

ميلان كونديرا

الستارة

دراسة من سبعة أجزاء

ترجمة: معن عاقل

* ميلان كونديرا

* الستارة

* ترجمة معن عاقل

* جميع الحقوق محفوظة © Copyright

* الطبعة الأولى 2006

* موافقة وزارة الإعلام رقم 92255

* الناشر: ورد للطباعة والنشر والتوزيع

سورية - دمشق 5141441

* الاستشارة الأدبية: حيدر حيدر

* الإشراف الفني: د. مجد حيدر

* التوزيع: دار ورد 5141441 ص.ب 30249

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

ميلان كونديرا

الستارة

دراسة من سبعة أجزاء

ترجمة: معن عاقل

العنوان الأصلي للكتاب:

Le rideau

الجزء الأول

وعي الاستمرارية

وعي الاستمرارية

ثمة طرفة تحكى عن والدي الموسيقي. كان بصحبة أصدقائه في مكان تصدح فيه أنغام سيمفونية منبعثة من راديو أو حاكي. وعلى الفور تعرف الأصدقاء، وهم جميعاً موسيقيون أو مولعون بالموسيقا، على السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، سألوا أبي: «ما هذه الموسيقا؟» فأجابهم بعد تفكير مديد: «تشبه موسيقا بيتهوفن». حبس الجميع ضحكهم: فوالدي لم يتعرف على السيمفونية التاسعة! «وهل أنت متأكد من ذلك؟ - قال أبي: أجل، تشبه موسيقا بيتهوفن في مرحلته الأخيرة - وكيف استطعت أن تعرف أنها مرحلته الأخيرة؟» عندئذ، لفت والدي انتباههم إلى رابطة هارمونية ما كان بوسع بيتهوفن الشاب استخدامها البتة.

ليست الطرفة بالتأكيد سوى ابتكار ماكر، لكنها توضح جيداً معنى وعي الاستمرارية التاريخية، إحدى السمات التي يتميز بها الإنسان المنتمي إلى الحضارة التي هي (أو كانت) حضارتنا. كل شيء يتخذ مظهر تاريخ في عيوننا، ويتبدى تقريباً كتسلسل منطقي للأحداث والمواقف والأعمال. وفي مطلع شبابي، كنت أعرف، بشكل طبيعي ودون عناء التسلسل الزمني الدقيق لأعمال المؤلفين الذين أحبهم. فمن المستحيل الظن بأن أبولينير كتب الكحول بعد جماليات الكتابة (calligrammes) لأنه لو كانت هذه هي الحال، لكان شاعراً

آخر، وكان لعمله معنى آخر! أحب كل لوحة لبيكاسو لذاتها، لكنني أحب أيضاً جميع أعمال بيكاسو المدركة كدرب طويل أعرف مراحلها المتعاقبة عن ظهر قلب. من أين نأتي؟ وأين نذهب؟ لهذه الأسئلة الميتافيزيقية معنى ملموس وواضح في الفن، وهي ليست بلا إجابات إطلاقاً.

تاريخ وقيمة

لنتخيل مؤلفاً معاصراً كتب سوناتا تشبه، بشكلها وإيقاعاتها وأنغامها، سوناتات بيتهوفن، ولنتخيل أيضاً أن هذه السوناتا مؤلفة بمنتهى المهارة، كأنها لبيتهوفن حقاً، بحيث تدرج بين أفضل أعماله. لكنها مهما بلغت من الروعة، ستحمل على الضحك عندما يمهرها مؤلف معاصر بتوقيعه. أو بالأحرى سيصفقون لمؤلفها على أنه ماهر في محاكاة أعمال من سبقه.

عجباً! أنشعر بمتعة جمالية إزاء سوناتا بيتهوفن ولا نشعر بها إزاء أخرى لها الأسلوب ذاته والسحر ذاته إذا مهرها أحد معاصرينا بتوقيعه؟ أليس هذا أوج الرياء؟ وبدل أن يكون الإحساس بالجمال عفويًا وتمليه علينا حساسيتنا، هو إنذارٌ عقلي ومشروط بمعرفة تاريخ؟

لا حيلة لنا في ذلك: الوعي التاريخي ملتصق بإدراكنا للفن إلى حد أننا سنشعر بهذه المفارقة التاريخية (عمل بيتهوفن المؤرخ اليوم) عفويًا (أي دون أي رياء) مثيرة للسخرية، مزيفة، غير ملائمة، بل ممسوخة. فوعينا للاستمرارية قوي لدرجة أنه يتدخل في إدراك كل عمل فني.

كتب جان ميكاروفسكي مؤسس علم الجمال البنيوي في براغ عام 1932: «وحتها فرضية القيمة الجمالية الموضوعية تعطي معنى للتطور التاريخي للفن» وبعبارة أخرى: حين لا توجد القيمة

التاريخية، لا يكون تاريخ الفن إلا مستودعاً واسعاً للأعمال الفنية التي ليس لتسلسلها التاريخي أي معنى. وبالعكس: يمكن في سياق التطور التاريخي لفن، فقط، إدراك قيمته الجمالية.

ولكن عن أية قيمة جمالية موضوعية يمكننا التحدث، إذا كانت لكل أمة وكل حقبة تاريخية وكل مجموعة اجتماعية أذواقها الخاصة؟ من وجهة نظر سوسيولوجية، ليس لتاريخ أي فن معنى في ذاته، بل هو جزء من تاريخ مجتمع، مثل تاريخ ملبسه، وأعرافه في المأتم والزفاف، وهواياته الرياضية أو أعياده. هكذا تقريباً وصفت الرواية في المقالة التي خصصتها لها أنسكلوبيديا ديدرو ودالمبير. مؤلف هذا النص، الفارس جوكور، يميز في الرواية انتشاراً كبيراً («تقريباً جميع الناس يقرؤونها») وتأثيراً أخلاقياً (أحياناً مفيداً، وأحياناً مسيئاً)، لكن ليس لها أية قيمة خاصة؛ فضلاً عن ذلك، لا يذكر أيّاً من الروائيين الذين يعجبوننا اليوم: رابليه وسرفانتس؛ وكوميديو وكريمولشوزن ودوفو وسويقت، وسموليت، ولوزاج، والأب بريفوست؛ فالرواية لا تمثل بالنسبة للفارس جوكور لا فناً ولا تاريخاً مستقلين.

رابليه وسرفانتس. ليس أمراً مشيناً أن لا يأتي الموسوعي على نكرها البتة؛ فرابليه لم يكن يهتم بأن يكون روائياً أو لا يكون وكان سرفانتس يفكر بكتابة خاتمة ساخرة في الأدب الفنتازي للمرحلة السابقة؛ ولم يكن أي منهما يعتبر نفسه «مؤسساً». و فقط لاحقاً وبالتدريج نسبت ممارسة فن الرواية إليهما هذا القانون. ونسبته لهما ليس لأنهما كانا أول من كتبا روايات (وجد كثير من الروائيين الآخرين قبل سرفانتس)، بل لأن أعمالهما أدركت، أفضل من الأعمال الأخرى، سبب وجود هذا الفن الملحمي الجديد؛ لأنها مثلت بالنسبة لخلفائهم القيم الروائية العظيمة الأولى: و فقط عندما بدأ الناس يرون في رواية قيمة، قيمة خاصة، قيمة جمالية، استطاعت الروايات في تعاقبها أن تتبدى كتاريخ.

نظرية الرواية

كان فيلدينغ واحداً من الرواد الروائيين الأوائل القادرين على التفكير بشعرية الرواية؛ فكل واحد من الأجزاء الثمانية عشر لروايته *توم جونز* يبتدئ بفصل مخصص لنوع من نظرية الرواية (نظرية خفيفة ومسلية؛ لأن أي روائي يُنظر هكذا: يحافظ بحرص على لغته الخاصة، ويتجنب لغة المتبحرين الغامضة كأنها الطاعون).

كتب فيلدينغ روايته عام 1749، أي بعد قرنين من *غارغانتا* و*بانتاغرويل*، وبعد قرن ونصف من *دون كيشوت*، مع ذلك، حتى لو احتمت الرواية برابليه وسرفانتس، ظلت بالنسبة له فناً جديداً، حتى إنه يلفت الانتباه إلى نفسه بوصفه «مؤسس إقليم أدبي جديد...». وهذا «الإقليم الجديد» جديد إلى حد أنه ليس له اسم بعد! وبدقة أكثر، له اسمان في اللغة الإنكليزية، قصة (novel) ورواية (romance)، لكن فيلدينغ يمتنع عن استخدامهما، لأنه فور اكتشاف هذا «الإقليم الجديد» اجتاحت «جحافل الروايات البليدة والضخمة (a swarm of foolish novels and monstrous romances)». وحتى لا يوضع في السلة ذاتها مع أولئك الذين يحتقرهم، «يتجنب بحرص كلمة رواية» ويشير إلى هذا الفن الجديد بصيغة معقدة كفاية لكنها دقيقة بشكل لافت: «كتابة نثرية - هزلية - ملحمية (- prosai comi - epic writing)».

يحاول تعريف هذا الفن، أي تحديد سبب وجوده، وتعيين ميدان الواقع الذي يجب عليه أن يضيئه ويستكشفه ويدركه: «الغذاء الذي نقترحه هنا على قارئنا ليس سوى الطبيعة الإنسانية» ليست سخافة هذا التأكيد إلا ظاهرية؛ فقد كان الناس يرون آنذاك في الرواية سيراً مسلية، مثالية، ملهية، لكن لا أكثر؛ وما كان لأحد أن يمنحها هدفاً عاماً، أي صارماً وجدياً، مثل امتحان «الطبيعة الإنسانية»؛ وما كان لأحد أن يرفع الرواية إلى مرتبة التفكير بالإنسان بوصفه إنساناً.

في وسط سرده لـ *توم جونز*، يتوقف فيلدينغ فجأة ليعلن أن

إحدى الشخصيات تذهله؛ فسلوكلها يبدو له «غير مفسر أكثر من جميع اللامعقولات التي دخلت من قبل دماغ هذا المخلوق الغريب والعجيب الذي هو الإنسان»؛ في الواقع، الدهشة أمام ما هو «غير مفسر» في «هذا المخلوق الغريب الذي هو الإنسان» هي بالنسبة لفيلدينغ المحرض الأول على كتابة رواية، وسبب إبداعها. «الإبداع» (الكلمة ذاتها تقال أيضاً في الإنكليزية) هو الكلمة - المفتاح بالنسبة لفيلدينغ؛ يحتمى بأصلها اللاتيني، INVENTIO، الذي يعني اكتشاف (discovery: finding out)؛ وهو يبدع روايته، يكشف الروائي جانباً مجهولاً حتى ذلك الحين، ومخبوءاً، من «الطبيعة الإنسانية»؛ الإبداع الروائي هو إذاً فعل معرفة يحدده فيلدينغ «كاختراق سريع وألمعي للجوهر الحقيقي لكل ما يشكل موضوعاً لتأملنا (a quick and sagacious penetration into the true essence of all the objects of our contemplation)». (جملة لافقة؛ الصفة «سريع» - quick - تعني أن المقصود هو فعل معرفة نوعي يلعب فيه الحدس دوراً أساسياً).

وما هو شكل هذه الكتابة «النثرية - الهزلية - الملحمية»؟ يعلن فيلدينغ: «باعتباري مؤسس إقليم أدبي جديد، لدي ملء الحرية أن أسن القوانين في هذه الولاية القضائية» ويدافع عن نفسه مسبقاً ضد كل المعايير التي يريد أن يملئها عليه «موظفو الأدب» الذين هم النقاد برأيه؛ الرواية محددة بالنسبة له، ويبدو لي هذا أساسياً، في سبب وجودها؛ في ميدان الواقع الذي يجب عليها «اكتشافه»؛ وبالمقابل، يُظهر شكلها حرية لا يمكن لأحد حصرها وسيغدو تطورها مفاجأة دائمة.

ألونزو كيخادا المسكين

أراد المسكين ألونزو كيخادا الارتقاء بنفسه إلى الشخصية الأسطورية لفارس متجول. في كل التاريخ الأدبي، نجح سرفانتس فقط في عكس ذلك: أرسل شخصية أسطورية إلى أسفل، إلى عالم النثر. النثر، هذه الكلمة لا تعني فقط لغة غير منظومة شعراً؛ بل تعني

أيضاً السمة الواقعية واليومية والمادية للحياة. والقول بأن الرواية هي فن النثر، ليس إذاً تحصيل حاصل؛ فهذه الكلمة تحدد المعنى العميق لهذا الفن. لم تخطر ببال هوميروس فكرة أن يتساءل إن احتفظ أخيل وأجاكس بعد معاركهما العديدة بكل أسنانهما. على العكس من ذلك، الأسنان بالنسبة لدون كيشوت وسانشو هي همّ دائم، الأسنان التي تؤلم، الأسنان التي تتناقص. «اعلم يا سانشو أن أية ماسة ليست أثمن من سن».

لكن النثر ليس الجانب المرهق أو القاسي من الحياة وحسب، بل هو أيضاً جمال المشاعر المتواضعة، مثل تلك الصداقة المتسمة بالألفة التي يشعر بها سانشو إزاء دون كيشوت. فهذا الأخير يؤنبه على ثرثرته الوقحة مدعياً أنه في أي كتاب عن الفروسية لا يتجرأ تابع على الكلام مع سيده بهذه النبرة. طبعاً لا: فصداقة سانشو هي إحدى الاكتشافات السرفانتسية للمجال النثري الجديد. يقول سانشو: «... طفل صغير قد يقنعه أن الليل يحل في عز الظهيرة: وبسبب هذه البساطة أحبه مثل حياتي الخاصة ولا يمكن لكل تهوراته وطيشه أن يفرقوني عنه».

موت دون كيشوت مؤثر بقدر ما هو نثري، أي خال من أي تفخيم. سبق أن أملى وصيته، ثم، ظل يحتضر طيلة ثلاثة أيام وهو محاط بالناس الذين يحبونه: مع ذلك، «هذا لم يمنع ابنة الأخ عن الأكل، والمربية عن الشرب، وسانشو عن أن يكون منشرج المزاج. لأن واقعة وراثه شيء ما تمحو أو تخفف الحزن من أن الإنسان مائت ولا بد».

يشرح دون كيشوت لسانشو أن هوميروس وفيرجيل لم يصفوا الشخصيات «كما كانت، بل كما يجب عليها أن تكون لاستخدامها أمثلة في الفضيلة للأجيال القادمة». بيد أن دون كيشوت نفسه متعطش لأمثلة يحتذي بها. لا تستدعي الشخصيات الروائية أن نحبا لفضائلها. تحتاج أن نفهمها، وهذا أمر مختلف تماماً. أبطال الملحمة ينتصرون أو إذا هزموا يحتفظون حتى الرمق الأخير

بعظمتهم. دون كيشوت هزم، وبلا أية عظمة. لأن كل شيء يتضح في حال: الحياة الإنسانية بوصفها كذلك هي هزيمة. والأمر الوحيد لذي بقي لنا إزاء هذه الهزيمة المحتمومة التي ندعوها الحياة هو محاولة فهمها. وهنا يكمن سبب وجود فن الرواية.

استبدادية «القصة»

توم جونس طفل لقيط؛ يقيم في قصر ريفي حيث يرعاه ويربيه لورد ألوورثي؛ يقع الفتى في غرام صوفي، ابنة الجار الثري، وعندما ينفذ حبه على الملأ (في نهاية الجزء السادس)، يشي به عداؤه غدرًا حتى إن ألوورثي يطرده غاضبًا؛ عندئذ يبدأ تشرده لطويل (مستعيداً تأليف الرواية «التشردية» التي بطلها الوحيد «حتال» يعيش سلسلة مغامرات ويصادف كل مرة شخصيات جديدة) وقبل النهاية فقط (في الجزء السابع عشر والثامن عشر) تعود الرواية إلى الحبكة الرئيسية: بعد عاصفة اكتشافات مدهشة، ينحل لغز أصل توم؛ إنه الابن غير الشرعي لأخت ألوورثي الغالية، الميتة منذ زمن طويل؛ ينتصر ويتزوج محبوبته في الفصل الأخير من الرواية.

عندما يعلن فيلدينغ حريته الكاملة إزاء الشكل الروائي، يفكر أولاً في رفضه لاختصار الرواية إلى هذه السلسلة السببية من الأفعال والإيماءات والكلمات التي يسميها الإنكليز «القصة» والتي تزعم أنها تشكل معنى وجوهر الرواية؛ ضد هذه السلطة المطلقة «للقصة» يطالب خصوصاً بحقه في قطع القصص، «حيث يريد وعندما يريد»، بإدخال تعليقاته وأفكاره الخاصة، بمعنى آخر، بوساطة استطرادات. مع ذلك، يستخدم هو أيضاً «القصة» كأنها الأساس الوحيد الممكن لضمان وحدة التأليف، ولإعادة ربط البداية بالنهاية. لذلك أنهى رواية توم جونس (حتى لو كان ذلك، ربما، مع ابتسامة تهكمية خفية) بقرع ناقوس النهاية السعيدة بالزواج.

من هذا المنظور، تبدو رواية تريسترام شانداي، المكتوبة بعد

حوالي خمسة عشر عاماً، كأول إقالة جذرية وكاملة «للقصة». بينما راح فيلدينغ، حتى لا يختنق في الرواق الطويل للتسلسل السببي للأحداث، يفتح في كل مكان نوافذ الاستطرادات والأحداث العرضية على مصاريعها، رفض شتيرن تماماً «القصة»؛ وليست روايته إلا استطراداً وحيداً متزايداً، مجرد حفلة مرحة من الأحداث العرضية التي وحدتها، الهشة بشكل متعمد، الهشة على نحو مضحك، ليست مترابطة إلا بوضع شخصيات أصيلة تحمل تفاهة أفعالها المجهرية على الضحك.

يحب البعض أن يقارن شتيرن بثوريي الشكل الروائي العظام في القرن العشرين؛ هذا صواب، ما عدا أن شتيرن لم يكن «شاعراً ملعوناً»؛ كان جمهور عريض يصفق له؛ أنجز قراره العظيم بالاستقالة مبتسماً، ضاحكاً، ساخراً. فضلاً عن ذلك، لم يلمه أحد لأنه صعب وغير مفهوم؛ وإذا كان يثير، فبسبب خفته وطيشه، وأكثر أيضاً بسبب اللامعنى الفاضح للموضوعات التي يعالجها.

أولئك الذين لاموه على هذا اللامعنى اختاروا الكلمة الصائبة. لكن لتتذكر ما قاله فيلدينغ: «الغذاء الذي نعرضه هنا على قارئنا ليس إلا الطبيعة الإنسانية». والحالة هذه، هل الأفعال العظيمة الدرامية هي حقاً أفضل مفتاح لفهم «الطبيعة الإنسانية»؟ أكن تنتصب بالأحرى كسد يخفي الحياة كما هي عليه؟ أليس اللامعنى بالضبط واحداً من أعظم مشاكلنا؟ أليس هو قدرنا؟ إذا كانت الإجابة نعم، فهل هذا القدر هو حظنا أم شقاؤنا؟ خزينا أم بالعكس عزاؤنا، وخلصنا وحبنا البريء وملاننا؟

كانت هذه الأسئلة غير متوقعة ومستفزة. وما أتاح طرحها هو لعبة الشكل في رواية تريسترام شانداي (Tristram Shandy). في فن الرواية، الاكتشافات الوجودية وتغيير الشكل متلازمان.

في البحث عن الزمن الحاضر

كان دون كيشوت يحتضر، ولكن ذلك «لم يمنع ابنة أخيه عن الطعام، المرببة عن الشراب، وسانشو عن أن يكون منشرج المزاج».

لبرهة، تزيح هذه الجملة الستارة التي كانت تحجب نثر الحياة. لكن ماذا لو أردنا اختبار هذا النثر عن كثب؟ بالتفصيل؟ من لحظة لأخرى؟ كيف يتبدى المزاج المنشرح لسانشو؟ هل هو ثرثار؟ هل يتكلم مع المرأتين؟ عن ماذا؟ هل يمكث طوال الوقت قرب سرير سيده؟

بالتعريف، الراوي يحكي ما جرى. لكن كل حدث صغير، بعد أن يمسي ماضياً، يفقد طابعه الملموس ويستحيل إلى صورة شبحية. السرد هو ذكرى، إذن اختصار، تبسيط، تجريد. والوجه الحقيقي للحياة، للغة النثر في الحياة، لا يوجد إلا في الزمن الحاضر. لكن كيف نروي أحداثاً منصرمة ونعيدها إلى الزمن الحاضر الذي افتقدته؟ فن الرواية وجد الإجابة: عرّض الماضي في مشاهد. المشهد، حتى المروي في زمن الماضي النحوي، هو أنطولوجياً الحاضر: نراه ونسمعه؛ يحدث أمامنا، هنا والآن.

عندما كان قراء فيلدينغ يطالعون روايته، كانوا يتحولون إلى مستمعين مسحورين برجل ألمعي يبهرهم بما يرويه. بلذاك، بعد حوالي أربعة وعشرين عاماً، حوّل القراء إلى مشاهدين ينظرون إلى شاشة (شاشة سينما قبل الحرف) جعلهم سحره الروائي يرون فيها مشاهد لم يكن بوسعهم أن يحيدوا ببصرهم عنها.

لم يكن فيلدينغ يختلق حكايا مستحيلة أو لاتصدق؛ مع ذلك كانت محاكاة الواقع فيما يرويه همه الأخير؛ لم يرد إبهار مستمعيه بوهم الواقع بل بسحر حيكته، بملاحظاته غير المتوقعة، بالمواقف المفاجئة التي يخلقها. بالعكس، عندما قام سحر الرواية على الاستحضار البصري والصوتي للمشاهد، أصبحت محاكاة الواقع قاعدة القواعد: الشرط اللازم (Sin qua non) حتى يصدق القارئ ما يراه.

لم يكن فيلدينغ يهتم بالحياة اليومية (ولم يؤمن أن التفاهة يمكن أن تغدو يوماً موضوعاً عظيماً للرواية)؛ لم يتظاهر أنه يصغي بوساطة الأسرار الصغيرة جداً إلى الأفكار التي تخطر ببال

شخصياته (كان ينظر إليها من الخارج ويتقدم نحو حالتها النفسية بافتراضات واضحة وغالباً مضحكة): كان الوصف يسئمه ولم يتوقف عند المظهر الجسدي لأبطاله (فأنتم لم تعرفوا ما هو لون عيون توم)، ولا عند الخلفية التاريخية؛ كان سرده يحوم بمرح فوق المشاهد التي لا يستحضر منها إلا مقتطفات يجدها ضرورية لإيضاح الحكمة وللتفكير؛ ولندن التي تنفك فيها عقدة مصير توم تشبه دائرة صغيرة مطبوعة على خريطة أكثر من كونها عاصمة حقيقية: الشوارع والساحات والقصور ليست موصوفة ولا حتى مسماة.

أبصر القرن التاسع عشر النور إبان عقود الانفجارات التي غيرت مراراً وكلياً وجه أوروبا كلها. تغير شيء ما جوهرى في وجود الإنسان حينئذ، وباستمرار: أصبح التاريخ تجربة كل شخص؛ وبدأ الإنسان يفهم أنه لن يموت في العالم ذاته الذي ولد فيه، وأخذت ساعة التاريخ الحائطية تعلن الوقت بصوت مرتفع، في كل مكان، حتى داخل الروايات التي احتسب زمنها على الفور وتحدد. أُشيرَ إلى الاختفاء (التحول) القريب لكل أداة صغيرة وكل كرسي وكل تنورة. ندخل في عصر الوصف. (الوصف: إشفاق على العابر؛ إنقاذ للزائل). باريس بلزك لا تشبه لندن فيلدينغ، لساحاتها أسماء ولمنازلها ألوان ولشوارعها روائح وضجيج، إنها باريس في لحظة معينة، باريس كما لم تكن من قبل وكما لن تكون فيما بعد أبداً. وأشيرَ إلى كل مشهد في الرواية (ولو بفضل شكل كرسي أو تفصيل بزة) بالتاريخ الذي ينمذج ويعيد نمذجة وجه العالم بمجرد خروجه من الظلام.

أُضيئت كوكبة نجوم جديدة في سماء طريق الرواية التي دخلت قرنها العظيم، قرن شعبيتها وسلطتها؛ حينئذ، ترسخت «فكرة ماهية الرواية» وسيطرت على فن الرواية حتى فلوبير، حتى تولستوي، حتى بروسث؛ وستحجّب بنصف نسيان روايات القرن السابق (تفصيل لا يصدق: لم يقرأ زولا قط رواية العلاقات الخطرة!) وستجعل من الصعب تغيير مستقبل الرواية.

تعدد معاني كلمة «تاريخ»

في هاتين العبارتين: «تاريخ ألمانيا»، «تاريخ فرنسا»، يختلف المضاف إليه بينما يحتفظ مفهوم التاريخ بالمعنى ذاته. وفي عبارات «تاريخ الإنسانية»، «تاريخ التقنية»، «تاريخ العلم»، «تاريخ هذا الفن أو ذلك» ليس المضاف إليه هو فقط المختلف، بل حتى كلمة «تاريخ» تعني كل مرة شيئاً مختلفاً.

يكتشف الطبيب (أ) طريقة عبقرية لعلاج أحد الأمراض. لكن الطبيب (ب) يضع بعد عشر سنوات طريقة أخرى أكثر فعالية بحيث تهمل الطريقة السابقة (رغم أنها عبقرية) وتُنسى. تاريخ العلم له طابع التقدم.

إذا طبقناه على الفن، لا يعود لمفهوم التاريخ صلة بالتقدم؛ فهو لا يتضمن إتقاناً وتحسيناً وارتقاءً؛ يشبه الإقدام على رحلة لاكتشاف أراضٍ مجهولة وتدوينها على خريطة. ليس طموح الروائي أن يكتب أفضل من سابقه وحسب، بل وأن يرى ما لم يروه، أن يقول ما لم يقولوه. لم تقل شعرية فلوبيير من شأن شعرية بلزك كما أن اكتشاف القطب الشمالي لم يلغ اكتشاف أمريكا.

لا يتعلق تاريخ التقنية بالإنسان وحرية؛ وبخضوعه لمنطقه الخاص، لا يمكنه أن يختلف عما كانه ولا عما سيكونه؛ بهذا المعنى هو غير إنساني؛ ولو أن أديسون لم يخترع المصباح، لكان آخر اخترعه. لكن لو لم تخطر ببال لورانس شتيرن الفكرة المجنونة لكتابة رواية دون أية «قصة»، لما حل أحد مكانه ولما صار تاريخ الرواية على النحو الذي نعرفه.

«تاريخ الأدب، على العكس من التاريخ فقط، يجب ألا يتضمن إلا أسماء الانتصارات، ما دامت الهزائم فيه ليست انتصاراً لأحد». تلخص هذه الجملة الألمعية لجوليان غراك كل النتائج حيث أن تاريخ الأدب، «على العكس من التاريخ فقط»، ليس تاريخ أحداث، بل تاريخ قيم. لولا واترلو لكان تاريخ فرنسا غير مفهوم. لكن كتاب واترلو الصغار وحتى الكبار لا مكان لهم إلا في النسيان.

التاريخ «فقط»، تاريخ الإنسانية، هو تاريخ أحداث لم تعد موجودة ولا تسهم بشكل مباشر في حياتنا. أما تاريخ الفن، لأنه تاريخ القيم، أي تاريخ الوقائع الضرورية لنا، فهو حاضر دوماً، معنا دوماً؛ ويصغي الناس إلى مونتوفيردي وسترافينسكي في الحفلة الموسيقية ذاتها.

وما دامت قيم الأعمال الفنية معنا دوماً، فإنها تثير الشك باستمرار، تُمنع، تُحاكم، وتعاد محاكمتها. لكن كيف تحاكم؟ ليس هناك في مجال الفن معايير دقيقة لأجل ذلك. كل حكم جمالي هو رهان شخصي؛ لكن رهاناً لا ينطلق على ذاتيته التي تواجه أحكاماً أخرى، يميل إلى أن يعرف، ويصبو إلى الموضوعية. في الوعي الجمعي، تاريخ الرواية بكل زمانه الممتد من رابليه حتى أيامنا هذه، يوجد هكذا في تحول مستمر يشارك فيه الذكاء والغباء، الكفاءة وعدم الكفاءة، وفوق ذلك النسيان الذي لا يفتأ يوسع مقبرته الفسيحة التي ترقد فيها، إلى جانب اللاقيم، قيم منتقص من قدرها، مستخف بها أو منسية، هذا الظلم المحتوم يجعل تاريخ الفن إنسانياً بعمق.

جمال التكثيف المفاجيء للحياة

في روايات دوستويفسكي، لا تكف ساعة الحائط عن تحديد الوقت: «كانت الساعة حوالي التاسعة صباحاً» هي الجملة الأولى في رواية الأبله؛ في هذه اللحظة، وبمصادفة محضة (أجل، تبدأ الرواية بمصادفة كبرى!) تتلاقى ثلاث شخصيات لم تر بعضها من قبل في مقصورة قطار: ميشكين، روغوجين، ليبيدوف؛ وسرعان ما تظهر في محادثتهم بطلة الرواية ناتاشيا فيليبوفنا. الساعة الحادية عشرة، يقرع ميشكين باب منزل الجنرال إيبانتشين، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، يتغدى مع زوجة الجنرال وبناتها الثلاث؛ وفي أثناء الحديث، تظهر ناتاشيا فيليبوفنا من جديد: نعلم أن شخصاً يدعى توتسكي أعالها ويسعى بأي ثمن لتزويجها إلى غانيا، سكرتير إيبانتشين، وأن عليها إعلان قرارها هذا المساء خلال

الحفلة المقامة بمناسبة عيد ميلادها الخامس والعشرين. عندما ينتهي الغداء يصطحب غانيا ميشكين إلى منزل أسرته الذي تصل إليه ناتاشيا فيليبوفنا على نحو غير متوقع، وبعدها بقليل، بشكل مباغت (كل مشهد عند دوستوفسكي يخضع لإيقاع الوصلات المبالغتة) يصل روغوجين ثملاً بصحبة سكارى آخرين. وتمضي الحفلة المسائية في منزل ناتاشيا في الإثارة: ينتظر توتسكي بصبر إعلان الزواج، بينما يبوح ميشكين وروغوجين معاً بحبهما لناتاشيا ويعطيها روغوجين فوق ذلك رزمة من مئة ألف روبل تلقيها في الموقد. ينتهي الاحتفال في ساعة متأخرة من الليل ومعه الأجزاء الأربعة الأولى من الرواية: حوالى مئتين وخمسين صفحة وخمس عشرة ساعة وأربعة أمكنة فقط: القطار، منزل إيبانتشين، شقة غانيا، شقة ناتاشيا.

حتى ذلك الحين، لم يكن بالإمكان رؤية مثل هذا التركيز للأحداث في زمان ومكان ضيقين جداً إلا في المسرح. وخلف درامية الأفعال الفائقة (غانيا يصفع ميشكين، فاريا يبصق في وجه غانيا، يبوح روغوجين وميشكين بحبهما للمرأة ذاتها في اللحظة نفسها) يختفي كل ما هو جزء من الحياة اليومية. هذه هي شعرية الرواية عند سكوت وبلزك ودوستوفسكي؛ فالروائي يريد أن يقول كل شيء في مشاهد؛ لكن وصف مشهد يأخذ حيزاً أكثر مما ينبغي؛ وتتطلب ضرورة الحفاظ على التشويق تكثيفاً فائقاً للأفعال؛ وهنا الطباق: فالروائي يريد الحفاظ على محاكاة تامة لنثر الحياة، لكن المشهد يغدو غنياً بالأحداث، ممتلئاً بالمصادفات حتى أنه يتبدد هو وطابعه النثري ومحاكاته للواقع.

مع ذلك، لا أرى في هذه المسرحة للمشهد مجرد ضرورة تقنية وبدرجة أقل عيباً. لأن هذا التجميع للأحداث، بما يتمتع به من استثنائية وقابلية للتصديق، هو باديء ذي بدء ساحر! وعندما يحدث لنا في حياتنا الخاصة، التي يمكنها إنكاره، يدهشنا! يسرنا! يغدو لا ينسى! فالمشاهد عند بلزك أو دوستوفسكي (آخر البلزاكيين الكبار في الشكل الروائي) تعكس جمالاً في غاية الخصوصية، جمالاً نادراً

جداً، أكيداً، لكنه مع ذلك حقيقي، وقد خبره كل إنسان (أو على الأقل لامسه) أثناء حياته الخاصة.

ظهر البوهيمي الإباحي إبان شبابه: أعلن أصدقائي أنه ليس ثمة تجربة بالنسبة لرجل أجمل من الحصول على ثلاث نساء على التوالي خلال النهار ذاته. ليس بوصفها نتيجة آلية لجلسة مجون، بل بوصفها مغامرة فردية مستفيدة من تلاق خاطف براق للفرص والمفاجآت والإغواءات. «نهار النساء الثلاث» هذا، النادر للغاية، والمداني للحلم، كان له سحر باهر لا يقوم، كما أراه اليوم، على أي أداء جنسي رياضي، بل على *الجمال الملحمي* لسلسلة لقاءات سريعة تبدو فيها كل امرأة، على أساس تلك التي سبقتها، أكثر فرادة، وتشبه أجسادهن ثلاث نوتات موسيقية طويلة عزفت كل واحدة منها على آلة موسيقية مختلفة، واتحدت في تآلف وحيد. كان هذا جمالاً خاصاً جداً، جمال التكثيف المفاجيء للحياة.

سلطة التافه

في عام 1879، في الطبعة الثانية من روايته *التربية العاطفية* (كانت الطبعة الأولى في عام 1869)، أجرى فلوبير تغييرات في ترتيب الفقرات: لم يجزئ قط إحداها إلى أجزاء عديدة، بل غالباً ما أعاد ربطها في مقاطع أطول. أظن أن هذا يُظهرُ قصده الجمالي العميق: *إزالة الطابع المسرحي* عن الرواية (*déthéâtraliser*)؛ إزالة طابعها الدرامي («إزالة الطابع البلازكي»); وإدراج فعل، إيماءة، إجابة في مجموع أوسع؛ وإذابتها في ماء اليومي المتدفق.

اليومي. هو ليس فقط المسئم والتافه والمتكرر والوضيع، بل هو أيضاً جمال؛ فمثلاً سحر الغلاف الجوي؛ كل إنسان يعرفه انطلاقاً من حياته الخاصة: الموسيقى التي تصل مسامعه بلطف من الشقة المجاورة؛ الريح التي تهز النافذة؛ الصوت الرتيب لمُدْرَس الذي تسمعه طالبة مستغرقة في الحب دون أن تحفل به؛ تضفي هذه

الظروف الثقافية علامة خاصة فريدة على حدث مألوف فيغدو على هذا النحو مؤرخاً ولا يُنسى.

لكن فلوبير ذهب أبعد من ذلك في امتحان الصحافة اليومية. الساعة الحادية عشرة صباحاً، تأتي إيما إلى الموعد في الكاتدرائية ودون أن تتفوه بأية كلمة تناول ليون، حبيبها الأفلاطوني حتى ذلك الحين، رسالة تخبره فيها أنها لم تعد ترغب بلقاءاتهما. ثم تتعد، تركع وتبدأ الصلاة؛ عندما تنهض يحضر دليل ويقترح أن يرشدهما في زيارة للكنيسة. ولكي تخرب الموعد توافق إيما ويضطر الإثنان إلى الوقوف أمام ضريح وإلى رفع رأسيهما نحو تمثال فارس الموت، والانتقال إلى أضرحة أخرى وتمائيل أخرى، والاستماع إلى شرح الدليل الذي يصوره فلوبير بكل حماقته وإسهابه. وهو غاضب وغير قادر على تمالك نفسه أكثر، يقطع ليون الزيارة، ويقود إيما إلى ساحة الكنيسة، ينادي عربية، ويبدأ المشهد الشهير الذي لا نرى ولا نسمع منه شيئاً إلا صوت رجل داخل العربية يأمر الحوذي، من حين لآخر، أن يتخذ اتجاهاً جديداً دوماً حتى تستمر الرحلة وحتى لا تنتهي جلسة الحب أبداً.

واحد من أشهر المشاهد الإيروتيكية أطلقته سخافة تامة: شخص مزعج وغير مؤذ وإصرار على الثرثرة. في المسرح لا يمكن لفعل عظيم أن يولد إلا من فعل عظيم آخر. وحدها الرواية أفلحت في اكتشاف سلطة التفاهة الفسيحة والغامضة.

