

محطات

■ سامي عبد الحميد

دلالات مهرجان ربيع المسرح الأول

أقيم في مدينة الديوانية وبمبادرة من نقابة الفنانين هناك وبالتعاون مع دائرة السينما والمسرح وبرعاية من السيد المحافظ مهرجان مسرحي شاركت فيه مجموعات فنية من محافظات الديوانية والبصرة وذي قار والموصل والأنبار وصلاح الدين وميسان. قدمت تسع مسرحيات وعرض واحد من بغداد وآخر من سوريا . وسميت الدورة الأولى للمهرجان باسم المسرحي الديواني الراحل (رحيم ماجد) كما تم الاحتفاء بالمخرج المسرحي العراقي الشهير (جواد الأسدي) وعقدت ندوات لمناقشة العروض المسرحية ونقدها فنيا .

كان هذا المهرجان تنوعياً لمهرجانات مسرحية أخرى تولتها نقابة الفنانين في الديوانية . وبالتأكيد لولا التشجيع والدعاية التي لاقتها من لدى السيد المحافظ ومن مجلس المحافظة لما استطاعت إدارة النقابة مواصلة مثل هذه المهرجانات . وهنا لا بد أن نؤشر الدلالات التي يفرزها هذا المهرجان الأخير .

أول الدلالات هو تصميم وعزم الفنانين المسرحيين في مدينة الديوانية على الاستمرار بشنشاطاتهم الفنية رغم ما يواجههم من عراقيل وصعوبات واعتراضات من بعض الفنانات تأكيداً منهم على ان النشاط المسرحي وسيلة من وسائل التخصّص وعلامه من علامات الاستقرار ودلالة من دلالات الإبداع وتعبير عن الانفتاح نحو فضاءات فكرية أكثر اتساعا وأكثر تنوعا .

ثاني الدلالات هي أن المسرح جامع لحقول الثقافة في هذا البلد أو ذاك فهو يجمع الشعر والأب والفن التشكيلي وفنون الموسيقى والعمارة والعلوم الإنسانية وحتى العلوم الصرفة كالفيزياء والكيمياء . ويمكن توظيف الفن المسرحي كوسيلة للتثقيف والتنوير إضافة الى دوره في الترفيه عن جمهوره .

ثالث الدالات هو أن تكرر المهرجانات المسرحية في مختلف محافظات العراق وعدم الاقتصاد على العاصمة إنما يوسع رقعة جمهور المسرح ويبلور ذائقة الفنية ويحول هذا الفن الرفيع إذا ما استمر عطاء أصحابه المخلصين الواعين إلى ضرورة حياتية . كالخبز كما هو الحال في الدول المتقدمة في هذا المضمار .

رابع الدلالات هو أن فقرات هذا المهرجان أثبتت بلا أدنى شك نبيل الرسالة التي يحملها أصحابه ويحملها المبدعون الذين شاركوا فيه. ولكن الرسالة تركّز على رفض كل ما هو سلبي ومعيب في المجتمع واستقبال كل ما هو ايجابي وممتلئ على واقع أفضل من الواقع الذي نحن فيه . نعم ان مهمة المسرح النبيلة هي في نقده للظواهر المرفوضة في المجتمع واستبدالها بأخرى مستحبة وداعية للمحبة والسلام والازدهار والتقدم .

خامس الدلالات . كما نرى ، هو اعتزاز أبناء الديوانية بمثقفיהا وفنانيها الذين بذلوا جهوداً مضنية بل ضحوا حتى بحياتهم وبراحتهم في سبيل تقديم ما فيه الخير لمدينتهم وتمثل ذلك في تسمية دورة المهرجان باسم الراحل (رحيم ماجد) ذلك المسرحي الذي لم تقعهه عن مواصفال عطائه الفني أي من المعوقات والاحباطات وقد ظل يبذل الجهد المضني ويقدم إبداعه حتى أواخر ساعاته القصيرة للأسف ، لقد جعلت نقابة الفنانين بالديوانية ابنها الفنان المجاهد بين أصدقائه وأقرانه ومجبيه وكأنه حي لم يمت .

