

مسرحنا

رئيس التحرير
محمد الروبي

رئيس مجلس الإدارة
اللواء خالد اللبان

السنة الثامنة عشرة • العدد 951 • الإثنين 17 نوفمبر 2025

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

نقد الأداء المسرحي...
الكتابة الحية كإبداع
فينومينولوجي

المسرح الجامعي يعيش على الحماس
ويختنق بنقص الدعم والتجهيز والتخطيط

وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية

يفتحان المبنى الجديد لأكاديمية الفنون «فرع الإسكندرية»

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أكاديمية الفنون «فرع الإسكندرية»، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء بالمبنى الجديد، وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، ومسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية - الشركة المنفذة للمشروع - كما كُرم كذلك عددًا من خريجي معهد الفنون المسرحية، قسماً: التمثيل والإخراج، والديكور المسرحي دفعة ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وعقب إزاحة الستار، تفقد الوزير المبنى المُقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع، ويتكون من ١٠ طوابق - أرضي و٩ أدوار - ويضم ٢٨ فصلاً دراسياً لتدريس الموسيقى العربية والموسيقى الكونسرفتوار، و٣ قاعات كبرى مخصصة للأوركسترا والعزف الجماعي، إضافة إلى ٨ قاعات متنوعة المساحة لتدريس فنون الرقص والباليه، و١٥ فصلاً متعدد الأغراض لخدمة معاهد الفنون المسرحية والسينما والنقد الفني والفنون الشعبية وغيرها من التخصصات النظرية.

كما يشمل المبنى ٨ قاعات للبروفات والتدريبات، وقاعة مسرح «Black Box» متعددة الاستخدامات تتسع لـ ١٠٠ متفرج، وقاعة سينما احترافية بالسعة ذاتها، فضلاً عن بلاطو للتصوير، وورشة متكاملة لتصنيع الديكور المسرحي والسينمائي، إلى جانب ١٥ فراغاً إدارياً، ومكتبة مركزية، وقاعة للندوات ومناقشة الرسائل العلمية، واستديو صوت، و٥ مراسم لتدريس تصميم الديكور والرسوم المتحركة، مع تخصيص طابق مكوّن من ١٢ غرفة بالإضافة إلى مطعم وكافيتيريا لإقامة أعضاء هيئة التدريس والخبراء والوفود الفنية، مع توفير أماكن خاصة لاستراحة الطلاب، ويتميز المبنى بأحدث مواصفات الأمان ومعايير الحماية المدنية والخدمات.

واستهل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على ضحايا الحادث الأليم الذي تعرّض له طلاب محافظة أسوان أثناء عودتهم من فعاليات أسبوع «أهل مصر» بالإسماعيلية. وقال وزير الثقافة: «إن افتتاح هذا الفرع هو ترجمة مباشرة لرؤية الدولة المصرية في نشر الثقافة والتعليم المتخصص في جميع ربوع الوطن، وإتاحة الفرصة لكل موهوب ليطور مهاراته وفق استراتيجية تؤمن بأن لكل موهوب حقاً أصيلاً في أن تحتضن موهبته لتزدهر، وأن يحظى أبناء الوطن جميعاً - دون استثناء - بالاهتمام والرعاية، وليس أبناء العاصمة فحسب. لقد جاء هذا المبنى ليكون إضافة حقيقية للبنية الثقافية والتعليمية، بما يضمّه من قاعات للتدريس والبروفات، ومسرح، وقاعات سينما، وورش للديكور، واستديوهات

إلى أن الإسكندرية كانت وما زالت مدينة قادرة بطبيعتها على استقبال المشروعات الإبداعية الكبرى لما تمتلكه من تاريخ ثقافي عريق وطاقت شبابية تستحق الاستثمار فيها، كما أن وجود كيان أكاديمي بهذا الحجم داخل المحافظة يفتح آفاقاً واسعة أمام شباب الإسكندرية الذين يمتلكون مواهب فنية واعدة، ويتيح لهم بيئة تعليمية متخصصة تُصلّح مهاراتهم وتمنحهم فرصاً أكبر للانطلاق نحو الاحتراف.

وقالت الدكتورة غادة جبارة: «يضم هذا الصرح العظيم في جنباته مجموعة من معاهدنا العريقة، ليكون قبلة للطلاب الموهوبين في الإسكندرية والمحافظات المجاورة، وليوفر لهم بيئة فنية راقية تساهم في تنمية الموهبة وصلّح الخبرة. والإسكندرية، التي كانت على الدوام مرسى الثقافة العالمية، تستحق اليوم أن يكون لديها هذا المركز الأكاديمي المتخصص الذي يثري الساحة الغنائية والموسيقية بعقول وقلوب شابة مدربة ومؤهلة».

ووجهت الشكر إلى وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية على دعمهما المستمر لافتتاح الأكاديمية، مثمّنة دعم الدولة للامحدود للحركة التنويرية، والشاركة الفاعلة مع المحافظة لمد جسور الفن والمعرفة.

وتضمّن حفل الافتتاح - الذي أخرجته الفنان إسلام علي - عرض فيلم تسجيلي عن مراحل المشروع ومشتملاته، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية لطلاب الأكاديمية، حيث الباليه، والغناء، والعزف الموسيقي، والمسرح، والسينما، وحرفية الممثل، وغيرها، والتي جسدت جميعها المستوى المتميز لطلاب الأكاديمية ومدى ما يتمتعون به من مواهب واعدة على الصعيدين الإبداعي والأكاديمي

بالإسكندرية يُمثل إضافة حقيقية للبنية الثقافية والتعليمية بالمحافظة، ويؤكد اهتمام الدولة بتعزيز دور الإسكندرية كمركز للفنون والإبداع، حيث إن وجود هذا الصرح الأكاديمي المتخصص سيمنح أبناء المحافظة فرصة ذهبية للحصول على تعليم متخصص رفيع المستوى داخل مدينتهم دون الحاجة للانتقال إلى القاهرة. فإن هذا المشروع سيساهم في إعادة تشكيل الخريطة الفنية في الإسكندرية، وسيمنح أبناءها منصة أكاديمية رصينة تُعيد للمدينة مكانتها الطبيعية كإحدى أهم مراكز الفنون في مصر والمنطقة».

وتمنّ محافظ الإسكندرية جهود وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون في بناء هذا الصرح العريق، وضمن كذلك فكرة إطلاق أسماء رموز الفن والثقافة المصريين على قاعات الأكاديمية المتعددة بما يُجسد احتفاء الدولة برموزها وأبنائها المبدعين في المجالات الثقافية والفنية وغيرها.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المبنى الجديد بما يتضمنه من إمكانيات حديثة يعكس رؤية الدولة في تطوير التعليم ونشر الثقافة والفنون وإتاحة الفرص المتكافئة للشباب، وأن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو دعم البنية الثقافية في المحافظات، وأن ما نشهده اليوم هو نموذج واضح لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الخدمات التعليمية والفنية خارج نطاق العاصمة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة تضع دعم الفنون والثقافة في مقدمة أولوياتها لما تمثله من قوة ناعمة تُساهم في تشكيل الوعي وبناء الإنسان، موجّهة الشكر لوزارة الثقافة وأكاديمية الفنون على الجهد المبذول في خروج المشروع بهذه الصورة المشرفة، مشيراً

للصوت، وفصول للباليه والموسيقى والسينما والمسرح، كل ذلك ضمن منظومة حديثة تستوفي معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وهو إنجاز يُحسب لأكاديمية الفنون ولفريقها المخلص».

مؤكداً استمرار دعم الوزارة لكل مشروع يحمي الموهبة ويمنحها فرصة النمو والازدهار، فالعقول المبدعة هي الثروة الحقيقية التي تصنع هوية الوطن وترسم مستقبله.

كما وجّه وزير الثقافة الشكر إلى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على دعمه المستمر لهذا المشروع الحيوي، وإلى الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، على جهودها في تطوير الأكاديمية وبرامجها، كما تقدم بالشكر لكل من أشرف على وحدة الأكاديمية بالإسكندرية وعمداء المعاهد، وأعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا بخبراتهم وجهودهم في هذا الكيان الجديد، وكذلك لكل مهندس وفنان وعامل شارك في تنفيذ هذا المبنى وإظهاره بهذه الصورة المشرفة.

وقال وزير الثقافة موجّهة كلماته إلى أبناء الأكاديمية: «أمامكم اليوم مساحة واسعة للإبداع، وطريق جديد يحمل آمالكم وطموحاتكم، فهذه الأكاديمية بيتكم؛ هنا تتعلمون وتجربون وتنجحون، هنا تصنع المواهب التي ستمثل مصر في المستقبل، فحافظوا على هذا المكان، واجعلوه منصة للإبداع والابتكار، ورسالة للفن الراقي».

كما دعا وزير الثقافة كل الموهوبين في مصر والشرق الأوسط للانضمام إلى أكاديمية الفنون والاستفادة مما تقدمه من فرص حقيقية للتعليم والتدريب وصلّح الموهبة.

وقال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية: «إن افتتاح فرع أكاديمية الفنون

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يختتم دورته الثالثة ويكرم نخبة من الفنانين والمسرحيين

تكريم اللجنة الإعلامية

وكرم المهرجان في حفل الختام أيضاً الصحفية شيما منصور، مدير المركز الإعلامي والصحفية رنا رأفت، والمصور مدحت صبري، أعضاء المركز الإعلامي للدورة الثالثة بالمهرجان.

وتم تكريم لجنة التجهيزات الفنية رئيسا للجنة المهندسة سماح نبيل، المهندسة سارة شكري، والناقدات آية سيد، سارة عمرو، مي الدماصي، ومسئول الصوت الفنان سكوندو.

وأعلن المهرجان جوائز مسابقات دورته الثالثة، وذلك خلال حفل الختام، حيث شهدت مسابقة المسرح المدرسي والفرق منافسات قوية ومتميزة.

وفي مسابقة العروض المسرحية لذوي الهمم تمثلت الجوائز كالتالي:

لجنة التحكيم

تشكلت لجنة التحكيم العروض المسرحية والفرق من أستاذ دكتور سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، بأكاديمية الفنون، والفنان الإماراتي عبدالله راشد، الفنانة المصرية القديرة عزة لبيب، والناقد باسم صادق، المخرج محمد الطايح.

كانت ترغب بشدة في الحضور، إلا أن افتتاح معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية حال دون مشاركتها، واختتمت كلمتها متمنية أن يحظى حفل الختام بإعجاب الجميع، وموجهة الشكر للحضور.

وتم تكريم المشاركين على جهودهم وإبداعاتهم في مختلف الفعاليات بالمهرجان ولجان التحكيم بالمسابقات المتعددة، وكذلك تم تكريم اللجان التنفيذية ومختلف لجان المهرجان.

وكرمت لجنة النقاد من المسرحيين والنقاد والمؤلفين والمخرجين وهم: الناقد أشرف فؤاد، دكتور فيفي أحمد، الناقد إيمان سمير، الناقد نهلة إيهاب، الناقد نبيل سمير، الناقد سارة عمرو، الناقد آية سيد، الكاتبة والناقد إسماء محجوب، الناقد مي الدماصي، الناقد منار خالد المخرج عمرو حسان، الناقد سارة أشرف، الناقد أحمد خميس، الناقد والشاعر والمؤلف أحمد زيدان،

المخرجة تغريد عبد الرحمن، والكاتب الصحفي والمخرج جمال عبد الناصر، المخرجة منار زين، الناقد عمر توفيق، الناقد محمد عبد الرحمن، المخرج إميل شوقي دكتور أميرة الشوافي، الناقد جمال عبد الناصر، الناقد محمد كامل، النكاتب الصحفي والناقد محمد عبد الرحمن زغلول.

اختتمت مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، دورته الثالثة، الأسبوع الماضي، وأقيم حفل الختام على مسرح نهاد صليحة، بحضور العديد من الأساتذة والأكاديميين من وزارة التربية والتعليم وأكاديمية الفنون ومن وزارة الثقافة في مقدمتهم الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، المخرج محسن رزق، وغيرهم.

وقدم بالحفل استعراضاً مميزاً لفرقة ٢٣ يوليو بالمحلة الكبرى، بالهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف المخرج محمد صابر، وإخراج عبد الرحمن سالم، وكلمات الدكتور مسعود شومان، واستعراضات عمر البدري وفريدة المصري، وقدم الاستعراض إهداءً لأطفال غزة الأبطال. وتلا ذلك عرض فيلم قصير توثيقي لفعاليات وأنشطة الدورة الثالثة من المهرجان.

وفي كلمتها عبرت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس المهرجان عن سعادتها البالغة بالمهرجان، مؤكدة أنها أيضاً سعيدة بحفل الختام، وموجهة الشكر لجميع المشاركين، والورش، واللجان، لما بذلوه من جهد كبير خلال فترة شهدت العديد من التحديات وأضاف أن النجاح لا يتحقق إلا بالصبر، موصية الأطفال بالتمسك بهذه القيمة. وقدمت «همام» شكرها العميق للثقافة الجماهيرية، والمدارس، والبيت الفني، ولكل دولة شاركت في فعاليات المهرجان، مشددة على أن الجميع أثبتوا أنهم قادرين على مواجهة أي صعوبة، وأوضحت أن الدكتورة غادة جبارة

عروض «الجزيرة» «أرنوب وتعلوب» و«ذات..

والرداء الأحمر» في المركز الأول

عن جائزة أفضل عرض، حصل على المركز الأول عرض «الجزيرة»، وذهبت جائزة أفضل عرض للمركز الثاني إلى «حكايات العم بركات»، فيما ذهب المركز الثالث إلى عرض «الحكاية لمدرسة الفنون التطبيقية بأكاديمية الفنون». وذهبت لجنة التحكيم الخاصة لفريق عرض «فاوست» لمدرسة جمال عبد الناصر.

جوائز الفرق المسرحية

حصلت على جائزة أفضل ملابس مريان، وأفضل إضاءة محمود علاء وذلك عن مشاركتها في عرض «أرنوب وتعلوب»، وحصل أحمد أكرم على جائزة أفضل استعراضات، وذهبت جائزة أفضل موسيقى وألحان إلى سيد رمضان وذلك عن مشاركتها أيضا في عرض «أرنوب وتعلوب».

فيما حصلت على جائزة أفضل ماكياج داليا عبده عن مشاركتها في عرض «ملك الغابة وبيت الفيل» للهيئة العامة لقصور الثقافة لفرقة نادي مسرح الطفل بقصر ثقافة السادات بمحافظة المنوفية.

جوائز التمثيل

تمثيل شباب/ رجال فاز بالمركز الأول حمزة عمرو عن دوره في «أرنوب وتعلوب»، وحصل على المركز الثاني زياد محمود عن دوره في «أرنوب وتعلوب»، فيما حصل على المركز الثالث محمد صلاح عن دوره في «ملك الغابة وبيت الفيل» وعن جوائز ومراكز التمثيل للنساء/ بنات، حصلت على المركز الأول لانا الشربيني، وحصلت على المركز الثاني قسمت مؤمن وذلك عن دوريهما في عرض «أرنوب وتعلوب»، وحصلت على المركز الثالث ريتاج عمرو عن دورها في عرض «ملك الغابة وبيت الفيل» للهيئة العامة لقصور الثقافة لفرقة نادي مسرح الطفل بقصر ثقافة السادات بمحافظة المنوفية.

جوائز الإخراج والعروض

حصل على المركز الأول لجائزة أفضل مخرج أحمد أكرم عن عرض «أرنوب وتعلوب»، والمركز الثاني عن أميرة خاطر عن «ملك الغابة وبيت الفيل».

وعن جائزة أفضل عرض حصل على المركز الأول «أرنوب وتعلوب» وفاز عرض بالمركز الثاني للعروض «ملك الغابة وبيت الفيل».

وحصل الطفل حمزة محمد على شهادة التميز عن دوره في عرض «ملك الغابة وبيت الفيل» إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة لفرقة نادي مسرح الطفل بقصر ثقافة السادات بمحافظة المنوفية.

مسابقة العروض المسرحية لذوي الهمم

مسابقة العروض المسرحية لذوي الهمم وتشكلت لجنة التحكيم لها من الناقد والكاتب محمد عبد الوارث، الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والفنان اليمني دكتور علي الجنفدي.

وعن مسابقة ذوي الهمم، حصد عرض «كلنا واحد» جائزة أفضل عرض أول، وحصل على المركز الثاني لأفضل عرض «نور في الظلام»، فيما حصل على المركز الثالث

فاز محمد الأغا بجائزة أفضل موسيقى وألحان عن عرض «الحكاية».

جوائز التمثيل

حصل معاذ عبد القوي على المركز الأول عن دوره في «حكايات العم بركات»، وجاء جون جرجس في المركز الثاني عن «فاوست»، ومحمد هشام في المركز الثالث عن «المحاكمة».

وفي جوائز التمثيل للفتيات حصلت على المركز الأول شهد شريف عن دورها عرض «الجزيرة»، وحصلت رويدا محمد على المركز الثاني عن دورها في عرض «سكر»، والمركز الثالث حصلت عليه فريدة شريف عن دورها في عرض «المحاكمة».

جوائز الإخراج

وعن جوائز الإخراج، حصل على المركز الأول المخرج مصطفى حزين عن عرض «الجزيرة»، فيما حصل على المركز الثاني وائل عوني عن عرض «حكايات العم بركات»، وحصل على المركز الثالث إبراهيم حسن عن عرض «الحكاية».

جوائز العروض

جوائز مسابقة المسرح المدرسي

وتشكلت لجنة التحكيم لمسابقة العروض المسرحية للمسرح المدرسي والفرق من الناقد باسم صادق والمخرج محمد الطايح والفنانة القديرة عزة لبيب، ودكتور سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والمخرج إسلام إمام، وجاءت جوائز المسابقة كالتالي:

وفاز محمد محمدي وأحمد محيي بجائزة أفضل نص عن عرض «حكايات العم بركات».

شهادات التميز

ومنحت اللجنة شهادات التميز إلى كل من رضوى محمود عن عرض «حكايات العم بركات»، والطلاب فيلوباتير حنا، ريهام هشام، هنا الخولي عن أدوارهم في عرض «فاوست»، مريم عمرو، وعبد الرحمن ناصر عن دوريهما في عرض «الجزيرة».

جوائز الديكور والملابس والإضاءة والماكياج

جائزة أفضل ديكور إلى طلاب قسم الديكور عن عرض «الحكاية» وجائزة أفضل ملابس وأفضل ماكياج حصل عليها عبد الله محروس عن عرض «الجزيرة»، وأفضل إضاءة إلى أحمد السيد عن عرض «الجزيرة»، وحصل مصطفى حزين على جائزة أفضل استعراضات، بينما

للعروض» فرحة من إنتاج أكاديمية الفنون.

حصل على جائزة أفضل ممثل عمر أحمد عن دوره في عرض «كلنا واحد»، بينما حصل على المركز الثاني لأفضل ممثل عبد الله محمد، وحصلت نيرة عصام على جائزة أفضل ممثلة.

وفي جوائز الإخراج، ذهب المركز الأول لأفضل مخرج إلى داليا رمضان، والمركز الثاني إلى رضوى رشاد، ووحصل على المركز الثالث في الإخراج تامر فؤاد.

وفازت هجرة الصاوي بجائزة أفضل نص عن عرض «فرحة.. نفسنا مزيكا»، وحصلت أميرة عادل على جائزة أفضل ديكور.

مسابقة العروض الموجهة للطفل

وعن مسابقة العروض الموجهة للطفل، والتي تشكلت لجنة تحكيمها من الفنان الإماراتي عبد الله راشد، دكتور وليد شوشة، الكاتب والناقد إبراهيم الحسيني، والفنانة عائشة الكندري جاءت نتيجة المسابقة كالتالي:

جوائز التمثيل رجال/ ونساء

في جوائز التمثيل، فاز سميح عوض بالمركز الأول عن دوره في «الجني» في عرض «أميرات ديزني»، وحصل على المركز الثاني سميح مرميش من الجزائر عن دوره في عرض «الفأر الخياط»، وحصل على المركز الثالث معاذ تامر عن دوره في «أجمل أصحاب». أما جوائز تمثيل النساء، فحصلت همس تامر على المركز الأول عن دور الملكة في «أجمل أصحاب»، وحصلت ريم طارق على المركز الثاني عن دور ذات في «ذات والرداء الأحمر»، وحصلت فريال شوقي من الجزائر على المركز الثالث عن دور «قطوطة» في «الفأر الخياط» من الجزائر. وجائزة أفضل نص حصل عليها وليد كمال عن عرض «ذات.. والرداء الأحمر» من إنتاج فرقة مسرح العرائس بالقاهرة، التابعة للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة المصرية.

وحصل على جائزة أفضل ديكور مهندس الديكور والفنان شادي قطامش عن مشاركته في عرض «أجمل أصحاب»، وعن جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لأفضل أداء جماعي لمجموعة الممثلين عرض «أجمل أصحاب» أيضاً.

جوائز الإخراج والعروض

وفي جوائز الإخراج حصل على المركز الأول محمد الدسوقي عن «أجمل أصحاب»، وحصلت على المركز الثاني المخرجة نادية الشويخ «ذات.. والرداء الأحمر»، وحصل على المركز الثالث لأفضل مخرج الفنان محمد شاكر عن عرض «أميرات ديزني».

حصل عرض «ذات والرداء الأحمر» على المركز الأول لأفضل عرض، وحصل عرض «أميرات ديزني» على المركز الثاني، فيما حصل عرض «أجمل أصحاب» على المركز الثالث.

وفاز بجائزة أفضل نص لوليد كمال عن عرض «ذات والرداء الأحمر»، وجائزة أفضل ديكور ذهبت لشادي قطامش عن عرض «أجمل أصحاب»، بينما منحت لجنة التحكيم الخاصة جائزتها لأفضل أداء جماعي من مجموعة

رانيا يحيى من مصر، والفنانة والاذاعية خليدة شيباني من تونس والفنانة دلال فياض من الأردن في جوائز المسابقة للكبار حصل على المركز الأول لؤي جمعة، وحصل على المركز الثاني وليد العشري، وحصلت على المركز الثالث نيرة سعيد أحمد.

وفي جوائز المسابقة للصغار حصلت على المركز الأول هايدي محمد سيد، وحصلت على المركز الثاني رودينا تامر يحيى، وحصلت على المركز الثالث فيروز طارق عبد الرحيم.

مسابقة الاستعراض

وتشكلت لجنة التحكيم، لمسابقة الاستعراضات دكتور محمود صلاح، المخرج والفنان محمد صابر، الأستاذ أحمد سميح، وجاءت نتيجة مسابقة الاستعراض: مرحلة رياض الأطفال أفضل عرض مركز اول مناصفة بين استعراضي «الذوق العالي» و «waka waka»

المرحلة الابتدائية

في جوائز العروض حصل على المركز الأول «جرس الفسحة» المركز الثاني «بدنا نولع الجوّ» وحصل على المركز الثالث أوبريت «الليلة الكبيرة» أفضل مؤدي مالك غنيمي عن

ممثلين في عرض «أجمل أصحاب».

وحصل «أنا والكشاف» أيضاً على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما حصل على شهادة التميز ساجد عماد عن مشاركته في عرض «أجمل أصحاب».

مسابقة الإلقاء

أما مسابقة الإلقاء والتي تشكلت من الإعلامي عبد الحميد السيد، ودكتور هاني كمال، والناقد ناصر العزي. وتقدم للمسابقة عشرة متسابقين ومنهم علي أحمد عبد الله، رحمة بلال أحمد، سما محمد عبد الرحمن، سهير محمد عبد الرحمن، سما محم جمعة وفي الجوائز حصلت على المركز الأول الطفلة فيروز طارق عبد الرحيم عن قصيدة «اسمي زهرة» للشاعر الراحل صلاح جلال، وحصلت على المركز الثاني الطالبة ريتاج محمد عبد النبي، والمركز الثاني «مكرر» زينة مصطفى درويش، وحصلت على المركز الثالث تسنيم رضا، المركز الثالث «مكرر» سلمى محمد جمعة.

جائزة المخرج الكبير عصام السيد للأداء الصوتي

وفي مسابقة فن الدوبلاج «جائزة المخرج الكبير عصام السيد للأداء الصوتي»، تشكلت لجنة التحكيم أستاذ دكتور

كرم المهرجان في دورته الثالثة في حفل الافتتاح الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، والفنان القدير ياسر صادق، الفنان القدير سامي مغاوري الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الفنانة نورهان شعيب والفنان الإماراتي عبد الله مسعود، وإبراهيم اليماني مدرس المسرح بالتربية والتعليم، وفنان شيخ المصورين عيد خليل والنجم إيهاب فهمي صاحب اسم الدورة الثالثة للمهرجان. وفي حفل الختام كرم المهرجان الفنان إبراهيم القرن، والسينوغراف وليد توفيق، والفنان محسن رزق.

تكريم خاص للملك لير «يحيى الفخراي»

وضمن فعاليات المهرجان في دورته الثالثة أقام حفل تكريم للفنان والنجم يحيى الفخراي، في المسرح القومي، عقب إحدى ليالي العرض المميز «الملك لير» والذي يعرض حالياً على خشبة المسرح القومي بنجاح كبير.

