

المسرح والجمهور

علي حسين

رأيان في مسرحية واحدة لعبوبة الرعية

ياسين النسيب

ملاحظات على العرض المسرحي ليوم

٢٠٠٩/٣/٢٩

(١)

لا يكتب التاريخ إلا المهتمون والرعية والثانويون ولن يكتبه السلاطين ولا مدونوهم الرسميون، ولا حتى ثقافتهم وأيديولوجيتهم وكتبهم.. لأن التاريخ تيارمن أفعال الممارسة البشرية ، ولذا فهو ليس صناعة إعلامية، تدبج مفرداته بطريقة قال: الرئيس، وحكى نائب الرئيس.

عندما نقرأ السوق تجد أن مظهره الخارجي عبارة عن حركة اقتصادية / سياسية تتم على هيئة بضائع ونقد وبائعين ومشتريين، لكن جوهرالسوق الفعلي هو تلك الحياة الضاحجة المتصلة بفعل العيش والعمل،التجارة والمدينة، فلسفة الدولة والإنتاج...

وتذهب بعيدا عن السوق إلى الناس في حياتهم اليومية فتجدها ممتلئة بإيرادات ورؤوس الأموال والتجارة وطرق المواصلات والجيوش العاملة فيها، واللغات المختلفة التي تتصق على ألفتها، صنع في ... ترى من يدون هذه وتلك غير الثانويين من الناس الذين يفهمون أبعادها ومنعطفاتها ويكتونون بناراها ويعيشون حياتها.. كل مفردة من هذه الحياة العريضة الواسعة هي شعيرة تاريخية ترسم مع غيرها لوحة ما عن طبيعة السلطة، وعن يقرروا من ينفذ.. التاريخ الفعلي هو نتاج لحركة الناس اليومية، وليس للقرارات الفوقية التي تصنعها هذه الشخصية أو تلك، وتعبير عنها هذه الفكرة أو تلك.. التاريخ يكتبه المنفذون له لأنهم يعيشونه عمليا.. من هنا أحببت هذا العرض الاحتفالي الذي يواصل التجارب عراقية سابقة لفنانينا الكابرتجاريب حديثة فوجدت أن العرض يحكي عن نظام استبدادي وعن مدينة وعن رعية مستلبة الإرادة لكنها في لحظة يقفلة

أثارت مناقشة رسالة الماجستير التي قدمها الصديق الفنان حيدر منعثر وتناول فيها الرؤى الإخراجية في المسرح الشعبي العراقي أثارت هذه الرسالة الكثير من التساؤلات حول ما المقصود بالمسرحية الشعبية حتى ان الدكتور عقيل مهدي رئيس لجنة المناقشة طالب بان تأخذ هذه القضية حقها من البحث والنقاش ولان مفهوم المسرحية الشعبية مفهوم عالم في تقديري فالبيض يعتبر المسرح فنا شعبيا منذ انطلاقته الأولى في عصر اليونان مستندين بذلك على أعمال ساهمت في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي في بلدانها فيما يذهب البيض وفي مقدمتهم الفنان سامي عبد الحميد الى اعتبار المسرح فنا للنجبة مستشهدا بالاعمال الشعبية التي قدمت في التسعينيات على خشبة المسرح العراقي واطلق عليها مصطلح المسرح التجاري معتقدا ان هذه المسرحيات لا تمت

للمسرح بأي صلة.. ولاننا لسنا في مجال مناقشة طروحات الفنان سامي عبد الحميد الا انني أضم صوتي لصوت الدكتور عقيل مهدي من أن المسرح طبيعته مسرح شعبي أي بمعنى أنق ان لا مسرح بدون جمهور وأتساءل اين هي الخبوية في مسرحية مثل بونتناي وتابعة ماتني التي مازالت تقدم بنجاح في معظم مسارح العالم منذ عام ١٩٤٦ وحتى الآن ويستقبلها الجمهور بنفس الحساسا الشيء نفسه ينطبق على أعمال شكسبير وتشخوف وبيكيت برغم اختلاف رؤى وتوجهات الكتاب الفكرية فما الذي يجعل هذه المسرحيات حية كل هذه السنين؟ ما الذي يحفز الجمهور على متابعة المسرح؟ ما المعايير التي تضعها للمسرحية الناجحة؟ هل تستطيع ان نقدم مسرحا يحقق مع جمهوره شكلا من اشكال المعرفة التشاركية والمتعة وإيجاد الأداة العامة للفهم مثل هذا المسرح لا بد ان تتصاف

