

عدد خاص
بمناسبة الدورة العشرين لمهرجان
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مسرحنا

وزارة الثقافة - الهيئة العامة لقصور الثقافة

العدد 65 - السنة الثانية الاثنين 6 شوال 1429 هـ 6 أكتوبر 2008 32 صفحة - جنيه واحد

عشرون عاماً من التجريب

فاروق حسنى:
التجريبى
صدمة مقصودة

شهادات ومقالات لكبار المسرحيين
وشبابهم عن التجريب

تحقيقات وحوارات حول تأثير
المهرجان على الحركة المسرحية

● في بداية شهر سبتمبر من عام 1988 بدأت أولى فاعليات المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بانطلاق أول دورة لهذا المهرجان ... شارك في هذه الدورة 50 فرقة مسرحية وقدمت عروضها التي بلغت 116 عرضاً مسرحياً ... وكانت هذه المشاركات 10 فرق أجنبية، و10 فرق عربية وأيضاً 30 عرضاً مسرحياً مصرياً من فرق مختلفة ...

تساؤلات ما بعد الحريق ..

المسرح المصري في مواجهة أزمات الوجود والاستمرار

أثار احتراق المسرح القومي الأسبوع الماضي العديد من الأسئلة والتخوفات حول مدى تأثير الحركة المسرحية المصرية في مجملها بتوابع هذا الحريق وأثاره خاصة وأنه الحريق الثاني في أقل من ثلاث سنوات بعد محرقة بنى سويف التي مرت ذكرها قبل أسابيع . وفيما اهتمت العديد من وسائل الإعلام بمتابعة غضب المسرحيين وموقفهم من حريق المسرح الذي يحتل مكانة خاصة في وجدانهم والدلالات السياسية لهذا الحريق إلا أن حال الحركة المسرحية ذاتها التي باتت مهددة بعزوف الجمهور والفنانين عنها نتيجة الخوف على حياتهم ومصير العاملين بالمسرح وموقف المسارح نفسها في حالات الكوارث الشبيهة ظلت غائبة عن الأذهان ... مسرحنا استطلعت آراء عدد من الفنانين والمسؤولين حول هذه القضايا.

منى شديد - عزة مغازى

التأمين .. المشكلة والحل

أشرف زكى: الحوادث لن يبعد الجمهور عن المسرح

د. أشرف زكى

محمود الجندى: مشروع طموح للتأمين ضد أخطار المهنة

محمود الجندى

اهتمام البيت الفني للمسرح وغيره من مؤسسات الدولة بتأمين المنشآت كما اتضح من تصريحات الفنانين والمسؤولين ممن تحدثت إليهم مسرحنا ينفى أن الإنسان نفسه يبقى خارج دائرة الاهتمام فعمال المسارح وفنييها رغم تكرار حوادث الحريق وانفجارات لوحات الكهرباء يبقون دون تأمين حقيقى يحفظ حقوقهم وحقوق أبنائهم فالمهندس محمد آدم رئيس الأقسام الفنية بالمسرح القومي للأطفال أكد لمسرحنا أن التأمين على العاملين هو ذاته التأمين المعمول به بالنسبة لكافة موظفى الدولة ويقع تحت مظلة التأمين لوزارة التضامن الاجتماعى "الشئون الاجتماعية سابقا" وهذا التأمين يشمل إصابات العمل مشيراً إلى أن العمال في حالة الإصابات يحصلون على حقوقهم بمجرد انتهاء الإجراءات الإدارية التي تشمل اجتماع لجنة من إدارة التأمين الصحى بوزارة الصحة لتقرر استحقاق العامل للاستفادة بالتأمين ونسبة العجز والتحقيقات الأمنية التي تثبت أن الإصابة وقعت أثناء تأدية العامل لوظيفته وبعيدا عن الوقت الذي تستلزمه هذه الإجراءات جميعها تبقى حقيقة أن مثل هذه الإجراءات والحقوق تنطبق على العمال المعينين في الدولة دون سواهم من المعينين بعقود مؤقتة كما تسرى القاعدة الآن، ذاكرا أنه ليس لديه علم بموقف المسارح التابعة للبيت الفني وأن كان مؤمنا عليها أم لا وأن كان يعتقد أن المسؤولين بالبيت الفني حتما اهتموا بالتأمين عليها.

أما د. أشرف زكى رئيس البيت الفني للمسرح فأكد في بداية حديثه أن البيت الفني يولى عناية فائقة لتأمين المسارح لحفظ سلامة الجمهور والفنانين مشيراً إلى أنه لولا كفاءة أجهزة التأمين والإنذار ضد الحريق الملحقة بالمسرح القومي لانهارت منطقة العتبة بالكامل وهذا بشهادة خبراء الدفاع المدنى الذين عاينوا المسرح بعد الحريق.

وفيما يتعلق بالتأمين على المسارح خاصة مع تأخر الميزانيات الحكومية في

مثل هذه الحالات الطارئة يذكر د. أشرف زكى أن هناك أربعة دور عرض تابعة للبيت الفني مؤمن عليها لدى شركة مصر للتأمين وأن كان هذا قد حدث منذ فترة ولا يدري موقفها الآن وأن كان هذا التأمين يشمل الحادث الأخير الذي وقع بالقومي خاصة وأنه ضمن المسارح الربع المؤمن عليها.

وينفى أشرف زكى أن يتسبب ما وقع بالقومي في ابتعاد الجمهور عن ارتياد المسرح نظرا لأن جمهور المسرح هو جمهور ذو ذائقة خاصة يصعب عليه الابتعاد عنه.

أما فيما يتعلق بالعاملين فقد أكد د. أشرف زكى أن كافة الإصابات التي تقع أثناء تأدية العمل لوظيفته لها قوانين

تنظمها ويلتزم بها الجميع إلا أنه عاد ليؤكد أن نقابة المهن التمثيلية "التي يتولاهها" تحركت منذ عامين لتوفير للاتفاق على التأمين على أعضائها ضد مخاطر المهنة وهو ما ذكره الفنان خليل مرسى في حديثه إلى مسرحنا فيما لم تقم نقابات العاملين بأى من مؤسسات الدولة بتحركات مماثلة تكفل حقوق أعضائها .

الفنان محمود الجندى صاحب فكرة التأمين على الفنانين ضد مخاطر المهنة وهو المشروع الذى بدأت النقابة فى تطبيقه كما أشار د. أشرف زكى يذكر أن المشروع قد تم طرحه منذ عامين وكان يجرى البحث عن صيغة مناسبة لتطبيقه إلى أن بدأ تطبيقه

بالفعل على الفنانين المشاركين فى عرض "سى على وتابعه قفة" والذي يشارك فيه الجندى نفسه ، ويقضى المشروع أن تتولى الجهة المنتجة سواء كانت خاصة أم تابعة للدولة التأمين على الفنانين المشاركين فى العمال المسرحى ضد مخاطر المهنة لحين الانتهاء من العرض مؤكدا أنه فى حالة نجاح التجربة المطبقة على عرض "سى على" فسوف يتم تعميم الفكرة فى كافة العروض المسرحية ومشيرا إلى أن ما وقع من حريق للمسرح القومي لن يوقف مسيرة الحركة المسرحية فى مصر على الرغم من تضرر المسرح الذى يحمل قيمة تاريخية وعاطفية كبيرة لدى كل فنان مصرى .

إبراهيم عبد المجيد: الإهمال يربح معركة ضد الفكر والثقافة

نتيجة لجريمة مدبرة تستهدف الفن والثقافة والتاريخ فى مصر . وفيما يتعلق بالتأمين على المسارح لضمان استمرارها والإبقاء عليها بعيدا عن أزمة الاعتمادات والميزانيات الحكومية يرفض الكاتب الكبير هذه الفكرة تماما مؤكدا على أن إعادة بناء المسرح وإعادته إلى حالته الأولى هى مسئولية الدولة وإن كان ذلك لن يعيد القيمة التاريخية والجمالية للمبنى المحترق مشيدا بجهود د. أشرف زكى رئيس البيت الفني للمسرح فى العمل على تأمين المسارح وإن كان التأمين لا يكفى لنزع يد الإهمال والتسيب والاستهانة بالفن والثقافة.

يرى الكاتب إبراهيم عبد المجيد أن الحركة المسرحية فى مصر سوف تتأثر تأثرا بالغا بما وقع للمسرح القومي خاصة وأنه يأتى على مرمى حجر من ذكرى حريق بنى سويف الذى استشهد فيه عدد غير قليل من خيرة المسرحيين المصريين مما قد يدفع بالجمهور للابتعاد عن المسرح خوفا من عدم صحة التأكيدات الرسمية حول تأمين المسارح والمنشآت الحيوية بعد احتراق مجلس الشورى . مشيرا إلى أنه على الرغم من التأكيدات بأن ما وقع ما هو إلا من تدابير القدر وأن الماس الكهربائى هو المتسبب فى الحريق إلا أنه لا ينفى احتمالاً كبيراً لكون الحريق قد وقع

إبراهيم عبد المجيد

● فى دورته الـ 15 عام 2003 كرم المهرجان الكاتبة والممثلة الفرنسية "أنى ميرسييه".

مسرحنا 2

جريدة كل المسرحيين

تصدر عن وزارة الثقافة المصرية
الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة :

د. أحمد مجاهد

رئيس التحرير :

يسرى حسان

مدير التحرير التقني:

مسعود شومان

مجلس التحرير:

د. محمد زعيمه

إبراهيم الحسينى

عادل حسان

الديسك المركزى:

فتحى فرغلى

محمود الحلوانى

على رزق

الجغرافيك:

وليد يوسف

التصحيح والمراجعة اللغوية:

هشام عبد العزيز

عمرو عبد الهادى

التجهيزات الفنية:

أسامة ياسين

محمد مصطفى

ملكيت أساسى:

إسلام الشيخ

العنوان: الهرم تقاطع شارع خاتم المرسلين مع
شارع اليابان - قصر ثقافة الجيزة
ت. 35634313 - فاكس. 37777819

E_mail: masrahona@gmail.com

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

● الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 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
- الإمارات 3,00 درهم ● 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

مختارات العدد

من إعداد سلوى عثمان

والشهادات من إعداد إبراهيم الحسينى -

محمد أبوهشيمة - محمد جمال كساب-

محمد عبد القادر- مهدي محمد مهدي

فوتوغرافيا العدد

من عروض الدورة 19 للمهرجان التجريبي

مسرحنا 3

جريدة كل المسرحيين

● اختارت لجنة المهرجان مسرحية "شهر زاد" تأليف توفيق الحكيم لعرضها فى حفل افتتاح هذه الدورة ... وكانت أولى الندوات التى أقيمت ضمن فاعليات المهرجان قدمت شرحا دقيقا لمفهوم المسرح التجريبي وحدوده ومعاييرها التى أقيم على أساسها هذا المهرجان، وشارك فى هذه الندوة ألفريد فرج، د. نهاد صليحة، سعد أردش، د. أحمد سخسوخ ...

خالد جلال : منشآت وزارة الثقافة مؤمنة

عرض الإسكافى ملكاً على خشبة المسرح القومى

فائدته وإمكانية تحقيقه نافيا أن يتسبب عدم وجوده فى عزوف الفنانين عن المشاركة فى الأعمال المسرحية لأن الفنانين يعون جيدا أن المسارح مؤمنة على مستوى عال والدليل على ذلك أنه أثناء عرض "الإسكافى ملكاً" بالقومى تسببت أبخرة أجهزة تصنيف الشعر فى إطلاق أجهزة الإنذار أكثر من مرة فائلا إلى حد "النظام فى القومى يعمل بدقة تصل إلى حد الإزعاج" واختتم حديثه بأن على الفنان أن يكون حريصا على أمن وسلامة الجمهور وسلامة العاملين معه مشيرا إلى رفضه لإضافة مقاعد فى الممرات بمسرح البالون أو أى من المسارح التى يقدم فيها أعماله والحرص على إخلاء الممرات والمخارج لضمان سلامة الجمهور والفنانين فى حالة الخطر وهو ما يتحتم على كل فنان القيام به .

خالد جلال

ولم يتم الالتفات إلى فيه فى مصر من قبل وأنه بحاجة إلى دراسة لتطبيقه فى حالة ثبوت

خرج خالد جلال أكد فى بداية حديثه لمسرحنا لى أن التأمين المتميز للمسرح القومى هو ما ال دون استثناء الحريق مشيرا إلى أن المسرح ان قد حصل على شهادة سلامة من الدفاع دنى لكفاءة أجهزة التأمين والإنذار ضد الحريق ماملة به قبل يوم واحد من الحادث ، وقال الد إن مسرح البالون الذى يشرف عليه عتباره رئيسا للبيت الفنى للفنون الشعبية لاستعراضية مؤمن على مستوى جيد ضد حرائق وتتواصل منذ ثلاثة أشهر عمليات بديده وتطوير أجهزة الإنذار والدفاع ضد حريق.

ضاف خالد إن المنشآت التى أقيمت منذ تولى وزير فاروق حسنى وزارة الثقافة تتمتع بأنظمة أمين لا تتوفر فى المنشآت التى أقيمت فى نوات سابقة مدلا على ذلك بمسارح ميامى لجمهورية ومركز الإبداع بالأوبرا الذى يشرف به.

ما شدد على أن الفنان أشرف زكى يولى عناية اصة لكل ما يتعلق بتأمين المسارح والمسرحيين اصة وأنه كان ممن استفادوا من دروس محرفة ن سويف .

فى الفنان خالد جلال أن يتسبب الحريق خير فى إثارة خوف الجمهور من المسرح مدلا لى ذلك بأن الجمهور يوم حريق القومى ورغم لمة التام بما وقع حرص على حضور عرض هوة سادة" الذى كان يقدم يومها للجنة شاهدة الخاصة بالمهرجان التجريبي وكان عدد جمهور الذى ينتظر الدخول إلى صالة العرض عفى سعة الصالة مما يؤكد أن الجمهور عاشق للمسرح لن يبتعد عنه بسبب هذا حادث.

من التأمين على الفنانين والعاملين بالمسارح د المخاطر التى تهدد حياتهم أثناء العمل د خالد جلال أن هذا النظام غير مألوف

خليل مرسى : القضاء والقدر بريثان من دم القومى

الفنان خليل مرسى بدأ حديثه لمسرحنا بالتأكيد على أن القومى ليس مجرد مبنى تعرض للاحتراق لكنه رمز للفن والثقافة المصرية كما مسرح الكوميدي فرانسيز أو الأولد فيك، وفيما رأت الفنانة هالة

خليل مرسى

فاخر أن ما وقع للمسرح هو من فعل القدر اتهم الفنان خليل مرسى الإهمال الذى يهدد بتحويل المسرح القومى إلى مجرد جراج كما وقع للأوبرا . وكشف مرسى عن أن المسرح يرقد فوق بركة من المياه الجوفية التى هددت معماره وتجهيزاته منذ عشرين عاما ويستبعد خليل مرسى أيضا أن يؤثر الحريق على إقبال الجمهور على النشاط المسرحى مذكرا بأن الحادث وقع فى اليوم التالى مباشرة على الإفطار الذى ضم أكثر من 300 مسرحى. وفيما يتعلق بالتأمين على الفنانين والعاملين بالمسارح أشار الفنان خليل مرسى "أمين صندوق نقابة المهن التمثيلية" إلى أن هناك تأميناً بالفعل على الفنانين ضد مخاطر المهنة متسائلا عن مصير العمال الذين لا يتمتعون بتأمين مماثل ومشككا فى كون مبانى المسارح مؤمن عليها ضد مخاطر الحرائق.

هالة فاخر : مش خايفة ع المسرح بس الاحتياط واجب

النجمة هالة فاخر لا تتوقع تأثر الحركة المسرحية المصرية بحريق القومى مستشهدة بتصريحات وزير الثقافة التى تعهد فيها بسرعة بدء العمل فى المسرح لإعادته إلى حالته الأولى خاصة مع اقتراب الموسم المسرحى الشتوى مستبعدة أن يتسبب ما حدث فى عزوف الجمهور عن المسرح أو ابتعاده عنه أو أن يتسبب فى امتناع الفنانين عن المشاركة فى العروض المسرحية رغم الخطر القائم وإن كانت تطالب بأن يتم التأمين على الفنانين وعلى المسارح نفسها تحسبا لوقوع كوارث مماثلة .

طالع الأخيرة

كواليس

د. أحمد مجاهد

روح المغامرة

ليس من قبيل المبالغة إذا قلت إن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي قد أحدث نقلة فى تاريخ المسرح المصرى، وحين نتحدث عن التجريب لابد أن نؤكد أنه ليس بمعزل عن التاريخ، وليس مقطوعاً عن الجذور الأولى للمسرح، وضمن هذه الجذور لا يمكن أن نغض الطرف عن الجذر المصرى وقرينه العربى .

من هنا فإن التجريب ليس هدماً للثوابت والمستقرات، وليس منتجاً من عدم، لكنه لا يتم إلا عبر وعى بتراث وتاريخ المسرح، لقد كان الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة مغامراً حين وضع هذا المهرجان المسرحى الدولى على خريطة المسرح المصرى والدولى، بل والعالمى، وهى مغامرة محسوبة بدقة للتعرف على الآخر وما يقدمه من مفارقات فنية ثرية، فى مجالات الكتابة والسينوغرافيا والأداء الحركى وما يحيط هذه العناصر من ديناميكية تحدث حراكاً فى الحركة المسرحية المصرية والعربية، وتؤكد على الدور المحورى الذى تلعبه مصر ثقافياً تحت قيادة وزير فنان يؤمن بكل جديد ومغاير للنمذجة والثبات، ومعه ناقد كبير يدرك بوعيه الحصيف ما للتجريب من معانى وأهداف تراكمت حتى أحدثت هذه النقلة المسرحية بمصر وهو الأستاذ الدكتور فوزى فهمى، فضلاً عن كتيبة من عشاق ومحبي المسرح من فنانين وأكاديميين ونقاد لا يبتغون شيئاً إلا روح المغامرة التى تصنع الفن الحقيقى، فالمسرح ليس فناً يتقنع خلف ذاته، لكنه يتعالق بالمجتمع وما يدور فيه من تغيرات وتطورات يرصدها بدأب ليحدث هذا الثراء الفنى الذى يواكب مجمل ما يحدث فى العالم من تطورات على المستوى الجمالى والتقنى والفكرى، لي طرح فلسفته التى تتنامى عاماً بعد عام حتى أصبح عنواناً للمغامرة التى تحتفى بالجديد وتؤرخ لسنوات من المكاشفة الفنية التى تطلعننا على آخر ما يقدمه مسرحنا المصرى والعربى وموقعه من المسرح العالمى. فكل عام والمسرح المصرى بخير لتتنامى قدرته على التجريب الذى يؤسس لكل جديد نحتاج إليه.

● وكرمتم أيضاً في نفس الدورة الفنانة الراحلة أمينة رزق بطلة فرقة رمسيس ونجمة المسرح القومى.

● وصل عدد الفرق المشاركة في المهرجان إلى 14 فرقة أجنبية، و 11 فرقة عربية، و 32 فرقة مصرية وقدمت الفرق المشاركة 74 عرضاً مسرحياً...

4 مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

في مسرحة المفهوم الصوفى.. المعمار والصوت واللون نفحات لحن إبداعى بتوقيع انتصار عبد الفتاح

العرض في قبة الغورى بعيدا عن خشبات المسرح التقليدية يذكر انتصار عبد الفتاح أن المعمار الفريد للعبة يجعل منها السينوغرافيا الوحيدة المناسبة للعرض خاصة مع سعيه لمزج فنون الخط والنقوش العربية والجو الشرقى الروحاني للعبة إلى جانب الرقص الصوفى "لغة الجسد" والأصوات والألوان ليطلع من خلال العرض ما يسميه بصوفيه الإبداع بحيث يبحث العرض عن صيغته من خلال أبطاله ومن بينهم المكان.

ومن المقرر أن يضم العرض عناصر صوتية من فرقة سماع للإنشاد الصوفى الإسلامى إلى جانب ترانيم قطبية إلى جانب مشاهد تمثيلية وعناصر التعبير الجسدى المتمثلة فى الرقص الصوفى بما يحمله من إشارات رمزية وألوان وحركة.

التي طرحها فى "طبول فاوست"، وهو ما بدأه خلال عرض الخروج إلى النهار الذى قدم بالمهرجان فى دورته قبل الماضية طارحاً من خلاله رحلة فى البحث عن الذات من خلال نص كتاب الموتى المصرى القديم. يقول عبد الفتاح : الأسئلة ذاتها تتوالد منذ بدء التاريخ وتبحث عن إجابة لأن الصور التى نشعر بها فى تجربة الرحلة نحو السمو والانعتاق من المادة لا تولد ولا تموت، ويضيف : عندما كونت فرقة "سماع" للإنشاد الدينى" التى قدمت عروضها فى قبة الغورى خلال رمضان الماضى عاودنى حلم تقديم هذا العرض، خاصة مع الصدى المميز الذى حققته الفرقة فى مصر وخارجها بشكل شجعتنى على طرح الصوفية بمعناها الواسع المتعلق بالعمق وإيجاد مركز الكون. وحول سبب إصراره على تقديم

انتصار عبد الفتاح

وتخلى الإنسان عن ذاته لبحث عن ذات جديدة . ويشير انتصار إلى أن هذه الفكرة كانت فى ذهنه منذ عام 1999 عندما أراد تقديم عمل مسرحى تكتمل به التجربة الصوفية الشرقية

المخرج انتصار عبد الفتاح والذي يعد من أكثر المخرجين المصريين والعرب مشاركة فى مهرجانات المسرح التجريبى أول مخرج مصرى يفوز بجائزة المهرجان عن "مخدة الكحل" قبل عشر سنوات، كما حصل بطل عرضه "طبول فاوست" على جائزة أحسن ممثل فى الدورة التى تلتها، يشارك هذا العام بعرض جديد يحمل عنوان "أطياف المولوية" ينتمى إلى منهجه المسرحى المسمى "البوليفونى" أو المستويات المتعددة المتراكبة .

يقول انتصار هذا العرض هو رؤية فنية معاصرة للمفهوم الصوفى من خلال الإبداع المسرحى أو "صوفية الإبداع" حيث تلتحم الأصوات والألوان والمشاعر لتتحد حيناً وتتنافر حيناً آخر خلال الطقوس المتممة لعملية السمو كرحلة روحية تنازعها المادة ولا تكتمل إلا بالمحبة

من انتصار إلى ريم وحمادة

التجريب المصرى

ورحلة استعادة العافية

من أفق "الصوفية" اللانهائى إلى جنون الواقعية السحرية وبينهما محاكمة مسرحية للواقع والتاريخ.. ورهانات على إبداع شباب الأقاليم؟

هكذا يتبدى المشهد المسرحى المصرى عشية افتتاح الدورة الواحدة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، عفاً قادراً على الحلم.

تشير قراءة أولية فى أفكار العروض المصرية المتقدمة للمشاركة فى دورة المهرجان هذا العام، وطموحاتها الفنية، إلى أفق جديد ينفث ونار تولد من قلبى الرماد، وأجيال تتواصل ابتداءً من "المجرب" الكبير المخرج انتصار عبد الفتاح الذى يرتاد هذه المرة عوالم الإبداع الصوفى بـ "أطياف المولوية" فاتحاً كعادته "سكة" جديدة فى الفعل المسرحى المصرى، سائراً خطوة إضافية فى درب.. البوليفونية" وتعدد الأصوات، وصولاً إلى أحدث أجيال المسرح المصرى ممثلة فى ريم حجاب التى تخوض غابات الواقعية السحرية، فى مغامرة مسرحية وتمصير إحدى قصص ماركيز الصعبة، بينما اختار حمادة فتوح نصاً عربياً كتبه السورى عبد الفتاح رواس قلعة جى "ليحاكم من خلاله "العسكرة" وما ارتكبه قاداتها الكبار" من خطايا فى حق البشرية.

وللأقاليم نصيب فى مغامرة التجريب، بعد أن أصبح من حق شباب الزقازيق وبنات الإسكندرية أن يحلموا بالتواجد والحصول على جوائز التجريبى، مثلما فعلت بنات الأنفوشى "العام الماضى وفى السطور التالية جولة لـ "مسرحنا" فى كواليس هذه الأعمال و "ذهنية" صناعاتها.

عزة مغازى

هل يتكرر إنجاز «كلام فى سرى»

إدارة المسرح تراهن بـ 5 عروض هذا العام

تقدمت إدارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة بخمسة عروض إلى لجنة مشاهدة مهرجان المسرح التجريبى، كلها من إنتاج نوادى المسرح بالمحافظات، ومن العروض التى اختيرت للمشاركة فى المهرجان الختامى للنوادر فى دورته المقبلة .

العروض هى "الحوائط" لفرقة نادى مسرح الزقازيق من تأليف وإخراج محمد لطفى، وعرضان لنادى مسرح بورسعيد هما "حلم الأجنحة" تأليف وإخراج محمد عشرى، و"الانتظار" من إخراج حسن دلافى.

بينما يشارك نادى مسرح الإسماعيلية بعرض "بدون ملابس" تأليف حسام الغمري وإخراج محمد حسن، وأخيراً عرض "قابل للكسر" لنادى مسرح الأنفوشى تأليف سامح عثمان وإخراج محمد الطايح، وهو العرض الذى كانت الهيئة قد شاركت به فى المسابقة الرسمية للمهرجان القومى للمسرح فى دورته الثالثة المنتهية فى يوليو الماضى. وذكر شاذلى فرح مدير النوادر بالهيئة أن العروض التى لن يتم اختيارها للمسابقة الرسمية من قبل لجنة المشاهدة غالباً ما ستحظى بفرصة للعرض على هامش المهرجان.

ريم حجاب وتجربة فى الواقعية

السحرية.. وجرائم أبشع من القتل!

"المرأة التى جاءت فى السادسة " هو عنوان إحدى قصص الـديب الكولومبى جابرييل جارسيا ماركيز، وقد اختارتها المخرجة الشابة ريم حجاب لتقدم من خلالها العرض الذى تقدمت به إلى لجنة مشاهدة المهرجان التجريبى لهذا العام . العرض الذى قامت بإعداده وإخراجه ريم من إنتاج مسرح الغد بدأت فى الإعداد له منذ عام تقريباً ابتداء بإعداد النص الذى استلزم تحويله من جنسه الأدبى الأصلى إلى دراما مسرحية، وتقول ريم: اخترت هذا النص لما يقدمه من حياة لافتة بأسلوب ماركيز المعروف المعتمد على الواقعية السحرية التى أردت خوض تجربة مسرحيتها دون الإخلال بروحها المختلفة باعتباره تكتيكاً جديداً لم يقدم مسرحياً فى مصر من قبل، خاصة مع حساسية القصة التى تمتلئ بالكثير من التفاصيل الإنسانية التى أجاد ماركيز وضمها تحت المجهر مما يجعل من عملى عليها ثم مشاهدتها بعد اكتمالها كتجربة على خشبة المسرح أمراً ممتعاً .

ويدور نص ماركيز حول سيدة تعمل بمهنة البغاء وصاحب الحانة التى تلتقط منها زبائننا كاشفاً عن جريمة قتل تخفى خلفها جريمة إنسانية أكثر بشاعة .

ريم حجاب

"فانتازيا الجنون" .. محاكمة التاريخ

البشرى والهروب من فخ الرقابة

من إنتاج مسرح الشباب يضع المخرج حمادة فتوح حالياً اللمسات الأخيرة لمسرحيته "فانتازيا الجنون" عن نص الكاتب المسرحى السورى "عبد الفتاح رواس قلعة جى" وكان النص قد واجه عدداً من العراقيل الرقابية أرجعها فتوح إلى المحتوى الذى أثار بعض التحفظات الدينية فى النص الذى يدور حول عدد من الشخصيات التاريخية كـ"مارك أنتونى القائد الرومانى" وكليوباترا والشاعر عمر بن أبى ربيعة أثناء حسابهم يوم القيامة ومن خلال هذا الحساب تتكشف الخطيئة التى يرتكبها العسكريون والسياسيون والمثقفون فى حق الشعوب من خلال إسقاطات على الواقع الدولى الراهن فيما يتعلق بخلق مفاهيم مثل القرية الكونية والعولة والنتائج المترتبة على التدخلات العسكرية فى شئون الدول الصغرى . ونفى حمادة فتوح أن تكون الاعتراضات الرقابية على العرض متعلقة بمضمونه السياسى بل بطرح العرض لقضية الحساب والعقاب الإلهى مشيراً إلى أنه كان قد تم تقديم النص الأصلى للمؤلف إلى الرقابة وليس الإعداد المسرحى له الذى أعده المخرج والذي حول فيه إطار العرض من الحساب يوم القيامة إلى محاكمة دنيوية لشخص العرض دون الإخلال بالمضمون أو الشخصيات. وذكر فتوح أن العرض اكتمل باستثناء بعض الملابس والديكورات التى لم يتم الانتهاء منها بعد إلى جانب الموسيقى .

يشارك فى بطولة العرض حمدي عباس وجيسى عادل، سامح بسيونى، وليد فواز ومحمد رزق، ديكور وائل عبد الله والموسيقى لكريم عرفة، والأشعار سامح العلى.

حمادة فتوح

● تم تكريم اللبثانى شبيب خورى أحد أبرز المخرجين والمؤلفين فى مجال المسرح.

مسرحنا 5

جريدة كل المسرحيين

• ومن الجوائز التي قدمت في هذه الدورة من المهرجان منحت جائزة أفضل مخرج مسرحي للبلغاري فيليو جرانوف عن عرض "دونجوان"، وجائزة أفضل ممثل منحت للممثل العراقي جواد الشكرجي، أما جائزة السينوغرافيا هذا العام رغم أنها حُجبت إلا أن لجنة التحكيم أشادت بالعرض المسرحي المصري "المحبطاتية" والذي شاركت به فرقة هواة المسرح ... في العام التالي لم تقدم فاعليات المهرجان بسبب حرب الخليج.

فاروق حسنى

د. فوزى فهمى

يفتح الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة، ود. فوزى فهمى رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، الدورة العشرين للمهرجان مساء الجمعة القادمة.

«مسرحنا» وهى تخصص هذا العدد للاحتفاء بالمهرجان الدولى الكبير والرائد فى المنطقة، إنما تحتفى بالقيمة والفاعلية والتأثير، وتحتفى كذلك بروح المغامرة، تلك الروح التى كانت دافعا ومحضرا لبزوغ فجر جديد للمسرح المصرى تفض عنه غبار التقليد والارتكان إلى الممكن وانطلق فاتحا قوسا على التجريب والتجديد.. لن يغلقه بالتأكيد باعتبار التجريب لا نهاية له أو حدود.

«مسرحنا» كأول جريدة أسبوعية متخصصة فى المسرح فى تاريخ الصحافة العربية، وهى تقدم هذا العدد، تؤكد على وجود مشتركات بينها وبين هذا المهرجان، فصاحب فكرة المهرجان هو نفسه من تحمس لهذه الجريدة عندما صدرت كنشرة يومية فى مهرجان نوادى المسرح بالأسكندرية ووافق على صدورها بشكل أسبوعى مقدما لها دعما ماديا ومعنويا كبيرا ومتابعا لمسيرتها بدقة شديدة وطارحا أمامها، دائما، أفكارا للتطوير، ومتيحاً لها مساحة واسعة من الحرية حتى لو هاجمته هو شخصيا.

لم ترد «مسرحنا» أن يقتصر الأمر على مجرد الاحتفاء، لم تردده احتفاءً مجانياً مكللاً بعبارات الإنشاء والمديح، لذلك أفردت صفحاتها لمناقشة تأثير المهرجان سلباً وإيجاباً على الحركة المسرحية فى مصر والوطن العربى.. ورصد ما حققه من نجاح وما أخفق فى تحقيقه، واستكثبت المؤيدين للمهرجان والمعارضين له لتكون الصورة واضحة ومكتملة قدر الإمكان.

مسرحنا

عشرون عاماً من التجريب والمغامرة

• إضافة إلى تكريم المخرج والمنتج الإنجليزى أندرو ماكينون أحد أهم خبراء تدريب الإخراج فى إنجلترا.

• فى الدورة الثالثة من المهرجان تم تكريم بعض أعلام المسرحيين المصريين وهم يوسف إدريس ، كرم مطاوع ، ميخائيل رومان ، صلاح عبد الصبور ، جلال العشرى ، ومن المسرحيين العرب المنصف السويسى ، كاتب ياسين ، محمد الماغوط ، روجيه عساف ، عبد الكريم برشيد ...

6 مسرحنا
جريدة كل المسرحيين

التجريبى وسنينه.. العشرون

تأثير المهرجان على الشباب .. بين الاستلھام والاستنساخ

نتظره
كل عام

شباب «نوادى المسرح» الذين يحلمون باقتحام ساحة «أبو الفنون» المتمردون بطبيعتهم، هم الأكثر تأثراً بعروض «التجريبى» والتأثير يتراوح بين الاستلھام والاستنساخ، الأمر الذى رصدته متابعو حركة «النوادى» واعترف به «الشباب» أنفسهم.. وفى السطور التالية نرصد ملامح خارطة التأثير سلباً وإيجاباً بين المهرجانين «النوادى والتجريبى».

المخرج محمد الطايح يرى أن المهرجانين اللذين بدءا فى وقت واحد تقريبا قبل عشرين عاماً يعتمدان على فكرة «الحرية»، والتجديد فى عناصر العرض المسرحى فى الشكل والمضمون، ويعترف الطايح باستفادة مبدعى النوادى من الاطلاع على التجارب العالمية، مشيراً إلى أنه استفاد بشكل شخصى من الأساليب الحديثة فى التعبير الحركى والرقص الحديث، وأخرج من خلالهما عرضين «كارو» و«تمرد» اللذين حاول فيهما تقريب هذه المدارس من الجمهور العادى.

فيما يتوقف المؤلف والمخرج «عز درويش» عند جرة عروض التجريبى، وكسرهما للتأوهات الثلاثة الشهيرة «الدين، السياسة، الجنس»، وهو ما انعكس على عروض النوادى، وعلى ما قدمه هو شخصياً فى عمله الأشهر «كلام فى سرى».

ويرى المخرج محمود كحيلة أن مهرجان نوادى المسرح هو المناسبة الوحيدة التى تتيح «لأنجتها» تقديم عروض وأفكار غير تقليدية، ويعترف أن شباب النوادى تأثروا بمستحدثات الفنون الأدائية، والاستخدامات المتطورة للإضاءة، والموسيقى، والتعبير الحركى.. مشيراً إلى أن بعض المخرجين يستسخون عروض التجريبى «دون فهم».

من جانبه وصف المخرج والمؤلف «يس الضوى» تأثير التجريبى على النوادى بأنه «سبباً جدياً» معتبراً أن هذا التأثير حدث بالفعل وبلغ منتهاه فى الدوريتين الثالثة والرابعة، ثم بدأ يخبو بعدها، داعياً إلى دعم الثقافة المسرحية لمواجهة التأثيرات السلبية التى يتعرض لها المسرح المصرى.

وعلى الجانب الآخر يقول مهندس الديكور أحمد الفيترانى إنه استفاد كثيراً من التجريبى فى كيفية تشكيل الصورة باستخدام خامات بسيطة، وقليلة التكلفة، مشيراً إلى

استطاع المهرجان التجريبى تحقيق نجاح كبير على مستوى العالم كله، ويكفى أن المسرحيين ينتظرونه كل عام للمشاركة فيه والاستفادة من تجاربه الجديدة. واستفادت فرقنا المسرحية خاصة للهواة والشباب من المبدعين فى جميع عناصر المسرح ومن الأفكار الجديدة التى يطرحها، ووفر لهم مشاهدة عروض من جميع الدول العربية والأجنبية كان من الصعب مشاهدتها لو لم يكن هذا المهرجان موجوداً، كما أتاح للمبدعين المصريين والعرب الاحتكاك مع بعضهم البعض ومع نظرائهم من الدول الأخرى.

فمصر حصلت على جوائز قليلة، وهذا يدل على موضوعية لجان التحكيم فى إعطاء الجوائز، كما يشير إلى مدى التدهور فى عروضنا المشاركة بالمهرجان والتى يتم الإعداد لها قبل المهرجان بأقل من شهر ونصف الشهر وهذا لا يعطى الفرصة للتجريب والتجديد والابتكار، خاصة وأن التجريب يحتاج لفترات طويلة لعمل عروض جيدة بعيداً عن النمطية والتكرار.

وهذا الأمر متوقف على المسئولين عن العملية المسرحية فى مصر، فعليهم توفير ميزانيات كافية لتقديم عروض جيدة نشارك بها فى المهرجان الذى ننظمه ويعبر عنا وعن ريادتنا. وعلى المسئولين توفير المسارح المجهزة والمبدعين القادرين على خوض هذه التجارب وذلك بعد انتهاء كل دورة من المهرجان حتى نستطيع الحفاظ عليه وعلى مكانته فى واقعنا المسرحى المصرى والعربى، وعلى منظمى المهرجان ضرورة مراعاة الناحية التنظيمية للعروض المشاركة وكذلك مواعيد الندوات حتى يستطيع المسرحيون متابعتها بشكل جيد: خاصة وأن هناك مشقة كبيرة يعانها المتابعون للمهرجان، فهل من الممكن أن يتحقق ذلك؟.. أتمنى.

سميحة أيوب

الطايح استفاد من مدارس التعبير الحركى..

عز درويش: أهم المكاسب كسر التأوهات!

د. سيد خطاب: شباب النوادى تنامت خبراتهم من خلال مشاهدة عروض التجريبى

التقنيات غير التقليدية والتجربى على النص وعدم الخضوع لأفكار وسلطة الممثل هى أهم التأثيرات الإيجابية للتجريبى فى رأى المخرج مصطفى مراد، وكذلك التجديد فى عناصر العمل المسرحى، خصوصاً السينوغرافيا، والاستخدام الدرامى للإضاءة، فى حين أن الأثر السلبي هو التقليد الأعمى للعروض الأجنبية دون فهم، حتى أن بعض عروض

أن هذه الاستفادة تمتد إلى كثيرين على الساحة المسرحية المصرية. ويتفق معه «إبراهيم الفرن» مصمم الديكور الذى يرى أن مشاهدة عروض عالمية متنوعة من خلال التجريبى عمق خيال المسرحيين المصريين وجعله أكثر تجديداً، كما ساعد المخرجين فى إيجاد صيغ جديدة غير تقليدية، الأمر الذى أثر على عروض النوادى بشكل كبير.

النوادى باتت «مسخاً» من عروض التجريب، حسب تعبيره.

المخرجة ريهام عبد الرازق والحائزة على جائزة أفضل عمل جماعى تعلمت - بحسب تأكيدات - من التجريبى بساطة التناول، والحرية فى التعبير عن قضايا المرأة، وهو ما لم يكن متاحاً قبله.

ويرصد المخرج حمدي حسين مراحل تأثر النوادى بالتجريبى بدءاً من التقليد دون إدراك لكيفية صناعة الصورة المسرحية، ثم مرحلة الاستيعاب لتقنيات المسرح وعناصره، وصولاً إلى تقديم أعمال جيدة اعتماداً على هذه التقنيات.

ويحصر المخرج سامى طه تأثير التجريبى على حركة النوادى فى عنصرين هما السينوغرافيا، والنص المسرحى، حيث ظهرت الأعمال المعدة، والتأوهات المبتكرة لنصوص كلاسية، وهو ما انعكس بشكل واضح على فكر شباب النوادى.

الناقد المسرحى د. سيد خطاب: النوادى استوعبت أفكار وطاقت شباب المسرح فى عدد من محافظات مصر، والذين تنامت خبراتهم من خلال مشاهدة عروض التجريبى، كما ساهمت إصدارات المهرجان فى تثقيهم وتحسينهم ضد التقليد والأفكار المقولبة.

تحقيق:

محمد جمال كساب

مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

● وصل عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى هذه الدورة إلى 39 دولة
وشاركوا بخمسين عرضاً مسرحياً وهى مجمل العروض لـ 18 فرقة أجنبية ،
12 فرقة عربية و 20 فرقة مصرية..

التجريبى وسنينه.. "العشرون"!!

