

مهرجان شبرا الخيمة

يكرم 18 مبدعاً

«نقل الخنازير» نص مسرحي

للمساوي فولفجانج باور

مسرحنا

MASRAHONA

وزارة الثقافة - الهيئة العامة لقصور الثقافة

□ أسبوعية - السنة الأولى - العدد 17 - الاثنين 24 شوال 1428هـ - 5 نوفمبر 2007م - 32 صفحة - الثمن جنيه واحد □

اللوحة للفنان المصري عبد الهادي الجزار

**المعهد العالي
للفنون المسرحية
هل هو «عالي»
بصحيح؟**

**عبدالرحمن
بن زيدان يكتب
عن سعد أردش**

**تجديد المسرح
المصري يبدأ
من الجامعة**

**دراسة كويتية
ترصد مشهد
التعازي الحسينية**

فهمى الخولسى:

**الأكاديميون
عبيد للنظريات
والمناهج**

مسرحنا

تصدر عن وزارة الثقافة المصرية
الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس مجلس الإدارة:

د. أحمد نوار

رئيس التحرير:

يسرى حسان

مدير التحرير التنفيذي:

مسعود شومان

مجلس التحرير:

محمد زعيمه

إبراهيم الحسيني

عادل حسان

الديسك المركزي:

فتحي فرغلي

محمود الحلواني

على رزق

مدير التحرير الفني:

مصطفى حمادة

سكرتيرا التحرير:

وليد يوسف

محمد مصطفى

التصحيح والمراجعة اللغوية:

هشام عبد العزيز

عمرو عبد الهادي

التجهيزات الفنية

أسامة ياسين

العنوان: الهرم تقاطع شارع خاتم المرسلين مع

شارع اليابان - قصر ثقافة الجيزة

ت. 35634313 - فاكس. 3777819

E_mail: masrahona@gmail.com

● المواد المرسله للنشر تكون خاصة بالجريدة
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست
مسئولة عن رد المواد التي لم تنشر.

● الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش امين
سامى من قصر العينى - القاهرة.

(أسعار البيع فى الدول العربية)

● تونس 1.00 دينار ● المغرب 6.00 دراهم
● الدوحة 3.00 ريال ● سوريا 35 ليرة ● الجزائر DA50
● لبنان 1000 ليرة ● الأردن 0.400 دينار ● السعودية 3.00
ريالات ● الإمارات 3.00 دراهم ● قطر 5 ريال ●
سلطنة عمان 0.300 ريال ● اليمن 80 ريالاً ●
فلسطين 60 سنتاً ● ليبيا 500 درهم ● الكويت 300
فلس ● البحرين 0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

الاشتراكات السنوية

داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65

دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

تتنجول

"مسرحنا" فى
"سور الكتب"
لترينا حركة
الجسد وطاقته
المتفجرة،
وتشريح
ومفهوم
السيمولوجيا
فى مسرح
صلاح عبد
الصبور

ص 28، 29

2

الاثنين 2007/11/5

● الفنان خالد النجدى، تم تعيينه مساعداً لمدير فرقة المسرح الحديث
التي يتولى إدارتها المخرج هشام جمعة، يأتي قرار تعيين النجدى فى
إطار خطة طموح للبيت الفنى للمسرح، لإعداد كوادر وقيادات صف ثان
بفرق مسرح الدولة.

يكتب د. سامى صلاح عن مشاكل تدريب
الممثل المبتدئ وكيفية علاجها ومشاكل
الوعى بحواسه

ص 12

فهمى الخولى يؤكد:
أنا صاحب فكرة المهرجان التجريبي
والأجيال الجديدة غير مثقفة

ص 10

عن الهبوط
بـ«البراشوت» على
معهد الفنون
المسرحية، وعشوائية
توزيع "السكاشن"
وإثارة البلبلة بين
الطلاب أقرأ

ص 5

الفخرانى يغيب
عن تكريمه
وهشام عطوة
يبدأ زجديد
المسرح من
الجامعة

ص 4

كيف مارس الفنانون
المسرح فى السجن،
وكيف أبدعت قريحتهم
أشكالاً جديدة للخروج
من قهر المكان

ص 14

من المغرب يكتب
د. عبد الرحمن بن زيدان
عن المثقف والمسرحى العربى
سعد أردش

ص 13

البراشوت
المدى

فى ندوة "مسرحنا" مع الوفد الجزائري: نحن لا نضع مسرحيات
لإرضاء الجمهور، ونرفض الإسراف فى استخدام التكنولوجيا

ص 9، 8

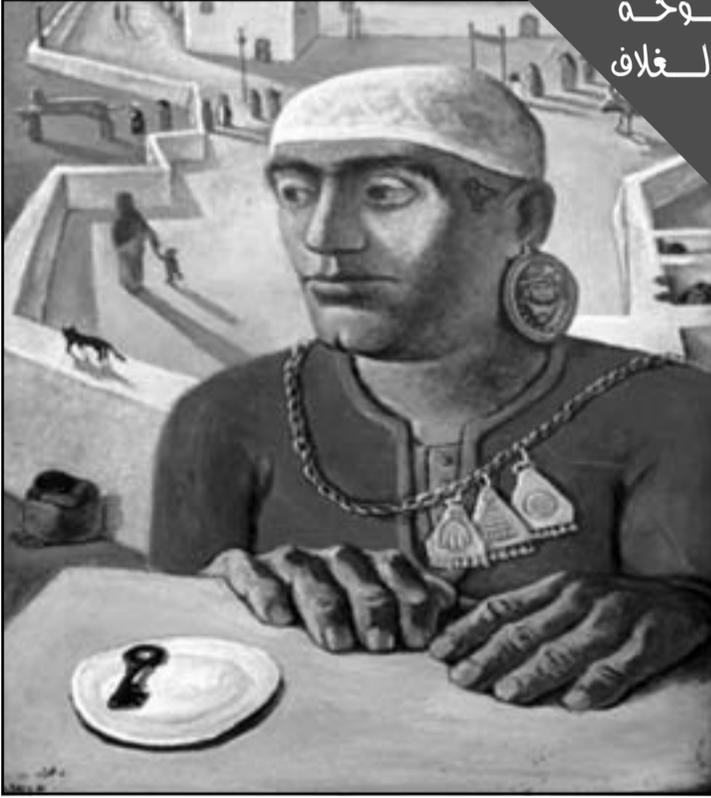
مختارات العدد
كتاب
"الزار ومسرح
الطقوس"
د. عادل العليمى
الهيئة المصرية
العامة للكتاب،
2005

عشر لوحات من النقد السياسى والاجتماعى من تأليف وإخراج
وتمثيل أحمد حلاوة، عن التجربة وما تقدمه من جماليات
يكتب عبد الغنى داود

ص 25

لوحة
الغلاف

الهوية

وكما فى لوحة الغلاف للفنان
الرائد «عبد الهادى الجزار» الذى
حمل لواء الأصالة منتصراً لهويته
الإبداعية، فقد أبحر فى التراث
ليصطاد بمهارة ورشاقة رموزاً
شعبية نافذة فى الوجدان
، وبعبقرية التعبير التى جعلت
الرمز الذى يختاره يعبر بدقة
متناهية دون جهد عن مدلول
يقصده تمام القصد، فاللوحة
لرجل جالس فى غير استسلام
ومحمل برموز شعب بعينه وفى
فترة بعينها أمام منضدة ووضع
أمامه طبقاً فارغاً إلا من مفتاح،
ليطرح سؤالاً صارخاً عن عيشته
وجوعه المادى والمعنوى.

ويؤكد الفنان البارز على بصمته
الدامغة عن طريق اختياره
للمفردات الشعبية التى تحلّى بها
الرجل من وشم فى وجهه وخمسة
وخمسة، تدلّت على صدره وطاقية
الحجاز ولون جلبابه الأحمر الثائر
لتقتسل أصابعه الخشنة وما تحمل
من تراث إلى طرف المنضدة
مستسلمة لوضع الإناء الفارغ،
ليكون هذا التكوين الصادم هو
المفتاح القوى الذى يفتح باب
التغيير، وفى أسلوب رمزى
تعبيرى يخدم المنظر المسرحى
ويوفر كثيراً من الجهد ببلاغته
التشكيلية النادرة.

صبحى السيد

تمتزج الثقافات وتختلط المعارف فى
زمن ذابت فيه كل الحواجز وانكشفت
الأسرار لتجد نفسك مجرداً من كل
أغظيتك دون أن تدري .
ويبقى التراث الأصيل هو الدرر
الحقيقى الذى يتحصن به الفنان
الصادق لا لكونه دالاً على شعب
بعينه أو بيئة بذاتها فحسب، بل
لاحتوائه على رموز مشفرة لا تدونها
الكتب أو الوثائق المسموعة والمرئية
وإنما يدونها وجدان شعب اخترن
فى قلبه " وصفته الخاصة " ليكون
الفن الشعبى منهلاً خالصاً يعترف
منه كل مبدع أصيل تطور من داخله
مستوعباً كل التقلبات الوافدة سواء
ذهب المبدع إليها أو أتت إليه من
الخارج .

ويبرع المسرح الشعبى ويتجلى
عندما يمتزج إبداع الفنان الشعبى
بباقى عناصر العرض المسرحى من
خلال عين مدربة على اقتناص
العناصر الدالة من هذا الفن لخدمة
رؤيته الفنية التى يتحمل عبء
طرحها على خشبة المسرح، فيختزل
كثيراً من الجمل الحوارية
والموتولوجيات والسرد فى مقابل
وضع رمز يضرب فى عصب الوجدان
الشعبى بمضامين ذات بلاغة لا
تحتويها قواميس اللغة، فاللغة
التشكيلية هنا مستقاة من تراث
تراكم عبر السنين وخلف وراءه
سلوكا يعبر عن وعى وثقافة ومعنقد
لا تحركه الزلازل والبراكين .

يكرم ليلى علوى وسوسن بدر ويتسابق على جوائز 14 عرضاً مسرحياً

افتتاح مهرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر .. بـ «فيلم تسجيلي» و 18 مكرماً

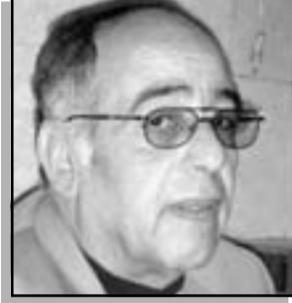
معظم الفرق فضلت تقديم أعمال من «المسرح العالى»

■ فاروق الفيشاوى

■ سوسن بدر

■ سامى طه

■ سيد خطاب

بيكيت ينافس يوسف إدريس على خشبة «نادى المؤسسة العمالية»

محمد نوفل، أحمد موسى، حسام أمين، بسنت فاروق، أسماء الحداد، دينا إسماعيل، أحمد الشريف. والمخرج أحمد حسين بعرض "تم غاب القمر" تأليف "جون شتاينيك". وتشارك فرقة "أسامينا" للمسرح الكنسى بعرض "ست شخصيات تبحث عن مؤلف" تأليف "لويجي برانديلو" ومعالجة درامية شريف نبيل، ديكور رفيق وجيه وإخراج شريف نبيل، والمخرجة مروة فاروق بعرض "جنون عادى" من تأليفها ويشترك فى العمل بالتمثيل ليلى قطب، صفاء قطب، حمدى الجلال، أحمد صلاح، رضا محمد طلبية عبد الرحمن عرفات، يحيى الزنجى، ديكور أحمد صلاح، موسيقى معتز محمد، ووائل درويش، إضاءة باسم أنور. يشارك فى المهرجان أيضاً المخرج إيهاب صبرى الفخرانى بعرض "ولد وبنت" والمخرج محمد بطاوى بعرض "استرپيتيز" تأليف سلافو مروچيك ديكور محمود الطلاوى، والمخرج وليد شحاتة بعرض "أنا فى الظلمة" تأليف عواطف نعيم. والمخرج د. عمر يونس بعرض "لامات" والمخرج محمود عبد المعطى بعرض "البوفيه" تأليف على سالم، والمخرج أشرف النبوى بعرض "الهلالى" تأليف بكرى عبد الحميد، ديكور شيرين شهاب، موسيقى أيمن مصطفى، والمشاركون شريف النبوى، ناصر رمضان، وناصر فهمى، ومحمد على، وسومة غريب، وعمر عبد الله.

■ أميرة شوقى

بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي عن المهرجان رصد حكايات المهرجان وكواليسه، قبل إعلان قائمة المكرمين هذا العام وتشمل ليلى علوى، ليلى طاهر، محمود الجندي، حسن مصطفى، إسعاد يونس، خيرية أحمد، سامح الصريطى، فاروق الفيشاوى، رياض الخولى، محمد كامل، محمود مسعود، سوسن بدر. كما كرم المهرجان أبناء الثقافة الجماهيرية سمير العدل، عباس أحمد، فوزى سراج، أبو العلا سلامونى، ومن أبناء شبرا كرم المهرجان جابر مرسى، محمد سلامة، ناصر عبد الثواب، محمد عيد، سماء الراحلين، محمد الفيل، محمد عبد المعطى، عبد القادر مرسى، إبراهيم حسان، سعد نصر، نوال أبو الفتوح، حسين الشريبنى. تتسابق على جوائز المهرجان هذا العام عروض: "حلم السلطنة" تأليف درويش الأسويطى، "يونسكويات" تأليف يونسكو وبيكيت، ويشارك المخرج مصطفى مراد بعرض "مأساة فاوست" تأليف جورج بيشنر إنتاج فرقة نادى مسرح المنوفية، والمخرج رامى نادر بعرض "جامع الفراشات" تأليف "جون فالونز" بطولة رامى نادر وشيما، سليمان موسيقى كريم عرفات، والمخرج أحمد الحنفاوى بعرض "المخططين" تأليف يوسف إدريس وتمثيل تامر الجمل، أحمد حسين، أحمد عبد العزيز، أحمد حسين مغازى آية أحمد كمال، ربهام محمد، نهلة نجيب، محمد مجدى، هند البدرى، محمد المغاوى،

افتتحت مساء الخميس الماضى فعاليات الدورة الجديدة لمهرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر، وذلك على مسرح نادى المؤسسة العمالية. يرأس دورة هذا العام د. أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ويديرها الشاعر بسرى حسان، بينما تكونت لجنة التحكيم من النقاد محمد زعيمه، أحمد عبد الرازق أبو العلا، وعبد الناصر حنقى، فى حين اضطلع بمسئولية إدارة الندوات صبحى السيد وسيد خطاب وسامى طه.

■ ليلى علوى

«أطفال فى خطر» .. مؤتمر وعرض مسرحى

تدور أحداث العرض حول عمالة الأطفال، والتسرب الدراسى والآثار المدمرة الناتجة عن هاتين الظاهرتين.

■ عفت بركات

التمثيلية فشارك فيه من أطفال الجمعية رحاب عبد الناصر، أحمد خالد، إسلام محمد جميل، آية فؤاد، رقية طاهر، مرفت خضر، ياسمين عادل، منة محمد التونى، علاء محمد.

فنون «مصطفى كامل» التشكيلية بغير.. وتأجيل «نادى تكنولوجيا المعلومات»

وجود موقع مناسب. وأبدت حنان شلى اندهاشها ممن اعتقدوا أن الهيئة يمكن أن تفكر فى طمس هوية نشاط قائم بالفعل مثل الفنون التشكيلية لصالح نشاط جديد، رافضة تخوفات فناني الثغر بهذا الصدد، خاصة والكل يعلم أن فلسفة عمل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقوم على تنمية ودعم مختلف الأنشطة الفنية والثقافية، والتوسع المستمر أفقياً ورأسياً فى تقديم الخدمة الثقافية لأبناء مصر فى مختلف الأقاليم.

حنان شلى رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى كشفت لمسرحنا عن حقيقة دور اللجنة التى قيل إنها غيرت ملامح قاعة الفنون التشكيلية بقصر ثقافة مصطفى كامل. .. حنان شلى أكدت أن مهمة اللجنة كانت معاينة الموقع بهدف إقامة نادى لتكنولوجيا المعلومات بالقصر، وبالتأكيد لم يكن هناك أى نية فى إقامة نشاط جديد على حساب نشاط قائم بالفعل، وقد اتخذت اللجنة قراراً بإجراء مشروع إنشاء نادى تكنولوجيا المعلومات لعدم

سارة السهيل

تبحث عن «منتج»

انتهت الكاتبة العراقية - المقيمة فى القاهرة - سارة طالب السهيل من تحويل روايتها نعمان والأرض الطيبة إلى مسرحية للأطفال، وعرضتها بالفعل على عدد من النجوم الذين لمعوا فى أعمال رمضان الدرامية والسذيين أبدوا إعجابهم بالنص حسب تأكدها وإن لم يتم الاتفاق مع أى منهم بشكل نهائى حتى الآن. السهيل أكدت نيتها فى تنفيذ النص وتقديمه للأطفال على المسرح بعد أن تجد المنتج الذى يتحمس له، نافية ما تردد عن قيامها بإنتاج مسرحية "سلمى والفئران الأربعة" المأخوذة عن نص لها، وحول طبيعة نصها الجديد قالت سارة : تدور أحداث المسرحية حول "نعمان" الإنسان العربى البسيط الذى يجد نفسه فجأة فى "عالم خيالى" تملأه الغيبيات وتحكمه "الأعيب السحرة والمشعوذين".

■ شادى أبو شادى

نهر الإبداع المسرحى

■ د. أحمد نوار

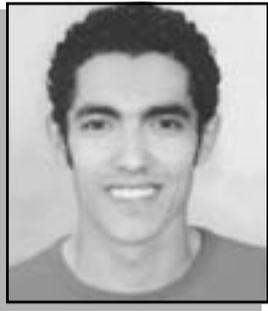
مهرجان المرأة المخرجة فى دورته الثانية لا يعنى دعوة عنصرية كنه يعنى اهتماماً بعنصر مهم من عناصر المجتمع وتشجيعه وتفجير طاقاته الفنية، والمهرجان فاعلية تطور نفسها، وتطرح آليات جديدة تجعلنا نرى المشهد المسرحى فى صورة شبه مكتملة، وكما أن هناك مصطلحات مازالت تثير التساؤل والجدل مثل «الكتابة النسوية»، فإن مصطلح «المرأة المخرجة» هو الآخر يدفعنا من جديد إلى السؤال: هل كنا ونحن نعد للمهرجان ونذعمه نقصد الدعوة للعنصرية، بالطبع لم يكن هذا مقصدنا، لكن الهدف الرئيسى هو إيقاظ الملكات الكامنة التى تمتلكها المرأة، ومعها الرجل حين يشتركان فى عمل مسرحى، لذا ففى هذا العام استحدثت لثلاث جوائز جديدة فى التمثيل والسينوغرافيا والإخراج، ومن الممكن أن يفوز بجوائز التمثيل أو السينوغرافيا رجل لتكتمل المنظومة التى يقودها رجل وامرأة، لكننا بعد استمرار التجربة ربما اكتشفنا جماليات خاصة بالإبداع النسائى وجمالياته وخصوصيته، مما يدفعنا إلى اكتشاف الخصوصية التى للمرأة من إبداع لتحدث الإضاءة حول هذا النوع من الإبداع ليس بوصفه منتزعا للمرأة ولكن بوصفه إبداعاً إنسانياً لنصف المجتمع بمشاركة النصف الآخر فيكون الإبداع جميلاً ومكتملاً باكتمالهما.

العالمنا وما فيه

مسرحنا

الاثنين 5 / 11 / 2007

الوجه الجديد كثرى جمال" تشارك حالياً في بروفات مسرحية الأطفال «زينة النبات والعقد السحري» المؤلف محمد محروس، وإخراج محمد الخولي، لإحدى فرق القطاع الخاص، وبطولة المطرب خالد علي، عبد السلام الدهشان، محمود الحفناوي، أشرف فاروق، ديكور وعرائش مجدى ونس، أشعار محمد لبيب، ألحان نور العرب، وتعرض بمدينة الإسكندرية خلال أيام.

■ محمد عادل

«الأوونا» .. العالم

في محطة مصر

بدأ المخرج المسرحي أحمد السيد بروفات العرض المسرحي «الأوونا» عن فكرة وصياغة درامية لـ محمد عبد البسيط، أشعار حمدي زيدان، وبطولة: حسن عيد، ريم أحمد، محمد عادل، مصطفى محمود، رباب طارق، محمد سمير.

وتجرب أحداث المسرحية بالكامل في محطة مصر من خلال مجموعة من الشخصيات باختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية، يقومون بتعرية عواملهم الصغيرة وهم في انتظار القطار.

حقوق القاهرة

في ورشة «أبو زيد»

انتهى المخرج علاء حسن من وضع الخطة العامة لورشة «ارتجال وإعداد ممثل» التي تهدف لإنتاج عرض مسرحي لفريق كلية حقوق القاهرة، وسيعمل أعضاء الورشة على نص «كانك يا أبو زيد» للكاتب لينين الرملي، ويتكون فريق الإخراج الجماعي من عمر أحمد، وعمرو وهبي، وسلامة السيد، إعداد: موسيقى تامر جمال، ديكور آية نجيب.

البروفات ستتم في استديو عماد الدين، ويشارك فيها من فريق حقوق القاهرة.. علاء حسن مصطفى، علاء هاني، محمد أحمد أمين، فتحى أبو العز، فرح صبرى، سمر صبرى، محمد نبيل العربي، عمرو عز الدين، رحاب محمد، نادر البهنساوي، حازم شرقاوى، عمرو حسن، علاء أحمد فريد، أميمة عمر، محمود ربيعي، هيثم محمد.

■ أميرة شوقي

أجندة جديدة لمسرح الشباب.. وربما مسرح جديد

هشام عطوة: تجديد المسرح المصري يبدأ من «الجامعة»

نجاحاً نقدياً وجمالياً، وقد بدأت الخطة بالفعل بتقديم عرض «دعاء الكروان» وستليه عروض «مشعلو الحرائق» إخراج سامح بسيوني، و«حار جاف صيفاً» إخراج رضا حسنين، بالإضافة إلى عرض «موت فوضوى صدفة» للمخرج عادل حسان، والذي بدأت بروفاته مؤخراً، كما يحلم هشام بالخروج من الإطار الضيق للقاعة التي تقدم عليها عروض مسرح الشباب، وقد تحدث مع د. أشرف زكي من أجل الانتقال لمسرح كبير يتسع لطموحات الشباب الموهوب، وتساعدهم إمكانياته على تقديم أفكار جديدة مبتكرة.

والى الجانب الخاص به كمخرج ينتقل هشام ليكشف عن بدء بروفات أحدث عروضه المسرحية «البؤساء» عن رابعة فيكتور هوجو، صياغة أسامة نور الدين لتقدم علي مسرح الطلبة.. ونفى هشام عطوة ما تردد عن إعادة تقديم مسرحية «أركهك» مؤكداً أن ارتباطه الروحي بالراحلة ماجدة الخطيب يحول دون إمكانية إعادة العرض ببطله غيرها.

■ هشام عطوة

أمال كبار.. عقدها الوسط المسرحي على المخرج الشاب «هشام عطوة» منذ توليه إدارة مسرح الشباب، كانت بمثابة «تعاقب غير مكتوب» يقوم هشام بمقتضاه بضع دماء جديدة إلى الساحة المسرحية، خاصة وهو القادم من عالم «الهواية» إلى دنيا الاحتراف متكئاً على إشادة نقدية وجوائز عديدة.. هشام كشف لـ «مسرحنا» عن قراره الأول عقب اختياره لإدارة مسرح الشباب والذي كاد أن يتحول إلى «كوبى» بين عالمي الهواية والاحتراف، وباعتباره حاصلًا على جائزة مخرج أول جامعات، كانت الجامعة هي طرف الكوبى الأول، وبحيث يتحول المسرح الجامعي إلى «مفرخة» للمواهب المسرحية في مجالات التمثيل والإخراج والديكور. وببساطة الواثق وصف هشام سلفه في إدارة مسرح الشباب «خالد جلال» بأستاذة ومثله الأعلى، مشيراً إلى مصادفة تخرجهما من كلية واحدة هي «تجارة القاهرة»، ومؤكداً على أن خالد هو الذى بدأ مشروع تبني المواهب الشابة. خطة هشام أو أجندته لمسرح الشباب تركز على تقديم أكبر كم من عروض الشباب الموهوبين على أن يقدم عملاً جديداً كل 15 يوماً، ويمكن أن يعاد العرض الذى يحقق

مجهود علمي لتوثيق الظاهرة.. اختفى به المركز القومي للمسرح

السامر الشعبي في مصر.. حكايات وتواريخ

■ حمدي حسين

لا يعتبر العمل سامراً، وما يقدم في الثقافة الجماهيرية لشوقي عبد الحكيم، ودرويش الأسيوطي وغيرهم أدب شعبي وليس سامراً، أما ما يقدم للأطفال.. فقال حسين: إن معظم النصوص المطروحة للأطفال تستلهم حكاياتها من السامر، وألف ليلة وليلة، غير أن الكتاب لا يذكر مرجعيتها.

■ عفت بركات

سوف، ودمياط، وكفر الشيخ، كنموذج للتجارب التي قام بها الناس في ليالي الحصاد وغير ذلك. وانتقلت الكلمة لجمهور الندوة ليتساءل أحدهم: ما علاقة السامر بالفن الشعبي؟ وأجاب المؤلف: السامر جامع لأشكال الفن الشعبي من خلال الموسيقى الشعبية والفن التشكيلي الشعبي والحكاية الشعبية، حيث يتم أخذ حدوده شعبية وتصنع لها ديكورات وملابس توائمها ولكنها شعبية، ومفردة لها مؤلف فلا تعتبر سامراً.

ثم طرح مدير المكتبة سؤالاً عن الموالد قال فيه: هل الليلة الكبيرة لجاهين تعتبر سامراً؟

وأجاب المؤلف مشيراً إلى أن كتابه يحوى جزءاً كبيراً عن الموالد ومادامت الليلة الكبيرة لها مؤلف فلا تعتبر سامراً. وتساءل أحد الحاضرين.. ماذا عن العروض المسرحية التي تتناول النصوص الشعبية في الثقافة الجماهيرية وهل يوجد نصوص سامر للأطفال.

وأجاب المؤلف: طالما أنه يوجد اسم للمؤلف

عن الملك والحاشية. ثم تحدث الحسيني عن فكرة السامر الشعبي التي وجدت قبل الحملة الفرنسية، وكيف استطاع المؤلف أن يدخلنا إلى منطقة مهمة.

وتحدث حمدي حسين قائلاً: نحن أمام كتاب وليس رسالة من تلك التي توضع على الأرفف وحسب، ثم طرح حمدي حسين إشكاليتين قائلاً:

- هل يمكن استخدام عناصر العرض الموجودة في السامر لكتابة نص جديد؟ وما الحكم على التجارب التي تمت في هذا المجال ولم تستمر، ثم تعرض حمدي حسين لأبواب الكتاب ومحاوره البحثية في السامر الشعبي بمصر منذ العصر الفرعوني إلى الإسلامي ماراً بالبطالمة والرومان، ثم رصده لحركة السامر والظواهر الاحتفالية في العصر الإسلامي والدولة الفاطمية والأيوبية وغيرها، وما بها من مواكب مختلفة، ورصد المؤلف للحلقة الشعبية والدراسة الميدانية حول هذه المظاهر.. كما تعرض المؤلف للسامر في بعض المحافظات: كالجيزة، والفيوم، وبني

في إطار نشاط المركز القومي للمسرح أقيمت بمكتبة القاهرة ندوة لمناقشة أحدث إصدارات المركز «السامر الشعبي في مصر» تأليف السيد محمد علي، والكتاب هو رسالة الماجستير التي قدمها الباحث لأكاديمية الفنون، وأشرفت عليها د. نهاد صليحة، وأ. سعد أردش.

وقدم من خلاله دراسة تاريخية وميدانية وتحليلية لهذه الظاهرة.

قام بمناقشة الكتاب الناقدان حمدي حسين، وإبراهيم الحسيني، الذي بدأ الندوة بكلمة عن رحلة المؤلف السيد محمد علي، وعن علاقته به كناقده من خلال نصوصه المسرحية، وتعلقه بنص «الملك» الذي أحدث حالة من التأريخ الفني لمولد السيدة عائشة، وطقوسه من موكب عربات الخشب والمشاهد التمثيلية للهودج إلى المشاهد التي يشترك فيها الأطفال أنفسهم، وأكد أنه بهذه النصوص تجاوز الجهد النظري إلى التطبيق.

وأيضا من خلال نصه «لا كده نافع ولا كده نافع» الذي ألفه في الثمانينيات مستلهما إياه من التراث الشعبي متحدثاً

الفخراني يغيب عن «تكريم» ميت عمر.. لانشفاله بـ «لير»

قدمت عرض «اشتغاله» تأليف جماعي وإخراج راضى رمزي، وقدمت فرقة «مجانين المسرح» ليلة القتلة إعداد أحمد سالم، وإخراج سامح الشامى، ومن القاهرة قدمت فرقة «شروق» عدد X العدد» تأليف مصطفى سعيد، وإخراج محمد يسرى، كما قدمت فرقة «أصدقاء حسنى أبو جويلة» «التعري قطعة قطعة» من تأليف سلافوميرو فروجيك، وإخراج حسنى أبو جويلة.

مدير المهرجان على سرحان كشف عن جائزة خاصة تمنح لأول مرة هذا العام باسم الفنان «خالد سويدان» كما ذكر أن المهرجان كان قد قرر تكريم الفنان يحيى الفخراني، ولكن لانشفاله بالاستعداد لتقديم «الملك لير» مرة أخرى بالإسكندرية لم يتمكن من حضور التكريم.

ووجه سرحان الشكر لمحمد كشيك، مدير عام إدارة الجمعيات الثقافية، على دعمه للمهرجان.

■ محمود مختار

رجب سليم، وإخراج محمد خميس. فرقة «التجريد والتجريب» قدمت عرض «أديب والقران المقدس» من إعداد وإخراج أحمد رزق، وقدمت فرقة «سكاي آرت» عرض «الشرح» من إعداد وإخراج هاجر رشدي، أما نادى قصر ثقافة المحلة فقد قدم العرض المسرحي «يونسكويات» تأليف يونسكيكو، وإخراج محمد فتحى، أما فرقة «عشاق المسرح» فقد قدمت العرض المسرحي «لما بدا يتثنى» من تأليف ياسر سلام، وإخراج محمد النجار، وقدمت جمعية المواهب والقدرات بـ «ميت عمر» العرض المسرحي «من يملك النار» تأليف رجب سليم، وإخراج محمود أبو الغيط، أما فرقة «بدابة» فقد قدمت عرض «تياترو» من إعداد وإخراج عادل أحمد، كما قدمت فرقة «الأشقاء» بقصر ثقافة الريحاني «زمن النسخ» تأليف ملحمة عبد الله، وإخراج عصام رمضان، ومن السويس قدمت فرقة «رعاية الفنون» بالسويس ليلة مصرع جيفارا» تأليف ميخائيل رومان، وإخراج محمد الجنائني، ومن سوريا قدم المخرج والمؤلف «مزاحم العليان» العرض المسرحي «لعبة الألوان»، أما الفرسان لإنتاج الفن فقد

اختتمت الأسبوع الماضى فعاليات الدورة «الخامسة عشرة» لمهرجان الإبداع المسرحي على مسرح مركز شباب ميت عمر، بدعم من صندوق التنمية الثقافية. شاركت في المهرجان عشرون فرقة مسرحية، ورأس دورة هذا العام الفنان مصطفى الكواوي، تحت إشراف المخرج المسرحي على سرحان.

قدمت فرقة الفنون الشعبية ببورسعيد عرض الافتتاح الذي تلاه عرض «الهوجة» لفرقة «سين» المسرحية من تأليف وإخراج محمد العشري، بينما شاركت جمعية رواد قصر ثقافة شبرا الخيمة بعرض «حلم السلطنة» تأليف درويش الأسيوطي، وإخراج أحمد شحاتة وقدم مركز شباب زفتي عرض «للأمم قف» تأليف نبيل بدران، وإخراج حازم الغزاوي، أما فرقة «السنبلاوين المسرحية» فقد قدمت عرض «غرفة بلا نوافذ» تأليف يوسف عز الدين عيسى، وإخراج عريان محمد عريان، وقدمت فرقة «براح» «حكي من الدروماجيد» تأليف وإخراج محمد عبد الفتاح، كما قدمت فرقة «طريق» عرض «من يملك النار» تأليف

■ يحيى الفخراني

● إن الدراما الشعبية هي كل ما أبدعه الشعب في مجرى حياته، من فنون تعبيرية ودرامية، تلبية لحاجات اجتماعية ونفسية وجمالية، بعيدا عن الفن الرسمي النظامي، وبعيدا عن الطبقات الاجتماعية السائدة، وبعيدا عن أطر التعليم المنظم والثقافة بمعناها الخاص. والدراما الشعبية، بأشكالها المختلفة، وهي دراما الطبقات الشعبية وأحد مكوناتها الثقافية السياسية والجمالية المنعكسة عن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية.

«السيدة الحديدية» بمعهد المسرح تصف المعارضين على قراراتها بأنهم «ليس لهم طائفة»!! دكتورة تهبط بالبراشوت وسكاشن بالأمر المباشر في معهد سلطان «الفنون المسرحية سابقا»

د. نبيلة حسن

مكونة من الدكتورة محمد صديق، وأنشراح صادق، ومدحت الكاشف، وبعد اعتماد التقسيم بواسطة مجلس المعهد أصبح.. واجب النفاذ.. المنشور الإداري وصف اعتراض بعض أساتذة المعهد على تقسيمه السكاشن بأنه إخلال بالواجبات الوظيفية وإثارة للبلبلية بين الطلاب لتصل المهزلة إلى قمته في جملة «لو حظ أن من قاموا بالاعتراض ليس لهم طائفة ممن أو (كذا) قاموا بالتوقيع من قبل على القسم (كذا) المتضمن توزيع السكاشن». وهي جملة غير مفهومة ولا معنى لها أصلا، مما يفتح مجالاً للتساؤل المشروع حول قدرة د. نبيلة على صياغة ما تريد قوله، بالإضافة لمغزى حشر مصطلحات «بوليسية» مثل: إثارة البلبلية، وعدم الاستقرار.

أساتذة المعهد الذين يرون أن من حقهم الطبيعي مناقشة الأمور الإدارية أو حتى الاعتراض على بعضها، وأن ذلك لا يعنى إثارة للبلبلية من أى نوع.. الأساتذة بدوا مستائين من أسلوب د. نبيلة على وصفه بأنه تحريض، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام سياسة «لوى الدراع» التي تتبعها نبيلة!!

عادل حسان

د. نبيلة حسن القائم بأعمال رئيس مجلس قسم التمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وسيدة المعهد الحديدية وقعت بالأحرف الأولى هذا الأسبوع على قنبلتين موقوتتين تنفجران خلال أيام في أروقة المعهد والقسم الذي لا تنقصه الحرائق.. وفي خلفية الصورة بدا واضحا السيد العميد د. مصطفى سلطان الذي يواصل إدارة المعهد بمنطق «مزاجي أنا أولى» حسب تعبيره الخاص.

الملف الأول يخص الدكتورة سحر حلمي هلالى المدرس المساعد بقسم التصميم والإخراج بالمعهد العالى للباييه والتي يصدر د. سلطان، ود. نبيلة على نقلها إلى قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية رغم أن القانون يبيح النقل فقط بين الأقسام المتماثلة، ورغم رفض مجلس القسم لطلب النقل إلا أن د. سلطان لا يزال مصمماً على تمريره، وقد تناقل المعهد مقولته «لو مش عابزينها في قسم تمثيل أنا هممرها في مجلس المعهد واللى مش عاجبه...»

الملف الثانى أكثر سخونة إذ يكشف أسلوب د. نبيلة «قائم بأعمال رئيس القسم» فى التفكير والإدارة.. وكتابة القرارات الإدارية بلغة «غير مفهومة» بالمره.. حيث رصد عدد من أساتذة القسم عشوائية فى توزيع «السكاشن» وطالبوا بتعديلها، الأمر الذى رفضته د. نبيلة وردت عليه بمشور إدارى ذكرت فيه أن «السكاشن» تم تقسيمها بواسطة لجنة

نحلم بالاستعراضى... وترفض "الاستفزازى"

إيمان لطفى : المسرح عندى رقص X رقص

إيمان لطفى

المدرسة وكان يحكى لها عن ذكرياته وعن المسرح الذى كان يقدمه وهذا الأمر زرع داخلها الروح السياسية وأهمية الفن كرسالة لتوعية الناس وليس مجرد الترفيه والمتعة. إيمان ترى فى المخرج خالد جلال مثلها الأعلى وصاحب الفضل الكبير عليها، وتتمنى أيضا العمل مع المخرج عصام السيد. أما الفنان المسرحى الذى تتمنى الوقوف أمامه على خشبة المسرح فهما النجمان عادل إمام ويحيى الفخرانى.. إيمان سعيدة جدا بوقوفها يوميا على خشبة المسرح القومى من خلال عرض «الإسكافي ملكاً» والتي تجسد فيه دور «تدممة» زوجة «معروف» السيدة الشريرة والتي تحول حياة زوجها إلى جحيم.

جمال عبد الناصر

خالد جلال والتي اعتبرتها «وش السعد» وبداية دخولها عالم التمثيل الحقيقى، وقدمت إيمان من خلال المركز عدداً كبيراً من العروض أهمها «إيامنا الحلوة»، و«هبوط اضطرارى»، و«اختبار» كما قدمت عرض «هاملت» من إخراج خالد جلال ثم «الملك لير» إخراج ياسر الطويجى.

إيمان لها أحلام خاصة فى المسرح أهمها أن تقدم أدواراً جديدة مختلفة كما تحلم أيضا بإعادة المسرح الإستعراضى الحقيقى وليس الإستفزازى - على حد قولها - وببساطة تكشف عن رغبتها فى أن تملأ الدنيا والمسرح «رقص للإقص» إيمان أيضا تحب المسرح السياسى وتؤكد أنها تربت عليه منذ الصغر فى المدرسة وفى البيت، فولدها الراحل كان يمثل دور الملك فاروق على مسرح

على خشبة القومى تقف إيمان لطفى يوميا لتقدم دور الزوجة الشريرة ضمن أحداث العرض المسرحى «الإسكافي ملكاً» متوجة مشواراً طويلاً مع المسرح رغم أنهما - هى والمشوار - مازالا فى البداية!

بدأت إيمان اللعبة مبكراً.. فقد كانت تلميذة فى المرحلة الابتدائية عندما تم اختيارها لبطولة أوبريت «التورتة» الذى شاركت به المدرسة فى الاحتفال بأعياد الطفولة بعدها توالى أعمالها من خلال المدرسة ثم الجامعة، وعقب تخرجها من كلية السياحة والفنادق قررت دخول المعهد العالى للفنون المسرحية، ومن خلاله بدأت مرحلة الاحتراف عندما اختارها جلال الشرقاوى للمشاركة فى إحدى مسرحياته ثم التحقت بعد ذلك بورشة التمثيل بمركز الإبداع مع المخرج

المشهد الحسينى.. التعازى.. رسالة ماجستير لدارسة كويتية

التعازى الشعبية وارتباطها بالتحولات السياسية وحرب الخليج والوجود الأمريكى.

