

القصة

العدد (61) - أكتوبر 2024

الأزياء
المسرحية
آفاق التجربة
الإماراتية

دفعة جديدة

بالدعم الكبير والرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «حفظة الله»، يحتفي مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه دائرة الثقافة، بتخرج الدفعة الحادية عشرة من منتسبيه، الذين تلقوا مجموعة متنوعة من التدريبات العملية، والمحاضرات النظرية، والمشاهدات والقراءات، في الإخراج، والتمثيل، والسينوغرافيا، وتعلموا أساسيات تشخيص وتصميم وهندسة العروض المسرحية القصيرة، تحت إشراف ثلة من أساتذة المسرح المتمرسين، وفي أجواء تعليمية ملهمة ومعززة لإرادة الإبداع والابتكار.

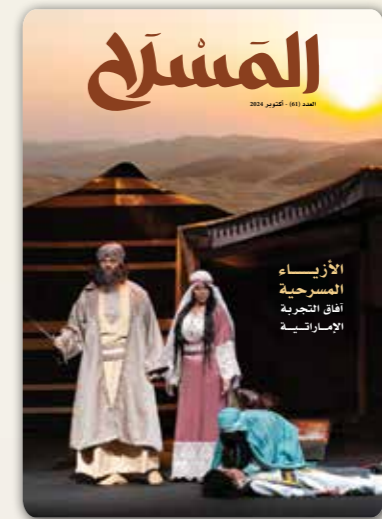
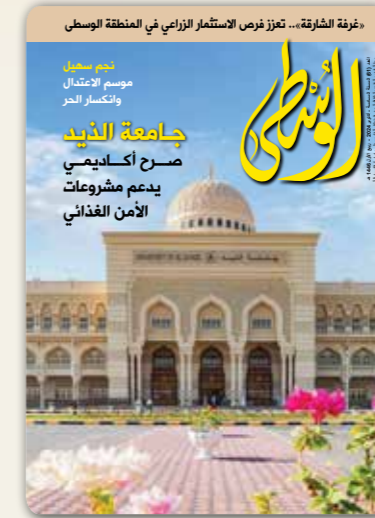
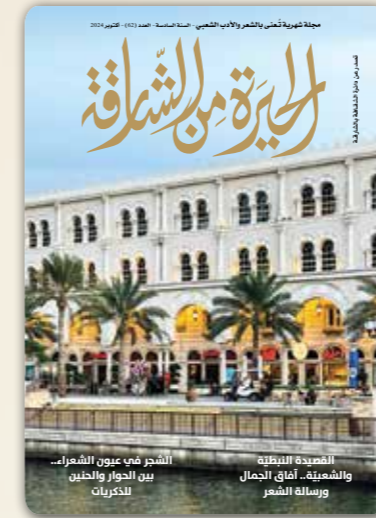
يجدر بهذه المواهب المسرحية الواعدة أن تحتفل بوصولها إلى هذه المرحلة، بعد أن تابرت واستمرت في البرنامج التدريبي، وهي تستحق أن يُحتفى بها، لما أظهرته من إقبال، وطموح لاستكمال السير في دروب هذا الفن، ولما قدمته من جهود تمثيلية وإخراجية تشي بأنها ستصنع مستقبلها المشرق، وستشكل إضافة حقيقية للمشهد المسرحي في أفاقه المحلي والعربي.

لقد شارك العشرات في الورش التدريبية التي سبقت المهرجان، وتقدموا بأكثر من ثلاثين عرضاً في مرحلته التمهيديّة، وبلا شك تعكس هذه النسبة الكبيرة من المشاركين والعروض، النهج البناء والحلول الناجعة للمشاركة في رعاية ودعم هذه المواهب الإبداعية، وإتاحة كل الإمكانيات التي تفتح أمامها سبل التقدم والازدهار، كما تؤكد تلك النسبة رسوخ وتطور تجربة المهرجان، بصفته فضاءاً للتأهيل والتكوين المسرحي، وجاذبية وسائله وبرامجه التدريبية.

ولقد تتبعت «المسرح» أنشطة المهرجان منذ انطلاقة دورته التدريبية مطلع شهر يوليو الماضي، وستواكب في عددها هذا والتالي له، فعاليات دورته الحادية عشرة، مع صادق التمنيات لجميع المشاركين بالتوفيق والسداد.

وتتضمن بقية أبواب المجلة مجموعة من المقالات، والقراءات، والحوارات، التي تغطي النشاط المسرحي محلياً وعربياً خلال المدة الماضية، ونأمل أن يجد فيها القراء ما يفيدهم ويمتعهم.

مجلات دائرة الثقافة عدد أكتوبر 2024

ص.ب: 5119 الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

الهاتف: +971 6 5123333 البراق: +971 6 5123303

البريد الإلكتروني: sdc@sdc.gov.ae

الموقع الإلكتروني: www.sdc.gov.ae

sharjahculture

دائرة الثقافة
حكومة الشارقة
الإمارات العربية المتحدة

المسرح

مجلة شهرية تصدرها دائرة الثقافة
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
العدد (61) - أكتوبر 2024

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير التحرير
أحمد بو رحيمة

سكرتير التحرير
عصام أبو القاسم

هيئة التحرير
علاء الدين محمود
عبدالله ميزر

تصوير
إبراهيم حمو

تنضيد
عبدالرحمن يس

تدقيق لغوي
محفوظ بشرى

التصميم والإخراج
محمد سمير

التوزيع والاشتراكات
خالد صديق

• جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز إعادة طبع أي جزء من هذه المجلة من دون موافقة خطية.
• ترتيب نشر المواد يتم وفقاً لضرورات فنية، المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة، المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.

Tel: 00971 6 51 23 274

P.O. Box: 5119 Sharjah UAE

E.mail: theater@sdcc.gov.ae

shjalmasrahia@gmail.com

26

30

62

78

مدخل

16 «كلباء للمسرحيات القصيرة».. عروض وندوات وجوائز

قراءات

34 «زغرودة».. زفة العجز والقدرة

حوار

38 عبدالسلام قبيلات: لا طائل من مسرح لا يناقش الهموم

أسفار

48 رحلة إلى أثينا.. مهد المسرح

رؤى

54 الإرث الكلاسيكي لمسرح ما بعد الحداثة

أفق

56 هاشم عدنان: أطمح إلى شكل مسرحي يوائم كل الفضاءات

رسائل

66 مصر.. انتعاش عروض المسرح الغنائي

مطالعات

94 بيتر سوندي.. ميلاد المسرحية ذات الفصل الواحد

متابعات

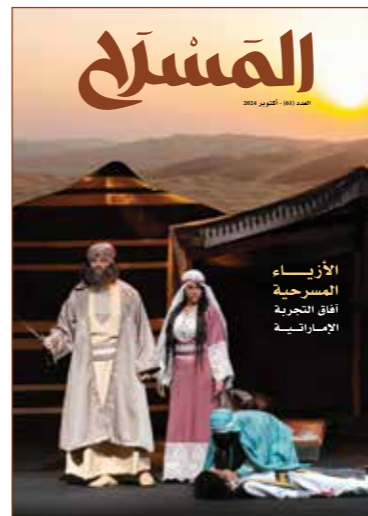
106 «هاملت».. على مسرح الرقص والإيماء والموسيقى

سعر البيع:

الإمارات: 10 دراهم / السعودية: 10 ريال / عمان: 10 ريال / البحرين: دينار / العراق: 2500 دينار / الكويت: دينار / اليمن: 400 ريال / مصر: 10 جنيهات / السودان: 500 جنيه / سوريا: 400 ليرة سورية / لبنان: دولاران / الأردن: ديناران / الجزائر: دولاران / المغرب: 15 درهماً / تونس: 4 دنانير / المملكة المتحدة: 3 جنيهات إسترلينية / دول الإتحاد الأوروبي: 4 يورو / الولايات المتحدة: 4 دولارات / كندا وأستراليا: 5 دولارات

قيمة الاشتراك السنوي:

داخل الإمارات العربية المتحدة: (التسليم المباشر) الأفراد: 100 درهم / المؤسسات: 120 درهماً (بالبريد) الأفراد: 150 درهماً / المؤسسات: 170 درهماً. خارج الإمارات العربية المتحدة: (شامل رسوم البريد): جميع الدول العربية: 365 درهماً / دول الإتحاد الأوروبي: 280 يورو / الولايات المتحدة: 300 دولار / كندا وأستراليا: 350 دولاراً.

6

مسرحية: مجلس الحيرة
تأليف: صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
أداء: فرقة مسرح الشارقة الوطني
إنتاج 2024

22

10

18

وكلاء التوزيع:

الإمارات: شركة توزيع، الرقم المجاني 8002220 السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة - الرياض - هاتف: 00966576063677. الكويت: المجموعة الإعلامية العالمية - الكويت - هاتف: 0096524826821. سلطنة عُمان: المتحدة لخدمة وسائل الإعلام - مسقط - هاتف: 0096824700895. البحرين: مؤسسة الأيام للنشر - المنامة - هاتف: 0097317617733. مصر: مؤسسة الأهرام للتوزيع - القاهرة - هاتف: 0020227704293. لبنان: شركة نعنوع والأوائل لتوزيع الصحف - هاتف: 009611666314. الأردن: وكالة التوزيع الأردنية - عمان - هاتف: 0096265358855. المغرب: سوشبريس للتوزيع - الدار البيضاء - هاتف: 00212522589121. تونس: الشركة التونسية للصحافة - تونس - هاتف: 0021671322499. السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع - الخرطوم - السودان - هاتف: 00249123987321

اختلاف

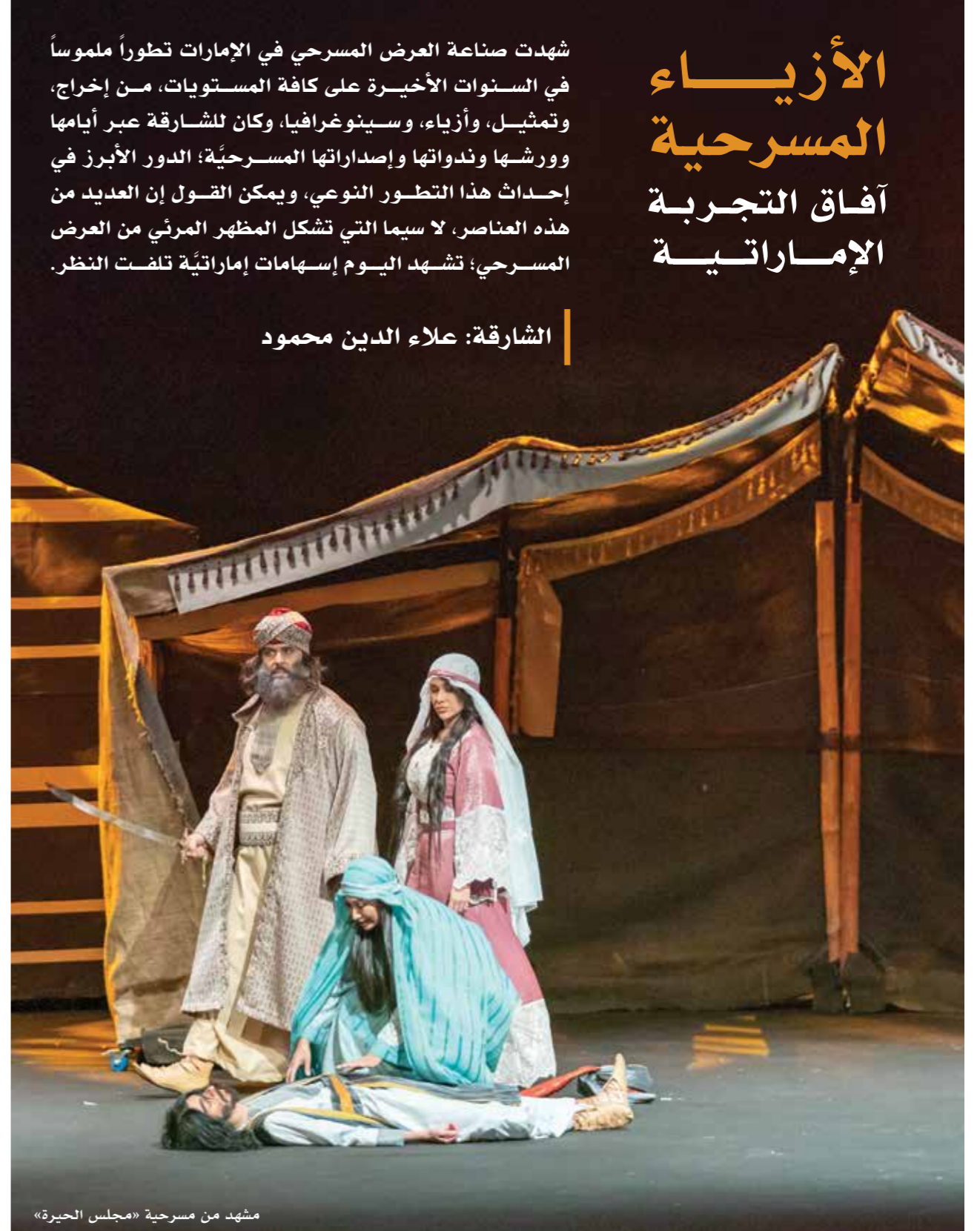
السينوغراف وليد عمران أشار إلى أن توظيف الأزياء قد اختلف، ولم يعد بالمفهوم السابق نفسه الذي ساد في الماضي، حيث إن هناك اشتغلاً كبيراً على الملابس في الوقت الراهن، فهي تحضر بصفاتها عنصراً شديداً الأهمية في العروض والأعمال المسرحية في العصر الراهن، حيث تكتسي دلالات معينة تفسر العرض، وتحيط بأجوائه ومناخاته المختلفة، ومن ثم فإن استخدام الأزياء في أي عرض مسرحي لا يكون عبثياً أو خالياً من المعنى.

ويشير عمران إلى اختلاف توظيف الأزياء في العمل المسرحي باختلاف الفضاء الزمني والمكاني، فإن كانت المسرحية تدور حول أحداث تاريخية جرت في سابق من العصر والأوان، فلا بد أن تأتي الأزياء معبرة عن تلك الحقبة، وذلك يشير إلى أهمية البحث والتنقصي والدراسة في عملية توظيف الملابس في أي عرض مسرحي، ويشمل ذلك البحث حتى نوعية المواد المستخدمة في القماش. ويلفت عمران إلى أن البعض قد لا يهتم بأمر الأزياء كثيراً في العمل المسرحي المعين، وهذا يؤدي إلى خلل كبير في العرض، فيما تكتسب بعض الأعمال أهميتها من مراعاة جوانب وعناصر كثيرة، من ضمنها التوظيف الجيد للأزياء بما يخدم الحدث والفعل الدرامي.

وبالتأكيد على عنصر «الأزياء»، غني عن القول إنها تلعب دوراً مهماً في ترسيم وتفسير وتزيين وقائع العمل المسرحي، وتعد من المداخل الأساسية التي يسلك عبرها المتلقي إلى عوالم العرض المسرحي؛ حيث يتعرف المتفرج من خاماتها وألوانها وتصميماتها، على شخصيات العرض وأزمنتها ومواقفها وتحولاتها، حيث إن الأزياء في أي لعبة مسرحية هي بمثابة علامة تحمل إشارات وإحالات تكشف عن الواقع والحقبة التاريخية التي يتناولها العرض، بل وفي بعض الأحيان، في حالات العروض التي لا تدور في فضاء زمني أو مكاني معين، لا بد أن تحمل الأزياء قدراً كبيراً من الإبداع والرؤى التي توّظف بشكل خلاق في خدمة الفكرة المسرحية، وهذا يؤكد على أهمية وصعوبة الاشتغال على الأزياء وتوظيفها في العرض المسرحي، حيث إن كل ما في الخشبة لا يوجد بشكل عبثي، بل تقف وراءه رؤية، فمن أجل أن يكون العرض متكامل لا بد أن يكون لكل شيء معنى داخل العمل، إذ إن الأزياء في حال توظيفها بصورة خلاقية تخدم العمل، فهي تعد من أهم العناصر المسرحية، وهذا يتطلب طبيعة الحال أن يكون مصمم الأزياء مطلعاً على النص وفكرته، وكذلك على الرؤية الإخراجية، حتى يتمكن من صناعة أزياء تتمثل فكرة العمل. على تلك الخلفية، يجيء هذا الاستطلاع ليجدد تسليط الضوء على صناعة الأزياء وحضورها في المسرح الإماراتي.

من مسرحية «غرب»

مشهد من مسرحية «مجلس الحيرة»

الأزياء
المسرحية
آفاق التجربة
الإماراتية

الشارقة: علاء الدين محمود

من خلالها تظهر بوصفها حالة محرّكة لأحداث العمل المسرحي. ويوضح سليمان أن دورهم بصفتهم كتاباً في توظيف الأزياء أو الإشارة إليها، يأتي في حالات محددة أثناء الكتابة، بما يخدم الوصف وإثراء الحوار، أو في حال تناول حقبة زمنية معينة، أما في المجلد فإن الكاتب يترك مسألة الأزياء كفضول يملأها الإبداع الإخراجي، ويتعامل معها وفق رؤية ومقاربة معينة، أما الكاتب فهو يلجأ في كثير من الأحيان إلى المراوغة وتويه الشخصية، بحيث لا تنتمي إلى زمان أو مكان إلا في حالات معينة.

ويشير سليمان إلى أن المخرج هو الذي يقع عليه عبء تأويل نص الكاتب، ومقاربتة في ما يتعلق بتوظيف الأزياء المناسبة، وكذلك يفعل مصمم الأزياء الذي لا بد أن يكون له أيضاً ابتكاره الخاص من واقع قراءته للنص، وفي كل الأحوال فإن استخدام الملابس يخضع لعملية إبداعية تخدم الرؤية الدرامية للعرض، بحيث تشكل إضافة إليه لا خصماً منه، ووفقاً لذلك فإن كل مخرج أو مصمم له رؤيته الخاصة في التعامل مع الأزياء.

ويلفت سليمان إلى أن الأزياء في المسرح الإماراتي منذ عروضة الأولى، تختلف من عرض إلى آخر، فهناك عروض قديمة كان فيها اهتمام كبير بالملابس، وأحياناً نجد أن هناك أعمالاً حديثة لم تجد فيها الأزياء الاهتمام نفسه، ومن ثم فإن هناك تبايناً في التعامل، ولكن بوجه عام هناك تطور في الأطروحات والبذل النظري المتعلق بكيفية التعامل مع الأزياء، من خلال الندوات والكتابات، حيث إن العطاء في هذا الاتجاه لم يتوقف، إذ إن المهرجانات المسرحية المختلفة في الشارقة شهدت حوارات ومنتديات حول الأزياء بين الأمتس واليوم، ورصدت الاتجاهات والتيارات والرؤى العصرية في توظيف الأزياء في العرض المسرحي، وذلك يشير إلى الجهد الكبير الذي بذلته إدارة المسرح في دائرة الثقافة في هذا المنحى المهم.

مسرحية «ألف ليلة وديك»

وفي بعض الأحيان يكون للعادات في بعض البلدان العربية دور في اللجوء إلى ملابس وأزياء معينة، لكن بوجه عام لأن هذا العنصر يعد من الأساسيات في العرض المسرحي، لا بد أن يولى عناية كبيرة، لما يحمل من رمزيات ودلالات.

ويشير سالم، إلى أن موضوع الأزياء يعود بصورة كبيرة إلى رؤية المخرج والفريق الفني، وبصورة خاصة إلى مصمم الأزياء الذي يلعب دوراً كبيراً في التصدي لمهمة توظيف أزياء تخدم فكرة العرض، وتعلن عنها، وتقربها إلى المشاهد، فلا بد أن يكون هناك ابتكار وروح خلاقة في عملية توظيف الملابس، التي تكتسب أهمية كبيرة في التعامل مع الشخصيات والحالات المسرحية في العرض، ويؤكد سالم أن هناك عدداً من الذين أبدعوا أخيراً في هذا المجال تصميم الأزياء مثل هيفاء العلي، وعدد من المصممين.

تطور

ولفت المسرحي عبدالله راشد، إلى أن هناك بالفعل تطوراً كبيراً في ما يتعلق بالأزياء المسرحية، وذلك لتطور واختلاف الرؤية الإخراجية عن السابق، حيث كانت الأزياء في ما مضى جزءاً تكميلياً للصورة الطبيعية لمقاربة حقبة زمنية، أو شخصية، لكنها الآن؛ أي الأزياء، أصبحت صبغة روحية، وعلماً مختلفاً تماماً، حيث إنها تتطور مع تطور أدوات المسرح. ويشير راشد إلى أن توظيف الأزياء صار أكثر ابتكاراً، بحيث يعبر عن الحالات المسرحية المختلفة من واقع، وشخص، وأفكار، وغير ذلك، مما يكسب الحدث المسرحي أبعاداً مختلفة، وذلك يؤكد وجود اشتغال كبير على الأزياء المسرحية، ووعي بأهميتها في العرض المسرحي، ربما بصورة أكبر مما كان سائداً في السابق، ويأتي ذلك ضمن تطور «أبو الفنون» في الدولة، حيث صارت الإمارات تحتل مكانة بارزة في صناعة العروض المسرحية، ومن ثم صار هناك اهتمام بكل ما يتعلق بالعناصر والمفردات المسرحية، مشيراً إلى ما تقوم به إدارة المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة من دور كبير في هذا الصدد.

وأوضح راشد أن الأزياء لها أهميتها الخاصة ضمن منظومة العناصر المسرحية الأخرى، فهي لغة بصرية توازي المنطوق وحركة الجسد في إيصال مفهوم النص، ومن ثم هي عامرة بالدلالات والمعاني فهي علامات تتحرك في الخشبة، وأصبحت تجد اهتماماً كبيراً في المسرح العالمي كله.

الكاتب محسن سليمان يرى بدوره أن الأزياء من أهم المقترحات والعناصر والمفردات داخل العرض المسرحي، ولا بد أن تجد العناية اللازمة من الفعل الإخراجي ومصمم الأزياء، لأن الملابس صارت نفسها لغة ودلالة وعلامة قائمة بذاتها، فهي لا تفسر فقط روح النص أو العرض، بل لها مساحتها الخاصة التي

متابعاً للعمل بشكل جيد، سواء النص أم رؤية المخرج أم حضور البروفات، حيث يرى الكثيرون أن تعامل المسرح العالمي مع الأزياء قد تطور كثيراً، ولم تعد الملابس هي العنصر نفسه بدلالاته القديمة في العرض المسرحي، بل اكتسب أبعاداً جديدة.

تباين

أما الممثل والمخرج إبراهيم سالم، فيؤكد أن توظيف الملابس والأزياء يأتي مختلفاً من عرض إلى آخر، فالعمل المعين يكشف مدى الابتكار في استخدام الأزياء، كما لا بد أن تعبر الملابس عن الواقع والفضاء المحدد، فعندما يكون العرض أو العمل عن التراث، لا بد من توظيف الزي المناسب لذلك، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يخضع لرؤية المخرج ومصمم الأزياء، بحيث يخدم الخط الدرامي والجمالي.

ويلفت سالم إلى أن الأزياء في المسرح الحديث تتجه نحو الرمزية، أو يجري توظيفها بصورة تجريدية، وأحياناً تكون من مادة الواقع، فذلك الأمر يكون بحسب الحالة، وكذلك الشخصيات.

ميزانية

وأوضح سالم أن توظيف الأزياء في كثير من الدول العربية يصطدم بالميزانية المرصودة للمسرحية، وكذلك ظروف العمل نفسه، حيث يلجأ المسرحيون في بعض الأحيان، ومن أجل الاقتصاد، إلى التنازل عن تعميق فكرة الأزياء لأنها تعتمد على ميزانية كبيرة.

مجلس الحيرة

ويلفت عمران إلى مسرحية «مجلس الحيرة» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي عرضت منذ مدة قصيرة ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، وهي من إنتاج مسرح الشارقة الوطني، وتتناول حقبة زمنية وفضاء مكانياً معيناً، إذ أطلت على دور الشعر في إمارة الحيرة في العصر الجاهلي، بوصف هذه الإمارة كانت من أقوى الحواضر، وأكثرها استقراراً، وأطولها عمراً، فكان أن تم توظيف الأزياء في ذلك العمل المتميز بطريقة تخدم فكرة النص وتعززها، حيث عكست الملابس بالفعل الحقبة الزمنية التي جرت فيها أحداث العمل المسرحي، كما أضفت ملمحاً جمالياً على مشاهد العرض.

تجريد

ويوضح عمران أن في بعض الأحيان لا ينتمي العرض إلى مكان أو فضاء زمني معين، ومن ثم فإن توظيف الأزياء في هذه الحالة يتكئ على فعل التجريد، والبحث بطريقة مبتكرة، فعلى سبيل المثال إذا جرت أحداث المسرحية في غابة «غير مألوفة»؛ أي تغيب عنها الخضرة والحياة، فإن الأزياء تأتي لتعبر عن ذلك الواقع وتلك البنية المطروحة؛ أي يأتي التوظيف متناسباً ومعطيات الواقع المعين. وأسهب عمران في تناول أهمية الأزياء بصفتها عنصراً أساسياً، وبطلاً من أبطال العرض المسرحي، إذ لفت إلى أن الملابس مكملة لفكرة العرض، وتعمل على إدخال المتلقي في فضاء العمل الذي تدور فيه الأحداث، بحيث إن الجمهور سيعرف من خلال الزي الذي يرتديه الممثلون مباشرة أن هذه المسرحية تجري في بلاط ملكي، أو داخل مستشفى، وغير ذلك.

وأوضح عمران أن هناك اشتغالاتاً جيداً على الأزياء في الفترة الأخيرة في المسرح الإماراتي، حيث أصبح هناك وعي واهتمام بهذا العنصر، حيث يبرز اسم المسرحي والمصمم عبدالكريم عوض، بوصفه واحداً من المسرحيين أصحاب اللمسات والبصمات النوعية في توظيف الأزياء بما يعكس ثراء الحدث والشخصية، وهناك كذلك العديد من المسرحيين والمصممين الذين برزوا في هذا الجانب وأبدعوا فيه بصورة كبيرة.

رؤية خاصة

وأكد عمران أهمية أن يكون مصمم الأزياء على علم بالنص ورؤية المخرج وفكرته، وكذلك أن يجري أبحاثه الخاصة، بحيث ينتج هو نفسه رؤيته الخاصة حول الأزياء وكيفية توظيفها في العرض المسرحي، فلا يكتفي فقط بتوليد ونسج الأزياء من خلال الحوار المكتوب، بل يخلق فكرة أكثر إبداعاً، وذلك يتطلب منه أن يكون

تستعد إدارة المسرح الحديث بالشارقة للمشاركة في عدد من المهرجانات بعروض جديدة، وأسماء من الرواد والشباب، في موسم مسرحي حافل تستند فيه الفرقة على منجزاتها التي تحققت في العام الماضي، عامدة إلى الحفاظ عليها ومضاعفتها في الفترة المقبلة.

وذلك بعد غياب لعدة دورات، وقال: «تعود فرقتنا من جديد للمشاركة فيه، من خلال مسرحية (وليمة عيد)، أهميّة هذا الموسم تكمن في كونه بوابة المسرحيين لعرض إبداعاتهم على خشبات ومدن مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى كونه يجعل الفرق المسرحية تواصل عملها وعروضها، من دون انتظار المهرجانات المسرحية، كذلك يؤمن للفرقة عروضاً مسرحية إضافية، وهي أشبه بهدية للعرض، بأن يبقى على تواصل مع جمهوره، ولا يموت بعد انتهاء المهرجان».

بنت براق

وعن استعدادات الفرقة وتحضيراتها للمشاركة في المهرجانات المسرحية الأخرى، قال فيصل: «في شهر أكتوبر من هذا العام، سنكون حاضرين بمسرحية (بنت براق) في مهرجان دبي لمسرح الشباب في نسخته الخامسة عشرة، ونحن الآن بصدد الاطلاع على المشاريع المقدمة للفرقة، من أجل اختيار العرضين اللذين سنشارك بهما في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، وأيام الشارقة المسرحية، ونتأمل من جميع المشاركات تلبية طموحاتنا، وأن تكون المشاركات قادرة على التنافس على الجوائز والألقاب».

ورشة الصيف المسرحية

الشارقة: أحمد الماجد

إذ سيكون المسرح الحديث بالشارقة، حاضراً في الموسم المسرحي المحلي، وفي مهرجان دبي لمسرح الشباب، ومهرجان الإمارات لمسرح الطفل، وكذلك في أيام الشارقة المسرحية، بالإضافة إلى الخطط الموضوعة للذهاب بالعروض المسرحية التي أنتجتها الفرقة في الفترة القريبة الماضية إلى أبعد الآفاق.

عام واعد

«نحن في فرقة المسرح الحديث بالشارقة نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الكبير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مبادرات سموه العظيمة ومكارمه السخية، التي لولاها لما وصل مسرحنا إلى ما وصل إليه من منجزات وسمعة طيبة في الأوساط المسرحية الخليجية والعربية والدولية»، هذا ما استهل به مدير الفرقة فيصل علي حديثه، مشيراً إلى أن فرقتهم تعود إلى المشاركة في «الموسم المسرحي»

فرقة المسرح الحديث بالشارقة برنامج زاخر بالورش والعروض والمسابقات

تكريم صاحب السمو ل فيصل موسى

في مشاريعهم الختامية التي تناولوا فيها شخصيات مسرحية من تيارات مسرحية مختلفة».

محطات في تاريخ المسرح الحديث بالشارقة:

• مسرحية «الشيخ والطريق»: اختيرت أفضل العروض الثلاثة في أيام الشارقة المسرحية في دورتها الأولى 1984، تأليف: علي عقلة عرسان، إخراج يحيى الحاج.

مسرحية «وليمة عيد»

ويوليو من العام الجاري، وأشرفت عليها نخبة من الأسماء المسرحية التي لها حضورها في المشهد المسرحي المحلي والعربي، إذ توزعت الورشة على أربعة محاور: الأول، أشرف عليه الفنان المصري خالد رسلان، عن بناء الشخصية في النص المسرحي، والثاني للفنان حسين الأنصاري في فن صوتيات العرض المسرحي والدرامي، وأشرف كل من الفنانين محمد جمال وإبراهيم حيدر على المحور الثالث من الورشة، وهو «تقنيات العرض المسرحي»، كما قدم الفنان عبدالله بن حيدر محوراً رابعاً للورشة، جاء تحت عنوان «كيف تصبح ممثلاً محترفاً؟».

وعن أهمية تلك الورش وأثرها على المشاركين فيها، ومعظمهم من أعضاء فرقة المسرح الحديث، تحدث الفنان خالد رسلان قائلاً: «انطلاقاً من خطط المسرح الحديث بالشارقة التي تعتمد في الأساس على دعم الحركة المسرحية الإماراتية بالموهبة الشابة عبر تاريخها الطويل، قدمت ورشة الشخصية والدور المسرحي لأعضاء الفرقة من الشباب الواعدين، وأهداف الورشة تنحصر في تمكين الممثل من قراءة الشخصية الدرامية قراءة قابلة للأداء المسرحي عبر العلامات السمعية والبصرية التي تتجسد في الدور على خشبة المسرح في النهاية، وبذلك يكون الممثل على وعي بأن بناء الشخصية ليس قاصراً على البناء اللغوي الذي يطرحه نص المؤلف، ولكن يتجاوز ليصل إلى بناء العرض خارج حدود الكلمات، وأظهر المتدربون تفاعلاً كبيراً مع الورشة، وهو ما ظهر

مسرحية «الشيخ والطريق»

حضور جيد ومتواصل لفرقة المسرح الحديث بالشارقة في مهرجان دبي لمسرح الشباب على مدى دوراته المختلفة، وفي دورة هذا العام تشارك الفرقة بمسرحية «بنت براق»، تأليف عبدالله المهيري، إخراج عبدالله الطويل، وتمثيل كل من: جود وحيد، وأية منصور، ومنصور الزعابي، وأحمد محمد، وسعيد ربيع، وآخرين. وينطلق العرض من قصة محورها يدور حول القرار وأهميته اتخاذ، وكيفية اتخاذه، من خلال شخصية «سالم» بطل العرض، وما يعترضه من مشاكل أسرية واجتماعية تحول بينه والسعادة التي يبحث عنها، ولا تتأتى إلا من خلال الاستقلالية التي ينشدها في كل شيء.

تعد هذه المشاركة هي الأولى للمخرج عبدالله الطويل مخرجاً في مهرجان دبي لمسرح الشباب، بعد مشاركته في النسخة السابقة من هذا المهرجان بصفة مدير إنتاج فقط، بمسرحية «أيام الضجيج». وقال الطويل: «هذا العام هو عام تحقيق الأحلام بالنسبة لي، فبعد نيلني ممثلاً جائزة أفضل فنان واعد في أيام الشارقة المسرحية في شهر مارس الفائت، عن مسرحية (وليمة عيد) أشارك اليوم بمهرجان دبي لمسرح الشباب مخرجاً، وأتمنى أن تكون مشاركة جيدة، أحقق من خلالها وجودي بصفتي مخرجاً في الساحة المسرحية المحلية، وأتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المسرح الحديث بالشارقة على تقنيهم بي، ومنحهم هذه الفرصة لي، وسأبذل كامل جهدي من أجل أن تحقق هذه المشاركة الآمال المرجوة منها والمعلقة عليها».

وعن ظروف العمل التي رافقت أيام التمارين، قال عبدالله: «واجهني عدد من الصعوبات في هذا العمل لاسيما في ما يتعلق باختيار الممثلين، وأوقات البروفات، حيث إن معظم الممثلين والممثلات المشاركين في هذا العرض، لديهم التزامات أخرى، وحدثت تغييرات كثيرة على فريق العمل حتى استقررت أخيراً على فريقين النهائي، وتجاوزت هذا الأمر، وأحاول عبر التمارين، تجويد العمل وتشذيبه من أجل المنافسة على جوائز المهرجان».

ورشة

تعد الورشة المسرحية الأخيرة التي نفذها المسرح الحديث بالشارقة، ورشة مسرحية جيدة ومهمة، من حيث المجالات المتنوعة التي توزعت عليها تلك الورشة، التي أقيمت خلال شهري يونيو

وعن الورش المسرحية، قال فيصل: «أنجزنا ورشة كبيرة ومتنوعة في صيف هذا العام، بالتعاون مع جمعية المسرحيين، كنهج دأبت على القيام به فرقتنا كلما سحت لها الفرصة، وتوفرت لها الإمكانيات، هذه الورش أفرزت عدداً لا بأس به من الوجوه الجديدة التي هي الآن تشارك مع أبناء الفرقة في عروضها المسرحية».

بعد النجاح الذي حققه عرض مسرحية «وليمة عيد» في أيام الشارقة المسرحية في دورتها الثالثة والثلاثين التي نظمت في شهر مارس الماضي، تواصل المسرحية حضورها وعروضها عبر مشاركتها في الموسم المسرحي المحلي في دورته السابعة عشرة، بعد أن تم اختيار العرض لكي يكون واحداً من أربعة عروض تشارك في الدورة الجديدة من هذا الموسم، وتقدم الفرقة عروضها في إمارة الشارقة، في مدن خورفكان، ودبا الحصن، ولباء، بالإضافة إلى عرض آخر في إمارة أم القيوين.

جوائز

«وليمة عيد» وهي من تأليف يوسف مسلم، وإخراج الفنان إبراهيم سالم، تدور أحداثها حول وقائع غريبة ومجنونة في حياة عيد، الشخصية الرئيسية في العرض، الذي هو إطلالة على العالم في متغيراته وسيادة أنماط جديدة من السلوك والحياة، حيث تبدلت القيم، واغتربت البشرية عن جوهرها الإنساني، وتحولت المفاهيم، وصار كل ما هو غير منطقي مهيمناً على العالم. الجميل في هذا العرض، أن الكادر التمثيلي الذي اختاره المخرج معظمه من الشباب، ومنهم من يقف على خشبة المسرح لأول مرة. وهذا الأمر يحسب للمخرج إبراهيم سالم، الذي يتميز دوماً في كل عرض يتصدى لإخراجه بتقديم وجوه جديدة، سرعان ما تتخذ لها مكاناً في المشهد المسرحي المحلي، حيث كسب الرهان مرة أخرى في «وليمة عيد» حينما نال الشباب المشاركون في هذه المسرحية، الجوائز التالية: فيصل موسى جائزة أفضل ممثل دور ثان، عبدالله الطويل جائزة أفضل ممثل واعد، وعد طارق جائزة أفضل ممثلة واعدة، في الدورة الأخيرة من أيام الشارقة المسرحية.

عبدالله الطويل

فيصل علي

البرواز 2022

محمد جمال

أبرز العروض:

«مأساة الحلاج»، «الوحوش لا تغني»، «مال الله الهجان»، «الرحى»، «التراب الأحمر»، «مريوم والسنافر»/أطفال، «قوم عتتر»، «البقشة»، «ميادير»، «ليلة بعمر»، «نهارات علول»، «شيطان البحر»، «الساعة الرابعة»، «طرزان»/أطفال، «البرواز»، «وليمة عيد»، وغيرها.

من المهرجانات التي شاركت فيها الفرقة:

أيام الشارقة المسرحية، مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، مهرجان دبي لمسرح الشباب، مهرجان دبا الحصن للمسرح الثاني، المهرجان المسرحي للفرق الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مهرجان أوام المسرحي الدولي، مهرجان الأردن المسرحي، مهرجان المسرح الكويتي، مهرجان الكويت لمسرح الطفل، مهرجان تطوان المسرحي في المغرب.

من الأسماء المسرحية العربية التي تعاونت مع الفرقة في مجال الإخراج المسرحي:

تيسير العباسي، كريم المخزنجي، يحيى الحاج، عبدالإله عبدالقادر، محمد شيخ الزور، محمود أبو العباس، غنام غنام.

الأضحية الأخيرة 1993

أعضاء إدارة فرقة المسرح الحديث بالشارقة الحاليون:

- فيصل علي: مدير الفرقة.
- إبراهيم سالم: نائب مدير الفرقة.
- محمد جمال: رئيس اللجنة الثقافية والفنية.

أهم الأعضاء منذ التأسيس وإلى الآن:

أحمد عبدالرزاق، محمد إبراهيم فراشة، محمد حمدان، علي خميس، عبدالله كتاب، محمد بخيت، غصون سالم، أحمد عبدالعزيز النابودة، إبراهيم سالم، عبدالله بوعابد، خالد النابودة، مرعي الحلبيان، حسن رجب، محمد جمال، محمد صالح، إبراهيم حيدر، عمر الملا، خالد المرزوقي، خليفة بحري، وآخرون.

البقشة

- مسرحية «البقشة»: جائزة أفضل عرض مسرحي في أيام الشارقة المسرحية في دورتها السابعة عشرة، 2007، تأليف إسماعيل عبدالله، إخراج أحمد الأنصاري.
- مسرحية «مريوم والسنافر»: جائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الثامنة 2012، تأليف مرعي الحلبيان، إخراج حسن رجب.
- مسرحية «نهارات علول»: جائزة أفضل عرض مسرحي في المهرجان المسرحي للفرق الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الثالثة عشرة 2014 بالشارقة، تأليف مرعي الحلبيان، إخراج حسن رجب.
- مسرحية «البرواز»: جائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان دبي لمسرح الشباب، في دورته الثالثة عشرة 2022، تأليف سعود الزرعوني، إخراج محمد جمعة.

المسرح الحديث في سطور

المسمى الرسمي: المسرح الحديث بالشارقة.
تاريخ الإصدار: 1974.

أعضاء مجلس إدارة الفرقة الحالي:

- أحمد عبدالعزيز النابودة: رئيس مجلس الإدارة.
- إبراهيم سالم: نائب رئيس مجلس الإدارة.
- خالد عبدالعزيز النابودة: أمين السر العام.
- فيصل علي محمد: مدير الفرقة المسرحية.
- عيسى المرزوقي: المدير المالي.

وحازت شهادة الدكتوراه عن رسالة بعنوان «الزي المسرحي بين التصور والإنجاز.. المغرب مثلاً»، والدكتور بلال بوزعيب (الجزائر) ونال الدكتوراه عن بحث بعنوان «الجسد في الإخراج المسرحي الجزائري.. نماذج معاصرة»، والدكتورة مريم الركائنة (المغرب) وحازت الدكتوراه عن بحث بعنوان «الإخراج المسرحي النسائي في المغرب.. دراسة في نماذج»، والدكتور علي كريم (الجزائر) الذي حاز شهادة الدكتوراه عن بحثه الموسوم «التعبير الجسدي في العرض المسرحي الجزائري»، وشاركت في إدارة جلسات الملتقى الباحثان المسرحيتان نهي العلايلي ومروة الجبالي من مصر.

واختتم المهرجان في الأول من أكتوبر حيث قرأت لجنة التحكيم تقريرها العام وأعلنت الفائزين بالجوائز. يشار إلى أن هذه النسخة من المهرجان سبقتها دورة عناصر العرض المسرحي الحادية عشرة التي جرت فعالياتهما في المركز الثقافي لمدينة كلباء خلال الفترة (19 يوليو - 17 أغسطس) وشهدت ثلاث ورشات تدريبية، واستمرت كل ورشة مدة عشرة أيام، وكانت ورشة التمثيل هي الأولى وأشرف عليها إبراهيم سالم، والثانية ورشة الإخراج وأشرف عليها حسن رجب، والثالثة ورشة السينوغرافيا وأشرف عليها وليد عمران.

البديلة الرسمية

الوجه الآخر

صباح الخير

موظف محظوظ

احتفاء

واحتفت الدورة الحادية عشرة من المهرجان، واعترافاً بجهوده في إثراء الحركة المسرحية بالمنطقة الشرقية، حيث كرم في ليلة الافتتاح، وعقدت ندوة حول مساره الفني عند الخامسة من مساء اليوم الثاني من المهرجان (السبت 28 سبتمبر)، كما صدر كتاب يوثق لمحطات تجربته المسرحية.

ونظم المهرجان ملتقاه الفكري بالمركز الثقافي لمدينة كلباء صباح الأحد (29 سبتمبر) تحت عنوان «العروض القصيرة ومناهج التدريب المسرحي»، بمشاركة إبراهيم سالم (الإمارات)، وحسام المسعدي ووليد دغسني (تونس)، ونادين خالد (مصر)، ولينا الرواس (سوريا)، ود. لحسن احسايني (المغرب)، وعلي عنبتاوي ود. يوسف مجقان (الجزائر).

ملتقى البحث

واستضاف المهرجان صباح يوم الاثنين (30 سبتمبر) دورة عاشر من «ملتقى الشارقة للبحث المسرحي» الذي يعنى باستعراض وإبراز أحدث الرسائل العلمية المنجزة في كليات الدراسات العليا المختصة في المجال المسرحي، وشهد الملتقى مشاركة أربعة باحثين، وهم: الدكتورة صفية معيناوي (المغرب)

مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة عروض وملتقيات فكرية وجوائز

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «حفظه الله»، نظمت الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرحيات القصيرة في الفترة (27 سبتمبر - 01 أكتوبر) في المركز الثقافي لمدينة كلباء.

الشارقة: «المسرح»

الرسمية» لإياد خضور، و«شكسبيريات» لفصيل موسى، و«موظف محظوظ» لمحمد نور بسام، و«غير معلن» لخالد محمد الحداد، و«الملاذ» لجاسم غريب.

جوائز

وواكبت جميع هذه العروض بعد تقديمها مباشرة ندوات نقدية ناقشت مزاياها وإشكالياتها بوساطة باحثين وممارسين مسرحيين من مختلف أقطار الوطن العربي، ومُنح الممثلون المشاركون فيها جوائز يومية مخصصة لجودة الأداء حكماً الجمهور.

كما تناقست العروض على جملة من الجوائز الموجهة لفنيات العرض المسرحي، مثل «الإخراج»، و«التمثيل»، و«السينوغرافيا»، منحتها إدارة المهرجان استناداً إلى تقرير من لجنة التحكيم التي ضمت المخرج والممثل عيسى كايد (الإمارات)، والناقدة لمياء أنور (مصر)، والمخرج والممثل زيد خليل (الأردن)، والمخرج علي نبيل العامري (الإمارات)، والممثل نصر الدين العبيدي (تونس).

وحفلت الدورة الجديدة من المهرجان الذي أسسته دائرة الثقافة عام (2012) بهدف دعم ورعاية المواهب المسرحية وصقل إمكاناتها وتقديمها للمشاهد؛ بالعديد من الفعاليات الفنية والفكرية، بمشاركة أسماء محلية وعربية، إذ قدمت منصتها (12 عرضاً، وانتقيت العروض بعد منافسة تمهيدية شهدت مشاركة (34 عرضاً، وجاء اختيار العروض المتأهلة بعد مشاهدتها بوساطة لجنة فنية في المدة (13 - 18) سبتمبر الماضي، في مسرح معهد الشارقة للفنون، ومسرح المركز الثقافي بكلباء، وضمت اللجنة الممثلة خليدة الشيباني (تونس)، والناقد محمد مسعد (مصر)، وعصام أبوالقاسم (السودان).

والعروض هي: «الضيف» للمخرج محمد عبدالله، و«أغنية الظمأ» لهاكوب عيد، و«من أجل ولدي» لماسينيسا لبط، و«صباح الخير» لجاسم التميمي، و«الوجه الآخر» لمريم الزرعوني، و«أغنية الوداع» لطلال قمبر، و«العطش» لجاسم المرشدة، و«البديلة

يكون ماسح أحذية قبالة مبنى البرلمان، وأن الحلقة التي قامت بإعادتها كانت بمثابة فقرة من برنامج كاميرا خفية لا غير. بهذا المعنى ينقلب حلم سقراطوس ماسح الأحذية الفيلسوف إلى كابوس، فهو كان بمثابة عين على واقع يمور بأحلام متكسرة، وشخصيات فقدت الأمل من أي تغيير في حياتها، لكن العرض وبرغم هذه المحاولة لتحقيق مادة فنية ظل بعيداً عن معالجة درامية تجعل منه عرضاً مسرحياً، بل بقي في إطار الإسكتشات و«النمر»

واضحاً في العرض استقاء ملامح من شخصيته في شخصية ماسح الأحذية الذي تمثل سلوكه في حمل مصباح في وضوح النهار ليجت عن إنسان نزيه. مفارقة تلتها العديد من المفارقات التي حاول رائد خليل تجميعها وانتقادها، وأولها شخصية المثقف القابع في برجه العاجي (جمال الدين زعير)، وبدا في العرض مثقفاً بموديل تسعينيات القرن الفائت، فهو يتأبط جريدة لا يقرأها، ومفلس يبحث عن عمل، ويلقي أشعاراً فيها الكثير من الأخطاء النحوية.

هذا الكاريكاتير اقترب من الكاريكاتير الذي كان يظهر على شاشة في عمق المسرح، ومثلته شخصية مساعد الطبيب (طلال محفوظ) الذي يعاني هو الآخر من عرج في قدمه، ومن ذكر جمل وعبارات مفككة وغير مترابطة، ويحلم هو الآخر أن يقضي على الفيروس الخطير الذي تقوم مراكز أبحاث طبية بصناعته لوضعه في خدمة فناء البشرية.

