

المعالجات السينمائية للأحلام في الأسطورة

سالم شديان غبن

ملخص البحث:

هنالك الكثير من المشتركات بين الوسيط السينمائي والأحلام والأسطورة كونهم يبحرون في نفس الجو الميتافيزيقي الذي ان وجد ،مايلبت ان يغدو واقعا او قريبا جدا منه.وجميعهم ينطلقون من خلال واقعه او فكره.من هنا انطلق البحث هذا ليتناول هذه الوسائط الثلاثة فيما اذا اجتمعوا مع بعض في فيلم مثلا ،وبهذا يكون لزاما علينا ان نتحدث عن الاسطورة وعن الحلم وكيف يدخلان في الوسيط السينمائي كمنجز نهائي. وقد احتوى البحث في فصله الاول على مشكلة البحث التي تلخصت بالسؤال الاتي:ماهو شكل المعالجات السينمائية للأحلام في الاسطورة؟ ثم كانت اهمية البحث التي اكدت على وجوب تواجده دراسة متخصصة لهذه الوسائط الثلاثة للدارسين والعاملين في المجال السينمائي. وكان هدف البحث الوحيد هو عن كيفية اشتغال هذه الوسائط مع بعضها البعض. وتحدد البحث بدراسة المنجز النهائي لهذه الوسائط مجتمعة؟ ام في تحديد المصطلحات فلم يجد البحث بد من تحديد المعالجات السينمائية والحلم. اما الفصل الثاني فقدتم الحديث فيه عن الاحلام وعن الاساطير وعن بعض الامثلة الفلمية التي تميزت فيها هذه المعالجات. اما في الفصل الثالث (تحليل العينة) فقد اختار الباحث عينة قصديه وهو عبارته عن فيلم سينمائي للمخرج الايطالي بازوليني عن اسطورة (اوديب ملكا) وفي الفصل الرابع جاءت النتائج والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات وقد توصل الباحث الى عد من النتائج التي كشفت عن تحقق الهدف ومنها:

ان المعالجات السينمائية قد تمت من خلال تركيب العناصر الجمالية لكل من السينما والحلم والاسطورة. كذلك كشفت ان الاشتغال على الحلم والاسطورة في الفيلم فتحت افاق دلالية مغايرة وفاعله ومضاهه للاسطوره. وتحققا لهف البحث ايضا قد تم اختيار عينة البحث اختيارا قصديا وهو فيلم "اوديب ملكا" عن الاسطورة التي كتبها سوفوكلس ولمخرج عالمي هو الايطالي بازوليني

الفصل الاول/الاطار المنهجي

مشكلة البحث: يكتسب الفيلم السينمائي الذي يدخل في بناءه الدرامي الاحلام والاسطورة اهمية استثنائية بسبب الغنى الصوري والدلالي الذي سيكون عليه المنجز النهائي ،ومن هنا جاءت مشكلة البحث التي تتلخص بالسؤال الاتي: ما هو شكل المعالجات السينمائية للأحلام في الاسطورة؟
اهمية البحث: تتجلى اهمية هذا البحث في رصده لمتغيرات سينمائية اخذت حيزا في انتاج الفيلم السينمائي الحداثي الذي لتخذ من الاسطورة والحلم متنا نيسيا في معالجة لاشكاليات انساق الفنون الحداثوية، لذا نجد انه يفيد الباحثين والعاملين في الحقل السينمائي وكذلك الباحثين في حقل الاحلام والاسطورة.
هدف البحث: يهدف هذا البحث الى الكشف عن كيفية اشتغال الحلم الاسطورة في الفيلم السينمائي الروائي.
حدود البحث:

تحدد حدود هذا البحث من خلال الاشتغال الدلالي لقابلية الحلم والاسطورة في اظهار جمالية الفيلم السينمائي الحديث.

تحديد المصطلحات:

- ١- المعالجة: هي الخطوات التي يقوم بها المبدع لبناء منجزه الابداعي.
 - ٢- المعالجة الفنية: بناء اولي شبه درامي يكتمل من خلال تجسيد البؤره المقترحه وتجسيد القصة واضفاء الاحساس العاطفي على تناول القصة.
 - ٣- المعالجات السينمائية: وهي الطرائق التي يتم بها معالجة عناصر اللغة السينمائية مجتمعه داخل بنية القصة وهي بمثابة الحل الاخراجي.
- ومن خلال ماتقدم توصل الباحث الى تعريف اجرائي ينتمي الى الفن السينمائي خاصه هو:
المعالجة الفنية: هي الحل الاخراجي الناتج من بناء معالجة السيناريو مروراً بكل التحضيرات وعملية التصوير الى حد عرض الفيلم كمنجز نهائي.
٢- الحلم: وهو الحلم الذي ياتي للنائم في حالته الطبيعية خال من اية تأثيرات خارجية ،مرض او حالة مرعبة او صدمة قوية . وهو ناتج من بناء لاوعي الشخص النائم ذاته وفق زمن متواصل له.

الفصل الثاني /الاطار النظري

المعالجات الفنية للبنى الحلمية في الاسطورة

أن الحلم والاسطورة يلخصان ويكتفان أحداثاً كثيرة، وعوالم خارقة تثير في داخلنا حوافز تفسيرية لشدة تحسسها وتحسنا بها، "ويجمع بين الاساطير وبين الاحلام ان في كل منها يحتوي على تلك الالياءات التي تستبطن داخلها نوعاً من المنطق الذي يبدو غريباً عن الواقع المدرك من خلال حدوثه في عالم اليقظة"^(١).
وهذه صفة متبادلة بيننا وبين الرموز . ف(أريك فروم) مثلاً يرى "أن العقل في حالة الحلم أنما يعمل ويفكر، ولكن بطريقة أخرى، ولغة أخرى، هي لغة الرمز، وما علينا الا أن نفهم مفردات تلك اللغة لينفتح أمامنا عالم مملوء بمعان غنية وثرية"^(٢).

(١) انا ماري شيميل، احلام الخليفة - الاحلام وتعبيرها في الثقافة الاسلامية، ت: حسام الدين جمال بدر، محي الدين جمال بدر، حارس فهمي شومان، محمد اسماعيل السيد، منشورات الجمل كولونيا (المانيا)، بغداد، ٢٠٠٥، ص ٤٤٦.

