

الفن المعاصر

AL-FANN AL-MOASER

أكاديمية الفنون
ACADEMY OF ARTS

مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن أكاديمية الفنون العددان السابع والثامن

د. محمد الجوهري

لغة الشباب وثقافة الرفض والتمرد

د. محمد كامل القليوبى

السينما والفن التشكيلي تأثيرات متبادلة

د. حمدى إبراهيم

جمهور المسرح بين الإبداع والحركة النقدية

وقفات مع الفنون المرئية

سعد أردش .. الإعصار

قادم .. فانفجروا .. أو
موتوا .

أسامة أنو عكاشة ..

(المصراوية) بين السيد

فتح الله الحسينى والسيد

أحمد عبد الجواد

ملحق (شخصية العدد)

مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن أكاديمية الفنون

الفن المعاصر

AL-FANN AL-MOASER

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس التحرير

أ.د / عصمت يحيى

مدير التحرير

أ.د / حسن عطية

سكرتير التحرير

أ.م.د / حسام محسب

الجمع والتنسيق

مركز المعلومات بأكاديمية الفنون

التصميم والإخراج الفنى

هانى صبرى

مستشارو التحرير حسب الترتيب الأبجدي

أ.د / أحمد مرسى

أ.د / جابر عصفور

أ.د / صلاح قنصوة

أ.د / عادل عفيفى

أ / على أبوشادى

أ.د / فوزى فهمى

أ.د / لندا فتح الله

أ.د / نهاد صليحة

في هذا العدد

د. عصمت يحيى من أجل فنون راقية وممتعة لكل الناس 000

مسرح

د. حمدي إبراهيم جمهور المسرح بين الإبداع والحركة النقدية 8
د. ماري إلياس المسرحية والبرفورمانس 21
د. عبد الكريم عبود التجريب في المسرح العراقي بين الفرضية والإبداع 32

سينما

د. محمد كامل القليوبي السينما والفن التشكيلي ... تأثيرات متبادلة 61

موسيقى

د. كمال يوسف علي توظيف التراث الوطني 70

فنون شعبية

د. محمود الجوهري لغة الشباب وثقافة الرفض والتمرد 92
د. محمد عبد الوهاب أجواء يانع متجول مصري في مؤلفات موسيقية جادة 122

باليه

د. أحمد جمعة جان جورج نوفيروفن الباليه التمثيلي 150

مراجعات ورسائل

168		لفة المرض المسرحى	د. هيثم يحيى الخواجة
177		علم التشريح عند هيروفيلوس	د. عبد المعطى شعرواى

دراسات مترجمة

200		ترجمة: د. يسرى خميس	مسرحية .. حارس القبور	فرانز كافكا
222		ترجمة: د. نادية كامل	مسرحية .. أنتيجون	جان كوكتو

وقفات تطبيقية

250		المهرجان الأول لسينما أسبانيا وأمريكا اللاتينية
254		الإعصار قادم فأنفجروا أو موتوا
263		بين السيد فتح الله الحسينى والسيد أحمد عبد الجواد
272		حضور التاريخ .. وتاريخ الحاضر

من أجل
فنون راقية
وممتعة
لكل الناس

بقلم: د. عصمت يحيى

رئيس التحرير ورئيس أكاديمية الفنون

رغم أزمة نشر المجلات المتخصصة في مجتمعنا، ورغم تعثر حتى المتميز منها عن الاستمرار، ها نحن نعود إليك عزيزي القارئ العام والمتخصص معاً كي نقدم لك مجلتك التي نتمنى أن تحوز رضاك، خاصة ونحن نحرص على أن تكون مجلة فنية متعددة الاتجاهات، متنوعة المجالات، متباينة الأفكار، فزمن الحرية الفكرية، يتطلب بالضرورة جدل التصورات المختلفة، وحوار الثقافات المتعددة.

ورغم كون مجلتنا محكمة، إلا أننا نحرص أيضاً على ألا تكون ثقيلة الدم، متعجرة اللغة، متعالية الأسلوب، مليئة بالمصطلحات الخادعة للمتلقى، بل هي - كما نأمل ونعمل - مجلة تحمل الثقافة الرفيعة والفنون الراقية إلى القارئ المتعطش لهما، والراغب في التقدم بهذا الوطن امتلاكاً لهذه الثقافة الرفيعة، ووعياً بأن الفنون الراقية ترتقي في التقدم بوجود الإنسان وتوقظ عقله وتدفعه للتفكير في آلال إليه حاله، من أجل العمل على تغييره.

أن فنون السينما والمسرح والبالية والموسيقى عربية وغربية وأصولها

الشعبية وتوجهاتها النقدية، إنما هي فنون الناس، نعلم أبناء الوطن داخل جدران أكاديميتهم، ويتخرجوا منها، لا لكي يجلسوا في بروج عاجية، بل لكي يعملوا من أجل إسعاد هؤلاء الناس والارتفاع بقيمة هذا الوطن، هكذا نجد غالبية نجوم السينما الجادين من خريجي الأكاديمية، وجل مخرجي السينما والمسرح والأوبرا والبالية والرقص التعبيري من أبناء الأكاديمية، وأبرز نقاد الفنون المرئية من أساتذة الأكاديمية، وأشهر رموز الفنون العربية ممن عرفوا طريق أكاديميتنا.

لقد نجحت الأكاديمية في الفعل، وعلى امتداد نصف قرن من الزمان، في غرس البذور واليانعة، وقطف الثمار الطيبة، واقتحت على فنون الناس، في مجالات الإبداع المختلفة، لذا جاء حرصنا فعلاً اليوم على فتح قنوات التواصل الفكرى، عبر مجلتنا هذه، مع كافة الأقلام الجادة في مصر وأرجاء الوطن العربى، وعليه نجد في هذا العدد كتابات من سوريا والإمارات والسودان، جنباً إلى جنب الكتابات المصرية، والنصوص العالمية التى نتيج للقاء الباحث عن الجديد التعرف على أعمال لم تنشر من قبل.

هى حقاً واحدة من البدايات التى قررنا مؤخراً البدء بها، واقتحام المجهول، كى نحوله معاً إلى معلوم يفيد هذا الوطن، ويؤكد على أن الأكاديمية هى فى خدمة هذا المجتمع وطلبعته المثقفة، ضمن مؤسسات ثقافية أخرى، ننخر بها، ونعتز بأننا مع شركاء فى صنع فنون جادة وممتعة.

دراسات من ترجمة

أنتيجون

تأليف: جان كوكتو- (فرنسا)

ترجمة: د. نادية كامل- (مصر)

مترجمة وأستاذة بجامعة المنيا

أنتيجون

عن سوفوكليس
بكى أنتيجون، وأتركها تموت؛ ذلك أنى لست شاعرا فليتلق
الشعراء أنتيجون
هذا هو الدور الخير الذى يرجى من تلك المخلوقات التى لا أخلاق لها
موريس باريس

تصوير اليونان من طائفة أمر مشوق. فعندئذ يتكشف مظهر جديد للغاية. هكذا
أردت أن أترجم أنتيجون من خلال النظرة الخاطفة تختفى سمات كبيرة للجمال
وتظهر أخرى، تتشكل روابط تقارب وتماسك ظلال وزوايا ونقوش غير متوقعة.
ربما كانت تجربتي وسيلة لأحياء الروائع القديمة، وبسبب أننا ألفنا هذه الروائع فإننا
نعجب بها غافلين، لكننى لما كانت أحلق فوق نص ذائع الصيت فإنه يخيل للجميع أنهم
يسمعونه للمرة الأولى.
إن السرعة الفائقة لجريان الأحداث لا تمنع الممثلين من التحدث كثيرا والتحرك
قليلا. وينحصر "المنشدون" وقائدهم فى صوت واحد يتكلم بنبرة عالية جدا
وسريعة للغاية، كما لو كان يقرأ مقالا فى جريدة، ويخرج هذا الصوت من
ثقب فى وسط الديكور. ومن الطبيعى ألا يصاحب الشخصيات أى
ممثل ثانوى.
يرفع الستار عن أنتيجون وإيسمين واقفتين
ملتصقتين وقد أولتا وجهيهما للنظارة.