وأيضاً هناك شخصية الشاب الذي يحلم بالهجرة إلى أوروبا (كريم خربوطلي) وهو نموذج من شبان فقدوا هويتهم، إذ يضع حقيبة سفر على ظهره، ويعاني من بطالة مرعبة، فلا يملك ثمن قوته، ولا يريد العمل ويحتقره، فلماذا العمل إذا كانت الهجرة سوف توفر له راتب اللجوء، والطبابة، والتأمين الصحي، والمسكن؟

كل هذه الشخصيات تدور في حلم ماسح الأحذية الذي نكتشف في نهاية العرض أنه كان ضحية إحدى منصات التواصل الاجتماعي، التي حضرت له مقلباً بأنه سوف يصبح عضواً في البرلمان، وإذ بمذيعه شابة «مدونة» (مادونا صباغ) تخبره بأنه نال ترخيصاً بأن

فردة حلم كاريكاتيرات فرجة مشوشة

لعلها من المرات النادرة التي تكون فيها رسوم الكاريكاتير موضوعاً لعرض مسرحي، إذ انطلق الفنان رائد خليل كاتب ومخرج مسرحية «فردة حلم» من هذه العلاقة الفريدة بين الفنانين، لتأتي المقاربة عبر حكاية سقراطوس (غسان الدبس) ماسح الأحذية الذي يحلم بأنه في يوم من الأيام سيحجز له مقعداً تحت قبة البرلمان، وأثناء عمله على إحدى زوايا أحد الأحياء الدمشقية، تمر به شخصيات هي ذاتها موجودة في رسوم حقها كاتب ومخرج العرض السوري على مسرح القباني في دمشق.

ليندا منير حمود
كاتبة وناقدة من سوريا

منها «صابر»، و«أبو الهم»، و«أبو التعير»، بالإضافة إلى «حنظلة»، وشخصية حارس المقبرة الباكستاني، وروى العرض آنذاك حكاية حنظلة الذهاب إلى لندن ليزور قبر أبيه هناك، مستعيداً مراحل من المأساة الفلسطينية منذ نكبة 1948 وصولاً إلى هزيمة 1967 وحرب لبنان 1982.

وبالعودة إلى عرض «فردة حلم» يمكن التقاط العديد من الفشحات الساخرة على أسنة الشخصيات، ولعل أبرزها ذكر شخصية ديوجين الكلب (400 - 323 ق. م) الفيلسوف الذي عارض أفكار سقراط، وأسس في ما بعد للفلسفة الكلبة، وانتقد الأعراف والتقاليد، وعد نفسه مواطناً «معوولماً» لا ينتمي إلى المكان، وكان

هكذا دبت الحياة في رسوم الكاريكاتير على الخشبة، والحقيقة أن هذه المقاربة بين فن محسوب على الصحافة الورقية، وفن الفرجة؛ لم تكن الأولى من نوعها في هذا المجال، فلقد حقق الفنان زيناتي قدسية عام 2002 عرضاً بعنوان «ليلة عربية خاصة مع حنظلة»، وكان من تأليف نبيل ملح، حيث اقتبس العرض آنذاك ثمانية رسوم لرسام الكاريكاتير ناجي العلي، وقام الممثلون بتوظيف شخصيات شهيرة كان الرسام الفلسطيني قد قدمها في رسوماته،

المخرج رائد خليل: فنان كاريكاتير وكاتب ومخرج من مواليد مدينة السلمية 1973، وخريج قسم الاتصالات البصرية - كلية الفنون الجميلة في دمشق 1994. وهو مدير مهرجان سوريا الدولي للكاريكاتير، وحاز العديد من الجوائز العربية والدولية. نشر رسومه في العديد من الجرائد والمجلات العربية والدولية، منها جريدة النور السورية. وهو منسق ثقافي وفني للعديد من العروض البصرية والجمالية في دار الأوبرا السورية. كتب القصة القصيرة والمقالة، وأشرف على العديد من ورش مسرحية الكاريكاتير في سوريا وخارجها.

لعل الأبرز في «فردة حلم» هو محاولة إنعاش نوع من أنواع الفرجة التي اختفت من المسرح السوري، وهو نمط يذكر بحفلات التعارف التي كانت سائدة في المسرح الجامعي، ومسارح الهواة في تسعينيات القرن العشرين، وبناء عليه يمكن ملاحظة الشطط الحاصل في توظيف الإضاءة والمؤثرات السمعية والبصرية للعرض، التي كانت تأتي تعليقاً على الحدث، مثل أغنية فيروز «طيري يا طيارة طيري» التي استخدمها المخرج هنا تبريراً لمضي الأحداث وانقضائها، فيما ظلت الأزياء محايدة إلى حد كبير، واقتصرت على ملابس عادية حملت إشارات مقتضية لشخصيات نمطية، إذ اقتضت على «مريول» أبيض لمساعد الطبيب، وسراويل من الجينز لمعظم الشخصيات، في حين ارتدت شخصية ماسح الأحذية ملابس أنيقة وغير منسجمة مع منطقتها ومستواها الاجتماعي، وهذا ما جعل مساحة الفرجة مشوشة وغير منضبطة، لاسيما في التعاطي مع الإسقاط الضوئي الذي زاحم الممثلين في أدائهم، فجاءت رسومات الكاريكاتير شرحاً لما يقولونه على الخشبة، وتبريراً لأفعال وردود أفعال بدت هي الأخرى فائضة عن الحاجة، إذ وسعت الهوة بين الدرامي والجمالي، وجاءت عناصر تزيين لا أكثر.

بطاقة العمل:

إنتاج مديرية المسارح والموسيقى. تمثيل: غسان الدبس، مادونا حنا، طلال محفوض، جمال الدين زعير، كريم خربوطلي، مصمم الإضاءة: إياد العساودة. مكياج: سوسن كم ألاماز. صوت: البراء جباعي. فوتوغراف: كاظم كاظم.

إذ إنها سرعان ما كانت تروي قصصها وهمومها على ماسح الأحذية وتمضي في حال سبيلها دون ترك أي أثر يذكر.

لقد راهن «فردة حلم» على تجاوز في الأداء لم يستطع كاتبه ومخرجه السيطرة على مفرداته، مما أسهم في تراخي إيقاع العرض، والذهاب إلى اللعب اللفظي لشد الجمهور، لكن من دون جدوى، فالمسرح ليس لوحة كاريكاتير مشخصة على الخشبة، وليس تلاعباً بالألفاظ، بل صراع درامي له شخصياته وقصته، والحوار الدرامي ليس ثرثرة أو دردشة، وإنما هو حوار يعني الجمهور، ومن خلال هذا الحوار يمكن معرفة ماضي القصة والأسباب التي دفعت الشخصية لتسلك هذا السلوك، أو تقع في الخطأ التراجمي الذي يحرك الأحداث نحو الأمام.

المتواصلة، التي توحدتها شخصية ماسح الأحذية المقيم على قارعة الطريق قرب إشارة مرور. حاول رائد خليل أن يخلق مناخاً بصرياً للوحاته عبر إسقاط ضوئي لشارع من شوارع دمشق، ونزع إلى استعراض رسومات كاريكاتير خاصة به، لكن هذا لم يكن كافياً لتقديم عرض مسرحي، بل اقترب في عمله من أسلوب «الأتويد»، وبقيت حوارات الشخصيات عبارة عن مونولوجات متجاورة تخللتها بعض المناكفات والمشاحنات مع الشخصية الرئيسية.

وبالنظر إلى توجه الأداء الذي راهن عليه خليل في «فردة حلم» يمكن ملاحظة تشتت الأسلوب، والقفز بين نمط أداء وآخر، فشخصية الفيلسوف المتشرد وماسح الأحذية بقيت وكأنها تؤدي مونودراما خاصة بها، أما الشخصيات الأخرى فكانت دخيلة على هذا التوجه،

بعض الأوراق بها كلمة مفتاحية للإشارة إلى ما سيفعله البطل، وتُستهل بقتل «ذباب» ثم أمر «أكلها وبلعها»، ثم بدخول شخصية تحمل جهازاً كاشفاً للكذب تختبر مدى صدق البطل، ثم بامرأة يؤمر بالاعتداء عليها، ثم بفعل قتل لرجل مُسن.

وقع العرض في حيرة تكمن في اهتمامه بدافع «التأويل» من دون التأسيس لخط درامي واضح بسيط أو لي يفهمه الجميع، ثم يتدرج التأويل وفقاً لكل متفرج على حدة إذا أراد، وبدأ ذلك الارتباك يظهر من وقت دخول شخصية «صاحب العقد» الذي لم يؤسس له بأي أبعاد، لا جسمانية ولا نفسية ولا اجتماعية، أرادته المخرج غامضاً ليحمل أكثر من تأويل، مع اللعب بالمتلقي لوقت كبير في ظنه أنه ربما الشيطان، أو مفسد أو دخيل، ثم لتصرف

على ذلك، يكون الفقر بصفته وصورته المسرحية، هو المحرك الفعلي للحدث الأساس في هذا العرض، الذي يبدأ بحفل عيد ميلاد متواضع للابنة، ثم تبدأ الحكاية تتشكل عن طريق «قصة» تقصها الابنة على الأب، تحمل بعدين، الأول فيها هو ملء ذلك الفضاء شبه الفارغ، الذي لا تشغله سوى منضدة في المنتصف، وفي اليمين شامعة للملابس، واليسار مصباح كهربائي قديم متعطل «أبجورة»، وصورة للزوجة المتوفاة متبلورة بشدة كجزء مهم من الديكور، ومن ثم فتلك الحكاية؛ مع رسم خطوط حركة للممثلة الطفلة، والممثل البطل، هي شغل كامل للخشبة عن طريق حركة مستمرة، بلا جلوس أو ثبات لسماع القصة، ثم بالبعد الثاني الذي يتضمن ما سيقودنا الحدث إليه، فالقصة التي ترويها الطفلة تدور حول شخص يجد نفسه في عالم مليء بالأشباح، لا ينقذه منه سوى الحب، ويستمر العرض لفترة يدور حول القصة وحركة الممثلين الجاذبة للإيقاع بشدة، حتى تدخل الشخصية الثالثة، لتبدأ نقطة الصراع الحقيقية.

ثمة شخص مجهول يلج الشقة ويخبر الأب بأنه تم قبوله في وظيفة، لا نعرف عن خلفيته شيء، يستغل فقر الأب الواضح من الصورة المؤسسة وكذلك الحوار، ويغريه بمبلغ مالي ضخم حتى يمضي على عقد الاتفاق بينهما في دخوله اختباراً، ومن ثم بتخدير الأب، وتغيير في الديكور البسيط بالاستغناء عن بعض القطع وإحلال قطع أخرى محلها مثل كرسي، وشنطة، وهكذا.. يدخل البطل في عالم من الاختبارات، تلك الاختبارات هي ماهية العرض بذاته، بل واسمه المعنون به قبل المشاهدة، ومن ثم يتم الاتفاق مع المشاهد على أن الحدث قد بدأ في تطوره، وبالفعل تبدأ الاختبارات بإرسال

الاختبار.. كيف يصنع عرض مسرحي محكم؟

شهد مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية منذ مدة، تقديم مسرحية «الاختبار» تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة عشرة، وهو عرض يتطابق شكله مع مضمونه في الاتكاء على منهج «المسرح الفقير»، إذ يقارب وضع أسرة رقيقة الحال مكونة من أب وابنته، الأب مكلوم بوفاة زوجته، وهو عاطل، لم يعثر على عمل ثابت؛ وقد اضطر إلى بيع أثاث شقته كي ينفق على ابنته الصغيرة.

منار خالد

ناقدة مسرحية من مصر

تلك هي التفاصيل التي تصنع عملاً درامياً مُحكمًا، وهي بعينها الأسئلة ذات الإجابات التائهة داخل العرض. ويعود السبب الرئيس فيها إلى عدم تأسيس قشرة خارجية للحدث والمكان والزمان، والشخصيات بسيطة تحمل داخلها تأويلاً أو ربما عدة تأويلات، لكنها هي تجربة تحمل هدف الدخول إلى التأويل الذي فقد بوصلته بسبب التشتت الذي حملته التجربة بصفته تجربة أولى للمخرج كانت تحتاج مزيداً من التروي والعمل على النص بصفته الخارجية، وتحتية عامل التفسير حتى يتضح للعرض بناء مثلما اتضح له اتجاه مسرحي مناسب لدرامته. على الرغم أيضاً من أن الاستعانة بالقطع الديكورية البسيطة لم يكن مؤثراً ومتفاعلاً في الدراما، بخلاف منضدة الوسط التي تم استخدامها في أكثر من مشهد، إلا أن شماعة الملابس لا ضرورة لاستخدامها، وكذلك المصباح المتعلقل، وإمكانية استبدالهما أيضاً بأي قطع بسيطة أخرى، حال أغلب عناصر العرض، وكذلك الشخصيات التي من الممكن استبدالها بغيرها، أو ربما الاستغناء عنها تماماً لأنها بلا هوية أو أثر.

عبدالرحمن محمد، مخرج مسرحي مصري شاب، يخطو خطواته الأولى في عالم الإخراج، طالب في السنة الثالثة بكلية الحقوق جامعة عين شمس. عمل ممثلاً داخل فريق التمثيل بالكلية، وكذلك بالعرض المسرحي الشبابي «الرجل الذي أكله الورق» إخراج محمد الحضري. حصل عرضه المسرحي «الاختبار» على المركز الأول في مهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعي، بجانب جائزة أفضل مخرج عن العرض نفسه. وتعد هذه المشاركة هي الأولى له داخل المهرجان القومي للمسرح المصري.

لم يكن صاحب العقد هو فقط صاحب الهوية المفقودة، بل إن مساعديه أو ربما ضحاياه، هم أيضاً أصحاب هوية مشتتة وشخصيات غير واضحة، أثرت في الأداء التمثيلي، لأن الممثلين بذاتهم لا يعلمون عن أبعادهم شيئاً، ومن ثم هم حاملون لأداء معين غير معلوم أبعاده.

وعلى ذكر الشخصيات، فهناك شخصيتان على الرغم من عدم حضورهما الجسدي إلا أن لهما حضوراً داخل الدراما (الزوجة، وأم البطل)، حيث أسس العرض لكونهما مؤثرتين فاعلتين، ثم باختفائهما على نحو غير مؤثر على الإطلاق في أي شيء!

وقد بدأ العرض بإبراز الزوجة في صورة تحتل موقعاً بارزاً في الديكور البسيط، أي أن وجود صورة لها في وسط ذلك الاقتصاد المادي يؤكد ويبرهن على مدى أهمية وجودها، لكننا لا نكاد نستشعر أي تأثير لها داخل الاختبارات أو خارجها، فمن الممكن أن تكون موجودة ويقع الاختبار نفسه، أو ربما في رحلة سفر، أو نائمة، أو أي شيء، حتى لو لم يتم ذكرها من الأساس، فسيرتها لم تذكر داخل أي اختبار، هي فقط تُذكر في المشهد التمهيدي الأول بين الأب وابنته كنوع من الاشتياق إليها وإلى جو الأسرة الدافئ، وكذلك ذكر «والدة البطل» داخل اختبار كشف الكذب، الذي يتضح فيه أنها كانت مريضة نفسياً، وأن ابنها هو من تسبب في موتها لأنه لم يعطها جرعة الدواء لأنها أدمنته، ثم تضيع تلك الشخصية ولا يصح لها وجود أو أثر في الحدث على الرغم من إتقان الممثلين انفعالات المشهد المتدرجة أثناء تكرار وإعادة الأسئلة في كل مرة.

أنها بمستواها الدرامي الأول ربما شركة تستهدف أشخاصاً بعينهم لإجراء بعض التجارب عليهم، ولكن سرعان ما يختفي هذا أيضاً، إلى ما لا نهاية من عدم وضوح أي تفاصيل عن ذلك الاختبار وهوية الرجل، التي وصل غموضها حد التشتت الذي يجعل المتلقي ينصرف عن العرض بغرض محاولة الفهم.

حيث يهتم المستوى الأول من الدراما بالتأسيس البسيط الذي يحكم الخطوط الدرامية، ويقود المشاهد إلى التفسير وفقاً لرؤيته الخاصة، لكن ما وقع فيه المؤلف/ المخرج هذه المرة، أنه اهتم كثيراً بما سيؤول إليه المتلقي العرض، وكذلك ما سيؤول إليه هذه الاختبارات، فانخرط بشكل مبالغ فيه في الغموض الذي نتج عنه ارتباك ظل موجوداً بل ومتطوراً طوال الأحداث، ومنها إلى الشخصيات التي تدخل للبطل كاختبارات، تبدأ بذلك المضطرب المتلعثم حاملاً جهاز كشف الكذب متوتراً يمثل شعور المجر المضطرب لصنع البطل إذا كذب في شيء، ثم يتبين أنه وزملاءه ممثلون، بعدما أسس واتفق مع الجمهور أنهم ضحايا سابقون مثل البطل المتورط في الاختبار، ذلك الرجل بجانب الفتاة التي تدخل كاختبار رقم ٣، مكلومة على فقدان ابنها، يجبر الاختبار البطل أن يغتصبها كي لا يفقد ابنته، يفعلها، ثم تندرج تلك الفتاة أيضاً تحت بند كونها ضحية مثله يتم التلاعب بها في اختبارات أخرى، ثم يتضح أنها ممثلة وليست ضحية، وتستمر تلك اللعبة المشتتة التي تنتهي بقتل عجوز لا يختلف في مستويات وضوح شخصيته شيء عن سبقوه.

تلك الأفكار بشكل متدرج، مع فقدان العقد ماهيته، وكذلك فقدان الرجل بذاته أي ماهية، ذلك الذي يصنفه «بامفلة» العرض مهنيًا بكونه «مُحققاً» في حين أنه لا يبدو كذلك مطلقاً، في الوقت نفسه الذي لم تظهر له أي تفاصيل مهنية واضحة أخرى، فيجري اتصالاً هاتفيًا بعد التعاقد مع البطل، يخبر مديره بأنه وقع التجربة برقمها، من دون أن تتضح مهنته أو كينونته - لذا سنسميه إذن «صاحب العقد» - لفتح باب جديد نحو مكان عمله، للتفكير نحو

روميو وجوليت

رسالة محبة وسلام

تجاوز مئة فيلم، وعدد الأوبرات أربعاً وعشرين أوبرا، وأكثر من عشرة عروض للباليه، كان أشهرها للباليه الذي ألفه الموسيقار الروسي بروكوفيفيف. أما أشهر سيمفونية عن المسرحية، فقد ألفها الموسيقار تشايكوفسكي. وقد وظّف المخرج فاضل الجاف، ببراعة، العديد من مقاطع هذين العاملين، إضافةً إلى مقاطع من سيمفونيات موزارت، وشوستاكوفيتش، في مشاهد الرقص والمبارزة والموسيقى التصويرية.

تدور أحداث المسرحية في القرن الرابع أو الخامس عشر، في مدينة «فيرونا» الإيطالية، التي كانت تعاني من نزاع محتدم بين اثنتين من أشهر عوائلها، هما «مونتاجيو» و«كابوليت»، وتجراً شاب مراهق من عائلة «مونتاجيو» في السادسة عشرة من العمر اسمه «روميو» (أدى دوره روندا أحمد) بالدخول خلسة، رفقة صديقه «بينفوليو» وهما يرتديان قناعين، إلى حفلة تقيمها عائلة «كابوليت»، وإقامة علاقة مع «جوليت» (أدت دورها تيشو نامق) ابنة اللورد «كابوليت» ذات الثلاثة عشر ربيعاً، والزواج بها سراً على يد القس «لورنزو» (أدى دوره هونر حسن)، بينما كان أبوها يخطط

في مغامرة لا تخلو من مجازفة، ترجم المخرج والمدرّب والباحث الدكتور فاضل الجاف مسرحية «روميو وجوليت»، التي أعدها الكاتب السويدي توماس ميلغرين، عن نص وليم شكسبير، إلى اللغة الكردية، وقام بإخراجها لفرقة آارات المسرحية، مع ممثلين من معهد الفنون الجميلة، أساتذة وطلبة، في السليمانية.

المتن الحكائي

لا شك في أن المتن الحكائي لـ«روميو وجوليت» معروف لدى جميع المعنيين بالمسرح في العالم، ولم يتوقف إنتاج الأعمال الفنية، المأخوذة عن المسرحية أو المقتبسة عنها أو المتأثرة بها، طوال أربعة قرون، بأنواع فنية (عروض مسرحية، وراقصة، وغنائية، وفنون تشكيلية وسينمائية) على وفق منظورات مختلفة، وأساليب كلاسيكية وحداثيّة وتجريبية، حسب رؤى منتجها ومخرجها، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أهميّة المسرحية، ويثبت أن الطبيعة البشرية لم تتغير مهما تغير العالم، فلا تزال الرومانسية تؤثر فيها، والنزاعات والعداوات بين فئات مختلفة من الناس قائمة في كل مكان. ويقال إن عدد الأفلام الروائية المأخوذة عنها

عواد علي ناقد مسرحي من العراق

وقدّمها على مسرح قاعة الثقافة في المدينة، بتمويل من مؤسسة «كريم علكه» الثقافية الخيرية في أربيل، وتواصل عرضها أحد عشر يوماً، وكان يمكن أن يستمر شهراً، بحضور جمهور مسرحي مثالي ومنضبط في تلقيه، بحيث إنني لم أسمع، خلال مشاهدتي للعرض في يومه العاشر، نامةً أو همسةً منه طوال المدة التي استغرقها (ساعة وأربعين دقيقة). وبطبيعة الحال كثّف الإعداد النصّ الأصلي لشكسبير، وقتل من عدد شخصياته من دون أن يخل بأحداثه أو قيمته، بل أكثر من ذلك حافظ على التقاليد المعروفة في المسرح الشكسبيري.

الواقع إيحائياً دون أن تستنسخه. وأعيد القول إن تجربته هذه في إخراج نص شكسبير «روميو وجوليت» مغامرة لم تخل من مجازفة مع 22 ممثلاً وممثلة محترفين وواعدين، استغرقت التمارين (البروفات) معهم ثلاثة أشهر، وفريق تقني كبير ليس من السهل قيادته في ظروف أقل ما يمكن وصفها بأنها عسيرة. لكن كل ذلك لم يفت في عضد فاضل الجاف ويضعف تحديه، فقدّم عرضاً مبهرًا جماليًا ودلاليًا سيظل علامةً مضيئةً وفارقةً في تاريخ المسرح بكرديستان العراق.

فاضل الجاف، العراق (1951)، مخرج ومدرب وباحث مسرحي، وهو أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية الفرنسية في مدينة أربيل. حاز الدكتوراه في منهج مييرهولد، من أكاديمية الفن المسرحي في سانت بطرسبرغ روسيا، وكان نال شهادة الماجستير في الإخراج المسرحي من جامعة لندن، كلية غولدسمي. أخرج عشرات المسرحيات في السويد وبريطانيا وروسيا والمغرب وتونس والعراق، من بينها: «العودة إلى الصحراء» للكاتب الفرنسي إدوارد كوتيس، و«لعبة حلم»، و«السموم»، و«سوناتا الشبح»، و«اللعبة بالنار» للكاتب السويدي أوغست سترندبرغ، و«طرطوف» لموليير، و«في البحر الفسيح»، و«المهاجران» للكاتب البولوني سلافومير مروجيك، وسواها. من مؤلفاته المنشورة: «فيزياء الجسد: مييرهولد مسرح الإيقاع والحركة»، «أوغست سترندبرغ: ثلاث مسرحيات مترجمة»، «في المسرح السويدي المعاصر: آراء وأفكار نقدية».

المسرح في الأداء الجسدي المؤسلب، ومشاهد المبارزة والصراع بين الشخصيات المتنازعة، والحركات الكوريوغرافية (تدريب كوران سركلوي) فهي محكومة بنوع من الملامح الشرطية الإيقاعية التي تنزاح عن الواقع، كما يؤكد عليها مييرهولد في منهجه المسرحي، الذي تخصص فيه فاضل الجاف من خلال أطروحة الدكتوراه التي أنجزها عنه.

يُضاف إلى ذلك سينوغرافيا مقطعية مقتصدّة (تصميم شيراز عزيز)، بما فيها الأزياء (تصميم أفين غريب) الملائمة لبيئة العرض، وقد جسدت هذه السينوغرافيا على يمين المسرح الجزء الجانبي لقصر اللورد «كابوليت» تارة، حيث تظهر فيه الشرفة التي يتسلقها روميو والنافذة التي تطل منها جوليت، والجزء المواجه الذي تجري فيه الحفلة والمشاهد الخاصة بأسرة جوليت تارة أخرى. وعلى يسار المسرح ثمة مقطع من منزل أو صومعة القس لورنس. وفي جميع المشاهد التي تجري في هذين الفضاءين يحرك الممثلون مكونات الديكور في أداء مسرحي أمام المتلقين، أما وسط المسرح فهو مكرّس للمشاهد التي تجري في الشارع والمقبرة.

وفي نهاية العرض يجري التوكيد مرةً أخرى على الممارسة «الميتامسرحية» على لسان الممثلين، حينما يتوزعون على الخشبة، قبل التحية، لإبراز الطابع اللعبي الذي ساد العرض، والإيفال في كسر الإيهام.

تميز أغلب الممثلين بالاسترخاء في أداء شخصياتهم وفهم أبعادها، في ضوء المنهج الشرطي الذي اعتمده المخرج، فكانت روند أحمد مفعمة بالركة والرومانسية في أداء شخصيته «جوليت»، وتيشو نامق جريئاً ومدفعاً وراء عاطفته الملتهبة حباً، وكمال علي عقلائياً صارماً في الوقت ذاته وهو يؤدي دور اللورد «كابوليت»، وهيرو صباح ذات حضور أرسقراطي في حركاتها وإيماءاتها وهي تؤدي دور أم «جوليت»، وشاناز محمد بعمق أدائها وتنوعه وطرافته وهي تمثّل شخصيّة المربية، وهونر حسن في أدائه المتزن الحكيم وهو يؤدي دور القس «لورنزو»، وكذا بقية الممثلين الذين مثّلوا شخصيات معروفةً بالاسم: شفان خضر (تيبالت)، كولي حسن (الوالي)، زيلوان لقمان (بنفيليو)، محمد هوشيار (مركيشيو)، شانيار حمه هوشمن (باريس)، غوران عثمان (والد روميو)، شانو آسو (أم روميو)، وأقرانهم الذين أدوا أدوار الكورس، وشخصيات ثانوية تنتمي إلى العائلتين: كامو برزان، رافين علي رابيار، سان عبه رش، مريم زياد، ميسم زياد، لاري قزاز، مريم سردار، وناني ناودير.

لقد تضافرت مواهب هؤلاء الممثلين في تقديم عرض متقن، بقيادة مخرج مقتدر صاحب خبرة معرفية وعملية في الأداء المسرحي، ومخيلة خصبة، ورؤية فكرية وفنية متناغمة مع روح العصر، وديناميات الصراع والتغيير التي تسيّره، ومنفتحة على

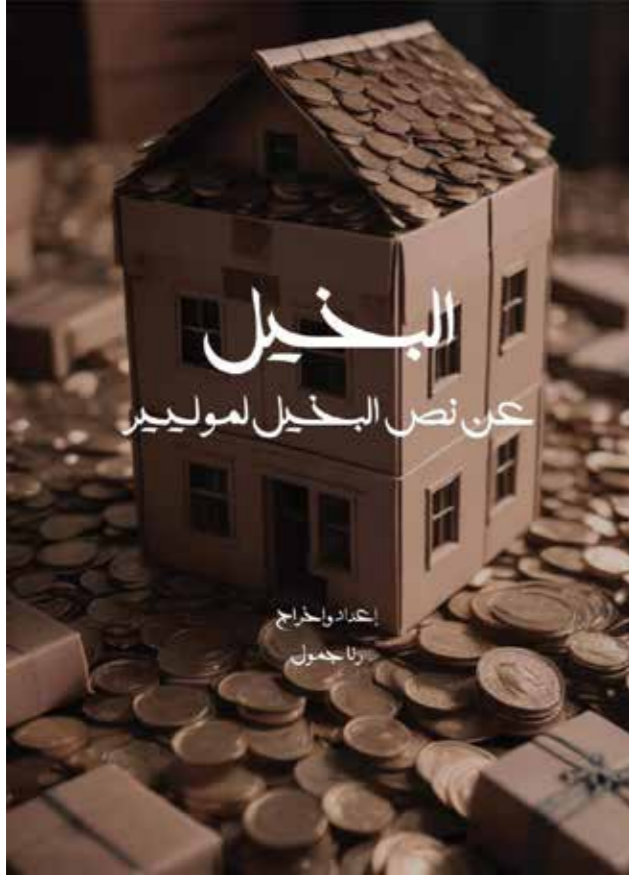

صاغ فاضل الجاف مقارنته الإخراجية لـ «روميو وجوليت» في سياق ما يُعرف بـ «المسرح» أو «المسرح»، وأيضاً في إطار ما يسمى بالـ «الميتامسرح»، أو «المسرح الانعكاسي». وتتمظهر المسرح هنا في توكيد المخرج على خصوصية المسرح، وهي مسرحية معلنّة وليست مُضمّرة، إذ يغدو اللعب بنية تحتيةً للتمثيل. وتتداخل مع الـ «الميتامسرح» في جعل العرض ينه المتلقي إلى آلياته، كما في تجارب «المسرح داخل المسرح» والمسرح الملحمي، بدلاً من أن يخفيها خلف قناع وهمي، ويحيله على نسق اللعبة المسرحية ذاتها، بوصفها لعبةً تكسر الإيهام، لا إلى تصور خاص عن طبيعة الواقع الحيوي للمتلقى، أو إلى أي تصورات ميتافيزيقية. وقد أسفر عن هذا الأسلوب مع بداية العرض المسرحي، حيث يعلن الممثلون أنهم سيقومون بتمثيل مأساة الحببيبين «روميو» و«جوليت». كما تتضح

لتزويجها بالكونت «باريس» (أدى دوره شانيار حمه هوشمن) من عائلة حاكم المدينة، لكن الأمور تتعدّد ويتجر العاشقان، بسبب فشل الخطة التي وضعها القس للحيلولة دون تزويج جوليت من الكونت باريس، وبذلك تصل المسرحية إلى أقصى درجات التراجيديا. بعدئذ يأتي الجميع ويشاهدون الفاجعة التي حدثت، ويخبرهم القس بالقصة كلها، فتتصالح العائلتان المتخاصمتان، وتقرران بناء تمثالين كبيرين من الذهب لروميو وجوليت، ليخداهما في المدينة، وليتذكرا أنهما، أي العائلتين، سبب موت الحببيين، وهما اللذان أصلحا النزاع بين العائلتين، في حين لم يستطع القانون أن يصلح بينهما. يمكن إسقاط هذا النزاع اليوم، تأويلاً، على النزاعات القائمة بين أطراف سياسية ومجتمعية عديدة (أحزاب، وقبائل، وجماعات إثنية ودينية وثقافية)، وتميل قراءتي النقدية، من منظور ثقافي، إلى أن اختيار فاضل الجاف لنص شكسبير يضمن هذا الإسقاط، لأن المجتمع الكردي، شأنه شأن أي مجتمع آخر، يموج بنزاعات وخصومات بين أطراف عديدة، ومن ثم فإن العرض يبث رسالة تدعو إلى نبذها، وإحلال المحبة والوئام بدلاً منها. وقد توجّ التمثال الذي جمع بين روميو وجوليت في مشهد حي، أعلى «السايك» الخلفي لخشبة المسرح، الذي يغمره اللون الأزرق؛ هذه الرسالة، وذكرنا بمشهد «روز» و«جاك» في جوجو (مقدمة) سفينة «تايتانيك»، في الفيلم الروائي الذي يحمل اسمها، على أنغام أغنية سيلون ديون؛ من الناحية الإيحائية، وليس من ناحية الشكل. وكان اللون الأزرق امتداداً لجميع مشاهد الحب التي يلتقي فيها روميو وجوليت، حيث يغمر السايك كعلامة رمزية توحى بالحب والأفق المفتوح، على النقيض من اللون الأحمر، بدلالته الدموية، الذي كان يغطيه في مشاهد المبارزة والقتل والموت. وقد نجح مصمم الإضاءة شوان محمد سعيد، ومنفذها فدار سعيد، في إبراز هذه الإيحاءات، على الرغم من افتقار القاعة إلى تقنيات إضاءة مناسبة.

محدد، كان من السهولة إعادة بلورة الشخصيات حسب المكان الجديد، وكان من الملاحظ ضمن هذا الإطار العمل الدؤوب المبدول على أسلوب أداء الشخصيات، لجهة التركيز على لغة الجسد، التي بدت حرة ربما أكثر مما ينبغي، بحيث تم استخدام العديد من التشكيلات الجسدية المرتبطة بالبيئة السورية، بوصفه جزءاً من عمل المخرجة على نقل فضاء العمل من فرنسا إلى سوريا، مع الجنوح نحو المبالغة والمغلاة في هذا الاستخدام، بحيث بدت حركة أجساد الممثلين منطلقة وحررة أكثر مما ينبغي.

أن المخرجين يلجأون إلى نوع من أنواع اختصار الأحداث، لكي يكون العرض ملائماً لجمهور يختلف عن جمهور المسرح في عصوره الذهبية، جمهور يريد أن تتسارع الأحداث أمامه حتى لا يصاب بالملل، ويُعرض عن متابعة العروض المسرحية.

يتمحور النص حول شخصية أرباغون، الرجل البخيل المستبد الذي يعشق ثروته أكثر من محبته لابنته، التي تدين بحياتها لشاب قبل بداية أحداث المسرحية، وهو شاب غير جدير بثقة أرباغون الذي يشتهه برغبته في سرقة، وأيضاً أكثر من محبته لابنته الذي يحب فتاة ويريد الهرب معها، ويحاول الحصول على قرض ليكتشف أن المقرض هو والده. وثمة شخصيات عديدة في المسرحية مثل الخادمة، والطباخ، وخطيب الابنة، والفتاة التي يريد أرباغون الزواج بها، والمرأة التي تريد مساعدة أرباغون في زواجه، والعديد من الشخصيات التي تدور في فلك أرباغون وتشكل أركاناً أساسية من أركان أحداث المسرحية المتتابعة.

في النسخة السورية الجديدة من «البخيل» اختارت المخرجة رنا جمول أن تخطو عدة خطوات قبل البدء بالمرحلة العملية لتنفيذ العرض، أولاً كانت اختصار عدد الشخصيات إلى ما يقارب النصف، ولكن بما لا يؤثر على السياق العام للعمل وعلى مقولته الأساسية، المتمثلة في ما يمكن أن تؤول إليه شخصية البخيل بصفاتها نموذجاً يمثل فئة من الناس يمكن أن تكون موجودة في أي زمان ومكان دون ربطها بمجتمع محدد، أو بمجموعة بشرية معينة، كما أن اختصار عدد الشخصيات جعل العرض أكثر رشاقة، والأحداث أكثر تكثيفاً، لاسيما أن النص في أساسه يتضمن العديد من الحوارات التي قد تبدو بطيئة الإيقاع على خشبة المسرح.

الخطوة الثانية التي خطتها المخرجة كانت تحويل لغة النص الفصحى (أي الفرنسية افتراضاً) إلى اللهجة السورية، بما يعني أن المخرجة عملت على إعادة بناء الشخصيات بناءً مختلفاً تماماً عن بيئتها، في ضوء نقل مكان الأحداث من بلد إلى بلد، وبحسبان أن النص يطرح على بساط البحث قضية عامة وليست مرتبطة بمكان

البخيل.. دراما المال والبنون

غاب اسم الكاتب الفرنسي جون بابتيست، الملقب بموليير، عن لائحة العروض الخاصة بـ«المسرح القومي» في سوريا، منذ تجربة المخرج حسين إدلبي مع نص «البخيل»، الذي قُدم بشكله الكلاسيكي منتصف سبعينيات القرن الماضي، وأخيراً أقدمت رنا جمول على نفض التراب عن هذا النص، لتقدمه من جديد إلى جمهور لا شك أنه تبدل بشكل جذري، لا على صعيد الوجود فحسب، بل وعلى صعيد الرؤى والأفكار والذائقة الفنية، ما بين السبعينيات ووقتنا الحاضر.

جوان جان

كاتب وناقد مسرحي من سوريا

بحاجة إلى شجاعة، وإقدام، ورغبة في تقديم رؤى فكرية وفنية جديدة لنص مسرحي كلاسيكي يتردد الكثيرون قبل الإقدام على التصدي له. وقد يكون السبب الأساس في ذلك أن السياق العام لأحداث النص يبدو بعيداً عن القضايا الكبرى التي اعتاد عليها جمهور المسرح العربي بوجه عام، لاسيما في السنوات الأخيرة، سنوات الأحداث الخطيرة التي عصفت بالعالم العربي، فغيرت المفاهيم، وقلبت الموازين.

يتألف نص «البخيل» من خمسة فصول، وهو بذلك يكون من أعمال موليير الطويلة التي تتشابه فيها الأحداث إلى درجة يعتقد فيها المتلقي أنها لا يمكن أن تشهد انفضاحات حتى مع نهاية المسرحية، وتشير المحاولات التي تناولت هذا النص أوروبياً إلى

الواقع، يمثل مرور خمسين عاماً على تقديم التجربة الأولى مناسبة للسؤال عن الأسباب الكامنة وراء تقديم هذا العمل الآن، وهل يعود ذلك إلى أسباب فكرية فحسب، أم إلى أسباب فنية لها علاقة بالذائقة العامة المتطلعة دوماً إلى إعادة الاعتبار لكل ما هو أصيل وحقيقي في الفن المسرحي؟

جمول خاضت مجموعة من التجارب التمثيلية، وهي باشتغالها على هذا النص تصنع تجربتها الأولى في الإخراج المسرحي، بعد أن تجمعت لديها كل العوامل التي تؤهلها لخوض تجربة مثل هذه

رنا جمول، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1991 قسم التمثيل. شاركت منذ تخرجها في مجموعة من العروض المسرحية التي تركت بصمة خاصة في مسيرتها ومسيرة المسرح السوري، منها: «العنبر رقم 6» للمخرج العراقي جواد الأسدي، و«الفارسة والشاعر» للمخرج محمود خضور، و«عمر بن عبدالعزيز» للمخرج طلال نصر الدين، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال التي أخرجها الفنان مأمون الخطيب منها مسرحيتا «الدب» و«نبض»، ولها مشاركة في عمل مسرحي لمخرج فرنسي بعنوان «فيدر».

عدد كبير من المجسمات الكرتونية شكّل القسم الأعظم من الديكور، في إشارة إلى تكّس مختلف أنواع الأغراض في البيت، سواء أكانت لصاحب البيت حاجة بها أم لا، كما حرص الديكور على إظهار المكان الذي يخبئ فيه البخيل ثروته في الحديقة، بحيث بدت حركته واضحة وهو يكشف النقاب عن ثروته لتحقيق مآرب سرعان ما تبددت.

وفي خاتمة العرض ينهار جزء من الديكور بفعل زلزال نجا منه الجميع باستثناء البخيل، الذي ظل متشبثاً بثروته إلى أن وقعت عليه الجدران فدفتته ودفنتها، في إشارة إلى انهيار منظومة اجتماعية قائمة على الاستئثار بالثروة بعيداً عن أي استثمار ذي فائدة يمكن أن تعم الجميع.

بدورها عبّرت أزياء الممثلين عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخصيات، إذ اتسمت أزياء الرجل البخيل وابنه وخدامه بالتواضع ورغم وضعهم المادي الجيد، في تأكيد على التأثير السلبي لبخل صاحب البيت على نفسه وعلى الآخرين، وتميز زيّ الابن بلونه الأحمر الذي تماهى مع كونه شاباً يتطلع نحو حياة الحب والشغف مع فتاة الأحلام، التي بدت بثوبها الأبيض أشبه بملاك بريء يراد له أن يدخل عالم الانتهازية واقتناص الفرص.

ويبقى السؤال: بعد النجاح النسبي لتجربتها الإخراجية الأولى، هل ستمضي رنا جمول بعيداً في خوض غمار عالم الإخراج؟ أم ستعود إلى قواعدها الأولى ممثلة مسرحية من ممثلات الصف الأول؟

شارك في العرض الممثلون: زينة المصري، وأحمد الحميدي، وخوشناف ظاظا، وعلي حميدة، وخالد زياد مولوي، وآلاء عفاش. ساعد في الإخراج: خوشناف ظاظا. صممت السينوغرافيا: ريم الماغوط، مكياج: منور عقّاد. تصميم الإضاءة: محمد يونس قطان.

نحو الشاب والفتاة، وتعمل على نزع فكرة الزواج من الفتاة من رأس البخيل، والعمل على إنجاح زواج الشاب من الفتاة. تعاملَ العرض مع كوميديا النص بكثير من الدقة والدرامية، وكان خياره الأول والأهم هو العمل على تظهير الكوميديا الخاصة بالحالة الرئيسة التي يقدمها، وهي حالة التطرف في البخل الموجودة عند بطل المسرحية، من خلال إبراز تفاصيل في غاية الغرابة، ومن ثم في غاية الطرافة، حول حالة البخل التي يتميز بها. أما المنحى الثاني الذي عمل عليه العرض، فهو تفعيل كوميديا الحركة والإلقاء، وهنا وقع العرض في مطب محاكاة الأعمال المسرحية التي تلجأ إلى هذا الأسلوب لاستدراج ضحك المشاهدين، وهذا الأسلوب وإن كان مجدياً في بداية العرض، إلا أنه تحول مع مرور الوقت إلى أسلوب ممجوج ومستهلّك، ومضى الزمن الذي كان يستطيع فيه أن يكون فعالاً ومجدياً.

كان هناك اجتهاد واضح في أن تتمتع كل شخصية من الشخصيات بوسائل تعبير خاصة بها، فالرجل البخيل تميز بأسلوب إلقائه ولفظه للأحرف، بينما عملت شخصية الخادم على استخدام لهجة الشرق السوري بأسلوب لطيف ومحبّب، في الوقت الذي عملت فيه شخصيتا الشاب والفتاة على استخدام الجسد بحرية والتعبير عن مختلف الحالات بالأيدي والوجوه وكل ما تيسر إظهاره من حركة تعطي طابعاً طريفاً، وكذا الحال بالنسبة للخاطبة التي تم تدعيم مظهرها الخارجي بالكثير من الإضافات التي تخدم طبيعة الشخصية.

اختار العرض التركيز على بعض المحاور الدرامية في النص على حساب محاور أخرى، مُقتصياً إياها، وعدّها وجودها قد يعوق عملية التلقي السلس من قبل جمهور أضحى يفضل الأعمال سريعة الإيقاع سهلة التناول، مستغنياً عن الأعمال ثقيلة الوقع وبطيئة الإيقاع. ومن أبرز المحاور التي أظهرها العرض وركز عليها، محور ابن الرجل البخيل، وعشقه لفتاة يكتشف مع مرور الوقت أنها الفتاة نفسها التي يريد والده أن يتزوجها، كما ركز العرض على محور المرأة التي تمتن مختلف أنواع المهن التي تجلب الكثير من النقود بأسهل الطرق، ومنها مهنة الخاطبة، إذ تتعهد للرجل بتزويجه من الفتاة، لكنها تعدل عن موقفها عندما تعرف أن ابن الرجل البخيل يحب الفتاة، فتتجاز -انطلاقاً من موقف إنساني أكبر من كل المصالح -

والأصوات الموسيقية الصادرة عن الآلات أو الزغاريد أو التنغيمات الغنائية ذات الإيقاعات المجلجلة التي صاحبت العرض، هي إيقاعات حية تعبر عن مختلف الحالات الدرامية التي يمر بها العرض، فهي تعبر عن الفرح في حالة الميلاد، وعن القلق في حالة تدخل أفراد ذلك المجتمع في حياة الزوجين، وعن الترقب في انتظار نتيجة ما، يتخلصون عبرها من عجزهم.

هذه الحالة الكرنفالية تعتمد أيضاً في تكوينها لجمالياتها على عناصر مثل: الرقص الشعبي الذي يجمع الفتيات والرجال في كتلة واحدة، الغناء الجماعي، قرع الطبول، الجرس النحاسي، دقات السبوع المتميزة، وما إلى ذلك. كما تعتمد أيضاً على تراكم الصور الجمالية، فالحركة الجماعية، والألوان الباردة، كل ذلك يعيد تشكيل الفضاء المسرحي سورياً من خلال تقنية أساسية تعمل على استخدام قطع ديكور متحركة على عجل، ذات مستويات متدرجة في الارتفاع، يحتل المستوى صفر منها أهل القرية المنعزلة، بينما المستوى الأوسط مخصص لحكاية الزوج العاجز وتردداتها مع أزواج آخرين، والمستوى الأعلى مخصص لمجموعة أخرى من سكان القرية لهم دلالات ورموز مختلفة، حيث يظهرون تارة وكأنهم يمثلون سلطة ما، لكنها سلطة غير محددة، سلطة بيدها مراقبة مسار الحكاية والتدخل فيها وقتما شاءت، سلطة تظهر هيمنتها وقوتها عبر التشكيلات اللونية وقرع الأجراس.

كل تلك المفردات تنصهر معاً لتكون صورة جمالية تتكون وتكتمل بفعل حركة أجساد الممثلين مع حركة قطع الديكور، وكأنهما وجهان متلازمان لصناعة جمالية ما، ومتوالي غير منتهية من الصور المرئية، ما إن تكتمل صورة منها حتى تنهدم بفعل تغير حركة الممثلين وقطع الديكور، لتستقر بعد انهدامها بلحظات على صورة جديدة مرة أخرى، صورة تصنع لوحة تشكيلية جديدة سرعان ما تنهدم هي الأخرى، وهكذا، تتكرر تلك الحالة ليصبح قانونها السينوغرافي هو تقنية البناء والهدم، بناء الصور الجمالية بالأجساد والديكورات، ثم هدمها لإعادة بنائها بصيغة جمالية جديدة.

زغردة زفة العجز والقدرة

بينما أكبر الرجال سناً يدق على طبلية صغيرة في يده بإيقاعات ثابتة، يتخلل هذه الأصوات المختلفة للزغاريد ودقات الطبول وهمهمات الناس؛ رنين يأتي من العمق لجرس معدني، وكأنه يعلن عبر رناته الرتيبة عن خطر ما قادم، ثم تبدأ عبر تلك التقديمية حالة طقسية ناعمة، وحالة صراع عنيف بين الجميع، تتشابك فيها الأغنيات مع الأصوات المختلفة التي يصدرها الناس بأنفسهم، أو من خلال الآلات الموسيقية الشعبية.

ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، التي عقدت في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر الماضي، قدم العرض المسرحي الإماراتي «زغردة» على مسرح السامر بالعجوزة. العرض الذي قدمته جمعية كلباء للمسرح، كتب نصه علي جمال، وأخرجه وصمم سينوغرافيته عبدالرحمن الملا، وهو ينتمي إلى نوعية العروض المسرحية الطقسية، التي تعتمد على مضردات الصورة المرئية التراثية، تلك الصورة الراسخة في الأذهان العربية، والمعبرة عن مظاهر وعادات شعبية ما زالت موجودة بيننا إلى اليوم، مثل: الزغاريد، والزفة، والطبول، والأجراس.