ورش المهرجان

وأقام المهرجان ورشاً فنية وهي: «كيف نحكي قصة لأطفالنا» دكتور على خليفة، «ماستر كلاس» للفنان والمخرج مازن الغرباوي، وورشة «الكولاج» دكتور عائشة الكندري من الكويت، «إعادة التدوير وصناعة الدمى» للفنان اليمني صدام العدة، وقدم ورشة إضافية للأطفال من سن ١٠ إلى ١٣ حول «أساسيات تحريك العرائس وبناء الشخصية عبر الحركة والصوت»

وورشة «التمثيل.. من الحكاية إلى المسرحية» للأطفال والنشء للفنان الإماراتي عبد الله مسعود، وورشة الإخراج المسرحي بعنوان (كيف تصبح مخرجاً بالتطبيق) قدمها المخرج السعيد منسي، وورشة «الدراما من اللعب إلى العرض» للدكتور داليا همام، وقدمتها للأطفال والنشء والشباب والكبار.

وشهد المهرجان أيضاً مسابقة المبدع الصغير للرسم اليومي للأطفال من ٧ إلى ١٨ سنة، حيث يرسم الطفل كل ما يلفت نظرهم أثناء الدورة الثالثة للمهرجان ويتم التحكيم بها يومياً خلال أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان إيهاب فهمي، أقيم في الفترة من ١٠ إلى ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وتشكل اللجنة العليا بعضوية دكتور أمل جمال سليمان. أستاذ دكتور أيمن الشوي أستاذ دكتور وليد شوشة، الفنانة القديرة عزة لبيب، الفنانة الليبية خدوجة صبري، الكاتب والمؤلف والناقد إبراهيم الحسيني، الفنان الإماراتي عبد الله راشد.

ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاج، ودعم من وزارة الثقافة المصرية وأكاديمية الفنون ونقابة المهن التمثيلية.

همت مصطفى

التكنولوجيا

أفضل مصمم في الاستعراضات

حصلت على المركز الأول لأفضل مصمم استعراض إنجي أحمد، فيما حصل على المركز الثاني الفنان أسامة مهنا، وحصلت على المركز الثالث ريهام محمود عبد الفتاح.

مسابقة النصوص المسرحية

مسابقة النصوص المسرحية والتي تشكلت لجنتها من الكاتبة دكتور صفاء البيلي من مصر، الكاتب فهد ردة الحارثي من المملكة العربية السعودية، والكاتب والمخرج الفلسطيني غنام غنام.

فازت بالمركز الأول شكران حسين عن مسرحيتها «حكاية ملك الغابة»، وفازت بالمركز الثاني للنصوص من أطفال كاريمان بهاء أحمد عن النص المسرحي «المدينة التي نسيت النظافة»، وفاز بالمركز الثالث علي أحمد عبد الله عن مسرحية «الشحن ١».

وفي التأليف لل كبار فازت بالمركز الأول سحر الشامي، المركز الثالث إبراهيم عبد الله . وحصل الكاتب والمؤلف عمر توفيق على الجائزة التقديرية عن النص المسرحي «حورس يأتي بالشمس».

مكرم الدورة الثالثة

أوبريت «الليلة الكبيرة»، أفضل مؤدية زينه هاني «جرس الفسحة».

المرحلة الإعدادية:

العروض: مركز الأول «شمندورة» المركز الثاني «بنت مصرية» مركز ثالث «حلاوة شمسنا» أفضل مؤدية مناصفة بين هنا محمد رمضان «بنت مصرية» فاطمة أيمن «شمندورة»

المرحلة الثانوية

في المرحلة الثانوية حصل على جائزة أفضل استعراض متكامل «السيناوي» لفريق مدرسة الفنون التكنولوجية، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لاستعراض «الحلم» لمنارة هيليوبوليس.

العروض

حصل على المركز الأول استعراض «الإسكندراتي»، وحصل على المركز الثاني استعراض «سوق بينا يا اسطى» حصل على جائزة أفضل مؤدي في المرحلة الثانوية أحمد وسام عن مشاركته في استعراض «السيناوي»، وجائزة أفضل مؤدية جاءت مناصفة لوجي إبراهيم من استعراض «الحلم»، ضحى محروس «الإسكندراتي» لمدرسة

«تفاعل الطفل مع الفنون»..

دور التراث والتكنولوجيا فى بناء وعى الطفل بمهرجان القاهرة للطفل العربى

خلاقة وذكاء فطرى يحتاج فقط إلى من يمنحه الثقة والفرصة ليُعبر ويبتكر حين رأيت الأطفال الذين شاركوا في افتتاح المتحف المصرى الكبير، أدركت أن في وجوههم بريق الحضارة ذاتها، وأنهم الامتداد الحقيقى لمُلوك وأبطال تركوا للعالم أعظم تراث، هؤلاء الصغار لم يكونوا مجرد مؤدين في احتفال عالمى، بل كانوا رمزاً لنهضة جديدة تبدأ من وعى الطفل، وتنضج حين تُمنحه مكانه الطبيعى في صناعة المستقبل

وأكدت المخرجة نادية الشويخ، قائلة: عندما طلب منى دكتور أسامة أن أقدم عرضاً للأطفال، شعرت بالخوف الشديد، لأنى أم ولدى أطفال، وكنت قلقة من كيفية مخاطبة عقولهم وفهم طريقة تفكيرهم كان لدى حلم من زمن بأن أوصل للأطفال معلومات بطريقة يحبونها ويستمتعون بها. اكتشفت أن الهاتف المحمول واللاب توب هما أكثر الأشياء التى تتحكم في تفكيرهم، وأنه من خلالهما أستطيع أن أوضح لهم ما هو صواب وما هو خطأ.

وتابعت: اخترت الابتعاد عن التراث التقليدى؛ لأنهم لن يتمكنوا من استيعابه بسهولة وركزت على توصيل الفكرة بأننى لا أعارض التكنولوجيا، لكن ليس كل شيء فيها صحيح الأهم هو وجود لغة حوار بيننا وبينهم وفكرة الترابط الأسرى لها أهمية كبيرة، من هذا المنطلق جاءت فكرة عرض ذات الرائد الأحمر، الذى يجمع بين المتعة والتعليم ويعزز التواصل مع الطفل بطريقة تناسبه.

تغريد حسن

وستتناول في هذا السياق نقطة دقيقة جداً، إذ يشع حالياً رأى بأن التراث الشعبى كان يحتكر الإنثى، لكن الحقيقة أنه كان يكن لها احتراماً كبيراً ويعلى من مكانتها.

وتحدث الدكتور أسامة محمد على، قائلاً: الكلمة هى البداية دائماً، فهى مصدر الإلهام ومحرك الخيال عندما أقرأ، لا استخدم عيني الخارجية فحسب، بل أرى بعيني الداخلية التى تبصر المعنى وتتجاوز الحروف التكنولوجية، شأنها شأن أى اختراع بشرى وسيلة يمكن أن نحلق بها نحو الخير أو ننزل بها إلى الشر، فهى فى جوهرها أداة فى يد الإنسان.

وتابع على: قضيتنا هى الطفل، لكن الطفل لم يخلق فجأة، بل هو إنسانفس مرحلة عمرية محددة يسعى بطبيعته إلى التطور والنمو المستدام والإنسانية فالإنسان البدائي اكتسب مهارته من بيئته وجغرافيته، وكانت تحركه رغباته البيولوجية، ثم بدأ التعبير عن ذاته بأولى أشكال الكتابة، تلك الرسوم المنقوشة على الجدران التى حفظت ذاكرة الوعى الإنسانى الأول، التكنولوجيا اليوم ليست إلا امتداداً لتلك الرسوم الأولى، فهدفها إيصال فكرة ورسالة تُعزز الأثر المعرفى وتنمى الوعى غير أن دخولنا إلى عالمها لا يجب أن يكون عشوائياً بل قائماً على معرفة حقيقية عميقة لأن المعرفة هى الأساس الذى يضمن أن نستخدم التكنولوجيا فى خدمة الإنسان، لا أن نصبح نحن خدماً لها.

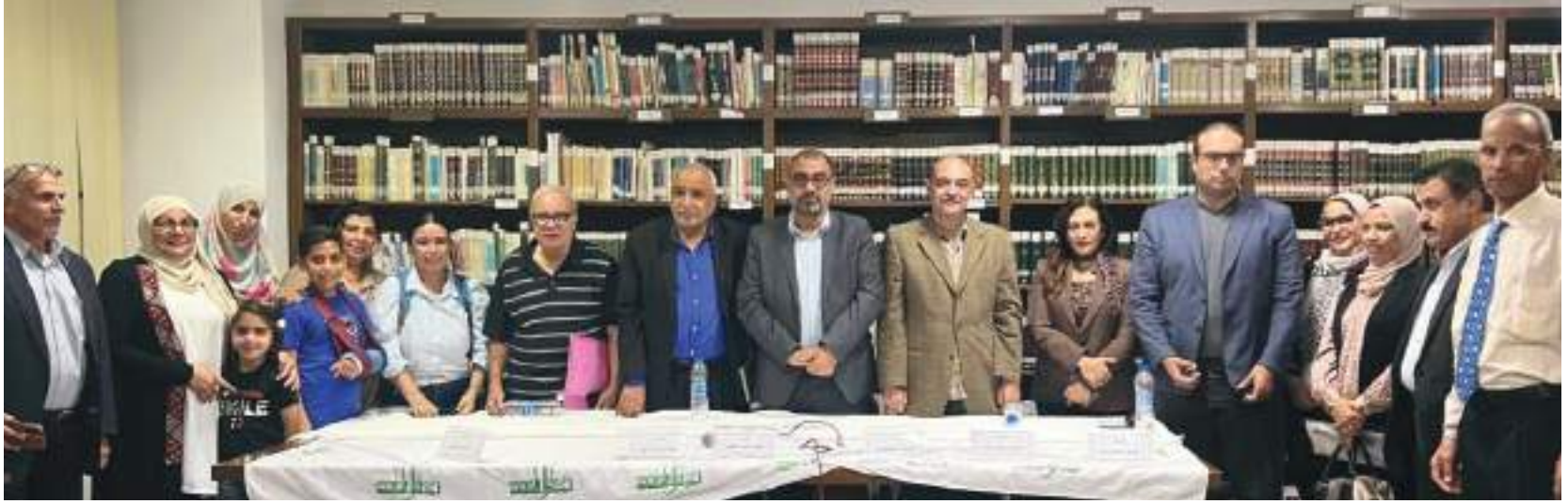
ومن جانبه قال الدكتور على الجنفدى من اليمن: المهرجان موجه للطفل وموجه للمهتمين بالطفل وصناع الطفل، والطفل هو مرآة الغد، فحين نهتم بعقله ووجدانه نصنع أمة نعرف طريقها نحو النور، الطفل العربى يملك طاقة

أقام مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى بدورته الثالثة، برئاسة الدكتورة داليا همام ندوة بعنوان " تفاعل الطفل مع الفنون" أدار الندوة الدكتورة أميرة الشوافى، وبمشاركة كل من الدكتور مسعود شومان، الدكتور على الجنفدى من اليمن، والدكتور أسامة محمد على، والمخرجة نادية الشويخ. فى البداية تحدثت الدكتورة أميرة الشوافى، قائلة: مسرح الطفل هو وسيلة تربوية وترفيهية تسهم فى تنمية خيال الطفل وقدرته على التعبير والفهم، من خلال العروض المسرحية، يتعلم الطفل القيم الإنسانية مثل التعاون والصدق والشجاعة كما ينمى حسه الفنى ويكتسب الثقة بالنفس مما يجعله أداة فعالة فى بناء شخصية متوازنة ومبدعة، ويعد مسرح الطفل جسراً بين التعليم والمتعة، فهو يقدم المعرفة تزرع فى الطفل حب التعليم. كما يساعده على فهم العالم من حوله بطريقة بسيطة، ويعزز قدرته على التواصل، وينمى خياله ويجعله أكثر وعياً بنفسه وبالآخرين فى المجتمع.

ومن جانبه قال الدكتور/ مسعود شومان: أتمنى أن يتسع المهرجان فى دوراته القادمة ويحقق نجاحاً أكبر، خاصة فى جانبه العلمى، لأنه غالباً لا يمنح الاهتمام الكافى رغم أننا ننطلق من أسس علمية راسخة، موضوع بحثى يدور حول قضية شديدة الأهمية تتعلق بكيفية قراءة صورة "الطفلة- البنت" فى التراث الشعبى، وقد جمعت موسوعة عن أغنيات الطفل الشعبى ضمن "الموسوعة المصرية" من أكثر من ٢٠ محافظة من خلال جمع ميدانى بلغ ٦٢٠ أغنية، سواء كانت أغنيات قيلت للطفل أو غناها الطفل بنفسه،

«حكايات من خط الكنال»..

قراءة في ذاكرة المقاومة وتراث مدن القناة

لتعريف القراء بالبطولة الحقيقية التي استلهمها الكاتب.

حضور روح السخرية اللطيفة

قال الكاتب أحمد صلاح هاشم، إن مشروع مسرحيات على خط القنال يعيد الثقافة إلى موضعها الطبيعي، عبر تقديم القيم للصغار واستحضار وقائع عام ١٩٥١ بوصفها الشرارة الأولى لثورة يجهلها الجيل الجديد، وتعريفهم بما خفى من تاريخ ما بعد النكسة والهزيمة. وأوضح أن تهميش هذا الجيل ومعاملته كأغشاب بلا جذور يمثل محاولة للقضاء عليه، بينما تكمن قوة مصر الناعمة في تذكيرهم بمسئولياتهم.

وأشار إلى أن إهداء الكاتب لحفيديه جاء متوافقاً مع طبيعة العمل، وأنه يفرق بين الشكر والإهداء بتخصيصه للأستاذ الدكتور أشرف قادوس، لافتاً إلى دلالات الأسماء في المسرحيات بما تحمله من رموز، كما ركز على فهم مرعى لطبيعة المسرح وأدواته ودلالات المنظر المرئي، وعلى قدرته في تقديم البيئة الساحلية التي يعرفها، مع حضور الغناء والسيمسية وتوظيف المسرحية داخل المسرحية كما في لعب بجد وأوتوبيس على الطريق.

وأكد هاشم تميز البناء الدرامي لدى مرعى من خلال المشاهد الاسكتشية والحكايات الرمزية، وتوظيف الحكى بدلاً من المشهد المباشر، وإظهار نضج الحوار في مواضع عديدة. وتوقف عند الإشارات الذكية لغياب قيم الاستعمار، وتوزيع الأصوات في حوارات تتخذ طابعاً شعرياً، واستخدام مسمى «لوحات» للفصول بوصفه عودة لجذور المسرح.

وأشار إلى تنوع الشخصيات وتفاوت توجهاتها، وحضور روح السخرية اللطيفة، إضافة إلى تطور الشخصيات مثل تحول عبد الفتاح لمناضل وتغير جاك الشرير، مؤكداً نضج أعمال مثل «صندوق جدي» و«مريم»، وما تقدمه المسرحيات من معلومات دقيقة عن وقائع تاريخية، وتنوع اللهجات من الفصحى إلى البحرية والإنجليزية والعامية والبداوية.

وختم بالتأكيد على الحاجة إلى تجاوز الأسلوب البسيط الموجه للأطفال، وتقديم قيمة إضافية في طبعة جديدة تراعى ما تعلمه الجيل الجديد، مع الحفاظ على منطقية الحكى التي

استلهم البطولات الوطنية أمر محمود وضروري لتوعية الأجيال الجديدة

قال المؤرخ والكاتب محمد الشافعى خلال مناقشة كتاب «مسرحيات من خط الكنال» للكاتب والمخرج مجدى مرعى، إن الكتاب يضم ست مسرحيات موجهة للناشئة، مكتوبة بأسلوب سهل وبسيط، وقد حرص فيها المؤلف على استلهم بعض البطولات التي شهدتها منطقة قناة السويس منذ حركة الفدائيين قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ حتى انتصار أكتوبر. وأوضح أنه شارك في مناقشة الكتاب بصفته مؤرخاً أصدر أكثر من عشرة كتب حول بطولات منطقة القناة ومحافظاتها الثلاث.

وأوضح الشافعى أن مجدى مرعى انطلق في كتابه من عام ١٩٥١، وهو عام زاهر بالبطولات ضد الاحتلال البريطاني، خاصة بعد إلغاء معاهدة ١٩٣٦، حيث شهدت مدن القناة انفجاراً في الأحداث، بدءاً من مظاهرات طلاب المدارس في الإسماعيلية يوم ١٦ أكتوبر، وتتابع المواجهات حتى حدثت المواجهة الكبرى بين قوات الشرطة والاحتلال يوم ٢٥ يناير ١٩٥٢. وخلال العام نفسه، نسف الاحتلال منطقة كفر عبده بالسويس بحجة اختباء الفدائيين بداخلها.

وأضاف أن بساطة وسلاسة المسرحيات لم تمنع من وجود نقص في عرض العديد من الأحداث التاريخية التي تنتمي للفترة نفسها، كما طغت بعض المقدمات الطويلة على جوهر البطولة في بعض النصوص، مثل مسرحية «صندوق جدي» التي تتناول بطولات الصاعقة المصرية في التصدي لقوات العدو الصهيوني على مشارف الإسماعيلية بعد ثغرة الدفرسوار، وهى بطولات ما تزال دبابات العدو المدمرة شاهدة عليها في منطقة أبو عطوة، لكنها لم تظهر في المسرحية.

وأكد الشافعى أن استلهم البطولات الوطنية أمر محمود وضروري لتوعية الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن بطولات القناة تمثل منجماً غنياً يمكن أن يخرج منه آلاف المسرحيات والقصص والروايات. واعتبر أن مجدى مرعى وضع يده على كنز حقيقى، متمنياً أن تتضمن الأعمال المقبلة قدراً أكبر من الاقتراب من هذه البطولات، سواء عبر هوامش داخل الكتاب أو بإضافة أسطر مختصرة خلف كل مسرحية

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف العزازى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وفي إطار اهتمام وزارة الثقافة بإحياء الذاكرة الوطنية وتوثيق بطولات الشعب المصرى، نظمت الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات برئاسة الدكتورة إيمان نجم، ندوة بعنوان «قراءة في مسرحيات من خط الكنال»، تأليف الدكتور مجدى مرعى، الحاصل على منحة التفرد من وزارة الثقافة، تناولت الندوة المجموعة المسرحية التي تسلط الضوء على تاريخ مدن القناة وتراثها الغنى والممتد، باعتبارها جزءاً أصيلاً من تاريخ مصر الوطنى، حيث عكست الأعمال المسرحية بطولات أبناء القناة ونضالهم ضد الاحتلال الإنجليزي والعدو الصهيونى، كما أبرزت التراث الشعبى المحلى المتجسد في فن السيمسية ودوره في التعبير عن روح المقاومة والكفاح الشعبى أدار الندوة الكاتب أحمد عبدالعليم وتحدث بها كل من الكاتب والمؤرخ محمد الشافعى الناقد والصحفى أحمد صلاح هاشم، الكاتب أحمد زحام، والناقد د. جمال الفيشاوى.

«على خط الكنال» أداة فاعلة في تعريف النشء بجذورهم تحدث الكاتب الأستاذ أحمد عبد العليم في مستهل كلمته عن الأهمية البالغة لهذا النوع من المسرحيات التي تستلهم التاريخ الوطنى، معتبراً أنها أداة فاعلة في تعريف النشء بجذورهم، وربطهم بقصص البطولة والصمود التي صنعت هوية الوطن، بما يعمق شعور الانتماء لدى الأجيال الجديدة ويجعلهم أكثر وعياً بقيمة ما ورثوه من تضحيات. كما نوه بدور إدارة التفرد وما تقدمه من دعم حقيقى للمبدعين، مؤكداً أن إتاحة أعمالهم للجمهور عبر الندوات والفعاليات الثقافية هو خطوة أساسية لصون الإبداع المصرى وإبراز منجزاته. وأشار إلى أن هذه اللقاءات لا تُعد مجرد عروض فنية، بل فضاءات حيّة للحوار وتبادل الرؤى. وفي ختام كلمته، وجه عبدالعليم ترحيباً حاراً بالمنصة والحضور، مقدراً مشاركتهم ودورهم في إنجاح مثل هذه الفعاليات التي ترتقى بالوعى الثقافى وتنعش الحياة المسرحية المصرية.

ويبرز هذا من خلال شخصية مارك الجندي الإنجليزي الذي أنقذ الطفلة مريم بعد اختطافها للضغط على راجيا للإدلاء بمعلومات عن الفدائي منير شاكر، مشيدة بالحوار الذي جمع راجيا المسيحية والجندي المسيحي وما عكسه من مواجهة بين صاحب الأرض والمستعمر الغاصب وفي ختام مداخلتها، أكدت رجاء محمود تقديرها للمؤلف مجدى مرعى وللمجموعة القيمة التي أثرت الحركة المسرحية بنماذج وطنية مؤثرة، وحققت الهدف الأسمى لمسرح الطفل: تنمية الشخصية المصرية الوطنية القادرة على صنع المعجزات.

المسرح بوابة الوعي الوطنى فى مشروع مجدى مرعى قال الكاتب مجدى مرعى جاءت هذه المسرحيات فى إطار مشروع تقدّم به إلى إدارة التفرغ بهدف توثيق الأعمال الفدائية والبطولات الشعبية التى قدّمها أهل منطقة القناة، وتحويلها إلى أعمال مسرحية موجهة للطفل وللأكبر على حدّ سواء، وذلك لإذكاء الروح الوطنية، وترسيخ الهوية المصرية، وتعميق قيمة الانتماء. وقد أسفر هذا المشروع عن مسرحيات للأكبر، هى: «حكاوى السمسمة» و«بلد الغرب» وأخرى موجهة للطفل تمثّل فى كتاب مسرحيات من خط الكنال.

أما الباعث الحقيقى وراء إصدار هذا الكتاب، فكان أن يتخذ الطفل المسرح بوابةً يتعرّف من خلالها على تاريخ منطقة القناة، التى تُعدّ مسرحاً حقيقياً للأحداث الكبرى التى مرّت بها مصر، وكانت مركزاً لحراك وطنى امتد تأثيره إلى أرجاء البلاد كافة. كما تمّنه هذه المسرحيات فرصة التعرّف على حركات الفدائيين المصريين ضد الاحتلال الإنجليزي، وعلى المقاومة الشعبية للعدو الصهيونى، وعلى التراث الشعبى المحلى المتمثل فى فن السمسمة وارتباطه بروح الكفاح ووعن اختيار عنوان المسرحية الأولى «مشوار الألف ميل»، فقد جاء ارتباطاً برحيل البطل الذى يُمثّل نقطة الانطلاق؛ فهو المشوار الذى يبدأ بخطوة واحدة. كما استخدمت لفظة «لوحات» بدلاً من «مشاهد»، إذ لا فرق كبير بينهما، فكلتاها تعتمد على البناء البصرى وتشكيل الصورة المسرحية.

وفى الختام، أمل أن يتجدد لى امتداداً لسنوات أخرى من التفرغ، إذ إن هذا المشروع لم يكتمل بعد، لما يزر به تاريخ منطقة القناة من أحداث وطنية وأعمال بطولية قدّمها الفدائيون عبر مدن القناة وسيناء، وهى مادة ثرية تستحق المزيد من التوثيق والإبداع المسرحى.

رنا رافت

داخل إطار المسرحيات الست التى رأى أنها متصلة ومتشابهة فى بنيتها ورؤيتها. وأكد أن هذا الارتباط يمنح العمل كله وحدة فكرية وجمالية تجعل من المسرحيات ست لوحات تنتمى لروح واحدة، تجمع بين الذاكرة الوطنية والتعبير الفنى.

روح المقاومة فى أدب الطفل

أشارت الكاتبة رجاء محمود إلى أن حديث اليوم يأتي عن مؤلف جديد للكاتب والناقد والمخرج المسرحى مجدى مرعى بعنوان «حكايات من خط الكنال». وأوضح أنه كاتبٌ عاش الحياة المسرحية بالإسماعيلية قرابة الأربعين عاماً، عمل خلالها موجّهاً عاماً للتربية المسرحية ومخرجاً للثقافة الجماهيرية لمسرح الطفل، وحصل على جوائز عديدة فى التأليف والإخراج، وقدم مؤلفات متعددة، منها «زيارة لمدينة الأحلام»، «عراس قماش» وحيوانات ولكن و«حكاوى السمسمة»، إلى جانب أعماله الموجهة لذوى الاحتياجات الخاصة مثل «احلم يا جحاوخلبك مكانى».

وأكدت أن المجموعة التى يقدمها اليوم تضم أجمل الحكايات البطولية التى سطرها التاريخ؛ بعضها حقيقى وقع بالفعل، وبعضها من نسج الخيال، وقد استخلص المؤلف الكثير منها من عمق منطقة القنال التى كانت تعج بالأحداث الوطنية الكبرى، كاشفة عن معدن الشعب المصرى الأصيل عند تعرض الوطن للخطر. وشددت على أن مثل هذه النصوص تُعدّ قدوة لأبنائنا وتنمى فيهم حب الوطن والانتماء.

وأوضحت أن عنوان المجموعة «حكايات من خط الكنال» جاء موفقاً جداً، لما تحمله المنطقة من أحداث مشوقة، وأن استخدام كلمة «الكنال» بالكاف جاء كما ينطقها عامة الشعب، وكأن المؤلف يقول إن هذه الحكايات «من الشعب وللشعب». كما أشارت إلى أن اللغة جاءت سلسلة وبسيطة ومعبرة ومتنوعة اللهجات بين الفلاحي والبدوي، مما منح النصوص ثراءً وحقق عنصر الإبهار الأساسى فى مسرح الطفل.