الفصل الثانى بعنوان: «السمات الدرامية والفنية»، وهو فصل يتناول نماذج محددة من تلك الاحتفالات المقامة بدولة الكويت فى عام 2006 من خلال المشاهدات الحية لهذه الاحتفالات ومشاهدها المسماة بـ «التشاييه»، وتلك المطورة عنها التي قدمت معالجات مختلفة أو شكلاً مغايراً عما هو مالوف فى المشاهد التمثيلية التقليدية.

وقد تناولت الباحثة فى هذا الفصل نماذج من نصوص هذه الاحتفالات هي: «فى ربوع الصف»، تأليف مشعل الموسى وإخراج مصطفى أشكناى، «جراحات الحسين» تأليف وإخراج محمد الجراف.. هي من النماذج المطورة عن النماذج التقليدية. واعتمدت الباحثة فى التحليل على تحديد السمات الدرامية للمشهد الحسينى الخاصة بالمادة القولية التى ينطق بها الممثلون وما تعكسه من شخصيات ومواقف وصراعات وأفكار سواء ما يتعلق منها بمعتقدات الطائفة أو طبيعة المشهد التمثيلى، بالإضافة إلى رصد السمات الخاصة بطبيعة الاحتفال من خلال مجموعة من العناصر مثل الملابس المستخدمة فى الاحتفال والإيقاعات والحركة وأماكن العرض والتمثيل.

الفصل الثالث بعنوان: «جماليات تلقي المشهد التمثيلى الحسينى»، وهو فصل يهتم بالتعرف على ملامح الجمهور لهذه العروض وعلاقة هذا الجمهور بالطقس / التعازى وذلك فى ظل وجود جمهور متفرج وآخر مشارك.. وقد استطاعت الباحثة بأسلوب سهل ومحدد وقدرة على التحليل، رصد موضوعها وتحديد مشكلة البحث مما كان له الأثر الواضح فى النتائج التى توصلت إليها فاستحقت الحصول على الدرجة لتكون الباحثة واحدة من أساتذة النقد فى معهد الفنون المسرحية بدولة الكويت لتساهم فى النهضة المسرحية التى تشهدها منطقة الخليج كلها ويشترك فيها بشكل كبير معهد الفنون المسرحية بالكويت.

محمد زعيمة

الاحتفالية مع الحصول على نصوصها، إضافة إلى القيام باستبيان لطرح أسئلة على الجمهور المشارك فى الاحتفالية والذي ينقسم إلى قسمين أحدهما مشارك فى الأداء التمثيلى والآخر مشاهد.

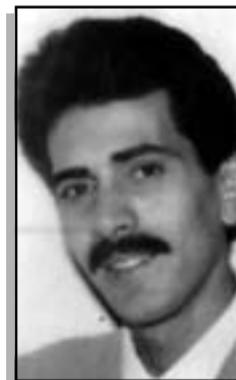
ونظرا لاستحالة متابعة العروض الاحتفالية فى منطقة الخليج لأنها تقام فى وقت واحد فقد اقتصررت الرسالة على دولة الكويت.

وقد قسمت الباحثة الرسالة إلى مدخل وثلاثة فصول: المدخل بعنوان: المشهد التمثيلى الحسينى بين المسرح واللامسرح، وتناقش فيه الفرق بين الممارسة الطقسية / الشعائرية والممارسة المسرحية وذلك لتحديد علاقة التعازى بالمسرح.

الفصل الأول بعنوان: «التطور التاريخى للمشهد الحسينى» والتي ترجع أصولها إلى العراق وإيران، ولا يتوقف الفصل عند الحدود التاريخية: بل يتناول تفاصيل أشكال التعازى وتطورها تاريخياً كذلك تطرح الباحثة فى هذا الفصل العلاقة بين انتشار أشكال

منذ مقتل «الحسين بن على» يد أعوان يزيد بن معاوية والشيعية يستقطعون شهراً من كل عام ليحيوا فيه ذكرى الحسين ويقدموا فيه أشكالاً مسرحية تسمى «التعازى الحسينية»، وبهذه المشاهد التمثيلية وبإطارها العام ضمن ما يعرف باحتفالات «عاشوراء» وما تتضمنه من شعائر وطقوس كانت ضرورة الدراسة العلمية لها.

ذلك هو موضوع رسالة الباحثة الكويتية «سعداء سعد الدعاس» الذى نالت عنه درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة التى جاءت بعنوان: «أساليب تلقي المشهد التمثيلى الحسينى - الكويت نموذجاً - دراسة تحليلية»، أشرف عليها د. حسن عطية وناقشتها د. نادية كامل ود. عصام عبد العزيز، وقد سعت الباحثة للإجابة على إشكالية البحث من خلال سؤال رئيسى طرحته وهو: ما هى أساليب تلقي الجمهور المشارك والمتفرج للمشهد التمثيلى الحسينى؟ الأمر الذى استدعى منها متابعة وتسجيل هذه

سعيد حجاج

التكيبية تناقش المسرح المصرى

تعقد ندوة مفهى التكيبية حلقة نقاشية عن «قضايا المسرح المصرى حالياً» فى الساعة السادسة من مساء الأحد 11 نوفمبر.. تتضمن شهادات وآراء للمتخصصين والمهتمين بالحركة المسرحية.

يشترك فى الندوة أحمد عبد الوارث، ياسر على ماهر، تامر القاضى، ثريا ربيع، ويحضرها النقاد د. مزهر الخفاجى، د. شريف الجيار، سعيد حجاج، باسم شرف، عيد عبد الحليم، عبد الغنى داود، فؤاد مرسى كما يشترك فيها أعضاء ورشة «روابط».

ندوة تكيبية كاتل وسعداء الدعاس وعصام عبد العزيز ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالة

المعهد «العالي» للفنون المسرحية.. هل هو «عالي» بصيح؟!!

المنهاج.. تدريسها.. دوره الثقافي.. مكانته العربية.. أسئلة ضرورية للإصلاح!

قبل انتقالى لجامعة حلوان تبين لى أن نظام التدريس بالمعهد أقرب لنظام الساعات المعتمدة، كذا تدرج التدريس من مواد نظرية فقط لمواد نظرية وعملية، ثم مواد عملية، ويضيف د. حلاوة أن هذا النظام الذى تسعى كل جامعات مصر لتطبيقه - بموجب الاتفاقية الموقعة - كان لأكاديمية الفنون ومعهد الفنون المسرحية قصب السبق فى تطبيقه. وعليه فإن ما يحتاجه المعهد فقط هو برمجة مناهجه".

أسلوب التدريس بالمعهد

الحديث عن المنهاج لا يقتصر على موضوع تطويرها، ولكنه يمتد - بالضرورة - إلى أسلوب تدريسها.

يقول د. نبيل منيب: "إننا فى المعهد نمى فى الطالب - منذ التحاقه به - روح الاعتراض والنقد وحرية إبداء الرأى، وهذا موجود بالمعهد منذ عشرات السنين، فنحن نقوم بتخريج مبدعين ولا بد أن تتاح لهم الفرصة كاملة فى إبداء آرائهم بمنتهى الحرية، شريطة أن تكون آراء لها أساسيتها، لا أن يتحول الحوار إلى تبادل كلام فارغ. وذلك ضرورى حتى يثمر أى حوار".

وكذلك يضيف د. رأفت ناعوم: "إن العلاقة بينى وبين الطلاب علاقة صداقة والمناقشات بينى وبينهم مستمرة دائماً وذلك يشجعهم على أن يناقشوا معى حتى مشاكلهم

نتطور مع الزمن وأن نضيف المواد التي تتماشى مع التقنيات العالمية مثل: الإتيكيت، الفروسية، اللهجات المحلية والعربية، لغة أجنبية على الأقل، الرقص الكلاسيكى والحديث، كما لا بد من زيادة مساحة العمل فى الدراسة فليس معقولاً أن الطالب يقسم التمثيل يتم امتحانه فى مشهدين فقط طوال العام بينما باقى المواد نظرية، الإخراج أيضاً يتم تدريسه نظرياً وبعدها كل خريج يجتهد وهذا وضع يجب تغييره خصوصاً أن هناك مواد منذ إنشاء المعهد لم تتطور".

أفضل نظام فى مصر

د. أحمد حلاوة الأستاذ بقسم المسرح فجر مفاجأة بقوله: "إن نظام التعليم بأكاديمية الفنون وخصوصاً المعهد العالى للفنون المسرحية نظام موضوع على أسس متقدمة جداً بل هو نظام عالمي. ويفسر د. حلاوة كلامه بقوله: بوصفى عضواً بلجنة تطوير التعليم بجامعة حلوان اطلعت على اتفاقية التعليم المسماة بالكاف والتي وقعتها مصر وبموجب هذه الاتفاقية سيكون هناك نظام جديد للتعليم متمثل فى الساعات المعتمدة والتدرج فى التدريس من مواد تأهيلية إلى مواد تخصصية إلى مواد مهارية وبحكم اطلاعى على لائحة معهد الفنون المسرحية الذى شرفت بتخرجى فيه وتعيينى معيداً به

صياغتها فى صورة مشروع لائحة جديدة للمواد الدراسية بالقسم وكيفية تدريسها ولكن للأسف المشروع توقف".

د. رأفت ناعوم أستاذ الديكور يؤكد أن لائحة مشابهة تم وضعها أيضاً فى قسم الديكور ولم يكن حظها أفضل من الأولى، ويضيف د. رأفت: "نحن فى قسم الديكور نطالب بتغيير الأساليب القديمة المتبعة فالعالم تجاوز مرحلة الرسم بالفرشاة وأصبح يعتمد على جهاز الكمبيوتر وبرامجه فى تصميم الديكور حيث لا يستغرق التصميم أكثر من دقائق بينما النظام القديم يستغرق أياماً. ثم إننى مثلاً اضطر إلى اصطحاب الطلاب للحسين والمتحف المصرى حتى تتاح لهم فرصة الرسم وأيضاً الاحتكاك بطلاب فنون جميلة هناك، كل هذا بصفة شخصية ودون أى مساعدة من المعهد".

د. سميرة محسن تقول: "خطط تطوير المنهاج قام بها كل قسم من أقسام المعهد الثلاثة وقدمت جميعها ولكنها معطلة فى مكتب رئيس الأكاديمية وهو الذى بيده تفعيلها إن أراد ولكنه يحتفظ بها منذ عام كامل دون أى رد".

المخرج فهمى الخولى أحد خريجي المعهد يقول: "نحن فى حاجة ماسة إلى التطوير وعدم الاكتفاء بما هو كائن إنما يجب أن

د. ناعوم:

سحبنا

الثقة من

العميد

وما زال

متشبثاً

بمقعده

1-المعهد العالى للفنون المسرحية..

مهما حدث فيه، ورغم ما يقال عن أنه يحدث فيه، فهو أولاً وأخيراً صرح ثقافى وطنى، وكيان تعليمى متفرد، أنشأته بلد معروفة بريادتها لهذا الفن على مستوى الوطن العربى كله.

ومهما كانت المشاكل، فإن أبناءه المخلصين قادرون على إصلاح مسيرته وتعظيم قدرته على أداء دوره.

ومن هنا يأتى هذا التحقيق الذى تبادر به "مسرحننا" بإخلاص حقيقى.. لا لشيء إلا للتعرف على مواطن الخلل... ومكانم الداء.. فهى نقطة البدء.. وليس غيرها، فى أى إصلاح مرجو.. كما أنها - دائماً - نقطة البدء فى أى إصلاح على الإطلاق وفى أى مكان.

تطوير المنهاج.. معطل!

المنهاج.. المقررات.. المواد الدراسية.. سمها ما شئت. كانت محور سؤالنا الأول لأنه ببساطة أول ما يتبادر للذهن عند الحديث عن مؤسسة تعليمية.

بداية يتحدث د. نبيل منيب الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج قائلاً: "قبل تولي رئيسة القسم الحالية قمنا كأساتذة فى القسم وضمننا الصديق جلال الشرقاوى بتشكيل لجان درست المقررات وقدمت اقتراحات تمت

د. رأفت ناعوم

د. عصمت يحيى

د. نبيل هنيب: لا جدوى من الكلام إلى أن تصلح الأحوال!

السيد الوزير الفنان فاروق حسنى أن يتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها. لأن المناخ أصبح طارداً للكفاءات التي نعول عليها فى الارتقاء بالأوضاع وإلى أن يتغير كل ذلك فلا قيمة لأى كلام".

د. رأفت ناعوم يقول: "أن يتفق ثمانية من أعضاء مجلس المعهد من أصل عشرة أعضاء على سحب الثقة من العميد ثم يتمسك بمنصبه فهذا دليل أن الأوضاع لن تنصلح فى عهده، وهذا لا يعطى أملاً فى شىء، ونحن نتحدث ولا أحد يستمع لنا".

د. علاء قوقة يقول: "برغم كل شىء أنا متفائل بالأجيال الجديدة ومساندة أساتذتنا القدامى أصحاب الخبرات الكبيرة فى الارتقاء بالعملية التعليمية داخل المعهد، وإن كان المنحنى يهبط حالياً فهو يهبط ليعاود صعوده مرة ثانية".

د. سميرة محسن تقول: "المستقبل غامض، وأهم شىء حالياً هو احتواء الأساتذة احتواء تاماً لأنهم الفيصل فى أى تقدم وتفرق الأساتذة سيجعل الأوضاع تتفاقم أكثر".

تضيف د. سميرة: إن الأمور حالياً فى يد رئيس الأكاديمية وكل المواقف لابد أن يتحملها لأنه قائد العمل ككل ولابد أن يعالج كل هذه المشاكل".

أما فهمي الخولى فيقول: "إصلاح أحوال المعهد يبدأ بتغيير نظام القبول، ففى ظل الأعداد الكبيرة المتقدمة للمعهد لا يستغرق امتحان الواحد منهم أكثر من خمس دقائق فكيف تصدر اللجنة حكماً بشأن المتقدم للقبول؟! ثم لماذا يحدد عدد المقبولين بعشرين طالباً لماذا لا أستوعب كل المواهب المتقدمة حتى لو وصل عددهم إلى مائة هل سيعجز المعهد عن استيعابهم؟! إن رفع مجموع الثانوية العامة للمعهد لن يرتقى بالعملية التعليمية فما شأن الموهبة بالمجموع؟! إضافة إلى أن نظام المعهد أصبح طارداً وليس جاذباً فعدد كبير من النجمات التحقن بالمعهد، ثم حرمن من دخول الامتحان، وأخيراً فصلن من المعهد لأن الموهبة لا يعقل تكبيلها بهذا الكم الكبير من المراجع والقراءات والمشاهدات ولا أن تمتد المحاضرات من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً فمتى إذن تنيسر للطلاب مشاهدة العروض المسرحية أو حتى العودة إلى منازلهم؟!".

تحقيق: محمد عبد القادر

جامعات مصر لا تعين خريجاً وللأسف فإن الطالب جعل دخول المعهد وسيلة وليس غاية فهو يتصور أن دخول المعهد هو طريقه نحو العمل وأخذ الفرصة ولا يهتم بتنمية قدراته وتدريب خياله ومشاهدة العروض، معتمداً على شهادة المعهد..".

ويضيف الخولى: "إن الممثل خريج المعهد أصبح يعتمد على المؤلف فى كتابة الشخصية وعلى المخرج فى توجيهه، دون أن يحاول تخيل الشخصية والإضافة إليها".

مكانة المعهد فى الوطن العربى

هل أثرت مشاكل المعهد فى أدائه لدوره.. وهل أدت إلى تدنى مكانته وتراجعته عن الريادة؟

د. رأفت ناعوم يقول: "الطلاب العرب ممن كانوا يقصدوننا ممين أنفسهم بالحصول على شهادة معهد الفنون المسرحية بمصر، غيروا وجهتهم إلى معهدى الكويت وسوريا، وقد كنا نعزى أنفسنا بأن معهد الكويت قائم على الأساتذة المصريين ولكنهم الآن فى الكويت بدأوا فى الاستغناء عن الأساتذة المصريين لصالح السوريين وهذا وضع طبيعى فى ظل ما يحدث حالياً فى المعهد".

د. علاء قوقة يرى "أن ظاهرة توجه الطلاب العرب لسوريا والكويت مسألة تحتاج لدراسة حتى نعرف أسبابها فقد يكون بسبب قلة مصاريف المعهد فى سوريا أو بسبب سمعة سوريا فى الفن التى بدأ نجمها يعلو وقد يكون لأسباب أخرى مثل قرب المسافات مثلاً فالأمر يحتاج لدراسة ميدانية".

بينما ترى د. سميرة محسن "أن سبب ذلك يرجع لمصاريف المعهد هنا التى تصل لثلاثة آلاف جنيه استرلينى فى العام إلا أنها تؤكد أن الطلاب السوريين والكويتيين أنفسهم يأتون للمعهد هنا فى مرحلة الدراسات العليا".

كذلك يقول الخولى: "إن الطالب العربى يتعامل فى المعهد هنا بالعملية الصعبة ويجد أن الحصيلة العلمية التى خرج بها كان يمكن أن يحصل عليها فى بلاده لانتشار المعاهد الخاصة حالياً فى الدول العربية فلماذا يترك بلاده ويأتى؟".

روشنة إصلاح

ويبقى السؤال الأخير عن السبيل إلى الإصلاح.

د. نبيل هنيب يقول: "لن نظل نتغنى بأن المعهد عريق وخرج كفاءات ارتقت بالحركة المسرحية فى الوطن العربى كله، هناك أزمة حالياً فى المعهد ونحن نتمنى من

الشخصية وأعتقد أن هذا ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الأساتذة وطلابهم". بينما يرى د. علاء قوقة "أن هذه المسألة تخضع للأستاذ نفسه: مبادئه وتعليمه وطريقته فى التدريس هناك من يرى أن التعليم تلقين وهناك من يرى أنه توجيه، فكل فريق يرى العملية التعليمية من وجهة نظره ولكنه لو عقد مؤتمر أو منتدى لمناقشة الأسلوب الأمثل فى التدريس قد يغير بعض الأساتذة طريقتهم ويتبنون فكرة التوجيه".

وتختلف د. سميرة محسن مع ذلك قائلة: "الأستاذ لابد أن يضبط الأمور خاصة أن الجيل الحالى متمرد ويصعب جداً قيادته إلا لو كنت قوياً بشخصيتك ومعلوماتك وقدرتك على استيعاب الدارسين. بعد ذلك تأتى مرحلة إتاحة الحرية للطلاب بعد تعليمه أسس الحوار".

العلاقة بالمؤسسات الثقافية

ومن السؤال عن المناهج وأساليب تدريسها، إلى السؤال عن علاقة المعهد بالمؤسسات الثقافية الأخرى، فهذه العلاقة تنعكس على التدريس، سواء عند من يطلبون من المعهد أن يكون بؤرة إشعاع أو عند من يختصرون هذه العلاقة فى تشغيل الخريجين.

د. نبيل هنيب يقول: "المفترض أن تكون علاقة المعهد وثيقة بالمؤسسات الثقافية حتى يفتح مجال العمل لخريجيه، لأن الطالب يرى البطالة المنفشية فى الخريجين فيصاب بإحباط شديد وينعكس هذا على دراسته".

د. رأفت ناعوم يقول: "إن إتاحة الفرص للخريجين قائمة على جهود شخصية بحتة من أساتذة المعهد فأنما مثلاً أقوم بترشيح الخريجين المتفوقين لتلامذتى من قيادات العمل بالتليفزيون والمسرح فيقومون بتعيينهم هناك لكن المعهد لا يرشح أحدا لهذه المؤسسات للأسف الشديد".

أما د. علاء قوقة فيقول: "إن علاقة المعهد بالمؤسسات الثقافية مازالت بحاجة لكثير من الجهود، والخريج يبحث بنفسه عن الفرصة ولا أحد يبحث عنه من مسئولى المعهد، والخريج يعتمد على مجهوده الشخصى حتى يجد فرصته".

لكن د. سميرة محسن ترى أن: "توفير فرص عمل للخريجين ليس من مهام المعهد.. وهل كليات الهندسة أو التجارة أو الآداب أو غيرها توفر فرصاً للخريجين بها؟ مهمة المعهد هى تأهيل الخريج وليس توظيفه. ولكننا فى المعهد نسعى لإقامة فرقة الأكاديمية المسرحية وقتها ستكون فرصة لاستقطاب النجوم الكبار ودفن الخريجين إلى جوارهم فى عروض مسرحية، وهذا هو ما يمكن أن يقدمه المعهد ولكن للأسف خطة الفرقة عند رئيس الأكاديمية أيضاً ولا ينظر إليها".

د. أحمد حلاوة يقول: "إن حظ الأجيال الحالية أوفر من حظوظنا نحن فقد كنا ممنوعين من العمل أثناء دراستنا بالمعهد، وهذا غير موجود حالياً، أيضاً الظروف حالياً تسمح باستيعاب عدد هائل من الخريجين بخلاف أيامنا حيث كان المتاح أمامنا هو المسرح أو الإذاعة فقط".

ويضيف د. حلاوة: "إن العمل فى الحقل الفنى يحتاج لمهارة فى عرض نفسك وتفادى الألغام المزروعة فى الطريق بحنكة، لأن الموهبة وحدها لا تكفى!".

المخرج فهمي الخولى يقول: "إن كل

د. سميرة محسن:

خطة التطوير

فى درج رئيس

الأكاديمية منذ عام!

التواصل مع الظاهرة المسرحية في الوطن العربي ومتابعة تجلياتها.. يعد واحداً من أهم الأهداف التي من أجلها صدرت «مسرحننا». وهنا ننشر إحدى الندوات التي عقدتها «مسرحننا» مع وفود الدول العربية التي شاركت في الدورة التاسعة عشرة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والتي دارت حول الظواهر المسرحية في الوطن العربي وأبرز تجلياتها.. تاريخها وحاضرها.. أحلامها ومشاكلها.. أجيالها وتياراتها.

هاجموا الإسراف في استخدام التكنولوجيا وثقافة الـ Fast Food

الجزائريون في ندوة "مسرحننا":

الإعلام هو السلطة الحقيقية التي تتسيد واقعنا

« فننازيا » عرض مسرحي شاركت به فرقة مسرح «التاج» الجزائرية في الدورة الـ 19 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي « مسرحننا » استضافت فريق العرض في ندوة ناقشت فيها قضايا المسرح ومشاكله في الجزائر.

بدأت الندوة بالدخول في قضايا المسرح مباشرة حيث تساءل إبراهيم الحسيني: أصبحت التكنولوجيا تؤثر بشكل كبير في صناعة العمل الفني، فهل يمكن أن تلغي خصوصية العمل الفني نفسه؟

- المخرج ربيع: "محتدا"، أنا ضد كل ما هو تكنولوجي على المسرح، وضد كل المصطنع، وألجأ إلى التكنولوجيا فقط حينما أكون مضطراً، حتى في عنصر الإضاءة أحاول قدر استطاعتي أن تكون حرة وطبيعية. مسرحننا: لكل فرقة استراتيجية مستقبلية ترسمها، وترسم طريقها، وأفكار تحاول تحقيقها سواء كان ذلك من ناحية الشكل أو المضمون.. حدثونا عن نهجكم.

- ربيع: كل أعمالنا تقوم على التجريب إلى حد كبير ابتداءً من الشكل وانتهاءً بالمضمون، وهو الأسلوب الذي اتبعناه في أعمال (فاطمة، جحا، الزهاد، وأخيراً فننازيا) ويفضل أن يكون العرض طبيعياً لأن التكنولوجيا من وجهة نظري تلغي كثيراً من جماليات الإبداع، وتلغي الفروق الفردية وتجعل العروض جميعاً متشابهة، وسأضرب لك مثلاً... حينما نلبس الملابس المصنوعة يدوياً يختلف إحساسنا وتقبلنا لها عن الملابس المصنوعة عن طريق الآلات، وليس معنى هذا أنني ألغي التكنولوجيا نهائياً لكنني أتعامل معها ولكن بحسب وقدر.

. مسرحننا: حدثنا عن عرضكم المسرحي الأحدث "فنتازيا" الذي شاركت به في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة التجريبي.

- ربيع: النص كتبه "عمر شروك" الكاتب الجزائري وهو مأخوذ عن نص لـ"يوجين يونسكو" "الملك يتماوت" لكن نص يونسكو لا يوجد فيه بنت الملك، بل فيه أبناء الملك، "فنتازيا" فيه الملك الذي قامت بدوره الممثلة سلمى، لأن العرض قائم على فرضية

في مسرحيتك هل تريد التأثير به على متلقيك؟

- ربيع: فقط أحببت توصيل الفكرة للناس عن طريق وضع ذلك الجدار لتكون النظرة إلى العمل مختلفة، ولكي يرى الناس لأول مرة عرضاً سينمائياً مباشراً، والجدار الرابع هو جدار شفاف من خلاله يستطيع المشاهد أن يرى المسرحية وليس ستاراً سينمائياً أو شاشة سينما كما سيعتقد القارئ الذي لم يشاهد العرض.

. مسرحننا: حدثنا كيف تستطيع استقطاب الجمهور إلى مسرحك إذا كنت لا تستخدم التكنولوجيا التي أصبحت جزءاً مهماً من اللعبة المسرحية؟

- ربيع: أوقن أن الجمهور هو اللعبة المسرحية ذاتها، وفكرة اجتذابه تخضع لقيمة الإبداع نفسها، فأتنا لا نستطيع أن أفكر في مسرحية هدفها إرضاء الجمهور، ولكنني أفكر في الإبداع الفكري ولا يمكن أن يعجب أي عرض الفئة العريضة من الجمهور، بل أعلم أن هناك من سيعجبهم العمل وآخرين لن يعجبهم، أن ترضى الجميع فهذا مستحيل، تماماً كقضية إلغاء التكنولوجيا أو العمل بها.

لا نصنع مسرحاً لإرضاء الجمهور

واقعي حقيقي، ولعل المتفرج لاحظ أن الممثلين في العرض كانوا مَقْنَعين "Les Mask,s" وهذا دليل قوي على إلغاء "المشاعر" سواء كانت الحب أو الكراهية أو "الجنس" ذكراً أو أنثى؛ فالإعلام سلطة محددة، فحينما نذكر، على سبيل المثال، اسم الحاكم في أي دولة لا يعنى ذلك بالضرورة أنه السلطة الفاعلة.

مسرحننا: أنت بهذا تقصد أن سلطات كثيرة ومتباينة تتحكم في الشعوب العربية لكن سلطة الإعلام هي السلطة المتسيدة.

- ربيع: نعم نحن لا نستطيع أن نشخص الحاكم على أنهم السلطة، فالسلطة الفاعلة الحقيقية هي: الإعلام، السي دي، الكاميرا. مسرحننا: لماذا وضعت جداراً رابعاً

عبيثية، ولديه الابن الأول ولا يوجد في مسرح يونسكو نظرية الابن الأول، لكن لديه "مارجريت" الابنة.

. مسرحننا: لماذا جعلت سلمى تقوم بدور الملك ألم يكن من الأفضل أن يقوم به رجل... ولماذا الديكور من الورق؟!

- ربيع: أردت أن تلعب سلمى دور الملك لأبين مدى عبثية الموضوع ذاته، ووضعت شخصيتين اثنتين هما "تواري" الذي يعبر عن الـ "Lachous" الشيء ومنير "Lomasidi" أو رجل الأقراص؛ لنفجر الأسئلة من وراء هذه المملكة الهشة؛ وكل الممالك؟ ما هي المملكة الحقيقية أو السلطة الحقيقية؟ أهي سلطة الإعلام؟ وهنا تسطع الإجابة: نعم هي سلطة الإعلام التي تمسك بزمام الأمور ولا نستطيع تشخيصها بشكل

سلمى : الفتاوى المفبركة أدخلتنا في مدارات الإحباط والانكسار لسنوات

مسرحنا : يعنى هذا أنك تسعى إلى الجمهور المثقف ولا تقدم عروضك للجمهور العادى أو رجل الشارع البسيط؟

– ربيع: نعم.. أسعى للجمهور المثقف وفى الوقت نفسه لى أعمال قدمتها للناس العاديين وخرجت بها إلى الشارع.

. مسرحنا: فلنتحدث قليلاً عن السينوغرافيا فى عرضكم .

– حمزة: لى وجهة نظر خاصة فى السينوغرافيا، وأعتقد أنها الشكل أو الجانب المرئى الذى لا نستطيع إغفاله، وإذا كنا لا نستطيع استخدام التكنولوجيا فى الممثل وأدائه فنحن نستخدمها فى الرؤية الإخراجية وهى موجودة منذ عهد الإغريق.

. مسرحنا: لنعد إلى عرض "فنتازيا" هل المشكلة فى هذا العمل تكمن فى الجنس (ذكر - أنثى) وما يجعلنى أتساءل هكذا هو سعى البعض لصنع المسرح الرجالى أو النسائى؛ ففى بعض الدول لا توجد أية شخصيات نسائية وقد أصبحت ظاهرة لا يمكن إغفالها.

– سلمى: لا أعتقد أن لهذا علاقة بالنوع، فالأفكار التى نحن بصدها أفكار عالية ولا تنحصر مسألة الذكر والمؤنث فى دولة بعينها، والحلول المؤقتة مثل تقديم عرض دون أدوار نسائية يسيد بعض الفتاوى المفبركة عن أن المسرح شىء سيئ... فنحن فى الجزائر مررنا بمثل هذه الحالات... حالات الانكسار والإحباط.

. مسرحنا: أعتقد أن هذا حدث أثناء "العشرية السوداء"

– ربيع: بالضبط... الإرهاب والاستعمار عدوان قاتلان للإبداع... ولنا أن نتصور أن كل مرة يأتى فيها الاستعمار ويشن على الدول العربية ضرباته بعدة طرق كل منها لا يشبه الأخرى، منها العولة وهى فكرته الجديدة التى يحاربنا بها.. وأنا متأكد أنه طالما كانت لدينا ثرواتنا كالبترول فلن تنتهى مشاكلنا مع الاستعمار.

– مسرحنا: حمزة يقول: إن التكنولوجيا يمكن أن تتحكم وتؤثر على كل شىء فيما عدا الممثل، وأكد حليم أنه يجب علينا أن نستخدم المحسنات الجمالية والبديعية التى نستخدمها فى اللغة مع الممثل... وسؤالى إلى ربيع ما دورك مع الممثل منذ لحظة اختياره الأولى وحتى صعوده على خشبة المسرح؟

– ربيع: أخذ صورة الممثل على سبيل

المثال كحليم وطوطو.. لأننى أعمل على طريقة "الكوميديا دى لارتى" أو المسرح الارتجالى، وهذه ثانى مسرحية أقوم بإخراجها معتمداً فيها على وجود نص... أما كيف أتعامل مع الممثل.. فأنا بعد ما أختاره أعطى له ما يناسبه (شكله، شخصيته) ولا أبحث عن التكنولوجيا ولا أضيف له تكنولوجيا، إنه هو الذى يعطينى.

. مسرحنا: ألا تدريه على الدور أو تغير من أدائه إن لم يكن مناسباً لاختيارك؟

– ربيع: يمكننى أن أضيف له فيما يختص بالحركة، الإلقاء لكن فى الشخصية.. لا يحدث هذا أبداً.

. صفاء: هل يعنى هذا أنك من أنصار ترك الممثل حراً على خشبة المسرح يفعل ما يشاء؟

– ربيع: لماذا أقيده؟

. مسرحنا: لأنه ربما يخرج، وحينما يخرج عن دوره تصير الأمور إلى الفوضى وأنت لا تسعى إلى مسرحية الفوضى.. حتى لو كان هذا منهجك.

– ربيع: حينما أتركه يبحث عن معالم الشخصية التى يقوم بأدائها أكون بذلك قد قيدته، ففى حريته قيود، فكل منهم يبحث عن نفسه وأنا مقتنع تماماً بأن الممثل الجيد هو الذى يضيف للشخصية وهو الذى يأتى بالجديد وليس أنا.

– سارة: أنت لا تعطى له الشخصية جاهزة.

. مسرحنا: هذا جيد لأن ذلك يعطى تبايناً ويخلق للشخصيات أبعاداً جديدة ما كانت لتظهر إذا كان هناك ذلك القيد.. وبذلك تكون جميع الشخصيات على خشبة المسرح نسخة من المخرج.

– ربيع: وأنا ضد أن أصنع نسخاً منى.

. مسرحنا: دعونا نتحدث قليلاً عن الميزانيات وهى من الأمور التى تؤرق الفرق، بخاصة المستقلة، التى تعتمد فى كثير من الأحوال على التمويل الخاص... أولاً نود أن نعرف ما ميزانية الأعمال فى مسرح الدولة بالجزائر؟

– على: المسارح الوطنية لديها الميزانية السنوية الخاصة بها، أما المسارح المستقلة مثل فرقتنا، فوزارة الثقافة لا تقوم بتمويلها إلا إذا كانت هناك مناسبة، على سبيل المثال هذا العام "الجزائر عاصمة الثقافة العربية"، ولذلك حينما تقدمنا بمشروعنا تم قبوله، أما فى الأوقات الأخرى فنحن نعتمد على أنفسنا فى المقاطعات كما

– على: حتى فى اليونسكو... نجد التنوع الثقافى ما بين الدول المصنعة الكبيرة فى إطار العولة.

ربيع: يرى الغرب أن يجعل من الثقافة بالنسبة لنا مادة استهلاكية مثل الـ (Fast Food).

. مسرحنا: ما أمنياتكم فى التجريبي القادم؟

– ربيع: أن تلغى إدارة المهرجان مسألة الجوائز لأن ذلك يكون على حساب الانطلاق... فما معنى أن يحصل عرض على جائزة هذا العام، ويبقى بعد ذلك محلك سر... إن روعة المهرجان تكمن فى كونه مجالاً للتجريب والمشاهدة وتبادل الخبرات البصرية والجمالية عبر آليات المسرح.

– على: كذلك أتمنى أن تحدد إدارة المهرجان عنواناً تستجلب عن طريقه الأعمال المقدمة وتقدم مثلاً "التجريب فى الحب" أو الموت... إلخ

– حمزة: أتمنى أن يصبح المسرح أكثر طبيعية وأكثر تطوراً وأن يتخلص من كثير من الأفكار الأوربية الدخيلة لصالح تلك الأفكار التى تناسب مع موروثنا.. وأنا بذلك لا أرفض التطور تماماً، ولكن دون أن ينال ذلك من شخصيتى وهويتى العربية.

– سلمى: أتمنى أن تتكرر مشاركتى فى المهرجان لأن ذلك سيساعدنى على الابتكار فى أدوارى القادمة من خلال الاحتكاك ليس على مستوى الدول العربية الشقيقة فحسب؛ ولكن العروض الأجنبية التى تتعدد مصادرها وثقافتها.

– طوطو: لدينا مشاكل كثيرة أتمنى أن نتجاوزها لنأتى العام القادم أكثر تفاعلاً ومقدرة على متابعة التطور فى المسرح خاصة ما نرى من العروض الأخرى.

– نورى: لى أمل أن تهتم الدولة الجزائرية بالفرق المستقلة، وأن تقدم لها ما تقدم للفرق الوطنية، وأن يحدث التواصل المطلوب بين أجزاء الجزائر وليس فقط فى قلب العاصمة حيث يتركز الإبداع، وذلك حتى نصل إلى التجريب الحقيقى والإبداع المطلوب.

تقولون، فنبحث عن تمويلات لدى رجال الأعمال المهتمين بالمسرح، أو البلدية، فالميزانية المحددة لنا كفرق مستقلة ضعيفة جداً.. وذلك ما يقيدنا فى الإبداع فلا نستطيع أن تنتج العمل الذى تريده.

. مسرحنا: كم تبلغ تلك الميزانية بالضبط بالنسبة للفرق المستقلة؟

– على: الوزارة تعطينا مبلغاً ضئيلاً 1000 دولار فى العام.

– حليم: ميزانية المسرح فى الجزائر تقوم على المشروع، لكن لدينا نشاطات عديدة، فكل عام تقدم مشروعاً مكتوباً تحصل من خلاله على الميزانية المذكورة سنوياً.

. مسرحنا: لكن الفرق الحكومية تأخذ أضعاف ذلك وهذا يشعركم بالظلم؟

– ربيع: طبعاً، الفرق الحكومية تحصل على الميزانية التى تكفيها وأكثر.. ونحن نشعر كثيراً بالظلم والاضطهاد خاصة وأنا نقدم أعمالاً جيدة بالفعل.

– مسرحنا: لا أدري لماذا يقع الاضطهاد على الفرق المستقلة والحررة فى المسرح العربى؟!

– حليم: ليس فى المسرح العربى فقط، بل فى أوربا أيضاً وقد شاهدت ذلك من خلال جولاتى العديدة، رغم أن هذه الفرق تقدم أعمالاً رائعة.. فكثير من الفرق فى أوربا تعاني من نفس المشكلة وتناقشنا معهم حول الحلول التى يمكن أن نتمسها.

. مسرحنا: هل يحدث هذا لأن السلطة الثقافية تهيمن على المسرح مثلاً؟

– على: بل لأن الميزانيات تختلف من مكان لآخر، وهى مشكلة نظام أو مشروع تستخدمه الدولة.

– حمزة: (منفعلاً).. إن قضية الثقافة قضية استراتيجية وسياسية واقتصادية وليست ثقافية فقط.

– حليم: علينا أن نتساءل: هل ترضى السلطة على أن يكون لها سياسة ثقافية تجاه شعبها؟ لا أعتقد، لأن السلطة فى العالم الثالث لا تهتم بذلك، خاصة إذا كانت المسألة تختص بالثقافة.

. مسرحنا: لعلها تسعى للسيادة الاقتصادية فى المقام الأول.

● لقد أثار أحمد رشدى صالح فى دراسته عن «المسرح الشعبى» نقطة تتعلق بمفهوم «الشعبى» و«الفولكلورى» فى فنون التمثيل الشعبى، حيث يرى أن الفرق بين المسرح الشعبى والتمثيلية الفولكلورية يشبه الفرق بين الأغنية الشعبية والأغنية الفولكلورية، فالمسرح الشعبى هو وسيلة من وسائل العرض الجماهيرى الذى يقدم للجمهور مسرحية مبنية على الأصول المستقرة فى علم كتابة المسرحية، فإذا قدر لهذه المسرحية النضوج والانتشار أصبحت مسرحية شعبية.

■ تصوير:

حسن الحلوجى

■ أهدتها للنشر:

صفاء الببلى

■ أدار الندوة:

إبراهيم الحسينى

فهى الخولى : أنا صاحب فكرة المهرجان التجريبي

الجيل الحالى يفكر فى نفسه ولا يعمل لصالح الفن ولا يهتم بالثقافة

طارحاً
خبرة 40 عاماً
فى العمل المسرحى

رشدى على أكتافهم، كذلك كنت مع أول من استخدم جسد الممثل كقطعة ديكور فى عرض «شكسبير فى العتبة» تأليف رافت الدويرى على الطليعة سنة 1974، و«ليلة جواز سبرتو» إعداد عبد الرحمن الأبنودى عن «زواج فيجارو» ليو مارشيه سنة 1977 على خشبة القومى، وكذلك عندما قدمت مرة أخرى عرض المسرح المفتوح سنة 1987 بمسرحية «سالومى» حيث يركب الجمهور باخرة نيلية وتسير بهم حتى تستقر أمام «قصر المانسترلى» ويشاهدون العرض من فوق البحيرة، عرض يتخذ من القصر والنيل ومقياس النيل مكاناً للأحداث، وأعمال أخرى عديدة مثل «تحت الشمس» و«المحروسة 2015» وغيرها. كنت حريصاً فيها دائماً وطوال مشوارى أن أكون مختلفاً ويكون تشكيلي البصرى للعرض متميزاً وجديداً.