عليه جهود كل من المؤلف والمخرج والممثلين ..مسرح يزواج بين الرغبة في المعرفة والاستعداد للفنان المساعدة الآخرين يعلن بريشت ان المؤلف والغايات المسرحي ليس الشخص الذي يخلق عملاً مبتكرا لكنه الإنسان القادر على الابتعاد من خلال مكونات التاريخ..ان بريشت ينادي بفنان مسرحي منتج لأعمال تجسد قضايا الناس وأحلامهم وامالهم دون ان يفقل دور المتفرج الذي جاء الى المسرح وهو يبحث عن المتعة ويستقبلور نظرة التحفايل بين الممثل والمتلقي مع بريشت الذي أعطى أهمية كبرى للمتلقي عبر تكسير الجدار الرابع وتعويض مفهوم الاندماج بمفهوم التفرير والتباعد مع إشراك الجمهور في المسرحية عن طريق إثارتهم عقليا وحجاجيا، وحثهم على مناقشة القضايا الاجتماعية والتباعد مع متقنيا في تلك المادية الجدلية وتوجيه الخطاب السياسي المباشر إلى الجمهور..

إذا انتقلنا إلى المسرح العربي لرصد علاقته بالمتلقي على مستوى التواصل، فإنه قد اهتم كثيرا بالجمهور منذ مسرح أبي خليل القباني الذي كان جمهوره من عامة الناس حيث اتخذ المقهى فضاء للفرجة الدرامية والتلقي المسرحي. وقد استهدف المسرحيون المتأثير على جمهور من طبقات شتى من خلال مجموعة من الوسائط الفنية والجدالية ، وكانت كل هذه الوسائل من أجل تنوير الجمهور وتوعيتهم ودفعهم لتوجيه التغيير. يقول الكاتب المسرحي سعد الله ونوس في هذا الصدد: إن المتفرج يستطيع أن يقوم بدور إيجابي كبير في المسرح، وعلينا أن نعلمه كيف يقوم بهذا الدور، وأن نشجعه على الاضطلاع به بشكل فعال، حتى نحقق لنا فعلا توجيه المسرح، وتقويم أساسه.

ولكي يقوم المتفرج بهذا الدور ينبغي أن يتغير هو نفسه، وأن يمارس دوره كمفكرج

الجماعي المختلط، وفي الوقت نفسه ملأ بها مساحة مفننة وديقة الحروف، بحيث كان الممثلون منسجمين وغير محتشدين عليها، فاستطاعوا أن يعبروا اليومية.. من هنا لا أستطيع أن أشيرلمثل دورجحا أولمثلة دورعشاشانه بالاسم، لأن المخرج اختزل الجماعة بها، وقد شاهدنا كيف تم اختيارها بحيث كان اتفاقا مسبقا،لذلك فهما صوت جماعي بطاقة الفرد.. الأمرعلى الضد من حال ساروق ما يعينه وهو يحلّ عربته في ٩ نيسان ٢٠٠٣ أثاث دوائرالدولة أن أسماه باسمه أو انتعائه،لأن الصورة التي أوصّلها لنا كانت حالة فردية تدل على تشتت قطعات سكان الأعماق السفلى، وعدم انضوائهم تحت لافتة.

