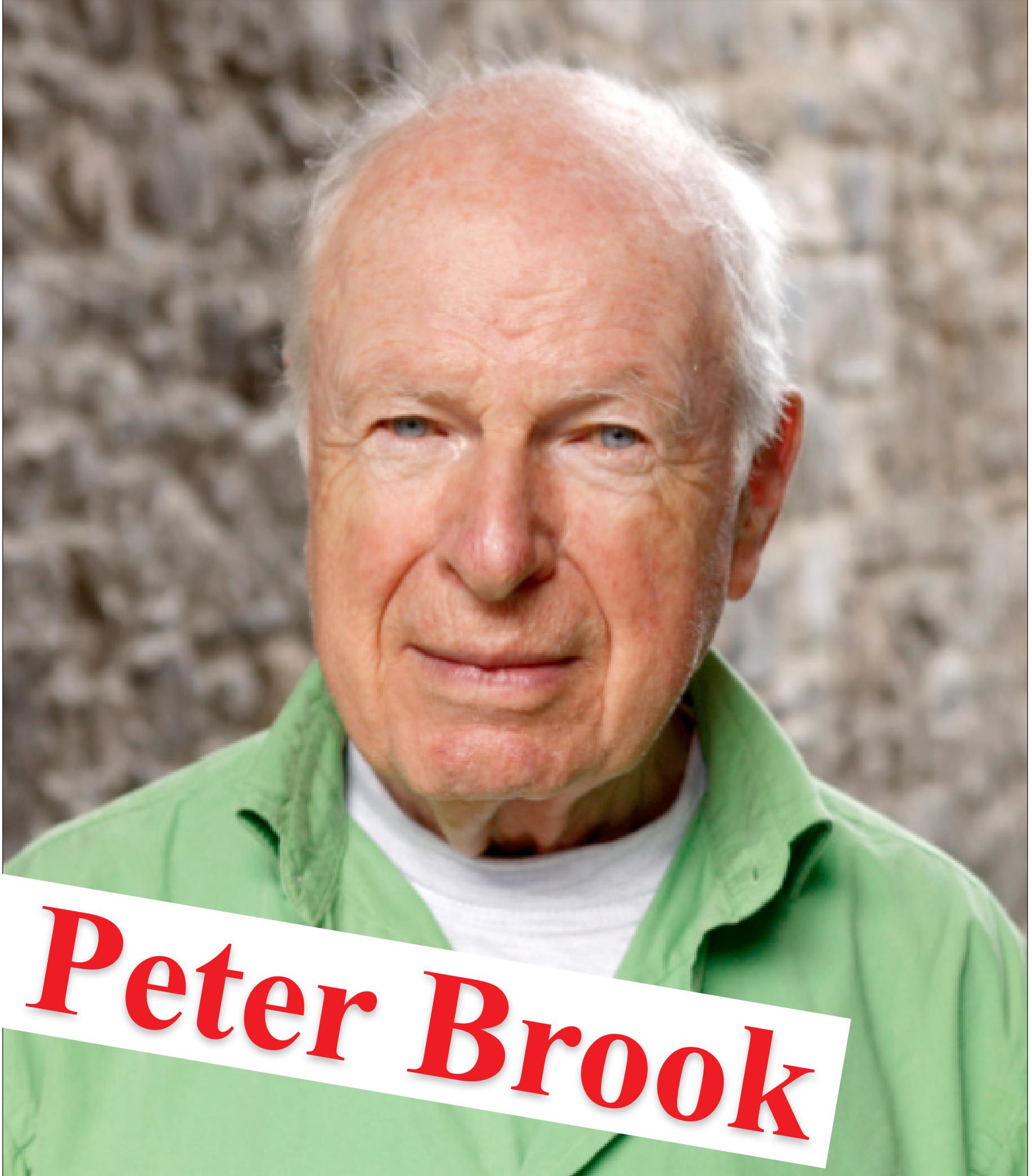

رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
فخري كريم

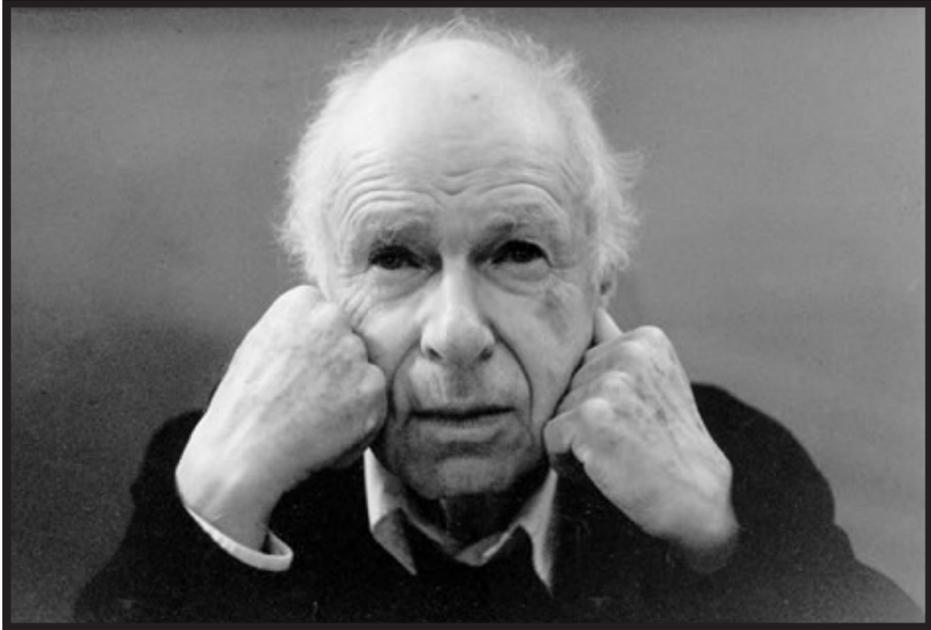
ملحق ثقافي اسبوعي يصدر عن جريدة المدى

منارات
manarat

العدد (2596) السنة العاشرة - الاربعاء (19) أيلول 2012 WWW.almadasupplements.com

Peter Brook

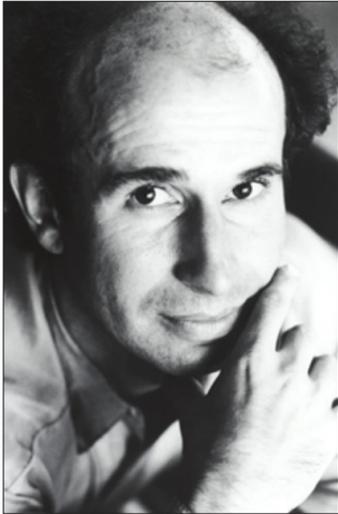
سيرة بيتر بروك الذاتية

القاهرة وويترز

يمكن وصف السيرة الذاتية للمسرحي البريطاني البارز بيتر بروك بأنها متعة الاكتشاف لدى رجل قادر على فعل الكتابة بنفس قدرته على فعل الدراما. الطفل الذي كان أول ما جذب انتباهه في البيت آلة للعرض السينمائي سيسبحه في مطلع الشباب المخرج الأمريكي أورسون ويلز" معبودي في تلك الحين" ويقرر في بداية رحلته مع الإخراج أن يستخدم أسلوب ويلز في فيلمه الأشهر (المواطن كين) الذي أنتج عام ١٩٤١ ووصفه نقاد في استفتاءات أجريت بمناسية مئوية السينما عام ١٩٩٦ بأنه أهم فيلم في التاريخ. سيكبر هذا الطفل ويؤمن بحسن فطري بأن المسرح ليس مجرد مكان أو مهنة لكنه استعارة ومجاز" المسرح كان في أصله فعلا من أفعال الشفاهة" وصدرت سيرة بروك بالقاهرة عن مكتبة دار

العلوم للنشر والتوزيع في ٢٦٢ صفحة متوسطة القطع بعنوان (خيوط الزمن.. سيرة شخصية) وترجمها الناقد المصري فاروق عبد القادر الذي وصف بروك بالمبدع الكبير وأنه "أهم مسرحي غربي مابز اليعيش ويعمل". وأشار عبد القادر في مقدمة الكتاب إلى أن لترجمة سيرة بروك (٨١ عاما) سحرا خاصا حيث تلقى ضوءا كاشفا لا يستطيع أن يقدمه سوى بروك على مجمل أعماله وعلى الشروط التي عمل فيها وأبدع. لم يتلق بروك قبل أن يعمل في المسرح تدريبا ولم يخرج في أكاديمية بل كان يسير خلف مشاعره وحماسه وفيما بعد سيثبر إلى أن القرارات التي تتخذها الغريزة تعكس نظاما خفيا. يروي بروك أنه حين كان طفلا كان لديه "وثن. لم يكن حجابا حاميا بل آلة عرض سينمائي. لفترة طويلة جدا لم يكن مسموحا لي بأن أمتسها لأن أبوي وأخي الأكبر هما اللذان يفهمان دخالتها... كانت أفلام السينما نوافذي الحقيقية على عالم آخر". وفي تلك المرحلة شهد باحدى المكتبات عرضا للأطفال يقدمه مسرح للعراس من القرن التاسع عشر وكانت تلك التجربة نافذة على هذا العالم الرحب الذي كان بالنسبة له أكثر إقناعا من العالم الذي عرفه خارج المسرح "كانت تجربتي المسرحية الأولى والى الآن ما تزال عندي ليست التجربة الأكثر حياة فقط بل والأكثر صدقا كذلك". وحين كان في حوالى العاشرة غرست في عقله فكرة أن يكون مخرجا سينمائيا.

كان أبوه يرغب في أن يدرس القانون في اوكسفورد حتى لا يكون أقل في نظر الوالد من أخيه الذي يدرس الطب في كيمبردج. وحين كان طالبا في اوكسفورد كان عليه أن يتدرب كي يصير ضابطا "أن الطالب الجامعي هو

مادة الضابط. منذ طفولتي ترعيني فكرة الحرب... كنت أرتعب حين يتأخر الخطاب الذي أرسله أخي في الجيش وأرتعب حين أعود الى البيت متأخرا أثناء غارة مفاجئة كان أبي يعرف ماذا يعني انتصار النازي؟"

ويروي أنه ترك الدراسة فجأة وهو في السادسة عشرة عائدا الى البيت بعد أن "أيقنت أن التعليم الرسمي لن يكون ذا فائدة... أعلنت لابي أنني سوف أتلقى دروسا في التصوير الفوتوغرافي في لندن كخطوة أولى نحو صناعة الأفلام.

واستمع الوالد بصبر الى الابن المتمرد واقترح حلا وسطا بأن يسعى عن طريق بعض أصدقائه لاتاحة فرصة لعمل في استوديو للأفلام التسجيلية على أن يعود بروك بعد سنة واحدة الى الجامعة.

في تلك الفترة عانى بروك البطالة حيث كانت الحرب العالمية الثانية تلقي بظلالها على الحياة في لندن تحت

القذائف التي تسقط فجأة على الأهداف. وهكذا فكر في المسرح مُصمما على أن يبدأ من القصة لكن المسؤول الإيرلندي عن أحد المسارح رفض إعطاه فرصة لإخراج مسرحية فضى "باصرار من رفض الى رفض أبهط

والمسرح والحياة." كما يتوقف أمام الدور السياسي للمسرح قائلا انه اذا كنسينتجون به حفة من المعاهد وتكلفة الإنتاج فيه لا تكون وقدرت السيدة المسؤولة عنه تصميمي على الإخراج فتجاوزت عن نقص تجربتي...وبدل أن تقول..لا. قالت...ولم لا..

وحققت تجربته الاولى نجاحا محدودا وكانت المسرحية التي اختارها هي (الآلة الجهنمية) للكاتب الفرنسي جان كوتكو "لأن كل شيء يأتي من فرنسا له ألقه الثقافي الخاص.

وفي مقابل المسرح الفرنسي سيغترف بروك في وقت لاحق بأنه حين بدأ العمل في المسرح "لم أستطع أن أطبق الطبيعة المهنذية والشاحبة تقريبا لمعظم المسرحيات الإنجليزية رغم أنني كنت مستعدا للتناول أي شيء من أجل تجربة العمل واذا لم أستطع أن أجد قدرا من الأثارة في النص فإن مشاركتي في المسرح سوف تكون بلا معنى.

