



أليبر كامي

نطاح السويف أو الفنان وزمانه

ترجمة وتقديم

أحمد المديني



مكتبة
الفكر الجديد

26-01-2018



المؤسسة
الاعلامية

خطاب السويد أو الفنان وزمانه

هذه ترجمة كاملة لكتاب

**Albert Camus
Discours de Suède
(Paris, Gallimard,1958)**

خطاب السويد أو الفنان و زمانه

أليبر كامي

ترجمة : أحمد المديني

الطبعة الأولى : 2010

جميع الحقوق محفوظة بموجب اتفاق ©



أزمنة للنشر والتوزيع

تلفاكس : 5522544

ص.ب: 950252

شارع وادي صقرة ، عمارة الدوحة ، ط 4

E.MailInfo@azminah.com

Website:<http://www.azminah.com>

Right of translator reserved. No Part of this book may be reproduced, stored in all retrieval system or transmitted in any form or by any mean without prior permission in writing of the Author.

حقوق المترجم محفوظة، لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطّي مسبق من الناشر.

تصميم الغلاف: أزمنة (إلياس فركوح)

الإخراج الداخلي: أزمنة (نسرين العجو، إحسان الناطور)

الطباعة: شركة الشرق الأوسط / عمان

تاريخ الصدور: شباط / فبراير 2010

أَلْبِيرْ كَامِي

خطاب السعيد
أو
الفنان وزمانه

ترجمة وتقديم:
أحمد المديني



هذا الكتاب هو ترجمة لـ :

Albert Camus
Discours de Suède
(Paris, Gallimard, 1958)

والطبعة المعتمدة هي الصادرة دائماً عن دار غاليمار، 1997، في سلسلة : “Folio”

وقد أقصينا منها التذيل الذي كتبه الصحفي السويدي كارل غوستاف بجوستروم، الذي رافق كامي في الرحلة السويدية، وهو أحد أفراد الدائرة المقربة من عائلة غاليمار، والمتربجين السويديين؛ لم نر في التذيل ذي الطابع الصحفي السجالي فائدة كبيرة للترجمة العربية، مع تباعد زمن المناسبة، ولأن العمدة تبقى المتن المترجم.

أليبير كامي

الإبداع بين الحرية والأخلاق

تقديم من المترجم

حين حصل أليبير كامي (Albert Camus 1913-1960) على جائزة نوبل للآداب سنة 1957 ، كان قد بلغ شأواً عظيماً في تجربته الأدبية ، ومساره الفكري والحياتي المشحون والمركب . فتركة هذا الروائي الكبير والمفكر الرصين ، والصحفي المكافع ما يناظر ثلاثين حولاً قضاها مخلصاً يخوض غمار قضايا عصره ، لا يوفر شيئاً ويقدم جسوراً على افتحام الزمن الثقافي والإيديولوجي ، والإنساني ، بصفة خاصة ، الذي كان الغرب يتقلب فيه عشيقة الحرب العالمية الثانية ، وخلالها ، وعقبها ، ولি�صبح تدريجياً أحد كبار أعلامه ورموزه النيرة .

إن الاستعادة ، ولو الموجزة ، لسيرته كامي ضرورية رغم أنها لا تروم التعريف به ، فذلك مبذول وإن بعض التعميم ، وإنما لفهم المراحل الكبرى التي تبلور فيها عمله من أغلب النواحي ، وتشكل فكره ورؤيته للكتابة ودور الكاتب في عصره . أولئك في مسقط رأسه بالجزائر ،

الولادة التي صاغت حياته التعليمية الأولى على يد أستاذة Jean Grenier الذي سيقود خطاه ، هو التلميذ اليتيم ، شبه المعوز ، ويفتح له الباب الأول للفلسفة بإرشاده إلى أحد كبار آبائهما في العصر الحديث (نيتشه Nietzsche) ، وهنا حيث تفتح وجданه ، وترى عنده فكر البدائيات ، لكن ، الأهم ، ربما ، هو ما تشرّيه من المحيط المزاج من هويتين وثقافتين ، فرنسية وعربية ، سائدة ومسودة ، وعاشه توتراً في العلاقة بينهما لم تكن قابلة للجسم بالكيفية التي تصورها من أشاروا إلى ما اعتبروه موقعاً ملتبساً من الاستعمار الفرنسي للجزائر ، وما عاناه ، أيضاً ، من أبناء جلدته أنفسهم ، (الأقدام السوداء - Les Pieds Noirds) ، الذين كانوا له اتهاماً معاكساً . ثم ما عاناه كذلك من بعض سوء الفهم تجاه حركة التحرير الجزائرية لاحقاً في المتربول الفرنسي حين سيصبح عضواً لاماً في النخبة بعد أن انتقل إلى باريس على إثر فقده لعمله في الصحافة بالجزائر (1940) . مع رفيقه باسكال بيا سيبدأ مرحلة جديدة هي التي ستتطور صعداً لتصنع منه في الأخير الشخصية التي نعرف ، ولا نعرف أيضاً ، طالما أن صاحبها ، وهو شخصية عمومية بكل تأكيد بـ جل العزلة ، واعتبرها شرط إبداع وحياة لكل فنان (انظر محاضرة أويسال)

روافد وعوامل عدة أسهمت في تكوين هذه الشخصية وقدرتها إلى ذرى المجد . لاشك أن الأدبي ذروتها القصوى ، غير أن كامي ، كما سجل

ذلك كتاب سيرته، أوليفي تود ، وجان دانييل من أشهرهما ، صنع نموذج الكاتب الصحفي ، أو الصحفي الكاتب . في باريس التحق بصحيفة «فرانس سوار» سكرتير تحرير . سنة 1943 ارتبط نشاطه الأكبر بصحيفة "Combat" رئيس تحرير لها ، وهي تخوض معركة وطنية شرسة ضد الاحتلال النازي ، بعد اضطرار صديقه بيا التفرغ للمقاومة . لكن العمل الصحفي لم يصرفه عن ما يمكن اعتباره نشاطه المركزي ، ففي الوقت نفسه عمل في موقع قارئ بدار غاليمار الشهيرة ، خلالها سيتعم المعرف مع سارتر (1944) ليت ami قبل أن ينتهي سنة 1952 إلى القطيعة بعد النقد الذي وجه إليه في مجلة الأزمنة الحديثة "Les temps modernes" وقد اعتبرت أن مفهومه للتمرد «جامد بشكل مقصود» . من هذا الموقع ، ومن غيره ، ظل كامي يواصل كتابة افتتاحيات نارية ومقاربة للشؤون الحامية لزمنه ، يتقاطع فيها السياسي والفلسفي ، بأسلوب سيصبح ملكه ، متميز بالدقة والتلميح والإيجاز وتوع المقصود . بيد أن شاغله الأكبر ظل الأدب ، أو بالأحرى الكتابة الخلاقية صناعةً وتأملاً .

ترجع بدايات كامي مع التأليف إلى سنة 1937 لدى نشره لكتاب "L'envers et l'endroit" ، وهو عبارة عن نصوص تدور حول تيمتي الوحيدة والصمت ، لدى الأمم خاصة ، ونجد فيها الجذر الأول لأرضية المؤلف الفكرية ، أتبعه بمجموعة نصوص انطباعية "Noces" . وليس إلا سنة 1942 سيبدأ عنده الجد في أول كتاب يطرح فيه تأملاته

حول ما يسميه فلسفه «العبث» بعنوان «أسطورة سيزيف» (Le mythe de Sisyphe 1942) . يعقبه العمل الروائي الذي سيضمن به كامي مبكراً مكانته كروائي أصيل في جيل ما بعد الحرب الثانية بفرنسا، ويتتحول إلى خزان لفهم وتأويل مصادر تحريره ، نعني «الغريب» ؛ L'Etranger (1942) ، حيث نجد شخصية مارسو ، بوضعه الإشكالي إزاء فعل قتل العربي في الشاطئ الجزائري . تشتت هذه الكتابات لما سُمِّي بمرحلة «حلقة العبث» ، وهي شملت إلى ما سلف مسرحياته سوء التفاهم» ، و "Caligula" (كليتيهما في 1944). يلي ما يُسمى بـ «حلقة التمرد» تشمل على الخصوص روايته ذاتية الصيغة «الطاعون» (1947) "La peste" ، فمسرحية «العادلون» (1950) "Les Justes" ، و«الإنسان المتمرد» (1951) "L'Homme révolté" . بهذه الإصدارات كان كامي قد أرسى الصرح الأكبر من أعماله رسم بها قدمه في حقل الرواية الفرنسية وأبعد ، وكذا في حقل التفكير الفلسفى والتأملي عامه . ومن ورائهمما اعتبر صاحب موقف من كثير من قضايا عصر في ملء التحولات التي كان العالم يعرفها آنئذ ، واستوجبت عنده الرأى الخصوصي للكاتب ، الأخلاقي والإنساني أساساً . لقد عاش كامي مرحلة انهيار وصعود ثقافات وقيم وإيديولوجيات ، ورفض أن يبقى كما يقال في «البرج العاجي» لا هو ولا غيره من كبار مثقفي وأدباء زمانه (أندري جيد ، مالرو ، سارتر ، آرون ، وآخرون كثر) ، وهذا ما جعله يتثبت بالكتابة الصحفية كوسيلة للتأثير المباشر في الراهن ، ما

دامت الصحافة عنده قائمة على «أخلاقية» معينة ، على خلقيـة المهنـة وما يتعلـّق به الإنـسان في صـميمـه ، برأـيـه الشـجاعـ وموـقـفـه العـنـيدـ ، وـتـطـلـعـه إـلـى العـدـالـةـ ، لـذـا لا عـجـبـ أـنـ تـسـمـعـه يـقـولـ: «ـفـيـ الـحـرـبـ كـمـاـ فـيـ السـلـمـ ، فـإـنـ القـوـلـ الفـصـلـ يـرـجـعـ إـلـىـ الـذـينـ لـاـ يـسـتـسـلـمـونـ أـبـداـ»ـ .