جمال الموت

لماذا تنتحر أنا كارنينا؟ ظاهرياً كل شيء واضح: منذ سنوات يتخلى عنها سكان عالمها؛ تتألم لأنها افترقت عن طفلها سيرج؛ حتى لو ما زال فرونسكي يحبها، تخاف حبه؛ ترهقها وتهيجها على نحو مرضي (وظالم) غيرتها؛ تشعر أنها في فخ. أجل، كل هذا واضح؛ لكن هل يضمن المرء الانتحار عندما يقع في فخ؟ كثير من الناس يعتادون العيش في فخ! حتى حين يدرك المرء عمق حزنها يبقى انتحار أنا لغزاً.

عندما يعلم أوديب حقيقة هويته المرعبة، وعندما يرى جوكاستا مشنوقة، يفقأ عينيه؛ فقد قادته منذ ولادته ضرورة سببية، بيقين رياضي، نحو هذه الخاتمة التراجيدية. لكن في غياب أي حدث استثنائي تفكر أنا لأول مرة في الجزء السابع من الراوية بموتها المحتمل؛ يوم الجمعة قبل يومين من انتحارها؛ وهي تتألم بعد شجارها مع فرونسكي، تتذكر فجأة الجملة التي قالتها وهيجتها بعد وقت قصير من ولادتها طفلها: «لماذا لم أمت؟» وتتوقف عندها طويلاً. (لنلاحظ: ليست هي التي تصل منطقياً إلى فكرة الموت خلال بحثها عن مَخْرَج من الفخ؛ بل إن الذكرى هي التي توحى لها به ببطء).

تعيد التفكير مرة ثانية بالموت في اليوم التالي، السبت: تقول في سرها إن «الطريقة الوحيدة لمعاينة فرونسكي واستعادة حبه» ستكون الانتحار (إذن الانتحار ليس بوصفه مخرجاً من الفخ، بل كثار غرامي)؛ وكى تستطيع الرقاد، تتناول قرصاً منوماً وتغرق في حلم يقظة مؤثر عن موتها؛ تتخيل عذاب فرونسكي المنحني فوق جسدها؛ ثم تدرك أن موتها ليس إلا وهماً، وتشعر من جديد بفرح غامر لأنها تحيا: «لا، لا، كل شيء إلا الموت! أحبه، يحبني أيضاً، سبق أن عرفنا مشاحنات مماثلة وعاد كل شيء إلى نصابه».

اليوم التالي، الأحد، هو يوم موتها. في الصباح يتشاجران مرة أخرى، ولم يكذ فرونسكي يغادر لرؤية أمه المقيمة في فيلا قرب موسكو، حتى أرسلت له رسالة: «لقد أخطأت، عد، يجب أن نتفاهم. ارجع بحق السماء، إنني خائفة!» ثم تقرر الذهاب لرؤية أخت زوجها دولي وتبوح لها بهومها. تركب عربة، تجلس وتترك الأفكار تسرح بحرية في رأسها. ليس هذا تفكيراً منطقياً، إنه نشاط لا يسيطر عليه الدماغ ويختلط فيه كل شيء، شذرات الأفكار والملاحظات والذكريات. العربة التي تسير هي مكان مثالي لمثل هذا المونولوج الصامت، لأن العالم الخارجي الذي ينسحب أمام

ناظرها يغذي أفكارها باستمرار: «مكتب ومخازن. طيبب أسنان. أجل، سأقول كل شيء لدولي، سيكون قاسياً أن أخبرها بكل شيء، لكنني سأفعل ذلك».

(يحب ستاندال أن يقطع الصوت وسط مشهد: لا نعود نسمع حواراً وتتابع الفكرة الخفية لشخصية؛ ويتعلق الأمر دوماً بتفكير منطقي ومكثف، يكشف لنا ستاندال عبره استراتيجية بطله الذي يُقَيِّمُ الموقف ويقرر سلوكه. أما المونولوج الصامت لآنا فليس منطقياً البتة، وحتى ليس تفكيراً، إنه موجة من كل ما هو موجود في رأسها في لحظة معينة. يستبق تولستوي على هذا النحو ما سيطلقه جويس بعد حوالي خمسين عاماً بطريقة أكثر منهجية في روايته *عوليس*، والتي ستسمى *مونولوجاً داخلياً* أو (Stream of Consciousness). كان الهاجس ذاته يستولي على تولستوي وجويس: الإمساك بما يجول في رأس إنسان خلال اللحظة الحاضرة والذي سيتبدد إلى الأبد في اللحظة التالية. لكن ثمة فرق بينهما: لا يمتحن تولستوي في مونولوجه، كما جويس فيما بعد، نهاراً عادياً، يومياً، سخيلاً، بل على العكس، اللحظات الحاسمة في حياة بطلته. وهذا أصعب بكثير، لأنه عندما يزداد الموقف درامية واستثنائية وخطورة، يزداد ميل من يرويهِ إلى طمس طابعه الملموس ونسيان نثره اللامنطقي واستبداله بالمنطق الصلب والتبسيطي للتراجيديا. الامتحان التولستوي للنثر في *حاشية انتحار* هو إذا إقدام عظيم: «اكتشاف» لا مثيل له في تاريخ الرواية ولن يكون له مثيل أبداً).

عندما تصل أنا إلى منزل دولي، لا تستطيع أن تخبرها بشيء. وسرعان ما تغادرها، وتركب العربة من جديد وتنطلق؛ تتابع مونولوجها الداخلي الثاني: مشاهد الطريق، ترصديات، تداعيات. عند عودتها إلى منزلها تجد برقية من فرونسكي يخبرها فيها أنه في منزل والدته بالريف وأنه لن يعود قبل الساعة العاشرة مساءً. بصيحتها الانفعالية في الصباح («ارجع بحق السماء، إنني خائفة!»)، كانت تنتظر هي أيضاً جواباً انفعالياً، ولأنها تجهل أن فرونسكي لم

يتلق رسالتها، تشعر بنفسها جريحة؛ وتقرر أن تستقل القطار للذهاب إليه؛ ها هي جالسة من جديد في العربة حيث يحدث فجأة المونولوج الثالث: مشاهد الطريق، متسولة تمسك طفلاً، «لماذا تحسب نفسها موحية بالشفقة؟ ألم نولد على هذه الأرض لنتباغض ويعذب بعضنا الآخر؟... حسن، طلاب ثانوية يتسلون... صغيري سيرجي!...».

تنزل من العربة وتجلس في القطار؛ هنا تدخل قوة جديدة في المشهد: القبح؛ ترى على الرصيف من نافذة المقصورة سيدة «مشوهة» تركض، «فتعريها من ملابسها في مخيلتها لترتعب من قبحها...». تلحق بالسيدة فتاة صغيرة «تضحك بتكلف، مكشرة ومغرورة». يظهر رجل «قذر وقبيح بقبعته». أخيراً، زوج وزوجته يجلسان قبالتها؛ «يثيران اشمئزازها»؛ السيد يروي «لزوجته ترّهات». هجر رأسها كل تفكير عقلي؛ وصار إدراكها الجمالي مفرط الحساسية؛ وقبل نصف ساعة من مغادرتها هذا العالم ترى الجمال يفادره.

يتوقف القطار وتنزل على الرصيف. هناك تستلم رسالة جديدة من فرونسكي تؤكد عودته في الساعة العاشرة. تواصل المشي في الزحام، بينما تهاجم أحاسيسها من كل صوب السوقية والبشاعة والوضاعة. يدخل قطار بضائع المحطة. فجأة، «تتذكر الرجل المهروس يوم لقاءها الأول بفرونسكي، وتدرك ما بقي عليها أن تفعله». في تلك اللحظة وحسب تقرر الموت.

(كان «الرجل المهروس» الذي تتذكره عامل سكك حديدية سقطت تحت قطار في اللحظة نفسها التي شاهدت فيها فرونسكي لأول مرة في حياتها. ماذا يعني هذا التناظر والتأطير لكل سيرة حبها بموضوع موت مزدوج في المحطة؟ أهو اختبار شعري عند تولستوي؟ أهو أسلوبه في اللعب بالرموز؟

لنلخص الموقف: ذهبت أنا إلى المحطة لترى فرونسكي وليس لقتل نفسها؛ وما إن صارت على الرصيف، حتى فاجأتها على حين

غرة نكري، وأغرته مصادفة غير متوقعة أن تعطي لسيرة حبها شكلاً جميلاً ومكتملاً، وأن تربط بدايتها مع نهايتها بمنظر المحطة ذاتها وموضوع الموت تحت العجلات نفسه؛ لأن الإنسان يعيش تحت إغواء الجمال دون أن يعلم ذلك، وأنا المخنوقة من قبح الوجود، أصبحت أكثر حساسية له).

تنزل بضع درجات وتجد نفسها قريبة جداً من السكة. يقترب قطار البضائع. «استولى عليها شعور شبيه بذاك الذي كانت تحسه قديماً عندما كانت أثناء استحمامها تتأهب للغطس في الماء...».

(جملة إعجازية! في ثانية واحدة، هي الأخيرة في حياتها، يرتبط الخطر الداهم بذكري مسلية، عادية، خفيفة! وحتى في لحظة موتها المؤثرة، تبتعد أنا عن الطريق التراجيدي لسوفوكليس. لاتفاد طريق النثر الخفي حيث القبح يساير الجمال، والعقلي يخضع للامنطقي وحيث يظل اللغز لغزاً).

«أدخلت رأسها بين كتفيها، ويداها ممدودتان إلى الأمام، سقطت تحت العربة».

الخجل من التكرار

خلال إحدى زياراتي الأولى لبراغ بعد انهيار الحكم الشيوعي عام 1989، قال لي صديق عاش فيها طوال الوقت: إن بلزك هو من سنحتاجه. لأن ما تراه هنا هو إحياء للمجتمع الرأسمالي بكل ما فيه من قسوة وسخف، مع فظاظة النصابين ومحدثي النعمة. لقد حلت البلاهة التجارية محل البلاهة الإيديولوجية، إلا أن ما يجعل هذه التجربة الجديدة جديدة بالتصوير، هو أنها تحتفظ بالقديمة طازجة في ذاكرتها، وأن التجريبتين تتداخلان، وأن التاريخ كما في عصر بلزك يُخْرِجُ مسرحية معقدة لا تصدق. ويروي لي سيرة رجل عجوز، كان موظفاً حزبياً رفيعاً سابقاً، شجع منذ خمسة وعشرين عاماً على زواج ابنته من ابن عائلة برجوازية كبيرة صودرت أملاكها، وأمن لهذا الابن فوراً (كهدية زواج) مهنة لائقة؛ اليوم ينهي

المسؤول الشيوعي حياته في العزلة؛ فقد استردت أسرة الزوج أموالها المؤممة قديماً وتخجل الابنة من أبيها الشيوعي حتى أنها لا تتجرأ على رؤيته إلا في السر. ضحك صديقي: هل تفهم؟ هذه حرفياً قصة الأب غوريو! الرجل المتنفذ في حقبة الرعب نجح بتزويج ابنتيه من «الأعداء الطبقيين» الذين لم يعودوا يعترفون به، فيما بعد، في فترة الإصلاح، لدرجة أن الأب المسكين لا يستطيع مطلقاً لقاءهم على الملأ.

ضحكنا طويلاً. اليوم يستوقفني هذا الضحك. حقاً لماذا ضحكنا؟ هل كان المسؤول الشيوعي القديم مثيراً للسخرية إلى هذا الحد؟ مثيراً للسخرية لأنه كرر ما عاشه آخر؟ لكنه لم يكن يكرر شيئاً البتة! إن التاريخ هو الذي كان يتكرر. وحتى يتكرر، لا بد أن يكون بلا حياة، بلا نكاء، بلا طعم. وما أضحكنا هو هذا الطعم السيء للتاريخ.

يعيدني هذا إلى موعظة صديقي. هل صحيح أن المرحلة التي يعيشها الناس الآن في بوهيميا تحتاج إلى بلزاك؟ ربما. وربما سيكون تنويراً بالنسبة للتشيك أن يقرأوا روايات عن إعادة الرأسمالية إلى بلدهم، في دورة روائية عريضة وغنية، مع كثير من الشخصيات، مكتوبة على طريقة بلزاك. لكن أي روائي جدير بهذا الاسم لن يكتب هكذا رواية. سيكون مثيراً للسخرية أن يكتب كوميدياً إنسانية أخرى. لأنه إذا كان بمقدور التاريخ (تاريخ الإنسانية) أن يحصل على طعم سيء بالتكرار، فإن تاريخ الفن لا يحتمل التكرارات. لا يوجد الفن حتى يسجل، كمرآة كبيرة، كل الوقائع والتغيرات وتكرارات التاريخ اللانهائية. الفن ليس جوقة تتعقب التاريخ في مسيره. إنه موجود ليخلق تاريخه الخاص. وما سيبقى من أوروبا يوماً، ليس تاريخها المتكرر الذي لا يمثل أي قيمة في ذاته. الشيء الوحيد الذي له حظ بالبقاء هو تاريخ فنونها.

الجزء الثاني

الأدب العالمي

أقصى تنوع في أضييق حيز

سواء كان الأوروبي قومياً أم عالمياً، مقيماً أم مغترباً، فإنه يتحدد تماماً بالنسبة إلى وطنه؛ والإشكالية القومية في أوروبا هي، على الأرجح، أكثر تعقيداً وأكثر خطورة من أي مكان آخر، وعلى أية حال لها طابع مختلف فيها. تُضَافُ إلى هذا خصوصية أخرى: إلى جانب الأمم الكبيرة، توجد في أوروبا أمم صغيرة حصل العديد منها (أو استعاد) استقلاله السياسي خلال القرنين الأخيرين. ولعل وجودها جعلني أفهم أن التنوع الثقافي هو القيمة الأدبية الكبرى. وعندما أراد العالمُ الروسي أن يَتمَيزَ بلدي الصغير على صورته، ضَعُتْ مثلِّي الأعلى عن أوروبا على هذا النحو: أقصى تنوع في أضييق حيز؛ لم يعد الروس يحكمون مسقط رأسي، لكن هذا المثل الأعلى لم يزل يتعرض لخطر أكبر.

تعيش جميع الأمم الأوروبية المصير المشترك ذاته لكن كل واحدة تعيشه بشكل مختلف، انطلاقاً من تجاربها الذاتية الخاصة. لذلك يبدو تاريخ كل فن أوروبي (رسم، رواية، موسيقا،... إلخ) كسباق تتابع تتناقل فيه الأمم المختلفة فيما بينها، من واحدة لأخرى، عصا التناوب نفسها. تُعَرَّفُ البوليفونية بداياتها في فرنسا، وتُتَابِعُ تطورها في إيطاليا، وتبلغ تشعبها الفائق في البلدان الواطئة وتجد اكتمالها في ألمانيا، في أعمال باخ؛ انطلاقاً الرواية

الإنكليزية في القرن الثامن عشر أعقبتها مرحلة الرواية الفرنسية، ثم الروسية، ثم الرواية الاسكندنافية... الخ. لا يمكن تصور الدينامية والنفس الطويل لتاريخ الفنون الأدبية دون وجود الأمم التي تشكل تجاربها المتنوعة خزان إلهام لا ينضب.

أفكر في إيسلاندة. في القرن الرابع عشر ولد فيها عمل أدبي من آلاف الصفحات: الساغا(*)). لم يبتكر الفرنسيون أو الإنكليز في هذه الفترة مثل هذا العمل الثري في لغاتهم الوطنية! فلنتأمل جيداً في هذا حتى النهاية: خُلِقَ الكنز الأول العظيم لنثر أوروبا في أصغر بلدانها حيث ما زال عدد سكانه حتى اليوم أقل من ثلاثمائة ألف نسمة.

إقليمية الأمم الصغيرة

أصبح اسم ميونيخ رمز الاستسلام أمام هتلر. لكن لنكن أكثر واقعية: في ميونيخ خريف عام 1938، تفاوض الأربعة الكبار، ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى، على مصير بلد صغير أنكروا عليه حتى حقه في الكلام. وفي حجرة منفردة انتظر دبلوماسيان تشيكيان طوال الليل حتى يقادا، في الصباح، عبر ممرات طويلة، إلى قاعة أخبرهما فيها شامبرلان ودالاييه المتعبين والمشمئزين، وهما يتساءبان، حكماً بالموت.

«بلد بعيد نعرف القليل عنه» هذه الكلمات التي أراد شامبرلان بها تبرير التضحية بتشيكوسلوفاكيا كانت صحيحة. ثمة في أوروبا الأمم الكبيرة من جهة والأمم الصغيرة من جهة أخرى؛ هناك الأمم الجالسة في قاعات المفاوضات وتلك التي تنتظر طوال الليل في الردهة.

(*) الساغا: نوع من السرد الثري في الآداب الاسكندنافية القديمة، تدور حوادثه حول بطل مشهور أو أسرة مشهورة أو حول مآثر الملوك والمحاربين، وكان ينتقل شفاهاً من جيل لآخر. م.

ما يميز الأمم الصغيرة عن الكبيرة ليس المعيار الكمي لعدد سكانها؛ بل شيء آخر أعمق: وجودها ليس يقيناً بديهياً بالنسبة لها، إنما هو دوماً مسألة خلافية ورهان ومخاطرة، إنها متأهبة للدفاع ضد التاريخ، هذه القوة التي تتخطاها ولا تأخذها بعين الاعتبار وحتى لا تراها. (كتب غومبروفيتش: «بمواجهتنا للتاريخ كما هو وحسب يمكننا أن نواجه تاريخ اليوم»).

يساوي عدد السكان البولونيين عدد الإسبان. لكن إسبانيا دولة عريقة لم يتهدد قط وجودها، بينما علّم التاريخ البولونيين ما يعنيه اللا وجود. بعد أن حُرّموا من دولتهم، أمضوا طيلة أكثر من قرن في نفق الموت. «بولونيا لم تهلك بعد» هو أول بيت شعر مؤثر في نشيدهم الوطني، ومنذ حوالي خمسين عاماً كتب فيتولد غومبروفيتش رسالة إلى (czeslaw milosz) جملة ما كان بالإمكان أن تخطر على بال أي إسباني: «إذا ظلت لغتنا موجودة لمائة عام...».

لنحاول أن نتخيل أن الساغا الإيسلندية كُتبت بالإنكليزية. لكان أسماء أبطالها مألوفين اليوم بالنسبة لنا مثل أسماء تريستان أو دون كيشوت؛ وكان طابعها الجمالي الفريد المتأرجح بين مجموعة أخبار وقصة خيالية أثار كومة نظريات؛ ولأثيرت جدالات لتقرير ما إن كان يمكن اعتبارها كروايات أوروبية أولى أم لا. ولا أقصد أنها نُسيت؛ فبعد قرون من عدم الاكتراث بها، صارت تُدرّس في جامعات لعالم كله؛ لكنها تنتمي إلى «أركيولوجيا الأدب»، ولا تؤثر على 'الأدب الحي'.

بما أن الفرنسيين لم يعتادوا على تمييز الأمة عن الدولة، أسمعهم غالباً يصفون كافكا بـ«كاتب تشيكي (في الحقيقة كان مواطناً تشيكوسلوفاكياً منذ عام 1918)». وبالتأكيد هذا ليس معقولاً. فكافكا، ولا بد من تذكر ذلك، لم يكن يكتب إلا بالألمانية ويعتبر نفسه، دون أي لبس، كاتباً ألمانياً. مع ذلك لننتخيل لبرهة أنه كتب مؤلفاته باللغة التشيكية، من كان سيعرفها اليوم؟ قبل أن ينجح

ماكس برود في فرض كافكا على الوعي العالمي، اضطر أن يبذل جهوداً جبارة طيلة عشرين عاماً وبمساندة كبار الكتاب الألمان! وحتى لو نجح أي ناشر في براغ بنشر كتب كافكا التشيكي المفترض، فإن أيّاً من مواطني بلده (يعني أي تشيكي) ما كان ليمتلك النفوذ الضروري كي يُطْلَع العالم على هذه النصوص الغريبة المكتوبة بلغة بلد بعيد (of which we know little). لا، صدقوني، ما كان لأحد أن يعرف كافكا اليوم، ولا أحد، ولو كان تشيكياً.

نُشِرَتْ رواية بحث فيرديديروك (Ferdydurke) لغومبروفيتش في بولونيا عام 1938. واضطر أن ينتظر خمسة عشر عاماً ليقرأه أخيراً ناشر فرنسي ويرفضه. واحتاج سنوات عديدة أخرى حتى استطاع الفرنسيون العثور عليه في مكتباتهم.

الأدب العالمي (Die weltliteratur)

ثمة سياقان أساسيان يمكن أن يتحدد فيهما عمل فني: إما تاريخ أمته (لندعوه السياق الصغير) وإما التاريخ فوق القومي لفنه (لندعوه السياق الكبير). وقد اعتدنا على التفكير بالموسيقى تلقائياً في السياق الكبير: نعرف أن اللغة الوطنية لرولان دو لاسو أو باخ ليست ذات أهمية بالنسبة لباحث في تاريخ الموسيقى؛ وعلى العكس لأن الرواية مرتبطة بلغتها، دُرُسَتْ في كل جامعات العالم في السياق الوطني الصغير على نحو حصري تقريباً. لم تفلح أوروبا في التفكير بأدبها كوحدة تاريخية وسأظل أكرر أن ذلك هو إخفاقها الفكري المتعذر إصلاحه. لأنه للبقاء في تاريخ الرواية: يتأثر شتيرن برابليه، ويلهم دييرو، ويظل فيلدينغ يحتمي بسرفانتس، ويقاس ستانداال بفيلدينغ، ويتناول تقليد فلوبيير في عمل جويس، وبتفكيره في جويس يطور بروخ شعريته الخاصة للرواية، وكافكا هو من يُعَلِّم غارسيا ماركيز أنه يمكن الخروج عن التقليد و«الكتابة بشكل آخر».

ما قلته الآن، كان غوته هو أول من صاغه: «لم يعد الأدب

الوطني يمثل شيئاً عظيماً اليوم، فنحن ندخل في عصر الأدب العالمي (Die weltliteratur) ويحق لكل واحد منا أن يُسرَّعَ هذا التطور، تلك هي وصية غوته إن صح القول. وهي وصية مغدورة أيضاً. افتحوا أي كتاب موجز، أي مختارات، ستجدون أنها قدمت الأدب العالمي دوماً كمقارب للآداب الوطنية. كتاريخ للآداب، الآداب في صيغة الجمع!

ومع ذلك، بعد أن ظل رابليه موضع استخفاف مواطنيه، لم يفهمه أحد قط أفضل مما فهمه روسي: باختين؛ ولم يفهم أحد قط دوستويفسكي أفضل مما فهمه فرنسي: أندريه جيد؛ ولم يفهم أحد قط إبسن أفضل مما فهمه إيرلندي: غ. ب. شاو؛ ولم يفهم أحد جيمس جويس أفضل مما فهمه نمساوي: هيرمان بروخ؛ والأهمية العالمية لجيل عظماء أمريكا الشمالية، همنغواي وفوكنر ودوس باسوس، أظهرها في المقام الأول كتاب فرنسيون (كتب فوكنر عام 1946 متذمراً من الصمم الذي يقابلونه به في بلده: «في فرنسا أنا أبو حركة أدبية») هذه الأمثلة العديدة ليست استثناءات شاذة للقاعدة؛ لا إنها القاعدة: فالانحسار الجغرافي يُبعُدُ المراقب عن السياق المحلي ويسمح له باحتضان السياق الكبير للأدب العالمي (Die weltliteratur) الخلق وحده بإظهار القيمة الجمالية لرواية، أي الجوانب المجهولة حتى ذلك الحين من الوجود التي استطاعت هذه الرواية إضاءتها؛ وحدائث الشكل الروائي الذي تمكنت من إيجاده.

هل أعني بذلك أنه للحكم على رواية يمكن الاستغناء عن معرفة لغتها الأصلية؟ بالتأكيد، هذا بالضبط ما أعنيه! فأندرية جيد لم يكن يعرف الروسية، ولم يكن غ. ب. شاو يعرف النرويجية، ولم يقرأ سارتر النص الأصلي لـ دوس باسوس. ولو ارتهنت كتب فيتولد غومبروفيتش ودانيلوكيس فقط لحكم أولئك الذين يعرفون اللغة البولونية واللغة الصربية - الكرواتية، لما اكتشفنا أبداً جذر حداثتها الجمالية.

(وأساتذة الآداب الأجنبية؟ أليست مهمتهم الطبيعية هي تدريس الأعمال الأدبية في سياق الأدب العالمي (Die weltliteratur)؟ لا أمل في ذلك. فحتى يبرهنوا على كفاءتهم كخبراء، يتماهون علناً في السياق الصغير الوطني للآداب التي يُدرسونها. يتبنون آراءه وأحكامه المسبقة. لا أمل: ففي جامعات الخارج يتعمق تورط عمل فني أكثر ببلده الأم).

إقليمية الأمم الصغيرة

كيف نعرف الإقليمية؟ إنها العجز (أو الرفض) عن التفكير في ثقافتها في السياق الكبير. هناك نوعان من الإقليمية: إقليمية الأمم الكبيرة وإقليمية الأمم الصغيرة. الأمم الكبيرة تقاوم فكرة غوته في الأدب العالمي لأن أدبها الخاص يبدو لها غنياً إلى درجة أنه لا يترتب عليها أن تهتم بما يُكتب في مكان آخر. يؤكد كازيمير برانديس ذلك في مذكراته باريس 1985 - 1987 «ثمة فجوات كبيرة لدى الطالب الفرنسي في معرفة الثقافة العالمية أكثر من الطالب البولوني، لكن يمكن التغاضي عن ذلك، لأن ثقافته الخاصة تحتوي تقريباً كل جوانب وإمكانات ومراحل التطور العالمي».

الأمم الصغيرة تتحفظ في السياق الكبير لأسباب معاكسة تماماً: تحافظ على احترام فائق للثقافة العالمية، لكن هذه الأخيرة تبدو لها كشيء غريب، سماء بعيدة وعصية على البلوغ تخيم فوق رأسها، حقيقة مثالية لا علاقة لأدبها الوطني بها. غرست الأمة الصغيرة في كاتبها اعتقاداً بأنه لا ينتمي إلا لها. وإذا ما تطلع إلى الجهة الأخرى من حدود وطنه والتحق بزملائه إلى الأرض فوق الوطنية للفن، اعتبروه مدعياً، ومُخْتَقِراً لأهله. وبما أن الأمم الصغيرة تجتاز غالباً حالات يكون فيها بقاؤها على قيد الحياة موضع رهان، فإنها تنجح بسهولة في تقديم موقفها على أنه مبرر أخلاقياً.

يتحدث فرانز كافكا عن ذلك في يومياته؛ فمن وجهة نظر أدب

«كبير» أي الأدب الألماني، يلحظ الأدب اليدي (yiddish)^(*) والأدب التشيكي؛ ويقول إن الأمة الصغيرة تُظهرُ احتراماً فائقاً لكتّابها لأنهم يزودونها بالكبرياء «إزاء عالم عدائي يحيط بها»؛ فالأدب بالنسبة لأمة صغيرة هو «قضية شعب» أكثر مما هو «قضية تاريخ أدبي»؛ وهذا التداخل الاستثنائي بين الأدب وشعبه هو الذي يسهل «انتشار الأدب في البلد، ويرتبط فيه بالشعارات السياسية». ثم يتوصل إلى هذه الملاحظة المدهشة: «ما يعتمل في القاع، بين الآداب الكبيرة، ويشكل قبواً غير ضروري للبناء، يحدث هنا في وضوح النهار؛ ما يثير هناك تجمعاً عابراً، يسبب هنا فعلاً موقف حياة أو موت».

هذه الكلمات الأخيرة تذكرني بنشيد سميتانا (المكتوب عام 1864) بأبياته: «ابتهج، ابتهج، أيها الغراب الشره، يعدون لك حلوى: ستلتذذ بخائن للوطن...». كيف أمكن لموسيقي كبير أن يتفوه بهذه الحماسة الدموية؟ أهي خطيئة شباب؟ هذا ليس عذراً؛ فقد كان عمره آنذاك أربعين عاماً. لكن ماذا كان يعني في تلك الفترة وجود «خائن للوطن» أهو المنضم إلى الفدائيين الذين يذبحون مواطنيهم؟ لكن لا: كان خائناً كل تشيكي فضّل مغادرة براغ إلى فيينا، وأقبل هناك براحة بال على الحياة الألمانية. وكما قال كافكا: ما كان في مكان آخر «يثير تجمعاً عابراً، يسبب هنا فعلاً موقف حياة أو موت».

تتبدى تملكية الأمة إزاء فنانيها كإرهاب السياق الصغير الذي يختصر كل معنى عمل أدبي إلى الدور الذي يلعبه هذا الأخير في بلده الأم. أفتح النسخة القديمة لمحاضرات التأليف الموسيقي لفانسان ديندي في مدرسة كانتريام بباريس التي تعلّم فيها كل جيل الموسيقيين الفرنسيين بداية القرن العشرين تقريباً. توجد فيها مقاطع عن سميتانا ودفوراك، خصوصاً رباعيتي الآلات الوترية لسميتانا. ماذا نستشف؟ أمر واحد مؤكد، تكرر عدة مرات تحت

(*) اليدي: لهجة من لهجات اللغة الألمانية تكثر فيها الكلمات العبرية والسلافية. م.

أشكال متنوعة: هذه الموسيقى «ذات المظهر الشعبي» مستوحاة «من أغاني ورقصات وطنية». ولا شيء آخر؟ لا شيء. لكن هذا سطحي ومخالف للمعنى. سطحي لأن آثار الغناء الشعبي موجودة في كل مكان، عند هايدن وشوبان وليشت وبرامز؛ ومخالف للمعنى لأن رباعيتي سميتانا هما بالضبط اعتراف موسيقي في غاية الحميمية مكتوب بتأثير التراجيديا: كان سميتانا قد فقد للتو السمع؛ ورباعيتاه (الرائعتان!)، كما قال، هما «زوبعة الموسيقى في رأس رجل أضحى أصماً». كيف استطاع فانسان ديندي أن يخطئ إلى هذه الدرجة؟ على الأرجح كان يردد ما سمعه وهو غير عارف بهذه الموسيقى. كان حكمه يستجيب للفكرة التي شكَّلتها المجتمع التشيكي عن هذين المؤلفين؛ وحتى يَسْتَثْمِرَ سياسياً مجدهما (حتى يستطيع إظهار فخره «إزاء عالم عدائي يحيط به»): جمع المجتمع مصابيح الفلوكلور الموجودة في موسيقاهم ونسج منها علماً وطنياً يرفرف فوق أعمالهما. ولم يفتأ العالم يقبل بتهذيب (أو بخبث) التفسير الذي قدم له.

إقليمية الكبار

وإقليمية الأمم الكبرى؟ يبقى التعريف ذاته: إنها العجز (أو الرفض) عن التفكير بثقافتها في السياق الكبير. منذ عدة سنوات، قبيل نهاية القرن الماضي، أجرت صحيفة باريسية تحقيقاً شمل ثلاثين شخصية تنتمي إلى نوع من الرسوخ الثقافي الآني، صحفيون، مؤرخون، علماء اجتماع، ناشرون وبعض الكتاب. كان على كل واحد منهم أن يذكر، حسب الأهمية، أكثر عشرة كتب مثيرة للاهتمام في كل تاريخ فرنسا؛ ومن هذه القوائم الثلاثين ذات العشرة كتب سُجِّبَتْ بعد ذلك قائمة المئة كتاب الفائزة؛ وحتى لو استطاع السؤال المطروح («ما هي الكتب التي صنَّعت فرنسا؟») أن يقدم عدة تفسيرات، فإن النتيجة تعطي مع ذلك فكرة صحيحة بما فيه الكفاية عما تعتبره صفوة الثقافة الفرنسية اليوم مهماً في أدب بلدها.

في هذه المنافسة خرج بؤساء فيكتور هيغو منتصرين. وستفاجئ هذه النتيجة أي كاتب أجنبي، وبما أن الكتاب لم يعتبر قط مهماً بالنسبة له أو بالنسبة لتاريخ الأدب، سيدرك فوراً أن الأدب الفرنسي الذي يحبه ليس هو الأدب الذي يحبونه في فرنسا. في المرتبة الحادية عشرة، جاء كتاب *نكريات الحرب* لديغول. قد يحدث بصعوبة خارج فرنسا أن تُمنح مثل هذه القيمة لكتاب رجل دولة وعسكري. لكن ليس هذا هو المحير، إنما هو واقعة عدم حصول أعظم الروائع إلا على المراتب التالية. لم يذكر رابليه إلا في المرتبة الرابعة عشرة؟ رابليه بعد ديغول؟ وأقرأ بهذا الشأن نص أستاذ جامعي فرنسي شهير يعلن أنه ينقص أدب بلده مؤسس مثل دانتي بالنسبة للإيطاليين وشكسبير بالنسبة للإنكليز... إلخ. لنلاحظ، رابليه محروم برأي أهله من هالة المؤسس! مع ذلك، برأي كل الروائيين الكبار في زمننا تقريباً، هو إلى جانب سرفانتس مؤسس فن بكامله، هو فن الرواية.

ورواية القرن الثامن عشر، التاسع عشر، معجزة فرنسا؛ الأحمر والأسود احتلت المرتبة الثالثة والعشرين؛ وجاءت *مدام بوفاري* في المرتبة الخامسة والعشرين؛ *جيرمينال*، الثانية والثلاثين؛ *الكوميديا الإنسانية* في المرتبة الرابعة والثلاثين فقط (هل هذا ممكن؟ *الكوميديا الإنسانية* التي لا يمكن تصور الأدب الأوروبي بدونها)؛ *العلاقات الخطرة* في المرتبة الخمسين؛ *المسكينان بوفار* وبيكوتشييه يهرولان في المرتبة الأخيرة وهما يلهثان كتلميذين كسولين. وثمة روائع روائية لم تذكر إطلاقاً بين الكتب المئة المختارة: *دير بارم*؛ *التربية العاطفية*، *جاك القدرى* (في الحقيقة، لا يمكن تقدير الحداثة المنقطعة النظير لهذه الرواية إلا في السياق الكبير للأدب العالمي).

وفي القرن العشرين؟ جاءت رواية البحث عن الزمن المفقود في المرتبة السابعة. والغريب لكامل في المرتبة العشرين. ثم ماذا؟ القليل جداً مما يسمى الأدب الحديث، ولا شيء البتة من الشعر الحديث. كأن

تأثير فرنسا العريض على الفن الحديث لم يحدث قط! كأن أبولينير على سبيل المثال (الغائب عن هذه القائمة!) لم يلهم كل عصر الشعر الأوروبي!

وهناك ما هو أكثر إدهاشاً أيضاً. غياب بيكيت ويونيسكو. كم من المسرحيين امتلكوا في القرن الماضي قوتهما وإشعاعهما؟ واحد؟ اثنان؟ لا أكثر. نكزى: ارتبط تحرر الحياة الثقافية في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية بالمسارح الصغيرة التي ولدت في مطلع الستينات. شاهدت آنذاك للمرة الأولى عرض يونيسكو وهذا لا ينسي؛ تَفَجَّرُ المخيلة، وهَجَمَةُ الروح غير المحترمة. كنت أقول غالباً: بدأ ربيع براغ قبل ثمانية أعوام من سنة 1968 مع مسرحيات يونيسكو التي أُخْرِجَتْ في مسرح صغير على الدرازين.

قد يرد البعض بأن القائمة التي اسْتَشْهَدْتُ بها تدل على التوجه الفكري الحديث الذي يقتضي أن يتضاءل وزن المعايير الجمالية أكثر مما تدل على الإقليمية: فأولئك الذين صوتوا للبوساء لم يفكروا بأهمية هذا الكتاب في تاريخ الرواية بل في صداه الاجتماعي الكبير في فرنسا. هذا بديهي، لكنه لا يفتأ يبرهن على أن اللامبالاة إزاء القيمة الجمالية تدفع حتماً كل الثقافة إلى الإقليمية. ففرنسا ليست فقط البلد الذي يعيش فيه الفرنسيون، بل هي أيضاً البلد الذي يتطلع إليه الآخرون ويستلهمون منه. وبحسب القيم (الجمالية، الفلسفية) يُقَدَّرُ أجنبي الكتب المولودة خارج بلده. مرة أخرى تتأكد القاعدة: هذه القيم مدركة بشكل سيء من وجهة نظر السياق الصغير، ولو كان السياق الصغير المتباهي لأمة كبيرة.