وكان الميلاد الحقيقي له حين رشح لاجراخ مسرحية (الإنسان والسوبر مان) للكاتب البريطاني جورج برناردشو مقابل ٢٥ جنيها أسترلينيا. وبعد تجارب في إخراج عروض من كلاسيكيات المسرح يخلص بروك رؤيته قائلا انه حين يبدأ إخراج عمل ما لا تكون لديه "آية أفكار ثقافية كنت أتبع فقط رغبة غريزية في صنع صور ذات تأثير... رغيتي الوحيدة هي استحضار عالم مواز لكنه أكثر إغواء". وحين كان في الثانية والعشرين أصبح مخرجا ثابتا في دار الاوبرا الملكية وقال انه دخلها بهدف واحد يتلخص في إعطاء تلك المؤسسة قديمة الطراز سلسلة من الصدمات نهزها وتلقي بها الى عالم اليوم.

وتتناول السيرة تجارب بروك مع عدد من أشهر الممثلين في العالم اضافة الى جولات اقترب فيها من ثقافات دول كثيرة من أمريكا الى افريقيا وآسيا خالطا في سرد شائق بين الفني والشخصي حيث كانت زوجته ناتاشا حاضرة بقوة. فرحلتها الى أفغانستان انطلقت من أمل بروك في العثور على بقايا تقاليد قديمة حيث ظل ستة أشهر في البيت يتعلم الفارسية وقادته رحلاته في ذلك البلد الي أن أفغانستان مصانة ضد الغرياء بفعل الجبال والقفز.

ويتوقف وهو هناك أمام قصيدة صوفية فارسية لفريد الدين العطار عنونها (اجتماع الطير) تحكى عن "رجل كان يذرف دمع الدم الصادق لكن الدموع كانت تتحول لأحجار ما ان تلامس الارض. كان يجمع هذه الأحجار دون أن يفهم أن جمالها المتجمد كان بسبب الشعور الذي كان حين نرقت. وكل تاريخ الاديان والتقاليد يبدو لي أسيرا في هذه الحكاية كذلك كل تاريخ الفن والكتابة

لقد ورد في القسم المتعلق بالمسرح المعبت عبارة تحتاج الى مناقشة بوصفها من المولات البديهية التي كنا نسمعها ونسلم بها نلك أنها تعد من اكثرمولات (بروك) وضوحا ولكنها في (المكان الخالي) بدت غامضة وعصية على الفهم، ويعود السبب الى استخدامنا للفكرة التي يدعو (بيتر

بروك) اليها في استخدام المكان الخالي ولأننا تعودنا اقتطاع النصوص واخذ مايلانم تفكيرنا فقد كانت المقولة " أي مكان خالي ويقف فيه رجل وينظر اليه رجل آخر

أعتبره مسرحا" هذه المقولة كانت كافية لنا لفهم معنى المكان الخالي الذي يبحث عنه (بروك) إلا ان ماكان يريده ويؤكدّه في كتابته هذا كان أكثر توسعا وأعمق تفكيرا، ويتضح لنا ذلك من خلال استعراض المقولة كاملة

كما جاءت في (المكان الخالي) يقول بروك

ذاكرة المكان الخالي

يعد (المكان الخالي) أحد فرضيات العرض المسرحي الحديث، وفقاً للمتطقات التي دعا إليها (بيتر بروك) ومن تلاه من المخرجين المسرحيين، اذ لا يمكن لأي متتبع لحرّكة المسرح الحديث ان يغض النظر عن فرضية المكان الخالي وإسهامات بروك في المسرح.

ان المكان الخالي، مصطلح وضعه (بروك) في كتاب يحمل الاسم نفسه ويعد واحدا من منجزاته المهمة على مستوى التنظير المسرحي، ويرصد فيه تطور حركة المسرح من خلال تصنيفه الى مسميات عدة هي "المسرح المعبت، المسرح المقدس، المسرح الخشن، المسرح المباشر" وقد وضح في كل قسم من أقسام كتابته هذه الاساليب المسرحية التي تتطوي تحت هذا القسم من خلال العرض والتحليل كاشفاً عن أهم مقومات النجاح والفضل فيها.

صميم حسب الله

" يمكنني ان أتناول اي مكان خال فأسميه مسرحاً وكل مايقضيه الفعل المسرحي هو أن يمشي شخص عبر تلك الفسحة في حين يراقبه شخص آخر،ومع هذا فإننا عندما نتحدث عن المسرح فلا نقصد نك المعنى على الإطلاق".

ان تلك الفهم الخاطئ الذي اصبح قاعدة لانحيد عنها ولا يختلف فيها احد من متتبعي المسرح والتي اصبحت من المصادر الاساسية في فهم مسرح (بروك) ورؤيته حول المكان، الا انها في حقيقة الامر لا تصف بشكل دقيق الا انها في حقيقة الامر لا تصف بشكل دقيق ما اراد (بروك) ان يعبر عنه في فكرته هذه.

لنفهم معنى المكان الخالي الذي يبحث عنه (بروك) إلا ان ماكان يريده ويؤكدّه في كتابته هذا كان أكثر توسعا وأعمق تفكيرا، ويتضح لنا ذلك من خلال استعراض المقولة كاملة

كما جاءت في (المكان الخالي) يقول بروك

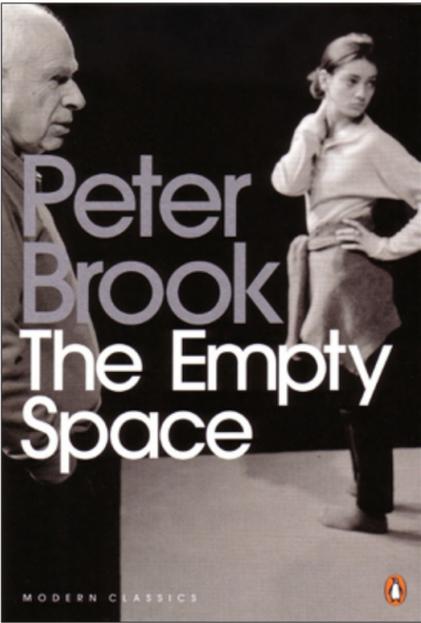
ان تسمية المسرح التجاري المتداوله في فضاءنا المسرحي هي ذاتها التي يعبر عنها (بروك) وهو ذلك المسرح نفسه الذي يثير استهجان العديد من المسرحيين إلا أن (بروك) أكثر قسوة في تعبيره عن هذا المسرح " وغالبا ما يوصف المسرح بأنه (مومس) بمعنى ان فنه ليس نقياً".

ويأخذنا (بروك) في رحلة عبر مسارح لندن واميركا وغيرها من الدول الاوربية، ليدون ملاحظاته حول المسارح هناك ليصل الى حقيقة " ان الفن الذي يخلو من النقاد

فن محفوف بالمخاطر،وغالبا ما يخدم الناقد المسرح عندما يرصد كل ما هو سلبي، واذا قضى معظم وقته منتدسرا فهو في ذلك مصيب".

ان التعبير عن اهمية النقد انما يعطي فرصة

كبيرة للناقد ليكون عنصراً فاعلاً في تطوير

ان التصور الذي وضعه (بروك) لما يسميه بـ (المسرح المقدس) ويقصد به نلك النوع المسرحي الذي يقترّب من المشاهد عبر إثارة الطقوس بكل أشكالها وأنواعها وقد وصفه (بروك) بقوله "هذا هو الحلم الحقيقي الذي يكمن خلف مثاليات المسرح الميت الحيقرة

ان الاقتراب من منطقة الطقوس يساعد على بث اهم الأفكار لأن نلك وبشكل لاشعوري يعود بالمشاهد الى مايعرف بـ (التطهير) وقد اثار بروك مدى اهمية هذا النوع المسرحي، بينهم وبين الآخرين".

ان هذه الرغبة في تطوير العلاقة بين الناقد (غروتوفسكي) ومسرحه الفقير، من خلال تطويره لمثل هذا النوع من المسارح اذ يقول عنه (بروك) أن "غروتوفسكي ذلك المنظر الصالح الذي يسعى لتحقيق هدف مقدس من خلال المسرح، ويعتقد غروتوفسكي

ان المسرح لايمكن ان يكون هدفا بحد ذاته كما هو الحال مع الرقص والموسيقى في بعض محافل التصوف، المسرح واسطة

لاحدود لأمكانياتها واسطة لدراسة النفس

واكتشافها، امكانية للخلاص".

ان وجهة النظر التي يتبناها (غروتوفسكي) عبر تطويره لمهارات الممثل والعمل على جسده واثارة كل قدراته التعبيرية والاعتماد عليها والابتعاد عن اي تفصيل آخر من اكسسوارات وادوات، انما هي عودةالى نك الانسان البدائي الذي لم يكن يعرف غير

جسده وطريقة التعبير من خلاله " كما جعل غروتوفسكي من الفقر عملا نونجيانا إذ يعطل المثلون كل شيء عدا اجسادهم".

ان تفاعل الجسد في فضاء المسرح يخلق نوعاً من التوحد الخاص بطقوس التعبد كما في توحيد الصلاة" وهكذا تصبح مهمة العرض المسرحي نوعاً من انواع التضحية وهي الهدية التي يقدمها للمتعرج، وهنا نجد تشابها في العلاقة بين الممثل والمتعرج وبين القس والمصلّي".

ان هذه الرؤية للمسرح المقدس انما تقترب من الشكل الكهنوتي للمسرح الاغريقي اكثر من اقترباها من العرض المسرحي الاستهلاكي.

(x) المكان الخالي، بيتر بروك، ترجمة سامي عبد الحميد، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ١٩٨٢. . جميع النصوص الواردة في الموضوع هي من المصدر نفسه.

بيتر بروك يقرأ رسائل تشيخوف

يبني المخرج العالمي بيتر بروك (٧٩ سنة) عرضه المسرحي المسمى (ضع يدك في يدي) على ٤٠٠ رسالة حب تبادلها المؤلف المسرحي الروسي أنتوا تشيخوف وزوجته الممثلة الشابة في مسرح موسكو الفني أولغا كنيبر بعد أن قام بإعدادها للمسرح كارول روكامورا. ومازالت هذه الرسائل تتميز بإثارتها لشجن عاطفي خاص فيه الكثير من الحب والصدق بعد مرور قرن من الزمان عليها. ولم تكن إدارة مهرجان Fools ٢٥ تحت إشراف مسرح كوبنهاغن العالمي تعلم أن تفتتح مهرجاناتها الصيفي السنوي بهذا العرض بتقديم مسرح بيتر بروك Teatre des Bouffes du Nord الذي أسسه في باريس.

فاضل سوداني

ومما جعل العرض المسرحي هذا أكثر إشارة وإدهاشا للجمهور الدنماركي هو أن البطولة فيه تقاسمها الممثل الفرنسي السينمائي المعروف ميشيل بيكولي مع الممثلة المسرحية القديرة نتاشا باري (زوجة المخرج). إضافة إلى أنها يمثلان أشجان وحب مبدع مثل تشيخوف وهو في الثلاثين من عمره وأولغا كنيبر وهي في العشرين. وببساطة معبرة وشفافية وشاعرية كبيرة يعرض هذان الممثلان عاطفة صادقة جرفت المؤلف المسرحي والممثلة المقتدرة لست سنوات فقط. وليس من السهولة الآن الحديث عن هكذا موضوع وإحياء ما جاء في رسائل الحب الخليل القديمة في زماننا الذي أصبح كل شيء فيه مزيفا ويخضع للاستهلاك حتى الحب.

أن منهج التمثيل الذي اتبعه الممثلان من أجل إحياء هاتين الشخصيتين هي طريقة الإخراج الجديدة التي تبناها ومارسها بروك في إخراج عروضه في السنوات الأخيرة والتي تعتمد البساطة والتكثيف الفني في كل شيء سواء في حركة الممثل أو في فضاء العرض بعيدا عن التعقيدات والفكرات المسرحية (بحجة التجريب) التي تجعل الفكرة غامضة لدرجة يلبس الأمر فيها على المخرج. أنها طريقة إخراجية كانت أساسا لكتابه أهم كتب بروك التنظيرية (الفضاء الخالي) لكنه الممثل يغني عمل الممثل التعبيري على خشبة المسرح.