مسرح الخارج

طاقم التمثيل

قصص تشيخوفية.. على مسرح نيو يوركي

ترجمة / عادل العامل

إن نقاط الضعف في الطبيعة البشرية لم تتغيّر منذ زمن الكاتب المسرحي الروسي أنطون تشيخوف، كما تقول جينيفر فرّان في مقالها هذا. وكما كان تشيخوف مؤلف قصص قصيرة وافر العطاء، فإنه كان يسخر بشوف من مواضيعه البشرية المصابة بالعطب في الغالب. فكانت شخصياته في القرن التاسع عشر أحياناً حمقاء، أو ملقاة من الحب، أو سوداوية، وهي رجال، ونساء، وأطفال من جميع الطبقات يعضون أحياناً في سبيلهم، مدّمرين من دون قصد رغباتهم الخاصة.

ولقد قامت ميلانيا ليفيتسكي بتكييف تسع من قصص تشيخوف المشهورة من ترجمة كونستانس غارنيت، مبدعة كوميديا تدعى "تشيخوفيك Chekhovek"، وقد بدأ عرضها في مسرح أركلايت في نيو يورك. والعنوان السابق للإنتاج، "الفضيلة، والرغبة، والموت، والحماقة"، يمثل وصفاً جيداً للمواضيع التي تغطيها هذه المجموعة المختارة من حكايات تشيخوف المعقدة عاطفياً. ويتكون العمل من ١٤ مشهداً يسردها ويمثلها بعبوية خمسة ممثلين، أيدي ألين، وديفيد أندرسون، و أليزابث فونتين، وروب ليو روي، وسيليا شافر. ويقوم الموسيقي جوناثان تالبوت بعزف الموسيقى الشعبية التي ألّفها للعرض.

ويصور طاقم التمثيل فرقةً من الممثلين والممثلات يؤدون عملهم الفني في مسرح قديم، وهم يستخرجون الأدوات والملابس من صناديقها والمتغيرة. فنجد شافر تُصفي شدةً مكدره على تصويرها الشخصية الرئيسة يقومون بإلباس بعضهم بعضاً على المسرح حسبما تقتضيه المشاهد غير السعيدة والطبيعية في "زوجة الكيمبائي" التي تفتتح تدريجياً لتجرب الابتهاج والإصابة بالدوار في صحبة غير متوقعة مع ضابطين سكرانين بشكل مضحك في آخر الليل.

الثقافي - مسرح

المايسترو . . قاسم محمد

ظل قاسم محمد حتى الأيام الأخيرة من حياته يؤمن بالمعنى النضالي للثقافة، معنى انتزع فيه الحياة من الموت، فقد كان هذا الفنان والمثقف طرازاً فريداً من المبدعين الذين تتعدد مواهبهم وتتنوع اهتماماتهم..
وحين فارق الحياة ظلت ستارة مسرحه مفتوحة لتطل منها على مرحلة مهمة وزاهية من تاريخ المسرح العراقي.

يقف قاسم محمد على قمة هرم المشهد المسرحي العراقي جنباً إلى جنب مع إبراهيم جلال وسامي عبد الحميد ويدري حسون فريد وجاسم العبودي من الذين صنعوا حاضراً المسرحية العراقية من دون أن نغفل بالتأكيد الدور الكبير الذي لعبه كتاب من أمثال يوسف العاني، طه سالم، عادل كاظم ونور الدين فارس ـ منذ عمله الأول عام ١٩٦٩ النخلة والجيران اختط قاسم محمد لنفسه منهجاً سار عليه وهو التطلع نحو شكل جديد للعرض المسرحي..