قدمت أول مرة عام ٤٤٠ ق.م فى أثينا. ثم عرض هذا الإيجاز لها على مسرح الأتلييه
فى العشرين من ديسمبر عام ١٩٢٢ .

أنتيجون:

إيسمين، يا شقيقتي، أتعرفين بلية من البلايا ورثاها عن أوديب جنبنا
إياها جوبيتر ؟ (*) حسن، ها أنا أنبئك ببلية أخرى، تكهنى بما يعده
لنا اللأعداد من عار.

إيسمين:

لن أتكهن بشئ منذ أن قتل أخوانا أحدهما
الآخر، ومنذ أن اختفت جماعة الأرجيان
ما عاد شئ يزيدنى شقاء أو سعادة.

أنتيجون:

اسمعى، لقد أخرجتك من الرواق حتى لا
يسمعنا أحد قط. إيسمين : ما الخبر ؟
عينك أثارتا الاضطراب فى نفسى.

أنتيجون:

تسألين ما الخبر ؟ ألم يأذن كريون بأن
يدفن أحد أخويننا بينما أنكر ذلك على
الآخر ؟ سينال إيتيو كل ما يستحقه من
مراسم الدفن أما بولينيس فلا يصرح
بدفنه ولا بإقامة الحداد عليه، وسيترك
نهباً للغريان. تلك هى أوامر كريون النبيل
الصادرة لك ولى، نعم لى. سيحضر بنفسه
ليقرأ علينا مرسومه. وهو يعلق أهمية
كبرى على تنفيذ أوامره، ومن يخالفها
سريجه الشعب بالحجارة أرجو أن
تظهرى عراقة أصلك.

إيسمين:

لكن ماذا فى وسعى أن أفعل.

أنتيجون:

قررى ما إذا كنت ستعاونيننى.

إيسمين:

علام ؟

الشخصيات

أنتيجون

إيسمين

أوريديس

كريون

هيمن

تيرزياس

المنشدون

حسارس

رسول

أمام القصر فى طيبة

الديكور : بيكاسو

موسيقا : هونيچر

ملابس : شاتيل.

(*) استند إلى لافونتين وموراس فى استبدال " جوبيتر " بزيوس ذلك أن جوبيتر أجمل وفقاً فى لغتنا الفرنسية .

أنتيجون:

على حمل الجثة.

إيسمين:

تريدين دفنه بالرغم من إرادة الملك؟

أنتيجون:

نعم، سأدفن أخى وأخاك. أقول أخاك. لن يلومنى أحد على تركه فريسة للوحوش.

إيسمين:

أيتها الشقية. بالرغم من تحذير كريون؟

أنتيجون:

هل من حقه أن يحول بينى وبين أهلى؟

إيسمين:

أنتيجون. أنتيجون. مات أبونا فى الوحل بعد أن فقأ عينيه تكفيراً عن ذنوبه، وأمنا التى هى أمه شنقت نفسها، وذبح أخوانا أحدهما الآخر. تصوّرى النهاية المفجعة التى تنتظرنا- ونحن وحيدتين- إذا تحدينا حكامنا. نحن امرأتان يا أنتيجون امرأتان غير قادرتين على قهر الرجال. إن الذين يحكمون أقوى منا. ليغفر لى بولينيس، لكنى أسلم أمرى. سأطيع الحاكم. مجنون من يأخذ على عاتقه أموراً أكبر مما يقوى عليه.

أنتيجون:

أنا لا أرغمك. لو عاونتنى فستعاونينى غير راضية. تصرفى كما يحلو لك. أما أنا فسأدفنه. سيروق لى الموت بعد ذلك سيرقد صديقان جنباً إلى جنب بعد هذه الجريمة العظيمة ذلك يا إيسمين أن زمان إرضاء الموتى أهم عندى من زمان إرضاء الأحياء. إن سلوكك يخصك. احتقرى الالهة.

إيسمين:

إنى لا أحتقرهم. لكنى أشعر أنى غير قادرة على مواجهة مدينة بأكملها.

أنتيجون:

انتحلى الأعذار. سأذهب لأعد قبراً أو ما شابه ذلك.

إيسمين:

آيتها المجنونة، إنى أرتعد خوفاً عليك،

أنتيجون:

دعيني وشأني فكري في نفسك.

إيسمين:

لا تخيري أحداً على الأقل بهذا المشروع، أخفى الأمر كما سأخفيه أنا.

أنتيجون:

لا تخفي شيئاً، يمكنك الحديث، سأخذ عليك صمكت أكثر مما آخذ عليك ثرثرتك.

إيسمين:

أطفئ غلة القلب الملهب.

أنتيجون:

كلا، أعرف أنى أرضى من يجب على إرضاؤهم.

إيسمين:

نعم لو سارت الأمور كلها على ما يرام، لكنك تحاولين المستحيل.

أنتيجون :

سأتوقف عند ما تخور قواى.

إيسمين:

لماذا تجرين وراء الرياح؟

أنتيجون:

إذا أصررت ستصبحين بغیضة إلى نفسى وستثيرين كراهية الميت اتركينى وخطتى. إذ فشلت سأموت مرفوعة الرأس.

إيسمين:

(بينما تصعد الدرج الأيمن) إذهبي إذن آيتها الطائشة. إن قلبك يودى بك **(تخرج إيسمين بينما تبقى أنتيجون وحدها. تستجمع قواها لتستقبل اليوم كله ثم تغيب عن الأنظار خارجة من الرواق الأيمن).**

المنشدون:

طلق الأرجيان لسيقانهم الريح تحت نيران عينك آيتها الشمس لقد جاءوا فى أعقاب بولينيس وادعاءاته المبهمة. يمقت جوبيتر التعالى ولقد أصاب بصواعقه زينه المتكبرين ودروعهم فألقى القادة السبعة

الذين كانوا يزحفون نحو أبوابنا سلاحهم. لم يبق في المكان سوى أخوان يناصب كل منهما الآخر العداء. والآن أرسيت دعائم النصر في طيبة. الشعب يغنى لكن ها هو ذا كريون ملكنا الجديد.

كريون:

(عند الباب الأيسر) أيها المواطنون، أنقذت الآلهة هذه المدينة من الفرق. لقد دعوتكم للاجتماع لأنى أعلم مبلغ ما تكونون من احترام لأسرة لاوس، ومن ولاء لأوديب وابنيه. قتل كل من الابنين الآخر وانتقلت السلطة بأسرها إلى يدي. من الصعب معرفة المرء قبل أن تنجلي أعماله. وإنى لأعيب من جانبى على من يحكم دون استشارة من حوله. كما أعيب على القائد الذى يضجى بالجماعة فى سبيل مصالح فرد واحد. لن أتملق خصمى أبدا، فالصداقة لا تعوز ملكا عادلا. هذه مبادئى.

