

المسرح الغنائي العربي بين النشأة والازدهار والانحسار

أ/ بادية حسن^١ (سوريا)

ظهر المسرح الغنائي في العالم العربي لأول مرة في مصر. مصر التي كانت آنذاك بوتقة حضارية تصهر داخلها كل القادم إليها من فنون وحضارة ثم تخرجه بعد فترة من الزمن متلونا بهويتها ويصبح جزءاً من تاريخها.

(عندما تكون العاطفة أقوى من الكلام نغني..وعندما تصير أقوى من الغناء نرقص)

هكذا بدأ مفهوم المسرح الغنائي ومن هذا المنطلق.. فهو قبل أن يكون له قصة أو حوار هو عاطفة وفكر يريدان مع بعضهما أن يوصلا شيئاً للجمهور سواء بالشعر أو بالرقص أو بالغناء أو بالموسيقا وغالباً بكل هذه العناصر مجتمعة.

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهدت مصر نهضةً فنيةً واسعةً بإيعاز ودعم كبيرين من الخديوي اسماعيل الذي أراد لمصر أن تصير قطعة من أوروبا فقد كان اهتمامه بالمسرح جزءاً من اهتمامه بالحركة النهضوية لمصر الحديثة آنذاك .

وقد شهدت مصر في القرن التاسع عشر نهضةً فنيةً واضحةً فأنشأ المسرح الهزلي الفرنسي وأفتتح في حديقة الأزبكية في عام ١٨٦٨ وكذلك أنشأت دار الأوبرا القديمة بمناسبة افتتاح قناة السويس.. أفتتح عروضها في حفل الإفتتاح فيردي. حيث عرض أوبرا (ريجيليتو) وهي مقتبسة عن نص ليفيكتور هوجوبدلاً من أوبرا (عايدة) التي لم تكن جاهزة للعرض كما أتفق مع الخديوي اسماعيل الذي كلفه بها وخصص ميزانية ضخمة لتقديمها في مناسبة عظيمة كافتتاح قناة السويس.

سينقسم هذا البحث الى عدة مراحل

١ - مرحلة التأسيس والنشأة

ولد المسرح الغنائي العربي في مصر على يد الشيخ أحمد أبوخليل القباني (١٨٤٢ - ١٩٠٣) الذي قدم الى ميناء الاسكندرية قادماً من بر الشام (سوريا) والذي رحل عن دمشق هارباً من ضغط الظالمين والمتشددين الدينيين الذين حاربوا فنه واضطروا الى الهرب منهم وكانت وجهته مصر التي كانت مناخاً خصباً لكل أنواع الازدهار آنذاك .

كان القباني يحمل مشروعاً مسرحياً وموسيقياً متكاملأ فقد كان شاعراً وموسيقياً وأديباً وممثلاً ومخرجاً. قدم عروضه على مسرح زيزينيا وقهوة الدانوب وكانت رواياته مستوحاة من التاريخ العربي والإسلامي وقصص ألف ليلة وليلة.

^١ مهندسة مدنية ومطربة وملحنة شرقية. حائزة على جائزة أفضل ترنيمة في مهرجان قيثارة الروح في دار الأوبرا بدمشق عام ٢٠١٠

"المسرح الغنائى علامة فارقة فى مسيرة الموسيقى العربية"

قبل أن ينتقل الى القاهرة حيث منحه الخديوي اسماعيل أرضاً في منطقة العتبة الخضراء ليبنى فيها مسرحه الذي شهد أعمالاً مسرحية غنائية وعروضاً استمرت سبعة عشر عاماً أفرزت فرقته فيها أشهر الفرق المسرحية الغنائية بعد ذلك.

تميزت عروض القباني بالرقص الإيقاعي وكان يتناوب الغناء بين فصول الروايات التي تقدمها فرقة عبده الحامولي والمطربة المظ والشيخ سلامة حجازي الذي سنسلط الضوء على تجربته في بحثنا هذا.

هذه الوصلات الغنائية استخدمها القباني إما كأغان لها علاقة بسياق النص المسرحي الدرامي .. أو أحياناً كان يقحمها لتكون على شكل وصلات غنائية تطبيقية لأغراضها بنص العمل.

كتب القباني مسرحياته أغلبها مستوحاة من كتاب ألف ليلة وليلة تلك الحكايات التي كانت تلقى إعجاباً كبيراً من الجمهور خاصة قطعها الشعرية وحبكتها الدرامية التي كان يصوغها .. كمسرحية (الأمير محمود نجل شاه العجم)

فمن إحدى أبياته على لسان الأمير محمود

جنون العشق والبلوى فنون إذا عبثت ندى لبّ عيون

وتلك عن القلوب لها حديث وأسرار تدقّ لها شؤون

وما حركاتها إلا معانٍ بما يبيديه تنبعث الشجون

فتنطق من خبايا في الزوايا بما تبدوا به السرّ المصون

فيطمع بالمنى صبا تعنى بمعناه وغايته المنون(١)