رجل من الشرق

في أعوام الستينات، غادرت بلدي إلى فرنسا التي اكتشفت فيها مندهشاً أنني «منفي من أوروبا الشرقية». وفي الحقيقة، كان بلدي بالنسبة للفرنسيين ضمن الشرق الأوروبي. وكنت أسارع في كل مكان إلى شرح الفضيحة الحقيقية لحالتنا: بعد حرماننا من السيادة

لوطنية، لم تكن ملحقين ببلد آخر وحسب، بل وبالعالم آخر، عالم لشرق الأوروبي الذي بسبب، تجذره في الماضي القديم لبيزنطة، يمتلك إشكاليته التاريخية الخاصة، وجهه المعماري الخاص، سيانته الخاصة (الأرثوذكس)، أبجديته (Le cyrillique)*، ذات الأصل (إغريقي)، وأيضاً شيوعيته الخاصة (لا أحد يعرف ولن يعرف، ما كان يمكن لشيوعية المركز الأوروبي أن تصيره دون الهيمنة الروسية. لكنها ما كانت على أية حال لتشبه تلك التي عشناها).

شيئاً فشيئاً أدركت أنني قادم من بلد بعيد لا يعرفه أحد (For away country of which we know little) كان الناس المحيطون بي يعيرون أهمية فائقة للسياسة، لكنهم يعرفون الجغرافيا بشكل سيء: كانوا يروننا «مناصرين للشيوعية»، وليس «ملحقين بها». من جهة أخرى ألا ينتمي التشيك منذ الأزل إلى «العالم السلافي» ذاته للروس؟ كنت أشرح أنه إذا كانت هناك وحدة لغوية للأمم السلافية، فإنه لا توجد أية ثقافة سلافية، ولا أي عالم سلافي: فتاريخ التشيك مثل تاريخ البولونيين أو السلوفاك أو الكروات أو السلوفان (وبالتأكيد، الهنغار الذين ليسوا سلافيين البتة) هو غربي صرف: القوطية؛ النهضة؛ الباروك؛ الاتصال الضيق بالعالم الجرمانى؛ نضال الكاثوليكية ضد الإصلاح الديني. لاشيء له علاقة بروسيا التي كانت بعيدة، كأنها عالم آخر. وحدهم البولونيون كانوا يعيشون في جوار مباشر معها، لكنه جوار يشبه معركة حتى الموت.

جهد ضائع: ففكرة «العالم السلافي» تظل فكرة شائعة وراسخة في التأريخ العالمي. أفتح كتاب التاريخ العام في طبعة البليارد الرائعة: في فصل العالم السلافي، اضطر جان هوس، اللاهوتي التشيكي الكبير، المنفصل تماماً عن الإنكليزي ويكيليف (الذي كان مريده)؛ كما هو منفصل عن الألماني لوثر (الذي يرى فيه رائده

(*) Le cyrillique: أبجدية سلافية منسوبة إلى القديس سيريل. الروس والأوكرانيون والبلغار والصرب يكتبون بحروف هذه الأبجدية. م.

ومعلمه) اضطر أن يعاني بعد موته على المحرقة في كونستانس خلوداً مشؤوماً بصحبة إيفان الرهيب الذي لم يرغب أن يتبادل معه أية كلمة.

لا شيء يعادل برهان التجربة الشخصية: قبيل السبعينات، تلقيت مخطوط مقدمة لإحدى رواياتي كتبها سلافي شهير يضعني فيها بمقارنة مستمرة (مداهنة، بالتأكيد، لحقبة لا أحد يضر لي فيها السوء) مع دوستويفسكي، غوغول، بونين، باسترناك، ماندلستام، ومع المنشقين الروس. منعتُ نشر ذلك وأنا مذعور. هذا لا يعني أنني أشعر بنفور إزاء هؤلاء الروس الكبار، بالعكس، كنت معجباً بهم جميعاً، لكنني أغدو بصحبتهم شخصاً آخر. ما زلت أتذكر القلق الغريب الذي سببه لي هذا النص: هذا النقل إلى سياق ليس سياقي، كنت أعيشه ككفي وإبعاد.

أوروبا الوسطى

بين السياق الكبير العالمي والسياق الصغير الوطني يمكن أن نتخيل مرحلة، لنقل سياقاً متوسطاً. هذه المرحلة بين السويد والعالم هي الاسكندنافية. وبالنسبة لكولومبيا هي أمريكا اللاتينية. فما هي بالنسبة ليولونيا وهنغاريا؟ حاولت في غربتي أن أصوغ الجواب على هذا السؤال، ويختصره عنوان أحد نصوصي آنذاك: غرب مخطوف أو تراجيديا أوروبا الوسطى.

لكن ما هي أوروبا الوسطى؟ مجموع الأمم الصغيرة الواقعة بين دولتين، روسيا وألمانيا. الحد الشرقي للغرب. ليكن، أي أمم نعني؟ هل بلدان البلطيق الثلاثة من ضمنها؟ ورومانيا المنجذبة نحو الشرق بالكنيسة الأرثوذكسية ونحو الغرب بلغتها؟ والنمسا التي مثلت لزمان طويل المركز السياسي لهذا المجموع؟ تم تدريس الكُتاب النمساويين حصراً في السياق الألماني وما كان ليسرهم (وأنا أيضاً لو كنت مكانهم) أن يروا أنفسهم محالين إلى هذا الحشد المتعدد اللغات الذي تشكله أوروبا الوسطى. من جهة أخرى، هل

ظهرت كل هذه الأمم إرادة واضحة ودؤوبة لخلق جماعة مشتركة؟
إطلاقاً. وخلال بضعة قرون، كان القسم الأعظم منها ينتمي إلى دولة
عظمى، إمبراطورية هابسبورغ، التي لم يرغبوا مع ذلك إلا بالفرار
منها في النهاية.

كل هذه الملاحظات تضاهي أهمية مفهوم الأمة في أوروبا
لوسطى، وتبرهن على طابعها الغامض والتقريبي، لكنها توضحها
في الوقت نفسه. هل صحيح أنه كان من المستحيل رسم حدود
أوروبا بشكل دائم وبدقة؟ بالتأكيد! فهذه الأمم لم تكن قط سيدة
مصيرها ولا حدودها. نادراً ما كانت ذواتاً، وظلت على الدوام
تقريباً موضوعات للتاريخ. كانت وحدتها غير مقصودة. لم تكن
تقريباً من بعضها البعض لا الإرادة ولا العاطفة ولا التقارب اللغوي،
بل بسبب التجارب المتشابهة وبسبب المواقف التاريخية المشتركة
التي جمعتها، إبان عصور مختلفة، في تضاريس مختلفة وحدود
متحركة، غير محددة إطلاقاً.

ليست أوروبا الوسطى مقتصرة على وسط أوروبا
«miltel - europa» (لم أستخدم قط هذه العبارة)، كما يحلو لأولئك
الذين لا يعرفونها إلا من النافذة الفيينية(*) أن يسموها، حتى في
لغاتهم غير الجرمانية؛ إنها متعددة المراكز وتبدو تحت مظهر آخر
إذا نظرنا إليها من فرسوفيا أو بودابست أو زغرب. لكن أياً يكن
المنظور الذي نشاهدها منه، فإن التاريخ المشترك يتبدى؛ أراه من
النافذة التشيكية، في منتصف القرن الرابع عشر، في جامعة المركز
الأوروبي الأولى ببراغ؛ أراه في القرن الخامس عشر، في الثورة
الهوسية(**) تعلن الإصلاح؛ أراه، في القرن السادس عشر في
الإمبراطورية الهابسبورغية تتشكل على التوالي من بوهيميا
وهنغاريا والنمسا، أراه في الحروب التي ستدافع طيلة قرنين عن
الغرب ضد الاجتياح التركي، أراه في مناهضة الإصلاح مع تفتح فن

(*) الفيينية: نسبة إلى فيينا.م.

(**) الثورة الهوسية: قادها المصلح الديني جان هوس. م.

في كونستانس
يُن تبادل معه

على السبعينات،

شهير يضغني

الحد يضمري لي

بأسترنالك،

ووننا مذغور.

لغز. بالعكس،

تغز. ما زلت

إلى سياق

يمكن أن

والعالم

فما هي

الجواب

عرب

واقعة

أمم

نحو

التي

تلب

قنا

شد

ل

الباروك الذي يسم بوحدة معمارية كل هذه الأرض الفسيحة، حتى بلدان البلطيق.

فَجَزَّ القرن التاسع عشر وطنية كل هذه الشعوب التي كانت ترفض الاستسلام للتشابه، أي للجرمنة (أي أن تتحول إلى جزء من الشعوب الجرمانية). حتى النمساويون، رغم موقعهم المسيطر في الإمبراطورية، لم يكن بوسعهم التهرب من الاختيار بين هويتهم النمساوية والانتماء للكيان الألماني الكبير الذي كانوا سيذوبون فيه، وكيف ننسى الصهيونية، المولودة هي أيضاً في أوروبا الوسطى من الرفض ذاته للتشابه، ومن الإرادة ذاتها لليهود بالعيش كأمة، بلغتهم الخاصة! مشكلة الأمم الصغيرة هي إحدى مشاكل أوروبا الرئيسية، لم تتبد في أي مكان آخر بهذا الشكل المكشوف والمركّز والمثالي.

في القرن العشرين ظهرت بعد حرب عام 1914 عدة دول مستقلة على أنقاض الإمبراطورية الهابسبورغية، وجميعها، ما عدا النمسا، وجدت نفسها بعد ثلاثين عاماً تحت سيطرة روسيا: تلك حالة لا مثيل لها في تاريخ المركز الأوروبي بكامله! استتبع ذلك حقبة مديدة من التمردات المناوئة للسوفييت، في بولونيا، في هنغاريا المضرجة بالدم، ثم في تشيكوسلوفاكيا، ومرة أخرى لفترة مديدة وبقوة في بولونيا؛ ولا أرى شيئاً يثير الإعجاب منذ لحظة انتصاف القرن العشرين أكثر من هذه السلسلة الذهبية من التمردات التي قوضت خلال أربعين عاماً الإمبراطورية الشرقية، وجعلتها غير قابلة لأن تحكم، ودقت ناقوس نهاية سيطرتها.

دروب التمرد الحديث المتعارضة

لا أظن أحداً سيُدْرَسُ تاريخ أوروبا الوسطى كمادة تعليمية في الجامعات؛ وفي مأواه في العالم الآخر، سيظل جان هوس يتنشق الأبخرة السلافية ذاتها التي يتنشقها إيفان الرهيب. فضلاً عن ذلك، هل كنت، أنا نفسي سأستخدم يوماً هذا المفهوم، وبمثل هذا

الإصرار، لو لم تهزني الدراما السياسية لوطني الأم؟ بالتأكيد لا. ثمة كلمات مُسَكَّنة في الضباب وهي تهرع لمساعدتنا في اللحظة المناسبة. وبتعريفه البسيط، فضح مفهوم أوروبا الوسطى كذب يالطأ، تلك المساومة بين المنتصرين الثلاثة في الحرب الذين نقلوا الحد الأفقي بين الشرق والغرب الأوروبيين عدة مئات من الكيلو مترات نحو الغرب.

جاء مفهوم أوروبا الوسطى لمساعدتي مرة أخرى أيضاً، ولأسباب لاعلاقة لها بالسياسة؛ حدث هذا عندما بدأت تدهشني واقعة أن كلمات «رواية» و«فن حديث» و«رواية حديثة» تعني لي شيئاً آخر غير ما تعنيه بالنسبة لأصدقائي الفرنسيين. لم يكن هذا اختلافاً، بل كان بكل تواضع تأكيداً للتباين بين التقليديين اللذين شكلانا. وفي بانوراما تاريخية قصيرة، انبثقت أمامي ثقافتانا كطباقين متناظرين تقريباً. في فرنسا: الكلاسيكية، العقلانية، الروح الإباحية، ثم عصر الرواية العظيمة في القرن التاسع عشر. في أوروبا الوسطى: سيطرة فن باروكي انخطافي على وجه الخصوص، ثم في القرن التاسع عشر، الغزلية الأخلاقية، البيدرومييه (Biedermeier)، الشعر العظيم الرومانتيكي والأقل بكثير من الروايات العظيمة. كانت قوة أوروبا الوسطى الفريدة تكمن في موسيقاها التي احتضنت لوحدها خلال قرنين كل الميول الأساسية للموسيقى الأوروبية، من هايدن حتى شوبنبرغ ومن ليست حتى بارتوك؛ كانت أوروبا الوسطى تخضع لمجد موسيقاها.

ما هو «الفن الحديث»، تلك العاصفة المذهلة في الثلث الأول من القرن العشرين؟ إنه ثورة راديكالية ضد جمالية الماضي؛ وهذا بديهي بالتأكيد، ما عدا أن الماضي لم يكن متشابهاً. ضد العقلانية وضد الكلاسيكية وضد الواقعية وضد الطبيعة، كان الفن الحديث في فرنسا يطيل العصيان الغنائي العظيم لبودليير ورامبو. وقد وجد تعبيره المميز في الرسم، وقبل كل شيء في الشعر الذي كان فنه المختار. أما الرواية فكانت، على العكس، ملعونة (خصوصاً من قبل

السرياليين)، ومعتبرة كمسبوقة، ومحتجزة أخيراً في شكلها الاصطلاحي. بينما في أوروبا الوسطى، كانت الحالة مختلفة؛ كان الاعتراض على التقليد الانخطافي، الرومانتيكي، العاطفي، الموسيقي، يقود الحداثة عند بعض العباقرة، الأكثر أصالة، نحو الفن الذي هو الفضاء المفضل للتحليل والصفاء والتهكم: الرواية.

كواكبي العظيمة

في رواية الإنسان بلاسمات لروبرت موزيل (1930 - 1941)، كان كلاريس وولتر، «الهائجان كقاطرتين مندفعتين جنباً إلى جنب»، يعزفان على البيانو بأربع أيدي. «وهما جالسان على كرسييهما الصغيرين، لم يبدا عليهما أنهما ساخطان أو عاشقان أو حزينان، أو أن كل واحد منهما كان ساخطاً أو عاشقاً أو حزيناً من شيء آخر... ووحدها «سلطة الموسيقى كانت توحدهما (...). كان هناك انصهار شبيه بذاك الذي يحدث في حالات الذعر الشديد، حيث مئات الكائنات التي كانت قبل برهة تختلف تماماً فيما بينها، تؤدي الحركات ذاتها، وتطلق الصيحات الخرقاء ذاتها، وتفتح عيونها وأفواهها على مداها...» كانا يعتبران «هذه الهيجانات العاصفة، هذه الحركات الانفعالية للكائن الداخلي، أي هذا الاضطراب السديمي تحت الطبقة المادية للنفس، على أنها اللغة الخالدة التي يمكن للناس جميعاً أن يكونوا متحدين بوساطتها».

هذه النظرة التهكمية لا تستهدف الموسيقى وحسب، بل تتوجه بشكل أعمق نحو الماهية الغنائية للموسيقى، نحو هذه الغبطة التي تغذي الأعياد مثل الذبائح وتحول الأفراد إلى قطع منتشي؛ بهذا السخط المناوئ للغنائية، يذكرني موزيل بفرانز كافكا الذي يمقت في رواياته أي حركة إيمائية انفعالية (وهو ما يميزه جذرياً عن التعبيريين الألمان) ويكتب رواية الأمريكي، كما يقول هو نفسه، بالتعارض مع «الأسلوب الطافح بالمشاعر»؛ وبذلك يذكرني كافكا بهيرمان بروخ، المفرط الحساسية تجاه «روح الأوبرا»، لاسيما

أوبرا فاغنر (أوبرا هذا الفاغنر الذي يحبه كثيراً بودلير وبروست) لتي يعتبرها نموذجاً للكيتش ذاته («كيتش عبقرى» كما كان يقول)، وبذلك يذكرني بروخ بفيتولد غومبروفيتش الذي يتأثر في نصه لشهير ضد الشعراء بالرومانسية الراسخة للأدب البولوني كما يتأثر بالشعر باعتباره آلهة الحداثة الغربية التي لاتمس.

هل كان كافكا وموزيل وبروخ وغومبروفيتش... إلخ يشكلون مجموعة أو مدرسة أو حركة؟ لا؛ كانوا منعزلين. دعوتهم عدة مرات كوكبة الروائيين العظام في أوروبا الوسطى» وفي الحقيقة، باعتبارهم نجوم كوكبة، كان كل واحد منهم محاطاً بالفراغ، وكل واحد بعيد عن الآخرين. كان يبدو لي جديراً بالملاحظة كلما عبّر نتاجهم عن توجه جمالي متشابه: كانوا جميعاً شعراء الرواية، أي: مشغوفون بالشكل وحداثته؛ مهتمون بحدّة كل كلمة وكل جملة؛ مفتونون بالمخيلة التي تسعى لتجاوز حدود «الواقعية»؛ لكنهم منغلِقون في الوقت نفسه على كل إغراء غنائي: معادون لتحويل الرواية إلى دين شخصي؛ مفرطو الحساسية لأي تزيين للنثر؛ مركزون تماماً على العالم الواقعي. أدركوا جميعاً الرواية كشعر عظيم مناوئ للغنائية.

الكيتش والعامية

ولدت كلمة «كيتش» منتصف القرن التاسع عشر في ميونيخ وتعني البقايا المشربة بالسكر لقرن الرومانتيكية العظيم. لكن ربما كان هيرمان بروخ الذي يرى العلاقة الكمية بين الرومانتيكية والكيتش متناسبة عكساً هو الأقرب للحقيقة: برأيه، كان الأسلوب السائد في القرن التاسع عشر (في ألمانيا وأوروبا الوسطى) هو لكيتش الذي برزت فوقه كظواهر استثنائية، بعض الأعمال الرومانتيكية العظيمة. أولئك الذين عرفوا استبداد الكيتش طيلة قرن (استبداد أساطين الأوبرا) يشعرون بسخط خاص جداً ضد الحجاب الوردى الملقى فوق الواقع، ضد العرض الوقح للقلب

المتفعل باستمرار، ضد «الخبز الذي سكب عليه العطر» (موزيل)؛
ومنذ زمن طويل، أصبح للكيتش مفهوم دقيق جداً في أوروبا
الوسطى، حيث يمثل الشر الجمالي الفائق.

لا أشك أن الحداثويين الفرنسيين استسلموا لإغواء العاطفة
والأبهة، إلا أن انعدام تجربة الكيتش المديدة لديهم، لم يتح للنفور
المفرط الحساسية ضده فرصة الولادة والنمو. وفي عام 1960
فحسب، أي بعد مئة عام من ظهورها في ألمانيا، استخدمت هذه
الكلمة للمرة الأولى في فرنسا؛ وفي عام 1966، يشعر المترجم
الفرنسي لبحوث بروخ وبعده في عام 1974 مترجم نصوص هانا
آروندت أنهما مضطران لترجمة كلمة «كيتش» بـ «الفن الرخيص»،
مما جعل فكرة مؤلفيهما غير مفهومة.

أعيد قراءة رواية لوسيان لوفان لستاندال، والمحادثات
الاجتماعية في الصالون؛ فأتوقف عند الكلمات المفتاحية التي
توضح المواقف المختلفة للمشاركين: تباهي؛ عامية (vulgaire)؛
روح («إنها أسيد السلفات الذي يذيب كل شيء») مضحك؛ تهذيب
(«تهذيب لانهائي وشعور متبلد») تفكير تقليدي. وأتساءل: أي كلمة
تعبّر عن أقصى استهجان جمالي كما يعبر مفهوم الكيتش بالنسبة
لي؟ وجدتها في نهاية المطاف؛ إنها كلمة «عامي»، «عامية». «كان
السيد دوبوارييه كائناً عامياً من الطراز الرفيع وكان يبدو وفيها
لأساليبه الوضيعة والشائعة؛ هكذا يتمرغ الخنزير في الطين بنوع
من اللذة الوقحة بالنسبة للمشاهد...».

كان احتقار العامي يسكن صالونات الماضي كما يسكن
صالونات اليوم. لننتذكر علم الاشتقاق اللغوي: كلمة العامي تأتي من
العوام (الشعب vulgus^(*))؛ يكون عامياً من يُعْجَبُ بالعوام (الشعب)
الديمقراطي، الإنسان اليساري، المناضل في سبيل حقوق الإنسان

(*) Vulgaire: آثرنا ترجمتها بالعامي (مفرد عوام)، في حين يستخدم كونديرا كلمة شعرة
لإيضاح اشتقاقها ومعانيها. م.

مضطر أن يحب العوام (الشعب)؛ لكنه حُرٌّ في أن يحتقرهم بتكبر في كل ما يجده عامياً.

بعد أن ألقى عليه سارتر لعنته السياسية، وبعد أن عادت عليه جائزة نوبل بالغيرة والكرهية، ساءت حال ألبير كامو كثيراً بين المثقفين الباريسيين. روى لي أحدهم أن ما كان يؤذيه فوق ذلك هو الملاحظات العامة المتعلقة بشخصه: الأصول الفقيرة؛ الأم الجاهلة؛ حالة القدم السوداء^(*) المتعاطفة مع أقدام سوداء أخرى، وهم أناس ذوو «أساليب شائعة جداً» («وضيعة» جداً) الولع الفلسفي لبحوثه؛ وأتجاوز ذلك. وبينما أقرأ المقالات التي حدث فيها هذا العقاب بلا محاكمة، تستوقفني هذه الكلمات: كامو هو «فلاح ألبسوه ثياب الأحد، (...)، رجل من الشعب يدخل للمرة الأولى صالوناً وهو يرتدي القفازات ويعتمر قبعة فوق رأسه. يلتفت المدعوون الآخرون، ويتعرفون على الشخص الذي تربطهم صلة به» المجاز هو فصاحة: ليس فقط أنه لا يعرف ما ينبغي التفكير به (كان يتحدث بطريقة سيئة عن التقدم ويتعاطف مع الفرنسيين الجزائريين) بل الأخطر أنه يتصرف بشكل سيء في الصالونات (بالمعنى الصريح أو المجازي): كان عامياً.

لا يوجد في فرنسا استنكار جمالي أقسى من ذلك. استنكار كان مبرراً أحياناً لكنه يصيب الأفضل أيضاً: رابليه وفلوبير. كتب باربي نورفي: «السمة الأساسية لـ التربية العاطفية هي قبل كل شيء لعامية. برأينا، هناك في العالم الكثير من النفوس العامية، والأرواح العامية، والأشياء العامية، دون أن نزيد أيضاً العدد لمغمور بهذه العاميات المنفرة».

أستعيد الأسابيع الأولى لهجرتي. كانت الستالينية مدانة آنذاك

*. القدم السوداء: اسم يطلق على الأوروبيين الذين استوطنوا شمال أفريقيا وعلى الأخص الجزائريين. ويقصد كونديرا بهذه الجملة: الفرنسي الجزائري المتعاطف مع فرنسيين جزائريين آخرين. م.

بالاجماع، وكان الناس كلهم مستعدين لتفهم التراجيديا التي يمثلها الاحتلال الروسي لبلدي وبيروني محاطاً بهالة حزن كبير. أنكر أنني جلست في مقهى مقابل متقف باريسى ساندى وساعدنى كثيراً. كان هذا لقاءنا الأول في باريس وشاهدت في الجو فوقنا كلمات كبيرة تحوم: اضطهاد، كولاك، حرية، نفى من البلد الأم، شجاعة، مقاومة، توليتارية، رعب بوليسى. رغبت أن أطرده الكيتش عن هذه الأخيلة الاحتفالية، فرحت أشرح أن واقعة كوننا مطاردين، وأن لدينا تفاصيل دقيقة عن الشرطة في شققنا، عَلَّمْنَا الفن العذب واللعبى، كنت قد تبادلنا أنا وأحد رفاقي شققنا وأيضاً أسماءنا؛ وكان عداءً كبيراً في غاية اللامبالاة بالتفاصيل، حقق أعظم انتصاراته في ملحقي. وبما أن أصعب لحظة في كل قصة غرامية هي الفراق، جاءت هجرتي في الوقت المناسب بالنسبة له. وذات يوم، وَجَدْتُ الأنسات والسيدات الشقة مغلقة، بدون اسمي، بينما كنت أرسل من باريس، بتوقيعي، بطاقات وداع صغيرة لسبع نساء لم أرهن قط.

أردت أن أسلي الرجل الذي كان عزيزاً علي، لكن وجهه اكفهر إلى حد أنه قال لي، وكان هذا كشفرة المقصلة: «لا أجد ذلك مضحكاً».

بقينا أصدقاء دون أن نحب بعضنا أبداً. أفادتني زكري لقائنا الأول كمفتاح لفهم خلافنا المديد غير المعلن: ما كان يفرقنا هو تصادم موقفين جماليين: رجل مفرط الحساسية تجاه الكيتش يصطدم برجل مفرط الحساسية تجاه العامية.

الحدائث ضد الحديث

كتب آرثر رامبو «لا بد أن أكون عصرياً حتماً». وبعد حوالى ستين عاماً لم يكن غومبروفيتش متأكداً أنه مضطر لذلك حقاً. في رواية فيردييروك (المطبوعة في بولونيا عام 1938)، تسيطر فتاة، وهي «تلميذة ثانوية عصرية»، على عائلة لوجون. إنها مولعة

بالحاتف؛ تستخف بالمؤلفين الكلاسيكيين؛ وبحضور السيد الذي جاء في زيارة «تكتفي بالنظر إليه، وبينما تحشر بين أسنانها مفك براغي تمسكه باليد اليمنى، تمد إليه اليد اليسرى بوقاحة تامة».

أما عصرية أيضاً؛ إنها عضو في «لجنة حماية المواليد الجدد»؛ تناضل ضد عقوبة الإعدام وفي سبيل الإباحية، «تتجه علناً وبمشية وقحة نحو المرحاض» لتخرج منه «أكثر فخراً مما كانت عليه عندما دخلته»؛ وبالتدرج تشيخ، وتصير العصرية ضرورية لها باعتبارها مجرد «بديل عن الشباب».

والأب؟ هو أيضاً عصري؛ لا يفكر بشيء لكنه يفعل ما بوسعه ليعجب ابنته وزوجته.

أدرك غومبروفيتش في فيرديروك الانعطاف الأساسي الذي حدث خلال القرن العشرين: كانت البشرية حتى ذلك الحين منشطرة إلى قسمين، أولئك الذين يدافعون عن الوضع الراهن، وأولئك الذين يريدون تغييره؛ لكن كان لتسارع التاريخ نتائج: بينما كان الإنسان يعيش قديماً في البيئة الاجتماعية ذاتها التي تتحول ببطء شديد، جاءت فجأة لحظة بدأ يشعر فيها بالتاريخ يتحرك تحت قدميه كبساط نقال: أخذ الوضع الراهن يتحرك! وعلى الفور، صار الاتفاق مع الوضع الراهن هو ذاته الاتفاق مع التاريخ الذي يتحرك! وأصبح بوسع المرء أخيراً أن يكون، في آن معاً، تقديمياً وتقليدياً، تقليدي التفكير ومتمرداً!

بعد أن هاجمه سارتر ومن لف لفه بوصفه رجعيّاً، رد كامو بجوابه الشهير على أولئك الذين «وضعوا كرسيهم في مجرى التاريخ»؛ رأى كامو بدقة، لكنه لم يعرف أن هذا الكرسي الثمين على عجلات، وأن كل الناس راحوا منذ بعض الوقت يدفعونه إلى الأمام، طالبات الثانويات العصريات، أمهاتهن، آباءهن، كما جميع المناضلين ضد عقوبة الإعدام وجميع أعضاء لجنة حماية المواليد الجدد، وبالتأكيد، جميع رجال السياسة الذين أخذوا يلتفتون، وهم

يدفعون الكرسي، بوجوههم الضاحكة نحو جمهور يركض خلفهم
ويضحك أيضاً، وهو يعرف تماماً أن من يستمتع بأنه عصري هو
وحده العصري حقاً.

عندئذ فهم فريق من ورثة رامبو هذا الأمر الخارق: اليوم،
الحدثة الوحيدة الجديرة بهذا الإسم هي الحدثة المضادة للحديث.

الجزء الثالث

الذهاب إلى روح الواقع

استقصاء روح الواقع

يقول سانت بوف في نقده لرواية *مدام بوفاري*: «اللوم الذي ألقيه على كتابه هو أن الخير غائب عنه أكثر مما ينبغي». ويسأل لماذا لا توجد في هذه الرواية «شخصية واحدة من شأنها أن تواسي وتريح القارئ بمشهد خيّر؟». ثم يرشد المؤلف الشاب إلى الطريق الواجب اتباعه: «عرفت في قلب إقليم بوسط فرنسا امرأة ما زالت شابة، فائقة الذكاء، حارة القلب، ضجرة: متزوجة دون أن تكون أمًا، لم تحظ بطفل تربيته وتحبه، ماذا فعلت لتشغل جموح فكرها وروحها؟ (...) بدأت تصوير محسنة نشيطة (...) وراحت تعلم القراءة وتُدْرَسُ الثقافة الأخلاقية لأطفال القرى، المشتتة غالباً على مسافات متباعدة. (...) يوجد من هذه النفوس في حياة الإقليم والريف: لماذا لا ترشدهم أيضاً؟ هذا ينعش، هذا *يواسي*، ولا يعود هناك ما هو أكثر اكتمالاً من الرؤية الإنسانية» (شدت على الكلمات المفتاحية).

من المغربي بالنسبة لي التهكم على هذا الدرس الأخلاقي الذي يعيدني على نحو لا يقاوم إلى المواعظ التربوية «للواقعية الاشتراكية» القريية العهد. لكن إذا نحينا الذكريات جانباً، فهل يتغير الأمر كثيراً في نهاية المطاف، عندما يعظ أشهر ناقد فرنسي في عصره مؤلفاً شاباً أن «ينعش» وأن «يواسي» بوساطة «مشهد خيّر» قراءه الذين يستحقون مثلنا جميعاً، القليل من التعاطف

والتشجيع؟ من جهة أخرى، تقول جورج صائد الشيء ذاته تقريباً بعد حوالي عشرين عاماً في رسالة موجهة لفلوبير: لماذا يخفي «الشعور» الذي يحسه تجاه شخصياته؟ لماذا لا يشير في روايته إلى «عقيدته الشخصية»؟ لماذا يحمل إلى القراء «الأسى» بينما هي، صائد، تفضل «مواساتهم»؟ تنصحه بشكل ودي: «ليس الفن نقداً وهجاءً فقط».

يجيبها فلوبير أنه لم يرغب قط أن يمارس نقداً أو هجاءً. لم يكتب رواياته حتى يُوصَلَ أحكامه إلى قرائه. هناك شيء آخر يشغل باله: «بَدَلْتُ دوماً قصارى جهدي لتقصي روح الواقع...» تشير إجابته إلى ذلك بوضوح: ليس الموضوع الحقيقي لهذا الخلاف هو طبع فلوبير (أهو طيب أم خبيث، بارد أم مشفق؟) بل المسألة بما تكونه الرواية.

ظل الرسم والموسيقى لقرون في خدمة الكنيسة، ولم يحرمهما ذلك البتة من جمالهما. أما وضع رواية في خدمة سلطة، مهما بلغ نبها، سيكون أمراً مستحيلاً بالنسبة لروائي حقيقي. لكن أي لامعنى تريد دولة، لا بل جيش، تمجيده بوساطة رواية! ومع ذلك كتب فلاديمير أولان، وهو مفتون بأولئك الذين حرروا بلده عام 1945، رواية جنود الجيش الأحمر وقصائد جميلة لا تنسى. يمكن أن أتخيل لوحة رائعة لفرانز هالس تُظهِرُ «محسنة نشيطة» في الريف يحيط بها أطفال تعلمهم «الثقافة الأخلاقية»، لكن وحده روايتي مضحك جداً سيكون بمقدوره أن يجعل من هذه السيدة الطيبة بطلة حتى «ينعش» بنموذجها روح قرائه. لأنه ينبغي عدم نسيان هذا أبداً: ليست الفنون متشابهة تماماً؛ وكل واحد منها يصل إلى الناس عبر باب مختلف. ومن بين هذه الأبواب، ثمة واحد مخصص حصراً للرواية.

قلت: حصراً لأن الرواية ليست بالنسبة لي «جنساً أدبياً»، غصناً من أغصان شجرة واحدة. ولن يفقه أحد شيئاً في الرواية إذا أنكر عليها آلهة الفن الخاصة بها، إذا لم يَرَ فيها فناً ذا نكهة خاصة، فناً مستقلاً. فهي ذات تكوين خاص (يتموضع في لحظة لا تنتمي إلا لها)؛ ذات تاريخ خاص يخضع لإيقاع أطوار خليقة بها (فالانتقال

الهام جداً من الشعر إلى النثر في تطور الأدب المسرحي ليس له أي معادل في تطور الرواية، وتاريخ هذين الفنين ليس متزامناً؛ ذات أخلاق خاصة بها (هذا ما قاله هيرمان بروخ: الخلق الوحيد للرواية هو المعرفة؛ والرواية التي لا تكشف أي شذرة مجهولة من الوجود هي منافية للأخلاق؛ أي: «تقصي روح الواقع» وتقديم أمثلة ملائمة هما قصدان مختلفان ولا يمكن التوفيق بينهما)؛ ذات علاقة نوعية مع «أنا» المؤلف (حتى يستطيع الروائي التقاط الصوت الخفي، الذي لا يكاد يسمع، لروح الواقع، عليه أن يعرف، بعكس الشاعر والموسيقي، كيف يسكت صرخات روحه الخاصة)؛ ذات استمرارية إبداعية خاصة (تشغل كتابة رواية فترة مديدة من حياة المؤلف الذي لا يعود عند نهاية العمل هو نفسه كما في البداية)؛ تنفتح على العالم بأبعد من لغتها الوطنية (منذ أن أضافت أوروبا القافية إلى الإيقاع في الشعر، لم يعد بمقدور أحد نقل جمالية الشعر إلى لغة أخرى؛ وعلى العكس، الترجمة الآمنة لعمل أدبي نثري هي عمل صعب لكنه ممكن؛ وفي عالم الروايات لا توجد حدود للدول؛ والروائيون العظام الذين يحتمون برابليه، جميعهم تقريباً قرؤوه مترجماً).

الخطأ الراسخ

بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة جعلت حلقة المثقفين الفرنسيين الأعمىين كلمة «الوجودية» مشهورة، مُعَمَّدةً على هذا النحو توجهاً جديداً ليس فقط في الفلسفة، بل في المسرح والرواية أيضاً. سارتر، المُنظَر لمسرحياته، يقاوم، بحسه الفائق للنموذج، «مسرح الطبائع بمسرح الحالات». ويوضح في عام 1946 أن هدفنا هو «اكتشاف كل الحالات الأكثر شيوعاً في التجربة الإنسانية»، الحالات التي تضيء جوانب أساسية من الشرط الإنساني.

من لم يتساءل يوماً: ولو أنني ولدت في مكان آخر، في بلد آخر، في زمن آخر، كيف كنت سأمضي حياتي؟ يتضمن هذا السؤال في ذاته أحد الأوهام الإنسانية الأكثر انتشاراً، الوهم الذي يجعلنا

نعتبر حالة حياتنا كديكور بسيط، كظرف محتمل وقابل للتغيير تمضي عبره «أنا» مستقلة وثابتة. آه، ما أجمل أن يتخيل المرء حيواته الأخرى، حوالى العشرة من حيواته الأخرى الممكنة! لكن كفى أحلاماً! فنحن جميعاً مسمرون على نحو يائس بزمان ومكان ولادتنا. ولا يمكننا تصور «أنا» خارج الحالة الملموسة والفريدة لحياتنا، ولا يمكن فهمها إلا في هذه الحالة وعبرها. ولو لم يأت مجهولان للبحث عن جوزيف ك ذات صباح ويخبراه أنه متهم، لكان شخصاً مختلفاً تماماً عن ذاك الذي نعرفه.

شخصية سارتر اللامعة ووضعه المزدوج كفيلسوف وكاتب يعززان الفكرة التي بحسبها سيعزى الاتجاه الوجودي للمسرح والرواية في القرن العشرين إلى تأثير الفلسفة. إنه الخطأ الراسخ ذاته دوماً، خطأ الأخطاء، الاعتقاد بأن العلاقة بين الفلسفة والأدب تتحقق بمعنى وحيد، وأن «محترفي الرواية»، باعتبارهم مضطرين للحصول على الأفكار، لا يمكنهم إلا أن يستعيروها من «محترفي الفكر». في حين أن الانعطاف الذي حوّل اتجاه فن الرواية برزانه عن سحره النفسي (عن امتحان الطبائع) ووجهه نحو التحليل الوجودي (تحليل الحالات التي تضيء جوانب أساسية من الشرط الإنساني) حدث قبل أن تستحوذ دُرَجَةُ الوجودية على أوروبا بعشرين أو ثلاثين عاماً؛ ولم تلهمه الفلسفة، بل منطلق تطور فن الرواية ذاته.