* وأعمالك فى القطاع الخاص هل كانت على نفس المستوى؟

– بالطبع كانت مختلفة ومتميزة عن باقى أعمال القطاع الخاص والأمثلة عديدة منها «عشرة على باب الوزير» للفرزى ونجاح الموجى، «وشوقى بيه عريس» لأمين الهندي، و«الحب بالعقل» لسهير غانم، و«شغال عند اثنين» من إعداد د. عبد العزيز حمودة عن «خادم سيدى» لكارلو جولدوتى لأحمد بدير وهالة فاخر وغيرها كثير.

المختلفون

* إذا انتقلنا للأجيال التالية بعدكم من منهم استطاع أن يكون مختلفاً ويقدم شكله الخاص به؟

– نفر قليل منهم يبدع بنكهة مختلفة مثل: عصام السيد، ناصر عبد المنعم، المرحوم منصور محمد، محسن حلمى، محسن رزق، خالد جلال، ومن المخرجين الشباب حالياً هناك هشام عطوة وشادى سرور.

* ما الذى يميز هذه الأسماء؟

– أنهم مخرجون ذوو نزعة تجريبية إبداعية رافضة لكل ما هو سائد ومألوف، لقد استطاعت هذه الأسماء أن تتخلص من عبودية المنهج.

* أرى فى كلامك تلميحاً للاكاديميين؟

– بالضبط هؤلاء الذين يقومون بتدريس مجموعة من النظريات والمدارس فيصير كل منهم عبداً لهذه النظرية والمنهج، ويقدم فناً متوازياً ومتماشياً مع نظريته، وعندما يؤمن الفنان بقال ما سيصبح واحداً من طابور طويل، ولكن عندما يشذ سيجرح من هذا الطابور ويصبح فنه متميزاً ولافتاً للنظر مثل الأسماء التي ذكرتها لك.

صاحب الفكرة

* بمناسبة التجريب نعلم أنك كنت رئيس لجنة العروض والبرامج فى الدورة الأولى لمهرجان القاهرة التجريبى ثم تركته، ما هى حكاية المهرجان معك؟

– كنت واحداً من ثلاثة اختارهم الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة منذ حوالي عشرين عاماً، ومعى محمد سلماوى، ود. حمدي الجابرى لينكون اللجنة التحضيرية لمهرجان القاهرة التجريبى، وكانت رغبة الوزير فى البداية هى إقامة مهرجان للمسرح الحر أو مسرح الشباب، وأنا الذى اقترحت على اللجنة أن يكون المهرجان للمسرح التجريبى وعندما عرضنا الاقتراح على الوزير وافق وتحمس للمبررات التي قدمتها.

* وما هى هذه المبررات؟

– كان المسرح المصرى وقتها يعاني من انغلاقه على نفسه، ولم تكن نشاهد المسرح الآخر فى جميع أنحاء العالم حتى أنه تقدمت العديد من الدول العربية فناً ومسرحياً عنا، وأصبحت لديها مهرجاناتها القوية مثل تونس وسوريا، فلماذا لا نقدم على طبق من ذهب كل محاولات المسرحيين فى العالم نحو تطوير المسرح إلى المسرحيين المصريين ليتعرفوا على تجارب الآخرين ونطور من مسرحنا ونأخذ ما يتواءم، أو نلهم أنه يتواءم مع جمهورنا لنقدم له المسرح الذى نحبه ونعتنقه لكي يحبه ويعتق، خصوصاً بعد ظهور التلفزيون الذى أثر على الفنون الأخرى كثيراً.

* وماذا حدث بعد ذلك؟

ل أن يتوقف نفسه ولا أن يرتبط ببيئته وواقعه، كما أننا نفتقد الآن للأفكار والقضايا الكبيرة التي يجب أن تشغلنا كمسرحيين مثلما حاول توفيق الحكيم فى كتابه «قالينا المسرحى» أن يدفعنا إلى أن نخلع عنا ثوب الغرب ونبحث عن إبداعنا المسرحى المختلف والمتفرد عن المسرح الغربى، وأيضاً مثلما حاول يوسف إدريس فى قضيتته نحو مسرح مصرى أصيل ورجوعه إلى فكرة وشكل مسرح السامر فى مسرحية «الرفاير»، لكن للأسف تناول هذا العمل «كرم مطاوع» الذى كان عائداً من الخارج ولم يتواءم مع فكرة يوسف إدريس وقدمها من خلال المسرح التقليدى وحدث بينه وبين يوسف إدريس خلافهما الشهير.

* وهل تمكنتم من حلم التفرد هذا؟

– حلم تفرد المسرح المصرى والعربى لم يتحقق إلا فى هدف أن يكون المسرح للمجتمع والجمهور، تلك كانت نقطة الاختلاف الوحيدة بيننا وبين المسرح الغربى الذى قدم – وما زال يقدم حتى الآن – فناً للفن إلا فيما ندر مثل أعمال بريخت ويسكاتور وكليفورد وأديتس الأمريكى.

دعائم المسرح

* كلامك يعنى أن مخرجى الخمسينيات والستينيات لم يتميزوا إلا فى هذه النقطة فقط: فابن إبداعهم إنهم على مستوى الشكل المسرحى؟

– أولاً أؤكد أن هذا الجيل من المخرجين كان له فضل إرساء دعائم وقواعد المسرح المصرى والعربى كله، لكن لم يكن لأى منهم المسمة الإبداعية الخاصة به وقد صرحت قبل ذلك بهذا الراى لجريدة السياسة الكويتية وقرأه سعد أردش ونحن فى مهرجان الخليج الأول، وسألنى عنه فى حضور جلال الشراوى وأحمد عبد الحليم وحمدي الجابرى وحسن عابدين، وأكدت لهم كلامى ولم يناقشونى فيه.

* ومؤلفو هذا الجيل فى الخمسينيات والستينيات؟

– معظم أعمالهم كانت تقليدية ومأخوذة عن نصوص غربية ولم يختلف إلا محمود دياب الذى لم يرضخ للنمط الأرسطى، وكذلك صلاح عبد الصبور فى مسرحه الشعري؛ رغم تأثره بعض الشيء بفننا أربابل وأرثر آدموف مع بعض المحاولات الفردية مثل مسرحية «الاستاذ» لسعد الدين وهبة.

* وهل استطاع فهى الخولى أن يكون مختلفاً ويقدم لمستة الإبداعية الخاصة به طوال مشواره الفنى؟

– هناك نوعان من المخرجين، الأول: يكون مترجماً للنص المكتوب دون تدخل، وأكاد أعتبره مخرجاً منفذاً لرؤية المؤلف، والنوع الثانى: هو المخرج ذو الرؤية المفسرة للنص، ويكاد يصبح مؤلفاً جديداً للعرض، والنص الأدبى عنده مجرد عنصر، أى نعم، هو نقطة الارتكاز للمخرج لكنه يصبح عنصراً من عناصر الإخراج مثله مثل الديكور والإضاءة والموسيقى والملابس والحركة المسرحية، وكان اختلافى هو كونى أحب دائماً أن أكون مؤلف العرض دون المساس بأية جملة من كلام النص، وكان هذا يتم على مستوى الشكل الذى أقدم به عرضى.

تجارب عديدة

* فلتسمح لنا بالتعرف على بعض هذه التجارب مع وجود أجيال عديدة تجهلها وخاصة تلك التى كانت فى بداياتك؟

– لى تجارب عديدة مختلفة ورائدة أذكر منها مثلاً عرض «أول المشوار» بقرية «الشرفا» سنة 1970 وعندما يأتى حديثى معك عن الثقافة الجماهيرية سأحدثك بالتفصيل عنها؛ لأنها لم تكن فقط تجربة فريدة على مستوى الثقافة الجماهيرية؛ ولكن لأنها كانت كذلك فريدة على مستوى مسرح القرية والمسرح المفتوح فى تاريخ المسرح المصرى كله، وكان هناك عرض «بلدى يا بلدى» تأليف رشاد رشدى، مع فريق شركة النصر للسيارات الذى كان يصور فيه الإنسان المصرى على أنه كسول ومتواكل، وبأدواتى ودون تغيير كلمة فى النص قدمته برؤية مختلفة حتى أنه بعد العرض حمل عمال الشركة د. رشاد

يصل بقناعته الشخصية للنتيجة التى قد تتفق أو تختلف معى.

* من خلال تعاملك المباشر فى العديد من المواقع مع الشباب مثل عضويتك للجنة مشاهذة عروض المهرجان القومى للمسرح وتدريبك فى المؤسسة العربية للإبداع ... ما راىك فى الجيل الحالى من شباب المسرح؟

– أكاد أعمم وأقول إن الجيل الحالى لا يفكر فى صالح الفن، كل منهم يفكر فى ذاته ويمشى فى جلباب مخرج أو قائد ما، حتى معظم الفرق الحرة والمستقلة حالياً تقدم الفن لتحقيق حلم الفرد، وكلهم يحاول مغازلة السينما والتلفزيون عن طريق المسرح، ويحاول أن يؤكد من خلال مسرحيته أنه مخرج متميز لهذه الأعمال، الأمر نفسه ينطبق على الممثلين الشباب الذين هدفهم السينما والتلفزيون وليس عشق المسرح.

* إذا كانت تلك هى المفاهيم التى ينطلق منها الجيل الحالى فما هى المفاهيم التى انطلق منها جيلك؟

– جيلى فى المسرح المصرى والعربى كله انطلق من المفاهيم التى نادى بها د. محمد مندور وهى أن الفن للمجتمع، فأصبح هدف كل المبدعين العرب هو صالح المجتمع، وهذا الرعيل الذى تربيت معه لم يقدم إلا الفن الذى يدفع المتلقى للتفكير فى واقعه ليغيره للأفضل، وكان شعار «الأناج والأرفع» هو المسيطر عليه، وكان هناك اتفاقاً بين جميعاً على أن يكون المسرح مرآة حقيقية للواقع، حتى د. رشاد رشدى الذى اختلف مع د. مندور وكان ينادى بالفن للفن عجز عن أن يحقق هذا إلا فى مسرحيته الأولىين وهما «الفراشة» و«لعبة الحب»، وبعدهما كانت كل أعماله للمجتمع مثل «رحلة خارج السور» التى كتبها بعد قرارات يوليو الاشتراكية، ثم توالت أعماله «بلدى يا بلدى» و«اتفرج ي اسلام» وغيرها، هكذا نشأ وانطلق المسرح العربى كله فى هذا الوقت ونحن لا نستطيع الخروج من عباءة د. مندور وتقديم الفن للفن. * من أين نتج هذا الفارق الهائل بين الجيل الحالى وجيلكم فى المفاهيم التى تحرك كلاً منهما؟

– هذا الجيل لم يحو

تبادرت إلى ذهنى أسئلة واستفسارات عديدة تشغلنى كمسرحى شاب سيلتقى ويحاور خبرة أربعين عاماً قضاها هذا المخرج متنقلاً بين جدران المسرح المصرى، بدأها ممثلاً فى مسرح التلفزيون ثم مخرجاً فى الثقافة الجماهيرية ومسرح الجامعة والشركات والقطاع العام والخاص، قدم من خلالها العديد من الأعمال البارزة فى تاريخ المسرح المصرى مثل: «الرهائن، باب الفتوح، تاجر البندقية، تحت الشمس، الوزير العاشق، المحروسة 2015، لن تسقط القدس» وغيرها، وعلى يديه ظهر العديد من نجوم التمثيل والإخراج فى المسرح المصرى.

كان الحوار مع فهى الخولى رحلة ممتعة بدأت بنا من الحاضر إلى الماضى، بما يحمله من خبايا وأسرار تجاربه، لتعود بنا مرة أخرى إلى الحاضر، وطوال هذه الرحلة عملت بنصيحته التى قالها فى البداية ويقولها دائماً لكل تلاميذه فى المسرح: «ارفضوا كلامى وتمردوا عليه»، ثم يبدأ كل منكم بتأمله وتحليله حتى

الأكاديميون

مجدر عبد

للنظريات

ولم يقدموا

شيئا معها

لك أبناء

الثقافة

الجماهيرية

يجب أن

يفخروا بعذ

المناسبة

– نجحنا بمباركة من الوزير فاروق حسنى وحماسه أن نقدم الدورة الأولى لمهرجان القاهرة التجريبي، وكنت أول رئيس للجنة العروض والبرامج بالمهرجان، ولكن لأسباب يسأل عنها فاروق حسنى وفوزى فهمي تم استبعادنا نحن الثلاثة بعد الدورة الأولى.

* **تقصّد أنكم زرّعتم وغيركم يحصد؟! – هي دى مصر يا عبلة!!**

* **إذا تركنا التجريب وانتقلنا إلى موقع آخر لك فيه باع طويل وهو الثقافة الجماهيرية.**

قبل أن أحدثك عن تجاربي معها يجب أولاً أن أؤكد أنه على كل أبناء الثقافة الجماهيرية أن يفخروا بمؤسستهم العريقة التي لم تقدم طوال تاريخها سوى الفن الهادف، كل الفرق في البيوت وقصور الثقافة والفرق القومية قدمت فنا يؤكد أنه رآه يرى فيها المتفرج وأقعه ومستقبله ويدفعه للتأمل والتمرد والثورة، وإننى أحيى كل رواد الثقافة الجماهيرية بداية من سعد الدين وهبة، وسمير سرحان، وعبد المعطى شعراوى، وحسين مهران، وفؤاد عرفة ومخرجيها عبد الرحمن الشافعى، وإميل جرجس، ورووف الأسيوطى، حتى سامى طه، وأحمد عبد الجليل وطه عبد الجابر وحسن الوزير وغيرهم الكثير والكثير، أما عن أهم أعمالى فى الثقافة الجماهيرية فأنى أعتبر أهمها تجربة مسرح القرية فى قرية كفر الشرفا، والتي تحمس لها جدا سعد الدين وهبة، وهناك عرض «جلا جلا» عن أسطورة «إيزيس وأوزوريس» سنة 1974 لفرقة المنصورة القومية، و«الأرض» للشراوى مع فرقة البحيرة القومية، وقد كنت أول من أسس فرقة العرش سنة 1982 بعد عودة سيناء بعرض «حبيبى عزيزة» وكان صياغة إسماعيل عقاب عن حكاوى أهل المجتمع السيناوى، كما قدمت تجربة مهمة فى السبعينيات من خلال معهد إعداد القادة التابع للثقافة الجماهيرية؛ حيث دربت خمس دورات متخصصة فى المسرح قدما من خلالها عروض «الجوع»، «كرايج»، «الإنسان والحربة»، «الغربة» وكانت كلها تأليفا جماعيا، وقدمنا عرضا تطبيقيا للمحاضرات وخرج منها العديد من المخرجين المتميزين فى الثقافة الجماهيرية.

مسرح القرية

* **ذكرت فى بداية الحوار أن تجربة مسرح القرية فى قرية كفر الشرفا كانت تجربة فريدة فى تاريخ المسرح المصرى، لماذا؟!**

– بالطبع تجربة فريدة ورائعة خضتها سنة 1970 بعد أن تحمس وقتها حمدى غيث وسعد الدين وهبة لفكرتى وهى أن أقوم بإخراج عرض فى مكان لم ير المسرح نهائيا، وألا يكون فى يدى نص من تأليف مؤلف قاهرى بل يقوم أهل هذه البلدة بتأليف وإخراج وتمثيل العرض، وبالفعل ذهبت إلى قرية كفر الشرفا التابعة للقنطرة الخيرية، والتي بها بيت ثقافة من الطوب اللبن بناه المعماري الكبير حسن فتحى، ومكنت هناك ستة أشهر إقامة كاملة أكلت معهم ودخلت بيوتهم وتعرفت كل مفردات حياتهم ومشاكلهم.

* **وبعد الستة أشهر؟!**

– خرج عرض «أول مشوار» من تأليف وتمثيل وإخراج أهالى القرية كنت فيه مشرفا وموجها ومنظما لهذا العرض الذى استخدمنا فيه كل مفردات البيئة من طوب لبن وأقراص «جلة» والبيوت وغيرها وكانت هناك مستويات مسرحية طبيعية رائعة، وكان العرض عبارة عن ثلاثة فصول مدة كل واحد 45 دقيقة، بدأ العرض من مدخل القرية بالشخصية الرئيسية فى العرض «كفراوى شرف» على ظهر جمل وهو يدور فى أنحاء البلدة ووراء زفة من الزغاريط والأغاني الشعبية الخاصة بهم، وينادى على أهل البلدة للمشاركة فى العرض حتى يقف عند أول حارة ويشاور المشادة تحدث بين عائلتين داخل الحارة بسبب مشكلة الدور فى الرى، وتنتهى المشادة ويتحرك بهم «كفراوى» إلى عائلة عددها كبير لم تحدد النسل، ثم بعدها يتجه والناس وراءه إلى شط الترعة أمام «المعدية» التى تنقلهم إلى الشاطئ الآخر، ونجد «المعدية» مزينة بسعف النخيل وفيها كوشة لفرح طفلة وطفل، وتم مناقشة الزواج المبكر، حتى يأتى إليه رجل وهو يجرى وفى يديه قطعة طين صغيرة ومنها تتم مناقشة قضية تفتيت الملكية، ومع أذان المغرب ينتهى الفصل الأول ويقوم الناس للصلاة، وبعد الصلاة يأخذهم «كفراوى» إلى مشاهدة عرض فهمى أفندى الخولى فى المسرح الصيفى الموجود فى بيت الثقافة، ويبدأ فيها عرض كلاسيكى على نمط ما كان يقدم وقتها فى الثقافة الجماهيرية فيوقف «كفراوى» العرض، ويسأل فهمى أفندى: «هو ده عرض إيه»، فأرد عليه بأنه عرض عن الحب، فيسألنى «كفراوى»: «طب واللقة والحقنة» ثم يقوم كفراوى بطردى ويقدم عرض «الوحدة الصحية عملى عليه»، ويانتهى هذا المشهد الذى يناقش مشاكل الوحدة الصحية مع دكتورة الصحة الحقيقية، ينتهى الفصل الثانى الذى استخدمت فيه الكلوبات القديمة فى الإضاءة، بعدها يبدأ الفصل الثالث بخروج الجمهور والضيوف القادمين من القاهرة أمام بيت الثقافة ليجدوا دائرة من قش الأرز فى وسطها راكية فحم و 30 كومة نار، ويبدأ نوع من مسرح السامر يختار «كفراوى» فى البداية كاتبا للجلسة ويتم إيجاد

حل لكل المشاكل السابقة مع أبناء القرية والمسئولين الحاضرين ويتم تسجيل مسئولية حل كل مشكلة على من، وينهى كفراوى العرض، ويقول لهم انتظروا بعد ستة أشهر فى عرض آخر، ولكن ساعتها سيكون اسمه «كشف الحساب» وينتهى العرض.

وفاة ناصر

* **بهذا الشكل طبعاً تكون تجربة فريدة وأود أن أعرف كم استمرت؟ ولماذا لم تكررهما؟!**

– قدمنا حوالي عشرين ليلة عرض، وللأسف توقفت هذه العروض بسبب وفاة عبد الناصر، انشغلت بعدها بالدراسة بالمعهد ثم تعيينى معيدا به حتى تركته وأخذتنى أعمالى فى مسرح الدولة عن تكرارها.

* **أعلم أنك انشغلت مع مسرح الدولة بمجموعة عروض فى مسرح الشركات ومسرح الجامعة؟!**

– عملت فى السبعينيات فى الشركات وساهمت فى تحويل المسرح العمالى من مسرح يقدم أعمالا مجرد الضحك وتسلية العمال إلى مسرح هادف يناقش قضاياهم، وقدمت مع فريق شركة النصر للسيارات عدة أعمال منها «رسول من قرية خميرة»، «بلدى يا بلدى» و«سبع سواقي».

* **والمسرح الجامعى؟!**

– قدمت فى الجامعة العديد من العروض والتي خرج منها العديد من النجوم لك أن تتخيل أنه فى عرض «باب الفتوح» مع منتخب جامعة عين شمس كان يمثل معى فيه فاروق الفيشاوى ومحمود حميدة وأثار الحكيم وعصام السيد وأحمد عبد العزيز وسامى مغاوى ومحسن حلمى، ومع آداب القاهرة قدمت «تاجر البندقية» تمثيل عبلة كامل وأحمد كمال وناصر عبد النعم ويأسر على ماهر، وتكررت هذه التجربة عدة مرات فى جامعة القاهرة والزقازيق.

* **بدايتك كانت فى الستينيات ممثلاً بمسرح التليفزيون، هل تعتبر أن الإخراج أخذك من التمثيل طوال مشوارك؟!**

– عندما اتجهت للإخراج كنت مقتنعا تماما بمقولة صلاح جاهين «عشان حاجات تعيش لازم حاجات تموت» لهذا كنت أريد التركيز فى الإخراج حتى أحقق وأقدم فيه ما أريد، الأمر نفسه حدث عندما توليت إدارة المسرح الحديث لمدة عشر سنوات من 1987 وحتى 1996، وبعدما كنت أقدم عرضين وثلاثة فى العام الواحد قدمت عرضاً كل خمس سنوات؛ لأننى كنت أريد أن أركز وأضع كل وقتى ومجهودى فى المسئولية التى حملت بها، وكذلك عندما توليت الغد من 1996 وحتى 2001 لم أقدم خلالها أية عروض.

* **كلامك يأخذنى للسؤال عن رأيك فى إدارة البيت الفنى للمسرح وما تقدمه؟!**

– أنا أحيى تماما د. أشرف زكى فى كل كبيرة وصغيرة يحاول أن يفعلها ويقدمها للمسرح المصرى، ولو تأملت ما يفعله ستجد أنه لصالح المسرح المصرى، فعندما يقوم بإعادة تقديم الريبورتار والمسرحيات التى حققت نجاحا جماهيريا وفنيا فهو يعيد للمسرح جمهوره الذى انفض عنه، ويحاول أن يرسخ عادة ارتياد المسرح داخل اهتمامات الأسرة المصرية.

* **ورأيك فى تقديمه لنجوم القطاع الخاص مثل**

فيفى عبده ومحمد نجم؟!

– بالطبع أنا مع تواجدهم فى البيت الفنى للمسرح، فيفى عبده ومحمد نجم لهما جمهورهما الخاص، وهو جمهور مصرى وأنا شاهدت المسرحيتين وضحكت فلماذا نستكثر على الناس الضحك، ولماذا نقدم فنا طاردا للجمهور؟! فلنجدب كل النوعيات، والعالم كله يقدم مسرحا متنوعا مختلفا، وأنت يا من تجاورنى ويا من تقرأنى ألا تحب فى يوم ما أن تسهر مع فيفى عبده؟! وفى اليوم التالى تسهر مع عرض أوبرالى، وفى اليوم الذى يليه تسهر وتضحك مع محمد نجم، وفى اليوم الذى يليه تقرأ ديوان شعر أو تسمع موسيقى، لا يمكن أن نأكل صنفا واحدا من الطعام، فكما تحب أن يتنوع مطعمك ومشربك يجب أن يتنوع ما تشاهده وتقرؤه.

لكن يوجد أطعمة قد تسبب لك مغصا وقيئا

– كما تحب وتهوى، أنت كمتفرج لك الحق أن تشاهد محمد نجم وتقرر ألا تشاهده مرة أخرى، ولكن هناك جمهورا يريد محمد نجم وفيفى عبده، وهذا ليس حبا فيهما ولكن حبا فى جذب جمهورهما إلى البيت الفنى للمسرح.

* **ما الفرق إذن بين البيت الفنى للمسرح والمسرح التجارى بعد تقديمهما بهذا الشكل؟!**

– أتفق فى هذه النقطة وهذا ما أخذه على هذه التجربة، يجب أن نغير منها بقدر المستطاع، وعندما ذهب لأشاهد محمد نجم فى البيت الفنى للمسرح أجد مختلفا عما تعودنا أن نراه عليه فى المسرح التجارى، وهذا ما فعلته حينما قدمت «لوسى» فى عرض «الجميلة والأندال» على مسرح التليفزيون ورأها الجمهور بشكل مختلف عما تعود أن يراها عليه.

* **وماذا ينقص البيت الفنى للمسرح حتى تكتمل عودة الجمهور إليه؟!**

– على كل مسئولى المسارح المختلفة (الطلبة والغد والشباب) وغيرها أن ينشطاروا فرقتهم ويتحركوا وينزلوا إلى الأقاليم وقرى مصر، ابحثوا عن جمهوركم وقدموا إليه المسرح الذى يحبه، كما أننا فى حاجة شديدة، ليس على مستوى البيت الفنى للمسرح ولكن فى كل مصر، إلى جهة رصد لكل العروض التى تتم فى مصر على جميع مستوياتها، ويكون هناك مكتشفون للمبدعين، والوحيدة التى تقوم بهذا فى مصر هى هدى وصفى، ويجب عمل ورش تمثيل وتأليف وإخراج فى كل أنحاء مصر لصقل المواهب التى ستكون روافد تصب فى المسرح المصرى.

* **كلمة أخيرة للمسرحيين..**

– أوجهها لكل المسرحيين فى مصر من الفرق المستقلة والحررة، حتى المسئولين بمسرح الدولة «ابحثوا عن جمهوركم وقدموا فنا ممتعا فيه المتعة البصرية والسمعية والفكرية، نحن نريد مسرحا يعيد التوازن المفقود فى الحياة إلى الحياة».

حاوره: مهدي محمد مهدي

● إن الدراما الشعبية تعبير عن تصورات الطبقات الشعبية فى المجتمع المصرى، تم تناقلها من جيل إلى جيل عبر المشافهة، مجهولة المبدع، عبرت عن الوجدان الجماعى وهى فى الخط الموازى للدراما الرسمية.

د. سامي صلاح

مشاكل تدريب الممثل المبتدئ «1-2»

أخرى. إن أي شخص ليس أعمى يمكنه أن يرى؛ وأي شخص ليس أصمًا يمكنه أن يسمع؛ لكن الشخص واسع الخيال فقط هو الذي يستطيع أن يرى بعين عقله أو يسمع بأذن عقله، لو جاز التعبير. والخيال يساعد الممثل على القيام باستكشافه، ثم يعينه بعد ذلك في الوصول إلى اكتشافاته. ولا أحد يستطيع أن يجادل في أن الخيال مطلب جوهرى وأساسى من متطلبات التمثيل الجيد؛ فبدون خيال لا يستطيع أي ممثل أن يصور شخصية خيالية يبيت فيها الحياة على خشبة المسرح. وعلى ذلك، فأحد اهتمامات الممثل المبتدئ الرئيسية هي تنمية قدراته التخيلية. ولن يتم ذلك إلا من خلال:

(أ) أن يجعل عادة الملاحظة طبيعية ثانية له. (ب) أن يطور قدرته على الربط بين الأشياء في عقله. إن اكتساب هاتين القدرتين - الملاحظة والربط بين الأشياء - يعتبر تحدياً أمام الممثل الهامى، لكنه ليس التحدي الوحيد. ولكي نعرض للتحديات لابد أن نذكر المتناقضات التي تتضمنها عملية التمثيل، فهما - التحديات والمتناقضات - وجهان لعملة واحدة.

متناقضات التمثيل والتحديات التي تواجه الممثل

منذ بداية التمثيل المحترف، كانت وظيفة الممثل ومشكلته الرئيسية هي التشخيص أو انتحال شخصية ما Impersonation. والجدل الأساسي حول التمثيل (بعيداً عما إذا كان فناً أم حرفة، فطرياً أم مكتسباً، ملهماً أم يتم تعلمه) يقع بين أمرين: * هل يجب على الممثل أن يوصل إلى جمهوره بشكل صريح ومباشر فكرة أنه ممثل يتولى القيام بدور (وبأنه في مسرح، ومن ثم فهو واع بوجود الجمهور)؟

* أم أنه يجب أن يبدو أنه يعيش - بالفعل - الدور الذي يشاهده الجمهور وينفعل بصديق بما يقوله ويفعله (ومن ثم فهو غير واع بحضورهم)؟ وقد تبين لنا أن الأزواج لا يتوقف على ما نكرناه، بل يتعداه إلى: * في أي مسرحية تكون الشخصية هي التي تتمتع بالحياة، أما الممثل نفسه فيخفى في الظل، وتختفى معه رغباته الحقيقية وأفكاره الخاصة به.

* الجمهور يصديق الشخصية لكنه يصفق للممثل، فتدورنا لفن المسرح يكمن في وعينا المزوج بالممثل والشخصية، وفي إدراكنا أنهم يعيشان داخل جلد واحد. * عملية التشخيص تتضمن اتفاقاً بين الممثل والمتفرج، ويتظاهر الممثل بمقتضاه أنه الشخصية، ويتظاهر المتفرج - أو يقنع نفسه - بأن الممثل هو الشخصية، وما زال لهذا الإيهام صدى في استخدامنا لكلمات «شخص person» و«تتشخيص per-sonification» - والمشقة من الكلمة اللاتينية التي تعني «mask» التي

* هناك تناقض آخر مصدره أن الممثل يكون واعياً بهذه الأزواجية؛ فالتمثيل بالنسبة له يعد مزجاً رائعاً بين الحرية الناتجة عن «الاختباء» داخل دوره، وبين الإشباع الذاتي الناشئ عن الميل لاستعراض ذاته. * كثيراً ما يعلن الممثل أنه «يفقد نفسه» في الشخصية، وكذلك «يجد نفسه» في الشخصية!

* الكلمة الإغريقية القديمة التي استخدمت لتشير إلى الممثل هي Hypocrites، وهي تعني «الجاب» (الذي يجيب على الكورس) لكن الكلمة تطورت لتعني منافق. والتناقض هنا أنه في الوقت الذي «يكذب» فيه الممثل بادعائه أنه شخصية أخرى، عليه أن يكون «صادقاً» في تجسيده لهذه الشخصية! * وهناك التناقض الشهير: أن الممثل هو في آن واحد الأداة والعازف الذي يعزف عليها. فبينما يقف الرسام بعيداً عما يخلقه، يكون الممثل داخل الشخصية التي يؤديها، و«يبدو» كما لو كان يعيش انفعالاً التي يعرضها للمتفرج. * على الممثل أن «يبدو» فحسب، فالأمر يكون

عليها. 8 - وفي الوقت الذي يوافق فيه الموجه على ضرورة وجود مهارات أساسية يحتاجها الممثل تحت التمرين فيما يتعلق بالصوت، والحركة، وتحليل النص والدراية بالأساليب، وما إلى ذلك، فمن المهم أن يحرص على أن تتطور العملية الفردية وتستمر في الصقل وفقاً لأفضل ما يكون لدى الممثل. ولا شك أن القدرة على التحليل والدراية بالأساليب تكون ضمن ثقافة عامة وثقافة متخصصة لابد أن تتكون لدى المتدرب. وعلى ذلك، فمن مهام المدرس تغذية هذين الجانبين.

التدريب وإثراء الخيال لنعترف أولاً أنه للأسف أن نسبة كبيرة من هواة التمثيل - أو لنقل غالبيتهم - يفتقدون كلا الثقافتين، العامة والمخصصة. وليس غريباً أن نجد بعضهم لا يعرفون معلومات أولية في المسرح أو عناوين أمهات الكتب. فربما يكون الأساس الأول الذي أتادى به هو أن يزامن التدريب العملي مع محاضرات نظرية تساعده في تلمس جوانب ثقافية وعمامة ومخصصة.

من مزايا التدريب الجيد أنه يساعد الممثل على «الاتصال أو التواصل» بأحاسيسه؛ وليس هذا بالأمر السهل على الإطلاق. فقد يكون هذا غريباً، لكننا في الواقع - أو معظمنا على الأقل - غريباً عن أنفسنا، رغم أننا لا نعرف ذلك! لكن التدريب يقوم بإزالة الصدأ الذي تراكم فوقنا بفعل الحياة اليومية. ومما يزيد الأمر صعوبة أن هذا الصدأ يقوم بإخفاء مشاعر الممثل الحقيقية عن ذاته الواعية، وربما بحمايتها منها؛ ومن هنا يقع ضرورة أن يساعد التدريب في إطلاق سراح تلك المشاعر، وأن يذيب هذا الصدأ.

ولهذا، فالتدريب الممثل يكون خادماً. ونكرر أنه قد يبدو سهلاً؛ لكن واقع الأمر أنه كثير المطالب ومن الصعب إرضاءه؛ فطلبة التمثيل - في معهد أو في ورشة - يحتاجون إلى صبر، واجتهاد، ومثابرة، وتفكير كثير، ومرونة كي يكون تدريبهم ناجحاً. وعلى الممثل ألا يسأم من الملاحظة الدقيقة والمستمرة لتفاصيل الحياة من حوله، والاستكشاف الدائم لدخائل النفس البشرية، وأن يسعى على الدوام وراء الاكتشافات. وبعبارة أخرى، أن يسعى وراء تقوية قدراته التخيلية.

لكن أولاً: ما هو الخيال؟ بعض الناس يعتبرون أن كلمة «خيال» تتضمن نوعاً من القدرة الغامضة على استحضار شيء ما من لا شيء، أو على ابتكار أشياء خيالية - أو لنقل زائفة؛ عن طريق قوة ما يسمى بـ «الإلهام». الخيال هو ببساطة قدرة العقل النشط على فهم واستيعاب الأفكار من خلال شكل محدد وملمسوس؛ بمعنى أن يستوعبها في شكل أشياء مرئية، وأصوات، وصور «حواسية»

يشكل جزءاً من موضوع هذا البحث، أو لكي نجيب على سؤال «من هو المدرس؟»: لابد أن نبدأ بالقول إن المرء لا يصحو من النوم ذات صباح ويقدر أنه سيكون مدرساً، وعلى الأخص مدرساً للتمثيل.

1 - أولاً لابد أن يكون لديه استعداد فطري لهذه المهنة أو المهمة الشاقة، ورغبة عارمة في القيام بها. وهذا يستتبع أن يكون ممثلنا حماساً لهذا العمل، وأن يكون في حالة توافق وانسجام تامين معه.

2 - بل ويمكن القول بأنه لابد أن يشعر بشغف شديد إزاءه (إن شغف وولوج المدرس بالتدريس يكون عاملاً أساسياً ومهماً في إلهام الطلبة، كي يتمكنوا من دفع أنفسهم إلى ما وراء نقاط قصورهم أو توقعاتهم).

3 - ولابد له - بعد الدراسة - أن يتعلم ويكون على دراية تامة بمبادئ التمثيل الأولى وبكل أساليب التمثيل. وقبل ذلك لابد أن تكون هذه الدراسة قد حوت مواد ومناهج تشمل كل فروع الدراسات الإنسانية - والمتعلق منها بفنون وعلوم المسرح النظرية والتطبيقية - ونادراً ما نجد فرعاً من فروع العلوم الإنسانية لا يتعلق بفنون المسرح، وبالتمثيل على وجه الخصوص، (ولسنا هنا بصدد إثبات هذه الحقيقة، والتي ربما لا تحتاج لإثبات، لكن يكفي أن نشير إلى أهمية أن يكون مدرس/ موجه التمثيل ملماً بهذه المعارف، وإلى أن عدم إلمامه بها يفقده الكثير من مواصفات المدرس، ناهيك عن مواصفات مدرس التمثيل!).

4 - ولابد أن يتمتع المدرس، أي مدرس، بقدرة على التواصل والتوصيل، وأن يكون حساساً تجاه احتياجات، ومهارات، ومواطن قصور، ومصادر قوة كل ممثل تحت التمرين. 5 - الأكثر أهمية، أن موجه التمثيل يجب أن يمتلك القدرة على أن يغرس في طلابه فهماً واضحاً لضرورة الانضباط. فالمرح - كما يقول ستانيسلافسكي وغيره - يعتمد على فنانيين ملتزمين، ليس تجاه فنهم فحسب، بل تجاه الصورة الأكبر لفن المسرح.

6 - إن الشيء الرائع في تدريس التمثيل (وإننا أفضل كلمة توجيهي) - أي توجيه الطلبة/ الممثلين أو الهواة بشكل عام هو أنه يتطلب إضفاء سمة الفردية على منهج توجيهي، وهي السمة التي تجعل تدريس أو توجيه التمثيل مغايراً لأي نوع آخر من المجالات الأكاديمية أو الثقافية.

7 - وهذا يعني أن موجه التمثيل لابد أن يجهد في تشجيع الهواة على العمل المسرحي بأسلوب يلائم اهتماماتهم الفردية، وطموحاتهم الفردية، وقدراتهم الفردية أيضاً، كما يجب أن يكون هدفه هو تحدى وتربية ورعاية الطاقة الإبداعية لهم، بينما يشجعهم على القيام باكتشافاتهم الشخصية لعلمية التمثيل ويعززها، والتي تكون مختلفة بالنسبة لكل ممثل. كما أن عليه أن يكتشف - ويتعامل مع - عيوب الهواى ويحاول القضاء

التمثيل، أو على الأقل، حدث لها عديد من التحويرات والتعديلات. وقد أدى كل ذلك إلى أن استحدثت - في بلدان كثيرة - متطلبات جديدة في مجال تدريب الممثل، وابتكار العديد من التجديدات في مجال ورش تدريب الممثل. وكان لابد من إعادة نظر في أساليب التمثيل وإعادة التعرف عليها، والاعتراف بها. وقبل ذلك، كان لابد من استحداث طرق جديدة (ربما تكون قديمة مع ذلك) سواء في تدريس التمثيل أو في تدريب الممثل. وهناك أسئلة تمهيدية لابد من توجيهها ومحاولة الإجابة عليها: من هو الممثل؟ من هو طالب التمثيل؟ ومن هو مدرس التمثيل؟ ومن هو مدرس أو موجه أو مدرب التمثيل؟ ودون ادعاء أنني قد وضعت كل شيء عن التدريس والتدريب وعن تعامل الموجه / المدرب مع عيوب الممثل تحت التمرين في الصفحات التالية، سأحاول أن أعرض لأهم النقاط التي يجب على الموجه أن يغرسها في طالب التمثيل، وهي أيضاً الأسس التي يقوم عليها تدريب الممثل المبتدئ.

الممثل المبتدئ والمدرّب

هناك طرق كثيرة لتعريف أو وصف الممثل، لكن كلها تكاد تتفق على أن الممثل يشكل نوعاً من الساحر الذي يبني صوراً إيهامية/ خادعة بغرض أن يوحي بواقع ما. كما أنه يعيد ترتيب الأشياء أو يعيد تنظيم مكوناتها لكي يجعل المتفرج يصدق، بل ويؤمن، أنه - الممثل - شخص آخر. وكاتب هذه الدراسة يتفق مع هذا الرأي الذي يتردد في عديد من الأبحاث، ويضيف: إن الممثل يكون - بشكل أو بآخر - «نصائباً» أو محتالاً بجيد عمله؛ (والساحر يعتبر نصائباً بشكل ما!).

والإنسان - الساحر والنصائب - يعتمدان على التظاهر والكذب والتصنع وانتحال شخصية أخرى (أو تحويل شيء أو شخص إلى شيء آخر أو شخص آخر). لكن قواعد اللعبة تحتم عليه أن يتظاهر بصورة توحى بالأمانة، ويكذب بشكل صادق، ويتصنع بصورة مقنعة، وينتحل - أو يحاكي - الشخصية الأخرى بشكل يقرب من الواقع.

