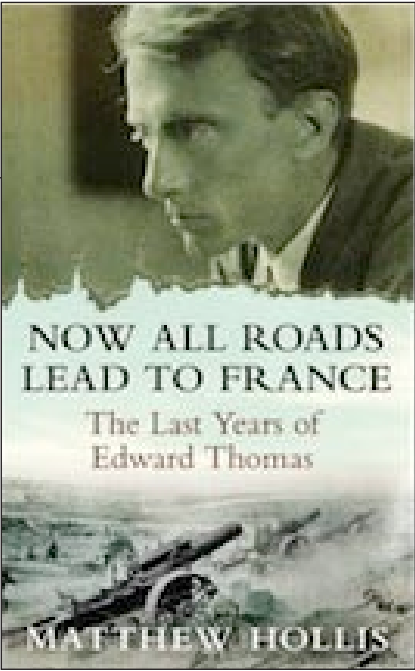

السنوات الأولى للحدائثة في الأدب

اسم الكتاب: الآن كل الطرق تؤدي إلى فرنسا

المؤلف: ماثيو هوليس

ترجمة: عبد الخالق علي

غالبًا ما ن فكر بأندوارد توماس على أنه شاعر ريفي يكتب عن المكان

و الانتماء، إلا أن

مواضيعه الحقيقية هي

التفكير و التناقض و

عدم الاستقرار. قصائده

ترزححم بالأنسحاب و

بالغنايات سحيقة

الأعماق، كما أن الطبيعة

بالنسبة له هي سطوح

صلبة سهلة الكسر

و معرضة للانهار

المفاجئ، و كان ليفيس

مصيبا عندما وصف

شعر توماس بأنه يعمل

عند "حافة الشعور".

السرد الممتاز لماثيو هوليس عن السنوات الأخيرة لتوماس تعطينا سباقا لهذه الجوانب من شعره. إن توماس بالنسبة لهوليس هو رجل تدفعه الكتابة و الشك، رجل مصاب بداء العمل يعذبه احتقاره لنفسه بسبب عدم املاكه الشجاعة على قتل نفسه، و غير سعيد في زواجه (رغم كونه مخلصا)، محقرا لزوجته هيلين التي يحبها (رغم كونه غير عنيف). التنزه و الطبيعة وفرت له عزاء مؤقتا، لكنه، إلى حين التقى بـروبرت فروست عام ١٩١٣، كان وثاقا من عدم كتابته الشعر، و من المحتمل أن يرتكب الانتحار. الصداقة التي بينهما، و قرار توماس بالقتال في فرنسا هي في قلب هذا الكتاب (لقد قتل في اليوم الأول من معركة آراس).