(٢) أحمد اسماعيل النعيمي، الاسطورة في الشعر العربي قبل الاسلام، سينا للنشر، الطبعة الاولى، ١٩٥٥ ص ٤٠.

ان الاسطورة كالحلم تبني بناءها بشأن واقعة أو حدث "وفرويد مثلاً يعتقد بانها اللا معقولة الظاهرة للاسطورة تنشأ من السبب نفسه الكامن وراء عدم ترابط الحلم، فهما على حد سواء انعكاسات للمخاوف وحالات القلق يمكن ان تكون اوجهاً عامة للظرف الانساني، او خاصة بالنسبة للمجتمعات المتميزة عن غيرها"^(١). ان المفاهيم التي يعمل عليها منطق كل من الملحمة والسينما ما هي الا مفاهيم لا منطقية لكنها تتحمل التفسير المنطقي كل حسب صياغته و "ان التعمق في دراسة الفن يبين لنا اقرب الاعمال الفنية لنا لخلود هي اقربها الى النظام اللامنطقي الذي يتصف به الحل.. والعمل الفني الذي يتسم بلامنطقية الحل، كالاساطير والخرافات والفلكلور والشعر الذي يجسدها لا تتال منه التبدلات الاقتصادية او السياسية او هجرات الشعوب او تبدلات اللغة.. انه يبقى لا عقلياً ولا واقعياً وقيمه ابدًا من ظاهر معناه"^(٢)، وكذا في حلم كلكامش بعد موت صديقه أنكيو الذي ظهر له وأخبره بكل بساطة ووضوح بتفاصيل موته وذهابه الى العالم السفلي. ف(يونغ) مثلاً "يرى أن الاسطورة صادرة عن اللاشعور الجمعي، بينما يرى فرويد أن الاسطورة تدلنا على الحالات النفسية العميقة الراقدة في أعماق اللاوعي"^(٣). أن الاساطير لها ما صاغها وأسس لها واستعان بالالهة ليعطي المبرر المعقول للوصول الى غايات هي أشبه بالمستحيل، لاختصار المسافات مثلاً وللطيران والموت والحياة لتحقيق غايات أنسانية، ويلجأ للسحر أحياناً. ففي ملحمة كلكامش مثلاً كانت الالهة والسحر هي السبيل للوصول الى تفسير الاحداث والاحلام، فحينما يعم الناس مرض أو طوفان أو نكبة يعزوها للالهة ومعاقبة الالهة لهم، ويجدون الحل، لذلك بواسطة تحليل الاحلام الرمزية التي تأتيهم انذاك ويقوم والسحرة (ايا دانكي) رب السحر والعرافة في العراق القديم. اما اللاشعور فإن له تأثيراً مهماً وكبيراً في الاسطورة، لكنها تستند الى التفسير نفسه الذي وضعه الباحث الذي يختلف به مع كل من ذكرهم والذين يرجعون الابداع الى اللاشعور، بينما يرى الباحث انه وليد التعاون وتجانس بين الشعور واللاشعور فمثلاً "تتميز احلام ملحمة كلكامش بتكوين لاشعوري للحلم واستخدام شعوري للغرض الذي يقصده الحلم حسب التفسير"^(٤).

أذن فحتى في الاساطير والحلم داخل الملحمة والاسطورة هناك تأثير للوعي، فالحلم والاسطورة يتحدان معا ويتجاوزا الواقع لانهما نتاج اللاشعور المدرب، وأستنادا الى رؤية (فرويد) بأن "هناك تشابه بين كل من الحلم والاسطورة من حيث كونهما ينفلتان من منطق الواقع الخارجي، كما أنهما نتاج اللاشعور في الوقت ذاته، وأن أحداثهما تقع خارج حدود الزمان والمكان. فكلما بطل الحلم والاسطورة يقوم بأفعال خارقة، يترجم فيها الرغبات المكبوتة التي تنطلق في غياب المراقبة الواعية"^(٥). ومن منطلقات التداخل ما بين الاسطورة والحلم وجدت السينما فيها معادلاً رمزياً في سطوة الواقع بعرضها الجمالي وبناء مكانة لها تدخلات واقعية وغير واقعية ففي فيلم (أسطورة ميرلين MERLIN'S APPETITE) بطولة (سام نيل ويراندا ريتساردسون)، نرى المخرج يضع الحلول (حلول الخلاص) جميعها بيد الشخص الحالم، لكي يخلص الشعب من الخطر بواسطة ما يأتيه من أحلام ترشده الى حجر سحري خلف شلال ينفق لا يوصله إلا بواسطة السحر. وهو بهذا قد ضرب عصافيرين بحجر.

أولاً: استخدم الاحلام بوصفها مبرراً سينمائياً وأسطورياً مقبولاً لحل المشكلة. وهذا الحل من الحلول المقبولة في الاجواء السينمائية لان السينما ما هي إلا حلم كما بينا سابقاً.

ثانياً: استخدم الاحلام في وسط جو أسطوري وحكاية أسطورية، وهذا الاستخدام مطلوب أيضاً ومقبول لانه جزء لا يتجزأ من البناء الاسطوري، وتكاد تكون جميع الاساطير تحتوي على أحلام والهة وسحر وحلول خارقة، أي أنها تلجأ دائماً الى الحلول التي تقوم بها الالهة أو ما أشبه بالهة، وجميع الملاحم والاساطير تتدخل بها الاحلام وتتشترك معها في صفة اختراقاتها للزمان والمكان، والقوة الخارقة التي يمتلكها شخص أو عدة أشخاص، فبالسحر والتشبه بالالهة والحلم يستطيع أن يحقق آمال شعب كامل وانتصارات لا يحققها الا بتلك القوى.

