

🕻 العدد 768 🕻 الإثنين 16 مايو 2022 السنة الخامسة عشرة

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

الوسائط الحية المسرح والتقنيات التفاعليق

قراءة جديدة في كتاب قديم کیف تکتب مسرحیتك الأولى؟

بعد مارثوان نوادي المسرج الشرائي مغرجيه المسرجان الفتامي في عيون مخرجيه

«مشروع أبو العلا السلاموني - التنوير مسرحيا»

كتاب جديد لأحمد عبد الرازق أبو العلا

صدر حديثًا للكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا، كتاب جديد بعنوان «مشروع أبو العلا السلاموني التنوير مسرحيا» عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٢٢.

يتناول هذا الكتاب بالنقد والتحليل سبعة عشر نصا مسرحيا، ناقشهم مؤلفه الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، من خلال محورين أعتبرهما جزءًا من مشروع الكاتب المسرحي الكبير «محمد أبو العلا السلاموني»، وهما محور توظيف عناصر التراث الشعبى في المسرح، والآخر محور معالجة قضية الإرهاب والتطرف باسم الدين.

في نصوص المحور الأول (توظيف عناصر التراث في المسرح) وصولا لصيغة مكن أن نُطلق عليها اسم (المسرح الشعبي) حاول مؤلف الكتاب الإجابة على مجموعة من التساؤلات النقدية والفنية التي تعكس الإشكاليات التي تواجه الكاتب المسرحي حين يحاول الكتابة في هذا النوع من المسرح. الأول: هل سيستطيع إضفاء صفة الشعبي على مسرحه، أم لن يستطيع ؟

الثاني: هل سيستطيع الكاتب أن يجعل هذا المسرح، قادرا علي عرض قصة من قصص الحياة،

وليس الحياة نفسها ؟ الثالث: هل استطاع الكاتب استغلال منهج الأداء في السير الشعبية - الذي لجأ إليه في بعض

> النصوص - ليُضفي به الطابع الشعبي علي قالب مسرحياته ؟وهل الاتجاه إلي توظيف العناصر الشعبية في المسرح - مادة وأداة- يعني غياب المصادر التراثية غير الشعبية عن دائرة التوظيف نهائيا ؟ كل هذا الأسئلة - وغيرها - كانت منطلقا أثناء قراءة النصوص، وتحليلها، وتحديد العنصر الشعبى الذي استعان به الكاتب، ومعرفة كيف وظفه، وكيف طوعه دراميا ليؤدي وظيفته بدون الإخلال

بطبيعته التراثية.

وفي نصوص المحور الثاني الخاص بمعالجة قضية الإرهاب والتطرف باسم الدين مسرحيا، تساءل مؤلف الكتاب: كيف تعامل الكاتب مع تلك

القضية الشائكة، وهل سيعالج الفكر أو يقدم الوقائع، وكيف سيتعامل مع المادة التسجيلية، حين استعانت بعض النصوص بها؟، وهل ستغفل

المعالجة الدرامية الجوانب الفنية المتعلقة بالحدث وطبيعته وتطوره والفعل الدرامي، والشخصية الإنسانية مكوناتها والفكرية والنفسية وكيف ستكون الرسالة، وما هي طبيعتها ؟.

وحدد أن مرجعية أبو العلا السلاموني المعرفية حول هذا الموضوع كبيرة جدا، ومصادره متعددة، الأمر تطلب من الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا - كما

يذكر في مقدمة الكتاب-العودة إلى تلك المصادر، ليقف على الأرضية نفسها التي وقف عليها الكاتب، ليعرف كيف استفاد من الوقائع، وكيف وظف الوثائق، وكيف

تعامل مع الشخوص التي استحضرها من الواقع في بعض النصوص، وكيف تعامل أيضا مع التاريخ الذى يمثل مرجعية هامة أثناء المعالجة.

والكتاب يؤكد على أن ما ميز تجربة (أبو العلا السلاموني) أن لديه مشروعا مسرحيا متكاملا وكاملا تعامل مع التراث التاريخي لضرورة حين استخدمه كوسيلة إسقاط على الواقع بقضاياه السياسية والاجتماعية، وتعامل مع التراث الشعبي مُستلهما منه العناصر التي بها يستطيع تقديم مسرح له ملامح وهوية، ومعياره في كل الحالات هو صدق التناول، وبراعة المعالجة، ووضوح الرسالة.

وانحاز مشروعه المسرحي لفعل التنوير في زمن معاداته، هذا الانحياز لفعل التنوير، أضاف بُعدًا آخر إلى أبعاد تجربته الإبداعية المسرحية حين تفاعل، وعالج متغيرا كبيرا فرض نفسه في مصر منذ السبعينيات، ومازال فارضا نفسه حتى الآن -ليس في مصر فقط، ولكن في المنطقة العربية كلها وأعنى به متغير (الإرهاب باسم الدين)، وقضية خلط الأوراق بين الدين والسياسة.

ياسمين عباس

ستة عروض

برعاية منظمة عيون الفن الثقافية وبالتعاون مع نقابة الفنانين العراقيين المركز العام، أعلنت اللجنة الإعلامية لمهرجان النجف الدولي للمسرح الشبابي بدء انطلاق المهرجان برئاسة الفنان فارس الشمري في الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ مايو الجاري، والذي يفتتح فعالياته بكلية التربية الأساسية بجامعة الكوفة في تمام الساعة الخامسة

> من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٢ مايو وتستمر فعالياته حتى ٢٦ من مايو ولأول مرة بمشاركة فرق عراقية وعربية .

سبعة لجان بالمهرجان العليا والتحكيم والمشاهدة والنقد والبحوث والإدارية واللجنة

الإعلامية، هي لجان المهرجان وضمت اللجنة العليا كل من: الفنان فارس الشمرى رئيس

المهرجان ،الدكتور جبار جودى رئيس اللجنة ،الدكتور عامر صباح المرزوك مدير المهرجان، وعضوية كل من الدكتور أمير هشام، الدكتور ستة عروض من الاردن وسوريا والعراق وايران إياد السلامي، الناشط جبار الحكاك، الفنان أحمد حمود، وعلي فياض، والسيد جاسم

بينما ضمت لجنة التحكيم كل من : الدكتور علي

الشيباني رئيسا ، وعضوية كل من الدكتور مرتضى المنصوري، الفنان مازن محمد مصطفى، الدكتور معيبد العيساوي، الفنان على عدنان التويجري وهى اللجنة المنوطة بتحديد جوائز المهرجان. كما تشكلت اللجنة الإعلامية للمهرجان من:

الدكتور عبد الحسين علوان رئيسا، وعضوية كل من الفنان والإعلامي ماجد لفتة العابد ،الفنان

أمير حيدر ،الأستاذ أحمد الفتلاوي، الفنان حميد المحنة، الفنان زياد فارس، الإعلامي أمير عبد الأمير. فيما تضمنت لجنة مشاهدة العروض برئاسة الدكتور

بشار عليوي كل من: الفنانة اشتا رؤوف، الدكتور عماد هادى الخفاجي، الفنان والكاتب عمار سيف،

الفنان هيثم الرفيعي وهي اللجنة المنوطة باختيار العروض المشاركة.

ووقع اختيار لجنة المشاهدة على سبعة عروض

«تراتيل ثورة النساء» من الأردن، «عندما تنتهى تسقط» من إيران،

«منديل» من سوريا، «شماعية» من العراق -واسط، «صهيل» من العراق - الانبار -الفلوجة، «ليلة الخريف» من العراق - السليمانية. وتشكلت لجنة النقد المنوطة بإقامة الجلسات

بمهرجان النجف الأشرف الدولى للمسرح الشبابي بجامعة الكوفة

النقدية من : الدكتور مظفر الطيب، الدكتور سعد عزيز عبد الصاحب، الفنان إحسان الزيادي، الفنان حمه

> سوار عزيز بالإضافة إلى لجنة للإشراف على البحوث المسرحية المقدمة للمهرجان و تنسيقها وتشكلت

> اللجنة من: الدكتور حليم هاتف رئيسا، الفنان ماجد درندش، الفنان سالم الزيدي.

فيها ضمت اللجنة الإدارية لمتابعة وإنجاز متطلبات الضيوف ومتابعة المراسلات في

دوائر الدولة، كل من: علي سعيد العامري رئيسا، الدكتور حيدر خطاب ، الفنان فلاح حسن، الفنان امير الرسام. ، الفنانة نور ال عطية.

مهرجان النجف الأشرف مهرجان دولی

يذكر أن الدورة الأولى من مهرجان المسرح

الشبابي كانت عام ٢٠١٦ والذي أسسته منظمة عيون الثقافية في محافظة النجف الأشرف، كانت تهدف إلى السعي لإيجاد مسرح شبابي يتفاعل مع الأحداث العالمية وتطوراتها في العالم بما فيها التطور التكنولوجي؛ بهدف تطويعها للعمل المسرحى الشبابي الفعال ، واعقبها خمسة دورات جميعها وطنية شاركت بها

فرق عراقية من مختلف محافظات العراق ، بعدها قررت المنظمة برئاسة الفنان فارس الشمرى والهبئة الادارية للمنظمة، التفكير لتحويل المهرجان إلى الدولية ومشاركة فرق عراقية وعربية كخطوة أولى

ومن هذه الدورة « الحالية « انطلق مهرجان النجف الدولي للمسرح الشبابي الذي شاركت به فرق عراقية وعربية .

وقد وجهت اللجنة المنظمة للمهرجان الدعوة للعديد من الفنانين والإعلاميين لمتابعة عروض

العدد 768 👪 16 مايو 2022

الحفيد والحب في زمن الكوليرا وليلة القتلة

قريبا على مسارح البيت الفني للمسرح

بعد الانتهاء من موسم عيد الفطر المبارك والذي شهد إقبال جماهيرى كبير على العروض المسرحية المتميزة التي عرضت خلال العيد.

يستعد حالياً البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار بتقديم عروض جديدة يتم التجهيز لها حالياً بالمسرح القومي ومسرح الطليعة وبعض المسارح التابعة له استعدادا لموسم صيفي جديد وفي هذا السياق اعرب الفنان مختار عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير على عروض البيت الفنى للمسرح خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث قدم البيت الفنى للمسرح ٩ عروض مسرحية خلال عيد الفطر المبارك بالقاهرة والإسكندرية، رفعت معظمها لافتة كامل العدد، والتي تنوعت ما بين عروض للكبار وعروض للأطفال.

«الحفيد» بالقومي

يشهد حالياً المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي البروفات النهائية الخاصة بالعرض المسرحي الجديد «الحفيد» للمخرج يوسف المنصور ومن المقرر افتتاحه خلال الشهر القادم على خشبة المسرح القومي بالعتبة العرض مأخوذ عن فيلم الحفيد يقوم ببطولة العرض المسرحي كوكبة من النجوم علي رأسهم الفنانة لوسي والفنان أحمد سلامة ونورهان .

بينما يستعد مسرح الطليعة بتقديم عرضين خلال الفترة القادمة وهما « الحب في زمن الكوليرا» للمخرج سعيد منسي

والعرض المسرح « القتلة « للمخرج صبحي يوسف

نصف قرن من «الحب في زمن الكوليرا»

قال المخرج سعيد منسي أن الحب في زمن الكوليرا هو عرض مأخوذ عن رواية ماركيز وتعد هذه الرواية من افضل عشر روايات صدروا في التاريخ تدور أحداث المسرحية في إطار إنساني راقي يبين وجهات النظر المختلفة بين الناس خلال فترة

العرض بطولة

انتشار الكوليرا من خلال قصة حب استمرت لأكثر من نص

دينا السيد، هاني عبد الحي، محمد صلاح الدين، شمس الشرقاوي، نسمة عادل، عصام الدين شرف، ابنوب صبحي، محمود البيطار، دينا السواح، ايه خلف، احمد حسام، مي

السباعي، وفاء عمرو قابيل.

كتابة مسرحية مينا بباوي، ديكور مينا رضا، ازياء مها عبد الرحمن، تأليف موسيقى وليد الشهاوى، استعراضات محمد ميزو، مكياج وفاء داود، إضاءة عز حلمي، مخرج منفذ انجي اسكندر، ساعد في الإخراج عمرو لطفي، محمود الرفاعي، امل نور الدين، سناء عامر.

هاملت بالمقلوب من جديد

وفي المسرح الحديث قال الفنان محسن منصور مدير الفرقة أن المسرح استأنف العرض المسرحي «هاملت بالمقلوب» للمخرج الشاب مازن الغرباوي وذلك في التاسع عشر من شهر مايو الجاري والذي من المقرر استمراره حتى الخامس من يونيو المقبل

«هاملت بالمقلوب» بطولة عمرو القاضي، خالد محمود،

أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، خراج مازن الغرباوي.

أفراح القبة تختتم الموسم الحالى باستضافة الكبار

وفي مسرح الشباب وزيرة الثقافة تشيد بأفراح القبة في الليلة

أشادت عبد الدايم بـ«أفراح القبة» وقالت انه احد اهم العروض المميزة لمسرح الدولة وصناعه من الشباب الواعدين الذين حققوا تكاملا ابداعيا في جميع العناصر الفنية

5

ووجهت عبد الدايم عقب مشاهده العرض باستئناف تقديمه خلال الفترة المقبلة شهد العرض نبيل الحُمر مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، وهشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة العرض المسرحى أفراح القبة وذلك على المسرح العائم بالمنيل وبحضور الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب، وعدد من مديري الفرق التابعة لبيت المسرح.

« أفراح القبة» من إنتاج فرقة مسرح الشباب وبطولة كل من أحمد يسري، سمر علام، ياسمين وافي، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، علاء الوكيل، عبد المنعم رياض، محمد عبد القادر، جيهان أنور، أحمد رمضان، مينا نادر، جورج أشرف، هايدي عبد الخالق، وفاء عبد الله، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا رؤوف، حسام علاء، هدير طارق، تأليف نجيب محفوظ، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، تصميم حركي مناضل عنتر، التأليف الموسيقي أحمد نبيل، مكياج أماني حافظ .وتدور أحداثه حول فرقة مسرحية يكتشف أعضاءها أن الأحداث تتناول شخصياتهم الحقيقية وأن المؤلف يعرض أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقافها لكن صاحب الفرقة يُصر على استكمال العمل فيجدوا أنفسهم مجبرين على الاستمرار في لعب أدوارهم الحقيقية.

محمود عبد العزيز

بعد تقديمه عرض «مش إلكترا» ضمن مبادرة المخرج المحترف:

محمد عبد المولى: عالجنا أكثر التابوهات الإغريقية نبلا وثباتا على المبدأ

يقدم المخرج الشاب محمد عبد المولى عرض «مش إلكترا» برؤية جديدة ومختلفة لشخصية إلكترا وذلك ضمن مبادرة المخرج المحترف التى أطلقتها فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج سامح بسيوني. محمد عبد المولى خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد، قدم العديد من التجارب الإخراجية، منها «ساحرات سالم» وحصل على جائزة أفضل مخرج بمهرجان المسرح العالمي بالمعهد العالى للفنون المسرحية، جائزة أفضل مخرج بمهرجان نقابة المهن التمثيلية عام ٢٠١٨ عن عرض «مش إلكترا»، أفضل مؤلف فى مهرجان نقابة المهن التمثيلية مرتین عن «أحدهم» و«مش إلكترا»، كما حصل على ثانى أفضل مخرج عن «مهاجر بریسبیان» فی مهرجان نقابة المهن التمثيلية فى الإسكندرية، وحصل على جائزة إبداع في التأليف عن نص أحدهم، كما رشح لجائزة أفضل مؤلف صاعد فى المهرجان القومى

حوار: رنا رأفت

بدأت فكرة تجربة عرض «مش إلكترا» في إحدى المحاضرات مع د. أحمد سخسوخ رحمة الله عليه، وقمت بالعمل على الفكرة وتطويرها ووقع اختياري على التجربة كمشروع تخرجي بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ثم شاركت بالتجربة في مهرجان نقابة المهن التمثيلية ٢٠١٨ وحصلت على جائزة أفضل مخرج ومؤلف وأفضل ديكور، ثم تحدث معى المخرج سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب حتى أشارك بالعرض ضمن مبادرة «المخرج المحترف» التي يقيمها مسرح الشباب، وبالفعل عرضت عليه

النص ووافق وبفضل الله قمنا بعرضه على مسرح الشباب. وتتمثل صعوبات التجربة في أن فريق العمل استمر في عمل بروفات لمدة طويلة وصلت إلى عام، الأمر الذي جعل الممثلين يشعرون في بعض الأوقات بالملل، ولكن على الرغم من ذلك كانوا متمسكين بالتجربة وقد لاقت التجربة دعما كبيرا من قبل إدارة مسرح الشباب.

- هل وجدت صعوبة في أن تكون مخرج ومؤلف العرض ؟

لم أجد أى صعوبة، بل على العكس ساعدني هذا الأمر في فك طلاسم كثيرة داخل النص وكنت أعيها بشكل جيد وكنت

قادرا على حل شفرات النص فكان الأمر في غاية السهولة بالنسبة لي .

- هل أنت من أنصار إخراج المؤلف نصوصه وخاصة أنها ظاهرة انتشرت الآونة الأخيرة «المخرج المؤلف»؟

أنا مع أن ينفعل المخرج بالتجربة سواء كان مؤلفها أو لم يكن، ولكنى أفضل أن يقدم المخرج نصا لم يكتبه حتى يكون هناك فكرين يعملان بالتوازي على النص وليس فكرا واحدا، ولكن «مش ألكترا « هي تجربتي منذ البداية ومفادها كيف

نقدم إلكترا مش إلكترا وكيف نجعلها لا تنتظر «أوريست» ونجعلها ليست نبيلة، كانت فكرة تشغلني كثيرا منذ دراستي بالمعهد.

- ما عناصر الجذب في المسرحيات العالمية ولماذا نلاحظ إقبال المخرجين الشباب عليها في أولى تجاربهم؟

النصوص العالمية قائمة على مجموعة من الأفكار والتقاليد والأحداث وطوال الوقت بها عنصر جذب لأن اغلب أحداثها قائمة على الأساطير وعصور أخرى لها واقع سحرى وهو ما يجذب المخرجين، علاوة على أن الأحداث تدور في أزمنة مختلفة عنا ويحكمها قانون مختلف تكون جاذبة للجماهير مثل الفانتازيا ونصوص شكسبير، وعلى الجانب الأخر يمثل الـتراث العربي والشعبي عنصر جذب للغرب مثل «واحة الغروب «،»عرق البلح « وروايات نجيب محفوظ.

- يقدم عرض «مش الكترا» ضمن مبادرة المخرج المحترف ..ما رأيك في هذه المبادرة وأهميتها ؟

المبادرة تعد خطوة عظيمة وهو شيئ ليس بغريب على المخرج سامح بسيونى مدير فرقة مسرح الشباب خاصة

أنه صاحب فكرة نبيلة جدا ألا وهي مهرجان نقابة المهن التمثيلية وقد استمر في تطوير فكرته النبيلة عندما أصبح مدير الفرقة و»المخرج المحترف» ابتكاره و قد قدم ١٠ مخرجين مميزين لأول مرة كمحترفين بالبيت الفنى وهو شيء عظيم، فالعديد من المخرجين ينتظرون لسنوات طويلة حتى يستطيعوا تقديم تجربة في البيت الفني من إخراجهم، واحمد الله لاختيارى لأقدم تجربة في المبادرة.

كيف استفدت من دراستك الأكاديمية كمخرج ومؤلف ؟

الدراسة في المعهد العالى للفنون المسرحية شيء هام بالنسبة لى،وقد قدمت تجربة هامة في المعهد وهي «ساحرات سالم « وشاركت بها في المهرجان العالمي للمسرح وحصلت آنذاك على أفضل مخرج وعدة جوائز أخرى وكانت هذه التجربة من أعز التجارب على قلبي لأنها أول تجربة لي، والدراسة بالمعهد أصقلتني وجعلتني ارتب أفكاري وأتعلم المدارس الإخراجية المختلفة وكيف أتنقل بين الخطوط الدرامية وكيف أتحكم في إيقاع العرض وكيف يصبح المخرج هادئا وسط ظروف صعبة، وهي تعد نقلة من مرحلة الهواة لمرحلة الاحتراف وكيف تستطيع أن تتعامل مع كل الضغوط التي تواجهك ويجب أن تكون مخلصا للتجربة وتتعامل معها

بأعلى درجات ضبط النفس.

- ما سبب تسمية العرض «مش إلكترا « ؟

كان هذا الاسم على سبيل الإفيه ولكن اكتمل الموضوع بالفعل لأن شخصية إلكترا في الأحداث ليست إلكترا سوفوكليس

- ما الرؤية التي أردت أن تبرزها من خلال العرض ؟

تناولنا فكرة هامة وهي أنه ليس هناك حقيقة مطلقة، وقد وقع اختيارنا على أكثر التابوهات الإغريقية نبلا وأكثرها ثباتا على الموقف، إلكترا التي ظلت طوال حياتها تنتظر وتناضل من أجل الانتقام لمقتل أبيها، وقد قمنا بتغيير النمط الخاص بها وجعلناها عاهرة لا تننظر أحدا لينتقم، نود أن نبعث برسالة هامة وهى أنه طوال الوقت هناك حقيقة موازية للحقيقة التي نعيش بها، من الممكن أن تكون قريبة منا ونحن لا نشعر بها، وهناك حقائق كثيرة من الممكن أن تكون خاطئة .