وعلى هذا الأساس يحاول المخرج في كل عروضه الوصول إلى الممثل والفضاء الشعري المعبر الذي فقدته المسرح المعاصر بتأثير وتفضيل المسرح الساذج أو الخشن الثقيل والنثران. والفراغ هنا لا يعني اللاشيء أو العدم، وإنما يعني الحياة، أي أن يحدث شيء ما في هذا الفضاء أو أن تحل مشكلة فيه. ويعني آخر أن بروك يكتف ويؤسب فكرة العرض وحركة الممثل والصورة في الفضاء المسرحي إلى أقصى الدرجات ويجعلها واضحة ومعبرة وفيها الكثير من العمق والشفافية أمام الجمهور الذي يدفعه هذا أن يرى عرض واضحا في إشاراته وعميق في معناه وحركة ممثلة فيكون متوجها وفيه الكثير من الدفء وسرعة ما يدخل في أعماق الجمهور.

لقد جرب بروك خلال مسيرته المسرحية الطويلة الممتدة لأكثر من نصف قرن، الكثير من الأساليب وطبق العديد من النظريات، فتوصل بخبرته إلى هذا الأسلوب الإخراجي المعبر والغني والذي يخلق من خلاله عرضا ينتمي إلى صدق مشاعر وأحاسيس شغافة لمبدع تشيخوف.

رسائل شاعرية عنيفة

عندما التقى تشيخوف (الروائي والمؤلف الدرامي والطبيب أيضا) بالممثلة أولغا كنيبر في مسرح موسكو الفني تحت إشراف المخرج والمنظر الروسي

ستانسلافسكي الذي بدأ يخرج مسرحيات تشيخوف حيث لاقت نجاحا كبيرا مثل مسرحية الخال فانيا ومسرحية الشقيقات الثلاث وبستان الكرز وغيرها، شعر كل منها بقوة تجديدها، أنه الحب الذي تكلم بزواجهما (استمر ست سنوات فقط. كانا معا في عام ١٩٠٠. مات تشيخوف وهو في عمر ٤٤ أي في عام ١٩٠٤) بالرغم من أن تشيخوف كان مريضا بالسرطان مما حتم عليه العيش في جو حار مثل جو مالطا في الجنوب فيساعده هذا على الكتابة أيضا. أما هي فإن ظروف عملها المسرحي يفرض عليها أن تكون في موسكو. فكانت رسائلها الطويلة هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن حبهما وعلاقتهم الفريدة، إذ فيها طرح كل منهما مشاكله الحياتية والإبداعية، المسرحية في رسائل شديدة العاطفة والشاعرية والدفء والحميمية، مما جعل عرض بيتر بروك، تشيخوف (ضع يدك في يدي) عرضا عن الحب والمسرح.

والنص المعدن جو الرسائل التشيخوفية يتناسب مع أسلوب بيتر بروك ويساعده للتعبير الفريد اعتمادا على الجملة المعبرة الرشيقة المكثفة، فالرسائل فيها جانب مهم هو شاعرية العواطف التي تتعد عن خشونة الواقع وفيها الكثير من الحب والحياة مما جعل تراجيدية هذا الانفصال أو البعد المروض على الزوجين قصة حب عنيفة مبنية على فهم أحدهما للآخر واحترام صادق لحياتهما العملية وإيجاد التبريرات لظروف عملهما الإبداعي. ومن هذا المنطلق تبدو شيئا مدهشا حقا طبيعة هذه العلاقة بينهما، فهما كانا مبدعا في المسرح والحب والحياة، ومن هنا كانت أهمية هذا العرض أيضا.

الرؤية الإخراجية

في عرض بيتر بروك هذا كان الإخراج بعيدا عن الافتعال، فليس هنالك ضوضاء أو صخب، وإنما هنالك صمت معبر يصل حد التأثير الشعري الذي يظهر الكثير من الجمال في ابتعاد تشيخوف عن أولغا كنيبر، والكثير منه في تمثيل نتاشا باري وميشيل بيكولي اللذين كانا يتحركان في فضاء خشبة مسرح تتوزع فيه ثلاثة كراسي مغطاة منذ البداية بالقمائن الأبيض، وبغير الممثلان مكانها حسب الحاجة والتعبير عن الحدث كما حدث في الماضي.

إضافة إلى ستارة حمراء وسجادة على الأرض ومنضدة مكتب مما يوحي وكان المكان غرفة للقراءة المسرحية تضيئها إنارة بيضاء شاحبة، ويوحى كل هذا بذلك الجو الشاحب الذي تتحرك فيه شخصيات تشيخوف المسرحية بسبب شحوب حياتها. ومعد هذه الرسائل كان حريصا على أن تتحول إلى عرض يثير الكوميديا الشاعرية السوداء الشغافة. في هذه السينغرافيا تمثل قصة حب عنيفة تتوهج بحرقه الفراق والبعد. مرة يكون الممثل بيكولي والممثلة ناتاشا باري خارج

الحدث أي كمثلين يرويان إلى الجمهور مباشرة قصة حب تشيخوف وأولغا كنيبر وحياتها التي فيها الكثير من المسرح فيتذكران مسرحيات تشيخوف وظروف كتابتها، أو يرويان ويدخلان في الحدث أيضا ليمتلان كل شي مرتبط بحياتهما كما حدث في الماضي وكما جاء في الرسائل. ويحدث أحيانا نوعا من تداول الأزمنة فمثلا عندما لم يستطع تشيخوف الطبيب والخجول طرح رغبته أو رأي ما أمام ستانسلافسكي المخرج المفكر، واحتراما له فإنه يوافق دائما، ولكن يكتب رايه الحقيقي إلى زوجته، والممثلان بيكولي وناتاشا يعلقان عليه (الآن) أمام الجمهور. ويتطرق العرض لحادثة واقعية في إحدى الرسائل حيث يكتب تشيخوف عن واحدة من مسرحياته التي أخرجت في مسرح موسكو الفني بأن المخرج ستانسلافسكي لم يتوصل إلى جو المسرحية ولا للكوميديا السوداء المبنية عليها، وهذا حدث بسبب كون المخرج ستانسلافسكي في تلك المرحلة كان يفكر بواقعية فوتغرافية وطبيعية مفرقه ويريد أن ينقل الطبيعة والحياة بدقيق تفاصيلها على خشبة المسرح بعيدا عن المسرحية الضرورية للعرض.

ومرة أخرى فإن الممثلين يندمجان بالشخصيتين (أي تشيخوف وأولغا) فتمثل ناتاشا إحدى شخصيات الشقيقات الثلاث مما يدخلنا في أسلوب مسرح داخل مسرح، والتكثيف الإخراجي هذا أعتمده بروك بدون مبالغة كبيرة، فبرز أسلوب التكثيف في كل شيء، فليس هنالك إكسسوار يستخدمه الممثل، فمثلا عندما يقرأ فقرات من الرسائل يتم هذا بدون ورق، أي أن الأكسسوار والأشياء المستخدمة الأخرى كبرقبة التلغراف غير مرئية توحى بها الحركة فقط.

والقيمة الفنية الأخرى تعتمد على تكنيك له علاقة بالإعداد وإخراج العرض، مثلا عندما تستعيد أولغا كنيبر بعض أحداث الماضي من وجهة نظرها فإن نفس الحادثة، هذه، يتحدث عنها تشيخوف من وجهة نظره وفيها بعض تعليقاته والكثير من الضحك والسخرية المرة التي تثير الجمهور، وأحيانا يتداخل الحدنان أو يروي الممثلين بعض الأحداث بالتناوب فأحدهما يكمل رواية الآخر.

وبما أن الماضي موجود بكثافة في الأحداث فإن المخرج يعتقد على صوت الغطر الحزين وهو يصوت بطريقة كأنه صوت الموت، وهذا تأويل مهم لأن الموت كان دائما أيضا في بيت تشيخوف نتيجة مرضه ولهذا فإن الستارة الضخمة المعلقة في الغرفة كانت حمراء تجذب البصر وتثيرنا بسكونها. واعتمد المخرج للتعبير عن الماضي أيضا بصوت التلغراف القديم كإشارات برق تعبر عن الجهل. وقبل أن يموت تشيخوف يرتدي قبعته ويحمل عصاه ويتنحى جانبا في الظلام الخفيف، ولم يبق لأولغا بعده سوى الفراغ والمسرح، وكانت نتاشا باري حتى

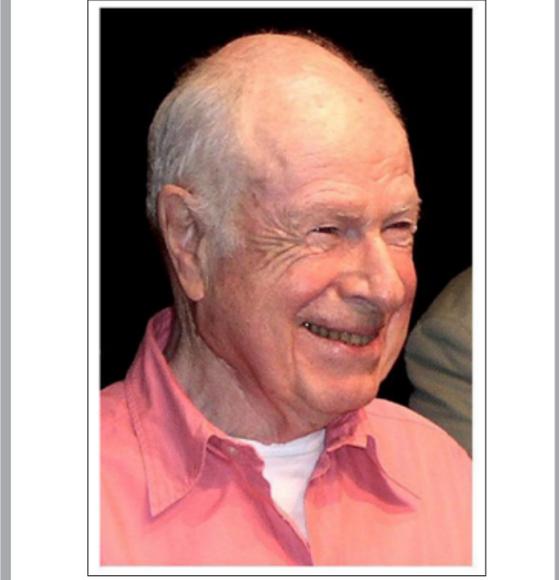
النهاية تشعرنا بان أولغا عاشت مخنوقة من الفراغ بعد موت تشيخوف، فكانت شفتاها متجمدتين من هذا الفقد الذي سحرهما رؤية عيني تشيخوف، بيكولي التي ترى العالم بعيني طفل (هل حقيقة سوف لا نرى بعضنا أبدا!) هكذا تكتب أولغا، ناتاشا باندهاش وعدم تصديق في رسالتها الأخيرة (التي لا يمكن أن ترسلها) إلى حبيبها الراحل إلا أنه يسمعها، أما بيكولي تشيخوف (الميت) فيسمعها وهو في ظلام عمق المسرح، ينظرها مبتسما فقط.

التمثيل

كانت نتاشا باري تتحرك على المسرح برقة متناهية فيها الكثير من التعبير، فمن خلال حركة يد بسيطة تمسد بها شعر حبيبها الأبيض تظهر لنا إعجابها بإبداعه المتميز، وعندما تضع الشال على كتفيه، فهذه الحركة الرقيقة فيها تعبير على قلقها عليه وكأنها تتمنى ألا يمرض من جديد، بل أن يكون لديه القدرة على الاحتفال معها بتوجه الحياة ليلة واحدة أخرى، وهو من جانبه يفهم مشاعرها وحركة يديها الحنونتين وصوتها الرقيق المنهجي وهي تتحدث عنه بإعجاب كبير.

أما ميشيل بيكولي فبالرغم من أنه ينطلق من التعبير عن الشاعرية في الحياة ويركز عليها في تمثيله من خلال اعتماده على منهج ستانسلافسكي في كتابه (عمل الممثل مع نفسه ومع الدور) أي منهج المعيشة والاندماج الكامل بالدور، إلا أنه يضع أيضا مسافة بينه وبين الشخصية حسب منهج برشت الذي يلتزم به بيتر بروك في الكثير من الأحيان في عمله. لذلك فالممثلان بيكولي وناتاشا باري وبتأثير شاعرية بيتر بروك المسرحية لم يحداهما الجمهور بحركات استعراضية سريعة مزيفة ولا بالملايس الملوثة الجذابة ولا بتلك الحركات والإشارات الكثيرة التي يضع وسطها غنى الممثل الروحي، وإنما كانا يعتمدان الإشارة المعبرة ووضوح المشاعر. حقا كانا ممثلان بخبرة رصينة واضحة ويمثلان بسخرية وكوميديا قريبة من روح تشيخوف

لقد أشار المخرج في هذا العرض تلك العناصر الضرورية للتوتر الدرامي المبني على المشاعر المركبة والعواطف النبيلة المؤثرة لإثارة الحزين في داخل الجمهور، ولكن بدون عواطف ثرثرة من خلال أسلوب شفاف له علاقة بأسلوب الواقعية البنائية لأن مسرح بيتر بروك هو مسرح الممثل، لذلك فلم يلتزم المخرج بدقة التفاصيل لنقل عصر تشيخوف أو الشبه الكبير بينه وبين الممثل بيكولي. والهدف الأساسي لبير بروك في هذا العرض هو تأكيد فرض مثل هذه النهاية المساوية المبكرة لحياة إنسان مبدع مثل تشيخوف من خلال إبراز الجمال في حياته وإبداعه وكذلك القبح في الحياة عموما بوعي المندهد من كل هذا.