يرجع الفضل للقباني في إدخال عنصر الغناء بين فصول المسرحية أولاً ومن ثم إدخاله ضمن المشاهد التمثيلية ثانياً وذلك في المسرح العربي في مصر حيث كان المطربون يقدمون الغناء في الحفلات الخاصة والعامة بمصاحبة التخت الشرقي وكان الممثل والمطرب عمر وصفي أحد أهم ممثلي فرقة القباني في عهدها الأخير الذي ألف فيما بعد فرقة مسرحية عمل بها على مسرح منيرفا عام ١٩١٧. (٢)

من أشهر وأجمل قدوده التي ألفها القباني واستخدمها في مسرحياته كفواصل غنائية يغنيها المطربون ذوي الأصوات الطريفة الجميلة قد(ياطيرا طيري يا حمامة)

ياطيرا طيري يا حمامة وانزلي لدمر والهامة

جيبيلي من حبي علامة ساعة وخاتم ألماس

يكفى عذاب حرام والله

مؤتمر الموسيقى العربية الحادى والثلاثون من ٢٢-٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢

وزارة الثقافة
المركز الثقافى القومى
دار الأوبرا المصرية

"المسرح الغنائى علامة فارقة فى مسيرة الموسيقى العربية"

يا طيره طيري يا حمامه

جبى لي واللاه بربر واتزلي يا حمامه طيري طيره يا طيره
من ديتي على انا الفال ابو هالاسر عدمه جيتي من
ولله حرم المشركين على جنتيني

وقد (يامال اشام)

يامال اشام يالله يامالي طال المطال ياحلوة تعالي
طال المطال طال وطول الحلوة بتمشي تمشي وتتحول
يارب يرجع زمن الأول يوم يالطيب ماكان على بالي
وقد (يامسعدك صبحيت)

مؤتمر الموسيقى العربية الحادي والثلاثون من ٢٢-٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢

"المسرح الغنائي علامة فارقة في مسيرة الموسيقى العربية"

Ya mal el Sham يامال الشام

Maqam Rast

folklore syrien

♩ = 108 Fine

Maqsoum Maqsoum Maqsoum Maqsoum

Maqsoum Maqsoum Maqsoum Maqsoum

Maqsoum Maqsoum Maqsoum Maqsoum

Maqsoum Maqsoum Maqsoum Maqsoum

Zaffa Zaffa Zaffa Zaffa

Copyright © EMM PARIS

ومع قدوم القباني أصبح الغناء الجماعي يشكل خطأ موازياً لخط الغناء الفردي بما يتضمنه مسرحه من أدوار وموشحات ومواويل ومعزوفات كانت تقدم في الوصلة الغنائية العربية فمن أهم وأجمل الموشحات التي قدمها موشح (يامن لعبت به شمول) من مقام الرست وإيقاع الفالس

موشح (ياغصن نقا مكللا" بالذهب)

موشح (اشفعوا لي ياال ودي) من مقام الهزام

ومن أشهر أغانيه التي أعاد صياغتها الأخوين رحباني وغنتها فيروز بقالب موسيقي جديد محافظين على نفس اللحن والمذهب متفننين بكلمات جديدة من وحي كلمات الأغنية

"المسرح الغنائى علامة فارقة فى مسيرة الموسيقى العربية"

بيلبلك شك الألماس آه يا عيني

أخدوك يا حبيب قلبي ياويل ويلي

شوفوا حبيبي يا عيوني واقف برا شوفوا عمال يتمايل راخي الغرة

حبايب لاتلوموني الفرقة مرة كيف العمل يا حبايب يهوى غيري

وكانت أهم أعماله المسرحية

(ناكر الجميل) ١٨٦٧ وهو مقتبس من ألف ليلة وليلة، و(هارون الرشيد) و(أنس الجليس) وغيرها الكثير إذ أنه سافر بأعماله إلى الأستانة والولايات المتحدة الأميركية.

وقد قال كامل الخلعي عن القباني "كان مسرحه مورداً عذباً يؤمه الكبراء والامراء والشعراء والأدباء لمشاهدة رواياته لما جمعت من جزالة الألفاظ وعذوبتها ورقة المعاني ودقتها أرهفت نواحيها بالتهذيب وطرزت حواشيتها بكل فكر غريب (٥)

وبينما كان يقدم عروضه في المنيا جاءه الخبر الصاعق أن مسرحه في القاهرة قد احترق بالكامل ولم يبق منه شيء وبهذا أسدل الستار عن مرحلة نشاط هذا المبدع الكبير في المحروسة فعاد بحزنه إلى دمشق وتوفي بعد سنتين ليترك لنا إرثاً مسرحياً غنائياً وفكرياً عظيماً.

الشيخ سلامة حجازي

في عام ١٨٨٥ ظهر الشيخ سلامة حجازي لأول مرة على مسرح الأوبرا ممثلاً ومغنياً وإذا اعتبر الشيخ القباني هو المؤسس الذي وضع اللبنة الأولى للمسرح الغنائي في مصر فإن الشيخ سلامة حجازي هو المنشئ الحقيقي للمسرح الغنائي.. ويعتبر علامة فارقة في تأصيل حركة المسرح الغنائي.. فقد كان يتربع على عرش الغناء بعد موت الحامولي ١٩٠١ وقد تأثر أسلوبه في الأداء بالإنشاد الديني من جهة وبالغناء التركي من جهة أخرى.

