

توظيف التراث الشعبي

عند ولد عبد الرحمن كاكى

فتیحة بوزادی

جامعة وهران

إذا كانت بدايات المسرح الجزائري قد ظلت مرتبطة بـ تقاليد المسرح الكلاسيكي بصفة عامة، فإن هذه الانطلاقـة في شكلها الغريـي بدأت تراثياً مواجهة ما كان سائداً على الساحة الوطنية. فجاءت أعمال الرواد المؤسسين الأوائل (علالو رشيد قسنطيني -محـي الدين بشـطارـي) وغيرـهم ترتكـز على الجانب الأخـلاقي والوطـني من أجل مواكـبة الصـحـوة الاجـتمـاعـية والـسيـاسـية والـثقـافـية آنـذاـك. حيث وجد هؤـلـاء أنفسـهـم مضـطـرـين للـعودـة إـلـى التـرـاث لإـظـهـار رفضـهـم لـلـفـكـر الـاسـتـعـمـاري الـذـي سـعـى إـلـى مـحـو مـقـومـات الشـخـصـية الـعـرـبـية الـإـسـلـامـية لـدـى الشـعـبـ الـجـزاـئـري.

ويتحدد تعامل الرواد مع التراث من خلال موقفـهم إـزـاءـهـ إذ يرىـ الدكتور محمد عـابـد الجـابرـي : "أنـ التـرـاث هوـ المـورـوثـ الـثـقـافـيـ وـالـفـكـرـيـ وـالـديـنـيـ وـالـأـدـبـيـ وـالـفـنـيـ، هوـ المـضـمـونـ الـذـي نـحـمـلـهـ هـذـهـ الـكـلـمـةـ دـاـخـلـ خـطـابـنـاـ الـمـعاـصـرـ".

ويـعتبرـهـ الدـكـتورـ حـسـنـ حـنـفيـ : "كـلـ ماـ وـصـلـ إـلـيـنـاـ مـنـ الـماـضـيـ دـاـخـلـ الـحـضـارـةـ الـسـائـدـةـ، فـهـوـ إـذـنـ قـضـيـةـ مـورـوثـ".²

ومنه قضية التراث ودراسته وأهميته ليست جديدة في تاريخ الفكر الإنساني بل هي ملك للإنسانية ككل لا تخص مجتمعا دون الآخر، إلى جانب كون التراث تراثات متعددة وممتبة؛ ومن ثم ينقسم إلى تراث مدون وتراث شعبي.

لهذا يتعرّك العمل المسرحي في الجزائر ضمن إبداعية تجعل من التعامل مع التراث أولوية لا يمكن تجاوزها وضمن هذا الفعل الإبداعي تدرج أعمال عبد القادر علولة، كاتب ياسين، ولد عبد الرحمن كاكى وغيرها من الأعمال التي قدمت وجهها مشرفاً للمسرح الجزائري.

والحقيقة أن التعامل مع التراث وتوظيفه في العمل الإبداعي هو عنصرٌ أساسيٌ داخل الإبداعية العربية في كل مجالاتها سواء كان شعراً أو رواية أو مسرحاً.³

إن المسرحيين العرب من سعد الله ونوس وألفريد فرج وعز الدين المدنى والطيب الصديقي وغيرهم، طبعت أعمالهم بذلك التعامل الذي يرمي إلى تأسيس الفعل المسرحي ك فعل إبداعي يهدف إلى خلق فرجة مسرحية حديثة ومعاصرة تجعل من التراث خاصة منه المدون خلفيات يعتمد عليها المبدع في فعله التأسيسي (وهي مرحلة التأصيل والتجريب) كما يعرفها حسن المنيعي⁴.

