١٦٦٨) The Sullen Lovers ، ومسرحية « إبسوم ويلز » (١٦٧٢) Epsom wells .

وأصل « شيدول » مسيرته الفنية بكتابة الكوميديات المزاجية وان كانت تعوزه البراعة الفنية اللازمة ، وذلك بعد أن انقضت فترة طويلة على زوال شعبية هذا النوع من الكوميديا .

ويجدر بنا الاشارة الى الكاتبة الدرامية « مسز افرا بن » (١٦٤٠ - Mrs. Aphra Behn) كاول امرأة تحترف الكتابة الدرامية .

ومسيرة هذه الكاتبة الفنية مليئة بالمغامرات ، ومن الواضح انها كانت تتمتع بقدر كبير من الذكاء والعزم والاصرار ، فقد تمكنت من

الاقفلات من دخول السجن بسبب ديونها وذلك بالاعتماد على جهودها في الكتابة ، التي استلقتها بكتابة مسرحية تراجيكوميدية عنوانها « الزواج الاجبارى » (١٦٧٠) The Forc'd Marriage ، ثم طسورت من أدواتها الفنية وتمكنت من كتابة مسرحية من نوع مؤامرات العشق هي مسرحية « الجوال أو الطواف » The Rover (١٦٧٧) ، والجزء الثانى نشر في عام ١٦٨٠ .

تنبض أعمال هذه الكاتبة بالحياة الدافقة ، وان كانت نغفر الى التشويق والاثارة اللذين اتسمت بهما حياتها الشخصية .

اما المسرح نفسه فقد طرأت عليه تغيرات كثيرة في عصر احياه الملكية . فقد اصدر الملك مرسوما يقصر عدد المسارح في لندن على مسرحين فقط من المسارح التجارية المرخصة . وفي عام ١٦٨٢ انضوى ميدان المسرحان تحت لواء سلطة احتكارية واحدة . واستمر الوضع على هذا النحو حتى عام ١٦٩٥ .

وكانت نتيجة احتكار عدد محدود جدا من المسارح لجميع المواهب والانشيطة الدرامية ، ان اخضع رجال البلاط الملكي النشاط الدرامي لامواتهم ، مما جعل تلك اللامع التي اتسمت بها الاذواق المسرحية أثناء تلك الفترة .

وعلاوة على ذلك شهدت مسارح هذه الفترة العديد من مظاهر التطور والاتقان فيما يختص بالمناظر المسرحية ، وكذلك التخلي عن استخدام خشبة المسرح التي ترجع الى العصر الاليزابيثي بما يميزها من ذلك الجزء الواقع امام الستارة المسدلة والذي يشبه المثرة (المرياة) . مما جعل خشبة مسرح عصر الاحياء تتيح لعرض أحداث مسرحياتها مكانا يشبه اطار الصورة ، وهو ما نألفه في مسرحنا الحديث .

كما نود ان نشير الى ان مستوى التمثيل كان ممتازا ، ناهيك عن قيام نساء بتمثيل الأدوار النسائية ، مما دعم من قدرة الرجال على لعب أدوارهم بمزيد من الكفاءة .

فترة احيساء الملكية

واشتراك النساء في النمثيل تم بناء على أوامر من الملك . وقد حظى هذا التعديل باستحسان أتباعه ممن اعتادوا ارتياد المسارح .

مع انقضاء فترة حكم أسرة « ستيوارت » شهدت دراما عصر احياء الملكية افولها الفجائي ، لارتباطها الوثيق باليلاط الملكي في تلك الفترة التاريخية التي ليس لها مثيل في غرابة أحداثها وحيويتها الدافقة .

القرن الثامن عشر

لا يمكن انكار أن القرن الثامن عشر ، والنصف الأول من القرن التاسع عشر كانا فترة جدياء فيما يختص بالانتاج الدرامي وذلك باستثناء بعض الأسماء التي تعد على أصابع اليد الواحدة .

ومنذ سنوات قلائل قام « الأرديس نيكول » بدراسة مستفيضة لهذه الحقبة الطويلة التي تميزت بتدنى مستوى إنتاجها الدرامي في أغلب الأحيان ، كما أضاف العديد من المعلومات الجديدة ، الأمر الذي يحتم على من جاء من بعده من النقاد الاعتراف له بهذا الفضل ، لأنه عمل يميز بالصياغة الرصينة لتاريخ الدراما أثناء هذه الحقبة التي كان فيها تتبدل الحس والشعور دون غيره من السمات السيادة على الحركة المسرحية .

وهناك عدة أسباب يمكن تقديمها لتفسير هذا التدهور المسرحي ، فالمسرح كبناء معماري كان غير ملائم للعروض المسرحية .

وكما أسلفنا القول ، كان أفراد البلاط والحاشية في لندن الذين يشكلون معظم المترددين على المسارح أثناء عصر احياء الملكية ، كانوا جد قانعين بهذا العدد المحدود من المسارح .

بيد أنه في بداية القرن الثامن عشر ظهر العديد من المسارح الصغيرة التي قدمت بعض العروض الممتازة ، إلا أن هذا الرواج النسبي لم يستمر طويلا ، ففي عام ١٧٣٧ صدر قانون التراخيص الذي سدد طعنة نجلاء الى قلب الدراما ، إذ نص على اقتصار العروض الدرامية المنتظمة على

القرن الثامن عشر

مسرحي « دريري لين » و « كوفنت جاردن » ، وكانت تلك هي الحال السائدة حتى صدور قانون عام ١٨٤٣ الذي سمح بافتتاح مسارح جديدة .

اتسع نطاق جمهور المشاهدين في بداية القرن الثامن عشر ليضم أفراد الطبقة المتوسطة الذين وجدوا ثمة غمضاة في تقبل ما كان يستسيغه جمهور المشاهدين أثناء عصر الملكية من مشاهد الانحلال والتفسيخ الأخلاقي التي تميز دراما تلك الفترة .

لكن يتحتم علينا في نفس الوقت أن نعترف بأن هؤلاء المشاهدين أثناء فترة احياء الملكية كانوا يتمتعون بدوق وفطنة وكرامة لتبدل الحس والشعور ، وهي سميات من الواضح أن رعاة الدراما من أفراد الطبقة المتوسطة في القرن الثامن عشر كانوا يفتقرون اليها .

نشأ في تلك الفترة نوع من الدراما المعرقة في العواطف أفسحت لمشاعر الشفقة ورقة الشعور مساحة عريضة ، على عكس نزعة التشاؤم والتشكك في طبيعة الدوافع البشرية التي كانت تتصيف بها كوميديا السلوك أثناء عصر احياء الملكية ، فنرى كاتبا مثل « كولي سيبر » يكتب مسرحية « الزوج المستهتر » (١٧٠٤) ، التي وإن التزم فيها بالكثير من الملامح التقليدية لكوميديا السلوك ، قام باقحام العديد من العناصر الأخلاقية والتعليمية على بنائها الدرامي .

كما نذكر أيضا « سير ريتشارد ستيل » (١٦٧٢ - ١٧٢٩) الذي يفوق « سيبر » في الأهمية ككاتب درامي ، والذي كتب عددا من المسرحيات العاطفية وهي « الجنازة » (١٧٠١) ، و « العاشق الكذاب » (١٧٠٣) ، و « الزوج الحنون » (١٧٠٥) ، و « بقطة العشاق » (١٧٢٢)
The Conscious Lovers .

ولقد اشتملت مسرحية « الجنازة » على عدد من عناصر الكوميديا السلوكية ، وإن كان الحق بها قدرا غير قليل من الوعظ ، وفي مسرحية « العاشق الكذاب » حدد « ستيل » هدفه في كثير من الدقة إذ

صرح بأنه يهدف الى : « أن أحذف من الحوار المسرحي جميع عناصر التسلية والالهاء التي لا تنبع من بساطة الفكر ومعاني الود والصدقة والشرف » .

بيد أنه على الرغم من تلك التصريحات والدوافع النبيلة ، فإن هذه المسرحية احتفظت بالعديد من العناصر المزاجية المميزة لكوميديا السلوك ، وذلك رغم ما قام به من تعديلات على نهايتها لكي يضمن عليها سمات أخلاقية تربوية .

أما في مسرحية « الزوج الحنون » فقد سادت الدوافع الماطفية البناء المسرحي ، وتغلقت في نسيجها الدرامي .

كما استهدت مسرحية « قطبة العشاق » فكرتها الأساسية من مسرحية « أندريا » Andria للكاتب المسرحي الكوميدي الروماني « تيرينسي » Terence ، وإن كان « ستيل » قد أجرى تغييرا شاملا على معالم الحكمة لكي يتلائم إحدائها مع نزجه الماطفية ، مما استحال معه التعرف على الحكمة الأصلية . بالإضافة الى أنه هجر نموذج اللاتيني الأصلي عند خاتمة الفصل الثاني . بيد أن حبكة المسرحية مخيبة للآمال ، إذ تدور حول الشباب الذي يرغب في الاقتران بمن يحب ، وإن تعارض ذلك مع رغبات الآباء والأمهات .

وقد تناول « ستيل » هذا الموضوع القديم لكي يمزج من حملته ضد الزواج الاجباري ، وما يؤدي اليه من صراعات ومبارزات . وقد اعترف الكاتب بشعوره بالفخر بوسفة خاصة بذلك المشهد في المسرحية الذي يسو فيه البطل على رغبته العارمة للدخول في مبارزة بالسيوف .

وإذا نظرنا الى هذا المشهد من منظور محدد ، لنبتدى لنا مشهدا في غاية التزمّت الأخلاقي ، بيد أننا لا ينبغي أن نغفل عن فعالية موقف « ستيل » وأتباعه في الحد من هذه المبارزات الدموية .

القرن الثامن عشر

أما إذا نظرنا إلى المسرحية من منظور أخلاقي بحث لا تضح لنا جدارتها بعظيم الثناء والتقريظ . كما يجدر بنا أن نتذكر في هذا الصدد موقف « القس آدامز » في رواية « جوزيف أندروز » Joseph Andrews للكاتب الروائي « هنري فيلدينج » Henry Fielding ، إذ لم يجد « القس آدامز » المسيحي العميق الإيمان ثمة غضاضة في أن يوصى بقراءة مسرحية « يقظة العشاق » ، لأنها كنا صرح : « تحتوي على بعض القيم والأفكار الدينية التي تصلح لأن تكون مادة للمواعظ » .

بيد أن هذا العمل عند عرضه على خشبة المسرح يتضح بجلاء افتقاره إلى البريق والروعة اللذين تشتم بهما عروض مسرحيات كوميديا السلوك أثناء عصر أحياء الملكية .

وقد مارس العديد من الكتاب الآخرين كتابة هذا النوع الدرامي المخرق في العاطفية ، نذكر منهم على سبيل المثال « مسز سنتليفير » Mrs. Centlivre التي حازت مسرحيتها « المقامر » The Gamester النجاح ، والتي كشفت فيها عن مساوي المقامرة وشروعها ، إذا جعلت جميع الأحداث تسترشد المواعظ والتعاليم الأخلاقية .

وتدور حبكة هذه المسرحية حول البطللة التي تعد البطل بالزواج إن هجر موائد القمار ، وتنجح في اقصائه عن الموائد الخضراء ، بالتفكر في ذي رجل مغرم بالمقامرة . وبذا يتسنى لها اللعب معه ، والفوز عليه عن طريق الحيلة ، والحصول على صورة لها أهدتها إياه من قبل .

بالإضافة إلى هذا النوع المسرحي المسرف في عاطفيته والمفرط في وصف التقلبات المزاجية والنفسية ، هناك نوع درامي آخر أكثر فعالية وتأثيرا ، وهو التراجيديا العائلية الحقيقية genuine domestic tragedy التي أمدت المسرح بأفضل نتاج درامي ظهر في الخمسين سنة الأولى من القرن الثامن عشر .

وكما اشرنا من قبل ، ظهر هذا الشكل الدرامي بشعبية كبيرة اثناء العصر الاليزابيثي ، بيد أن بعض كتاب القرن الثامن عشر أضفوا عليه مسحة جديدة من الواقعية ، عندما شرعوا في تقديم بعض مظاهر حياة الطبقة المتوسطة ، وما شجع على ذلك ازدياد عدد افراد هذه الطبقة الذين يترددون على المسارح زيادة هائلة . اتسمت هذه المعالجة لحياة الطبقة المتوسطة بالصراحة والصدق ، وان شابها في أغلب الأحوال نزوع شديد نحو الميلودرامية .

ويعد جورج ليلو (١٦٩٢ - ١٧٣٩) George Lillo من أكثر هؤلاء الكتاب توفيقا ونجاحا ، وتبدو النزعة الواقعية الجديدة في مسرحيته « تاجر لندن أو تاريخ حياة جورج بارنويل » (١٧٣١) « The London Merchant ; or The History of George Barnwell » التي تتخذ من أحد الصبية الذين يتعلمون حرفة بطلا لأحداثها .

وبفضل هذه المسرحية حقق « ليلو » شهرة عريضة في أوروبا . كما استمر عرض هذه المسرحية في إنجلترا لفترة طويلة ، وسطحت بشعبية هائلة هناك .

ومهما تكن عيوب هذه المسرحية ، وفجاجة أحداثها ، فإنها كانت تعد في تلك الفترة بمثابة محاولة رائدة وأعدة بإمكانات درامية جديدة . أتبع « ليلو » هذه المسرحية بمسرحية « الفضول القاتل : مأساة حقيقية » (١٧٣٦) Fatal Curiosity : A True Tragedy التي تفضل مسرحية « تاجر لندن » في العديد من النواحي .

تتناول مسرحية « الفضول القاتل » حياة زوجين ريفيين يعانيان من الحاجة وضيق ذات اليد . ذات يوم يعود ابنهما متخفيا بعد أن حقق نجاحا وثروة في جزر الهند الغربية . ودون أن يعلم أنه ابنهما يقوم الزوجان بقتله طمعا في ثروته . وعندما يكتشفان خطأهما اتفانل يقوم الزوج بقتل زوجته ثم ينتحر .

القرن الثامن عشر

تحتوي المسرحية العديد من العناصر العاطفية المفرطة ، نذكر منها على سبيل المثال الغلو والاسراف في وصف المشاعر والعواطف ، وعودة الابن متخفياً لكي يحظى بسعادة مضاعفة عندما يكشف والديه بشخصيته الحقيقية ، مما يعكس الاستغراق التام في اثاره مشاعر الشفقة والثناء في قلوب المشاهدين .

رغم ذلك يساور المرء شعور انه بازاء عمل درامى صادق ، يهدف الى احداث اثر تراجمدى شديد الكثافة ويسمو في النهاية فوق جميع العيوب الدرامية من مبالغة والراط في استخدام اللغة والمواقف الميلودرامية .

ولذا لم يشجع « ليلو » رغبات مواطنيه العاطفية فحسب ، وانما تعدى تأثيره الى اشباع رغبات مماثلة لدى مواطني فرنسا وألمانيا أيضا .

وفي حين أن معظم الانجازات الحقيقية في الساحة الدرامية أثناء النصف الاول من القرن الثامن عشر تمثلت في هذين النوعين الدراميين ، ونعنى بهما « المسرحية العاطفية » و « التراجيديا العائلية » ، بيد أن الساحة لم تعدم أشكالاً درامية أخرى ، أوثق صلة بالتقاليد الدرامية العريقة . إذ انه ، كما أسلفنا القول ، أحرزت مسرحية « نيكولاس رو » وعنوانها « التائب حسن التوبة » (١٧٠٣) نجاحاً هائلاً عند نشرها . كما أن أعماله الأخرى التي تلتها تشهد بعظيم تأثره بالعناصر التراجيدية التقليدية كما أرساها الكاتب « أوتواي » في أعماله التي كان « نيكولاس رو » شديد الإعجاب بها .

تستمد مسرحية « التائب حسن التوبة » موضوعها الرئيسى من إحدى مسرحيات « ماسنجر » Massinger التي تحمل عنوان « الدوطة القتالة » . وعلى الرغم من أنه موضوع عائلى ، بمعنى أنه يدور حول الأزعات والكوارث التي تعصف بالحياة الخاصة لبعض الشخصيات ،

فانه لا يرتكز على خلفية رومانسية فحسب ، بل على أحداث بطولية
ايضا .

اذ تحتل بؤرة الاهتمام الدرامي في مسرحية « التائب حسن التوبة »
شخصية نسائية تقدم حياتها قربانا في معبد الحب ، بما يصحبه من
تركيز شديد على كل ما يثير مشاعر الشفقة مع مأساتها ، ومن المؤكد أن
هذه المسرحية حققت نجاحا هائلا على خشبة المسرح . رغم أن جزءا لا يستهان
به من هذا النجاح يعزى الى حسن أداء بعض كبار الممثلين مثل « بترتون »
Betterton ، و « ماسنر براسيجيردل » Mrs. Bracegirdle .

كتب « رو » في عام ١٧١٣ مسرحية « مأساة جين شسور »
The Tragedy of Jane Shore في أسلوب يحاكي أسلوب شكسبير
في الكتابة ، وفيها على موضوعها العائلي الخاص اشبارات وتلميحات توحى
بوقوع الأحداث داخل اطار تاريخي ، وان ظلت البطللة ومشاعر الشفقة
التي تثيرها مأساتها في بؤرة الاهتمام الدرامي ، كما نلمس هذه العناصر
التييرة للشفقة والرثاء في مسرحيته « مأساة ليدى جين جراي » (١٧١٥)
The Tragedy of Lady Jane Grey .

يجمع « رو » Rowe بين مواهب الشاعر والكاتب الدرامي بيد
انه يبدو أحيانا في حيرة من أمره بين الرغبة في احياء الأشكال القديمة
التقليدية للدراما ، والاذعان لأغراءات الاستسلام للاتجاهات والتزعات
الدرامية الجديدة التي ظهرت في عصره .

وبينما كان « رو » تتنازعه الحيرة بين الأشكال الدرامية الجديدة
والقديمة ، طامحا الى التوفيق بينهما ، اختار كتاب آخرون الالتزام
بالشكل الكلاسيكي التقليدي في كتابة التراجيديات .

في عام ١٧١٢ ظهرت مسرحية « امبروز فيليبس »
Ambrose Philips وعنوانها « الأم المكروبة او الحزيننة »

القرن الثامن عشر

The Distressed Mother بنجاح كبير عند عرضها . وقد استمدت هذه المسرحية موضوعها من أعمال « راسين Racine الدرامية » ثم تبسح ذلك في عام ١٧١٣ ظهور مسرحية « كانو » Cato للكاتب أديسون Addison .

يصعب علينا أن نفهم سر الشعبية التي حظيت بها مسرحية « كانو » ، فالشعر الذي كتبت به هذه المسرحية يفتقر الى الرقة والعذوبة ، كما أن موضوعها يفتقد الحيوية الدرامية ، ناهيك عن تصوير الشخصيات الذي يخلو من عنصرى الاثارة والتشويق . ورغم ذلك ، فإن الحماس الذي قوبلت به هذه التراجيديا الكلاسيكية البالغة الكآبة فاق كل حد . كما لاقت عظيم الترحيب في أوروبا لدى صدور ترجماتها بالاطالية والألمانية والفرنسية .