من المسرحيات التي قدمها الشيخ سلامة حجازي (هنا المحبين - بائعة الخبز - مطاعم النساء - حسن العواقب - الجرم الخفي - شهيدة الغرام - اللص الشريف - القضية المشهورة - وصدق الاخاء)

وقد اعتمدت عليه وعلى صوته الأخاذ فرقة اسكندر فرح ذلك الأديب والمسرحي الفذ الذي أسس فرقة مسرحية كانت تطوف بعروضها في أقاليم مصر ومنها المنصورة حيث عرضت فيها مسرحيات (الخل الويفي) لمحمد المغربي وضحية الغواية ومطامع النساء

وعن رحلة الفرقة الى المنيا ورد في جريدة الوطن في ٢٩/٨/١٩٠٤

ستلبس مدينة المنيا حلال الزينة مساء الخميس ١٧ و١٥ سبتمبر حيث يمثل جوق حضرة الأديب اسكندر فرح روايتي (ضحية الغواية) و(هنا المحبين) بناء على طلب جمعية الاتفاق الوطني وهاتين الليلتين ستكونان من الليالي المعدودة التي لم تر مثلها من ثلاث سنوات وفضلاً عن شجى ألحان حضرة المبدع الشيخ سلامة حجازي الذي سيقوم بأهم الأدوار الغنائية التمثيلية وسيجود طرباً بصوته الاستثنائي وأدائه الطربي العظيم (٦)

"المسرح الغنائى علامة فارقة فى مسيرة الموسيقى العربية"

فوجد ناقد جريدة المحروسة يعتبر هذه الفرقة بأدابها ومعارفها الوسيلة الوحيدة لمحاربة الخلاعة والضجور.

وقد قال مرة الشيخ سلامة حجازي وهو يتحدث عن بداياته:

حملني على اختيار فن التمثيل ميل تولد في صدري وأنا لا أزال منشداً قارئاً للقرآن الشريف وذلك من ترددي على دور التمثيل الأفرنجية مع بعض أصدقائي من كرام السوريين الخبيرين بأصول هذا الفن الجميل فلبيت طلبهم وقمت بتمثيل دورين معا من رواية (مي) مع جوق سليمان الحداد.

إذا"لقد كان الشيخ سلامة ذلك المنشد الرائع ذو الصوت الرخيم متنوعاً في تقديم نفسه على المسرح ولكن مما لاشك فيه أنه تميز كمطرب أدهش الجمهور بصوته وأدائه وأصبح يعلي سوية أي عرض مسرحي يشارك به .

في عام ١٩٠٥ انفصل الشيخ سلامة حجازي عن فرقة اسكندر فرح واستقل بنفسه وكون فرقة خاصة قدمت عروضها في حديقة الأزبكية في صالة سانتي. ثم انتقل في ١٩٠٦ الى صالة فيري وأطلق عليها (دار التمثيل العربي) وانضم اليها فرقة اولاد عكاشة .

في ١٩١٤ اشترك مع جورج ابيض وكونا فرقة ابيض وحجازي وقدموا معا" روايات (عطيل - ولويس الرابع عشر - عايدة - صلاح الدين - قلب امراة □ في سبيل الوطن) ثم انفصلا في ١٩١٦ وقدم لوحده (غرائب الاسرار) و(قسوة الشرائع) و(العفو القاتل)

توفي سنة ٤ - ١٠ - ١٩١٧

المرحلة الثانية ٢ - مرحلة التحديث والازدهار

تقسم الى قسمين

١ . مرحلة سيد درويش.

في نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين نجد أن معظم الفنون المصرية الحديثة ولدت في الاسكندرية مثل الصحافة- كجريدة الأهرام- والسينما من خلال - محمد بيومي - أيضا فن التصوير الحديث - محمود سعيد - وفنون التجديد بدأت مع - سلامة حجازي - ابن الاسكندرية واستمرت عبر سيد درويش.

ولد سيد درويش في الاسكندرية نافذة مصر على العالم في حي كوم الدكة. كان يهوى سماع الشيخ احمد نده وابراهيم الأزهري .وبدأت شهرته منذ كان طفلا حيث كان يقف على كرسي يغني لأصدقائه ثم دخل المعهد الايطالي ليتعلم مبادئ النوتة الموسيقية ولكن ما كان يشغل تفكيره دوما هو حفظ القرآن والسيرة النبوية.

امتهن سيد درويش عدة مهن وهذا ما أعطاه احساساً عالياً بالناس الذين يمتهنوا هذه المهن . وبالرغم من أصوله الشعبية وتعليمه البسيط إلا أن القدر أراد لهذا الفتى السكندري الفذ أن يكون ضمن طليعة التنويريين الذين استنهضوا الروح المصرية في تلك الحقبة.

