

إشكالية الاستقلال في المسرح العربي المعاصر

د. محمد حسين حبيب

عادة ما نتحو مفردة (الاستقلال) الوجهة السياسية أو الوطنية، وأحياناً تتخذ المفردة نفسها الوجهة الذاتية ذات الطابع الفردي، وأحياناً أخرى تلتصق هذه المفردة بمفردة أخرى لتشكّل مصطلحاً جديداً يمكن أن تدارسه بالخصص والتحليل، وهذه هي الركيزة المحورية لهذه الورقة التي تحاول الوقوف عند مصطلح (الاستقلال المسرحي) بوصفه لها كياناً مسرحياً متميزاً، وسط هذا الكم الهائل من الكليات المسرحية بمسلماتها المتعددة، وتباين مديات الإبداع الجمالي فيها.

ففي مفهوم الاستقلال المسرحي يتوجب القول بأن المسرح صوت إعلامي مدوي، ولذا فقد عد المسرح وسيلة إعلامية مهمة تختلف الوسائل الإعلامية الأخرى لكن ما يميزه عن هذه الوسائل، القدرة التأثيرية على الناس في طرحه لقضاياهم المصرية فضلاً عن امتلاكه عناصر جذب جمالية وفكرية تفسح المجال أكثر لقدرته التأثيرية، وهنا تكمن الخطر الحاد الذي يقف على النقيض من السلطات الحاكمة منه في أي زمان ومكان و متابعتها له ومحاولة تسييسه أحياناً على وفق أيديولوجية معينة، إلا ليل على دوره الخاص لهذا الوعي في ما بينهم.

(مسرح العصابات) كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أشكال مسرحية أوروبية معارضة نجد فيها اقتراباً من حيث المفهوم الفكري للمسرح المستقل، مثل: (المسرح التجريبي) و (المسرح الشعبي)، كما الحال مع تسمية (المسرح التجاري) و (المسرح السياسي) وهناك أيضاً (المسرح الحريضي) و (مسرح الهواة) .. أما (المسرح المؤسسي) فهو الوحيد الذي يقف على النقيض من المسرح المستقل كتمسكية ومفهوم.

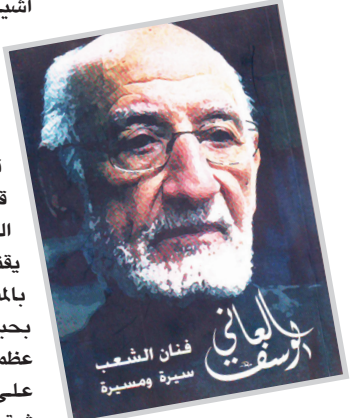
إن تكون مستقلاً يعني أن تكون حراً، ولهذا وجدنا أن مصطلح (المسرح الحر) من أقرب المسميات إلى مصطلح المسرح المستقل، ويذكر أن المسرح الحر يرتبط بالمخرج الفرنسي أندريه انتوان (1858 - 1942)، وقد أنشأه في باريس وقدم فيه مسرحيات واقعية وطبيعية من الربرنتوار المعاصر وبحسب المعجم المسرحي فقد «اختار انتوان اسم المسرح الحر للتعبير عن رغبته في التحرر من التقاليد والإعراف المسرحية السائدة، وفي الاستقلال عن المؤسسات الرسمية والتوجه إلى جمهور جديد، وفي تجديد الحركة المسرحية من خلال تقديم عروض غير معروفة لكتاب شباب. وقد عرض هذا المسرح خلال عمله القصيرة أكثر من مئة مسرحية جديدة، وساهم في إطلاق شهرة مؤلفين أمثال السويدي أوغست

سترنديبرغ (1849-1912) والنرويجي هنريك إبسن (1828-1906)». هذه المواصفات للمسرح الحر نجد فيها مغايرة موضوعية مفاهيمية مع المسرح المستقل ويمكن أن نجد أيضاً مقاربات أخرى مع ما نكرناه من مسميات مسرحية، ولهذا ارتأى الباحث إيراد عدة تقسيمات لهذا الاستقلال المسرحي بهدف تجنب الخلط المفاهيمي للمصطلح ومحاولة فرز المعنى المراد الوصول إليه قدر الإمكان. وهذه التقسيمات المقترحة هي: أولاً - (الاستقلال المسرحي الانتاجي): وهو معنى بالدرجة الأولى بالاستقلال الفرقة المسرحية مادياً، عن أي جهة داعمة أو مؤسسة حكومية ما، حيث أنها أي الفرقة تمول نفسها ذاتياً ومصدرها في هذا التمويل القائمون على أنفسهم ومن مالمه الشخصي الأمر الذي ربما يشكل مستقبلاً تكويّن خزين مالي من الإيرادات عروضهم المسرحية واعتمادهم على هذا الخزين المدور... وهذه الحالة معرضة للربح وللخسارة فالامر مرهون بنجاح العرض المقدم أو فشله جماهيرياً.