أما في إنجلترا فقد كانت هنساك دوانسح سسياسية لها اسهاماتها في تحقيق هذا النجاح ، إذ ادعى كل من الحزبين المتنافسين أن موضوعات الشرف والحرية في هذه المسرحية هي صفات جد لصيقة بأعضاء حزبه فقط .

هذا بالإضافة الى أن رجال هذا العصر ، عصر العقل والتنوير ، كانوا عظيمى الاهتمام بشخصية « كانو » الفيلسوف .

ومما أدى الى ازدياد الاهتمام واثارة الفضول حول هذه المسرحية في دول قارة أوروبا المختلفة ، هو قيام كاتب مسرحى انجليزى لأول مرة بتأليف مسرحية توافرت فيها جميع القواعد الكلاسيكية المتعارف عليها في كتابة التراجيديا .

وبينما ظلت أعمال شكسبير وأعمال من سلفه من كتاب الدراما تحظى — بوجه عام — بشعبية كبيرة ، شهدت الساحة الدرامية انحسارا في تأليف الأعمال التراجيدية الكلاسيكية رفيعة المستوى .

في عام ١٧٤٩ شد « صامويل جونسون » Samuel Johnson الرجال الى لندن ، مصطحبا معه مسرحيته التراجيدية المنظومة بالشعر الحر « ايرين » Irene ، ومنتشفا بها كأحد مؤكلاته الأدبية لولوج الساحة الفنية . بيد أن المسرحية لم تلق نجاحا عند عرضها رغم الأداء التمثيلي الرائع لتلميذه القديم « جاريك » Garrick

ورغم سيادة المسرحيات التراجيدية الكلاسيكية والبطولية على ساحة الكتابة الدرامية طوال النصف الأول من القرن الثامن عشر ، فإن شعبيتها كانت تشهد انحسارا متزايدا .

ولذا ، فإننا لا نزال نتساءل عما كان سيصادف هذا النوع من المسرحيات من حظ وفير لو قبض لها من يكتبها من عباقرة الدراما ، وذلك لأن هذا الحب الهائل الذي كان يكنه جمهور مسسارح تلك الفترة لمسرحيات « شكسبير » ليعد دليلا على وجود جمهور تأسر على تنوع الأعمال التراجيدية الحقيقية التي تتوافر فيها الحيوية الدرامية ، ويتواقرو لها من يسيطر على أدوات فن الاخراج المسرحي .

ومما يشهد ويدل على الاتجاه السائد في تلك الفترة من استخدام الاطناب ووسائل الاقراق اللفظي الأخرى في التراجيديا الكلاسيكية والبطولية ، وافتقار أحداثها الى أقل قدر من الواقعية - ظهور عدد من الأعمال المسرحية الهزلية التي تحاكي لغة وأحداث هذه التراجيديات بقصد السخرية منها ، والتهكم بها .

من أكثر هذه التراجيديات الهزلية الساخرة اثرا وفعالية المسرحية الهزلية الساخرة التي كتبها « هنري فيلدينج » ، مؤلف رواية « توم جيسونز » Tom Jones ، تحت عنوان « توم تامب » (١٧٣٠) Tom Thumb . هذه المسرحية التي تبث قراءتها على التسلية والمتعة ، والتي أعاد « فيلدينج » كتابتها فيما بعد ، ونشرها تحت عنوان « مأساة المأسى ، أو تاريخ توم تامب العظيم » ، The Tragedy of Tragedies ، or The History of Tom Thumb the Great ، والتي لمست جميع مواطن الضعف والعيوب ، حتى في التراجيديات الأكثر رفعة وطموحا .

القرن الثامن عشر.

ورغم أن أعمال « فيلدينج » الدرامية كانت تفتقر الى عناصر القوة التي تميز أعماله الروائية ، فإن تعاطفه وأعجابه بالدراما المرفقة في العاطفية والتراجيديا العاطلية تميزاً بالصدق .

ولقد حظيت مسرحية « توم تامب » بشهرة واسعة ، مما سجع « فيلدينج » على المضي في كتابة هذه الهزليات الساخرة .

ولا نستبعد أن نجاح أوبرا « جون جاى » الشعبية « أوبرا الشحاذ » (١٧٢٨) قد أغرى فيلدينج بكتابة هذه الهزليات المسلية .

وتعد « أوبرا الشحاذ » من أعظم منجزات المسرح الانجليزى في مبتدا القرن الثامن عشر . وكان هدفها المباشر هو السخرية من « والبول » Waipole فى شخص ماكهيت Macheath قاطح الطريق ، كما كان لها هدف أكثر عمقا وهو نقل فن الأوبرا الراقى . بأدواته وأساليبه البالغة السمو والغفامة الى ضاحية نيوجيٲث الفقيرة .

ولعل هذه الفكرة قد اختمرت فى ذهنه كفكرة متواضعة من خلال اقتراح عابر ألمح به « سويفت » ، لكنه صادف فى هذا الاقتراح شكلا دراميا جديدا على قدر عظيم من الجاذبية يهيب لعرض أفكاره بطريقة هجائية لاذعة . وهذا الشكل الدرامى الجديد اتسم بالثورية ، وإن يكن بطريقة غير مباشرة أو مقصودة .

و « أوبرا الشحاذ » لا تنتمى الى تلك المسرحيات الاصيلة المبتكرة فحسب ، وإنما تندرج أيضا تحت تلك المسرحيات البنادرة الخالدة التي يحظى أى عرض لها بالنجاح عندما يتوافق لهذا العرض تقنية مسرحية ممتازة ، وجمهور على درجة كبيرة من الوعى والذكاء .

ورغم أن النصف الأول من القرن الثامن عشر اتسم بضعف ما أنتجه من الأعمال الدرامية ، فإنه أنجب عددا من المشائين والممثلات الأوهرابين

البارزين ، فقد كان التقليد السائد في السنوات المبكرة من هذا القرن يدفع بالمثلين الى استخدام الاشارات والايماء الحركية المبالغ فيها ، والأسلوب الخطابي الرنان ، ناهيك عن أسلوب الهزل المسرف الذي كانوا يلجأون اليه . بيد أن بعض الممثلين النابهين من أصحاب العبقرية الفذة قاموا بتعديل هذا الأسلوب الفج .

ويعد « تشارلز ماكلين » Charles Macklin ، الممثل العبقرى الذى عاش حتى تجاوز المائة ، أن كان لنا أن نشق في السجلات الرسمية ، والذى أنفق منها ستين عاما في العمل الدائب على خشبة المسرح . يعد أول من بادر باتخاذ الخطوة الصحيحة في هذا الاتجاه . فقد قام بتأدية أدوار الشخصيات الشكسبيرية دون مبالغة . فعلى سبيل المثال كانت المسارح أثناء السنوات الأولى من القرن الثامن عشر تعرض شخصية « شيلوك » Shylock في مسرحية « تاجر البندقية » بشكل كوميدى . وبطبيعة الحال ، لم يكن لدى « ماكلين » الجرأة الكافية لتعديل الأداء دفعة واحدة ، لذا قام بإضفاء بعض الملامح التى أثارت التعاطف مع تلك الشخصية ، لدرجة أن أحد المشاهدين كتب : « ان الكوارث الشخصية التى حلت بهذا اليهودى قد أثارت بعض مشاعر الشفقة » .

أما « دافيد جاريك » فهو من أعظم الممثلين الخالدين أثناء القرن الثامن عشر . فلقد شق هذا التلميذ « لصامويل جونسون » الذى وفد معه الى لندن ، طريقه الى الشهرة على المستوى القومى ، وحقق الثروة بفضل موهبته فى التمثيل فقط ، مما أدى الى تكريمه بدفنه جوار العظماء فى « وستمنستر آبى » Westminster Abbey .

وقد كان له تأثير بالغ القوة على مشاهديه ، وان لا يتكرر ، ينبع من موهبته الفذة . وليست هناك مبالغة عندما نقول انه أخضع كل عناصر العمل المسرحى من تأليف ونص مسرحى لهدف واحد وهو إبراز فن الممثل .

وقد قام أثناء مسيرته الفنية بأداء أدوار جده متنوعة من أعمال المسرح الاليزابيثى والمسرحيات الكلاسيكية الأخرى ، رغم أنه قام بأدائها جميعا

القرن الثامن عشر

من خلال منظوره الشخصي للأحداث وطبيعة الشخصية . ورغم روعة
وعظمة أدائه للشخصيات الشكسبيرية وتفسيراته الخاصة لطبيعتها ،
فإن الشك يساورنا بشأن مدى فهمه وإدراكه لهظمة أعمال شكسبير
وعبقريته الدرامية .

وقد كان من الممكن أن يصبح خادم الدراما المطيع بصفة عامة لو لم
تطخ أهواؤه الشخصية على أدائه للشخصيات الدرامية المختلفة ، ولو كان
قد اختار أداء هذه المسرحيات الشكسبيرية في « ستراتفورد » بدلا من
أحياء هذا الحفل التنكري العجيب احتفالا بذكرى شكسبير .

لكن « جاريك » وقد أصبح الآن في عداد الموتى ، فإن سحر وروعة
أدائه قد تلاشيا بمجرد اختفائه من خشبة المسرح ، وذلك عكس المؤلف
الذي تخلسه أعماله المكتوبة . ومن السهل بالنسبة لهؤلاء الذين لم
يساعدوه على خشبة المسرح أن ينتقدوا طريقة أدائه للشخصيات في
مقالاتهم لكننا لو كنا من معاصري هذه الفترة وتسنى لنا رؤيته على خشبة
المسرح لوقعنا تحت تأثير سحر أدائه الفذ الطاغى . فقد كان « جاريك »
ينتمي لعصر سيطر فيه الممثل على المسرح ، ولم يكن هذا بالوضع الصحيح ،
لأن المسرح لا يمكن أن يزدهر حقبا ما لم يكن هنالك تعاون حقيقي
ومشاركة بين جميع أطراف العمل الدرامي .

أما بالنسبة للمشاهدين في الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر
فلم تختلف أذواقهم المسرحية اختلافا كبيرا عن أذواق مشاهدي المفقود
الأولى من هذا القرن . إذ ظل الاتجاه الدرامي السائد ينزع إلى الإغراق
في العاطفة وإثارة مشاعر الشفقة والرثاء ، مما جعل كتاب تلك الفترة
يبالغون إلى حد الإفراط المستهجن في استخدام هذه العناصر العاطفية .

هذا النوع من الدراما العاطفية لا يمكن أن يضيف شيئا ذا قيمة
إلى تراث المسرح القومي ، وتنبولور أهميته فقط بالنسبة لدارسي النزعات

الدرامية المختلفة والأذواق المسرحية وكذلك طلاب الفن المسرحي الذين يودون الاحاطة بالأختلاف والمبالغات ومظاهر الشطط التي يمكن أن ينزلق اليها هذا الفن .

من بين الكتاب الذين مارسوا هذه النزعة العاطفية كاتبان نورغا في حياة العاطفية حتى التمثالة هما هيو كيل (١٧٣٩ - ١٧٧٧) Hugh Kelly وريتشارد كامبرلاند (١٧٣٢ - ١٨١١) Richard Cumberland .

كتب « كيلى » مسرحية « الرقة الزائفة » (١٧٦٨) False Delicacy التي حققت نجاحا هائلا . تدور هذه المسرحية حول عدد من العشاق تهزق حناياهم مشاعر عاطفية مضطربة بسبب تعقيداتهم النفسية . هذا الهياج العاطفي الدائم لا ينجو منه حتى المشاهدون في صالة العرض .

أما الكاتب المسرحي « كامبرلاند » فقد تافس « كيلى » في شعبيته ، إن لم يفقه بمسرحياته التي كتبها ، خاصة مسرحية « مواطن الهند الغربية » (١٧٧١) The West Indian التي تدور حبكة حول شاب مغرم بتدبير المكائد العاطفية ، وإن تكن مشاعره جد رقيقة مهذبة . يحاول هذا الشاب اغواء سيدة شابة ، بيد أنه بعد العديد من المواقف المعقنة ، تدفعه عواطفه « المهذبة » الى الزواج من هذه السيدة ، وعندما يكتشف بمحض المصادفة ، وهي إحدى المصادفات الشائعة في عالم المسرح ، وإن لم يكن لها سند من الواقع ، أن زوجته وريثة واسعة الثراء .

ولأنه كان هناك مساهدون ترضيهم مسرحيات من هذا النوع ، لم يكن هناك أمل في النهوض بالمسرح من عثرته في غيابة عبقرية درامية فذة . بيد أنه من حسن الحظ لم تظهر عبقرية واحدة ، بل عبقريتان مسرحيتان تمثلتا في « أوليفر جولدسميث » Oliver Goldsmith ، و « ريتشارد شيريدان » Richard Sheridan

القرن الثامن عشر

اللذين جعلنا بفتة ، ودون تمهيد ، من فترة السبعينيات من القرن الثامن عشر إحدى الفترات المتميزة في تاريخ الدراما الإنجليزية .

ولقد أجمل « سامويل جونسون » في كلمته الموجزة التي ألقاها أحياء لذكرى « أوليفر جولد سميث » (١٧٢٨ - ١٧٧٤) أروع ما يمكن أن يقال من نقد لأعمال « جولد سميث » : لا يوجد نوع من الكتابة لم يجربه ، وكل نوع قام بممارسته زاده حسنا وبهاء .

قد تكون الطبيعة قد حبت عددا من الرجال الأفذاذ بفيض من العبقرية ، بيد أنه في حالات جد نادرة نجد الطبيعة تمنح هؤلاء العباقرة القدرة على المثابرة ومصارعة الآلام والتغلب عليها ، وهي من المواهب الضرورية لازدهار العبقرية وجنى ثمرتها .

ولقد استهل « جولد سميث » مسيرته الأدبية بكتابة المقالات . ثم تبعها برواية واحدة ، تلاها نظمه لقصائد انتهج فيها أسلوب المقاطع ذات البيتين المميّزة للقصائد البطولية heroic couplet . ويشف كل نوع من هذه الأنواع الأدبية التي مارسها عن جانب جد مبتكر من جوائب شخصيته .

بيد أنه لم يثابر على كتابة أي من هذه الأشكال الأدبية . فروايته « قيس ويكفيلد » The Vicar of Wakefield ، على سبيل المثال ، تتسم بطزاجة الفكرة ، وانسانية الرؤية ، مما يميزها عن بقية روايات القرن الثامن عشر ، لدرجة أنه يخيل للمرء أن هذا الشيز كان قميئا يحفز « جولد سميث » إلى الاستمرار في معالجة الرواية ، وحصد نجاح بعد نجاح .

بيد أن « جولد سميث » كان يعد هذه الرواية مجرد مؤلف أدبي في مقدوره بيعه بمساعدة من « سامويل جونسون » ، إلى أحد « الأندال » من بائعي الكتب ، لكي يسدد ديونه . ولذا يبدو أنه كان غافلا تماما عن القيمة الفنية لتحفته الأدبية التي صدر منها ما يزيد على مائة طبعة جديدة قبل نهاية القرن التاسع عشر .

ويبدو أن « جولد سميث » كان على نفس الدرجة من اللامبالاة والشوائبية عندما طرقت أبواب الدراما ، فأعماله الدرامية تزخر بالمشاعر الحقيقية التي لا يغلفها زيف ، مما يعكس بغضه الدفين لتجاوزات النزعة العاطفية الزائفة .

وعندما ولسج عالم المسرح بمسرحيته « ذو السجايا الطيبة » *The Good Natur'd Man* ، كان يهدف بها الى فضح أسلوب « كيلي » و « كامبرلاند » بما اتسم به من عاطفية متكلفة زائفة .

الا أن الكثير من جوانب هذه المسرحية تبين حداثة عهد « جولد سميث » بخشبة المسرح وقلة خبراته . كما أن بعض المشاهد ودوافع الأحداث لم تبرا تماما من مثالب هذا النوع من الدراما العاطفية الذي حاول الكاتب مهاجمته في هذه المسرحية .

ورغم ذلك ، فقد كان الهجوم لاذعا وصريحا بالقدر الذي أدرك جمهور القرن الثامن عشر منه هدف النقد والسخرية ، ومن ثم اعترضوا على هذه المسرحية التي تحاكي بقدر غير قليل من السخرية والتهمك اسرائهم في مشاعر الرثاء والشفقة .

ورغم أن هذه المسرحية حظيت بالاعجاب في حينها ، فإنها كانت تفتقر الى المزايا الدرامية التي تسمو بها الى مضاف تلك المسرحيات الفذة التي لا تفقد قدرتها على الامتناع عبر العصور .

بيد أن الأمر كان جد مختلف مع مسرحيته « تمسكنت حتى تمكنت ، أو أخطاء إحدى الليالي » (١٧٧٢) *She Stoops to Conquer, or The Mistakes of a Night* . إذ أنها أثبتت قدرتها الفائقة على الامتناع كلما عرضت على خشبة المسرح . لقد عاشت هذه المسرحية رغم ما تعرضت له على أيدي هواة التمثيل من أداء فيج خشن ، بيد أنه عندما يتوافر لها أفضل المواهب المسرحية يتفجر فيها دائما ينبوع جديد من الحيوية الدرامية .

القرن الثامن عشر

رغم ذلك اكتشف النقاد العديد من العيوب بها . بيد أننا لا نعجب
إذ إن النقاد قد عثروا على العديد من المثالب ، حتى في أعظم الأعمال
الأدبية . فعلى سبيل المثال وجه تأسس . أليوت نقداً لاذعاً لمسرحية
« هاملت » متتهما إياها بالنقص المعيب .

كما ند عن أ.س. برادلي A. C. Bradley حكم نقدي مشهور إذ
قال : « تتكرر نفس الحيرة التي تخالط ذهن المشاهد لمسرحية « الملك لير »
لدى مشاهد مسرحية « أنتوني وكليوباترا » ، والتي تعد من ناحية البناء
الدرامي أسوأ التراجيديات الشكسبيرية » . إن مهمة النقد في المحل الأول
هي تحديد تلك الملامح التي تضيف على أحد الأعمال الدرامية قدراً من
الحيوية التي لا ينضب معينها . وعندما نطبق هذا المعيار النقدي على
مسرحية « تمسكنت حتى تمكنت » نكتشف هذا الملح الحيوي أساساً في
الحدوتة أو الحكاية ، التي وإن كانت تمز على التصديق فإنها تزخر
بالمواقف الدرامية القوية ، التي يسهل فهم مغزاها ، والتي يسهم كل
موقف درامي منها في تشييد البناء الدرامي العام للمسرحية . وهذه
الحدوتة الرئيسية التي يلفها جو من الرومانسية ، وإن لم يغفل في
نفس الوقت من النزعة الطبيعية ، تزخر بذلك القدر من دفء المشاعر
وسخائها والتي تعد دائماً من الصفات المحببة في أعمال « جولد سميث » .