ويمكّنا التبيّه في هذا الموضع إلى أنه وخلافاً للمسرح العربي عبر تجاريه المتعددة، الذي ركز وارتّكز على توظيف التراث المدون فإن المسرح الجزائري ونظراً لعدة عوامل موضوعية وذاتية تعامل مع التراث الشعبي عن وعي نظري ونظرة فلسفية وجمالية انطلقت منها لإقامة احتفالات مسرحية تستحضر الذاكرة الجماعية، فجحا والمداخ والأقوال والقراقوز والحلقة كآليات شعبية تجمعت لتضييف رونقا وتعطي أبعاداً جمالية ومستقبلية في أعمال رائدة مثل "القارب والصالحين" و"ديوان الملح" و"غيرة الفهامة" و"ثلاثية علولة" وغيرها من العروض المسرحية. ومن المؤكد أن المرحلة الاستعمارية كانت جد قاسية في الجزائر فعملية التشويه الثقافية

— توظيف التراث الشعبي عند ولد عبد الرحمن كاكى —

والحضارى كانت حاضرة بقوة بجانب النهب الاقتصادي والقمع العسكري، مما جعل للجزائر خصوصياتها على عدة مستويات "فالتاريخ للمسرح الجزائري صعب جداً. أما النصوص المسرحية باللغة العربية فكانت ثلاثة وتدور كلها حول الدور التريوبي".⁵

فقد لاقت الحركة الثقافية وكذا تطورها بعد الاستقلال صعوبة كبيرة وعسيرة نظراً للطمس والتلوين وإبان المرحلة الكولونيالية، فالهيكل الثقافية المادية وغيابها أو انعدامها، تقسيم الأممية، سيادة لغة المستعمر -اللغة الفرنسية- في المدرسة والصحافة المكتوبة والكتب والإبداعات كل هذه وغيرها عوامل دفعت بالمتلقي الجزائري إلى الدخول في تحدي مع الواقع لوضع الأسس الصحيحة للنهوض بالحياة الثقافية.

وفي هذا السياق يعد ولد عبد الرحمن كاكى من أبرز المسرحيين الذين عرفوا كيف يمزجون بين الأصالة والمعاصرة في تأسيسهم لفعل مسرحي متميز والحقيقة أن تجربته الفنية لها أثر بارز على الحركة المسرحية الجزائرية والمغاربية مما دفع بالمشيرين على مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي إلى تكريمه في عام 1989.

إن ظاهرة ولد كاكى المسرحية بمختلف جوانبها الإبداعية على مستوى التأليف والإخراج دفعت بالمسرح الجزائري بعد الاستقلال خطوات كبيرة نحو تحقيق الذات وخلق الفرجة المسرحية التي تتمتع بالإمتناع والمؤانسة والجماهيرية الشيء الذي عمل على ترسيخ العمل المسرحي كفعل جماعي.

إن مسرح ولد عبد الرحمن كاكى مسرح مفتوح على كل تجريب وعلى كل أشكال الفرجة. فالفنان الذي لا يتوانى يجرّب كل ما يمنح للعمل المسرحي فعاليته وдинاميكيته، ساهم في خلق جو الفرجة والاحتفال والتعليم. لهذا فإن أعماله المسرحية تميزت دائماً بطقوس خاصة تعطي إحساساً لدى الممثل والمتردج على السواء بالمساهمة في إعادة تشكيل الحياة الواقعية وتوجيه النقد إليها.

ويعتمد في تجاريته على تراثاً شعبياً بامتثاله وحكاياته وأهازيجه ليقيم احتفاله فوق الخشبة. فأهمية الإضافات التي قدمها المسرح الجزائري تمثل أساساً في استخدامه لأحدث التقنيات في الإبداع المسرحي العالمي خاصة منه المسرح البريختي ومن جهة أخرى استلهامه للمادة التراثية الشفوية بأساطيرها وحكمها وقصصها وأشكال الفرجة الموجودة في أسواقنا القديمة وحاراتنا الشعبية.