لذلك أصدرت الأمر فى شأن ابنى أو ديب. إن إيتوكل جندى فلنوفه حقه من التكريم، أما بولينييس فقد عاد من المنفى كى يضرم النيران بيننا ويهزأ منا ويكبلنا بقيود العبودية. إنى أحظر تكريمه وأمر أن تترك جثته نهبا للكلاب والغربان فلن أسوى بين الفضيلة والجريمة أبدا، لقد أمرت.

المنشدون:

أحسننت يا كريون، أنت حر تتصرف فى الموتى وفينا نحن أيضاً.

كريون:

نفذوا أمرى.

المنشدون:

اعهد به إلى الشبان.

كريون:

يحرص الحراس الجثة.

المنشدون:

إذن ما ذا علينا أن نفعل؟

كريون:

لا تتهاونوا مع من يخالف القوانين.

المنشدون:

ليس بيننا مجنون يسمى إلى حتفه.

كريون:

سيكون الموت جزاءه. يدفع الأمل في منحة الناس إلى فقدان عقولهم بعض الأحيان.

أحد الحراس:

(يدخل. يركع ويتكلم) أيها الملك لا أزعج أنى جئت إليك طائرا كلا، فقد توقفت كثيرا فى الطريق. كنت أقول لنفسى لا تذهب إليه، لا تذهب إليه، لكنى كنت أقول من ناحية أخرى لو علم كريون بالأمر من مصدر آخر فانى أتعرض لخطر أكبر الطريق قصير لكنه بدا لى طويلا. باختصار.. هذا هو الأمر.. باختصار... ليس عندي نبأ طيب أقوله لك.

كريون:

ما الذى يببل فكرك؟

الحارس:

سأخبرك بما يخصنى أولا.. لست أنا ليست غلطتى. ولست أعرف من هو. ستكون ظالما لو أنزلت بى العقاب.

كريون:

تحيط الأمر بالإبهام من كل نواحيه. يلوح لى أنك تفض الغلاف عن نبأ سيئ.

الحارس:

إن الخطر يثبط الهمم.

كريون:

تكلم وبعد ذلك ستمضى إلى حال سبيلك.

الحارس:

سأتكلم إذن. أديت الطقوس الجنائزية للميت.

كريون:

ماذا؟ منذ الذى واقتته الجراة؟

الحارس:

لم يره ولم يعرفه أحد. لم نعثر على ضربات فتوس أو معاول، ولم نقف على آثار أقدام أو عجالات عربية. ما من شئ يفصح عن الجانى. فى الصباح الباكر وريت الجثة تحت طبقة من التراب خفيفة بالقدر الذى يجنب الخطأ فى حق المقدسات وبالطبع أخذنا نتبادل الاتهام

ونحتد وكنا على وشك أن- نتضارب. كان المركز كله موضع اتهام، ولم يكن هناك ثمة دليل على أحد. أقسمنا أن نسير بلا خوف على جذوات النار وأن نمسك بيدنا سيفاً ملتهباً وهذا من شأنه أن يظهر الجانى وأعوانه. فى النهاية قررنا أن نخبرك بكل شئ اقترعنا فيما بيننا ووقعت القرعة على...

المنشدون:

أيها الملك، إنى أتساءل ما إذا كانت هذه مكيدة دبرتها الآلهة. كريون : كفى هراء أيها العجوز لا تدفن الآلهة حارقى المعابد وهادى العقائد وناهى الذبائح. هل رأيت آلهة تشجع الشر أبداً؟ كلا وألف كلا. لكن هذا العمل جعلنى أفتح عيني. كنت أعلم من قبل أن هناك خونة يتهايمسون فى الخفاء ضد حكمى فى هذه المدينة. إنهم ينقدون الجناة أجرهم. لقد ابتدع البشر المال. المال، المال الدنى. المال يخرب المدن ويجعل القلوب المستقيمة تنحرف، ويفسد كل القيم الأخلاقية أولئك الذين انحرفوا لقاء حفنة من المال ودفنوا بولينس، حضروا قبورهم بأيديهم. ساشنقك حتى تعترف لى بهم.

الحارس:

لست مذنبا على أى حال.

كريون:

لن يدهشنى هذا، أيها الجسور. إنك مستعد لتبيع نفسك وبثمن بخس.

الحارس:

من المؤسف أن يسيئ ملك عادل فى فهم الأمور إلى هذا الحد.

كريون:

إنه ينتقدنى، أقسم على ذلك.

الحارس:

عسى أن يعثروا على الجناة (يخرج كما يخرج كريون)
المنشدون: الإنسان غريب الشأن: يجوب البحار، يحرق الأرض، يصيد الوحوش، يروض الخيل، يفكر، يتكلم، يسن القوانين، يهئ لنفسه الدفء، يكسو منزله، يتجنب الأمراض. المرض الوحيد الذى يستعصى عليه الشفاء منه هو الموت. يصنع الخير والشر يكون رجلاً صالحاً إذا استمع إلى سنن السماء والأرض لكنه لا يكون كذلك إذا

كف عن الاستماع إليها . حاشا أن أستضيف مجرمًا، أبدا . أيتها
الآلهة، أية أعجوبة غريبة. هذا لا يصدق لكنه حقيقة. أليست هذه
أنتيجون؟ أنتيجون؟ أنتيجون. أتكونى قد عصيت الأمر؟ أتكونى قد
أصبت بالجنون حتى تودى بنفسك؟ (تبدو أنتيجون من الرواق الأيمن
وقد استقرت على كتيها يد الحارس الذى يقدمها . ثم يبدو الحارس
نفسه).

الحارس:

ضبطت مقايضة. أين كريون؟

المنشدون:

ها هو يخرج.

كريون:

ما الذى يحدث؟

الحارس:

أيها الملك، عادت بى الأقدار إلى حيث ما كنت أعتقد أننى سأضع
قدمى. استجوب هذه الفتاة إنها مذنبه .

كريون:

أين؟ كيف أمسكتم بها؟

الحارس:

كانت تدفن الجثة أمسكت بها ويدها فى الجراب.

كريون:

أتقسم على ذلك؟

الحارس:

نعم أقسم كانت تدفن الرجل.

كريون:

أعطنى تفصيلات.

الحارس:

تحت وطأة الخوف من تهديداتك أزعنا التراب عن الجثة وتركناها
عارية على الأرض. بسبب الرائحة اعتلينا بعد ذلك ربوة طلقة الهواء.
ثم أخذنا فى المزاج حتى لا ينام أحد منا وفجأة فى الظهيرة هبت
عاصفة من التراب كسرت أغصان الشجر وأعمت عيوننا. عد هذه
العاصفة رأينا الفتاة واقفة بجانب الجثة. كانت تصرخ بلا انقطاع

ويكل ما أوتيت من قوة وتهيل عليها التراب ثم أخرجت إناء من تحت ثوبها وأخذت تسكب ما به على الجثة وإذ بنا نسرع إلى ضبطها وإلقاء القبض عليها فى غمضة عين. ثم استجوبناها فاعترفت بلا أدنى مقاومة. إني أسف إذ أستبدل حياة بحياة. لكن الجناة هم الجناة ومن الطبيعى أن أنجو أولاً بجلدى. أليس كذلك؟

كريون:

وأنت، أنت يا ذات النظرات المتواضعة، تتكرين؟ تعترفين؟

أنتيجون:

فعلت ذلك . إني أعترف.

