

مسرحنا

رئيس التحرير
محمد الروبي

رئيس مجلس الإدارة
اللواء خالد اللبان

السنة الخامسة عشرة • العدد 935 • الإثنين 28 يوليو 2025

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

الطليعة والابتكار..
فى السينوغرافيا الرقمية

«حكايات الشتاء»
عرض مختلف
يستحق الاحتفاء

«عائد إلى حيفا»..
عرض أم عرض
مسرحى؟

المهرجان القومي يكرم
صناع الحلم وأصحاب البصمات

مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

يطلق مسابقة للتأليف باسم فتحة العسال ورعاية ريشة

للهاواة والمحترفين على حد سواء وذلك من خلال مسارين للتسابق يعلن قريباً عن شروط وقواعد المشاركة فيهما».

وأضافت: «أن الفائزين في مساري التسابق سيحصلون على جوائز تتمثل في فرصة لنشر نصوصهم في كتاب برعاية دار ريشة شريكة المهرجان، كما سيتم طرح هذه الكتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب».

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، تنظمه مؤسسة جارة القمر، وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والمديرتين الفنيتين الكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرتين التنفيذيتين مصطفى محمد، ومنى سليمان، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة.

همت مصطفى

المهرجان، « إن إدارة المهرجان وقعت في ريشة، استعداداً لإطلاق مسابقة للتأليف المسرحي تحمل اسم الكاتبة الكبيرة فتحة العسال ملهمة المهرجان، والمسابقة موجهة

قررت إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة إطلاق الدورة الأولى من مسابقة فتحة العسال للتأليف المسرحي بالتعاون مع دار ريشة للنشر والتوزيع التي تهتم بالمشروعات الأدبية والفكرية والثقافية المتميزة في مختلف مجالات الإبداع، وذلك بالتزامن مع الإعداد للدورة الثالثة للمهرجان «دورة سميرة أيوب» والمقرر انطلاقتها في الفترة من ٢٥ سبتمبر وحتى الثاني من أكتوبر ٢٠٢٥م.

ووقعت المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان بروتوكول التعاون مع الكاتب والناشر حسين عثمان مؤسس دار ريشة للنشر والتوزيع في حضور الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم المدير الفني للمهرجان، ومصطفى محمد المدير التنفيذي.

وقالت المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة

٧٣ عرضاً مصرياً و ٥٢ عربياً ودولياً

يتقدمون للمشاركة في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورة «كوكب الشرق»

الملتقى يغلق باب المشاركة في دورته الـ ٧٣

المسرحية الجامعية، ويوفر مساحة حقيقية لتلاقى الرؤى والتجارب الفنية من مختلف أنحاء العالم.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويتألف اللجنة العليا الدكتور حسام بدرأوى، وانطلق الملتقى في أكتوبر ٢٠١٨م تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يُقام سنوياً تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانيين مصريين للثقافة والفنون، ويستكمل الملتقى دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير، كأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي.

همت مصطفى

الشرق»، خلال الفترة المقبلة. وتُعد فعاليات الدورة الجديدة من الملتقى، وسط مشاركة واسعة من الفرق المسرحية الجامعية من داخل مصر وخارجها، في تأكيد جديد على ريادة الملتقى ودوره في دعم الإبداع الشبابي، وتعزيز التبادل الثقافي والمسرحي على المستوى الدولي. وتعكس هذه المشاركات المتنوعة والثرية مدى ما يحظى به الملتقى من اهتمام دولي متزايد، بوصفه منصة فنية وثقافية تحتضن المواهب

أعلن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الفنان عمرو قابيل، غلق باب المشاركة في دورته السابعة والتي تُقام هذا العام خلال الفترة من ٢٥ إلى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥، باسم «كوكب الشرق»، تكريماً لرمز فني وإنساني خالد في الوجدان العربي، واحتفاءً بمرور ٥٠ عاماً على رحيل «أم كلثوم».

