

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
فخري كريم

ملحق ثقافي أسبوعي يصدر عن جريدة المدى

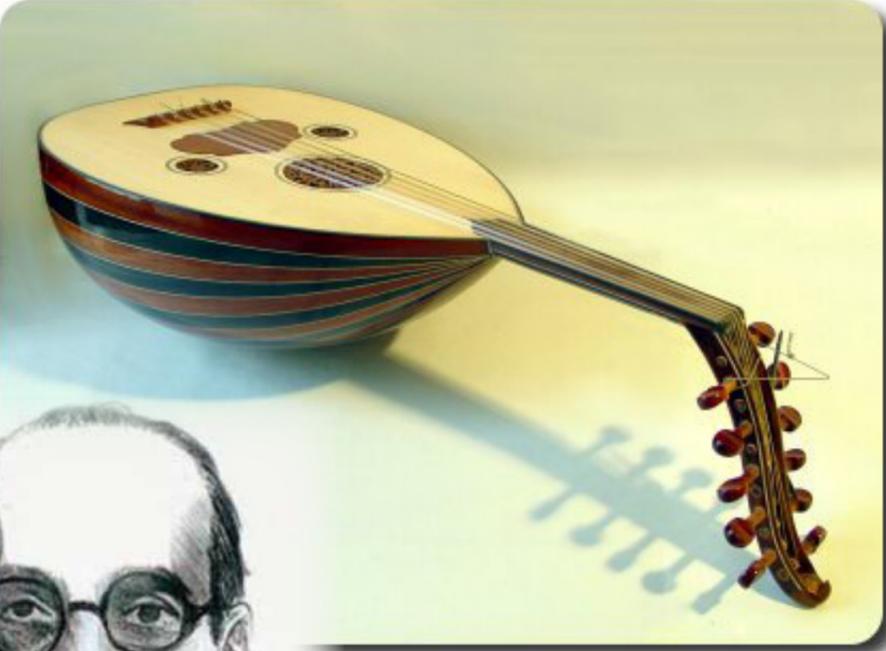
منارات

manarat

www.almadasupplements.com العدد (2603) السنة العاشرة - الأربعاء (26) أيلول 2012

محمد القصبجي

محمد القصبجي..

1892 - 1966

تاريخ حافل من الموسيقى الشرقية

عام ١٩٢٨ أم كلثوم تغزف لقمة الغناء بألحان محمد القصبجي وأشهر أغنياتها إن كنت اسامح

عام ١٩٣٠ محمد القصبجي الملحن الأول لأم كلثوم
عام ١٩٣٣ أسمهان تغنى للقصبجي لأول مرة

عام ١٩٤٤ القصبجي يبدع لأم كلثوم أروع أنحائه رق الحبيب
القصبجي ضيف شرف دائم في فرقة أم كلثوم الموسيقية

عام ١٩٦٦ وفاة محمد القصبجي عن ٧٤ عاما

من أبرز إنجازاته الفنية ما حققه من تطوير لأشكال الغناء التقليدي كالدور والقطوقة،

وتأخذت الأغنية بفضلها شكلها المعروف اليوم، كما كان له دور في تطوير الموسيقى البحتة والتخت الشرقي.

تواريخ

عام ١٨٩٢ ميلاد محمد القصبجي، نفس العام الذي ولد فيه سيد درويش
عام ١٩٢٣ محمد عبد الوهاب يتعلم العود على يد محمد القصبجي
عام ١٩٢٤ أم كلثوم تغنى للقصبجي وأحمد معلما

كان على الشاب محمد أن يلتحق بمهنة التدريس لكن هوايته الموسيقية تملكته حواسه ومشاعره ومات عليه خياله، وكان من أهر العازفين

الغربية إلى التخت الشرقي

كل هذا أدى إلى ارتفاع مستوى الموسيقى والموسيقيين أيضا، وبالإضافة إلى الأجواء الرومانسية الحاملة التي أجاد التحليق فيها اكتسبت ألحان القصبجي شهرة واسعة وجمهورا عريضا ويمكن القول بأنها حملت أم كلثوم إلى القمة.

كانت أصوات أم كلثوم وفتحية أحمد وأسمهان بالنسبة إليه وسائط جيدة قدم من خلالها ما أراد للجمهور، وقد ساهم هو في صنع تلك الأسماء بلا شك، أما موسيقاه التي لم تقتزن بأصوات كمقدمات الأغاني وما تخللها من مقاطع أو كمقطوعات موسيقية فقد جسدت مثلا ما يطلع إليه من تطوير وقد برع في تقديم أفكار موسيقية جديدة فتحت الباب للتنويع والابتكار.

ومن مقطوعاته الموسيقية مقطوعة بعنوان ذكرياتي غير فيها القالب التركي القديم من ميزان السماعي إلى إيقاعات متنوعة وإن احتفظ فيها بالتسليم الذي تعود إليه الموسيقى في النهاية، وتباينت مقاطعها بين الوحدة الكبيرة والعزف المنفرد على العود غير المصحوب بإيقاع، وفي النهاية مقطع شبيه باللوّجا، وتطلبت تكنيكا جديدا في العزف وهي مقطوعة قلما لا يعرفها عازف كمن أو كمان.

وللقصبجي أسلوب فريد اتسم بالشاعرية وقد اختار لألحانه أفضل الكلمات وأرقها، وقد اجتذب على الأخص جمهور المثقفين والطبقة المتوسطة التي كانت أخذة في النمو في ذلك الوقت.

وعلى طريق تطوير الأداء الموسيقي استخدم القصبجي آلات غربية مستحدثة على التخت الشرقي فأضاف صوت آلة التشيللو الرخيم والكوترباوصل المستعملتين في الأوركسترا الغربية من العائلة الوترية ذات الحجم الكبير، وهذه الآلات لا تصاحب المغنى في أدائه عن عكس بقية أعضاء التخت، وإنما تصدر نغمات مصاحبة في منطقة الأصوات المنخفضة مما يعطي خلفية غنية للحن الأساسي، مما أعطى عمقا لأداء الفريق لم يعهد من قبل في الموسيقى الشرقية التي طالما اعتمدت على التخت الشرقي البسيط المكون عادة من العود والكمان والقانون والنأي بالإضافة إلى آلة إيقاع وهذه الإضافة تدلنا على أن محمد القصبجي كانت له طموحات موسيقية جاوزت حد التلحين والغناء وأنه أراد تطوير الأداء وتقديم الجديد في الموسيقى

كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية
كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية
كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية
كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية

كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية
كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية
كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية
كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية

المنطورة فكان بذلك مجددا ارتقى بالموسيقى الشرقية نحو عالم جديد، واهتم كثيرا بالعنصر الموسيقي إلى جانب العنصر الغنائي في أعماله

وكما هو الحال مع الرواد فإن ألحان القصبجي ما زالت ترد لليوم، وكثير من أغاني القصبجي شائعة ومحبوبة لخفة ألحانها ورساققتها وسهولة أدائها، وقد لا نتعرف الأجيال الجديدة على أسماء الملحنين القدامى رغم تعرفها على أغانيهم، لكننا هنا نلقى الضوء على أسمائهم وأعمالهم حتى تكتمل المعرفة ويرد الجميل إلى صاحبه، ومن أشهر لحنان القصبجي يا بهجة العبدالسعيد، مدام تحب بتتكر ليه، ورق الحبيب لأم كلثوم، وليت للبراق عينا وإمنى ح تعرف لأسمهان أثبت محمد القصبجي قدرته على تغيير الفكر

الموسيقى وأسلوب الأداء بما يجعل إضافاته أساسا بعد ذلك يأخذ به من بعده، وسجل بذلك اسمه في سجل الخمسة الكبار

القصبجي المعلم

بالإضافة إلى إنتاجه الفني الرائع فقد كان علمه الموسيقي غزيرا، وهو أستاذ لجيل آخر من موسيقيين وفنانين كبار أكملوا المسيرة الفنية في القرن العشرين وقد تعلم منه محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي
وام كلثوم وأسمهان وفريد، خاصة تعلم العود، وقد قدم القصبجي خدمة جليلة للفن الموسيقي العربي كأستاذ للموسيقى الشرقية وآلة العود بمعهد الموسيقى العربية، فهناك تعلم على يديه فنانون كثيرون

وأشد المتأثرين بفن القصبجي من الملحنين اثنان هما رياض السنباطي وفريد الأطرش وقد بدأ السنباطي حياته الفنية بحفظ وغناء ألحان القصبجي، وعندما بدأ التلحين كان واضحا في ألحانه انتمائه إلى تلك المدرسة التي نشأ فيها، إلى درجة التشابه الشديد أحيانا في الألحان، ومن المعروف أن السنباطي من تلاميذ القصبجي في العزف على العود

أما فريد الأطرش فلم يستطع الفكاك من مدرسة أستاذه، والواقع أن أشهر معزوفاته وتقاسيمه على العود والتي اشتهرت في سائر أنحاء الوطن العربي هي نسخ من تقاسيم محمد القصبجي الذي لم يكن يؤديها في حفلات على الجمهور كما كان يفعل فريد، بل إن لحنان فريد الأطرش والمعروفه بجمل لحنية معينة تكررت في أغانيه مقتسبة من ألحان القصبجي ربما كما هي

كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية

كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية
كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية
كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية
كان محمد القصبجي صاحب مدرسة خاصة في التلحين والعناء ولم يقلد أحدا في ألحانه، وقد صنع في ألحانه نسيجما متجانسا بين أصالة الشرق والأساليب الغربية

خصائص فنه

قدم الموسيقار محمد القصبجي أعمالا سابقة لعصرها في الأسلوب والتكنيك، وأضاف للموسيقى الشرقية ألوانا من الإيقاعات الجديدة والألحان سريعة الحركة والجمال اللحنية المنضبطة البعيدة عن الارتجال، والتي تتطلب عازفين مهرة على دراية بأسرار العلوم الموسيقية، كما أضاف بعض الآلات

المنطورة فكان بذلك مجددا ارتقى بالموسيقى الشرقية نحو عالم جديد، واهتم كثيرا بالعنصر الموسيقي إلى جانب العنصر الغنائي في أعماله

وكما هو الحال مع الرواد فإن ألحان القصبجي ما زالت ترد لليوم، وكثير من أغاني القصبجي شائعة ومحبوبة لخفة ألحانها ورساققتها وسهولة أدائها، وقد لا نتعرف الأجيال الجديدة على أسماء الملحنين القدامى رغم تعرفها على أغانيهم، لكننا هنا نلقى الضوء على أسمائهم وأعمالهم حتى تكتمل المعرفة ويرد الجميل إلى صاحبه، ومن أشهر لحنان القصبجي يا بهجة العبدالسعيد، مدام تحب بتتكر ليه، ورق الحبيب لأم كلثوم، وليت للبراق عينا وإمنى ح تعرف لأسمهان أثبت محمد القصبجي قدرته على تغيير الفكر

الموسيقى وأسلوب الأداء بما يجعل إضافاته أساسا بعد ذلك يأخذ به من بعده، وسجل بذلك اسمه في سجل الخمسة الكبار

المنطورة فكان بذلك مجددا ارتقى بالموسيقى الشرقية نحو عالم جديد، واهتم كثيرا بالعنصر الموسيقي إلى جانب العنصر الغنائي في أعماله

وكما هو الحال مع الرواد فإن ألحان القصبجي ما زالت ترد لليوم، وكثير من أغاني القصبجي شائعة ومحبوبة لخفة ألحانها ورساققتها وسهولة أدائها، وقد لا نتعرف الأجيال الجديدة على أسماء الملحنين القدامى رغم تعرفها على أغانيهم، لكننا هنا نلقى الضوء على أسمائهم وأعمالهم حتى تكتمل المعرفة ويرد الجميل إلى صاحبه، ومن أشهر لحنان القصبجي يا بهجة العبدالسعيد، مدام تحب بتتكر ليه، ورق الحبيب لأم كلثوم، وليت للبراق عينا وإمنى ح تعرف لأسمهان أثبت محمد القصبجي قدرته على تغيير الفكر

الموسيقى وأسلوب الأداء بما يجعل إضافاته أساسا بعد ذلك يأخذ به من بعده، وسجل بذلك اسمه في سجل الخمسة الكبار