- ما التكنيك الذي اعتمدت عليه في العرض ؟ اعتمدت على المدرسة الواقعية التي يتخللها بعض اللحظات

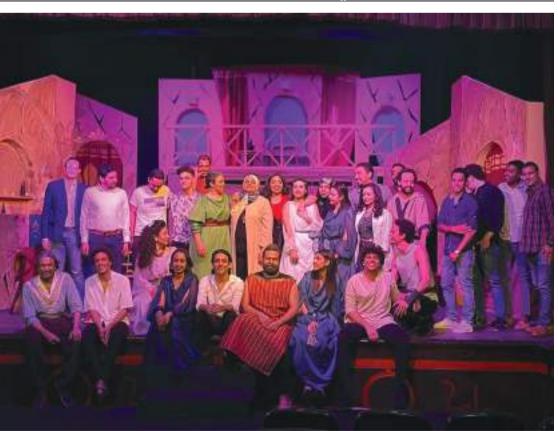
التعبيرية وهي اقرب إلى «الواقعية السحرية» أو «الواقعية التعبيرية « وعملنا بشكل كلاسيكي إلى حد ما ولم يكن لدينا حركة كثيرة، فلم يكن هناك نوع من أنواع التجريب على مستوى الحركة ولكن على مستوى الديكور كنا نعمق فكرة التعبير عن طريق مجموعة من الشروخ التي تدل على أن المكان الذي دارت به الأحداث قابل للهدم أو سينهار،

الشروخ ساعدتنا مع الإضاءة في توضيح قدم المكان وانهياره، ومن يسكنون المكان يعيشون في ظلام دامس لا يدخل لهم بصيص من الضوء، ولكنه ينفذ من الشروخ وهو ما يدل على ضرورة اتساع الشروح حتى يضاء المكان بأكمله، على مستوى الممثلين تعاملت مدرسة الواقعية النفسية والمعايشة، فيحاول كل ممثل أن يقترب من التجربة الخاصة بالشخصية، ونقوم بالتنقل بالإضاءة ونتعامل بتكنيك اقرب إلى القطع السينمائي.

- ما أمنياتك ومشاريعك المقبلة ؟

قريبا سأقدم تجربة بالبيت الفنى للمسرح، وهناك عدة نصوص أتمنى تقديها من بينها «طقوس الإشارات والتحولات» واحلم بتقديم ريبورتوار للنصوص التي قدمت في الثمانينيات في المسرح التجاري مثل مسرحية «راقصة قطاع عام» والشهر القادم أقدم مسرحية «البؤساء» مع كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية في مسابقات الجامعة. مسرحية «مش إلكترا» بطولة تغم صالح، مصطفى عبد الهادي، محمد محسن، علاء هلال، عصام جاب الله، لمياء الخولى، ميرنا نديم، أكرم أسامة، احمد خالد، محمد برماوى، میا، احمد مجدی، دالیا، مارثا استیفان، استعراض سمیر نصري، موسیقی شریف یاسر، دیکور وملابس ملاك رفعت إهداء الأشعار د. علاء عبد العزيز سليمان.

بعد مارثوان نوادي المسرح

مخرجو عروض المهرجان الختامي

بمناسبة افتتاح مهرجان نوادي المسرح في دورته (٢٩) نلتقي عبر هذه المساحة مع عدد من المخرجين الذين تم تصعيدهم للمهرجان، وقد تميز هذا الموسم بمشاركة مجموعة كبيرة من العروض التي تحمل رؤى وأفكارا واتجاهات متباينة. تقدم لنوادي المسرح هذا الموسم ٢٥٠ مشروعا تم مناقشتها وتصفية المشاريع ليصل الإنتاج الفعلى ١٧٣ عرضا في كل محافظات مصر وتم إقامة ٦ مهرجانات إقليمية يصل منها ٢٤ عرضا للمنافسة على المهرجان الختامي. أجرينا عدة لقاءات مع مخرجي نوادي المسرح لنتعرف على ما اقترحوه للمهرجان الختامي وأبرز ما يميز هذا الموسم. رنا رأفت

المخرج عماد علواني إقليم القاهرة الكبرى والشمال الجيدة وأتوقع المنافسة في المهرجان القومي للمسرح، فيما قال المخرج حسام العمدة إقليم القاهرة الكبرى الصعيد يقدم عرض «كوميديا الأيام السابعة «تأليف وأود أن أوجه شكري لـلإدارة العامة للمسرح وإقليم وشـمال الصعيد: أتنمى أن تكون هـذه الـدورة من على عبد النبي الزيدى أعرب عن سعادته قائلا: سعيد القاهرة الكبرى لتذليل كل الصعوبات، فلم نواجه اى المهرجان مميزة و بها تنافس شريف وأرى أن اللجان بالمشاركة في المهرجان الختامي لنوادي المسرح، بالرغم مشكلات هذا الموسم. من تقديمي للعديد من العروض في مسابقة نوادي المسرح؛ إلا أنها المرة الأولى التي أشارك بها في المهرجان الختامي، وقد تميز هذا الموسم بمجموعة من العروض

نثق في الإدارة العامة للمسرح وإدارة النوادي

المختصة وقع اختيارها على مجموعة من العروض الجيدة وهو ما سيجعل المهرجان قويا ومميزا، ونحن نثق في الإدارة العامة للمسرح وإدارة النوادي، وأتمنى أن يحدث احتكاك ويشاهد المخرجين عروض بعضهم البعض

نتمناها دورة ناجحة، ونثق في نزاهة لجان التحكيم

ليحدث تواصل بين الأقاليم الستة، حتى نكون رؤى نحصل على مركز ونستكمل الفرحة التي بدأتاها. وأفكارا واتجاهات جديدة.. فتبادل الخبرات من أهم مميزات المهرجان المسرحية، والمميز هذا الموسم مشاركة عدد كبير من المخرجين.

المرة الأولى من الغردقة

المخرج حسام أنور إقليم جنوب الصعيد الذى شارك بعرض «المهرج « قال: أمّنى أن يلقى المهرجان النجاح، وعلى المستوى الخاص أتمنى نجاح فريق مسرحية «المهرج « وأن نحصل على مركز ، خاصة أنها المرة الأولى التي يصعد بها عمل مسرحي من الغردقة ليمثل إقليم جنوب الصعيد الثقافي وهو العرض الوحيد الذي فاز على

مستوى الإقليم ليصعد للمهرجان الختامي وتمنياتي بأن

أسس ومعايير واضحة

المخرج محمد البحرى إقليم شرق الدلتا قدم عرض «رحلة البحث عن ألف عام « تأليف عبده الحسيني قال : أَمّنى أن يكون للتقييم أسس واضحة ومعايير ويتم الإعلان عن الدرجات بالترتيب؛ حتى يعلم كل مخرج نتيجته ويحاول أن يجتهد ويطور من نفسه وأن يحدد موعدا ثابتا للمهرجان الختامي على أن لا يتداخل مع موعد الامتحانات، واقترح زيادة الميزانيات حيث يخصم منها ٤٠٪ ضرائب، وهو ما عثل عائقا كبيرا أمام المخرجين، وأتمنى زيادة عدد ليالي العرض ، خاصة أنهم يبذلون جهدا كبيرا لتقديم عروضهم. واستكمل : احد أهم

الايجابيات هذا الموسم إقامة مهرجان ختامي واتمنى أن تقام ورشة للمخرجين المصعدين وان لا يصبح المهرجان مرحلة أخيره فمن الممكن أن يعمل المخرجون في أماكن تابعة للثقافة كمخرجين أو مخرجين منفذين في مواقعهم، ولدى تساؤل هام أود أن اطرحه وهو ما مصير تجارب نوادي المسرح لعام ۲۰۲۱، ۲۰۲۰ فقد تم عمل «جروب» ورشح فیه ۲۹ مخرجا وطلب منهم تقدیم بیاناتهم وکان من المفترض إقامة مهرجان للمخرجين المرشحين ولم يتم إقامته ومضى الوقت وبدأ الموسم الجديد وبفضل الله تقدمت بعرضي وتم تصعيدي وسؤالي: هل عندما يتم ترشيح المخرج مرتين للختامي يصبح مخرجا معتمدا ؟

فى الإسكندرية

المخرج محمود فيشر إقليم غرب ووسط الدلتا المشارك بعرض «الأفاعي» قال: استطاعت إدارة المسرح خلق أجواء جيدة ساعدت المخرجين أن يخرجوا عروضهم بشكل مميز وجيد، وقد كانت نوادى المسرح في الإسكندرية بالتحديد هذا الموسم مختلفة، العروض المقدمة على قدر عال من الجودة الفنية، وهو ما ساعد في خلق حالة من التنافس الشريف كانت في صالح المهرجان وصعبت الاختيار على لجنة التحكيم.

وأكمل : أتمنى أن يكون المهرجان الختامي على نفس القدر من التنظيم والإدارة وهو شيء نثق فيه لأن مدير إدارة النوادي المخرج محمد الطايع هو ابن هذه التجربة فهو مخرج مهم ومؤثر ومدرك تماما للأجواء التي يحتاجها المخرجون والممثلون حتى يخرجوا أعمالهم بأفضل شكل ممكن ، كما أتمنى أن تعطى ترشيحات الإدارة العامة للمسرح فرصة اكبر لعروض نوادي والمخرجين الشباب، وان يعود المهرجان الختامي كما كان سابقا مع إمكانية إقامة المخرجين طوال فترة

المهرجان وهذا يخلق مساحات تعارف بين بيئات مختلفة وأشكال مسرحية متعددة ومن الضرورى عودة الورش الفنية المصاحبة للمهرجان على أن تكون متعددة في كل عناصر العمل المسرحى إخراجا وتمثيلا وسينوغرافيا وكوريوجراف. وأخيرا أود أن أوجه شكري لدينامو المهرجان الاقليمي في الاسكندرية المخرجة ريهام عبد الرازق التي كانت تعمل بكل جهدها حتى توفر كل الإمكانيات المتاحة للعروض وكانت سببا رئيسيا في نجاح المهرجان وخروجه بشكل مشرف وأتمنى أن تهتم الإدارة العامة للمسرح بأن تعلن في بداية الموسم المسرحي عن الخطة بشكل كامل وتحديدا لشباب النوادي لأن هناك الكثير من المخرجين الشباب يرغبون في المشاركة ولكنهم لا يعرفون ماذا يتم بعد ذلك وفي حالة الإعلان عن الخطة بشكل واضح أعتقد أن ذلك سيساعدهم .

شغف بتقديم تجربة مغايرة

المخرجة همت مصطفى إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد المشاركة بعرض «اسمها أنثى « قالت : مشروع نوادي المسرح عثل لى النموذج الأصغر للمهرجان التجريبي فهي اكثر رحابه ، يقدم المخرجون عروضا متنوعة على مستوى الفكر والقضايا في فضاءات مسرحية مغايرة، وقد أحببت تجربة النوادي لشغفي بتقديم تجربة مغايرة تطرح عدة قضايا في إطار مختلف وبالنسبة لى فقد قدمت في عرضي معالجة في جانب من جوانب حياة المرأة المصرية.

وتابعت :طموحاتي لتجربة نوادي المسرح أن يصبح هناك إنتاج أكبر وان يقدم المخرجون الشباب افكارا ومشاريع اكبر على مستوى الجمهورية وان يكون هناك عدالة في المشاركة من كل الأقاليم وكنت أتهنى أن تقام ندوات بعد العروض وهذا لم يحدث في إقليم القاهرة الكبرى ولكن

كانت هناك مناقشة مع اللجان التي تشكلت من نخبة من المتخصصين والأكاديميين في عناصر العمل المسرحي، وأتمنى إقامة المهرجان الختامي في مكان مناسب لتصل عروض نوادى المسرح لأكبر قدر من الجمهور ليس المتخصص فحسب وتصبح هناك دعاية جيدة للمهرجان على أن يقام في موقع به دور عرض مناسبة للأطر والأشكال المتنوعة للفضاء المسرحى وهناك ضرورة لإقامة ندوات عقب كل عرض وان يتابع كل المخرجين المشاركين كل العروض المسرحية، وان تحدث مناقشات مع المخرجين وأتمنى أن يجمع مخرجي النوادى لقاءات يعرض كل منهم فيها وجهة نظره فيما يقدم في المستقبل وآماله وطموحاته للمسرح المصري وان تتسع مساحة المشاركات لعروض نوادي المسرح في المهرجان القومي ، وتتاح لعروض النوادي ليالي عرض جديدة بعيدا عن المهرجان وتقوم العروض بعمل جولات في المحافظات.

الجمهور و المسرح

المخرج عمر نبيل إقليم غرب ووسط الدلتا المشارك بعرض «العشيق» قال : أتمنى أن يشاهد عرضي في المهرجان الختامي على نطاق واسع وان تحدث حالة

من حالات الجدل النقدى والنقاشات التي تثري العملية المسرحية بطبيعة الحال، ويحدث حالة من التشوق لدى الجمهور لأنواع جديدة ومختلفة من المسرح، كما أتمنى أن يجذب المهرجان الجمهور للمسرح ودامًا ارتكز في عروضي على تلقى الشباب ، لأنهم الفئة الفعالة والأكثر تأثيرا وتأثرا فهم في بداية تكوين قناعتهم و لديهم شغف بالمعرفة والتعبير والمناقشة.

10

وتابع : في تجاربي اشغل تفكيري بكيفية الوصول للمشاهد العادي ليس فقط الأكاديمي أو المتخصص، و التحدي الأكبر لدى المخرجين هو كيفية إبهار مشاهد العصر الحالي في ظل انتشار المنصات الاليكترونية ومتابعة الأجيال الشابة لأعمال عالمية.

وقت كاف للتجهيزات

فيما قال المخرج شادي عزت من إقليم القناة وسيناء المشارك بعرض «صيد الفئران: أتمنى أن تحقق الدورة نجاح كبيرا وخاصة أن المهرجان الختامي لم يقم منذ عامین مضوا وأتهنى أن يحصل كل عرض على وقت كاف للتجهيزات لتخرج العروض بشكل جيد ومنضبط وان يتم اختيار خشبة مسرح ملائمة لكل العروض المسرحية

اقامة المهرحان الختامي بعد توقف هو الأهم

المشاركة وهو ما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المخرجين وأبرز ما يميز هذا الموسم إقامة المهرجان الختامي بعد عامين من التوقف.

فرصة عظيمة

المخرج على مدحت من إقليم غرب ووسط الدلتا المشارك بعرض «حريم النار» قال: مهرجان نوادي المسرح فرصة عظيمة لأي فنان من الهواة ليشارك بتجربة مسرحية فهو نافدة يقدم من خلالها شباب المخرجين إبداعاتهم واهم القضايا الملحة التي تشغلهم وقد تهيز هذا الموسم بتقديم عدة تسهيلات من الإدارة معنا كمخرجين فكانوا على درجة كبيرة من التعاون وتذليل جميع الصعوبات التي قد تقد تقف عائقا أمام المخرجين في تقديم عروضهم وهو شيء يحسب لهم ،وأتمنى أن تخرج العروض بشكل مشرف يليق جهرجان نوادي المسرح وتليق بكم التعب والمجهود المبذول من قبل إدارة المهرجان ومخرجي العروض.

عقب مدير إدارة نوادى المسرح المخرج محمد الطايع على بعض التساؤلات والمقترحات الخاصة بمخرجي نوادى المسرح وفيها يخص إقامة المهرجان الختامي

أداء الإمتحانات ذكر قائلا: كما نعلم أن هذا العام تم تصعيد ٢٤ عرض مسرحي من المهرجان الختامي، ونحن في نهاية السنة المالية، وإقامة المهرجان تتطلب ميزانية ونعانى من أزمة توافر مسارح لإقامة الختامي فلا خلك رفاهية الوقت أو الاختيار، وجارى الآن مخاطبة عدد من الجهات الرسمية لتوفير مسرح؛ حتى نستطيع

إقامة المهرجان الختامى قبل شهر يونيو ويوليو، واختيار العروض التي ستمثل الهيئة العامة لقصور الثقافة في المهرجان القومى للمسرح فنحاول تذليل كل الصعوبات حتى نقيم المهرجان الختامي الذي من المحتمل إقامته في النصف الثاني من شهر مايو.

وفيما يخص إقامة ندوات للعروض أشار قائلا: بالفعل ستقام ندوات بجموعة من الأكادييين والمتخصصين والممارسين لمناقشة العروض المسرحية وعن إقامة الفرق كما سبق وأشرت أننا في نهاية السنة المالية ويشارك في هذا الموسم عدد كبير من الفرق ولا توجد فنادق تستطيع استيعاب هذا العدد من الفرق لمدة ١٢ يوم فالأمر يتطلب ميزانية كبيرة، وأما عن فكرة النوادى المميزة فقال: تقام هذه التجربة للأمره الأولى والأخيرة فهناك مجموعة من المخرجين في ملتقى شباب المخرجين إنتجوا عروض وقدموها ولكن لم يقام لهم مهرجان ختامى فوقع عليهم ظلم وكذلك بعض المخرجين الذين تم تصعيدهم مرتين ولكن لم يقام المهرجان الختامي هؤلاء المخرجين نظرا لظروف جائحة كورونا فقاموا بتقديم مظلمة فتم جمعهم واعطيانهم فرصة من خلال النوادى المميزة ولكن هذه فرصة للمرة الأولى والأخيرة فكما سبق وأشرت في أحد الحوارات أن الاعتماد سيكون من خلال نوادی المسرح فقط

واما عن خصم ٤٠ ٪ من ميزانية نوادى المسرح فعقب قائلا: يقوم الإنتاج الحربي بخصم ٣٥٪ فقط ومن المفترض أن تجارب نوادى المسرح تفتح مساحه لخيال المخرجين وإبداعهم وهى اساس التجربة بصرف النظر عن ميزانية الانتاج وفيها بخص إقامة ليالي عرض ١ جديدة لتجارب النوادي استطرد قائلا: الأمر كله يتطلب توافر مسارح بشكل اكبر وهو امر عثل صعوبة وخاصة أن عروض الشرائح تجد صعوبة في تقديم ليالي عروضها.

تجربة النوادي النموذج

«قصة حياة»..فرقة بنى سويف

كورمن الشخصية المحورية بين فخ الدائرية والمسيرة المفتعلة

لدى»كورمن الكبير» فأصبح الأخير في مناط افتعال

الحدث الخاص به، لكن الثبات في أبعاد الشخصية فرض

عليه أن يبقي التفاصيل كما كانت على الرغم من حُريته

في اتخاذ القرار في كل مواقفه المُعادة ولقد أثبت المُعد

الدرامي ذلك بجملة الملقن «أنت كما أنت وذكاؤك كما هو» .. نجح المُخرج في تصدير رؤيته للمشهد فلا شيء

سيتغير من الماضي ولن يُحدث التلاعب بالزمن أي طفرة

حدثية تُذكر، فمدير الجامعة ينتظر وحبيبته وزوجته

ينتظرون ووالده ينتظر بالدراجة، حتى أمه التي هي

طريحة الفراش والتي صدرها «السينوغرافي» في إطار بتولى الشكل حيث أسندت رأسها على المخدة واقفة؛

ظلت تنتظره، لكن عند كل جزئية يفترض فيها أن يتدخل

«كورمن الكبير» ليغير حدثًا ما أراد تغييره يعود ليعدل

رأيه تماما ويطلب من الملقن أن يتخطى هذا الموقف

ذابحًا بذلك مسيرته المفتعلة وتحويلها إلى مأساة قدرية

بطلها الاستسلام للماضي بحذافيره، ولقد ظل هذا المنهج

مسايرًا لكل التفاصيل التي تتبناها رؤية المخرج طوال

العرض، من خلال مستويين الأول «كورمن الأب» وما يجب أن يختاره لتغيير حياته السابقة «مسيرة مُفتعلة»

شریف شجاع

يقول لايوس إجري في كتابه الشهير فن كتابة المسرحية «إن الشخصية الضعيفة لا تستطيع أن تنهض بحمل الصراع الطويل المدى داخل النص المسرحي» ولهذا كان ينصح باستبعاد هذه الشخصية من الأدوار الأساسية، لكن ما نسجه «ماكس فريش» في نصه «قصة حياة» يُعد مُردًا قطعيًا على هذه المقولة، حيث انتصر لصالح الشخصية الضعيفة «كورمن الكبير» فحصر حولها الصراع العام للنص، ولعل القارىء الجيد للنصوص المسرحية قد يشعر بالشفقة تجاه مخرجي هذه النوعية من الأعمال والذي سيحمل على عاتقه عبء تقديم رؤى مُغايرة لها، لكن في عرض «قصة حياة» لفرقة بني سويف المسرحية استطاع المخرج الرائع «السعيد منسي» بإعداده للنص ٠ سحب هذا العبء من خلال كشف جماليات النص دون انتهاك فكرته الدائرة حول إعادة تدوير الحياة مرة والمستوى الثاني «كورمن الصغير» وهو الماضي الذي لا أخرى لتحقيق ما هو مأمول، بدأ العرض حول شخصية يتغير أبدًا «المسيرة القدرية»، وهكننا أن نقول أنه بشكل «المُلقن» الذي قام باللعب بالزمن لتغيير تفاصيل حياتية أو بآخر استطاع المخرج الحفاظ على البطل المحوري «

الشخصية الضعيفة» دون إخلال درامي في هذا الصراع طويل المدى، خامًا العرض المسرحي بجملة تؤكد كل ما سبق بصوت «كورنر الكبير» (فلتبق الدراما كما كانت) وهي الجملة التي أكدت على أن مخرج العمل يُصر على التصدير الدائم والواعى منه أنه يقدم مسرحا داخل مسرح، وأن الشخصيتين «كورمن الصغير» و»كورمن الكبير» انسلخا من بعضهما، وإلا لختم النص بجملة (فلتبق الحياة كما كانت) وليست تبقى الدراما.. كُليًا رؤية المخرج ظلت طوال العمل تسير وفقًا لامكانياته الاحترافية في استخدام أدواته وتوظيفه المبهر لكل العناصر حتى أبسطها..