واستقبلت إدارة الملتقى هذا العام عدداً كبيراً من طلبات المشاركة؛ حيث تقدمت ٧٣ فرقة مسرحية من الجامعات المصرية، إلى جانب ٥٢ عرضاً من الدول العربية والأجنبية، منها: الجزائر، تونس، سلطنة عمان، العراق، سوريا، ليبيا، المغرب، الأردن، السعودية، رومانيا، فرنسا، روسيا، إيطاليا، المجر.

وتواصل لجنة المشاهدة حالياً، مشاهدة جميع العروض التي تقدمت للمشاركة من مصر والوطن العربي والعالم، لاختيار عروض الدورة السابعة للملتقى وسوف يتم الإعلان عن أسماء العروض التي ستنافس دورة «كوكب

مواسم نجوم المسرح الجامعي الـ ٧ يختتم فعالياته..

ويعلن «الخطا المثالية للكشف عن الخيانة الزوجية»

وتابع: إننى دائماً ما أؤمن بضرورة القيام بالتمارين الذهنية والتي دائماً تساعد على المتسابق على إيمانه بالفوز، معتبراً أن مجرد خوض التجربة والتعاون مع المنافسين هو فوز في حد ذاته، ونحن في صندوق التنمية الثقافية نعمل على تسيير الفكر والأنشطة التي يقدمها كل الموهوبين، مشيراً إلى أن الفائز الأكبر في هذه المسابقة هو «المجتمع» الذي يخرج إليه المواهب الفائزة لتنير الفضاء الإبداعي.

شهادات التقدير

ومنحت لجنة تحكيم المواسم شهادات تقدير لكل من: شريف أشرف عن التأليف الموسيقي ومؤمن وليد لعرض «الصمت المحكم، سارة جمال عن إخراج عرض «طقوس الإشارات والتحولات للمؤلف السوري سعد الله ونوس.

محمود عبدالشافى، ومحمد السوى عن عرض «الخطا المثالية للكشف عن الخيانة الزوجية»، نور حسن عن عرض «عطى المحرك»، ميرنا ياسر ومحمد الجمل عن عرض «استدعاء ولى أمر»، جورج جيهام عن عرض «صراخ بلا صوت»، أسامة الطوخى وأيمن فيتو عن

تكريم اسم النجم الراحل سليمان عيد

وتم تكريم اسم النجم الراحل سليمان عيد، وتسلم عنه التكريم ابنه، وتكريم اسم الطالب يوسف خطاب، وهو أحد المشاركين في الدورات السابقة للمهرجان وسبق أن حصل على جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ في الدورة الخامسة.

وعبر المخرج خالد جلال عن سعادته بالمشاركة الكبيرة والحراك المسرحى والفنى بشكل عام والذي يعبر عن روح الشباب، وهو ما تم تطبيقه في مسرح مركز الإبداع الفنى، ونتجت عنه أسماء لا حصر لها لمعت في سماء الإبداع، وفرضت اسمها على الساحة الفنية.

وأكد «جلال» أن مواسم نجوم المسرح الجامعي، التي بلغت هذا العام دورتها السابعة، إنما هى مرآة للحراك المسرحى الجامعي، نسلط عليه الضوء كل عام، ونقيم تجاربه، ونكتشف من خلاله المواهب التي تستحق أن يتم تقديمها إلى المشهد الفنى.

وأشاد المعماري حمدي السطوحى بالدور المهم الذي تلعبه الجامعات المصرية في احتضان المواهب الفنية كفضاء يمنح الحرية التامة للشباب.

اختتمت فعاليات الدورة السابعة من «مواسم نجوم المسرح الجامعي»، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة بعنوان «عودة الروح»، بحفل الختام وإعلان الجوائز الإثنيين الماضى بمركز الهناجر للفنون.