القصبجي المعلم

بالإضافة إلى إنتاجه الفني الرائع فقد كان علمه الموسيقي غزيرا، وهو أستاذ لجيل آخر من موسيقيين وفنانين كبار أكملوا المسيرة الفنية في القرن العشرين وقد تعلم منه محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي
وام كلثوم وأسمهان وفريد، خاصة تعلم العود، وقد قدم القصبجي خدمة جليلة للفن الموسيقي العربي كأستاذ للموسيقى الشرقية وآلة العود بمعهد الموسيقى العربية، فهناك تعلم على يديه فنانون كثيرون

وأشد المتأثرين بفن القصبجي من الملحنين اثنان هما رياض السنباطي وفريد الأطرش وقد بدأ السنباطي حياته الفنية بحفظ وغناء ألحان القصبجي، وعندما بدأ التلحين كان واضحا في ألحانه انتمائه إلى تلك المدرسة التي نشأ فيها، إلى درجة التشابه الشديد أحيانا في الألحان، ومن المعروف أن السنباطي من تلاميذ القصبجي في العزف على العود

أما فريد الأطرش فلم يستطع الفكاك من مدرسة أستاذه، والواقع أن أشهر معزوفاته وتقاسيمه على العود والتي اشتهرت في سائر أنحاء الوطن العربي هي نسخ من تقاسيم محمد القصبجي الذي لم يكن يؤديها في حفلات على الجمهور كما كان يفعل فريد، بل إن لحنان فريد الأطرش والمعروفه بجمل لحنية معينة تكررت في أغانيه مقتسبة من ألحان القصبجي ربما كما هي

القصبجي وأم كلثوم

بدأ محمد القصبجي التلحين لأم كلثوم عام ١٩٢٤ بأغنية من نوع القطوقة هي قال إبيه حلف

ما يكلمنيش من مقام الراست، لكن العلاقة بينهما لم تبدأ من فراغ، فقد كان معلها ومرشدها، وتعلمت على يديه أصول المقامات والعود، وكان هو الذي اقتنعها بالتحول من الإنشاد الديني إلى الغناء، وبذلك يكون هو المكتشف الحقيقي لأم كلثوم

قدم محمد القصبجي أم كلثوم في ما قارب ٧٠ لحنًا، وهو بذلك يحتفظ بأطول قائمة من ألحان أم كلثوم بين جميع من لحنوا لها بعد رياض السنباطي، ولو لا توفقه عن التلحين لفترة طويلة لكننا استمعنا إلى روائع أخرى كثيرة، ويندرج معظم ألحانه في اللون العاطفي الرومانسي وغالبيتها من كلمات الشاعر أحمد رامى فارس الرومانسية الغنائية

من أشهر ما لحن محمد القصبجي لأم كلثوم إن بعت اسامح مقام ماهر ١٩٢٨
سكت والدمع اتكلم مقام حجاز كار كورد ١٩٣٠

الشك يحى الغرام مقام أثر كورد ١٩٣٠
ما دام تحب بتتكر ليه مقام نهاوند ١٩٤٠
يا صباح الخير مقام راست ١٩٤٤
رق الحبيب مقام نهاوند ١٩٤٤

ومن القصائد لأم كلثوم
يا الفلك مقام نهاوند ١٩٢٨
الزهر في الروض مقام هزام ١٩٤٠
ومن أغاني المناسبات

إن يعيب عن مصر سعد مقام نهاوند ١٩٣٠
يا بهجة العيد مقام حجاز كار ١٩٣٦
في عام ١٩٤٤ لحن محمد القصبجي رائعته رق الحبيب لأم كلثوم ونجحت نجاحا كبيرا وما زالت تلك الأغنية تتردد لليوم كأحد أفضل ما قدمته أم كلثوم، ولا يزال المقطع الشهير من كتر شوقى سبقت عمرى يوحى للسامع حتى بعد مرور عشرات السنين بما قصد الشاعر تصويره وقد نجح القصبجي في التعبير عن الصورة الشعرية بأفضل أسلوب، وللأسف أن مقدمة موسيقية متميزة هي من كلاسيكيات الموسيقى العربية

ويقال إن أم كلثوم قد طلبت من القصبجي الإقتصار على التلحين لها فقط والمقصود بذلك عدم قيامه بالتلحين لأسمهان في ظل المنافسة المتشعبة بين المطربتين لكن القصبجي رفض طلب أم كلثوم، ولم يكن يدرك بالطبع أن أسمهان سترحل عن الدنيا بعد قليل لكنه القدر، توفى أسمهان لكن أم كلثوم رفضت حينئذ الغناء من جديد للقصبجي ردا على موقفه، وتوترت علاقتهما مما أدى إلى توفقه عن التلحين لها بعد ذلك، وخسر الجمهور المزيد كنوز القصبجي وروائعه

ومع هذا فقد ظل ضيف شرف في فرقة أم كلثوم الموسيقية كإسم كبير وعازف عود من الطراز الأول، وكان يكفى وجوده في الفرقة وظهوره باستمرار في الصف الأول لإضافة قيمة كبيرة

للفرقة ولما تقدمه، بل وشرف كبير للملحنين الجدد الذين قاموا بالتلحين لأم كلثوم بعد ذلك فقد قام بأداء ألحانهم مع فرقة أم كلثوم وهذا في حد ذاته مكسب كبير لآى ملحن بما يوحى به من اعتراف ضمنى بجودة اللحن وتمكن الملحن، وقد استمر كذلك طيلة ٢٢ عاما حتى توفى الموسيقار الكبير عام ١٩٦٦

أسمهان

بدأ محمد القصبجي التلحين لأسمهان عام ١٩٢٣ فلحن لها عدة أغنياته منها كلمة يا نور العيون، اسمع البليل، كنت الأمانى، وأشهرها أمح تح تعرف
كان لأسمهان صوت صاف رقيق ونو إمكانيات عالية ورأى القصبجي في صوت أسمهان وأدائها فرصة لتطوير الإغنية العربية بتطبيق قواعد الأداء الغربى المتطور مع الاحتفاظ بأسس الموسيقى العربية ومداتها، وقد ولقت تجربته نجاحا كبيرا تألق معه نجم أسمهان

ويبدو أن رفض القصبجي لطلب ام كلثوم بوقف التلحين لإسمهان كان السبب في رفضها ان يلحن لها بعد رحيل اسمهان عام ١٩٤٤
غير الأغاني لحن القصبجي أربعة أوبريتات هي المظلومة، حرم الفتش، كيد النساء وحياة النفوس
وقدمت ألحانه السينما المصرية في العديد من الأفلام منها أفلام أم كلثوم، أسمهان، ليلي مراد، إبراهيم حمودة، عبد الغنى السيد، نور الهدى، صباح، وهدى سلطان، وسعد هؤلاء بألحانه التي ساهمت في صنع أسمائهم، وقد ضمت هذه الأفلام المئات من ألحان القصبجي المتميزة والمتنمية إلى مدرسته الحديثة الراقية ذات المستوى الرفيع

نقد محمد القصبجي

رغم كل ما قدمه الموسيقار الراحل من جهد وفن فإنه كان باستطاعته تقديم أكثر مما قدم بكثير، وهناك عدة أسباب جعلت أعماله تكمن في نطاق محدود منها
× توفقه عن التلحين لقرابة عشرين عاما، وربما عاد هذا إلى أم كلثوم أكثر منه إلى القصبجي كما تقدم ووفاة اسمهان المفاجئة وهي في سن الشباب، وكان ينوى استثمار إمكانيات صوتها لأقصى حد
× عدم توغله كثيرا في المنطقة الشعبية من الفن، وقد يرجع هذا إلى تركيبة القصبجي النفسية والمزاجية الحاملة، وإلى كونه موسيقيا أكاديميا بالدرجة الأولى
× الإقلال من القصائد وشعر الفصحى، ولا شك أن هذا البعد قد أضفى الكثير من القيمة إلى فن من لحقوه كمحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي ولو أنه كان قد أكثر منها لأضاف إلى أعماله الكثير خاصة في ظل قدراته وإمكانياته الفنية العظيمة ورفق فنه

وإذا أردنا تلخيص أثر الموسيقار محمد القصبجي على غيره من الفنانين فربما تكفى الإشارة إلى أنه كان معلم الجيل اللاحق من الرواد، وأنه قدم للجمهور أم كلثوم وأسمهان، ثم اتجاهه الموسيقيين الجدد بعد ذلك في اتجاه مدرسته في التلحين والموسيقى، ولا شك في أن آثار الموسيقار محمد القصبجي قد بقيت في موسيقاه كما استمرت في موسيقى تلاميذه محدثة موجات متتالية من التطور ومكملة لصورة النهضة الموسيقية التي شهدها القرن العشرين

ويبقى رصيد الموسيقار الكبير شاهدا على نهضة حقيقية شهدتها فترة نشاطه، كما تبقى القيمة الحقيقية لموسيقاه مقدرة كما هو الحال مع غيره من الرواد ببعبارين أساسيين أولهما أن الموسيقى أو اللحن يحتفظ بجماها وروعته حتى إذا نزعتم منه الكلمات، ومع الكلمات تبدو الألحان معبرة تماما عن مكونات السطور والشعور، وثانيهما أن موسيقاه حملت إضافات جديدة واستمرت تلك الإضافات كملايح أساسية في الموسيقى بعد ذلك، وبهذا يعتبر أحد المجددين في الموسيقى العربية
وبعد، هذه رحلة قصيرة داخل حياة وفن الموسيقار الكبير المبدع وصاحب مدرسة من أروع المدارس الموسيقية، لكن فنه وجهاده وكذلك صبره وإخلاصه يحتاج تأملها إلى أكثر بكثير .

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

بشكل عام

× بعده عن المسرح الغنائي، رغم أنه قد لحن للمسرح لكن ليس بقدر كبير، وهذا مما يدعو للاستغراب حقيقة لأن إمكانيات محمد القصبجي الفنية الهائلة كانت تمكنه من خوض هذا المضمار بتمكن تام دون شك، وربما أدى نجاح القصبجي في الأغنية ووصوله إلى القمة من خلالها إلى تشجيع فنانين آخرين على الإقتصار على هذا النوع من الفنون الموسيقية كمحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي بينما استمر الشيخ زكريا في تقديم عشرات من الأوبريتات المسرحية غير أن هذه الانتقادات لا تنقص من قيمة أعمال محمد القصبجي بأى حال، والأملنة كثيرة

فبالنظر إلى سيد درويش وزكريا أحمد نجد أعمالهما قد بنيت أساسا على الموسيقى الشعبية المستوحاة من كلمات الأغاني التي كتبتها مظهرها بالعامية المصرية، والقليل من الفصحى، وقد استطاع كلاهما الوصول إلى أعلى الدرجات الفنية عن طريق استثمار الفن الشعبي، وبينما كتب معظم أغاني القصبجي شاعر رقيق كأحمد رامى فقد اعتمد سيد درويش على كلمات بديع خيري وهو أفضل من كتب الأغاني الشعبية وهو الذي صور أغاني الطوائف في تلك الصور الغنية التي ألهمت خيال سيد درويش، وأمير شعر العامية يرم التونسي الذي كتب له نصوص أغاني الأوبريت الشهير شهرزاد، كما اعتمد الشيخ زكريا أيضا كثيرا على أشعار بيرم الغنائية وكونا معا ثنائيا متجانسا في الفن الشعلى استمر لسنوات عديدة

وعلى العكس فقد بنى رياض السنباطي مجده على تلحين القصائد والموضوعات الكلاسيكية ولم يلجأ إلى الفن الشعبي إلا في حدود

ورغم أن توقف القصبجي عن التلحين بعد اختلافه مع أم كلثوم قد قصر من عمره الفني إلا أن المستوى الفني لا يقاس بالسنين ولا يكم الأعمال، وتكفى الإشارة هنا إلى سيد درويش الذي استطاع تغيير موسيقى أمة بأكملها في ست سنوات فقط هي كل عمره الفني
أما بعد القصبجي عن المسرح الغنائي فربما يعزى إلى تراجع النشاط المسرحى عموما بعد إنشائه الإذاعة المصرية وظهور السينما في أوائل الثلاثينات

الخلاصة

وإذا أردنا تلخيص أثر الموسيقار محمد القصبجي على غيره من الفنانين فربما تكفى الإشارة إلى أنه كان معلم الجيل اللاحق من الرواد، وأنه قدم للجمهور أم كلثوم وأسمهان، ثم اتجاهه الموسيقيين الجدد بعد ذلك في اتجاه مدرسته في التلحين والموسيقى، ولا شك في أن آثار الموسيقار محمد القصبجي قد بقيت في موسيقاه كما استمرت في موسيقى تلاميذه محدثة موجات متتالية من التطور ومكملة لصورة النهضة الموسيقية التي شهدها القرن العشرين

ويبقى رصيد الموسيقار الكبير شاهدا على نهضة حقيقية شهدتها فترة نشاطه، كما تبقى القيمة الحقيقية لموسيقاه مقدرة كما هو الحال مع غيره من الرواد ببعبارين أساسيين أولهما أن الموسيقى أو اللحن يحتفظ بجماها وروعته حتى إذا نزعتم منه الكلمات، ومع الكلمات تبدو الألحان معبرة تماما عن مكونات السطور والشعور، وثانيهما أن موسيقاه حملت إضافات جديدة واستمرت تلك الإضافات كملايح أساسية في الموسيقى بعد ذلك، وبهذا يعتبر أحد المجددين في الموسيقى العربية
وبعد، هذه رحلة قصيرة داخل حياة وفن الموسيقار الكبير المبدع وصاحب مدرسة من أروع المدارس الموسيقية، لكن فنه وجهاده وكذلك صبره وإخلاصه يحتاج تأملها إلى أكثر بكثير .