ومن أشهر مؤلفاته : "القراب والصالحين" و"ابن كلبون" و"ديوان ملح" و"القراقوز" ، فقد كان كاكى مجرياً وباحثاً عن شكل مسرحي يتماشى والواقع الثقافي الجديد للمجتمع الجزائري يعبر عن همومه ومعاناته التي تركها الاستعمار الفرنسي ولا تخلو مسرحية واحدة من تلك الحفريات التي يقوم بها الفنان في تراثاً شعبياً بصفته خزانة للذاكرة الجماعية ، هذه الذاكرة التي عمل كاكى ومنذ إنشاء فرقته في مدينة مستغانم على حث عناصرها على البحث عن مكونات وكنوز هذا التراث وكنوزه ، فديوان القراقوز التي تألق فيه إبداعها وإخراجها ، اعتمدت أساساً على فكرة إيطالية لمسرحية "الطائر الأخضر" ، وفي هذا الصدد يشرح كاكى كيف يمكن للفنان أن يصوغ عملاً درامياً معتمدًا على أعمال غيره مستفيداً منها وإعطائهما بعد الذاتي الذي يريده قائلاً : "نتيجة لإحساسنا بضرورة الحفاظ على الذات والبحث عن طريقتنا الخاصة بنا في التعبير قررنا القيام برحلة شبه خيالية فتوجهنا إلى فينيسيا ، حيث اكتشفنا هناك مسرحية للكاتب كولوغوستي الذي يكتب مسرح الكوميديا "ديل آرتى" اسم المسرحية "الطائر الأخضر". لقد عاش السيد غوتسي في عصر القراءنة وحكياته عن "الطائر الأخضر" لا تعدو كونها إحدى حكايات ألف ليلة وليلة. إن القرن العشرين يسمح لنا بإعادة النظر في أفكار الماضي تماماً كما يسمح القرن الثامن عشر بذلك الفينيسي بنقل هذه الحكاية العربية إلى التربة المحلية ووضعها في الشكل الدرامي المطلوب حسب الحاجة. ونحن بدورنا أخذناها منه مرة أخرى ووضعناها في قالب درامي جزائري ونحن في الواقع لم نأخذ من الحكاية فحسب وإنما

أخذنا الفكرة الدرامية كذلك "لص يسرق من لص" و"تنتصر العدالة" بهذه الطريقة كتبنا مسرح القراقوز إنها مسرحية وليس ترجمة بل وليس اقتباساً أيضاً".

يعتبر كاكى أن هذه المسرحية مؤلفة اعتمدت الفكرة التي هي في الأصل فكرة مأخوذة من أحد النصوص التراثية لألف ليلة وليلة. فمهمة ولد كاكى كما أوضح سابقاً لم تقتصر على أخذ الفكرة بل كان عليه أن يضعها في قالب درامي جزائري أي كتابة عمل مسرحي يجعل من الشكل والمضمون وكذا من بعد الدرامي يصب في وحدة العمل المسرحي وخلق الفعل المسرحي الأصيل المتكامل الذي يعتمد المحلية والذات لتشكيل خطاب واحتفال مسرحيين معبرين عن جوهر الإنسان الجزائري بمشاكله وأماله.

إن إعادة الماضي إلى طاولة الحاضر يفسر لنا كثيراً من هموم الواقع المعيش فالتراث الشعبي كما يوضح فوزي العتيل "يشكل جانباً هاماً من الثقافة الإنسانية من الماضي البعيد إلى الحاضر ويشكل انتشار هذا التراث وانتقاله من مكان إلى مكان آخر عنصراً هاماً في ميكانيكية البناء الثقافي". فإن استرجاع التراث والغوص في حكاياته وأساطيره هو عمل فني بالغ الخطورة والأهمية.

بهذه الطريقة حاول كاكى تجاوز أحد أوجه أزمة المسرح الجزائري، وهي إشكالية النص المسرحي، إذ تعتبر من بين المشاكل العويصة التي يعاني منها المسرح الجزائري المعاصر. فالنص المسرحي باعتباره أحد العناصر الأساسية في أي عمل درامي شبه مفقود في واقع الحياة الثقافية والمسرحية الجزائرية.