(٤)

بقي بخلآء الجاحظ كتابيا بقرآ في كل الأزمنة والتواريخ، وبقيت حكايات حيا حية متداولة ومادة للمسرح الاحتفالي والساخِر، وبقيت أمتع ومؤانسة التوحيدية مادة ثرة وغنية وهي تتحدث عن أناس من مختلف الأزمنة، وقل ذلك عن السير الشعبية وعن القصص القديمة، وسبب البقاء حية، هو أنها انطلقت من الخاص إلى العام،من البيئة المحلية إلى البيئة العالمية، فجزبت نفسها من الشخصية ومحدوية المكان والزمان والفكرة. لتجمع في أحشائها مبدأ التشابه والاختلاف معا، ولذلك تستعير تلك الموروثات حكايات من محليات عالمية أخرى لتوسع من عبراتها ودلالاتها.. هكذا صاغ المسرح المحمصي هويته وجربت الاحتفالية أداتها بلغات وعروض وكرنفالات مختلفة والأزياء، فالخصوصية المحلية لا تغتني إلا بخصوصيات محليات، من هنا لا تكون الحكاية، بالرغم من محليتها محددة بزمن أو بفكرة ما، بقدر ما نغثيرها نصوصا مفتحة على القراءة والتأويل.

ما أسقط عمل هذه المجموعة الرائعة بالمباشرة هو حصرمفهوم الإخراج ببعداً أن تحكي المجموعات العراقية لنا حكاية ما يزال أوارها مستعرا، وتناجها لم تجسم بعد، وصورتها لم تنضج كاملة، مما يعني أن فنية الدراما الساخرة فيها مستصحب فقيرة لأنها اقتربت من العام الشائع وأبقنا ضمن حدودها المفتحة بالرغم من فربانيتها التفتيد، فكلمنا اعتمدت الحكاية التخصيص كانت أقرب إلى أن تدخل أبواب التاريخ الواسعة، وكلما كانت مباشرة ومسمما

تدريب فن في المسرح الطلابي

ذلك التخفي وراء الأفتعة في زمن قرنا فيه نزع كل الأفتعة التي كانت تخفي شخصياتنا الحقيقية لنعود طوبلة مضت؟؟ وإذا كان تيمور لنك ديكتاتورا فأَي ديكتاتور تقصد العرض استقرآزه ونحن ندعي أننا أنهيئا قصة الديكتاتورية منذ زمن؟ وهل من منطقي في تصوير الناس هنا على أنهم يبحثون إلى الآن عن من يعيد إليهم حياتهم، أو لنقل لعبيهم بلغة العرض.. لقد أخذني العرض في إشكالات فكرية من هذا النوع.. وهي إشكالات تخص الواقع العراقي اليوم.. العرض من جهة يذكري بأفتعة طالب ومدريسي الأكاديمية في الثمانينيات والتسعينيات، وهي أفتعة عراقية بوجه عام.. ومن جهة ثانية فإن زمان العرض هو الآن تحديدا كما يبدو من أكثر من إشارة ومنها: انقطاع التيار الكهربائي الدائم، والكثير من حركات وجوارات المجموعة.. فهل يتحدث العرض عن الآن أو عن زمن مضى؟ إنه الآن بكل تأكيد ولكن في نسق علاماتي عتيق لا ينسجم وسيمياء المعاصرة.

(٤)

يبدو استثمار المكان في العرض استثماراً واقعياً مع ضخامة خشبية مسرح وصالة هي المسرح الوطني، وهو ليس بالاستثمار الريادي كما هو معروف.. ولكنه جاء مناسباً لمطالب العرض وفكرة المشاركة، التي تقصدها العرض.. كما أن الديكور والاكسسوار والتيمات الأخرى توافقت وهي العرض، بل سخرت لخدمته وهذا شيء جيد ومفيد.. لم ننسى تمييزي في تلك اللحظات كلها.. ولكن التمييز حدث في بنية العرض ذاته.. وعلى سبيل المثال.. يبدو الاستهلال الخارجي مقلداً.. بالرغم من أن جمهور المسرح الاحتراقي كان بحاجة لأن يتعارف ومسرحية قادمة من الدرس الأكاديمي.. وهو استهلال مقلعل لأنه يكرر نفسه في بنية دائرية استمرت لأكثر من ساعة فأجهت الممثلين قبل بدء العرض.. كما أجهدت الجمهور الذي