محمد القصبجي .. الموسيقار الذي لم يعرف قيمته العرب !

" لم يكن يصيرني أن تظل ألحاني الأولى في زوايا النسيان "

والصاحبي ولذا كان يقف أمام أم كلثوم كرقم ٦ متجنبا ويتهافت على العزف في حفلاتها الغنائية حتى ولو كان في أسوأ الحالات من الإرهاق والتعب وكان إذا نادته أم كلثوم يسرع نحوها ملبيا أمرك ست الهانم إن إعجابيه بها قد وصل حد التقديس بعد الله، ولكن تشير الروايات الي انها لم توفه حقه، وانتهت حياته في الربيع الأول من عام ١٩٦٦ ودفن في القاهرة مخلقا أبعد الألحان وأروعها ومدرسته الموسيقية التي اتسمت بطابعه وأخلاقه ومزاجه.

القصبجي فنان سيخلده التاريخ!

كان هذا الفنان المتميز قد غط حقه وتاريخه وأبداعه طويلا على امتداد خمسين سنة.. .وان فرصته التي وجد موهبته وابداعته فيها قد اختلفت عن المسرح الثقافي العربي مذ اختلف ذلك العصر اللببرالي الخصب الذي

ازدهمت فيه الطاقات والممارسات والمنتجات الرائعة، ليس عند اسم معين أو أسماء محددة، بل عند نخب عدة كانت لها خصالها المتميزة في كل مجالات حياة النهضة

العربية بأصالة واقتدار.. فموسيقاه صعبة جدا ربما لا تجد الإصوات التي يمكنها ان تصدح بها، ولقد أبدعت كل من اسمهان وام كلثوم في ترجمة التفكير الموسيقي الخصب للقصبجي.. .ولما رحلت اسمهان بصوتها الاوبرالي الواسع الى السماء قبل أن يبدأ النصف الثاني من القرن العشرين صفحاته، فان القصبجي رحل بموهبته الخصبية في أعماقه والتي لم تستطع أم كلثوم ان تنتشلها كي تترجمها بفعل تأقلمها مع الصفحات الجديدة التي سببت محنة نفسية وابداعية حقيقية للقصبجي.. .فماذا حدث؟

لقد بقي جسمه شاخصا امامنا مع كل معاناته، ولكنه ابقى نفسه عن عمد وسبق اصرار عظيما، ولم يهيمه أبدا ان يجلس عازفا على عوده في فرقة الست على امتداد السنوات المتبقية من حياته! ولا ندري كيف كان يفكر موسيقيا في تلك المرحلة الاخيرة من حياته، وهو يعزف بهدوء على اوتار عوده الرخيم تلك الألحان الشجية التي كان يضعها زميله رياض السنباطي أو تلك التي وضعها عبد الوهاب؟؟ نعم، كان يتقبلها ليس على مضض بل على استحيا كونه احتفظ لنفسه بموهبته وقريحته في أعماقه وربما كان الرجل يبكي في أعماقه ليس على ما يسمع من شدة الست الكبيرة امامه، بل على ما حدث من انقلاب فاضح في مفاسل الحياة كاملة؛ ولكن هل كان من السهل عليه أن يتقبل الجمל اللحنية والموسيقية التي كان يشجها غير السنباطي؟ واذا كان يتقبل كلمات شوقي وبيرم ورامسي وابراهيم ناجي في القصائد الرائعة التي شدت الست بها، فهل كان يتقبل منها كلمات بقية أغانيها بكل تجرد؟

انه الافتراق عند طريقين اذا اعتقد بأن الرجل كان يكظم الامة في أعماقه ليخزنها الي جانب ما كان يخزنه من الاحن؛ وأقول: حسنا جاء رحيله قبل رحيل الست بعد الاطال!! كما واعتقد ان الرجل كان يتمني في محنته الساكلوجية لو توقفت الست واحتفظت بموهبتها في اعماقها أيضا منذ سنوات على رحيله؛ أو بالأحرى، انها رحلت في اليد حيلة، ما دام الامر يتوقف على رزقه الذي يقوم بسد متطلبات حياته وأسرتة!

ان الفرق المدهش بين هذا الرجل وهذه المرأة انهما مختلفين في تفكيرهما حقا! لقد كان يريد لنفسه من خلال موهبته ان تسمو متجلية في الاعالي فيسبح من يسمع موسيقاه في عالم ملكوتي صعب غير موجود.. .في حين ارادت الست لنفسها ان تنزل من عليائها التي كانت عليها في اربعينيات الحان جديدةا ومتناسكة كالذي توفّر عندها ببساطة وبين يديها في الخمسينيات والستينيات؛ لقد اراد القصبجي ان يبقى مجده معلقا في السماء.. .في حين ارادت ام كلثوم ان تبقى مجدها على الارض فتسيطر على الاخشى واليابس؛ واعتقد ان القصبجي كانت ضحية تاريخ جديد فالعصر هو الذي سبقه ولم يكن هو الذي سبق عصره.. .ذلك لأن ما استجد لاحقا في الخمسين سنة الثانية من القرن العشرين كان متدينا مقارنة بما كان عليه الابداع الموسيقي المصري في النصف الاول منه!

تساؤلات الزمن الهزيل عن الزمن الجميل

كان محمد القصبجي قد طواه النسيان منذ رحيله، ولما بث مسلسل ام كلثوم، لتلفزيونيا قبل قرابة عشر

سنوات، فقد تذكره الناس القدماء، في حين لم يعمره الجيل الجديد أي أهمية..بدأت استعيد أسلتي عن أسرار هذا العملاق.. .ولماذا غاب اسمه طويلا على مدى خمسين سنة أو أكثر سواء في حياته أو من بعد مماته.. ببساطة متناهية: كان القصبجي قد غمط حقه، وتاريخه، وابداعه طويلا على امتداد خمسين سنة.. .وان فرصته التي وجد موهبته وصناعته فيها قد اختلفت عن المسرح الثقافي، مذ اختلف ذلك العصر الحرّ الخصب الجميل الذي ازدهمت فيه الطاقات والممارسات والحركات والمنتجات الرائعة، ليس عند اسم معين، أو أسماء محددة، بل عند نخب عدة كانت لها خصالها المتميزة في كل مجالات حياة النهضة والإبداع.

إن قريحة القصبجي لم تنضب أبدا، كما ادعى بعض المحللين، ولكن الحياة الحرة التي كان القصبجي يعايشها قد نضبت؛ لقد وجد الرجل نفسه فجأة على أرضية يابسة، هي غير تلك التي كان يتحرك فوقها في الخمسين سنة الأولى من القرن العشرين! وإذا قال قائل: أن غيره بقي مستمرا في عطاءه وابداعه أمثال: رياض السنباطي، ومحمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش وغيرهم، فإنني أقول: إن من يتوغل في أعماق القصبجي، سيجده مختلف جدا عن أقرانه في الحس الاجتماعي والتكبير الموسيقي، إذ لا يمكن للرجل البقاء ضمن حيز واحد فقط من مقامات السلم الموسيقي الشرقي على غرار ما فعله السنباطي الذي كان ينوع ألحانه ضمن حيز مقام واحد من ذلك السلم.. فضلا عن أن القصبجي لم يقتبس أي لو ازم موسيقية عن غيره من المؤلفين الموسيقيين العالمين كالذي فعله كل من عبد الوهاب وفريد وغيرهما.. .لم يفعل القصبجي ذلك ليسخرها عربيا، فتذيع وتنتشر إعلاميا وابداعيا.

ذروة في الاعماق

كان القصبجي وأعماله شاهدة على قدرته العليا على صياغة لوازم موسيقية أصيلة، وقوية، وصعبة.. .فضلا عن ابداعه في بناء جملة الحان جديدة ومتناسكة مطورا في الألحان العربية ومجدا في الموسيقى الشرقية.. واعتقد أنه الوحيد الذي طور الموسيقى العربية بأصالة واقتدار.. .وكان من قبله الموسيقار سيد درويش الذي سبقه بجيل؛ فالقصبجي في موسيقاه من الصعوبة بمكان أن يجد كان الرجل قد وصل ذروته مع الست أم كلثوم في رائعة " ريق الحبيب " فقد كان ذروته أيضا مع ليلى مراد في " أنا قلبي دليلي.. . تلك الأغنية الرائعة الخصبية الخالدة.. .ووصل إلى قمة الإبداع في ما لحنه للفتاة أسمهان في رائعة " يا طيور " الساحرة.. .ولقد أبدعت كل منهنّ في ترجمة التفكير الموسيقي الخصب

مع ام كلثوم والاطرش والسنباطي

الافتراق عند طريقين :

إنني اعتقد بأن الرجل كان يكظم الامة في أعماقه ليخزنها إلى جانب ما كان يخزنه من الإحن؛ وأقول: حسنا جاء رحيله قبل رحيل الست أم كلثوم بسنوات عدة، لأنه لن يسمع أغنياتها الأخيرة التي غنتها بعد الاطال!! كما واعتقد، أن الرجل كان يتمني في محنته الساكلوجية، لو توقفت الست واحتفظت بموهبتها في أعماقها أيضا منذ سنوات على رحيله؛ أو بالأحرى، انها رحلت في أعماقها بعد رحيله هو نفسه في أعماقه.. .ولكن ليس في اليد حيلة، ما دام الأمر يتوقف على رزقه الذي يقوم بسد متطلبات حياته وأسرتة!

إن الفرق المدهش بين هذا الرجل وهذه المرأة انهما يختلفان في تفكيرهما حقا! لقد كان يريد لنفسه من خلال موهبته ان تسمو متجلية في الاعالي، فيسبح من يسمع موسيقاه في عالم ملكوتي صعب غير موجود.. .في حين ارادت الست لنفسها ان تنزل من عليائها التي العشرين صفحاته، فان القصبجي.. .كما اعتقد، اعتبر ذلك الرحيل علامة شؤم كبيرة لما سيحدث من متغيرات تاريخية في الحياة.. فرحل بموهبته الخصبية في أعماقه، والتي لم تستطع أم كلثوم ان ترقى تنشلها، كي تترجمها بفعل تأقلمها مع الصفحات الجديدة التي خلقتها عوامل وظروف عقد الخمسينيات، فسببت محنة نفسية وابداعية حقيقية للقصبجي.. .علما بأنه لم يبخل على فنانات أخريات بأرق الألحان الرائعة، ومنهن: سعاد محمد، ونور الهدى وغيرهن.. .ولم يكسر صمته إلا في تلحين ثلاث قصائد وطنية غنتها كل من شهرزاد، ونازك، وفايدة كامل، ولكن بالحن عادية.. .فماذا حدث؟

لقد بقي جسمه شاخصا امامنا مع كل معاناته، ولكنه ابقى نفسه عن عمد وسبق إصرار عظيما، ولم يهيمه أبدا أن يجلس عازفا على عوده في فرقة الست على امتداد السنوات المتبقية من حياته؛ ولا ندري كيف كان يفكر موسيقيا في تلك المرحلة الأخيرة من حياته، وهو يعزف بهدوء على اوتار عوده تلك الألحان الشجية المؤطرة التي كان يضعها زملائه وطلبته الفنانين الكبار، ومنهم، السنباطي وعبد الوهاب وبلغ؟؟ نعم، كان يتقبلها ليس على مضض بل على استحيا كونه احتفظ لنفسه بموهبته وقريحته في أعماقه، وربما كان الرجل يبكي في أعماقه ليس على ما يسمع من شدة الست الكبيرة أمامه، بل على ما حدث من انقلاب فاضح في مفاسل الحياة كاملة؛ ولكن هل كان من السهل عليه أن يتقبل الجمل اللحنية والموسيقية التي كان يشجها غير السنباطي؛ وإذا كان يتقبل كلمات شوقي وبيرم ورامسي واخبرهم ناجي في القصائد الرائعة التي شدت الست بها، فهل كان يتقبل منها كلمات بقية أغانيها بكل تجرد؟

عملاق الموسيقى العربية وأكبر مهندسيها

سعاد الهرمزي

أخرى، فطال زكي ناصيف وتوفيق الباشا، ويرى فيكتور سحاب، في كتابه "السبعة الكبار"، أن وجود معهد موسيقي في اسطنبول باسم محمد القصبجي، هو "اعتراف بخظورة هذا الفنان".