مكرموا الدورة السابعة لمواسم نجوم المسرح

قام المعماري حمدي السطوحى، مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والمخرج الكبير خالد جلال رئيس ومؤسس المهرجان ورئيس قطاع المسرح بتوزيع الجوائز على الفائزين في الحفل وتكريم مجموعة من المسرحيين من خريجي المسرح الجامعي، وأصبح لهم وجود مهم على الساحة الفنية، وهم المخرج دكتور أسامة رؤوف، الفنان والمخرج تامر كرم، المخرج محمد عبدالخالق، الفنان تامر نبيل، الفنان والمطرب أمير صلاح الدين، والمخرج الكبير ناصر عبدالمنعم.

وكرمت لجنة لجنة المشاهدة التي تشكلت من النقاد: باسم صادق، هند سلامة، مى سليم، الناقدة منى فضل مقرررة اللجنة،

والعرض تأليف المسرحى السورى سعد الله ونوس من إخراج سارة جمال، وعرض «أنت تعرف من» عن نص الجزيرة لـ إيثول فوجارد ونص أنتيجون لسوفوكليس دراماتورج إسلام نوح، وإخراج عمر أيمن، «كلب على الرصيف» عبد الرحمن محمد، وعرض «الخطبة المثالية للكشف عن الخيانة الزوجية» عن مؤلفات داريو فو تأليف محمد السورى وإخراج محمد ناصر، وعرض «الصمت المحكم»، عن مسرحية مسافر ليل للكاتب المسرحى الكبير صلاح عبدالصبور إخراج جورج جيهام، من جامعة عين شمس، صراخ بلا صوت إخراج أحمد الجندى، «عطل بالمحرك» إخراج مروان حسين، وعرض إيكوس» عن قصة حقيقية تأليف بيتر شافر وإخراج أسامة الطوخى من جامعة حلوان، وعرض «عائلة وينجفيلد» عن مسرحية الوحوش الزجاجية تألف للكاتب الأمريكى تينيسى وليامز وإخراج خالد فتحى من جامعة حلوان، «هم دائماً هناك» إخراج مهند أسامة جامعة القاهرة، وعرض «استدعاء ولى أمر» تأليف محمد السورى ومن إخراج شنودة جمال جامعة الفيوم، وعرض «نزهة فى الجبهة» فرنادو آربال من إخراج إبراهيم عبده من جامعة المنصورة.

«هنو» يلتقى الفائزين بجوائز ويهديهم «كارنيه أهلاً وسهلاً بالطلبة»

والتقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالطلاب الفائزين بجوائز مواسم نجوم المسرح الجامعى فى دورته السابعة، الذى نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة تحت عنوان «عودة الروح» وذلك بحضور المعمارى حمدى السطوحى، رئيس قطاع الصندوق، والمخرج خالد جلال، مؤسس المهرجان ورئيس قطاع الإنتاج الثقافى.

وهناً وزير الثقافة الفائزين، مؤكداً أن المسرح الجامعى يمثل حجر الزاوية فى الحركة الفنية والمسرحية المصرية، إذ احتضن عبر العقود الماضية العديد من النجوم الذين أثروا المشهد الفنى والإبداعى، مشيراً إلى أن أهم ما يميز هذا النوع من المسرح هو كونه نابغاً من طاقة الشباب وما يحملونه من شغف وابتكار.

وفى لفتة تشجيعية، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بمنح الطلاب الفائزين «كارنيه أهلاً وسهلاً بالطلبة» مجاناً، بما يتيح لهم حضور جميع العروض المسرحية المقدمة على مسارح وزارة الثقافة، لتعميق خبراتهم الفنية وإثراء معارفهم المسرحية. كما أكد أن أبواب مسارح الوزارة مفتوحة أمامهم لعرض مشروعاتهم المسرحية أمام الجمهور، دعماً لمواهبهم وإيماناً بإمكاناتهم.