الممثلون قدموا أداءً جيدًا، على الرغم من افتقار القليل منهم لعنصر الخبرة، وقد ظهر ذلك لدى بعض الشخصيات المحورية، عدا «كورمن الصغير» فهو موهبة رائعة ومتلك قدرة عالية في توظيف إمكانياته رغم بساطتها.

السينوغرافيا، في اعتقادي سببت أزمة فنية على كل الأصعدة، بدء من الملابس والتي وضعتنا في حيرة تامة لوجود هوة زمنية بين الشخوص، وعلى سبيل الذكر ملابس «الملقن» والتي كانت عبارة عن «جاليه صوف» على قميص مصري وبنطلون جينز محلى الصنع، في حين أن باقى الشخصيات ومنها شخصية «السيدة هبل» كانت

ملابسها تنتمى لعصر آخر وهو عصر البريد والخطابات.. فقط،، أما بالنسبة للديكور فهناك مستويات متعددة، وليس معنى أن هناك مسافة زمنية بين حياة «كورمن أولها مستوى الفضاء المسرحي وتوطين الممثل داخل صغيرًا وكورمن كبيرًا» أن نصنع فجوة زمنية كبيرة بهذا الحبكة الدرامية كان الأمر مزريًا، فكثرة قطع الديكور كل حدود الزمن داخل النص الشكل فالفارق بينهما يمتد من سن الشباب للشيخوخة المُستخدمة كخلفية ليس إلا مثل التروس والبانواهات «هناك خطابات يا سيد كورمن ألن تقرأها ؟!»

التي تم رصها في «سميترية فجة» كانت تُشكل ثقلًا غير مبرر على خشبة المسرح بالإضافة إلى «البنواهات» التي رُسم عليها بشكل مباشر دلالات الصغير والكبير XXL و XXL إلخ،، والتي قلصت المساحة المكانية للخشبة المسرحية خصوصًا وأن المسرح قُسم لمستويين، فكادت هذه القطع الديكورية تعوق حركة الممثلين لولا ذكاء المخرج في اعتماده على التقاطعات الحركية وأيضًا استغلاله لكل فراغات المساحة حتى أن «المُلقن» كان يقف على «السماعات الخاصة بالمسرح، والتي تواجدت خارج حضن الديكور.

13

على مستوى الدلالة كان الديكور فاضحًا للعرض كما أنه لم يضف شيئًا للفكرة في رأيي، فالتروس وتداخلاتها وطرح تفصيلة الزمن وعجلاته ودائريته والتفاتاته قد طرحها المخرج من خلال إعداده للنص وأيضًا على مستوى الحركة المسرحية، عندما جسد ببراعة شكل الساعة وكان «كورمن الصغير» متخذًا وضعية أحد عقارب الساعة و»كورمن الكبير» أخذ وضعية عقرب آخر وباقي الشخصيات تحولوا للأرقام الاثنى عشر، ليمر عليهم العقربان دلالة على «الدائرية المحتومة» و الزمن المتسلسل بأحداث متنوعة، وببراعة حل المخرج أزمة «غطية الزمن وتداخلاته» التي طرحها الديكور بفجاجة، فقد رفض المخرج فكرة أن الزمن يسير في خط مستقيم بل له نتوءات وبروز ووقفات، فقام بعمل «لغط صوتي» من خلال جميع الشخصيات التي تداخلت جملها المؤثرة لتصنع فارقًا نفسيًا لدى شخصية «كورمن الصغير» رابطًا كل ذلك بشخصية «السيدة هبل» وجملتها التي كسرت

«خلطة شبرا»

خلطة مصرية خالصة تستدعي قيمنا المفتقدة

🖫 نور الهدى عبد المنعم

من المؤكد أنه قد تم عن عمد اختيار مسرح الطليعة الذي يقع في ميدان العتبة لإنتاج عرض «خلطة شبرا» تأليف يسرى حسان وإخراج محمد سليم، لكونه من أهم الأحياء المصرية القديمة والتي تتشابه مع شبرا ومعظم الأحياء الشعبية في مصر.

الحقيقة أنني قد شاهدت هذا العرض منذ فترة ولم استطع الكتابة عنه عقب المشاهدة كما اعتدت. وذلك لتزاحم الأفكار الكثيرة جدا في رأسي، فسهولة العرض وبساطته سبب أساسي في صعوبة الكتابة عنه وهنا تكمن عبقرية الكتابة والتناول، فالعرض استدعى عندي ذكريات كثيرة جدًا منها ما يخص حى شبرا تحديدًا والعلاقة التي ربطتني به على مدار عمري كله بسبب وجود أحد أفراد عائلتي فيه. فزياراتي لم تنقطع عن هذا الحي حتى الآن. تذكرت ليالي رمضان والجولات في شوارعها: مسرة، طوسون، بديع، شيكولان،،، وشراء الآيس كريم من شارع شبرا الذي كان يعد وقتها اختراع. حيث كنا نشتري أنواع أقل جودة من بائع متجول ويطلق عليه جيلاتي. كذلك شم النسيم والأعياد وجلوسنا على النيل. تذكرت أيضا كوافير الخواجة جورج الذي كنت اقص شعري فيه. تفاصيل كثيرة جدًا جلبت علي حالة من الشجن مازلت أسيرة لها حتى كتابة هذه السطور، خاصة أن تقريبا معظم أبطال هذه الذكريات قد رحلوا. ثم تشابه الحكايات التي رويت وتفاصيل هذه المرحلة مع حكايات وتفاصيل عيشتها في الحي الشعبي الذي نشأت فيه ولايزال كل أفراد عائلتي يسكنون فيه حتى الآن. طبعا الصغار منهم فجدتي ووالدي وأعمامي قد رحلوا جميعا. تخيلت دكان عمى إبراهيم البقال- وهو الأخ الأكبر لوالدي- بكل تفاصيله بسبت البيض المعلق على بابه والبنك الذي كان يثبت فيه القروش والتعريفات ي الممسوحة، ثلاجة الكوكا كولا الحمراء التي كان يوضع فيها ألواح الثلج والقراطيس التي كان يعبئ فيها المشتريات فلم يكن قد تم اختراع العبوات والأكياس الموجودة الآن. كذلك دكان جدي الحاج محمد نور الشهير بأبو مظلوم

وهو لا يحت لنا بصلة قرابة لكنه كان كبير المنطقة الذي يعقد جلسات عرفية ويحل المشاكل بين الأزواج والعائلات يتصدر في كل كبيرة وصغيرة وقد نُشرت صورته في جريدة والجيران. الأخبار حين تشاجر مع المسئول عن الصرف الصحي، الذي لم يتركه إلا بعد أن قام بحل المشكلة بشكل نهائي، وكان

تذكرت تريز بنت الجيران التي كانت تذهب معنا يوميا في رمضان لشراء السحور لأن والدها حسب روايتها

«بيحب يصوم رمضان معانا» وكان شراء السحور جثابة فسحة جميلة مع مجموعة بنات الجيران فكنا نشترى الفيشار ونتفرج على الفتارين ونختار منها ملابس العيد، تذكرت دورق الشربات الذي كان يخرج ويدخل من وإلى كل الشقق في موسم نتائج الامتحانات، الأفراح التي تقام لأكثر من أسبوع قبل يوم الزفاف فكل نساء المنزل تجتمعن في شقة أم العروس ليحتفلن بها يوميًا، كذلك اجتماعهن لعمل كعك العيد،،،،،،،،إلخ المناسبات الكثيرة.

تذكرت أيضًا عزاء جارنا عمي فتحي الذي أقيم في شقتنا والذي استلم جثمانه والدي مع اثنين من الجيران لوفاته في حادث. ووفاة جدي وجنازته التي كانت بمثابة مظاهرة شعبية حيث سافر أغلب سكان شارعنا وبعض من الشوارع الأخرى المجاورة معنا إلى قريته بالقليوبية، والجيران الذين قاموا بتأجيل موعد زفاف ابنتهم لبعد الأربعين.

ولم يكن الحرامي فقط هو الذي لا يسرق أبناء منطقته ويرد لهم ما سرق بالخطأ، بل أنه لايمكن أن يعاكس شابًا إبنة منطقته، تفاصيل كثيرة جدًا تطابقت مع أحداث العرض، وحين أذكر ذلك فقط لتأكيد أنها مصر الستينات والسبعينات ولم تكن شبرا فحسب. هذه هي خلطة مصر بناسها الطبين وقيمها الجميلة التي شبرا. وقد اتضح ذلك جليًا حين ظهر الفكر المتطرف الذي

الفتنة الطائفية التي عايشناها في الزاوية الحمراء عام ١٩٨١، والتي مازلنا نعاني منها حتى الآن.

نجح يسرى حسان في صياغة كل هذه التفاصيل فشعرنا أنه دخل كل بيوتنا وشوارعنا وحوارينا وعاش معنا افراحنا ومعاناتنا وأشار بأصبع الاتهام إلى مصدر الخطر الذي غزا مصر وضربها في مقتل وهو الفكر الوهابي الذي تم استيراده مع الريال والدينار و»السياره» كما ينطقونها، ونشر ثقافة الاستهلاك وتسليع كل شئ، فجعل الجميع يغلق الأبواب ويعيش في عزله لا يعرف شيئا عن جيرانه، وانهارت القيم الجميلة وافتقدنا مصطلحات كثيرة غاية في الأهمية منها: ابن الحتة وبنت الحتة.

غزل هذه التفاصيل بحرفية عالية جدًا المخرج محمد سليم الذي قدم العرض في قاعة وهي الأفضل لتقديم هذه الحالة شديدة الخصوصية والحميمية، وكان من الذكاء أن اختار مقهى ك (لوكيشن) منطقى جدًا للأحداث حيث يجلس الراوى محمد هاني وتبدأ حالة الحكي للمتلقين الذين جعلهم متورطين فيما يدور باعتبارهم رواد المقهى الذي تدور فيه الأحداث، وتغلب على حالة الملل التي قد تصيب المتلقى بتحويل حالة الحكي إلى ثلاث خطوط متوازية ومتقاطعة في ذات الوقت حيث الرواي الذين يقوم بالحكي، والممثلون الذين افتقدناها، واعتقد هو ما قصده المؤلف حين كتب خلطة يجسدون الشخصيات التي يحكون عنها بأداء كوميدي أكثر من رائع لفنانين تلقائيين: علاء النقيب، أحمد عبد ضرب البلد كلها ولم يضرب شبرا فقط بل امتد لأحداث الجواد، محمود عبد الرازق، مع الغناء والعزف (لايف) فشلنا نحن في تعليمهم إياها.

للفنان ماهر محمود والعازفون لألحان الفنان الراحل أحمد الحجار: مايكل رفعت، عمرو بكار، نوار مجدى، توماس القمص لوكاس.

15

اتسم العرض أيضًا بأن كل مفرداته ليست تقليدية بل صورة فنتازية منها ديكور مي كمال الذي لم يكن مقهى تقليديًا بل يوحي بالمقهى ببعض عناصره مبينًا في ذات الوقت خريطة شبرا بأحيائها وشوارعها وأسماء دور السينما التي تحولت إلى مولات وجراجات موضعًا بلا مباشرة ما حدث للواقع الثقافي من تراجع، وقد تميز هذا الديكور بوجود فانوس رمضان وصورة العذراء معلقان بجانب بعضهما وهو ما كان يحدث بالفعل في رمضان، وقد صممت الملابس أيضًا والتي تميزت التي استخدمت في استدعاء الشخصيات التي يقومون بالحكي عنها بالفانتازيا، بجانب العادية التي يرتديها الناس في الشارع المصري.

مع الاستعانة بشاشات العرض التي عرضت مادة فيلمية مهداة من الفنان والإعلامي عبد الحميد السيد قدم من خلالها في البداية ملامح شبرا قديما وختم بملامحها حديثًا، ولم ينفصل صناع العمل عن القيم التي يتناولونها في العرض حين قاموا بإهدائه للفنان الراحل أحمد الحجار وختموه بأغنية بصوته مع عرض صورته على الشاشات.

تحبة للأستاذ عادل حسان مدير مسرح الطلبعة ولكل صناع العمل الذين نجحوا في استدعاء ماضينا الجميل وتقديمه لأجيال لم تعرفه، فرجا يتعلمون منه قيما

«کونکان»…

الشرور الآثمة والقسوة الداعرة

وفاء كمالو

تأتى مسرحية كونكان لتشتبك مع تيارات التسلط الآثم والقهر المرير، تدين مأساة الخلل الإنساني المخيف، وتكشف عن غواية السقوط في جحيم الخطايا والتناقضات، لنصبح أمام حالة إبداعية مغايرة تكسر دائرة العبث الوجودي الممتد .

هذا العرض تقدمه فرقة قصر ثقافة الجيزة التابعة لهيئة قصور الثقافة، في قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، التأليف للكاتب المتميز أحمد الأباصيري، الدراماتورجيا والأشعار لأيمن النمر، والإخراج للفنان عمرو حسان، وفي هذا السياق تضافرت رؤى المؤلف مع الدراماتورج وقدما حالة درامية عالية القيمة تتجه ببساطة إلى عمق المأساة الإنسانية، تطرح رسائل جدلية ثورية وتقدمية، فالنص قابل للتفاعل الحيوى مع توترات وجودنا الحالي، لذلك انطلقت موجات الجمال المسكون بالوعي والحرارة والنقد والتساؤلات، لتلامس خطايا الواقع ومجون الحقيقة،

تناول المخرج عمرو حسان هذا النص المثير، الذي كشف عن موهبته الصاخبة وبصماته الفريدة ولغته الحارة، فهو يمتلك الرؤية الواضحة ووجهة النظر الثائرة، اشتبك برشاقة مع إيقاعات زمننا الوحشي المسكون بالشرور الآهمة والقسوة الداعرة، فكانت المواجهات صادمة تلامس مؤشرات الواقع ومجون الحقيقة، وتحولت إلى عزف ناري على الأعصاب العارية، وظلت مفاهيم التشويق والإثارة حاضرة بقوة في قلب المسرحية، التي امتلكت عقل المتلقى ومشاعره عبر أحداثها المثيرة اللاهثة، وشخصياتها الواقعية التي نعرفها وتعرفنا .

تتخذ الأحداث مسارها في إطار تشكيل سينوغرافي لافت بصالة القمار، التي تموج بالفرح المراوغ والبهجة الزائفة، الضوء الأحمر يعانق تيار المشاعر المتوترة، الموسيقى تروى عن الليل والجموح والسقوط، منضدة اللعب المرتفعة تشغل منتصف القاعة، التي تشهد تصاعد ي الأحداث والتفاصيل، الجمهور عثل جزءا فعليا من اليمين يبعث إيقاعات التغييب، ويواجه السلالم القليلة التي تقود الزبائن إلى الخارج، فالصالة توجد في البدروم يتضافر الضوء والموسيقى ولغة الجسد والمشاعر مع القمار تكاد تصبح مقبرة، أشباح الموت عطشا وجوعا

المسكون بالمؤامرات والأسرار .

تشتبك الكوريوجرافيا المتميزة مع الموتيفات الصغيرة ومع أوراق الكوتشينة على امتداد القاعة، الأحداث الدرامية الساخنة تتوالى وتأخذنا إلى عالم أبطال العرض فنتعرف على لاعبي الكونكان - -، الطبيب الشهير الذي يارس جرائم تجارة الأعضاء، الثرى السكير صاحب الفنادق السياحية الأنيقة ، الكئوس لا تفارقه أبدا، تبدو كإحالة صريحة إلى علاقاته العاطفية المشبوهة، يعشق النساء لكنه يقتلهن أحيانا، ثم الملياردير المعروف بعلاقاته الوثيقة بالكبار والمسئولين، وأخيرا السيدة الجميلة رئيسة إحدى الجمعيات النسائية، ورغم ذلك فهي لا تعترف تماما بمفاهيم الدفاع عن حقوق المرأة، وهكذا العرض بعد سقوط الحوائط والحواجز، البار الذي يشغل تمتد الحوارات الجريئة الساخنة، ونلمس مدى بشاعة الشخصيات الغارقة في الخطايا والشرور والسقوط .

أحداث الليلة الكابوسية المخيفة، حوار البارمان مع فتيات الصالة يأخذنا إلى واقع آخر، فهم ينتمون إلى طبقة اجتماعية واقتصادية مغايرة، لكنها محكومة أيضا ببشاعة السقوط والانحلال، الجمهور يتابع ما يحدث بشغف، ولحظة التكشف المفزعة تبدو وشيكة، إيقاعات الحركة ولغة الجسد تأخذنا إلى الشابة الجميلة التي تعمل في الصالة لتشاغب الزبائن بضحكاتها الخليعة، الخوف يحاصرها حين تلمح زميلها الشاب وهو يردد أنه خطيبها وعليها أن تخرج معه فورا من هذا المكان، فيندفع إليها ويأخذها بعنف وعضيان إلى الخارج، لكنهما سرعان ما يعودا ليخبرا الزبائن أن السلم قد انهار، الهلع يسيطر على الجميع، الذين أدركوا أنهم الآن أسرى صالة الكونكان، الاتصال بالخارج أصبح مستحيلا، فشبكات الموبايل لا تعمل تحت الأرض، صالة

الدهشة تتكشف وأبعاد المؤامرة تبدو واضحة، البارمان يتصدر الآن مشهد الغواية والسقوط، تحول إلى شيطان من الجحيم، فهو الآن يساوم الجميع على زجاجة ماء، لتتفجر تيارات الصراع الناري، الرجال الأثرياء الباحثين عن الحياة يندفعون إلى كتابة الشيكات، اللحظات تشهد مزاد الملايين مقابل الحصول على زجاجة المياه، هستيريا الجنون المخمور تدفع الأحداث إلى مسارات الموت، الثري

تتراقص حول رجال الثروة والسلطة والفساد، إيقاعات بأجساد البشر، ثم يندفع إلى السيدة الجميلة المدافعة عن حقوق النساء ويقتلها هي أيضا، أما الملياردير صاحب العلاقات المهمة فهو يوت بغيبوبة مرض السكر، تراجيديا الموت المجنون ترسم مسارات النهايات الدموية المفزعة، البارمان يضع السم القاتل في زجاجة الخمر، ليموت الثري صاحب الفنادق - -، الواقع الوحشي يكشف عن الحقيقة الملعونة، السلم لم ينهار، واللعبة القذرة تحولت إلى نيران حصدت الجميع، فنحن أمام تخطيط شديد الإحكام دبره

السكير صاحب الفنادق يقتل صديقه الطبيب الذي يتاجر البارمان وفتيات الصالة مع الرجل المهم، للحصول على

الملايين، لكن الموت يضع نهاياته الأسطورية ليصبح المجد للشرور والآثام، بعد أن فقد الإنسان وعيه، ولم يعد الخير قادرا حتى على الجدل مع جحيم الشر. من المؤكد أن عرض كونكان يمثل قراءة حية في قلب

المجتمع والسياسة والاقتصاد، عبر رؤية جدلية واعية متعددة الأصوات والأبعاد، اتجهت إلى نزع الأقنعة ليسقط الزيف والعبث والأخلاق والقيم، وتصبح الشخصيات عارية تواجه سقوطها المخيف وتتحدى آثام الخطايا لتشعلها بنيران القسوة والمجون والعذاب، وفي هذا السياق نجد أن مسرحية كونكان تحاكم وجودنا الشرس عبر الشخصيات التي أدانتها كلها، فالجميع مذنبون، أثرياء الطبقة العليا، وفقراء الهامش والحضيض، القسوة والعنف والضياع دفعوا الجميع إلى السقوط، لذلك نحن أمام إنذار خطير أننا على حافة هاوية السقوط، ويجب أن نتوقف لنبحث عن المعنى والحياة والحرية، لعل الوجود يصبح أكثر جمالا واحتمالا .

شارك في المسرحية فريق عمل من المحترفين والهواة فكانوا نجوما لامعة تموج ضوءا وحضورا وموهبة مثل إبراهيم البيه، أسامة فوزى، محمد الجداوي، محمد شرف، كريم الحسيني، منة الفيومي، نيجار محمد، وهاني ماهر.

كان الديكور لملاك رفعت، والإضاءة لعز حلمي.