حالات

الروايات الثلاث لفرانز كافكا هي ثلاثة تنويعات للحالة ذاتها: يدخل الإنسان في نزاع لكن ليس مع إنسان آخر، بل مع عالم استحال إلى إدارة هائلة. في الرواية الأولى (المكتوبة عام 1912) يدعى الرجل كارل روسمان والعالم هو أمريكا. في الثانية (1917)، يدعى الرجل جوزيف ك والعالم هو محكمة عظيمة تتهمه. في الثالثة (1922)، يدعى الرجل ك والعالم هو قرية يشرف عليها قصر.

وإذا كان كافكا أعرض عن السيكولوجيا حتى يركز على امتحان الحالة، فهذا لا يعني أن شخصياته ليست مُقْنَعَةً من وجهة نظر نفسية، بل يعني أن الإشكالية السيكولوجية انتقلت إلى المرتبة الثانية: فسواء أمضى ك طفولة حزينة أو سعيدة، وسواء كان مدلل أمه أو تربي في ملجأ أيتام، وسواء كان وراءه حب عظيم أو لم يكن، فهذا لن يغير شيئاً في مصيره أو في سلوكه. وبهذا القلب للإشكالية، وهذه الطريقة المختلفة في فحص الحياة الإنسانية، وهذا الأسلوب المختلف في تصور هوية الفرد، لا يتميز كافكا عن الأدب الماضي وحسب، بل أيضاً عن معاصريه العظميين بروست وجويس.

كتب بروخ في رسالة يشرح فيها شعرية رواية السائرون نياماً (المكتوبة بين عامي 1929 و1932): «الرواية العرفانية بدل الرواية السيكولوجية»؛ تجري كل رواية من هذه الثلاثية بعد خمسة عشر عاماً من سابقتها، في بيئة مختلفة وببطل آخر، 1888 - Pasenow أو الرومانتيكي، 1903 - Esch أو الفوضى، 1918 - Huguenau أو الواقعية (التواريخ هي جزء من العناوين). وما يجعل من هذه الروايات الثلاث (لم تنشر قط منفصلة!) عملاً أدبياً واحداً، هو الحالة نفسها، الحالة فوق الفردية للضرورة التاريخية التي يدعوها بروخ «انحطاط القيم»، وفي مواجهة هذه الضرورة يجد كل واحد من الأبطال الرئيسيين للرواية موقفه الخاص: بدايةً بازونو Pasenow الوفي للقيم التي تتأهب للتلاشي على مرأى منه؛ فيما بعد إيش Esch، الذي تستحوذ عليه الحاجة للقيم لكنه لا يعرف كيف يكتشفها؛ أخيراً هوغونو Huguenau الذي يتكيف تماماً مع عالم خال من القيم.

أشعر بشيء من الضيق لإدراج ياروسلاف هازيك بين هؤلاء الروائيين الذين اعتبرهم في «سيرتي الروائية الشخصية»، مؤسسِي الحداثة الروائية: لأن هازيك لم يأبه بكونه حديثاً أم لا؛ كان كاتباً شعبياً في معنى لم يعد شائعاً، كاتباً متشرداً، كاتباً مغامراً، مُخْتَقِراً للوسط الأدبي ومُخْتَقِراً منه، مؤلف رواية وحيدة وَجَدَتْ على الفور جمهوراً عريضاً في كل مكان من العالم. هذا معروف، ويبدو لي

جديراً بالملاحظة أكثر أن روايته *الجندي الطيب شفيك* (المكتوبة بين عامي 1920 - 1923) تعكس الميل الجمالي ذاته لروايات كافكا (عاش الكاتبان خلال السنوات ذاتها وفي المدينة نفسها) أو لروايات بروخ.

«إلى بلغراد!» يصرخ شفيك الذي يندفع، بعد دعوته إلى مجلس إعادة النظر في صلاحيته للخدمة العسكرية، على متكا نقال في شوارع براغ راقعاً بطريقة عسكرية عكازين مفترضين، تحت نظرة البراغيين المسلية. حدث هذا يوم أعلنت امبراطورية هنغاريا الجنوبية الحرب على صربيا، مطلقة على هذا النحو شرارة الحرب العالمية الأولى عام 1914 (الحرب التي ستجسد بالنسبة لبروخ انهيار جميع القيم والزمن النهائي لثلاثيته). وحتى يستطيع شفيك أن يعيش في هذا العالم دون خطر، يمعن في التطوع بالجيش والانخراط بالحزب والولاء للإمبراطور لدرجة أنه لا يمكن لأحد أن يقول بيقين هل هو غبي أم مهرج. لا يخبرنا هازيك بذلك أيضاً، ولن نعرف أبداً ما يدور ببال شفيك عندما يروي حماقاته الامتثالية، ولأننا بالضبط لا نعرف ذلك، فإنه يثير فضولنا. على لوحات الإعلانات العامة للمطاعم البراغية، نراه قصيراً وسميناً، لكن المصور الشهير للكتاب هو الذي تخيله على هذا النحو، ولم يقل هازيك قط كلمة واحدة عن مظهر شفيك الجسدي. لا نعرف من أية أسرة يتحدر. لا نراه مع أية امرأة. هل استغنى عنهن؟ هل اعتبرهن أسراراً؟ لا توجد إجابات. لكن الأهم أيضاً: لا توجد أسئلة! أعني: سيان بالنسبة لنا إن أحب شفيك النساء أم لم يحبهن!

تلك انعطافة بسيطة بقدر ما هي جذرية: لكي تكون شخصية ما «حية»، «قوية»، وناجحة، فنياً، ليس من الضروري تقديم كل المعلومات الممكنة عنها؛ وليس من المجدي الإيهام بأنها حقيقية مثلي ومثلكم؛ وكي تكون قوية ولا تنسى، يكفي أن تملأ فضاء الحالة كله الذي خلقه الروائي لها. (في هذا المناخ الجمالي الجديد، يطيب للروائي أيضاً أن يذكر من حين لآخر أن لا شيء مما يرويهِ حقيقي،

وأن كل شيء من اختلاقه - مثل فيليني الذي جعلنا نرى في نهاية (E la nave va) كل كواليس مسرح الوهم وميكانيزماته).

ما يمكن للرواية وحدها أن تقوله

تجري أحداث رواية *إنسان بلا سمات* في فيينا لكن هذا الاسم لا يُلفظ في الرواية إلا مرتين أو ثلاث مرات إن كانت ذاكرتي لم تزل تسعفني. ومثل طبوغرافية لندن قديماً عند فيلدينغ، طبوغرافية فيينا ليست مذكورة وموصوفة بدرجة أقل أيضاً. فما هي هذه المدينة غير المسماة التي حدث فيها اللقاء الأهم لإيلريش بأخته آغات؟ لا يمكنكم أن تعرفوا ذلك؛ فالمدينة تدعى باللغة التشيكية برنو، وبالألمانية بريين؛ وقد عرفتها بسهولة من خلال بعض التفاصيل، لأنني ولدت فيها؛ ولم أكد أقول هذا حتى لمت نفسي لأنني تصرفت ضد مقصد موزيل؛ القصد؟ أي قصد؟ هل كان لديه شيء يخفيه؟ لكن لا؛ كان قصده جمالياً صرفاً؛ لم يركز إلا على الأساسي؛ ولم يُحوّل انتباه القارئ نحو الاعتبارات الجغرافية غير المجدية.

غالباً ما يُدرَك معنى الحداثة في جهد وسعي كل فن للاقتراب أكثر ما يمكن من خاصيته وماهيته. هكذا نبذ الشعر الغنائي كل ما كان بلاغياً وتعليمياً وتجميلاً ليفجر نبع الفنتازيات الشعرية الصافي. وتخلّى الرسم عن وظيفته التوثيقية والتشبيهية، إلى كل ما يمكن التعبير عنه بطريقة أخرى (على سبيل المثال، التصوير الضوئي). والرواية؟ هي أيضاً رفضت أن توجد كتصوير لحقبة تاريخية، كوصف لمجتمع، كدفاع عن إيديولوجيا، وراحت تخدم حصراً «ما يمكن للرواية وحدها أن تقوله».

أذكر قصة كونزا بورو أوي، ثغاء القبيلة (المكتوبة عام 1958)، إلى حافلة المساء المملوءة باليابانيين، تصعد زمرة من الجنود السكارى المنتمين إلى جيش أجنبي، ويشرعون بإرهاب طالب مسافر. يرغمونه على نزع سرواله وعرض مؤخرته. يشعر الطالب بالضحكات المكتومة حوله. لكن الجنود لا يكتفون بهذه الضحية

الوحيدة ويجبرون نصف المسافرين على خلع سراويلهم أيضاً. تتوقف الحافلة وينزل الجنود ويرتدي من خلعوا سراويلهم البنطلونات. يستيقظ الآخرون من خنوعهم ويجبرون المهانين على إخبار الشرطة بسلوك الجنود الأجانب. أحدهم، مدرس، يجد في ملاحقة الطالب: ينزل معه، يرافقه إلى منزله، يريد أن يعرف اسمه حتى ينشر على الملأ خزيه ويتهم الأجانب. ينتهي كل شيء بانفجار حقد بينهما. سيرة ساحرة للجبن والحياء والتطفل السادي الذي يريد أن يشتهر بحبه للعدل... لكنني أتحدث عن هذه القصة فقط لأتساءل: من هم هؤلاء الجنود الأجانب؟ بالتأكيد هم الأمريكيون الذين احتلوا اليابان بعد الحرب. وما دام المؤلف تحدث بالاسم عن المسافرين «اليابانيين»، فلماذا لا يشير إلى جنسية الجنود؟ هل بسبب الرقابة السياسية؟ أم بتأثير الأسلوب؟ لا. تصوروا لو أن المسافرين اليابانيين جوبهوا طوال القصة بالجنود الأمريكيين! بتأثير هذه الكلمة وحدها، الملفوظة بشكل واضح، كانت القصة سَتَحْتَصِرُ إلى نص سياسي، إلى اتهام للمحتلين. وحسبها أنها تخلت عن هذه الصفة حتى جَلَبَبَتْ المظهر السياسي بغبش خفيف وحتى ركزت الضوء على اللغز الأساسي الذي يهم الروائي، اللغز الوجودي.

ذلك لأن التاريخ بحركاته وحروبه وثوراته وثوراته المضادة وهزائمه الوطنية لا يهم الروائي بوصفه موضوعاً للوصف والتشهير والتفسير؛ الروائي ليس خادماً للمؤرخين؛ وإذا كان التاريخ يسحره، فذلك لأنه مثل مصباح كشاف يدور حول الوجود الإنساني ويلقي ضوءاً عليه، وعلى إمكاناته غير المتوقعة التي لا تتحقق وتظل غير مرئية ومجهولة في الفترات الراكدة عندما يكون التاريخ ساكناً.

الروايات التي تفكر

الاحتمية التي تحت الروائي «للتركيز على الأساسي» (على ما يمكن «للرواية وحدها أن تقوله») ألا تقدم تبريراً لأولئك الذين

يرفضون أفكار مؤلف باعتبارها عنصراً غريباً عن شكل الرواية؟ في الواقع، حين يلجأ روائي إلى وسائل ليست وسائله، بالأحرى وسائل تخص العالم أو الفيلسوف، أليس هذا علامة عجزه عن أن يكون روائياً تماماً ولا شيء سوى روائي، وعلامة ضعفه الفني؟ بالإضافة إلى ذلك: ألا تجازف التدخلات التأملية بتحويل أفعال الشخصيات إلى مجرد صورة لفرضيات المؤلف؟ وأيضاً: ألا يتطلب فن الرواية، بحسه بنسبية الحقائق الإنسانية، أن يبقى رأي المؤلف مخبوءاً وأن يصرح كل تفكير للقارئ وحده؟

كان جواب بروخ وموزيل في غاية الوضوح: عبر باب مفتوح على مصراعيه، أدخلنا الفكرة إلى الرواية كما لم يدخلها أحد قط قبلهما. المقالة المعنونة بـ *انحطاط القيم والمدرجة في رواية السائرون نياماً les somnambules* (تشغل عشرة فصول موزعة في الرواية الثالثة من الثلاثية) هي سلسلة تحليلات وتأملات وجكم حول الحالة الروحية لأوروبا خلال ثلاثة عقود؛ ويستحيل التأكد بأن هذه المقالة غير مناسبة لشكل الرواية، لأنها هي التي تضيء الجدار الذي تتحطم عليه مصائر أبطال الرواية الثلاثة الرئيسيين، هي التي تجمع على هذا النحو الروايات الثلاث في رواية واحدة. لن يسعني أبداً إظهار ذلك كفاية: فإدماج فكرة صارمة إلى هذا الحد يشكل ذهني في رواية وجعلها، بطريقة جميلة جداً وموسيقية، جزءاً لا ينفصل عن التأليف، هو إحدى أكثر الإبداعات جرأة التي أقدم عليها روائي في عصر الفن الحديث.

لكن ثمة أيضاً ما هو أكثر أهمية برأيي: عند هذين الروائيين الفيينين (من فيينا)، لا يعود التفكير محسوساً كعنصر استثنائي، كانقطاع؛ ومن الصعب تسميته «خروجاً عن الموضوع» لأنه حاضر باستمرار في هذه الروايات التي تفكر، حتى عندما يسرد الروائي حدثاً أو عندما يصف وجهاً. أسمعنا تولستوي أو جويس الجمل التي خطرت ببال أنا كارنينا أو مولوي بلوم؛ موزيل قال لنا ما يفكر به هو نفسه عندما يلقي نظرة مديدة على ليون فيشيل ومآثره الليلية:

«عندما تكون غرف النوم الزوجية بلا ضوء، تجعل رجلاً في حالة ممثل يجب عليه تمثيل دور مميز أمام جمهور غير مرئي، لكنه دور مستهلك قليلاً رغم كل شيء، لبطل يُذَكَّرُ بأسد يزار. والحال هذه، لم يكن يصدر منذ سنوات عن المستمعين الغامضين لـ ليون أمام هذا التمرين أخف ترحيب ولا أدنى علامة استنكار، ويمكن القول إنه كان هناك ما يستوجب إثارة أكثر الأعصاب صلابة. كل صباح، كانت كليمنتين تبدو أثناء الإفطار متخشبّة كجثة متجمدة ويبدو ليون حساساً لدرجة الارتعاش من ذلك. وكانت ابنتهما جوردا نفسها تكتشف الأمر كل مرة وتخيلت مذاك الحياة الزوجية، برعب ونفور مرير، كمعركة ققط في عتمة الليل». على هذا النحو يتقصى موزيل «روح الواقع»، هذا يعني «روح الجماع» عند الزوجين فيشيل. بالتماعة مجاز وحيد، مجاز يفكر، يضيء حياتهما الجنسية الحاضرة والماضية، وحتى حياة ابنتهما المقبلة.

لننوه: لا علاقة للتفكير الروائي، كما أدخله بروخ وموزيل في جمالية الرواية الحديثة، بتفكير عالم أو فيلسوف؛ بل يمكنني القول إنه لا فلسفي عن عمد، إن لم يكن ضد الفلسفي، أي مستقل بشدة عن كل نظام للأفكار المسبقة؛ لا يحاكم؛ لا يعلن حقائق؛ يتساءل، يندهش، يتقصى؛ شكله فائق التنوع: مجازي، تهكمي، افتراضي، مغالي، حكمي، مضحك، مثير، فنتازي؛ وعلى الأخص: لا يغادر البتة الدائرة السحرية لحياة الشخصيات؛ بل إن حياة الشخصيات هي التي تغذيه وتبرره.

يجد إيلريش نفسه في المكتب الوزاري للكونت لينسدورف يوم مظاهرة كبرى. مظاهرة؟ ضد ماذا؟ هذه المعلومة أعطيت، لكنها ثانوية؛ فما يهم هو ظاهرة المظاهرة في ذاتها: ماذا يعني التظاهر في الطريق، وعلام يدل هذا النشاط الجماعي الفائق الدلالة في القرن العشرين؟ ينظر إيلريش إلى المتظاهرين مشدوهاً من النافذة؛ عندما يلفون أنفسهم على عتبة القصر، ترتفع وجوههم، تتخضب بالغضب، يلوح الرجال بعصيهم، لكن «أبعد ببضع خطوات، عند منعطف، حيث

بدأت المظاهرة غارقة في الدهاليز، كانت الغالبية تزيل المساحيق عن وجوهها؛ كما لو أنه كان من العيب أن يستمروا في اتخاذ هيئة متوعدة بغياب أي متفرج». وفي ضوء هذا المجاز، ليس لمتظاهرون رجالاً غاضبين؛ إنهم ممثلون هزليون للغضب! وما ينتهي التمثيل، حتى يسارعون إلى «إزالة المساحيق»! وقبل أن يجعل السياسيون من «مجتمع الجمهور» موضوعهم المفضل بزمان طويل، سبق أن تم تصويره شعاعياً، بفضل روائي، «بفضل اختراقه لسريع والألمعي» (فيلدينغ) لجوهر الحالة.

الإنسان بلا سمات هي أنسكلوبيديا وجودية فذة لكل قرن؛ عندما أُرغِب بإعادة قراءة هذا الكتاب، تعودت أن أفتحه كيفما تفق، على أية صفحة، دون أن أهتم بالصفحة التي تسبقها أو تليها؛ حتى لو كانت «القصة» (story) موجودة، فإنها تتقدم ببطء ورزانة، دون أن تقصد جذب كل الانتباه إليها؛ وكل فصل هو في ذاته مفاجأة، هو اكتشاف. لم يحذف الحضور الكلي للفكرة إطلاقاً من الرواية طابعها كرواية؛ بل أغنى شكلها ووسع للغاية مجال ما يمكن للرواية وحدها أن تكتشفه وتقول.

حدود اللامعقول لم تعد مراقبة

أضواء نجمان كبيران السماء فوق رواية القرن العشرين: نجم السريالية، بنداثة الساحر إلى صهر الحلم بالواقع، ونجم الوجودية. مات كافكا باكراً قبل أن يتاح له معرفة مؤلفيهم وبرامجهم. مع ذلك، وهذا لافت، سبقت الروايات التي كتبها هذين الميلين الجمالين، وما هو لافت على نحو مضاعف، أنها ربطت أحدهما بالآخر، ووضعتهما في منظور واحد.

عندما يريد بلزاك أو فلوبيير أو بروسست وصف سلوك فرد في وسط اجتماعي ملموس، يغدو أي خرق لمشابهة الواقع انحرافاً وتفككاً جمالياً؛ أما عندما يركز الروائي هدفه على إشكالية وجودية، لا يعود واجب خلق عالم مشابه للواقع من أجل القارئ

يفرض نفسه كقاعدة وضرورة. قد يبرر المؤلف لنفسه أن يكون أكثر تهاوناً وإهمالاً لهذه الحواشي من المعلومات والأوصاف والتعليقات التي لا بد لها أن تعطي ما يرويه مظهر الحقيقة. وفي بعض الحالات الحدية، قد يجد أيضاً ميزات ليضع شخصياته صراحةً في عالم عدم مشابهة الواقع.

بعد أن اجتاز كافكا حدود عدم مشابهة الواقع، بقي هذا الأخير بلا شرطة و بلا جمر، مفتوحاً إلى الأبد. كانت هذه لحظة عظيمة في تاريخ الرواية، وحتى لا أسيء فهم معناها، أنبه أن الرومانتيكيين الألمان في القرن التاسع عشر لم يكونوا روادها. كان لمخيلتهم الفنتازية معنى آخر؛ فبعد أن حادت عن الحياة الواقعية، راحت تبحث عن حياة أخرى؛ ولم يكن لها علاقة تذكر بفن الرواية. لم يكن كافكا رومانتيكياً. لم يكن نوفاليس وتييك وأرنام وإي. ت. آ هوفمان أحبائه. إن بروتون هو من أحب أرنام وليس هو. وعندما كان شاباً، قرأ كافكا، مع صديقه برود، فلوبير بشغف في اللغة الفرنسية. درّسه. وقلوبير، المراقب العظيم، هو من كان معلمه.

كلما أمعن المرء في مراقبة الواقع بانتباه وعناد، أدرك على نحو أفضل أنه لا يتطابق مع الفكرة التي يصنعها كل الناس عنه؛ لكنه يتكشف، تحت النظرة المتأملّة لكافكا، أكثر فأكثر غير معقول، أي مخالف للصواب، أي غير مشابه للواقع. هذه النظرة النهمّة والمركزة طويلاً على العالم الواقعي هي التي قادت كافكا وروائيين عظام بعده إلى الناحية الأخرى من حدود مشابهة الواقع.

إينشتاين وكارل روسمان

مزحات، نوادر، قصص مضحكة، لا أعرف أي كلمة أختار لهذا النوع من السرد الهزلي الفائق القصر الذي استفدت منه كثيراً فيما مضى لأن براغ كانت موطنه. مزحات سياسية. مزحات يهودية. مزحات حول الفلاحين. وعن الأطباء. ونوع طريف من المزحات عن

الأساتذة الطائشين دوماً، والمزودين دوماً بمظلة دون أن أعرف السبب.

ينهي إينشتاين محاضرتة في جامعة براغ (أجل، لقد درّس فيها حيناً من الزمن) ويتأهب للمغادرة. «سيدي الأستاذ، خذ مظلتك، فالسماء تمطرا!» يتأمل إينشتاين مظلته بإمعان في ركن القاعة ويرد على الطالب: «كما تعلم يا صديقي العزيز، غالباً ما أنسى مظلتي، ولذلك لدي اثنتين. واحدة في المنزل والأخرى أحتفظ بها في الجامعة. بالتأكيد يمكنني أخذها الآن ما دامت السماء تمطر كما أخبرتني بمنتهى الصراحة. لكن في هذه الحالة، سيصبح لدي مظلتان في المنزل، ولن يعود لدي أية مظلة هنا» بعد هذه الكلمات، يخرج تحت المطر.

تبدأ أمريكا كافكا بالموتيف ذاته لمظلة مربكة، محيرة، مفقودة باستمرار؛ هاهو كارل روسمان يخرج من سفينة ركاب في ميناء نيويورك وسط الزحام مثقلاً بحقيبة أمتعة. يتذكر فجأة مظلته التي نسيها في قاع السفينة. فيعهد بحقيبته إلى شاب تعرّف إليه خلال الرحلة، ومادام المعبر خلفه مسدوداً بالحشد، ينزل سلماً يجله ويتوه في الممرات؛ يطرق أخيراً باب مقصورة ويجد فيها رجلاً، إنه أنباري السفينة الذي يخاطبه على الفور ويشكو إليه رؤساءه؛ وبما أن المحادثة تستغرق بعض الوقت، يوجه دعوة إلى كارل كي يجلس على السرير حرصاً على راحته.

الاستحالة السيكولوجية لهذه الحالة تفقأ العيون. والواقع أن ما يُروى لنا ليس حقيقياً! ففي نهاية هذه المزحة سيظل كارل، بالتأكيد، دون حقيبة ودون مظلة! أجل، إنها مزحة؛ لكن كافكا لا يرويها كما تروى المزحات؛ يعرضها بإسهاب، بالتفصيل، شارحاً كل إيحاءة حتى يبدو قابلاً للتصديق من الناحية النفسية؛ يتسلق كارل السرير بصعوبة، ويضحك من رعونته وهو مضطرب؛ وبعد أن ناقش طويلاً الإهانات التي تحملها الأنباري، يقول له فجأة بصفاء مدهش أنه كان من الأفضل له «الذهاب للبحث عن حقيبته على البقاء هنا

لإعطاء النصائح...». يضع كافكا قناع مشابهة الواقع على ما لا يشبه الواقع، وهو ما يعطي هذه الرواية (وجميع رواياته) جاذبية سحرية لا تضاهي.

تقريظ المرحات

مرحات، نوادر، قصص مضحكة؛ إنها أفضل دليل على أن المعنى الحاد للواقع والمخيلة التي تغامر في عدم مشابهة الواقع يمكنهما أن يشكلوا زوجاً مثالياً. لا يقيم بانورج وزناً لأية امرأة غير التي يريد أن يتزوجها؛ مع ذلك، يقرر بروح منهجية ومنطقية ونظرية ومحترسة، أن يحل فوراً وإلى الأبد المشكلة الأساسية في حياته: هل عليه أن يتزوج أم لا؟ يهرع من خبير إلى آخر، من فيلسوف إلى حقوقي، من بصارة إلى منجم، من شاعر إلى لاهوتي، ليصل بعد بحث مديد إلى يقين بأنه لا يوجد إجابة على سؤال الأسئلة هذا. لا يروي الكتاب الثالث كله إلا هذا النشاط غير المشابه للواقع، هذه المرحة، التي تستحيل إلى رحلة مديدة ومضحكة من خلال معرفة عصر رابليه. (هذا يجعلني أفكر أن رواية بوفار وبيكوتشيه بعد ثلاثئنه عام هي أيضاً مزحة ممتدة في رحلة عبر معرفة عصر).

يكتب سرفانتس الجزء الثاني من دون كيشوت بينما كان الجزء الأول قد طبع واشتهر منذ سنوات عديدة. هذا يوحي له بفكرة ألمعية: تتعرف الشخصيات التي يصادفها دون كيشوت فيه على البطل الحي للكتاب الذي قرأته؛ تناقش معه مغامراته المنصرمه وتتيح له فرصة التعليق على صورته الأدبية الخاصة. بالتأكيد، هذا ليس ممكناً! إنها فانتازيا صرفة! مزحة!

ثم يهز حديث غير متوقع سرفانتس: يسبقه كاتب آخر غير معروف ناشراً تتمته الخاصة لمغامرات دون كيشوت. يوجه إليه سرفانتس، وهو حائق، شتائم قاسية على صفحات الجزء الثاني الذي يكتبه. لكنه سرعان ما يستفيد من هذا الحادث القدر ليخلق فانتازيا أخرى انطلاقاً منه: بعد كل مغامراتهما المؤسفة، يسلك

دون كيشوت وسانشو، المتعبان والحزينان، الطريق نحو قريرتهما، فيتعرفان على شخص يدعى دون ألفارو، وهي شخصية المنتحل اللعين؛ يندهش ألفارو لسماع اسميهما مادام يعرف حق المعرفة دون كيشوتاً آخر تماماً وسانشو آخر تماماً! يحدث اللقاء قبل نهاية الرواية بوضع صفحات: مواجهة محيرة للشخصيات مع أشباحها الخاصة؛ البرهان الأكيد على زيف جميع الأشياء؛ الضوء القمري الكئيب للمزحة الأخيرة؛ مزحة الوداعات.

في رواية فيرديريك لغومبروفيتش، يقرر البروفسور بامكو أن يحوّل جوجو، الثلاثيني، إلى مراهق في السادسة عشرة من عمره مرغماً إياه على قضاء جميع نهاراته على مقعد الثانوية، طالباً بين طلابها. تخفي الحالة الهزلية سؤالاً يجعلها أعمق: هل سينتهي راشد يخاطبه جميع الناس بانتظام على أنه مراهق إلى فقدان شعوره بعمره الحقيقي؟ وعلى نحو أعم: هل سيغدو الإنسان كما يراه الآخرون ويعاملونه، أم سيجد القوة للحفاظ على هويته رغم كل شيء وضد الجميع؟

كان لا بد لتأسيس رواية على نادرة أو مزحة أن يبدو لقراء غومبروفيتش تحدٍ من حدائوي. حقاً: كانت مؤسسة على نادرة. مع ذلك كانت متجذرة في ماضٍ بعيد جداً. وحين لم يكن فن الرواية واثقاً بعد من هويته أو اسمه، أطلق عليه فيلدينغ اسم: كتابة - نثرية - هزلية - ملحمية؛ ولم يزل ينبغي الاحتفاظ بهذا في الذهن: كان الهزل إحدى الجنيات الميثولوجية الثلاث المنحنية فوق مهد الرواية.

تاريخ الرواية كما يرى من محترف غومبروفيتش

الروائي الذي يتكلم عن فن الرواية ليس أستاذاً يثرثر من منبره. بالأحرى تخيلوه رساماً يستقبلكم في محترفه حيث تراقبكم لوحاته المعلقة على الجدران من جميع الجهات. سيحدثكم عن نفسه، لكنه سيحدثكم أكثر أيضاً عن آخرين، عن رواياتهم التي يحبها وتظل حاضرة خفية في نتاجه الخاص. وسيصوغ أمامكم، حسب معايير القيمة لديه، ماضي تاريخ الرواية كله وسيكشف لكم بذلك شعريته

الخاصة للرواية التي لا تنتمي إلا له، وإذا يعارض بشكل طبيعي جداً شعرية الكتاب الآخرين. سيخيل إليكم على هذا النحو أنكم تنزلون مندهشين إلى عنبر التاريخ الذي يتقرر فيه مستقبل الرواية، وأنكم تمسون وتصبحون على خلافات ونزاعات ومواجهات.

في عام 1953، يورد فيتولد غومبروفيتش في العام الأول من مذكراته (سيكتبها على مدى الستة عشر عاماً التالية حتى مماته) رسالة أحد القراء: «على الأخص لا تفسروا وتعلقوا! اكتبوا فقط! كم هو مؤسف أن تنساقوا للتحريض بكتابة مقدمات لأعمالكم، مقدمات وحتى تعليقات!» فيرد عليها غومبروفيتش أنه سيستمر في الشرح والتفسير «بقدر ما يسعه ذلك وما دام يستطيعه» لأن كاتباً عاجزاً عن الحديث عن كتبه ليس «كاتباً كاملاً». لنمكث لحظة في محترف غومبروفيتش. هذه قائمة بما يحب وما لا يحب، و«ترجمته الشخصية لتاريخ الرواية»: قبل كل شيء، يحب رابليه. (كُتِبَتْ المؤلفات حول غارغانتا وبناتاغرويل عندما كانت الرواية الأوروبية في طور الولادة، ولم تزل بعيدة عن جميع المعايير؛ وزخرت تلك المؤلفات بالإمكانات التي سيحققها تاريخ الرواية المستقبلي أو سيهملها، لكنها جميعها تبقى معنا كملهمات: نزاهات في اللامتوقع، إثارات فكرية، حرية الشكل. يكشف شغف غومبروفيتش برابليه معنى حدائته: لا يرفض ترجمة الرواية، بل يطالب بها، لكنه يطالب بها كاملة، مع انتباه خاص للحظة الإعجازية لتشكلها).

لكنه لا يكثر ببلزاك. (بيرىء نفسه من شعريته المشيدة أثناء ذلك في نموذج معياري للرواية).

يحب بودلير. (يتبنى ثورة الشعر الحديث).

لا يسحره بروس. (مفترق طرق: وصل بروس إلى نهاية رحلة عظيمة استنفدت كل إمكانياته؛ وبعد أن استحوذت حصيلة الجديد على غومبروفيتش، لم يسعه إلا أن يسلك طريقاً آخر).

لم يجد نفسه متآكفاً مع أي روائي معاصر تقريباً. (غالباً ما امتلك الروائيون فجوات لا تصدق في قراءاتهم: لم يقرأ غومبروفيتش أياً من بروخ أو موزيل؛ ولأنه اغتاظ من المتكبرين الذين استحوذ عليهم كافكا، لم يشعر بميل خاص نحوه؛ لم يحس بأي تآلف مع أدب أمريكا اللاتينية؛ لم يبال ببورج المتباهي أكثر مما ينبغي بذوقه، وعاش في عزلة في الأرجنتين حيث كان أرنستو ساباتو وحده بين العظماء يهتم به؛ ويبادل هذا الود).

لا يحب الأدب البولوني في القرن التاسع عشر. (كان رومانتيكياً أكثر مما ينبغي بالنسبة له).

متحفظ عموماً إزاء الأدب البولوني. (شعر أن مواطنيه أحبه بشكل سيء؛ مع ذلك، ليس تحفظه ضغينة، بل يعبر عن رعبه من الانغلاق في قميص السياق الصغير. يقول عن الشاعر البولوني تويام: «يمكننا القول عن كل واحدة من قصائده أنها «معجزة»، لكن إن سلنا بأي عنصر أغنى تويام الشعر العالمي، لن يسعنا حقاً الإجابة»).

يحب طليعة عقدي العشرينات والثلاثينات. (وهو حذر من إيديولوجيتها «التقدمية»، من «حداثتها المناصرة للحديث»، يشاطرها تعطشها لأشكال جديدة ويشاطرها حرية مخيلتها. ينصح مؤلفاً شاباً: أن يكتب، باديء ذي بدء، عشرين صفحة دون أية رقابة عقلية، ثم أن يعيد قراءتها بروح نقدية صارمه، وأن يحتفظ بالأساسي ويتابع على هذا النحو. كأنه أراد أن يقرن بعربة الرواية حصاناً برياً يدعى «النشوة» إلى جانب حصان مروض يدعى «الإدراك»).

يحتقر «الأدب الملتزم». (أمر جدير بالملاحظة: لا يجادل كثيراً ضد مؤلفين يخضعون الأدب للنضال ضد الرأسمالية. مثال الفن الملتزم بالنسبة له كمؤلف محظور في بلده بولونيا الشيوعية هي

الثقافة التي تسير تحت علم مناهضة الشيوعية. منذ العام الأول للمذكرات، يلومونه ويأخذون عليه مانويته وتبسيطاته).

لا يحب طليعة عقدي الخمسينات والستينات في فرنسا، خصوصاً «الرواية الجديدة» و«النقد الجديد» (رولان بارت). (في رده على الرواية الجديدة: «إنها فقيرة. رتيبة... أنانية. استمنائية...») وفي رده على «النقد الجديد»: «كلما ازداد علماً، ازداد حماقة.» كان حانقاً من الورطة التي وضعت فيها هذه الطلائع الجديدة الكُتَّاب: إما الحداثة على طريقتهم (هذه الحداثة التي يجدها مشوهة، جامعية، عقائدية، محرومة من الاتصال بالواقع) وإما الفن المؤلف الذي ينتج إلى ما لا نهاية الأشكال ذاتها. والحالة هذه، تعني الحداثة بالنسبة لغومبروفيتش: التقدم على طريق موروثه بوساطة اكتشافات جديدة. ما دام هذا لم يزل ممكناً، ما دام طريق الرواية الموروث لم يزل موجوداً).

قارة أخرى

بعد ثلاثة أشهر من احتلال روسيا لتشيكوسلوفاكيا، ظلت عاجزة عن السيطرة على المجتمع التشيكي الذي كان يعيش في قلق لكن (لبضعة أشهر أيضاً) بكثير من الحرية؛ وظل اتحاد الكتاب، المتهم بأنه بؤرة الثورة المضادة، يحتفظ بمنازله، وينشر مجلاته ويستقبل مدعويه. آنذاك جاء إلى براغ، بناء على دعوته، ثلاثة روائيين أمريكيين لاتينيين هم خوليو كورتازار، غابرييل غارسيا ماركيز، كارلوس فوينتس. جاؤوا بتحفظ، باعتبارهم كتاباً. ليروا ويفهموا ويشجعوا زملاءهم التشيكي. أمضيت معهم أسبوعاً لا ينسى. أصبحنا أصدقاء. وبعد مغادرتهم فقط، نجَّحْتُ، كاختبار، في قراءة الترجمة التشيكية لرواية مئة عام من العزلة.

فكرت في اللعنة التي ألقتها السريالية على فن الرواية، التي وسمتها كمضادة للشعرية وكمغلقة على كل ما تشكله المخيلة الحرة. بينما لم تكن رواية غارسيا ماركيز تنتمي إلا للمخيلة الحرة.

إنها واحدة من أعظم النتاجات الأدبية الشعرية التي عرفتها. كل جملة فيها تلمع بالفتازيا، كل جملة تفاجئ على نحو مدهش: إنها رد مؤلم على احتقار الرواية الذي أعلنه بيان السريالية (وفي الوقت ذاته، هي مديح فائق للسريالية، لإلهامها، ونسبتها التي اجتازت القرن).

إنها أيضاً دليل على أن الشاعرية والغنائية ليسا مفهوميين أخوين، بل مفهوميين لا بد من إبقاء أحدهما بعيداً عن الآخر. لأن شاعرية غارسيا ماركيز لا علاقة لها بالغنائية، فالمؤلف لا يعترف بخطاياها ولا يفتح روحه، ولا يستثيره إلا العالم الموضوعي الذي يشيده في كوكب كل شيء فيه حقيقي وغير مشابه للواقع وسحري في آن معاً.

وأيضاً هذا: كل رواية عظيمة في القرن التاسع عشر جعلت من المشهد العنصر الأساسي للتأليف. رواية غارسيا ماركيز وجدت نفسها على طريق يمضي في الاتجاه المعاكس: ليس ثمة مشاهد في رواية مائة عام من العزلة! إنها مُذابة تماماً في أمواج السرد السكري. لم أكن أعرف أي مثل آخر عن أسلوب كهذا. كأن الرواية عادت قروناً إلى الوراء نحو حكواتي لا يصف شيئاً، ولا يفتأ يحكي، لكنه يحكي بحرية الفتازيا التي لم تُعرف من قبل قط.