ويعترف الموسيقار محمد عبد الوهاب بأن القصبجي كان سابقاً في استخدام الهارموني والبوليفوني، بأسلوب علمي صحيح... كما يعترف بأنه تأثر بما أنجزه القصبجي في مجال المونولوج، ومنه جاءت أعماله "التي يحب الجمال" و"الليل يطول علي" و"بلبل حيران" وغيرها.

أخصى محمود كامل في كتابه "محمد القصبجي، حياته وأعماله" ٣٦٠ أغنية لحنها القصبجي، كما وضع للمسرح قرابة ٣٥ لحناً موزعاً بين خمسين مسرحيات هي "المظلومة" (١٩٢٦)، و"حرم المفتش" (١٩٢٦)، و"حياة النفوس" (١٩٢٨)، و"كيد النساء" (١٩٢٨)، و"نجمة الصبح" (١٩٢٩). وله ٩١ أغنية وضعها لـ ٣٨ فيلماً سينمائياً، أغلبها ينتمي إلى الطقوفة التي يأخذ طابعها الأدائي شكل الأوبريت، إذ كان معروفًا عن القصبجي أنه يستمد مادة الطقوفة من أجواء المشاهد السينمائية.

لكن أعماله حظت بشهرة لم يحظ بها هو شخصياً، وتلك ظاهرة غريبة، وخصوصاً إذا ما قارناها بما حظي به رفيقه الشيخ سيد درويش وزكريا أحمد، إضافة إلى شهرة الشاعر أحمد رامى التي تجاوزت بكثير شهرة القصبجي... وتزداد دهشتنا لدى المقارنة مع الشهرة التي كانت من نصيب تلميذه محمد عبد الوهاب، وقد عزأ بعض النقاد تلك وبعد وفاته ظلت مدة بلا عازف عود، ومفضلة الاحتفاظ بمقعده خلفها خالياً حتى اضطرت إلى الاستعانة بعازف العود عبد الفتاح صبري.

محمد فوزي: أنا قلبي دليلى أغنية العام ٢٠٠٠

فمن لنا لا يعرف أغنية "فَرَقَ ما بيننا ليه الزمان" و"أمتي حترف أمتي و يا طيور" بصوت أسمهان؟ وأغنية "يا صباح الخير أو رِق الحبيب" أو "لي جفاك المنام" بصوت أم كلثوم؟ وتلك المداعبات الغنائية الجميلة بصوت ليلي مراد مثل "ياريتني أنسى الحب" و"حبيب جمالك" و"أنا قلبي دليلى" ولا نبالغ إذا رأينا أن القصبجي لا يختلف كثيراً عن عمالقة الموسيقى الغربية الذين عملوا على تطوير موسيقى بلدانهم وموروثاتهم المحلية، وبالاعتماد على دراسة تاريخ الموسيقى العالمية وتطويره لخدمة موسيقاهم المحلية، من دون المساس بخصوصيتها. غير أنه يبدو أنه قدر العملاقة دائماً في عالمنا العربي الذي ينسى دائماً إسهامات مجديده وعباقرته، ما لم يكن وراءهم من يروج لأعمالهم ويحییهم في ذاكرة الأجيال، فقد رحل محمد القصبجي، الذي أفرى الموسيقى العربية، في مارس من عام ١٩٦٦م، في هدوء وبلا أي ضجة، تاركاً وراءه تراثاً يخلد اسمه وفنه بعد أن وهب حياته للفن فقط دون زواج وبلا أبناء.

عن كتاب: ملحنون عرب / بغداد ١٩٩١

عبد الناصر يستقبل أم كلثوم وفرقتها ومنهم القصبجي

أم كلثوم أصرت على الاحتفاظ بمقعده خالياً

ومن بين الدلائل التي تبين مكانة "قصب" كما كانت أم كلثوم تحب أن تناديه، أنها وبعد وفاته ظلت مدة بلا عازف عود، ومفضلة الاحتفاظ بمقعده خلفها خالياً حتى اضطرت إلى الاستعانة بعازف العود عبد الفتاح صبري.

فقص لم يكن مجرد عازف عود ولكنه كان عالماً فيه حتى أنه كان يؤخذ برأيه في مواصفات صناعة العود الذي كان يوصي الا يزيد طول

وتره عن ٦٠ سنتيترًا. كما كان عاشقاً لتلك الآلة التي كان يخشى أن ينشأ بها وهو يعرف عليها وهو الأستاذ فيها. بل وامتد تأثير القصبجي إلى بلدان عربية

غير المصحوب بإيقاع، وفي النهاية مطع شبيه باللونجا، وتطلبت تكتيكاً جديداً في العزف وهي مقطوعة قلما لا يعرفها عازف عود أو كمان.

القصبجي معلم العديد من عباقره الموسيقى

عندما قدّمت ليلي مراد أغنيتهما "أنا قلبي دليلى"، في عام ١٩٤٨، كان تعليق المطرب والملحن الراحل محمد فوزي على الأغنية بأنها "أغنية العام الفين".

إلا أن الأغنية التي سبقت عصرها بأكثر من نصف قرن من الزمان، لم تشفع للمحنه الراحل، محمد القصبجي، شيخ المحنّين، ومهندس الموسيقى العربية، كما وصفه البعض، والذي مات في الظل وحيداً، دون أن يذكره أحد.

وربما لا يعرف الكثيرون أن القصبجي، الذي ولد بعد خالد الذكر، سيد درويش، بـ ٢٩ يوماً فقط، في الخامس عشر من أبريل عام ١٨٩٢، كان من أوائل الموسيقيين الذين امتلكوا دراية تامة بفنون التكوين الموسيقي (النقطة)، التي كان درويش يحلم بتعلمها، وإن لم يمهله القدر.

كما لا يعرف الكثيرون أن القصبجي، الذي قدّم لأم كلثوم رائعتهما الخالدة "رق الحبيب"، ولأسمهان رائعتهما "يا طيور"، ومطربة الطغرين فتحية أحمد "ياريتني نسي ليه ميعادي وغاب" و"قصاد عينه لكن مش ليه"، هو معلم العديد من عباقره الموسيقى

الذين أضاءوا الحياة الفنية، وأولهم منيرة المهديّة "سلطانة الطرب"، التي لحن لها العديد من الألحان الرائعة.

في لقاء مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وكذلك الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي رعاه فنياً مدة خمس سنوات قبل أن يتخذه أمير الشعراء أحمد شوقي عام ١٩٢٤، وعبقري التلحين رياض السنباطي تتلمذ هو الآخر لسنوات على يد القصبجي، الذي كان الجسد الأول في المدرسة النظرية، الذي في الموسيقى، بما قدمه من أعمال سابقة لعصرها في الأسلوب والتكنيك، وبما أضافه للموسيقى الشرقية من الإيقاعات الجديدة، والألحان سريعة الحركة، والجمال اللحنية المنضبطة البعيدة عن الارتجال، كما أضاف بعض الآلات الغربية إلى النخت الشرقي، بالإضافة إلى الأجواء الرومانسية الحاملة

عن كتاب: الموسيقى العربية

مأساة القصبجي مع ام كلثوم

لم يكن دور محمد القصبجي في حياة أم كلثوم الأستاذ الثالث لها وحسب، لكنه من كَوْن لها الفرقة الموسيقية والمطور لصوتها.. فماذا حدث؟

إن من يلم إماماً تاماً وعميقاً بكامل الرصيد الموسيقي لمحمد القصبجي - وعلى الأخص ذلك الجزء من رصيده الذي أنجزه من خلال صوت أم كلثوم في عقدين من الزمن (١٩٢٥ - ١٩٤٥)، ويدرك تماماً تفاصيل مسيرة التطور الهائل الذي حققه في تطوير الموسيقى العربية (بعد سيد درويش ومع محمد عبد الوهاب).

بقلم: إلياس سحاب...

الأستاذ والتلميذة

يركز النقاد غالباً، عندما يتحدثون عن الأساتذة الذين ساهموا في تكوين أساسيات الشخصيات الفنية لأم كلثوم، على اسمين: والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي، الذي دربها على أصول الإنشاد الديني، والشيخ أبو العلا محمد، الذي دربها على أصول فن الغناء الكلاسيكي للقصيدة العربية، وهو الجسر التاريخي الذي سهلها الانتقال من الإنشاد الديني إلى الغناء الديني.

فإذا وصل حديث النقاد إلى اسم محمد القصبجي، فإنهم غالباً ما يتكفون بوضعه في خانة المحنّين الموهوبين الذين تعاملت معهم أم كلثوم، لا في خانة الأستاذ الثالث (وربما الأهم) في حياتها، الذي فتح أمام صوتها الأبواب المشرقة والأفاق الواسعة، ووضع كل عبقريته الموسيقية التجديدية في خدمة صوتها العبقري، لتستطيع بذلك الصمود في منافسة العبقرية التجديدية الأخرى الصاعدة كالصاروخ، في مجال التجديد الغنائي والتجديد الموسيقي: محمد عبد الوهاب، خاصة في المرحلة التأسيسية الأولى، بين ١٩٢٥ و ١٩٣١

صدمة الفشل، وصدمة الغيرة

من الواضح أن جرعة التغرب الذي كان القصبجي مسئولاً عن قيادة أم كلثوم إليه (ومعه السنباطي) في فيلم عايدة، قد صدم (قبل أم كلثوم) أذان المستمع العربي، ففشل فيلم (عايدة) سينمائياً وغنائياً ويقول المتخصص في سيرة أم كلثوم، الأستاذ محفوظ عبد الرحمن (كاتب مسلسل أم كلثوم)، في حديثه هاتفي مطول يبني وبينه بهذا الشأن، إن أم كلثوم كانت لاتطبق الفشل، ولا تسمح باستمراره إذا ما زارها ذات يوم زيارة عابرة.

وقد جاء فشل فيلم (عايدة)، متزامناً مع فشل آخر، لعل أم كلثوم اعتبرت القصبجي مسئولاً عنه، هو فشل أغنية (وقفت أودع حبيبي) في العام ١٩٤١ لصديق القصبجي الملحن اللبناني المقيم في مصر آنذاك فريد غصن، وكانت أم كلثوم قد قبلت اللحن، بعد أن قدمه القصبجي وألح عليها بقبوله.

أما الغيرة، فكان محورها النجاح الجماهيري، الذي بدأت تحصد حنجرتها أسمهان ويلي مراد. فقد اندفع القصبجي، بقلته بنفسه كأستاذ، يحق له أن يضم إلى (مدرسته) تلامذة آخرين بعد أم كلثوم، ليزود حنجرته أسمهان ويلي مراد - خاصة الأولى - بالحن عبقرية، جمعت بين الجرأة الكاملة في ارتياد آفاق التجديد، وبين الإقبال الجماهيري الكبير عليها.

عند هذا الحد تولد الصدام الكبير، فقد قررت أن تعامله، حتى نهاية حياته، بوتيرة غضبها الجارف، الذي انفجر في تلك اللحظة العابرة.

أما العبقري النادر في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة، محمد القصبجي، فقد أطلق صحتها الأخيرة، في ثلاثة أحن لحنه ليلي مراد الرائعة (قلبي دليلى)، في الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه، وأبختي عليه)، و(نعيمًا يا حبيبي) في فيلم (شاطئ الغرام)، قبل أن يختم تعامله مع أم كلثوم إلى الأبد، بالحن عادية في فيلم فاطمة.

بعد ذلك، وحتى رحيل العبقري محمد القصبجي في ١٩٦٦/٣/٢٥، فتحوّل إلى مجرد عازف للعود في الفرقة، يعزف وراء أم كلثوم حتى آخر يوم في حياته، يؤدي وراءها الحان سواء من المحنّين الذين يحتل معظمهم مراتب أدنى من مرتبته في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة، وعزلته عن موقعه في قيادة فرقتها الموسيقية - الذي ظل يشغله عديدين من الزمن.