التعازي والتشابيه الشيعية

في الشعريات المقارنة(٢-١)

🚆 عبد الغنى داود

يقدم لنا الكاتب الكبير د. علاء عبد الهادي في كتابه الأخير «الشعريات المقارنة -التعازى والتشابيه الشيعية» (قراءة سيميائية من منظور النوع النووي).. حيث يقول في مهيده للكتاب; (تنتمي هذه الدراسة في جزء منها إلى حقل النقد الثقافي، ويقوم منهجنا على مداخل متعددة الاختصاص، وذلك بناء على محاور (ثلاثة) فيقدم المحور الأول «عروض التعازى والتشابيه، موضحا» الجوانب التاريخية والعقدية لنشأتها، ومقدما وصفا تفصيليا لهذه العروض في إطار الوحدة ويعالج .(المحور الثاني) من «منظور الشعريات المقارنة محددا «ما يطلق عليه المكافئ (isotop) (في النوع المسرحي، ومتناولا» صحة التعامل مع التعازي والتشابيه بصفتها نظيرا «مسرحيا» (isomer) وذلك في ضوء نظرية (النوع النووي) الذي سيوضحه سياق تحليلنا (لنظير) التعازى والتشابيه المسرحى .. لمن لم يقرأ كتابه «مقدمة إلى نموذج النوع النووى نحو مدخل توحيدى إلى حقل الشعريات المقارنة « ۲۰۰۸ (دار الحضارة العربية)، ويعد كتابانا هذا جزءا تطبيقيا يعالج تطبيق النوع النووي في غوذجها المسرحي. ويقدم (المحور الثالث) مدخلا منهجيا إلى قراءة سيميائية لعرض «التعازي والتشابيه»، وتنتهي الدراسة بنتائج توضح الاستثمار الثقافي والأيديولوجي لعرض التعازي والتشابيه المسرحي، في مجموعه من الجداول الرياضية، مع الإشارة إلى أسباب عدم تطوره الفنية .

تبدأ هذه الدراسة (مقدمة) حول (مناهج البحث في أصول المسرح العربي) والشكول المسرحية في تراثنا قبل دخول فن المسرح بشكوله الغربية وتقاليده سياقا ونصا - أداء، ويقدم قراءة (ميتا نقدية) موجزة تتناول هذا التأصيل في المسرح العربي، وجدليات الأداء في تراثنا الذي يقبل السؤال النقدي والمجادلة بشأن انتمائها من عدمه إلى النظير المسرحي. ويؤكد قائلا (كما تجدر الإشارة إلى أن شخصية (الحسين) عليه السلام التي تتناولها هذه العروض، والتي تعالجها هذه الدراسة ليست هي الشخصية التاريخية أو الحقيقية في عروض التعازي وإنما كما من بينها الشخصية الدرامية الحاضرة في عروض التعازى والتشابيه.. التي رسم حدودها الفنية، والخيالية يتناول الخطاب النقدي والتأصيلي .، ومناهج البحث عن

د. علاء عبد الهادي التعانه والتشاييه الشعبة ور الشعريات المقارنة

الوعى الجمعي، فضلا عما إضافة إليها من سمات وصفات في أثناء تطور هذه العروض تاريخيا»، وذلك ما اتسمت به هذه الشخصية التاريخية العظيمة في أثناء العرض من اختزال وتحرير وتحوير، نوع شكولها واظهر غناها واختلافاتها من عرض إلى أخر وفق ما تصفه هذه العروض اقتضاءات السوق الاجتماعى الثقافي والضرورات الفنية والعقدية في كل قطر).

هذه هي المعالم العامة في هذا الكتاب (الهام) الذي يتناول بالدرس والتحليل، إذا كان من المناسب إيضاحها، وتجليه بنيتها ويضيف الكاتب: (وقد حاولنا في طرحنا هذا التمسك بالاقتصاد،و تقريب القول من بعضه مهتمين بتأصيل أسئلة البحث الرئيسية، والعودة بها، وقريب القول من بعضة مهتمين بتأصيل أسئلة البحث الرئيسية والعودة بها إلى الدليل المنطقى والاستدلال العقلى وتقريب القول من بعضه بتأجيل أسئلة البحث الرئيسية، و العودة بها إلى الدليل المنطقى والاستدلال العقلى، وهذا الشأن ليس بهين، لان الإعراض فيه غالبا ما يكون أولى من الذكر، وكما يقول (ابن عطا الله السكندري) [رجا عبر عن المقام من استشرف عليه، ورجا عبر عنه من وصل إليه، وذلك ملتبس إلا على صاحب

وفي (الفصل الأول) من هذا الكتاب وعنوانه (في مناهج البحث في أصول المسرح العربي؟ قراءة (ميتا نقدية) حيث

أصول المسرح العربي قبل عام ١٨٤٧ - كي تكون مقدمة ضرورية تسبق تحليله (للتعازى والتشابيه) من خلال نموذج النوع النووى المسرحي، والذي يعده (الكاتب) مثابة الجزء الثاني التطبيقي من كتابة «مقدمة إلى مُوذج النوع النووي نحو مدخل تههيدي إلى حقل الشعريات المقارنة بعمق ٢٠٠٨ - مركز الحضارة العربية . وكما سبق أن أشرنا وهذا الفصل يعمق ويرسخ تأكيد وجود مسرح عربي قبل ١٨٤٧، وهو ما يختلف مع بعض أراء المنظرين الذين اختلفوا كثيرا حول هذه القضية كما جاء في كتاب (د . محمد المديوني) إشكاليات تأصيل المسرح العربي»- (المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون) يبت الحكمة -١٩٩٣ - والذي تنوعت واختلفت حوله كل من حاول تأصيل المسرح العربي في أنحاء العالم العربي ويشرح الكاتب الكبير د. علاء عب الهادي بان (نظرية النوع (النووي) الذي تقوم على بنية منطقية ورياضية، لها جهازها المفهومي، وإجراءاتها، وأنه فضل إطلاق اسم (مُوذج) عليها لشكه العلمى في مفهوم النظرية غير التاريخي من جهة،و لميله إلى فلسفة العلم كما شرحها الفيلسوف النمساوي (بول فابرابينو) في كتابه «ضد المنهج « ۱۹۷۹، وأنه ربا تكون نتائج هذا النموذج مفيدة في تشكيك المركزية الغربية في دراسات النوع بعامة، والنوع المسرحي بخاصة (النووي) إلى افتراض وجود تقاطع بين (الشعريات) القومية المختلفة للنوع الأدبي أو الفني مكن استخلاصها في نموذج نووي نوعى واحد من خلال القراءة الدقيقة لمئات التجليات النوعية لنوع ما في ثقافات متعددة وسياقات اجتماعية متنوعة، وذلك من اجل تحديد المكونات البنوية وفصلها عن المكونات الجمالية في جماع هذه التجليات ذوات الشعريات،الجمالية والأسلوبية المختلفة المرتبطة بقومياتها وجغرافيتها الثقافية، واللغوية المتعددة، وبجيولوجيتها الجمالية المتراكمة، وذلك بسبب اختلاف سياق نشوئها الاجتماعي والثقافي من قومية إلى أخرى، و كان هدفه من ذلك الحصول على مكون بنيوى قادر على المستويين (النووى -الانطولوجي والمعرفي يمكن تعيينه من خلال دراسة (امبريقية) لمئات العروض المسرحية من قوميات مختلفة - بحثا عن المشترك والمتقاطع بينها، وذلك لتحديد المكون البنائي في نموذج النوع النووي المسرحي،و يري أن هذا النموذج لديه الإمكانية القوية لسيادة نظائر فنية لقوميات ذات تقدم حضاري مهيمن علي نظائر فنية لقوميات اقل تقدما ،و أن من حقه السؤال عن تراثه المادى والابداعي الذي طمسته

نظرية الأنواع الأوروبية، و تعاملت معه بصفته تراثا بدائيا لا يصح أن ينتسب إليه فن المسرح أو الملحمة أو الرواية،و يتساءل: (هل يعني غياب كلمة مسرح عن المعجم الفنى لامة ما غياب ما تدل عليه هذه الكلمة في الواقع ؟و هل يعني وجود عوالم درامية في نصوص أدبية قديمة يتوافر فيها الحوار مثل في «انتصار حورس» على سبيل المثال،أو نصوص تراثية مثل المقامات « معرفتنا بفن المسرح المؤدي، ولا أقول فن الدراما المكتوب،و هل يشكل غياب مبني مسرحي بالمعني المتعارف عليه جماليا أو تاريخيا دليلا على غياب معرفة شعب أو قومية ما للفن المسرحى؟ وهل يعنى غياب كلمة (مسرح) في المعجم الفنى لامة ما هو غياب ما تدل عليه هذه الكلمة في الواقع ؟ ويستعرض الكاتب أراء من ذهبوا إلى وجوده بشكله الغربي، ويري انه قد مرت (حركة تأصيل المسرح العربي) بتيارين يحلقان بين النفي والإثبات -الأول

وجودها في التراث العربي لا يمكن انكارها عند (محمد كمال الدين) في كتابة «العرب والمسرح «١٩٧٥ وكتاب (علي الراعي) المسرح في الوطن العربي ١٩٨٠ وعلي (عقله عرسان)، «الظواهر المسرحية عند العرب» ١٩٨٣، ويري الكاتب أن استيراد المسرح من الثقافة الغربية إلى الثقافة العربية أدي إلى إجهاض الجنين الشرعى الذي كان مكن أن ينمو من واقع فنون الأداء . والفرجة الخاصة بنا ويحدد (على نحو موجز) اهم تجليات الأداء الفني مثل .تجليات فنية يهيمن عليها السرد مثل (سارد الملحمة)،و سارد القصص الشيعي،السارد الديني (المنشد أو الصيبت)، وتجليات أداء فنية تهيمن عليها المحاكاة الصامتة مثل (الكرج) و(السماجة)، والحواة وألعاب الحيوانات،و تجليات اداء شعبية يهيمن عليها الجانب الديني والفلسفي مثل (التعازي)،(الزار) والاحتفالات الدينية (المولد النبوى غوذجا)، وتجليات أداء تعتمد على لدفع منهجيا، وسيطر علي معظم البحوث ...أحدهما وسيط غير بشري وتضم [القراكوز، خيال الظل،صندوق يتخذ أسلوب التأريخ أو العرض التصنيفي أو الوصفي - الدنيا] ويقرر انه اغفلها عند الحصر لابتعادها عن دون الدخول الجاد في (مبحث النوع المسرحي)، وأنهم مفهوم المسرحية علي نحو واضح ومباشر مثل: النصوص قد عرفو المظاهر المسرحية دون منازع وأن دلائل الأدبية التي ليس لها تحقق مسرحي، وممارسات الأداء الثاني) يعزو غياب المسرح إلى غياب فن الأداء وغياب

الديني المباشرة في المعابد، الأضرحة، المساجد وغيرها من دور العبادة، وطقوس عدد من الطوائف المغلقة وعاداتها، والممارسات الاحتفالية الواقعية البعيدة عن المفهوم الأدبي الفني مثل (العزاء) وطقوس الندب،و تجليات أداء شديدة المحلية محدودة من الناحية الفنية أو التاريخية، والشكول مثل ما يطلق عليه في المغرب بمسرح (الحلقة) معتمدا في كل ذلك على مراجع لدارسين من أمثال (حلم الزعفري، محمد خراف، محمد أديب) السلاوي، و حسن البحراوي).

ولهذا كان إلزاما علينا استعراض مراجع هذا الكتاب الهام وهم (٤١) (واحد وأربعون) مرجعا باللغة العربية،و (١٥) خمسة عشر مرعا مرجعا إلى العربية، و(٢٠) (عشرون) مترجما باللغات الأجنبية -ويستشهد الكاتب بكتاب (محمد يوسف نجم) «المسرحية في الأدب العربي الحديث «١٩١٤ -١٩٤٧ « دار الثقافة ١٩٨٠ وفيه يسأله الكاتب: [هل يسمح التقسيم الذي انتهي اليه حين يضع الفن المسرحي في مقابل الفن الشعبي ؟

ويرد عليه كاتبنا متسائلا: ألم يكن المسرح في بذوره

الأولي التي خرج منها شعبية (كالديثرامب)، و(عربة

تسبيس) الخ - مكن أن ميز تمييزا قاطعا على مستوى

النوع -بين فني المسرح وغيره من ألوان الأداء الفني الشعبية التي لا تنتمي إلى فن المسرح ؟ وهل هناك ما يمنع انتماء عدد منها إلى حقل الفن المسرحي، وهي أسئلة يطرحها (الكاتب) على طريقة التناول أو التفكير التي انتهجها (د. محمد يوسف نجم)، ويؤكد هذا الرأي الباحث [عبد الرحمن حمادي] في كتابة «جوانب من قضايا وإشكاليات المسرح العربي»، عندما أشار إلى انه ليس في مصلحتنا أن نعاند بتحويل بعض ثقافتنا أو تراثنا العربي إلى ظواهر مسرحية لم تكن موجودة، وينضم إلى هذا الاتجاه (عبد الرحمن باغي) في كتابة «الجهود المسرحية الإغريقية والأوروبية العربية»، و(د. علاء عبد الهادي) في كتابه «مفهوم النظير المسرحى -مقدمة في نظرية النوع النووي، وكتاب (حياة جاسم محمد) في « قضايا المسرح العربي المعاصر» في المسرح العربي بين النقل والتأصيل» لذا فقد رفض ممثلو هذا الاتجاه وجود المسرح في التراث أو الموروث ويرجع مؤيدو رفض وجود مسرح عربي إلى اتجاهين وهما: غياب النص الدرامي، وإلى أن الإسلام بتعاليمه كان مانعا لهذا الفن، وإلى (العامل اللغوى والأدبي) وطبيعة اللغة العربية وقسوتها، والى (العامل النفسي) كما يقول (توفيق الحكيم) إن العرب ظلوا متمسكين بماضيهم الأدبي والفكري، و(العامل البيئي) وقسوة البيئة الصحراوية، و(العامل الأنثروبولوجي)، وان العرب بطبيعتهم ينظرون إلى الكلمات ولا عيلون إلى التحليل، ويطرح الكاتب سؤالين في نهاية هذا الجزء حول غياب الدراما عند شعب من الشعوب في حياته؟ وأن الأمر يتطلب فصل العناصر البنيوية عن العناصر الجمالية والأسلوبية، و(الاتجاه

الخشبة المسرحية الأدائية، و(العامل العقدي) وهو أن

وعيها التاريخي - بما أخل بسيطرة المفاهيم الجمالية الدخيلة على طبيعة النص الأصلى -فأعدت نصوص تراثية مُنحت صيغة درامية على شكل الدراما الأوروبية -مثل النص الذي اعده (محمد عزيزة) من نصوص التعازي الشيعية، كما تدخل عدد من النقاد بالتعديل، والحذف، والإضافة على النصوص الأصلية مثل (د.إبراهيم حمادة) في « بابات ابن دانيال «، وقد سبقت النتيجة في عدد من هذه الدراسات ومقدماتها قبل ١٨٤٧ -تاريخ دخول أول مسرحية غربية إلى عالمنا العربي على يد (مارون النقاش) وبداية خضوع فنون فرجتنا التي ينتمى بعضها إلى المسرح دون منازع تحت ظل جماليات المسرح الأوروبي

و يشير (الكاتب) إلى تأثر عدد كبير من الأدباء التي نفت وجود المسرح أو الدراما العربية لأن معظم هذه الدراسات لم تتحر دراسة فنون الأداء بشكل كلى على مستوي العالم العربي، وان عددا كبيرا من النقاد والأدباء قام علي نحو جزئي لم يهتم بالتقصي الشامل للظاهرة موضوع البحث -لكن ظل سؤال الكفاءة مرتبط بقدرة نص العرض على حزب المتلقين؛ وينتهي (المؤلف) إلى أن العرب قد عرفوا المسرح -مثلهم في ذلك مثل الكوريين واليابانيين والهنود وشعوب أفريقية أخري أكثر بدائية .. وتشير نتيجة تطبيق نموذج (النوع النووي) المسرحي علي تجليات الأداء العربي قبل ١٨٤٧ إلى حضور ثمانية نظائر مسرحية مستقرة مارسها العرب في تاريخهم الطويل قبل استزراع المسرح الغربي وتعتمد على (نظائر) مسرحية تعتمد على وسيط بشري: وهي نظائر يهيمن عليها جماليات فنية، والتي خرجت من محيطها النوعي ونظائر مسرحية تهيمن عليها المحاكاة الصامتة مثل والجمالي إلى محيط جمالي أخر، وبنية فنية أو شكلية [الكرج والسماجة]، ونظائر يهيمن عليها الأداء التمثيلي

الإسلام قد حرم التجسيم والتمثيل وإنكار الفنون اللا أدائية، ويستشهد بكتاب (لويس غاردينية)، بان العرب حاربوا تمثيل الأدوار النسوية، والى (العنصر الفني)، ويستشهد ما أشار إليه (طه سيف) إلى غياب احتكاك العرب بنماذج منه كي يقتدي به)، و(العامل البيئي) كما يقول (العقاد) بأن طبيعة البيئة العربية وقسوتها قد منعت قيام الأدوار الاجتماعية في حياة العربي، وأن التمثيل يرتبط بالحياة الاجتماعية، وكذا (أمين الخولي) الذي يري أن ترحال البدوي الدائم كان سببا لغياب استقرار المظاهر التجسيمية في وثنيته، وينتهى (المؤلف) في هذا الفصل بسؤال هو [هل يشكل غياب مبني مخصص للعرض المسرحي وفق المعني المتعارف عليه جماليا للعرض المسرحي في المسرح الأوروبي، دليلا علي غياب معرفة شعب ما للفن المسرحي ؟] وينتقل الكاتب من خلال الدرس المنهجي لهذه

المحاولات، ومكننا عبر القراءة النقدية السابقة، أن ترصد عيبا منهجيا في الدراسات والآراء –عند التنظير والتفسير إلى وعي جمالي خارج الوعي التاريخي لفنون فرجتنا، وتراثنا أو موروثنا العربيين، وخارج صرامة التحري النقدي الذي كان يجب عليه أولا الفصل بين البنيوى والجمالي في العمل الفني كي لا يجري التعامل النقدى مع المكون البنيوي مسميين للفظ واحد كما استلهم تعريفهم للمسرح بانه بالضرورة -لا مكنه بأى حال أن يكون مستوعبا للشكول المسرحية لبيئات قومية أخرى تقع في خارج هذا الوعي،و قد ظهر هذا العيب في معظم الدراسات أو المقالات التي رفضت وجود المسرح الجديد والدراما العربية قبل (مارون النقاش) ١٨٤٧ وأن كثيرا من الدارسين [عند تنظيرهم] للمسرح العربي وإشكالية العرض الكاملة في بعدية نص الدراما /نص الأداء فوقع الخلط بينهما عند إطلاق الأحكام التي حاولت إثبات مسرح عربي سابق على استشياب المسرح وفق تشكيلة الغربي « حيث قامت الأحكام النقدية على أساس أن وجود النص الدرامي في تراثنا العربي دليل على وجود مسرح عربي، وهكذا تعامل عدد من النقاد مع عدد من النصوص التراثية التي تحمل في جنباتها سمات درامية، ويتسائل: هل مكننا أن نتكلم بكفاءة نقدية عن وجود عوالم درامية في نصوص أدبية وعربية (تراثية) وأن هذا يعني معرفة العرب لفن المسرح ؟ وهو فن أدائي دون منازع، وقد خلط عدد من هذه الدراسات عند الحكم النقدي على الفنون الأدائية، وهكذا على سبيل المثال أصبحت «بابات ابن دانيال» و»مقامات الحريري «-دليلا على وجود مسرح عربي بالرغم من غياب دليل قاطع لتحققها في فضاء ثلاثي الأبعاد - أما على مستوى (الأعمال التي تنتمي إلى الفنون الكتابية ومطلقين عليها (السرد) أي السارد الملحمي وسارد القصص الشعبي، أخري،و ذلك بعد أن تدخل في جسدها الفني خارج مثل (السامر والمحبظين)، ونظائر يهيمن عليها الحدث التشييع بالقوة في إيران، وقد تأثرت طقوس التعازى

وسيط غير بشري وتضم (القراقوز) ويري (الكاتب) أن أي عمل مسرحي متحقق هو نظير مسرحي (ISOTOP (أيا كانت درجات نضوجه الجمالي إذا ما توفرت فيه المكونات البنيوية كالنظير المسرحي،و أن هناك أشكال مسرحية (ثمانية) ليست مظاهر مسرحية أو بذورا مسرحية أو ظواهر مسرحية -إلى أخر هذه التوصيفات التي اعتاد الباحثون على إطلاقها دون حسم - بل أنها نظائر مسرحية دون منازع، مثل نظائر المسرح الإغريقي أو مسارح العصور الوسطي أو المسرح الأوروبي، وذلك وفق النوع النووي المسرحي، وأن ظل سؤال الكفاءة الفنية في علاقته ببلاغة العرض المسرحي، ويخصص (الكاتب) دراسته بالتحليل نظيرا واحدا من هذه النظائر المسرحية الثمانية وهو نظير [التعازي والتشابيه المسرحي] في مدينة كربلاء، وانه في هذا التحليل يلقي الضوء على نهوذج النوع النووي المسرحي على نحو تطبيقي،و كما في الفصل الثاني) وعنوانه (في عرض التعازي والتشابيه) مستعرضا» الجوانب التاريخية والعقدية لعروض التعازي ونصوصها) حيث ظهرت أول ما ظهرت في الأدب الفارسي في شكل أشعار حماسية ومأساوية، ورثاء مذهبي في القرن السادس عشر التي أدخلت طقوس الاستعراضات العنيفة الغريبة إلى مجالس التعزية الحسينية - كما أشار (مناضل داود) في كتابة « مسرح التعزية في العراق، دار المدي -٢٠٠٦ - حيث يحج إلى كربلاء (مدينة الواقعة) من زوار الشيعة من إيران والهند وباكستان والبلدان العربية ومحافظات العراق وغيرها، واشتهرت مدينة كربلاء بعقد مجالس التعازي والحسينية في العشرة أيام الأولي من أيام عاشوراء، وقد أضيف إلى التعازى بعد ذلك ما يسمى (التشابيه) في أواخر ١٧٧٩ - وذلك بعد أن فرض

الديني والفلسفي مثل (التعازي) ونظائر تقوم على

ثلاثة وثلاثون مجلسا ويحمل عنوان (نشيد الشهيد) «كتاب (لتبن) « ويتضمن خمسة عشر مثلهما

«كتاب (لويس)» وعنوانه « مسرحية الحسن والحسين المعجزة «ويتضمن ترجمة سبع وثلاثين مسرحية فقدت نصوصها الأصلية منذ ذلك الحين، وتتعدد أسماء النصوص مثل: «مقتل الحسين مصوغ بأسلوب السرد وليس الحوار، والنص الشعبى «مقتل الإمام الحسيني» (لابي مخنف)، ويغيب عن نصوص التعازي والتشابيه الحوارات بين الشخصيات، (وأن وجدت) فهي مقاطع شعرية عاطفیة ویکتفی به (الراوی)، وکذا نصوص شفاهیة مسجلة في شرائط، والتي تؤكد اختلاف النصوص من مكان إلى أخر، ويقسم نص التعازي إلى ثلاثة أقسام: الأول: يصف فيها زواج فاطمة وعلى، وطفولة الحسين،وموت الرسول، وتوجه الحسين إلى كربلاء.