كريون:

(موجهها خطاباً إلى الحارس) اذهب. اغرب بعيداً عن وجهى أنت حر (موجهها خطاباً إلى أنتيجون) هل كنت تعلمين بما نهيت عنه؟

أنتيجون:

نعم كان أمرك علنا .

كريون:

ومع ذلك جرؤت على عصيانه.

أنتيجون:

لم يصدر هذا النهى عن جوبيتر. كما أن العدالة لم تفرض قوانين من هذا النوع. وما كنت أعتقد أن أمرك هذا يمكن أن يغلب نزوات فرد على قانون الخالدين، على تلك القوانين غير المكتوبة والتي لا يمحوها شئ إنها لم توجد اليوم أو أمس. إنها موجودة منذ الأزل. ما من أحد يعرف متى جاءت اكان على إذن خوفاً من رأى رجل أن أخالف آلهتى؟ كنت أعرف أن الموت ينتظرني فى نهاية عملى. سأموت شاية. ذلك أفضل . كانت مصيبة أن أترك أخى بلا قبر، أما غير ذلك فالأمر سيان بالنسبة لى. إذا نعتنى الآن بالجنون فانت ولا شك المجنون.

المنشدون:

فى هذا العناد الطبيعى نتعرف على ابنة أوديب.

كريون:

لكن اعلمى أن أكثر النقوش عنادا أقلها احتمالاً فالحديد الأكثر صلابة هو الذى ينقصف. ويهدئ لجام صغير من روع جواد جامع. ها هو كبرياء كثير من عبدة.. عبدة الواجب. إنها تتعمد إهانتى إنها

تستخف بى وتفخر بذلك ستكون هى الرجل إذا طاوعتها وعلى الرغم من أننى شقيق جوكاسننافلن تتجو هى ولا شقيقتها من مصيرها. لأن إيسمين شريكة لها على ما اعتقد فيأتوا بها إلى. لقد لمحتها من قليل فى القصر مذعورة مثل خفاش. سرعان ما تفضح الأرواح الليلية نفسها. لكن الذى أكرهه على وجه الخصوص فى هذا المقام هو ذلك الذى متى ضبطت متلبسا بجريمته يأخذ فى تجميلها. أنتيجون: هل تطلب شيئا أكثر من موتى؟

كريون:

لا (يتحدث كريون وأنتيجون من قرب شديد، يتلامس جبينهما)

أنتيجون:

لم الإبطاء إذن؟ أنت لا تروق لى وأنا لا أروق لك. كان كل هذا الجمع سيصفق لى لولا الخوف الذى يشل الألسن يضيف الطغيان إلى آلاف الامتيازات التى له امتياز أن يقول وأن يسمع ما يريد.

كريون:

أنت الوحيدة فى طبيعة التى تفكر على نحو خاطئ.

أنتيجون:

الكل يفكر إذن على نحو خاطئ، لكنهم يصمتون فى وجودك.

كريون:

ألا تخجلين؟

أنتيجون:

أخجل من تكريم أخ لى؟

كريون:

وأخوك اتيوكل، ألم يكن أخالك أيضاً؟ اتيوكل الذى مات عندنا.

أنتيجون:

كنا ولدى ذات الأب والأم.

كريون:

لم تحطين من شأنه إذن بتكريم عدو الوطن؟

أنتيجون:

لن يكون هذا دفاع الميت فى قضيتى.

كريون:

كيف؟ وأنت تتاصررين الخائن؟

أنتيجون:

لقد مات أخاً له لا عدوا .

كريون:

جاء ليعتدى على وطنه وكان الآخر يدافع عنه.

أنتيجون:

قانون الموت واحد للجميع.

كريون:

لكن لا يجب معاملة المعتدى والمعتدى عليه بذات المعاملة.

أنتيجون:

من يدري إذا كانت لحدوك معنى عند الموتى.

كريون:

لا يتحول عدو إلى صديق قط.

أنتيجون:

ولدت لأشارك في الحب لا في الكراهية.

كريون:

انزلى إذن إلى الموتى وأحبى من يروق لك لكن طالما كنت على قيد الحياة لن تفرض امرأة مشيئتها قط.

المنشدون:

ها هي إيسمين المسكينة غارقة في دموعها . الحزن قد شوهها وبلل وجنتيها بالدموع.

كريون:

أه ! ها أنت ذا ، أيتها الأفعى . هيا تكلمى، هل كنت تعلمين أولاً تعلمين بالاعتداء على الذات الملكية؟

إيسمين:

إذا اعترفت أختى فإنى أعترف وأطلب أن أتحمّل النتائج.

أنتيجون:

تمنعك المحكمة عن ذلك . رفضت أن تتبعينى وتصرفت وحدى .

إيسمين:

أنت بائسة . أريد أن أتبعك .

أنتيجون:

فات الوقت يا إيسمين .. فات الوقت . رآنى الحجيم ومن يسكنه وأنا

أدفعه. لا تعيننى أخت تحبنى القول فقط .
إسمين:
 أنتيجون، لا تحرمينى من شرف الموت معك، من شرف دفن شقيقنا.
أنتيجون:
 لا تموتى معى ولا تفخرى ذلك يا صغيرتى، يكفى أن أموت أنا.
إسمين:
 بدونك، كيف أحب الحياة؟
أنتيجون:
 اسألى كريون أأست لعبته الطبيعة؟
إسمين:
 لماذا تتعمدين إهانتى؟
أنتيجون:
 أضحك منك ضحكة مريرة. أنا لا أسخر منك دون أن أسبب لنفسى
 الألم.
إسمين:
 كيف أستطيع أن أسدى لك عوناً.
أنتيجون:
 انجى بحياتك. أنا لا أحسدك على هذا الحظ.
إسمين:
 دعينى أشاركك مصيرك.
أنتيجون:
 اخترت أنت الحياة. واخترت أنا أن أموت.
إسمين:
 لقد نصحتك كثيراً.
أنتيجون:
 كانت نصائحك طيبة، لكنى وجدت مشروعى أطيّب.
إسمين:
 غلطتك هى غلطتنا.
أنتيجون:
 اطمئنى. ستعيشين. لقد مات قلبى منذ زمن بعيد، وهو لا يستطيع أن
 يخدم سوى الموتى.

كريون:

هاتان الفتاتان مجنونتان تما

إيسمين:

لقد أصبنا بما جعلنا نفقد عقولنا .

كريون:

هذا يحدث لك عندما تحاولين عنوة أن تتقاسمى عقاب المجرمين.

إيسمين:

كيف تريد منى أن أحيأ دون أنتيجون؟

كريون:

لا تتحدثى عنها . لقد ماتت.

إيسمين:

ستقتل خطيبة ابنك !

كريون:

سيجد امرأة غيرها

إيسمين:

لكنه لا يرغب فى زواج آخر .

كريون:

أنا لا أقبل زوجة ابن شريرة.

أنتيجون:

أوه يا عزيزى هيمون، كيف يعاملك أبوك!

كريون:

لقد بدأت تضايقيني، أنت و زواجك.

المنشدون:

أستطيع حرمان ابنك ممن يحب؟

كريون:

الموت هو الذى سيفض هذا الزواج.

إيسمين:

وهل موتها مؤكد؟

كريون:

مؤكد. لكى كفى إضاعة للوقت. أيها الحراس اقبضوا على هاتين
المرأتين إن أشجعهن تهرب حينما يجرى الموت.