صناعة العروض فى اللحظات الأخيرة

د. مدحت الكاشف؛

الشباب لا يستطيعون
تقديم تجارب حقيقية
لفقدانهم الخبرة

مراد منير: العروض تحتاج
لجهد كبير ووقت طويل..
أما هذه فتمت "فبركتها"
فى وقت قصير

جداً فى التدريبات يصل لعدة أشهر حتى نجد فى النهاية أعمالاً قوية تستطيع التنافس على الجوائز مع عروض الدول العربية والأجنبية. لكن ما يحدث للأسف -هو عكس ذلك فنجد العروض تتم فبركتها وافتعالها فى وقت قصير جداً مما يجعلها تخرج هلامية وسيئة تضر بسمعة مصر باعتبارها الدولة المنظمة له والتي تنفق ملايين الجنيهات من أجل الإعداد له فكل هذه الأموال تضيع هباء.. ويضيف منير: بأن الجوائز التي تحصل عليها مصر من المهرجان مفتعلة ولا يستحقها الحاصلون عليها، وتمنح لهم لى يقال إن المبدعين المصريين استفادوا منه وهو غير حقيقى وهذا يقلل من مصداقية المهرجان. فيجب إعادة النظر فى كل هذه المشاكل وتقييمها وإيجاد حلول لها.. وأطالب بأن يتم تشكيل لجنة من المتخصصين تقوم بإعداد مجموعة من العروض بعد انتهاء كل دورة للمهرجان التجريبى وتوفر لها ميزانية خاصة حتى نستطيع أن نقدم عروضاً جيدة تنافس بقوة مع العروض العالمية حفاظاً على اسم مصر محلياً وعالمياً.

د. عايدة علام رئيسة قسم المسرح بجامعة حلوان: "العروض المصرية التي تشارك بالمهرجان التجريبى لا تستهدف المهرجان وليست جيدة، ويتم إعدادها فى أسابيع قليلة قبل موعده وهذا يؤدي لخروجها بشكل سيئ وضعيف ويكون أداء الممثلين دون النضج المطلوب.. لأن تدريبهم على الأداء والحركة لم يأخذ الوقت الكافى وهذا يتسبب فى إهدار المال العام الذى ينفق بلا طائل من وراءه.

ومن الضروري أن تكون العروض المشاركة قد أعدت بشكل كاف وأن تكون هناك متابعة من النقاد والمسؤولين لها من أجل الوقوف على الأخطاء ومناطق

الضعف وتقويتها حتى تخرج عروضاً قوية ومميزة تستطيع التعبير عن اسم مصر بالمهرجان الذى تنظمه مما يؤدي إلى فوزها بالجوائز.. وضرورة وجود لجنة دائمة لاختيار أفضل العروض التى تصطبغ بالتجريب على مدار العام وتضيف: "لا بد من إعادة النظر فى استراتيجية المهرجان والغرض منه ودراسة المشاكل والعوائق التى تواجهها وحلها مثل وجود كم كبير من العروض يتجاوز الخمسين عرضاً وهذا العدد الضخم لا يجعل المتابعة جيدة ومعظم العروض يكون مستواها ضعيفاً فينبغى تقليل ذلك والعبرة بالكيف وليس بالكم والتقليل كذلك من العروض التى على الهامش وأن يتم التنسيق بين مواعيد العروض والمسارح الصالحة لكل منها"

د. مدحت الكاشف : منذ بداية المهرجان التجريبى عام 1989 وهناك قرار صدر من وزير الثقافة ينص على أن يكون المهرجان هيئة سنوية تعمل طوال العام وليس مجرد مناسبة سنوية تنتهى بانتهائه. وهذا القرار لا يطبق على مصر. فنجد د. فوزى فهمى رئيس المهرجان ومعه كتيبته التى تنظم المهرجان تقوم بالاتصال والتنسيق بين مختلف الدول المشاركة لاختيار عروضها قبل موعد المهرجان بأشهر طويلة ما عدا مصر التى لا يوجد فيها مثل هذا التنسيق. ويؤكد الكاشف: "أن الذين يقومون بالعروض المصرية بالمهرجان مجموعة من أصحاب الخبرات الضعيفة والقليلة. وفى اعتقادى أن من له حق التجريب ينبغى أن يكون من أصحاب التجارب والخبرات العديدة الذين يقررون ما هو مألوف فيتجاوزونه أما أن يكون المخرجون والممثلون من الشباب فلا يستطيعون تقديم تجارب تجريبية حقيقية لفقدانهم الخبرة والممارسة وهذا يسبب إشكالية كبيرة للمهرجان.

د. حسن عطية عميد المعهد العالى للفنون المسرحية يقول: كل العروض المصرية المشاركة بالمهرجان التجريبى لا تصنع خصيصاً له. ويتم تجهيزها فى وقت قليل جداً مما ينعكس على جودتها ونضوجها وبالتالي تنعكس مشاركتها بالسلب على التنافس على الجوائز.

والتجريب يكون على نصوص كلاسيكية وأخرى حديثة من أجل البحث عن جماليات أكثر حداثة وتعبيراً عن مجتمعنا المصرى وثقافتنا وللأسف نجد أن غالبية عروضنا تقلد تجريب الغرب فتفقد أصالتها وحداثتها معاً وتصبح هلامية لا تعبر عن شىء.. وعدم الإعداد الجيد للمهرجان لفترة طويلة مسئولية المؤسسات الإنتاجية بالدولة، فلا بد من وجود اهتمام منها من أجل تقديم عروض جيدة ذات قيمة تمثل مصر فى مهرجانها الدولى الذى تنظمه وتتفق عليه أموالاً كثيرة. والنجاح فيه يرتبط بجودة الأعمال نفسها التى تكون من خلال الإعداد الجيد وليس بشكل عشوائى.

والعروض المطلوب مشاركتها فى المهرجان التجريبى مثلها مثل أى مهرجان آخر لا بد وأن تكون معروضة أولاً للجمهور، لى يتابعها النقاد بشكل جيد ويتم تقييمها. فنحن لا نجرب من أجل المشاركة بالمهرجان فقط، وإنما من أجل تطوير فن المسرح ذاته، ولتواصل أفضل مع جمهورنا. وهذه مسألة مهمة جداً ينبغى الاهتمام بها.

إلا أن هناك ميزة للمهرجان التجريبى هى أنه دفع بالشباب إلى الصنف الأول فى الإبداع وتقديم رؤاهم، وعادة يكون هؤلاء أكثر اندفاعاً نحو المغامرة والتجريب، وهذا ما يخشاه المخرجون المخضرمون الكبار فى السن، وقد يقدم هؤلاء عليها إذا ما وجدوا أن الأشكال التى اعتادوا تقديمها بالمسرح من خلالها لم تعد مناسبة لتقديم رؤى جديدة، مثلما يحدث مع المخرج سمير العصفورى - على سبيل المثال -والذى تتجدد عنده الأشكال بتجدد نظرتة للحياة وللمجتمع.. أما الجوائز فهى ترتبط دائماً بطبيعة لجنة التحكيم ورؤيتها الخاصة لمفهوم التجريب، وإن كنت أعتمد أن كل اللجان تهتم بالأساس بتميز العرض فكرياً وفنياً وبالتالي فإن عدم جودة العروض المصرية يمنعها من الحصول على جوائز وهذا يرجع لعدم الاستعداد الجيد والتدريبات الكافية، ولعدم انطلاق هذه العروض من مفهوم واضح للتجريب يربط بين الفن والمجتمع.

محمد جمال كساب

أن الأوان لتوقف
عن لوم
وزارة الثقافة

دعوة تلقى الضوء على المسرحيين المستقلين.. تقوم بإتاحة فرصة لتعاون مشترك بيننا كمسرحيين مستقلين وبين وزارة الثقافة.. تجعلنا نتوقف قليلاً عن إلقاء اللوم على وزارة الثقافة التى ظلت موضع اتهام بأنها تغفلنا كحركة.. لا تدعمننا كفرق، رغم المجهود المضنى الذى قامت به د. هدى وصفى، مدير مركز الهناجر للفنون من تدعيمنا والوقوف بجانبنا دائماً حتى بعد ما تعرض له مركز الهناجر من توقف.

هذه المبادرة تعطى أملاً كبيراً وتبعث على التفاؤل.. فالدولة هى التى تقوم بهذه المبادرة الآن.. وهذا سيجعلنا كمسرحيين مستقلين مطالبين بعمل الكثير وأوله عدم التقاعس مرة أخرى عن الدفاع عما نحلم به.. وأنا شخصياً سأظل أطالب بحقى دائماً ولن أياس فى هذا الطلب حتى أحصل على ما أريد..!

لا توجد آلية حتى الآن اجتمعنا عليها كمسرحيين لطرح وجهات نظرنا.. سنقوم بالحضور جميعنا بشكل منتظم لتلبية لدعوة د. فوزى فهمى والذى طلبنا جميعاً - بنفسه - ليؤكد على مدى اهتمامه بتفعيل الدعوة.. حتى يكون آخر يوم هو المحدد لشكل هذا التفاوض بيننا وبين وزارة الثقافة.

لا يمثل المهرجان الدولى للمسرح التجريبى مجرد مهرجان عادى، بل هو المهرجان الدولى المسرحى الوحيد فى مصر الذى يعبر عن واجهة ثقافية مصرية أمام العالم.. يتيح شكلاً واضحاً من الأشكال بيننا كمسرحيين مصريين وآخرين عرب وأيضاً أجانب.. يتيح لنا فرصة الرؤية.. رؤية عروض منها الشيق ومنها الممل ومنها الجيد ومنها الردى.. ولكنها جميعاً عروض يجب أن تستقر مهما كانت الضغوط لوقف هذا المهرجان بدعوى أنه أصبح بلا قيمة.. ولكن مطلبى الوحيد هو عودة اختيار مسرحيات ذات قيمة حقيقية كما كان سابقاً.

هانى عفيفى

مخرج -المسرح المستقل

أيام قليلة ويبدأ مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته العشرين. وبالرغم من ضيق الوقت.. ومن أننا نملك خبرة 19 عاماً -إلا أنه لم تتضح الرؤية بعد بالنسبة للعروض التى ستمثل مصر فى المهرجان باستثناء عروض قليلة يجرى تجهيزها. ولا نقول سلقها -على عجل. من أجل المشاركة!!

ما هى حكاية عروض اللحظات الأخيرة؟! هل هذا هو السبب فى ضعف العروض التى نشارك بها والتي لا تقوى على المنافسة مع عروض متميزة عربية وأجنبية؟!

هل يغيب التنسيق بين الهيئات المختلفة بوزارة الثقافة إلى حد "تميع" المسئولية عن ضعف مستوى العروض.. وقلة الجوائز التى حصلت عليها مصر منذ بداية المهرجان وهى لا تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة؟!

وآلا يوجد هناك أمل فى أن نتخلى عن هذه العادة السيئة.. عادة صنع العروض فى اللحظات الأخيرة؟! لا استعداد ولا متابعة

يقول المخرج يس الضوى: "لا يوجد فى كل هيئات المسرح المختلفة سواء "البيت الفنى للمسرح، أو الفنون الشعبية والاستعراضية ، أو الهناجر، أو هيئة قصور الثقافة" أى استعدادات تتم للمشاركة بالمهرجان التجريبى، ولا توجد أى متابعات من خلال لجنة تنظيم المهرجان أو النقاد والمسرحيين لاختيار العروض المشاركة به وهذه كارثة كبرى، فما يحدث عبارة عن فوضى لعروض بعيدة عن التجريب تشارك بالمهرجان وهذا له آثاره السلبية عليه ويؤدي لفقدان مصداقيته وجدواه وفلسفته وأصبح المهرجان مجرد إعادة سنوية بدون أى فائدة تعود على الحركة المسرحية المصرية. وأضاف أنه ينبغى على المخرجين الجيدين ومن لهم باع طويل فى الإخراج والذين لهم استعدادات ورؤى تنحو للتجريب هم الذين يجب عليهم إخراج العروض المصرية المشاركة فى المهرجان للاستفادة من تجاربهم وإبداعاتهم لكننا نجد للأسف أن أغلب تجارب الشباب التى تتجه للتجريب تحتاج لوقت كبير من مخرجيها حتى يدركوا ماهية التجريب..

والحل.. الحل يكون إما بعمل عروض خصيصاً للمهرجان بعد انتهاء كل دورة وإما بالمتابعة الجيدة من النقاد والمهتمين لكل العروض التى تقدم فى مختلف الجهات طوال العام، وذلك من أجل إنقاذ المهرجان من التكرار وضياغ فلسفته والهدف الذى أنشئ من أجله".

الضوى اختتم حديثه مشيراً إلى أنه قدم الأوراق الخاصة لدى لجنة اختيار العروض للمشاركة بعرض "الى فيه الروح يغنى" الذى أخرجه لفرقة الفيوم المسرحية..

العرض يحتاج شهوراً طويلة

يؤكد المخرج مراد منير أن المسرح التجريبى يهدف لتجربة أشكال وأنماط جديدة بعيداً عن الأنساق والأنماط المعروفة وهذا يحتاج لمجهود كبير من خلال صناع العمل المشاركين مما يتطلب وقتاً طويلاً

● وكرم أبرز ممثلى المسرح فى بولندا "كشيشتوف واكومبيك" مؤسس أهم المسارح التجريبية فى بولندا.

8 مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

فرصة كبيرة للفرجة والتعلم

فى وقت قلت فيه العروض المسرحية وقلت فيه فرصة السفر للخارج كان المهرجان التجريبي فرصة كبيرة للفرجة والتعلم، وهذه الفرجة هى التى تعلم وتحرك عقل وخيال المسرحيين فى مصر الذين يرون الجديد فى الحركة المسرحية فى العالم ويتعرفون على استخدام وتوظيف جديد للعناصر المسرحية، وعندك السينما التى تتبنى كل يوم جيلاً جديداً بسبب سهولة الفرجة والتعرف على كل جديد فى السينما لا تنس أن المسرح المصرى ظل فترة طويلة فى أحضان الجيل القديم بسبب عدم الفرجة والسفر؛ لهذا كان للمهرجان هذا الدور المهم عند جيل كبير من المخرجين الشباب.

د. هانى مطاوع

وقدّم جيلاً سهماً للحركة المسرحية

للمهرجان تأثير ضخم على الاتجاهات المسرحية الحديثة فى مصر، وأفرز العديد من المخرجين المهمين فى الحركة المسرحية المصرية استطاعوا من خلاله أن يعبروا الكلاسيكية إلى التجريب والتطوير فى أدواتهم، وذلك من خلال الفرجة والمتابعة للعروض الحديثة ولما يجرى فى الحركة المسرحية فى العالم كله، وذلك عكس جيل الستينيات الذى توافر له السفر والدراسة والتعرف على المسرح والجديد فى دول أوروبا كلها وأنا واحد من المخرجين الذين تابعوا المهرجان من بداياته وتعلمت منه، وقد بدأ المهرجان قويا لكنى أرى جودة العروض بدأت تقل فى الدورات الأخيرة.

المخرج هشام عطوة

● حصل فى الدورة الثالثة العرض المسرحى المجرى " الجندى المتفاخر " على جائزة أحسن عرض مسرحى ، وحصلت الممثلة دلح الرحبى على جائزة أفضل ممثلة ... وأصدر مركز اللغات والترجمة 7 كتب وكانت هى السنة الثانية التى يصدر فيها المهرجان مجموعة كتب مترجمة إلى العربية ..

تجريب 19 سنة .. هل صنع جيلاً من الكتاب والمخرجين؟!

رأفت الدويرى : ليس هناك شىء اسمه
الكتابة التجريبية

لويس جريس: الورش المسرحية
لم تكن معروفة قبل التجريبى

العالمى .. إن التجريب ثورة فى عالم المسرح المصرى، جاءت إلى مصر على يد الوزير الفنان فاروق حسنى، وهذه التجربة الرائعة غيرت المسرح شكلاً ومضموناً، وجعلت المسرح المصرى له شأن كبير وسط المسارح الأجنبية».

القضاء على النمطية

المخرج المسرحى عبد الرحمن الشافعى: «أفرز التجريب جيلاً جديداً من المخرجين الشباب، وهذا التيار الجديد حمل العديد من الإيجابيات، فمن أهم هذه الإيجابيات التى أحدثها التجريب منذ دخوله إلى مصر، أنه قضى على النمطية فى أساليب الإخراج المسرحى، أى أن التجريب ساعد على تحريك ما هو راكد وساكن فى المسرح المصرى من أشكال كلاسيكية قديمة. وقد أدخل التجريب فى العديد من المدارس المسرحية التى اهتمت بالرقص والدراما الحركية والديكور التجريدى، كل هذه الأساليب كانت غير موجودة فى المسرح المصرى، ولكن المشكلة الحقيقية فى تلك المدارس أنها قامت على النقل من الأعمال الأجنبية، فظهرت فى غير قالبها، حيث غلب فيها الشكل على المضمون، وهذا الأمر يجب أن يعالج حتى نحصل فى النهاية على مسرح تجريبى يحاكي مشاكل الناس الحقيقية بعيداً عن الاهتمام بالإخراج فقط دون المضمون.

القواعد الصلبة

المخرج المسرحى د. أحمد عبد الحليم: «وجود المهرجان التجريبى فى مصر أمر هام، لأنه قام بكسر القواعد الصلبة فى المسرح، بالإضافة إلى أنه

الكتاب.. والمخرجون

الكاتب المسرحى كرم النجار: «لم يستفد كتاب المسرح من التجريب بخلاف استفادة مخرجى المسرح، لأن المسرح التجريبى شكله يسبق مضمونه، بمعنى أن الأساليب التجريبية الجديدة التى دخلت على الإخراج المسرحى لفتت انتباه معظم الناس، لأن معظم العروض التى قدمت عروض حركية، فكان الانتباه والانبهار بالإخراج دون المضمون الدرامى. ولكى تتقدم وتتطور الكتابات التجريبية يجب أن يغير المسئولون سياساتهم فى التعامل مع المهرجان التجريبى نفسه، حيث يتم اختيار العروض التى سوف تقدم فى المهرجان على أساس التصنيف والفصل بين الأعمال الدرامية والحركية، والتنويه عن ذلك، وبذلك نستطيع إنتاج جيل من مؤلفى ومخرجى التجريب فى مصر.. وبالرغم من أن التجريب فى مصر لم يفرز لنا كتاباً بقدر ما أفرز لنا مخرجين، ولكنه كان موقظاً لسبات الحركة المسرحية فى مصر، وخروجها عن المعتاد، وبعدها عن الأفكار الاستهلاكية والتجارية».

ورش الكتابة

الكاتب المسرحى لويس جريس: «من أهم مظاهر التطور التى أحدثتها التجريب على الكتابات المسرحية: ورش الكتابة، فهذه الطريقة من الكتابات كانت غير موجودة قبل دخول التجريب فى مصر، حيث أفرزت جيلاً من الكتاب الشباب حملوا إلينا أفكاراً غير تقليدية أفادت عالم المسرح المصرى، وجعلته يواكب حركة المسرح

مجرد تقليد

ينفى الكاتب المسرحى رأفت الدويرى أن التجريب أنتج جيلاً من الكتاب الحقيقيين، كما ينفى أيضاً ما يسمى بـ «الكتابة التجريبية»، ويعتبرها مسألة ليس لها معنى... «لأن الكتابة المسرحية بطبيعة الحال فى تطور مستمر، وهذا التطور لا يمكننا أن نطلق عليه «تجريباً»، لأنه مجرد تيار جاء إلينا من الخارج، ولم يطور فى مناخنا المجتمعى، والدليل أن الكتابات التجريبية الموجودة الآن معظمها بعيد عن مشاكل المجتمع المصرى... وقد قام كتاب المسرح فى مصر بتقليد تلك النصوص، وهذا النقل تم دون وعى بطبيعة تلك النصوص ومردودها عند الشعب المصرى، ولذلك نجد جمهور المسرح التجريبى عندنا نخبوى، بمقارنته بالجمهور فى أوروبا وأمريكا، فقد حقق هناك نجاحاً كبيراً، لأنه توافق مع طبيعة وثقافة تلك الشعوب». الكاتب المسرحى وليد يوسف يؤيد ما قاله رأفت الدويرى: «لم يحدث دخول التجريب فى مصر أو تطوير أو تجديد فى الكتابات المسرحية، فمعظم المؤلفات التجريبية المصرية منقولة عن أعمال أجنبية، فهي مجرد نسخ لا أكثر. كما أشار إلى التجريب واصفاً إياه بأنه «سبوية» لم يستفد منها سوى المسئولين عن إنتاج المسرح، وأن التجريب فى مصر كان يجب أن يستغل ويستفاد منه بشكل أكبر من ذلك، لكى ينتج جيلاً جديداً للمسرح، جيلاً يضيف لمساته الفنية سواء فى مجال التأليف أو الإخراج، لكى نقدم أفضل صورة للمسرح، كما يحدث فى العالم المتقدم».

يطلقنا كل عام على أحوال المسرح فى العالم بأسره، ومن هنا ظهرت فى المسرح المصرى أساليب إخراجية جديدة، هذه الأساليب عملت على تفتيح آفاق المخرجين الشباب، فمن أهم المسرحيات التى عرضت مؤخراً متأثرة بهذا التغيير الجذرى مسرحية «روميو وجولييت» للمخرج سناء شافع التى عرضت على خشبة المسرح القومى، فهي مسرحية كلاسيكية من الأدب العالمى، ظهرت لنا فى إطار كوميدى وبشكل إخراجى متميز، وهذا برهان على أن التجريب له تأثير جلى على المسرح الكلاسيكى. إن النقل دون تغيير أو تطوير من أهم الأسباب التى من شأنها القضاء على التجريب فى مصر، ولكى يستمر التجريب فى ازدهار مستمر، يجب أن تقوم الفرق بدراسة العروض التجريبية التى سبق عرضها، ورصد نقاط القوة والضعف فيها، حتى نستطيع تقديم كل ما هو جديد للمسرح فى مصر».

دعاية

المخرج طارق الدويرى: «حقق التجريب فى بداية أمره نجاحاً كبيراً، حيث جعل المسرحيين يدركون ما هو التجريب، كما أنه أفرز العديد من الفرق المسرحية التى أثبتت استفادتها من هذه التجربة، ولكن المشكلة أن التجريب الآن لم يحدث فيه أى تطوير، وأصبح المهرجان التجريبى كل عام مجرد دعائية، لأنه لا يحمل إلينا الجديد، وهذا يرجع إلى استضافة فرق أجنبية ضعيفة ضمن برنامج المهرجان السنوى».

د. يسرى خميس: «أنتج التجريب فى مصر بعض المجموعات الشبابية، ولكن هذه المجموعات تعاملت مع التجريب بشكل سطحي بسيط، لأن هؤلاء الشباب يعانون من قصور فى الثقافة سواء كانت هذه الثقافة عامة أو ثقافة مسرحية، فالمسرح يعتمد فى الأساس على الثقافة والإحساس بمشاكل المجتمع المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية...

تحقيق:

محمد أبوهشيمة

● وفى عام 2004 وخلال الدورة الـ 16 أكرم المهرجان الممثل والفنان المصرى عمر الحريرى.

مسرحنا

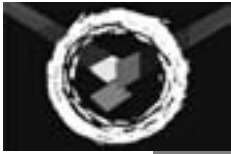
جريدة كل المسرحيين

• كان عنوان الندوة الرئيسية للدورة الرابعة " قضايا التجريب فى المسرح / واقع التجريب بين الواقع والتنظير " ، شاركت فى هذه الدورة مجموعة من الفرق المختلفة زادت عن أربعين فرقة ، فكانت المشاركات لـ 16 فرقة أجنبية ، و 16 فرقة عربية ، و 13 فرقة مسرحية مصرية ...

تشارك لأول مرة فى المهرجان

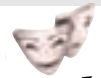
دراما المكان والعرض المسرحى

أحدث انتفاضة مسرحية فى مصر

أكد المهرجان أضاف إضافة كبيرة للحركة المسرحية فى مصر وكل أنواع المسرح مطلوبة، المسرح السياسى ومسرح الكباريه ومسرح الكلمة وحتى التجريبى، خاصة وأنا أراه معبرا عن الشباب وأرى المهرجان بدأ جيدا وتطور مستواه وأصبح ممتازاً ثم بدأ الخط البيانى له فى النزول وبدأ مستواه يقل، ربما يكون لقلة جودة العروض خاصة وأن سنة واحدة غير كافية لإعداد عروض للمهرجان وكذلك اختيار موضوع المهرجان يجب تحديد على أى أساس يتم اختياره وما الذى نريد أن نقوله للشباب لأن هذا المهرجان لهم للتعليم والتطوير وفى النهاية هذا المهرجان مع المهرجان القومى للمسرح أحدثا انتفاضة مسرحية فى مصر.

د. حسين العزبى

رجال الثقافة الجماهيرية عليهم أن يتطوروا معه

لولا المهرجان التجريبى لكان المسرح المصرى انتهى إلى الأبد فبعد معاول الهدم التى صويت فوق كيان المسرح المصرى بداية من إنشاء مسرح التلفزيون وسحب دعم وزارة الشؤون الاجتماعية للفرق المسرحية العامة والحررة وفقدان أهم عنصر من عناصر المسرح، وهو الجمهور الحقيقى، وبعد أن تم الترويج بعنف للأعمال الدرامية التلفزيونية التى أصبحت تقدم كسلعة (تيك أوأى) وكل هذا كان كفيلاً بإغلاق قاعات المسرح المصرى حتى تبنى السيد فاروق حسنى فكرة إنشاء هذا المهرجان، والتى بلورت لدى المهتمين بحركة المسرح فى مصر فكرة حشد الجهود مرة أخرى وراء واحد من أهم قادة الفكر فى العصر الحديث وهو الدكتور فوزى فهمى الذى استطاع أن يقدم أجيالا جديدة من الكتاب والمخرجين والممثلين انصهرت تجاربهم داخل فكرة المهرجان وأصبحوا الآن كتبة متميزة من المسرحيين، وقد علمنا دكتور فوزى فهمى فى الأكاديمية أن جندياً واحداً فى الميدان لا يصنع معركة، لذا فلا أستطيع التحدث عن الثقافة الجماهيرية بمعزل عن المسرح المصرى عموماً وأحب أن أشير إلى أن لجان القراءة فى مسابقات التأليف المسرحى بقصور الثقافة مازالت تحكم بمقياس أرسطو ولا تعرف التجريب وتتجاهل تجربة المهرجان التجريبى فى عقلية الكاتب الجديد للمسرح.

المخرج محمود الصواف

كريستوف بييرميير

الفكرة بالفعل عام 1922 وكان أول عرض على هذا المسرح عام 1925 مسرحية "كل واحدJedermann الشهيرة للكاتب هوجو فون هوفمانستال، حيث تحقق حلم روبرت براون وقام بأداء الدور الرئيس فيها، ومنذ ذلك التاريخ يعرض كل صيف فى هذا المكان مسرحيات تتميز بكونها مسرحيات عالمية تتلاءم مع الفضاء المحيط بالمكان بدءاً من سوفوكليس حتى بيتر فايس.

والسؤال هنا: ما الذى يجعل مكاناً ما مكاناً مسرحياً؟ فالمكان هنا ليس معداً لأن يكون مكاناً للعرض، بل لهدف آخر، لكنه الخيال البشرى هو الذى اكتشف طاقاته الكامنة وإمكانياته المتعددة، وهكذا تجاوز المكان حالته المستقرة وتحول إلى مشارك فعلى فى الدراما، متجاوزاً حدوده التاريخية والوظيفية، متحولاً إلى عنصر فاعل أساسى فى سينوجرافيا المشهد المسرحى، لم يعد إطاراً للعرض بل صار داخل نسيج الدراما متجاوزاً معها . وفى حالة التعامل مع مثل هذا المعمار المسرحى غير التقليدى، على الدراماتورج والمخرج ومصمم السينوجرافيا أن يجدوا سويًا الحلول الفنية المناسبة، بدءاً من اختيار النص الملائم للمكان حتى أسلوب العرض، فاختيار نص سوفوكليس الكلاسيكى يتناسب تماماً بل ويتجاوز بإخلاص مع هذا الإطار الكنسى القديم الذى تحوطه تلك المنازل بطرازها المعمارى الخاص (Fachwerk) الذى يرجع للقرون الوسطى والتى يكثر فيها استخدام الخشب بواجهات البيوت، كل هذه العناصر تعمل على تأكيد وإشاعة الجو الأسطورى الذى ينقل المشاهد لعالم غير واقعى، عالم الواقعية الخيالية الذى هو عالم الفن نادى به المخرج الكبير فاختانجوف، كما كان من الضروري توظيف هذه المساحة الواسعة وتوزيع الممثلين عليها، فقد كانت هذه المساحة هى الساحة التى يقف فيها أهل طيبة أمام قصر أوديب (مبنى الكنيسة) فى شكل كورس متفرقين على المساحة وليس كالكثلة التقليدية الشائعة، يناشدون أوديب (الذى يخرج للشعب من باب الكنيسة) أن ينقذ البلدة من الطاعون، بينما تصاحبهم الموسيقى الحية التى يقوم بها عازفان اثنتان فقط، عازف طبله معلقة حول وسطه وعازف أكورديون يتنقلان ويرقصان وسط الممثلين، ويؤديان جملاً موسيقية بسيطة تتداخل مع أو تعلق على أداء الكورس الموقع بشكل فردى أو جماعى.

هكذا تم توظيف مبنى الكنيسة ومفرداتها ومداخلها ومخارجها وما حولها من مناخ معمارى فى خدمة الدراما دون تعسف أو افتعال، وهكذا يمكن للمكان أن يحتضن العمل المسرحى ويكون فاعلاً فيه.

د. يسرى خميس

جورج كستنر

بينما وضعت مقاعد المتفرجين فى ساحة متسعة عند بداية الدرجات، وهكذا يتم إلغاء الحاجز الافتراضى القائم بين جمهور المتفرجين وجماعة الممثلين.

وترجع فكرة استخدام درجات تلك الكنيسة إلى عام 1919 عندما كان الممثل روبرت براون Robert Braun يقف ذات ليلة مقمرة على ذلك الدرج، فناده هذا المكان بأن يقوم بالتمثيل فيه ويجعل منه مسرحاً، تحمست للفكرة وساعدته فى تنفيذها صديقه الزا راسو Else Rassow وتحققت

كلمة "Theatrum" التى اشتقت منها كلمة Theatre الإنجليزية، أى مسرح، تعنى فى أصلها اليونانى القديم (مكان للعرض، مكان للفرجة). هذا يفسر ما قاله المخرج الكبير بيتر بروك: "أستطيع أن أتخذ أية مساحة فارغة، وأدعوها خشبة مسرح عارية، فإن سار إنسان عبر هذه المساحة الفارغة فى حين يرقبه إنسان آخر، فإن هذا هو كل ما هو ضرورى كى يتحقق فعل من أفعال المسرح"، أى أن أية مساحة متسعة قابلة لأن تكون ساحة عرض مسرحى، وهذا ما أكدته - بتواضع - مخرجنا النابه أحمد إسماعيل عندما استخدم ساحة الجرن التقليدية فى القرية المصرية مكاناً للعرض المسرحى "فلكى تصنع مسرحاً فأنت لست بحاجة إلا لشيء أساسى: العنصر البشرى... بيتر بروك" فالموضوع ليس موضوع تكاليف وإمكانات وإنشاءات، لكنه الكائن البشرى وقناعاته وقدراته وثقافته وخياله وهمته .

ومكان العرض الذى شاهدت فيه مسرحية "أوديب ملكاً" لسوفوكليس، بمدينة schwaebisch Hall بألمانيا هذا الصيف، والذى قدمته فرقة Frei-lichtspiele واختار العرض وأعدده الدراماتورج Georg Kistne بالاشتراك مع المخرج Christoph Biermeier. عبارة عن مدخل لكنيسة St. Michael الأثرية، التى يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الثانى عشر، ويتكون من سلالم تبلغ عدد درجاتها 54 درجة بعرض 70 فى شكل نصف دائرى وارتفاع ما يقرب من 20 عشرين متراً عن الأرض، على هذه المساحة الشاسعة (درجات السلالم) تقدم العروض،

الخيال البشرى يفجر الطاقات الكامنة فى المكان فيصبح مشاركاً فعلياً فى الدراما

تم توظيف مبنى الكنيسة ومفرداتها ومداخلها ومخارجها فى خدمة الدراما دون تعسف أو افتعال

• ومن المغرب كرمت الممثلة المعروفة أمينة راشد التى قدمت للمسرح ما يزيد عن 60 عملاً مسرحياً ضخماً.

10 مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

● كانت جوائز المهرجان لأفضل عرض مناصفة بين العرضين اللبناني "الجيب السرى"، والسوري "النو"، وأيضاً أفضل ممثلة كانت مناصفة بين الممثلة الأردنية كفاح سدمه مع ممثلة أخرى بولندية، ومن إصدارات المهرجان لهذا العام كتاب مجال الدراما تأليف مارتن أسلن، ونظرية العرض المسرحي لجولييان هيلتون من مجمل عشرة كتب هي الإصدارات الكاملة لهذه الدورة ...

عندما تتحالف الحضارات وتكتل

عشرون سنة مرت على ميلاد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وبدون أدنى شك فإن أشياء كثيرة تغيرت على خارطة مسرحنا العربي، أقول المسرح العربي لأن تأثير هذا المهرجان يتعدى مصر إلى كل وطننا العربي الكبير، مشرقه ومغرب: فرق جديدة انضافت، ومخرجون شباب أعلنوا عن أنفسهم بقوة وشجاعة، وأعداد لا تحصى من الممثلات والممثلين والسينوغراف الشباب الذى انتصروا للفن النبيل فى ذاته.

يمكننا أن نتحدث عن المسرح العربى الآن بصيغة ما قبل وما بعد التجريبي. جيل ما بعد التجريبي صار مشاكساً عن ذى قبل، منفلاً عن القواعد، نزاعاً نحو ابتكار فن حدودى جذوره غامضة وعلاقته بالمركز هشة، غير مجبول على تقديس الأيديولوجيا الثابتة. جيل ما بعد التجريبي بدأ يتخلص من عقدة تضخم الذات، وصار مستعداً لأن يتغير بتغير العالم ويتفاعل بما يحدث من حوله، دون أن يعنى ذلك بتاتا بأنه جيل مستلب. كثيرة هي الدروس التى لقننا إياها التجريبيون وأهمها أن العبرة لا تكمن فى التجاوز، تجاوز تجربة حاضرة لأخرى سابقة والغائتها تماماً من الخارطة، على العكس، العبرة صارت فى التجاوز، أى تجاوز مختلف التجارب ضمن خطوط متوازية، ولا أدل على ذلك من تعايش تجارب مختلف الأجيال داخل دورات هذا المهرجان الكبير: كل الأشكال والألوان والصور واللغات تتجاوز طيلة عشرة أيام متواصلة دون أن تدعى إحداها الحكمة الأكاديمية.

ما يميز التجريبي عن غيره من المهرجانات ليس فقط ضخامة وكثرة عروضه - وهذا فى رأى مكسب مهم، ففى أفينيون يعرض أكثر من 200 عرض وليس من الضروري أن نحبب بها جميعاً - ما يميز التجريبي هو اهتمامه الهادئ بالمعرفة النظرية، ولا أدل على ذلك من إصداره فى كل دورة لأكثر من عشرين كتاباً قيماً من خبرة ما أنتجه العقل المسرحى العالمى: آسيا، أوروبا، استراليا، أفريقيا وأمريكا. وهو ما أتاح لنا جميعاً تحقيق الالتقاءات الإيجابية والفاعلة مع كولتيس ولاغارس ورزا وسارة كين وكلود ريجى وماميت.

د. يوسف الريحاني
دراماتورج ومخرج من المغرب

مشروع ثقافى مثير للجدل وليس مجرد ظاهرة عابرة حرك السكون ولفت النظر لدور جديد للمسرح المصرى

بدأ بالصدمة ثم النفور والتصادم وبعد ذلك قبول تدريجى لدرجة الاندماج

ما هى المعادلة التى حدثت لمزج مفاهيم التجريب الوافدة مع الواقع المسرحى المصرى؟

لدرجة عدم القدرة على استيعاب الصدمة الثقافية الجمالية والدرامية الجديدة؟
2- هل حدثت تلك الصدمة بالفعل؟ وكيف؟
3- هل كانت دراسات الاستقبال مهياة بمقترباتها وأدواتها لاستقبال الصدمة الثقافية التجريبية على المستوى الدرامى والجمالى من ناحية؟ وعلى المستوى المعرفى من ناحية أخرى؟
4- هل تتحدد مشكلة استقبال الجماعات المسرحية والنقدية والثقافية فى مصر للمشروع التجريبي فى

حدث ولا شك منذ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الأول 1998 أن طرح مفهوم التجريب بشكل واضح ومؤثر، ولقى القبول لدى مجموعة مختلفة من المؤلفين والمخرجين من أجيال مختلفة قدمت نفسها للحياة المسرحية - ومعظمهم من شباب المسرح المصرى - فى مصر عبر اهتمامها بمفهوم التجريب.

وصار التجريب فى المسرح علامة لهم، ومشروعاً لوجودهم خاصة وأن المشروع التجريبي جاء للواقع وفقاً لمفهوم الصدمة الثقافية، كما زاد هذا المشروع التجريبي التحديش قوة وخطورة أنه جاء بدعم كامل من المؤسسة الثقافية صاحبة السلطة فى الإنتاج والمنح والمنع والقادرة لمجرد إبداء إعجابها وتبنيها لتيار أو توجه مسرحى ثقافى جديد على أن تنشط نموه، وتجذب الانتباه إليه على مستوى الإنتاج الفنى وعلى مستوى دراسات الاستقبال.

وعليه فإن المهرجان التجريبي أصبح مشروعاً ثقافياً مثيراً للجدل، وهو ليس مجرد ظاهرة عابرة فى الحياة المسرحية.

ولعل المتأمل لعمق ذلك المشروع المسرحى التجريبي المعاصرة عليه إذا أراد أن يسأل سؤال تأثير ذلك المهرجان / المشروع على المسرح المصرى المعاصر أن يسأل السؤال بصيغة أخرى حيث صار سؤال التأثير فى العمل الثقافى هو سؤال التفاعل فى صيغته العملية.

وبالتالى يصبح السؤال:

ما هى المعادلة التى حدثت لتفاعل مفاهيم التجريب الوافدة مع الواقع المسرحى المصرى؟

وكيف حدث التغيير فى طبيعة العملية الإبداعية والنقدية فى المسرح المصرى منذ 1988 وحتى الآن؟ وهل جاء التفاعل المؤثر على نمط الصدمة الثقافية والاستزراع القسرى لجماليات تلق جديدة على مفهوم جماليات التلقى السائدة قبل تلك الفترة، مما أدى بنا لإعادة إنتاج أزومات المشروع الحدائى الغربى؟

وهذا السؤال يؤدى لمجموعة أسئلة نابعة منه وهى:

1- هل الأداء الثقافى لمسرح الفترة أداء صادم

استبدالها مفهوم تعدد الثقافات بمفهوم النظرة الثنائية لفكرة الموروث والمستورد التقليدي؟
5- ما هى محصلة تفاعل المشروع التجريبي قيم الثقافية والاجتماعية والسياسية السائدة فى إطار فهم الأداء الحضارى للمفاهيم المعرفية للمشروع خارج نطاق التقنيات والعمل المسرحى، ليصبح السؤال عن التأدية الثقافية بمعناها العام؟ وبالطبع فإن طرح كل تلك الأسئلة الآن وفى حدود المساحة المخصصة للكتابة مسألة تؤمن بأهمية طرح الأسئلة حول الظاهرة الثقافية بغض النظر عن استيفاء الإجابات التفصيلية.

ولا شك فى أن فهم علاقة التفاعل الثقافى للمهرجان التجريبي مع الواقع المسرحى المعاصر لهو أمر عليه أن يضع معنى الحداثة وما بعدها نصب عينيه. وأن يفهم معنى الطبقة الوسطى، ومعنى المدينة فى مصر والعالم الغربى.

وبالتأكيد فإن الدائرة المكانية لتأثير المشروع التجريبي هى القاهرة حيث مسرح العاصمة، وتفاعله مع إيقاع المسرح التجريبي فى المدن القريبة الكبرى.

ولكن ذلك لا ينفى امتداد التأثير لأطراف إقليمية أخرى فى ارتباط محاكاة شباب نوادى المسرح لذلك التيار بنسب وبصيغ مختلفة، لكن ذلك التأثير أمر واضح وقائم على أرض الواقع.

كما أن حجم ذلك الدور المؤثر للمهرجان/ المشروع التجريبي لهو أمر لا يمكن فهم حقيقته وسط رد الفعل الصاخب الذى صاحب المهرجان التجريبي حتى الآن، دون فهم طبيعة تكوين الانتلجيسيا المصرية وطريقتها فى فهم وصناعة مفهوم الهوية، خاصة وهى فى كثير من الأحيان تزن إلى حد كبير الأفكار المطروحة للتنفيذ فى المجال الثقافى بميزان المصلحة الفاعلة، وتعضد الفكرة الأكثر نفعا لها، سواء أكانت تلك الأفكار محلية أم مستوردة، هذا ومنذ بداية النهضة المصرية الحديثة وأفكار التحديث التنويرية تتم معادلتها وفقاً لمصالح الجماعات المختلفة، ولكنها تمر بشكل طبيعى أو قسرى وبدعم من الدولة.