سواء بين كتابته السردية ، أو تأملاته وطروحاته الفلسفية ، صدر أـلـبـيرـ كـامـيـ عن جـمـلةـ مـقـولاتـ وـمـفـاهـيمـ أـطـرـتـ تـجـريـتـهـ كـكـلـ ، وـقـدـ نـظـرـ لهاـ بـنـفـسـهـ قـبـلـ أـنـ يـتـبـناـهاـ بـعـدـ دـارـسـوـ أـعـمـالـهـ ، تـخـصـرـهاـ مـقـولـتـانـ:

ـالـعـبـثـ «ـL'absurdeـ»ـ ، وـالـتـمـرـدـ «ـLa révolteـ»ـ .ـ فـيـ الـأـوـلـىـ ، كـمـاـ كـتـبـ مـعـرـفـاـ فـيـ «ـأـسـطـورـةـ سـيـزـيفـ»ـ :ـ «ـيـوـلـدـ الـعـبـثـ مـنـ الـمـواجهـةـ بـيـنـ النـداءـ الـبـشـرـيـ وـصـمـتـ الـعـالـمـ»ـ .ـ عـنـدـهـ أـنـ الإنـسـانـ يـعـيـشـ فـيـ عـالـمـ يـتـعـذرـ عـلـيـهـ فـيـهـ فـهـمـ سـبـبـ كـيـنـونـتـهـ ، وـانـدـعـامـ أـيـ جـوـابـ عـنـ السـؤـالـ الـمـطـرـوـحـ ، عـنـ الـمـعـنـىـ الـفـائـبـ اللـهـمـ أـنـ يـأـتـيـ مـنـ الـبـعـدـ الـإـنـسـانـيـ ، لـذـاـ يـقـولـ: «ـلـاـ يـقـبـلـ مـعـرـفـةـ فـيـ «ـأـسـطـورـةـ سـيـزـيفـ»ـ .ـ قـائـلاـ:ـ «ـإـنـ الـعـبـثـ هـوـ الـوعـيـ الدـائـمـ عـنـدـيـ بـوـجـودـ الـشـرـخـ «ـأـسـطـورـةـ .ـ .ـ»ـ قـائـلاـ:ـ «ـإـنـ الـعـبـثـ هـوـ الـوعـيـ الدـائـمـ عـنـدـيـ بـوـجـودـ الـشـرـخـ بـيـنـ الـعـالـمـ وـفـكـرـيـ»ـ .ـ يـتـمـ الـاـنـتـقـالـ إـلـىـ الـمـقـولـةـ الثـانـيـةـ أـوـ نـقـيـضـ أـطـرـوـحةـ الـعـبـثـ ، أـيـ إـلـىـ «ـالـإـنـسـانـ الـمـتـمـرـدـ»ـ بـالـأـفـكـارـ الـمـبـثـوـثـةـ فـيـهـ ، أـوـلـاـ ، ثـمـ أـدـبـيـاـ مـعـ رـوـاـيـةـ «ـالـطـاعـونـ»ـ ، وـهـيـ عـبـرـ نـحـوـ الـلتـزـامـ ، بـفـكـرـةـ أـنـ التـمـرـدـ يـوـلـدـ تـلـقـائـاـ بـمـجـرـدـ إـلـغـاءـ الـإـنـسـانـيـ وـتـعـرـضـهـ لـلـاضـطـهـادـ ، وـذـلـكـ فـيـ شـكـلـ مـمـارـسـةـ عـمـلـيـةـ تـمـكـنـ مـنـ تـخـطـيـ الـعـبـثـ .ـ وـحتـىـ وـهـيـ يـنـبعـ مـنـ الـقـلـبـ ، فـإـنـهـ لـاـ

ينبغي أن يبقى مجرد مبدأ ، أو في حالة فكرة ، أو شعور تلقائي ، بل يتطور إلى «لحظة الثورة» ، تمر هذه عنده بمراحل ، لذا يؤمن صاحب «الغريب» بثورات نسبية ، أي لا نهائية ، تصالح فيها العدالة مع الحرية ، ويتحالف فيها الاقتصاد الجماعي مع السياسة الليبرالية ، وتتطلب عنده حتماً: «نراة ثقافية وأخلاقية في كل الأوقات» .

هذا ما أشاد به سارتر كثيراً رغم الخلاف النظري ، وفي المواقف ، أيضاً ، بينه وغريمه حين كتب منوهاً بعد رحيله العبيدي في حادث سيارة: «لقد مثل في هذا القرن ، ضد التاريخ ، الوريث الراهن للسلالة الطويلة للأخلقين الذين تمثل أعمالهم ربما أفضل ما في الآداب الفرنسية أصالة . لقد خاضت إنسانيته العديدة ، الضيقة والخاصة ، المتقطعة والحساسة ، معركة مريرة ضد الأحداث الكثيفة والشائهة لزمانه . لكن ، وعلى النقيض من هذا ، فإنه بصلابة مواقفه الرافضة ، كان يجدد في قلب حقبتنا ، ضد الأسواق ، والعجل الذهبي للواقعية ، تأكيد الوجود الحي لفعل الأخلاقي» .

هذه الخصلة وميزات ومناقب جليلة أخرى في شخصية ألبير كامي ، يكشف عنها سلوكه الحياتي ، الذي رغم هوية التمرد المعلنة كانت تتسم بنسبة معقولة من الاتزان والخطو السديد ، مع ترجيح كفة الممكن ، ويرفض التكليس المذهبى (لم يستمر انتسابه للحزب الشيوعي أكثر من سنتين ، 1933-1935) ، مع إيلاء قيم العدالة والحرية والأخلاق

صدارة نهجه ، ومبث أبطال رواياته ومسرحياته . هكذا كتب افتتاحية في أول عدد من "Combat" يصدر بعد تحرير باريس (21 أغسطس 1944) بعنوان : «من المقاومة إلى الثورة» قال فيها على الخصوص : إن هذه الولادة الرهيبة هي ولادة ثورة [...] وباريس التي تقاتل هذا المساء تريد أن تقود غداً . لا من أجل الحكم ، ولكن من أجل العدالة . لا من أجل السياسة ، ولكن من أجل الأخلاق ، لا للسيطرة على البلاد ، وإنما من أجل عظمتها» . وبالطبع ، يبقى الأهم الأعظم هو حصيلة النتاج الأدبي ، العميق والمتنوع ، والغني لغة وأسلوباً وتخيلياً ، وضع صاحبه في قلب فورة أدبية داخل معيشه ، وسرعاً خارجه حين تردد صديكته في الولايات المتحدة ، وتوالى الرجع قوياً بترجمة أعماله وقد تبناها غاليمار ، وأصبح كامي بنفسه صاحب سلسلة نشر ضممتها ، فاتخذ بذلك وضع الكاتب المرموق ، الذي وإن غدا أكثر التصاقاً بعالمه الأدبي ، لم يبتعد قيد أنملة عن قضايا عصره ، فكان الكلُّ والفردُ نسيج وحدة في آن .

لذا قلنا في البداية بأن الرجل وقد تُوج بجائزة نوبل كان قد بلغ شيئاً بعيداً في مساره الفكري والأدبي ، ولو لم يتصل به الموت مبكراً لمضى أبعد ، خلافاً لمناويه في الوسط الباريسي المعادي له ، ومن عدوا منحه الجائزة دليلاً وصوله إلى المحطة الأخيرة . جاء خطاب كامي أمام الأكاديمية السويدية ذا نبرة تاريخية وقوة كفاحية وإنسانية

عالية. لم يكن خطاباً تقليدياً بالمرة أملته المناسبة ، ويتجاوز بعدها ، بل سجلاً حافلاً بمجمل الرؤية الفلسفية والإبداعية للرجل وضع فيها يده على أخطر ما في زمانه ، متباوباً مع ما كان متوقعاً منه ، ويرد في الوقت نفسه على السجالات المعلنة ضده ، خاصة منها موقفه أو ما سُمي صمته تجاه الحرب الاستعمارية في الجزائر ، وهو ابن هذا البلد ، وكان رافضاً للعنف من أي مصدر جاء . هكذا ، مثلاً ، تعرضت عبارته الشهيرة «أمام العنف أفضل أمري على العدالة» لتعريف ، وأصابته في مقتل بسبب استغلال خصومه ، بينما هو فاهمها في سياق حواره مع طلبة جامعة أوسيال ، عقب انتهاء محاضرته(انظر النص في الكتاب) . قال بالحرف: «في هذه اللحظة هناك من يلقي قنابل في تراموايات الجزائر . ربما توجد أمري بين الركاب ، فإذا كانت هذه هي العدالة فأنا أفضل أمري عليها» .

يلتقي القارئ ، في هذا التدوين ، مع نصين أساسيين في حاشية العمل الفكري والنضالي وسجل دقيق لمنظومة المفاهيم الأدبية والمذاهب المؤطرة لها مثل التيارات المصاحبة . وإذا كنت ممن يعتبرون أن مبادئ الكاتب ، وهو عند كامي الفنان ، توجد كما تستخلص أساساً من صلب عمله الفني ، وليس من فتاولات أقواله أو نصوصه الميتا - نصية ، فإني أجده أن لهذه قيمتها التركيبية والمجوهرة لمجمل كتابات الكاتب ، ولمواقفه في الحياة ، فضلاً عن سيرته الحميمية . وعند فنان من عيار كامي ، ارتبطت

الكلمة لديه بانخراط واع في شؤون وشجون عصره ، تصبح للنصوص الموازية قدرة الإضاعة والتزويد بأدوات تحليل وتأويل إضافية للأعمال الأدبية ، لا غنى عنها أحياناً . أحسب أن من سيقرأ ، كما قرأت وأفدت ، محاضرة أويسال ، الموالية للخطاب أمام أكاديمية السويد ، والذين آثرنا جمعهما في هذه الترجمة تحت عنوان واحد لارتباط سياقهما وانسجام وتعالق قضيائهما؛ أحسب أنه واجد نفسه أمام إحدى الخلاصات القليلة والغنية لثقافة وأدب حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، أولاً ، وتركيب مفرد للتيار الصاخبة والهامسة للحقبة ذاتها ، في قلبها الجدل حول الواقعية الاشتراكية وموقف الكاتب ووضع الكتابة بين أقطاب الجمال والحرية والالتزام ، باختصار بين حدي الروح الإبداعية الطليقة وأي نزعة أدبية مذهبية توجيهية . وسنرى كيف أن صاحب «الغريب» يعرض في محاضرة جامعة أويسال بشمولية ونظر ثاقب ، وأقل ما يمكن من السجالية - لا ننسى أنه كذلك كاتب افتتاحيات ، وذوقلم بتّار - هذه العناصر جميعها بتفاعل مع تاريخها وإوالياتها الخاصة ، بقدر ما يقرنها بالزمن المعيش الذي تبلورت فيه وأنتجها بشروط التاريخ الحي . لكن كامي ، الفنان الحر ، والملتزم والمتمرد ، أيضاً ، على طريقته ، يرفض الانصياع للشروط والقوانين ، وينتصر لناموس الحرية ، باعتباره الدستور الوحيد الملائم للفنان ، وانطلاقاً منه تسن النوميس الأخرى ، في مقدمها أخلاقياته التي ترعى موافقه .