أما من ناحية البناء الجمالي، فقد استخدم المخرج تقنية (السلو موشن) لعرض الاحلام، وذلك لتمييز مشاهد الحلم عن المشاهد الأخرى، وحتى المشاهد التي تأتي بوصفها نتيجة لما أوحى به الحلم، ورسمت الطريق الى الكنز، جاءت بعضها بالاسلوب نفسه وكان السحر مرادف للحلم بوصفه تطبيقاً له، فقتل الوحش الذي يسكن الماء في الشلال، وأخترق الماء النازل من الشلال للوصول الى النفق حيث الحجر السحري الذي لا يمكن الوصول له إلا بقوة سحرية تحتاج في السينما لتقنية خاصة شبيهة بالتي استخدمها المخرج (سيسيل دي ميل) في فيلمه (الوصايا العشرة) في مشهد انشقاق البحر، اذ انه اعتمد على واقع وفكرة واقعية مقبولة هي معجزة نبي، والمعجزة دائماً تكون من الاحداث الخارقة. وهكذا حال السينما التي ترتبط مع الاسطورة في هكذا مفاهيم.

وفي تفسير احد الباحثين للاسطورة، يقول "ان الاسطورة نوعان: بشرية ومؤلهة فالبشرية حكاية محدد مكانها، معينة أشخاصها، وتشمل على تقاليد الشعب الذي استنبطها وتداولها واعتقاداته ومؤلهة: ترتبط بما وراء الطبيعة ارتباطاً تفسره العلاقات المتبادلة بين المؤلهين والبشر، ولكن الدور الاسمي لأولئك الالهة، فإليهم مرجع كل شيء وبيدهم مدار كل امر"^(٦).

ولابد لنا ان نؤكد مرة أخرى ان الاحلام جميعها تنتمي الى اول حلم لأبينا ادم من حيث البناء فهناك سبب للحلم، هناك محرك للاشعور واللاوعي، وما الحلم سوى نتيجة وقد يكون جواباً لذلك المحرك الذي قد يكون تساؤلاً. وهكذا حاول واضعوا الاساطير ان تكون احلامهم. ففي كلكامش وهي اقرب الاساطير لنا التي بينت ابرز الاحداث بها على ما سيبين في الاحلام، وتأتي الاحلام ابرز بنية تفسر بها الاحداث في حلم كلكامش الاول: نجمة من السماء تسقط بين قدميه على شكل صخرة. وفي حلمه الثاني: يرى كلكامش فأسا مطروحة فوق الارض، وبلجونه الى امه لتفسير هذين الحلمين نرى أنها تستخرج ما بداخله من رغبة مكبوتة تعرفت عليها إما من خلال معاشيتها ومعرفتها له شخصياً، وإما بسؤاله بعض الاسئلة وربطها بالرموز الحلمية التي كانت تعمل انذاك وفقاً لأسلوب الحياة والمعيشة وطبيعة التفسيرات. فما كان من كلكامش إلا أن يتوجه الى الصخرة ويقبلها ويدخل بها الحرارة

(١) علي الوردي، الاحلام والعقيدة الدينية، دار كوفن للنشر، بيروت لبنان ط ٢٠١٤، ص ٢٥.

(٢) سامي عبد الاحد، الاحلام في العراق والعالم القديم، مجلة المورد. المجلد العشرون العدد الثاني _ ١٤١٣ هـ _ ١٩٩٢ م ص ١٣.

(٣) عدنان حسين قاسم، الابداع ومصادره الثقافية عند ادونيس، الدار العربية للنشر والتوزيع، ٣٢، شارع عباس العقاد، مدينة نصر، ص ١٤٣.

(٤) فراس السواح، مغامرة العقل الاولى، دار الكلمة للنشر، بيروت، ١٩٨٢، ص ١٣.

(٥) هريبرت ريد، ت: قاسم عبدو، مجلة الاداب، العدد ١٢، السنة التاسعة، ١٩٦١، ص ٣٣.

(٦) أحمد اسماعيل النعيمي، الاسطورة في الشعر العربي قبل الاسلام، مصدر سابق، ص ٤٦.

الإنسانية. وهنا حدث ارتباط مهم بين رغبة كلكامش المكبوتة وبين الحلم وتفسيره من قبل امه، وهنا حدث أيضاً تداخل بين الوعي واللاوعي. الوعي يتمثل بجانبين:-
الاول تفسير الحلم لكلكامش.

والثاني: معرفة كلكامش بأن هناك عند السهل يوجد انكيديو.

وهنا بدأت أحلامه تقترب من الصورة الواضحة والتخلص من الرمز الذي بدأ يتضح وبانت ملامحه للوعي الذي استمد من الوعي خطوطاً واضحة حاول بها رسم صورة غير واضحة تماماً لصورة الصديق، و"قد يكون الحلم مكملاً للأسطورة كما في عملية قتل الثور من (انكيديو وكلكامش) وفي حالة اجتياز (غابة الارز) فضلاً عن (حلم كوديا) والذي اخذ اوامره في بناء المعبد من الالهة عن حلم"⁽¹⁾. كما إن الحلم في هذه الأسطورة قام بفعل إفراعي للشخصية الثائرة النزقة وذلك بامتصاص غضبه وبحثه عن المجهول الذي يرغب فيه ولا يعرفه، ومن ثم يؤدي بشخصية مثل كلكامش الى حالات قد تصل الى العصابية، لكن تفسير أمه للحلم، وبحث كلكامش عن حل لأحلامه ساعده على إفراغ وامتصاص غضبه وهذه صفة من صفات الاحلام، وبهذا تخلص كلكامش من بعض صفاته الطاغية والمستبدة بتحقيق حلم الصداقة مع انكيديو. إن الاحلام في ملحمة كلكامش جاءت على نوعين: (الاحلام الرسائل Reves - Messges وأحلام الرموز). الاحلام الرسائل: (يرد دائماً في أطار اصطلاحي متصلب ... والرسالة المنقولة هي رسالة ملفوظة الكلمات واضحة المفهوم). أحلام الرموز: (الحالم يرى مجموعة من الافعال والحركات أو الاحداث العقلية لا يكون ابطالها محدد مثل الالهة والنجوم أو الأشياء الأخرى).