الجسر الفضي

بعد عدة سنوات من لقاء براغ، انتقلت للإقامة في فرنسا، حيث شاءت الصدفة أن يكون كارلوس فوينتس سفيراً للمكسيك. سكنت آنذاك في الراين ورحت أنزل ضيفاً في منزله، في عليّة سفارته، خلال إجازاتي القصيرة إلى باريس، وكنت أتناول معه الإفطارات التي تمتد في نقاشات لا تنتهي. وعلى الفور، رأيت أوروبا الوسطى في جار أمريكا اللاتينية غير المتوقع: تخمان للغرب واقعين في طرفين متناقضين؛ أرضان مهملتان، محتقرتان، مهجورتان، أرضان منبذتان؛ وشطرا العالم متسمان بتجربة الباروك

الصادمة. أقول صادمة، لأن الباروك جاء إلى أمريكا اللاتينية بوصفه فن الفاتح وجاء إلى وطني الأم محملاً بمناهضة الإصلاح الدموية بشكل خاص، مما دفع ماكس برود إلى تسمية براغ «مدينة الشر»؛ شاهدت شطري العالم المدربين على التحالف الغامض بين الشر والجمال.

كنا نتحدث وجسر فضي، خفيف، مرتعش، متألّيء، ينتصب كقوس في السماء فوق القرن بين أوروبا الوسطى الصغيرة وأمريكا اللاتينية الفسيحة؛ جسر يربط تماثيل ماتيو س برون الانخطافية في براغ والكنائس المهووسة بالمكسيك.

وفكرت أيضاً في تشابه آخر بين بلدينا الأصليين: كانا يحتلان مكاناً مفتاحياً في تطور الرواية في القرن العشرين: بادي ذي بدء، روائي أوروبا الوسطى في عقدي العشرينات والثلاثينات (كان كارلوس يكلمني عن رواية *السائرون نياماً* لبروخ كأعظم رواية في القرن)؛ ثم بعد حوالي عشرين أو ثلاثين عاماً، روائي أمريكا اللاتينية، المعاصرين لي.

ذات يوم، اكتشفت روايات أرنستو ساباتو؛ يقول حرفياً في رواية *الملاك المهلك* (1974) الزاخرة بالأفكار كما في روايات روائيي فيينا العظيمين: في العالم الحديث الذي هجرته الفلسفة، والمجزأ إلى مئات التخصصات العلمية، تظل الرواية مرصداً أخيراً لنا يمكننا منه احتضان الحياة الإنسانية باعتبارها كلاً.

قبله بنصف قرن، من الجانب الآخر للكوكب (لم يفتأ الجسر الفضي يهتز فوق رأسي)، فكر بروخ في روايته *السائرون نياماً* وموزيل في رواية *الانسان بلا سمات بالأمر ذاته*. وعندما كان السرياليون يرفعون الشعر إلى المرتبة الأولى بين الفنون، كانوا، هم أنفسهم، يهيئون هذا المكان الرفيع للرواية.

الجزء الرابع

من هو الروائي؟

حتى نفهم، ينبغي أن نقارن

عندما يريد هيرمان بروخ أن يحيط بشخصية، يتفهم في البداية موقعها الأساسي حتى يقترب بعد ذلك، بالتدريج، من سماتها الأكثر خصوصية. يمضي من المجرد إلى العيني. إيسش هو البطل الرئيس لرواية السائرون نياماً الثانية. وهو في جوهره، كما يقول بروخ، متمرد. من هو المتمرد؟ يقول بروخ أيضاً إن أفضل طريقة لفهم ظاهرة هي مقارنتها. يقارن بروخ المتمرد بالمجرم. من هو المجرم؟ إنه محافظ يعتمد على النظام كما هو ويريد الإقامة فيه معتبراً سرقة وتزويره مهنة تجعله مواطناً مثل الآخرين. أما المتمرد، فعلى العكس، يقاتل النظام الراسخ حتى يخضعه لسيطرته الخاصة. إيسش ليس مجرماً. إنه متمرد. وكما يقول بروخ إنه متمرد مثلما كان لوثر. لكن لماذا أتحدث عن إيسش؟ إن الروائي هو من يهمني! هو، بمن أقرنه؟

الشاعر و الروائي

بمن أقرن الروائي؟ بالشاعر الغنائي. يقول هيغل إن مضمون الشعر الغنائي هو الشاعر نفسه، فهو يستعير الكلام من عالمه الداخلي ليوقظ على هذا النحو لدى مستمعيه الأحاسيس والحالات النفسية التي يشعر بها. وحتى حين تتناول القصيدة ثيمات

«موضوعية»، خارج حياته، «سيبتعد الشاعر الغنائي العظيم عنها بأقصى سرعة، وسينتهي به الأمر إلى رسم صورة لذاته (stellt sich selber dar)».

للموسيقى والشعر ميزة على الرسم: إنها الغنائية (das lyrische) كما يقول هيغل. ويستطرد: في الغنائية يمكن للموسيقى أن تتقدم أبعد من الشعر لأنها قادرة على إدراك الإنفعالات الأكثر سرية للعالم الداخلي العسية على الكلام. يوجد إذاً فن، وهو في هذه الحالة الموسيقا، أكثر غنائية من الشعر الغنائي ذاته. يمكن أن نستنتج من ذلك أن مفهوم الغنائية لا ينحصر بفرع أدبي (الشعر الغنائي)، بل يشير إلى شكل محدد للوجود، وأن الشاعر الغنائي، من وجهة النظر هذه، ليس إلا تجسيدا فائق المثالية للإنسان المفتون بروحه الخاصة وبالرغبة في سماعها.

منذ زمن طويل، الشباب بالنسبة لي هو العمر الغنائي، أي العمر الذي يكون فيه الفرد المتمحور بشكل حصري تقريبا على ذاته عاجزا عن الرؤية والفهم والحكم بوضوح على العالم المحيط به. وإذا انطلقنا من هذه الفرضية (التخطيطية حتماً لكن التي بوصفها رسماً تخطيطياً تبدو لي صحيحة)، يكون الانتقال من عدم النضج إلى النضج هو تجاوز الموقف الغنائي.

حين أتخيل مراحل تكون روائي بشكل حكاية نمونجية، بشكل «أسطورة»، فإن هذا التكون يبدو لي مثل قصة هداية؛ صول (saul) يغدو بول؛ ويولد الروائي على أنقاض عالمه الغنائي.

قصة هداية

أقتني في مكتبتي رواية مدام بوفاري، بطبعة الجيب الصادرة عام 1972. ثمة تمهيدان، الأول للكاتب هنري دو مونترلان، والآخر للناقد الأدبي مورسي باراديش. وجد كلاهما ذوقاً رفيعاً لإظهار جفائهما إزاء كتاب يحتلان فيه ردهة الانتظار. مونترلان: «لا روح

[...] [لاجدة في الفكرة [...] لا حيوية في الكتابة، لا محاولات سبر مفاجئة وعميقة في القلب الإنساني، لا لقي في التعبير، لا وصمة، لا طرفة: يفتقد فلوبيير للعبقرية إلى حد لا يصدق» ويتابع أنه يمكننا أن نتعلم شيئاً ما منه بلا أدنى شك، لكن بشرط ألا نعطيه قيمة أكثر مما يستحق وأن نعرف أنه ليس «من طينة راسين وسان سيمون وشاتوبريان وميشيليه نفسها».

يوكد باراديش هذا القرار ويروي مراحل تكون فلوبيير الروائي: في أيلول عام 1848، في سن السابعة والعشرين، يقرأ على حلقة أصدقاء صغيرة مخطوط غواية القديس أنطوان، «نثره الرومانتيكي العظيم»، الذي «وضع فيه (مازلت أستشهد بباراديش) قلبه كله وطموحاته كلها»، و«فكرته العظيمة» كلها. الاستنكار كان إجماعياً ونصح أصدقائه بالتخلص من «تحليقاته الرومانتيكية»، من «انفعالاته الرومانتيكية العظيمة». يذعن فلوبيير ويشرع بعد ثلاث سنوات، في أيلول 1851، بكتابة رواية مدام بوفاري. يقوم بذلك «دون متعة»، كما يقول باراديش، كعقاب «لم يكف عن الشكوى والأنين» ضده في رسائله: «بوفاري تضجرتني، بوفاري تسئمني، عامية هذه الشخصية تثير غثياني»، إلخ.

لا يبدو لي شبيهاً بالواقع أن فلوبيير خنق قلبه كله، وأمانيه كلها «ليتابع فقط، وعلى مضض، إرادة أصدقائه. لا، فما يرويه باراديش ليس قصة تدمير ذاتي. إنها قصة هداية. يبلغ فلوبيير الثلاثين من عمره، أي في اللحظة المناسبة لتمزيق شرنقته الغنائية. وأن يتذمر بعد ذلك من أن شخصياته متواضعة، فهذه ضريبة يدفعها في سبيل شغفه الذي أصبح بالنسبة له فن الرواية وميدان اكتشافها الذي هو نثر الحياة.

بريق الهزل العذب

بعد سهرة اجتماعية قضاها بحضور السيدة أرنو التي أغرم بها، يعود فريديريك في رواية التربية العاطفية، وهو منتش

بمستقبله، إلى المنزل ويتوقف أمام مرآة. وكما أذكر: «وجد نفسه وسيماً - وظل يتمرأى لمدة دقيقة».

«دقيقة». في هذا المقياس الدقيق للزمن، توجد كل جسامه المشهد. يقف، يتمرأى، يلقي نفسه وسيماً. خلال دقيقة كاملة. دون أن يتحرك. إنه عاشق، لكنه لا يفكر بتلك المرأة التي يحبها، ما دام مفتوناً بذاته. ينظر إلى نفسه في المرآة، لكنه لا يرى نفسه يتمرأى فيها (كما يرى فلوبيير ذلك). إنه حبيس ذاته الغنائية ولا يدري أن بريق الهزل العذب مسلط عليه وعلى غرامه.

الهداية المناهضة للغنائية هي تجربة أساسية في سيرة الروائي؛ فبعد أن يبتعد عن ذاته، يرى نفسه فجأة عن بعد، ويندهش من أنه ليس هو من كان يحسبه في نفسه. وسيعرف بعد هذه التجربة أن أي إنسان ليس هو من يحسبه في نفسه، وأن سوء التفاهم هذا هو عام وأولي، وأنه يلقي على الناس (مثلاً على فريدريك المنتصب أمام المرآة) بريق الهزل العذب. (هذا البريق الهزلي، المكتشف على حين غرة، هو المكافأة، البسيطة والثمينه، لهديته).

قبيل نهاية قصته، تستقل إيما بوفاري المركبة بعد أن طردها المصرفيون وتخلى عنها ليون. أمام باب العربة المفتوح يطلق «متسول نوعاً من الزعيق الأصم». في تلك اللحظة، «قذفت إليه باحتقار قطعة نقدية من فئة الخمس فرنكات. كانت هذه كل ثروتها. بدا لها جميلاً أن ترميها على هذا النحو».

كانت هذه حقاً ثروتها كلها. وهاهي تصل إلى النهاية. لكن الجملة الأخيرة التي نطقها بالإيطالية تكشف ما رآه فلوبيير بوضوح غير أن إيما لم تكن مدركة له: لم تقم فقط بحركة سخاء، بل واستمتعت في القيام بها؛ وحتى في لحظة اليأس الحقيقي هذه لم تتخل عن عرض حركتها، ببراءة، لأجل ذاتها، وهي راغبة أن تبدو جميلة. لم يغادرها بريق التهكم المؤثر بعد، حتى أثناء سيرها نحو موت صار وشيكاً.

الستارة المزقة

ستارة سحرية، منسوجة من الأساطير، كانت متدلّية أمام العالم. أرسل سرفانتس دون كيشوت في رحلة ومزق الستارة. يتبدى العالم أمام الفارس المتجول بكل العري الهزلي لنثره.

كأمرأة تتجمل قبل أن تهرع إلى مواعدها الأول، العالم أيضاً وهو يهرع نحونا لحظة ميلادنا مُجَمَّلٌ ومُقَنَّعٌ ومفسر مسبقاً. ولن يكون الامتثاليون وحدهم مخدوعين بذلك؛ فالكائنات المتمردة، الشرهة لمواجهة كل شيء وكل الناس، لن تدرك إلى أي مدى هي نفسها مطيعة؛ لن تثور ضد ما هو مفسر (المفسر مسبقاً) باعتباره جديراً بالعصيان.

نسخ دولاكروا لوحته الشهيرة الحرية قائدة الشعب عن ستارة التفسير المسبق: امرأة شابة على متراس، وجهها قاس، نهداها عاريان يثيران الخوف؛ إلى جانبها فتى مغرور يحمل مسدساً. حاولت جاهداً ألا أحب هذه اللوحة، وسيكون من العبث إقصاؤها عن فن الرسم العظيم.

لكن أية رواية تمجد مثل هذه الوضعيات المتفق عليها ومثل هذه الرموز البالية، تتعد عن تاريخ الرواية. لأن سرفانتس بتمزيقه ستارة التفسير المسبق وضع هذا الفن الجديد على الطريق؛ وحركته الهدامة تنعكس وتتطاوّل في كل رواية خليقة بهذا الاسم؛ إنها رمز هوية فن الرواية.

المجد

في *الهورغوليات*، في رسالة هجاء ضد فيكتور هيغو، كتب يونيسكو البالغ من العمر 26 عاماً وهو لم يزل يعيش في رومانيا: «ميزة سير الناس المشهورين هي أنهم أرادوا أن يصبحوا مشهورين. ميزة سير جميع الناس هي أنهم لم يرغبوا أو لم يفكروا في أن يصبحوا مشهورين. [...] إنسان مشهور هو إنسان مثير للاشمئزاز...».

لنحاول تحديد المصطلحات: يغدو الإنسان مشهوراً عندما يتجاوز عدد الذين يعرفونه بوضوح عدد أولئك الذين يعرفهم هو نفسه. والامتنان الذي يستمتع به جراح كبير ليس مجداً: لا يُعجَبُ به الجمهور، بل يُعجَبُ به مرضاه وزملاؤه. يعيش متوازناً. المجد هو خلل في التوازن. وهناك مهن تجر المجد خلفها حتماً لا محالة: محترفو السياسة، عارضو الأزياء، الرياضيون، الفنانون.

مجد الفنانين هو الأضخم بين الأمجاد الأخرى، مادام يتضمن فكرة الخلود. وهو فخ شيطاني، لأن التوق المتعاضم على نحو مضحك للاستمرار بعد الموت مرتبط بشكل وثيق بنزاهة الفنان. فكل رواية مبتكرة بشغف حقيقي تصبو طبيعياً إلى قيمة جمالية دائمة، وهذا يعني قيمة قادرة على الاستمرار بعد مؤلفها. تنتمي الكتابة بدون امتلاك هذا التوق إلى الكلبية^(*): لأنه إذا كان عامل رصاص متوسط الكفاءة مفيداً للناس، فإن روائياً متوسطاً ينتج عمداً كتباً زائلة، مبتذلة، مألوفة، إذاً غير نافعة، إذاً مربكة، إذاً ضارة، هو مُحْتَقَر. هذه هي لعنة الروائي: نزاهته مرتبطة بالعمود المشين لجنون عظمته.

قتلتني ألبرتين

إيفان بلاتيني (المتوفى منذ سنوات) الأكبر مني بعشر سنوات هو الشاعر الذي أعجبني منذ كنت في الرابعة عشرة من عمري. في إحدى دواوينه، بيت شعر يتكرر غالباً مع اسم امرأة: «albertinko, ty» وهو يعني: «أنت ألبرتين». كان هذا إشارة إلى ألبرتين بروسست بالتأكيد. أصبح هذا الاسم بالنسبة لي، أنا المراهق، الأكثر سحراً من بين الأسماء الأنثوية.

لم أكن أعرف عن بروسست آنذاك إلا كعَب حوالى عشرين مجلداً من رواية البحث عن الزمن الضائع في ترجمتها التشيكية، مصفوفة

(*) الكلبية: مذهب الفلسفة القائل باحتقار التقاليد والرأي العام والأخلاق الشائعة. م.

في مكتبة صديق. وبفضل بلاتيني، وبفضل بيت شعره «أنت ألبرتين»، انغمست فيها نهاراً. وعندما وصلت إلى الفتيات الشابات المزهرات، اختلطت ألبرتين بروست على نحو غير محسوس بالبرتين شاعري.

كان الشعراء التشيك يحبون عمل بروست لكنهم لا يعرفون سيرته. ولم يكن إيفان بلاتيني يعرفها أيضاً. وفيما بعد، متأخراً كفاية، فقدت امتياز هذا الجهل المطبق عندما علمت أن ألبرتين استوحيت من رجل، هو حبيب بروست.

لكن أياً يكن ما روي لي! وسواء استوحيت من رجل أو امرأة، ألبرتين هي ألبرتين، وكفى! الرواية هي علم الكيمياء القديم الذي يُحوّل امرأة إلى رجل ورجلاً إلى امرأة، يُحوّل الطين إلى الذهب، والحكاية إلى دراما! هذه الكيمياء الإلهية القديمة هي التي تصنع قوة أي روائي، وسر وألق فنه!

ليس باليد حيلة؛ اغتَبِرْتُ عبثاً ألبرتين امرأة من اللاتي لا ينسين، ومنذ أن أسروا لي أنها نموذج لرجل، استقرت هذه المعلومة العديمة النفع في رأسي كفيروس تغلغل في معالج حاسوب. اندس ذكر بيني وبين ألبرتين، يشوش صورتها ويشوه أنوثتها، لبرهة أراها بنهدين جميلين، ثم بصدر مسطح، وشارب يتبدى للمحظات على بشرة وجهها الرقيقة.

قتلتني ألبرتين. وأفكر في كلمات فلوبير: «على الفنان أن يوهم الأجيال القادمة أنه لم يعش» ولا بد من فهم معنى هذه الجملة: ما يريد الروائي أن يحافظ عليه في المقام الأول، ليس ذاته، بل ألبرتين والسيدة أرنو.

قرار مارسيل بروست

في رواية البحث عن الزمن المفقود، بروست واضح كل الوضوح: «ليس ثمة واقعة واحدة متخيلة... ليس ثمة شخصية

واحدة، برموز،». ومهما ارتبطت رواية بروست بحياة مؤلفها، فإنها موجودة، دون لبس، في الجهة الأخرى من السيرة الذاتية؛ ليس فيها أية قصدية ترجمية؛ لم يكتبها ليتحدث عن حياته، بل كي ينير أمام عيون القراء حياتهم نفسها: «... كل قارئ، عندما يقرأ، يغدو قارئاً خاصاً لذاته. وليس نتاج الكاتب سوى نوع من الآلة البصرية التي يقدمها للقارئ كي يتيح له اكتشاف ما لم يكن بمقدوره ربما رؤيته في ذاته لولا هذا الكتاب. التعرف على الذات من قبل القارئ عبر ما يقوله الكتاب هو دليل على صحة هذا...». لا تحدد عبارات بروست معنى الرواية البروستية فحسب؛ بل تحدد معنى فن الرواية بلا زيادة.

أخلاقية الأساسي

يختصر باراديش قراره حول رواية مدام بوفاري: «خسر فلوبير قدره ككاتب! وفي الحقيقة أليس هذا حكم الكثيرين من المعجبين بفلوبير الذين ينتهون إلى أن يقولوا لكم: آه! لكنكم لو قرأتم مراسلاته، أية تحفة، وأي رجل مثير تكشف عنه!».

أنا أيضاً، غالباً ما أعيد قراءة مراسلات فلوبير، متلهفاً لمعرفة ما كان يفكر فيه في فنه وفن الآخرين. وهذا لا يمنع أن المراسلات مهما أمكن لها أن تكون أخاذة ليست تحفة ولا عملاً أدبياً. لأن العمل الأدبي، ليس كل ما كتبه روائي من رسائل ومفكرات ومذكرات ومقالات. العمل الأدبي هو نهاية عمل مديد على مشروع جمالي.

سأذهب أيضاً أبعد من ذلك: العمل الأدبي هو ما سيستحسنه الروائي ساعة الموازنة. لأن الحياة قصيرة، والقراءة طويلة والأدب ينتحر بتكاثره المجنون. يجب على كل روائي، انطلاقاً من نفسه، أن يلغي كل ما هو ثانوي وأن يمتدح لنفسه وللآخرين أخلاقية الأساسي!

لكن لا يوجد المؤلفون فقط، المئات والآلاف من المؤلفين، هناك الباحثون، جيش من الباحثين الذين يكسبون، وهم مقادون بأخلاق متعارضة، كل ما يمكنهم إيجاده ليحتضنوا الكل، كهدف سام. الكل، هذا يعني أيضاً كومة مسودات، فقرات مشطوبة، فصول رماها مؤلف لكن باحثين نشرها في طبعات مسماة «نقدية»، تحت الإسم الخداع لـ «اختلاف الطبقات»، وهذا يعني، إذا ظل للكلمات معنى، أن كل ما كتبه المؤلف سيتساوى بالنسبة له وسيكون مستحسناً أيضاً.

أخلاقية الأساس أخلت المكان لأخلاقية الأرشيف. (المثل الأعلى للأرشيف: المساواة اللطيفة تسود في حفرة عامة فسيحة).

القراءة طويلة أما الحياة فقصيرة

أتحدث مع صديق، كاتب فرنسي؛ أُلخ عليه أن يقرأ غومبروفيتش. عندما ألتقيه فيما بعد، يكون متضايقاً: «لقد أظعتك، لكنني بصدق لم أفهم حماسك - ماذا قرأت؟ - المفتونون! - تبا! لماذا المفتونون؟».

صدرت رواية المفتونون في كتاب بعد موت غومبروفيتش فقط. إنها رواية شعبية كان قد نشرها شاب في حلقات مسلسل تحت اسم مستعار قبل الحرب في صحيفة بولونيا. لم يطبعها قط في كتاب ولم ينو قط القيام بذلك. قبيل نهاية حياته، يصدر مجلد عن حديثه الطويل مع دومينيك دو روكس تحت عنوان الوصايا. يُوثَّق فيه غومبروفيتش جميع أعماله. جميعها. كتاباً إثر آخر. ولا كلمة عن كتاب المفتونون!

أقول: «ينبغي أن تقرأ فيرديدورك! أو الأدب الإباحي!».

ينظر إلي مكتئباً: «الحياة تقصر أمامي يا صديقي. والمدة الزمنية التي وفرتها لمؤلفك استنفدت».

قطع سترافينسكي إلى الأبد صداقته المديدة بقائد الأوركسترا أنسيرميه الذي أراد إلغاء مقاطع من باليه لعبة الورق. وفيما بعد يعود سترافينسكي نفسه إلى سيمفونية آلات النفخ ويجري عليها تصحيحات عديدة. حتى أنسيرميه، عندما يعلم بذلك، يغتاظ؛ لا يحب التصحيحات وينكر على سترافينسكي حقه بتغيير ما كتبه.

في الحالة الأولى كما في الثانية على حد سواء إجابة سترافينسكي في محلها: هذا لا يعنك يا عزيزي! لا تتصرف بعلمي كما تتصرف في غرفة نومك! لأن ما أبدعه المؤلف لا يخص أباه أو أمه، لا يخص وطنه ولا الإنسانية، لا يخص إلا ذاته، ويمكنه أن ينشره متى شاء وإذا شاء، يمكنه تغييره وتصحيحه، إطالته وتقصيره، إلقاءه في حوض غسيل وتشغيل طرادة الماء دون أن يترتب عليه أي تبرير لأي شخص كان.

كنت في سن التاسعة عشرة عندما ألقى شاب جامعي محاضرة عامة في مدينتي الأم؛ حدث ذلك في الأشهر الأولى من الثورة الشيوعية، وتحدث فيها عن المسؤولية الاجتماعية للفن مدعياً لروح العصر. بعد المحاضرة، حدث نقاش؛ بقي منه في ذاكرتي الشاعر جوزيف كينار (من جيل بلاتيني نفسه، الميت هو أيضاً منذ سنوات) الذي قص حكاية في معرض إجابته على النقاشات العلمية: ثمة صبي صغير ينزه جدته العجوز العمياء. يمشيان في الطريق ومن حين لآخر يقول الصبي الصغير: «انتبهي يا جدتي، جذر شجرة» فتبادر السيدة العجوز إلى القفز معتقدة أنها تسير على طريق غابة. يوبخ المارة الصبي الصغير: «أيها الصبي، أهكذا تعامل جدتك!» فيرد عليهم: «إنها جدتي أنا! وأعاملها كما أشاء!» ويستنتج كينار: «وهذه هي حالي مع شعري». لن أنسى أبداً هذا الإظهار والعرض لحق المؤلف الذي أُغْلِنُ على مرأى من النظرة المرتابة للثورة الفتية.

قرار سرفانتس

يقدم سرفانتس مرات عديدة في روايته سرداً طويلاً لكتب الفروسية. يذكر عناوينها لكنه لا يجد دوماً ضرورة للإشارة إلى أسماء مؤلفيها. عندها لم يعد احترام المؤلف وحقوقه يدخل في مجال الأخلاق.

لنتذكر: قبل أن ينهي الجزء الثاني من روايته، سبقه كاتب آخر غير معروف إلى نشر تتمته الخاصة لمغامرات دون كيشوت تحت اسم مستعار. انفعل سرفانتس آنذاك كما سينفعل روائي اليوم: بغضب؛ يهاجم بقسوة وعنف المنتحل ويعلن بزهو: «خُلِقَ دون كيشوت لي وحدي، وأنا خُلِقْتُ له. أجاد التصرف وأنا أكتب. أنا وهو لسنا إلا شيئاً واحداً...».

تلك هي السمة الأولى والأساسية للرواية منذ سرفانتس: إنها إبداع فريد وفذ، لا ينفصل عن مخيلة مؤلف وحيد. وقبل أن يكتب دون كيشوت، لم يكن بوسع أحد أن يتخيله؛ كان اللامتوقع ذاته؛ ودون سحر اللامتوقع لن تعود أية شخصية روائية عظيمة (وأية رواية عظيمة) قابلة بعد الآن للتصور والفهم.

ارتبطت ولادة فن الرواية بوعي حق المؤلف ودفاعه الضاربي. فالروائي هو المعلم الوحيد لنتاجه؛ إنه هو نتاجه. لم يستمر الأمر على هذا النحو دوماً. ولن يستمر على هذا النحو. لكن فن الرواية الموروث عن سرفانتس لن يعود حينئذ موجوداً.

الجزء الخامس

الجمال والوجود

الجمال والوجود

أين نفتش عن الأسباب الأعمق التي يشعر الناس لأجلها إزاء بعضهم البعض بالتعاطف أو النفور، ويمكنهم أن يكونوا أو لا يكونوا أصدقاء؟ في رواية الإنسان بلا سمات، كلاريس وولتر هما من معارف إيلريش القديمة. يظهران على مسرح الرواية لأول مرة عندما يدخل إيلريش إلى منزلهما ويراهما يعزفان على البيانو بأيديهما الأربع. «هذا الصنم الواطئ على قوائم، ذو الوجه العريض، المهجن من كلب البولدوغ و كلب الباسه^(*)»، هذا «المصوات المرعب الذي تطلق النفس عبره صيحاتها في الجميع مثل أيل في فترة التكاثر»، يمثل البيانو بالنسبة لإيلريش كل ما يحترقه كثيراً.

هذه الاستعارة توضح الخلاف العنيد بين إيلريش والزوجين؛ خلاف يبدو تعسفياً وبلا مبرر ما دام لا يصدر عن أي نزاع مصالح وليس خلافاً سياسياً أو إيديولوجياً أو دينياً؛ وإذا كان هذا الخلاف غير مفهوم إلى هذا الحد، فلأن جذوره تغوص عميقاً جداً، حتى الأسس الجمالية لشخصياته؛ ولنتذكر ما كان يقوله هيغل، الموسيقا هي الفن الأكثر غنائية؛ أكثر غنائية من الشعر الغنائي ذاته. وعلى امتداد الرواية، سيصطدم إيلريش بغنائية أصدقائه.

فيما بعد، ينشغل كلاريس بقضية موسبروغجيه، وهو قاتل

(*) البولدوغ والباسه: نوعان من الكلاب. م.

محكوم بالإعدام يريد الوسط الاجتماعي إنقاذه محاولاً إثبات جنونه وبالتالي براءته. يردد كلاريس في كل مكان: «موسبرو عجيب: تم كالموسيقا» وبهذه الحكمة غير المنطقية (غير منطقية عمداً لأنه يلقي بالروح الغنائية أن تقدم نفسها بعبارات غير منطقية) تلقي نفسه صرخات استرحام في الكون. يظل إيلريش بارداً إزاء هذه الصرخات، ليس لأنه يرغب بإعدام معتوهه، بل لأنه لا يستطيع تحمل الهستيريا الغنائية للمدافعين عنه.

لم تبدأ المفاهيم الجمالية تهمني إلا حين اكتشفت جذورها الوجودية؛ حين فهمتها كمفاهيم وجودية؛ لأن الناس البسطاء أو المرهفين، الأنكياء أو الحمقى يواجهون في حياتهم دوماً الجمال والقبح والسمو والهزل والمأساوية والغنائية والدرامية والفعل والظروف الطارئة والتنفيس، أو إذا تحدثنا بمفاهيم أقل فلسفية. يواجهون العبوسية Agélastie، الكيتش أو العامية؛ وهذه المفاهيم جميعاً لها آثار تُفضي إلى مظاهر مختلفة للوجود لا يمكن بلوغها وإدراكها بأية طريقة أخرى.

الفعل

تأسس الفن الملحمي على الفعل، والمجتمع المثالي الذي استطاع الفعل أن يتبدى فيه بحرية تامة هو مجتمع المرحلة البطولية اليونانية؛ هذا ما يقوله هيغل ويبرهن عليه بالإلياذة: حتى حين كان آغاممنون أول الملوك، فإن ملوكاً آخرين وأمرأء تجمعوا حوله بملء إرادتهم وكانوا أحراراً، على منوال أخيل، بالابتعاد عن المعركة. وسار الشعب أيضاً مع أمرائه بإرادته الخاصة؛ فلم يكن ثمة قانون يرغمه على ذلك؛ ووحدها الدوافع الشخصية، معنى الشرف، الاحترام، الخضوع للأقوى، الافتتان بشجاعة بطل... إلخ، كانوا يحددون تصرف الناس. وكفلت حرية المشاركة والنضال لكل واحد استقلالته مثلما كفلتها حرية التخلي عنه. لذلك احتفظ الفعل بطابعه الشخصي، وبالتالي، شكله الشعري.

يقابل هيغل ذلك العالم القديم، مهد الملحمة، بمجتمع زمنه

بقاذه محاولاً إثبات جنونه
كان: «موسبروغجيه: به
غير منطقية عمداً لأنه يليق
تلقى نفسه
يريش بارداً إزاء منه
بل لأنه لا يستطيع

حين اكتشفت جذورها
لأن الناس البسطاء أو
حياتهم دوماً الجمال
والدرامية والفعل
بمفاهيم أقل فلسفية.
وهذه المفاهيم
لا يمكن بلوغها

المثالي الذي
المرحلة البطولية
حتى حين كان
تجمعوا حوله
يلتعد عن
فلم يكن
معنى
إلخ،
سأل لكل
الفعل

زمنه

في دولة، المزود بدستور وقوانين وقضاء وإدارة كلية
شرطة ووزارات... إلخ، هذا المجتمع يفرض مبادئه
على الفرد الذي حددت سلوكه إرادات مجهولة قادمة من
أكثر مما حددتها شخصيته الخاصة. وفي مثل هذا العالم
ولدت لرواية. وكما الملحمة قديماً، تأسست هي أيضاً على الفعل.
لعل في رواية يتمشكل، ويبدو كسؤال مضاعف: إذا لم يكن
إلا نتيجة للطاعة، فهل يظل فعلاً؟ وكيف يتميز الفعل عن
الحركات الروتينية المتكررة؟ وماذا تعني باللموس كلمة «حرية»
في العالم الحديث البيروقراطي الذي صارت فيه إمكانيات
وحوتمالات التصرف في غاية الضآلة؟.

لامس جيمس جويس وكافكا الحدود القصوى لهذه الأسئلة.
فقد ضخم ميكروسكوب جويس العملاق بإفراط كل إيماء يومية
صغيرة وحوّل على هذا النحو نهاراً واحداً في غاية التفاهة من حياة
يوم إلى أوديسة حديثة عظيمة. وبعد أن تطوع ك بصفة مساح،
يصل إلى قرية، ويتأهب للقتال في سبيل حقه بالعيش فيها؛ لكن
نتيجة معركته ستكون هزيلة؛ فبعد مضايقات لا نهائية، لن ينجح إلا
بتقديم اعتراضاته واحتجاجاته لعمدة قرية عاجز، ثم لموظف
صغير ناعس؛ ولا شيء أكثر؛ إلى جانب أوديسة جويس الحديثة،
رواية القصر لكافكا هي إيالة حديثة. أوديسة وإيالة حالمتان على
ظهر العالم الملحمي الذي لم يعد مكانه سهل البلوغ.

قبل مئة وخمسين عاماً، أدرك لورانس شتيرن هذا الطابع
الإشكالي والطباقي للفعل؛ ففي رواية تريسترام شانداي لا توجد إلا
الأفعال المتناهية الصغر؛ وطيلة فصول عديدة، يسعى الأب شانداي
بيده اليسرى إلى سحب المنديل من جيبيه الأيمن، وفي الوقت نفسه
يسعى إلى أن يرفع بيده اليمنى شعره المستعار عن رأسه؛ وخلال
عدة فصول، يحاول الدكتور سلوب أن يحل عقداً كثيرة العدد
ومشدودة أكثر مما ينبغي لحقيقية تحتوي أدوات جراحية مخصصة
لولادة تريسترام. هذا الغياب للفعل (أو هذا التصميم المنمنم للفعل)

عولج بابتسامة رعوية (ابتسامة لن يعرفها جويس أو كافكا وستظل لا مثيل لها في تاريخ الرواية كله). أعتقد أنني رأيت في هذه الابتسامة اكتئاباً أصيلاً: من يفعل يبغى الانتصار؛ ومن ينتصر يحمل العذاب للآخر؛ والتخلي عن الفعل هو السبيل الوحيد للسعادة والسلام.

العبوسيون (Les agelastes)

يتبدى «التظاهر بالرزانة» في كل مكان حوله ولا يرى فيه القس يوريك، إحدى شخصيات رواية تريسترام شانداي، إلا احتيلاً، «رداء يخفي الجهل والحماسة». وبقدر ما يستطيع يلاحقه بتعليقات «مضحكة وفكاهية». هذه الطريقة المتهورة في المزاح «تبدو خطيرة؛ فكل عشر طرف تكسبه حوالى مائة عدو»، حتى أنه ذات يوم، بعد أن لم تعد لديه القدرة لتحمل ثأر العبوسيين، «يلقي رمحه» وينتهي إلى الموت، «محطم القلب». أجل، وهو يروي حكاية بطله يوريك، يستخدم شتينر كلمة «العبوسيين» (Les agelastes)، وهي كلمة محدثة ابتكرها رابليه من اللغة اليونانية ليعرف أولئك الذين لا يعرفون الضحك. كان رابليه يكره العبوسيين الذين بسببهم على حد قوله كاد «ألا يعود يكتب حرفاً». وحكاية يوريك هي تحية أخوية يوجهها شتينر إلى معلمه عبر قرنين من الزمان.

ثمة أناس يعجبني نكاؤهم، وأحترم نزاهتهم لكنني أشعر معهم بالضيق: أراقب أحاديثي حتى لا يفهمونني خطأ وحتى لا أبدو كلبياً، وحتى لا أجرحهم بكلمة طائشة أكثر مما ينبغي. لا يعيشون بسلام مع الهزل. ولست ألومهم على ذلك، فعبوسيتهم مدفونة عميقاً فيهم ولا يسعهم شيئاً حيالها. لكن أنا أيضاً لا يسعني شيء حيالها، لذلك أتجنبهم من بعيد دون أن أكرههم. فأنا لا أريد أن أنتهي كالقس يوريك.

كل مفهوم جمالي (والعبوسية إحداها) يفضي إلى إشكالية

لاتنتهي، فأولئك الذين ألقوا قديماً لعنات إيدولوجية (لاهوتية) على رابليه، كان شيء ما أعمق قد دفعهم إليها رغم الإيمان بعقيدة مجردة. ثمة خلاف جمالي كان يرهقهم: الخلاف الباطني مع اللاجديّة، السخط على فضيحة ضحكة غير لائقة. لأنه حين يميل العبوسيون إلى أن يروا في كل مزحة تدنيساً للمقدس، فذلك لأن كل مزحة هي في الواقع انتهاك للمقدس. ثمة تعارض نهائي بين الهزلي والمقدس، ويمكن للمرء أن يتساءل فقط أين يبدأ المقدس وأين ينتهي، هل هو محتجز في المعبد وحده؟ أم أن ميدانه يمتد أبعد من ذلك، وهل يضم أيضاً ما يدعى القيم العلمانية العظيمة والأمومة والحب والوطنية والكرامة الإنسانية؟ أولئك الذين يقدسون الحياة كلياً، بلا قيد أو شرط، يردون على أية مزحة بحقن ظاهر أو خفي، لأنه في أية مزحة يتكشف الهزل بوصفه إهانة للطابع المقدس للحياة.