يفتح هوليس كتابه باستلهم مشهد اللذني قبل قرن من الزمن. كانت تلك بداية سنوات الحداثة الأدبية، كما أن هوليس يثير تصادم القديم بالحديث بشكل رائع. في هذا العالم تحرك فروست و توماس. وصل فروست على قارب من أميركا على أمل تثبيت اسمه كشاعر في انكلترا، حيث فشل في ذلك في بلده الأصلي. أما توماس فقد جاء متأخرا إلى الشعر أو بالأحرى إن الشعر وصل إليه متأخرا؛ كان في حياته معروفا كأحد نقاد الشعر البارزين، و مشهورا بحدّة قلمه. هوليس يسترجع هذا الجانب المنسي من مهنة توماس: مراجع متنفذ لدرجة انه كان معروفا بأنه " يحمل مفاتيح جنة الشعر الانكليزي "، و الذي كان لا يخاف في حكمه و النقد بالنسبة له سلوك أخلاقي يجب تنقيده من خلال " لغة لا تتخضع ". لكن في حينها، كما هي الحال اليوم، كان من المستحيل تقريبا أن تكسب العيش بالعمل كناقذ فقط. يسجل هوليس الضغط القاسي و تأثيراته الكثيرة على القيم الأخلاقية لتوماس، المتسمر في منضدة الكتابة و المزم ماليا بكتابة مئات الآلاف من الكلمات في السنة الواحدة (سير ذاتية، تواريتج، دراسات نقدية، كتب سفر بالإضافة إلى المراجعات التي لا تنتهي). غرق توماس أكثر في الكآبة. بحلول عام ١٩١٢ كان فكره " مريرا و خفيا " حسب تعبير هوليس الحاد، كان يعاني الأرق و متقلبا، غالبا ما كان يهاجم زوجته. ثم التقى فروست، و في ربيع ١٩١٤ كانت بينهما علاقة وثيقة لدرجة أنهم فكرا بالانتقال معا إلى أميركا. كان فروست الرجل الوحيد الذي يمكن أن ينفذ توماس من الأسف على نفسه. كانا يقضيان اغلب وقتهما بالحديث و هما يتنزهان حول قرية دايموك في غلوسسترشاير حيث كانت مجموعة من الشعراء تجتمع لسنوات قليلة من أجل التجوال و التفكير و احتساء الشراب. حتى عندما كانت سهول بلجيكا تحترق و طوابير اللاجئين تخرج قبل تقدم الألمان، كان شعراء دايموك يغادرون قصائدهم. الحرب أنقذت توماس قبل أن تقتله. لقد منحته الغاية و أعطته الشعر. في أيلول ١٩١٤ كتب توماس يقول " إنني أنحول إلى رجل انكليزي مدرّك "، و جاءت أولى قصائده بعد شهرين من ذلك. و خلال سنتين كتب توماس – بعد استشارة فروست – شعرا بقي مدى الحياة. و خلال تلك الأشهر كان توماس يقبل بأعمال " قدرة " مثل "كتاب عن دوق مارلبورو يجب انجازه على عجل " الذي استغرقه عشرة أسابيع: ستة لبحته و أربعة لكتابته). أدرك توماي الطبيعة الصناعية للحرب العالمية الأولى: كانت مآكئة واسعة مصممة، كما يقول، " لتحويل الرجال إلى فضلات ". لكنه مع ذلك كان يبحث عن الإثارة، و انتهى به الأمر ملازما ثانيا في إحدى وحدات المدفعية. توقف عن كتابة الشعر قبل فترة قليلة من رحيله إلى فرنسا، و قتل خلال عشرة أسابيع من وصوله إلى الجبهة الغربية. قتل بهدوء بقصف مدفعي أوقف قلبه و ألغاه أرضا، لكنه ترك الباب الذي يستخدمه سليما. يتحدث هوليس – الذي كان شاعرا و محررا و كاتب سيرة مثل توماس – عن كل ذلك بشكل جيد، حكاياته مبنية بشكل جميل حسب المكان و السنة و الموسم. لقد اختار ألا يضع نفسه في تنافس مع توماس، سرده هادىء و ماهر، لهجته نكية. تعاطفه مع توماس و إعجابه بشعره واضح جدا. في ١٩٨٥ وصف تيد هوز توماس قائلا بأنه " أبونا كلنا ". كان هوز كشاعر يتحدث إلى شعراء آخرين، إلا أن تعليقه صادق. الكثير من حياة و عمل توماس يبدو انه كان يسبق القلق المعاصر، دوافعه غير المسجحة للسفر و العيش، صعوبة معرفة ما يسميه " بالوطن "، ولعه البيئي باللاقليمية، و شعوره بالنفى. كتاب هوليس الجميل يساعدنا على فهم ما هو أكثر بالنسبة لتوماس من العشب و الصفصاف و المروج.

عن/الفارديان

فن القسوة

من فناني الأداء إلى فرانسيس بيكون تنظر ماغي نيلسن إلى ناحية الفن القاسية مضيئةً المفكرين المتناقضين والأمثلة المضادة. إنه عمل نابض بالحياة ومِعشّق .

عنوان الكتاب: "فن القسوة: تصفية حساب"

الكاتبة: ماغي نيلسن

ترجمة:هاجر العاني

يتسنى لستيفن كولبرت وبيكون الظهور في نفس الفقرة، وهي نقب بأن جمهورها – مهما قد يكون جمهور عمل جذاب لنقد ثقافي – هو بالفعل حسن الاطلاع على الكاتب المسرحي صامويل بيكيت والفنان الأخاذ غوردن ماتا – كلارك و المخن جون

كيچ وفنان الأداء ناو بوستاماتي مقدمةً فقط أجرد صور عملهم الوصفية الأدبية. والكتاب إذ هو مقسم إلى فصول صغيرة وموضوعية – عن الحبس والأسر على سبيل المثال – فإنه يغوص مباشرةً في مناقشات عن أعمال فنية ناجحة (أو أقل نجاحا) تتحور حول القسوة، ومن ثم فإنه يعالج برشاقة هذه المناقشات بإضافة مفكرين وأمثلة مضادة متناقضة، وهي ستراتيجية بلاغية واضحة، وتكتب نيلسن "من النادر العثور على التعقيد المعنوي الحقيقي في انعكاسات بسيطة، وبشكل أكثر تكرارا يتم العثور عليه عن طريق الخوض في المستعق والانتقال