إبراهيم الحسيني كاتب وناقد مسرحي من مصر

معها، وهذا الأمر يتفرع إلى أمور أخرى لها دلالة أكبر، فالمجتمع المحيط بهما يبدأ في دس أنفه في ما يخص الزوجين، ممّا يزيد الهوة بينهما، تلك هي العقدة الرئيسة التي يناقش العرض عبرها فكرة العجز بدلالاتها المنفتحة على رحابة التأويل. تتردد نغمة العجز نفسها بصيغ أخرى لتمتد إلى زوجين وزوجتين آخرين، أحد الزوجين يعاني الإفراط في القوة الجسدية، بينما الآخر يعاني عجزاً من نوعية مختلفة، عجزاً يتمثل في عدم قدرته على مواجهة المجتمع والناس.

يبدأ العرض بحالة احتفالية داخل مجتمع صامت ومنعزل وبعيد عن التمدن، حيث تظهر زفة السبوع تتقدمها الفتيات وهن يزغردن،

وفي عرضه الجديد يعالج الملا فكرة جديدة، بالرغم من أنها تتماشى مع فكرة عرض «قائمة الخديج» الذي قدمه العام الماضي في مهرجان نفسه، وهي العجز، والخوف من المجتمع وسلطاته الكثيرة.

قدّم الكاتب علي جمال نص مسرحيته للمخرج على هيئة سيناريو مسرحي، وصف فيه حكاية رجل يعاني حالة خاصة من حالات العجز مع زوجته، فهو غير قادر على إتمام العلاقة الزوجية

مرة من خلال الزوج والزوجة، وأخرى من خلال حسرة الزوجة على نفسها عندما ترى جارتها تلد كل عام، بينما هي وزوجها لا يستطيعان الإنجاب، وثالثة من خلال الاقتتال على أخذ المصل،... فقد كان يمكن تكثيف بعض هذه المشاهد كي تبدو الصورة العامة للعرض أكثر تماسكاً وأعلى قدرة على نقل أفكاره دفعة واحدة.

وهذا العرض يعد من وجهة نظري عرض مخرج بالأساس، فهو يؤكد في كل مشهد فيه على إمكانيات المخرج، وفي المقابل يقل ظهور الممثل، الذي يوظفه المخرج وكأنه قطعة ديكور متحركة داخل الفضاء المسرحي، تؤدي وظيفة جمالية وأخرى درامية، لذا فالأداء التمثيلي في ظل حالة عدم وجود حوار منطوق لا يظهر قدرات الممثلين بالكامل، ومن ثم يصعب اختيار من هو الأكثر تميزاً من بينهم، فكلهم في حالة تساوي، معظمهم يتحرك في كتلة واحدة، والقليل منهم يتحرك منفرداً، ومن ثم فظهور المخرج يطغى على ما عداه، لاسيما أنه هو مصمم السينوغرافيا أيضاً.

وبالرغم من ذلك، نستطيع أن نلمح بعض اللحظات الأدائية المتميزة لكل من: خميس اليماحي، وعيسى مراد، وسلوى أحمد، وعبير الجسمي، ومحمد جمعة، وناجي بن عيد، وعبدالله نبيل، بالإضافة إلى سامية سفاروت، وسعيد مبارك، ومحمد اليعربي، وجاسم المراشدة، وجوهر المطروشي، ونبيل محمد، ومحمد حسن، ومهند الزعابي، فجميعهم يستحقون معاً جائزة جماعية لما يظهر في أداءاتهم وتحركاتهم من تناسق وهارمونية كبيرة.

عبدالرحمن الملا: مخرج وممثل إماراتي، أخرج للمسرح عروضاً عدة ناجحة، منها: «عازف الربابة»، «الدنيا سوق»، «عايلة فاصلة»، «سجن القردان»، «أيام الطيبين»، «قائمة الخديج»، وغيرها. شارك في مهرجانات مسرحية متعددة في مصر والكويت وسوريا وإيطاليا.

يقرر العرض أننا نستطيع التخلص من عجزنا بفعل الإرادة الخاصة وليس بغيرها، وهذه النتيجة تبدو هي المقولة الرئيسة الأكثر وضوحاً بين مقولات أخرى غائمة التي يود العرض نقلها إلينا.

تجليات

تتجلى طوال العرض مفردات متباينة تصوّر حالة العجز، وأولها التقابل بين الفرع والانكسار، فحالة الفرع بالزوج تليها حالة الانكسار بسبب العجز، الذي تحولت بسببه تنغيمات كلمة «لولولي» للتعبير عن ذلك الحزن المختلط بالخجل لدى الزوج، والتعبير عن الحسرة المشوبة بالغضب لدى الزوجة، وثانيها بيت الزوجين الضيق جداً لا يسمح لهما بالامتداد الطبيعي داخله، أيضاً تلك الإضاءة الشبحية الخافتة التي تليها إضاءة كاشفة جداً، وكأننا في حالة ستر لمورانتا، تليها حالة فضح وكشف كامل، إلا أنه وبرغم حالة الكشف لدى أهل القرية لكنهم فيما عدا الزوج لا يستطيعون إيجاد حل حقيقي للعجز، بل يركنون إلى فكرة المصل، فالحل الخارجي دائماً مريح، لكن الحل الداخلي سيكلفهم الكثير من التعب.

تنفّس حالة العجز وتنقل إلى بيوت وعائلات أخرى، هذا التكاثر والتنامي يعني تأصلها داخل هذا المجتمع، ويقرر جرس إنذار ينبه إلى ضرورة وجود حل داخلي وليس حلاً مستورداً من الخارج، وهو ما فعله الزوج، إذن العجز ليس جنسياً لكنه عجز نفسي في المقام الأول تسببت فيه قوى خارجية أو اعتقادات مجتمعية أو سلطة ما، غير محددة الملامح، يمثلها مثلاً اثنان من الرجال بملابس غريبة ومختلفة عن ملابس عامة الناس، صممها عبير الجسمي، ومكياج معبر عن حالة التسلط والقوة لـ حميد حبيب، ويوسف بورسيقي، فهذان الرجلان يملكان رموز القوة مثل: الكرياج، والعلم، ووسائل الإقناع، ومصل العلاج من العجز،... ومن ثم يتحكمان في كل شيء، ويخضع الجميع لسلطتهما، لكن بعدما يبدأ الزوج في التعافي من عجزه تتغيّر قوانين القوى.

إجمالاً نحن أمام عرض مسرحي مختلف في تركيبته الحوارية، يعتمد على نص بصري ومفردة لغوية استطاعت حمل كل المعاني الحوارية، وحققت طريقة خاصة في التواصل بين الشخصيات، مفردة لغوية واحدة، وحركة جسد جمعي للممثلين داخل الفضاء المسرحي، وديكورات متحركة بمستويات متعددة، وإضاءة تتدرج ما بين الشحوب والسطوع، دالة كما قلنا على حالة الستر تارة، والفضح تارة أخرى، ولا يوجد ما بين الحالتين، كل ذلك صنع صوراً بصريّة حققت للعرض جمالياته الخاصة، لكن في نهاية الأمر ما يمكننا أخذه على العرض هو الطول الزمني النسبي له، الذي اقترب من الساعتين، ممّا أدى إلى تكرار بعض الحركات والتشكيلات الجمالية، فقد تكررت مثلاً أكثر من مرة فكرة التأكيد على العجز،

تنويعات

كلمة واحدة لكنها تحمل معاني لا نهائية، وتعبير عن مشاعر وحالات مختلفة، تساعد على بلورتها لغة الجسد من إشارات وحركات ونظرات للعين، لكنها أيضاً لا تخلو من غموض ما في عملية الفهم، مما يجعل من فكرة العرض مسألة قابلة للكثير من التأويلات المفتوحة على الواقع، كما تحيلنا هذه المفردة الواحدة، مع مجموعات الصور المتحركة التي تصنعها أجساد الممثلين مع قطع الديكور بمستوياته المختلفة، إلى حالة شعرية لا يمكن حصرها في فهم واحد، أو معنى واحد، إذ لا توجد لغة حوارية يمكننا من خلالها معرفة المقصود بشكل كامل.

إننا هنا نتحدث عن العجز، وللعجز مستويات، هذا العجز يبدو في دلالاته المباشرة جنسياً، لكنه يحمل معاني أكبر من ذلك، ورغبة مجتمع العرض في التخلص من العجز تدفعه إلى تحويل المفردة اللغوية الوحيدة الملفوظة داخل العرض «لولولي» إلى تنويعات متدرجة ما بين الحدة والنعومة تارة، وما بين القوة والقهر أخرى، فالتنغيم الناعمة تدل على الحب واللحظات الحميمية، بينما التنغيم العادة مثلاً استخدمها العرض للتعبير عن القهر، وظهرت عندما قام ممثلو السلطة في القرية المنعزلة بأسر أحد الرجال وتعليقه على تشكيل خشبي يشبه طواحين الهواء، ليستخرجوا منه مصل التداوي من العجز، لكنهم وبرغم محاولاتهم المستميتة يزيدهم ذلك المصل عجزاً، بينما ينجو الزوج وهو العاجز أصلاً من عجزه عندما يرفض أخذ المصل، مقررراً الاعتماد على إرادته الخاصة، لذا يصبح هو الوحيد الناجي من عجزه الشخصي بفعل الإرادة الذاتية، وهو ما يشي بأن فكرة العجز تأتي من داخلنا وتهيمن علينا وتأسرنا داخل شبكها، ولا يوجد مصل أو أي شيء خارجي يمكنه معالجتها، لذا

في إيصاله لرسالته الفنية والفكرية، لم يستخدم النص ومن ثم العرض الجمل الحوارية العادية المتعارف عليها في معظم العروض المسرحية، ولم يستخدم الرقص المسرحي الحديث بديلاً للغة المنطوقة، بل ابتكر لغة خاصة من خلال كلمة واحدة مستلهمة من اسم العرض، وهي كلمة «لولولي» وذلك بتنويعات أدائية مختلفة تعبر من خلال طريقة النطق والحركة والأداء الجسدي عن المعنى المقصود إيصاله، لذا يتعالى صوت الكلمة وينخفض ويتوتر لحنها وفقاً للحالة الانفعالية لقائلها، تارة تعبر عن الحزن، وأخرى عن الفرحة، وثالثة عن الألم أو الخوف، إذن نحن بصدد مفردة واحدة منطوقة لا تقال في الكلام العادي بين الناس، بل هي مجرد صوت بشري مبهم يتم إطلاقه في المناسبات السعيدة، فإذا به يتحول عبر تنغيمات مختلفة للتعبير عن جمل حوارية تعد بديلاً مبتكراً للحوار العادي، ومن ثم يتم استخدام هذه التنغيمات بصفاتها هيكلية لغوية تتأسس عليه عملية التواصل الرئيسة بين الشخصيات الدرامية.

• ولكن هل أسهم ذلك في رسم ملامح تجربتك المسرحية في ما بعد؟

- في واقع الأمر، لا أعرف متى ظهرت ملامحي المسرحية. يبدو لي أن المرء يولد مسرحياً، أو شاعراً، أو روائياً، أو فناناً عموماً. أستطيع أن أقول بثقة إنني بعد كل ذلك النشاط المسرحي، أدركت رغبتني في أن أكون مسرحياً، تحديداً بعد أن قرأت مجموعة من مسرحيات شكسبير التي حصلت عليها من أحد رفاق أخي الأكبر، وهو مثقف يساري كان يمتلك مكتبة كبيرة.

• برأيك كيف أسهمت دراستك للإخراج المسرحي في تعزيز خبرتك الفنية؟

- دراستي للإخراج والتمثيل في «الاتحاد السوفيتي» السابق كانت تجربة صعبة للغاية، فنظام الدراسة في روسيا لتخصصات الفنون عموماً كان صارماً للغاية ومليناً بالتحديات، إذ كان يتعرض فيه الطلاب لتجربة طويلة قد لا تنجح، مما يضطرهم إلى الانسحاب لدراسة تخصص آخر، وقد تعرضت شخصياً لهذا الخطر، ولا أعرف حتى الآن من أين استمددت القدرة على المواصلة، ربما أسعفني نظام تعليم تخصص المسرح الذي يتميز بصيغة الانتماء إلى المجموعة نفسها، طلاباً وهيئة تدريس، طوال سنوات الدراسة، فتحوّلت هذه المجموعة بالتدرج إلى عائلة تدير شؤونها وتتدخل في الدفاع عن مصائر أفرادها. ولذلك فعلاقتنا مستمرة حتى الآن، وكأننا أقارب. لا أخفيك أنني في روسيا تشربتُ بشكل يومي ذائقة فنيةً مبنيةً على منهج ستانيسلافسكي وتلاميذه، لاسيما أن الدراسة لم تكن مجرد ساعات معتمدة، بل هي حسب النظام السنوي، واليوم الدراسي كان نصفه الأول نظرياً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، والنصف الآخر كان عملياً حتى ساعة متأخرة من الليل. إضافة إلى

• دعنا نتعرف بدايةً على الملامسات الأولى لك لفن المسرح؟

- لم يصحني أبي إلى المسرح يوماً لأكتشف مهنة المستقبل، فلم يكن أبي يعرف المسرح، كان مجرد جندي في الجيش آنذاك، ولم يكن ثمة مسرح في الأنحاء، فقد ولدتُ في قرية جمع الناس فيها بين حياة البدو والحضر في آن واحد، واختلطت فيها الطقوس، وكان جدي قاضياً عشائرياً، لذلك فقد أتيت لي أن أشهد عن قرب مراسم الجلسات القضائية العشائرية، ولم أكن أعرف آنذاك أن هذه المراسم أخذت ملامح «ما قبل مسرحية»: شخصيات، وجمهور، وحوار ينسج حكاية حقيقية ترويها شخصيات حقيقية، شاركت في الأحداث، ولكنها تشارك الآن وهنا في الحدث - العرض، وكان ذا شكل فني على مستويين، وطريقة طقسية في الأداء تأطرت بترويسة منسوجة على شكل حوار، يبدأ وينتهي بنص معروف. حين تنتهي المرافعات كان جدي، قبل النطق بالحكم، يروي بدوره قصة بأسلوب شائق وأسر، هي في النهاية تقضي إلى الحكم، أمثلة بمثابة أساس قانوني يبرر الوصول إلى حكم عادل.

فجأة ظهر التلفاز في أحد بيوت القرية، فكنا أنا وبعض أقراني نسترق النظر من وراء نافذة ذلك البيت لنرى مشاهد متقطعة لأفلام أو حلقات من مسلسلات، في الغالب مصرية، بثت فيها الدهشة والخيال والحلم. بعد ذلك أصبح «الحبل على الجرار»، فقد باشرنا بتقليد ما شاهدنا على التلفاز، وسرعان ما وجدتُ في مكتبة المدرسة رواية لمحمد عبدالحليم عبدالله، فقمنا بتمثيل مقطع منها في إحدى المغارات في منتصف جبل العاصي المحيط بالقرية، وكنت حينها في الثانية عشرة من عمري، ثم، وبمساعدة أستاذ التربية الفنية صرنا نقيم عروضاً مسرحية، تحولت في ما بعد إلى مهرجانات مسرحية، جمهورها كان طبعاً سكان القرية، ومن ثم قدمنا عروضاً في مدن أخرى في أثناء رحلاتنا التي كانت تنظمها المدرسة.

مسرح الشمس

عبدالسلام قبيلات:

لا طائل من مسرح لا يناقش

هموم الناس

يختزل الفنان والمخرج الأردني عبدالسلام قبيلات تجربة كثيفة وخاصة في فن المسرح، ويعد مشروعه «مسرح الشمس» الذي أسسه عام 2016 في عمان مثلاً استثنائياً للمسرح المستقل في العالم العربي، فبعد دراسة قبيلات للإخراج المسرحي في إحدى الأكاديميات الروسية، عاد ابن مدينة مادبة إلى بلاده، يقوده الحلم لصياغة مسرح يشتبك مع هموم الناس وتعقيدات الواقع بأسلوبية جذابة ومدهشة. في هذا الحوار يتحدث قبيلات عن بداياته، ومسيرته المسرحية بين الدراسة والممارسة، ورؤيته للمسرح العربي اليوم.

سامر محمد إسماعيل
مخرج وناقد مسرحي من سوريا

بالإضاءة التي تم استخدامها بطريقة عزلت الخشبة عن الجمهور، وقطعت العلاقة بينهما، فما الفرق بين المسرح من جهة والتلفاز أو قاعة السينما إذا لم تخلق الخشبة بممثليها وبكامل عناصرها علاقة التفاعل والنفس الواحد مع الجمهور؟ لو لم يحدث ذلك فإنه سيفصل الجمهور عن الممثلين أو العرض عموماً، وينعدم التأثير المتبادل، وهذا هو ما حدث مع المسرح العربي الذي يعاني الآن من عزلة عن الجمهور، وعن الواقع.

• تجربتك في الاشتغال على نص «في انتظار غودو» لصموئيل بيكيت جاءت بنسخة أردنية صرفة تحت عنوان «بكرة وبعده». برأيك، إلى أي مدى يمكن للمسرح العربي أن يقارب نصوص مسرح العبث اليوم؟

- أعتقد أن مسرحية «بكرة وبعده» كانت إعادة قراءة لنص «في انتظار غودو»، وقد عملت عليها بأسلوب يخالف نظرة بيكيت، الذي كان يصر على التمسك بالفضاء الفلسفي للحوارات في النص، وعارض العمل على تحديد الدلالات في النص، وكره أن يعمل المخرجون حسب قراءاتهم ورؤاهم الخاصة عليه، حتى إنه لجأ إلى

على صعيد استقلاله وانتمائه الوطني واهتمامه بخصوصية الثقافة العربية، سوريا مثال ساطع هنا، وربما في حالات متفاوتة مصر، وربما يعود هذا إلى طبيعة الأنظمة السياسية، وعمق التراث الثقافي الفني، والتجارب التي تنتمي إلى الماضي أكثر منها إلى الحاضر الصعب.

• عدت إلى المسرح الأردني بعرض «بحر ورمال» بعد غياب طويل. كيف تصف لنا خصوصية هذه التجربة؟

- أجل. «بحر ورمال» مسرحية أخرجتها في الأردن بعد غياب طويل دام خمسة وثلاثين عاماً. وقد جاء العرض وقتها في فترة أطلق عليها «الربيع العربي»، ولم تكن سوى فترة خريف تساقطت فيه كل الأوراق لتكشف عن حالة دمار كثيف متعدد الوجوه، أظهر هشاشة الأنظمة والمجتمعات على حد سواء. لقد كنت أراقب العالم العربي عن بُعد، أو قل من زاوية جانبية، وكما يقول الروس: «المشهد الكبير يُرى عن بُعد»، وهكذا نظرت إلى العالم العربي، فرأيت قصة مسرحية «بحر ورمال»، سفينة متوقفة، ينتظر ركبها أن تُبحر أو ترسو، وقبطانها مهالك يصطنع اصطياد السمك، فيما الركاب يطرحون الأسئلة ذاتها، والقبطان يعطي الإجابات غير المفهومة ذاتها، فتتكرر الأسئلة وتتلوها الأجوبة ذاتها في دائرة مغلقة. لكن في النهاية يتضح أن السفينة جائمة في الرمال. هؤلاء هم نحن، نعيش ونحن نعتقد أننا جزء من الحضارة العالمية، نبحر معها في اتجاه واحد، بينما نحن في حقيقة الأمر عالقون في رمال الصحراء. لذلك فقد حددت شكل المسرحية الفني كعمل واقعي عبثي وهو يعبر عن الواقع العربي.

• اعتمدت شكلاً فنياً مركباً في «بحر ورمال»، هلا تطلعون أكثر على المختبر الخاص بهذه التجربة التي كتبها شقيقك الكاتب ياسر قبيلات؟

- لمسرحية «بحر ورمال» رسائل على الصعيد الفني، فقد قصدت الاعتماد على المشهد دون الكلام، وتقصدت أن أقول إن الصورة هي لغة إلى جانب لغات العرض الأخرى، وقد تقصدت أيضاً أن أجعل الحوار نفسه يتكرر، لأن لغتنا في العالم العربي هي نفسها لم تتغير ولم تتطور بحكم مراوحتنا مكاننا. كما أنني استخدمت الديكور - السفينة في مواجهة الفقر السينوغرافي الذي عرّى الخشبة، واكتفى

يمكن للمسرح أن يحدث تأثيراً في المجتمع ولكن من المبالغة مطالبته بتغييره

- لا أستطيع تقييم نظام دراسة الفنون المسرحية في العالم العربي إلا بالعموم، فأنا لم أحظُ بفرصة العمل في المؤسسات التعليمية العربية، ولكنني لاحظتُ المشهد من الخارج، والتقيتُ بالعديد من المتخرجين والأساتذة، وفوق ذلك، فإن النتائج ظاهرة للعيان، ولذلك أستطيع القول: إن دراسة المسرح في العالم العربي في جوانب كثيرة منها تعتمد على تجارب ضعيفة، أو أساليب انتقائية يطبقها مدرسون في الغالب هم درسوا في المجال النظري، النقد الفني مثلاً بعد دراسة الأدب أو أي علوم أخرى، فلم يخض هؤلاء تجربة الدراسة المسرحية بمجالاتها العملية العميقة، بالإضافة إلى الاعتماد على ما يشبه المناهج التي هي بالأساس تجارب، وأغلبها أوروبي الأصل أو الانتماء. هذا يعود بالدرجة الأولى إلى التبعية الاقتصادية، وبالتالي الثقافية للغرب.

• كيف لمست هذه التبعية، لو توضح لنا أكثر؟

- هذه التبعية واضحة بشكل جلي في التجارب التي تقدم في المهرجانات المسرحية العربية، فمعظم العروض غريبة عن مجتمعاتها ومعمنة في التقليد إلى درجة النقل المباشر من حيث الأسلوب الفني والأجواء، وغريبة أيضاً من ناحية الموضوعات أو المضامين والأفكار الأساسية والمقولات. لا أنكر أن هناك بلداناً عربية تقدمت في مجال الفنون بسبب تقدم نظام الدراسة فيها

ذلك، فقد دأبنا على زيارة متاحف المدينة، ومدينة لينينغراد (سان بطرسبورغ حالياً) لمن زارها هي عبارة عن متحف. بالإضافة طبعاً إلى ارتياد المسارح في أيام العطل مجاناً. كل ذلك الزخم الفني والمعرفي كان في متناول اليد، لاسيما لطلاب الفنون، حيث كان كافياً لصقل الذائقة الفنية وإغناء الخيال الفني، ودعم التجربة.

• من تذكر اليوم من أساتذة تتلمذت على أيديهم في الأكاديمية الروسية؟

- شخصياً أشعر بالامتنان لأستاذي فاليري بلوتكين الذي كان صارماً جداً معنا، لكنه في الوقت نفسه كان معطاءً وصادقاً، فقد علمنا أن نتجنب المديح الرخيص، ونؤمن النقد. لا يبدو لي أن هناك أهم وأفضل وأجمل من دراسة المسرح في روسيا عن سواها في أي بلد آخر، فالكل هناك كان يتعرض لتجربة حقيقية في التمثيل والإخراج، هذا إلى جانب الدراسة النظرية في الفنون وتاريخ المسرح، والتاريخ عموماً، والفلسفة، وغيرها. يمكن استثناء فترة التسعينيات كلها، وهي مرحلة انهيار «الاتحاد السوفياتي»، فقد تعرض نظام التعليم أيضاً للانهيار على جميع الأصعدة.

• بعد هذه التجربة الأكاديمية، كيف تقيم واقع الأكاديميات المسرحية في العالم العربي اليوم؟

• في روسيا قدمت مسرحيتك «لينينغرادكا» عن حصار مدينة لينينغراد، ونلت عليها جائزة القناع الذهبي وأفضل عرض مسرحي تجريبي لعام 2008 في مهرجان المسرح في روسيا. واليوم تقدم مسرحية «يا طالعين الجبل» عن مأساة غزة، مقتبساً عن رواية «عد إلى البيت يا خليل» للأديبة كفى الزعبي. هل ترى أن مسرح الحرب يمكن أن يكون له دور اليوم في مواجهة ما يحدث؟

- مسرحية «لينينغرادكا» تم إنتاجها في روسيا عن حصار لينينغراد، وتعرض هناك منذ خمسة عشر عاماً، ومسرحية «يا طالعين الجبل» التي تعرض في الأردن وتم إنتاجها على خلفية أحداث غزة الأخيرة؛ هما عملان مسرحيان اعتمدا على تجميع البؤر العاطفية، وذلك بقصد التأثير في الجمهور كي يشعر بعمق معاناة الناس في الواقع، الذين تعرضوا لتلك المآسي، وواجهوا مصيراً تراجمياً متشابهاً. في العمل الأول مسرحية «لينينغرادكا» واجهت شخصياتها الواقعية تراجمياً الحرب التي شنتها ألمانيا النازية على الاتحاد السوفياتي السابق، وحصار مدينة لينينغراد الذي دام ثلاث سنوات. أما في مسرحية «يا طالعين الجبل» فقد واجهت شخصياتها تراجمياً مجزرة دير ياسين، وقدمت بصفتها محاكاة لحصار غزة، وحرب التدمير والقتل التي تعرض لها المدنيون، أطفالاً وبالغين على حد سواء. شخصيات مسرحية نقلت من على خشبة معاناة الناس في عالمين مختلفين بعيدين عن بعضهما بعضاً جغرافياً، لكنهما واجها عدواً يكاد يكون نفسه، وعابشا تراجمياً الإبادة الجماعية نفسها.

• هل نستطيع أن نفهم أنك تجد وظيفة الفن اليوم في توثيق الأحداث وتكثيفها بغية إقناع الجمهور بحقيقة ما يحدث؟

عبد السلام قبيلات

• هل يمكن أن نعد ذلك نوعاً من الإدانة لما يقدم اليوم في المسرح العربي من قراءات لنصوص أجنبية؟

- بعض الفاعلين في المسرح العربي، يتعامل وكأن هذه الأشكال الفنية هي قائمة بحد ذاتها ومعزولة عن الواقع العربي. أشكال تحكي في الغالب عن إنسان مجهول الهوية والمكان. بحسبان أن القضايا الإنسانية واحدة، بيد أنها تتجاهل خصوصية الإنسان العربي. الأدهى من ذلك أننا نتبنى قضايا الإنسان الأوروبي على أنها قضايا إنسانية عامة، وهذا يأتي بحكم النص الذي هو في الغالب أوروبي، أو بحكم الأسلوب الفني الذي هو تقليد للتجارب المسرحية الأوروبية. والنتيجة هي ما نشاهده اليوم في عروض المهرجانات من تجارب ممسوخة، غريبة، معزولة عن إنساننا ومجتمعنا بكل ما فيها من قضايا لها خصوصية عربية، أو على الأقل شرقية وعالم ثالثة.

• مسرحيتك «ادفع ما بدفع» كانت علامة فارقة في مسيرتك الفنية في اعتمادها على المسرح التحريضي الذي قاده الإيطالي داريو فو. كيف تصف لنا تجربتك في هذا المجال؟

- مسرحية «ادفع ما بدفع» جاءت لتخدم فكرة المسرح اليومي، التي قام عليها تأسيس «مسرح الشمس في عمان». العرض الأول لهذه المسرحية أقيم منذ سبع سنوات تقريباً، وما زال مستمراً، مع أننا توقفنا عن عرضها مؤقتاً بسبب أحداث غزة. النص الأصلي للمسرحي الإيطالي داريو فو، وهو في العموم نقد لاذع للنظام الرأسمالي، لكنني أعدته بصيغة أردنية، فأزلت الخطاب الأيديولوجي لصالح مفاهيم ملموسة وقريبة للجمهور، أسعدني طبعاً نجاح العروض، وتواصلها، ولا يبدو لي أن هناك مسرحيات في الأردن عاشت مثل هذه المدة.

• إلى أي مدى يمكن أن نعد المسرح أداة للتغيير في الواقع القائم؟ - لا يمكنني المبالغة بحجم التغيير الذي يمكن أن يحدثه العرض المسرحي، ولكن يمكنني التأكيد على التأثير الذي يحدثه عند الناس. عملياً مهمتنا في العرض كانت خلق ريبورتوار كبرنامج لمسرح يومي، وأردنا أن نستعيد الجمهور عبر عمل مسرحي يهتم بحياة وقضايا الناس، وفي الوقت نفسه يشد انتباههم عبر إمتاعهم فنياً من خلال الكوميديا التي جاءت مبررة بعيدة عن المباشرة والإسفاف. بالطبع أنا منحاز إلى دور الفن في المجتمع، وإلى ضرورة اصطاف المسرح لصالح الناس والتعبير عن قضايا المجتمعات، وضرورة انخيازه إلى معاناة الإنسان، واهتمامه بالكشف عن الأبعاد الجمالية لحياته، لأن الفن عموماً من دون ذلك ليس فناً، بل مجرد فعل إسفاف.

بتغيير شخصية استراغون وجعله امرأة، بدلاً من رجلين ينتظران غودو على شارع في منطقة لحقها الدمار، وكان الديكور برمته عبارة عن دوار وأعمدة كهرباء مائلة بأسلاك مقطوعة، وافتتاح شوارع مكتوبة باللغة العربية، وبقايا دعايات انتخابية لمرشحين بربطات عنق وبذلات. المهم أن المكان كان في العرض من ملامح العالم العربي على أثر ما حدث، وكانت نتيجته هذا الدمار. المرأة تريد من الرجل أن يفعل شيئاً، والرجل يرجوها انتظار غودو. لقد ألمحت إلى أن غودو هو نفسه بوزو الذي يزورهم ومعه عبده لآكي، ويضحك ويتهكم ويذهب. إن غودو يضحك علينا، يستمتع برؤيتنا في حالة ضياع وعجز. هناك من هو معني بوجود غودو لنتهي بانتظاره، وقد ألمحت إلى النظام الرأسمالي من خلال شخصية بوزو.

• لكن إلى أي حد يمكن لنص من مسرح اللامعقول كُتب بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا، أن يقارب الواقع العربي اليوم؟ - برأيي إن اللامعقول هو حالة من حالات المعقول، أي أن الواقع يحوي في داخله مزيجاً من المعقول واللامعقول. ويتمظهر هذا المزيج في كل مجتمع حسب الظروف السائدة فيه. أي أن هذه الاتجاهات الفنية تعكس مظهرات الواقع بأشكال مختلفة، ومن ثم هي ليست غريبة عنه. قادتني هذه الرؤية أثناء عملي الإخراجي على نص بيكيت، فالعبث في العموم، هو شكل من أشكال الواقع حينما يتطور الحدث على نحو غير اعتيادي، ويبدو مناقضاً لما يجب أن تكون عليه الأمور. «وما يجب أن تكون عليه الأمور» هي فكرة ناتجة عن تصورنا نحن بخصوص الواقع، أما الواقع نفسه فيمضي حسب قوانين تحكمها تفاعلات وعلاقات، نتاجها لا يخضع بالضرورة إلى ما نعدّه منطقياً. ولهذا وإجابة على سؤالك: بالطبع يمكن مقارنة العبث الذي عاشته أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية بالعبث الحاصل اليوم في العالم العربي، وقد يكون عبثاً أكثر كثافة بحكم سطوة الفكر الغيبي على المجتمعات. لقد كانت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية في حالة تطور علمي صناعي، بينما في العالم العربي نرى غياباً، بل ونبدأ للعلم وللتفكير العلمي لصالح الخزعبلات المرتبطة بالفكر الغيبي.

قراءات نصوص شكسبير
مرة فرغبت أن أكون فناناً
مسرحياً.. ودراستي الإخراج
في الاتحاد السوفيتي كانت
تجربة صعبة وملهمة في آن

يا طالعين الجبل

القضاء لإيقاف عروض ذهبت إلى اتجاهات خارج الأجواء الفلسفية للنص. بالنسبة لي لقد درست النص جيداً، وبحثت في ظروف كتابته آنذاك، وذلك لأنني أحسست بالرغبة في تحريره من قيود المؤلف، لأنه قد مات في كلتا الحالتين، فعلياً وفنياً. شخصياً أعتقد أنه ما إن يكتب النص فإنه يستقل عن مؤلفه.

• كان لافتاً في «بكرة وبعده» قيامك باستبدال شخصية استراغون بشخصية نسائية. هلا تطلعننا لماذا انتهجت هذا النهج مع نص بيكيت؟

- الحقيقة كنتُ مصاباً بالشك تجاه شخصية استراغون، فقد لاحظتُ ملامح أنثوية فيها، وزادت شكوكي عندما وجدت معلومة تشير إلى أن بيكيت صرّح بأن فكرة «في انتظار غودو» خطرت في باله عندما شاهد لوحة معينة في غاليري في فرانكفورت. هذه اللوحة هي رجل وامرأة يتأملان القمر لكاسبر ديفيد فريديريش. ثم عاد وأكد أن اللوحة هي رجلان يتأملان القمر، وبالفعل فهناك لوحة أخرى للرسم نفسه يظهر فيها رجلان يتأملان القمر، وليس رجلاً وامرأة. وبدا لي وقتها أنني اكتشفت سبب وجود شخصية بملامح نفسية نسائية وتتحدث عن شهر العسل وأمور أخرى في الحوار، وهي أقرب إلى خطاب المرأة منها إلى الرجل. إنني أميل إلى الاعتقاد بأن بيكيت قد كتب «في انتظار غودو» في البداية بشخصيتين، رجل وامرأة، ويبدو لي أنه في ما بعد، عمل على تغيير شخصية المرأة، فجعلها رجلاً بسبب تمسكه بالحفاظ على الأجواء الفلسفية بين رجلين، ولأن المرأة - حسب وجهة نظري - تخفف من كثافة الفلسفي باتجاه الواقعي الحقيقي الأرضي.

• وهذا ما دفعك إلى هذا الخيار على الرغم من توصيات بيكيت؟ - نعم، لقد خنت وصايا المؤلف، وأخرجتُ مسرحية «بكرة وبعده»

عبدالسلام قبيلات مخرج مسرحي أردني من مواليد مآدبة عام 1965. حصل على شهادة الماجستير عام 1989، ومن ثم على درجة الدكتوراه في الإخراج المسرحي عام 2004 بعنوان «المسرح العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين، وقضايا البحث عن الشكل الفني» من أكاديمية المسرح في سانت بطرسبورغ. عمل في جامعة الثقافة والفنون - سان بطرسبورغ مدرساً مساعداً في قسم التمثيل والإخراج عامي 1990 - 1991. أسس أستوديو «كوب» المسرحي، وبدأ العمل المشترك مع أعضاء الفرقة (2006) وتم إنتاج مسرحية «لينينغرادكا». أسس «مسرح الشمس» عام 2016 في عمان - الأردن. يعمل حالياً مديراً فنياً لمسرح الشمس في الأردن. أخرج مجموعة من المسرحيات في روسيا والأردن، وشارك في مهرجانات المسرح على المستويين الدولي والمحلي، منها مسرحية «لينينغرادكا»، ونال بها الجائزة الخاصة لأفضل عمل مسرحي تجريبي في سان بطرسبورغ عام 2009، وعلى جائزة الضعاف الذهبي في مهرجان موسكو الدولي للمسرح، وعلى جائزة الإخراج وجائزة الديكور. حصلت مسرحيته «بحر ورمال» على أربع جوائز في مهرجان رم المسرحي في الأردن - الدورة الثانية: جائزة التأليف المسرحي، وجائزة السينوغرافيا، وجائزة أفضل ممثل دور أول، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان.

دعمها للمسرح، وخصوصاً البرنامج التدريبي: «أكاديمية الشمس للفنون المسرحية». فتم الإعلان عن هذا المشروع، وانطلق العمل به بفاعلية ونجاح، لاسيما بعد أن شارك فيه فنانون قديرون مثل أيمن زيدان، وفايز قزق من سوريا، والدكتور سامح مهران من مصر. الآن، وبعد مرور سبع سنوات على تأسيس «مسرح الشمس» وصلت إلى اتخاذ قرار بتسليم إدارة مسرح الشمس للشباب المسرحيين. باعتقادي أن هذا الأمر يعدّ نقلة في حياة المسرح تؤمن تدفق دماء شابة بمسيرته وديمومة نشاطه.

• هل توافق على ما يقال عن أزمة مسرح في العالم العربي؟ وهل يمكن تجاوزها؟ وكيف؟

- إن الأزمة التي يعيشها المسرح العربي هي تعبير عن الأزمة الشاملة التي يعيشها هذا العالم العربي في كل المجالات. المسرح عموماً ينبت في المجتمعات المنتجة، ومجتمعاتنا العربية في العموم غير منتجة. أفكر أحياناً أن الاكتفاء بالحديث عن أزمة المسرح فقط، فيه تجاهل وتعام عن واقع العالم العربي السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك. كأننا، نحن الفنانين، نضع رؤوسنا في الرمل. في حقيقة الأمر ليس لدى معظم البلدان العربية إستراتيجية للزراعة ولا للصناعة ولا للتطور الحضاري العام، فما بالك بالثقافة والمسرح تحديداً؟ ولكن لدينا ما يمكن أن نقوم به لتحسين الصورة والإسهام في الخروج من الأزمة الشاملة.

• ماذا إذن عن دور الفنانين المسرحيين إزاء كل ذلك؟

- على الفنان أن يلعب دوره من خلال فنه، وذلك في طرح قضايا المجتمعات العربية على جميع الأصعدة. علينا أيضاً أن نتوقف حالياً عن إحلال المهرجانات مكان العروض المسرحية الموجهة للجمهور. علينا أن نتوجه إلى الجمهور بصفته شرطاً أساسياً من شروط المسرح الحقيقي. وهناك ضرورة للتخلص من العقلية المتنفذة التي تسعى للسيطرة على المشهد المسرحي العربي، إذ تتعدى على جوهره الإبداعي الحر، وتقيد بمسارات محكمة بتوجهات وأجندات رسمية. وتشكل هذه العقلية معوقاً أمام تطوير المستويين الفني والفكري للمسرح، عبر تدخلها غير المباشر باختيار لجان فنية، ولجان تحكيم ضعيفة يمكن توجيهها في غالب الأحيان، مما يمنع ظهور لجان قوية يمكنها لعب دور مهني ونزيه في النشاط المسرحي العربي العام. بالإضافة إلى ذلك كله، لدينا مشكلة حقيقية تكمن في غياب حركة نقدية مسرحية. فمن دون نقد مهني موضوعي، لا يمكن أن ننظر، نقد لا يقوم على المنفعة أو العلاقات الشخصية؛ لا يمكن للمسرح أن ينهض. لكن، وللأسف فإن غالبية النقد المسرحي الذي نراه اليوم، يبدو مالياً لكل شيء إلا للمسرح.

التي تقدم على مدار العام، لا أن تصبح المهرجانات بديلة للمسرح. وقد قطعنا شوطاً في هذا المجال في مسرح الشمس، إذ إننا أنتجنا أعمالاً مسرحية، وحاولنا أن تكون عروضنا متواصلة ومتكررة، واستعدنا الجمهور الذي كان قد فقد الأمل. ثم إننا ركزنا اهتمامنا على الجيل الشاب، ففتحنا مساحات المسرح وقاعاته لهم من أجل أن يتدربوا ويجربوا إقامة عروضهم. ولكننا دائماً كنا نشترط في العرض أن يحضر الجمهور بتذكرة، فالتذكار هي القرار الذي يتخذه الجمهور لمشاهدة المسرحية، إذ إن العروض التي تُقام بدعوة عامة هي عروض في الغالب غير ممتعة للدرجة التي تستحق من الجمهور أن يقتني تذكرة لمشاهدتها.

• ما هي أبرز المعوقات التي واجهتمكم في «مسرح الشمس»؟

- أهم مشكلة واجهتنا في «مسرح الشمس» ليست الجمهور ولا النصوص المسرحية، بل الفنانون أنفسهم، الذين تربوا على نظام المهرجانات الموسمية، لذلك فهم لا يعرفون كيفية إنتاج أعمال مسرحية للجمهور. لقد دعونا الفنانين جميعاً إلى المسرح بشرط العرض للجمهور وعبر شبك التذاكر، ومن أسف، لم نتجج التجربة إلا مع القليلين! الطريقة التي اعتاد عليها معظم المسرحيين الأردنيين هي العرض في المهرجانات فقط، وليس للجمهور. ولكن «مسرح الشمس» أعتقد أنه شكّل حالة نشاط مختلفة، وفرض وجوده بين الناس، وطرح معايير جديدة ورؤى فنية ذات خصوصية مهنية مسرحية، وكان له دور في تأسيس فرق مسرحية وعروض جديدة. بالإضافة إلى أننا انتهجنا سياسة جديدة في الترويج لعروضنا، مما جعل المجتمع الأردني ينتبه إلى هذه الحالة الجديدة القديمة. كل هذا مع أننا عملنا ست سنوات بلا أي دعم يذكر. لم تبد وزارة الثقافة في المملكة اهتماماً بـ «مسرح الشمس»، ولا المؤسسات الرسمية الأخرى، مثل أمانة عمان مثلاً أو غيرها، وقد كان المسرح يعتمد على تأجير مساحاته وعلى ريع التذاكر فقط، وعاش بفضل مجموعة صغيرة من الشباب الذين تمسكوا بالمسرح مساحةً وحالة.

• وإلى ماذا تعزو غياب الدعم الرسمي لمسرح الشمس؟

- الشيء الغريب أنه تمت محاربة «مسرح الشمس» من قبل الجماعات التي اعتمدت على «نظام الترفيه»، وهذا ما دمر كل الأسس المهنية الحقيقية وقتل المسرح، وهي جماعات تنتمي إلى الوسط الفني، وعلى رأسهم أشخاص متنفذين في مؤسسات مسرحية، ولحسن الحظ، بعد صمود المسرح أمام الصعوبات المختلفة، فقد تحركت المؤسسات التي تدعم الثقافة في الأردن، مثل مؤسسة شومان، وزاد الفنون، وحكمت للثقافة، ووزارة الثقافة، وأعلنت عن

- في أعمال كهذه لا أظن أننا بحاجة للتوجه إلى العقل ومخاطبته لغاية إقناع الجمهور بنبذ القتل ورفضه، أو لشرح ماذا يعني الاحتلال والإبادة. هذه مسائل لا خلاف عليها، برأيي أن وظيفة الفن بالعموم، وبالتالي المسرح، هي تسليط الضوء على منطوق تطورات الأحداث التي تتصاعد بطريقة تراجمية لأمحدودة، إلى درجة أنها تصبح غير معقولة. يحتاج الجمهور هنا إلى مخاطبة عواطفه لا عقله، من خلال تعريضه للأحاسيس التي يعيشها الإنسان حينما يكون ضحية من ضحايا قوى القتل والتدمير والظلم. يحتاج لكيه درامياً.

ولهذا حرصت في العرضين «لينينغرادكا»، و«يا طالعين الجبل» على أن أستخدم أسلوب دفع الجمهور لمعايشة الأحداث التي مرت بها شخصيات العمل، كي تستثير فيه التعاطف الحقيقي الذي يفضي إلى الرفض، فيشعر الجمهور بلسعة الوجد الذي تعرضت له شخصيات العرضين. فمسرحية «لينينغرادكا» حصلت على جوائز كثيرة في روسيا، أهمها جائزة القناع الذهبي، وجائزة أفضل عرض مسرحي تجريبي في مدينة الفن (سان بطرسبورغ عام 2009).

أما مسرحية «يا طالعين الجبل» فهي العمل المسرحي الذي تم إنتاجه تفاعلاً مع أحداث غزة، وتضامناً مع أهلنا هناك. إنه عرض مسرحي غنائي جاء فعلاً نضالياً نقوم به بصفتنا فنانين، لرغبتنا في التعبير عن دورنا الوطني، وإسهامنا عبر المسرح في النضال ضد الاحتلال الذي ارتكب المجازر على مدار أكثر من خمسة وسبعين عاماً.

• أطلقت أخيراً أكاديمية في مسرح الشمس، وحققت عرضاً بعنوان «دائرة الطباشير» لبريخت مشروعاً للتخرج بالتعاون مع الفنان أيمن زيدان. هل لك أن تحدثنا عن هذه التجربة وما هي آفاقها المأمولة؟

- فكرة تأسيس «مسرح الشمس» في الأردن جاءت بهدف تقديم عروض متواصلة ودائمة للجمهور وعلى مدار العام، فهذا هو المسرح وهذا دوره. العروض المتواصلة هي التي يفترض أن تتمخض عنها مهرجانات. بمعنى أن المهرجانات هي نتاج للعروض

خالد الطريفي وعدي حجازي في مسرحية «ادفع ما بدفع»

يصطلح عليه عالم فيزياء الفلك ميشيل كاسي Michel Cassé بـ «طاقة الفراغ»، التي تسمح له بـ «الاشتغال على فراغ الخشبة وتركه يُظهر طاقته من خلال الممثلين».

هكذا، وعلى ضوء هذه الإشارة، يمكن القول إن ريجي ينطلق في اشتغاله على الفراغ المسرحي من مفهوم ذي طبيعة كوانتية تماماً، هو «طاقة الفراغ»، وهو المفهوم الذي يعني ببساطة، وفقاً للنظرية الكوانتية، أن من شأن الفراغ أن يكون مليئاً بالطاقة، زاحراً بها. على أن ريجي يربط في هذه المقاربة الكوانتية للفراغ المسرحي، بين الطاقة الكامنة فيه والممثل الذي يشغله في العرض، فيجعل تجلي الأولى مقترناً بأداء الثاني، ولا يكون إلا به ومن خلاله.

إن أي استكشاف كوانتي للفراغ المسرحي، على غرار ما قام به ريجي، ومارتينيز طوما، ومن اشترك معها في الدراسة التي استشهدنا منها، من شأنه أن يسمح للدارس والممارس معاً بتجاوز المفهوم الكلاسيكي للفراغ المسرحي، الذي تمثله مساحة بروك الفارغة، إلى ما يمكن أن نصلح عليه بمساحة بروك الكوانتية. ولما كان جوهر هذه المساحة طاقتها الكامنة فيها، كان من الضروري أن يستند أي تناول كوانتي للفراغ في المسرح إلى الممثل وحده دون سواه، وإلى دوره في استغلال طاقة الفراغ من أجل خلق المادة المسرحية، ومن ثم الطاقة الناتجة عنها. إن هذا التصور يقودنا إلى صيغة مشابهة للصيغة التي طرحنا من قبل بالنسبة إلى الفراغ في النظرية الكوانتية:

الفراغ المسرحي الكوانتي (مساحة بروك الكوانتية) = طاقة الفراغ ← مادة مسرحية ← طاقة

على أننا نعتقد في الختام أن الدراسات المسرحية التي تستحضر الفراغ المسرحي من منظور كوانتي لا تزال في بدايتها، وأن المجال ما زال خصباً لإثراء الموضوع والتجديد فيه.

