

كتاب

الرياض

١٩

العدد التاسع عشر يوليه ١٩٩٥ م

Twitter: @abdullah_1395
5.1.2015

تأثير الف ليلة و المعلمات
على أدب شاعر المانيا

كوتاه

د / عدنان الرشيد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

19

كتاب

تأثير ألف ليلة والمعلقات على أدب شاعر المانجا

مُؤْتَمِر

د. عدنان الرشيد

ج) مؤسسة اليمامة الصحفية، ١٤١٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الرشيد، عدنان

تأثير ألف ليلة وليلة على أدب شاعر ألمانيا كوته.

١٨٨ ص، ١٤٥ × ٢١٥ سم: (كتاب الرياض، ١٩)

ردمك ١ - ١٧ - ٧٨٠ - ٩٩٦٠

ردمد X - ١٩٠ - ١٣١٩

١ - كوته، يوهان فولتجاتج فون، ١٧٤٩ - ١٨٣٢ - نقد ٢ - الشعر

الألماني - نقد ١ - العنوان ب - السلسلة

ديوي ٨٣١,٦٠٠٩ ١٦ / ٠٧٨٣

رقم الإبداع: ١٦ / ٠٧٨٣

ردمك : ١ - ١٧ - ٧٨٠ - ٩٩٦٠

ردمد : X - ١٩٠ - ١٣١٩

كتاب الرياض

يأتي هذا العدد من كتاب «الرياض» ليزيد خانة في الأرقام التسلسلية للإصدارات الذي قطع شوطاً من عامه الثاني حتى بلغ ثلثه الأخير وهو منظم الصدور، متنوع المواضيع، ويعمل على استقطاب العديد من المفكرين والمبدعين العرب من الداخل والخارج حتى يصل إلى مساحة واسعة من الساحة الفكرية العربية، مما أكد أن العمل المدروس والجاد يلقى مكانة في نفوس ذوي المعرفة والباحثين عنها ومن ينضم إليهم في إطار التطلع إلى الابداع والأفكار من القارئين الباحثين عن المتعة المعرفية، خصوصاً عندما تكون متنوعة ومختلفة فيتناول مما يميز اصداراتاً عن آخر في العرض، كما تتفاوت القيم بين الأعمال تبعاً لاصحابها وقدراتهم على التعامل مع المواضيع التي يتطرقون إليها.

من المؤشرات التي تؤكد لها الطلبات المتزايدة على كتاب «الرياض» أن هذا الاصدار الذي اعتبر الرابع بالنسبة لمؤسسة اليقادة الصحفية ومنذ بدايته إلى اليوم قد شمل عدداً كبيراً من المساحة التي تتطلب مثل هذه الأعمال، كما أنه قد منح فرصة لاقلام شابة إضافة إلى كسبه لاقلام لها دورها الفعال في الحركة الفكرية العربية عموماً دون تمييز إلا في العمل، فكانت اختيارات شملت المنطقة العربية عموماً تبعاً للتعامل الذي كسبته «الرياض» الجريدة من قبل المفكرين والمبدعين العرب داخل الوطن وخارجيه والذين يساهمون باقلامهم بشكل متوازن في جريديتهم إلى جانب أخوانهم من ابنائنا الذين نعتز بما يقدمونه من أعمال مختلفة حيث يغول عليهم في أساس الأمر للقرب من المنبع وللإعلان عن الحضور الفعلى المشارك في البناء الفكري والاجتماعي وممارسة المواطنة من خلال الموقع وتجسيده ذلك بالعمل. مما أدى إلى تواثق فكري بين الجميع الذين انضموا تحت مسمى «الرياض» مؤازرين وفاعلين في البناء.

وبهذا العمل الذي يضيف رقم «١٩» إلى قائمة السلسلة المتوازية يظل مفكراً عربياً وأستاذ جامعي له دوره البارز في مجال الأدب والفكر والإبداع إضافة إلى عمله التعليمي في جامعة الملك سعود كلية اللغات، وهو في مجاله قد أعطى الكثير تعليماً وتاليفاً حيث أصدر عدداً من الكتب التي لها مساس بتخصصه في الأدب الألماني ترجم عنه وألف فيه، ومن كتابه (دراسات في علم الجمال) يتضح مدى تعمقه في الإبداع الألماني والأدب العالمي حيث ساح سباحة طويلة عاد منها بمؤلف قيم حظي بالدراسة من قبل المتلقين والمحترفين.. وقد شارك في كتاب «الرياض» العدد الرابع (اللغة مفتاح الحضارة) ببحث متميز عن تعليم اللغة الألمانية للعرب.

اليوم يحيى د. عدنان رشيد مساهماً في مجاله عن تأثير الفكر الشرقي في الفكر الغربي، ماذا فعل الفن الشرقي بالفن الغربي، وكيف تفاعل الأخير وانفع بالأخير في عملية تفاعل حتى بان أثر الأول على الأخير، ثم إنه خصص اثراً واحداً من الإبداع الشرقي مبيناً أثره في فن علم من اعلام الغرب وفيلسوف من الاعلام «كوتة».

فكان العنوان يسجل أثر ألف ليلة وليلة في أدب كوتة وفكرة، وألف ليلة وليلة هو بشهادة الكثير من فلاسفة ومباديء الغرب له دوره في التعريف بالفن والإبداع الشرقي، وقد قال فولتير قوله الشهيرة «لم أكتب القصة إلا بعد قراءة

الـلـفـ لـلـيـلـةـ وـلـلـيـلـةـ أـرـبـعـ عـشـرـةـ مـرـةـ.

ولا أقول جديداً عندما ذكر بأن الكثير قد أشاروا إلى أنه أشهر كتاب عربي تناوله الغرب بالدراسة والتحليل القراءة. ولا أزيد شيئاً عندما أقول بأنه الكتاب الابداعي الوحيد الذي حظي باعادة الطباعة واستمر على مر السنين وهو يتجدد بتجدد الأجيال ويلاقي القبول والاستحسان في الشرق والغرب ولا يمر قليل وقت إلا وتبهر الدراسات .. وتبهر الابداعات التي تغرس من هذا البحر الرازح بشتى الفنون والأداب والخرافات، مما جعله الكتاب الشعبي الأول في الابداع الشرقي، فلو عدنا لأقل من عقدين لوجدنا عدة طبعات صدرت في شتى أقطار الوطن العربي التي تعنى بالطباعة وبأشكال مختلفة تدل على الاهتمام بعمل ذي أهمية عند القارئين والدارسين حيث دخل في المسرح والسينما، والرواية، والقصة.

يدرك الباحث فاروق خورشيد بأن العرب قد عرّفوا ألف ليلة وليلة من قديم وان ابن النديم المتوفى في القرن الرابع الهجري قد ذكره في الفهرست باسم «هزاري افسان» ومعناه «الف خرافه»، وينقل عنه «يحتوى على ألف ليلة وعلى دون المائتي سمر، لأن السمر ربما حدث به في عدة ليال وقد رأيته يتم على دفعات» وهذا يؤكد قدم الكتاب الذي تغلغل في الشعوب الشرقية وأخذ يتغلغل إلى اليوم وغداً حيث الطباعة مستمرة والدراسات متواالية، والmorph الشعبي أخذ في دراسته بشكل رفيع المستوى على أيدي باحثين متخصصين في هذا العلم وفي العام الماضي خصصت مجلة فصول ثلاثة أعداد متواالية عن ألف ليلة وليلة، والمواضيع والدراسات تتوالى، فمنذ أن ترجمت ودرست عن طريق انطون جالان للفرنسية بين عامي ١٧٠٤ - ١٧١٧ م كما يقول د.رشاد رشدي ووُقعت تلك الترجمة في بيئة صالحة لنموها وجاءت في وقت تهيات فيه الأذهان الخاصة للتعرف على الشرق (...) وتتبه إليها آخرون فتوالت ترجماتها في القرن التاسع عشر وشغل علماء الاستشراق بدراساتها واستقصاء عناصرها الجوهرية.

وأشهرت في المطبع العربية باللغة العربية بطباعة بولاق ١٢٥١ هجرية ثم طبعة بيروت عام ١٨٨١، وطبعة الآباء اليسوعيين فتوالت الطبعات إلى اليوم كما يذكر د.رشدي وأخير ما اطلعت عليه طبعة ١٩٩٥ م عن دار الحياة بيروت وغيرها دون ذكر اسم الدور وكتب عنها الدراسات العديدة باعتبارها أثراً فنياً بل وثيقة أدبية نفيسة، أو وثيقة أدبية اجتماعية، أو وثيقة ثقافية تاريخية.

من هنا جاء اهتمام د.عدنان رشيد بهذا العمل لأنه لم يتأثره في فكر مبدع غربي كتفاعل في اعطاء هذا العمل الثري حقه من الانتشار والخلود والاشارة إلى ذلك بهذه الدراسة العلمية التي تأتي من متصرف قادر قام بجهد يستحق عليه الشكر من هيئة تحرير هذه السلسلة ومن القارئين عامة الذين نلمس تجاوبهم الدائم مع ما تقدم من اصدارات حاملة اسم كتاب «الرياض» الذي يعد بتقديم المزيد من المتنوع المعرفي.

سعد الحميدين

مقدمة

هذه مجموعة من المقالات عن كاتب وشاعر المانيا يوهان فولفakanك فون كوته (١٧٤٩ - ١٨٣٢م) وعن أهم مسرحياته ورواياته التي تأثر فيها بأشعار المعلقات وقصص ألف ليلة وليلة الخيالية والتي كانت تعبيراً عن خيال الجياع والمحروم من المال والطعام. وكان كتاب الغرب ينصحون الشباب دائمًا بقراءة قصص وحكايات ألف ليلة وليلة لأنها تبني الخيال عند الإنسان. وسيجد القارئ فيضاً من المعلومات التي ظلت خافية علينا نحن العرب والتي تم تراثنا الأدبي والشعري.

والادب الالماني ظل متخلفاً عن ادب انجلترا وفرنسا قرابة ١٠٠ عام بسبب تأخر ظهور حركة التنوير الالمانية وانقسام المانيا إلى ٣٠٠ دولة وإمارة ومقاطعة حتى مجيء بسمارك وتوحيدها عام ١٨٧٠ م في دولة موحدة. وكان للكاتب والشاعر كوته أثر كبير على تعريف تراثنا الأدبي للألمان خاصة وللأوروبيين عامة، وكان كوته يؤمن دائمًا «بعالمية الأدب».

وراجو أن أكون قد قدمت خدمة يسيرة للقارئ العربي لكي يتعرف على تأثير تراثنا الفكري على الألمان لاسيما على كوته الذي كانت المعلقات وألف ليلة وليلة أهم مصادره الفكرية في شعره ومسرحياته.

د. عدنان الرشيد

جامعة الملك سعود - كلية اللغات الأجنبية والترجمة
الرياض في ١٨ / ٤ / ١٤١٥ هـ الموافق ٢٣ / ٩ / ١٩٩٤ م

الفصل الأول

يوهان فولفكانك فون جوته

لم يكن شاعر ألمانيا وعاشق الشرق جوته شاعراً وكاتباً فحسب، بل كان عالماً وباحثاً ومكتشفاً لكثير من المسائل العلمية، وكان يقول دائماً «أني أعرف الكثير، ولكنني أريد أن أعرف أكثر».

ولد جوته في ٢٨ آب (أغسطس) عام ١٧٤٩ في مدينة فرانكفورت التي تقع على نهر المايين من عائلة ميسورة الحال. وكانت فرانكفورت حينذاك مركزاً للاشعاع الفكري حيث كان يقام فيها معرضان كل عام أحدهما في الربيع والآخر في الخريف للتجارة وبيع الكتب. وكانت تعرض في هذه المعارض أهم ما تنتجه المطابع في ألمانيا.

كان والد جوته يمتلك مكتبة واسعة في المنزل مما شجع جوته الصغير على القراءة والتفتح الذهني في سن مبكرة. أما جدته فكانت مولعة بالأساطير والقصص الخيالية وقد أهداه في عيد ميلاده مسرحاً صغيراً للعرائس. وكانت والدته لا تختلف عن جدته فقد كانت مرحة ومحبة للفن، وكان جوته يستمع منها إلى القصص الخيالية لا سيما قصص وحكايات ألف ليلة وليلة.

وعندما احتل الفرنسيون فرانكفورت كان عمر جوته عشر سنوات، وكان الجنود الفرنسيون يقيمون حفلات مسرحية في المدينة وكان جوته يحضر لمشاهدة هذه الحفلات وتتأثر منذ ذلك الوقت بالفن المسرحي وأحب كورنيه وراسين ومولير. وصور جوته فيما بعد طفولته في كتاب «شعر

وحقيقة» وهو الكتاب الذي جمع فيه جميع ذكرياته.

في عام ١٧٦٥ أرسله والده إلى مدينة لايبزيغ لدراسة القانون، إلا أن جوته كان ينفر من دراسة القانون وكان يشعر بوجود ميل ورغبة لديه لدراسة الأدب. مكث جوته ثلاثة سنوات في لايبزيغ وكانت محاضرات القانون جافة ولم تبعث في نفسه الرغبة علىمواصلة الدراسة، كما كانت محاضرات كلرت (١٧١٥ - ١٧٦٩) وكذلك محاضرات «يوهان كريستوف كوتسيت (١٧٠٠ - ١٧٦٦) غير مشجعة له حيث وجدهما قد تخلفاً كثيراً عن التطور الذي حققه الأدب الألماني.

وفي لايبزيغ تعلم جوته من البروفسور «اوسر» عميد أكاديمية الرسم الشيء الكثير، حيث استمع منه إلى شرح واسع عن فن الرسم على غرار أسلوب الانتيكا، كما كان يشرح له أفكار لستك التي وردت في كتابه «لاوكون».

وقد أبدى جوته اعجابه الشديد بلستك وتأثر بأفكاره. وكتب جوته في لايبزيغ كثيراً من الأشعار ولكنه أحقر أغلبها ولم يبق منها سوى الأشعار التي كتبها إلى صديقته «كتشن شونكوبف» ابنة صاحب الحانة التي كان جوته يتتردد عليها. وقد أصدر له الناشر براينتكوف في لايبزيغ ديواناً يضم عشرين قصيدة وذلك عام ١٧٦٩ بدون اذنه.

نشر جوته في لايبزيغ مسرحية «شركاء في الجريمة» وكذلك مسرحية «مزاج العاشق» وهي مسرحية تتناول الغيرة التي عصفت بجوته على صديقته «كتشن شونكوبف» وقد انعكس في المسرحية تأثر جوته بقصة أمينة، احدى قصص ألف ليلة وليلة إذ أطلق جوته على بطلة المسرحية اسم أمينة.

كان جوته غير راض على دراسة القانون وقد أدى ذلك إلى القطيعة مع والده. عاد جوته إلى فرانكفورت ومكث فيها سنتين ثم غادرها عام ١٧٦٨ بعد أن أصي بمرض خطير ولكنه شفي منه بعد مدة.

في عام ١٧٧٠ انتقل جوته إلى مدينة شتراسبورك وتعرف هناك على أغلب مفكري ألمانيا حينذاك منهم سالzman وهردر ولنس، كما تعرف جوته على طالب الطب يونك شلنك الذي أصدر عنه جوته فيما بعد كتاباً وذلك

عام ١٧٧٧ م. كان جميع هؤلاء المفكرين الذين تعرف عليهم جوته من مؤيدي حركة العاصفة والاندفاع التي يطلق عليها في الألمانية *Sturm und Drang* وكان لنفسه قد نشر حينذاك مسرحية الجنود *Die Soldaten* .Der Hofmeister ومسرحية المعلم الخاص.

وتعرف جوته على المفكر هردر الذي اشتهر في ذلك العام بكتابه النقدي «خمائل نقدية» وقد فتح له هذا التعارف أبواب العلم والمعرفة، كما قال جوته فيما بعد. كان اهتمام جوته في لايبزغ ينحصر في المسائل الأدبية ولكنه لم يستمر على الدراسة المنهجية للأدب، وكان هردر يناقش جوته حينذاك عن أصل نشوء اللغة والأشكال الفنية.

وتعرف جوته هناك على أعمال هومير وشكسبير بمساعدة وتشجيع هردر. وكان جوته قد قرأ ترجمة فيلاند (١٧٣٢ - ١٨١٣) لمسرحيات شكسبير فأثار شكسبير اعجابه واعتبره سيد المسرح في العالم. وتأثر جوته في شتراسبورك بكاتدرائية المدينة وأعاد النظر في حكمه على فن البناء القوطي.

وتعرف جوته أثناء وجوده هناك على فردرريكة بريون، ابنة قس المدينة وبالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً، وكانت رائعة الجمال يزعزع جمالها تقوى المتعبدين، فنشر جوته عنها قصيدة لقاء ووداع *Willkommen und Abschied* معبراً فيها عن حبه لها وقد طلب جوته يدها من والدها كما كانت تفرض تقاليد ذلك الزمان، ولكن والدها رفض بأدب لأن الكاتب لنفسه حاول طلب يدها أيضاً فرفض طلبه ولذلك قال والدها لجوته: «شاعران .. لا .. هذا كثير». ونشر جوته قصيدة «نشيد أيار» "Mailied" وتعد من أفضل قصائد التي عبر فيها عن اعجابه بالطبيعة في شتراسبورك. وانصرف جوته لدراسة أعمال مونتسكيو وفولتير وسينيكا ولستن.

وكتب جوته ملاحظات عن شخصية كوتز وحصل على هذه المصادر من مكتبة المدينة وقرر أن ينشر مسرحية عنه إذ لعب كوتز دوراً مهماً في حرب الفلاحين الألمانية. وخطط جوته لكتابة مسرحية «فاوست» ثم كتب في شتراسبورك بحثه عن فن البناء الألماني وانتهى منه عام ١٧٧٢ في فرانكفورت.

غادر جوته شتراسبورك في صيف عام ١٧٧١ وودع فردرريكة التي

وقد في حبها، ويقول جوته حول هذا الوداع في كتابه (شعر وحقيقة) Dichtung und Wahrheit «عندما مددت يدي لها لأشد على يدها كانت الدموع تتتساقط من عينيها وقد انتابني شعور الأسى والآلم...».

وصل جوته فرانكفورت وكان والده هذه المرة راضياً عنه، فقد نال جوته شهادة الدكتوراه من جامعة شتراسبورك. وكان والده يحبد أن يمتهن جوته المحاماة ليكسب المال، إلا أن رغبة جوته كانت تصطدم بذلك لأنه كان مولعاً بالأدب والفن.

سافر جوته إلى مدينة دارمشتات وتعرف على الناقد هاينريش ميرك (1741 - 1791) الذي ساهم بادارة تحرير مجلة «دويشة ميركور» وانضم إلى تحريرها هردر وشلومر صهر جوته. ونشر جوته في هذه المجلة بحوثاً كثيرة دلت على تأثيره بأفكار هردر.

في عام 1772 م سافر جوته إلى مدينة فتسيلر ليمارس المحاماة ويوسع معارفه القانونية نزولاً على رغبة والده، وتعرف هناك على كستنر فارتبطت بينهما عرى صداقة متينة فوق جوته في حب خطيبته وأسمها شرلوته بوف (1752 - 1828 م) فنشر عام 1774 م روايته العاطفية «آلام فيرتر الشاب» التي ترجمت إلى جميع اللغات العالمية وقد ترجمها أحمد حسن الزيات إلى العربية عام 1930 م. وقرر جوته مغادرة فتسيلر للانصراف إلى التأليف، فنشر بعد ثلاث سنوات مسرحية «كوتز فون برلشنكن» «ومسرحية» كلاتو وستيلا وفاوست» وكذلك مسرحية «بروميتيس» التي ظلت مبتورة. كما شرع بتأليف مسرحية «محمد» إلا أن هذه المسرحية ظلت هي الأخرى مبتورة ولم يكملها، ولكنه في عام 1773 م نشر مسرحية «كوتز فون برلشنكن».

التقى جوته في شتراسبورك بأمير دوقية فايمار كارل اوكتست ودعاه الأمير للإقامة في فايمار والعمل على تثقيفه، فوصل جوته فايمار في الثاني من شهر نوفمبر عام 1775 م ولم يصدق انه سيمضي هناك سنوات عمره كلها في هذه المدينة. ووصل جوته بعد سنوات من عمله في الدوقية ل التربية الأمير إلى منصب وزير. وقد وصل قبل جوته إلى فايمار الكاتب هردر بدعوة من والده كارل اوكتست للإقامة فيها كما وصل أيضا

الناقد فيلاند فاضحت فاييمار مركزاً للأشاعر الفكرى فى المانيا حينذاك. وفي فاييمار ارتبط جوته بعلاقات متينة مع فراو فون شتاين، زوجة أحد موصفى القصر وكانت أما لسبعة أطفال وكتب جوته عنها عدة قصائد غزلية ولعل أشهرها قصيدة «لماذا ترميتننا بنظرات عميقة؟».

ثم نشر جوته في السنوات الأولى من اقامته أفضل قصائده منها قصيدة «إلى ليدا» وقصيدة «أفكار لا تعرف الراحة» وكذلك قصيدة «أفكار في الليل» وغيرها، إلا أن أفضل قصیدتين كتبهما جوته في حياته هما لقاء ووداع وقصيدة «نشيد أيار» وهي القصيدة التي نظمها عندما وقع في حب فدريرية بريون ابنة قرية سيزنهايم.

كان جوته يهوى التجوال والسفر للتخلص من اعباء العمل في البلاد وكان يسافر دائمًا إلى لايبزك، وفي عام 1777 سافر إلى منطقة الهارس الجميلة وزار برفقة الدوق كارل اوکست برلين وتعرف هناك على أشهر رسام ألماني حينذاك وهو «أنتون كراف» (1736 - 1812) وكذلك على الفيلسوف «موسوس مندلسون» (1729 - 1786)

في عام 1779 رافق جوته الدوق كارل اوکست في رحلة إلى سويسرا وتوقف جوته في مدينة كاسيل الألمانية وتعرف على الباحثة كيورك فورستر (1794 - 1754) وحدثهم فورستر عن رحلته حول العالم وأبحاثه العلمية. واصل جوته السفر فتوقف في مدينة فرانكفورت ومن هناك اتجه إلى شتراسبورك وزار صديقته القديمة فردرىكة بريون ثم زار في اليوم التالي «ليلي شونمان» التي تزوجت من صاحب بنك اسمه تنرك هايم.

ثم توقف الركب في مدينة ايمدنكن وزار جوته قبر شقيقته كورنيليا التي توفيت عام 1777، ووصل جوته بيرن بعد أن مر بكاسيل وبازل وهنا كتب قصيدة «الأشباح فوق الماء».

وفي زوريغ التقى جوته بالكاتب «لافاتر» (1741 - 1801) وأنثاء عودته إلى فاييمار مرت القافلة بمدينة شتوتكارت فالتقى بالشاعر شلر وتم التعارف بين الشاعرين. ومكث جوته بضعة أيام في شتوتكارت ورأى الاستبداد الاقطاعي فزادت كراهيته لحاكم مقاطعة فورتمبرك وطالب جوته باطلاق سراح الشاعر شوبارت (1739 - 1791).

ولكن محاولات جوته لم تنجح لدى الأمير الاقطاعي. وصل جوته إلى فاييمار وانصرف لعادة تشغيل مناجم المينا، ثم قام بزيارة لمناطق فاييمار الريفية فتألم لوضع الفلاحين وحياتهم وحاول الاستقالة من منصب الوزارة والتفرغ للأدب، إلا أن الدوق كارل أوكتست كان يحول دون ذلك مما أدى إلى ضمور انتاجه الأدبي في تلك الفترة.

في عام ١٧٧٨ شرع جوته بتأليف مسرحية أكمنت وأنجزها عام ١٧٨٢ وكان قد انتهى قبل ذلك أي في عام ١٧٧٩ من إنجاز مسرحية افكيينيا في تاورس، وعرضت في مسرح فاييمار وقامت بدور افكيينيا الممثلة المعروفة حينذاك كورونا شروتر، وبدأ جوته بتأليف مسرحية تاسو عام ١٧٨٠.

اهتم جوته إلى جانب الأدب، بالدراسات الطبيعية التي شغف بها في صغره. وقد لفت ادارة غابات تورنجا انتباهه إلى بعض أنواع الأشجار وضرورة دراستها فانصرف إلى دراسة علم النبات بكل جهده واجرى اختبارات في حديقة منزله. وأشار جوته إلى أن عالم النبات لينيه (١٧٨٩ - ١٨٦٦) أثر عليه كثيراً إلى جانب تأثير شكسبير والفيلسوف سبينوزا.

عندما سافر جوته إلى ايطاليا وأصل هناك أبحاثه ودراساته عن النبات، كما ان اهتمامه بمناجم المينا حفزت عنده الرغبة لدراسة علم الجيولوجيا (علم طبقات الأرض) فاهتم بالصخور والاحجار والمعادن واكتشف فيما بعد حجراً أطلق عليه اسم حجر «الكريات» نسبة إلى اسمه. واتجه جوته إلى التشريح وتعرف في مدينة بيتنا على البروفسور لودر الذي شرح له الكثير من العظام والعضلات وتشريح الانسان، وقد استهلك منه الاهتمام بالتشريح وقتاً كثيراً، ولكنه كان مثمراً حيث اكتشف لنا جوته فيما بعد عظم ما بين الفكين والذي يسمى باللاتينية- "OS Inter- maxillare" وكان ذلك عام ١٧٨٤ م، ويسمى هذا العظم حالياً في الطب "OS Incisivum".

وقد وجد جوته في الطبيعة الواقع الحقيقي عن العالم والفنان وأصل جميع القوى والأشياء والتأثيرات ومن هنا نشأ اهتمامه بالفلسفة المادية للفيلسوف سبينوزا.

كان لسنك قد اهتم ايضاً بفلسفة سبينوزا عندما كان في مدينة

فولفنبوتل وفي فاييمار جوته صديقه عالم اللاهوت كيورك نوبлер الذي كان قد تعرف عليه أثناء وجوده في سويسرا. وقد نشر نوبлер كتاباً عن الطبيعة بعد أن أجرى مع جوته اختبارات وحيثياً مطولاً عن الطبيعة.

وبعد أشهر من هذا اللقاء تعرف جوته في مدينة كوتا على أحد ممثلي حركة التنوير الألمانية وهو فريدريش ملخوار كرم الذي كان صديقاً لدیدرو وهولباخ وهلتفيوس. ثم التقى جوته بعد سنتين في مدينة كاسل بأفضل صديق له وهو كيورك فرستر (1754 - 1794). وكان جوته يتعاون معه في مجال العلوم الطبيعية، كان لقاء جوته مع هردر في فاييمار مشمراً للغاية، إلا أن هردر لم يشعر بالثقة التامة من علاقته بجوته في الأيام الأولى.

في الثامن والعشرين من آب (أغسطس) عام 1792 م دعا جوته هردر مع زوجته لحضور حفل عيد ميلاده فتوطدت بينهما عرى الصداقة المتنية وتعمقت أكثر من ذي قبل.

في أيلول سبتمبر عام 1786 م كان جوته يستجمر في مدينة كارلسbad وغادر المدينة في الثالث من أيلول من نفس العام متوجهًا إلى إيطاليا، قمة الفن حينذاك، دون أن يودع دوق ساكسن كارل أو كست.

وكان سفره نوعاً من الهروب من المشاكل النفسية التي كان يعاني منها جوته في البلاط كما كان سفره نوعاً من الاحتجاج على فشل تطبيق أفكاره السياسية والاصلاحية في دوقية فاييمار، كما كانت اعباء الوزارة التي اضطاع بها تحول دون الانتاج الفكري المثير. أضف إلى ذلك ان علاقته بفراو فون شتاين ساءت فاضطر جوته ان يضع نهاية لها. وقد كانت هذه المرأة اكبر منه سنًا وكانت تسيطر عليه وتعرف خلجانه ونزاعاته وميوله بكل دقة، الأمر الذي جعله يميل إليها كثيراً في بداية الأمر.

أمضى جوته في إيطاليا وقتاً ممتعاً مليئاً بالاهتمام والشغف العلمي والفنى. فقد اطلع على أسلوب بناء الكنائس القديمة وشاهد أعمال الفنانين الإيطاليين الكبار وزار فينيسيا (البندقية)، كما زار مدينة بومبي التي حطمتها بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد وتحجر سكانها من تأثير الغازات التي قذفها البركان وكتب جوته فيما بعد انطباعاته عن إيطاليا في

كتاب ضخم جمع فيه مشاهداته وآراءه عن مدينة الفنون وقد أطلق على كتابه «الرحلة الإيطالية».

اهتم جوته منذ شبابه بالشعر، ويعد أول شاعر ألماني عبد الطريق أمام الشعر المعاصر عن الشعب، فقد كان كلوبشتوك في منتصف القرن الثامن عشر يقلد النهج اليوناني والروماني في شعره، أما جوته فقد أحدث ثورة حقيقة في الشعر الألماني.

وعندما التقى جوته بهردر في شتراسبورك شجعه هردر على الاهتمام بالأشعار والأغاني الشعبية.

نشر جوته أول ديوان شعري له عام ١٧٦٩ م وكان عمره عشرين عاماً. وكان جوته حينذاك في مدينة لايبزيغ وكانت لايبزيغ تعد باريس الصغيرة إذ كانت مركزاً للأشاعر الفكري والثقافي وتركزت أغلب دور النشر فيها، كما كانت مركزاً لأهم معرض دولي يقام مرتين في العام وهو معرض الربيع ومعرض الخريف ولازال هذا التقليد سائداً حتى اليوم.

ويضم ديوان جوته أهم قصائده منها قصيدة نشيد أيار، التي يصف فيها الطبيعة أجمل وصف. كما يضم الديوان قصيدة لقاء ووداع التينظمها عندما وقع في حب فردریکہ بربیون. وقد انعکست في هذه الأشعار أفكاره واتجاهه نحو حركة العاصفة والاندفاع والتي حفظت الأدباء على الاهتمام بالطبيعة وبالشعر الشعبي.

لقد اهتم جوته بفن البناء الألماني ونشر بحثاً حول ذلك عام ١٧٧٢ عندما كان في فرانکفورت بمناسبة اقامة نصب تذكاري لمصمم كاتدرائية شتراسبورك ارفین فون ستاین باخ.

عندما نشر جوته كتابه «حول الأخلاق والفن الألماني» ظهر بحث جوته عن البناء في هذا الكتاب. وقد هاجم جوته ذوق العصر الذي كان سائداً حينذاك، كما يحتوي الكتاب على تحليل دقيق لأخلاقي وصفات الشعوب والفن الشعبي.

كما عبر جوته عن عدائه للتزويف القوطي في البناء وأشاد بفن البناء الألماني الذي انعكس في كاتدرائية شتراسبورك.

لقد جمع جوته بحق بين العلم والشعر والأدب والبحث العميق وكان

يدعو إلى عالمية الأدب واهتم بالشعر العربي والفارسي وكان معجباً
بالفردوسي وسعدى وشيرازي وكذلك بشعرآ المعلقات لا سيما امرئ
القيس. وكتب جوته دراسات كثيرة عن الشرق وعن الأدب الألماني وغيره
من الآداب الأخرى. وعندما وافته المنية في آذار (مارس) من عام ١٨٣٢
في منزله بمدينة فايمار كانت آخر كلماته ... مزيداً من النور .. مزيداً من
النور.

أهم مسرحيات جوته: ١ - مسرحية كوتس فون برلشنكن:

قال جوته في حديثه مع سكرتيره يوهان بيتر أكرمان (١٧٩٢ - ١٨٥٤) وذلك عام ١٨٢٥ في مدينة فايمار: «نحن الألمان مذنبون في عدم نبش ماضينا السحيق الذي طواه النسيان لعدم وجود حافز وطني يدفعنا إلى ذلك، وقد حاول كلوبيشتوك أن يكتب تاريخ هرمان أحد أبطال التاريخ الألماني ولكن لم يفهمه أحد، وعندما كتبت أنا كوتس شعرت بأنه جزء من لحمي ودمي وأردت أن أصنع شيئاً عن تاريخنا القومي».^(١).

وأشار جوته في مذكراته التي دونها في كتابه المعروف «شعر وحقيقة» إلى أن النبلاء التقديميين في القرن السادس عشر كانوا يتباينون مع البرجوازية الوطنية الصاعدة»^(٢).

وقد حاول كتاب عصر التنوير إيجاد مادة قومية يستندون إليها في كتاباتهم لمحاربة الانقطاع والدعوة إلى التحرر والوحدة الوطنية. وكتب مثلاً يوهان الياس شليكل عام ١٧٤١ م مأساة هرمان، ثم كتب كلوبيشتوك أيضاً تاريخ هرمان الذي ينتمي إلى الأجيال الأولى والذي نساه الضمير الألماني، ولذلك لم يكن موفقاً في تجسيد الصراع والكفاح الوطني للقرن الثامن عشر.

كان لطموح جوته في إيجاد مادة قومية في الأدب الوطني له ما يبرره

(١) أكرمان: أحاديث مع جوته الجزء الأول صفحة ٢٦٨ لايبزيك ٨. ص: ١٩٠٨.

(٢) مؤلفات جوته ٨ أجزاء، الجزء الرابع صفحة ٥٥ فولكس فرلاك فايمار ١٩٦١ م.

في المجتمع الاقطاعي المستبد حينذاك إذ كان المواطن يشعر بعدم الرضا في كثير من ظواهره وقوانينه. وعندما كان جوته في لايبزيك عام ١٧٦٦ حضر افتتاح مسرح لايبزيك الجديد حيث عرضت حينذاك مسرحية هيرمان للكاتب شليكل.

عندما سافر جوته إلى شتراسبورك للدراسة انصرف اهتمامه إلى تاريخ كوتيس وحياته، كما اهتم بفاوست وقد نصحه هردر ان يهتم بتاريخ القرن السادس عشر لأنه يشكل نقطة التحول في التاريخ الألماني. إلا ان جوته لم يستطع الحصول على تاريخ كوتيس إلا في عام ١٧٧١ م عندما سافر إلى فرانكفورت. وكتب جوته إلى صديقه يوهان دانييل سالzman عبراً له عن اهتمامه العميق بتاريخ وحياة كوتيس، أول فارس ألماني كان يتحلى بالشجاعة والأخلاق النبيلة والحب العميق للوطن الألماني.

كتب جوته النص الأول للمسرحية في نهاية عام ١٧٧١ م بعنوان «كوتيس القديم» وصدرت طبعته عام ١٧٧٢ م. وقد صور فيها جوته انهيار الدولة الألمانية كما صور فيها القيصر مكسيميليان الأول وهو يسعى عبثاً للمحافظة على منصبه ازاء النبلاء الاقطاعيين في برلين مدينة فورم. ويهدف القيصر يائساً: «هل ينبغي علىَّ أن أصبح مجرد خاروعة زرع لطرد الطيور من بساتينهم ومزارعهم وأتخلى عن ارادتي...»^(٣).

وبما أن الاقطاعيين لم يستهدفوا حماية مصالحهم فقط، فقد صرخ القيصر قائلاً: «لقد تحولت ألمانيا من بحيرة نقية إلى مستنقع قذر...»^(٤). ويجسد جوته في المسرحية حياة الناس المتفقين حول كوتيس ورفقاهم وصفاء عواطفهم وكذلك اسلوب حياة البلاط في بامبيرك الذي يسوده التزلف والخواء الفكري والابتذال والكذب وقتل المواطنين بدنس السم لهم أو بالغدر اللئيم..

لقد صور جوته في المسرحية الأحداث التاريخية لحرب الفلاحين الألمانية في القرن السادس عشر، حيث صور الفلاحين وهم يتصرفون بأسلوب ثوري وكشف لنا جوته في الفصل الخامس عن فقرهم وبؤسهم الاجتماعي وأسباب ثورتهم ضد الاستغلال الاقطاعي.

(٣) نفس المصدر السابق، الجزء الثاني، صفحة ٤٩.

(٤) نفس المصدر.

عندما أرسل جوته المسرحية إلى الناقد الألماني هردر عام ١٧٧١ م انتقدها هردر بشدة لأنها كانت تقليداً ومحاكاً لأسلوب شكسبير، الأمر الذي أدى به إلى تغييرها واجراء تعديل عليها فنشرها مرة أخرى عام ١٧٧٣ م بعنوان «كوتس فون برلشنكن ذو اليد الحديدية» وبعد التعديل الذي اجراه جوته على المسرحية أغفل مسألة تنظيم جماهير الفلاحين واعتبر كل واحد منهم قام بمساعدة نفسه بنفسه دون الاعتماد على الآخرين، إلا أن النص الثاني أصبح متقدماً على النص الأول من الناحية الفنية وأصبح هو الحافز للثورة اضافه إلى أن جوته جسد سمات الأحداث وعكسها لنا بشكل مسهب مما جعلها ملائمة للمسرح وقتذاك، وقد غدت مسرحية كوتس اسهاماً فنياً وأدبياً في سبيل بلورة الوعي الوطني للبرجوازية الألمانية وللشباب الألماني في القرن الثامن عشر.

لقد حافظ جوته على الصورة التاريخية لعصر ماكسيمilians وكيف أجهض حرب الفلاحين عام ١٥٢٥ م حتى وفاة كوتس عام ١٥٦٢ م. والمعروف أن كوتس لم يمت في السجن، بل في قصره في هورنبرك على نهر النيker شمال هيلبورن. ويبدو لنا في المسرحية سينكنك أثناء وفاة كوتس في عنفوان شبابه ولكن الحقيقة التاريخية تقول انه توفي عام ١٥٢٣ قبل انتفاضة الفلاحين وقبل وفاة كوتس بستة وثلاثين عاماً. أما كوتفرید فون برلشنكن فيعد تاريخياً من أفق الفرسان حيث عاش من عام ١٤٨٠ وحتى عام ١٥٦٢ م.

إن موضوع المسرحية يتناول شخصية الفارس كوتس الذي يدخل في صراع مع القيصر والدولة، ويرى كوتس في شخصية مطران بامبيرك أكبر عدو له، وفي نفس القصر يعيش صديق كوتس منذ الطفولة أدبرت فون فايسلنك، وعندما يدخل السجن يحقد على القيصر وبعد اطلاق سراحه من السجن يخرج من القصر ويطلب الانضمام إلى كوتس وأصدقائه ويصبح فارساً مستقلًا في ضياعه. وتمضي صداقته مع كوتس عن اعلن خطوبته على ماري شقيقة كوتس.

ثم يأتي دور أدلهайд فون فالدورف حيث يرسل فايسلنك إلى القصر فيخون كوتس ويصبح عدوه. وكان فايسلنك يعرف جيداً كيف يؤليب

القيصر ضد كوتز فتشكل لجنة للنظر في أمر كوتز ويلقى به في السجن ويطلب منه النزال للمبارزة. وعندما ثار الفلاحون ضد القيصر انتخبوا كوتز رئيساً لهم. وبعد كفاح طويل يخوضه الفلاحون بزعامة كوتز يدب بينهم وبين كوتز خلاف حاد يضطر بسببه كوتز إلى التخلي عنهم وقد أدى ذلك إلى اجهاض انتفاضة الفلاحين وقمعها في تعرض كوتز إلى الملاحقة ولم يستطع مقاومة ذلك. وعندما يشعر صديقه فايسلنك بتأنيب الضمير يحاول عبثاً انقاذه فيسقط هو الآخر في الهاوية.

أما فيما يتعلق بالمسرحية من الناحية التاريخية فثمة رأيان حول انهيار البطل كوتز. فالرأي الأول هو أن كوتز جاء بصورة متأخرة في سبيل تحقيق أهدافه التي مر عليها الزمن. أما الرأي الثاني فهو أن البطل كوتز وصل بصورة متأخرة لقيادة الثورة وتحقيق أهدافها في مجتمع لم يتبلور فيه الوعي الوطني الضروري. ويمكن مقارنة كوتز بالبطل الراهب توماس منسر (١٤٩٠ - ١٥٢٥) الذي قاد حرب الفلاحين الألمانية وأعدمه الاقطاعيون في ١٥٢٥/٥/٢٧م. لقد أدرك جوته كيف يتناول طبقة الفلاحين وممثلיהם الحقيقيين في القرن السادس عشر، ولكنه لم يصور في المسرحية الفرسان والنبلاء فحسب، بل أيضا رجال الدين رغم أنهم يشكلون فئة اجتماعية لها خصائصها الذاتية إذ أنهم ينتمون إلى الفئات الدينية العالية والواطئة التي ترتبط مصالحها بمصالح الجماهير الغفيرة والتي وجدت مصالحها تتراجع بين تأييدها للجماهير من جهة وبين خضوعها للسلطة من جهة أخرى.

كما صور جوته في المسرحية أغلب الطبقات لاسيما الغجر الذين رفعوا السلاح ضد الحكم الاقطاعيين إلى جانب الفلاحين. وقد حافظ جوته على الحقيقة التاريخية لشخصية كوتز لاسيما عندما اعتبر سقوطه ضرورة تاريخية ولكنه انتصر من الناحية المعنوية.

ورغم أن كوتز كان يعتمد على نفسه أكثر من اعتماده على الفلاحين، فقد أدى به ذلك إلى الفشل والخيبة لعدم نضوج الوعي الظيفي والسياسي حينذاك. ويصور لنا جوته شخصية فايسلنك المتأرجحة سواء من الناحية السياسية أو من الناحية العاطفية بين ماري وادلهайд.

ورغم مؤامرات البلاط فإن كوتس يظل محافظاً على أصالته في تمجيد علاقات الصداقة وعواطف الوفاء لأحب أصدقائه مثل الفارس كيورك وسيكنكن وليرزه.

ويسقط كيورك في المعركة ويضطر كوتس إلى إرسال ابنه إلى الدير ليخافه، ويبدو لنا محبةً للقيم الدينية وتنعكش فيه الوحدة بين الدين والسياسة في عصر كوتس. وقد جسد لنا جوته ارتباط كوتس بجماهير الفلاحين والمضمون الوطني لوقفه وكفاحه من أجل تحقيق المهام السياسية والاجتماعية.

لقد اضطر جوته إلى تغيير محتوى المسرحية في النص الثاني وأصدار طبعة ثانية بعد أن أجرى عليها تعديلات أساسية انطلاقاً من علاقته بالنبلاء إذ كانت ثورة كوتس أكثر مما ينبغي بمقاييس ذلك العصر، كما حذف جوته في النص الثاني بعض المشاهد التي يظهر فيها الفلاحون في النص الأول بروح ثورية.

ويبدو أن جوته أراد مجاملة البلاط الذي كان يعيش فيه كما أراد أن يؤكّد على أن البرجوازية تهتم بمصالحها أكثر من اهتمامها بمصالح الفلاحين ومشاكلهم. وحذف جوته في النص الثاني النقاش الذي يجري ضد النبلاء الأقطاعيين وجعله ذا مسحة رقيقة..

لقد حاول جوته إيجاد موضوع وطني يصيغه على غرار اسلوب شكسبير المسرحي ولذلك جاءت مسرحية كوتس تقليداً أعمى لمسرح وأسلوب شكسبير من ناحية الشكل وطريقة عرض المضمون. لقد عالج جوته أهم أحداث مجتمعه في القرن السادس عشر كما صور أيضاً القيم التي كانت سائدة في المجتمع الألماني وقد كان شكسبير ينقل لنا في مسرحياته القيم والمثل التي كانت سائدة في المجتمع الانجليزي.

وقد عكس لنا جوته في المسرحية صورة صادقة عن الصراع الطبيعي في عصره، وقد ألهبت المسرحية مشاعر الكتاب وعمقت كفاح الفلاحين ضد الأقطاع وينسجم ذلك مع أفكار ومشاعر شكسبير بعكس المسرح الفرنسي الكلاسيكي الذي كان يمجد الأقطاع ويبعد عن هموم الفلاحين والشعب على حد سواء.

كان شكسبير أيام جوته، ومنذ أن أصدر لستك كتابه «هامبوركشن دراما توركي» (النشاط المسرحي الهامبوري) موضع اعجاب واهتمام الكتاب الألماني لا سيما جوته، لأن مسرح شكسبير اهتم بجميع مشاكل الناس والطبقات الاجتماعية دون تمييز وساوى بينهم على خشبة المسرح فكان يعتبر الناس الفقراء والبسطاء على جانب كبير من الأهمية إلى جانب الملوك وال nobles. كما كان شكسبير يصف الدجل والغش والغيرة التي تنهش في صدور الناس مهما كانت مكانتهم الاجتماعية والسياسية والدينية.

لقد نهج جوته نفس أسلوب شكسبير لاسيما في نصف قواعد ارسطو الثلاث والمحافظة على وحدة الموضوع فقط ولكن جوته أهمل وحدة الزمان والمكان. تعد مسرحية كوتتس فون برلشنكن ثاني مسرحية في الأدب الألماني تقارب الاقطاع وتشجب الاستغلال وتنتصر لل فلاحين وذلك بعد مسرحية لستك (أميليا كالوتي) التي صدرت عام ١٧٥٧ وهو عصر التنوير في ألمانيا الذي تأخر عن عصر التنوير في إنجلترا وفرنسا مائة عام بسبب التجزئة الجغرافية حتى تسنى لألمانيا أن تتوحد تحت حكم بسمارك في يناير عام ١٨٧١ بعد ثورات ومخاضات طويلة.

٢ - شخصية فاوست:

تعد شخصية فاوست احدى الشخصيات التي أفرزها عصر النهضة (رنسانس) في القرن الخامس عشر. وفي شخصية فاوست تجسدت الطاقة الخيالية الهائلة للشعب حينذاك في حل المعضلات ومعالجة آلام الناس ومشكلاتهم الاجتماعية.

عكس فاوست طموحات الشعب نحو حياة أفضل، كما عبر عن مقت الناس للاقطاع وتشبّثهم بالعلم ونبذهم للخرافات وأصاليل الكنيسة، الأمر الذي أدى بالكنيسة إلى محاربة هذه الشخصية وإلصاق التهم الباطلة بفاوست وصورته الكنيسة للناس بأنه مرتبط بالشيطان (سatan) مثلاً حدث مع غاليلي وكوبرنيكوس ودارون وغيره من العلماء وطلاب المعرفة. وقد عثر جوته على كتاب مطبوع في عام ١٥٨٧م عن شخصية الدكتور فاوست فاستخرج جوته منه المحتوى التقدمي والنظرة العلمية الواقعية عن المجتمع.

إن اسم فاوست الحقيقي هو «هلمشتتر» وقد ولد عام ١٤٨٠م في جنوب غرب ألمانيا، وكان يجب المدن الألمانية مثل هايدلبرك وآيرفورت وفتنبيرك وكان بارعاً في معالجة المرضى واعطاء الدواء وكتابة الوصفات الطبية، كما كان عارفاً بأمور الفلك وكان أيضاً يمتاز بقوة خارقة في معالجة الناس والتأثير عليهم من الناحية النفسية، وقد أدى به ذلك إلى طرده من مدينة نورنبيرك واتهامه بالدجل والخداع. أما السبب الحقيقي

في هذه الحملة عليه، هو أن الاقطاعيين كانوا يخشون أن تتفتح أذهان وعقول الناس على الأمور العلمية التي تنسف بدورها معتقدات وغيبيات ودخل رجال الكنيسة، حيث كانت المعرفة والعلوم لا تصدر إلا عن الكنيسة فقط...

وتشكلت حينذاك اتحادات للطلبة لا سيما في مدينة فتنبيرك وايرفورت باسم فاوست لنشر علومه بين الناس، وكان مؤيدو المذهب البروتستانتي هم الذين عملوا على غرس حب فاوست في نفوس الناس لأن البروتستانتية كانت حينذاك ضربة قاصمة موجهة ضد الكنيسة كما ثارت البروتستانتية على الخرافات والجهل.

وكان الناشر الألماني شبيس قد أصدر عام ١٥٨٧ كتاباً بعنوان «كتاب الشعب» جمع فيه الحكايات والأقاويل واللغامات التي كانت تروى عن فاوست مما أدى إلى انتشاره السريع بين الناس وطبع عدة طبعات منها طبعة عام ١٥٩٩ م باسم الناشر فلدمان في هامبورك، كما طبع مرة أخرى عام ١٦٧٤ م باسم الناشر الطبيب فتسنر في مدينة نورنبرك، وكانت آخر طبعة لكتاب هي طبعة عام ١٧٢٥ م.

ويبدو أن الطبعة الأولى للناشر شبيس وصلت إلى الدول الأوروبية الأخرى مثل إنجلترا ووافقت بيد شكسبير وكريستوفر مارلو حيث نشر مارلو مسرحية بعنوان «فاوست».

وتعرف جوته على مسرحية مارلو عن طريق الترجمة التي أشرف عليها الرومانتيكي الألماني آخيم فون آرنيم عام ١٨١٨ والتي ترجمها وليم مولر.

وقد أضفى كريستوفر مارلو على شخصية فاوست مضموناً إنسانياً وأخرجها من القوقة الدينية والأساطير الخرافية وجعل منها أساساً لتفكير العلمي للناس، وقد فعل لستانك ذلك أيضاً في ألمانيا حيث نشر جزءاً من ذلك في الرسالة السابعة عشرة في كتابه (هامبوركشة دراما توركي) كما نشر لستانك مسرحية مبتورة عن فاوست.

لقد كانت هذه المواضيع بالنسبة لعصر التنوير الألماني، مثل فاوست وسبارتاكوس وكوتوك وبرميتوس وغيرها، حاجة ملحة وضرورة لابد

منها لنقل التقاليد الإنسانية إلى الشعوب الأخرى وتجسيدها للشعب الألماني أيضاً، ولذلك اضطر هؤلاء إلى طرق هذه المواضيع في فترات زمنية مختلفة.

لقد كانت مثلاً شخصية بروميثيوس رمزاً للإنسان الحر الرافض لقيود المجتمع وقوانينه المجرفة كما كان سبارتاوكوس رمزاً للتحرر من الاستعباد والاضطهاد، وكان كوتيس رمزاً للانتفاضة الشعبية ضد تعسف الأقطاعيين. أما فاوست فقد كان تجسيداً للعملاق الجبار الذي يريد كسر جميع القيود التي تعيق وتطوق المعرفة والحقيقة.

اهتم جوته منذ صغره بوضع فاوست كما شغله هذا الموضوع عندما كان طالباً يدرس القانون في جامعة لايبزك. وعندما عاد إلى فرانكفورت بسبب مرضه انصرف إلى قراءة المصادر المتوفرة حينذاك عن فاوست. وكان لقاؤه مع هردر في شتراسبورك على جانب كبير من الأهمية في الالتفات إلى هذه المواضيع الشعبية الأخرى كالشعر الشعبي الألماني القديم الذي يمثله هانس ساكس ووالتر فمن دير فولكفايده وغيرهم من شعراء ذلك الزمان.

و قبل أن يبدأ جوته بتأليف فاوست هزته الصراعات العاطفية، منها فراقه لصديقه فردریکه بربیون في شتراسبورك ثم خسارته لصديقته الأخرى لوطه برنتانو في فرانكفورت كما شغلته موجة قتل النساء لأطفالهن بدعوى وجود همس شيطاني يدفعهن لذلك، كما حدث مع سوزانا ماركريتا براتن في فرانكفورت التي حكم عليها بالاعدام بسبب قتلها طفلها عندما كان جوته في فرانكفورت.

عندما كان جوته في لايبزكقرأ كتاباً عن تاريخ الزندقة من تأليف آرنولد، فبعث في نفسه أثراً كبيراً عن اسطورة فاوست. وكانت الزندقة - كما تشير إليها المصادر - أول موجة احتجاج ضد الأقطاع إلا أن رجال الكنيسة والأقطاعيين هم الذين سموها بهذا المسمى لتأليب الناس عليهم. وفي مأساة كريتشن نشاهد تأثر جوته بمأساة الفتاة المضللة التي قتلت طفلها، كمأساة رئيسية لأدب العاصفة والاندفاع.