والثاني: يصف مقتل الحسين على يد (شمرين ذي الجوشن) من جيش يزيد عام ٤٠ هجرية، والثالث يُصف ما بعد مأساة كربلاء عندما يحمل الجيش الأموى رأس الحسين إلى دمشق ومعهم السبايا، ووقوع المعجزات) القتلي علي فعلتهم الشنعاء، أما قصائد الرثاء فتتجدد نقرات الطبول ونفخ الأبواق الذي يقوم به متخصصون، شخصياتها وجوانبها

أساليبها وتتنوع مضموناتها، لتنطلق حية كل عام - لكن قراءة النصوص لا تعطي صورة حقيقية لمدي تأثيرها في جمهور شديد الانفعال بأحداثها، إذ ينوه (الكاتب) بانه معنى بإعطاء الأولوية للعرض والأداء في المقام الأول، ويشير إلى اهتمامه بوصفه التعازى والتشابيه من جانبها الأدائي والسيميائي وبعد تناول النصوص، وان هناك مئات المؤلفات الأدبية عن شعر الحسين، وأدب (الطف) منشورة في أجزاء عشرة على مدي القرن الأول الهجري إلى القرن الرابع عشر، وينتقل (الكاتب) إلى كيفية صياغة الخيال الشعبي (تشخيصا ونصا) .

و تحت عنوان (التعازى والتشابيه) بوصفهما وحدة واحدة)، يعود المؤلف إلى الكاتب والمخرج العراقي الكبير (جواد الأسدي) وكتابه «المظاهر الاحتفالية التي تقام في الأيام العشرة الأولي من شهر محرم»، ويقسمها إلى أشكال ثلاثة هي: (الحلقة)، و(التعازى) و(التشابيه) وبالرغم من اختلاف خصائص كل منها عن الأخري - فهو يراها جميعا تجليات صاغتها مشاعر الناس لحالة وجدانية متماسكة، ويخضع نصوص التعازى أثناء قراءتها في المجالس الحسينية إلى ترتيب مقصود حيث (يقسم الشيعة شهداء المذبحة ممن يرغبون أن يخصوهم بالمحبة والأهمية على أيام عشرة -[فمن الليلة الأولي حتي الرابعة تكون الطقوس والقراءات مرتبطة بالشهيد الحسين، وأما الليلة الخامسة فتخص (مسلم بن عقيل)، وهو ابن عم الحسين ورسوله إلى الكوفة، وتخصص الليلة السادسة عن (حبيب بن مظاهر) وهو من صحابه الحسين، وتخص الليلة السابعة في [(العباس بن على) أخ الحسين من أبيه، والليلة الثامنة تخصص لـ (القاسم بن على) أخ الحسين من أبيه، وتخصص الليلة التاسعة ل (على الأكبر بن الحسين)، وأما الليلة العاشرة فتخصص (للأمام الحسين)، ونلاحظ في هذا الترتيب أن الأربعة الأول مخصصة للحسين، وقتل بداية المواكب التي يتزعمها القراء الحسينيون - الذين يقدمون بها قراءة مبسطة لقصة القتل ومدح الحسين وأل بيته، وتسمي التصاعد من قصة مقتل (مسلم بن عقيل) رسول الحسين إلى الكوفة ليبدأ البناء الهرمي للأحداث في تقديم المواكب وصولا إلى اليوم العاشر الذي يعد ذروة تصاعد الأحداث وتقام المجالس في قاعات كبيرة أو في ساحات الجوامع أو في الشوارع العامة - قرب مرقد الشهداء لتستقبل الناس المشحونين سلفا للبكاء والنواح، وهناك من تحت (منصة الراوي) يبدأ الراوي، وتشاركه الناس اللطم علي الصدور، علي نحو له (إيقاع خاص، يتناسب مع إيقاع الأداء، ويلعب (الراوى) دورا أساسيا في إثارة عواطف الحضور -حيث تتناغم مع الرواية حركة اللطم، ويستعرض الكاتب (مسيرات الجوقات)، بإسلام اليهود والنصاري، وتحرير عائلة الحسين من وكذا [التطبير] أي الضرب بالسيف علي الرأس – ورجال موضوعات الذاكرين والمنشدين القدماء ٥- قد يغيب الأسر، وعودتهم إلى المدينة المنورة، وفي الخاتمة يتم وظيفتهم وضع العصي الغليظة في الوقت المناسب تحت عن القراءات الشخصيات الإنسانية المكتملة على الجانب ةثيل يوم الحساب، وقد تحتوي نصوص أخري معاقبة (السيوف،و تضرب السيوف علي توافق إيقاعي) وعلي الفني علي عكس موضوعات السيرة الشعبية وتعدد

ويأخذ طقس الضرب ثلاثة أشكال: (بسيط) بمجموعة من الأشخاص يضربون صدورهم، و[الثاني] المسمي بعزاء [الجنازير] أو الزنجيل وعلى راسه رجال يرتدون الملابس السوداء الطويلة، ويضربون أكتافهم وظهورهم بالسلاسل وخلفهم (راو) يقص مقتل الحسين في كربلاء ويسمى، [الثالث] [عزاء القامات] وهو عبارة عن سيف طويل له حدان ويتحرك في هذا الموكب أطفال صغار نذروا من أبائهم ليضربوا القامة سنويا، و(للنساء) مواكبهن أيضا -حيث تفتح البيوت التي تستضيف مواكب لطم النساء أبوابها التي يقدم بها (خبز العباسي) بخاصة. وعن (لطم النساء) فأنه يأخذ شكلا وإيقاعا مختلفا عن لطم الرجال -حيث النساء أمام (الملاية) التي تبدأ بقراءة القصيدة (التي ترثي الحسين، ويبدأ رقصهن في حركات مختلفة . وفي اليوم العاشر من محرم تستعد المدينة منذ الصباح الباكر وتأتي الوفود من بلاد مختلفة، ويأخذ التجمهر صفة شموليه، وتكثر في بيوت كربلاء الذبائح والبخور، وتوفي كثير من النذور في هذه الفترة، كما يعلو الصراخ والندب، ويذكر المخرج والكاتب العراقي [جواد الأسدي] أن كثيرا من المصادمات -كانت تقع مع الشرطة وتؤدي إلى اعتقالات وضرب رصاص، وفوضى تعم المدينة كلها، وفي (التعازى والتشابيه) تتعاقب المشاهد وتمتلئ ساحات كربلاء وجوامعها بالأهالي والضيوف، وتنصب الخيام متثل مجموعة صغيرة من الرجال في مخيم صغير، ومثل فريق كبير صورة جماعة الحسين ومثل فريق كبير العدد جيش الأمويين، ويقبل أحد الرجال (بصعوبة) أن يؤدي دور قاتل الحسين، أمام الديكورات في حقل ثري ملأي بالسمات السيمائية وتمثلها أيقونات يعرف المقصود منها متلقو العرض، وتتعدد الرموز في شجرة النخيل، وبرميل، والبحيرة عثلها (طشت) الماء، و(الدلو) يمثل نهر الفرات، وأدوات حقيقية مثل الماء دلالة على استشهاد الحسين وأل بيته وأصحابه عطشى قرب نهر الفرات، والدعوة إلى شرب الماء لتذكر عطش الحسين -فكأن الماء هو عين الشارع وهويته، ويتحرك (المشرف) على العرض بين الممثلين بهدوء، وتختم المسرحية بمشهد يوم الحساب الأخير، وتكون (الترديدات) في ليلة العاشر هادئة وخافتة، وفي غروب اليوم العاشر يطوف شوارع كربلاء موكب صامت حزين،و يري (الكاتب) أن القراءة التي يقوم بها القارئ هنا لا تنتمي إلى فن (الحكواتي)،و يحدد الاختلافات الرئيسية بين القارئ أو الراوي في التعازى و(الحكواتي)في خمسة نقاط: ١ -عدم ارتباط الحكي عندهم بتاريخ بعينه،٢- أنها ترتبط بالتراث الديني وتبتعد عن عالم الإنشاد الديني،٣-القراءة أو (القراية) تأخذ يوما بليلة مهما تكررت، ٤- ويختلف السمع في النهاية حيث لا يرتبط فيها الجلوس، وان اقتربت من

مسرح المقهورين..

بين النظرية والتطبيق(٤)

وفي لحظات التفاعل يقوم المقهور بالإقدام على مواجهة القمع؛ الذي يعاني منه من يعيشون تحت حكم الأنظمة الديكتاتورية.

عرفنا من المقالات السابقة أن العرض "التفاعلى" يضم ممثل يقوم بدور القاهر، وممثل يقوم بدور المقهور - وأثناء جزء التفاعل المسرحى يقوم (المشاهد \ الممثل) بأخذ دور المقهور لمواجهة القاهر- وجوكر، والجوكر هو مدير العرض المسرحي، والمتحكم فيه ولديه كافة الصلاحيات؛ حتى وان وصل الأمر لإيقاف العرض المسرحي؛ أو أن يطلب مثلا من الممثلين إعادة إحدى المشاهد المسرحية؛ كما حدث مع المخرج المسرحى عمر أبو سعده في إحدى المرات.

ومن خلال تجربتي المسرحية أكاد أجزم بان الجوكر لابد أن يكون شخص مسرحى؛ أي لديه خبرات تمثيلية وفنية؛ كي يتمكن من إدارة العرض المسرحي بكفاءة؛ إلا أن الفنانة الكبيرة نورا أمين أحد أهم المشتغلين مسرح المقهورين؛ قامت بتدريب وإعداد الجوكر أحمد سالم، والذى ألتقيته منذ سنوات طويلة بجمعية الجزويت والفرير بالمنيا، وقتها أخبرني "سالم" أن قيامه بالتمثيل، ولعب دور الجوكر المسرحي هي أولى تجاربه المسرحية على الإطلاق؛ تناقشنا في تجربته طويلا وافترقنا؛ لألتقيه مرة أخرى بالإسكندرية؛ وقتها كنت احضر مهرجان المسرح العربي المستقل، والذي ينظمه د. محمود أبو دوما مؤسس تياترو إسكندرية، حكى لى "سالم" باستفاضة عن تجربته في مسرح المقهورين، وقتها أيقنت أن "أمين" كانت أنجحنا في تحقيق معادلة أوجست بوال بجعل مسرح المقهورين (للممثلين ولغير الممثلين)، ولكن هذا لا ينفى أن "جوكر" نورا أمين كانت لديه سمات خاصة؛ ربما كانت هذه السمات هي التي دفعتها لاختياره؛ فهو ممشوق القوام لديه حضور مسرحي وكاريزما خاصة في الكلام؛ بلغة الفن «كراكتر»؛ كما انه قريب من الوسط الثقافي، ولديه مهارات عقلية مكنته من لعب هذا الدور بسهولة شديدة؛ رغم انه لم يقم بالتمثيل بالمسرح.

أحمد مختار: أوجست بوال رائد عظيم للعمل مع غبر

الممثلين وتحويلهم لعناصر فنية

تبدأ مهمة الجوكر قبل أن يبدأ العرض المسرحي التفاعلي؛ فيقوم بالتواجد وسط الجمهور، ويقدم لعبة تنشيطية ليس فقط لكسر الحاجز؛ إنما كنوع من التأسيس لما سيحدث فيما

بعدها يقوم «الجوكر» بتعريف العرض للجمهور، وبتقديم الممثلين؛ يقوم أيضا بالتعليق على المشاهد وبربط الأحداث المسرحية، وبالتدخل لو حدثت مشكلة أثناء العرض؛ كأن يطلب من الممثلين إعادة المشهد لو لاحظ عدم فهم الجمهور، أو يعيد هو شرح المشهد؛ خاصة لو كان هذا المشهد هو المشهد الثالث أي مشهد النهاية؛ فهذا المشهد سيكون فيه اليوم الاستثنائي بين القاهر والمقهور، ولا بد أن ينتهى المشهد على خلفية ذروة صراع بشكل مفتوح يمكن الجمهور من اقتراح حلول، وقتها أي بعد أن يصل العرض المسرحي إلى النهاية المفتوحة يظل الممثلن واقفين على المسرح، ويبدأ من قبل، وهو ما لم أشاهده فيما بعد؛ فطوال تجربتي مسرح الجوكر في التحدث إلى الجمهور؛ ليقول مثلا: لو أنت مكانه/ المقهورين لم أقابل أي «جوكر" مسرحي إلا وسبق له التمثيل ها - يذكر اسم المقهور في العرض المسرحي- هتعمل إيه؟ للمباشرة، ومن هذا المنطلق نستطيع القول أن»اوجست المسرحي قبل ذلك؛ أو على أقل تقدير كانت له علاقة وطيدة أو يقول: حد عنده حل؟ أو يقول: فيه حد من اللي قاعدين بوال» رائد عظيم للعمل مع غير الممثلين وتحويلهم اتعرض لمشكلة زي دي؟ ...إلخ.

وقتها سيبدأ الجمهور في التحدث والنقاش واقتراح الحلول، وفي هذه اللحظة يطلب "الجوكر" من المتحدث الصعود إلى خشبة المسرح ليأخذ دور المقهور ويواجه القاهر، وبهذا لا يصبح المسرح مجرد مكان للفرجة ومكان للعرض وغرض للفرجة، وهذا ما أكده الفنان الكبير أحمد مختار، والذى أضاف عنصر رابع وهو رؤية المخرج.

والمخرج هُنا والذي اعتبرته أنا في هذا النموذج المسرحي هو «الجوكر».

قال لى «مختار» أثناء حواري معه: دعنا نتفق أن المسرح بشكل عام أداة للتغيير، ولكنى أرى هذا المسرح بشكل مختلف؛ أراه أسمى من مجرد دعوة للاحتجاج، ولكن الإشكالية الحقيقة تكمن في أن الفن عمل خالد يعيش للأبد؛ فهو غير محدود مكان وزمان، ومسرح المقهورين هو وسيلة جيدة للتفاعل مع الجمهور، ولكن أفضل الأعمال الفنية التي تبقى داخل الجمهور وتؤثر فيه وتغيره هي أعمال لا تحتاج لعناصرفنية.

أوجست بوال: هو مسرح بواسطة مقهورين من

أجل مقهورين لذلك يناسب دول العالم الثالث

ما قاله «مختار» يتفق مع جوهر هذا اللون المسرحي ف «الجوكر» طبقا «لأوجست بوال» لا يفترض فيه توفر خبرة تمثيلية أو مسرحية؛ لان هذا المسرح (للممثلين وغير الممثلين)، ولكن هذه المعادلة لم تتحقق بشكل عام؛ بل أن قيام غير الممثلين بتحمل مسؤولية عرض مسرحي لم تحدث إلا في أضيق أضيق الحدود من خلال ورش مسرحية تلقاها متدربين ليسوا فنانين ولا مسرحيين على يد فنانين مسرحيين، وخرج وقتها أي أثناء الورشة العرض المسرحي ودمتم، وهو أمر متوقع لأننا في النهاية نتحدث عن فن؛ فكيف لغير مؤهلين فنيا؛ بل لغير فنانين من الأساس القيام بكتابة نص مسرحي وتمثيله على خشبة المسرح وعرضه للجمهور بل ومناقشة قضايا حساسة بدون أن تحدث مشكلة؟، وبذلك أرى أن «بوال» لم يُفهم جيدا في مصر، وتحديدا من قبل المشتغلين في التنمية؛ فعندما أطلق «بوال» جملته الشهيرة مسرح المقهورين (للممثلين وغير الممثلين)؛ كان في تقديري يقصد بغير الممثلين النظارة أو الجمهور في لحظة التفاعل فقط؛ أي يقصد أن الجمهور يتعلم التفاعل من خلال الفن بالتمثيل داخل العرض المسرحي في الجزء الخاص بالتفاعل، وبذلك يصبح المسرح للممثلين وغير

وذلك لأننا في الأول وفي الأخر نتحدث عن مسرح والعملية الفنية لا تنتقل بالعدوى ولا بالتنظير ولا بالنقاش ولا بالنوايا الحسنة ولا بالحسابات؛ هي عملية فنية لها أسس تبدأ من الفكرة ثم كتاباها ثم تجسيدها على الخشبة من خلال «جوكر» يُخرج العرض؛ فالفن بدايته موهبة، ولذلك لن تجد جوكر إلا وكانت لديه موهبة فطرية تمكّنه من الارتجال والتفاعل مع الجمهور، ومن ربط الأحداث، والتعليق عليها، ولكن بشكل محايد ف «الجوكر» المسرحي غير مسموح له عرض وجهات نظره الخاصة، ولا يُفضّل أن يقوم بالتمثيل، ولو حدث ومثل لا يأخذ دور المقهور؛ لان هذا الدور سيأخذه الجمهور، والذي سيشاهد نفسه وسيشاهد مشكلته؛ بل سيشاهد قاهره أمام عينيه.

أتذكر في إحدى العروض المسرحية بكت إحدى السيدات ونحن نعرض قضية «نور» تلك البطلة التي كانت تقع فريسة قهر زوجها؛ الذي يهينها باستمرار ويعنفها ويضربها؛ "نور" عرض مسرحي أخرجه مؤسس فرقة تياتور، والذي اصبح اسمها فيما بعد فرقة «الجوكر» المخرج بيشوي عادل مكرم، والذي له باع طويل جدا بالعمل بهذا اللون المسرحي.

قيام هذه السيدة بالبكاء قبل حتى أن يحدث التفاعل يؤكد

ما كتبه «بوال": (فهو مسرح بواسطة مقهورين من أجل مقهورين لذلك يناسب دول العالم الثالث).

وذلك لان دول العالم الثالث لديهم مشاكل مجتمعية، وُلدت من رحم قضايا جدلية جعلت من كثيرين منهم مقهورين أمام قاهر مستفيد من قهره، ومع الوقت تماهوا معه؛ فترسخ القهر واستقر وأصبح معتاد لدرجة انه أخذ شرعية وأصبح من العادات والتقاليد؛ كالختان مثلا تلك القضية الشائكة شديدة الحساسية أو كالميراث؛ ففي صعيد مصر الفتاة لا ترث في الأرض (الطين يعني) لكن تأخذ نصيبها نقود، وذلك لان زوجها ليس من صلب العائلة والعادات والتقاليد تمنع أي شخص غريب يرث في أصول وعقارات وأراضي العائلة؛ التي بهذا الشكل وبهذه الطريقة تقهر أبناءها؛ الذين يشاهدون أنفسهم على خشبة المسرح؛ فيتدربوا على مواجهة القاهر.

وبهذا يصبح هذا اللون المسرحي تحريضيا تعليميا تفاعليا.

ف الجمهور الحاضر للعرض التفاعلي يكون من مكان واحد يعاني نفس المشكلة؛ فهو مسرح موجه؛ تكتب نصوصه لمناقشة مشكلة محددة، وبذلك القضايا التي يطرحها هذا اللون المسرحي قضايا محلية شديدة الخصوصية تختلف من مكان لآخر ومن بيئة لأخرى؛ حتى معنى كلمة «جوكر» كانت محيرة للمخرج المسرحي البريطاني ادريان جاكسون، والذي شكا من معنى الكلمة؛ فهي لا ترتبط بثقافة محددة، وهي مشتقة من أصول لغوية تعني السخرية والتنكيت؛ لكن الترجمة العربية كانت أكثر رحابة؛ لان «الجوكر» في ثقافتنا المصرية مرتبطة بلعبة الورق؛ فهو أحد كروت «الكوتشينا»؛ وهو يحل محل أي ورقة؛ فعرفنا بطبيعة الحال أن كلمة «جوكر» تعنى الأهم.

والأهم في هذا اللون المسرحي هو التغيير؛ الذي يتم من خلال تفاعل الجمهور، وطبقا لنظريات «فريري» في التربية، وممارسات «بوال» في المسرح؛ فان «القمع» سمة أساسية في علاقة القاهر والمقهور، وفي لحظات التفاعل يقوم المقهور بالإقدام على مواجهة القمع؛ الذي يعاني

منه من يعيشون تحت حكم الأنظمة الديكتاتورية.