كما أشارت إلى مسرحية «الراعى الصغير» بوصفها قصة حقيقية للطفل البدوى صالح عطية، الذى قام بعمل بطولى بزرع أكثر من ٥٥ جهاز تصنت داخل المعسكرات الإسرائيلية، ليصبح أصغر جاسوس مصرى ضد إسرائيل ويكرمه الرئيس السادات لشجاعته. واعتبرت هذا النموذج من أهم النماذج التى يجب تقديمها للأطفال.

وتوقفت كذلك عند مسرحية «مريم»، مؤكدة أنها قدّمت زاوية مختلفة لفكرة الحرب، إذ تحدّثت عن الطرف الآخر: المستعمر، عن نفسية الجندي الذى قد يأتى للحرب مكرهاً.

تميز بها عدد من مشاهد العمل.

«الراعى الصغير» ذات فكرة وطنية مؤثرة» ومشوار الألف ميل «رؤية فكرية تعتبر المقاومة واجباً وجودياً»

قدّم الكاتب أحمد زحام قراءة نقدية لمسرحيتى «مشوار الألف ميل» و«الراعى الصغير»، موضحاً فى الأولى أن العنوان يحمل دلالة مباشرة على مشوار النضال ويُعدّ مفتاحاً أيديولوجياً يكشف موقف المؤلف من الحدث التاريخى، وأن البناء الفنى يقوم على صراع خارجى بين الفدائيين والاحتلال البريطانى وصراع داخلى بين أفراد الجيل ذاته حول جدوى المقاومة، مع تصاعد درامى متدرج يعتمد على بيئة قرية صيادين تعكس الهامش الشعبى وتؤكد أن المقاومة تنبع من البسطاء. وبين دلالات الشخصيات الرمزية مثل بسطان الذى يمثّل الضمير الجمعى، ومنصور رمز جيل المقاومة، وعبد الفتاح صوت الانهزام، وبهية صورة الوطن الجريح، والفدائي رمز التضحية، مشيراً إلى لغة تجمع بين الفصحى البسيطة والعامية، ورؤية فكرية تعتبر المقاومة واجباً وجودياً، مع توظيف رموز بصرية وسمعية مثل البحر والشبكة والمندبل، وتقييم يرى أن الفكرة قوية والبناء متماسك والشخصيات واقعية ورمزية، مع حاجة اللغة إلى ضبط إيقاع الخطابية.

وفى «الراعى الصغير» اعتبر زحام أن المسرحية ذات فكرة وطنية مؤثرة، تقوم على توظيف طفل مثل صالح كعميل استخباراتى داخل معسكر العدو، مما يصنع توتراً إنسانياً وأخلاقياً قوياً ويخلق مزيجاً درامياً ناجحاً بين البراءة والوطنية، مع وجود خامات جيدة فى شخصيات كيلانى والشيخ عطية وخلفية سيناء، لكنها تحتاج ضبطاً درامياً وروائياً. وأشار إلى قوة الفكرة المركزية والعمق العاطفى واستخدام البيئة الصحراوية ولغتها المحلية، مقابل وجود تكرار فى بعض المشاهد وضعف فى الذروة والنهاية، واقترح إحكام البناء وتحديد هدف لكل مشهد، وإضافة ذروة واضحة تحمل ثمناً، وتطوير الشخصيات بإبراز صراعاتها الداخلية وتثبيت اللهجة وتقليل الإطالة. كما أوصى بتوضيح السياق التاريخى وإضافة مشهد يرفع التوتر الأخير، واستخدام إضاءة وموسيقى ودعائم تخدم الجو المسرحى، معتبراً أن المسرحية خامة وطنية عاطفية يمكن أن تتحول، بعد هذه التعديلات، إلى عمل مسرحى أكثر قوة وتأثيراً.

«التاريخ حين يصبح مسرحاً حياً»

توقف الناقد الدكتور جمال الفيشاوى عند الجانب الجمالى فى كتاب «مسرحيات من خط الكنال»، موضحاً أن الكاتب نجح فى خلق حالة من التناص الفنى بين النص المسرحى واللوحه البصرية، بحيث يتحول النص إلى مساحة تتجاوز فيها الفكرة والصورة فى بناء واحد. وأكد الفيشاوى أن المبدع الحقيقى لا يقف عند حدود توثيق الحدث التاريخى، بل يعيد تشكيله وصياغته فنياً ليصبح حياة تُستعاد على خشبة المسرح.

وأشار إلى أنه عند قراءته للمسرحيات وجد أن للكاتب الحق المشروع فى معالجة المسرحيات الست ككتلة واحدة، لأن جميعها تنطلق من حالة درامية موحدة تتمحور حول الواقع المصرى فى مواجهة الاحتلالين الإنجليزي والصهيونى. فخط القنال قبل ثورة يوليو عاش سنوات قاسية من الوجود البريطانى، وبرزت حينها ملاحم المقاومة، وصولاً إلى الأحداث الشهيرة فى السادس والعشرين من يناير ١٩٥٢ وصمود الشرطة فى الإسماعيلية.

وأضاف الفيشاوى أن الكتاب يرسم خطاً زمنياً دقيقاً يبدأ من عام ١٩٦٧، مروراً بحرب الاستنزاف، ثم مرحلة «لا سلم ولا حرب»، وصولاً إلى أحداث عام ١٩٧٣، متناولاً هذه المراحل

أساتذة وطلاب: المسرح الجامعي يعيش على الحماس ويخفق بنقص الدعم والتجهيز والتخطيط

يظل المسرح الجامعي واحدًا من أهم المنصات التي تُطلق طاقات الشباب وتمنحهم مساحة للتجريب واكتشاف الذات، فهو ليس مجرد نشاط فني داخل الحرم الجامعي، بل فضاء تربوي وثقافي يُسهم في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، ويُعدّ بوابة أولى نحو الاحتراف لدى كثير من المبدعين. ورغم ما يمتلكه هذا المسرح من تاريخ لامع وتجارب مؤثرة في تشكيل مشهد المسرح المصري، فإن واقعه اليوم يكشف عن أزمة صامتة تتراكم بمرور الوقت: نقص في الدعم، وغياب في التخطيط، وضعف في الإمكانيات، إضافة إلى تراجع اهتمام بعض الجامعات بالنشاط الفني مقارنة بسنوات مضت.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الطلاب تقديم عروضهم بحماس لافت، تصطدم أحلامهم بسلسلة من العقبات التي تحول دون اكتمال المشروع المسرحي داخل الجامعة؛ بدءًا من تأخر الميزانيات، مرورًا بفقدان التدريب المتخصص، وصولًا إلى غياب المسارح المُجهزة التي تواكب الحد الأدنى من الاحتياجات التقنية. كما تواجه التجارب الشابة صعوبة في إيجاد منظومة واضحة تُنظم العمل، وتضمن استمرارية الفرق، وتبني جسور تواصل بين الإدارات الجامعية وصناع المسرح. من هنا يأتي هذا التحقيق ليفتح ملف احتياجات المسرح الجامعي بعيون من يعيشون التجربة يوميًا: الأساتذة، والطلاب أنفسهم. نسعى عبر شهاداتهم إلى رسم صورة واقعية لما ينقص هذا المسرح ليستعيد مكانته، وإلى استكشاف ما إذا كان يمكن لهذا النشاط أن يتحول من مبادرات فردية متقطعة إلى مشروع ثقافي متكامل قادر على التأثير في المجتمع الجامعي وخارجه.

سامية سيد

يتابعون العروض المسرحية من مختلف الدول، مما ساعد على تطوير ذائقتهم الفنية وتوسيع خيالهم المسرحي. كما أشارت إلى أن استخدام الفضاءات المسرحية المتنوعة أصبح أكثر تطوراً، ولم يعد المسرح مقصوراً على القالب الإيطالي التقليدي أو ما يُعرف بـ«مسرح العلبة»، بل ظهر مسرح الشارع والمسرح التفاعلي، حيث يجلس الجمهور أحياناً على الخشبة مع العارضين، وهو ما يعكس روحاً جديدة للممارسة المسرحية داخل الجامعات.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه طلاب الجامعات، لفتت د. سمر إلى أن اختيار النصوص والإخراج يمثلان عقبة حقيقية في الجامعات التي تفتقر إلى المتخصصين والأكاديميين في المسرح، مشيرة إلى أهمية الالتحاق بورش تدريبية لصقل المهارات الإبداعية لدى الطلاب، وتزويدهم بمعرفة حديثة حول كيفية اختيار النصوص وتوظيف عناصر العرض المسرحي بشكل مبتكر. وشددت على أن المخرج الجامعي الشاب بحاجة إلى أن يخرج من الصندوق التقليدي ويواكب التطورات المعاصرة في الإضاءة، السينوغرافيا، والتفاعل مع الجمهور.

وختمت بالتأكيد على أن الجامعات مطالبة اليوم ببناء شراكات وبروتوكولات تعاون مع مؤسسات ثقافية ومهرجانات مسرحية، وتنظيم ليالي عرض داخل الجامعة لتمكين طلابها من تقديم أعمالهم أمام زملائهم وأساتذتهم، مع دعوة الصحفيين والنقاد لمتابعتها. واعتبرت أن مثل هذه المبادرات تمنح التجربة الجامعية الاستمرارية والحيوية، وتجعل النشاط المسرحي جزءاً من الحياة اليومية داخل الحرم الجامعي، لا مجرد مشاركة موسمية في المهرجانات.

د. عمر فرج: المسرح الجامعي بحاجة إلى دعم مؤسسي ومعنوي يعيد له دوره الثقافي

أكد الأستاذ الدكتور عمر فرج، أستاذ الدراما والنقد المساعد ورئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب - جامعة بني سويف، أن المسرح الجامعي اليوم يفتقر إلى الكثير من

مؤسسي حقيقي

أكدت الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أن المسرح الجامعي يمثل أحد أهم الوسائل التي تُسهم في تشكيل وعي الشباب وصقل شخصياتهم، لكنه ما زال بحاجة إلى دعم حقيقي من القيادات الجامعية، سواء من رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات، مشددة على ضرورة إيمانهم بقيمة العمل الفني والمسرحي داخل الجامعة.

وأوضحت أن ضعف الاهتمام من بعض الإدارات الجامعية بالعروض والأنشطة الفنية يؤدي إلى إهدار طاقات كبيرة لدى الشباب، بينما يمكن للمسرح أن يكون وسيلة قوية لتفريغ تلك الطاقات في اتجاه إيجابي يقيهم من الانخراط في التطرف أو السلوكيات السلبية.

وأضافت أن الشباب اليوم يمتلكون قدرات إبداعية مدهشة، مدعومة بانفتاحهم على العالم من خلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث باتوا

د. محمد عبد المنعم: المسرح الجامعي.. مختبر الحرية وصناعة الوعي

أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم "المخرج المسرحي وأستاذ التمثيل والإخراج بقسم المسرح - جامعة الإسكندرية" أن واقع المسرح الجامعي اليوم يكشف عن مجموعة من التحديات والاحتياجات التي تعوق أداءه لدوره التربوي والثقافي داخل الجامعة، رغم أهميته البالغة في تشكيل وعي الطالب وصقل مهاراته الإبداعية. وأوضح أن المسرح الجامعي بحاجة ماسة إلى بنية تحتية مجهزة ومساحات مخصصة للتدريب والعروض، إلى جانب كوادر فنية وإدارية متخصصة تضمن استمرارية العمل وجودته. كما يعاني من فقر في النصوص المعاصرة التي تعبر عن قضايا الطلاب وهمومهم، فضلاً عن ضعف الدعم الفني والفكري والتقني الذي يُعين المبدعين الشباب على تحويل أفكارهم إلى تجارب مسرحية ناجحة.

وأشار إلى أن بعض إدارات الجامعات تبذل جهوداً لدعم النشاط المسرحي، غير أن هذا الدعم يظل محدوداً وموسمياً، ويفتقر إلى خطة استراتيجية طويلة المدى تُنظّم وتُقنّن عملية التطوير. لذا شدد على ضرورة إدراج المسرح ضمن السياسات التربوية والثقافية للجامعة، شأنه شأن البحث العلمي أو الأنشطة المجتمعية، مؤكداً أن الدعم الحقيقي لا يتحقق إلا إذا تحول إلى رؤية تربوية مستدامة تُترجمها ميزانيات ثابتة ومراكز إنتاج جامعية نشطة.

وأضاف عبد المنعم أن طلاب الجامعات لا يجدون دائماً المساحة الكافية للتجريب والإبداع المسرحي، إذ تحد القيود التنظيمية وضعف التجهيزات من حرية التعبير الفني. ويرى أن الإبداع الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إتاحة مختبرات مسرحية صغيرة داخل الكليات، وإطلاق ورش تدريب منتظمة يشرف عليها فنانون محترفون تُشجع الطلاب على التجريب والتنوع في الرؤى. كما دعا إلى منح الفرق الجامعية فرصاً فعلية للعرض خارج الحرم الجامعي، لتصبح التجربة المسرحية مساحة مفتوحة لتبادل الأفكار والخبرات.

وأكد أهمية دمج المسرح في المناهج الدراسية كمكوّن تطبيقي للمقررات النظرية، وتفعيل النقد المسرحي الأكاديمي ليصبح جزءاً من العملية التعليمية عبر تحليل العروض ومناقشتها علمياً، بما ينمي لدى الطلاب حساً نقدياً ومعرفياً يوازي مهاراتهم الأدائية.

واقترح د. محمد عبد المنعم إنشاء مركز للمسرح الجامعي يتولى مهام التنسيق والإنتاج والتوثيق، بما يضمن استمرارية التجربة واحترافها، ويحوّل النشاط المسرحي من مبادرة فردية إلى منظومة تربوية وثقافية متكاملة. فالمسرح - كما يرى - هو مختبر للحرية ومجال لتربية الذائقة والوعي وتنمية التفكير النقدي، وحين تدرك الجامعات أنه ليس نشاطاً هامشياً بل منهج حياة وتفكير، عندها فقط سيستعيد المسرح الجامعي مكانته الحقيقية كمساحة للتربية والإبداع تُخرّج أجيالاً قادرة على بناء المستقبل بعقل حر وروح مبدعة.

د. سمر سعيد: المسرح الجامعي طاقة مبدعة تحتاج إلى إيمان القيادات ودعم

بسبب غياب الاهتمام وإغلاق أبواب التجريب والإبداع أمامهم. واستعداد ذكريات السبعينيات والثمانينيات حين كان المسرح الجامعي في أوج ازدهاره، إذ كانت العروض تُقدَّم على خشبات الجامعة وتُشارك في مسابقات وزارة التعليم العالي، ويتم الاستعانة بكبار المخرجين. بل إنه نفسه - كما قال - قدَّم عملاً مسرحياً وهو طالب في اليسانس وحصد عنه جوائز بحضور لجان تحكيم من كبار النقاد والمخرجين مثل الراحل على أبوشادي والدكتور نعيم عطية والأستاذ إميل جرجس، رغم أن تلك الفترة شهدت سيطرة الجماعات المتأسلمة على الجامعة.

وشدد على أن التحديات التي تواجه المسرح الجامعي كبيرة، إلا أن مواجهتها ممكنة إذا توفرت الإرادة. وتبدأ المواجهة - بحسب رأيه - بإعادة المسابقات المسرحية إلى الجامعات، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من أماكن تدريب وعروض. أما النصوص فليست أزمة، فالجامعات تكتنز مواهب قادرة على الإبداع في التمثيل والكتابة والإخراج.

واقترح د. حسين أن تتبنى الجامعات مقررات للثقافة الفنية تشمل المسرح والفنون الشعبية والموسيقى، على أن تُدرَّس باختيار طلابي في جميع الكليات، بما فيها العملية، مع الاستعانة بأساتذة أقسام المسرح وكليات التربية النوعية. ويرى أن هذه الخطوة يمكن أن تعيد للجامعة دورها في بناء الوعي الفني وتنمية الحس الجمالي لدى الطلاب. واختتم قائلاً إن «التحديات كبيرة، لكن الطاقات أكبر»، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية تكمن في سوء التخطيط وغياب الجرأة في اتخاذ القرار، موجِّهاً تحياته وتقديره.

أمنية الأكشر: المسرح الجامعي يحتاج إلى منظومة دعم متكاملة تربط الإبداع بالتعليم الأكاديمي

قالت أ.د. أمينة محسن حسن الأكشر «أستاذ الفنون المسرحية - كلية التربية النوعية - جامعة بنها» إن المسرح الجامعي اليوم يحتاج إلى منظومة دعم متكاملة كي يتمكن من أداء دوره الثقافي والتربوي داخل الجامعة. وأكدت أن المسرح الجامعي ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل فضاء تربوي وفني يسهم في تشكيل شخصية الطالب وتنمية مهاراته الإبداعية والاجتماعية، إلا أنه يعاني، في رأيها، من فجوات واضحة في التمويل، وغياب المساحات المجهزة للتدريب والعروض، ونقص الكوادر البشرية المتخصصة القادرة على متابعة الطلاب وتطوير قدراتهم. وأشارت إلى أن ضعف الربط بين النشاط المسرحي والمناهج الدراسية يُفقد المسرح جزءاً من قيمته التعليمية، ويجعل التجربة أقل تأثيراً مما يجب أن تكون عليه.

كما أكدت د. أمينة أن دور الإدارة الجامعية في دعم النشاط المسرحي يختلف من جامعة إلى أخرى؛ فبعض الجامعات توفر أماكن للعروض أو تمنح تسهيلات للطلاب، لكن الدعم في مجمله يظل محدوداً. وشددت على ضرورة تحويل هذا الدعم إلى خطط استراتيجية طويلة المدى تشمل الاستثمار في تدريب الممثلين والفنيين، وتوفير خبراء ومتخصصين، وربط النشاط المسرحي بالحياة الأكاديمية للطلاب. وأضافت أن بناء شراكات خارجية مع المؤسسات الثقافية والمسرحية يعد خطوة أساسية لضمان استدامة التجربة ورفع جودتها.

على تدريب الطلاب. واقترح ضرورة إنشاء مسرح بكل كلية إلى جانب مسرح جامعي مركزي كبير، مع تكثيف المهرجانات والورش التدريبية التي تدمج بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.

واختتم د. فرج حديثه بالتأكيد على أن دور الجامعة ليس احتراف التمثيل أو تحقيق الربح، بل أداء رسالة ثقافية وفكرية تهدف إلى بناء العقول وصناعة وعي فني مستنير. ودعا إلى أن تتحمل الجامعة تكلفة الأنشطة والمهرجانات الفنية بالكامل، مع فتح آفاق التعاون مع المجتمع المدني لدعم الحركة المسرحية الجامعية واستدامتها.

د. محمد عبدالله حسين: غياب الدعم والتخطيط.. وأقسام المسرح نفسها لا تقدم عروضاً تمثل الجامعة

قال أ.د. محمد عبدالله حسين - أستاذ بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم - جامعة المنيا، إن المسرح الجامعي يمر اليوم بأزمة حقيقية تهدد دوره الثقافي والتربوي داخل الجامعة، موضحاً أن المسابقات المسرحية الجامعية اختفت تقريباً إلا في نطاق محدود، وذلك نتيجة ضعف اهتمام القيادات الجامعية بالنشاط المسرحي مقارنة بالنشاط الرياضي وبعض الأنشطة الثقافية الأخرى. وأشار إلى أن المفارقة المؤلمة هي أن بعض أقسام علوم المسرح نفسها لا تقدِّم عروضاً تمثل الجامعة، باستثناء مشاريع التخرج التي تُقدَّم على استحياء ومن دون دعم حقيقي أو رؤية واضحة.

وأكد أن غياب خشبات العرض داخل الجامعات، وافتقار إدارات الأنشطة إلى الثقافة المسرحية، يُعدّان من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع الدور الحيوي للمسرح الجامعي. وأضاف بأسف أن بعض المسؤولين ينظرون إلى المسرح نظرة مغلوطة باعتباره «رجساً من عمل الشيطان»، وهو ما يخلق مناخاً طارداً للمواهب الشابة.

وأوضح أن الجامعة تضم طاقات طلابية هائلة تحتاج إلى من يكتشفها ويرعاها، لكن هذه المواهب تُصاب بالإحباط

المقومات التي تُمكنه من أداء دوره الثقافي والتربوي داخل الجامعة، مشدداً على أن الاهتمام بالنشاط الفني والمسرحي يجب أن يكون من أولويات مؤسسات التعليم العالي.

وأوضح أن العديد من الجامعات لا تولى الأنشطة الفنية الاهتمام الكافي، رغم أهميتها في بناء الوعي وتنمية شخصية الطلاب، داعياً وزارة التعليم العالي إلى تفعيل المسابقات والمهرجانات الفنية بشكل دوري وإلزامي، حتى يستعيد المسرح الجامعي مكانته التي فقدها منذ تراجع الحركة الثقافية في الجامعات خلال ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

وأشار د. فرج إلى أن الدعم المادي والمعنوي يمثلان جوهر المشكلة، فغالبية الكليات لا تمتلك مساح مجهزة أو ميزانيات كافية، إذ لا تتجاوز مخصصات الأنشطة الفنية في بعض الكليات خمسة إلى عشرة آلاف جنيه، وغالباً ما تُوجَّه هذه الميزانيات إلى مجالات أخرى. كما شدد على أهمية الاستعانة بمخرجين شبه محترفين أو من الهيئة العامة لقصور الثقافة لتدريب الطلاب ورفع مستوى الأداء الفني للعروض الجامعية.

وأضاف أن الإدارة الجامعية تُسهم بدرجة محدودة في دعم النشاط المسرحي، موضحاً أن الاهتمام يبدأ من قمة الهرم الإداري؛ فإذا أبدى وزير التعليم العالي اهتماماً بالمسرح، ستعكس تلك الرؤية على رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ما يضمن تفعيل الأنشطة الثقافية وتوفير التمويل اللازم لها.

وأكد د. فرج أن طلاب الجامعات يمتلكون طاقة كبيرة وشغفاً بالفن، لكنهم يفتقرون إلى المساحة الحقيقية للتجريب والإبداع داخل الجامعات. ويرى أن توجيه هذه الطاقات نحو العمل الفني يسهم في بناء شخصية متزنة ومبدعة، ويُبعد الشباب عن الأفكار المتطرفة أو الجماعات المنغلقة.

وتناول أبرز التحديات التي تواجه العروض الجامعية، مشيراً إلى أنها تتراوح بين ضعف الإمكانيات، وأزمة النصوص المسرحية المكررة، وغياب المخرجين المتخصصين القادرين

نفسى وتنظيمى للطلاب لضمان استمرارية التجربة بروح إيجابية ومنتجة.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة بناء جسور حقيقية بين النشاط المسرحى والدراسة الأكاديمية، من خلال إطلاق ورش تطبيقية منتظمة، وإدراج مقررات تُعنى بالإنتاج المسرحى العملى، إلى جانب عقد شراكات مع جهات مسرحية خارجية لتبادل الخبرات. كما دعت إلى تحفيز البحث الأكاديمى فى قضايا المسرح الجامعى باعتباره مساراً مهماً لتطوير التجربة وضمان استمراريته على أسس علمية واحترافية.

أواب شبانة: ضعف التجهيزات الفنية وتراجع جودة المسارح يحيدان من اكتمال الرؤية الإخراجية

يؤكد الطالب أواب شبانة الفائز بعدة جوائز بمهرجان ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى، أن المسرح الجامعى ما زال يعانى فجوة كبيرة فى مستوى الإمكانات المتاحة له، موضحاً أن قلة المسارح المجهزة فنياً وضعف جودة المتاح منها يظلان التحدى الأكبر أمام الفرق الطلابية. فالمسارح الجيدة - كما يشير - قليلة وغير متاحة بالشكل الذى يسمح للطلبة بتقديم عروض قادرة على إبراز مواهبهم.

ويشرح شبانة أن محدودية الميزانيات تترك أثراً مباشراً على الرؤية الإخراجية، إذ يضطر المخرج إلى تعديل أو استبدال رؤيته للديكور بما يناسب التكلفة، وهو ما يؤدي فى النهاية إلى تراجع جودة الصورة المسرحية وتناقص قدرة العرض على التعبير البصرى الكامل عن أفكاره.

وفى ما يتعلق بتجارب الطلاب، يلفت إلى أن فرصهم فى تجريب مناهج التمثيل باتت متاحة بشكل جيد، بينما تظل المناهج الإخراجية أقل حضوراً، إذ يعتمد ذلك على توجه كل مخرج وطريقته فى العمل وعلى طبيعة النص الذى يختاره الفريق.

أما عن الاحتياجات الملحة للمسرح الجامعى، فيرى شبانة

ومسبق يضمن صرف المخصصات فى الوقت المناسب، مع متابعة إدارية حقيقية لتذليل العقبات.

وفى ما يتعلق بمساحة التجريب والإبداع، أوضحت أن الطلاب يمتلكون رغبة قوية فى الابتكار، لكن الإمكانات المتاحة لهم محدودة بسبب نقص أدوات العمل المسرحى. وترى أن توفير بنية تحتية مجهزة، تشمل معدات الإضاءة والميكات وأنظمة الصوت الجيدة، من شأنه أن يطلق طاقات الطلاب الإبداعية ويمنحهم القدرة على تنفيذ رؤاهم الفنية بصورة أكثر اكتمالاً.