الحلم الرسالة: كما في حلم انكيديو كان أنليك ومشمس مجتمعين - يقول أونولانليك - لماذا قتلا (جلجامش وانكيديو) الثور السماوي - ولماذا قتلا جمبابا: ولابد ان يموت ذلك الذي قام باقتلاع أرز الجبال، أما الحلم الرمز فهو حلم جلجامش بالنجمة التي تستقر عند قدمي جلجامش، صخرة يحاول زحزحتها عبثاً يجتمع سكان أروك حولها ويقومون بتقبيلها كما لو كانت زوجة بعد ذلك يضعها عند قدمي أمه، وتقوم الام بجعل الصخرة مساوية لابنها، وهكذا شخصيات الاساطير والملاحم تؤتى بقوى عظيمة مؤلها بعد ان تتصلح وتتصافح مع الالهة وتقدم لها القرابين كما فعلا كلكامش وانكيديو حينما صعدا الى الجبل وقدا له القرابين ليواتيهما الجبل بحلم مطمئن.

وأمام الاله سيماس حفرا بئرا
وصعد كلكامش الى الجبل
وقدم وجبته الى البئر
وقال أيها الجبل انزل لي حلما

ويحكى إن الجبل ماشو أو جبل الشمس، جبل أسطوري لم يصله أي شخص إلا كلكامش وقد وصله بمساعدة الالهة، والاحلام وبلاغة بنائها الرمزي ولغتها العالمية المتقاربة الفهم والتفسير "والاحلام غالباً ما تشترك بلغة واحدة في اي مكان وزمان وبأي وسيط كان، فمثلاً تكثر الاحلام التي تحت البطل على تحمل الصعاب كما هي في الاساطير الفارسية وهي شبيهة باحلام رجل خياط بايران او لاشخاص بالعراق وتركيا، وايضاً قد تشتمل هذه الاحلام على ظهور مخلوقات عجيبة وبهذا تكون هذه المخلوقات قد توائمت مع الجنس والشكل الادبي(١٠). ومن هذه الصفات وهذه الحلول الحمية وقدرة البناء الملحمي للأسطورة على اختراق الواقع وصنع واقع جديد مقبول دخل الادباء والفنانون الى هذه التقنية في عملية بناء اعمالهم معتمدين في ذلك على الاساطير وتباهو بالكيفية والقدرة على تجسيدها كل بوسيطه التعبيري الخاص ومبدع روائي وفنان كبير مثل (فرانز كافكا)، قد حاول ان يصنع لنفسه عالماً اسطورياً خاصاً به يبرر من خلاله عن سبب استخدامه لغة رمزية حلمية جعلت الجميع يتذوقها ويتحسسها ويعيشها. وفيلسوف مثل (روجيه غارودي) وصف عظمة كافكا بانها (تكمن في كونه قد عرف كيف يخلق عالماً اسطورياً لا ينفصل عن العالم الحقيقي ايما انفصال، لقد خلق كافكا عالماً غرائبياً باستخدام مواد من عالمنا هذا لكنها مركبة تبعاً لقوانين أخرى)^(٢). وبهذا تكون الاسطورة والبحوث المختلفة عنها فلسفية ونفسية وتاريخية قد اتفقت جميعها بان تأثيرها واضح في مختلف الادب والفنون لما تمتلكه من قدرات ايحائية شعورية ولا شعورية و"لقد كانت الاسطورة المرتبطة عادة بالتحليل السايكولوجي مصدراً قوياً للايحاء الشعوري واللاشعوري بالنسبة للكاتب المحدثين مثل (د.هـ. لورنس) و (ب. بيتيس) و (ج. جويس) و (البيوت) و (كافكا) ... الذي اقام اسطوره على اساس عدة الحياة اليومية المبتذلة والنظام القانوني المتمثل اشياء مادية، وهي سمة نموذجية، عرضاً لصنع الاسطورة في القرن العشرين عموماً"^(٣). كان للحلم دور جمالي يعبر عن الحب والفضيلة والقيم وموقف الالهة الداعم للحب الصافي النقي، وايضاً للحلم دور مهم في كشف الحقيقة، والاجابة عن سؤال العاشق (لوريا) عن مدى حب (توسيا) الراهية في معبد فستا، ولو تتبعنا الرموز التي ساهمت في ذلك نجد انها رموز حلمية تعتمد على الصورة المعبرة الغنية بالمعاني التي تفوق تصور الواقع وحلوه، لكنها مقبولة كونها ترد في مفهوم اسطوري اولاً، وانها ترد من خلال الالهة او اشباه الهة، او كهنة وهذه شخصيات رئيسة في البناء الاسطوري ثانياً.

والرموز هي:

- ١- القطرة السحرية: التي غسل بها (لوريا) عينه فنام نوماً هنيئاً واتته حبيبته (توسيا) لتكشف له حقيقة غائبة عن باله لعشرين عاماً.
- ٢- العلامات الظاهرة على الشجرة التي تطل على غدير امور التي تظهر مدى حب (توسيا) لـ (لوريا) وكيف انها تحفر بالسكين كل يوم حفرة منذ سنين حتى انها لم يبق لها سوى ثلاثة ايام على ان تنهي صدمته بالمعبد التي تمتد لثلاثين سنة، وفي هذا اجابة على لاسؤال الذي طرحته حبيبته عليه حينما جاءته بالحلم، وقبل ان تغادره سألته (لماذا لم تصير ثلاثة ايام)، وقد كانت الحفر تنقهر لثلاثة حتى تكتمل السنين الثلاثين وتحرر من خدمتها بالدير.
- ٣- الغزال السحري: الذي حكم عليها كبير الكهنة بان تحمله وتزح به جاء الغدير واستخدم لغرض رمزي بقوة تعبر عن اعتناء الالهة بها كونها طاهرة ونقية.

(١) ايد كاظم السلامي، البنى الحلمية بالنص المسرحي، بنية الحلم في النص المسرحي العراقي، كلية الفنون الجميلة بابل، اطروحة دكتوراه غير منشورة، ٢٠٠٧، ص ١٢.

(٢) طاهر عبد مسلم، الخطاب السينمائي من الكلمة الى الصورة، دار الشؤون الثقافية العامة ط ١، ص ١٣٥.

(٣) ايلزار ميلينيسكي، النظريات الميثولوجية في الغرب في القرن العشرين - الاسطورة والنظريات الميثولوجية في الغرب، ت: عادل العاملي، ص ٦٧.