وقد احتاج كتاب العاصفة والاندفاع أمثال لنز وفاكنر ومالر مولر

وبوركر وبوا وشلر، ضد تعسف القوانين المنافية للإنسانية وقد انعكس ذلك في أدبهم، كما احتجوا ضد العقوبات التي تتعرض لها النساء البرئيات. ونشاهد في المسرحية كيف أن كريتشن تنصاع لفاوست دون حرج ولكنها في النهاية تصطدم بتقاليد وقوانين المجتمع والكنيسة. وقد استطاعت في نهاية الأمر الافلات من التناقض الذي يتذرع حلته تحت ظروف ذلك الزمان والا ل كانت نهايتها مفجعة. وأظهر لنا جوته في المسرحية التناقضات الموضوعية بين الحب الشخصي وبين طموح الإنسان من أجل ازدهار الشخصية أو بين الحب عن رغبة والقوانين الصارمة في مجتمع طبقي يتذرع تغييره. وفي مثل هذا المجتمع يؤدي مثل هذا الحب إلى نهاية مأساوية.

كانت كريتشن تخشى المجتمع ونشأ لديهاوعي وشعور بالذنب لم تستطع في النهاية أن تهرب منه، وظلت تعاني من العذاب والخوف والتخلّي عن الحب وعاشت في خضم هذه الصراعات المذهبة ولكنها لم تستسلم للهرب... وتقول لفاوست.. «قبلني .. هل تستطيع أن تقبلني؟ وكيف ستقبلني؟ وهل نسيت التقبيل؟ إنك تقبلني كما لو كنت تريد خنقني من أجل الموت اللذيد... هاينريش .. قبلني وإلا لقلك أنا بنفسي. ثم ترتمي عليه وتقول: «يااللويل ... ان شفتوك باردتان.. انه الموت.. وظل صامتاً دون جواب».^(٥).

إن كريتشن لم تكن تستطيع ادراك المعوقات التي تقف أمام ازدهار الشخصية الإنسانية كما أنها تدرك أيضاً بأنها لا تستطيع السير وراء فاوست في الطريق الذي يسلكه أو منعه من سلوك هذا الطريق فيصبح فاوست بالنسبة لها شخصاً غريباً.

اما غضب الشيطان «مافيستوفلس» الذي شعرت به كريتشن في النهاية، فيتووضح في الفصل الختامي في منظر السجين حيث تقول...: «ها هوندا .. دعه يأتي .. انه يريدني... كلا... كلا...»^(٦).

وعندما تدرك كريتشن تعلق فاوست - الذي لا مفر منه - بالشيطان، تدرك أيضاً بأنها كانت ضحية هذه اللعنة، ورغم ذلك فإن فاوست يحاول

(٥) نفس المصدر السابق، الجزء الخامس، صفحة ٧٦.

(٦) نفس المصدر السابق.

الافلات من هذا الارتباط مع الشيطان وتجنب السير وراءه في طريق الغواية والضلالة، وتبدو لنا كريشن بأنها مازالت تحب فاوست ولكنها تخشى علاقته بالشيطان ثم تنادي السماء لتصونها من فاوست.

إن مسرحية فاوست تجسد لتضليل الشيطان وتأكيد لارادة الانسان في تقرير مصيره بنفسه كما انها صراع بين العلم والدجل. لقد أفرز لنا عصر النهضة جميع العناصر التي ساعدت على ازدهار الشخصية الإنسانية وتحديد مسار التاريخ الجديد، وقد ساعد ذلك جوته على تصوير حياة احدى الشخصيات لتلك المرحلة التي عاشها والتي استمرت تسعة قرون من التطور والارهاسات الفريدة.

وتجسد لنا جوته بعض الصور الواقعية لصيرورة الوعي الاجتماعي والذاتي وطموح إنسان ذلك العصر لتحقيق تطلعاته في الحياة، إلا أنه يفشل في تحقيقها عندما يصطدم بعوائق المجتمع البرجوازي. وفي خضم هذا المد والجزر من التطور وادراك الإنسان الحر للمстиحيل، يمكن الواقع المأساوي لمسرحية فاوست ويمكنا تلخيص ذلك بما يلي:

يبدو لنا فاوست، الذي يظهر في الجزء الأول، بأنه يعاني من أزمة حادة في مسار تطوره، فقد تحطم لديه العالم المادي عن العقيدة والإيمان عنده، فنشأ عنده فراغ نفسي وفكري ويحاول املاءه بالاعتراف من مختلف العلوم.

وفي بداية رحف هذا العصر الجديد (عصر النهضة) تبذل محاولات علائقية من جانب الإنسان التقدمي لاستبدال الخرافات من خلال الإيمان بالعلم والمعرفة الجديدة التي أفرزها لنا عصر النهضة.

ومن خلال مساعي وجهود فاوست نحو العلم والطموح إلى المعرفة، تتجسد لنا شخصية غاليلو غاليلي وكوبرنيكوس وليوناردو دافنشي ومساعيهما من أجل ارساء القواعد الموضوعية بدلاً من الأفكار الغيبية وكذلك كفاحهم ضد الكنيسة الكاثوليكية، أي الصراع بين الرجعية وأفكار الاصلاح والنهضة العلمية والفنية.

ونجد فاوست يقف إلى جانب التقدم ولكنه سرعان ما يتخلّى عن أية تضحية يتطلّبها هذا التقدّم. إن فاوست يريد هنا أن أدرك سر العالم

والقوة التي تسيره ولكنه لا يريد تسخير هذه المعرفة للإنسانية بل لنفسه ولتعته الشخصية فقط.

يبذل فاوست محاولات كثيرة للوصول إلى أعلى درجات المعرفة والتعرف على أساس العلاقات التي تربط الأشياء مع بعضها البعض، ويحاول بلوغ ذلك بواسطة الحصول على المعارف الناقصة التي تفتقر إلى أساس وأرضية علمية كالسحر وغيرها من العلوم التي كانت سائدة حينذاك من أجل تطوير مداركه العامة، وقد أدى به هذا التناقض إلى محاولة الانتحار.

يقوم فاوست بتجربة كبيرة ومجازفة خطيرة إذ يصنع مادة سامة لكي تفتح له الباب إلى العلم والمعرفة للوقوف على سر الوجود والهدف الذي يسعى إليه العالم.

لقد صور لنا جوته عن وعي شخصيتين في هذا المشهد إذ هما يهتمان بالعلم وأبحاثه الأول فاوست والثاني «فاكتر» حيث يبدو لنا ضيئلاً بالمقارنة مع فاوست الذي تستمر اهتماماته بالعلم حتى الجزء الثاني من المسرحية.

لقد عكس لنا جوته في هذه المسرحية شخصيتين متناقضتين حول النظرة المثالية.. أولهما الشخصية الباحثة والعالمة والأخرى الشخصية الخرافية أي فكر القرون الوسطى وفكر عصر النهضة. أما فيما يتعلق ببطموح فاوست نحو العلم فإن جوته يعكس لنا اليأس والنظرة العدائية للحياة التي تستحوذ على الإنسان الذي يبحث عن المطلق.

إن فاوست لم يدرك ذلك هنا إلا أنه يتوضّح له ذلك فيما بعد في المشهد الذي يلي ذلك في الجزء الثاني. أما عدم اقادمه على تنفيذ قراره بالانتحار فله عامل آخر لا يدخل في مجال الرأي القائل بأن الانتحار ضرورة لحياة الإنسان.. انه الذكرى فقط.. وهذا يعني اعادة الوحدة النفسية لراحل التطور المختلفة للإنسان.

إن القوتين اللتين تشرعن بقوع نواعيس أعياد الفصح في المسرحية تعبران لنا عن فكرة الإنسان المقهور وفكرة الحياة.

إن جوته يجعل الحياة هنا تنتصر على فكرة الإنسان المقهور ليس على

أساس القانون الطبيعي للحياة، لأن هذه الفكرة عن الشخصية المقهورة هي حقيقة مطلقة لم تستطع أن تصل إلى مستوى الحياة الحقيقة. إن فكرة الانتحار عند فاوست لها مدلول آخر يبتعد عن مضمون الإنسانية، حيث أن العلم الذي يريد فاوست كسبه وادراته عن الآفاق الجديدة، لم يربطه بالوعي الحيوي للإنسان الجديد وهذا يعني أن فكرة المعرفة المطلقة أضحت عقيمة ولكنها في النهاية تقود إلى الموت ومن يريد أن يستسلم بدونها، فإنه سيعيش في دوامة من القلق والتعاسة.

إن ادراك فاوست لمرحلته الانتقالية نحو هدم طموحه نحو المطلق انعكس في المشاهد الثلاثة أمام البوابة وأمام غرفة الدراسة واستقطبت أيضاً في اللعنة التي يصبها فاوست على القيم الإنسانية ويعتبرها مجرد أوهام..

ويصبح فاوست هنا مستعداً لإبرام حلف مع أية قوة أو سلطة تقدم له كل شيء يهوه رغم شعوره بتفاهة واحتقار هذه السلطة ولكن عليه الرضوخ لها لأن قرفه الذي نشأ بسبب وجوده لم يسمح له بأي خيار آخر. ويقول فاوست في المسرحية: «أنيأشعر بالقرف منذ مدة من جميع المعارف والعلوم...».

إن فاوست على استعداد لقبول أي حل يعوضه عن هذه الكراهة والقرف. ويقبل فاوست بهذه الحالة الجديدة بشعور ووعي واضحين بدلاً من حتمية هذا الحل الذي سوف لن ينتظر منه أية سعادة: «أتسمح حقاً.. لا يوجد هنا ما يدعوك إلى السعادة والفرح...»⁽⁷⁾.

ان الشيء الرئيسي بالنسبة لفاوست هو ايجاد تغيير له بأي ثمن.. تغيير وانتقال من حالة العذاب إلى حالة اللذة والسعادة. إنه يريد أن يعيش مشاعر الإنسان من اللذة إلى العذاب وأن يتمتع من أعماقه بهذه المشاعر المتناقضة..

ننتقل الآن إلى المشهد الثاني الذي يقودنا إلى قبو اورباخ (اورباخس كلر) في مدينة لايبزك في الجزء الأول من مسرحية فاوست حتى دخوله السجن.

(7) نفس المصدر السابق، صفحة ٨٤

إن اللذة الجنسية تعد غريزة طبيعية وان أشكالها التعبيرية متعلقة بالأوضاع الاجتماعية، أي من التقييم الذي تتلقاه من الطبقة الحاكمة. وفي القرون الوسطى كان لعقيدة الكنيسة تأثيرها على الناس حيث كانت تعتبر مقدسات الإنسان تنهض على أساس التأييد الذي يكتنفه للكنيسة والسلطة الحاكمة وعدم تأييده لمروجي الزندقة والمعارضين لخرافات الكنيسة وأكاذيبها. وقد سرت في القرنين الثالث عشر والخامس عشر موجة من الاحتجاج ضد سطوة الكنيسة وحجرها على العلم والفكر الحر، وكانت أشعار العشق (مينة ساتك) تحارب من قبل الكنيسة ولم تسمح بنشر هذا الشعر إلا بحدود ضيقية ولكن هذه الحدود توسيعها بعد عصر الاصلاح الديني لا سيما عندما تزوج مارتين لوثر الراهبة كاتارينا وثار ثورته المعروفة والتي سبق ذكرها.

كان من افرازات عصر النهضة أن أدى إلى تحرير قابلية التعبير عن الغريزة الجنسية لا سيما باحیاء فن الاغريق (الانتيكا) ولم تستطع الكنيسة أن تعلن احتجاجها ضد التماثيل اليونانية العارية فشاع التعبير في الرسم والنحت في ألمانيا وأوروبا (كلمة اوربا مشتقة من الكلمة البابلية القديمة اروب شمشي أي غروب الشمس وسميت فيما بعد ابنة ملك الفينقيين اوربا) عن أعضاء الجسد واعتبروا ذلك من جماليات الإنسان وجمال التعبير في الفن. وقد استهدفت هذه الحركة تحرير الجسد الإنساني من الابتذال وخطت بالانساب خطوات بعيدة في مجال الفن والذوق الجمالي وتحرير المرأة من التقاليد التي أفرزها المجتمع الاقطاعي حينذاك ولكن هذه الحركة كانت تحمل في طياتها أخطاراً كبيرة على المرأة نفسها لأن هذه الخطوة كانت في بداياتها الأولى.

إن التناقض الذي يبرز لنا ازاء طموحات فاوست نحو التقدم والتحرر تصطدم بصورة مباشرة بتقاليد المجتمع المحافظ لا سيما بعقلية ماركينا وفي مأساة كريتشن.

إن المسار الجديد للحياة الذي يريد فيه فاوست ان يهيم بنشوء اللذة المؤلمة ينتهي بنكسة خطيرة إذ ينصرف فاوست إلى الاندeman والانغماس في اللذة والحصول على أقصى ما يمكن الحصول عليه من ملذات الحياة

والهرب من واقع الحياة ومشكلاتها.

وفي خضم الادمان على حياة الخمرة والمجون والضجر والخواء النفسي يشعر فاوست بالوحدة والسلبية ولكن إلى أي مدى ينبغي أن يستمر ذلك..؟ وإذا ما استمر ذلك فإن فاوست سيظل مدمداً عليه ولكن عمره لا يساعدة على الاستمرار في ذلك بصورة مفرطة.

إن مشهد مطبخ الساحرات مهمته زعزعة مثل هذه الأفكار وازالة الحيرة التي يعانيها فاوست، كما أن صورة النساء في المرأة تعكس لنا المقومات النفسية للاستمتاع التام بالخمرة والجنس وهو ما يسعى فاوست لتحقيقه من أجل استمرار سعادته، كما أن هذه الصورة تعبر صادق لتصابي فاوست وادعائه بأنه قادر على اتيان ذلك.

إن فاوست يعكس لنا في هذا المشهد حياة إنسان عصر النهضة ذلك الإنسان الذي انطلق من قيود التقاليد المتزمتة ليغترف من ملذات الحياة بكل طاقته وينغمض في ملذات الحب. ويقارن جوته في المسرحية هذه الحياة بالحياة التي كان يعيشها يوركيا في ايطاليا وكذلك بحياة المجون التي عاشها الملك هنري الثامن في انكلترا والتي تجسدت في مسرحية شكسبير.

إن الصراع الذي لا مفر منه يبرز لنا واضحاً في هذا المشهد الذي يتناول مصالح الرجل الذي يريد أن يتركه القانون بأن يتصرف بكل حرية وأمان والفتاة المحافظة ذات الأفق الضيق، ولكنها لم تكن بالضرورة نقية كما يتصورها المجتمع.

ويصور لنا جوته في شخصية كريتشن اصرار العالم البرجوازي الصغير المحافظ على التقاليد القديمة والذي يشعر بعدم الرضا ازاء المشاعر والأفكار التقدمية التي يؤمن بها فاوست عن الحياة ولكن هذه الفتة تقود فاوست إلى حافة القبر (الجزء الثاني - الفصل الأول).

وتحاول الفئات المحافظة في المجتمع التمسك باصرار بـتقاليـد الكنيسة والمجتمع البالية التي استمرت من القرون الوسطى حتى عصر جوته. ونرى الصراع واضحاً بين الفئات المتحررة المؤيدة لأفكار عصر النهضة وبين التقاليـد المحافظة لا سيما ازاءـ الحـوـادـثـ المتـعدـدةـ التيـ وـقـعـتـ

في المجتمع كالحمل غير الشرعي وقتل الأطفال غير الشرعيين والانجاب السري والعلاقات العاطفية التي كانت جميعها تصطدم بالرياء والكذب والدجل الذي تقوده فئات المجتمع المحافظة والتي تفك بعقلية القرون الوسطى.

ويعيش فاوست اللحظة المنتظرة التي تقرر مصيره، لا سيما تلك الكلمات التي قالها عن تلك اللحظة..» ترثي انك جميل..»^(٨).

وفي ممارسة الرقص مع الفتيات يعيش فاوست المتعة الجنسية التي كان يسعى إليها. ونرى فاوست يخشى الحذر الذي يأتيه من فأر أمر اللون بسبب الإفراط في اللذة الجنسية، وقد ورد ذكر ذلك في المشهد الأول حيث تحركه الذكرى نحو المحبوبة التي تركها.

إن هذه الذكرى تعيد إليه عملية الاندماج بالحياة والتشبث بها.

وعندما يبدو له انقاد كريشن من مصيرها المحتوم أمراً متعدراً بسبب تعاطفه مع كريستين يلجم إلی الانغماس في الخمرة واللذة الجنسية احتجاجا على الحياة وحقده عليها.

وفي الصرخة التي أطلقها قائلاً: «ليت أمي لم تلدني»، يكمn اليأس الذي استولى عليه ازاء ما قام به حتى الآن، فقد أدى شططه وانحرافه إلى التضحية بأربعة من البشر كضربي للحظات المسروقة من اللذة.

إن هذه الخبرات التي حصل عليها فاوست في المشاهد التي ذكرناها كان لابد منها لأن جميع الطموحات التي لا تنطلق من أرضية انسانية وواقعية ومن المساواة الاجتماعية تعد معادية وغريبة عن المجتمع. ويدخل فاوست في جو جديد وهو سعيه لارضاء سعادته من خلال عمله في خدمة الطبقة الحاكمة في مجتمع يوشك على الانهيار وقد انعكس ذلك في الجزء الثاني من مسرحية فاوست الفصل الأول.

في الجزء الأول رأينا ان الإنسان الحديث في مجتمع عصر النهضة لم يستطع العيش في العالم الصغير للمجتمع البرجوازي المحافظ ويتعذر عليه تحقيق طموحاته وأحلامه، فقد أكد لنا الفصل الأول من الجزء الثاني من المسرحية بأن تحقيق مثل هذه السعادة والطموحات الشخصية في

(٨) نفس المصدر السابق.

المجتمع الاقطاعي أمر متعذر جداً. ويتضمن هذا الفصل ملامح اقتصادية هامة عن التناقضات التي يزخر بها هذا المجتمع. إن محاولة فاوست خدمة الطبقة الارستقراطية من أجل تحقيق سعادته تفشل أمام العجز الانساني في تحقيق اقتصاد أفضل للمجتمع. إن هذا العجز لا يختلف عن الضيق الفكري للطبقة البرجوازية الصغيرة في مأساة كريتشن الذي برع في عصر النهضة بكل وضوح..

ومن نافلة القول الاسهاب في مساوىء ذلك المجتمع وفساده وأفكاره المتحجرة فقد قدم لنا جوته صورة واضحة عن مجتمع المانيا في ذلك الوقت.

في مشهد التنكر قدم لنا جوته تصويراً واضحاً عن حفلة الكرنفال التي أقيمت في فلورنسا لأول مرة عام ١٥٥٩ وقد استعرض جوته في الملابس التنكرية بعض المسائل التي تتعلق بقيادة الدولة ففي بداية المشهد نرى الزهور والثمار ثم بعض الصناعات والأعمال اليدوية ويجري التركيز على كسارى الخشب ثم يسلط جوته الضوء على مهام الحكومة الرئيسية وكيف تخدع الناس ازاء صعوبات الحياة. ثم يظهر لنا الناس الطيبون لكي يغيروا صورة الحياة المشوهة وذلك في قناع التنين الذي يظهر في المسرحية رغم ان حفلة التنكر تعد نوعاً من المزاح الذي يمارسه فاوست بمساعدة مافيسنتوفلس (الشيطان).

إن موضوع الفصل الأول يطرح أمامنا السؤال التالي: ما هي المهام التي تلقى على عاتق الإنسان التقديمي ازاء المجتمع الاقطاعي؟ وما هي النتائج المتوقعة من أجل حل هذه المهام بالنسبة له وللمجتمع؟ ومن أجل توضيح الجواب يختار جوته أعلى مراتب الدولة مثل البلاط وأعضاء الدولة كمسرح لنشاط فاوست وما يعتبره المجتمع شرعاً لجميع أقطاب الدولة بدون استثناء. ان أولى المهام التي يضطلع بها فاوست من القيلصر هي اصلاح خزانة الدولة التي أصابها التبذير والافلاس.

وقد أدرك جوته بصدق مسألة اصلاح هذه المهمة في اقتصاد ذلك المجتمع المتداعي وعدم قدرته على استغلال المناجم والثروات الطبيعية.

إن القيصر ورهطه لا يريدون سوى الاستمتاع بالثمار الناضجة، وبما أن التحضير لهذه الثمار الناضجة يتطلب جهداً كبيراً فإن الحكم لا يعيرون أي أهمية لاي اصلاح.

كما أن إعادة الدماء النقية إلى الخزانة يتطلب تعبئة كافة الجهود من إبناء الشعب ولكن الحكم يلتجأون إلى حل شكلي غير جذري يؤدي في نهاية الأمر إلى الإفلاس بسبب انغمس الحكم في النهب والانفاق الهائل. وقد عرى جوته هذه الأخلاق منذ استخدام العملة الورقية في إنكلترا من

قبل جون لاو عام ١٧٢٠.

ومن أجل حل المهمة الثانية يظهر لنا فاوست في الرواق (أتالية) المعتم ويقوم بأعمال سحرية لاصفاء المتعة على نفوس الاقطاعيين. وقد كان هذا النوع من الفنون شائعاً حينذاك. وأدرك فاوست بنظره الثاقب المسحة الحزنة التي لازمته أثناء تأدية هذه المهمة. ويفتح فاوست الحفلة موجهاً كلامه إلى القيصر إذ يقول: «اننا جعلنا منه انساناً ثرياً ونريد الآن اصفاء المتعة على حياته...»^(٩).

وتدل هذه العبارة على مقت فاوست للاقطاعيين وسخريته منهم، ولكنه رغم ذلك نراه يخضع لارادتهم واهوائهم على غرار ماريناللي خادم الأمير في مسرحية أميليا كالوتي للسنك.

ويصور لنا جوته فاوست أثناء القيام بالألعاب السحرية كيف أن الإنسان البرجوازي المفكر في ذلك العصر ينحدر أحياناً إلى الهاوية تحت ضغط الاقطاعيين واغراءاتهم ويفقد في نهاية الأمر كرامته. أما الصور التي يعرضها فاوست عن باريس وعن هيلينا وهي تقف أمام القيصر والاقطاعيين، فإنه يعبر من خلالها عن الجوهر الحقيقي للفن الأصيل الذي كان يتطلع إليه مفكرو القرن الثامن عشر.

لقد حل فاوست مهمة تقديم المتعة إلى الاقطاعيين والحكام وذلك عندما قدم لهم عروضاً عن الفن الأصيل لغرسه في نفوسهم وحملهم على حبه وتقديره بغية رفع مستوى اهتمام الفكر والجمالي إلا أنه لم يحالفه التوفيق في ذلك لأنه وجد فيهم الخواء والتفاهة والجمود وكانوا أعجز من أن

(٩) نفس المصدر السابق.

يستوعبوا هذه الثروة الفنية الكبيرة. ولم يجد فاوست ما يبحث عنه في هذا المجتمع المعجف سوى الانصراف إلى الفن الأصيل، وهذا يجسد لنا هروب الإنسان المفكر في ذلك العصر والرافض للمجتمع الاقطاعي، إلى رحاب الجمال الواسعة.

لقد حاول فاوست مزاولة الفن لاشباع طموحه نحو السعادة والملائكة الروحية والفكيرية. وقد كشف لنا جوته فشل الإنسان التقدمي المفكر في التسامي بأفكاره ازاء قوانين وقيود المجتمع الاقطاعي.

ونجد فاوست يغط في نوم عميق عندما تبدو أمامه حقائق المجتمع المرة ويطويه النسيان في نهاية الأمر، ونجد ذلك واضحاً في الجزء الثاني من المشاهد الأولى للفصل الثاني.

أما الفصل الثالث فيصور حياة الفنانين ومعاناتهم النفسية في عصر الكلاسيك والرومانтик. وعكس جوته في هذه الفصول شخصيته الذاتية لأن هذه المشاهد صورة حية لفنان تلك المرحلة وما كان يعانيه من قلق نفسي وفكري ازاء قيود المجتمع الاقطاعي المتخلف.

لقد استهدف جوته من ذلك اجراء محاماة لمجتمعه حينذاك والاعراب عن مقته لقوانين ذلك المجتمع. ومما لا شك فيه ان هذا الاحتجاج لفناني ذلك العصر انعکاس للأفكار التقدمية لفناني عصر النهضة، هذا العصر الذي أفرز لنا الكثير من الأعمال الفنية والأدبية في المانيا لا سيما في أوائل القرن الثامن عشر ابان عصر التنوير مثل مسرحية كوتتس واكمنت وفاوست.

وعندما وجد المفكرون الألمان ان تحقيق الأفكار التقدمية أضحي امراً مستحيلاً لجأوا إلى المذاهب الاغريقية وإلى الفن الاغريقي الذي كان نموذجاً لجميع الفنون والكتاب والفنانين وذلك من أجل خلق أدب وطني على غراره.

وازاء هذه العصور الثلاثة التي تتعكس في المسرحية وهي عصر الاغريق وعصر النهضة وعصر القرن الثامن عشر، يتجسد لنا عصر الرومانтик كصورة معبرة عن القرون الوسطى الكاثوليكية والحنين إليها. كما يتجسد لنا أيضاً قلق الاقطاعيين من الثورة الفرنسية وصعود نابليون

وقيام الشعب الألماني بتأسيس الوحدة الألمانية للوقوف بوجه الزحف النابليوني ومطامعه. لقد غرس دخول نابليون إلى ألمانيا في اذهان الألمان فكرة الوحدة ولأول مرة تتوحد الامارات الألمانية لصد الغزو النابليوني وهنا لعب قانون الديالكتيك (صراع الاضداد) دوره التاريخي في اظهار شيء جديد ينهض على الشيء القديم ليشكل لنا حدثاً جديداً من خلال صراع حديث وهذا ما حصل في المانيا ولو لا غزو نابليون لتأخرت وحدة المانيا لسنوات طويلة.

أما الفصل الرابع والخامس من الجزء الثاني فيقودنا إلى طموح فاوست نحو سعادته من خلال الاصلاح الاقتصادي للعالم.

كما أن تخلي فاوست عن المظاهر الجميلة التي كانت لا تخلي من القبح، بدأ يتبلور لديه بصورة تدريجية إذ يرفض فاوست التفكير في الأشياء الجميلة ويتوجه إلى الطبيعة التي تركها عندما عرف جمالها في لقائه الأول معها، حيث تبدأ الطبيعة تثير اهتمامه ولكنه لا يريد أن يغوص فيها كما كان يغوص في أعماق الفن في السابق. إن هدفه الآن ترويض القوة الكامنة للعناصر المزدهرة في الإنسان والتي تحدد مسار تطور الطبيعة منذ آلاف السنين وجعلها نافعة للإنسان والبشرية.

وفي الفصل الرابع من الجزء الثاني يقول فاوست: «ثمة شيء هائل يدفعني إليها ويبدو أن المسألة لا تدور حول عملية تحول بسيطة، بل عملية تحول هائلة للإنسانية منذ بداية تاريخها...»^(١٠).

ويصبح لنا واضحاً بأن تسخير هذه الطبيعة وهذا العمل الجبار يتم لفاوست وحده.. وهنا يقول فاوست: «سوف أكسب السيطرة والملكية...»^(١١).

لقد كتب جوته الفصل الرابع عام ١٨٢١ بعد أن تأثر بالتطور الرأسمالي والصناعي حينذاك وهنا يعلن فاوست أهمية هذا التطور بالنسبة لتقدير الإنسان والمجتمع تحت ظروف ومقاييس المجتمع الاقتصادية للقرن التاسع عشر.

إن موقف فاوست يدل على أنه تبلور في الوقت المبكر ازاء التطور الذي

(١٠) نفس المصدر السابق صفحة ١٢١.

(١١) نفس المصدر السابق صفحة ١٣٣.

حصل في ألمانيا. ويقدم لنا فاوست صورة حقيقية لمؤسس الاقتصاد الرأسمالي حينذاك.

لقد وضع هؤلاء المؤسسين النواة الأولى لنصف النظام الاقتصادي البالى كما طوروا العناصر التقدمية للتطور الرأسمالي، وقد أضحت هؤلاء الرأسماليون مع التطور سادة المصانع وهيمنوا على الإنتاج الاقتصادي في العالم.

يقول فاوست في مشهد القصر: «الحرب أو السلام.. إن السعي الذكي هو الحصول على المنفعة الذاتية من أي طرف وفي أي ظرف» (١٢).

يخبرنا فاوست أيضاً بنشوب الأزمة الاقتصادية والحروب التي يفرزها نظام التطور الرأسمالي بصورة ديناميكية.

يبدو لنا فاوست هنا بأنه ابن التطور الذي ساد عصره وهو يشعر بحاجته إلى السلطة الاقتصادية ولكنه يفتقر إلى السلطة السياسية. وكان القيصر الذي يقود هذا التطور ضعيفاً وليس مؤهلاً لهذا الدور وكان يسير نحو الهاوية والانهيار.

إن سوء الأوضاع الاقتصادية التي صورها جوته في الفصل الأول وكذلك في الفصلين الثاني والثالث تؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية ولكنها لا تؤدي إلى نشوب ثورة على غرار الثورة الفرنسية بل إلى دوامة من الصراعات والفوضى التي عاشتها ألمانيا حينذاك بين القيصر وأعدائه حتى تحين الفرصة لانزال ضربة قاصمة بالمعارضة.

كان فاوست يطمح لتحقيق أهدافه السياسية من خلال إبرام صدقة قوية مع الحكام ولذلك يقف إلى جانب القيصر في صراعه ليحميه من المعارضة فيكسب فاوست عطف القيصر واحترامه ويظهر رجال الكنيسة في النهاية مؤيدين للقيصر بصورة انتهازية وهنا تتجسد لنا صورة ألمانيا في نهاية الفصل الرابع من عام ١٨١٥ م وحتى عام ١٨٣٠ م والتي تتحد فيها السلطة الحاكمة مع الكنيسة وأصحاب رؤوس الأموال كما تتكرر في ألمانيا عام ١٩١٨ م أثناء ثورة نوفمبر.

أما الفصل الخامس فيصور مسامي فاوست للحصول على السلطة

(١٢) نفس المصدر السابق.

الاقتصادية وتوسيعها. ويعكس لنا جوته بوضوح السمات التقدمية للقدرات الصناعية والفنية التي سادت ذلك العصر.

ويقول فاوست في هذا الصدد: «ألا ترى صورة الجنة؟ انظر إلى الخضراء الزاهية والبساتين الكثيفة والغابات والقرى المنتشرة..» (١٢).

يعكس لنا جوته هنا الحالة العمالية الجديدة في مصانع ذلك الوقت وعملية الازدهار الاقتصادي ولكن لا يعكس لنا حالة العمال الاقتصادية وظروف العمل وطراز معيشتهم. ولكن فاوست يعتقد أن هذا التطور أدى إلى الاستغلال وأضحي منافياً للإنسانية مما جعل فاوست يبحث عن سبل جديدة لحل أزمة هذا التطور في المستقبل. كما أدرك أن انسان المستقبل سيحصل على جميع رغباته الحقيقية.

إن التصوير الأدبي لأنسان المجتمع الرأسمالي وتطوره المستمر يتطلب منه قابلية واسعة للتعاطف مع كيان وبنية المجتمع الرأسمالي الجديد الذي بدأ يسير في طريق استعمار الشعوب الضعيفة.

لقد حدد جوته في أقوال فاوست ملامح مجتمع المستقبل الذي بدأ يسير نحو اشاعة نحو أفكار العدالة الاجتماعية. ويستخدم جوته الطبيعة كأساس يبني عليه فاوست تطوره لأن العلاقات الإنسانية طرأ عليها تغيير كبير، ويتخيل فاوست بأنه يبني جبلاً من الأحلام الاجتماعية والاصلاحية ويتخيل المجتمع الذي ستتحقق فيه السعادة للجميع.

ورغم ما في هذه الاحلام من طوباوية، إلا أن جوته كان يتوقع هذه التغييرات التي تحقت بعد قرن من كتابة مسرحية فاوست.

ونلاحظ هنا عدم ظهور مافيستوفلس بشخصيته التقليدية، حيث يظهر لنا كإنسان له شعور آخر عن العالم، ويتخلى عما تقوله السماء والجحيم عن الخير والشر تلك المقوله التي كان يتوقع في داخلها إنسان القرون الوسطي.

إن ظهور مافيستوفلس بشخصية رجل دليل على تشخيص هذه المقولات عن الخير والشر كما ان فاوست يمثل هنا مبدأ السعي المستمر للإنسان ولكن ازدهار شخصيته وتطورها يبقى متاثراً بهذه المبادىء، إلا

(١٢) نفس المصدر السابق صفحة ١٣٢.

أن القوة الكامنة فيه تجعله في النهاية قادرًا على تخطي العقبات والوصول إلى المستوى اللائق من التطور وتسمو هنا الطبيعة في الإنسان فيصبح جزءاً من ذاتكم..»^(١٤).

ويعكس لنا ذلك الصيرورة الإنسانية لذلك العصر لا سيما الآفاق التي تبنيها هردر وجوته.

إن الشر ينفي هنا الحياة وي العمل على تحطيمها ويرمي الإنسان في محيط سوداوي يتتحقق فيه داخل نفسه وذاته، وتعكس له هذه الأنماط محدوداً وتعزله عن منابع الحياة المزدهرة وتفصله عن العالم الواقعي حتى يلفظ أنفاسه في نهاية الأمر بعد أن تخور قواه.

إلا أن هذه الذات الإنسانية هي أثمن ما يملكه الإنسان حيث تعيش فيها قوة الشر كقوة خارقة وحقيقة ليس مصدرها التعاليم الفلسفية عن العالم، إلا أن كل انسان يتتجاهل في تصوري هذه القوة الديناميكية فإنه ينحدر في النهاية إلى التفكير اللاواقعي عن تناقضات الحياة.

وقد صور لنا جوته طموحات الإنسان لأشباع متعة الروحية والمادية فبدون حب الذات والتضحية من أجلها لما تسمى للإنسان أن يتقدم حينذاك.

إن ما فيستوفلس يظهر لنا كشخص في الوقت الذي انحدر فيه فاوست جسدياً ونفسياً إلى طريق مسدود ازاء معرفة اسرار الحاضر والمستقبل وقوانينه الموضوعية. إلا أن ارادة فاوست وقدرته الذاتية لم يصبها الوهن فقد ظلت حية تنبض وتحاول الاستمتاع بالذات بعد أن استغلق عليها ادراك القوانين الموضوعية التي تعمل على اسعاد البشرية من خلال هذه المتعة الذاتية.

لقد جاء هذا القرار لصالح ما فيستوفلس مما اكسب فاوست الدور القيادي في حياته.

إن الاتفاق المبرم مع ما فيستور لا يعني فقط نقضاً لجميع محاولاته ورؤياته، بل أيضاً نقضاً لحياته ومفهومه عنها. ومن خلال هذا الاتفاق مع الشيطان (ما فيستو) يحاول فاوست تجميع قواه ليصل إلى حدود

(١٤) نفس المصدر السابق.

الإمكانات المتوفرة ويصب لعناته على جميع قيم واعتبارات الحياة.
يقول فاوست: «انني أعن كل شيء...»^(١٥)

في هذا المشهد يتطرق جوته صلب الأحداث و يجعلنا نشعر من خلال
كورس الأشباح بالحذر أمام لعنة فاوست.

إن لعنة فاوست تدل على أنه أهمل جميع القيم الإنسانية وأدار لها
ظهره وقد صور جوته في كورس الأشباح في الجزء الأول، الذي يتميز
بالشكوى والبكاء، بأن لعنة فاوست تعبير عن عدمية الحياة.

أما الجزء الثاني من الكورس فإنه يiman بالقدرة على تخطي الهوة
الخطيرة لعدمية الحياة وتعبيد الطريق أمام المعرفة الجديدة لفاوست من
أجل بلورة وصياغة مفاهيم جديدة وسامية عن الحياة.

إن لعنة فاوست ايقظت احساس ما فيستوفلس فاستغل هذا جزء
فاوست وعدم ارتياحه عن الحياة لكتبه إلى جانبه والسير معه في
الطريق الذي اختطه لنفسه.

ويتضح من خلال الحديث بين فاوست وما فيستوفلس أو (ما فيستو)
التناقض الذي نشب بينهما حول مبدأ الخير والشر وعدم قدرتهما على حل
وتخطي هذا التناقض.

وعندما يعبر فاوست وما فيستو عن آرائهم يتضح لنا تأكيد كل منهما
لوقفه المغاير لوقف الآخر حول وجود حياة متطرفة ومتعددة ولكنها لا
يستطيعان تحديد هدف هذه الحياة لاختلاف مبادئهما ونظرتهما
الفلسفية.

لقد تجنب جوته هنا التقيد بحكاية فاوست التاريخية وركز على الكفاح
المتعلق بشخصية فاوست وسعيه الذاتي نحو اصلاح نفسه أي اصلاح
المجتمع.

ويجري تنسيق هذا الكفاح بالوسائل الديالكتيكية ويبدو لنا فاوست
ومافيستو يهتمان فقط بنتائج التصرفات التي تبرز في الحياة الإنسانية.
كما أن الكفاح يستهدف الإنسان نفسه من أجل ازدهار ورعاية البذرة
الطيبة فيه إلا أن ما فيستو يحاول تحطيم هذا الإنسان الطيب، أما فاوست

(١٥) نفس المصدر السابق.

فيبحث عن السبل التي تؤدي إلى حمايته. إن فاوست يريد الانغماض في اللذة ولكنه لا يجد فيها المهدوء: «هل سأجد الراحة حقاً؟»^(١٦). ولا يريد فاوست أيضاً التخلّي عن ارادته الذاتية بسبب هذه اللحظة الزائلة ويتضح له من سوء تصرفه كلما أمعن في الانغماض في اللذة اللامحدودة التي أراد ممارستها بدون حدود وتبصر. ويبدأ فاوست بعتقد بأنه أصبح عبداً للرزيلة ويقول: «انني لم أرتكب الآثام وكما اعتقד بأنني مجرد عبد.. لقد أساءت إلى الله ولكنني أضعف من أن يسيء إليه خادم مطيع مثلِي..»^(١٧).

ويبدو لنا الطموح الموضوعي الذي يطغى على الطموح الذاتي عند فاوست بصورة واضحة، وتسير الأحداث على هذا الأساس بين صعود في التقدم الموضوعي وهبوط نحو العمل الذاتي، وهل يصبح مافيسيل غاضباً وحانقاً على الإنسان الذي يريد العودة إلى العقل، ونتابع محاولات فاوست للتجدد من الرزيلة وحيل مافيسيل لقيادة فاوست مرة أخرى نحو الرزيلة، ولكن وهل سينتصر مافيسيل في نهاية الأمر ويستطيع قيادة فاوست نحو العدم؟

ونجد مافيسيل يلجأ إلى السحر لضمان عمله عند القىصر، أما رفض فاوست في نهاية حياته للسحر فيعد ذلك خطوة نحو استيعاب مبادئ الحياة والوجود الإنساني ويعزى ذلك إلى رفضه لجميع الرذائل التي تقف حائلاً أمام تقدم الإنسان وهنا ينتصر العقل والنظرية الثاقبة ويرتفع شأن العلم وتنحدر النظرة الغيبية.

(١٦) نفس المصدر السابق صفحة ١٤١.

(١٧) نفس المصدر.

٣- مسرحية فوت:

في ربيع عام ١٧٧٢ م غادر جوته مدينة فرانكفورت التي تقع على نهر الماين متوجهاً إلى مدينة فتسلا للقيام بالرافعات القانونية في محكمة المدينة بناءً على طلب والده. ومنذ وصول جوته إلى المدينة انصرف إلى قضاء وقته مع أصدقائه في منتزهات فتسلا الجميلة فوقع في حب فتاة اسمها «شارلوته بوف» وكان عمرها تسعة عشر عاماً ولكن لم يكن يدرى أنها كانت مخطوبة إلى صديقه كستنر. وعندما علم جوته بذلك استولى عليه الحزن وترك المدينة في خريف ذلك العام دون أن يودع صديقه كستنر.

وفور وصوله توجه إلى صديقه ميرك الذي كان في زيارة للسيدة صوفى لاروش التي كانت قد نشرت كتاباً بعنوان «حياة الآنسة فوق شتيرنهايم» وكانت هذه السيدة صديقة حميمة للناقد الألماني فيلاند. وقد وجد جوته عند هذه المرأة كل الراحة والطمأنينة النفسية وأمضى وقتاً ممتعاً مع ابنتها ماكسيمiliانة التي كانت على جانب كبير من الجمال. ورغم انشغال جوته بهذه الفتاة إلا أن ذكرى شارلوته ظلت عالقة في ذهنه وذاكرته، أما ماكسيمiliانة فقد تزوجت فيما بعد من التاجر الإيطالي برناتانو الذي كان يعيش في فرانكفورت. وكان برناتانو يغار على ماكسيمiliانة كثيراً وكان يحول دون أي لقاء قد يتم بينها وبين جوته.

وقد طرق سمع جوته نباءً هزه من الأعماق هو انتحار صديقه أيام الدراسة في لايبزك يروزليم الذي كان يعمل سكرييراً لقسم التصديقات

في محكمة فتسلار وذلك لأسباب عاطفية إذ أن قيود المجتمع الاقطاعي التي كانت سائدة حينذاك حالت دون تحقيق زواجه من التي أحبها فاستعار المسدس من صديقه كستر وصديق جوته في نفس الوقت بحجة استخدامه أثناء السفر ولكنه استخدمه لانهاء حياته إلى الأبد..

وقد أثر هذا الحادث على جوته لاسيما وأنه فشل في الحب مرتين، المرة الأولى في شتراسبورك والثانية في مدينة فتسلار. وقد اختطلت الأحداث في مخيلته ومشاعره فكتب لنا رواية آلام فرتر العاطفية في غضون أربعة أسابيع مستلهماً وقائعاً منها من هذا الحدث ومن حبه لشريلوته بوف. وقد صدرت الرواية في ربيع عام ١٧٧٤م وقد اضطر جوته إلى اصدار النص الثاني للرواية بين عام ١٧٨٢م وعام ١٧٨٧م تحت عنوان «رسائل من سويسرا» ونجد بطل الرواية فرتر ينتمي إلى عائلة برجوازية ميسورة الحال ولكنه يهرب إلى الوحدة لعدم وجود شخص يسعده ويواسيه في حياته الاجتماعية التي كان يعيشها.

ويخرج فرتر إلى الطبيعة للنزهة والاختلاط بالناس البسطاء والأطفال الصغار وذلك لنسيان فشله العاطفي. ويتحدث فرتر إلى صديقه وليم في رسائله (والرواية تشتمل على تبادل الرسائل) عن آفاق الحياة الجديدة وحبه للطبيعة وكيف أنه تعلم من الناس البسطاء ومن الفلاحين القييم الإنسانية وتلقف خبرتهم الحقيقة عن الحياة فيستغلها لتطوير شخصيته ومعارفه. ويتعرف في هذه الأنثاء على الفتاة «لوتسه» فيقع في حبها وكانت بالنسبة له تلك الفتاة التي تمثل الطهر والعفة والنزاهة ولكنها تهتم بامها وبشقائقها واخواتها إلا أنه يظل يحبها رغم أنها مخطوبة لالبرت ... وعندما يعلم فرتر بأن حبه يتعدى تحقيقه ينطوي على نفسه ويعود إلى الحياة العادية التي هرب منها. وقبل في النهاية العمل في دوائر الدولة بالحاج من أمه لكي يتعرف على الحياة العادية ويغوص في أعماقها ويتعرف على أسرارها، ولكنه رغم ذلك يحاول العودة إلى لوطه وهو يحمل معه مشاعر اليأس ولكنه يجدها في هذه الأنثاء قد تزوجت من البرت.

ويؤجل فرتر قرار انتحاره بسبب حبه الشديد لشريلوته أو لوطه (اسم الدلع) وهي بدورها تبادله نفس الحب والمشاعر إلا أنها عاجزة عن تحقيقه لأنها متزوجة من البرت الذي يعد شخصاً مرموقاً في البلد ويحتل مركزاً

كبيراً حتى أن لوطه تشعر معه بالسعادة، وعندما يدرك فرتر ذلك يودع لوطه والحزن يغمر قلبه فيطلق النار على نفسه من المسدس الذي استعاره من البرت، زوج لوطه.

يصور لنا جوته في شخصية فرتر مواطناً يمثل الطبقة المثقفة لعصر التنوير الألماني. ومن السهولة بمكان ادراك تأثير أعمال شكسبير وكلوبشتوك وروسو وشتيرن وريشارتسون ومكفرسون ويونك على الشاعر جوته نفسه، كما ينعكس في الرواية رأي روسو عن الشاعر هومير الذي اعتبره روسو شاعراً شعبياً كما ان الرواية تجسيد لدعوة روسو «العودة إلى الطبيعة» حيث نجد ذلك واضحاً عندما يمتدح فرتر الطبيعة وينتقد قوانين المجتمع التي تقف عائقاً أمام ازدهار الشخصية الإنسانية وتحد من نموها.

وقد استهدف روسو من هذا النداء المجتمع الاقطاعي الخامل كما ان نداءه موجه إلى المواطن الواعي والنشيط والمتمسك بالأخلاق على عكس طبقة الاقطاعيين التي تتسم بالفساد والتخلف. وقد رأى روسو في العواطف الإنسانية صورة صادقة عن الطبيعة الحقيقية التي تعمل على تحرير المواطن من قيود المجتمع الاقطاعي، الأمر الذي بلور لدى المواطن الوعي الوطني بضرورة مضاعفة المعرفة والعلوم والخبرة لتطوير المجتمع وانقاده من حالة التخلف واللاحق برकب المجتمعات الأخرى والعمل على ازدهار الشخصية الإنسانية بجميع جوانبها.

وقد جسد جوته في الرواية مصير الشباب الطامح إلى حياة أفضل مليئة بالعمل والانتاج وقد جاء ذلك واضحاً في الرسالة المؤرخة في ٢٠ تموز - يوليو من الرواية ما يلي:

«إن أمي تريد أن تراني مشغولاً ومهتماً بالأعمال ... إن ما تقوله يحملني على الضحك، فهل أنا لا أقوم الآن بأي عمل...؟» ألم يكن سيان أن قمت باحصاء حبات البزاليلا أو حبات العدس؟ إن كل شيء في العالم لا يعدو أن يكون تافها..»^(١٨).

لقد وجه البعض اللوم إلى جوته من أن فرتر كان مصاباً بمرض نفسي ونزوات غريبة، الأمر الذي حمله على الانتحار إلا أن الواقع يدحض ذلك

(١٨) مؤلفات جوته الجزء الثالث صفحة ١٩١.

فقد جسد جوته في شخصيته انساناً اكتشف المساوىء ولم يرض عنها كما كان انتحاره احتجاجاً على الاخلاق السيئة التي كانت تعشعش في نفوس الشباب في ذلك الوقت. كما كشف لنا جوته الأسباب الاجتماعية التي حملت فرتر على الانتحار وكان جوته يرد على جميع الذين انتقدوه بأن انتحار فرتر كان في الأساس احتجاجاً على قوانين المجتمع وتقاليده البالية التي لم تعد تلائم روح العصر.

إن جوته يعلن في الرواية تضامنه مع المهمة الاجتماعية للأدب في القاء الضوء على المساوىء الاجتماعية كما ان القارئ يدرك بأن فرتر لم يفرزه الفراغ، بل لفظته الحركة الأدبية والاجتماعية العامة.

إن طموحات فرتر المتعددة الجوانب والروح الثورية التي اتسمت بها الحركة الأدبية والفكرية حينذاك وكذلك الموقف المتصلب والتحدي للمجتمع الاقطاعي وخبرات جوته الشخصية في شتراسبورك وفتسلر وفرانكفورت ومعايشته للناس هي التي أملت عليه هذه الصورة الأدبية في الرواية.

لقد كان لانتحار يوروزليم خير محفز لخلق دافع حقيقي لمحور الرواية، وكان جوته هو المحور الرئيسي لأحداث الرواية كما لم يحدث من قبل ان تطرق كاتب إلى مثل هذا الاسلوب الثوري والعاطفي في نفس الوقت في أية رواية عاطفية.

إن فشل جوته في الحب مرتين يرتبط بالوضع المعقد الذي عاشته الشبيبية الألمانية حينذاك حيث تدور أحداث الرواية في مجتمع القرن الثامن عشر كما أن قصة الحب هي وحدتها اجتماعية في مضمونها وتتناول الحب في الفترة من عام ١٧٧٠ م وحتى عام ١٧٨٠ م.

ويتحدث فرتر في ختام الرواية عن حبه المقدس والخالص والأخوي أيضاً، فقد أضحت يحب العالم والطبيعة والكون والناس، لا سيما الأطفال إلا أن حبه للمرأة يحتل المرتبة الأولى من اهتماماته.

إن فرتر يريد أن يحب بدون حدود وسدود ضارباً عرض الحائط بجميع التقاليد المتعارف عليها ولكنه يحب بقلب طاهر ونقى وحبه حب إنساني.

إن المطالبة بالعودة إلى الطبيعة والتعبير عن الطبيعة البشرية كما هي

والتي كانت أحد شعارات عصر العاصفة والاندفاع، تتصدر في الرواية في بوقعة الحب، ويتجسد لنا الحب هنا كأعلى شكل من أشكال الحياة الإنسانية.

إن العلاقة العاطفية بين المرأة والرجل تعد في الرواية علاقة عاطفية طبيعية وتعبر عن الاتجاهات المعادية للإقطاع في المانيا والمناهضة لقيود المجتمع الضيقة إذ أن الحب الحر الطليق الذي يقف المجتمع الإقطاعي أمامه عائقاً كان أبرز مطالب حركة عصر التنوير وأحد شعارات حركة العاصفة والاندفاع وجاء من حقوق الشبيبة في مرحلة العاصفة والاندفاع وكفاحها من أجل كسر هذه القيود.

ورغم أن فرتر كان يحب لوطه بكل عواطفه، إلا أنه كان يحترم علاقتها بالبرت، حيث نراه ينصرف إلى العمل الاجتماعي ويساهم في النشاط الاجتماعي السياسي.

وعندما يتضح له بأن هذا الواقع الألماني للقرن الثامن عشر عاجز عن أن يوفر له إية امكانية لتحقيق رغباته العاطفية، تصيبه الخيبة والاخفاق لأنه يعتقد بأن لوطه هي المخلوق الوحيد الذي يربطه بالحياة وهي تحب فرتر ولكنها تحافظ على علاقتها مع خطيبها البرت لاعتبارات اجتماعية وشعورها بالمسؤولية ولذلك تظل لوطه قلقة البال وتعكس لنا هذه الحالة زيف الحياة البرجوازية والمثل الاجتماعية الهرة، وقد كانت هذه المسألة احدى مشاكل المجتمع في القرن الثامن عشر والتاسع عشر أيضاً وقد عكسها جوته في هذه الرواية.

في الرسالة المؤرخة في ١٥ آب (أغسطس) في الرواية ينعكس ذلك بوضوح حيث جاء فيها★

«من المؤكد أنه لا يوجد في العالم ما يهم الإنسان أكثر مما يهمه الحب»^(١٩).

إن حب فرتر يتسم في البداية بالثورية والسلط على المجتمع ولكنه ينتهي بخاتمة مأساوية مؤلمة وانطلاقاً من هذه النهاية لا يمكن فصل الخلفيات الاجتماعية التي كان يحياها فرتر عن قصة الحب لأن الحب في الرواية هو نفسه ظاهرة اجتماعية وغريزية ولكن اخفاق فرتر في هذا

(١٩) نفس المصدر السابق.

الحب تجسيد لرواسب المجتمع الألماني في القرن الثامن عشر.
إن فرتر يعيش عوائق المجتمع الألماني البرجوازي والبيئة
الارستقراطية وهذا المجتمع هو نفسه الذي يقف حائلاً أمام ازدهار
الشخصية ويعيق تقدمها وتطورها.