وإذا أضفنا إلى تعريف الممثل صفة الهواى المبتدئ، فسيكون من السهل أن نقول إنه نصائب قرر أن يدرس حرفته أو يتدرب عليها، أو إنه حرباء سيضيف إلى البيئات التي يتلون فيها البيئة «العلمية» أو بيئة المؤسسة الثقافية التي يتدرب بها. وهو يمارس النصب أو الاحتيال في تقمصه لدور الباحث الذي يقرأ في العلوم المتصلة بالتمثيل، أو للتدرب المهتم بما يوجه إليه، ويحاول استيعاب كل ذلك أو استظهار المادة العلمية، أو قواعد التدريب، ونقلها إلى العرض كي ينال الإعجاب والتقدير. كما أنه يمارس النصب ويتلون مثل الحرياء مع مختلف الموجهين حتى ينال رضاهم فيتوسطون له لدى المخرجين!

والآن، لكي نصف المدرس/ الموجه، والذي

تشكل الطبيعة الأساسية للفن من الرغبة في فهم أفضل، ومن البحث عن طريقة أفضل لفهم الوجود الإنساني. وعلى ذلك، فمن الممكن أن نعتبر فن المسرح محاولة للتمقق في الطبيعة الإنسانية، أو بحثاً عن طريقة أفضل لوضع الحالة الإنسانية تحت مجهر حتى تتمكن من رؤيتها بوضوح. وفي التمثيل هو، بالنسبة لكثيرين، من أكثر العناصر الجوهرية لفن المسرح، من ناحية، كما أنه - من ناحية أخرى - يمكن تسميته بحق «فن التجربة الإنسانية». ولناقشة موضوع تدريس التمثيل وتدريب هواة الممثلين، ستعتمد هذه الدراسة على النقاط التالية:

1 - أن المسرح يشكل ظاهرة ضرورية وأساسية لوجود واستمرار المجتمع. وأنه بالتالي يرتبط بكل الدراسات الإنسانية بطريقة تبرر أهميته في المجال التعليمي، ذلك المجال الذي تفحص فيه الأفكار وتتطور من خلاله عادات التفكير والتعلم والاكتشاف، وتتغير باستمرار طرق تحصيل المعرفة.

2 - أنه، بناء على ذلك، فإن الدعوة إلى إدراج مواد مسرحية في مناهج المؤسسات التعليمية في كل المراحل؛ وكذلك في البرامج التثقيفية المختلفة، يصبح له ما يبرره، ويكون الاهتمام بالتمثيل في وجود مؤسسات تعليمية لتدريس فنون المسرح اهتماماً نابعاً عن يقين بضرورته وأثاره الإيجابية في حياة المجتمع واستمرار وجوده.

3 - أن أساليب نشر الثقافة والتعليم بشكل عام يتغير باستمرار، بل إن بعض البلدان تفقر بها إلى أفاق حديثة ومختلفة تشكل ثورة في نظم نشر الثقافة والتعليم وطرق تطبيقها. وينطبق هذا على علم المسرح وكل فروع، وأهمها - وأولها - التمثيل.

4 - أن الذي لم يتغير هو أن الاهتمام الرئيسي لفن المسرح هو الإنسان. وحيث إن الإنسان يتغير، وتتعرض بيئته وعالمه ومجتمعه أيضاً للتغير المستمر، فمن المحتم أن تتغير وسائل توجيهه، وتدريبه في كل المجالات، ومنها مجال التمثيل، وأن تتغير بعض الأسس التي تقوم عليها فلسفة المؤسسات التعليمية والثقافية التي تتولى «تدريس» التمثيل أو تدريب الممثل.

5 - أنه - بناء على ما سبق - لابد أن تعمق النظرة إلى التمثيل كعلم بالإضافة إلى كونه فناً، وأن تنعكس هذه النظرة على طرق تدريسه. وفي هذا الصدد، لابد من الانتباه إلى أن هناك علماً يسمى «أصول علم التدريس pedagogy» - وأن هناك مادة تدرس في معظم أقسام المسرح بأوروبا والولايات المتحدة - ضمن برامج الدراسات العليا - تدعى «أصول علم تدريس التمثيل Acting Pedagogy».

حين نذكر «مؤسسة تعليمية»، و«تعليم» سيطراً على الفور السؤال المعتاد: «هل يمكن «تعليم» التمثيل؟» هل يمكن تلقين «فن أو علم التجربة الإنسانية» مثلما نعلم ونلقن مبادئ الجبر والهندسة والكيمياء؟ إنه سؤال قديم/ جديد، وليس من المحتمل أن تتغير إجابته، وهي أن «التمثيل لا يُعلم» ومع ذلك فهو سؤال يطرح نفسه بقوة بين حين وآخر نتيجة لما يحدث من خلط بين أدوار المدرس/ الموجه والمعلم/ المرشد، والتدريب. لكن لابد قبل أي شيء من الإقرار أنها وظائف لا تنفصل انفصلاً تعسفياً؛ فهناك بعض من مقومات الإخراج في عملية التوجيه، كما أن التدريب يحمل في ثناياه بعضاً من مكونات التعليم والإرشاد. ومع ذلك، علينا، بعد أن تستقر الحقيقة الواردة في النقطة الخامسة في أذهاننا، أن نقر بصحة مبادئ هذا العلم، وبوجوب أن يجنح «تدريس» التمثيل أو التدريب عليه ناحية التوجيه والإرشاد والإشراف أكثر مما يتجه نحو «الإخراج» والتلقين.

لكي يحدث ذلك التغيير أو التطوير، لابد - أولاً - أن نذكر بوضوح بأن مبادئ وأسس وأساليب التمثيل نفسها قد تغيرت. فمع تغير أساليب الكتابة وظهور أجناس أدبية جديدة ما بين تجريبية، وطليلية، وواقعية سحرية، إلى آخره، ومع تغير الجمهور والمجتمعات عموماً وتغير اهتماماتها، تغيرت أساليب

سعد أردش

سعد أردش مدقق عربي في مسرح عربي

والتراث الموروث، والثقافة المكتسبة، الأصالة والمعاصرة. وهذه هي المواضيع التي كان يستقي منها مبادئ وقيم ومقامات المقومات الأدبية والفنية التي أراد بها إغناء فعل تطوير المسرح المصري العربي باختيارات المسرح العربي نفسه، وإخراجه من المغلق إلى المنفتح، ومن محدودية الفهم والتفسير لإدخاله زمن الطقوس الحضارية العربي الذي لا يقلد المسرح الغربي، ولكنه يتجاوزها بفضل إبداعات العقل العربي تلبية لحاجيات الإنسان والمجتمع العربي.

وأبرز المحطات في تجربة سعد أردش - في هذا الفعل - تكمن في ثقافته وتكوينه المسرحي، وتكمن في تنوع معارفه، وتخصصاته، فهو عندما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة وجد أن أفق العمل الأدبي والفني لا يتحقق إلا بتأسيس الفضاء المثلث بالعلامات الجديدة، وبالصورة الجديدة، وبالمنعانة المتجددة، فأسس مع الثورة الناصرية في يوليو 1952 فرقة المسرح الحر، بعدها دخل زمن التخصص في الغرب لمعرفة ثقافة هذا الآخر من خلال دراساته العليا في إيطاليا مما حفزه على إنشاء مسرح الجلي في القاهرة الذي اشتغل فيه أزيد من عشر سنوات قدم فيها ما وصل إليه المسرح الغربي من عطاء وتجريب يمثل صورة وواقع التناقض في هذا الغرب، مثل أعمال المسرح العبثي أو الطليعي، وقدم المسرح الملحمي، في فترات تعليمية محملة بالتغريب دون إلغاء خصوصيات التلقي عند المتلقي المصري، وقدم أعمالاً خالدة لرواد المسرح المصري لكل من يوسف إريس، والفريد فرج، ومحمود دياب، ونعمان عاشور، وقدم للمسرح القومي تجربياً في عروض تجريبية.

وبفعل حركية الفكر والثقافة لديه، واهتمامه بقضايا المخرج، وتاريخه، وتطور فعل الإخراج مع المخرجين، كتب حول تجارب الإخراج في المسرح المعاصر، في الغرب وفي الوطن العربي.

لقد أهله ثقافته المسرحية كي يصبح مصدراً للمسرح المصري والعربي، ويكون أستاذاً لكل الأجيال العربية بخبراته وتجارب وثقافته الواسعة، فنزل من علمه باحثون من الجزائر، والكويت، والقاهرة، وكل الوطن العربي، ويكون أيضاً محاوراً يحب الجدل والنقاش في البرامج التلفزيونية، ويكون ناقداً يكتب عن المسرح المصري في مجلة أعلام العراقية، وغيرها من المنابر المصرية والعربية، وكان يسير بهدوء وظل في ندوات وأزنة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وهو مسئول واع عن المسرح في المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة، وهو ممثل يحفظ كثيراً من الذكريات مع رواد التمثيل والإخراج المسرحي والسينمائي في مصر.

إن سعد أردش بكل ثقافته، وشيمه العربية، وبكل قوميته المتحضرة، ودفاعه عن تراثها وثقافتها وفكرها وفنونها ومسرحها يبقى الصوت العربي الحقيقي في زمن يبحث عن حقيقة الذات والواقع والتاريخ.

د. عبد الرحمن بن زيدان
«المغرب»

حقوق المخرج سعد أردش للثقافة العربية في المسرح العربي رؤية حضارية أساسها معرفة الأبعاد الجمالية والفنية التي تكون هوية الخطاب المسرحي الذي هو امتداد للهوية العربية، وامتداد للتاريخ والواقع فيها، ضابطه الثقافي في هذا الإنجاز تحصيل هذه الثقافة بكل أشكال الحوار الرصين والواعي بكل التجارب المسرحية التي تراكمت معرفتها بأسرار الإبداع المسرحي، والتجريب، وبناء دهشة الخطاب الدرامي بشاعرية المعنى والأصالة في التزامها بالذات العربية.

وسعد أردش في مسيرته الثقافية المسرحية يعكس صورة وعمق الوعي بمعنى الكتابة للمسرح، لأنه يخرط بمرجعياته الثقافية المختلفة - العربية منها والغربية - في تفعيل كل العمليات الإبداعية التي تجعل من عالم المسرح لديه، وتجعل من رموزه وعلاماته، وتجعل من الإخراج المسرحي، ومن التنظير، ومن النقد، خرائط للإبداع المسرحي العربي الذي يتمكن من الإنصات إلى بلاغة الدراما العربية في صوت المسرح المصري المعروف بالتنوع في أشكال التعامل مع مختلف التجارب المسرحية العالمية دون التفريط في البحث عن الخصوصيات المحلية، ودون الإبتعاد عن الظواهر المسرحية العربية التي تنتج خصوصيات هذا المسرح من هذا التعامل. ويتنوع سمات هذا المسير الثقافي المسرحي في نتاجاته تكون صورة وتوجهات الذخيرة الثقافية المسرحية لديه فعلاً إبداعياً يولد علامات بارزة في مكونات الرؤية الفنية والتاريخية في كتابة النصوص المسرحية، أو تمصيرها، أو تعريبها، أو تجريب وضعها في زمن العرض بتقنيات المسرح وألياته.

وهو في هذا المسير يقدم تجربة جيل مسرحي من الرواد، كانت قناعاته ومفاهيمه في إعطاء الشرعية لوجود المسرح في الثقافة المسرحية الحديثة هي تحرير المسرح من الغتراب، ومصيره من التبعية والتقليد والتكرار وإعادة التجارب الأخرى واستنساخها بعيون مغمضة لا تقرأ البنيات العميقة لهذه التجارب، فتعيد اجترارها بلغة من به صمم، وهذا ما جعله يتموقع في عمر المسرح المصري المعاصر ضمن كوكبة المؤصلين والمجربين والساترين بهذا المسرح في درب التجديد والدهشة والمغايرة.

وخبرته بأسرار الإنتاجية المسرحية فوق الركح، وعلاقته بالصورورة التاريخية والاجتماعية للواقع العربي، جعلته يقوم بصهر كيمائى لمعارفه بالمسرح ليولد مواضيع مفتوحة على فعل الفهم وفعل المغايرة للاختلاف عن أديبات التجارب المسرحية الغربية السابقة، لأنه يعلم أن وضوح المفاهيم، وبيان المسرح ودراميته وعروبيته لا تكون إلا بالرؤية المحملة بالمعرفة والتطبيق، والارتباط بأصول المسرح العربي المبتغى أو المشتبهى، والمрад تأسيسه في السياق العربي الذي يعيش - دوماً - مخاضاته المتجددة في اللغة، والرؤية، وفي أشكال التعبير،

13 مسرحنا

الأثنين 2007/11/5

المحكمة

● يجب أن نقول «دراما مسرحية» لتحديد شكل معين من أشكال الدراما. فمن المعروف أن التمثيلية الإذاعية «دراما» وكذلك الفيلم «دراما» سينمائية، والتمثيلية التليفزيونية «دراما». وهذه الأشكال الرسمية تقوم على الدراما لكنها تختلف باختلاف الوسيط وغيرها من الأشكال.

عليه أن يظهر غضباً عنيفاً، فخط الفعل المتصل هو الذي سيربط بين هذه الانفجالات، بمعنى أن يؤديها من خلال الشخصية، لا من خلال تمثيل هذه الانفجالات! 6 - تقسيم المسرحية إلى مشاهد، والمشاهد إلى وحدات، وتحديد هدف لكل وحدة، وترابط الأهداف الصغيرة سيؤدي حتماً إلى الهدف الكلي أو الأعلى. 7 - إعطاء أهمية للتفاصيل الدقيقة والمحددة: فلا يجب أن يؤدي الممثل بشكل عام، أو يصور فكرة عامة غامضة عن الخوف أو الحب مثلاً، بل عليه التعبير بشكل محدد وخاص ووضع تفاصيل دقيقة لتوضيح معنى المشهد. 8 - التركيز على الفعل: فمسألة الممثل نفسه «ماذا أفعل في هذا المشهد؟» أو «ماذا أفعل في هذه الوحدة. وهذا يؤدي بنا إلى أهمية تحديد هدف لكل فعل.

مزج المهارات الخارجية (الجسد والصوت) والداخلية (مشاكل دراسة الشخصية)

المزج يجب أن يكون في صورة نسيج كلي، كما يجب أن يدعم أحد المجالين المجال الآخر ويقويه. وفي مرحلة إعداد الدور يبدأ بعض الممثلين بالمجال الخارجي للشخصية: كيف تمشي، كيف تتلقى الكلام، نوع الملابس، الكياج، اللهجة المستخدمة في نطق الكلام، حركة مميزة في الساق أو الذراع. وهناك آخرون يبدأون بالمجال الداخلي: أحاسيس الشخصية وطبيعتها النفسية، ويحاولون تجسيد ما تحسه الشخصية من الداخل. وهناك فئة ثالثة تعمل في المجالين في وقت واحد. أياً كانت نقطة البداية، فالنتيجة ينبغي أن تكون مزجاً كاملاً للمجالين بحيث تصبح الشخصية المتكاملة -

المشاعر الداخلية والمظهر الخارجي المادي - كلاً واحداً. حفظ الدور واستيعاب المعنى: هناك خطوة تسبق تحليل الشخصية والدخول في المعاني الداخلية للدور. وهذه الخطوة تحمل داخلها مشكلة قد تبدو للبعض بسيطة، وربما تافهة، لكنها تؤثر بشكل أو بآخر في عمل الممثل. إنها مشكلة التمكن من الدور وحفظه. هناك طرائق ثلاث: 1 - أن يحفظ الدور أولاً ثم يبداً في دراسة المعنى والتقدم نحو التحليل؛ 2 - أن يؤجل الحفظ حتى تنتهي عملية استيعاب المعنى والتفسير، وحتى يتم تفاصيل الحركة و«الشغل». 3 - أن يدع الأمر يتم بشكل مترام، بمعنى أن يعمل على الحفظ بينما يدرس الدور ويفهم المعاني ويصل إلى تفسير؛ لا شك أن لكل طريقة مزاياها ولها كذلك عيوبها.

الحفظ الآلي يواجه البعض بعض الصعوبات، منها: 1 - أن الممثل، بعد حفظه بطريقة آلية، يظل ألياً حتى النهاية. 2 - أنه يجد، بعد إعطائه معنى لعبارة خلال الحفظ غير الناضج، أن معاني زائفة أو نغمات مصطنعة قد ثبتت في دماغه، وأنه يبدو عاجزاً تماماً عن إزالتها. 3 - وحتى حين تزداد معرفته بهذه المعاني، فهو يظل عاجزاً عن موهبا من تفكيره. 4 - وأحياناً يبدو أنه قد أزالها في البروفات، لكنه يعود إليها تحت الضغط العصبي للعرض أمام جمهور. 5 - كما قد يكون هناك صعوبة، في حالة حفظ الكلمات أولاً، في تنسيق الحركات أو الأفعال مع الكلمات، أو صعوبة في تغيير هذا التنسيق.

الحفظ التفسيري * هذا النوع من الحفظ يستغرق وقتاً، لكنه يكون، على المدى الطويل، أسهل، وأكثر طبيعية، وموثوقاً به أكثر، لأنه يقوم على التنسيق. * التدريب هنا يتم على العبارات، والمعاني، والحركات، والتفاصيل (الشغل Business)، وأوضاع الجسد وتعبيرات الوجه، كلها في وقت واحد وفي ترابط منطقي. * يجب إجراء تجارب وتعديلات وتغييرات قبل أن يثبت الحفظ أكثر من اللازم. * يتم إثراء التفسيرات وإتقان التقنية في الوقت نفسه، وبدون تركيب أو تجميع مدروس، مثلما يحدث في الطريقة الأخرى.

* الممثل هنا لا يعتمد على الذاكرة السمعية وحدها، ولا على الذاكرة البصرية للصفحة المطبوعة. إنه يعتمد على تركيبة من الحفظ، وربط كل عبارة بوضعه على المسرح، وبوضعه الجسدي، وبمظهر الشخصيات الأخرى، ويتدفق الخيال والانفعال، وبدرجة سرعة المشهد وإيقاعه. * لو كان لذاكرته البصرية أن تفشل في أي لحظة، فسيأتي شيء ما في إيقاع المشهد، أو في الإحساس بالفعل، لإنقاذه وتذكيره بالسطر الذي نسيه. ولو كان التنسيق الذي أحدثه كاملاً، فسيجد أنه يستطيع أن يمشي في دوره بسلاسة وثقة حتى لو كان ذهنه متعباً أو مشتتاً.

* التنسيق والاستيعاب (أو الهضم) هما العنصران الأساسيان للحفظ التفسيري الجيد. * والاستيعاب يعني أكثر من امتلاك السطور والاحتفاظ بها. إنه يعني «امتصاص» السطور. إن الطعام لا يسهل امتصاصه بمجرد ابتلاعه، فلا بد من هضمه أولاً، ثم، بالتدريج، يتم تشربه في الدم، حتى يصبح جزءاً من جسم المرء، بكل ما في هذا التعبير من معنى. * بالطريقة نفسها، لا بد من امتصاص وهضم الدور من خلال تشرب تدريجي قبل أن يصبح جزءاً من الممثل بالمعنى التخليقي: قبل أن يحس بتلك الثقة الكاملة التي لا يكون التمثيل مقنعاً بدونها على الإطلاق. ولن يحدث الهضم إلا حين يتم تنسيق كامل بين العبارات، والأفعال والمعاني. * هذه الطريقة تلقى بعض الصعوبات، مثل: 1 - الكسل الذي يصيب الناس العاديين. 2 - لو تصادف أن الممثل بدين جداً، أو متعب للغاية. 3 - احتمال أربحام المكان أو مضايقة الآخرين. وغير ذلك من الظروف التي قد يواجهها البعض.

مجرد «تظاهر» أو «لعبة»، و«إيهام». ومع ذلك فهو يندمج أو يستغرق في دوره، بينما جزء منه، أو شخص آخر، داخله يراقب ويوجه ويعدل من أدائه. من الطبيعي - كما ذكرنا - أن تشكل التناقضات المذكورة تحديات تواجه الممثل في عمله، لكن إلى جانب ذلك هناك تحديات رئيسية، والتي تشكل بدورها بعض صعوبات تدريب الهواة والتي على الوجه أن يضعها في اعتبارها: (أ) المهارات الخاصة (أدوات الممثل الخارجية: الصوت والجسد). (ب) جعل الشخصيات قابلة للتصديق (أدوات الممثل الداخلية). (ج) مزج المجالين الداخلي والخارجي. (د) دراسة الشخصية.

صوت وجسد الممثل يود بعض المبتدئين لو وجد صوتاً لكل شخصية. صوتاً مختلفاً عن صوته هو. فحتى لو كان الدور لا يستدعي صوتاً مميزاً أو شاداً، بل ويسمح له باستخدام نبرة طبيعية، نبرته هو، فلن يتبع أسلوبه الطبيعي في الحديث. وهنا نورد الملاحظات التالية:

* يعتقد البعض أن انطلاق الصوت يعني المبالغة في الأداء، أو اتباع أسلوب خطابي، لكنه يعني استخدام أسلوب أكثر صفاً ومرونة للإلقاء. * عندما يتعامل الممثل مع الكلمات المنطوقة والعبارات والأفكار فمهمته الأساسية هي أن يتحدث بصوت عال ويوضح كاف للجمهور يسمع الكلمات ويفهم المعاني التي تكمن وراءها. * هناك مشكلة خلط الصوت البارز العريض بالصراخ أو التحدث بصوت عال، فحتى الهمس المسرحي يمكن سماعه من المقاعد الخلفية في الصالة؛ إذا كان الممثل يتحدث بصوت عريض مبرزاً كلماته وموضحاً لها، مستخدماً نظام التنفس بأكمله ليعكس صوته بشكل صحيح.

* عدم القدرة على أداء تدريبات الاسترخاء تكون مهمة وأساسية في التغلب على مشاكل الممثل المبتدئ. فالتمثيل يحتم الكلام والتصرف أمام آخرين، مما يخلق توتراً عصبياً زائفاً. والعبارة الشهيرة التي تعبر عن هذا التوتّر هي «رهبة المسرح». * كذلك عدم القدرة على وضع طاقته تحت السيطرة: من ذلك:

- وجود صعوبة في التنفس السليم.
- استرخاء العضلات.
- سيطرة الحركة وعدم تكلفتها.
- أن يعمل الجسد كوحدة غير منقسمة.
- التحكم في الحركة وشكلها، ومعرفة الغرض منها.
- دراسة علاقة الجسد بالفراغ الذي يحيط به.
- التركيز (وهو أهم مهارة على الممثل أن يكتسبها).

مشكلة الوعي بالحواس علاقة الجسد بالفراغ المحيط به تتضمن عمل الممثل مع البيئة، ومع الممثلين الآخرين، عن طريق الحواس. والبيئة هي المكان الذي يتم فيه التدريب، البني والجزرة أو القاعة، وعناصر المناظر، والأشياء التي يستخدمها، والأشخاص الذين يتصل بهم أو يتعامل معهم. لا بد للممثل أن يرتبط بكل هذا ويكون على دراية بكل التفاصيل لكي يستطيع التعامل معها بشكل يؤكد جانبه الإنساني، وهذه الدراية ستتم من خلال حواسه الخمس (البصر، اللمس، السمع، التذوق، الشم).

جعل الشخصيات قابلة للتصديق (أدوات الممثل الداخلية)

المبالغة هي بالطبع العدو الأول للتصديق، ولذا ركز النقاد والمنظرون في مجال التمثيل على مر العصور على أهمية الصدق، وحذروا من الإفراط في الانفعال والإيماءات الزائدة والإلقاء الخطابي، وقد كان ستانسيلافسكي يدعو إلى التوازن بين تجربة الممثل الداخلية للدور وبين التعبير الجسدي والصوتي المتناغم عن الدور. ويقدم النظام الذي صممه خطة أساسية واضحة ودقيقة لتحقيق ما يلي: * جعل صوت وإيماءات وحركة الممثل طبيعية ومقنعة. * أن يوصل الممثل الحقيقة الداخلية للشخصية. * أن يجعل الشخصية لا تتسم بالحيوية والديناميكية فحسب بل بالاستمرارية أيضاً. * أن ينمي إحساساً قوياً بالتمثيل الجماعي مع زملائه، أي ألا يمثل بمفرده، بل يجب عليه أن يتفاعل مع الآخرين. * خطة نظام ستانسيلافسكي تعتمد على التقنيات التالية:

- 1 - استخدام «لو المسرحية» التي تعتمد على تخيل الممثل لما يفعله «لو» كان في موقف وظروف الشخصية. فكلما «لو» تصبح الشرارة التي تطلق خيال الممثل وتعطيه إحساساً بالثقة في تصوره لظروف الشخصية. 2 - استخدام ما يسمى بـ «الذاكرة المؤثرة أو الاستدعاء الانفعالي» Effective memory كجسور بين الممثل وواقع الشخصية (= تذكر موقف في حياة الممثل بماثل الموقف الذي يكون يصدد تصيده). هذا التذكر أو الاستدعاء قد يساعده الممثل على الإحساس بالانفعال الذي تشعر به الشخصية. 3 - التركيز والملاحظة حتى يتمكن الممثل من الاستغراق في دوره، ويسمى مجال تركيز الممثل «دائرة الانتباه». والمقصود بهذه الدائرة أن يقصر الممثل انتباهه على جزء منفصل من خشبة المسرح. وهناك دوائر انتباه صغيرة، ومتوسطة وكبيرة حسب ما يريد الممثل أن يشملها في المحيط الخارجي لخشبة المسرح (والصالة كذلك). 4 - تعلم توجيه الانتباه من دائرة إلى أخرى، بحيث لا يجعل أي مقاطعة أو عامل تشتت أن يكسر تركيزه أو يتخطى دائرة انتباهه، ويحث ينسى الجمهور تماماً. 5 - «خط الفعل المتصل» للشخصية: هنا يجب على الممثل أن يجد «الهدف الأعلى» للشخصية ما الذي تريده خلال سياق أحداث المسرحية؛ ومن هذا الهدف سينمي خط الفعل المتصل. (مثال توضيحي: لو كان الممثل يقوم بدور يتطلب انفجالات متباعدة؛ ففي مشهد عليه أن يكون هادئاً، وفي مشهد آخر

● أكثر من 15 فرقة مسرحية شاركت بعروضها ضمن فعاليات مهرجان «إسكندراما» في دورته السادسة، والتي انتهت مؤخراً، حمدي سالم «مدير المهرجان» ذكر أنه تم تنفيذ 4 ورش تدريبية في فنون المسرح على هامش المهرجان بمشاركة 30 فناناً من الهواة وقام بالتدريب فيها: شريف الدسوقي، مصطفى درويش، أوليفر جروت، عبد الله ضيف؟

المسرح فى السجن

عندما أزال على الشريف شعر ساقيه ليمثل دور أنثى!

وكيل النيابة يسأل: من سمح بدخول السيدات إلى سجن الرجال؟!

مدرجات للمشاهدين فى شكل نصف دائرى.. تحيط به خشبة المسرح، التى كانت على هيئة قوس يكمل الدائرة تقريبا، وعلى طرفيها حجرات الممثلين، وتبديل الملابس، وبالفعل تم بناء المسرح.. وقد استغرق هذا العمل نحو أربعة شهور - كما يقول الشوباشى - وأصبح مبنى المسرح شامخا، وتم طلاؤه بالجير، وعلى حائطه قام الفنان صبوحى الشارونى بتثبيت نحت بارز يمثل حمامة سلام ضخمة، وتم افتتاح المسرح، وحضره مأمور السجن، ووكيل النيابة الذى نسى عمله أثناء العرض، لجاذبيته، وقد تألق فى هذا العرض (عيلة الدوغرى) عدد من المعتقلين على رأسهم على الشريف، الذى كان مدرسا قبل دخوله السجن، وقام بدور كبرى بنات (عيلة الدوغرى)، على الرغم من أنه لا يتمتع شكلا بأية أنوثة، لكنه أقتنع المشاهدين بدوره الذى أداه ببراعة منقطعة النظير - كما علق معظم من كتبوا مذكراتهم - فقد كان يزيل شعر ساقيه حتى يبدى أنوثة طبيعية، للدرجة التى دفعت وكيل النيابة لسؤال المخرج فى دهشة: هل من المسموح دخول أنسات وسيدات للسجن للقيام بالأدوار النسائية، فرد المخرج بسرعة قائلا: «إن السيد المأمور يسمح بدخولهن حتى تتمكن من إقامة العرض»، وهنا انفجر المأمور ضاحكا، ونزع الزملاء الذين قاموا بالأدوار النسائية الشعر المستعار، ومسحوا الأصباغ، فظهر أنهم ذكور.. وحول اختيار العروض يقول الشوباشى، إنه كان يتم بمبادرة فردية.

هناك قصص عديدة، مؤثرة وعميقة، منها تحول أحد المساجين الجنائين إلى كاتب مسرحى، هو عبده أمين، الذى أصر على كتابة مسرحية، وتمثيلها، وإخراجها وحده، ويعلق الشوباشى: «إنها لم تكن مسرحية بالمعنى المعروف، ولكنها كانت نوعا من الكتابة الحوارية»، أيضاً موقف الأخوان المسلمين الذى كان سلبياً، فكانوا يعتذرون عن حضور أى عرض مسرحى، فى ظل حضور عدد لا بأس به من المعتقلين.

هذه التجربة التى تحتاج كتابة مستفيضة تثبت أن الفن لا يخضع للقمع، أو للمنع، وهو قادر على النفاذ من كل جدران الطغيان، حتى لو كان الطغيان هو السجن ذاته.

ويبدو أن تجربة المسرح فى السجن كانت تجربة كبيرة، لذلك فقد كتب عنها معظم من كتبوا مذكراتهم عن هذه الفترة، لقد تركت فيهم إحساساً بالزهو والانتصار على السجن والسجان، الفن بمثابة نور وسط كل هذا الظلام المتكدس فى الزنازين، فكتب صنع الله إبراهيم فى مذكراته عن التجربة، أما الذى أفرد لها صفحات كثيرة، فهو الكاتب والأديب الراحل على الشوباشى، بداية من نشأة الفكرة، ثم تنفيذها، ثم النشاط المسرحى ذاته، ثم المشاكل العديدة التى واجهت المعتقلين، بداية من إدارة السجن، مروراً بالمعوقات الفنية التى باشر حلها المهندس فوزى حبشى..

يقول الشوباشى: «بدأ النشاط المسرحى بتقديم مسرحيات مصرية وعالية فى طرقة العنبر، وكانت الفرقة التى تقدم العرض تقوم به فى أحد العنبرين فى إحدى الأمسيات، وفى العنبر الثانى فى الأمسية الثانية..» وكان هذا النشاط هو البروفة الأولى، ومفجر فكرة الاحتياج للمسرح، لذلك كانت الفكرة الأساسية هى عمل

مع الشاطر حسن، وست الحسن، بالاشتراك مع متولى عبد اللطيف، وقدم روف حلمى (مكبث) وقام هو بدور «ليدى مكبث»، كأروع ما يكون الأداء، وقدم نبيل الهلالى - الشهير وابن رئيس الوزراء الأسبق نجيب الهلالى - (نكراسكوف) لسارتربشكلى بالبحر الحيلة والدهاء، وقدم حسن فؤاد وعلى الشريف فن الأراجوز مستعنين بأراجيز فؤاد حداد، وبلغ اهتمامنا بالمسرح حد أن دعا حسن فؤاد إلى بناء مسرح، وأقيم المسرح من الطوب اللبن بما فى ذلك المقاعد، واستعد الجميع لحفل الافتتاح، فأخرج حسن فؤاد مسرحية (الخبر) تأليف صلاح حافظ وشارك فى تمثيلها عدد كبير من المعتقلين).

شعبان يوسف

انتزاع حق القدرة على التعبير، وممارسة الروح لمهمتها الطبيعية تحت ظروف غير طبيعية، لذلك تكون الحاجة إلى التنفس ملحة بشكل فظيع مرعب، ولذلك كان المناضلون يقاتلون من أجل هذا الحق، والجدير بالذكر أن هناك مواهب عديدة تـكـوـنـت فى السجن.. يكتب مهدى الحسينى فى مجلة «فصول»: (فى سجن الواحات بدأنا نشاطاً مسرحياً، فقدمت مع حسنى تمام،

وأحمد فرج، وسعيد عارف، مشهداً من «مجنون ليلى»، وأنشأنا لوحة درامية غنائية عن التعذيب لم يستطع الضباط أنفسهم الاستمرار فى مشاهدتها لقسوة تأثيرها عليهم، إنها تكشف قبح صورهم اللإنسانية أمام أعينهم، ثم اتخذ هذا النشاط أشكالاً متنوعة، احتفاليات فؤاد حداد ولياليه

هل هناك سلطة ما تستطيع أن تمنع الفنان من ممارسة فنه؟ أو تقتله، يقول مصطفى أمين فى مذكراته: «إن أصعب المنوعات التى يتعرض لها الكاتب فى السجن، ليس الطعام، أو الشراب، ولكن الورقة والقلم» لذلك أى كاتب يتحایل أولاً على إدخال الأوراق والأقلام داخل السجن، والتاريخ يعلمنا أن أعظم الكتابات كتبت تحت ضغوط عديدة، وفى ظل سلطات قاهرة، وهنا عرفنا «الشمندورة» لمحمد خليل قاسم، إحدى ثمرات السجن... وإن كانت الأوراق والأقلام وهما العدة التى تؤهل الكاتب لممارسة مهمته ودوره، فما هى علة الممثل؟ بالطبع المسرح.. لكن هل يمكن إنشاء مسرح فى السجن؟ هذا السؤال تجيب عنه تجربة المعتقلين المصريين، الذين قضوا خمس سنوات كاملة من عام 1959 حتى عام 1964، نجحوا فى إنشاء مسرح على الطريقة الرومانية، أسس له وأنشأه المهندس فوزى حبشى، وكان يعاونه الفنان النبوى الجميل الذى رحل منذ عام تقريبا «محمد حمام»، وكان خريج كلية الفنون الجميلة، قسم العمارة.. ولم تكن عملية إنشاء المسرح بسيطة، بل كانت معركة ناضل من أجلها المعتقلون نضالاً عنيفاً للحصول على حق التعبير عن أنفسهم، وبالفعل نجح المعتقلون للحصول على حق بناء المسرح، وراحوا يصنعون الطوب اللبن، وكان الشعراء والكاتب هم الذين يشاركون فى صناعة هذا الطوب، وفى الواحات كتب الشاعر مجدى نجيب قصيدة كان ينشدها أثناء صناعة الطوب، وهى القصيدة: (قولوا لعين الشمس ما تحماش)، وهى الأغنية نفسها التى ترنمت بها المطربة الكبيرة «شادية» فيما بعد، ويقول فوزى حبشى فى مذكراته: «ولم يبخل علينا سمير عبد الباقى ببعض من أبياته ونحن نعمل فى معجزة الطوب، لكى نبني مسرحاً نعرض عليه المسرحيات العالمية والمحلية، وفى الواحات كتب الكاتب المسرحى الكبير ألفريد فرج مسرحيته (حلاق بغداد) المستلهمة من إحدى حكايات ألف ليلة وليلة».

وفى السجن تفتت المواهب، ويستطيع الفنان أن ينطلق وهو يملك قدراً من طاقة المقاومة والتمرد، ووسط كل هذا الظلام، لا مناص أمام السجن، خاصة سجين الرأى، من أن يصنع حريته، والحرية هنا، هى

مسرحنا

السنة الأولى - العدد 17 - الاثنين 5/11/2007

نصوص مسرحية

أول نص مسرحي
من تأليف:
فولفجانج
باور

نقل الخنازير

ولد الكاتب النمساوي فولفجانج باور في مدينة جراتس النمساوية عام 1941. وبمجرد إتمامه لدراسته الثانوية التحق عام 1959 بإحدى الجامعات في جراتس لدراسة الجغرافيا واللغة الرومانسية، بعدها سرعان ما انتقل لدراسة الفلسفة والتراث الشعبي لكنه لم يجد نفسه في دراسة هذه العلوم الإنسانية، وفي تلك الأثناء تعرف على عدد كبير من الفنانين التشكيليين والكتاب الشباب حيث تكونت لديه الرغبة الشديدة في التعرف على أعمال كبار الكتاب الطليعيين في أوروبا في ذلك الوقت مثل جان بول سارتر (1905 - 1980)، البير كامو (1913 - 1960) يوجين يونسكو (1912 - 1994) الذي تأثر به باور في أولى مسرحياته «نقل الخنازير» (1961) متأثراً بمسرحيته الشهيرة «الخراتبت» (1957).

تحمل مسرحيات باور عدداً من سمات مسرح العبث الذي أثر بشكل واضح ومباشر في تكوين «باور» الفكري ككاتب مسرحي، لكنه بالرغم من ذلك يصعب تصنيف مسرحياته على أنها مسرحيات عبثية، ذلك أن هذه المسرحيات - المسرحيات المبكرة تحديداً - تنتمي إلى تيار «المسرح المضاد» الذي ظهر في أوروبا في نهاية الستينيات من القرن العشرين على يد الكاتب والمخرج والممثل المسرحي والسينمائي راينر فيرنر فاسيندر (1946 - 1982). وهو المسرح الذي استهوى حياً من أكتاف والمبدعين الشباب في ألمانيا والنمسا كان أشهرهم بيتر هاندكه (1942)، توماس بيرنارد (1931 - 1989)، بيتر توريني (1944) والفريدا بلنك (1946).

إن أهم السمات المميزة للمسرح المضاد والتي تظهر جلية في الكثير من مسرحيات «باور» شديدة الخصومة في التعامل مع اللغة وتوظيفها بشكل يضيف مساحة كبيرة من الغموض والغرابة على الأحداث والشخصيات، البعد عن أي طرح واقعي أو اجتماعي في تناول الموضوع، الناثر الواضح بتكنيك وعناصر الفرجة في المسرح الشعبي، النقد اللاذع للمجتمع الذي يصل أحياناً إلى اتخاذ موقف عدائي من المجتمع بكل مؤسساته ونظمه وقيمه وعاداته في محاولة للهروب إلى الذات بدلاً من الإصلاح أو التغيير، الانغلاق على الذات والشعور بالمرارة والبأس والتشاؤم لمجرد التفكير في الماضي، استخدام اللهجات المحلية التي تكسب النص أو الموضوع المطروح خصوصية وارتباطاً وثيقاً بمكان بعينه.

ومن أشهر مسرحيات باور «نقل الخنازير»، «رسام وألوان» (1961)، «الجحيم في الأعلى» (1961) «كاترينا ذات الرأس المزدوجة» (1964)، «الزلزلة» (1970)، «الأشباح» (1974).

وبعد صراع طويل مع المرض توفي باور عام 2006 في نفس المدينة التي ولد وعاش فيها طيلة حياته تاركاً خلفه رصيماً كبيراً من المسرحيات التي لم يكتف بكتابتها فقط، لكنه كان يقوم أحياناً بإخراجها أو المشاركة في الإخراج، أو تصميم ديكوراتها أحياناً أخرى.

ترجمة:

د. دعاء عامر

(تسمع من الخارج لمدة دقيقة كاملة صرخة مخيفة).

س: فظيع.
ه: كنت سأفعلها.

س: ألهذا لم تفعلها؟
ه: لست بالمتقف ولا بالجاهل... ولكني أحسد المستلقين هنا!