وإذا كانت الملاحظات التقنية التفصيلية على تأثير المهرجان / المشروع التجريبي على المشهد المسرحى فى مصر مسألة لا يمكن الإحاطة بها فى حيز الكتابة الآن، وهو أمر علمى بحث يحتاج لدراسات مطولة، إلا أن هدفى الطموح هنا هو محاولة تتبع حركة المفاهيم المسرحية وملامح التفاعل المسرحى الثقافى فى إطاره المعرفى العام. وفهم هذا الإطار المفاهيمى سيساهم بالتأكيد فى إضاءة وفهم كافة التفاصيل الأخرى ذات الطابع التقنى.

وفى ذلك الإطار لا يمكن نسيان أن العروض المسرحية فقط لم تكن هى الجديد الوافد على الواقع المسرحى، بل إن المشروع التجريبي قد جاء للواقع المسرحى بطريقة تفكير جديدة تجسدت فى تدفق العديد من الأفكار والمفاهيم المسرحية الجديدة عبر الكتابة والتفكير النقدي، والترجمة لأهم الكتابات والآراء والاتجاهات المسرحية الجديدة، بالإضافة للمحاور النقدية المطروحة فى الحلقات النقاشية التى ضمت العديد من النقاد والمسرحيين عبر العالم.

وفى جميع الأحوال، والمسرحيون ما بين قبول ورفض للمشروع التجريبي، إلا أن ذلك المشروع/ المهرجان قد استطاع أن يجعل المسرحيين بالفعل فى حالة مراقبة وتأمل للمشروع الجديد وللمشهد المسرحى الحالى على أقل التقديرات.

وفى ثقة مؤكدة يمكن على وجه الدقة القول بأن العديد من المفاهيم المسرحية الجديدة قد أصبحت مطروحة على الساحة بسبب المهرجان، بل وعدد من الملاحظات والرؤى والمفاهيم النقدية التى تبناها النقاد قد أدت إلى تغير لغة المصطلح

● كما تم تكريم الإيطالى بيير وماكارنيلى الحاصل على جائزة IDI عن مجمل الأعمال التى أخرجها.

مسرحننا 11

جريدة كل المسرحيين

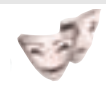
● فى الدورة الخامسة وصل عدد الفرق إلى 64 فرقة مسرحية ، 25 فرقة أجنبية ، 11 فرقة عربية ، 32 فرقة مسرحية مصرية ، وكرم المهرجان فى هذه الدورة من مصر شوقى عبد الحكيم ، جلال الشرقاوى ، عبد الله غيث ، وطرحت الندوة الرئيسية فى هذه الدورة إشكالية " إمكانية التجريب فى مادة كلاسيكية " وقسمت إلى خمسة محاور فرعية .

أكاديمية عالمية لفنون المسرح المتجدد

مهرجان المسرح التجريبي يعتبر أكاديمية عالمية لفنون المسرح المتجدد تطلع فيها الدول على كل الإنجازات والأفكار الحديثة للاستفادة منها . فيجعل الثقافة الأوروبية فى تجدد باستمرار ، وهذا يتيح للثقافات المصرية والعربية من خلال متابعتها تجديد دمائها وأفكارها . والتجريب ليس له قواعد ثابتة ولا تيارات معينة محددة، بل هو نوع من بواعث لتجديد الأفكار داخل الإنسان من خلال سياق المجتمع والبيئة التى يعيش فيها يقوم بإفرازها فى صورة مسرحية يستقبلها الآخر سواء داخل حيز مجتمعه أو خارجه لخلق حالة متجددة دائماً . وأؤكد بشدة فكرة المهرجان التجريبي الذى أراه إضافة حقيقية للحركة المصرية والعربية والعالمية . وعلينا تقديم عروضنا التجريبية من خلال ثقافة مجتمعنا وتقاليد وعاداته حتى تكون لنا خصوصية .

حسن عبد السلام

المهرجان التجريبي دور تقوم به مصر

لم يسبق لى أن عرضت فى مصر، عاصمة الفن العربى، رغم أن هذه هى أمنيته أن أتى للقاهرة بأحد عروضى التى أقدمها بالأردن، ذلك أن الفنان العربى يظل تواقاً لتقديم فنه فى القاهرة؛ لأنها نافذته، كى يراه الجمهور العربى كله على امتداد وطنه الكبير من المحيط إلى الخليج .

وفى مجال المسرح فإن الأمر مختلف، ذلك أن القاهرة لم تعد نافذة للعالم العربى فقط، بل صارت بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي نافذة للعالم من ناحيتين، ناحيتنا حيث ننظر إلى إبداعات الغرب المسرحية المتمثلة فى أعمالهم المشاركة فى المهرجان، وناحيتهم حيث يطالعون الأعمال المسرحية العربية المشاركة ويطالعون تاريخ بعض دولنا العربية الطويل فى المسرح مثل مصر وسوريا وتونس، ويدور بيننا وبينهم حوار إنسانى يتخطى تقنيات المسرح ولغته إلى مشاكلنا الوجودية والتماس بين آرائنا وآرائهم بشأن مصير أفضل للإنسانية بعيداً عن الحرب والدمار .

إن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي –والذى هو فريد من نوعه فى العالم العربى –يقوم بدور دائماً ما تضطلع به مصر تجاه أشقاها العرب بتقديمها للصورة المسجحة للثقافة العربية وتقديم الفن العربى للعالم كله، وإعلام الدوائر الثقافية الغربية أننا لسنا كما يروج عنا .

محمد الطاهات

مخرج مسرحى أردنى

لا يمكن غض البصر عن أن الأداء الثقافى للمسرح التجريبي مختلف

بشكل ادعائى فيما ندر .

وهذا التفاعل الثقافى أدى إلى خلق بعض المعازل أو الجزر الثقافية المسرحية أحياناً بشكل إيجابى وغالباً بشكل سلبى .

كما نتج عن تلك المعادلة تعدد ثقافى عبر تجاور التقنيات والمفاهيم القديمة والجديدة بمعنى تجاور القيم المستقرة للمسرح المصرى مع القيم المستحدثة مع المشروع التجريبي، وهذا التجاور يعبر عن حالة من التفاعل الثقافى تسمح بالتداخل الثقافى وتسمح أيضاً بالتعددية الثقافية .

وهى حالة من التعددية الخاصة التى تعبر عن تفاعل ثقافى فى الأداء العام للمشروع/ المهرجان التجريبي كمشروع للنخبة حكمت عليه الجماهير الغفيرة بكثير من الغموض والانتباس .

كما أن التفاعل مع الواقع المصرى على المستوى المتعلق بقبول الوافد كان تفاعلاً فى مجمله إيجابياً إذ قام بالإدماج والتمثيل لما تلقاه، وهى سياسات قبول فى معظم الأحيان، ولم يتم تفعيل أداء سياسات العزل والتمثيل إلا فى أضيق الحدود، وفيما يخص بالثوابت الدينية بالتحديد .

أما تأثير ذلك التفاعل على طبيعة العملية الإبداعية المسرحية، فالنتيجة أنها غيرت بالفعل، وذلك عبر قراءة العديد من النماذج التطبيقية التى قدمها المسرح المصرى منذ 1988 وحتى الآن، وهو تأثير يتميز بالجدية والجرأة رغم كل الملاحظات التفصيلية التى رصدتها الباحثة، وعن طبيعة ذلك التفاعل . وفى إطار محاولة الإجابة عن الأسئلة المعلقة، فإن المهرجان/ المشروع التجريبي جاء من المؤسسة الثقافية الرسمية وليس من الجماعة المسرحية ولا بدعم من المجتمع، وفى هذا الشأن هو مثله مثل العديد من المشروعات التجريبية التى شهدتها مصر الحديثة، والتى اعتمدت على يد الدولة التدخلية .

وهذا المشروع التجريبي بصفته الراديكالية الطبيعية كان ولا بد لكى يحدث بشكل طبيعى أن تدعمه جماعات مسرحية خارج نطاق المؤسسة ثم تتبناه المؤسسة، ولكن ما حدث هو العكس حيث

● ومن الخرطوم كرم خالد المبارك ومصطفى الكاتب المترجم والنقاد وأستاذ الأدب والمسرح بالسودان.

12 مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

مغامرة تجريبية جديدة

أهتم دائماً في أعمالي بكل ما هو طقسى، ربما تكمن طاقتي الإبداعية داخل وحول هذا المعنى، فالطقس حياة متداخلة ومكثفة وملينة بالرموز والمعاني، وهو أيضاً منطقة شديدة الخصوصية وشديدة التجريب، لذا يمكنني أن أقول إن المدخل المناسب لي لعالم المسرح هو التجريب داخل عوالم الطقوس الشديدة الثراء، لكن هناك متنفساً آخر يمكن لنا أن نجد فيه بعضاً من أحلامنا، هذا المتنفس يكمن في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والذي قدمت فيه فرقتي "فرقة طقوس المسرحية الأردنية" كثيراً من عروضها، ومنها على سبيل المثال عرض "طقوس الحرب والسلام" ... ومن داخل زوايا التجريب المتعددة لا نتوقف عن العمل، ومهرجان كهذا يتيح لنا كلما سنحت الفرصة للاشتراك بأحد عروضنا فيه مغامرة تجريبية جديدة، مغامرة تتعلق بكيفية توظيف الطقوس وإعادة إنتاجها لمعان جديدة، وكذا كيفية إعادة توزيع الأفكار والمراثيات داخل المساحة الزمنية للعرض.

د. فراس الريموني
مخرج ومؤلف مسرح أردني

آن وقت تحرله
لمهرجان عالمي

أدى المهرجان التجريبي مهمته الأساسية في سنواته الأولى وفتح نوافذ متعددة على الرؤى الحرة بمختلف أساليبها وأدواتها وإيقاعاتها، وما زال. ولّى تحفظ على الفرق التي تتكرر مشاركتها في المهرجان، فأغلبها غير مستقرة وتحت ضغط الميزانيات المحدودة تتأثر العروض وتخلو من الديكورات أو تستخدم موتيفات تعتمد على الموسيقى والظل والإضاءة، والملابس الغربية أو البسيطة؛ وكل هذا يجرد العرض المسرحي من أسباب سحره، كما أن تقنية جروتوفسكي للإنتاج الفقير لم تعد تناسب دولة كمصر استكملت قاعدتها الأساسية في مجال المسرح وأصبح جمهورها يتوق لمشاهدة عروض مبهرة بكل ما تستلزمه من ديكورات فخمة وإضاءة متقدمة وممثلين ذوي خبرة وإجادة عالية... وكل ذلك من شأنه إيجاد سحر المسرح الذي خبا مع الاعتماد المتزايد على المسرح الفقير. وأدت لانفصاف الجمهور المصري الذي يتمتع بالذائقة النقدية العالية عن تلك العروض.

أعتقد أنه آن الأوان لتغيير المسمى من (التجريبى) إلى (العالمى) وأن تستقبل عروضاً مسرحية متكاملة العناصر والدلالات تسمح لنا بالاطلاع على المستويات الثقافية .

منى أبو سديرة
مخرجة مصرية

● فى الدورة الخامسة فاز بأفضل عرض مسرحى العرض الأسباني " حلم ليلة صيف " ونال المخرج السوري جواد الأسدي جائزة أفضل إخراج ، وأفضل ممثلة اشتركت فيها ثلاث ممثلات صباح بوزيته، جلييلة بكار ، فاطمة بن سعيدان عن أدوارهن فى المسرحية التونسية " فاميليا " ، وصدر عن هذه الدورة 11 كتاباً من إصدارات مركز اللغات والترجمة ...

عشرون دورة غيرت وجه المسرح
وأست تيار المسرح المستقل

الفرق وتعددتها

رغم تراجع المد المسرحي، وهبوط المستوى الفني، وتقلص دور العرض، وانخفاض حجم المترددين عليها، وإنزياح دور المسرح ذاته بعيداً عن اهتمام المجتمع الذي دفع للانشغال بهومومادية وأحلامه الميتافيزيقية، وتحول الفن بأكمله إلى مجرد ترفيه وألعاب تقنية وحالات مخدرة لوعي الجماهير وصرفها عن التعمق في جدوى وجودها في الحياة، رغم ذلك، وربما بسبب ذلك، تعددت الفرق المسرحية الشابة المتكونة خارج أطر المؤسسات الحكومية ودرجاتها الوظيفية، وتعددت عروضها، ونجح بعض من هذه الفرق في الصمود والاستمرار كفرق قدمت عروضاً متعددة، بينما وقفت فرق أخرى عند حد العرض الواحد الذي تجمعت حوله، ثم انفض أفرادها عقب المشاركة بها في هذا المهرجان أو ذاك، ربما لأن الدعم الذي يقدمه المهرجان والجهة الإدارية الداعمة له يتطلبان - إجرائياً - وجود اسم فرقة لا اسم عرض، ووصل الحديث مؤخراً لتحديد نحو عشر فرق، يتواجد أفرادها دوماً داخل التجمعات الثقافية، ويتحدثون عن أنشطتهم الحالية والمقبلة، وهي تلك الفرق التي تمحورت حول الشخصيات المؤسسة لها أكثر من قدرتها على أن تكون تعبيراً عن فكر (جماعة) مسرحية متكاملة، وهي (الورش) لحسن الجريتلي، (لاموزيكا) لنورا أمين، (المسحراتي) لعبير على، (الشظية والاقتراب) لمحمد أبو السعود ثم هاني المتناوي، و (الفجر) لعمرة الحسيني، (الضوء) لطارق سعيد، (الحركة) لخالد الصاوي، (المسرح المتمرد)، و (القافلة)، وكذلك فرقة (أتيليه المسرح) التي يقودها محمد عبد الخالق، فضلاً عن الجمعية المصرية لهواة المسرح النشطة وفرقتها الأكثر تمثيلاً لها (فرسان المسرح) ومخرجها الأول د. عمرو دواره.

والتابع للفرق المسرحية الحرة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، ظهرت غالبيتها في مهرجانات الجمعية المصرية لهواة المسرح السنوية ومهرجان شبرا الخيمة السنوي للمسرح الحر وغيرهما من المهرجانات الصغيرة والعابرة مثل مهرجان المركز الثقافي الفرنسي، ومهرجان سعد وهبة بالمعادي، وحملت أسماء متعددة مثل: (صعاليك المسرح) و(الأراجوز المصري) و (رؤيا) و (الضواحي)، و(إشراقة) و (مصر المسرحية) و (إمبابية المسرحية) و (كايرو كوميك) و (نادي النوبة) و (السفود) و(الأخوة الأشقاء) و (خطوات) و (نبض مصر) و(النجم الذهبي) و (طلائع المسرح) و(شروق) و(آمون) و (أرايس)، إلى جانب فرق أخرى تشارك بعروضها في مهرجان إدارة الجمعيات الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة مخفية تحت اسم جمعيات ثقافية مثل: (جمعية على أحمد باكثير) و (الجمعية المتحدة للمسرح) و (الجمعية العربية للفنون والثقافة والإعلام) و (رابطة أبناء الدقهلية بالجيزة) و (جمعية موظفي الدولة)...إلخ.

جماعية الإبداع

ومما لا شك فيه أن المسرح هو وسيلة جمالية تعبر بها الذات، فردية كانت أم جماعية، عن رؤيتها للحياة التي تعيشها، ووسيط جمالي راق تتواصل بها مع جمهورها المتلقي، الذي بغیره لا يكون المسرح، ومن ثم فهو فن جماعي الإرسال، جماعي التلقي، وعليه يبرز دوماً السؤال الأكثر إلحاحاً عند الحديث عن أية فرقة تتكون، وأي عرض تقدمه، وهو: ما الذي تقدمه لنا؟ بمعنى ما الذي دفعها للتجمع والعمل لكي تقدم لنا عرضاً مسرحياً في مكان محدد وزمان معين؟ هل هو مجرد التعبير الحركي عن الذات المفردة ووضعها تحت الأضواء الملونة فرحاً بتصفيق الأهل والأصدقاء السعداء بجراءة

شباب متمرد

على النظم الفكرية
والمسرحية المتكلسةبدايته كانت مقدمة
لتيار المسرح المستقل
وتجميعاً لتجاربه

مستقلة؟ بكل الدلالات المتداخلة والمتخارجة بين التحرر والاستقلال، وحول طبيعتها: هل هي فرق محترفة أم هاوية؟ وحول توجهها الفكري والفني: هل هو مغاير وبديل لعروض الفرق المسرحية العاملة تحت لواء المؤسسات الحكومية نظراً للخلاف الفكري والفني بين التوجهين؟ أم أنها مجرد عروض موازية لتلك العروض الحكومية، تتفق معها في الرؤية الفكرية والفنية وتختلف معها فقط في أماكن العرض؟ أو بمعنى أكثر دقة في غياب أماكن العرض الخاصة بها، فتسعى للمؤسسات الحكومية الراضة لها للعرض على مسارحها، مثل ما يحدث، وحدث منذ أشهر قليلة بالعرض في فضاء مسرح روابط بأموال مركز الهناجر للفنون الرسمي، وكذلك حول نمط الإنتاج داخلها: (فرق محترفة في البيت الفني للمسرح، وفرق نصف محترفة نصف هاوية في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفرق هاوية في الجامعة ومراكز الشباب، وكذلك تلك الجماعات المرتبطة بعروض المسابقات الموسمية في وزارتي التعليم والعمل)؟.

أم أنها ذات نمط إنتاج خاص بها يخالف لأنماط إنتاج تلك الفرق الحكومية أو المدعومة من الحكومة؟ وأخيراً حول علاقتها كفرق غير حكومية بالمؤسسات والهيئات الحكومية القائمة من جهة، ومثيلاتها فيما يسمى بالمجتمع المدني من جهة أخرى، وبشكل خاص حول علاقتها بالنقابات المهنية والأحزاب السياسية والمؤسسات الاقتصادية والإعلامية، وكذلك بالمراكز الثقافية الأجنبية، هل هي بحاجة لدعم المؤسسات الحكومية مالياً وتوفيراً لدور العرض التي تقام عليها هذه العروض، أم أنها ليست بحاجة لهذا الدعم الحكومي؟ معتمدة كلية على الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأحزاب السياسية والكيانات الاقتصادية والمراكز الثقافية الأجنبية، سواء بالإنتاج المباشر للأعمال المسرحية، أم بشراء لياالي عرض منها؟ بكل ما يرتبط بهذا الدعم (المالي) من توجه أيديولوجي خاص بالحزب السياسي أو الكيان الاقتصادي أو المركز الثقافي الأجنبي أو حتى المؤسسة الرسمية؟.

كان من المفروض وفق التتابع الزمني أن نحتفل هذا العام بالدورة العشرين للعام العشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ولكن ثمة دورة خرجت من السياق في بدايات هذا المهرجان، بعد أن تعطلت في سبتمبر عام 1990 بسبب غزو العراق للكويت قبلها بشهر واحد، وصعوبة وصول الفرق العربية والأجنبية للقاهرة، فتم شغل أيام الدورة المسرحية بعروض لفرق هواة، كان قد بدأ ظهورها وتشكلها خلال الثمانينيات من القرن الماضي، بعد عجز المؤسسات الرسمية عن احتضان مواهبها الشابة لكثرتها، وظهورها في تجمعات ثقافية رسمية وشبه رسمية مثل قصور وبيوت الثقافة ومراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية، واتساقاً مع متغيرات في الواقع دفعت بكل ما هو خاص لاعتلاء كل ما هو عام في المجتمع، ودعت لضرورة انفصال الجهد الفردي عن جهد الجماعة وتمايزه عليه، مع دخول واضح لمؤسسات غير حكومية وأجنبية تدعم وجود هذه الفرق البازغة وتؤكد على استقلالها عن المؤسسات الرسمية.

آثار هذا الوجود المتجمع لفرق مسرحية شابة غير حكومية، تحت مظلة كيان رسمي، وبأموال رسمية، كثيراً من النقاش حول الدور الهام للمهرجان في تفعيل حركة الفرق المستقلة، سواء ببث فكر التجريب المتوائم مع فكر شباب هذه الفرق، والذي يحل لها الكثير من مشاكل إنتاج العروض في صورتها الكلاسيكية وأماكن عرضها التقليدية، أو بالتقاء رؤى شباب يبحث عن ذاته في مجتمع هيمنت عليه الفردية وتفتتت أواصره الاجتماعية، ورؤية مهرجان منفتح بلا حدود على تجارب العالم الساعية لتفتت الكون وتفكيكه، ومناهضة كل أيديولوجيا جماعية، وتدمير كل بناء ثقافي متماسك بادعاء تكلسه، والعاملة على تقديم جماليات جديدة تتفق مع التقدم المذهل في نظم المعلومات والاتصالات، وفنون الصورة المرئية المستبعدة للكلمة من فضاء المسرح والحياة.

هواة المسرح

هذا اللقاء المتناغم بين شباب متمرد على نظم فكرية ومسرحية لم تستطع أن تكون في مستوى تمرده، ومهرجان يؤمن بالتغيير، ويقدم نماذج دولية متمردة بدورها على كل ما هو قائم فكرياً وفنياً وتقنياً، فضلاً عن الدعم الرسمي والإعلامي للمهرجان، جعل لهذا الأخير تأثيراً بالغاً على كل عروض الفرق المستقلة، وتعداها إلى الفرق الرسمية، التي صارت تعد عروضاً تجريبية خاصة للمشاركة في المهرجان، وتجاوز مصر ليصل إلى غالبية المهرجانات العربية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وها نحن اليوم، ومع دورة هذا العام، التي خصصت ندواتها النظرية للمسرح المستقل ومعضلاته، نعاود الحديث عن هذا المسرح وهمومه، فمازال الحديث دائراً حول تاريخ ظهور هذا المسرح وفرقة المستقلة، فيعود به البعض لتاريخ أول دورة للمهرجان التجريبي عام 1988 رابطاً البداية وتشيطها بإنشاء المهرجان عامذاك واعتماده في غالبية عروضه على الفرق المستقلة، محترفة وهاوية، ووجود نواة لفرق مستقلة محترفة بالفعل على أرض الواقع، مثل فرقة (الورش) التي أنشئت قبل المهرجان بعام كامل، ويتقهقر البعض الآخر بهذا التاريخ لأوائل الثمانينيات، مع تعدد فرق الهواة، وظهور الحاجة لتجمعها في كيان واحد، تمثل في الجمعية المصرية لهواة المسرح التي أنشئت عام 1982 وقد وصل عدد الفرق المسرحية المعلنة استقلاليتها حتى وقت قريب لأربع وستين فرقة، يثور الجدل داخلها حول تصنيفها: هل هي فرق حرة أم

● وتم تكريم المخرج والممثل المسرحي العراقي محسن العزاوي مدير مهرجان بابل الدولي السابق.

● في الدورة السادسة وصل عدد العروض إلى 78 عرضا مسرحيا ، 12 عرضا عربيا و 34 عرضا أجنبيا ، و 32 عرضا مصرياً منهم "محاكمة الكاهن" ، "اسكوريال" ، "المسخ" ...

مسرشنا 13

جريدة كل المسرحيين

المهرجان التجريبي .. عشرة عشرين سنة

كانت الدورة الأولى من المهرجان التجريبي لما كان عمري 18 سنة. كنت يادوبك لسه مخلصه الثانوية العامة وكان يقالي عشر سنين باتعلم الباليه والرقص المعاصر، بس كان حلمي إني أكون ممثلة. أمي عرفتي على حسن الجريتلي اللي طلب مني أكون مستشارة في تصميم الحركة لعرضين كان بيخرجهم وقتها في فرقة الورشة. إبتدى التجريبي وأنا لسه واخدة صدمة العمل المسرحي، ماكنتش قادرة أتأقلم ، يمكن بسبب سنن أو إني طول الوقت كنت في مدارس فرنساوي وما تعودتش على الناس المختلفة وحرية الفنانين اللي بيتمثلوا في المسرح. كانت صاحبتني اللي بتحاول تساعدني أتأقلم عيلة كامل وكانت بتضحك على تعبيراتي كثير قوى. وبعدين حصل التجريبي وزادت الصدمة ومابقاش فيه حد ممكن يساعدني! اتفرجت على عروض منه في الطليعة و بعدين في العرايس والقومي. فجأة حسيت بصله مع المسرح لما قُت العروض دى لسبب بسيط وهو إنهم كانوا بيستخدموا جسمهم شبه شوية لما أنا كنت بأرقص وكمان حضورهم على المسرح كان فيه شبه من حضور الرقص وطاقة الجسد. وساعتها عرفت إن الرقص والمسرح حاجة واحدة عشان فكرة الحضور الجسدي والحركة والطاقة...

كنت أول مرة في حياتي أشوف عرض أجنبى، طبعاً حصلت لى نقلة كبيرة في الوعي، لأن اللي يكتب لازم يقرأ الأول ولأن اللي يعمل مسرح لازم الأول يتفرج. واللى شفته كان حقيقي ويجد، وأهم ما فيه إنك تحس إنه كأنه مسألة حياة أو موت، مفيش تهريج، مفيش استهتار، وكمية الشغل والتعب الجسدي اللي شبه التدريب 8 ساعات كل يوم لما عضمك يتكسر، كان واضح. وكان واضح الروح، كأنه فيه حاجة روحانية أو طقسية في العرض. يعنى كمان حاجة لمست روحي. وبقي هو ده المسرح اللي أنا عايزه أعمله.

عرفت التجريبي وحسيت إنه معمول عشاني وعشان كل اللي عابزين يشوفو مسرح مش إقليمي، ولو من غيره كنا مستحيل هانشوف مسرح غير مسرشنا المحلى غير لو سافرنا ، ودى حاجة طبعاً مش شائئة خالص. وبعد كده بقى يقولوا على الشباب اللي بيعملوا مسرح معين إنهم أولاد التجريبي، وبعدين فهمت إن المقصود حاجة وحشة. من إني ما كنتش شايقة إيه المشكلة إن الاحتكاك يخلينا نقدم حاجات مختلفة، لكن دايماً كان فيه ناس متضايقين أوى من المهرجان، برغم إن عمرهم ما استغنوا عنه، وكانوا ساعات بيسموه المهرجان "التخريبي" من باب الاستهزاء. وكان فيه سنين اتضايقت لأنى شفت عروض حسيت أصحابها جاينين يصيفوا ويستغلوا المهرجان، بس دى مشكلتهم هما. وساعات كنت باتضايق من الفندق الغالى عشان المسرحيين في كل العالم مش المفروض يكونوا بتوع مظاهر ويحسو أحسن وهما بيتعبوا... أيام الجامعة دخلت مسرح الجامعة واتعلمت هناك يعنى مسرح بجد، ولما اتخرجت بقيت مبيدة في مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون، وكانت من أسعد لحظات حياتي وكمان كنت باترجم لمدة 8 سنين في إصدارات التجريبي، ترجمت حوالى عشر كتب مهمة جداً جداً، ديدرو وبوال ومارجريت دوراس، وأول مرة ظهر مصطلح "الفضاء المسرحي" عام 1993 كان على كتاب أنا ترجمته، والسنة دى باترجم أهم كتاب شفته لغاية دلوقتي في التمثيل، تأليف جوليا فارلى، مع إني خلاص ما بقتش باشغل في الأكاديمية. وفعلاً بقى التجريبي حياتي، أو جزء مهم جداً من حياتي، وبقيت من متفرجة لمنتجة داخل التجريبي و كمان فيه مرتين كنت بطلة العرض اللي بيمثل مصر في المسابقة الرسمية، مرة بـ "مكبث زيرو" مع صالح سعد، العرض اللي خلانا نتجوز ونخلف جميلة، وكل القصة حصلت في التجريبي وعشنا سوا الرغبة المميتة في الحصول على جايزة، وبعدين "فيدرا" مع الهناجر ، إخراج هانى المتناوى، العرض اللي عرضناه 3 مرات في ليلة واحدة و كان عندي فيه مونولوجات أكثر من نص النص، وكان أكبر حلم ممكن في الحصول على أهم جايزة ممكنة في حياتي من المكان اللي عمره من عمر شغلى في المسرح. وعمرها ما حصلت. باتضايق من التقليد ومن إنه فعلاً فيه ناس بتنقل عروض و بسبب التجريبي الناس دول بقى عندهم حاجة ينقلوها و فيهم اللي فخور إنه بينقل كويس، لكن ده مش ذنب المهرجان، اللي مشكلته الوحيدة إنه لازم يلاقى طريقة يعمل بيها حوار بين فنانين العروض المصرية والعرب والأجانب، زى ورش أو حلقات تدريبية أو تشبيك لترشيح عروض برا أو تشجيع التعاون المشترك، وده هايسد فجوة ويدعم المسرحيين ويكمل صورة المهرجان برا وجوه، لأن مابقاش كفاية فيه العروض والندوات ... يا ترى ممكن؟

نورا أمين

ممثلة ومخرجة

وعندنا أيضاً

وهكذا كان الحال أيضاً في مصر والوطن العربي، في ذلك الزمان، وإن اختلفت الاحتياجات والغايات، فالحاجة للثورة على الواقع المتردي اقتصادياً واجتماعياً، دفعت العقول المفكرة لطرح البديل لفنون الميلودراما البكاء والفارس المتوقف عند حدود السخرية من جزئيات الواقع، والرغبة في تغيير هذا الواقع المشلول باستعمار غربي، وفكر متخثر وعادات وتقاليد بالية، أدت لتفجير ثورة يوليو 1952 وأنجزت على أرض الواقع فرقة (المسرح الحر) التي تأسست كفرقة مستقلة في 30 سبتمبر من نفس عام الثورة، من خريجي الدفعات الخمس الأولى من المعهد العالي لفن التمثيل العربي، والذين لم يتمكنوا هم أيضاً من الالتحاق بفرقة الدولة القومية، وحملوا فكرة مخالفاً لما كانت تقدمه الفرقة وقتذاك من مسرح هادئ النبوة منفصل عما يجري على أرض الواقع من متغيرات، حيث كانت تقدم على مسرح الأزيكية أعمالاً مثل (أم رتيبة) و (مراتي هي السبب) و (غرام لص) و (شروع في جواز)، بينما كان هذا الجيل الجديد من الشباب، والذي تجمع بداية حول فرقة (المسرح الحر) قبل غزوه للفرقة القومية، ثم مشاركته في النهضة المسرحية التي غيرت من وجه المسرح المصري والعربي خلال الخمسينيات والستينيات، كان قد أصر على أن يقدم رؤيته الجديدة للحياة المصرية وقتذاك، فقدمت فرقة (المسرح الحر) لأول مرة أعمال "نعمان عاشور" و "رشاد رشدي" و "سعد أردش" و "كمال ياسين"، كما بدأت تظهر في حياتنا الجديدة أعمال "يوسف إدريس" و "سعد الدين وهبة"، و "الفريد فرج" و "محمود دياب" و "نبيل الألفي" و "حمدي غيث" و "عبد الرحيم الزرقاني" و "كرم مطاوع" و "أحمد عبد الحليم" وغيرهم، كمسرح مغاير لما كان يقدم في الفرقة القومية، وكذلك في الفرق التجارية "المستقلة" الأخرى كفرق: الريحاني وإسماعيل ياسين، مسرح ينتهج الواقعية أسلوباً، ويذهب للجماهير في مواقعها بالسيدة زينب وشبرا وغيرهما من الأحياء الشعبية، فضلاً عن القرى والنجوع، متحولاً لبرلمان شعبي يناقش قضايا الواقع خلف أقنعة التاريخ والفانتازيا الواهية، وي طرح الرأي والرأي الآخر بحرية كانت تستعدي عليه الرقابة وتجلب له أحياناً أجهزة الأمن لدار عرضه، صحيح أنها كانت دار عرض حكومية، ولكن من ذا القادر على القول بأن الفنان (الفنان) ليس بقادر على معارضة الفكر الرسمي، حتى على أرضه؟

د. حسن عطية

الفتى على تقليد الآخرين؟ فلا فرق هنا بين حفلات الأعراس وأعياد الميلاد وهذا العرض المسرحي إلا في الدرجة، درجة الفرق في المسمى بين الحفل المفتوح والعرض المغلق على تشخيص لحكاية ما، أم أن الأمر يتجاوز ذلك قليلاً بمحاولة تكوين فرق عابرة تستنسخ عروض الفرق الأكبر الدائمة، عجزاً عن الولوج لعوالمها الاحترافية؟ ومن ثم فلا اختلاف هنا بين هذه الفرق الجديدة والفرق القائمة إلا في الدرجة أيضاً، درجة الجودة بين الأصل والصورة أو المستنسخ، أم أن الأمر يتعدى ذلك كلية، ليصل لخلاف نوعي بين مسرح مؤسسي قائم تكلس وجوده عن تصور فكري وجمالي معين، فجيز عن مسابرة حركة الواقع، ومسرح مستقل قادم بأفكار جديدة، وأشكال مسرحية مغايرة، ورؤى للعالم تتناقض كلية مع رؤى الفرق المسرحية الحكومية، وهو ما يجعل لهذه الفرق الجديدة وعروضها المسرحية مساحة تواجد خاصة على أرض الواقع، وعلى خريطة الإبداع المسرحي وتاريخه المستمر.

هكذا كان الحال في أوروبا في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، حينما خرجت الطليعية من عباءة الواقعية ومتمردة مثلها على الكلاسيكية والرومانسية، ومبلورة رؤيتها للعالم من خلال كتاب (المسرح التجريبي) الذي وضعه منظرها ومؤسسها المسرحي "إميل زولا" على نهج كتاب الطبيب "لويس برنار" المعروف بـ "الطب التجريبي" والداعي لاستخدام المنهج العلمي في المسرح، بداية من الملاحظة الدقيقة حتى بلورة الشخصية والحدث في فضاء المسرح، مروراً بظهور التعبيرية والسوريالية أوائل القرن الماضي استفادة من علم التحليل النفسي لـ (فرويد) وصولاً لمنتصف ذاك، بتجلي مسرح العبث كطليعة لمسرح مغاير، يقدم رؤية المجتمع الأوربي التي تكونت خلال الحربين العظيمةتين للحياة الفاقدة المعنى المهتزة المبني، وراح هذا المسرح يجسد ذاته أواخر الأربعينيات وخلال الخمسينيات عبر كتابات "بيكيت" و "يونسكو" و "أربال"، والصياغات الإخراجية لكل من "روجيه بلين" و "جان لوي باروو" و "جان فيلار"، والتي قدمت عالماً بلا نظام، يمتلئ بالكوابيس والمقاعد الفارغة، وتطارد الإنسان فيه قوة خفية تهدر قيمته وتقيد حريته وتلقى به في النهاية لحروب مدمرة، يجد نفسه في نهايتها مشلولاً داخل حفرة من الرمال أو صندوق قمامة، لذا جاء المسرح الجديد صرخة في وجه المجتمع، وبديلاً لمسرح قائم يجمل الواقع برقصات ماجنة، ويثبت العالم بنهايات سعيدة كاذبة، ومخالفاً في نفس الوقت لمسرح واقعي يؤمن بقيمة الإنسان ويعلى من قدرته على تغيير الواقع بثورته التي لا تهدأ.

14 مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

● كانت عروض الدورة التاسعة التي شاركت في المسابقة الرسمية وأيضاً التي على هامش المهرجان قد وصلت 59 عرضاً، 16 عرضاً مصرياً منها "صحراء شادى عبد السلام"، "أيام الإنسان السبعة"، 11 عرضاً عربياً، و 32 عرضاً لدول أجنبية مختلفة.

أيها المهرجان التجريبي انظر خلفك فى غضب

كيف نصنع جمهوراً مسرحياً متميزاً؟!

التجريب باختبار ما توصلوا إليه أمام الجمهور فى عرض مسرحى، ومن خلال رد فعل الجمهور، يستطيعون الحكم على مدى ما توصلوا إليه، وكشف جوانب النجاح لاستثمارها فى أعمال أخرى وجوانب الفشل لمزيد من التجريب حولها. معنى هذا أن التجريب عملية جدلية تفاعلية منذ اللحظة الأولى وبلا نهاية. عملية متدفقة كالحياة نفسها هادرة بلا توقف. وهى عملية هدم وبناء مستمرة لتجديد شباب المسرح وحيويته. لكن لكى يستفيد المسرح منها يجب أن يكون مسرحاً حقيقياً، راسخاً وقوياً، لديه تقاليده الفنية الرفيعة ويرتاده جمهور متذوق للمسرح.

لو نظرنا إلى عدد العروض التجريبية فى أوروبا وعدد مشاهديها، لوجدناهم يمثلون نسبة صغيرة بالنسبة لعدد العروض المسرحية التقليدية الراسخة وعدد مشاهديها، لكن أهمية تلك التجارب المسرحية هى أنها توسع أفق الإبداع عند المبدعين (فى كل مجالات العمل المسرحى) وتعيد تكوين أفق التوقع عند المتلقين (النقاد والجمهور) على حد سواء، وهى عملية جد خطيرة بالنسبة لمستقبل أى فن من الفنون. وهى عملية لا تحدث بين يوم وليلة ولكنها تتم على مدار سنوات طوال وربما أجيال، وهى عملية تحدث كل لحظة فى ذات الوقت، وهى عملية إزاحة بطيئة ومستمرة إلى ما لا نهاية، تفتح كل لحظة مجالاً جديداً للإبداع.

إن الهدف الأسمى للمسرح التجريبي، وبالتالي لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي هو توسيع أفق التوقع لدى الجماهير، وبالتالي زيادة قدرتهم على التلقى والتفاعل مع كافة العروض المسرحية بما تتضمنه من تقنيات ورؤى جديدة.

الجمهور إذن هو المستهدف فى النهاية، هو المستهلك للمنتج الفنى، ونحن نعرف بالطبع أن الجمهور مكون من فئات مختلفة من المشاهدين ثقافياً واجتماعياً، ونعرف أيضاً أن هناك تبايناً كبيراً بين ذائقة الجمهور بعضه البعض، لكنك فى النهاية تستهدف هذا الجمهور أو جزءاً منه حين تفكر فى تقديم عمل مسرحى، يقول جروتوفسكى

بعد عشرين عاماً، ألا يجب أن نتوقف قليلاً ونرى إلى أين نسير؟

الفنان المجرب، يجب الوصول إليها يوماً ما، وعند اكتمال الرؤية فى جميع جوانبها، تصبح نظرية أو مفهومأ له سياقات عمل متفق عليها. وتنقل من حالة المسرح التجريبي إلى المسرح التقليدي خاصة حين يتقبلها الجمهور، جمهور المشاهدين وجمهور المسرحيين.

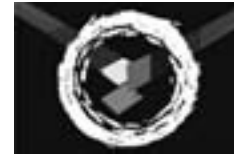
لكن من الذى يستطيع أن يقتحم عالم التجريب؟ إن المسرح التجريبي هو خطوة للأمام، ولكى يستطيع شخص ما أن يخطو بإحدى قدميه يجب أن تكون قدمه الأخرى ثابتة تماماً على الأرض. وإلا فإنه سيطيح فى الهواء وينقلب على ظهره. والقدم الثابتة هنا يجب أن تكون الخبرة الواسعة والطويلة بكل أشكال وأنواع المسرح التقليدي، تنظيراً وممارسة حتى يستطيع من يريد التجريب أن يجرب وهو ممتلك لأدواته قابضاً على أفكاره محاولاً تنفيذها واختبارها وتقدير نجاحها أو فشلها. وعادة ما يقوم التجريب على أكتاف فنانين عظام، شعروا أنهم قد استنفذوا كل الطرق المعروفة للتعبير عما يريدون فأخذوا يطرقون طرقاً أخرى مغايرة لعلها تصل بهم إلى ما يريدون.

ويكون التجريب فى ورش مسرحية أو مختبرات مسرحية، يؤمن كل من يشارك فيها بقيمة التجريب وأهميته، وبعد فترة من الزمن يقوم القائمون على

هل إقامة المهرجان التجريبي هدف فى حد ذاته؟ الإجابة التى لن يختلف عليها أحد بالطبع هى لا. وهل التجريب هو هدف فى حد ذاته؟ هنا تبدأ الاختلافات وهى اختلافات مفيدة مثلها فى ذلك مثل المهرجان ذاته، وتلك الاختلافات هى التى تعطى حراكاً مميزاً للحياة الثقافية، وتستفيد منها الحركة المسرحية فى النهاية.

التجريب هو رافد من روافد الحياة المسرحية، رافد صغير فى كميته عظيم فى أثره؛ إن كانت الأرض التى يروىها صالحة للزراعة. والمسرح التقليدي الذى نعرفه الآن هو نتاج آلاف من المحاولات التجريبية الصغيرة والكبيرة والتى أدت إلى رسوخ المسرح الذى نعرفه، وأبسط دليل على ذلك هو المقارنة بين أى مسرحية تعرض على مسارح أوروبا فى القرن الواحد والعشرين وأى مسرحية إغريقية يؤديها ممثل واحد فى القرن الخامس قبل الميلاد. وسوف نلاحظ ببساطة أن هذا التطور الرهيب مر عبر السنوات بمراحل تجريبية عديدة وكثيرة، ما نجح منها بقى وأصبح ضمن ما نسميه المسرح التقليدي وما فشل منها أو لفظه الجمهور طواه النسيان.