كما أن رسم الشخصيات شديد الاحكام ، ويعكس بصنق موهبة
« جولد سميث » في هذا المضمار ، كما يمكننا أن نلمس أضغاث لمسات
شخصية مبتكرة على أنماط شخصياته المحكمة التصوير .

لقد تضافرت جميع هذه العناصر لخلق عمل كوميدي خلا تماماً من
الزيف والادعاء والمبالغيات ، ويسترفد كل ما هو خالد وجوهري في
الطبيعة البشرية . وهذه الميزات لا يمكن أن تخطئها عيون جمهور
المشاهدين على مر الأجيال .

وكما أكدنا أكثر من مرة هناك أعمال كوميديّة جد قليلة في الأدب
الانجليزي حظيت بنعمة الخلود .

وفيما عدا « جورج برنارد شو » ، فان هؤلاء الذين ابدعوا مسرحيات كوميدية خالدة ونعنى بهم « كونجرىف » ، و « جولد سميث » ، و « شريدان » ، و « وايلد » Wilde كانت أعمالهم الفنية قصيرة الاجل .

برز من بين هؤلاء الكتاب « ريتشارد برينسلي شريدان » (١٧٥١ - ١٨١٦) Richard Brinsley Sheridan ككاتب فسد لاصح ، رغم ان مسيرته الفنية فاقت مسيراتهم شذوذا وغرابة ، وان كانت من سوء الحظ ، اقصرها عمرا .

كان والد « شريدان » يعمل ممثلا ، وتلقى الصبي تعليمه في مدرسة « هارو » Harrow ، وهناك ، ووفقا لما رواه « لورد هولاند » « عامه المدرسون باحتقار ، وتعرض لاضطهاد التلاميذ لانه ابن ممثل مسرحي فقير » ، ونتيجة ذلك سيطر عليه بغض شديد للمسرح ، لكنه اذا كان رفض التمثيل على خشبة المسرح ، فقد تورط في واقع الحياة الفعلية في مضامرة توافر لها جميع دوافع مسرحية كوميدية من مسرحيات القرن الثامن عشر ، فلكى ينقذ الفتاة الجميلة « اليزابيث لينلي » Elizabeth Linely من الزواج من شخص لا تحبه ، قام « شريدان » بالفرار معها وتزوجها .

وكانت عاقبة ذلك ان اضطر للدخول في مبارزتين للدفاع عن سمعته ، الا انه فيما بعد وقسح في غرام تلك السيدة التي كان يقوم بحمايتها في الماضي حماية مجردة من اية اغراض جنسية ، وفي عام ١٧٧٢ استقر « شريدان » مع محبوبته الجديدة في لندن ، مركز عالم الموسى ، حيث دفعه العوز المادى المحض الى طرق ابواب المسارح ، التي ساول طوال عمره تحاشي الاقتراب منها .

بيد اننا لا نعرف الكثير عن الأحداث التي صاحبت الفترة الأخيرة من مسيرته الفنية ، فقد هجر عالم المسرح الى عالم السياسة ، وتقلد في فترة من فترات حياته منصب السكرتير الثانى لشئون الدولة الخارجية ،

..... السرقة الثامن عشر

ثم سكرتيرا الوزارة الخزانة ، ثم أمينا عاما لصندوق تمويل الأسطول .
أن أيا من هذه المناصب الرفيعة لم يكن ليعرض ما فقدته شريدان من
ابتعاده عن الكتابة الكوميديية لمدة عشر سنوات .

لذا ، فإن أهم أعمال « شريدان » الكوميديية أنتجها أثناء فترة لم
تتجاوز السنوات الأربع ، وهي : « المتنافسون » (١٧٧٥) *The Rivals*
و « مدرسة الفضائح » (١٧٧٧) *The School for Scandal*
ومسرحية « الناقد » (١٧٧٩) *The Critic* . ويمكننا أن نضيف إلى
تلك المسرحيات مسرحية هزلية قصيرة ، بعنوان « عيد القديس باتريك » ،
Patrick's Day وأوبرا كوميديية ناجحة تزخر بالحسونة
بعنوان « الوصيعة العجوز » *Duenna* ، ويرجع هذان العملان إلى عام
١٧٧٥ ، وهو نفس العام الذي انتهى فيه « شريدان » من كتابة مسرحية
« المتنافسون » .

وفي عام ١٧٧٧ وقبل العرض الأول لمسرحية « مدرسة الفضائح »
بشهور قليلة ، قام بكتابة مسرحية « رحلة إلى سكاربورو » *A Trip to*
Scarborough التي قام بإعادتها عن مسرحية « الانكاسة »
The Relapse للكاتب « فانبرا » *Vanbrugh* .

تعد مسرحية « المتنافسون » إحدى المعجزات في تاريخ الدراما
وذلك بصفتها باكورة أعمال شريدان ، والتي عبر عن رأيه الشخصي فيها
في غير قليل من التواضع ، ولقد أكد « مور » *Moore* في « يومياته »
موقف شريدان في كثير من الصراحة ودون أية مواربة : « كان « شريدان »
دائم القول بأن مسرحية « المتنافسون » من أبدأ المسرحيات التي كتبت
بالإنجليزية وأنه كان يود لو لم يكتبها حتى ولو تخلى عن كل ما يملك » .

ومسرحية « المتنافسون » عمل كوميدي ذو صلاحية للعرض على
خشبة المسرح تفوق صلاحيته للقراءة إلى حد كبير ، مما يعلل تلك اللهجة
اللاذعة المهينة التي اتسمت بها آراء النقاد في بعض المجلات الدورية التي

كانت تصدر في تلك الفترة . ونورد هنا مثلا لهذا النقد الذي يتسم بقصر النظر من مجلة « جنتلمانز ماجازين » Gentleman's Magazine :

« ان حوار المسرحية بصفة عامة واقعي وطبيعي ، يبعث على البهجة .
اما بالنسبة للحبكة ، فرغم اننا سمعنا كثيرا عن اخوة صغار وصائدين
للثروات ينتحلون لانفسهم القابا زائفة ويدعون انهم اصحاب اهلاك
للإيقاع بالشبابات الوارثات في حياتهم ، فان اعتبار الثروة واللقاب
والمكانة الاجتماعية امورا مستهجنة تدعو الى رفض الشاب المتقدم للزواج
لهو امر يجافى الواقع . ولذا يبدو ان انبهار المؤلف بكل ما هو رائع
ورومانتيكي جعله يفقد القدرة على الاحساس بكل ما هو طبيعي وواقعي
ومحتمل الحدوث . »

يرجع قدر من الشعبية التلقائية التي حظيت بها هذه المسرحية
الى مهارة « شريدان » في الربط بين المعية الكوميديا السلوكية وناقتها ،
والتي تخلو من اباحية قالب الكوميديا في فترة احياء الملكية ، وبين
المشاهد العاطفية التي كان يمكن ادائها كما هي ، او معالجتها بطريقة
تهكمية ساخرة .

بيد انه من الصعب تحليل هذا الأثر الطائفي الدائم لهذه المسرحية
على جماهير المشاهدين . الا أنه يبدو أن « شريدان » كان يحظى بمعرفة
فطرية بتقاليد المسرح . فقد كان تصويره للشخصيات يتسم بالرحابة ،
بتناوله جميع جوانب الشخصية ، لدرجة انه يحق للبعض أن يحتج بأن
شخصية مسز « مالاپروب Mrs. Malaprop » قد تم تصويرها بقدر مبالغ
فيه من هذه « الرحابة » وشمول التناول .

بيد أن هذا النوع من التصوير يعطى دائما للممثلين فرصة عظيمة
لابراز قدراتهم الفنية .

أما الحبكة ، وان كانت لا تصلح كحبكة روائية، فهي جد ملائمة للعرض
على خشبة المسرح . كما أن عرض الأحداث وتقديمها يتم على عجل وبطريقة

القرن الثامن عشر

تبعث على التشويق والتسلية ، كما يمزج « شريدان » بين الحكمة بأحداثها الكوميديّة المحضة ، والعناصر العاطفية .

والمسرحية على وجه العموم رائعة ، وتؤكد الرأى القائل بأنه اذا كانت الأخلاق تضيء على الشخصيات المسرحية صفة الصلاح والتقوى ، فإن سلوكياتها وتصرفاتها هي التي تجعلها شخصيات مشوقة ممتعة .

والحوار في هذه المسرحية جدا مبتكر . يقال أحيانا ان جميع شخصيات « برنارد شو » الدرامية تمتاز بسرعة البديهة والذكاء ، او مسلية على أقل تقدير ، بيد أن شخصيات « كونجرىف » و « شريدان » و « وايلد » لها نفس السمات . فلو جعل هؤلاء الكتاب شخصياتهم الدرامية تتحدث كما نتحدث في حياتنا الواقعية لأصبحت غير محتملة ومملة الى حد البكاء ، ولكنها من خلال التلاعب بالألفاظ ورشاقة الأسلوب وحيويته يصبح حوارها مسليا شيقا .

ورغم أن « شريدان » يكتب مسرحه نثرا ، فإنه فيما يبدو قد تعلم من « شكسبير » اكساب الكلمات قدرا من الطرافة والجدة .

ونفس الفرق والاختلاف بين مسرحيتي « حب في مقابل حب » و Love For Love « هذه هي احوال الدنيا » The way of the World نجسده بين « المتنافسون » و « مدرسة الفضائح » ، فمسرحية « مدرسة الفضائح » ، أكثر اتقانا وحرفية درامية ، وان كانت أقل عفوية وتلقائية ، إذ استبعدت العناصر الهزلية وتم رسم الشخصيات بأحكام ، مما أضفى عليها قدرا من الفعالية واللمسة الانسانية ، والأهم من ذلك كله تعد حيكمتها من أكمل الحكيمات في نطاق الكوميديا الانجليزية بصفة عامة .

وإذا كان « كونجرىف » الذي أمعن التفكير طويلا في حكمة مسرحيته « هذه هي احوال الدنيا » قد غالى في اتقان هذه الحكمة وتعميق أحداثها

مما أضفى عليها قدرا من الغموض ، فاننا نجد « شريدان » يحافظ على حركة الأحداث المعقدة ، لكن دون أى إبهام أو غموض ، مما يتضح معه مدى سيطرته على الأحداث والمشاهد خاصة « مشهد الستار » الشهير . كما كانت شخصياته بمثابة صور قلمية مثقنة التصوير والأوصاف لا نجد مثيلا لها سوى فى أعمال « كوتجرريف » و « شكسبير » ، وخاصة شخصيتى « تشارلز سيرفيس » Charles Surface و « ليدى تيزل » Lady Teazle

أما مسرحية « الناقد » فقد كانت أقل توفيقا ونجاحا ، فهى عبارة عن محاكاة هزلية لسخافات الأعمال الدرامية ، وهى تعد بذلك بمثابة احياء لمسرحيات المحاكاة الساخرة الهزلية التى ابتكرها فى القرن السابع عشر الكاتب « بكنجهام » عندما كتب مسرحيته « البروفة » The Rehearsal

ولقد تشبخر « شريدان » فى مسرحية « الناقد » من التراجيديات الأوغسطية Augustan tragedy والدراما العاطفية ، ومن الركافة التى تنتج عن المؤثرات المسرحية المستخدمة فى غير مواضعها . وعلى كل فهى مسرحية مازالت قادرة على الامتاع والتسيلية ، كما أظهرت العروض الحديثة لهذه المسرحية . وليست هنالك مسرحية أخرى له تفصح عن مدى قدرته على فهم المسرح وتقاليده .

ولو أن « شريدان » لم ينبذ الكتابة المسرحية فى هذا الوقت المبكر ، لازدادت الدراما الانجليزية ثراء الى حد كبير .

على أى الأحوال ومهما كان التفاوت فى مستوى الابداع الدرامى فى أواخر القرن الثامن عشر ، وأوائل القرن التاسع عشر ، فقد تميزت هذه الفترة بظهور شخصيات بارزة من بين الممثلين والممثلات . ورغم أن الممثل « جارريك » كان قد تقاعد عن التمثيل فى الفترة التى سيطر فيها « شريدان » على المسرح ، فإنه كتب مقدمة رائعة لمسرحيته « مدرسة الفضائح » ، أما الممثل « ادموند كين » الذى كان يتلمس طريقه الى خشبة المسرح ، وهو مازال طفلا قبل نهاية القرن الثامن عشر ، فقد قدم فى

القرن الثامن عشر

بدايات القرن التاسع عشر عروضاً رائعة للأدوار الشكسبيرية العظيمة ، خاصة أدوار « شيلوك » ، و « ريتشارد الثالث » ، و « هاملت » ، و « عطيل » ، و « ياغو » Iago

وفي عام ١٧٥٣ قام الممثل « روجر كمبل » بتكوين فرقة المسرحية ، وقام بإدارتها الى جانب قيامه بالتمثيل ، ثم تزوج المثلة « ساره وارد » Sarah Ward ، وبدا أصبح ربا لواحده من أبرز الصسائلات المسرحية الانجليزية ، اذ أصبح ابنه « جون فيليب كمبل » واحدا من أشهر ممثل المدرسة الخطائية في التمثيل ، وقام بأداء جميع الأدوار الشكسبيرية العظيمة . بيد أن أختسه دمسز سساره سيدونز « Mrs Sarah Siddons » فاقته شهرة ، فهي تعد من بين أعظم ممثلات المسرح الانجليزي . وفي السبعينيات عهد اليها « جاريك » القيام بدور « بورشيا » Portia على مسرح « دريري لين » . وظلت هذه المثلة الفذة منذ ذلك الحين تمتع الجماهير بأدائها العبقري حتى ودعت خشبة المسرح عام ١٨١٢ ، وهي تؤدي دور « ليسيدي ماكبيث » . وقد كان لصدقاتها مع الأدباء العظام في تلك الفترة ، والمكانة التي كانت تحظى بها في قلوب أفراد الأسرة الملكية ، الأثر الكبير في اعلاء المكانة الاجتماعية للممثل في المجتمع ، بينما ظل المسرح كمؤسسة ثقافية ترفيحية يحتل مكانة متدنية للغاية .

ولم يكن ذلك بالطبع وضعا صحيحا ، لانه كما سبق ان اوضحنا ، تركز نهضة المسرح على مجهودات العديد من المواهب ، وغياب هذا المفهوم لا يمكن أن تعوضه عظمة جهود احدي هذه المواهب ، مهما تميزت بروعة الأداء .

القرن التاسع عشر

كانت الفترة المبكرة من القرن التاسع عشر واحدة من أجذب الفترات
في تاريخ المسرح الإنجليزي ، وإن كانت بالفسة الثراء بالنسبة للشعر
والرواية . إذ لم يجد رجال الأدب في المسرح الجو الذي يتلاءم مع ميولهم
في المرات التي حاولوا فيها ارتياد ساحته . فقد كان الجمهور قانعاً
بالأعمال الهزلية والميلودرامية والعروض المسرحية البراقة بما فيها من
مفالة والخروج عن المألوف .

ولم تكن هناك فرقة مسرحية لديها التسيجاعة لمحاولة الارتفاع
بذوق الجمهور .

كما شهدت المسارح المصرح بها عمليات توسعة مستمرة مما استحال
معه تقديم المسرحيات الرصينة ، إذ أنه كان في مقدور عروض الإبهار
والأداء الخطابى الرنان فقط جذب جماهير المشاهدين الصاخبة التي
كانت تكتظ بهم القاعات القسيحة لمسرحي « كوفنت جاردن » و « دربرى
لين » . هذا بالإضافة الى أن الممثلين أنفسهم ، وذلك باستثناء المواهب
الفنية اللامعة ، كانوا يشكلون فيما بينهم مجموعة منعزلة عن المجتمع
تفتقر الى القدر الكافي من التذوق الفنى والتعليم .

أبدى جميع شعراء عصر الرومانسية قدراً من الاهتمام بالمسرح ،
لكن محاسباتهم الدرامية منيت بالفشل . وتعد مسرحية *The Cenci*
للمشاعر شيللى (١٨٢٠) من أهم منجزاتهم ، سواء من الناحية الدرامية

القرن التاسع عشر

أو الشعر الذي صبغت به . ولولا أن موضوعها الرئيسي يدور حول الزنى بالمحارم ، وهو موضوع جد بغض لصادفت هذه المسرحية التراجيدية قدرا أكبر من النجاح على خشبة المسرح .

أما « كولريج » Coleridge و « وردزورث » Wordsworth فقد نأيا بنفسيهما عن ذلك المجال ، واهتما بشئونهما الذاتية وتأمل أفكارهما . وعلى الجانب الآخر نجد الشاعر « بيرون » Byron رغم أنانيته المفرطة ، يظهر معرفة حقيقية بالمسرح ، وبإمكاناته ، في مسرحيات مثل « مانفريد » (١٨١٧) Manfred ، و « مارينو فالير » Marino Fallero (١٨٢٠) ، و « قاييل » Cain (١٨٢١) .

أما الشاعر « كيتس » Keats فقد كان المسرح أبهج شيء إلى نفسه ، ولو كان العمر قد امتد به فربما كنا كسبنا كاتباً درامياً موهوباً .

ويعزى قدر من الفضل الذي منى به الشعراء الرومانسيون إلى افتقارهم إلى الموهبة الدرامية، وتقديسهم للفردية والانعزالية عن المجتمع . لكننا فهم نفس الوقت يجب أن نعترف بأن أوضاع المسرح كانت متعبة على السواء . إذ لم يكن اهتمام الجمهور ينصب على الموضوعات الرومانسية الشمية ، بل على الحكايات « القوطية » Gothic بموضوعاتها التي تبعث على الرعب والفرع ، والمشاهد الفظيعة التي تميز المدرسة الرومانسية الألمانية .

من المعروف أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد نهضة في التذوق الفني، والكتابة الدرامية للمسرح الانجليزي . ويمكن التسليم بذلك دون مبالغة لا مبرر لها في تقدير قيمة هذه المسرحيات التي حققت هذه النهضة .

فلكى نحافظ على معيار جيد للحكم النقدي ، يجدر بنا أن نتذكر أن الساحة الدرامية في الترويج حظيت بمسرحية هنريك إبسن « كاتالين » Catiline ، التي كتبت في عام ١٨٥٠ ، ثم شهدت ظهور مسرحية

أخرى «لايسن» هي «أعمدة المجتمع» Pillars of Society قبل تناول عام ١٨٧٧ . وهذان العملان الدراميان بمثابة المعيار الذي يمكن القياس عليه ان أردنا ان نصدر أحكاما نقدية صائبة على أفضل الأعمال المسرحية التي كتبت في إنجلترا أثناء نفس الفترة الزمنية .