لن يفهم أحد الهزل دون أن يفهم العبوسيين فوجودهم يمنح الهزل أهميته القصوى، ويظهره كرهان ومخاطرة، ويكشف النقاب عن جوهره الدرامي.

الفكاهة

في رواية دون كيشوت، نسمع ضحكة يقال إنها خرجت من مسرحيات القرون الوسطى الهزلية: نضحك من فارس يعتمر طاسة حلقة كخوذة، نضحك من خادمه الذي يتلقى ضرباً مبرحاً. لكن بغض النظر عن هذا الهزل المقولب غالباً والفظ غالباً؛ أمتعنا سرفانتس بهزل آخر مختلف تماماً، ألطف بكثير:

يدعو نبيل محبوب من الريف دون كيشوت إلى منزله الذي يسكنه مع ابنه الشاعر. يتعرف الإبن الثاقب الفكر أكثر من أبيه فوراً في الضيف على مجنون ويحلو له أن يحافظ ظاهرياً على حياده. ثم

يدعو دون كيشوت الشاب لإلقاء شيء من شعره؛ يتعجل الفتى ويطيع، فيطنب دون كيشوت المديح لموهبته؛ يشعر الابن بالسعادة ويدهن الضيف وينبهر بذكائه وينسى على الفور جنونه. من هو إذاً الأكثر جنوناً، المجنون الذي يمتدح ثاقب الفكر أم ثاقب الفكر الذي يصدق مديح مجنون؟ لقد دخلنا في فضاء هزلي آخر، أكثر ظرفاً وثمانياً إلى أبعد حد. نحن لا نضحك لأن هناك شخصاً مضحكاً ومثيراً للسخرية، أو حتى ذليلاً، بل لأن واقعاً يتكشف فجأة في غموضه، وتفقد الأشياء معناها الشفاف، ولا يعود الإنسان مقابلنا ما يظنه في نفسه. تلك هي الفكاهة (الفكاهة، حسب أوكتافيو باث، هي «الابتكار العظيم» للعصور الحديثة، معزوة إلى سرفانتس).

ليست الفكاهة وميضاً يلتمع لبرهة عند خاتمة ساخرة لموقف أو قصة حتى يضحكنا. ينتشر ضوءها الهادئ على المشهد الفسيع للحياة برمته. لنحاول أن نرى للمرة الثانية المشهد الذي رويته للتو كما لو أنه بكرة فيلم: يصطحب النبيل المحبوب دون كيشوت إلى قصره ويعرفه على ابنه الذي يسارع إلى إظهار محفوظاته وتفوقه للضيف الغريب. لكننا هذه المرة متنبهين: سبق أن رأينا القبضة النرجسية للشباب حين أثنى دون كيشوت على أشعاره؛ أما عندما نعيد الآن رؤية بداية المشهد، فإن سلوك الإبن يبدو لنا على الفور متكلفاً، غير مناسب لسنه، أي هزلياً منذ البداية. هكذا يرى العالم رجلاً راشداً مزوداً بالكثير من تجربة «الطبيعة الإنسانية» (راشد ينظر إلى الحياة بإحساس من يعيد مشاهدة بكرات أفلام سبق أن رآها) والذي كف منذ زمن طويل عن أخذ جدية الناس على محمل الجد.

وإذا هجرتنا التراجيديا

أدرك كريون بعد تجارب مؤلمة أن من واجب المسؤولين عن المدينة كبح أهوائهم الشخصية. مستقوياً بهذه القناعة، يدخل في

نزاع أخلاقي مع أنتيغون التي تواجهه بواجبات ليست أقل مشروعية للفرد. يتشدد في موقفه، فتموت، وبعد أن يحطمه الشعور بالإثم، يتمنى «ألا يعيش ليرى اليوم التالي». أوحى أنتيغون لهيغل بتأملاته الرائعة حول التراجيديا: يتواجه خصمان، كل منهما مرتبط على نحو وثيق بحقيقة جزئية ونسبية، لكننا حين نتأملها في ذاتها، نجدتها مبررة تماماً. كل واحد منهما مستعد للتضحية بحياته في سبيلها، لكنه لا يستطيع أن يحرز انتصارها إلا مقابل التدمير الكلي للخصم. لذلك كلاهما مصيب وآثم في آن معاً. يقول هيغل بأنها مفخرة للشخصيات التراجيدية العظيمة أن تكون آثمة. فالشعور العميق بالإثم يجعل المصالحة المستقبلية ممكنة.

كان تحرير النزاعات الإنسانية الكبيرة من التفسير الساذج للمعركة بين الخير والشر وفهمها على ضوء التراجيديا ماثرة هائلة للروح؛ إذ أظهرت النسبية المحتومة للحقائق الإنسانية وأثارت شعوراً بالحاجة إلى إنصاف العدو. لكن حيوية المانوية الأخلاقية لا تقاوم: أتذكر كيف تمت ملاءمة أنتيغون التي شاهدتها في براغ بعد الحرب مباشرة؛ كان مؤلفها، وهو يقتل التراجيدية في التراجيديا، يصنع من كريون فاشياً بغيضاً يسحق بطله الحرية.

كانت مثل هذه الإسقاطات السياسية لأنتيغون شائعة بعد الحرب العالمية الثانية. فقد جلب هتلر لأوروبا ليس فقط الأهوال الفظيعة، بل وسلبها حسها التراجيدي. وعلى غرار المعركة ضد النازية، سَيُنظَرُ إلى كل التاريخ السياسي المعاصر مذاك وسَيُعَاشُ بوصفه معركة الخير ضد الشر. اشْتَبَعَتِ الحروب الأهلية والثورات والثورات المضادة والنضالات الوطنية وقمعها من أرض التراجيديا وانتهت تحت سلطة قضاة شرهين للعقاب. أهذا ارتداد؟ أم نكسة إلى حلبة ما قبل التراجيديا الإنسانية؟ لكن في هذه الحالة، من ارتد؟ التاريخ نفسه الذي اغتصبه مجرمون؟ أم طريقتنا في فهم التاريخ؟ غالباً ما أقول: التراجيديا هجرتنا؛ ربما هذا هو العقاب الحقيقي.

الفار من الجندية

لم يضع هوميروس موضع شك الأسباب التي قادت اليونانيين لحصار مدينة طروادة. لكن عندما يلقي يوربيديس نظرة على هذه الحرب ذاتها من مسافة بضعة قرون ينأى عن الإعجاب بهيلين ويشير إلى تفاوت بين قيمة هذه المرأة وآلاف الحيوانات التي ضحت لأجلها. في أوريست، يرسل إلى أبولون قائلاً: «لم تشأ الآلهة إلا أن تكون هيلين فائقة الجمال إلى درجة إثارة شقاق بين اليونانيين والطرواديين، وخففت مجزرتهم الأرض من عدد كبير من الناس الذين يزعجونها». فجأة، يتضح كل شيء: لا علاقة لأشهر حرب بأي سبب عظيم؛ كان هدفها الوحيد هو المذبحة. لكن في هذه الحالة، هل يظل بوسعنا الحديث عن التراجيدية؟

اسألوا الناس عن السبب الحقيقي للحرب العالمية الأولى. لن يسع أحداً الإجابة، حتى لو كان جذر هذه المجزرة الهائلة يعود إلى قرن كامل انتهى للتو وبكل سوءه. بل قد يقال لنا على الأقل إن الأوروبيين اقتتلوا فيما بينهم آنذاك لينقذوا شرف زوج مخدوع!

لم يصل يوربيديس إلى حد أن يجد حرب طروادة ساخرة. لكن إحدى الروايات اجتازت هذه الخطوة. فالجندي شفيك لهازيك يشعر أنه أقل ارتباطاً بأهداف الحرب حتى إنه لم يعارض تلك الأهداف؛ لم يعرفها؛ ولم يسع إلى معرفتها. الحرب مرعبة إلا أنه لا يأخذها على محمل الجد. ولا أحد يأخذ على محمل الجد ما ليس له معنى.

ثمة لحظات يمكن أن يتبدى فيها التاريخ وأسبابه العظيمة وأبطاله هزلياً وحتى ساخراً، لكن من الصعب رؤيته على هذا النحو باستمرار من منطلق غير بشري وحتى فوق بشري. لعل الفارين من الجندية قادرون على ذلك. وشفيك فار من الجندية. ليس بالمعنى القضائي للعبارة (من يترك الجيش بطريقة غير قانونية) بل بمعنى لامبالته الكلية حيال النزاع الجماعي الكبير. يبدو الفار من الجندية في كل وجهات النظر السياسية والقضائية والأخلاقية مقيتاً

ومذموماً وشبيهاً بالجبناء والخونة. لكن نظرة الروائي تراه على نحو مختلف: الفار من الجندية هو من يرفض إعطاء معنى لنضالات معاصريه. من يرفض أن يرى عظمة تراجيدية في المذابح. من يشمئز من المشاركة في كوميديا التاريخ كمهرج. رؤيته للأمور واضحة غالباً، واضحة جداً، لكنها تجعل موقعه عصياً على الإدراك؛ تفصله عن رفقة أهله؛ تقصيه عن الإنسانية.

(شعر جميع التشيكيين إبان الحرب العالمية الأولى أنهم غرباء عن الأهداف التي أرسلتهم لأجلها الإمبراطورية الهابسبورغية إلى القتال؛ كان شفيك، المحاط بالفارين، إذاً فاراً استثنائياً، فاراً سعيداً. وعندما أفكر في الشعبية العريضة التي ما يزال يحظى بها في بلده، تراودني فكرة أن مثل هذه الحالات العظيمة، الجمعية، النادرة، شبه السرية، غير المتبادلة بين الآخرين، يمكنها أن تعطي للحياة الوطنية سبب وجودها).

السلسلة التراجيدية

لا ينتهي أي عمل، مهما كان بريئاً، إلى العزلة. بل يثير، كنتيجة، فعلاً آخر ويهز كل سلسلة الأحداث. فأين تنتهي مسؤولية الإنسان إزاء فعله الذي يتناول هكذا بلا نهاية، في تحول رهيب لاحد له؟ في خطبة مسهبة تفوّه بها في نهاية مسرحية أوديب ملكاً، يلعن أوديب أولئك الذين أنقذوا فيما مضى جسده وهو طفل عندما أراد أبواه التخلص منه؛ يلعن الطبيعة العمياء التي أطلقت شراً لا يوصف؛ يلعن هذه السلسلة من الأفعال التي لا تؤدي نزاهة غايتها أي دور؛ يلعن هذه السلسلة اللامتناهية التي تربط كل الكائنات الإنسانية معاً وتصنع منها تراجيديا إنسانية واحدة.

هل أوديب مذنب؟ ليس لهذه الكلمة المستمدة من معجم الحقوقيين أي معنى هنا. في نهاية مسرحية أوديب ملكاً، يفتأ أوديب عينيه بمشبكات من جلباب جوكاستا التي شنت نفسها. هل هذا هو مبدأ العدالة الذي أراد تطبيقه على نفسه؟ أهى إرادته في

معاقبة نفسه؟ أم أنها بالأحرى صرخة يأس؟ أم رغبته في ألا يرى بعد فظاعات كان هو سببها وهدفها؟ أي ليست رغبته بالعدالة بل بالعدم؟ في المسرحية الأخيرة التي بقيت لنا من سوفوكليس أوديب في كولون، يدافع أوديب، وقد أصبح الآن أعمى، عن نفسه بقوة ضد اتهامات كريون ويعلن براءته تحت النظرة المستحسنة لأنتيغون التي ترافقه.

بعد أن سنحت لي الفرصة فيما مضى بمراقبة رجالات الدولة الشيوعية، نجحت وأنا مندهش في التحقق من أنهم كانوا منتقدين للواقع الوليد من قراراتهم التي شاهدها تتحول تحت أنظارهم إلى سلسلة نتائج غير مراقبة. لو كانوا حقاً في غاية الشفافية، فليقولوا لي لماذا لم يصفقوا الباب؟ أكان هذا بسبب الانتهازية؛ بدافع حب السلطة؛ بدافع الخوف؟ ربما. لكن لا يمكننا أن نستبعد أن بعضهم على الأقل تصرفوا منقادين بحس مسؤوليتهم إزاء قرار ساعدوا فيما مضى على إطلاقه في العالم والذي لم يكونوا يرغبون في إنكار أبوتهم له، يحدوهم الأمل دوماً أنهم سيكونون قادرين على تصحيحه وتغيير اتجاهه وإعطائه معنى مرة أخرى. وكلما زاد هذا الأمل من إيقاظ الوهم، ازداد خروج التراجيدية من حياتهم.

الجحيم

يحكي همنغواي في الفصل العاشر من رواية لمن تقرر الأجراس عن اليوم الذي غزا فيه الجمهوريون (وهم من يتعاطف معهم كإنسان ومؤلف) مدينة صغيرة يسيطر عليها الفاشيون. يدينون بلا محاكمة حوالى عشرين شخصاً ويطاردونهم في المدينة بينما جمعوا في غضون ذلك رجالاً مسلحين بالمخابيط والمذاري والمناجل كي يقتلوا المذنبين. مذنبون؟ لا يمكن أن يلام العديد منهم إلا لانتمائهم بسلبية إلى الحزب الفاشي، حتى إن الجلادين، وهم أناس بسطاء كانوا يعرفونهم حق المعرفة ولا يكرهونهم، شعروا في البداية بالخل والتردد؛ فقط بتأثير الكحول، وبعد ذلك الدم،

يستثرون إلى حد أن المشهد (يشغل وصفه المفصل عُشر الرواية تقريباً) ينتهي بهيجان وحشي مخيف يغدو كل شيء فيه جحيماً.

تتحول باستمرار التصورات الجمالية إلى أسئلة؛ فأتساءل: هل التاريخ تراجيدي؟ لنقل ذلك بشكل آخر: هل لمفهوم التراجيديّة معنى خارج القدر الشخصي؟ عندما يحرك التاريخ الجيوش والجماهير والضعفان لا يعود يمكن تمييز الإرادات الفردية؛ فطوفان التصرفات الذي يُغرق العالم يغمر التراجيدياً تماماً.

يمكن عند الحاجة البحث عن التراجيديّة المدفونة تحت أنقاض الأهوال، في الدافع الأولي لأولئك الذين امتلكوا شجاعة المخاطرة بحياتهم لأجل حقيقتهم.

إلا أن هناك أهوالاً لن يعثر أي تنقيب أثري تحتها على أية بقايا للتراجيديّة. ثمة مجازر في سبيل المال؛ والأسوأ، من أجل وهم؛ والأسوأ أيضاً؛ من أجل حماقة.

ليس الجحيم (الجحيم على الأرض) تراجيدياً؛ الجحيم هو الرعب دون أي أثر للتراجيديّة.

الجزء السادس

الستارة الممزقة

ألونزو كيخادا المسكين

قرر ألونزو كيخادا، وهو نبيل قرية مسكين، أن يصبح فارساً جوالاً وأطلق على نفسه اسم دون كيشوت دو لامنشا. كيف حدد هويته؟ إنها لشخص غير موجود.

يسرق من حلاق طاسة حلاقة نحاسية ويتخذها كخوذة. بعد ذلك، يصل الحلاق بالمصادفة إلى مقهى يوجد فيه دون كيشوت مع رفيقه؛ يرى طاسة الحلاقة ويريد استعادتها. لكن دون كيشوت المذهول يأبى اعتبار الخوذة طاسة حلاقة. فجأة يغدو موضوع في غاية البساطة ظاهرياً مشكلة. كيف يثبت أن طاسة الحلاقة الموضوعية فوق رأس ليست خوذة؟ تجد الرفيقة الخبيثة، وهي تتسلى، الوسيلة الموضوعية الوحيدة للبرهان على الحقيقة: التصوير السري. يشارك جميع الحاضرين في ذلك والنتيجة هي بلا لبس: الأداة معروفة كخوذة. يا لها من مزحة أنطولوجية مذهلة!

دون كيشوت مغرم بدولسينيا. لم يرها إلا على نحو خاطف، أو ربما لم يرها قط. إنه مغرم لكن، كما يقول هو نفسه، «فقط لأن الفرسان الجوالين مضطرين لأن يكونوا مغرمين». عرف الأدب القصصي منذ الأزل الخيانات والخيبات الغرامية وغدراتها. لكن هؤلاء عند سرفانتس ليسوا العشاق، إنه الغرام، ومفهوم الغرام ذاته هو المطروح للمناقشة. لأنه ما الغرام إن أحب رجل امرأة دون أن

يتعرف إليها؟ أهو مجرد قرار بأن يحب؟ أو حتى محاكاة؟ السؤال يخصنا جميعاً: لو لم تدعونا نماذج الغرام للاقتداء بها منذ طفولتنا، هل كنا سنعرف ما يعنيه الحب؟

افتتح نبيل القرية المسكين ألونزو كيخادا تاريخ فن الرواية بثلاثة أسئلة عن الوجود: ما هي هوية الفرد؟ ما هي الحقيقة؟ ما هو الحب؟

الستارة الممزقة

زيارة أخرى لبراغ بعد عام 1989. أسحب بالمصادفة من مكتبة أحد الأصدقاء كتاباً لجارومير جوهن، وهو روائي تشيكي ينتمي إلى فترة ما بين الحربين. الرواية منسية منذ زمن طويل؛ عنوانها الرحش الانفجاري وقد قرأتها يوم ذاك للمرة الأولى. مكتوبة عام 1932 تقريباً، وتروي قصة حدثت قبل حوالي عشر سنوات، خلال الأعوام الأولى من الجمهورية التشيكوسلوفاكية المعلنة في عام 1918. يقيم السيد أنجيلبير، وهو مستشار حراجي خلال الحكم السابق للملكية الهابسبورغية، في منزل جديد ببراغ ليمضي فيه تقاعده؛ لكنه يصطدم بالحادثة العدوانية للدولة الفتية وينتقل من خيبة إلى أخرى. إنها حالة معروفة أصلاً. لكن ثمة شيء غير منشور: المرعب في هذا العالم الحديث، وهو لعنة على السيد أنجيلبير، ليس سلطة المال أو غطرسة الوصوليين، بل الضجيج؛ ليس الضجيج القديم لعاصفة أو مطرقة، بل الضجيج الجديد للمحركات، لاسيما الحافلات والدراجات النارية: «وحوش ذات محركات انفجارية».

مسكين السيد أنجيلبير: أقام بداية في فيلاً من أحد الأحياء السكنية؛ وهناك كشفت له السيارات لأول مرة عن الداء الذي سيحول حياته إلى فرار بلا نهاية. ينتقل إلى حي آخر ويسره أن السيارات في طريقه ممنوعة من الدخول. يتجاهل أن المنع ليس إلا مؤقتاً، لكنه يعود إلى السخط في الليل حين يسمع «الوحوش ذات المحركات

الانفجارية» تهدر من جديد تحت نافذته. مذاك لم يأو إلى الفراش إلا والقطن في أذنيه، مدركاً أن «النوم هو الرغبة الإنسانية الأكثر أساسية وأن الميتة التي تسببها استحالة النعاس لا بد أن تكون أسوأ الميتات». يفتش عن الصمت في مناطق ريفية (بلا جدوى)، في مدن الريف عند زملاء قدامى (بلا جدوى)، وينتهي إلى قضاء ليلاليه في القطارات التي بضجيجها اللطيف والقديم تزوده بنعاس هادئ نسبياً في حياته كرجل مطارد.

عندما كتب جوهن روايته، كان يحسب على الأرجح سيارة لكل مئة براغي أو على حد علمي لكل ألف. وبالضبط عندما كان ما يزال نادراً أن تتبدى ظاهرة الضجيج (ضجيج المحركات) في كل جديتها المدهشة. لنستنتج من ذلك قاعدة عامة: ليست الأهمية الوجودية لظاهرة اجتماعية قابلة للإدراك بحدّة فائقة هي فقط في لحظة انتشارها، بل عندما تكون في بداياتها أضعف بكثير مما ستكون عليه غداً. يشير نيتشة إلى أن الكنيسة في القرن السادس عشر لم تكن في أي مكان في العالم أقل فساداً مما كانت عليه في ألمانيا وأنه لهذا السبب بالذات بدأ الإصلاح الديني هناك؛ لأن «بدايات الفساد وحدها كانت محسوسة على نحو لا يحتمل». كانت البيروقراطية في حقبة كافكا طفلاً بريئاً بالمقارنة مع بيروقراطية اليوم، ومع ذلك أخضع بعض الفلاسفة الألمعيين «مجتمع الاستهلاك» لنقد أصبح مع مرور السنين متجاوزاً بشكل كارينكاتوري من الواقع الذي يشعر المرء بالضيق من الانتماء إليه. لأنه لا بد من تذكر قاعدة أخرى عامة: بينما لا يشعر الواقع بأي خجل من التكرار، تنتهي الفكرة دوماً، في مواجهة تكرار الواقع، إلى الصمت.

في عام 1920 كان السيد أنجيلبير ما يزال مندهساً من ضجيج «الوحوش ذات المحركات الانفجارية»؛ لكن الأجيال اللاحقة وجدته طبيعياً؛ فبعد أن روع الضجيج الإنسان وجعله مريضاً، أعاد شيئاً فشيئاً تكييفه ونمذجته؛ وبوساطة حضوره الكلي ودوامه، انتهى إلي أن يرسخ فيه الحاجة للضجيج ومعها علاقة أخرى مختلفة تماماً

بالطبيعة والراحة والفرح والجمال والموسيقى (التي فقدت طابعها الفني بعد أن أصبحت خلفية صوتية متصلة) وحتى بالكلام (الذي لم يعد يشكل موقِعاً مميزاً في عالم الأصوات كما في السابق). كان هذا تبديلاً عميقاً وثابتاً في تاريخ الوجود حتى إن أي حرب وأي ثورة ليسا قادرين على إحداث شبيه له؛ تبدل لاحظته جارومير بتواضع ووصف بدايته.

أقول «بتواضع» لأن جارومير كان واحداً من هؤلاء الروائيين الذين يُنْعَتُونَ صغاراً؛ مع ذلك، سواء كان كبيراً أم صغيراً، إلا أنه روائي حقيقي: لم يكن يعيد نسخ الحقائق المطرزة على ستارة ما قبل التفسير؛ وحاز على الشجاعة السرفانتسية لتمزيق الستارة. لنخرج السيد أنجيلبير من الرواية ولننخيله كرجل واقعي يشرع بكتابة سيرته الذاتية؛ لا، لن تشبه رواية جوهن! لأن السيد أنجيلبير مثل معظم أشباهه اعتاد الحكم على الحياة بحسب ما يمكن قراءته على الستارة المسدلة أمام العالم؛ يعرف أن ظاهرة الضجيج، مهما بلغ انزعاجه منها، ليست جديرة بالاهتمام. بالمقابل، الحرية والاستقلال والديمقراطية، أو إذا نظرنا إليها من زاوية معارضة، الرأسمالية والاستغلال واللامساواة، أجل ومئة أجل، تلك هي المفاهيم الهامة والقادرة على إعطاء معنى للقدر، وعلى جعل المصيبة نبلاً! لذلك، في سيرته الذاتية التي أراه يكتبها والقطن في أذنيه، يعطي أهمية فائقة للاستقلال الذي استرده وطنه ويندد بأنانية الوصوليين؛ أما «الوحوش ذات المحركات الانفجارية» فأنزلها إلى أسفل الصفحة، مجرد إشارة إلى سأم طفيف يحمل إجمالاً على الضحك.

الستارة الممزقة للتراجيدية

أريد مرة أخرى أيضاً إظهار شبح ألونزو كيخادا؛ أراه يمتطي حصاناً أعرجاً وينطلق ساعياً إلى معارك عظيمة. إنه مستعد للتضحية بحياته في سبيل هدف نبيل، لكن التراجيديا لا تريده. لأن

الرواية منذ ولادتها تحذر التراجيديا: تحذر ولعها بالعظمة؛ تحذر أصولها المسرحية؛ تحذر عماها حيال نثر الحياة. مسكين ألونزو كبخادا. في مقاربة هيئته الحزينة يغدو كل شيء كوميدياً.

لم يستسلم أي روائي، على الأرجح، لإغراء التخميم الخطابي التراجيدي أكثر من فيكتور هيغو في رواية *الثالثة والتسعين* (1874)، وهي روايته حول الثورة الفرنسية الكبرى. يعطي أبطالها الرئيسيين الثلاثة، الممكيجين والمرتدين بزات، انطباعاً بأنهم انتقلوا مباشرة من خشبة المسرح إلى الرواية: الماركيز لانتوناك، المخلص بشغف للملكية؛ سيموردان، الشخصية العظيمة في الثورة المقتنعة تماماً بحقيقتها؛ أخيراً غوفان، ابن أخ لانتوناك، وهو أرسقراطي أصبح بتأثير سيموردان جنراً مشهوراً في الثورة.

هاهي نهاية سيرتهم: في خضم معركة شرسة للغاية حول قصر حاصره جيش الثورة، ينجح لانتوناك في الفرار عبر ممر سري. وبعد أن يصبح في مأمن من المحاصرين، في الطبيعة، يرى القصر مشتعلاً ويسمع نحيباً يائساً لأم. في هذه اللحظة يتذكر أن هناك ثلاثة أطفال من عائلة جمهورية محتجزين كرهائن خلف باب حديدي يحتفظ بمفتاحه في جيبه. سبق له أن رأى مئات الأموات من الرجال والنساء والشيوخ، ولم يهزه ذلك. أما موت أطفال، فلا، لم يره قط، ولا يسعه أن يسمح به! لذلك يعود أدراجه في الممر ذاته تحت الأرض وعلى مرأى من أعدائه المذهولين يحرر الأطفال من النيران. بعد توقيفه يحكم عليه بالإعدام. عندما يعلم غوفان بعمل عمه البطولي تهتز يقينيته الأخلاقية: ألا يستحق من ضحى بنفسه لإنقاذ حيوات أطفال أن يُغفَر له؟ يساعده لانتوناك على الهرب وهو يعرف أنه يدين بذلك نفسه بنفسه. في الواقع، يرسل سيموردان، الوفي لأخلاق الثورة المتشددة، غوفان إلى المقصلة رغم أنه يحبه كما لو أنه ابنه الحقيقي. وبرأي غوفان، حكم الإعدام عادل ويتقبله بهدوء. عندما تبدأ شفرة المقصلة بالنزول ينتحر الثوري العظيم سيموردان بإطلاق رصاصة في قلبه.

ما يجعل من هذه الشخصيات ممثلين من التراجيديا هو تطابقها مع القناعات التي كانت مستعدة للموت في سبيلها، وماتت. رواية التربية العاطفية المكتوبة قبلها بخمس سنوات (1869) والتي تعالج أيضا ثورة (ثورة 1848)، تجري في عالم يقع تماماً على الجانب الآخر من التراجيدية: للشخصيات آراؤها، لكنها آراء سطحية، بلا وزن وبلا ضرورة؛ يغيرونها بيسر، ليس لإجراء فحص عقلي عميق بل كما لو أنهم يبدلون ربطات عنق لأن ألوانها لم تعد تعجبهم. عندما قابل دوسلوريه إنكار فريدريك للخمسة عشر ألف فرنك التي وعده بها لمجلته، «صداقته لفريدريك تموت على الفور [...] واجتاحه حقد ضد الأغنياء. انحاز نحو آراء سينيغال وراح يعاهد نفسه على خدمتها». وبعد أن خيبت السيدة أرنو أمل فريدريك بعفتها، «صار يتمنى، مثل دوسلوريه، انقلاباً شاملاً....».

سينيغال، الثوري الأكثر ضراوة، و«الديمقراطي»، و«صديق الشعب»، يغدو مديراً لمصنع ويعامل العمال بغطرسة. يقول له فريدريك: «آه، أنت قاسي جداً بالنسبة لديمقراطي!» فيرد سينيغال: «ليست الديمقراطية فسق وفجور الفردانية. إنها المستوى المشترك تحت سلطة القانون، وتقسيم العمل، والنظام!». يعود ثورياً من جديد خلال أيام من عام 1848، ثم يحمل السلاح ويقمع هذه الثورة ذاتها. مع ذلك، لن يكون من العدل أن نرى فيه انتهازياً اعتاد أن يقلب ظهر المجن. وسواء كان ثورياً أو مناهضاً للثورية، فهذا دوماً الشيء ذاته. لأن ما يستند إليه موقف سياسي - وهذا اكتشاف عظيم لفلوبير - ليس رأياً (فهذا شيء في غاية الهشاشة والضبائية) بل هو شيء أقل عقلانية وأكثر صلابة: مثلاً، عند سينيغال، تَعَلَّقُ بالنموذج الأصلي للنظام، وحقْدُ النموذج الأصلي للفرد («فسق الفردانية» كما يقول).

لا شيء غريب على فلوبير أكثر من الحكم أخلاقياً على شخصياته؛ ولا يجعل غياب اليقينيّات من فريدريك أو دوسلوريه مذمومين أو ثقيلي الظل؛ فضلاً عن ذلك، هما بعيدان عن أن يكونا

جبانين أو صلفين وغالباً ما يشعران بالحاجة إلى فعل شجاع؛ وفي يوم الثورة، يرى فريدريك وسط الحشد، إلى جواره، رجلاً مصاباً برصاصة في المنطقة القطنية، «فيندفع إلى الأمام غاضباً...». لكنها ليست سوى اندفاعات عابرة لم تتحول إلى موقف راسخ.

وحده دوساردييه، الأكثر سذاجة من الجميع، يدع نفسه يُقتل في سبيل مثله الأعلى. لكن مكانه في الرواية ثانوي. في التراجيديا، يشغل القدر التراجيدي مقدمة المسرح. أما في رواية فلوبير، فيمكننا في الخلفية فقط أن نلمح عبوره الخاطف كبريق يتلاشى.

الجنية

استخدم لورد ألورثي أستاذين للاهتمام بالفتى توم جونس: أحدهما يدعى سكار وهو رجل عصري منفتح على الأفكار الليبرالية والعلم والفلسفات؛ والآخر هو القس ثاياكام، شخص محافظ والسلطة الوحيدة بالنسبة له هي الدين؛ رجلان متعلمان لكنهما في الوقت نفسه شريران وأحمقان. يمثلان مسبقاً بشكل كامل الشؤم المزدوج لـ مدام بوفاري: الصيدلي هومي المولع بالعلم والتقدم، وإلى جانبه الخوري بورنيزيان المفرط في التقوى.

مهما كان متأثراً بدور الحماسة في الحياة، كان فيلدينغ يراها كاستثناء ومصادفة ونقيصة (مقيدة أو ساخرة) لا يمكن أن تغير بعمق رؤيته للعالم. أما عند فلوبير فالحماسة مختلفة؛ ليست استثناء ولا مصادفة ولا نقيصة؛ ليست ظاهرة كمية إن صح القول، ليست نقصاً في بعض جزئيات الذكاء الذي يمكن شفاؤه بالتعليم؛ إنها عصية على الشفاء؛ حاضرة في كل مكان، في تفكير الحمقى كما في تفكير العباقرة، فهي جزء لا ينفصل عن «الطبيعة الإنسانية».

لنتذكر اللوم الذي وجهته سانت بوف إلى فلوبير: في رواية مدام بوفاري، «الخير غائب أكثر مما ينبغي». عجباً وشارل

بوفاري! المخلص لزوجته ومرضاه، والمجرد من أية أنانية، أليس بطلاً وشهيداً للطيبة؟ كيف نسيت أنه لم يشعر بأي غضب عندما علم بكل خيانات إيما بعد موتها، بل شعر فقط بحزن لا نهائي؟ كيف نسيت العملية الجراحية التي أجراها لقدم هيبوليت الملتوية، خادم الإصطبل! جميع الملائكة حلقت آنذاك فوقه، الإحسان والكرم وحب التقدم! جميع الناس هنؤوه، وحتى إيما قبلته تحت سحر الخير وهي متأثرة! بعد بضعة أيام تتبدى العملية غير معقولة وتبتر ساق هيبوليب بعد آلام لا توصف. ينهار شارل ويهجره الجميع على نحو مؤثر. شخصية طيبة إلى حد لا يصدق ولكنها في غاية الواقعية، إنها بالتأكيد جديرة بالشفقة أكثر من «المحسنة النشيطة» في الريف التي حننت كثيراً سانت بوف.

لا، ليس صحيحاً أن «الخير غائب أكثر مما ينبغي» في رواية مدام بوفاري! العقدة هي في مكان آخر: الحماسة حاضرة فيها أكثر مما ينبغي؛ وبسببها لا يصلح شارل من أجل «المشهد الخير» الذي تمننت سانت بوف رؤيته. لكن فلوبيير لا يريد أن يصنع «مَشَاهِدَ حَيِّزَةٍ»؛ يريد أن يصل «إلى روح الأشياء»، وفي روح الأشياء، في روح جميع الأشياء الإنسانية، يرى في كل مكان جنية الحماسة الهيفاء ترقص. هذه الجنية الخفية تتكيف مع الخير والشر، مع المعرفة والجهل، مع إيما كما مع شارل، معكم كما معي. أدخلها فلوبيير إلى مرقص أَلغاز الوجود العظيمة.

النزول إلى قاع المزحة المظلم

عندما روى فلوبيير لتورغينيف مشروع رواية بوفار وبيكوتشيه، نصحه الأخير بإلحاح أن يعالجه باختصار شديد. رأي كامل من معلم قديم. لأن هذه الحكاية لا يمكن أن تحتفظ بفعاليتها الهزلية إلا بشكل قصة قصيرة؛ سيجعلها الطول أو الإسهاب رتيبة ومملة، بل وسخيفة تماماً. لكن فلوبيير يصر؛ ويشرح لتورغينيف: «إذا عولج [هذا الموضوع] باختصار، وعلى نحو

موجز وخفيف، فإنه سيغدو تقريباً فنتازيا خفيفة الظل، لكنها بلا أهمية وليست مشابهة للواقع، أما إذا رويتها بالتفصيل وعلى نحو موسع، فسأبدو مؤمناً بحكايتي، ويمكن كتابة موضوع جدي وحتى مرعب».

تأسست رواية/المحاكمة لكافكا على رهان مشابه جداً. الفصل الأول (ذاك الذي قرأه كافكا لأصدقائه وأضحكهم كثيراً) يمكن أن يفهم (على نحو صائب من هذه الناحية) كأقصوصة بسيطة مضحكة، كمزحة: يفاجأ المدعو ك ذات صباح في سريره بسيدين أليفين للغاية يخبرانه باعتقاله دون أي سبب، ويأكلان في هذه المناسبة فطوره ويتصرفان في غرفة نومه بغطرسة طبيعية إلى حد أن ك وهو في منامته، يشعر بالخجل والخرق ولا يدري ماذا يفعل. لو أن كافكا لم يتابع فيما بعد هذا الفصل بفصول أخرى أشد سواداً، لما اندهش أحد اليوم من أن أصدقاءه ضحكوا إلى هذا الحد. لكن كافكا لم يكن يريد أن يكتب (وهنا أستعيد عبارات فلوبيير): «فنتازيا خفيفة الظل تقريباً»، كان يريد أن يعطي لهذا الموقف الفكاهي «أهمية» قصوى، وأن «يرويه بالتفصيل ويسهب فيه»، ويُصر على «مشابته للواقع» كي يستطيع أن يبدو «بمظهر المصدق لهذه القصة» ويصنع منها على هذا النحو «شيئاً جدياً وحتى مرعباً». كان يريد النزول إلى القاع المظلم لمزحة.

بوفار وبيكوتشيه، متقاعدان عازمان على اكتساب جميع المعارف، هما شخصيتا مزحة لكنهما في الوقت نفسه شخصيتا لغز؛ معارفهما أغنى بكثير ليس فقط من الناس المحيطين بهما، بل ومن جميع الذين سيقروون حكايتهما. يعرفان أحداثاً ونظريات متعلقة بهما، بل والبراهين المناقضة لهذه النظريات. أكان لديهما دماغ ببغاء ولم يفتأ يرددان ما تعلماه! حتى هذا ليس صحيحاً؛ غالباً ما يظهران حساً سليماً مدهشاً ونحن نبرر لهما تماماً عندما يشعران بالتفوق على الناس الذين يترددان عليهم، فهما ساخطان على حماقتهم ويأبيان تحملها. مع ذلك، لا أحد يشك أنهما أحماق.