تقوم فكرة التجريب فى المسرح على تجاوز ما هو مطروح من الأشكال المختلفة للمسرحية من حيث الشكل أو الرؤية؛ لكى تقدم لنا فكرة متقدمة عما هو موجود بالفعل، والفعل التجريبي ليس نظرية أو منهجاً ولن يكون وإنما هو بحث فى صياغات وأشكال جديدة وخروج عن السائد والمألوف، هو حالة متجددة، متجاوزة مندفعة، تقتحم الحواجز والحصون، توافقه نحو التغيير، هو مواجهة فعلية إزاء ثوابت معلومة، نحت فى هيكلى حجري أو خشبي أو حتى أسمنتي لتشكيل حالة أخرى مغايرة، وحالة التجريب ليس لها قوانين ثابتة بداية، لكنها حددت قوانينها وثوابتها ومفاهيمها بعد تجارب أولية عدة، وتخضع تلك الثوابت والقوانين لعدد من الاختبارات ومزيد من التجريب، والاستمرار فى التجريب هو عملية بحث عن حالة جديدة، أو رؤية معينة لدى

منصة التتبع تفادى الشب

أتاح المهرجان التجريبي لنا كممثلين عرب أنماطاً جديدة فى العروض المسرحية اختلف فيها شكل الأداء التمثيلي عن ذى قبل، لم تعد كفاءة الممثل تقاس بعلو صوته أو قدرته على إلقاء المونولوجات، وإن كنت لا أقلل من ذلك، ولكن باستخدامه لجسده وتعبيره الصامت بحركته وإيماءاته بل وبأجزاء من وجهه. مما مكن جيلاً جديداً من الممثلين أن يظهروا بطاقات جديدة وعزيمة جديدة بدلاً من تلك التى سادت لسنوات طويلة واحتكرتها أسماء بعينها ووقفت الأجيال الثلاثة إلى جوارها تتجرع شعورها بالتقزم والضالة إلى جوارها. نحن اليوم نرى شباباً يفوزون بجوائز التمثيل الأولى بعد أن كان هذا معدوماً فيما مضى، كان تاج الشعر الأبيض لازماً حتى يقف الممثل متوجاً على عرش الممثل الأول، وجاء التجريب فأزاح ذلك جانباً وأعطى الأولوية للأكثر إبداعاً والأعمق فكراً بعيداً عن الأكبر سناً!

رؤوم مسعد
ممثل جزائري

دروس التجريبى

دائماً القاهرة تبهرننا بجديدها، ودائماً نحن مستعدون للدخول فى مغامراتها الإبداعية، وكما كانت سعادتي عندما شاركت ممثلاً، وكاتبة، ومخرجاً، فى بعض العروض التى سافرت وعرضت بالمهرجانات المسرحية المصرية، فهذا بالنسبة لى له معنى كبيراً، فأن تقدم عروضك على مسارح مصر فهذا يعنى أنك أحرزت هدفاً فنياً فى مسيرتك، ومهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي يضمن لك مثل هذا، وهو ما من شأنه أن يدفعنا دائماً للتحدى ولحالة كسر السائد والمتعارف عليه، هو ما يجعلنا نتجاوز أنماط التفكير المستهلكة، وهذا هو فى الأصل ما ننميه كروح فريق مسرحى يهتم بالمختلف والمغاير، فنحن عندما فكرنا فى إقامة مهرجان مسرح عربى تقوم عليه وترعاه فرقة "طقوس" المسرحية وأمانة عمان الكبرى كنا نفكر بالأساس بشكل تجريبي، ربما كانت بعض تجارب وعروض المهرجان التجريبي وبعض نجاحاته ودروسه المتعددة والمختلفة التأثير نصب أعيننا، فإذا ما أخفق التجريبي فى شىء تعلمنا من ذلك، وإذا ما واصل نجاحاً قد بدأه، فنحن أيضاً نهتم بذلك ونفرح له، نحن هنا فى فرقة طقوس: محمد يوسف العبادى، د. فراس الريمونى، عبد الكريم الجراح، د. عدنان المشاقبة، محمد الطاهات،... نعمل على أسس تجريبية، ومن له هذه الأسس لا بد وأن يكون له أيضاً اهتمام من نوع خاص بالمهرجانات التجريبية فى الوطن العربى، وما هى خارجه بقدر المستطاع، ومن هذه المهرجانات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي.

على الشوابك

شاعر ومخرج مسرحى وممثل أردنى

● فى الدورة الـ 17 عام 2005كرم المهرجان الشاعر والكاتب المسرحى بول شاؤول.

مسرشنا 15

جريدة كل المسرحيين

أصبح أحمد مرجعيات «الحساسية المسرحية»

بداية لابد من القول بأن مهرجان القاهرة أحد أهم الفعاليات المسرحية في الوطن العربي لا بسبب استمراريته لعشرين عاماً - على أهمية ذلك - ولا بسبب طبيعته الدولية وحسب، إنما باعتباره أحد مرجعيات الحساسية المسرحية بالنسبة لكثيرين من الشباب المسرحي العربي والذين يعد المهرجان فرصتهم للتعرف على تجارب معملية كثيرة في العالم، غالباً ما تقدم هذه التجارب نفسها من خلال عروض المهرجان أو من خلال إصدارات معرفية ونظرية يحرص المهرجان على نشرها وترجمتها.

من المهم القول إن كون المهرجان صار أحد مرجعيات حساسية صناعة العرض المسرحي في الوطن العربي - هذا القول - يحتمم بالتذكير بالوجه الثاني لهذا الافتراض الذي إن صح إنما يعني أن عرض المهرجان في أحد مستوياته يمثل حالة من النموذج الكهنوتي الذي يعني التمرد عليه خروجاً عن ملة التجريب، وهو أمر يدرس وينظر إليه ضمن إشكاليتين اجتماعهما يشكل حالة من المفارقة المضحكة، الأولى هي إشكالية الذهن العربي الواقع تحت سلطة النموذج الماثلة لسلطة القبيلة والزعيم، أما الثانية فهي إشكالية عقدة التفوق التي تنتابنا في حال تعاملنا مع المنتج الغربي غذا كان أو... فكراً أو صناعة... إلخ؛ هذه العقدة التي كثيراً ما رمت بظلالها على منظمي المهرجان أنفسهم سيما لو دقت النظر في كيفية تعامل هؤلاء المنظمين مع العرب مقابل تعاملهم مع الأجانب الأوروبيين مثلاً.

من المسائل التي تستوجب الحديث في رأيي هي حقيقة أن المهرجان بتعاقب دوراته وبما أنتجه من دوريات ونشرات وكتب إنما أوجد إرثاً نظرياً ومعرفياً عاج الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي ظلت محلاً للفضوى والارتجال وباباً لولوج الكثير من التجارب إلى صميم ممارستنا المسرحية بسبب غياب المرجعية الفكرية الواضحة، وللمتمثيل أذكر بالجدل الذي استمر كثيراً وأثير مراراً حول ما إن كان ما يقدم تجريباً أم تخريباً. هذا الأمر على وجه التحديد أي فض الالتباس حول مصطلح تجريب كمصطلح مركزي تنهض عليه فلسفة المهرجان، وأظن أن المهرجان بسبب ما ذكرنا إنما خلق تركة نقدية يمكن الاحتكام إليها كمرجعية.

ربيع يوسف الحسن

مخرج سوداني

● في الدورة السادسة نال المخرج البحريني عبد الله السعداوي جائزة أفضل مخرج مسرحي، وصدر عن هذه الدورة مجموعة كتب مسرحية منها "المسرح المتحرر"، "المسرح المعاصر"... وكان مجمل هذه الإصدارات 12 كتاباً مترجماً جديداً ...

كيف ينتقل مهرجان المسرح التجريبي إلى مسارح الجامعات والأقاليم؟

والنقاش ويخرجوا بفائدة ما، أو أن يشتركوا في ورشة فنية وهم مؤمنون باتجاهاتها ورؤاها، ويستطيعون بعد ذلك نقل تلك التجارب إلى الآخرين.

وليس من المعقول أن نطالب ناقداً أكاديمياً يدرس التقاليد الفنية المسرحية العريقة أن يخرج عليها ويثبت عجزها عن التواصل مع الجماهير، ويبدأ في التعامل مع منطلقات لا تخرج فقط عما يؤمن به، بل تهدمه من الأساس.

ليس من المعقول أن تحتضن دولة أول مهرجان للمسرح التجريبي في العالم، وليس بها مسرح مدرسي حقيقي.

ليس من المعقول أن تكون هناك كل تلك الهوة بين ما يقدم على المسرح أثناء المهرجان، وبين ما يقدم على نفس الخشبة بعد انتهائه.

إن التفاعل مع التجريب يحتاج إلى خبرات متراكمة من المجتمع الذي ينتج ويستهلك هذا التجريب، وهذه الخبرات لا يحاول أحد أن يقدم أساسياتها لهم.

هل معنى هذا أن نطالب بوقف المهرجان؟ أعتقد أن هذا سيكون إصلاحاً للخطأ بخطأ أكبر، فالمهرجان قد اكتسب سمعة دولية لا نود أن نخسرها، وفتح نوافذ لا نود أن نغلقها، لكن علينا أن نستفيد منه بشتى الطرق والوسائل.

الاستفادة من المهرجان التجريبي

ولكى تحدث تلك الاستفادة يجب أن نربط المهرجان بمنظومة متكاملة تشمل المسرح المصري كله، ويجب أن نمهّد الأرض قبل أن نلقى فيها البذور، بمعنى أن يكون العمل من أجل

المهرجان ليس بمعزل عن نشاط مسرح الدولة ومسارح الثقافة الجماهيرية، ولا بمعزل عن محاولات رفع مستوى خريجي أكاديمية الفنون، ولا بمعزل عن إصدارات وزارة الثقافة كلها من الكتب والمراجع في مجال المسرح وما يرتبط به من مجالات. ولا أقصد بذلك تكريس كل هذا من أجل التجريبي، بل على العكس، فكل ذلك سيكون في خدمة المتفرج والمستهلك الثقافي بما في ذلك المهرجان نفسه، والمنظومة يجب أن يكون هدفها الأول هو تقديم المتعة والفكر والترفية للمشاهد المصري، وفي نفس الوقت توسيع أفق التوقع لديه ليتمكن من التفاعل مع كل اتجاهات المسرح الحديثة، وتنمية قدرته على القبول والرفض والاعتراض.

ولنأخذ مثلاً عملياً، لو أن محور المهرجان التجريبي في العام القادم سيكون عن دور السينوغرافيا في العروض المسرحية، فيكون التركيز طوال العام على السينوغرافيا، مفهومها وتطورها وعلاقتها بالعناصر المسرحية الأخرى، ويكون ذلك على مستوى أكاديميات الفنون وكلليات الآداب قسم المسرح، وندوات المسرح في قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، والكتب الصادرة من وزارة الثقافة وهيئاتها، وتكون مسابقات المسرح على مستوى الجمهورية من أصغر مسابقة إلى أكبر مسابقة تضع السينوغرافيا نصب أعينها، وتأخذ العروض المسرحية المصرية على مسارح الدولة ومسارح قصور الثقافة السينوغرافيا في بؤرة اهتمامها، وتمول المقالات التحليلية والدراسات العملية وأطروحات الماجستير والدكتوراه عن السينوغرافيا. وحين يقترب موعد المهرجان نأخذ المتميزين في كل مجال من كل أنحاء مصر ونعقد لهم ورشة مسرحية نظرية وعملية قبل المهرجان بأسابيع ليتم صقل مواهبهم وإمدادهم بالثقافة اللازمة للتفاعل مع التجريب في السينوغرافيا. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يجب أن يشاركوا في الندوات والموائد المستديرة ويحضروا العروض ويناقشوا مبدعها (ويتمكنوا من الحصول على شرائط فيديو لتلك العروض لدراساتها والتناقش حولها) ويقدموا في النهاية تقريراً أو دراسة حول عروض المهرجان، وتتم بعد انتهاء المهرجان مناقشة تلك التقارير مع كبار المسرحيين في مصر.

كيف ينتقل المسرح التجريبي إلى الجامعات والأقاليم؟

حين يعود هؤلاء إلى مسارحهم وقراهم، إلى مدارسهم وجامعاتهم، إلى منازلهم ومقاهيهم، سينقلون معهم كل الخبرات التي اكتسبوها وكل المهارات التي عايشوها، والأهم من ذلك طريقة التفكير العلمية والقادرة في ذات الوقت على التحليق في أفق الجديد والمتجدد.

وليس بالضرورة أن يصبح كل هؤلاء مخرجين أو كتاباً تجريبين، وليس بالضرورة حتى أن يكون كل هؤلاء من مخرجي أو منظرى أو كتاب المسرح، لكن بالتأكيد سيكون هؤلاء وكل من اشترك في مناقشة أو محاضرة أو شاهد عرضاً أو قرأ كتاباً، سيكون مشاهداً مسرحياً متميزاً. ومن أجل بناء نهضة مسرحية متميزة علينا تكوين جمهور مسرح متميز، ولو تم ذلك لمدة عشرين عاماً، سيتغير وجه الحياة الثقافية في مصر.

محمد طلبة الغريب

"هل يمكن للمسرح أن يصنع وجوده دون جمهور؟ حتى يكتسب ما يقدمه المسرح صفة العرض المسرحي فهو بحاجة إلى متفرج واحد على الأقل." وفي أوروبا يمتلك المسرح التجريبي جمهوراً قل أو كثر من المشاهدين على وعى بدوره ورسالته نتيجة الخبرة الطويلة التي اكتسبها هذا الجمهور من مشاهدة المسرحيات التقليدية والتجريبية، ويملك المسرح التجريبي هناك نقاداً على وعى بالحركة الفنية والمسرحية وأدواتها في العالم كله، نقاداً قادرين على التعامل بذائقة جمالية مرنة ومبدعة ومتحررة من القيود الفنية البالية والأطر الجامدة التي يحفظونها كنصوص مقدسة، دون أن يخضعوها للتجريب في المختبر المسرحي. ويملك المسرح التجريبي في أوروبا أيضاً رصيда من الديمقراطية والحرية يحتاجهما أي فن للنهوض والتقدم. أما في مصر فكثير من تلك الشروط غير متوفر، ويصعب توفيره في الوقت القريب. وليس معنى هذا أن التجريب محرم في مصر، بل على العكس فهو واجب حتمي يجب أن يقوم به من تنطبق عليه شروطه أو بعضها. ويمكن للدولة أن تدعم المتميزين في هذا المجال، لكن حين تقوم الدولة ممثلة في وزارة الثقافة برعاية مهرجان للمسرح التجريبي فهذا حسابات مختلفة. فإذا كان من حق أي فنان أن يخوض تجربة مسرحية تجريبية وهو يعرف أنها معرضة للرفض من الجمهور، والفشل في التواصل، وهذا جزء من حريته كفنان، فهو الذي سيخسر أمواله ومجهوده وجزءاً كبيراً من رصيده لدى الجمهور إن فشلت التجربة، لكنه في ذات الوقت يكسب متعة التجريب والاكتشاف والمغامرة، والقدرة على اكتساب مهارات فنية أكبر ورؤية أعمق وأشمل. لكن حين يتعلق الأمر بأموال المصريين فيجب علينا توجيه الأموال في الاتجاه الذي يحقق لنا أكبر المكاسب، ليست المكاسب المادية بالطبع ولكن المكاسب الثقافية، تلك المكاسب التي يجب أن يستفيد منها المجتمع بأسره، وكان من المفترض بعد عشرين عاماً على تأسيس هذا المهرجان أن نلاحظ تغيراً في الحقل المسرحي المصري والحياة الثقافية المصرية يصل مداه إلى كل شبر من أرض مصر. رغم النشاطات العديدة التي تصعب المهرجان مثل الورش الفنية والموائد المستديرة، وكتب المهرجان، فضلاً عن العروض المسرحية نفسها. وحين تشاهد العروض المسرحية الجامعية، أو عروض بيوت وقصور الثقافة في الأقاليم لن تجد أي أثر يذكر لمهرجان المسرح التجريبي فيها، اللهم إلا إذا كانت بعض العروض تقلد الظلال الخارجية لبعض العروض التجريبية دون القدرة على الدخول في عمق التجربة المسرحية.

أين الخلل؟

الخلل ليس في المهرجان في حد ذاته، ولا في الأنشطة المحيطة به (رغم إيماني بأنه يمكن تعظيم فائدتها) لكن الخلل في البيئة المسرحية المصرية، والحقل الثقافي المصري الذي لا يملك مقومات التفاعل مع حدث ثقافي هام بالفعل، لكنه يحتاج إلى استعدادات خاصة. فالبنية التحتية مهلهلة (وأرجو ألا يتجه تفكيركم إلى المباني المسرحية والإمكانات المادية فقط)، فليس من المعقول أن يخرج متفرج مصري من عرض مسرحي لا يحتوي على معظم مقومات العرض المسرحي الأساسية، ونطالبه بأن يتفاعل مع عروض مهرجان المسرح التجريبي، وليس من المعقول أن نطلب من شباب المسرحيين (خاصة غير الأكاديميين منهم) الذين لم يتعرفوا جيداً على تاريخ المسرح مثلاً، ولم يهضموا بعد تطوره أن يبتاعوا إصدارات مهرجان المسرح التجريبي ويتفهموا ما فيها، أو أن يجلسوا في جلسات الحوار

● فى الدورة السابعة حصل العرض التونسى " كلام الليل " على جائزة أفضل عرض مسرحى، وحصل على جائزة أفضل سينوغرافيا العرض المسرحى المصرى "الأفيال تخبئ لتموت" من تصميم وإخراج وليد عونى .

16 مسرحنا
جريدة كل المسرحيين

فاروق حسنى صاحب فكرة التجريبى:

التجريبى صدمة مقصودة

يكتبون هذه القصيدة كترف أو مجازة للموضة كما تقول، بل إن القصيدة العمودية نفسها وكما يكتبها شعراء عظام هناك من يكتبها وهو يخلو من أى موهبة لمجرد أنه يعرف أوزان الشعر ويتقن اللغة العربية.. فى كل التجارب ستجد المبدع الحقيقى والمبدع المدعى!

● إذن الذنب ليس ذنب التجريب؟
نعم.. هو ذنب من يريد القفز على تجارب الآخرين دون أن يستند إلى خبرة ووعى مماثلين.

● هناك استغراب من البعض.. يقولون كيف لمؤسسة تقليدية أساساً أن تتبنى مهرجاناً للمسرح التجريبى؟
ومن قال إننا مؤسسة تقليدية، هل المؤسسة التى تقيم مركزاً قومياً للترجمة يترجم أعمالاً من كل لغات العالم مؤسسة تقليدية، هل المؤسسة التى تقيم سمبوزيم للنحت الدولى مؤسسة تقليدية، هل المؤسسة التى تتواصل مع كل مهرجانات وفعاليات العالم الثقافية والفنية مؤسسة تقليدية؟!

إذا كانوا يقصدون بالتقليد الارتكان إلى الممكن والمتاح، فهذا الكلام مردود عليه من خلال كل ما نقوم به من أنشطة وفعاليات تسعى دائماً إلى الخروج من الدوائر الضيقة إلى دوائر أكثر اتساعاً وانفتاحاً.

لغة جديدة

● وعلى هذا الأساس كان المسرح التجريبى كمثال؟
نعم، وكما قلت فإن فكرتى للمهرجان التجريبى لم تكن سعياً إلى القضاء على المسرح التقليدى بقدر ما كانت تهدف إلى تجريب لغة مسرحية جديدة يمكن الاستفادة منها لتجديد الرؤى والتقنيات، وليس مجرد أن نعمل تجريباً والسلام، الهدف كان الاستفادة من الأفكار والتقنيات الجديدة، المسرح كان قد توقف التجريب فيه، ولم تعد هناك أية مغامرة أو محاولة لاكتشاف الأفكار الأخرى، كان المسرح فى العالم يتقدم ونحن «مهلك سر» والمسرحيون لا يطلعون على تجارب غيرهم ولذلك توقفوا عن التجديد والابتكار.

● وهل كنت تتوقع استجابة الواقع المسرحى لهذه النوعية من المسرح؟

كل جديد فى بدايته صادم، كل ما يكسر أفق التوقع لا بد أن يقابل بالهجوم، هذا أمر طبيعى وكان متوقعاً فى البداية، لكن بمرور الوقت ومع تراكم الخبرات والتجارب حدثت الاستجابة وظهر المردود واضحاً.. هناك الآن فى المسرح المصرى والعربى تجارب لافتة ومهمة استفاد أصحابها من عروض المهرجان التجريبى، ولا تنس أن المهرجان ليس مجرد عروض فحسب، هناك ندوات وموائد مستديرة ومحاور نقدية وفكرية تطرح خلال المهرجان، وهناك أيضاً حركة ترجمة واسعة لكتب المسرح من كافة لغات العالم أثرت المكتبة العربية ثراءً بالغاً، وصارت إصدارات المهرجان التجريبى، فى حد ذاتها، مكتبة مسرحية مهمة لا غنى عنها لأى مهتم بالمسرح.

لاحظ كذلك حجم الإقبال، خاصة من الشباب، على عروض المهرجان، نادراً ما تجد قاعة غير ممتلئة عن آخرها، بل إن معظم القاعات ونظراً للإقبال الضخم تستوعب أكثر من طاقتها.

● كيف كانت الحركة المسرحية ستبدو فى وجهة نظرك لو لم يكن هذا المهرجان موجوداً؟

فى الستينيات والسبعينيات كانت هناك بعثات إلى الخارج لبعض المسرحيين الذين بعد عودتهم أسهموا بالفعل فى تطوير المسرح المصرى وإن ظلت جهودهم فردية ولم يتم التآصيل لها، والذى أحدثه المهرجان هو أنه جاء بكل المدارس المسرحية فى العالم إلى القاهرة، وجاء بنقاد المسرح ومنظريه الكبار فبدلاً من أن يستفيد أربعة أو خمسة استفاد المئات وطوروا تجاربهم

لم يكن الهدف من المهرجان إزاحة القديم بقدر ما كان سعياً إلى تطويره

أمر طبيعى

● نعم هناك تجارب شابة مهمة استوعبت معنى التجريب وقدمت أعمالاً لافتة، لكن إلى جوار هذه التجارب يمكننا رصد العشرات من التجارب التى يجرب أصحابها على غير وعى ولمجرد مجازة الموضة.. التجريب لديهم ليس احتياجاً بقدر ما هو ترف وبالتالي هو تجريب فى الفراغ؟

هذا أمر طبيعى ولا يقتصر على المسرح فحسب، خذ مثلاً قصيدة النثر، هناك رواد لهذه القصيدة ومبدعون كبار مثل أدونيس والماغوط وأنسى الحاج وسعدى يوسف ووديع سعادة وغيرهم، لكن إلى جانب هؤلاء هناك مئات المدعين الذين

يظل مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى واحداً من أهم الإنجازات التى حققها الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة للمسرح المصرى والعربى.

لقد كان هذا المهرجان واحداً من الأفكار الجريئة والجديدة التى جاء بها فاروق حسنى لإفاقة المسرح المصرى والعربى من الغيبوبة التى كان قد دخلها.

واجهت الفكرة فى بدايتها بعض التحفظات والاعتراضات، لكن بمرور الوقت اكتسبت مصداقيتها ومريديها الذين تزايدت أعدادهم عاماً بعد عام، واتضح تأثيرها الفعال على المسرح فى مصر والوطن العربى.

مرت عشرون سنة على المسرح التجريبى الذى يبدأ دورته العشرين بعد أيام، عشرون سنة.. جرت خلالها مياه كثيرة فى نهر المسرح المصرى والعربى، وانفتح قوس - لم يغلق بعد - على التجريب والتجديد والمغامرات الإبداعية الخلاقة.

ومع ذلك مازالت هناك أسئلة معلقة وبعض التحفظات والانتقادات؛ وتلك طبيعة الأشياء.. لكن يظل الأمر فى النهاية أن المهرجان التجريبى أصبح ضرورة وأصبح واقعاً يصعب - بل يستحيل - الاستغناء عنه.

ثمة أسئلة كثيرة حملتها إلى الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة وصاحب فكرة هذا المهرجان، لعل إجاباته تجلى بعض ما غمض وتوضح الصورة أكثر.. بدأتها بسؤال حول الفكرة نفسها ومتى نشأت وما الذى دعاه إليها أصلاً؟

قال الفنان فاروق حسنى:

قضيت فترة طويلة من حياتى فى أوروبا أتيح لى خلالها الاطلاع على العديد من التجارب الجديدة والمختلفة والتى تعطى مساحات واسعة للتجريب والمغامرة - بالمعنى الإبداعى - سواء فى المسرح أو التشكيل أو الأدب أو غيرها، وعندما عدت إلى مصر وتوليت وزارة الثقافة اكتشفت أن هناك بنية تقليدية فى المسرح أخذت فى التداعى وتكرر نفسها وتحفظ كثيراً أمام أى مغامرة إبداعية جديدة أو أى أفق أكثر اتساعاً ومرونة، لم أكن معنياً بإزاحة هذه البنية، فقط كنت معنياً بإتاحة الفرصة لبنيات أخرى أكثر حداثة ومرونة، وأكثر قدرة على استيعاب منجزات العصر وتطويرها لخدمة تجاربها الإبداعية.

شئ مغاير

● إتاحة هذه البنيات يعنى ضمناً إزاحة البنية التقليدية؟
لا.. هو يعنى طرح شئ مغاير، وهذا ليس حكماً بالقيمة على هذا الشئ المغاير، مسرح آخر يمكنه أن يؤثر على هذه البنية أو لا يؤثر، يمكنه أن يزيحها، أو حتى يمكنه أن يوسع من أفقها لتكتشف الطاقة الكامنة بداخلها وتجدد من نفسها.

● لكن ما حدث أن هذه البنية التقليدية مازالت قائمة، بل يمكن القول إن لها الغلبة؟

ليس صحيحاً، هناك تطورات هائلة حدثت فى المسرح المصرى على مستوى الصورة وتشكيل الفراغ المسرحى والأداء واستخدام تقنيات جديدة لم تكن متاحة من قبل، نعم مازال المسرح التقليدى موجوداً، وأنا لا أسعى إلى إعدامه بقدر ما أسعى إلى أن يفتح عينيه ووعيه على ما يحدث حوله فى العالم حتى لا يظل دائراً فى حلقة ضيقة، ولكن فى المجمال وبتأثير السنوات العشرين لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى أستطيع القول إن لدينا الآن طاقات شابة هائلة استفادت من الاحتكاك الدائم والمستمر مع تجارب غيرها من كافة دول العالم وأصبحت أعمالها تشكل تياراً جديداً ومختلفاً فى المسرح المصرى.

مسرحننا 17

جريدة كل المسرحيين

• فى الدورة الثامنة وصل عدد العروض إلى 59 عرضاً ، 15 عرضاً مصرياً منها "خلوة ودية" "الطوق والأسورة" ... ، 12 عرضاً عربياً ، و 32 عرضاً مسرحياً أجانبياً .. وقد كرم المهرجان من المسرحيين المصريين نهاد صليحة ، عايدة عبد العزيز ، ودارت ندوة هذا المهرجان حول "مسرح أمريكا اللاتينية" بزواياها المختلفة ، وصدر عن هذه الدورة 14 كتاباً تم ضمها لقائمة إصدارات المهرجان ...

سواء الذين يعملون بدعم من مؤسسات فى دولهم أو خارجها، أو من يعملون من خلال إمكاناتهم الذاتية.

لكن دعنى أقول لك إن الأمر لا يتعلق بفكرة الهواية أو الاحتراف بقدر ما يتعلق بالمنتج النهائى الذى تقدمه هذه الفرقة أو تلك، فهناك لجان مشاهدة على أعلى مستوى لا تضع فى ذهنها وهى تشاهد العروض هل هؤلاء هواة أم محترفين، المهم العمل نفسه، هل فيه جديد، هل يجرب عن وعى، أم يجرب من الفراغ، ثم إن عروض الهواة من وجهة نظرى تكون فيها مساحة المغامرة والتجريب أوسع بكثير، بمعنى أن مثل هذه الفرق لا يشغلها كثيراً أن تحقق جماهيرية عريضة أو مكاسب مادية كبيرة، بقدر ما يشغلها أن تعبر عن نفسها وعن تجاربها بحرية مطلقة، فحسابات المكسب والخسارة لديها ليست موجودة، هى تضع فى ذهنها فقط أن تقدم تجربتها الخاصة، أن تمنح لنفسها فرصة التجريب فى العديد من الأشكال، وكم من فرقة هواة تتفوق بكثير على الفرق المحترفة بجسارتها وجرأتها وارتياحها لمناطق مسكوت عنها أو لم يتطرق إليها أحد من قبل.

• بمناسبة الجراة إلى أى حد مسموح بها فى عروض المهرجان وقد انتقد البعض عروضاً رأوا فيها خروجاً لا يناسبنا ولا يناسب مجتمعنا المحافظ بطبعه؟

المهرجان لا يقدم عروض "بورنو" هو يقدم فناً مسرحياً متجاوزاً ومخالفاً للسائد والمألوف والمهم كيف يقدم هذا الفن، هل يسعى للإثارة أو التجاوز لمجرد الإثارة والتجاوز؟ أعتقد أن عروض التجريبى التى نشاهدها عبر دورات المهرجان ليست من النوع الذى يمكن أن يطلق عليه عرض مثير أو جنسى أو ما شابه ذلك، هناك مراعاة، بالتأكيد، لطبيعة المجتمع، واللجان التى تشاهد العروض تضع ذلك فى ذهنها.

هناك بعض الشخصيات التى يكرمها المهرجان ليست لها صلة بالتجريب أساساً على أى أساس يتم اختيار هذه الشخصيات؟ المهرجان يكرم الرموز المسرحية التى أعطت الكثير لفن المسرح، ليس شرطاً أن تكون على علاقة مباشرة بالتجريب حتى نكرمها، المهم ما مدى حجم عطائها وإنجازها سواء فى مجال الإخراج أو التمثيل أو الكتابة الإبداعية والنقدية. هى فرصة لكى نقدم الشكر لهؤلاء ونعلن امتناننا لما قدموه وبذلوه من جهد من أجل الارتقاء بالمسرح سواء فى مصر أو فى دول العالم المختلفة لأن التكريم يشمل هؤلاء جميعاً.

• البعض يأخذ على القاهرة استثنائها بهذا المهرجان ويطالب بأن تمتد عروضه إلى أقاليم مصر وتوزع عليها؟

هذا مهرجان دولى وطبيعة المهرجانات الدولية أن تقام فى مكان واحد، تجتمع فيه كل العروض والندوات، لأنها إذا توزعت فلن يصبح مهرجاناً، ومع ذلك فهناك بعض العروض التى تنقل إلى الإسكندرية مثلاً بعد المهرجان وهذا يكون باتفاق بين الجهة التى تستضيف العرض وأصحاب العرض أنفسهم بعيداً عن المهرجان نفسه.

• إذا تركت الوزارة هل تعتقد أن مثل هذا المهرجان من الممكن أن يستمر؟

أتمنى أن يستمر بالتأكيد، ولكن استمراره مرهون بإرادة الجماعة المسرحية، هل يمثل لها ضرورة أم لا، وفى ظنى أن المهرجان أصبح ضرورة لا غنى عنها وأصبح حقاً لهذه الجماعة التى يجب أن تدافع عن وجوده، ثم لا تنسى أن المهرجان أصبح مؤسسة قائمة بذاتها ويشرف عليه واحد من أخلص وأنشط المثقفين فى بلادنا وهو الدكتور فوزى فهمى الذى أعز بوجوده على رأس هذا المهرجان وأثمن جهوده وإخلاصه لتطويره دائماً.

حوار:

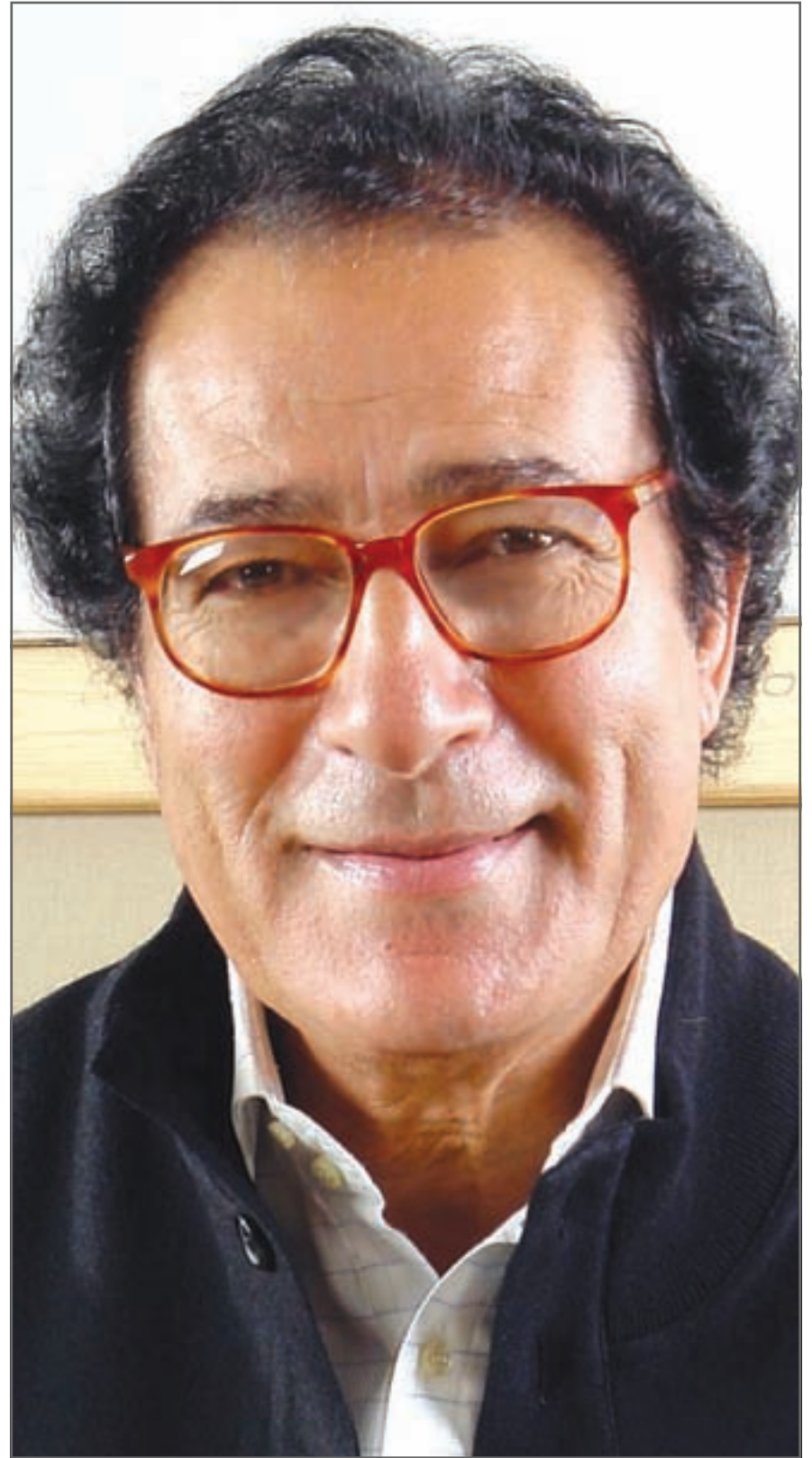
يسرى حسان

أردنا أن يفتح
هذا القديم
وعيه على ما
يحدث فى
العالم ولا
يظل محصوراً
فى دائرة
مغلقة

المسرح
فى العالم
كان
يتقدم
وكنا
«مهلك سر»

إيقاظ الوعى

• هناك من يرى أن فكرة التجريب تم استنزاعها فى واقع غير مؤهل لذلك هل كان الواقع غير مؤهل بالفعل؟ الاستسلام لفكرة أن الواقع غير مؤهل لن يؤدى إلا إلى التوقف والموت، عليك أن تحرك هذا الواقع، أن تستفز، لا مانع أن تصدمه حتى يفيق، عليك أن توقظ وعيه وتحفزه لاستنهاض الطاقات الكامنة بداخله، هذا دور أى مؤسسة ثقافية لديها هدف واستراتيجية، تسعى إلى التغيير وبناء الوعى.

• ملاحظة تتعلق بالفرق المشاركة حيث يرى البعض أن معظمها فرق هواة؟

أولاً هناك نوعيات كثيرة من الفرق التى تشارك فى المهرجان منها ما هو محترف ومنها ما هو مستقل، ومنها أيضاً الهواة

واكتسبوا خبرات وتقنيات جديدة ما كان لهم أن يستفيدوا بها لولا وجود هذا المهرجان، وهو ما يبدو واضحاً فى العديد من العروض المسرحية التى يقدمها الشباب سواء على مسرح الدولة أو الفرق المستقلة أو فرق قصور الثقافة، وقد شاهدنا فى الدورة الماضية عرض "كلام فى سرى" لفرقة نادى مسرح الأنفوشى الذى حصل على جائزة أحسن عمل جماعى.. هذا كله من تأثير المهرجان.

أما لو لم يكن هذا المهرجان موجوداً ففى ظنى أن المسرح المصرى والعربى كان سىظل دائراً فى نفس هذه الحلقة الضيقة والتكرارية المملة، اللهم إلا تجربة هنا أو هناك لكنها لا تشكل حركة أو تياراً.. المسرح المصرى والعربى جدد طاقاته ووصل إلى درجة طيبة من التطور والتجديد، وأصبح فى الصورة بعد أن كاد يتداعى تماماً.

• وتم تكريم الممثل المصرى عبد الرحمن أبو زهرة .

● كان للعرب في جوائز الدورة الثامنة النصيب الأكبر، ففاز المخرج المصري ناصر عبد المنعم بجائزة أفضل إخراج مسرحي عن عرض " الطوق والإسورة"، وجائزة أفضل ممثل نالها التونسي بشير الغرياني، والممثلة الفلسطينية إيمان عون وكانت الفائزة بجائزة أفضل ممثلة لهذا العام ...

18 مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

يا ليلة التجريب.. آنستينا

المهرجان بلغ سن الرشد ويحتاج إعادة ترتيب

هواجس الثورة. وقد تعزز السخط الممتد بين التمرد والثورة، بالعزلة الإسمية أو الفعلية التي كادت تجعل من الجماعات الأدبية أو الفنية، جماعات مغلقة، تشكل فيما بينها خطابات التميز والاستقلال، وتبرئة الذمم والضمائر مما يجري في ظل هيمنة القوى التي بيدها مفاتيح الواقع الاجتماعي/ السياسي/ الاقتصادي، وهوت بشروط الوجود الإنساني، واتخذت هذه الخطابات غالباً شكل "المانيفستو/ Manifesto" الذي يعد إعلاناً عن هوية الوجود والممارسة، وتحديد المكان الجماعة بين الكيانات القائمة، ولنقاط الخلاف معها والتميز عنها، ومساحات التعاون الممكنة فيما بينها.

والراجع من الناحية التاريخية أن أول هذه الجماعات، جماعة "البرناس" -نسبة إلى جبل البرناس في الميثولوجيا الإغريقية، الذي كان يعتقد أنه معتزل آلهة وربات الفنون- الذين نشروا أدبهم الشعري في ستينيات القرن التاسع عشر، في ترافق مع افتتاح الفنانين التأثيريين بأعمالهم المعارضة والصالونات الشهيرة، على نحو أحدث ضجة عميقة في الجبهتين، وجدلا بين هؤلاء المحدثين وأرباب مؤسسة التذوق الفني بقيمها السائدة. وفي المقابل استمسك المحدثون بمقولة "الفن للفن" التي لم تكن - في تقديرى واعتماداً على السياق نفسه - تعبيرا عن عزل الفن عن المجتمع وقضاياه الفائرة، ولكن تجسيدا لموقف الرفض الأصيل للمجتمع القائم، والاحتجاج عليه وعلى منطق السوق الذي استبدل مفهوم "القيمة" بمفهوم "التميز" لمعايرة النجاح، وأهدر الشرط الإنساني. وعلى أية حال، فقد أتاحت العزلة التي اقترنت بنمط حياة هؤلاء الحداثيين، سواء أكانت اختيارية منهم أو فرضت عليهم امتناعاً عن استيعابهم في أبنية المجتمع، فضلاً عن التحرر من منطق السوق والرواج التجاري، الفرصة لهم للتوافر على أعمالهم لتطويراً لرؤاهم من ناحية ولتقنياتهم وأساليبهم الفنية في التعبير عنها وتجسيدها من ناحية ثانية، ومن ناحية ثالثة إعمال مبدأ التجريب وتداول الخبرات التي اتسعت للفنون والآداب المكتشفة في المستعمرات، ولاسيما في أفريقيا وشرق آسيا، إضافة لاستهلاك نتائج التطور العلمي ونظرياته في مجالاته المختلفة متى كانت ملائمة التوظيف في الأعمال الفنية. ولم يكن غريباً في السياق نفسه أن تولد حركة الواقعية والطبيعية، موسومة بالتجريبية- بهذا المعنى- ومتمتعة بروح التمرد التي ذهبت بها إلى المسارح التي اتسعت للفنون والأماكن المهجورة التي تصلح - على نحو ما - دوراً ولو مؤقتة للعرض المسرحي، بديلاً لدور العرض التجارية التي ترتادها الطبقة السائدة ومن يلحق بها، ولم يتردد إميل زولا- المنظر الرئيسي للطبيعية - عن إصدار كتابه المرجع تحت اسم "الأدب التجريبى"!!.