ساعد على هذا التطور الدرامي في إنجلترا عدد من الاوضاع الجديدة . فمن خلال القانون الذي صدر عام ١٨٤٣ تم رفع الحظر الذي كان يقصر عرض المسرحيات المصرح بها على المسارح ذات الترخيص فقط . والغريب في الأمر أن هذه الميزة بما تتيحه من حرية لم يتم استغلالها على الفور . ومن ثم أرجاء الاستنمادة الفعالية منها حتى الستينيات والسبعينيات عندما شيد عدد من المسارح الجديدة . ولسوء الحظ لم تكن هذه الفترة من أفضل فترات الفن المعماري في إنجلترا ، لكن ايا كانت العيوب المعمارية والانشائية فقد شهدت هذه الحقبة ازدهارا نسبيا في حركة الرواج المسرحي بفضل المسارح الجديدة . وبالإضافة الى ذلك فإن نوعية الجمهور المتردد على المسارح طرا عليها تحسن ، كما ان افئنان الملكة بالعروض الدرامية أضفى على المسرح مكانة اجتماعية لم يكن يعطى بها في بدايات القرن . كما تحسن أيضا الوضع المادي للكاتب الدرامي بدءا من الستينيات فصاعدا حينما تمكن من الحصول على نصيبه من أرباح عروض مسرحياته ، بعد أن كان يأخذ مكافأة اجمالية نظير كتابة النص المسرحي .

وبذلك أصبح الكاتب المسرحي متساويا في الأجر مع مشاهير كتاب الرواية في تلك الفترة . ولو كان هذا النظام مطبقا في فترة مبكرة من هذا القرن ، لاستطاع المسرح ان يجلب إليه كتابا روائيين من أمثال « ديكنز » Dickens و « تاكري » Thackeray هذا بالإضافة الى انه في تلك الحقبة ، وخاصة منذ الستينيات ، ظهر وعى متزايد بالمشاكل الاجتماعية ، مما انعكس في تناول الأعمال الدرامية لبعض مظاهرها .

يعدت* و. روبرتسون (١٨٢٩ - ١٨٧١) T. W. Robertson
في طليعة كتاب الدراما الاجتماعية ، حيث استطاع أن يضمن مسرحياته
بعض المشاهد الواقعية المعاصرة ، بدلا من تلك المسرحيات التي كان يسود
فيها الهزل والموضوعات الرومانسية المتبدلة والكلمات الطنانة والمبالغة
المفرطة . ولم يكتف بذلك بل دعمها بوسائل الاخراج الحديثة على خشبة
المسرح .

وقد ظهرت هذه الخاصية في مسرحياته المبكرة مثل « دافيد جارريك »
(١٨٦٤) 'David Garrick' ، ومسرحية « المجتمع » (١٨٦٥) 'Society'
كما شهدت هذه الملامح الجديدة نضجا وتطورا في مسرحيته « الطبقة
الاجتماعية المنعزلة » (١٨٦٧) Caste ، والتي تبدو عند قراءتها مليئة
بالمبالغات الفظة ، لكنها تمتاز بخاصية درامية قوية تتضح عند عرضها على
خشبة المسرح . لقد اضاف « روبرتسون » توجهها جديدا للمسرحية من
خلال مضمون اجتماعي قوي تتمركز حوله المسرحية بمشاهدها الكوميديّة
والعاطفية .

تدور أحداث هذه المسرحية حول فتاة من الطبقة العاملة تدعى
« ايشير ايليس » Esther Eccles تتزوج من « جورج داروي »
George D'Alroy الذي ينتمي الى طبقة اجتماعية أعلى بكثير من طبقتها .
أما باقي الشخصيات فتتقسم ما بين مؤيد أو مناوئ- لاحدى هاتين
الشخصيتين اللتين تمثلان طرفي نقيض من ناحية المكانة الاجتماعية .
فنجد شخصيتين تساندان « داروي » هما « دي سانت مور » De St. Maur
المتعجرف ، وكابتن « هوتري » Captain Hawtree العاقل الحكيم .

وبغض النظر عن والد « ايشير » الذي لا يفيق من السكر أبدا، انضم
الى جانب الزوجة أختها « بسولي » Polly ، وعشيقتها ابن الطبقة العاملة
المعتد بنفسه « سام جيريدج » Sam Gerridge . ورغم أن مسرحية « الطبقة
الاجتماعية المنعزلة » ليست بالمسرحية العظيمة ، فانها كانت لها
اسهامات هائلة في تطوير دراما تلك الفترة ، إذ دفعتها الى النهوض بهمة

النقد الاجتماعي ، الذي حققت فيه الدراما اثناء النصف الاول من القرن العشرين اعظم انتصاراتها . لقد انجز « روبرتسون » الكثير في مجال الدراما . سواء من ناحية الموضوع أو من ناحية أسلوب الاخراج المسرحي ، لكننا كى نتحاشى السقوط فى هوة المبالغة لابد ان نذكر ان مسرحية « الأمير جنت » Peer Gynt للكاتب «ابسن» والتي ربما تعد من اعظم الاعمال الدرامية فى المسرح الحديث ، ظهرت فى نفس العام الذى كتبت فيه « الطبقة الاجتماعية المنزلة » .

ظهر بعد « روبرتسون » الكاتب المسرحي « هنرى آرثر جونز » Henry Arthur Jones ، الذى يتسم بنوايا حسنة وبعض المهارات الميادرامية ، والذى أفرط مؤرخو الدراما فى تقييده ، فى عام ١٨٨٢ كتب مسرحية « الملك الفضى » The Silver King بالاشتراك مع « هربرت هرمان » Herbert Herman . تتناول المسرحية قصة البطل الذى تزل قدمه فى طريق الشر والجريمة بسبب ظروف سيئة ، لكنه يرحل الى أمريكا حيث يحقق نجاحا وثروة ، ثم يعود لكن يشار لنفسه ويحقق العدل المفقود . وحتى لا يتحقق لدينا انطباع مبالغ فيه بشأن ذوايا تلك الميودراما العاطفية ، يحسن بنا أن نتذكر مسرحية « ابسن » «عدو المجتمع» An Enemy of the People التى ظهرت فى نفس العام . وقد أظهرت مسرحيات « جونز » التالية تفاوتاً فى موهبته ، اذ تغلب عليها الكتابة والادعاء واللهجة الطنانة عندما يكون جادا ، أما عندما يكون فى حالة نفسية ومزاجية طيبة ، تجدى موهبته الكوميديية فى أبهى صورها .

أما فى مسرحية « قديسون وآثمون » (١٨٨٢) Saints and Sinners ، ومسرحية « مايكل وملاكه المفقود » (١٨٩٦) Michael and his Lost Angel . فنجده يبذل أقصى ما لديه من محاولات جادة لمعالجة موضوعات اجتماعية ودينية . يتناول « جونز » فى مسرحية « مايكل وملاكه المفقود » حكاية « القس مايكل » ، الذى يقع فى غرام فتاة سبق له أن أدانها . ونلاحظ هنا أن الفكرة الرئيسية لهذه المسرحية

القرن التاسع عشر

تفتقر الى الواقعية ، وان احتوت المسرحية على بعض المشاهد ذات الأثر المسرحي الفعال .

ينطبق ذلك أيضا على مسرحية « دفاع مسز دان » (١٩٠٠) .
Mrs Dane's Defence التي تتضمن مشهدا بالغ الروعة وهو مشهد التحقيق . ورغم ذلك لم يتجاوز المؤلف بفكرته الرئيسية المفرقة في الميلودرامية أعتاب عالم الخيال المسرحي الخلاق . أما مسرحية « الكذابون » (١٨٩٦) The Liars التي تتضمن مشهدا بالغ الروعة وهو مشهد الفعالية الدرامية ، فهي تدور حول الحب والزواج وصراع العواطف بين تلك الجدية المفرطة التي اتسمت بها بعض مسرحياته الأخرى .

ويجدر بنا أن نعترف بأن الجاذبية التي كان يحظى بها هذا الكاتب وأعماله الدرامية قد فقدت معظم رونقها ، بيد أن معاصريه كانوا يعدونه « كاتباً » تدين له الدراما الانجليزية بعظيم الفضل لاستعادة مكانتها كاصدى الفنون التي تتسم بالتحضر وتدعو اليه .

أما الشخصية التي طغت على جاذبية « جونز » ، فهي شخصية الكاتب « سير آرثر وينسج بينرو » « Sir Arthur Wing Pinero » ، بمسيرته الفنية الطويلة الممتدة التي بدأت في أواخر السبعينيات من القرن التاسع عشر واستمرت حتى عام ١٩٢٢ عندما أصدر مسرحيته « الكوخ المسحور » The Enchanted Cottage .

وقد شمل انتاجه نوعيات درامية متعددة تراوحت بين الهزل في مسرحيته « ديك » الغندور أو شديد التناق « (١٨٨٧) Dandy Dick والعاطفية المفرطة في مسرحية « زهرة اللافندر الزكية الرائحة » (١٨٨٨) « Sweet Lavender » . أما المسرحية التي فاقت هساتين المسرحيتين من ناحية القوة الدرامية فهي مسرحية « ترلاوني الويلزى » (١٨٩٨) Trelawney of the "Wells" ، التي تتسم بجاذبية درامية تتحدى الزمن ، والتي استلهم فيها أسلوب « توم روبرتسون » المسرحي .

بما يميزه من أضغاف قدر من الدفء والأريحية على الأحداث . وعلى الرغم مما يبدو من سيطرة النزعة العاطفية على الأحداث ، فإن المسرحية في مجملها تتمتع بلمسسات انسانية حقيقية لا تخفى على ادراك جمهور المشاهدين عند كل عرض لها على خشبة المسرح . علما بأنه قد عالج من قبل مشاكل اجتماعية وشخصية أكثر خطورة في مسرحية « الرجل الخليع » ، The Profligate ، بيد أنه حقق نجاحا أفضل في كتابة هذا النوع الدرامي باصداره مسرحية « زوجة مستر تانكري الثانية » (١٨٩٣) The Second Mrs. Tanqueray ، ومسرحية « مسز أيب سميت السيئة السمعة » (١٨٩٥) The Notorious Mrs. Ebbsmith . وبمقارنة مسرحية « زوجة مستر تانكري الثانية » بمسرحية « الرجل الخليع » يستطيع المرء أن يكتشف مقدار ما يمكن أن يتعلمه كاتب الدراما الانجليزي ، وذلك من الناحية « التقنية » فقط ، من خلال دراسة أعمال « ابسن » .

تعد مسرحية « زوجة مستر تانكري الثانية » دليلا على مدى قدرة « بينرو » على معالجة موضوع حديث باتقان كامل من خلال شخصيات تتصرف بطريقة واقعية طبيعية في اطار حبكة محكمة ، بعد أن كان مضطرا في الماضي الى الاعتماد على احاديث الشخصيات الجانبية ودخول وخروج الشخصيات المتكرر دون مبرر درامي .

هذه المهارة الرائعة في خلق البناء الدرامي ، وهذا التناول الجاد الرصين أسهما في رفع هذه المسرحية الى مصاف أفضل المسرحيات الاجتماعية أو « مسرحيات المشكلة » أثناء القرن التاسع عشر .

تدور هذه المسرحية حول « بولا » Paula زوجة « تانكري » وهي امرأة ذات « ماض » ، مما يدفعها في النهاية الى الانتحار . ورغم أن المشاهد الحديث ربما يستساوره شعور بأن الانفعالات متكلفة ومقحمة ، فإن هذه المشاعر والانفعالات تحتفظ بآثرها الدرامي على خشبة المسرح .

القرون التاسع عشر

وبهذه المسرحية يقدم « بينرو » ، كالمعتاد ، فرصا رائعة للممثلين لاستعراض قدراتهم ومواهبهم .

وبينما كان « هنرى آرثر جونز » و « بينرو » يسعيان لخلق مسرح يعالج بجدية مشاكل الحياة المعاصرة ومظاهرها المختلفة ، كانت هناك مدارس مسرحية أخرى نجحت بالفعل فى أضفاء حيوية جديدة على المعالجات المسرحية .

فعلى سبيل المثال ، استطاع الكاتب ويليام شسوينك جلبرت William Schwenk Gilbert ، الذى استهل مسيرته الدرامية بكتابة المسرحيات الهزلية ، أن يطور نوعا من الكوميديا الشعرية الهجائية الساخرة ، وذلك فى مسرحية « قصر الحقيقة » (١٨٧٠) The Palace of Truth وهذه المسرحية عبارة عن « فانتازيا » تدور حول قصر للحقيقة يتحتم على كل من بداخله من الشخصيات أن تعبر بالضبط ، ودون زيف ، عما يساورها من أفكار ويراودها من أهواء ورغبات ، ولما تازت هذه المسرحية بتأثيرها الدرامى القوي .

ولقد استغل « جلبرت » هذه التيمة مرة أخرى ، وان لم يكن بنفس القدر من الوضوح والمباشرة ، فى كتابة مسرحية « الخطوبة » (١٨٧٧) Engaged كما سادت هذه التيمة عددا من مسرحيات « برنارد شو » المبكرة مثل « الانسان والسلاح » Arms and the Man .

لقد كان باستطاعة « جلبرت » أن يصبح كاتبها كبيرا فى مجال الدراما العادية لو لم يكتشف شكلا مسرحيا جديدا يستغل فيه موهبته . وفى عام ١٨٧٥ كتب مسرحية « محاكمة أمام المحلفين » Trial By Jury ومنذ ذلك الحين فصاعدا اشترك مع « آرثر سوليفان » Arthur Sullivan فى كتابة الأعمال الأوبرالية الكوميديا للعرض على مسرح « السافوى » Savoy Comic Opera . ولعل ما تمتعت به هذه الأعمال من نالق مسرحى والمعيرة فى الحوار جعل كتاب الدراما المعاصرين يدركون أنهم

يتحتم عليهم تطوير بناء حكايات مسرحياتهم واستغلال براعتهم في استخدام الألفاظ ان طمحوا الى اللخول في منافسة شريفة في مجال الدراما .

ومنذ « أوبرا الشحاذ » للكاتب « جاي » ، لم يحظ المسرح الانجليزي بمثل هذا العرض الذكي المبهج كأوبرا « جلبرت وسوليڤان » .

ورغم أن أعمالهما كانت تعاني من تكرار موضوعاتها ، ورغم وجاهة الأسباب وراء اصدار أمر بالحد من عدد عروض « أوبرا السافوي » ، رغم كل ذلك تظل شعبية هذه الأعمال دليلا حاسما على مدى الجاذبية التي تتمتع بها هذه العروض ، وأنه ليست هنسالك أعمال مسرحية بالانجليزية تضارع هذه الأوبرات في روعتها وجاذبيتها الفائقة .

لا يزال النقد في جهاد مستمر حول أعمال « أوسكار وايلد » Oscar Wilde . ذلك الكاتب المسرحي الكوميدي الساذج أخصف على المسرح الانجليزي لسنوات من التناق والبهجة أثناء تلك السنوات القلائل التي سبقت ختام القرن التاسع عشر ، ثم سرعان ما اختفى على نحو مأساوي .

بيد أن أعماله لا تزال تدخل البهجة في قلوب المشاهدين عند إعادة عروضها ، حتى أولئك المشاهدين الذين لم يجدوا تشويقا أو متعة عند قراءتها بين دفتي كتاب . وبغض النظر عن المسرحية التي كتبها بالفرنسية تحت عنوان « سالومي » (١٨٩٢) Salome ، فإن شهرته الواسعة ارتكزت على عدد صغير من المسرحيات الكوميديّة وهي : « مروحة الليدي ونندرمير » Lady Windermere's Fan و « امرأة بلا أهمية » (١٨٩٣) A Woman of No Importance ، و « زوج مثالي » (١٨٩٥) An Ideal Husband ، و « أميمة أن تكون جادا » (١٨٩٥) The Importance of Being Earnest ، وتعتبر هذه الأعمال الكوميديّة بصدق بالغ وحميمية عن شخصية « وايلد » .

القرن التاسع عشر

قد تكون حيكات هذه الأعمال معيبة وفقا لبعض المعايير النقدية ،
ناهيك عن انسياقه في مسرحياته المبكرة الى ايراد بعض المواقف المقرقة في
العاطفة والتي تخلو أحيانا من البهجة والمرح .

الا أنه كان منذ البداية يضح نصب عينيه ابداع كوميديا تمازج
بالحيل الرشيق ، وهو ما حققه في مسرحية « أهبة أن تكون جادا » التي
تعد احياء لروح كونجرريف الكوميديا والتي لم تنجم عن محاولة تقليده
بطريقة مباشرة فجأة ، وانما عن تعاطف فطري . بيد أنه كانت هناك عوائق
أمام « وايلد » ، إذ أن جمهوره الأرستقراطي المهذب لم يكن ليستسيغ
موضوعات العشق التي نهل منها كونجرريف دون تحفظ لامتناع جمهوره
وتسليتهم .

ولذا اضطر « وايلد » الى الحفاظ على اللياقة الأخلاقية في التناول
بلغت حد التزمّت ، وان لم تحرره من تحقيق ما يصبو اليه من البهجة
وذكاء الحوار ، ويدل نجاحه في هذا المضمار على قدرته على إدارة الحوار
الذكي المتألق بين شخصيات مسرحه .

وبالإضافة الى ذلك ، أضفى على كوميدياته لمسات من المتعة والتسلية
البريئة ، ومرحا نابعا من افتقار شخصياته الى الاحساس بالمسئولية ،
مما أضفى على مسرحياته لمسات من التفرد والتميز لم يصادف المسرح
الانجليزي مثيلا لها عبر تاريخه الطويل .

وربما يعن لناقد درامي أن يشكو ضعف بنائها الدرامي ولجوءها
الى استخدام تكنيك « حديث الشخصيات الجانبى » الذى عفا عليه
الزمن .

بيد أنه عند تناول مسرحيات كوميديا كمسرحيات « وايلد » والتي
تتركز فى الأساس على الحيل الدرامية لا يحق لأى ناقد أن يشكو ، خاصة
وأن الكاتب المسرحى يستخدم الحيل التي توفرها له خشبة المسرح .

أما النقاد الجادون فقد وجهوا سهامهم بكفاءة مذهلة الى ما اعتبروه نقطة ضعف في دراما « وايلد » ، ألا وهى أن مسرحه يخلو من الجدية والنقمة الأخلاقية اللتين كانتا تميزان دراما عصره الاجتماعية . لكننا كنا سننتمس لهؤلاء النقاد العذر ونسلم بوجاهة آرائهم لو أن « وايلد » قد سمح باقتحام مظاهر الحياة الواقعية ومشكلاتها لتسيج وقوالب مسرحياته الزاخرة بأسباب الفرح والمتعة والتسلية .

إن المحك الرئيسى لقياس نجاح أية دراما هو مدى التوفيق الذى تصادفه على حتمية المسرح ، ولذا فإن أى ناقد يحاول تطبيق هذا المحك على أعمال « وايلد » الكوميديا لا يسعه سوى التسليم بنجاحها .