كان ثمة جحا واحد في التاريخ الشفاهي، فلدينا في مجتمعنا العراقي اليوم مئات من أمثال" جحا" .. ومع ذلك لن يقف اختيارالرعية على أحد من هذه الصور، التي يمثلئ بها الشارع العراقي، بل نذهب إلى التراث، ومن هناك أعودا لإنتاج جحا العراقي المعاصر. تمكن الدرامية الساخرة في مشهد الحشود المعترضة، وهي تبحث عن ذاتها بصياغات فنية حركية راكضة ومستقرة، مباشرة بخطابها وغير مباشرة وقد استغرقت هذا البحث فترة طويلة من العرض والتمايز مع كي يصلوا بنا إلى نقطة الحسم في ضرورة البحث عن يمثلهم جديلا.. لأن الدرامية الساخرة لا يصنعها فرد، ولا حتى مجموعة صغيرة من الناس حتى لو كانوا على هوى واحد، بل تصنعها المجموعة التي تنطلق من محليتها إلى عالمية الصورة، الموقف في هذا العرض هو ما رأيناه في الإثاق العشوائي على مظاهر السلب والنهب التي أعقبت سقوط الدكتاتورية يوم ٩ نيسان ٢٠٠٣، عندما اتفقت قطعات شعبية ومن مختلف المنسويات والطوائف والانتماءات، على عمل مشهد درامي ساخر ملأ شوارع المدن العراقية وهم يبهنون مؤسسات الدولة والبيوت، فكان مفهوم الرعية المنقضة يأخذ منحى دراميا فرديا بالرغم من جماعية المشاركين.. في هذا العرض نجد مفهوم الرعية هو الكتلة البشرية المختلفة الانتماءات التي يحررها المخرج بذكاء على خشبة الواقع العراقي، سواء أكان الحاكم موجودا أم غائبا.. -وكتنت أفضل

(٣)

هذا العرض المسرحي الشيق يعتمد الكرنفالية منجها فنيا ليصور بها جال مدينة مستلبة من قبل حاكم مستبد ينفذ أشكالا من صور التحكم بالرعية، فخصص المخرج أرضية شطرنجية- أسود وأبيض- دالة على اللعب بين الرعية والحاكم - تيمور لنك- كي يستمر اللعب إلى نهاية العرض لايد من خطط تصعها الرعية للإنصاف.. وها نحن نراه يجمعهم ويقررون ويمارسون وجودهم فخططوا بذكاء للاستيلاء على مقدرات المدينة.. ولأن العمل غير مباشر، عادوا للتراث، فكان عليهم أن يخلقوا رواية لهم ومستعين، في حين كان بإمكانهم أن يغيبوا كهايتهم المعاصرة تحت نثار الحكاية القديمة، أو أن يغيبوا الحكاية القديمة تحت عباءة الحكاية الجديدة، فالزمن الدرامي هنا جدلي مفتتح، فالمراتب تتحكم بسير الحكاية، سواء أكانت قديمة أم جديدة... وإذا

تدريب فن في المسرح الطلابي

عبد الخالق كيطان

(١)

ثمة توجس من نوع ما في التعامل مع المسرح الطلابي، أو المدرسي، وذلك بسبب من صفته التربوية التي تأتي قبل الجمالية بشكل أساس، فهذا النوع من التقديم يتقصّد أولاً ومن ضمن ما يتقصده هو تدريب كادر من الهواة والطلبة على فنون الأداء المسرحي وما يرافق العرض من كمكالت..

حتى النصوص التي تقدم في مثل هذا النوع من العروض هي نصوص خاصة. ولربما سيفهم هذا الكلام على وجه التحديد من درس الفن المسرحي في الأكاديميات والمعاهد قبل غيره... لا يعني التخلي مؤقتًا عن الشطر الجمالي الفرار من الحكمة الايديولوجية، فنحن نتعامل مع هواة وطلبة كما أسلفنا، وهذا التعامل من المؤكد أنه سيولد تأثيرات من نوع ما بين الهاوي ومدرب المسرح الذي يقوده.. وسيكون التأثير الذي نتحدث عنه موجها مستقبلياً في تجربة الهاوي قد تشوه توجهاته ورؤاه وقد تفعل العكس.. من ذلك نستخلص أهمية المسرح الطلابي في إنتاج كادر فني جديد يرفد المسرح العراقي بطاقات جديدة، فيدون هذا المسرح، إذن، لا يمكن أن يتطور مسرحنا وينتقد.