ولدينا تجربة المسرح الاستهلاكي المعروف بالتجاري في أكثر البلدان العربية لعروض هبطت بمستواها نحو فكرة (الجمهور عاوز كده) جاعلة الربح المادي هدفاً فيها الأساس، وهي برغم أنها حققت استقلالها المادي فعلاً، إلا أنها اساعت للمسرح ولرسالته الأخلاقية والتربوية والجمالية.

ثانياً: (الاستقلال المسرحي السياسي): وهو أن لا ترتبط الفرقة المسرحية باية مؤسسة من مؤسسات الدولة الحاكمة أو أي حزب فيها أو اتجاه ديني أو أية منظمة أخرى تابعة لتحتلات معلنة أو مخفية، داخلية أو خارجية، والابتعاد عن أي أيديولوجية معينة يمكن أن توفر لها دعماً ما لأغراض ترويجية دعائية خارج الدور الإبداعي للمسرح، لأن الفرقة يمكن أن تتحول حين ذاك إلى وسيلة دعائية رخيصة انضوت تحت هذه المؤسسة أو ذلك الحزب، ولهذا يجب أن تقع الفرقة المسرحية المستقلة في مثل هذه الهوة الصحيحة حافظاً على سمعتها الفنية.

ثالثاً: (الاستقلال المسرحي الجمالي): هذا النوع من الاستقلال هو ما نسعى إلى

فنان الشعب يوسف العاني سيرة ومسيرة

لقد فتحت العمل خلال حياته وعمله على ثراء الشعب التي تغلب البساطة وعفوية اللوحة ودقة الشخصية وكفاية الكلمة وسعة الحركة التعبيرية فامتزجت موهبته الفطرية لجعل منه فناناً بالكلمة والحركة.

وهو كفنّان استطاع أن يجعل من شخصياته نماذج لا تمثل أشخاصاً بذاتهم وإنما تمثل جوانب مختلفة من جانب النفس البشرية أو تيارات متباينة من تيارات الحياة يستوعب كل منها عدداً كبيراً من الناس إذ تعمق في تصويرها وأعطاه صفات جد متميزة دون أن يفوقه ذلك إلى المبالغة والتوهيل فهو إن لم ينقل الواقع كما تكلمه آلة التصوير رغم أن موضوعاته واقعية جداً وإنما اختبر هذا الواقع وتعمق في فهمه ورسماً لنا أشد جوانبه إثارة ودقة وإصدر عليه حكماً قاسياً جعله موضوع السخرية والضحك وبذلك استحق يوسف العاني لقب فنان الشعب واستحقت مسرحياته أن تكون ذكراً للجيلات وتاريخاً لنضال شعبنا العراقي.

عواد علي الناقد والأديب في ميزان واحد

سعد السعدون

والأديب الكندي العراقي عواد علي الذي عرفناه ناقداً مجتهداً، حيث نال هذه الجائزة إستناداً إلى دراسته النقدية الموسومة «مختبر المسرحي» ومن المعروف أن الجائزة المذكورة والتي نالها ناقداً المذكور في أواخر عام 2007 كان قد تنافس للحصول عليها 45 ناقداً ممن يشكلون أعضاء الرابطة المذكورة والتي تأسست عام 1981 ويعد نقادنا عواد علي أحد أعضاء الرابطة التي تعمل في إطار منظمة اليونسكو والتي يرأسها الناقد المسرحي البروفيسور دون روبن والمتابع لمسيرة ناقداً العراقي المعروف الذي يحسب في كثير من الأحيان على جيل الشباب، على الرغم من أنه بدأ تجربته عام 1977 بعد أن حصل على شهادة الماجستير في الفنون المسرحية - كلية الفنون الجميلة ببغداد وذلك عن بحثه الموسوم «التحليل السيميائي للعرض المسرحي» إلا أن البعض يصنفه على جيل الشباب وقد يكون ذلك بالنظر لحالة التجدد والإبداع التي لا تخلو من عناصر الحدأة والنقد التي تتجسد بشكل جلي في كتابه التي أصدرها فيما سبق ومنها المألوف واللامألوف في المسرح العراقي في بغداد 1988،