أما هؤلاء الذين يخلطون بين بعض المآخذ على حياة « وايلد » الشخصية وأعماله الدرامية ، فهم فى الحقيقة يخلطون بين قضيتين لا تتناحرا لبعضهما بأية صلة . فالدراما الحقيقية ، فى رأينا ، هى أن مأساة حياة « وايلد » الشخصية قد أهدته عن المسرح وهو فى عنفوان عطائه الفنى ، مما حرم الأدب من إنتاج درامى متنوع غزير .

« جورج برنارد شو »

بعد « جورج برنارد شو » بلا جدال أعظم كاتب درامى فى نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين . كما أن مسيرته الفنية فى المسرح البريطانى تعد أطول مسيرة ، إذ أن مسرحيته الأولى « بيوت الأرامل » Widowers Houses شرع فى كتابتها فى عام ١٨٨٥ ، فى حين ظهر آخر أعماله عام ١٩٣٩ وهى مسرحية « الأيام الذهبية للملك الصالح تشارلز » In Good King Charles's Golden Days ، أى بعد مرور ما يزيد على نصف قرن على العمل الأول .

وطوال الفترة بين هذين التاريخين (١٨٨٥ - ١٩٣٩) عكف « شو » على ابداع الأعمال الدرامية ، وكتابة الأعمال النقدية التى كان لها اسهاماتها العظيمة فى هذا المجال . فقد كان لكتابه «جوهر الابسنية» (١٨٩١ ، وصدر فى طبعته المنقحة عام ١٩١٣) The Quintessence of Ibsenism أثر كبير فى اعلاء قدر « ابسن » وذىوع شهرة مسرحياته فى إنجلترا ، كما كانت مقالاته الأسبوعية التى كانت تنشر فى مجلة « ساترداى ريفيو » 'Saturday Review' ، بداية من عام ١٨٩٥ حتى مايو من عام ١٨٩٨ ، والتى نشرت فى كتاب تحت عنوان « مسارحنا فى التسعينيات » Our Theatres in the Nineties (١٩٣١) ، تتضمن أربع التقارير والمراجعات المسرحية التى كتبها ناقد محترف عن الدراما المعاصرة ، وأكثرها اقتضاء للجهد .

وقد اتجه في كتاباته الدرامية الباكرة الى عرض مساوىء المجتمع المعاصر وانتقادها ، ففي مسرحية « بيوت الأرامل » انتقد ملاك البيوت في الاحياء الفقيرة الذين يؤجرونها للفقراء ، وفي مسرحية « مهنة مسن وارن » (١٨٩٤) Mrs Warren's Profession نجده يتناول مشكلة الدعارة ، أما في مسرحية « الانسان والسلاح » (١٨٩٤) Arms and the Man فهو ينتقد الرؤية الرومانسية البطولية للجندي .

وتعد مسرحية « زفر النساء » The Philanderer من أقل مسرحياته الباكرة أهمية ، إذ امتزجت فيها المفاهيم « الابسية » الخاطئة بنوع من الاستعراض النرجسى ، بيد أنه في مسرحياته الأخرى ، وبمد تلك البداية المتعثرة في مسرحية « بيوت الأرامل » ، برهن لنفسه فقط ، وليس لجمهور تلك الفترة ، أنه كاتب درامى على قدر عظيم من القوة والأصالة . كما تعلم من « ايسن » كيفية التعامل مع خشبة المسرح لتلائم عرض مسرحيات تتناول أحداثا معاصرة ، وتتضمن مشاهد تشمل محاورات جدلية جنبا الى جنب مع الأحداث الدرامية .

ولم يتعلم ممن سبقوه من كتاب الدراما في انجلترا سوى القليل ، فبدأ عندما أنه اكتشف الشبه بينه وبين « وايلد » Wilde من ناحية روعة الحوار الدرامى ، لكنه على عكس « وايلد » ، كان مصمما على استخدام الحوار المرح ، ليس لجرد المتعة والتسلية فحسب ، وإنما كوسيلة فعالة لتناول المشاكل القائمة ، سواء أكانت اجتماعية أم أخلاقية أم سياسية أم دينية . كما امتاز برهافة أذنه وحساسيتها لايقاعات الحديث اليومى المختلفة . كما دفعت صداقته مع عالم الصوتيات وفقه اللغة « هنرى سويت » Henry Sweet الى دراسة سبل جعل الحسوار المسرحى طبيعيا فى إيقاعه ومعبرا عن الذكاء وسرعة البديهة والالمية فى نفس الوقت .

أما بالنسبة لرسم الشخصيات ، فكان يميل فى البداية الى التصوير - فيما يبدو - وفقا لصيغة محددة . فكان يدرس المفهوم التقليدى

جودج برنارد تسو

للشخصية كما تظهر على المسرح وكما تتراعى في أذهان المشاهدين ،
ثم يقوم بعد ذلك « بقلب » الشخصية أى يجعلها تتصرف عكس شخصيتها
النمطية ، وذلك لكي يحقق هدفه من ايقاظ مظاهر الفكر المعاصر من
مستنقع الخمول الآسن .

ولذا نجده يصور « مسز وارن » العاهرة الرومانسية المحترفة
كسيدة أعمال عنيدة قوية الشخصية . كما يستبدل بشخصية جنسدى
الحراسة كما صادفه فى أعمال ويدا (*) Ouida ، والذي يخرج من
ساحة القتال بحلته العسكرية فى كامل بهائها وكأنه على أهبة الاستعداد
لحضور عرض عسكري ، استبدل به « شو » ذلك المجدد الأثامى الذى
خبر الجوع والخوف والقذارة واليأس .

وبذا تبدو جميع شخصياته كسكان قصر الحقيقة
'Palace of Truth' للكاتب «جلبرت» ، التى تكشف عن حقيقة مشاعرها
ونواياها دون خجل أو حياء . لقد كان الأثر التهكمى لمثل هذا
النوع من الشخصيات عظيم الفعالية، وأن كان على حساب فقدان مسرحياته
للمعق الانساني وتلوع مظاهره . بيد أنه فى مسرحية « كانديدا »
(١٨٩٠) Candida استطاع تحقيق رؤية انسانية جسديتها شخصيات
هذه المسرحية التى اتسمت بعمق المشاعر ودقتها ، وذلك بفضل التزامه
بمناهج « ابسن » فى رسم الشخصيات أكثر من ذى قبل . ومع عرض
مسرحية « كانديدا » فى نيويورك عام ١٩٠٣ ، استطاع « شو » أن يثبت
أقدامه على المسرح .

وقد دفع هذا النجاح الذى حظيت به هذه المسرحية « جراتفيل
باركر » Granville Barker ، الى تقديمها ضمن سلسلة من
عروض « الماتينيه » matinées على مسرح « رويال كورت » .

(*) « ويدا » هو اسم الشهرة للكاتب « ماري لويس رامى » (١٨٣٩ - ١٩٠٨)
وهو من أب فرنسى وأم انجليزية - (المترجم) .

وفي المرحلة التالية من تطوره الدرامي تحول « شو » عن كتابة الأعمال التي تتناول الواقع المعاصر الى الأعمال التي تتناول الشخصيات التاريخية مع استخدام نفس المنهاج العاكس الذي يخرق جميع توقعاتنا عن تصرفات الشخصية كما تفرضها عليها طبيعتها ، وهو نفس المنهاج في رسم الشخصية الذي استخدمه لأول مرة في مسرحية « مهنة مسز وارن » .

ولذا نجده في مسرحية « رجل الأقدار » (١٨٩٥) The Man of Destiny يقدم صسورة تهكمية للشباب « نابليون » تسخر من فكرة العظمة والتصور المثالي لبعض المشاهير ، بعد أن سادت موجة في التسعينيات تقديس المفهوم الرومانسي لشخصية « نابليون بوناپرت » .

وفي مسرحية « تلميذ الشيطان » (١٨٩٧) The Devil's Disciple أظهر لنا « شو » مقسدرته على توظيف الأحسنات الميلودرامية لانشاء مسرحية تتناول الأفكار وتناقش القضايا . وقام بعد ذلك في مسرحية « قيصر وكليوباترا » Caesar and Cleopatra بأعظم محاولات في رسم الشخصية التاريخية حتى تلك الفترة من مشواره الدرامي ، وذلك بعد أن وضع نصب عينيه تصوير « شكسبير » لشخصية « قيصر » في مسرحية « يوليوس قيصر » Julius Caesar ، والتي قلبت من عظمته وعظيم سبجاياه ، وكذلك تصويره الرائع والرومانسي « لكليوباترا » وقد بلغت سن النضج في مسرحية « أنتوني وكليوباترا » . ولقد استطاع « شو » من خلال حبكة متكاملة متقنة على غير ما تعود عليه ، أن يضفي على شخصية « قيصر » غير قليل من المهابة والعظمة ، وان لم تخل في نفس الوقت من قدرة على إثارة الضحك .

وتبين الطريقة التي رسم بها « شو » شخصية « قيصر » بداية تحوله الى مناقشة المشكلات الفلسفية في مسرحياته . وكان قد استنبط مفهوما ديناميكيا لفكرة التطور التي لا ينبغي بموجبها أن تكون ارادة الانسان قاصرة عن تحديد مصيره . فاذا كان الانسان يتمتع باليقظة

جورج برنارد شو

العقلية والنشاط ، فان قوة الحياة life force مرف تجمده في معرفتها
للتقلبية والمجهولة العواقب نحو التقدم .

يحاول « شو » عرض هذه الأفكار في مسرحية « الانسان
والسوبر مان » (١٩٠١ - ١٩٠٢) Man and Superman ، وان لم
يتخل عن مظاهر افتنانه بأجواء الكوميديا الخصبه .

وتعد هذه المسرحية من أروع أعماله على الإطلاق ، إذ لم يطمس
روعيتها وحيويتها الدرامية ذلك التعمق الذي ميز رؤيته لفهوم التطور
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) .

وقد لاقت هذه المسرحية نجاحا في كل من إنجلترا والولايات
المتحدة . وعندما نشرها « شو » بعد أن أضاف إليها فصلا ثالثا عنوانه
« دون جوان في الجحيم » « Don Juan in Hell » ، « رسالة الهدائية »
Epistle Dedicatory و « دليل النوار » Revolutionists' Hand Book
و « مبادئ أساسية للثوريين » Maxims for Revolutionists ، بدأ كما
لو أنه يقدم برهانا على عبقريته التي لا ينضب معينها .

أما التيمة الفلسفية « لقوة الحياة » فقد قدمها بطريقة موجزة ،
وان تكن فعالة دراميا ، في مسرحية « مجي » بلانكو بوسنت « (١٩٠٩)
The Shewing-up of Blanco Posnet التي أسبغ عليها لسمات
عاطفية ، والتي نادرا ما تصادفها في مسرحياته الأخرى ، مما أضفى على
الأحداث لسمات انسانية عميقة الدلالة .

أما مسرحيات « شو » الأخرى التي كتبها قبل عام ١٩١٤ ، فقد شهدت
على تعدد مواهبه الدرامية . فقد أظهرت مسرحيته التي صدرت في
عام ١٨٩٦ وهي مسرحية « ليس في مقدورك أبدا أن تعرف »
You Never Can Tell ان عبقريته الكوميديا لا تعرف حدا في غزارتها
ووفرتها . كما يمكننا أن نلمس هذا الفيض الكوميدي حتى في مسرحياته

الأخيرة رغم شديده عنايتها بعالجحة موضوعات اجتماعية . ولذا نجد مسرحية « ورطة طبيب » (١٩٠٦) The Doctor's Dilemma تنبض بالمواقف المرحة ، رغم انتقادها العنيف لمهنة الطب ، كما يوضح ذلك أيضا في مسرحية « انعدام التوافق » (١٩١٠) Misalliance التي تتناول موضوع التعليم . أما مسرحية « أندروكليس والأسد » (١٩١٢) Androcles and the Lion ، بمقدمتها المستفيضة عن المسيحية فتقدم لنا في بعض أجزائها تسلية من نوع الهزل ، وإن لم تتخل على الإطلاق عن هدفها الرئيسي المتمثل في استكشاف طبيعة الايمان بالأديان . بيد أن بعض نقاد تلك الفترة كانوا يعدون هذه المسرحيات مجرد خطب رائية ، غافلين تماما عن تلك المهارة الدرامية التي جعلت في الامكان مناقشة مثل هذه الموضوعات على خشبة المسرح .

وتتضح هذه المهارة الدرامية خير ما تتضح في مسرحية « الزواج » (١٩٠٨) Getting Married حيث تم تكثيف الأحداث ، كما ندركها في مفهومها الشائع ، الى أقل قدر ممكن ، في حين استحوذ الحوار وصراع الأفكار بين الشخصيات على اهتمام المشاهدين .

وهناك ثلاث مسرحيات كتبت في تلك الفترة تتبدى فيها عناصر السرد الروائي في الحبكة بشكل أفضل . فمسرحية « جزيرة جون بول الأخرى » (١٩٠٤) John Bull's Other Island عبارة عن معالجة دوامية لمشكلة ايرلندا . أما مسرحية « مييجور باربارا » (١٩٠٥) Major Barbara ، فقد عاد فيها « شو » الى استخدام أسلوب « قلب » الشخصية ، وتتناول هذه المسرحية أساليب وتصرفات مليونير صاحب مصنع ذخيرة وابنته المنخرطة في جيش الخلاص برتبة « رائد » ، واسهاماتها المتعددة من أجل المجتمع . ومن المسرحيات التي تلقى اهتماما دائما حتى الآن مسرحية « بيجماليون » (١٩١٢) Pygmalion لايتعادها في مضمونها عن المشكلات الاجتماعية والسياسية وتركيزها على البعد الانساني .

جسورج برنارد شو

ربما استوحى « شو » فكرة كتابة هذه المسرحية من ملحوظة عابرة عن مقدر علم الصوتيات على حل مشكلة الفوارق بين الطبقات ، بيد أنها تحولت على يده مهما كانت الآراء « الشافيانية » Shavian التي حاول أن يضمها إليها ، إلى تلك الحدوة القديمة التي تتناول حكاية الفتاة التي أصبحت أميرة بين عشية وضحاها .

ويبدو أن « شو » لم يكتب أية مسرحية جديدة خلال فترة الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) ، لكنه عاد إلى المسرح بمسرحية « منزل القلوب الكسيرة » (١٩١٨) Heartbreak House وهي كوميديا نقدية ساخرة استوحى فيها دراسته مسرحية تشيكوف « بستان الكرز » The Cherry Orchard لكي يعبر عن اعتقاده بتفاهة وعبثية حياة الشعوب الأوروبية وسياساتها أثناء الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى . وقد أسهمت مسرح « شو » وأفكاره وتأملاته أثناء سنوات الحرب في تعديق رؤيته في هذه المسرحية ، وإن أخفق جمهور المشاهدين الانجليز في ادراك كنه هذه الرؤية النافذة .

وفي عام ١٩٢١ كتب « شو » مسرحية « العودة إلى ماتو شاليم » التي تعد من أروع إبداعاته الدرامية ، والتي يعود فيها إلى بداية الخليفة . ثم يمضى قدما عبر الزمان ، قدر استطاعة الفكر الانساني ، إلى آفاق جديدة بعيدة ، وذلك لكي يبين طبيعة « قوة الحياة » ، ومدى أثرها في تحديد مصير الانسان .

وفي مقدمة هذه المسرحية يقوم « شو » بعرض منجزاته السابقة في مجال الدراما ، كما يعبر عن اعتقاده أن هذه الخماسية (سلسلة من خمس مسرحيات) ذروة انجاز المسرحي ، ويعترف أنه كان يهدف من كتابة مسرحيته « الانسان والسيورمان » إلى تقديم دراما زمزية لفكرة « التطور الخلاق ، Creative Evolution لكنه يستطرد قائلا : « لأنني كنت في ذلك الحين في قمة إبداعي وموهبتي الكوميديية وجدت نفسي مندفعاً في

تزيينها بافراط بالملح والفكاهات الكوميديية ، مما طغى على الجانب الرمزي في هذه المسرحية .

اما في مسرحية « العودة الى ماتو شالغ » فتجده يستبدل بـ « دون جوان » « جنة عدن » ، ويصعد تصوره للانسان في هذه المرحلة من تاريخ البشرية التي فاقت في مساويتها الفترة التي عاصرت كتابته لمسرحية « الانسان والسوبر مان » (١٩٠١ - ١٩٠٣) ، من خلال أسطورة جديدة تخلو من التدايعات الجنسية التي حفل بها موضوع مسرحية « الانسان والسوبر مان » .

وقد عرضت هذه المسرحية على جميع المسارح المهمة في العالم ، وأثارت اهتماما كبيرا يؤكد مدى ما أحرزه « شو » من سمعة هائلة ككاتب مسرحي .

والمسرحيات الخمس التي تنتظمها مسرحية « العودة الى ماتو شالغ » يصعب عرضها على خشبة المسرح ، اللهم الا من خلال ثلاثة عروض متتالية في ثلاث ليال .

ومما يعد وساما على صدر عبقرية « شو » المسرحية وشهرته الماثمة الصيت أن تضافرت جهود مديري المسارح والجمهور لاجياء عرض هذه « الحلقة » من المسرحيات في العديد من المناسبات .

وكالمعتاد في مسرح « شو » نجده هنا يتخذ من المشاهد الكوميديية نقلة انطلاق لاستخدام اللغة البلاغية التي تتسم بالسمو والوقار .

وكمثال على ذلك يقول « ليليث » Lilith في خطبته الختسامية :
« الحياة هي الشيء الوحيد الذي ليست له نهاية ، وبالرغم من خلو مجراتها السماوية من العديد من النجوم ، ورغم أن العديد منها لم ينبثق بعد من العدم ، ورغم أن ممالكها الشاسعة لا تزال حتى الآن صحراوات جرداء قاحلة ، فان ذريتي سوف تعمرها ذات يوم غير بعيد ، وتسيطر على

جورج برنارد شو

عناصرها سيطرة تامة . أما بالنسبة لما نطلق عليه « ما وراء الطبيعة » فإن بصر « ليليث » جد حسير ، ولذا يرضينى فحسب وجود شيء يمكن أن نطلق عليه « ما وراء الطبيعة » .

في عام ١٩٢٣ عرضت مسرحية « القديسة جان » St. Joan التي تعد من أشهر مسرحيات « شو » . فقد عبر من خلال شخصية هذه « الفتاة » عن جميع آرائه وأفكاره ، وأن احتفظت بجاذبيتها وسماتها كشخصية إنسانية تنبض بالحياة .

فمن خلال ستة مشاهد درامية في غاية الوضوح والروعة استطاع « شو » تقديم عرض مبسط للأحداث التاريخية المعقدة التي كانت تشغل تفكير « الفتاة » . ولم يلجأ كالمعتاد إلى توظيف الكوميديا لعرض الأفكار على حساب رسم الشخصيات سوى في الخطاب الذي اختتم به هذه المسرحية التي أضفى عليها قدرا من دفء المشاعر والرومانسية ، يفوق ما تعودنا عليه في مسرحياته الأخرى .