(٢)

ضمن هذا التصور ندلف إلى عرض أكاديمية الفنون الجميلة المعنون: (لعب الرعية) الذي أعدّه وأخرجه الفنان الدكتور ياسين اسماعيل لحساب قسم التربية الفنية في الأكاديمية، ولنلاحظ ابتداءً أن العرض قدمه مجموعة طلبة القسم، وهم بالتاكيد غير طلبة قسم الفنون المسرحية، فالفرق بين طلبة

بطريقة جديدة ومختلفة عما نعرفه حتى الآن في متفرجينا. وإذا كان المسرح العربي الكلاسيكي أو المسرح التجاري السخيف قد استهدف دغدغة عواطف المتفرج وترفيهه فنيا بكميديياته الساخرة وتسليته بهزلياته الكاريكاتورية وملاهيهِ الانتقادية وعروضه الدرامية الشعبية، فإن المسرح الجاد وخاصة المسرح الاحتفالي قد جعل المتفرج محور الاهتمامات واعتبره عنصرا فعلا وخصوصا محتفلا يشارك في ارتجال العرض وبناءه من جديد والمساهمة فيه بتدخلاته وإبداء آرائه والدخول في حلبة المتسرح عبر توجيه الخط الفاصل والجدار الواهم للمشاركة بعرضه المنطوق ولغته الجسدية وتمثيله ان مناقشة المسرح والجمهور تحتاج الى اكثر من وقفة امليين من المتعنين نقادا وكتابا ومخرجين اغناء هذا الموضوع .

بأحداث نعرها ويستطيع أن يخبر إليها حتى بالكلمات، ضاقت عبارتها وقل قلبها، وهذا ما شاهدناه في النصف الثاني من العرض عندما سارع المخرج، وبطريقة غير مقلعة، على الودح المباشركل ما يعنيه العرض من (جوية ودكتاتورية عراقية أليفة وكوميديا عامة ساخرة،في حين كان القسم الأول من العرض، وقبل أن نتخار المجموعة جحا، جميلا، ومتقنا، كانت حركة هذا الجزء من العرض ممثلة بالخطوط المتعرجة المنعرجة المنحنية صعودا ونزولا على مربعات الشطرنج وعند مسارات الحدث، عاكسة صورة حسية للبحث عن هوية عامة للعرض ومبشرة بطلاقة من الخيال ما سيكون عليه الواقع، تلك الصورة الباحثة عن صوتها ولونها حداثوية بامتياز وكأنها ترسم لنا لوحة يتشارك الجميع في تضييق الألوان عليها، ولكن ما أن تستقر الصورة على قطع أفكار عن سنياد ينقد المجموعة ثانية حتى يسقط العرض بالتيسبيطة.

إن المدينة التي يحكمها الدكتاتور الدموي في العرض، هي بغداد، هذا ما أفصحت عنه الصور الكلامية العديدة، ولكن ليست كل ما يخص صورة الدكتاتور في صورة النظام السابق، بل بقيت الصورة غائمة ومبهمة، مما سهل على المخرج أن يحدق بطريقة أداء الكليية المفهوم العرض ويحصرها في البحث من جديد السفين وسنياد تنقد الرعية من تبها.. بغداد هي الهدف العاضض في العرض بالرغم من أن أيادرا لا تشخص مكانها تضعف شحناتها التعبيرية والغوية.