بيتر بروك يودع المسرح الباريسي

ترجمة: ابتسام عبد الله

بالنسبة لعشاق المسرح الباريسي فإن الأيام الأولى من العام حملت مسحة حزينة، إذ أعلن المخرج البريطاني الشهير بيتر بروك، نهاية عمله الذي دام ٣٦ سنة في مسرح نورد التجريبي في العاصمة الفرنسية. وكانت مسرحية، "المزمار السحري" لموزارت الإنتاج الأخير الذي قدمه المخرج ومن المؤمل أن تطوف هذه المسرحية المدن الأوروبية، لتصل أخيرا إلى مسرح باربيكان في شهر آذار المقبل. ويقول بابير، عن فرقة شكسبير الملكية المسرحية، أن بروك اختار الوقت المناسب لقراره. لقد كان له جمهور كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم، وقدم في خلال عمله، أعمالا أثارت الدهشة والإعجاب. ومن الأعمال المثيرة للاهتمام التي قدمها بيتر بروك بنجاح يفوق التصور: تراجيديا كارمن، والملحمة الشعرية الهندية ماهابهاراتا، وتيرنو بوكار، حكاية صوفية من مالي، ولكن بروك، لما لوحظ عليه- المولود من ابوين روسيين مهاجرين- اعترف بأنه اشتاق إلى اللغة الإنكليزية. كان بيتر بروك بدأ ما أحس به الجميع، نفا ابداعيا في باريس، بعد النجاح الذي حققه في بريطانيا في أعوام السبعينيات بمسرحيات ماراساد ومسرحية ضد الحرب الفيتنامية الأميركية، منها أعماله الإبداعية في لندن بتقديم، "حلم منتصف الليل"، لشكسبير وبطولة بن كينغسلي، وهو كمدخرج مسرحي، كانت توجهاته، أذذاك، تبدو غريبة بإصراره على عدم أحداث ضوضاء على خشبة المسرح، من أجل الإشارة إلى المخيلة. وفي الكتيب الذي أصدره عام ١٩٦٨، "الفضاء الفارغ"، يطرح فكرته التي تقول أن الجمهور، عامل فعال في ذلك الفضاء، وأن المشاهد وأن الأعداد المبالغ فيه في الفضاء المسرحي، يعزل الممثلين عن الجمهور. ووسائل بروك كانت غالبا مرنة وقراراته غير نهائية. ويقول احد مساعديه، انهم قبل تقديم مسرحية، "العاصفة" لشكسبير في باريس، جلبوا كميات من القرباب إلى المسرح، وبقي هناك لمدة أسبوع قبل أن تقرر عدم صحة تلك الوسيلة. وفي نهاية الامر استقر الرأي على عدم تقديم قطعة من الرمال مع صخرة واحدة، وكان لدينا صندوق نفاخ جولناه إلى قارب. وقد جاءت هذه التغييرات في أعقاب الترميمات التي قمنا بها للمسرحية.

ولم يقتصر عمل بيتر بروك على المسرح فقط، إذ ان فيلمه عن رواية، "لورد الذباب" يعتبر من الأفلام الكلاسيكية. ولكن الإقبال الضعيف على مسرحية، "أنطوني وكليوباترا- ١٩٧٨، بطولة غليندا جاكسون، جعله يفكر في السفر إلى باريس. ويقول العاملون مع بروك أن المؤسسة البريطانية صعبة بالنسبة إليه، ومن المخجل جدا عدم الوصول إلى طريقة ما للتعامل مع هذا المخرج الكبير، واعادته للعمل في بلاده. كما أن تأثير بروك وأفكاره التنظيرية في المسرح يبدو واضحا اليوم على المسرح الملكي لشكسبير في ستراتفورد، حيث يعتد المسرح، وبحيط المشاهدين به، ويقف الممثل على قلب الخشبة. ولا يرغب بروك في أن يحس القادمون بعده في مسرح نورد التجريبي أن تعليماته ملزمة بالنسبة إليهم ويقول في ذلك: "ما أردت تأسيسه بالدرجة الأولى بعد تضييع عمري كله في محاربة التقليدي- هو الابتعاد عن اختيار خلف لي هناك، يحاول السير على نهجي وتطويره.

بروك يبحث عن الحلم المفقود..

في حفل تكريمه في هوليوود

المستدير The Round House، واقترح تقديم مسرحية سياسية عن الاعتداء الثلاثي على مصر سنة ١٩٥٦ بحيث يشترك ثلاثة كتاب للدراما في العمل، بريطاني وإسرائيلي ومصري، وكانت الفكرة أن يقوم كل كاتب باختيار الشخصيات والمواقف التي تعبر عن وجهة نظره، فيقدم بحيث يصبح الصراع بين شخصيات الدراما صراعا بين الكتاب كذلك، وطلب منى بروك أن أشرتكر أنا بصفتي ممثلا للرأى المصرى في الصراع، بالطبع كانت هذه فرصة العمر بالنسبة لشاب مصرى في بداية الثلاثينات، أن يشترك في عمل درامى مع عملاق المسرح فى العالم كله، وكانت هذه فرصة لتقديم وجهة نظر مصرية . فى مواجهة وجهتى النظر البريطانية والإسرائيلية، بخصوص الاعتداء الثلاثى على مصر. كانت أول تجربة قام بها بروك لتقديم مسرح سياسى، هى US التي لها دلالتان: «الولايات المتحدة، ونحن»، تناقش المسرحية التي اشترك فى كتابة نصها عدة كتاب دراميين، قضية الحرب التي كانت دائرة فى فيتنام والمجازر البشرية التي تجرى يوميا على الشهير برتولد بريخت، لم يحاول بروك تقديم رؤية سياسية محددة فى مسرحيته، واكتفى بتقديم عناصر الصراع المختلفة تاركا للجمهور الوصول إلى النتائج التي يراها.

الأعمال الكاملة لبيتر بروك: دار الهلال ترجمة: فاروق عبد القادر أدرك بروك ضرورة كسر الحاجز الوهمي القائم بين جمهور التفرجين وجماعة المثليين، عن طريق إقامة العرض المسرحي في نفس المكان الذي يجلس فيه مشاهدون، وليسس في مكان منفصل

عن مجلة وجهات نظر ٢٠١٠

فبالرغم من العثور على نصوص مسرحية مصرية قديمة، وبالرغم من اعتراف الباحثين الآن بوجود عروض مسرحية فى مصر سابقة على ظهور الدراما اليونانية، إلا أنهم فى غالبيتهم يصفون على أن هذه الدراما كانت تمثل مسرحية دينية وليست مثل دراما اليونان. أى أنها كانت تقدم بقصد العبادة، وليس كشكل من أشكال النشاط الفنى والاجتماعى لمصر الفرعونية.

الحاجز الوهمي

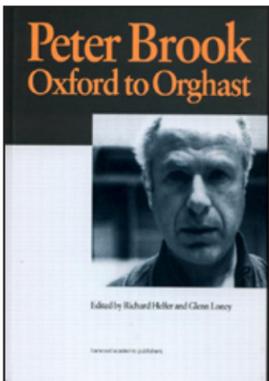
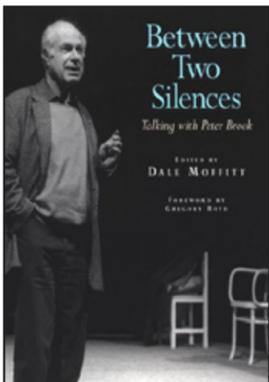
تغير الوضع عندما أدرك بروك ضرورة كسر الحاجز الوهمي القائم بين جمهور التفرجين وجماعة المثليين، عن طريق إقامة العرض المسرحي فى نفس المكان الذي يجلس فيه المشاهدون، وليس فى مكان منفصل. اعتقد بروك أن على المسرح أن يحرر نفسه من القناعات الطبيعية أو الكلاسيكية، حيث يرى المسرح بمثابة خيال قادر على تقديم الحلم واللاوعى. يتكون بناء المسرح فى العصر الحديث من جزئين مختلفين، الخشبة والكواليس حيث يقوم الممثلون بأداء أوارهم وقاعة المشاهدين المثلون عرضهم، يتلقى الجمهور ما يشاهده ويستمع دون لقاء أو مشاركة بين الجانبين. أراد بروك كسر هذا الحاجز الوهمي، بأن يجمع كلا من الممثلين والجمهور فى مكان واحد، بل ويشجع مشاركة المشاهدين فى أداء العمل الدرامى. منذ أن أدرك بيتر بروك أن تركيبة المبنى الذي يقدم فيه الأعمال الدرامية، تقف عقبة فى سبيل التفاعل الذي يريد الوصول إليه بين الممثل والمشاهد، قرر المخرج . بعد وصوله إلى قمة النجاح عالميا . العودة إلى الممثل وإجراء التجارب، للتعرف على ما يمكن عمله لكسر الحاجز الوهمي بين الطرفين.

الاعتداء الثلاثى

دعانى بيتر بروك سنة ١٩٦٩ إلى الاشتراك بصفة مقترح فى آخر عمل قدمه بالمسرح

فى أنها جميعها خدمت أو تخدم فى إبقاء (قصة) معاناة وانتصار معبود (معين) حية بجلاء فى ذاكرة المؤمنين». (ص ٢٤) أى أن المتفرجين والممثلين جميعا لم يكونوا يشاركون فى العرض المسرحى بسبب ترفيهم أو تثقيفى أو احتفالى، وإنما كانت أدوارهم جزءاً من طقوس العبادة، يؤدونها كنوع من أنواع الحج أو الصلاة، ويضرب شيلدون مثلا بالطقوس التي تتم سنويا فى مدينة النجف بالعراق، عندما يأتى إليها الآلاف من الحجاج الشيعة للاشتراك فى طقوس تمثل مقتل الإمام الحسين، كمنظور من مظاهر العبادة وليس لسبب درامى. أما الخلفية التاريخية لظهور المسرحية المصرية فهى تشير إلى أن مولدها كان فى معبد أوزوريس، وأن أحداثها كانت تقوم حول مقتله وعودته إلى الحياة. والذى لا شك فيه أن عبادة أوزوريس كانت أهم العبادات التي عرفها المصريون القدماء، إذ أنها تتعلق بفكرة وجود عنصر روحى غير مرئى، إلى جانب العنصر الجسدى فى طبيعة الوجود الإنسانى. وهذه الفكرة كانت خاصة من خواص الاعتقادات المصرية القديمة، لم يعرفها أى من الشعوب قبلهم. ومن خلال قصة أوزوريس ظهر التعبير الدينى ورفض الباحثون الغربيون اعتبار المسرح الدرامى تطورا طبيعيا عن الطقوس التي أخذها اليونان عن حضارة الشرقيين. وكانت حجته الأساسية فى ذلك أن ما ظهر من عروض فى بلاد الشرق . قبل اليونان . كانت له طبيعة دينية، ولهذا فهم لا يعتبرونه من بين الفنون، فالفن عندهم يجب أن يكون دنويا لا علاقة له بالدين.