٤- الصوت الالهي الخفي والظاهر: الخفي الذي يكون بينها وبين الالهة وتسمعه هي فقط. والظاهر يكون امام الناس وبشكلين: الاول من تعبير الانجماد بالغريبال، والثاني من مخاطبة الالهة للجميع ودعوته لحبيبها ان يعانقها ويعلن عن زواجهما بعد ان انهى المدة قبل نهايتها الحقيقية. الاسطورة ذات عالم حكاوي وبنائي وحتى تاريخي ثري، فمن خلال الاساطير اليونانية عثرنا على الكثير من التاريخ والاحداث الاغريقية القديمة وكذا باقي الاساطير بمختلف مناشئها، وقد أكد مختلف الباحثين على حقيقة الاسطورة بأنها تحمل الذاكرة العرقية واللاشعور الجمعي، ففي اسطورة (عذراء المعبد) مثلاً، رسالة موجهة من الالهة مفادها (ان الالهة ترى علائق المحبة وعلائق الود بين العائلات جميعاً مثلما ترى المواثيق والعهود الدينية)*. في هذه الاسطورة اليونانية تؤكد على ما سبق ذكره بان للاساطير رموز مشتركة في كل مكان وزمان. وان للملحمة والاسطورة علائق وثيقة بالاحلام كقيمة سردية، وقيمة جمالية، وغاية لتحقيق الهدف والفكرة الفلسفية، وتأكيد على خرق الواقع والقفز عليه (فوق الواقع)، وكذلك استخدام الصورة في بناء وتوضيح كل ذلك. كذلك فإن استخدام الاحلام هنا وظف لاشراك المتلقي في التنبؤ باحداث سوف تقع، واشراك بطل الحلم من خلال اقتراح حلمي اتى على لسان (راهب) في حل مشكلة واجهها بطل الحلم، كل هذه الصور والمضامين كان بعضها ظاهراً وبعضها مستتراً، وكل هذه الصفات المذكورة هي صفات فلمية كما قال (مارسيل مارتن) "في وسعنا بالنسبة للصورة الفيلمية ان نتكلم عن مضمون مستتر ومضمون ظاهر وهذا التمييز الذي يستمد اصوله من نظريات فرويد"^(١)، وهذه العوالم الفنتازية نفسها هي التي اشتغل عليها المخرج (اكيرو كوروساوا) في معظم افلامه وفيلم (احلام كوروساوا) بالذات وخاصة الحلم السابع (الشياطين الصارخة) والتي بني باجواء اسطورية معتمدة على اختراقات الخيال الدائمة لعالم الواقع. إن الاسطورة أو الشخصية الاسطورية إذ توتى بقوة عظيمة كما بين ذلك الباحث سابقاً، ترتبط مع الحاضر ببناء أسطوري آخر فيدل أن تكون بعض شخصيات الاساطير ألهة كما هو الحال في كلكامش وغيرها، نجد الفكر الحاضر يلجأ الى المتصوفين وارتباطاتهم الروحية بالرب التي تأتي عن طريق الاحلام وهي الوسيلة نفسها المستخدمة في اختراقات المعقول والقدرة على الحضور الدائم واستدراج التجارب الانسانية من أي عصر كان، لانها لا تنمك بقدسية الزمان، بل أنها تحطمه كما يحطمه الفن السينمائي والحلمي بواسطة التنقلات الزمانية والمكانية في أن واحد كما في فيلم (المحصنون) مثلاً من بطولة (شين كونري) حينما يكون الانتقال بالزمان الى الماضي والعودة للحاضر وسيلة بنائية فكرية يراد منها استنطاق الخلود وهذا مفهوم أسطوري مهم. كذلك في أفلام (العودة للماضي) و (الصعود الى المستقبل) وهذه مفاهيم حلمية مهمة تستمد في هكذا أفلام لا لكشف الماضي أو المستقبل لغرض مرئي فحسب، بل هي رؤيا للماضي واستخلاص بناءات فكرية منه وكشف المستقبل ومقترحات الحاضر وتمنيات الحلم له، وهذا تحقق بواسطة الاسطورة التي تمتلك القدرة على الحضور الدائم، والتجدد المستمر والالتقاء بتجارب الانسان في مختلف العصور لأنها أي الاسطورة "نسق لازماني، وهي لازمانية في كونها حاضرة أبداً"، كتنكير دائم بالعودة الابدية للشيء نفسه"^(٢). إن "الصور التي تستمد قوتها من تاريخها الطويل في اللاوعي الجمعي، وفقاً لتفسير عالم النفس (يونك) لذلك فإن الكثير اعتمد مدرسة الاسطورة والمجاز على سيكولوجيا (كارل يونك) اكثر من سيكولوجيا فرويد"^(٣). كذلك فإنها اي الاسطورة وبلغتها الرمزية تشترك في الحلم في انها تحمل رموز لحقائق يحملها اللاشعور الجمعي الذي يصير (يونك) على توافره الذي ينتقل من جيل الى جيل آخر اعتماداً على رؤية مدرسة التحليل النفسي بان "الاسطورة، صنف الحلم، اذ لا يمكن ان تكون بمثابة اعراض تدل على وجود حقائق أخرى، فتبدو من هنا رموز لظواهر نفسية لا شعورية، تمثل قوى تتحكم في مسيرة الفرد وسلوكه الاجتماعي"^(٤). إن اهتمام دراسات (يونك) التي تركزت في علم الاساطير والدين والرموز القديمة وعادات الشعوب البدائية والاحلام وامراض العصابين وهلوسة الذهابين له في النهاية خلصت الى نتيجة مفادها ان شخصية الفرد تعود وعاءً يحتوي تاريخ اسلافه والاجيال تتوارث الافكار المجردة والرموز بواسطة ما اسماه اللاشعور الجمعي Collective Unconscious الذي يعده منبعاً للإبداع الفني لدى الفنان الذي يتميز بقدرة كبيرة على الحدس، كما انه يرى ان "الفكر اللاوعي قد يكون في بعض الاحيان قادراً على الاعراب عن ذكاء و ارادة ارفع بكثير من طاقتها الابداعية والمعتمدة في مواجهة الامور"^(٥). وهو اذ سيؤشر ذلك فإنه سيضيف نقطة أخرى تؤكد وراى الباحث بشأن اسهام او مشاركة الوعي في خلق العمل الفني الابداعي الى جانب اللاوعي المدرب، ويذكر (يونك) ان للفنان قدرة على اسقاط افكاره التي استمدتها من قوة حدسه في رموز مميزة يستحدثها من اسمى مرتبة ذهنية، وقد يخلق رمزاً مميزاً من خلال رمز تقليدي متوافر فعلاً، وبهذا يكون الرمز المميز قد تكون من خلال اللاشعور الجمعي الذي يحمل اساساً رموزاً تقليدية متوارثة وكذلك مخزونة من ذكريات الطفولة والمعلومات المستمدة من عمل الفنان الشعوري وحياته التي تختار وتقتنص من تجارب الماضي، وفي هذا عودة الى تأكيد (جان برتلمي) "اذا كان اللاشعور هو الذي يقدم المواد الخام فإن الشعور ضروري في الانتقاء والتنظيم"^(٦). ومن الاطار النظري خلص الباحث الى مجموعه من المؤشرات هي:

١- ان الاحلام والاسطورة يلخصان ويكتفان احداثاً كثيرة ويشيران لها اما بدلاله واما بفعل جمالي راق. وهذا ما عملت عليه السينما من خلال عناصر لغتها المختلفة.

٢- يعتمد الفيلم الذي تتدخل فيه هذه الوسائط على الخدع والافعال الخارقه التي تتمثل بالقوى الالهية والشخصيات الخارقه التي تخترق الامكنه وتبني الازمنه.

(١٧) اريش فروم، اللغة المنسية مدخل الى فهم الاحلام والحكايات والاساطير، مصدر سابق، ص ٣٨.

(١٨) جان برتلمي، بحث في علم الجمال، مصدر سابق، ص ٨١.

* ينظر دربني خشبة، اساطير الحب والجمال عند اليونان، ج ٢، دار الشؤون الثقافية العامة (افاق عربية)، ط ٢، بغداد، ١٩٨٦، ص ١١٣-١٢٠.

(١) مارسيل مارتن، اللغة السينمائية والكتابة بالصوره، ت: قاسم داود، منشورات وزارة الثقافة، المؤسسة العامه للسينما، الجمهورية الغرييه السوريه، دمشق، ص ٨٩.

(٢) جان برتلمي، بحث في علم الجمال، ترجمة انور عب العزيز، مراجعة نظمي لوقا، دار معد للطباعة، القاهرة، ص ٢٢.

(٣) ديفيد ويتشر، النقد الجديد، ت: معين جعفر محمد، مجلة الثقافة الاجنبية، السنة التاسعة، العدد الرابع، ١٩٨٩، ص ٦٦.

(٤) احمد اسماعيل التعييمي، الاسطورة في الشعر العربي قبل الاسلام، مصدر سابق، ص ٤٠.

مؤشرات الاطار النظري

- ١- ان الاحلام والاسطورة يلخصان ويكتفان احداثا كثيرة ويشيران لها اما بدلاله واما بفعل جمالي راق. وهذا ما عملت عليه السينما من خلال عناصر لغتها المختلفه.
- ٢- يعتمد الفيلم الذي تتدخل فيه هذه الوسائط على الخدع والافعال الخارقه التي تتمثل بالقوى الالهيه والشخصيات الخارقه التي تخترق الامكنه وتبني ا

الفصل الثالث / اجراءات البحث

- ١ مجتمع البحث: وقد اختار الباحث فيلما سينماتيا عالميا يعتمد على اسطورة اوديب ملكا لسوفوكلس. من اخراج الايطالي بازوليني وبهذا تكون اركان البحث الثلاثة قد توافرت فيه.
- ٢ منهجية البحث: لقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي كونه انسب المناهج العلمية للدراسات السينمائية التي تعتمد على المشاهدة والتحليل.
- ٣ اسباب اختيار العينة:
اولا: ان الفيلم يحتوي على ثلاث وسائط هي (السينما والاسطورة والاحلام).
ثانيا: الفيلم لمخرج عالمي مشهور .
ثالثا: الفيلم مأخوذ عن اسطورة عالميه معروفه.
رابعا: الفيلم بني على اساس تفسير مدرسة التحليل النفسي الفرويديه وقد بنى فرويد حولها الكثير من الدراسات ووضع من خلالها مفهوم سماه (عقدة اوديب).
- ٤ وحدة التحليل: اعتمد الباحث على اللقطه والمشهد كوحدة تحليل في بحثه هذا
- ٥ اداة التحليل: وقد كانت عبارة عن المؤشرات التي خرج بها الباحث من الاطار النظري .

تحليل الفيلم فيلم اوديب ملكا عن اسطورة كتبها سوفوكلس

سيناريو واخراج بيير باولو بازوليني

ملخص الفيلم: لقد تصرف بازوليني بالاسطورة ليحولها الى اشبه بالسيره الذاتية وذلك لتشابه بعض الاحداث مع حياته من ناحية الاب وتعامل والده معه لذا فانه كان يتنقل بين الماضي والحاضر خاصة في بديه الفيلم ونهايته. وحكاية الاسطورة كما هو معروف تتمحور حول طفل يولد ونتيجة لنبوءة تقول ان هذا الطفل سيقتل اباه ويتزوج امه. يطلب اباه الملك من حارسه ان يرميه في الصحراء (يقتله) ويعثر عليه احد الرعاة ويركض به الى ملكه الذي يقوم بتربيته ينشأ فتا مدللا شجاعا. يرى اوديب حلما فيذهب الى دلف حيث مفسر الاحلام الذي يفسر له الحلم ويخبره بانه سيقتل اباه . الخ وفي طريقه الضيق يلتقي بالملك لايبوس ويقتله هو وحرسه ثم يلتقي بشعب طيبه هاربا من وحش كاسر. يهب يقتله ثم يتزوج الملكة، يصيب المدينه مرض الطاعون انتقاما من قتل الملك لايبوس. ويأتي الرجل الذي يصفه بازوليني بالنبي ويخبر اوديب بالسر وانه ابن لايبوس وزوجته هي امه. تنتحر الام ويفقا اوديب عينيه.