لقد كان فرتر يحاول رغم ذلك ايجاد تجاوب بينه وبين البيئة التي كان
يعيش فيها ولكنه كان يعاني من صراع حاد، ففي البداية شعر فرتر
بالوحدة والعزلة التامة عن المجتمع من ناحية أخرى كان يشعر بالانسجام
والتجاوب عندما نراه يختلط بالناس العاديين والبسطاء. ويكتب في ١٥
أيار (مايو) قائلاً:

«إن الناس البسطاء في المدينة يعرفونني جيداً ويكتون لي حباً كبيراً لا
سيما الأطفال» (٢٠).

وفي نفس الرسالة يقول: «انني اعتقاد بأن الذي يؤمن بضرورة
الابتعاد عن الناس للمحافظة على احترامه، فإنه لا يلام على ذلك لأنه ليس
أكثر من جبان».

وفي ٢٢ آيار (مايو) يكتب معبراً عن خيبته فيقول:
«عندما أرى العوائق التي تحتجز القوى الخلاقة والفعالة للإنسان
وعندما أرى كيف تتبدد وتهدى طاقات الإنسان وكيف يخلق الناس المتعة
للتطلبات الحياة، فإن هؤلاء لا يسعون إلى أي هدف سوى اطالة عمرنا
البائس» (٢١).

إن العلاقة والاختلاط مع الناس البسطاء والفلاحين والاهتمام
بمشاكلهم هو أساس استمرارية حياة فرتر. وكما ذكرنا فإن هذا الموضوع
كان من المواضيع التي شغلت اهتمام الكتاب والمفكرين في مرحلة الحركة
الأدبية التي أطلق عليها (العاصرة والاندفاع).

في الرسالة المؤرخة في ٢٠ آيار (مايو) يجري الحديث عن الحب
الظاهر الذي يخوضه ويعانيه فرتر وفي نهاية الرواية، أي قبل الاقدام على
الانتحار، تبرز هذه المسألة مرة أخرى في موضوع هام يتعلق باللغزى
الرئيسي للرواية عندما يُطرد (بضم الباء) أحد الفلاحين من عمله ولا يعلم

(٢٠) نفس المصدر السابق صفحة ١٨٠.

(٢١) نفس المصدر السابق.

أحد عما حل به فآخر ما كان يملكه في الدنيا هي المرأة التي كان يحبها ولكنها ذهبت إلى رجل آخر وأحبته ولذلك لجأ إلى قتلها «ولم يعد أحد من الرجال يعطف عليها».

إنه من الخطأ أن تصبح الحياة بهذا الشكل الذي تدفع فيه الإنسان إلى سلوك هذا الطريق المأساوي ثم تدينه في النهاية إذ أن الفلاح الشاب الذي ارتكب جريمة القتل ليس مجرماً والشاعر جوته ينتصر في الرواية للفلاح العاشق ولم يعتبره مجرماً وجوته هنا مشابه لفرتر الذي يتعرض لنفس المصير ويقول في الرواية: «اني أرى بحق بأنه لا يمكن انقاذه».

في الرسالة المؤرخة في ٢٤ كانون الأول (ديسمبر) يعرى فرتر سراة القوم وكبارهم من الموظفين والحكام فيقول: «إن هذا المجتمع في تركيبه العام هو مجتمع فارغ ويخلو من أي محتوى»^(٢٢)، ويشير فرتر إلى أن أسوأ ما يعنيه هؤلاء الناس الكبار هو السأم وذلك عندما يراقب كل منهم تصرفات الآخر ويعبر كل منهم للأخر بعواطف كاذبة وبعبارات جوفاء ثم يسمي جوته الاشخاص باسمائهم عندما ينقد في الرواية مجتمع مدينة فتسلاز الذي يعكس صورة واقعية للمجتمع الألماني فيصور جوته هؤلاء الدمى بسخرية وتهكم لاذعين فيقول في الرسالة المؤرخة في ١٥ آذار (مارس) ما يلي:

«هل تدخل السيدة الفاضلة س .. مع زوجها وابنته المراهقة وبيدو صدرها وحزام خصرها مضحكين لا سيما عندما تنظر إلى الأعلى فتبعد فتحتا أنفها مقرفتين حتى اني رحت أمقت هذه الأمة و كنت اضطر إلى الترثيث حتى ينتهي الكونت من حديثه التافه، ثم يدخل البارون فون ف ... فهو بيدو بملابسه التي يعود تاريخها إلى أيام تتويج الملك فرانس الأول، مضحكاً ويسير إلى جانبه المستشار ر ... (ويطلقون عليه هنا السيد فقط) ويتأبط زوجته الصماء، كما لن أنس السيد ي .. الذي رقع الفتق في بدلته القديمة بقطعة من القماش الحديث»^(٢٣).

إن هذا المجتمع الذي يصفه جوته هو مجتمع مدينة فتسلاز ومدينة فرانكفورت الذي تتقدّم في الشخصيات التافهة التي ترفض الاعتراف

(٢٢) نفس المصدر السابع صفحة ١٨٠.

(٢٣) نفس المصدر السابق صفحة ٢٠٢.

بعواطف وطموحات فرتر، بل اهملته ونبذته. وهنا يستيقظ ضمير فرتر ويبدأ بالتفكير الراديكالي ويحقد على المجتمع ويطالب بضرورة تغييره، كما تصبح المعايير الأخلاقية والاجتماعية لديه موضع شك وذلك في حديثه مع البرت في ١٢ آب (اغسطس) حيث يقول: «حقا ان السرقة اثم وجريمة، ولكن الانسان الذي يحاول انقاذ نفسه ووجوده من الجوع القاتل يلجأ إلى السرقة فمثل هذا الإنسان يستحق الرحمة أو العقاب؟

إن الشعب الذي يعيش تحت وطأة الظلم لا يمكن أن تصفه أنت بالضعف إذا ما حاول كسر سلاسل العبودية...» (٢٤).

ان هذه الأفكار هي نفسها أفكار روسو التي وردت في كتابه «العقد الاجتماعي» كما ان هذه الأفكار تأيد للثورة في المانيا وتبرير لها.

لقد زرع هذا المجتمع الخامل والمحافظ في نفوس فرتر الألم واليأس في امكانية ازدهار شخصيته وتطويرها كما كان هذا المجتمع يقف سداً منيعاً أمام انتصار حبه .. ويقول في الرسالة المؤرخة في ١٨ آب (اغسطس) .. «انني لا أرى سوى الاستنزاف الأبدى...» (٢٥)

تعكس لنا رواية آلام فرتر أفكار جوته الطوباوية عن اصلاح المجتمع وعن تركيبه إذ يؤكد فرتر في رسائله على الوحدة العالمية للبشر واندماجهم مع الطبيعة والمجتمع ويقول في الرسالة المؤرخة في ١٨ آب (اغسطس):

«انني أراهم يؤثر احدهما في الآخر وينتج احدهما للأخر ويحفر في أعماق الأرض وأرى جميع القوى الغائرة في الأعماق بدون ماض وحاضر معروف فهم مجهولو المنحدر ولكنهم يكبحون فوق الأرض وتحت السماء وهم ينتمون إلى مختلف الأجناس البشرية ويدبرون شؤونهم بأنفسهم في جميع أنحاء الأرض» (٢٦).

إن هذه العبارة الأخيرة تعكس برنامج رواية وليم مايسنر لجوته ومفهوم المرحلة الكلاسيكية في الأدب حيث كانت أفكار التأخي والأمية الشعار الرئيسي لتلك المرحلة.

ونجد فرتر يقع في تناقض حاد وثنائية مستمرة، هل أكون أو لا أكون،

(٢٤) نفس المصدر السابق صحة ٢٠٥

(٢٥) نفس المصدر السابق.

(٢٦) نفس المصدر السابق.

على غرار ما وقع فيه هملت وهنا ينعكس لنا تأثير شكسبير على جوته. إن اختيار فرتر الانتحار لحل لأزمته دليل على احتجاجه ومعارضته لقوانين المجتمع كما ان هذا الاحتجاج يتسم بالثورية السلبية إذ أنه سبب لنفسه الضرر ولم يتأثر المجتمع أو قوانينه بهذا الانتحار.

ويترك فرتر قبل اقدامه على الانتحار مسرحية اميليا كالوتي للسنك وهي ملقية على الطاولة وهذا دليل على احتواء وتبني أفكار جوته لأفكار عصر التنوير تلك الأفكار التي استهدفت نسف الاقطاع.

إن انتحار اميليا كالوتي في مسرحية لسنك دليل آخر على الاحتجاج والمعارضة للاقطاع ولا بد ان نشير إلى أن انتحار فرتر لم يكن حلاً سليماً لتناقضات المجتمع، بل هو حل قسري للتناقضات الاجتماعية والذاتية رغم أنه حل مأساوي، كما يشكل مأساة مفجعة لانسان القرن الثامن عشر في المانيا.

وقد أشاد الكاتب المسرحي الألماني وممثل مرحلة العاصفة والاندفاع راينهولد لنز برواية آلام فرتر وقال: لو أراد الله أن نعيش في عالم مليء بفرتر لشعرنا جميعنا بالسعادة»^(٢٧).

إن أسباب انتحار فرتر هو المجتمع الذي عاش فيه وكذلك التناقضات التي عصفت به ثم ضعف ارادته وعدم قدرته على اتخاذ قرار حاسم منذ البداية.

وقد وصف جوته رواية فرتر بأنها اعتراف عام و شامل كما اعتبر نهايتها بأنها عملية استهدفت التحرر الشخصي لأن فرتر كشخص استطاع التغلب على خطر السلبية والقلق الذي تعرض له.

وقد وصف لسنك الرواية بأنها تصوير لجنون مرهف الحس، إلا أن هذا الرأي لا يستند إلى أساس ولا يمكن تبريره رغم أن انتحار فرتر يعد ضرباً من الجنون وأحد الحلول اللاواقعية للأمور.

(٢٧) أعمال لنز صفحة ٨٥ دار نشر اوتف باو برلين ١٩٥٥ م.

٤- مسرحية اكمونت:

في خريف عام ١٧٧٥ م قرأ جوته في فرانكفورت تاريخ حياة اكمونت المكافع من أجل حرية شعب الاراضي المنخفضة (هولندا) وكان ذلك قبل سفره إلى مدينة فايمار. وكان الكتاب مطبوعاً باللغة اللاتينية عام ١٦٥١ وبعد أشهر قرأ جوته وصفاً آخر لشخصية اكمونت بقلم أحد الهولنديين واسمه عمانوئيل فون ميتزن.

لقد استغرق اهتمام جوته بتاريخ اكمونت عدة سنوات إلا أنه حتى عام ١٧٨٢ كان يكتب بعض فصولها بصورة متقطعة وقرر اثناء سفره إلى ايطاليا انجاز المسرحية لطبعها في مؤلفاته الكاملة التي صدرت حينذاك وقد انجز المسرحية عام ١٧٨٧ في روما.

لقد كانت الأرضي المنخفضة حينذاك من أكثر البلدان الاوروبية ثراء وكانت تضم بلجيكا وجزءاً من فرنسا وهولندا واللاكسembourg، وكانت مكتظة بالسكان حيث كانت تضم ٣٠٠٠ مدينة و ٦٥٠٠ قرية وكانت ميناء انتفирن في القرن السادس عشر مركزاً للمستعمرين الأوروبيين، ومارست البرجوازية الهولندية حينذاك تجارة واسعة حتى ازدهرت طبقة المانيفكتوررة الرأسمالية أي الطبقة التي تمتلك مصانع النسيج وغيرها في بداية نشأتها وكانت هذه المصانع تستخدم عمال القرى بأبخس الأجر.

والشيء الغريب ان هذا البلد المتتطور كان يخضع لسيطرة اسبانيا اكثر بلدان اوروبا تخلفاً بمقاييس ذلك الوقت. وكانت دولة الاراضي المنخفضة

تُخضع مباشرةً لعرش كارل الخامس، وعندما تنازل هذا الملك عن عرشه لابنه فيليب الثاني، أصبح هذا ملكاً على الأراضي المنخفضة.

وكان الملك وحاشيته من البرجوازية الإسبانية يعيشون على حساب شعب الأراضي المنخفضة وكان هذا الشعب يدفع الضرائب العالية للحكومة الإسبانية أضعاف ما كانت تدفعه أمريكا حينذاك من الذهب والفضة لأنجلترا.

وقد نهج الملك فيليب سياسة تعسفية وقمعية ضد المطالبين بالحرية والاستقلال وزج بالمعارضين إلى محاكم التفتيش، وكان الملك يستولى على ممتلكات الذين يتم القبض عليهم من المعارضين لسياسته، وكانت الكنيسة تستولي على ثلث هذه الممتلكات ويذهب الباقي إلى خزانة الملك. وقد أدى هذا الوضع إلى تعميق الحقد والكراهية ضد الملك الإسباني كما انتشرت أفكار الحرية بين أوساط الشعب وازاء هذه الموجة من المعارضة تفاقم ارهاب الملك وبطشه بالناس فحكم على الكثيرين بالاعدام أو الحرق وهم أحياً مما أيقظ ضمير الشعب بضرورة الثورة عليه.

وأرسلت الطبقة البرجوازية لشعب الأراضي المنخفضة وفداً إلى الملك الإسباني لحمله على تغيير سياسته ومنح الشعب حقوقه المشروعة إلا أن الملك لم يستجب لطلاب الوفد، الأمر الذي حمل الارستقراطية والبرجوازية الكبيرة على ابرام حلف بين جميع فصائلها للكفاح ضد الملك ضد محاكم التفتيش وطرد الاحتلال الإسباني.

في خريف عام ١٥٦٦ اندلعت انتفاضة شعبية في جميع الأراضي المنخفضة مستهدفة السلطة الكاثوليكية والملك الإسباني. وهاجم الناس الكنائس وحطموا التماثيل، إلا أن الملك قرر سحق الانتفاضة بدون رحمة فتوجه الدوق البا، المعروف ببطشه، بجيش جرار إلى الأراضي المنخفضة فمارس ارهاباً فظيعاً وارتکب جنوده مجازر وحشية وشكل محكمة أطلق عليها «مجلس المشاغبين» وقد سماها الشعب «مجلس الدم» وبلغ عدد الذين اعدمهم هذا الدوق ثمانية آلاف مواطن كما قام بنهب الطبقة البرجوازية والارستقراطية في الأراضي المنخفضة وارسال الأموال إلى الخزانة الإسبانية.

وفرض أليا على الشعب ضرائب كثيرة أدت إلى افلاس التجار والحرفيين وتعطلت التجارة وأغلقت المصانع أبوابها وتعرض الآلاف العمال إلى البطالة وهرب الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال إلى الخارج. كما هرب كبير مالكي الأرض وليم فون أوراني إلى المانيا، وكان هذا الاستقرارطي يجسد طموحات النبلاء المتذمرين من الوضع فنظمت المعارضة في الخارج صفوتها وحملت السلاح للقيام بثورة شعبية ضد الاحتلال الإسباني وتعسفه.

وقد انعكس هذا الكفاح في قيام المعارضة بشن حرب الانصار من داخل الغابات المجاورة وأقاموا فيها المعسكرات لتدريب المواطنين على استخدام السلاح، كما شن الانصار حربهم ضد الإسبان عن طريق البحر الأمر الذي أدخل الرعب في قلوب المحتلين الإسبان.

وقد شملت حرب الانصار جميع مناطق الشمال وتم انتخاب وليم فون أوراني عام ١٥٧٢ قائداً لمنطقة الشمال فالتف حوله جميع المعارضين للاحتلال الإسباني للأراضي المنخفضة. وجهز أليا جيشاً كبيراً لمقاومة الانتفاضة المسلحة وكان أليا يرتكب أبشع الجرائم ضد الثوار مما ضاعف من عنفوان الثورة المسلحة.

وعندما حاصرت القوات الإسبانية مدينة لايدن قام الشعب بتخريب السدود فاندفع الماء لتغمر المزارع بأسرها وكانت هذه السدود تحمي البلاد من فيضانات مياه البحر وأدى ذلك إلى تراجع الإسبان وعزل الملك فيليب الثاني أليا ولكن سياسة القمع والارهاب لم تتغير ضد شعب الأراضي المنخفضة..

إن مسرحية أكمونت للشاعر جوته تتناول الأحداث التاريخية للانتفاضة الشعبية في خريف عام ١٥٦٦ حتى اعدام الكونت أكمونت في حزيران عام ١٥٦٨ م.

كان أكمونت قد حصل من الملك فيليب الثاني ومن قيسار المانيا كارل الخامس على أرفع الأوسمة كما حارب إلى جانب قوات ملك إسبانيا في سانت كونتنين عام ١٥٥٧ م وفي كرافلنكن عام ١٥٥٨ وأبلى في هذه المعارك بلاء كبيراً. وكان الكونت أكمونت أحد أبرز ممثلي طبقة النبلاء

وعضوًا في مجلس الدولة ورفع صوته مع البابا ضد تسخير آلاف المطارنة والقساوسة في الأراضي المنخفضة لمطاردة وحرق المعارضين ولكن أكمونت لم ينضم إلى ما يسمى بعصبة النبلاء.

وأمر البابا بعزل ماركربيتا فون بارما وطلب القبض على أكمونت لأنّه كان رئيساً لمعارضي طبقة النبلاء والارستقراطيين في الأراضي المنخفضة وحكم عليه بالاعدام.

لقد صور جوته في المسرحية شخصية الجлад البابا الذي عينه الملك فيليب الثاني لينفذ أوامره ضد الشعب، كما صور جوته أكمونت الذي لم يعر اهتماماً لأحداث الثورة وكأنّ الأمر في البداية لم يكن يعنيه.

ونجد الكونت أكمونت يذهب إلى كليرشن، وهي فتاة بسيطة من أوساط الشعب ولكنها تحب أكمونت كثيراً. وقد حذر أورانيوني صديقه أكمونت من التسرع في الانغماس بالثورة فيقع في فخ الاعداء ويعرف إمام البابا بتفاصيل الوضع العسكري في المدن ولكن اعترافاته كانت في نفس الوقت كلمات جارحة موجهة ضد الملك الإسباني وسياسته، ويأمر البابا بالقاء أكمونت في غياه السجن ولكن أكمونت يظل يعتقد بعدلة الملك وبعلاقاته بأوراني وبحب الشعب له لإنقاذه من السجن .. أما كليرشن فإنها لم تستطع أن تنقل لاكمونت ما تعانيه من يأس وألم من المواطنين الجبناء الذين لم يحاولوا إنقاذه من الموت فتنتحر بالسم لكي تموت مع حبيبها سوياً. وفي الليلة التي صدر فيها الحكم باعدامه يرى أكمونت في منامه كليرشن وهي تبدو في صورة تمثل إله الحرية وتحوم حول غيمة بيضاء وتعلن له أن موته سيحقق الحرية لشعب الأراضي المنخفضة وتقدم له الكليل النصر ...

كانت مسرحية أكمونت ثالث عمل مسرحي ينجزه جوته في إيطاليا. وتعد هذه المسرحية، التي تصور البطولة والتضحية، أحدى إنجازات مرحلة العاصفة والاندفاع.

إن كفاح شعب الأراضي المنخفضة ضد تعسف الكنيسة وظلم الملك الإسباني كان جزءاً من نضال الشعب الألماني ضد الانقطاع والرجعية الألمانية. وقد الهب هذا الموضوع مشاعر الكثريين منهم الشاعر شلر فقد

انعكس ذلك في مسرحيته «دون كارلوس» إلا أن شلل صور لنا في هذه المسرحية الحركة الوطنية في الأرضي المنخفضة بمنظر بعيد عن الأحداث، في حين صور جوته الصراع في خضم الأحداث. وقد أدرك جوته كيف يصور لنا بالأسلوب الواقعي النضال الجرىء لشعب الأرضي المنخفضة والتفافه حول أكمونت.

وقد هزت مسرحية أكمونت لجوته مشاعر الموسيقار الألماني بيتهوفن فلحن لها مقطوعة الحرية.

وقد أشاد شلل بالتصوير الواقعي في مسرحية أكمونت وامتدح جوته على طريقة تناوله للأحداث بصغرها وكبيرها بدقة متناهية. ويعد جوته في هذه المسرحية أول كاتب في المانيا صور الشعب على خشبة المسرح تصويراً واقعياً وحياً في نضاله ضد الرجعية والاستبداد الاقطاعي. لقد عكست لنا هذه المسرحية الحب الذي يكنه جوته للشعب ومقته للاستغلال الاقطاعي وكان جوته يدرك الغليان الذي يجيش في نفوس الفلاحين الألمان حينذاك ولكن تصوراته عن الثورة كانت تحدها مفاهيم وقيم ذلك الزمان ولا ننسى بأنه كان يعمل وزيراً في بلاط فايمار لدى الدوق كارل اوكرست.

في شتاء عام ١٧٧٧ م كتب جوته إلى فراو فون شتاين يقول: «ما أعظم الحب الذي منحني أيام هؤلاء الناس وأنا في هذه القافلة المظلمة (ويعني بذلك الرحلة إلى منطقة الهارس في الشتاء)، لقد وصف البعض هؤلاء بالعوام ولكنهم عندي أعلى فئة من الناس.. انهم يتسمون بالعفة والنقافة والصدق والقناعة والصبر»^(٢٨).

في ١٣ ديسمبر عام ١٨١٣ م كتب جوته إلى المؤرخ لودن الذي كان أستاذًا في جامعة بينا قائلاً: «هل تعتقد حقاً أن الشعب استيقظ فعلاً؟ وهل يدرك ماذا يريد؟ إن السبات سيظل عميقاً»^(٢٩).

نستطيع هنا أن ندرك الأسباب التي حملت جوته على اختيار الجزء الثاني من الكفاح التحرري لشعب الأرضي المنخفضة. لقد كتب جوته

(٢٨) حياة جوته الوثائقية دار نشر معهد الببيلوغرافيا لايبزيك ١٩٦٠ صفحة ٥١٢.

(٢٩) نفس المصدر صفحة ٥٢٤.

بعض الملاحظات في دفتره اليومي وجاء في احدى هذه الملاحظات: «عندما عدت من رحلتي إلى إيطاليا وقمت بانجاز أكمونت، خطر لي اثناء قراءتي الصحف بأن المشاهد تتكرر الآن في بروكسل مما يعزز الشعور المسبق للأحداث».

إن هذا يدل على أن جوته كان يصور الناس في القرن السادس عشر وكأنه يعني بهم الناس في عصره.

لم يكن أكمونت من الناحية التاريخية يتصرّف فئة الثوريين البرجوازيين في هولندا بل كان مجرد بطل ينتمي إلى الاقطاع الهولندي إذ كانت مصالحه تتعرّض للخطر من جانب الاحتلال الإسباني ولذلك كانت مصالحه تتفق مع مصالح البرجوازية الهولندية.

كان موقف أكمونت من الناحية التاريخية ازاء الكفاح التحرري لشعب الأرضي المنخفضة متارجاً وقلقاً، فقد كان يتصرف منطلاقاً من مصلحته الاقطاعية وكان يعامل الفلاحين وكأنه حاكم إسباني كما ظل أكمونت متمسكاً بالكاثوليكية على غرار الحكم ولم يؤيد البروتستانتية التي كانت تتسم بطابع تحرري. كما كان أكمونت يتملق البلاط الإسباني، ومن سوء حظه ان البلاط الإسباني لم يكتف بهذا التملق، بل كان يطمح إلى استغلال أكمونت حتى النخاع.

وقد كتب الشاعر شلر حول ذلك في مقاله عن تاريخ أكمونت يقول: «بعد تأسيس عصبة الثوار اندلع مباشرة الهجوم على المحتلين في جميع أنحاء الريف فسارع الحكم في بروكسل إلى استخدام العنف لاعادة الهواء، وكان أكمونت أول من قدم خدماته لهم وساهم في ادانة وتعذيب الثنائيين وهم على قيد الحياة كما اضطلع باسكات اصوات البروتستانت ولكن هذه الخدمة الكبيرة التي قدمها أكمونت للبلاط الإسباني جعلته فيما بعد يصبح أحد المتهمين بالخيانة العظمى لأنّه ساعد البروتستانت على الاحتفاظ بجزء يسير من امتيازاتهم لأنّه لم يكن قادرًا على منعهم من ذلك بالقوة» (٣٠).

لقد كان هذا الموقف من أكمونت هو وحده الذي أضفى عليه سمة البطولة من أجل كفاح شعب الأرضي المنخفضة، كما كان موقفه المتأرجح

(٣٠) أعمال شلر الكامل، طبعة فلوكس فراك، جزء ٤، فاييمار صفحة ١٣٢ - ١٩٦١.

سبباً في مأساته، حيث كان الإسبان ينتظرون إلى العميل بأن تكون عمالته لهم خالية من أي تذبذب وتأرجح.

عندما أرسل الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا الجناد البا إلى بروكسل على رأس جيش للقضاء على المحرضين للثورة وأضطرابات البروتستانت، استطاع بعض البروتستانت مثل اورانيين الهرب ولكن اكتوونت ظل في مقره ولم يعبأ بتحذيرات اورانيين فقد كان يعتقد بأنه سيتمكن من القضاء على الثوار ويكسب بذلك رضا وتأييد الحكم الإسبان، كما ان سبب عدم هروبه وبقائه في الجبهة هو تعوده على حياة الترف والبذخ التي كان الاقطاع في القرن السادس عشر يحياها، وقد تراكمت عليه فيما بعد الديون، ولو قدر له الهرب مع اورانيين لكن قد خسر اقطاعياته وثروته وجميع امتيازاته ولذلك وقع في فخ الجناد البا فأمر البا بقطع رأسه في الخامس من حزيران عام ١٥٦٨ م.

إن اكتوونت لم يكن من الناحية التاريخية بطلًا ولم تتطبق عليه مأساة الثوار الأبطال، فقد كان على جوته اختيار بطل آخر غير اكتوونت لكتابة مسرحية مأساوية عنه.

لقد قام جوته رغم ذلك بعمل جبار عندما صور لنا الكفاح الذي خاضه شعب الأرض المنخفضة تصويراً واقعياً يتسم بأبعاد وملامح تقدمية، وقد حافظ جوته على الحقائق التاريخية عندما صور طريقة اكتوونت في تهدئة خواطر الشاعرين وذلك في الفصل الثاني من المسرحية «إن ما ينقصكم هو الهدوء افعلوا ذلك إن ما قمتم به من آثام وخراب ودمار يكفي لادانتكم، لا تثيروا الملل بعد الآن! انه يمسك بالسلطة والقوة. ان المواطن العادي يعيش بجد وصدق ويتمتع بالحرية في كل مكان وأكثر من حاجته إليها، وحدوا صفوكم ضد التعاليم الغريبة! ولا تظنوا انكم تستطيعون من خلال التمرد المحافظة على امتيازاتكم!.. امكثوا في بيروتكم ولا تجلبوا الآلام لكم بخروجكم إلى الشوارع...»^(٣١).

لم يصنع جوته من اكتوونت بطلاً تحررياً، بل وضعه أمامنا على طاولة التشريح ليكشف لنا عدم تأييده للتمرد والثورة على الاحتلال الإسباني

. (٣١) مؤلفات جوته ٨ أجزاء، الجزء الخامس صفحة ١١٢.

بسبب خوفه على تعرض مصالحه للخطر. وقد وجه شلل بعض النقد لجوته لبعض فصول المسرحية، إذ جعل جوته من بطله في بعض المواقف انسانياً أكثر من الذين عملوا معه وذلك ليكسب من خلال ذلك عطف المشاهدين والقراء عليه بالذات (أي جوته).

ان شخصية اكمونت التاريخية لم تكن شخصية ثورية أو مأساوية، كما أن سبب انهياره هو الحاجة المادية، فقد استطاع جوته رغم ذلك وببراعته تحويل هذه الشخصية إلى شخصية مسرحية تستحوذ على مشاعر المشاهدين. فمثلاً عندما يزور فرديناند اكمونت في السجن يندهش من مشاعر اكمونت الذي يخاطبه قائلاً: «انني سأموت من أجل الحرية التي عشت من أجلها واتعدب الآن من أجلها أيضاً» (٣٢). وكان اكمونت يتذكر وهو في السجن تضحية كليرشن وانتخارها وقد وجد فيها أفضل انسان سخط على الاستعباد.

ويدرك اكمونت قبل تنفيذ الحكم عليه بأن الشعب سينتصر في النهاية ضد الاحتلال الإسباني حيث يقول قبل أن يقتادوه إلى المقصلة: «وكما تجرف مياه البحر السدد سيخطم الشعب العبودية بفعل ما اقترفته اياديكم من الاثم..» (٣٣).

إن هدف جوته الرئيسي في هذه المسرحية لم يكن تصوير الكفاح التحرري لشعب الأرضي المنخفضة فحسب، بل تصوير خواص وأخلاق وسمات اكمونت النادرة والتي انعكست في الحكايات التاريخية التي يرويها الناس. كما ان عظمة اكمونت وشجاعته وجرأته النادرة هي التي شدت جوته إلى الموضوع وجعلته لا يتقييد بالمعلومات والتفاصيل التي دونها التاريخ عن اكمونت.

لقد جسد جوته في مسرحية اكمونت روح الشباب والوثبة الجريئة للرجل الفارس الشجاع وموهبته في اجتذاب الناس إليه وعدم تحمسه لمصادقة النبيلات ولكنه يحب بحرارة فتاة بسيطة من أوساط الشعب، وكذلك قدرته على تقمص شخصية رسمية موهوبة وقابلية في كسب خصومه إلى جانبه، وهذه الصفات جميعها هي التي بعثت الاعجاب في

(٣٢) نفس المصدر صفحة ١١٧.

(٣٣) نفس المصدر صفحة ١٢٢.

نفس جوته لتجسيدها في المسرحية وقد أهمل جوته الجوانب الثانوية في شخصية اكمونت.

نشر جوته المسرحية قبل عام من اندلاع الثورة الفرنسية. وقد صور جوته كليرشن خير تصوير لفتاة منحدرة من أوساط الشعب وتناضل ضد الاحتلال الإسباني وتضحي بحياتها في سبيل مبادئها السامية رغم أن هذا النضال اتسم بطابع سلبي إذ أن انتحارها دليل على سلبية الناس حينذاك. لقد عكس لنا جوته في هذا التصوير الوضع السيء في ألمانيا ويأس الناس في حدوث أي تغيير في الأوضاع الاجتماعية والسياسية.

إن شخصية كليرشن تعد أول شخصية ثورية نسائية في الأدب الألماني، كما أن شخصيتها تعكس لنا لأول مرة جرأة المرأة حينذاك في اختيار زوجها بنفسها ونبذها تقاليد المجتمع الاقطاعي حينذاك.

أما شخصية اورانين فتبعد لنا على النقيض من شخصية اكمونت، فهو سياسي واقعي يستطيع أن ينفذ ببصيرته الثاقبة إلى خفايا الامور وأسرار الحكم الإسباني وطبيعته. وهو إلى جانب ذلك دبلوماسي بارع ويتفوق على اكمونت في هذه المجالات. وكان قد أعد خطة على غرار ما فعله شعب الأرضي المنخفضة لمجابهة المعركة في النهاية، وقد اضطرت اثناء ذلك الوصية ماركريتا فون بارما إلى الاستقالة تحت تأثير الضغوط والدسائس التي حاكها ضدها الجلاد البال إلا أن المصادر التاريخية تقول ان البا ومن جاء بعده فشلوا في ذلك ولكن ماركريتا كانت أول من اضطر إلى الاستقالة بعد فشل المساعي لايقاف المد الثوري للجماهير الغاضبة. كما ان المشاهد التي يبدو فيها الشعب خائفاً من البطش تكشف لنا بوضوح أخلاق الجلاد البا.

إن الصورة الوحيدة الجيدة عن الإسبان تتعكس في موقف فرديناند ابن البا الذي ينضم إلى صفوف المعارضة بكل عواطفه. لقد استخدم جوته في مسرحية اكمونت الاسلوب النثري كما هو في مسرحية كوتيس حيث جاءت اللغة في كلام المسرحيتين ملائمة لجميع طبقات الشعب. وثمة اختلاف واضح في مسرحية اكمونت لاسيما في اللغة التي استخدمتها كليرشن فقد كانت أقرب إلى لغة العوام وكانت تختلف عن لغة الطبقة

البرجوازية، أي لغة اكمونت نفسه.

لقد عبر جوته في هذه المسرحية عن تعاطفه مع الشعب الشائر ضد الاحتلال الاجنبي، ولا عجب أن ينسحب بعض المسؤولين الكبار في فاييمار أثناء عرض المسرحية في مسرح المدينة. وقد انتقدت فراو فون شتاين شخصية كليرشن أثناء الحديث الذي تبادلته مع جوته حول المسرحية وقد كتب لها من ايطاليا فيما بعد قائلاً: «إن ما تقولينه عن كليرشن لم أفهمه على الاطلاق.. انني أرى بأنه ينقصك التمييز الدقيق بين المومس والقديسة..»^(٣٤).

عندما استلم جوته مسرح فاييمار عام ١٧٩١ لم يتحمس البلاط إلى عرض مسرحية اكمونت وقد بادر شلر إلى اجراء تغييرات في بعض محتواها وقد أيد جوته هذا التعديل بتحفظ. وقد اختلف في هذا التعديل لم يحدث ماركريتا مع ماخيافيلي حول حكم الشعب، إلا أن هذا التعديل لم يستمر طويلاً أثناء عرض المسرحية على خشبة مسرح فاييمار فقد كان ضرورياً إعادة النظر في محتواها الطبيعي وصياغتها الحقيقة والمحافظة على النص الأصلي وأن تعرض بأسلوبها الذي كتبت فيه ولذلك ظلت المسرحية تنتزع اعجاب المشاهدين في كل مكان وحتى يومنا هذا.

(٣٤) حياة جوته الوثائقية صفحة ٢٤٦.

٥ - مسرحية أفيكينيا في تاورس:

تعد الحكاية أو الأسطورة اليونانية القديمة التي تتتألف من الملك أكا ممنون والملكة كليمنسيرا وأبنائهما أوريسست وافيكينيا والكترا، من المواضيع التي شهدت أفلام كتاب المسرح التراجيدي في اليونان القديمة أمثل اسخيلوس وسوفوكلس وايروبيدس.

وعندما أيقظت الحركة الإنسانية في أوروبا الاهتمامات التي تتناول تصوير تاريخ الأغريق، طرق كتاب من مختلف الدول هذا الموضوع بعد فترة ركود دامت الفي عام.

ومن هؤلاء الكتاب الذين عالجوا هذا الموضوع في فرنسا، راسين وفي المانيا هانس ساكس. كما طرق هذا الموضوع كتاب العصر الحالي منهم الكاتب الألماني كيرهارد هوبتمان في مسرحيته «افيكينيا في اوليس».

إلا أن الشاعر الألماني جوته جسد لنا من خلال المفizi الأخلاقي لاستطورة أفيكينيا في تاورس الأفكار التي نادت بها المرحلة الكلاسيكية بكل ملامحها وسماتها الإنسانية. وقد وجد جوته موضوع أفيكينيا في تاورس في مسرحية للكاتب الأغريقي ايلوبيدس، وقد أشار جوته إلى الأسباب التي حملته على اختيار هذه المسرحية وذلك في الفصل الخامس عشر من كتاب «شعر وحقيقة» *Dichtung und Wahrheit*.

إذ انتقد محاولاتة التي اضططع بها عام ١٧٧٣ م لتحويل موضوع بروميتوس إلى عمل مسرحي. وقال: «لقد كانت الشخصيات الجريئة مثل

تانتالوس وأكسيون وسيسييفوس موضع تقدير ولكن هؤلاء لم يقبلوا بتصنيفهم إلى مجتمع الآلهة بدرجة أقل من مستواهم وأن يبعدوا عن مسرح الأحداث إلى درجة النفي المحزن التي اعطف عليهم، وقد اعترف القдامي بمساهمتهم الحقيقة عندما أصوروهم كأعضاء للمعارضة القوية خلف مسرح الأحداث فاني بذلك مدین لجزء من التأثير الذي مارسته هذه المسرحية علي بسعادة تامة^(٣٦).

كتب جوته عام ١٧٧٩ النص النثري الأول للمسرحية ثم كتب الفصول الثلاثة الأولى بعد ذلك أثناء الرحلات الرسمية التي قام بها إلى مدينة بينا وأبولدا وبوتشتاد ومدينة التشتات لشق الطرق وأعمال البناء حيث كان جوته حينذاك يشغل منصب وزير في دوقية فاييمار السكسونية. وانجز جوته الفصل الرابع في ١٩ مارس في منطقة شفالبنشайн في مدينة الميناو. أما الفصل الخامس فقد كتبه جوته في وقت قصير استمر من ١٤ شباط (فبراير) وحتى ٢٨ آذار (مارس) عام ١٧٧٦م. وفي ٦ نيسان (ابريل) عرضت المسرحية في مسرح القصر ومثل جوته بنفسه دور اوريست. وكان اهتمام المشاهدين يتسم بعدم التعاطف كما ذكرت احدى سيدات القصر في رسالة بعثت بها إلى والدة جوته إذ قالت فيها: «لقد كانت البذلة التي كان يرتديها جوته يونانية التصميم ولم أره في حياتي بهذا الجمال»^(٣٧).

لقد غير جوته النص النثري عام ١٧٨٠ إلى قافية البامبوس وهو بحر شعرى يونانى قديم، ثم عاد عام ١٧٨١ فغير النص مرة ثالثة إلى النثر الخالص. وفي خريف عام ١٧٨٦ حمل معه مسودات المسرحية في رحلته المشهورة إلى ايطاليا وقام هناك باجراء بعض التعديلات عليها إلى أن اكتملت في يناير عام ١٧٨٧.

وتتلخص المسرحية بأن قائداً سطولاً اليونان هو والد افيكينيا ويحارب ضد طروادة فيضحى بابنته لصالحة آلهة ارتيميس ديانا واخت ابول. وفي أثناء تقديم التضحية يبارد ارتيميس لانقاذها ويرحل معها إلى تاورس وتصبح هناك راهبة في ارتيميس مملكة تواس ملك سكيتين. وتمر السنون

(٣٦) مؤلفات جوته، الجزء الرابع، صفحة ٨٣.

(٣٧) حياة جوته الوثائقية، صفحة ٢٥٠.

ويظهر على ساحل تاورس رجال غرباء بينهم اوريست شقيق افيكينيا وكذلك صديقه بيلادس.

وكان اوريست قد قتل امه كليمونسيرا بعد ان قتلت زوجها اكاممنون الذي عاد بعد غياب طويل. وتبدا الاهة الثأر بمطاردتها فيحاول اوريست تنفيذ الأمر الذي أوكله اياه ابوه وذلك باحضار صورة ارتيميس من تاورس في اليونان. وينفذ اوريست في اوبروبيدس مهمته باتقان. وفي تاورس كانت توجد عادة تقضي بأن يضحي الغريب في معبد ارتيميس وكادت هذه العادة ان تقضي على حياة اوريست وبيلادس. وقد علم الاخوة بذلك واستطاعوا خدع تواس ونقله بالسفينة باعتباره صورة مشابهة لارتيميس ولكن الريح العاتية منعت السفينة من السفر فيعلم تواس بالخدعة ويأمر باحضارهم فتظهر الآلهة اثينا وتأمر بانسحب اليونانيين.

لقد أعطى جوته للموضوع مساراً آخر، إذ جعل من افيكينيا شخصية ساعدت على الغاء عادة التضحية بحياة الناس. وعندما ترفض افيكينيا طلب الملك تواس بأن تصبح زوجة له، يجري تطبيق هذه العادة من جديد ويصبح اوريست وبيلادس أول ضحية.

وتحاول افيكينيا بروحها الطاهرة ونفسها العفيفة انقاد اوريست من تصوراته الجنونية. وفي مجلس بيلادس يقرر اليونانيون الهرب ولكنها لا تستطيع انقاد هذا الرجل الذي ضمن لها اللجوء والأمان لعدة سنوات. وقد انكشفت له الخطة التي أعدتها للهرب مستغلة حسن نوایاه، واستطاعت افيكينيا ارغام الملك على الخجل والتصرف بسماحة واسعة عندما قالت له: «أفسدنا إذا شئت ذلك...»^(٢٨).

ويعلن مصالحته ثم يسير في طريق الوداع. ان تأثير افيكينيا الكبير على الناس الآخرين يمكن في اصالة الاخلاق التي تتحلى بها، ففي المسرحية تقود افيكينيا اليونانيين والطرواديين إلى عصر جديد ومستقبل أفضل.

(٢٨) مؤلفات جوته، صفحة ٨٥.

إن الأخلاق الكريمة والأصيلة تتعكس أيضاً في الأفكار الإنسانية التي عبرت عنها مسرحية «ناتان الحكيم» للكاتب لستك التي جسدت لنا التسامح الديني وطهارة القلب، وقد عكست لنا أفيكينيا هذه النقاوة في مطلوبها الذي قدمته وقالت فيه: «إن الحقيقة هي التي تحكم بيننا»^(٣٩).

وفي حديث لجوطه مع سكرتيره أكرمان في ١٨٢٧/٤ م تحدث عن نشوء الأخلاق في العالم وأجاب على ذلك بقوله: «إن الأخلاق ليست من نتاج التفكير الإنساني بقدر ما هي طبيعة مكتسبة مع ولادة الإنسان»^(٤٠).

لقد مارست أفيكينيا بطبعتها النقية وخلقها السامي تأثيراً كبيراً على سكان طروادة وقد ساعد ذلك على إيقاف موجة تضحيه الناس بحياتهم من أجل الآلهة، وعندما رفضت أفيكينيا الزواج من تواس فإنها تصرفت بحرية من أجل التكفير عن ابناء جنسها ولكنها في نفس الوقت اضفت تأثيرها الطيب على عادات سكان تاورس فتقع في صراع ازدواجي ولكنها في نهاية الأمر تجد أحدها وتقرر انقاذه، ويصل الصراع هنا إلى قمة ذروته وذلك عندما تنصاع لنصيحة بيلادس وترافق الملك.

ان حل العقدة يتم في اللحظة التي تقرر فيها أفيكينيا تأييد الاتجاه الأخلاقي وهو الصراع الذي يسري على جميع شخصيات الرواية من أجل تحرير الاتجاه الذي ينبغي تأييده.

ان مفهوم الغريق عن القدر الذي يحدد ملامح الانسان الellaradi ويؤدي به إلى التعasse واقتراف الذنب - في المسرحية يتحدد القدر لأهالي تانتالوس من خلال هرب الآلهة - يتم حله بقناعة الإله بأن الإنسان يستطيع بمفرده ان يقرر بين اختيار الخير أو الشر وهو الذي يتحمل المسئولية الأخلاقية عن عمله.

كان جوطه في السنوات التي كتب فيها مسرحية أفيكينيا يشعر بتأثير النساء الرقيقات من صديقاته وأقربائه عليه. ونشير هنا إلى تأثير شقيقته كارولينا وإلى اوكيوستافون ستولبيرك وكذلك شارلوته فون شتاين زوجة ضابط القصر التي اثرت عليه تأثيراً كبيراً بمشاعرها الرقيقة

(٣٩) مؤلفات جوطه، صفة ٨٦.

(٤٠) اكرمان: أحاديث مع جوطه، صفحة ٢٧٥، الجزء الأول.

وأحساسها الصادقة.

إن أضفاء الطابع الانساني الرقيق على شخصية افيكينيا مصدره التجارب الواقعية التي اكتسبها جوته من خلال علاقاته مع النساء سواء مع افراد عائلته أو مع حلقات أصدقائه في مدينة فايمار التي عاش فيها حتى وفاته.

إن مسرحية افيكينيا هي من افرازات مرحلة معينة من تطور البرجوازية وايدلوجيتها في المانيا. كما ان افيكينيا تعكس الطريق الوحيد للتقدم وهو طريق انتصار الخير والمثل العليا من خلال القوة الكامنة في الإنسان.

ويستعرض لنا جوته فكرة قيام عالم متاخ ومنسجم من خلال التطبيق السليم للأخلاق العالية للمسؤولين الكبار ومن خلال العمل الثوري الخلاق للجماهير.

كان جوته يدرك الطابع الطوباوي لهذه الأفكار، ولم تؤكّد على ذلك الكلمات التي قالها بيلادس فحسب: «لقد صفت نفسك حقاً بالمعبد»^(٤١)، بل كذلك الرسالة التي بعث بها جوته إلى فراو فون شتاين عام ١٧٧٩ م من مدينة ابوالدا إذ صور فيها مشاهداته لحالة العاطلين من عمال النسيج في تلك البلدة وقال: «هنا لا تريد المسرحية أن تسير إلى الأمام. ياللعنة ... إن الملك في تاورس ينبغي أن يتكلم كما لو لم يكن في ابوالدا أي عامل نسيج جائع»^(٤٢).

لقد حافظ جوته في المسرحية على وحدة الموضوع والزمان والمكان تمشياً مع النمط الاغريقي للتراجيديا، ولكنه لم يفعل ذلك انسجاماً مع المبدأ الذي سار عليه الاغريق، لأن موضوع المسرحية يتطلب التقيد الشديد بالبناء المسرحي الكلاسيكي للتراجيديا.

وتكمّن روعة أشعار جوته في الانسجام بين المحتوى والشكل للمسرحية، كما ان دقة ووضوح المسرحية يكمنان في قلة عدد الأبطال. ان اوريست وبيلادس يشكلان مجموعة موحدة، أما تواس وأركاس فهما المجموعة الثانية، وتقف افيكينيا لوحدها بينهما.

(٤١) مؤلفات جوته، صحة .٨٨

(٤٢) حياة جوته الوثائقية. الجزء الثاني صفحة .٣٠١

أما بيلادس واركاس فهما مجموعة ثانوية ولكنهما شيختان مهمتان في دفع عجلة الأحداث إلى الأمام. وعندما يتمنى لافيكتينيا إنهاء الخصومات بين هؤلاء يندمج الجميع في وحدة متماسكة.

وفيما يتعلق باليونانيين والطرواديين فقد أشار إلى ذلك جوته في مقالة بعنوان «شكسبير بدون نهاية» إذ تناول وصف شكسبير للروماني بقوله: «يقال ان شكسبير وصف الرومان بدقة أما أنا فلم المس ذلك إذ انهم مجرد انكليل في الصميم ولكنهم بشر في الأساس يلائمهم التروب الروماني»^(٤٣).

إن اليونانيين والطرواديين في مسرحية افيكتينيا يمثلون الطبقة البرجوازية وأفكارها التي كانت سائدة في عصره، كما ان المسرحية تعد نموذجاً لمسرحية لستك «ناتان الحكم» التي جسد لنا فيها التسامح الديني ونبذ التعصب.

إن مقدمة المسرحية تشمل الفصل الأول والمشهد الأول من الفصل الثاني. ثم نتعرف على الوسط الاجتماعي وبقية الشخصيات وتبدأ العقدة في التطور ثم يظهر لنا انهيار اوريست إذ يسيطر عليه جنون الموت الذي لا يمكن تفادي، ثم يبدأ الموضوع في التصاعد حتى شفاء اوريست من تصوراته الجنونية.

لقد وصف جوته هذا المشهد بأنه محور المسرحية. وتبدأ افيكتينيا بمقاومة الصراعات الداخلية التي تنتابها .. فهل تخضع لشيئة تواس وتنزوجه أو تتفقى اثر الملك وتتبعه؟ وتبدو لنا بأنها عاجزة عن القيام بهاتين المهمتين.

ومن خلال اغنية البارسن التي تنشدها افيكتينيا تستعرض لنا فيها عادة ابناء بلدها والمساة التي يتعرض لها الناس بسبب الانتحار وقتل النفس الإنسانية. ويبعث جوته في نفس القارئ شعوراً بأن النهاية ستكون مأساوية، إلا أنها تنتهي بالصالحة.

لقد استخدم جوته في المسرحية أساليب درامية وملحمية وشعرية. وقد لعب الحوار دوراً كبيراً عندما يطلق الاشخاص في المسرحية العنوان

. (٤٣) مؤلفات جوته، الجزء الرابع، صفحة ١٥٠

لشعورهم الداخلي بسرد الأحداث التي وقعت ويطلب ذلك أحياناً عرضاً مقتضباً، كما توجد أحاديث موسعة درامية لاسيما عندما تتحدث افيكينيا عن منحدرها العائلي وكذلك حديث اوريسن عن الأحداث التي وقعت في وطنه.

أما صلوات افيكينيا وتعبيرها عن الفرح العارم فهي قفزة شعرية تبلورت في تعرفها على أخيها. ورغم أن جوته أراد تجسيد روح الشعب الألماني حينذاك ومعاناته، فإنه اضطر إزاء الوضع الذي كان سائداً في القرن الثامن عشر إلى التخلّي عن آماله التي عقدها على الجماهير ولم يكن يأمل مساعدة هؤلاء من خلال بناء مسرح وطني في المانيا، بل مساعدتهم بصورة مباشرة وإزالة البؤس الاقتصادي عنهم.

لقد عرضت المسرحية عام ١٨٠٣ بعد ان ادرجت مسرحيات الموسم بذلك العام وهرع الممثلون للقيام بدبور افيكينيا واوريسن، إلا أن جوته كان ينظر أبعد من ذلك، ففي ٢٧ آذار (مارس) عام ١٨٢٥ قال جوته لسكرتيره اكرمان: « هنا في فايمار منحوني الشرف لأن أقدم افيكينيا وتأسو على المسرح وقد شعر الجمهور بالسأم وراودني شعور بضرورة بناء مسرح الماني وأن أساهم بنفسي في بناء هذا المسرح ووضع لبناته الأولى، وعندما كتبت افيكينيا وتأسو خامرني أمل طفولي بأنه يمكن ان تسير الأمور على هذا النحو، ولكن لم يحدث أي تغيير وظل كل شيء كما كان في الماضي» (٤٤).

وليس مصادفة ان تعرض مسرحية افيكينيا ويفرؤها الناس إلى جانب عرض وقراءة مسرحية ناتان الحكيم للكاتب لسنك وكذلك اوبرا «الناري السحري» لوزارت بعد انهيار النظام النازي في المانيا في الثامن من مارس (آيار) عام ١٩٤٥ م وذلك لما تتسم به هذه المسرحيات من مشاعر انسانية صادقة.

(٤٤) ارمان: أحاديث مع جوته، الجزء الأول صفحة ٢٧٨.

٦ - مسرحية توركواتو تاسو:

من بين الكتب التي قرأها كوتاه في مكتبة والده كتاب «القدس المحررة» ل TASO ترجمة يوهان فريديريش كوب عام ١٧٤٤.

وأشار كوتاه في كتابه «شعر وحقيقة» وفي روايته «سنوات تلمذة وليم مايستر» إلى الأثر الذي تركه هذا العمل الشعري عليه. وكانت الترجمة عبارة عن مقدمة وخلاصة عن حياة TASO بقلم مانسو وصدر عام ١٦١٩.

وكانت هذه السيرة الذاتية تفتقر إلى الأسلوب العلمي حيث جعل منها كوتاه مصدره الوحيد لكتابة مسرحية TASO. وقد صدر الجزء العاشر لطبعه فينيسييا عن TASO الذي دون فيه لودفيكو انتونيو موراتوري مصدر TASO وكان لودفيكو يعمل أميناً لمكتبة دوق مودينا.

وتتحدث مذكرات كوتاه لأول مرة عن TASO في ٣٠ آذار (مارس) عام ١٧٨٠. وفي ١٤ أكتوبر بدأ كوتاه العمل في المسرحية وأنجز كوتاه الفصل الأول في ١٢ نوفمبر عام ١٧٨٠ ثم واصل العمل في المسرحية في آب (اغسطس) عام ١٧٨١م وتوقف عن الكتابة حتى رحلته إلى إيطاليا.

وفي إيطاليا عشر كوتاه على كتاب يضم وصفاً مسهباً عن حياة TASO تأليف سيراسي وذلك عام ١٧٨٥م وتعرف كوتاه بنفسه على الكاتب وزوجه الأخير بمعلومات غزيرة عن حياة TASO.