يقول شيلدون شينى فى كتابه عن «المسرح: ليست المسرحيات الواقعية التي قام الكهنة بتقليها والتي عرضت فى مهرجانات الترويج بمسرحيات درامية حقيقية، رغم أن الكتابة الهيروغليفية التي (توجد) على حوائط المعبد توحى (بوجود) بعض الحوار والتمثيل. وقد ذكر هيرودوت فى ٤٤٩ ق.م. مسرحيتين دينيتين (كانتا موجودتين فى عصره)، ولاحظ تأثيرهما على العبادات اليونانية (ذات الطبيعة) السرية»، مثل عبادة أورفيوس. وعلى هذا

الدراما والعبادة

كانت الدراما المسرحية التي ظهرت فى بلاد اليونان، من أهم المظاهر الحضارية التي عرفتها البشرية والتي تعيش بيننا حتى الآن. فقد أصبح المسرح اليونانى هو النموذج الأساسى الذي تطورت عنه الدراما عند الرومان أولا، ومنها انتقلت إلى الحضارات الغربية بشكل عام، وصلت الدراما الأثينية إلى قمتها خلال القرن الخامس ق.م. وأول ما ظهر المسرح بشكل متكامل فى أثينا كان خلال المسابقات الدرامية فى القرن الخامس ق.م. وبالرغم مما أظهرته معاول الأثريين . سواء فى بلدان المنطقة العربية أو فى بلاد اليونان . من بقايا أثرية، تؤكد وجود عروض مسرحية فى مصر القديمة سابقة بمئات السنين على ظهور الدراما الأثينية، إلا أن رجال الأدب الكلاسيكية لا يزالون يرفضون الاعتراف بوجود مسرح مصرية قديم. فهم يقولون بأن هذه العروض المسرحية التي كانت تقدم فى إدفو . بين أسوان والأقصر فى الصعيد . أو فى أيبيدوس التي تقع على بعد ٥٠ كيلومترا جنوب سوهاج، أو فى بوزيريس بوسط الدلتا، كانت كلها تمثل طقوسا للعبادة، وليس أعمالا درامية. ورفض الباحثون الغربيون اعتبار المسرح الدرامى تطورا طبيعيا عن الطقوس التي أخذها اليونان عن حضارة الشرقيين. وكانت حجته الأساسية فى ذلك أن ما ظهر من عروض فى بلاد الشرق . قبل اليونان . كانت له طبيعة دينية، ولهذا فهم لا يعتبرونه من بين الفنون، فالفن عندهم يجب أن يكون دنويا لا علاقة له بالدين.

يقول شيلدون شينى فى كتابه عن «المسرح: ثلاثة آلاف عام»، الصادر فى لندن ونيويورك عام ١٩٥٣: «كان أوزوريس . المعبود المصرى الرئيسى، الملك الإسطوري المقدس . هو الشخصية الرئيسية لسرحية دينية بها عناصر تشبه بوضوح تلك (المسرحيات الدينية) التي لا تزال تعرض فى القرن العشرين. وفى

إلى فرنسا أولا، ثم استقر بهما المقام فى العاصمة البريطانية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. ورغم أنه يهودى الأبوين، فقد تبع النظام التعليمى العام حيث كانت المسيحية هى الديانة الوحيدة التي تدرس فى تلك الفترة. لم يكن بيتر فى صباه مهتما بالقضايا الدينية أو العنصرية، إلا أنه كان مشغولا بالتساؤلات ذات الطبيعة الروحية وبمحاولة الوصول إلى إجابات على القضايا الفلسفية الجوهرية. وبينما كان أبوه عالما فيزيائيا تمكن من اختراع نظام خاص للتليفون، يمكن الجنود من الاتصال فى جبهة القتال أثناء الحرب العالمية الأولى، نالت أمه درجة الدكتوراه فى العلوم الكيميائية، وتوصلت إلى تركيب مضاد لمفعول الغازات السامة.

ظهور المخرج المسرحى

لم تظهر وظيفة المخرج المسرحى إلا فى العصر الحديث منذ القرن التاسع عشر، وهى تشبه إلى حد كبير، الدور الذي يلعبه قائد الأوركسترا الموسيقية فى الأعمال السيمفونية، فى متابعة العرض الدرامى والتوفيق بين الممثلين فى أدائهم. وفى القديم كان واحد من الممثلين القدامى، يقوم بتوجيه زملائه فى العمل المسرحى بينما يشترك هو معهم فى الأداء، إلا أن تطور التكنولوجيا خاصة بعد ظهور الإضاءة الكهربائية فى المسرح، إلى جانب استخدام المناظر التي يمكن التحكم فيها ميكانيكيا والخدع المسرحية، صار الأمر يتطلب وجود شخص متفرغ لأعمال الإخراج المسرحى. ولم يظهر المخرج كقوة مسيطرة على العمل الدرامى، إلا فى آخر القرن التاسع عشر بعد حوالى مائتى عام من عصر شكسبير. وكان الألمان هم أول من عينوا مخرجا متفرغا للإشراف على عمل الفرقة المسرحية، ثم تبعهم الإنجليز.

وفى القرن العشرين صارت مهمة المخرج متعددة الجوانب، فإلى جانب مسئوليته عن أسلوب التمثيل . وليس أداء الممثلين أنفسهم . فهو الذي يتولى تفسير النص المسرحى، ويشرح للممثلين طبيعة دور كل منهم، وهو الذي يختار شكل الديكور والأزياء ونوع الإضاءة، إلى جانب الموسيقى والتأثيرات الصوتية فى بعض الأعمال.

كانت هواية بيتر بروك منذ صباه تتعلق بالسينما، وأراد دراسة التصوير الفوتوغرافى حتى يتمكن من العمل كمخرج سينمائى، لكن أباه أرسله إلى أكسفورد حيث درس اللغات الفرنسية والروسية والألمانية. وفى الجامعة كان اهتمام بيتر بجمعية الفيلم التي أنشأها، يستأثر بكل وقته مما جعله فى خلاف مستمر مع أساتذته، وقد نفذ بعض الأعمال السينمائية فى هذه المرحلة. وعندما بدأ إخراج الأعمال المسرحية، لم يكن بروك يعرف شيئا عن فن التمثيل أو الكتابة المسرحية، كما لم تكن لديه رؤية ذهنية لهدف يريد تحقيقه على خشبة المسرح. كل ما شغل باله فى تلك الفترة هو استخدام حركة الممثلين داخل إطار محدد من

عندما وصلت إلى لندن سنة ١٩٦٥ كانت بريطانيا تشهد فترة من الإبداع الفنى فى مجالات الموسيقى والمسرح، لم تشهدها منذ وليام شكسبير والعصر الإليزابيثى. فعندما وصل حزب العمال إلى الحكم فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، أنشأ نظاما عاما للتعليم سمح لأبناء الطبقات العاملة . للمرة الأولى . بتلقى التعليم مجانا حتى فى الجامعة. وأدى تعليم أبناء الفقراء، إلى ظهور طبقة جديدة من المثقفين والفنانين الشيعيين، أثرت الحياة الثقافية عن طريق تقديم نماذج فنية جديدة والتعبير عن رؤية حضارية مختلفة عما كان سائدا فى عصر الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. فى هذه الفترة بعد ثورة البيتلز (الخنفاش)، ظهر العديد من الفرق الغنائية الشعبية كما ظهر عدد كبير من كتاب المسرح الذين خرجوا من الطبقة العاملة فى أعقاب جون أوسبورن، ومسرحيته المشهيرة «انظر إلى السوراء فى غضب» Look Back in Anger».

حرصت على مشاهدة الأعمال التي أخرجها بيتر بروك منذ وصولى إلى لندن، وحتى مغادرته هو لها بعد ذلك بأربعة أعوام، وهو يعيش حاليا فى باريس، كنتس ألقاه بعد العرض الذى ناقشه فى محنتسواه. وكان البحث عن الدراما المصرية القديمة جعلتنى أغادر القاهرة إلى لندن منذ ٢٨ عاما مضت، فقد بدأت حياتى الأدبية فى الستينيات بالكتابة للمسرح وكتبت خمس مسرحيات، وإن لم يعرض منها سوى واحدة هى «بيت الفنانين»، التي قدمها المسرح الحديث فى ١٩٦٤. وعندما وصلت إلى العاصمة البريطانية تمكنت عن طريق المجلس البريطانى من الانضمام إلى تدريب للممثلين والكتاب المسرحيين، كان يتم فى استديو مسرح الرويال كورت الذي قدم غالبية الكتاب الجدد. وخلال عملى فى الاستديو كتبت مسرحية من فصل واحد باسم «ثقب فى السماء» Hollow in the Sky، قدمها اثنتان من زملائى الممثلين لمدة أسبوعين فى المسرح الصغير Little Theatre Club، مما أتاح لى فرصة لقاء عدد كبير من كتاب المسرح البريطانيين وبعض المخرجين، من بينهم بيتر بروك.

ولد بيتر بروك فى لندن منذ ٧٧ عاما (سنة ١٩٢٥) من أبوين روسيين هاجرا

أحمد عثمان

ولد بيتر بروك في لندن عام ١٩٢٥ لأبوين روسيين هاجرا إلى فرنسا واستقرا في إنجلترا. يعد بروك واحد من أبرز المخرجين المسرحيين في العالم، أخرج أعمالا مسرحية وسينمائية منها: الملك لير، وفاوست، ومارصاد، والمهابرتا، وهاملت، وكارمن، ومؤتمر الطيور وغيرها.
أشتهر كظاهرة فنية لأن لدية الجرأة ليس في تغيير صورة العرض المسرحي فحسب بل وشكل المسرح الحديث، كذلك عن طريق إلغاء الحاجز الوهمي الذي يفصل بين الممثل والجمهور. ويقول عن فن إخراج أي عمل من أعماله في بداية حياته الفنية (غالبا ما لا تكون لدي أية أفكار ثقافية كنت فقط اتبع رغبة غريزية في صنع صور ذات تأثير.. رغبتى الوحيدة هي استحضار عالم مواز لكنه أكثر إغواء..)

هكذا تكلم بيتر بروك

ليس على المخرج أن يبدأ عمله بما يسمى مفهوماً..

ينبغي عليه أن يجد ما هو أكثر واقعية مع المضمون

اجرت الحوار مارغريت كورويدن

في قصره وكان مجرد كوخ من الطين. الباب منخفض جدا و عليك أن تزحف لتر من خلاله، كان ذلك علامة الدخول الوحيدة لشخص مهم.
لأخذت ذلك ليس في طريقة صنعهم بلماينهم بل طريقة تعبر بها حضارتهم عن نفسها.
ياقسي الأفارقة من قديم الزمان التقدير والاحترام لقراتهم الجسمانية،وفرقيم الراقصة، ولتميز المغنين الأفارقة وإيقاعاتهم. هناك حضار قديمة عظيمة، مبيبة بدقة،على أشياء محددة غير مرئية. ليس من المعتدة من الخال والعم ورجل الدين فصاعدا. هناك فروق بسيطة في الفهم والاحترام، غير العادية،لكنها علاقات دقيقة بالطبيعة كتكل، الضوء والغلام، والأرض ولأن هذه الأشياء غير مرئية لم تحترم.

× لكن مسرحية تيرنو بوكارفي الواقع عن الإسلام وليس عن أفريقيا؟

لا هذه ليست مسرحية وثائقية عن أفريقيا.

× حسناً. لتوضح الأمر، ماذا يعني النسبية اليك الدين أو الإيمان؟ أو الإيمان بالإله، بعض الناس يتسألون مالذي تؤمن به.
- سال الشعب في هذه المسرحية بوكار " قل لنا ما الإله؟" وقد اعطى إجابة عظيمة، انتهت بقوله " مهما قلت أن الإله هو، إنه مجرد ما يخرج من رأسك شخصياً" ولو سئلت أنا "بماذا تؤمن؟" ستكون إجابتي هي امنيتي الحقيقية أن أكون قادرا على أن أقول بكل صدق "بالنسبة إلي، عدم المطلق، والفراغ المطلق، وهل هذا الفضاء الفارغ ثابت بصورة مطلقة؛إنها عدمية العيش، إنه العدم الذي يجعل الميت لا وزن له، أم هو الحياة النابضة المطلقة، عندما تتجلى أكثر وأكثر. مثل أي شخص يمكنني أن أصفي أي شيء، ولكنني موقن جدا، بقدر ما تترك فراغا، بقدر ما تلاحظ بان ليس هناك شيء يفوق الوصف، عصى على الفهم، ولكن ما هو الشيء الحقيقي - هو ما يمكنني الوصول إليه.