همت مصطفى

المثالية، وجائزة أفضل مخرج حصل عليها الطالب محمد ناصر عن عرض «الخطبة المثالية للكشف عن الخيانة الزوجية».

عرض «إيكوس»، رضوى هانى عن عرض «عائلة وينج فيلد».

جوائز الدورة السابعة

وجاءت جوائز الدورة السابعة لـ «مواسم نجوم المسرح الجامعى» كالتالى:

حصل على جائزة أفضل أزياء، محمد شاكى، عن عرض «طقوس الاشارات والتحويلات»، وجائزة أفضل ديكور مناصفة حصل عليها باسم وديع وهبه الكومى عن عروض «إيكوس» و «هم دائماً هناك».

وجائزة أفضل ممثلة/ مناصفة ذهبت لكل من ريموندا نادر وشروق عوض عن عروض «الخطبة المثالية» و «عائلة وينج فيلد».

وجائزة أفضل ممثل مناصفة فازا بها زياد وليد ويوسف حسام عن عروض «إيكوس» و «الخطبة

مراكز العروض

وفاز بالمركز الأول، فى مراكز العروض لمسابقة هذا العام عرض «الخطبة المثالية للكشف عن الخيانة الزوجية» عن مؤلفات الإيطالى داريو فو، ومن تأليف محمد السورى، إخراج محمد ناصر، من جامعة عين شمس، والمركز الثانى «الصمت المحكم»، جامعة عين شمس، وفاز بالمركز الثالث من جوائز العروض «عطل بالمحرك» لجامعة عين شمس.

وتمثلت عروض الدورة السابعة من عدة جامعات مختلفة من القاهرة الكبرى والأقاليم وهى:

طقوس الإشارات والتحويلات» من جامعة عين شمس،

احتفاء نقدي وفني بكتاب «عن المسرح سألوني» للمخرج الكبير عصام السيد بمكتبة مصر العامة

الناقد باسم صادق: الكتاب تأريخ للمسرح ومزيج بين السيرة الذاتية ودفتر أحوال الوطن

تلتها من عروض مثل «الأرنب الأسود»، وتميزت بتجربة إخراجية مختلفة في التعامل مع النجوم. وهو ما ورد في الكتاب من فكرة كيفية التعامل مع النجوم، وهو ما يورق الكثير من المخرجين الشباب، وكيف يتعامل معهم عندما يكون لديه عرض به نجوم، بحيث لا يشعرون أنهم أعلى من الممثلين الأقل في الخبرة أو في بداية مشوارهم. المرحلة الثالثة في تاريخ المخرج عصام السيد تمثلت في إخراج احتفالات أكتوبر الوطنية على مدار سنوات، حيث أدار عروضاً ضخمة تجاوز عدد المشاركين فيها ٨٠٠٠ فرد من عناصر برية وبحرية وجوية، مؤكداً قدرته على إدارة عروض بحرفية عالية. وأهم ما يميز الكتاب فكرة التأريخ للمسرح المصري والتعامل مع النجوم، فالكتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: شهادات من المخرج عصام السيد عن من تعامل معهم من النجوم المسرحيين، بدءاً من الأستاذ حسن عبدالسلام باعتباره أستاذه، وهو من اكتشفه ومنحه الفرصة

كتاب مهم وهو عن المسرح سألوني، وهو ليس مجرد كتاب عن أعماله المسرحية بشكل عام، ولكنه مزيج بين السيرة الذاتية وبين دفتر أحوال الوطن من خلال العروض المسرحية التي قدمت في السنوات الماضية طوال مشوار حياته، الذي بدأه على مستوى الاحتراف منذ عام ١٩٧٥. ويتتبع مشوار المخرج الكبير عصام السيد يمكن أن نقسمه إلى ثلاث مراحل أساسية: المرحلة الأولى: ارتبطت بأعمال مثل «درب عسكر» و«عجبي»، حيث تناول الأخير سيرة الشاعر الكبير صلاح جاهين، بينما سلط الأول الضوء على تاريخ الارتجال في المسرح المصري منذ عام ١٩١٨، في تجربة إخراجية اعتمدت على توظيف الممثلين في صيغة ارتجالية مختلفة وغير مسبقة آنذاك، حيث جعل الممثلين يرتجلون على الارتجال، وكان ذلك تكتيكاً جديداً على المسرح المصري أشاد به النقاد آنذاك. المرحلة الثانية: شملت عروضاً مثل «أهلاً يا بكوات» وما