وأثناء وجود كوتاه في إيطاليا في بداية الشتاء من رحلته عكف كوتاه

على انجاز مسرحية افيكينيا وفي شهر تموز (يوليو) انجز كوته مسرحية تاسو وكان ذلك في عام ١٧٨٩ . وقد أكدت الرسائل التي بعث بها إلى فراو فون شتاين من ايطاليا معاناته من الانهاك والصعوبات التي اعترضته أثناء تأليف مسرحية تاسو . وفي حديث لكتبه مع سكريته اكرمان عن تاسو قال :

«إن حياة تاسو هي جزء من حياتي كما أن حياة القصر وال بلاط في فاييمار تشبه حياة تاسو في فريرا، واستطيع القول بأن ساق تاسو هي ساقى ولحمه هو لحمي»^(٤٥).

ولد تاسو في ١١ آذار (مارس) عام ١٥٤٤ في مدينة سورينت واسم والده برناردو تاسو وينتمي إلى عائلة نبيلة النسب وقد اشتهر كشاعر بارع وعمل منذ عام ١٥٣٢ سكرييراً لنبيل ساليرنو وفي عام ١٥٥٠ نفى من مملكة نابولي لتعاطفه مع الفرنسيين، ومكثت أمه في نابولي مع ابنتها كورنيليا ولم يسمح لها بمراقبته وتوفيت بعد مدة من ألم الفراق ..

كان توركواتو قد تربى على أيدي اليسوعيين وقدم إلى روما عام ١٥٥٤ م وعاش متنقلًا بين أوربيين وفينيسيا وبادوا وبولونيا ودرس في جامعات هذه المدن القانون والفلسفة والرياضيات . وعندما كان عمره ١٧ عاماً نشر أول عمل شعري له بعنوان «رينالدو».

وفي عام ١٥٦٥ لبى دعوة الكاردينال لوكي دي است وكان توركواتو قد أهدى له ديوانه وكتب اسمه عليه . وسافر توركواتو إلى فيريرا وأثناء وصوله إلى فيريرا كان القصر يحتفل بزواج الدوق من الدوقة باربارا النمساوية وقد طلب شقيق الكاردينال من تاسو أن يعمل في خدمته وكان ذلك عام ١٥٧٢ .

وامتدح تاسو في أشعاره شقيقتي الدوق وهما لوسيرسيا الفتاة المرحة، والينورة المنطوية على نفسها . وفي عام ١٥٦٥ م بدأ بتأليف ملحمة «القدس المحررة» وانتهى منها عام ١٥٧٥ وفي هذا العام كتب تاسو للدوق موضوعاً بعنوان «معالجات حول فن الشعر» كما نشر مسرحية عن الرعاة بعنوان «مينتا»، وذلك عام ١٥٧٣ .

(٤٥) نفس المصدر السابق، صفحة ٢٩٥ .

كان يوجد في القصر وزير للدوق يدعى انتونيو مونتكاسينو يعمل في القصر منذ عام ١٥٧٥ وقد توطدت الصداقة بين تاسو وهذا الوزير إلا أن الوزير أضحي خصماً عنيداً ل TASO بعد مدة قصيرة بسبب الحسد والغيرة. وقد أدى الشغب الذي مارسه هذا الوزير وكذلك الكراهية والتقولات ضد تاسو إلى الانهيار النفسي ل TASO فأصدر الدوق في ١٧ حزيران (يونيه) عام ١٥٧٧ أمراً بحجز تاسو في منزله بسبب طعنه أحد الخدم بالخنجر إذ ظن تاسو بأن هذا الخادم هو أحد جواسيس محاكم التفتيش. وقد هرب TASO مرتين من الاعتقال وعاد القصر عام ١٥٧٩ وعندما لم يجد من الحاشية والكاردينال أية رغبة في إعادةه إلى عمله، انهار TASO وسقط أمام القصر وهو يلعن الدوق والقصر وأمر الدوق بارساله إلى مستشفى الفقراء للأمراض العقلية. ثم يخرج TASO من المستشفى عام ١٥٨٦م وكان ديوانه «القدس المحررة» قد صدر في عدة طبعات دون أن يحصل على أي تعويض مادي.

وبعد سنوات من التجوال المنبهك يتم تنويمه في الكابيتول كأفضل شاعر في روما، وبعد سنوات قليلة أي في عام ١٥٩٥م أصبح بنكسة مرضية أودت بحياته فدفن في روما.

هذا هو المضمون التاريخي لقصة TASO، أما المحتوى الذي جسده لنا كوه في المسرحية فيتلخص في أن TASO قد انتهى لتوه من كتابة الملحمي القدس المحررة وأهداه إلى دوق فيريرا الفونس وطلب الدوق من شقيقته ليونورا أن تضع على رأس TASO أكليلًا من الزهور تكريماً له .. وهنا يدخل انطونيو وزير الدوق الذي عاد لتوه من روما، وعندما رأى الشاعر وهو يختال مزهواً بالأكليل يسخر من سهولة حصول TASO على الأكليل ويلوم الدوق بسبب عدم تقديره لكتاب الشعراء أمثال فرجيل واريoste.

وتحاول الأميرة حتى TASO على كسب صداقته الخصم إلا أن محاولاتها تبوء بالفشل فينحدر TASO إلى هوة الانهيار وعندما رأى TASO الدوق يقف أمامه يسحب عليه السيف ولكن الدوق يباغته وفي نهاية الأمر يرأف به الدوق ويطلب عدم معاقبته بشدة، وينتقد الدوق وزيره انطونيو لأنه توانى عن معالجة تهور TASO وثورته العاطفية بحكمة، وطلب الدوق من

تاسو ان يعيid السيف إلى غمده كما طلب منه ان يعتذر من الذين اهانهم، ولكن تاسو يشعر بالاهانة ويطلب من الدوق ان يسمح له بمغادرة فيرييرا ويهرب تاسو إلى الأميرة وبدلاً من ان يودعها يبئثها لواجل حبه فلم تعره اهتماماً ويرفضه القصر ولم يجد من يساعدته سوى انطونيو الذي يتسم بالحكمة ويتحلى بالتعقل وكان إلى وقت قريب يظنه خصميه اللدود ولنه الآن يجد فيه المنقذ الوحيد لمشكلته.

إن كوتة يصور لنا في مسرحية تاسو حياته الشعرية والأدبية في بلاط فاييمار كما يصور لنا الأسباب التي حملته على الهرب إلى ايطاليا والتي هي نفس الاسباب التي حملت تاسو على ترك القصر والخدمة لدى الدوق. ان مسرحية تاسو هي صورة حقيقة لما كان يعانيه كوتة من كوابن نفسية، كما يصور كوتة وضعه كشاعر في دوقية فاييمار لدى الدوق او كست وكيف يصطدم برواسب التقاليد الاقطاعية.

ان تاسو في مسرحية كوتة هو نموذج للانسان الخلاق الذي اضطرته الظروف ان يعيش في بلاد فيرييرا (فاييمار) لكي يستطيع تطوير قابلياته وتنمية مواهبه الأدبية بصورة أفضل بعيداً عن الناس، وهو انسان لا ينتهي إلى مجتمع القصر، بل مجرد يتيم يعيش على رحمة سيده، وبما ان تاسو كان يدرك بوعي قيمته الأدبية، لا سيما وأنه انتهى من تأليف ملحمة، فإنه يعلم بأن حبه للأميرة امر صعب المنال فينهار في هاوية الصراع الفكري والنفسي ويسيطر عليه التوتر العصبي فيتحاشى رجال القصر ويفقد الثقة بهم ويتصور بأنهم هجموا على غرفته لدس السم في الطعام أو طعنه بالخنجر أو مراقبة تصرفاته والاطلاع على الرسائل التي ترده وقد كانت هذه الوساوس أرضًا خصبة للشك بالأخرين، إلا أنه لم يفقد الشعور الحقيقي بمواصلة الكفاح من أجل تحقيق المثل الإنسانية والمساواة الاجتماعية داخل البلاط.

وليس مستغرباً ان يحلم بمجتمع يتساوى فيه الناس في الحقوق ويعيشون فيه احراراً وتسودهم الاخوة والمحبة. وهنا تخاطبه الأميرة قائلة: «يا صديقي ان العصر الذهبي قد ولى إلى غير رجعة»^(٤٦).

.(٤٦) مؤلفات كوتة، الجزء الخامس، صفحة ٧٢

ويشعر تاسو بأنه يعيش في قفص من ذهب لأنه لا يستطيع التصرف بحرية بل إلا بما يسمح به الذوق الخاص للقصر والحاشية. كما عبر كوتة في المسرحية عن طموحه للحرية وذلك بهروبه إلى إيطاليا مما يدل على عدم رضاه عن النظام الاقطاعي في دوقية فايمار في المانيا والتي كان يعمل فيها لدى الدوق كارل اوكتست.

وتنصح الاميرة تاسو بضرورة التحلی بالصبر والتخلی عن امنياته ورغباته وهذا يعني الاقتناع بالوضع القائم في القصر وأن يصبح مثل انطونيو لبقاً ويعرف كيف يدخل في كواليس القصر بمحض اختياره. إن الصراع الذي عاناه كوتة بعد عودته من إيطاليا وشعور الوحدة الذي كان يعاني منه تؤكّد لنا الصراع الداخلي الذي عاناه تاسو في القصر والذي أدى به إلى الانهيار التام.

لقد عانى تاسو صرامةً مستمراً منذ ان دخل انطونيو في خدمة القصر فقد كان انطونيو يتصرف بحقد وغيرة وحسد مكشوف ازاء التقدير الذيحظى به تاسو من الدوق، وكان انطونيو يعتبر نفسه أكثر كفاءة من تاسو فهو رجل بارع في الدبلوماسية والسياسة لذا ينبغي ان يحظى بما يحظى به تاسو من احترام وتقدير كبيرين. وهل يا ترى الشعر أفضل من الدبلوماسية؟

لقد كان انطونيو ينطلق من غيرته من تاسو عندما يعقد مع نفسه هذه المقارنات. لقد عبر كوتة هنا عن مأساته في فايمار وأشار إلى الحساب الذي كانوا ينتشرون في قصر الدوق اوكتست في فايمار، كما عكس كوتة في مأساة تاسو مأساته هو نفسه وما يعانيه من صراع داخلي ظل يقلقه سنوات طويلة.

وعندما يسخر انطونيو من تاسو يجib تاسو على هذه السخرية بعبارات حادة وملتهبة تعبر عن الألم الذي كان يعانيه من خصومة انطونيو وعدم تفهم الحاشية في القصر لآرائه الأمر الذي بعث في نفسه الشك ازاء الجميع وكان يشعر بأن الحاشية تخدعه وتراقبه في تصرفاته فيصاب بالوهم وينحدر إلى الانهيار العصبي، ويتقدّم إلى الأميرة اليونورة لتقبيلها فتصده عنها وهذا يفسر لنا الحب الذي كان كوتة يكنه

لفراؤ فون شتاين ومحاولته التغلب على هذا الحب وذلك بالسفر إلى إيطاليا. إن عواطف تاسو أزاء الأميرة تشكل الطابع الإنساني الوحيد الذي اتسمت به حياته في القصر. وقد انعكس حب تاسو للحرية في الحديث الذي جرى بينه وبين الأميرة ليونورا سانفيتالا والتي كانت تتطلع لأن يخلدها تاسو في شعره وتقول الأميرة في الفصل الرابع من المشهد الثاني: «أريد أن أكون حرة في تفكيري وشعري ويكتفي ما يعانيه من قيود في تصرفاتنا»^(٤٧).

وينصرف تاسو في استعراض قابلياته التي يتتفوق فيها على أنطونيو ولكن لم يجد من أنطونيو وحاشية القصر سوى عدم الاكتراث والاهماز بل والعداء. وكان هذا الشعور هو نفسه الذي تجسد في شخصية كوتة عندما عاد من إيطاليا وقد كان احتجاج كوتة على تصرفات حاشية القصر في دوقيه فاييمار قد انعكس في تخليه عن إدارة مسرح القصر، وقد كان هذا القرار دليلاً على الموقف الجريء والواعي لكونه احتجاجاً على معاناته داخل القصر واستطاع من خلال هذا القرار إنقاذ نفسه من المصير الذي انحدر إليه تاسو، إذ أن تاسو لم يستطع كظم مشاعره، أما كوتة فقد عبر عن احتجاجه بطريقة أخرى تختلف عن طريقة تاسو، ولو لم يفعل كوتة ذلك لربما انحدر إلى نفس مصير تاسو المأساوي.

كان كوتة يدرك أن الكفاح من أجل نشر الأفكار الإنسانية يتطلب جهوداً كبيرة وتضحيات أشد وأعظم وقد عبر عن ذلك في حديثه مع لودن في ١٣ ديسمبر عام ١٨١٢ إذ أشار فيه إلى أن الوقت لم يحن بعد لحل المسائل الحياتية للشعب.

تعد مسرحية تاسو مسرحية معاناة مثل مسرحية افيكينا ولذلك تعد مأساة (تراجيديا) على أن تكون قصة تتحدث عن مرض تاسو وانهياره النفسي.

وعندما قرأ كوتة في مجلة «كلوب» الفرنسية نقداً لمسرحية تاسو واعتبرت المجلة المسرحية جزءاً مكملاً لمعاناة فرتر، وافق كوتة على هذا النقد. لقد ركز كوتة في المسرحية على ما يعانيه تاسو من مشاعر نفسية

.٤٧) نفس المصدر السابق، صفحة ٨٤

داخل قصر الدوق. وتحتوي المسرحية على آراء جريئة تتناول أهمية ودور الشاعر في المجتمع وكذلك واجبات الحاكم وال العلاقات بين المرأة والرجل. أما لغة المسرحية فقد كتبها كوتة شعرأً واستخدم قافية «البلانك» وهو بحر شعري يوناني قديم يتسم بالنغم الموسيقي الجميل الأمر الذي اضفى على المسرحية روعة وجمالاً كبيرين.

عندما صدرت المسرحية عام ١٧٩٠ استقبلها النقاد ببرود ووجهوا اللوم إلى كوتة لأنه ركز على معاناة تاسو واهتمام الموضوع الرئيسي، وقد رفض كوتة اجراء أي تعديل على المسرحية. وعرضت المسرحية في ١٦ شباط (فبراير) عام ١٨٠٧ لأول مرة ولاقت تجاحاً منقطع النظير فقد وجد فيها الناس في المانيا خيراً معتبراً عن معاناتهم الاجتماعية والسياسية وواقعهم الاقتصادي.

الفصل الثاني

جوته وأدب العربي القديم

بعد أن تحدثت عن جوته وأعماله الأدبية المهمة، لابد أن أطرق في هذا الفصل إلى ناحية مهمة في حياته الأدبية وهي اهتمامه بالأدب العربي القديم.

والمقصود بالأدب العربي القديم الم العلاقات وألف ليلة وليلة لأنها كانت التراث العربي الوحيد الذي عرفته أوروبا في القرن الثامن عشر. (كلمة أوربا مشتقة من الكلمة البابلية القديمة اروب شمشي، أي غروب الشمس، وقد سُميَت ابنة ملك الفينقيين اوربا فيما بعد تحريفاً للكلمة البابلية المذكورة).

لقد تعرف الغرب على الشرق أثناء احتلال العرب لاسبانيا في بداية القرن الثامن. ولكن الذين قاموا باحتلال اسبانيا في بداية الأمر كانوا البربر ثم جاء العرب فيما بعد وكان البربر قد انتشروا في ربوة اسبانيا لزراعة السهول ولكن العرب طردوا البربر فيما بعد واستولوا على السهول وسمحوا للبربر بزراعة الجبال، ومن هنا نشأ العداء المزمن للبربر ضد العرب حتى تعاون البربر مع الملكة اليزابيل والملك فرديناند لطرد العرب من اسبانيا، أي ما يؤخذ بالقوة يسترد بالقوة.

كما تعرف الغرب على الشرق عن طريق جنوب فرنسا وفنيسيا إذ تمت هناك ترجمة أول كتاب عن العربية إلى اللغة الإيطالية بعنوان «أمراض الخيل»، كما كانت الحروب الصليبية (١٢٧٢ - ١٠٩٩ م) أفضل عامل

لاحتكاك الغرب بالشرق.

إن عصر النهضة في القرن الخامس عشر الذي كان من افرازاته الاحتلال الأتراك للقسطنطينية، (اسطنبول) عاصمة البيزنطيين في ٢٩ مارس - أيار عام ١٤٥٣ الذي أدى إلى هروب رجال الدين والمفكرين إلى إيطاليا وهم يحملون معهم تراث الشرق، وكذلك اكتشاف أمريكا ثم دعوة مارتين لوثر الاصلاحية في فتنبيرك بألمانيا عام ١٥٢١ م ساعدت كلها على عودة أوروبا إلى المذاهب الأغريقية القديمة وازدهار الفنون والعلوم والاطلاع على تراث الشعوب الأخرى ومنها تراث الشعوب الإسلامية الذي يمكن أن نسميه التراث العربي.

لقد شهد عام ١٧٠٤ ظهور أول ترجمة لألف ليلة وليلة وقد ترجمها المستشرق الفرنسي كالان ثم صدرت بعد سنوات ترجمة المانية لها. وقد الهبت هذه القصص الخيالية خيال الكتاب وشحذت قرائتهم لما تتميز به من الوصف الرومانسي والخيال الخصب الذي يحمل في طياته تصوير أحوال المجتمع في ذلك الزمان.

ويعود السبب في هذا الوصف الخيالي هو أن مؤلفي تلك القصص كانوا من الجياع والمحروميين من الحب والمال والرفاه الاجتماعي سواء كان مؤلفوها عاشوا في الهند أو في بغداد. وكانت هذه القصص تعكس أحلام اليقظة عند هؤلاء المحروميين رغم أنها تحمل بصمات واضحة وحادة من النقد اللاذع لحكام ذلك الزمان بسبب ترفهم الفحاش. والمعروف أن من ينام جائعاً يحلم في الليل وهو يتناول أشهى أنواع الأطعمة. وينصح أساتذة الجامعات في أوروبا الشباب بقراءة هذه القصص لأنها تساعدهم على شحذ القراءح وتنمية مداركهم وتوسيع رقعة خيالهم القصصي. وقال عنها الكاتب الفرنسي ستندال: «إنها تمثل العادات الكريمة والأصيلة عند الإنسان».

لقد تركت هذه القصص تأثيراً كبيراً في نفوس الكتاب في العالم نذكر منهم، إلى جانب جوته، الكاتب والناقد الألماني فيلاند (١٧٣٢ - ١٨١٣) والكاتب وليم هاوف (١٨٠٢ - ١٨٢٧) الذي نشر عدة قصص وأساطير على غرار ألف ليلة وليلة كما أنها أثرت على الكاتب النمساوي كرلبارسر

(١٧٩١ - ١٨٧٢) والكاتب الإيطالي كوسى والكاتب الفرنسي فولتير (١٦٩٤ - ١٧٧٨) ومونتسكيو والكاتب لاسال والروائي الانجليزى ديكنز (١٨١٢ - ١٨٧٠) والروائية الأمريكية هاريت بشر ستاو.

واضحت ألف ليلة وليلة نوعاً من الموضة الأدبية في عصر التنوير في القرن الثامن عشر إذ تعلم الكاتب الألماني فنكلمان (١٧١٧ - ١٧٦٨) اللغة العربية في إيطاليا لكي يستطيع قراءتها في لغتها الأصلية، كما ان أكثر الكتاب الألمان الذين تأثروا بها هو الكاتب يوهان فولفكانك جوته.

كان جوته مولعاً بالشرق منذ صغره، إذ كانت جدته تقصد عليه حكايات ألف ليلة وليلة قبل أن ينام في الليل، وعندما سافر إلى لايبزك عام ١٧٦٥ للدراسة عثر على ترجمة المانية لها وانكب على قراءتها، وقد حفزته هذه القصص على تعلم اللغة العربية والاطلاع على اشعار المعلقات فيما بعد. لقد انعكس تأثير ألف ليلة وليلة على جوته في روايته العاطفية «آلام فرتر» Die Leiden des Jungen Werther في رسالة المؤرخة في ٢٦ تموز (يوليو) في زواية فرتر ما يلي: «كانت جدتي تحذثني عن الجبل المغفط وكيف تتفكك السفن التي يشتد دنوها منه ويتطاير حديدها فيسقط ملاحوها في البحر بين الألواح المتداعية»^(٤٨).

وهذه الحكاية الخيالية هي من ترجمة المستشرق الفرنسي كالان فهي الحكاية الثالثة من حكايات ألف ليلة وليلة بعنوان «ابن الملك».

وتحدث جوته في مذكراته بعنوان «شعر وحقيقة» Dichtung und Wahrheit في الكتاب الثاني منه قائلاً: «إن والدتي كانت تقصد علي أساطير وحكايات مشهورة وكانت تعلمني الأمثلة والحكم المأثورة وأقوم بعد ذلك بنفسي بحبك أساطير جديدة على غرارها، وكانت أشعر بالسعادة عندما كانت أمي تروي هذه القصص والأساطير والحكايات»^(٤٩).

كما أشار جوته في الكتاب العاشر من شعر وحقيقة قائلاً: «لقد أضفت عليَّ والدتي جوأً من السعادة عندما كانت تطلب مني أن أروي للأطفال بعض الأساطير والحكايات وكانت الحكاية الخيالية من الأحداث والانفعالات والمفاجآت تمتاز رغم ذلك بالجاذبية والمشوقة رغم فقر

(٤٨) مؤلفات جوته الجزء الثالث، صفحة ١٨٩.

(٤٩) نفس المصدر السابقة، الجزء الثامن، صفحة ٥٥.

مضمونها، ولكنني كنت أبتكر حكماً جديداً للصور والتخيلات، الذي كان يكلفني جهداً كبيراً، أصبح الأطفال يحبونني وأصبحت في نظر الكبار مرموقاً أيضاً»^(٥٠).

وكتب جوته إلى صديقه كتشن شونكوف في ٣٠ ديسمبر ١٧٦٨ قائلاً: «انني ارسم كثيراً واكتب الاساطير وانني سعيد بذلك»^(٥١).

وكتب جوته إلى صديقه كارل لودفيك كنيل (١٧٤٤ - ١٨٢٤م) وهو شاعر وناقد أدبي، رسالة في ٢١ نوفمبر عام ١٧٨٢ قال فيها: «انني أكتب في أجمل ساعات فراغي الاساطير وقد عودني ذلك على سردتها للأخرين»^(٥٢).

كما كتب جوته رسالة إلى صديقه الفيلسوف والمربى كريستيان جوتهلف سالزمان (١٧٤٤ - ١٨١١) في ١٩ حزيران (يونيه) قال له فيها: «ان اجمل المناطق وأحب الناس إلى وأفضل حلقة من أصدقائي هي بالنسبة لي انعكاس لاحلام الطفولة.. ليس كذلك؟ وعندما اهيم بنفسي في الافق البعيد والرحيق من السعادة اللامتناهية أجده نفسي في بساتين الحوريات التي تشთاق نفسك اليها»^(٥٣).

وذكر جوته في رسالة بعث بها إلى صديقه فردرريكة بريون في ١٥ اكتوبر عام ١٧٧٠: «ان قلقى الذي يشغل بالي يرجع إلى اني بعيد عنك وينبغي ان اكون بقربك في شتراسبورك، كما اريد أن اسطر على الورق اسطورة خيالية تعززني في وحدتي، وقد خالجني شوق أن اصبح حساناً مجنحاً لأطير به اليك واعزيك في وحدتك ولكنني لا أريد ان اعكر صفوك إذا كان بعدك عن أصدقائك يسليك...»^(٥٤).

إن ذكر الحسان المجنح مصدره قصة وردت في ترجمة كالان تحت عنوان «الجواد الظريف» وكذلك حكاية «الجواد الساحر» الهندية التي يطير فيها الحسان من مدينة إلى أخرى بسرعة فائقة.

كان جوته يروي للأطفال في فرانكفورت حكايات ألف ليلة وليلة،

(٥٠) نفس المصدر السابق، صفحة ٥٦.

(٥١) حياة جوته الوثنائية، صفحة ١٦٧.

(٥٢) نفس المصدر السابق، صفحة ٥١٢.

(٥٣) نفس المصدر السابق، صفحة ٢٤٦.

(٥٤) نفس المصدر السابق، صفحة ٢٤٣.

فمثلاً كان يروي هذه الحكايات لأطفال عائلة دي أورفيل التي ترتبط بقرابة لعائلة صديقته ليلي شونمان. وكتب جوته بعد سنوات قصيدة جاء فيها:

«أذهب إليها المغنى العزيز إلى حضن ليلي
و قبلها بدلاً مني
أدعوك ياشيخ ظاهر ان تذهب إليها
وتقبلها من يدها
ولا تدعها تهدأ

لقد أصدر جوته فيما بعد أعمالاً أدبية عكست تأثير ألف ليلة وليلة عليه ومن هذه الأعمال مسرحية *مزاج العاشق* Die Laune des Verliebten وتصور هذه المسرحية الغيرة في شخص جوته الذي يغار على صديقته أنيتا شونكوبف ابنة صاحب الفندق الذي كان جوته يقيم فيه أثناء الدراسة في لايبزك عام ١٧٦٥. وقد تأثر جوته بقصة «أمينة» احدى قصص ألف ليلة وأطلق على بطلة المسرحية اسم أمينة.

وأمينة في كتاب ألف ليلة وليلة أرملة صغيرة السن وثرية وكانت على جانب كبير من الجمال واحببت رجلاً كان يبدي اعجابه بها من خلال النظارات وسرعان ما تزوجته أمينة ولكنها اضطرت ان تعيش في ظروف التقاليد القاسية مع هذا الرجل فقد كان محراً عليها أن تكشف وجهها أمام شخص غريب أو تكلم أحداً غير زوجها. وبعد شهر من زواجهما احتاجت ان تخرج إلى السوق لشراء قماش لكي تخيط ثوباً لها بعد أن سمح لها زوجها بذلك على أن ترافقها الخادمة في تجوالها. ودخلت أمينة دكانا يملكه شاب صغير السن وسليم الوجه ولكن الكلام كان يجري مع الخادمة لأنه كان محراً عليها ان تكلم شخصاً غريباً .. وقد اختارت أمينة قماشاً اعجبها غير أن غلاء السعر أحده صعوبة في شرائه وقد فرض البائع هذا السعر الغالي لكي يساوم مع أمينة .. وبعد نقاش طويل قبل البائع تخفيض السعر لقاء قبلة من خد أمينة وقبلت أمينة ان تمنح البائع

قبلة لقاء تخفيض السعر. وتلتفت اميّنة بعباءتها وقدّمت خدّها للقبلة، وبدلًا من ان يقبلها البائع عضها من خدّها فانبعجس منه الدم.. وحاوّلت اميّنة عبّثا اخفاء اثر العضة وعندما عادت إلى البيت أخذت الغيرة تنهش في صدر الزوج فأمر عبد بقطع رأسها إلا أن توسلات النسوة والجيران حالت دون تنفيذ ذلك. وقد أراد الزوج ان تبقى ذاكرة اميّنة معلقة بالخيانة فطلب من عبده ان يجلدها بالسوط ويترك في جسدها آثاراً واضحة.

عندما كان جوته في لايبزك للدراسة كان يشعر بالغيرة الحادة على صديقته أنيتا شونكوف وعندما كانت أنيتا تذهب في المساء إلى المسرح كان جوته يتقلب في فراشه ويقول مع نفسه: «يا الهي .. مع من تجلس الآن في المسرح؟ وكان احياناً يتذكر في زمي آخر ويهب خلفها ويراقبها أثناء ذهابها إلى المسرح.

في عام ١٨٠٩ نشر جوته رواية «قرابة الاختيار» - Die Wahlverwandschaft وقد نشأت هذه القصة من حبه لفتاة اسمها «ميّنا هرسليب» ابنة الطباخ فرمان، وكانت لاتزال صغيرة السن ولكن جوته احبّها عندما كبرت رغم انه بلغ السبعين واضطرر والدها إلى ارسالها إلى المدرسة لكي يحول دون زواجهما من جوته.

ورغم ان الرواية تدور حول زواج الطبقة البرجوازية في المانيا والمشاكل التي تعيشها هذا الزواج، إلا أنه استقي موضوعها من حكاية «أبو الحسن وشمس النهار» وهي احدى حكايات الف ليلة وليلة. ففي هذه الحكاية يضحّي أبو الحسن في سبيل محبوبته شمس النهار منذ ان كان صغيراً ولكنهما يفترقان بعد سنوات حتى يبلغ أبو الحسن سن الشباب ويستطيع الحبيبان أن يلتقيا في أحد الأماكن في بغداد ويتفقا على الزواج. لقد تأثر جوته بتضحية أبي الحسن في سبيل محبوبته شمس النهار. وأبو الحسن في رواية جوته هو «ادوارد» أما شمس النهار فهي «ميّنا هرسليب» التي وقع في حبها جوته. ومن القصص والمسرحيات التي كتبها جوته تحت تأثير الف ليلة وليلة مسرحية فاوست الجزء الثاني التي كتبها شعراً.

(٥٥) كاترينة مومن: جوته والف ليلة، أكاديمي فرلاك - برلين ١٩٧٠م، صفحة .٧٩

رغم أن شخصية فاوست طرقها الكاتب الانجليزي كريستوفر مارلو (1564 - 1593م) إلا أن جوته وصل فيها إلى قمة الابداع في تصوير الحب والمثل العليا والتضحية في شخصية فاوست وكريتشن. وقد تأثر جوته بحكاية «الأمير حبيب درة الكواز» من قصص ألف ليلة ونسج على غرارها بعض أحداث مسرحية فاوست الجزء الثاني.

والامير حبيب صبي حاد الذكاء تولى تعليميه معلم فقيه، وعندما بلغ حبيب السابعة من العمر كان يتقن اللغة والفقه اتقاناً جيداً. ودرس فيما بعد التاريخ وتعلم الشعر وأصوله. وفي أحد الأيام اضطر المعلم إلى السفر فودع تلميذه الصغير حبيب فبكى حبيب على فراق معلمه وجاءه بعد يوم معلم آخر لا يقل اطلاعاً ومعرفة عن المعلم الأول.

وبعد مدة غادر هذا المعلم تلميذه مستائناً بالسفر لانجاز مهمة عائلية، وقبل أن يودع تلميذه حبيب قال له: انك ياحبب ستجتاز مخاطر كثيرة وستمر بك مصاعب جمة ستهزك من الأعماق وسيكون ثمن تضحيتك وصبرك على هذه المصاعب هو زواجه من الأميرة درة الكواز حاكمة احدى المقاطعات في العراق.

ونشر جوته بعد سنوات رواية «تلمندة وليم مايسستر» Wilhelm meister في ثلاثة أجزاء وهي تصور نضال الطبقة البرجوازية من أجل تأسيس مسرح وطني في المانيا غير أن اليأس يستولي على البطل وليم فيترك المانيا ويهاجر إلى أمريكا ابان حرب الاستقلال الامريكية للانضمام إلى صفوف المحاربين هناك. والرواية تجسد لمعاناة الشباب الألماني وانتصار لأفكار التحرر من السيطرة الأجنبية.

ولعل الجزء الثاني من الرواية بعنوان «تجوال وليم مايسستر» Wilhelm Meister Wanderjahre يتفق كل الاتفاق مع مفizi حكاية «علي الجوهرى» وسيرة علي الجوهرى مشابهة لسيرة وليم مايسستر في بعض الجوانب فهو ايضاً جوال ومكافح وداعية للإصلاح ومحامر يجوب الاصقاع دون خوف ويسعى إلى تحقيق طموحاته فيحقق في كثير من الاحيان ويحالقه النجاح في بعض منها ويخرج في نهاية الأمر منتصراً على الفشل والأخلاق.

ونشر جوته فيما بعد قصيدة «حفار الكنز» Schatzgrader متأثراً بها
بحكاية «علي بابا والأربعون حرامياً» ويقول فيها:

معدماً أقضى أيامي الطويلة
اتجرع في الفقر ضيق أيامي
وأحلم في الثراء أيام آمالني
ولما أعياني الألم
ذهبت للبحث عن الكنز المفقود
منيًّا نفسي بالرخاء
وحررته حتى عفر ترابه دمائي
وتجلوت في كل الاصقاع
حاملاً مشاعل السرور
وكيساً مملوءاً بعظام الأشباح
وعشبًا تفوح منه رائحة زكية
وباسلوب المعلم الفهيم
بحثت عن كنزي القديم
وكان الليل حالك الظلام
فرأيت بصيص نور بعيد
وإذا بنجمة تقترب
من بين الظلمة الحالكة
فقدت الساعة معلنة
نهاية الليلة الزائلة
وفجأة قبل أن يحين الأولان
ملأ الضوء جو المكان
منبعثاً من بريق يومض بعمر الزمان
يحمله صبي له جمال الحسان
فرأيت بريق العيون الجميلة
من بين أكاليل الزهور الكبيرة

اشرب من تجارت الحياة النقية
 وتقدم نحوها بخطى شجاعة
 فقد بهرني السناء
 واسقني من الكوز شراباً صافياً
 ليزول عني كل عناء
 ويبعد في نفسي شعور الجفاء
 وارتوا ياصاح بماء الشجاعة
 كي تدرك معنى القناعة
 وتزود بالمعرفة ولا تعد بروح خائفة
 لهذا المكان بثروته الزائدة
 ولا تحضر هنا ثانية بروح بائسة
 أعمل في النهار وأستضيف في المساء
 فمضت أسابيع الجفاء وأتت أعياد الرخاء

كما تأثر جوته بحكاية البساط السحري من قصص ألف ليلة وليلة فنسج على غرارها مسرحية «الابنة الطبيعية» Die natürliche Tochter عام ١٨٠٢ وافتتح بها مسرح لا وختشت في فايامار. ونشر جوته قصيدة في كتاب المعاني والحكايات في الديوان الذي أصدره وكتب بخط يده عنوان الكتاب «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» وقد تأثر ظهر جوته بهذه القصيدة متأثراً بحكاية «علاء الدين والفانوس السحري» Alaedin und die Wundelampe، وإلى جانب اهتمامات جوته بـألف ليلة وليلة فقد اهتم بأشعار المعلمات واتصل عام ١٧٨٣ بمكتبة جامعة كوتزنك بالمانيا لتوافقه بالمعالم التي كان قد ترجمها إلى الانجليزية في ذلك العام «وليم جونس» وهو مستشرق انكليزي كان أول من ترجم المعلمات حينذاك.

وقرأ جوته هذه المعلمات باللغة الانكليزية وتأثر بها وامتدح الشعراء الجاهلين وأثنى على اشعارهم التي تتميز بقوة التعبير وقابلية التأثير. وقد نشر في الديوان الشرقي للمؤلف الغربي عدداً من القصائد التي كانت تحمل بصمات تأثره باشعار المعلمات وقام جوته بترجمة بعض منها إلى الألمانية.

وكان الشاعر الجاهلي امرؤ القيس موضع تقدير كبير واعجاب عميق من جانب جوته وحظيت اشعاره باهتمام جوته ولكن قصيدة «قفا نبكي» اثرت على جوته تأثيراً كبيراً ونشر بعد عام من قراءته لاشعار المعلقات بالانكليزية قصيدة دعوني ابكي التي كانت تحمل بصمات قصيدة الشاعر الجاهلي امرئ القيس ويقول جوته في هذه القصيدة:

دعوني أبكي في صمت الليل وفي هدوء الصحاري
على طريق القوافل
وعلى آثار الجمال
أطوي الأميال التي تفصلني عن زليختي
وتبعدني عنها فراسخ وأميال
دعوني أبكي فالبكاء ليس عاراً
انه من خصائص المحبين

♦ دعوني ابكي فالبكاء يربط اعصاب العاشقين
فقد بكى من قبل اخيل على محبوبته بريسيس

♦ ومثلاً بكى سيروس على جيشه الهصور
وعلى القائد المنتحر الكسندر
لقد امتزجت دموعي بالتراب.

وإذا كان شاعر الامبراطورية البريطانية كبلنك (١٨٦٥ - ١٩٣٦) قد قال.. «الشرق شرق والغرب غرب وهيئات ان يلتقيا» فإن جوته قد فند هذا الزعم منذ القرن الثامن عشر.

♦ أخيل أو أخيليس - بطل الاسطورة اليونانية التي تحكي حرب طروادة.

♦ سيروس أو قورش امبراطور فارسي منذ عام ٤٨٦ قبل الميلاد احتل مملكة بابل عام ٥٣٨ قبل الميلاد.

الحركة الرومانسية

إحدى إفرازات عصر ألف ليلة وليلة

إن انحازات جيل عام ١٨٠٠ الذي أطلق عليه اصطلاح الرومانسيين، رغم أنهم لم يطلقوا على أنفسهم هذه التسمية، يمكن ادراكها اليوم من خلال وحدة اختلافاتهم أكثر من كونها ظاهرة منفردة.

ولابد هنا أن نطرح بعض التساؤلات حول افكار هذا الجيل، أهي تقدمية أم رجعية، مادية أم مثالية، موضوعية أم ذاتية.

فالى جانب موسوعة ممثل الرومانسية الألمانية نوفاليس (١٧٧٢ - ١٨٠١) Novalis التي عكس فيها أهم مجالات الحياة، فقد برزت مصطلحات في هذه الموسوعة مثل شقاء النفس والتمزق الداخلي للشخصية الفنية، في محاولة لايجاد تركيب يربط بين الجمال الصوفي الغامض وفصم العلاقة مع الواقع.

وإذا ما أردنا تحديد معالم الرومانسية فيمكن القول بأن الرومانسية كانت موجودة في الأدب قبل ظهورها تحت هذا الاسم.

وقد كانت في بداية الأمر سداً منيعاً ضد اتجاه العقلانية التي بشرت بها حركة التنوير في المانيا التي بدأت متأخرة عن حركة التنوير في فرنسا وإنجلترا بـ ١٠٠ عام. لقد تناول كتاب يوهان جيورك هامان (١٧٣٠ - ١٨٧٧) J.G. Hamann «حرب صلبيّة ضد اللغوين» الذي صدر عام ١٧٦٢، الشعر في عصر التنوير الذي كان يمجد الطبيعة وأشاد هامان بهذا الشعر واعتبره لغة الأم للجنس البشري. وهنا بدأت مرحلة العودة

والتخلي عن قبول اشكال الفن اليوناني القديم (الانتيكا) وكان لکفاح الناقد الألماني والمفكر هردر (J.G. Herder ١٧٧٤ - ١٨٠٣) في سبيل تغيير الأوضاع الاجتماعية في المانيا، بمثابة ارهاسات للرومانтика، حيث اكتشف هردر لغة القلب التي أثرت على شاعر المانيا جوته.

وقد أشاد هردر باولوية سلطة الشعور المرهف في قصائد كلوبيشتوك (١٧٢٤ - ١٨٠٣) وكانت موضع اعجاب الكتاب طالما كان يطفى عليها الاحساس العاطفي.

وتم التخلی عن أولوية سيطرة الفن والشعر اليوناني وذلك بمساعدة أفكار هردر وكذلك هامان وقيادتها عملية التجديد في الشعر والفن وتقدير تراث العصور الوسطى باعتباره صورة مشرقة للشعور الأصيل. ووجد الرومانتيكيون هنا رموزهم الفريدة، بعكس الأفكار التي طرحتها فنكلمان عن فن اليونان ومعالمه الواضحة. وراح الرومانتيكيون ينظرون إلى تراث العصور الوسطى باعتباره جزءاً من تراثهم، وان تراث اليونان مجرد ماضٍ مندثر!!.

وكانت حركة العاصفة والاندفاع تسير في هذا الطريق، ورحب كوته بهذه الأفكار من خلال اتصاله بالأخوين شليكل ونوفاليس.

وفي ما يتعلق بالرواية التربوية، فقد هاجم الرومانتيكيون رواية كوته «وليم مايستر» كما ان الرومانтика المبكرة، التي تخلت عن المرحلة الكلاسيكية، تمسكت من ناحية أخرى بعلم الجمال والنقد الأدبي وانعكست ذلك على صفحات مجلة «أثينيوم» Athenaum لقد سعى هؤلاء إلى الغاء الحدود والقيود الشعرية، ولذلك كانت توجد ملامح مشتركة بين أشعار القصائد للشاعر هولدرينج (F. Holderlin ١٧٧٠ - ١٨٤٣) والشعر الفلسفي لشلر، كما كان يوجد تقارب بين كوته والاساطير الفنية التي نشرها نوفاليس، كما نجد في الديوان الشرقي لكونته ملامح عن المدرسة الرومانтика لاسيما تأثير قصائد نوفاليس وعنوانها «فوندرهورن» Wunderhorn وكانت توجد علاقة وطيدة ووثيقة من جانب الرومانتيكيين مع ممثلي المدرسة الكلاسيكية في مدينة فايمار، إلا أن ذلك لم يكن يعني حينذاك وجود اتفاق في وجهات النظر بين الطرفين، بل كان ذلك مجرد

تبادل الآراء والأفكار.

والأجل أن نؤكد على أن الرومانسية لم تكن مجرد حركة معزولة ومحدودة في إطار عصرها، ينبغي علينا ان نشير إلى الرومانسية الانجليزية والفرنسية، فقد كان يسود الحركة الرومانسية في إنجلترا وفرنسا تيار الشعر وهذا ما يتفق مع تيار الرومانسية الألمانية لاسيما في عملية التحول للاغتراف من المนาزع الروحية والفكريه لتحديد فن الشعر، رغم وجود شروط اجتماعية وتاريخية مختلفة في المانيا. ورغم ان الرومانسية في فرنسا كانت تخوض مع الأشكال التي بُرِزَت بعد مرحلة نابليون خلافات حادة، إلا أن الرومانسية في إنجلترا استجابت للظروف التي نشأت في خضم تحولات الثورة الصناعية والسياسية في إنجلترا، ولذلك بدأت في نفس الوقت تأثيرات الحركتين تتعكس أحدهما على الأخرى.

وكان يوجد تشابه حول مفهوم الطبيعة الذي طرحته الفيلسوف شلنck (١٧٧٥ - ١٨٥٤) Schelling وقد بُرِزَ من خلال هذه السمات المشتركة تيار جديد هو الإفلاطونية الجديدة الذي كان يمثله عالم اللاهوت والفيلسوف بومنه (١٦٧٥ - ١٧٢٤) J. Bohme لقد لعبت الرواية الانجليزية المرعبة التي كان يمثلها كولرديج وشللي وسكوت دوراً كبيراً عما كان عليه من تأثير في إشعار تيك وبرنتانو وهوفمان.

أما في فرنسا فقد بدأت الرومانسية متأثرة بالمانيا إذ نقلت الرومانسية إلى فرنسا مدام دي ستيل (١٧٦٦ - ١٨١٧) Staél وهي كاتبة فرنسية كانت ضد نابليون وحربه فنفتها نابليون إلى المانيا فنقلت الرومانسية إلى فرنسا بعد أن نشأت في المانيا على يد نوفاليس وأصدرت كتابها في فرنسا بعد أن عادت إلى باريس عقب أفالون نجم نابليون وكان كتابها بعنوان «عن المانيا» De L. Allemagne وصدر عام ١٨١٠.

- لقد أثر الرومانسيي الألماني أوكتست هاينريش هوفرمان (١٧٩٨ - ١٨٧٤) A. H. Hoffmann على الكاتب الفرنسي فيكتور هيجو، فقد تناول هيجو في مقدمته التي كتبها لمسرحية كرومويل مسألة الأشكال المتنافرة

والغربيّة في الأدب، أي تلك الأشكال التي تبعث على الضحك والبكاء في نفس الوقت والتي يطلق على هذا النوع (كروتسك) Grotesk.

أما روايتا «اتala» و«رينيه» فهو جو فكاننا تتسمان بطابع مناهض للاتجاه العقلاني وتتميزان بمسحة عاطفية، في حين يركز اتجاه الرومانسية في أمريكا، والذي كان يمثله كوبير Cooper وهاوثورن Hawthorne وملفيلي Milville في إطار الأشكال الإنسانية والسياسية.

ويمكن اعتبار الحركة الرومانسية الألمانية بظواهرها وأشكالها التي استمرت من عام 1798 وحتى عام 1826 ثم امتدت فيما بعد إلى عام 1830، بأنها آخر مرحلة فكرية واجتماعية للمثالية الألمانية.

إن المفهوم الرومانسي في هذه الحركة يعني تجسيد وتصوير الحقيقة في الفن. أشار فريدريش شليل (1772 - 1829) أبان التحولات السياسية التي أعقبت الثورة الفرنسية، إلى غياب السلطة المركزية ك Kund للمواطن، وأكد على الوضع الذي نشأ حينذاك وتميز بانعطاف ايجابي حيث قال:

«بالنسبة لي اعتقد ان من يبعث النشاط في روح العصر وصيروة التحولات الاجتماعية، ومن يدرك مبادئ الثورة الحالية، فإنه يستطيع ان يمسك بزمام الإنسانية ويدرك مآثر الرعيل الأول ويتبناً بظهور ملامح جديدة للعصر الذهبي المزدهر.. وحينذاك ستختفي الثرثرة وسيرتاح الإنسان وسوف تدون ذلك الأرض والشمس، وهذا ما اعني به بالبيولوجيا الجديدة»^(١).

ويبدو أن الرومانسيين كانوا يتوقعون ظهور عصر جديد في أوروبا، فقد وقفوا أزاء احداث عصرهم موقفاً ايجابياً يتسم بطابع صوفي أحياناً، وأحياناً أخرى يعكس لواقع الحنين إلى حياة القرون الوسطى وتقاليدها وشعارها البسيطة الساذجة المعبرة عن الطبيعة الإنسانية البسيطة والساذجة أحياناً وكان ذلك أحد سمات الحركة الرومانسية التي ظهرت في المانيا وانتشرت في أوروبا فيما بعد.

ولإدراك هذا الوضع ينبغي التأكيد على أن هؤلاء الرومانسيين

(١) فريديريش شليل - الأعمال النقدية، اصدار فولف فريديريش ديتريش راش ميونيخ - دار نشر كارل هانسر ١٩٦٤ الجزء السابع صفحة ٥٠٣.

اضطروا إلى الاعتراف بهزيمة المانيا السياسية لاسيما بعد وفاة فريدریش الكبير عام ١٧٨٦ م ویوزیف الثاني في النمسا عام ١٧٩٠ وفصل التحالف بين بروسيا والنمسا.

ولم تكن هذه الهزيمة بسبب البصمات التي تركتها الثورة الفرنسية وسيطرة نابليون على أوروبا فقط، ففي نفس الوقت حدث تطور ثقافي تحدث عنه المؤرخ الفرنسي هيبيولت تاين وقال: «لقد تمحضت عن المانيا في الفترة من عام ١٧٨٠ وحتى عام ١٨٣٠ جميع أفكار عصرنا»^(٢) ورغم عدم وجود أمة موحدة في المانيا، إلا أن بعض المفكرين القلائل في مرحلة العاصفة والاندفاع ومرحلة الكلاسيك طوروا الوعي القومي لاسيما الشعور بعالمية المواطن.

وكان كوطه يردد دائمًا: «انني من أهل العالم ... أو أنا فایمری (نسبة إلى مدينة فایمار التي كان يقيم فيها).

وكانت هذه الشعارات لها قيمة كبيرة حينذاك لبعض ممثلي الحركة الرومانтика وذلك لعدم وجود حملة مشتركة من أجل التحرر الاجتماعي والسياسي ولذلك اضطلع الأفراد بهذه المهمة.

لقد أحدثت الموعظة العلمية التي روجها الفيلسوف فيشته (١٧٦٢ - ١٨١٤) J.G. Fichte عام ١٧٩٤ والتي منح فيها الأولوية للأنا وجعلها مركز الصدارة في التفكير، اثرا كبيرا في المجال النظري والتطبيقي في الفكر الفلسفى. وقد ظهر الفيلسوف كانت بمقولته الفلسفية عن المثالية المتسامية (أى فلسفة الفصل الواضح للشيء في ذاته الذي يمكن ادراكه كظاهرة فقط).

وقد تحولت هذه المثالية إلى المثالية الذاتية فيما بعد. وقد فيشته نظاماً يتفوق فيه الأنا على الحقيقة.

وفي هذه المثالية الجديدة تدرك فيها الأنا جميع الحقائق في ذاتها، أو كما قال فريدریش شلیکل.. «انها تستوعب الخلود»، وأصبحت فيما بعد المثلم للرومانтика المبكرة، أو كما قال اوکست وليم شلیکل (١٧٦٧ - ١٨٤٥) .. لقد أصبحت بمثابة العصا السحرية للشعراء ودخلت المادة في الفكر والفكر في المادة.

(٢) رومانتيك، الجزء الأول، صفحة ١٢.

كان الحماس الذاتي والاندفاع الشخصي نحو الفكر والعاطفة قد برزت جميعها كعناصر ساعدت على ادراك الواقع في عملية التحول ولاصيرورة نحو الأفضل، ولكن ليس من خلال المساهمة الاجتماعية العملية إذ لم تكن للرومانتيكيين رؤية واضحة حول دور الجماهير في عملية التغيير الاجتماعي حينذاك.

ومن هنا كان «فاكترودر (1773 - 1798) وتيك (1773 - 1803) ينظران بحماس كبير إلى دور الرهبان في رعاية الفن في الأديرة ومناهضتهم لفن الكلاسيكي وتعلّعهم إلى فن العصور الوسطى وعصر النهضة (رنسانس Renaissance) وعندما تسبّبت حرب نابليون في بلورة المفهوم القومي الضيق في المانيا، أضحت الحماس من أجل الدولة والوطن شعار النصر الوطني.

أما الاخوة شليكل ونوفاليس فقد عبروا بتحفظ عن حماس فاكترودر حول الاشكال الفنية وذلك لأن المفاهيم النظرية للرومانتيكية المبكرة كانت تؤكد على أن التعقل والحكمة والحماس هي قوانين مطلقة للتفكير. وكتب فريديريش شليكل في مايو عام 1795 في مجلة «دويشة ميركور» التي كان يصدرها فيلاند، يقول: «ان نواقصنا هي آمالنا لأنها تصدر عن سيادة العقل الذي لا يعرف تكامله البطيء آية حدود»^(٣) هذه اذن طريقة التفكير لفريديريش شليكل ونوفاليس التي انعكست في أعمالهما والتي تناولت النكتة اللازعة والعقل والتهكم وقوة التخييل المثمرة.

إن نشاط هذه القوى حدد حينذاك في البداية الفكر الحر الطليق الذي كان من الصعب تحديده لدى فريديريش شليكل، حيث قصد فيه نفي الواقع للعالم الخاص لعصره وان الحقيقة هي مجرد شيء محدود ومتناه.

إن معالم الرومانтиكية المبكرة يمكن تلخيصها كالتالي:

١ - ادراك مرحلة العصر لم يحدث من خلال نظرية المعرفة، بل من خلال الوسط التأملي عن الفن. وعندما يعلن ويطالب فريديريش شليكل بأن الواقعية الجديدة أدت إلى بعث الوجود التام من روح الشعر، فإنه يعني بذلك تصوير فكرة الفن.

(٣) نفس المصدر السابق، صفحة ١٠٠ الجزء السابع.

٢ - إن النقص الذي اتسم به عصرهم انعكس بصورة لا مباشرة في النقاش المتعدد أداء الإنجازات التي حققها عصر التنوير. إن العصر الجديد الذي كان يسعى إليه الجميع انعكس في العصور الوسطى الذي توحدت فيه الكاثوليكية. إن كتاب وليم شليكل بعنوان «أفكار حول فلسفة الطبيعة» الذي صدر عام ١٧٩٧ والذي أشاد فيه بالجوهر الروحي للعالم، أي أضفاء الطابع الروحي على العالم، أدى إلى بلورة مفهوم جديد عن الطبيعة.

وقد أجاب هاينريיך ستيفنس (١٧٧٣ - ١٨٤٥) Henrik Steffens عن المسائل المتعلقة بعلوم الطبيعة وذلك في كتابه «مقالات حول التاريخ الطبيعي للأرض» الذي صدر عام ١٨٠٢ واستخدم فيه إنجازات شلن크 الرومانтиكية عن علم المعادن والجيولوجيا.