× ولكن هناك دائما شيء على المستوى الأدنى، ألا يوجد؟ وليس هناك شيء،كالعدم المطلق بالكامل.

من الصعوبات، أن يعيش في بلد يحتلته الفرنسيون،وان يخبر الحلول الوسطية التي يقدمها المستعمر، في بلد له تقاليد دينية، ويتطلع إلى أن يكون مخلصا لدينه وسلوكه القويم. ومشكلة بوكار أنه لم يقدم التنازلات التي طلبتها السلطات العسكرية.

× ما الذي يجعل بوكار شخصية بطولية وقد أختار الجانب المناوئ، ولغظه شعبه نتيجة لذلك؟

- أن الثمن الذي كان عليه أن يدفعه ليس في بساطة أن يقف فرد ويقول "أنا ضد المحتلين (هامببتي با) ما كنت ساكون مهتما إذا لم يكن هذا من أجله. كان سفيرا المالى في اليونسكو، وقد اتخذ قراره بالرغم من عشيرته والنعرات واحد- التقاليد الشفاهية الأفريقية والتي يجب المحافظة عليها، لأنه يموت القصاصين الخيرة في ذلك، وكان عليه أن يصمد. يعني أن في القصة عنصر سياسي قوي حتما. بدون ذلك ما كان للقصة وجود.

× مازال بعض المطبقين مندeshين، أنك من بين كل الناس، تقوم باخرج مسرحية عن الإيمان، والقضاء والقدر والإله؟.

نعم، هاملت كانت عن الإيمان والقدر. هذان العنصران كانا في كل الأعمال العظيمة شريطة أن تكون هناك هذه الأرضية، عن أي حياة عاشتها. هذا مايجعل الحدث السياسي والمضمون الاجتماعي أن يعطيا وزنا للقصة.

يجب المحافظة على التقاليد

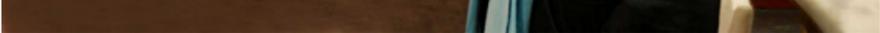
الشفاهية الأفريقية لئن يموت

القصاصين يكون قد اختفي

كنز عظيم فالذي يحفظ

الحضارة حية في أفريقيا

ذاكرة القصاص.

عبر مالى وصولا إلى المكان الذي ولد ومات فيه تيرنو بوكار. التقطت خلال الرحلة أنا و(ماري- هيليني) بعض الصور وافلام الفيديو وتجانبتا الحديث عن مثة طريقة مختلفة للقيام بعملية التجهيز. وعندما بدأنا البروفات جربنا أرضيات صخرية وأخرى ورشة مسرحية في مدينة فاس المغربية.

× ماذا عن أسلوب الإخراج؟ هل هو مثل أسلوب بيتر بروك؟

- أعتقد ليس هناك شيء أكثر رداءة بالنسبة للخروج، أو الممثل،أو المصمم، أو الموسيقي من أن يبدأ عمله بما يسمى مفهوم. ينبغي عليك أن تجد ما هو أكثر وأقعية مع المضمون. في هذه الحالة الأمر بسيط يرجع ذلك لبحثنا المسرحي. في الواقع قبل عام من أول بروفة عقدنا ورشة في مدينة إيفجنسون، التي جاء منها غالبية طاقم التمثيل، قرأنا جميعا المخطوطة الأولى وتحدثنا عنها وزغنا معا الموسيى وكان ذلك هو مجرد استكشاف أولي، ممكن (ماري- هيليني ستايني) من تغيير وتطوير مآكبته أو لا.

ثم ذهبنا والطاقم الأساسي مع توشي، الذي كان مسئولًا عن الموسيقى، ومع فيليبي فيلاتي فني الإضاءة إلى أفريقيا، وسافرنا

بالتحديد؟

- نعم.كان لزاما علينا أيضا أن نضبط مساحات مختلفة في كل من برشلونة و البرازيل. وفي الوقت الذي كان علينا أن نحضر إلى مسرح بوفي كنا قد انتهينا من الإخراج، الذي يبدو في شكله ليس أكثر أو أقل مما تصورنا نتيجة لكل تلك لإجراءات الطويلة..

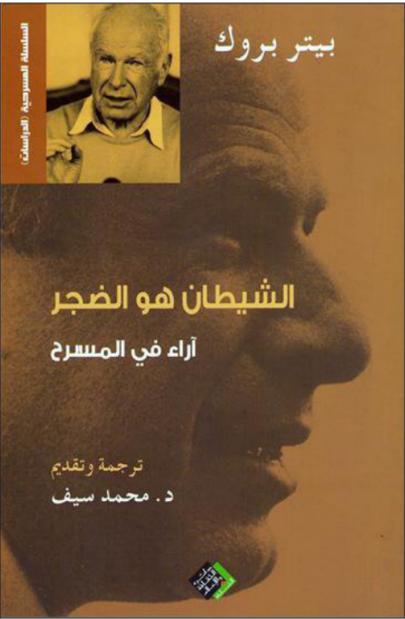
× الكل يريد أن يعرف كيف تفكر هذه الأيام حول مستقبلك، وعن المسرح وعن حياتك فصاعدا-أقد بلغت الآن سنًا معينة. هل ما زالت مهتما بابداع أعمال أخرى أم أنك تفضل أن تقدم بشيء، مختلف في هذه المرحلة من العمر؟.

- نعم، عمري ليس سرا. ولكن هذا نوع من الأسئلة لا اجيب عليه مطلقا حتى لك أنت يا عزيزتي مارغريت. أنا أعيش في الحاضر. وفي هذه اللحظة، الراهن هذا الإخراج و"الفنضولي العظيم" (عمل آخر في مسرح بوفي) و"فاتاشا (باري زوجة بروك) تعد في مسرحية خطابات شيخوف، وهذا كل شيء، وربما أكون مهتما في اكتشاف أشياء، ولكن الحديث عن هذه لم يحسن وقته بعد. ربما يكون هناك شيء ما في خلال ستة أشهر ولا أستطيع أن أقول أكثر من هذا.

عن جريدة الاتحاد الاماراتية

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

الشیطان هو الضجر
أراء في المسرح

ترجمة وتقديم
د. محمد سيف

صدر مؤخرا كتاب (الضجر هو الشيطان) عن الشارقة، الدائرة الثقافية والإعلامية، ضمن السلسلة المسرحية والدراسات، تأليف المسرحي البريطاني بيتر بروك وترجمة وتقديم المسرحي العراقي الدكتور محمد سيف.

إن هذا الكتاب عبارة عن لقاء بين المعلمين والشبان المسرحيين، أستمروا يومين - وقد نُظِم من قبل إدارة المسرح والعروض في وزارة الثقافة الفرنسية. الهدف منه إلقاء نظرة تأملية حول كتاب (الفضاء الخالي) لبيتر بروك المسجل في البرنامج الدراسي للبكلوريا. وقد قام المسرحي العراقي محمد سيف بتقديم وترجمة هذا الكتاب، كجزء من هممه وانتشاله بالمسرح سواء كان ذلك عمليا أو نظريا.

لقد حاول محمد سيف أن يعيد هذا الدرس المسرحي لبيتر بروك من خلال كتابة مقدمة طويلة دارسا ومحللا فيها كتاب (الفضاء الخالي) الذي يدور حوله كتاب (الضجر هو الشيطان)، حيث استطاع أن يبتهج بفكرة مازالت تعيش حركة مستمرة. لقد حاول محمد سيف، وبكل بساطة، أن يحافظ على طابعها واندفاعها الحيوي، باحترامه وتسلسل وإيقاع هذا اللقاء، وترقيم التمارين الصغيرة، وأسئلة المشتركين، وبعض الاستراحات.

"الشیطان هو الضجر" لبيتر بروك

عمار سيف

المسرح المباشر: يظل المسرح مكان ليس بقاقي الأمكنة الأخرى، انه يشبه إلى حد كبير المكبة التي تكبر الصورة، ولكنه أيضا مثل العدسة البصرية التي تصغره، انه عالم صغير، ومهدد بأن يتقلص حجمه أكثر فأكثر. انه يختلف عن الحياة اليومية، لذلك هو مهدد دائما بالانفصال عنها. يقول بيتر بروك في هذا الصدد: (قد تقف هذه الأنواع الأربعة جنباً إلى جنب في بعض الأحيان سواء في المسرح، في لندن، أو ساحة التايمز، في نيويورك. وقد يتبعد الواحد عن الآخر مئات الأميال. فجدد المسرح المقدس في وارشو والمسرح الخشن في براغ. وقد يحدث أحيانا أن نستعمل هذه الأنواع الأربعة استعمالات مستعارة وقد يظهر نوعان منهما في أمسية واحدة وفي مشهد واحد، وقد تتزاوج الأنواع الأربعة في لحظة من اللحظات وفي كثير من الأحيان).

إن كتاب (الشیطان هو الضجر)، محاولة نظرية وعملية، بالغة الأهمية، من خلاله يتساءل بيتر بروك: ماذا على المسرح دائما وأبدا أن يصاد صغعه؟ ولماذا هو يومي وسرعان ما يتلاشى؟ ومن أجل أن نمارس المسرح في وقتنا الحاضر، كيف يجب علينا أن نفكر، وحول ماذا، على وجه التحديد؟ لاسيما إن الحياة هي المسرح والمسرح هو الحياة بشكلها المكثف. ففي اليوم الأول من اللقاء حاول بيروك، من خلال طرحه للأسئلة أن يعثر مع المعلمين والفنانين الحاضرين في هذا اللقاء، على إجابات عملية من خلال التبادل في الأفكار، والارتجال الذي قام به معهم من خلال الاشتغال على نص العاصفة لشكسبير. فبعد أن انتهى من الحديث عن الكيفية التي يتسرب فيها الضجر إلى المتفرج، ويبدأ بالتأمل والنظر إلى ساعته، ومراقبة

الخارج والداخل، مجرد شعوره بأن ما على المسرح لا ينتمي على الصق في شيء. لأن الفضاء كان خاليا وغير مملئ. أنتقل بروك، في الحديث عن الثوابت غير ثابتة، والتي تقادم عليها الزمن، انطلاقا من الجملة الأولى في كتاب (الفضاء الخالي)، التي تقول: كل ما يقضيه الفعل المسرحي، هو أن يبني شخص عبر تلك الفسحة، في حين يراقبه شخص آخر، وهذا كاف لأن يفجر الفعل المسرحي. إن بروك في كتابه (الشیطان هو الضجر) يتراجع عن هذا المنطق، بقوله: (إن هذا ليس بكاف، لابد من شخص ثالث يراقب عملية المرور والبقاء). ويقصد المتفرج، ذلك السيد الجليل الذي لولاه لما اكتمل الحفل ولما تفجر الفعل المسرحي. إن المسرح إذا ما اقتصر إلى الجمهور يصبح مفتقرا لوجوده، فالجمهور هو التحدي وبدونه تبقى الصورة كاذبة، ليس كذلك كما يقول بيتر بروك؛ ولهذا على الممثل أن لا يكون كيفما شاء وأنقذ- وهذا هو عنوان صغير يضيفه بروك إلى مجموعة العناوين الكثيرة التي ملأت الكتاب بالدلالات-لأن نظرة الجمهور تعتبر عنصرا أساسيا ومساعدة، وبمجرد الإحساس بها، يصبح كل شيء يقظا وبعيدا عن الجانية والرخاوة.