وفي هذا السياق نفسه، تعاقبت التيارات الأدبية والفنية التي اندمجت تحت مفهوم الحداثة، فعرف فن الرمزية والتكعيبية والتعبيرية والمستقبلية والدادية والسريالية، وتغريبية"بريشت" .. إلخ، وقد عكست في مجموعها سماتها العامة: تجمعات السخط التي تمتد بين التمرد والثورة الممتلكة لرؤية محددة لتغيير المجتمع وعلاقات العمل بين فئاته وشرائحه المتباينة، تخليق علاقات عمل مغايرة تفرز نفسها بعيداً عن المؤسسات بما تعبر عنه من ذوق فنى سائد، عزلة نسبية تتيح الفرصة لدراسة وتطوير النماذج والطرز الأدبية والفنية وفق منهجية تتأسس على مفهوم البحث العلمى التجريبى، خطابات واضحة تحدد الأهداف وبرامج العمل، مناخ ديموقراطى يسمح بالاختلاف ويعترف له ولو بهوامش نسبية للوجود وتقرير المصير. ولكن رغم ذلك كله فَيَا ليلة التجريب آنستينا"!!.

د. سيد الإمام

التجريب بمدلولة

الواسع كان المنهج العلمى
الذى تأسس عليه مشروع
الحداثة الأوروبية

الوعى الجمالى
العربى سقط
فى الخلط والزيف
البصرى

وقد فرض التقدم الذى أحرزته العلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء وما إليهما بمنهج التجريب، نفسه على مجالات الفكر والتأمل، الأمر الذى أدى من ناحية ثانية إلى استيلاء العلم على كثير من القضايا التى طالما اقترنت بالفلسفة فلم يعد للفلسفة إلا أن تجعل من العلم نفسه موضوعاً له، فتقبلور- على مستوى آخر- اصطلاح "الفلسفة العلمية" على يد مفكرين أمثال الألماني كارل بوبر". وعلى أية حال كان من الواضح أن منهجية التجريب صارت غواية العقل الأوربي على مدار مشروع الحداثة، فلم يفلت منها بالتعبية فريق من الأدباء والفنانين.

ولكن غواية منهج التجريب التى استقطبت الأدباء والفنانين- بصورة واعية وغير واعية - فى القرن التاسع عشر كانت تتخلق فى سياق تاريخى اندفعت إليه المجتمعات الأوروبية بدرجات متفاوتة، إلى أن بلغت مرحلة الاحتدام والصدام فى الحرب العالمية الأولى 1914:1918، ثم الثانية 1939 : 1945، اللتين شكلتا بالتأكيد علامات فارقة لا فى مشروع الحداثة فحسب، بل فى المناخ النفسى والفكرى الذى راح يشيع الحضارة الأوروبية ويلتسم فيها أسباب انتحارها وانحدارها واضمحلالها. وفى هذا السياق تكشف متناقضات النظام الرأسمالى، وزيف شعارات الحرية والإخاء والمساواة التى رفعتها الثورات البرجوازية، سواء على مستوى العلاقات الاجتماعية فى الداخل، أو علاقات السياسة الخارجية التى راحت تدمر، بإطراد وإصرار وتحت حجج زائفة، الشعارات الثورية البراقة فى ظل الظاهرة الاستعمارية التى كشفت الغطاء عن المغزى المختبئ خلف حركة الكشف الجغرافية فى عصر النهضة، فإذا هى ظاهرة احتلال واستبداد ونهب منظم للثروات وفتح قهرى للأسواق، واستعباد للمستضعفين فى الأرض، وقمع للمقاومة تحت رايات التجريم ومتطلبات النظام.

والواقع أن هذا السياق أقفسد فى الحقيقة ما بين الكثير من الفنانين والأدباء ومجتمعاتهم، ولاسيما العناصر بالغة الحساسية للعصر وما يجرى فيه وما يتكشف عنه، وبالغة الاحترام لنفسها شديدة الصدق معها، فتولدت من هذه العناصر سلالات متعاقبة من جماعات مختلفة تصغر أو تكبر، تتماسك وتتشتق، تنفصل وتتراسل، ولكن السخط على الواقع الاجتماعى والقوى المهيمنة عليه وتداعياتها على نسق القيم، يظل وشيجة رئيسية تربط ما بين هذه الجماعات وإن كانت متعددة الألوان متفاوتة الدرجات، تبدأ من هواجس التمرد، وتساعد إلى

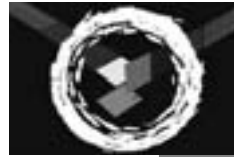
وفى تقديرى أن المهرجان التجريبى وقد بلغ سن الرشد، أحوج ما يكون لنوع من إعادة ترتيب الأوراق، وتنظيم الأفكار، ونفض أتربة الكسل والاعتقاد التى داهمت العقول ودفعت بها إلى متاهة إعادة الإنتاج، ووهم الاتساق مع التجريب على مستوى المنهج والفلسفة. وربما كانت مسألة السياقات متفاوتة بما يندمج فيها من محاور ارتكاز، واحدة من الأفكار الأساسية التى تستدعى إعادة النظر ولفت الانتباه. ورغم أن الاعتراف باختلاف السياقات التاريخية وما يتولد عنها من فنون، يكاد يكون مسلمة، إلا أنه طاب للوعى الجمالى العربى، مع أنه امتحن بالمهرجان وغرق- ومازال- فى متاهة تعريفاته الممكنة والملققة - أن ينكر هذه المسلمة ويقفز عليها، ولو بحيلة الخلط العفوى بين تجريبية العلوم الطبيعية من ناحية وتجريبية العلوم الإنسانية من ناحية أخرى. فهذا الخلط يجيز انتزاع الطرز والأشكال الفنية الغربية، وشتلها فى غير سياقها الذى تولدت منه وتأثرت به، ومن ثم تقليدها والنسج على منوالها بما تنطوى عليه من رؤى العالم الممكنة، متصوراً فى الوقت نفسه إمكانية استدامة حياتها وفعاليتها، مثلما يستأنف الحياة المنتج التكنولوجى بأشكاله المتنوعة، فى بيئات مختلفة ومجتمعات مغايرة، عن طريق عمليات التصدير والاستيراد، محتفظاً بفعالية ولو نسبية.

والواقع أن هذا الخلط وما يتبعه من تصور واضح الزيف- سواء أكان عفوى أو قصدياً- يعود ويفسر واقع الحال الناشئ مع المهرجان والمواكب له متأثراً به، ذلك الواقع الذى يعتمد صراحة على محاولات التقليد واستنساخ الطرز الفنية التى وفدت من مساح العالم، وإعادة إنتاجها وتقديدها، منتزعة من منهجية التجريب، ومن السياق المولد والمفسر بالتبعية لها، ومن ثم عرضها بصفاتها مجاراة لأحدث صيحات وخطوط الموضة العالمية فى مجال المسرح. ولاشك أن النظر إلى هذا الواقع نفسه بما فيه من نسخ وتقليد متفاوت الدرجة من النجاح والدقة أو الجمال أو كليهما معاً، وذلك من منظور السياق التاريخى والثقافى الذى نعيشه ممتداً بالتبعية فى مرجعياتنا المعرفية التى نستعين بها فى فك شفرات المنتج الجمالى، فالنتيجة المحتومة هى دمج الواقع بالمسخ والتشويه، والغموض الأعمى الذى يتميز بالضرورة عن جماليات الغموض الكامنة فى تعدد المعانى وطبقاتها فى العمل الفنى.

ولأن ثمة انتزاعاً للأعمال المصرية والعربية المشهودة فى المهرجان من منهجية العمل التجريبية، ومن السياق الذى تتولد عنه بما يفسرها فى الوقت نفسه على مستوى الشكل والرؤى الكامنة، سقط الوعى الجمالى العربى فى ضرب آخر من الخلط والزيف البصرى، وراح ينظر- فيما أسمع وأشهد على الأقل- للتجريبية بوصفها مدرسة أو تياراً فنياً مكتمل الخصائص بين السمات، على غرار الكلاسيكية مثلاً أو الرومانسية، فهذا العمل تجريبى، وذاك محروم من هذا التوصيف، وقد يتفجر التساؤل الذى لا يخلو من استنكار: أهذه هى التجريبية؟!

والمثير أن أحداً إذا واجه من يرون هذا الخلط غير واعين به أو منتبهيين إليه، بالسؤال عما هى خصائص "criteria" التجريبية كما تقع فى الظن؟، لما كانت النتيجة غير الحوقلة، والبسملة وضرب الأخماس فى الأساس، ولا يفتح الله على المتحذلق من هذا القبيل بزاد ثمين أو غير ثمين، حتى ولو فى طبقات اللاشعور!!.

بيد أن السعى وراء أشكال الخلط بين الأوراق والمفاهيم، قد لا ينتهى - وما أكثر الحصاد وما أقل فائدته - إلا لشئ من التندر والفكاهة لا يدوم، وأولى منه الاجتهاد فى تحديد السياق الذى تولد فيه التجريب واكتسب معناه ومدلوله، وربما ارتبط خلاله بمفاهيم أخرى تقترب منه وتتقاطع معه على نحو من الأنحاء.

فى البدء.. كان التجريب

تعرفت على المسرح المصرى عن قرب، قرأت أيضاً كثيراً عنه، حاولت العديد من فنانيه فى كافة مجالات الحياة، وهو ما يعطينى فى نهاية الأمر صورة واضحة بعض الشئ عن ماهية هذا المسرح، أستطيع أيضاً أن أؤكد أن المغامرات التجريبية السنوية التى يضمها مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى هى بمثابة طرح جديد وأفق لا يمكن مغادرته، لذا فأنا أحرص دوماً -كلما كان ذلك ممكناً -على حضور المهرجانات العربية ذات الطابع التجديدى التجريبى، وربما تكون هناك بعض الهنات فى مهرجان القاهرة -شأن كل المهرجانات -لكن دعمة واحدة لا تُلغى

سرب البسمات، وأنا كرجل مسرح يهتم بكل ما هو قومى وعروبى وله دلالات قوية تمس الوجدان والحياة أرى أن مغامرة التجريب لا يجب أن تتمرد على الشكل المسرحى العربى فقط وإبداله بالغربى، بل يجب أن يمتد تجربتنا للمضامين أيضاً، تلك التى تخصنا بأكبر مما تخص أى شخص آخر، والباحث فى التراث العربى الشفاهى والمكتوب يستطيع أن يخرج بآلاف الصيغ التجريبية النابعة منا، وبالتالي يسهل بعد ذلك أن تعود رموز المسرح ودلالاته للناس لأنها خرجت منهم فى الأصل، وإذا كان المسرح ولد تجريبياً فى العالم فيجب أن يظل هكذا دائماً، تحية للتجريب .. الفكرة.. والتطبيق، وتحية أخيرة لهذا الجمر المشتعل داخلنا المسمى.. المسرح.

يحيى الجباشنة

روائى ومخرج وممثل

مسرحى أردنى

● وكرمت السورية مارى إلياس أستاذ اللغة الفرنسية وأدائها بجامعة دمشق.

مسرشنا 19

جريدة كل المسرحيين

● كرم المهرجان في دورته السادسة كما يحدث كل عام مجموعة من المسرحيين المصريين منهم سميحة أيوب ، ومسرحيين عربا وأجانب أيضا ، وناقشت الندوة الرئيسية إشكالية " التجريب والمأثور الشعبي " وقدمت في عدة محاور منها " التجريب على تحديث المأثور الشعبي " .

لم ينتج مبدعين

لم يؤثر المهرجان التجريبي في التيار المسرحي المصري، ولم ينتج طوال 20 عاماً مبدعين حقيقيين، وإن كان بعض الشباب قد تأثروا بالمهرجان فقد اقتصر التأثير على محاكاة العروض الأجنبية، ومازالت العروض الكبيرة التي ينتجها القومى أو الطليعة مثل «البؤساء» تعتمد على نصوص أجنبية، فأين الكاتب المصرى الذى أخرجه التجريبي؟ لماذا لم يخرج لنا رشاد رشدى جديد أو نعمان عاشور أو على سالم أو سعد وهبة .

كان هدف المهرجان منذ إنشائه تنشيط المبدعين المصريين بصفة خاصة، والمبدعين العرب بصفة عامة لكنه لم يفعل ذلك، وبعد عشرين عاماً من المهرجان تحول المشاركون الأول فيه من الشباب للكهولة ورغم ذلك مازالوا مصرين على التقليد! العمل المسرحى هو مزيج من الأداء التمثيلى والتأليف والإخراج والسينوغرافيا... تتجمع معاً لتكون معادلة، المفترض أن يرقى المهرجان بهذه المعادلة، لكن ما الذى حدث؟! الأداء التمثيلى أصبح «كلاشيه» تعبيري، والحركة مازالت عاجزة عن التوصيل، والإخراج صار محاكاة، ولم يخرج مؤلفاً واحداً .

حتى النقد لم يستفد من احتكاكه بالعروض الأجنبية، والسبب راجع للنقاد أنفسهم، فهم مازالوا نقاد نص لانقاذ عرض .

أما العروض الأجنبية التي يستضيفها المهرجان فتفاوتت في مستواها من عام لآخر، لأن الأمر متوقف على لجان الاختيار التي لا يملك أغلب أعضائها معايير ثابتة، وإلا فليفضل أحدهم ويخبرنا عن المعايير التي من شأنها تحديد ما إذا كان العرض «تجريبى أم غير تجريبى»! .

د. أحمد حلاوة

محطات وذكريات

ظهر مبدعون كثيرون هضموا التطور والتقنية وقدموا فنهم بشكل خاص بهم

الأول وملتقى بعد مشاهدة يوم كامل نناقش ونحلل ما شاهدناه، ونستخلص العروض المميزة التي تستحق عناء اليوم الثانى فنذهب إليها مباشرة بعد أن نكون رشحنا لغيرنا عروضاً شاهدناها وفيها الجديد، وفي الدورة الثالثة للمهرجان شاهدنا (غادة الكاميليا - فنلندا) و(سفينة الذاكرة - أمريكا) و(ضحايا الصوت - هولندا) (بلا نهاية - اليابان).

وبدأ ظهور فرق مسرحية مصرية متأثرة بالمهرجان التجريبي، فكانت (ترنيمة - مصر) وعروض أخرى بها من الجرة ما يميزها (اللعبة - مصر) مسرح الشباب. وتحرك المسرح المصري نحو اختيار عروض تحمل أفكار وفلسفات مغايرة للأداء الخطابي السائد والنمط الكلاسيكى المنفضى في جسد المسرح المصرى آنذاك وجعل القدر يبدأ في الحراك نحو تلمس لون مسرحى جديد استمد مبدعوه أدواته من خلال التجربة الحية القائمة على المشاهدة لهذه العروض أو المساهمة في تنفيذها على خشبات مسارحنا أثناء المهرجان.

وفي دورته الخامسة، كان ما يزال يتلمس الجرة ولكنه كان يقدم نفس العروض إلا أن المسرح الحر بألمانيا قدم (أنتيجون) (ومسرح سان جوزيف ببولندا قدم (دكتور فاوست) مع (استعراض الطليخ) بريطانيا، (حلم ليلة صيف) قدمتها أسبانيا وهي عروض حفلت بثناء بصري مثير ومدهش خاصة في صياغات الفراغ المفاهيم الدلالية الجديدة التي استخدمها المبدعون بهدف تقريب هذه المفاهيم من المشاهد المسرحى.

قدمت فرنسا عرض (ملف سعادة) وهو عرض قائم على التقنيات الحديثة في إنشاء الصورة المرئية في فراغ المسرح عن طريق الإسقاط الضوئى، وظهر في كثير من العروض الإيطالية والأوروبية استعراض لإمكانات الأجهزة المسؤولة عن الضوء المسرحى واستخداماته في تقديم عروض مبنية على التقنيات الحديثة.

وبعد تراكم الخبرات في الدورات المتتالية لمهرجان

المسرح التجريبي، كانت الفرق تتغير لنفس البلد وكانت المستويات متواترة ومتغيرة تبعاً لظروف الفرق واستعداداتها، وترسخ لدينا كثير من المفاهيم الجريئة والمبتكرة، وتحركت لدى كثير من المبدعين السينوغرافيين الرغبة في طرح رؤى وأفكار جديدة تستند في المقام الأول إلى الاختلاف ولم ترسخ لمبادئ أسباب هذا الاختلاف وكيفية صياغته بما يلائم ثقافة وتراث هذا المشاهد المصرى، فجاءت كثير من العروض المتأثرة بالتجريب مجانية بحجة أنه تجريب ووجهة نظر خاصة، ولم يصل إلى الجوهر الأساسى الذى أقيم من أجله المهرجان التجريبي، بالرغم من إقامة ندوات ومحاور لا حصر لها في فروع المعرفة المسرحية تمت مناقشتها في دورات المهرجان التجريبي السابقة، وقد يرجع ذلك إلى اختيار أماكن ذات خصوصية أو في فنادق أو في المجلس الأعلى للثقافة، وكلها أماكن يرتادها الخاصة من المبدعين ولم يحظ جمهور الثقافة الجماهيرية أو الأقاليم بمثل هذه اللقاءات إلا النادر منهم، فانغلقت على مجموعة مكررة بالإضافة إلى مواعيدها الصباحية التي لا تتفق مع كثير من محبى السهر، في ليالى المهرجان.

من خلال بعض النماذج التي أشرت إليها كانت وتزيت مسارحنا في كثير من الدورات للمهرجان بأفكار مبتكرة ولكنها قائمة على فكر ووعى يسمح لعناصر العرض المسرح بالتجانس الملائم ليصل إلى المشاهد دون عناء .

وبالرغم من أن كثيراً من هذه العروض لا تعتمد على اللغة المنطوقة، فكانت اللغة البصرية هي السبيل الأكيد لضمان وصول مضمون العرض إلى المشاهد دون تضليل أو مزايدة، على الرغم من تكرار المقلدين بدون وعى في كثير من التجارب على خشبة المسرح المصرى، إلا أنه ترسب لدينا من له وزن وثقل في قدرته على صياغة الفراغ المسرحى بما يخدم الرؤية الأساسية التي ينطلق منها العرض المسرحى ويحافظ على تقديم هذه الصورة بإيقاع تشكيلى خاص به أو مبتكر، يصل بالمشاهد إلى تقديم صياغات تشكيلى ذات مضامين مدروسة تخدم العرض المسرحى.

كما تعرفنا على كثير من الخامات وطرق تطويعها للمسرح، وكذا أجهزة الإضاءة وترسخ لدينا الآن أن الثقافة والتراث أركان أساسية في تقديم إبداعات نوعية دالة ومميزة لفرق عن غيره، فقد ظهر من مبدعى الصورة في الفراغ المسرحى كثير من الفنانين الذين هضموا التطور والتقنية والأفكار الحديثة وقدموا فنهم بشكل خاص بهم ويميزهم.

صباحى السيد

● كما تم تكريم اسم الراحل الكاتب والناقد المسرحى نبيل بدران.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، بدأ فعالياته عام 1988 ليكون بمثابة محرك كبير في المياه الراكدة في المسرح المصرى عامة ومسرح الثقافة الجماهيرية خاصة، وفدت إلينا من كل دول العالم فرق مسرحية تنوعت وتباينت عروضها المسرحية، وتعرف المشاهد المصرى على تنوع جديد طازج من الأفكار المسرحية.

الصورة المرئية

كانت المناظر والملابس واستخدامات الضوء، تنفذ في كثير من مسارحنا بطريقة مكررة ومتشابهة، واحتفظ الخاصة المستتيرة من مبدعى المسرح بما يملكونه من أدوات ومعرفة، حصلوا عليها من الخارج إما في زيارات خاصة أو بعثات علمية، وكان الناتج الأساسى هو عدد محدود من المبدعين الصفوة كان في أيديهم زمام الأمور . وكانت إبداعاتهم في الفراغ المسرحى وعلى خشبة المسرح تنحصر في عدد ضيق من الفرص، كما يشاهده عدد محدود من المشاهدين بالنسبة لرقعة مصر من حيث عدد المشاهدين، وفي ظل هذا العدد المحدود وقلة عدد المساهمين فلم نستطع أن نرصد تياراً ما في مجال الإبداع السينوغرافى قبل المهرجان التجريبي، وإنما كان هناك أفراد قلائل في الحقل السينوغرافى، فرادى وكل له وجهته التشكيلية، كما أن العرض المسرحى لم يئل حظه من التداخل بين عناصره، بل أن يعلو صوت غير المخرج أو الممثل النجم قبل أن يأتى المسرح التجريبي إلينا، ففي دوراته الأولى حرص المهرجان على اجتذاب عروض قوية وذات ثقل إبداعى معين، وكانت الصورة المرئية لهذه الأعمال قد تم إنتاجها بشكل يليق بحجم الفرق وطبيعة العروض التي تقدمها، ومع هذه الأعمال الرصينة كان هناك تنوع يسمح بتعدد الرؤى الإبداعية وبداية التعرف على تكامل عناصر العرض المسرحى، ولم يقتصر الأمر على المبدعين الذين سافروا إلى الخارج، والذى غالباً ما يسافر المبدع إلى دولة أو دولتين على الأكثر، فقد أتى الخارج برمته إلينا بتعدد ألوانه وأشكاله الابتكارية، وأظهر المهرجان جوانب كثيرة لطرق تفكير هذه الفرق فقد تعاملوا مع المسرح أثناء المهرجان، إما متفرجين أو مبدعين يستخدمون نفس أدواتنا، وينتجون شيئاً آخر! نعم فالرؤية واضحة لفريق العمل وكل يسعى حسب دوره الحقيقى داخل تكوين العرض المسرحى. فشاهدنا «جلسة سرية» (فرقة مسرح ميونخ الراقص) بألمانيا 1989 ، و«هيروشيما حى» (المسرح القومى أوين - النرويج) و«أنواع منقرضة» - إنجلترا ، وكان لاختلاف الفرق وجنسياتها المتعددة تنوع كرنفالى أثناء المهرجان، فكنا في دوراته الأولى نعد له العدة لاستقبال وجبة منتقاة من العروض وكان هناك تقليد ابتدعناه - مجموعة من المشاهدين المتخصصين والممارسين لمهنة المسرح - وهو أن يتم انتخاب العروض، ولا نضع البيض كله في سلة واحدة، فكنا نتفرق على المسارح في اليوم

20 مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

أن تكون تجريبياً ..

ليس معناه أن تذبوب تماما في الآخر

في بلادنا، وحين نتأمل عبارات قالها يوسف إدريس في بداية الستينيات، نكتشف أن روح التجريب والدخول فيه، كانت رغبة أكيدة، لم يكرس لها بشكل جيد، وبشكل جدى، إذ نراه يقول "إن إيجاد هذا المسرح - يعنى الجديد - واكتشافه، وتطويره ليس مهمة على كل أصدقاء المسرح ومؤلفيه، والمهتمين به أن يؤدوها كنوع من الواجب أو مدفوعين بالنعرة القومية أو الوطنية، إنه ليس واجبا ولا عياقة، إنه ضرورة كضرورة أن نعيش ونتحدث ونغنى، ونسمع الموسيقى، ضرورة لا يمكن أن يؤديها مجرد الشعور بالواجب، أو مجرد الحماس، فهي ضرورة فنية لا بد للتصدي لها من قدرة على خلق الفن وحاسة مرهفة لتمييز الأصلى فيه من المستورد، لا بد من موهبة حقيقية.. كل المطلوب من نقاد المسرح وأصدقائه، أن يخلقوا الجو الملائم للإقدام على هذا العمل، أن يتبنوا الدعوة إلى إيجاد المسرح المصرى، أن تعم حركتنا الفنية والأدبية موجة حماس لكل ما هو مصرى وأصيل فى النصوص المسرحية، وفى الديكور المسرحى، وفى طريقة الإخراج المصرية وطريقة التمثيل، أن تتولد الرغبة المتصلة لتمصير كل هذا أو لإيجاد المقابل المصرى له، لا بد لنا من طرقتنا الخاصة فى التقمص والتشخيص والتمثيل، ولا بد لنا من خيالنا الخاص فى تصور بيئة النص المسرحى ونقلها إلى حيز الوجود، لا بد لنا من ذوقنا الخاص فى التنكر، فنحن مثلا نكره الأفعنة، ولا نستحب التمثيل بها، فماذا بالضبط نحب ونفضله؟، تلك هى واحدة من عشرات المشاكل التى سوف تثيرها فى أذهان المهتمين موجة المطالبة بالمسرح المصرى".

أليس هذا الكلام الذى ذكره يوسف إدريس يشبه الكلام الذى يقوله - الآن - من يتحدثون عن التجريب؟! التحفظ الوحيد الذى نخشاه، هو أن يتحول التجريب إلى تغريب، فهذه مسألة ينبغى التنبيه إليها، والاتفات لها، لأن التغريب ليس فى صالحنا، خاصة أن فكر العولمة يريد لأصحاب الهويات الخاصة الذوبان فى الآخر، لكى يصبح الكل متشابها، وهذا أمر مستحيل تحقيقه على المستوى الواقعى، لأنه لا يمكن أن يكون الكل متشابها!! إن الدخول إلى منطقة التجريب يحتاج إلى وعى وثقافة وموهبة، بهم يستطيع المحرب أن يحمى نفسه من خطر الذوبان، بحيث لا يتخلل عن مرجعيته، منحازا تمام الانحياز لمرجعية الآخر، إن عروضنا المسرحية التى لا تتمسك بمرجعيتها، ربما تؤدى إلى نفور المشاهد وهروبه، لأنه لا يستطيع أن يتواصل أو يفهم ما يشاهده، وتلك هى الكارثة، لأن المسرح - بطبيعته - فن جماهيرى مؤثر وفعال ..

لن أتحدث هنا عن محاولات (توفيق الحكيم) التى حاول أن ينظر لها فى دراسته (قالينا المسرحى)، ولن أتحدث -أيضا - عن محاولات (يوسف إدريس) للبحث عن مسرح عربى يأخذ من تراثنا ويطور ما يأخذه، حين كتب دراسته (نحو مسرح عربى)، ولكننى سأتحدث عن تلك الأشكال المسرحية التجريبية التى ظهرت فى مصر، وعلى فترات متفاوتة، متباعدة أحيانا، ومتقاربة أحيانا أخرى، لكنها مع ذلك - وبرغم أهميتها - لم تستطع أن تؤصل لشيء حقيقى، ومن ثم لم تستطع الاستمرار، ولم يكتب لها الامتداد، لأنها -فى معظمها -كانت محاولات فردية، لم تمثل اتجاها . أو تيارا يستطيع حماية نفسه، ويستطيع أن يكون عاملا من العوامل التى تساعدنا على ترسيخ مفهوم للمسرح، يخصنا نحن، كل هذه التجارب المسرحية، أو تلك الأشكال، انتهت بعد تجربة واحدة أو تجربتين، وتشابه الأمر- هنا - مع تلك المحاولات التى أشرت إليها- محاولات توفيق الحكيم وإدريس - تلك التى لم يستطع كل واحد منهما أن يقدم أكثر من عمل واحد يطبق عليه ما ذهب إليه نظريا، حيث قدم الحكيم مسرحيته (الزمار) ومسرحيته (يا طالع الشجرة)، وقدم يوسف إدريس مسرحيته (الفراير) . وتلك

• فى الدورة التاسعة تم تكريم مجموعة من المسرحيين منهم الفنان المصرى حسن عبد الحميد ، وكانت الندوة الرئيسية تدور حول إشكالية " اتجاهات التجريب فى مسرح المرأة " وتناولت المحاور المرأة ككاتبة ، وممثلة ... ، وصدرت عن هذه الدورة مجموعة كتب من مركز اللغات والترجمة منها "سياسات الأداء المسرحى" " المسرح الأسبائى" وكان مجملهما 16 كتابا مترجما جديدا .

الجماهيرية أن يطلقوه فى عروضهم، ويذكرونه فى بامفليت العرض، وبالمنط العريض، أصبح غالبا، بداع وبدون داع!! لماذا؟ لأن شريحة الإنتاج، تخصص مبلغا ماليا لهذا العنصر، فيلجأ المخرج لاستثمار مخصصه فى الشريحة، بصرف النظر عن مدى الحاجة الفنية إليه، والأهم هو قدرة المخرج على توظيف تلك الدراما الحركية، أو الرقصات التعبيرية، وهذه القدرة غائبة بسبب: عدم وجود مصمم رقصات محترف، يستطيع - حتى فى أسوأ الأمور- أن يقدم تشكيلات حركية جميلة، غير تلك التى نراها، ومعظمها، لا يمت إلى الدراما الحركية أو الرقصات التعبيرية بأية صلة!!

الأمر إذن لا يعود أن يكون محاكاة لعنصر وجدناه فى معظم العروض المسرحية الأجنبية، استخدموه لضرورة، ربما لا تتوفر فى عروضنا، وبإمكانيات لافتة، لكنها لدينا فاضحة!! وحقيقة الأمر أنه، ومنذ الستينيات، والمسرح فى مصر يشهد بعض تجليات التجريب، بدون ضجيج، وبدون ادعاء، لأنه كان تجريبا نابعا من ظروف المجتمع السياسية، والاجتماعية، ولم يكن نابعا من التطلع إلى الآخر، تقليدا أو نسخا لتجاربه، ومحاولة زرعها فى بيتنا، ولعل محاولات توفيق الحكيم فى البحث عن قالب للمسرح العربى، ومحاولة يوسف إدريس لتأصيل مفهوم جديد للمسرح العربى، ومحاولات سعد الله ونوس فى سوريا، وغيرهم خير دليل على أن التجريب لدينا لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء تلبية لاحتياجات وضرورة، ومن هذه الضرورة أن يكون لمسرحنا هوية، تجعله متميزا، وتجعله قادرا على المنافسة، والتواجد والتجاور مع مسارح الدول الأخرى خارج المنطقة العربية.. لقد كان السؤال مطروحا على المسرحيين منذ سنوات طويلة وهو: هل سيظل مسرحنا جامدا، غير قادر على التطور والتغير، والمواكبة؟ سؤال تجريبى بالأساس، إذا كان البحث عن مسرح جديد هو هم كل المهتمين بالمسرح

أن تكون تجريبياً، يعنى أن "تقوم بغزو المجهول، وهذا شىء لا يمكن التأكد منه إلا بعد حدوثه". وغزو المجهول - فى اعتقادنا - يستلزم الوعى بعلاقات الإنتاج المسرحى، ومواصفات البناء التقليدى، لأن التجريب - باختصار - يسعى نحو تغيير هذه العلاقات، ونحو تجاوز تلك المواصفات.. وإذا كان التجريب فى المسرح يعنى ارتياد أشكال تعبير مسرحية غير تقليدية، جديدة ومتطورة فى طرق الكتابة، وأساليب، وطريقة الأداء التمثيلى، والسينوجرافيا والموسيقى.. إلخ فإننا نلاحظ أن أغلب كتاب المسرح ونقادهم يتفقون على مشروعية التجريب، لكنهم يختلفون حول الأسباب التى دعت إلى التجريب، وشروط غزو المجهول، هذا الاختلاف محكوم بالموقف الفلسفى والجمالى والاجتماعى والحضارى - أيضا- للشخصية الفنية. من الخطأ أن نؤمن بالتجريب ونتبناه، لمجرد أن لدينا مهرجانا للمسرح التجريبى، بل ينبغى أن يكون منطلقنا نابعا من الرغبة الأكيدة فى تطوير تجربتنا المسرحية، بما لا يتعارض، مع ثقافتنا، وهويتنا، وإمكانياتنا المادية والبشرية، حتى لا يصبح الأمر مجرد محاكاة للآخرين، وكأنهم أحضروا (الديب من ديله) - كما يقول المثل الشعبى - التجريب ضرورى، نعم.. والثبات ليس فى صالح الفنون، بما فى ذلك المسرح، بل إن المسرح - بوصفه - "أبو الفنون" يحتاج إلى تطوير دائم، خاصة على مستوى التقنيات.. أذكر أن باحثا أشار فى بحثه الذى شارك به فى مؤتمر المسرح المصرى فى الأقاليم الذى نظمته هيئة قصور الثقافة فى العام الماضى، أشار إلى أنه ينبغى أن تصدر توصية باستبعاد عنصر (الدراما الحركية، والرقصات) من عروض المسرح فى الأقاليم، وعلى الرغم من أن تلك الملاحظة، أو تلك التوصية، ربما تدعونا إلى الضحك، إلا أنها ملاحظة موضوعية - بالفعل - لماذا؟ لأن ذلك العنصر (الدراما الحركية)!! كما يحلو لعدد كبير من مخرجى الثقافة

المسرحيون العرب والمراهنة التجريبية

من واقع مشاركتي لدورتين متتاليتين بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبى أقول إن المهرجان أتاح لنا كمسرحيين عرب انفتاحاً على العالم بشكل كبير لكن لست متأكداً ما إذا كان الفنانون العرب قد استوعبوا المسرح التجريبى أم لا! ذلك أن "الخواجات" أوجدوا لأنفسهم اللغة التى يتحدثون من خلالها لكننا مازلنا فى مرحلة المراهنة التجريبية -إن جاز التعبير، والبعض منا أصبح يشاهد ما يقدمونه ويحاول تقليد أعمالهم بينما البعض الآخر مازال متعثرا فى استيعاب معنى التجريب وأسلوبه وأدواته، وإن كان الفريقان يشتركان فى سمة واحدة وهى أن تجريبهم عربى، مازلنا فى حاجة إلى أن يأخذ التجريب العربى أنماطاً وأشكالاً متعلقة بالبيئة بشرط تقديمها فى ثوب عصري جديد .

صديق صالح عبد الله
مدير الإنتاج بالمسرح القومي
السوداني

إيجابيات لا تنهري

المسرح التجريبى بالنسبة لنا - نحن المستقلين -هوى خاص، لالتصاق المسرح المستقل بالتجريب وتبنى فنانيه لرؤى وتجارب تعكس وعيا وفكرا جديدين ومغايرين لما هو مألوف .

ورغم أن قيمة (التجريب) وصلت للمسرح المستقل متأخرة جداً، إلا أنها جاءت على أي حال وما يهمنى هو ما الذى سيضيفه المهرجان للمسرحيين المستقلين .

إن إيجابيات المهرجان التجريبى لا تنتهى، ولذا كان اهتمامي بالاشتراك فى المهرجان منذ سنواته الأولى، ولا أخفى أن المهرجان فرصة لتوصيل أصوات ثلاثة أجيال مسرحية ظلت تناضل من أجل الحفاظ على كيان مسرحي متماسك ومحافظ على شكله الجماهيرى الجيد ومضمونه الذى لا ينافسه عليه أحد .

محمد عبد الخالق
مخرج - المسرح المستقل

قدمنا أشكالا تجريبية فى مسرحنا المصرى لم تلق اهتماما يتوازى مع اهتمامنا بتجارب الآخرين فماتت

• فى الدورة الـ 18 عام 2006 كرم اسم الراحل القدير أبو بكر عزت.

مسرشنا 21

جريدة كل المسرحيين

دعوة المهرجان أعطت لنا أملا فى الاستمرار

فرقة " حركة " المسرحية واحدة من الفرق المستقلة التى عملت طويلا فى تقديم عروض مسرحية تهتم بالأفكار فما يشغلنا هو ما يهم رجل الشارع. فلم يكن يعنينا التجريب بمعناه المعروف من استغلال العناصر المسرحية المرئية والملموسة بشكل مختلف عن استخداماته التقليدية وهذا نظرا لقلة الإمكانيات ... ولكن مساحة الاختلاف التى لدينا كفرقة تتمركز حول النص المسرحي، فقدما منذ عدة سنوات عرضاً مسرحياً بعنوان " أنطوريو وكيلو بطلة " من إخراج خالد الصاوى، وكان يعتمد على الإبداع الجماعى وفيه اختلاف بعض الشيء من حيث استغلال الكلمة، ولكننا كفرقة مسرحية مستقلة لا نبدأ تجاربنا المسرحية ونحن نحدد من البداية هل سيكون العرض تقليدياً أم يحتوى على بعض التجريب ... ؟!

وبالنسبة للمهرجان الدولى للمسرح التجريبيى فرغم اختلافى معه من حيث بعض المبادئ الأساسية خاصة فيما يخص العروض المسرحية المصرية والعربية فهى لا تقدم عروضاً تجريبية بالمعنى الحقيقي، لأن أغلب القائمين على هذه العروض يجهلون كيفية تقديم الشكل التقليدى للعرض المسرحي مما يجعلهم على الجانب الآخر غير مدركين لمعنى التجريب ... إلا أن هناك وجهة إيجابية من وضع الفرق المسرحية المصرية المستقلة على خارطة هذا المهرجان العالمى من خلال تنظيم المائدة المستديرة هذا العام عن الفرق المسرحية المستقلة فى العالم ومنها المصرية يجعل هناك بارقة أمل جديدة تشير لاهتمام وزارة الثقافة بهذا الشكل المسرحي المغاير للشكل الذى اعتاد عليه جمهور المسرحيين فى مصر ...

وأخيراً فحديث د . فوزى فهمى معى تليفونيا مشكورا كان له أكبر الأثر فى تأكيد مدى اهتمامه بتفعيل هذه الدعوة التى دعت إليها جميع الفرق المسرحية المستقلة وإلقاء الضوء على هذه النوعية من الفن المسرحي ومساعدته، والتأكيد على اهتمامه الشخصي على نجاح التحاور المشترك الذي سيحدث من خلال المهرجان ... وهذا أعطى لنا أملا جديدا بعد أن كنا قد فقدنا جزءا كبيرا منه.

سيد فؤاد

مخرج وممثل - المسرح المستقل

● فى الدورة العاشرة وصل عدد العروض إلى ما يزيد عن 82 عرضا من دول عربية وأجنبية مختلفة ، شاركت 38فرقة أجنبية ، و 18فرقة عربية ، كما شاركت مصر بـ 26 عرضا لفرقها المختلفة ، وكان عنوان إصدارات هذه الدورة والتى بلغت 16كتابا " مفردات العرض المسرحى المختلفة" ...

صالح سعد اعتمد على التجريب فى المكان وعلاقة الممثل بالجمهور

أن الشكل بصورته المعروفة الآن لم يظهر إلا فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر ما بين 1775 و 1780 على يد ممثل ألماني اسمه (براندن)، وفيما عدا ذلك فإن هذا الشكل الدرامى لم يستطع أن يخط لنفسه تاريخا محدد المعالم واضع الأبعاد، بل إن بعض النقاد أحيانا يخلطون بينه وبين الميلودراما، بسبب استخدام الموسيقى التصويرية فى الخلفية كما يحدث فى الميلودراما تماما، باستثناء هذه الفترة القصيرة فى أواخر القرن الثامن عشر) .. ولقد ظهر هذا الشكل فى مصر – لأول مرة – من خلال العرض المسرحى الذى قدم على مسرح الطليعة فى موسم 79 والذى كتبه أمين بكير إعدادا عن قصة تشيكوف (موت موظف) ... وقد نبعت فكرة هذا العرض بعد مشاهدة المؤلف والمخرج سمير العصفورى لتجربة المونودراما خلال مهرجان المسرح التجريبيى فى يوغسلافيا، والتى كانت عبارة عن ممثل فرد يقرأ جريدة يومية ويعلق عليها، وتحدث عملية دراما من خلال أحداث الجريدة، ويتلاحم مع جمهور المشاهدين من حوله، وكما هو ملاحظ أن منبع الفكرة أوربى، إذن هذه هى قضية التجريب .. والتجريب من أجل ماذا؟! إن عين المجرب فى المونودراما كانت على أوربا وهى تجرب، ولم تكن على واقعنا نحن، إذن فهذا شكل أوربى بحث، والتجريب سار – فى هذا الاتجاه – نحو الشكل فقط فجاء أوربيا، أما المضمون فهو أجنبى أيضا (قصة لتشيكوف)!! ومؤلف هذا النص يقول: (هناك مقولة مؤداها أن تجريب المونودراما، يجب أن يكون لممثل تخرج من خلال أكاديمية، على أساس أن الدور منفرد، وكأنه معزوفة منفردة بمفرده، وعندما تضع التجربة فى دائرة التجريب لابد أن تتوافر العناصر الآتية: أن يكون فى الدراما بداية ووسط ونهاية، وصراع فعلى، فالممثل الواحد – على حد تعبيره (ستانسلافسكى) لا يستطيع أن يصمد أمام جمهوره إذا كان ما يقدمه – وحده – تراجيديا أكثر من ثلاث دقائق، وإذا كان كوميديا يمكن أن يستمر أكثر من سبع دقائق، وهذا أقصى ما يتحملة الجمهور أمام الممثل الواحد، هذا فى حالة إذا كان ما يقدمه شيء ليس له قوام، ولكن مسرح التجريب فى ظل المونودراما مسرح له كل خواص المسرح العادى .. وفى السبعينيات كانت هناك ضرورة لهذا الشكل، وهى ندرة الممثل، وخروجا من هذه الأزمة كانت الاستعانة بالمونودراما. فكل تلك الأشكال التجريبية وغيرها ماتت تماما حين أهملناها واعتبرناها جهداً فرديا، ومن ثم ضاعت فرصتها لكى تصبح ظاهرة لها تأثيرها.

