

الممثل يصنع المسرح

د.فاضل خليل



« إن من الضروري أن نحصل على ممثلين جيدين، بدلاً من الحصول على عرض مسرحي جيد». هكذا اختصر الفيلسوف الألماني [جوته] الطريق على المسرحيين الباحثين عن المجد السريع، في عرض ناجح قد يزول بعد حين. في حين طالبهم بأهمية أن يعملوا على خلق ممثل جيد يقصر لهم الطريق إلى العروض الجيدة. فالفوضى التي كانت سائدة في من دعت إلى البحث عن ممثل على توحيد الأجزاء وليس غير الممثل الجيد، الممثلك لادواته والقادر على امتلاك وسائل الإنتاج وتنظيمها باتجاه العرض الجيد. تماماً مثل المدرب الجيد لفريق كرة القدم يبحث عن المنتخب لناديه أو لمنتخب بلاده. فالفريق المنتخب والمكون من جملة من اللاعبين المجردين، كفيل بخلق الانتصار، وليست الصدفة التي أحياناً تخلق انتصاراً سرعان ما ينسى.

والسؤال: من هو القادر على صنع الممثل الجيد؟ دعوة (جوته) .. بالتأكيد لايد أن يكون شخصاً خارقاً بل وأكثر أهمية. انه في لغة المسرح [إخراج]. القادر على التفكير القادر على الالهاش، المتكمن من قيادة فريق العمل وتنظيمه بالشكل الذي يحقق النجاح في خلق الممثل الجيد، وبالتالي العرض الجيد. فكان لظهور (فن الإخراج) (المخرج)، كصيغته مستقلة كما نعرفها اليوم، والتي تبلورت بصورتها

النهائية، في نهايات القرن الثامن عشر في ألمانيا ، في الفترة الواقعة ما بين الأعوام ١٨٢٦-١٩١٤ (دوقية ساكس ماينغتن) على يد [الدوق جورج الثاني] الذي أحب المسرح وقاد فرقته الناشئة، وقام معها بجولات في عموم ألمانيا ، ليعرض ناشئة أول مسرحية ضمن ما عرف بـ [مسرح المخرج] في الأول من أيار ١٨٤٧. تميز هذا المسرح . الماينغتن، بما يأتي:

١- الشدة بالترزام للنظام، لذلك كانت فترة التمرينات فيه طويلة ودقيقة.

٢- امتازات الفرقة بعدم احتوائها على النجوم، لذلك كانت فيها كل الأدوار تعامل بالأهمية نفسها وكذلك الفنانين. وهنا تعود الى دعوة [جوته] بخلق الممثل الجيد، لتكون فرقة العروض الجيدة.

٣- كانت الجماع بأهمية أدوار البطولة. ٤- الإضاءة، الملابس، الديكور، الماكياج، تخضع للتخطيط الدقيق.

ويقال بأن (جوته) هو أول من استخدم مصطلح (المخرج)، ومن أفكاره قوله: « إن من الضروري أن نحصل على ممثلين جيدين ، بدلاً من الحصول على عرض مسرحي جيد »، وهو دليل على مناداته بالأهتمام بالممثل في العرض للحصول على عروض مسرحية جيدة باستمرار. كما طالب بالذقة التاريخية في بقية عناصر العرض المسرحي الإخراج كالإضاءة، كما وأكد الاعتناء بالأجواء النفسية بوساطة الضوء. وهو الذي طالب الممثلين باتباع قواعد المحاكاة الارسطية. وفي ألمانيا كان نوعان من المخرجين:

١- الذين توجهوا تماماً إلى عقل الممثل، وطالبوه بتحليل التفصيلي والدقيق لل دور.

٢- الذين وقفوا على قمة الجودان الإبداعي للممثل، ورواوا بأن مهمة المخرج الأساسية تنحصر في إيقاظ الحس الإبداعي عند الممثل.

ومنذ ذلك الوقت تركز عمل المخرج في أنه: المفكر ، القائد ، المنظم ، المجموعة المسرحية والمؤلف الأول للعرض المسرحي . الذي يدونه تصعب الحياة على المسرح . في ضوء هذا التعريف برزت أسماء مهمة وكبيرة في الإخراج المسرحي سنتناول أهمها من التي أثرت وكان لها دورها البارز في المسرح العالمي.