إلى حالة الحميمية مع الانزعاج وتطوير شهية للفارق الدقيق" تشكل أساس هذه الاستكشافات في فكرة إن القسوة ترتبط بالترقق وبالإفشاء وحتى بالثورة، وذلك الفن الذي يندش الاكتشاف سيجابه المظاهر الخارجية المتوسلة لبيت تحطيمها والتقاهاات التي تطالب بالطنع [الوخز-الخرق] و المواقف التي تطالب بالتعديل – والقسوة هي آلية الكسر- وتربط نيلسن هذين الأمرين بأفكارنا المعاصرة عن التغيير العلمي – نظريات جديدة تكون صحيحة نحل محل نظريات قديمة كانت خاطئة – وبفكرة أرسطو العتيقة الخاصة بتطهير

العواطف بالفن، وإذا كنت تعتقد أن "تطهير العواطف بالفن" كانت تعني ببساطة إطلاق مطهرٍ للعاطفة أو التوتر فإن نيلسن تتعق في ترجمة لـ "علم العروض" وتعرّب الجملة لكي يمكن، إما قراءة عواطف "الشفقة والمخاوف" على أنها ما يتم تطهيره أو ما أصبح مخفّرات التطهير.

وبقدر ما تعجب نيلسن ببيكون الذي تعود هي إلى لوحاته وكتاباتة كمحك فإنها تأتي بأعمق قدراتها النقدية للتأثير على فن

المخدرات من الطب إلى الإدمان

الكتاب: تطيل للإدمان

تأليف:هوارد ماركيل

ترجمة: ابتسام عبد الله

عندما تعرّف كل من فرويدو هالستيد إلى اكتشافهما الكيميائي، استقبلا برحابة الكوكايين، "كدواء مثبر للإعجاب في حقل الأدوية الحديثة". ولم يكن أيّ واحد منهما يعرف مدى خطورة الكوكايين "و "الإدمان"، كلمة لم تكن قد دخلت بعد الكتب الطبية المقررة. وكان فرويد يعالج جرّاحا صديقا، فقد زراعته، معوّلًا على المورفين من أجل القضاء على الإسهام. وتعلق فرويد بأمل وهو أن يتمكن الكوكايين من تخليص صديقه من المورفين.

وكانت النتائج الأولية تكاد تكون معجزة. ويقول المؤلف إن كلًا من فرويد

وهالستيد، قررا تجربة المخدر قبل اعتماده طبيًا، لمعرفة آثاره ونتائج، وهكذا بدأ باستخدامه، وتعلقا به، لأنه

منحهما نوعاً من النشوة.

وطبع فرويد آنذاك بحثاً علمياً كان بعنوان "أغنية المديح"، تغبّر إلى،"عن كوكا"، وطبع في عام ١٨٨٥، أولاً أن يؤدي إلى إعلاء اسمه، ويحلل فرويد في ذلك البحث ردود أفعاله تجاه الكوكايين، العقار.

هالستيد، المنحدر من عائلة غنية. وبدأ هالستيد في الحال تجاربه مع الكوكايين حالما سمع به، ومثل فرويد استخدم نفسه مثل خنزير غيني (كانت تجرى عليه التجارب آنذاك)، وسرعان ما أدمن العقار.

ويحاول المؤلف في كتابه إضفاء أجواء روائية على ما يرويه عن الطموحات الطبية والمادة العلمية.

ويتحدث عن ابتكار شراب جديد يخلط أوراق الكوكا الخضراء مع الشراب الأحمر، كان مفضلاً بالنسبة للملكة فكتوريا، توماس أديسون وأرثر كونان دويل وآخرين.