أحمد عبدالرازق أبو العلا

نوع من التراكم الملحمى .
المضمون : عادة يكون مطلقا .
الشخصيات : بصفة عامة تكون حاضرة، لأن هناك تقليداً فى مثل هذه النوعية من النصوص، وهو تقديم كل الشخص قبل العرض، بإشارات دالة تستدعى أنماطا مشابهة فلا يحتاج صاحب التجربة أن يكون تطور الشخصية من خلال صراع درامى، مثل : أنماط الكوميديا الشعبية (رفيع – سمين – طويل – قصير .. إلخ).

مفهوم البطل :
البطل له قيمة اجتماعية، ويمكن أن يتحول إلى رمز شامل أو كامل، وهو بطل يختار خطأ، وحتمية إرادته فى رعاية العرف الشعبى، فهو إذن بطل ضحية نفسه، وحتمية إرادته وقدرته على الاختيار .
الموسيقى والغناء :

وهو أهم عنصر فى النص، لهذا الشكل لأنه عامل جذب، وهو عنصر من عناصر المشاركة والإيحاء والموسيقى الغنائية، لابد أن تكون داخل النص وليست خارجة عنه مثل استخدام الربابة – كتمثال .
طبيعة النص ومفهوم الارتجال: للنص – دائما – طبيعة جدلية مع مكان وزمان العرض بمعنى أنه فى نص (جمهورية زفتى)، والذى يحكى تجربة حدثت فى قرية (زفتى) سنة 1919 أثناء الثورة، مؤداها : أن زفتى أعلنت الجمهورية على يد (يوسف الجندى) .. وقام الكاتب (محمد الفيل) باستحضار الشخصيات بأسمائها، والملابسات التاريخية بشكل تسجيلى، وكتب النص، ولكن فرضية الاحتفال فرضت هذا السؤال : ماذا لو أن أى قرية يدخل إليها العرض هى زفتى؟

الجمهور ودوره :
الإيهام فعل لا يحتاج إلى كسر، لأن المتفرج يحكم ملكيته للمكان وللحكاية ورموزها وللأنماط يملك كل هذا، فهو – إذن – متواصل معها وواع بحقيقة اللعبة فى هذا العرض المسرحى.

والسؤال الذى يفرض نفسه الآن: ما ضرورة هذا الشكل المسرحى ؟!

يحدد المخرج صالح سعد أن ضرورته تكمن فى " إيجاد علاقة حقيقية مع المتفرج المصرى، ليست هذه العلاقة مفروضة عليه، وأقول إنه ليست هناك تقاليد للمسرح، أنا لست مع من يقول إنه يجب استيعاب التراث فى الغرب، وبعدها يبدأ التجريب، ورأى: أن هذه التجربة مختلفة مع كل التجارب الأخرى – هكذا يقول – لسبيين : الأول : إصرارها على الاستمرار .

الثانى : أنها تخلق لنفسها قوانينها، طالما أن الحركة النقدية الموابكة مفتقدة أو غائبة، بالإضافة إلى أنها تجربة تقدم خارج نطاق العاصمة

المونودراما:
يقول الدكتور عبد العزيز حمودة (إذا أردنا أن نعرف تاريخا محددا لظهور المونودراما فهناك اتفاق على

الأشكال المتعددة التى أشرت إليها لم تسلم من ذلك الغياب، لأن بوصلتنا – للأسف الشديد –مازالت تتجه نحو الآخر، باعتباره نموذجا، وباعتباره يملك القدرة أكثر منا، والأمر يبدو وكأنه إحساس بدونية لا تبرير لها . إنه ينم عن كسل مريض، يحتاج إلى مراجعة.

تبهرنا أعمال الغرب المسرحية، أكثر مما تبهرنا محاولات التجريبيين عندنا ،ونقرأ المقالات عن أعمالهم المسرحية التى يقدمونها فى التجريبى، تلك المقالات التى تمكس إعجابا يصل إلى حد المرض، فنرى شبابنا من الهواة، ومع قلة حيلتهم، وضعف ثقافتهم، يصدقون ما يحدث ويعتبرون ذلك المعجب به، هو النموذج الأمثل الذى يحذو حذوه، ويسيرون على دربه، ولم يجهد الواحد منهم نفسه فى البحث عن الطريقة التى بها يستطيع أن يقدم نفسه بشكل موضوعى بعيدا عن تلك المحاكاة المرضية المهلكة.

الأشكال التجريبية التى ماتت حين أهملناها: السرداق – الشارع – الارتجالى –المونودراما- مسرح الفلاحين- السامر – الإبداع الجماعى – الحركى والصوتى – الغرفة – تجارب المسرح المفتوح ومن أهم هذه الأشكال التجريبية.

1- السرداق: إن تجربة السرداق بدأت بخمس ورقات (حبيثيات تجربة) تقدم بها المخرج (صالح سعد) عام 1983، للدكتور سمير سرحان – كان وقتها رئيسا للثقافة الجماهيرية –وفيهما اقترح شكل السرداق طالبا فرصة التجريب حول هذا الشكل، ولقد وافق الرجل على التجربة، ووعد بأنه سوف يتم النظر فى هذا الشكل بعد التجربة الأولى .

واعتمد صالح سعد – فى تجربته –على التجريب 1- المكان المسرحى 2- الممثل وعلاقته بالجمهور 3- طبيعة النص.

بالنسبة للمكان المسرحى : هو تجريب خارج المسرح، داخل الجماعة الشعبية، ومع تقاليدها، كيف تقطع أى مساحة لعمل احتفال فيها، وهذا الشكل أحد المداخل للاحتفالية المصرية، استفادة من الدلالات الناتجة عن المكان الذى يتم اختياره، فعادة السرداق يستخدم فى العزاء والأفراح، وعلى سبيل المثال : المشرع يخطب فى جماهيره، وعندما يدخل الناس إلى السرداق يحدث التقاء بالحالة المسرحية، لأنه – فى الأساس – مهياً لنوع من التواصل .

بالنسبة للممثل وعلاقته بالجمهور: الممثل فى هذا المكان – بالضرورة – ليس ممثلا اندماجيا، لكنه لا يمثل، هو يفعل، فى لحظة يشخص شخصية، لا يأخذ موقفا منها، يمثلها كما هى، بشكل مقنع، ويروى، وأحيانا يغنى، أو يتلو قرآن، أو يلعب أى مهارة شعبية، فهو قريب المعنى لمفهوم (الممثل الشامل) ولكنه يكتسب تلك المهارات الشعبية، وهذا شيء يختلف عن المسرح ذاته، والممثل فى هذا الشكل يذكركنا بعدم أهمية الممثل النجم، لأن هناك ممثل النمط (الأراجوز –الحاوى –الشاعر أبو ربابة) وليس اسم النجم ذاته، إذن النجومية للنمط، وليست للفرد، لأن الجماعة الشعبية تقدر النمط، ولا تقدر الفرد ذاته.

طبيعة النص ذاته : وعلى عكس ما ذهب إليه (جان دو فينيو) عندما قال قاطعا "إنه ليس هناك مسرح شعبى!! ماذا ؟! بمعنى أنه ليس لأى بطل من أبطال المسرح – حتى لو تعلق الأمر ببطل يبرز من داخل الشعب – أن يصبح دراماتيكيًا إذا اكتفى بتمثيل درجة الصفر من الضمير الجمعى بالفعل البطل فى الدراما الغربية لا يستطيع أن يمثل درجة الصفر من الضمير الجمعى لأنه بطل خاص جدا، ولهذا فإن الدراما الغربية جاءت كلها من أجله هو، مؤكدة الصعود الفردى، وتختلف تجربة السرداق، فى نقطة أنه (ليس هناك مسرح شعبى)، لأن البطل فى المسرح الشعبى يمثل درجة الصفر من الضمير الجمعى، والبطل هو أساس النص المسرحى المستخدم فى هذا الشكل. ولكن هناك نقاط محددة، تعد الملامح الأساسية للنص الاحتفالى الذى يقدم من خلال شكل (السرداق) .

2- المحاكاة : محاكاة العواطف والأفكار، وليس الأفعال، وهذا المسرح أقرب إلى النقد الفنى، أى بمعنى الإيحاء والمشاركة الوجدانية، فالراوى – كتمثال –لا يحاكى ما يفعله (أبو زيد الهلالي) ولكنه يوحى بوجوده، وفاعليته من خلال صور تدفع الجمهور إلى المشاركة الوجدانية .

الحدث: أقرب إلى الحدث الملحمى منه إلى الحدث الدرامى، هناك تساعد درامى تقليدى، ولكن هناك

فرقة الصواري البحرينية وعروضها في المهرجان التجريبي

تقنيات بسيطة واعتماد دقيق ومميز على الفراغ التاريخي

تجربة شبابية تشجع على تقبل الأفكار المسرحية المتقدمة

عليهما الدراما، وكانت تلك هي المرة الأولى التي أشاهد فيها (محمد الصفار) كواحد من أهم ممثلي الفرقة والذي رشع بعد ذلك مرتين لنيل جائزة أفضل ممثل مسرحي في المهرجان التجريبي عن عرض (الليلة العلمية)، (يوم نموذجي) وكان موضوع مسرحية "الظلمة" يتعلق ببهارين أجبرا على النزول من إحدى السفن في منطقة نائية - فظلا في هذا المكان ما يقارب شهرين دون أن يجدوا من ينقذهما فبدوا كفئران التجارب التي

تحتل فرقة الصواري البحرينية موقعاً متميزاً بين الفرق العربية المهتمة بالتجريب المسرحي، ذلك أنها ومنذ تأسيسها 1991 وهي تلعب دائماً على غير المألوف وتقدم أفكاراً مبتكرة عن تطويع المكان الذي يقدم عليه العرض، إلى جانب اهتمامها الفائق بعنصر الإضاءة المسرحية وكذا إعادة تأهيل الممثل بدنياً وفكرياً لكي يلعب أدواراً لم يألفها المتلقى العربي من قبل وخاصة في منطقة الخليج، وقد تأسست الفرق على عدة مبادئ نذكر منها .

- تطوير الحركة المسرحية في البحرين.
- تقديم التجارب الشبابية الجديدة وتشجيعها على تقبل الأفكار المسرحية المتقدمة.

- الاهتمام بخلق ذوق مسرحي جديد يبتعد عن المطالب الاستهلاكية السطحية وكانت أولى مسرحياتهم التي شاركت في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مسرحية (كاريكاتير) تأليف وإخراج يوسف الحمدان وهو أحد أهم الكتاب المهتمين بالاتجاه التجريبي سواء في النص أو التنظير أو الإخراج وله تجارب عديدة بالاشتراك مع عبد الله السعداوي المخرج البحريني الكبير وإبراهيم خلفان ومحمد الصفار وغيرهم.

ثم بعد ذلك شاركت فرقة الصواري في المهرجان التجريبي بعرضين لعبد الله السعداوي أهم المخرجين في دول الخليج هما (سكوريال) عام 1993 ومسرحية (الكمامة) عام 1994 والتي فاز من خلالها بجائزة أفضل مخرج في المهرجان التجريبي بالقاهرة.

وكانت بداية التجارب التي شاهدها للفرقة عام 1995 حيث قدموا بالمهرجان التجريبي مسرحية (الظلمة) تأليف ج. ل. هالواي وإخراج محمد رضوان وذلك على مسرح الحوض المرصود بالسيدة زينب، يومها ذهبت فقط لأجل خاطر الصديق المرحوم (حازم شحاتة) الذي قال لي إنها فرقة جادة وحصل أحد مخرجيها على جائزة أفضل إخراج، ولا بد أن تحظى أعمالهم بكل اهتمام وتقدير وحينما ذهبت لمسرح الحوض المرصود فاجأتني العرض بتقنياته البسيطة واعتماده على الفراغ التاريخي بشكل جميل بحيث أتقن المخرج (محمد رضوان) ملء الفراغ المسرحي ووضع متاهة من الحوائط المحيطة بالممثلين الاثنين اللذين اعتمدت

نعم للتجريب القائم على الفهم

ازدهر المسرح المصري في فترة الستينيات وما بعدها نظراً لوجود المبدعين في كافة المجالات العملية المسرحية، كما ساعد في ذلك عودة المبدعين الذين أرسلتهم الدولة للخارج أمثال الراحلين كرم مطاوع وسعد أردش وغيرهما. لكن بعد ما أصبح المسرح الأصلي الذي يعبر عن قضايا ومشاكل الشعب يتأرجح بين الأعمال التجارية الفجة والقليل من المحاولات الجادة. أصبح المسرح في مأزق كبير. وعندما جاء مهرجان المسرح التجريبي الذي يبلغ العقدين من العمر هذا العام لم يستطع خلال هذه الفترة تقديم تيار جديد سواء في مصر أو الدول العربية وأصبح ما يقدم نتيجة للفهم الخاطئ للتجريب بتقديم مسرح الصورة والجسد والتقليد الأعمى للتجارب الغربية دون فهم صحيح لها. كما أن عدم الاهتمام به من المسؤولين انعكس على التجارب المصرية التي تشارك به كل عام والتي تتم بشكل عشوائي وفي وقت قصير قبيل موعد انعقاد المهرجان، وهذا انعكس على الجوائز التي لم تنحصر منها إلا القليل. كما أن المناخ العام أوصل ثقافة المجتمع لنوع من انتكاسة وتدهور الفنون يشق أنواعها.

وأنا مع الإبداع والتجريب المبني على فهم ودراية وليس التقليد والتكرار. فعلياً أولاً النهوض بالمسرح الأصلي ثم بعد ذلك نفكر في تقديم المسرح التجريبي.

يسرى الجندي

ليس لنا سواه

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي هو المهرجان الوحيد في العالم العربي الذي يجمع الفنانين في الدول العربية ويلاقيهم مع سواهم في الدول الصديقة، وليس لنا مهرجان بديل كي نلتقي من خلاله، حقيقة هناك مهرجانات عربية ولكن يبقى أن المهرجان التجريبي مهرجان مفتوح للمشاركة العربية وغير العربية. وبعيداً عن التلاقي.

لقد أثر المهرجان التجريبي على المسرح العربي بشدة، فهو الذي أوجد مكاناً للتجريب في الساحة المسرحية العربية بعد أن كنا لا نعرفه ولا نسمع عنه، كما شجع الفرق المسرحية العربية على تقديم عروض تجريبية حتى تتمكن من المشاركة في فعالياته. ومن خلال المهرجان أتيح لتلك الفرق أن تحتك بمثيلاتها الأكثر اطلاعاً على المسرح التجريبي وأعمق تواصلًا معه؛ مما ساهم في تنشيط حركة المسرح العربي وبث روحاً جديدة في أروقته.

محمد الحرازي نقيب الممثلين اليمنيين

مسرحننا 23

جريدة كل المسرحيين

● اقتربت عروض الدورة الحادية عشرة من 80 عرضاً . قدمت من خلال 35 فرقة أجنبية ، و 16 فرقة ، عربية ، والفرق المصرية شاركت بـ 24 عرضاً ، وكان عنوان الندوة الرئيسية للمهرجان فى هذا العام " إشكالية التجريب وتمايز الثقافات " من خلال محورين فرعيين هما " التجريب بين التمايز " و " التفاعل الثقافى بين الدول " ...

الكيف وليس الكم

يحتاج المسرح دائماً إلى الظهور بشكل جديد، حتى لا يمل منه جمهوره، ومما لا شك فيه أن التجريب قد أتاح للمسرح أن يظهر بثياب جديدة بعيداً عن عباءته القديمة التى اعتدنا على رؤيته بها دائماً، ومن هنا بدأ يدب عندنا الأمل من جديد فى أن تلتف الجماهير حول آبو الفنون كما كان يحدث من قبل فى الستينيات، منبهرين بما يقدمه من أعمال متجددة تختلف عن بعضها البعض تأليفاً وإخراجاً، ولكن لكى نصل إلى هذه الصورة المشرفة بشكل فعلى يجب أن يستضيف المهرجان التجريبى هذا العام فرقاً لها تاريخ وباع طويل فى عالم المسرح العالمى، لنستطيع من خلالها تقييم مستوانا المسرحى بما تحمله هذه الفرق من أفكار متجددة من بحر المسرح الأوربى، ومن أهم المشكلات التى لاحظناها فى مشوارى الطويل مع المسرح أن معظم المهرجانات يحتوى برنامجه على كم كبير من الفرق المشاركة، وهذا التزاحم أصبح يؤثر على لجان التحكيم بعدم التركيز والخروج بنتائج نقدية تثمر النفع على مستوى المسرح، فعلىنا الاهتمام بالكيف وليس الكم، بمعنى أن تستضيف المهرجانات عدداً أقل من الفرق، بحيث يمكن عرض العمل الواحد أكثر من مرة، حتى نستطيع نحن المسرحيين تقييم العروض المشاركة بشكل أفضل، ومن ناحية أخرى لكى تحدث تواصلأ مع الجمهور .

محمود الحدينى

رئيس البيت الفنى للمسرح سابقاً

العربى الذى طمست هويته وأصبح معظم مواطنيه متتبعين بشغف للطريقة الأمريكية، الأمر الذى أخذنى معه حتى أنى كتبت يومها عن العرض تحت عنوان اليوم النموذجى والحلم الأمريكى، فلم يكن إبراهيم خلفان متهما بخشبة المسرح بالمعنى المفهوم للكلمة وإنما قدم موضوعه على المقدمة الخاصة بالأوبرا الصغير وعلى طاولة صغيرة.

الأب والأم فى هذه المسرحية هما محور اللقاء وقلب المعادلة، فحينما يبدأ العرض تجدهما فى سبات عميق وربما ينامان فى القبر، ثم إنهما يرجوان ابنهما الوحيد أن يخضع لطريقتهم المثلثى فى المعيشة حيث الأكل والشرب والمعيشة برمتها على الطريقة الحديثة بلا اهتمام بكيانهم الحقيقى العربى، لقد أصبحت عروستى ماريونيت تتحرك بالإشارات الأمريكية الحديثة فى التوجيه، وقد اعتمد إبراهيم خلفان على طريقة الكوميديا السوداء فى عرض موضوعه الشائك، فمن خلال المواقف الكوميديا السريعة البراقة يخرج الألم ومن قلب المأساة تخرج الكوميديا .

وفى عام 2006 قدم خلفان وفرقة الصوارى آخر عروض الفرقة فى المهرجان التجريبى حيث قدم إبراهيم عرض (مسافر ليل) لمؤلفها الكبير صلاح عبد الصبور ولكن على طريقة التناول الخاصة والتى تحدثنا عنها قبلاً، فأدوار: عشرى السترة وعامل التذاكر، ما هى إلا تهاويم يمكن أن تلمحها فى بعض اللحظات ولكنك أمام معادلة جديدة، تتناول علاقات السيد والعبد فى صور شتى وليس هناك ترتيب منطقى يحكم المشاهد وإنما هى مجموعة من التدايعات الحرة حول موقف السيد والعبد وعلاقة كل منهما بالآخر .

وفى هذه المرة يتخلى تماماً المخرج عن شريط الصوت والمكان اللذين حددهما المؤلف وصنع مكاناً بديلاً فى قاعة الغد يتكون من مجموعة من الطشوط التى ملأت بالماء وعلى السيد أو عشرى السترة أو الإسكندر أن ينزل دائماً فى مغطسه كى ينشأ من جديد بروح جديدة تخلق أنواعاً جديدة من القهر أو الخضوع والخنوع والتلون وفق اللحظة الراهنة الجديدة، إنه يهدى طوال الوقت ويحكم الراكب الذى يبدو مهموماً بلا أى مبرر حقيقى، وكذا تبدو الشخصيات الماثلة لكل سيد وكل عبد أو كل راكب وعشرى سترة يكون طول الوقت وقد لعبت الإضاءة دوراً هاماً فى العرض حيث بدأت خابية وغير واضحة وانتهت عند نفس اللحظة تقريبا لتعيد علينا بين الحين والحين فلاشات عن تلك العلاقة المتوترة، وكانت الملابس الهلامية أو تلك التى يتدثر بها عشرى السترة هى الحامل لدلالات اللحظات المتجاوزة والتى قد يتعاطف فيها المتلقى مع هذا السيد المغلوب على أمره، وبدت عجالات القطار بلا وجود أو شبهة وجود داخل كيان العرض الذى بدا غريباً إلى حد كبير.

والحقيقة أن عروض إبراهيم خلفان تحمل كثيراً من سمات التجريب خاصة فى اعتمادها على إضاءة غير تقليدية قد تخرج من تحت القاعة أو من أجهزة غير تقليدية، كما أنه يعيد صياغة الأقمشة حتى تعطى دلالات شكلية حديثة، فقد بدا ذلك العنصر جلياً فى عرض (الليلة العلمية)، وكذا تدريب ممثليه بمنطق مسرح القسوة ليأخذ منهم أقصى طاقات الانفعال الجسدى والأدائى وحتى يبدو دائماً تناوله غير تقليدى، وقد لاحظت أنه كثيراً ما يعتمد على نصوص (وليد إخلاصى)، فقد قام بتقديم عروض "طلال الأمر" والليلة العلمية، ثرثرة، لقمة الزقوم، القادم، كما أنه قدم عرض "مسافر ليل" مرتين، فماذا يحمل لنا فى الأيام القادمة .

أحمد خميس

● بجانب تكريم الكاتب وأستاذ فن الكتابة المسرحية زاويا ومين من الصين.

إضاءة غير تقليدية تخرج من تحت القاعة

بعمق ثلاثة أمتار، وقدم من خلالها موضوعاً يبدو وللوهلة الأولى حكاية معقدة عن الشقاء الذى يتعرض له الإنسان منذ ولادته وإلى مماته، غير أن تلك الفكرة التى قد تكون مكررة ليست هى الهم الأول للمخرج الذى كرس اهتمامه للتقنية لكى تكون بطل الحكاية المسرحية، فقد بدا وكأن كل جزء من هذا خشبة الصغيرة قادراً على إنتاج دلالة ضوئية ولونية مميزة فقد كانت الشرائع الخشبية تنتج طوال الوقت إضاءات متباينة تتيح تغيير الحالة النفسية المقدمة، وبدأت وكأن دقات شعورية تخرج من ذاكرة الممثل. وفى بعض المشاهد كانت الإضاءة تثير المشهد من تحت خشبة التمثيل فأدت دوراً مبهراً خاصة عند تخللها بين الشرائع التى كانت تحول الدلالة المرجوة فى كل لحظة درامية من سجن إلى خندق إلى ظلمة إلى طريق... إلخ، وكان شريط الصوت يلعب دوراً مهماً فى ترتيب أحداث العرض المسرحى، خاصة تلك التفصيلية التى كانت تنشئ دائماً أن هناك شاشة سينمائية سوف تعرض للموضوع المقدم.

وفى عام 2003 عاد المخرج الكبير إبراهيم خلفان مرة أخرى لتجريبى القاهرة بعرض (يوم نموذجى) وهو عرض مأخوذ عن مجموعة قصص لألبرتو مورافيا، وفيه يقدم الحياة المصرية فى الوطن

خلاصه ببين مشاهديه فيسلط ضوء الكشف عليهم واحداً تلو الآخر وفى النهاية التى بدت مفتوحة وقف السعداوى ليعلم لجمهوره عن نهاية العرض المسرحى وأخذ يقيق ممثليه واحداً تلو الآخر.

وما ميز عرض السعداوى هنا هو عدم انبهاره كغيره بشعر صلاح عبد الصبور الذى يأخذ القلب واعتماده على الحكاية التاريخية ومحاكمة اللحظة الراهنة فى ذات اللحظة، وكانت الكلمة المفتاح فى العرض المسرحى كلمة (شيماء سبت) " هذا رمادك يا حلاج - هذا رمادك يا أختى " - فالعرض لم يقدم حلاج صلاح عبد الصبور وإنما قدم تداعيات مرة عنه وعن أفكاره ومريديه، ولما كنت ذاهباً للعرض أبحث عن حلاج صلاح عبد الصبور ولم أجده فأننى أصبت بدهشة كبيرة وكتبت عن لعنة الغواية والتفريب محاكماً العرض من منطق غياب شخصيات صلاح عبد الصبور و ليس من داخل الحكاية الجديدة التى أبدعها السعداوى.

وفى عام 1998 أقدم المخرج إبراهيم خلفان أولى تجاربه فى المهرجان التجريبى بالقاهرة وكانت بعنوان (الليلة العلمية) من تأليف وليد إخلاص، وقد قدم العرض بقاعة يوسف إدريس وكان أحد أهم العروض التى قدمتها الفرقة على مدى تاريخها مع المهرجان التجريبى وقد رشح لجائزتين الأولى هى جائزة السينوغرافيا والثانية هى الممثل الأول محمد الصفار، وكان العرض يعتمد بداهة على طاولة أخذت حيزاً كبيراً من قاعة يوسف إدريس هى طاولة تلقى علوم الطب - على ما أذكر - وكانت القماش البيضاء الخاصة بمادة التشريح هى بطل اللعبة المسرحية حيث نجح تماماً - إبراهيم خلفان - وتشكيلها واستخدام إضاءة غير مباشرة عليها فبدت ذات صور جمالية مناسبة للحالة المقدمة.

وفى عام 1999 قدمت الفرقة عرضاً آخر تحت عنوان (ضوء - ظل) من إخراج (سلمان العربى) والذى رشح أيضاً لنيل جائزة أفضل سينوغرافيا، وقد تخلى المخرج عن البناء التقليدى لجاليرى الهناجر وأنشأ خشبة مسرح خاصة لا يزيد عرضها عن مترين وارتفاعها عن متر ونصف المتر

● كرم الفنان نور الشريف كواحد من المسرحيين المصريين البارزين في المهرجان لهذا العام ، وأصدرت لجنة المهرجان موافقتها على طبع 18 كتاباً مترجماً أهمهما "العمارة والسينوغرافيا" ، "الدراما الإنجليزية ما بعد الاستعمار" ثم تفرع عروض الدول العربية أو المصرية سوى بجائزة أفضل ممثلة والتي فازت بها مناصفة الممثلتان التونسيان ليلى الطوبار وليلى الهميس .

أول دعوة رسمية للتجريب

إزاء عقم الصيغ المسرحية الآنية وانتهاء مدة صلاحيتها وبهذا العرض يستكمل مخرجه رابع محاولاته لإيجاد منهج خاص بما يسمى المسرح الصوتي المرتبط بالبيئة المصرية من خلال مفردات وعناصر شعبية ثم تطويعها بشكل يحقق إلى حد كبير تلك الخصوصية التي يطمح إليها .

ينتمي العرض إلى هذا التيار التجريبي الذي كان المخرج قد بدأه من خلال تلك المجموعة التي كونها وأسمائها مجموعة المسرح الصوتي Theater vocal حيث الرؤية المسرحية التي تتميز بها تلك النوعية من العروض شبه الخالية من عنصر الكلمة المنطوقة إلا فيما ندر والتي تتكئ في المقام الأول على عدد من المفردات الصوتية، المصحوبة بتشكيلات حركية تعبيرية هدفها الأول خلق المعادل الموضوعي البصري للغة الصوتية وحواراتها الدرامية والتي تعتمد عند انتصار عبد الفتاح -على عدد من المستخرجات الصوتية لمجموعة الأدوات الشعبية التي دأب على استنطاقها بخصوصية تنم عن دراية موسيقية خبيرة بالنغمات والترددات الصوتية ذلك أن نسيج الحوار الصوتي يتألف من خلال الاستخدامات غير المألوفة عبر الطريق الفني المدرب على تلك المفردات الشعبية مثل (الهون -القشت -غطاء الحلة -القيقاب الخشب) وغيرها لتشكل في الأمر نهاية لغة مسرحية جديدة نعمقها وتنمقها بقية العناصر المكمل من ضوء وظل وتنوع تشكيلي على مستوى الديكور والملابس والإكسسوار ليتناغم الإطار المسرحي بكامله محققاً تلك المتعة السمعية البصرية.

ويعرض ترنيمة العلاقة بين شاب وفتاة من خلال دورة الحياة والموت والبحث عن المصير حيث "يقوم المخرج بتشكيل لوحة ذات عدة مستويات .. خلفيتها سماوية اللون والتأثير .. تقطعها مساحة سوداء في المقدمة يجلس أمامها مجموعة من الشباب على مستويين حررهم من الثياب بالجزء الأعلى من الجسم بينما يوحد بينهم بسراريول سوداء اللون ومن هذا التشكيل الجماعي البشري تنطلق عدة تشكيلات فردية وثنائية على جانب وأمام التشكيل الجماعي وهذه التشكيلات الفردية والثنائية ثابتة ومتحركة حيث يقوم المخرج بتثبيت التشكيل الجماعي الخلفي الذي يتولى عبء تصعيد المؤثرات الصوتية بدرجاتها المختلفة وأيضاً الموسيقية والإيقاعية (مدحت أبو بكر: نشرة المهرجان عدد 1991 ص2 من 10) ووسط الهمهمات الجماعية المتنوعة والإيقاعات المختلفة نشهد تشكيلاً حركياً ثنائياً يصور تلك العلاقة القائمة بين عنصرى الحياة البشرية (الرجل والمرأة) منذ الميلاد وحتى الموت بينما تراقب الأم التي تتفوه ببعض الكلمات أو الجمل المعبرة عن مخنتها المتمثلة في انفلات الابن إلى أحضان امرأة أخرى ينتمي إليها بدلاً عن أمه التي منحتها الحياة لتغلف ذلك كله تلك المؤثرات الصوتية البشرية والآلية التي تعبر عن ترنيمة العلاقات الإنسانية بكل ملذاتها وأحزانها .

د. سيد خاطر

عقم الصيغ السائدة لم يكن وحده دافع الشباب إلى البحث عن صيغ جديدة

اللذين يرمز إليهما بمحطة الأتوبيس حيث الانتظار الذي لا ينتهي ولا يسفر عن جدوى أو معنى أو يؤدي إلى أمل، لينتقل بعد ذلك إلى السخرية من أحد أهم رموز مصر الحديثة وهو تمثال نهضة مصر الذي يتحول في هذا العرض إلى مرتع لكل عابر سبيل من طير وحيوان وبشر .. ثم لوحة رابعة تشير إلى حالة العهر السياسي فرجل السياسية يرندي ثوب الراقصة بينما يتصاعد الدخان الأزرق فالجميع من حولهما يتعاطون المخدرات ... وإذا كان المخرج يعرضه آثار معارضا كثيرة، إلا أن هناك تحفظاً يتعلق بالرفض لأي أسلوب فني يوصم بفجاجة الطرح ، الفنى وهو الأمر الذي ينطبق على اللوحة التي أثارت الجدل والخاصة بالكعبة وبرميل البترول لأنها اتسمت بالصلف والتحدى المباشر للمشاعر الدينية .. كذلك هناك غياب واضح لوحدة الأسلوب الفكرى فى العرض، فالأفكار بالفعل تمت صياغتها بشكل عشوائى لتشكل فى نهاية الأمر عرضاً ساخراً.

ومع ذلك فإن مصدر الاحتفاء النقدي بعرض اللعبة يعود إلى ذلك الملمح فى العلاقة بين التجريب والمجتمع من خلال هذا الطرح النقدي لبعض السلبيات عبر الرقص والإشارة المصحوبين بالموسيقى المستمرة والذي جاء كثمرة جهد طيب لمجموعة من شباب الهواة الذين حاولوا الخروج عما هو معتاد ومألوف فخالقوه بأدواتهم التعبيرية الكاملة فى أجسادهم بعد أن تلقوا تدريبات واعية من خلال برنامج يرتبط إلى حد كبير بما أطلق عليه مايهرولد تعبیر الميكنة الجسدية أو الميكنة الحيوية للجسد أو البيوميكانيك .. حيث تتحول الحركة والإشارة وأوضاع الجسد المختلفة إلى كود أو اصطلاح يشير إلى معنى خاص يماثل كعنى اللغة المنطوقة.

عرض ترنيمة يعد عرض ترنيمة لانتصار عبدالفتاح متابعة لجديد من الأفعال والنتاجات فى إطار الرحلة بحثاً عن صيغ جديدة

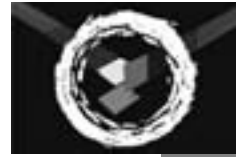
إعداد الممثل ويشاهده الجمهور، وكان المخطط عمل لوحات لتنمية الخيال ولوحات لتنمية القدرات الحركية ولوحات لتنمية التعبير الحركى والموسيقى ، وأخرى لتنمية التواصل بين الممثلين "عزة الحسينى -تحقيق- نشرة المهرجان- عدد، 1991ص 17".

إن نسبة هذا العرض إلى المسرح الراقص تأتى تجاوزاً إذ إن اللياقة البدنية التي يتمتع بها المؤدون لا ترقى بأى حال إلى ذلك المستوى الرفيع فى الأداء الجسدى الذى يتسم به الراقص حيث كوريوغرافيا النص الحركى الذى يحمل بين طياته تنابعاً مكرياً دقيقاً دالاً فى كل تفصيلاته ومتناغماً بمرونته النوعية مع الفنون السمعية ، وخالقاً فى ذات الوقت لإبداعات تشكيلية بصرية لها تأثيراتها الدلالية والجمالية على المتلقى الذى يفسر إشارات المبدع فينفعل بها ويكملها عبر خياله "وتكون المحصلة والصورة الفنية مختلفة من متلقٍ لآخر نظراً لاختلاف الثقافة الخاصة ، وكذلك لاختلاف الخبرات الوجدانية "انظر يحيى عبد التواب - وسائل الاتصال الجماهيرى وتذوق الباليه فى مصر- مجلة الفن المعاصر، عدد 3 ص 4 ص وكذلك الباليه المصرى اليوم، مجلة تياترو -تقابة المهن التمثيلية العدد التجريبي 2ص 14) ويتأرجح عرض اللعبة الذى تم تطويع لوحاته التدريبية الأحد عشر إلى أفكار نقدية بين موضوعات شتى تمثل كل ما استطاع ذهن وعقل المخرج التقاطه من بين سلبيات، يرى -بوحى من ثقافته الخاصة -أنها تعترى المجتمع وتحتاج إلى إصلاح، فيعمل على تصويرها فى شكل حركى هو أقرب إلى الأداء الرياضى الراقص. فمن السخرية من حال الأغنية العربية حيث اختلاط النغم الشرقى بالإيقاعات الغربية وبالتالي التكوينات الحركية الراقصة بلا خصوصية والتي تعبر عن فوضى المفاهيم الشبابية جراء حالة الضياع والتشتت فى ظل عالم ملئ بالمناقضات، إلى السخرية أيضاً من الملل والرتابة

لعل الملاحظة الجديرة بالذكر هى أن رد فعل شباب المسرحيين المصريين قد جاء مبكراً جداً، إذ لم يكن متوقعاً أن تبدأ تباشير التأثير بالعروض الأجنبية هكذا سريعاً مع بداية ثالثة الدورات خاصة وإن المهرجان كان قد توقف عن الاسترسال عام 1990 حين تم إلغاؤه بسبب ظروف المنطقة التي خلفتها أحداث غزو الكويت. إلا أنه فيما يبدو أن المسرحيين المصريين الشباب لا يضيعون وقتاً بحيث استهواهم. فى سرعة زائدة عن المفترض ذلك التيار التجريبي الذى يفقد اهتمامه باللغة المنطوقة مقابل الاستعراض فى البحث عن الشكل المرئى والصوتى.. وبالتالي يمكن القول إن ذلك الهوى الذى صادفهم لم يكن نتاجاً لتفاعل فكرى فنى مع أفضل طرق وأشكال التجريب الحديث التي يرونها ملائمة وحيوية وفعالة فى تحديث تقنيات المسرح المصرى إزاء عقم الصيغ السائدة بقدر ما هو وسيلة ارتأوا فيها طريقاً معبراً للوصول إلى هدف منشود : إلا وهو إحداث حالة الانبهار التي غالباً ما تتشكل بها معظم وجوه المسرحيين والعرب من مشاهدى هذه النوعية من العروض فضلاً عن إمكانية الاستحواذ على إعجاب لجنة التحكيم التي ينتمى معظم أعضائها لبلاد أجنبية هى مصدر تلك الشفرة المسرحية المستحدثة التي بدأ العرب يتعرفون عليها فجأة ودون سابق إنذار .

تقول نهاد صليحة عن هذه الممارسات منذ سنوات والحديث دائر حول تحديث تقنيات المسرح المصرى وضرورة البحث عن طرائق جديدة للتعبير من خلال لغة الجسد والتشكيل البصرى بعيداً عن كام الكلمات الذى أرقه خشبته، وحين أصابتنا حمى التجريب، التهاب الحديث ووصل إلى درجة الغليان خاصة بعد أن شاهد المسرحيون المصريون عرض «جلسة سرية» وغيره من العروض الصامتة الإنجليزية والبلجيكية عام 1989؟ فإذا بالمسرح الصامت والراقص يتحول فى الخيال إلى المطعم والمطعم وإلى أقصر السبل إلى العالمية وإفرز ذلك .. تجارب الدريكة لانتصار عبد الفتاح ، وتجربة أخرى أجهضت قبل العرض لعبد الستار الخضرى و«اللعب» للفنان الموهوب منصور محمد" (نهاد صليحة - عن التجريب سألونى ص 256.

ورغم اعترافنا بموهبة (منصور محمد) وريادته فى تقديم المسرح المصرى الراقص الذى يعتمد على التشكيل البصرى إلا أننا لا نستطيع الادعاء بأن العرض فى مجمله يعد عملاً مسرحياً متكاملأ ، ذلك أنه لم يكن وليد رؤية فكرية فنية تحت ترجمتها وصياغتها فى إطار عرض حركى راقص، إنما هو مجموعة من التدريبات الحركية تم تطويعها لعدد من الأفكار، وبطبيعة الحال استلزم الأمر إجراء بعض التعديلات على الأداء الحركى حتى يتناسب كل تدريب مع الفكرة المقترحة لشكل اللوحة يتراكم فى نهاية الأمر عدد من اللوحات البصرية المتفرقة بلا رابط والتي حاولت أن تصفع لنفسها نسيجاً فكرياً يمكن وصفه بأنه اجتهاد نحو تقديم قراءة نقدية لسلبيات الواقع.. "وكان هدف منصور فى البداية أن يدرج مجموعة الاستوديو وبدأ يفكر فى صياغة التدريبات فى شكل لوحات مسرحية تعرض للجمهور، ومن خلال العرض المتكرر يكتسب الممثل صفة

التجريب دون التفريط

لم يبدأ التجريب فى مصر من 19عاماً فقط، وإنما بدأ منذ حقبة الستينيات، فكل عمالة المسرح منذ تلك الفترة الزمنية من كتاب ومخرجين وممثلين بحثوا عن التجريب والتجديد وكسر النماذج الصلبة فى المسرح الكلاسيكى، فظهر لنا العديد والعديد من الأعمال المسرحية التي ظهر فيها التجريب بشكل واضح، وعلى ما أذكر فإن مسرحية "حادثة القطار" لتوفيق الحكيم، بحث الحكيم فيها عن التجريب وحقق بشكل ناجح.. فى هذا النص على وجه مخصوص، وهناك يوسف وهبى وكرم مطاوع وسعد أردش، كل هؤلاء العماقة بحثوا عن التجريب والتجديد والتطوير فى شكل ومضمون المسرح وقد كانت -حقاً -تجارب ناجحة تركت أثراً على الحركة المسرحية فى مصر.

ولكن ما يجب أن نتجنبه الأجيال الحالية، أن تقع فى التفريط، فلا بد من وأن تبحث عن الهوية القومية والعربية، لأن نقل النماذج الجاهزة من الغرب دون دراسة واعية بطبيعة تلك النماذج يعد من أخطر ما يشوه شكل المسرح سواء المسرح الكلاسيكى أو التجريبي، والمفروض أن ما يجب أن نأخذ من تلك النماذج الغربية هو متابعة الجديد فى المسرح العالمى، والوقوف على أحدث التقنيات الحديثة، دون الخوض فى ممارسات تقليدية عمياء ليست لها فائدة.