أما آخر مجموعة من أعماله المسرحية التي تضم « عربة التفاح » (١٩٢٤) The Apple Cart ، ومسرحية « صادق جدا لدرجة يستحيل معها وصفه بالطيبة » (*) (١٩٣٢) Too True To Be Good ومسرحية « المليونيرة » (١٩٣٦) The Millionairess ، ومسرحية « جنيف » (١٩٣٨) Geneve فيتميز حوارها بالأفراط في الجسد والمناقشات ، وأن تغلب « شو » على هذا العيب في الحوار بخبرته ومهارته الدراميتين على نحو جعله لا يخرج عن التقاليد المسرحية في هذا الصدد .

لقد كان « شو » شخصية أدبية عظيمة في عصره ، إذ أشاعت مسرحياته قدرا من البهجة والسرور في قلوب مشاهدي المسارح في العالم كله يفوق ما حققته مسرحيات أي كاتب آخر في عصره .

(١) ينطوي هذا العنوان على تلاعب بالألفاظ إذ « قلب » المثل الشائع « طيب جدا لدرجة يستحيل تصديقها True too good to be true » - (المترجم) .

مؤثر تدويخ الدراما الانجليزية

بيد أن المآخذ على أعماله جد واضحة ، إذ تخلو هذه الأعمال من عمل تراجمي ، ربما بسبب قدره الشديد ، الذي بلغ به حد الخوف ، من تعاطي الكتابة في أي مجال لا يستطيع عقله السيطرة عليه . كما أن براعته الفائقة في إدارة الحوار بين شخصيات مسرحه أثرت أحيانا بتجاوز حدود قواعد اللياقة الدرامية بحيث جعل من خشبة المسرح منبرا للخطابة .

وقد خلت مسرحياته - عن عمد - من الرومانسية ونواحي الجمال في الديكور وتصميمات الملابس ، ولذا حرم فناني الاضائة والمؤثرات البصرية الأخرى ، وكذلك مصممي الديكورات المسرحية والملابس ، من التعاون معه .

اننى أقر أنه من الظلم أن نركز على هذه المآخذ لكاتب كبير أدخل البهجة في قلوب الكثيرين والذي يدين له كل أبناء عصره بالفضل الى حد ما . بيد أنه في مقدورنا دائما تلمس نواحي العظمة في انجازاته الدرامية عند إعادة عرضها ، وعندئذ سوف يتبين لنا جدارة العديد من مسرحياته بأن تعد ضمن المسرحيات الكلاسيكية التي يعاد عرضها دوما على خشبة المسرح الانجليزي ، أو ما نطلق عليها بـ « الريبورتوار » « repertory » .

الدراما الانجليزية في القرن العشرين

ان أقل ما يمكن ان يوصف به المسرح الانجليزي في القرن العشرين
انه أفضل من مثيله في القرن التاسع عشر .

بيده ان فن المسرح كصناعة ترفيهية لا يزال يواجه الكثير من
المصاعب . فهو يعاني من المضاربات العقارية والنزعة التجارية السائدة
على وجه العموم ، وخاصة في تلك المجالات التي دخلت فيها المسارح في
منافسة غير متكافئة مع صناعة الأفلام . ناهيك عن خلو العديد من مدن
انجلترا الكبيرة في أيامنا هذه (١) من أية مسارح ملائمة على مستوى
الاحتراف ، كما ان الأطفال في مدارسنا غالبا ما ينهون تعليمهم دون ان
يروا مسرحية واحدة يؤدي الأدوار فيها ممثلون محترفون . ومع ذلك فقد
تطور فن المسرح خاصة خلال هذين العقدين الأخيرين ، إذ تحسنت أساليب
الايخراج المسرحي كما توافر عدد لا بأس به من النصوص المسرحية
المتميّزة .

لقد استطاع المسرح ان يحيا رغم الظروف التي فرضت عليه .
فارتفع الأسعار الذي فرضته المضاربات على ايجاز المسارح في هي
« الوست اند » في لندن أثناء العشرينيات والثلاثينيات ، قد جعل من إنتاج
المسرحيات الكلاسيكية أو التجريبية مغامرة خطيرة تكثفها العديد من
المصاعب والعقبات .

(١) كان ذلك في الأربعينيات ولا شك ان الوضع تغير الآن - (المترجم)

ومن حسن الحظ أن العروض المسرحية لم تقتصر فقط على مسارح
« الوست اند » . إذ كانت هنالك مسارح لاعادة عرض الأعمال
الكلاسيكية في برمنجهام وليفربول ومانشيستر أتاحت عرض العديد من
الأعمال المسرحية المتميزة المبتكرة .

كما أنشأت «ميس ليليان بيليس» Miss Lillian Baylis فرقتها
الخاصة لتقديم عروضها خارج « الوست اند » كعبه رواد الفنون
المسرحية ، إذ شرعت أولا في تقديم عروضها لأعمال شكسبير والدراما
الكلاسيكية وكذلك فنون الأوبرا والباليه على مسرح « أولد فيك »
Old Vic ثم انتقلت الى مسرح « سادلرز ويلز » « Sadler's Wells » .

وعلاوة على ذلك ، فإن جمهور لندن أبدى استعداداه لتجشم عناء
الذهاب الى أى مكان بعيد مثل مسرح «الليريك» Lyric فى « هامرسميث »
HammerSmith طالما أنه يقدم عروضها بهيئة مسلية مثل « أوبرا
المشحاذ » .

بيد انه من الظلم أن نصف الحركة المسرحية فى قلب لندن بهذه
الدرجة من القناعة وتدعى أن ما يخفف من ظلالها الكثيرة تلك العروض
التيهية فى ضواحيها أو فى الأقاليم . إذ نجح كتاب جادون من أمثال
« جون جالزوردي » John Galsworthy بمسرحياتهم من نوع « الدراما
المشكلة » فى الدخول فى منافسة مع كتاب عروض الاثارة فى المسرح
التجارى، فى حين حقق كل من «سير جيمس بارى» « Sir James Barrie »
و « سومرست موم » Somerset Maugham شهرة هائلة
فى مجال الكوميديا ، الأول بكوميدياته العاطفية ، والثانى بكوميدياته
المفرقة فى التشاؤم الساخر الذى يميل أحيانا الى الهجاء ، وبذلك أسهما
فى الارتقاء بفن المسرح .

هذا بالإضافة الى انه كانت هناك تجاربه فى مجال فن الانتاج
المسرحى اتسمت بالجرأة ، ظهرت بواكيرها أثناء الموسم المسرحى فى
أبريل من عام ١٩٠٤ ، فى مسرح « كسورت تياتر » Court Theatre

الدراما الانجليزية في القرن العشرين

على يد ج. ي. فيدريون J. H. Vedrenne ، و « هـ » جرانفيل ياركر ،
H. Granville Barker . كان من نتيجة عروض هذه التونسم
المسرحي ، أن أتبع مسرحيات « برنارد شو » الوصول الى طبقات عريضة
من الجمهور ، مما ميا لها الدخول في منافسة ناجحة فيسا بعد مع عروض
مسرح « الوست اند » الدائمة . وقد كان لتلك التجارب المسرحية الجريئة
التي قام بها « جرانفيل ياركر » اثر كبير في أن يحذو آخرون حذوه في
السنوات اللاحقة مدفوعين بحبهم لفن المسرح ، وعزمهم على تحقيق ازدهاره
رغم الظروف المادية السيئة .

وخير مثال لهذه المغامرات المسرحية ، تلك الحملة التي قادها « سير
باري جاكسون » Sir Barry Jackson على مسارح لندن في عام ١٩٢١ ،
أذ عرض على مسارح مدينة « برمنجهام » العديد من المسرحيات تضمنت
عرضاً مسرحية « منزل القلوب الكسيرة » لبرنارد شو .

وبغض النظر عن النتائج المادية ايا كانت ، فانها كانت مقامة
فنية ناجحة . ويجدر بنا أن نذكر أن هذه المغامرات والتجارب كانت
تمارس أثناء الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨)
عندما كان المسرح يشهد مرحلة من الازدهار ، وإن استحال على مديري
المسارح والمنتجين مواصلة عملهم دون انقطاع أو دون خسائر بسبب
ايجازات المسارح المرتفعة التي تحكمت فيها المضاربات .

حدث في ٢٩ ديسمبر عام ١٩٢٠ أن مسرحية « تشوتشين تشو »
Chu Chin Chow التي استمر عرضها بعد الحرب ، مسجلت رقماً
قياسياً جديداً حيث حققت ألفي ليلة عرض ، وفي نفس العام ايضاً ،
حققت مسرحية « جنة الله » The Garden of Allah عن اعداد لرواية
« روبرت هيتشمنز » Robert Hichens نجاحاً شعبياً هائلاً على مسرح
« دريري لين » اضطرت معه فرقة « دريري لين » التقليدية « اللبانوميم »
الى الانتقال بعروضها الى مسرح « كوفنت جاردن » وهي سابقة ليس لها
مثيل .

ومما يدل على اخلاص الممثلين وكتاب الدراما وحبهم لفنهم ، انشغالهم للعديد من الفرق المسرحية الصغيرة التي تقوم بعرض تلك المسرحيات التي لا تجد لها مكانا في المسارح الدائمة وذلك ايام الاحاد .

كان « جرانفيل باركر » اول من يادر بتقديم هذه العروض من خلال « جمعية المسرح » في وقت مبكر في عام ١٨٩٨ وقد اثبتت بعض هذه العروض نجاحها ، مما اغرى مديري الفرق المسرحية الدائمة بتقديمها في عروض منتظمة .

وقد كان لعجز مديري الفرق التجارية عن فهم ميول الجمهور ان رفضوا عرض العديد من المسرحيات ، نذكر من بينها واحدة من افضل مسرحيات تلك الفترة ، وهي مسرحية « نهاية الرحلة » *Journey's End* للكاتب « ر.س. شريف » *R. C. Sherriff* ، وذلك قبل ان تنبأ مكانها كاحدى اعظم النجاحات المسرحية في تلك الفترة .

كان من اهم الشخصيات البارزة في مجال التأليف الدرامي « جورج برنارد شو » الذي استعرضنا أعماله من قبل : ونستطيع كذلك ان نميز مجموعة من الكتاب الذين انتهجوا نهج المدرسة الدرامية التي ارسى معالمها الكاتب « روبرتسون » *Robertson* و « جونز » *Jones* و « بينرو » *Pinero* والتي تتسم بجدية معالجتها للمشكلات الاجتماعية المعاصرة . من هؤلاء الكتاب « هارلى جرانفيل باركر » *Harley Granville Barker* الذي عمل في جميع مجسالات النشاط المسرحي من تمثيل واخراج وتقد وقسد اُتسم كتسابة مسرحية « زواج آن ليت » *The Marrying of Anne Lee* في عام ١٩٠٢ .

تدور هذه المسرحية الكوميديية حول فتاة تنتمي الى عائلة من الطبقة المتوسطة العليا ترفض الزواج من خطيبها الذي تباركه أسرته لكي تتزوج البستاني الذي يعمل عنده والدها . بيد اننا نفتقد في جو القنامة الذي يحيط بمسرحيته « ميراث فويس » *(١٩٠٥) The Voysey Inheritance* مظاهر الخيال والرومانسية التي تميز مسرحيته الأولى « زواج آن ليت » .

الدراما الانجليزية في القرن العشرين

تتناول مسرحية « ميراث فويس » حكاية محام شاب يكتشف أن والده قد أساء استثمار الودائع النقدية لعائلته . بيد أنه يعزم على الاستمرار في تطبيق سياسة والده حتى ينقذ سمعة والده .

ولقد اكتشف ويليام آرشر William Archer مزايا هذه المسرحية منذ أول ليلة عرض لها وعلق على ذلك بقوله : « انها مسرحية عظيمة تم فكرتها وطريقة كتابتها عن الابتكار ، كما تسمح خلفية أحداثها العريضة بإيراد العديد من الملاحظات الثرية ، وذخيرة من الشخصيات المتعددة الجوانب ، والمواقف الدرامية الرائعة مما لا تضادها في أية مسرحية أخرى في الفترة الحالية » .

أما مسرحية « ضياع » (١٩٠٧) Waste التي تعرض لعملية اجهاض غير قانونية ينتج عنها وفاة خليقة « هنري تربل » Henry Trebell الشساب السياسي اللامع ، فقد بلغ موضوعها من الجراءة حدا دفع الرقيب الى حظر عرضها . ويحيط بالنص المسرحي نفسه النى ينتهى بانتحار « تربل » جو من القنامة والكتابة البالغين . تبع « باركر » هذه المسرحية بمسرحية « منزل مدراس » (١٩٠٩) The Madras House والتي برهنت على أنها أنجح مسرحياته على الاطلاق ، فهي تمتاز بتيمة مركبة وجسارة أصيلة في المعالجة الدرامية ، ولذا فإن خير وصف لها هو انها هجاء ساخر للحياة المحيطة التي كانت تحياها نساء إنجلترا أثناء العقد الأول من القرن العشرين .

ان مسرحيات « جرانفيل باركر » وإن كانت تشوبها بعض العيوب فإنها تتمتع بالأصالة والابتكار ، مما يحذر بالمرء أن يتمنى لو أنه قد واصل الكتابة الدرامية .

وقد رفعت « المقدمات » Prefaces التي كتبها عن مسرحيات شكسبير الى مصاف أعظم نقاد شكسبير في عصره . بيد أن هذا لا يمكن أن يعوض انتقادنا له ككاتب درامي متميز .

ورغم الكتابة التي تلقى بطلانها على بعض مسرحياته ، كان هناك جانباً آخر في شخصيته وهو الجانب الرومانسي الذي انفجح في مسرحية « برونلا » Prunella التي سشارك « لورانس هاوسمان » في كتابتها .

أما « جون جالزوردي » John Galsworthy فقد ولج عالم المسرح بمسرحيته « الصندوق الفضي » (١٩٠٦) The Silver Box بعد أن حقق شهرة عظيمة ككاتب روائي ، وعلى مدى ربع قرن قدام « جالزوردي » بإنتاج أعماله درامية جيدة الصنع تناولت القضايا الاجتماعية الراهنة ، وقد اكتشف مديرو مسارح لندن الذين قبلوا عرض مسرحياته تمتعها بقدر معقول من النجاح على خشبة المسرح ، بيد أن سمعة جالزوردي ككاتب درامي شهدت تدهوراً ملحوظاً بعد وفاته ، صحيح أن أعماله حظيت بتقدير مبالغ فيه أثناء حياته ، كما أن أي تقييم نقدي موضوعي له سوف يكشف عن عظيم تأثيره ككاتب روائي أكثر منه ككاتب درامي .

ومع ذلك لا ننكر أن مسرحياته امتازت بالكفاءة الفنية ، وعلى عكس أرسطو ، فقد آمن « جالزوردي » أن الشخصية والأفكار التي تعبر عنها تفوق الحكمة في الأهمية ، ولذا نجد أن معظم أعماله اتسمت بحبكتاتها المتشابهة التي تفتقر إلى التنوع ، والبالغسة الوضوح والخيالية من التعقيدات .

تنبثق من أحداث مثل هذه الحكمة التي تشكل الخلفية الدرامية شخصيات تفتقر إلى التفرد والاستقلالية والتنوع ، إذ أنها تعكس أنماطاً بشرية تتحكم فيها الطباع والمزاج ، كشخصيات مسرح « بن جونسون » ، كما لو أن كل شخصية مطالبة بالإجابة على جانب واحد فقط من جوانب المسألة التي تعرض لها المسرحية ، والنتيجة الرئيسية في جميع مسرحياته تناول أحد جوانب مشكلة العدالة الاجتماعية ، وأن كان يقدر للمحافظة أن تغلب العقل في معظم الأحيان ، هذه هي ميزات أعماله الدرامية التي تتضح في جميع مسرحياته مثل : « كفاح » (١٩٠٩) Strife و « العدالة »

(١٩١٠) Justice ، و « لعبة المخال » (١٩٢٠) Skin Game
و « الولاء » (١٩٢٦) Loyalties ، و « الهروب » (١٩٢٦) Escape .
كان « جالزوردي » يهدف من كتابه هذه المسرحيات الى تحقيق
هدف مباشر هو تنمية الوعي لدى الجماهير بأهمية القضايا الاجتماعية
التي يعالجها في مسرحياته . بيد أنه ظل شديد الانتماء للعالم الذي
تنقده مسرحياته ، مما حدا به الى قبول قيمه ومعتقداته . وتسيطر على
رؤيته الدرامية غلبة المادة والمفهوم المعاصر للواقعية الذي يتمثل لديه في
معالجة الواقع المعاصر فقط ، من خلال أسرها تنتمي الى الطبقة المتوسطة
عادة . هذه الواقعية البرجوازية كانت تشكل اتجاهها قويا نزاع اليه عدد
من الكتاب الدراميين الآخرين في كتاباتهم ، مثل « سانت جون هانكين »
St. John Hankin في مسرحيات مثل « عودة الابن الضال »
(١٩٠٥) The Return of the Prodigal والتي تشهد على توفيقه
ككاتب هجائي يسخر من الطبقات المتوسطة . كما نذكر أيضا « ستانلي
هوتون » Stanley Houghton الذي اكتشفته ادارة مسرح « هيس
هورنيماز جايتي » Miss Horniman's Gaiety في « مانسستر »
ككاتب درامي متميز .

عبر « هوتون » في مسرحيته « يقظة هيندل » (١٩١٢)
Hindle Wakes خير تعبير عن ثورة الشباب على تدهن مستوى معيشة
الطبقات المتوسطة وسكان الأقاليم . كما نجح الكاتب « سانت جون
ارفين » St. John Ervine في الارتقاء بهذه الدراما الاجتماعية
الهادفة الى مستوى التراجيديا وذلك بكتابة عملين تراجيديين نريين
تميزا بالتمام هما « جين كلج » (١٩١٢) Jane Clegg و « جون
فرجسون » (١٩١٥) John Ferguson .

وبصفة عامة ، فان دراما الطبقة المتوسطة الواقعية هي نتاج الفترة
التي سبقت قيام الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) . استمرت

كتابة هذا النوع في عشرينيات القرن الحالي ، لكن على يد كتاب دراميين يميزون بخيال أكثر راحة ، ويدركون - كما يتضح في مسرحية « منزل القلوب الكسيرة » - أن هناك مشاكل أخرى ذات جوانب روحية تتهدد حضارتنا ينبغي معالجتها درامياً .