لكن لماذا يتبديان لنا أحمقين! حاولوا أن تعرفوا حماقتهم! حاولوا
بالإضافة إلى ذلك تعريف الحمافة كما هي! ما الحمافة؟ يستطيع
العقل أن يفرض الشر المتواري على نحو مخادع خلف قوهر
الجميل. لكن العقل عاجز إزاء الحمافة. ليس لديه شيء يفرض
فالحمافة لا ترتدي قناعاً. أنها موجودة، بريئة. مخلصه. عارية
ولا يمكن تعريفها.

تتبدى من جديد أمامي شخصيات هيغو الثلاث العظيمة
لانتوناك، سيموردان، غوفان، هؤلاء الأبطال الثلاثة النزيهون النحويين
لا يمكن لأية مصلحة شخصية أن تحيدهم عن الصراط المستقيم
وأتساءل: أليست الحمافة هي التي تعطيهم القوة للإصرار على
آرائهم، بلا أدنى شك وبلا أدنى تردد؟ حمافة شامخة، مهيبه، كأنما
قدت من الرخام؟ حمافة تلازمهم بإخلاص هم الثلاثة كما كانت آلهة
الأولمب تلازم قديماً أبطالها حتى الموت؟

أجل، هذا ما أفكر فيه. الحمافة لا تقلل البتة من عظمة بطل
تراجيدي. إنها لا تنفصل عن «الطبيعة الإنسانية» وترافق الإنسان
دوماً وفي كل مكان: في غبش حجرات الليل كما على طرقات التاريخ
المضاءة.

البيروقراطية برأي ستيفتية

أتساءل من هو أول مكتشف للمعنى الوجودي للبيروقراطية.
إنه على الأرجح أدالبير ستيفتية. ولو لم تصبح أوروبا الوسطى
هاجسي في لحظة ما من حياتي، من يدري إن كنت سأقرأ بمنتهى
الانتباه هذا المؤلف النمساوي القديم الذي استغربت لأول وهلة
مطولاته وتعليميته وأخلاقيته وعفته. مع ذلك، إنه هو الكاتب المفتاح
لأوروبا الوسطى في القرن التاسع عشر. زبدة هذه الحقبة وزبدة
روحها الرعوية والفاضلة التي تدعى البيدورميه! رواية ستيفتية
الأهم نهاية الخريف (Der nachsommer) في عام 1857 هي كبيرة
الحجم بقدر ما حكايتها بسيطة: أثناء نزهته في الجبل يُفاجأ الشاب

هنريش بغيوم تنذر بالعاصفة. يحاول اللجوء إلى مسكن يملكه أرستقراطي قديم يدعى ريزاش، فيستقبله بحفاوة ويبيدي وداً نحوه. هذا القصر الصغير يحمل اسماً جميلاً هو «بيت الورد»، وسيعود هنريش إليه فيما بعد بشكل دوري ليقضي فيه إجازة أو إجازتين في العام؛ وسيتزوج في السنة التاسعة ابنة ريزاش بالمعمودية وبذلك تنتهي الرواية.

لا يكشف الكتاب النقاب عن معناه العميق إلا قبيل النهاية عندما ينفرد ريزاش بهنريش ويبوح له بسيرة حياته خلال مواجهة مديدة. تقوم هذه السيرة على نزاعين: أحدهما خاص وشخصي والآخر اجتماعي. وعند هذا الأخير أتوقف: كان ريزاش فيما مضى موظفاً مرموقاً. وذات يوم اكتشف أن العمل في الإدارة متناقض مع طبعه وأذواقه وميوله، فغادر وظيفته واستقر في الريف، في منزل الورد، ليعيش فيه منسجماً ومتوافقاً مع الطبيعة والقرويين، بعيداً عن السياسة، بعيداً عن التاريخ.

ليست قطيعته مع البيروقراطية نتيجة قناعاته السياسية أو الفلسفية بل نتيجة معرفته لذاته وعدم قدرته على أن يكون موظفاً. وماذا يعني أن يكون موظفاً؟ يشرح ريزاش ذلك لهنريش وهذا الشرح على حد علمي هو أول وصف «ظاهراتي» (وبديع) للبيروقراطية:

ما دامت الإدارة تتسع وتتضخم فلا بد لها أن توظف عدداً متزايداً من المستخدمين وبينهم حتماً سيئون أو سيئون جداً. إذاً كان محتوماً خلق نظام يتيح إنجاز العمليات الضرورية دون أن يفسدها أو يضعفها تفاوت كفاءة الموظفين. يستطرد هنريش: «لكي أوضح فكرتي أفترض أن الساعة الحائطية المثالية يجب أن تبنى بحيث تعمل جيداً حتى لو غيرنا قطعها واستبدلنا السيئة بالجيدة والجيدة بالسيئة. بالتأكيد لا يمكن تصور مثل هذه الساعة. لكن الإدارة لا يمكن أن توجد إلا بمثل هذا الشكل بالضبط وإلا ستختفي إذا نظرنا إليها من زاوية التطور الذي عرفته». ليس مطلوباً

من موظف أن يفهم الإشكالية التي تشغل إدارته بل أن ينفذ بحماس العمليات المختلفة دون أن يفهم، وحتى دون أن يحاول فهم ما يجري في المكاتب المجاورة.

لا ينتقد ريزاش البيروقراطية، إنما يشرح فقط سبب عدم قدرته، كما هو على حاله، على أن يندر حياته لها. ما منعه عن أن يكون موظفاً، هو عدم قدرته على أن يطيع ويعمل في سبيل أهداف موجودة بعيداً عن أفقه. وأيضاً «احترامه للأشياء كما هي في ذاتها»، (die ehrfurcht vor den dingen wie sie an sich sind) وهو احترام عميق إلى حد أنه لم يكن يدافع أثناء المفاوضات عن متطلبات رؤسائه بل عما «كانت تتطلبه الأشياء والأمور لذاتها».

ذلك لأن ريزاش هو رجل الملموس والواقعي؛ يتعطش إلى الحياة التي لن يقوم فيها إلا بأعمال يفهم جدواها وفائدتها؛ التي لن يتردد فيها إلا على أناس يعرف أسماءهم ومهنتهم ومنازلهم وأطفالهم؛ التي حتى الزمن فيها سيُدرَك دوماً وسيُتذَوَّق تحت مظهره الملموس: الصباح، الظهر، الشمس، المطر، العاصفة، الليل.

قطيعته مع البيروقراطية هي إحدى القطائع المشهودة للإنسان مع العالم الحديث. إنها قطيعة جذرية بقدر ما هي هادئة، كما يليق بالبيئة الرعوية الغنائية لهذا العمل الروائي الغريب البيدرومييه.

العالم المنتهك من القصر والقرية

كان ماكس فيبر أول السوسيولوجيين الذي ارتأى أن «الرأسمالية والمجتمع الحديث عموماً» تميزا قبل كل شيء «بالعقلنة البيروقراطية». لم يجد أن الثورة الاشتراكية (التي ليست إلا مشروعاً في تلك الفترة) خطيرة أو نافعة، بل بدت له بكل بساطة غير مجدية لأنها لا تستطيع حل المشكلة الأساسية للحدثة، أي «بقرطة» (bürokratisierung) الحياة الاجتماعية التي رأى أنها ستستمر بلا هوادة مهما كان أسلوب ملكية وسائل الإنتاج.

صاغ فيبير أفكاره حول البيروقراطية من عام 1905 حتى وفاته عام 1920. ويروق لي هنا الإشارة إلى أن روائياً في حالة أدالبير ستيفتية أدرك الأهمية الأساسية للبيروقراطية قبل خمسين عاماً من السوسولوجي العظيم. لكنني أمتنع نفسي عن الدخول في مناظرة بين الفن والعلم حول أسبقية اكتشافاتهما لأن كليهما لا يطمحان إلى الهدف ذاته. فقد قدم فيبير تحليلاً سوسولوجياً وتاريخياً وسياسياً لظاهرة البيروقراطية. أما ستيفتية فطرح سؤالاً مختلفاً: ماذا تعني الحياة في عالم مبقرط باللموس بالنسبة لإنسان؟ كيف تطور وجوده فيها؟.

بعد حوالى ستين عاماً من رواية آخر الخريف، كتب كافكا، هذا الآخر المنتمي إلى أوروبا الوسطى، رواية القصر. بالنسبة لستيفتية كان عالم القصر والقرية يمثل الواحة التي هرب إليها ريزاش للإفلات من مهنته كموظف كبير، ليعيش في النهاية سعيداً مع جيران وحيوانات وأشجار، مع «الأشياء كما في ذاتها». هذا العالم الذي تتمركز فيه ثريات أخرى لستيفتية (وأتباعه) صار بالنسبة لأوروبا الوسطى رمز حياة رعوية ومثالية. وهذا العالم، أي القصر والقرية الهادئة، هو الذي جعله كافكا، قارئ ستيفتية، مجتاحاً من المكاتب وجيش من الموظفين وسيل من الملفات! ينتهك بفظاظة الرمز المقدس للرعوية المناهضة للبيروقراطية فارضاً عليها معنى مناقضاً تماماً: معنى الانتصار الشامل للبقرطة الكلية.

المعنى الوجودي للعالم المبقرط

منذ زمن طويل لم يعد تمرد ريزاش الذي قطع صلته بحياته كموظف ممكناً. فقد أصبحت البيروقراطية كلية الحضور ولن يفلت أحد منها في أي مكان؛ ولن يجد أحد في أي مكان «منزل ورود» ليعيش فيه بعلاقة حميمة مع «الأشياء كما هي في ذاتها». وهكذا انتقلنا بلا رجعة، من عالم ستيفتية إلى عالم كافكا.

عندما كان أبواي يذهبان قديماً في إجازات، كانا يشتريان

تذاكر من المحطة قبل عشر دقائق من انطلاق القطار؛ وكانا ينزلان فندقاً ريفياً يسدان في اليوم الأخير قائمة الحساب نقداً لصاحبه. كانا ما يزالان يعيشان في عالم ستيفتيه.

أما إجازاتي فتجري في عالم آخر: أشتري التذاكر قبل شهرين وأنا أقف في طابور أمام وكالة مسافرين؛ هناك، ثمة بيروقراطي يهتم بي ويهاتف شركة الطيران الفرنسية حيث يوجد بيروقراطيون آخرون، لن يسعني أبداً الاتصال بهم، يحجزون لي مكاناً على إحدى الطائرات ويسجلون اسمي تحت رقم في قائمة الركاب؛ حجرتي أيضاً أحجزها مقدماً عن طريق مهاتفة موظف استقبال يدون طلبي على حاسوبه ويخبر إدارته الصغيرة عنه؛ ويوم مغادرتي يعلن بيروقراطيو إحدى النقابات إضراباً بعد خلافات مع بيروقراطيي شركة الطيران الفرنسية. وبعد أن أحاول مراراً مهاتفتهم، ترد لي شركة الطيران الفرنسية نقودي دون اعتذار (لم يعتذر أحد قط من ك؛ فالإدارة توجد في الجهة الأخرى من التهذيب) فأشتري تذكرة قطار؛ وخلال إجازاتي أستخدم في كل مكان بطاقة مصرفية للدفع ويدون مصرف في باريس كل واحد من عشاءاتي وهكذا أغدو في متناول بيروقراطيين آخرين، وعلى سبيل المثال بيروقراطيو الضرائب أو بيروقراطيو الشرطة إن كنت مشبوها بجريمة. وفي أيام عطلي تتحرك زمرة البيروقراطيين كلها وأنا نفسي أتحوّل إلى بيروقراطي في حياتي الخاصة (مالئاً الاستثمارات، مرسلأ الاعتراضات، مرتبأ الوثائق في أرشيفي الشخصية).

الفرق واضح بين حياة أبويي وحياتي؛ فالبيروقراطية تغلغت في كل نسيج الحياة. «لم يكن ك قد رأى من قبل، في أي مكان، الإدارة والحياة مترابكتين إلى هذا الحد، مترابكتين إلى درجة أن المرء يشعر أحياناً أن الإدارة والحياة اتخذت كل منهما مكان الأخرى» (القصر). وعلى الفور، بدلت مفاهيم الوجود كلها معناها:

مفهوم الحرية: لا تمنع أي مؤسسة المساح ك من القيام بما يريد، لكن ماذا يسعه أن يفعل حقاً بملء حريره؟ ماذا يمكن لمواطن،

مع كل حقوقه، أن يغير في محيطه الأقرب، في موقف السيارات الذي بني له تحت منزله، في مكبر الصوت الذي نصب مقابل نوافذه؟ حريته لانهائية بقدر ما هي عاجزة.

مفهوم الحياة الخاصة: لا ينوي أحد أن يمنعك من مضاجعة فريدا حتى لو كانت عشيقة كَلَام الكلي القدرة؛ مع ذلك عيون القصر تتبعه في كل مكان، وتراقب مضاجعاته بدقة وتدونها؛ والمعاونان المخصصان له يرافقانه لهذه الغاية. عندما يتذمر ك من إزعاجهما تحتج فريدا: «ماذا دهاك يا عزيزي إزاء المعاونين؟ ليس لدينا ما نخفيه عنهما». لن ينكر أحد علينا حقنا في الحياة لكنها لم تعد كما كانت: فليس ثمة سر يحميها؛ وأنى كنا تظل آثارنا في الحواسيب؛ وكما تقول فريدا «ليس لدينا ما نخفيه»؛ وحتى السر لم يعد يلزمنا؛ فالحياة الخاصة لم تعد بحاجة لأن تكون خاصة.

مفهوم الزمن: عندما يعارض إنسان أنساناً آخر فإن زمنيين متساويين يتواجهان: زمان محددان من حياة زائلة. بينما اليوم لم نعد نتواجه فرداً إزاء آخر، بل نواجه إدارات لا يعرف وجودها الشباب ولا الشيخوخة، لا التعب ولا الموت، وتحدث خارج الزمن الإنساني: الإنسان والإدارة يعيشان زمنين مختلفين. أقرأ في إحدى الصحف سيرة صناعي فرنسي صغير تافهة تعرض للإفلاس لأن مدينه لم يدفع له ديونه. يشعر بنفسه بريئاً ويريد الدفاع عن نفسه إزاء العدالة، لكنه يعدل عن ذلك على الفور: قضيته قد لا تسوى قبل أربع سنوات؛ فالإجراءات طويلة وحياته قصيرة. يذكرني هذا بالتاجر بلوك في رواية المحاكمة لكافكا: تتباطأ إجراءاته منذ خمس سنوات ونصف دون حكم؛ وفي غضون ذلك اضطر إلى التخلي عن أعماله لأن «المرء عندما يريد أن يقوم بأمر ما من أجل دعواه، لا يعود بوسعه الاهتمام بشيء» (المحاكمة). ليست هذه الفضاة هي التي تسحق المساح ك، بل زمن القصر اللا إنساني: يطلب الرجل مقابلات، والقصر يرجئها؛ تطول المخاصمة وتنتهي الحياة.

ثم المغامرة؛ كانت هذه الكلمة تعبر قديماً عن حماسة الحياة

المدرّكة بوصفها حرية؛ كان قرار فردي شجاع يطلق سلسلة مدهشة من الأفعال الحرة تماماً والمقصودة. لكن هذا المفهوم للمغامرة لا ينسجم مع ما يعيشه ك. يصل إلى القرية لأن دعوة ترسل إليه خطأ إثر سوء تفاهم بين مكتبين في القصر. ما وضعه في طريق مغامرته التي لا علاقة لها أنطولوجياً بمغامرة دون كيشوت أو راستينياك ليست إرادته بل خطأ إداري. وبسبب ضخامة الآلة البيروقراطية تغدو الأخطاء محتومة إحصائياً؛ ويجعلها استخدام الحواسيب أيضاً أقل قابلية لمعرفة وأيضاً أكثر تعذراً على الإصلاح. كل شيء مخطط ومحدد في حياتنا والممكن الوحيد المفاجئ هو خطأ الآلة الإدارية بنتائجه غير المتوقعة. وهكذا يصبح الخطأ البيروقراطي قصيدة زمننا الوحيدة (قصيدة سواد).

يقترن مفهوم المغامرة بمفهوم المعركة؛ يتفوه ك بهذه الكلمة غالباً عندما يتحدث عن خلافه مع القصر. لكن مما تتألف معركته؟ من بضعة لقاءات عابثة مع بيروقراطيين ومن انتظار مديد. لا توجد صراعات وجهاً لوجه؛ وليس لخصومنا جسد: تأمينات، أمن اجتماعي، غرفة تجارة، قضاء، ضريبة، شرطة، محافظة، بلدية. نقاتل ونحن نمضي ساعات وساعات في مكاتب وغرف انتظار ومحفوظات. فماذا ينتظرنا في نهاية المعركة؟ انتصار؟ أحياناً. لكن ما هو الانتصار؟ حسب شهادة ماكس برود، كان كافكا يتخيل هذه النهاية لرواية القصر: بعد كل همومه، يموت ك من الإنهاك؛ يكون على فراش الموت عندما (أستشهد ببرود): «يصل قرار من القصر يعلن أنه ليس له فعلياً حق المواطنة في القرية، لكن يُسمح له مع ذلك بالحياة والعمل فيها مراعاة لبعض الظروف الإضافية».

أعمار الحياة المتوارية خلف الستارة

تتقاطر الروايات التي أتذكرها أمامي وأحاول تحديد أعمار أبطالها. إنهم جميعاً، على نحو مثير للفضول، أكثر شباباً مما في ذاكرتي. ذلك لأنهم كانوا يمثلون بالنسبة لمؤلفيهم حالة إنسانية

عامة للعمر أكثر منها حالة خاصة. بعد أن أدرك في نهاية مغامراته أنه لم يعد يريد الحياة في العالم المحيط به، يرحل فابريس دل دونغو إلى دير رهبان. أحببت دوماً هذه الخاتمة. ما خلا أن فابريس لم يزل فتياً. كم من الزمن كان رجل في مثل سنه، مهما كانت خيبة أمله مؤلمة، سيتحمل أن يعيش في دير؟ أبطال ستاندال هذا السؤال تاركاً فابريس يموت بعد سنة واحدة أمضاهها في الدير. ميشكين كان في سن السادسة والعشرين، وروغوجين في السابعة والعشرين، وناتاشيا فيليبوفنا في الخامسة والعشرين، آغايا بلغت فقط العشرين وهي بالتحديد الأصغر سناً التي ستدمر في النهاية حياة جميع الآخرين باقتراحاتها اللامعقولة. مع ذلك، لم يُفحص عدم نضج هذه الشخصيات كما هو. فدوستويفسكي يروي لنا دراما الكائنات الإنسانية وليس دراما الشباب.

ولد سيوران في رومانيا وأقام في باريس عام 1937 وهو في سن السادسة والعشرين؛ وبعد عشر سنوات طبع كتابه الأول المكتوب باللغة الفرنسية وأصبح واحداً من أعظم الكتاب الفرنسيين في زمنه. في عقد التسعينات تواجه أوروبا، التي تساهلت قديماً مع النازية الوليدة، أشباحها بحماسة قتالية. يحين زمن الحساب الختامي وتُسْتَحْضَرُ فجأة آراء الشاب سيوران الفاشية عندما كان يعيش في رومانيا. توفي عام 1995 عن عمر يناهز الرابعة والثمانين. أفتح صحيفة باريسية شهيرة: سلسلة مقالات خاصة بسيرته على صفحتين، ولا كلمة عن أعماله؛ فشبابه الروماني هو الذي أثار اشمئزاز محرري الوفيات وأذهلهم وأسخطهم وألهمهم. لقد ألبسوا جثة الكاتب الفرنسي بزة رومانية فلكلورية وأرغموه في نعشه على إبقاء ذراعه مرفوعة لتحية الفاشية.

بعد فترة وجيزة قرأت نصاً كتبه سيوران عام 1949 عندما كان في سن الثامنة والثلاثين: «... لا يسعني حتى أن أتخيل ماضي؛ عندما أتذكره الآن، يبدو لي أنني أستعيد سنوات شخص آخر. هذا الآخر هو من أنكره، و«كياني» كله موجود في مكان آخر، بعيد جداً

عن الشخص الذي كانه»، وفوق ذلك: «عندما أعيد التفكير (...) بكل هذيان ذاتي آنذاك (...). أخال أنني أعكف على وساوس غريب وأندھش لمعرفة أن هذا الغريب كان أنا».

ما يهمني في هذا النص هو دھشة الرجل الذي لم يفلح في إيجاد أي رابط بين «أنا» الحاضرة وأناه القديمة، الذي يشعر بالذھول أمام لغز هويته. لكن قولوا، هل هذه الدھشة صادقة؟ أجل بالتأكيد! جميع الناس يعرفون ذلك من سيرتهم العادية: كيف استطعت أن تأخذ على محمل الجد هذا التيار الفلسفي (الديني، الفني، السياسي)؟ أو (على نحو أكثر ابتدالاً): كيف استطعت أن تعشق امرأة في غاية السذاجة وكيف أمكنك أن تعشقي رجلاً في غاية البلاهة؟ والحال هذه، إذا كان الشباب يمضي بسرعة بالنسبة للكثيرين من الناس وتتبخر ضلالاته دون أن تترك أثراً، فإن شباب سيوران تحجّر؛ ولا يمكن لأحد أن يهزأ بالنظرة ذاتها من عاشق مثير للسخرية ومن الفاشية.

نظر سيوران مذهباً إلى سنواته المنصرمة واستشاط غضباً (لم أزل أستشهد بنص عام 1949 ذاته): «التعاسة هي حقيقة الشباب. أولئك الذين ينهضون بعقائد التعصب ويمارسونها؛ أولئك الذين يحتاجون للدم والصراخ والضوضاء والبربرية. حين كنت شاباً كانت أوروبا كلها تؤمن بالشباب، كانت أوروبا تدفعه إلى السياسة وإلى القضايا الهامة».

ما أكثر من أراهم حولي أمثال فابريس دل دونغو وآغايا وناتاشيا وميشكين! إنهم جميعاً يبدؤون رحلة في المجهول؛ إنهم بلا شك يضلون؛ لكنه ضلال فريد: يضلون لكنهم لا يعلمون أنهم ضالون؛ لأن قلة تجربتهم مضاعفة: لا يعرفون العالم ولا يعرفون أنفسهم، و فقط عندما سيرون ذلك انطلاقاً من سن الرشد سيبدو لهم ضلالهم ضلالاً؛ وأكثر: فقط بهذه العودة إلى الوراء يمكنهم أن يفهموا مفهوم الضلال. حالياً، لأنهم لا يعرفون شيئاً عن النظرة التي سيرمق بها المستقبل شبابهم المنصرم، يدافعون عن معتقداتهم

بعدائية أكثر مما يدافع عنها انسان راشد سبق أن خاض تجربة هشاشة اليقينيات الإنسانية.

احتداد سيوران ضد الشباب يشي ببديهة: من كل مرصد مشاد على الخط المرسوم بين الولادة والموت، يبدو العالم مختلفاً وتتغير مواقف من توقف فيها؛ لن يفهم أحدهما الآخر دون أن يفهم بادئ ذي بدء عمره. في الحقيقة، هذا بديهي جداً، أوه، في غاية البدهة! لكن وحدها البديهيات الإيديولوجية الوهمية تُرى من أول وهلة. أما البديهة الوجودية، كلما ازدادت وضوحاً، أصبحت مرئية أقل. والأعمار في الحياة تتوارى وراء الستارة.

حرية الصباح وحرية المساء

عندما رسم بيكاسو لوحته التكعيبية الأولى، كان في سن السادسة والعشرين: في العالم كله، انضم إليه عدة رسامين آخرين من جيله وتبعوه. ولو أن رجلاً في الستينات من عمره سارع آنذاك إلى تقليده متبنياً التكعيبية، لبدا (وبحق) مضحكاً. لأن حرية الشاب وحرية العجوز تنتمي إلى قارتين لا تلتقيان.

كتب غوته (العجوز غوته) في إحدى قصائده التهكمية القصيرة: «أيها الشاب، أنت قوي برفقتك، أما أنت أيها العجوز، فبعزلتك». في الحقيقة، حين يبدأ الفتيان مهاجمة أفكار معروفة وصيغ جاهزة يحبون التجمع في عصابات؛ وعندما كان دوران وماتيس في بداية هذا القرن يمضيان معاً أسابيع طويلة على شواطئ كويور، كانا يرسمان لوحات متشابهة، موسومة بالجمال الوحشي ذاته؛ مع ذلك لم يشعر أي منهما بخلافته للآخر - وفي الحقيقة لم يكن أيّاً منهما خلفاً أو تابعاً للآخر.

بتضامن مَرِح، حيا السرياليون في عام 1924 وفاة أناتول فرانس ببيان هجاء أحرق على نحو لافت، كتب إيلوار البالغ من العمر تسعة وعشرين عاماً: «أمثالك، أيتها الجثة، لا نحبهم!».

بروتون البالغ من العمر الثامنة والعشرين: «رحل القليل من الدناءة الإنسانية مع أناتول فرانس، فليكن عيداً يوم ندفن الخداع، التقليديّة. الوطنية، الانتهازية، الشكوكية، الواقعية وقلة الرحمة!». وكتب أراغون البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً: «فليذهب إذاً هباءً منثوراً من توفي للتو (...) بقي شيء طفيف من رجل: ما زال مثيراً للاشمئزاز تخيل ما كانه على أية حال».

تعود إلى ذاكرتي كلمات سيوران بشأن الشباب وحاجتهم «لنم والصراخ والضوضاء...»؛ لكنني متعجل لإضافة أن هؤلاء الشعراء الشباب الذين يبولون على جثة روائي كبير لم يكفوا لهذا السبب عن أن يكونوا شعراء حقيقيين، وشعراء مثيرين للإعجاب؛ كانت عبقريتهم وحمافتهم تتدفقان من النبع ذاته. كانوا عدوانيين بعنف (غنائياً) إزاء الماضي ومخلصين بالعنف (الغنائى) ذاته للمستقبل الذي يعتبرون أنفسهم وكلاءه، والذي يرون أنه يبارك بولهم الجماعي المرح.

ثم تحين اللحظة التي يغدو فيها بيكاسو عجوزاً. إنه وحيد ومهجور من عصابته، ومهجور أيضاً من تاريخ الرسم الذي اتخذ في غضون ذلك اتجاهاً آخر. وبلا أسف يستقر في محترفه بمتعة متلذذة (لم يطفح رسمه قط بالانشراح والغبطة إلى هذه الدرجة، عارفاً أن الجديد لا يوجد فقط إلى الأمام، على الطريق الرئيسي، يز أيضاً إلى اليسار وإلى اليمين، في الأعلى وفي الأسفل وإلى الوراء، في كل الاتجاهات الممكنة لعالمه الفريد الذي يخصه وحده، فقط (لأن أحداً لن يقلده: فالشباب يقلدون الشباب، أما العجائز فلا يقلدون العجائز).

ليس سهلاً على فنان شاب مجدد أن يجذب الجمهور وأن يجعز نفسه محبوباً. لكنه فيما بعد، وقد استلهم من حرите الغاربة، عتعا يغير مرة أخرى أسلوبه ويتخلى عن الصورة التي رسمت عنه، يترنـ الجمهور في متابعته. بعد أن ارتبط فيديريكو فيليني بشركة سينمائية إيطالية فتية (هذه السينما التي لم تعد موجودة) ظل لزمـ

طويل يستمتع بإعجاب جماعي؛ كان أماركور (1973) فيلمه الأخير الذي وفقت جماليته الغنائية بين جميع الناس. ثم اهتمت فنتازيته أكثر وشحذت نظرتة؛ فصار شعره مضاداً للغنائية وعصريته مضادة للعصرية؛ وأفلامه السبعة خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة هي صورة قاسية للعالم الذي نعيش فيه: كازانوف (صورة جنسية معروضة، بلغت حدودها المضحكة)؛ أوركسترا بروف؛ مدينة النساء؛ E La nave va (وداعاً لأوروبا التي ينطلق قاربها نحو العدم، مصحوباً بأنغام الأوبرا)؛ جانج و فريد؛intervista (وداع كبير للسينما، للفن الحديث، للفن بلا زيادة)؛ La voce della luna (الوداع النهائي). وخلال هذه السنوات أعرضت عنه الصالونات والصحافة والجمهور (وحتى المنتجون) بعد أن اغتاظوا في آن معاً من جماليته المتشددة ومن النظرة الخائبة التي رمق بها عالمهم المعاصر؛ لم يعد يدين لأحد بأي شيء، يتلذذ «باللامسؤولية المرحية» (أقتبس ذلك) لحرية لم تكن معروفة حتى ذلك الحين.

خلال سنواته العشر الأخيرة، لم يعد لدى بيتهوفن ما ينتظره من فيينا وأرستقراطيتها وموسيقييها الذين يحترمونه لكنهم لم يعودوا يصغون إليه؛ هو أيضاً من جهة أخرى لا يصغي إليهم، ولو لأنه أصم؛ إنه في ذروة فنه؛ لا تشبه سوناتاته ورباعياته أي شيء آخر؛ إنها بعيدة عن الكلاسيكية بتعقد بنيانها دون أن تكون قريبة بسبب ذلك من تلقائية الشباب الرومانتيكي السهلة؛ اتخذ اتجاهاً غير مسبوق في تطور الموسيقى؛ بلا مرديدن وبلا أتباع أصبح النتاج الفني لحرية الغاربية معجزة، جزيرة.

الجزء السابع

الرواية والذاكرة والنسيان

إميلي

حتى حين لن يعود أحد يقرأ روايات فلوبير، جملة «مدام بوفاري، هي أنا» لن تنسى. هذه الحكمة الشهيرة لم يكتبها فلوبير قط. نحن ندين بها للآنسة إميلي بوسكيه، الروائية المتواضعة التي أظهرت مودة لصديقتها فلوبير بانتقادها رواية *التربية العاطفية* في مقالين أحققين للغاية. هذه الإميلي باحت بمعلومة ثمينة جداً لشخص ظل اسمه مجهولاً لنا: ذات يوم، سألت فلوبير عن نموذج المرأة التي كانتها إيما بوفاري فأجابها: «مدام بوفاري، إنها أنا!» نقل الشخص المجهول، وهو متأثر، هذه المعلومة إلى شخص يدعى السيد ديسشيرم الذي نشرها وهو أيضاً متأثر جداً. تكشف جبال التعليقات المستوحاة من هذا الاختلاق عن تفاهة النظرية الأدبية التي تسرد إلى مالا نهاية كليشيهات عن نفسية المؤلف، وهي عاجزة أمام عمل فني. تكشف أيضاً عما ندعوه الذاكرة.

النسيان الذي يمحو والذاكرة التي تحوّر

أتذكر لقاءاتي مع زملائي في الثانوية بعد عشرين عاماً من البكالوريا: يخاطبني ج بفرح: «ما زلت أراك تقول لأستاذنا في الرياضيات: تبا يا سيدي الأستاذ!»، والحال هذه فإن اللفظ التشكيلي لكلمة تبا نفرني على الدوام وكنت على ثقة تامة بأنني لم أقل ذلك.

لكن جميع الناس من حولنا انفجروا ضاحكين، متظاهرين أنهم تذكروا تصريح الظريف. أدركت أن تكذبي وإنكاري لن يقنع أحداً، فابتسمت بتواضع ودون احتجاج لأنه، وأضيف هذا إلي خجلي، سرني أن أرى نفسي وقد تحولت إلى بطل يطلق كلاماً بديئاً في وجه الأستاذ الملعون.

عاش جميع الناس مثل هذه الحكايا. عندما يستشهد أحدهم بما قلته في محادثة، فإنك لم تتعرف أبداً على نفسك؛ تغدو عباراتك في أحسن الأحوال مبسطة على نحو فظ وأحياناً مشوهة (عندما يؤخذ تهكمكم على محمل الجد) وغالباً غير منسجمة البتة مع ما سبق لك أن قلته أو فكرت به. وينبغي ألا تدهش أو تسخط، لأن هذه بديهية البديهيات: الإنسان منفصل عن الماضي (الماضي القديم كما الماضي القريب جداً منذ بضع ثوان) بقوتين تباشران العمل وتعاضان: قوة النسيان (التي تمحو) وقوة الذاكرة (التي تحوّر)

هذه بديهية البديهيات لكن من الصعب قبولها لأنه، عندما نفكر فيها حتى النهاية، ماذا ستصبح كل الشهادات التي يستند إليها التاريخ، ماذا تصبح يقينيائتنا عن الماضي، وماذا يصبح التاريخ نفسه الذي نرجع إليه يومياً بسذاجة وحسن نية وعفوية؟ خلف بطانة المسلم به الرقيقة (ليس ثمة شك أن نابليون خسر معركة واترلو) ينتشر فضاء لا نهائي، فضاء التقريب والاختلاق والتشويه والتبسيط والمبالغة وسوء الفهم، فضاء لا نهائي من اللاحقائك التي تتكاثر كالقنّان وتتخذ.

الرواية بوصفها يوتوبيا عالم لا يعرف النسيان

يعطي النشاط الدائم للنسيان لكل واحد من تصرفاتنا طابعاً شجياً وغير حقيقي وضبابي. ماذا تغدينا قبل البارحة؟ ماذا روى لي صديقي بالأمس؟ وحتى: بماذا فكرت منذ ثلاث ثواني؟ كل هذا يُنسى و (ما هو أسوأ بكثير!) لا يستحق شيئاً آخر. ومقابل عالمة الواقعي الزائل والجدير بالنسيان في حد ذاته، تنتصب الأعمال الفنية

كعالم آخر، عالم مثالي وراسخ، لكل تفصيل فيه أهميته ومعناه، وكل ما يوجد فيه، كل كلمة، كل جملة، تستحق ألا تنسى وأن تفهم كما هي.

مع ذلك، لا يفلت الإدراك الحسي للفن أيضاً من سلطة النسيان. وبهذه الدقة، يوجد كل فن من الفنون في موقع مختلف إزاء النسيان. من وجهة النظر هذه، الشعر محظوظ. من يقرأ نشيد بودلير، لا يسعه أن يقفز فوق كلمة واحدة منه. وإذا أحبه، سيقراه عدة مرات وربما بصوت مرتفع. وإذا أحبه إلى درجة الجنون، سيحفظه عن ظهر قلب. فالشعر الغنائي هو معقل الذاكرة.

أما الرواية، بالعكس، هي قصر محصن برداءة إزاء النسيان. وعندما أخصص ساعة لقراءة عشرين صفحة، فإن رواية من أربعمئة صفحة ستأخذ مني عشرين ساعة، ولنقل إذاً أسبوعاً. ونادراً ما أجد أسبوعاً بكامله فارغاً. وعلى الأرجح ستتخلل جلسات القراءة انقطاعات لعدة أيام، سيقم خلالها النسيان ورشته على الفور. لكن النسيان لا يعمل في فترات الانقطاع فقط، بل يشترك في القراءة بشكل مستمر، بلا أي توقف؛ وأنا أقلب الصفحة، أنسى ماقرأته تَوّاً؛ ولا أحتفظ منه إلا بنوع من المختصر الضروري لفهم مايليه، بينما تمّحي جميع التفاصيل والملاحظات الصغيرة والعبارات المثيرة للإعجاب. وذات يوم، بعد سنوات، سترأودني الرغبة في التحدث إلى صديق عن هذه الرواية؛ عندئذ سنتأكد أن ذاكرتنا اللتين لم تحتفظا من القراءة إلا ببعض المقتطفات، أعادتنا بناء كتابين مختلفين لدى كل واحد منا.

ومع ذلك، يكتب الروائي روايته كما لو كان يكتب نشيداً. انظروا إليه! إنه مذهول بالتأليف الذي يراه يرتسم أمامه: أدنى تفصيل مهم بالنسبة له، يُحوّله إلى موتيف^(*) وسيعيده في تكرارات عديدة

(*) موتيف: موضوع فني أو أدبي صغير. م.

وتنويكات وتلميحات كما في مقطوعة الفوغ^(*). لهذا السبب هو واثق من أن الجزء الثاني من روايته سيكون أجمل وأقوى من الأول؛ لأنه كلما تقدم في قاعات هذا القصر، تضاعفت أصدااء الجمل المفلوطة سابقاً والثيمات^(**) المعروضة سابقاً، وبعد أن تتجمع في تناغم، ترن في كل الأرجاء.