وشفرات الجسد، وجذلية الحضور والغياب عام 1996 في عمان، غواية التخييل المسرحي العربي وغيرها من المنشورات التي يرصد من خلالها زوايا جوهريّة في العملية الإبداعية المسرحية بعين المبدع كونه أت من رحم المسرح وعين الأكاديمي من حيث تخصصه في النقد المسرحي، وقد أثبت هذا الناقد المتميز أنه يعرض قضاياها في معالجة المنجز الإبداعي، ويحشد نقدية عن النقد لا بد لنا كعراقيين أن نقف عند حالة مشرفة تجسدت تجلياتها في الجائزة التي منحها رابطة نقاد المسرح في كندا إلى الناقد

أيها الطاغية أين تريد؟ مسرحية (لغة الجبل) أنموذجاً

عبدالكريم يحيى الزبياري

بسخر مختلف خصائص تكنولوجيا الاتصال لصالح العملية المسرحية، فناقداً بإعتماده على معايير حدائوية تقضي إلى ولادة أثر نقدي لا يخلو من عناصر إبداعية تمسك بالقارئ كما تمسك عناصر العرض المسرحي بالمتلقي وقد تزهه بصريا وجوهريا، وهو في هذا الاتجاه لا يزال مسكوناً بهاجس الكشف والاكتشاف والتويع والتجريب ومحاولة الانفتاح على التجارب الأدبية الأخرى والعيش نضاً نقاداً «ساحراً ومضيقاً»، ولا أيضاً لماذا لم تترجم هذه المسرحية إلى لغتنا كي يقرأها الناس؟ لماذا لم تعتمد كمنهج في أقسام المسرح؟

إلى ماذا يشير الجبل؟ هل يرتاع الجبل من العاصفة؟ هل يطرد الجبل من يلود به هاربا من العواصف وتقلبات الدهر؟ هل من الممكن أن تزول الجبال؟ هل تعرفون أن للجبل أعلاماً أيضاً؟ لماذا لم تترجم هذه المسرحية إلى لغتنا كي يقرأها الناس؟ لماذا لم تعتمد كمنهج في أقسام المسرح؟

أيها الطاغية أين تريد؟ مسرحية (لغة الجبل) أنموذجاً

طبعها الأولى من دار نشر فابر وفابر المحدودة 1988، وعُرّضت المسرحية للمرة الأولى في المسرح الوطني/ لندن في 20 تشرين الأول 1988، وقامت ميرندا ريتشارسون بدور امرأة شابة، وإلين كينزي بدور عجوز مسنة، ومايكل كامبون بدور الرقيب، وجورج هاريس بدور الحارس، وتوني هايكرت بدور السجين، واليكس هاردي بدور رجل مقنع، ودوغلاس يجعل بدور الحارس الخاني، وأخرج العمل هارولد بنتر نفسه، وصمم الديكور مايكل تايلور، وكَتَبَ ميان كوندرا أن الخلاص من وحشية الأنظمة الشمولية هو أمر حصي، لأنّ هذه الأنظمة تصل بشعبها إلى درجة من اليأس والنذل وإمتهان الكرامة وافتقاد الشعور بأية إنسانية يجعل أحدهم يهرب نفسه داخل إطار السيارة متحرراً أمام مراكز رموز السلطة الغاشمة، وأعيد إنتاج وعرض المسرحية أكثر من ست مرات حتى عام 2001، كما عُرضت في الجمهورية التشيكية، وفي ألمانيا، واليونان، وإيطاليا، والبرتغال، والولايات المتحدة الأمريكية، وفازت بجائزة مهرجان مركز لينكولن.

هارولد بنتر كاتب مسرحي بريطاني ولد في لندن 10 أكتوبر 1902، كتب مسرحياته الثلاثة الأولى إضافة إلى نص آخر وهو (العودة إلى البيت) في عام 1964، هذه النصوص جعلت عمله يصف على أنه كوميديا سوداء، تبدأ المشاهد بريئة وسهلة ثم تتجه نحو العُموض والصعوبة فيهرب الإبرك من المتلقي، ويرجع بعض النقاد غموضه إلى تأثير صديقه صموئيل بيكيت، وفي سبعينات القرن نقرغ للإخراج، وعمل كمساعداً مخرج في المسرح الوطني عام 1973 وأصبحت مسرحياته أكثر قصراً ومُحمَلةً بصور الاضطهاد والقمع، وظهر لبنتر نشاط سياسي مميز دافعا عن الحقوق والحريات بغض النظر عن المواقف الرسمية لبلاده، في 13 أكتوبر عام 2005، أعلنت الأكاديمية السويدية فوزه بجائزة نوبل للآداب، معللة ذلك بأعماله تكشف الهاوية الموجودة خلف قوى الاضطهاد في غرف التعذيب المغلقة). سبب مقنع، وكاف منحه نوبل ومسرحية (لغة