لتأمل بعض الأقوال الذهبية الواردة في هذا المتن ، من قبيل:
«إن الفنان يُصنع من الذهاب والإياب الدائبين منه وإلى الآخرين ، في
منتصف الطريق من الجمال الذي لا يمكن أن يتخلّى عنه والجماعة
التي لن يُنزع منها . لهذا فالفنانون الحقيقيون لا يحتقرن أي شيء ،
ويلزمون أنفسهم بالفهم بدل إصدار الحكم ، وهم إذا انحازوا لطرف
في هذا العالم ، فليس إلا إلى المجتمع ، أو بالعبارة العظيمة لنيتشه ،
حيث لن يسود أبداً الحاكم ، بل المبدع ، عاملاً كان أو مثقفاً ». أو قوله
يعنى الكتاب: «كيفما كانت نفائقنا الشخصية، فإن نيل مهمتنا سيتجذر
دائماً في التزامين يصعب الحفاظ عليهما: رفض أن نكذب حول ما
نعرف، ومقاومتنا للأضطهاد» .

عديدة هي الأقوال التي سيحس بها القارئ أنها وهي كتبت نصف
قرن قبل اليوم تلّج بحضورها ، ودلائلها واستدعاءاتها الآن أقوى من أي
وقت مضى ، خاصة ما يؤكّد على دور الفنان وحرفيته والتزامه الضمني
والحر معًا؛ أجل: «(. . .) إننا في قلب البحر ، والفنان ، شأن غيره ،
عليه أن يجده بدوره ، بدون أن يموت ما أمكن ، بمعنى أن يواصل العيش
وهو يبدع » .

أظن أخيراً ، وهذا دافعي الفعلى لترجمة هذه المادة ، أن أي فنان لا
يمكن أن يتخلّى عن دور ريادة أفكار التدوير والتجديد في الحياة ، عن
مهمات الإصلاح ومناهضة كل أشكال الردة والاستبداد والإذلال لكرامة

الإنسان والتسخيف للقيم الرمزية العليا ، وقد عاش أlier كامي وكتب من أجل هذه القيم ، التي نحن اليوم في كل مكان من العالم ، وفي عالمنا العربي خاصة ، حيث بدأ يسود التخلّي والاستسلام والاستجداء ، في حاجة لإعادة ربط الصلة معها ، والاستثارة بها ، وإثارتها مجدداً في نقاشاتنا وسجالاتنا ، أيضاً ، فهي ضرورة إبداعياً وأخلاقياً ، وقمينة بأن تهدي المحيط الثقافي الأدبي إلى سواء ذلك السبيل الذي زاغ عنه أو يكاد ، وعلى الله قصد السبيل .

أحمد المديني

باريس في 1-09-2009

خطاب السويد

(اللقاء كامي بالأكاديمية السويدية لدى تسلمه

جائزة نوبل للآداب، في 10 ديسمبر/كانون الأول 1957)

وأنا أتلقي الحظوة التي خصتني بها أكاديميتكم الحرة، أحس بأن امتناني لكم لعلى درجة من العمق حداً يدفعني إلى القول بأن هذه المكافأة ت تعدى ميزاني الشخصية . نعلم سلفاً أن كل إنسان ، وكل فنان على الخصوص ، يجب أن ينال الاعتراف ، وأنا أيضاً . لكن ، لم يكن بمقدوري الاطلاع على قراركم دون مقارنة صداه القوي بما أنا عليه حقاً . إذ كيف لشخص لم يغادر الشباب بعد ، وغناء الوحيد في شكوكه وبعمل ما يزال في الورش ، معتمداً على العيش في وحدة شغله ، أو في خلوات الصداقة؛ كيف لا ينتابه نوع من الرعب وقد زفَ إليه خبرٌ ينقله رأساً ، وهو وحيد ومنكفي على نفسه ، إلى قلب الضوء الصارخ؟ وبأي قلب بوسعيه ، يا ترى ، أن يتلقى هذا الشرف في وقت هناك كتاب كبار في أوروبا قد أخرسوا ، ويعرف مسقط رأسه [الجزائر] شقاءً متواصلاً؟

لقد سبق لي أن عشت هذا الإضطراب والقلق الداخلي ، ولكنني
أستعيد السلم ، لزمني إجمالاً أن أتوافق مع مصير سخي جداً . وبما
أنني لم أكن قادراً على الاعتماد على مقدرائي وحدها ، فإنني لم أجد ما
ألتمس منه العون إلا ما كان لي سندًا في أعنى الظروف طيلة حياتي ،
أعني: الفكرة التي أحمل عن فني ودور الكاتب . واسمحوا لي فقط ،
ويشعرور من الاعتراف الصداقة ، أن أقول لكم ، وبما أمكن من
البساطة ، ما هي هذه الفكرة .

مفادها أنني لا أستطيع أن أعيش شخصياً بدون فني ، ولكنني لم
أضع أبداً هذا الفن فوق كل اعتبار . وإذا ما كان لي ضرورياً فلأنه لا
ينفصل عن أحد ، ويسمح بأن أعيش كما أنا في مستوى الجميع . إن
الفن عندي ليس متعة متحدة ، هو وسيلة لتحسين أكبر عدد من
الناس ، بإعطائهم صورة امتيازية عن الأفراح والأتراح المشتركة . بذا
 فهو يرغم الفنان على أن لا يعزل ، ويخضع للحقيقة الأكثر تواضعاً
وكونية . فيما يتعلم من اختيار وضع الفنان لشعوره بالاختلاف عن
الآخرين بأنه لن يغذّي فيه ، واختلافه ، إلا وهو يعلن تشابهه مع
الآخرين . إن الفنان يُصنع من هذا الذهاب والإياب الدائرين منه
وإلى الآخرين ، في منتصف الطريق من الجمال الذي لا يمكن أن

يتخل عن الجماعة التي لن يُتنزع منها . لذا فالفنانون الحقيقيون لا يحتقرن أي شيء ، ويلزمون أنفسهم بالفهم بدل إصدار الحكم ، وهم إذا ما انحازوا لطرف في هذا العالم ، فليس إلا للمجتمع أو بالعبارة العظيمة لنيتشه ، حيث لن يسود أبداً الحاكم بل المبدع ، عاملأً كان أو مثقفاً .

وفي الآن عينه ، لا ينفصل دور الكاتب عن الواجبات الصعبة ، وبالتعريف فهو لا يمكن أن يوجد إلى جوار الذين يصنعون التاريخ ، وإنما في خدمة من يتحملون وزره ، وإنـا ، سيفـى معـزـولاً ومحـرومـاً من فـنه . وكل جـيوـشـ الـاستـبـادـ بـمـلاـيـنـ رـجـالـهـاـ لـنـ تـخـرـجـهـ مـنـ وـحدـتـهـ ، خـاصـةـ إـذـاـ مـاـ قـرـرـ أـنـ يـسـبـقـهاـ .ـ فـيـ حـينـ أـنـ صـمـتـ سـجـينـ مجـهـولـ ، مـعـرـضـ لـلـإـهـانـاتـ فـيـ أـقـصـىـ الـعـالـمـ ، كـافـ لـيـسـحـبـ الـكـاتـبـ مـنـ الـمـنـفـىـ ، فـيـ كـلـ مـرـةـ يـسـتـطـيـعـ فـيـهاـ ، عـلـىـ الـأـقـلـ ، أـنـ يـتـوـصـلـ وـسـطـ اـمـتـياـزـاتـ الـحـرـيةـ إـلـىـ عـدـمـ نـسـيـانـ هـذـاـ الصـمـتـ ، وـإـلـىـ الإـبـقاءـ عـلـيـهـ بـكـلـ وـسـائـلـ الـفـنـ .ـ لـأـحـدـ مـنـ مـؤـهـلـ لـمـثـلـ هـذـهـ الـمـهـمـةـ .ـ لـكـنـ ، وـفـيـ كـلـ ظـرـوفـ حـيـاتـهـ ، الـمـدـهـمـةـ أـوـ الـمـرـيـحـةـ مـؤـقـتـاـ ، وـسـوـاءـ وـهـوـ فـيـ أـغـلـالـ الـاسـتـبـادـ ، أـوـ يـتـمـتـعـ بـحـرـيةـ تـعـبـيرـ مـؤـقـتـةـ ، فـإـنـ الـكـاتـبـ يـسـتـطـيـعـ أـنـ يـسـتـعـيدـ شـعـورـ الـجـمـاعـةـ الـحـيـةـ ، شـريـطةـ أـنـ يـقـبـلـ ، قـدـرـ الـمـسـطـاعـ ، التـكـلـيـفـيـنـ الـلـذـيـنـ يـصـنـعـانـ

عظمته مهنته: خدمة الحقيقة ، وخدمة الحرية . وبما أن هاجسه هو جمع أكبر عدد من الرجال ، فهو لن يكتفي بالوهم والسخرة ، اللتين يزرعان الوحدة حيثما هيمنا . هذا ، وكيفما كانت نفائصنا الشخصية، فإن نبل مهنتنا سيتجذر دائمًا في التزامين يصعب الحفاظ عليهما: رفض أن نكذب حول ما نعرف ، ومقاومة للاضطهاد .

طيلة عشرين عاماً من تاريخ مهول ، كنت فيه ضائعاً بلا أمل، مثل كل أفراد جيلي ، في تقلبات الزمن ، وجدتني هكذا مسنوداً بشعور غامض مفاده أن الكتابة هي اليوم شرف ، لأن هذا الفعل يلزم ، ويلزم بأن لا نكتفي بالكتابة وحدها . لقد كان يضطرني على الخصوص لأن أحمل ، كما كنت ، وحسب قواي ، مع جميع من عاشوا التاريخ نفسه ، ما تقاسمنا من شقاء وأمل .

إن هؤلاء الرجال الذين ولدوا في بداية الحرب العالمية الأولى، وبلغوا سن العشرين في وقت متزامن مع إقرار حكم هتلر والمحاكمات الثورية الأولى ، والذين واجهوا الاحقًا ، لإكمال تربيتهم، الحرب الإسبانية ، وال الحرب العالمية الثانية ، وعالم معسكرات الاعتقال، وأوروبا التعذيب والسجون؛ إن على هؤلاء أن يربوا أبناءهم وأعمائهم في عالم مهدد بالدمار النووي . وأفترض أن لا أحد

يمكن أن يطلب منهم أن يكونوا متفائلين ، بل لعلي أشاطر الرأي في أن نفهم خطأ أولئك الذين طالبوا ، في نوع اليأس المبالغ فيه ، بحق الخيانة ، وانضموا إلى عدديات المرحلة ، وهذا دون أن نتوقف عن محاربتهم . بيد أن الأغلبية بيننا ، في بلدي ، وفي أوروبا ، قد رفضت هذه العدديات ، وسعت إلى البحث عن شرعية لها . وقد لزمهها صنع فن للعيش في زمن الكارثة ، لكي تولدمرة ثانية ، وتناضل بعد ذلك بوجه مكشوف ضد غريزة الموت المتواصلة في تاريخنا .