الممثل، وغياب كل موضوع أو شيء مشهدي Objet scénique من شأن المخرج أن يحضره في العرض المسرحي، وأن يملأ به خشبة المسرح العارية. وهكذا، لما كان هذا الفراغ المسرحي البروكي (نسبة إلى بروك) Vide scénique brookien، المستحضر في مستهل «المساحة الفارغة»، يدل على غياب المادة المشهدية Matière scénique، سواء أكانت حية (الممثل) أم جامدة (القطع السينوغرافية مثلاً)، فإنه يمكننا أن نصلح عليه بالفراغ المسرحي Vide scénique الكلاسيكي، تماماً على غرار اصطلاحنا على الفراغ الذي يدل على غياب المادة الفيزيائية، وبكل بساطة، بالفراغ الكلاسيكي. إن مونيك مارتينيز طوما، وأنيس سوربيزي، وفابريس، يربطون بين ما ينتمي إلى أحد مجالات الفيزياء الكوانتية، من جانب أول، وما يهم فضاء العرض المسرحي، أو بالضبط أحد العناصر المرتبطة بفضاء الخشبة وحركة الممثل فيه، من جانب آخر. وهؤلاء الباحثون عندما يدعون إلى استكشاف الفراغ المسرحي على أساس ما يمكن استنباطه من النظرية الكوانتية أو استلهامه منها، يبدون في دعوتهم هاته وكأنهم يعادلون الممثلين وتفاعلاتهم في فراغ الخشبة بالجسيمات الكوانتية وتفاعلاتها الفيزيائية. علاوة على ذلك، فإنهم في هذه الدعوة لا يركزون إلا على الممثل، فيذكرونه دون أي عنصر آخر مما قد يملأ فراغ الركح في العرض، بل يضعون في المقام الأول مفهوم الطاقة التي يحملها في الفضاء الفارغ وبيئتها فيه، دون أن يشيروا، ولو ضمناً، إلى أي مفهوم آخر.

يشير باتريس بافيس Patrice Pavis في «معجم الأداء والمسرح المعاصر»، وبالضبط في المدخل الذي يخصصه للمسرح الكوانتي، إلى حضور الكوانتي Le quantique في تجربة كلود ريجي Claude Régy، فيتحدث نقلاً عنه عن افتتانه بما

لقد اختار بروك، في ما ذهب إليه في مستهل «المساحة الفارغة»، أن يضع المساحة الفارغة في المقام الأول، بصرف النظر عن أهمية العنصرين الآخرين في تحقق الفعل المسرحي. ولعل هذا ما جعله يتخذ «المساحة الفارغة» عنواناً لكتابه، فاشتهرت العبارة التي يفتح بها عمله، وأصبح دارسو المسرح وممارسوه يستشهدون بها، بوصفها صيغة تستحضر الفراغ وتعكس أهميته في المسرح.

وإضافة إلى ما سبق، فإن الذي يستوقفنا عند بروك، في ما صاغه في معادلته حول العناصر اللازمة لحدوث فعل من أفعال المسرح، هو عدم تحديده لطبيعة المساحة الفارغة التي من شأنها أن تكون مسرح هذا الفعل، ولشكلها وأبعادها، بل إنه أشار في معادلته إلى أي مساحة فارغة، كيفما كانت، وجعلها تعادل خشبة المسرح العارية.

إن هذا التناظر بين المساحة الفارغة، أيّاً كانت طبيعة هذه المساحة، و خشبة المسرح العارية، يمثل جوهر ما يقترحه بروك حول الفراغ في المسرح. وإذا كان هذا التناظر يعني بالأساس قابلية كل الفضاءات الفارغة لأن تُوظف بوصفها فضاءات مسرحية، فإنه ينطوي على تحول في وظيفة الفضاء الفارغ، بصرف النظر عن طبيعته وشكله وأبعاده، من وظيفة أولية، غير محددة، أو على العكس معروفة ومألوفة، إلى وظيفة غير تقليدية، ليست في الأصل مخصصة له، هي الوظيفة المشهدية Fonction scénique.

الفراغ في المسرح

إذا كان بيتر بروك ينطلق في تناوله للفراغ في المسرح من أن المساحات الفارغة كلها، وكيفما كانت، تقبل التوظيف المسرحي؛ فإن الفراغ الذي يشير إليه إنما هو فراغ بالمعنى المتداول للكلمة، أو بالمفهوم الذي يحكم تصورنا الكلاسيكي له، وهو ما يعني في مجال المسرح غياب

مساحة بيتر بروك .. بين الفراغين الكمي والمسرحي

وعلاوة على ذلك، فإن هذين العنصرين المستنبتين من هذا المفهوم يظهران بوصفهما يفضيان أحدهما إلى الآخر، إذ من شأن الطاقة، ولو كانت طاقة «الحالة الفارغة»، أن تسفر عن تكون للمادة، ومن شأن هذا التكون أن يكون منتجاً للطاقة.

يمكن أن نستنتج مما تقدم أن الفراغ الكوانتي طاقة من شأنها أن تكون خالقة للمادة، ومن ثم للطاقة الناتجة عنها، وهو ما نستطيع التعبير عنه، بصيغة أخرى، كما يلي: الفراغ الكوانتي = طاقة في حدها الأدنى ← مادة ← طاقة

إن مفهوم الفراغ الكوانتي، كما حددناه هنا وتبيناً بعض أبعاده، يدفعنا إلى التساؤل عن إمكانية نقله إلى المسرح، وعن كيفية تناوله فيه، وفي المسرح الكوانتي على وجه الخصوص.

مساحة بروك الفارغة

لعل من أشهر الصيغ المسرحية التي تستحضر الفراغ في المسرح، التي يتداولها كثيراً ممارسو المسرح ودارسوه، ما جاء به بيتر بروك Peter Brook في كتابه «المساحة الفارغة» حول العناصر الدنيا اللازمة لتجسيد الفعل المسرحي: «أستطيع أن أتخذ أية مساحة فارغة وأدعوها خشبة مسرح عارية. فإذا سار إنسان عبر هذه المساحة الفارغة في حين يرقبه إنسان آخر، فإن هذا كل ما هو ضروري كي يتحقق فعل من أفعال المسرح».

هكذا يركز بروك، وهو يقترح معادلته المسرحية الشهيرة، على ثلاثة عناصر ضرورية وكافية لكي يحدث فعل مسرحي، وهذه العناصر الثلاثة هي: فضاء «مسرحي» فارغ، من جهة أولى، وممثل، ومتلق لفعله، من جهة ثانية.

وفيلسوف، أنه «إذا كان الفراغ الكوانتي (شياً) خالياً بالفعل من الجسيمات، ومن ثم يشبه الفراغ البديهي للنظرية الكلاسيكية، فإنه يعد مع ذلك محل إثارة غير معروفة في النظرية الكلاسيكية. إن الفراغ الكوانتي لا يمثل في الواقع غياب المادة، بل على العكس من ذلك حالة معينة من الفراغ، هي حالة الحد الأدنى من الطاقة».

هكذا يتحدد مفهوم الفراغ الكوانتي بالحالة الأرضية لحقل ما، أي حالته الدنيا من الطاقة. إن هذه الحالة الأرضية تتحدد بقدر ضئيل من الطاقة ليس من المَحْتَم أن يكون معادلاً للصفر. وعليه، فإن مفهوم الفراغ الكوانتي، إن كان يوظف مصطلح الفراغ، فإنه لا يعني العدم، ولا يشير إلى الانتفاء أو غياب المادة، بل إنه على العكس من ذلك ينطوي على كمٍّ من الطاقة الكامنة الجوهرية.

على ضوء هذا التحديد، يمكن القول إن الفراغ الكوانتي يختلف تماماً عن الفراغ كما نتصوره في النظرية الكلاسيكية. هكذا إذا كان الفراغ الكلاسيكي يجسد الخلو أو العدم، ومن ثم السكون وغياب المادة، فإن الفراغ الكوانتي، بخلاف ذلك، يعكس الحركة والفعل، ويمثل حالة امتلاء بالطاقة، ولو أنها الحالة «الفارغة» ذات الحد الأدنى منها. ولعل هذا ما جعل لوران جاياردو ينظر إلى «الفراغ الكوانتي (بوصفه) مكاناً للنشاط المتدفق، ومكاناً للخلق حيث يمكن للمادة أن تولد بالفعل، فيما يظهر الفراغ الكلاسيكي (بوصفه) مكاناً خالياً من الحركة ومن المادة المنتجة».

ويبدو مما تقدم أن مفهوم الفراغ الكوانتي يوحى بعنصرين أساسيين: أولهما الطاقة وما تستدعيه من حركة ونشاط، وثانيهما الخلق وما يعنيه من نشوء للمادة.

فهد الكفاط
أستاذ جامعي وباحث مسرحي
من المغرب

إن مونيك مارتينيز طوما Monique Martinez Thomas، وأنيس سوربيزي Agnès Surbezy، وفابريس كرونس Fabrice Corrons، وهم ثلاثة باحثين مسرحيين، ينقلون في دراسة لهم حول المسرح الكوانتي Théâtre quantique الإسباني، عن مارك لاشييز-ريي Marc Lachière-Rey، وجون-بيير لوميني Jean-Pierre Luminet، تحديدهما لمفهوم الفراغ الكوانتي Vide quantique، فيؤكدون أن «من بين جميع الحالات الممكنة لحقل ما، هناك حالة واحدة (أو أكثر في بعض الأحيان) ذات حد أدنى من الطاقة، يطلق عليها «الحالة الأرضية» État fondamental أو «الفراغ الكوانتي»، على الرغم من أن هذا المصطلح غير مناسب تماماً: «إن هذه الحالة «الفارغة» [...] تختلف تماماً عن الغياب التام. إن طاقتها دنيا ولكنها ليست تساوي بالضرورة صفراً».

يشير لوران جاياردو Laurent Gallardo، وهو أيضاً باحث مسرحي، إلى مفهوم الفراغ الكوانتي ومسألة انعدام المادة أو وجودها، فينقل عن إيليا بريجوجين Ilya Prigogine حديثه عن الفراغ في النظريتين الكوانتية والكلاسيكية. يؤكد بريجوجين، وهو فيزيائي وكيميائي

مسرح ديونيسوس

في اليوم الأول من يوليو وصلت إلى مطار أثينا الساعة العاشرة والنصف مساءً، عبرت الطريق من صالة الوصول إلى محطة القطار، وكنت منذ فترة طويلة قد توقفت عن استخدام سيارات الأجرة في تنقلي من المطار إلى وسط أثينا، فتكلفة السيارة - التي ارتفعت من 35 إلى 45 يورو - لا يمكن مقارنتها بسعر تذكرة المترو التي تبلغ 9 يورو.

ركبت القطار ونزلت محطة سنتاغما، ومنها إلى ميدان أومونويا Omonoia Square حيث توجد مخارج كثيرة للشوارع التي تحيط بالميدان، خرجت من المخرج الذي يقود إلى شارع تريتيس سبتمفريو الذي يوجد فيه فندق بارنون، مقر إقامة تدريبي ورش

المهرجان، وهذا الفندق يواجه مدرسة «مسرح التغييرات» التي تنظم المهرجان.

وصلت الفندق بعد الثانية عشرة صباحاً بقليل، وفي اليوم التالي توجهت إلى المدرسة لإتمام الحصة التدريبية للمجموعة الأولى، التي ضمت 12 متدرباً قصوا حكايات مؤثرة للغاية، عملنا على تقييمها وتقويمها بمشاركة المتدربين، وانتهى اليوم بقراءة مسرحية قدمها فيليب مكانزي من المملكة المتحدة.

في هذا المهرجان يعين متابع لكل مجموعة، وهو المسؤول عن تسجيل الحضور والغياب، وتوفير كل ما يلزم لإتمام عملية التدريب بصورة سليمة، مثل السماعات، وأرضيات الرقص، وغير ذلك، ومن

الآن تهب على ذاكرتي تلك الزيارة الأولى التي قمت بها إلى بلاد اليونان في يناير 1995، كانت درجة الحرارة أقل من سالب 15 درجة مئوية، لكأنني كنت هناك بالأمس، أشعر الآن بوخزة البرد القارس التي ألمتني لحظة خروجي من باب المطار إلى الطريق العام، كانت تلك هي المرة الأولى التي أزور فيها بلداً أوروبياً، وكنت قبلها بثلاثة أعوام قد زرت نيروبي عاصمة كينيا في رحلة مثلت علامة فارقة في حياتي كلها، وهي رحلة مختلفة تماماً عن رحلة اليونان، ليس فقط في ما يتعلق بفوارق درجات الحرارة، ولكن أيضاً في طبيعة المجتمع والبنية المعمارية للمدينة، والغابات التي تمثل أيقونة كينيا.

بـ (IN.F.O.M.A.T)، وهو مهرجان له طبيعة خاصة تختلف عن المهرجانات التي نألها، حيث ينتهج فلسفة مفادها أن التدريب العملي هو الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه عملية تطوير المسرح، وإرساء قواعده بوصفه صناعة متكاملة الأركان، وليس مجرد ترفيه، ومن ثم قرر السيد إيفدوكيموس تسولاكيديس Evdokimos Tsolakidis مدير مدرسة مسرح التغييرات Theater of changes في أثينا أن ينظم هذا المهرجان، الذي يقوم على استدعاء مدربين من بلاد ومدارس مختلفة في فن الممثل، لعمل مهرجان تصقل فيه خبرات الطلاب بمناهج مختلفة، وكذلك، يتبادل فيه الحاضرون خبراتهم التدريبية المتنوعة. من هنا، أحببت الفكرة، وتبين لي مع الحضور المتواصل أن الفائدة التي أجنها بمراقبة مناهج مدربين آخرين من دول ومدارس مختلفة هي الأكثر أهمية حتى من التدريس ذاته، وهذا العام شاركت في الدورة العشرين من المهرجان، التي عقدت في الفترة من 1 - 6 يوليو الماضي، وقدمت فيها ورشة عن الحكيم المسرحي.

رحلة إلى أثينا مهد المسرح

جمال ياقوت

باحث ومخرج مسرحي من مصر

لا أستطيع أن أحصي عدد المرات التي تكررت فيها زيارتي إلى اليونان، تلك الزيارات التي تناوبت بين المسرح والتجارة، ولكنها بالتأكيد لا تقل عن خمسين مرة، في كل مرة أذهب فيها إلى أثينا أشعر كأنني كنت هناك بالأمس، ألفت صالة السفر والوصول بمطار أثينا، وألفت قطار الخط الأزرق الذي يقل القادمين من بلاد كثيرة إلى قلب عاصمة اليونان، وهي محطة سنتاغما Syntagma الشهيرة، التي تمثل نقطة التقاء يمكن منها أن ينطلق المسافرون إلى مناطق كثيرة داخل اليونان.

في عام 2013 بدأت زيارات اليونان تأخذ منحى مختلفاً تماماً، كانت هذه هي المرة الأولى التي أسافر فيها إلى أثينا مدرّباً في الدورة التاسعة من «مهرجان صناعة المسرح International Festival OF Making Theater» الذي يعرف اختصاراً

أفق أثينا مع ساحة موناستيراكي وتل الأكروبوليس

الحاسبة، أما اليوم فإن أهم ما يمكن أن تشتريه من هذا المحل هو الساعات الرجالية والنسائية الرياضية، والتليفونات اللاسلكية. يقع فندق بارنون على مسافة مئة متر تقريباً من ميدان أومونيا في شارع Tritis Septemvriou st. وفي الجهة المقابلة من الميدان يبدأ شارع أثينا، وهو شارع يمتد لمسافة طويلة تنتهي عند ميدان مونستراكي Monsteraki square، وبطول شارع أثينا يمكنك أن ترى اليونان كما تحب أن تراها، فهذا الشارع يعج بالمحلات التجارية، فعلى يسار الداخل لشارع أثينا من ميدان أومونيا تجد

ميدان أومونيا

فسعرها 6 يورو فقط - ويمكنك شراء نصف دجاجة بنصف القيمة، هذه الأسعار يمكن أن تجدها في مدن أوروبية بعيدة عن العواصم، مثل مدينة أفينيون Avignon التي تقع في جنوب فرنسا وتنظم واحداً من أشهر المهرجانات في العالم، حيث تباع شريحة البيتزا بأنواعها المختلفة وأشهرها بيتزا التابونيد Taponid المصنوعة من مفروم الزيتون والثوم المضاف إليه بعض التوابل وزيت الزيتون، وتباع فقط بـ 2 يورو، كما تباع شريحة التوست الكبيرة التي تلوها شريحة كبيرة من السالمون المدخن بـ 6 يورو فقط، ويتضاعف سعر القطعة ذاتها في باريس، وفي جنيف سوف تشتري رغيف الخبز الباجيت بـ 3 يورو في الوقت الذي تشتريه من أثينا بيورو واحد فقط، ومن المشاهد المألوفة أن تجد المارة يحملون في أيديهم أكواب الفرابيه التي تمثل المشروب الشعبي في اليونان، وإعداد هذا المشروب يتم في أقل من دقيقة، حيث توضع ملعقة من القهوة سريعة التحضير - النسكافيه - مع قليل من السكر والماء، وفي ثوان معدودة في خلاط الفرابيه يتم عمل طبقة سميكة من الفوم توضع فوقها مكعبات الثلج والقليل من الحليب، ويبلغ سعر هذا الكوب يورو واحداً فقط لا غير. كما ينتشر في ميدان أومونيا باعة الكتب والجرائد والإكسسوارات، ومن معالم هذا الميدان محل لتوكيل إحدى ماركات الساعات والإلكترونيات الكلاسيكية الشهيرة، اعتدت أن أتسوق منه في كل مرة أزور فيها اليونان، في الماضي كنت أشتري منه الساعات الرقمية وقت أن كانت موضحة يحبها الجميع، وكذلك المنبهات التقليدية المعدنية بالجرس المتحرك، والآلات

ميدان مونستراكي

طبقاً من السلطة اليونانية التقليدية Greek Salad بوضع هذه المكونات مع بعض شرائح البصل، وشريحة كبيرة من جبن الفيتا تترى على القمة، وترش بالزعرير اليوناني مع الكثير من زيت الزيتون البكر الممتاز المعصور على البارد.

أحرص على تناول السلطة اليونانية في كل مرة أزور أثينا فيها، ومع التكرار تعلمت كيف أعدها بنفسني، لاسيما أنني أقوم بتصنيع الجبن الأبيض بطريقة تشبه تلك التي يصنعونها بها في اليونان، الأمر يحتاج إلى الكثير من الصبر كي تحصل على جبن أبيض طبيعي يكتسب الصيغة اليونانية، ولكني لا أنكر أنني خدعت كثيراً في بعض المطاعم التي تدعي أنها تقدم لك سلطة يونانية، وهي لا تمت لليونان بصلة، فلا يمكن مثلاً أن تعد هذا النوع من السلطات باستخدام الكرنب العادي، أو الكابوتشي (الملفوف)، كما أن نوع الجبن الأبيض الشعبي الرخيص لا يمكن أن يقودك إلى طبق من السلطة اليونانية. وبجانب السلطة توجد أكلة تقليدية هي فطائر السبانخ بالجبن الأبيض، وهي تشبه الرقاق المتعارف عليه، لكن الحشو الداخلي يتألف من أوراق السبانخ الطازجة التي تمتزج بأنواع مختلفة من الجبن اليوناني أشهرها الفيتا.

بعد تناول إفطار اليوم الثاني، خرجت من باب الفندق وخرجت يساراً في اتجاه ميدان أومونيا الذي يتفرع منه عدد من مداخل الشوارع الرئيسية، ومن أهم علامات ميدان أومونيا مطاعم الأكل السريع التي تباع الدجاج المشوي، وفطائر السبانخ بالجبن، ومشروب الفرابيه، ومن الملاحظ أن الأسعار في اليونان رخيصة إذا ما قورنت بأسعار جنيف أو لندن أو باريس، فقطعة الفطيرة تتراوح بين 2 و3 يورو، كما يبلغ سعر ساندويتش الجبن اليوناني أو الرومي المدخن أو التونة حوالي 4 إلى 5 يورو، أما الدجاجة المشوية

بين المهام المطلوبة منه اختيار نقطة التقاء يجتمع فيها المدربون بالمدرسين لقضاء سهرة مسائية، تتضمن عشاء أو مشروبات، أو حتى مجرد نزهة خلوية، وقد خطمت كرسيتينا لسهرة اليوم الأول التي تضمنت السير على الأقدام في منطقة إكزارشيا Exarcheia التي تشتهر برسوم الجرافيتي المنتشرة على جدران شوارعها، هذه الرسوم توثق الأحداث المهمة التي عايشتها أثينا من مظاهرات متعلقة بالحريات، وكذلك المشاكل الاقتصادية الشهيرة في اليونان. في اليوم الثاني من أيام المهرجان تفرغت لعمل جولاني المعتادة في المدينة. تناولت طعام الإفطار في الفندق ذاته، وتكون الإفطار من الجبن الفيتا الطبيعي، والزيتون الكالاماتا، والطماطم الشيري، والخيار، ويمكنك بهذه المكونات البسيطة أن تعد لنفسك

صورة جماعية للكاتب مع المدرسين

المتدربون في الورشة

المدرّبين والمتدربين، والتقطت الجميع صورة تذكارية توثق للدورة العشرين من المهرجان، على أمل اللقاء في يوليو 2025 في الدورة الحادية والعشرين. وفي المساء ومثلما يحدث كل عام، ذهبنا إلى أحد المطاعم الشهيرة في منتصف شارع أثينا، هذا المطعم الذي يقع على سطح البناية ومنه يمكن أن ترى أثينا كلها بمنزلها ذات اللونين الأبيض والأزرق، التي ترتفع لأدوار قليلة تمكنك من رؤية جبال أثينا الكثيرة من ورائها. وبعد الانتهاء من الاحتفال الختامي تحرك الجميع إلى الكافيتيريا الملحقة بالفندق حيث تبادل الجميع أطراف الحديث طوال ساعات امتدت إلى صباح اليوم التالي، حيث أعددت حقائبى وتناولت طعام الإفطار وغادرت الفندق بصحبة زميلتي راومنا شاه من إيران، ركبنا المترو من محطة أومونيا ونزلنا في محطة ستاغما، ومنها انتظرنا المترو المتجه إلى المطار، انتظرنا أكثر من 40 دقيقة، لأن المترو المتوجه إلى المطار لا يمر بتكرار المترو العادي، لذا، كان زحام المسافرين لخارج اليونان كبيراً للغاية، ومن هنا أنصح من يتوجه إلى مطار أثينا بقطار المترو أن يتحرك من وسط أثينا قبل الموعد المحدد لوصوله المطار بساعتين على الأقل.

منظر جوي لساحل غليفاذا جنوب أثينا مع الشواطئ والمراسي

هجرة الجردود من أفريقيا، ورحلة كفاحهم في هولندا، جمع العرض بين تقنيات السرد والتشخيص باستخدام عدد محدود من الملابس وقطع الأثاث وظفت بصور ابتكارية متعددة.

وفي وقت راحة الغداء توجهت إلى ميدان مونستراكي، ومررت بالسوق المركزي الذي يتوسط شارع أثينا، على يسار الشارع يوجد سوق اللحوم والدواجن، وبعده سوق الأسماك، وأمام السوقين توجد المحلات التي تباع البهارات والتوابل والمكسرات، وما يلتفت النظر أن أسعار الزيتون تتراوح بين 4 و6 يورو للكيلو، في حين أن سعر الجبن الأبيض الفيتا يصل إلى 14 يورو، أما الأجبان الصفراء الصلبة مثل «الجودا» وأجبان الماعز، فيمكن أن يصل سعرها إلى 25 يورو للكيلو، والمفاجأة أن سعر كيلو اللحوم والجمبري والأسماك الممتازة لا يتعدى 5 يورو للكيلو، في حين تباع الدجاجة الكاملة بـ 4 يورو فقط، وعلى اليمين بشارع أثينا يقع سوق الخضراوات والفاكهة التي تعد أسعارها رخيصة للغاية، أغلاها هو الكريز الذي يصل سعره إلى 4 يورو للكيلو، وأرخصها المشمش والخوخ بحوالي 2 يورو، أما الخضراوات فغالبيتها يقع في متوسط سعر 2 يورو.

يتفرع من ميدان مونستراكي عدد من الشوارع الجانبية التي تعج بالزهور الملونة التي تزين محلاتها ومطاعمها، وأحرص كل عام على زيارة هذه الشوارع الجانبية لألتقط صوراً تذكارية بخلفية هذه الورود الصفية التي تبعث ألوانها على البهجة.

أما في اليوم الثالث فقد كانت مجموعة المتدربين حوالي 16 متدرباً، قصوا حكايات مستمدة جميعها من تجارب شخصية، وفي المساء قدمت هنتر جيتس من كندا عرض مونودراما لعبت في بدايته دور المهرج، ثم انتقلت منه عبر عدد من الشخصيات. وفي المساء كانت تمشية حرة، أما في مساء اليوم الأخير فقد عقد الاجتماع الختامي للمهرجان، واستمع الجميع لانطباعات

ساحة موناستراكي مع السياح وأكروبوليس في الخلفية

أما أهم ما يمكن شراؤه من هذه الأكشاك فهو أجهزة الراديو متنوعة الأحجام، التي تطورت استخداماتها لتعمل بالفلاشات والفلاش ميموري وكل أشكال الاتصال الحديثة التي أدخلتها الصين على الصناعات اليونانية التقليدية برغم محافظتها على كلاسيكية الشكل الذي يشبه الصناديق الخشبية القديمة، ولكنها مصنوعة من البلاستيك، كما يوجد في هذا الشارع عدد من المحلات التي تباع الأحذية الجلدية اليونانية، ومنها الصندل الصيفي التقليدي، وهي منتجات تصنع من الجلود الأصلية بأسعار غالية إذا ما قورنت بالأحذية المستوردة.

في نهاية شارع أثينا تصل إلى ميدان مونستراكي حيث توجد محطة مترو بالاسم نفسه، ووسط الميدان تشاهد بانمي الفاكهة والذرة الصفراء المشوية، وتتفرع من الميدان مجموعة شوارع تباع الهدايا التذكارية، والملابس، والشنط، والتماثيل الإغريقية القديمة المصنوعة من الحجارة والمعادن، ومن أهم المنتجات التي تباع في منطقة مونستراكي الشطرنج الذي يصنع من خامات مختلفة وبأشكال متقنة وبأسعار متفاوتة، أعلاها هو الشطرنج المصنوع من الزنك الذي تصنع قاعدته من الرخام الأصلي.

في اليوم التالي أنهيت ورشة الحكي للمجموعة الثانية، وفي المساء شاهدنا عرضاً قدمه توبياس سبيكر ووالدته مارتجي فان أميرسفورت، وهما من هولندا، تضمن العرض سيرة ذاتية حول

متجرًا، وفي الجهة ذاتها في نهاية الشارع قرب ميدان مونستراكي تجد سوبر متجر آخر، ومنهما يمكن أن تشتري أفضل أنواع الجبن اليوناني لاسيما جبن الماعز بأنواعه المختلفة، وكذلك الزيتون وزيت الزيتون، وعلى جانبي شارع أثينا تجد عدداً كبيراً من الأكشاك التي تباع المنتجات الجلدية والإكسسوارات مثل المراوح الصغيرة التي تشحن بالكهرباء، والألات متعددة الاستخدامات Swiss knife وغيرها من الأدوات الصغيرة.

من ورشة عام 2013

فرضيةً مثاليّةً مبنيةً على أنه يكفي تصحيح اللغة الكلاسيكيّة للوصول إلى العالم الملحمي الذي يمتزج فيه الزمن القديم والمعاصر. لم يتأخر لحسن الحظ رد فعل مؤلّفي الدراما والمخرجين حيال الرؤية الثابتة للنقد/ وعمليّة الإخراج بوصفها عمليّةً تطهيريّةً.

وفي نهاية المطاف، فإن «إزالة الغبار» تعني عدم تأرّخه وتجاهل التاريخ بكلّيته، وتسطّيعه وتحويله إلى «تراب». فقد نقل عن بريشت أنه بعد إخراجة لمسرحيّة «قطاع الطرق» لشيلير Schiller، أخبره بيسكاتور أنه سعى لجعل البشر يلاحظون بعد مغادرتهم المسرح أن مسألة 150 عاماً ليست مسألة بسيطة.

ج- كما هو الشأن بالنسبة للترجمة، يقترن القارئ الكلاسيكي بظاهرة فقدان المعنى، وتدمير أجزاء كاملة من الدلالة. وكما هو الشأن بالنسبة للنص الأدبي بوجه عام، يمتلك النص الكلاسيكي أوجهاً متعددة مبرمجة وضروريّة لتطوير الخطاب التخيلي، ولأوجه اللبس الناجمة عن تغيرات تجسّدات النص نفسه.

تأتي أوجه اللبس من النوع الثاني من التعديلات غير المتوقعة لظروف التلقي، ومن ثم من فارق التوقيت، أو الفارق الثقافي بين إرسال وتلقي النص. فمن الصعب مثلاً تقويم شخصيّة ما انطلاقاً من خطابها وسلوكها، ومعرفة إلى أي وسط أو مجموعة تنتمي، وكيف أن خطابها مطابق أو غريب بالنسبة إلى وسطها الأصلي. فالأمر هنا لا يتعلق بلبس هيكلي، بل بإنتاج منطقة غير معروفة تعتل فيها قراءة الحكاية.

ويعد هذا مبرراً إضافياً لنجاح النصوص الكلاسيكيّة، حيث يعيد البعد التاريخي، أو الجغرافي، أو الاجتماعي، وإنتاج الغموض والألغاز الناجمة عن ذلك، فرصة لعمل فني أحادي الدلالة. وإذا كانت عمليّة الإخراج تمتلك علاوة على ذلك فن اقتراح مناطق انعدام الدقة، وتظلم بينها مسارات المعنى المحتملة؛ فإن النص الكلاسيكي يقوم بتلميع صورة شوهتها السنوات والتأويلات التافهة. وتضمن ظاهرة إعادة التأهيل هذه خلود النص الكلاسيكي، بتأسيسه هذه المرة على التغيير والاقتباس، وليس على الاستمراريّة والدلالة.

أن تكون نفسها مصدراً للتحوّلات وإعادة قراءة نصوص أخرى في مجال المعرفة.

لم تكن لهذا النص الإبداعي الفني الكلاسيكي دائماً ساعة انبعاث جديدة من أجل تجديد الإدراك الذي تتوفر عليه، كما أن متلقيه المعاصر ليس دائماً مؤكّداً من فهمه كنص البارحة، ولا حتى كنص اليوم. هذا النص، المتداخل بين العديد من القرون، يسمع بشكل مزمن بطريقة خاطئة، فالذي يستمع له (أكثر حتى ممن يقرأه) يشعر بإحساس غريب من الألفة أمام لغة مولير أو ماريفو (بينما الترجمات المتواترة لشكسبير أو غوته تتأقلم مع تطور وتخيل اللغة الفرنسيّة). ذلك أن اللغة الفرنسيّة الكلاسيكيّة كاللوحه غير الشفافة في علاقتها بالعالم الخيالي الذي أنشأه النص.

ليست هناك علاقة مباشرة ومتعدية بين الخطاب والعالم، ومن المفروض على المستمع أن يصغي بإمعان، ويعيد النظر من دون توقف في علاقة النص بالعالم، أي في بعده الأيديولوجي، غير أنه لن يتمكن من ذلك إلا من خلال التصور المصطنع الرسمي للنص.

وبهذا تترسخ رابطة بين النص والأيديولوجيا، حيث يسند القارئ/ المتفرج إلى النص دلالات عميقة ومستترة، مرتبطة بقراءة تاريخانيّة. يؤدي الاشتغال على شكل الصياغة المسرحيّة - مدونات السخرية الباروكيّة والطرق الكلاسيكيّة - إلى سبر أغوار الهوات الهائلة، لوقت طويل. وأعتقد أن نقد الكلاسيكيّات، وتأويل عمليات الإخراج، لم تسهم سوى في مراكمة طبقات الغبار على النص، وأنه من أجل أن يصح «محترماً» يكفي القيام بعملية تنظيف، بتخليصه من الترسبات التي خلفها التاريخ، وطبقة التأويلات التي تحولت إلى رسوبيّة هيرمينوطيقية على النص الثابت.

يمكن لهذه الرؤية الوهميّة/الخياليّة للإبداع الفني الكلاسيكي أن تؤدي إلى محاولة إعادة بناء أركيولوجيّة للظروف التاريخيّة للعرض، وكذا إلى تحديث نمط التمثيل (الكلاسيكيّات بأزياء عصريّة، توهم بطريقة عفى عليها الزمن بأننا بصدد الحياة المعاصرة). وفي كلتا الحالتين، تستند إزالة الغبار عن النص على

يختلف مفهوم الصعوبة نفسه تاريخياً، لأنه يستند على السياق الاجتماعي وسياق التلقي، ويعامل غالباً ما تم نسيانه، أو تم تجاوزه بسبب نزعة السيكلوجيّة، ويتمثل في الرغبة أو الإدارة في القراءة على هذا المستوى أو ذلك من النص، والضبط النصي الذي يتبع، الذي يقود إلى قراءات متباينة للنص نفسه. وأخيراً لقرار قراءة النص من أجل هذا الغرض أو ذلك، وتكثيف منافذ القصة الخياليّة والنص، أو القراءة من أجل كتابة أطروحة جامعيّة، أو تقرير صحفي، أو إسهام في مجلة.

وبرغم نسبيّة وحتى تبادليّة المعايير النوعيّة للنص الكلاسيكي، فإنه ليس من المجازفة تعداد بعض معايير النص، وهي معايير ليس لها شيء من الأبدية والاستقرار المنطقي، لكنها تسعى ببساطة لتبرهن على الطريقة التي يتم من خلالها اليوم تلقي النص الكلاسيكي.

ب- إن النص الكلاسيكي أيديولوجي بطبعه، ويخفي وراءه التسيّنات والآليات التي تبقى حيّة. نسينا إتقانه ومدونات إنتاجه، إلى درجة أنها أصبحت معايير تقييميّة بحتة للكلاسيكيّة. فالنص الذي بلغ درجة من الكمال الرسمي، يجعلنا ننسى أنه نص متوقع داخل التاريخ، وبالنسبة لنص كهذا، يدفعنا إلى التشبه بالواقع، وتقنية الإقناع، وتصديق قصة حقيقيّة، وشخصيات بدمها ولحمها، وننسى أن النص وأساليبه هي التي تصنع تأثيرات الواقع هاته. ستكون إجابة القراءة من داخل المسرح من خلال عمليّة إخراج نقديّة تتمثل في «إماطة اللثام عن المدونات»، وتعميقها بوساطة الغروتسكي، والتهمكي المزخرف، والطابع المصنوع، أو الاصطناعي.

ت- لقد تم التشديد بوجه خاص على علاقة النص الكلاسيكي بالتناص، ليس فقط لأن الشاعريّة تقتضي من المؤلفين العودة بأمانة إلى الزمن القديم، واختلاف الحد الأدنى، ولكن أيضاً لأن سلسلة النصوص الغائبة طويلة جداً، وأن هذه الإحالة التناصيّة مهمة إلى درجة جعلها تعوق القارئ المعاصر الذي يجهل مرجعياتها. ويمكن لبعض النصوص الفلسفيّة والأدبيّة الإسهام في التقاط أداء النص الكلاسيكي، وفي

الإرث الكلاسيكي

لمسرح ما بعد الحداثة

يظل هذا التضاد بين العمل الإبداعي والنص هشاً جداً مع ذلك، ويهدد في كل لحظة بإمكانية قلب الاتجاه، لأنه بإمكان النص أن يكون حديثاً وكلاسيكياً في الآن نفسه. إن كل بحث في خاصيّة الإبداع الفني الكلاسيكي من الناحية النصيّة أصبح مهدداً. والإبداع الفني أو النص ليس في الأصل قديماً ولا حديثاً، ولا طلائعياً، بل هو قبل كل شيء نسج نصي متواشج ومتداخل مع نصوص أخرى.

لنكتف ببعض المعايير المحددة للإبداع الفني الكلاسيكي والنص الحديث. فمقرونيّة النص الكلاسيكي تنبني على القليل من الجهد الذي ينبغي على القارئ فعله لتجديد الإجراءات، والشخصيات، ومنطق الرواية، دون احتساب ضبابيّة اللغة الكلاسيكيّة التي تفرض فك سننها، والخيارات التي تجعل التزام الحكاية الخياليّة كفيلاً بإخضاع المسرحيّة لها.

إذا كان النص الكلاسيكي يبدو بسيطاً في أول قراءة، فإنه يصبح معقداً عندما نضطلع بإعادة قراءته، كوننا لم نعد راضين عن دلالاته الأولى وحرفيته. وعلى العكس، إذا اعترفنا بأن لا معنى للنص الحديث إلا إذا تمت إعادة بنائه برمته عبر فرضيات ومسارات القراءة المفتوحة، وأن قابليّة قراءته واضحة حسب رسم تخليطي مبني من طرف المتلقي، فإن مكانة تفضيته لا تعدو كونها مقرونيّة أحاديّة وتبسيطيّة.

إن الصعوبة معيار نسبي وانعكاسي، وكل نص صعب لأنه يتطلب من القارئ استكشاف مناطق الإيهام، والغموض، والتناقضات. ولعل مفارقة بهذا الحجم من التعقيد، لا توجد إلا إذا فك سننها، وتم توظيفها. فهل يتعلق الأمر بتحديد كل ما يشكل صعوبة في النص، وبفهم اللغة الكلاسيكيّة؟ أم بتفاوت آفاق انتظار القراء المنتمين إلى الماضي والحاضر؟ أم بالمنطق الممكن للحكاية؟

داخل عمليّة الدلالة النصيّة، وحضوره في مختلف اللحظات التاريخيّة، داخل السياقات المتنوعة، خاصة حسب تلقيه، ودلالته من طرف القارئ والمتفرج. يتوقف تشييد معناه على عوامل التلقي التي لا يمكنها في كل الأحوال تجاهل الإنتاج والبنية الشكلية الجوهرية للنص. وفي نهاية مسار التنفيذ، تتوافر لدينا القدرة على إعطاء النص الأكثر قدماً معنى، كما يمكننا منح النص الحديث معنى محدداً، مما سيؤدي إلى تسيب التمييز بين الكلاسيكي والحديث بشكل كبير.

هناك بالفعل إغراء تحويل النص الكلاسيكي، إما إلى عمل إبداعي يشبه الآخرين، وإما - وهذا ما تقوم به عمليّة الإخراج المعاصرة باستمرار - إلى نص أكثر انفتاحاً، وأكثر إنتاجيّة من النصوص التي كتبت اليوم. في هذا الإطار، يحذر رولان بارت من أي محاولة تروم فصل الإبداع الفني الكلاسيكي عن النص الحديث، بمقتضى وضعهما المتسلسل زمنياً، إذ لا ينبغي فهم النص على أنه غرض محوسب، وإلا فلا جدوى من البحث عن الحسم عملياً في الإبداعات الفنيّة والنصوص. وبالتحديد، السماح لأنفسنا بالقول إن الإبداع الفني الكلاسيكي والنص ينتميان إلى الطليعة؛ فالأمر لا يتعلق بإقامة سجل، وإعلان بعض الإنتاجات داخل بعضها الآخر، أو خارجه، باسم المعاصرة، بسبب وضعيتها الزمنيّة.

يوصل رولان بارت رفضه للتضاد على النحو التالي:

عمل إبداعي	نص
كلاسيكي	حديث
مقروء	سيناريو
خطي	حيزي
بسيط	إشكالي

سعيد كريمي
أستاذ جامعي وباحث مسرحي
من المغرب

إن التطرق إلى ما بعد الحداثة، يجرنا إلى مقارنة ما هو حديث، ولعل في استدعاء الحديث إحالة إلى ما هو كلاسيكي، بحيث إن مسرح ما بعد الحداثة يحيل بالضرورة إلى ماض، وتقليد مسرحي لا يمكن تجاوزه إلا عبر استيعابه. يتميز الأمر برفض القطيعة مع ما هو طلائعي من أجل تحسين إدماج كل الآليات التي يستعدها، أتى وكيفما شاء. ومن المفيد أيضاً دراسة الإرث والمعيار الكلاسيكي لهذا المسرح، الذي هو في طور النشأة، الذي يتأسس منذ الوهلة الأولى على رؤية تتعلق بالتغيرات التي سيلحقها بكل هذه التقاليد المسرحيّة.

عمل إبداعي كلاسيكي أم نص حديث؟

أ- العمل الإبداعي والنص: قبل وضع تعريف للمسرح ما بعد الحداثي - مصطلح يستعمل باستمرار اليوم في الولايات المتحدة دون احتراز منهجي - فإن الأمر يتعلق باختبار مفهوم النص الكلاسيكي استناداً إلى تعريف رولان بارت للإبداع الكلاسيكي، والنص الطلائعي. وعادة ما يرتبط التعريف التاريخي للنص أو للمؤلف الكلاسيكي بمفهوم غير دقيق للزمن القديم والبعيد عن الحاضر. تبدأ الإشكالات بمجرد البحث عن الخاصيات الهيكلية المتأصلة في النص الكلاسيكي. وينبغي فعلياً تقييم دور التاريخ

جزء من فصل ترجمه كاتب السطور من كتاب «المسرح في مفترق طرق الثقافات» لباتريس بافيس.

شارك في تأسيس فرقة «بح» أو «برمجة حيّة» بوصفها تعاونية غير رسمية لممارسي المسرح وفنون الأداء في لبنان، إلى نشاطه الواسع مدرب ورش مسرحية على أنواعها، وتدريب طلاب المسرح في عدة جامعات ومدارس لبنانية وعربية ودولية، منها في بريطانيا، والنرويج، وفرنسا، وألمانيا، وتونس، ومصر، والهند، والإمارات العربية المتحدة، وأرمينيا. كان لنا معه هذا الحوار.

• كيف تقيّم تجربتك المسرحية؟ أين ترى موقعها لبنانياً؟

- سؤال صعب يحتاج مني أن تكون لدي مسافة بيني وبين عملي كي أستطيع الإجابة بنفسٍ بحثي علمي موضوعي وغير شخصي، ولا أعلم إذا كنت أستطيع تقييم هذه التجربة، لكن يمكنني طرح أفكار عن مكوناتها، ولك أنت أن تستنتج ما تشاء حولها. تجربتي جماعية بمعظمها، تشاركياً مع آخرين ينقلون الواقع من بيئات مختلفة، لما في ذلك من تنوع ثقافي للمسرح، ما جعلني أميناً في توثيق نشاط الفرق والتجمعات التي عملت مع بعضها، مثل فرقة «زقاق»، أو «مانشن»، بما هي مراكز تدعم فكرة إيجاد مكان عمل جماعي لكثير من الأشخاص، وتلعب دوراً ثقافياً وفنياً، وحتى سياسياً، في قلب مدينة بيروت، ومنها حالياً مجموعة «بح» (تجربة حيّة) التي أنا عضو مؤسس فيها. الخيارات الفنية في تجربتي تنهض على تفاعلنا مع الأساليب والتجارب الأخرى، مثل علاقتي بالمسرح التجريبي الذي اشتغلت عليه كثيراً في الجامعة وبعدها، وبالمسرح السياسي الذي لجأت إليه من أجل تركيز موقعنا داخل مجتمعنا وعالمنا، ثم محاولات ابتكار أساليب فنية لها خصوصية أكبر بالتعامل مع نفسي بصفتي فرداً له قصصه وتاريخه الشخصي، ولغته المحلية، وثقافته، وعلاقته بالتقاليد، والحكايات والأساطير، وحتى التعاويد. في مسرحيتي «يا ويلي النهاية» بدأت بفكرة علاقتي بالتعويذة لاستكشاف جوانب علاقتنا الروحانية بالحياة، التعويذة بصفتها فعلاً يتحدى المستحيل ويواجهه، ونحن لدينا عدد كبير مما أصبحنا نعده

حاورة: الحسام محيي الدين كاتب وناقد مسرحي من لبنان

• لماذا اخترت المسرح؟

- أنظر إلى علاقتي بالمسرح بوصفها علاقة مُركبة جداً، فهي تستند إلى مفاهيم عديدة، منها مبدأ حرية الاختيار، وتمردتي على فكرة شائعة ترى أنّ مكانة الإنسان في أن يغدو مهندساً، أو محامياً، أو طبيباً، الفكرة التي تقوم عليها أسطورة الطبقة الوسطى، لاسيما في بلادنا، وفي لبنان تحديداً، ثم هناك بيئة الضيعة حيث ولدت وتربيت: مهارة أبي بالشعر المحكي، علاقات الأهل العضوية والمعنوية العفوية، طريقة العيش، والكلام، واللهجة، جلسات السمر والزجل والشعر والحوارات والنقاشات بينهم، إلى تأثري بشخصية خالي شقيق والدتي، الذي لطالما عوّدني صغيراً على تشخيص شخصيات حقيقية تُعرف بقصصها الطريفة في بلدتي «العبادية»، فلعبت أدوار الشحاذ أو السكر، والمارشال أو المجنون، مجنون الضيعة، وكنت أترج على لسانها موضوعات حساسة، وتابوهات ببراءة الصغار. هذه كلها مما أسميه المسرح الخفي للقرية، أضف إليها لاحقاً عاملاً آخر مهماً، هو فكرة النضال والعمل السياسي، التي فهمت مبكراً طبيعة علاقتها الجدلية بالمسرح بوصفه منبراً للتعبير والعمل الجماعي.

من مسرحية الثقب الأسود في حديقة نحبي الأرض - صيدا

هاشم عدنان: أطمح إلى شكل مسرحي يوئم كل الفضاءات

يمارس عدنان المسرح بوصفه مساحة لإعادة إنتاج الواقع، وتتخذ عروضه شكل المواقع الخاصة التي تُعرض فيها، حيث يستخدم الأماكن والمساحات العامة لعرض تجارب أدائية جماعية.

تتنافس في اللغة والرؤى والأسلوب، وكلٌّ منها جمهورها الخاص، هذا إلى جانب تحديات الصعود الهائل والسريع للفنون الأخرى والسوشيال ميديا، التي تأخذ انتباه الناس وحياتهم، وهم مسجونون في بيوتهم خلف الشاشات الذكيّة، ومشكلة غياب الارتباط العضوي للمسرح بالأطر المحليّة مثل المدرسة، والشارع، والبلديّة، والمواطن وتقاليدته ويوميّاته، التي تضرب مبدأ الترقّي بالمسرح، وتضعف من إسهام الجمهور في الحركة الفنيّة، لا أن يظلّ مُشاهداً فحسب. لا أنكر طبعاً أنّ هناك إقبالاً شبايباً على المسرح، لكن مغريات سوق العمل قليلة، كما أن هناك مشكلة الرقابة، سواء الحكوميّة، أم حتى الاجتماعيّة المتمثلة بوسائل الإعلام والمنابر التابعة للهيئات الحزبيّة أو الدينيّة، بالإضافة إلى حدّة الاستقطاب السياسي السليبي الذي يوحي بالتضاد بين الأفرقاء، لكنه في الواقع توزيع أدوار في سبيل احتفاظ كل فريق بجمهوره. هذه كلها مسائل تؤثر في تركيبة ونشاط مسرح لبنان.