المنشدون:

سعداء هم الأبرياء. خيم الشئوم على الأسرة. أرى مصائب جديدة تتراكم فوق القديمة فى بيت آل لابداسيد، هناك إله يطاردكم بلا هوادة. أنت لا تنام أبدا يا جوبيتير. تسكن الأوبل فتيا على الدوام. لكن جنس البشر لا يتمتع بسلام خالص من كل شائبة إنه لا ينجو من أية كارثة لأنه حينما يقود الإله خطانا نحو الهلاك يضع الشر مكان الخير. لكن ها هو ذا هيمون، هل حضر ليشكو؟

كريون:

يا بنى تعرف الجريمة والعقاب. هل حضرت إلينا متمردا، أم- ما زلنا أعرء بالنسبة اليك؟

هيمون:

أرضخ لمشيتك. ليس هناك زواج يصمد أمام آرائك الحكيمة.

كريون:

هذا قول حسن. يجب على الابن أن يطيع . ما فائدة الأبناء ؟ أنا يحبوا أصدقائنا وأن يلحقوا أعدائنا الأذى بالقدر الذى يستأهلونه. إن المرء ليتجمد بين ذراعى زوجة غير جديرة عن قوانين جوبيتير، قوانين الدماء لكن مهلا إذا كنت أعانى من تمرد أقاربى فماذا أنتظر من أهل طيبة؟ على أن أكون صارما مع الجميع أو لا أكون صارمًا مع أحد قط. ليس ثمة بلية أكبر من الفوضى. إنها تهدم المدن ، تثير الشقاق بين الأسر، تنشر الفساد فى صفوف الجيش وتكون الطامة الكبرى لو كان الفوضى امرأة فالخضوع للرجل أفضل. لن يقال إنى أسلمت قيادى للنساء .

المنشدون:

إن لم تكن الكهولة قد بلبت عقلى تماما، فإنه يبدو لى أيها الملك أنك تتكلم بحكمة طيبة.

هيمون:

أنت حكيم يا أبى، لكن غيرك يستطيع أن يكون حكيما أيضاً. إنى فى وضع يسمح لى أن أسمع رأى الناس فيك. أنت تثير الرعب فى قلب الشعب. إنه يختار الكلمات التى تمنع خروجها من الأفواه. إنى أحوم، أفاجئ الاجتماعات، أعرف ما هو حكم طيبة على هذه الفتاة النبيلة العظيمة التى تحكم عليها بالموت: لماذا يقتلونها لأنها دفنت أخاها؟

إنها تستأهل المكافأة لا القتل !” هذا ما يشيع قوله بين الناس أما عنى فليس ثمة ما احترامه مثل حكمك. فلا تصر يا أبت على الاعتقاد أنك وحدك على حق دائماً إن- الذى يتصور أنه وحده ذو الحكمة والبلاغة والقوة يعرض نفسه لسخرية.

الذكاء يسمح بالمعارضة. البحار الذى يشد شراعه بعناء سرعان ما يفقد سفينته إلى الغرق. أرخ شراعىك. هدئ من روعك. صدقنى. مازلت شاباً يافعا لكنى أعلم أنى أدافع عن قضية عادلة للغاية .

المنشدون:

أيها الملك، إذا كان على حق فاستمع له، وإذا كان مخطئاً فليستمع هو إليك إن القضية من الناحيتين بين أيدي حكيمة.

كريون:

ماذا، ماذا؟ أنت تعلم العدالة من صبي؟

هيمون:

ها أنت مرة أخرى غير عادل. لا يهم السن. انظر إلى أعمالى.

كريون:

تحسن التصرف إذ تمتدح الفوضيين !

هيمون:

أنا لا أستطيع امتداح الأشرار.

كريون:

وهذه المرأة أليست شريرة؟ أليست مريضة داء الشر؟

هيمون:

ليس هذا رأى العامة.

كريون:

تماماً لسيدلى العامة إلى الطريق الذى أسلك.

هيمون:

أتعلم؟ تكلمت أنت الآن كصبي.

كريون:

هل على أن أقود هذه المدينة فى غير ما تتجه إليه حياتى؟

هيمون:

لم تخلق مدينة لرجل واحد .

كريون:

المدينة هي الزوجة الشرعية لحاكمها.

هيمن:

اسكن مدينة مقفرة إذا أردت الانفراد بالحكم.

كريون:

يبدو أنه يدافع عن امراته!

هيمن:

أنت أذن امرأة، لأنى أهتم بك أكثر من أى شئ آخر.

كريون:

أيها القذر ! تسب أباك؟

هيمن:

ذلك لأنى أرى أبى ظالما.

كريون:

ترى أنه من الظلم أن أحتفظ بامتيازاتى.

هيمن:

امتيازاتك! إنك تطا بقدميك رغبة الآلهة.

كريون:

أيها القلب الحائر ! أيها القلب الحائر! تطويك امرأة.

هيمن:

هذا جائز على أية حال لن تطوينى أبدا الدعاوى الباطلة.

كريون:

إنك لا تدافع إلا عنها.

هيمن:

ومن أجلك ومن أجلى ومن أجل آلهة الجحيم.

كريون:

أبد لن تتزوجها حية.

هيمن:

سأتزوجها إذن ميتة، فى الجحيم.

كريون:

تهدد بالانتحار.

هيمنون:

أنا لا أهدد بشئ، أنا أحاول محاربة ظلمك.

كريون:

ستندم أيها السيد صاحب البراهين.

هيمنون:

لو لم أكن ابنك لقلت إنك تهذى. خذ حذرك.

كريون:

يا عبد النساء لا تصدع رأسى هرائك.

هيمنون:

تتكلم دائماً، ولا تنصت لأحد.

كريون:

أه ! الأمر كذلك، أيها الجنود أحضروا المجنونة، أحضروا المجنونة،
سريعا حتى تموت أمام خطيبها.

هيمنون:

أنت مخطئ لن تموت أمامى هذه آخر مرة أحدثك فيها وداعاً. أطلق
العنان لثورتك أمام بطانتك التى ألقت احتمالها.

المنشدون:

أيها الملك، إنه يمضى، مسرع الخطى. لقد خرج عن طوره. وفى مثل
سنه تخشى عاقبة اليأس.

كريون:

فليحاول المتسحيل لن ينقذهما من الموت.

المنشدون:

ماذا؟ تحكم بالموت على أنتيجون وإيسمين؟

كريون:

كلا، هذا صحيح ليس عى من لم تلمس الجثة ملاحظتك فى محلها.

المنشدون:

وأى نوع من الموت قررت للأخرى؟

كريون:

سأسورها حية داخل مغارة الصحراء وأترك لها من الطعام ما يكفيها
لتفكر عن ذنوها فحسب.

المنشدون:

أيها الحب الذى يأسر كل الناس. أيها الحب الذى يجعل الفقير غنيا
والغنى فقيرا، أيها الحب الذى يلهب وجنات العذارى أيها الحب الذى
يجتاز البحار ويدخل الحظائر، لا أحد يفلت منك سواء من الخالدين
أو من البشر ذوى الحياة القصيرة. إن فينوس لا تقهر حينما تترك
العنان للرغبة. حتى أنا فى هذه اللحظة أخون ملكى وأبكى لأنى أرى
أنتيجون تتجه نحو قبرها. (تظهر أنتيجون على اليمين بين حارسين.