من هنا كان حرص هذا الفنان على إثراء المكتبة المسرحية بنصوص ولو كانت مكتوبة بالدارجة المحلية ومسجلة بحروف لاتينية، لأن ولد عبد الرحمن كاكى كان لا يحسن الكتابة بالعربية ويقول كاكى في هذا الإطار : "إن هناك في الجزائر وفي البلاد العربية ميلاً نحو الاقتباس من آية

مسرحية لكي تمثل بأسرع ما يمكن ولكن مشكلة الإبداع بالنسبة لنا هي الأجل⁹. فالكتابة ومشكل النص المسرحي يجب أن تعطى لهما الأولوية حسب كاكى، لأن مسرحا دون نصوص مسرحية ليست معبرة عن روح العصر لا يمكن أن يخلق لنا فعلا مسرحيا له تقاليد وجمهوره بالإضافة إلى كون كاكى مؤلفا مسرحيا ومخرجا جاءت أغلب أعماله المسرحية مطبوعة بطبع العمل فوق الخشبة. فالنص المسرحي لا يأخذ صيغة نهائية ولا شكلا نهائيا لأن الإضافات اليومية التي يدخلها المخرج-المؤلف تقف في وجه النص النهائي. وهذه الحقيقة تطبع أهم أعمال المسرحيين الجزائريين. "لهذا فإن العودة إلى النص هي عودة إلى الديمومة المسرحية التي لا يمكن أن تزول بزوال العرض المسرحي الذي هو في حقيقته وجوهه يخضع لنطق التفسير والتبديل".

ففي مسرحية "القراب والصالحين" على سبيل المثال يعالج مسألة الخرافنة المضرة التي تفشت في الأرياف الجزائرية وتقديم الحلول العلمية التي يمكن للمسرح أن يقدمها للجمهور (المشاهد) متأثرا بمسرحية برتولد بريخت¹⁰ الذائعة الصيت "الإنسان الطيب من سيزوان" ففي هذه المسرحية حاول الفنان معالجة عدة مواضيع كظاهرة الأولياء وظاهرة الاستغلال مبرزا في الوقت نفسه طيبة الإنسان البدوي فقد اتخذت من الأسطورة الشعبية فضاء شكليا ومضمونا لتمرير خطاب سياسي واجتماعي يعتمد العقلانية في مواجهة الشعوذة. فمضمون المسرحية قرية أصابها القحط، يضطر سكانها إلى مغادرتها فيأتي القراب بعد أن توسل له ثلاثة أولياء غير أن السكان يرفضون استضافتهم فينزلون في ضيافة "حليمة العميماء"، التي تذبح لهم عنزتها الوحيدة، فيقرر الأولياء مكافأتها على تلبيتها، "وبذلك تتمكن من إقامة "القرابة" في بيتها لتصبح موردا استغلاليا لسكان القرية إلى أن يأتي أحد أقاربها ويهدم القرابة."¹¹ ويظهر جليا أن ولد كاكى يستغل التراث الشعبي الغني بالحكم والقيم الجمالية في نقده المؤسس لجوانب من العادات والتقاليد التي تعرقل مسيرة المجتمع للخروج من

التخلف والتبعية فالقارب هو الرمز الشعبي للخصوصية والوالي رمز السلطة المعنوية كلها.

ونحن نتناول بالتحليل علاقة أعمال كاكى بالتراث الشفهي سنحاول الاقتراب من إحدى مسرحياته المأمة "كل واحد وحكمه"¹².

مسرحية يمكن اعتبارها منذ البداية نصًا مسرحيًا مفتوحاً قابلاً للتأويل والتفسير محاولين استنتاج الأشكال والمضمون التراثية في هذا النص مستبعدين الإضافات الجمالية والزخم الدرامي الذي حوتة هذه المسرحية عند تقديمها فوق خشبة المسرح.