(تتوقف الصرخة أثناء هذا المونولوج).

أنتم! يجب أن تتعرفوا على هذا المكان. المرتفعات، الخضرة ذات اللون القاتم، لا أشجار، لا صغيرة ولا ضخمة.

السماء والأفق لهما لون بنفسجي، تبدو القضببان كشرائط ندى لون أزرق قاتم، ويغمر المنظر ذو الرعوس البيضاء والمعالم السوداء بأوشحة سوداء وزرقاء، تضاء السماء إلى أعلى فهي بيضاء مثل حائط علقت عليه لوحة قديمة... ثم يبدأ الصراخ... الجميع يصرخ، قبل أن يفصل القطار الرعوس عن الأجساد. وبعدها تصبح النقاط البيضاء على القضببان أعلى... ولا نرى دماء، ولكن تبدو السماء أكثر قتامة وحالكة السوداء... لون النقاط يصبح أفتح على القضببان، أفتح وأفتح، تصبح النهاية كحواجز للضوء ولا يمكن رؤية أي شيء، يستمر المرء في النظر ولكنه لا يرى شيئاً، حتى يصبح كالأعمى.

(الصراخات تتوقف، القطار أيضاً يتوقف، الخنازير في حالة سكون تام).

س: هل تتوقف؟
ه: نعم.

س: ماذا حدث؟
ه: ينظفون عجلات القطار... عليها الكثير من الدماء وقد تلفت عربة القيادة، وهذا

تعجبني! هيا! احلم، قد ينقذنا ذلك!
ه: لا أستطيع الحلم بالقيادة- ولا بهذه الأيادي الكثيرة والخنازير المبللة بالعرق.

س: حاول! (صمت).
ه: وادي المقابر... أعبر وادي المقابر مستلقياً على القطار.

س: ولماذا مستلقياً؟
ه: لو وقفت لوقعت!
س: على القطار؟

ه: لا تزعجني بأسئلتك الحمقاء أرجوك! فالقطارات لا تمر بوادي المقابر... اتركني أحلم... أنت تعتمد ذلك... إنك تشئت تركيزي!

س: لا تحلم إذن.
ه: ولكني أريد ذلك.
س: لم تعد قادراً على الحلم!

ل: (يضحك عالياً).
س: تستطيع أن تحلم فقط بالأيادي والخنازير المبللة بالعرق.. لم أحلم منذ زمن بعيد. إنه لشئ رائع.

ه: اصمت. أرجوك!
س: (يتوقف صوت الخنازير، القطار يسير أبطأ، لحظات صمت).

س: ماذا حدث؟
ه: (صمت)!

س: ألهذا نسير ببطء؟
ه: اصمت!

س: (صمت لمدة أطول).
ه: (بصوت منخفض) يوجد هنا دائماً... منتحرون كثيرون، الكثير من المنتحرين المثقفين. هناك الكثير منهم في هذه الناحية. يستلقون على قضبان القطار!

س: ألهذا السبب؟
ه: في وجود الكثير من الأيادي والخنازير...!

س: صوت ذكور الخنازير أعلى...
ه: كنت أحب أن ألعب دور الخنزير الأعمى عندما كنت طفلاً!

س: البقرة العمياء!
ه: نعم.

ه: عثرت عليه!!
ه: آه. معذرة...
س: عذراً.

ه: لقد اقتحمت على مكاني، تصورت أن الأمور يمكن أن تسير بشكل جيد... حيث لم تكن تعرف أبداً كيف تبدو الخنازير. هيا! استمر في البحث!

س: أعلى يا رجيل... أعلى يا رجيل...
ل: (يضحك بصوت مرتفع).
ل: لن تجدوني!

ه: وإذا وجدناك...! حتى لو كنت خنزيراً... لكننا وجدناك!
ل: أنا لا إنسان ولا خنزير... هاهاها... أنا لست شيئاً. لست هنا ولا في آسيا... لم يعد هناك من يضحك!

ه: لقد لامست يد ذلك الشخص الذي يقودنا للجنون.
ل: هناك أياد في كل مكان... الكثير من الأيادي، الأيادي والخنازير!

س: النجدة! اليد! إنها يد مبتلة!
ه: هنا أيضاً! عندي... واحدة، اثنتان، ثلاث أياد... أياد مبللة بالعرق! ولا أستطيع الإمساك بها، إنها تنزلق بشدة!

س: أياد عاملة، لا يوجد سوى الكثير من الأيادي الوضيعة، المبللة بالعرق!
ل: (يضحك عالياً).
ه: لا بد وأن نجد هذا الضاحك، حتى وإن لم يكن هنا مطلقاً.
س: لا أمل لدينا. نبقى حيث نحن دون حراك. حاول أن تحلم! احلم! أحلامك

ه: ألا يوجد قناع بنفسجي؟
س: تستطيع أن تصبغه.

ه: سيؤخذ هذا في الاعتبار!
(ضحك، صوت الخنازير، صوت القطار).

ه: مروراً بوادي المقابر!
س: بدراجة السباق!
ه: لا بماكينة الخياطة!

س: على ركبتك؟
ه: لا على ماكينة الخياطة!

(ضحك، صوت الخنازير، صوت القطار).

س: توقف! النجدة! من هذا؟ النجدة!
ه: ماذا حدث يا غبي؟
س: لا! لا! يد... يد!

ه: ليست للخنازير أيد، لهم فقط أقدام وبالتحديد أربعة!
س: كانت يد بشرية!

ل: (يضحك، صوت الخنازير).
س: أسمع هذا؟
ه: (يضحك)...

س: أستطيع الخنازير الضحك؟
ه: إذا قالت دعابة!
س: أي دعابة؟

ه: دعابة خنازيرية!
ل: (يضحك).
ه: ما دامت الخنازير لا تضحك، إذن فلا يوجد أحد هنا!

س: لا بد وأن يكون أحد معنا في هذه العربة وكانت هذه يده!
ه: عرف نفسك إذن! من أنت؟ لا يمكنك السفر دون بطاقة سفر!

ل: (يضحك، ضوضاء، مسافة السفر أصبحت أطول).
ه: النجدة! اليد! اليد البشرية، مبتلة تماماً، فظيع!

س: في البداية كانت اليد جافة.
ه: ربما كانت اليد اليمنى مرة واليسرى مرة أخرى.

س: أو العكس.
ه: كيف؟
س: أو العكس!

ل: (يضحك).
ه: مرة أخرى!
س: لا بد وأنه هنا!

ه: ولكن هناك خنازير كثيرة!
س: لنبحث عنه. تبحث أنت في المقدمة وأنا في الخلف.

ه: حسناً.
(ضوضاء شديدة، تتعالى أصوات الخنازير بشكل غير منتظم).

س: هذا هو! عثرت عليه!
ه: ممتاز! أمسك به جيداً حتى أتى! ساتي حالياً. أنا قادم...

س: هرب مني الآن.
ه: وكيف يبدو؟
س: كان عارياً ويسير على أربع.

ه: كان خنزيراً إذن!
س: لا. مؤكداً، فالرائحة الكريهة تفوح من كل جسده!

ه: تفوح رائحة البشر الكريهة من الجسد كله.
س: كنت أظن من الفم فقط...

ه: لم أكن أعلم بوجود ذكور الخنازير هنا أيضاً!
س: يوجد هنا إذن ذكور وإناث الخنازير.

ه: أعتقد ذلك.
س: رائع!

ه: لا إنهم يخلون منا!
س: ومن النوافذ أيضاً؟
ه: إنهم لا يعرفون أننا لا نرى شيئاً من النوافذ!

ل: (يضحك).
ه: الصوت يأتي من المقدمة!

س: لنبحث إذن! (صمت).

اللوحة للفنان ادون لثديزر

اللوحه للفنان جان فرانسوا ميلية

هـ : هذا لا يفيد أيضاً.
 س: سأرورى لك واحدة: محطة قطار...
 هـ : محطة قطار؟ نحن لا نزال نسير بسرعة شديدة!
 س: أنا أحكى له نكتة وهى تبدأ بكلمة محطة قطار.
 هـ : هيا ابدأ!
 س: محطة قطار. ينادى رجل من على رصيف المحطة بنبرة مختنقة. ساندوتشات مقانق. ساندوتشات مقانق! ساندوتشات مقانق! فرد عليه شخص من القطار سائلاً: ألدك لحمية؟ فرد عليه: لا فقط ساندوتشات مقانق! ساندوتشات مقانق!
 (صمت طويل).
 ل: (يضحك بطريقة مفزعة).
 هـ : انظر لقد أعجبتك. بعد الآن!
 س: حسناً. إنه مقزز. ما هذا... من المؤكد أنه خنزير، إن فمه غليظ... يقترب من وجهى... مقزز... يا لرائحته الفظيعة.
 هـ: ليس هناك فرشاة أسنان تناسب حجمه...
 (القطار يقلع).
 س: ماذا نفعل؟
 هـ : لا شيء. نجلس فى هدوء ونلعب أنفسنا.
 س: علينا أن نفعل شيئاً. أن نكون إيجابيين.
 هـ : هم.. لنتزوج.
 س: يمكن للرجل والمرأة فقط أن يتزوجا... وينقصنا القسي أيضاً!
 هـ : فلنتزوج مدنياً.
 س: لا يوجد هنا موظفون مدنيون.
 هـ : لتكن أنت الموظف المدنى، وأكون أنا الرجل والمرأة معاً.
 س: أنا موظف مدنى؟ مستحيل!
 هـ : إذن تصرف وكأنت موظف مدنى، ولكن دون أن نلاحظ ذلك.
 س: ستلاحظ بالتأكيد.
 هـ : لن يحدث ذلك لو لعبت دورك جيداً.
 س: ليس لدينا شهود.
 هـ : ليكن بدون شهود!
 س: لا يمكن.

هـ : إنها... يد...
 س: هناك يد على قلبى... لا أستطيع الضحك... اضحك أنت إذن!
 هـ : (يريد الضحك، ولكنه يتأوه بعمق).
 س: الخنازير تعوى. أه النجدة، الخنازير! أه!
 س: أه: الخنازير، الأيادى، العرق (مرتبكاً) أه!
 ل: (يضحك طويلاً).
 س: لا أستطيع التحمل.
 هـ: أه...
 (الخننازير تنخر بصوت مرتفع، يسير القطار بسرعة شديدة. سكون. استراحة).
 س: نسير بسرعة شديدة.
 هـ : نحن ننتقل بسرعة.
 س: لم أسافر بهذه السرعة من قبل.
 هـ : هناك تأخير، يجب أن نختصر المسافة.
 س: ألهذا السبب؟
 هـ : ولأننا سرنا للخلف منذ قليل... من أجل هؤلاء المثقفين.
 س: المثقفون؟
 هـ : هناك... فى المنطقة الجميلة... حيث السماء البنفسجية، والقضبان الزرقاء... والرئوس البيضاء، والأوشحة السوداء... والعشب الأخضر...
 ل: (يضحك).
 س: انظر، لا يمكنك أن تحلم! لا جدوى من ذلك، وسيستمر فى الضحك!
 هـ : يا لهذا الخنزير!
 س: إنه ليس خنزيراً، لا. ليس كذلك.
 هـ : إنه بالفعل كذلك... لو كان كذلك، لتمكنت أنا من الضحك أيضاً.
 س: لا نستطيع ذلك.
 هـ : يجب أن نحاول.
 س: لا... الأيدى...
 هـ : سأحاول بالرغم من ذلك.
 س: ليس من حقك!
 هـ : (ضجيجاً مكتوماً. يحاول مراراً، ينهى الضجيج بصعوبة شديدة).
 س: رأيت!
 هـ : (مقاطعاً) لن أحاول الضحك مرة أخرى... أبدأ... فنحن لا نستطيع ذلك.
 س: ولكن يمكن أن نرورى النكات.

يد ذات رائحة كريهة!
 ل: (يضحك عالياً. يقلع القطار فجأة مجدداً، ولكن هذه المرة للخلف. هزة عنيفة، الخنازير تنخر).
 س: نحن نسير للخلف، لماذا؟
 هـ : ربما نسينا زوجاً من الخنازير... أو أن هناك من تخلف عن اللحاق بالقطار.
 س: من؟
 هـ : بعض المثقفين...
 س: الذين لا يزالون يرغبون فى...؟
 هـ : نعم. الذين لا يرغبون فى انتظار القطار التالى.
 س: ومتى يأتى القطار التالى؟
 هـ : لا أحد يعرف... نادراً ما تمر قطارات من هنا...
 (تسمع بعض الصرخات، القطار يتوقف، ثم يسير مرة أخرى للأمام).
 ل: (يضحك).
 هـ : ألهذا تضحك؟ أنت لا شيء!
 ل: أنا أضحك، لأننى لا شيء. (يضحك).
 هـ : الموجودون فقط يستطيعون الضحك!
 ل: بالعكس، الذين لم يعودوا موجودين هم فقط من يضحكون، ها ها، أنت، ألهذا أيضاً لا تضحك!
 س: ولو تمكنا من الضحك.
 ل: اضحكوا إذن... اضحكوا على...
 اضحكوا، اضحكوا! ها ها! حاولوا...
 إننى أصغى... ها؟ ماذا؟
 هـ : لا أريد الضحك الآن.
 س: لأنك تريد، فنحن لا نريد.
 ل: لأنكم تستطيعون. إذا ضحكتم الآن، فلن أعاود الضحك أبداً، أعدكم بذلك!
 هـ : لست أنت، أنت لا تستطيع أن تعد أحداً!
 س: إذن هيا نضحك. لتبدأ...
 هـ : لا، اضحك أنت أولاً.
 س: لا، أنت.
 هـ : لنبدأ سوياً، ثم نتركة.
 س: هيا إذن...
 هـ : حسناً. (سكون. لا يُسمع شيء).
 ل: (يضحك بهلع) محاولة أخرى، أيها السادة...
 هـ ، س: (محاولة ضحك مخنوقة).

يعنى أن الحذر واجب...
 س: ومن الذى ينظفها؟
 هـ : أيادى! أيادى مبللة بالماء!
 س: سننعم بقليل من الراحة إذن.
 هـ : نعم. الراحة لكى نحلم.
 س: نحلم بوادى المقابر!
 هـ : نعم!
 س: (بسخرية) نمر بوادى المقابر بالحنطور، مستلقين أسفل الحنطور.
 هـ : مخبول!
 س: عذراً. أقف على ساق واحدة فى حنطور... حنطور بدون خيول!
 هـ : أحلم أنت أم أنا؟ ففى الحنطور يمكن الجلوس فقط!
 س: أتسمح أن أحلم معك؟
 هـ : تفضل، تفضل! ولكنك قلت إنك لا تريد أن تحلم...
 س: فعلاً... أريد فقط أن أتصرف وكأنى أحلم.
 هـ : لا يمكنك أن تحلم ولذلك لا تستطيع أيضاً التصرف وكأنت تحلم...
 س: لو أن ذلك يزعجك فلن أفعل. تفضل احلم أنت!
 هـ : أشكرك، سأحاول فقط. هم... رائع، أغصان التعميد، إنها هى... بلونها البنى من حرارة الشمس المخضبة بلون الدم... أجساد صخرية غريبة... النصب التذكارية فى الأفق... كلما ابتعدت كلما امتزجت أكثر بالأفق الرمادى الشاحب وأصبح لونها أزرق فاتحاً... بالإضافة إلى دورية شرطة بلونها الأحمر... الشمس ساطعة فى وادى المقابر... النسور تطير فوق قمم الصخور العالية... صراخ حيوانات، صدى صوت مخيف، من صخرة إلى أخرى... الصخور وكأنها تجرى... فى الدماء الكثيرة المنتشرة هنا وهناك عشب صغير... ينحن قليلاً فى وجه الرياح الساخنة التى تجعل معالم المكان غير واضحة. إننى أستحم فى هذه الرياح، عارياً، فقط أنا... بدون جسد، بدون رأس، بلا قدمين، بلا...
 أيدى! أيدى!
 س: النجدة، يد... إنها تمسح على وجهى،

- هـ : لتكن الخنازير شهوداً.
س : إنهم لا يستطيعون الكتابة، فلديهم أقدام فقط!
هـ : عليهم أن يبصموا فقط.
س : وماذا لو رفضوا؟
هـ : لنجبرهم على ذلك.
س : وهل هذا قانوني؟
هـ : قانوني أو غير قانوني؛ سوف أتزوج!
س : أتحبها؟
هـ : لا، لماذا؟
س : أليها مال؟
هـ : لا أعرف.
س : لماذا تتزوجها إذن؟
هـ : هيا نبداً !!
س : ماذا أقول كموظف مدني؟
هـ : كل ما تريد، هيا!
(موسيقى مارش الزفاف أعلى من كل الضجيج).
س : (بصوت مرتفع) نعم أم لا؟
هـ : ماذا؟
س : أتريد الزواج، نعم أم لا؟
هـ : أه... نعم.
س : وأنت؟
هـ : أنت؟
س : ماذا حدث لكم... ألا تريدها؟
هـ : إنها لا تتكلم.
س : فلتضحك إذن!
هـ : لا تستطيع، إنها... ستومي برأسها دليلاً على الموافقة... إنها تهز رأسها!
س : أنا لا أرى شيئاً!
هـ : إنها شديدة الجوع... ولكنها هزت رأسها!
س : يجب أن تومي مرة أخرى!
هـ : لم تعد تريد ذلك!
س : ولم لا؟
هـ : لأنها أهيتت.
س : إذن فلن تتزوجا.
هـ : ولكننا راغبان في الزواج.
س : حسناً... أعتقد، أنها هزت رأسها... هم...
هـ : لقد هزت رأسها بالفعل.
س : هل تحبك؟
هـ : نعم أكيد، لقد هزت رأسها.
س : بماذا؟
- هـ : بشيء ما.
س : حسناً، أنتما الآن زوجان.
هـ : هذا يكفي الآن.
س : أليست هناك إجراءات.
هـ : وما حاجتنا لها... في مثل هذه الظروف...
س : ليست لديكم خواتم زواج.
هـ : لا نريدها!
س : ولكنها تقليد اجتماعي.
هـ : الخواتم تؤلني.
س : أقراط الأنف فقط التي تؤلم... لا يهم، فالزواج شرعي!
هـ : أشكرك.
(يعزف مارش الزفاف مرة أخرى، ويغلب على صوته ضحكة ل).
هـ : إنه هو مرة أخرى.
س : تعني أنه ليس هنا مرة أخرى.
هـ : نعم...
س : أهى تعرفه؟
هـ : لا أعرف.
س : إنه بجوارى.
س : أليس هذا خنزيراً؟
هـ : لا. لا تفوح منها أية رائحة كريهة على الإطلاق.
س : إذن فهى ليست كذلك.
هـ : تعنى أنها تستطيع الضحك؟
س : نعم.
هـ : وماذا لو ضحكت من قبل!
س : ربما أكون قد خدعت من الحاضرين!
هـ : لا، إنها فاضلة.
س : ألهذا تزوجتها؟
هـ : ربما.
(المسافة التي يقطعها القطار أصبحت أطول).
هـ : هيا يا حبيبتي، لنحلم.
س : من يدري فربما تكون هى الأخرى ليست حاملة جيدة مثلى؟
هـ : إنها تحلم مثلى، إنها تفعل ما أفعله، إنها تنام عندما أنام.
س : ومتى تنام أنت؟
هـ : ها! أترغب فى انتزاعها منى...!
س : فعلاً!
هـ : عذراً، أنا لا أنام أبداً.
س : أئن أحصل على زوجتك أبداً؟
- هـ : لا.
س : إنها لا تروق لى مطلقاً، فهى لا تتكلم. و... ولا...
هـ : ولا؟ أكمل!
س : ليس فى وجود امرأة.
هـ : هذا لا يزعجها، لأن هذا يزعجنى... وهكذا هو الحال دائماً، عندما يكون المرء متزوجاً... تكلم...
س : أعنى... كيف تسير العلاقة الزوجية؟
هـ : إنها عذراء، أما أنا فضعيف جنسياً.
س : إذن فكل شيء على ما يرام.
هـ : لماذا لا تتزوج؟
س : هذا لا يفيد، فأنا أيضاً ضعيف جنسياً.
هـ : ولكنك تستطيع الزواج.
س : ومن تتزوج من ضعيف جنسياً.
هـ : كثيرات، حيث تأتى المرأة مرتدية قبة... هيا تزوج!
س : حسناً، سأحاول. عليك أن تعيرنى زوجتك...
هـ : هل جنتك؟
س : لأنزوجها فقط... لهذا السبب فقط...
هـ : ولكن زوجتى متزوجة! فالقانون يمنع الزواج برجلين!
س : حتى ولو كنت موظفاً حكومياً؟
هـ : أتعنى أن على الوشوق بك وأنت مع زوجتى؟ أيمكن بعد ذلك معرفة الوالد الحقيقي للطفل؟
س : كنت أظن أنك ضعيف جنسياً...
هـ : نعم، هذا صحيح، فنحن ضعيفان جنسياً...
س : لا يمكن نسب الطفل إليك إذن.
هـ : نعم، لو لعبت لعبة رجل وامرأة، بالتاكيد تستطيع أن تلعب لعبة رجل وامرأة، وهذا الرجل يمكن أن يكون زوجاً جيداً.
س : لو كنت مكانكما لاعتدت أن ألعب لعبة امرأة ورجل... هيا تزوجينا!
هـ : ليس أمامك أى فرصة، فنحن فى شهر العسل.
س : هكذا، إذن... فلتنهما بوقتكما...
هـ : تعالى يا صغيرتى... دعينا منه... تعالى فنحن فى القطار فى رحلة شهر العسل... ونجلس فى عربة الطعام!
- س : (برقة شديدة) فى عربة الطعام! أين إذن؟ ربما فى عربة النوم، ها!
هـ : أوشكنا على الوصول إلى وادى المقابر...
س : بالتأكيد!
هـ : أترغبين فى المزيد من القرع؟ أتفضلين النظر من النافذة؟ يجب أن تأكلي شيئاً يا حبيبتي... أه... أنت لا تحبين القرع...
س : ولا أنا أيضاً.
هـ : ولكن القرع جيد... ومفيد... هيا، لتأكلي ولو ملعقة! لا تفرغ الملعقة، لا، ماذا تفعلين يا حبيبتي...
س : كنت أود لو أستطيع الضحك الآن، ولكنى لا... لا أريد ذلك... جميل لو أن... ولكنى... وعليه فإننى بدأت أحلم أيضاً... لا! غير مسموح لى بذلك... لا أريد أن أكون كذلك، كما يبدو لى... أكون لكن لا أكون، (ينفجر عالياً)، أكون لكن لا أكون، أكون لكن لا أكون... أنا لست مثل هذا الضاحك، لأنه يكون ولا يكون... إنه ليس بالضبط لا يكون ويكون ليس بالضبط.
ل : ها ها ها... (ضحكاته مكتومة، يتحدث يوهن). أكون... لا... لا مطلقاً... مطلقاً لا... أكثر...
س : لن يضحك ثانية... فالضحك كان مجرد ممر من الوجود إلى العدم المطلق... أريد أن أتمكن من الضحك...
هـ : ها هو، انظرى، يا حبيبتي... إنها البرية... السماء... النسور... تعالى يا حبيبتي، اشربى بعض المياه المعدنية، إنها مفيدة لك، اشربى هيا، حبيبتي... ألا تحبينها؟
هـ : أه. أتريدين الآن قرعاً.. للأسف، لم يعد هناك قرع... انظرى من النافذة... لا، القرع نفذ... انظر إلى تدرج ألوان العشب فى الهواء... أصبحت السماء بيضاء والشمس... أستطيع أن أنظر لها لساعات طويلة دون أن أصاب بالعمى... هيا؟ حبيبتي؟ أين زوجتى؟
س : (يبدأ فى الضحك بطريقة سخيفة) هـ... هـ... ها... لم أخذها، لقد ذهبت بعيداً.

اللوحة للفنان بنوار

هـ : بعيداً؟ أين؟ النجدة... الأيدي، أيد
مبللة بالعرق... الخنازير... تفوح مثل
الخبازير... (بصوت مخنوق)...
مخيف... لا يمكنني الإمساك بها...
هنا... إنها يد... إني أمسك بها!
س: إنها يدى... ها ها ها!
هـ : أنت تضحك؟ لماذا تضحك؟ ألم تعد؟
س: أنا ما زلت... ولكن ليس لوقت طويل...
أستطيع الضحك قليلاً.
هـ : غير مسموح لك بذلك! يجب أن تكون!
فأنا لا أستطيع أن أتخلص بمفردي من
هذه الأيدي الكثيرة... والخبازير
الكثيرة... وذكور الخنازير الكثيرة
المبللة بالعرق... والأفواه ذات الرائحة
الكريهة...
س: عليك فقط ألا تريد ذلك... أرغب في
الضحك! اضحك!...
هـ : هـ... هـ... لم أوفق في ذلك، فأنا لا
أريد الضحك... لا أريد... الجو حار...
حار جداً... إني أنصّب عرقاً... يدي
مبللة تماماً بالعرق... والخبازير...
الخبازير ذات الصوت المرتفع...
س: (يضحك بشكل أفضل، يقوم
ببعض المحاولات المدوية).

هـ : أصبحت أفضل بكثير.
س: على أن أحسن من نفسي، مع الوقت
سوف أصل... حاول أنت أيضاً!
هـ : مستحيل!
س: والآن، أين الأرمل، أليس لديك إحساس
بالمسئولية؟
هـ : أنا لست أرماً، أنا ما زلت زوجاً!
س: أين زوجتك؟
هـ : لا أعرف.
س: إنها تخدعك؟
هـ : إنها مخلصه، ولو فعلت، لكنك لاحظت
ذلك.
س: ماذا تلاحظ.
هـ : شيئاً ما.
س: أرولى شيئاً مضحكاً، كي أضحك.
هـ : نعم... ربما لو أخبرتك أن زوجتي لم
توافق على الزواج!
س: وغداً وكيف تثبت ذلك؟
هـ : إنها لم تتعلم مطلقاً كيف توافق.
س : أيجب أن يتعلم المرء الموافقة؟
هـ : الموافقة، نعم، الرفض لا، هذا شيء
فطري.
س: أستطيع الخنازير أن توافق؟
هـ : الخنازير تستطيع الموافقة فقط.

خبازيرى الصغيرة...
س : (يضحك في البداية بتشنج، ثم
يضحك بالتدرج أفضل)
بالتدرج تصبح أفضل... الآن لم أعد
كما كنت...
هـ : إذن ابق هكذا... كن كذلك! حاول فقط
أن تشم! عظيم... هذا الروث...
س: لم أعد قادراً... ما زلت قادراً على
التحدث قليلاً... والضحك أيضاً... ها
ها ها... أما زلت غير قادر على اللحم؟
هـ : حاولت... إنهم جميعاً ينطلقون منها...
بعيداً جداً... إنهم بالفعل بعيدين
جداً... أراهم في منتهى الصغر... لهم
لون أبيض... ما هذا؟ أه نعم...
خبازيران يرعيان هنا... ومن الأرض
تخرج... أياد... تلمع في الشمس...
تلمع... حبات عرق متلألئة... مثل
الندى في ضوء الشمس الصفراء...
والعبير... يفوح عبير الخنازير العطر
في أرجاء المكان... أه!

س: (يضحك عالياً) أنت تحلم إذن
(يتحدث بصعوبة) أحلم جيداً...
بوادى المقابر... بالصخور...
هـ : نعم... وأين هو؟ لا أثر له هنا. ولا
للنسور أيضاً. هناك مرعى كبير مليء
بالخبازير... وحولها أياد... كل شيء
يلمع، لا أستطيع النظر إليها!
س: انظر إليها! حاول أن تتماسك!
هـ : هذا ما أفعله! لكنى لم أعد قادراً على
رؤية أى شيء... هذا يصيبني بالعمى!
أرى فقط شيئاً ما لونه أبيض... لست
قادراً على رؤية أى شيء... تفوح منى
رائحة الخنازير والعرق... رائحة فم
الخبازير... أه... عظيم! يدي تتصبب
عرقاً الآن... هذا رائع، كل جسمي
يتصبب عرقاً... هذا جيد... يا
خبازيرى الصغيرة الجميلة... الأيدي
تلتف حولي... أستطيع الإمساك بها
جميعاً... العرق يحرقنا... شعور قوى
بالتوحد... أخيراً!
س: (يضحك بصوت مرتفع وحاد لمدة
دقيقة كاملة!).
هـ : نعم... اضحك فقط...
(القطار يسير مرة أخرى).
هـ : هيا تعالوا، يا خبازيرى الحبيبة
الصغيرة، يا حيواناتي الجميلة... نحن
نسير مرة أخرى... حسناً... رائحة
جميلة... هذا العرق رائع... إننى سعيد
لأنكم جميعاً موجودون هنا... الطريق
أماننا مازال طويلاً... سنمر عبر وادى
المقابر، سنتعمون بالكثير من المراعى...
وهناك أياد تحرسكم... ليس هناك
صخور، ولا نسور، لا صخور... وكل
شيء مههد.

(النهاية)

اللوحه للفنان وليم
أدولف بوجيريو

مسرحنا

السنة الأولى - العدد 17 - الاثنين 5/11/2007

الموسيقى المصرية تبحث عن هويتها في "عزبة محروس"

بعد ذلك لسرد حكاية الخطاب الذي بعثه إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فقام التخت بأداء لحن "والله زمان يا سلاحي" كخلفية لهذه الرواية، ولعل اختيار هذا اللحن جاء لكونه أكثر الألحان دلالة على تلك الفترة.

يأتي بعد ذلك لحن "النيل في قلوب الناس شريان"، والذي صاغه الملحن بايقاع "السماعي الثقيل" وهو ما يُعد أمراً غير مسبوق في تلك النوعية من الأغاني التي تتغنى بحب مصر، وابتعد بها عن النمطية التي تسود هذه النوعية من الألحان. اختتم العرض بأغنية "يا مصر إنتي الربيع" بايقاع "الدويك" الراقص. وبالنسبة للموسيقى المصاحبة للدراما - أو الحكى - في هذا العرض؛ فقد اعتمدت على تيمة "كان ياما كان" ولكن بتنوعات مختلفة في الأداء والإيقاع.

وأكثر ما يميز الحالة العامة المسيطرة على هذا العرض والتي أسهمت الموسيقى والألحان في التأكيد عليها هو أنها شديدة المصرية، ورغم خصوصية حكايات عزبة محروس، ومحدودية حيزها المكاني؛ إلا أنها استطاعت أن تلمس شيئاً مصرية خالصاً داخل المتلقي، وأن تذكرنا بأننا ما زلنا مصريين، لنا ثقافتنا ولنا تراثنا ولنا ما لا تعرفه حضارة العوالة وهو "حميمية العاطفة".

وقبل أن أختتم حديثي عن هذا العرض أود أن أسجل إعجابي الشديد بالموهبة المتأججة للفنان "سعيد الفرماوي" الذي أذهلني بكم من المواهب قلما اجتمعت في شخص واحد، فهو ممثل، مطرب، عازف ناي، مؤلف، شاعر، ورسام كاريكاتير، ومن يدري؟ كما أود أن أسجل تقديري لصوت الفنانة "رحاب مطاوع" التي تثبت مع كل أغنية في العرض أن مقاييس هذا الزمان معكوسة.

وشجن؛ مما جعله اختياراً صائباً. أما بالنسبة للإيقاع المصاحب للحن فكان يختلف في كل مرة يتكرر فيها للحن؛ مما أكسبه مذاقاً متجدداً. جاء بعد ذلك لحن "تودي" الذي اعتمد أيضاً على مقام "نهاوند" وضرب "الملفوف"، و"تودي" هو اسم إحدى الشخصيات الكاريكاتورية التي تناولها الراوي بالسرد.

وقد تم تقسيم الأغنية على الأحداث، أو بمعنى أصح، على الحكاية؛ حيث جاءت الكويلبهات في أحد فروع مقام "النهاوند" وإيقاع "الدويك" الراقص. وقد نجح هذا اللحن في التعبير عن خفة ظل هذه الشخصية. قام المخرج بعد ذلك باستخدام الموسيقى في عمل فاصل بين الأحداث يساعد المتلقي على تهيئة ذهنه لاستقبال المزيد. استخدم ملحن العرض "لونجا نهاوند جميل بك الطنبوري" - وهي إحدى المقطوعات الآلية السريعة التي تتسم بالرشاقة والحيوية - لعمل هذا الفاصل حيث تخللت "اللونجا" مساحات من التقاسيم الموزونة على إيقاع لكل من آلات التخت على حدة. ولا يفوتني هنا الإشارة إلى براعة الملحن في استغلال هذا الفاصل لإبراز إمكانياته في العزف على آلة العود.

كما لا تفوتني الإشارة إلى ذكاء مخرج العرض في توظيف هذا الفاصل الموسيقي في شكل "إفيه"، حيث تقاطع الموسيقى الراوي كلما شرع في سرد حكايته الجديدة. تأتي بعد هذا لوحة "جنوب كاستر" والمقصود بها الكاتب العالمي "جان بول سارتر"، وتعكس هذه اللوحة انقيادنا وراء الخطأ لجرد أنه معمم. جاء من خلال هذه اللوحة لحن "أهلاً كاستر بيه" المصاغ من مقام "العجم"، وهو اختيار صائب يناسب الروح الغربية للأغنية، كما استطاع اللحن إبراز مناطق جديدة في صوت مطربة العرض "رحاب مطاوع" التي أدت اللحن بأسلوب أوبرالي ويتكئد الصوت المستعار في بعض الأحيان؛ مما يؤكد على قدرات تلك المطربة. انتقل الراوي

والتخت العربي المشارك في العرض ونوعية الملابس وصولاً إلى الحدوتة. تأتي الحدوتة من خلال سرد الراوي لذكريات طفولته ونشأته في شارع عزبة محروس بداية من النصف الثاني من القرن العشرين.

يبدأ العرض بمقدمة موسيقية شعبية بإيقاع "البمب" الراقص يبدأ الراوي بعدها في غناء استهلالي (أشبه بأسلوب راوي الرباية) حيث يغنى "أبدأ كلامي بالصلاة على طه" ثم يتنوع أدائه بعد ذلك ما بين كلام وغناء. بعد نهاية هذه المقدمة الاستهلالية، يبدأ الراوي في الحديث عن "عزبة محروس" حيث يتخلل حديثه من أن لآخر موتيف لحنى قصير مصاغ في مقام "الراست" ويؤديه الكورال مع التخت كفاصل بين فكرة وأخرى، حيث يغنون "عزبة محروس". تتوالى الذكريات مع الراوي حيث يقص لنا ذكريات طفولته في موسم الحج، وما اعتاد عليه الأطفال من مظاهر الاحتفال بهذا الموسم، فتأتي تيم لحنية قصيرة "يا حاجج يا أبو جيبين" وهي أشبه بزفة الأطفال. ثم يأتي بعد ذلك لحن "إذا نلت منك" في مقام "هزام" بإيقاع "الملفوف" وإيقاع "أيوب"، وهو ما يتناسب تماماً مع رقصة التنورة التي صاحبت تلك الأغنية.

ينتقل الراوي بعد ذلك لسرد ذكرياته عن الأفراح في عزبة محروس من خلال بعض الأغنيات الشعبية الريفية التي تغنى في تلك المناسبة مثل "ييجي ع الحطة"، "أنا السمن السايح"، "أحمر يا قميص النوم". ثم يتطرق الراوي للحديث عن الحال بين العروسين بعد الزواج من خلال المزيد من الألحان الشعبية مثل "يا بيت أبويا" و"ولع البابور يا حزين على أمك". يأتي بعد ذلك أروع ما في ألحان هذا العرض وهو لحن "كان ياما كان" والذي تم توظيفه كتيمة أساسية تسبق كل حكاية من حكايات الراوي، وقد تمت صياغة هذا اللحن من مقام "النهاوند" بما يتميز به من نعمة ودقة

هل نجحت العوالة في طمس الهوية المصرية؟ وهل انصهر أبناء مصر في بوتقة العوالة دون أدنى مقاومة؟ وهل يتبقى داخل أي منا ما لم تعبت به أصابع الحضارة الجديدة؟ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات في "حكايات عزبة محروس". وعزبة محروس ليست عزبة بل مجرد اسم لشارع يبعد عن القاهرة بـ 34 كم، قبيل بنها بـ 9 كم، ويتبع مركز طوخ، ولا يعلم أحد لماذا أطلق عليه "عزبة" أو من هو "محروس". يقدم هذا العرض على مسرح البالون من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تأليف وأشعار وبطولة سعيد الفرماوي، ألحان عماد الرشيدى، استعراضات وفريق كمال، ديكور وملابس عباس حسين، إخراج عصام السيد.

يقدم العرض توليفة مسرحية تجمع بين مدارس متعددة، ويصعب من خلالها تصنيف هذا العرض ما إذا كان عرض قاعة - حيث يجلس الجمهور مع الممثلين على خشبة المسرح - أم مسرح حكي، أم مسرحاً شعبياً!! وأيا كان تصنيف هذا العرض فالمؤكد هو شيء واحد؛ أنه عرض مصري وهو ما تؤكد عليه جميع مراحل تعرف الجمهور على العرض بداية من الأفيش المعروض خارج المسرح مروراً بالديكور

● بدأ المخرج حاتم دياب بروفات العرض المسرحي «العنبر» مع فريق كلية التجارة جامعة القاهرة للمشاركة في مسابقة العروض المسرحية القصيرة لفرق الجامعة نهاية نوفمبر الجاري، المسرحية تمثيل: بيتر جمال، إسلام أنور، أسن الوجود محمد، أحمد عبد المجيد، أحمد صفوت، رامى رجب، آلاء على.

الرقص في الزمن وثنائية الحياة والموت

ضغوط عديدة، بل إنه فى تصورى الخاص يراقب التاريخ - تاريخ الممثل الذاتى - بأخطائه المساوية بفوضويته، بل وبعيبيته فالفنان هنا يرى ويرصد يتنبأ ويحلم، وهذا هو جوهر الفن المتحرر من أسر الزمان، الحالم دوماً بالخلود، وتلك هى مأساة الشخصية الرئيسية فى الرقص فى الزمن، ذلك الممثل المشهور الذى أفنى عمره فى بناء مجده الفنى عبر أدوار منتقاة، تجلب دوماً له تصفيق الجماهير ذلك التصفيق الذى يشبه عملية البعث للموتى، فالطابع الخاص فى هذا العرض للزمن الذى يعيشه الفنان أثناء عملية الإنتاج الفنى ينعكس على العمل الفنى، ذلك لأن الزمن هو شكل تجربتنا الداخلية التى نشعر بها فى لحظتنا المتوثبة والقصيرة التى نحيها فالفنان / الممثل هنا لا يشعر بحريته الكاملة إلا فى مكانه الذى يحبه ويألفه، بل ويستنشق تفاصيله المتعددة محيلاً إياه إلى مجموعة من الاستدعاءات الماضوية، هذا المكان بكل تفاصيله الموحية هو غرفته الخاصة بالمسرح الذى عاش فيه وبه وله، ومن هنا تأتي ذكرياته حلوة وحزينة كنغم شجى، فهذا الفنان الذى قتلته الوحدة والعزلة يستيقظ ذات مساء على فجيعة أو صدمة عيد ميلاده الذى قارب الستين.