الديكور والإضاءة

ترتبط الأعمال الاحتفالية بمبداين فنيين مهمين هما: سعة المساحة، وسرعة الحركة . فبهذه المفردات من خصائص المدينة التي تقرض شكل احتفالياتها الشعبية بطريقة السعة والحركة السريعة، لأن مشاهد العروض الاحتفالية عندما يدخل فعل المشاهد يستطيع أن يحصل على الكثير من معنى وهوية العرض، من هنا لا يكون في العرض حكاية واحدة ولا طريقة أداء واحدة، كل ذلك تفعله الإشارة التي تحجب وتظهر، والديكور الذي يتسع ويضيق تبعاً لتطور المشهد.. في هذا العرض وقفنا على الكثير من مفردات الإنتاج، فالمدينة كأنها في أحشاء العرض وليس صالة مسرح محاط بساحة العلبة والمشاهدين وقد أحسن المخرج عندما جعل المشاهدين متقابلين، وبينما تجري الأحداث وكأننا جزء من جمهور وممثلين نتحاور ونقرب ونفتقر أنه جو ومساحة المدينة..شخصيا اعتبر هذه المفردات من مقومات أي عرض ناجح، كان الديكور في الأكثر حضورا في رؤيتنا للعرض فقد استغل بكتافة شعرية متميزة ونفذ بدقة تصميمية منقطة بالرغم من ضعف دور الستائر وصغرها،أما الإشارة الفيزيية منها والمركزة فقد جارت متطلبات عرض سريع الحركة متحول الكتل ومصمم بطريقة الاستعراض، أستطيع القول ثمة تكافؤ نشهده في تقنيات المسرح العراقي بين مفرداته، وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى أن سياقات العمل الفني بخير.

(٥)

يعلن هؤلاء الشباب وبكل بساطة أنهم يتعاملون مع لغة جديدة، لغة ما بعد الطوفان العراقي الدموي وعليهم أن يستمدوا بالزخم نفسه، فنحن بحاجة إلى أليات هذا الصوت الجماعي، وكثقافة نغفحة الاحتجاجية فالمدنية وهي حاضنة المسرح، لا تستطيع إلا على أصوات الشباب الجدد القادرين بالفعل على إبقاظ شوراها وأسواقها ومدارسها ومنهجها ورؤيتها وهي تنفض عبار المعارك، ويكفيها ألا نكفون في خاتمة فلان أو علان، المسألة الجوهرية الكاملة إلا يكتمل التشيد الوطني بعازفين قلة.

ظن بادئ الأمر أن ما يشاهده هو العرض نفسه.. وهذا الجهاد دفع بالكثيرين إلى مفادرة هذه الفرجة، كما فعلت أنا أكثر من مرة.. ومن النافلة القول هنا أن ذلك كان مقصوداً تماماً بالنسبة لمنتجي العرض ولكن السؤال عن أهميته وجدواه... وبالدخول إلى العرض ذاته الذي قدم على الخشبة التي تقاسمها الممثلون هو جسد العرض.. كما حصل مثلاً في نهاية العرض.. إن بداية فيها الممثلون كثيراً كانت رتيبة، وطويلة، وكان من الممكن تكثيفها لنصل إلى لحظة بدء اللعبة وتوزيع الشخصيات لأن ذلك هو جسد العرض.. كما حصل مثلاً في نهاية العرض.. إن بداية فيها الممثلون كثيراً كانت رتيبة، وطويلة، وكان من الممكن تكثيفها لنصل إلى لحظة بدء اللعبة وتوزيع الشخصيات لأن ذلك هو جسد العرض.. ولم يسلم هذا الجسد من التمدد غير اللازم هو الآخر.. حيث يمكن يبسر إضافة أو حذف أكثر من مشهد له، وهذه فرضية مضرة جدا بالعرض فهي تعني شيئا لا يريد القامؤون على هذا العرض تحققه.

(٥)

وعود على بدء.. فلقد اكتشفنا في عرض لعبة الرعية مجموعة من الممثلين الجدد من الجسدين.. يمتلكون الكثير من المؤملات التي تجعل منهم وعودا لشروع قادمة.. ولقد أجهدت المخرج الفنان ياسين اسماعيل في العمل معهم ومع أجسادهم وأصواتهم، حتى وقفوا على خشبة المسرح الوطني وأثاروا الانتباه.. هذه المجموعة الحية من العاملين تمننى لها التواصل مع المسرح: درسا وثقافة ومشاهدة.. وبالتالى ردية.. فتحية لهم.. وللعاملين في العرض جميعاً.

لعب الرعية عرض ضمن أيام احتفالات يوم المسرح العالمي في بغداد.