ورغم أن جالزوردي واصل الكتابة الدرامية حتى نهاية العشرينيات ، ورغم إصدار « سانت جون ارفين » لمسرحية « السفينة » *The Ship* في عام ١٩٢٢ ، ورغم الاهتمام الذي حظى به الكاتب الدرامي الجديد « سي. ك. مونرو » ، *C. K. Munro* ، والذي تقدم مسرحيته (في نزل مسز بيم) *At Mrs. Beam's* (١٩٢١) صسورة كوميديا لمنزل ضيافة أو فندق في لندن ، رغم كل هذا حلت أشكال درامية أخرى محل دراما الطبقة الوسطى الواقعية .

وقد ظهرت بشائر هذا التغيير في وقت مبكر فنجد « جون ماسفيلد » *John Masfield* يضيف على مسرحية « مأساة نان » (١٩٠٨) *The Tragedy of Nan* قدرا من الشعاعية الرومانسية تغلف أحداثها الواقعية التي تتخذ من الريف مسرحا لها " بيد أن هناك تناقضا بين موقع الأحداث العادي بجو القنامة الذي يحيط به ، ولغة المسرحية النثرية من ناحية ، والصور الخيالية وإيقاعات اللغة التي تبدو لنا مستوحاة من لغة المسرح الاليزابيثي .

وتعد مسرحية ماسفيلد « مأساة نان » بمثابة صيحة احتجاج ضمنى ضد واقعية مدرسة « مانثنستر » ، وجميع الآراء القائلة بأن المسرح ليس سوى وسيلة لمعالجة مشاكل الطبقة المتوسطة .

أما الكاتب الدرامي الذي سيطر طويلا على خشبة المسرح الانجليزي وحظيت أعماله بحب الجماهير الصادق في النهاية فهو « سير جيمس بارى » الذي حاول أن يطلق سراح المسرح من سجن الواقعية . ففي فترة باكورة ، حوالي عام ١٨٩٤ ، كتب مسرحية « قصة حب البروفيسور » ،

الدراما الانجليزية في القرن العشرين

وتتابع أعماله المسرحية بنجاح لمدة ثلاثين عاماً ، والتي تذكر منها « ماري روز » (١٩٢٠) ، و « هل تلحق بالسيدات » (١٩٢٢) بيد أنه اعجاب جمهوره به انقطع فجأة مع ظهور مسرحية « الفتى ديفيد » . الا أن « باري » خلال فترة تألقه الفني التي امتدت ثلاثة عقود من الزمان ، أنتج عدداً من الأعمال الدرامية العظيمة البالغة التنوع ، ففي مسرحية « بيتر بان » ابتكر حدوتة أسطورية للأطفال ، في حين تجده في مسرحية « ماري روز » يوظف الخيال لاستشراف المستقبل والتنبؤ به ، مما جعل المسرحية تحظى بقبول واستحسان عدد كبير من المشاهدين الذين فقدوا أصدقاء لهم أو أقارب أثناء الحرب العالمية الأولى . أما في مسرحية « كريتون الرائع » (١٩٠٢) فنجدته يتناول المشكلات الناجمة عن الفروق بين الطبقات الاجتماعية ، وعلاقتها بالقيمة الانسانية للفرد ، وإن اختلف أسلوب تناوله لهذه المشكلات عن أسلوب « توم روبرتسون » الذي سبقه الى معالجة هذه المشكلات بنصف قرن من الزمان .

كان « جيمس باري » على دراية عظيمة بتقنيات المسرح الحديث وامكانياته الهائلة ، تلمسها في مسرحية « هل تلحق بالسيدات ؟ » وكذلك في مسرحية « شارع الجودة » (١٩٠٢) التي شيد فيها عالماً درامياً شديداً التفرد تنتهبه العواطف وتسيطر عليه سيطرة تامة . كما تتبدى هذه المهارة المسرحية في مسرحيته « ما تعرفه كل امرأة » (١٩٠٨) والتي مزج فيها بين النزعة العاطفية وأسلوب السخرية والتهكم . ونرجح أن هذه المهارة الفنية تصل الى ذروة النضج عندما تكبح العاطفة عنده غلواء نزعة السخرية كما نجد في مسرحية « عزيزي يروتس » (١٩١٧) . بيد أننا عندما نشاهد هذه المسرحيات في الوقت الحالي يساورنا شعور بأنها تخاطب عالماً لم يعد له وجود ، عالماً يتميز برقة الشعور والأحاسيس يقطر علوية ورقة ، الا أن ما يجذب انتباهنا حقاً هو تلك اللامسات من العبقرية الدرامية التي تتبدى في أعماله .

وقد كان أثر الشعر والخيال في أعمال كل من «ماسفيلد» و «باري» يفوق مثيله عند أولئك الكتاب الدراميين الايرلنديين الذين ارتبطت أعمالهم منذ بداية القرن الحالى بمسرح «آين» بدبلن .

وقد عبرت «مس ايليس فيرمور» عن عظيم إعجابها بهؤلاء الكتاب في مؤلفها «الحركة الدرامية في ايرلندا» .

يعد «و.ب. بيتس» و «جون ميلنجتون سنيج» و «ليدى جريجورى» من أخصب أفراد تلك الجماعة الأدبية خيالا ورواية فكر ، وأن لم تحظ أعمالهم بالنجاح على خشبة المسرح الانجليزي . صحيح أن عبقرية بيتس الشعرية الشامخة وأجهت صعوبات على خشبة المسرح ، إلا أن حماسه الهائل لم يفتر . فقد كان مصمما على الافلات من برائن تلك الواقعية التي كانت تكبل الدراما الانجليزية بقيود عديدة وعلى الولوج بها الى عالم جديد . وتصف «مس ايليس فيرمور» اثر أعماله الدرامية، قائلة : « لم يكن «بيتس» مجرد مؤسس للدراما الايرلندية ، ورجل أعمال ماهر أو مقاتل شجاع فحسب ، وإنما كان أيضا شاعرا ذا خيال مبدع خصب لولاه لأجذب فن الدراما وانقرض» . وتتم مسرحيات «بيتس» عن ولعه بالشعر الغنائي ، وقد حظيت مسرحياته باعجاب المشاهدين مثل مسرحية الأرض التي يهواها القلب «The Land of Heart's Desire» (١٨٩٤) ، و «الكونتيسة كاتلين» (١٨٩٩) ، و «المياه الظليلة» (١٩٠٦) ومسرحياته الأخرى التي تميزت بجمال اشعارها ، وان اتسمت بضعف المواقف الدرامية . وعلى خلاف «بيتس» ، نجح «سينج» في الجمع بين روعة الخيال الشرى وقوة الحكمة الدرامية .

ومن الخدمات الجليلة التي قدمها «بيتس» للمسرح الايرلندي اكتشافه للكاتب سينج في «باريس» ، وإرساله سينج الى «جزر آران» حيث اكتشف هناك وبطريقة ما تلك اللغة الخيالية البالغة الغرابة التي أضفت قدرا كبيرا من الروعة على مسرحياته .

تبدت عبقرية «سنج» الدرامية في مجال الكوميديا والتراجيديا . ففي «جال الكوميديا كتب مسرحية» «في ظلال الوادي» (١٩٠٣) «In the Shadow of the Glen»

الدراما الانجليزية في القرن العشرين

ومسرحية «فتى الغرب اللعوب» «The Playboy of the Western World» (١٩٠٧) ، أما أعماله التراجيدية فتشمل « المتجهون الى البحر » (١٩٠٤) « Riders to the Sea » ، ومسرحية « ديدري : فتاة الأحرار » (١٩١٠) « Deidre of the Sorrows » .

وقد يكون من غير الحكمة محاولة المقاضلة بين مزايا موهبته الكوميديية وموهبته في مجال التراجيديا فكلتاها تنسم بالابتكار والتميز ، بيد أننا نقر ، دون أن نجد فضل تراجيدياته ، أن أعماله الكوميديية أفضل ، فتراجيدياته تنسم بقدر من الافتعال لتحقيق الهدف التراجيدي ، في حين أن كوميدياته تنسم بطابع القوة والحيوية ، مما جعلها تحتفظ بأصالتها وتأثيرها على مر السنين .

بالإضافة الى ابداعات « سنج » الدرامية ، حظى المسرح الايرلندي بكتابات مؤلفين آخرين ذوي موهبة درامية متميزة . فعلى سبيل المثال ، استحوذت إحدى مسرحيات « لنوكس روبينسون » Lennox Robinson وهي مسرحية كوميديية بعنوان « الصبي ذو الشعر الأبيض » (١٩١٦) *The White-Headed Boy* على إعجاب مشاهدي مسارح لندن ، كما أن الكاتب « لورد دنساني » Lord Dunsany الذي تستوحى مسرحياته موضوعات ايرلندية ، وإن تكن بطريقة أقل مباشرة من الكتاب الآخرين قد نأى بعالمه المسرحي ، كما يتضح في مسرحيته « ليلة في فندق » (١٩١٦) *A Night at the Inn* ، عن تلك الواقعية المسرفة التي سيطرت على معظم الدراما الانجليزية .

علاوة على ذلك هناك « ليدى جريجوري » Lady Gregory التي ، وإن كرست حياتها لتشجيع الكتاب الآخرين ، إلا أنها أدلت بدلوها في التأليف المسرحي .

وبغض النظر عن المسرح في أيرلندا ، فإن الدراما التي تنسم بعظم شاعريتها سواء النثرية منها أم الشعرية لم تحظ بشيئات المستوى أو الاستمرارية في إنجلترا أثناء القرن العشرين . فعلى سبيل المثال ، هناك

«ستيفن فيليبس» Stephen Phillips وهو شاعر ذو مزاج متقلب وموهبة وفيرة ، نجح في بدايات القرن العشرين في اجياد دراما الشعر المرسل على مسارح لندن ، كما أنه في عام ١٩٠٠ قام «سير هربرت توي» Sir Herbert Beerbain Tree بإداء دور الشخصية الرئيسية في مسرحيته «هرود» Herod التي حظيت بشناء هائل من قبل النقاد والجمهور من الصعب تفسيره وبيان دوافعه الآن .

نجح ذلك في عام ١٩٠٢ عرض مسرحية « باولو فرانثيسسكا » Paolo and Francesca التي كتبها « فيليبس » في عام ١٨٩٨ والتي يمكن أن نعدّها من أفضل مسرحياته . ثم توالى سريعا أعماله الدرامية : « عوليس » (١٩٠٢) Ulysses ، « خطيئة دافيد » (١٩٠٤) The Sin of David ، « نيزون » (١٩٠٦) Nero ، « فاوست » Faust (١٩٠٨) و « بيتر و مواطن من سيينا » (١٩١٠) Pietro of Siena .

لقد كان « فيليبس » ممثلا في فرقة « سير فرانك بنسون » المسرحية ، مما أكسبه خبرة بإمكانات خشبة المسرح الحديث التي استغلها خير استغلال ، كما أن شعره المسرحي امتاز بخصائص بلاغية رفاعة . كان في مقدور « فيليبس » أن يطور من موهبته الدرامية لو استطاع كبح جماح عاداته السيئة من قلة التأثرة واجبار النفس على الكتابة أحيانا .

وربما أدى فقدان له لحظوة الشعبية الى تلك القسوة المفرطة في الأحكام النقدية التي صدرت على أعماله مؤخرا :

كما كتب « جون درينكووتر » John Drinkwater الدراما الشعرية أيضا . ويعزى قدر من النجاح الذي صادفته مسرحيته «ابراهيم لينكولن» (١٩١٩) Abraham Lincoln الى ملاءمة موضوعها للظروف التي كانت تشهدها إنجلترا أثناء الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى . أما المسرحيتان اللتان تلتاها وهما مسرحية أوليفر كرومويل (١٩٢٢) Oliver Cromwell ، ومسرحية « روبرت » روبرت « ي . لي » (١٩٢٣)

الدراما الانجليزية فى القرن العشرين

Robert E. Lee قام تصادف اى منهما نفس القدر من النجاح الذى كان من نصيب مسرحية « ابراهام لينكولن » .

تمثل المدد الجديد الوافد من ايرلندا فى العشرينيات من هذا القرن فى شخص الكاتب الدرامى « شين اوكيسى » Sean O'Casey الذى رغم أنه استخدم النثر كوسيلة للتعبير الدرامى ، فإنه كان يتميز بشاعرية لا تخطئها الاذن . من أعماله « جونو والطاووس » (١٩٢٥) Juno and the Paycock و « ظلل القاتل المحترف » (١٩٢٥) The Shadow of a Gunman و « المحصنات والنجسوم » (١٩٢٦) The Plough and the Stars ، وعدد من المسرحيات الأخرى تتضمن « تاسى الفضائية » (١٩٢٨) The Silver Tassie و « ورود حمراء من اجل » (١٩٤٦) Red Roses for Me .

وتمتاز مسرحيات « اوكيسى » بمزجها الواقعية بالرومانسية والرمزية، ولغتها النثرية ذات الصور البلاغية والخيال الشعري الحصب ، وتصور أعماله الحياة فى مدينة «دبلن» Dublin باستغراق شديد، وواقعية فوتوغرافية . وان كان احيانا يضيف عليها لمسات شاعرية تذكرنا بـ دراما شكسبير . كما كان ينغمس احيانا فى تصوير المشاهد الكوميديية والهزلية ، وان استطاع فى نفس الوقت الاستحواذ على مشاعر الجمهور بما تلمس فى مسرحياته من مشاعر عميقة تتراوح بين السخرية والمأساوية .

وتشهد أعماله على اتقانه فن العرض المسرحى ، وسيطرته القوية على لغته ، حتى لتبدو مسرحياته وكأنها ينبوع تتدفق منه الكلمات البراقة الموحية بغزارة .

يعد ت . س . اليوت T. S. Elliot من الكتاب المحدثين الذين عالجوا الدراما الشعرية . من أعظم انجازاته فى هذا المجال مسرحية « جريمة قتل فى الكاتدرائية » (١٩٣٥) Murder in the Cathedral

والتي تبعتها بمسرحية « النشام شمل العائلة » (١٩٢٨) *The Family Reunion* . هجر « اليوت » الكتابة بالشعر المرسل الذي ميز أشعاره ، وأعاد اكتشاف لغة درامية تزخر بالإقاعات الطبيعية للغة ، وتستخدم مفرداتها من لغة الحياة اليومية ، بيد أن قدرته على اختيار الألفاظ وتوظيف إحصاءاتها فاقت قدرته على ابتكار الحكمة ورسم الشخصيات .

وقد لاقت مسرحية « جريمة قتل في الكاثدرائية » تقديرا عظيما لدى نخبة صغيرة من جمهور المثقفين ، في حين فشلت مسرحية « النشام شمل العائلة » كعمل مسرحي ، بسبب توظيفها للأساطير الكلاسيكية في عمل يتناول الحياة المعاصرة .

يعد و . ه . أودون *W. H. Auden* من أسباب كتاب الدراما المعاصرين الذين لجأوا الى التجارب المسرحية بهدف إعادة الشعر مرة أخرى الى خشبة المسرح ، ولذا نجده يستخدم ، كما فعل « اليوت » من قبل ، جميع إقاعات اللغة العامية في شعره ، وإن أضاف إليها الإقاعات التي تتسم بها الأغاني الشعبية والألحان الراقصة . ومن أنجح تجارب « أودون » المسرحية مسرحية « صعود اف - ٦ » (١٩٣٦) التي كتبها بالاشتراك مع « كريستوفر ايشروود » . وتفنقر هذه المسرحية الى مفهوم متكامل ، بيد أنها تتضمن عددا من الملاحظات تتعلق بمشاكل ومتاعب السنوات العشر الماضية ، وهي في جملتها توحى بظهور نوع جديد من التعبير الدرامي .

وبينما كان الشعراء يقومون بتلك التجارب المسرحية التي كانت تنتهى دوما بالفشل ، كان هناك كتاب آخرون يحظون بأوفر نصيب من النجاح في المسارح الشعبية ، من أشهرهم « سومرست موم » الذي حاز شهرة مدوية عندما عرضت له مسرحيتان كوميديتان في عام ١٩١٩ هما « زوجة قيصر » و « الوطن والجمال » *Home and Beauty* . تتناول هاتان المسرحيتان مظاهر حياة الطبقات « الراقية » وتميزتا بنزعة تساؤلية

الدراما الانجليزية في القرن العشرين

تتبدى من خلال التفسيرات والتعليقات التي نتضمنانها . كتب « موم » بعد ذلك مسرحيتين كوميديتين فضح فيهما عيوب شخصية الأثرياء التافهين الذين يحيون حياة تخلو من أى معنى ، وهاتان المسرحيتان هما « الدائرة » The Circle (١٩٢١) ، التي تعد من اعظم مسرحياته على الاطلاق ، ومسرحية « اسيادنا أو افاضلنا » « Our Betters » (١٩٢٣) التي تصور لنا مدى الانحطاط الذي وصل اليه عالم الأثرياء وقسوته البالغة .

يبدو أحيانا أن هناك تشابها بين مسرحيات « موم » والمسرحيات التي تنتمي الى كوميديا السلوك في عصر احياء الملكية ، بيد أن مسرح « موم » يفتقده عنصر البهجة الذي كان يميز تلك الكوميديا ، كما انه تجاهل عن عمد دور تلك الشخصيات الثانوية التي كانت تفسى على مسرحيات « كوميديا السلوك » قدرا كبيرا من الفكاهة والتوضيح .

استطاع « موم » أن يفرض سيطرته بسهولة على مديري المسارح ، وبذا حقق نجاحا ملحوظا استمر من العشرينيات حتى الثلاثينيات .

الآن « سومرست موم » اضطر خلال العشرينيات الى الدخول في منافسة مع وafd جديد الى المسرح هو « نويل كوارد » Noel Coward الذي كان يعد بحق من اعظم كتاب المسرح كفاءة ومقدرة في فترة ما بين الحربين العالميتين ، اذ تميز بين كتاب جيله بادراكه العميق لامكانيات المسرح الحديث ومتطلباته وأبعاده المختلفة ، ناهيك عن مقدرته الفنية المماثلة في مجال الأفلام السينمائية . وتشهد مسرحيته « الدوامة » (١٩٢٣) التي حظيت بشهرة كبيرة ، على مقدرته الفائقة في فن التأليف الدرامي والتمثيل المسرحي التي تمثلت في عنايته بدراسة الشخصية وتناول المشكلة الرئيسية من جميع جوانبها .

وأثناء العشرينيات انصرف جل اهتمام « كوارد » الى كتابة أعمال درامية تتسم بروح الفكاهة وخفة الظل مثل « الملائكة الساقطون » (١٩٢٥) و « الفضيلة السهلة المنال » (١٩٢٦) . بيد أنه عندما حدثت الأزمة الاقتصادية في عام ١٩٢٩ استجاب « كوارد » لما لمسه من جدية في

تفكير الناس بسبب تغير الظروف ، مما دفعه الى كتابة مسرحية « موكب
الفرسان » (١٩٣١) . هناك من يحتسج على الشهرة التي بلغها
« كورد » مدعيا بان قدراته الذهنية وحساسيته الفنية لا ترقى الى
مستوى مهارته المسرحية الفائقة . بيد انه يتحتم علينا ان نقر بان مقدار
البهجة التي بعثتها مسرحياته في النفوس ، تفوق تلك التي حققتها
مسرحيات اى كاتب درامى آخر من جيله .