إن كل جيل يرى أن مهمته ، بدون شك ، هي أن يعيد بناء العالم ، وجيلي يعلم رغم هذا أنه لن يعيد هذا البناء . إلا أن مهمته ربما أكبر . إنها تقوم على منع انحساء العالم . إن هذا الجيل ، وريث تاريخ فاسد حيث اختلطت الثورات الخاسرة ، وتقنيات ضربها الجنون ، والآلة الموتى ، والإيديولوجيات المنففة ، وحيث سلطات ضعيفة باتت قادرة اليوم على تدمير كل شيء ، وتعجز عن إقناع أي كان ، وحيث الذكاء انحط لدرجة تحول معها إلى عبد للكراهية والاضطهاد؛ هو جيل اضطر إلى أن يعمد ، مع نفسه ، وحوله ، وانطلاقاً من إنكاراته وحدها ، إلى إرساء ما يصنع كرامة العيش والموت ، معاً . أمام عالم مهدد بالتفكك حيث كبار محاكمينا يهددون بأن يقيموا إلى الأبد

مالك الموت ، يعرف هذا الجيل أن عليه في ضرب من السباق ضد الساعة أن يقيم بين الأمم سلاماً من دون استعباد ، وأن يصالح من جديد بين الثقافة والعمل ، ويعيد إبرام التحالف بين جميع بني البشر . ليس من المؤكد أنه سينجز هذه المهمة الهايلة أبداً ، لكن بيده الرهان المزدوج للحقيقة والحرية ، وإذا اقتضى الأمر يعرف كيف يموت دون كراهية من أجل رهانه . هذا الجيل هو من يستأهل التحية والتشجيع حيث وُجد ، خاصة حيث يضحي بنفسه . وعلى كل فإليه ، وبعد موافقتكم الكاملة ، أريد أن أحيل الشرف الذي جللتكموني به .

هذا ، وبعد أن تحدثت عن نبل مهنة الكتابة ، أكون في الوقت نفسه قد وضعت الكاتب في موقعه الصحيح ، لا يملك من ألقاب إلا ما يتقاسمه مع رفاقه في النضال ، هشّ لكن عنيد ، ظالم ومولع بالعدالة ، يبني عمله بلا خجل ولا عجرفة أمام أنظار الجميع ، موزع أبداً بين الألم والجمال ، ومدفعه أخيراً كي يستخلص من ازدواجية كينونته الإبداعات التي يحاول بعناد بناءها في الحركة المدمرة للتاريخ . من يستطيع ، إذن ، أن يأخذ منه الحلول الجاهزة والأخلاق الفاضلة ؟ إن الحقيقة غامضة ، وهارية ، وتبقى منالاً أمامنا . والحرية خطرة ، من الصعب عيشها بقدر ما هي مثيرة . وعلينا أن نسير نحو هذين الهدفين بعناء لكن بيقين ، متأكدين بأننا ننتصر على عجزنا في طريق

ما أطوله . أي كاتب ، عندئذ ، سيجرؤ وبضمير حي أن يتولى العِظة ؟
أما من جهتي ، فأحتاج إلى القول مرة ثانية بأنني لست من هذه الطينة .
لم يسبق لي أن تخليت عن النور ، عن سعادة العيش ، عن الحياة
الحرّة التي ترعرعت فيها . على أن هذه الغربة إذا كانت تفسر كثيراً
من هفواتي وأخطائي ، فهي ساعدتني بدون شك لأنّ أفهم جيداً
حرفياً ، وتعينني دائمًا للوقوف بشكل أعمى إلى جانب كل هؤلاء
الرجال الصامتين الذين لا يقبلون في العالم الحياة التي كُتبت لهم إلا
بشنم الذكرى أو لحظات حرّة ووجيزة من السعادة .

هكذا أعود لما أنا عليه حقاً ، إلى حدود مقدراتي ، إلى ديواني ، كما
إلى إيماني الصعب ، أحسّ أنّي أكثر حرية في أن أكشف لكم في الأخير
سعة وسخاء التقدير الذي منحتموني؛ أكثر حرية لأنّ أقول لكم
أيضاً بأنّي أريد قبوله كتكريم منح لكل الذين ، وقد اشتراكنا في
معركة واحدة ، لم ينالوا أي حظوة ، بل على العكس ما عرفوا إلا
الشقاء والتعذيب . يبقى لي ، إذن ، أن أشكركم من كل قلبي ، وأن
أعرب لكم علينا ، تعبيراً عن امتناني الشخصي ، عن الوعد السابق
والقديم الذي يقطعه أي فنان حقيقي كل يوم على نفسه في صمت .

الفنان وزمانه

(نص المحاضرة التي ألقاها كامي ،
بالمدرج الكبير لجامعة أويسال السويدية ،
بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول (1957)

وُجِدَ في قديم الزمان حكيم صيني كان يلتمس دائِمًا في أدعيته أن تجنبه القدرة الإلهية العيش في حقبة مهمة . وبما أننا لسنا حكماء ، فالقدرة لم تجنبنا ذاك المصير ، وها نحن نعيش حقبة مهمة . على كل حال ، فهي لا تقبل أن نتمكن من التخلّي عن الاهتمام بها ، والكتاب يعلمون اليوم ذلك . وهم إنْ تكلموا تعرضوا للنقد وهو جموء ، وإنْ تواضعوا لزموا الصمت ، ولن يخاطبهم أحد إلا عن صمتهم ، ليلاموا بصلب .

وسط هذا الضجيج ، لا يستطيع الكاتب أن ينعزل بنفسه ليواصل تأملاته والصور الغالية عليه . فحتى الآن ، ظل الامتناع عن الكلام ، بشكل أو باخر ، ممكناً في التاريخ . الذي لم يكن يوافق كثيراً ما يصمت أو له أن يتحدث عن شيء آخر . أما اليوم فقد

تغيرت الأمور ، والصمت ذاته بات شأنًا مخيفاً . إذ انطلاقاً من اللحظة التي عُدَّ فيها الصمت نفسه اختياراً ، يُعاقب عليه أو يجازى ، فقد أصبح الفنان ، أحبَّ أو كره ، مُقلعاً (Embarqué) . وهذا تعبير أكثر دقة من قولنا ملتزماً . فهو ليس التزاماً إرادياً من قبل الفنان ، وإنما بالأحرى خدمة عسكرية . وكل فنان هو اليوم مُقلع في مركب زمانه ، عليه أن ين الصاع لذلك ، حتى ولو شِم الزَّفَر ، وأن الرقباء على محابيس المركب كثُر ، وأن هذا الأخير لا يبح في الاتجاه الصحيح . إننا في قلب البحر ، والفنان ، شأن غيره ، عليه أن يجده بدوره ، بدون أن يموت ما أمكن ، بمعنى أن يواصل العيش ويبعد .

وما هو في الحقيقة أمر سهل ، وأنا أتفهم لم يأسف الفنانون على رفاهيتهم القديمة . فالتغيير نوعاً ما عنيف . أكيدُ ، فقد وجد دائمًا في سيرك التاريخ الشهيدُ والأسد ، الأول يتحفظ بمواساة أبدية ، والثاني بتغذية تاريخية طازجة . بيد أن الفنان حتى ذل في وضع فرجة ، يعني من أجل لاشيء ، لنفسه ، وفي أحسن الأحوال ليشجع الشهيد ويصرف الأسد قليلاً عن شهيته . أما الآن ، فهو العكس ، بعد أن انتقل الفنان إلى السيرك . تبدل صوته ، بأن أصبح أقل اقتناعاً .

بوسعنا أن نرى ما يمكن للفن أن يخسره جراء هذا الجبر الدائم .
اليسر أولاً ، والألوهية المبعثة من أعمال موزار . نفهم أفضل
النزعـة الساـهمـة والعنـيدـة لأعـمالـنا الفـنيـة ، قـلـقـها وـانـدـحـارـها المـفـاجـئـين .
ونقول بأنـا سـتـتوـفـرـ هـكـذـا عـلـى عـدـدـ منـ الصـحـفـيـنـ أـكـثـرـ منـ الـكتـابـ ،
وـمـنـ هـوـاـ الرـسـمـ أـزـيدـ مـنـ وـاحـدـ كـسيـزانـ ، وـأـخـيرـاـ عـلـى خـزانـةـ منـ
الـقصـصـ الحـبـ وـالـجـنـسـ ، حـيـثـ الرـوـاـيـةـ الـبـولـيـسـيـةـ تـأـخـذـ مـكـانـ
«ـالـحـرـبـ وـالـسـلـمـ»ـ [ـلـتـولـسـتـوـيـ]ـ ، أوـ رـاهـبـاتـ بـارـمـ [ـلـسـتـنـدـالـ]ـ .ـ بالـطـبعـ
بـالـإـمـكـانـ دـائـئـاـ مـواـجـهـهـ هـذـهـ الـحـالـةـ بـالـتـبـاكـيـ الإـنـسـانـيـ ،ـ أـنـ نـصـبـعـ مـاـ
أـرـادـ سـتـيـبـانـوـفـيـتشـ أـنـ يـكـوـنـ عـلـيـهـ بـالـقـوـةـ فـيـ رـوـاـيـةـ «ـالـمـسـوـسـونـ»ـ
(ـلـدـوـسـتـوـيـفـسـكـيـ)ـ .ـ وـلـنـاـ أـنـ يـتـابـنـاـ ،ـ مـثـلـ هـذـهـ الشـخـصـيـةـ ،ـ
بعـضـ الـحـزـنـ ،ـ وـإـنـ لـمـ يـغـيـرـ مـنـ الـوـاقـعـ شـيـئـاـ .ـ أـمـاـ مـنـ وـجـهـةـ نـظـريـ ،ـ
فـمـنـ الـأـفـضـلـ أـنـ نـحـسـبـ حـسـابـ الزـمـنـ ،ـ بـهـاـ أـنـ يـتـطـلـبـ ذـلـكـ بـشـدـةـ ،ـ
وـأـنـ نـعـرـفـ بـهـدـوـءـ بـأـنـ عـهـدـ الـأـسـاتـذـةـ الـأـعـزـاءـ ،ـ وـالـفـنـانـينـ الـبـاهـرـينـ ،ـ
وـالـنـوـاـيـعـ ،ـ قـدـوـلـىـ .ـ أـنـ تـبـدـعـ الـيـوـمـ مـعـنـاهـ أـنـكـ تـبـدـعـ فـيـ خـطـرـ .ـ كـلـ إـصـدارـ
هـوـ فـعـلـ ،ـ فـعـلـ يـعـرـضـ لـأـهـوـاءـ قـرـنـ لـاـ يـرـحـمـ شـيـئـاـ .ـ وـالـمـسـأـلـةـ لـيـسـ
مـعـرـفـةـ هـلـ هـذـاـ مـضـرـ بـالـفـنـ أـوـ لـاـ .ـ الـمـسـأـلـةـ بـالـنـسـبـةـ لـلـذـينـ لـاـ يـسـتـطـيـعـونـ
الـعـيـشـ بـدـوـنـ الـفـنـ وـمـاـ يـعـنـيهـ ،ـ هـيـ فـقـطـ مـعـرـفـةـ كـيـفـ بـالـإـمـكـانـ وـسـطـ

شرطة عديد الإيديولوجيات (والكنائس، أي وحدة هذه!) ، الحفاظ على الحرية الغربية للإبداع .