إن فإن من أهم أسباب ظهور شخصية المخرج حديثاً كان لضرورة وجود [المفكر والقائد والمنظم] على رأس المجموعة المسرحية، وكذلك بسبب ظهور الفهم الحديث لمكونات عناصر الإنتاج المسرحي في عصرنا. فمن تجارب عصر النهضة وظهور المسرح المرسوم، ومن عقلانية طروحات المسرح في القرن الثامن عشر، وتبلور نظرية الحكمة في القرن التاسع عشر حيث ظهر (مسرح التثبيته) ومن ذاتية ونسبية القرن العشرين المتخيل بظهور المسرح التعبيري. كلها ساعدت في بلورة شخصية المخرج الساعي الى توحيد الجهود المسرحية. التي يصبح معها تعريف فن الإخراج: على أنه الفن الذي ينظم العناصر المكونة لتأسيس العرض المسرحي ابتغاء الوصول إلى التكامل الفني في المسرح.

وهنا لا بد من التذكير بمراحل هذا الفن تاريخياً: ففي اليونان القديمة (الإغريق) مثلاً كان (المؤلف) هو من يتولى عملية التنسيق والإعداد والتهيئة والتفسير وغيرها ، فالكاتب والشاعر في العصر الإغريقي لم يكن يعلم الرقص للراقصين المنفردين والرقصات الجماعية فحسب، ولكن كان يفسر موضوع الدراما وكان يتدخل في النواحي الفنية الأخرى كما كان الوقوف وحركة المجموعة وإيقاعها، (١) . وتعتبر هيلين.ك. شينوي. في تقديمها للكاتب (مخرجون في جلسات الإخراج) أن (أسخيلوس) من أبرز من قاموا بتجسيد شخصهم على خشبة المسرح ، والا فكيف نفس ملاحظاته الدقيقة التي وردت



التنظيم وتوجيه المجموعة.

وملابس، والشعر المستعار الذي كانت تحمله تلك العروض للكثير من الظواهر والعبادات والتقاليد البالية يتخللها الإثارة و طابع السخرية اللانعة لتلك المواضيع. أما في فترة القرون الوسطى وما تلاها من فترات في أوروبا، وعهد تيئور في إنكلترا، وعهد لويس الرابع عشر في فرنسا: كان الممثل الأول في الفرقة المسرحية هو من يقوم بمهمة

١. مجلة الحياة المسرحية، العدد، ص ٥٦، ص ٥٥.

٢. تيريشكوفيتش، ترجمة: ريمون بطرس، مجلة (الحياة المسرحية)، العدد، دمشق، صيف ١٩٧٩، ص ٥٦.

ابتداء من هذا المقال تبدأ صفحة مسرح ومسرحيون فتح باب النقاش حول المسرح الشعبي

والمسرحية الشعبية في العراق حيث نأمل ان يسهم المسرحيون العراقيون باغناء هذا الحوار

المحرر



بيان المسرح الشعبي

عبد الخالق كيطان



تصلح لأي مهرجان ولا تتقاطع بالضرورة مع المتطلبات السياسية التي كانت سائدة في العقود الماضية، مع محاولة عدم الإخلال بالشرط الجمالي.. وهو اشكال حقيقي يقع على الدوام بالضد من تطغات المسرحيين أنفسهم، وليس غريباً بعد ذلك أن تجد تجارب مخرج مسرحي كبير مثل الدكتور صلاح القصب مسابقة الظفر بالسفر خارج العراق، على سبيل المثال لا الحصر.

أقصيت ما هنا هذا المسرحية الشعبية من السفر، وبالتالي ظل نمونها يقدم في العاصمة لبيداً هذا النموذج عاما بعد عام بالتنازل عن الشرط الفني والجمالي لمصلحة انشراط السوق حصراً. إنه فخ ولا شك وقعت المسرحية الشعبية العراقية فيه بصورة مباحة ولم يعد من الممكن تخلص هذه المسرحية من الفخ حتى مع الخماذج التيمية التي يقدمها هذا المخرج المسرحي أو ذاك.. وبالغ شهيدنا تجارب من هذا النوع قدمها قاسم محمد وعوني كرومي وفاضل خليل وعزیز خيون وحيدر منعتي وعائمه حميد الخ لم تسفر بجمالها عن عودة الحياة للمسرحية الشعبية التي نرجو..