عن كتاب: الموسيقى العربية

فإنهم غالباً ما يتكفون بوضعه في خانة المحنّين الموهوبين الذين تعاملت معهم أم كلثوم، لا في خانة الأستاذ الثالث (وربما الأهم) في حياتها، الذي فتح أمام صوتها الأبواب المشرقة والأفاق الواسعة، ووضع كل عبقريته الموسيقية التجديدية في خدمة صوتها العبقري، لتستطيع بذلك الصمود في منافسة العبقرية التجديدية الأخرى الصاعدة كالصاروخ، في مجال التجديد الغنائي والتجديد الموسيقي: محمد عبد الوهاب، خاصة في المرحلة التأسيسية الأولى، بين ١٩٢٥ و ١٩٣١

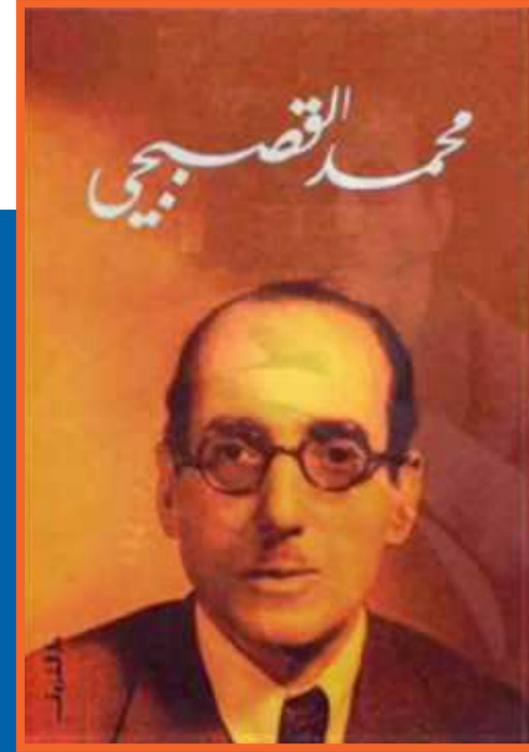
فقد ظل وحده طيلة خمس أو ست سنوات، يزود هذه الفرقة وحنجرته: أم كلثوم، بالألحان التجديدية الساحرة، خاصة في نوع المونولوج، الذي سمح لها (قبل الدخول في منافسة متكافئة مع عبد الوهاب) الانتصار الكامل على منيرة المهديّة وفتحية أحمد. ومع أن زكريا أحمد قد نحل في العام ١٩٣١ ميدان المحنّين الأساسيين لأم كلثوم، بمزاج محافظ من الأدوار والطاقتين، أغنت رصيده أم كلثوم (من قبل ظهور السنباطي في حياتها)، بخط ثان محافظ لكنه يوزي خط القصبجي في عبقريته اللحنية.

بداية ظهور السنباطي في حياة أم كلثوم كانت في مونولوج (النوم يداعب)، وفي ثلاثة أحن له في فيلم نشيد الأمل (١٩٣٦)، ومن يستمع إلى هذه الأحن اليوم، يحسبها من تأليف محمد القصبجي، وهو أثر ظل واضحاً في أعمال السنباطي حتى أواخر الأربعينيات. غير أن تطوراً فنياً وثقافياً صارخاً طرأ في مطلع الأربعينيات، واتخذ شكل الصدمة التي أدت إلى المأساة التي نحن بصدها.

إن خلاصة التجديد الهائل الذي أنجزه محمد القصبجي بين بداياته الأولى مع أم كلثوم (إن حالتي في هواها عجب، وإن كنت أسامح)، ونهاياته في: ما دام تحب تنكر لي، ورق الحبيب، تؤكد أنه تجديد يستند إلى معادلة ثقافية فنية، دقيقة التوازن بين جذور القصبجي العميقة، في تربة المقامات العربية، وافتاحه الواسعة المفتوحة بإنجازات الموسيقى الأوربية الكلاسيكية.

ولعل هذا التوازن وصل ذروة الإبداع والعبقرية (قبل رق الحبيب) في أحن القصبجي في فيلم نشيد الأمل (منبت شبابي، ويا مجد) وفي مونولوجات مثل ياما نايد، وفي العيون وسواهما. وتؤكد الوقائع، مرة أخرى - وليس الاستنتاج النظري المجرد - أن ملامح فقدان التوازن بين التحديث والتغريب كانت تطل برأسها في بعض أحن القصبجي، خاصة في لحنه الكبير لأسمهان (يا طيور) في مطلع الأربعينيات،

يعمل محمد القصبجي طبقاً لإلحاح إبداعاته المتجهة نحو الجديد المتطور.. فكانت باكورة مؤلفاته مقطوعة موسيقية لا يوجد بينها وبين أنواع التأليف الموسيقي الألي العربي المعروفة من بشارف وسماعيات ودوايب ولونجات وتجميلات آية مماثلة وتالف؛

في ذكرى محمد القصبجي

عادل الهاشمي

دور القصبجي في تطور المنولوج

حاول تطوير المنولوج وهو احد قوالب التأليف الغنائي العربي، لم يكن معروفاً في مصر قبل ١٩١٥ هذا اللون الغنائي يقتصر على أداء المطرب وحده، وللمنولوج كلمة يونانية تتكون من لفظتين (مونو) بمعنى فرد و(لوج) بمعنى أداء أو إلقاء.

ويكتب المنولوج بالزجل في اغلب الأحيان وأحياناً أخرى بالقصص وفيه تعدد في ما يتعلق بالأوزان الشعرية.

لم يكن محمد القصبجي أول من حاول تلحين المنولوج.. هناك محاولات سبقته القصبجي عنها محاولات الشيخ سلامة حجازي مثل (أتيت فالتقيتها ساهرة) و(أتيت الحبيبة في ليلة) و(يا غزالاً صاد قلبي جفنه) كما قدم سيد درويش نموذجاً للمنولوج في لحنه الرفيع (والله تستاهل يا قلبي) ولحن أحمد صبري التجريدي (خايف يكون حبك لي شفقة على التي غنته أم كلثوم وأيضاً غنى محمد عبد الوهاب منولوجات (عايزك تصد وتهجرني) و(شيكيتي قلبي يا عيني) و(اقصد طال وأنت مش راضية) كل هذه المنولوجات كانت صورة بدائية

لقالب المنولوج حتى جاءت ابتكارات محمد القصبجي وتجديداته النابغة في مونولوج (ان كنت سامع وانسي على نوعيا للغناء العربي. إن الحان محمد القصبجي تنتسب إلى اللون الكلاسيكي الجاد التقني الاستيلادي المؤلف لنزعة المعاصرة والانفتاح والتي تضع إمكاناتها الفنية تحت تصرف التجربة العصرية الراهنة: وان يوسع السامع ان يلحظ توتر الجسارة والتعدد في الحان محمد القصبجي.. فهي أيضاً امتدادات فنية تستجمع الخبرة المسبقة بوصفها الأساس الصائب لكل تطرح متحضر متوهج نحو الجديد، انه يعطي إحساساً بالرواء عند كل لحن، فهو لا يداري الأشكال فحسب بل هو يحرص على أن تكون موسيقاه مضافة تماماً تبرز فيها نغماتها الأنقى.

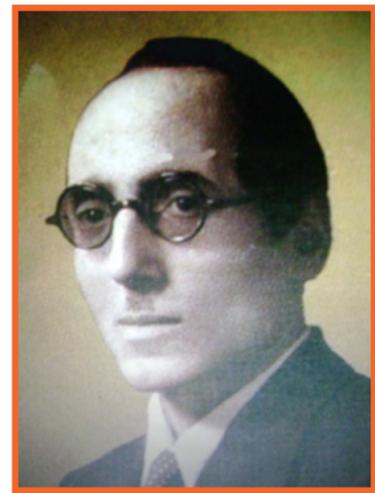
لم يكن تحايلاً على القديم هذا الذي صنعه محمد القصبجي.. انه واجه القديم يفهم وأحاله إلى الروح المعاصرة وذلك بتقصي التضمينات الحيوية المتدفقة لموسيقى العصر - لأنه يولها ثقته كاملة - أنه واحد من ثلاثة موسيقيين مع محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش كان بناؤهم اللحني وتطورهم الموسيقي في البدايات الرائعة لحركتهم الفنية يشعرون في الإطاحة لذلك التزم التقليدي المحنط للمدارسي الموسيقية القديمة التي لا تكن احتراماً لكل خروج على قواينها التقليدية!

المتصل.. حيث يصوغ لكل بيت شعري لحنه الخاص المعبر عن معانيه وهذا المبدأ في واقع الأمر هو الذي اتبعه الأوربيون في القرن التاسع عشر في تحسين أغانيهم الرفيعة (الليدر) أما محمد القصبجي فإنه لم يحذ حذو هؤلاء إنما توصل إليه بفضل إمكاناته الفنية وتفتحها على الجديد. إن الشيء الذي فعله محمد القصبجي هو محاولته الغدزة في جعل الألحان التي يصممها تطابق معاني الكلمات.. وامتد اتجاهه إلى تطعيم تلك الألحان بظلال تمد الكلمات بطاقة تعبيرية نفاذة: لا يمكن إغفال نجاح محمد القصبجي في إكساء التلحين الغنائي بلباس من الشعرية والصدق الفني التي جاءت جديدة تماماً في عصره! لقد أنجز هدفاً جالياً قيماً مستخدماً خالص الموسيقى العربية لوحدتها من غير أن يستعير لألحانه توزيعاً هارمونياً أووركسترياً باستثناء الحالات القليلة التي مستها عناصر التوزيع هذه في أغاني (منيت شبابي، يا منجد، ياللي صنعت الجميل، يا ما ناديت من اساك، التي غنتها أم كلثوم، ويا طيور، وليت للبراق عينا التي غنتها أسهان، وأنا قلبي ديلي ويا جمال العصفور التي غنتها ليلي مراد). إن التوزيع الأوركستري في هذه الألحان الشامخة المتقابلة "الكنترابنت" زادها صقلاً وجمالاً وكانت عزراً راقياً

في سنة ١٩٢٠ يتعرف المطرب على المطرب الناشئ محمد عبد الوهاب ويقربه ويرعاه ويعلمه اصول العزف على العود. في عام ١٩٢١ يلتقي محمد القصبجي بالموسيقى النابغة سيد درويش حيث جرت بين الرجلين مناظرة حول دور (الحب له في الناس أحكام) الذي هو من مقام الزنكلاء كما يقول القصبجي غير أن سيد درويش لا يرى ذلك لأن درجة قرار العجم لا اثر لها في اللحن وبعد جدل يعترف سيد درويش بهذا الدور على انه من مقام الزنكلاء! في عام ١٩٢٤ يلتقي بالطرية الصاعدة أم كلثوم ويبدأ معها رحلة فنية طويلة تسفر عن (٣٢٠) لحناً فكانت أولى هذه الإلحان (قال ايه حلف ما يكلمنيش) ثم (ان حالي في هواها عجب) أصبح محمد القصبجي ملحناً على مستوى داود حسني وزكريا احمد وإبراهيم القبانى.. بل تفوق عليهم جميعاً بما فيهم أستاذه كامل الخلعي!

معالم التجديد في موسيقى القصبجي

تخطى القصبجي مرحلة التلحين الشعبي البدائي والتي قصرت على لحن واحد لكل مذهب ولحن كان يتكرر لكل دور او مقطع شعري.. فكان الفنان الأصيل الذي يتعامل مع مبدأ التلحين

وعزف فريد الأطرش، ان الفارق يكمن في الخيالات الفنية الموسيقية.. فان القصبجي أوسع خيالاً من فريد الأطرش ولكن بالمقابل فان التكتيك العجيب الذي يستخدمه الأطرش في ضرباته على العود يتجاوز طريقة الضربات التي يستخدمها القصبجي من حيث الوقع والتتابع السريع المقترن بالحدة والمضاء. وفي هذا يمكن القول أن محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي في عزفهما على العود يلتقيان مع القصبجي ولا غرابة.. فان محمد عبد الوهاب قد أخذ العود من القصبجي وان تميزت ضرباته وعزفه بالبناء الهندسي المتقن والبإذخ، وان السنباطي وهو تلميذ تعلم العزف على أسلوب القصبجي وحاول تقليده.