أقيمت الأسبوع الماضي بمكتبة مصر العامة مناقشة حول أحدث إصدارات المخرج الكبير عصام السيد بعنوان «عن المسرح سألوني»، وأدار المناقشة الناقد باسم صادق، مدير تحرير ورئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام وتحدث بها المخرج الكبير ناصر عبدالمنعم، والناقد الدكتور محمد سمير الخطيب استاذ النقد المسرحي بجامعة عين شمس، والكاتب المسرحي والسيناريست أيمن الحكيم مدير تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون بحضور نخبة مميزة من المسرحيين والفنانين، منهم النجمة رانيا فريد شوقي، والفنان عزت زين، ومهندس الديكور حازم شبل، والكاتبة نسرین نور، والفنان علي كمالو، من الصحفيين نبيل عمر وفتحى محمود وسمير شحاتة ووائل السمرى وشريف سمير، ومن النقاد فايضة هندواي وأمنية طلعت وجهاد الدينارى والمخرج أسامة فوزى. تحدث الناقد باسم صادق في بداية الندوة عن عصام السيد بوصفه مخرجاً عظيماً وأخاً عزيزاً وأستاذاً كبيراً، مؤكداً أن أثره الفني والإنساني لا ينسى، إذ ترك بصمته في وجدان كل من تعامل معه، سواء من خلال عروضه أو عبر حضوره الشخصي المؤثر، موجهاً الشكر للمخرج الكبير عصام السيد، متمنياً أن يكون على قدر المسؤولية. وقال: «نحتفى اليوم بالمخرج الكبير عصام السيد من خلال

ناصر عبدالمنعم: عصام السيد صاحب موقف ثقافى وإنسانى ورؤية مسرحية تحليلية

علاوة على ذلك، كتب عن المخرج محسن حلمى والمخرج فهمى الخولى، رحمه الله، وعن مجموعة من القضايا. وكنت أتمنى أن يكون هناك جزء أكبر عن الإدارة، لأن تجربته في الإدارة ثرية جداً. فقد عملت معه كمدير في مسرحية لفترة ثلاثة أعوام بمسرح محمد فريد، من بطولة محمد منير وسوسن بدر. وكان العرض من فكرة عصام السيد، وكانت فكرة متميزة ولا معة، وقد تحدثت معى لنقدمها، وهى فكرة تقترب من مشاعبة الواقع، وهو عرض «مساء الخير يا مصر»، الذى استمر عرضه لسنوات. وكان فكر المخرج عصام السيد آنذاك هو فكر «الجريدة الحية»، الذى يتعلق بالمسرح السياسى.

وكان هذا العرض هو الوحيد الذى شاهدته غير ثابت، بل كان عرضاً متغيراً، فعندما تتطور الأحداث يتم إضافتها إلى مشهد العرض. وقد تناول موضوعات شائكة للغاية، مثل قضية «الحسبة»، و«عبدة الشيطان»، وغيرها من القضايا. واسترجع عبد المنعم موقفاً هاماً حدث في مسرحية «مساء الخير يا مصر»، وهو وجود سفير إسرائيل في المسرح ومعه تذكرة العرض، وكان يوماً مشهوداً.