تتوقف)

أنتيجون:

يا بنى وطنى، انظروا إلى. ابدأ آخر رحلة لى وأتطلع إلى نور الشمس
للمرة الأخيرة. سيأخذنى . الموت هو من يتزوجنى

المنشدون:

ستموتين إذن لا مرض، بلا جراح، حرة، عذراء، حية، ذائعة الصيت،
وستدخلين وحدك دون سائر البشر عند بلوتون.

أنتيجون:

سمعتهم يحكون قصة موت ابنة تانتال على قمة سيبيل أحست فجأة
بالصخرة تضمها وتنمو من حولها كلبالية صلبة. والآن يغطيها الجليد
وتنهمر دموعها الثلجية أعلى القمة إلى السفح. ها هو فراشى، ها
هى الملائمة التى تنتظرنى (خطوات)

المنشدون:

نعم بالتأكيد. لكننا لسنا سوى بشر مساكين، وهى كانت إلهة وابنة إله.
على أية حال، أيتها المخلوقة البسيطة، أن يكون مصيرك مصير إلهة
هو عزاء كبير. (وقوف)

أنتيجون:

اسخروا منى، هذه هى اللحظة المناسبة أنصحكم بذلك إنهم لا
ينتظرون حتى أن أنصرف آه يا طيبة. آه يا مدينتى ذات العربات
الجميلة. انظرى كيف يدفعون بى ضاحكين، إلى حفرة بلا اسم فأنا لا
أذهب إلى البشر ولا إلى الأشباح، لا إلى الأحياء ولا إلى الأموات.

المنشدون:

إنها غلظتك. لقد تعديت على العدالة تدفعين الثمن عن أوديب مرة
أخرى.

أنتيجون:

أنا ابنة للزنا بين المحارم لذلك أموت.

المنشدون:

احترام الموتى شئ حسن وكن التمرد على سادتنا ليس حسنا. إن كبرياءك هو الذى أودى بك.

أنتيجون:

لا شئ. لا شئ ولا أحد أمشى نحو التعذيب وحدى دون أن يرثى لى أحد، بلا زوج، ولا صديق، بلا تشجيع لن أرى النهار أبدا، لن أرى عينه الذهبية لن أرى الشمس (خطوات) كرىون :

قد قلت ذلك من قبل. تعرفون أنه لو اقتضى الموت كل هذه الحكايات والأناشيد لما انتهينا أبدا هيا اذهبوا بها سريعا اسجنوها اتركوها هناك (على أثر وثبة من أنتيجون يترك الحارس الأيمن سيفه يقع أمامها يمسك الحارس الأيمن بطرف السيف تقبض أنتيجون بيدها على السيف تبدو كامرأة فى قصص الاتهام بين حارسين).

أنتيجون:

الوداع فليسلبوا نصيبى من الحياة أنا ذاهبة لرؤية أبى وأمى وايتيو كل مرة أخرى حينما فارقتم الحياة قمت بغسلكم، وأغمضت عينيك أيضاً با بولينيس- و-كنت-على-حق. ما كنت أقوم بهذا العمل المميت من أجل أولاد أو زوج فالزوج يستعاض بغيره والأبن يمكن إنجاب سواء لكن ما كان أبوانا قد ماتا فما كنت أمل فى أن يكون لى إخوة جدد على مقتضى هذا المبدأ تصرف ليضربنى، ليحرمنى كرىون من الزواج ومن الأمومة.

ماذا فعلت للآلهة؟ إنهم يتخلون عنى. لو وافقوا جلادى سأعرف ذلك غدا وأندم على عملى، لكن إذا لم يوافقوهم- آه ليفرضوا عليهم عذابا مثل عذابى. (خطوات)

المنشدون:

إن روحها لا تعرف هواء.

كرىون:

الذين يقودونها ويتباطأون فى السير عمدا سيدفعون الثمن غاليا.

أنتيجون:

لن يسيترفق موتى وقتا طويلا .

كريون:

لا تتصورى أن التعذيب مقصود به إخافتك فقط (تهبط أنتيجون يقودها الحارسان إلى مقدمة المسرح الخفيضة يدخل أحد الحارسين من باب منخفض يتبعه الآخر ويجذب أنتيجون برفق من معطفها . تختفى عن الأنظار بدورها

أنتيجون:

(وقد عاب نصفها السفلى فى الجب) يامدينتى طيبة . انتهى كل شئ . إنهم يقودوننى . أيها القادة . يا قادة طيبة إنهم يهينون آخر أميراتكم انظروا آلامى ، انظروا رجال أقوياء يعذبون قلبى . (تختفى)

المنشدون:

دانييه أيضا دفنت حية وهى ترقد فى البرونز ، بالرغم من إنها كانت ، يا ابنتى ، من سلالة عريقة وحملت بذرة جوبيتير الذهبية . أحال باخوس ابن درياس إلى حجر ، وهذا الفتى نادم أشد الندم على أهانته لكاهنات ياخوس وإلفائه مشاعلهن وسخريته من عرائس الشعر .

(يدخل تيرزياس من اليمين يقوده ولد صغير)

تيرزياس:

ياقادة طيبة ، ها انا واحد وفى الوقت ذاته اثنين ، ذلك لأنى أعمى ولا أسير إلا بدليل .

كريون:

ماذا هناك من جديد ياتيرزياس؟

تيرزياس:

ستعرف ، لكن عليك بالطاعة .

كريون:

لقد صدقتك دائما .

تيرزياس:

لذلك كنت سويا فى حكمك . أعلم أنك بدأت تتحرف .

كريون:

إنك تخفينى .

تيرزياس:

هذا الطفل يقودنى وأنا أقود الآخرين. لقد رأى معابدنا مغطاة بأشلاء يولينس تجلبها الكلاب والنسور. ومنذ ذلك الوقت ترفض الآلهة ذبائحنا، والوحوش المتخمة بالجيف تعوى فى كل مكان صدقتى يا بنى. أن يخطئ المرء، فهذا أمر يمكن التجاوز عنه. لكن أن يصير على خطئه فهذا دليل على حماقة، كف عن ضرب الميت. إن حبى هو الذى يكلمك.

كريون:

هذا رائع. ها أنا قد أصبحت هدفاً للسهام. تتعصبون كلكم ضدى، حسن. حسن. اغتنوا تاجروا. اكسبوا ذهب الصرد والهند، لكن لن يدفن بولينيس أبدا حتى لو أتت الصقور بجثته على عرش جوبيتيرفسا رفض دائما لا يدنس الآلهة إنسان مصيره الموت. أنت مأجور ياتيرزياس، هذه علامة سقوطك.

تيرزياس:

بالله، رجل. رجل يعرف. يفهم.

كريون:

إن جماعة العرافين تطمع فى المال.

تيرزياس:

وجماعة الملوك فى الضرائب.

كريون:

هل تعرف أنى ملك؟

تيرزياس:

لا سيما وأنت مدين لى بعركك وبخلاص طيبة.

كريون:

أنت تحب الأقوال الغربية.

تيرزياس:

إنك تضطرنى لقول ما كنت أود كتمانته.

كريون:

تكلم، لكن لا تهدف إلى خدمة من يستأجرك.

تيرزياس:

أيبدو على الشراء؟

كريون:

أعلم أنى لن أغير رأى

تيرزياس:

وأعلم أنت أيضاً أن موت ابنك سيكون الثمن لجريمة دفن امرأة حية
ومنازعتك لبلوتون فى جثة سيمتلئ قصرى بالنواح. وسيؤلب الغضب
عليك المدن حيث تحمل الوحوش اللحم الذى يقطرد ما. قدنى، أيها
الصغير ليتعلم هذا الرجل منذ الآن كيف يمسك لسانه ويحترم
عمرنا.