التحليل:

اولا: ان الاحلام والاسطورة يلخصان ويكتفان احداثا كثيرة ويشيران لها اما بدلاله واما بفعل جمالي راق وهذا ما عملت عليه السينما من خلال توظيفها للاسطوره عبر اللغه السينمائية .

ففي فيلم اوديب سوف تظهر الاحلام بمشاهدين كان لهما الاثر الدرامي الفاعل، اذ ترسم فضاء اللغه الجماليه للسينما من خلال معادلة السبب والنتيجه كما في حلم اوديب الذي ارقه وجعله يذهب للبحث عن مفسر لحلمه ويجد التفسير، علما ان بازوليني استعجل الحكم ففسره سينماتيا حينما لبسه لباس احمر ثم لباس ابيض حينما ذهب للمفسر، وكانه اعلن ان سبب هذه الخطيئة قد ولد بعد ان شاهد اوديب ابوه وامه وهما على الفراش يمارسان الجنس. وهذا اسقاط شخصي كثير ما حاول بازوليني التركيز عليه من خلال استنكاره لوالده وهو يرفعه من رجليه ويرميه. وهذا ما وضعه ايضا في مشهد بعد بداية الفيلم بقليل. ومن هذا المزج بين الاسطورة والواقع الشخصي ل(بازوليني) فان جميع احداث الفيلم التي سبقت الحلم لم تكن قريبه من الاسطورة ولا من الحلم بقدر قربها من البناء السينمائي البحث والذي حرص بازوليني من ان يعلن عن مكان وزمان أتيين من خلال الزي العام حيث كان ابوه يرتدي الملابس العسكريه، وكشف المكان الواضح، وكذلك الاستخدام الاضائي المميز في المشهد الجنسي الذي حاول اخفائه من خلال ضوء الشمس العالي. وهنا لعب البناء السينمائي الجديد دورا فعالا حينما ربط بين الحاضر والماضي حينما حمل الوالد طفله من ساقبه ورماه في الصحراء. لحد هذا الغعل لا يوجد ذكر لا للاسطورة ولا للحلم بل كانت السينما في خدمة الاثنين حيث قامت ببناء جو حلمي نفسي يمكنه ان يفتح بداية جديده للاسطورة التي بدأت الان مع الراعي الذي يعثر على الطفل ويركض به الى ملكه. وقد كتفت السينما جميع تلك الاحداث وفق تفسير مدرسة التحليل النفسي الفرويدي الذي اهتم بها كثيرا المخرج وفرضها على الاسطورة التي سبقت فرويد بالالف السنين. لكن الاحداث سارت الى انيكبر اوديب الفتى الجريء الاحمق الذي يريد ان ينتصر دائما وهي عملية اسقاط لما بناه فرويد وبازوليني، وبعدها جاء الحلم الذي فسره النبي وهرب اوديب لكي لا يقتل الملك الذي احبه ولا يتزوج الملكة التي احسنت التعامل معه. ومنذ ان لبس اوديب اللباس الاحمر الى ان انتهى الفيلم، اعتمدت الاحداث على ما طرحه الحلم من مقترحات كانت عبارته عن تكثيف واضح للموضوع ككل. كذلك فهي خدمة مقبولة جدا ببناءها الدرامي وقوة في الاقتناع قام الحلا بتقديمها للموضوع ووضع الصراع لها حينما خلق عندنا حالة ايهام بان كل شيء سيتم علاجه من خلال سفر اوديب الى طيبه، لكن الحلم الصادق تحقق وحدث ما حدث. مما سبق نجد ان عملية التكثيف الدرامي قد قام بها كل الوسائط كل بوسائله وعناصره التي تآلفت مع بعض وتجتت فيلم يحمل مفاهيم وتفسيرات جديده فيها ربط بين الماضي والحاضر وفيها ايضا اعلان عن مفاهيم دينية خاصه .

٢- يعتمد الفيلم الذي تتدخل فيه هذه الوسائط المتالفه على الخدع والافعال الخارقه التي تتمثل بالقوى الالهيه والشخصيات التي تخترق الامكنه وتبني الازمنه. ان القوة التي امتلكها اوديب منذ ان كان طفلا الى ان فقا عينيه هي قوة خارقه بحق استطاع بها ان يقاوم نظرات والده وهو طفل صغير في بداية الفيلم وحتى نهايته حينما يقدم على معاقبة نفسه مروراً بقتل ملك طيبه وحرسه وكذلك قتل الوحش الكاسر الذي لم يستطع احد عليه. هذا من ناحيه البناء الحكائي، اما من ناحية البناء السينمائي فان في معالجة ذلك وتصويره واضفاء بناء جمالي واستخدام اضائي مميز ومعالجة ذلك ببناء لوني مميز يضيف قوة لقوة اوديب تمثل ذلك منذ صرخته وهو طفل ومرافقة

ذلك فرقعات في السماء دلالة على الارتباط الخارق والقوة الالهية التي يتمتع بها مادامه لم يكمل رسالته المرسومة سلفا. هذه الافعال تحتاج الى خدع وتقنية خاصه. اما الافعال الخارقة والقوة التي غالبا ما يتمتع بها البطل الاسطوري فقد تمثلت بكل الافعال التي كان يقوم بها اوديب والتي لا يمكننا ان نقبل بها ونحن في منتهى القناعه الا بالبناء الاسطوري الذي ركز مفاهيمه للاوعي والوعي الجمعي بانه حقيقة وواقع، بهذا نكون قد كسبنا بناءا دراميا مقبولا في جزمة الموضوع والسير به نحوى تحقيق الاهداف والغايه لهدف الفيلم ان يخلق بناء اسطوري دلالي واضح حمل وجهة نظر وتفسير ديني واضح حاول فيه المخرج ان يربط مختلف الافعال هذه بقوة الدين والاه وركز ذلك حينما استحضر النبي الاعمى ليخبره بانه قاتل ابيه وزج امه. وكذلك الكاهن الذي يفسر له حلمه. وهما يتشابهان في الهيئه الجسديه. وايضا طريقة صناعة المشهد الذي يسير به اوديب بعد ان سمع تفسير الكاهن للحلم نجد ان يسير وسط ضوء الشمس الذي يمزج ملامحه بالضوء القوي ليكون جزء وقد يحسب سببا ونتيجة ومزجا واضحا بين الفوتونين الخارقتين وانها محصله الالهية محسوبة سلفا. فاوديب الذي حاول ان يعاقب اباه وهو طفل حينما راه وهو يمارس الجنس مع امه هو نفسه الذي قتل ابوه بطريق بشعه، كذلك هو نفسه الذي خلص شعب طيبة من الوحش، وهو نفسه الذي كان سببا بداء الطاعون للمدينه، ثم انه كان السبب بموت لايوس وانتحار امه الملكه، لكنه في النهايه هو من عاقب نفسه ووضع نفسه في موقع الاله وحكم على نفسه باعمي ولم يسمح للاه ان يحكم عليه وذلك من خلال القوة الخارقة التي يمتلكها، وهي نفسها التي قادت العملية الحكائيه والدراميه من البدايه الى النهايه. انتهت حكاية اوديب الحالية لكنها لم تنتهي ما دامه حيا فالقوة الاسطورية التي يمتلكها مازالت قائمة لكن بازولينى اراد لفيلمه ان يظل مفتوحا لذلك الغرض. لانه يستطيع ان يغير بالنهاية مثلما حور البايه كما يريد هو. وهو اراد ايسبغ الاسطور فكر وتفسير اعتمد فيه على مدرسة التحليل النفسي التي تصلح تماما لعملية البناء الفيلمي.