من بين كتاب الدراما في الثلاثينيات يبرز كانبان واحمدان ،
تتناقض شخصيتاهما ايما تناقض ، هما « جيمس بريدى » (و . ه . مافور) ،
و « ج . ب . بريستلى » J. B. Priestley . وتتم مسرحية « جيمس
بريضى » التي تحمل عنوان « المحلل » (١٩٣١) عن قدرة عظيمة على اثاره
العواطف والاحاسيس ، وقد استوحى « بريضى » أحداث هذه المسرحية من
سيرة حياة « بيرك وهير » . كتب « بريضى » بعد ذلك عددا من المسرحيات
مزج فيها الخيال بالشرح والتعليق واتسمت بالحوار الرائع والكوميديا
الراقية .

تشهد مسرحية « توبياس والملاك » (١٩٣١) Tobias and the Angel
ومسرحية « يونس والحوت » (١٩٣٢) على تفرد واصالته ككاتب درامى ،
قادرا على المزج بين روح الدعاية والقوة الدرامية .

وقد تميزت مسرحية « السيد بولفرى » (١٩٤٣) Mr. Bolfry
بنفس الاصالة وقوة الابتكار ، مما ادخل البهجة في قلوب المشاهدين
اثناء سنوات الحرب . وهو في هذه المسرحية ينقل أحداث قصة فاوست
الى سكوتلندا المعاصرة وقد اسبغ على أحداثها من روحه المرحة وطلاقة
نزواته الكثير .

ولج ج . ب . بريستلى J. B. Priestley عالم مسرح لندن في
نفس العام الذى طرق فيه « جيمس بريضى » James Bridie أبوابه
وقد تبع مجالته الدرامية لأحداث روايته الشهيرة « الرفاق العطيون »
The Good Companions (١٩٣١) عدد من الأعمال الدرامية من

الدراما الانجليزية في القرن العشرين

أبرزها: « منحنى خطر » (١٩٣٣) Dangerous Corner ، « أليكة لابرنام »
(١٩٣٣) Laburnum Grove ، و « طرف عدن » (١٩٣٤)
'Eden End' ، و « كنت هنا من قبل » 'I Have Been Here Before'
و « الزمن وآل كونوي » (١٩٣٧) 'Time and the Conways' ،
و « وفندوا على احدى المسندن » 'They Came To A City'
و « زيارة المفتش » (١٩٤٦) 'An Inspector calls' . ما ذكرناه سابقا
لا يبدو كونه مجرد مجموعة مختارة من إنتاج « بريستلي » الدرامي .
اعتقد البعض أن « بريستلي » دخل عالم المسرح عن طريقة الصدفة
البيئية ، بيد أنه فند صحة هذا الاعتقاد بعقده العزم على الاستمرار في
الكتابة المسرحية والإنتاج الدرامي الغزير .

كان هدفه الأساسي والرئيسي هو استكشاف الطبيعة البشرية وسير
أحوالها ، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالمجتمع كبناء اجتماعي . إلا أنه
يختلف عن « جالزوردي » في اتسام أعماله بخاصية شاعرية وإن أخفت
منها قدر ما تبين ، والتي تتضح في الرمزية التي تميز أعماله الدرامية
مثل مسرحية « جونسون » أو « وفدوا إلى إحدى المدن » . ناهيك عن
انشغاله بالبحث الميتافيزيقي لمفهوم الزمن ، كما يتضح في مسرحية
« الزمن وآل كونوي » . والحقيقة أن هذا العنصر الميتافيزيقي لم يفارق
ذهنه قط ، وإن كان يتناقض فيما يبدو ونشأته في « يوركشاير » وما
طبعته به من ميل إلى رسم الشخصيات بسخاء ، واستخدام الحوار
الكوميدي ، وهو نفس الميل الذي نجده عند ديكنز .

لقد كان « بريستلي » على درجة عالية من المهارة الدرامية ، مما يدفع
بالمرء إلى الاعتقاد بأنه في وسعه أن يكتب بطريقة أفضل ، ولولا هذه
السهولة واليسر في الكتابة بأغرائها القائل لكان قد تسنم ذروة التأليف
الدرامي .

على أية حال ، ينبغي أن ننهي هذا السرد لتاريخ الدراما عند نقطة معينة . بيد أن هذه السنوات الأخيرة تبدو جد قريبة بحيث يستحيل ادراجها ضمن نطاق هذا السرد الذي حاولنا فيه في ايجاز أن نلتصص انجازات عصور طويلة ، بيد أننا على الأقل يمكننا أن نؤكد أنه في هذه السنوات الأخيرة قامت الدولة أخيراً بتقديم العون لارساء دعائم فن الدراما في هذا البلد .

فلم تعد الدولة تفرض ضريبة الملاهي على الفرق المسرحية التي لا تهدف إلى الربح ، والتي ينحصر نشاطها في الانتاج الدرامي التعليمي أو شبه التعليمي ، رغم عمومية هذا المصطلح واقتضاه إلى الوضوح .

وفوق هذا فقد قامت مصلحة الضرائب بجهد شجاع لمراعاة النواحي الانسانية عند تفسير اللوائح وتطبيقها . ورغم ذلك تظل بدعة ضريبة الملاهي احد الموضوعات التي تثير حولها الكثير من الجدل .

لم يقتصر العون الحكومي لفن الدراما على المعاملة الضريبية فحسب ، فقد أسهمت الدولة بالدعم المادي أثناء الحرب عن طريق ما أطلق عليه مجلس تشجيع الموسيقى والفنون أو « C.E.M.A »
« Council for the Encouragement of Music and the Arts »

للاسهام فيه نشر فنون الموسيقى والدراما والفنون البصرية ، وتحسين مستواها . وفي عام ١٩٤٦ تحول مجلس تشجيع الموسيقى والفنون بموجب نص الميثاق الملكي Royal Charter إلى هيئة دائمة أطلق عليها اسم « مجلس بريطانيا العظمى للفنون » The Arts Council of Great Britain الذي تخصص فوائده ودائعه النقدية لمساعدة الفرق المسرحية الحقيقية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي ترغب في عرض أفضل الأعمال التراجيية أو أي عمل جديد يتميز بالابتكار وروح المغامرة والتجريب . وهناك شواهد على تزايد أعداد رواد المسارح . ولا تزال إنجلترا تعاني من نقص في عدد المسارح ومدارس التمثيل المسرحي وفن الديكور والتصميم ، بيد أن هناك محاولات لسد هذا النقص ، والذي عن طريقه يمكن أن نحقق التعاون المنشود بين المتفرج والممثل والمخرج والعامل الفني ، مما يؤدي

الدراما الانجليزية في القرن العشرين

الى انتاج تلك النوعية من الدراما ذات التأثير الفعال على حياة الأمة المستقبلية .

وإذ أختتم هذه الدراسة ، يحدوني الأمل في مستقبل أفضل للدراما في بلدنا ، ففي نفس العام الذي انتهيت فيه من كتابة هذا السرد التاريخي تم تحويل مسرح « كوفنت جاردن » الى مؤسسة لخدمة الفن ، كما انضم مسرح « الأولدفيك » الى هيئة المسرح القومي لبحث نوع من النشاط في أوصاله ، كما شهد نفس العام تخصيص المجلس المحلي لمدينة لندن قطعة أرض على الضفة الجنوبية لنهر « التيمس » لإقامة مسرح عليها .

أقرأ في هذه التسلسلة

جوزيف داموس
سبح معارك قاصلة في الصحراء
الوسطى

د. فيتاير تشامبرز
سياسة الولايات المتحدة
الأمريكية إزاء مصر

د. جون شيلدر
كيف تغيرت ٣٦٥ يوما في
السنة

بيير الهير
الصحافة

د. غيروال وعية
أثر الكوميديا اللغوية لغاتنا
في الفن التشكيلى

د. رمسيس هوش
أدب الروس قبل الثورة
الاشيائية ويهدمها

د. محمد ثمان جال
حركة عدم الانحياز في عالم
مفتوح

فرانكلين ل. يارمز
الفكر الأوربي الحديث ٤ ج

شركات الربيعي
للبن التشكيلى المعاصر في
الوطن العربي

د. محي الدين احمد حسين
التعلمة السريعة والتقاء الصغار

ج. دابلي أندرو
نظريات الفيلم الكبرى

جوزيف كوراك
مقارنات من أدب القاصي

د. جوهان نوريلين
الحياة في الكون كيف نشأت
واين توجد

مؤلفة من العلماء الأمريكيين
ميسلمة النفاق الاستراتيجي
حرب الفضاء

د. السيد عتيبة
تدارة الصراعات الدولية

د. مصطفى عثمانى
التيكروكمبيوتر

مجموعة من الكتاب اليابانيين القدام
والجديدين

مقارنات من الأدب الياباني
« الشمس - الدراما - الحكاية -
القصة القصيرة »

بيل شول والديت
القوة النفسية للفرام

د. صفاء خنوس
فن الترجمة

والف نى مانتر
قولمستوى

فكتور برومبير
سكادال

تكرار هوجو
رسائل وأصايد من الخفى

فيدر هيردورج
تجزء والكل « مقارنات في مضمون
القرناتم الخرية »

سدى موله
القرات الطامض - ماركس
واللاركسيون

ف. ع. أريكوف
فن الخطب الروائى عند تولستوى

مادى ثمان الهوى
أمدب الأطفال « فلسفته ، فنونه
وسأله »

د. نعمة رحيم المنزاري
أمدب حسن أنديات كلها وقائدها

د. فاضل احمد الطائي
أمدب الحرب في الكيمياء

جلال المشوى
فكرة المسرح

مفرد ياروس
الجميع

السيد عتيبة
صنع القرار السياسي في
مقطعات الإدارة العامة

جاكوب بروتوسكى
التطور الحضارى للإنسان

د. روجر مثرىجان
هل تستطيع تهيم الإخلاق
للإنسان ؟

كاتى لير
تربية النواجن

٦ سياتر
الموتى والمهم في مصر
التيمة

د. ناهوم بيتروفيتش
العمل والحب

برتراند رسل
أمدب الإعلام وكيفية أخرى
ع - رائد تشارلز جابرالمسكى
الإلكترونيات والتجربة المنجسة

آدى مكسلى
المادة مقابل المادة

ت. و. نريمان
الجغرافيا في مادة علم

رابولاند وايمانز
الثقافة والمجتمع

د. ج. فوريس و. ٦ ج. نوكستر جون
تاريخ العلم والتكنولوجيا
٢ ج

ليستربيل راي
الأرض الغامضة

وانتر أن
الرواية الانجليزية

اوين فارجاس
المؤند التي فن المسرح

فرانسوا توماس
كلية مصر

د. قدرى حنفى وآخرون
الإنسان المصرى على الضافة

أولج لوناكف
الظاهرة حديثة الف ليلة وليلة

ماشم التماس
الهوية القومية في السينما

ديفيد وايمان ماكروال
مجموعات الثقوب - صياقتها
تسليتها - عرضها

مرز الشراين
البيسلى تغيير نفسى ومطلق

مصن جامم الموسرى
مصر الرواية

ديلان توماس
مجموعة مقالات تقنية

جون لويس
الإنسان تلك الكائن الفريد

جول ويست
الرواية الحديثة - الإنجليزية
والفرنسية

د. عبد المولى شعراوى
المسرح المصرى المعاصر
أصله وديالته

أدب المصدارى
على محمود طه الطامض والإنسان

كويستانى عدليه
الشمس في المينما الفرسية

بول دان
خفايا نظام النجم الكويكى

جورج مستاير
بين كويستونى وديوسوفيسكى
٢

يانكو لانين

لوريماندوكية وآوالوجية

عمود صامى منا الله
لقليم الشسيبان

جوزيف بوش
رحلة جوزيف بوش

ستانلى جيه سوايمون
الواع الفولم الكويكى

هانرى بى تارى
الصمن والبيشى والشمس

جوزيف م بوجن
فن الفرجية على النجوم

كويستانى دى ولى اركور
القرابة النجومية

جوزيف بوش
موجز تاريخ النجم والحشوية
في الصين

ليوناردو داتشي
تاريخه الاكبر

ص ج م ديم
تاريخ النجوم

روبنالك فون هالسيو
رحلة الاسير روبالك الى الشرق
٣

مالكوم برايدرى
الزراعة النجوم

وايم هارست
رحلة ماركر براى ٣

هانرى بوجن
تاريخ أوروبا الى الشمس والشمس

ديفيد شيلدر
القرابة الاكبر النجم والقرابة الشمس

اسحق عظيموف
العلم واثنان النجوم

روبالد داند لاج
الحكمة والقرابة النجم

كارل بوش
بداية عالم النجوم

لورمان كلارك
الشمس النجم النجم

والشمس النجم

د بياره دودج
الزهر في الف عام

ستيفن راسيمان
الشمس النجمية

ص ج واز
معالم تاريخ الشمس النجمية
٥

جوستاف جرونييارم
مقدارة الشمس

عبد الرحمن عبد الله الشيخ
رحلة بيرتون الى مصر والصحراء
٣

جلال عبد الفتاح
الكون ذلك المجهول

أرنولد جزل وآخرون
التعلق من الشمس الى الماشية
٢

بندى اريموه
الجوقيا - الطريق الاخر

د محمد زارتم
فن الفرجية

برنيسلار مانزوايسكى
النجم والشمس والارض

ادم مان
الشمس النجمية

فانس يكاره
النجم والشمس النجم

عبد الرحمن عبد الله الشيخ
يوميات رحلة شمس داها

ليفرى شافمان
كوتلنا الشمس

سولداوى
الشمس النجمية

مارتن فان كرويلد
جوب المندقول

فرانسيس ج بوجن
الشمس النجمية

عبد مياجر
الشمس النجمية من محمد على
المستندات

ج كاريل
الشمس النجمية

توماس اريمان
من النجوم والشمس النجم

أرنولد بوجن
الشمس النجمية

روبنام م شافمان
ما هي الشمس النجمية

موريس بين بياره
شمس النجم

زيمونت هين
جماليات فن الفرجية

جوناثان ريلى سميث
الشمس النجمية الاكبر والفجر
النجمية الشمسية

الفريد ج بيلر
الكائنات النجمية النجمية في
مصر ٢

ريتشارد شامنت
روك الشمس الشمسية

لورانس زرادشت
من كتاب الشمس النجم

الواج بولس المصطفى
ومعها تاريخها

هربرت شيلر
الشمس والشمس النجمية

برنارد راسل
الشمس والنجم

بيتر نيكرالز
الشمس النجمية

انور حوزي
عن الشمس الشمسية النجم

نفتالى لوزي
مصر النجمية

ستيفن اريمان
التاريخ من الشمس النجمية ٣

هنرى جراج وآخرون
الشمس النجمية من الشمس الى
الشمس

فانس يكاره
النجم والشمس النجم ٢

جابر محمد الجزار
مستندات

د ابرار كريم الله
عن شم النجم

ص م فريزر
الكاتب الحديث وماله
٢

سوريل عبد الله
حديث النجم

من روايات النجم النجمية

لورينس ترو
ممثل الى نام اللغة

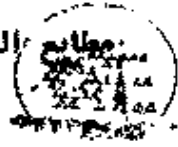
اسحق عظيموف
الشمس النجمية

اسرار الشمس النجم

مارجريت روز
ما بعد الشمس

روبرت ميكريل وآخرون الطاق أدب الشمال العظمى	ريفره هولز 1985 مشكلة على مصر	الصبي مصر القديس السيد تسلايت على الزمن الثاني
ب. س. ميغيز المفهوم الحديث للمسكان والزمان	جيمس هنري بويست تاريخ مصر	مصرح عملي البرنامج النووي الإسرائيلي والامن القومي العربي ١
س. هوارد التنوير للرحلات التي توجب القويضة	بون دافير التناقض الثلاث الأخيرة	ل. ليورسكالنا العرب
و. بارتوك تاريخ التركة في اسيا الوسطى	جوريف وهاري فيلسمان ميتامية الفلم	ايهور ايفانوس مجلد تاريخ الادب الانجليزي
فلاديمير تيمانيسكو تاريخ اوريا الشرقية	ج. كونتو المضارة القبلية	ميريت ريد القوية عن طريق الفن
ديريول جاجارسيا ماركيز الجزائر في الملاحمة	ارتست كاسيرو في المعركة الثالثة فيه	وليام بينر معجم التكنولوجيا الحيوية
هنري برجسون الطبيعة	تست ا. كشم وميسس الثاني	الدين تولار تحول السلطة ١ ج
مسطفى محمود سليمان الزئول	جان بول سارتر وآخرون مقاربات من المسرح العالم	يوسف شراوة مشكلات القرن الحادي والعشرين والعلاقات الدولية
م. و. ترنج شمسير الكهلين	جوراند وجسك ياتس الطفل المصري القديم	بولاند جاكسون الكيمياء في خدمة الانسان
ر. جرم الحياديون	نيكولاس ماير شرفوك هولز ميجيل دي ليدس القران	ت. ج. جيمز الصناعة ايام الزراعة
سانيم جونسكانر محفلات اعماميه	جوسيب دي لوما جوسوليني	جرج كاتساي كازا نقش الحروب ٢ ج
البرت جورداس تاريخ الشعوب القوية	الوير جراينر موتسارت	مسيام الدين ركيا الطون بروكس
محمود فاسم الادب العربي المكتوب بالفرنسية	علي عبد الرووف المنصر ت من الشعر الإسباني	اردا ل. موجد المعزء اليابانية

الهيئة المصرية العامة للكتاب

General Organization of the Alexandria Library (GOAL)
بمركزها مكتبة الإسكندرية

رقم الايداع بدار الكتب ٣٦٠٤ / ١٩٩٩

ISBN — 977 — 01 — 6086 — 5

أسهم المسرح الإنجليزي بنصيب وافر في تطوير فنس
الدراما عبر العصور، حتى وصل إلى ما وصل إليه من
تنوع وثراء في الشكل والمضمون في القرن العشرين.
وهذا الكتاب الهام هو أحد كلاسيكيات الدراسات
الدرامية، وهو يصحينا في رحلة شائقة لنتابع مراحل
تطور هذا الفن في بريطانيا، منذ البدايات الأولى حتى
عصور ازدهار المسرح الكلاسيكي، ثم التطورات
الهامة التي جدت خلال القرنين الثامن عشر والتاسع
عشر لكي تمهد لمسرح القرن العشرين. وبساطة
أسلوب الكتاب ورشاقة عبارته ونزوعه إلى وصف
وتلخيص الأعمال المسرحية المختلفة يجعل منه
موسوعة أدبية مصغرة مفيدة للقارئ المتخصص
وممتعة للقارئ العادي.

To: www.al-mostafa.com