لا يكفي في هذا الصدد القول بأن الفن مهدد من قبل قوة الدول. ففي هذه الحالة يبدو المشكل بسيطاً: إما أن يقاوم الفنان أو يستسلم. المشكل أعقد من هذا ، وأشد هلاكاً ، بمجرد ما نعي بأن المعركة تجري داخل الفنان نفسه . إن كراهية الفن التي يعطي عنها مجتمعنا أقوى الأمثلة ليست بفاعليتها القصوى اليوم إلا لأنها محملة من الكتاب أنفسهم . كان شك الفنانين الذين سبقونا يمس موهبتهم ، أما فنانو اليوم فشكهم يمس مدى ضرورة فنهم ، وإن ، وجودهم ذاته. فلو كان راسين [1639-1699] موجوداً ستتنا هذه (1957) لاعتذر عن كتابة مسرحيته "Bérénice" عوض الدفاع عن "Edit de Nantes" [مرسوم الملك هنري الرابع لإنهاء الاقتتال بين الكاثوليك والبروتستانت ، ومهد للائقية (العلمانية) ، نظام فصل الدين عن الدولة في فرنسا ، 30 أبريل 1598].

إن لتساؤل الفنان هذا حول الفن أسباباً عدّة ، لن نُبقي إلا أعلاها. يمكن شرحها في أحسن الأحوال بالانطباع الذي قد يخامر الفنان المعاصر بأنه يكذب أو يتكلم عن لا شيء ، إن هو لم يدخل في

حسابه مصائب التاريخ . ذلك أن ما يطبع عصرنا ، في الواقع ، هو انبات الجماهير من وضعيتها البئسية أمام الحساسية المعاصرة . ونحن نعلم أن هذه الجماهير موجودة ، في حين ملنا إلى تجاهلها . وإذا ما علمنا فليس مرد ذلك إلى أن النخب الفنية وغيرها قد غدت أفضل ، كلا ، وإنما لأن الجماهير صارت أقوى ، وتعن أن ننساها .

هناك أسباب أخرى ، وببعضها أقل لياقة ، لشرح استقالة الفنان . وهي على كل تذهب إلى الهدف ذاته: تشبيط الإبداع الحر بالتعرض لمبدئه الجوهرى ، الذي هو إيمان الفنان نفسه . يقول إمرسون [الباحث والشاعر الأمريكي] (1803-1882) بعبارة بد菊花ة إن «خضوع إنسان لنبوغه الشخصي هو الإيمان بامتياز .» وأضاف كاتب أمريكي آخر من القرن التاسع عشر: «طالما ظل المرء وفيّا لنفسه، فالكل سيشاشه الرأى، الحكومة، المجتمع، الشمس أيضاً، القمر والنجم». أين منا اليوم من هذا التفاؤل العظيم ، والفنان في أحسن الأحوال يخجل من نفسه وامتيازاته ، لو ملكها . وعليه أن يحيب قبل كل شيء عن السؤال الذي يطرح: هل الفن ترف وهمي؟

I

أول جواب مشرّف يمكن تقديمـه هو الآتي: بالفعل ، يحدث أن يكون الفن ترفاً وهمياً . فعلى سطح المركب نستطيع دائمـاً أن نتغنى بال مجرات ، فيها المحابيس يجذبون ويدزوبون في قبو المركب . بإمكانـنا دائمـاً تسجيل الحوار المتحذلق الدائر فوق مدرجات السيرك بينما الضـحـيـة تـسـحـق تحت أنياب الأسد . ومن الصـعـب جداً الاعـراض بشيء على هذا الفن الذي عـرـف نـجـاحـات باـهـرـةـ فيـ المـاضـيـ ، اللـهـمـ أنـ الأـمـورـ تـغـيـرـتـ قـلـيلاًـ ، وـأـنـ عـدـدـ المـحـبـوـسـينـ وـالـشـهـداءـ قدـ زـادـ فوقـ مـسـاحـةـ الـعـمـورـةـ بـشـكـلـ مـهـولـ . وـأـمـامـ الـكـمـ الـهـائـلـ منـ الـبـؤـسـ ، فـإـنـ هـذـاـ الفـنـ إـنـ أـرـادـ أـنـ يـتـواـصـلـ كـتـرـفـ ، فـعـلـيـهـ القـبـولـ بـأنـ يـتـحـولـ إـلـىـ كـذـبـةـ .

لـتـسـاءـلـ ، سـلـفـاًـ ، عـنـ أـيـ شـيـءـ تـكـلـمـ؟ـ فـهـوـ إـنـ تـطـابـقـ معـ ماـ يـطـلـبـهـ

المجتمع في غالبيته ، فسيكون بلا مردود . وإن رفض ذلك بعما ، إذا ما قرر الفنان الانعزال في حلمه ، فهو لن يعبر سوى عن رفضه . عندئذ ستتوفر على إنتاج أناس لا هين ، ونحوين شكليين ، يفضي في كلا الحالتين إلى فن منقطع عن الواقع الحي . ونحن منذ قرن نعيش في مجتمع ليس حتى مجتمع المال (فالمال والذهب قد يثيران شهوات جسدية) ، ولكن ذلك الذي للرموز المجردة للمال . إن مجتمع التجار يمكن تعريفه بوصفه المضمار الذي تختفي الأشياء فيه لفائدة العلامات . وحين تقيس طبقة اجتماعية ثروتها لا بما تملك من أراض وتكتز من ذهب ، وإنما بعدد أرقام عمليات المبادرات ، فمعناه أنها تقدم بنفسها على جعل المخاتلة في قلب تجربتها وعالماها . إن مجتمعاً قائماً على العلامات هو في جوهره مجتمع مصطنع حيث الحقيقة الجسدية للإنسان تصبح مخدوعة . لن نستغرب عندئذ أن يختار هذا المجتمع كعقيدة له أخلاقاً من مبادئ شكلية ، وأن يكتب كلمات الحرية والمساواة على السجون كما على معابده المالية . ييد أنه لا يمكن تعهير الكلمات بلا ثمن . كما لا توجد قيمة استبيحت اليوم مثل قيمة الحرية . وثمة عقول جيدة (لقد فكرت دائمًا بوجود نوعين من الذكاء ، الذكيّ منه والغبيّ) أن هذه القيمة ما هي إلا عائق

في وجه التقدم الحقيقى . وقد أمكن لتراثاته أن تتشـر لأن المجتمع التجارى جعل من الحرية على مدى مائة سنة استخداماً حكراً عليه وأحادياً ، واعتبرها بمثابة حق أكثر منها كواحد ، ولم يخش من وضعها غير مرة وكلما استطاع حرية مبدأ في خدمة اضطهاد فعلى . وإنـذن ، ما العجـب في كون هذا المجتمع لم يطلب من الفن أن يكون أداة للتحرـر ، وإنـما تمـريـنا بـدون نـتيـجة ، وـمـجرـد تـسلـيـة؟ هـكـذا ، وـجـدـنـا بـشـرـاً عـدـيدـاً بـهمـومـاـدـيـةـفـقـطـ ، وـأـحـزـانـغـرامـيـةـ ، يـقـبـلـ طـيـلةـ عـشـراتـ السـنـينـ عـلـىـ الرـوـاـئـينـ المـتـحـذـلـقـينـ ، وـالـفـنـ الـأـكـثـرـ سـخـفاـ ، هـذـاـ الـذـيـ قـالـ عـنـهـ أـوـسـكـارـ واـيلـدـ ، وـهـوـ يـفـكـرـ فيـ نـفـسـهـ قـبـلـ أـنـ يـعـرـفـ السـجـنـ ، بـأنـ الرـذـيلـةـ الـكـبـرـىـ هـيـ أـنـ تـكـونـ مـصـطـنـعاـ .

وهـكـذاـ وـجـدـنـاـ ، أـيـضاـ ، صـنـاعـ الفـنـ (انتـهـواـ أـنـيـ لمـ أـقـلـ الـفـنـانـينـ بـعـدـ)ـ فيـ أـورـوباـ الـبـورـجوـازـيةـ قـبـلـ وـبـعـدـ 1900ـ ، يـقـبـلـونـ الـلامـسـؤـولـيـةـ لـأـنـ الـمـسـؤـولـيـةـ تـفـرـضـ قـطـيعـةـ مـنـهـكـةـ مـعـ مـجـتمـعـهـمـ (الـذـينـ قـاطـعـواـ فـعـلـاـ هـمـ رـامـبـوـ ، وـنـيـتـشـهـ ، وـسـتـرـينـدـبرـغـ ، وـنـعـلـمـ أـيـ ثـمـنـ أـدـواـ)ـ . إـلـىـ هـذـهـ الـحـقـبةـ يـعـودـ تـارـيـخـ نـشـوـءـ نـظـرـيـةـ الـفـنـ لـلـفـنـ ، وـالـتـيـ لـيـسـتـ سـوـىـ اـعـتـنـاقـ هـذـهـ الـلامـسـؤـولـيـةـ . الـفـنـ لـلـفـنـ ، تـسلـيـةـ فـنـانـ مـتوـحدـ ، هـذـاـ بـالـضـبـطـ الـفـنـ الـمـصـطـنـعـ لـجـتمـعـ شـكـلـانـيـ وـمـجـرـدـ . وـمـصـيرـهـ الـمـنـطـقـيـ

هو فن الصالونات ، حيث يتغذى الفن الشكلي من الحزلقات والمجردات وينتهي إلى تدمير كل حقيقة . وفيها تبήج بعض الأعمال أفراداً معينين ، فإن غيرها فجة كثيرة تفسد عديدين . والنتيجة أن الفن يتشكل بمعزل عن المجتمع وينقطع عن جذوره الحية . وتدرجياً ، فإن الفنان ، حتى المحتفى به جداً ، يغدو وحيداً ، أو على الأقل لا تعرفه أمه إلا عن طريق الصحافة واسعة الانتشار ، أو الراديو ، يعطيان عنه فكره مرضية وبسيطة . كل ما تخصص الفن إلا أصبح من الضروري إشاعته . وسيتهيأ للآلين الناس أنهم عرفوا بهذا الفنان الكبير أو ذاك لاطلاعهم عبر الصحف على هوايته في تربية الطيور أو كون زواجه لا يستمر أكثر من ستة أشهر . وأعظم شهرة اليوم هي أن تمحيض الإعجاب أو تتعرض للكراهية دون أن يقرأك أحد . على كل فنان يطمح للشهرة في مجتمعنا معرفة أن ليس هو من سيشتهر ولكن شخصاً آخر تحت اسمه ، سيفلت منه في نهاية المطاف ، وربما أن يقتل ذات يوم الفنان الحقيقي فيه .