يبقى القصبجي واحداً من الفنانين الكبار شأنه شأن سيد درويش وعبد الوهاب وزكريا وأم كلثوم والأطرش والسنباطي وغيرهم الذي يعامل فنه معاملته للوطن.. تلك المعاملة التي يتأكد فيها التقى والإخلاص والتفاني والمحبة الصافية على عدة مقامات في وقت واحد بدون استخدام (الريشة). إن ضربات القصبجي على العود تتلقى مع طريقة العزف على الجيتار أو الماندولين أو البيانجو! وتبقى تقاسيمه ترجمة فذة للمقاطع الغنائية في الموال والليالي. ولعل من المفيد ان نصرح بالحديث عن الفارق بين عزف محمد القصبجي

كيف ينضب عقل يبتكر للموسيقى مقاماً غير مسبوق؟!

لماذا سعى البعض لتزوير تاريخ محمد القصبجي

احمد التواصل

اصدرت الكاتبة رتيبة الحفني كتابها عن محمد القصبجي ودوره الفني الكبير.. وتضمن الكتاب ما هو جدير بالتحقيق والتعليق والنقد، وهيما يأتي جوانب من هذه التعليقات.

في كتابها (ام كلثوم) تقول الباحثة الموسيقية د. رتيبة الحفني في فصل بعنوان: لقاء القصبجي مع أم كلثوم (ص: ٦٩-٨٨) حيث تحدثت في الفصل نفسه عن العلاقة الفنية بينهما معتمدة على ما يسره من معلومات كتاب محمود كامل: محمد القصبجي حياته وأعماله، حول هذا الموضوع، ولكن عند الحديث عن انقطاع التعاون الفني بينهما حيث أخذت هذه المسألة ثلثي هذا الفصل (ص: ٧٧-٨٨)، وبعد أن استعرضت كلاما

عن المحاولات الفاشلة في عودة العمل بينهما، ويرجع الفضل دائماً إلى القصبجي لا أم كلثوم، فإن في مقولات محمود كامل ما يناقض السبب التفسيري لسبب الانقطاع، أو لا يأت القصبجي لم يصب ب: "نضوب الإلهام" (ص: ٧٨)، ولاحظوا المصطلح الرومانسي في جذوة شاعريته، ببديل عدم توقفه عن العمل مع سواها، وثانياً حيث أخذت هذه المسألة ثلثي هذا الفصل (ص: ٧٧-٨٨)، وبعد أن استعرضت كلاما

ويلي مراد في الأغنية السينمائية، ولعلنا نتذكر -على سبيل المثال- تانغو: امتي ح تعرف امتي- ١٩٤٤ لأمسمهان، وفالس: قلبي دليلى - ١٩٤٧ للبلبل مراد، ولكن لماذا لم يتساءل عن (فشل أو سقوط) أم كلثوم في تمثيلها السينمائي، وفي غنائها لأوبرا عايدة، غير جريمة حرقها الفصل الأول لأنه من الحان القصبجي (٥)، وغيرها من تفوق فتحية أحمد حيث شاركتها وإبراهيم حمودة العمل نفسه، وكذلك فشل تعاونها مع فريد غسن، وإهمالها ملحنين مهمين: فريد الأطرش ومحمود الشريف، ولماذا لم يفكر في تزييفها بصورة المرأة العربية التي أعادتها ذهنية الحريم بطريقة مستحدثة؟.

أم كلثوم والسحر الأسود

على أي حال، وبعد أن تورّد لتعليل محمود كامل تورّد أيضاً لتعليل آخر ليفتقر سحاب الذي اعتمد على دفاع نشر في الصحف من محمد القصبجي حول أهمية ألبانها التي تفوق أعمال السنباطي، وقال بأنه آثار غضب أم كلثوم مما دفعه لإنتكاره، ولم يورد سحاب أي دليل لا على هذا ولا ذلك، وتأخذه الحفني لتعليلها، وساء دليلاً، وهناك رأي شفوي أخذته من الملحن كمال الطويل، وهو من الملحنين الذين يعدون القصبجي أستاذاً لهم مثل: بليغ حمدي ومحمد الموجي، فقد نقلت عنه مقولة تدعم الفكر الخرافي عند الطويل والحفني يقول القصبجي -كما ينسب الطويل إليه-: "مثن عارف يا كمال كل ما أنوي أعمل لحن، ألقى عفاريت بتطلع" (ص: ٨١)، ليس لنا ضمن نهضة الفكر الخرافي أن نكتشف أمراً عزّ على الحفني نفسها، بأن أم كلثوم وضعت سحراً أسود لحمد القصبجي ما إن ينوي التلحين لها، وربما كلما مسك العود كما سيدغدغ الكثير ممن يلجؤون بهذا التفسير الأحمق، وليس عبارة مثل هذه تكشف سرا خطيراً عن دهاء خارق عند القصبجي الذي لم ينقطع عن التلحين لأم كلثوم لرفضها ألبانها، بل لمناجاة فن المناجاة يوازيه القصة القصيرة، ومساءلة إعادة تكوين التخت الموسيقي الشرقي إلى الفرقة الموسيقية ذات التعدد، وتطور تقنية صناعة العود وأساليب العزف والارتجال عليه، وتطور تقنيات الأداء الصوتي للحناجر العربية رجالية ونسائية، وأمور أخرى كثيرة.

وكذلك القوي أنه ابتكر مقاماً موسيقياً (أي: سلم درجات نغمية) جديداً أسماه: ساوراء النهرين، وهذا ما يؤكد استمرار بحثه عن غير المألوف والمجهور من المقامات الموسيقية العربية والمشرقية، وإعادة تأهيلها عصرياً، وهذا ما حدث مع أغنية: يا ما ناديت، بمقام الماهور، والشك يحيي الغرام، بمقام الأثر كرد، وثالثاً: غياب مسألة تحليلية مقارنة بين نجاح أعماله مع أسهمان

وعموماً، كيلا نبعد عن التمثيل بالبحر نفسه عن: الفكرة الجاهزة (أو المسبقة)، فهي ستضيف لثلك التكهانات عن انقطاع يغذي البيت الوطني والحي عرة الجنوسية (٦)!

نفسه، وهذا ما لا يراد الاعتراف به)، فنقول: "بأنه نتيجة لرواسب قديمة تتعلق باهتمام القصبجي بصوت المطربة أسهمان، التي تعتبر منافسة لأم كلثوم في فترة ما، والتي خصها بالكثير من الحان" (ص: ٨٢)، وهذا الرأي مأخوذ من مقالة إلياس سحاب التي أشرنا إليها سابقاً.

وأما المحور الثالث والأخير الذي وسمته بهذه الجملة: إغفال التحليل الاجتماعي للدور الثقافي الذي تركه القصبجي، وهو الدور الذي كان من المفترض أن يكون على كتاب مثل هذا، يدل رص المعلومات رصاً دون تحليل مدخلاتها ومخرجاتها، وتفكيك المقولات الثقافية البايسة، وإجتراف نتائج غير مسبوقة، ولو كان الأمر بإثارة تساؤلات ثقافية عميقة، العمر التاريخي لمدينة مجتمع القاهرة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ولا يكفي ما قالته حول غناء فترة العشرينيات الموسومة بالعار الثقافي، وعن تنوع الإثنيات بأعراقها والطوائف الدينية ومذاهبها، وأفراض علاقة الآخر المنصرة التي تجمع المصري من أصول مختلفة بالأخر عربياً أو آسيوياً أو أوروبياً، ولاحظوا أن محمد القصبجي يعود إلى أصول شامية، وشمولية عملية التطور الثقافي بابتكار فن المناجاة يوازيه القصة القصيرة، ومساءلة إعادة تكوين التخت الموسيقي الشرقي إلى الفرقة الموسيقية ذات التعدد، وتطور تقنية صناعة العود وأساليب العزف والارتجال عليه، وتطور تقنيات الأداء الصوتي للحناجر العربية رجالية ونسائية، وأمور أخرى كثيرة.

وإذا كانت هذه الحواضر التي تناولناها وفدناها بناء على كونها لا تطال كتاب الحفني عن القصبجي فقط بل معظم الكتابات النقدية السابقة ما بين حرق قوق مسلوقة، وبعض المغالطات المكرورة، والمأمول الذي خاب من هذا الكتاب إلا أن في

كتاب الحفني بعض ما يمكن اعتباره مزايًا جديدة في معلومات قدمتها، وبعض الإشارة المنقوصة إلى قضايا نقدية حول نتاج ودور القصبجي ثقافياً في الحياة الاجتماعية، ومن ذلك: الأغنية السياسية، إعجاب داوود حسني بأعماله، ثقافته الموسيقية.

اسمع أغاني القصبجي

فقد درج عند الكثير غفلاً للجانب السياسي في أغنيات قدمها محمد القصبجي وسواه، تحت اعتبار سيد درويش صوت ثورة ١٩١٩، وهذا غير صحيح تماماً (٧)، ونعرف أن القصبجي وضع ألباناً كثيرة ذات بعد قومي وثوري ضمن إطار الأغنية السياسية (ص: ٥٣)، وربما مورست عملية قتل بثقة لأعمال تلك المرحلة لأسباب مختلفة: تسجيلها بصوت منيرة المهديّة الذي يعده الكثير تعبيراً عن صوت السرايا، وهذا نقل صحيح، ووصم أسلوب غنائها بالأعجمي، وهذا غير صحيح أيضاً، وإقلاع القصبجي عن عمل أغنيات سياسية فيما بعد، ولكن السبب العائد لمنيرة المهديّة هو سوء نقل التسجيلات من أسطوانات الحجر إلى تقنيات التسجيل المتأخرة سواء كاسيت أو سيدي، ولكنها تسجيلات واضحة فلو استمعنا إلى أغنية: شال الحمام، من كلمات: محمد يونس القاضي، فهي وضعت لإغاظه جيش الاحتلال الإنجليزي بمصر رفاً من شأن زعيم الثورة سعد زغلول ١٩١٩م:

"شال الحمام حط الحمام / من مصر للسودان

زغلول وقلبي مال إليه / أنه له لما أحتاج إليه

وأدى ترديد هذه الأغنية، كما لو كانت نشيداً وطنياً، إلى استصدار قائد جيوش الاحتلال أمراً عسكرياً بسجن كل من يذكر اسم زعيم

الثورة سعد زغلول، الذي تعنيه في كلمة: زغلول، ستة أشهر مع الشغل وجمده عشرين جلة (ص: ٥٤).

ومن أغنيات القصبجي ذات الحس القومي التي غنتها منيرة المهديّة أيضاً، أغنية بعنوان: أبونا توت عنخ آمون، وهناك أغنية خطيرة وضعها نفس الشاعر القاضي ولحنها القصبجي لمنيرة المهديّة بعنوان: اسمع أغاني المهديّة، التي يدين فيها حكومة الحرامية في مصر آنذاك، وهذه الأغنية السياسية تخرج، في بعدها القومي والثوري، خارج الأغنية الوطنية المؤدجة، التي سبحتها أم كلثوم إلى أرشيف التباكي (النساء الرئائي) كمثل الذي قدمته عن جمال عبد الناصر.

وذلك ورد في الكتاب ما يكشف موقف وعلاقة محمد القصبجي مع جيل سابق من الموسيقيين، على أنه لحن لبعض الحناجر الأكبر منه (زكي مراد وأمين حسنين) ما يستدعي اعترافاً ضمناً بموهبته، وهو إعجاب داوود حسني، الذي يعد خليفة محمد عثمان أحد موسيقي عصر النهضة في منتصف القرن التاسع عشر، الذي كتف في رد على شأن القصبجي في اجترانه قالباً غير مسبوق في تراث الموسيقى العربية، وهو فن المناجاة (المونولوج، كما يدرج) حيث رفض أن يلحن عليه والسبب بقوله: "إنه لا يجوز أن يلحن مونولوجاً ومحمد القصبجي موجود (ص: ٥٤).

وأما كامل الخلعي ملحن الموسحات الذي وضع كتاباً مهماً عنها: الموسيقى الشرقية ١٩٠٤، فقد كتب مقالاً في طريقة عزفه العود وتعليمه وأثره على تلامذته أي: القصبجي نفسه:

القصبجي هو العود الساحر، والمتفنن الماهر، صاحب الطرق الرشيدة، والقواعد

صورة التقطت سنة ١٩٣٣ في دار يوسف زعرور الكبير تضم مجموعة من الموسيقيين العراقيين مع امعاء جوق مصري • يرى من الجالسين من اليمين يوسف حوريش ثم محمد القصبجي فحوكي بنو ثم ساحوم بونا فعارف الدف ثم احد امعاء الجوق المصري

العديدة في تعليم المبتدئين، ووصولهم إلى طبقة الأستاذية، وهو ممن أعجب لحذقهم وأطرب لعزفهم.