الفصل الرابع/النتائج والاستنتاجات

النتائج:

- ١- تتم المعالجات السينمائية الحديثه من خلال تركيب العناصر الجماليه لمختلف الوسائط ومنها السينما والحلم والاسطوره.
- ٢- اظهرت عينة البحث ان الاشتغال على الحلم والاسطوره في الفيلم قد فتح قيم دلاليه وجماليه مضافه لدلالات الفيلم. وان عناصر جميع هذه الوسائط قد اشتغلت طرديا مع بعضها البعض.
- ٣- ان القيم الخارقة للشخصيات في الاسطوره، وقدره الشخصيات الحلميه على اختراق الواقع الفعلي وتغيير زمانه ومكانه قد ساعدنا في تركيز القيم السينمائية الحديثه.

الاستنتاجات:

- ١- كشفت الاسطوره والحلم عن الثراء الجمالي والتاويلي الذي تضيفه لعالم الفيلم السينمائي الروائي من خلال قدرة المتلقي على التفاعل مع فك وتفسير الرموز المختلفه والمشاركه.

التوصيات: يوصي الباحث بضرورة وضع دراسة موسعه حول الاسطوره في السينما وتناول افلام حول هذا الموضوع نالت جوائز عالميه كثيره.

المقترحات: يقترح الباحث ان يتم تدريس الاسطوره سينمائيا كونها قد تميزت بالسينما ورسمت لنفسها ملامح تتسم بالجمال والضروره في كثير من المواضيع..

المصادر

- ١- اوبنهايم، ل، الحلم والمجتمعات الانسانيه، الحلم في الشرق الاوسط، اشراف وجيه كايو، ج عزونيووم، منشورات غاليمار، ١٩٦٧.
- ٢- اسماعيل النعيمي، احمد، الاسطوره في الشعر العربي، دار العوده، بيروت، ط. ١٩٥٥، ٢.
- ٣- السواح، فراس، مغامرة العقل الاولي، دار الكلمه للنشر، بيروت، ١٩٨٢.
- ٤- الوردي، علي، الاحلام بين العلم والعقيد، دار كوفان للنشر، بيروت، لبنان، ط. ١٩٩٤.
- ٥- برتملي، جان، بحث في علم الجمال، ت: انور عبد العزيز، مراجعة انور لوقا، ار معد للطباعه، القاهره.
- ٦- حسين قاسم، عدنان، الابداع ومصادره الثقافيه عند ادونيس، الدار العربيه للنشر والتوزيع، ٣٢، شارع عباس العقاد، مدينه نصر، ٢٠٠٠.
- ٧- خشبه، دريني، اساطير الحب والجمال عند اليونان، ج. ٢، دار الشؤون الثقافيه العامه، (افاق عربيه)، ط. ٢، بغداد، ١٩٨٦.
- ٨- ريد، هربرت، الشعر والحلم والاسطوره، ترجمه قاسم عبدو، مجلة الاداب العدد ١٢، السنه التاسع، ١٩٦١.
- ٩- سيميل، انا ماري، احلام الخليفه - الاحلام وتعبيرها في الثقافه الاسلاميه، ت: حسام الدين جمال ومحيي الدين جمال، منشورات الجمل كولونيا (المانيا)، بغداد ٢٠٠٥.
- ١٠- فروم، اريش، اللغة المنسية مدخل الى فهم الاحلام والحكايات والاساطير.
- ١١- كاظم السلامي، ايد، بنية الحلم في النص المسرحي العراقي، كلية الفنون الجميله بابل اطروحة دكتوراه، غير منشوره، ٢٠٠٧.
- ١٢- ميليتنيسكي، ايلزار، النظريات الميثولوجيه في الغرب في القرن العشرين - ترجمه عادل العاملي.
- ١٣- مارتان، مارسيل، اللغة السينمائية والكتابة بالصورة، ت: فريد المزاوي، الفن السابع، (١٦٤) منشورات وزارة الثقافه السوريه دمشق، ٢٠٠٩.
- ١٤- وينشر، ديفيد، النقد الجديد، ت: معين جعفر مجد، مجلة الثقافه الاجنبيه، النة التاسعه، العدد الرابع، ١٩٨٩.
- ١٥- عبد الاحد، سامي، ملحمة كلكامش، منشورات وزارة الثقافه العراقيه، لسلة الكتب الحديثه، ٨٧، ١٩٧٥.
- ١٦- عبد الاحد، سامي، الاحلام في العراق والعالم القديم، مجلة المورد، وزارة الثقافه والاعلام. دار الشؤون الثقافيه جمهوريه العراق، المجلد العشرون، العدد الثاني، ١٤١٣، ١٩٩٢ م..
- ١٧- عبد مسلم، طاهر، الخطاب السينمائي من الكلمه الى الصورة، دار الشؤون الثقافيه العامه، ط. ١