محفوظ عبد الرحمن

لا يوجد لدينا شئ ، نفخره

طوال سنوات ونحن نعامل وكأننا نعيش فى الشارع.. مكاننا الشارع.. فلا يوجد ما هو أسوأ من ذلك.. جميع المسرحيين الذين يقدمون مسرحاً مستقلاً يدركون تماماً أنه لا يوجد أسوأ مما نعانیه الآن.. ولا يوجد ما نخسره لأنه لم يكن لدينا شئ من الأساس. هذه ليست نظرة تشاؤمية بل واقع نحياه منذ فترة طويلة.. ولكن فجأة حدثت صحوة للمؤسسات الحكومية تدعونا فيها لتقديم ثلاثة أيام تتضمن وجهات نظر للقائمين على المسرح المستقل فى العالم.. وفى اليوم الرابع سنعرض نحن ما لدينا.. فلا يمكن التكهّن بشئ.. ولا التنبؤ بتحقيق طلبات لم نعرضها من الأساس.

لا أجد شيئاً يمكن أن أفعله سوى الاستماع والانتظار حتى يكون هناك شكل من التناور ونبدأ الحديث الذى إما أن يعبر عن تكويننا بشكل آخر معاً فى ظل المؤسسة الحكومية أو أن نعود إلى شارعنا مرة أخرى.

طارق سعيد

مخرج - المسرح المستقل

مسرحننا 25

جريدة كل المسرحيين

● فى الدورة الثانية عشرة حصل العرض المصرى " حين نتحدث الأشياء " للمخرج محمد شفيق على جائزة أفضل عرض ، وأحسن إخراج للمصرى ناصر عبد المنعم ، كما فازت الممثلة اللبنانية بجائزة أفضل ممثلة ، وجائزة أفضل سينوغرافيا كانت من نصيب العرض السوري " بعد كل ها الوقت " ...

التجريب رفيق المسرح

حقيقة الأمر أن مصر عرفت التجريبى منذ أيام عزيز عيد، فيوسف وهبى قدم مسرحية من 70 مشهداً تناولت تاريخ مصر مع الاستعمار، أليس هذا تجريبياً؟ وكذلك ظهر التجريب فى الكتابات المسرحية على يد توفيق الحكيم ويوسف إدريس، فالتجريب رفيق المسرح منذ النشأة، وأما عما يحدث الآن تحت مسمى المسرح التجريبى فما هو إلا تيار ليست له جذور، فهو عبارة عن شذرات متناثرة، ليس لها هدف لأنها مجرد تقليد لما يحدث فى المسرح العالمى من حركات "أكروباكية" دون الخروج بالهدف من وراء تلك الحركات العضلية، وليس أمامى مسمى تجاه ما يحدث الآن إلا أن أطلق عليه "الشذوذ التجريبى".

سمير العصفورى

توجيه الدعوة للمسرح المستقل تؤكد على وجوده

المسرح المستقل موجود دائماً.. لا ينتهى.. فهو يعبر عن شريحة من الجمهور.. وشريحة أخرى من المبدعين الذين يقومون بالعمل الدائم لتوصيل أفكار جديدة لا يجدها المتفرج فى المسرح الحكومى..

وتوجيه الدعوة لهذا المسرح من اللجنة المنظمة للمهرجان التجريبى تؤكد على اعتراف مؤسسات الدولة بوجود هذه التجربة المتفردة والمعروفة باسم المسرح المستقل.. فأغلب العروض المسرحية الأجنبية المنافسة فى المهرجان تقدم عروضاً مسرحية تقدمها فرقاً مسرحية مستقلة وهذا يعنى أننا لنا أهمية فى جميع أنحاء العالم.

هذه الدعوة أنهت التجاهل الذى بقيه المسرح المستقل طوال هذه الأعوام بهذه الدعوة ستكون هناك طفرة لم تكن فى الحسبان من قبل، وتعطى حالة من التفاؤل غير المسبوق بعد هذا الاعتراف بوجود شكل للمسرح المستقل على خريطة المنظومة الثقافية (إن التجريب فى النص المسرحى يعتمد على الأفكار ويكون هذا فى حالة التأليف وليس فى الإعداد المسرحى، وأضاف وشكل التجريب يتحدد حسب التجارب المقدمة ومن وجهة نظرى فى الكتابة أجد نفسى على المستوى الشخصى.

رشا عبد المنعم

مؤلفة وناقدة - المسرح المستقل

مطبوعات المهرجان مشروع ناجح ومتصل ومنفصل عنه

هناك تفاعل مع الآخر الطليعى

مطبوعاته قدمت تعريفاً واسعاً لما يجرى فى المسرح العالمى

من الطبيعى جداً أن تنشأ حول أية ظاهرة أو تظاهرة ناجحة، أشكال من الجدل والاختلاف، هذا الجدل يصل أحياناً إلى مستوى التسخيف، وربما "التلطيش" المجانى وغير المجانى، ومن الممكن - أيضاً - أن يصل الأمر إلى التخوين، والتشكيك فى القدرات والصلاحيات.. إلخ، وهذا ما حدث مع تظاهرة مهرجان المسرح التجريبى، منذ أن نشأت، وراح يفكر منظموها فى الاتصال والاحتكاك والتفاعل الحى مع العالم المسرحى الخارجى، وهناك أقلام - بالطبع - وجهت انتقادات حادة وطبيعية وشريفة، ولا خلاف على توجيه هذه الانتقادات، ولكن الخلاف - دوماً - حول التشكيك والتسخيف من نوايا وإمكانات القائمين، وهذا ليس دفاعاً عن القائمين ومنظمى الظاهرة، ولكنه دفاع عن فكرة صحيحة، لا بد أن تطاردنا دوماً، وهى التفاعل الصحى والحى مع الآخر، والآخر المتحضر، والمتقدم، والطليعى، والناجح، أى كانت معايير النجاح، وأشكاله، وآلياته، وبالطبع لا بد أن تكون هناك "ثقافات" مختلفة، ومتفاوتة، وتصل إلى حد التناقض، وأحياناً تصل إلى حد النفور والعداء، ولكن التفاعل مهم وضرورى، ولا يمكن أن تعيش أى ظاهرة ثقافية أو فنية أو فكرية منعزلة، ومنغلقة على نفسها، تجتر تاريخها الذاتى، دون التعرف - مجرد التعرف - على الآخر، فما بالنا بالتفاعل معه..

وأزعم أن هذا التفاعل حدث بكل إمكانياته وطاقاته مع تظاهرة "المسرح التجريبى"، ومهرجانه السنوى، أقول التفاعل بكل إمكانياته وطاقاته السلبية والإيجابية، فشهدنا عروضاً كانت قوية ومؤثرة ورائعة، وكذلك شاهدنا عروضاً وصفناها بالإسفاف، وقلنا: إن البعض يريد أن يضحك علينا، فالديكورات بائسة، والأداءات ضعيفة، وبالطبع لا بد أن يحدث هذا وذاك، وتختلف - دوماً - وجهات النظر باختلاف متلقيها، هنا يحدث التلقى الحر، دون أى وصاية، ودون أى كادرات نقدية وفكرية مسبقة، وجاهزة، وهذا هو التفاعل الحر الذى أعنيه، وأظن أن هناك من أكثر من قدرة على سبعر ونقد ودرس ظاهرة التفاعل مع هذه العروض المسرحية، ووضعها فى سياقها الصحى والمنطقى والموضوعى، بعيداً عن الهتاف المؤيد السمج، والمفضوح، وكذلك بعيداً عن لائحة الاتهامات الأبدية، وعقلية التشكيك والتسخيف الدائمة.

وهنا أود - فقط - أن أشير إلى ظاهرة أخرى، تكاد تكون مستقلة، رغم تبعيتها للمهرجان، وهى ظاهرة المطبوعات المساهبة للظاهرة الأساسية، هذه المطبوعات التى سعت إلى التعريف الواسع بما يجرى فى المسرح العالمى، والوقوف على آخر تطوراتها، وآخر تقنياته - أيضاً - هذه التقليلات التى مارست تأثيراً واسعاً فى بلادها، ونالت نجاحات حقيقية، وربما لا تكون مناسبة لثقافتنا، أو تاريخنا الفنى، ولكن التعرف عليها، والاقتراب منها، شئ مختلف عن التأثر بها، أو وضعها فى أجندتنا.. وهذا ما حدث مع الانتقادات العديدة والثرية، التى طالعتها وقرأنا بعضها على مدى السنوات السابقة.. ومن العيب أن يلم مقال - حتى ولو بالإشارة - بكافة المطبوعات، ولكن يكفى أن نقول: إن المطبوعات حاولت بقدر الإمكان تغطية آخر الجريات والأفكار والأحداث والنظريات الفاعلة، فى المسرح العالمى، ولا يمكن أن ندرك هذه التغطية، بعيداً عن هذا المهرجان، ويكفى أن نطالع عناوين مثل "المسرح الطليعى" لكريستوفر أينز، ترجمة سامح فكرى..

"ومسرح الثمانيات والتسعينيات لبيرنر زوفر، ترجمة د. حامد

أحمد غانم وحنان معوض، وكتاب "فن الأداء" لمارفن كارلون، ترجمة د. منى سلام، ثم كتاب "مسرح داريوfo وفرنكارامى" لـ دافيد ميرست" ترجمة حسين البدرى.. وغيرها الكثير من الكتب التى - بلا شك - سدت عجزاً فى المكتبة المسرحية، ومن الممكن أن تكون - أيضاً - هناك ملاحظات على المطبوعات، من حيث الإخراج، أو حتى الترجمات المتسربة، والتى لا بد أن تدخل فيها فكرة التعجل للحاق بركاب المهرجان، لكن هذا لن ينفى - أساساً - التوجه المبدئى، والفكرة الصحيحة، والتى من الممكن، أن يחדش صحتها التطبيق، كما يحدث مع أى ظاهرة أخرى..

ولا بد من توجيه التحية إلى الشخص الذى كان خلف هذه الفكرة - أساساً - أو هو الدكتور فوزى فهمى ، الذى قال فى أحد تصديراته: "رسخت دورات المهرجان بعروضها وندواتها وإصداراتها اتصالاً حياً بيننا وبين مختلف إبداعات مجتمعات العالم، فأفرزت تحولات وتغييرات تحققت عبر نضالات وصدامات رسمت خطأ عميقاً فى مواجهة كل تعصب وانغلاق، كل ترهل وجفاف فى ينابيع الإبداع، وتجلت هذه التحولات والتغييرات فى إبداعات شباب الحركة المسرحية المصرية من خلال وعيهم بذواتهم وعصرهم وامتلاكهم رؤاهم المتجددة، وكان الوعى هو المحفز والمحرك لتصوراتهم والمضى لواقعهم، فدفعهم ألا يكونوا ظلاً ممتداً لغيرهم، لا يمتلكون إضافة ولا يدركون إيقاع تعاقب الأزمنة، ولا يولدون تجليات لها كيفية وجود خاصة كنتاج لفكر نقدى مبدع له قدرة التواصل من حولهم... إننا نبحت عن صيغ اللقاء والالتقاء لنؤسس علاقات حوار ترتكز على القبول والاختلاف، لنحرر أنفسنا من موروثات العزلة، ونواجه محاولات الهيمنة والإكراه".

وهذه الفكرة الأخيرة هى الفيصل فى الأمر كله.. تأسيس علاقات حوار، ترتكز على القبول والاختلاف، هذا القبول والاختلاف، هما محور أى علاقة، ومحور أى تقدم، ومحور أى محتوى طليعى، وهذا ما قامت به بعض المطبوعات، وعرفت بشكل جيد، وهى ترجمة عربية ميسرة ومقروءة، ببعض هذه الثقافات، التى نتفق أو نستوعب مفرداتها وعناصرها، وبعض هذه الثقافات التى نختلف معها، ولا نستطيع أن نستوعبها، وربما نرفضها على المستوى الاجتماعى أو الفكرى، وربما السياسى - مع استبعاد كافة أشكال التطبيع العلنة والمستترة تماماً مع العدو الصهيونى - وبالطبع قرأنا وشاهدنا ما نختلف معه، ولكننا نبهه به.. وأود هنا أن أشيد بهذا الجهد المبذول فى التدقيق اللغوى فى كثير من الكتب، وهذا لا يمنعنا من القول إن هناك فى بعض الكتب - أيضاً - هنات لغوية ونحوية، من الواجب تفاديها، ولكن كل هذا لن ينفى الأهمية البالغة التى تؤديها هذه المطبوعات، والتى تعرفنا بشكل واسع على العالم المسرحى الخارجى، والتى تساهم فى عملية بناء الحوار الصحى، بيننا وبين العالم الآخر، الإنسانى، هذا العالم الذى يكاد يكون مجهولاً، وغامضاً، والإنسان - كما هو معروف - عدو لما يجهل، فربما تقوم هذه العملية، بترميم ما أفسده السياسى، ودمره رجل الحرب، وعطلته مشاعر سدنة الدولة، نحن - بالفعل - أمام مشروع يحتاج إلى تأزر، ومناقشة لتقويمه، وإنجاحه، وإخراجه من بؤس عثراته إن كانت هناك عثرات..

شعبان يوسف

● كما كرم أنطوان ملتقى المخرج والممثل وأستاذ الدراما بلبنان.

● وشاركت في هذه الدورة 78 فرقة مسرحية فكان عدد الفرق الأجنبية 38 فرقة ، والعربية 17 فرقة ، ومصر شاركت منها 23 فرقة مختلفة ، والفرق الأجنبية شاركت بـ 38 عرضاً ، والدول العربية بلغت مشاركتها هذا العام 17 عرضاً وهي عروض مشاركة ضمن المهرجان داخل المسابقة الرسمية وعلى هامش المهرجان ...

26 مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

مكسب كبير وفرصة للتواصل

إن المشاركة في مهرجان مسرحي عربي على هذا المستوى هو بحد ذاته مكسب كبير لمن تتاح له الفرصة. والأسماء التي شاركت في إدارته، أو لجانه مشهود لها بخبرتها المسرحية، وريادتها في العمل المسرحي، إن كان الفنان محمود ياسين، أو الفنان جلال الشرفاوي، ومجموعة من الشباب اللذين قدموا أعمالاً سمعنا بها، وقرأنا عنها، لكن الفرصة والوقت لم يتيحنا لنا لمشاهدة العروض، وهذا بحد ذاته، مشكلة بالنسبة للمهرجانات، من هنا أعرج على بعض النقاط التنظيمية التي قد تساهم في فشل أو نجاح أى مهرجان.

أولاً: ينبغي أن تكون المشاركات في المهرجانات المسرحية كاملة، أى أن يتم استقبال الوفود المشاركة طيلة أيام المهرجان للاستفادة من العروض، والندوات، والنقاشات التي تتم أثناء المهرجان، وغير ذلك يفقد التواصل بين الوفود القادمة والموجودين في المدينة التي يقام فيها المهرجان، هذه المشكلة نلمسها في معظم المهرجانات وخاصة العربية التي تتعلق بالمسرح.

ثانياً: النقطة الثانية تنبثق من الأولى، وهي ضعف الدعم المادى المخصص للمهرجانات المسرحية، وفي هذا المهرجان كان ذلك واضحاً جداً.

ثالثاً: إن إقامة أى مهرجان يتطلب بالدرجة الأولى تنظيماً جيداً يلحظ الكثير من الأمور، تبدأ بالتفكير في إقامة المهرجان، أسمه، هدفه، الترتيبات التي تسبق إقامته، اختيار الأعمال وتناسقها، تنوع المشاركات العربية بغية تواصل أكثر، وإلى ما هنالك من الأمور التنظيمية والمالية والإدارية الضرورية لإنجاح أى مهرجان.

رابعاً: لا يمكن أن تكون المشاركات الكثيرة مغنماً جيداً، لأنها تؤثر على نوعية الحضور، وعلى نوعية العرض المسرحي والاختبارات المسرحية التي تسبقه (البروفات)، وهذه نقطة لم تكن لصالح المهرجان

سجيع قرقماز

عوائق التجريب بين الممنوع والممتنع والمتداول

بدائرة الغياب وعدم الوجود والظهور. وتروج لبعض الآليات لإنتاج ما هو جائز، وتتخذ هذه المؤسسة صورة مادية وهي "الرقابة"، فتتقن مؤسسة الرقابة بفعل حرم، وتصبح في مرتبة البدء لإعطاء جواز المرور بالنسبة للعروض التجريبية وتحاول أن تسلب منه حديثه، وترتب المعاني المجازة. أى أن الرقابة هي شكل من أشكال التواصل التداولي مع الأفكار السائدة، بهدف إيقاف ذاتية الإبداع، وتكبث حروفه وكلماته في دهاليز يقينات الخطاب السائد لمنعه من تمزيق المصطلح السائد وتعرية الأوهام الراضحة في قلب المجتمع. لذا فالرقابة أشبه بالمرجعية المارقة وتفرض على التجريب أن يظل قابعاً وخاضعاً للأفكار/القيم، وتخضع المسرح لإرهاب التقاليد الفكرية السائدة.

(ب) عملية القسمة والرفض:

تتجلى عملية القسمة والرفض من خلال حصر المبدع الخارج عن السائد في دائرة مغلقة ونعته بالأحمق أو المعتوة، وتحكم عليه بالنبد لأن إبداعه يفقد المعقولية والجدوى (كحالة الراحل منصور محمد)، وأما الذى يخرق مألوفية هذه السلطة تمارس على أقواله عملية القسمة، حيث يصبح العرض المسرحي مرتبطاً بالانضباط والامتثال وهي شائبة يشغل عليها الخطاب المسيطر، الذى يمنع أى علاقة خاصة مع اللغة المسرحية من جانب المبدع. حيث تخضع إبداعية المبدع لنموذج إعلامي / تداولي منصوب عليه وترسخ الصورة له، وتساهم في ترويج طاماً ظل محافظاً على معجمها الدلالي الوجودي. فهذا المنبذ الخارج عن الأنساق السائدة يعيد صلة رحمة بالإبداع المكبوت السابق عليها، ويهرب من سجن القوالب التي تحاول تكبيله، أى يستبدل ذلك بحوار يستعصى على النمذجة السائدة، معلناً قلب الأدوار من متلق إلى مرسل يرسل بشظايا الفكرية تساؤلات تفكك طلاسـم الجسد الجمعي وتنزع غلاف الألفة عن أساطيره لى يبقى على هامشها.

فهذه الخطايا التي ترتكبها العروض التجريبية وصاحبها المنبذ يجب أن يقام على فاعلها حد القسمة والرفض وأن يطرد خارج إطار الحكمة التنظيمية للخطاب المعرفي السائد، وينظر لهذا المبدع المنبذ على أنه "ذات غائبة عن نفسها ولا تتحمل المسئولية، نظراً لعدم اعتماده على شكل راهن لإبداع المؤسسة السائدة، فهو منشق عنها لأن لغته تقاوم وجود هذا الخطاب المعرفي، نظراً لأن لغته تقوم على خرق المسافة بين الدال والمدلول للعلامة التي أسسها الخطاب المعرفي السائد، وتنفصل عن الواقع ذاته، ومن هنا تكون القسمة والرفض في إبعاده داخل المكان أو الزمان ذاته.

(ج) إرادة الحقيقة:

إن كل ثقافة ترسخ لقواعد معرفية معينة لتعيين

بعض الشباب المتحمس اتخذه منهجاً لتجديد البنية المسرحية

ويحاول زحزحتها لاكتشاف لغة جديدة تفتح آفاقاً جديدة من الدلالات المستبعدة خارج مناطق التقاهم المدة سلفاً. لذلك التجريب يفتح اللغة المسرحية المهيمنة والسائدة على إيقاعات متغيرة نظراً لانفتاح زمنيها على زمينة أخرى مغايرة، بهدف من ذلك إقامة الحوار مع اللغة الاجتماعية السائدة المتداولة وتفكيك بداهاتها ومعطياتها وجعل هذه اللغة تقف على عتبة المفاجأة.

لذلك فالتجريب ذو صلة وثيقة بالشأن الثقافي، ويتجلى في صور وأشكال مختلفة ذات علاقة بالمجتمع. ويتحقق حضور التجريب في المسرح عن طريق عنصرين هما :-

بعد تاريخي: حيث يندرج التجريب بوصفه ولادة جسد جديد داخل الجسد الجمعي الاجتماعي الممنوع تجاوزه.

صيغة الاستجابات الجديدة: عن طريق مساءلة نمط تعامل التجريب مع التقاليد المسرحية السائدة الممتنع التفكير فيها .

فإننتاج المعنى المسرحي يخضع لمجموعة من الإكراهات وينطوي على كثير من التعقيد، فالعنى ليس موجوداً سلفاً، بل هو محصلة لصراع طويل من القوى تحاول أن تستحوذ عليه فيمكننا أن نرصد ببعض الإجراءات التي تحاول الحد من التجريب المسرحي في مجتمعنا والتي تجعله لا يدخل كمعصر فعال في صناعة المسرح، والتي ترتكز في إبعادين لمراقبة الخطاب التجريبي.

الإبعادات الخارجية

(أ) المنع:

تبرز حدود المنع من خلال شبكة من الأفكار/القيم وإضفاء صيغة التقديس عليها. وقد يتم ذلك عن طريق مؤسسة سلطوية يتجذر وجودها عبر آلية المنع التي تنطوي على ربط المسكوت عنه واللامشروع

مع مرور السنين تتعاقب دورات المسرح التجريبي واحدة تلو الأخرى، ومازال التجريب المسرحي يبحث عن أرضيته المعرفية، بالرغم من حصول بعض العروض المصرية على جوائز من المهرجان، كما حضرت بعض العروض التجريبية من بعض الثقافات المغايرة التي صدمت ذائقة المبدعين وحيرت معارف النقاد. لكن من الملاحظ عند تدوال مفهوم التجريب المسرحي انقسم الحقل المسرحي إلى فريقين أحدهما مؤيد والآخر رافض له. لكن السمة الأساسية على الرغم من اقتراب المهرجان إلى الدورة العشرين إلا أن التجريب لم يدخل كمعصر فعال في صناعتنا المسرحية وارتبط تقديم العروض في الأساس بالمهرجان من قبل المؤسسة الأم، حاول بعض الشباب المتحمس أن يتخذه منهجاً لتجديد البنية المسرحية على مدار العشرين عاماً الأخيرة.

كل ذلك يكشف أن التجريب لا يرتبط حضوره فقط بقرار فوقى من أولى الأمر المسرحي لكى يدخل كمعصر فعال لتجديد البنية المسرحية، بل يتأسس وجوده بتفاعله مع البنية الثقافية بحد ذاتها وطرق تعامله مع الإكراهات التي تفرضها لاستقبال الوافد واستيعابه طبقاً لتقاليدها التي تؤسسها بعض الخطابات المعرفية التي تنمط رؤيتها للعالم. لذا، فالسؤال الأساسى الذى يفرض نفسه حتى الآن لماذا يعانى التجريب المسرحي ولم يؤسس مدينته المعرفية حتى الآن؟. للإجابة على هذا السؤال تعددت الفرق، فأنبرى فريق أول لتشخيص الوضع الراهن بعدم وجود حركة نقدية تحاول أن تكون حلقة وصل بين المبدع والجمهور، وفريق ثان أرجع الخلل إلى وجود قصور في آليات إنتاج العروض المسرحية وعدم الاهتمام الكافي بالتجريب المسرحي كمعصر ضرورى لتجديد البنية المسرحية، أما الفريق الثالث والأخير رأى أن الخلل قابع في ذائقة الجمهور الذى تكونه بعض المؤسسات التعليمية التي تعتمد على صيغة تلقينية لا تناسب العروض المسرحية التجريبية الحقيقية. مما سبق يمكن القول قد يكون الخلل نابعاً من بعد تدوالى نابع إلى تعامل المؤسسات المختلفة مع التجريب المسرحي، لكن الأزمة الأساسية تتعلق ببعد وجودى يستدعى الحفر المعرفى فى الخطاب المعرفى السائد لعرف ما هى العوامل التي تؤدي في ترسيخ أو استبعاد التجريب المسرحي من البنية الثقافية في ظل ثقافة ليس لديها القدر الكافي من المرونة لتعديل قواعدها المعرفية وتخاف من كل من يحاول زحزحة أسسها المتوارثة وتمنع كل تأسيس فى المختلف.

إن الهدف الأساسى للتجريب فى المسرح نفي ما هو متداول، حيث يخترق النظام المعرفى السائد والذي يشكل قواعد أمرة ويستبطن أفعالاً لغوية تقولب ما هو مسموع ومرئى، لذلك فالتجريب الحق هو فعل مبدع ينتهك أنظمة القول والمكتوب والمرئى،

● شاهدت لجنة التحكيم في الدورة الثالثة عشرة 18 عرضاً لـ 15 دولة شاركت في المسابقة الرسمية للمهرجان ، فاز بجائزة أفضل عرض العرض الفلسطيني " قصص تحت الاحتلال " ، وجائزة أفضل إخراج كانت من نصيب المخرجة النمساوية إدينا براون عن عرض " الشموع الجانبية " ، وفازت بجائزة أفضل ممثلة الأسبانية تشارو سوخو ، وجائزة أفضل ممثل حصل عليها الممثل التونسي المنصف الصايم.

مسرحننا 27

جريدة كل المسرحيين

كل الأعمال المستقلة وليدة التجربة

الطابع التجريبي هو ما يغلف أغلب الأعمال المسرحية المستقلة.. ولكن على الجانب الآخر فإن القائمين على هذا النوع من الفن المسرحي المغاير لا يعرفون من البداية هل سيقدمون مسرحاً تجريبياً أم تقليدياً؟.. فكلها وليدة التجربة التي تغلفها في النهاية العناصر المسرحية.. فمرة يخرج العمل كطقس ومرة مسرحية استعراضية غنائية..

وعن نفسى فدائماً ما أبدأ العمل على المسرحية بالشكل التقليدي، فتكون الصورة غير واضحة المعالم ويتمركز التجريب دائماً حول تغيير شكل العناصر الأساسية للعمل المسرحي فيصبح التجريب بهذا المعنى ليس مصطلحاً واحداً وإنما طينة لينة تشكل كما يترأى لكل مبدع من وجهة نظره الخاصة.. هذا الإبداع لا يحتاج سوى لبعض التدريب ليصبح بهذه الإمكانيات السهلة في توافرها والصعبة في الحصول عليها موجوداً في العمل، والعمل المسرحي التجريبي يحتاج لميزانية ضخمة جداً تتمثل في الإبداع والتدريب اللذين يشكلان معاً جيلاً جديداً من المسرحيين المستقلين الواعين والمدركين لما يقومون به بشكل دقيق..

المهرجان الدولي للمسرح التجريبي مواجهة مباشرة لهذا الفن المسرحي، وجميع دول العالم تعتمد على تقديم عروض مسرحية مستقلة عن فرقها الرسمية للمشاركة في المهرجان.. وهذه المنافسة خرجت منها لفترة طويلة ثم عادت مرة أخرى وبدأت صفحة جديدة تؤهل وقوف الجهات المعنية بالثقافة والمسرح في مصر مع المسرحيين المستقلين لوضع صيغ مشتركة للأفكار القديمة المخيمة على العقول، ومنها رفض تدعيم الفرق المستقلة وأيضاً محاربة الجهات الأمينة لمثل هذا النوع من الفرقة التي تعتمد على التجمهر وبالتالي يمثل قلقاً أمل أن ينتهي لتبدأ الحياة الجديدة بعد نهاية هذه التوصيات..

وعن الذوق العام للمتفرج فمن المهم تأكيد مدى أحقيته في الجديد رغم أن هذا المتفرج اعتاد على شكل تقليدي راسخ بداخله يجعله رافضاً لأي شكل من أشكال الرؤى الجديدة المعتمدة على ورش العمل المشتركة التي تجعل العمل عجب البعض ولا يفهمه البعض الآخر.

هاني المتناوى

مخرج - المسرح المستقل

السلطة المعرفية وتقاومه، وخاصة إذا كان العمل المسرحي يغفل مبدأ التعليق ويستبدله بمبدأ الانتهاك.

(ب) مبدأ المؤلف:

يث إن مبدأ المؤلف قد يلعب دوراً متفاوتاً في نصوص أخرى حيث تعتمد على المؤلف من حيث هو فرد مثل النصوص العلمية، النصوص المسرحية. وتعد وظيفة المؤلف ضرورية في الحد من سلطة الخطاب التجريبي، فمبدأ المؤلف يثير مبدأ نسبة النص التي تعد هامة في تلقي الخطاب داخل البنية الثقافية خاصة في الأعمال المسرحية، ونسبة القول إلى مؤلف معترف بقيمته، أي مؤلف يجوز أن تصدر عنه النصوص ليس بإمكان أي واحد أن تعتبر أقواله نصوصاً. في الحقل المسرحي عندنا ومع تعاقب الأجيال رسمت المؤسسات لتكسب المبدع المسرحي صورته، ولا يكون لهذا المؤلف الحظ في البقاء إلا إذا اتخذ هيئة الكائن الواعظ أو المتأمل .. ، وتقوم المؤسسة بفرز عدد من الأصوات التي تسمح لهم بأن ينتشروا في الفضاء الثقافي. فالمبدع التجريبي يغير وظائف المؤلف التقليدي الذي يدعى كشف غيب الواقع مستبدلاً به مبدعاً لا يدعى الكهانة وأفكاره لا ترقى إلى القداسة، فتغيير الوظائف المعرفية يؤدي إلى خلخلة الخطاب المسرحي السائد وبالتالي السطات المعرفية في المجتمع.

(ج) تنظيم الفروع المعرفية : الأداء المسرحي

وهي خاصة بتقنيات الأداء المسرحي ذاته، لأن الثقافة تحدد طرق أداء تمثيلي تناسب تركيبتها، لأنها تتعامل مع المسرح باعتباره ظاهرة صوتية يهدى إلى الحق ويحض على الموعظة الحسنة في الأساس. وأن الممثل أشبه بحنجرة كبيرة، وتعد هي العامل الأول لنجاحه. لذلك يعتمد الممثل على مجموعة من القواعد الأدائية تحمل بين طياتها صلاحيات معينة تتيح لكل من يستعملها أدوات ما غير مرتبطة بمبتكر ما(مثل الاستخدام الصوتي للممثل في مناطق تمثيلية معينة) هذه القواعد والإجراءات تساعد على تكوين العروض المسرحية وعلاقة النص بالعرض، بوصف العرض يجسد كلام النص وتابعا له، أما المسرح التجريبي فيعيد النظر في المسلمات، وتطرح عروضه بعض الأشكاليات مثل هل يمكن اعتبار العرض المسرحي إبداً أم ترجمة لنص مكتوب ويخضع لسلطويته، وبالتالي نفيا لطبيعة الفرقة المسرحية. وتحديد انتماء العرض لتيار معين، وهي قواعد منظمة لا يلتزم بها العرض التجريبي.. بل قد يثار جدل حول بعض العروض المسرحية هل تنتمي للمسرح أم لا.

وإذا نظرنا إلى الإبعادات الداخلية فهي مبادئ تصنيفية للخطاب المسرحي حسب قواعد تفرضها المؤسسة يصبح الغرض منها هو التنظيم الداخلي للخطاب المسرحي لتحديد هويته، حيث تتخذ الهوية شكل الفردية في مبدأ المؤلف، شكل التكرار في مبدأ التعليق، أو شكل الانتماء في مبدأ التنظيم المعرفي وتشارك مع الإبعادات الداخلية التي تهدف إلى تبني علاقات السيطرة مع الخطاب الإبداعي في الحد من ثورية الخطاب المسرحي.

لذلك تعاني العروض التجريبية الحقيقية من التهميش لأنها لا تتبع القواعد المحددة سلفاً، فالتجريب ينمو في ثقافة تتمتع بالانفتاح على الجديد ومحاولة تطوير التقاليد المهيمنة لأنه يعتمد على مبادئ أساسية وهي القلب وعدم الاتصال مع السائد لتحقيق خصوصيته. فالعوامل الداخلية والخارجية سابقة الذكر عند معرفتها سنعرف ما هي عوائق التجريب أو حضوره الذي يتلخص في شروط استخدام الخطاب المسرحي أي يختص بالجانب الإشهاري أو الإعلامي لهذا الخطاب فهي التي تحدد كيف ينتشر الخطاب. وتختص بتحديد هل يمكن أن يكتسب الخطاب، صفة الكرنفالية أو الاحتفالية يمكن أن يعاد ويسجل مرة أخرى (ويتم تدريسه في المعاهد المتخصصة)، وقنوات التوصيل التي تنقله وتجعله ينتشر في الفضاء الثقافي عن طريق النقد والصحف. في النهاية هل يستطيع المبدعون سد الفجوة بين عروضهم والبنية الثقافية والمسرحية؟ أم سيظل المشروع الحلم الذي يحتاج مزيداً من الوقت؟.

محمد سمير الخطيب

العروض

التجريبية

الحقيقية تعاني

من التهميش لضيق

الأفق

والتنظيم والتوزيع.

الإبعادات الداخلية:

(أ) التعليق:

ففي كل مجتمع خطابات قوية تعمل على نشر وعي محدد ومفاهيم توطد سلطتها وتتجلى من خلال صيغ أو نصوص، وتتحوّل إلى نصوص عليا في كل ثقافة، وتسمح بإنشاء خطابات أو أفعال قولية أو تفاسير حولها مثل النصوص الدينية والنصوص العلمية، والنصوص الإبداعية فهي عرضة لتعليقات عدة، أن تقال كصيغة جديدة فيمكننا القول بأن النص الإبداعي يستحضر نصوصاً سياسية أو اجتماعية ويقيم علاقة معها، هذا ما يجعل التعليق هو بمثابة تفاوت بين النص الأول والنص الثاني يمكن أن يؤدي وظيفتين متعاكستين هما :-

(أ) تشكيل خطابات جديدة، حيث إن النص الأصلي للتغير من خلال أنه يأخذ معنى راهناً ومتعدداً وكل ذلك يؤسس إمكانية مفتوحة للكلام. (ب) أن التعليق ليس له دور سهما كانت التقنيات المستعملة - سوى أن يقول في الأخير ما كان منطوقاً به بصمت.

من هنا تكمن خطورة التجريب في تعليقه على ما يمكن أن نسماه بالسرديات الكبرى، فإذا كان عمله يقوم على إحداث خلل في علامات السائد فيجب حجب العمل المسرحي لأنه يعمل في الممنوع والممتنع الاشتغال عليه (كمعرض "اللغة" لمنصور محمد)، وكان عرض (اللغة) في استخدامه لها يضعها في دائرة الضوء، لأنه إعادة إنتاج النصوص القوية المهيمنة في المجتمع، حيث استدعاها ولم يعد تكرارها، التكرار هو فعل لا إرادي يحد من سلطة الخطاب المسرحي التجريبي بفعل الانكفاء والتقوقع داخل النصوص القوية حيث إن ثمة قوالب معرفية وثقافية متفق عليها من قبل المجتمع، فإذا كان التعليق هو حماية لسلطة المعرفية، فإن الانحراف هو ما تكرهه

الفرق بين ما هو حقيقي وما هو خطأ داخلها ويدور في فلكها الإبداع أيضاً، فإرادة الحقيقة تهدف إلى تنمية العلاقة بين نسق الأفعال (سياسية أو إبداعية) ونسق القيم الراسخة، فهي عبارة عن نظم مفهومية تروج مجموعة من القواعد الفكرية وتصبح قاعدة تنتشر في الشبكات التعبيرية الإبداعية في المجتمع، إذ ترفض الانزياح وتطرد المختلف تحت حجة الاستثناء غير المقبول فالتغيرات والتحوّلات التي تصيب الخطابات تسمح بظهور أنماط جديدة لإرادة المعرفة والتي تختلف من حقبة لأخرى ومن مجتمع لآخر والتي تتجلى من خلال قدر هائل من الممارسات كعلم التربية طبعاً. فإرادة الحقيقة تحاول صنع بما يشبه مركز مرور للخطابات المعرفية الجديدة التي يحملها تيار إبداعي كالتجريب الذي حاول أن يتحرر من سلطة السائد. وتصبح عملية إرجاع أي عمل ما هي إلا إسناد عليها، وهذا الإسناد يولد نظاماً مرجعياً فوقياً، ويصبح مصدر سلطة تطرد كل ما يتعدى أفكارها المصدق عليها. ويظل الإسناد هو حجر الزاوية، فيواجه المسرح التجريبي الذي ينتهك هذه القواعد مأزقاً شديداً لتمرده على قاعدة معرفية أثّره تحاول أن يكون المسرح قريباً من سطحية الواقع المعاش. وسلطان الاسناد يعد المصادقية أحد استراتيجياته حيث تشكل هذه اللفظة حاجز مناعة لفرز كل ما هو جديد، ولتبرير وجود الأنظمة المعرفية الراسخة. إذا نظرنا إلى إرادة الحقيقة التي تحكم نظرنا للمسرح فسوف نجدها من خلال مفهوم المصادقية، فهو أحد المفاهيم المستبدة به في صنع حقيقة المسرح لدينا حيث يمتزج المسرح بمصاهرة بعض الخطابات القوية، مثل الخطاب السياسي والديني، التي تركز على مجموعة من المسلمات، فينبذ ما هو خارق لها وبعيد عنها. ويستعمل في الظاهرة المسرحية مفهوم المصدقية، فقوق المسرح تحت تأثير النسق الثقافي يعلى من شأن هذا المفهوم ويجعل العرض المسرحي ذا الطبيعة التجاوزية يقع في دائرة القسمة والرفض لعدم اتباعه هذا المفهوم، وتحاول الثقافة إفراز بعض المفاهيم مثل الخيال الجامع والخيال الملّزم وغيرها من المفاهيم لتأكيد مفهوم المصادقية. فإرادة الحقيقة هي بمثابة قيود مفروضة من قبل السلطات المختلفة سياسية أم رمزية، وهي تهدف إلى خلق نوع من علاقات السيطرة على الظاهرة المسرحية.

فإذا كانت الإبعادات الخارجية تتعلق بالأساس بعلاقة الخطاب بالسلطة والرغبة في التجريب، فهناك نوع من الإبعادات يطلق عليه الإبعادات الداخلية وهي تختص بإجراءات الخطاب ذاته، إذ إن الخطابات نفسها هي التي تمارس مراقبتها الخاصة إجراءات تعمل بالأحرى على شكل مبادئ للتصنيف

● في الدورة الرابعة عشرة حصلت إنجلترا والصين والتشيك جوائز المهرجان ، فقامت جينكا تشولاكوفا بإعلان جوائز المسابقة الرسمية لهذا العام ، فازت بجائزة أفضل عرض المسرحية الإنجليزية " مؤتمر هاملت " وفاز بجائزة أفضل إخراج الكويتي سليمان البسام عن إخراجة لنفس العرض ، وفازت بجائزة أفضل ممثلة الصينية هاو زيانجهونغ ، وفاز بجائزة أفضل ممثل الصيني زاو زينج.

الأداء الحركي في عروض التجريبي

توجد عروض اعتمدت أجرومية الجسد فيها على الشمولية .. بمعنى أنها لغة عالمية

التي تعتمد تقديم صور هي التي تجعل للعرض تتابعاً، وتعمل المتلقى يقدم تفسيراته هو حيث إن "الجسد أساس بناء الصورة في مسرح ما بعد الحداثة في المسرح الأوربي المعاصر، وذلك حين بدأ يعتمد على فاعلية الجسد وفاعلية الحكاية التي تنشأ خارج السياق الاجتماعي حتى إن المسرح صار تجريباً يقوم فيه المتلقى بممارسة الاستغراق الذهني، ويرتقى في أجواء الجذبة وسط هستيريا أنطولوجية يخطر بها في الممارسات الطقوسية البدائية ليكشف عن المكبوتات ويعالجها من خلال تحرير النفس الإنسانية من إكراهات الحضارة المختلفة والتحرر من إغراءاتها العبيثية وذلك "بأسطورة الجسد كي يصير أساساً شعيرية المسرح البصري بدوال بلا دلالات" (4)، رغم أن العرض هنا يحاول أن يجعل للدوال دلالات لكن ذلك ينبع من الموضوع نفسه وهو الموضوع العام في شكل الصراع بين الخير والشر، هنا تصبح الشخصيات لها دلالتها والتي تبدأ من الملابس أو من شكل الصراع الثنائي وهو ما نراه في الأعمال الأخرى أيضاً.