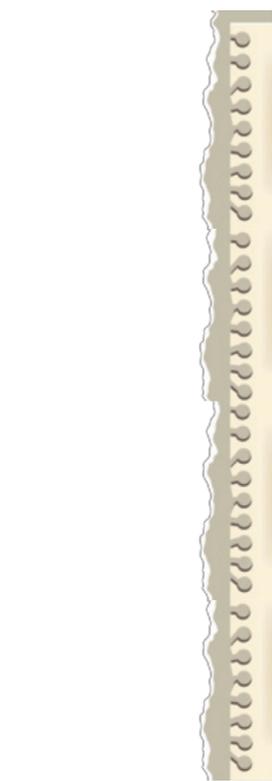
درس القصبجي هذه الصناعة على من امتازوا فيها البراعة، فظهرت مواهبه الطبيعية مقرونة بحاسنه الفنية، ولولا أن يقطن بنا غلو، لزدنا في الحديث من استزاد (ص: ٦٣).

ولكونه يغلغل نور محمد القصبجي الذي وضع حداً بين موسيقى القرن التاسع عشر والقرن العشرين في المنهج العلمي الذي استعده في أعماله الموسيقية والغنائية القصائد، الموشح الوحيد، والأدوار، والمناجيات، والطاقيق دون أن تضع تعريفاً ببعض المغنين والمغنيات الواردة أسماؤهم وأسماؤهن كذلك تواريخ الأغنيات، وتنتقل في نهاية القوائم مسرداً بأغنياته في الأفلام السينمائية كما هي أيضاً.

ولفتني أنه لم يرد أي توثيق لحوار صحفي مكتوب مع محمد القصبجي على أنه سبق نشر بعض تعليقاته المهمة حول الموسيقى العربية أثناء مؤتمر الموسيقى العربية الذي أقيم بالقاهرة ١٩٣٢، برعاية الملك فؤاد آنذاك، والكثير مما أثاره من قضايا تخص تاريخ الموسيقى واستخدام آلات موسيقية غير معتادة، وما إلى ذلك (٨).

٥-عادة ما يرجع السبب إلى حريق شب في استوديو مصر لتبرئة أم كلثوم.

٦- اشتغل على ذلك، وربما في محاور أخرى، الكاتب حازم صاغية من خلال مؤلف مهم: الهوى دون أهله، دار الجديد -

وبما أنها تكمل عملية إعادة تدوير أو سرقة أو نقل كتاب محمود كامل في الفصول الثلاثة الأخيرة التاسع والعاشر، ففي الحادي عشر تنقل قوائم أعماله الغنائية والموسيقية، فلم تبدل فيها جهداً يذكر، فقد نقلتها كما هي من قوائم أعماله بأسماء شعرائها وحناجرها: القصائد، الموشح الوحيد، والأدوار، والمناجيات، والطاقيق دون أن تضع تعريفاً ببعض المغنين والمغنيات الواردة أسماؤهم وأسماؤهن كذلك تواريخ الأغنيات، وتنتقل في نهاية القوائم مسرداً بأغنياته في الأفلام السينمائية كما هي أيضاً.

٥-عادة ما يرجع السبب إلى حريق شب في استوديو مصر لتبرئة أم كلثوم.

٦- اشتغل على ذلك، وربما في محاور أخرى، الكاتب حازم صاغية من خلال مؤلف مهم: الهوى دون أهله، دار الجديد -

٧-متملماً يروجُ اعتبار محمد عبد الوهاب الموسيقي المجدد وحده، وهذا غير صحيح.

٨- قد نشرت ندوات وأعمال المؤتمر وبعض التصاريح الصحفية في كتاب أجزه فيكتور سحاب، عام ١٩٩٧، والذي أهداه إلى رتيبة الحفني اعترافاً بفضلها!

على مقعده الخشبي رضي بالجلوس وراء الست، محتضنا عوده لسنوات، مؤثرا أن يكون عضوا كباقي أعضاء فرقته وهو الموسيقار الكبير، الذي أضرى الموسيقى العربية بالعديد من الأعمال التي كانت سببا في تطورها. هذا هو العملاق محمد القصبجي، الذي لحن لتجوم الطرب في عصره، بدءا من منيرة المهديّة وصالح عبد الحّي ونجاة علي، مروراً بليلى مراد وأسماهان، وانتهاء بكوكب الشرق أم كلثوم، التي عشق العزف على آلة العود في فرقته ليظل بجوارها، حتى أنه عندما مات في نهاية الستينات ظلت «ثومة» محتفظة بمقعده خاليا خلفها على المسرح تقديرا لدوره ومشواره معها.

عبد الوهاب الشيخلي

باحث موسيقي

محمد القصبجي..

بين الموسيقى الشرقية.. والموسيقى الغربية

البعض يرى ومن بينهم الباحث الموسيقي التونسي الدكتور محمد العلاني أن أم كلثوم كانت سببا في إقلاع القصبجي عن التحلن على مدار ٢٢ سنة تقريبا، حين طالته بعدم التحلن لأسماهان التي شعرت بدافستها القوية لها في مجال الغناء، ولكنه رفض فرفضت هي الأخرى الغناء من الحانه. وبعد وفاة أسماهان عام ١٩٤٤ عرض القصبجي الحانه على أم كلثوم فرفضت غناءها ردا على موقفه، فخشي هو أن يخسرهما، ما دفعه إلى القبول بموقفة قبل القصبجي كان يبدأ بمقدمة موسيقية مثل الدولاب الموسيقي الذي يكون من نفس مقام القصيدة. ولكن مع قدوم المبدع محمد القصبجي بدأ بتأليف مقدمات موسيقية بسيطة كفتحة للقصيدة ليتنوع بعد ذلك لحنه وتبعه في ذلك غيره من الملحنين مما أدى إلى ظهور مرحلة جديدة في أداء القصيدة ليضم تحت الشري بين عناصره الكمان والقانون والعود والناي والإيقاع وقد وصل عدد القصائد التي لحنها القصبجي إلى ٣٠ قصيدة. إلا وأنه ورغم إبداعه في هذا المجال، فقد جال القصبجي في جميع أنواع الموسيقى فلحن ٤ مسرحيات غنائية من بينها «المظلومة»، و«نجمة الصباح»، كما لحن ١٢ دورا و١٨٢ طلقة و٤٣ مونولوجا إلى جانب ٩١ أغنية تغنى بها عدد من المطربين فيما قدموه من أفلام بلغ عددها ٢٨ فيلما. ولعل هذا الكم من الأعمال هو ما دفع بالدكتورة رئيسة الحفني إلى القول بتفرد موسيقى القصبجي عما سواها، وتضيف: «لا أجد مثلها في أعمال غيره من الملحنين. أجد فيها أصالة وقراءة لحنيا وتلوينا موسيقيا. فمحمد القصبجي بحق يعتبر مدرسة موسيقية جديدة سابقة لعصرها».

١٨١٥ وهو مأخوذ من فن الاوبرا الايطالي، ويغني فيه المطرب أغنية قصيرة تعبر عن ملمح عاطفي تتوج به مشاعره. ومن أشهر تلك المونولوجات مونولوج «إن كنت أسامح ومعها الموسيقى سلامة حجازي في تجديد نكهة الغناء العربي وإرخال التعبير عليه، وتطوير اللوازم الموسيقية وجعلها جزءا مهما في البناء الموسيقي لا يمكن الاستغناء عنها. ومع تأثره بالموسيقى الغربية أدخل الهارمونيكا والبوليفيا على الموسيقى العربية دون تشويه لها وبما يتناسب معها. كما كان له الفضل في إرساء قواعد فن المونولوج العربي في الغناء والموسيقى وكان ذلك في العام ١٩٢٨».

رتيبة الحفني التي ألقت كتابا حمل اسم «محمد القصبجي.. الموسيقى العاشق» وصدر عن دار الشروق في عام ٢٠٠٦ حيث تقول: «بدأ القصبجي منذ عام ١٩١٧ ومعها الموسيقى سلامة حجازي في تجديد نكهة الغناء العربي وإرخال التعبير عليه، وتطوير اللوازم الموسيقية وجعلها جزءا مهما في البناء الموسيقي لا يمكن الاستغناء عنها. ومع تأثره بالموسيقى الغربية أدخل الهارمونيكا والبوليفيا على الموسيقى العربية دون تشويه لها وبما يتناسب معها. كما كان له الفضل في إرساء قواعد فن المونولوج العربي في الغناء والموسيقى وكان ذلك في العام ١٩٢٨».

الموسيقى وبخاصة في مجال القصيدة التي ظلت رائدة، تقدم على نحو تقليدي حتى مجيء القصبجي الذي منحها الروح، حيث يرى أساتذة الموسيقى أن لتحلن القصيدة قبل القصبجي كان يبدأ بمقدمة موسيقية مثل الدولاب الموسيقي الذي يكون من نفس مقام القصيدة. ولكن مع قدوم المبدع محمد القصبجي بدأ بتأليف مقدمات موسيقية بسيطة كفتحة للقصيدة ليتنوع بعد ذلك لحنه وتبعه في ذلك غيره من الملحنين مما أدى إلى ظهور مرحلة جديدة في أداء القصيدة ليضم تحت الشري بين عناصره الكمان والقانون والعود والناي والإيقاع وقد وصل عدد القصائد التي لحنها القصبجي إلى ٣٠ قصيدة. إلا وأنه ورغم إبداعه في هذا المجال، فقد جال القصبجي في جميع أنواع الموسيقى فلحن ٤ مسرحيات غنائية من بينها «المظلومة»، و«نجمة الصباح»، كما لحن ١٢ دورا و١٨٢ طلقة و٤٣ مونولوجا إلى جانب ٩١ أغنية تغنى بها عدد من المطربين فيما قدموه من أفلام بلغ عددها ٢٨ فيلما. ولعل هذا الكم من الأعمال هو ما دفع بالدكتورة رئيسة الحفني إلى القول بتفرد موسيقى القصبجي عما سواها، وتضيف: «لا أجد مثلها في أعمال غيره من الملحنين. أجد فيها أصالة وقراءة لحنيا وتلوينا موسيقيا. فمحمد القصبجي بحق يعتبر مدرسة موسيقية جديدة سابقة لعصرها».

وعلى الرغم من العلاقة القوية التي كانت تربط بين القصبجي وأم كلثوم إلا أن

الرائعة، وكذلك الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي رعاه فنيا لمدة خمس سنوات قبل أن يتناحه أمير الشعراء أحمد شوقي عام ١٩٢٤، وعبقري التحلن رياض السنطاقي تتلمذ هو الآخر لسنوات على يد القصبجي. وكانت درة تلامذته «كوكب الشرق» أم كلثوم، التي ارتبط بها منذ مجيئها إلى القاهرة عام ١٩٢٣ ومنحها مجموعة من أجمل الألحان، وظل مصاحبها لها في فرقته حتى وفاته في مارس (آذار) من عام ١٩٦٦، هذا غير الحانه التي قدمها لباقي المطربين والمطربات من أمثال ليلى مراد وأسماهان وكرام محمود وغيرهم. ولا تقتصر أهمية القصبجي على التحلن لهؤلاء المطربين أو تعليم البعض الأخر منهم، ولكن يعود الفضل لمحمد القصبجي في تجديد الموسيقى العربية وتطويرها تماما كما فعل سلامة حجازي وسيد درويش. وهو ما تؤكد عليه الدكتورة

ولد محمد القصبجي في الخامس عشر من أبريل (نيسان) ١٨٩٢، وهو نفس العام الذي شهد مولد الفنان سيد درويش. وكان والده هو الشيخ علي إبراهيم القصبجي، عابدين في القاهرة. ليس هذا فقط، بل كان مولعا بالتحلن على آلة العود، التي كان عاشقا لها، ولهذا فقد غنى من ألحان الشيخ علي إبراهيم القصبجي كبار مطربي عصره من أمثال عبده الحامولي، وزكي مراد، والد المطربة ليلى مراد، وصالح عبد الحّي، والشيخ يوسف المنياوي. وأصر الشيخ علي، على أن يعلم ابنه محمد فن التجويد الذي يعد الجامعة التي تخرج فيها كبار الملحنين في عالمنا العربي، وعلى رأسهم سيد درويش ومحمد عبد الوهاب. وقد تخرج الابن محمد القصبجي في مدرسة عثمان باشا بعد أن درس وحفظ القرآن على يد الشيخ الحلاوي. وفي المنزل تعلم القصبجي الصغير من والده فنون الموشحات والأناشيد الدينية والعزف على العود الذي صار أساتذا في فنونه، حتى أطلق عليه مؤرخو التراث الموسيقي «سيد عازفي العود» في القرن العشرين. وعلى الرغم من ممارسة والده للموسيقى إلا أنه عارض في البداية عمل ابنه في هذا المجال، وسعى كي يعمل في مهنة التدريس التي مارسها القصبجي على مضض لمدة عامين في الفترة من ١٩١٥ إلى ١٩١٧، فكان في الصباح معلما للجرافيا والحساب وفي المساء عازفا للعود وملحنا. ولكنه لم يستطع مواصلة تلك الحياة المزبوجة كثيرا، حيث تفرغ للفن منذ عام ١٩١٧.