• نشاطك الاجتماعي دافعه التفاضل للتهوض بإنسان جديد (خادمات منازل، لاجئين، مصابي الحرب، ذوي الإعاقة العقليّة، نزلاء السجون...) لكنك متشائم في الوقت نفسه وأنت تستعيد «عبث» بيكيت وتوحشه في غير عرض. كيف توفّق بين الحالين؟ - لا انقسام عمودياً بين اندفاعي اجتماعياً، وبين نظرتي الوجوديّة، لكنني بصفتي شخصاً أدعي أنني منظم ثقافياً في

من التواضع والمساواة، وتتحول إلى مختبر للجميع كي يفكروا، ويقترحوا، كل حسب ثقافته ومنطلقاته الفكرية، أي مساحة للتبادل، فكلنا في النهاية نعيش الأوضاع والتجارب والتأثرات نفسها في البلد. ومع محدوديّة التمويل للحياة الثقافيّة بوجه عام، والمسرح بوجه خاص حتى نسبة صفر، اندفع كثير من المسرحيين للهجرة إلى الخارج، من دون أن نتنكر لحقيقة أن الفرق وأماكن العروض زادت، وزاد الاهتمام بها منذ العام 2006، وهذه مرحلة عشتها ولا أزال، لا سيما التطبيقيّة منها، مثل المسرح المدرسي مثلاً. اليوم ومع ديمومة تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي، لا يزال التحدي قائماً بالطبع، يتمثل في إعادة تأقلم المؤسسات المسرحيّة مع هذا الوضع، وإيجاد علاقة عضويّة جديدة بالجمهور، مع وجوب التنبيه إلى واقع آخر لا يلاحظه كثيرون، هو انكشاف الصورة عن مستويين من الخطاب المسرحي: الأول يتوجه إلى الخارج، يخاطبه ويسايره بلغته وقضاياها هو، مثل حقوق الإنسان والمرأة والجندريّة، في محاولة لفتح سوق خارجي، في مقابل مسرح ثانٍ يشتغل على قضايا محليّة، وي طرح نفسه معبراً عن المجتمع بنماذج فرجويّة مثاليّة، لكنها قد تثير اهتمام الغرب وتطرق باب العالميّة أيضاً. وغير خاف أن هناك مشكلة تعترض المسرح اليوم، هي تشابه العروض في ما تستشكله من أزمات، وطريقة نقدها ومعالجتها على الخشبيّة، فالمسرحيات تكرر نفسها أحياناً، وأغلب النصوص تنوع على أطروحات دراماتوريّة متشابهة، ما تسبب بغياب مدارس مسرحيّة

أداء بينهار لمعجم منهار

من تحضيرات مسرحية «الدعوة عامة»-زقاق البلاط بيروت

لديّ نفوراً تاريخياً منه، فهو مجال للتبسيط والتسطيح وللثقافات الشعبيّة، ويكفي منك الاطلاع على برامجه ومجموعة المسلسلات التي تحمل مضامين فارغة تشوش الذائقة الفطريّة الجماليّة للجمهور، وتأخذه إلى مشكلات تافهة تصرفه عن قضايا الحقيقة في الصحة، والعمل، والعيش بكرامة. ليس مكاناً أحبه أبداً!

• كيف تنظر إلى مسرح لبنان اليوم، فرقا، وعروضا، واتجاهات؟ - مسرح لبنان يشهد نهضة، حيث ظهرت مساحات مسرحيّة داخل وخارج بيروت، كانت كفيّلة بتوسيع وتكثيف علاقة الفن بالبيئية، والمهن، والتعليم، والترفيه، ومجالات أخرى، وهذا أمر إيجابي طبعاً، بمواكبة جيدة من الفرق والمسرحيين، وبكافة الأشكال المسرحيّة، إلا أننا نلاحظ طفرة المسرح التجاري الذي تمتلئ صالاته لما يقدمه من أعمال هدفها الترفيه في معظمها، وهذا واقع قديم جديد لا يمكنني نقده بحكم مطلق، إنما أقول إنّ غياب السياسات الثقافيّة التي توجه المسرح والجمهور معاً إلى خيارات فرجويّة أوسع، حيّد المسرح عن دوره السياسي أو الاجتماعي المباشر إلى حد كبير؛ فليس كل الجمهور يريد مسرح «القفشة» و«النكتة» الذي هو ركيزة المسرح التجاري، وينتهي دائماً، عضواً أو قصداً، إلى تعميم مقولة خطيرة هي الاستسلام للواقع الذي لا يمكننا تغييره، وليس الجمهور كله قريباً من المسرح الذي يتموضع نخبياً بشكل فوقي، وهو يرسل رسائل الوعي والتطور طوال الوقت بعيداً من النزول إلى الشارع الذي هو خزّان القصص والحكايات، والمعرفة الشعبيّة والشفهيّة والتراثيّة... الخ. ما يعني حاجتنا إلى الدفع بالعروض التي تتجذر في مجتمعاتنا، تتعامل مع الناس بقليل

من المستحيلات، تبدأ باليوميّة منها: انقطاع الكهرباء والمياه والنث، عنف في الشارع، غلاء معيشة وظلم هائل بين الناس حتى أدق التفاصيل، وملزمون بإيجاد طرق للتعامل معه، وهذه خصيصة من خصائص تجريبي التي دفعتني أيضاً للنزول إلى الشارع وإجراء تمرين كتابي مسرحي مع الناس، أن يكتبوا هم النص المسرحي، مشاكلهم وتطلعاتهم، كما أودع اليوم إلى محاولة ابتكار شكل مسرحي يطرح قضايا المجتمع بشكل توثيقي لكنه تخييلي في الوقت نفسه، أن أستعمل الحكاية داخل الحدث وفي مجرياته، وهذا من ضمن نشاطي الدائم لإيجاد أشكال مسرحيّة متنوعة مُعابرة، تتفق وتتواءم مع أهدافي والجمهور الذي أتوجه إليه، وأنت تلاحظ معي أن فضاءاتي المسرحيّة متنوعة جداً: في الشارع، في الطرق والمباني المهجورة، في الطبيعة، وفي مساح مغلقة. مسرحي مفتوح على كل احتمالات العروض وأشكالها، في سياقات وأماكن مختلفة.

• على عكس فناني اليوم، أنت راغب عن التلفزيون والسينما برغم إغراءاتها القويّة. ما سر صمودك في المسرح؟

- لا أخفي شغفي بالتلفزيون والسينما، شاركت ممثلاً بشكل محدود جداً فيهما، وحاولت المشاركة في صنع بعض الأفلام فلم تتح لي الفرصة. السينما مختلفة جداً عن المسرح، في الإنتاج وتقنيات الأداء والإخراج، هما عالمان مختلفان، والاستثمار في المجالين معاً يأخذ كل وقت الفنان ويتعبه، كما أن حضور المسرح متواضع بعلاقته بالجمهور والمجتمع قياساً إلى السينما. لا يمكنني مواجهة تحولات السينما المتسارعة التي قد تكون غير مأمونة النتائج أحياناً، أعني لناحية الإنتاج الضخم والمكلف، عكسه في المسرح حيث يمكنني تنفيذه بأقل تكلفة، وبأدوات بسيطة على الخشبيّة. أنا صامد في المسرح اليوم، وعيني على السينما، أحمل طموحي الدائم في إيجاد تعاون مع سينمائيين يكون مُنفعاً. أما التلفزيون فقد أفاجتك بأنّ

من عرض «حان الموعد» سينما رويال

أو تمجيدها. أعتقد أن هناك غياباً واسعاً للنقد، وأؤمن بأن الحاجة إلى وجوده كبيرة جداً، ويجب أن يكون لنا نحن المسرحيين دور كبير في صناعة مؤسسة النقد.

• ما آخر مشاريعك المسرحية؟

- في الحقيقة هاجسي هذه الفترة كيف نعيد تقديم بعض الأعمال التي قدمناها سابقاً، إنما في أماكن ومساحات أكثر اتصالاً بالناس، منها «أداء ينهار لمعجم منهار»، بل وأطمح للخروج بها خارج لبنان، وهناك «حان الموعد» التي قدمناها هذا العام، وأمل أن أعيد عرضها لتأخذ الاهتمام الكافي. في الوقت نفسه هناك تفكير في ابتكار عمل يحاكي مرحلة ما بعد حرب غزة، وهذا التناقض الحاد في علاقة الإنسان بالإنسان، وكيف يجب أن نعيد تموضعنا داخل هذه الأزمة الوجودية في سبيل استرداد حياتنا ومبادئنا من جديد. الرغبة بالمسرح لا تنتهي.

هاشم عدنان، مخرج، وكاتب، وممثل مسرحي مقيم في بيروت، حائز لشهادة دبلوم في التمثيل والإخراج من كلية الفنون في الجامعة اللبنانية عام 2006. له حتى اليوم أكثر من 25 عرضاً مسرحياً. منها: «امحي هذا الوجه عنك» (2008)، «ماريشال العبادية» (2009)، «مشرح وطني» (2013)، «جنة جنة» (2014)، «ذو الصوت» (2017)، «الدعوة عامة» (2022)، وتشمل أعماله الأخرى مخرجاً: «وما طلّت كويت» (2008)، «يا ويلي النهاية» (2019)، «الثقب الأسود» (2020)، «حياة» (2022، 2023)، «أداء ينهار لمعجم منهار» (2023)، «حان الموعد» (2024).

• أنت من السابقين في تنظيم الورش لكافة وظائف العرض المسرحي، ما مفهومك للورشة المسرحية؟

- الورشة المسرحية موجودة من زمن بعيد، وأنا أسهمت في فرقة «زقاق» وما بعدها في خلق مساحات للعمل المسرحي لا تقتصر على إنتاجه، بل لفتح العملية المسرحية على الجمهور. هناك من الجمهور من يهتم جداً بالمسرح، هاو غير محترف، يحبه ويريده، وهناك مجموعات لديها رغبة الاشتغال على قضايا ومواضيع معينة تهمها وتشبع حاجات خاصة لديها، وآخرون موهوبون يرغبون بالاجتهاد في تطوير مهاراتهم وعلاقتهم جيدة مع الفن. الورش هي مكان للالتقاء وتقديم مساحة للتعليم لكل هؤلاء، بمن فيهم منظمو الورشة أنفسهم، مساحة تشارك وتبادل وابتكار مسرحي بعيداً من عبء الإنتاج المسرحي وتفصيله. وللورش عدة أشكال، حيث أفرق دائماً بين ورشة التدريب المسرحي التي تختبر الأدوات والأساليب الإبداعية لكافة وظائف المسرح ومسارها الفني مع الجمهور، التي هدفها الوصول إلى خلق عمل مسرحي قيد الإنجاز. إذن فالورشة مختبر تعليمي أولاً، ثم إقامة عرض مسرحي لا يستند إلى نص محدد بالضرورة، بل غالباً ما يقوم على مشاهد أو «إسكتشات» مصدرها المخيلة الجماعية للمشاركين، وهذا للمناسبة يفتح على التجريب، وبرأيي كل الورش تتأثر جداً بأجندة الممولين والجمعيات غير الحكومية، الذين هم وللحقيقة يدفعون إلى إقامة وتنفيذ هذه الورش، في حين أن حيز الورش المستقلة صغير جداً، وأنا جربت تنظيم ورش غير ممولة، تقوم على إسهام المشاركين باشتراكات محدودة، أو من خلال طرق أخرى، ولكنها سببت لي أزمة مالية. طبعاً، تنفيذ الورش جداً بصفتي فناناً يعترف إلى أناس وأفراد من خلفيات وبيئات مختلفة، تتعلم وتسمع منهم أشياء وقصصاً كثيرة حول حياتهم وذكرياتهم واهتماماتهم، وهذا يغذي تجربتي المسرحية.

• هل تهتم للنقد؟ ملاحظتك حول النقاد؟

- صدقاً أشتاق جداً للنقد، أنا تواق للنقد، فهو يطور العملية المسرحية، وللناقد الحق في قول وكتابة ما يشاء ولا مشكلة لدي في ذلك. لكن المشكلة هي في غياب مؤسسة النقد، ليس بالمعنى المجرد الجامد للمؤسسة، ولكن بمعنى غياب تيار نقدي مشارك بالحياة المسرحية والفنية. إنه يعيش خارجها كل الوقت، ينظر إليها بعين وصفية أو إعلانية إخبارية بدلاً من دخوله إلى عمق العمل بعد اكتماله وعرضه. لذلك فنحن في تعاونية «بح» (برمجة حياة) التي أنشأناها أخيراً، بدأنا التفكير في خلق حركة نقدية لأعمالنا، بإشراك نقاد لديهم هذا الهاجس المسرحي، وأن يراكموا المعرفة والبحث حولها، ويسهموا في تشكيلها وليس فقط في موقع التعليق: مهاجمتها

يمكن أن يفسر لنا الوحشية التي تهاجمنا وتهيمن على واقعنا، ما يبدو واضحاً في اشتغالاتي وتوجهاتي المسرحية التي تكمل بعضها، وأطرحها جزءاً من مواجهة شمولية وقسوة هذا الوحش، ومحاولة سيطرته علينا بكليتنا.

• في هذه اللحظة التاريخية بالغة التعقيد فكرياً، هناك من يتمسك بالهوية القومية، وآخر بالدينية، وثالث بالعلمانية المحايدة للفكر اليساري، أين النص المسرحي اللبناني من محاكاة كل ذلك؟ هل هو ضعيف؟ أليست أزمة مؤلف في ظل الاستنجد بالريترور الغربي دائماً؟

- أعتقد هي أزمة تموقع الفنانين، ومنهم المسرحيون، داخل الراهن الحاضر، والتخبط داخله، وانتقالهم من أزمة إلى أخرى، مالية، نفسية، عقائدية، وربما وطنية، في رحلة البحث عن الحقيقة وسط هذا التعقيد من حولنا، وفي ظل التفتت والانقسام الناتج عن هزيمة مشاريع التغيير في المنطقة، والسياسات «النيوليبرالية» التي تدفع بشكل أو بآخر إلى تحول الجميع إلى مشاريع فردانية. إنهم يعيشون رد الفعل أكثر من الفعل نفسه. في هذا السياق لا شك أن هناك تمريناً صعباً في المسرح، هو تمرين التأليف، لا سيما الجماعي، حيث الأخطار الهروب منه لصالح تكرار قوالب جاهزة يبدو أنها تحقق النجاح في جوانب محددة، مادية تجارية، تحدثنا عنها سابقاً، همها الحفاظ على استمرارية الشغل المسرحي، لكنها عاجزة عن أخذ المسرح إلى دوره الحقيقي، بأن يكون ساحة للنقد والجمال والتفكير بالمستقبل، على قاعدة أن المسرح ينطلق من النص أولاً. مشكلة النص أقرّ بأنه لا حل لها دائماً، في لبنان على الأقل، ولا يوجد إطار مؤسسي محدد ومعلوم يرسم سياسات المسرح، وضمناً تشجيع التأليف المسرحي وحضوره.

الاشتغال على إنتاج تعاونات وتشبيكات كثيرة، مع جمعيات وهيئات مختصة تعالج ظواهر وحالات مرضية إنسانية، نفتح النقاشات حولها ونحن ننقل بين المناطق، ونحاول صناعة سرديات جديدة تفتح باب الأسئلة، وترسم مناخات جديدة ممزوجة بالتخييل أحياناً لطبيعة علاقة كل مصاب بأزمته النفسية أو العضوية، منفرداً أو داخل جماعة. مثال ذلك مسرحيتي «الثقب الأسود» التي تشتغل على أزمة علاقة عاملات المنازل المهاجرات بالقضاء في لبنان (قضية 200 ألف عاملة) وكيف ينظر إليهن، وفكرة المحاكمات الغيابية، جزء منه توثيقي لمقابلات وشهادات عاملات عشن وعملن هنا، انطلقنا منها لكتابة مشاهد متخيلة تستشكل علاقة هذه الشريحة الاجتماعية بأجهزة الدولة المختلفة، عبرت إلى الخشبة، ثم استدعت بعد العرض نقاشات مع الجمهور وتقاطعت بتقنية الفيديو ورفعناها على الإنترنت لتنتشر على نطاق واسع. ولمن لا يعلم فهذه قضية معقدة جداً تعبر عن تركيبة النظام الاجتماعي الذي نعيشه، ويتخذ شكل القمع والاضطهاد والاستغلال، وتستدعي إعادة النظر والتفكير بكل أنظمة العمل الموجودة، وبالعلاقة بصفنا مجتمعات وطبقات مختلفة ببعضنا، وتطرح أسئلة ما هو العمل الشرعي وغير الشرعي، وكيف وممن يستمد شرعيته، لا سيما عند شرائح كثيرة من الطبقة الوسطى، التي تعترف بالعمل بطرق خاطئة لا تتناسب أبداً وضمن حقوق الناس المهاجرين والعمال الأجانب. هذا النوع من المسرح هو من الثوابت عندي، والتحدي أن يظل موجوداً، وألا يكون ظاهرة استثنائية تنطوي بعد كل عرض. في الوقت نفسه، أنا لدي هواجس شخصية، وأفكار خاصة بي بصفتي فناناً؛ علاقتي بالراهن وبالتاريخ وأسئلتي الوجودية، وهذا أترجمه في صلب عملي الفني، صموئيل بيكيت فكرت فيه بوصفه فيلسوفاً روحانياً، محاولاً إعادة تأسيس الوجود على خيال جديد ولغة جديدة، أستطيع بهما التقدم إلى مكان

من مسرحية «أليسانة»

المسرح الصيني.. صور براقه تخطف العين وتسلب الحواس

ولم تكن مصادفة أن تشهد هانغتشو وبكين على وجه التحديد هذه الالتماعات المسرحية الجديدة، لما للمدينتين من عراقية في فنون المسرح. فمدينة هانغتشو، التي تسمى أيضاً خانجو وخانزو، وأطلق عليها الرحالة العرب اسم «الخنساء» ليتمكنوا من نطق اسمها ببسر، هي عاصمة مقاطعة تشجيانغ الصينية الغنية بالفن المسرحي، وأنساق الدراما التقليدية منذ القدم، وهي التي شهدت نشأة أوبرا نانشي، أولى ثيمات الأوبرا الصينية.

وبدورها، فإن مدينة بكين، العاصمة الصينية، هي أكثر المدن التي أخذت على عاتقها تطوير المسرح الصيني، الذي تعود إرهاباته البدائية إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام. وقد لعبت أشكال الأوبرا المتنوعة التي ظهرت تباعاً في الصين، دوراً ملموساً في هذا التطوير المسرحي، وعلى رأسها أوبرا بكين، التي نشأت في أواخر القرن الثامن عشر، من رحم المسرحيات الإقليمية في الصين القديمة. وعملت أوبرا بكين عبر آلاف العروض المتتالية على مزج الدراما الشعبية، والغناء، والرقص، والألعاب الأكروباتية، إلى جانب الاستفادة من الفنون الغربية، خصوصاً في مجال الموسيقى السيمفونية، والتوزيعات الأوركسترالية.

المسرح الصيني هو مسرح حركة لا تنتهي على مدار العرض. وليس مهماً في أحوال كثيرة أن تكون هناك معالجة درامية بالمعنى البنائي المكتمل المتعارف عليه، إذ يكفي أن تكون هناك قصة مبسطة، أو لقطة مستوحاة من التراث، أو الواقع المجتمعي، أو الخيال. ولكن الأهم والضروري هو الاشتغال الفني على هذه السردية الحكائية الصغيرة، بأسلوب بصري خاص مختلف، يلائم ذلك المسرح الفريد الجذاب.

المتماي، في خلفية الصورة البراقة، التي تخطف العين وتسلب الحواس.

بكين: شريف الشافعي
كاتب وإعلامي من مصر

عروض

وفق هذه المعطيات، دارت مجموعة العروض الأدائية المسرحية التي قدّمتها أخيراً فرق الشباب الصينية على مسارح مدينتي هانغتشو وبكين الصينيتين، بحضور كاتب هذه السطور، وذلك بالتوازي مع انعقاد مهرجان الشعر العالمي لدول مجموعة بريكس الاقتصادية، الذي نظمه اتحاد الكتاب الصينيين في صيف العام الجاري.

وفي تجلياته الحديثة الراهنة، فإن المسرح الصيني لا يتفصم عن تمثلاته النمطية التي تعود إلى آلاف السنين. فالفرق المسرحية المعاصرة، الحكومية وغيرها، تقدّم أعمالاً معتمدة في المقام الأول على ذلك الإبهار الأدائي الجسدي، مع فتح الباب على مصراعيه للمسارح الأوبرالية المرنة، والرقص الشعبي التعبيري، والباليه، والغناء، والموسيقى، والألعاب الأكروباتية، وغيرها من الأبداعات التي تنصدر المشهد، فيما قد يأتي التمثيل، والحوار، والحدث

الموضوعات أو العناوين العريضة التي يجري تلخيصها من خلال لغة الجسد والتعبير الأدائي الراقص، إلى جانب استخدام بعض الرموز والأدوات التراثية الصينية الشهيرة، مثل المراوح الصغيرة في أيدي الراقصات، والمظلات الملونة، وزهور اللوتس، والنباتات البحرية، وغيرها.

ولم تغفل عروض الفرق الشبابية الصينية الاستفادة من مفردات المسرح الحديث المتفوق على مستوى التجهيزات والمعدات أيضاً، كما يتضح في الصوتيات ووسائل الإضاءة وشاشة السينما الذكية في خلفيّة المسرح، وغيرها من لوازم المعاصرة ومواكبة تطورات المسرح العالمي.

التوحد مع الطبيعة الأم. فالبشر، والأشجار في الحقول الخضراء، والأقمار والنجوم في السماء، والأمواج في البحار، والرمال في الصحراء، هم إخوة وشركاء في هذه الحياة التي تتسع للجميع بمحبة صافية.

وتتفق جميع الرقصات والحركات الأدائية والتعبيرية على هذا المفهوم، الذي يعيد الإنسان إلى خميرته الصلصالية الأولى كأنثاً نقياً، لم تلوثه أدخنة العصر الحديث وتقنياته البانسة الجوفاء. وتمضي العروض الشبابية في استعراض رحلة هذا الإنسان منذ عصور طريق الحرير، وطريق الشاي والحصان، في السجل التاريخي الصيني الحافل، حتى لحظتنا الحالية، التي يسعى فيها الإنسان إلى التصالح مع ذاته.

وتتلاقى الرقصات التراثية الفولكلورية، مع رقصات الباليه الغربي، وحركات الأكروبات الصينية الصعبة، والغناء الشعبي والإنشادي والأوبرالي، والموسيقى المعزوفة بالنايات وآلات النفخ والوترات فائقة الحساسية، وإيقاعات الطبول، في حالات مناخية ومزاجية تتراوح بين النهار المضيء والليل المظلم، وفي أثناء الصحو وأثناء المطر، وجميع الأوقات.

وتتناول العروض في مشاهد السريعة أو إسكتشات المتلاحقة، مواسم الزراعة والجني الخاصة بالمحاصيل الأساسية في فصول العام، ومناخاته المختلفة، وأشهر الأشغال اليدوية والصناعات التقليدية، وفنون النقش على الحجارة، والتجميل، وحياسة الأزياء، وغيرها.

كما تتطرق السرديات القصصية الواضحة إلى مكتسبات ثورات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الصين، وغيرها من

ومن أبرز هذه البورتريهات التي صورتها عروض الشباب المسرحية، تلك العناصر الثقافية الصينية المدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، ومنها مثلاً زراعة الشاي، وأساليب تحضيره بأنواعه ومذاقاته المختلفة بالطرق التقليدية التي تشكل رمزاً روحياً للأمة الصينية.

ويعكس بزاد الشاي الصيني عصوراً طويلة من الحضارة الصينية، التي تنطوي على معاني الوثام، والاندماج، والإخاء، والسلام، والتسامح، والتفاعل الإيجابي مع الآخر. وقد عبّرت الراقصات المسرحيات برشاقة وسلاسة عن مراحل زراعة الشاي الصيني التاريخي، الأسود، والأحمر، والأبيض، والأخضر، والأصفر، والمعطر بالزهور المتنوعة، ومواسم حصاده.

كما عبّرت من خلال الرقصات المصحوبة عادة بمشاهد أرشيفية مصورة تعرضها شاشة سينمائية في خلفيّة المسرح، عن أساليب تحضير الشاي التقليدية بوصفها فنّاً تراثياً، وجلسات شرب الشاي، وتوزيع الأكواب على الحاضرين من الضيوف وأهل البيت، وغيرها من البروتوكولات الشعبية الدالة على خصوصية البلاد، التي تعد الموطن الأشهر للشاي عبر التاريخ، وتنتج قرابة ألفي نوع من الشاي، بين مشروب مائدة أساسي، ومشروب صحي علاجي. وفي جميع الأحوال، فإن شرب الشاي ممارسة ثقافية اجتماعية، ولذلك اعتمده اليونسكو عام 2022 ضمن قائمتها الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي، كنزاً للإنسانية.

الطبيعة الأم

ولا يكاد يخلو عرض من العروض التي قدّمها فرق الشباب المسرحية الصينية في هانغتشو ويكين من هذه النزعة الواضحة إلى

الثقافة والتاريخ

وتمثل هذه العروض الشبابية المسرحية الأدائية في هانغتشو ويكين، ذلك الحضور الحالي الناصع للمسرح الصيني، وهو ليس مجرد حضور فني بهدف الإمتاع والإدهاش وفق الفلسفة الصينية، التي تتعاطى مع المسرح بمنظور مغاير.

إن المسرح الصيني، كما يريد صنّاعه، منذ عهود البلاط الإمبراطوري حتى اليوم، هو مسرح وظيفة ودور، بالإضافة إلى جمالياته المجردة بطبيعة الحال. وهذا المسرح هو فضاء ثقافي ومعرفي من فضاءات القوة الناعمة المؤثرة محلياً وخارجياً من جهة، كما أنه من جهة أخرى سجل من سجلات العمل التوثيقي والتدوين التاريخي.

ويتأتى ذلك، ليس من خلال الرسائل التلقينية والتعبوية والدعائية، كما في المسرح الخطابي الموجه مثلاً، أو المسرح الملتمزم في أدبياته الساذجة، وإنما يتحقق من خلال الصياغات البصرية الشفيفة التي تأخذ في اعتبارها إيصال التراث الصيني في محطاته التاريخية المتعاقبة، والثقافة الشعبية، والحضارة الصينية إلى المتلقي، داخل الحكاية التي ترتدي ثوباً مسرحياً حركياً راقصاً.

الرموز الاجتماعية والروحية

هكذا، تنقلت عروض الشباب على مسارح هانغتشو ويكين، بين التقاليد، والعادات، والمراسم، والمناسبات، والمعاملات الاجتماعية المتعددة، والقواعد الأخلاقية، والطقوس الروحية، لتنتوي كل لقطة من لقطات العرض على يومية من اليوميات، أو تفصيلاً من التفاصيل، أو جانب من جوانب الحياة في الصين القديمة أو المعاصرة، في هذا الإقليم أو ذاك، بحسب ما يقتضيه السياق التعبيري، الحركي الراقص على طول الخط.

اوبرا العتبة.. يبدأ العرض من خارج المسرح

علي مدار ما يزيد على ساعتين، تقوم قصة المسرحية التي تدور أحداثها خلال فصلين، نتابع في الأول الأزمة التي حلت بمدرسة «الوحدة» وأدت إلى انقسام طلابها إلى فريقين متناحرين، على إثر إشاعة روجت لعلاقة حب تجمع بين المدرسين يوسف (علي الحجار)، وزهرة (رانيا فريد شوقي) الأمر الذي أثار حفيظة الجميع، وصنع جبهتين سواء من الطلبة أم طاقم التدريس، فلن يكتب لهذه العلاقة أي مشروعية، والسبب في ذلك هو اختلاف الديانتين بين الحبيبين. هنا يوظف المخرج تيمة المنع التي وضعها شكسبير قديماً وكانت خلافاً بين العائلتين، إلى خلاف آخر جديد ربما لم تظهر ملامحه على المجتمع المصري إلا أخيراً، مع تصاعد المد الديني والتيارات المتشددة.

على النهج الشكسبيري نفسه، مسرحية داخل مسرحية، يغزل النص تصاعده الدرامي؛ فحين يصل الخبر إلى مدير المدرسة يلجأ إلى وسيلة يجد فيها الحل، عن طريق العلاج بالفن، ويقع الاختيار على مسرحية «روميو وجوليت» لتجسيدها، وتنقسم المدرسة من جديد، ولكن هذا المرة من أجل هدف، حيث يتولى يوسف تدريب الصبيان من الطلبة، فيما تقوم زهرة بتدريب الفتيات. تعد المناظر الخاصة بالبروفات من أكثر مناظر العرض احترافية، واستعان فيها المخرج بما يشبه تقنية الفوتو مونتاج في السينما، كما نجح في توظيف نسبة كبيرة من الاستعراضات جمالياً وحركياً مستغلاً الطاقات الشبابية للراقصين حتى في الانتقال بقطع الإكسسوار والديكور بين منظر وآخر، وفق النسق الدرامي، ما أضفى على العمل ديناميكية أسهمت كثيراً في تخفيف حدة المباشرة الوعظية في مناطق عدة، سواء أكان على مستوى الحوار وكلمات الأغاني أم الأداء الصوتي للممثلين.

وضع العرض فكرته الأيديولوجية في المقام الأول، لذلك اكتفى ديكور محمد الغرابوي بالاستائر المتحركة والشاشات في رسم الفضاء المسرحي للعرض، بينما نشاهد طوال الوقت في الخلفية صوراً لرموز فارقة في التاريخ المصري، بغض النظر عن تصنيفهم دينياً أو عرقياً، مثل: د. مجدي يعقوب، طه حسين، نجيب محفوظ، نبوية موسى، وغيرهم. يتدرج بهم المخرج لدعم الفكرة التي يقدمها العرض عن التسامح وفضيلة قبول الآخر، خصوصاً حين يكون الآخر

مصر.. انتعاش عروض المسرح الغنائي

من بين الموسم المسرحي الجديد في مصر، فاجأتنا بعض العروض بمقاربات موسيقية متفاوتة اجتمعت على بعض السمات، ربما يأتي في مقدمتها الاستعانة بعدد كبير من المطربين، ونلاحظ أن جميع تلك العروض لم تلجأ إلى التطريب في الغناء إلا في ما ندر، وفي صور منفردة «صولوهات» من بعض المغنين، استأثر بغالبيتها بالطبع المطرب علي الحجار في مسرحيته، كما تخففت العروض بشكل كبير من التقسيم التقليدي للمسرحية، الذي يحتوي على فصول ومناظر متتالية، مكتفية بطريقة اللوحات المنفصلة المتصلة لإيصال الدراما، لذلك نجد ظهوراً ملحوظاً للسينوغرافيا الرقمية بديلاً أو مكملاً للديكور الثابت والمتحرك، بخلاف قطع الإكسسوار.

القاهرة: وائل سعيد كاتب وإعلامي من مصر

نجدته يحتل الصدارة أيضاً في الاعتماد كلية على الدراما الغنائية، حتى إن المناظر الحوارية القليلة من دون موسيقى، التزمت بالوزن والقافية الشعرية، وصيغت في صورة سجع وما شابه، فيما عدا بعض المقاطع المنقولة من النص الأصلي التي استعان بها المخرج عصام السيد في مسرحيته، التي قام بإعدادها وإخراجها عن قصة الحب الشهيرة لعميد الكتابة المسرحية وليم شكسبير، بصياغة شعرية لأمين حداد، وفيها استحضر بعض التراكيب والتوليفات الخاصة بوالده الشاعر الكبير فؤاد حداد. العرض من بطولة: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، بمصاحبة مجموعة كبيرة من المسرحيين الشباب.

وقد ساعد ذلك كثيراً في انتقال سلس وغير متكلف للظرف الزمني والمكاني لمجرى الأحداث، ربما يأتي عرض «مش روميو وجوليت» في صدارة ذلك، الذي مزج بين التصميمات الرقمية ومشاهد الفيديو المسجلة أو الأرشيفية في توليف فضائه المسرحي.

ولا يأتي عرض «مش روميو وجوليت - البيت الفني للمسرح» في مقدمة العروض التجريبية سينوغرافياً فقط، بل

من عرض «الطاحونة الحمراء»

أخذت في التداخل مع الخلفيات الصوتية وموسيقى الأوبرا حتى تلاشت الأخيرة في النهاية.

وكما بدأ المخرج الدراما من خارج المسرح، استطاع جلب الشارع بصخبه وحركته غير المنتهية إلى خشبة المحدودة للمسرح. لم يقتصر ذلك على قيام الممثلين بتجسيد شخصيات الباعة ومرورهم المتكرر بين الجمهور، يحمل كل منهم بضاعة مختلفة؛ بل نجده ينتقل بنا إلى عربة ميكروباس مستعيناً ببضع مصاطب خشبية جلس فوقها الممثلون كأنهم داخل السيارة، ومن خلال صوت الراديو تأتيهم آخر الأنباء عن ارتفاع أسعار الوقود، فيقوم كل منهم بإجراء مكالمات تليفونية مع آخرين، نكتشف منها قيامهم باستغلال الموقف ورفع الأسعار والأجور، حيث يمثل كل منهم فئة من المجتمع (مدرسة، تاجر، مزارع... الخ) وكانت البداية من سائق العربة نفسه حين أجبرهم على زيادة الأجرة فور انتهاء مذبح النشرة من إعلان الخبر. كما يظهر مترو الأنفاق في أكثر من منظر وهو من أكثر اللوحات حركية وانسجاماً في العمل؛ حيث اعتمد في المقام الأول على الأداء الجسدي للممثلين، للإيهام بالحركة المضطربة داخل عربة المترو، التي لم تخرج عن مجرد دكة صغيرة وبعض الحلقات المتدلية من عمود معدني، وفي الداخل نتابع إحدى الفتيات يتم التحرش بها، ربما إشارة إلى حادثة اغتصاب قديمة شهدتها المنطقة واشتهرت باسم «فتاة العتبة». حدث ذلك مقبل التسعينيات، تلك الفترة المرتبطة بأحد العرضيين التاليين من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وهما: «الطاحونة الحمراء»، و«نستولجيا 90/80» وقد استضافهما مسرح السامر بالعجوزة.

تحمل الملامح القديمة للمكان، فيما يحتوي كادر الصورة الباعة بالألوان في إشارة واضحة إلى المفارقة بين زمنين، شهد أحدهما على فترات ذهبية خصوصاً في ما يتعلق بالفنون، بينما يشهد الزمن الآخر على انحدار فني وجمالي يهيمن على غالبية المشهد، وبين هذا وذاك تتحرك شخصيات العرض في ما يشبه الانقسام المجتمعي؛ فنحن إزاء أناس عالقين، يعيش بعضهم منعزلاً لكونه ما زال أسيراً لهدم ماضى ولن يعود، يمثله شخص وحيد يردد جملاً فلسفية وأشعاراً لا تتفق مع التوليفة المحيطة، أما الجانب الآخر الذي يمثل الغالبية فنجدته متنوعاً ومختلفاً لكنه يجتمع على مصير واحد أو شعور مشترك بعدم الاستقرار، فربة المنزل المُستهلكة تخشى من ارتفاع الأسعار المتزايد، في حين تمتلك الباعة تخوفات كبيرة من مشروع تعتمزم الحكومة تنفيذه منذ سنوات، وعلى أثره سيتم نقلهم إلى مكان آخر، الأمر الذي سيؤثر على تجارتهم.

اقتلع المخرج جزءاً صغيراً من سيرورة الحياة اليومية الشعبية في واحد من أشهر ميادين القاهرة وأكثرها ازدحاماً، لذلك كان من الجيد اكتفاؤه بمدة زمنية قصيرة للعرض، تماشياً مع قانون المكان الذي لا يترك لك حرية التنقل لفترة طويلة، وقد أجاد مهندس الديكور عمر غايات في تطويع واستلهام قطع الإكسسوار من مفردات المكان، وتأتي في مقدمتها كراتين البضائع التي انتشرت فوق خشبة المسرح، سواء في الخلفية أم من خلال منزل السيدة النهمة في الشراء، كما استخدم أعمدة من الخشب المتقاطع في تشييد المكان، تأكيداً على الزوال المنتظر، أما عن الإعداد الموسيقي لحازم الكفراوي فقد نجح في مزج القديم بالحديث، وبخاصة أغاني المهرجانات، ونسج تلك الخلطة بندايات الباعة التي

بحكم وجودهم اليومي بفرشاتهم وبضاعتهم بجوار المسرح، على رؤية الشاب والفتاة يخرجان آخر النهار ويقومان بالغناء، بما لا يفقهون له قولاً.

بذلك، يقوم المخرج بتوريط المشاهد منذ الدقيقة الأولى، فعلى مقربة من هذا السوق الصاخب، وقبل أكثر من قرن ونصف، كان يوجد المبنى التاريخي لدار الأوبرا المصرية، قبل أن يحترق في أوائل السبعينيات، وينتقل إلى مكانه الحالي، أما المكان القديم فقد تحول إلى جراج متعدد الطوابق للسيارات، ورغم ذلك ما زال يطلق على الميدان «ميدان الأوبرا». وحين نتأمل بوستر العرض يتضح تطابقه الشديد مع صورة شهيرة للرئيس جمال عبدالناصر من شرفة القطار يلوح بيده على اتساعها لجماهير الشعب، التي تتحول في البوستر إلى جموع البائعين المكدسة حول الفرشات لعرض بضاعتها، فيما يقف مايسترو محتلاً جانب الكادر للصورة بالمساحة نفسها تقريباً، محركاً يده بالعصا، كقائد جديد لأوركسترا حديثة قوامها من البشر، ونداءاتهم، وأصوات العربات، والمارة. على أن أبعاد الصورة هنا غير حقيقية كما يقال، فاليد الأخرى لمايسترو تخترق إطار الصورة إلى خلفية مبهمة بالأبيض والأسود،

ضلعاً أصيلاً في تكوين النسيج الوطني، وهو ما يتم تأكيده في النهاية حين يتصدى جميع من في المدرسة لمقاومة حريق كاد يقضي عليهم.

دارت أحداث المسرحية فوق الخشبة العريقة للمسرح القومي بمنطقة العتبة، وعلى بعد أمتار قليلة من المنطقة المزدهمة استقبلت خشبة مسرح الطليعة عرضاً متميزاً وقصيراً لا يتجاوز الساعة، يحتفي بالمكان ويتصادم معه على حد سواء، متخذاً من اسم المنطقة التاريخية عنواناً له: «أوبرا العتبة».

وهذا العرض من إنتاج البيت الفني للمسرح أيضاً، تأليف وإخراج هاني عفيفي، أما البطولة فهي لمجموعة كبيرة من الشباب، من بينهم: محمد عبدالفتاح، دعاء حمزة، إياد رامي، رنا عاصم. وخلال عشر دقائق تسبق العرض، يختار المخرج فضاءً مغايراً للانطلاق من أمام باب المسرح، حيث وضعت مصطبة خشبية اعتلاها مغنيان ووقفا في ثبات وترقب يغنيان مقاطع من الأوبرا العالمية، في حين ترحل المارة ليتبينوا ما يجري، وربما ظن بعضهم أنهما مجرد عروسين، فتندر في ذهنه على تقاليع الأفراح. وحدهم الباعة الموجودون لم تظهر عليهم علامات الاندهاش، فقد اعتادوا

خلالها أزمة منتصف العمر التي يعاني منها، وستكون مدخلاً لحلم طويل على مدار ساعتين يستدعي فيه عدداً من الأعمال الفنية الخاصة بفترتي طفولته وصباه، على أن هذا الاستحضار اقتصر على «مقاطع» المقدمة أو النهاية فقط، ولم نجد مشهداً تمثيلاً من تلك الأعمال يُعاد تقديمه أو طرحه، اللهم إلا عشرات الأغاني من مسلسلات «الشهد والدموع، ليالي الحلمية، رأفت الهجان»، بجانب أغنيات شهيرة من مسرحيات مثل «ريا وسكينة، الواد سيد الشغال»، وحتى المشاهد التمثيلية المستحضرة لم تضمن حواراً بل اكتفت بموسيقى الفيلم المصاحبة، ولم ينسَ المخرج في خلطته استحضار بعض البرامج الإذاعية أيضاً مثل «كلمتين وبس» للفنان الكبير فؤاد المهندس.

قبل بدء العرض كان المشاهدون على موعد مع تحذير من الإدارة، التي ناشدت الجمهور الاستعداد بالمناديل الورقية للمشاهدة، كما تخلي مسؤوليتها عن الدموع التي ستذرفها العيون في القاعة، كانت الإدارة على حق بالفعل في ذلك التنبيه، مع فارق بسيط ربما لم تنتبه إليه، وهو أن تلك الدموع لم تكن بسبب الحنين - رسالة العرض الوحيدة إن وجدت - وإنما كانت على الوقت والجهد المهدور، ليس إلا.

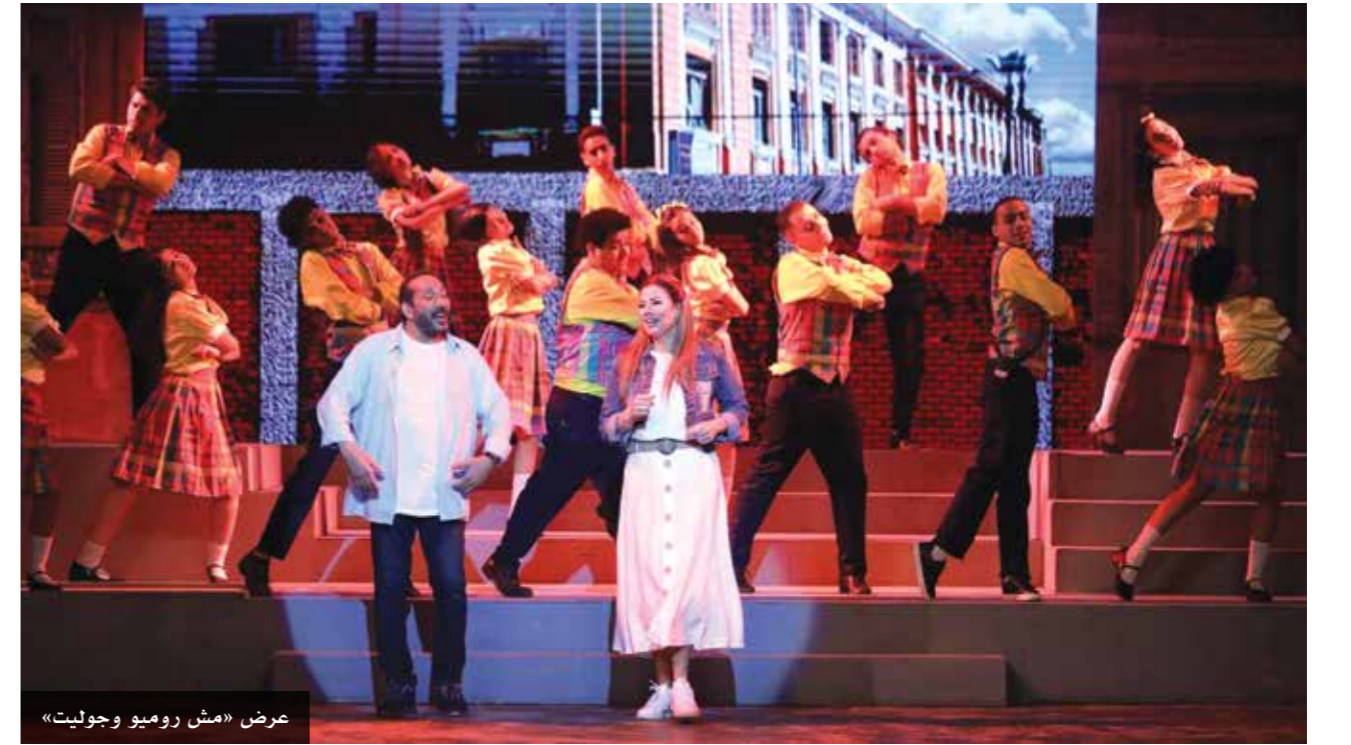
الأخرى بداية من الديكور وحركة الممثلين والرؤية الموسيقية، وحتى معالجة النص الأصلي، فعلى سبيل المثال لم يوجد مبرر درامي أو فني للحفاظ على الأسماء الأجنبية للشخصيات فيما يقدم فريق التمثيل صورة أقرب في أدائها إلى الجو المعتاد للملاهي في مصر، الشعبية منها بالأخص، وهو ما يتعارض مع الوضع المفترض لملهي الطاحونة الأصلي.

ويأتي عرض «نستولوجيا 90/80» في آخر القائمة، وهو لم يقدم سوى عدد من الإسكتشات الاستعراضية والغنائية القائمة على استدعاء التراث الفني لعقدي 90/80 من دراما تليفزيونية وأفلام سينمائية وبعض البرامج الإذاعية. العرض من بطولة فرقة السامر المسرحية، أما الرؤية والإخراج فلناظر عبد المنعم، الذي لم يستند من إتاحة التضافر لعدد من فرق الفنون الشعبية التابعة للهئية «بور سعيد وسوهاج وروض الفرج»، مكتفياً بالفرقة التي أحدثتها بعض المشاهد للفنان محمود العزازي على مواقع التواصل في الإنترنت أثناء تقليده للفنان عادل إمام، وقد أداه بمهارة وتميز، مثله في ذلك مثل أداء معظم الفريق تقريباً، برغم هذا لم تخرج المحصلة النهائية عن: فريق تمثيل جيد دون دراما.

ربما كان يصعب الحديث عن دراما في هذا العرض، حيث يحصر المخرج عرضه في حدثين يتيمين في أول العرض ونهايته، فنشاهد أحد الأشخاص داخل غرفته يقوم بإجراء عدد من المكالمات التليفونية منتقلاً بين زوجته وابنه ورئيسه في العمل، يتبين لنا من

في عام 2001 حصل فيلم «الطاحونة الحمراء» تأليف وإخراج الاسترالي باز لورمان على عدد كبير من الترشيحات والجوائز، من بينها الأوسكار، وغولدن غلوب، تدور قصة الفيلم حول مفهوم المومس الفاضلة، حيث يسافر أحد الشعراء الإنجليز أواخر القرن التاسع عشر إلى فرنسا لمعايشة الثورة الفنية، وحين تطأ قدمه أحد الملاهي الليلية، المعروف باسم «الطاحونة الحمراء»، يقع في غرام فتاة الأولى في المكان، التي بدورها تتحرر على يديه من عبودية الجسد والمال بعد أن بادلتها الحب، إلا أن القدر لم يبارك حبهما - وربما تطهرها أيضاً - ففي النهاية تموت بالسل، وتبقى الطاحونة في دورانها الدامي بأبطال جدد. في الإطار نفسه ومن دون حياء يذكر، سارت أحداث العرض المسرحي بالعنوان ذاته، بدراماتورجيا وأشعار أحمد زيدان، ومن إخراج حسام التوني.

لم يعتمد العرض على الطرق التي اتبعتها كل العروض في تسجيل الأغاني المسبق، وتحريك شفاة المؤدين وفق ذلك، بل نجده يغامر بتقديم غناء حي على خشبة المسرح، الأمر الذي تطلب إمكانات صوتية مختلفة، لم تنطبق على معظم فريق العمل، وفي مقدمته البطلان، وفي المقابل نجد بعض الأصوات الثانوية برعت في التحكم بين الأداء الحركي والغنائي بسهولة ويسر ملفتين، خصوصاً وقد لجأ المخرج إلى عدد كبير من المناظر لسرد الأحداث، وبالطبع لم تخلُ من استعراضات وأغان غلب على معظمها النمطية وربما بعض الاستسهال، وهو ما يظهر جلياً على كافة العناصر

عرض «مش روميو وجوليت»

«إليزابيث كوستيللو: سبعة دروس وخمس حكايات أخلاقية» جماليات مسرحة الأجناس الأدبية

تعددت الأعمال المسرحية التي شاهدتها في مهرجان أفينيون هذا العام، وتنوعت بشكل كبير، وقد توقفت مع قارئ مجلتنا عند بعضها في العديدين الماضيين، ولكن يبقى منها الكثير. فقد شاهدت هذا العام اثني عشر عملاً في المهرجان الرئيس، وثلاثة أعمال أخرى في المهرجان الموازي/ التجريبي/ أو الهامشي Avignon Off. وليس باستطاعتي أن أكتب عنها جميعاً هنا، أو حتى عن أهمها في مقال واحد قد يغيبها أكثر مما يضيف إلى وعي القارئ والمسرحي العربي بها، أو بما قدمته. وربما أعود إلى بعضها بشكل أو بآخر في المستقبل.