ويشبه بروك بالمحبوب الذي لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالمثول أمامه كيفما أنقذ. ثم ينتقل إلى موضوع الجسد كأداة من خلال عناوين: اليابانيون وقادة الأوركسترا، والجسد الحساس والخصوصية، وطقس الشاوي. الذي حضره بروك في إحدى قرى بنغلاديش الذي تعلم منه، إن الإفراط في التفكير يخلق الفراغ ويكر صفوه. مثريا قضية الإعداد المسبق للدور الذي هو نوع من الكفاح ضد الخوف من الفراغ. لهذا يجذب بعض الممثلين التقليديين

هذا الصدد: (حتى هذه الحالة، وفي كل عرض يتوجب على الممثل الارتجال. بعد ذلك يدعو بروك الحاضرين باللقاء بشكسبير، من خلال الاشتغال على نص مسرحية (العاصفة). ولكي يواصل حديثة عن الارتجال وأهميته، يعلن بأنه يكره العمل حول الطاولة، لعدم إعطاء أهمية قصوى إلى التحليل، والفعل الذهني أكثر مما تستعمل أدوات الحدس، علما أن الحدس لوحده يمكن أن يكون خطرا ويقود أكثر الممثلين لارتكاب حماقات جسيمة. وهذا ما يدبر وجود المخرج، ويعني العين، تلك النظرة النافذة والثاقبة، والمعنى الواسع للكلمة وليس بمعنى الحكم والتحكييم، هذه النظرة الواسعة الصافية التي يمكن أن تسمح للممثل بالتقدم، بكل تأكيد، إن المخرج هو أيضا يمكن أن يخطئ، ثم يسأل بروك الحضور، هل أجبت عن أسئلة هذا الصباح جميعها؟

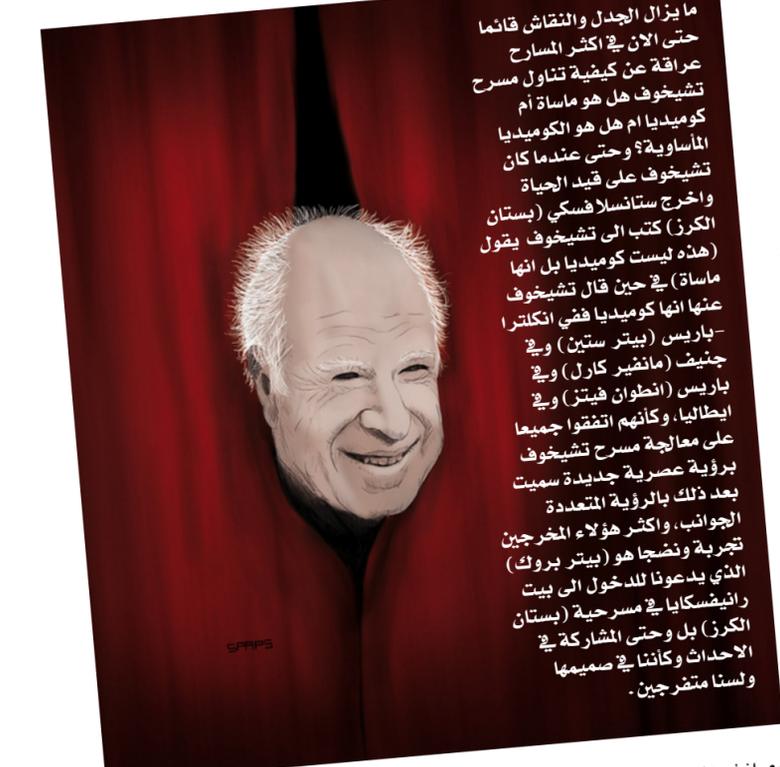
أرى أنكم تلتزمون الصمت الآن. نحن نعلم أن العمل الحقيقي لمصارع الثيران في حلبات المسارعة، يمكن في السباق الطويل الذي يفضي إلى اللحظة المميّنة التي نرى فيها الثور يبلح حركة. وبما أننا لا نريد أن نذهب بعيدا، أي حتى الموت، بإمكاننا أن نتوقف هنا. (صمت) تصفيق.

بروك والرؤية الجديدة للمسرح الروسي

صالح عبد علوان

والغريب أن (بيتر بروك) لم يعرض المسرحية في مسرح بل في بيت يعود طرازه في البناء إلى القرن التاسع عشر موغل في القدم وبال ولكنه ولخامته يوحى بالعظمة والإبهار في الوقت نفسه ثم اكمل هذا الإحساس بالديكور والذي هو عبارة عن نوع من السجاد زاهي اللون ولكنه قديم ومتآكل وبدلا من أن يرمم البيت جعل في جدرانها القرب ولطخه باللوان سوداء وغامقة حتى يوحى بالتلف والتآكل وعندما ننخل نحن المشاهدين إلى البيت -المسرح يتأبنا الإحساس بالنهاية أي نهاية كل ما هو موجود في هذا البيت لأنه حول ملاحظة تشايكوف في آخر المسرحية (نسمع صوت مهول يقطع الإشجار)، إلى

والغريب أن (بيتر بروك) لم يعرض المسرحية في مسرح بل في بيت يعود طرازه في البناء إلى القرن التاسع عشر موغل في القدم وبال ولكنه ولخامته يوحى بالعظمة والإبهار في الوقت نفسه ثم اكمل هذا الإحساس بالديكور والذي هو عبارة عن نوع من السجاد زاهي اللون ولكنه قديم ومتآكل وبدلا من أن يرمم البيت جعل في جدرانها القرب ولطخه باللوان سوداء وغامقة حتى يوحى بالتلف والتآكل وعندما ننخل نحن المشاهدين إلى البيت -المسرح يتأبنا الإحساس بالنهاية أي نهاية كل ما هو موجود في هذا البيت لأنه حول ملاحظة تشايكوف في آخر المسرحية (نسمع صوت مهول يقطع الإشجار)، إلى

ما يزال الجدل والنقاش قائما حتى الآن في أكثر المسارح عراققة عن كيفية تناول مسرح تشيخوف هل هو مأساة أم كوميديا ام هل هو الكوميديا المساوية؟ وحتى عندما كان تشيخوف على قيد الحياة واخرج ستانيسلافسكي (بستان الكرز) كتب الى تشيخوف يقول (هذه ليست كوميديا بل انها مأساة) في حين قال تشيخوف عنها انها كوميديا ففي انكلترا -باريس (بيتر ستين) وفي جنيف (مانفريد كارل) وفي باريس (انطوان فيتز) وفي ايطاليا، وكانهم اتفقوا جميعا على معالجة مسرح تشيخوف برؤية عصرية جديدة سميت بعد ذلك بالرؤية المتعددة الجوانب، وأكثر هؤلاء المخرجين تجربة ونضجا هو (بيتر بروك) الذي يدعونا للدخول الى بيت رانيسكايا في مسرحية (بستان الكرز) بل وحتى المشاركة في الاحداث وكأننا في صميمها ولستا متفرجين.

وفي الوقت نفسه لحركة الممثلين فمثلا غرفة النوم في الطابق الثاني تجري فيها بعض المشاهد بالرغم من وجود الجمهور الذي يطل من الشسايك وغالبا ما تجري مشاهد الخروج الى البستان من بين الجمهور وكأنهم في بيوتهم من دون مبالغة او عناء والطريف عرض في اليوم الذي كتبت اشاهد فيه المسرحية كتب على باب المسرح العبارة التالية: نرجو عذرکم لان الممثل الغلاني اصيب في قدمه كنت متسوقا الى رؤية الممثل وهو يمشي بصورة غير طبيعية لكنني انهضت حين شاهدته يمشي بشكل طبيعي بل واكثر

حيوية من بقية ايام العرض انه يريد من هذه المفاجأة اخراج الجمهور من المألوف. و(بيتر بروك) شديد العناية باختيار افضل ترجمة للمسرحية لقد عمل مدة طويلة مع كبار المترجمين مثل (لوسيان لور) و (جان كلود كارير) ثم قارن بين الترجمتين الانكليزية والفرنسية فوجد ان الاول اختلق اسلوبا شعريا متينا ولكنه يفتقد الى الصور في ترجمة الثاني كانت هناك شفافية واضحة بل انه استطاع ان يصل الى ترجمة الإيقاع والفعل الدرامي واستطاع ان يقترب بالخاص من النسخة الاصلية ويتدخل بمعالجة النصوص المترجمة حيث يقول (وحتى اذا كان العمل لايمثل ايقاعا عاما- بسبب الترجمة- نستطيع معالجته بواسطة الممثل الذي يكون حرا في ايجاد ايقاع مختلف لكل لحظة بحيث يستطيع ابراز الافعال المضحكة أو المبكية او الاثني معا بل في بعض الأحيان عليه اكتشاف الحياة ما بين الافعال، ولكن هذا لا يعني ان كل ممثل يكون بهذه الحرية من التقلبات نقول عنه انه عميق وصادق ولكي يصل الى هذه الرؤية المتعددة الجوانب وبشكل مؤكد عليه تشييد البناء على شكل موزائيك متناعم مع كل لئون وتكلمه وكأنها فعل قائم بذاته حيث لا توجد كلمة او عارض ما لم يكن له ايقاع خاص ومعنى) ولهذه الاسباب كان بروك يهاجم المخرجين في انكلترا حيث ان لهم نظرة احادية الجانب لتشيخوف فهو في رأيهم عبارة عن موسيقى حزينة وعاطفية.

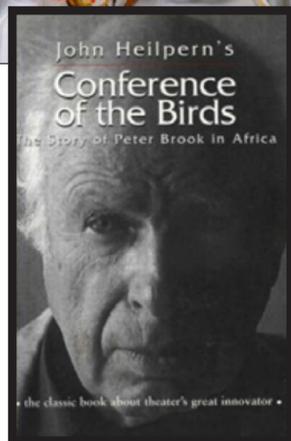
هذا جانب من رؤية بروك لتشيخوف والذي يكون عنصره الاساسي الممثل فالديكور والملابس والاكسسوار يدخل عليها تعديلات كبيرة حتى في ايام العرض لانه يعتقد بأنه في كل يوم من ايام العرض يكتشف عوامل مكملة لعرشه نتيجة استجابة الجمهور والممثل أي عملية الاخراج لديه تستقر حتى اخر ايام العرض فمثلا مسرحية (بستان الكرز) اخرجها ثلاث مرات في ثلاثة اعوام متعاقبة وفي كل مرة نراه مقيما في ثلاثة اعوام متعاقبة مسرحيات تشيخوف وشكسبير تتيح لي حرية كبيرة في التعبير عن رؤيتي في المسرح والسينما كما تتيح لي ايجاد علاقة بين الممثلين تطربهم وتحسمهم لتجسيد رؤيتي والتي احرض دائما على الا يكون المسرح في المسرحية.

ماذا نسمي مسرح بيتر بروك؟

مؤتمر الطيور

المهاجرات

والشكلائي في المسرح وكذلك المسرحي الملحمي لبرنتولد بريخت. أيضا نظرية المسرح الفقير بكونفوسكي التي استعان بها في تدريب ممثلي فرقة مسرح شكسبير، قدم بيتر بروك تجارب عديدة في مدرسة القسوة لانطونان ارطو حيث قدم خمس مسرحيات علي ضوء هذه النظرية ما بين سنوات 1955 و 1965 أنجز بتير بروك مجموعة من المسرحيات. إن مسرح بيتر بروك يعتمد علي طريقة اخراجية تمثل تقنيات لأسلاف من المخرجين القدامى معا استيعاب تصورات المعاصرين كذلك فان الطريقة الميراستينية عند بروك تصف بكونها منهجية تليفقية تعتم علي اجتهاد الآخرين وكذلك تستند علي التجريب النظري والتطبيقي لكل الآراء الدرامية المعروضة في الريبورتا المسرحي والإخراجي القديم والمعاصر إن منهجية بيتر بروك الإخراجية تستند إلى عدة مبادئ والتي المرتكزات الميزانستينية مثل:

الاعتماد علي الاستماع الجماعي لانتقاء من يدخله إلى معمله التجريبي. يكتبي بعدد من الممثلين لا يتجاوز اثني عشر ممثلا. المزاوجة بين طريقة ستانسلافسكي ونظريات المدارس الانجليزية في مجال تدريب الممثلين. تبني طريقة الارتجال المشهدي لاختيار أفضل الممثلين لدعم مسرحه التجريبي. الدخول في تدريبات وبروفات شاقة لمدة تزيد عن ثلاث شهور. تدريب الممثلين علي الكلمة الصرخة والكلمة الصدمة. لأن الكلمة جزء من الحركة.