وعلى الرغم من الدور الذي لعبه محمد القصبجي في الموسيقى العربية بشهادة الموسيقيين أنفسهم، إلا أنه لم يحلل المكائنة التي يستحقها دون سبب واضح. البعض فسر هذا بتواضعه الشديد وعدم اهتمامه بتبسيط الاضواء خلفه بقدر رغبتة في الارتقاء بالموسيقى إلى جانب حبه للعزلة وعدم امتلاكه صوتا جميلا، كما كان لدى زملائه من الملحنين مثل سيد درويش والسنطاقي وزكريا أحمد. والبعض الآخر قال إن قبوله بأن يكون مجرد عواد في فرقة أم كلثوم رغم مكانته تلك كان سببا آخر في عدم تبسيط الاضواء عليه والاهتمام بما قدمه إلى بعد وفاته، حتى أنه كان مدرسة لكبار عابرة الموسيقى الذين أضاعوا الحياة الفنية وأولهم منيرة المهديّة «سلطانة الطرب» التي لحن لها العديد من الألحان

"إن حالي في هواها عجب"

عناية جابر

اللحن أكثر ممّا هو في الكلام وهذه نقطة تُحسب للقصبجي أكثر منها لرامي) وقد وضع القصبجي نفسه، لإراديا وثائقا، في خدمة صوت أم كلثوم، قضية قلبه وفنه وروحه التي لم تؤمّن له يوما ما يتعدى رعب السكين البارد المسلط على مصيره.

كان القصبجي يُلطّف حاجات قلبه أمام الست، لأنه يعرف أن شخصها أن غضب يستدعي الخوف، وكان يحسد رامي (الذي عشقها بدوره) على عدم خوفه منها، رغم حقيقة أنها لم تتسكّل تهديدا لأحدهما، بل هي احتاجت بشدة وانتباههما وعبقريتهما. سوى أنها شكوك القصبجي العاشق، الموسوس الذي يقى يعيش حبه وفنه على حافة قاطعة. الأكثر أن عشقه للست، احتاج إلى حافة قاطعة، دفعته إلى مزيد العطاء والخلق الفني. مع رامي شريكه في العشق، أمكن للقصبجي أن ينظر قدما للعطاء، والخوف معا.

من يسمع: إن حالي.. يسمع لحناً مريراً، طعم العشق القوي. يعزف القصبجي على عوده من دون رفة جفن. قلبه في الداخل يرف، يرتد هلبعا، صوت أم كلثوم في هذه الأغنية يكافح للتمسك بالجمال اللحنية، حائرة من سخونة تلبه حنجرتها.

من جهتي قضيت ليلة أمس أستمع للقصبجي في أكثر من عمل، وحين نظرت من النافذة كان الليل نهب، فيما بقيت نكهة الألحان في صدري. أية أم كلثوم ذات حظ عظيم.

جريدة السفير اللبنانية

أن أدركت فتنة ما تُغني وعظمتها، وأنه يُحتمل أن يرفعها ويعلي في شهرتها إلى السماوات السبع، حتى تلبّست من حنكتها، وحال غناء في أعلى نروة من نرى العشق – هي التي لم تحب رجلا يوما، ولم تدرّف دمعها، ولم تعرف ما هو الحب. وبدأت من خيال ثري سافر معه صوتها في أنفاق وطلعت إلى السحاب العالية وركب غيومات ملقوية ولم يهب ممرات خطيرة في هدف لإلقاط الفرصة الثمينة التي وفرتها هذه الأغنية.

محمد القصبجي، عميقا في ذلك الجيب السريّ حيث يخفي قلبه العاشق، كان يشعر بأنها تغني لغير أسباب اللحن الذي وضعه، وفي افتراق الأثر عنه. القصبجي كان يعرف بأنه استغل، بكيفية ما، كان مغبونا حقا وكان الجميع (بحسب قلبه) يستغلونه من أجل شيء وكيشي.. أول من استغله كانت السيدة المشوقة التي اختطت مشروعا الخاص على حسابه وحساب ريادته اللحنية. جعلته وجعلت من الحانه الغدة موضوع ألامها بالمشهرة، كمكافأة طبيعية على صوتها العظيم. كل ما كانت تعلقه كان يبدو لأجله مع ذلك لاشيء مما يريده القصبجي فعلا كان جزءا منه. كان عاشقا، ولم تكن عاشقة، وانتهى بأن أصبح مُساقا، أبعد عن التقدير، وانتهت حياته مُبعدا عن تخفها الموسيقي، متحسرا على ملازمتها كظل.

أكثر من: ريق الحبيب و'ان كنت أسامح' العلامتين المضيئتين في النغم، بدت: إن حالي في هواها عجب' أكثر صراخا ابداعيا، وفيها ذلك العشق الواضح في وضعه القصبجي أكثر عاشقا غراما بها. والسيدة ما

محمد القصبجي لم يكن مُلحنا مُجدداً فحسب، والموسيقى الأولى في العالم العربي، بل كان عاشقا للسيدة يسهر على راحتها، ويدير فرقته الموسيقية وهو في مكانه بين أفراد تختها، ويشاركها في نقابة الموسيقيين، وفي لجنة الإذاعة، وفي اللجنة الموسيقية العليا، وفي لجنة الموسيقى في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وبإختصار كان المعلم المتّيم بلمبيذته، وكان أن قادها إلى الشهرة والنجاح عاملا بحنو على تزيين صوتها الريفي العظيم.

صحيح أن لحنه الخالد لأغنية: إن كنت أسامح وانسي الأسيّة كان اللبنة الأولى في البناء الضخم المسمى أم كلثوم، وجواز موررها إلى ما يشبه التقديس عند جمهورها وتعلق الأسماع بها وعشق القلوب لها، سوى أن جالي في هواها عجب تليق بي شخصيا لدى سماعها، ورعا وولعا في أن، وتتناهني حال تقرب السماع الصوفي إن صحّ التعبير، وأغب معها تماما عن الزمان والمكان.. مع هذه الأغنية لا أعود أسمع صوت أم كلثوم كمغنية، بل يُخيل لي أن القصبجي نفسه من يُغني هو الهام الموجه لها. في إن حالي.. يهجم صوت أم كلثوم إلى سمعك، بالأحرى يهطل هطولا ومن سماء عالية، يُرِيْنُه ذلك الجهل المطبق بالخرام من أحسن بالغناء سوى الجاهل بلوغة ما يُغني لكن أم كلثوم لم تكن بأية حال جاهلة عن معنى كلمات الأغنية (بالأحرى القصيدة) التي كتبها مُعْرم آخر أقل غراما بها هو أحمد رامي، ولا باللحن المعجز الذي وضعه القصبجي أكثر عاشقا غراما بها. والسيدة ما

لا أمل سماع، إن حالي في هواها عجب تغنيها أم كلثوم، وكان كتبها أحمد رامي ولحنها محمد القصبجي. أي عجب! تغني أم كلثوم وفيها الصوت مستوفيا نضجه، ممتلئا روعة تامة في طبقاته العليا والدنيا، يُظهِرها ذلك التراء الأسطوري مُعتربا تلك التجمعات والمديدة والترجيحات الطويلة.

أي عجب! تغني أم كلثوم في مذ وترجيع مُذهل. أي عجب! ذلك الهوى، تحتشد له حنجرتها، متنقلة من قمة، متأهبة إلى قمة. ذاهبة من قمة إلى قمم أخرى في نشيد مذهول هو نفسه من افتتانه بنفسه.

محمد القصبجي

ولد الاستاذ محمد القصبجي من أب مصري وام ارمنية، وكان والده شيخا يدرس الموسيقى لبعض فتيات الأسر العريقة..
ويبدو ان والده لقي من الفن متاعب واهوال جعلته يحرص على ان ينأى بولده عن مهنته، غير انه ورث عنه حب الموسيقى، فلم تكن ثمة قوة في الوجود يمكنها ان تحول بينه وبين احتراف هذا الفن.

اراد له والده ان يكون معلماً اولياً فتخرج في مدرسة عبد العزيز شيخا يحاول ان ينقش في الصخر الذي هو ادمنه الصبغة الصغار فاتسع له برنامج الدراسة من معرفة وثقافة.. غير انه لم يستطع ان يمض طويلا في هذا الطريق فان الموسيقى كانت بمثابة الروح له. وكذلك الفنان الحقيقي لا يقوى على ان ينصرف عن فنه مهما بذل من جهد في هذا السبيل. وحين لمع اسم ام كلثوم، كان القصبجي مغمورا، وشاءت ظروفه الحسنة ان يلحن لها اغنية "ان كنت اسامح وانس الاسبية" فكانت فاتحة مهدي جديد برز فيها اسمه وانتشرت هذه الاغنية في اقطار الشرق العربي..

وككل فنان توجد في حياة القصبجي اسرار عجيبة يحار المرء في الاهتداء اليها، فهو يحيا في شبه عزلة، لا يكاد احد يعرف اين يقيم، وهل هو واسع الثراء ام مستور الحال، ولا يمكن لاحد ان يزعم انه تناول على مائدته طعاما.

وله هوايات عديدة، ولعل اقرب هواياته غرامه الشديد بجمع الادوية المختلفة النادرة في منزله، فما يكاد يسمع عن دواء جديد حتى يبادر الى شراؤه.

وفي الحرب الاخيرة عندما عز الوصول الى كثير من الادوية كان الاغنياء يشترون منه ما هم في حاجة اليه بثمن مضاعف.

وهو من ناحية المال شديد الحرص، يحسب حساب "العائق والسحتوت" ويعرف زملاؤه الموسيقيون عنه حرصه هذا فيعمدون الى ثقافته...

كان في رحلة الى العراق، ومعه حقيبة جلدية اوصى هو بصنعها وانفق عليها نحواً من خمسة عشر جنيهاً وفي الحقيبة ثياب السهرة الرسمية التي سيرتديها في الحفلات مع ام كلثوم. وفي السيارة التي اقلت الموسيقيين عمداً حدهم - وهو الاستاذ ابراهيم عفيفي - الى خنجر مزق به هذه الحقيبة ومزق معها ثياب السهرة وجميع ما وصلت اليه يده! وهو يحب الحمام كثيراً، وانك لا تستطيع ان تتصور ما يمكن ان يأكله هذا الرجل النحيف... ويروي احد زملائه عنه، انه دعي مع ام كلثوم ذات ليلة الى حفلة زواج لاحد تجار الفاخرة المعروفين..

وفي الصباح ذهب الى محل الفاكهبي وجلس عنده فرحب به الرجل اجمل ترحيب، وكان على مقربة منه وعاء كبير مملوء بفاكهة "المنجو" فدعا الرجل فسبقه الى ان يأكل من هذه الفاكهة. وشغل الرجل بعملائه عن الضيف، ويبدو كذلك ان الضيف شغل عن نفسه بالتفكير في تلحين مقطوعة جديدة ومد يده الى الوعاء الكبير وجعل يأكل..

وعاد الرجل فاذا هو يكشف ان الضيف قد اكل خمسا وثمانين حبة من "المانجو" فلم يستطع ان يقول شيئاً..

ومنذ عرف القصبجي ام كلثوم لم يتركها حتى اليوم، وقد حاول مرة ان ينافسها بمطربة اسمها "هدى" نشرت لها اعلانات في الصحف اكثر مما نشر لجميع المطربات. وكانت حفلاتها الاولى والاخيرة، فان جماهير المستمعين بدلا من ان يشغلوا ايديهم بالتصفيق لها شغلوا بالاعتداء عليها..

وهو في موسيقاه اميل الى الموسيقى التركية والى ما بقي لنا من التراث الفني الاندلسي ولم تعد ام كلثوم تعهد اليه بتلحين مقطوعاتها كما كان شأنها معه في الماضي، ولكنه على الرغم من ذلك بقي مخلصا لفنه معها وسيظل كذلك الى الابد..