يقول عنه الشاعر الكبير سيد حجاب

مؤتمر الموسيقى العربية الحادى والثلاثون من ٢٢-٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢

"المسرح الغنائى علامة فارقة فى مسيرة الموسيقى العربية"

"كان يقف بأغنيته فى مواجهة الأمراض الاجتماعية الشائعة وفى الدعوة الى التقدم والرقي والنهوض بمصر وبالصناعة المصرية وبالإنسان المصري.

وفى برنامج بصمات لقناة الجزيرة الوثائقية يقول الباحث والموسيقي د.فتحي الخميسي عن سيد درويش:

"سيد درويش ظل فى عدد كبير من أغانيه يدافع عن المرأة و لم يكن أقل عزيمة فى الدفاع عن تحرير المرأة من قاسم أمين وقد حول هذا الى لغة موسيقية"

دابختك ده يومك يا بنت اليوم قومي اصحي من نومك بزياداكى نوم

وطالبي بحقوقك واخلصي من اللوم ليه مانكونش زي الغربية

ونكافح بحياتنا بحرية

شطارة شاطرين قدارة قادرين مين فى خفتنا ودردحتنا مين

ليه مانكونش زي الغربية

ماكان يميز أعمال سيد درويش محاكاتها لهموم الشعب. ومحاكاته لطبقة العمال والفلاحين فقد أتى

منهم وعاش بينهم وامتهن مهنتهم حتى أصبحت همومهم جزءاً من همومه التي ترجمها فى عدد كبير من أعماله.

شدّ الحزام على وسطك غيره مايفيدك

لا بد عن يوم برضه يعدلها سيدك

إن كان شيل الحمل على ضهرك بيكيديك

أهون عليك يا حرّ من مدة إيدك.

مؤتمر الموسيقى العربية الحادى والثلاثون من ٢٢-٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢

"المسرح الغنائى علامة فارقة فى مسيرة الموسيقى العربية"

شد الحزام

$\text{♩} = 80$

كان لسيد درويش الفضل في نقل الغناء المصري من التطريب الساذج المليء بالزخارف اللحنية إلى التعبير الصادق عن روح ومضمون ما يغنى فأخذ يقدم روح الشعب المصري في مسرحه الغنائى.

لحن سيد درويش سنة ١٩٢٠ أوبريت العشرة الطيبة التي كانت رسالة واضحة تهدف إلى تمجيد الفلاح المصري وتسخر من المستعمر التركي بشكل سافر.

كتب كلماتها بديع خيرى وكانت أهم تعاون بينهما. فهي أوبريت استعراضية موسيقية تحاكي الهم المصري ومن جمالها وأهميتها أعيد عرضها بعد ذلك من اخراج نجيب الريحاني والسيد بدير.

كان الشيخ سيد يحمل روحا جميلة وبداخله يسكن فنان وثنائر وإنسان قلبه مغمم بالحب. فتعرف في أحد الأفراح على جليته السيدة المصرية التي أصبحت فيما بعد ملهمته. بعد أن جلجلت ضحكاتها في المكان فلقت انتباهه وأسرتة بخفته روحها فنظم لها:

خفيف الروح بيتعاجب بيتعاجب برمش العين والحاجب

"المسرح الغنائى علامة فارقة فى مسيرة الموسيقى العربية"

هذا اذا استعرنا مصطلحات الأدب، فخطورته ترجع الى أنه روائي الموسيقى العربية، الذي صنع لها فن قصصي طويل ممتد يشمل قصة مجتمع في فترة معينة، مثل ثلاثية نجيب محفوظ. لقد صنع للموسيقا العربية لوحة عامة تصف المجتمع موسيقيا" (٧)

ترك الشيخ سيد إرثاً غنائياً ومسرحياً عظيماً بالرغم من حياته القصيرة والتي لم تسعه ليستمر في إبداعه مع ذلك تربّع على عرش الموسيقى والتلحين وخلد ذكره كواحد من أهم الملحنين الذين مروا على تاريخ مصر والعالم العربي.

من أهم هذه الاعمال "شهرزاد" و"الباروكة" و"العشرة الطيبة" و"كله من دا" و"عقبال عندكم" و"البربري في الجيش" و"الانتخابات" وعدد كبير من الأوبريتات والمسرحيات التي أخرجها كل من نجيب الريحاني وعلي الكسار وجورج أبيض وأمين صدقي وعمر وصفي بالإضافة إلى الموشحات التي لحنها بمنتهى الجمال مثل

ياشادي الألحان على مقام النهاوند الذي كان محبباً إليه ومنيتي عز اصطباري أيضا نهاوند وأجمعوا بالقرب شملي على مقام البيات ويصاحب السحر والدلال على مقام حجاز كار وغيرها من أجمل الموشحات التي عاشت حتى يومنا هذا.

ومن أهم أعماله الغنائية التي ورد جزء منها في الأوبريتات التي لحنها

دور أنا هويت - أهوده اللي صار - خفيف الروح - الحلوة دي قامت تعجن - النشيد الوطني لمصر أ قوم يا مصري مصر دايمًا بتناديك زوروني كل سنة - محسوبكو انداس ياسي قفاعت - التحفجية ١٢ده وقتك ده يومك يابنت اليوم وغيرها العديد من الاعمال الغنائية التي اثرت المكتبة الموسيقية العربية

استحق لقب فنان الشعب لأنه كان له الفضل الأول في ربط الغناء المصري بالحياة اليومية لأفراد وطوائف الشعب المختلفة، ما أدى الى إنزال الغناء من القصور الى الشارع.