بعد رحلة طويلة وشاقة مع فن التمثيل مجسداً فى رحلته هذه مئآت الشخصيات المساوية والهزلية، التى صنعت له تاريخاً من الألم يحاول الآن بشتى الطرق وعبر مناوشات الملحن الخاصة به، ترتيب تلك التواريخ التى ساهمت فى بناء شخصيته كفنان وكإنسان، لقد صدم الفنان حيثما نظر فى المرآة فأدرك أن الشيخوخة قد داهمته والشيخوخة، كما يقول "أندريه مورو" هى الشعور بأنه قد فات الأوان وأن اللعبة قد انتهت وأن المسرح - من الآن فصاعداً - قد أصبح ملكاً لجيل آخر، ولا شك أن شعور المرء لا سيما الفنان بأنه قد أصبح زائداً عن الحاجة، إنما هو شعور اليم سيماً وأن الفنان بطبعه ذاتى وأنانى، فإن الفنان عادة ما يقوم بعملية تشويه غير متعمد لذاته وللآخرين أيضاً، ولا شك أن هناك علاقة وثيقة بين الخوف من الشيخوخة، والخوف من الموت، ذلك لأن جزع الإنسان من الموت - كما يؤكد د. زكريا إبراهيم فى كتابه مشكلة الحياة - هو فى صميمه فزع من الفشل، فشل الإنسان فى تحقيق ذاته وإنجاز حياته وأداء رسالته، ومعنى هذا أن خوفنا من الموت إنما هو فى صميمه تعبير عن إحساسنا بالإثم لما ضيعنا من فرص فى الحياة، لذلك ترقص ذاكرة الفنان مع الزمن بقدر ما رقص الزمن بداخله حزناً وشجناً وألماً وفرحاً، يصبح فعل الرقص هنا فعلاً دموياً يقترفه الممثل كل دقيقة، بل كل ثانية من أجل أن يصل إلى الحقيقة، حقيقة ذاته، ومن ثم حقيقة وجوده المتعين، لذلك يتفق مع ملقته على أن يقوم هو والملحن سوياً باللعب والتمثيل مرة أخرى، ولكن هذه المرة ليس أمام جمهور بمفردهما، حيث ينتقى الفنان عدة أدوار مهمة، قام بها مثل دوره فى "الملك لير" لشكسبير، وأيضاً دوره فى "هاملت"، ويظل يقبل فى ذاكرته ويرقص معها لعلها تسعفه بالإجابة عن السؤال الوجودى من أنا؟ وما الذى يبقى من الإنسان بعد فناءه، عشقه للوطن، أم للحبيبة، أم أله، أم فنه، أم ماذا؟ يظل الفنان متزججاً، بل وراقصاً فوق تلك

تدهشنى أعمال الروائى الروسى العظيم "أنطوان تشيخوف" الروائية والمسرحية بقدر ما تثيرنى وتدهشنى أيضاً سيرته الذاتية الحافلة بالبؤس والمعاناة والفقر والمرض، وأزعم أن تلك الرباعية (معاناته وفقره وبؤسه ومرضه) هى ما صنعت نموذج هذا العبقرى الفذ، الذى وصف مسرحه الناقد المسرحى الشهير ف. ل. لوكاس بقوله: "إن المسرح يدين لتشيكوف أكثر مما يدين تشيكوف للمسرح، ولاتزال مسرحياته الأربع الأخيرة: النورس، الخال فانيا، بستان الكرز، الشقيقات الثلاث، تتحرك ميسمها على المسرح الأوروبى حتى اليوم". والواقع أن شهرة تشيخوف المسرحية قد قامت على تلك المسرحيات التى ذكرها الناقد المسرحى "لوكاش" لذلك كان من الطبيعى أن يكون تركيز المسرح المصرى على نصوص تشيخوف الأكثر شهرة، وعدم الالتفات إلى نصوصه القصيرة أو نماذج ما يسمى عنده بالفوديل، لقد استمر هذا التقليد لسنوات طويلة قدمت خلالها نصوصه الشهيرة دون الالتفات إلى نصوصه القصيرة، وكان من نتيجة ذلك إنتاج ما أنتج من قبل ولكن ها هو المخرج المسرحى الشاب أحمد إبراهيم يكسر هذا التقليد، ويبحث فى تراث تشيخوف المسرحى حتى يصل إلى مسرحية قصيرة منشورة على موقع "جوجل" على الإنترنت حيث قام بإعدادها وفق مفهومه الخاص، واضعاً لها عنواناً موحياً ألا وهو الرقص فى الزمن صاحباً شرعية عناوين ثلاثة أصلية للنص القصير التشيخوفى وهى: أغنية التمس، أو أغنية الوداع، أو رقصة البجعة، والعنوان الذى قام المخرج باختياره أزعج أنه يعبر تعبيراً صادقاً عن أزمة بطل المسرحية "الممثل المشهور" الذى شعر فجأة بوطأة الزمن وقرب دنو الأجل، وهو وحيد معزول عن العالم رغم كثرة الشخصيات التاريخية والفنية التى قام بتجسيدها، ورغم قرب الملحن الرومانسية فالممثل هنا وهو يفكر فى الزمن أو يرقص فيه كالطير المذبوح، يستأنس بأزمنة مضت وأزمنة ستجى، يستأنس بأعمار دالت وبأعمار تتخلق، فهو هنا فى هذا النص يبدى - أى الممثل - قدراً كبيراً من الانفلات المكانى، وعدم التقيد بمكان ما، فالممثل المشهور هنا لا يراقب ذاته فقط بعد أن تحطمت بفعل

« البهلوانات » ومهرجان « الإفبهات »

المسرح أثناء العرض؛ فحيثما كان الميرغني وجدت الكوميديا وسمعت الضحكات، كذلك كان "حسام داغر" أحد المجددين؛ وإن اعتمد هو و"ضياء الميرغني" على إطلاق "الإفبهات" أما "انتصار" و"سعید طرابيك" فلم يضيفا شيئاً للعرض؛ اللهم إلا المشاركة في مهرجان "الإفبهات".

إلا أن العرض لم يخلُ من جوانب إيجابية أبرزها ديكور "عادل يوسف" والذي نجح في إظهار الصورة الكرنفالية للسيرك في المشهد الأول من خلال وحدات الديكور ذات الألوان الزاهية واللوحات الجانبية التي تحتوي على أشكال أوراق "الكوتشينة" والتي عكست جو اللعب واللهو في السيرك، كما كان ديكور المشهد الثاني موفقاً للغاية؛ حيث عكس جو الأبهة الذي يعيش فيه العم المليونير، فجاء ديكور الفيلا فخماً، وإن كان هناك بعض الخلل في أماكن وضع وحدات الديكور مما دفع المخرج إلى الصعود إلى خشبة المسرح وترتيبها بنفسه، بل وطلب من الممثلين إعادة المشهد!

كذلك ساهمت ألحان "حسن إيش" وأغاني "محسن محمد" واستعراضات "مجدى صابر" في خلق وإبراز الجو الراقص داخل حلبة السيرك؛ خاصة في المشهد الأول - افتتاحية العرض - وجاءت الاستعراضات بسيطة انسيابية، أدتها "رجوة" دون "فزلكة".

فاكسات

أحمد هيكل : العرض أبسط بكثير من أن نحمله بعض الإسقاطات السياسية. انتصار: كلما شاهدت أداءك لشخصية "عيشة" في مسلسل "يتربى في عزو" كلما زاد يقيني بأنني لم أرك على خشبة المسرح في عرض "البهلوانات".

هشام جمعة وعادل يوسف : مشهد انفجار الأسلحة في الفيلا كان ضعيفاً للغاية؛ فليس من المنطقي أن يؤدي انفجار صفة أسلحة تقدر بالملايين إلى سقوط أربعة أحجار من سور الفيلا!!

ضياء الميرغني : لا شك أنك ممثل يملك طاقات كوميدية هائلة، لكن الإفبهات وحدها لا تصنع كوميديا راقية.

لاسترداد الثروة المفقودة والتي وُضعت بأكملها في صفة أسلحة، ثم تقوم هي بخطة مضادة انتقاماً منه لتكره لها بعد استرداد الأوراق التي تثبت حقه في الثروة، فتستخرج له شهادة وفاة وتصبح الثروة كلها من حقه، وفي النهاية يكتشف الجميع أن الثروة كلها كانت في صورة صفة أسلحة مخزنة في الفيلا الخاصة بالعم؛ والتي تنفجر أثناء تدخين "عباس" صاحب السيرك للشيشة، فتتهدم الفيلا على من فيها ليكتشف "شريف الخربوطي" - ابن الأخ - في مشهد يغلب عليه التصنع أنه في غمرة بحثه عن ثروته فقد ما كان يتمتع به في السيرك من حب وسعادة.

كان من الممكن أن يحقق العرض نجاحاً لو ركز المؤلف والمخرج على هذه الفكرة، ولكنهما في غمرة تفكيرهما عما يرضى الجمهور وضعا هذه الفكرة في آخر الأولويات، فجاء المشهد الأخير في العرض مصطنعاً بعيداً تمام البعد عن الصدق الفني، لدرجة أن "محمد رياض" - وهو الممثل المتمكن من أدواته - لم يستطع أن يبرز الأزمة التي حاقت بابن الأخ بعد ما فقد كل شيء ولم يتبق سوى حبيبته مسجاة على الأرض، فجاء أدائه في هذا المشهد - تحديداً - باهتاً، وهذا لا يعني أنه لم يكن موفقاً تماماً، فلا أحد ينكر أنه بذل جهداً كبيراً وخاصة في المشهد الأول والذي يقوم فيه بنفسه بعرض الألعاب السحرية؛ إلا أن عدم منطقية الشخصية التي يقدمها ربما أثرت على أدائه لها، كما أن "محمد رياض" لم يستطع أن يجاري ممثلين ذوي قدرات كوميدية هائلة ك"ضياء الميرغني" و"حسام داغر".

أما "رجوة" فقد كانت بحق مفاجأة العرض؛ حيث أدت دور "لولا" راقصة السيرك بحرفية شديدة ساعدتها على ذلك مقوماتها الجسدية؛ فقامها الرشيق وجمالها المصري وخفة حركاتها وانسيابية رقصاتها أعطتها مصداقية في الأداء، أما "ضياء الميرغني" فهو "جوكر" العرض دون منازع، يكفي أنه كان صانع الكوميديا من خلال أدائه الهزلي المميز، فهو الطيب، والتمرجي، ورجل الأعمال، والمأذون، ومدرب الملاكمة، وكأنه هو البهلوان الحقيقي الوحيد في العرض، أما الباقون فهم متفرجون مثلنا، وهو الوحيد الذي كان الجمهور ينتظر ظهوره على خشبة

برى "لوب دي فيجا" - الكاتب الأسباني - أنه يتعين على الكاتب المسرحي أن يكتب وفقاً لأهواء الجمهور، فيما أنهم يأتون إلى المسرح ويدفعون ثمن التذكرة فمن العدل التحدث إليهم بلغتهم وفقاً لهواهم، ولكنه كان يعتقد أيضاً أنه لا بد للمسرحية الكوميدية أن ترمي إلى هدف ما أو رسالة تبعثها بصورة غير مباشرة لجمهور الصالة، تذكرت رأي "لوب دي فيجا" هذا وأنا أتابع عرض "البهلوانات" والذي قدمته فرقة المسرح الكوميدى على مسرح السلام من تأليف "أحمد هيكل" وإخراج "هشام جمعة".

أما لماذا تذكرت رأي "لوب دي فيجا" السالف ذكره أثناء مشاهدتي للعرض فذلك لأن العرض ينطبق عليه تماماً الجزء الأول من رأي "دي فيجا" عن ارتباط العرض المسرحي بذوق الجمهور، فعرض "البهلوانات" عرض "تفصيل" اجتمعت فيه أشكال شتى من "المشبهيات" بهدف جذب الجمهور، فإلى جانب النص المسرحي البسيط نجد الاستعراض والأغاني والألعاب البهلوانية وبعض ألعاب السيرك بالإضافة إلى "أبل" من الإفبهات تبارى الممثلون في إقائنها.

أما الجزء الثاني من رأي "دي فيجا" فلا أثر له في عرض "البهلوانات" فالمسرحية لا تحمل في ثناياها هدفاً أو رسالة واضحة تقدمها إلى الجمهور؛ اللهم إلا إذا كان مؤلف ومخرج العرض يعتقدان أن الضحك في حد ذاته هدف، فالمسرحية تصل في ساطقتها إلى حد السذاجة، فلا ترابط منطقياً في أحداثها ولا مبررات وراء أفعال الشخصيات، واقتصر العرض على خلق بعض المواقف الهزلية بهدف انتزاع ضحكات الجمهور، وعلى الرغم من احتواء المسرحية على خطط وخطط مضادة تنفذها الشخصيات على خشبة المسرح؛ إلا أن العرض لا يمكن تصنيفه بأي حال من الأحوال تحت مسمى "ملهاة الدسييسة" وإنما هو أقرب إلى "ملهاة التهريج"، ذلك أن المكائد التي حاكتها الشخصيات كانت ساذجة واعتمدت على التنكر والمبالغة، فما هو العم يدعى المرض من أجل التأثير على ابن أخيه لكي يرضخ لإرادته ويتزوج من ابنة شريكه لاسترداد ماله؛ فيوافق ابن الأخ دون تردد، وتوافق "لولا" زوجة "ابن الأخ" على الإيقاع بهذا الشريك

الأسئلة وكاشفاً من خلالها عذاباته التي تورقه، فهذا الفنان يوماً أحب كالملايين، ولكن لأنه ممثل يعمل بتلك المهنة رفض أهل حبيبته الموافقة على هذا الزواج، لقد ظن هذا الممثل أن عصر تحقير فن التمثيل قد ولى وراح، وإذا به يصطدم بتلك الحقيقة المؤلمة حقيقة "المشخصاتي" الذي لم يكن يؤخذ بشهادته في المحكمة، هنا يدرك الممثل عبر وعيه المستلب أن الزمن رغم رقصه فيه وبه لم يتغير، وأن الجمهور الذي يصفق له دوماً، لا يتحمل على الإطلاق أن يصبح واحداً منهم. هنا، تنفرط الذكريات وتتبعثر عبر مشاهد تمثيل داخل التمثيل أو مسرح داخل المسرح بينه وبين الملحن، هنا تصيح أو تصير اللعبة حقيقة والحقيقة لعبة هنا يمتزج الخيال بالواقع حتى يصير رقصاً في الزمن الرديء، هنا ينفرد عقد البناء الدرامي في تلك الأمسية الحزينة إذ يأتينا عبر إضاءة مختلفة عن الذات في بناء درامي تراكمي وليس تقليدياً تتخلله بعض القفشات والتعليقات الضاحكة من الملحن، هنا يدرك الجمهور المشاهد للعرض أنه جزء من اللعبة التي وضعه فيها المخرج باختياره واختيارهم، فحينما يتكلم الفنان مستسلماً للموت لا يظن الجمهور أبداً أنه سيقوم ليمازح ملقته وطفلته صاحبة الرداء الأبيض التي لم تولد، بل ومهرجه الخاص والصبى الذي يرمز إليه في فترة شبابه، والواقع أن المخرج أحمد إبراهيم استطاع أن يذكاء شديد أن يجذبنا منذ بداية هذا العرض "الحالة"، فقبل دخولك إلى قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة وفي البهو المؤدى للقاعة امتلأ هذا البهو بالملابس التاريخية للممثل وبالة إيقاع تمبلي وسيوف ودروع، أما بداخل القاعة فحدث ولا حرج عن كم الأدوات والملابس والإكسسوارات التي زين بها المخرج القاعة جاعلاً الجمهور جزءاً لا يتجزأ من التكوين العام للمشهد المسرحي صانعاً من القاعة غرفة ملابس للممثل بجميع مشتملاتها ومكتفياً في وسط القاعة بكرسى، وعدة بوفات صغيرة وساعة كبيرة تتوسط فناء القاعة على الأرض ومجموعة من الساعات الصغيرة بنفس الرسم حولها على الأرض أيضاً وساعة في آخر القاعة أعلاها بجانب المرآة وبيانو تصدر عمق المسرح مع مجموعة من الطبول ومجموعة من الصور وعديد من التفاصيل الصغيرة التي ملأ بها المخرج القاعة في مبالغة واضحة أرهقت ذهن وعين المتلقى كما أرهقته أيضاً وضعية عازفي الآلات في جوانب المسرح خلف الصفوف الأولى ولكن رغم المبالغة الشديدة في التفاصيل الكثيرة إلا أن المخرج استغل القاعة استغلالاً بارعاً في حركة الممثلين وفي التزاوج المتمع بين الموسيقى والدراما في هذا العرض عبر مصاحبة شجية وحزينة من آلة الكمنجة في لحظات المعاناة التي مر بها الفنان، فالرؤية الموسيقية هنا جزء حيوي مهم من الرؤية الإخراجية التي استندت عليها المخرج مثلما استند إلى خطة إضاءة درامية مسرحية محكمة مؤكدة في هذا العرض على مفهوم الضوء والظلام وقيمتها في العرض المسرحي عبر انتقالات ضوئية في الزمان والمكان مكونة من خلال تلك الانفعالات صوراً جمالية داخل فضاء مسرحي غني بالتفاصيل، وهذا العرض "الحالة" لم يكن ليقتف على قدمين ثابتتين لولا موهبة وذكاء كل من المقتدر محمود مسعود بأدائه الشفاف الخالي من الافتعال والساكن تلايبب الروح حتى تندمج من فرط المعاناة، والضاحك دوماً منير مكرم القادر على الإضحك دوماً منا ومن ذاته حتى تستغيث أو يستغيث بمن يقدر تلك الموهبة.

● الإدارة العامة للدفاع المدني بالقاهرة رفضت التصريح لإقامة احتفالية خاصة لتكريم اسم الراحل د. صالح سعد بقصر ثقافة منشأة ناصر، كان من المقرر خلالها إطلاق اسمه على قاعة المسرح بالقصر، لجنة أسر ضحايا شهداء بنى سويف اضطرت إلى تأجيل الاحتفال في محاولة للوصول لاتفاق مع الدفاع المدني.

■ محمد زعيمه

"دقة زار" فرجة شعبية وتفسير سياسي

المسرح الغنائى، خاصة وأن الغناء أيضاً كان حيا ومباشراً.

كل ذلك أكد على عناصر الفرجة الشعبية التي اتبعها المخرج في العرض فاستطاع أن يقدم شكلاً شعبياً يحمل داخله المتعة ويصل إلى الوجدان الشعبى رغم بعض التطوير الذى كان يمكن اختصاره للتأكيد على تدفق الإيقاع لصالح العرض.

أما الجانب الآخر من العمل فتمثل في التفسير السياسى ورؤيته التي يسعى إليها، وهو ما يختلف معه فيه، حيث اعتمد في تفسيره على أسلوب قديم يعتمد على ترميز الشخصية ليحيلنا إلى قضايا وطنية وسياسية، فجاء استخدامه للملابس التي تشير إلى أعلام مصر والعراق ولبنان وفلسطين؛ حيث ارتدت الكودية علم مصر وبقيت الفتيات أعلام الدول الأخرى لكن السؤال: إذا كانت الكودية مدانة فى سقوط الفتيات، فهل دلالات تفسير المخرج تعنى أن مصر هي المدانة فيما حدث للدول العربية من أزمات؟

بينما يحسب للعرض بساطة ديكور أحمد شوقي وتنغمه مع طبيعة المكان حيث أصبح جزءاً منها. كذلك أغاني جمال السيد وألحان سيد أبو العلا، إضافة إلى استعراضات سيد البنهاوى وقدرات راقصيه حاتم حسام الدين، ومصطفى السيد إبراهيم، وأحمد رمضان، وأحمد إبراهيم ومحمود السيد، وحنان محمد إبراهيم، وفاطمة نهاد، ومنال متولى، وسمر إبراهيم، وفاطمة مبارك، خاصة فى أداء رقصات الزار والتنورة.

أيضا تميز أداء الممثلين الآخرين بالتبشير بقدراتهم مثل، حيدر شوهير، وليد سعد، ماجد على، عبد الرحمن محمد، سيد عبد العليم، ورغم تحفظنا على التفسير؛ إلا أن المخرج استطاع تقديم صورة مرئية من خلال تقنيات ومفردات شعبية حركت الوجدان الشعبى فى بيئة العرض الشعبية، وتفاعلت معها، وهذا دور مهم لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة، وخاصة إدارة القصور المتخصصة بقيادة أحمد زرزور، وقصر الغورى للتراث.

كالدقة السودانى وغيرها. وهو الأمر الذى نجح فيه العرض حيث أضفت هذه الأغاني التي قدمتها "الحاجة سناء" وشاركها أحيانا "وحيد الحامولى" الذى قدم أغاني أخرى متميزة داخل العرض، أثرت على المتفرج واستطاعت جذبته والأندماج مع أحاسيسه وارتبطت بالبيئة المحيطة بالعرض وجمهورها ومزاجها الفنى رغم أن هذه الأغاني جاءت فى أوقات كثيرة طويلة، ويمكن اختصار بعضها خاصة فى بداية المسرحية.

كذلك اعتمد العرض على تقنية شعبية أساسية وهي تقنية الارتجال، الأمر الذى أتاح فرصة لتقديم نمر كوميدية خفيفة الظل تثير الضحك وتغير من إيقاع العرض، والتي نجح فيها فتحى سعد فى دور "غراب"، ومحمد طه فى دور القصير، وكذلك هانى السقا فى دور "الممثل" ويسر زهدى فى دور "مدير العرض" حيث اعتمد على المبالغة فى الأداء بشكل سافر يثير الكوميديا من خلال تقديم شخصيات نمطية وهو ما نجح فيه أيضا طارق عبد المنعم فى دور الزوج مستفيدا من قدراته الجسدية وتكوينه الجسدى وتنوع استخدامه للأداء الصوتى والمبالغة الكوميديية .. وكذلك كان أداء الفتيات سواء الكودية "سحر كامل" أو "نجوان وحيد" معزوزة معتمداً على التصوير الشعبى وارتباطه بالبيئة الشعبية، وبالتالي استخدام طبقات صوتية وأدوات مستمدة من وصلات «الردح» وإن كانت "سحر كامل" تحتاج إلى مزيد من الجهد لتكوين الشخصية والدخول فى أعماقها حيث أدها شكلاً خارجياً دون تقديم الأحاسيس الداخلية لشخصية الفتاة البسيطة الشعبية الجاهلة.

كذلك تميزت "إيمان العوال" بحضورها وقدراتها على الأداء المتنوع ما بين الإحساس بالمأساوية التي تعيشها والإحساس بالسخرية مما تفعله لكنها مضطرة إليه إضافة إلى الجمع ما بين الشدة التي تعيشها كمدرسة وناظرة للمدرسة وبين الرقة والنعمومة كأنثى كما نجح وحيد الحامولى فى إضافة قدرات تمثيلية إلى قدراته الغنائية كشفت موهبة يمكن أن تستغل فى

النص والمؤلف مقابلاً لمعزوزة من خلال شخصية عزيزة المتعلمة فرغم ثقافتها إلا أنها تنساق وراء الكودية سواء بالدخول إلى عالم الزار ودقته، أو الزواج عن طريق الخاطبة بعد أن أوهمتها الكودية بأن مشكلتها تحل من خلال الرجل.

أما النموذج الثالث فهو شخصية عزة "رعدة السباعى" وهي من طبقة مختلفة وثقافة مختلفة فهي أكثر رقباً وأرستقراطية وأكثر ثقافة؛ لكنها أيضاً غير متخصصة سواء على مستوى العلاقات الإنسانية والحب أو على المستوى الجنسى والرغبة حسب تفسير الكودية التي ترى أن حل المشكلة فى الزار إلا أن هذه الفتاة التي صورها العرض أصغرهن سناً وأقلهن خبرة تكون أكثرهن عقلاً فعقلها يرفض هذه الخرافات لكنها فى الوقت نفسه لا تجد مفرأ من اللجوء إلى الكودية وتدخل إلى عالمها وطرقها فى العلاج بدقة الزار وما وراءها، الأمر الذى يعنى سقوط الجميع رغم تفاوت مستواهن العلمى والثقافى والاجتماعى فى النهاية سواء بذهابهن إلى الكودية والانصياع لخرافاتهن أو بالسقوط الفعلى بعد الاستسلام للكودية وأساليبها.

وإذا كان الصراع بين الكودية وبين هؤلاء النساء هو صراع غير متكافئ لأنهن استسلمن منذ البداية وذهبن إليها بمحض إرادتهن. فإن الصراع الرئيسى فى المسرحية هو ذلك الصراع الذى يأتى متأخراً بين الكودية والدكتور الذى يأتى حاملاً لواء العلم ويسعى إلى مجادلة الكودية واستقطاب النساء إليه، لكنه فى النهاية يفشل ولا يحقق هدفه، وبالطبع يبدو الصراع هنا مبتسراً؛ فهو يفجر الموقف، وتظل هناك فى النهاية أسئلة طرحتها الدراما ولم تغلقها أو تجب عليها.

وقد سعى المخرج حسن سعد فى هذا العرض إلى البعد عن الإطار الشكلى والرؤية التي قدمت منذ أكثر من عشرين عاماً حينما قدمها المخرج حسن حلمى، كما سعى حسن سعد إلى الاستفادة من طبيعة النص لتقديم فرجة شعبية تعتمد مفردات شعبية مرئية ومسموعة خاصة فى توظيف الغناء الشعبى والإشاد ودقات الزار المتنوعة والمختلفة

ضمن العروض العديدة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة قدم عرض "دقة زار" تأليف الراحل محمد الفيل وإخراج حسن سعد، العرض بداية يحقق هدفاً من أهداف الثقافة الجماهيرية وهو الذهاب إلى الجمهور فى أماكن تجمعه، حيث يقدم العرض فى مكان أثيرى رائع هو وكالة مصطفى بازرة، التي تقع فى محيط مسجد الحسين، وهي منطقة شعبية، فانتسعت الوكالة وفتحت أبوابها منذ شهر رمضان وحتى الآن لتستقطب أبناء الحى الشعبى ورواده لمشاهدة العرض المسرحى.

وقد جاء العرض ملائماً للبيئة الشعبية التي يعرض فيها فالنص يقوم - على المستوى الفكرى- على الصراع ما بين العلم والخرافة، تلك الخرافة التي قد تكون موروثاً أو معتقداً شعبياً، وذلك على مستوى الشكل يأخذ النص الشكل الشعبى منطلقاً من طقس الزار حيث تدور الأحداث من خلال فريق رئيس تنزعمه كودية الزار "سحر كامل" التي توهم جميع مرتاديه بأن لديهن مشكلات حياتية تفسيرها هي على أنها مشاكل جنسية وتسعى من خلال إقناعهن بخرافتها أن الحل فى الزار، ويغوص المؤلف فى كشف كواليس الزار التي تكشف أن النساء يتم الاعتداء عليهن من رجال مساعدي الكودية وهناك نماذج عديدة من النساء اللاتي أصبحن ضحايا لهذه الكودية وخرافتها فهناك معزوزة "نجوان وحيد" ومشكلتها هي هجر الزوج، والشخصية هنا فى مستوى علمى متدن أو معدوم، إنها شخصية بسيطة شعبية، لذلك لا تكون هناك مشكلة أو صعوبة فى استدراجها لتدخل دائرة الكودية وزارها، بل تصبح هي التي تقدم وتلج فى إقامة دقة الزار.

بينما تاتى عزيزة "إيمان العوال" كنموذج آخر فهي سيدة متعلمة - مديرة مدرسة - فقدت زوجها وتبحث عن آخر، وعند الكودية يكون الحل فإن لم يكن بالزار فهو بالزواج، وكأنها الخاطبة، وبالفعل تحل مشكلة عزيزة بالزواج من زوج غير ملائم "طارق عبد المنعم" ويرتبط هذا الحل بالمشكلة الجنسية أيضاً كما تعتقدها الكودية. وهنا يطرح

■ عبد الغنى داود

«بتلومونى ليه».. حبكة متواضعة أنقذتها براعة «حلاوة»

والشاويش، والشايح، والشيخ حسن" .. متنقلا بينها فى خفة البهلوان المدهش والمندمج تماما فى كل شخصية من الشخصيات الأربع والتي قد تمر سريعا؛ لكنها تترك بصمتها القوية المنبعثة من الإخلاص فى الأداء، ووفق "محمد حافظ" فى دورى "المعلم كرشة، وحمادة ابن الباشا" مع الاختلاف الشديد بين الشخصيتين، مع مجموعة من الأسماء الشابة والهوبوية "نشوة إسماعيل، أحمد إبراهيم، سيد رستم، محمد سيد، نهاد نايل" ولأعبى العرائس المتمرسين "محمد لبيب، عادل عثمان، هشام على، عبد الحميد حسنى، رفعت ريان".

وأولا وأخيرا المبدع "أحمد حلاوة" فى تجربته الشعبية الرابعة بعد "الملك العريان"، و"الديك لما يكاكى"، و"حارة عم نجيب" فقد قدم فى عرضه الأول "الملك العريان" تجربة جديدة وجادة فى المسرح الشعبى، وقدم لنا مجموعة من الهوبويين شقوا طريقهم وأثبتوا وجودهم، لكن تجربتى "الديك لما يكاكى"، و"حارة عم نجيب" جاءت أقل مما كنا نطمح إليه من تطور ونمو للتجربة الرائدة فى "الملك العريان"، وما هو يعود إلى المستوى الجمالى المتميز لتجربة "الملك العريان" فى عرضه الجديد "بتلومونى .. ليه؟! ليكشف عن ممثل مسرح من طراز فريد ليستطيع أن يربط متفرجه بقوة وبساطة الساحر، وفى إيقاع سريع متدفق يملأ كل لوحات العرض بفضل الموسيقى والغناء والعرائس وتعدد عناصر العرض ذات الألوان الطفولية الزاهية .. مما جعله يقيم ارتباطا لا شعوريا حميما يجعل المتلقى يتغاضى عن الحكمة المتواضعة للنص الدرامى التى لو اعتمد عليها فقط لاختل البناء وبدت الثغرات، وفقد الخطاب النقدي اللاذع حرارته، ذلك لأنه يتشابه كثيرا مع ما تسمح به المؤسسة الحكومية لصحف المعارضة أن تنشره....

"العرائس" تلك التى قامت بأدوار أساسية كشخصيات درامية؛ بينما تجلس جوقة الموسيقى والمغنون على يسار المتفرج، وبقي يمين المتفرج فارغا لم يتم توزيعه والذي من المفترض أن يكون مقهى شعبيا، إلا فى لوحتين فقط من لوحات العرض العشر وبشكل سريع، وهناك أيضا مجسمات ديكور العرائس مع محركها البارعين، مع بعض الحيل العرائسية مثل تلك العربية الصغيرة التى تمرق عبر الشارع، أو المركب الشعراى التى تمر فى النيل، وكذلك ديكورات مجسمة للعرائس بأنواعها : الجوانتى والقفاز والماريونيت والقناع، حيث جاءت الألوان متنسقة مع ألوان ملابس الشخصيات البشرية وملابس العرائس الزاهية، وفى إطار إضاءة مدرسة تتألا بالأضواء والألوان ما بين البشرى والدمى .. مع مرونة وسرعة الانتقال بين اللوحات بعنصر الضوء، ونضيف إلى ذلك كله تعدد الألحان والموسيقى والأغنيات - الفردية والجماعية - ذات الصبغة الشعبية البسيطة التى وصل عددها إلى ثمانية عشر لحنًا وأغنية - جاءت كلماتها من نسيج العرض ... وهى العنصر المهم الذى أحاط بالعرض واحتضنه فى دفء وحرارة، والذي لا يمكن للعرض أن يكتمل بدونها .. واعتمد الأداء التمثيلى عموما على منهج الأداء الهزلى الشعبى، والذي قد يمزج ما بين الكاريكاتورية والتقليد الساخر. لكن القديرة "أحلام الجريتلى" نسجت شخصية الأم المفجوعة فى ابنيها الشهيدين، والمصابة فى زوجها الغلبان" وابنتها الضائعة، وكذا فى دور أم زقلط القصير .. لتكشف عن قدرتها الناضجة فى إبراز المشاعر بالحركة والسكون، ولتساهم فى إبراز خطاب العرض. ويقدم العرض الشباب "فاطمة محمد على" فى دورى "زبيدة الحارة"، و"زبيدة خريجة الجامعة"، فنلمس إجادتها فى الأداء التمثيلى إلى جانب الغناء، أما "حسام عبد الله" الذى قدم أربع شخصيات شعبية مختلفة هى "بلموطى، وجعدة،

كى يوافق على زواج ابنه الغنى من "زبيدة"، لكن "عبده" يكتشف أن الابن الفاسد قد جعل من كثير من الفتيات حبالى، ويقتل الباشا والد حمادة برصاصة بفعل مجهول فيتهم عبده بقتله، ويهرب إلى الحارة ثم يعود ليقيم أسفل الكوبرى العلوى كما بدأ فى بداية العرض يهذى ويتمنى نهايته.

وقد استطاع "أحمد حلاوة" فى هذا العرض أن يقدم لنا عشر لوحات كتنوعات لازعة من النقد السياسى والاجتماعى منذ الاحتلال الإنجليزى وحتى الآن .. لكنه يظل نقدا على الضفاف .. لم ينزل إلى الأعماق .. نقد يشبه نقد صحف المعارضة المدججة فى هذه الأيام - أى كما يقولون، نقد فى الريش وليس فى العظام"، بمعنى تجسيد صور الفساد التى يراها الجميع ويدركها - دون تحليلها والدعوة إلى التفكير فيها، وتصبح مجرد "تنفيس" عن غضب أو كبت أو غيظ، أو مجرد "ترفيه" على ما يحدث حولنا - لتضيق القضية وسط القهقهات العالية والموضوعات الجانبية، وهو ما لا ترضه الرقابة؛ بل وتسمح به فى هوجة الشعار المؤسسة الحاكمة الذى ينادى بالديمقراطية وحرية الرأى، لكن أى ديمقراطية وأى حرية رأى .. دون محاسبة!!

لكن يبقى لهذا العرض المبهج "جمالياته" التى قدمت للمتفرجين متعة وبهجة "الفرجة الشعبية" بعناصرها المكتملة، وذلك بالمزج بين البشرى والعرائس فى انسجام ودقة بفضل صانع العرض القدير "أحمد حلاوة" الذى يستولى على أبواب المتفرجين، والذي ينتقل ما بين السرد والحكى والغناء والتشخيص وكأنه يقدم "عرض الشخص الواحد" "One man show" وذلك بفضل تصميم المناظر سواء فى الحارة أو تحت الكوبرى أو فى القصر أو سطوح منزل "عبده الغلبان"، وكورنيش النيل، والساحة، مع توزيع تكتيك الحذف والإضافة فى الانتقال بين هذه الأماكن المتعددة، ومن خلفهم بانوراما لمدينة القاهرة، مع توزيع الستائر الأمامية، الخلفية، الفتحات التى تظهر منها

من تأليف وإخراج وتمثيل الممثل القدير "أحمد حلاوة" يقدم مسرح الطليعة مسرحيته الجديدة "بتلومونى .. ليه؟! - تماشيا مع موضة العناوين المكتوبة والمنطوقة باللهجة العامية - والذي يعتمد فيه على الأغنيات والألحان التى تجلس فرقة عازفها إلى يسار المتفرج فوق خشبة المسرح "أشعار : محمود جمعة، ألحان : محمد عزت"، اشتركت فيه مجموعة "أنيليه الأراجوز المصرى" تصميم وتنفيذ عرائس الجوانتى "سهام ميخائيل"، وقام مؤلف العرض بنحت العرائس الماريونيت "رجال"، وقام "محمد أمين" بنحت عرائس الماريونيت "نساء"، وبتنفيذ ملابس العرائس "روحية بدر"، وميكانيزم عرائس "يوسف رجب" حيث مزج صانع العرض هذه العناصر بالديكور البشرى "تصميم وديكور وملابس" د. محمد سامى.

وهو عرض نقدي معارض فى إطار تهكمى ساخر، ويعتمد على سرد لوحات من الماضى والحاضر .. حيث ينتقل بحرية بين الماضى والحاضر، وبحيث يجعل من بعض الشخصيات عرائس أحيانا، وبشرا فى أحيان أخرى، وتدور الأحداث حول قصة "عبده الغلبان" - أحمد حلاوة - المحور الأساسى لكل الأحداث .. فهو هذا الإنسان البائس - الذى نشأ فقيرا فى حارة شق التبعان .. حيث قلب بين مهن كثيرة انتهت به ليكون ماسح أهدية. أحب فى شبابه الفتاة الجميلة زبيدة "فاطمة محمد على" التى رفضته لفقره، وفضلت عليه حلافا صاحب دكان، ويتزوج عبده من "هنية" أحلام الجريتلى "فتنجب له ولدين .. أحدهما يستشهد فى مظاهرة وطنية، والثانى يستشهد فى قتال الأجنبى فى بلد عربى، والأبنة زبيدة - وهو الدور الذى تؤدبه فاطمة محمد على أيضا - أى زبيدة الحبيبة وزبيدة الابنة - التى تخرج من الجامعة ولا تجد عملا سوى بائنة فى محل تجارى، وتتزوج سرا "عرفيا" بابن أحد الأثرياء الفاسدين، حمادة "محمد حافظ"، وتحمل منه، ولكى يتستر "عبده الغلبان" وزوجته "هنية" على الفضيحة، يجمع أهل حارته لينضموا إلى حزب "الأمل" الجديد الذى يشكله والد حمادة

● إذا كان د. عبد الحميد يونس قد تناول موضوع الدراما الشعبية من زاوية فولكلورية، فإن د. على الراعى تناول هذا الموضوع من زاوية مسرحية وإن كان لم يستخدم مصطلح الدراما الشعبية.

ماندراجولا بألف وجه

ولتكن الفتاة ليزا أو فلورا أو مارثا؛ فالرغبة والمطمع واحد .. ولتكن الوصولية والنفعية والوسيلة اللا أخلاقية من أجل غاية دنيئة .. ومن خلال هذا النهج قدم بوجدانوف عروضه .. فقدمها في إيطاليا، فكان التناول في روما رمزياً، يناقش مشكلة البطالة التي هي هم أهل المدينة .. وفي ميلانو استخدم الرمزية أيضاً لمناقشة جشع رجال الميناء هناك .. واحتكار الأعمال للبعض دون غيرهم .. وفي عرضه بألمانيا أثار الضجة مرة أخرى، عندما ناقش العنصرية، وبذكاء شديد، ولم يكن هناك من يتوقع أن تصلح هذه المسرحية لمناقشة موضوع كهذا، ثم قدمها بمسرح وندسور وناقش فيها عدة أمور سياسية تتعلق بما تنتهجه الحكومة بانجلترا داخلياً وخارجياً بما يضر بها وبأبنائها، عندها عاد النقاد والمفكرون في أوروبا ليؤكدوا على ما سبق أن ذكره، وهو أن بوجدانوف يقدم مسرحيته بألف وجه، فتارة تراه في روما بوجهه .. وفي ميلانو بوجه آخر وفي البندقية بوجه مختلف .. وفي ألمانيا وانجلترا وروسيا بوجوه متغيرة ...