فمشاكل المقهور تشكل له قلق حقيقي وخطر كبير يعاني منه؛ حتى وان اعتاد القهر وقاهى مع القاهر؛ لانه سيظل هناك يوم استثنائي سينفجر فيه المقهور ضد القاهر، وهو ما يجسده هذا اللون المسرحي من خلال نصوص تناقش قضايا حياتية آنية، وبالتالي فان هذا المسرح لا يقدم نصوص مسرحية هدفها المتعة؛ كما انه لا يقدم عروض مسرحية كونية، وهذا لا ينفي أهميته ولا يقلل من احتياجنا إليه، وهو ما أكده المخرج الراحل د.محمد عبد القادر: نحن في مرحلة حساسة من تاريخ مصر؛ فأرى أن هذا اللون المسرحي هو الأنسب؛ فنحن في مرحلة المتفرج الفاعل.

ما قاله «عبد القادر» وهو نفس ما أكده لي عمر أبو سعدة، والذي يرى أن مسرح المقهورين شكل من أشكال التفكير.

يرى «أبو سعدة» أن جزء التفاعل هو أهم اختلاف بين المسرح التقليدى ومسرح المقهورين. ربا هذه النقطة هي ما جعلت «عبد القادر» يؤكد أن مسرح المقهورين مسرحا فنيا وليس تنمويا. وبحسب «عبد القادر» فلهذا المسرح جمالياته المختلفة عن المسرح التقليدي.

ورغم كل ذلك يستمر السؤال هل مسرح المقهورين فن مسرحي قائم بذاته؟؛ أم هو أداة مسرحية تربوية تعليمية؟ أم هو فن تعليمي؟ وهل تخطى ذلك ليصبح أداة للعلاج النفسى؟

ونستمر في تفسير فلسفة «فريري» وعرض تجربة «بوال» وتطبيقاتها وممارساتها وطبيعة القضايا التي يناقشها وشكل التدريبات المسرحية التي يخرج من رحمها النص المسرحي علنا في نهاية الأمر نصل لإجابة واضحة.

محمد عبد القادر: مسرح المقهورين

مسرحا فنيا وليس تنمويا

جریدة کل المسرحیین

الوسائط الحية

المسرح والتقنيات التفاعلية(٢-١)

تأليف: ديفيد سولتز 🖫 ترجمة: أحمد عبد الفتاح

في القرن الماضي، أدت تقنيات السينما والإذاعة والفيديو إلى ظهور أشكال جديدة من التعبير الدرامى وصناعة الترفيه العالمية . وفي العقد السابق، قادت التقنيات ثورة فنية وثقافية مهاثلة، إن لم تكن أكبر . إذ تنجب الوسائط التفاعلية أشكالا فنية جديدة، وتملك الممارسة والتاريخ المسرحيين الكثير لكي تساهم به في هذه الأشكال الجديدة. وكما جادلت في موضع آخر، ترتبط الطريقة التي يتأمل بها فنانو الوسائط الرقمية حاليا مفهوم « التفاعل interactivity « ارتباطا وثيقا بالطريقة التي يتأمل بها فنانو المسرح والأداء مفهوم «الحيوية Livenessمنذ فترة طويلة . ويسعى فنانو الوسائط الرقمية إلى تعريف التجارب التفاعلية بنفس الطريقة، ورجا لنفس الأسباب، كما فعل مبتكرو مسرح الوقائع Happenings والمسرح البيئي invironmental theater في الستينيات في القرن الماضي . ورغم ذلك، فإن يؤرة التركيز الأساسية لهذه المقالة، ليست دور المسرح في الوسائط التفاعلية، ولكن دور الوسائط التفاعلية في المسرح - وكلمة مسرح هنا تشير إلى نوع الأداء الغربي غير التشاركي القديم الذي يتجمع من خلاله مجموعة من المؤدين (من لحم ودم) أمام المتفرجين لتجسيد نص مسرحي مكتوب مسبقا. إذ لا ينصب اهتمامي الرئيس على التفاعل بين المتفرجين (المستخدمين النهائيين) والوسائط، بل بالأحرى التفاعل بين المؤدين الوسائط . ويمكن أن تُعرّف العروض المسرحية هذا التفاعل من خلال مجموعة واسعة من الطرق المختلفة . ولتوضيح مجموعة الخيارات سوف أستنتج أمثلة من العروض التي أخرجتها خلال السنوات الثلاث الماضية تحت رعاية مختبر الأداء التفاعلي في جامعة جورجيا . وفي النهاية، أمّني ألا أكون قد وضحت فقط أن التقنية التفاعلية في المسرح تفتح إمكانيات دينامية جديدة لفناني المسرح، بل أن تدفعنا بعمق إلى إعادة بحث بعض من افتراضاتنا الأساسية حول طبيعة المسرح ومعنى الحيوية

تعريف الوسائط التفاعلية:

أولا، أود تحديد ما تعنيه الوسائط التفاعلية في هذا السياق . ومن خلال الوسائط التفاعلية، أشير إلى الأصوات والصور المسجلة، وفي كثير من الحالات المبتكرة على الكمبيوتر، والتي ينتجها الكمبيوتر استجابة إلى أفعال المؤدي الحي live performer . والجزء الصعب هو كيفية تحديد اختلاف

هذه الوسائط، بالضبط، وظيفيا، عن الوسائط الأقدم غير التفاعلية المزعومة، والتي أسميها الوسائط الخطية linear media (التي تتطور من مرحلة إلى أخرى في سلسلة واحدة من الخطوات المتتابعة) . في النهاية، على مستوى ما، يتفاعل مشغل الأجهزة التناظرية، مثل مسجلات الأشرطة وأجهزة الفيديو وأجهزة العرض السينمائي، مع عناصر التحكم فيها لاستدعاء أصوات وصور معينة .

وهناك ثلاثة ملامح حاسمة تميز الوسائط التفاعلية عن الوسائط التناظرية:

١) الدخول العشوائي: تسمح التقنيات الرقمية (حتى البسيطة منها مثل الاسطوانات المضغوطة السمعية والبصرية CDs، DVDs) بحركة فورية بين مقاطع الوسائط غير المتجاورة . فمثلا، يستطيع عازف البيانو أو عازف الجيتار الانتقال بسرعة بين النغمات العشوائية . وبالمقارنة، يجب أن يتقدم مشغل مجموعة أشرطة الصوت أو الفيديو عبر المعلومات بالتتابع للانتقال من جزء إلى آخر.

٢) الرابط العشوائي بين الأثر والمخرجات: نظرا لأن أجهزة الكمبيوتر تخزن الأصوات والصور وكل شيء وتتلاعب بهم - إذ لا يوجد اتصال ميكانيكي فطري بين محتوى الوسائط والمدخلات التي تحفزها كما هو الحال في كل من الآلات الموسيقية الصوتية وأجهزة الوسائط التناظرية مثل الأشرطة . ينتج عن هز الأوتار بالأصابع أصوات الجيتار مباشرة، مثلما ينتج الضوء الساطع من خلال الفيلم شبه شفاف صورا سينمائية مباشرة. وبالمقارنة، يمكن أن يستخدم الكمبيوتر أي نوع من المدخلات (لوحة المفاتيح والفارة وجهاز الاستشعار

باللمس وكاشف الحركة أو أي شيء آخر يغذي البيانات داخله) لتحفيز أي نوع من المخرجات (أصوات، صور، إضاءة، التحكم في المحرك) . علاوة على ذلك، يمكن لمُدخل واحد أن يحفز أي عدد من المخرجات، مما يسمح بالتحكم المنسق للغاية في عناصر الوسائط المتعددة.

٣) التلاعب بالوسائط: ينبع أقوى ملامح الوسائط التفاعلية من قدرتنا على كتابة برامج تتلاعب بالمعلومات الرقمية المبنية على المدخلات . ولذلك، لا يحتاج المحفز إلى وجود علاقة فردية ثابتة بالوسائط التي ينتجها . إذ يحكنني برمجة كمبيوتر لعرض صوت أو صورة مختلفة اعتمادا على مدى كيفية تحرك اثنين من المؤدين معا عن قرب، أو مدى ارتفاع صوتهما وهما يتحدثان، أو النغمات التي يغنونها، ويحكنني إجراء تغيير في المخرجات مرور الوقت أو الاستجابة لأحداث الماضي . ولا يستطيع الكمبيوتر أن يحدد مقاطع الوسائط المسجلة مسبقا وفقا للوغاريتمات معقدة فحسب، بل محكنه إنشاء وسائطه الخاصة أثناء التنقل، مما ينتج عنه أصوات أو صورا جديدة . ولعل أحد أقدم التركيبات التفاعلية المسرحية الشارحة عند مايرون كروجر (١٩٧٠)، التي صورت هذه الإمكانية من خلال محكين المشاركين من رسم صور افتراضية عن عرض فيديو بحجم الجدار عن طريق تحريك أذرعهم في الفضاء .

علاقات خطرة: المسرح والوسائط:

من السهل أن نتخيل كيف يمكن أن تكون الوسائط التفاعلية مفيدة في أنواع الأداء الارتجالية أو التشاركية

أو غير المعيارية . فمثلا، يمكن أن يستخدم الموسيقيين التقنيات التفاعلية لابتكار ألآت موسيقية جديدة قادرة على توليد مجموعة متنوعة من الأصوات غير المحدودة بطرق مختلفة بشكل غير محدود، ولذلك ليس من المستغرب أن الموسيقيين، من ضمن الفنانين، هم أول من استكشف الوسائط التفاعلية والأكثر إنتاجا . وبالمثل، استغل الراقصون القدرة التي توفرها التقنيات التفاعلية للتحكم في الإضاءة والصور والأصوات مباشرة من خلال حركاتهم.

ولكن ملائمة التكنولوجيا التفاعلية للمسرح المبنى على النصوص الدرامية أقل وضوحا . في النهاية، يكون تسلسل الأحداث محدد مسبقا في الأداء المعتمد على نص وتدريبات . ويمكننا أن نفترض أن الوسائط الفاعلية غير ضرورية وخطيرة، وتضيف عنصر مخاطرة لمن يسعى إليها.

ورغم ذلك، لاحظ أننا أخذنا هذا التفكير إلى أقصى حدوده، فسنجد أنفسنا قريبا نتساءل عن نشأة المسرح الحي live theater، عا في ذلك استخدام المسرح الأكثر إلحاحا للممثلين الأحياء live actors . وإذا كان التباين التام بين الأداء وغياب المخاطرة هما المثلين الأعليين المطلقين، فلن يكون للمسرح الحي أي سبب للوجود في القرن الحادي والعشرين، وكان لا بد أن يخضع هذا الشكل الفنى للوسائط المسجلة مثل الأفلام والفيديو منذ زمن بعيد . وتكمن قيمة المسرح الحي، ولاسيما في العصر الوسائطي، في تنوعه . بغض النظر عن مدى صرامة النصوص وعملية التدريب في تقييد الأداء، فان كل أداء ضمن هذه القيود هو حدث فريد . فمثلا تستخدم البنية الصرامة في تقاليد الأداء في مسرح النو الياباني، الذي يصف كل إياءة للممثل، لتضخيم الاختلافات الأدق فقط . ومتعة الأداء الحي هي مشاهدة الأداء وهو يتكشف، مع كل المخاطر التي ينطوي عليها . فالأداء الحي تفاعلى بطبيعته . ويتكامل الأخذ والعطاء بين المؤدين

والمتفرجين، وبين مجموعة من المؤدين المرهفي الحس، مع إلحاح المسرح كشكل فني، في كل أنواع المسرح ذات الطابع الأسلوبي والمسرح الواقعي .

والآن لنتأمل تأثير حقن الوسائط الخطية في الداء المسرحي الحي . ولنتخيل مشهدا متحمسا بين ممثل حي وممثل مصور في شريط فيديو . فعلى عكس الممثل الحي، لن يتسامح شريط الفيديو مع أى أخطاء قد يرتكبها الممثل الحي (مثل نسيان مفتاح الحوار) ولن يتكيف أبدا مع اختلافات ديناميات وإيقاعات إلقاء الممثل الحي. الوسيط يجبر الممثل الحي على الالتزام به . ويجزج مثل هذا الأداء أسوء ما في المسرح والوسائط على حد سواء: انه يمنح الأداء الحي خاصية معلبة بدون أن يهبه أي من مميزات السينما أو الفيديو، مثل القدرة على اختيار تناول، وتعديل الأخطاء، أو استخدام حركة الكاميرا أو القطع المفاجئة على أداء الممثل الحي . ولا غرو أن الاستخدام المكثف للوسائط الخطية لن يدو كونه أكثر من اقتراح ذكي في المسرح.

لا تستنزف الوسائط التفاعلية التلقائية أو التغاير من الأداء الحى، كما تفعل الوسائط الخطية، لأنها تجسد تلك الخواص . فالوسائط تفاعلية بقدر ما تتواءم مع المؤدى فضلا عن جعل المؤدي يتواءم معها . وبالتعريف، كلما كانت الوسائط تفاعلية، كانت أكثر استجابة . والمسرح الذي يهزج الوسائط التفاعلية علك قوة كامنة لمزج قوى كل من الأداء والوسائط وسواء أدرك أن القوة الكامنة في أي حالة بعينها، تعتمد بالطبع على الاختيارات المحددة في العرض والدقة التي يتم تنفيذ هذه الاختيارات من خلالها.

اختبار الإمكانيات: مختبر الأداء التفاعلي في جامعة جورجيا: خلال العقد الماضي، بدأ عدد متزايد من الفرق المسرحية في استكشاف طرق مزج الوسائط التفاعلية في المسرح. ومن بين أكثر هذه الفرق تطورا فرقة جورج كوتس لأعمال

الأداء George Coates Performance Works، ومسرح جرترود شتاین التذکاری Gertreud Stein Repertory Theater ، ومعهد استكشاف الواقع الافتراضي for Exploration in Virtual Reality في جامعة كانساس . ومنذ أربع سنوات، أنشأت مختبر الأداء التفاعلي Interactive Performance Laboratory في جامعة جورجيا لدراسة العلاقة بين الأداء الحى والوسائط التفاعلية . والمختبر منشأة مادية - استديو إنتاج مشترك ومكان لفصل دراسي - علاوة على أنه برنامج للبحث والتعليم . ويتميز المختبر مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار التي تكشف الحركة والتقارب واللمس والإضاءة . ويحتوى أيضا علي أجهزة وبرامج ضرورية لاستخدام معلومات الاستشعار للإشارة (مباشرة أو بشكل غير مباشر) إلى الأصوات والصور المعروضة والمحركات أو أي أجهزة كهربائية أخرى . وأكثر هذه التقنيات تطورا هو نظام التقاط الحركة بست درجات من الحرية، التي أصفها بتفاصيل أكبر فيما بعد .

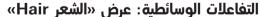
يؤدي ظهور التقنيات التفاعلية المستخدمة في المختبر إلى أشكال فنية جديدة تتجاوز حدود الانضباط التقليدية . ولعل أول أهداف المختبر هو السماح للطلاب بدراسة الإمكانية الدرامية لهذه الأنواع الفنية . ففي كثير من الأعمال التي أنتجها المختبر، يتفاعل المتفرجون مع الشخصيات الافتراضية أو الآلية ؛ فبعض الأعمال تعمل على مستوى أقل حرفية لاستدعاء اقتراح من الشخصية أو اشارة من الحدث الدرامي . ويتم تصميم هذه الأعمال النحتية والتنصيب للمسارح ولكن للمعارض والمواقع الخاصة . والهدف الثاني للمختبر هو استكشاف طرق استخدام التكنولوجيا التفاعلية لعرض النصوص الدرامية في المواقع المسرحية التقليدية. وبينما أعتبر أن كلى جانبي عمل المختبر بنفس القدر من الأهمية، فإن موضوع هذا المقال سوف يركز على المسار الأخير للبحث.

وللمختبر هدفين أساسيين في تجاربه المسرحية:

١) مزج الوسائط الرقمية في المسرح بدون المساومة على تلقائية الأداء الحي .

٢) جعل الوسائط ذات معنى درامي - بمعنى آخر، استخدام الوسائط بقدر ما تعزز معنى النصوص الدرامية . ومفتاح هذا الهدف الثاني هو اختيار النصوص التي التي تكون التكنولوجيا فيها جزء لا يتجزأ من التفسير التوجيهي المقنع بدلا من استخدام العرض كذريعة للتباهى بالتكنولوجيا.

وقد أخرجت حتى الآن ثلاثة عروض بالاشتراك مع المختبر. استكشف كل عرض منها مجموعة جديدة من العلاقات بين الأداء والوسائط، مع انتشار الوسائط وتفاعلها بشكل متزايد.

في عام ١٩٦٨، كان العرض المسرحي الموسيقي «الشعر» مميزا لفائدته، من حيث الشكل والمضمون، ولاسيما بالمقارنة إلى العروض المسرحية الموسيقية السابقة في مسرح برودواي. إذ تناول القضايا الاجتماعية الملحة مثل حرب فيتنام، وحركة الهيبيز والاستخدام الترويجي للمخدرات، والعلاقات العرقية، وتضمن النماذج الموسيقية المعاصرة مثل موسيقى الروك وتقنيات الأداء المسرحى التجريبي عند جماعات مثل المسرح الحي the Living Theater والمسرح

وقد تضمن العرض تتابعين عِزجان الوسائط الرقمية . الأول حدث أثناء الافتتاحية الأصلية التي تبلغ مدتها عشر دقائق الذي عرضت عام ١٩٩٧ . وتؤطر هذه الافتتاحية المسرحية الموسيقية باعتبارها ذكريات حياة «بيرجر « الماضية . وبيرجر هو القائد السابق لجماعة الهيبيز، وهو الآن في سن الخمسين، وقد جاء إلى جامعة جورجيا لإلقاء محاضرة عن أسلوب الحياة الذي تخلى عنه منذ فترة طويلة، ومن أجل الترويج لكتابه الجديد الذي يحمل عنوان « قص شعرك: . " ٦٨ Get a Haircut: The Myth of ٦٨ وقد عرضت شاشة من خلفه شريحة لصورته في شبابه أثناء انخراطه مع الهيبيز، بينما يلقى المحاضرة . فمن ناحية، عادت الشريحة إلى الحياة فجأة وأعلنت أن المخدرات التي تناولها بيرجر في شبابه « لن تخرج أبدا عن نظامك « . وبعد الانفجار في تدفق مخدر من الألوان والصور، عادت الشريحة إلى وضعها الجامد الأول . ثم عادت إلى الحياة مرتين أخريين للاستجابة للممثلين وفي الناحية ساعدت إقناع بيرجر باحتضان ماضيه وينضم من جديد إلى جماعته القديمة . وينتهك هذا المشهد بشكل هزلى افتراضات الجمهور حول الحالة الوجودية للصورة المعروضة . ولم تنجم صدمة الجمهور من مجرد الحركة غير المتوقعة داخل الصورة الثابتة ظاهريا، ولكنها تنبع بشكل أعمق من قدرة هذه الصورة منذ الماضي على التفاعل مع الحاضر.

امتد الاستخدام الأكثر شمولا للوسائط في العرض لمدة ثمانية عشر دقيقة من المشاهد والقصيرة الأغاني في الفصل الثاني . ويصور هذا التسلسل رحلة المخدرات الجماعية في الليلة التي سبقت ذهاب كلود إلى فيتنام . وقد أدى الممثلون والفرقة الموسيقية كل الأغاني بأنفسهم في هذا التسلسل، الذي بدأ بشاشة عرض خلفية مليئة بالنجوم والكواكب. تنجرف صور الممثلين الستة في خفة داخل وخارج الإطار جنبا إلى جنب مع أشياء مثل رمز السلام المتلألئ وصورة الرئيس ليندون جونسون . وأمام الشاشة، يغنى الستة ممثلين أن أجسامهم تطير في الفضاء . وفي هذا المشهد، يوجد عالم المؤدين والشاشة الموجودة على الأسطح الموازية بدون تفاعل . وفي الشاشة التي تلي، يتم محو الحدود بين المؤدين والشاشة . فمثلا، قفز كلاود بلحمه ودمه خلف الشاشة، وظهرت صورته فورا على الشاشة وهو يطير بشكل حلزوني إلى أسفل داخل دوامة، وكأنه عبر بشكل سحرى الخط الفاصل من خشبة المسرح إلى الشاشة . وفي لحظة أخرى، خرجت الرسوم المتحركة لصورة أبراهام لنكولن من الشاشة، وظهرت دمية خشبية طولها اثنى عشرة قدما تتطابق مع التصميم في كل مرحلة، مما خلق الايهام بأن الشكل عبر من عالم الشاشة ثنائي الأبعاد إلى عالم خشبة المسرح ثلاثي الأبعاد . وعندئذ ظهرت صورة جون ويكس

بوث علي الشاشة وأطلق بندقيته تجاه الدمية، التي سقطت علي خشبة المسرح في صوت هادر . وفي هذه الحالة بدا أن حدث الرسوم المتحركة هذا يقدم تأثيرا في العالم الحقيقي . وعكست مشاهد أخرى هذه الدينامية، كما حدث عندما قام ممثلون فعليين يلعبون دور الهنود الأمريكيون بإطلاق سهام وهمية علي جنود من رسوم متحركة علي الشاشة مما أدى إلى انفجار الجنود في شرائط حمراء وبيضاء وزرقاء.