الشيء الذي لا يمكننا تحقيقه أمام نص مكتوب شبه حال من الإيماءات والإضافات والمواقف الدرامية التي يضيفها على النص كعناصر التمثيل والإتارة أو الديكور. ونحن نعي هنا تمام الوعي صعوبة ما يعرضنا إلا أن ذلك لم يمنعنا من اقتحام هذا النص معتبرين أن المهمة الأساسية في هذا الاقتراب تكمن أساساً في الكشف عن علاقة النص المسرحي بالتراث الشفوي، فمعالجة العلاقة بين النص المبدع والخلفية التراثية تعد في نظرنا المفتاح الذي يقرينا من الإبداعية في المسرح الجزائري المعاصر، إبداعية تهدف إلى دخول الحداثة عبر أصالة لا يمكن لأي مبدع أن يتجاوزها في إبداعه لهذا فإن العودة إلى النص هي عودة إلى الديمومة الإبداعية التي لا تزول بزوال العرض المسرحي. فالنص المسرحي هو وحده القادر على الاحتفاظ بالحضور الفعلي المتجدد.

إن مسرحية "كل واحد وحكمه" طويلة نسبياً حيث يدخلنا الكاتب في عالم الحكاية الشعبية المعروفة حكاية فتاة حاول أهلها أن يزوجوها عجوزاً متزوجاً من ثلاثة زوجات وله اثنا عشر ولداً، فترفض الفتاة هذا الزواج لأنها مرتبطة بفتى أحلامها وتحاول الانتحار ويستعان بالجن على إنقاذهما تنتهي القصة بموت العجوز دون أن يتحقق ما أراد.

فيعطي الفنان هنا أبعاداً رمزية جديدة لمضمون القصة حتى يتمكن من طرح قضائياً تشغل بال مجتمعنا ومعالجتها. تبدأ المسرحية باستهلال وهو عبارة عن مقدمة المسرحية تشبه تماماً بداية الحكاية الشعبية. يقوم هذا الاستهلال على تقديم عنصر التشويق للدخول في الموضوع وبداية الفرجة المسرحية وتشريع الجماعة المشكلة لخلافية أو صدى داخل العمل المسرحي يقدمها العطار الذي هو قطب المسرحية ومحركها الأساسي الذي يمتلك الحقيقة ويقوم بالأحداث مؤثراً فيها بحكمته وبعد الاستهلال التقديمي في شكل حوار بين الجماعة والبخار، يمكن القارئ أو المتفرج من ولوج عالم الحدث الدرامي وهو مرتاح لمشاركته في الاحتفالية بتردد الماقطع القابلة للفناء والأجواء الطقوسية مثلاً كان يفعل المتحلقون حول الحلقة وهي بداية تستلهم تلك الحكايات المروية عن علي -رضي الله عنه- وعن البطل الشعبي سيف ذي يزن.

يبدأ الحدث بحوارين البخار وهو رمز الحكمـة والشفاء وإبعاد الأرواح الشريرة والعيون القبيحة وبين شخصية جبور التي ترمز إلى الجبار صاحب الريمنة والسلطة وتتدخل الجماعة في هذا الحوار الذي يدور حول منفعة البخور وشرعنته، إلى غير ذلك من الحوارات التي تعطي للعمل المسرحي توجيهها في مسار الفعل الدرامي ويقوم البخار بتوجيهه الحدث الدرامي الذي تتمحور عليه أحداث المسرحية وشخصياتها عبر تحليلها وتلخيصها، وتظهر شخصية الطالب الذي يستحضر الجن بتعديل المواقف في لعبة حوارية بين مجرر الذي هو نسخة ثانية من جبور، وتنتمي معالجة كل الأحداث بتوظيف عناصر من تراثها الشفوي مع مزجها بأحدث التقنيات في المسرح الملحمي لتشكيل الفرجة الشعبية فهناك خشبة واحدة ولكنها مقسمة إلى عدة خشبات ينتقل المتفرج من الأولى إلى الثانية في اللحظة نفسها تقريباً، على اليمين جبور وناقوس على اليسار سليمان -جوهر المرأة على اليمين جبور- ناقوس على اليسار جوهر سعدي إلى آخر الثنائيات التي يتخللها ويتدخل فيها العطار بوصفه الراوي أي الحلاليقي الذي يسير الحلقة كفضاء جماعي.