وتحدثت العطار عن أبرز التحديات التى تواجه العروض الجامعية، وفى مقدمتها التوفيق بين التدريب والعروض من جهة، وضغط الدراسة والامتحانات من جهة أخرى. هذا التداخل يؤدي إلى إرهاق الطلاب وتشتت تركيزهم بين الالتزامات الأكاديمية والفنية. ولتجاوز هذه العقبة، دعت إلى تنسيق جداول النشاط المسرحى بالتعاون مع الكليات لتجنب تزامنهما مع فترات الضغط الدراسى، مع توفير دعم

وأشارت إلى أنها ترى أن الطلاب يمتلكون مساحة معقولة للتجريب والإبداع، إلا أن هذه المساحة لا تُستثمر بالشكل الكافى دائماً. وقالت إن الحرية الأكاديمية وتنوع الخلفيات الطلابية ووجود بعض الموارد التقنية تشكل بيئة مشجعة، لكن التركيز المفرط على الجانب النظرى، ونقص الدعم للمبادرات الطلابية، والخوف من الفشل يحد كثيراً من انطلاق الطاقات الإبداعية. ودعت إلى توفير مختبرات ابتكار، ومنصات رقمية للتعاون، وبرامج تعليمية مرنة تعتمد على المشاريع التطبيقية، إلى جانب تعزيز ثقافة جامعية تشجع المغامرة الفكرية وتحتفى بالأفكار الجديدة. وفى حديثها عن التحديات التى تواجه العروض المسرحية الجامعية، أكدت أن ضعف التدريب ونقص النصوص المناسبة وقلة الخبرة الإخراجية وغياب الإمكانات التقنية تشكل عقبات حقيقية أمام الطلاب. وشددت على ضرورة إدراج مقررات عملية فى الأداء والإخراج، وتنظيم ورش تدريبية يشرف عليها متخصصون، وتشجيع التأليف المسرحى الطلابى، وتوفير مراكز جامعية للفنون الأدائية تقدم تدريباً مستمراً. كما أوضحت أن تخصيص دعم مالى ثابت للعروض ووضع خطة ترويج جامعية من شأنهما رفع مستوى التجربة وتوسيع دائرة جمهورها.

واختتمت د. أمينة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية بناء جسور حقيقية بين النشاط المسرحى والعمل الأكاديمى. وأشارت إلى أن إدماج المسرح فى المقررات، وربط الورش بالجانب النظرى، وتفعيل الشراكات الخارجية مع المؤسسات الثقافية والمهرجانات، كلها خطوات تجعل من المسرح الجامعى تجربة مستدامة وصانعة للوعى. ورأت أن الجامعة قادرة، عبر هذا التكامل، على تحويل المسرح إلى مدرسة فنية وتربوية متكاملة تكتشف المواهب، وتبنى شخصيات الطلاب، وتساهم فى الارتقاء بالذائقة الفنية والثقافية.

أمانى العطار: الميزانيات المتأخرة والبنية التحتية المتهاكلة.. أبرز معوقات العروض الجامعية

أكدت أمانى جميل على العطار، أستاذ المسرح المساعد بكلية التربية النوعية، جامعة طنطا: أن المسرح الجامعى يفتقر اليوم إلى مجموعة من الاحتياجات الأساسية التى باتت تؤثر مباشرة فى جودة الإنتاج المسرحى، وفى مقدمتها الدعم المادى المستقر. أوضحت أن أغلب الفرق تعانى من تأخر صرف الميزانيات إلى ما بعد انتهاء العروض، وهو ما يعرقل تنفيذ الرؤى الفنية ويحد من قدرة الفرق على التخطيط السليم. وأضافت أن البنية التحتية للمسارح الجامعية تحتاج إلى صيانة عاجلة تشمل الستارة الرئيسية والكواليس والبنائيل المسرحية، التى تضررت وأصبحت غير صالحة للاستخدام الكامل.

وأشارت العطار إلى أن الإدارة الجامعية تُبدى دعماً معنوياً من خلال الإشراف على النشاط والموافقة على إقامة العروض، إلا أن هذا الدعم يحتاج إلى تفعيل أكبر على المستوى المالى والإدارى. فالتأخر فى التمويل يضع الفرق فى ظروف غير مستقرة ويؤثر فى جودة العروض وتحفيز الطلاب. وشددت على أهمية وجود نظام تمويل منظم

عنصرًا فنيًا واحدًا قادرًا على رفع مستوى العروض فورًا هو «الإضاءة»، لما لها من دور جوهري في بناء المشهد وتقديم رؤية إخراجية مكتملة. كما يوضح أن شعور الطلاب بضعف التدريب الاحتراقي يعود إلى قلة الإمكانيات وغياب المتخصصين من ذوى الخبرة الأكاديمية. ويشدد في ختام رأيه على ضرورة أن تتخذ الجامعة خطوات عاجلة تتمثل في تخصيص أماكن ثابتة للنشاط المسرحي، وإتاحة وقت أطول للبروفات، والاستعانة بخبراء ومدربين مؤهلين لتنظيم ورش تدريبية تسهم في تطوير مهارات الممثلين وصقل مواهبهم. ختم عاشور بذكر بعض أعماله على مسرح الجامعة تمثيل ملحمة السراب، وكاسك يا وطن، وأريد أن أقتل لدكتور محمد عبد المنعم، وعلى مسارح الدولة زقاق المدق لدكتور عادل عبده، والمغامرة لمراد منير وباسين وبهية ليوسف مراد، والإخراج كوبرى الناموس تأليف سعد الدين وهبة.

مروان جاد: ضعف الإمكانيات التقنية ونقص العمالة المسؤولة عن تشغيل المسارح يعرقلان التجربة

أوضح الطالب مروان جاد - متحدثًا عن تجربته داخل جامعة بنى سويف - أن الجامعة تمتلك إدارة رعاية شباب واعية وداعمة، توفر للطلاب قدرًا كبيرًا من المساعدة، ولا يمكن تجاهل دورها في استمرار النشاط المسرحي داخل الجامعة. ومع ذلك، يرى أن هناك فجوتين أساسيتين ما زالتا تعرقلان العمل المسرحي.

أولى هذه الفجوات تتمثل في ضعف الإمكانيات التقنية داخل المسرح، لا سيما في الإضاءة. ويرجع ذلك - كما يقول - إلى أن المسرح الجامعي لا يحقق دخلًا ماديًا كالفعاليات الأخرى مثل حفلات التخرج، مما يجعل الأولوية لتلك الأنشطة على حساب بروفات وعروض الفرق المسرحية. ويضيف أن المعدات تعاني من إرهاق الاستخدام في الحفلات، فحتاج لصيانة قبل أن يتمكن الطلاب من استخدامها، وهو ما يؤدي إلى تعطيل العمل الفني.

أما الثغرة الثانية فهي صعوبة توفير موظفين من قبل الجامعة للبقاء بعد ساعات العمل الرسمية من أجل خدمة البروفات أو المشاركة في المهرجانات، وهو ما يسبب أزمات قد تصل إلى إلغاء بعض الأنشطة لعدم وجود العاملين المختصين بفتح المسرح وتشغيله.

ورغم هذه الظروف، يرى مروان أن محدودية الميزانيات ليست دائمًا أمرًا سلبيًا، بل يمكن أن تتحول إلى حافز للإبداع؛ إذ تدفع المخرجين والطلاب إلى ابتكار حلول فنية تحقق رؤيتهم داخل حدود ممكنة.

ويشير كذلك إلى أن حرية اختيار الموضوعات داخل المسرح الجامعي متاحة، طالما بقيت في إطار المقبول، إلا أن تطبيق بعض المدارس الإخراجية يظل محدودًا بسبب احتياجها لميزانيات أكبر، وهو ما يجعل غياب الميزانية سببًا مباشرًا في غياب التجارب المتنوعة.

ويؤكد مروان أن الورش الفنية والتدريب الأكاديمي يمثلان ضرورة عاجلة لتطوير مستوى الطلاب، مقترحًا إضافة مواد اختيارية في أساسيات المسرح داخل الجامعة، وأن يتم تدريسها على يد أساتذة متخصصين، إلى جانب تحسين

التكوينات البصرية، واستغلال خامات بسيطة بطرق مبتكرة تصنع مسرحًا حقيقيًا نابضًا بالحياة رغم قلة الإمكانيات. وحدد مينا أبرز الاحتياجات العاجلة للمسرح الجامعي في ثلاث نقاط أساسية:

١. تنظيم ورش تدريبية مستمرة في مجالات التمثيل والإخراج والكتابة والإضاءة.
٢. تجهيز مسرح بكل جامعة أو كلية وتوفير معدات أساسية قابلة للنقل بين الجامعات مثل وحدات الصوت والإضاءة.

٣. إشراف فنى متخصص من أساتذة أو مخرجين ذوى خبرة لضمان جودة العروض وتطوير أداء الفرق الطلابية.

وختم مينا أمجد حديثه مؤكدًا أن التعاون بين المسرح الجامعي والمسرح المحترف يمكن أن يحدث نقلة نوعية حقيقية، إذ تضيق الخبرة الاحترافية عمقًا فنيًا وتنظيميًا للمواهب الشابة. واقترح أن يكون هذا التعاون عبر برامج إشراف وتوجيه مشتركة يعمل فيها المخرج المحترف مع طلاب الإخراج والممثلين في مشروعات تخرج أو عروض متكاملة، إلى جانب إقامة ورش وبرامج تبادل فنى بين الجامعات والفرق المحترفة، لتتحول المسارح الجامعية إلى مختبرات حقيقية للإبداع، لا مجرد أنشطة ترفيهية.

محمد عاشور: نقص الصوت والإضاءة وضيق وقت البروفات.. أكبر العقبات أمام الممثلين

يؤكد محمد عاشور أحمد، طالب بالفرقة الرابعة - آداب مسرح جامعة الإسكندرية، أن المسرح الجامعي يفتقر اليوم إلى بنية فنية أساسية تُعين الممثلين على تطوير أدائهم، وعلى رأسها أجهزة الصوت والإضاءة، إضافة إلى غياب أماكن مخصصة لممارسة النشاط المسرحي بشكل منتظم. ويشير إلى أن ضيق أوقات البروفات يظل من أبرز العوائق التي تهدد جودة العمل؛ إذ تنتهى البروفات غالبًا قبل الخامسة مساءً دون إمكانية تمديد الوقت، مما يمنع الفرق من إنجاز مهامها اليومية بالشكل المطلوب. ويرى عاشور أن

أن رفع مستوى العروض يتطلب توفير مسارح أفضل تجهيزًا، وتنظيم ليلة عرض كاملة قبل يوم لجنة التحكيم كما يحدث في المهرجان القومى للمسرح، بما يتيح للطلاب تجربة العرض في ظروف حقيقية.

ويشير أخيرًا إلى أن التعاون بين المخرجين المحترفين والفرق الجامعية يحمل جانبًا إيجابيًا يتمثل في إتاحة فرص احترافية للطلاب المتميزين وتوسيع آفاقهم، لكنه لا يخلو من التحديات، إذ قد يفقد المخرج المحترف الشغف الذى يمتلكه الخريجون أو الطلاب حين يخرجون لعروض فرقهم. ورغم ذلك، يؤكد شبانة أنه إذا توافر شغف الشباب لدى المخرج المحترف، فسيختفى هذا العيب، وسيصبح التعاون عنصر قوة حقيقية للمسرح الجامعي.

مينا أمجد: التدريب هو الفجوة الأهم والمسرح الجامعي بحاجة إلى مختبر للإبداع

قال الطالب مينا أمجد وديع، الفرقة الثالثة، من كلية التجارة وإدارة الأعمال (BIS) بجامعة حلوان، إن أهم فجوة يعاني منها المسرح الجامعي اليوم هي نقص التدريب والتأهيل المهني، موضحًا أن المواهب متوفرة والحماس موجود بين الطلاب، لكن غياب التكوين المنتظم يجعل الجهود مبعثرة. وأكد أن المسرح لا يقوم فقط على المهوبة، بل يحتاج إلى فهم أدوات الأداء والإخراج والإيقاع المسرحي، وهى أمور لا يمكن اكتسابها بالممارسة وحدها دون تدريب متخصص. وأضاف أن الإمكانيات التقنية أو غياب التخطيط الفنى يمكن تعويضهما بالإبداع، بينما غياب التدريب يحرم العمل من العمق والاحتراف.

وأشار مينا إلى أن محدودية الميزانيات تحدّ من حرية الرؤية الإخراجية، خصوصًا في عناصر مثل الديكور والإضاءة والملابس، لكنها - في رأيه - لا يجب أن تكون عائقًا أمام الإبداع، إذ يمكن تعويض النقص بالاعتماد على الرمز والابتكار البصري بدلًا من الإسراف في التجهيزات. واعتبر أن الفكرة والإحساس المسرحي أهم من المادة، لافتًا إلى إمكانية استخدام الإضاءة اليدوية أو أجساد الممثلين كجزء من

التجهيزات التقنية ومعالجة مشكلات العمالة والإشراف داخل المسارح الجامعية.

ويختم بأن التعاون بين المخرجين المحترفين والجامعات أثبت أثره بوضوح، مشيرًا إلى تجربة المخرج يوسف المنصور الذى يتولى إخراج منتخب جامعة بنى سويف للسنة الثالثة على التوالي، وهو تعاون يسهم - من وجهة نظره - فى تطوير أداء الممثلين والطلاب المخرجين، ويجهّد لهم الطريق للالتحاق بتعليم أكاديمى بعد التخرج.

نجية مرموش: المسرح الجامعى بحاجة إلى بنية تحتية وتمويل ورؤية تنفيذية واضحة

قالت الدكتورة نجية أحمد قدرى عبدالحاميد مرموش، أستاذ الفنون المسرحية المساعد بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية - جامعة المنصورة، إن المسرح الجامعى فى حاجة ماسة إلى بنية تحتية حقيقية تتيح وجود مسارح مجهزة ومكان مسرحى مستقل داخل الجامعة، مؤكدة أن نجاح التجربة المسرحية الجامعية لا يتحقق إلا بتوافر نص جيد، ومؤلف محترف، وتدريب منتظم.

وأوضحت أن جامعة المنصورة تزرع بطاقات ومواهب متميزة فى كلياتها المختلفة، مثل الطب والهندسة والعلوم، إلى جانب قسم المسرح بكلية التربية النوعية الذى يضم طلابًا قادرين على التميز فى التمثيل والإخراج والديكور، والدليل انتقال كثير منهم إلى أكاديمية الفنون لاستكمال تخصصاتهم.

وأضافت أن المسرح الجامعى يفتقر إلى الميزانية الكافية والدعم المؤسسى المستدام، كما يحتاج إلى مدرّبين ومخرجين أكفاء وخطة تنفيذية دقيقة تتابع الأداء وتقيم عناصر القوة والضعف فى العروض، مشيرة إلى أن غياب هذه العناصر هو ما يُضعف من استمرارية الحركة المسرحية بالجامعات.

كما شددت على أهمية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعى فى تطوير العروض المسرحية، مع ضرورة تحديث البنية التحتية وتجهيز خشبات المسرحية لتواكب التطور الفنى. وأكدت أن الجامعة تدعم النشاط المسرحى فى الكليات، ولكن بشكل متقطع، وأن الاستدامة تتطلب تنظيم العروض بجدول زمنى مستمر وربط النصوص المسرحية بقضايا التنمية البشرية والبيئة وإعادة التدوير.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الطالب هو محور التنمية المسرحية، فحين يُتاح له التعبير عن ذاته فنيًا تفتح طاقاته الإبداعية، داعية إلى وضع خطة أكاديمية ومهنية شاملة تُرفع إلى إدارة الجامعة لتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة، مشددة على أهمية أن تمتلك الجامعة أجهزتها المسرحية الخاصة بدلًا من الاعتماد الكامل على الشراكات الخارجية.

منى حبرك: المسرح الجامعى يحتاج إلى بنية تحتية داعمة ورؤية تربوية تنمى شخصية الطالب

أكدت الدكتورة منى مصيلحى حامد حبرك، أستاذ المسرح التربوى المساعد بكلية التربية النوعية بأشمون - جامعة المنوفية، أن المسرح الجامعى اليوم يواجه مجموعة من

الاحتياجات الأساسية التى تعوق أدائه لدوره الثقافى والتربوى بشكل فعّال، وتتنوع بين احتياجات مادية، وبشرية، وفكرية، وإعلامية، وتربوية.

وأوضحت أن الاحتياجات المادية والبنية التحتية تأتى فى المقدمة، إذ تعاني الجامعات من قلة المسارح المجهزة تقنيًا وضعف التمويل، إلى جانب غياب الورش التدريبية المتخصصة ونقص المواد والأزياء المسرحية اللازمة لتنفيذ العروض بصورة احترافية.

أما الاحتياجات البشرية والإدارية فتتمثل - بحسب قولها - فى غياب الكوادر المؤهلة من مخرجين ومدرّبين وفنيين، وضعف التنسيق بين إدارات الجامعات وأقسام الأنشطة فى تنظيم الفعاليات المسرحية.

وأضافت أن هناك احتياجات فكرية وثقافية لا تقل أهمية، منها ضعف الوعى الثقافى بأهمية المسرح الجامعى كأداة للتعبير والنقد والبناء الفكرى، وقلة النصوص المسرحية الأصلية التى تعالج قضايا الطلاب والمجتمع، وغياب التكامل بين المسرح والمناهج الأكاديمية، فضلًا عن نقص برامج التبادل المسرحى بين الجامعات.

كما أشارت إلى أن الاحتياجات الإعلامية والتسويقية تتمثل فى ضعف الترويج الإعلامى للعروض، وغياب التوثيق والنشر الرقمى، وقلة الشراكات الثقافية مع المؤسسات الفنية خارج الجامعة، إلى جانب محدودية الجوائز التى تحفز الطلبة على الإبداع.

أما على الصعيد التربوى والاجتماعى، فترى أن المسرح ما زال بعيدًا عن الحياة الجامعية اليومية، وأن التفاعل الجماهيرى مع العروض ضعيف، مع غياب رؤية تربوية واضحة تجعل من المسرح وسيلة لتربية الذوق الفنى وتنمية الشخصية النقدية للطلاب.

وفيما يخص دور الإدارة الجامعية فى دعم النشاط المسرحى، أوضحت الدكتورة منى أن بعض الجامعات تقدّم دعمًا فعّالًا من خلال توفير قاعات العروض وتخصيص ميزانيات وتنظيم مهرجانات وورش تدريبية، مما يجعل المسرح الجامعى منبرًا ثقافيًا يعبر عن قضايا الشباب ويسهم فى

تنمية مهاراتهم.

لكنها فى المقابل لفتت إلى مظاهر القصور فى الدعم الإدارى فى عدد كبير من الجامعات، نتيجة النظرة التقليدية للمسرح بوصفه نشاطًا ترفيهيًا، وغياب الميزانيات، ونقص الكوادر المتخصصة فى الإشراف على النشاط المسرحى، وضعف المتابعة والتقييم، فضلًا عن عدم إدماج المسرح فى الخطط الاستراتيجية للجامعة.

وأكدت أن إسهام الإدارة الجامعية لا يزال محدودًا ومتفاوتًا بين جامعة وأخرى، وغالبًا ما يرتبط بمدى وعى القيادات الجامعية بقيمة المسرح فى التنمية الثقافية والفكرية للطلاب.

وقدّمت مجموعة من التوصيات لتفعيل دور الإدارة الجامعية، أبرزها وضع خطة استراتيجية ثقافية تتضمن المسرح كعنصر أساسى فى بناء شخصية الطالب، وتخصيص ميزانية مستقلة لدعمه، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الثقافية والفنية، وتدريب المشرفين على إدارة الأنشطة المسرحية، وتبنى مبدأ «المسرح التربوى» ليصبح أداة تعليمية مكملّة للمقررات الأكاديمية.

وحول مدى امتلاك الطالب للمساحة الإبداعية داخل المسرح الجامعى، أكدت أن التجربة تختلف من جامعة إلى أخرى؛ ففى بعض الجامعات يُمنح الطلاب حرية اختيار النصوص وتجريب الأساليب الفنية، مما يجعلهم شركاء حقيقيين فى الإبداع، بينما تظل المساحة محدودة فى أغلب الجامعات المصرية بسبب القيود الإدارية وضعف الإمكانيات.

وختمت بأن الطالب الجامعى يمتلك طاقة إبداعية كبيرة، لكنه يحتاج إلى بيئة حاضنة توفر له حرية التعبير، والتدريب المستمر، والإمكانيات التقنية، وروح العمل الجماعى، والتحفيز المعنوى والمادى، حتى يتحول المسرح الجامعى إلى مختبر فنى وتربوى يُطلق طاقات الشباب ويُسهم فى تكوين وعيهم وثقافتهم الجمالية.

عبدالحكيم محمود: الجائزة دفعة روحية تؤكد أن الطريق كان يستحق العناء

كاتب يمتلك رصيدا ثريا ومتنوعا من الأعمال. منذ انطلاق مسيرته الأدبية عام ١٩٨٨، وهو يكتب بحس إنساني ووعي ثقافي عميق، ليقدم أعمالا شكلت إضافة إلى المكتبة العربية، سواء في القصة القصيرة أو الرواية أو المسرح. صدر له العديد من الإصدارات على سبيل المثال لا الحصر: رواية الأطفال "سارة تقابل القمر"، والمجموعتان القصصيتان "بلا ثمن" و"أصحابي"، ورواية الفتيان "حكايات أميرة"، و"حارس الذاكرة"، وغيرها من الأعمال. حصل على عدة جوائز أدبية، أبرزها جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل لعام ٢٠٠٥، ٢٠٠٤ بالإضافة إلى جوائز من الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجلة النصر، أخبار الأدب «جائزة أدب الحرب»، ونادى القصة، كما حصل على جائزة عبدالحميد شومان عن روايته في أدب الرحلات «مغامرة في وادي القمر»، كذلك نالت مسرحيته للفتيان «محاكاة سيرة الزير» المركز الأول في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل من سن ٣ إلى ١٨ عاما، التي تقيمها الهيئة العربية للمسرح، تحت شعار «أطفالنا أبطال جدد في حكايتنا الشعبية». الكاتب عبدالحكيم محمود، وحوار نقترح فيه من رؤيته الإبداعية والفكرية، وتعرف إلى رحلته مع الكتابة للطفل والمسرح، وإلى فلسفته في التعامل مع الموروث الشعبي، ورأيه في الجوائز ودورها، وتحديات الكتابة في زمن التحولات السريعة.

حوار: روفيدة خليفة

مسرحية محاكاة سيرة الزير محاولة

لمحاورة الموروث

المسرحية المبتكرة، ففكرة «المسرحية داخل مسرحية» خلقت حواراً مباشراً بين زمنين، وسمحت للطلاب على الخشبة بأن يكونوا صوت العقل الناقد للجمهور. بالإضافة إلى أنسنة الشخصيات؛ فالنص يسعى لتقديم الزير وجساس وغيرهم ليس كأيقونات أسطورية، بل كبشر محاصرين في مآسٍ، لهم دوافعهم وصراعاتهم. والمواجهة الفلسفية، فمشهد «محاكمة الطيف» الذي يظهر فيه الزير وجساس للدفاع عن نفسيهما، ينقل المسرحية من مجرد سرد إلى مواجهة فكرية عميقة حول العدالة والتاريخ والحكم الأخلاقي. أيضاً النهاية الرمزية حيث الابتعاد عن النهاية الدموية المعروفة واختيار نهاية تزرع الأمل (فسيلة النخل) هو خيار فني يمنح العمل بعداً معاصراً ورسالة للمستقبل.

بدا واضحاً أنك لا تريد إعادة الحكاية كما هي، بل محاورتها. فماذا يعنى لك مفهوم محاورة التراث؟ وكيف يمكن للمسرح أن يعيد كتابة الموروث دون أن يلغيه، لكن بصيغة معاصرة تناسب الفئة العمرية المقدمة لها؟ محاورة التراث تعنى بالنسبة لى التعامل معه ككائن حي، لا كنص مقدس جامد. التراث ليس قطعة أثرية في متحف نكتفى بالنظر إليها بإعجاب، بل هو جدٌ حكيم نجلس معه، نسمع قصصه، ونتجرأ على أن نسأله ونناقشه. المحاورة هي أن نضيء الزوايا المظلمة في الحكاية، وأن نكبر ما تم تهميشه (مثل شخصية الضباع أو الحارث بن عباد)، وأن نطرح أسئلة جديدة لم تُطرح من قبل. المسرح هو الأداة المثلى لذلك، لأنه فن الحوار بالأساس. يمكنه أن يعيد كتابة الموروث عبر خلق إطار معاصر كما حدث في المسرحية من خلال الطلاب الذين يمثلون جيل اليوم. ومن خلال التركيز على الصراع الإنساني الخالد بدلاً من التركيز على تفاصيل المعارك، نركز على الصراع الداخلى للشخصيات، وهو ما يتجاوز الزمن. أيضاً طرح نهايات بديلة أو رمزية لا لتغيير التاريخ، ولكن لفتح باب التساؤل حول «ماذا لو؟»، وهذا هو جوهر التفكير النقدي.

الزير سالم في الوعي العربي رمز للبطولة، لكنك طرحت سؤالاً عميقاً ماذا لو تحولت البطولة والشرف إلى عبء؟ كيف قرأت هذه الإشكالية الإنسانية في نصك؟ هذه هي الإشكالية المحورية في النص. قرأتها من خلال إظهار كيف أن القسم الذي أقسمه الزير، والذي كان في بدايته فعل شرف وبطولة، تحول مع مرور الزمن إلى سجن حديدي حَبَسَ فيه نفسه وأتمته لأربعين عاماً. الشرف هنا أصبح آلة مدمرة، والبطولة تحولت إلى عبء يجبره على ارتكاب أفعال تتنافى مع إنسانيته، مثل مواجهته لأخته. النص يطرح فكرة أن البطولة الحقيقية

تجربتي من كتابة مسرحيات للأطفال إلى كتابة مسرحيات تفكر مع الأطفال، أعمال تطرح الأسئلة، تحفز الخيال، وتنمي التفكير النقدي، وتحترم ذكاء المتلقى الصغير وقدرته على فهم الأفكار المعقدة.