وفي خلال عمله آنذاك، كتب

الكتاب: التصميم العظيم

المؤلف: ستيفن هوكينغ

ترجمة:عادل العامل

لكن منذ أن كتب دينيت ذلك في عام ١٩٩٥، فإن النظرية التنبؤية تتأخّر من أجل حَبْرٍ لها على الرفوف، في حين تتحسن حال فيزياء الكم و النسبية. و قد شهدت الأسابيع القليلة الماضية كتاب ستيفن هوكينغ الجديد، (التصميم الكبير)، ينتقل من صفحات الكتب إلى الصفحات الأمامية بدعواه المثيرة القائلة بأن الفيزيائيين لا يحتاجون إلى خالق لتفسير وجود الكون. لكن القارئ يمكنه على حد سواء أن يلتقط (نحتاج للحديث عن كيلفن) لماركوس تشاون؛ (ميكانيكيا الكم) مانجيت كومار؛ (الخواء) لفرانك كلوس، و عشرات غيرها. إن هناك اهتماما حقيقيا بكتب العلم في هذه الفترة "، كما يقول ستورت كلارك، مؤلف كتاب (الكون)، و

هو جزء من سلسلة (السؤال الكبير). و هي ليست بالقراءة الخفيفة كما يبدو الأمر. فكتاب كلارك الخاص يسلّ أن المادة التي صنعت منها النجوم، و عما إذا كانت هناك أكوان بديلة، و ماذا سيكون مصير الكون، و عما إذا كان هناك، وفقا لهوكينغ، دليل كوزمولوجي على وجود الخالق. و يوافق ماركوس تشاون على أن مثل هذا العلم يصبح اتجاهًا سائدًا: فقد بيع من كتاب آخر له، (نظرية الكم لا يمكنها أن تضرك)، ٦٠ ألف نسخة. "لقد فكرت بأن كلمات 'نظرية ميكانيكيا الكم' ستجعل الناس يفكرون، لكن يبدو أن الواحد منهم يقول مع نفسه 'لقد سمعت عن ذلك، و ينبغي أن أكتشف عن أي شيء هي'. إن العلم الشعبي جزء

ناضح من الأدب" فليس الأدب فقط الذي شهد تنامياً في الاهتمام. ففي هذا العام، هيمنت الفيزياء الشعبية بواسطة مسلسلات تلفزيونية مثل (عجائب النظام الشمسي) الذي يقدمه البروفيسور برين كوكس، و منح الفيزياء، في صورة علم الفلك و علم الكونيات، مكان الصدارة في المسار العلمي السائد. و يقول كلارك إن ذلك ليس فقط بسبب لاعب لوحة مفاتيح D:Ream السابق، و مع أن "CalArts حيث هي جزء من النقد وملكة التأليف الخلاق، و أحيانًا تبدو

الأداء الذي يتم أدّؤه وصنعه سينمائيًا، والمفاتيح إليها هي قطع تتضمن القسوة (عادةً) الجسد الأنثوي وهي: "قطعة الجرح" (ليوكو أونو (١٩٦٤) و"إيقاع" مارينا أبراموفيتش (١٩٧) و صورة شخصية/المنع" لكاترين أوبي (صورة فوتوغرافية، ١٩٩٤)، وكل تلك القطع تتضمن انتهاكات الجسد وتفحص نيلسن الطبقات المتناقضة من اختلاس النظر الجنسي والاعتداء والتكمين، وجسد أوبي "يقدم نفسه مباشرةً لنا على أنه نازف ومرن وفخم ونوّاق".

وهذا نقد في أحسن أحواله، إذ انه مثير للذكريات وصريح وذو وجهة نظر ثابتة، وفيما تندفع نيلسن من عمل فني مستخدمةً عذسة القسوة لجلل نورها الخاص مضيقاً ثمة بهجة في كل من إدانتها وأسكتلتها، وهي تترك، كما يستطيع مفكر واثق فقط أن يفعله، مجالاً للتناقض والمناقشة، مع ذلك قد يكون ذلك المجال مجرد مجال أوسع بكثير قليلا، وفي أغلب الأحيان تكف نيلسن فجأة عن صنع صلات بين استنساقاتها وهي: مشاهدة قطعة أو نو على أنها تم اجتراحها في قاعة كارنيجي عام ١٩٦٥ كما تكتب نيلسن "فائض العواطف المتناقضة يستغلح بالحركة البطيئة باتجاه ما لا يطاق. قص الشريط".