المنشدون:

لا تخطئ نبوءات هذا الرجل، أبدا، يا كريون.

كريون:

وا أسفاه. رأسى تدور. ما العمل؟ .. شئ فظيع أن يستسلم المرء. على
أنه من الفظيع أيضاً أن يجلب المرء بإصراره النحاس على نفسه. بم
تنصحنى؟

المنشدون:

أنقذ الفتاة.

كريون:

هكذا؟ تريدنى أن أستسلم؟

المنشدون:

أسر، إن انتقام آلهة يقبل راكضا.

كريون:

إذا كان لا بد من ذلك.. هه.. الأمر صعب.. صعب جداً...

المنشدون:

اذهب اذهب. اذهب. لا تَبْ أحدا عنك فى الذهاب.

كريون:

ها أنا أسرع هناك. فليتبعوننى بالفؤوس والمعاول والروافع أخشى أن
يكون التمسك بالقوانين القديمة أمر مستحيل. **(يخرج)**

المنشدون:

أنت يا من تتحلى بألف اسم: باخوس. يا ساكن طيبة عاصمة كهانات
باخوس يا من تجعل النجوم ترقص والليل يغنى دس جبلك بقدميك
الكبيرتين كما يداس العنب عند عصره، اجر. أسرع. ساعدنا. اهفز

هنا مع من أسكرتهم خمورك (يظل المسرح خاليا وتمزف الموسيقى

فقط)

الرسول:

أيها المواطنين أهل كادموس: الدهر قَلَب. كنت أحسد كريون من قبل.
والآن، ينهار حظه. ما قيمة التراء والعرش بلا فرح؟

المنشدون:

تكلم.

الرسول:

انتحر هيمون.

المنشدون:

أه ياتيرزياس. ها هي الملكة أوريديس لا بد أنها قد سمعت شيئاً.

أوريديس:

(تظهر من أعلى الدرجات على اليمين وتتكلم بعناء) أعنى أنى.. قد

سمعت بعض الكلام. فتحت باب معبد منيرفا قليلا وكدت أقع على
ظهري. ماذا هناك؟ يجب على أن أسمع. أستطيع الإصغاء إليكم. هيا،
أنى قوية فقد تعودت على الشقاء.

الرسول:

أه. يا سيدتى استمعى إلى رواية شاهد. بعد أن أحرقنا مع الملك ما
تبقى من جسد بولينيس وفرغنا من الابتهاال إلى إلهة الطرقات
أسرعنا إلى مغارة أنتيجون عندما خيل للملك أنه يسمع صراخ ولده
داخلها. وفتحنا الباب بمعاولنا فرأينا أمرا محزنا: أنتيجون مشنوقة
بجبل صنع من أوشحتها وهيمون يحتضن الفتاة المسكينة بين ذراعيه.
وعندما رأى كريون فقد صوابه، وأخرج سيفه من عمده وبصق عليه.
ولمح كريون الغضب والاشمئزاز، يلمع فى عينه فأدرك ما يتهدده وولى
هاربا. عندئذ أغمد هيمون النصل فى جسمه يروى أنتيجون بدم
قلبه. وتزوجا هناك فى الموت والدم المراق. (تتلقى أوريد يس هذه

اللقافة الدامية وتختفى متقهقرة)

المنشدون:

لم تنبس الملكة بكلمة واحدة. ترى ماذا هناك؟ (يمضى وقت طويل)

الرسول:

لا تريد أن تكون هدفا لنظرات الناس.

(يمضى وقت طويل)

المنشدون:

الصمت أكثر إثارة للخوف من الصراخ.

(يمضى وقت طويل)

الرسول:

أجل، سأستطلع الأمر.

(يدخل القصر)

المنشدون:

الملك، إنه يحمل ابنه.

كريون:

(يحمل الجثة على ظهره. ثم يتركها تتدحرج على الأرض يركع،

ويداعب شعرها) ولدى. ولدى. هيمون. آه. ولدى أنا قاتل. قتلتك

المنشدون:

فأت الوقت جدا.

كريون:

كان ثمة إله يمسك برقبتى.. إله يدفعنى من الخلف إنهار بيت السعادة

كله فوقى.

الرسول:

نعم أيها الملك. مأساة تلو أخرى.

كريون:

مأساة أخرى. ماذا؟ (يشير إلى ابنه الممدد على الأرض)

ماذا يمكن أن يحدث أكثر من هذا؟

الرسول:

ماتت زوجتك.

كريون:

ماتت زوجتى؟ ليس هذا صحيح. آه يا بلوتون، تلتهم كل شئ؟ زوجتى

بعد ابنى؟ أنت تكذب. أين هى؟

الرسول:

انظر. الباب مفتوح.

(يصعد كريون الدرجات إلى اليمين ويلقى نظرة)

كريون:

أوريديس.

الرسول:

انتحرت على عتبة المذبح وهى تتعتك بالقاتل.

كريون:

إنى خائف. اقتلوني. اقتلوني بسرعة. إنى أهوى إلى حفرة بلا قاع.

الرسول:

كانت تتهمك بقتل هيمون وأنتيجون.

كريون:

(بصوت أبله) وماذا بعد؟ تقول. قتلت نفسها؟ زوجتى قتلت نفسها؟.

الرسول:

أكرر لك هذا القول .

كريون:

النجدة. خذونى. أبعدونى. أنا أقل من لا شئ، أقل من لا شئ لا أعرف أين تستقر نظراتى، يدأى وقد ماى، كل شئ يزول كل شئ ينزلق من تحتى. تهوى الصاعقة فوق رأسى.

المنشدون:

يجب أن نخشى إهانة الآلهة. الوقت جد متأخر يا كريون، جد متأخر.

(ستار)

تعريف بالمؤلف

يعتبر "جان كوكتو" (١٨٨٩ - ١٩٦٣) من الشخصيات الأدبية التي أثارت الكثير من الجدل حولها لتعدد نواحي نشاطه الأدبي والفني ، فهو شاعر ، وروائي ، وكاتب مسرحي ، وناقد فني ومصمم رقصات ، ورسام ، ومخرج . ولقد مارس كوكتو كل هذه الفنون بنجاح متساو ، وإن كان قد ثار حوله جدل كثير ، عما إذا كان هذا التعدد يعد عيباً في شخصيته ، أم أن ممارسته لكل ذلك جعلت منه فناناً كاملاً .

كان كوكتو دائم البحث عن الجديد، عن المبهز والمدهش، فما أن ينتهي من عمل حتى يدير له ظهره باحثاً عن عمل آخر ، مختلف تمام الاختلاف عن سابقه ، مستعيراً كلمة سترافنسكي عن دوام "البحث عن مكان رطب على الوسادة".

دأ كوكتو حياته الأدبية بالكتابة التقليدية، لكنه ما لبث أن دخل عوالم جديدة فزواج في أعماله بين الحلم، والحقيقة، والرقص والتمثيل الصامت- خاصة- في مسرحياته القصيرة: "استعراض" - ١٩١٧، و"جاموس على السطوح" - ١٩٢٠، وهي عبارة عن تمثيل إيمائي "بانتومايم" أداء الاخوة فراتليني المهرجين. ثم قدم: "عرانس برج إيفل" - ١٩٢١ - وهي تعرض لنا حفل رفاف في برج إيفل، وهي مسرحية لا معقولة في مضمونها إذ يقوم بالتعليق فيها "فنوغرافان" كبيران، كما نشاهد آلة تصوير يخرج منها مولود صغير، ثم فتاة جميلة تستحم، ويعددها نعاماً، وأسد يفترس أحد القواد. وتعتبر مسرحية كوكتو - هذه- تمهيداً الماسمي بعد ذلك بمسرح العيث أو اللا معقول" ، إلى جانب أعمال أبو لينير، وألفريد جاري. وروحيه فيتراك.