أفكر في الصفحات الأخيرة من رواية التربية العاطفية: بعد أن انقطع لزمان طويل عن غزلياته مع الماضي، منذ أن رأى السيدة أرنو للمرة الأولى، يلقي فريدريك نفسه من جديد مع ديسلورييه، صديقه إبان الشباب. يرويان وهما مكتئبان زيارتهما الأولى إلى الماخور: فريدريك ابن الخامسة عشرة وديسلورييه ابن الثامنة عشرة؛ يصلان إليه كعاشقين، مع كل واحد منهما باقة ورد؛ تضحك الفتيات، فيفر فريدريك مجللاً بالخجل، وديسلورييه يتبعه. الذكرى جميلة لأنها تعيد إليهما صداقتهما القديمة التي خانها مراراً فيما بعد، لكن التي تظل، بالعودة ثلاثين عاماً إلى الوراء، تحتفظ بقيمة، ربما الأثمن، حتى لو لم تعد تنتمي إليهما. يقول فريدريك: «آنذاك، حظينا بالأفضل»، ويردد ديسلورييه الجملة ذاتها التي تنتهي بها تربيتهما العاطفية والرواية.

هذه النهاية لا تلقى الكثير من الاستحسان. وجدها البعض عامية. عامية؟ حقاً؟ قد يمكنني تخيل اعتراض آخر أكثر إقناعاً: إنهاء رواية بموتيف جديد هو خلل في التأليف؛ كما لو أن المؤلف يدس فجأة لحناً جديداً بين الفواصل الأخيرة لسيمفونية، بدل العودة إلى الثيمة الأساسية.

أجل، هذا اعتراض آخر أكثر إقناعاً، ما خلا أن موتيف زيارة الماخور ليس جديداً؛ ولا يظهر «فجأة»؛ فقد هُربص في بداية الرواية، في نهاية الفصل الثاني من الجزء الأول: أمضى ليافعان

(*) فوغ: تنويع موسيقي تتكرر أجزاءه. م.
(**) الثيمة: فكرة رئيسة لموضوع فني أو أدبي. م.

فريدريك وديسلوربييه نهاراً جميلاً معاً (الفصل بكامله مخصص لصداقتهما) وبعد أن يستأذن كل منهما الآخر، ينظران نحو «الضفة اليسرى [حيث] يلتمع ضوء في منور منزل واطيء». في هذه اللحظة، يخلع ديسلوربييه قبعته بطريقة مسرحية ويتلفظ بضع عبارات غامضة بتشويق. «يفرحهما هذا التلميح لمغامرة مشتركة. فيضحكان بصوت مرتفع في الطرقات» مع ذلك، لم يذكر فلوبير شيئاً عن ماهية تلك «المغامرة المشتركة»؛ وأرجأ روايتها إلى نهاية الرواية لكي يتألف صدى الضحكة المرححة (تلك التي كانت تدوي «عالياً في الطرقات») مع سوداوية العبارات النهائية في انسجام واحد مرهف.

لكن إذا كان فلوبير يسمع ضحكة الصداقة الجميلة طيلة كتابة الرواية، فإن قارئه سرعان ما نسيها وعندما يصل إلى النهاية لن يوقظ استحضار زيارة الماخور أية ذكرى فيه؛ لن يسمع أية موسيقا ذات انسجام مرهف.

ماذا يجب على الروائي أن يفعل إزاء هذا النسيان الزاحف؟ سيستخف به وسيبني روايته كقصر منيع لعدم النسيان، مع أنه يعرف أن قارئه لن يجوبه إلا بشرود وبسرعة وبنسيان، دون أن يسكنه أبداً.

التأليف

تتألف رواية *آنا كارنينا* من خطين للقصص: خط آنا (دراما الزنى والانتحار) وخط لوفين (حياة زوجين شبه سعيدين). تنتحر آنا في نهاية الجزء السابع. يلعب الجزء الثامن والأخير المخصص حصراً لخط لوفين. كان هذا حرقاً فاضحاً للعرف؛ لأن موت البطلة بالنسبة لأي قارئ هو النهاية الوحيدة الممكنة لرواية. والحالة هذه، لا نعود البطلة على المسرح في الجزء الثامن؛ ولا يبقى من سيرتها إلا صدى يتلاشى، وخطى رشيقة لذكرى تبتعد؛ وهذا جميل؛ وهذا صحيح؛ فرونسكي وحده فقد الأمل ورحل إلى صربيا ساعياً إلى الموت في الحرب ضد الأتراك؛ وحتى عظمة قراره نسبية: يجري الجزء الثامن

بكامله تقريباً في مزرعة لوفين الذي كان يسخر خلال الأحاديث من الهستيريا السلافية الشاملة للمتطوعين الذين ينطلقون للقتال في سبيل الصرب؛ فضلاً عن ذلك، تشغل هذه الحرب بال لوفين أقل بكثير مما تشغله تأملاته عن الإنسان وعن الله؛ تتبدى على شكل شذرات أثناء نشاطه كمزارع وقد اختلطت بنثر حياته اليومية التي تنغلق كنسيان نهائي فوق دراما الحب.

بوضعه سيرة آنا في الفضاء الفسيح للعالم الذي انتهت فيه إلى الانصهار بلا نهائية الزمن المحكوم بالنسيان، خضع تولستوي للميل الأساسي لفن الرواية. لأن السرد كما وجد منذ الأزمنة الغابرة أصبح رواية حين لم يعد المؤلف يكتبها بقصة «story» بسيطة بل فتح النوافذ على مصاريحها على العالم الممتد حوله. لذلك انضمت إلى «قصة» «ستائر» أخرى وأحداث وتوصيفات وملاحظات وأفكار، ووجد المؤلف نفسه إزاء مادة معقدة جداً ومتنافرة جداً اضطرتة، كمهندس معماري، أن يطبع شكلها؛ وهكذا نال التأليف (المعماري) أهمية أساسية بالنسبة لفن الرواية منذ بداية وجوده.

هذه الأهمية الاستثنائية للتأليف هي إحدى السمات الوراثة لفن الرواية؛ تميّزه عن الفنون الأدبية الأخرى، عن المقطوعات المسرحية (حريتها المعمارية محددة حصراً بفترة العرض وضرورة جذب انتباه المشاهد بلا إبطاء) كما عن الشعر. وبهذا الصدد، أليس صادماً إلى حد ما أن بودلير، الفذ بودلير، تمكن من استخدام البحور الشعرية الإسكندرانية وشكل القصيدة مثلما استخدمتها حشود لا تحصى من الشعراء قبله وبعده؛ لكن هنا يكمن فن الشاعر: تتبدى أصالته في قوة المخيلة، وليس في البنية المعمارية للمجموع؛ أما جمالية الرواية، بالعكس، لا تنفصل عن بنيتها المعمارية؛ أقول جمالية، لأن التأليف ليس مجرد مهارة تقنية؛ بل يحمل في ذاته أصالة أسلوب المؤلف (تأسست جميع روايات دوستويفسكي على المبدأ ذاته للتأليف)؛ وهي سمة هوية لكل رواية مفردة (في داخل هذا المبدأ المشترك، كل رواية لدوستويفسكي لها

بنيته المعمارية التي لا يمكن تقليدها). ربما أيضاً أهمية التأليف لافتة أكثر في روايات القرن العشرين العظيمة: *عوليس* بتشكيلة أساليبها المختلفة؛ *فيرديدورك* التي وزعت حكايتها «التشردية» على ثلاثة أجزاء بوساطة فاصلين مضحكين لا علاقة لهما بحدث الرواية؛ المجلد الثالث من رواية *السائرون نياماً* الذي يدمج في مجموع واحد خمسة «أجناس» مختلفة (رواية، قصة، تحقيق صحفي، شعر، دراسة)؛ رواية *أشجار النخيل البرية* لفوكنر مؤلفة من حكايتين مستقلتين تماماً ولا تلتقيان؛ إلخ.

عندما سينتهي تاريخ الرواية ذات يوم، ما المصير الذي ينتظر الروايات العظيمة التي ستبقى بعده؟ بعضها لا يمكن أن تروى، وإذا لا يمكن أن تتكيف (مثل رواية *بانتاغرويل*، رواية *تريسترام شانداي*، مثل *جاك القدري*، مثل *عوليس*). ربما ستستمر في الحياة أو ستختفي كما هي. بعضها الآخر يبدو قابلاً لأن يروى بفضل «القصص» المتضمنة فيها (مثل أنا كارنينا، مثل الأبله، مثل المحاكمة) وإذا، قابلة للتكيف مع السينما والتلفزيون والمسرح والقصص المصورة. لكن هذه «الاستمرارية» هي وهم! لأنه كي نصنع من رواية مسرحية أو فيلماً، لا بد في البداية من تفكيك تركيبها؛ واختزالها إلى «قصتها» البسيطة؛ والتخلي عن شكلها. لكن ماذا يبقى من عمل فني إذا حرموه من شكله؟ يعتقدون أنهم يطيلون حياة رواية عظيمة بتكليفها ولا يفتوون بينون ضريحاً على رخامه، فقط نقش صغير يذكر اسم من لم يعد موجوداً فيه.

ولادة منسية

من يتذكر اليوم اجتياح الجيش الروسي لتشيكوسلوفاكيا في آب 1968؟ كان ذلك الاجتياح حريقاً في حياتي. مع ذلك، لو حررت مذكراتي عن ذلك الزمن، لكانت النتيجة هزيلة ومترعة بالأخطاء والكذبات غير المتعمدة. لكن إلى جانب *الذاكرة الواقعية*، ثمة ذاكرة أخرى: بدا لي بلدي الصغير محروماً من الفضلة المتبقية من

استقلاله، ومبتلعاً إلى الأبد من عالم أجنبي فسيح؛ اعتقدت أنني ساهمت في بداية الأمر باحتضاره؛ وبالتأكيد كان تخميني للحالة خاطئاً؛ لكن رغم خطئي (أو الأصح بفضلته) انحرفت تجربة عظيمة في ذاكرتي الوجودية: عرفت مذاك ما لا يسع لأي فرنسي أو لأي أمريكي معرفته؛ عرفت ماذا يعني لرجل حي موت أمته.

بعد أن سيطرت صورة موتها؛ فكرت في ولادتها، وبالتحديد أكثر في لحظة ولادتها، ونهضتها بعد القرنين السابع عشر والثامن عشر اللذين كانت اللغة التشيكية خلالهما (كانت قديماً اللغة الأم لجان هوس وكومنويس) تتعايش إلى جانب الألمانية كلغة منزلية، بعد اختفاء الكتب والمدارس والإدارات؛ فكرت في الكتاب والفنانين التشيكي إبان القرن التاسع عشر الذين أيقظوا أمة نائمة في زمن قصير على نحو إعجازي؛ فكرت في بيدريش سميتانا الذي لم يكن يعرف حتى الكتابة بشكل صحيح في اللغة التشيكية، فكتب مذكراته باللغة الألمانية ومع ذلك كان الشخصية الأكثر رمزية للأمة. حالة فريدة: كانت لدى التشيك آنذاك، وهم جميعاً ثنائيو اللغة، فرصة للاختيار: الولادة أو عدم الولادة؛ الوجود أو عدم الوجود. أحدهم وهو هيبير غوردون سثوي تشجع في صياغة جوهر الرهان بلا مواربة: «أما كنا سنغدو أكثر نفعاً للإنسانية لو أننا وحدنا طاقتنا الروحية في ثقافة أمة عظيمة موجودة على مستوى أرفع بكثير من مستوى الثقافة التشيكية الوليدة؟». ومع ذلك، انتهوا إلى تفضيل «ثقافة وليدة» على الثقافة الناضجة للألمان.

حاولت أن أفهمهم. إلام كان يستند سحر الإغواء الوطني؟ أهي روعة السفر في المجهول؟ أم الحنين إلى ماضٍ غابر عظيم؟ أم سخاء نبيل يفضل الضعف على القوة؟ أم هي متعة الانتماء إلى عصابة أصدقاء طامعين بخلق عالم جديد exnihilo؟ أو خلق ليس الشعر والمسرح والحزب السياسي فقط، بل أمة كاملة، حتى لو كانت لغتها نصف منقرضة؟ مع أنه لا تفصلني عن تلك الحقبة سوى ثلاثة أو أربعة أجيال، لكن عجزني عن وضع نفسي مكان أجدادي وعن خلق الحالة الملموسة التي عاشوها في مخيلتي أدهشني.

كان الجنود الروس يجوبون الطرقات، وكنت مذعوراً من فكرة أن قوة ساحقة ستمنعنا عن أن نكون ما كنا، وكنت متأكداً في الوقت نفسه، وأنا مذهول، من أنني لم أعرف كيف ولماذا أصبحنا ما نحن عليه؛ وحتى لم أكن واثقاً أنني اخترت قبل قرن أن أغدو تشيكياً. لم تكن معرفة الأحداث التاريخية هي التي تنقصني. كنت أحتاج إلى معرفة أخرى، تلك التي بلغت، كما قال فلوبيير، «روح» حالة تاريخية، والتي أدركت محتواها الإنساني. لعل رواية عظيمة، كان بمقدورها أن تفهمني كيف عاش التشيك آنذاك قرارهم. والحال هذه، لم تكتب مثل هذه الرواية. وهذه واحدة من الحالات التي لا يمكن فيها استدراك غياب رواية عظيمة.

نسيان لا ينسى

بعد بضعة أشهر غادرت بلدي الصغير المختطف إلى الأبد، وألقيت نفسي في المارتينيك. ربما رغبت لبعض الوقت في نسيان حالتي كمهاجر. لكن ذلك كان مستحيلاً: كنت مفرط الحساسية كما هو حالي إزاء مصير البلدان الصغيرة، فقد ذكرني كل شيء هناك ببلدي بوهيميا؛ سيما أن لقائي بالمارتينيك حدث عندما كانت ثقافتها تبحث بشغف عن شخصيتها الخاصة.

ماذا كنت أعرف عن تلك الجزيرة آنذاك؟ لا شيء. ما عدا اسم إيمي سيزير الذي قرأت له في سن السابعة عشرة قصيدة مترجمة منشورة بعد الحرب مباشرة في مجلة تشيكية طليعية. كانت المارتينيك بالنسبة لي جزيرة إيمي سيزير. والحقيقة أنها بدت لي كذلك حين وطئتها قدمي. كان سيزير آنذاك عمدة فور دو فرانس. شاهدت في كل الأيام قرب دار العمدة حشوداً تنتظره لتحدث إليه، لتبوح له وتساله المشورة. وبالتأكيد، لن أرى بعد ذلك أبداً مثل هذا الاتصال الحميمي والمادي بين الشعب ومن يمثله.

عرفت حق المعرفة الشاعر كمؤسس لثقافة وأمة في أوروبا الوسطى؛ هكذا كان آدم ميكيفيتش في بولونيا، وسياندور بيتوفي

في هنغاريا وكارل هينيك ماشا في بوهيميا. لكن ماشا كان شاعراً ملعوناً، وميكيفيتش مهاجراً، وبيتوفي ثورياً فتياً قُتل في معركة عام 1849. لم يتح لهم أن يعرفوا ما عرفة سيزير: الحب المعن صراحة من مواطنيه. ومن ثم، لم يكن سيزير رومانتيكياً من القرن التاسع عشر، بل هو شاعر حديث، وريث رامبو وصديق السرياليين. وإذا كان أدب البلدان الصغيرة في أوروبا الوسطى متجذراً في الثقافة الرومانسية، فإن ثقافة المارتينيك (وكل جزر الأنتيل) ولدت (وهذا ما يذهلني!) من جمالية الفن الحديث!

هذه قصيدة الشاب سيزير التي أطلقت كل شيء: دفتر عائد إلى الوطن الأم (1939)؛ عودة زنجي إلى إحدى جزر الزوج في الأنتيل؛ وبلا أية رومانسية أو مثالية (لا يتحدث سيزير عن السود، بل يتحدث عمداً عن الزوج)، تسأل القصيدة بقسوة: من نحن؟ يا إلهي، في الحقيقة، من هم هؤلاء السود في الأنتيل؟ لقد أبعادوا إلى هناك في القرن السابع عشر من أفريقيا، لكن من أين بالضبط؟ وإلى أية قبيلة ينتمون؟ ما كانت لغتهم؟ كان الماضي منسياً. معدوماً بالمقصلة. معدوماً بالمقصلة عبر رحلة طويلة في عنابر السفن بين الجثث والصراخ والنحيب والدماء والانتحارات والقتلة؛ ولم يتبق شيء بعد المرور بهذا الجحيم؛ لا شيء سوى النسيان: *النسيان الأساسي والمؤسس*.

حوّلت صدمة النسيان غير المنسية جزيرة العبيد إلى مسرح أحلام: لأنه بالأحلام فقط استطاع المارتينيك تخيل وجودهم الخاص وإبداع *ذاكرتهم الوجودية*؛ فقد رفعت صدمة النسيان غير المنسية الرواة الشعبيين إلى مرتبة شعراء الهوية (ولكي يثني عليهم، كتب باتريك شاموازو مؤلفه *سولييو الرائع*) وستوصي فيما بعد بإرثهم الشفاهي العظيم، بفتنازياته وجنونه، للروائيين. أحببت أولئك الروائيين دوماً؛ كانوا قريبين مني على نحو غريب (ليس فقط المارتينيك، بل أيضاً الهايتيين، رينيه دوبرستر، المهاجر مثلي، جاك ستيفين أليكسي الذي أعدم عام 1961 ثمما أعدم في براغ قبله

بعشرين عاماً فلاديسلاف فانكورا، حبي الأدبي الأول): كانت رواياتهم مبتكرة جداً (يلعب فيها الحلم والسحر والفنتازيا دوراً استثنائياً) وهامة ليس فقط لجزرهم بل (وهذا أمر نادر أشد عليه) ولأجل فن الرواية الحديث، ولأجل الأدب العالمي (la weltliteratur).

أوروبا المنسية

ونحن في أوروبا، من نكون؟

أفكر في عبارة كتبها فريديريك سكلوجل في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر: «الثورة الفرنسية، و Wilhelm meister لغوته و wissenschaftslehre لفيخته هم أعظم اتجاهات عصرنا (die grosster tendenzen des zeitalters)». هذه هي أوروبا، تضع رواية وكتاباً فلسفياً على المستوى ذاته لحدث سياسي عظيم؛ إنها أوروبا المولودة مع ديكارتر وسرفانتس: أوروبا الأزمنة الحديثة.

يصعب علينا أن نتخيل أحدهم وقد كتب منذ ثلاثين عاماً (على سبيل المثال): إنهاء الاستعمار ونقد التقنية لهايدغر وأفلام فيليني يجسدون أعظم اتجاهات عصرنا. لم تعد هذه الطريقة في التفكير تستجيب لروح العصر. واليوم؟ من سيتجرأ على إعطاء الأهمية ذاتها لنتاج ثقافي (في الفن والفكر) و (مثلاً) لاختفاء الشيوعية في أوروبا؟

ألم يعد يوجد نتاج بمثل هذه الأهمية؟

أم أننا فقدنا القدرة على تمييزه؟

ليس لهذه الأسئلة معنى. لم تعد أوروبا الأزمنة الحديثة موجودة. ولم تعد أوروبا التي نحيا فيها تبحث عن هويتها في مرآة فلسفتها وفنونها.

لكن أين هي إذا المرأة؟ أين سنبحث عن وجهنا؟

الرواية كرحلة عبر القرون والقرارات

تتألف رواية القيثارة والظل (1979) لأليخو كاربانتييه من ثلاثة أجزاء. يجري الجزء الأول في تشيلي بداية القرن التاسع عشر حيث يفيم بابا المستقل بيو التاسع لبعض الوقت؛ فبعد أن اقتنع أن اكتشاف القارة الجديدة هو الحدث الأكثر مدعاة لفخر العالم المسيحي الحديث، يقرر أن ينذر نفسه لتعميد كريستوف كولومبس. الجزء الثاني يعيدنا إلى حوالي ثلاثة قرون للخلف: بروي كريستوف كولومبس بنفسه المغامرة العجيبة لاكتشافه أمريكا. في الجزء الثالث، بعد حوالي أربعة قرون من موته، يحضر كريستوف كولومبس، وهو غير مرئي، جلسة المحكمة الكنسية التي ترفض تعميده، وذلك بعد نقاش علمي مستفيض بقدر ما هو فنتازي (فحن في عصر لم تعد فيه جبهة عدم مشابهة الواقع مراقبة بحسب رأي كافكا).

تكامل العصور التاريخية المختلفة في تأليف وحيد هو إحدى هذه الإمكانيات الجديدة، غير المتصورة قديماً، التي انفتحت أمام فن الرواية في القرن العشرين منذ أن استطاع أن يخترق بسحره الحدود إلى علوم النفس الفردية ويعكف على الإشكالية الوجودية بمعناها العريض والعام وفوق الفردي. أعود مرة أخرى أيضاً إلى رواية السائرون نياماً التي يتوقف فيها هيرمان بروخ عند ثلاث حقبة تاريخية منفصلة، ليشير إلى الوجود الأوروبي المنحرف في سيل «إحطاط القيم»: ثلاث درجات كانت أوروبا تنزل بوساطتها نحو الانهيار النهائي لثقافتها ولسبب وجودها.

دشن بروخ طريقاً جديداً للشكل الروائي. هل يوجد عمل كاربانتييه على هذا الطريق نفسه؟ أجل بالتأكيد. ولا يمكن لأي روائي عظيم أن يخرج من تاريخ الرواية. لكن وراء الشكل المتشابه تتخفى مآرب مختلفة. فكاربانتييه لا يسعى عبر المواجهة بين العصور التاريخية المختلفة إلى حل لغز غراند آغوني؛ إنه ليس أوروبياً؛ ولم تزل عقارب ساعته الحائطية بعيدة عن منتصف الليل

(الساعة الحائطية للأنثيل وأمريكا اللاتينية بكاملها): وهو لا يتساءل: «لماذا علينا أن نختفي»، بل: «لماذا توجب علينا أن نولد».

لماذا توجب علينا أن نولد؟ ومن نحن؟ وما هي أرضنا، «*la terra nostra*» لن يفهم أحد إلا النذر اليسير إن اكتفى بسبر لغز الهوية بمساعدة ذاكرة استبطانية محضة؛ كان بروخ يقول إنه لأجل الفهم، ينبغي المقارنة؛ ينبغي إخضاع الهوية لتجربة المواجهات؛ ينبغي مواجهة الثورة الفرنسية (مثل كاربانتييه في رواية عصر الأنوار، 1958) بنسخها الأنتيلية (المقصلة الباريسية بمقصلة غوادلوب)؛ ينبغي أن يتآخى مستوطن مكسيكي في إيطاليا مع هايندل وفيفالدي وسكارلاتي (وحتى مع سترافينسكي وأرمسترونغ، في الساعات المتأخرة من حفلة شراب!) ويجعلنا نشهد على هذا النحو مواجهة فنتازية لأمريكا اللاتينية مع أوروبا؛ لا بد لحب عامل وعاهرة في رواية خلال طرفة عين (1959) لجاك ستيفين أليكسي أن تجري في ماخور هاييتي على خلفية عالم غريب تماماً يتمثل بزبائن من بحارة أمريكا الشمالية؛ لأن مواجهة الغزاة الإنكليز والإسبان لأمريكا منتشرة في كل مكان. يقول بطل رواية كارلوس فوينتس (العجوز غريغو 1983) وهو عجوز أمريكي شمالي مخدوع بالثورة المكسيكية: «افتحي عينيك يا سيدة هاربيت، وتذكري أننا قتلنا هنودنا الحمر ولم نمتلك قط الشجاعة للزنى مع النساء الهنديات كي ينتج عن ذلك بلد خلاسي على الأقل». بهذه الكلمات أدرك الفرق بين الأمريكيتين وفي الوقت نفسه نموذجين متناقضين للقسوة: نموذج راسخ في الاحتقار (يفضل القتل عن بُعد دون أن يلمس العدو وحتى دون أن يراه) ونموذج يفتدي من الاتصال الحميمي الدائم (الذي يرغب بالقتل وهو ينظر في عيني عدوه...).

شغف المواجهة عند جميع هؤلاء الروائيين هو في الوقت نفسه الرغبة بالهواء، بالفضاء، بالتنفس: الرغبة بأشكال وصيغ جديدة؛ أفكر في رواية أرضنا (1975) *terra nostra* لفوينتس، تلك الرحلة

العظيمة عبر القارات والقرون؛ نصادف فيها دوماً الشخصيات ذاتها التي تتناسخ تحت الإسم نفسه في عصور مختلفة، بفضل فانتازيا المؤلف الثملة. حضور تلك الشخصيات يؤكد وحدة التأليف الذي ينتصب في تاريخ الأشكال الروائية، بغرابة، على الحدود القصوى للممكن.

مسرح الذاكرة

في رواية *أرضنا terra nostra* هناك شخصية عالم مجنون يمتلك مختبراً غريباً، «مسرح الذاكرة»، تتيح له فيه آلية فنتازية من القرون الوسطى أن يعرض على شاشة جميع الأحداث التي تحصل وأيضاً تلك التي ربما كانت ستحصل. برأيه، هناك إلى جانب «الذاكرة العلمية»، ثمة «ذاكرة الشاعر» التي تحتوي «المعرفة الكلية لماضٍ كلي» وذلك بتجميعها للتاريخ الواقعي وجميع الأحداث التي كانت ممكنة.

كما لو أن عالمه المجنون ألهمه، يُخْرِجُ فوينتس في رواية *أرضنا terra nostra* شخصيات تاريخية من إسبانيا، ملوك وملكات، لكن مغامراتهم لا تشبه ما جرى حقيقة؛ وما يعرضه فوينتس على شاشة «مسرح الذاكرة» ليس تاريخ إسبانيا؛ بل هو تنويع فنتازي على ثيمة تاريخ إسبانيا.

يجعلني هذا أفكر في فقرة مضحكة للغاية من رواية هنري الثالث (1974) لكازيمير برانديس: في جامعة أمريكية، يُدرّس مهاجر بولوني تاريخ أدب بلده؛ وبما أنه يعلم أنه ليس هناك من يعرف عن هذا الأدب شيئاً، لذلك يختلق على سبيل التسلية أدباً وهمياً، مؤلفاً من كُتّاب وأعمال لم تر النور قط. يتأكد في نهاية العام الجامعي، وهو يشعر بخيبة أمل غريبة، أن ذلك التاريخ المتخيل لا يتميز عن الحقيقي بأي شيء أساسي. فهو لم يختلق شيئاً ما كان بمقدوره أن يحدث، كما أن ألعيبه تعكس بأمانة معنى الأدب البولوني وماهيته.

كان لدى روبرت موزيل أيضاً «مسرح للذاكرة»: راح يراقب فيه نشاط مؤسسة قوية في فيينا، «الحدث الموازي»، التي تحضر للاحتفال السنوي لإمبراطوره في العام 1914 بقصد أن تجعل منه عيداً عظيماً لرابطة السلام الأوروبية (أجل، مزحة أخرى سوداء هائلة!). حَبَكَ كل حدث رواية الانسان بلا سمات، الممتدة على ألفي صفحة، حول هذه المؤسسة الهامة الفكرية والسياسية والدبلوماسية والعالمية التي لم توجد قط.

مفتوناً بأسرار وجود الإنسان الحديث، اعتبر موزيل الأحداث التاريخية (أستشهد بذلك) بمثابة vertauschbar (يمكن أن تتبادل فيما بينها ويمكن أن تُسْتَبَدَل): لأن تواريخ الحروب وأسماء المنتصرين والمهزومين والمبادرات السياسية المختلفة تنجم عن لعبة تنويعات وتبادلات عينت حدودها قوى عميقة ومتوارية. وغالباً ما تتبدى هذه القوى بطريقة كاشفة في تنويع آخر للتاريخ أكثر من الطريقة التي تحققت بالمصادفة.

وعي الاستمرارية

أنت تقول لي هم يمقتونني؟ لكن ما المقصود بـ«هم»؟ كل واحد يمقتك بطريقة مختلفة وثق أن بينهم هناك من يحبك. بوساطة لعبة الخفة، تعرف قواعد اللغة كيف تحول الكثير من الأفراد إلى كائن واحد، ذات واحدة، «ذاتية subjectum» وحيدة تسمى «نحن» أو «هم» لكنها غير موجودة بوصفها حقيقة ملموسة. توفي العجوز آدي وسط عائلته الكبيرة. ويروي فوكنر (في رواية بينما أحتضر، 1930) رحلته الطويلة في النعش نحو مقبرة في ركن ناء من أمريكا. بطل القصة هم جماعة، أسرة؛ وهذه جثتهم ورحلتهم. لكن فوكنر يحبط خديعة الجمع بوساطة شكل الرواية: لأنه ليس هناك راوٍ وحيد إنما الشخصيات ذاتها (ثمة خمسة عشر شخصية) هي التي تروي (على امتداد ستين فصلاً قصيراً)، كل واحدة على طريقته، cette anabase.

الميل إلى تقويض الخدعة القواعدية للجمع ومعها سلطة الراوي الوحيد، هو ميل مؤثر جداً في هذه الرواية لفوكنر، وموجود في فن الرواية منذ بداياتها، من الأصل، بوصفه إمكانية، وبطريقة شبه مبرمجة، في شكل «رواية الرسائل» الشائعة جداً في القرن الثامن عشر. هذا الشكل قَلَبَ على الفور علاقة القوى بين «القصة» والشخصيات: لم يعد منطوق «القصة» هو الذي يقرر من تلقاء نفسه أية شخصية ستدخل إلى مشهد الرواية وفي أية لحظة، هذه المرة تحررت الشخصيات وحظيت بملء حريتها في الكلام، وأصبحت هي ذاتها سيدة اللعبة؛ لأن الرسالة هي، بالتعريف، اعتراف مراسل يتحدث عما يريده، متحرر من الشرود والانتقال من موضوع إلى آخر.

تعتبرني الدهشة حين أفكر في شكل «رواية الرسائل» وممكناتها الفسيحة؛ وكلما أمعنت التفكير فيها، تبدو لي أكثر أن هذه الممكنات ظلت غير مستثمرة، وحتى غير مدركة: بأي فطرة كان سيسع مؤلفاً أن يضع جميع الاستطرادات والوقائع والأفكار والذكريات في مجموع مدهش وأن يقارن الروايات والتأويلات المختلفة للحدث نفسه! للأسف، حظيت «رواية الرسائل» بمؤلف مثل ريتشاردسون ومثل روسو، لكنها لم تحظ بأي مؤلف مثل لورانس شتيرن؛ تخلت عن حرياتها بعد أن نومتها مغناطيسياً سلطة «القصة» المستبدة. وأتذكر العالم المجنون لفوينتس وأقول في سري إن تاريخ أي فن («الماضي الكلي» لفن) ليس مصنوعاً فقط مما أبدعه هذا الفن، بل وأيضاً مما كان بمقدوره إبداعه، من جميع أعماله المنجزة كما من أعماله الممكنة وغير المتحققة؛ لكن لا بأس؛ بقي من جميع «روايات الرسائل» كتاب عظيم جداً قاوم الزمن: العلاقات الخطرة لشودرلو دو لاكلو؛ بهذه الرواية أفكر حين أقرأ رواية بينما أحتضر.

لا ينتج عن تشابه هذين العمليين أن أحدهما تأثر بالآخر، بل أنهما ينتميان إلى التاريخ ذاته للفن ذاته ويتناولان مشكلة كبيرة يطرحها هذا التاريخ عليهما: مشكلة السلطة التعسفية للراوي

الوحيد. ومع أن فترة زمنية مديدة للغاية فصلت بينهما، إلا أن هذين العاملين استولت عليهما الرغبة ذاتها في كسر هذه السلطة وخلق الراوي عن العرش؛ (وتمردهما لا يستهدف فقط الراوي برأي النظرية الأدبية، بل ويهاجم أيضا السلطة البشعة لهذا الراوي الذي يحكي للإنسانية منذ زمن سحق رواية وحيدة أيدها وفرضها كل ما هو كائن). إذا نظرنا إليه على خلفية رواية العلاقات الخطرة، فإن شكل رواية فوكنر غير المعتاد يُظهر كل معناها العميق منلما تجعل رواية بينما أحتصر، على العكس، الإقدام الفني الهائل لـ لاكرو محسوساً، هو الذي استطاع أن يضرب «قصة» رحيمة من روايا متعددة وأن يجعل من رواية كرنفالاً للحقائق الفردية ولنسبيتها التي لا تقهر.

يمكنني أن أقول ذلك عن جميع الروايات: يصوغ تاريخها المشترك علاقات متبادلة كثيرة تضيء معناها وتطيل أمد إشعاعها وتحملها من السبان. ماذا كان سيبقى من قرانسوا رابليه لو أن شتيرن وبيدرو وغومبروفيتش وفانكورا وغراس وغادا وفوسنس وغارسيا ماركيز وكيس وغويتسولو وشاموازو ورسندي لم يجعلوا صدى جنونه يتردد في رواياتهم؟ على ضوء رواية *terra nostra* (1975) تكشف رواية السائرون نياماً (1929 - 1932)، كل دلالة حدائتهما الجمالية التي لم نكد تكن محسوسة في فترة صدورهما، وفي جوار هاتين الروايتين، تكف رواية آيات شيطانية (1991) لسلمان رشدي عن أن تكون حدثاً سياسياً عابراً، وتغدو عملاً عظيماً يوسع الممكنات الأكثر جرأة للرواية الحديثة بمقارناتها الحتمية للعصور والقارات. وعوليس! وحدهما يمكن أن تتضمن ما ألفه الشغف القديم لفن الرواية إزاء سر اللحظة الحاضرة، إزاء الغنى المكنون في ثانية وحيدة من الحياة، إزاء الفضيحة الوجودية للامعنى. وإذا ما وضعت عوليس خارج سياق الرواية، فإنها لن تكون سوى نزوة وإفراط غير مفهوم للجنون.

وإذا ما انتزعنا الأعمال الفنية من تاريخ فنونها، فإنه لن يظل لها أهمية تذكر.

أبدية

مضت عصور مديدة لم يكن الفن يسعى خلالها إلى الجديد، بل كان يتفاخر بالتعبير عن جمال التكرار وتوطيد التقليد والتأكيد على رسوخ حياة جماعية؛ لم يوجد الرقص والموسيقا آنذاك إلا في إطار طقوس اجتماعية، قداسات وأعياد. وذات يوم، في القرن الثاني عشر، راودت أحد موسيقيي الكنيسة في باريس فكرة إضافة صوت طباقي إلى الترتيل الغريغوري، الذي بقي على حاله منذ قرون. ظل اللحن الأساسي دوماً هو ذاته، سحيق القدم، أما الصوت الطباقي (المصاحب) فصار ابتكاراً أفضى إلى ابتكارات أخرى، إلى طباق (مصاحبة) ثلاثة أصوات، أربعة، ستة، وإلى أشكال بوليفونية ازدادت تعقيداً وإدهاشاً. وبما أنهم لم يعودوا يقلدون ما ابتكر من قبل، خسر أولئك المؤلفون الأسماء المغفلة، وأضاعت أسماؤهم كمصاييح منتصبية خطأ يتجه نحو البعيد. وبعد أن بدأت الموسيقا تحليقها، صارت لعدة قرون، تاريخ الموسيقا.

جميع الفنون الأوروبية خلقت هكذا، كل واحد منها في موعده، واستحالت إلى تاريخها الخاص. تلك كانت معجزة أوروبا العظيمة: ليس فنها، بل فنها المتحول إلى تاريخ.

للأسف، زمن المعجزات قصير. ومن يُخلَق، سيهبط يوماً. يعتريني القلق وأنا أتخيل يوم سيكف الفن عن السعي إلى القول المطلق وسيضع نفسه ثانية، صاغراً، في خدمة الحياة الجماعية التي ستتطلب منه أن ينتج جمالية التكرار ويساعد الفرد على الاندماج، بسلام وفرح، في نسق الوجود.

لأن تاريخ الفن زائل. أما أثرته فأبدية.

الستانية

أبصر القرن التاسع عشر النور إبان عقود الانفجارات التي غيرت مراراً وكلياً وجه أوروبا كلها. تغيّر شيء ما جوهرى في وجود الإنسان حينئذ، وباستمرار: أصبح التاريخ تجربة كل شخص؛ وبدأ الإنسان يفهم أنه لن يموت في العالم ذاته الذي ولد فيه، وأخذت ساعة التاريخ الحائطية تعلن الوقت بصوت مرتفع، في كل مكان، حتى داخل الروايات التي احتسب زمنها على الفور وتحدّد.

تدخل في عصر الوصف: باريس بلزائك لا تشبه لندن فيلدينغ، لساحاتها أسماء ولمازلها ألوان ولشوارعها روائح وضجيج، إنها باريس في لحظة معينة، باريس كما لم تكن من قبل وكما لن تكون فيما بعد أبداً.

أضيئت كوكبة نجوم جديدة في سماء الرواية التي دخلت قرنها العظيم، قرن شعبيتها وسلطتها؛ حينئذ ترسخت «فكرة ماهية الرواية» وسيطرت على فن الرواية حتى فلوبير، حتى تولستوي، حتى بروسث؛ وستحجبُ بنصف نسيان روايات القرن السابق، وستجعل من الصعب تغيير مستقبل الرواية.