وقدمت نيلسن حلقة دراسية في فن القسوة في برنامج CalArts حيث هي جزء من النقد وملكة التأليف الخلاق، و أحيانًا تبدو

وكان هالستيد، يستخدم المورفين والكوكايين في عمله. وقد حاول أصدقاؤه، إخفاء تلك العادة السيئة عن الآخرين، كي لا تؤثر على حياته العملية. ولم يلتق فرويد بهالستيد قط، رغم أن الاثنين قد زارا باريس وفيينا، في مرات عدة.

عن/ لوس أنجليس تايمز

باهتمام الناس ".

و لقد اجتذبت الحلقة الأولى من مسلسل (عجائب النظام الشمسي) الأنف الذكر حوالي ثلاثة ملايين مشاهد و أحدثت ضجة كبيرة على الأونلاين. و كما يقول تشاون، "إن ما يُدهش هو العدد الكبير من الأشخاص غير العلماء على تويتر Twitterالذين أحبوها على الإطلاق".

لكن كما تشير أرقام المبيعات، فإن الاهتمام أخذ يتكون لسنوات قليلة. و كان أحد أكبر الكتب رواجاً، و هو (انفجار العظيم Big Bang) لسيمون سينغ عام ٢٠٠٤، واحدا من الأوائل أيضا - و الذي يلي السلف الأكبر لهذا النوع من الكتابة، أي (موجز تاريخ الزمن) لهوكينغ.

و الكتاب عمره الآن أكثر من ٢٠ عاماً - لكنه، كما يقول تشاون، قد غيّر كل شيء. "و قد بيع منه عشرة ملايين نسخة و ظل ٢٣٧ أسبوعا على قائمة الكتب الأفضل مبيعا. و كان هناك قبله كتاب علميون شعبيون - كارل ساغان، إسحاق أسيموف، لكنني لا أعتقد بأنه كانت هناك أقسام للعلم الشعبي في المكتبات قبل هوكينغ ". و مهما كان السبب، فإن انفجار الاهتمام قد فات أوانه، فالفيزياء - مادة الضخم على نحو مستحيل و الدقيق بشكل يصعب تصوره - ينبغي ألا تكون بحاجة لسبب كي تكون شعبية فوق مادة موضوعها الصعبة التي لا تصنق. فافتحوا هذه الكتب و ستكتشفون المزيد عن الكيفية التي بدأ بها الكون و من أي شيء هو مكون؛ و ماذا تطلق الكواكب السيارة نجوما و ماذا تتوهج النجوم، و سوف تكتشفون المادة العجيبة التي تظل على المستوى الكمي -جسيمات تكون في مكانين في الوقت نفسه. و ستعلمون لماذا توجب على العالم أن يكون بالكيفية التي هو عليها، بما أننا هنا نتحدث عنه. و هي فرصة لأن تغمس إبهام قدمك في بركة التعلم العظمى في التاريخ البشري.

عن /التلفراف

التغرات الموجودة في الكتاب مثل صفوف أبنية منهج دراسي مع وجود مجال متروك للتفاعل والتراصف تعمد إشعال شرارة الأسئلة أو حتى الإغتياب. إنه يبداءوجيا (علم أصول تدريس) حقيقي في قاعة الدرس حيث، مثلا، قد ييسر الطلبة بسبب احتضانها لإوبي في حين تجد أن فلم "بوين دونت كراي - القبان لا يكون من إنتاج عام ١٩٩٩ "شيعا"، ومع ذلك يوجد بياض (سطر أو سطران فارغان بين فقرتين) آخر فقط. (قص الشريط).

وهذا موقف منق، موقف تكشف فيه نيلسن عن أمر في الفصل الأخير، فهي تشير إلى انه ضمن الأفكار المتصارعة اقترح الناقد الأني رولاند بارتيس ال Neutralوهو تعاضش هادئ ضمن مفارقة، وهي تكتب "الخصاء على فراغ لأجل إجابات كهذه [كـ Neutral]كان واحدا من أهداف هذا الكتاب المبدئية، وباهمية مساوية كان إحداث فراغ للانتباه انتباها شديدا لأجل إعادة تنظيم و بيان الإزدواجية و الشك و التناقض المتصعة، و"متعة" فن القسوة" قد يكون أنقصها إلى حد ما تفككه عن طريق رغبة نيلسن عن توفير الاستقرارية والربط اللذين يستطيع تقديمهما الناقد، ويرغم ذلك إنه عمل نابض بالحياة ومِعشّق من كاتبة ومفكرة تستحق اهتمامنا.

عن/ لوس أنجلس تايمز