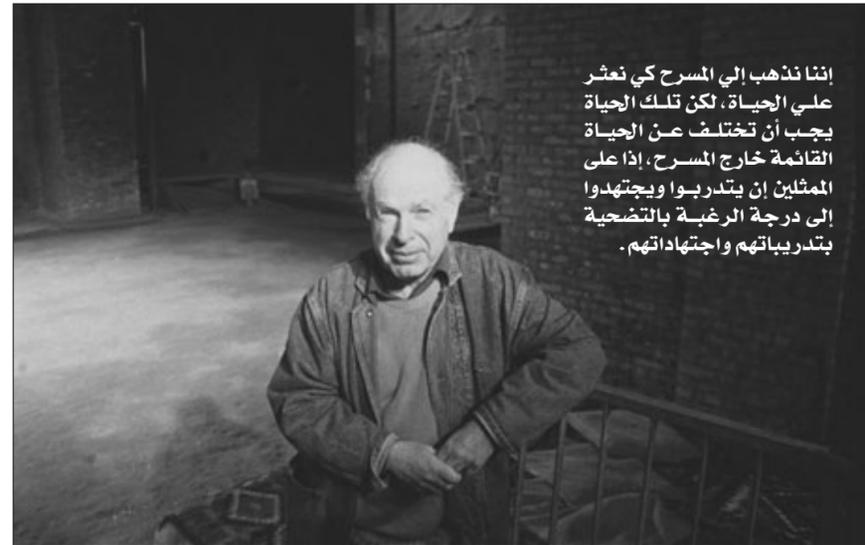
الخروج من منهج الأداء النفسي الطبيعي كما هو معروف لدي ستانسلافسكي نحو تمثيل لغة الأصوات وإشارات والحركات المستوحاة من مسرح انطونان ارطو. اكتشاف أصوات من الممثل دون اللجوء إلى كلمات اللغة وتعني انه يعود إلى لغة الإنسان والبدائي ولغة الحيوان.

مطالبة الممثلين براوية النص بالأصوات دون الاستعانة بالألفاظ اللغة تكوين معجم تمثيلي وتدريب خاص بالأصوات والمواصفات اعتمادا في انجاز عروضه المسرحية علي إحساسه الداخلي. كما ميز بروك بين المسرح الغربي والمسرح الثقافي واللغة المسرحية العالمية المشتركة

وما بين المساحة الميتة المساحة الحية وبين المساحة الوظيفية والغير وظيفية، وبين المسرح التقليدية والمساحة الجديدة، وبين المساحة الباردة والمساحة الدافئة، ويستكمل تكوينه عبر التفاعل بين المتلقي والممثل والطاقة المسرحية هذا التفاعل يفضي إلى نتائج علمية لعملية اختراق، ولأجل العثور علي حدث حقيقي يعتقد بروك لا يكفي إن يكون الحدث محاكيا كما يجري في الحياة حيث الكثير من الأحداث تتوقف عن إن تكون حقيقية لذلك ابتكر بروك مصطلح اسما المسرح الميت أي اللاحد.

من خلال أعمال بتر بروك نجد تأثيره الكبير بكثير من رواج الإخراج المسرحي أمثال المخرج لروسي ستانسلافسكي وكذلك المخرج الفرنسي انطونان ارطو صاحب النظرية مسرح القسوة وفقولوما بترو مولد صاحب التصوير الجيوميكانيكي

قراءة في مسرح بيتر بروك

إننا نذهب إلي المسرح كي نعيش علي الحياة، لكن تلك الحياة يجب أن تختلف عن الحياة القائمة خارج المسرح. إذا علي الممثلين إن يتدربوا ويجهتدوا إلى درجة الرغبة بالتضحية بتدريباتهم واجتهاداتهم.

ما، ومن أجل ذلك يجب علي المخرج إن يكون لديه حس باطني عديم الشكل، أي قوة محددة (إن أكثر ما يحتاجه المخرج لتلوين عمله هو حس الإصغاء، يجب إن تكون خطوطه منطقية، الوضوح والصفاء السر.

كتاب الباب المفتوح هو فيه السيرة الذاتية لبيرت بروك وكذلك التفاصيل الضرورية لإنجاح العمل المسرحي وتحديد مستواه الفني والإبداعي. من أشهر الأعمال لبروك ملحمة المهاجرات الهندية وأبرزها فنيا التي أخرجها سنة 1987 وهي عن الميثولوجيا الهندية والتي واجهت عند إخراجها عاصفة من الاحتجاجات حيث اتهم من رجال الدين الهنود واتهم بالافتراضية.

يقول بيتر بروك: علينا إن نقوم بعمل يشبه وخز البشر بالإبر إن ميلاد الحدث وانثاق الشكل هما عنصران جوهريان لبنية أي عمل مسرحي بالتناغم الهرموني والاستجابة لبعضهم بحدان وحدة العناصر الفنية والفلسفية والتقنية الفكرة المراد عرضها علي خشبة فهاتان كانتا موضوعا تجارب وأبحاث - بيتر بروك وقد بين حلولها من خلال كتبه الثلاثة: المساحة الفارغة ونقطة التحول والباب المفتوح.

يرى بيتر بروك إن أهم عناصر تجسيد العرض المسرحي ليس فقط بالشكل بل عبر التمرينات علي الخشبة ويعبر إلي الضفة الأخرى وهي القاعة حيث الجمهور لكي يستكمل تكوينه عبر التفاعل بين المتلقي والممثل والطاقة المسرحية هذا التفاعل يفضي إلى نتائج علمية لعملية اختراق، ولأجل العثور علي حدث حقيقي يعتقد بروك لا يكفي إن يكون الحدث محاكيا كما يجري في الحياة حيث الكثير من الأحداث تتوقف عن إن تكون حقيقية لذلك ابتكر بروك مصطلح اسما المسرح الميت أي اللاحد.

من خلال أعمال بتر بروك نجد تأثيره الكبير بكثير من رواج الإخراج المسرحي أمثال المخرج لروسي ستانسلافسكي وكذلك المخرج الفرنسي انطونان ارطو صاحب النظرية مسرح القسوة وفقولوما بترو مولد صاحب التصوير الجيوميكانيكي

التجريب: يقول إن التجريب مجرد التجريب الفوضوي يتواصل بشكل غامض دون إن يصل إلى نتيجة منطقية انطلاقا من مبدأ الفوضى الشاملة لا يمكن إن تكون مفيدة إلا إذا كانت تقود إلى نظام

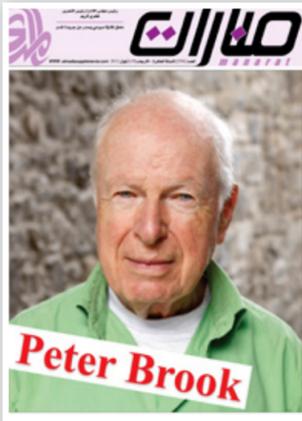

بيتر بروك يعتبر من أهم المسرحيين في العالم المعاصر فهو ظاهرة تمتلك الجراءة في تغيير العرض المسرحي وإلغاء الحواجز بين الممثلين والجمهور بيتر بروك المسرحي الانجليزي هو مشروع يبحث عن أصول المسرح وعلاقة الممثل والجمهور.

بيتر بروك في إخراج المسرحي يستند علي الإدارة الجيدة وحسن التصرف ورسم خطة العمل وقيادة الفرقة إلى الطريق الصحيح ويعتبر الإخراج مهمة أساسية لان المخرج هو الذي يغير النص الأدبي ويعطيه الروح والحياة، فيجب إن يطور في أسلوبه بما يتماشى مع الآلية الإبداعية، يقول بيتر بروك:

إن عمل المخرج يتلخص في النص والجمهور والفرقة، فالنص هو أساس العمل وعلي المخرج أن يكشف أهداف المؤلف لجسدها بما يتاح له من وسائل فالمسرح يتطور وجغرافيته تتغير، لذلك يجب علي إن يكون الأسلوب الإخراجي أيضا يتطور ويتغير / وفي كتاب بيتر بروك: (النقطة المتحولة) يضع كل العناصر المختلفة والوسائل طوع إرادته: كالآزياء، والألوان، والمكياج والأضواء إضافة إلى الأداء والنص فلي المسرح إن يلتفت إليها جميعا ويضمها إلي بعضها لخلق لغة أخراجية خاصة يكون للممثل فيها اسما هاما كما لباقي عناصر النحو كي يكتب المعنى، إن هذا هو مفهوم المسرح الذي يعني المسرح في أقصى درجات تطوره.

يرى بيتر بروك إن الاعتقاد بان المسرح يجب إن يبدأ من المنصة والديكور والأضواء والموسيقى، هذا خطأ إن عمل المسرح يحتاج إلي شيء واحد هو العنصر البشري إن بروك يحق دراسات في المسرح الروسي والمسيكي والأمريكي والألماني، بروك يصير علي الا يكون المسرح غيبا ولا يجب ان يكون تقليديا بل يجب إن يكون فجانبا، إن المسرح يقود إلي الحقيقة من خلال المفاجأة عبر الإثارة من خلال المتعة في المسرح يجعل الماضي والمستقبل جزء من الحاضر، فهو يلغي المسافة القائمة بينه وما هو بعيد: وفي كتابه الباب المفتوح يعرج علي

manarat

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس الإدارة
رئيس التحرير

فخرية كزهر

مدير التحرير

علي حسين

الاخراج الفني

خالد خضير

التدقيق اللغوي

محمد حنون

منارات

طبعت بمطابع مؤسسة المدى

للاعلام والثقافة والفنون

في كل مرة حركة من حركات النص يعطي معنى جديدا، معنى جماليا وتقنيا مؤسسا لحالة مؤثرة ومهمة في تاريخ المسرح وهي المسرحية في اجزاء او حلقات. وهذا السلوك الأخرجي متميز جدا لتأثيره المباشر في ذائقة الجمهور ووعيه وغنى لتجاربه المعرفية والروحية.

لقد استخدم بروك في مسرحه افكاراً متنوعة مستقيماً من مرجعيات كثيرة منها اليوغا-التأثيرات المغناطيسية - مدرسة جان لوي بارو التمثيلية- فن التمثيل الصامت وايضا مسرح البايوميكانيك. افاد من افكار ارتو وبريشت وكرو توفسكي وماير هولد وداناشكو، عمل مع الصم والبكم واهتم بثقافة الشرق الغنية. هذا بالإضافة إلى رحلاته الكثيرة إلى أفريقيا وايران والهند وغيرها. لكن ماذا يريد من كل ذلك؟ هذا النوع في الأفكار والمرجعيات يجعله قادراً على (ان يقسر مادته على ان تلائم داخلها) مقتربا من منطقها الداخلي (والوظيفة التي كانت تؤديها في الثقافة التي صدرت عنها) وهو امر اتبعه في كثير من اعماله مثل اجتماع الطير (او مؤتمر الطيور) وكتاب الزرادشتيين او لير او اوديب وهو في كل ذلك يتبعي تلمس الأحساس والحاجة الاساسية للجمهور (فالجمهور هو التحدي وبدونه تبقى الصورة كاذبة...) ذلك السيد الجليل الذي لولاه لما اكتمل او يكتمل الحفل ولما تفجر الفعل المسرحي). ان بروك لا يقصدي دور احد في المعادلة الأخرجية كما فعل كروتوفسكي مؤسس ليلورة العلاقة بين مسرحه على (العلاقة بين المخرج والممثل فقط متجاوز المنقرج). كل شيء فعال في مسرح بروك مشارك في انجاز الشكل النهائي للعرض لذلك كان رايه بالمونودراما، مسرح الممثل الواحد، سلبيا وعقبا بسبب عدم وجود الممثل الثاني (الذي يساعد على تفجير الفعل المسرحي) ان عمل بروك في الاساس- اذن- هو عمل انساني يؤسس ليلورة العلاقة الانسانية والعاطفية الشفافة بين مكونات الحياة ولان الحياة في مسرح لديه فان هذه العلاقة لا بد وان تتكف وتطلق بعفوية في المسرح واذا اردنا ان نتبنى تسمية مسرحه فليس من تعبير يمكن ان يتناسب والتنوع الذي يزر به مسرح بيتر بروك الا بتعبير (المسرح الانساني الشامل).

عن النيويورك تايمز