وأثار الضجة الكبرى عندما قدمها في رحلته الأخيرة في عدة مسارح أمريكية .. ولكنه قدمها بصورة واحدة هذه المرة، رامياً فيها إلى تلك القوة المستبدة التي تهدف إلى امتلاك القوة بين أيديها دون غيرها .. وكذلك الثروات وأدرك كل من تابع هذه المسرحية في نسختها الأمريكية الهدف منها والذي تعامل معه بوجدانوف بذكاء شديد .. وإن كان البعض قد وجده قاسياً فيما قدم، فقد صور الحكومة الأمريكية كوحش كاسر ويغيب مجسم تبرز فيه علامات القسوة والدموية بشدة .. ولم يكن لدى البطل هذه المرة عقل ليستخدمه، فلا مجال هنا للدهاء أو الحيلة، بل استخدم القوة للبطش بكل من حوله، فهو حيوان آدمى شره .. وكما صورته فسيظل يقتل ويلتهم دون توقف حتى يقتل .. وعلى غرار ما انتهى إليه مكيافيلي، فلم ينجح أحد في مقاومته .. ولكنه وعندما فرغ من التهام كل ما حوله ولم يجد شيئاً جديداً سوى العدم، بدأ يلتهم جسده حتى مات .. ولكن بعد أن قضى على كل شيء حوله .. وهو تنبؤ خطير جعل المفكرين والعلماء هناك يتوقفون كثيراً عند هذا التصور، خشية أن يكون هذا بالفعل هو المصير الذي سيؤولون له في النهاية .. وجعل البعض يفتق ويهاجم بالحكومة المكيافيلية .. ولتكن هذه المسرحية ومخرجها مثلاً يحتذى به على ما يمكن أن يقدمه الفن ويكون ذا تأثير وأبعاد كبيرة وخطيرة .. ويستحق أن نشاهد ما يقدمه وناقشه ...

وبات لكتابات مكيافيلي جانباً إيجابياً رغم ما فيها من انحطاط أخلاقي، بعد ما قدمه هذا المبدع بوجدانوف وأمثاله .. واستحق مكيافيلي أن يقال عنه إنه سابق لعصره بأكثر من خمسة قرون ...

المصادر:
www.atuttascuola.it
www.constitution.org
www.theaterdatabase.com

جمال المراغى

بينما فشل الأنبياء غير المسلحين في ذلك، "على الحاكم أن يفعل الشر من أجل الخير" .. وغيرها مما يتنافى مع الأخلاق والمبادئ .. واعتبر المفكرون مكيافيلي صاحب الفصل الأساسي بين الواقعية والمثالية ..

قدمت هذه المسرحية كثيراً .. وما زالت تقدم للآن .. ومن أنجح هذه المرات عندما قدمت على المسرح الروماني بروما عام 2002، وأيضاً عندما قدمها المخرج الإيطالي الشهير البرتو لاتودا «Albetro Lattuada» كفيلم سينمائي عام 1965 .. وأخيراً أثار ضجة كبيرة عندما أعاد تقديمها المخرج الإنجليزي المتميز مالاشي بوجدانوف «malachi bogdanov» وهو مخرج ذو أصول روسية وبلغارية .. يجيد الألمانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية والروسية .. ويعشق التجوال بعروضه المسرحية وقد شبه النقاد مسرحياته بالحرباء التي تتلون من دولة لأخرى .. ومن مدينة لأخرى .. ولهذا فقد اختار هذا النص الذي سمح له بالإبداع واستخدام الرمزية كما ينبغي .. وتقديمها بكل اللغات .. وتغييرها لتناسب المكان الذي تقدم فيه، حيث يستعرض هذه القوة الغاشمة المتمثلة في شخص أو مؤسسة أو غيره، والطامعة في الاستيلاء على كل ما حوله .. وما ليس لها .. فليكن الأمير جورج أو روزنبرج أو أنطونيو،

"مولاي .. من الواجب أن يخشاك الناس وأن يحبك، ولما كان من العسير الجمع بين الأمرين فالأفضل أن يخشوك على أن يحبك، هذان إذن ما يجب عليك الاختيار بينهما، وقد يقال عن الناس بصورة عامة، إنهم ناكرون للجميل، متقبلون، مارقون ميالون إلى تجنب الأخطار وشديدو الطمع .. وهم إلى جانبك طالما أنك تفيدهم، فينبولون لك دماءهم وحياتهم وأطفالهم وكل ما يملكون، ولكنهم عندما تدنو يثورون، ومصير الأمير الذي يركن إلى وعودهم دون اتخاذ أى استعداد هو الدمار والخراب .. والصدقة تقوم على أساس الشراء، لا على أساس نبل الروح .. ولا يتردد الناس في الإساءة إلى ذلك الذي يجعل من نفسه محبوباً بقدر ترددهم للإساءة إلى من يخافونه" ..

تلك واحدة من «نصائح الحكيم» «ليجوريو» أو قل «الأمير» لـ«مكيافيلي» من خلال أحداث النص الأصلي لمسرحية «ماندراجولا» La Mandragola التي تقدم الآن في عدة مسارح في روما بإيطاليا ومنها مسرح كيكوس العام ... وهذه المسرحية أحد مؤلفات الفيلسوف الإيطالي الشهير نيكولا مكيافيلي «Niccolo Machiavelli» (1527-1469) الذي ولد ومات في فلورنسا بإيطاليا وهو سياسي واكبر عصر النهضة، انتهازى، وصولي صاحب فلسفة خاصة جداً، شاعر وكاتب مسرحي وموسيقار أحياناً .. وقد حازت كتابته الاهتمام .. وأصبحت عصب دراسات العلم السياسي، أشهر كتبه على الإطلاق، كتاب «الأمير»، والذي كتبه كإرشادات للحكام ...

واستند في كتابته لمسرحية «ماندراجولا» على ما ذكره بكتاب الأمير .. وقد نُشر الكتاب بعد موته، وكانت فكرته أن ما هو مفيد فهو ضروري، ومؤلفاته كان عبارة عن صورة مبكرة للنفعية الواقعية السياسية ..

تقلد مكيافيلي - الشاب - منصباً إدارياً في الحكومة، زار خلاله البلاط الملكي في فرنسا، وألمانيا، وعدة مقاطعات إيطالية في بعثات دبلوماسية، بعدها بقليل سجن مكيافيلي في فلورنسا عام 1512 ثم نُفي بعدها لسان كاسانو، وتوفي في فلورنسا عام 1527 ..

عاصر في شبابه وطور نموه ازدهار فلورنسا وعظمتها كقوة إيطالية تحت حكم لورنزو دي مديتشي، لورنزو دي مديتشي، وسقوط عائلة مديتشي في عام 1494، ودخل مكيافيلي في الخدمة العامة، حيث تحررت فلورنسا خلالها وأصبحت جمهورية، والتي استمرت لعام 1512، واسترجعت عائلة مديتشي مقاليد السلطة، ولكنه توفي، عن عمر يناهز الثامنة والخمسين، قبل أن يسترجع منصبه في السلطة وقد كان لذلك أثر كبير في كتاباته، فنقل ما وجده من نفعية وانتهازية داخل القصور ممن أطلق عليهم «نبلاء» .. واستخدم أساليبهم الناجحة للتطلع والوصول إلى أهدافه .. وبرز ذلك في هذه المسرحية التي يروي فيها قصة الأمير الذي تطلع إلى فراش فتاة نضرة، شديدة الجمال وهي رمز للدولة، بدلاً من زوجته العجوز الغبية .. وطمعاً في أن تلده له ولداً يكون وريثاً .. وهي الأكثر خصوبة وقوة .. ويستخدم الحيلة فيلجأ إلى استخدام نوع من المخدر يشبه «الماريجوانا»، يطلق عليه اسم «ماندراجولا» ..

قبل .. وبعد الرومانوف

الرومانوف "Romanovs" هم سلالة من الأسر النبيلة التي حكمت الإمبراطورية الروسية .. والتي امتد حكمها لعدة قرون .. كان لهم بصمات إيجابية وسلبية كبيرة جدا على شتى مناحي الحياة بروسيا .. ولكن هل هناك علاقة بين تلك السلالة والمسرح الروسي ..؟

أثرت هذه السلالة في المسرح الروسي بشدة ، حتى أن المؤرخين قسموا تاريخ هذا المسرح بعصور ما قبل وما بعد الرومانوف .. وكان المسرح الروسي قبل الرومانوف بلا شخصية، ضعيفا تابعا لأى من المسارح الكبيرة والقوية في ذلك الوقت، مثل الإيطالي والألماني والأسباني والإنجليزي ..

وبعد الرومانوف وخلال العديد من الخطوات ، بدأ المسرح الروسي المميز في الظهور .. وكان طبيعيا أن يكون هذا المسرح ذا صبغة سياسية .. والبدأة القوية كانت عام 1672 عندما دعا القيصر الروسي اليكس ميخايلوفيتش .. "Alexei Mikhailovich" المسرحى الألماني الشهير يوهان جوتفريد "Johann Gottfried" لإنشاء مسرح بأسس صحيحة ، ثم كانت ابنته الأميرة صوفيا والتي كتبت أول مأساة في تاريخ المسرح الروسي «مقتل كاترينا» وعصر كاترينا العظيمة "Catherine The Great" والتي عشقت المسرح واعتبرته وسيلة للتعليم وأنشأت مسرح البولشوى الشهير بموسكو 1779 "Bolshoi Theatre" وخلال تلك الفترة ظهر الكاتب الأسطوري دينيس فونيفزين "Denis Fonvizin" وكتب مسرحية العميد "The Brigadier" والصغرى "The minor" وانتشرت بعد ذلك المسارح الإمبريالية ، مثل البولشوى وبترسبرج في عصر نيقولا الأول Nicholas I وبدأ ما أطلق عليه المسرح الواقعي الروسي ..

بعد هذه الانطلاقة ، بات الدعم والاضطهاد يمثلان دافعا قويا لتطور المسرح في روسيا ، بعد فترة وفاق قرر نيقولا الأول السيطرة على المسرح وقاعاته تحت ولاية الدولة مباشرة .. وسعى لتهميش دوره في المجتمع بعد ملاحظته زيادة تأثيره لدى الشعب .. ومنع المسارح من تقديم أية عروض إلا ما ترضى عنه الدولة .. ورغم ذلك فقد نتج خلال هذه الفترة أعظم أربع مسرحيات قدمت من خلال المسرح الروسي .. ومنها المسرحية الشهيرة «المفتش العام» "The Inspector Ge"

مع التطورات السياسية في روسيا بدأت مسارحها وعروضها المسرحية في التبلور والتطور، وأصبح الحراك الفني والسياسي ممتزجين، فخرجت الإبداعات من قلب المعاناة أفضل ما يكون .. والمسرح الروسي الأقوى والأفضل .. وبات ذا بصمة مميزة ، ثم جاء الرائع وصاحب المهازل ألكسندر سوخوفاكوبلين "Alexander Sukhova-Kobylin" في أوائل القرن التاسع عشر وقدم ثلاثيته الرائعة "Krechensky's Wedding" بعد ذلك قدم المسرح الروسي اثنين من أساطير المسرح العالمي هما تولستوى صاحب القصير العظيم "Tzar Fyodor" وتشيكوف صاحب "The Seagull"

ثم كانت الحقبة الشيوعية والتي عانى معها المسرح الروسي بعض الشيء لكنه ظل يقدم نوعيات فريدة من المسرح ، يغلب عليها الطابع السياسي ممتزجا ببعض من الرومانسية والهزلية .. ويظل المسرح الروسي حتى الآن حجر زاوية وسط المسارح العالمية بما يقدمه، ويظل مثار جدل كبير ويمثل كفة الميزان لخلق شيء من التوازن ونظن نذكر أن الرومانوفية صاحبة حق أصيل في ذكرها، متى ذكر تاريخ المسرح الروسي قديما وحديثا ..

المصادر :
www.colgate.edu
www.teatrkg.com

جمال المراغي

إنتاجه المسرحى أكثر من 12 مسرحية .. وقد تنوعت مسرحياته بين الشعاعية مثل

عند يحمل القلم ليكتب .. يخرج كل ما يملأ رأسه منسقا أو مبعثرا .. وكل ما يشعر به من آلام .. ما يسعده وما يحزنه .. ويمتزج كل ذلك بما لديه من إرث يسكن في أعماقه ، مهما حاول الهروب أو التناكر له .. والجذور تمتد مع الزمن وتتبلور .. فالأعراق الإغريقية لدى اليونان الحديثة واضحة المعالم .. والأصول البربرية لدى دول الشمال الغربى الأفريقي ظاهرة بوضوح مهما حاولت الأجيال الحديثة أن تتبرأ منها وغير ذلك .. لنتجه إلى جنوب غرب أوروبا .. وهناك ذلك المزج الرائع بين الحضارة الأوربية والعربية الإسلامية والبربرية المغربية الذى جعل من أسبانيا أرضا خصبة للثقافة والفنون لسنوات طويلة .. وما مرت به من أحداث تاريخية مؤثرة ، فقد حكمها الفينيقيون ونقلوا ما لديهم من علم وفن .. ثم الرومان وحضارتهم الزاهرة ، من أدب وفنون مختلفة، آثارها باقية في العالم حتى الآن ، ثم تلك السنوات الذهبية التي جاء فيها المسلمون على مدى سبعة قرون ، يحملون مزيجا من الحضارات، الإسلامية وبعضاً من بقايا الحضارة العراقية القديمة المصرية القديمة "الفرعونية" والأفريقية .. فأتى ذلك الحياة الثقافية والفنية وامتزج الجديد بما سبقه ، حتى سقط الحكم الإسلامى .. وحكمها الأوربيون وقت أن بدأت أوروبا فى الازدهار .. ورغم محاولات من حكموها فى البداية لمحو الآثار القديمة ، إلا أنه ظل حيا فى باطن الأرض والتي بثته ومازالت تبثه فى الأجيال المتعاقبة ومنذ بداية القرن الخامس عشر وحتى يومنا هذا نجد آثار هذا المزيج النادر واضحة فى كل ما أفرزته أسبانيا .. فنجدها فى الكتاب العظام سرفانتس Cer-vantes ، كالدرون Calderon ولوب دي فيجا - Lope de Vega فى العصور الوسطى حتى بيدرو دي لوركا Pedro de Lorca فى عصرها الحديث كاتباً ورساما .. والرسم الأسطوري بيكاسو ، آثار هذا المزيج فى كتابتهم ورسومهم المختلفة .. ويعتبر لوركا الذى عاش فى الفترة من 1889 إلى 1936 أشهر مؤلف فى أسبانيا الحديثة وكان مختلفا فى إنتاجه عن الكتاب المسرحيين القدامى فى أسبانيا، إذ لم يتعد

لوب دي فيجا

فهو من أعظم من كتب الشعر والمسرح فى أسبانيا وأوروبا ويضاهى الإنجليزي ولیم شكسبير فى قدرته الإبداعية ، إلا أن ما مرت به أسبانيا من صراعات، خاصة الحروب الأهلية والحرب الأمريكية الأسبانية، لم تجعل الفرصة سانحة لنقل إبداعاته وأعماله لختلف دول العالم، مثلما كان الحال مع شكسبير ويكفى أن ما قدمه يعد عصاره ما تقدمه هوليوود اليوم ..

دي فيجا كان غزير الإنتاج، فقدم أكثر من 1800 مسرحية شعرية مميزة وصل منها لنا 425 مسرحية كاملة .. ومسرحياته ذات نغمة مميزة استطاع أن يمزج فيها بين الكوميديا والتراجيديا ليخلق لنا ما سمي فيما بعد باللون التراجيكوميدى متمردا على الكلاسيكية الأوربية، وذلك برهان آخر على ما يحمله من إرث الحضارة الإسلامية والعربية أضف إلى ذلك وصفه للنفس والجسد والروح والمشاعر الإنسانية .. والصراعات النفسية وغيرها فى مسرحياته خاصة الرومانسية La Arcadia ورائعته النفسية Fuente Ovejuna... وبرهان آخر على ما قاله لوركا عن دي فيجا : "لقد تمرد لوب دي فيجا على كل الأشكال القديمة، لكي يجرب ويخلق أشكالا درامية ومسرحية جديدة تتوافق مع طبيعة عصره، ضاربا بكل التقاليد القديمة عرض الحائط ولقد قال فى إحدى مقالاته: إننى حينما أشرع فى كتابة إحدى مسرحياتى فإننى أغلق على جميع

المصادر :
www.los-poetas.com
www.theatrehistory.com

● مسرحية «المجانين» للكاتب محمد الشرييني، يتم حالياً الإعداد لتقديمها في فرقة جمارك المطار المسرحية للمشاركة بها ضمن مهرجان فرق الشركات المسرحية، تمثيل محمد عادل، محمد الجبالي، سمر الشاذلي، أشعار أحمد زيدان، موسيقى والحان أحمد الحناوي، ديكور وملابس صبحي السيد.

سور الكتب

سيمولوجيا مسرح صلاح عبد الصبور وعلاقة المثقف بالسلطة

الكتاب: مسرح صلاح عبد الصبور.. قراءة سيمولوجية.

المؤلف: د. أحمد مجاهد.

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة.

لم يترك صلاح عبد الصبور هذا التراث إلا بعد أن خاض طويلاً غمار الشعر الجديد - في وقته - الذي مهد له الطريق، وأفسحه للدخول في مجال كتابة الدراما الشعرية، وخلف بذلك تراثاً طويلاً في مجال توظيف الشعر في المسرح، كما لدى الشعراء المسرحيين الذين سبقوه، أمثال شوقي، وعزير أباطة، وعلى أحمد باكثير، ولكن تراثه كان متقدماً - نوعياً - عنهم.

ولقد تجاوز عبد الصبور من سبقوه في تقنيات الكتابة المسرحية، وأنضجها لتصبح أكثر ملاءمة للمسرح، ويظهر هذا جلياً في تعدد الأصوات، حيث استطاع أن يحقق طفرة في الجملة الشعرية خرجت بها عن الاستدعاء، وبعثت عن تركيبة البيت بعداً تاماً، وأصبحت تمثل أداة ممكنة في بناء القصيدة الحديثة - وقتها - وأصبحت أداة الشاعر في بناء مسرحه.

كما أن موضوعات عبد الصبور جاءت أكثر عصرية، وجمهورية، من الشعراء الذين سبقوه؛ فلغته سهلة وبسيطة وشائعة الاستعمال لدى المثقفين وغيرهم. وبالرغم من تأثره بشعراء الغرب ومسرحيهم - وهذا ما جعله أكثر تطوراً ونضجاً ومعاصرة ممن سبقوه - إلا أن أعماله كانت خلاصة التراث العربي، والذي تضافر مع التراث الغربي القديم والمعاصر في أن: فهو يأتي بالتيمة القديمة، أو يوحد بين أكثر من تيمة متشابهة في حكايات متفرقة، ليعيد صياغتها بشكل ومضمون جديدين.

الثقافة السيميائية واللغوية

وقد رأى الدكتور أحمد مجاهد أن مسرح صلاح عبد الصبور جدير بالدراسة؛ فجاء كتابه "مسرح صلاح عبد الصبور.. قراءة سيمولوجية"، وأراد دراسة هذا المسرح سيمولوجياً، فالعلاقة بين الشعر والمسرح علاقة جدلية خصبة تغرى بالمغامرة، ويرى أن الميزة الخاصة بالخطاب المسرحي تكمن في كثافته السيميائية، والميزة الخاصة بالخطاب الشعري تكمن في كثافته اللغوية الإرشادية أيضاً؛ وهذا التشابه لا يلغى الاختلاف الجوهرى بينهما والذي يتمثل في أن الخطاب الشعري خطاب لغوي لافت إلى ذاته، يفيض بالغنائية والذاتية، أما الخطاب المسرحي فهو لغة الآخر التي تتوارى خلفها الذات، وتتألف من عناصر لغوية، وأخرى غير لغوية، تتماهى جميعاً من أجل إحكام الدراما وتوصيل الرسالة المسرحية، حيث يحاول الكاتب المسرحي "الشعري" دائماً الموازنة بين الخطابين عبر التركيز على تقنيات اللغة الأقرب للدراما؛ مثل الطاقة الإرشادية المجسدة للشخصيات والأحداث، وتطوير تقنيات الشعر - وبخاصة الإيقاع - وفقاً لمتطلبات المشهد، بالإضافة إلى استخدام العلامات غير اللغوية التي تجد مجالها في رحابة التعبير المسرحي الحي؛ الذي يبدأ من النص، ولا ينتهي اعتماداً على لا نهائية الرؤى الإخراجية الممكنة له.

التخريف المسرحي

وهذه العلاقة الجدلية بين النص والعرض تنتج إشكالية أخرى تتعلق بمجال الدراسة، حيث نواجه في المسرح نمطين متباينين تماماً للمادة النصية، على الرغم من كونهما متعلقين في الأساس؛ من أجل المسرح، وهناك من يرى أن الجوهر الدرامي يمكن أن يتحقق في العمل الأدبي دون أن يحتاج هذا العمل إلى إخراج على المسرح، ومن يرى أن المخرج الممثل لن يتلقيا أوامر بعد، وسيخيلان عن التخريف المسرحي المتمثل في النص، وعن ديكتاتورية الكاتب. وبين هذين الموقفين يقف هذا

الكتاب الذي يدرس سيمولوجيا الخطاب الشعري في مسرح صلاح عبد الصبور، ويرتكز على متن المسرحية من جهة، وعلى إرشادات العرض من جهة أخرى؛ سواء أكانت هذه الإرشادات منصوصاً عليها بوصفها نصاً خارجياً مصاحباً لكتبه المؤلف، أم كانت إرشادات يستنتجها القارئ من داخل الحوار المسرحي، في محاولة لتتبع حركة العلامات اللغوية وغير اللغوية باتجاه المعنى التأويلي.

آليات سيمولوجية

وقد قسم د. أحمد مجاهد الكتاب إلى خمسة فصول في جزئين، يتناول في كل فصل إحدى مسرحيات عبد الصبور الخمس.

ففي الفصل الأول يتناول مسرحية "مأساة الحلاج" موضحاً اعتماد الخطاب الشعري الدرامي فيها على لعبة التأويل السيمولوجي، وكاشفاً عن استخدام الكاتب لديناميكية العلامة وآليات تحولها تارة، ولهويتها الأيقونية تارة أخرى. كما أنه من خلال تحليل المسرحية يتضح اعتماد الكاتب على التشكيل الجمعي للعرض، والتصدير المسرحي، والفلأش باك، والمونتاج، والكورس، والاستخدام المكثف لأدوات التأشير المسرحي وفقاً للتصنيف الذي يضم "الضمان والظروف وأسماء الإشارة"، واقترح في تحليله أن تضاف إليه أدوات النداء بما هي تأشير أكثر تخصيصاً في تحديد الشخص المشار إليه من الضمير ذاته، وأسماء الأماكن والأيام والشهور، بما هي "تأشير" أكثر تخصيصاً في تحديد المكان أو الزمان المشار إليه في الطرف ذاته.

وفي الفصل الثاني يتناول مسرحية "مسافر ليل" كاشفاً عن العلاقة بين الخطاب الشعري والمسرح العبيث، إذ يستدعي عبد الصبور لمخ التاريخ العربي للزعماء وجلاى التاريخ الذين مارسوا طغيانهم على المسرح السياسي العربي؛ أمثال هانيبال، وتيمورلنك، وهتلر، وجونسون... الخ.

كما يوضح إمكان قيام المسرح الناجحة بعيداً عن وجود صراع درامي تقليدي يمكن رصده عبر نموذج "سوريو" مما يثبت أن أفق الفن أرحب دائماً من أفق التنظير، حيث يقوم الراوي في هذا النص بمجموعة من الآليات السيمولوجية المتكررة مثل "التصدير - كسر الإيهام - شغل فضاء النص - بديل البرولوج - بديل مونولوج الشخصية - تثبيت الوحدات الإعلامية للعالم الدرامي - صناعة المفارقة"، هذا فضلاً عن اعتماد الكاتب على التغريب والتأثير اللذين يساعدان على تحويل النص إلى عرض مسرحي لافت.

التكويد عبر الأنساق

أما مسرحية "ليلي والمجنون" فبتناولها في الفصل الرابع، وهي المسرحية التي تبدو بوصفها مسرحية سياسية مباشرة في المستوى الأول من التلقي، حيث

يعتمد تحليلها على الرصد الدقيق لعناصر المسرحية سواء في إشارة العرض، أو داخل النص؛ بداية من الدلالة السيمولوجية للديكور المهيمن والمتمثل في لوحة "دون كيشوت" لدومينييه، ولوحات أبطال النضال القومي، مروراً بتفصيلات الزمان والمكان والخطاب الشعري والتناص والآليات السخرية وسيمولوجيا التقطيع المسرحي، ودخول وخروج الشخصيات إلى ومن المسرح.

ويوضح د. مجاهد أن الهدف من تحليل هذه المسرحية في جملته هو الكشف عن التقنيات الفنية لمسرحية الأيديولوجيا، ومحاولة فك شفرة الرمز السياسي الذي يشير إلى فترة ما بعد الثورة، على عكس ما يبدو من ظاهر النص؛ عبر الاستفادة من تحليل "لاكان" لقصة "بو" (الرسالة المسروقة)، الذي يعتمد في كشفه لسيمولوجيا النص على رصد المواقف البنوية التي تتكرر بعينها مرتين متتاليتين مع شخصيات مختلفة.

وفي الفصل الخامس والأخير يتناول مسرحية "بعد أن يموت الملك"، وهي - حسب قول د. مجاهد - "النص المص" في مسرح عبد الصبور؛ حيث يكشف التحليل عن تجميعها لكل الخطوط الدرامية والرموز الفنية المتناثرة في النصوص الأخرى بصورة تسمح بدراسة عرضية مقارنة لهذه النصوص، كما يكشف عن اعتماده على توظيف التراث من خلال "التكويد" عبر الأنساق في مسرحته لبيت "أبي ذؤيب" الشعري في منظرين منها، وعلى العوالم الخيالية المتنوعة - أحلام اليقظة، الأحلام، العجائبي - حيث يكشف التحليل عن العلاقة بين اللغة الشعرية والحلم من جهة، وعلاقة الحلم بمسرح العبيث من جهة أخرى، واستخدام الكاتب لهذه العلاقات الجدلية في إثبات أن عالم اللاشعور أقرب إلى الواقع من الوعى الزائف.

التقنيات الرئيسية

ويوضح د. مجاهد أن التحليل السيمولوجي بطبيعته

غير قابل للاختزال؛ حيث تظل كل التفاصيل الدقيقة والمتابعات المتوالية للعلامات ولفاتح الشيفرة والتأويلات الجزئية التي تقودنا لفهم النص وسيلة وهدفاً في أن، وأن نتائج هذه الدراسة يمكن حصرها في رصد للخطوط المشتركة في المسرحيات الخمس، على مستوى القضية المحورية التي تتمثل في "صراع المثقف مع السلطة" والرموز الفنية والمواقف البنوية المتكررة للشخصيات، والتميمات الثابتة، والتقنيات السيمولوجية الرئيسية، بهدف الكشف عن الخواص الجوهرية المميزة لمسرح صلاح عبد الصبور الشعري.

ومسرح صلاح عبد الصبور يقع في مجمله داخل دائرة المسرح الطليعي، وإن كان هناك من يرى أن مسرحيته الأولى "مأساة الحلاج" موسومة بأسلوب تقليدي؛ إلا أنها لا تخلو من إرهابات طليعية متميزة مثل استخدام التقنيات الخاصة مثل "الفلأش باك، والتصدير، والتشكيل الجمعي للعرض؛ والاتجاه الطليعي عند عبد الصبور يعتمد بشكل أساسي على الممثل في توصيل رسالته بوصفه الحامل الأصلي للكلمة/ العلامة، مما يتناسب مع طبيعة خطاب المسرحي الشعري، ولا يتعارض مع طبيعته التي تظهر واضحة في أهم خصائص مسرح عبد الصبور؛ وهي استخدامه للراوي ويرجع حرص عبد الصبور على استخدام الراوي بصورة الفنية المتعددة إلى إفادته منه في أغراض طليعية أخرى؛ مثل كسر الإيهام، وإغلاق الدائرة السيمبوتيقية بين الخشبة والقاعة.

إن مسرح صلاح عبد الصبور هو مسرح الفكر الواضح، والتقنيات الفنية المركبة، إنه مسرح الشعب الذي يحمل رسالة للجمهور يهيمه أن يفهمها؛ سعياً إلى التغيير، إنه نموذج للفعل الفني الثوري.

عمرو عبد الهادي

حركة الجسد بين المحاكاة والطاقة الإبداعية المتفجرة

الكتاب: المنظومة الشعرية لجسد الممثل.

المؤلف: جاك لوكوك.

ترجمة: د. سهر الجمل.

الناشر: مركز اللغات والترجمة - أكاديمية الفنون.

اللعبة بالأرقام قبل دخول عالم الموسيقى ثم يتم الوصول إلى لعب الشخصية واستقبال الطلاب لها، والفرق كبير جداً بين الممثلين الذين يعبرون عن حياتهم والذين يقومون باللعب حقيقة وهناك يكون للفرق أهمية كبيرة، ويتعلم التلاميذ أن يلعبوا شيئاً غير أنفسهم بل يلعبون مع أنفسهم؛ وهنا تكمن غرابة عمل الممثل، وللبعد عن ظاهرة التأثير المتبادل يتم اللجوء إلى استخدام الحيوانات وبالتدرج يظهر الكوميديانات الفروق الدقيقة الخاصة بهم والتعبيرات التي تصادفهم، وهكذا تبني شخصياتهم حول نقاط ارتكاز ثابتة وتتم محاولة استكشاف الارتجال في محاضرات جماعية من خلال تشكيل المجموعات.

كما أن دراسة تشريح الجسد الإنساني ساعدت على تطوير الإعداد الجسدي التحليلي مع وضع كل جزء من الجسم الإنساني في حالة لعب على أن يساعد كل منهم الآخر على اكمال الحركة الصحيحة، دون أن يكون الجسم عبئاً ثقيلاً ودون أن يتطفل على ما يجب أن يفعله ويعتمد على الرياضة الدرامية بحيث يكون لكل حركة وكل إشارة وكل إيماءة ما يبررها.

بهلوانية درامية

ثم يواصل جاك طرح رؤيته في المدرسة قائلاً: تبدأ البهلوانية الدرامية بقفزات وشقلبات وتزداد صعوبتها بالتدرج، ويصل الممثل إلى أقصى حد للتعبير الدرامي عن طريق اللعب البهلواني، وتأتي حركات الشعوذة مكتملة للتناول البهلواني، وتحليل حركات الجسم البشري بالطبيعة والأفعال البدنية المختصرة في أدائها هي أساس التدريب الجسدي للمدرسة، وتحليل أي فعل بدني ليس مجرد إبداع رأى تجاهه إنما اكتشاف معرفة به، وهي أساس أن يتعلم بالنسبة للأداء المسرحي.

وينبغي أن يكون الأداء الجسدي نابعاً من الأداء السيكولوجي، كما أن محاكاة الفعل بواسطة الإيماء هو قاعدتنا لتحليل الأعمال البدنية للإنسان، ويقوم على استرجاع عمل بدني بصورة أقرب ما تكون إلى الواقع بدون نقل، بل بتقليد الشيء، ويلى تحليل حركات الجسم البشري تحليل حركات الطبيعة والعناصر والمواد والحيوانات والتي تتبناها بالتوازي في محاولات تقمصها والحركات التي يثيرها الارتجال تعاد بطريقة فنية مع محاولة توضيح مختلف أجزاء الجسم.

كما عرض جاك لوكوك في كتابه لغات الحركة من البانتومايم ذلك التكنيك المحدود والحركات التي تحل محل الكلمات إلى التصوير الإيمائي الذي يقوم على أساس استخدام الجسد لتصوير الأشياء بالأشكال وعناصر الديكور وغيرها.

وكذلك المجالات الدرامية الكبرى: الميلودراما التي تلعب العواطف الكبيرة دوراً مهماً فيها كالخير والشر والكوميديا ديلاوتي الإنسانية مؤكداً أن هذه الكوميديا والأقنعة الخاصة بها في منهج التعليمي منذ البداية في المدرسة.

ومع فرق الزمن كانت موضحة الأكليسيهات واللعب على الطريقة الإيطالية قد بدأت في الانتشار والتراجيديا هي أكبر مجال درامي على الإطلاق، ثم تناولها في المدرسة أيضاً بدءاً من الاكتشافات التي وجدها جاك فيما يتصل بالكورس. وقام بتطبيقها من خلال رؤية تربوية مؤكداً أن هناك عنصرين ينسقان المجال التراجيدي الكورس والبطل، ويبدأ ميلاد الكورس مع أجمل التمارين المتنوعة في المدرسة. ثم تأتي بعد ذلك لحظة اختيار النصوص وشرح جاك في استئثار أدباء جدد بدلاً من الاعتماد على النصوص الجاهزة وبما أن الإيماء انفتح على المسرح فقد انفتح بصورة أكبر اتساعاً على الحركة وبالذات الرقص؛ فبعض مصممي الرقصات عادوا إلى المسرح يبحثون عن حركات فقدها الرقص.

ويختتم جاك لوكوك كتابه قائلاً: هناك صعوبة تواجهنا فنحن نمر بمرحلة من المسرح العالي في السطحية والاهتمام بالشكل الجمالي مع السير وراء الموضة وآخر الصراعات، وكثير من العروض اليوم تريد - بأى شكل - أن تخلق الحدث وأن تفاجئ الجمهور بما هو غير مألوف، لكنه يسعى في مدرسته رفض هذا النوع من المسرح ويتوجه مع تلاميذه إلى أشكال أكثر بساطة وإن كانت أكثر قوة ما دامت تمد جذورها في أعماق الأشياء البسيطة في الحياة.

ترك البعد التكنيكي والحكائي لكي نلعب التيمة ولا نحتفظ سوى بالمحرك؛ بينما العمل بالقناع المحايد يأتي بعد الأداء السيكولوجي لوجه الصامت.

ويعمل القناع المحايد على تطوير وجود الممثل في الفضاء الذي يحيط به ويجعله في حالة اكتشاف وانفتاح ومستعداً للاستقبال، وهو يتيح له أن ينظر ويسمع ويشعر ويدخل في القناع المحايد كما نتوغل في أعماق شخصية، بينما القناع السلبي يظهر الجسد بصورة أقوى.

أما المرحلة الثالثة للعمل بالقناع المحايد فتقوم على التقمص، وبطبيعة الحال لا يتمثل الأمر في التقمص الكامل فذلك يكون أمراً خطيراً. وفي إطار البعد الدرامي يستخدم جاك في ذلك طريقة الارتكاز على ديناميكية الطبيعة وحركات الأفعال والحيوانات والمواد من أجل الاستفادة بها لأهداف معبرة لإجادة أداء الطبيعة البشرية والهدف هو الوصول إلى مستوى معين للنقل المسرحي خارج إطار اللعب الواقعي. وذلك إما بتأسيس أحد العناصر كأحد الحيوانات وإعطائه سلوكاً وجعله يتكلم أو يكون في حالة اتصال مع آخرين، ولا يعتمد جاك في أعماله على أية نصوص ولا على مسرح مرجعي وتكون الحياة مادة قراءة أولى.

يكون التعرف على الحياة بواسطة الجسد المومي وإعادة اللعب، وانطلاقاً من هذا اللعب فالخيال يدفع الطالب نحو آفاق أخرى ومناطق أخرى، وبدءاً من اللعب السيكولوجي الأول تقوم بالارتقاء نحو مختلف مستويات اللعب وخاصة بفضل الأقنعة، وبالتوازي تتم المرحلة الثانية في العمق وتؤدي إلى الالتقاء بالحياة الجوهرية فيما أطلق عليه المنبع الشعري المشترك الذي يتشكل داخل أجسادنا والمحاولات الإيمائية باستخدام الإيقاع والفراغ وقوى الأشياء الساكنة.

كما يقترب أعضاء هذه المدرسة من الألوان والأضواء بعيداً عن الرمزية من خلال تأثير اللون داخلياً على الطلاب فهناك زمن وفضاء وإيقاع وضوء تتوافق مع كل لون وهذا التدريب في خدمة تناول الشعر والرسم والموسيقى، ويتم تطبيق ذلك على النصوص الشعرية يتم العمل على الكلمات قبل مقابلة النصوص، وكذلك

إدخال التمثيل بالقناع في "عائلة أراكان"؛ ثم رحل إلى ألمانيا ليتسنى له التدريس فعمل مدرباً مسرحياً. وفي ديسمبر 1959 أنشأ مدرسته بأمستردام وكون فرقته ثم انتقل بها إلى استوديوهات الرقص في شارع الباك، واستمر تدريب الفرقة أحد عشر شهراً، وأبتدأ التعليم بالقناع المحايد، والتعبير الجسدي الكوميدي ديلاوت، والكورس التراجيدي اليوناني، والبانتومايم الأبيض، والتصوير الإيمائي، والأقنعة المعبرة، وغير ذلك، وبحث فيهم عن المهرج الذاتي الذي كان يعطى للممثل حرية كبيرة تجاه نفسه وأدى ذلك إلى انفتاح درامي واسع، وبدأ في استخدام أقنعة كرنفال؛ وهي اقنعة بدائية.

وتضمنت رحلة جاك ورفاقه عبر الأفق الجيودرامية والتي تحمل بين طياتها رحلة ثابتة الارتقاء بالمستويات الخاصة باللعب واكتشاف الأعماق الشعاعية في ديناميكية الكلمات والألوان والمشاعر..

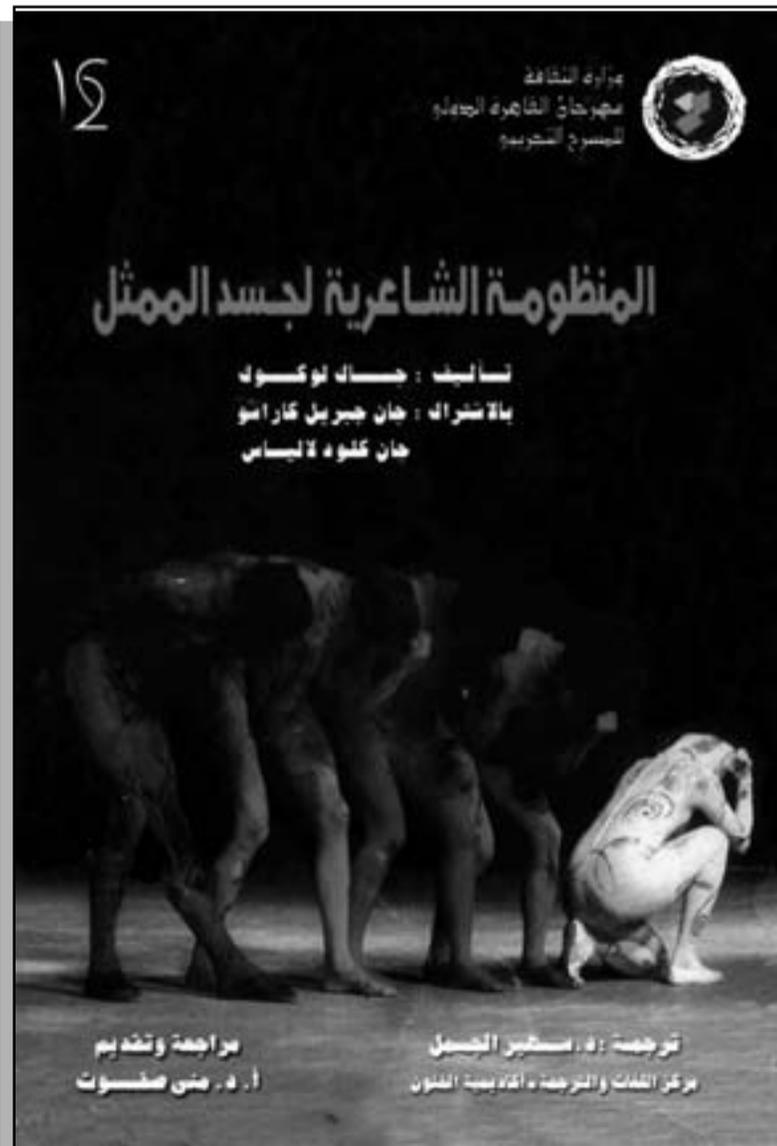
الصمت قبل الكلمة

ويقول جاك لوكوك: كان هدف المدرسة هو الارتجال عن طريق إعادة اللعب السيكولوجي الصامت، وتعتبر "إعادة اللعب" هي أبسط طريقة لتصويب ظواهر الطبيعة وبدون أي تغيير أو مبالغة وبوفاء كبير للواقع وسيكولوجية الأفراد، ويأتي اللعب عندما يكون الممثل مدركاً للبعد المسرحي فيعطى إيقاعاً وزماناً وفضاءً وشكلاً لارتجاله بالنسبة للجمهور، ونحن نبدأ بالصمت لأن الكلمة تنسى في أغلب الأحيان، والارتجال في أولى مراحلها يتيح لى مراقبة نوعية لعب الطلبة كيف يقومون بأداء أشياء بسيطة للغاية وكيف يصمتون، وبعد إنجاز عمل أولى حول تيمة الانتظار نعيد تناول التيمة في صفاتها مع أشكاليها.