ما الذى يجذبك في عالم الطفل ويحفزك على الكتابة له؟ ما يجذبني مفهوم البراءة ليس «براءة» الطفل بمفهومها الساذج بل «أصالة» نظرته للعالم. الطفل فيلسوف صغير، يطرح الأسئلة الأولى والوجودية دون خوف أو خجل. عالمه هو عالم التكوين، حيث كل شيء ممكن، وحيث تتشكل المفاهيم والقيم للمرة الأولى. الكتابة له هي فرصة نادرة للمشاركة في هذه اللحظة التأسيسية. إنها حوار مع عقل منفتح لم يتلوث بعد بالأحكام المسبقة. أن أكتب للطفل يعنى أن أعود بنفسى إلى جوهر الأشياء، وأن أبحث عن الحقيقة في أبسط صورها وأكثرها عمقاً. إنه تحدٍ فني وذهنى هائل، ومسئولية أخلاقية عظيمة. حدثنا عن مسرحيتك الفائزة «محاكاة سيرة الزير».. ما الفكرة الرئيسية التي انطلقت منها؟ ومن وجهة نظرك، ما العناصر التي منحت النص تميزه وجعلته يلفت انتباه لجنة التحكيم؟

الفكرة الرئيسية التي انطلقت منها هي «محاورة الموروث لا إعادة إنتاجه». انطلقت من سؤال: كيف يمكن لجيل اليوم أن يتفاعل مع حكاية أسطورية مثل سيرة الزير سالم بكل ما تحمله من قيم الشرف والثأر والبطولة، والتي قد تبدو متناقضة مع قيم عصرنا؟ أعتقد أن ما منح النص تميزه عدة عناصر وهي البنية

في البداية.. ما الذى تمثله لك الجائزة على الصعيدين الشخصى والإبداعي؟ وما أهمية الجوائز عمومًا للمبدع؟ - دعيني أعبر عن شكرى وامتنانى لاهتمامكم بإجراء هذا الحوار معى وأرجو أن يكون لدى ما أقوله ويمثل أى قدر من الإضافة للقراء الأعزاء من المهتمين بأدب الطفل عموماً والمسرح خصوصاً. أما بخصوص سؤالك فعلى الصعيد الشخصى، الجائزة هي تقدير يمنح الكاتب شعوراً عميقاً بالامتنان، وبأن سنوات العمل والعزلة في حضرة الكلمات لم تذهب سدى. هي دفعة معنوية هائلة لمواصلة الطريق. أما على الصعيد الإبداعي، فهي بمثابة مصادقة على المنهج. الفوز بجائزة مرموقة من الهيئة العربية للمسرح عن نص يخوض في منطقة شائكة ويحاور التراث بشكل نقدي، هو تأكيد على أن هناك ترحيباً وقبولاً لهذا النوع من المسرح الجاد الموجه للفتيان.

أما أهمية الجوائز عموماً، فأراها تتجاوز الكاتب نفسه. هي تضيء عملاً معيناً وتضعه تحت أنظار القراء والنقاد والمنتجين، وتفتح له أبواباً ربما كانت ستظل مغلقة، كفرص الترجمة أو الإنتاج المسرحى. الأهم من ذلك، أنها تثير نقاشاً ثقافياً حول القضايا التي يطرحها العمل الفائز، وهذا في حد ذاته مكسب للمشهد الثقافي بأكمله.

وصلت أعمالك إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد وجائزة خليفة التربوية، ما الأثر الذى تركته هذه الترشيحات العربية الكبرى على مسيرة الكاتب؟ وهل تراها مسئولية إضافية؟

الوصول إلى القوائم القصيرة لجوائز كبرى مثل جائزة الشيخ زايد أو خليفة التربوية هو في حد ذاته تكريم كبير. إنه يضعك ويضع عملك ضمن نخبة من أفضل ما كُتب في مجالك على مستوى العالم العربي. هذا الأثر إيجابي للغاية، فهو يمنح الكاتب ثقة أكبر في مشروعه، ويجعله مرئياً على نطاق أوسع.

وبالتأكيد، أراها مسئولية إضافية، لكنها مسئولية محفزة وليست عبئاً. عندما تضعك هذه المنصات المرموقة في دائرة الضوء، يصبح عليك واجب تجاه القارئ وتجاه نفسك بأن تحافظ على المستوى الفنى والفكرى الذى وصلت إليه، بل وأن تسعى لتجاوزه. المسئولية هي ألا تخذل الثقة التى مُنحت لك، وأن تواصل تقديم أعمال تليق بهذا التقدير.

متى بدأت علاقتك بمسرح الطفل.. وكيف تطورت تجربتك في هذا المجال عبر السنوات؟

بدأت علاقتى بمسرح الطفل في وقت مبكر، كمتفرج أولاً ثم كهاوٍ في المسرح المدرسى والجامعى. لكن الكتابة الاحترافية له جاءت لاحقاً. في البداية، كانت التجربة تركز على تقديم الحكايات الممتعة ذات الرسائل الأخلاقية المباشرة. مع مرور السنوات، تطورت نظرتى بشكل جذري. أدركت أن مسرح الطفل والناشئة ليس مجرد منصة للتسلية أو التلقين، بل هو أخطر أنواع المسرح، لأنه يشارك في تشكيل وعى الإنسان في أهم مراحله. تحولت

محاورة التراث تعنى أن نعامله ككائن حي

لا كقطعة متحفية جامدة

الخيال لا يعد هروباً من الواقع، بل هو تدريب على فهمه ومواجهته.

وكيف ترى دور المسرح التربوي في تنمية التفكير النقدي لدى الطفل أو اليافع؟

المسرح التربوي، حين يُقدم بشكل صحيح، هو مختبر للتفكير النقدي. على عكس التلقين في الفصول، المسرح يقدم «قضية» في شكل صراع حي. هو لا يقول للطفل «الثأر خطأ»، بل يضع أمامه شخصية الزير ويجعله يرى بعينه إلى أين يقود طريق الثأر. هو لا يعطي إجابات، بل يولد أسئلة. وعندما يخرج الطفل من المسرح وهو يتساءل: «هل كان جسّاس محقّقاً؟»، «ماذا لو كنت مكان الجليّة؟»، في هذه اللحظة بالذات، يكون المسرح قد نجح في تحفيز عقله النقدي. إنه يعلمه أن يفهم الدوافع، ويقيم العواقب، ويرى القضية من وجهات نظر متعددة، وهذه هي أساسيات المفكر الناقد.

هناك انتقال واضح في مسيرتك بين الأجناس الأدبية؛ فقد كتبت أدب الأطفال واليافعين، والقصة القصيرة، والرواية، والمسرح. أين تجد روح الإبداعية مكانها المفضل؟

هذا سؤال صعب. لا أرى الأجناس الأدبية كبيوت منفصلة، بل كغرف مختلفة في بيت واحد كبير هو بيت الكتابة. روى الإبداعية لا تفضل غرفة على أخرى، بل تختار الغرفة الأنسب للفكرة التي تريد أن تعبر عنها. هناك أفكار تحتاج إلى المساحة التأملية والسرد الداخلي الذي توفره الرواية. وهناك لحظات مكثفة لا يمكن التعبير عنها إلا في ومضة القصة القصيرة. وهناك صراعات إنسانية لا يمكن أن تتجسد إلا في حوار حي ومباشر على خشبة المسرح. روى تجد مكانها المفضل في «المشروع» نفسه، في الفكرة التي تؤرقني، ثم أبحث لها عن أفضل شكل فني ممكن.

كيف تختلف طريقتك في الكتابة لكل نوع؟ وما الذي يميز الكتابة المسرحية عن السردية في رأيك؟

طريقتي تختلف جذرياً. في الرواية والقصة، أنا أمتلك العالم كله، أصف الأماكن، وأغوص في أعماق وعي الشخصيات، وأتحكم في إيقاع الزمن. الكاتب السردى هو «سيد» عالمه الصغير. أما في الكتابة المسرحية، فالأمر مختلف تماماً. أنت لا تملك إلا الحوار والفعل. عليك أن تكشف كل شيء في كلمات منطوقة وحركات مرئية. الكاتب المسرحي يبني «هيكلًا عظميًا» قويا، ويترك للمخرج والممثلين والسينوغرافيا أن يكسوه باللحم والدم. ما يميز المسرح هو طاقته الحية، فهو فن «اللحظة الحاضرة»، فن المواجهة المباشرة بين الممثل والجمهور، وهذا غير موجود في الفن السردى الذي هو علاقة فردية وصامتة بين الكاتب والقارئ.

وما الذي يضيفه كل جنس أدبي إلى الآخر في تجربتك؟ هي عملية إثراء متبادل مستمرة. كتابة الرواية علمتني الصبر على بناء الشخصيات وتطويرها بعمق، وهذا ما أستفيد منه في المسرح. وكتابة المسرح علمتني قوة الاقتصاد في اللغة، وكيف يمكن لجملته حوار واحدة أن

هكذا فقط، يتحول الموروث من إرث محفوظ إلى حوار ممتد.

الكتابة للطفل ليست مهمة سهلة، فما أبرز التحديات التي تواجهك أثناء الكتابة؟ وهل تراها فعلاً أصعب من الكتابة للكبار؟

نعم، أراها أصعب بكثير. التحدي الأبرز هو المسؤولية الأخلاقية. أنت تكتب لعقل وروح في طور التكوين، كل كلمة تزرعها قد تنبت وتؤثر على مسار إنسان.

تحدي آخر هو المعادلة الصعبة بين تبسيط اللغة دون تبسيط الفكرة، وتقديم العمق الفلسفي دون الوقوع في فخ الوعظ المباشر. عليك أن تحترم ذكاء الطفل، وأن تتجنب تماماً أي شكل من أشكال الاستعلاء أو التلقين.

التحدي الثالث هو إيجاد «الصوت» الأصيل الذي يصدره الطفل ويتفاعل معه. الكتابة للكبار تسمح بدرجات من الغموض والتعقيد قد لا تكون مناسبة للطفل. عليك أن تكون واضحاً وعميقاً في آن واحد، وهذه قمة الصعوبة الفنية.

كيف توازن في أعمالك بين المتعة الفنية والرسالة التربوية؟ وبين الخيال والواقع؟

أنا لا أؤمن بالرسالة التربوية المباشرة أو «الدرس المستفاد» الذي يلصق في نهاية الحكاية. أؤمن بأن القيمة الحقيقية تكمن في التجربة الجمالية والأخلاقية التي يعيشها الطفل أثناء القراءة أو المشاهدة. التوازن يأتي من خلال جعل القيمة تنبع من نسيج الحكاية نفسها، من خلال صراع الشخصيات واختياراتها. المتعة الفنية (الحبكة المشوقة، الشخصيات الجذابة) هي الوعاء الذي يحمل القيمة. أما الخيال والواقع، فهما ليسا ضدّين. الخيال هو أداتنا الأهم لفهم الواقع. في «مغامرة في وادي القمر» مثلاً، الخيال والمغامرة هما الطريق الذي يتعلم به الأبطال عن الشجاعة والصداقة ومعرفة مخاوفهم ومواجهتها.

قد لا تكون في الوفاء الأعمى للقسم، بل في امتلاك الشجاعة لمراجعته عندما يقود إلى دمار شامل. إنها دعوة للتفريق بين البطولة كقيمة إنسانية، وبين تجلياتها الجامدة التي قد تصبح كارثية.

في رأيك، هل يمكن للمسرح أن يكون فعل مقاومة فكرية في مواجهة الموروث الجامد أو القراءات النمطية للتاريخ؟ نعم، بكل تأكيد. المسرح بطبيعته هو فن «وجهة النظر». التاريخ غالباً ما يُكتب من وجهة نظر المنتصر، والموروث قد يصل إلينا في قوالب غطية ثابتة. المسرح هو الساحة التي يمكننا فيها أن نعيد تمثيل التاريخ من وجهات نظر متعددة: وجهة نظر المهزوم، المهمش، المرأة، الطفل. عندما نقدم شخصية مثل جسّاس ليدافع عن نفسه، أو الضباع لتصرخ بألمها، فنحن نقاوم القراءة الأحادية للتاريخ. المسرح هو فعل مقاومة فكرية لأنه لا يعطي إجابات جاهزة، بل يطرح الأسئلة المزعجة، ويجبرنا على التفكير، ويشكك في المسلمات، وهذا هو دور الفن في أسمى تجلياته.

وكيف يمكن للمبدع المعاصر أن يتعامل مع الموروث الشعبي بوصفه مادة حية قابلة للحوار، وليس مجرد إرث محفوظ؟

المبدع المعاصر يجب أن يكون باحثاً وفناناً في آن واحد. عليه أولاً أن يغوص في أعماق الموروث، يفهمه ويحترمه. ثم عليه أن يجد «النبض» الإنساني الحي فيه، تلك الأسئلة الخالدة التي لا تزال تلامسنا اليوم. بعد ذلك، يأتي دوره كفنان ليخلق جسراً بين عالم الحكاية وعالمنا. يمكنه استخدام تقنيات معاصرة، لغة حديثة، أو بنية درامية مبتكرة (كما في «محاكاة سيرة الزير»). التعامل مع الموروث كمادة حية يعني ألا تخاف من طرح أسئلتك عليه، وألا تتردد في مزجه بهمومك وقضاياك المعاصرة.

المسرح هو الفضاء الأمثل لمقاومة

القراءات الأحادية للتاريخ

تكشف عالمًا كاملاً، وهذا ما أستفيد منه في جعل سردى أكثر حيوية وإيجازًا. القصة القصيرة تعلمك فن التقاط اللحظة وبناء الذروة. هذا التنوع يجعل صندوق أدواق ككاتب أكثر ثراءً ومرونة.

بدأت الكتابة منذ عام ١٩٨٨، أى في زمن مختلف عن واقع اليوم. كيف ترى تطور أدب الطفل المصرى والعربي خلال هذه العقود؟ وما الذى ينقصه ليصبح أكثر تأثيراً وحضوراً في حياتنا الثقافية؟

التطور هائل ولا يمكن إنكاره. انتقلنا من مرحلة كانت فيها كتب الأطفال تعتمد بشكل كبير على الوعظ المباشر والإنتاج المتواضع، إلى مرحلة نرى فيها اليوم دور نشر متخصصة، ورسوماً على مستوى عالمي، وموضوعات أكثر جرأة وعمقا تتناول قضايا نفسية واجتماعية معقدة. لكن ما زال ينقصنا الكثير. ينقصنا بناء ما يمكن أن نسميه «نظام بيئي» متكامل لأدب الطفل. هذا النظام يشمل حركة نقدية جادة تفرز الجيد من الرديء وتضع معايير فنية، وتوزيع فعال يصل بالكتاب إلى كل طفل في كل قرية ومدينة، بالإضافة لدمج أكبر في التعليم بحيث لا يكون الكتاب الثقافي مجرد نشاط ترفيهي، بل جزء من العملية التعليمية، وإيمان مؤسسى أعمق بأن الاستثمار في أدب الطفل هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن. في ظل التطور التكنولوجي الهائل، كيف ترى تأثير الوسائط الحديثة على تجربة مسرح الطفل؟ وهل يمكن أن تكون التكنولوجيا عنصراً مساعداً في جذب الأطفال إلى المسرح؟

التكنولوجيا سيف ذو حدين. هى بلا شك منافس شرس على وقت الطفل واهتمامه، لكنها في نفس الوقت أداة فنية جبارة يمكن أن تثري تجربة المسرح بشكل لم يسبق له مثيل. يمكن أن تكون عنصراً مساعداً قوياً إذا استخدمت بذكاء ففى السينوغرافيا استخدام الإسقاط الضوئي لخلق عوالم خيالية مذهشة على المسرح.

وفي التفاعل، تصميم تطبيقات تسمح للجمهور بالتصويت على مسار الأحداث في بعض المسرحيات التفاعلية. أما في الترويج، فاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخلق حملات جذابة والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور. المفتاح هو أن تظل التكنولوجيا في خدمة القصة والإنسان، لا أن تتحول إلى استعراض بصرى فارغ يطغى على جوهر المسرح.

ما رأيك في واقع النشر لأدب الطفل في مصر اليوم؟ وهل ما زال الكاتب يعاني من ضعف التوزيع أو من النظرة التهميشية لهذا النوع الأدبي؟

هناك تحسن ملحوظ. ظهرت دور نشر شابة ومتحمسة تتخصص في أدب الطفل وتقدم أعمالاً ذات جودة عالية جداً في الطباعة والرسم والمحتوى. لم يعد أدب

الطفل درجة ثانية في نظر الكثيرين. لكن التحديات ما زالت قائمة. ضعف التوزيع هو العقبة الأكبر؛ فالكتاب الممتاز الذى يُطبع في القاهرة قد لا يصل أبداً إلى طفل في صعيد مصر أو في واحة نائية. كذلك، ما زالت النظرة التهميشية موجودة في بعض الدوائر الإعلامية والثقافية التى لا تولى أدب الطفل نفس الاهتمام الذى توليه لأدب الكبار، حيث أن الكاتب لا يزال يناضل ليحصل على التقدير المادى والمعنوى الذى يستحقه.

شاركت بفاعلية في المشهد الأدبي المصرى منذ التسعينيات من خلال المؤتمرات والأبحاث. ما أبرز التغيرات التى لمستها في هذا المشهد خلال مسيرتك الطويلة؟

أبرز التغيرات تعدد الأصوات وتكسیر المركزية. في التسعينيات، كان المشهد الأدبي يتركز حول أسماء كبيرة ومؤسسات ثقافية رسمية. اليوم، بفضل دور النشر المستقلة ووسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أجيال جديدة من الكتاب بأصوات مختلفة ومن خلفيات متنوعة، وأصبح هناك مساحة أكبر للتجريب.

تغير آخر هو صعود الرواية لتصبح الجنس الأدبي المهيمن. كما أن الجوائز الأدبية أصبح لها دور أكبر بكثير في تشكيل الخريطة الأدبية وصناعة النجومية. المشهد أصبح أكثر ديناميكية وحيوية، ولكنه ربما أقل تجانساً مما كان عليه في الماضى.

«حكايات أميرة» و«مغامرة في وادى القمر» تعكسان اهتماماً بالخيال والمغامرة، حدثنا عنهما، وعن أهمية

الخيال في أدب الطفل بالنسبة لك.

«حكايات أميرة» كانت رحلة تربوية لمعلمة أمنت برسالتها وخاضت مغامرة تغيير الواقع ومشاهدة أثرها في نفوس تلاميذها الصغار، كانت نوعاً ما تجربة مثالية لما نود أن تكونه مؤسساتنا التعليمية وطرحت أفكارها بطريقة عملية دون تنظير. أما «مغامرة في وادى القمر» فهى مغامرة طفل خجول يخاف من كل شيء يضطر لخوض تجربة سفر ومغامرة حقيقية فيكتشف شجاعته الداخلية، هى معالجة لقضية الخوف تربط المغامرة بالمعرفة والانفتاح الثقافى بأسلوب سردى عميق وانفعالات متدرجة وتفاصيل إنسانية دقيقة، العملان ينطلقان من إيماني بأن الخيال ليس ترفاً، بل هو ضرورة إنسانية، وهو بالنسبة للطفل ليس مجرد هروب من الواقع، لكن هو أدواته الأساسية لفهمه. من خلال الخيال، يتدرب الطفل على حل المشكلات، ويتعلم التعاطف (عندما يتخيل نفسه مكان البطل)، ويستكشف مخاوفه ورغباته في مساحة آمنة. الخيال هو الذى يمنحنا القدرة على تصور مستقبل أفضل والسعى لتحقيقه. الطفل الذى يقرأ عن المغامرات الخيالية اليوم، قد يصبح هو العالم أو الفنان أو القائد الذى سيصنع مغامرات حقيقية تغير الواقع غداً.

ما مشروعك الأدبي القادم الذى تعمل عليه حالياً.. وهل سترى قريباً أعمالك الفائزة على خشبة المسرح؟

حالياً، أعمل على رواية لليافعين تدور أحداثها في حقبة تاريخية غير مطروقة كثيراً في أدبنا، وتحاول أن تمزج بين الواقع التاريخي والفانتازيا. أما بالنسبة لرؤية الأعمال الفائزة على خشبة المسرح، فهذا هو حلمي الأكبر. النص المسرحي لا تكتمل حياته إلا عندما يتنفس على خشبة ويلتقى بجمهوره. الفوز بجائزة الهيئة العربية للمسرح يفتح بالتأكيد أبواباً مهمة لفرص الإنتاج، وأنا متفائل جداً بأن «محاكاة سيرة الزير» سترى النور قريباً وتلتقى بالشباب الذين كُتبت من أجلهم.

أخيراً، ما الرسالة التى تود توجيهها إلى كتاب الطفل الجدد، وإلى المؤسسات التى تُعنى بدعم هذا الفن؟

إلى كتاب الطفل الجدد أقول تعاملوا مع الكتابة للطفل بالجدية والاحترام الذى يستحقه. اقرأوا كثيراً، ليس فقط في أدب الطفل، بل في كل شيء. لا تستعلوا على قارئكم الصغير ولا تستهينوا بذكائه. اكتبوا بصدق عن الأشياء التى تهكمكم وتؤرقكم، فالصدق هو أقصر طريق إلى قلب الطفل. تذكروا دائماً أنكم لا تكتبون مجرد قصة، بل تشاركون في بناء إنسان.

وإلى المؤسسات الثقافية أقول إيمانكم بأدب ومسرح الطفل يجب أن يترجم إلى دعم حقيقى ومستدام. دعموا الكاتب، الرسام، الناشر، والمخرج. ابنوا المكتبات في كل مكان. اجعلوا عروض المسرح جزءاً أساسياً من الحياة المدرسية. الاستثمار في خيال أطفالنا وعقولهم ليس رفاهية ثقافية، بل هو حجر الزاوية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً ووعياً وإنسانية.

كتبت عن الأطفال كصناع للسلام لا مجرد

متفرجين عليه

تعريف المخرج أنه مؤلف العرض المسرحي ..

جماليات الكتابة فوق الخشبة.. قراءة في كتاب تأليف الأداء المسرحي

حسن عبد الهادي حسن

يأتي كتاب «تأليف الأداء المسرحي: المخرج في المسرح المعاصر» للباحثة اليونانية أفرا سيدوروبولو، بترجمة دقيقة وواعية من أحمد عبدالفتاح، ضمن إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثانية والثلاثين لعام ٢٠٢٥، بوصفه إضافة نوعية إلى المكتبة المسرحية العربية، ومحاولة فكرية وجمالية جادة لإعادة النظر في سلطة المخرج داخل المنظومة المسرحية الحديثة. يطرح الكتاب سؤالاً تأسيسياً حول معنى أن يكون المخرج «مؤلفاً» للعمل المسرحي، وأن يتحول المسرح من فضاء للنص إلى مختبر للكتابة البصرية والسمعية والجسدية. إنه كتاب يشترك مع جوهر التحولات التي أصابت المسرح في القرن العشرين وما بعده، متتبعاً جذور «المخرج المؤلف» في فكر التجريبيين الكبار مثل كريج، وأرتو، وبيكيت، وبروك، وويلسون، وسيلارز، وغيرهم، وصولاً إلى طيف واسع من الممارسين المعاصرين الذين جعلوا من الإخراج كتابة ثانية، أو بالأحرى «تأليفاً للأداء».

منذ الصفحات الأولى، يتضح أن سيدوروبولو تكتب من موقع مزدوج: موقع المخرجة والمفكرة، فهي لا تكتفى بوصف الظاهرة بل تسعى إلى تفكيكها من الداخل، مُحَمِّلَةً المسرح بأسئلته الخاصة حول اللغة والمعنى والتلقي. في مقدمتها التي جاءت بعنوان «التأليف: المسرح الجديد لعوالم جريئة جديدة» (ص. ١١)، تصف المخرجة الفرنسية يوجين يونسكو الفنان الطليعي بأنه «عدو داخل المدينة» يسعى إلى هدم أنظمتها المألوفة وتدمير أشكالها الجمالية الجامدة. ومن هذه النقطة، تبني سيدوروبولو أطروحتها الرئيسة: أن المخرج المعاصر لم يعد ناقلاً لنص الكاتب، بل مؤلفاً جديداً لعالم متخيل، يستبدل سلطة اللغة بسلطة الصورة، وسلطة الدلالة الجاهزة بإنتاج المعنى عبر الجسد والحركة والضوء والصوت. تتخذ الكاتبة من مفهوم «المؤلف» في السينما الفرنسية (auteur) منطلقاً لتأملها. فهي تشير إلى أن هذا المصطلح وُلد في خمسينيات القرن الماضي على يد نقاد مجلة Cahiers du cinéma مثل فرانسوا تروفو وأندريه بازان (ص. ١٢)، حيث

هذا المفهوم، تشير إلى أن القرن العشرين كان لحظة انقلاب على «التراتبية الأرسطية» التي ميّزت بين عناصر العمل المسرحي، وجعلت النص في قمة الهرم (ص. ٥). ومع المسرح ما بعد الدرامي، كما يصفه هانس تيس ليهان، تمّ تفكيك هذه البنية لمصلحة أداء مفتوح ومتعدد الوسائط، تختفي فيه المركزية لصالح التشظى والتوازي بين الصورة والصوت والجسد. في هذا المسرح الجديد، لا يعود المعنى يُمنح للمشاهد جاهزاً، بل يُنتزع من الفوضى والاختلاف. وهذا ما تسميه سيدوروبولو بـ«سرقة الواقع» (ص. ٥)، أي استبدال الواقع التمثيلي بواقع جمالي ذاتي، يعكس تشظى الذات الحديثة نفسها.