وإن كنت أريد أن أكرس هذا المقال لعمل واحد على درجة كبيرة من الأهمية، ليس فقط لتميزه على أكثر من مستوى، ولكن أيضاً لخصوبة ما يطرحه من قضايا تتعلق بكثير من شؤون المسرح وشجونه. وأولى هذه القضايا هي تلك التي أدها بمحتوى الشكل،

أفينيون: صبري حافظ
أستاذ جامعي وناقد مسرحي من مصر

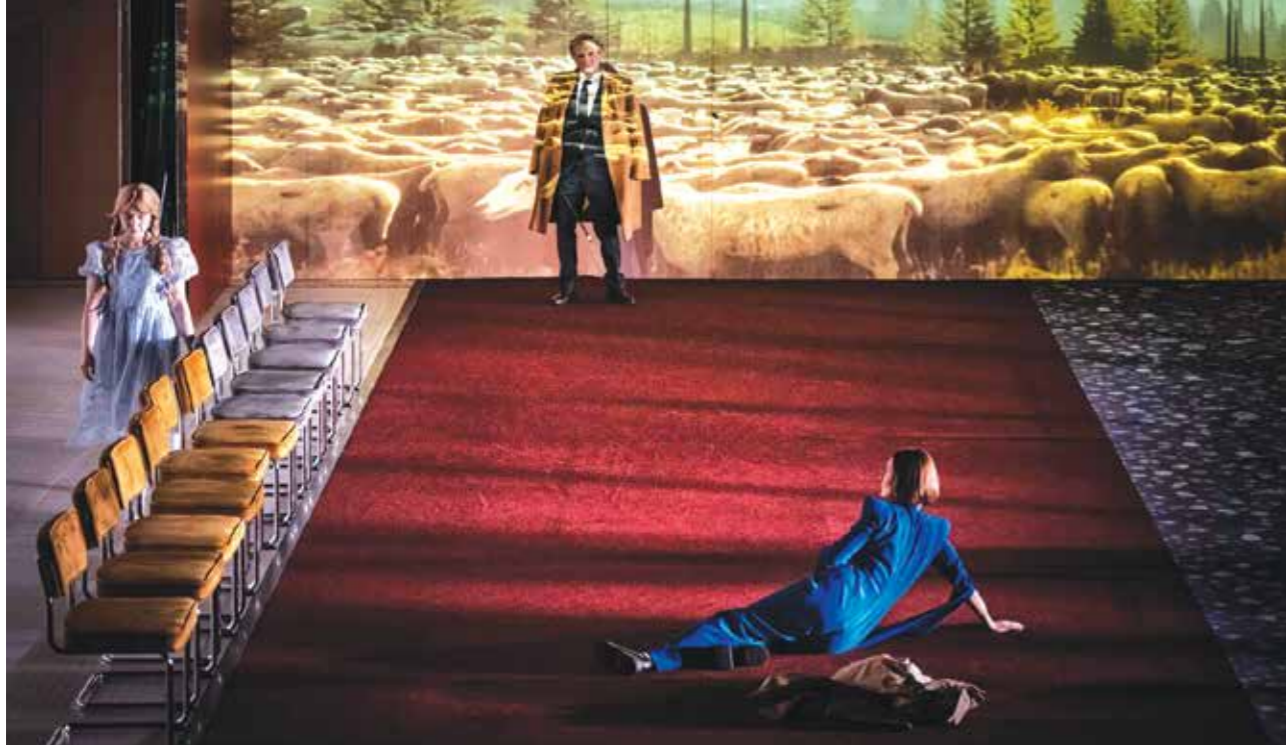
دورته، وفي معظم الأحيان أفضل ألا أفرز عملاً بعينه، وإنما مجموعة من الأعمال، لكنني أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال هذه المرة بكل ارتياح، بأن أجمل أعمال مهرجان هذا العام كان عرض المخرج البولندي الشهير كريستوف فارليكوفسكي Krzysztof Warlikowski «إليزابيث كوستيللو: سبعة دروس وخمس حكايات أخلاقية» Elizabeth Costello: Seven Lessons and Five moral Tales J. M. Coetzee وهو عرض مأخوذ عن أحد كتب جي إم كوتزي (1940 المولود في جنوب أفريقيا - تركها واستقر في أستراليا - والفائز بجائزة نوبل للآداب عام 2003، وهو بعنوان «إليزابيث كوستيللو» Elizabeth Costello. قلت أحد كتب هذا الكاتب الشهير، لأنه كتاب طريف ومن الصعب تصنيفه من الناحية الأدبية، وإن جرى تصنيفه على أنه رواية، لكنه ليس رواية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، لاسيما أن فيه الكثير من المقتطفات التي يتجاوز بعضها عدة صفحات، والمأخوذة من محاضرات ألقاها كوتزي نفسه في كثير من المناسبات المشابهة لتلك التي تتعرض لها بطلته.

وما يضيفه إلى العمل من رؤى واستقصاءات. فقد كنا قديماً نتحدث عن الشكل والمضمون، بوصفهما شيئين منفصلين، ثم سال مداد كثير عن عدم انفصالهما، وعن العلاقة الجدلية بينهما، ثم تطور وعينا مع نظريات النقد الجديدة منذ البنيوية وما بعدها، بهدف التركيز على النص على حساب كل ما يحيط به من سياقات. وتناثرت معها دماء الكاتب الذي أعلنوا موته موضوعاً للنقد، على حساب مركزية النص وأهميته تحليله. وهو الأمر الذي بدد إدوارد سعيد ما يحيط به من أوام، حينما موضع النص في العالم، زمنياً وجغرافياً على السواء، واهتم بكل سياقاته الثقافية.

القرين وتفكيكه

لكن هذا العمل الذي اخترت أن أكتب عنه في هذا المقال، هو في تقديري أجمل ما شاهدت هذا العام في المهرجان الرئيس بالطبع، وفي فضاء القصر البابوي المهيب. لأنني كثيراً ما أسأل عن أجمل أو أهم الأعمال التي شاهدتها في المهرجان بعد انقضاء

الشهيرة، التي تتهكم على البشر وحذلقاتهم، إلى المقالة الأدبية حول قضية من القضايا، إلى الحوار بين الكاتب وقرائه أو دارسيه فيما يمكن دعوته بسيرك المؤتمرات، الثقافية منها والجامعية على السواء. فكيف استطاع كريستوف فارليوكوفسكي مسرحية هذا النص، واستخلاص الدروس والحكايات الأخلاقية منه؟ ومن البداية نجد أن فارليوكوفسكي - الذي تتلمذ في البداية على مدرسة جروتوفسكي وأفكارها الأساسية - من المسرحيين الذين أغواهم كوتزي وطريقته المراوغة في محو الحدود بين الواقعي والتمثيل، فقد سبق له أن استدعى شخصية إليزابيث كوستيللو تلك في أكثر من عمل من أعماله السابقة: مرة لكي تقف أمام باب القانون في قصة كافكا الشهيرة، وأخرى لكي تلقي محاضرة مقلقة للجمهور حينما تقيم في دفاعها عن الحيوان تماثلاً بين الهولوكوست، وبين الطريقة التي يسوق بها البشر الآن - وقد أصبحوا من أشبه أكلة اللحوم - أعداداً غفيرة منها كل يوم إلى السلخانات.

أما الآن، فقد اعترم أن يواجه النص كله، وأن يستفيد من مساحة خشبة فضاء القصر البابوي الضخمة، فجعلها مجموعة من الفضاءات المتجاورة، مع استخدام شاشة عريضة في خلفيتها، طولها أكثر من عشرين متراً، ورسمت عليها مجموعة من الدوائر الموحية بأننا سنتحرك في دوائر متداخلة، في عرض استغرق أكثر من أربع ساعات، من دون أن يستشعر المشاهد الملل، أو الإحساس بمرور الوقت، فقد استخدم العرض - كما الرواية نفسها - الكثير

إليزابيث بأختها «بلانش» التي تركت أستراليا واستقرت في جنوب أفريقيا، وأصبحت راهبة، وهي علاقة إشكالية، حيث تتهمها بأنها تقرأ الفلاسفة الخطأ، وهذا ما يشوش أفكارها، بل إن مقابلتهما الأخيرة كانت مليئة بالشجار، إلى الحد الذي أدركت كل منهما أنها لن ترى الأخرى أبداً. وتستمر الرواية على هذا المنوال حتى تجد إليزابيث نفسها في نوع من الأعراف التي لا تستطيع الإفلات منها، إلا بأن توضح أفكارها وتدافع عن نفسها أمام محكمة فكرية من نوع ما. وثمة إشارات سردية - لاسيما بعدما عرجت الرواية على تناص آخر مع عمل آخر لكافكا عن ذلك الذي يريد المثل أمام القانون، ولكنه يبقى عند الباب لا يُسمح له بالدخول - توحى بأنها على ذلك الصراط الذي يجد فيه الإنسان نفسه بعد الموت. وحينما تجيب على الأسئلة بصراحة، وبأنها لا تؤمن بأي شيء، لا يفتح أمامها الباب! لكنها تُمنح فرصة ثانية فتختلق إجابة تنطوي على قصة مصنعة عن تقديرها العميق للحياة، لكن الرواية تنتهي من دون أن نعرف إذا ما كان الباب سيفتح لها أم لا!

مسرحية الأجناس الأدبية المتجاورة

من خلال هذا العرض السريع للرواية ندرك أننا بإزاء عمل تتجاوز فيه مجموعة من الأجناس النثرية، من السرد الذي تتزاح فيه الحدود الفاصلة بين القصة والرواية والسيرة، إلى التقرير الأكاديمي حول الكتابة والكتاب، إلى عملية التناص المباشر مع قصة كافكا

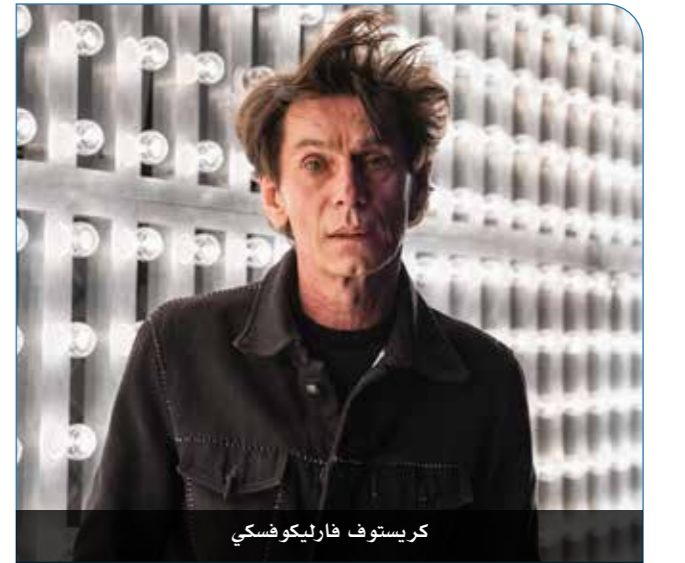
جويس الشهيرة «يوليسيز» Ulysses ولكن من منظور موللي بلوم، وليس منظور زوجها ليوبولد بلوم، كما فعل جويس، بقدر كبير من النجاح. وهو الأمر الذي جعل الكثير من الحركات النسوية الحديثة تعدها واحدة من بطلاتها الأوائل، اللواتي دعون إلى تحرير المرأة، ورؤية العالم من منظورها المغاير، وتستدعيها للمشاركة في الكثير من المؤتمرات، وهي غالباً دعوات لها بالطبع سياقاتها وأفاق توقعاتها، التي تنطلق من تصور مضمّر بأنها من اللواتي بدأن في رفض المنظور الذكوري لصالح منظور المرأة، ومن ثم فإنها ستقدم محاضرة تنتصر للنسوية، أو لبعض قضاياها الملحة، التي يشغل بها من يدعونها.

لكن إليزابيث كوستيللو تخيّب ظنهم، أو تعتمد ذلك، فهي امرأة كرس حياتها للكتابة، إلى حد إهمال حاجاتها الشخصية وأبنائها. وقد بدأت الرواية بدعوة جامعة بنسلفانيا لها لتلقي جائزة مهمة، مما دفعها إلى اصطحاب ابنها «جون» معها، هو وزوجته، في نوع من التعويض المتأخر عن إهمالها القديم له. لكن حديثها عند قبولها الجائزة يتطرق - من دون مبرر سياتي واضح - إلى كافكا وقصته الشهيرة المروية على لسان قرد: «تقرير لأكاديمية»، مما يزعج مستضيفها، الذين يظنون أنها تسخر منهم، وحتى ابنها، فهو لا يستطيع مثلمهم تتبع أفكارها ومعرفة مراميها، لاسيما أنها سرعان ما تطعم حديثها بالكثير من الإشارات إلى فلاسفة قدامى ومعاصرين. ذلك لأن من يدعونها إلى تلك المؤتمرات - ممن يكتبون عادة دراسات حول روايتها الأولى - سرعان ما تبدد تصرفاتها معهم كل توقعاتهم، وتصدمهم أفكارها الجديدة، حيث يتوقعون مناقشة تدافع عن المساواة وحقوق المرأة وأهميتها دورها في المجتمع، لكنهم يجدون عجوزاً مثقلة بأوجاع التقدم في العمر، يزعجها التركيز على روايتها الأولى تلك على حساب بقية أعمالها، فقد تغيرت اهتماماتها منذ ذلك الوقت البعيد، وأصبحت مشغولة بالكثير من القضايا الفلسفية التي تتخبط الرواية بين مقولاتها المختلفة حول قضايا الإيمان، والإنسان، والحيوان، واللغة، والشر، وحتى حياة النباتيين. والواقع أن كثيراً من المحاضرات التي تلقيها هي في حقيقة الأمر نسخ منقحة من محاضرات سبق لكوتزي نفسه أن ألقاها ونشرها، في مناسبات مشابهة لتلك التي يعيد كتابتها في روايته تلك.

وفضلاً عن ذلك، فإن علاقات إليزابيث ببقية أفراد أسرتها قد تأزمت أيضاً، فليس ابنها وحده هو الذي لا يفهم تصرفاتها، ويريد أن تتصرف كأبي أم/ امرأة تقدم بها العمر؛ ويريد أن يعرف منها السبب، لكن الحقيقة أنها هي نفسها لا تعرف ما هو السبب. أما زوجته فإنها هي الأخرى - وهي بالمناسبة نباتية - تعتقد أن حمايتها لا تفهم شيئاً عن النباتية، أو منطلق النباتيين في الحياة، وتريد أن تصحح أفكارها عنهم من دون جدوى. وتتناول الرواية أيضاً علاقة

ناهيك عن أن الشخصية الأساسية في هذا الكتاب، وهي شخصية متخيلة بالطبع - مثل كل شخصيات الروايات - ظهرت أيضاً في روايته «حياة الحيوانات» عام 1999، قبل الكتاب/ الرواية المعنون باسمها، ثم بعده في «الرجل البطيء» عام 2005، كما في إحدى قصصه القصيرة: «أكاذيب». ومع أن إليزابيث شخصية مختلفة، يعدها بعض نقاد كوتزي، نوعاً من القرين Alter Ego المخترع لهذا الكاتب الإشكالي، أو الأنا الأخرى بدلاً من الأنا العليا كما يشير التعبير الإنجليزي؛ لكن الكاتب - ومواصلة منه لموقفه المراوغ حيالها - يتعامل معها في أغلب الأحيان على أنها شخصية حقيقية، ويورد بعض المقتطفات على لسانها في عدد من محاضراته التي يلقيها في بعض المناسبات. كل هذا يجعل الكتاب/ الرواية السمة باسمها، عملاً ثرياً شاقاً المخرج البولندي المرموق، ولذلك أضاف إليه هذا العنوان الفرعي الدال: «سبعة دروس وخمس حكايات أخلاقية». ولهذا العنوان الفرعي علاقة وثيقة بأليات مسرحته المدهشة لهذه الرواية، أو ما دعوته بمحتوى الشكل الذي اختاره، واستطاع أن يجعله نوعاً من الإضافة الخلاقة إلى كل مراوغات كوتزي في تعامله مع تلك الشخصية.

لكننا نحتاج أولاً إلى معرفة الخطوط العريضة للرواية، التي تقدم لنا إليزابيث كوستيللو بصفتها كاتبة روائية من أستراليا، تقدم بها العمر نسبياً، فهي في السادسة والستين، وإن ما زالت قادرة على المشاركة في الكثير من المؤتمرات، وتقديم العديد من المحاضرات العامة أو النافعة حول حياة الحيوانات، والرقابة الأدبية، وغيرها من القضايا التي يجري تداولها في كثير من المؤتمرات. فقد سبق أن حظيت روايتها الأولى «البيت الواقع في شارع إيكليس» The House on Eccles Street التي أعادت فيها كتابة رواية جيمس

كريستوف فارليوكوفسكي

والعلم على السواء، ويرد كل شيء إلى أصل واحد، ويسعى دوماً إلى ربط الفروع بالساق التي انبثقت منها، والجذور التي تروى منها في بنية تراثية واضحة. بينما ينهض الشرش على التعدد وعدم التراتبية كمفهوم لعمل الفكر في الخطاب المعاصر، فتعدد الجذور فيه يؤدي إلى تعدد الفروع والأغصان، ليس بمفهوم الشجرة التي تضم كل فروعها في وحدة واحدة، وإنما هو التعدد الذي يعارض الوحدة والثنائيات معاً. مفهوم ينهض في تعارض واضح مع مفاهيم التراتبية، والأزدواج، وتبسيطات الثنائيات المتضادة، التي ساخت في رمالها الناعمة البنيوية، فهو مفهوم عابر للأجناس والتعالقات. والواقع أن عمل فارليكوفسكي هو أقرب إلى المفهوم الديلويزي في مسرحية تلك الرواية من أي عرض آخر، بصورة تعتمد العملية المسرحية فيها على عدد من عناصر هذا المفهوم، من عمليات الاتصال والتغاير من ناحية، أو التعدد والتباين من ناحية أخرى، وأهم هذه السمات جميعاً هي القطيعة مع كل الافتراضات والتصورات المسبقة، أو ما يدعوه دولوز بمبدأ القطيعة اللا إشارية Principle of asignifying rupture وهو المبدأ الذي جعل العرض جديداً على أكثر من مستوى، لا يشعر فيه المشاهد بالملل، لأنه يتطلب منه اليقظة المستمرة، والتفكير والتفاعل مع ما يدور أمامه على خشبة المسرح، وعلاقته بما يعيشه في عالمه خارجه، لاسيما وأن العرض ينتهي نهاية لا من النوع الذي يقفل العمل بنتيجة واضحة أو مريحة، وإنما يطرح عليه ضرورة التفكير في كيفية إيقاف ما يدور أمامه، أو رفض تلك الحتمية التي ينطوي عليها الموقف النهائي في العمل!

الذي يتجسد أمامنا في جانب من المسرح؛ بينما نرى في الجانب المواجه لإليزابيث، الحيرة والامتعاض على وجوه المشاهدين، وخاصة المسؤولين منهم عن تنظيم الحفل. ومن خلال تجاور المشاهد وتفاعلها، يقوم العرض بتفكيك هذا السيرك الأكاديمي بطريقة أبلغ من تلك التي حققها كافكا في قصته المشهورة، وأكثر تأثيراً، لأنها الطريقة التي تتعدد فيها مستويات الرؤية وتجلياتها، لأن ما يميز إستراتيجية التجاور بين المشاهد التي بنى عليها المخرج عمله، أنها تكشف لنا عن أن وعي المخرج بالعلاقة المعقدة بين إليزابيث كوستيللو وكاتبها من ناحية، وبينها وأسرتها والوسط الذي يحيط بها من ناحية أخرى؛ دفعه لتجسيدها على الخشبة من خلال ست نساء من مختلف الأعمار والأشكال، ورجل واحد.

وقد أتاح له هذا الأمر تقديمها في مختلف مراحل حياتها، وأدوارها، وعلاقاتها المختلفة مع أسرتها، ومع العالم الذي يحيط بها، وأهم من هذا كله مع أفكارها، وتصوراتها عن نفسها وعن الآخرين. وقد أتاح لنا هذا الأمر أن نرى من خلالها مشاكل التقدم في العمر، لاسيما بالنسبة للكاتب، ولكن أيضاً كيف يفقد الكاتب قدرته على السيطرة على عالمه وأفكاره، وما يعانيه بسبب ذلك. وهذا هو ما جعل لازمة معظم تلك الشخصيات الواحدة/ والمختلفة معاً هي «لدي آرائ، ولكني لا أؤمن بها!» في نوع من تعرية شكوك الكاتب في جدوى عمله، وتجريده من كل الدعاوى الرومانسية عن دوره وقدرته على السيطرة على العالم الذي يخلقه. فشخصيته الأساسية الواحدة والمتعددة، مشغولة دوماً بأهمية أن يغوص الكاتب إلى الأعماق السحيقة للفرد وللمجتمع على السواء، وأن يواجه الأسئلة الصعبة: هل يحق له كشف المخبوء؟ هل عليه أن يززع ما استقر بنش ما ينطوي عليه من مسكوت عنه؟ كيف عليه أن يواجه مسألة استثناء الشر؟ ويلخص عنوان أحد مؤتمراتها: «الصمت والتواطؤ والخطأ» الكثير، مما دفعني للحديث عن محتوى الشكل في هذا العرض، وهو الأمر الذي يميز هذا العرض ويمنحه خصوصيته المثيرة.

لأننا هنا بإزاء عرض يردنا إلى مصطلح جيل دولوز المشهور Rhizome الذي سبق أن ترجمته في أكثر من دراسة لي بالشرش، لأن المفهوم الفلسفي عنده يلجأ إلى واحدة من المفردات الزراعية التي تصف تعدد الجذور/ المصادر، في مواجهة مصطلح زراعي آخر هو Arborescent يصف النبات الذي يمد جذراً أساسياً عميقاً في الأرض، ويخرج ساقاً أساسية تتفرع عنها مختلف فروعها، كالنخلة مثلاً، أو الشجر عامة. ويعتمد هذا المصطلح النقيض على واحدة الجذر/ الأصل الذي يعتمد عليه النبات كلية، وواحدة الساق التي تتفرع منها كل الفروع والثمار. ويمثل هذا المصطلح المناقض لمفهوم الشرش عند دولوز، المنطق السائد في الفكر

«إخوان الصفا» في رسالتهم الشهيرة «تداعي الحيوان على الإنسان أمام ملك الجان» في القرن العاشر، ثم عاد إليها أبو العلاء المعري في «رسالة الصاهل والشاحج» في القرن الحادي عشر، أي قبل ما يقرب من ألف عام. لكن الفارق الكبير أن المخرج يستفيد هنا من تقنيات العرض الجديدة، حيث نجد المسرح بكل فضاءاته المتجاورة يتحول إلى بحر من الحيوانات التي تملأ الشاشات والجدران، لندرك كم يهلك الإنسان منها كل يوم، بأشكال وصيغ مختلفة. ومع هذه القضية المهمة عن حياة الحيوان، وعلاقة الإنسان الإشكالية به، ثمة بعد آخر في النص دفعه لتجسيده على المسرح، وهو القصة داخل القصة داخل القصة - كما هي الحال مع ماتريوشكا Matryoshka العروس الروسية - وما تنطوي عليه بأن كل ما يدور لنا وأمامنا ليس إلا نوعاً من القصص المخلوق، وأن كل قصة تخفي في داخلها قصة أخرى، بل وأحياناً أكثر من قصة مخبأة. وهذا النوع الشهير من السرد التوليدي الذي بلورته شهرزاد في «ألف ليلة وليلة»، من الأمور الأخرى التي تعزز أهمية محتوى الشكل الدلالي.

ثم أخذنا بعدها إلى رحلة البطلة الافتتاحية، إلى جامعة بنسلفانيا، لتتلقى تلك الجائزة الحقيقية Stowe Award التي تبلغ قيمتها خمسين ألف دولار، وما إن تشرع في حديث قبولها بالجائزة، والمنتظر بوصفه ذروة الحفل، حتى تبدأ في الحديث عن قصة كافكا «تقرير إلى أكاديمية» المروية على لسان قرد يكشف عن أسرار إقنانه لآليات المحاضرة البشرية، ويحول نفسه وخاطفيه الذين جاءوا به من أدغال أفريقيا، إلى موضوع للدرس في آن، وهو الأمر

من الوسائط المسرحية هذه المرة، بدلاً من السردية في الرواية، وفنون الفرجة المختلفة، بما في ذلك تقنيات السينما، والفيديو المصور لحظياً، أثناء تجسد الأحداث على الخشبة، والشريط الوثائقي، وبالطبع التجسيد الدرامي في مشاهد متجاورة ومتحاوره أثناء العرض، بصورة تستحوذ على اهتمام المشاهدين طوال الوقت. فقد تحولت عملية المسرحية، وتشكيل العرض في تلك الفضاءات المتجاورة والمتحاوره معاً، إلى لب الموضوع، أو بالأحرى المحتوى الأساسي لهذا الشكل الناطق بما يمور به الواقع الفني والخارجي معاً من تناقضات، وأصبحت ضرورة زعزعة الكثير من رواسيه، بما في ذلك تلك المكانة التي حازها «الهولوكوست» في الثقافة الغربية، التي تقترب من التقديس الفج، ومن أناس يرتكبون ما هو أشنع منه كل يوم في حق الحيوانات؛ من الأمور الصادمة.

فقد بدأ العرض بما يشبه المحاضرة التي تتناول أعمال كوتزي، لاسيما روايته «إليزابيث كوستيللو»، وتعرف عبرها على كيف برزت فكرة تلك الرواية لدى كوتزي حينما دُعي إلى إلقاء سلسلة من المحاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف أنه قرر في بعض تلك المحاضرات الحديث من خلال شخصية إليزابيث كوستيللو، وبدلاً من الحديث عن الأدب، يتحدث عن الحيوانات، وضرورة احترام الإنسان لها، وجنباياتها المستمرة عليها، وهو الأمر الذي يبدو حديثاً ومثيراً للاهتمام في عالم بدأت قضايا البيئة وتدمير الإنسان الجاهل لها تشغله كثيراً، وإن كان كل هذا الأمر بالنسبة لثقافتنا العربية من المواضيع القديمة التي سبق أن تناولها

بشكل كبير، والاعتماد على الاقتباس الذي أصبح ظاهرة واضحة في مجمل المشاريع المقدمة، هذا إلى جانب عدم التوفيق في هذه الاقتباسات بالنسبة للعديد من النصوص».

ويضيف النفاي بأن نسبة التأليف في الأعمال الحائزة للدعم هذا العام بلغت 56%، وهي تطرح سؤال التأليف، لأن البعض منها مأخوذ من التراث الإنساني المغربي أو العربي مثل ألف ليلة وليلة مثلاً، أو مستلهم من شخصيات مثل شخصية «شربات» في الثقافة الحسانية، المعروفة بالذكاء والدهاء، والشبيهة بجحا، وتم الاشتغال عليها بتأليف خالص.

المرأة والرجل

ويشير النفاي إلى أن التوجه العام لهذه العروض يدخل في إطار التجريب المسرحي متعدد الأساليب، مثل الواقعية، والرمزية، واللامعقول أو العيب، والفانتازيا، لاسيما في مسرح الطفل الذي يتم الحرص فيه على البعدين العجائبي والغرائبي، موضحاً أن «المواضيع التي يتناولها المسرح المغربي المستفيد من الدعم هذا العام لا تخرج بشكل كبير عن سابقتها، مع بعض الاستثناءات التي تطرح مواضيع مختلفة»، غير أن هناك تيمتين تأخذان حيزاً واضحاً في مجموعة من الأعمال المسرحية: «أولهما العلاقة بين الرجل والمرأة في مختلف تجلياتها وأبعادها ومظاهرها: الحب، الزواج، المعيش اليومي، المستوى الثقافي، العاطفة والعلاقات الاجتماعية. وثانيتهما تيمة الحرب وآثارها ومخلفاتها على المجتمعات والجماعات في كل مكان، مع الشجب والانتقاد الواسع للحروب، والغوص في نفسيات الشخصيات التي تعاني من هذه الحروب في كل بقاع العالم».

من عرض «خريف»

الاقتباس من المكتبة الغربية يطفئ على اختيارات المخرجين

غير أن التباس مفهوم التأليف يجعل الاقتباس هو الطاغى على هذه الأعمال المسرحية ذات التوجه التجريبي العام، والمعتمدة على أساليب مختلفة في مقاربتها لأسئلة الذات، والعالم، والعلاقات الإنسانية، مثل الزواج في عالم على وشك الانهيار، وأسئلة بخصوص الأرض، والصراعات، والحروب التي تجتاح العالم.

ومن ضمن «57» مشروعاً مسرحياً في الإنتاج والترويج، و«42» في التوطين، و«15» استفادت من برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح لسنة 2024، الذي تخصصه كل سنة وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ نجد أن 44% من الأعمال المسرحية الحائزة للدعم هي اقتباس من نصوص مسرحية عالمية بارزة، منها مسرحية «نهاية اللعبة» لصامويل بيكيت، و«طبيب بالرغم منه» لموليير، و«المغنية الصلحاء» ليوجين يونسكو، و«فصيلة على طريق الموت» لألفونسو ساستر، و«نزهة في ميدان المعركة»، و«خبز يملأ الجيوب» لماتي فيسنيك، و«طلب زواج» لتشخوف، وهي نصوص كما يقول عنها حسن النفاي رئيس لجنة الدعم المسرحي في حديث لـ «المسرح»: وضع لها الذين اشتغلوا عليها أسماء مختلفة، منها الاقتباس، والإعداد، أو الترجمة إلى لغات محلية مثل الأمازيغية والحسانية، وهو منحى أثار انتباه أعضاء اللجنة بوجه عام، وهو ما جعلها تشير إليه في ملاحظاتها العامة هذا العام بتصنيفها على «غياب النصوص المؤلفة تأليفاً خالصاً

الموسم الجديد للمسرح المغربي عروض تجريبية تستنهض التراث وتتغنى بالأمل

تتراوح الأعمال المسرحية المستفيدة هذا العام من الدعم المسرحي بالمغرب، بين الاقتباس من نصوص مسرحية عالمية بارزة، تمت مغربتها، أو ترجمتها إلى اللغات المحلية مثل الحسانية، والأمازيغية؛ والتأليف، حيث يحضر الكاتب المسرحي يوسف فاضل بنص «الحافة»، والشاعر عبدالله زريقة عبر تجميع لمجموعة من نصوصه الشعرية والنثرية، والكاتب المسرحي عصام اليوسفي، وتحضر نصوص من تأليف بعض المخرجين أنفسهم، إضافة إلى استلهام التاريخ والتراث المغربي والعربي.

الرباط: سعيدة شريف
كاتبة وإعلامية من المغرب

كما تقول زيطان: «يستكشف عمق الروابط الإنسانية، وي طرح خيارات مفعجة بين العاطفة والعقل، الرغبة والواجب، الإبداع والدمار». أما المخرج محمد فركاني فقد اختار في مسرحيته «زواج» لفرقة «فيركانيزم» التطرق إلى هذا الموضوع الحساس والإشكالي، الذي ألفه الكاتب عصام اليوسفي، وأثار فيه الكثير من الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تؤثر في هذه العلاقة الإنسانية، من انعدام الثقة، وتباين الثقافات والأوساط الاجتماعية، والفوارق العمرية بين الأزواج، كل ذلك عبر تصور إخراجي، كما يقول المخرج محمد فركاني، كوكيتل منهجي يعرض لمجموعة من التجارب والمدارس المسرحية ضمن قالب تجريبي.

أسماء هوري من الأسماء المسرحية المغربية المتميزة، استفاد عملها «هم» Les autres من الدعم مع فرقة «مسرح أنفاس»، وتقول إن المسرحية هي «عصارة تجميع درامي لمجموعة نصوص لعبدالله زريقة تمزج بين الشعر والنثر، يصف من خلالها الكاتب حالة العجز عن التعبير، وعدم امتثال الجسد الفردي والجماعي لمتطلبات عالم يسير بنحو مطرد نحو الامتلاء، والاستعلاء، والإقصاء، وعن إمكانية أو استحالة التصالح معه». وتضيف أن المسرحية تطرح أسئلة حول الأنا والآخر، وتتلمس الإجابات عبر حالات بوح فردية وجماعية في غاية الشاعرية والتجريد، تجعل المتلقي، كيفما كان، منتمياً ومندمجاً مع حكي مسرحي يأخذه بطريقة حسية إلى مناطق متقدمة من التفكير والتفاعل التطهيري.

نسبة التأليف المحلي في مسرحيات هذا العام بلغت 56%

ومن جهته يعمل المخرج عبدالمجيد الهواس في عمله المسرحي الجديد «الحافة» لفرقة «أفروديت»، على الاشتغال على نص للكاتب المسرحي والروائي المغربي يوسف فاضل، الذي يطرح فيه إشكالية العلاقات الإنسانية وتحولاتها في ظل الواقع المرير الذي تعيشه، واستلهم موضوعها كما أشار إلى ذلك سابقاً في «ملتقى مكثاس للكتابة المسرحية»، أثناء تقديم قراءة بيضاء لبعض مشاهداتها، من قصة الطفل ريان الذي سقط في البئر، حيث يسלט الضوء من خلال السقوط الوهمي لأحد عمال شركة البناء في الحفرة، على واقع العمال المهمشين وأوضاعهم الاجتماعية، وحالاتهم النفسية، وتناقضاتهم وآلامهم وأوجاعهم وآمالهم.

كما تعمل المخرجة نعيمة زيطان مع فرقته «مسرح الأكواريوم» على موضوعة الحب المأساوي في مسرحية «الدالية» وهي من تأليفها وإخراجها، تستكشف من خلالها جراحات الطفولة، وامتداد العلاقات الإنسانية، وتشابك المبادئ بين الحب والفرن والصدقة، والاضطراب العاطفي للشخصيات التي تسعى إلى تحديد هوياتها من خلال علاقاتها ببعضها وبالاشياء من حولها، إنه عمل مسرحي،

نزهة في ميدان المعركة

المقدم باللغة الأمازيغية «8»، المسرح المقدم باللغة الحسانية «7»، المسرح المقدم بالعامية المغربية «36»، المسرح المقدم باللغة العربية الفصحى «6».

ومن بين العروض المسرحية الأمازيغية المستفيدة من الدعم، نذكر مسرحية «نزهة في ميدان المعركة» لفرقة «الريف للمسرح الأمازيغي» المقتبسة عن نص فرناندو أربال، ويقوم بإخراجها وإعداد السينوغرافيا الخاصة بها الفنان يوسف العرقوبي، وقام بترجمتها إلى الأمازيغية الريفية عزيز الإبراهيمي، ولعل موضوعة الحرب هي من المواضيع التي تثيرها الفرق المسرحية الأمازيغية لاسيما بالريف، لأن المنطقة عانت من ويلات الحرب والتهميش والصراعات حول الأرض.

المسرح الحساني أيضاً له خصوصيته، فهو ينهل من المجتمع الصحراوي والثقافة الحسانية، ولكنه أيضاً منفتح على الريف والريوتوار العالمي، مثلما هو الشأن مع فرقة «روافد المسرح الاحتفالي» بالداخل، التي استفادت مسرحيتها «قانع وسط حاسي» وهو عنوان بالحسانية ويعني «كلب في قعر البئر» للمخرج حسن بديدة، والمقتبس عن نص «خبز يملأ الجيوب» لماتي فيسينيك، وقام بإعدادها للحسانية سيدي أحمد الشكاف، الذي يقول لمجلة «المسرح» إنه اختار هذا العمل لما له من حمولة ثقافية واجتماعية وسياسية تتماشى والموضوعات التي يرغبون في التطرق إليها، وعلى رأسها رحلة الإنسان في البحث عن ذاته.

الأمل

أما باقي المواضيع فهي تتجلى في انتقاد الفساد والظلم الاجتماعي، وإبراز أهمية الأمل والمثابرة في الحياة، وكشف تناقضات المجتمع ومخلفات الظواهر الاجتماعية، وقضايا المهمشين، كما برزت قضية الجسد، كما يقول النفالي، في مواجهته للأفكار والحالات النفسية المتعددة، وهذا موضوع يثار باستمرار في المسرح المغربي من لدن بعض الفرق. وعلاوة على ذلك، هناك نصوص ذات بعد فلسفي تطرح العلاقة بين الموت والحياة، وأخرى تتناول موضوع الاستبداد والظلم الذي تتعرض له المرأة، وبعض المناطق المهمشة مثل العالم القروي، ناهيك عن التحولات المجتمعية في زمن الرقميات، ومجموعة من المواضيع الأخرى منها قضايا الأمهات العازبات، ونظرة المجتمع إليهن.

عوالم غرائبية

أما المسرح الموجه إلى الأطفال، كما يوضح النفالي، فهو يتناول موضوعات تثير اهتمام الأطفال، تقوم على أسنة الحيوانات لإبراز العديد من القيم والتحديات بأخرى يرفضها المجتمع، والصراع بين الخير والشر، والتحسيس بأهمية العلم والمعرفة، ومشكل ندرة المياه، والتهديد الذي يسببه الإنسان على هذا الكوكب بتلوث البيئة والخراب، إضافة إلى التعايش والتعاون من خلال التعريف بأهمية هاتين القيمتين، وربطهما بالتحديات العصرية وتأثير التكنولوجيا على عالم الطفل، وذلك بأساليب تليق بمستوى الطفل، عبر اللجوء إلى عوالم غرائبية وعجائبية تستهوي الأطفال حتى يشاهدوا تلك العروض.

جغرافيا اللغة

على الرغم من التراجع الذي لوحظ هذا العام على مستوى إيداع الملفات الذي بلغ نسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجع العدد من 343 مشروعاً في عام 2023، إلى 226 مشروعاً هذا العام، وكان التراجع كبيراً على مستوى الإنتاج والترويج والإقامات الفنية والورشات، مقارنة بباقي المجالات الأخرى التي عرفت تراجعاً طفيفاً، وحرصت لجنة الدعم المسرحي لهذه السنة والمؤلفة من حسن النفالي رئيساً، والأعضاء: عبدالمجيد فنيش، وحسن بحراوي، وزكريا قسي لحو، وعادل مديح، وامحمد صلو، وأسماء لقماني، وسيدي رضوان الشراوي، ورفيقة بنميمون، ووسيلة صابحي، وهاجر كريكع؛ على التوزيع الجغرافي للدعم حتى يشمل تقريباً جميع الجهات، كما جاء في بيان اللجنة، حيث استفادت منه فرق بخمس جهات من المملكة، وشمل التعبيرات اللغوية التالية: المسرح الموجه للكبار «44»، المسرح الموجه للصغار «13»، المسرح

حسن بديدة

نعيمة زيطان

ندير عبد اللطيف

ضرورة

لم يفصح البيان الذي أعلنت فيه لجنة الدعم المسرحي للموسم الجديد عن نتائجها، عن هذا الجانب الموضوعاتي الجوهرية المهم، الذي من خلاله يمكن معرفة توجهات العروض المسرحية المقبلة، والرؤية الإخراجية التي ستقدم بها هذه الأعمال المسرحية، وحظ التجارب المسرحية الشابة منها، بل اقتصر على سرد التفاصيل التقنية والشكلية المتعلقة بملفات المشاريع المقدمة، التي لا ننكر أهميتها، ولكنها تظل مؤشرات على أن الدعم المسرحي في المغرب، يحتاج إلى أكثر من وقفة، ما دام أنه بالرغم من مرور ست وعشرين سنة (1998) على الشروع في العمل به، ما زال يجمع في سلة واحدة بين المسرح الاحترافي والهواوي ومسرح الطفل، وهي تحتاج إلى دعم خاص بها، وما زالت إشكالية تدبير هذا الدعم الأساسي للممارسة المسرحية في المغرب، ترتفع إلى الملفات التي تقطن العديد من

مسرح الطفل يسلط الضوء على المخاطر البيئية وتحديات تدبير المياه

ومع ذلك، ما زال المسرح في المغرب بوجه عام يفتقر إلى الاهتمام الذي تحظى به الرياضة، والدعم المرصود لها من طرف المؤسسات والجهات الخاصة، التي بإمكانها أن تسهم في نهضة مسرحية وفنية حقيقية في المغرب، لاسيما أن هناك تجارب مسرحية شابة، للأسف يخطئ الدعم في تقديرها، ولا يتم الالتفات إليها إلا حينما تفرض نفسها وتبرز بإمكانياتها الخاصة. قد يكون ملف هذا المخرج الشاب أو ذاك يحتاج إلى تصويب على مستوى تقديم الملف، وهو ما كان يمكن أن تنبه إليه لجنة قبلية تستقبل الملفات في وزارة الثقافة، قبل أن يصل إلى لجنة الدعم.

مسرحية «تكنزا.. قصة تودة»

الملتزمين للمسرح في «فبركتها»، حسب العديد من المسرحيين الذين شاركوا في لجان سابقة للدعم، أكثر من التنظير في الأعمال المسرحية المقدمة على مستوى الكتابة، والإخراج، والسينوغرافيا، والأداء وغيرها من الأمور التي تدخل في الإنتاج المسرحي. وفي تقييمه لتجربة الدعم المسرحي، يرى الباحث والكاتب المسرحي ندير عبداللطيف أن هذه الإستراتيجية في حاجة ماسة إلى «المراجعة والتقويم»، لأنها تشكل عبئاً على البعض، وتخلف الكثير من الحساسيات، بل والصراعات والمواقف المختلفة بين كل المشتغلين في حقل المسرح (رواداً وشباباً). وهو دعا إلى صيغة تحكيمية تتيج أن يشمل الدعم المزيد من الفرق والفعاليات، ولا يقتصر على مجموعة معدودة على رؤوس الأصابع، مشيراً إلى أن السؤال المطروح هو «هل تلك الفرق المغربية المعدودة تعبر عن الوجه الحقيقي لهذا المسرح في المغرب؟ والجواب لا، لأنه من المفروض أن تعم النهضة المسرحية على الفرق كلها ولا تنحصر على فئة قليلة من الجمعيات أو الفرق، وإلا سنسقط في النمذجة بعيداً عن كل الحساسيات الفنية والتجارب المسرحية الأخرى».

صناعة ثقافية

أما حسن النفالي، فيرى أن الدعم المسرحي أسدى خدمات عديدة للمسرح المغربي، ولا أدل على ذلك من تربع المسرح المغربي على عرش المسرح العربي في العشرية الأخيرة، عبر عروض مسرحية مثل «خريف» للمخرجة أسماء الهوري، و«صولو» لمحمد الحر، و«شمس» لأمين بودريقة، و«بريندا» لأمين الساهل، و«شاطارا»، و«تكنزة قصة تودة» لأمين ناسور، ناهيك عن الحضور القوي للبحوث والدراسات الأكاديمية لمجموعة من الباحثين الأكاديميين المغاربة، الذي يسلكون مسار عميد المسرح المغربي الراحل حسن المنيعي، الذي أسهم في تأطير العديد من الباحثين المغاربة، ما جعل المغرب «يتربع على عرش الإبداع والنقد المسرحي على مستوى العالم العربي».

يوسف العرقوبي

أسامة بوفارنو

عبدالله زريقة

أحمد الشكاف

عصام اليوسفي

يوسف فاضل

شاطارا

فلسطين الحاضرة

ولأنها أصعب قضايا العرب، فقد ألقت فلسطين بظلال قوية على عدد من العروض خلال المهرجان، كان أكثر لفتاً للأنظار العرض المصري «صدي جدار الصمت» للمخرج وليد عوني، وفيه صاغ رؤية معاصرة لتاريخ الاحتلال الإسرائيلي، قفزاً على مزيج من روائع فيروز «سافرت القضية، ويا قدس»، وغيرها، مع نجيب أم كلثوم وأغنياتها المفعمة بالشجن في «عندي الآن بندقيّة»، وغيرها، تداخلاً مع موسيقى فاجنر، وفيفالدي، وهي صياغة موسيقية ألهمت مشاعر الجمهور، خاصة مع ترجمتها البصرية عبر الراقصين الذين جسدوا المعاناة اليومية للمواطنين الفلسطينيين تحدياً لحالة الموات التي يرسخها جدار الفصل العنصري، وما يشكله من حالة عزل تامة بين العرب والعالم، بينما عاب العرض بعض الطول، وقدر من بطء الإيقاع في بعض المشاهد. كما رصد العرض الفلسطيني «معتقلة» للمخرج معتمد أبو الحسن، مأسى التعذيب في سجون الاحتلال، عبر صياغة مشهدة تمزج بين بعض النصوص المسرحية العربية المناهضة للاحتلال، والأداء الجسدي الموجه لبطلة العرض شذى ياسين، ومخرجه أيضاً، وإن كان العرض قد تأثر كثيراً ببطء الإيقاع ورتابة الحدث.

International Festival for Experimental Theatre
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يتحركون جميعاً في فضاء خاوٍ إلا من عدة لوحات رمادية تشكل جداراً يبدو مثل جدار عنصري، أو حائل بينهم وبين الحياة، بينما يحاولون طوال الوقت البحث عن مخرج آمن من بين ثانيا هذا الجدار، الذي يمكن تأويله بصيغ مختلفة، منها عقبات الحياة أو أتراحها أو مأسيتها التي تعرقل مسيرة الإنسان. خطاب شديدة الإنسانية برغم فلسفيته، وصاغ صناع العرض تكوينات تشكيلية شديدة الدقة والانضباط في الفضاء المسرحي باستغلال توافقه العضلي العصبي، وحساسيتهم البالغة في تسليم وتسلم مفاتيح الحركة، وخطوطها المرسومة بدقة تضيفاً مع الإضاءة المعتمدة اعتماداً أساسياً على الإيحاء بليئية الأحداث، أو ضبابيتها، باستخدام اللون الأبيض مع الأزرق فقط طوال الوقت، وبرغم هذا نجح مخرج العمل في تشكيل لوحات بصرية جاذبة من خلال الإسقاطات الضوئية على جسد الممثل وألواح الجدار، في نوع من أنواع تشريح النفس البشرية عبر «التون» و«الهاف تون» بلا أي بهرجة لونية زائدة على الحاجة.