إن متطلبات العرض المسرحي الشعبي الذي يصمد اليوم أمام إجراءات أخرى تقدمها الفنون المسرحية بشكل خاص يتطلب شروطاً جديدة هي ليست بالضرورة الشروط ذاتها التي أنتجت المسرحية الكبيرة الخالدة: النخلة والجيران.. بل أننا نكاد نؤكد بأن تجربة من مثل تجربة النخلة والجيران هي وليدة مرحلة معينة من عمر المسرح في العراق والعالم أيضاً لا يمكن تكرارها ولو اجتمعت كل شروط نجاح المسرحية الأم... علينا اليوم أن نبحت عن فضاء جديد لإنجاح مسرحية شعبية تليق بالزمن الذي نعيشه ولا نعتقد أننا نطلب الشيء المستحيل.

كما أن شرط نجاح مسرحيات الفنان محسن العلي، التي أشيرنا إليها قبل قليل، ليست بالضرورة هي الشروط المناسبة لإنجاح المسرحية الشعبية اليوم.. والأمر ينطبق على أبرز تجارب المسرح الشعبي الأخرى التي نعرفها ونقدر أهميتها ودورها التاريخي في هذا المجال.

لماذا المسرحية الشعبية اليوم؟

لقد أدى الوضع السياسي المتأرجح على مدى عقود عراقية وحاملة دوراً في صياغة شروط فنية وفكرية وجمايلة تحكم صناعة العرض المسرحي، وليس من البعيد تصوره أن يعرض الوضع السياسي اليوم سبياً في الدعوة إلى إنتاج مسرحية شعبية عراقية تعيد الاعتبار للمهر العراقي.

لقد انهار بانهاض النموذج البيكتاتوري الشعاري القومي الضففاض الذي كان يطرح القضية العربية ضمن سياق لغوي جائر عملت الكثير من الشعوب العربية على تجاوزه منذ زمان طويل في التظاهرات الثقافية لتلك الشعوب، وما دام حديثنا مخصوصاً بالمسرح فانه من السهل علينا اليوم تذكر عشرات التجارب القادمة من تونس والجزائر والمغرب ومصر وسوريا على سبيل المثال ، تلك التي كانت تشارك في المهرجانات المسرحية المنعقدة في بغداد أو القاهرة أو دمشق أو قرطاج وكيف كانت تقدم باللهجة الدارجة لبلدائها وكيف كان منظمو تلك العروض ضربون عرض الحائظ الأصوات التي تطالبهم بتقديم عروضهم باللهجة العربية الفصحى... لقد كان الشعار القومي بعيداً إلى حد ما عن مسرحهم، أو أن مسرحي تلك البلدان العربية كانوا يقاومون هذا الشعار في تجاربهم فلا يخشون من مشاركتها في المهرجانات العربية... أما زملائهم في العراق فكانت عروضهم التي تقدم باللهجة الدارجة تقل حبسية الحدود العراقية لأن في الأفراج

التمرينات الأولية للعرض من دون أن يعني ذلك أننا وصلنا إلى النص النهائي، فالنص النهائي يظل على الدوام مشروع المجموعة النهائي.

لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال الاستغناء عن خدمات المؤلف المسرحي.. بل أننا نستطيع أن ننشط عملية التأليف المسرحي من خلال إقامة ورش متخصصة يحاضر فيها كبار كتابنا وفنانيها، أو من خلال إقامة مسابقات طوال العام لاكتشاف مؤلفين مسرحيين جدد، أيضاً من خلال العمل بالطريقة التقليدية التي يقدم فيها مؤلف ما نصه للمخرج الفنان الذي يلائم تطلعاته الفكرية..

ذلك كله لن يمنحنا من الذهاب إلى المختبر المسرحي إياه.. إن ضرورة المختبر المسرحي، كما أزعج، تقع في قدرته على تخلص عروضنا من سيادة النمط.. النقط الذي تشكلت طويلاً في الذاكرة الجمعية بصد ما نسميه بالمسرحية الشعبية.. وإذا ما تمت الإطاحة بهذا النمط فسيصبح من السهل تماماً إنتاج عرضنا الجديد الذي ندعو إليه..