نقطة ثابتة

يعتبر جاك لوكوك رائداً في مجال التربية المسرحية، له وجهة نظر مؤكدة على العالم وحركاته ونقطة ثابتة في عالم المسرح، استطاع العديد من طلابه تحديد مكانتهم وارتقوا منذ الأربعينيات، كما تعد أعماله مرجعاً مهماً لكثير من المؤلفين والممثلين والمخرجين والمصورين والمربين وعلماء النفس، حتى رجال الدولة أنفسهم ويعرض الكتاب رحلة جاك لوكوك منذ نشأته وحتى صار مدرباً مشهوراً وأنشأ مدرسته المسرحية.

رحل جاك إلى المسرح عن طريق الرياضة ومنذ بلغ السابعة عشرة من عمره وأثناء تارجه إلى الأمام فوق القضايا المتوازنة: حيث كان طالباً في مدرسة التربية الرياضية والتقى بجان ماري كونتي أول لاعب دولي في كرة السلة وأعجب بالعلاقات بين الرياضة والمسرح، وقام باكتشاف المسرح من خلال العروض التي قدمها جان لوى بارو الذي كان يؤدي دور الرجل الجواد. وهز مشاعره بقوة، أما جان ماري كونتي فقد كان من مدرسة التربية عن طريق التمثيل الدرامي التي تعتمد على طرق غير تقليدية أسسها جان لوى بارو مع روجيه بلان وأندريه كلافيه، وفي عام 1947 كان مقدرراً لجاك لوكوك تدريس التعبير الجسدي في هذه المدرسة، ثم تابع أول درس له في المسرح في مؤسسة العمل والثقافة، ثم شاركهم تقديم الارتجال الإيمائي مع جان سيرى وهو راقص قديم بالأوبرا ثم تحول إلى الرقص الطبيعي مع جبريال كوزا، الشاعر والمؤلف المسرحي، ثم كونوا معاً فرقتهم المسرحية الـ Aurochs وقدموا عدة عروض مثل: "الزيارة الأولى للكشفة" و"عودة السجناء" وقدموا عروضهم أمام آلاف المشاهدين في الحدائق العامة حتى اكتشفهم "جان داستيه" ووجه إليهم دعوة للاتحاق بفرقة التي كان يقوم بتأسيسها، واكتشف جان وقتها التمثيل الفنتع والـ No الياباني، وفي مسرحية "الرحيل" كان هناك تصوير إيمائي ومقنن، وعاد جاك إلى باريس في 1956 م باكتشافين هما الكوميديا الإيطالية والتراجيديا الإغريقية والكورس الخاص بها، وكانت أول تجربة قام بها جاك هي

ترجمة: د. سهر الجمل
مركز اللغات والترجمة - أكاديمية الفنون

المثلة الليبية حنان الشويهرى مثلها الأعلى يحيى الفخرانى

عميرة ومحمد النقلي، وتحلم بالعمل على خشبة المسرح المصرى فهى تجيد اللهجة المصرية بدرجة جيد جداً. شاركت حنان فى العديد من العروض وسافرت إلى العديد من المهرجانات الخارجية بتونس والخرطوم، والقاهرة مؤخراً، حيث شاركت كممثلة فى العرض الليبى "توقف" ضمن فعاليات الدورة الـ (9) للمهرجان التجريبي.

أميرة شوقى

ما زالت تعمل بروح الهواية، على الرغم من أنها عضو نقابة وانتهت من دراستها فى كلية الآداب قسم تربية وعلم نفس وتعمل منذ سنوات فى المسرح بينغازى التى تعد أكثر مدن الجماهيرية الليبية اهتماماً بفن المسرح، وتقديماً للأعمال الكوميديّة، والجادة التى تعالج مشاكل المجتمع.

الشويهرى معجبة جداً بالفن المصرى وتتمنى أن تتاح لها الفرصة لمشاهدة عروض المسرح، وتعتبر الفنان "يحيى الفخرانى" مثلها الأعلى، وكانت تتمنى رؤية مسرحيته "الملك لير" - ملحوقه يا حنان- كما تتمنى العمل مع المخرجين إسماعيل عبد الحافظ، ومجدى أبو

عمرو عبد العزيز المسرح لا يقبل شريكاً

الذين لم يتابعوا مشوار عمرو عبد العزيز، ورأوه يؤدي دور تامر فى «ولاد اللذينة» فوجئوا بأدائه، وعرفوا أن ترشيح د. أشرف زكى له لأداء هذا الدور كان فى محله .. على عكس ما يتابعونه والذين لم تكن لديهم مفاجأة من أى نوع ! مشوار عمرو عبد العزيز فى المسرح ليس طويلاً .. ولكنه حافل .. ويمكن تتبعه منذ تخرجه فى قسم المسرح بكلية الآداب شعبه تمثيل وإخراج من جامعة 6 أكتوبر وكان عمرو أول دفعته .. قدم عمرو أثناء الدراسة العديد من المسرحيات منها:

منها «السلطان الحائر» لتوفيق الحكيم من إخراج خليل مرسى، دائرة الطباشير «القوقازية» لبريخت، «ثورة الموتى» شفيقة ومتولى، و«سكة السلامة» .. وشكسبير قاتلاً. التى أخرجها يوسف الوكيل وقدم من خلالها أربعة نصوص لشكسبير وهى «روميو وجوليت»، ومكبث، وهاملت، والملك لير .. أما أول الفتاة إلى موهبة عمرو فكانت شهادة تقدير فى التفوق المسرحى حصل عليها عن دوره فى عرض اسبلل عنتر من إخراج ياسر الطوبجى .. بعدها التحق عمرو بورشة استديو الممثل التى يديرها محمد صبحى وهى الورشة التى صنعت علامة فارقة فى مشوار عمرو المسرحى .. فقد تعلم فيها الكثير من محمد صبحى وبخاصة الالتزام واحترام تقاليد المسرح والجمهور.

بعد ذلك التحق بورشة التمثيل بمركز الإبداع الفنى قبل أن يقدم عرض «ما تفلش» عن رواية بنك الفلق لتوفيق الحكيم من إخراج جمال عبد الناصر، وكانت «ما تفلش» و«وش السعد» على عمرو على حد تعبيره - فقد فاز بجائزة أحسن ممثل مساعد عن دور «الداعية الكاجوال» .. محققاً نجاحاً جماهيرياً، وإيرادات مرتفعة. عمرو عبد العزيز لم يجمع إلى مسرح فنا آخر غير المسرح .. طيلة مشواره. وهو ما لا يخفى على من تابعوا عمرو .. وعلى من لم يتابعوه!

مى سكرية

الجبالي .. «الطاقة الذرية بالنهار» و«الإسكافى» بالليل!

المسرح، الجبالي عضو بفرقة استوديو الممثل للفنان محمد صبحى وحصل فيها على دورة التمثيل بالسينما والتلفزيون على يد الدكتور محمد عبد الهادى، ثم تعددت مشاركاته المسرحية «حكمت هانم الماظر، على المسرح القومى، «الواغش» على مسرح الغد، «رجل الأقدار» التى قام ببطولتها نور الشريف؛ إضافة إلى مسرحيات الهيئة العامة لقصور الثقافة: «جحا والواد قلة» بفرقة ثقافة إمبابة، «العرض

صحيح أن محمد حسن الجبالي موظف فى هيئة الطاقة الذرية، ولكن الصورة الشائعة للموظف شىء.. والجبالي شىء آخر.. إنه طالب فى كلية الإعلام جامعة القاهرة «تعليم مفتوح»، وحاصل على دورة الدراسات الحرة بالمعهد العالى للفنون المسرحية 2006 بتقدير جيد جداً، عضو مجلس إدارة مركز شباب إمبابة، وروحه فى التمثيل.. حلمه وحبوه وهوايته الأولى.. من أيام المسرح الدراسى بدأ مشواره عام

988 لى الممثل

يد الممثل

صبحى

خليل الذى

أشركه فى

المسرح

الدراسى

عبر عدة

مهرجانات، منها ما

أقامته الجمعية العربية

لهواة المسرح، ومنها مهرجانات

الجمعيات الثقافية .. وحصل

على عدة جوائز منها جائزة

التمثيل الثانية فى مهرجان

الجمعيات الثقافية بدمنهور،

وجائزة الديكور الأولى فى

مهرجان الجمعية المصرية لهواة

القبام» لنقابة

الجيزة، «قصر

الحواديت» لقصر

ثقافة سوزان مبارك.

وأخيراً خطأ

خطوته الأولى فى

عالم الاحتراف فى

العروض الحالى

«الإسكافى ملكا» على المسرح

القومى... الجبالي شارك فى عرض

«قطايف عسافيرى» من إخراج

حمدي حسين الذى عرض على

قصر ثقافة سوزان مبارك .

إن سكة الاحتراف قد

انفتحت مدعومة ببصمة

كوميديّة للجبالي لا

تخطئها العين!

ريهام عبد التواب

من البدرشين إلى خشبة المسرح

بعد أن حصلت ريهام عبد التواب يحيى على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية قررت أن تكثف جهودها فى المسرح، الفن الذى عشقته منذ طفولتها والتحاقها مع أختها مروة بفريق التمثيل فى مركز شباب البدرشين، وهو ما لفت إليها أنظار بعض المخرجين الذين شجعوها وأسندوا إليها أدواراً صغيرة فى أعمالهم، وهو ما جعلها تلتحق بفريق التمثيل فى معهد الخدمة الاجتماعية لتشارك فى عروض الفرقة التى أخرجها خالد أبو بكر

وعمره حسن،

وتنطلق بعدها إلى

عالمها الأثير

فتشارك فى عدد

من العروض منها

«العاشق الولهان»

لعبد الستار

الخصرى

وإخراج عادل

حسان، على

مسرح السلام،

و«أخبار أهرام

جمهورية»

لإبراهيم

الحسينى

والمخرج الراحل

حسن عبده، و«الشاطر حسن» لفؤاد حداد،

وحمدي حسين، «اتعلموها» تأليف أشرف عبد

الحميد وإخراج عصام رشوان، وعرض «لعنة

الفراعة» لعبد الفتاح البلتاجى وسمير

الشامى و«أزمة أوكا» تأليف رأفت سليمان،

و«حلم ليلة صيف» إخراج محمد زعيمه،

و«شاهد عيان»، وتتوالى عروض ريهام

فتشارك أيضاً فى «عريس لبنت السلطان»،

و«نشيد العودة»، و«أرض الميعاد»، و«جواب»

للمخرج كرم أحمد، كما شاركت فى «الليل

والسكن»، و«صعلوك فى وادى الملوك»

للمخرج عمرو حسن، ومن أعمال شكسبير

أيضاً شاركت فى «هاملت» و«مكبث» مع

المخرج طارق عبد اللطيف، ومع خالد أبو بكر

قدمت عرض «أولاد الغضب والحب»، ولم تنس

ريهام مع زحمة العروض التى شاركت فيها

أن تدعم موهبتها وتصلفها بالدراسة،

فالتحقت بالعديد من الورش فى عناصر

العروض المختلفة: منها ورشة الديكور مع

صبحى السيد، وورش أخرى للتمثيل مع

المخرج حمدي حسين.

ريهام تعمل مدرّسة تربية مسرحية، حتى تظل

قريبة من فن المسرح، وحتى تساهم بدور آخر

فى خدمة هذا الفن.

الجوائز ثبتت أقدام «نهى»

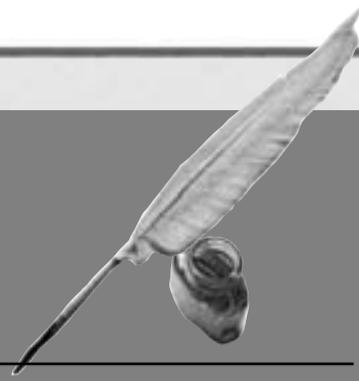
على المسرح وفى السينما

«زيارة السيدة العجوز» إخراج مصطفى هلال وعرض «النقرزان» إخراج أحمد عجيلة ثم شاركت فى «سهرة مع سعد الله ونوس» إخراج إبراهيم شكرى، وتؤكد نهى أن دراستها لعلم النفس أكسبتها الكثير من رؤية عالم المسرح بشكل مختلف وأضاف إليها كممثلة لذلك أصرت على استكمال مسيرة الدراسة لتلتحق بهذا العالم بوعى أكبر فالتحقت بمعهد النقد الفنى باكاديمية الفنون لدراسة المسرح ثم شاركت بعد ذلك فى مسرحية «العبيدان» إخراج سيد عونى. شاركت نهى فى أداء فيلم روائى بعنوان «السنترال» تأليف وإخراج محمد حماد، وتنتشر هذه الأيام بالتدريب على الرقص الشعبى لأنها تؤمن أن كل هذه التدريبات تنمى الموهبة لدى الممثل وتثبت أقدامه على خشبة المسرح، كما تحلم بفرصة أوسع وأكثر لكل فناني الأقاليم بالظهور.

عفت بركات

منذ نشأتها فى الزقازيق وهى تحلم بدخول عالم المسرح حتى وانتها الفرصة فى المسرح الجامعى عندما التحقت بكلية الآداب قسم علم النفس بجامعة الزقازيق واقتنعت بممارسة التجربة مع المخرجة سحر الدنجاوى فاشتركت فى مسرحية «جوا الدايرة» تأليف وإخراج سحر الدنجاوى وحصلت على جائزة أفضل ممثلة أولى عن أول عروضها فى مهرجان الجامعة ودفعها ذلك النجاح إلى الاستمرار فاشتركت فى عرض «الراعى» من إخراج زكريا الرفاعى وحصلت فيه أيضاً على أفضل ممثلة ثانية فى مهرجان الجامعة فقررت عدم التخلّى عن هذا العالم، شاركت نهى بعد ذلك فى نوادى المسرح من خلال عرض «بروفة» تأليف وإخراج محمد الدرة. وحصلت أيضاً على أفضل ممثلة، ثم شاركت فى الثقافة الجماهيرية كعضوة بالفرقة القومية للزقازيق وشاركت فى عرض «يوليوس قيصر» ثم شاركت فى عرض «أهل الكهف» إخراج عمرو قابيل، وفى ثقافة التل الكبير شاركت فى عرض

كاه بالمكاه

(عبد النبي فرغلي) هو بحق (جوكر) الحركة المسرحية في أسبوط، فهو الممثل القدير على خشبة المسرح، وخلف الكواليس هو الملحن والميكانيست والمشارك في تنفيذ الديكور، وتصميم الملابس، وقد مكنته عمله بالمسرح المدرسي من اكتساب العديد من الخبرات.. فهو "ماكبير" مبتكر على درجة عالية من الإتقان، وهو مصمم ديكور يتناسب مع إمكانيات العروض المسرحية الفقيرة مالياً. وقد دفع نشاط عبد النبي المتعدد في العرض المسرحي الواحد إلى اتهامه - من قبل المنافسين والحاسدين - بالاستزراق، لكن عبد النبي فرغلي لا يرى ذلك بل يراه محبة زائدة.

شكل عبد النبي فرغلي مع الراحل "عبد السلام الكريمي" لفترة طويلة حجر الزاوية للنشاط المسرحي في أسبوط بعامته، فلا نشاط في مسرح الثقافة الجماهيرية إلا بوجودهما، ولا عمل في المسرح المدرسي إلا مسرح الشباب والرياضة إلا بموافقتهما. وقد رأى فيهما البعض مركز قوة، ورأى الآخرون فيهما سندا للحركة الفنية.

عمل عبد النبي فرغلي خلفاً لصديقه الفنان الكبير عبد السلام الكريمي مفتشاً للمسرح المدرسي بأسبوط، حتى اختلف مع وكيل وزارة التربية والتعليم، فقدم طلباً بخروجه من الخدمة وتسوية حالته، وظل يعطى لفرقة أسبوط القومية المسرحية كل وقته حتى فقد بصره، ولكن لم يفقد اهتمامه بالحركة المسرحية ومتابعة تطوراتها.

- من مواليد 1929/8/18.

● **دبلوم الصناعات عام 1950.**

شارك ممثلاً في معظم أعمال فرقة أسبوط القومية المسرحية وهو أحد المؤسسين لها.

- متزوج ويعيش بين أحفاده.

● **كيف بدأت ملامتك بالمسرح؟**

- بدأت علاقتي بالمسرح منذ الدراسة، كنا نتردد على الساحة الشعبية كأعضاء في فريق المسرح، حين حضر إلى الساحة الشعبية (عزيز باشا أباطة) الشاعر والكاتب المسرحي المعروف، وكان أيامها مديراً لديرية أسبوط، يعني (محافظ أسبوط) وكان أيامها يكتب مسرحية "العباسة" وكان يحضر إلى الساحة مع "محمد توفيق خشبة" ليلاً، وكنا نجتمع حوله ويطلب منا كأعضاء فرقة مسرح القاء ما كتبته. وعلى ضوء الإلقاء كان يعدل فيما يكتبه. حتى انتهى من كتابة المسرحية وسلمها

عبد النبي فرغلي جوكر المسرح في أسبوط

وطلب الحصول على المركز الثاني (250 جندياً) لينفقها على الفرقة. واستجابت اللجنة المنظمة لطلبه. والطريف أن عرض المسابقة كان أيام امتحانات الدبلوم، وقد تركت امتحان مادة الرسم الصناعي لألق بعرض المسابقة المسرحية بالقاهرة. وطبعاً سقطت في المادة لكننا نجحنا في المسابقة.

● **ما العمل المسرحي الذي تعتز به والمعمل المسرحي الذي ندمت على المشاركة فيه؟**

إلى المخرج المسرحي الراحل سعد الكريمي. وكان لي شرف المشاركة في المسرحية. وأذكر أننا شاركنا بالمسرحية في مسابقة على مسرح الأوبرا مع فرقة الإسكندرية والفرقة «الاباطية» وفرقة كلية التجارة وفرقة أسبوط. وقبل أن تكمل الفرقة عرضها تمس أحد أعضاء لجنة التحكيم وأوقف العرض ليعلن فوز فرقة أسبوط بالمركز الأول (كأس المسابقة)، لكن مدير الساحة الشعبية اعترض على فوزنا بالكأس

- أعزت بأكثر من عمل مثل دوري في مسرحية (قطعة بسبع أرواح) التي حصلت عن دوري بها على جائزة الممثل الأول عن دور (عنان الحنش) وأيضاً مسرحية (هاملت يستيقظ متأخراً) وكنت أقوم بدور مقعد على كرسي متحرك وحصلت على جائزة تمثيل عن هذا الدور.

أما المسرحيات التي ندمت على المشاركة فيها فهي قليلة ولم أعد أذكر اسم المسرحية لكن أذكر اسم المخرج (محمود يوسف). ولم أكن راضياً عن دوري في مسرحية (الشبك) التي أخرجها لنا "عبد الغفار عودة".

● **هل أنت سعيد بمشوارك المسرحي؟**

- في المسرح المدرسي كنت أقوم بعملتي الرسمي الذي كلفت به، لكن سعادتني كانت ولا تزال بدوري في مسرح الثقافة الجماهيرية أنا سعيد جداً بهذا الدور ولست نادماً، ولو لذي الصحة لواصلت العمل بالفرقة.

● **كيف ترى المسرح المصري الآن؟**

- المسرح المصري منهار الآن.. المسرح في انهيار.. المسرحيات التي تقدم هزيلة لا هدف لها.. والممثلون يقلدون مطربي الفيديو كليب في الأداء السريع، أحياناً لا أستطيع متابعتها حينما يعرض في التلفزيون أو أسمعها في الإذاعة.

● **هل المسرح في الأقاليم حركة فنية أم ظاهرة موسمية طارئة؟**

- لا، المسرح في الأقاليم حركة فنية حقيقية أنتجت لمصر العديد من الأسماء الكبيرة في مجال التمثيل والتأليف والإخراج. هات لي واحداً من الممثلين الكبار والمخرجين لم يتمرن في مسرح الأقاليم، ومن الكتب الجماهيرية في الأقاليم، ومن الكتب والمخرجين لم يستفد من تجربة مسرح الثقافة الجماهيرية بالأقاليم لكنها لا تقوم بدور مناسب.

● **ما الذي يعوق المسرح في الأقاليم من القيام بدوره؟**

- عدم توافر التمويل الكافي وعدم توافر النصوص والكوادر الفنية. ما المانع أن تعين الثقافة الجماهيرية كما تعين الموظفين - مخرجين مقيمين بالأقاليم ليكونوا متفرغين لعمل المخرج. كان المخرج يأتي ومعه النص ويتحركنا ليلحق بعمل آخر في التلفزيون أو في الإذاعة، لأن العقد لا يكفي وليس له مصدر دخل ثابت. المخرج المتفرغ هو حل مشكلة الفرق المسرحية في الأقاليم.

● **هل تتابع التطورات المسرحية والطلب على مثل (مسرحنا) هل سمعت بها؟**

- نعم سمعت بها وهي مطبوعة جيدة تحتاج لقارئ خاص (ما ينفش قنارها وأنت ماشي) قراءة "مسرحنا" تحتاج لجهد، بعد كده مطبوعات إيه؟

● **ما رأيك في دور وتأثير مهرجان المسرح التجريبي؟**

- المهرجان لا تأثير له على الأقاليم، ساعات يتعمل ويخلص ما نحسش به.. لأن عروضه تقدم في القاهرة، الأقاليم لا تتأثر به، ولا تعرف عنه شيئاً قد يكون له تأثيره على فرق الشباب في القاهرة ولكن نحن لا تصل إلينا مطبوعاته ولا نشاهد عروضه.

● **كيف ترى تجربة نواهي المسرح بالثقافة الجماهيرية؟**

- التجربة في حد ذاتها مفيدة لكنها الآن ليست على المستوى. كان الأول تقام على هامش تقييم العروض بالواقع ندوات وتقدم فيها ملاحظات عقب العرض المسرحي فيستفيد منها المخرج، والممثلون، والمتفرجون، والشباب بشكل عام.

درويش الأسبوطي

الفرقة خلال فترة الستينيات والسبعينيات لم تحافظ على ثبات تكوينها الفني بالعضوية الدائمة لتجويمها، بل تغيرت اختيارات المخرجين وكذلك أسماء مؤلفي النصوص وبالتالي النجوم من عرض لآخر، واتسمت الفرقة خلال هذه الفترة وحتى آخر عروضها في أوائل الثمانينيات بتابعها لأساليب المسرح التجاري.

قدمت الفرقة معظم عروضها على مسرح الريحاني بعماد الدين، كما قدمت بعض عروضها بمسرح الإسكندرية.

ومن العروض الجديدة التي قدمت الفرقة بعد وفاة الريحاني شارع الغلاية، عريس في أجازه، سنة مع الشغل اللذيذ، في بيتنا نونو، باي.. باي، الملك الأزرق، جوازة بليون جنيه، أولاد علي بمبة، يا حلوة ما تلعشش بالكبريت، أه من حلاوتها، كلام فارغ جداً، الحرامية، الرعب اللذيذ، الدنيا لما تضحك، مين ما يحش زوية، وأحد لقي شقة، مبة تحت الصفر، وراك وراك والزمن طويل، الزوج أول من يلعب، 4-2-4 الحظ لما يفرقع، جوزي راح فين، أروح لمن من الستات، الستات لبعضهم، خليني أتبع يوم، كان غيرك أشر، الرجالة ما يعرفوش يكذبوا، إيليس وشركاه، الحكم بعد الداوله، سلفني حماك.

ويمكن من خلال رصد ومتابعة أسماء المسرحيات السابقة ملاحظة تجارية عناوينها في محاولة لاكتساب جمهور الانفتاح في السبعينيات، وكذلك لمواجهة تلك المنافسة الشرسية مع الفرق التجارية التي انتشرت خلال هذه الفترة. وجدير بالذكر أنه ومنذ عام 1966 (عام وفاة بديع خيرى) فإن الفرقة قد اعتمدت على تقديم مسرحيات جديدة - بخلاف عروض الريبورتاج - اعتماداً على بعض النصوص المكتسبة أو المؤلف حديثاً، ومن أهم كتاب هذه النصوص التي قدمت: أبو السعود الإبياري، عبد الله فرغلي، جليل البنداري، السيد بدير، يوسف عوف، نبيل بدران، بهجت قمر، عبد الرحمن شوقي، بهيج إسماعيل.

وبرغم خروج الفرقة بعروضها خلال فترة الستينيات والسبعينيات عن إطار "الريحاني" وعدم الالتزام بأسلوبه ومنهجها إلا أن الفرقة كانت من فترة لآخرى تعيد بعض عروض الريبورتاج وخاصة لتلك المسرحيات التي تحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وفي مقدمتها: الدلوعة، حسن ومرقص وكوهين، إلا خمسة، مين يعاند ست، لو كنت حلوة، حكاية كل يوم.

هذا ويجب ملاحظة أن بعض المسرحيات الحديثة قد حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، ومثال لها سنة مع الشغل اللذيذ من إخراج السيد بدير، وبطولة ليلى طاهر، وعبد الكاس، وأبو بكر عزت، وإبراهيم سعفان، حيث كانت أول مسرحية يستمر تقديمها لسنوات، وكذلك نجحت مسرحيات: بمبة كثر، أولاد علي بمبة، الملك الأزرق، الحرامية، وأحد لقي شقة، في تحقيق مكاسب مادية، وكان لها أيضاً الفضل في إلقاء الضوء على مجموعة من النجوم الشباب حيث بحسب للفرقة تقديمها لكل من: إبراهيم سعفان، فاروق فلوكس، سيد زيان، مظهر أبو النجا، أمال شريف، نبيلة السيد.

فرقة الريحاني (2)

المخرجين في مقدمتهم عبد العزيز أحمد، سراج منير، حافظ أمين، عدلي كاسب، عادل خيرى، نبيل خيرى، وشارك في بطولة عروضها من أعضاء الفرقة مازي منيب، جمالات زايد، حسن فايق، ميمى شكيب، محمد شوقي، عباس فارس، نجوى سالم، سعاد حسين، محمد الديب، سيد سليمان، محمود لطفي. واستمرت الفرقة في تقديم مؤامستها المنتظمة حتى النصف الثاني من السبعينيات؛ وذلك بالرغم من وجود تلك المنافسة الشرسية وتأسيس العديد من الفرق الكوميديية ومن أهمها فرقة إسماعيل يس، تحية كاريوكا، ثلاثي أضواء المسرح، الفنانين المتحددين وبعد ذلك الكوميدي المصري، والمصرية للكوميديا، والمسرح الجديد، والفنانين المصريين، وعمر الخيام، ومسرح الفن، وذلك بخلاف فرقة المسرح الكوميدي التابعة لمسرح التلفزيون عام 1962 ثم تبعيتها للبيت الفني للمسرح عام 1966.

تأثرت الفرقة ومسيرتها كثيراً بوفاة عادل خيرى عام 1963 ومن بعده بديع خيرى 1966 ثم ماري منيب عام 1969 واستمرت الفرقة بإدارة نبيل خيرى وشقيقته لفترة السبعينيات.

كتب "بديع خيرى" للفرقة وحتى تاريخ وفاته (32) اثنتين وثلاثين مسرحية، ولكن للأسف فإن هذه النصوص الأخيرة لم تكن بقوة وجودة نصوص مرحلة النضج الفني للريحاني، خاصة وقد ظهر جيل جديد من كتاب المسرح المتميزين خلال فترة الستينيات، وجدير بالذكر أن أغلبية النصوص التي كتبها بديع خيرى بعد عام 1950 كانت مقتبسة من أصول فرنسية.

ونظراً لافتقار الفرقة لنجومها الكبار تبعاً إما لوفاة أو بالاعتزال أو بالانضمام لفرق أخرى وفي مقدمتها فرقة إسماعيل يس، استعانت الفرقة بجيل جديد من المخرجين في مقدمتهم عبد المنعم مدبولي، السيد راضي، سمير العصفوري، حسن الإمام، السيد بدير، حسن عبد السلام، كما استعانت الفرقة بعدد من النجوم لإثراء عروضها وفي مقدمتهم عبد المنعم مدبولي، أبو بكر عزت، فريد شوقي، نبيل، ليلى طاهر، عمر الحريري، هدى سلطان، فاروق فلوكس، السيد زيان، إبراهيم سعفان، جمال إسماعيل، بوسى، محمد عوض، ثريا حلمي، حسين عبد النبي، نادية لطفى، كمال الشناوي، حسن مصطفى، نبيلة السيد، صلاح نظمي، حامد مرسى، نظيم شعراوي، أمال شريف، ميمى جمال، خيرية أحمد، سهير الببالي، مجدى وهبة، مظهر أبو النجا، نبيل بدر.

ويتضح من الأسماء السابقة أن

ذاكرة المسرح

بعد وفاة الريحاني في عام 1949 اجتمع نجوم الفرقة والإداريون بها بقيادة الكاتب المبدع بديع خيرى، وقرروا ضرورة استمرار الفرقة باسم الريحاني وتقديم عروض الريحاني (إعادة تقديم الريبورتاج) مع تقديم نصوص جديدة يقوم بتأليفها بديع خيرى، وبالفعل قام بإداء أدوار الريحاني نخبة من الفنانين في مقدمتهم عادل خيرى، فريد شوقي، أبو بكر عزت، وإن لم يوفق منهم أحد للوصول إلى مستوى وبغية الريحاني والذي كتبت له هذه الأدوار خصيصاً، وبالتالي لا يستطيع سواه أداءها بنفس براعته، وقد قام بإخراج العروض نخبة من

الريحاني في أحد عروض الفرقة

يسرى حسان

ysry_hassan@yahoo.com

الرقص مع الزمن

في قاعة صلاح عبد الصبور بالطليعة، وفيما كنت أشاهد عرض "الرقص مع الزمن" للمخرج أحمد إبراهيم، لاحظت أن هناك أسرة تصفق بحرارة كلما أدى الفنان محمود مسعود مشهداً... كما لاحظت أن هناك سيدة تحمل طفلاً رضيعاً، وكلما بكى راحت «تهنئه» حتى لا «يشوش» على الممثلين! بعد العرض اكتشفت أن الأسرة، التي تصفق بحرارة، انصرفت مع محمود مسعود، أي أنهم أقرباؤه أو معارفه، أما الطفل الذي كان يبكي، وأمه «تهنئه»، فاكتشفت أنه ابن منير مكرم.

لم يسعفني الوقت لكي أتحقق من شخصيات العشرة الآخرين الذين كانوا في القاعة لأعرف من منهم

صديق أو قريب المخرج أو العازفين أو المجموعة التي شاركت في العرض. ليس لي اعتراض، بالتأكيد، على حضور أقارب المشاركين، فهذا شيء حسن، كما ليس لي اعتراض على بكاء ابن منير مكرم، لأن لدى مثله، تخوفى، فقط، كان على منير نفسه حتى لا يفقد تركيزه.. وهذه ليست وقية بين منير وابنه الرضيع! وبغض النظر عن تصفيق أسرة محمود مسعود وبكاء ابن منير مكرم، فقد استمتعت بهذا العرض وبأداء الممثلين الموهوبين.. ذلك الأداء المقنع، ربما لأن هناك تماساً واضحاً بين الشخصيتين اللتين في العرض، وبين من أدياهما؛ أي أن الخبرات الشخصية للممثلين كانت

معيناً قوياً على تجسيد الشخصيتين بكل أبعادهما النفسية.. ودعك من مشاكل زوايا الرؤية التي في حاجة إلى إعادة نظر من المخرج.. والعرض، في مجمله، يحسب لمسرح الطليعة ومديره محمد محمود.

السؤال الآن.. لماذا لا يشاهد الجمهور هذه النوعية من العروض؟ في ظني أنها مشكلة تسويق، ولا أدري هل هناك بروتوكولات للتعاون بين البيت الفني للمسرح وبين جهات مثل الجامعات والمجلس القومي للشباب وغيرها أم لا؟ أتمنى عمل مثل هذه البروتوكولات، لأننا نظلم هذه العروض الجيدة بتركها، لظروفها، ولعلاقات العاملين بها،

دون أن نجلب لها المشاهدين أو حتى نحركها للذهاب إليهم في مواقعهم، وأرجو أن يهتم أشرف زكي "رئيس البيت الفني" بهذا الأمر، خاصة أنني شاهدت في اليوم نفسه عشرات الأطفال في عرض "فركش لما يكش" وعلمت أن العرض يتم تسويقه للمدارس الابتدائية.. لماذا لا نسوق عرضاً مثل "الرقص مع الزمن" لطلاب الثانوية والجامعات ومراكز الشباب.. فهو رقص بالمعنى الوجودي وليس رقصاً "على واحدة ونص" ستتدفق الجماهير لمشاهدته من كل حدب وصوب! لأننا بلد "نموت في الرقص"!

الاثنين 2007/11/5

السنة الأولى - العدد 17

مسرحنا

MASRAHONA

كواليس

● يتردد الآن داخل كواليس مسرح السلام، أن الفنان نور الشريف اعتذر بشكل نهائي عن عدم الاستمرار في العرض المسرحي «اللجنة» وهو ما يهدد المشروع بالتوقف أو التأجيل، العرض إعداد وإخراج مراد منير، وكان مقرراً تقديمه في الموسم الصيفي الماضي ضمن خطة المسرح الحديث، وتم تأجيله بسبب انشغال نور بتصوير حلقات مسلسل «الدالي»، المسرح الحديث أصبح في مأزق بسبب خلو خطته من عروض جاهزة لتقديمها خلال الموسم الشتوي الحالي، وبالتالي يستمر تقديم «يمامة بيضا» حتى إشعار آخر!.

● الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة، وقعت في مأزق بسبب عدم صلاحية المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية لاستقبال عروض مسرحية لافتقاده لتقنيات خشبة المسرح وهو ما يعني مواجهة العروض المشاركة في مهرجان المخرجة المصرية المقرر بدء فعالياته 11 نوفمبر الجاري، لعدة أزمات، لجنة التجهيزات الفنية الخاصة بالمهرجان أعدت تقريراً بالأمر في محاولة للوصول لحلول مناسبة..

● مجموعة من المسرحيين يقومون حالياً بمحاولة لعقد جلسة صلح فيما بين طرفي أزمة «الحادثة» الكاتب محمد أبو العلا سلاموني، والمخرج شريف عبد اللطيف «مدير المسرح القومي» وهو ما أجله «السلاموني» لحين إعلان قرار اللجنة العليا التي شكلها أشرف زكي «رئيس البيت الفني للمسرح» لقراءة نص «الحادثة» التي جرت في سبتمبر، وإبداء الرأي الأخير في النص بسبب الأزمة.

حديقة الأزبكية تستعيد مجدها القديم

د. أشرف زكي

د. عبد العظيم وزير

فاروق حسني

ترحيب البيت الفني للمسرح باستقبال العروض المسرحية المتميزة التي تنتجها فرق الأقاليم بهيئة قصور الثقافة لعرضها على مسارح القاهرة التابعة لمسرح الدولة في إطار التعاون المشترك فيما بين مؤسسات وزارة الثقافة؛ وهو ما يدعمه الفنان فاروق حسني وزير الثقافة.

عادل حسان

إنجازات هذه المرحلة. كما أكد على أن عروض فرق مسرح الدولة سوف تتحرك خلال الفترة القادمة باتجاه المحافظات من خلال التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لاستغلال مسارحها المتميزة بالأقاليم لتقديم العروض المسرحية الكبيرة التي ينتجها مسرح الدولة مثل: «الإسكافي ملكا»، و«بتلوموني» له، و«يمامة بيضا»، وأعمال أخرى. وفي السياق نفسه أكد أشرف زكي

الأمكن المفتوحة؛ تبدأ بمسرحية «روميوجوليت» رائعة ولیم شكسبير والتي يقوم بإخراجها سناء شافع بطولة وجوه جديدة من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية. وأضاف أشرف زكي، أنه يقوم حالياً بالاتفاق على تقديم أعمال تتسم بالطابع الشعبي في محاولة لجذب جمهور مختلف للمشاركة في حضور هذه العروض وبما يتناسب وطبيعة المكان، واعتبر زكي هذا الأمر من أهم

يقوم البيت الفني للمسرح حالياً بوضع خطة طموح لتقديم عروض مسرحية تعتمد على الغناء والاستعراض بالمسرح المكشوف الذي يتم تجهيزه بحديقة الأزبكية بالعبئة.

أشرف زكي «رئيس البيت الفني للمسرح» قال إن مسرح الدولة سوف يشهد خلال الفترة القادمة تقديم عدد من الأفكار الجديدة وغير التقليدية، مؤكداً أن موافقة محافظ القاهرة د. عبد العظيم وزير على استغلال مسرح الدولة لحديقة الأزبكية يعد من الخطوات المهمة التي تأخر تنفيذها كثيراً نظراً للأهمية التاريخية لهذه الحديقة التي شهدت تقديم أعمال مسرحية وفنية مهمة في بدايات المسرح المصري.

ويتم الآن إعداد خطة تتضمن تقديم أعمال مسرحية تصلح للعرض في

إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة إجلال هاشم احتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بشكل غير تقليدي هذا العام.

الاحتفال أقيم بالتعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوبر واستمر 5 أيام وتضمن عروضاً لفرقتي بني سويف والبحيرة للفنون الشعبية، ولقاء مفتوحاً مع الأبطال الحقيقيين لعملية تدمير إيلات وهم: اللواء نبيل عبد الوهاب، والرقيب الشاعر صبرى أبو علم، إدارة محمود عوضين وكيل الوزارة سابقاً..

وفي اليوم الختامي للاحتفال أقيم ديفيليه طاف شوارع المدينة، شاركت فيه فرق الفيوم للفنون الشعبية، والتتورة، وعرب الفيوم، وشبين القناطر، والنيل للالات الشعبية.

فرق إقليم

القاهرة

طافت

شوارع

6 أكتوبر