وعندما أصدر الكسندر فون همبولدт (١٧٦٩ - ١٨٥٩) A.B. Humboldt بحثه عن الطبيعة تحت عنوان «آراء عن الطبيعة» عام ١٨٠٧ تأثر به كتهلف هاينرييش شوبرت، فاصدر كتاباً بعنوان «آراء عن الجانب المظلم لعلوم الطبيعة» عام ١٨٠٨ م.

وكانت هذه الأبحاث خطوة نحو ادراك اسرار الطبيعة وايجاد ملامح للعصر القديم الاسطوري الذي كان الرومانتيكيون يشعرون بالحنين اليه. وقد أدت هذه الاكتشافات العلمية إلى منح الأدب أهمية خاصة، واكتشف يوهان وليم رتر J. W. Ritter الأشعة فوق البنفسجية. وأبدى الرومانتيكيون اهتماماً كبيراً بالأشعار والأدب المنشور باللغات الأجنبية وقام كثير منهم بمهمة الترجمة عن اللغات الأجنبية، وقد اضطلع اوكتست وليم شليكل بترجمة سبع عشرة مسرحية لشكسبير ثم أنجزها من بعده «تيك» (١٧٧٣ - ١٨٥٣) Judwig Tieck بمساعدة ابنته دوروثيا وكراف باودسين كما ترجم تيك دون كيشوت لسرفانتس كما ترجم اوكتست وليم شليكل A.W. Schlegel (١٧٦٧ - ١٨٤٥) مسرحية كالديرون عن الفرنسية، وترجم شلائر ماخر Schleiermacher بعض أعمال افلاطون، وترجم وليم كرم (١٧٨٦ - ١٨٥٩) Wilhelm Grimm مسرحية ايدا وهي حكاية ألمانية قديمة تعود إلى العهد الجermanي وكتبت باللغة الألمانية

القديمة. والغريب في الحركة الرومانтика أنها كانت تتتألف من تجمعات عائلية أو صداقية، فمثلاً هناك الأخوان فدريريش واوكتست شليكل، وكذلك الأخوان ياكوب ولويم كرم وكذلك كليمنس بربنтанو (١٧٧٨ - ١٨٤٢) مع شقيقته بتينا التي تزوجت من الرومانتيكي آخيم آرنيم (١٧٨١ - ١٨٣١) Arnim.

ثم هناك علاقة الصداقة الوطيدة بين لويم وهابينويش فاكنرودر ونوفاليس وتيك وفريدريش شليكل وفريدريش شلاريماخر وكذلك بين الأخوة كرم وآخيم فون آرنيم. وفي عام ١٧٩٧ صدر في برلين كتاب لفاكنرودر وتيك بعنوان «متعة القلب لأحد محبي الفن شقيق الدير».

وأصطلاح شقيق الدير يدل حينذاك على أن الفن ترعرع في احضان رجال الكنيسة والرهبان، وكان هذا الكتاب أول شهادة عن الجيل الجديد وميله إلى الفن وعندما توفي فاكنرودر عام ١٧٩٨ أصبحت مدينة بينا مركزاً للرومانтика المبكرة وكانت الحركة تضم الأخوة شليكل ونساءهم وكذلك تيك ونوفاليس وشلنك وشلاريماخر وهابينريك ستيفنس (١٧٧٣ - ١٨٤٥) Heinrik Steffens وقد صدرت في برلين في الفترة من ١٧٩٨ حتى عام ١٨٠٠ مجلة «أثينيوم» Athenaum وعكست على صفحاتها أهم المسائل النظرية للرومانтика المبكرة. وبعد احتجاب هذه المجلة التي كان يصدرها الأخوان شليكل، وكان يساهم في تحريرها نوفاليس وشلاريماخر، أصدر فريدريش شليكل، الذي كان في تلك الفترة في باريس، مجلة «أوروبا» وذلك عام ١٨٠٣ واستمرت حتى عام ١٨٠٥ في مدينة فرانكفورت التي تقع على نهر الماين.

لقد حددت هذه الحلقة المسائل النظرية عن الأدب والفلسفة وفلسفة العلوم الطبيعية. ويمكن تحديد الملامح الأساسية لهذه الحركة الفكرية والأدبية من خلال مؤلفات وأراء الفيلسوف كانت والفيلسوف فشته وكذلك آراء مؤسسها الأول نوفاليس. ومنذ عام ١٨٠٥ كان يلتقي في مدينة هايدلبرغ Heidelberg كليمنس بربنтанو ويوسيف فون آيشندورف (١٧٨٨ - ١٨٥٧) Eichendorff ويوسيف كوريس (١٧٧٦ - ١٨٤٨) Gorres وآخيم فون آرنيم، حيث تأسست هناك صحيفة للنازحين وصدرت

عام ١٨٠٨ ضمن كتاب بعنوان «وحدة العزاء».

وبدلاً من أن يتجه هذا التجمع الرومانتيكي إلى المسائل النظرية عن الفلسفة والأدب والعلوم الطبيعية، طرأ تحول كبير إذ أخذ هؤلاء الرومانتيكيون يبحثون عن البساطة والبساطة عند الإنسان، واكتشف هؤلاء عدداً كبيراً من الأغاني الشعبية والحكايات والأساطير. وببدأ هؤلاء يديرون ظهر المجن لفرنسا وثورتها وفكرة ثورتها، واتجهوا إلى مسائل تراث شعبهم وفكرة القومي، وتوصلوا إلى اكتشاف الدعائم العملاقة للماضي التي تمثلت في تراث العصور الوسطى.

وكان لسيطرة نابليون على أوروبا واحتلالهmania ان أدى ذلك بالحركة الرومانستيكية إلى اتخاذ موقف قومي اصيل من الاحتلال النابليوني. وعندما تأسست في برلين عام ١٨١٠ حلقة الجلسة الألمانية المسيحية، أصبحت هذه المدينة مركزاً مهماً للرومانستيكية المتأخرة. وقد اتخذ آرنيم وبرنтанو وأيشندورف وفوكيه وكاميسيو وكلايست موقعاً قومياً واضحاً.

وأصدر كلايست بين عامي ١٨١٠ و ١٨١١ صحفة Berliner Adenblatt واتسمت بطبع أدبي وسياسي وكان يكتب فيها الوطنيون المتحمسون لوحدة المانيا من أجل طرد نابليون من المانيا. وتجدر الاشارة إلى أن احتلال.. نابليون المانيا ساعد على زرع بذور الوحدة الوطنية لأول مرة.

إن الاتجاهات المتعددة للرومانتيكيين لا يمكن فصلها عن الأحداث التاريخية لمرحلة الثورة وارهاصاتها في القرن التاسع عشر. وكان الرومانتيكيون يتميزون برأوية واضحة عن الأحداث التي سادت عصرهم عن أوضاع المجتمع الألماني.

لقد حاول الرومانتيكيون اثناء اكتشاف تراث العصور الوسطى في ألمانيا المسيحية القاء الضوء على المساعي التجددية، وحاولوا اثناء اكتشاف الأساطير والحكايات إشاعة الظلمة في العالم المتنور لأنهم أرادوا العودة إلى الماضي المظلم، وهنا يكمن التيار الرجعي في الحركة الرومانستيكية، ورغم هذا التيار الرجعي فيها فهناك في المانيا وإنجلترا

وفرنسا ممن يمثلون التيار التقديمي في الحركة الرومانسية كان آيشندورف قد أصبح ناقداً للحركة الرومانسية حيث قال في معرض نقهـة: «ان الرومانسية لم تكن فقط ظاهرة أدبية، لقد اضطـلت بتجددات داخلية للحياة العامة كما اعلن عنها نوفاليس. وما تم مؤخراً تسميـته بالحركة الرومانسية، لم يكن أكثر من فرع أدبي للشجرة المهينة.. إن أهدافها الأساسية رفع الحياة الدنيوية والوجود إلى مكانة أسمى وجعلها فوق كل شيء، ويشمل ذلك مجال الفن أيضـاً»^(٤).

لقد استعرضنا أهم الملامح الفلسفية والأدبية والفنـية التي اتسمـت بها الحركة الرومانسية بين عام ١٧٩٨ و حتى عام ١٨٠٤ في كل من مدينة برلين ومدينة بينا وكذلك الانعطاف الذي تميزـت به الرومانسية نحو العودـة إلى تمجـيد الروح القومـية لاسيما في حلقات مدينة هايدلـبيرك عام ١٨٠٥ وكذلك اهتمـام الرومانـسية في برلين عام ١٨١٠ بالـتيارات القومـية. ونستعرض الآن الملامـح الشعرـية التي انعـكـست في أدب مـمـثـلي الرومانـسـيـة منـذ عامـي ١٨٠٩ و ١٨١٠ بدأ الـاتـجـاه العـقـلـاني في الشـعـر يـشق طـرـيقـه في كـتاـبـات مرـحلـة الروـمانـسـيـكـ المـبـكـرة لـاسـيـما في كـتاـبـات فـاكـنـرـوـدر وـتـيك وـنوـفالـيس.

وفي منتصف هذه الفترة، أي في عام ١٨٠٤ صدرت رواية تخلو من اسم المؤلف بعنوان «حراسة الليل في بونافنتورا» Von Nachtwachem Bonaventura وتناولت هذه الرواية جميع مواضعـ ومسائل الرومانـسيـ المـبـكـرـ بالـتـقـلـيدـ والـضـحـكـ والـسـخـرـيـةـ الـحـادـةـ بـالـمـقـارـنـةـ معـ وـاقـعـ عـامـ ١٨٠٤ـ مـ. وـعـنـدـمـاـ مـارـسـ الروـمانـسـيـكـيونـ نـقـداـ مـباـشـراـ لـاـحـدـاثـ الـعـصـرـ، لمـ يـكـونـواـ فـيـ وـضـعـ يـسـمـعـ لـهـمـ بـصـيـاغـةـ شـعـرـ قـومـيـ أوـ فـكـرـ وـطـنـيـ وـذـكـ بـسـبـبـ الـخـيـبـةـ الـتـيـ تـمـيـزـ بـهـاـ الـأـحـدـاثـ الـتـيـ اـعـقـبـتـ الـثـوـرـةـ فـيـ الـمـانـيـاـ.

لقد نـشـرـ كـثـيرـ مـنـ الرـوـمانـسـيـكـيـنـ اـمـثالـ فـوـكـيـهـ وـفـرـيـدـريـشـ روـكـرتـ (١٧٨٨ـ ١٧٨٨ـ) F. Ruckert وـرنـسـتـ مـورـيـسـ آـرـنـتـ (١٧٦٩ـ ١٨٦٠ـ) E. M. Arndt وـلـوـدـفـجـ اوـلـانـدـ (١٧٨٧ـ ١٨٦٢ـ) Ludwig Uhland وـماـكـسـ فـونـ آـيـشـنـدـورـفـ أـشـعـارـاـ مـناـهـضـةـ لـلـحـربـ النـابـلـيـونـيـةـ. وـطـالـبـ آـرـنـيـمـ بـجـمـعـ

(٤) اـعـمـالـ آـيـشـنـدـورـفـ اـصـدارـ كـيـرـهـارـدـ باـوـمـانـ (٤ـ اـجـزـاءـ) دـارـ نـشـرـ فـرـيـدـكـروـسـةـ، ١٩٥٧ـ مـ الجـزـءـ الـرـابـعـ صـفـحةـ: ١٠٤ـ ١٠٤ـ.

هذه الأشعار، كما نشر قصيدة عن الحرب التي شنها نابليون ضد أوروبا والمانيا وذلك عام ١٨٠٦ وزعها آرنيم على الجنود المتوجهين إلى الجبهة في كوتزنكن.

وتميزت الأشعار التي نشرها آيشندروف، والتي تناولت هزيمة المانيا، الأمل في إعادة الحرية للشعب الألماني.

وعندما سافر فريدریش شلیکل إلى باريس عام ١٨٠٣ وأسس هناك مجلة أوروبا، كان ذلك بمثابة بداية لمرحلة جديدة للرومانتيكي للتحرر من الحلقات الجماعية ومن قواعد علم الفن الذي صاغته هذه الجماعات والحلقات المتعددة.

وتميز هذا الاتجاه الجديد للرومانتيكية بطابع خيالي رومانتيكي، ثم تغير هذا الاتجاه خلال القرن فأصبح تعبير الرومانتيكية يعني الروعة والمغامرة والغربة عن الدنيا.

تنعكس في الحركة الرومانتيكية مفاهيم وتراث الرومانتيكية المبكرة والمتاخرة، فمثلاً «تجوال» ورواية نوفاليس بعنوان «هاینریش فون اوفردنكن» H.B. Ofterdingen وكذلك رواية آيشندرورف «توقع للعصر الحاضر» Ahnung und Gegenwart وكذلك القصة الاسطورية لهوفمان «هر مور» Kater Murr لقد كانت هذه الروايات والقصص والأعمال النثرية للرومانتيكيين امتداداً للنهج الذي سار عليه كوطه في روايته «وليم مايستر».

لقد استوعبت الرواية الرومانتيكية، انطلاقاً من الأصول التي وضعها شلیکل حول الشعر العالمي، جميع الأشكال الفنية كالتأملات والقصص وكذلك الغناء. ورفض تيك علاقة الرومانتيكيين بأدبه وقال:

«بالنسبة لي فقد كانت الرومانتيكية تعني عندي دائماً الشعر»^(٥) كانت الرواية تشكل موسوعة للرومانتيكيين، وقد أظهرت مشاريع وآراء الشعراء والكتاب وكذلك الصور التي عبروا فيها عن النموذج الجديد للإنسان الرومانسي، بأنها الإطار الذي تتجسد فيه آراء وأفكار الكتاب. ولم يشعر كتاب الرومانتيكية بأنهم ولدوا شعراء مauda برنتانو الذي

(٥) رومانتيك. الجزء الثاني هانز يور肯 شيدت فيليب ركلام شتوتكارت ١٩٧٤ م.

سخر قلمه للشعر. كان الكتاب الرومانتيكيون ينتمون إلى الطبقة البرجوازية الصغيرة والنبلة ماعدا تيك الذي كان ينتمي إلى عائلة عمالية. بعد اخفاق تيار الرومانتيكية فضل آرنيم العمل في الدوائر الحكومية في برلين ولكنه هجر العمل الحكومي عام ١٨١٤ واشتغل مزارعا في الريف، أما نوفاليس لقد عمل موظفا في مصنع الملاحة الخاص بالعلاج الطبيعي في مدينة فايزنفلس WEISENFELS ودرس كلاسيست العلوم المالية ثم التحق بالعمل الحكومي بعد ان اخفق في الالتحاق بأعمال أخرى في الجيش.

اما هو فمان فعمل سكرتيرا في احدى المحاكم، وسلخ آيشندورف ٢٨ عاماً من عمره في خدمة الدوائر الحكومية، واهتم كاميسو بدراسة العلوم الطبيعية واشتغل موظفا في حديقة النباتات في برلين.

في نهاية عصر الرومانتيكية بدأت التحريفات لدى اعضاء حلقة منطقة شوابن Schwaben في المانيا لاسيما عندما كتب يوستينوس كيرنر الى اولاند يقول: «عندما يفك المرء بنوفاليس بأنه موظف في مصنع الملاحة، فإن ذلك يبعث على القرف لأن هذا العمل لا يليق به»^(٦).

إن الشعر الرومانطيكي كان مبنياً على أساس ايجاد البديل للحياة اليومية الروتينية وقد عبر نوفاليس مرة قائلأ: «إن الطريق المبهم يقودنا إلى أعماق النفس الإنسانية واننا نحس في اعماقنا بالخلود والماضي والحاضر»^(٧).

إن هذا الاتجاه كان يستهدف البحث عن مضمون ومعنى جديدين للحياة. وكان الرومانتيكيون يحاولون انقاذه المواطن من واقعه السياسي المضطرب وتوجيهه نحو الشعر ودفعه إلى عالم المغامرة الشعرية والفكرية. وينطبق ذلك على الاساطير والحكايات الخيالية التي كانت تتميز بوظيفة مهمة في الحركة الرومانتيكية.

ونشر فاكنرودر وتيك ونوفاليس وبرنتانو وهو فمان كثيراً من الاساطير والحكايات الخيالية وكانت كتابة الاساطير مرحلة مهمة لكثير من الرومانتيكيين لممارسة كتابة القصة الخيالية والاسطورية أو القصص القصيرة حيث قفز هذا النوع النثري في الحركة الرومانتيكية قفزة كبيرة

(٦) نفس المصدر السابق، صفحة ١٠ - ١١.

(٧) أعمال نوفاليس كيرهارد شولتس ميونيخ دار نشرها. بيك ١٩٦٩ م جزء ٣ صفة ١٥٦.

وأفرزت هذه الحركة عدراً كبيراً من هذه الأعمال الأدبية.
وأكَّدَ هذا الجنس الأدبي على أن الرومانтика والواقعية صنوان وكانت هناك دائمًا نقاط التقاء بينهما، وانعكس ذلك في الاتجاه الثنائي بين الخيال والواقع في اساطير هوفمان وفي أعمال تيك وقصصه مثل «مهرجان الساحرات» *Der Lebensuberfluss* Die Heze Sabbath وفيض الحياة *Peter Schlemihil* (Peter Schlemihil) وكذلك قصص كلايست التي أدرك فيها كيف يعكس الواقع وذلك بانصهار الروعة والاسطورة في بوتقة واحدة.
أما اشعار الرومانتيكيين فيمكن اعتبارها اشعاراً شعبية لأنها تناولت جميع فئات الشعب وطبقاته.

ولم يكن الشعر في مرحلة الرومانтика جنساً منفصلاً عن الاجناس الأدبية الأخرى، فقد كان جزءاً من الرواية الرومانтика. إن الغناء الذي رافق الرومانتيكي ونشأ عنه الشعر الرومانتيكي، أكد على أنه لغة مركزية للعاطفة والشعور المرهف، وأنه من الخطأ مقارنة هذا الشعور بالأصول الشعرية لمرحلة الكلاسيك الألماني أو الشعر الألماني بصورة عامة.
كما لا يمكن مقارنة أناشيد وتراثيل نوفاليس مع الشعر الرومانتيكي، إلا ان الشاعر الوحيد الذي يمتاز بأصالته واضحة في اشعاره بالنسبة للحركة الرومانтика هو آيشندورف. كما يبرز لنا شعر برنتانو بأنه شعر يتميز بلغة واعية وفنية وتنعكس فيه مرحلة الانتقال إلى تأليف القصائد الغنائية واستخدام الأسلوب الرومانسي. وينتمي المقلدون للشعر والقصيدة الغنائية للحركة الرومانтика المتأخرة إلى مدرسة شفابن (نسبة إلى مقاطعة شفابن في المانيا) ومنهم لوذرلند (1787 - 1862) Ludwig Uhland ويوستينوس كيرنر (1786 - 1862) J. Kern- ونيكولاوس ليناو (1802 - 1850) N. Lenau وكوستاف شفاب (1792 - 1850) G. Schwab وكان ينتمي اليهم ايضاً وليم هاوف E. Hauff وكذلك ادوارد موريكه (1804 - 1875) W. Hauff وكان هؤلاء يجتمعون في منزل كيرنر في مدينة فاينزبيرك Weinsberg وكانت هذه المجتمعات تعقد بينهم بسبب شغفهم بالطبيعة

ولم يكن يوجد بينهم أي مشروع فكري أو خطة أدبية مشتركة ولكنهم كانوا يتداولون الأفكار والأشعار. لقد بدأت الحوافز الرومانسية، كالغناء، والكتابة والوحدة والشعر، تظهر من جديد في اشعار هؤلاء الكتاب.

وقد أظهر أولاند، الذي كان ذا اتجاه سياسي ملتزم، ميلا نحو الشعر الواقعي ولكن شعره كان يقف في منعطف بعيد عن مستوى الأشعار السياسية لكاميسو. كانت المسرحية مهملاً من جانب الرومانسيين باستثناء كلايست (Heinrich Kleist ١٧٧٧ - ١٨١١). ولم يستطع الشاعر تيك وآرنيم وكذلك الشاعر آيشندورف عرض أي عمل مسرحي على مسارحmania.

ويعزى هذا الاخفاق خاصة لتبني جنس أدبي معين. وكان يطغى على أعمال الرومانسيين مهمة معالجة أمور الحياة، وكان النص المسرحي يشكل معضلة الجيل حينذاك. كان المسرح الرومانسي يتكون من مسرحيات يجري تلاؤتها والقاؤها على الجمهور والمعجبين وليس عرضها، وقد برزت حينذاك الكوميديا لدى برتنانو، كما ظهرت المسرحيات الهجائية في مسرح الاساطير لدى تيك. أما آرنيم فقد تبنى مسرح الدمى والحكايات التاريخية، كما لا يمكن في هذا المجال مقارنة مسرح كلايست مع الرومانسيين الآخرين إذ ان كلايست كان مسرحياً من الطراز الأول حيث سلط في مسرحياته الأضواء على أهم المسائل الاجتماعية حينذاك. ويمكننا الآن استعراض أهم ممثلي الرومانسية مع ابرز انتاجهم:

١ - لودفيج تيك (١٧٧٣ - ١٨٥٣):

قام تيك بمهمة كبيرة حيث أصدر أعمال صديقه فاكنرودن، كما ساهم في تأليف بعض هذه الأعمال لا سيما تحرير بيان الجيل الجديد وتشخيص ملامحه.

نشر تيك عام ١٧٩٨ رواية تجوال شتيرنبالد Fanz Sternbalds Wan- derungen وهي على غرار رواية وليم مايستر لجوطه حيث يهرب فيها البطل تخلصاً من مشاكل مجتمعه وينغمس في عالم الفن، وكانت هذه أول رواية تتحدث عن الفنانين. كما نشر فيما بعد رواية تحتوي على الخطابات

المتبادل بعنوان «قصة السيد وليم لوفل» Ceschte des Herrn Willhelm وذلك عام ١٧٩٥. وكانت هذه الرواية متأثرة بروايات الرعب الانجليزية. ونهر على غرارها فيما بعد هوفمان في روايته «اكسير الشيطان» Elixerte des Teufels الكاتب الانجليزي صموئيل ريشاردسون S. Richardson ١٦٨٩ - ١٧٦١) وكانت روايات ريشاردسون تعتمد على مبدأ التحليل النفسي للبطال. توجد في مجموعة الاساطير الشعبية (١٧٩٧) بعض الأشعار لتيك وكذلك اسطورة «ايكرت الأشقر» Der blonde Eckbert التي تناولت الوحدة في الغابة وزواج الاخوة بطريقة مرعبة. كما توجد مسرحيات الاساطير لرتر بلاوبارت Ritter Blau bart واسطورة «القط المتعلق» Der gestiefelte Kater حيث يزول فيها خيط الايهام بين المتفرجين وصالة المسرح (الجدار الرابع).

أما مجموعة «فانتاسوس» Phantasus التي صدرت عام ١٨١٢، فإن عنوانها يدل على أنها اعالت أهمية كبيرة للخيال، إذ أن القصص الاسطورية في هذه المجموعة تعكس الواقع بكل جزئياته وبعد الواقع فيها بدلاً عن الاسطورة والخيال.

وقد أوجت القصة الهمashية، التي تعالج المسائل التي تمس التربية، إلى الكاتب هوفمان لاصدار مجموعته «اخوة المعبد المصري القديم» Serabions- brudor ان لودفيج تيك (١٧٧٣ - ١٨٥٣) هو الرومانطيكي الوحيد الذي تخرج من الجامعة ونال التعليم العالي حيث درس اللغات والأدب، كما أنه أصدر رواية نوفاليس بعنوان «هاینریش فون اوفردنكن» Heinrich von Ofterdingen وتحدث الرواية عن مصير أحد الشعراء وتعبر عن حتمية الخلود في عبارات شعرية تعكسها صفحات الرواية. وأشار تيك في مقدمة الرواية إلى أن نوفاليس هو الذي ارتأى التعبير عن الجوهر الحقيقي للشعر وتوضيح أهدافه الاستبطانية.

وعلى ضوء ذلك كان يجري تحول للطبيعة والتاريخ وال الحرب وأحداثها ومشاكل الحياة البرجوازية لخضم معاناتها اليومية، إلى عملية شعرية بحثة وذلك لأن الشعر بمثابة الفكر الذي يعكس جميع الأشياء والعواطف

الانسانية وافرازاتها اليومية.

إلى جانب رواية نوفاليس الكبيرة بعنوان «متعلمو زائيس» Lehrlinge zu Sais في رواية هاينريش فون اوينتردنكن لنوفاليس التي نشأت على ضوء مناقشتها للمسائل التي طرحتها كوته في روايته «وليم مايستر». وتوجد أيضاً المجموعة الشعرية بعنوان «تراتيل إلى الليل» Hymnen an die Nacht وهي تشكل نموذجاً شعرياً خاصاً.

كانت مواضيع ولغة هذا الشعر مستوحاة من الصوفية ومذهب التقوى Pietismus الذي انتشر في المانيا في القرن الثامن عشر. كما ان الشعر الفلسي المتحرر من القافية اليونانية القديمة، اخذ له مساراً قريباً من الحركة الرومانسية، وكان يمثله هولدرين (١٧٧٠ - ١٨٤٣) Friedrich Holderlin في ترانيمه الشعرية. لقد كان هذا الانتاج الشعري ضئيلاً بالنسبة لأعمال نوفاليس النظرية، ولكنه كان أيضاً نموذجاً للشعر الرومانسي حينذاك.

٢ - كليمنس برنتانو (١٧٧٨ - ١٨٤٢):

تعد حياة برنتانو لغزاً حيث عاش من صناعة الشعر وفقد في النهاية انسجامه الفكري وكان مؤلفاً لكثير من المسرحيات والاساطير والاشعار. وقد أصبح عام ١٨١٧ م جياً بصورة رسمية بعد ان تخلى عن الدين لفترة طويلة، كما لم تصدر في المانيا أية طبعة تضم جميع أعماله الشعرية والأعمال التثوية وربما لعدم اهتمام القراء بمشاكل ذلك العصر ولتقادم الزمن عليها.

وقد جعلت منه هذه القصائد والاغاني الكثيرة التي نشرها عن حبه لنهر الراين، مشهوراً قبل غيره من الرومانسيين.

وكان فكره يتوقف دائماً بنماذج من التراث الألماني والإيطالي والسباني، وفي نشر الاساطير عن نهر الراين. وقد أظهر برنتانو تعاطفه مع تراث القرون الوسطى وذلك في قصته التي نشرت بين عام ١٨٠٢ وعام ١٨٠٦ بعنوان «قصة التلميذ المسافر» Die Chronika des Fahrenden .Schulers

وكان برنتانو ينتقى من تراث القرون الوسطى مبادىء مذهب التقوى الدينى القديم الذى يمتزج فيه العالم السحري بالمسيحية. وتتميز أعماله، لا سيما قصة كاسبر الشجاع- *Geschichte .. vom bra*- و كذلك «اندل الجميل» *Der Schone Annerl* اللتان نشرتا عام ١٨٣٨ وصور فيها عالماً واقعياً في الريف تطغى عليه سلطة القضاء والقدر، إلا ان هذا العالم يتحول في النهاية إلى عالم تسوده الروعة والرغبة في حب الحياة.

ونجد في شعر برنتانو ثروة من الاشكال الفنية لا نجدها في اشعار الرومانتيكين الآخرين منها الاناشيد والاغاني القرية من روح الشعب، كما نجد القصيدة الفنية والقصائد الغنائية ذات البناء الفني العالى. لقد شيد برنتانو اساس شعره بمساعدة صديقه آخيم فون آرنيم (١٧٨١ - ١٨٣١) وذلك في المجموعة التي تحمل عنوان «الصبي فوندرهورن» *Der Knabe Wunderhorn* وحافظ برنتانو على الصدق من الناحية اللغوية اكثر من آرنيم، ويلمس القارئ في مؤلفاته اهتماماته التاريخية في نقل الحدث وتغييره في الشعر ليصبح مرآة للحاضر، ان أول رواية لآرنيم هي «فقر، ثراء، ذنب وكفارة النبيلة دولوريش» *Armut, Re-* *Dolores ictum und Busse der Grafen* وكانت عام ١٨١٠ بعيدة عن أسلوب الرواية التي تتحدث عن الفنانين، ولكنها كانت قريبة من مفهوم رواية العصر.

وعالج في اعماله التحولات السياسية والاجتماعية في عصره ولكنه كان يفتقر في معالجاته إلى أرضية واقعية يستند إليها. في عام ١٨١٧ أصدر آرنيم أول رواية تاريخية بجزئين بعنوان «حارس التاج» *Kronwachter* وظهر تأثره في هذه الرواية بطريقة دمج الخيال مع احداث التاريخ وانعكس ذلك بوضوح ايضاً في رواية «ايزابيلا المصيرية» *Isabella von Agypten*.

٣ - يوزيف آيشندورف (١٧٨٨ - ١٨٥٧) Eichendorff

أما آيشندورف فلم يعكس في أعماله التصدع الذي أصاب برنتانو وهو فنان فقد كان يتسلح بتمسكه الشديد بالاتجاه الكاثوليكي للمسيحية، فمثلاً في روايته «احساس وحاضر» Ahnung und Gegenwart صدرت عام ١٨١٥ يبحث النبيل في النهاية عن الشفاء في الدير. وعلى عكس الرواية التربوية والتعليمية، فإن هذه الرواية تقصصها الأحداث المختلفة والمغامرة التي تمنح البطل فكرة تعليمية معينة. ويفقر أدبه إلى المغامرة البطولية والأحداث المتعددة التي يغلب عليها التشنج، كما ان الاضطراب الفكري يغلب على رواياته، ولكن أدبه رغم ذلك يظل يبحث عن الشعر والنغم الحقيقى للحياة. ان نعم الحياة يستطيع تغيير الحياة نفسها وقد استخدم آيشندورف من أجل ذلك اللغة الشعرية التي تعبر عن حدث معين وليس عن حكاية ساذجة تخليو من معنى. ويعنى ذلك ان آيشندورف ساهم في فصم العلاقة مع الواقع.

إن روايته النموذجية بعنوان «من أجل حياة شخص خامل» Aus dem Leben eines Taugenichts لم تعتمد على التحليل الوصفي والشاعري للبطل، بل اعتبره الكاتب نموذجاً مطابقاً لصورة الشخص الذي يلجأ إلى الاحلام الرومانسية. ان السخرية تكمن في ان الشخص الخامل ليس ضاراً فحسب، بل انه شخص يرفض الاستسلام بدون شروط لمبدأ القدرة على العمل.

إن دعابة آيشندورف هي رد فعل طبيعي لأحداث عصره وتقاليده المجتمع. وفي نطاق فنه القصصي مثل روايته صورة مرمرة Marmor- bild التي تعكس المغزى الرمزي فيلن روايته قصر دوراندة Das Schloss التي صدرت عام ١٨٢٧ تشكل استثناء في طريقة كتابتها على Durande غرار اسلوب كلايست.

كان آيشندورف آخر فارس من فرسان الرومانسية، فقد دخل إلى هذه الحركة منذ البداية وقد عكست ذلك كتاباته الغزيرة التي صدرت في أيامه الأخيرة لاسيما كتابه «حول الأهمية الدينية للشعر الرومانسيكي الاجدد في المانيا» الذي صدر عام ١٨٥٧.

كان كلايست وهو فنان بعيدين عن تجمعات الرومانتيكيين، وقد أشرنا إلى أن الرومانتيكيين كانوا يقيمون مراكز خاصة بلقاءاتهم وتجمعاتهم في هايدلبرك وبرلين وغيرها من المدن.

٤ - كلايست (Heinrich v. Kleist) (١٧٧٧ - ١٨١١)

كانت علاقة كلايست بالرومانتيكيين علاقة عابرة، اللهم سوى اسهامه في تحرير مجلة «برلينر آبندبلتر» وكذلك اشتراكه في اجتماعات «جمعية الطاولة الألمانية المسيحية».

إن مسرحيات وروايات وقصص كلايست لا تنتمي إلى الحركة الرومانтиكية، ولا إلى الكلاسيكية الألمانية. إلا أن بعض هذه الأعمال يقترب في اتجاهه من العالم الورمانتيكي الذي ينشده الرومانتيكيون مثل المسدرية الإسطورية «كتشن فون هايلبرونن» Katchen von Heilbronen وكذلك مسرحية «أمير هومبورك» Prinz von Hoburg ومسرحية «انهيار الماركيزة أوو...» Ohnmacht der Marquise von o... ومسرحية «جنون بنتزيليا» Raseei der Penthesilea.

إن ابعاد هذه الأعمال عن الكلاسيك الألماني يبدو واضحاً وذلك عندما يقارن المرء بين هذه الأعمال القيمة والاضرار العاطفي لـ كلايست وكذلك الفوضى الفكرية التي تطغى عليها، الأمر الذي دفع كلايست فيما بعد إلى الانتحار مع حبيبه قرب أحدى البحيرات في برلين.

إن أزمة الفيلسوف كانت Kant التي تتلخص بعدم بلوغ أي شيء، وكذلك خيبة الأمل من المجتمع الفرنسي التي جرى تقييمها من خلال أعمال روسو عام ١٨٠١ حملت كلايست على التراجع عن العالم الواقعي وأدت به إلى البحث عن حياة جديدة للفن تعتمد على ايجاد نظام جديد للحياة في الفن.

وقد انقل هذا الصراع إلى مسرحياته وقصصه ولذلك نجد أن مسرحياته تقدم نظرة شاملة عن العواطف المتغيرة لدى الأبطال، كما أن تطور الأحداث يعتمد على مجال الصراع النفسي الداخلي.

ويؤدي هذا الصراع إلى تأزم الأحداث من خلال ديناميك الأنا

والعالـم والـعاطـفة والـكراـهـيـة وـبـيـنـ المـشـاعـرـ الشـخـصـيـة وـقـوـانـينـ الـدـولـةـ الصـارـمـةـ التـيـ تـحدـ منـ حـريـةـ الـفـردـ فـمـثـلـاـ فيـ روـايـةـ «ـمـيشـائـيلـ كـولـخـازـ»ـ تـعـتمـدـ عـلـىـ الـبـطـلـ الـذـيـ يـتـغـيـرـ بـقـابـلـيـةـ الفـرـزـ بـيـنـ الـحـقـيقـةـ وـالـبـاطـلــ ثـمـ يـكـتـشـفـ الـبـطـلـ بـالـتـدـرـيـجـ مـسـاوـيـةـ النـظـامـ الـفـاسـدـ وـيـعـرـيـ الـبـنـيـةـ الـهـرـمـةـ لـلـمـجـتمـعـ.

وـفـيـ روـايـةـ «ـهـزـةـ أـرـضـيـةـ فـيـ شـيلـيـ»ـ Erdbeben in Chiliـ يـقـومـ السـجـنـاءـ بـمـسـاعـدـةـ السـكـانـ باـزـالـةـ الـانـقـاضـ وـمـسـاعـدـةـ السـكـانـ فـيـ مـحـنـتـهـمـ،ـ وـهـنـاـ يـتـعـاطـفـ كـلـاـيـسـتـ معـ هـؤـلـاءـ الـذـينـ سـحـقـتـهـمـ قـوـانـينـ الـمـجـتمـعـ وـيـكـشـفـ لـنـاـ فـيـ نـفـسـ الـوقـتـ عـنـ الـخـبـاـيـاـ الـطـيـبـةـ فـيـ نـفـوسـهـمـ.

وـنـجـدـ الـمـارـكـيـزـةـ فـونـ أوـوـ ...ـ مـنـشـغـلـةـ بـعـواـطـفـهـاـ وـتـسـعـىـ لـاحـتوـاءـ الـرـجـالـ دونـ مـبـالـاةـ لـتـقـولـاتـ النـاسـ عنـهـاـ.

كـانـ كـلـاـيـسـتـ يـهـتـمـ دـائـمـاـ فـيـ روـايـاتـهـ وـقـصـصـةـ وـمـسـرـحـيـاتـ بـمـوـضـوـعـ الـشـرـفـ الـزـوـجـيـ،ـ فـقـدـ كـانـتـ مـقـاـيـيسـ وـمـثـلـ الـمـجـتمـعـ فـيـ زـمـانـهـ عـنـ هـذـهـ الـمـثـلـ وـالـقـيـمـ الـتـيـ أـفـرـزـتـهـاـ الـمـجـتمـعـاتـ الـاقـطـاعـيـةـ عـلـىـ مـرـ الـعـصـورـ.

أـمـاـ كـوـمـيـدـيـاـ «ـالـجـرـةـ الـمـكـسـوـرـةـ»ـ Der zerbrochene Krugـ صـدـرـتـ عـامـ ١٨١١ـ فـقـدـ عـرـىـ فـيـهاـ حـاـكـمـ الـقـرـيـةـ نـفـسـهـ بـنـفـسـهـ إـذـ اـجـتـازـ هـنـاـ حدـودـ الـرـوـمـانـتـيـكـيـةـ.ـ وـيـشـيرـ النـاـقـدـ الـأـلـمـانـيـ الـبـرـوـفـسـورـ هـانـزـ مـاـيـرـ (ـ١٩٠٧ـ)ـ إـلـىـ أـنـ أـعـمـالـ كـلـاـيـسـتـ تـحـمـلـ بـذـورـ عـصـرـ التـنـوـيرـ كـمـاـ اـنـ أـعـمـالـهـ لـاـ تـنـتـمـيـ فـقـطـ إـلـىـ الـحـرـكـةـ الـرـوـمـانـتـيـكـيـةـ بـعـضـ الشـيءـ،ـ بـلـ تـتـعـدـاـهـاـ إـلـىـ أـبـعـدـ مـنـ ذـلـكـ.

٥ - هوـفـمانـ (ـ١٧٧٦ـ - ١٨٢٢ـ)

يـنـطـبـقـ مـفـهـومـ الـرـوـمـانـتـيـكـيـةـ عـلـىـ الكـاتـبـ هوـفـمانـ فـقـدـ شـجـعـهـ عـلـىـ تـأـيـيدـ الـحـرـكـةـ الـرـوـمـانـتـيـكـيـةـ كـلـ مـنـ اـدـوارـ هـتـسـجـ Z. Hitzigـ وـزـخـارـيـسـ فـيرـنـرـ Wernerـ.

لـقـدـ كـانـ حـبـ الـوـطـنـ بـعـيـداـ عـنـ تـفـكـيرـهـ لـأـنـهـ كـانـ يـتـنـقـلـ مـنـ مـدـيـنـةـ لـأـخـرىـ مـنـ بـوـذـنـ إـلـىـ وـارـسـوـ وـمـنـ بـامـبـيرـكـ إـلـىـ درـسـدنـ وـمـنـ درـسـدنـ إـلـىـ بـرـلـينـ.ـ وـيـنـبـغـيـ أـنـ نـدـركـ أـنـ الـمـانـيـاـ كـانـتـ فـيـ زـمـانـهـ مـقـسـمـةـ إـلـىـ دـوـقـيـاتـ وـكـانـ سـكـانـ الدـوـقـيـةـ يـتـعـصـبـوـنـ لـدـوـيـلـتـهـمـ أـكـثـرـ مـنـ تـعـصـبـهـمـ لـأـلـمـانـيـاـ.ـ لـقـدـ جـاءـ

هوفمان من وسط التأليف الموسيقي إلى التأليف القصصي بصورة متأخرة، وقد حدث ذلك أثناء وجوده في مدينة بامبيرك في المانيا، وقد حاول ان يجد في مدينة كونكزبورك Konigsburg موطئ قدم له في مجال التأليف الموسيقي لمواصلة معيشته ولكنه لم يوفق إلى ذلك.

لقد ضيق ظروف العصر والبؤس الاقتصادي وكذلك افلات مسرح بامبيرك مجال المعيشة عليه وكان آخرها قبل وفاته عندما أمر مدير بوليس برلين عام ١٨٢٢ بمصادرة مسودات سمفونيته الموسيقية «مايستر فلو» Meister Floh واضطر هوفمان إلى ممارسة المحاماة لكسب قوته، إلا أن الفن ظل محور تفكيره ونشاطه كما ظل الواقع الاجتماعي محور أعماله الأدبية.

وفي أول رواية نشرها هوفمان بعنوان «فارس كلوك» Ritter Gluck بين عامي ١٨٠٧ و ١٨٠٨ تجسد فيها بوضوح قابلية في السرد الروائي وكيف استطاع ان يحول لنا الأوهام إلى واقع والاحلام إلى حقيقة.

إن عدم انسجام الحياة الداخلية مع الحياة الخارجية التي يحياها الفنان وشعوره بأنه مهدد باستمرار بضرورة التكيف مع اشكال الحياة المختلفة، رغم عدم قناعته بها، كانت السبب الرئيسي لصدور المجموعة القصصية الثالثة بعنوان «اخوة سيرابيون» Serapionsbrüder وقد عبر فيها عن هذا المخاض الاجتماعي. وقد صدرت هذه المجموعة بعد صدور مجموعة «أقاصيص الليل» Nachtstücke عام ١٨١٧ وحتى عام ١٨٢١.

وتضم هذه المجموعة أيضاً قصصاً وأحاديث وتأملات اعتمد فيها هوفمان على اسلوب سلفه تيك لاسيما في قصته «الخيال» Phantasus.

وكان هوفمان يحاول في قصصه تحويل الخيال إلى واقع، كما أن هذه المجموعة تعد بالنسبة لهوفمان نموذجاً للاستشهادات والأمثلة الساخرة وتحويل القوالب الاجتماعية الجاهزة إلى أشكال وأفكار جديدة، ويرتبط هذا الخيال الغريب بالجنون والأفق الضيق والجمود الرومانتيكي والمثال الأعلى للجمال الكامل. وهذه كلها ظواهر مجتمع ذلك الزمان وعالجها هوفمان بقلمه وشرح فيها الطبقة البرجوازية ذات الأفق الضيق والتي تعيش على هامش الحياة، كما كشف لنا كيف ان المجتمع يقود الإنسان

احياناً إلى هاوية الجنون.. وقد زاوج هوفمان بين الاسطورة والواقع المعاش.

وتتعكس القابلية القصصية والسرد الروائي لهوفمان في روايته «هر مور» Kater Murr التي صدرت بين عام ١٨٢٠ وعام ١٨٢٢. وتنجس فيها نهاية ومصير قائد الفرقة الموسيقية (الاوركسترا) يوهانس برايسنر، الذي ينحدر إلى مصير غامض ويتبادل في النهاية حواراً مع الهرفي مكان مظلم كدليل على عدم فهم المجتمع للفنان وعلى الشقاء الفكري الذي يعانيه الفنان في ذلك الوقت.

وقد انتقد فيها المجتمع الألماني نقداً حاداً، كما ان النقد الاجتماعي حينذاك حدد للرواية ملامحها الأساسية في القرن التاسع عشر لاسيما عند الكاتب فونتانة Fontane (١٨١٩ - ١٨٩٨).

إن هذه الأعمال النموذجية لهوفمان لا تشكل لديه نقطة التحول النهائية إلى الأدب الرومانتيكي. ولو القينا نظرة على الأعمال التي سبقت هوفمان، لادركتنا ان التعبير عن الأنماط والعالم وكذلك عن المجتمع والانسان لم يتحقق بصورة مباشرة، بل أنه حدث من خلال المرور بمسالك وعرة بدأت بتصاعد وتأثر الخيال عند الكاتب. وقد أدى هذا التصاعد في الخيال، خلال الفترة من ١٨٠٠ و حتى ١٨٢٢، إلى افراز فيض من الأشكال والأعمال الفنية والأدبية الجيدة.

إن المزيج الذي يتكون من الحلم والحنين وتصوير الأشياء الغريبة وتجسيد الخيال والتعبير عن المضحك المبكي في الحياة (Grotesk) واكتشاف أعماق النفس البشرية، كانت جميعها بديلاً للحياة اليومية التي كانت تضطر الإنسان إلى الهرب منها.

لقد أفرزت الحركة الرومانтика أعمالاً رائعة رغم جنوحها إلى الخيال والحنين والحلم، فقد كان ممثلوها يفتقرن إلى تبني فلسفة واضحة لتحليل أمور الحياة تحليلًا واقعياً ينطلق من أرضية صلبة، ورغم ذلك فإن أعمالهم اتسمت بمسحة إنسانية لمرحلة تاريخية وأدبية معينة في الأدب الألماني.

عصر التنوير - تجسيد لرهامات عصر ألف ليلة وليلة

١ - الحركة الفلسفية لعصر التنوير : (١٧١٠ - ١٧٨٥)

تعد حركة التنوير الألمانية تجسيداً سياسياً وفكرياً للطبقة البرجوازية ولأفكارها التي استهدفت إزالة الاقطاع والتخلف وشاشة الحرية الفكرية ثم تقليص نفوذ الكنيسة.

كما استهدفت أفكار عصر التنوير اطلاق العنان للعواطف الإنسانية في الشعر والأدب ومحاربة التعبير الشكلي المصطنع لأدب البلاتات والصالونات الاقطاعية في المانيا ومنح العقل المقام الأول.

إن حركة التنوير هي ايدلوجية التحضير للثورة البرجوازية، أما أساس هذه الحركة فهو الكفاح التحرري الذي خاضته البرجوازية الألمانية لتعبيد الطريق أمام التطور الرأسمالي حينذاك.

وقد كان على البرجوازية التي قادت النضال أن تتطلع بمهمة ممارسة النقد الذي استهدف الكنيسة والاقطاع، حيث كانت الكنيسة تقف بوجه التطور العلمي. كما استهدف النضال تحرير العقل البشري من جميع الخرافات والمعتقدات الغيبية.

كانت حركة التنوير حدثاً حاسماً في عملية تطور المجتمع الانساني حيث جرى تحطيم القيود والاغلال التي كانت تشنل الفكر الإنساني وكذلك نشر مفاهيم وقيم جديدة تنسجم ومرحلة التطور التي ستتطلع بها البرجوازية الألمانية في كفاحها ضد الاقطاع والتمزق الجغرافي.

وقد استطاعت هذه الأفكار أن ترى النور في فرنسا وإنجلترا حيث كانت البرجوازية قد دعمت سلطتها الاقتصادية في هاتين الدولتين الموحدتين في حين كانت المانيا في هذا الوقت ممزقة الأوصال ومقسمة إلى مئات المقاطعات والامارات.

وفي فرنسا مثلاً مهدت حركة التنوير هناك لقيام الثورة الفرنسية، أما في المانيا فقد اتسمت حركة التنوير بطبع خاص له مميزات تاريخية وقومية. وذلك بسبب التجزئة السياسية وضعف البرجوازية، الأمر الذي جعل البرجوازية تقدم تنازلات مؤقتة خوفاً من البطش والارهاب حيث كانت تنقص البرجوازية الألمانية التجربة السياسية والثورية.

لقد كانت حركة التنوير في المانيا جزءاً من الصراع الظبيقي العالمي الذي انعكس في نضال البرجوازية المتطرفة اقتصادياً والناضجة لمرحلةها التاريخية كما اثر كفاح البرجوازية الانجليزية التي كانت تمكّن بزمام السلطة السياسية على نضال البرجوازية الألمانية.

وثمة حقيقةتان رسمتا معاً مسار طريق النضال في المانيا وأوروبا. الحقيقة الأولى هي الانتقال من انتاج المانيفكتورنة الرأسمالية إلى الإنتاج الآلي، والحقيقة الثانية استقطاب الكفاح الأوروبي ضد الاقطاع الذي تكلّل بالثورة الفرنسية.

ومن أجل تحقيق هذين الهدفين لابد من وجود علم مادي وتجريبي حيث أن نمو الصناعة شجع التطور السريع للعلوم التجريبية والرياضية والتكنيكية. وقد أدى ذلك بالطبع إلى اشتداد حدة الصراع الظبيقي ضد الاقطاع إلا أن العائق الوحيد الذي كان يقف أمام تطور وتعزيز الحركة الثورية والديموقراطية هو الدين وسيطرة الكنيسة إذ كان الدين يرتبط بالتراث القديم لثقافة القرون الوسطى في أوروبا. وما دامت سيطرة الكنيسة لم يتم تقويضها فكان ينبغي ادنن والحالة هذه ان ينمو جنين الثورة البرجوازية في رحم الدين المسيحي، كما حدث في الثورة الانجليزية في القرن السابع عشر.

ومن جهة أخرى كان الفلاسفة الماديون قد استنفذوا جميع أسلحتهم العلمية ضد الدين المسيحي وتم فيما بعد تحرير العلم من سيطرة الكنيسة

وأفكار القرون الوسطى.

أما في فرنسا فقد كان فلاسفة البرجوازية التقديميون يعتبرون النظام الاجتماعي نظاماً انحرف عن جادة الصواب والعدالة، الأمر الذي يتاحم تغييره إلى نظام أفضل.

٢ - مسار التطور في ألمانيا منذ حرب الفلاحين الألمانية حتى الثورة الفرنسية:

تدهرت ألمانيا سياسياً واقتصادياً منذ حركة الاصلاح الديني في الحادي والثلاثين من شهر اكتوبر - تشرين الثاني عام ١٥١٧ عندما قام مارتين لوثر بكتابته ٩٥ اعتراضاً ضد بيع الغفرانات وذلك على باب الكنيسة.

وقد أدى هذا العمل الجريء إلى قيام حرب الفلاحين الألمانية التي استمرت من عام ١٥٢٤ وحتى عام ١٥٢٥ ثم حرب الثلاثين الألمانية التي استمرت من عام ١٦١٨ وحتى عام ١٦٤٨ وقد أدى هذا كله إلى اضعاف ألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ومن الطبيعي أن هاتين الحربين حالتا دون نمو طبقة برجوازية لها أفكارها بشأن التطور في البلاد.

وكان أغلب المثقفين الألمان يعتمدون حينذاك في معيشتهم على بلاطات الأمراء والنبلاء الاقطاعيين حيث لم تكن هناك مجالات أخرى أمامهم للتحرر من هذه التبعية بسبب الركود الاقتصادي والدمار الذي تعرضت له البلاد بسبب الحروب، كما لم تترعرع في رحم هذا المجتمع سوى طبقة البروليتاريا وصفار الفلاحين المعذمين الذين شكلوا جيش الثورة في المستقبل.

وكانت هذه الطبقة من الضعف بمكان لدرجة أنها لم تكن قادرة على إزالة العوائق والعقبات التي تقف في طريق اقامة الوحدة وتصفية التجزئة وإزالة التمزق.

وقد ظل هذا الشعور الوطني بالوحدة وتصفية الاقطاع يراود مخيلة الجماهير غير أنه في مثل هذه الأوضاع في الدولات الصغيرة الألمانية

كان متعدراً إذ ان المستلزمات الاقتصادية كانت هي التي توقف في المقدمة من أجل نمو طبقة برجوازية قبل أي شيء آخر، ولذلك حدث ائتلاف بين النبلاء والطبقة البرجوازية الصغيرة تحت قيادة النبلاء وقد استهدف ذلك اشاعة الديمقراطية كمرحلة انتقال من أجل تصفيه الاقطاع ومواصلة نضال البرجوازية من أجل استلام السلطة السياسية، كما حدث في الثورة الفرنسية. وكان من نتائج هذا التحالف الظبيقي بين الاقطاعيين والبرجوازيين الصغار ان سيطر الاقطاعيون على المراكز الحساسة والعالية في المجتمع في حين كان نصيب البرجوازية الصغيرة المناصب الضئيلة.

ورغم هذا التخلف في الحياة السياسية والاجتماعية منذ ان بدأت البرجوازية تنموا وتعد نفسها لقيادة النضال ضد الاقطاع واستلام زمام القيادة السياسية بعد عزلة طويلة عن الاتجاهات التقدمية في دول اوروبا، فقد بدأت هذه الطبقة تقترب فكريأً من حركة التنوير في انجلترا وفرنسا واستيعاب مضمونها وأهدافها السياسية والفكرية والاقتصادية.

٣- القاعدة الاجتماعية لحركة التنوير الألمانية:

كانت البرجوازية الألمانية في القرن الثامن عشر تفتقر إلى الشروط الموضوعية لتفجير أفكار حركة التنوير، فقد كان على حركة التنوير ازاء هذا الوضع قبول شكل سياسي ملائم. فمن جهة كانت حركة التنوير الألمانية مرتبطة في عملية انتقال الأفكار التقدمية إلى اوروبا لاسيما انجلترا وفرنسا، ومن جهة أخرى كانت تناضل ضد الأوضاع السائدة في المانيا.