وقد كان أبرز التحديات التقنية والإبداعية هو المحافظة على روح الفورية والارتجال الحيوى في المسرحية . وفضلا عن دفع المؤدين الفعليين إلى التوافق مع تتابع الفيديو الخطي، فقد اضطرت الرسوم المعروضة التي تتوافق مع توقيت كل أداء مستقل . وقد أنجزنا مزجا دقيقا بين الوسائط والمؤدين من خلال تقسيم الوسائط إلى عدة مئات من الصور والأجزاء الرقمية القصيرة وحركنا الصور باستخدام لوحة مفاتيح MIDI خارج خشبة المسرح . وفي أغلب الحالات، كان مقطع الفيديو الواحد يصل إلى دقيقتين، ولكن معظم إشارات الوسائط جاءت بوتيرة سريعة وغاضبة . وقد حقق لاعب لوحة المفاتيح خارج خشبة المسرح نفس الوظيفة، باعتباره محرك البيئة الافتراضية في فرقة استكشاف البيئة الافتراضية . ويشرح لانس جرافي « من خلال مراقبة الممثلين الأحياء كان محرك البيئة الافتراضية (في عرض فرقة معهد استكشاف الواقع الافتراضي (i.e.VR) «آلة الإضافة The Adding Machine») قادرا على التفاعل معهم بحرية والتكيف مع حركاتهم، والتلاعب بسلاسة وصراحة بالعالم من حولهم . فكل من فرقة معهد استكشاف الواقع الافتراضي ومشغل لوحد مفاتيح عرض « الشعر « قد وسّطا التفاعل بين المؤدين الفعليين والوسائط المعروضة، فضلا عن السماح لهم بالتفاعل المباشر. ومع ذلك، مكننا باستخدام هذه التقنية جعل الوسائط متجاوبة مع الأحداث الحية . فمثلا خلال أحد أجزاء عرض « الشعر «، وبينما يغنى المغنون أسماء الألوان، تنزل الألوان الملائمة

علي الشاشة مع إيقاع الموسيقي، وخلال لون آخر يتم فتح أفواه من الرسوم المتحركة وغلقها في تزامن مع كلام الممثلين الأحياء

لو كان يمكن أن تتكلم الجدران: عرض كاسبار

قدمت فرقة مختبر الأداء التفاعلي مسرحي بيتر هاندكه «كاسبار» (١٩٦٨) باعتباره ثاني عرضها في عام ١٩٩٩. ويستمد نص هاندكه استلهامه من قصة كاسبار هاوزر الحقيقية، وهو المراهق الذي ظهر بشكل غامض في شوارع نور عبرج في عام ١٨٢٨ بعد قضي حياته مقيدا في قبو صغير بدون أي اتصال إنساني . وأضطر أن يتعلم كل شيء من خلال الخربشة: كيف يتكلم، ويستخدم الفضيات، ويرتدي الملابس . وتصور مسرحية هاندكه تلقين الكبار غير المؤهلين اجتماعيا . والمسرحية تجرد السرد بشكل متطرف، إذ تعري قصة كاسبار من أي خصوصية تاريخية . فالمسرحية تخلو بالطبع من كل سياق واقعي: تتجلى تماما في حاضر مسرحي، بدون أي إشارة إلى الماضي أو المستقبل . كما يوضح هاندكه في مقدمة المسرحية، «لا توضح مسرحية كاسبار أو كيف كان الأمر حقا، بل إنها توضح ما هو محتمل مع شخص ما».

التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من مسرحية هاندكه . في الجزء الأول من المسرحية يقف الممثل لذي يؤدي دور كاسبار وحيدا علي خشبة المسرح حيث تعرض مجموعة من المحفزات كل ما يفعله . وهذه المحفزات التي لا تفصح بشيء عن نفسها، وتقصف كاسبار بالتأكيدات والقياسات المنطقية والكليشيهات والأسئلة التي تمثل أنواعا مختلفة من أفعال الكلام دون أن يكون لها محتوى حقيقي . وهي لا توظف كشخصيات درامية مستقلة . ولم يقسم هاندكه محفزات النص بين مختلف الأصوات، ويفوض هذه المهمة للمخرج . ولا يرى كاسبار ولا الجمهور هذه المحفزات . فهي توجد كأصوات غير مجسدة تصدر من متحدثين . وبالنسبة لكاسبار نفسه، الذي لن يرى أي إنسان، فلابد أن

تبدو الغرفة نفسها وكأنها تتحدث، وكان الفراغ له واسطة . وقد توسع عرض مختبر الأداء التفاعلي في فكرة الفضاء التكنولوجي الموجود في نص هاندكه . فقد ولد الصوت جازي كمبيوتر من نوع ماكنتوش وعرضا الصور، وأضواء من نوع اللد LED المسيطر عليها مزروعة في ملابس الممثلين، وتتابع المجسات المزروعة في الأثاث . وقد تكامل هذا الاستخدام للتكنولوجيا مع تفسير العرض لمسرحية هاندكه . وقد تجلت البيئة الغنية تقنيا والذكية على خشبة المسرح في السيطرة الشاملة المجهولة وغير الإنسانية للمحفزات على كاسبار . وقد وضح العرض الإمكانيات التقنية البائسة التي استخدمها النص، إذ استخدم التقنيات ضد نفسها.

وطوال المسرحية، ملأت صورة مقلة العين الشاشة على شكل عدسة في الجزء الخلفي من خشبة المسرح . ومقلة العين هذه التي يتحكم فيها مشغل الكمبيوتر خارج خشبة المسرح، تتبعت كاسبار أينها ذهب، مها يشير إلى مراقبة المحفزات التي لا مفر منها . وتغلق العين بشكل دوري وتعرض الشاشة الصور من أجل كاسبار . فمثلا في مرحلة ما من المسرحية، يلقى المحفزون جملا نموذجية لكاسبار لكي يحاكيها . وفي عرض المختبر، تنطق صورة كاسبار المعروضة على الشاشة هذه الجمل ويحركك شفتيها تجاه أصوات المحفزين (من الذكور والإناث). وفي جزء آخر، بينما يشجع المحفزين كاسبار على ترتيب قطع الأثاث العشوائية إلى التشكيل المنزلي التقليدي، تظهر صورة تخطيطية لكل قطعة أثاث على الشاشة في مكانها الملائم وتومض حتى يضعها كاسبار بالشكل الصحيح.

في أمثلة الوسائط في عرض كاسبار الذي ناقشته حتى الآن، تم توسيط التفاعل من خلال مشغل الكمبيوتر، كما حدث في عرض « الشعر « . وفي موضع آخر من العرض، رغم ذمك ستحدمنا مجسات لتقديم تفاعلات غير وسيطه بين المؤدي الحى والوسائط.

المشهد المبكر الذي يفحص فيه كاسبار كل قطعة أثاث علي كاسبار من خلال تعزيز السلوك الصحيح فقط بشكل تلقائي.

خشبة المسرح، الواحدة تلو الأخرى، بدون مفاهيم مسبقة عن الهدف التقليدي لهذه الأشياء . وقد انبثقت رغبتي في اخراج المسرحية من هذا المشهد، والذي كان في قلب مفهومي للعرض ككل . فالنص محدد فيها يتعلق بالكيفية التي يتفاعل من خلالها الممثل مع كل قطعة أثاث: يفتح كاسبار درجا ويغلقه، ويدفع الكرسي حول الغرفة، يحرك كرسي هزاز، يفك مسامير طاولة .. الخ . يتعلم كاسبار أن يحدد الأشياء من خلال تطوير علاقات معها، ويتعلم منها . قد المسرحية المحفزين باللغة لمصاحبة تفاعلات كاسبار مع كل قطعة أثاث . ويتبني النص المكتوب تقاليدا غريبة، اذ يطبع ارشادات خشبة المسرح لكاسبار في العمود الأيسر من الصفحة، والسطور المطابقة للمحفزين علي اليمين . وتتداخل لغة المحفزين لكي تحدد علاقة كاسبار مع الأشياء المادية . في الواقع يهب المحفزون أصواتهم للأشياء، ويحولون الأشياء إلى امتدادات لأنفسهم . وتصبح الغرفة بأكملها حضورا آليا (حضور سايبورج) .

وباعتباري مخرجا كنت منبهرا بالتفاعل الثلاثي بين كاسبار وقطع الديكور ولغة المحفزين . ولشحذ هذا التفاعل، أردت أن أجد طريقة للسماح لهذه الأصوات أن تتفاعل تلقائيا مع حركات كاسبار . واخترنا مجسات معينة يمكنها ضبط ذلك عندما يتم تناول قطعة أثاث بالطريقة التي تحددها إرشادات خشبة المسرح في نص هاندكه . فاستخدمنا مثلا مقياس للتسارع للإحساس بحركات الكرسي الهزاز، ومقاومات حساسة للضغط للكشف عن الوقت الذي يضغط فيه كاسبار على وسائد الأريكة . وقد تغذت هذه المجسات من الكمبيوتر مباشرة الذي أدى التتابعات الصوتية الملائمة عندما كان كاسبار يتفاعل بشكل ملائم . فمثلا في اللحظة التي هز كاسبار الكرسي الهزاز، يسمع الجمهور النص المطابق من خلال المتحدثين: وفي اللحظة التفاعلي في جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبالمثل، خلال المشهد الذي يدرب فيه المحفزين كاسبار على الكلام، استدمنا صوت كاسبار لتحفيز الوسائط . واكتشف كاسبار تدريجيا انه يمكنه تغيير أصوات المحفزين عن طريق التحدث ببساطة وأن الأصوات مكنها استئناف الكلام مجرد أن يصمت . وقد وفرت هذه الآلية ما يسميه علماء النفس السلوكيين «التعزيز السلبي negative reinforcement : أوقف السلوك المطلوب (كلام كاسبار) التحفيز السلبي (لغة المحفزين التي لا تهدأ) . ومجرد أن اكتسب كاسبار الثقة في هذه التقاليد وبدأ يستمع بالسيطرة على بيئته، غير المحفزون القواعد واستخدمت صوت كاسبار كمفتاح تشغيل بدلا من ذلك: أصوات المحفزين بدأت عندما بدأ كاسبار في الكلام وتوقف عندما توقف. وبربط كلام المحفزين بالتكنولوجيا بهذه الطريقة، كثف العرض ما يسميه هاندكه « معاناة خطاب المحفزين «، وهي العملية التي يكسر من خلالها المحفزين كاسبار لإعادة بنائه علي صورتهم.

ومن غير المجدي دمج المجسات الوظيفية في قطع الأثاث إذا لم يلاحظ الجمهور أن القطع متصلة بأسلاك وأن البيئة كانت تستجيب مباشرة لأفعال كاسبار. وقد أصبحت الكابلات الحمراء التي تربط القطع بالكمبيوتر ملمحا بارزا في تصميم القطع، التي صممها الطالب في المصادقة متعددة العوامل MFA جيسون ليك . ففي بداية المسرحية، امتدت الكابلات من كل قطعة إلى شبكة الإضاءة في مسارات مائلة متقاطعة ، مثل الخيوط في أحد عروض ريتشارد فورمان . في النهاية بعد أن رتب كاسبار قطع الأثاث وفقا لمواصفات المحفزين، امتد كل كابل مباشرة إلى أعلى، ويصدر نموذجا مرتبا من الخطوط المتوازية . ووظفت بشكل دلالي وعملي، مع الوظيفة الدلالية التي تبرز الوظيفة العملية.

ومع ذلك لم تستطع صور الكابلات نفسها أن تنقل التفاعل الحقيقي للبيئة للجمهور . اذ كان لا بد أن يرى الجمهور كاسبار نفسه يكتشف أن التفاعل مستكشف مؤقتا، يسيطر في النهاية على العالم المصطنع من حوله . بمعنى آخر، بالنسبة لأجزاء المسرحية الممتدة، وظفت الأشياء التقنية كشركاء للممثل الفعلي . ونتيجة لذلك، لم تكن التكنولوجيا التفاعلية شيئا نضيفه، مع إضاءة خشبة المسرح، أثناء التدريبات التقنية النهائية . فلم يستطيع الممثل أن يكرر امتدادات طويلة للمسرحية قبل أن تكون التكنولوجيا في مكانها على الأقل . فقد بدأ العمل مع الطرز الشائعة من قطع الأثاث، والمجسات والوسائط التي حفزوها في التدريبات الأولى . لقد عزز هذا المبدأ العام المتعلق باستخدام التكنولوجيا التفاعلية في الأداء الذي أسميه the paradox of the interactor مفارقة المتفاعلين" "، وكلما تدرب المؤدي بصرامة، تعرّف الجمهور على قدرة البيئة على الاستجابة بشكل دينامي وتلقائي لأفعال المؤدي . فالمؤدي يجب أن يعلم الجمهور أن يفهم التقاليد التي تحدد التفاعل من خلال البدء ببطء مع أبسط التفاعلات (مثل تشغيل الصوت أثناء قيامي بهز الكرسي) قبل أن أتحرك إلى تفاعلات أكثر تعقيدا .

•ديفيد سولتز: أستاذ مساعد للدراما ومخرج مختبر الأداء التي يتوقف تتوقف الكلمات . وبهذه الطريقة، حولت •نشرت هذه المقالة ضمن منشورات جامعة جون هوبكنز وقد دخلت المجسات في المسرحية على نطاق واسع أثناء التكنولوجيا قطع الأثاث إلى صندوق جلدي كبير يهيئ -مجلة theater topics, v. 11, no 2, September

قراءة في كتاب لايوس إيجري

كيف أكتب مسرحيتي الأولى؟

يرجع أصل الدراما إلى المسرح، فالمسرح هو أول فن عرفه الإنسان وهو أول فن عبر عن الإنسان والمجتمع ومشاكله وتطوراته تطور فن المسرح بتطور الإنسان وأصبح له قواعد وأسس ونظريات واصبح كل المختصين يتعلمون ويطورون من تجاربهم.

ومن أهم الكتب التي يمكنك الاستعانة بها لكتابة مسرحية جيدة، كتاب «فن كتابة المسرحية» للكاتب المسرحي المجرى لايوس إيجرى. يستعرض إيجرى في كتابه مبادئ ونظريات وأسس الكاتبة المسرحية مع الاستشهاد ببعض المسرحيات العالمية، ويتضمن الكتاب أربعة فصول تتناول المقدمة والشخصية والصراع والفصل الرابع عبارة عن عموميات

أكد لابوس إيجرى على أهمية أعداد الفكرة الأساسية التي تقوم عليها المسرحية، وهو يسمى هذه الفكرة الأساسية أو الغرض الذي تستهدفه الرواية بالمقدمة المسرحية و هو مصطلح يشمل كل شئ في المسرحية من فعل أو قول أو حركة أو تصوير للمشاعر بالكلام أو الرمز أو

لابد لكل مسرحية جيدة من فكرة أساسية واضحة المعالم سليمة التكوين ومن الممكن أن يكون هناك أكثر من طريقة واحد لصاغة هذه الفكرة، ألا أنه مهما اختلفت الصياغة فإن الفكرة تبقى كما هي، بحيث لا يطرأ عليها أي تغير، أن الفكرة الأساسية هي القوة المحركة الكامنة وراء كل ما يصدر من أفعال .

والمشكلة تنحصر فيما إذا كانت هذه الفكرة صالحة لأن تكون أساسا متينا لإنشاء مسرحية أم لا ؟

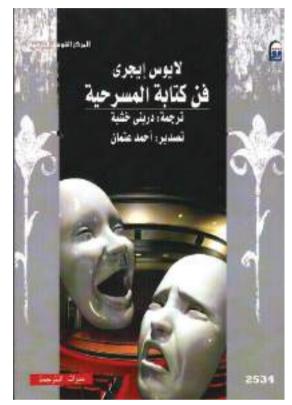
لذلك يؤكد إيجري على أهمية الهدف أو الفكرة الأساسية أو الغرض الذى تستهدفه الرواية، أن مسرحيتك ينبغى أن يكون لها مقدمة

لا يلزمك الكاتب بأن تبدأ مسرحيتك مقدمة منطقية، أي فكرة أساسية، بل في إمكانك أن تبدأها بشخصية من الشخصيات المسرحية أو بحادثة، أو حتى بفكرة بسيطة ثم تنمو هذه الفكرة أو الحادثة بعد هذا وتكبر ومن ثمة يكشف الموضوع عن نفسه بنفسه قليلا قليلا، وسيكون لديك ما فيه كفايتك من الوقت لكى تجد مقدمتك المنطقية في مجمل ما تقدمه من مادتك المسرحية فيما بعد، والمهم هو أن تجد هذه المقدمة

الشخصية المسرحية عند إيجرى أهم شئ في الرواية التمثيلية أنها أهم من العقدة وهو في ذلك يخالف أرسطو ويخالف معظم الذين كتبوا عن أصول التأليف المسرحي والشخصية عند إيجرى تتكون من ثلاثة أبعاد البعد الجسماني ويقوم على الجنس والسن والطول والوزن والشعر كل المواصفات الجسمانية .

البعد الاجتماعي ويقصد بها الطبقة الاجتماعية ونوع العمل ومستوى التعليم والحياة المنزلية والدين والهوايات والانتماء السياسيي وغيرها .. البعد النفسي ويعتبرها إيجرى ثمرة اشتراك البعد الجسماني والاجتماعي على الشخصية وهما السبب في هزائمنا وانتصاراتنا وخيبة أمالنا وتكوين ميولنا واتجاهاتنا ومركبات النقص بداخلنا . لابد أن تستمر الشخ المسرحية في التنمية وعدم وقوفها عند نقطة بعينها لا تنمو بعدها أبدا

لا بد من وجود شخصية محورية تكون هي البطل الأول أي الشخص الذي يتولى القيادة في أي معركة أو حركة أو قضية وهذا

هو protagonist وأى شخص يعارض هذا البطل ويقف في وجه هو خصمه أو معارض له هو Antagonist

والخصم في أى رواية يجب أن يكون بالضرورة شخصاً قوياً، لا يلين ولا يعرف الرأفة ويكون بنفس قوة الشخصية المحورية مّام .

والنضال لا يكون نضالا هاما ظريفا إلا حينما يكون المناضلون سواسية ومتساوين في قوة النضال الناشب بينهم.

وبدون هاتين الشخصيتين لا يمكن أن توجد مسرحية لأنه لا يمكن أن يوجد ما يدفع المسرحية ألى الأمام أو ما يثير الصراع فيها .

توزيع الشخصيات Orchestration أو التناسق بن الشخصيات بحيث لا يجعل شخصيات المسرحية من نمط واحد كأن جعلتهم مشاغبين (بلطجية) جميعا مثلا تكون كالذى كون فرقة موسيقية اقتصر فيها على عازفي الطبول فقط.

ويركز جراى على مصطلح» وحدة الأضداد» ويعنى بها تلك الوحدة التي تجمع بين النقيضين والتي تقام بين شخصيات المسرحية إلى أن يقضى أحدهما على الآخر، أنه لا حياة لأحدهما إلا بموت الأخر بحيث يستحيل المصالحة أو المساومة أو أنصاف الحلول، والمعركة بينهم هي الوحدة التي تجمع بينهما حتى يقضى على أحدهما. والشخصيات يجب بالطبع أن تكون مصنوعة من تلك الخامات التي تجعلها تمضى في موقفها إلى أخر الشوط.

يصنف جراى الصراع إلى أربعة أقسام كبرى رئيسية : الصراع الساكن هو ذلك الصراع الذي يشعرك بركود الحركة في المسرحية وخمودها وأنها لا تتقدم ولا تنمو . والشئ الساكن يعني الشئ الذى لا يتحرك، الشئ الذي لا يبذل جهد ولا يبدى قوة من اي لون . ويجب أن نبين هنا بالذات أنه حتى أشد أنواع الصراع سكوناً، له حركة لابد حركة من أي نوع وذلك لأنه لا يوجد شئ في هذا الوجود يكون ساكنا سكون مطلق وهو من الصراعات الغير مفضلة للكاتب. وأليك مثالا جيدا لمسرحية كتاب: فن كتابة المسرحية لايوس إيجراى، ترجمة دريني خشبة، تصدير (ساكنة) هي رواية فرحة العبيط

> ((Idiot's Delight)) للكاتب روبرت اشرود، وبالرغم من أن المغزى الأخلاقى لهذه الرواية مغزى حميد، وبالرغم من أن الكاتب

رجل معروف، روايته هذه مثال فريد للطريقة التي يجب ألا تكتب المسرحيات على نسقها.

الصراع الواثب: صراع يحدث فجأة وفي قفزات لا تكاد تدرك لها أسبابا، ومن هنا تجده لا يصادفك إلا في الميلودرامة . أن الشخص الأمين الشريف لا يمكن أن يتحول إلى لصاً ضاريا في ليلة واحدة والعكس صحيح وليس في الدنيا امرأة عاقلة تهجر زوجها بلا مقدمات وبدون دافع سابق فإذا بدأت شخصيتك من (الوفاء) ثم وصلت بوثبة مارد جبار (في لمح البصر) إلى الغدر والخيس بالعهد دون أن تمر بالخطوات التي تتخلل هذين القطبين (الوفاء _ الغدر) كان الصراع هنا صراع واثبا . لكنه يعيب مسرحيتك ويزرى بها .

فإذا أردت أن تخلق صراعا واثبا فما عليك إلا أن ترغم شخصياتك على فعل غريب عنهم فعل لا صلة بينه وبينهم اجعلهم يفعلون بدون وعى أو تفكير وستنجح بهذا فيما تريد.