✍️ علي حسين

هذا التطلع جعل منه "شيطان المسرح" كما أطلق عليه غائب طعمة فرمان وواحداً من أبرز الفاعلين في الحركة المسرحية العراقية..
فحين نتحدث عن المسرح يكون هو الحاضر الفاعل يقفز إلى ذهن بسرعة البرق وكان سر نجاحه الدائم حيويته وديمومته الفاعلة الحاضرة في ثنايا المشهد المسرحي العراقي التي خلق من تفاصيلها ووقائعها أشياء صارت أوراقاً ملونة في دفاتر الثقافة العراقية.
منذ النخلة والجيران وأعمال قاسم محمد لما تزل تزهو في الذاكرة والعيون، فأعمال مثل حكاية الرجل الذي صار كلباً، ونفوس، بغداد الأزل، أنا ضمير المتكلم، مجالس التراث، رسالة الطير وكان يا ما كان، ولاية وبعر، والمحنة الشعبية ارتبطت بحاضر المسرح العراقي بجبل سري لا تفصله قوة مهما غفلت.
قاسم محمد عندما تشاهده في الحياة أو في المسرح لا تجد ثمة فواصل كبيرة بينك وبينه، وحين يتحدث إليك يبقى الكثير من كلامه عالفاً في الذاكرة، لقد تفتّح عقل هذا الفنان المثابر منذ بداياته على ثراء الشعب فأكسبه ذلك يقظة البساطة وعفوية اللحمة ودفعة التشخيص وكفاية الكلمة وسعة الحركة التعبيرية فامتزجت موهبته كمخرج مع قدراته كمؤلف لتجعل منه فناناً بالكلية والحركة.

وهو كفنان استطاع أن يجعل شخصيات مسرحياته شخصيات نموذجية لا تمثل اشخاصاً بذاتهم وإنما تمثل جوانب مختلفة من النفس البشرية أو تيارات متباينة من تيارات الحياة يستوعب كل منها عدداً كبيراً من الناس إذ تعقّق في تصويرها وأعطاها صفات جديدة متميزة من دون أن يفقده ذلك إلى المبالغة والتحويل، وهو لم ينقل الواقع كما تنقله آلة التصوير برغم أن موضوعاته واقعية جداً وإنما اخترع هذا الواقع وتعقّق في فهمه ورسم لنا أشدّ جوانبه إثارة ودقة وأصر عليه حكماً قاسياً جعله موضوع السخرية والضحك.

شكل حضور قاسم المسرحي والإبداعي حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة العراقية المعاصرة، فهو فنان تقدمي، وطني الاتجاه والزعة حاول أن يجمع في أعماله ما يصل الإنسان بالإنسان على امتداد الذاكرة العراقية المشحونة بالأسى.
وأول أسباب ذلك أن أعماله تجسد إبداعياً رؤية متقدمة، شاملة في إنسانيتها، معبرة في خصوصيتها، واعية بحضورها التاريخي، منجذبة الى التطلع وإلى ملامح مستقبل مشرق..
وهي رؤية يطلها الإنسان الباحث

بالمسرح الشرقي القائم على الطقوس الشعبية والحكايات المستمدة من واقع الناس ومن العيال.

ينظر قاسم إلى المسرح على أنه فن شامل يعتمد على جميع الفنون والمعارف والتقنيات من أصوات وإضاءة وموسيقى ورسم وتشكيل ورقص وشعر وصورة مرئية وألوان وأزياء وماكياج، وهو ما أطلق عليه بيتر بروك "المسرح الشامل".

واتخذ المسرح عنده طابعاً إنسانياً يعبر عن حقائق النفس الداخلية، كما يعبر عن ثقافة الناس البسطاء، ومن خلال أعماله التي تجاوزت الستين عملاً مسرحياً حاول أن يقدم صيغة جديدة للعرض المسرحي صيغة تجمع بين من يهدف إلى تحقيق شعرية جديدة للعرض المسرحي مختلفة عن الاندماج بين العرض والمتلقي، إنه يؤكد على تأسيس علاقة

هارمونية بين الصورة الصوتية التي يمنحها النص المكتوب، وبين الصورة الحركية التي يقدمها العرض المسرحي وليتحول المسرح عنده إلى فرجة مشحونة بالدينامية والحركة حتى لا يبقى المتلقي ساكناً في فرجة سكونية تكرارية. يكتب بيتر بروك في كتابه "الفضاء الخالي": "إن كل ما يقتضيه الفعل المسرحي هو أن يمشي شخص عنك تلك الفسحة في حين يراقبه شخص آخر وهذا كاف لأن يفجر الفعل المسرحي: "لا بد من وجود شخص ثالث. إذا وجد شخص واقف، وآخر ينظر، فهذا يعني أن هناك فعلاً مسبقاً، موجود فيه كل شيء، شرط أن يذهب هذا الفعل أبعد كثيراً". وهذا يعني ضرورة وجود الحياة وجريانها على المسرح، وهذا لا يتم إلا من خلال فعل "المواجهة"، كما يسميها غرو توفسكي، وعقد العلاقة التي تجر