وقد انعكس ضعف البرجوازية ومعاناتها في الكفاح الشاق الذي خاضه ممثلو حركة التنوير في المانيا.

لقد اجتازت حركة التنوير الألمانية في البداية عدة مراحل من التطور في مسیرتها الطويلة. فقد استطاع المفكرون الذين يمثلون مرحلة التطور المقدمة، أمثال لستك وهردر وفيلاند وجوته من توضیح موقفهم من ستينيات وسبعينيات القرن الثامن عشر، ومن ناحية أخرى كان ينبغي

على هؤلاء المفكرين اعارة أهمية بالغة للتمزق الجغرافي الذي طبع حالة المؤس في المانيا بطابعه.

ومنذ اجهاض حرب الفلاحين الالمانية قبض الاقطاعيون على زمام السلطة والسيادة المطلقة وقد ساعدت حرب الفلاحين على تعميق هذا الاتجاه. وقد تطور في القرن الثامن عشر اتجاه خطير في المقاطعات الالمانية استهدف تعميق الانفصال ووضع العراقيل في طريق تطور المانيا إلى مجتمع رأسمالي حديث وقيام وحدة المانيا وطنية والوقوف ضد نمو البرجوازية الوطنية.

وعلى النقيض من الحكم المطلق في فرنسا وانجلترا الذي حقق الوحدة الوطنية المركزية، فإن الحكم المطلق في المانيا كان معادياً لفكرة الوحدة الوطنية وكان يقف على طرفي نقيض مع متطلبات التطور والتقدم، كما لم يساعد مثل هذا الوضع على تكوين ثقافة وطنية وتحداً وتقديمية ولو بصورة محدودة.

وقد عكس تقليد النبلاء والأمراء الاقطاعيين للثقافة الفرنسية صورة مشوهة في قصورهم، حيث كان فردرريك الكبير يقول «انني لا أتكلم الالمانية إلا مع خيولي». وكان هذا الملك الالماني لا يتكلم في قصره سوى الفرنسية. كما باعت محاولات مماثلي حركة التنوير الالمانية الرامية إلى اجراء اصلاحات جذرية وبلورة الأفكار التقدمية من خلال تقديم تنازلات وقتية للنبلاء الاقطاعيين أو العمل في قصورهم كمربيين لابنائهم، بالفشل وذلك بسبب التخلف الفكري لهؤلاء الاقطاعيين وارتباط مصالحهم الاقتصادية بالحكم التعسفي للدوليات وادراكم ان وحدة الأمة الالمانية ستلحق الضرار بمصالحهم وستقلص اظافرهم وتمهد بالتالي الطريق أمام البرجوازية الوطنية لاستلام القيادة السياسية والفكرية في البلاد.

لقد اتجه ممثلو حركة التنوير في المانيا في نضالهم من أجل انساج خميرة أفكار التحرر من ربقة الاقطاع وسيطرة الكنيسة بمعتقداتها البالية، إلى الاعتراف من أفكار مماثلي حركة التنوير في كل من فرنسا وانجلترا والدول الاوروبية الأخرى.

وكان ممثلو حركة التنوير يفتقرن إلى الاسناد المعنوي والسياسي

لأية حركة ثورية يقومون بها، ولذلك اتجهوا إلى الأدب والفلسفة لنشر أفكارهم خوفاً من اضطهاد السلطة لهم، في حين استخدم ممثلو حركة التنوير في فرنسا السياسة سلاحاً لهم لتوجيه النقد واللوم إلى الملك لويس الرابع عشر.

ويعد الفيلسوف ساموئيل بوفنورف (١٦٣٢ - ١٦٩٤) أول رواد حركة التنوير في ألمانيا. وطالب في مؤلفاته بضرورة حماية المواطن من التعسف الاقطاعي ونشر العلوم والغاء الضرائب التي تفرضها الكنيسة على الفلاحين.

ويعد الفيلسوف لايبنوس (١٦٤٦ - ١٧١٦) أحد تلاميذ مدرسة الفيلسوف ديكارت. لقد سار الفيلسوف الانجليزي لوك في الطريق المادي، إلا أن لايبنوس سار في الطريق المثالي في فلسفته. كما خاض الفيلسوف الثالث لحركة التنوير الألمانية كريستيان توماسيوس (١٦٥٥ - ١٧٢٨) نضالاً عنيفاً ضد الغيبيات وممارسة السحر والشعوذة وهاجم الكنيسة الارثوذوكسية وطالب بتحرير العلوم من تبعية الكنيسة مما أثار عليه غضب أنصار الكنيسة واتهموه بالكفر. وقد تعرض توماسيوس وكذلك الراهب هرمان فرانك إلى الملاحقات المستمرة فانتقلوا مع مؤيديهم إلى جامعة هالة.

وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم أهم خصائص بدايات حركة التنوير الألمانية عنها في أوروبا والكافح العسير الذي خاضته في سبيل نشر أفكارها.

٤ - المقومات الاجتماعية لحركة التنوير:

كان كفاح الشعب الألماني من أجل تكوين أدب قومي عمليّة شاقة وصعبة. وفي غضون هذه المسيرة العسيرة ظهرت قفزات وعثرات في مجال الثقافة الفكرية، فمن ناحية كانت تظهر حالات تدفع بالأدب القومي إلى الأمام بوتائر سريعة، ومن ناحية أخرى كانت تمر حالات تتسم بالجمود ووضع علامات الاستفهام إزاء المكتسبات الفكرية والثقافية.

واثمة أربعة عوامل تاريخية اضطلم بها الشعب الألماني خلال مسيرته هذه تحت ظروف تاريخية مختلفة لحل المسائل الوطنية على أساس ديموقراطية.

أولاً: حرب الفلاحين الألمانية.

ثانياً: عصر الاصلاح الديني بقيادة مارتين لوثر.

ثالثاً: قيام مارتين لوثر بوضع اساس اللغة الألمانية وذلك بترجمة الانجيل من اللاتينية إلى اللغة الألمانية.

رابعاً: اختراع الطباعة.

أما فيما يتعلق بالتحرر الفكري فقد كان فولتير وديدررو وديلامبier ولاوري وهولباخ وهلفيوس وروسو خير مدرسة يتتمذ فيها قادة الفكر في المانيا أمثال لستنوك وكروبشتوك وجوته وشلر وكانت وفشتة وهيفل.

وكان من نتائج تأثير أفكار عصر التنوير الفرنسي على ممثلي عصر التنوير الألماني أن نشر لستنوك مسرحية «اميلايا كالوتي» وكتب كروبشتوك «قصائد للأمة الألمانية» كما نشر جوته مسرحية «كوتتس فون برلشنكن» ونشر فريدرريش شلر مسرحيتين هادفتين تقارب عان الانقطاع وهما «اللصوص» و«كيد وحب».

وقد كانت هذه الأعمال صرخات احتجاج ضد التعسف الاقطاعي ونداءات من أجل الثورة والوحدة الوطنية وبواكير الكفاح المناهض للجو الفكري الرجعي الذي ساد قصور الاقطاعيين.

في هذه الفترة بالذات تفتحت ببراعم الأدب الكلاسيكي الألماني الذي كان يستلهم تراث الإغريق، وكان رائد هؤلاء المفكرين والكتاب شكسبير الذي اعتبره الألمان رائد المسرح الشعبي في فترة التحول البرجوازي في إنجلترا وذلك في إطار حركة التنوير وايدلوجيتها السياسية.

اتسم الأدب في المانيا في منتصف القرن الثامن عشر بطبع محافظ غير مستقر وذلك لضعف البرجوازية الألمانية وعوامل التجوزة السياسية الطويلة التي عاشتها المانيا الأمر الذي جعل هذه الطبقة غير قادرة على تطوير مصالحها وتجسيدها في إطار سياسي منظم.

ولم تكن امام البرجوازية ازاء هذا الوضع، سوى اللجوء في النهاية إلى الاساليب الثورية لتغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية مثل تحقيق الوحدة الاقتصادية وانشاء سوق موحدة.

لقد كان هذا الكفاح ينطلق من الحقائق التاريخية التالية:

- ١ - إن القاعدة الاقتصادية للبرجوازية لم تعد ضعيفة كما كانت عليه في القرن السادس عشر حيث اعتمدت على الأعمال اليدوية والرأسمال التجاري فقط، بل اضحت تعتمد على المانيفكتورة ايضا.
- ٢ - كانت اوروبا قد اكتسبت خبرات أكبر ثورتين حدثتا في هولندا وانجلترا.
- ٣ - اكتشافات كاليلي واولاف رومرونيوتن في مجال العلوم الطبيعية لاسيما الميكانيك، مما أدى إلى انهيار الرؤية الدينية للصور الوسطى وسيادة النظرة العقلانية.
- ٤ - كانت حركة التنوير الانجليزية والفرنسية قد اعلنت مطلبها الأساسي من أجل توحيد الفلسفة الایدلوجية على أساس علمي، الأمر الذي أدى إلى اقتلاع جذور المؤسسات الاقطاعية. كما وجهت حركتا التنوير في فرنسا وانجلترا ضربة قاصمة لايديولوجية القرون الوسطى.
- ٥ - ظهور لغة المانية قومية مشتركة أضحت أساساً لتطور الثقافة الشعبية كنتيجة لبداية الهجوم على أسلوب التفكير الاقطاعي للقرن السادس عشر.
- ٦ - وقوف اوروبا على عتبة عاصفة قوية من الثورات البرجوازية، إذ كانت فرنسا تشكل حجر الزاوية في التمهيد لهذه الثورات.

كانت فرنسا بالنسبة للألمان نموذجاً حياً للثقافة الفكرية والحضارة الاجتماعية والسياسية. لقد انعكست هذه التيارات على حركة التنوير الألمانية لاسيما على الاتجاه الكلاسيكي الألماني الذي تجسد في مسرحية فاوست التي عبرت عن المضمون السياسي للتطور البرجوازي في المانيا والنضال ضد ايديولوجية الاقطاع ومفاهيمه البالية.

لقد تطور الأدب الألماني في القرن الثامن عشر كبقية دول اوروبا وذلك

في إطار حركة التنوير التي قادتها الطبقة البرجوازية (الطبقة الوسطى).

٥ - ممثلو مرحلة الانتقال إلى حركة التنوير:

في أواخر القرن السابع عشر ظهرت في الأدب الألماني ارهاصات حركة التنوير وايدلوجيتها.

وكان يمثّلها كريستيان فايزه وكريستيان رويتز ثم أضحت توماسيوس فيما بعد رائدًا للغة الألمانية وذلك عندما نبذ اللغة اللاتينية في الكتابة وأسس مجلة علمية نشر فيها أفكار عصر التنوير باللغة الألمانية وقد لمع في عالم الشعر إسمان هما هاينريش بروكس وفريدرريش فون هاكدون. وجسد هذان الكاتبان في شعرهما أفكار حركة التنوير إلى جانب كريستيان كونتر الشاعر الذي يرتفع بشعره إلى مصاف أشعار كلوبيشتوك وجوته.

يعد الكاتب والمؤرخ الأدبي كوجيت أول من وضع لبنات الأدب القومي الألماني وذلك عندما نشر عام ١٧٣٠ كتابه «محاولات لفن الشعر الندي» ثم نشر فيما بعد عمله الشعري «كاتو الميت».

وقد مارس كوجيت تأثيراً كبيراً على لستانك ولكن لستانك انتقد كوجيت فيما بعد لمحاولاته نقل المسرحية الفرنسية إلى المانيا، في حين كان لستانك يرى في مسرح شكسبير نموذجاً للمسرح الألماني وكان يرى في المسرح الفرنسي عائقاً أمام تقدم المسرح الألماني وهو في بداية تطوره وذلك لأن المسرح الفرنسي كان مسرحاً كلاسيكيًّا في تركيبه وكان يتقييد بقواعد ارسطو تقيداً أعمى لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الوحدات الثلاث.

وقد انتقد لستانك طريقة كوجيت في الترجمة عن الفرنسية وطريقة اختياره للمسرحيات الفرنسية التي كان يجري عرضها على المسارح الألمانية.

وقد احتمم النقاش بين كوجيت واثنين من أساتذة زوريخ هما بوذرmer وبراينتكر وكان النقاش يجري بين مدینتين في الأساس هما لايبزيك وزوريخ وكان يتناول مسألة النموذج الاجنبي الذي ينبغي تقليده في

الشعر. وكان كوجيت من أنصار الرأي الذي يدعوا إلى تقليد نهج الكتاب الفرنسيين أمثال كورنيه وراسين.

أما برايتنكر وبودمر فكانا من أنصار تقليد شاعر الثورة الانجليزية ملتون مؤلف «الفردوس المفقود». وقد انتصر فيما بعد الرأي الذي يدعوا إلى اقتداء أثر الكتاب والشعراء الانجليز.

الأدب المسرحي الكلاسيكي - امتداد مسار عصر ألف ليلة وليلة

الطبعة الأولى - ٢٠١٣ - طبعة رقم ١

١ - التحضير للأدب الكلاسيكي الألماني لعصر لستك Lessing

كان عدم ارتياح الكتاب الألمان هن النظام الاقطاعي الاستبدادي عاملاً مهماً لتجمیع قواهم وتدعمیم وحدتهم اللغوية والسياسية، وقد ساعد ذلك على وضع اللبنة الأولى لصرح الأدب القومي الألماني.

وقد انعكس نضالهم ضد الاقطاع في أواخر القرن الثامن عشر بصورة واضحة. وكان في طليعة البرجوازية التي تبنت فلسفة تلك المرحلة ومسارها الفكري هو كوتولد افرايم لستك ويوهان كوتفرید هردر. وقد أعلن الكاتبان في أعمالهما الأدبية والفلسفية عداءهما للإقطاع وبثرا بالافكار الديموقراطية. ويمكن القول بأنهما وضعوا نواة الأدب الكلاسيكي الألماني الذي مثله فيما بعد الكاتبان جوته وشلر.

لقد عمق ممثلو الأدب الكلاسيكي الألماني في ضمير الشعب أهمية المحافظة على الحقوق الشخصية والقانونية. وكان لستك أول من ساهم في مسيرة هذا التطور وكان بحق - كما قال الناقد الروسي شيرنيشفسكي - الأب الشرعي للأدب الألماني الجديد.

انتقد لستك في مؤلفاته أفكار ومفاهيم المجتمع الاقطاعي ودور الكنيسة الذي كان عائقاً أمام ازدهار العلوم والفنون. ولا بد من الاشارة إلى أثر أغاني كلوبشتوك المسماة دير مسياس (المسيح).

لقد صدرت هذه الأغاني والأشعار عام ١٧٤٨ وهي محاكاة للفردوس

المفقود للشاعر الانجليزي ملتون.

أما فيلاند (١٧٢٣ - ١٨١٣) فقد أسهם هو الآخر في دفع عجلة التطور الفكري وأدب عصر التنوير إلى الأمام وذلك عندما أصدر مجلة «توبشر ميركور» من عام ١٧٧٣ حتى عام ١٨١٠ م.

وقد ساهم فيلاند في نشر أفكاره التي استهدفت صياغة مفهوم جديد للثقافة ينسجم وتطورات العصر وأفكار عصر التنوير.

وقد اعتمد فيلاند على آداب الإغريق ورومانية القرن الوسطى كأساس للأدب الحديث.

اقتفي فيلاند مثل بقية الكتاب الألمان آثار الكتاب الانجليز وال فلاسفة الفرنسيين إلى جانب الاعتراف من التراث اليوناني القديم.

وقد أصبح هذا التراث أساساً للمفكرين الألمان في كفاحهم السياسي من أجل وضع صيغ جديدة للأدب الألماني الذي بدأ يتطور بصورة متاخرة عنه في إنجلترا وفرنسا.

ولا يمكن ان نتصور تطور فيلاند الفكري دون أن نذكر أثر الكتاب الانجليز عليه أمثال ريشاردسون وفيديلنك وشافتسبورги. كما لا يمكن ان نتصور تطور كلوبيشتوك دون أن نذكر تأثير اوسيان عليه وكذلك تطور لستك بدون ذكر ديدرو.

ونجد في أعمال فيلاند أفكار عصر التنوير واضحة كل الوضوح، كما جسد في أعماله أيضاً عالمية الثقافة مثلما جسد جوته عالمية الأدب. ونشر فيلاند شرعاً تربوياً بعنوان «طبيعة الأشياء» كما نشر عام ١٧٥٨ مسرحية «الليدي يوهانس كراي». ونشر أيضاً قصصاً ساخرة وكتب تاريخ اكتافون ونشر في مدينة فايمار التي عاش فيها، مقالات كثيرة عن النقد الأدبي. ترجم فيلاند اثنين وعشرين مسرحية من مسرحيات شكسبير إلى اللغة الألمانية.

٢ - كفاح لستك في سبيل تأسيس مسرح وطني في ألمانيا:
انعكس الوضع الاقتصادي والسياسي في ألمانيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر على تطور الأدب والحياة الثقافية، وكان عصر

الاصلاح الذي اتسم بطابع الصراع الطبقي والانتفاضات الشعبية
يستهدف خلق أدب قومي وواقعي.

وقد ظهرت حينذاك البدايات الأولى للأدب الدرامي الذي مثّله هانس ساكس، والأدب النثري الذي انعكس في الكتب الشعبية وغيرها.

وقد عكست هذه الكتب الواقعية الشعبية الحية، غير أن اخفاق الحركة الشعبية لعصر الاصلاح وحرب الفلاحين وتشويه المحتوى التقدمي لحركة مارتين لوثر الاصلاحية، أدى كلها إلى تدهور حالة الأدب.

لم تصبح الواقعية الشعبية لأهم الأعمال الأدبية لعصر الاصلاح منطلقاً للتطور الأدبي التقدمي، بل على العكس فقد اهملت هذه العناصر واستعراض عنها الاقطاعيون والامراء باستخدام اللغة الفرنسية والتقاليد والثقافة التي كانت سائدة في بلاط لويس الرابع عشر، حيث كان الامراء الألمان يقلدون الأدب الفرنسي ويتكلمون في قصورهم اللغة الفرنسية حتى أدى بهم ذلك إلى ازدراء لغتهم القومية.

ورغم قيام لوثر بترجمة الانجيل من اللغة اللاتينية إلى اللغة الألمانية في القرن السادس عشر، فإن استخدام اللغة اللاتينية ظل يسود الجامعات الألمانية والمؤسسات الرسمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر حتى قيام الفيلسوف الألماني توماسيوس بالقاء محاضراته في جامعة لايبزيك باللغة الألمانية.. وهاجم توماسيوس في محاضراته محاكم التفتيش Inquisition وساهم في نشر الوعي السياسي والفكري ولذلك كان توماسيوس بحق أول مبشر بأفكار عصر التنوير في ألمانيا.

لقد فتح توماسيوس في محاضراته وكتاباته الأبواب على مصراعيها أمام الكتاب على رحاب الأدب الألماني وتراثه.

ونشر الشاعر مارتين اوبيتز أول عمل شعرى عام ١٦٢٤، ثم ظهر النثر الألماني إلى الوجود، ولعل أفضل الأعمال التي ظهرت حينذاك هي: «رؤى فيلاندر فون ستفالد» للكاتب موشيروش، وكذلك «السمبلسيمة المغامرة»، وعكست هذه الأعمال حياة الشعب الألماني خلال حرب الثلاثين الألمانية التي سبق ذكرها.

كان لميلاد كوتولد افرايم لسنك (١٧٣٩ - ١٧٨١) في بداية النصف

الأول من القرن الثامن عشر نقطة تحول كبيرة في تاريخ الأدب الألماني. وكان والد لستك قسيساً وأراد أن يجعل من لستك واعظاً في الكنيسة إلا أن لستك شب عن الطوق واتخذ له مساراً مغايراً للرغبة والده.

وكانت الفترة التي درس فيها في مدرسة مايزن من عام 1741 حتى عام 1746 حاسمة في حياته، حيث اطلع على مسرحيات الكاتب الروماني الساخر بلاطوس (٢٥٠ - ١٨٤ ق.م) والكاتب تيرنليس وبعثت هذه الدراسة في نفسه الرغبة الشديدة للمسرح.

وعندما وصل لستك إلى مدينة لايبزك في ٢٠ أيلول (سبتمبر) عام 1746 قدم طلباً للالتحاق بكلية اللاهوت بناء على رغبة والده.

وفي لايبزك، التي كانت تسمى باريس الصغيرة - كما وصفها الشاعر كوته - تغيرت أفكار لستك حيث أثر عليه الشاعر كريستيان فايزة والشاعر مليوس الذي كان يشرف على اصدار مجلتين على غرار المجالات الانجليزية.

إن اختلاط لستك، المنحدر من منطقة فلاحية وريفية نائية، بشباب المدينة الجامعية فتح عينيه على أمور الحياة ورأى بنفسه ان قراءة الكتب وحدها لا تكفي للتزود بالتجارب والخبرات دون أن ترافقها خبرة عملية واسعة كالاختلاط بالناس والاطلاع على أخلاقهم وتصرفاتهم وآرائهم وممارسة فنون الرياضة والمنطق والاطلاع على دماء وحيل البشر.

تعرف لستك في لايبزك على الممثلة المسرحية «نوبيرن» التي كانت تقود فرقة مسرحية، وكان كوجيت يترجم للفرقـة بعض مسرحيات كورنيه وراسين ومولير، وقدم لستك إلى هذه الفرقة المسرحية أول عمل له عام 1748 وهي مسرحية كوميدية بعنوان «العالم الفتى» Der junge Gelehrte فلاقـت هذه المسرحـية نجاحـاً كبيرـاً بعد عرضـها مما شجـع لستـك على موـاصلة التـأليف المـسرحي وذـلك لافتـقار المـسرح الـألمـاني إـلى النـص القـومـي الصـمـيمـ. وعـندـما عـلـمـ والـدـ لـسـتـكـ بـتـصـرـفـاتـ اـبـنـهـ اـسـتـدـعـاهـ إـلـىـ مـسـقطـ رـأـسـهـ فـيـ مـديـنـةـ كـامـنـسـ (ـكـانـتـ تـسـمـيـ مـديـنـةـ كـارـلـ مـارـكـسـ وـتقـعـ فـيـ أـلـمـانـيـاـ الـدـيمـقـراـطـيـةـ)ـ وـلـمـ يـمـكـثـ لـسـتـكـ فـيـ مـديـنـةـ سـوـىـ بـضـعـةـ أـسـابـيعـ فـعـادـ إـلـىـ لـاـيـبـزـكـ فـيـ شـهـرـ نـيـسانـ عـامـ 1749ـ وـاسـتـقـرـ فـيـ مـديـنـةـ فـتـنـيـرـكـ

بضعة شهور حيث كان رجال الدين يلاحقونه باستمرار رغم أن هذه المدينة كانت معملاً لانطلاق حركة مارتين لوثر عام ١٥١٧.

في نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٧٤٨ وصل لسنك إلى برلين وهو لا يملك شروى نقير فاتصل بقريبه مليوس الذي كان يصدر صحيفة يومية لكي يمد له يد المساعدة.

كانت برلين في هذا الوقت مختلفة ثقافياً بالقياس إلى العواصم الأوروبية الأخرى وقد اضطرر هذا الوضع ملك بروسيا فريدریش الثاني إلى استدعاء الكاتب الفرنسي فولتير إلى برلين للإقامة معه في قصر سانسوزي (بلا حزن) الذي يقع في منطقة بوتسدام قرب برلين.

وكان الملك فريدریش يريد بعث الحياة الفكرية بين أواسط الطبقة البرجوازية. وقد انتقد الملك فريدریش الثاني في كتابه الذي أصدره عام ١٧٨٠ باللغة الفرنسية بعنوان «عن الأدب الألماني» De la Literature L' Allemand الوضع الفكري والثقافي للطبقة البرجوازية وحالة الأدب في المانيا بصورة عامة.

كافح لسنك في برلين من أجل بعث الحياة الفكرية والمسرحية، فاتصل ب الرجال الفن والمسرح ونشر في عام ١٧٥٠ مسرحية «الفكر الحر» ومسرحية «اليهود» وكذلك كوميديا «الكنز».

عكس لسنك في هذه المسرحيات تأثره بكونجيت ومدرسته التي كانت تقتفي أثر الأدب الفرنسي إلا أن هذه المسرحيات لم يكتبها لسنك مجرد انتزاع الضحك من الناس كما كان يحدث مسرح كونجيت لتسلية المشاهدين، بل من أجل تربية الجماهير سياسياً واجتماعياً، وهذا يمكن الاختلاف بين كونجيت ولسنك.

لقد اتسمت الدراما الألمانية بتأثير لسنك لأول مرج بطبع توجيهي وهادف لاسيما عندما نشر عام ١٧٤٩ مسرحية «مأساة هنزي» حيث ظلت مبتورة ولكنها دلت على تعاطف لسنك الطبقي مع احرار اوروبا.

وقد تناول لسنك في هذه المسرحية مأساة المكافح السويسري هنزي ورفيقيه اللذين اعدتهم السلطات في برن بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، إلا ان اعدامهما كان بسبب قيامهما بتوجيه النقد واللوم للحكومة.

وعندما كان لستك في برلين اطلع على أفكار فولتير وبایل وكفاحهما ضد الكنيسة الارثوذكسيّة ومن أجل حرية المعتقد والفكر.

وأصل لستك نشاطه الصحفى في برلين في الصحيفة التي يصدرها ميليوس إلا أن الرقابة كانت تمنع نشر الكثير من مقالاته، ورغم ذلك فقد فقد خلق لستك حركة وضجة كبيرة في برلين والأوساط الثقافية والفكريّة في أنحاء المانيا.

في عام ١٧٥١ غادر لستك برلين والتحق بجامعة فتنبيرك وحصل على الدكتوراه ثم عاد إلى برلين وجمع ما نشره فيما بعد مع مؤسس مندلسون من مقالات حول تاريخ وبداية المسرح.

وبعد المقال الذي نشره في هذا الكتاب بعنوان «معالجات حول الكوميديا المضحكة والمبكية» من أفضل المقالات.

اهتم لستك بأعمال شكسبير وليلو وتأثر كثيراً بشاعر المسرح الانجليزي شكسبير ونشر عام ١٧٥٥ مسرحية «مس سارة سمبسون» فتهاافتت عليها الفرق المسرحية وقدمتها للجمهور الألماني.

مكث لستك بعض الوقت في لايبزك واتصل بصديقه الضابط «ايفالدفون كلايست» الذي كان يحمل نفس أفكار لستك. وعندما التحق كلايست في عمل آخر بعيد عن لايبزك عاد لستك إلى برلين عام ١٧٥٨ ومكث فيها حتى عام ١٧٦٠ فنشر في هذه السنوات أشعاراً كثيرة وأصدر ثلاثة أجزاء من حكاياته الرمزية التي يطلق عليها (فابل Fabel) وهي التي تروى على لسان الحيوانات على غرار حكايات كليلة ودمنة لابن المقفع.

ونشر لستك مقالاته النقدية حول المسرح تحت عنوان «رسائل حول الأدب المتجدد» وقد شاركه في نشرها مندلسون وفريدرىش نيكولاى.

في عام ١٧٦٠ قبل لستك منصب سكرتير لدى الجنرال فون ناخشين وظل في هذا المنصب حتى عام ١٧٦٥.

وكتب لستك في هذا الوقت كثيراً من المقالات حول النقد الأدبي والفنى وكانت هذه السنوات من أخصب السنوات في حياة لستك حيث نشر كتابه النقدي حول المقارنة بين الرسم والشعر بعنوان «لاوكوون Laokoon» أو حول الحدود بين الرسم والشعر. كما نشر لستك في هذه الفترة مسرحية

«مينا فون بارنهم». .

عندما شن الملك فريديريش الثاني حربه لاحتلال شلزيزيا فقدت مدينة لايبزيك أهميتها الثقافية والتجارية وانتقل مركز الإشعاع التجاري والثقافي إلى مدينة هامبورغ في شمال ألمانيا. وقد انتعشت في هذه المدينة الحركة التجارية والصناعية لوقعها على البحر ونمط فيها طبقة برجوازية نشرت أفكار الوحدة السياسية وقامت بتشجيع الثقافة والفنون.

وقد اضطلع ثلاثة من أبناء هامبورغ بإنشاء مسرح وطني وهم «لوفن» والممثل «كونراد اكهوف»، و«مدام هنسل»، وقد وقع الاختيار على لستك ليكون ناقداً ومشرفاً على المسرح وذلك في شتاء عام ١٧٦٦.

بدأ لستك عمله في المسرح بتطبيق مفاهيمه عن الفن المسرحي فاصطدم بمعارضة الممثلين لأي نقد يصدر من لستك وساعت حال المسرح لأن لستك كان يريد تقديم مسرحيات ذات نص ألماني أو مسرحيات فرنسية هادفة الأمر الذي اضطر المسؤولين إلى قطع مساعداتهم المالية إلى المسرح فأغلق المسرح أبوابه مؤقتاً في الرابع من شهر ديسمبر عام ١٧٦٧ وكتب لستك في رسالة الأدب المتعدد رقم (٨١) يقول: «لا يوجد عندنا مسرح ولا يوجد عندنا ممثلون ولا حتى مشاهدون».

ونشر لستك بعد سنتين من إغلاق المسرح في هامبورك كتاباً بعنوان «هامبوركشة دراما توركي» (فن المسرح الهامبوركي).

عاش لستك فترة طويلة يخوض فيها غمار أعاصير الفاقة والعوز، فحاول مع صديق له أن يؤسس داراً للنشر فاخفق المشروع ولم ير النور، ووصلته من عائلته رسالة تخبره بأنها تتعرض للعزوز وتحتاج إلى مساعدته، ففكر القيام برحالة إلى أوروبا (هذه الكلمة المشتقة من الكلمة البابلية أوروب شمشي - أي غروب الشمس - كما ان ابنة ملك الفينيقيين كانت تسمى أوربا)، ثم زيارة إيطاليا بحثاً عن العمل، إلا أن هذه المشاريع فشلت أيضاً فكتب له أصدقاؤه في مدينة «فولفن بوتل» رسالة عرضوا عليه وظيفة رئيس مكتبة المدينة التي كانت حينذاك تعد من كبريات مكتبات أوروبا فقبل العمل فيها حيث كان ينشد الاستقرار النفسي والمادي وكان

ينوي الزواج من السيدة ايفا كونك ارملة أحد أصدقائه في هامبورك. في عام ١٧٧٠ وصل لستك إلى مدينة فولفن بوتل وهي إحدى مدن مقاطعة براون شفايك، وكان يحكم هذه المقاطعة كارل الأول الذي كان من أقسى أمراء المقاطعات الألمانية حيث كان يحاول بسلطته الدكتاتورية الوصول إلى مستوى دكتاتورية ملوك فرنسا. وقد أدت سياساته إلى دمار اقتصاد المدينة، كما لم يكن ابنه كارل وليم فرد ينادي بأفضل منه، فقد قاد هذا الأمير التدخل العسكري ضد الثورة الفرنسية وباع إلى الحكومة البريطانية والهولندية تسعة آلاف جندي ألماني لتسخيرهم في قمع حرب الاستقلال الأمريكية وقمع انتفاضة الشعب الهولندي.

لم يستطع لستك الاستمرار في عمله الجديد لضائقة مرتبه الشهري فالتحق بخطيبته ايفا كونك في فيينا عاصمة النمسا (هذه التسمية ليست عربية فاسمها اوستيريا بالإنجليزية واوسترايش بالألمانية وتعني مملكة الشرق بالنسبة لألمانيا وأطلقت هذه التسمية عام ١٨٠٦، أما كلمة النمسا فقد صدرت عن السلطان التركي مصطفى الذي طوق مدينة فيينا في تموز (يوليو) عام ١٦٨٢ وراح يقنبل المدينة بالدananات (قناابل المدفع) لمدة ثلاثة أيام إلا أن أهالي فيينا لم يردوا على جيش السلطان التركي فخرج من خيمته وسائل ضباطه قائلاً: لماذا لم يرد علينا أهالي فيينا؟ هل هم نمس؟ أي (مختبئون).

وصادف ان كان هناك أصغر ابناء كارل فعلم الأمير بوجود لستك في فيينا فدعاه لمرافقته إلى إيطاليا، فسافر لستك معه ثم عاد بعد ذلك إلى براون شفايك عام ١٧٧٦. وقد اضطر لستك بسبب حالته المادية البائسة إلى مواصلة العمل الأدبي والمستمر، فجمع اشعار - كولتيتوس، أحد شعراء القرن السادس عشر. كما نشر مقالات حول التاريخ والأدب وأصدر مسرحية «اميلا كاللوتي» كما نشر عام ١٧٧٩ م مسرحية «ناتان الحكيم» وهي تجسيد لافكار عصر التنوير التي كانت تدعو إلى التسامح ونبذ التعصب الديني.

وقد امتدح هردر ومندلسون كفاح لستك وأعماله الفكرية وثمنا كفاحه الأدبي والفكري من أجل حركة التنوير الألمانية.

كان لوفاة الابن الأول للستك عام ١٧٧٧ ثم وفاة زوجته ايفا كونك، أثره على صحته ولم يمهله المرض فتوفي في براون شفايك في ١٥ شباط (فبراير) عام ١٧٨١ عن ٥٢ عاماً ولكنها كانت حافلة بالانتاج الغزير والكافح المتواصل من أجل تدعيم قواعد ومبادئ الاخاء والحرية والعدالة الاجتماعية وارسال أسس المسرح الوطني في المانيا.

نشر لستك عدداً من الفابل (حكايات الرمز التي تروى على لسان الحيوانات وكانت هذه الحكايات منتشرة في القرون الوسطى وقد ظهرت مرة أخرى في القرن الثامن عشر حيث استخدمنا ممثلاً عصر التنوير Aufklarung لمحاربة الاستبداد والتخلف وسيطرة الكنيسة.

كان لستك ينتقد منظري حكايات الفابل في فرنسا أمثال «دي لاموت» و«ريشر» و«باتو» وكذلك «برايتنكر» في المانيا الذي كان يعتبر هذا النوع من الأدب نوعاً من الاستعارة.

وقال لستك: «ان أساس هذه الحكايات يعتمد على الحيوانات التي تشبه تصرفات الغرور، والأسد يعكس القوة، والحمار الغباء والذئب التسلط، والحمل يعكس الشعب المغلوب على أمره».

لقد هاجم لستك في هذه الحكايات الرمزية الاستبداد البروسي والظلم الاجتماعي وانتصر لكافح الشعوب ولأفكار الحرية. كما كانت هذه الحكايات خير سلاح حينذاك استخدمه لستك في الصراع الطبقي بين الشعب والاقطاع كما ساهمت هذه الحكايات في تربية الوعي السياسي والاجتماعي.

أهم مسرحيات لستك ومؤلفاته النقدية والجمالية

١ - مسرحية مس سارة سمبسون:

تعد هذه المسرحية أول مسرحية مأساوية للستك وقد صدرت عام ١٧٥٥ عندما كان لستك حينذاك يعكف على نشر مسرحيتين هما «الفكر الحر» و«اليهود» وهما مسرحيتان كوميديتان، وقد أحدثتا تجديداً في المسرح الألماني الذي كان يطبق قواعد المسرح الفرنسي الذي يمثله كوجيت.

وتلخص هذه القاعدة بأن يكون أبطال المأساة أناساً من الطبقة الارستقراطية، في حين ينبغي أن يكون أبطال الكوميديا أناساً من الطبقة الدنيا والعوام.

وقد أحدث لستك في هذه المسرحية انقلاباً في المسرح الألماني عندما اختار أبطال المأساة من الطبقة الدنيا أي من الفلاحين وغيرهم، وادخل في الكوميديا أبطالاً ينتمون إلى الطبقة العليا من الأقطاعيين والأمراء. وسار لستك في هذه المسرحية في طريق جديد حيث كتبها نثراً، في حين كانت المسرحيات في السابق تكتب بالأسلوب الاسكندري وهو بحر شعرى يونانى.

وتلخص هذه المسرحية بقيام ملفوونت بتضليل الفتاة الطاهرة البريئة سارة فتهرب من عائلتها، وعندما يقترب موعد الزواج تظهر ماروود عشيقة ملفوونت السابقة وعندما تعلم بزواجه من سارة تتضع لهما السم

في الطعام لأنها ت يريد أن تستثير به لوحدها.

وقد عكس لستك لأول مرة شخصية نورتون خادم ملفونت، بشكل يلفت النظر، حيث جعله شخصاً مفكراً له وزن في تقدير الأمور بعد أن كانت مثل هذه الشخصيات ليست ذات قيمة في مسرحيات الكتاب في المانيا.

ونشر لستك مسرحية «مينا فون بارنهلم»، وهي مسرحية هزلية وتعد من المسرحيات المحببة عند لستك. وتنتقد المسرحية الأوضاع السياسية والاجتماعية في المانيا في عصره لاسيما عصر فريدريش الثاني وحربه التوسعية كحرب السبع سنوات في منطقة تورنكن.

وتدور المسرحية حول العقيد تلهایم الذي أقرض الاعداء مبلغاً من المال، وعندما ظهرت بوادر عدم اعادة المبلغ، هدد بحرائق القرية وقام تلهایم بهذه المهمة، الأمر الذي اكسبه احترام الآنسة السكسونية «مينا فون بارنهلم»، وتجري أحداث المسرحية في زمن محدود يتلخص بساعات معدودة وفي داخل أحد قصور الضيافة في برلين اثناء انتهاء حرب السبع سنوات وعندما أمر الملك بتسرير تلهایم.

إن البطل الحقيقي للمسرحية هو فريدريش الثاني. وقد مارس لستك في هذه المسرحية نقداً شديداً للنظام البروسي.

وعندما عرضت المسرحية في برلين عام ١٧٦٨ استقبلها الجمهور بحماس شديد.

وحينما يستتب السلم يستقيل العقيد تلهایم من الخدمة ويجري استجوابه بتهمة دفع غرامات حربية إلى موظفي منطقة تورنكن.

ويعلم فريدريش بواسطة أخيه بأن تلهایم بريء فيقوم هو نفسه بدفع الديون المتراكمة عليه بسبب الحرب من خزانة القصر ويطلب من تلهایم لقاء ذلك العودة إلى الخدمة العسكرية.

لقد أشار فريدريش شليكل بأن أبطال هذه المسرحية يحملون سمات لستك وأفكاره المعادية للنظام البروسي.

لقد استهدف لستك في هذه المسرحية إيقاظ الوعي الوطني والمشاعر التقديمية لدى البرجوازية الالمانية لمحاربة الاقطاع الذي كان يقف عقبة أمام تطور المانيا.

وترقى هذه المسرحية إلى مصاف مسرحية «الجرة المكسورة» للكاتب الألماني كلايست ومسرحية «ليونسة ولينا» للكاتب بوشنر ومسرحية «فرو السمور» للكاتب الألماني كيرهارد هوبيمان.

٢ - مسرحية أميليا كالوتي:

في عام ١٧٥٧ خطط لسنك لكتابه مسرحية أميليا كالوتي المأساوية متأثراً بما نشره الكاتب الروماني لفيوس عن فتاة رومانية من فرجينيا التي أعلن والدها في سوق المدينة عن موتها لكي ينقذها من مطاردة الدسمررين وهم حرس السلطة العليا وعددتهم عشرة أشخاص.

وقد أدى هذا الخبر إلى قيام ثورة في روما ضد السلطة. وقد أراد لسنك في هذه المسرحية توجيه الانظار إلى مساوىء الاقطاعيين فيألمانيا في عصره. وقد استخدم لسنك الأسماء والأماكن الإيطالية لتفادي غضب السلطة الاقطاعية عليه، لأن السلطة في عصر لسنك كانت مستبدة وطاغية.

وفي الفصل الأول تلتقي بأمير مدينة كواستيلا هيتور كونساكا وبأمilia كالوتي التي تعيش في هذه الإمارة الصغيرة، وهي ابنة أحد رعايا الأمير. ويهدى الرسام المشهور في الإمارة واسمه كونتي، إلى الأمير لوحة زيتية عن أمilia فيندهش الأمير لللوحة فيستدعي الأمير خادمه مارينيلي فيخبره هذا بأن أمilia ستزف هذا المساء إلى الكونت أبياني فيبحث الأمير مع مساعديه عن طريقة لاختطافها في نفس الليلة التي ستزف فيها إلى خطيبها.

أما أحداث الفصل الثاني فتدور في منزل كالوتي، والد أمilia ويبحث الأمير معه امكانية اختطاف أمilia من العربة التي ستقلها إلى ضيعة خطيبها أبياني. وفي هذه اللحظة يساور والد أمilia ادواردو القلق بسبب المديح الكبير الذي صدر عن الأمير عن أمilia. وأثناء وجودهم في الغرفة سوية تنهر أمilia وتتجهش بالبكاء أمام والدها وتخبره بأن الأمير كان في الكنيسة أثناء عقد القران وضايقها بعروضه ووعوده المغرية كما انه

يتعقبها في سوق المدينة وأعربت أميليا عن مخاوفها من نيات الأمير السيئة.

وهنا تظهر لنا والدة أميليا التي تتميز بعقلية ساذجة وتهمس في اذن أميليا قائلة .. بأن الأمير غازلها كعاشق مثل بقية الرجال الآخرين ولم يقصد الإساءة إليها.

ويدخل خطيبها أبياني إلى الغرفة وهو لا يعلم بما جرى لخطيبته، ثم يدخل بعده خادم الأمير مارينللي ويعلن بأنه أمر بأن تغير العربة مسارها وتتوجه إلى قصر الأمير في ماسا. فيرفض خطيب أميليا ذلك ويهين الخادم بعبارات جارحة وحادة.

وفي الفصل الثالث نجد مارينللي يبلغ الأمير كونساكا عن فشل المحاولة ثم نسمع أثناء هذا الحوار اصوات اطلاقات نارية فيقول الخادم مارينللي للأمير بأنه دبر جماعة من قطاع الطرق للهجوم على العربة التي تقل أميليا وخطيبها أبياني إلا ان المختطفين يقتلون خطيب أميليا ويهربون بأميليا إلى قصر الأمير إلا أنها لا تعلم هذه الأثناء بمقتل خطيبها. وتجلس أميليا في الغرفة وتتدخل عليها امها والدتها فيحاول الخادم مارينللي عبئاً منع والدة أميليا من الدخول إلى غرفة أميليا التي اخبرتها بدورها أن خطيبها قتل.

وفي الفصل الرابع يلوم مارينللي الأمير لتعقبه أميليا في الكنيسة وفي سوق المدينة الأمر الذي أدى إلى زرع الشك بوجود مؤامرة عليها. ثم تدخل اورسينا، محظية الأمير السابقة، لكي تتحدث مع الأمير إلا أن

الخادم مارينللي يمنعها من الدخول ويطلب منها الخروج من القصر /

وفي الفصل الخامس يستقبل فيه الأمير والد أميليا ادواردو ويحاول الخادم مارينللي عبئاً ابعاد الشبهة عنه وعن الأمير في عملية تدبیر المؤامرة، ثم يطلب والد أميليا ان يتحدث مع ابنته بمفردها ويدخل عليها في الغرفة التي تجلس فيها ويشرح لها المؤامرة التي دبرها الأمير بمساعدة خادمه ثم يخبرها عن عزمه على قتل الأمير فتمنعه أميليا من القيام بذلك وتخبره عن عزمها على الانتحار وتحاول القيام بذلك أمامه إلا أنه يسحب الخنجر من يدها ويفرزه في صدرها فتسقط ميتة ..

بعد أن نشر لستك هذه المسرحية أرسل له أخيه خطاباً في الثالث من شهر آذار (مارس) عام ١٧٧٢م انتقد فيه على شخصية أميليا لأنه جعل منها شخصية سلبية غير مستقلة وخاضعة لأوامر والديها. وقد أجاب لستك على رسالة أخيه بخطاب بعثه إليه في العاشر من مارس من نفس العام قال فيه:

«انني لم أطلب من أميليا أن تتحلى بالسجايا العالية والمستوى الفكري الرفيع، بل أردت أن تحمل سمات وملامع تربيتي أثناء الطفولة والشباب التي كانت تتسم بطابع الخضوع المطلق للوالدين والتربية الصارمة.. والنزاهة التي كنت أتحلى بها أثناء الطفولة».».

وقد جعل لستك من أميليا شخصية تتصرف بكامل ارادتها وذلك عندما جعلها تتحرر في نهاية المسرحية.

لقد جسدت هذه المأساة معارضته لستك وعداءه الشديد للنظام القائم حينذاك رغم أنه نقل مكان الأحداث إلى مدن إيطاليا إلا أن القراء وجمهور المسرح أدركوا أن لستك يعبر في المسرحية عن الحالة في ألمانيا، كما فعل فريدريش شلر في مسرحية «كيد وحب» حيث عرف الناس حينذاك أن كونستيلا تقع في ألمانيا.

وشخص لستك في المسرحية ملامح المجتمع الاقطاعي وأخلاق الحكم الاقطاعيين والجرائم التي يرتكبونها ضد الشعب. ووصف لستك قصر الأمير بأنه بؤرة للمجرمين واللصوص، وقد جاء ذلك على لسان والد أميليا.

ووصف لستك في هذه المسرحية غطرسة الحكم وتصرفهم اليومي الذي كان يعتمد على مزاجهم الشخصي وذلك عندما يقول الأمير أثناء تقديم طلب استرham من أحد المواطنين.. لا توجد هنا سوى الشكاوى وطلبات الاسترحام.. من الناس ومع ذلك يحسدنا الناس على مكانتنا ومنزلتنا»^(١).

إن الحل الذي وضعه لستك لبطلة المسرحية وهو اقادها على الانتحار، يعبر عن صرخة موجهة ضد الظلم، رغم أن هذا الحل يعد سلبياً.

(١) مؤلفات لستك الكاملة (١٠ أجزاء) دار نشر اوقيانوس فرلاك برلين صفحة ١٢٧ - ١٩٦٦م الجزء الثالث.

وينبغي هنا أن ندرك بأن لسنك عاش في القرن الثامن عشر ولم تكن أفكار الأحزاب الثورية قد تبلورت بعد وكان لسنك يخشى عاقبة اقحام أي حل ثوري في المسرحية. ورغم انتشار البطلة فإن هذا الحل يعد نوعاً من التمرد والثورة والاحتجاج على ظلم الحاكمين حينذاك حيث لم يكن أمام لسنك سوى هذا الحل.

وبعد أربعين عاماً من العرض الأول للمسرحية امتدحها الشاعر كوه وأشاد بشجاعة لسنك وحكمته في تسليط الضوء على أساليب الاقطاع في ذلك الوقت.

آراء لستك عن علم الجمال في الفن والأدب

كان كتاب وشعراء القرن السابع عشر متأثرين برأي الشاعر الروماني هوراس (٦٥ ق.م - ٨ ق.م) الذي وصف الشعر بأنه رسم ناطق والرسم شعر آخر.

وكان يطالب بأن يكمل أحدهما الآخر.

وكان الفنانون التشكيليون يختارون صوراً تجريدية لفنهم مثل الشجاعة والحب وال الحرب والسلام. وكانت النتيجة أن تعددت الشبهات في المواضيع سواء في الرسم أو النحت. وقد دفع ذلك الشعراء إلى اعتبار الأفضلية لفن التشكيلي على الأدب.

وحاول الشعراء الأكثرون من الجمل والعبارات الوصفية والزخرفية حتى سرى ذلك على أدب ملتوى وكلوبشتوك.

وكان الرسامون والشعراء والنحاتون يطبقون فكرة الموضوع الفني المشترك وطريقة محاكاة البيئة انطلاقاً من هدفهم المشترك وجذورهم المشتركة من بيئتهم بحدود العلم والعمل اليدوي في عصرهم.

لقد وقف لستك ضد هذا الاتجاه المعادي والضار للفن ونشر لهذا السبب آراءه الأدبية حول الفن والمسرح في كتابه (هامبوركشن دراماتوري) - أي فن المسرح الهامبوريكي -

وقد ركز لستك دراسته على الرسم والشعر في كتابه الآخر بعنوان «لاوكوون».

لقد ظل هذان الكتابان ناقصين ولم يستطع لستك انجازهما بصورة كاملة. وكان لستك يريد اصدار الجزء الثاني والثالث من هذين الكتابين ليعالج فيما الموسيقى وفن الرقص (الدانص).

أما كتابه لاوكوون فهو اسم التمثال الاغريقي القديم الذي قام ببنحته النحاتون أكيساندروس وبوليدوروس وأثينودروس والذي يصور الراهب أبوابلو الطروادي واسمه لاوكوون مع ولديه وقد التفت حولهما أفعى ضخمة تحاول التهامهم.

وتروي الاسطورة أن لاوكوون حذر سكان طروادة من الحصان الخشبي الذي تركه الاثينيون أثناء انسحابهم من طروادة حيث كان يختبئ فيه الجنود. وعندما ذهب لاوكوون إلى شاطيء البحر ليقدم القرابان إلى الله البحر (بوسايدون) ارسلت اثنينا وابابلو اليه ثعبانين لقتله مع ولديه عقاباً له. وقد تم العثور على هذا التمثال أثناء الحفريات التي جرت في عام ١٥٠٦ ومازال هذا التمثال من مجموعات الفاتيكان الثمينة.

وقد صمم التمثال بشكل هرمي يرتفع فيه وجه لاوكوون بشكل يلفت النظر وقد التصدق به ولده، كما أن رأس لاوكوون يشكل قمة الهرم ويجذب إليه نظرات المشاهد بشكل مباشر لأن وجهه يعبر عن الألم، إلا أن النحاتين لم يعبروا في هذا التمثال عن الألم بكل تعابيره، فمثلاً لم يفتح الراهب لاوكوون فمه من شدة الألم، فالfilm مفتوح بصورة قليلة وبدلاً من الصراخ بفعل الألم فقد بدا لاوكوون وهو يزفر ويعبر عن آهة موجعة.

لقد استغل الكاتب فنكلمان هذه الفرضية عن «السذاجة النبيلة والعظمة الخفية» التي تتميز بها تماثيل فن النحت الاغريقي، لكي يسند بها آراءه.

فمن رأس لاوكوون نستنتج العظمة والنفس الهدائة على تحمل الألم دون ان يصرخ. وقد جعل من آرائه نقطة انطلاق لتحليلاته حول تعدد تصوير مادة ما بواسطة الرسم وفن الشعر والفنون التشكيلية الأخرى. وقال لستك «ليس العظمة والنفس الوقورة هما المبدأ الذي يميز فن الأغريق التشكيلي، بل الجمال وعدم المساس بقوانين الجمال إذ هي التي جعلت النحاتين الأغريق يلجأون إلى صياغة شخصية لاوكوون وهو يتأنوه ويكتوم صراخه الحقيقي رغم أن الصراخ تعبير طبيعي عن الألم الجسدي.

وأشار لستك إلى أن مجرد فتحة الفم الواسعة تعد في فن الرسم تشويهاً بارزاً، أما في النحت فتعد تعميقاً للتأثير المتنافر عن العالم، لذلك ينبغي على الفنان أن يسير على قواعد وأصول فن الشعر^(١).

وقد أثبتت لستك صحة قوله في كثير من الأمثلة لاسيما في شخصية «فيليكونت» في تراجيديا سوفوكلس التي تحمل نفس الاسم حيث جعل الشاعر بطله يصرخ، كما أن الفنانين القدامى لم يتزدروا من التعبير عن الألم الجسدي لابطالهم بهذه الطريقة.

ووضع لستك للشعر والفن حدوداً معينة.. فمثلاً يستطيع الشاعر أن يعبر عن الحدث والموضوع بكل تفاصيله وجزئياته، في حين لا يستطيع الفنان أن يعكس سوى جانب واحد من الموضوع بحيث يختار الفنان هذا الجانب ويترك لقوة التعبير حرية التصرف.