سامح مهران: شكراً للهيئة العربية للمسرح على دعم المهرجان

العرض الألماني «بابل» الفائز بجائزة أفضل عرض

«القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 31» «بابل» الألماني يظفر بالجائزة الكبرى

ماراثون طويل قطعه ضيوف وفرق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (الدورة 31) طوال أحد عشر يوماً، لمتابعة أحدث الرؤى والاتجاهات الفنية التجريبية لتسع عشرة دولة، بالإضافة إلى مصر - البلد المضيف - شاركت بـ 25 عرضاً مسرحياً، وتكللت الدورة بفوز عرض «بابل» الألماني بجائزة أفضل عرض، و«ماكبث المصنع» المصري بجائزة أفضل سينوغرافيا، بينما نالت الإكوادور جائزة أفضل إخراج عن عرض «صور ذاتية»، بالإضافة إلى جائزة التمثيل لبطل العرض سانتياجو رودريجو، ونال سليمان البسام جائزة أفضل نص مسرحي لعرض «صمت» الكويتي، وحلا عمران جائزة أفضل ممثلة عن العرض نفسه، وخرجت فلسطين بشهادة تقدير عن عرض «معتقلة»، بينما نال العرض المصري «صدي جدار الصمت» بتوقيع وليد عوني جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

القاهرة: باسم صادق
ناقد وإعلامي من مصر

على مستوى جراحة الطرح الفكري، والصياغة البصرية والأدائية لها. واستحق العرض الألماني «بابل» الجائزة الكبرى للمهرجان نظراً لانضباطه الشديد على مستوى الأداء الجسدي، فهو عرض رقص معاصر يعتمد اعتماداً كلياً على الجسد والتشكيل السينوغرافي من دون أي حوار، وطرح أفكاراً فلسفية عميقة عن جدوى العلاقات الإنسانية، وتأثير الحروب والإبادة على النفس البشرية، من خلال مجموعة من الراقصين يحاولون بث الروح أو إنقاذ شخص من الموت عبر التلامس الجسدي بين رأس كل منهم ورأسه، بينما

شهدت عروض هذا العام زخماً كبيراً على مستوى الأفكار المطروحة والرؤى المتنوعة، وإن كان أغلبها قد مال إلى المعاصرة أكثر من البحث عن صيغ وملاحم تجريبية لافتة، بالإضافة إلى تواضع مستوى كثير من العروض الأجنبية تحديداً، في حين نالت العروض المصرية الثلاثة إشادات واسعة من ضيوف المهرجان،

من حفل ختام القاهرة للمسرح التجريبي

الجدل الشكسبيري

حالة من الجدل سببها العرض المصري «ماكبت المصنع» للمخرج محمود الحسيني بين المبدعين والنقاد ضيوف المهرجان، فبرغم إعلانه منذ اللحظة الأولى أنه اعتمد في بناء عرضه على العصف الذهني مع الذكاء الاصطناعي، إلا أنه سادت حالة من التساؤلات والمناقشات المحمودة حول مدى إمكانية تأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع البشري، وقدمت لجنة التحكيم توصية مهمة حول إجراء نقاش مسرحي واسع لمحاولة وضع تقنين ما، لاستعانة المخرجين بالذكاء الاصطناعي في إبداعاتهم، وطالبت بضرورة تحلي المخرجين بالأمانة الأخلاقية كما فعل مخرج «ماكبت المصنع» في إعلان لجونه إلى الذكاء الاصطناعي، وفي ظني أن هذا العرض سيفتح باباً كبيراً لمناقشة هذه القضية في السنوات القادمة، لاسيما في إبداعات شباب المخرجين في مسابقات المسرح الجامعي، بوصفه الراحل الأهم والأكثر طراجة في تناوله لمستجدات التكنولوجيا في عروضه.

انتهى المهرجان وعاد ضيوفه على أمل بلقاء متجدد مع إبداع أكثر تحرراً وتجريباً من تلك الدورة التي سعى منظموها إلى تقديم كل ما في وسعهم لاستدعاء عروض تليق بهذا الحدث، ولم يُتْ سامح مهراّن رئيس المهرجان، أن يقدم الشكر إلى الأستاذ إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، خلال لقاء رؤساء المهرجانات المسرحية العربية في جريدة الأهرام، لدعم المهرجان بأجور العرض الألماني «بابل»، وبتكاليف الإصدارات، وأجور تدريبي الورش التخصصية.

المبكر في مجتمعات عربية تزرع الكبت في نفوس أبنائها، وبرغم تميز العمل ببراعة الأداء وشعريّة الطرح، لكن مشاهد الأدايئة كانت أبلغ بكثير من البوح بالحوار المسرحي، لاسيما في حالة تعبير الشخصية الصماء عما واجهته من زوجها ليلة زفافهما، وبالتالي فقد انتقص الحوار من تأثير العمل.

ابتكار

ومن جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، قدم المخرج الشاب عبدالرحمن الملا توقيع الكاسر للقواعد اللغوية، من خلال عرض «زغرودة» المبتكر في فكرته وتناوله، من خلال اعتماد العرض بالكامل على «الزغاريد» بدلاً من الحوار المسرحي المؤلف، لتتناول رحلة الإنسان منذ ولادته وطوال محطاته الحياتية المختلفة، وبرغم أن الزغرودة هي المعادل الصوتي المعبر عن الفرح والبهجة، إلا أنها في حالة الملا عبرت عن كافة مشاعر وانفعالات الإنسان في المواقف المختلفة، ومنها تميز العرض بقدرته على طرح الكوميديا، والكوميديا السوداء، والتراجيديا، من خلال التعبير بالزغرودة، وإن كان اعتماد المخرج على الحالة اللونية القاتمة في إضاءته للعرض، لم تكن لتعبر إلا عن حالات الحزن وأتراح الحياة فقط، بينما كان يحتاج إلى تصورات لونية أكثر بهجة في مشاهد أخرى، كما أن تقسيمه خشبة المسرح لرصد مشاهد مختلفة قد أفسد متابعة المتلقي لأحداث العمل متعددة الأماكن، بينما تميز أبطاله بوهج أدائهم واجتهادهم الحقيقي في تماسك شخصياتهم وصدقها.

العرض الأكوادوري يفوز بجائزتي الإخراج والتمثيل، والكويتي بجائزتي النص والتمثيل، والسينوغرافيا لمصر، وفلسطين تنال شهادة تقديرية

المباشر مع العرض، استكمالاً أيضاً لدعوة بسام للجمهور لمشاهدة عدد منهم العرض فوق الخشبة، لتصبح لدينا حالة من التفاعل السري البصري الخارج عن المعتاد، وفي الوقت نفسه هو المعتاد عند سليمان البسام في تناولاته الدرامية المفاجئة، وأسلوبه الصادم في طرح التساؤلات وتفجير القضايا.

بينما جاء «جرح» نورا أمين تمثيلاً لدولة ألمانيا، مغايراً من خلال مونودراما تتفاعل فيها مع الجمهور، وشاشة عرض خلفية، وبعض القنينات الزجاجية الشفافة، لتقدم مرثاة فلسفية عن جراح أدمت الأرض وتبحث عن يداويها، وعبر سردية نصية تقفز بين اللغتين العربية والإنجليزية، وتلتصق خلالها بالأرض في عدة لوحات أدائية، ترصد مدى ارتباط الإنسان بالأرض، وتشبه بها نقيّة كما أبدعها الخالق، وإن كانت رتابة الأداء قد انتقصت من وجهة العمل وإنسانيته.

الحب وأشياء أخرى

طغت على عدد من العروض أفكار العلاقات بين الرجل والمرأة، وتشوه الذات، والقهر الإنساني بصور مختلفة، فما فعله العرض الأكوادوري «صور ذاتية» إخراج مادلين لوافزا، تمثل في حالة الكشف ما بعد الحداثي للذات الإنسانية، من خلال ممثل - نال جائزة أفضل تمثيل - وامرأتين، نكتشف معهم العلاقة الأزلية بين الرجل والمرأة منذ بدء الخليقة، في صياغة بصرية تجريدية عبارة عن براويز خشبية مفرغة، وشاهد قبر، وشجرة صغيرة تلمح إلى بدء الخليقة وبدائية الحياة الخالية إلا من رجل وامرأة وأشجار وثمرات تقاح وبرتقال، وبلا أي حوار تتأرجح أحداث العرض بين صور مختلفة لقهر الرجل للمرأة، وتاريخ غوايتها له، وحالة الشغف التي يكبل بها الرجل المرأة عبر مختلف العصور، وإن كانت مشاهد العرض تبدو صادمة ومباشرة.

بينما جاء العرض العراقي «تاء التأنيث ليست ساكنة» للمخرجة الشابة مروة الأطرش، مفعماً بالحيوية برغم قمامة تناوله، فهؤلاء النسوة المكبلات بالأغلال يدُرن في فلك رجل مكبل هو الآخر بقيد العادات والتقاليد، وبأداء شعري راقص، تتبادل الممثلات آمم البوح والنفضة بما يعانين من أزمت القهر بمختلف أشكاله، والزواج

صمت

جاء عرض «صمت» الكويتي للمخرج سليمان البسام صادمًا كاشفًا كمادته، مناسباً تماماً لهول القضية التي يتناولها، تفجير مرفأ بيروت، تفجير أصاب لبنان في مقتل في أغسطس 2020، وأدمى قلوب العرب، في عرضه المباشر قصداً، صياغة نصية مغايرة وغير مألوفة، تأرجح فيها بين الوثيق، والتحقيق، والكوميديا السوداء، مؤكداً إيقاع عرضه بمفردات مختلفة، منها حالة الترقب التي زرعهما في وجدان المتلقي، بين الأداء المتميز لحلا عمران، ودقات عقارب الساعة التي تقترب من لحظة وقوع التفجير في السادسة مساءً، ومنها التنقل بين أداء بطلته الغنائي، واعتماده على محاولة فك شيفرة الحادث من خلال البحث عن إجابات شافية لما حدث، مستعيناً بالدكتور راسل أوجل، وهو مهندس كيميائي أمريكي متخصص في التحقيق في مثل هذه الحوادث، وتحديد مخاطر الانفجارات ومدى قوتها وتأثيراتها بعيدة المدى، وكذلك تحليلات إلياس فرحات، العميد اللبناني المتقاعد والمتخصص في فنيات الانفجار وأسبابه وتداعياته السياسية، سواء إقليمياً ودولياً، وحالة الرعب التي بثها الانفجار في قلوب اللبنانيين، ومن هنا تتداخل التحليلات الفنية التخصصية مع فنية الفرقة المسرحية، والأداء المتوهج لحلا عمران، سواء على مستوى تقديم أغنيات عربية أو أجنبية، أو نزولاً على المسرح لجذب انتباه المتلقي، وضمان تفاعله

«ابن آدم» للأطفال (1995)، «البرزخ» (1998)، «المهبول العاقل» (2007)، «إنقاذ الفزاعة» للأطفال (2014)، «كذاب دوت كوم» (2017)، «عهد الأصدقاء» (2023).

ومن الجيل نفسه، برزت سعاد سبكي (62 عاماً) التي بدأت مسارها بالتمثيل في مسرحيات كثيرة، مثل: «تسريح» (1994)، «مايا وحسين» (1996)، «رقصة الأبرياء» (1997)، لتمارس الإخراج قبل عقد ونيف في مسرحيات: «الزواج ولعوج»، «الشاطرة للأطفال»، «سوق الرجال» (2010).

من ناحيتها، كانت لأمال منيفاد (54 عاماً) بصماتها، ممثلة في مسرحيات عدة: «رقصة الأبرياء» (1997)، «جيبو الخديم» (1997)، «أشرب البحر» (1999)، «الجنة المطوقة» (2000)، إلخ.

وخاضت منيفاد مغامرة المساعدة في الإخراج عبر مسرحيات: «انسوا هيروسترات» (2007)، «الأستاذ كلينوف» (2009)، «لحظات مسرح» (2010)، فضلاً عن «غابة الأمان» (2010)، «أصفار النار الباردة» (2012)، «عدو الشعب» (2016)، كما أخرجت مسرحية «كلام» (2010)، و«العشاء الأخير» (2014).

ودوّن المتن الإخراجي النسائي في الجزائر، حضور الفنانة نصيرة بوحسين، حيث شاركت في مسرحيات: «بيت الحدود»، «الزائر»، «التمرين»، «البطل»، «الهايشة»، «بهيجة»، قبل أن تخوض نصيرة بوحسين (57 عاماً) تجربة التمثيل ومساعدة المخرج في مسرحية «البطل»، و«الرجل العاري»، ثم أخرجت مسرحية للأطفال «أجنحة نمّولة» (2021).

فرجات وأطياف

لمع اسم تونس آيت علي، خريجة مدرسة الفنون الدرامية «ابن رشيق» بتونس، التي بدأت مشوارها ممثلة في عدّة مسرحيات، أبرزها: «زواج أكاديمي»، «وردة»، «رحلة حب»، قبل أن تنتقل إلى الإخراج من خلال مسرحيات: «الساكنة»، «الراحلة»، «الثلاث

ونالت حميدة آيت الحاج عشرات الجوائز، منها: الجائزة الثالثة لفن الحكّي في «كيف» (1983)، جائزة أحسن تصوّر إخراجي في «كيف» (1984)، جائزة أفضل تصميم سينوغرافي في «كيف» (1985)، جائزة لجنة التحكيم عن «خنجر في الشمس» في مهرجان «السوربون» (1997)، الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني الثاني للمسرح المحترف عن «النهر المحوّل» (2007)، جائزة أفضل عرض في مهرجان المسرح الأردني (2007)، وجائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأمازيغي بباتنة، عن مسرحية «ماسينيسا» (2015).

الممثلات المخرجات

كانت للفنانة سكيّة مكّي المكّانة «صونيا» (31 يوليو/ تموز 1953 - 13 مايو/ أيار 2018) عدّة لمسّات إخراجيّة، إثر مسار تمثيلي حافل افتتحته بمونودراما «فاطمة»، وأنجزت فيه ما يربو على الخمسين مسرحيّة.

واستثمرت صونيا عملها مع أسماء إخراجيّة بارزة، أمثال زياني الشريف عياد، عزالدين مجوبي، عبدالقادر علولة، امحمد بن قطاف، سيد أحمد أقومي، وغيرهم، في ممارسة الإخراج بشكل مغاير.

وكانت البداية بمسرحيّة «حضرية والحواس» (1997)، في إخراج مشترك مع مواطنها مصطفى عياد، ثم مسرحية «يوغورطة» و«لغة الأمهات» (2007)، قبل أن تخرج «ثورة بلعرش» (2011)، كما قامت بإعادة إخراج مسرحيّة «الشهداء يعودون هذا الأسبوع» (2011)، تلتها مسرحيّة «المهزجون» عاماً من بعد، لتُخرج مسرحيّة «الجميلات» (2013)، وأكملت صونيا المسيرة بإخراج مسرحيات: «امرأة من ورق»، «أسوار المدينة»، «ليلة طلاق»، «بلا غضب»، وظلّت تقول: «أنا أكتب فوق الخشبة ويكتفيني ذلك».

وفي نسقٍ يضاهي صونيا، خاضت ليندا سلام (58 عاماً) في التمثيل منذ العام 1984، وتحوّلت إلى الإخراج في مسرحيات:

تونس آيت علي

صونيا

حميدة آيت الحاج

الإخراج المسرحي في الجزائر حضور نسوي يتجدد ويتجدد

وُلد حضور المرأة في الإخراج المسرحي بالجزائر نتائج مهمة على مدار الأربعة عقود الأخيرة، ويرشّح متخصصو الشأن المسرحي المحلي، مواطناتهم لإدراك عمر ثانٍ بحكم عدة مؤشرات ترشحن لتحقيق الوثبة المرتجاة.

الجزائر: رابع هوادف ناقد مسرحي وإعلامي من الجزائر

وقدّمت أوبريت «رحلة حب» (1995)، وأعقبها بأوبرا «نوبة الأندلس» (1996)، ثمّ العمل المتميّز «عشيق وعويشة والحراز» (2007)، قبل أن تنتج مسرحية «الركوع للثرى»، و«هاملت».

بدورها، حضرت حميدة آيت الحاج (70 عاماً) بقوة في المتن الإخراجي النسائي، بعدما ذهبت سنة 1974 إلى باريس لتستكمل دراستها في علم النفس، وتخرجت عام 1979، ومن باريس ذهبت إلى الاتحاد السوفيتي، حيث درست الإخراج المسرحي والسينمائي لمدة ست سنوات في المعهد العالي للمسرح والسينما في كييف، الذي تخرّجت فيه عام 1985 بعرض «مجسمات».

وفضّلت حميدة آيت الحاج أن يكون مسرحها جزائرياً، فكانت مسرحيتها الأولى «أغنية الغابة» (الرابع من فبراير/ شباط 1987)، حيث اتكأت حميدة على نص «الرغبة» لنتيسي وليامز، في بحث مشكلة جزائريّة عن موقف الرجل العربي المتشدّد ضد المرأة الجزائرية.

لاحقاً، قدّمت «يوميات مجنون» عن «غوغول» مع عزالدين مجوبي، ولم يكن المجنون روسياً، بل جزائري، وعلى المنوال نفسه نسجت في مسرحية «ثمانية قصص لتشيخوف» (1989)، و«حصار ستان» (1992).

تاريخياً، شهد الإخراج المسرحي الجزائري أول حضور نسائي مطلع ثمانينيات القرن الماضي، من خلال المخرجة المخضرمة حميدة شلالي، التي قدّمت مسرحيّة «السمكة الخضراء» للأطفال، قبل أن يشهد الميدان تفعيلاً أكبر من خلال الشقيقتين فوزيّة وحميدة آيت الحاج، اللتين تعدان من أبرز التجارب الإخراجيّة المحليّة، على نحو عبّد الطريق لكوكبة من مواطناتهما.

وبعد دراستها في الاتحاد السوفيتي السابق، وجامعة السوربون بفرنسا، افتتحت فوزيّة آيت الحاج (71 عاماً) مسارها بإخراج مسرحيّة «موت التاجر المتجول» (1987)، لتتوالى أعمالها الفنيّة: «الخياط الماهر» (1993)، «النملة والصرصور» (1994)، «أبناء القصب» - إعادة إنتاج (2005)، «العشيق عويشة والحراز» (2007)، «الأنبياء»، «دعاء الحمام»، «بزنس إز بزنس»، «الجزائر نار ونور»، وغيرها.

اهتمام

وفي منظور ريم تعكوش: «الإخراج مكمل للتمثيل، والأمر يتعلق بتراكم لا تضارب»، وترد: «أجد راحتي في التمثيل والإخراج معاً، بيد أنه لا يمكنني تفضيل أحدهما على الآخر، لأنّ للتمثيل طعمه مثلما للإخراج نكهته، والمسألة متصلة في النهاية بالرغبة المستمرة في الإبداع والرسكلة الدائمة». وفي زاوية أخرى، تسجل تونس آيت علي: «أجد نفسي أكثر في التمثيل، لذا الإخراج تجربة متميزة بالنسبة لي»، وتضيف: «من المهم جداً أن تجسّد مخيالك على خشبة، وتبلور أفكارك بحريّة وفقاً لما تريد، كما أنه من المهم جداً أن تدير الممثلين بالكيفية والجمالية التي تريد».

وتبرز تونس آيت علي: «المرأة لديها أحاسيس ومعارف مثلها مثل الرجل، وهي لا تبعد للنساء فقط، لذا أحتّ على استحداث مجموعة نسائية ركّحية لإنجاز الكثير واقتحام المساحة الذكورية». وتقول تونس: «الدكتاتورية الثقافية الذكورية تلاحقنا»، مضيفة: «الكثيرون يتساءلون من هذه وأين مارست التمثيل ومنذ متى تمارس الإخراج؟ هذا لا يؤثر عليّ، لأنّ اهتمامي يتركز على الجمهور». وتتابع: «هناك إبداعات نسائية ناجحة مثل ما أنجزته الشقيقتان فوزية وحميصة آيت الحاج، صونيا، سعاد سبكي، آمال مينغاد، وشاهيناز نفواش وغيرهنّ، لكن هذه التجارب بحاجة إلى تمييز».

عزالدين مجوبي، عبدالعزيز دهيمي، سكيمة مكبو، ولاحظت مناهج المخرجين، وكنت مساعدة للمخرجين في أربعة أعمال، ووجدت في نفسي القدرة على الإخراج، هذا الأخير يعدّ قضية ثقافة وإبداعاً، لذا أعد نفسي مبدعة وليس مخرجة».

وتسجل ليندا: «ظلّ الإخراج حيّ الدفين، وحظيت بتشجيع الراحل عزالدين مجوبي الذي حفّزني كثيراً، وعليه أحس بالراحة في إخراج مسرحيات الأطفال، وما لم أستطع تجسيده ممثلة على خشبة، أسعى لتحقيقه بشحنات مضاعفة إخراجياً، وفي النهاية خوض الإخراج المسرحي يتطلب دراسة وامتلاك أدوات، ومع التجربة تنضج الأشياء».

وبكثير من التأثر، تروي ليديا لعريني: «أحسست بميل كبير إلى الإخراج، فمارسته بحب دفين، بعدما شجعني المخرج القدير زياني شريف عياد على الخوض فيه، لكنّه حذرنى من الاندفاع، ونصحني ببدء إخراج أعمال تضمّ عدداً ضئيلاً من الممثلين، حتى أتعود على فن تسيير المجموعة».

وتابعت: «لست بالمخرجة العظيمة، لذا أحرص على الاشتغال ببناء ذاتي، عبر تكثيف المطالعات والأبحاث حتى أطوّر نفسي، وأرفض الفصل بين التمثيل والإخراج، كما أتفعل خيراً ببروز المخرجات الجزائريات في القادم».

ريم تعكوش

ليندا سلام

مسرحيات: «الحافر الفضي»، «عروس المطر»، «يوم من زماننا»، «فوضى الأبواب»، «قاضي الظل»، «الإمبراطور»، «أسوار المدينة»، «رأس الخيط»، «عام الحبل»، «الشهداء يعودون هذا الأسبوع»، «ثورة بلحشر»، «امرأة من ورق»، «الجميلات»، «حدّة يا حدّة»، «القط الأزرق»، وغيرها.

واشتغلت ليديا لعريني مساعدة مخرج في مسرحيتي «عرس الدم»، و«ميموزا الجزائر»، قبل أن تخرج العملين المونودراميين: «ماذا أسميه؟»، و«حليم القط»، إضافة إلى ثلاث مسرحيات للأطفال: «حكايات من العالم»، «معركة السلام»، «رجل المريخ في كوكب الأرض»، فضلاً عن عمل من نوع (الوان مان شو) بعنوان «حب من أول نظرة».

وتمتدّ الحديث عن التجارب النسائية في المسرح الجزائري، ليستوعب شاهيناز نفواش في حزمة أعمال، أبرزها مسرحيات: «خلف الأبواب» (2014)، «نساء المدينة» (2015)، «أرامل» (2021)، «شجرة الموز» (2022)، وفي الإطار نفسه، نجد مريم علاق التي أخرجت «بوزنزل» (2013)، و«عودة شكسبير» (2014)، ناهيك عن ليلي بن عطية في مسرحيتي «ثوب مستهلك»، و«البئر»، ونسرين بلحاج في مونودرامي «طيوشة»، و«قادرة على شقاها»، تماماً مثل ريم تعكوش عبر مسرحيتي «الحرائر دوت كوم»، (2014) و«السواد في الأمل» (2015).

من جانبها، مارست «الزا حمانان» تجربة إخراجية وحيدة في مسرحية «ابن بطوطة» (2015)، مثل فاطمة الزهراء ناموس، وتجربتها الإخراجية في أوبرا «الجزائر زينة البلدان» (2022)، بينما أخرجت أسماء بن أحمد، مسرحية «حنين» (2019)، في حين ساعدت سالي بن ناصر، في إخراج مسرحية «صاحي بالنوم» (2016).

حوافز

تشير ليندا سلام: «شاركت ممثلة في 25 مسرحية تعاملت فيها مع أسماء وازنة بقيمة عبدالمالك بوقرموح، عبدالقادر علولة،

الخالقي»، «بوسعدية صاوند»، «الزايخا»، «كل شيء على ما يرام»، «خرجة»، «الدمى»، «الداهليز»، قبل أن يشهد شهر مايو/أيار 2024، إخراجها مسرحية «غدوة» التي جسّدتها ست عشرة نزيلة في سجن محلي، على نحو فرجوي متفرد وسابق من نوعه.

من جهتها، حلّقت سميّة بن عبد ربه (49 عاماً) في سماء الإخراج المسرحي، حيث كتبت وأخرجت مسرحيات: «سفينة الأبحار» للأطفال (2002)، «البورجوازي النبيل» (2002)، «تراجيدي رغم أنفه»، و«طلب زواج» (2002)، «التمثال» (2006)، «الجنود الصغار» (2012)، «رؤى»، و«خمس نساء وعربة» (2014)، «نينسا» (2015)، «جيل الإنترنت» (2015)، «الطلاق الرجعي» - كوميديا (2015).

وعرف حضور المرأة في الإخراج المسرحي بالجزائر، تجلياً مانزاً لنبيلة إبراهيم زايد (47 عاماً) عبر تجارب عديدة على غرار: «شهرزاد» (2010)، «الرهينة» (2014)، «مكالمة مخفية» (2016)، «أرت» (2021)، «لآلة فاطمة نسومر» (2023)، كما شاركت مساعدة للإخراج، في مسرحيات: «ماكبت»، «راجعين... راجعين»، «شارع المناقنين».

إلى ذلك، باشرت الفنانة ليديا لعريني مساراً تمثيلاً في

سؤالاً: قلّمَا انتبه إليه الدارسون، ألا وهو اقتصار المشاركة في المسرح الإغريقي على الذكور، وهذا موضوع أنثروبولوجي آخر، ويطول الحديث فيه برغم أهميته القصوى، بينما ارتبط الإخراج المسرحي النسائي في الجزائر بالمطالبة السياسية أكثر منه بالطرح الفلسفي أو الأدبي، وهذا أمر مفهوم، لكنه - برأيي - قد أثر في جودة وطبيعة ونوعية الرؤى الإخراجية: كطرح في حد ذاته».

ويعتقد يحيى بن عمار أنّ «الأمر سيتغير في القريب العاجل؛ مع معاهد التكوين الأكاديمي؛ لنرى مخرجات جزائريات يحملن مشاريع مسرحية، نفتخر بها باعتبارها قيمة مضافة؛ بعيداً عن أي نقاش آخر».

في المقابل، يؤكد محمد إسلام عباس، قدرة المخرجات المسرحيات الجزائريات على الظفر بمكتسيات بالجملة، لاسيما مع تحولهنّ إلى قطب نوعي تدعّم بمواهب جيل جديد متفوق من حيث الاشتغال على قوالب درامية متعددة، من الميلودراما إلى التراجي-كوميديا، مروراً بالمونودراما، ما يشي بفتح زوايا أكثر عمقاً حول ماهية ومؤدى الفعل المسرحي النسائي، ومقاربة إشكاليات وتعقيدات متداخلة.

بهذا المعنى، يرافع عباس لنهوض الإخراج المسرحي النسائي ببلورة وعي جديد يتجاوز هاجس الرجل ومعادلة الحب، بالتطرق إلى رهانات ظلّت مكبّلة وسط السائد.

شارحاً: «تعرفت إلى المخرجة المحترفة فوزية آيت الحاج من خلال عرضها (نوبة في الأندلس) الذي نال الجائزة الكبرى للمهرجان الثاني للمسرح المحترف (1996 بوهران)، يومها كنت ممثلاً متعاقداً مع مسرح سيدي بلعباس، وحظيت بشرف المشاركة إلى جانب رعييل فناني السبعينيات، والثمانينيات، ومن جانب آخر كان لي شرف الترشح لنيل جائزة أحسن ممثل، وهو ما أعده أجمل ذكرى لي».

وتابع: «قدّمت فوزية آيت الحاج تجربة متميزة في تاريخ المسرح الجزائري، حين أدخلت الرقص التعبيري، والغناء إلى العرض لخلق جو استعراضي، بعد تجربة لها مع نص أكاديمي بالمسرح الوطني، لم يسعفني الحظ لمشاهدته، وهو نص (موت التاجر المتجول) للأمريكي آرثر ميلر، والحقيقة أنّ عرض (نوبة في الأندلس) أصبح فيما بعد تقليداً - إلى حد ما - في المسرح الجزائري المحترف، مع مساهمة الكوريفراف سليمان حابس».

ويعد بن عمار «(نوبة في الأندلس) نقطة تحول في المسرح الجزائري، وتلت هذه التجربة، تجارب أخرى، لكن أهمها من حيث التأسيس لحركة مسرحية نسائية هي تجربة «صونيا» بانقالها من التمثيل إلى الإخراج، ثم مديرة لمسرح عناية، حيث أسست هناك مهرجان المسرح النسوي؛ دعماً وتطوراً للممارسة النسائية في المسرح الجزائري».

ويسجّل ابن عمار: «عموماً، شكّل تاريخ المسرح في العالم

وترى مخرجة مسرحية «الراحلة» أنّه من «الأخلاقي العودة إلى تاريخ أسلافنا، حيث تتمتع المرأة بالقوة في الداخل، لكنها لا تسيطر أبداً في الخارج، وعليه ما يزال الطريق محيراً، لكننا نحاول بحيوية أن نوجد بمشاريعنا على أرض الواقع بشكل مستقل من أجل خلق تفكير حقيقي».

وانتهت تونس آيت علي إلى أنّ «الكثيرات ما زلن مهمّشات في هذه السوق الثقافية، ويتساءلن باستمرار عن تجسيد مشروعاتهنّ... أين ستكون وكيف؟».

مسرح الأمل

وعقّب الفنان محمد إسلام عباس: «الجزائر شهدت وما تزال اشتغالاتاً نسائياً مكثفاً على أوتار الأمل، والإشراق، والفرح، ومشاغبة طلاس الحيرة والمرارة، ومشاكسات العدم، وما يتصل بهوم المرأة وهواجسها الحياتية، بيد أنّ الخلل يكمن في طريقة التعبير والكتابة عن المرأة، وليس تموقع المرأة في المسرح الجزائري، فبنات حواء قدمن عطاءهنّ قرابين لإخوانهن المسرحيين، ولكن هؤلاء لم يستطيعوا التعبير عن كينونة الأنثى الجزائرية بالطريقة التي تريدها هي».

من جهته، يرى الباحث المسرحي سليم بركان أنّ «الحديث عن حضور المرأة ضمن مجالات الإخراج المسرحي يعني بطريقة أو بأخرى حضورها الممارساتي للدراما المسرحية المنتجة، لذا يمكن التأكيد على حضورها العضوي الدرامي الذي يقدّم إضافة درامية مسرحية، من خلال الرؤية الإخراجية التي ربما تختلف تكويناتها الجمالية والفنية عن تكويناتها الرجالية، لذا فإنّ تجربة المرأة تبدو إلى حد ما منتجة، وهذا ما يمكن الإشارة إليه من خلال بعض الأعمال مع المخرجتين فوزية آيت الحاج وتونس آيت علي وغيرهما، مما يعني أنّ تجربتهما منتجة على كل المستويات الفنية والفكرية».

نقطة التحول

يذهب الباحث المسرحي يحيى بن عمار إلى أنّ التجربة الإخراجية النسائية في الجزائر «تكاد تكون مقصورة على بعض الأسماء المعروفة، وهنا، ليس من حقي مقارنة التجربة الإخراجية المسرحية على أساس الجندر، ولا على أساس القناعات الإخراجية المتنوعة، إزاء شكل الفرص المتاحة أمام الفنانات الجزائريات ما بين إخراج مسرحي موجّه للأطفال، أو إخراج في إطار جمعيات، وتعاونيات، أو مسرح محترف، ومع ذلك، فالمسألة طبيعية، ومعروفة في العالم بأسره، من أنّ الإخراج المسرحي مجال رجالي بامتياز... أو هكذا يبدو».

ويبيد ابن عمار اهتماماً بتجربة سيدتين أثرتا بشكل أو بآخر،

ونوّهت تونس آيت علي إلى الاجتماع الاستثنائي الذي تمّ بين مواطنيها الفنانين الراحلين محيي الدين بشطارزي وعائشة عجوري المكناة «كلثوم»، قبل أكثر من سبعة عقود، مشيرة: «ما حصل مع كلثوم تكرر أيضاً مع فتيحة بربار، صونيا، دليلة، فاطمة بلحاج وأسهم في فتح صفحة جديدة، لكننا بقينا عند زاوية المرأة وحتمية توحيها الحذر في ما نقول وتفعل وتطرح، بيد أنّه كانت هناك تمردات عند كل الأجيال النسائية»، ونوّهت بما رافق تجربة الشقيقتين حميدة وفوزية آيت الحاج برغم اصطدامهما بصعوبات.

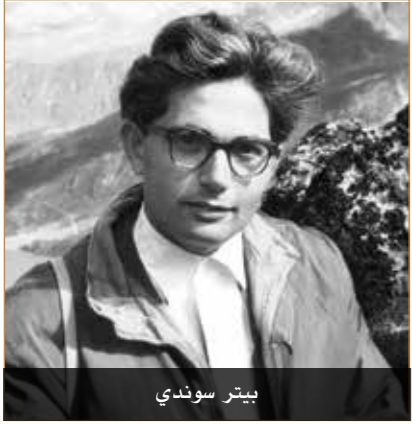
سؤال

تلاحظ تونس آيت علي، أنّ «الإخراج أصبح أكثر تأنيثاً في عموم البلدان التي أخذت فيها المرأة مكانتها شريكة في التنمية بوجه عام، وفي المجال الثقافي خصوصاً، لكن يبقى أنّ انعكاس حضور المرأة ليس مكتملاً، طالما أنّ النساء ما هنّ إلا نقاش محرم ويجدن صعوبات في افتكاك الإقرار بنوعيتهنّ مستوياتهنّ الفكرية في مختلف المجالات». وبرغم المنجز، لكنّ آيت علي تقدّر أنّه «لم يتم تحقيق سوى نصف جزء من طموحنا، لأنّ الإبداع النسائي ليس حاضراً بشكل كبير على الساحة الثقافية في الجزائر، والموجودات في الميدان يجدن صعوبات جمّة في النهوض به إلى النهاية».

وتطرح تونس آيت علي السؤال الهاجس: «لماذا نواجه صعوبات في الإشراف على المشاريع؟ فهل الأمر يتعلق بمشكلة مهارات أم أنها عادة مشروطة تفرض هذا التعاطي مع المبدعات؟».

بيتر سوندي

أمامنا بعضاً من الأشخاص وهم يحضرون شيئاً ما، نفكر دائماً بقدمهم وبحضورهم على خشبة، حتى ولو كان الحدث في الماضي، والآن نتذكر تفاصيله، بالنسبة إلى هيفل، الدراماتيكي هو ذلك الناتج أو المحصلة الجدلية للملحمي والغنائي. الدراماتيكي هو جعل ما هو موضوعي ذاتياً، وجعل ما هو ذاتي موضوعياً. أي إن الشخصية ستقول ما يجري معها، ومع الأشخاص الآخرين الذين سيتلقون كلامها، سيرد الآخر بشكل ذاتي (شخصي)، وسوف تتعمق تلك الذاتية داخل الشخصية. يعد سوندي هذا الأمر كافياً، فنحن بحاجة إلى ذاتية موضوعية لكي تدخل في الشكل الدرامي، وهو ما يسميه الموضوع الملحمي، أو الأنا الراوية. يجب أن نرى من يروي الحكاية في العالم، ومنها الحاجة لرؤية ضمير آخر، الشخص الذي يروي هذا العالم. الموضوع الملحمي هو ذلك الشيء الذي يبرهن أن هناك تلاقاً بين الذاتي والموضوعي، بين العالم والإنسان، بين الـ «أنا» والـ «هو»، هذا ما يترجم التباعد بين الشخص والعالم. يمكن شرح الموضوع الملحمي ببعض الحركات والعلامات النصية كالمونتاج، أداة النص. النموذج المغاير للدراما الذي يطرحه سوندي هو نموذج يتعلق بنهضة معينة في المسرح. هذا النموذج يأخذ شكله من العناصر الملحمية، حيث لا مقدمات في المسرحية، وحيث يتوجه الكاتب إلى المتفرجين، يمكن أن نسمي هذا الشكل شعراً مسرحياً أو مسرحاً شعرياً.

نقاط محورية تم نقاشها مطولاً. تتعلق المضامين الجديدة بالفلسفة الحديثة للدراما، وهذا ما كان يتهم به مناصرو فرويد. «الإنسان المباعد» هي عبارة لأرثر آدموف: منذ تاريخ المسرح حتى سنوات 1880 كان الإنسان في علاقة مع تبادل الآخر في حوار مع الآخرين. ومن حينها كان هناك تعطيل في مسيرة هذه العلاقات، وتبع ذلك تعطيل في الشكل الدرامي. ولد سوندي عام 1929، وكتب نظريته «نظرية الدراما الحديثة» عام 1954، ومن هنا فإن نضوج سوندي واضح في كتاباته، ورغم ذلك توالت عليه الانتقادات. يجب قراءة كتابه «سبعة دروس في القصيدة المسرحية» لفهم مفترق القرنين 19 و20، ولفهم مستقبل الدراما. هناك أفكار ونقاط تهمنا وتنتمي إلى تلك الإرادة في خلق قاموس جديد للدراما (لغة جديدة). هناك حاجة إلى مصطلحات جديدة، مثلاً البطل لم يعد بهم أهدأ... قال ديدرو: يجب تغيير الدراما خصوصاً ما يتعلق بالعلاقات العائلية (الأب، البنت، الابن). في كتاب سوندي نلاحظ نرجسية واضحة تهتم بالبنية الأساسية للمسرحية: الفن ليس انعكاساً للواقع، ولكن واقع هذا الانعكاس. قام سوندي بنقد راديكالي لمسرحية ستريندبرج «الأشباح». أطلق اسم الأنا الملحمية على الشخصية التي تنفصل عن الآخرين، شخصية مشاهدة. تعد مسرحية «الأشباح» كمونتاغ من الأشكال القصيرة في المسرح. معنى الذاتي أو الداخلي في الدراما المطلقة هو ذلك العدد من الشخصيات، وما ينتج عنهم من عقبات درامية: صدام، عواطف، مصالح... إلخ. الدراما ليست كل شيء في المسرح، لكنها تعتمد على الشكل الملحمي، وهناك أثر واضح للذاتية على الدراما. العلاقة في الدراما المطلقة هي علاقة شخصية داخلية. الدراما هي ما تمثله بعض الشخصيات الحية أمامنا على خشبة. هناك أزمة في السرد، القصة، وفي الأسطورة، ومجمل أحداث المسرحية. المسرح هو فن الحاضر، بحيث نرى

الإخراج المسرحي اكتشف قصور الدراما وعدم كمالها النبوي، ولذلك فهي بحاجة دائمة إلى الإخراج. من الأفضل استخدام مصطلح تحولات أو تبدلات الدراما، بدلاً من مصطلح أزمة الدراما، والمقصود تعديلات طفيفة تكتسبها الدراما مع مرور الزمن. لقد نُقد سوندي وعتب لأنه بشر بنهاية الدراما في السنوات الخمسين من القرن المنصرم. فقد كان يؤمن بفكرة تجاوز الدراما، ويقول مثلاً إن بريشت تجاوز الشكل الدرامي الحديث في زمانه. إلا أن البعض تحدث عن الانتقال من دراما الحياة، إلى دراما في الحياة. المسرح ليس خاضعاً للدراما، لكنه يمضي في طريقه تماماً كما تمضي الدراما في طريقها، لكن قد يلتقيان مصادفة. يعد سوندي أيضاً أن الأعمال المعاصرة هي معيار الحكم على الأعمال المسرحية، وبهذا فإنه يعطي الأهمية الكبرى لأعمال الكتاب المسرحيين المعاصرين. المسرح هو المكان الطبيعي لـ «الطوباوية» حتى ولو كانت صغيرة أحياناً، والمسألة تكمن في كيفية إحياء هذه الطوباوية من قبل كتاب المسرح، مثل مارغريت دوراس، وأنتونان آرتو، وغوردون كريغ... مسرحيات مارغريت دوراس ذات طابع كلاسيكي، ومن أهم من أخرج مسرحياتها المخرج كلود ريجي. الدراما كما سماها بيتر سوندي: يجب ألا نغطي القسمة المسرحية للأعمال الأدبية تبعاً لمضمونها، وإنما تبعاً لشكلها الفني. إن دراسة العمل المسرحي تتطلب الولوج إلى تقنياته. ركز سوندي آراءه حول انحدار الدراما، وحول البعد الفلسفي للشكل الدرامي. إن ما يؤكد هذا التحول أو هذا الانحدار، هو العلاقة بين الشكل والمضمون. الشكل هو المضمون المغلق، والمضمون هو شكل هذا المضمون. في السنوات 1910 - 1920 كان الشكل متأخراً عن المضمون، بحسب الماركسيين الذين كانوا يتكلمون عن الإنسان الوحيد المستغل المتعب من فقدان الأرض، وهي

بيتر سوندي

ميلاد المسرحية ذات الفصل الواحد

يؤدي إلى تغيير الأحداث عند الشخصيات. يعد سوندي أن «المسرحية ذات الفصل الواحد ولدت في عصر الحتميات»، هذا العصر وحّد الكتاب المسرحيين على اختلاف أساليبهم ومواضيع كتاباتهم، سواء الرمزية في مسرح ماترلينك والطبيعية عند ستريندبرج. إن نقطة الانطلاق في المسرحية ذات الفصل الواحد هي التوتر، أو التركيز الدرامي الذي لا ينشأ من «الحدث بين الشخصيات. يجب أن يكون الحدث مدمجاً مع الحالة المسرحية». من جانب آخر، إن الأنا الملحمية هي التي تنسق وتبرر وجود الأشكال الدرامية المجزأة. يعد سوندي أن كتابات ستريندبرج تبرهن أن المسرحية ذات الفصل الواحد تزود المسرح بداراما لا تنجم عن العلاقات الإنسانية. نجد هذه الفكرة في «إحدى عشرة مسرحية قصيرة» (1888 - 1892)، في مسرحية «الأب» (1887) التي يظهر فيها ستريندبرج أن الأحداث مصورة من قبل الكابتن، فهو الذي يعلن الصراع بينه وزوجته. يسمي سوندي هذه المسألة «لعبة المتناقضات» التي تعتمل في روح الكابتن، لدرجة أن هذه اللعبة لا يمكن أن يتم التعبير عنها بوجود الحكمة بعد سنتين. يتخلى ستريندبرج عن فكرة الحكمة في دراسته المعنونة «المسرحية ذات الفصل الواحد» (1889) التي يرى فيها أن المشهد الواحد يمكن أن يحل محل المسرحية ذات الحكمة والعرض بشكل كامل: «مشهد، ربع ساعة، يمكن أن يكون المسرحية ذات الفصل الواحد».

يؤدي إلى تغيير الأحداث عند الشخصيات. يعد سوندي أن «المسرحية ذات الفصل الواحد ولدت في عصر الحتميات»، هذا العصر وحّد الكتاب المسرحيين على اختلاف أساليبهم ومواضيع كتاباتهم، سواء الرمزية في مسرح ماترلينك والطبيعية عند ستريندبرج. إن نقطة الانطلاق في المسرحية ذات الفصل الواحد هي التوتر، أو التركيز الدرامي الذي لا ينشأ من «الحدث بين الشخصيات. يجب أن يكون الحدث مدمجاً مع الحالة المسرحية». من جانب آخر، إن الأنا الملحمية هي التي تنسق وتبرر وجود الأشكال الدرامية المجزأة. يعد سوندي أن كتابات ستريندبرج تبرهن أن المسرحية ذات الفصل الواحد تزود المسرح بداراما لا تنجم عن العلاقات الإنسانية. نجد هذه الفكرة في «إحدى عشرة مسرحية قصيرة» (1888 - 1892)، في مسرحية «الأب» (1887) التي يظهر فيها ستريندبرج أن الأحداث مصورة من قبل الكابتن، فهو الذي يعلن الصراع بينه وزوجته. يسمي سوندي هذه المسألة «لعبة المتناقضات» التي تعتمل في روح الكابتن، لدرجة أن هذه اللعبة لا يمكن أن يتم التعبير عنها بوجود الحكمة بعد سنتين. يتخلى ستريندبرج عن فكرة الحكمة في دراسته المعنونة «المسرحية ذات الفصل الواحد» (1889) التي يرى فيها أن المشهد الواحد يمكن أن يحل محل المسرحية ذات الحكمة والعرض بشكل كامل: «مشهد، ربع ساعة، يمكن أن يكون المسرحية ذات الفصل الواحد».

يؤدي إلى تغيير الأحداث عند الشخصيات. يعد سوندي أن «المسرحية ذات الفصل الواحد ولدت في عصر الحتميات»، هذا العصر وحّد الكتاب المسرحيين على اختلاف أساليبهم ومواضيع كتاباتهم، سواء الرمزية في مسرح ماترلينك والطبيعية عند ستريندبرج. إن نقطة الانطلاق في المسرحية ذات الفصل الواحد هي التوتر، أو التركيز الدرامي الذي لا ينشأ من «الحدث بين الشخصيات. يجب أن يكون الحدث مدمجاً مع الحالة المسرحية». من جانب آخر، إن الأنا الملحمية هي التي تنسق وتبرر وجود الأشكال الدرامية المجزأة. يعد سوندي أن كتابات ستريندبرج تبرهن أن المسرحية ذات الفصل الواحد تزود المسرح بداراما لا تنجم عن العلاقات الإنسانية. نجد هذه الفكرة في «إحدى عشرة مسرحية قصيرة» (1888 - 1892)، في مسرحية «الأب» (1887) التي يظهر فيها ستريندبرج أن الأحداث مصورة من قبل الكابتن، فهو الذي يعلن الصراع بينه وزوجته. يسمي سوندي هذه المسألة «لعبة المتناقضات» التي تعتمل في روح الكابتن، لدرجة أن هذه اللعبة لا يمكن أن يتم التعبير عنها بوجود الحكمة بعد سنتين. يتخلى ستريندبرج عن فكرة الحكمة في دراسته المعنونة «المسرحية ذات الفصل الواحد» (1889) التي يرى فيها أن المشهد الواحد يمكن أن يحل محل المسرحية ذات الحكمة والعرض بشكل كامل: «مشهد، ربع ساعة، يمكن أن يكون المسرحية ذات الفصل الواحد».

منتجب صقر

باحث ومخرج مسرحي من سوريا

يعد كتاب «نظرية الدراما الحديثة» للناقد المجري - الألماني بيتر سوندي (1929 - 1979) من الدراسات المهمة في مجاله، حيث يعالج أزمة الدراما في بداية القرن العشرين. تلك الأزمة التي تمخضت عن ولادة المسرحية ذات الفصل الواحد، التي تمثلت في كتابات ستريندبرج، وتشيوخوف وماترلينك. حاول سوندي تحليل توجه الكتاب واهتمامهم بالمسرحية ذات الفصل الواحد، التي أتت رداً على عجز الفصل «أو المشهد» المسرحي الذي تم التركيز عليه في المسرحية، وعلى تطور الحكمة فيه خصوصاً في مسرحيات نهاية القرن التاسع عشر. لقد خصص فضلاً كاملاً في كتابه حول المسرحية ذات الفصل الواحد. بالنسبة إليه، من الضروري أن نميز بين المسرحية ذات الفصل الواحد، والدراما، من ناحية التكامل العضوي وبطريقة تطور الحدث، فهو يعد الفعل المسرحي في المسرحيات ذات الحكمة يعاني من «عجز درامي وأزمة في الحدث». ويتجلى ذلك في عزوف الجمهور عن «الفودفيل»، والمسرحيات «جيدة الصنع». في هذا المعنى، يعد سوندي أن الحدث يولد من الحالة القائمة بعد ذاتها، وليس من الصدام بين البشر. وهكذا فإن مسرحيات ماترلينك وستريندبرج ذات الفصل الواحد لا تظهر أي حالة تناقض، وهي متكاملة من دون صراع

عيسى الطاهر بالعربي (1978) هو مخرج، ومؤلف، ومكوّن مسرحي، أنتج عديد الأعمال الفنية والمسرحية. يشغل الآن منصب مدير المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بزغوان. وقد تميز باهتمامه الدائم بالمسرح الطقوسي والأنثروبولوجي. وحقق بالعربي حضوراً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة بعملين كبيرين هما «رقصة سماء» عن رواية الكاتبة التركية الشهيرة إليف شفق «قواعد العشق الأربعون» (كانت لنا قراءة فيها في عدد يوليو) التي عرضت أخيراً في مهرجان الحمامات الصيفي، و«الأمير الصغير» عن نص الكاتب الفرنسي أنطوان إكزوبيري، وجابت خشبات عديدة خلال المدة الفائتة.