من خلال هذه النصوص انه يريد تقديم مسرح يتميز بالمكونات الفكرية والتقنية العالية، متمثلاً وصية أستاذه في مسرح موسكو زافادسكي في أن: "لا يمر من جانب الحياة بلا مبالاة، فلا صغر ما فيها أهمية، ولا كبر ما فيها أهمية". وهو يسعى إلى أن يصل إلى كل ذلك باعتماد البساطة في التعامل مع كل مكونات المسرحية، وهذا واضح من خلال عروضه واستخداماته البسيطة لألوان المسرحية، أو المتممات المختزلة جداً والضرورية جداً. أي أنه يلغي كل ما ليس له حاجة. إنه يصل إلى الضروري من خلال تحفيز ذهن الممثل، وتغجير طاقاته، وصولاً إلى التصور الكامل للشخصية، والجو العام. ففي "بغداد الأزل بين الجد والهزل" كان يعمل مع الشحاذين من ذوي الألوان الصغيرة بالأهمية نفسها التي يعمل فيها مع الشخصيات الأساسية، مثل الشخصيات الثانوية كذلك عمل مع الشخصيات الثانوية في مسرحية: "النخلة والجيران" بالأهمية ذاتها التي عمل بها مع الشخصيات الرئيسية كان يطلب من الجميع، وفي كل مسرحياته، أن يوصلوا الهمّة الدقيقة من الدور بالاعتماد على قدراتهم، ومساعدتهم في العمل على إيصال أفكارهم عن طريق الإيجاز حين يخاطب مثليه.

إن ملاحظاتي الرئيسية لهذا اليوم هي: أفعال الأشياء دون تردد حتى لو كنت على خطأ.

xxx

قاسم محمد مؤلف ومخرج وفنان متعدد الجوانب ولا يمكن لأي كلمة مهما كانت أن تفيقه حقه.

مايسترو المسرح العراقي غاب عنا وهو بعيد عن وطنه وعن أزقة وأمكنته عشقها فأصر أن ينقل نبضها على خشبة المسرح. يغيب عن خشبة المسرح وهو يحلم بفضاء خال يؤثته الإنسان روحاً وجسداً.

يغيب قاسم محمد ومسرحياته التي كتبت قبل زمن ومز زمن عليها وطوى الموت مبدعها لكنها ظلت شاهدة على زمانها وعلى قولها المسرحي الصحيح، والقول الصحيح لا يعكس زمناً حتى يصرحوا به أو يصرخوا في وجهه.....

قاسم محمد شاهد على عصر ستظل شهادته وثيقة تتناقلها الأجيال من بعده.. وثيقة تحكي نضالات الإنسان العراقي وإصراره على الوقوف بوجه الظلم والتخلف.

✍️ علي حسين

حدث المسرحي، مثلما يصر عليها بروك، يستند الإخراج المسرحي عند قاسم محمد إلى الإدارة المنضبطة والتوجيه المثلّق للممثل وحسن التصرف وإصدار القرارات ورسم خطة العمل وتنفيذ الخرائط والتصاميم لقيادة دفة العمل المسرحي نحو الطريق الصحيح والغاية المثلى، ويقوم الإخراج المسرحي عنده على ثلاثة عناصر متكاملة وهي: النص والجمهور والمطلون وبالتالي، فمهمة الإخراج أساسية لأن المخرج هو الذي يفسر النص الأدبي، ويمعنه الروح والحياة. وعليه أن يطور أساليبه مع تطور المسرح وآلياته الإبداعية.