توفي سيد درويش في ١٥ سبتمبر عام ١٩٢٣ عن عمر لم يتجاوز ٣١ عاماً، قضاه بالفن ولخدمة الفن والانسانية ومات حافظاً للقرآن الكريم محباً لوطنه أميناً على ثقافتها. وبقيت أعماله تغنى وتدرّس في الجامعات والأكاديميات حتى يومنا هذا.

٢ - مرحلة الأخوين رحباني

ولد هذان العبقران في ساحل أنطلياس في لبنان عاصي ١٩٢٣ ومنصور ١٩٢٥ كان والدهما حنا الرحباني يمتلك مقهى نبع الفوار وفيه عليّة المقهى كان عاصي ومنصور يقرآن ويوسعان ثقافتها ويطلقان العنان للمخيلة أن تتسع وتمتد لتزهر فيما بعد كنوزاً عظيمة أثرت تاريخ المسرح الغنائي العربية لعقود.

لم يكن (الأخوين رحباني) فقط ملحنان بل كانا شاعران من طراز رفيع وموزعان موسيقيان بارعان.

وإذا كان سيد درويش قد بدأ بمرحلة التحديث والتطوير للمسرح الغنائي العربي فقد جاء عاصي ومنصور ليكتملا ما أسسه الشيخ سيد وليستفيدا من بعض أعماله بإعادة صياغتها في قالب رحباني مثل - أهو دالي صارالتي غنتها فيروز بصوتها الملائكي فأنت منها طرية عذبة وأعطت روح الشيخ سيد في نفس الوقت.

مؤتمر الموسيقى العربية الحادى والثلاثون من ٢٢-٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢

"المسرح الغنائى علامة فارقة فى مسيرة الموسيقى العربية"

ومثل (الحلوة دي قامت تعجن فى البدرية)

والديك بيدن كوكو كوكو فى الفجرية

يا لله بينا على باب الله يا صنايعية يجعل صباحك صباح الخير يا اسطة عطية

فأصبحت هذه التحفة الموسيقية كدعاء صباحي يفتح به الناس يومهم.

ومثل زوروني كل سنة التي أخذها الرحبانيان من مكتبة الشيخ سيد وأعادها صياغة الموسيقى بنفس اللحن لتغنيها فيروز بكل عذوبة وجلال صوتها.

زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمره

ياخوي والهوى نظرة تيجي وتروح بالمره

حبيبي فرقتك مره حرام تنسوني بالمره

زوروني كل سنة مره حرام تنسوني بالمره

Yousry Elwrdany Music Notes

زوروني كل سنة مره - سيد درويش

13 Q7 Bm C#m17 D7 G7

13 Bm Am7 Q7 C#m17 Am7 A7 D7 3 4

Yousry Elwrdany

لقد نقل عاصي ومنصور المسرح الغنائي من منطقة الأوبريت الى منطقة المسرحية الغنائية الشعرية المتكاملة الأركان والواضحة المعالم من نص وحوار وموسيقا وغناء ورقص وسينوغرافيا

إذ كانا دائما البحث عن تقديم كل ماهو جديد آنذاك ومايترجم قضايا العصر وهمومه فنظما قصائدهما الغنائية من وحي حياتهم ومحيطهم وبلا شك بيئتهم. كان لبنان اخضرا جميلا بكرة وقد تربى هذان المبدعان بين أشجار أنظلياس وخرير ماء نبع الفوار وزقزقرقة عصافيره .

تربيا في الضيعة (القرية)وعاشا كل تفاصيل الحياة فأنت اعمالهم مفعمة بالحياة بالحب بالفقر بالوطن وبقضايا الانسان فهما لم يكن لهم وطننا عاشا فيه فحسب وإنما صنعا في أعمالهم وطنا عاش فيهم وبمسرحهم. وطن متخيل واعد بمستقبل أجمل وبحياة تسود فيها كرامة الانسان أولا.

"المسرح الغنائي علامة فارقة في مسيرة الموسيقى العربية"

- كان فن الأخوين رحباني وفيروز هو بلا شك أهم ظاهرة فنية وثقافية عرفها لبنان خلال النصف الثاني من القرن العشرين ويتصافرن نفوذهم في أربع عوامل:

أولاً - صوت فيروز ثانياً - العبقريّة الموسيقية والشعرية والمسرحية لعاصي ومنصور وثورتهما الفنية الجديدة

ثالثاً - فن الرحابنة أقرب ظاهرة ثقافية إلى الشمول الوطني

رابعاً - الفن الرحباني فن شعبي (٨)

لقد أحدث المسرح الرحباني ثورة حقيقية في تاريخ المسرح العربي المعاصر

إذ انقسم هذا المسرح إلى ٣ أقسام:

القسم الأول - المسرح الفولكلوري قاعدته الضيعة (القرية).