اعتُبر المخرج في السينما هو «المؤلف الحقيقي» للفيلم، لأن توقيعه الفني يطبع العمل كله برويته الخاصة. من هنا، تنتقل سيدوروبولو إلى المسرح لتؤكد أن المخرج المسرحي حين يترك بصمته على العرض - بصرياً وجمالياً وموضوعياً - يصبح هو الآخر «مؤلفاً» للأداء. ولعل هذا التمدد لمفهوم «الكتابة» من الورق إلى الفضاء المسرحي هو ما يشكل جوهر الكتاب، إذ تسعى الباحثة إلى إعادة تعريف النص بوصفه نصاً أدائياً لا يكتمل إلا في الفعل، في الصورة، في الجسد، في التجربة المشتركة بين الخشبة والمتفرج. وفي قراءتها للتاريخ الجمالي للمسرح الحديث، تضع سيدوروبولو يدها على المفصلات الفكرية التي مهدت لظهور

إن مقدمة الكتاب تشكّل بياناً فكرياً للدفاع عن المسرح بوصفه فناً لا يزال حياً في عصر الهيمنة الرقمية، وترى سيديروبولو أن «فن التأليف المسرحي لا يزال حياً جداً في عصرنا» (ص. ١٧)، لأنه قادر على استيعاب التحديات الجديدة للميديا والتقنيات والسرعة. المسرح هنا ليس بقايا ماضٍ كلاسيكي، بل مختبر دائم لاكتشاف المعنى عبر أشكال جديدة من الحضور والتفاعل. ويبدو أن الكاتبة، عبر هذا الإصرار، تنفذ المسرح من «نبوءة موته» التي رافقت النقد المعاصر، مؤكدة أن طاقة الخلق في الفعل المسرحي تكمن تحديداً في إعادة اختراعه لذاته.

في الفصل الأول من الكتاب «صعود المخرج المؤلف الحديث» (ص. ٢١)، تبدأ سيديروبولو بتأصيل المفهوم تاريخياً، مشيرة إلى أن مصطلح «المخرج» نفسه حديث نسبياً لا يتجاوز القرن ونصف القرن. فمنذ نهاية القرن التاسع عشر، ظهر المخرج بوصفه منسقاً للعرض، وصاحب رؤية فنية شاملة تجمع عناصر المشهد المختلفة. وتعود الكاتبة إلى تجربة الدوق جورج ساكس-مينينجن (ص. ٢٣) الذي يُعد أول من أسس لمفهوم «الميزانسين» بالمعنى الحديث، حيث فرض النظام والدقة والتكامل بين الممثلين والديكور والإضاءة، مؤسساً لما عُرف لاحقاً بمسرح الإخراج.

ثم تنتقل إلى إدوارد جوردون كريج الذي وصف المخرج بأنه «الفنان الأعلى» (super artist) القادر على توحيد الفعل والكلمة والإيقاع والخط واللون (ص. ٢٢). لقد أراد كريج أن يجعل المسرح فناً مستقلاً عن الأدب، وأن يحرره من هيمنة النص. وكان يرى أن المخرج لا ينبغي أن يكون مفسراً لمسرحية الكاتب، بل مبدعاً لنظامه الجمالي الخاص، وبذلك يكون المؤسس الحقيقي لفكرة «المخرج المؤلف». ومن كريج تنتقل الكاتبة إلى رموز الواقعية مثل ستانيسلافسكي وأنطوان، مشيرة إلى أن الأول منح الممثل دوراً مركزياً في بناء المعنى، بينما أرسى الثاني فكرة «الحائط الرابع» التي كانت لاحقاً موضوعاً للنقد عند بريخت (ص. ٢٥).

وترى سيديروبولو أن القرن العشرين شهد جدلاً خصباً بين الواقعية والرمزية، بين النزعة إلى تمثيل الواقع والنزعة إلى تجاوزه نحو الميتافيزيقي والروحاني. من هنا، يصبح المسرح عند أرتو — كما في فصله المخصص له بعنوان «دخول أرتو» (ص. ٤٥) — حدثاً كونياً يتجاوز اللغة، ويعيد المسرح إلى طقسيته الأولى. أرتو، في رأيها، هو أول من نقل وظيفة المخرج من التأويل إلى الخلق، حين دعا إلى «مسرح القسوة» الذي لا يخاطب العقل بل الحواس، والذي يتعامل مع الجسد بوصفه لغة بديلة لا تقل شأنًا عن الكلمة. تكتب الكاتبة: «كان أرتو أول من يُنسب إليه الفضل في الترويج الرسمي للوظيفة الجديدة للمسرح» (ص. ١٥)، وهو ما جعل تأثيره يمتد إلى تلامذة كثيرين مثل بروك وغروتوفسكي وباربا.

يتضح من تحليل سيديروبولو أن جوهر «تأليف الأداء» لا يقوم فقط على سيطرة المخرج على عناصر العرض، بل على تحويل المسرح إلى نص جديد يولد في كل عرض. ولهذا، فإن تجربة بيكيت التي تدرسها في الفصل الثالث «اضطراب بيكيت» (ص. ٦٥) تمثل لحظة حاسمة في فهم العلاقة بين الكاتب والمخرج. فبيكيت، كما تقول (ص. ١٩)، جمع بين هويتي المؤلف والمخرج، وسعى إلى ضبط تفاصيل الإخراج بدقة تكاد تُلغى حرية الممثل، ما جعل من عروضه أمثلة قصوى على فكرة «النص المغلق». لكنها في الوقت ذاته تُبرز كيف أن دمج الصورة والصوت والتكنولوجيا في أعمال بيكيت المتأخرة قد فتح المسرح على تجربة جمالية جديدة، يكون فيها النص الأدبي مجرد طبقة من طبقات الأداء.

ومن خلال مقارنة دقيقة بين بيكيت وأرتو، توضح الكاتبة أن الأول جسّد اضطراب المعنى وقلق اللغة، بينما مثل الثاني قطيعة مع اللغة ذاتها. وفي كلا الحالتين، نحن أمام مسرح يتخلى عن الطمأنينة الأرسطية وعن حبكة المعنى المغلق. هذه الجدلية بين الكتابة والإخراج، بين اللغة والجسد، هي ما تسميه سيديروبولو «تأليف الأداء»، حيث يتحول المخرج إلى كاتب يكتب بعناصر العرض لا بالكلمات.

في الفصل الرابع «المخرج المؤلف في الطريق» (ص. ٨٩)، تتجه الكاتبة نحو الميدان التطبيقي، محللة أعمال مخرجين بارزين مثل بيتر بروك وروبرت ويلسون وسيمون ماكبرني وأريان منوشكين، معتبرة أنهم ورثة الشرارة التي أشعلها أرتو وكريج. تقول: «المخرجون المؤلفون يعرضون مسرحية موجودة بالفعل أو يعيدون صياغتها أو يبتكرون عملاً جديداً من الصفر» (ص. ١٢). إنها إعادة كتابة مستمرة للنصوص عبر الجسد والفضاء، في حركة دائمة بين الهدم والبناء. وفي هذا السياق، يظهر المسرح كمختبر مشترك بين المخرج والجمهور، حيث تتعدد مستويات التلقي، ويتحول المتفرج من متلقٍ سلبي إلى مشارك في إنتاج الدلالة (ص. ١٦).

وإذا كان هذا الفهم الجمالي قد شكّل أحد أعمدة المسرح المعاصر، فإن سيديروبولو ترى في الفصل الخامس «الوسيلة كغاية» (ص. ١٢١) أن التكنولوجيا والوسائط الرقمية أصبحت مكوناً جوهرياً في عملية التأليف المسرحي. فالمخرج المعاصر يكتب بالصورة الرقمية كما يكتب بالجسد، ويعيد صياغة الزمن والمكان من خلال الفيديو والإضاءة والوسائط المتعددة. تستعرض الكاتبة تجارب مثل بروك وويلسون وليكومت وسيلارز ومارثالر (ص. ٢١) لتُظهر كيف باتت الوسائط لا تُستخدم لتزيين المشهد، بل لتفكيك واقعه وإنتاج معنى جديد. إنها مرحلة يصبح فيها الشكل ذاته محتوى، والوسيلة غاية.

وتُحذّر سيديروبولو في الوقت نفسه من خطر الوقوع في «الشكلية الفارغة» التي قد تُفرغ التجريب من مضمونه،

مشددة على ضرورة الموازنة بين المحتوى والشكل، بين الدهشة البصرية والعمق الفكري. إن الإخراج المؤلف لا ينبغي أن يتحول إلى استعراض تقني، بل عليه أن يظل بحثاً عن المعنى عبر الجمال. وفي هذا، تستعيد الكاتبة روح المسرح الطليعي الأول الذي كان يرى في التجريب وسيلة لتحرير الإنسان من الاغتراب لا لمجرد الإبهار.

إن الفصل السادس من كتاب «تأليف الأداء المسرحي»، المعنون بـ«غزو النصوص» (ص. ١٤٩)، يمثل ذروة التأمل النظري عند أفرا سيديروبولو، إذ تطرح فيه رؤيتها المتكاملة للعلاقة المعقدة بين النص الأدبي والنص الأدائي، وتعيد النظر فيما يُعرف بـ«نص الأداء» بوصفه كياناً متغيراً يولد من التفاعل بين المخرج والممثل والجمهور. ترى سيديروبولو أن المسرح المعاصر لم يعد يقوم على نصٍّ ثابتٍ يُقدّم كما هو، بل على نص مفتوح يتجدد في كل عرض، ويُعاد كتابته في كل ميزانسين، بحيث يصبح كل عرض «تأليفاً جديداً» في ذاته. في هذا السياق، تقول: «يُدعى القارئ إلى النظر في موقف النص اللفظي كشريكٍ قيمٍ في أداء المؤلف» (ص. ٢٠). فالنص، في نظرها، ليس خصماً للمخرج، بل شريكاً له في بناء المعنى؛ غير أن سلطة الكاتب المسرحي لم تعد مطلقة كما كانت في الماضي، إذ بات المخرج مؤلفاً يشارك النص سلطته، ويحوّله من بنية مغلقة إلى فضاء دلالي مفتوح.

تستعين سيديروبولو في هذا الفصل بعدد من المفاهيم النقدية الحديثة لتدعيم رؤيتها، فتستند إلى جاك دريدا في مفهوم «الاختلاف» (différance) ورولان بارت في فكرة «موت المؤلف»، لتشير إلى أن المسرح الجديد لم يعد يسعى إلى تثبيت المعنى، بل إلى تفكيكه وإعادة إنتاجه في فضاء مرئي وسمعي مفتوح. إنها تتعامل مع النص كـ«جسد حي» يتنفس من خلال الأداء، وليس كوثيقة لغوية جامدة. ومن خلال هذا المنظور، يصبح المتفرج جزءاً من عملية التأليف، إذ يتفاعل مع العلامات والإشارات ليصنع نصّه الخاص داخل العرض. هذا التحول من النص إلى الأداء، ومن الكاتب إلى المخرج، ومن التلقي السلبي إلى المشاركة النشطة، هو ما تصفه سيديروبولو بـ«دراماتورجيا جديدة مستتيرة بالأداء» (ص. ٢٠).

وتستشهد الكاتبة بمجموعة من الأسماء التي تمثل هذا الاتجاه الجديد، مثل كاريل تشرشل، وتشارلز مي، ومارتن كريمب، وأدريان كينيدي، ومارك رافينهيل، وسوزان لوري باركس، وغيرهم، لتبين أن كتاباتهم أصبحت تنبثق من منطق الأداء أكثر من انبثاقها من منطق الأدب. فالنصوص الحديثة — كما ترى — لم تعد تسعى إلى بناء الحكبة أو تطوير الشخصية، بل إلى خلق فضاء للحركة والتعدد، فضاء يُكتب ليؤدّى لا ليُقرأ. وبذلك يتحول النص إلى نقطة انطلاق لتجربة أدائية جماعية، يتشارك فيها الجميع: الكاتب،

المخرج، الممثل، والجمهور.

ويكشف هذا الفهم أن المسرح ما بعد الحداثة - الذى تنتمى إليه سيدريوبولو فكرياً - قد نجح في تجاوز فكرة «المسرح الأدبي» إلى «مسرح الأداء»، حيث يصبح الإخراج كتابة ثانية لا تقل شرعية عن الكتابة الأولى. إن «غزو النصوص» هنا ليس تدميراً لها، بل تحريرها من انغلاقها، وإطلاق طاقتها في الفعل الحي. فكل عرض، في رأيها، هو اقتراح جديد للقراءة، وكل مخرج هو كاتب يكتب بلغات متعددة: الصورة، الضوء، الإيقاع، الحركة، الصمت، والمكان.

وفي خاتمة الكتاب (ص. ١٧٣)، تعود سيدريوبولو لتضع النقاط على الحروف، مؤكدة أن فن «تأليف الأداء» هو استجابة فنية وفكرية للعصر الرقمي الذى نعيشه، عصر تتقاطع فيه الوسائط وتتعدد فيه اللغات. المسرح، بالنسبة إليها، لا يستطيع أن ينافس السينما أو التلفزيون في الإيهار البصري، لكنه يمتلك شيئاً لا تملكه تلك الوسائط: الحضور الحي. هذا الحضور هو جوهر المسرح، وهو الذى يمنح المخرج المؤلف سلطة فريدة، لأنه يكتب أمام الجمهور، لا في غيابه. تقول: «طالما كانت هناك معارك تُخاض في المجتمع وداخل الذات، فسيكون هناك دائماً مسرح» (ص. ١٩). فالمسرح، في نظرها، هو ساحة الصراع الدائم بين الإنسان والعالم، بين الشكل والمضمون، بين الحضور والغياب.

ومن خلال تتبعها الدقيق لتاريخ المخرج المؤلف، تقدم سيدريوبولو رؤية شاملة لمراحل تطور هذا المفهوم. فهي تبدأ من كريج وأبيا وستانسلافسكى، مروراً بأرتو وبروك وغروتوفسكى، وصولاً إلى مخرجى ما بعد الحداثة مثل روبرت ويلسون، بيتر سيلارز، سيمون ماكبيرنى، وإيفو فان هوف. جميع هؤلاء، برأيها، جسّدوا التحول من النص إلى الصورة، من الكلمة إلى الفعل، من الكتابة إلى الأداء. وهم يشتركون في رؤية جمالية تعتبر المسرح لغة بصرية حسية متعددة الطبقات. هذا الامتداد الزمنى من مطلع القرن العشرين حتى اليوم يثبت أن فكرة «المخرج المؤلف» لم تعد مجرد اتجاه عابر، بل أصبحت جوهر الممارسة المسرحية المعاصرة.

ومما يميز الكتاب أنه لا يكتفى بالسرد التاريخي، بل يقدم تحليلاً نقدياً متعمقاً لطبيعة العلاقة بين المخرج والممثل والجمهور، وهى علاقة تعاد صياغتها مع كل جيل جديد. فالمخرج المؤلف، في تصوّر سيدريوبولو، لا يمارس سلطة استبدادية على ممثليه أو نصه، بل يخلق معهم شبكة من التعاون الإبداعي. تقول في المقدمة: «إن الالتزام بمسرح مفاجئ وصادق وعميق سيبقى هذا الشكل الفنى حياً دائماً» (ص. ٩). بهذا المعنى، يتحول المسرح إلى تجربة أخلاقية بقدر ما هو جمالية، تجربة تحاور الذات والعالم في آن.

في هذا الإطار، يلتقى فكر سيدريوبولو مع توجهات نظرية ما بعد البنيوية في اعتبار النص بنية مفتوحة، ومع توجهات

الجماليات المعاصرة التى ترى الفن ممارسة نقدية لا مجرد تمثيل للواقع. ولعل القيمة الحقيقية للكتاب تكمن في قدرته على الربط بين النظرية والممارسة، بين الفكر والفعل. فالمؤلفة ليست باحثة أكاديمية فحسب، بل مخرجة مسرحية لها خبرة عملية واسعة، مما يجعل قراءتها أكثر حيوية وواقعية. فهى تكتب من داخل التجربة، لا من برج نظريّ معزول.

وفي مقارنة ضمنية بين المسرح والسينما، ترى سيدريوبولو أن المخرج المؤلف في المسرح يتميز بخصوصية لا يملكها نظيره في السينما، إذ إن الوسيط المسرحي بطبيعته حيّ ومتغير وغير قابل للاستنساخ. فبينما يمكن للمخرج السينمائي أن يفرض رؤيته النهائية من خلال المونتاج والإنتاج المغلق، يظل المخرج المسرحي في مواجهة مباشرة مع الجمهور، في فضاء حيّ يستحيل تثبيته. هنا تكمن جمالية التأليف المسرحي: في هشاشته، في تكراره المختلف، في قابليته للتحول الدائم.

يتضح من الكتاب أن سيدريوبولو تؤمن بأن مستقبل المسرح يعتمد على قدرته في الاحتفاظ بفرادته في زمن الصور. فالتكنولوجيا ليست عدواً للمسرح، بل فرصة لإعادة اكتشافه. ومع ذلك، فهى تحذّر من أن الإفراط في الوسائط قد يفقد المسرح جوهره الإنساني. فالرهان الحقيقي ليس في عدد الشاشات أو قوة المؤثرات، بل في عمق التجربة الإنسانية التى يقدمها العرض. تقول في أحد المواضع: «إن السرّ في إنجاز وتأثير بعض العروض يكمن في الطرق التى يقبل بها المخرجون التوتر بين سيميولوجيا الميزانسين وفينومينولوجيا الأداء» (ص. ١٨). فالمخرج الناجح هو من يستطيع أن يوظف العلامات البصرية دون أن يفقد حرارة الحضور الإنساني.

إن ما يجعل «تأليف الأداء المسرحي» عملاً متميزاً هو طموحه النظري وسعته المرجعية. فهو لا يقتصر على تحليل الأعمال الغربية فحسب، بل يفتح الباب أمام القارئ العربي لتأمل موقعه ضمن هذا الحقل العالمى. وإصدار الكتاب ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبيّ يمنحه بعداً ثقافياً إضافياً، إذ يأتي في لحظة يسعى فيها المسرح العربي إلى إعادة تعريف ذاته وسط التحولات التكنولوجية والاجتماعية المتسارعة. من هنا، يمكن القول إن هذا الكتاب ليس مجرد ترجمة أكاديمية، بل مساهمة فكرية في مشروع التجريب العربي الذى جعل من القاهرة منصة للحوار بين لغات المسرح العالمية.

وبالنظر إلى لغته التحليلية الرفيعة، يظهر أن سيدريوبولو تكتب بروح المبدع الذى يرى المسرح كفعل مقاومة ضد السكون. فهى تعتبر المخرج المؤلف وريثاً للطليعة الأولى، وحارساً لذاكرة التجريب. لكنه في الوقت نفسه، مهدد بأن

يتحول إلى «مدير إنتاج فاخر» إن لم يحافظ على جوهر المغامرة. من هنا تأتي أهمية الكتاب كتحذير فلسفى بقدر ما هو دراسة جمالية: تحذير من أن يتحول التجريب إلى تقليد، وأن تنطفئ شعلة الخلق خلف الزخرفة البصرية.

وفي ضوء هذه القراءة، يمكن اعتبار الكتاب دعوة مفتوحة للمخرجين العرب إلى إعادة التفكير في علاقتهم بالنص وبالممثل والمتفرج، وإلى التحرر من الثنائية الزائفة بين الأدب والإخراج. فالمسرح العربي، الذى طالما oscillated بين التبعية للنص الأدبي وبين التجريب البصرى غير المنضبط، يمكن أن يجد في مفهوم «تأليف الأداء» مخرجاً نحو توازن جديد. إن تطبيق أفكار سيدريوبولو في السياق العربي يعنى البحث عن كتابة جديدة على الخشبة، كتابة تستلهم الجسد والفضاء والصوت والذاكرة الجمعية، دون أن تتنكر للبعد الدرامى أو للإنسان.

وإذا ما تأملنا نبرة الكتاب الأخيرة، نجدها أقرب إلى بيان للمستقبل: فالمسرح، كما تؤكد سيدريوبولو، سيظل قائماً طالما بقى الإنسان بحاجة إلى أن يرى نفسه على الخشبة، لا في الشاشة. إن «المخرج المؤلف» هو آخر المدافعين عن هذا الحضور، لأنه يكتب من لحم الواقع وروح الخيال. ومن هنا، فإن الكتاب لا يتحدث فقط عن تقنية إخراجية، بل عن موقف وجودى من العالم، عن الإيمان بأن الفن فعل مقاومة ضد التلاشى.

في الختام، يمكن القول إن كتاب «تأليف الأداء المسرحي: المخرج في المسرح المعاصر» هو بمثابة خارطة فكرية دقيقة لتحولات المسرح خلال قرن من الزمن، من مسرح النص إلى مسرح الأداء، من سلطة الكاتب إلى سلطة المخرج، ومن الدلالة إلى الحضور. إنه عمل يجمع بين العمق النظرى والثراء الجمالى، بين التحليل الدقيق واللغة الشعرية، ويضع القارئ أمام سؤال دائم: من يكتب المسرح اليوم؟ أهو الكاتب أم المخرج أم الجمهور؟ ربما يكون الجواب، كما تقول سيدريوبولو بين السطور، أن المسرح لا يكتب إلا عندما يلتقى الجميع في فضاء واحد من الخلق الحى.

إن هذا الكتاب، الصادر عن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبيّ - الدورة الثانية والثلاثون لعام ٢٠٢٥، بترجمة أحمد عبد الفتاح، هو وثيقة فكرية رفيعة تضعنا في قلب السؤال الجوهرى للمسرح المعاصر: كيف نعيد اكتشاف الكتابة فوق الخشبة؟ إنه ليس مجرد درس في تاريخ الإخراج، بل هو تأمل في معنى التأليف ذاته حين يتحرر من الورق ليصبح فعلاً حياً على المسرح. ومن هنا تأتي أهميته كمرجع نقدى يثرى الفكر المسرحي العربي، ويفتح آفاقاً جديدة للمبدعين الذين يؤمنون بأن المسرح لا يُقرأ بل يُؤدى، وأن الكتابة الحقيقية تبدأ حين تضاء الخشبة ويولد الضوء الأول في عيون الجمهور.

هشام عبدالرءوف

جولة فى شارع المسرح التركى

العام الماضى مليونى مشاهد. ويعتقد أن هذا الرقم سوف يتحطم قبل نهاية العام الحالى بعد أن بلغ فى الشهور التسعة الأولى من العام ٢٠٢٢ مليون. ويرجع ذلك إلى اختيار الأعمال المعروضة بعناية فائقة وإعادة تقديم بعض العروض الناجحة حتى لو كان القطاع الخاص قدمها من قبل.

مفتاح النجاح

ويرى كارادوغلى أن أهم مفاتيح نجاح المؤسسة تكمن فى نجاحها فى رفع درجة الاهتمام بالمسرح بين رجل الشارع التركى وبمعنى آخر بين الجماهير التركية وإقناعها بأن المسرح فن جميل هادف يقدم المتعة للجماهير عندما تحضر وتتفاعل مع الممثلين أمامها. وهذا أمر له أهميته فى دولة لم يكن شعبها يهتم كثيراً بالمسرح حتى سنوات قليلة مضت. من هنا كان العرض يقتصر على الأعمال التى يمكن أن يستمتع بها الجمهور. ويشير إلى أنه عندما تولى إدارة المؤسسة لم يكن عدد جمهور مسارحها يتجاوز مليوناً ومائة ألف فى السنة. والتحدى الرئيسى أمامه حالياً هو أن زيادة عدد جمهور المسرح عاماً بعد عام.

تذاكر المسرح بأسعار مناسبة للجميع. وهذا لا يعيب مؤسسة المسرح فكل الدول تدعم العمل الفنى فيها.

لغة الأرقام

ويحتكم كارادوغلى إلى لغة الأرقام فيقول إن المؤسسة تجمع بين المسارح الثابتة وبين الفرق المسرحية المتنقلة التى تعرض أعمالها فى أكثر من مدينة ما جعلها أكثر المؤسسات الثقافية نشاطاً فى تركيا. ويقول إن المؤسسة كانت تدير ٥٩ مسرحاً العام الماضى ارتفع عددها إلى ٦٤ مسرحاً هذا العام، ويأمل أن تصل إلى سبعين مسرحاً فى العام المقبل، لأن افتتاح المزيد من المسارح أولوية تدعمها الدولة.

ويجرى حالياً الإعداد لمسرح مملوك للمؤسسة فى مقاطعة «كارس» وآخر فى مقاطعة «هاتاي»، وهناك مسرح تابع للقطاع الخاص فى مقاطعة ديار بكر جنوب شرق تركيا يعود تاريخه إلى ٤٠ عاماً. وهذا المسرح تفاقمت خسائره حتى أقدم أصحابه على التبرع به للمؤسسة ليصبح تابعاً للدولة.