وفي هذا الصدد يكتب قاسم محمد: "إن المخرج يعمل من خلال عناصر ثلاثة: النص، والجمهور، ومجموعة الممثلين، وبين هذه العناصر الثلاثة فإن المخرج هو الدائم والأساسي، إن واجبه الأساسي هو أن يكتشف كل أهداف المؤلف، وأن يجسدها بكل الوسائل المتاحة له. وحيث إن المسرح يتطور، وحيث إن جغرافيته وميكانيكته واقتناعاته تتغير فإن أسلوب الإخراج يجب أن يتطور أيضاً".

xxx

يشكل النص المحلي أساس عمل قاسم محمد المخرج والمؤلف والمعد، لكنه في المقابل يرى أن تقديم النصوص العالمية سيساعد على تطوير ذائقة المتفرج، ويولي قاسم محمد

أهمية لأعماله التي كتبها بنفسه، فيقول عنها "أسمعها وأراها جيداً، وأستخدم لتلقيفها كل ما هو منجز، ما عدا الناحية التكنولوجية، لأن مسرحنا في العراق يفتقر إلى هذا"، وهو يدرك

مشهد من مسرحية البيك والسابق

المسرحي كرم خضر يتحدث عن مسرح المصطهدين

✍️ شاكِر سيفو

بها والاختلاف يظل في جذوره ملتزماً بالقواعد الدرامية التي تعارفت عليها الأجيال ولا يتقدم إلا من خلالها فهو يخرج الى أماكن متعددة منها المساحات والحدائق وصالات الاحتفال والجمهور هو الهدف الأول لهذا المسرح . وإذا كان كل مسرح يتطلع الى التغيير ويعنيه الجمهور فقد توقفت هذه الغناية عند حدود التوجيه بشكل فوقى الى حد كبير، أما في مسرح المصطهدين فإن الجمهور يجرب ويتعلم ويوجه نفسه من خلال ذلك أو يتوصل الى المواقف التي يفترض أن يتخذها تجاه القضايا التي تعرض وهي قضايا تخصه بالذات وليست قضايا عامة فحسب وهذا الأسلوب المسرحي الذي بات مدرسة واسعة الانتشار في العالم كله، إذ يعتمد على عاملين لا بد من توافرها حتى يحقق طموحه، الأول: هو قوة عناصر العرض جميعا

في العرض الذي يسمى الموديل أو النموذج بدءا من الجرة في طرح القضية التي تمس الجمهور، والثاني بقوة الأداء وبقية العناصر المسرحية الأساسية وهذا العمل هو الذي يحفز العامل الآخر وهو استعداد الجمهور وشجاعته في ذلك.

✍️ إلى ماذا يسعى هذا المسرح حسب رؤيتك له؟
– يسعى هذا المسرح إلى التغيير فمن خلاله يقوم الممثلون بطرح مشكلة معينة ويقوم الجمهور بإيجاد حل للمشكلة المطروحة.
اختار بوال المصطهدين لأنه وجد أنّ الكلمة مسجونة على خشبة المسرح رغم الجدية التي يتسم

كرم خضر من الفنانين المسرحيين الناشطين في مدينة بغداد " قره قوش" اشترك بعدد من الأعمال المسرحية التي قدمتها فرقة مسرح قره قوش للممثل.

أما عمله المسرحي هذا (سلام يا أبو طاقم التمثيل جميعا نهاية موسيقية عن ألوان " سماء مفتونة enchanted ". ففي الوقت الذي غيّرت فيه الظروف الاجتماعية والتكنولوجيا الآن الطريقة التي ينظر بها الناس ويتحدثون ويتفاعلون، فإن الأحاسيس الأساسية التي صوّرها تشيخوف بتلك المراقبة الموهوبة العميقة التأمل والتفكير تبقى هي نفسها. وإن مشاهدته وسماع نتاجه يُنْجِز بالموثوقية أو الأصالة التي اتّسمت بها هذه الفرقة لهو متعة كبيرة بالنسبة لعشاق الأدب العظيم.

✍️ ماذا يعني لديك مسح المصطهدين وكيف ترى عملك المسرحي فيه؟

– مسرح المصطهدين طوره المخرج البرازيلي اوغستو بوال فقد كانت هناك عدة عوامل مسرحية وأخرى سياسية واجتماعية هي التي حفزت بوال للوصول إلى هذا المسرح بعد ان راقب ما عانته بلاده البرازيل من ظلم دكتاتورية العسكر واحتكارهم للسلطة .

ومسرح المصطهدين يعتمد على مسرح الخبز الذي هو احد أشكاله وهو مسرح نقاعلي حيث يتفاعل الجمهور مع الممثلين على خشبة المسرح فلم تعد الصالة ضرورية لعرض الفعل المسرحي لأن هذا المسرح رغم الجدية التي يتسم