كيف نستغرب ، والحالة هذه ، أن كل ما أبدع من لائق في أوروبا التجارية للقرن التاسع عشر والعشرين ، في الأدب مثلاً ، قد نهض ضد مجتمع زمانه ! وبوسعنا القول أنه إلى مشارف الثورة الفرنسية كان

الأدب الممارس في مجمله أدب ترضية . وانطلاقاً من اللحظة التي استقر فيها المجتمع البورجوازي ، وليد الثورة ، سوف يظهر ، على العكس ، أدب التمرد . سيتم عندنا مثلاً التنكر للقيم الرسمية ، إما من حمَلة القيم الثورية ، والرومانسيين على طريقة رامبو [الشاعر الفرنسي 1891-1854] ، أو من المحافظين على القيم الأرستقراطية ، خير من يمثلهم فنفي [الشاعر والمسرحي الفرنسي Alfred de Vigny 1797-1863] وبلزاك [الروائي الفرنسي صاحب الكوميديا الإنسانية، 1850-1799] في كلا الحالتين ، الشعبية والأرستقراطية ، اللذين هما مصدر كل حضارة ، سينخرطان ضد زيف زمانها .

بيد أن هذا الرفض المتواصل والمصمت أمسى مصطنعاً بدوره ، وأدى إلى ضرب من العقم . إن تيمة الشاعر الملعون ، المولود في مجتمع تجاري (أحسن من يمثله الشاعر شترتون Chatterton «شاعر إنجليزي ، 1752 - 1770 ») ، تقوّت في صورة حكم مسبق انتهت إلى القول بأنه لا يمكن لك أن تصبح فناناً عظيماً إلا إذا وقفت ضد مجتمع زمنك . لقد كانت تسمية «الشاعر الملعون» مشروعة حين عنت أن الفنان الحقيقي لا يتوافق مع عالم المال ، ليغدو المبدأ زائفاً حين تقرر أن الفنان لا يصبح قائم الذات إلا وهو ضد كل شيء على

العموم . هكذا تطلع كثير من شعرائنا ليصبحوا ملاعين ، وأشقياء إن لم يفلحوا في ذلك ، وهم يبغون الإعجاب والاستنكار في آن واحد . وبالطبع ، فالمجتمع بحكم أنه اليوم إما متعب أو لا مبال ، لا يصدق إلا صدفة ، ومن تم لا يتوقف مثقف زماننا عن التصلب ليعظم . لكن ، وبكثرة ما يرفض كل شيء ، وصولاً إلى تقليله الفني ، يتوهם الفنان المعاصر أنه يخلق قواعده الخاصة ، ليتنهي به الأمر إلى الاعتقاد بأنه إله . ليعتقد بعد في قدرته على خلق حقيقته هو . ولن يخلق بمعرض عن مجتمعه سوى أعمال شكلية أو مجردة ، مثيرة في حد ذاتها كتجارب ، لكن مفتقرة إلى الخصوبة القرينة بالفن الحقيقي ، الذي من طبعه التجميع . ولنختتم نقول إنه سيوجد من الفرق بين التدقيرات والتجريدات المعاصرة وبين عمل تولستوي أو مولير بقدر ما يوجد بين المعالجة المحسوبة لقمع غير مرئي والأرض السميكة بأخذ ديدها المحروثة نفسها .

II

يمكن للفن هكذا أن يكون فناً وهماً . ولن نستغرب إذن أن وُجد أناس أو فنانون أرادوا الرجوع إلى الوراء والعودة إلى الحقيقة . من هذه اللحظة ، أنكروا أي حق للفنان في الوحدة ، أعطوه كموضوع ، لا أحلامه وإنما الواقع المعيش ، الذي يعاني منه الجميع . هؤلاء الأشخاص ، وإنما منهم بأن الفن للفن ، مواضيع وأسلوباً ، أبعد من فهم الجمهور ، أو لا يعبر في شيء عن واقعها ، فإنهم أرادوا من الفنان التعبير عن ومن أجل الجمهور العريض . بأن يترجم آلام وسعادة الجميع بلغة الكل ، وأن يكون مفهوماً كونياً . وكتعييض عن هذا الوفاء المطلق للواقع سيحصل على التواصل التام بين جميع بني البشر .

إن مثال التواصل الكوني هو في الحقيقة مرآة كل فنان عظيم . وخلافاً للحكم المسبق السائر ، إن كان هناك من ليس له الحق في

الوحدة ، العزلة ، فهو الفنان بالذات . لا يمكن للفن أن يكون مونولوجاً، والفنان المتوحد مجهمول بذاته، وهو حين يدعو إلى المستقبل فليؤكّد نزوعه العميق . وإذا يعتبر الحوار مستحيلًا مع معاصريه الصم أو الساهرين ، تراه يدعو إلى حوار متکاثر مع الأجيال .

لكن ، ومن أجل أن يتكلم عن الجميع وكل شيء ، فينبغي أن يتكلم عن ما يعرفه جميع الناس ، والواقع المشترك بيننا . عن البحر ، والأمطار ، وال الحاجة ، والرغبة ، عن مصارعة الموت ، فهذا ما يجمعنا . إننا نتشابه في ما نراه جمِيعاً ، في ما نتألم له . والأحلام تتغير حسب الأفراد ، أما واقع العالم فهو وطننا المشترك . من هنا فإن طموح الواقعية مشروع ، لأنَّه مرتبط بعمق بالمغامرة الفنية .

وإذن ، لنكن واقعيين ، أو بالأحرى لنحاول ذلك لو أمكن . فليس أكيداً أن للكلمة معنى ، وليس مؤكداً أن الواقعية حتى وهي مأمولة ممكنة . لنسأل أولاً هل الواقعية الخالصة ممكنة في الفن . استناداً إلى أقوال رواد الحركة الطبيعية في القرن الماضي فهي إعادة الإنتاج الدقيقة للحقيقة ، فيصدق على الفن ما يصدق على التصوير الفوتوغرافي بالنسبة للرسم: الأول يعيد الإنتاج فيما الثاني يتتقى . لكن ، ما تراه يعاد إنتاجه؟ وما هي الحقيقة أو الواقع؟ فأفضل

الفوتوغرافيات ليست بالرغم إعادة إنتاج مطلقة ، غير واقعية كلّياً . أي شأن أكثر واقعية ، مثلاً ، في عالمنا أكثر من حياة إنسان ، وهل أفضل من فيلم واقعي لزراها تعيش أمثل ؟ إنما بأية شروط يصبح هذا الفيلم ممكناً؟ بشروط خيالية خالصة . يلزم بالفعل افتراض كاميرون مثالية مثبتة ليلاً ونهاراً على هذا الشخص ، وهي تسجل حركاته بدون انقطاع . وستكون النتيجة شرطاً يتطلب عرضه حياة إنسان ، ولا يستطيع مشاهدته إلا جمهور قابل ليضيع حياته كي يهتم تخصيصاً بتفاصيل وجود كائن آخر . ومع هذه الشروط ذاتها فإن هذا الفيلم صعب التخييل لن يكون واقعياً ، وذلك لسبب بسيط هو أن واقع أو حقيقة حياة إنسان لا توجد دائمًا حيث هي . توجد في حيوانات أخرى تعطي شكلاً لحياته ، حيوانات أفراد محظوظين ، ينبغي تصويرهم بدورهم ، وكذا أشخاص مجهولين ، أقوياء وبؤساء ، من مواطنيه . شرطة ومدرسوه ، رفاق مناجم وأوراش ، دبلوماسيون ودكتاتوريون ، مصلحون دينيون ، فنانون يخلقون أسطورة توجيه سلوكنا ، وأخيراً مثليون للصدفة المهيمنة على أكبر حياة منظمة . وإن ، لا يوجد إلا فيلم واقعي واحد ، ممكن ، هذاعينه المعروض بلا توقف أمامنا بواسطه جهاز غير مرئي على شاشة العالم . والفنان الواقعي الوحيد سيكون

هو الله ، هذا إن كان موجوداً . أما الفنانون الواقعيون الآخرون فهم
حتى غير أوفياء للواقع .

لذلك ، فإن الفنانين الذين يرفضون المجتمع البورجوازي وفنه
الشكلي ، الذين يريدون الكلام عن الواقع ، عنه فقط ، يوجدون في
طريق مسدود بضراوة . يريدون أن يكونوا واقعيين ولا يستطيعون
. يريدون إخضاع فنهم للحقيقة ولا يمكن وصف هذه دون القيام
باتقاء ينبعها إلى أصالة الفن . إن إنتاج السنوات الأولى من
الثورة الروسية يبين لنا هذا المنعطف . وما أعطتناه روسيا وقتلت مع
بلوك Blok [ألكسندر 1880 - 1920] والشاعر الكبير باسترناك
بوريس PASTERNAK [1890 - 1960] ، كذلك مع مايكوفسكي
PAIRESSENNINE [فلاديمير 1893 - 1930] ، وإيسنین MAIKOVSKI
[سيرجي 1895 - 1925] ، والروائيين الأوائل للإسمنت والفوزاد
، مختبر بديع للأشكال والتهيات ، اشغال خصب ، وطفرة مجنونة من
الأبحاث . إنما لزم الاستخلاص وقتلت والقول كيف يمكن أن تكون
واقعياً الحال أن الواقعية كانت مستحيلة . ذلك أن الدكتاتورية ، هنا
وفي كل مكان ، كانت قد حسمت أمرها بقوة: الواقعية بالنسبة إليها
ضرورية أولاً ، ثم هي ، ثانياً ، مكنته ، شريطة أن تصبح اشتراكية . ما

هو يا ترى معنى هذا المرسوم؟

معناه كونه يعترف صراحة أنه لا يمكن إعادة إنتاج الواقع بدون إنجاز اختيار ، ويرفض نظرية الواقعية كما صيغت في القرن التاسع عشر . ولا يبقى أمامها سوى العثور على مبدأ اختيار ينظام حوله العالم . وهو يعثر عليه لا في الحقيقة التي نعرف ، وإنما الحقيقة التي ستحدث ، أي في المستقبل ، إذ من أجل إعادة إنتاج حسنة لما هو قائم ينبغي رسم ما سيصبح . بعبارة أخرى فإن الموضوع الحقيقي للواقعية الاشتراكية هو بالذات ما لا حقيقة له بعد .

إنه لتناقض عجيب ، لكن ألم يكن تعبير الواقعية الاشتراكية نفسه متناقضاً ، وإلا كيف يمكن عملياً وجود واقعية اشتراكية بينما الواقع ليس كله اشتراكياً؟ لا في الماضي ولا في الحاضر بما يلزم . أما الجواب فبسيط : أن يتم الاختيار من واقع اليوم أو أمس ما يهيئ ويخدم المدينة الفاضلة للمستقبل . هكذا سوف يُعدم إلى نفي وإدانة ما ليس اشتراكياً في الواقع ، ومن جهة ثانية إلى تمجيد كل ما هو كذلك وسيصبحه . سنجني من هذا احتى فنا للدعاهية (البروباغاندا) ، بالناس الأخيار والأسرار ، وخزانة وردية ، منقطعة شأن الفن الشكلي عن الواقع المركب والحي . في النهاية ، لن يصبح هذا الفن

اشتراكياً بقدر ما لن يغدو واقعياً.