الصراع الصاعد الذي لا يكف عن الحركة المتدرجة : من افضل أنواع الصراعات ويليه في قوته الصراع المرهص، والصراع الصاعد يعنى مقدمة منطقية واضحة بارزة المعالم و وحدة أضداد وشخصيات توافرت لها أبعادها الثلاثة (الجسمانية والنفسية والاجتماعية)

والصراع الصاعد لا يمكن أن يوجد ما لم يتوفر الهجوم والهجوم المضاد . أن الرواية إذا توافرت لها قوتان متنافستان مصممتان صلبتان، لا تعرفان المساومة، كان كفيلا بأن يخلق فيها صراعا كله بطولة وكله شهامة . لا تصدق من يقول لك انه لا توجد إلا أفاط معينة فحسب من أفاط الصراع هي التي تتوافر فيها القيمة المسرحية والقيمة التمثيلية، إذا كل الأناط صالحة ما دامت تتوخى أن تكون شخصياتك مستكملة أبعادها الثلاثة، وما دمت تتوخى أن تكون مقدمتك المنطقية أى الفكرة الأساسية التي تقوم عليها روايتك مقدمة واضحة وبارزة المعالم .. وتستطيع هذه الشخصيات أن تكشف عن ذاتها عن طريق الصراع، فتكون لها قيمتها المسرحية وتضمن لنفسها إثارة

- الصراع المرهص (وأرهص أي صدرت عنه أشياء تكون علامات على ما سوف يكون من أمره في وقت قريب) الذي يشف عما سوف يقع من الأهوال دون أن يكشف من أمرها شيئا حتى لا يضعف عنصر

وإذا تساوى الخصوم في المسرحية قوة وعنفوانا كان الصراع شائقا لذيذا لأنه ناشب بين أكفاء متساوين في مسكهم مصلحتهم المعرضة للخطر. وما دام الحوار ينمو من الشخصية ومن الصراع، ثم يكشف لنا عن الشخصية ويحمل الفعل، أى يقوم بأداء الموضوع وشرحه، فواجب الكاتب أن يقتصد في استعمال الكلمات ولا يأتي منها إلا بالضروري لهذه الأغراض التي تعكسها الثرثة وكثرة (الرغي) وعليه أن يضحى بزخرف الكلام وحذلقته في سبيل الشخصية إذا اقتضى الحال، وذلك خير من التضحية بالشخصية في سبيل الزخرف الكلامي والبرقشة البيانية. ولتتكلم شخصياتك المسرحية بلغة البيئة التي تعيش فيها، فإذا كان صاحب الشخصية ميكانيكا فليتحدث بالاصطلاحات الميكانيكية، ولكن في غير إغراق ولا مبالغة حتى لا يضحك عليك جمهورك.

أن المسرحية ليست صورة من الحياة كما يتوهم بعضهم لكنها جوهرها، ومن هنا كان واجبنا في المسرح أن نلخص الحياة ونكثفها والناس في الحياة يتشاجرون عاما ويتربصون أخر دون أن يحسموا سبب خلافهم .. أما في المسرحية تلخيص هذا وتكثيفه والاقتصار فيه على الجوهر .. والاكتفاء بالإيهام عما حدث خلال السنين من مخاصمات دون الإكثار من الحوار السطحى.

أحمد عتمان ٢٠١٥ العدد ٢٥٣٤

المركز القومي للترجمة، سلسة ميراث الترجمة: المشرف على السلسة مصطفى لبيب .

شارع شبرا زمن الملكية

بدایات المسرح فی شبرا (۵)

فرق هواة المسرح الشبراوية

مراقباً عاماً، وهي بعيدة كل البعد عن الشئون السياسية والدينية، وقد حددت يوم ١٥ أغسطس الإقامة أول حفلة لها على مسرح رمسيس. وكل من يريد الانضمام إليها يخابر السكرتير بشارع الجيوشي غرة ٢٩، أو الرئيس تليفون ١٩٣١. فنرجو لهذه الفرقة ما تؤمله من نجاح».

من خلال المقالات السابقة يتضح لنا أن هواة التمثيل في شبرا ويجب أن نلاحظ التنبيه الموجود بأن الفرقة «بعيدة كل البعد عن الشئون السياسية والدينية»! وهذا يعنى وجوب عدم اهتمام الطلبة أو اشتغالهم بالأمور الدينية أو السياسية في تلك الفترة، وهي فترة وجود الاحتلال الإنجليزي في مصر!! التمثيل، غرضها الأخذ بيد الفن وإشباع رغباتهم من مورده، كذلك يجب ملاحظة أن هذه الفرقة كانت ذات قيمة ما، وتدريب أنفسهم على مواقفه. وقد ظهرت أخيراً فكره باسم كونها ستعرض أولى حفلاتها على مسرح رمسيس، وهو مسرح

العزيز سكرتيراً، وحسن محمود وكيلاً، ومحمد عزت الفرماني والثانوية، ولما كان برنامج الفرقة ينص على تقديم حفلات شهرية لتمثيل روايات مصرية، قامت الفرقة في أوائل شهر مايو بتمثيل رواية «ضحايا المجتمع»، مصرية عنيفة من نوع الدرامة ذات ثلاثة فصول، بقلم الكاتب الروائي القدير «الأستاذ نقولا الناجى» بمعهد التربية، ورواية «عريس الهنا» كوميدي ذات فصل واحد. وكان من نجاح أفراد الفرقة في إقامة هذه الحفلة ما ألهج ألسنة الجميع بالإعجاب والتقدير، وجعل توزيع تذاكر حفلة شهر يوليو الحالي من السهولة، حتى أن صالة مدرسة النهضة الوطنية بشبرا لم يكن بها شبر واحد لقدم في كل من حفلتي السيدات والرجال، حيث قامت الفرقة بتمثيل روايتي «المأذون الفيلسوف» و«مدرسة الشيخ بركات». ولقد أجاد جميع الأفراد كل في دوره، خاصة الأفندية وهبه تادرس، ولبيب تادرس، وزكي جندي. [توقع] «منير -شبرا»».

ومن الواضح أن نشاط هذه الفرقة كان مميزاً، لا سيما في هاتين الحفلتين، لدرجة أن مجلة «الكواكب»، كتبت كلمة والموسيقي، وعقدت أول اجتماع لها، وانتخب مجلس الإدارة التي قال عنها في مجلة «الصباح»: «تكونت هذه الفرقة أخرى عنها – وعن عروضها – تحت عنوان «فرقة هواة شبرا»،

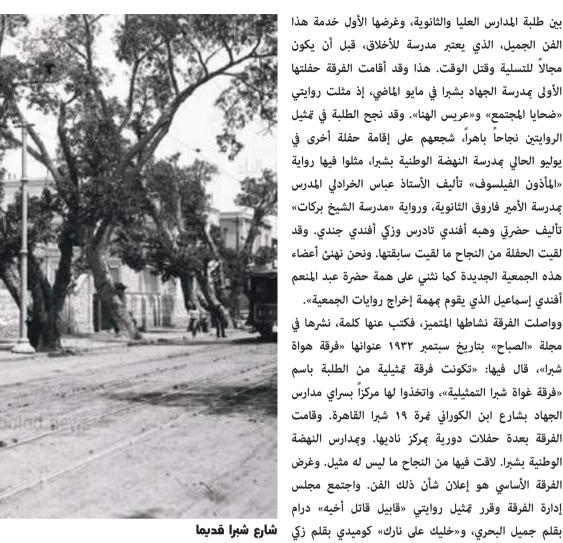
ينتشرون بصورة ملفتة للنظر! وهذا الأمر لاحظته مجلة «مصر الحرة» في يوليو ١٩٢٨، فكتبت حوله كلمة، علمنا منها أن بين يوم وآخر تظهر فرقة تمثيلية من الشباب الناهض هواة «نادي تضامن التمثيل للطلبة» بجزيرة بدران بشبرا، وقد يوسف وهبي!! أعدوا بعض روايات لتمثيلها، نرجو لهم النجاح والتوفيق.

وفي عام ١٩٣١ تحدثت مجلة «الصباح» عن «فرقة تمثيل شبرا»، قائلة: «تكونت فرقة من طلبة حي شبرا للتمثيل وفي عام ١٩٣٢ أخبرنا «منير» من شبرا عن «فرقة هواة شبرا»، من: علي عبد القادر رئيساً، ويوسف عز الدين وكيلاً، وعبد التمثيلية في شهر إبريل الماضي من طلبة المدارس العالية قالت فيها: «تألفت في حي شبرا فرقة من هواة التمثيل، تجمع

29

الفن الجميل، الذي يعتبر مدرسة للأخلاق، قبل أن يكون مجالاً للتسلية وقتل الوقت. هذا وقد أقامت الفرقة حفلتها الأولى مدرسة الجهاد بشبرا في مايو الماضي، إذ مثلت روايتي «ضحايا المجتمع» و«عريس الهنا». وقد نجح الطلبة في تمثيل الروايتين نجاحاً باهراً، شجعهم على إقامة حفلة أخرى في يوليو الحالي عدرسة النهضة الوطنية بشبرا، مثلوا فيها رواية «المأذون الفيلسوف» تأليف الأستاذ عباس الخرادلي المدرس مدرسة الأمير فاروق الثانوية، ورواية «مدرسة الشيخ بركات» تأليف حضرتي وهبه أفندي تادرس وزكي أفندي جندي. وقد لقيت الحفلة من النجاح ما لقيت سابقتها. ونحن نهنئ أعضاء هذه الجمعية الجديدة كما نثني على همة حضرة عبد المنعم أفندي إسماعيل الذي يقوم جهمة إخراج روايات الجمعية». وواصلت الفرقة نشاطها المتميز، فكتب عنها كلمة، نشرها في مجلة «الصباح» بتاريخ سبتمبر ١٩٣٢ عنوانها «فرقة هواة شبرا»، قال فيها: «تكونت فرقة تمثيلية من الطلبة باسم «فرقة غواة شبرا التمثيلية»، واتخذوا لها مركزاً بسراى مدارس الجهاد بشارع ابن الكوراني غرة ١٩ شبرا القاهرة. وقامت الفرقة بعدة حفلات دورية مركز ناديها. ومدارس النهضة الوطنية بشبرا. لاقت فيها من النجاح ما ليس له مثيل. وغرض الفرقة الأساسي هو إعلان شأن ذلك الفن. واجتمع مجلس إدارة الفرقة وقرر قثيل روايتي «قابيل قاتل أخيه» درام بقلم جميل البحري، و«خليك على نارك» كوميدي بقلم زكي جندي بالمساحة المصرية في حفلتي يومي الأربعاء ٧ سبتمبر للسيدات والخميس ٨ سبتمبر للرجال. ثم قامت الفرقة بعملية الانتخاب، وأسفرت عن الأفندية: صادق محمد المدير الفني، ونقولا التاجي المدير الإداري، ووهبه تادرس رئيساً، وزكي خيري وكيلاً، وصادق عطا الله سكرتيراً، ورمزي أفندي فريد أميناً للصندوق، ونجيب جندي مديراً للمسرح، وإبراهيم بيومى ملحناً للفرقة، ولبيب تادرس، وعبد السيد منصور، وكامل ميخائيل، ورمزي سلواني، وفكري يوسف، ومحمد عبد الفتاح، وإبراهيم حنفي، ومنير إبراهيم، ونسيم أسعد، ونقولا

وبعد إقامة الحفلتين، كتب عنهما أيضاً «حسن محمد فؤاد» من شبرا تغطية صحافية، نشرها في مجلة «الصباح» تحت عنوان «الحفلة السنوية لمدارس الجهاد بشبرا»، قال فيها: «أقامت مدارس الجهاد حفلتها السنوية في يومى ٧ و٨ سبتمبر. حيث مثلت «فرقة هواة شبرا التمثيلية» روايتي «قابیل قاتل أخیه» درام ۳ فصول، و«خلیك علی نارك» كوميدي ٣ فصول، وافتتحت الحفلة بالسلام الملكي من أوركستر الأمير فاروق. ثم تلاه كلمة لحضرة ناظر المدارس. وبعدها نشيد التلاميذ وتلميذات المدرسة، ثم شنف آذان الحاضرين مطرب الطلبة الناشئ «فتحى عثمان» على تخت مؤلف من بعض هواة فن الموسيقى. وكثيراً ما طلب الجمهور استعادة الأدوار التي كان يلقيها ومنها «في الليل لما خلى». ثم ابتدأت الرواية الدراما، فالرواية الكوميدي فكان ضحك متواصل مدة ثلاث ساعات. وقد أجاد جميع ممثلي الروايتين ونخص منهم

بالذكر الأفندية: لبيب تادرس، وزكي الجندي، وصادق عطا الله دانيال، ورمزي فريد، والشيخ مرقص، ومحمد عبد الفتاح، وكامل ميخائيل، وفكري يوسف، وعبد السيد منصور، ونقولا عزيز، وإبراهيم محمد، وكامل شحاتة، ونسيم أسعد. ويرجع الفضل في تنظيم الحفلة إلى نقولا التاجي أفندي مدير الفرقة الإداري والطالب معهد التربية. ووهبه تادرس أفندي رئيس الفرقة. وقد قام حليم أفندي المصري بعدة ألعاب سيماوية مدهشة، وتخلل الروايتين القطع الموسيقية من الأوركستر، وانتهت الحفلة دون أن يحدث ما يكدر الصفو».

ومن الأخبار الغريبة عن هذه الفرقة، ما نشره أحدهم في جريدة «أبو الهول» بتاريخ أكتوبر ١٩٣٣، قائلاً تحت عنوان «فرقة هواة شبرا»: «أقامت فرقة بشبرا تدعى «فرقة هواة شبرا» حفلة تمثيلية في مساء يوم ٩ أكتوبر الماضي بدار مدرسة الجهاد الابتدائية بجزيرة بدران. وكان ذهابي لمشاهدة رواية كُتبت بالتذكرة اسمها «صندوق الدنيا» في خمسة فصول؛ ولكن للأسف لم أرها بل رأيت فصلاً من رواية «مدرسة الشيخ بركات»، وكانت لا بأس بها من حيث التمثيل، مع استثناء كل من زكى جندى ولبيب وبعض أشخاص آخرين، وكان نظام الحفلة مختلاً للغاية لكثرة المنظمين من الشبان أعضاء الفرقة، وذلك يرجع إلى أن الحفلة لم تكن مقصورة على الرجال، بل كان بها سيدات. ولا أكون مبالغاً إذا قلت إن هذا هو السبب

أما آخر أخبار هذه الفرقة، فقد نشرتها جريدة «أبو الهول»

في يناير ١٩٣٤، تحت عنوان «فرقة هواة شيرا التمثيلية»، قائلة: «اجتمع مجلس إدارة الفرقة بكامل هيأته برئاسة وهبه تادرس، ووكالة زكي جندي، وسكرتارية صادق عطا الله، وأمانة الصندوق رمزي فريد، وقرر بإجماع الآراء الموافقة على ما يأتي: أولاً، إحياء الحفلة التي ستقيمها جمعية أصدقاء الكتاب المقدس، ومَثل «أولاد الشقاء» تأليف رمزي فريد، ورواية «مدرسة الشيخ بركات» كوميدي تأليف زكي جندي. ثانياً، إحياء الحفلة التي ستقيمها جمعية غرة الإخلاص القبطية بشبرا، حيث تمثل رواية «يوسف الصديق». ثالثاً، إحياء حفلة بمدينة الحوامدية لحساب سالم يوسف الشيخ التاجر بها. رابعاً، ضم الأفندية أحمد مصطفى دكروري، ومحمود الفيلسوف، وعدلى ونيس، واعتبارهم أعضاء بالفرقة. [توقيع] «حسن محمد فؤاد»».

فرقة أبناء فن التمثيل

ظهرت فجأة واختفت فجأة، مثلها مثل أغلب فرق الهواة!! فقد كتبت عنها مجلة «الفنون» في يونية ١٩٣٣ تحت عنوان «فرقة أبناء فن التمثيل»، قائلة: «كون لفيف من هواة التمثيل بحي جزيرة بدران فرقة متثيلية باسم «فرقة أبناء فن التمثيل»، واتخذوا لها مركزاً مدرسة مصر الحديثة، وهي مكونة من الأفندية: إبراهيم محمد مدير فني، ومحمد عبد المجيد رئيس، ومحمود على نصر وكيل، ويعقوب إبراهيم سكرتير، وسيد سليمان أمين صندوق، وكل من: أسعد عوض

بداية شارع شبرا

الله، حسن البكري، موسى متولي، محمد نبيه، فائق أندراوس، محمود محمد حنفي، محمد رشاد، إبراهيم حمد، حسن محمد حسن، عبده عبد العزيز، جورجي نخلة، عبد الحميد حافظ .. أعضاء.

وفي نهاية الخبر كتبت المجلة «ملاحظة»، قالت فيها: «ويلاحظ أن هذه الفرقة هي «فرقة ابن الرشيد التمثيلية»! والتي تسمت بهذا الاسم على أثر نجاحها في الحفلة، التي أقامتها بدار نقابة العمال! فأولى بهؤلاء الهواة بدل أن يفكروا في إلغاء اسم فرقتهم أن يعملوا بكل جد ونشاط حتى يفوزوا باسم فني محترم.

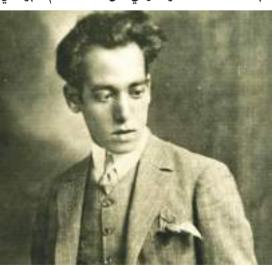
ومن حسن الحظ أننا وجدنا وثائق رقابية مؤرخة في يوليو ١٩٣٣، أي بعد أيام من الخبر السابق، علمنا منها أن الفرقة ستمثل مسرحية «همة أبو عفان»، وهي أوبرا كوميك في ثلاث فصول تأليف «محمود علي نصر»، وستمثل في مسرح مدرسة مصر الحديثة بشبرا بشارع ابن الرشيد! كما وجدنا في الوثائق ملخصاً للمسرحية، جاء فيه الآتي: «علاء الدين يحب حسنية ابنة الخليفة، ويخرج للبحث عنها ومعه خادمه عثمان، فينقلوهم العفاريت إلى قصر الخليفة، وتخدمهم كهرمانة غنمان وتسهل اجتماع علاء وحسنية ويقبل الخليفة زواجها لما يعرف أن علاء ابن ملك، ويتزوج عثمان بكهرمانة وتتنهي المسرحية».

فرق أخرى

أخبرتنا بها بعض الدوريات، مثل مجلة «الصباح» في أكتوبر

"۱۹۳۳، قائلة: «اجتمع بعض الهواة وكونوا فرقة تمثيلية باسم «فرقة الفنون الجميلة بشبرا». والاشتراك فيها مجاناً، وقد انضم إليها الأفندية: وليم جرجس، وسيد عبد المعطي، وعلي محمود عيسى، ويوسف عز الدين، وأنسي حسين، وعدلي جاد الله شحاتة، وعبد الجواد شحاتة، وحليم سليمان، وعدلي مرقس. أما سكرتير الفرقة فهو «علي حسن علي» بنادي شبرا الرياضي بشارع مسرة نهرة ٩».

بعد هذا الخبر بأيام، وجدنا سكرتير الفرقة ينشر كلمة في مجلة «الصباح»، قال فيها: «الفرقة تشكر مجلة الصباح الغراء على تشجيعها لفن التمثيل، وستمثل الفرقة قريباً رواية «جرية الآباء» ذات ثلاثة فصول، وهي على استعداد تام لقبول أي

حسن البارودي

هاو وهاوية. [توقيع] «سكرتير الفرقة علي حسن علي»». وفي أكتوبر ١٩٣٥، حدثتنا جريدة «أبو الهول» عن احتيال فرقة لاسم فرقة أخرى، قائلة تحت عنوان «فرقة الطلبة التمثيلية بشبرا»: «ظهرت بعض الإعلانات معلنة عن حفلة مدارس بهاء العصر. وجاء فيها أن فرقة الطلبة التمثيلية بشبرا ستقيم هذه الحفلة، ولكن مع الأسف ليس لهؤلاء أي علاقة بهذه الفرقة، فهم بضع أنفار يتخذون اسم الفرقة ستاراً لهم. [توقيع] «رئيس الفرقة توفيق جبرائيل»».

أما جريدة «المقطم» فنشرت في ديسمبر ١٩٣٦ خبراً بعنوان «فرقة للممثلين الهواة»، قالت فيه: «تألفت شعبة من شباب شبرا الراقي وألفوا فرقة للهواة بشبرا، وجرى الانتخاب لتأليف مجلس إدارتها، وأسفر عن النتيجة الآتية: محمد عبد المنعم سكرتيراً، زكى فؤاد أميناً للصندوق، أنور ناصف عضو شرف، محمد عبده حسن عضو شرف». مع ملاحظة أن «حسن البارودي» المذكور في الخبر، ليس هو الفنان القدير حسن البارودي - هكذا أظن - لأن الفنان في ذلك الوقت كان علماً من أعلام المسرح المصرى، ولم يكن هاوياً!!

آخر خبر يتعلق بفرق الهواة، نشرته مجلة «آخر ساعة المصورة» في فبراير ١٩٤٤ تحت عنوان «حفلة»، قالت فيه: «تستعد رابطة شبرا للتمثيل لتقديم رواية «قلوب محطمة» إخراج الأستاذ عبد السيد منصور».