موسم العز ١٩٦٠ - جسر القمر - بياع الخواتم ١٩٦٤ - الليل والقنديل ١٩٦٣ - ودواليب الهوا ١٩٦٥....

تحكي هذه المسرحيات عن هموم الإنسان ككل فكانت أدواته أدوات الضيعة من أخبار الجدات إلى الألحان الفلكلورية التي أعاد إحياءها الأخوان رحباني والحبكة القصصية التي ربطت بين عناصرها حتى أنتجت عرضاً مسرحياً غنائياً متكاملًا من حوار وشعر وموسيقى واضاءة ورقص وغناء.

القسم الثاني - هو المسرح المدني وهو مسرح منعكس في السياسة.

أي عندما نزل الأخوان رحباني إلى المدينة بهمومها بعمالها بفلاحها وبسياسيها فكان نتاجهم عدداً كبيراً من المسرحيات .

هالة والملك - صح النوم - يعيش يعيش - الشخص - ناس من ورق - المحطة - لولو - وميس الريم ١٩٧٥ وكانت ميس الريم نهاية مرحلة الاستقرار في لبنان وبداية الحرب الأهلية.

(صح النوم) تتحدث عن بيروقراطية الدولة حيث أنّ الوالي ينام طول الشهر ويصحى يوم واحد فيختم ٣ أختام بالشهر فكيف إذا للدولة أن تعمر؟.

مسرحية (جسر القمر) هي قصة صراع بين قريتين على توزيع المياه وفي (بياع الخواتم) يحمي المختار القرية من راجح وقدم الرحبانيان في ١٩٦٣ (الليل والقنديل) التي تصور الصراع بين أهل القرية وقطاع الطرق وصناع المصاييح وينتهي الصراع بانتصار النور على الظلام.

أنتم المسرح الرحباني انتقله من القرية إلى الفضاء الوطني ومن الصراعات داخل الجماعات الأهلية إلى قضايا الدولة والنزاعات السياسية والاجتماعية كما هي الحال في مسرحية فخر الدين المسرحية التاريخية التي تروي نضال الأمير فخر الدين المعني من أجل استقلال لبنان.

قدما في هذه المسرحية عدة أغاني دبكت لبنان - يامغزل - غرب الحسون - خبطة قدمكن - ياساكن العالي - بيّ راح مع العسكر - مراكبنا عالمينا.

كان لأغنية خبطة قدمكن التي قدمها في جبال الصوان وغنتها السيدة فيروز تأثيراً حماسياً كبيراً لجنود الجيش السوري في حرب تشرين (أكتوبر) فقد كانت كلماتها تمجّد شجاعة الجنود المغاوير وإيقاعها يحثم على مواجهة العدو ببسالة.

خبطة قدمكن عالارض هدارة انتوا الأحبة والكن الصدارة

خبطة قدمكن عالارض مسموعة خطوة العز وجبهة المرفوعة

يا حلوة اللي عالحلا عمتوعى عنقك العقد وإيدك الاسواره

طالع عثهب النار مهرك طالع والبرج بالزينة الغربية والع

ضحكت صبية وحليت المطالع شعرك قصيدة والخصر زنارا

طيري وخلي هالقلوب يطيروا بلكي الهوى يبيعد نواطيره

ياصبح ورد وزقزقوا عصافيره إنت الهوى يانجمة القماره

تناول الرحبانيان الصراعات اللبنانية منذ البداية فكانت مسرحية جبال الصوان ١٩٦٩ هي حجر الأساس في تناول مسرحهما للنزاعات في مرحلة احتشدت فيها الإشارات والدعوات إلى التغيير

كانت هذه المسرحية تتوج مرحلة ارتبط الفن الراقي في أذهان الناس خلالها بالمد الثوري المتصاعد وبقدرته على إيقاظ الروح الوطنية وتعبئة الجماهير للدفاع عن الوطن وحقوقه المسلوبة واسترداد ما احتل من أراض بالقوة. فقد عرضت هذه المسرحية والجرح العربي مازال ساخناً من نكسة ١٩٦٧ وماتركته من آثار سلبية على المجتمعات العربية.

وقامت ببطولتها السيدة فيروز بدور (غربة بنت مدلج) ابنة بطل جبال الصوان الذي قام بدوره الراحل نصري شمس الدين.

وفي أغنية غربة تغني فيروز مع الجوقة بحوار رائع

- هدتك الاشاعات

- فاجأتنا يا غربة

- لما ودعتوا اليأس ولفحتكن ريح الشمس

ورجعت ايديكن تعلي وتعمر

صوت عيادتكن خزق سمعهن

فرح معاوكن بالأرض بشرهن بهدم براجن

حبوا يردوكن عاليأس

"المسرح الغنائي علامة فارقة في مسيرة الموسيقى العربية"

عم بيقولوا بدهن يعتقلوا ناس كثير
- لاتخافوا مافي حبوس تساع كل الناس
بيعتلوا كثير بيبقى كثير وباللي بيبقوا
رح منكمل

غمر الطوفان الأرض ورجعوها اللي بقبوا
هدمت الحروب المدن وعمروها اللي بقبوا
استعبد الظلام الناس وحرروهم اللي بقبوا
قلال كتار شوهم بنكمل باللي بقبوا

اتسم المسرح الرحباني بالغنى الموسيقي والغنى على مستوى الحوار واختيار شخصه فقد اعتمد الأخوين رحباني على أسماء كبيرة ليجسدوا أدواره فنجد الملحن العظيم فيلمون وهبي حاضرا في أكثر من عمل بخفة ظله وجمال حضوره في قالب كوميدى ليس هزلي كشخصية سبع في مسرحية (بياع الخواتم).