في (ضوء وظل) للبحرين 1999 نجد الاعتماد أيضاً على لغة الجسد التي تأتي خطوطها وطبيعتها عند الممثل لتقديم شكل يعبر عن البعد النفسي الداخلي للشخصية المنعزلة؛ لذلك ستجد اللغة هنا مصدرها من الحركات المعتادة والمعروفة مثل لغات الإيماءة حيث نجد أن الممثل يعتمد على التقوقع بما يوحي بعزله وخوفه، كذلك تأتي حركته الأخرى معبرة عن هذه الحالة النفسية الداخلية، حتى في لحظات الانطلاق نجد أن الرقص رقص عشوائي ارتجالي يعبر عن الرغبة الكامنة في الخلاص، ولذلك نجده في البداية مقيداً وفي وضع مقلوب، لكن في النهاية تبدو هذه الدوال فعلاً بلا دلالات واضحة اللهم إلا الدلالة المباشرة التي تأتي عبر المسموع أيضاً، ولعل فكرة اللغة المسموعة المسجلة تؤكد عجز الجسد/ الممثل عن التعبير الكامل؛ وبالتالي عجزه عن نفى اللغة.. وتأتي لغة الجسد هنا أيضاً معتمدة على التكرار لكنها في نفس الوقت لغة غامضة بل بدون المسموع يمكن ألا يستوعب الجمهور أي معنى، وليس ذلك سعيًا وراء ما بعد الحداثة التي تدعى عدم رغبتها في معنى لكن في النهاية لا بد من دوال تحد للمتنفج الطريق حتى يصل العرض لكل التأويلات التي يمكن أن يكون معظمها خارج نطاق العرض، وهنا فالأداء الجسدي بالفعل يتيح ذلك فلا معنى واضح، بل إن الادعاء بأن السعي الأساسي هو لأثر عام غير مطروح.. لكن فكرة الغموض في الحقيقة هي التي تجذب المتنفج وتجعله يستمر، خصوصاً وأن مدة العرض قصيرة.

د. محمد زعيمه

في العروض التي تعتمد على المزج بين لغتي الكلمة المنطوقة والجسد نجد أن لغة الجسد في معظم العروض العربية هي لغات تدخل إلى حيز الارتجال معتمدة على أجروميات محددة حيث "التعبير الجسدي يبحث عن أجرومية حركية مما يختزنه لا وعى المتنفج من دلالات إشارية جسدية"، وهو ما يجعل العرض المسرحي حسب المفاهيم الحديثة عرضاً مفتوحاً يتسع لتأويلات الجمهور الذي يحدد المعنى بنفسه. ومن هنا كان سعي العروض العربية في استخدام لغة الجسد أنها "تعتمد أجرومية الإشارة الجسدية المشتركة بين المتلقى والعرض وخاصة في البيئة المحلية المخلقة لها التجربة المسرحية".

لكن لا يمنع ذلك من أن هناك عروضاً أرادت أن تعتمد أجرومية لغة الجسد فيها على الشمولية والعمومية؛ بمعنى أنها لغة عالمية؛ لذلك نجد هناك إشارات جسدية عامة، ذلك ما نجده في عرض "ضوء وظل" للبحرين الذي قدم في دورة 1999.

حيث الأداء في هذا العرض يعتمد على فكرة الحضور، حضور الممثل بجسده ليعبر من خلاله عن لغة خاصة تسعى إلى تحقيق الرؤية العامة للعرض، أي تحقيق حالة المعاناة التي تعيشها الشخصية منذ البداية لذلك نجد منذ البداية؛ الشخصية التي تأخذ وضعاً غريباً يوحي بالمعاناة من خلال وضع مقلوب للجسد بشكل أفقي، بينما إحدى يديه معلقة من أعلى وكأنها قيد يقيد به.

إن أوضاع الجسد هنا هي لغة حيث تكون أوضاع الجسد معبرة عن وضعه تحت ضغوط صراع غير محسوس هو صراعه مع القوى الأكبر، قوة خارجية غير مرئية، لذلك نشعر من خلال أوضاع جسد الممثل بتعرضه لضغوط هي ضغوط الحياة ومعاناته فيها حيث تغدو أوضاع الجسد وكأنها استجابات لهذه الضغوط، وهو ما يجعل هناك لغة أخرى من خلال لغة الجسد تضاف إلى لغات العرض، ولتصبح مكملة له لا تتفصل عنه تؤدي إلى فك شفراته الغامضة لكنها في الوقت نفسه ومع تمازجها مع عناصر العرض الأخرى خاصة تقنية الإضاءة بما فيها من ضوء وظل هي تقنيات جديدة تضاف إلى العرض التجريبي وهي ليست "إفراغ العمل المسرحي من دلالاته، وضرب بنيته الأساسية القائمة على التواصل فلغات العرض تحيلنا إلى دلالات تؤكد بنية العرض، وتؤكد على المعنى وتجعل جمهوره يتواصل معه، لكن العرض هنا من خلال هذه التقنيات يطرح لغات غير مطروقة، وغير معتادة، مما يكون هناك صعوبة في التواصل معها، لكن اعتماد العرض بصفة خاصة على لغة الجسد التي تبدو من خلال حركاتها لغة بسيطة عالمية لها مع معتقدات وموروثات المتلقى.

ولكن ما يجعل هناك افتقاراً بعدم التواصل هو طبيعة طرح الموضوع

مسرع يصل لرجل الشارع

مسرح الشارع.. مسرح تجريبي بكل المعاني.. يعتمد على كسر دائم للنص.. الديكور.. شكل التمثيل.. وغيرها من العناصر المسرحية التي تجعله شكلاً مسرحياً تجريبياً لا يعرفه أحد!!

لم تقف مشكلات هذا المسرح المستقل عند هذا الحد وإنما يواجه أيضاً مشكلة رفض الجهات الأمنية لتكوين تجمعات في الشارع لعرض مسرحياتنا رغم أهمية مسرح الشارع في بناء المجتمع المدني بشكل غير عادي.

دعوة المهرجان الدولي للمسرح التجريبي تؤكد على شكل جديد من الاهتمام لم نجده من قبل منذ السبعينيات - بداية هذا المسرح - ويشير إلى وضع المسرح المستقل على الخريطة السياسية والفنية؟ فاتجاه الدولة لمثل هذا التكريم عبقرية تحسب لها.. وتقدير يقدم لنا بعد طول انتظار..

وبالنسبة لفرقة "السويس" كإحدى الفرق المستقلة التي تقدم مسرح الشارع فكانت البداية منبثقة من نوادي المسرح، وكنا مجموعة من شباب المسرح الذين بدأوا البحث عن بدائل بعيداً عن المنظومة الحكومية.. والمحاذير المقيدة لفننا دائماً هذا جعلنا نخرج لنكون مسرحاً قريباً من رجل الشارع يخاطبه كما يفهم.. يحاوره بشكل بسيط.. يخرج عن المألوف المسرحي ليكون مألوفاً آخر تجريبياً في شكله تقليدياً في مضمونه.. فيقدم دائماً في مكان مختلف.. وحوار يكون حسب الموقف.. واندماج للجمهور داخل العرض؟.. لتكوين مضمون في النهاية يفهمه الجميع..

محمد الجنائني

مخرج - المسرح المستقل

مسرشنا 29

جريدة كل المسرحيين

● قدم العرض المسرحى " مؤتمر هاملت " الفائز بجائزة أفضل عرض فى ختام المهرجان فى الدورة الرابعة عشرة بعد الإعلان عن الجوائز وتسليمها للفائزين ، كما كرم المهرجان فى حفلة الافتتاح العديد من المسرحيين العرب والأجانب منهم الفنان التونسي أحمد السنوسى ، ومارتا كوانيهيه - إحدى أعضاء لجنة المشاهدة أيضا ..

المشاركة العربية فى دورات المهرجان التجريبي

اسألوا الجيل الأول عما حدث للمسرح المستقل!

المسرح المستقل مسرح وليد، عمره لا يتجاوز العشرين عاماً.. لا يعبر عن حركة واضحة المعالم.. فإذا كانت هناك حركة تسمى المسرح المستقل - كما يقال - تفتقد للتاريخ الحقيقى.. الإمكانيات.. الدعاية.. والأهم من كل ذلك فكل فرقة أو مجموعة فرق تعمل منفصلة عن الآخرين مما لا يشكل أى كيان يمكن الحديث عنه..!

كل هذه الأشياء لا يسأل عنها سوى الجيل الأول بشكل خاص ومن بعده الجيل الثانى وجيلنا نحن والذي يقدم جيلاً ثالثاً بدأ الصعود بنفس المشكلات والعوائق التى لا يوجد لها حل حتى الآن.

لا يمكن القول إن الحلول واضحة.. فلا يمكن التكهّن بأى شىء قبل نهاية المباحثات التى ستمت فى المهرجان الدولى للمسرح التجريبي.. فالفرق المستقلة عددها لا يتجاوز 70 فرقة وآمل أن يكونوا ولو حتى جبهات متفرقة ولكن تشكل ثقلاً تحدث من خلاله لتكون شكلاً واضحاً لهذا المسرح.

ومن أهم الطلبات - من وجهة نظرى - التى سنقوم بمناقشتها تغيير شكل قانون المهرجان لقبول العروض المسرحية بشكلها المستقل، فلا يمكن أن تكون فرقة مستقلة تعمل بمجهودها الخاص ثم تدخل المهرجان تحت عباءة إحدى المؤسسات الثقافية الحكومية ليوافقوا على ضمها للمهرجان.

فرقة " حالة " المسرحية تقدم التجريب من وجهة نظر أعضائها.. فما أجده تجريباً قد لا يكون مطابقاً لنظرة الآخرين للتجريب.. فالتجريب هو الاختلاف ولا يختلف فردان على شىء واحد بنفس الشكل والقدر، مما يجعل العناصر التجريبية فى عروضنا - بالتأكيد - يراها كل فرد غير الآخر وهذا يؤكد لنا أن التجريب فى حد ذاته مصطلح لا يعيننا فى شىء..!

محمد عبد الفتاح

مخرج - المسرح المستقل

حرص الدول العربية على المشاركة بفرقها المسرحية فى فعاليات المهرجان لا يحتاج لتأكيد

مشوهة ومفتعلة لبعض التجارب العالمية، والحقيقة التى لا بد أن نعترف بها هى أن هناك عدداً غير قليل بالفعل من العروض العربية المشاركة قد ينطبق عليها هذا الوصف، وإن كان هذا لا يمنع من وجود تجارب أصيلة استطاعت عن طريق تطوير الموروث الشعبى، أو غرس بعض الفنون الغربية فى البيئة العربية، تحقيق التواصل المنشود والنجاح الفنى.

وبعيداً عن بعض العروض العربية التى انتقلت إليها عدوى التعبير بالجسد ومناهج الرقص الحديث وأهملت الخطاب المسرحى، فإننى لا بد وأن أشيد بجهود المبدعين العرب الذين حققوا بعروضهم مستويات فنية راقية أهلتهم للحصول على جوائز المهرجان والتنافس مع الفرق العالمية المشاركة.

قد يرى البعض أن الاعتبارات السياسية قد يكون لها تأثير قوى فى النتائج، أو أن الفرق الأجنبية التى تشارك بدورات المهرجان لا تمثل أفضل وأكبر الفرق بلادها، ولكننى أرى أن فوز المبدعين العرب بالعديد من الجوائز خلال الدورات المختلفة مع تغير تشكيل لجان التحكيم الدولية فى كل دورة مع الاحتفاظ بتشكيلها من كبار النقاد والمتخصصين تعد شهادة إيجابية فى حق الإبداع العربى بمجال المسرح التجريبي.. ويمكن من خلال المتابعة والرصد للعروض العربية خلال الدورات المختلفة أن نقوم بتصنيف هذه العروض إلى قسمين رئيسيين: الأول يتخذ من التجارب العالمية والمناهج الغربية أسلوباً ومنهجاً، وذلك بمحاولة تقديم بعض نصوص العبيث، أو تقديم العروض الراقصة التى تنتمى إلى مدارس الرقص الحديث، أو تقديم بعض القوالب والأشكال الغربية كمعروض السيرك وإفحام التكنولوجيا والشاشات الحديثة بالعروض، أما القسم الثانى فيتخذ من التراث العربى واستلهامه مادة أساسية مع محاولة توظيفه درامياً لمعالجة القضايا والموضوعات المعاصرة، كما يحاول المبدعون فى هذا المجال توظيف بعض الأشكال التراثية والإرهاصات المسرحية كخيال الظل والأراجوز والحكايات فى عروضهم. وإذا كانت الفرق المصرية بتنوع اتجاهاتها قد نجحت فى الحصول على بعض الجوائز المهمة بالدورات المختلفة كجائزة أفضل عرض، وأفضل تقنية وأفضل عمل جماعى وأفضل إخراج وكذلك أفضل تمثيل، فإن بعض الفرق العربية قد استطاعت أيضاً الحصول على أكثر من جائزة وفى أكثر من مجال.

د. عمرو دواره

عضوية بعض كبار الفنانين العرب بلجنة التحكيم الدولية (تضم اللجنة كل دورة مسرحياً عربياً على الأقل) كذلك بمشاركة نخبة من المسرحيين فى كل دورة بالندوة الرئيسية بمحاورها المختلفة وكذلك بالمائدة المستديرة، وقد شارك بعض المسرحيين العرب فى إدارة هذه الجلسات أيضاً، وهذه الندوات الرئيسية تهدف بالدرجة الأولى إلى إتاحة الفرصة لتبادل الحوارات وجهات النظر، واكتساب الخبرات الجديدة، والوقوف على أحدث المناهج الفنية العالمية وتطبيقاتها المختلفة، ومن النماذج الإيجابية فى هذا الصدد وقائع المائدة المستديرة بالدورة التاسعة 1997 التى نظمت بمناسبة مرور مائة وخمسين عاماً على ظهور أول نص مسرحى باللغة العربية، وكذلك الندوة الرئيسية بمحورها المهمين بالدورة الحادية عشرة 1999 والتى نظمت تحت عنوان "المسرح العربى فى مائة عام ومغامرات التجريب" وكان عنوان المحور الأول "التجريب فى المسرح العربى: تبعية أم تناقض"، فى حين كان عنوان المحور الثانى "التجريب فى المسرح العربى: تجليات الحاضر وإمكانات المستقبل".

إن المشاركات المتعددة لنخبة المسرحيين العرب سواء بعضوية لجنة التحكيم أو من خلال مشاركتهم كضيوف شرف ومكرمين أو بالندوات الرئيسية قد أثرت فعاليات المهرجان بلا شك وأكسبته بعداً وعمقا عربيين، ونظراً لأهمية هذه المشاركات فإننى أوثق هذا الجدول الخاص بهذه المشاركات.

العروض المسرحية

والسؤال الذى يطرح نفسه كل عام هو: إلى أى مدى نجح المهرجان التجريبي فى دفع الحركة المسرحية وتنشيطها بالوطن العربى؟، وهل فعلاً استطاع المبدعون العرب المشاركة بإبداعاتهم فى تقديم تجارب مسرحية حقيقية، أم كانت محاولاتهم وعروضهم مجرد صور مستسخرة من بعض العروض التجريبية العالمية؟، وبالتالي فقد فشلت عروضهم فى تحقيق ذلك التواصل المنشود مع المتلقى العربى، الذى شعر بغربته عن هذه التجارب، خاصة وهو مقيد بحكم تقاليده وطبيعته تكوينه المحافظ وظروف حكوماته السياسية بالمحاذير الرقابية الثلاثة الدينية والسياسية والجنسية.

إن كثيراً من النقاد والمتخصصين يرون أن الظاهرة المسرحية غربية بحكم النشأة والتطور؛ ولذلك فهم يسلبون المبدعين العرب حقهم الطبيعي فى الإبداع والتجريب، ويرون أن كل هذه التجارب ما هى إلا صور

حرص الفرق المسرحية العربية على المشاركة بعروضها ضمن فعاليات «مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي» لا يحتاج للتأكيد، وهى ظاهرة إيجابية يشعر بها ويلمسها الجميع، خاصة إذا ما أتى لبعض المسرحيين فرصة السفر لتمثيل مصر والمشاركة فى فعاليات بعض المهرجانات المسرحية العربية الأخرى سواء كانت بدول المشرق أو بدول المغرب العربى، وسواء كانت هذه المهرجانات محلية أو دولية. لقد لمست بنفسى هذا الحرص وكيفية تنافس بل وتسايق الكثير من الفرق العربية بمختلف الأقطار الشقيقة للحصول على فرصة المشاركة بفعاليات المهرجان التجريبي وتمثيل بلادها فى هذا الملتنقى المسرحى العربى المهم حتى ولو أدى ذلك إلى حرمان تلك الفرق من المشاركة بمهرجانات أخرى.

ومما لا شك فيه أن انتظام دورات المهرجان منذ تأسيسه عام 1988 باستثناء عام 1990 "بسبب ظروف الحرب العراقية الكويتية" كان له أكبر الأثر فى تحقيق هذا النجاح للمهرجان، والذي أصبح بدوراته التسعة عشر السابقة أطول المهرجانات المسرحية الدولية بالوطن العربى عمراً، حيث تعقد أغلبية دورات المهرجانات المسرحية العربية الأخرى كل عامين؛ فى حين تعقد دورات المهرجان التجريبي سنوياً، وذلك بخلاف توقف بعض المهرجانات - للأسف - لأكثر من دورة.

ومثال لذلك توقف مهرجان دمشق المسرحى الدولى لمدة ستة عشر عاماً، بل وتوقف بعض المهرجانات المسرحية العربية الأخرى نهائياً!! ومن أهمها مهرجان بغداد المسرحى، الذى نتمنى عودته بإذن الله بعد خروج جيش الاحتلال الأمريكى قريباً.

والخط البيانى لمشاركة الدول العربية فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي خلال دوراته التسعة عشر السابقة خط متذبذب ما بين الصعود والهبوط، حيث بلغ أعلى نقطة له بالدورة السادسة عشرة عام 2004 وذلك بمشاركة خمس وعشرين فرقة عربية تمثل ست عشرة دولة شقيقة، فى حين كانت أقل نقطة له عام 1994 بالدورة السادسة، وذلك بمشاركة اثنتى عشرة فرقة فقط تمثل سبع دول عربية شقيقة، و 1988، 1995 (الدورة الأولى والسابعة) بمشاركة ثمان فرق مسرحية تمثل ثمان دول عربية فقط.

والمتمتع للمشاركة العربية خلال الدورات التسعة عشر السابقة يمكنه أن يرصد بسهولة حرص بعض الدول العربية على انتظام مشاركتها وفى مقدمتها تونس وسوريا والأردن، حيث شاركت فى جميع الدورات فيما عدا دورة واحدة لكل من تونس 2004 ، وسوريا 1989 .

والظاهرة التى يؤسف لها حقاً هى استمرار تأثير الظروف السياسية على المشاركات الفنية بحيث يكون للظروف أو المواقف والاختلافات السياسية أكبر الأثر فى عدم مشاركة الفرق الفنية ببعض الدول العربية، ومثال لذلك كل من السودان والعراق، هذا بالرغم من أن بلداً عريقاً كالعراق به العديد من الفرق المسرحية المتميزة بتجاربها المهمة والرصينة، والتى يشارك فى تقديمها نخبة من كبار المبدعين ذوى الموهبة والخبرات المتميزة، ومن الفرق المسرحية التى تدخلت السياسة كثيراً فى حرمانها من فرصة المشاركة والتواجد بالمهرجان الفرق الفلسطينية والتى حرصت إدارة المهرجان منذ الدورة الأولى على توجيه الدعوة إليها، وبالفعل نجحت بعض الفرق فى تحقيق انتظام المشاركة حتى الدورة الخامسة، وذلك بالرغم من المعوقات والمصاعب التى تواجهها، وأهمها التمسك الصهيونى وفرض الكفة من بعض القيود: مما أدى إلى حرمان الفرق الفلسطينية من فرص المشاركة فى كل من الدورات السادسة والسابعة والتاسعة، والرابعة عشرة، والسابعة عشرة. والجدير بالذكر أن المشاركة العربية فى المهرجان التجريبي لا تمنى فقط المشاركة بتقديم العروض المسرحية، ولكنها تعنى أيضاً المشاركة فى جميع أنشطة وفعاليات المهرجان، وهى بلا شك بتعدد جوانبها وأشكالها، مشاركة فعالة تعمل على إثراء الحوار وتبادل الخبرات، وتتمثل هذه المشاركات فى

● وتم تكريم الكاتب والمخرج خوان أورمييجون أستاذ جماليات المسرح.

رواد المسرح التجريبي .. يتفنون ويختلفون

بريخت

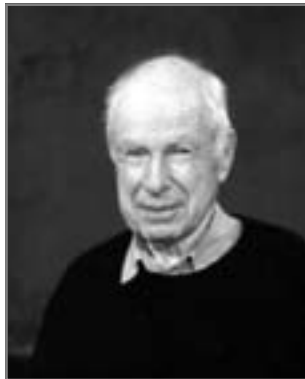

داريو فو

هناك اتفاق بين نقاد المسرح على أن التجريب هو تجاوز للمطروح من أنماط معتادة

جروتوفسكي

بيتر بروك

تاريخ التجريب هو تاريخ البشرية بأكملها ولا يجب الخلط بين التجريب والتاريخ

بضعة شهور.. فهو بقدر سخريته.. كان مهموماً بوطنه.. وأرهقه كثيراً البحث عن التجارب القديمة.. واستيعابها.. واقتباس أفضل ما فيها حسب رؤيته. وكانت فكرته الرئيسية هي تجسيد ما يحدث في المجتمع والتعبير عنه بكل الطرق والسبل مهما كانت الخطوط الحمراء التي يتعداها.. وقد ذكر في مقدمة أحد عروضه وهو "نحن لن نربح!.. نحن لن نربح!"

وذلك في عام: 1976 "لم أكن يوماً مناضلاً.. بل فنانياً يبحث عن نفسه وعن غيره في تجارب من سبقوه.. فهذه التجارب ومنذ بداية التاريخ تتكرر بأشكال مختلفة.. ليس في الحياة فقط ولكن في دنيا وعالم المسرح أيضاً.. فالمسرح دون غيره له عين على الحياة تراقبها.. وتتعلم منها.. وتتأثر وتتأثر فيها..."

ونصل إلى الفيلسوف صموئيل بيكيت.. وهو ملك العبث.. لا يلتزم بالتورية المسرحية المعتادة.. ولا يعتقد في إمكانية التقدم.. دون إلقاء نظرة لما تحقق.. فلکی تتقدم وتتطور.. عليك أن تعرف أولاً أين تقف.. وتكتشف الطريق الذي يمكننا أن نتخذه.. ونرغب فيه.. ومن أعماله التجريبية الهامة عرض "أيام سعيدة" عام 1963.. وكذلك

بعينه التجريب.. وعلى ذكر الرواد.. فنحن في حاجة إلى مجلدات لشرح ما توقف عنده رواد المسرح.. ورواد المسرح التجريبي بالتحديد.. ولكنها محاولة لرصد ما ذكره عن هذا الفارق.. والذي هو علامة فارقة في التفكير المنهجي.. والذي يدعو إلى تغيير هذه المنهجية.. لإدراك ما هو أعظم من مجرد تواريخ وأرقام وأحداث مصمتة...

والبداية عند برتولد بريخت وهو أحد المجددين والمجربين الكبار وقد بنى فكره على هدم الجدار الحائل بين المشاهد والعرض وكذلك مزج بين الجد والهزل.. وأدخل فكرة التوزيع بين المشاهد التي لا يربط بينها شيء وغير ذلك ويقول بريخت:

"وجدت في التجارب الإغريقية ما يثيرني.. ورغم ذلك فإن محاولتهم للتجريب والتغريب كانت مكبلة بحدود سياسية وأخرى دينية لم يتخطوها.. إلا أن مساحة التجديد في الشكل والمضمون كانت عميقة التأثير.. وربما كانت هذه المساحة بداية لتجارب متعددة أخرى..."

والفرنسي جان كوكتو وهو مدرسة إبداعية قائمة بذاتها.. ومعلم ماهر.. وجد في الانغماس في الذات وأعماقها السبيل الأمثل للإبداع.. وابتدع فكرة تعد مستقبل الدراما في السنوات القادمة.. وهي رسم المشاهد الدرامية قبل تجسيدها وربما قبل كتابتها.. وهذه ذروة الموهبة عنده.. وجعلت من الكتابة الدرامية شيئاً صعباً.. فهو يشترط على الكاتب إجادة الرسم وربما مع التكنولوجيا الحديثة.. لا نجد صعوبة في تحقيق ذلك.. ومن أعماله التجريبية عرض "الماكينة الجهنمية" عام 1951 وعرض "حفلة الزفاف" عام 1955.. ويتحدث كوكتو في أحد ندواته:

"الفن في التجديد والتطوير.. وعندما تم بناء الإنسان على أفضل صورة كان هذا فناً فريداً.. وعندما تطور الإنسان وجدد في نفسه.. كان هذا فناً راقياً.. قد لا أتفق مع تعقيدات الفن والدراما التي ناقشها الرومانى سينيكاً ولكنى أعتبرها نقطة انطلاق للتعرف على

اتفق جميع أساتذة المسرح وفقهائه وعلمائه على أن مفهوم المسرح التجريبي هو كل مسرح أسس على فكرة التجريب وتجاوز كل ما هو مطروح من أنماط المسرح المعتادة شكلاً وموضوعاً.. وتقدير رؤى جديدة ومختلفة متطورة أو تواكب التطور.. وأنها خير معبر عن معنى الحداثة.. وهو يشمل جميع الأغراض التراجيدى والكوميدي وغيره.. ويتداخل مع جميع أنواع التيارات السياسية منها والفكرية والدينية أيضاً.. وأشاروا إلى أن هذا التداخل بناء في كل الأحوال.. واتفق الجميع أيضاً على أن هذا الكيان القائم بذاته يعود تاريخ ظهوره لقرن من الزمان تقريباً وإن اختلفوا على نشأته وهذا أمر معتاد.. فالبعض تأخذ الأوهام والميول.. البعض الآخر تقنعه دلائل وقرائن أكثر من غيرها.. فهناك من يعتقد أن نشأته إنجليزية.. وآخرون وجدوا ما يشير إلى أن بدايته روسية.. والبعض الآخر يعتقد أنه نبعاً شرقياً بشكل عام.. وآخرون أكدوا وأرادوا أن يوثقوا هذا مؤخراً بأنه ابن شرعى للولايات المتحدة.. ولنسأل رعاة البقر ربما يدلون برأى حول الحقيقة للمسرح التجريبي...

ولكن مجموعة من الباحثين والناشطين المسرحيين.. وجدوا السادة الأساتذة والفقهاء السابق ذكرهم قد وقعوا في خطأ تاريخي.. ربما كان سبباً في خلل قائم وربما إن استمر يتسبب في كارثة فنية وأدبية كبيرة.. فقد راح الكثير من هؤلاء في كتاباته والتي يدرس الكثير منها في المعاهد والجامعات المختلفة، يخلط بين المسرح التجريبي بمفهومه الحديث والذي بدأ كما ذكرنا من قبل وعلى حد ما ذكره الأساتذة منذ قرن تقريباً وبين التجريب المسرحي وهو وكما أكد رواد المسرح التجريبي وهم عمالقة كبار في تاريخ المسرح والدراما أن تاريخ التجريب يكاد يقترب من تاريخ البشرية على الأرض.. واتفقوا جميعاً على أن التجريب المسرحي هو فن يعنى الإبداع.. وأن أي فن درامي إبداعى هو تجريب.. فالإبداع هو خلق كل ما هو جديد وذو قيمة.. وتطوير المجالات والأدوات.. أليس هذا هو

مسرشنا 31

جريدة كل المسرحيين

• شاركت في الدورة الخامسة عشر أكثر من 44 دولة بمجمل 81 عرضاً منها 19 عرضاً لفرق مصرية، و 23 عرضاً عربياً، و 39 عرضاً أجنياً، وكرم المهرجان من مصر أمينة رزق، ومن إيطاليا ميتا ميديتشى، وأنى ميرسييه من فرنسا، وشكيب خورى من لبنان... وغيرهم من الأعلام المسرحية، كانت الندوة الرئيسية للمهرجان بعنوان "المسرح والتجريب فى زمن الأزمات قبل انتشار الميديا".

مسرح الحياة بنيويورك .. حلم وحقيقة ..

زوجان من الكاريبى .. أسسا أول مسرح تجريبى

حالة أمريكية.. ولدت فى ألمانيا.. عشقت المسرح.. كتبت ومثلت وأخرجت للمسرح.. ورحلت إلى الكاريبى.. ومفكر أمريكى.. ولد فى واشنطن.. عشق الأدب والشعر.. وأخذته أفكاره للمسرح.. فكتب ومثل ورسم للمسرح.. ورحل إلى الكاريبى.. وهناك التقت الحالة بالمفكر.. ومثلما أحبا المسرح.. أحب كل منهما الآخر.. وفى داخل كل منهما حلم دفين بعمل مسرح مختلف.. مستقل.. يقدمان فيه تجاربهما.. وتوجا قصة حبهما بالزواج.. ورحلا معا إلى نيويورك.. وحققا حلمهما بتأسيس مسرح أطلقا عليه مسرح الحياة التجريبى على غرار العروض التجريبية وذلك فى عام 1947 ليصبح هذا المسرح.. هو أول مسرح تجريبى عرفه العالم.. الحالة هى الفنانة الشاملة جوديث مالينا.. والمفكر هو المبدع جولييان بيك.. استقطب المسرح العديد من كبار الكتاب والمفكرين المسرحيين أمثال بريخت وكوكتو الذى قدم له المسرح عرض "غابة المدن" عام 1960.

وكان ذلك المسرح بداية لعشرات المسارح التجريبية.. والتي أصبحت معامل لتفريخ المبدعين والمبتكرين.. ولها دور هام فى الحياة الثقافية والفنية...

أدنبرج .. أول مهرجان مسرحى تجريبى.. وأنتيجون أول عرض بعد حفل الافتتاح

على غرار المهرجان الحديث للمسرح بأدنبرج باسكتلندا.. أسست المجموعة الدولية للفنون مهرجاناً للعروض التجريبية.. وهو مهرجان أدنبرج للمسرح التجريبى وذلك عام 1947 .. كأول مهرجان للمسرح التجريبى فى تاريخ المسرح.. وتتميز جميع مهرجانات هذه المدينة الممتعة بأن احتفالاتها لا تتوقف على ما يقدم من أحداث داخل جدران المسرح.. ولكن المدينة بأكملها تتزين وتستقبل الضيوف.. وترحب بهم.. وتقام العديد من الأنشطة والمسابقات بالميادين والشوارع المختلفة بالمدينة.. وتزداد هذه الأنشطة عاما بعد الآخر ويقام المهرجان خلال ثلاثة أسابيع من شهر أغسطس...

حضر حفل الافتتاح الأول.. ملكة أسبانيا.. وأميرات بريطانيا.. ورئيس وزراء كل من اسكتلندا وهولندا وفرنسا.. وكرمت إدارة المهرجان أسماء كل من وليم شكسبير.. والكاتب الأيرلندى الشهير صموئيل بيكيت.. واليونانى الشهير سوفوكليس.. وقدم له المهرجان.. بعد حفل الافتتاح.. عرض "أنتيجون" فى تجربة جديدة فى وقتها.. وهى حذف الكثير من الحوار والاعتماد على التعبير الجسدى.

القروش الثلاثة لبريخت .. أول عرض تجريبى .. عالميا

ربما يعترض البعض.. ويؤكد أن هناك عروضاً أخرى سبقت هذا العرض وأن هناك كتاباً سبقوا كاتبنا فى تقديم عروض تجريبية.. ويوافقه رأى كبار فناني المسرح التجريبى فى ذلك.. وأن التجريب بدايته مجهولة وقد اختلف حول آراء المؤرخين والمفكرين.. ولكن يبقى أن التاريخ يذكر أن أول عرض مسرحى قدم ويحمل صفة التجريبى كان عرض "القروش الثلاثة" للكاتب المبدع برتولد بريخت ببرلين وذلك فى 31 أغسطس عام 1928 .. وأخرجه وقتها جون جاى ... توقف هذا العرض عدة مرات لأسباب سياسية تارة وأسباب إنتاجية تارة أخرى.. وقد حقق العرض نجاحا كبيرا ودار حوله أيضا جدل واسع.. وفيها ينتقد بريخت بشكل لاذع الطبقة البرجوازية وجشعها وطمعها.. والانحلال والانحطاط الأخلاقى المتكاثر فى أوصال هذه الطبقة ويقارن فيها بين الطبقة الأرستقراطية التى تملك الآلاف من الأموال يصرفونها فى أمور بعضها تافه وبعضها شرير، بينما الفقراء والمعدمون.. يكفهم بعض قروش فقط ليعيشوا .. ويتمتعوا بالحياة ولكنهم لا يجدون هذا القليل.. فيفيض بهم الكيل.. وقد رفع بريخت شعارا هاما فى هذا العرض وهو "الطعام أولا.. ثم الأخلاق" ...

مجرد بروفة

يسرى
حسان

التجريبى حرام فاجتنبهوه!

صحيح أننى لا أعرف رأسى من قدمى مع بعض العروض التجريبية، وصحيح، أيضاً، أننى أدعى، أحياناً، أن العرض وصلنى وهو لم يصلنى أصلاً، وصحيح كذلك أننى أتعب فى بعض العروض وتأتى كرامتى، وقتها، أن أنسحب وأنفذ بجلدى.. الانسحاب فى نظرى عيب.. دليل أننى لست حدثياً أو ما بعد حدثى.. وصحيح أننى أنصح أصدقائى الذين أحبهم بمشاهدة العروض التى عذبتنى حتى تكون شركاء فى العذاب كما نحن شركاء فى الراحة.. كل ذلك صحيح، لكننى، رغم كل شئ، منحاز لهذا المهرجان ومنحاز لآى اختلاف يكسر السائد والمألوف.. منحاز لآى مغامرة إبداعية، ليس شرطاً أن يكون الناتج عبقرياً.. المهم أن يختلف.. أن ينحرف.. لا يقف فى الطابور.. يشق له مجرى يخصه والأزاق على الله..

منحاز إلى المهرجان التجريبى وأرى فى وجوده ضرورة.. لا تطوير للمسرح المصرى دون مهرجان كهذا يفتح عيوننا على تجارب أخرى من ثقافات متعددة.. لعل وعسى يستفيد..

المهرجان التجريبى بعد عشرين عاماً من الطحن.. عشرين عاماً من الأخذ والرد.. عشرين عاماً من الاختلاف والقبول أكد فاعليته وضرورته.. صعب أن تحدد موقعك على الخريطة وأنت تقف عليها بمفردك.. لا شئ تحدد موقعك بالنسبة له.. صعب أن تظل تجتر وتستنسخ فى تجاربك دون أن تطلع على تجارب غيرك.. تطلع بغرض الاستفادة وزيادة الخبرة والمعرفة.. لا أن «تمصمص» شفتيك، قبل الإطلاع، وتدخل بروح عدوانية قائلاً: «ورونا ح تعملوا إيه بقى؟».. ظللنا كثيراً مكتفين بذاتنا.. مردين أننا أصحاب الريادة فى كل شئ.. ما من شئ فى العالم إلا ورددنا جذوره إلينا.. حتى الاكتشافات العلمية المذهلة صعب علينا أن نمر دون أن ننسب الفضل فيها لأنفسنا.. ما من اختراع أو اكتشاف إلا وسارعنا بالقول إنه ورد فى القرآن الكريم.. نعم ورد، لكن يا فرحتى، هل سعيينا نحن لهذا الاكتشاف أم انتظرنا غيرنا ليكتشفهم لنا ثم بعد ذلك نقول.. «وقف يا جدد إنت وهو كل الكلام دا عندنا فى القرآن الكريم»..

كان لابد من صدمة نفيق من أثرها على ما نحن فيه، وجاء التجريبى بصدمته وشاهدنا عروضاً تجاوز خيالنا بمراحل.. البعض استفاد وطور أدواته.. فيما ظل البعض الآخر مكتفياً بمصمص «شفايفه».. لكن لا بأس هذا أمر حسن..

يشكر فاروق حسنى على فكرته الصادمة.. أفكار فاروق حسنى دائماً صادمة فى بدايتها، لكن الأيام تثبت رجاحة الفكرة وعمقها وضرورتها.. لو كان لدينا خمسة مثل فاروق حسنى يمتلكون هذه العقلية لكان لنا شأن آخر.. هو أكثر الوزراء جرأة وأكثرهم تفكيراً فى المستقبل وعدم الرضا بالمكن والمتاح.. وهو أيضاً أكثرهم تعرضاً للنقد والهجوم لا نشئ إلا لأنه فاروق حسنى الفنان الباحث عن الجديد والمختلف دائماً..

فكرة المهرجان التجريبى كانت واحدة من أفكار فاروق حسنى التى حركت سكوك البحيرات الراكدة.. أخشى أن يطلع علينا البعض ممن يتربصون بالرجل وبأفكاره النيرة دائماً ويقول.. «التجريبى رجس من عمل الشيطان فاجتنبهوه!» لا تستبعد أن يطلع!

ysry_hassan@yahoo.com

خشبة القومى التى احترقت

القومى .. صرح تاريخى يقاوم الفناء

بدايته كانت مع مطلع الربع الأخير من القرن التاسع عشر

المنشور فى جريدة كورييه دوليجيبت التى كانت الحملة الفرنسية، تطبعها فى مصر حيث تعلن الجريدة عن إقامة مسرحيات لفولتير بهدف الترفيه على جنود الحملة الفرنسية وكان ذلك بتاريخ 20 / 12 / 1800 وهو ما أشار إليه الجبرتي فى تاريخه ليوم 11 شعبان 1215 هـ الموافق 1800 / 12 / 29

بعد ذلك بآكثر من نصف قرن طلب سعيد باشا من كنيك بك أن يحضر فرقة تشخص أمام ضيوفه فى وليمة من ولائم القصر، لكى تؤدي بعض التمثيل البهلوانى للضيوف. غير أن أول معرفة مؤسسية للمسرح فى مصرين كانت فى 1867 حين بدأ الخديوى إسماعيل فى إنشاء مسرح الكوميدي الفرنسي، ذلك المسرح الذى افتتح عام 1868 وكان المسرح ضمن المؤسسات التى تضمها حديقة الأزبكية، وكان يديره الخواجه منسى وفى 24 مارس 1869 مثلت بعض الفرق المسرحية على هذا المسرح كإعانة للفقراء، كان إيراد المسرح وقتها 2200 فرنك فرنسى، فى هذه الأعوام نفسها بدأ الخديوى فى بناء السيرك - فى حديقة الأزبكية أيضاً - وملعب الخيول وكذلك مسرح حديقة الأزبكية الذى تندر الأخبار حول بداياته الأولى، ويبدو أن افتتاحه تأخر عن افتتاح السيرك وملعب الخيول، ويعلل البعض السبب

فى ذلك بوجود الكوميدي الفرنسي ودار الأوبرا القديمة قبل مسرح الأزبكية - القومى لاحقاً - وهو ما جعل الاهتمام به يقل، فمسرح الكوميدي الفرنسي ودار الأوبرا هما أيضاً داران للتمثيل. فى كل الأحوال افتتح مسرح الأزبكية متأخراً لكنه افتتح، وكان ذلك فى الأول من أغسطس 1873 وكان مديره وقتها أنريكو سانتيني الذى أضاف مجموعة من اللوحات للمسرح وكان ذلك فى عام 1881.. بعدها استمر المسرح فى عروضه لم يتوقف حتى فى أحلك الظروف التى مرت على الشعب المصرى اللهم إلا مرتين: الأولى أثناء الثورة العربية حيث كانت القاهرة تمولج بالمشاحنات والمؤمرات، ولم يكن المصريين على استعداد لمشاهدة فن المسرح أصلاً، وكان ذلك فى عام 1882..

الثانية: بعد ذلك بعامين 1884 وأثناء انتشار وباء الكوليرا فى القطر المصرى.. بعدها لم يتوقف المسرح عن تقديم رسالته حتى قتلته النار 27 سبتمبر 2008

ومسرح الأزبكية - القومى لاحقاً - وإن كانت بدايته كمؤسسة مع الربع الأخير من القرن التاسع عشر، إلا أن بدايته المصرية الحقيقية كانت مع مطلع العشرينيات من القرن الماضى حين شرع الرائد المصرى طلعت حرب فى إسباغ روحه الاقتصادية المصرية على الفنون والثقافة فى مصر المحروسة، وكان هذا العام هو بداية انطلاق الشركات التى أسسها بنك مصر مثل مطبعة مصر، وشركة مصر للتمثيل والسينما وأعاد طلعت حرب الروح لمسرح الأزبكية، ولكن بروح مصرية، وكان ذلك عن طريق تمويله لفرقة أولاد عكاشة وغيرها من الفرق، ولكن فرقة أولاد عكاشة كانت صاحبة الجزء الأكبر من تمويل طلعت حرب.

فى كل الحالات.. احترق المسرح القومى.. منذ أيام رجل وراء صديقه وابن عصره.. «مجلس الشورى» وتركنا لنا مرارة فى الحلق، وخيبة أمل.. هل نستطيع تجاوزها وترميم جروحنا ونواقصنا قبل ترميم المبنى؟.. أدعو الله أن نقدر.

هشام عبدالعزيز