ويحتكم إلى لغة الأرقام مرة أخرى وإلى إنجاز آخر فيقول إن عدد مشاهدى مسرحيات المؤسسة تجاوز

ملاحظة مهمة خاصة بالمسرح تلفت الأنظار حالياً لدى المعنيين بالحياة الفنية فى تركيا. وهذه الملاحظة هى ازدهار مسرح الدولة فى هذا البلد الأوروبي الآسيوى. وبأتى ذلك عكس اتجاه ساد فى سنوات ماضية انصرف فيه جمهور المسرح عن مسرح الدولة باعتباره موجهاً فقط لتحقيق أهداف نظام الحكم وزيادة شعبيته. كما أن الشعب التركى ليس من الشعوب التى تولى المسرح اهتماماً كبيراً.

يتناول ذلك تامر كارادوغلى، مدير عام مؤسسة مسارح الدولة. المعروفة اختصاراً باسم «دى قى» التى احتفلت بمرور ٢٠ عاماً على تأسيسها. فى حديث مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية يشير إلى أن هذا الوضع يشكل نجاحاً كبيراً فى ضوء المنافسة الحادة مع مسرح القطاع الخاص الذى يتمتع أيضاً بخبرات وإمكانيات لا يُستهان بها لكنه يفتقد التمويل.

وجاء هذا النجاح فى رأيه بفضل الالتزام بتقديم أفضل الأعمال لجمهور المسرح التركى.

كما أن مسيرة التطوير لن تتوقف وسوف يعتبر أن مسرح الدولة متراجع دائماً أمام مسرح القطاع الخاص وباجة الى التطوير. وامتد التطوير إلى مسارح الدولة فى كل المقاطعات التركية وليس فى أنقرة أو إسطنبول فقط رغم ما تتكبده ميزانية الدولة من نفقات. هذا فضلاً عن إتاحة

جريدة كل المسرحيين

مسرح الدولة يجذب الجماهير بعد عشرين عاماً

وقد تم استحداث برنامج "بطاقة الصغار" الذي يتيح لمن تقل أعمارهم عن ١٨ عاما حضور العروض المسرحية لمدة عام مجانا.

مهرجانات

وتحرص المؤسسة على تنظيم عدد كبير من المهرجانات سنويا منها سبعة دولية واثنان محلية. وتحقق هذه المهرجانات نسب حضور قياسية مثل مهرجان انطاليا الذي زاد عدد رواده بنسبة ١٣٩% هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي.

والمؤسسة ليست منغلقة على تركيا بل تستضيف فرقاً أجنبية لتقديم عروضها المسرحية وتساfer فرقها إلى الخارج لتقديم عروضها. وهي تركز حالياً على روسيا والدول الناطقة بالتركية. وتنوي قريباً إرسال بعض فرقها إلى الولايات المتحدة وكندا.

ويعكف كارداغلي حالياً إعداد برنامج «جينج شان» الذي يهدف إلى تكوين أجيال جديدة من الممثلين والمخرجين وتنمية مواهبها كي تحمل راية المسرح التركي الحكومي والخاص، على حد سواء.

وتعتمد المؤسسة على التعاون مع الجامعات التركية سواء لجذب طلبتها إلى المسرح أو البحث بينهم على العناصر الواعدة من ممثلين ومخرجين وكتاب مسرح.

ويقول إن المؤسسة لا تقوم عليه وحده وهو ليس صاحب القرار الوحيد. وعلى سبيل المثال هناك المجلس الأدبي للمؤسسة الذي لا يمكن عرض أي مسرحية على مسارحها إلا بعد إجازته إياها. ويستطيع أي مؤلف مسرحي تقديم إبداعاته لتقييمها إلى المجلس.

ويعود كارداغلي فيؤكد في النهاية أن الفن خصوصاً المسرح وسيلة لتغيير المجتمع إلى الأفضل. وهذا الأمر يحتاج جهوداً مخلصة وإصراراً وثقة بالنفس ومهارات فنية عديدة.

ويكفي للتدليل على نجاحه في إدارة المؤسسة أنها قبل أن يتولى رئاستها كانت تحقق ١٠ فقط جوائز في الموسم الواحد، والآن حققت أكثر من مائة جائزة في موسم واحد.

دعم المسرح مطلوب والفن يبنى المجتمع

بوجه عام بالخوض في منافسة غير عادلة وغير متكافئة. وهذا هجوم غير موضوعي وغير مقبول لأن الثقافة ليست سلعة تقليدية يتم التعامل معها بحسابات الربح والخسارة بل هي خدمة ترتقي بحياة الشعوب. ويشير إلى أن أسعار تذاكر مسارح المؤسسة تكاد تكون شبه رمزية باستثناء مسارح انقره واسطنبول وازمير.

ويقول أن هذه التكاليف لا تنفق بشكل عشوائي بل تراعى أعلى درجات الجودة في الديكور وفي الملابس وفي النصوص نفسها وفي اختيار أفضل الممثلين لتوفير المتعة الفنية والثقافية للمشاهد بأقل تكلفة.. وهذا امر لا يستحق الهجوم. وهو على أية حال سوف يسعى لدى الدولة لتقديم معونات لفرق القطاع الخاص اسوة بما هو معمول به في دول كثيرة. وهذا اقصى ما يستطيعه.

ويأمل عندما تنتهى رئاسته للمؤسسة أن يكون قد ترك أساساً يساعد من حوله على زيادة عدد جمهور المسرح. والاحتمالات كبيرة في بلد يزيد عدد سكانه عن ٨٥ مليون نسمة.

غير ربحية

ويعود إلى الحديث عن المؤسسة فيقول إن أحد أسباب نجاحها تكمن في إنها غير ربحية. فهي تقدم الخدمة المسرحية بعشر تكلفتها فقط. وغنى عن البيان أن الفن المسرحي مكلف بل مكلف جدا وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من الفرق المسرحية الخاصة أبوابها بعد ن عجزت عن تحقيق إيرادات توازي نفقاتها.

وفي ذلك يشير إلى هجوم يتعرض له المؤسسة والدولة

نقد الأداء المسرحي

الكتابة الحية كإبداع فينومينولوجي^(١)

تأليف: ديانا داميان مارتين
ترجمة: أحمد عبد الفتاح

كانت مُتقاطعة؛ وشملت تحليل لحظات مُحددة من العرض، ومعلومات سياقية، والتفكير الترابطي، والتوثيق المُضلل، والروابط المُضمّنة، وتجارب مادية مُقدّمة عبر الإنترنت. المؤدّون المشاركون في «كيزولا» انشغلوا بسيل المنشورات في فترات الراحة، وفي بعض الأحيان، ظهرت إشارة ضمن الإجابة.

وربما كانت برودة ذلك اليوم من نوفمبر، أو اقتراب منتصف الليل، هو ما أدى إلى ضوضاء رقمية على حاسوب بسبب بدء البث المباشر لـ «كيزولا»؛ فبينما كنت أكتب ردي الأول، لاحظتُ انقطاعاً، لا مفر من تكراره. غمر الصوت المتواصل الصورة الثابتة المُبكّسة pixelated - لم يكن الانقطاع سوى حركة المؤدّين، لا أصواتهم. في الصمت الجمالي، وجدتُ تعليقاً غريباً: تعليقاً لفتّات زمنية متوازية ومتزامنة، حيث كانت استراتيجيات الكتابة في صياغة المعنى تتنافس وتُكمّل استراتيجيات الأداء. وبينما لم يكن هذا السكون المُتقطع يحدث إلا من خلال الوساطة الرقمية، فقد تذكرتُ شعوراً مشابهاً في حالات انقطاع الانتباه القصيرة أثناء لقاءات الأداء. في هذه اللحظات التي تأخذ الناقد إلى مكان آخر، يصبح التفكير بمثابة نوع من التوقف، أمام

كتابة متعدد المؤلفين وممتد، أشرفت عليه بالتعاون مع فرقة المسرح البريطانية «فورسد إنترتينمنت»، لعرضهم «كيزولا Quizoola!»، وهو عبارة عن لعبة أسئلة وأجوبة بين الفنانين في آن واحد، وقد بُت مباشرة من معرض ميلينيوم في شيفيلد في ٢١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٤، ابتداءً من الساعة ١١:٤٥ مساءً، لمدة أربع وعشرين ساعة.

استضاف «كيزولا!» تسعة كتّاب، تفاعلوا مع العرض الذي بثّه مباشرة عبر الكتابة المباشرة - نصوص نقدية لمختلف أنواع العدوى الشكلية، رُفعت على موقع مُخصص تستضيفه مجلة اكسينت Exeunt. وركز مشروع الكتابة على عملية التفاعل والانقطاع، واستفزاز الوساطة الرقمية، والمقاطعة، والمدة الزمنية، واستمدّ إلهامه من بنية العرض. وفي «كيزولا»، يُجرى مؤدّيان جلسة أسئلة وأجوبة لمدة ساعة، تتضمن مشاركات من الجمهور الذي جُمع قبل العرض؛ وفي «كيزولا!»، نُفّذت تحولات مُماثلة من قبل كاتبين في كل مرة، دائماً من مواقع مُختلفة في المملكة المتحدة وخارجها. تناولت المنشورات أنواعاً مختلفة من العدوى الشكلية، وكانت من تأليف شخص واحد، ولكن في بعض الأحيان

يتناول هذا الفصل مواجهة مزدوجة بين الأداء ونظيره الرقمي، وبين النقد وعملياته الفكرية. إذ يبدأ في أواخر شتاء نوفمبر، في نزوح غريب، ويتبع ضجيج النصوص الرقمية على الإنترنت. وهنا أسأل: ما الذي قد يكون واضحاً في شرح ظاهرة المعنى في النقد في لحظة الأداء؟ ما هو الرهان في بنية الإدراك المعاصرة، عندما يكون هذا الإدراك موجهاً نحو استجابة فاعلة؟ وأي نوع من التجربة الحسية قد يتشكل بين الجسد والافتراضي، على حافة تبلور اللغة؟

وبالاعتماد على التأمّلات الفينومينولوجية للفيلسوفة هانا أرندت حول الفعل والتفكير كعملية مُزعزعة، ونظرية الأداء عند إريكا فيشر-ليشته حول جمالية الأداء المعاصر، أستكشف الكتابة النقدية المباشرة ك تدخل رقمي في بيئات المعنى المتعددة. أتوجه إلى مشروع

شيء لا يمكن أن يقف ساكنًا - ما تشير إليه أرندت بأنه شيء «غير ملائم»، يقاطع المفكر ويصرفه عن اللحظة الحالية.

على علامة التقييم الصغيرة الأخرى التي يمكن أن يكون لدينا مشاعر بشأنها، وهي علامة الاقتباس للملكية. في وقت متأخر من الليل، وإن لم يكن متأخرًا جدًا، إلا أن الصوت الجديد أثقل، والأجساد مختلفة عندما تكون هناك غموض مستمر وتوقعات مرتبطة.

إنه مثل هذا: تذبذب، سلسلة من القرارات، التي نشعر بثقلها أو نشهدها: يتم تبديد الفعل، وتتراكم المراجع (أقل من الصفر، نيورومانسر) الملاحظات (رأى اثنان من الغرباء أدخل المبنى، كنت هناك قبل أن آتي إلى هنا) التأملات (كنت بالخارج قبل أن أولد) التهديدات (هل أنت تتصرف بشكل سيئ) التأملات الدرامية (ما الذي يحدث بسبب السخرية الدرامية عندما يضع شخص ما بعض الحديد فيها) التكرار (ما هي دولتك الأفريقية المفضلة؟)

أو

هنا

أو

هنا

أو

هنا
السيدة تاتشر المفقودة/غواصة
• ديانا.

(الشكل ١-١١. لقطة الشاشة. عرض «كيزولا!» ديانا داميان مارتين)

لقد جعلني الضجيج الرقمي أدرك بوضوح ظواهر النقد، والنقد كظواهر أيضًا، كاشفًا عن شبكة معقدة من الأحداث تبدأ في لحظة لقاء الأداء وفي اتجاهات الاهتمام الكتابي المتعددة. بدا لي أن ما كنا نخطر فيه لم يكن سوى متابعة الاستنتاجات المحتملة لمثل هذا التفكير الفينومينولوجي في النقد. اذ تكشف لحظات التوقف عن العمل عن التكوين وسياسة اللقاء بين الإدراك والفكر وتعدد أشكال صنع المعنى. أعتبر أن النقد هو ذلك التكوين الذي لم يسبق له مثيل، وكشكل من أشكال التقديم الإبداعي، القائم على الفعل (فعل الصنع). هنا، أقترح أن النقد هو مثل هذا التكوين، الذي يتميز بظواهر التقاء متعددة، على الحدود بين الفكر والفعل.

لاستكشاف هذا «التكوين الفينومينولوجي»، أضع الكتابة الحية أولاً كجزء من حركة ناشئة لنقد الأداء، لتعني بالتجريب الشكلي، وأفصل في كيفية ارتباطه بمسائل المظهر. وبدراسة تفاعل الفكر والمظهر عند

أرندت، أضع نقد الأداء باعتباره منخرطًا في عمليات المظهر. وأحدد ذلك بالاستعانة بأعمال فيشر-ليشته حول تعددية صنع المعنى وعدم استقرارها في الأداء المعاصر. الاستراتيجيات الشكلية التي يبنى عليها عرض «كيزولا!» مدمجة في عمليات المظهر، وهي لا تمنح بعدا سياسيا لكيفية تصورنا للنقد كنشاط تفكير فحسب، بل أيضًا كنشاط حسي.

• بينات النقد المتغيرة

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اندلع نقاش عام حول الحدود المهنية للنقد في المسرح والأداء. وتعلق هذا النقاش بترسيخ النقد الإلكتروني كبديل صوتي وواضح لوسائل الإعلام السائدة. وفي ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتغير أولويات التقييم الثقافي على المستويين المؤسسي والحكومي، فمُثلت هذه النقاشات العامة تحولاً في ثقافة النقد، اتسم بتنافس ادعاءات الشرعية: الشك في قلة تنوع نقاد الصحف، والتخفيضات المتلاحقة التي أدت إلى طرد عدد من النقاد دون إيجاد بديل، وتنامي مجتمع المدونات الذي يتعارض مع الصورة المتجانسة للنقاد في وسائل الإعلام السائدة.

في مجموعة مقالاتها المحررة حديثاً، «نقد المسرح: تغيرات المشهد»، تُحدد المحررة دوشكا رادوسافليفيتش ثلاثة مشاهد متنافسة كجزء من هذا التحول: النقد الأكاديمي، بصراعه بين التقييم والتفسير، ونقد الصحف، الذي يتميز بتناقض الموارد المخصصة لنقد الفنون، والمجلات (ولاسيما «خشب المسرح» و«الوقت المستقطع»)، والنقد الإلكتروني. وتُقارب بين الوسائط السائدة وعالم النقد الإلكتروني، تُقارب رادوسافليفيتش هذا الأخير من خلال التزامه بمجال تكنولوجيا واجتماعي-اقتصادي مُميز.() وبينما يرتبط المشهد المتغير الذي تُجسده رادوسافليفيتش ارتباطاً واضحاً بمسائل الشكل، والقدرة الخطابية، والطموحات المفاهيمية للنقد، فإنه يرتبط أيضاً بالضغوط المتغيرة للسوق الثقافي، وموقف تأمل ذاتي تجاه الإشارة إلى القيمة الثقافية والدفاع عنها ووضع علامات عليها. في معظم الأحيان، تظل أشكال النقد الموضحة في الدراسة ملتزمة بالمراجعة باعتبارها النموذج الرئيسي الذي يتم من خلاله التعامل مع الكتابة.()

بالتزامن مع ظهور النقد الإلكتروني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نمت ثقافة بديلة، متداخلة في نسيجه، ولكنها منفصلة عنه أيضاً، ثقافة معنية شكلياً بحدود النقد، ومتجاوزةً للتقييم، وخارجةً عن الجذور الصحفية للمراجعة. ففي عام ٢٠١٢، نشر

فيضان» إلى مفهوم الكتابة كحدث ناشئ ضمن الكتابة الأدائية.

تُشكل هذه المناهج النقدية سلسلةً من التجارب التي تُراعى تداخل الشكل والمضمون، وتجربة الأداء كنقطة انطلاقٍ نقدية، ويمكن فهمها بشكلٍ عام من خلال ما أسميه نقد الأداء() ما أقصد التعبير عنه هنا هو قاسمٌ مشترك لا يقتصر على مهنة النقد، بل يُنوع دلالاته الشكلية كممارسة. فنقد الأداء هو وسيلةٌ للدلالة على نطاقٍ أوسع للأشكال التي قد تندرج تحته، مع الإقرار بالأصول المميزة لنقد المسرح كنقدٍ صحفى وأدبي.

يبرز عرض «كيزولا!» عند تقاطع تواريخ حديثة متعددة وهامشية، كمثال على نقد الأداء. فهو يستند إلى مفهوم الرقوى كجمال عام ذي دلالات شكلية، ويتابع نسخة سابقة، استجابةً لعرض «وفي ألف ليلة وليلة»، وهو عرض ترفيهي إجباري ممتد، تلاعب بحدود وأشكال السرد، والذي كتبت عنه في مكان آخر(). في حين أن «كيزولا!» في حوار مع الأداء، فإن وجوده على الإنترنت، وانفصال كتّابه المشاركين عن اللحظة الحية، يشملان شاعرية مختلفة.

يقع «كيزولا!» ضمن سلسلة أعمال تتناول الحدود بين عمليات بناء المعنى في الأداء وتلك الخاصة بالنقد، وهو يتأرجح على حافة التأويل. يسعى إلى التدخل في تدفق المعنى المتراكم في البيئات الرقمية المتعددة للأداء، وإلى تقديم وثيقة بديلة ونقدية، مع ذلك، لا تخضع للتمثيل.

برنامجٌ للكتاب النقد أدارته وكالة تطوير الفن الحى عام ٢٠٠٦. دعا مشروع «الحوارات المفتوحة» إلى الاهتمام بالحوار وإحداث تغيير جذري في «مجال النقد من حيث الشكل والوظيفة وإمكانية الوصول»، وعمل على نموذج النشر الذاتي، في وقتٍ كانت فيه المدونات الإلكترونية قد بدأت للتو في اكتساب زخمٍ في مجال النقد الأوسع.

إلى جانب هذا الاهتمام الرسمي بحدث النقد، نشأ ما سيصبح نموذجًا تعاونيًا طويل الأمد بين المهرجانات والكتاب، مع تأسيس مهرجان سبيل للأداء الفنى من قبل فرقة باسيتي. مُكرّسًا لعرض الأعمال في مجالات الفن الحى والمسرح التجريبي والأداء، تضمن مهرجان سبيل برنامجًا للكتابة بعنوان «سبيل: أوفر سبيل»، ابتكره المشاركون في برنامج «الكتابة من الفن الحى» وأشرفت عليه مؤسسة «أوبن-ديالوجز».

في نسخته الثانية عام ٢٠٠٩، أبرز مشروع «أراقه: فيضان Spill: Overspill» هدفه المتمثل في الاستجابة «نقدياً للأعمال المعروضة، وخلق سياق خطابي أنى لمهرجان «أراقه»، سياق ينبثق من السياقات المعتادة للمهرجان». منذ انطلاقتها، قدّم «أراقه: فيضان» نفسه كبرنامج كتابة نقدية مُصمّم خصيصاً يقف في «قلب مهرجان «أراقه». يُعدّ تركيزه على فعالية النقد أمراً غير مسبوق في المملكة المتحدة. ويُعدّ ابتعاده عن التقييم نتيجة مباشرة لطبيعة المشروع الراسخة، الذي يتسم بالتجريب الصريح، ولكنه يعتبر النقد أساسه. يستند «أراقه:

أنتوني هورويتز، المقيم في الولايات المتحدة، مقالاً لموقع روبات الثقافة Culturebot بعنوان «إعادة صياغة الناقد للقرن الحادى والعشرين: الدراماتورجيا، والدعوة، والمشاركة»، والذي جسّد وعبر عن تركيز عدد متزايد من النقاد العاملين داخل الوسائط الرئيسية وعلى هامشها، وفي عالم المدونات والمنشورات الإلكترونية. عبر مقال هورويتز عن قلق متزايد تجاه المراجعة كشكل نقدى شامل وفريد، يتردد صداه خارج المحيط الأطلسي. دافع المقال عن إعادة صياغة علاقة النقد بالأداء، بعيداً عن التقييم الذى يُعدّ جوهر المراجعة. تتصور «الأفقية» علاقة حوارية بين الأداء والنقد، مرتبطة بالتفسير والتقييم.

يتحدث هورويتز عن «المعلومات والفحص والتفسير» و«خلق السياق من خلال ربط العمل المطروح بأفكار أوسع، وبالسوابق التاريخية والجمالية، وبالعالم الذى نعيش فيه». ويرتبط الأسلوب الأفقى أيضاً بالنقد المُدمج، حيث يُشجع الكاتب على الانخراط في العملية الفنية ومراقبتها بفاعلية، متخذاً «الدور المزدوج للكاتب المسرحى والشارح». في مساهمتها في كتاب رادوسلاف جيفيتش، تتحدث الناقدة مادي كوستا صراحةً عن تأثير فكر هورويتز على ممارستها، حيث انتقلت من ناقدة صحفية إلى كاتبة تعمل على هامش النقد، ولكن في خضم الأداء ومساراته.

يُعدّ هذا التوضع الجديد علامةً على التميز الذى لطالما حافظت عليه الممارسة السائدة: فعمليات النقد في التقييم الثقافى، كخدمةٍ للأداء، تنطوى على رفضٍ واضحٍ للمشاركة الثقافية أو تنطوى على مفاوضات أخلاقية. ويتجلى هذا في المناقشات التقليدية حول النقد التى تُبرز الموضوعية كضرورةٍ للحفاظ على الدقة النقدية، في حوارٍ مع التحولات في مفاهيم النقد التى كشفت عنها ما بعد الحداثة(). وقد مثّلت الأفقية، وما تلاها من أعمالٍ نقديةٍ مُدمجةٍ غُدَّتْها، نقطة تحولٍ في النقد من خلال التعامل مع الذاتية ليس كنموذجٍ، بل كجزءٍ لا يتجزأ من العملية النقدية. وإذا كانت المراجعة تُؤيد صورة الناقد كموقعٍ تمثيليٍّ فريدٍ للخبرة، فإن الأفقية تجذب اهتماماً متزايداً بتفاعلٍ أكثر مفاهيميةً وحواريةً يُراعى دور الذاتية في النقد.

مع ذلك، سبقت النزعة الأفقية مجموعة مهمة من الأعمال النقدية التجريبية والمفاهيمية المنبثقة من مجالى الأداء والفن الحى live art. نشأ مشروع «الحوارات المفتوحة»، وهو مشروع تعاونى بين مارى باترسون وراشيل لويس-كلافام، «يُنتج الكتابة عن الأداء وكأداء»، نتيجةً لبرنامج «الكتابة من الفن الحى»، وهو

النقد المسرحي السري والمجهول في مصر (٤٦)

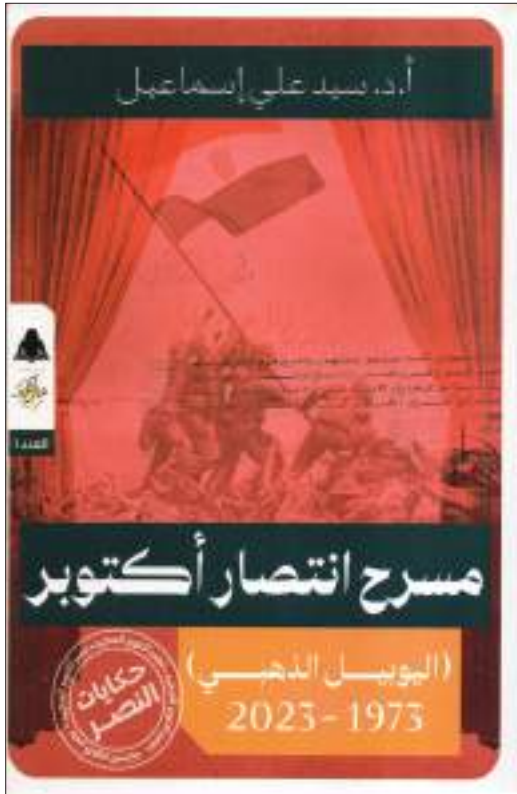
السيد طليب ومشروعه المسرحي!