أيها الطاغية أين تريد؟ مسرحية (لغة الجبل) أنموذجاً

لغتين مختلفتين، لغة أهل الجبل، ولغة رجال الشرطة، تولد نصان متوازنان، لكنهما يختلفان عن اختراع بيرندلو المسرح داخل المسرح، وإن أمكن إدراجهما جميعاً تحت مظلة (لغة الجبل)، أنت هذه المرة أمام أشخاص غرباء عن كل ثقافة طبيعية أو سلوك مُعتاد، كي تستشف تبريراً ما لانماطهم اللغوية، كائنات فقدت إنسانيتها بسبب قوة الظلم التي فسدتهم إلى ما يشبه الحيوانات من حسب، بل حتى الحيوانات من الممكن أن تضعها في قصص، لكن من غير السوارق قصصها، فحتى لو فعلنا فإنها حتماً ستخضع لثقافتها، وبذلك تستغل علينا، كما حدث في تركيا حيث أنعتت حكومة أربكان المعاصرة وفتحت قنوات إعلامية وقنوات فضائية باللغة الكردية للشعب الكردي، في عام 2006، وشخصيات مسرحية لغة الجبل تتحرك وتتذكر، حركة محدودة مكان محدود لا يتغير على الدوام كلمات متحصرة، وصممت طول، غامضة كالزئمان الذي يعيشون في

إطاره، ورغم ذلك فكريات الشخصوص دائما أن لم تكن محض زيف وتلفيق لا أساس له، فهي ليست على عومها مبهجة، بل كفيّة في أغلب الأحيان بتدمير الإطار الوهمي الذي منحتة الشخصية لنفسها بوصفه ملجأ أمناً للاحتباء من اطلالات الماضي، أو بديلاً مقبولاً - مؤقتاً - لماض مزيف . وهذا ما قد يفسر ضيق المكان وعدم تغيره في معظم النصوص، والذي يمثل ضيقاً رمزياً يخضّر أزمة الشخصوص وحركتها المحدودة في الحياة وخوفها من مواجهة الخارج. ورغم ذلك، لا فر من الصدام مع هذا الخارج، ذلك الذي يفرض نفسه، إما التقابل الحتمي الذي يفرضه الواقع الضيق على أفراده أينما كانوا، وكيفاً اعتمسوا ضده، وإما عن طريق الشخصوص ذاتها، فيما يشعرون في بنشر الماضي بحثاً - ودائماً بلا جدوى - عن منطقة مضيقية تضفي قليلاً من المسرة على اللحظة الواهية، وهذه التقنية تعد من أبرز التقنيات الملائمة التي يعتمدها بنتر في تحقيق رؤيته للعالم وتصوير شخصوصه، وفي عام 2005 أعلن بنتر اعتزاله الكتابة و تفرغه للحملات السياسية، وفي عملية احتواء لثورته المضاعفة منحوه جائزة نوبل التي أطلفت شيئاً من نشاطه، وخفقت حدة هجماته. ولتفرغ عليه من قرب أدرج له نصاً شعرياً (قصيدة القنابل/ شعر هارولد بنتر/ ترجمة سعدي يوسف):

لم يرعد لدينا المزيد من كلمات تقال كل ما تبقى، القنابل التي تمنص ما تبقى من دننا.

هارولد بنتر كاتب مسرحي بريطاني ولد في لندن 10 أكتوبر 1902، كتب مسرحياته الثلاثة الأولى إضافة إلى نص آخر وهو (العودة إلى البيت) في عام 1964، هذه النصوص جعلت عمله يصف على أنه كوميديا سوداء، تبدأ المشاهد بريئة وسهلة ثم تتجه نحو العُموض والصعوبة فيهرب الإبرك من المتلقي، ويرجع بعض النقاد غموضه إلى تأثير صديقه صموئيل بيكيت، وفي سبعينات القرن نقرغ للإخراج، وعمل كمساعداً مخرج في المسرح الوطني عام 1973 وأصبحت مسرحياته أكثر قصراً ومُحمَلةً بصور الاضطهاد والقمع، وظهر لبنتر نشاط سياسي مميز دافعا عن الحقوق والحريات بغض النظر عن المواقف الرسمية لبلاده، في 13 أكتوبر عام 2005، أعلنت الأكاديمية السويدية فوزه بجائزة نوبل للآداب، معللة ذلك بأعماله تكشف الهاوية الموجودة خلف قوى الاضطهاد في غرف التعذيب المغلقة). سبب مقنع، وكاف منحه نوبل ومسرحية (لغة

تريده