ونجد انهم أسندوا الى فيروز التي هي عماد المسرح الرحباني أدوار البطولة فهي غربة بنت مدلج في (جبال الصوان) وهي قرنفل في (صح النوم) وهي عطر الليل في (فخر الدين) وهي زيون في (ميس الريم) أيضا أدوارها التي فيها خفة ظل بقدر مافيه من الدراما وأحيانا التراجيديا كما في مسرحية (لولو) التي تنبأت بالحرب لما كان في الدولة من فساد وفوض.

اعتمد الاخوين رحباني على قامات كبيرة شعرية كجوزيف حرب وطلال حيدر وسعيد عقل وميشيل طراد وبدوي الجبل وفي مسرحهم وأوبريتاتهم وديع الصايغ وصباح ونصري شمس الدين وهدى وسهام شماس وملحم بركات وجورجيت صايغ وغيرهم من الفنانين الذين صنعوا مجد هذا المسرح طبعا بعد فيروز التي هي الهرم الأكبر في هذا المسرح.

بعد موت عاصي إكمال المسيرة منصور لوحده وقد قال مقولته الشهيرة:

رحل عاصي وجزء من منصور وبقي منصور وجزء من عاصي.. وفعلا قد استمر بروح عاصي ترفرف في فضاء الأعمال المسرحية القادمة فكتب صيف ٨٤٠ - والوصية - وآخر أيام سقراط - والمتنبى - وملوك الطوائف - وحكم الرعيان - وقام في اليوم الثالث. حيث أخرج له ولده مروان الرحباني بعضها.

عرضت آخر أيام سقراط أول مرة في ١٩٩٨ في كازينو لبنان في بيروت ثم في دار الأوبرا المصرية والمسرح الوطني في أبوظبي . وقد ألفها منصور ولحنها وأخرجها ابنه مروان وكان بطلها المسرحي اللبناني القدير - رفيق علي أحمد - بدور سقراط وكارول سماحة بدور تيودورا الجميلة تلميذة سقراط وصديقه وهدى حداد بدور زوجته كزنتيبي .

وهي مسرحية غنائية تحكي قصة الفيلسوف والمعلم سقراط أهم أغانيها

"المسرح الغنائي علامة فارقة في مسيرة الموسيقى العربية"

لوفيي خبيك - أحمر لون الثورة - نشيد أتينا المدي - ياصبية شوي شوي - يا أنيتوس - شهرو السيف قبال عيوني

وقد برع فيها الممثل والمغني اللبناني جيلبير جليخ والمغنية الفنانة كارول سماحة

وإذا كنا قد تناولنا هذا العمل الضخم فنياً وإنتاجياً فنكون قد تناولناه على سبيل المثال لا الحصر لأن المسرح الرحباني ككل يحتاج كتاباً من عدة أجزاء للحديث عنه بتفصيلاته البديعة وقد استخدمته الكثير من طلاب الدكتوراه والماجستير في البلدان العربية موضوعاً مهماً ليكون محور أطروحتهم كمثل الوزير اللبناني السابق د. غسان سلامة.

وكتب العشرات بل المئات من المقالات وعشرات الكتب عن هذه التجربة الثرية التي أغنت المسرح الغنائي العربي بعبء مستمر بما يقارب النصف قرن .

جاءت تجربة الرحابنة لتعطي المسرح الغنائي شكله الناضج في المنطقة العربية فكانت أطول وأغنى مسيرة فنية متكاملة في القرن العشرين نقلت المسرح الغنائي العربي إلى منطقة أخرى منطقة المسرح المكتمل الأركان الموازي للمسرح الغربي بقضايا بحرفيته وباقتراجه من هم الإنسان والهم العام .. وإذ وضع اللبنة له سيد درويش لكن القدر لم يمهل حتى يبده أكثر .. فأكمل الرحبانيان ما بدأه الشيخ سيد.

بعد رحيل منصور استمر هذا المسرح بأبنائه غدي ومروان وأسامة فقدموا مسرحية (الانقلاب) أخرجها مروان منصور الرحباني وألف موسيقاها غدي منصور الرحباني وقدمها فيها أغاني رائعة تشبه إلى حد كبير ما قدمه منصور الأب مع أخيه عاصي صاير تسأل عني - طالعين طالعين - طلوا الفرسان - الطبقات بتتصارع - روح والله معك سير

٣ مرحلة الانحسار

لعل من أهم أسباب انحسار المسرح الغنائي العربي هي الصعوبات الإنتاجية .. فتكلفت أي عمل مسرحي غنائي هي تكلفة باهظة وذلك لأنه مسرح يحتاج إلى ديكورات وسينوغرافيا وكيروغرافيا وملابس وتسجيل الأعمال في الاستديو ثم تقديمها بتقنية البلاي باك والإضاءة التي تكون عادة متنوعة وغنية أكثر في المسرح الغنائي الاستعراضية عنه في المسرح الدرامي أو التراجيدي إضافة إلى أن ممثلين المسرح يتوجب عليهم التفرغ للمسرح الغنائي لأنه يحتاج إلى وقت وبروفات أكثر.