يقوم العرض الشعبي الجديد على ركائز عديدة لعل في مقدمتها مشروع النص المسرحي.. إننا نستطيع اليوم الإفادة من تقنيات الحديثة وما بعد الحداثة في صياغة هذا النص. ومن الممكن بالنسبة لنا التحلي عن استطرادات المختبر التقليدي التي تصنع التفوق الملل، وهو ليس بالأمر الصعب على أية حال إذا ما أدرك المؤلف الزمن الذي يعيش فيه وهو

زمن سريع ومتوتر على الدوام.. صناعة نص شعبي جديد يؤدي إلى خلق فرص جديدة في الإخراج والتمثيل وهو هدفنا النهائي للوصول إلى العرض المرجسي.. من الممكن للمسرحيين مواصلة مشارعتهم التجريبية التي يخطرون عليها باستخدام نصوص شعبية، ومن الممكن للممثلين أيضاً استعمار قدراتهم الإبداعية التجريبية في هذا الصدد دون أن يعني ذلك أنهم ممثلين من الدرجة الثانية.. لقد أن الأوان للمسرحيين العراقيين أن يكفوا عن نظرة التعالي للمسرح الشعبي التي تقفوا فيها لسنوات طويلة وبالتالي وضعت مفهوم المسرحية الشعبية لا للبس فقط وإنما صار المفهوم مطية لقلبي الخيرة والمتنفعين لكي يمرروا مشاريعهم الرحيحة من خلاله..

جديداً مسرح يريد أن يستعيد دوره، وهو خيار لا يتقاطع بالضرورة مع خيارات أخرى قد تصلح عند مخرجين مجربين آخرين..

والرواية والتقد.. وهو ما يذهب إليه اليوم فريق ليس بالهين في الثقافة الفنية العراقية. إذ يمكن اليوم أن يزدهر المسرح العراقي إذا ظل عائق اللغة قائماً.. ولا يمكننا أن نظل نصر على تقديم مسرحياتنا العراقية لجمهور عربي يريد أن يفهم ما جرى إذا كنا نصر على اللغة العربية الفصحية.. أمام المسرحيين اليوم، واليوم تحديداً حيث سقطت المواضع الضخمة التي كانت تعيق حركتهم، فرصة أن ينتجوا عرضاً مسرحية حرة بكل ما لكلمة الحرية من معنى، حرية تنبج للمثل والمخرج على السواء إمكانات التعبير عن هومونا الوطنية بيسر وسلاسة.. نحن أحوج ما نكون لتقديم رؤيتنا الوطنية للمنتخب الكبير الذي حصل في التاسع من نيسان.. وكذلك لعقود القهر والديكتاتورية التي كانت تعيق حركتهم، فرصة أن ينتجوا عرضاً من سيادة النمط.. النقط الذي تشكلت طويلاً في الذاكرة الجمعية بصد ما نسميه بالمسرحية الشعبية.. وإذا ما تمت الإطاحة بهذا النمط فسيصبح من السهل تماماً إنتاج عرضنا الجديد الذي ندعو إليه..

يقوم العرض الشعبي الجديد على ركائز عديدة لعل في مقدمتها مشروع النص المسرحي.. إننا نستطيع اليوم الإفادة من تقنيات الحديثة وما بعد الحداثة في صياغة هذا النص. ومن الممكن بالنسبة لنا التحلي عن استطرادات المختبر التقليدي التي تصنع التفوق الملل، وهو ليس بالأمر الصعب على أية حال إذا ما أدرك المؤلف الزمن الذي يعيش فيه وهو

زمن سريع ومتوتر على الدوام.. صناعة نص شعبي جديد يؤدي إلى خلق فرص جديدة في الإخراج والتمثيل وهو هدفنا النهائي للوصول إلى العرض المرجسي.. من الممكن للمسرحيين مواصلة مشارعتهم التجريبية التي يخطرون عليها باستخدام نصوص شعبية، ومن الممكن للممثلين أيضاً استعمار قدراتهم الإبداعية التجريبية في هذا الصدد دون أن يعني ذلك أنهم ممثلين من الدرجة الثانية.. لقد أن الأوان للمسرحيين العراقيين أن يكفوا عن نظرة التعالي للمسرح الشعبي التي تقفوا فيها لسنوات طويلة وبالتالي وضعت مفهوم المسرحية الشعبية لا للبس فقط وإنما صار المفهوم مطية لقلبي الخيرة والمتنفعين لكي يمرروا مشاريعهم الرحيحة من خلاله..

جديداً مسرح يريد أن يستعيد دوره، وهو خيار لا يتقاطع بالضرورة مع خيارات أخرى قد تصلح عند مخرجين مجربين آخرين..

قد تصلح عند مخرجين مجربين آخرين..

المحرر

المحرر