والحوار معها وبناء علاقة صلبة وقوية بالوجود البشري في بعده التراجمي العابر. لقد أصبح الناس يسكنون في هواتفهم، وياتت «بروفائلاتهم» تعكسهم وتدير وجودهم، وهذا خطر كبير على كينونتهم.

• كانت لك في مسيرتك تجارب مهمة في المسرح الموجه إلى الطفل، ولكن في «الأمير الصغير» التي تبدو قريبة في مبحثها من «رقصة سماء» تلغي الفواصل بين الأعمار، وتلامس الطفل الذي يسكن الإنسانية، فكيف ترى هذا المسار التعبيري والجمالي لمسرح الطفل في المستقبل؟

- كثيراً ما دأبت على إخراج أعمال للأطفال مثل مسرحية «ضرب الدفوف» (2009)، ومسرحية «حنبل فري فاير» (2018) وغيرها من الأعمال. ولعل ذلك الطفل ما زال حاضراً بقوة في ذلك الكهل الحالم. أيضاً عندما كنت ممثلاً في بداياتي شاركت رفقة المخرج حسن المؤذن في إنجاز عدة أعمال في المركز الوطني لفن العرائس، وكنت أستمع كثيراً بالأداء التمثيلي الموجه

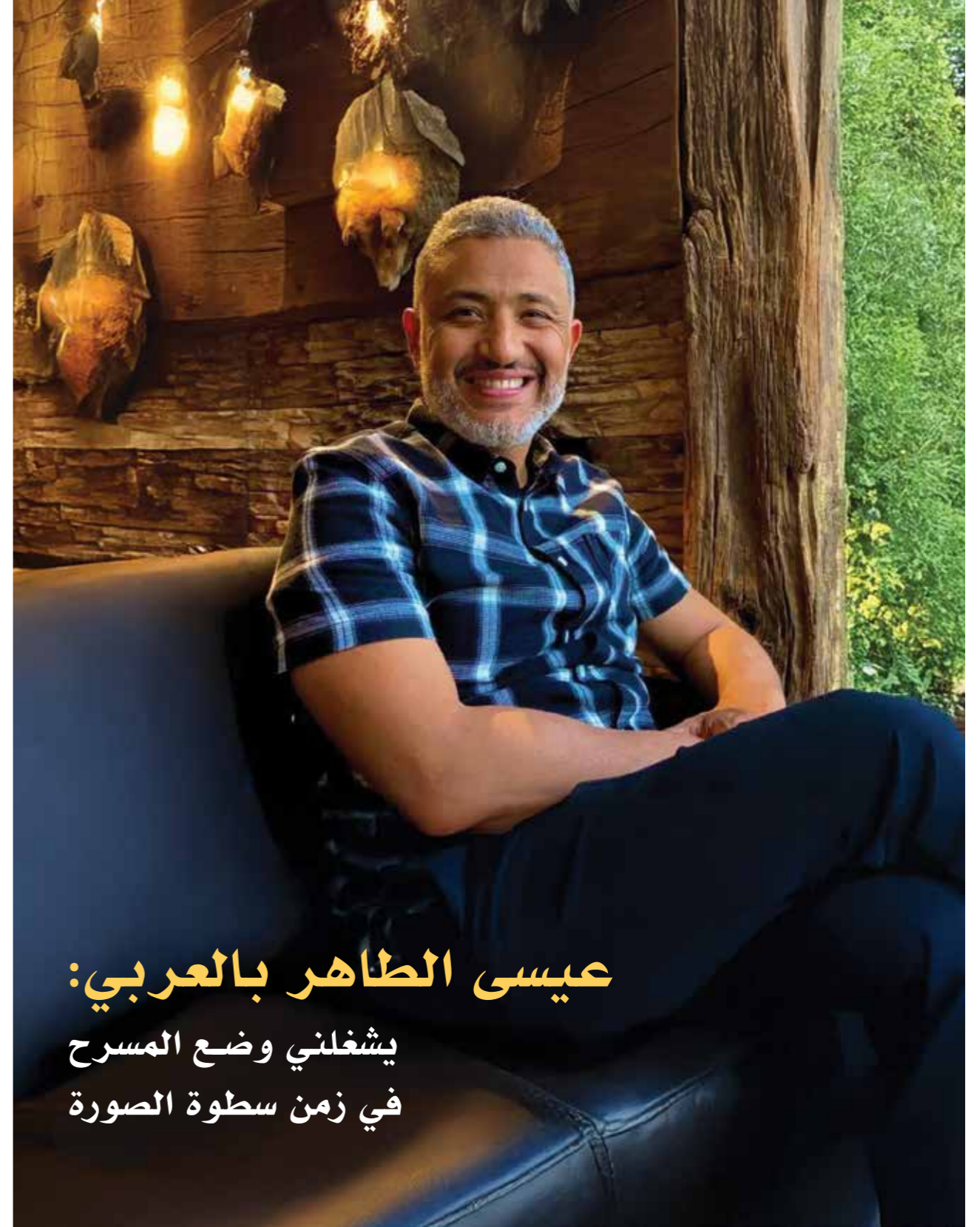
كمال الشياحي إعلامي وناقد ثقافي من تونس

وفي تقدير عديد المتابعين للمنتج المسرحي التونسي، فإن هذين العاملين على قدر كبير من الجدة والطرافة، ومن المنتظر أن يستمرّا في العرض خلال الموسم القادم سواء في تونس وخارجها. هنا حوار مع المخرج للتعرف أكثر على مشروعه ورؤيته الخاصة لإمكانات تجديد آليات وجماليات العرض المسرحي في العالم العربي، بصورة تعيد إلى هذا الفن بريقه الذي يكاد يتلاشى.

• ثمة بنية دائرية في عرض «رقصة سماء» يعود فيها الحاضر إلى الماضي ليبحث عن عناصر إجابة عن سؤال قديم/جديد عما يحقّق كينونة البشر وسعادتهم، فهل تعد «التصوّف» الذي أخذتلك إليه رواية «قواعد العشق الأربعون» هو الحلّ والأفق؟

- الكتابة في «رقصة سماء» استطرادية، دائرية، تبدأ بالحديث عن ظروف العمل والإنتاج خلال تصوير فيلم، ثم يبدأ الحديث عن الفتاة «هالة» ومشاكلها مع عائلتها الأرستقراطية التي رفضت زواجها من شاب من غير طبقتها الاجتماعية، وانطلاقاً من هذه القصة تتم العودة عبر مخطوط لقصة المتصوّفين جلال الدين الرومي، وشمس الدين التبريزي. وهذا الأفق الذي منتحتنا إياه «الرواية» جعل هذا المسرى نقطة لإعادة البحث في أسئلة البشر المستمرة عن الجوهر، والحب، والمعنى، والسعادة.

وتقديري أنّ النظر إلى التصوّف بوصفه حلاً هو منزع أيديولوجي ينحرف بهذه التجارب الروحية والإنسانية عن حركتها الحرة، ليجعل منها قواعد وأنماط تفكير جامدة ومتكسّسة. أنا شخصياً أحبّ التصوّف كونه واحداً من تجارب البشر في الحرية الذاتية، ولا أميل إلى تسيجه وتحويله إلى أيديولوجيا. نحن نعيش على أرض وفي كون لا يكف عن الحركة، ولذلك نحتاج إلى الإبداع حتّى نسكن في حركته وتمرّده وجموحه. «رقصة سماء» هي دعوة للقول بأن المغامرة الروحية الفردية «الجوانية» هي الأهم لاستكشاف الذات

عيسى الطاهر بالعربي:

يشغلني وضع المسرح في زمن سطوة الصورة

• تظهر أعمالك لاسيما «رقصة سماء» و«الأمير الصغير» القدرة الهائلة للفن المسرحي برغم «قدمته» على توظيف الفنون كلها ليستمر في الحياة فناً يتوفر على كل عناصر المعاصرة. فإلى أي مدى أنت مشغول بهذا الرهان؟

- يعود هذا الانشغال إلى سؤال كان ملازماً لي ولا يزال حول وظيفة المسرح ومكانته اليوم، ومدى قدرته على الاستمرار في مواجهة تكنولوجيا الصورة التي لا تتوقف عن التطور بصورة مذهلة. ويلاحظ لدى الشعوب التي لها تقاليد متطورة في المسرح إدراكها العميق لدوره اليوم في التعبير، وذلك لتوفره على ثلاث خصائص أساسية، الأولى أنه متعدد ومنفتح على كل الفنون (أدب، موسيقى، رقص، سينما، فنون تشكيلية، نحت وغيرها). والثانية أن هويته الجوهرية قائمة في تمحورها حول الممثل. والثالثة في كونه «أنياً»/لحظياً/عابراً، مرتبطاً عند العرض بالآن وهنا. والأهم من كل هذه العناصر الثلاثة أن العرض المسرحي مباشر وحسي (حيث يتم التجسيد الدرامي مع ممثلين حقيقيين أمام الجمهور)، (بشر أحياء في مقابل بشر أحياء)، هذا الشعور وهذا الطقس وهذا المناخ لا توجد سوى في المسرح. ومع ذلك ينبغي التنبيه، وتلك هي المفارقة، إلى أننا خلال العرض المسرحي المباشر أمام شاشة افتراضية يتم التواضع عليها وضبط حدودها ومجالها مهما كان الفضاء الذي يتم فيه العرض المسرحي. هذا العرض الحي الذي يتغير مع تغير كل مكان وزمان، ويتأثر بخصوصية الجمهور وأفق انتظاره ومزاجه العام. ولذلك أعد الجمهور يكتب معنا العرض.

الترميز الحركي والشعري، فكل العناصر في خدمة الممثل - المفكر، الفاعل. والجمهور المستهدف بالنسبة لي يتغير بالضرورة، وكل جمهور وحقيقته وتساؤلاته. مدرسة المشاهد يخلقها العرض نفسه. وكثيراً ما أتساءل أثناء إنشائتي للعمل عن أسلوب الكتابة، عن البصري الذي هو مركز العملية الفنية، الكتابة واحدة هي ركيزة لغوية في علاماتها السينوغرافية أو الأدائية. كثيراً ما أكتب مع الممثل مباشرة على الخشبة، أبدأ بنص أولي وأمتحنه انطلاقاً من التدريبات، انطلاقاً من جسد وذاكرة الممثل الحضارية الإثنية، وكذلك الانفعالية، أبحث عن آفاق أخرى للكتابة المسرحية بشكل يومي، كيف نقدم اليوم نصاً متفاعلاً مع مشاهد غارق في تقنيات الصورة والتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف يمكن لهذا الفن الذي يكاد يكون «أركاييكي»/بدائي أن يعود إلى فعله المباشر الآن وهنا لأول مرة، في كل مرة يلتقي فيه صاحب الخطاب والمشاهد له، وكيف يمكن لهذا المشاهد أن يشاركه هذا «الديالكتيك» ليتواصل معه العرض مؤثراً في حياته المواطنية أو الإنسانية؟ كلها أسئلة أتفاعل معها تطبيقياً وأمتحنها فعلياً، علاقتي بـ «البراكسيس» المسرحي علاقة عضوية، وعملية التنظير حول المعاش الفني أستبطنها ولا أستعملها بالاستعلاء المعرفي، كثيراً ما أتأسى مراجعي النظرية لأستغرق ساعات في البحث المضني عن المجهول في حركة أو حدث، ولا أفضل قط بين التدريب على أداء الشخصيات أو بين تشكيل للفضاء أو كتابة للمقول، كلها تتأسس في اللحظة نفسها، لحظة البحث والتجلي الفني.

الإنسانية النافذة كالأمومة، والتضحية من أجل العائلة، ومفهوم المواطنة، هي مواضيع تخترق كل ما أنجزته من أعمال موجهة إلى الأطفال والكهول، ولعل تجربة «الأمير الصغير» المقتبسة عن الكاتب الفرنسي أنطوان إكزوبيري، جاءت مباشرة إثر إنجازي لمسرحية «رقصة سماء» المنفتحة على العالم الصوفي. تشترك الحكايتان في البحث عن الحقيقة، التبريزي يبحث عن قرينه، عن دليله في طريق الحكمة، والأمير الصغير يرتحل بين الأكوان في الصحراء، طيار سقطت به طائرته في صحراء شاسعة.. التعطل والعجز، ثم الموت والفراغ، ثم التأمل ومناجاة الذات.. الهدف هو البحث عن الحب كما يقول «الرومي» (ثلاثية المعرفة والإيمان والحب). وكأن الأمير الصغير امتداد للتبريزي. أهم الأسئلة التي تسكن ذهني كيف يعود الإنسان إلى معنى الحب الأصيل. كثيراً ما أتناول موضوع الصداقة بصفاتها قيمة اجتماعية فلسفية، تارة في منحى صوفي، وتارة في منحى أيديولوجي، ذلك الرفيق الذي يدلك أو يداوي الجراح أو يززع كيانك. جمالياً الكتابة السينمائية والتقنيّة حاضرة، خلق ديكورات انطلاقاً من تقنية البث على محامل بسيطة، حضور بارز لمقاربات الفن التمثيلي لاسيما الأداء البيوميكانيكي «المايهولدي»، والاستعانة بتدريبات فن الممثل الشرقي مثل «الكاتاكالي» أو «الكابوكي»، لا أسقط في التشكيل «الإثنولوجي» لها، ولكنني أستوحي منها مفهوم الثبات لدى الممثل الشرقي، الاختزال في الكلمة والدفق الصوتي والجسدي الحرّ.

للأطفال، إضافة إلى كوني في الأصل أستاذاً للمسرح، ودرّست مئات الأطفال وأنجزت عشرات المسرحيات الموجهة للأطفال، وعالم مسرح الطفل رحب وجامح في خياله، مؤثر في رموزه، ومؤسس لأجيال، مقارباته البيداغوجية والتربوية والإنسانية تجعلني أدق في تفاصيله، ففي مسرحية «حنبل فري فاير» يكره التلميذ أساليب التدريس البالية، وفي رحلة متخيلة مع شخصية «حنبل» يعاود كتابة التاريخ المجدد وينقده ويتناول موضوع الحروب وما تخلفه من مآسي للبشر. كتبت عدّة نصوص تطرح مقاربات سياسية واجتماعية تحاول إعادة النظر في الثوابت، تساءلت في هذا العمل عن وضعية التعليم وأهدافه ومدى إسهامه في خلق ذات إنسانية فاعلة، نقد لاذع لمنظومة التعليم. لكن محادثة الروح والأحاسيس

حكي

وفي المرحلة الثالثة، تعمق المشاركون في الفنون المسرحية التي شملت ورشاً مختلفة، مثل ورشة الكلام بالحركة، وورشة الأداء الصامت، وورشة لنحكي للعالم. واستطاع المشاركون بعد المرحلة الثالثة من تقديم عروض مسرحية متميزة، قاموا من خلالها بتطبيق المهارات التي تعلموها في مخيم الخيال والإبداع. حيث اعتمدت العروض المسرحية التي قدمها المشاركون على فن الإيماء، واستطاعت إيصال الفكرة إلى المتلقي من دون أن تكون اللغة حاجزاً بين الممثلين والجمهور، وتمكنوا من تصميم هذا المسرحيات بمساعدة المدرب المسرحي سعيد سلامة، الذي رافقهم في رحلتهم نحو خلق عرض هادف وممتع.

نبذة عن مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض

مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض هو مشروع إبداعي تدريبي يستهدف كافة منتسبي مؤسسات ربع قرن بفئاتها العمرية المختلفة من (6 - 31) سنة، ويهدف لدمج هذه الفئات بمشروع يضم برامج وورشاً ومسابقات بمستويات معرفية متسلسلة تفسح المجال للمنتسب للسير مع خطوات هذا المشروع، كما يعمل على إيجاد مساحات يلتقي فيها المنتسبون كل حسب مستواه المعرفي وفئته العمرية، ويتم التركيز على تعزيز حضور شخصية المنتسب في المجتمع، وتعزيز روح الانتماء لديه.

خلالها تمكنوا من إنجاز عروض فنية متكاملة تسرد قصصاً جذابة. وقد تمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية، ما ساعدهم في نقل رؤاهم وأحاسيسهم إلى الجمهور عبر عرضين، الأول جاء بعنوان «صندوق الأحلام»، والثاني بعنوان «كراسي». والجدير بالذكر إن المشاركين خضعوا لتدريبات مكثفة على أيدي خبراء في مجال المسرح وفنون العرض، من بينهم سامر الفقير، وهنادي الصباغ.

تحت شعار نتخيل ونبدع

«ربع قرن»

تنظم مخيماً تدريبياً

لهواة المسرح

أطلق مركز «ربع قرن للمسرح وفنون العرض»، الموسم الثاني من مخيمه الصيفي «الخيال والإبداع» لمن هم ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 31 عاماً. ويهدف المخيم الذي ينظم تحت شعار «نتخيل ونبدع مسرحاً للمستقبل» إلى الاستثمار في طاقات الجيل الواعد المحب للمسرح، وذلك لترقية نتائجهم الإبداعي في مجال المسرح وفنون العرض، بحضور خبراء ومدربين متمكنين وذوي كفاءة عالية لتنمية روح المشاركين الإبداعية، وتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية، ليتمكنوا من تقديم عروض فنية بلغة بصرية عالمية.

الشارقة: «المسرح»

أساسيات

في المرحلة الأولى من المخيم، تعلم المشاركون أساسيات التقنيات المسرحية، حيث انخرطوا في ثلاث ورش مختلفة تُعنى بتصميم المسرح، وتقنيات الإضاءة، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة العرض المسرحي. وكانت هذه الورش من تقديم خبراء من جمهورية الصين الشعبية، وذلك بالتعاون مع هيئة ينتشوان لتصميم المسرح، وأكاديمية شنغهاي للمسرح، اللتين قامتتا بتأهيل المشاركين وتمكينهم من التقنيات المسرحية. وفي المرحلة الثانية من المخيم، تعلم المشاركون فن العرائس المسرحية، حيث قاموا بتصميم وصناعة عرائسهم الخاصة، التي من

وجاء إطلاق المخيم الذي نظم خلال الفترة (01 يوليو - 08 أغسطس) الماضيين، لتحقيق جملة من الأهداف، منها تعزيز الحس الإبداعي لدى المشاركين، من خلال تنمية قدراتهم، وتعليمهم كيفية توظيف الخيال في بناء وتطوير الشخصيات، وبناء القصص المسرحية، وترقية مهاراتهم، لا سيما في مجالات التمثيل، والإخراج، والتصميم، والإضاءة، والصوت، إضافة إلى تطوير الجوانب الحسية، والمعرفية، والجسدية، والقيادية لديهم من خلال برامج وأنشطة تفاعلية تعزز الثقة بالنفس والتعبير الفني.

المحترفة بالمغرب، وقد حزت جائزة أحسن تشخيص إناث في كثير من المناسبات الوطنية. إن هدف أي ممثلة في بدايات مسارها هو أن تجرب أدواتها الإبداعية، وتتوسع تجاربها مع الفرق والمخرجين، وشخصياً سعيدة بهذا المسار الذي ربما لا يعرفه الجميع، بما أن الانطلاقة كانت كما قلت في حضان مسرح الشباب والهواة، ولقد شاركت في مجموعة من الأعمال المسرحية، مثل «زعلولة افتراضية»، و«بامهاود»، و«شهود العزبات»، و«ما أنا إلا بشر»، و«فارس الزمان»، و«منطق الطير»، و«باي باي جيلو»، و«نجمة حادة»، و«السي والو»، و«جرادة مالحة»، و«خلخال وغربال»، و«نوستالجيا.. عاطفة الأمس»، وغيرها من التجارب التي بدأت من مسرح الهواة إلى المسرح الاحترافي، والحمد لله، كل هذه التجارب حظيت بمتابعة طيبة، وبحصد مجموعة من الجوائز القيمة، مثل أحسن ممثلة، أو الجائزة الكبرى في العديد من الملتقيات المسرحية مثل «المهرجان الوطني لمسرح الشباب»، و«مهرجان القصر الدولي»، و«مهرجان عكاظ الدولي»، و«ليالي جسور»، وغيرها.

- كانت مراكش دائماً منبعاً خصباً للتجارب المسرحية، سواء بالأسماء الكبيرة التي كانت من المدينة الحمراء، والفرق العريقة التي يعود تأسيس بعضها إلى العقد الثاني من القرن الماضي، وهذا يزيدني فخراً واعتزازاً، وإحساساً بالمسؤولية، لأستطيع أن أكون - أحاول - خلفاً لهذا الجيل من الرواد والرائدات أيضاً.

• وبمن تأثرت من الممثلات المغربيات؟ وكيف ترين موقع المرأة في المسرح المغربي؟

• ترعرعت في أكبر الأحياء الشعبية في مراكش، التي أنجبت العديد من الأسماء الفنية، وأنت أيضاً ابنة المسرح المراكشي، بتاريخه وأسمائه ومنعطفاته، فماذا يعني لك ذلك؟

فاطمة الزهراء شتوان: أعيش من المسرح وأحيا فيه

حققت الممثلة المغربية فاطمة الزهراء شتوان حضوراً ملحوظاً في الموسم المسرحي الماضي، توجته بمشاركة متميزة على خشبة المهرجان الوطني للمسرح في دورته الأخيرة، من خلال دورها في مسرحية «خلخال وغربال» لفرقة فانوراميك لفضون العرض. تدرجت شتوان في مسيرتها من مسرح الطفل، والمسرح المدرسي، ومسرح الشباب، ومسرح الهواة، فالمسرح الاحترافي؛ وهي صقلت موهبتها عبر مجموعة من الورش التدريبية التي خضعت لها في بعض المراكز والدور المسرحية بمدينة مراكش، من تأطير أسماء مسرحية من قبيل المخرج حسن هموش، والممثل محمد الورادي، وفي ما يلي نتحدث عن مشوارها مع التمثيل المسرحي، وأبرز إشراقاته وتحدياته.

مراكش: عبدالمجيد أهرى
كاتب وناقد مسرحي من المغرب

• كيف تستعدين بدايات مسيرتك مع التمثيل المسرحي، وأين ترينها اليوم؟

- شغفت بالمسرح منذ الصغر، وبرغم أنني مارست التمثيل في التلفزيون أيضاً، بقي عشقي للمسرح هو أساس اشتغالي في المجال الفني، بداية من المسرح المدرسي، مروراً بمسارح دور الشباب، ومهرجانات الهواة، وصولاً إلى ممارسته ضمن الفرق

التي صارت تطلق عليّ اسم «فراشة الفرقة» لأنهم يراهنون على المواهب الشابة وخصوصاً المراكشية.

• كذلك برزت في عروض «نوستالوجيا - عاطفة الأوس»، الخاصة بالتراث الثقافي لمدينة مراكش، برفقة ثلة من أهم الأسماء المسرحية المغربية، وتحت إدارة المخرج أمين ناسور.. ماذا عنها؟ - تجربة مسرح المواقع كانت تجربة غنيّة بحكم أنها جمعت كل أطراف الفنانين، من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وجيل القنطرة بالمسرح المغربي، وثلة متميزة من الشباب الذين لهم طموح ورغبة وموهبة. وهي تجربة لها خصوصيتها في مساري الفني، أولاً لأنها مع مخرج مهم هو أمين ناسور، وثانياً لأنها قربتني من أسماء وفعاليات فنيّة ووطنية، والتجربة كلها فريدة كونها تسلط الضوء على تاريخ المدينة ومآثرها، وأعلامها، واعدتها تجربة ذات بعد وطني، لأنها احتفاء بالملكة المغربية من خلال تاريخها الطويل وحضاراتها المتعاقبة.

• ما هي طموحاتك بصفتك ممثلة، وكيف يؤثر المسرح وإلى مدى تراهنين عليه في تدبير حياتك؟ - تبقى طموحاتي كأني طموح مشروع لأي ممثلة ولأي ممثل، وهو أن يغني تجاربه، ويطور أدواته، وطموحي أيضاً في الاشتغال مع أهم الأسماء المسرحية المغربية على غرار المخرج حسن هموش، والممثل كمال كاظمي، والممثلة جميلة الهوني. أما المرآنة على المسرح في تدبير مسارات الحياة، فشخصياً أعيش من المسرح وأحيا فيه، برغم كل الصعوبات التي تعترض ذلك مادياً ومعنوياً، لاسيما طبيعة عقود العمل، وطبيعة قانون الفنان والمهن الفنيّة الذي لم يعرف بعد طريقه إلى التنزيل، وتحقيق عيش كريم لأي فنان.

على الخصوص، ويُنْتَظَر أن ندخل تربصاً مسرحياً لتجربة ثانية سعيدة بها لأنها من توقيع الفنان حسن هموش، وهي تجربتي الأولى معه، التجربة التي سأسعد بها كثيراً، وأعدّها مفخرة لي.

• شوهدت منذ مدة قصيرة ممثلة في مسرحية «خلخال وغربال» لفرقة فانوراميك لفنون العرض، من تأليف نزهة حيكون، وإخراج المخرج عادل أبا تراب، ماذا عن هذه التجربة التي تستمد عوالمها من التراث الثقافي؟

- لا شك أن الاشتغال مع هذه الأسماء الكبيرة في الساحة المغربية كان وسبقني مصدر افتخار لي، وهو أيضاً صقل لتجربتي، وإغناء لها، لاسيما في بعدها الإنساني، فقد كانت تجربة «خلخال وغربال» تجربة متميزة في عمقها الإنساني كما قلت، إذ امتزج البعد المهني والاحترافي، بالبعد الإنساني، لتشكل فرقة متناغمة أعطت منتجاً حقق رضا كبيراً لدينا جميعاً، وهو الأمر الذي بدا واضحاً في المهرجان الوطني، إذ تميزت التجربة بلمحها التراثي، باعتمادها على أسماء وازنة في الساحة الفنيّة على رأسها الكبيران جميلة الهوني وكمال كاظمي، وفرقة فانوراميك لفنون العرض هي الفرقة الأم التي احتضنت تجربتي في بدايتها، وما ميز تجربتي في الفرقة، هو مشاركتي في مشروعها الفني كله، أن أحضر في بناء مشاريع الفرقة سواء تعلق الأمر بالعروض والأعمال المسرحية، أم تعلق الأمر بـ«ملتقى مراكش الدولي لمبدعات المسرح»، وقد راها في الفرقة على دور المرأة المبدعة، وأهميّة حضورها بصفتها قضيةً ومشغلة في المجال الفني، ولعل هذا الهاجس الذي تحمله الفرقة هو ما يجعلني أكثر قرباً إليها، بصفتي ممثلة امرأة تبحث عن مسرح يشبهها ويعبر عنها، ويترجم قضاياها وأحلامها، وحتى مخاوفها على الخشبة. ومنذ 2014، وأنا أشارك في كل أعمال الفرقة

• ما هي التحديات التي واجهتها في مساراتك الفنيّة؟

- بكل بساطة، يمكن أن أشير إلى المسألة المادية التي تعرقل أي تنمية، منها التنمية الذاتية، فما بالك بإنتاج العمل المسرحي وترويجه! المسألة المادية لم تكن تسمح باتساع الأفق أكثر مما هو مأمول. الجانب الثاني، أنت تعلم أنني لست خريجة المعهد العالي للمسرح، وشأنني شأن العديد من خريجات مسرح الشباب والهواة، كان لنا تحد من نوع خاص، هو إثبات الذات، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر سنوات كثيرة، عكس خريجي المعهد العالي للفن المسرحي الذي يختصر عليهم سنوات إثبات الذات، فتكفي السنوات الأربع حتى يمكن لخريج المعهد أن يتردد صوته في الساحة المسرحية، عكس خريجي مسرح الهواة والشباب، بالتالي كان هذا تحدياً آخر من نوع خاص.

وبالمناسبة، أوّمن بالاختلاف، وأراه رحمة لمسرحنا الذي يمزج في خريطته بين الهواة والمحترفين خريجي المعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي، والطلبة خريجي الجامعات ومسالك الفنون، وحتى بعض المراكز النموذجية بالمدن، وأراها كلها روافد غنيّة تثري مسرحنا، ويبقى الاحتكام إلى الموهبة أولاً، ومن ثم التكوين، والتكوين المستمر.

لقد أنجز «مسرح الهواة» تجربة رائدة لها مرجعياتها الفكرية منذ ستينيات القرن السابق، أما «مسرح الشباب» فقد ارتبط بوزارة الشبيبة والرياضة، وبعدها وزارة الثقافة التي ارتأت أن توطر الممارسة الشابة لهذا الفن في أندية دور الشباب، وخصصت له مهرجاناً خاصاً كنت قد شاركت في العديد من دوراته. وبالتالي فالهواة هم أصل الممارسة لهذا الفن، لكن مُسمى مسرح الهواة كان حركة مسرحية لها خصوصياتها في المغرب، ومسرح الشباب هو أيضاً مشتل للمواهب الفتية التي قد تكمل مسارها في المسرح، وقد لا تكمل، وتنتج إلى أشياء أخرى.

• شاركت في أعمال مسرحية لعدد من الأسماء الإخراجية، ما الذي أضافته إليك تلك المشاركات لا سيما التي كانت مع المخرج المعروف حسن هموش؟

- حضرت بعض حصص التكوين في المركز النموذجي بالمركز الثقافي «الداوديات» بمراكش، وعديد من الورشات التي قدّمتها فرق أخرى، سواء بتأطير من المخرج حسن هموش، أو غيره من الكفاءات الوطنية الأخرى. وكانت المهرجانات أيضاً فرصة سانحة للتكوين في مسارات مسرحية مختلفة كالتشخيص، والارتجال، وإعداد الممثل، وغيرها من مجالات التكوين المسرحي. أما تجربتي مع فرقة كوميديا فقد بدأت بعمل «سي والو»، وهي تجربة سعدت بها لأنها ضمن إطار عتيق لفرقة عريقة بالمغرب عامة، ومراكش

- الساحة المغربية تعج بالأسماء المسرحية التي تمثل بالنسبة لنا قدوة، وطالما كان الحلم أن نلتقط معها صوراً للذكرى، فما بالك بأن تشكل لك هذه الأسماء وميضاً تقتفي أثره! أتذكر حينما كنت طفلة عشقي للحضور الكبير للفنانة المغربية نزهة الركاكي، سيدة المسرح المغربي والشاشة المغربية، وأيضاً الممثلة المراكشية فضيلة بنموسى التي أتابع جل أعمالها المسرحية، سواء في فرقة تانسيفت مع المخرج حسن هموش أم مع فرقة النادي الفني كوميديا. وأيضاً تأثرت كثيراً، بل وتربيننا في مراكش على المنجز الفني لفرقة تانسيفت، التي قدمت أعمالاً متميزة ستبقى راسخة في مسارات المسرح المغربي، مثل مسرحية «كيف طوير طار»، ومسرحية «دارت بينا الدورة»، ومسرحية «الساكن».

وبخصوص موقع المرأة، فمما ليس فيه شك، عبر المسارات الأولى للمسرح المغربي، كانت هناك الحاجة لولوج المرأة إلى المسرح نظراً لطبيعة الأدوار، وعبر منعطفاته استطاع المسرح المغربي ومعه الثقافة المغربية الحديثة، فتح الأفق لإبداع المرأة، وأن تبصم على حضور قوي جداً. اليوم المسرح المغربي يجني ثمار التنمية الثقافية والفنية، وبعد تأسيس المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، أصبحت الساحة المسرحية تعج بمواهب متميزة من ممثلات بضمن على حضور قوي في مختلف الأعمال المسرحية مغربياً وعربياً. حالياً الساحة أصبحت أكثر انفتاحاً، وزاد ذلك من حضور العديد من الممثلات اللواتي فرضن أنفسهن.

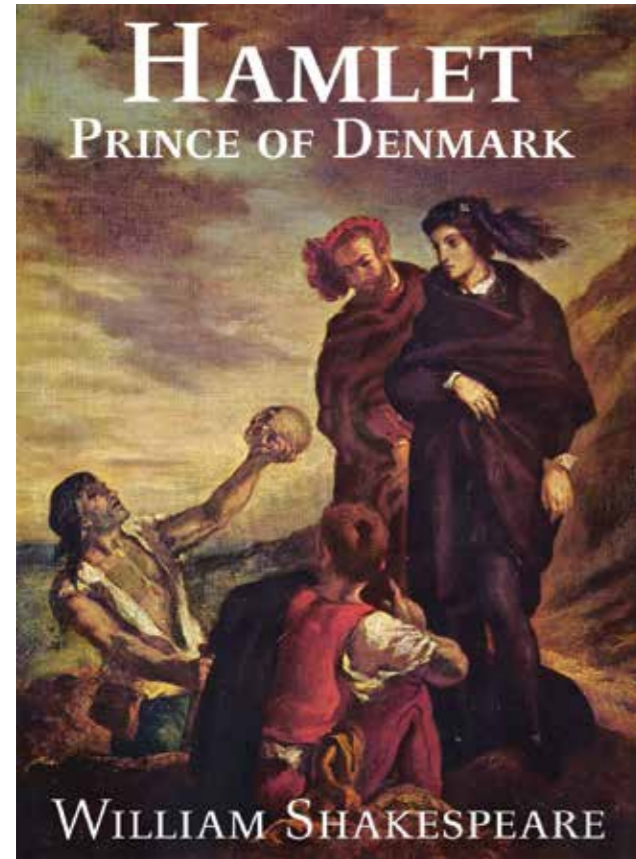

ويستمر الجيشان والتنفس المتهدج، وعلى وقع أصوات الكمان المتجول، يرتجف الشبح متديلاً من قطعة قماش ضخمة غطت مائدة الاحتفال، ليتحول حينئذ إلى جثة اتهامية مكفنة، وبالطبع فإن مثل هذه اللحظات البصرية هي تخصص لوباج وسلعته الرائجة، بينما تلوح تحت العنوان الفرعي عبارة «هناك شيء فاسد في دولة الدنمارك»، وبعدها ترتفع لوهلة نظرات هاملت الرهيبة الذاهلة إلى صوت أجراس تقرر، بينما تمتلئ الخلفية بظلال غيرترود وكلوديوس المشؤومة، الخائنين اللذين يذيقانه مر العذاب.

وحيثما تتشابك الموسيقى مع الصور تدرجياً، يتوقف المتابع عن النظر، مُصغياً إلى الصوت بشكل منفصل. فهو ليس بحال مجرد عنصر عرضي، بل هو ضروري ومتكامل تماماً كجزء من نمط عاطفي وجسدي معقد.

ومن ثم نتحرك مع الرقص في مساندة إبداعية للقصة، الذي وإن بدا متوقفاً إلا أنه يأتي جميلاً ومعبراً كمزيج سائغ من الرقص الكلاسيكي والمعاصر، الذي يسري وهو يتبع قوساً عاطفياً ينشأ من الفعل المنقول من خلال الإيماءات والبصر، معززاً ذروة المأساة، وكذلك لحظاتها الكوميديّة، وصولاً إلى السقوط السريع والمرعب في جب الكارثة النفسية، المفضي إلى الموت في ختامها.

ولقد كان للوباج نفسه ماضٍ مع مسرحية «هاملت». فقد حدد، هذا الساحر الكيبكي في مجال الأشكال المسرحية، طبيعة الصراع المركزي الناشب في المسرحية بين الفكر والفعل، والأرجح أن ذلك هو ما ظل يجذبه إلى العودة للمسرحية مرة بعد أخرى. ولعل أكثر ما أثار الدهشة في عرض هذه المسرحية هو مستهلها، الذي وصفه لوباج بأنه «استكشاف مبدئي لتعقيدات فكر هاملت وعصره، وبمعنى يخصني شخصياً»، وذلك خلال إنتاجه الفردي لمسرحية «السينور» على طريقة التكنو من قبل شركته «إكس ماشينا» في عام 1995، وهو على الأغلب ما جعل من المناسب أن يؤدي لوباج كل الأدوار.

في حين قدم غيوم كوتيه، الراقص الرئيس والمشارك في تصميم الرقصات ومصمم الرقصات؛ أول رقصه له على مسرح هاملت مع فرقة الباليه الوطنية في عام 2012، وقد أراد كوتيه أن يطور هاملت بشكل أكبر بصفته رجلاً «متناغماً بشدة مع صراعه الداخلي وديناميكيات سلطته السياسية»، وذلك بعد أن وجد أن هذه النسخة من هاملت «تتعلق بعلم النفس أكثر من القصة نفسها»، فهاملت هو هاملت، الذي يعذبه الاعتقاد بأن عمه كلوديوس قد قتل والده الملك، واغتصب عرش الدنمارك.

وتلقت شخصية كوتيه الدرامية، المحققة من أثر الصدمة والحزن، إلى زفاف والدته غيرترود العجول من قاتل الملك الخائن. حينها تتفزع آلة الكمان المتقطعة النابضة بالحياة إلى المشهد، لتدور حول الجميع في وليمة للزفاف على الطريقة الاحتفالية المتوقعة، وتظل تبض بصوت أعلى فأعلى مع وميض عنوان فرعي: «أه لو أن هذا اللحم الصلب أيضاً يذوب». ثم يختفي صانعو المسرح، ويدور هاملت وصولاً إلى مركز المسرح، وذراعه، كما طواحين الهواء التي تضرب عقله المضطرب.

هاملت.. على مسرح الرقص والإيماء والموسيقى

«هاملت»، وهو عرض باليه مقتبس من عمل ثيويليام شكسبير، ومن تصميم وإخراج روبرت لوباج، وشارك فيه غيوم كوتيه بتصميم العرض ورقصاته. الملحن: جون جوسوكي. الراقصون: غيوم كوتيه، جريتا هودجكينسون، روبرت جلومبيك، كارلين زوبولس، لوكاس مالكوفسكي، برنارد ميني، ناتاشا بون وو، كونور ميتون، ويليام سادتر. وهو من إنتاج إكس ماكينا كوت، وعُرض في تورنتو، كندا، في مسرح إلجين في أبريل 2024.

باتريشيا كيني*
ناقدة مسرحية من كندا

ترجمة: لمياء شميت
ناقدة ثقافية و مترجمة من السودان

والنص الهيكلي، ليرسم شخصية مركبة باللون الأسود. هاملت، الأمير المحكوم عليه بالهلاك، الذي يبدو رشيقاً مع ظل ممتد لنذير شؤم يحوم في الأفق، بينما ظهره إلى المسرح، كطيف مُعذب يخيم على كل ما هو آت.

ولكن لماذا تُعد المسرحية رقصاً؟ هذا هو السؤال. صحيح أن تاريخ هاملت مع الرقص يعود إلى الباليه الإيطالي الذي ظهر عام 1788، وربما يكون لهذا علاقة بالحركة التي تدور، وكذلك لحجمها ولاسيما في دراما تتسم، علاوة على كل ذلك، بالجانب النفسي والفكري والسياسي. وكما يقول المصمم والمخرج روبرت لوباج، فإن: «هناك قلعة يتوجب الدفاع عنها، وجواسيس يجب طعنهم خلف السياج، وختام منتظر لمبارزة نهائية».

*باتريشيا كيني، ناقدة مسرحية كندية حائزة لعدة جوائز، وشاعرة وروائية، وهي محررة مشاركة في مشروع موسوعة المسرح المعاصر العالمية المؤلفة من ستة مجلدات، والتابعة لمؤسسة روتليدج، وهي أستاذة الأدب والكتابة الإبداعية في جامعة يورك في تورنتو.

طعن بولونيوس المزعج المتطفل، الذي تركله جيرترود حينها تحت تهديد السيف، ويتحول عنف المسرحية، الذي يتم نقله بمهارة عبر التعبير بالرقص، من ثم إلى إحياءات السفاح، في انزلاق عاطفي، يتحول فيه هاملت إلى هيئة أمه النحيلة، واضعاً رأسه في حضنها، مقبلاً إياها، بينما ينهمك في غمرة اللوم الذاتي ليسحب بولونيوس الميت بعيداً، عندها تطل أوفيليا، الشاهدة الخجول على هذا الفعل، بينما تملأ ظلال جيرترود وحببها القاتل المسرح بالانحناء والتخاصر والتقبيل، ويبلغ المشهد ذروته في لحظة مُستلهمة من المعاناة الداخليّة، حيث ترقص المرأتان في حياة هاملت (جيرترود وأوفيليا) أمام العديد من المرايا، مع مجموعة من الأزياء المختلفة، فيربكه تنوعهما وتعددتهما.

وفي غمرة أسفه وندمه الخاص، يظهر كلوديوس المذنب وهو يسقط أمام صليب، بينما تومض لافتة مكتوب عليها «كلماتي تطير إلى الأعلى، بينما تبقى أفكارني في دركها». فالكلمات التي لا أفكار لها لا تملك أن تصعد إلى السماء أبداً». حينها يرفع هاملت سيفه على أنغام موسيقى صاخبة.

وفي لحظة سريعة وامضة، تنتقل إلى حالة من الاضطراب، فهاملت ليس سوى سيف دوار بلا موسيقى، مجرد هواء يدور، بينما يختبئ بولونيوس خلف السياج الخشبي مستمعاً إلى الأدلة، وتضرب جيرترود، التي تم إعدادها لاستجواب هاملت، ابنها، فيندفع هاملت مذعوراً، ويفكر في قتل كلوديوس، وبعد مباراة بين العصا والسيف، حيث يتلبس كل سلاح الشخصية التي تمسك به، ويكتشف أنه قد

روبرت لوباج

الحقيقية. ولكن ما الغرض من كل هذه الإيهامات؟ البقاء على قيد الحياة؟ الانتقام؟ الحب؟ إن الرقص والتصميم المسرحي يطرحان بوضوح مثل هذه الأسئلة التي تشكل جزءاً أصيلاً من المسرحية.

وتتجلى أكبر مظاهر الإيهام في مشهد مصيدة

الفئران، وهو أول انقلاب مسرحي حقيقي في هذا الإنتاج، حيث ترتفع صفوف من المقاعد إلى خشبة المسرح، حيث يؤدي راقصان رقصتهما المشتركة، ويبدوان وكأنهما يرقصان مبتعدين عن الجمهور، وعلى رأسيهما قناعان يغطيان وجهيهما، إلا أنهما في الواقع يتحركان إلى الخلف نحو مؤخرة المسرح، في إشارة إلى هذا العالم الغريب حيث يتم سكب السم في أذن الملك. هكذا هو عالم هاملت، من الخلف إلى الأمام، رأساً على عقب، إنها رسالة أخرى مفزعة للغاية للأمير المشتت المعذب.

ويحتم ما تم استعراضه إجراء تعديلات بالنسبة لأولئك الذين يعشقون الكلمة الشكسبيرية، فعلى سبيل المثال، يفقد هذا العرض لسعة النص واستيعابه، لاسيما عندما تُستعرض أسماء لشخصيات مثل: أوفيليا، ولايرتيس، وبولونيوس. ويرغم أن البرمجية والتخطيط قد يبدوان فارطين، إلا أن الرقص في الحقيقة هو الذي يحدد مساحة الشخصيات والأدوار التي ستلعبها، إلى جانب أهمية الاستعارات اللغوية الذكيّة.

حيث تتجلى أوفيليا كخوف مبهم عائم، وطاقة مرهقة وحساسة، وجس لنبيض المأساة، ومقياس يسجل سوء طقس الأحوال النفسية، برفقة شقيقها ليرتيس، راقص «البريك دانس»، الذي يعابثها ويراقصها على إيقاعات الطبول المتوترة، وعندها يتدخل بولونيوس، والدهما النزق المتطفل، بأنفاسه الثقيلة المتهدجة، وإشاراته الوقحة، وذلك تحت العنوان الفوقي الذي ينذر بالخطر: الكلمات تصبح سيوفاً مع انزلاق الحرف س.

أما هاملت، فهو ممثل بارع، يبتكر ويؤدي كل الأدوار التي يحتاج إليها، لدرجة أن الأمير المنهك يلعب دور أصدقائه القدامى في المدرسة باعتبارهم محض مهرجين ومتشاورين، في حين يتم إرسال كلوديوس روزنكرانتس وجيلدنسترن لكشف نوايا هاملت

دائرة الثقافة | الشارقة

ينقلب كل عالمة ضده، فعقله هو العدو الذي لا يستطيع هزيمته. ومع تعمق المسرحية وتوغلها في معناها، تتعمق أيضاً التمثيلات الدرامية البصرية. فموت أوفيليا الجميل والمرعب يلوح أمامنا في انسياب قماش أزرق حريري بتأثيرات مذهلة، حتى تُصبح بمثابة ظل يلوح في الأفق أمام الستارة المتماوجة، فتسقط عليها، وتغوص في الأمواج المغرقة.

بينما يموت كل الأشخاص الخطأ.

وفي مشهد حمام الدم الأخير، يتقاتل هاملت ولايرتيس على أوفيليا، ويعبران عن ألم شديد يمزجها بينما يرميان جسدها وهو بلا حياة مثل دمية خرقة تنوح بصوت أنثوي، وفي لحظة أشبه بأوبرا صينية، يدوران فتدور معهما شرائط حمراء وبيضاء على طرفي سيفيهما، وهما يتقاتلان حتى الموت، مما يؤدي إلى سقوط جيرترود معهما في النهاية.

لم يتبق سوى هوراشيو المخلص (الذي لعبت دوره ناتاشا بون وو بشكل مدهش دون تحديد لجنس معين)، ليولد عندها عالم جديد شجاع، يلوح فيملاً صخب الصمت المطبق الذي يلف المهزومين.

وهكذا، فإنه يمكن القول إن لغة الرقص هي لغة قادرة على التحدث عن هاملت، والتعبير عنه على حد تعبير لويج «من خلال التنفس والطاقة والإيماءات التي يمكنها الكشف عن المعنى الخفي، المضمّر»، كما يضيف «وذلك بفضل شعريّة النص». لذا تجدني أتفق مع الرأي القائل بأن شعر شكسبير يبهيم المعنى

ويخفيه، بل على العكس تماماً، وكما تبين في هذا العرض، لاسيما عندما نفكر في عدد وتنوع إصدارات «هاملت» عبر القرنين العشرين والحادي والعشرين، والدليل هو هذا الإنتاج، الذي يضيف فيه فريق لويج/كوتيه شكلاً ولوناً جديدين إلى مسرحية لا تتوقف قط عن التجدد والعتاء.

ص.ب: 5119 الشارقة - الإمارات العربية المتحدة | الهاتف: +971 6 5123333 | البراق: +971 6 5123303
البريد الإلكتروني: sdc@sdc.gov.ae | الموقع الإلكتروني: www.sdc.gov.ae | الفيسبوك | إنستغرام | تويتر | sharjahculture

التوزيع | الهاتف: +971 6 5123309 | البريد الإلكتروني: publishing@sdc.gov.ae

حكومة الشارقة
دائرة الثقافة

مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

طريق مليحة - منطقة الكهيف

17-13 ديسمبر 2024

6 291100 754762