بذا ، فهذه الاستطيقا التي ابتغت الواقعية مطلباً تحول إلى مثالية جديدة ، هي عقيدة بالنسبة لفنان حقيقي شأنها شأن المثالية البورجوازية . وما إبراز الواقع بجلاء في مرتبة عالية إلا لتصفيته بشكل أنسجم . هنا يتخلص الفن إلى لا شيء؛ إنه يخدم ، وبخدمته يمسي خادماً . ووحدهم الذين سيتجنبون وصف الواقع سيسموون واقعين وسيمجدون ، فيما الآخرون سيعرضون للرقابة بتصفيقات الأوائل . والشهرة التي كان عبادها في المجتمع البورجوازي أن يكون الكاتب مقروءاً أو بشكل ضعيف ، ستعتمد في المجتمع الشمولي (التوتالياري) على منع الآخرين من أن يُقرؤوا . هنا ، أيضاً ، سيتشوه الفن الحقيقي ، أو يُكّمّم ، وسيستحيل التواصل الكوني بسبب من أرادوه حامياً أنفسهم .

سيكون من الأيسر إزاء فشل كهذا الاعتراف بأن الواقعية المسماة اشتراكية واهنة الصلة بالفن العظيم ، وأن على الثوريين ، لمصلحة الثورة ، البحث عن استطيقا أخرى . فيما يصرح المدافعون عنها أنه لا يوجد أي فن يمكن بعيداً عنها ، فيما أعتقد بعمق أنهم غير مقتنيين بهذا ، وقرروا إخضاع القيم الفنية لزاماً لقيم العمل الثوري . لو كان

هذا الكلام يُصرّح به بوضوح لسُهُل النقاش . فبإمكاننا احترام التنازل العظيم لدى أناس يعنون بشدة من المفارقة القائمة بين شقاء الجميع والامتيازات المرتبطة أحياناً بمصير فنان ، والذين يرفضون المسافة الشاسعة التي تفصل بين من يخنق صوتهم المؤس ، وعلى العكس منهم الذين يتهيأ لهم التعبير دائمًا . نستطيع عندئذ فهم هؤلاء الناس ، ومحاولة محاورتهم ، بالقول ، مثلاً ، بأن القضاء على حرية التعبير ليست ربما الطريق السليم للانتصار على الاستعباد ، وبأنه في انتظار التحدث باسم الجميع فمن السخف نزع حق التكلم للبعض على الأقل . نعم ، على الواقعية الاشتراكية الاعتراف بقربتها ، بتوأمها للواقعية السياسية . فهي تصحي بالفن من أجل غاية أجنبية عنه ، ولكنها في سلم القيم يمكن أن تظهر رفيعة . إجمالاً ، فهي تلغى الفن مؤقتاً لإقامة صرح العدالة أولاً ، وعندما ستستتب هذه في مستقبل غير محدد سوف يبعث الفن . هكذا يطبق على أشياء الفن القاعدة الذهبية للذكاء المعاصر المعتمدة منطق أنه لا إمكانية لصنع عجّة بيض إلا بكسر البيض ، بيد أن هذا المنطق الراجح لا يجب أن يستبد بنا ، فلا يكفي كسر آلاف البيض لصنع عجّة جيدة ، وليس بعد الواقع المكسرة تقدر خبرة الطباخ . على العكس ، فإن

الطباخين الفنيين لزماننا مدعاوون أن يخافوا من إسقاط طبقات البيض أكثر مارغبوا ، وعندئذ فإن عجة الحضارة لا تهلك أبداً ، والفن لن يبعث . ليست البربرية مؤقتة أبداً ، لا يحسب حسابها ، ومن الطبيعي أن تؤدي إلى أنهاط السلوك . عندئذ نرى كيف تولد من شقاء ودماء البشر آداب لها قيمة ، وسمعة طيبة ، ولوحات فوتografية ومسرحيات لأرباب العمل تحمل فيها الكراهية محل الأديان . هنا يبلغ الفن أوج تفاؤله في القيادة ، أسوأ ترف بالضبط ، وأنكى أنواع الكذب .

أو نستغرب لهذا؟ إن حزن البشر هو موضوع من الصخامة جداً لا يستطيع أحد أن يقترب منه ، اللهم أن يكون مثل كيتس John Keats ، الشاعر الإنجليزي الكبير 1795-1821 من أكبر ممثلي الرومانسية الإنجليزية] بلغ من الحساسية جداً حتى قيل إنه كان بمقدوره أن يلمس الألم نفسه . وهو ما نراه حين يخوض أدب موَجَّه في تقديم المواساة الرسمية لهذا الحزن . لقد تظاهر خداع الفن للفن بتجاهل الألم وتحمل بذا مسؤوليته ، لكن الخداع الواقعي إذا ما تحمل الاعتراف بشقاء الحاضر للبشر ، فهو يخونه بفداحة ، مستعملاً إياه لإثارة سعادة آتية لا يعلم عنها أحد شيئاً ، تسمح بكل المخادعات . ومع ذلك ، فإن الإستطيتين [مشني استطيقا] اللتين تواجهتا طويلاً ،

تلك الداعية إلى الرفض الكلي لما هو راهن ، والأخرى المحرضة ضد كل ما ليس راهناً؛ إنها يتهمان رغم كل شيء إلى الالقاء بعيداً عن الواقع حول خداع واحد ، وفي القضاء على الفن ، فأكاديمية اليمين تتجاهل بؤساً تستعمله أكاديمية اليسار . لكن ، وفي كلا الحالتين ، يستفحـل البؤس بتزامـن مع إلغـاء الفـن .

III

هل علينا استخلاص أن الخداع هو جوهر الفن نفسه؟ أقول على العكس بأن الأوضاع التي تحدثت عنها إلى الآن ليست خداعات إلا بقدر ما لا علاقة لها تذكر بالفن . فيما هو الفن ، إذن؟ ما هو بالشأن البسيط ، بكل تأكيد ، ومن الصعب أكثر معرفته وسط صراخ عديد البشر المعاندين في تبسيط كل شيء . يراد ، من جهة ، أن تكون العبرية بدعة ومتوحدة ، ومن جهة ثانية يطلب منها أن تشبه الجميع ، ومن أسف فالواقع أكثر تركيّاً مما يظن ، وهذا ما عبر عنه بلزاك في عبارة واحدة : «العبرية تشبه الجميع ، ولا أحد يشبهها» . كذلك الفن الذي ليس شيئاً بدون الواقع ، والذي بدوره قليل قيمة بدون الفن . وبالفعل ، كيف يمكن للفن أن يستغني عن الواقع ، وكيف يخضع له؟ إن الفنان يختار موضوعه بقدر ما هذا يختاره . إن الفن نوعاً ما

تمرد ضد العالم بما فيه من هارب وغير مكتمل: إنه لا يقترح شيئاً إلا ما يعطي شكلاً آخر لواقع مضطرب ، بالرغم ، للحفاظ عليها لأنها مصدر شعوره . بهذا الصدد فنحن كلنا واقعيون ولا أحد ، في آن . فما الفن رفض تام ، ولا قبول كلي بالوجود . هو رفض وقبول معاً ، ولذا لا يمكن أن يكون إلا تمزقاً مستمراً ، متجدداً . الفنان يوجد دوماً ضمن هذا الالتباس ، عاجزاً عن إلغاء الواقع ، وهو في الآن مدفوع لمعارضته في وجهه الناقص أبداً . فمن أجل رسم طبيعة ميتة ، ينبغي أن يتواجه رسام وتفاحة . وإذا لم تكن الأشكال لتحقق من غير ضوء العالم ، فهي تضيف بدورها لهذا الضوء . إن الكون الحقيقي الذي بجهاله يثير الأجساد والتماثيل ليتلقى منها ضوءاً ثانياً يثبت الذي في السماء . وهكذا فالأسلوب العظيم يوجد في منتصف الطريق بين الفنان و موضوعه .

لا يتعلق الأمر ، إذن ، بمعرفة هل على الفن أن يهرب من الواقع أو يخضع له ، ولكن بأي نسبة لكي لا يتبع في السحب ، أو بالعكس يتعرض بنعال من رصاص . هذا مشكل يفرضه كل فنان كما يحس به ، وحسب استطاعته . وكلما كان تمرد الفنان قوياً ضد حقيقة العالم ، جاء كبيراً ثقل الواقع الذي سيقيم توازنه ، بيد أنه ثقل لا يمكن أن

يختنق الوحدة الضرورية للفنان ، أبداً . وكلما كبرت ثورة الفنان ضد واقع العالم ، جاء أكبر ربما ثقل الواقع الذي عليه أن يعيد توازنه . على أن هذا الثقل لن يختنق أبداً ضرورة الوحدة بالنسبة للفنان .

إن العمل الأكثر رفعة سيكون دائمًا ، كما في التراجيديات الإغريقية ، وعند ملفيل [هرمان 1819-1891] ، وتولستوي [1883-1945] أو مولير [1622-1673] ، ذلك الذي يصنع توازن الواقع والرفض الذي يواجهه الإنسان هذا الواقع ، كل واحد منها يثير الثاني في انبات متواصل هو ما يميز الحياة الفرحة والمتمزقة . هنا ينبجس ، من بعيد لبعيد ، عالم جديد ، مختلف عن عالم كل يوم وهو ذاته في الآن عينه ، خصوصي لكن كوني ، مليء بمخاوف بريئة تثيرها ببعض ساعات قوّة وعدم رضا العبرية . شيء من هذا القبيل ، وليس هو كذلك ، ما العالم بشيء ، والعالم هو الكل ، هذه هي الصرخة المزدوجة المتكررة لكل فنان حقيقي ، الصرخة التي تبقيه واقفاً ، والعينان دوماً مفتوحتان ، والتي ، من بعيد لبعيد ، توقفت لدى الجميع في قلب العالم النائم الصور الهازبة والملحمة لواقع نتعرف عليه دون أن نكون قد التقينا به أبداً .