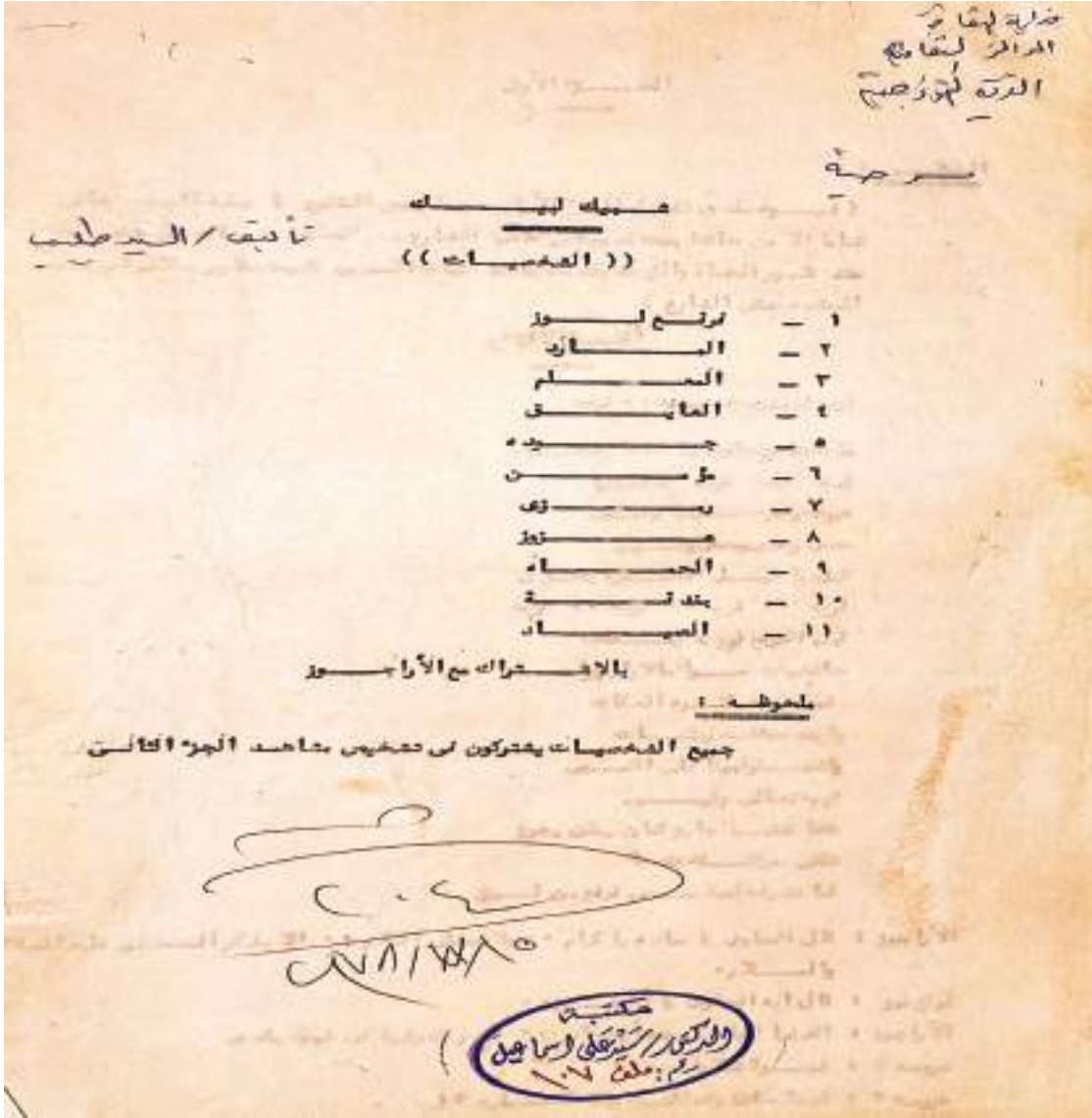
السيد علي إسماعيل

كنت أتمنى أن أسير مع كتابات «السيد طليب» المسرحية، التي يتحدث فيها عن نضال بورسعيد، أو عن نضال الشعب المصري، لأنني لاحظت أنه توجه أصيل في كتاباته! لكن للأسف لو تتبعنا هذا الخط بمفرده، سأضطر إلى تجنب الكثير من نصوص السيد طليب التي أملكها، والتي لم تُنشر حتى الآن! لذلك سأضطر إلى المرور على جميع ما لدي من نصوصه، حتى أحفظ لهذا الكاتب حقه التاريخي فيما كتب، مع الإشارة إلى جهوده الواضحة في تسجيل نضال أهالي بورسعيد والشعب المصري ضد أعداء مصر! بعد أن كتب السيد طليب مسرحية «حكاية بلدنا» عن العدوان الثلاثي، ومسرحية «الموقع ٢٣» عن النكسة - وقد تحدثنا عنهما في المقالة السابقة - وجدته كتب مسرحية «هيدا هيدا يا مصر» عن انتصار أكتوبر العظيم، وهي ريبورتاج مسرحي عن أحداث ٦ أكتوبر ١٩٧٣، وقدمها للتمثيل في الثقافة الجماهيرية، ونالت ترخيصاً رقم «٢٣٨» بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٣١. وبكل أسف لن أكتب عنها هنا، كونى كتبت عنها بإسهاب في كتابي «مسرح انتصار أكتوبر» الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ٢٠٢٤.

المسرحية التالية كتبها السيد طليب عام ١٩٧٧، ونسختها المكتوبة بالآلة الكاتبة محفوظة لدى تحت رقم «١١١٥»، وعنوانها «روميو وجانيت»، ومكتوب في صفحتها الأولى الآتي: تأليف جان أنوي، إعداد السيد طليب، إخراج ماهر عبدالحاميد، لصالح مسرح الطليعة، وتم تقديمها إلى الرقابة يوم ١٩٧٧/١١/٦. ولأنها إعدادات تصلح للدارسين الذين يكتبون عن الإعداد المسرحي. ونص التصريح يقول: «لا مانع من الترخيص بأداء هذه المسرحية «روميو وجانيت» لمسرح الطليعة على أن يراعى الآتي: إخطار الرقابة بموعدي التجربة النهائية والعرض الأول لهذه المسرحية حتى يتسنى بعد مشاهدتها الترخيص بها. [توقيع المدير العام] عدلى نور، ثم خاتم الترخيص رقم «٢١٨» بتاريخ ١٩٧٧/١١/١٧. النص المسرحي التالي الذي كتبه السيد طليب وأخرجه أيضاً كان بعنوان «أحلى صباح يا بورسعيد»، واحتفظ به تحت رقم «٤٤٩»، وهو نص مكتوب بالآلة الكاتبة، وواضح أنه استكمال لمشروعه في الكتابة عن ظروف العدوان الثلاثي والنكسة، وأيضاً ظروف انتصارات أكتوبر وما بعد حرب أكتوبر! ما يعنى أننا أمام مشروع يستحق الدراسة من قبل الباحثين! والصفحة الأولى مكتوب عليها الآتي: وزارة الثقافة والإعلام، المراكز الثقافية، مديرية الثقافة ببورسعيد، قصر الثقافة. فرقة قصر ثقافة بورسعيد المسرحية، تقدم الملحمة الشعبية، من التراث البورسعيدى «أحلى صباح يا بورسعيد» تأليف وإخراج السيد طليب، أشعار سليمان أبو النجا، مع أغاني من التراث. ومكتوب في آخر صفحة من النص بالآلة الكاتبة «انتهت بحمد لله، السيد طليب ٣١ مايو سنة ١٩٧٨». وهذا النص قُدم إلى الرقابة يوم

غلاف كتابي مسرح انتصار أكتوبر

الصفحة الأولى من مسرحية شبيك لبيك

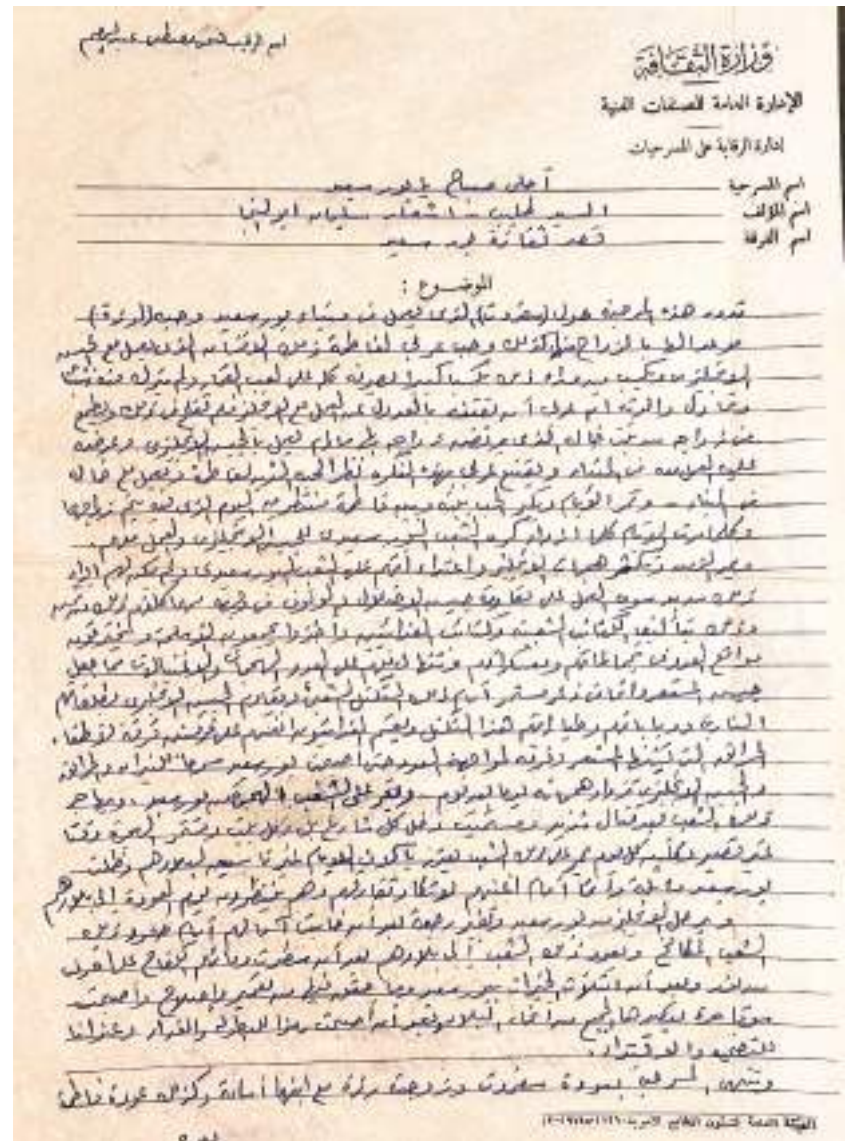
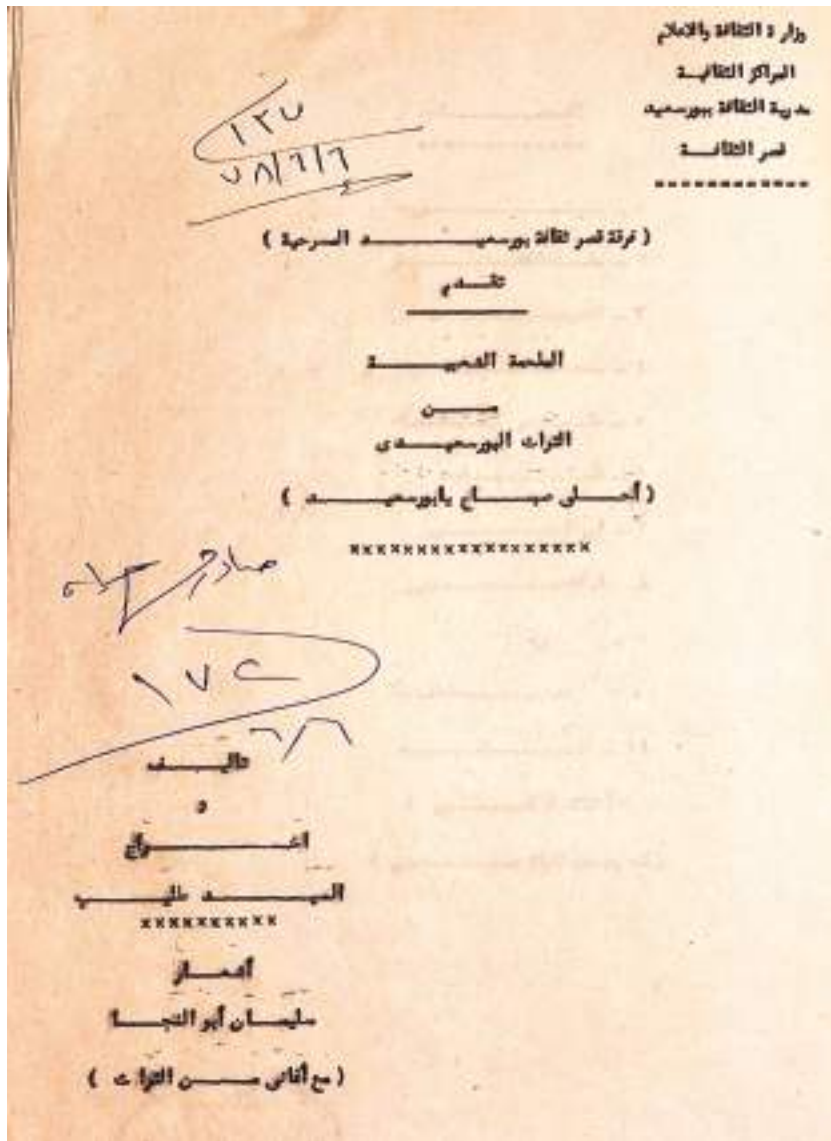
بورسعيد» لقصر ثقافة بورسعيد على أن يراعى الآتي: الحذف [السابق من الصفحات] وإخطار الرقابة.. إلخ [توقعات وختم] تصريح رقم «١٥٩» بتاريخ ١٩٧٨/٦/١٠. المسرحية التالية كانت «شبيك لبيك»، وأحتفظ بنسختها الرقابية المكتوبة بالآلة الكاتبة تحت رقم «١٠٧»، ومكتوب على الصفحة الأولى الآتي: وزارة الثقافة، المراكز الثقافية، الفرقة النموذجية، مسرحية «شبيك لبيك» تأليف السيد طليب، قُدمت إلى الرقابة يوم ١٩٧٨/٧/١٥. الشخصيات: فرقة لوز، المارد، المعلم، العايق، جودة، مؤمن، رمزي، عزوز، الحمدة، بندقة، الصياد، بالاشتراك مع الأراجوز. ملحوظة: جميع الشخصيات يشتركون في تشخيص مشاهد الجزء الثاني. مرفق مع النص تقرير رقابي واحد للرقابة «فايزة الجندي»، قالت فيه: «فرقة لوز «حاوي» يقوم بالتجول في الشوارع بمصاحبة العرائس والأراجوز تلك المهنة التي ورثها أبًا عن جد لا يريد أن يفارقها رغم البؤس الذي يعانيه ومعاناة زوجته بندقة وحماته ومطالبة المعلم صاحب المنزل بالأجرة المتراكمة عليه، ويرفض فرقة لوز أن يعمل في المقهى الذي يعرض فيه فنه أحياناً ويتجمع حوله مؤمن ورمزي اللذان يلعبان الطاولة والعايق الذي يعمل مدرّسًا كذلك جودة الموظف الذي يترك مكتبه ليجلس على القهوة ويؤجل عمل الجماهير. يلتقى هذا

في سبيل ذلك كل غال ورخيص حتى أجادوا بدمائهم الغالية رخيصة مقابل حبهم لبلادهم إلى أن حقق الله لهم ما أرادوا بعد طول كفاح وعادوا إلى بلادهم بعد أن ملأها العمران والتشييد، وأصبحت سوقًا حرة يقصدها الجميع من أنحاء البلاد وبعد أن أصبحت رمزًا للتضحية والفداء. لذلك أرى الموافقة على الترخيص بالعرض بعد تنفيذ الملاحظات الآتية: في الفصل الأول تنفيذ الحذف في الصفحات ٧، ٨، ٩، ١٢، ٢٩. من الفصل الثاني تنفيذ الحذف في الصفحات ٤، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢١، ٢٨. وفي نهاية التقرير توجد تأشيرة المدير العام «اعتدال ممتاز» جاء فيها: «بعد الاطلاع على مسرحية «أحلى صباح يا بورسعيد» المقدمة من قصر ثقافة بورسعيد، وبعد الاطلاع على تقارير الرقباء الموافقين عليها بملاحظات، وحيث إن هذه المسرحية تتضمن كفاح شعب بورسعيد من أجل تحرير الوطن من براثن المستعمر وكيف أن هذا الشعب يبذل في ذلك كل مرتخص وغال حتى وصلت بورسعيد بعد أن تحررت إلى سوق حرة رمزًا للتضحية والفداء، ولا مانع من الترخيص بهذه المسرحية بالملاحظات: الفصل الأول: ص ٧، ٨، ٩، ١٢، ٢٩. الفصل الثاني: ص ٤، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢١، ٢٨».

وحصلت المسرحية على الترخيص الرقابي بتمثيلها، وجاء فيه الآتي: لا مانع من الترخيص بأداء هذه المسرحية «أحلى صباح يا

الآتية: حذف ص ٧، ٨، ٩، ١٢ بالفصل الأول، والفصل الثاني ص ٤، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢١، ٢٨. كما أرجو إخطار الرقابة بموعدي التجربة النهائية والعرض الأول».

وقال الرقيب «فتحي مصطفى عبد الرحيم» في تقريره تفاصيل دقيقة: «تدور هذه المسرحية حول سفروت الذي يعمل في ميناء بورسعيد وحبه لرزة، واعدًا إياها بالزواج منها. كذلك حب عربي لفاطمة ذلك الإنسان الذي يعمل مع الجيش الإنجليزي ويكسب من وراء ذلك مكسبًا كبيرًا يصرفه كله على لعب القمار ولم يترك منه شيئًا وتحاول والدته أم عربي أن تقتنعه بالعدول عن العمل مع الإنجليز فلم تفلح في ذلك ويطمع في زواجه من بنت خاله الذي يرفض زواجه بها ما دام يعمل بالجيش الإنجليزي وعرض عليه العمل معه في الميناء ويقتنع عربي بهذه الفكرة نظرًا لربه الشديد لفاطمة ويعمل مع خاله في الميناء. وتمر الأيام ويكبر الحب بينه وبين فاطمة منتظرين اليوم الذي يتم زواجهما وكلما مرت الأيام كلما ازداد كره الشعب البورسعيدى للجيش الإنجليزي والعمل معهم. ويمر الزمن وتكثر هجمات الإنجليز واعتداءاتهم على الشعب البورسعيدى ولم يكن لهم إزاء ذلك من بد سوى العمل على مقاومة جيش الاحتلال والوقوف في وجهه مهما كلفهم ذلك من ثمن وذلك بتأليف الكتائب الشعبية وكتائب الفدائيين وأخذوا يجمعون الأسلحة ويخترقون مواقع العدو في تجمعاتهم ومعسكراتهم وتنهال فيهم على العدو الهجمات والاضغاثات مما جعل جيش المستعمر دائمًا في ذعر مستمر أمام ذلك التكتل الشعبى، ويقاوم الجيش الإنجليزي بطلقاتهم النارية ودباباتهم وطائراتهم هذا التكتل ويقسم الفدائيون أنفسهم على فرقتين فرقة لإطفاء الحرائق التى يشعلها المستعمر وفرقة لمواجهة العدو حتى أصبحت بورسعيد مسرحًا للنيران والحرائق والجيش الإنجليزي تزداد هجماته يومًا بعد يوم. ويقر على الشعب الهجرة من بورسعيد. ويهاجر ذلك الشعب بعد قتال شديد ومستमित داخل كل شارع بل وكل بيت وتستمر الهجرة وقتًا غير قصير وكأن كل يوم يمر على ذلك الشعب يقدر بآلاف الأيام غير ناسين لبلادهم وظلت بورسعيد ماثلة دائمًا أمام أعينهم لا تكاد تفارقهم وهم ينتظرون يوم العودة إلى بلادهم ويرحل الإنجليز من بورسعيد وبغير رجعة بعد أن خابت آمالهم أيام صمود ذلك الشعب المكافح ويعود ذلك الشعب إلى بلادهم بعد أن سطرت دمائهم الكفاح على أحرف من نور وبعد أن امتلأت الخيرات ببورسعيد وما حقق فيها من تعمير وإصلاح وأصبحت سوقًا حرة يقصدها الجميع من أنحاء البلاد وبعد أن أصبحت رمزًا للبطولة والفداء وعنوانًا للتضحية والافتداء. وتنتهى المسرحية بعودة سفروت وزوجته رزة مع ابنهما أسامة وكذلك عودة فاطمة مع زوجها عربي الذي كانت تتمنى أن تلد في موطنها الأصلي بورسعيد وقد حقق الله لها ما أرادت وولدت المولودة السعيدة لعربي ببورسعيد. «الرأي»: مسرحية «أحلى صباح يا بورسعيد» تبين كفاح شعب بورسعيد في طرد المستعمر عن بلادهم وبذلهم

الصفحة الأولى من مسرحية أحلى صباح يا بوم سعيد

القهوة إلى آخر المهازل التي تحدث عندنا في حياتنا اليومية.. ويتفقد فرقع لوز ما كان يدور مقارناً بين بلاد اللوز وبين ما كان يراه في مصر من زحام المواصلات ومعاملة سائقي المواصلات للجمهور ومعاناة الشعب وعذابه في المواصلات.. كذلك يرى أن دودة البلهارسيا قد قضوا عليها ووضعوا نموذجاً لها في متحف كشيء اندثر ولم يعد له وجود بينما هي ترتع في بلادنا في الترع والمصارف والأنهار مسببة المرض والأنيما والموت لآلاف من الفلاحين كذلك صورة الحكم بالإعدام على مدرس خالف قوانين البلاد بأنه أعطى درساً خصوصياً لتلميذ بينما نرى في بلادنا المدرسين يهملون في أداء رسالتهم اعتماداً على الدروس الخصوصية التي تدر عليهم ربحاً وبيعاً.. كذلك يرى فرقع لوز احتفال البلاد بتخريج آخر أمي بينما بلادنا تعاني من الجهل والامية وغير ذلك كثير من الصور الجميلة التي يراها هناك من عادات وتقاليده متقدمة يرى عكسها في مصر. والمسرحية بهذه الصورة تركز على سلبات كثيرة في مجتمعنا بينما نرى صور مشرقة تقابلها في بلاد أخرى فكأنها هي تستغل معاناة الشعب وتركز عليها من سوء الخدمات في كل مرفق من مرافق الدولة وتقارنها بما يحدث في بلاد أخرى، لذا أرفض الترخيص بأداء مسرحية «شبيك لييك» ١٩٧٨/٧/٢٠.. وبالفعل تم رفضها! فهل ينجح أحدهم في عرضها الآن!

الصفحة الأولى من تقرير الرقيب فتحي

القومي الذي وضعوا فيه دودة البلهارسيا التي قضوا عليها نهائياً من الترع والأنهار. ويرى فرقع لوز أيضاً حكماً بالإعدام على مدرس خالف قوانين البلاد بأن أعطى تلميذاً درساً خصوصياً كذلك يحضر فرقع لوز بمصاحبة المارد حفل تخرج آخر أمي في بلاد اللوز كذلك يقابل فرقع لوز فتاة تلبس ملابسة فيغازلها وحين لا يجد استجابة منها يطلب منها الزواج ويقابل أمها ويكاد لا يصدق ما يسمعه بأنها لا تطلب شقة ولا خلو ولا مهر، فهي تطلب رجلاً فقط. ويسأل فرقع لوز المارد عن السبب في ذلك فيخبره أنها تقاليد هذه البلاد كذلك وقبل إتمام الزواج يصحبه المارد مذكراً إياه بوعده بأن يرى فقط ويعود ثانياً إلى وطنه وفي النهاية يتمنى فرقع لوز أن يرى في بلده مثل ما رآه في بلاد الجوز واللوز ولكن كيف ذلك؟ وتعلق الرقبة على ذلك قائلة: تعرض لنا المسرحية لوحات مشرقة جميلة نراها في بلاد بعيدة جداً جداً هي بلاد الجوز واللوز يصحبنا فيها فرقع لوز على المارد «خاتم سليمان» حيث نرى التقدم والرقى والازدهار فالمقاهي أصبحت أماكن أثرية أقيمت فيها مشاريع الصوت والضوء مسجلة ما كان يدور فيها من مهاترات ومناقشات فروادها يضيعون الوقت في لعب الطاولة. المناقشات بين مشجعي الأهلي والزمالك طوابير الجمعيات المواصلات.. هروب الموظف من مكتبه ليجلس على

الجمع في مقهى المعلم شلاطة حول ماتش أو فن الأراجوز أو الطاولة أو في المناقشات التافهة ويخرج فرقع لوز يقدم فنه لصياد يعجب بفنه ويكافئه بسمكة يجد فيها خاتم سليمان ويظهر له المارد طالباً منه أن يؤدي له كل ما يطلبه ويصحبه المارد إلى بلاد الجوز واللوز حيث يجد نظاماً عجيباً غير الذي كان يراه في بلده على قهوة شلاطة فالمقاهي أصبحت آثار قديمة أثرية فيها مشروع الصوت والضوء حيث يتحدث عن المقاهي التي هي مضیعة للوقت تدور فيها المهاترات والمناقشات التافهة والأغاني الهابطة (الليل.. الليل.. ألعب يا ميمون.. عجين الفلاحة.. نوم العاذب) ويسمع كل ما كان يراه ويسمعه في بلده عن طوابير الجمعيات ومشاجرات من مشجعي الأهلي والزمالك ويستمر تعليق المذيع عن كل ما كان يدور من آلاف السنين على المقاهي حيث كان الإنسان بليد الحس فاقد الشعور، ثم يرى فرقع لوز المواصلات في بلاد الجوز واللوز حيث يرى الأتوبيس يقف له ويدعوه الكمساري إلى الأتوبيس ويعامله برقة ويطلب له قهوة ويقارن فرقع لوز بين هذا الحال وبين ما كان يراه في بلده من زحام ومشاجرات في الأتوبيس وسرقات والكمساري الذي لا يرد إليه باقي نقوده وينزل من الأتوبيس ملابسه ممزقة قذرة، كذلك يرى فرقع لوز الجمعيات التعاونية دون زحام أو طوابير كذلك يرى المتحف