هذه هي أهم آراء لستك في كتابه لاوكوون التي وردت في الفصل الأول وحتى الفصل السادس. أما الفصول الأخرى فقد ناقش فيها الفرضيات التي تبناها الناقد الانجليزي (سبنس) حيث ادعى سبنس في كتابه Plymatis أي تعدد العلوم والمعارف، بأن الشاعر والنحات والرسام مرتبطون بفنهم ارتباطاً وثيقاً ويكملاً أحدهما الآخر.

وقد حاول سبنس شرح أوصاف الشعراء القدامى وأعمال الفنانين التشكيليين وقام باعداد دراسة عنها.

وأشار لستك إلى أن الأدب والفنون التشكيلية لها طرق وأساليب مختلفة فيما يتعلق باختيار الموضوع وصياغته.

أما الفصل السادس عشر من كتاب لاوكوون فقد أوجز فيه لستك آراءه كما يلي:

«إذا كان صحيحاً بأن الرسم يستخدم للمحاكاة وسائل ودلائل أخرى تختلف عن الشعر من مثل تلك الأشكال والألوان التي تنم عن وجود علاقة منسجمة مع المدلولة المستخدمة في التعبير. ففي هذه الحالة يمكن أن تنشأ عن ذلك أفكار ومواضيع تتعلق بالفن لاسيما عند وضع الدلائل بعضها إلى جانب البعض الآخر والتي تنسجم أجزاءها في الخصائص وقد تعبّر هذه الدلائل والسمات واللامح المعينة عن الأشياء فقط»

(١) نفس المصدر السابق، صفحة ٢٩٢.

إن الأشياء أو أجزاء الأشياء التي توجد بصورة متقاربة، تسمى مجرد مواضيع.

ومعنى ذلك أنها مواضيع بخصائصها البارزة التي تعد أشياء مواضيع لفن الرسم.

إن الأشياء التي تتواجد بعضها بجانب البعض الآخر وأجزاء الأشياء التي تتعاقب الواحد بعد الآخر، تسمى مواضيع فهي اذن مواضيع للفكرة الحقيقة للشعر»^(٢).

ويؤكد لستك على أن المواضيع لا توجد فقط في المكان، بل في الزمان أيضاً وينبغي على الفنان التشكيلي أن يملك اللحظة المناسبة لمحاكاة الموضوع. ويستطيع الفنان أن يشير إلى هذه المواضيع من خلال الأجسام في المكان المعين ولكن ينبغي عليه أن يختار الجانب الفني للموضوع بحيث يتمنى للمشاهد أن يستنتج من الموضوع الماضي والمستقبل أي ادراك اللحظة المثمرة.

ومن ناحية أخرى فإن المواضيع لا تنشأ ذاتياً لوحدها بدون فعل خارجي، بل ترتبط دائماً بال أجسام والأفكار، ولذلك ينبغي على الشاعر أيضاً ان يصور الاجسام والأشياء، إلا أنه - أي الفنان - لا يستطيع تحقيق ذلك إذا أراد ان يسخر امكانياته لوصف هذه الاجسام وصفاً دقيقاً.

إن وصف أي موضوع أو منظر بالكلمات لا يقربه ابداً إلى المشاهد أو المستمع. ولكن كيف ينبغي للشاعر محاكاة الاجسام التي تعد ملازمة للموضوع؟ وكنموذج حول امكانية محاكاة الاجسام في المكان بواسطة الشاعر، فإن لستك يستشهد ببعض أجزاء الاليازدة لهوميروس ويقول:

«إذا كان هوميروس يريد تجسيد عربة الشمس لآلهة الرومان (يوتو) فإنه يجعل من الهيئة لأحد أبطال الاليازدة ان يقوم بتركيب العربة قطعة بعد قطعة.

وعندما يريد هوميروس وضع صورة أكاما منون أمام أعيننا، فإنه لا يقوم بوصف جميع تفاصيل الشيء، بل يروي لنا قصة هذا الشيء أو الموضوع.

إن رأي لستك يتلخص كما يلي:

(٢) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة

«إن على الشاعر الذي يريد تجسيد وتوضيح الموضوع والأشياء أمام أعيننا، عليه أن يفعل ذلك من خلال الموضوع وال فكرة كما ان الجمال الجسدي يعتبره لستك جزءاً من الفنون التشكيلية وان العنصر الأساسي للموضوع هو الحركة، حيث ان اضفاء الحركة إلى جمال الاشياء والاجسام الساكنة يتتحول إلى جمال مؤقت»^(٣).

لقد مارس كتاب لاووكون النقدى تأثيراً على أدباء ذلك العصر، لاسيما على شخصية جوته وهدر و الناقد فيلاند. وقد أشاد جوته في كتابه «شعر وحقيقة» في الجزء الثامن منه بكتاب لستك. أما فيلاند فقد تخلى عن وصف الأشياء والمواضيع لأنه كان يشعر بأن لستك ربما سيحذره من مغبة ذلك..

أما هدر فقد انتقد بعض آراء لستك وطور بعض الآراء والمفاهيم الأخرى وأشار هدر:

«ليس الموضوع هو الذي يحدد الجوهر الحقيقي للشعر، بل القدرة. إن القدرة تسرى من خلال الأذن وتأثير مباشرة على النفس التي تتلخص بأعمق الكلمات. كما ان القوة السحرية تؤثر على النفس من خلال الخيال والذكرى...»^(٤).

وقد أثرت آراء لستك الجمالية على الفكر الألماني وعلى كثير من النقاد لاسيما على الناقد المعروف فرانس ميرنك وقد أشاد ميرنك بالتأثير الذي احدثته آراء لستك على الطبقة البرجوازية الألمانية في القرن الثامن عشر. إن محاكاة الطبيعة في رأي لستك ينبغي أن لا تفهم على أنها مجرد وصف حسب مفهوم الطبيعة، بل العكس، فقد كافح لستك الأدب الوصفي الذي يقترب في اسلوبه من الطبيعة.

إن محاكاة الطبيعة حسب رأي لستك يمكن أن يطبق على أسس معينة واحدى هذه الأسس الرئيسية هي أولوية الجمال على التعبير في الفن التشكيلي والتي يصعب اليوم تطبيقها بكاملها. كما أن التضييق المجرف على فن الرسم في مختلف الأجزاء أثبت اليوم عدم جدواه. في الرسالة التاسعة عشرة الأدبية وأشار لستك إلى أننا لا نتعلم من

(٣) المصدر السابق صفحة ٢٩٥.

(٤) مؤلفات هدر الكاملة صفحة ٢٢ جزء ١٧ برلين ١٨٧٧.

المسرح مادا يمثل أمامنا هذا المثل أو ذاك، بل ما يقوم به كل شخص تحت تأثير ظروف ومعطيات اجتماعية معينة. كما أن هدف التراجيديا فلسفية ويختلف عن هدف التاريخ وهذا يعني تجريد التراجيديا من هدفها الحقيقي إذا ما أراد المرء أن يجعل منها منبراً للرجال المشهورين.

وكان لستك يعتمد في مفهومه هذا على آراء ارسطو عن الشعر حيث وضع ارسطو للشاعر مهام ومسؤوليات ينبغي عليه أن يتبعها وهي ليس فقط تصوير الأحداث الواقعية، بل ما يتوقع حدوثه من خلال الحدس الاحتمالي أو المستلزمات الاجتماعية. وكان ارسطو ينظر إلى المؤرخين نظرة تختلف عن نظرته إلى الشاعر، فقد اعتبر ارسطو المؤرخ شخصا يؤرخ الأحداث فقط كما هي، أما الشاعر فهو يصف لنا الأحداث التي يحتمل وقوعها، ولذلك فإن الشعر فلسي وذو مضمون مختلف عن مضمون التاريخ. كما أن الشعر يصف لنا المجال العام في حين أن التاريخ يصف لنا الأحداث الخاصة والفردية. ومن الطبيعي أن كتابة التاريخ لا تصف لنا الأشياء الخاصة والفردية فقط، بل أنها تنتقي أحداثاً معينة من التاريخ وتعتمد عليها الأحكام.

١ - الرسالة السابعة عشرة التي تتناول الأدب المتعدد:

استهدف لستك في مسرحيته أميلا كالوتي وفي مسرحية مينا فون بارنهم تحريك أقلام الكُتاب ولفت انتباههم لسلوك نفس الطريق الذي سلكه من أجل خلق أدب وطني في ألمانيا وخدمة البرجوازية الوطنية الناهضة لمقاومة الاقطاع. وقد حاول ذلك بسنوات الكاتب يوهان كريستوف كوجيت في مسرحيته «كتو الميت»، إلا أن هذه المسرحية كانت هزيلة التكوين ضامرة الجناحين وتتسم بالضعف كما في مسرحيته «أكيس» إلا أنها كانت محاولة لبعث النهضة الأدبية في ألمانيا، غير أن لستك كان الوحيد الذي استطاع وضع اللبنات الأولى الصلبة لأساس الأدب الوطني في ألمانيا في مسرحياته التي عرت الاقطاع وألهبت المشاعر الوطنية وربما لأن لستك كان أكثر وعيًا وأدراكاً من سواه من الكتاب الألمان حينذاك وهنا تكمن عبقريته وثورته الفكرية.

لم يستطع لستك وكوجيت ان يتعاونا سوية حينذاك لاختلاف وجهات النظر بينهما، كما عبر لستك عن ذلك في الرسالة السابعة عشرة. وقد انكر لستك على كوجيت خدماته من أجل المسرح في المانيا ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف موقع كل منهما في الطبقة البرجوازية ومسار تطورها. وينحصر الخلاف بين الكاتبين في تأييد كوجيت للمسرح الفرنسي الكلاسيكي وتأييد لستك للمسرح الانجليزي أي مسرح شكسبير.

وكان كوجيت يترجم مسرحيات كورنيه وراسين إلى فرقة نويبرن المسرحية في لايبزك، وقد وجد لستك أن هذه المسرحيات لا تلائم ذوق ومستوى الجمهور الألماني لأنها كتبت للملوك وليس فيها أي ذكر أو اشارة للشعب. وقد وجد لستك في مسرح شكسبير صورة صادقة للمسرح الشعبي الذي يعكس فيه أخلاق ومشاكل جميع الفئات الاجتماعية وأخلاق البشر كما أنه يتسم بالحرية في معالجة أمور الحياة في كل زمان ومكان لاسيما المساواة والشروع والجشع والغيرة والرذيلة، ومن هنا بدأ الخلاف بين الاثنين. إن كفاح لستك استهدف أيضاً التأثيرات الدخيلة على الأدب الألماني من خلال الحكم الاقطاعي المطلق الذي انعكس في الأدب الفرنسي في القرن الثامن عشر.

وكانت المسرحية المأساة (التراجيديا) الفرنسية لا تعالج سوى الشخصيات الاستقراطية من الملوك والنبلاء، أما أبطال الكوميديا فكانوا من عامة الناس إذ لا يجوز أن يضحك الناس على الملوك. وجاء لستك وقلب هذه المقاييس وغير هذه القاعدة فأدخل الملوك في الكوميديا والناس البسطاء في التراجيديا، وكان شكسبير قد فعل ذلك من قبل في مسرحياته وهذا يكمن خلود مسرحه.

٢ - هامبوركشنة دراما توركي (أوفن المسرح الهامبوركي):

أحدثت حرب الفلاحين الألمانية (١٦١٨ - ١٦٤٨) دماراً في أغلب المدن الألمانية والقصور والقلاع والكنائس وغيرها من المنشآت العمرانية، إلا أن مدينة هامبورك التي تقع في الشمال ظلت بعيدة عن هجوم الفلاحين عليها فاجتذبت إليها أنظار الأدباء والتجار والحرفيين فتم تشييد دار للأوبرالا

سيما بعد النشاط التجاري الذي شهدته المدينة لوجود ميناء هام فيها. وكانت ت تعرض على المسرح مسرحيات لكتاب الهولنديين والإنجليز بعد أن ظلت المدن الأخرى تعيش على عرض المسرحيات الفرنسية التراجيدية. وطالب لستك أزاء هذا الوضع تأسيس مسرح وطني في ألمانيا ينهض على أساس علمية سليمة وعرض مسرحيات ناضجة وهادفة ليس هدفها الترفية عن الجمهور فحسب، بل أيضاً تربيته وتوعيته اجتماعياً وفكرياً. ووضع لستك خمسة أهداف لتحقيق ذلك:

- ١ - ربط المسرح بالعمل المسرحي.
- ٢ - رفع المستوى الفكري والاجتماعي للممثل.
- ٣ - تربية الجمهور وتوعيته.
- ٤ - وضع أساس علمية للنقد المسرحي.
- ٥ - وضع نظرية علمية للفن المسرحي.

وصل لستك إلى هامبورك في أوائل نيسان من عام ١٧٦٧، وتم في ذلك الشهر افتتاح المسرح الوطني في المدينة. وفي شهر مارس - أيار من نفس العام نشر لستك القسم الأول من كتابه الناقد (هامبوركشن دراما توركي) في مجلة المسرح التي كانت تصدر مرتين في الأسبوع في هامبورك. وفي الفصل الرابع بعد المئة بلغ فيه لستك نقطة الذروة فيما يتعلق بإنشاء وتطوير المسرح الوطني في ألمانيا. وقد أثرت آراؤه على الممثلين والمخرجين والمخترعين بالفن المسرحي والذين يطلق عليهم (دراما تورك).

في عام ١٧٩٩ كتب شلر إلى الشاعر جوته رسالة امتدح فيها آراء لستك حول المسرح والفن والأدب. وقال شلر: «انه اجرأ كاتب ظهر في ألمانيا واستطاع أن يعبر عن آرائه بكل شجاعة وصراحة ووضوح، كما شخص في هذه الآراء الأخطاء والأمراض التي يعانيها المجتمع الألماني». وقد أثرت آراء لستك في كتابه (هامبوركشن دراما توركي) فيما بعد على عملية الخلق الفني والمسرحي لكل من جوته وشلر وغيرهم من الكتاب والمفكرين الألمان، حيث تعد آراء لستك أساساً للمسرحية الألمانية ولسار علم الجمال (أستيتيك) في الفن والأدب.

إن كتاب (هامبوركشنة دراماتوركي) يتألف من قسمين ويحتوي القسم الأول منه على آراء لستك عن حالة المسرح الألماني وكذلك الحالة الأدبية في ذلك الوقت. كما ناقش لستك أسلوب المسرح الفرنسي الذي اتخذه المسرح الألماني نموذجاً له.

أما القسم الثاني فيطرح فيه لستك القواعد الدرامية ويعالج فيه النموذج الأفضل. وكان لستك يطالب بمسرح يقدم المسرحيات الألمانية فقط وينبذ المسرحيات الفرنسية ورأى لستك أن هامبورك تفتقر إلى أساس إنشاء مسرح وطني وإلى جمهور خاص يتعاطف مع هذا الاتجاه.

كما طالب لستك بتأسيس نقد مسرحي علمي وأكمل على افتقار النقاد لمبادئ النقد العلمي وطالب بالوحدة الديالكتيكية بين النظرية والتطبيق للنقد الأدبي عن الفن (أي الوحدة الجدلية - والديالكتيك يعني صراع الأضداد). وأكد لستك على أن عرض مسرحية فرنسية لا تثير نفس الاعجاب والاحاسيس مثلما تثيره في نفوس الجمهور الفرنسي، لأن الكاتب جزء من المجتمع والجمهور الألماني متختلف عن الجمهور الفرنسي بأشروط بعيدة ولا يمكن أن يتقارب الجمهور الألماني مع المسرحيات الفرنسية التي تعالج مشاكل الفرنسيين وهمومهم. وشخص لستك حالة المسرح حينذاك بالنقاط التالية:

- ١ - عدم وجود مسرحيات وطنية في المانيا.
- ٢ - افتقار مسرح هامبورك الوطني إلى جمهور يتقارب مع محاولات بناء مسرح وطني.

٣ - افتقار النقاد إلى المبادئ العلمية للنقد العلمي البناء.
٤ - تخلف الحالة الاجتماعية والاقتصادية للكتاب الألماني.

كان لستك يطالب بمسرح تقدمي الاتجاه انساني المضمون كتعبير عن طموحات الطبقة البرجوازية المتنورة. وأشار لستك إلى محاولات كوجيت بهذا الصدد في الرسالة السابعة عشرة حيث قال:

«إن كوجيت لم يكن يريد تحسين مسرحنا القديم، بل أراد أن يصبح مؤسساً لمسرح جديد ولكن أي مسرح جديد؟ انه مسرح فرنسي المضمون ولم يكلف نفسه عناء البحث عما إذا كان هذا المسرح المترافق يلائم طريقة تفكير الألمان أم لا؟»

وكافح لستك التقليد الأعمى للتراجيديا الفرنسية لكل من كورنيه وراسين وقال: «إن التراجيديا الكلاسيكية الفرنسية نشأت في فرنسا على أساس النموذج اليوناني وقواعد أرسطو وبأمر من الكاردينال ريشليه»^(٥).

وقد نبذ لستك نظام القواعد الصارمة للمسرحية التي تقييد بقواعد أرسطو وهي وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الموضوع. وأشار لستك إلى أن المسرحيات الفرنسية كانت تعكس المثل والقيم التي تميز بها النظام الاقطاعي الذي كان يمثله لويس الرابع عشر في فرنسا.

وكافح لستك أيضاً الفن والأدب الاقطاعي وقارن ذلك بمؤلفات شكسبير وديدرو واتخذهما نموذجاً له. وكتب لستك حول ذلك في القسم الرابع عشر من كتابه (هامبوركشتة دراما توركي) قائلاً:

«إن اسماء النبلاء التي يحملها الابطال تستطيع أن تضفي على المسرحية مسحة العظمة والسمو، إلا أنها لا تستطيع أن تساهم في هز المشاعر وتحريك العواطف. إن تعاسة هؤلاء الذين تتشابه ظروف تعاستهم معنا ينبغي أن تتغلغل في أعماق نفوسنا، وإذا ما تعاطفنا مع الملوك كبشر مثل الآخرين وليس كملوك فإن تعدد حالاتهم وظروفهم سوف لن تكون مهمة بالنسبة لنا بقدر ما ننظر إليهم كبشر مثلك»^(٦).

ويطرح لستك في كتابه آراء عديدة ويتطرق في الفصل ٤٤ و٤٥ و٤٦ إلى مسألة الوحدات الثلاث التي وضعها أرسطو. كما وأشار إلى موضوع ظهور الاشباح على خشبة المسرح كما في بعض مسرحيات شكسبير، كما عالج مفهوم الخوف والشفقة ومسألة استخدام الموسيقى في التعبير عن الموضوع وقد ورد ذلك في الفصل ٢٦ و٢٧.

ويوجد في الكتاب ملحق خاص لقواعد فن التمثيل. كما امتدح في هذا الملحق فيلاند أول من ترجم أعمال شكسبير إلى اللغة الألمانية وجاء ذكر ذلك في الفصل ١٥ وأشار لستك إلى فن اختيار الاسم للمسرحية وذلك في الفصل ٢١. ولم يترك لستك مسألة أو موضوعاً يتعلق بالمسرحية أو المثل أو فن المسرح إلا وعالجها في هذا الكتاب.

(٥) مؤلفات لستك الجزء الرابع، صفحة ٣٠٥.

(٦) نفس المصدر السابق.

٣ - المسرحية والتاريخ:

أكد لستك على أن الكاتب ليس مؤرخاً ولا ينبغي له أن يتقييد بالحقائق التاريخية تقيداً أعمى كما انه لا يكتب ما يخمن وقوعه، بل يجعل الأحداث تقع أمام أبصارنا مرة أخرى ليس انطلاقاً من الحقيقة فحسب، بل لهدف آخر أسمى، فالحقيقة التاريخية ليست هي الهدف، بل وسيلة إلى الوصول للهدف. إن الكاتب يريد أن يضلّلنا ومن خلال هذا التضليل يهزّ مشاعرنا ويشدّنا إلى الحقيقة.

إن الهدف النهائي اذن، كما يقول لستك، ليس قيام الكاتب بمهمة المؤرخ، بل تضليل المشاهدين وهز مشاعرهم وايقاظ المشاهد وتطهير عواطفه ثم تربيته.

كما ينبغي على الكاتب أن يجعل من المسرح مدرسة أخلاقية وأن يختار من التاريخ مادة معينة للوصول إلى هذا الهدف وأن لا يلتزم باستخدام جميع التفاصيل التاريخية للموضوع دون حذف أو تغيير، كما لا يجوز القيام بتعديلات أو تغييرات في صفات الشخصية التاريخية أو الحدث التاريخي بصورة خاطئة أو معكوسة.

وقد خرق بعض الكتاب الألمان بعد لستك هذه القواعد بغية المحافظة على الصدق التاريخي لاسيما في شخصية (أكمونت) أحد أبطال حركة التحرر في هولندا وكذلك في شخصية عذراء اورليانز لشرل، وطالب لستك الكتاب الالتزام بالحقائق التاريخية إذا كان ذلك ضروريًّا لتصوير أخلاق وملامح معينة، ولا يجوز التصرف بهذه الملامة والصفات كما يريد الكاتب. إن المؤرخ يصور لنا حالة خاصة، أما مهمة الكاتب فهي ادراك الشيء المميز للظواهر العامة والتعبير عنها. إن الحقيقة التاريخية ليست هدفه النهائي بل وسيلة للوصول إلى هدفه، وإن يختار من التاريخ الفابل (المغزى) كمادة له ويمزجها مع هدفه ثم يصورها تصويراً أدبياً.

وإذا اختار الكاتب مادة من التاريخ، فينبغي عليه اجراء تعديلات على الأحداث المهمة والضرورية لظاهرة معينة، أي ينبغي عليه ازالة وجهات

النظر الاعتباطية التي تبرز في مسار الموضوع التاريخي، ولكن لا يجوز تزوير التاريخ لأن الصفات واللامح والمميزات الخاصة ينبغي أن تبقى مقدسة ومصونة.

٤ - قانون الوحدات الثلاث:

وأشار لستك في الرسالة الأدبية السابعة عشرة أثناء مقارنته لسرحيات شكسبير مع مسرحيات كورنيه.. «إلى أن الانجليزي توصل إلى هذه المسألة دائمًا وبصورة بارزة واختار طريقه الذاتي أما الفرنسي فإنه لم يستطع التوصل إلى هذا الهدف أبداً رغم أنه دخل مباشرة في الطريق المعبد للقدامي»^(٧).

وأشار لستك إلى قواعد المسرح اليوناني (الاغريقي) القديم الذي كان يتقييد بقانون الوحدات الثلاث تقيداً أعمى وقال:

«إن وحدة الموضوع كانت أول قانون درامي للاغريق وينبغي أن يكون للمسرحية فابل وفكرة رئيسية وهدف، ومن وحدة هذا الموضوع تنشأ وحدة المكان ووحدة الزمان. وكان الكورس يقف على خشبة المسرح ويؤدي ذلك في زمن محدد ومكان معين وتدور أحداث ذلك حول موضوع معين»^(٨).

وانتقد لستك الفرنسيين لتقييدهم بهذه الوحدات الثلاث دون تعديل أو نقد كما أنهم لم يعتبروا وحدة الموضوع مبدأً مهماً وضروريًا ووقعوا تحت تأثير البلاط الاقطاعي والملكي وعواضوا عن وحدة الزمان بوحدة الاستمرار أي أنهم تحاشوا في مسرحياتهم ذكر شروق وغروب الشمس ولكنهم حافظوا على وحدة المكان حيث اختاروا مكاناً محايضاً تجري فيه أحداث الموضوع.

وانتقد لستك بعنف المسرح الفرنسي في جميع كتاباته واعتمد في نقاده على آراء ارسطو الذي اعتبر آراء الجمالية نموذجاً شرعياً لذلك العصر وأساساً للمضمون التقديمي للبرجوازية الألمانية.

وقال لستك: «إن الفرنسيين فهموا الاغريق فهمماً خطأً حيث اعتبروا

(٧) نفس المصدر السابق، صفحة ٣١٠.

(٨) نفس المصدر السابق.

المسألة الثانوية تأتي بالدرجة الأولى وهي مهمة وضرورية وأدركتوا أن القواعد التي لم تتبلور أهميتها بوضوح ادراكاً خاطئاً ثم تمكروا بالقواعد والقوانين التي كانت تعد شرعية وملائمة لمسرح الاغريق»^(٩).

٥ - الخوف والشفقة:

عالج لستك في الرسالة الأدبية ٣٨ و٧٩ و٧٥ و٨١ و٨٣ هدف التراجيديا لايقاظ الخوف والشفقة في نفس المشاهد لتطهير العواطف. قال لستك.. إن المشاهد ينبغي عليه أن يشعر ويحس مع شخصيات التراجيديا ويتعاطف معهم وأن يتبلور عنده انطباع من أن هذه الشخصيات تعالج قضايا الإنسان. ومن هذه العواطف تتولد لدى المشاهد النقاوة والطهر وينطلق لستك في نظريته من آراء ارسطو الذي عرَّف المسرحية التراجيديا بما يلي:

«إن التراجيديا هي تصوير تقليدي لموضوع كامل في غاية الجدية يستطيع أن يتسع بقدرة معينة بواسطة وسائل مختلفة النغم والكلمات الجميلة أي تنظيم ذلك في أجزاء مختلفة في سبيل استخدامها من خلال الشخصيات وليس بواسطة القصة المجردة بحيث يستهدف ذلك تطهير النفس البشرية بواسطة الخوف والشفقة»^(١٠).

وناقش لستك الاصلاح المترجم عن الفرنسيّة وهو «الشفقة والرعب» وتوصل إلى أنه لا يجوز وضع الرعب إلى جانب الشفقة التي تشيرها التراجيديا، بل ينبغي وضع الخوف إلى جانب الشفقة لأن الخوف هو الشفقة التي يفهمها المشاهد وتنعكس في نفسه..

وبعبارة أخرى .. إن المشاهد عندما يندمج مع شخصية المثل يشعر بالخوف وليس بالرعب من أن نفس مصير هذا البطل على خشبة المسرح قد يصيّبه في المستقبل ويشعر هنا بالشفقة عليه لأنّه يحتاج إلى نفس شعور الشفقة فيما لو أصيّب هو بنفسه بنفس المأساة.

وناقش لستك آراء كورنيه حول مفهوم ارسطو حيث يقول كورنيه: «أنه ليس ضروريًا دائمًا ايقاظ الاحاسيس، أو لا يجوز ايقاظ الاحاسيس من خلال الشخص نفسه.

(٩) نفس المصدر السابق.

(١٠) نفس المصدر السابق صفحة ٣٣٢.

كما لا يجوز أيضاً دفع الانسان الطاهر للوقوع بدون ذنب من هوة التعasse، فلربما يمكن انقاذه، وقد يحدث أن يكون البطل في التراجيديا مجرد وغد لأنه يبعث في نفوس المشاهدين الرعب».

إن جميع هذه الآراء التي طرحتها كورنيه اعتمد فيها على آراء وأفكار ارسسطو ولكن لستك نبذها ورفضها لأنها تتنافى مع هدف التراجيديا. وقد وضع لستك ازاء ذلك الخوف والشفقة في التراجيديا بحيث يصب احدهما في الآخر ولا يتتحول بطل التراجيديا إلى شخص فاضل أو رذيل لأن الحالتين في التصوير اللاإقعي والمجرد والبالغ فيه لا يمكنها ايقاظ وتحريك شعور الخوف والشفقة.

٦ - لستك والاتجاه الواقعي:

أشار لستك إلى ضرورة المحاكاة، أي أن الكاتب ينبغي عليه محاكاة الحياة بهدف التربية. إن المحاكاة الأدبية لا تعني قيام الكاتب بتقديم جميع خصائص موضوعه، بل ينبغي أن يصبح هدفه في كيفية تجسيد الحقيقة الشعرية والأدبية التي تحدها مستلزمات الفن.

كما يجب على الكاتب، كما جاء في الرسالة الأدبية (٧٠)، أن يمتلك قابلية الفرز، حيث أن الملامح الاعتباطية التي لا تتسم بأية أهمية هي مجرد ملابسات تغطى الانتباه ولذلك ينبغي على الكاتب أن يجردتها من ذلك لكي يفسح المجال لظهور الملامح والتيرات المهمة والاحتمالية بصورة واضحة ونقية.

كما أن الأمور التافهة تؤدي إلى صرف القارئ والشاهد عن المسألة الرئيسية، لذلك لا يوجد لهذه التوافة أي مكان في الفن.

وفي الرسالة (١٩) قال لستك:

«أما في المسرح في ينبغي علينا أن لا نتعلم ما قام به هذا الشخص أو ذاك بل ما يقوم به كل شخص معتبراً عن حالات معينة تحت ظروف ومعطيات معينة» (١١).

(١١) نفس المصدر السابق.

وطرح لستك في هذا الفصل أساس نظريته الجمالية وطالب بوضع علم النفس كأساس وهدف لل تعاليم الأخلاقية لإقامة المسرح الوطني في ألمانيا. وينسجم رأي لستك هذا مع تعريف انكلز للواقعية الذي ورد في الرسالة الموجهة إلى المسز هاركتنس في نيسان عام ١٨٨٨ حيث قال: «الواقعية تعني حسب رأيي اضافة إلى الصدق في التفاصيل، الصياغة الصادقة لحالات نموذجية معينة من خلال ظروف معينة» (١٢).

ويعني انكلز بذلك الحالة الاجتماعية للإنسان ومنحدره الظبيقي الذي يميز أخلاقه وتفكيره.

إن رأي لستك ينهض على أساس طبقي يحدده منحدره البرجوازي لأن البرجوازية ظهرت أيام لستك في مرحلة ما قبل الثورة البرجوازية كطبقة تنادي وتتبني المبادئ الإنسانية العامة باسم البشرية.

وأشار لستك إلى أن الكاتب لا يجوز له أن يجعل من الحالات الشاذة موضوعاً لمعالجاته الأدبية، بل ينبغي عليه أن يضع نصب عينيه الأشياء العامة، لأن الذي يصور الحالة الشاذة أو الاستثنائية فإنه يصور بلا جدال الطبيعي النادر».

ودان لستك تقليد الفكرة وتقمصها وتبنيها من قبل الكاتب، وطالب بدلاً من ذلك بالتمييز الدقيق للشخصية الحيوية الممتلئة بالعاطفة والتي تعكس الصفات العامة الواضحة.

إن لستك يميز لنا الصفات واللامع العامة عن الصفات واللامع التي تتسم بالبهرجة والبالغة والتي ينعكس فيها الشيء الأساسي والجوهرى كشيء ثانوى ونموذجى. ففي السمات والصفات العامة تبدو لنا جميع الشخصيات منسجمة بصورة مشتركة وذات تناسب وسطى.

ويبدو رأي لستك هنا قريراً من المفهوم الحديث عن علم الجمال الذي يعتبر مهمة الكاتب تصوير الصفات واللامع النموذجية والمميزة أثناء مراعاة الشخصية. وأشار لستك إلى أن الصفات والمميزات الخاصة ببطل المسرحية التراجيدية تعد على جانب كبير من الأهمية.

كما اعتبر لستك المسرحية أعلى شكل من أشكال الشعر لأنها تضع الإنسان في محور الصراع الدرامي (المثير).

(١٢) إنجلز - حول الفن والأدب - برلين ١٩٤٨ م.

وأشار لستك بعنایة إلى الصفات المأساوية وطالب أن تكون صفات مختلطة أي أن لا تتجه فقط إلى معالجة الصفات واللامح السيئة والشريرة أو إلى معالجة الصفات الجيدة فقط.

٧ - شكسبير وديدرو:

طرق لستك في كتابه هامبوركشة دراماتوركي إلى شكسبير، وقارن مسرحياته التراجيدية مع المسرحيات الفرنسية وأشاد بالقابلية الشعرية والأدبية لشكسبير، ولكنه في نفس الوقت حذر من تقليد المسرح الانجليزي تقليداً أعمى وطالب بضرورة الاستفادة من مسرح شكسبير لبناء مسرح وطني في ألمانيا.

وكان لستك معجبًا بالكاتب والفيلسوف ديدرو، حتى أنه نشر عام ١٧٦٠ م كتاباً عنه بعنوان «مسرح السيد ديدرو».

وكان لستك يريد تعليم المسرح الوطني في ألمانيا بمسرحيات ديدرو الاجتماعية. واضططلع لستك بترجمة مسرحيتي ديدرو «ابن الشرعي» ومسرحية «رب البيت». وتشبه هاتان المسرحيتان إلى حد كبير مسرحية لستك بعنوان «مس سارة سمبسون» لا سيما في محتواها الاجتماعي. كان ديدرو يتبنى في فرنسا المسرح الوطني الأصيل الذي يعالج المشاكل الاجتماعية.

كما كان ديدرو ولستك يناضلان في سبيل تحقيق أفكار مثل هذا المسرح في كل من فرنسا وألمانيا رغم اختلاف وجهات النظر بينهما. فقد كان ديدرو من أنصار الفلسفة الميكانيكية، وكان لستك في أواخر أيامه من مؤيدي فلسفة سبينوزا في عبادة الطبيعة، إذ كان سبينوزا يقول: «إن الله هو الطبيعة وإن الطبيعة هي الله».

وكانت توجد اختلافات في آرائهما حول المسرح وعلم الجمال، فقد أشار لستك في الرسالة (٨٦) في كتابه (هامبوركشة دراماتوركي) إلى نظرية ديدرو وقال:

«توجد على الأغلب صفات غريبة لا تتعدى أصابع اليدين ولكن

الصفات الغريبة للشخص هي وحدها المطلوب عرضها على المسرح؟ إن الصفات الغريبة للشخص ليس هي وحدها المطلوب عرضها على المسرح، بل المشكلة الاجتماعية التي يتحدث عنها الممثل»^(١٣).

ورغم التباين في وجهات النظر بينهما إلا أن ذلك لم يمنع لستك من الاشادة بديدر و كممثّل للفكر الفلسفى و كمنظر للمسرح منذ ارسطو. وطالب لستك بأن تكون المعالجة الإنسانية محور المسرحية، حيث ان الحياة الإنسانية وحدها تعد الموضوع الرئيسي للمعالجة الفنية.

كما كافح لستك ضد استخدام التعبير المنمقة والزخارف اللفظية والأسلوب الخطابي الوعظي وطالب بتصوير الصفات والملامح العامة وابراز جوهر هذه الصفات في كل موقف بشكل واضح والالتزام بالصدق في سرد التفاصيل.

ويقترب لستك بذلك من المفهوم الكلاسيكي عن الواقعية الذي طاغه انكلز. كما طالب لستك بتصوير المهم والعام والتخلّي عن الظروف والأحداث الطارئة التي يؤدي تصويرها والتركيز عليها إلى اضعاف انتباه المشاهد والقارئ على حد سواء.

وقد تبني لستك قانون الوحدة لفن التمثيل الذي يعتمد على أساس الوحدة بين الجسد والروح. وقد حارب أيضاً التراجيديا الفرنسية التي تعكس المسرح الاقطاعي وطالب بایجاد مسرح وطنى في المانيا يتبنى معالجة المسائل الاجتماعية الملحة ووضع لتحقيق ذلك الأساس الفنى لمسرح المستقبل وقد أضحت هذه الأصول الفنية فيما بعد الأساس الذى اعتمد عليه جوته وشلر في أعمالهما الأدبية والمسرحية.

(١٣) نفس المصدر السابق، صفحة ٣٣٥.

تأثير ألف ليلة وليلة وأشعار الملعقات في أدب الكاتب والشاعر الألماني يوهان فولفكانك فون جوته

تقف شخصية الشاعر الألماني يوهان فولفكانك فون جوته Goethe شامخة بين الشخصيات الأدبية الكبيرة، سواء العالمية منها أو الألمانية. وتعد مؤلفاته وأبحاثه العلمية من أنسج ما أبدعته قرائح الشعراء في العصر الكلاسيكي.

إلى جانب عبقريته الشعرية، كان جوته أيضاً عالماً وباحثاً في التشريح وعلم طبقات الأرض (جيولوجياً) وعلم البصريات والنبات والألوان وعلم الاستشراق. وقل أن تجد في التاريخ أدبياً ألم في حياته بجميع فروع المعرفة والعلم مثل الشاعر جوته.

ولد جوته في الثامن والعشرين من شهر آب (اغسطس) عام ١٧٤٩ م في مدينة فرانكفورت على نهر الماين. وكان والده يشغل منصب رفيعاً مما جعل الشاعر بعيداً عن الفاقة والعوز. وقد برزت مواهبه الشعرية وهو ابن الثامنة فنظم قصيدتين عن والديه بمناسبة عيد رأس السنة بعنوان (أبي السامي وأمي السامية) Erhabene Mama, erhabenr Papa كان جوته في صغره يتلقى دروساً في الموسيقى والرسم واللغات الأجنبية وكان يجيد - وهو ابن الثامنة - اللاتينية واليونانية والعبرية.

وكان جوته يزور في فرانكفورت الفرق المسرحية الفرنسية أثناء زحف القوات الفرنسية عليها في مستهل عام ١٧٥٩ أثناء احتفال سكان المدينة بعيد رأس السنة وذلك في حرب السنوات السبع التي كانت قد

نشبت في المانيا انتصاراً لملكة النمسا ماريا تريزيا ضد مطامع الملك فريديريش الثاني، ملك بروسيا، واستمر الاحتلال الفرنسيين لمدينة فرانكفورت أربع سنوات، أي حتى عام ١٧٦٣. كلمة النمسا مشتقة من الكلمة التركية «نمسى» أي «مختبئ» ودخلت اللغة العربية في تموز عام ١٦٨٢ م عندما طوق السلطان التركي مصطفى مدينة فيينا وظل يقابلاها بالدانتات فلم يرد عليه أهالي فيينا وخرج من خيمته وقال للضباط لماذا لا يجيب علينا السكان؟ هل هم نمسى؟ وتسمى في الالمانية اوسترايش (أي مملكة الشرق).

وقد استفاد جوته من اختلاطه بالفرنسيين ومشاهدته لفرقهم المسرحية حيث غرست هذه الفرق فيه حب المسرح، كما درس آنذاك العبرية على يد استاذه البرشت. وقد قام جوته بترجمة بعض النصوص العبرية إلى اللغة الالمانية. وكان يقول عن التوراة على أنه من أقدم كتب الشعر وأعجب بشعر أیوب وكذلك قصة الحب الساذج مثل «قصة راعث» وكذلك «نشيد الانشاد» وقام بترجمة هذا النشيد إلى الالمانية شرعاً، كما كتب قصة لفتى في مثل عمره فكانت «يوسف واخوانه».

وقد سبق جوته إلى ذلك يوهان بودمر (J. Bodmer ١٦٩٨ - ١٧٨٣) مترجم ملحمة ملدون الدينية وهي «الفردوس المفقود»، فقد تناول قصص التوراة في شعره، إلا أن الذي هز المانيا هو مؤلف ملحمة المسيح Messiao الشاعر الالماني فريديريك كلوشتوك Klopstock (١٧٢٧ - ١٨٠٣) حيث صاغها في قالب من الشعر الموزون المقفى على غرار ملدون، وقد ذكر جوته انه تأثر به وهو طفل.

وفي شهر اكتوبر - تشرين الأول - سافر جوته إلى لايبزيك ليدرس في جامعتها القانون. وبعد وصوله إلى لايبزيك قابل استاذ القانون وأفهمه ميله إلى الأدب. ولم يلبث جوته أن انصرف عن دراسة القانون إلى دراسات أخرى كالتأريخ الطبيعي والطب. وفي صيف عام ١٧٦٨ أصيب جوته بمرض شديد اضطره إلى العودة إلى مدينة فرانكفورت مسقط رأسه حتى أبل من مرضه في عام ١٧٧٧ فارسله والده مرة ثانية إلى جامعة شتراسبورغ ليواصل دراسته الجامعية في القانون. وقد استطاع

ان ينال شهادة الدكتوراه في القانون من الجامعة، وهناك في شتراسبورغ التقى جوته بالناقد الأدبي الألماني هردر Herder (١٧٤٤ - ١٨٠٣) وقد استفاد جوته كثيراً من هردر. وكان هردر قد اشتهر آنذاك بمؤلفاته في النقد الأدبي وأصول الأدب وأصل اللغات، كما تأثر جوته بتعاليم هردر حول بعث الأدب القومي والشعر الشعبي.

وكان هردر قد فند في أحد مؤلفاته ان يكون سفر أیوب من تأليف موسى، وقال هردر ان اشعار العبرانيين تختلف عن الشعر في سفر أیوب ويدل على أن مؤلفه هو عربي أصيل، ومن هنا تأثر جوته لأول مرة بالشرق العربي، كما تأثر جوته بما جاء من تحدي الشيطان لله في فاتحة سفر أیوب، حيث ذكر الله عبده بالقوى والصلاح فقد نقل ذلك جوته فيما بعد في مسرحية فاوست إذ جعل لها فاتحة في السماء، ذكر الله فيها العالم فاوست بالخير والتقوى فتحدى الشيطان ربه في افساده.

وعندما كان جوته في شتراسبورغ اهتم بفن البناء القوطي الذي تجسد بكاتدرائية شتراسبورغ الأمر الذي أدى به الحماس إلى تفضيل فن البناء german على الفن اليوناني واللاتيني. وقد أدى ذلك إلى قيام حركة Germanانية في المانيا تنبذ القيود الثقيلة للمدرسة الكلاسيكية في الأدب والفن.

وقد كان نداء جان جاك روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨) العودة إلى الطبيعة Zuruck Zur Natur اثراها العميق في تأسيس الاتجاه القومي في الأدب الألماني وهي الحركة التي أطلق عليها «ال العاصفة والاندفاع » Sturm and Drang. وقد أدى اعجاب جوته بهذه المدرسة إلى تأليف مسرحية «جوتس فون برلشنغن» Gotz von Berlichingen وهو احد ابطال حرب الفلاحين الألمانية التي نشبت عام ١٥٢٤ م.

وعندما كان جوته في شتراسبورغ تعرف على فردرريكيه بريون Fer drike Brion ابنة قسيس قرية سيزنهaim في ضواحي شتراسبورغ، وقد نظم جوته قصيدة رائعة يصف فيها الطبيعة أروع وصف ويعبر فيها عن عواطفه وخلجاته وعنوان هذه القصيدة «نشيد آيار» ويقول فيها:

نشيد أيلار

Mailied

Wie herrlich leuchtet
Wic glanzt die bonne!
Wie lacht die flur!

Es dringen Bluten
Aus jedcm Zweig
Und tausend Stimmen
Aus dem Gestrauch.

Und freude und Wonne
Aus jeder Brust.
O Erd, W Sonne!
O Gluck, O Lust!

O Lieb, O Liebe!
So golden Schon,
Wie Morgenwolken
Auf jene, Hohn!

Du Segnest herrlich
Das frische Feld,
Im Blutendempfe
Die volle Welt.

O Mädchen, Mädchen,

أي اشراق يغمر الطبيعة

أمام عيني

وأي تألق يبعثه نور الشمس

وأي ضحك تطلقه المروج

الأزاهير تتدفق زاهية

من كل غصن

وآلاف الأصوات

تنطلق من الاحراج المطيرة

والفرح والغبطة يتفجران في كل صدر

أيتها الأرض .. أيتها الشمس

بالسعادة .. باللفرج

أيها الحب الجميل الذهبي

كسحب الصباح على تلك الأعلى

انك تبارك بخبارك الطبيعة

وقد عاد لها رونها

أيتها الفتاة

أي حب يضمره قلبي لك

واية نظرات ترسلها عيناك

Wie lieb ich dich!
Wie blickt dein Auge!
Wie liebst du mich!

ياللحب الذي يختلج في صدرك
مثل حب القبره
للتغريد والغناء
كزهرة الصباح
التي تعقب رائحتها السماء
وأي حب عارم يضمره قلبي لك
وأي شباب

So liebt die Lerche
Gesang und Luft,
Und Morgenblumen
Uen Himmelsduft,

Wie ich dich Liebe
Mit Warmem Blut,
Dic du mir Jugend
Und Freud und Mut

Zu neuen Liedern
Und Tanzen gibst.
Sei ewig glucklich,
Wle du mlch liebst!

آية غبطة وشجاعة
دبت في نفسي
فهيا لنغن ونرقص
من جديد ولتغمرك السعادة
إلى الأبد
مادام حبك لي طويل الأمد

لقاء ووداع

ثم ينظم جوته قصيدة أخرى في شبابه بعنوان «لقاء ووداع» Willkommen und Abschied يعبر فيها عن لقائه بفردريكه بريون في غابات سيزنهايم، وهذه القصيدة لا تختلف في رواعتها وقوتها تعبيرها عن عواطفه وأحساسه ازاء فردريكه، ويقول فيها:

Willkommen und Abschied

Es Schlug mein Herz, geschwind zu pferde!
Es War getan fast eh gedacht.
Der Abend Wiegte Schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht,
Schon Stand im Nabelkleid die Lerche,
Ein aufgeturmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gostrauche
Mit hundert Schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhugel
Sah kläglich aus dem Duft hervor,

Die Winde Schwangen Leise Flugel,
Umsausen Schauerlich mein Ohr,
Die Nacht Schuf tausend Ungeheuer,
Doch frich und fröhlich War mein Mut:
In meinen Adern Welches Feuer!
In meihem Herzen Welche Glut!

Dich Sah ich, und die milde Freude
Floss von dem sussen Blick Plick auf mich,
Ganz War mein Herz an deiner Seitc
Und Jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Fruhling Wetter
Umgab das Liebliche Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich - ihr Götter!
Ich hofft es, icn verdient es nicht!

Doch ach, Schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In dienen Küssen Welche Wonne!
In deinen Augen Welcher Schmerz!
Ich ging, du Standst und Sahst Zur Erden,
Und Sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, Welch Glück geltend zu Werden!
Und lieben Götter, Welch ein Glück!

عندما وقع نظري عليها
أخذ قلبي يخفق بسرعة عدو الجواب
ولم يعد هناك مجال للتفكير

فقد وقعت في شراكها
وكان المساء يهدد الأرض
والليل يرخي سدوله على الجبال
وتبدو السنديانة بوشاحها البخاري
كمارد جبار
وتتطلع الظلمة من وراء الأدغال
بمئات من عيونها السود
والقمر يبدو من خلال السحاب شاحباً
فوق جبال من السحب المتراكمة
والرياح تعصف بأجنحتها الجميلة
وتهمس في اذني ألحانها العذبة
والليل يبدو لي مملوءاً بالآلاف الاشباح المخيفة
وكانت شجاعتي ممثلة سعادة ومرحا
آية نار سرت في شراييني
عند ما رأيتك
وأي حب عصف في صدرني
لقد غمرتني نظراتك اللطيفة
بغض من الفرح الهداء
وكان قلبي كله عندك
وكانت أنفاسي تتهجد من أجلك
وتوهجهت هالة وجهك الحبيب
بلون وردي من أنفاس الربيع
وكان قلبي كله يرتعش في يدي
بالرفقتك .. ايتها الآلهة
انني اتلهم لها
الا استطيع ان أظفر بها
يا الهي .. ان وداعنا عند اشراقة الصباح
مزق نيات قلبي المليء بالجراح

أية نشوات تذوقتها على شفتيك

واية دموع تحير في عينيك

ولكن وداعنا والهفي كان شقي معذباً

فمشيت وظللت انت مطرقة

تودعني ببنظرات ندية

وفي عام ١٧٧٢ م قصد جوته مدينة فتسلا للاطلاع على الأعمال القضائية هناك. وتعرف جوته في هذه المدينة على (كستنر) خطيب «شارلوته بوف» Charlotte Buff.

وهام جوته بهذه الفتاة فاخرج عام ١٧٧٤ ثمرة حبه لشارلوته وهي رواية «آلام فرتز» Die Leiden des jungen Werther ونالت الرواية شهرة واسعة في أنحاء المانيا وأوروبا وقرأها نابليون سبع مرات، إلا ان جوته انتقدتها بعد سنوات لأنها كانت تتميز باليأس والحنان والضعف مما أدى إلى انتحار العديد من الفتيات على غرار البطل الذي ينتحر في نهاية الرواية.

وقد قلد الشبان في المانيا ستة فويتر الكحلية وصدريته الصفراء وارتدى الفتيات فستان البطلة شارلوته الابيض ذا الرباط الوردي، وحتى في الصين صنعوا هناك لفتر وشارلوته تماثيل من الخزف، وما يجدر ذكره بهذا الصدد ان شارلوته عندما بلغت الستين من عمرها زارت جوته في منزله في مدينة فاييمار وكانت ترتدي نفس البدلة التي كانت ترتديها عندما كانت في العشرين من عمرها.

وعندما انتقل جوته إلى فاييمار انصرف اهتمامه إلى دراسة العلوم، ففي التشريح اكتشف عظم ما بين الفكين الذي يسمى باللاتينية "Os Intermaxilare" ونشر جوته عدة أبحاث في علم طبقات الأرض واكتشف في هذا المجال حجراً سمي «حجر الكيتايت» نسبة إلى اسمه ودليلًا على فضله، كما نشر بحوثًا في البصريات والألوان والنبات وخرج عدة دواوين شعرية، وعكف جوته في فاييمار على دراسة أدب الشرق فاهتم بالأدبين العربي والفارسي وكذلك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وألم

بأصول الدين الإسلامي والفلسفة الإسلامية وذلك بمساعدة المستشرقين الألمان، كما نشر حواراً شعرياً بين علي وفاطمة ونشر أيضاً مسرحية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يستطع انجازها إلى النهاية فطلت ناقصة وذلك بسبب انشغاله بتأليف مسرحية جوتس Gotz ومسرحية قيصر Casar.

كان جوته يتذكر بعض قصص ألف ليلة وليلة التي كانت جدته تقصها عليه قبل أن ينام.

كما قرأ بعض القصص أثناء اقامته في لايزك للدراسة عام ١٧٦٥. وفي عام ١٧٠٤ ظهرت ترجمة لألف ليلة وليلة في عدة أجزاء باللغة الفرنسية وقام بترجمتها المستشرق الفرنسي «كالان» ثم قام بعد سنوات عد من المستشرقين الألمان بترجمتها إلى اللغة الألمانية.

ومما يجدر ذكره أن الف ليلة وليلة قام بتأليفيها الجياع والمحرومون من الحب والمال وكانوا يتسلون بالوصف الرومانتيكي المبالغ فيه، إلا أنها كانت في نفس الوقت تعكس حالة الطبقة الحاكمة في هذه البلدان التي ينتمي إليها المؤلفون. وينصح أستاذة الجامعات في أوروبا الشباب والأطفال أيضاً بقراءة قصص ألف ليلة وليلة لأنها تميز بال الخيال الواسع والوصف الرومانتيكي الأمر الذي يؤدي إلى شحذ خيال القراء وتحريك أحاسيسه ومشاعره وتوسيع ملكة خياله. وقال عنها الكاتب الألماني Lich-Standal tenberg بأنها تمثل «العقل السليم» وقال عنها الكاتب الفرنسي بأنها تمثل «العادات الكريمة».

إن ألف ليلة وليلة لم تؤثر فقط على الشاعر الألماني جوته فحسب، بل أثرت أيضاً على الكاتب والناقد الألماني فيلاند Wieland و Burger ووليم Hauff والكاتب النمساوي Grillparzer والشاعر الألماني Adelbert Chamisso (١٧٨١ - ١٨٣٨) والشاعر الإيطالي Ariosto والكاتب الإيطالي Gozzi كما أثرت أيضاً على الكاتب الفرنسي فولتير ومونتسكيو والكاتب لاساك Lesage والسياسي الثوري السويسري La Harpe والكاتب الفرنسي Gobineau والشاعر الانجليزي Tennyson والكاتبة الأمريكية هارriet بشر Stowe والروائي الانجليزي ديكنز Dickens.

وقد أصبحت الف ليلة وليلة ضرباً من الأنماط الأدبية في عصر التنوير، فقد تعلم الكاتب الألماني فلكلمان Winckelmann (1717 - 1768) اللغة العربية في إيطاليا متأثراً بقصص ألف ليلة وليلة.