أيضاً في أواخر الثمانينات وأول التسعينات من القرن العشرين ظهرت الفضائيات وظهر معها فن الفيديو كليب في العالم العربي .. الذي ظهر مع التطور التقني لأدوات العرض التلفزيونية والتجارب الفنية السينمائية وكان قد سبقنا إليه الغرب في السبعينات وأصبح من أهم الفنون السائدة والرائجة على الفضائيات التي كانت تبث ٢٤ ساعة برامج في معظمها لوحات راقصة وتصوير لأغاني من مطربي التسعينات غالباً علاقة لها بمحتوى الأغنية وأصبحت هذه الفنون تدخل كل بيت فيجد المشاهد فيها الغناء والرقص والملابس المبهرة والإضاءة والألوان فتحوّلت المتعة من متعة الفرجة بكل ماتحمل هذه الكلمة من معنى جمالي من لحظة أن يذهب الجمهور إلى المسرح وهم يلبسون أجمل ما عندهم من ملابس ليحتفوا بطقس حضور المسرحية وحتى نهاية العرض والدهشة والمتعة وجرعة الجمال والرقي التي ياخذونها وهم خارجين من العرض.

"المسرح الغنائي علامة فارقة في مسيرة الموسيقى العربية"

كل هذا تضاعف حتى اختفى وأصبح الجمهور يفضل البقاء في المنزل لابسين ربما البيجامة فيشاهدوا عروضاً مجانية جزءاً منها كان يرثو لتخريب الذائقة السمعية والبصرية.

ولو تحدثنا عن انحسار مسرح الأخوين رحباني نجد أن زياد الرحباني دافع عن الاستمرار بيدين عاريتين..ومساعدته أنه غير شكل المسرح الغنائي الرحباني بثورة مسرحية انقلب فيها على كلاسيكية طرح هموم الإنسان وابتدع مسرحاً اشتغل على نصوصه وأغانيه وموسيقاه وحواره بما يتناسب مع مشاكل اللبناني إبان الحرب الأهلية حيث تغيرت ملامح المجتمع وأصبحت أكثر تعقيداً فنراه يكتب بعد نزل السرور عام ١٩٧٤ يكتب (بالنسبة ليكرا شو) و(فيلم اميريكي طويل) و(بخصوص الكرامة والشعب العنيد) و(لولا فسحة الأمل)

في معظمها مسرحيات سياسية بحوارها بأغانيها بالموسيقا بعناصرها مكتملة..ولم تكن تنتج بكلفة عالية فمسرحه متقشف الى حد ما مما يحاكي فكره اليساري والثوري. فلم يكن مسرح زياد إذا مسرحاً غنائياً ولكننا نستطيع القول أنه مسرحاً هادفاً سياسياً معاصراً تتخلله أغاني لها علاقة بنص المسرحية غنى معظمها الراحل جوزيف صقر.

لقد كانت نهاية تجربة الرحابنة هي آخر حبة في عنقود المسرح الغنائي العربي الجاد والحقيقي.

ولأنغفل في هذه العجالة أسماء كبيرة مرت على تاريخ المسرح الغنائي العربي وتركت بصمة مهمة ومؤثرة ولم يتسن لنا ذكرها باستفاضة كمثل

الموسيقار كامل الخلعي - الأديب اسكندر فرح - سليمان الحداد - أولاد عكاشة - المطربة الكبيرة منيرة المهدية - جورج أبيض - المخرج علي الكسار - المخرج والممثل ورائد الكوميديا نجيب الريحاني الذين ألفوا ولحنوا وأخرجوا وتركوا إرثاً مسرحياً عظيماً.

المراجع

- (١) من كتاب المسرح في مصر ١٩٠٠ - ١٩٣٥ د.سيد علي اسماعيل
- (٢) كتاب المسرح في مصر ١٩٠٠ - ١٩٣٥ د.سيد علي اسماعيل صفحة ١٢
- (٣) المراجع فرحان بلبل المسرح السوري في مئة عام ١٨٤٧ - ١٩٤٧
- (٤) محمد يوسف نجم المسرحية في الأدب العربي الحديث دار بيروت ١٩٥٦
- (٥) كتاب كامل الخلعي بعنوان الموسيقى الشرقية مطبعة التقدم شارع محمد علي بمصر
- (٦) جريدة الوطن في ٢٩/٨/١٩٠٤
- (٧) د.فتحي الخميس جريدة البيان فكر وفن عدد تاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٠٠
- (٨) كتاب فواز طرابلسي فيروز والرحابنة مسرح الغريب والأعجوبة