لقد اهتم كوكتو "ببعث" الأعمال المسرحية العالمية فأعاد كتابة روائع المسرح العالمي مثل : "روميو وجولييت"، و"أنتيجون" وقدم مأساة أوديب في مسرحية بعنوان : "الآلة الجهنمية" و"أورفيوس" في محاولة لإلباس هذه الأعمال ثوباً عصرياً مناسباً لإيقاع العصر الحاضر .

كما قدم عام ١٩٣٧ مسرحية "فرسان المائدة المستديرة"، وهي تنقل المشاهد إلى عالم السحر والخيال - عالم كوكتو المفضل-، وفي عام ١٩٣٨ قدم "والدان الفظيعان" وهي تبدو للوهلة الأولى دراما برجوازية، قدم المسرح المصري اقتباساً لها بعنوان "بيت من زجاج"، وبعد ذلك قدم كوكتو مسرحية تعتمد على التحليل النفسي هي : "الآلة الكاتبة" - ١٩٤١- حيث تصور أرملة حقوقاً آلت على نفسها

تحطيم كل من حولها وإفساد حياتهم وسعادتهم، تحت شعار: أردت أن أحرك هذا الوحل، وأهز ذلك الطين هزاً عنيفاً، فأهاجم كل شئ وأفضح كل أمر". وفي عام ١٩٤٦ قدم كوكتو "النسر ذو الرأسين" وهي تعتمد على مسرحية فيكتور هيجو: "روى بلاس".

قدمت "أنتيجون" كوكتو لأول مرة على مسرح "الأثلية" في العشرين من ديسمبر سنة ١٩٢٢ وقد قام بإعداد مناظرها المسرحية (الديكور) "بابلوبيكاسو" الرسام العالمي الشهير. وأعد موسيقاها "هونيجير" كما صمم ملابس ممثليها بيت الأزياء المعروف "شانيل".

قد جاء تقديمها بعد تقديم الأصل الذي تحاكيه بالفي سنة تقريبا إذ قدمت مسرحية سوفوكليس عام ٤٤٠ ق.م (*) والجدير بالذكر أن موضوع أنتيجون قد لفت نظر كاتب آخر هو جان أنوى، الذي قدمت مسرحيته عنها عام ١٩٤٢. تتميز مسرحية كوكتو بالإيجاز، فهي تختصر قدراً كبيراً من الحوار خاصة ما يقوله "الكورس" مسلطة الأضواء على الصراع الأساسي في المسرحية بين السلطة العمياء "كريون" والحرية "أنتيجون" فشخصية أنتيجون تمثل الإرادة الحرة، فهي ترفض الانصياع لأمر "كريون" التعسفي وتعد نفسها للموت منذ اللحظة التي دفنت فيها شقيقها، فهي تقول لإيسمين: "اخترت أنت الحياة، واخترت أنا الموت.. لقد مات قلبي منذ زمن بعيد، وهو لا يستطيع أن يخدم سوى الموتى".

وأنتيجون كوكتو تنقل عن الأصل بأمانة بعض السطور بكلماتها، إلا أنها تختصر التطويلات والاستطرادات الكثيرة في الحوار، وهو فيها يعيد اكتشاف المسرح اليوناني القديم، محاولاً - بفنه الذي يعتمد كثيراً على سحر الكلمة- أن يضفي على المسرحية بعداً جديداً هو العصرية، وإن لم تظهر عصريتها في مظهر الممثلين وملابسهم كما حدث في "أنتيجون" جان أنوى، الذي يظهر ممثلوه في ثياب عصرية من "الجبردين" والذي يطور شخصية أنتيجون فيجعلها شخصية رافضة للواقع الأجوف المتكرر، فهي تزدرى "السعادة" البائسة التي يتحدث الكل عنها. ويضيف أنوى للمسرحية مشهداً بالغ التأثير و"العصرية" عن الحياة الحديثة التي تطحن الأحياء وتقطع ما بينهم من روابط الإحساس المشترك في الحوار بين أنتيجون وحارسها الذي يقودها إلى الموت، حيث تعبر عن وحدتها وخوفها من المصير الذي يقودها إليه وهو يحدثها عن الترقية التي تأخرت عن موعدها والعلاوة التي طال انتظاره لها، بينما تهبط أنتيجون درجات السلم مرتعدة وحيدة في لحظة النهاية، لا يفكر فيها أحد، ولا يساعدها إنسان،

فكل في عالمه البائس الصغير يستغرق. أما كوكتو فيحاول أن يدخل مضامين
عصرية في إطار القالب والزي القديم، يقول عنها :
إن أنتيجون هي قديستى" معبرا بذلك عن اعتزازه بهذه المسرحية. هذه
الأسطورة التي تعيش في كل العصور، فأنتيجون: القديمة، هي نفسها "جان
دارك" الجديدة التي تموت في كل زمان ومكان من أجل الحرية.
إن كريون في نظر أنتيجون لا يملك سوى شئ واحد، هو : أن يقتلها أما
القتل في نظرها فهو أبلغ أنواع الضعف، فهي، الصغيرة التي تكاد أن تكون
طفلة، تقف أمام كريون، لتقول له:
"هل تطلب شيئا أكثر من موتى؟ أم الإبطاء إذن؟ لقد خالفت الأمر، وتحتم
موتها طبقا لقانون كريون، فلتذهب إلى الموت إذن:" بلا مرض، بلا جراح، حرة،
عذراء، حية، ذائعة الصيت".
وينظر إليها أهل طيبة وقد شل الخوف ألسنتهم، لا يتحرك أحد، ولكن
أنتيجون تفكر في الأمر بطريقتها التي تنفذ إلى لب الحقائق متجاوزة المظهر
السطحي: "كان كل هذا الجمع سيصفق لى لولا الخوف الذى يشل الألسن".
إن كريون صورة حقيقية للطاغية الذى تسكره السلطة، فلا يستمع لصوت
العقل، ويعميه التكبر، وتكون نتيجة ذلك أن يفقد كل شئ في النهاية: الابن،
والزوجة والسلطة والعقل المتزن. يقول له ولده هيمون محاولا إيقاظ ضميره
قبل فوات الأوان: "اسكن مدينة مقفرة، إذا أردت الانفراد بالحكم" ولكن طبيعة
الطاغية تأبى سماع صوت العقل، وتقود صاحبها إلى الدمار الكامل في النهاية.
والمسرحية في مجملها تركز على الصراع الأبدى بين الفرد والسلطة وهي
رؤية جديدة لنص قديم، أضاف إليها كوكتو قدرة شعرية مرهفة تستطيع أن
تبهر القارئ والمشاهد في كثير من الأحيان، فالكلمة عنده لها فعل السحر،
تصنع من الوهم حقيقة، ومن الخيال واقعا. يقول كوكتو عن نفسه:
"كشاعر"

أنا أكذوبة تقول الحقيقة دائما !

نادية كامل