كذلك ، فإن الفنان وهو أمام القرن الذي يعيش فيه لا يستطيع لا

أن يشيع عنه ، ولا أن يضيع فيه . فهو إن أشاح سيفكلم في الفراغ ، ولكن ، وفي الحالة المعاكسة ، وبحدود اتخاذه لهذا القرن مادة ، فهو يعلن عن وجوده الخاص كموضوع ، ولا يستطيع أن يخضع له كلياً . بعبارة أخرى ، ففي اللحظة التي يختار فيها الفنان أن يتقاسم مصير الكل ، عندئذ يؤكد الفرد فيه . ولن يقدر على الفكاك من هذا الالتباس . يأخذ الفنان من التاريخ ما بوسعه أن يراه بنفسه ، أو يتأمل منه بنفسه كذلك ، مباشرة أو بشكل غير مباشر ، أي الراهن بالمعنى الدقيق للكلمة ، والناس الذين يعيشون اليوم ، وليس التقرير عن هذا الراهن في مستقبل غير منظور من الفنان الحي . أن تحكم على إنسان معاصر باسم إنسان غير موجود بعد ، وهذا دور النبوة . أما الفنان ، فليس بوسعه إلا أن يقدر الأساطير التي تقترح عليه حسب انعكاسها على الإنسان الحي . نحن نعلم أن النبي ، الديني أو السياسي ، قادر أن يحكم مطلقاً وهو لا يتورع عن ذلك ، أما الفنان فلا يستطيع . فلو حكم مطلقاً ، لقسم الواقع بين الخير والشر بدون أي تميزات ، وهنا سيصنع الميلودrama . وهدف الفن ، على العكس ، ليس أن يشرع أو يسود ، هدفه أولاً أن يفهم . نعم ، يسود أحياناً من شدة الفهم ، لكن لا يوجد أي عمل عقري قام على الكراهية والاحتقار ، ولذا

تجد الفنان في خاتمة مساره يسامح عوض أن يُدين. هو ليس حكماً ولكن مسouغاً. إنه المحامي الدائم للمخلوق الحي لأنّه حي . يدافع حقاً عن محبة القريب لا محبة البعيد الذي يحط قيمة الإنسانية في صورة التربية الدينية للمحاكم ، بل العمل العظيم هو ما يتّهى إلى خلق التشویش في أذهان كلّ القضاة . بواسطته يعطي الفنان ، في آن واحد ، الاعتبار لأرفع إنسان ، وينحنّي أمام أعتى المجرمين . كتب أوسكار وايلد [1854 - 1900] ، وهو في السجن: «لا يوجد في السجن شخص واحد من الأشقياء المحبوسين معي في هذا المكان البئس من ليس على صلة رمزية مع سرّ الحياة .» أجل ، فسرّ الحياة هذا يلتقي مع سرّ الفن .

اعتقد كتاب المجتمع التجاري على مدى حسين عاماً، وباستثناءات قليلة ، أنهم قادرون أن يعيشوا الامْسِؤولية سعيدة . وقد عاشوا فعلاً، ثم ماتوا وحيدين ، كما عاشوا . أما نحن كتاب القرن العشرين فلن تكون أبداً وحيدين . بل علينا أن نعرف ، على العكس ، بأننا لن نستطيع الفرار من الboss الجماعي ، وأن مبررنا الوحيد ، لو وجد ، هو أن نتكلّم حسب قدراتنا لأولئك الذين ليس بإمكانهم ذلك . إنها علينا فعله من أجل ما يعانون في هذه اللحظة ، كيفما كانت عظمّة البلدان والأحزاب

التي تضطهدتهم ، في الماضي والحاضر ، فلا يوجد عند الفنان سفاحون جيدون . من هنا تجد الجمال ، اليوم أيضاً ، بل اليوم خاصة ، لا يمكن أن يخدم أي حزب ، إنه لا يخدم على المدى البعيد أو الوجيز ، إلا الألم أو حرية الإنسان . الفنان الملتمز الوحيد هو ذاك الذي ، ومن غير أن يرفض المعركة ، لا يقبل على الأقل الانضمام إلى الجيوش النظامية ، أعني وضع المقاتل المستقل . هنا فالدرس الذي يجده في الجمال ، لو استخلص بنزاهة ، ليس درس الأنانية بل الأخوة القاسية . بهذا التصور لم يستعبد الجمال الإنسان أبداً . بل على العكس ، ومنذ آلاف السنين ، وفي كل يوم ، كل الثاني ، خف من عبودية الملائين ، وأعتقد البعض منهم أحياناً .

ونحن بصدده الختام ، ربما كنا نلمس هنا عظمة الفن ، في التوتر الدائم بين الجمال والألم ، محبة الناس وجنون الإبداع ، الوحدة غير المحتملة والحسد المتعب ، الرفض والقبول . نراه يمشي بين هاويتين ، النزق والدعайه . في هذا الخط الفاصل الذي يتقدم فيه الفنان فإن كل خطوة تعد مغامرة ، بل خطراً مهولاً ، والذي بالرغم يختضن وحده حرية الفن . وهي حرية صعبة وتشبه انصباط النُّسك ، أي فنان حقاً سينكر هذا؟ وهل هناك من سيدّعى إعلان كونه في

مستوى هذه المهمة الملحة؟ إنها حرية تفترض عافية القلب والجسد، وأسلوباً يشبه قوة الروح ومواجهتها متحفزة . وككل حرية فهي محدود مستمر، مغامرة منهكة ، ولذا نهرب اليوم من المحدود كما نهرب من الحرية الازمة لنرتقي في كل أنواع الاستعباد ، ونحصل في الأقل على رفاه الروح . لكن ، ما هو الفن إن لم يكن مغامرة ، وأين يوجد مبرره؟ كلا ، الفنان الحر ، شأن الإنسان الحر ، ليس إنسان الرفاه . الفنان الحر هو الذي يخلق بطبع شديد نظامه بنفسه . وكلما انعدق ما يريد تنظيمه ، جاءت قاعدته دقيقة ، وأكده حريته . هناك عبارة لأندري جيد[1869 - 1951] كثيراً ما أيدته فيها رغم ما قد تثير من سوء تفahم: «يعيش الفن من الإكراه ويموت من الحرية» . وهذا صحيح ، من دون أن نستخلص بأن الفن يقبل أن يوجه . أبداً ، الفن لا يعيش إلا بالإكراهات التي يفرضها هو على نفسه ، بينما يموت من ضغط سواها . وبالمقابل ، فإن يخضع لإكراه ذاته فسينساق إلى الهذيان ويتسخر للظلمات . عندئذ ، فإن الفن الأبلغ حرية ، والأشد ترداً ، سيمي الأكثر كلاسيكية؛ سوف يتوج الجهد الأكبر . وطالما أن مجتمعاً وفنانيه لا يصادقون على هذا الجهد الطويل والحر ، وما داموا مأخوذين بالتسليات أو بالشكليات ، بلعب الفن للفن ، أو عزات

الفن الواقعي ، فإنهم سيفون في العدمية والعمق . بكلامنا هذا فنحن نقول إن النهضة اليوم تتوقف على شجاعتنا وإرادتنا في التنوير .

ـ بل ، إن هذه النهضة ملك أيدينا . وإنه ليتوقف علينا نحن أن يُقدم الغرب على ربط عرى جديدة للحضارة بعد أن قطعت بضربه سيف بيراء . ومن أجل هذا نحتاج إلى كل المخاطر وأعمال الحرية . لا يتعلق الأمر هنا بمعرفة ما إن كنا باتباعنا لخطى العدالة سنحافظ على الحرية ، وإنما بمعرفة أنه بدون الحرية لن نحقق شيئاً وأننا سنضيع في آن واحد عدالة المستقبل والجمال القديم . إن الحرية وحدها ما يسحب الناس من العزلة ، والسخرة ، وهي لا تنشر جناحيها عالياً إلا فوق حشد من العزلات : والفن ، بسبب هذا الجوهر الحر الذي حاولت تعريفه ، يجمع هنا حيث يفرق الاستبداد . لا عجب والحالة هذه أن يكون العدو الذي تستند إليه كل أشكال الاضطهاد ، ولا غرابة منذئذ إن كان الفنانون والمثقفون الضحايا الأوائل لنظم الطغيان الحديثة . إن الطغاة يعرفون أنه يوجد داخل العمل الفني قوة التحرر ، والتي ليست غامضة إلا لمن يفتقدون حس التعبد . كل عمل عظيم يجعل وجه العالم أجمل وأغنى ، هنا السر كله . لن تكفيآلاف المعتقلات والقضبان للتثنّي على شهادة الكرامة المثيرة هاته . . لذا ليس

حقيقياً أن بالإمكان ولو مؤقتاً إيقاف الثقافة لـأعداد أخرى جديدة، فلا أحد يوقف الشهادة الدائمة للإنسان عن بؤسه وعظمته ، لا نوقف عملية التنفس . لا ثقافة بدون ميراث ، ولا نستطيع كما لا ينبغي أن نرفض شيئاً من موروثنا ، ميراث الغرب . وكيفما كانت أعمال المستقبل فستحمل كلها السر ذاته ، ومصنوعة من الشجاعة والحرية ، مغذّاة بجرأةآلاف الفنانين من كل القرون وجميع الأمم . نعم ، حين يبين لنا الطغيان الحديث أن الفنان ، حتى وهو منفرد في حرفته ، يبقى العدو العمومي ، فهو على حق . بيد أنها بهذا المذهب تكرّم عبره وجه الإنسان الذي لم يستطع أي شيء إلى الآن سحقه .

أليبر كامي

نطاب السعيد

أو الفنان وزمانه

يلتقي القارئ ، في هذا التدوين ، مع نصين أساسيين في حاشية العمل الفكري والنظالي وسجل دقيق لمنظومة المفاهيم الأدبية والمذاهب المؤطرة لها مثل التيارات المصاحبة . وإذا كنت ممن يعتبرون أن مبادئ الكاتب ، وهو عند كامي الفنان ، توجد كما تستخلص أساساً من صلب عمله الفني ، وليس من فتايات أقواله أو نصوصه الميتا - نصية ، فإني أجد أن لهذه قيمتها الترتكيبية والمجوهرة لمجمل كتابات الكاتب ، ولما واقفه في الحياة ، فضلاً عن سيرته الحميمية . وعند فنان من عيار كامي ، ارتبطت الكلمة لديه بانخراط واع في شؤون وشجون عصره ، تصبح للنصوص الموازية قدرة الإضاءة والتزويد بأدوات تحليل وتأويل إضافية للأعمال الأدبية ، لا غنى عنها أحياناً . أحسب أن من سيقرأ ، كما قرأت وأفدت ، محاضرة أوبيسال ، الموالية للخطاب أمام أكاديمية السعيد ، والذين آثرنا جمعهما في هذه الترجمة تحت عنوان واحد لارتباط سياقهما وانسجام وتعالق قضيائهما؛ أحسب أنه واجد نفسه أمام إحدى الخلاصات القليلة والغنية لثقافة وأدب حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، أولاً ، وتركيب مفرد للتيرات الصاحبة والهامسة للحقبة ذاتها ، في قلبهما الجدل حول الواقعية الاشتراكية وموقف الكاتب ووضع الكتابة بين أقطاب الجمال والحرية والالتزام ، باختصار بين حدي الروح الإبداعية الطليقة وأي نزعية أدبية مذهبية توجيهية