لقد انعكس تأثير الف ليلة وليلة على جوته في روايته الأولى «الألم فرنر» فقد جاء في الرسالة المؤرخة في ٢٦ تموز في رواية فرنر ما يلي:

كانت جدتي تحدثنا عن الجبل
المغnet وكيف تتفك السفن
التي يشتد دنوها منه
ويتطاير حديدها فيسقط ملاحوها
في البحر بين الألواح المتداعية^(١)

هذه الحكاية الاسطورية تعود إلى ترجمة كالان وهي الحكاية الثالثة من حكايات الف ليلة وليلة بعنوان «ابن الملك».

وقد تحدث جوته في مذكراته «شعر وحقيقة» Wahrheit nchitung u، في الكتاب الثاني منه قائلاً:

«... إن والدتي كانت تقصد عليًّا أساطير وخرافات مشهورة وكانت تعلمني الأمثلة والحكم وأقوم بنفسي بحبك أساطير جديدة على غرارها. وكانت أشعر بالسعادة عندما تقصد عليًّا والدتي هذه القصص وتروي لي هذه الحكايات..^(٢).

كما كتب جوته في مذكراته «شعر وحقيقة» في الكتاب العاشر ما يلي:
«لقد اضفت عليًّا والدتي جواً من السعادة عندما كانت تطلب مني أن أقص على الأطفال الأساطير. وكانت الأسطورة الخالية من الأحداث والانفعالات والمفاجآت تتمنع رغم ذلك بالجاذبية والشوق رغم فقر مضمونها. ومن خلال ابتكار وحبك هذه الصور والتخييلات التي لم تكلفكني

(١) مؤلفات جوته بالأمانية طبعة فولكس فرانك فايمار ١٩٦١ صفحة ١

Goethes Werke in zehn Banden. Weimar, Volksverlag, 1961. Seite 189.

(٢) مؤلفات جوته، الجزء الأول، صفحة ٥٥.

جهداً كبيراً، أصبح الأطفال يحبونني وأصبحت بدوري مرموقاً بنظر الكبار أيضاً.

وكتب جوته إلى صديقته كتشن شونكوف Schonkopf في الثلاثين من ديسمبر - كانون الأول عام ١٨٦٨ يقول:

«أنتي أرسم كثيراً وأكتب الأساطير وانتي سعيد بذلك كل السعادة»^(٣).

ثم يكتب جوته إلى كتبيل Knebel (١٧٤٤ - ١٨٣٤) في الحادي والعشرين من نوفمبر - تشرين الثاني عام ١٧٨٢:

«أنتي اكتب في أجمل ساعاتي الأساطير وقد عودني ذلك على سردها على الآخرين»^(٤).

ويكتب جوته أيضاً رسالة إلى سالزمان Salzmann في التاسع عشر من حزيران عام ١٧٧١ يقول فيها:

«إن أجمل المناظر واحب الناس إلى وأفضل حلقة من أصدقائي هي تحقيق لاحلام طفولتك، أليس كذلك وعندما اسأل نفسي عندما اهيم بنفسي في الأفق البعيد الرحيب من السعادة اللامتناهية أليس هي بساتين الحوريات التي تشთاق نفسك اليها»^(٥).

ويقول جوته في رسالة بعث بها إلى صديقه فردريكا بريون F. Brion في الخامس عشر من شهر اكتوبر - تشرين الأول عام ١٧٧٠:

«إن قلقى الذي يشغلني يعزى سببه إلى أنني بعيد عنك ويجب أن أكون بقربك هنا في شتراسبورغ كما أريد أن أسطر على الورق اسطورة تعزيني في وحدتي كم تشوّقت لأن أصبح كالحصان المجنح لأطير إلى قربك وأعزيك في وحدتك، ولكن لا أريد أن أعكر صفووك إذا كان بعدك عن أصدقائك يسليك».

فذكر الحصان المجنح يعود إلى قصة وردت في ترجمة كالان تحت

(٣) نفس المصدر السابق، صفحة ٤٧٧.

(٤) حياة جوته الوثائقية الجزء الأول صفحة ١٦٧

4 Poethes Leben Dokumentarisch. 1. Band. Leipzig, Bibliographisches Institut, 1960. Seite 168.

(٥) نفس المصدر السابق، صفحة ٥١٢.

عنوان «الجواد الظريف» وكذلك حكاية «الجواد الساحر» الهندية التي يطير فيها الحصان من مدينة إلى أخرى بسرعة فائقة.

كما كان جوته يقص على الأطفال في فرانكفورت أساطير وحكايات ألف ليلة وليلة، فمثلاً كان جوته يسرد مثل هذه الحكايات على أطفال عائلة «دي اورفيل» Orville التي تتصل بقرابة لعائلة صديقه ليلي شوغان Lilli Schonmann وكتب آنذاك قصيدة يقول فيها:

«اذهب أيها المغني العزيز إلى حضن
ليلي وقبلها بدلاً عنِّي، أدعوك
ياشيخ ظاهر لأن تذهب إليها وتقبلها
من يدها ولا تدعها تهدأ

وأخرج جوته فيما بعد أعمالاً أدبية عكست تأثير قصص ألف ليلة وليلة على الشاعر وأعجب بهـا.. ومن هذه الأعمال الأدبـية مسرحـية (مزاج العـاشق) Die Launc des Verliebten وهي تصور الغـيرة في شخص جـوـته تـجـاه (أنيـتا شـونـة كـويـفـ) ابـنة صـاحـبـ الفـنـدقـ الذـي كان يـنـزلـ فـيـ جـوـته اثنـاء الـدرـاسـةـ فـيـ لاـيزـكـ. وقد اضـطـرـ والـدـهـاـ فـيـ النـهاـيـةـ إـلـىـ اعلـانـ زـواـجـهاـ منـ أحـدـ الـاطـبـاءـ فـيـ لاـيزـكـ، وـانـفـصـمـتـ العـلـاقـةـ بـيـنـ الفتـاةـ وـجوـتهـ.

وقد تـأـثـرـ جـوـتهـ بـقـصـةـ (أـمـيـنـةـ) فـيـ قـصـصـ أـلـفـ لـيـلـةـ وـلـيـلـةـ وـأـطـلـقـ عـلـىـ بـطـلـةـ مـسـرـحـيـتـهـ المـذـكـورـةـ اـسـمـ (أـمـيـنـةـ).

وـأـمـيـنـةـ فـيـ كـتـابـ أـلـفـ لـيـلـةـ وـلـيـلـةـ أـرـمـلـةـ صـغـيرـةـ السـنـ جـمـيلـةـ وـثـرـيـةـ وـقـدـ اـحـبـتـ رـجـلـاـ كـانـ يـبـدـيـ اـعـجـابـهـ بـهـاـ مـنـ خـلـالـ النـظـرـاتـ وـالـإـيمـاءـاتـ، وـسـرـعـانـ ماـ تـزـوـجـتـهـ أـمـيـنـةـ، فـاضـطـرـتـ اـنـ تـعـيـشـ فـيـ ظـرـوفـ التـقـالـيدـ القـاسـيةـ. وـكـانـ مـحـرـمـاـ عـلـيـهـاـ أـنـ تـكـشـفـ وـجـهـهـاـ أـمـامـ شـخـصـ غـرـيبـ وـاـنـ لـاـ تـكـلمـ أـحـدـاـ غـيـرـ زـوـجـهـاـ. وـبـعـدـ شـهـرـ مـنـ زـوـجـهـاـ اـحـتـاجـتـ اـنـ تـخـيـطـ لـهـاـ ثـوـبـاـ فـخـرـجـتـ إـلـىـ السـوقـ لـشـرـاءـ الـقـمـاشـ بـعـدـ اـنـ سـمـحـ لـهـاـ زـوـجـهـاـ بـذـلـكـ شـرـطـ اـنـ تـرـاقـهـاـ الخـادـمـةـ فـيـ جـوـلـتـهـاـ.

وـدـخـلـتـ أـمـيـنـةـ مـعـ الـخـادـمـةـ دـكـانـاـ يـمـلـكـهـ شـابـ صـغـيرـ السـنـ وـسـيـمـ الـوـجـهـ. وـكـانـ الـكـلامـ يـجـريـ مـعـ الـخـادـمـةـ لـأـنـهـ كـانـ مـحـرـمـاـ عـلـيـهـاـ أـنـ تـكـلمـ أـحـدـاـ

غريباً. وقد اختارت اميّنة قماشاً اعجبها، غير ان غلاء سعره أحدث بعض الصعوبة في شرائه فقد فرض البائع الشاب هذا السعر الخيالي لكي يساوم مع اميّنة، وقبل البائع فيما بعد تخفيض سعر القماش لقاء قبلة من وجلة اميّنة.

و قبلت اميّنة أن تمنح البائع قبلة لقاء تخفيض السعر، فتلفعت بعباءتها وقدمت خدها للقبلة، غير أن البائع الشاب بدلاً من ان يقبلها ضغط بأسنانه على خدها فانجس منه الدم، وقد حاولت اميّنة عبثاً اخفاء اثر العضة وابعاد الشك. وجعلت الغيرة تنهش في صدر الزوج وامر عبده بقطع رأسها. وقد حاولت توسلات النسوة والجيران دون تنفيذ الأمر.

وقد أراد الزوج ان تبقى ذاكرة اميّنة معلقة دائمًا بالجريمة والخيانة فأمر بضربيها بالسوط حتى ترك آثاراً في جسدها.

وكان جوته نفسه يغار على صديقته (انيتا شونه كويف*) في لايرزك .. وعندما كانت (انيتا) تذهب إلى المسرح، كان جوته يتقلب في فراشه وينادي .. يا الهي مع من تجلس في المسرح الآن، وكان احياناً يتذكر بزمي آخر ويذهب خلفها ويراقبها اثناء ذهابها إلى مسرح لايرزك.

ثم نشر جوته عام ١٨٠٩ قصة (قرابة الاختيار)- Die Wahlverwandschaft وقد نشأت هذه القصة عن حادث جديد في حياة جوته وهو حبه لفتاة اسمها (مينا هرسليب) Mina Herzlieb ابنة الطياع فرومأن. وقد رأها جوته وهي طفلة صغيرة وكبرت أمام عينه ثم انتهى حب الطفلة إلى حب الفتاة.

وقد امسك جوته نفسه وتردد بعض الشيء فأرسلت الفتاة إلى المدرسة لينساحتها جوته. وقد استقى جوته موضوع القصة من قصة أبي الحسن من قصص ألف ليلة وليلة. فتأثير جوته بأبي الحسن وتضحيته في سبيل محبوبته شمس النهار منذ أن كان صغيراً، غير أنهما افترقا منذ سنوات، وبقيا على ذلك حتى بلغ أبوالحسن سن الشباب واستطاع الحبيبان ان يلتقيا في مكان ما في بغداد ثم قررا الزواج. فأبو الحسن في قصة جوته هو (ادوارد) وشمس النهار هي (مينا هرسليب) التي أحبها جوته.

ومن القصص والمسرحيات التي كتبها جوته تحت تأثير ألف ليلة وليلة هي مسرحية (فاوست) Faust الجزء الثاني والتي كتبها جوته شعراً، ورغم ان شخصية فاوست قد طرقها الكاتب الانجليزي (كريستوف مارلو) إلا أن جوته ابدع كل الابداع في تصوير الحب والمثل العليا في شخصية فاوست وكربيتش.

وقد تأثر جوته بقصة (الأمير حبيب والأميرة درة الكواز) ونسج على غرارها احداث مسرحية فاوست الجزء الثاني. والأمير حبيب صبي حاد الذكاء تولى تعليمه معلم فقيه وعندما بلغ حبيب السابعة كان يتقن اللغة والفقه اتقاناً جيداً. ودرس التاريخ وتعلم فن الشعر وأصوله وفي احد الأيام اضطر المعلم إلى السفر فوడع تلميذه الصغير حبيب، فبكى حبيب على فراق معلمه، وجاء بعد يوم معلم آخر لا يقل اطلاعاً ومعرفة عن المعلم الأول.

وبعد فترة قصيرة غادر هذا المعلم تلميذه حبيب مستأذنا بالسفر لإنجاز مهمة عائلية وقبل ان يودعه قال له:

«انك ستجتاز يا حبيب مخاطر كثيرة وتمر بك مصاعب جسيمة ستهزك وسيكون ثمن تضحيتك وصبرك عليها هو زواجك من الأميرة (درة الكواز) حاكمة احدى المقاطعات في العراق».

ثم نشر بعد سنوات رواية (تلمندة وليم مايسستر) في ثلاثة اجزاء وهي تصور نضال الطبقة البرجوازية المثقفة في سبيل خلق مسرح وطني في المانيا، غير أن اليأس يستولي على وليم فيترك المانيا ويهاجر إلى أمريكاثناء حرب الاستقلال للانضمام إلى المحاربين الجنوبيين ثم الحصول على عمل هناك.

لعل الجزء الثاني من الرواية (تجوال وليم مايسستر) يتفق كل الاتفاق مع محتوى قصة علي الجوهرى من قصص ألف ليلة وليلة.

وسيرة علي الجوهرى مشابهة لسيرة وليم مايسستر في بعض الجوانب، فهو ايضا جوال ومحكاف وداعية للإصلاح ومحام يحوب الاصناف دون خوف أو جل، فهو يسعى لتحقيق مطامحه فيحقق في كثير من الأحيان ويحالقه النجاح في بعض منها فيخرج في النهاية منتصراً على الفشل والمصاعب.

حفار الكنز

وكتب جوته قصيدة تحت عنوان "Der Schatzgraber" حفار الكنز استوحها من حكاية (علي بابا والأربعين حرامي) وهي احدى قصص ألف ليلة وليلة، ويقول فيها:

Arm am Beutel, Krank am herzen,
Schleppt ich meine langen iage.
Armut ist die grösste Plage,
Reichtum ist das höchste Gut!
Und, zu enden meine Schmerzen,
Ging ich einen Schatz zu graben.
Meine Seele sollst du haben!
Schrieb ich hin mit eignem Blut.

Und so zog ich kreis, um kreise,
Stellte wunderbare Flammen
kraut und Knochenwerk zusammen:
Die Beschwörung War Vollbracht.
Und auf die gelernte Weise
Grub ich nach dem alten Schatze.
Auf dem angezeigten Platze,
Schwarz und Sturmisch War dic Naeht.

اقضي أيام الطويلة
معدماً متيناً
اتجرع في الفقر ضيق أيام
واحلم في الثراء بأيام آمالى
ولما أعياني الألم
ذهبت للبحث عن الكنز المفقود
ممنياً نفسي بالرخاء
وحفرته حتى عفر ترابه دمائي
وتجولت في كل الأصقاع
حاملاً مشاعل السرور
وكيساً مملوء بعظام الأشباح
عشباً تفوح منه رائحة زكية
وباسلوب المعلم الفهيم
بحثت عن كنزي القديم

Und ich sah ein Licht von Weiten,
 Und es kam gleich einem Sterne
 Hinten aus der fernsten Ferne,
 Eben als es Zwölfe Schlug.
 Und da galt kein Vorberciten.
 Heller Wards mit einem Male
 Von dem Glanz der voller Schale,

Holde Augen sah ich blinken
 Unter dichtem Blumenkranze,
 In des Trankes Himmelsglanze
 In des Trankes Himmelsglanze
 Trat er in den Kreis herein.
 Und er hieß mich freundlich trinken
 Und ich dacht: es kann der Knabe
 Mit der schonen lichten Gabe
 Wahrlich nicht der Bose sein.

Trinke Mut des reinen Lebens!
 Dann verstehst du die Belehrung,
 Kommst, Mit Angsticher Beschwörung,
 Nicht zurück an diesen Ort.
 Grabe hier nicht mehr vergebens.
 Tages Arbeit! Abends Gäste!
 Saure Wochen! Frohe Feste!
 Sei dein künftig Zauberwort.

وكان الليل حالك لظلمات
 فرأيت بصيص نور بعيد
 وإذا بنجمة تقترب
 من بين الظلمة الحالكة
 فدققت الساعة معلنة
 نهاية الليلة الزائلة
 وفجأة قبل ان يحين الاولان
 ملا الضوء جو المكان
 منبعثاً من بريق يومض بعمر الزمان
 يحمله صبي له جمال الحسان
 فرأيت تلاؤ العيون الجميلة
 من بين أكاليل الزهور الكبيرة
 ويعبر من شراب له نقاء السماء
 وتقدمت منه بخطى وثيدة
 وأنا مبهور لهذا السناء
 فقدمه متلطفاً ان اشرب من الكوز بصفاء
 نزال عنني كل عناء وبدد في نفسي شعور الجفاء
 فارتوى ياصاح بماء الشجاعة
 كي تدرك معنى القناعة
 وتزود بالعرفة، ولا تعد بروح خائفة
 لهذا المكان بثراته الزائلة
 ولا تحضر هنا بعد بروح بائسة
 أعمل في النهار واستهتف في السماء
 ففضلت أسبابي الجفاء، وانت أعياد الرخاء

وتأثر جوته بحكاية البساط السحري من قصص ألف ليلة وليلة،
 فنسج على غرارها مسرحية (الابنة الطبيعية) عام ١٨٠٢م وافتتح بها

مسرح (لأوشننت) ونشر قصيدة شعرية في كتاب (المعاني والحكايات) في الديوان الذي أصدره وكتب بخط يده عنوانه «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي».

علاء الدين والفانوس السحري

Alle Menschen, groß und klein
Spinnen sich ein Gewebe fein,
Wo sie mit ihrer Scheren Spitzen
Gar zierlich in der Mitte sitzen.

Wenn nun darein ein Besen fahrt,
Sagen sie, es sei unerhört,
Man habe den grobten Palast zerstört.

جميع البشر كبير وصغير
يعملون على بناء المجتمع الكبير
ويعملون جاهدين لاحتلال المنصب الجديد
ويتطاولون على الآخرين
وعندما ترمقهم نظرات الحاسدين
يقومون الدنيا ويقعدونها
وكأنها نهاية العالمين

والى جانب اهتمام جوته بقصص وحكايات ألف ليلة وليلة، فقد اهتم ايضاً بشعراء المعلقات فقد اتصل جوته عام ١٧٨٣ بمكتبة جامعة كوتونجن لتوافيه بالمعلقات العربية في ترجمتها الانجليزية التي أصدرها المستشرق الانجليزي (وليم جونز) في ذلك العام. وقد تأثر جوته بهذه الأشعار وأمتدح الشعراء الجاهلين، وأحدث مطالعة هذه الأشعار في نفسه أثراً عميقاً انعكس على عدد من قصائده التي دونها في كتابه (الديوان الشرقي للمؤلف الغربي).

وقد قرأ معلقة امرئ القيس (فنا نبك) بترجمتها الانجليزية، وقام جوته فيما بعد بترجمتها إلى الألمانية وها نحن نورد الترجمتين:

دُعُونِي أَبْكِ

١ - النص الانجليزي:

RAIF/ENGLISH

Stay – Let us weep at the remembrance of our beloved, at the sight of the station where her tent was raised, by the edge of you bending sands between DAHUL and HauMEL, TUDAH and MIKRA, a station, the marks of which are not wholly effaced, though the south Wind and the north have woven the twisted sand.

Thus I spoke, when my companions stopped their coursers by my side, and said, perish not through despair: only be patient A profusion of tears, answered I, is my sole relief, but what avails it to shed them over the remains of a deserted mansion?

Thy condition, they replied, is not more painful than when thou leftest HOWAIRA, before they present passion, and her neighbour REABA, on the hills of MASEL.

Yes, I rejoined, when those two damsels departed, musk was diffused from their robes, as the eastern gale sheds the scent of clove-gillyflowers:

Then gushed the tears from my eyes, through excess of regret, and flowed down my neck, till my swerd belt was drenched in the stream.

Yet hast thou passes many days in sweet converse with the fair, but none so sweet as the day, which thou spentest by the pool of DARAT JULJUL.

On that day I killed my camel to give the virgins a gast, and oh! how strange was it, that they should carry his trapplings and furniture!

The damsels continued till evening helping on another silk finally woven. On that happy day I entered the Carriage, the Carriage of ON-AIZA who said, wo to thee! thou wilt compel me to travel on foot.

She added (while the vehicle was bent aside with our weight), "O AMRI OLKAIS, descend, or my beast also will be killed."

I answered. Proceed, and loosen his rein, nor withhold from me the fruits of thy love, which again and again may be tasted with rapture.

Many affair one like thee, though. Not like thee a virgin, have I visited by night, and many a lovely mother have I diverted from the care of her yearling infant adorned with amulets.

When the suckling behind her oried, she turned round to him with half her body, but half of it, pressed beneath my embrace, was not turned from me.

Delightful too was the day, when FATIMA at first rejected me on the summit of you sand – hill, and took on cath, which she declared inviolable.

O FATIMA, said I, away with so much coyness, and, if thou hadst resolved to abandon me, yet at last relent.

If, indeed, my disposition and manners are unpleasing to thee, rend at once the ment of my heart, that it may be detached from they love.

RAFIQ/GERMAN

Haltet, last uns hier an der Stelle der Erinnerung weinen
Dor wars, am Rande des geschwungen sandigen Hügels
Dort stand ihr Zelt umher das Lager
Hoch sind die Spuren nicht völlig verloschen
So sehr auch der Nordwind und Südwind
den stiebenden Sand durcheinander gewoben
Und mir zur Zeite hielten die Gefährten still
Und sprachen Vergeh nicht in Verzweiflung, sei geduldig
Da rief ich Tränen sind mein einzger Trost
Doch sie versetzeen was hilft es
Eben den verlassenen Wohnplatz sie vergießen
Ist denn dein Zustand schlimmer als er war
Da du dich von Hovaira trenntest, von
ihrer Nachbarin Rebaba eh du noch die
Kanntest die du jetzt ungestüm beweinst.
Ja sprach ich als die Schönen die ihr nennt
Auf ihre Thiere steigend mich verließ
Da floss von ihren Kleidern Moschus Rauch
Die wenn der Westwind über weht
Da stürzten Tränen über meine Brust
Der Gürtel meine Schwertes ward in ihren Strom actaucht
Unmäßig war mein Schmerz
Allein nicht ewig. Wie viele Tage hast du nicht in süßem
Umgang mit den Schönen zugebracht
Doch keinen so süß als die Stunden am Teich Darat Juljul
Ja immer werd ich mich des fastlichen Anblicks erfauen
Da ich die schönen Töchter in Bade zusammen fand.
Sie zürnten über den Unverschämten und versöhnten ihn
und schlachteten mein junges Camel, Da Speise gebrach
und holten guten Wein von meinem Sattel
Geschäftig waren die Mädchen und halften einandern bis Abend

Bereiteten das Fleisch und köstliche Fett
Wid Franzen von weißer fein gewobener aide
Sie waren fröhlich und dachten nicht
daß sie die Bürde des Tierre mit sich schleppen sollten
An dem glücklichen Tage nahm mich die Jungfrau
die schöne Onaiza mit aufs Camel
Sie rief weh mir du wirst mich zwingen
auch zu Fuße zu gehen
Der Sattel bog sich über von unserer Last
O rief sie Amriolkais steig herab mein Thier kommt um
Lass ihm die Zügel sprach ich es wird gehen
Und vorenthalte mir die Früchte deiner Liebe nicht
Piet mit Entzücken und wieder gekostet werden.

Die manche die sich dir an Schöne nicht an Reine wohl verglich
hab ich bei Nacht besucht
Die manche liebliche Mutter zog ich nicht
Von ihres Jählings Sorge dringund ab
Sie gab mir nach und hub das Kind
Ganz liese von der Brust
Wo es mit Amuletten wohl behangen schlief
Und wenn es dann zu ihren Haupten schrie
Da wandte sie des schönen körpers Halfte
voll mütterlichen Sorg ihn zu
Allein die andre Hälft's entzog sic nicht
Dem liebevollen Drucke des Umarmenden
Wie reizend war der Tag als michFatima
Auf eines sandigen Hüges Gipfel erst verwarf
Sie schwur und sie betheuerte den Schwur zu halten
Fatima sagt ich, weg mit dieser Strange
Hast du auch gleich beschlossen fliehen
Besinne dich
Und ist mein Wesen meine Art dir ungefällig
Zerreiß auf einmal den Mantel meines Herzens
Und Trenn' es von der Lieb' zu dir.

قرأ جوته هذه المعلقة مرات عديدة وسحرها في نفسه وتفجرت

في شرائي نيران الذكريات إلى صديقاته وعصف به إلى الحنين إلى
عشيقاته فامسك بالريشة لينظم قصيدة (دعوني أبك) متأثراً بها من
قصيدة (ففانبك) لامرئ القيس.

LaBt mich Weinen! umschrankt von Nacht,
In unendlicher Wuste.
Kamele ruhn, die Treiber desgleichen,
Rechnend Still Wacht der Arnenier,
Ich aber, neben ihm, berechne die Meilen,
Die mich von Suleika trennen, Wiederhol
Die Wegeverlangernden ärgerlichen Krimmungen.
Lasst mich Weinen! ads ist kaine Schande,
Weinende Männer sind gut.
Iente doch Achill um seine Briseis!
Xerxes beweinte das uncrscchlagene Hcer,
Über den selbstgemordeten Liebling
Alexander iweinte.
LaBt mich Weinen! Tranen beleben den Staub.
Schon grunelts.

دعوني أبك في صمت الليل، وفي هدوء الصحاري..
على طريق القوافل
وعلى آثار الذاهبين والقادمين
اطوي الأميال التي تفصلني عن زليختي
وتبعدني عنها فراسخ وأميال
دعوني أبك فالبكاء ليس عاراً
البكاء من خصال المحبين
دعوني أبك فالبكاء
يرطب اعصاب العاشقين

فقد بكى من قبل اخيل
على محبوبته برسيس
مثلما بكى سيروس على جيشه الهصور
وعلى القائد المنتحر
الكسندر
دعوني أبك لتمتزج دموعي بالتراب

لقد أحب جوته شعراً المعلقات ولكن أمرىء القيس كان يحتل منزلة
كبيرة لدى الشاعر.

وقد نشر جوته حواراً بين علي وفاطمة اسماء (انشودة محمد) وجمع
اشعاره عن الشرق في ديوانه الذي خط عنوانه بيده (الديوان الشرقي
للمؤلف الغربي) والموجود حالياً في منزله الذي عاش فيه حتى وفاته عام
١٨٣٢ م في مدينة فاييمار.

إن اهتمام جوته بالأدب العربي وتأثره به يدحض الفكرة الاستعمارية
التي أطلقها منظرو الاستعمار من أن الشرق شرق والغرب غرب وهنئات
أن يلتقيا. فقد التقى الشرق في كثير من أدب الكتاب الأوروبيين وأذكى
خيالهم ولعل الشاعر جوته خير مثال لنا على تأثره بالأدب العربي القديم.
لقد ظهر لنا بالبرهان الواضح والنصوص الأصلية ان الف ليلة وليلة
اثرت في جوته منذ صباه وقد انعكس ذلك في رسائله إلى أصدقائه
وصديقاته وفي اعترافات جوته نفسه في كتابه (شعر وحقيقة) كما أكدت
الشواهد التي استعرضتها في البحث والتي وردت في روايته الأولى (الأم
فتر) وفيها ذكر لبعض الاساطير التي قرأها جوته نفسه في ترجمة
كالان، على هذا التأثر.

كما تأكد لنا تأثير قصص الف ليلة وليلة في مسرحيته (مزاج العاشق)
والتي تصور الغيرة وقد أطلق جوته على بطلة المسرحية اسم أمينة تيمناً
ببطلة قصة أمينة احدى قصص الف ليلة وليلة.

ولعل كتاب جوته (الديوان الشرقي للمؤلف الغربي) خير من يدلنا
ويرشدنا إلى تأثر جوته بأشعار المعلقات والأدب العربي القديم ففيه

نصوص بقلمه تدل على مدى تأثره بشعراء الجاهلية، وهذا الكتاب يعد خير مرجع للعلاقة الوشيجة بين جوته وأدبنا القديم.

وتتجدر الاشارة إلى أن جوته نفسه طلب من المستشرقين الالمان في جامعة كوتتنكن عام ١٧٨٣ تزويده بنصوص مترجمة لأشعار المعلقات إلى الألمانية والتي ترجمها المستشرق الانجليزي وليم جونز عام ١٧٧٥ م.

اما قصص الف ليلة وليلة فمعروف عالمياً بأنها من صنع الخيال رغم أنها تتسم بالواقعية التي استهدفت تصوير حياة البذخ والمجون التي كان يحياها حكام ذلك الزمان.

إن مؤلفي هذه القصص اغلبهم ان لم يكن جمیعهم، من الجياع والمحرومین من الحب والعيش الرغيد والسعادة، و معروف في علم النفس ان من ينام في الليل جائعاً فإنه يحلم وهو يتناول أشهى الأطعمة، لذلك فإن هذه القصص سرد لاحلام اليقظة رغم ان فيها ملامح عن واقع ذلك الزمان إلا أنها لا يمكن ان تكون واقعية مائة في المائة.

وأود ان اشير إلى أن اغلب مؤلفات الكتاب في العالم هي ترجمة ذاتية لاحلامهم ورغباتهم المكتوبة..

لقد كان تأثر جوته واضحاً من خلال مقارنات النصوص والشوادر حيث إنها الوسيلة الوحيدة لمن يدرس مواضيع الأدب المقارن.

أما فيما يتعلق بتأثير الف ليلة وليلة في اعمال الأدباء العالميين فقد استشهدت ببعض آرائهم عن الف ليلة وليلة والتي وردت في نصوص اوروبية عديدة اضافة إلى أن تأثر هؤلاء بألف ليلة وليلة معروف عالمياً من خلال مصادر عديدة نشرت عنهم بمختلف اللغات وقد ذكرتهم مجرد تعزيز رأيي حول أهمية الف ليلة وليلة في الأدب العالمي وليس فقط في الأدب الألماني.

مكانة ألف ليلة وليلة في الأدب الألماني

لعل الأدب الألماني هو الأدب الوحيد في أوروبا الذي ظل يعاني من جروح عميقة بسبب التخلف والتقطيع العميق لألمانيا إذ كانت مقسمة إلى ٣٠٠ مقاطعة وإمارة مما ساعد على تعميق موجة انحسار الفكر واستمرار حجب الحريات عن الناس حتى مجيء بسمارك عام ١٨٧٠ وقداد فكرة توحيد المانيا فووحدها في يناير عام ١٨٧١ وببدأت المانيا تستعيد مكانتها بين دول أوروبا فانتعشت الصناعة والمكتشفات والاختراعات بسبب توفر الحرية والديمقراطية..

وكان الأدباء الألمان يتسبّثون بالإنجازات الفكرية والأدبية للكتاب الانجليز والفرنسيين لبعث النهوض الفكري في المانيا وايقاظ الناس من سباتهم العميق الذي خلفته سياسة الاقطاعيين الألمان الذين كانوا يبيعون الفلاحين إلى الانجليز لاستخدامهم ضد الشعب الأمريكي ابان حرب الاستقلال ضد الاستعمار البريطاني لأمريكا..

وطلت المانيا متخلفة عن انجلترا وفرنسا ١٠٠ عام من الناحية الفكرية. وكان لظهور ترجمة كاملة لكتاب ألف ليلة وليلة في منتصف القرن التاسع عشر أهمية كبيرة في عملية ايقاظ الفكر الخيالي لدى الناس وشحذ هممهم لما تمتاز به هذه القصص والحكايات من معان وحكم انسانية تساعده على بعث الشجاعة والحس السليم والتفاني من أجل المثل العليا في الانسان ومن هنا لاقت هذه الحكايات والقصص اقبالاً لدى كافة الناس وراح

الكتاب والشعراء يستلهمون منها مادة لهم لتجسيد المثل الإنسانية ونشر الفكر الذي يعتمد على العواطف الصادقة.

وقد شجعت الرومانтикаة التي ظهرت في المانيا في القرن التاسع عشر الأدب الشعبي وكذلك الشعر الشعبي وتمجيد العاطفة ومنح لغة القلب الأولوية، كما عمل الرومانتيكيون على الغاء الحدود والقيود الشعرية ولذلك كانت توجد ملامح مشتركة بين أشعار القصائد للشاعر هولدرلين (١٧٧٠ - ١٨٤٣) والشعر الفلسفي للشاعر فريديريش شلر (١٧٥٩ - ١٨٠٤)، وببدأ الرومانتيكيون الذين تأثروا بألف ليلة وليلة، يشجعون التغنى بالطبيعة وبتراث القرون الوسطى والعودة إلى الماضي والتغنى بالليل.

وقد كان لكافح الكاتب والناقد الألماني هردر (١٧٧٤ - ١٨٠٣) من أجل تغيير الأوضاع الاجتماعية في المانيا بمثابة ارهاصات للرومانтикаة حيث اكتشفت لغة القلب التي اثرت على شاعر المانيا كوت (١٧٤٩ - ١٨٢٢) كما أشاد هردر بأولوية سلطة الشعور في قصائد كلوبشتوك (١٧٢٤ - ١٨٠٢) التي كانت موضع اعجاب الكتاب الألمان طالما كان يطغى عليها الاحساس العاطفي.

وأخذ الرومانتيكيون ينظرون إلى تراث القرون الوسطى تحت تأثير الف ليلة وليلة باعتبار ان هذه القصص والحكايات جزء من تراثهم وان تراث الاغريق (اليونان) مجرد تراث مندثر. (كلمة اليونان في العربية مشتقة من كلمة ايونيا، وهو اسم قبيلة الايونيين في اليونان واسس هؤلاء في الماضي جمهورية في جنوب اليونان اسموها جمهورية ايونيا)، ونجد في الديوان الشرقي للمؤلف الغربي لجوته ملامح عن الرومانтикаة وتأثره بألف ليلة وحكاياتها الخيالية التي تعبّر عن العقل الباطن.

وكان يسود الحركة الرومانтикаة في انجلترا وفرنسا تيار الشعر وهذا يتافق مع تيار الرومانтикаة في المانيا لا سيما في عملية التحول للاغتراف من المنابع الروحية والفكريّة كتجديد فن الشعر، رغم وجود شروط اجتماعية وتاريخية مختلفة في المانيا.

ورغم ان الرمانтикаة في فرنسا، التي تأثر ايضا بقصص الف ليلة

وليلة، كانت تخوض مع الاشكال التي بُرِزَت بعد مرحلة نابليون خلافات حادة، إلا أن الرومانтикаية في إنجلترا استجابت للظروف التي نشأت أبان الثورة الصناعية والسياسية في الحياة الانجليزية ولذلك بدأت في نفس الوقت تأثيرات الحركتين تتعكس أحدهما على الأخرى.

وفي فرنسا بدأت الرومانтикаية متأثرةً بالمانيا حيث نقلتها إلى فرنسا مدام دي ستيل، التي نفاحت نابليون إلى المانيا وعادت بعد أن اختفى نجمه عن مسرح السياسة، وقد أصدرت كتاباً بعنوان «عن المانيا» De L' Alle magne وذلك عام ١٨١٠ م.

لقد أثر الرومانتيكي الالماني هو فمان، الذي تأثر بألف ليلة وليلة، على الكاتب الفرنسي فيكتور هيجو، فقد تناول هيجو في مقدمته التي كتبها لسرحية كرومويل، مسألة الاشكال المتنافرة الغريبة في الأدب أي تلك الاشكال التي تبعث على الضحك والبكاء في نفس الوقت ويطلق عليها «كروتسك» Grotesk.

ويمكن اعتبار الحركة الرومانтикаية في المانيا بظواهرها واسكالها التي استمرت من عام ١٧٩٨ ثم امتدت فيما بعد إلى عام ١٨٢٦ ثم إلى عام ١٨٣٥ م بأنها آخر مرحلة اجتماعية للمثالية الالمانية. وقد بدأت في المانيا حركة الترجمة عن الآداب الأخرى وظهرت بوادر التأثر بألف ليلة وحكاياتها الخيالية وكان الشاعر جوته يقول دائمًا أنا عالمي وكان ينادي بعالمية الأدب وكان من نتائج ذلك أن ظهرت مسحة التفكير الخيالي في أعمال الشعراء والكتاب الشباب الالمان. ويمكننا ان نلاحظ ذلك في أعمال هو فمان وكلايسن وشلر وكوته وأيشندورف وبرنتانو وغيرهم من شعراء وكتاب تلك المرحلة.

ومن الكتاب الذين تأثروا بنهج حكايات وقصص ألف ليلة الكاتب الالماني كارل ماي الذي اصدر عام ١٩٢٠ م قصصاً خيالية وكتبها عندما كان في السجن وهناكقرأ عن كردستان وبغداد والقاهرة ودمشق وراح يتخيّل نفسه في خضم هذه المجتمعات ويجب سهولها وفيافيها ومدنها وكانت أفضل قصص ترسم بالخيال حتى ان القارئ يعجز عن عدم التصديق من أن الكاتب لم يزور هذه البلدان،

وكان لتأثير الف ليلة ان ظهر كتاب يكتبون قصصاً للأطفال تتسم بمسحة رومانтика وخيالية تشحذ فكر الأطفال وتنمي قابلياتهم على التفكيرخيالي حتى ان كتاب الف ليلة وقصص الكتاب الالمانى التي عالجت القصص الخيالية كانت من حصة الأطفال اثناء أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة ولا عجب أن ينصح الأساتذة في فرنسا الشباب بضرورة اقتناه كتاب ألف ليلة والكتب التي تعالج القصص الخيالية لأنها تشحذ الفكر وتنمي قابليات الابداع الفكري والجمالي عند الشباب.

إن سحر الشرق طفى على فكر الشباب في القرن التاسع عشر بفضل ترجمة كتاب ألف ليلة لأول مرة من قبل المستشرق الفرنسي كالان في اوائل القرن الثامن عشر ثم تلته ترجمات أخرى في المانيا والدول الاوروبية الأخرى، كما بدأت الجامعات تنشر الدراسات عن أهمية هذه الحكايات في تنمية الوعي الأدبي عند الأطفال وتوسيع مداركهم، فظهرت في الجامعات الاوروبية الاطروحات والدراسات التي تتعلق بأهمية ألف ليلة، كما بدأ الرحالة والمستشرقون الاوروبيون يجوبون الشرق بحثاً عن كنوزه الثقافية والأثرية ايضاً، فوصل بغداد الرحالة الانجليزي وليم جيمس الذي كتب عن بغداد عام ١٧٢٠ كما زار بغداد المستشرق الالماني ادوارد زاخاو (١٨٤٠ - ١٩٣٠) عام ١٨٨٠ وسرق اغلب الآثار العراقية وكان يرسلها لالمانيا على أساس انها طرود تحمل هدايا عيد رأس السنة في المانيا وأغلب هذه الآثار موجودة اليوم في متحف (بيركامون) في بدلين منها مسللة حامورابي و طفل بابلي مازال محظياً!!.

ومازال كتاب ألف ليلة يحظى باعجاب الاوروبيين وشغفهم بقراءته فهو يعد اليوم سمعونة فكرية تتيه بالقاريء في م tahat ومجاهل لا حدود لها فاسلوبها الخيالي الذي يتسم بالبالفة ينتزع من القاريء الاعجاب وتصديق كل ما يقال مثل الاحلام التي يلجاً الانسان لتفسيرها في الصباح رغم أنها تعكس مخزونات العقل الباطن ولكنها تتسم بالخيال وبأحداث لا يمكن تصديقها ولكنها تبدو للمرء لذيدة المحتوى نكهة المعنى غزيرة المحتوى تظل عالقة في ذاكرتنا لمدة طويلة وربما هذه الاحلام هي احدى وسائل علاجنا من الأزمات النفسية اليومية حيث اننا نلجاً من حين

لآخر إلى تفسيرها كلما اطبقت علينا الاحداث وال المصائب، وهذا ما تتسم به قصص وحكايات الف ليلة اليوم وستظل تحمل بصماتها في الفكر الانساني لاصالتها والجحّم والتأثير والموعدة التي تعكسها الحكايات وستظل ايضاً عاملًا من عوامل تربية الإنسان وصقل ذهنه وتوسيع مداركه وافقه الخيالي الخصب. ولا يمكن اليوم احصاء الدراسات التي ظهرت في أوروبا عن أهمية قصص الف ليلة وليلة فأغلب المكتبات العامة في المانيا وإنجلترا وبقية دول أوربا (كلمة أوربا مشتقة من الكلمة البابلية القديمة أريب شمشي - أي غروب الشمس) بالنسبة للفكر البشري وتعتبر ذلك إنجازاً كبيراً لشعوب الشرق وإن الأدب لا يعرف وطناً معيناً فهو عالمي الأفق والمحتوى ويعكس نفس منهج التأثير والتأثير.

1. Abusch, Alexander.
Schiller Grosse und Tragik!
Berlin Aufbau Verlag 1955.
2. Bodmer und Breitinger s Werke
in zwei Banden. Aufbau Verlag Berlin 1958.
3. Braemer, Edith und Wertheim Ursula.
Studien zur deutschen Klassik Rutten Verlag Berlin 11960
4. Bausinger, Hermann.
Historisierende Tendenzen im deutschen Marechen seit der Romantik in wirkendes . Wort 10 1960 Seite 279-286.
5. Buchmann, Rudolf.
Helden und Macht des romanticischen Kunstmarchen . Leipzig 1910.
6. Engles, Friedrich.
Uber Kunst and Literatur, herg. von Michael Lifschitz Berlin 1948.
7. Eckermann, Johann.
Gesprache mit Goethe . in zwei Banden Leipzig 1908.
8. Fuck, Johann.
Die Arabischen Studien in Europa . Leipzig 1955.
9. Geothes Lebens Dekomentarisch.
Bibliographisches Institut Leipzig 1960 zwei Bände .
10. Gottsches Werke in zwei Banden.
Aufbau Verllg Berlin 1958.
11. Gerstenberger Aufsatze
Aufbauverlag Berlin 1955.

12. Goethes Wrke in 8 Banden, Volksverlag Weimar 1961.
13. Geothes Lben komentarisch . Bibliographisches Institut
14. Gelbert, F iedmar.
Tausend und eine Nacht.
Der Sinn der Erzahlingen Schehrezad. Wien Leipzig 1817.
15. Hass, H.E.
Stum und Drang, Klassik und Romanik . Munchen 1966.
16. Hof, W.
Pessimistische und nihilistische Stromungen in der deutschen Literatur . Tubingen 1970.
17. Henrich, Klaus Joachim.
Deutsche Romantik Interpretationen . Paderborn 1966.
18. Hans Jurgn Schmidt.
Romantik . Zwei Bande . Philip Rclam Verlag Stuttgart 1974.
19. Herdrs Werke.
Bibliothek der Deutschen Klassik. Weimar 1961.
20. Jose, Eichendorf.
Neue Gesamtausgabe in 4 Banden. herg . von G. Baumann
Stuttgart Siegfried Gross Verlag 1957.
21. Korff, Hermann.
Geist der Goethezeit Dietz Velag Leipzig 1965.
22. Kaiser, E. Geschichte der deut. Lit. Gutersloh 1966.
23. Lessings Werke. in 10 Banden Aufbau Verlag Belrin 1966.
24. Lens Werke Aufbau Verlag Blrin 1955.

25. Lukacs, Georg.
Fortschritt und Reaktion un der deutschen Literatur Aufbau
Verlag Berlin 1947.
25. Lukacs, George
Goethe und seine Zeit Aufbau Verlag Berlin 1960.
27. Mehrings, Franz Werke in 6 Banden Aufbau Verlag Belrin 1955.
28. Momsen, Katarina. Kathrina.
Goethe und 10001 Nacht . Akademie Verlag Belrin 1970.
29. Momsen, Katharina.
Geothe und die Moallakaten. Akademie Vrlag Belrin 1962.
30. Momsen, K.
Studienzum West - Ostlichen Diwan . Akademie Verlag Belrin
1962.
31. Mayer, Hans.
Studien zur deutschen Literatur . Aufbau Verlag 1955.
32. Mayer, H.
Meisterwerke deutscher Literatzrkritik.. herg. von H. Mayer
Aufbau Verlag Brlin 1955.
33. Mayer, H.
Heinric von Kleist der geschichtliche Augenblick Pfullingen
Verlag 1963 S. 363-384.
34. Martino, A.
Geschichte der dramatischen Theorien in Deutschland in 18.
Jahrhundert. Tubingne 1971.
35. Noldeke, Theodor.
Studien uber den Inhalt von 1001 Nacht Berlin 1905.
36. Pascal, Roy.
Sturm und Drang . Kroner Vrelag Stuttgart zweie Ausgabe 1977.

37. Schiller, Werke.
Nationlausgabae Weimar 1943.
38. Schillers Briefe.
Herg. von Fritz Jonas Stuttgart Leipzig 1892.
39. Szonde, P.
Die Theorie des Burgerlichen Trauerspiels im 18. Jahrhundert
. Frankfurt 1973.
40. Schmidt, Hans Jurgen.
Die deutsege Literatur in Text und Darstellung Zwei Bande.
Philipp Recklam ju. Stuttgart 1974.
41. Wielands Werke
Aufbau Verlag Berlin 1954.
- 42 - Goethes Wekre
Weimar, Voiksverlag, 1961.
- 43 - Goethes Leben Dokomentarisch
Zwei Bande, Leibzig, Bibliographisches Institut, 1960.
- 44 - Herders Werke
Bibliothek der Deutschen Kiassik Weimar 1961 Bolkverlag
- 54 - Momsen, Katharina
Goethe und 1001 Nacht
Akademie Verlag Berlin 1970
- 64 - Pascal, Roy
Dersturm und Drang
Alfred Kroner Verlag Stuttgart 1977
- 47 - Johann, Eckermann
Gesprache mit Goethe
Leipzig 1965, Aufbau Verlag
- 48 - Fuck, Johann
Die arabischen Studien in Europa Leibzig 1955.
- 49 - Gelber, Friedmar
Tausend und eine Nacht. Der Sinn der Erzahlungen der Scheherazad. Wien Leibzig 1917.

- 50 - Littmann, Enno
 Tausendundeine Nacht in der arabischen Literatur Tübingen,
 1923.
- 51 - Noldeke, Theodor
 Studien über den Inhalt von 1001 Nacht in: Bd. II, H. 1/2
- 52 - Paret, Rudi
 Fruharabischen Liebesgeschichten, Beitrag zur vergleichenden
 Literaturgeschichte. Bern, 1927 (Sprache und Dichtung) H/ 40
- 53 - Singer, S.
 Arabische und europäische Poesie im Mittelalter in: Zeitschrift
 für Deutsche Philologie 52, 1921.
- 54 - Lucacs, Georg
 Goethe und seine Zeit
 Aufbau Verlag Berlin 19509
- 55 - Momsen, Katharina
 Goethe und die Moallakat
 Akademie Verlag Berlin 1926
- 56 - Momsen, Kalharina
 Studien zum West - Ostlichen Divan
 Akademie Verlag Berlin 1962.

الهوامش :

- ١ - مؤلفات جوته بالألمانية، طبعة فولكس فولك فايمار ١٩٦١
 صفحة ١٨٩.
- ٢ - نفس المصدر السابق، صفحة ٥٥.
- ٣ - نفس المصدر السابق، صفحة ٤٧٧.
- ٤ - حياة جوته الوثائقية الجزء الأول، صفحة ١٦٧، دار نشر معهد
 ال比利غرافيا، ١٩٦٠ م.
- ٥ - نفس المصدر السابقة صفحة ٥١٢.
- ٦ - نفس المصدر السابق صفحة ٢٤٦.
- ٧ - نفس المصدر السابق صفحة ٢٤٣.

المصادر العربية :

- ١ - د. عبد الغفار مكاوي، المسرح الملحمي، القاهرة ١٩٧٧.
- ٢ - د. عبدالعزيز حمودة، البناء الدرامي، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٧٧.
- ٣ - د. عدنان رشيد، دراسات في الأدب الكلاسيكي الألماني، دار العلوم - الرياض ١٩٨٣ م.
- ٤ - د. عدنان رشيد، دراسات في علم الجمال، دار النهضة العربية، بيروت ١٩٨٥ م.
- ٥ - برنارد رسل، حكمة الغرب، ترجمة د. فؤاد زكرياء، جزءان، الكويت ١٩٨٣ م.
- ٦ - د. محمد غنيمي هلال، في النقد المسرحي، دار العودة، بيروت ١٩٧٥ م، صفحة ١٤٩ وما يليها.
- ٧ - القلماوي، سهير، ألف ليلة وليلة، دار المعارف بمصر، ١٩٥٩ م
- ٨ - الام فرتر، ترجمة نخلة ورد، دمشق، ١٩٥٠ م.
- ٩ - طحان، ريمون، الأدب المقارن، دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٧٢ م.

الفهرس

الصفحة	الموضوع	النوع
	الفصل الأول	-
٧	يوهان فولفكانك فون جوته	-
	أهم مسرحيات جوته:	-
١٦	١ - مسرحية كوتس فون برشنكن	-
٢٢	٢ - مسرحية فاوست	-
٤١	٣ - مسرحية فرتر	-
٥٠	٤ - مسرحية أكمونت	-
٦٠	٥ - مسرحية أفيكينيا في تاورس	-
٦٧	٦ - مسرحية توركواتو تاسو	-
	الفصل الثاني	-
٧٤	جوته والأدب العربي القديم	-
	الحركة الرومانтикаية إحدى افرازات	-
٨٤	عصر ألف ليلة وليلة	-
١٠٦	١٠ - عصر التنوير تجسيد لارهاصات عصر ألف ليلة وليلة	-
	١١ - الأدب المسرحي الكلاسيكي امتداد لمسار	-
١١٦	عصر ألف ليلة وليلة	-
١٢٥	١٢ - أهم مسرحيات لستك ومؤلفاته النقدية والجمالية	-
١٣١	١٣ - آراء لستك عن علم الجمال في الفن والأدب	-
	١٤ - تأثير ألف ليلة وليلة وأشعار المعلقات في أدب الكاتب	-
١٤٨	والشاعر الألماني يوهان فولفكانك فون جوته	-
١٥١	١٥ - نشيد أيام	-
١٥٣	١٦ - لقاء ووداع	-
١٦٣	١٧ - حفار الكنز	-
١٦٦	١٨ - علاء الدين والفانوس السحري	-
١٦٧	١٩ - دعوني أبك	-
١٧٤	٢٠ - مكانة ألف ليلة وليلة في الأدب الألماني	-
١٧٩	٢١ - المصادر	-

نبذة عن الكاتب

- الاسم : عدنان محمد الرشيد
- مواليد بغداد
- ١٩٥١ الثانوية ثم العمل في الصحافة العراقية حتى عام ١٩٥٧
- من حزيران (يونيه) ١٩٥٧ ولغاية حزيران ١٩٥٨ دراسة اللغة الفرنسية في باريس.
- من تموز (يوليه) ١٩٥٨ ولغاية تموز ١٩٦٥ دراسة اللغة الفرنسية في باريس.
- ومن أغسطس ١٩٦٥ ولغاية ابريل ١٩٧٣ دراسة الدكتوراه في الأدب الألماني في جامعة هانوفر.
- في ٤ / ٤ / ١٩٧٣ الحصول على درجة الدكتوراه، وكان عنوان الأطروحة: «التصوير الأدبي لشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأدب الألماني»
- من ٩ / ٢٧ / ١٩٧٣ ولغاية ٨ / ٣٠ / ١٩٧٨ تدرис الأدب الألماني في قسم اللغات الأوروبية بكلية الآداب بجامعة بغداد
- ١٩٧٧ / ٩ / ٢٧ الحصول على درجة استاذ مساعد (استاذ مشارك)
- من ١٥ / ٩ / ١٩٧٩ ولغاية ٧ / ٣٠ / ١٩٨٠ تدرис العربية لغير الناطقين بها في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية.
- من ١٥ / ٩ / ١٩٨٠ وحتى الآن تدريس اللغة الألمانية والترجمة في كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك سعود
- صدرت لي بعض الكتب منها (دراسات في علم الجمال) (مسرح برشت) و(دراسات في الأدب الكلاسيكي الألماني).

السعر: ١٠ ريالات سعودية

ردمك: 1 - 780 - 9960 ISBN

ردمك: 190X - 1319 ISSN