إن الفضاء المسرحي عند كاكى مفتوح لكل المستجدات التي تطرح على الفعل الدرامي وهو يتسع شيئاً فشيئاً ليصل إلى نهايته، فالفرجة تعتمد دائماً على عنصر التربية والتعليم المستمددين من المسرح البريختي المعاصر مستعيناً ومعتمداً على الأشكال القديمة.

بعد هذا الاستعراض التحليلي لمسرحية "كل واحد وحكمه"، نخلص إلى القول إن أعمال كاكى لم ت تعد أبداً الحدود التعليمية البسيطة إلى حد السذاجة في بعض الأحيان ولغتها المفككة بعيدة عن اللغة الدرامية. فمسرح كاكى على الرغم من أهميته في مسيرة المسرح الجزائري وتعامله مع عناصر الفرجة الشعبية لم يرتبط بمشروع جمالي وفكري ولم يرق إلى ذلك المستوى الذي يؤسس لفضاء مسرحي يقوم على قواعد وثوابت معرفية ومنهجية يمكن تدوينها ونقلها للأجيال القادمة وهذه إشكالية مسرح ولد عبد الرحمن كاكى ومسرحيين جزائريين آخرين من خلال إشكالية النص المسرحي واللغة المسرحية واستلهام التراث والتعامل مع المسرح العالمي.

فالتأسيس لفعل مسرحي ضمن وضع ثقافي متآزم يجتر كل أنواع الاغتراب والتبعية في مجالات ثقافية ولغوية، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نتائج باهتة ومذببة. إن أزمة المسرح الجزائري المعاصر هي أزمة مركبة متعددة لا يمكن حلها ومعالجتها إلا ضمن معالجة شاملة للثقافة الجزائرية.

١

الحالات

- 1- د. محمد عبد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت، ط، سنة 1982، ص.8.
- 2- د. حسن حنفي، التراث والتجديد، دار التوير، بيروت، ط 1، سنة 1981، ص.11.
- 3- أدونيس، الثابت والتحول، الجزء الثالث صدمة الحداثة، دار العودة، بيروت، ص.55.
- 4- د. حسن المنيعي، محاولة البحث عن صيغة مسرحية عربية، مجلة خطوة، الرياض، عدد 3، 1986-4، ص. 4.

- 5- Roselyne Baffet. Tradition théâtrale et modernité en Algérie Ed. L'harmattan. ISBN 75005 Paris. P29.
- 6- ولد عبد الرحمن عبد القادر (كاكي)، مشار إليه في كتاب تمارا السيندروفنا بوتيسيفا، ألف عام وعام على المسرح العربي ترجمة توفيق المؤدن دار الفارابي، بيروت س 1981 ص 222.
- 7- فوزي العتيل، بين الفلكلور والثقافة الشعبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة سنة 1973، ص 223.
- 8- ولد عبد الرحمن عبد القادر (كاكي)، تصريح لجريدة لوموند (الفرنسية)، بتاريخ 1964/05/05 أورده مخلوف بوكروح، منشورات آمال، الجزائر س 1982، ص 40.
- 9- ANNE. UBERSFELD. Lire le théâtre Es Sociales- Paris 1982- P 14.
- 10- Ahmed Cheniki - Le théâtre en Algérie- Histoire et enjeux Edisud Aix-enprovence- 2002- P44.
- 11- مخلوف بوكروح، مدخل إلى المسرح الجزائري، المسرح الجزائري في رحلة البحث عن مؤلف، مجلة الأقلام العراقية، بغداد، سنة 1980، ص 171.
- 12- ولد عبد الرحمن عبد القادر (كاكي)، مسرحية كل واحد وحكمه، منشورات المسرح الجهوي، وهران، دون تاريخ.

طبع بمطبعة دار هومه - الجزائر 2008