وأشاد عبد المنعم بتجربة المخرج عصام السيد الإدارية، سواء في المسرح الكوميدى أو في قطاع الفنون الشعبية، حيث تولى رئاسته في فترة شائكة للغاية عام ٢٠١١م، وكذلك إشرافه على مسرح التلفزيون، وفترة توليه مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

وعقب الناقد باسم صادق على كلمة المخرج ناصر عبد المنعم، موضحاً أن المخرج عصام السيد هو «رجل مسرح» بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنه أدار مجموعة كبيرة من المؤسسات والإدارات الخاصة بالمسرح، ومنها تجربته في المسرح الكوميدى في عهد الأستاذ سامى خشبة، الذى دعمه في أن يحول المسرح الكوميدى إلى بقعة تنويرية كبيرة.

تحدث الناقد د. محمد سمير الخطيب خلال مداخلته عن علاقته الممتدة بالمخرج الكبير عصام السيد، مشيراً إلى أنه

لكنه شخص مهتم بالشأن العام، وبالقضايا العامة، وكذلك الشأن الثقافى والمسرحى بشكل عام، وخير دليل على ذلك اعتصام وزارة الثقافة وأشياء أخرى».

وتابع: «وترجع أهمية الكتاب بالنسبة لى أننى تعرفت على أشياء لم أكن أعرفها، على سبيل المثال عن المخرج الكبير حسن عبدالسلام، والذى أعتبره أيقونة مسرحية كبيرة، ومن حسن حظ المخرج عصام السيد أنه تتلمذ على يديه، وكذلك العديد من الشخصيات الفنية والمسرحية التى تعرفت على الكثير عنها».

وتابع: «كتب عن مسرحية سيد الوقت، تأليف الشاعر محمد فريد أبوسعدة، التى تتناول شخصية «السهرارودى»، وهذا النص يشترك بشكل كبير مع قضية كبيرة جداً، وهى الإسلام السياسى، ويذو اتصال الفقهاء برجال الدين الذين يزعمون أنهم يمثلون الإسلام مع السلطة السياسية، ممثلة في شخصية صلاح الدين الأيوبي، وكتب عصام السيد في سياق عن هذه المسرحية جعلنى أنتبه له، ففي بعض الأحيان عندما تقدم عملاً مسرحياً لا تكون منتبهاً كيف يعمل وما هى مساراته». وتابع: «وتحدثت عن صلتى بالجنوب وتقديى أعمالاً عنه، ومتى خرجت منه، وما أهم ما يميز أعمالى، وكأنه قدم قراءة مسرحية عن أعمالى لم أنتبه لها من قبل، فقدم رؤية كلية عن أعمالى، وهو على مستوى السياق الذى وضعه لى المخرج عصام السيد داخل الكتاب تُعد فكرة السياق مهمة لأنها توضح التحولات والمراحل. وقد اندهشت من حديثه عن بعض الأساليب في أعمالى المسرحية، وكان الجزء الخاص بالحديث عن أعمالى في كتابه قد قربنى من نفسى قليلاً، حيث رصد تفاصيل دقيقة جداً تتعلق بالإيقاع، والتعامل مع القاعة سينوغرافياً، وأسلوب بناء العرض المسرحى».

الأساسية في العمل المسرحى، مروراً بالأستاذ لينين الرملى، والأستاذ عزت العلاليلى، وشهادة عن عروض الفنان عزيز عيد، وشهادة أخرى مع المخرج الكبير فهمى الخولى ودوره مع الرقابة، وكيف كان يتحايل على الرقابة التى كانت تمنع عروضه، فكان يقوم بتقديم النصوص التى تمنعها الرقابة في مسرح الهواة والشركات.

وسنجد شهادات أخرى عن الأستاذ محسن حلمى، ورائد المسرح الشعبى محمود رضا، ودكتور فوزى فهمى، والناقد سامى خشبة.

وأضاف: «الجزء الثانى من الكتاب هو استراحة قصيرة، ذكر بها علاقة المسرح بفترة حكم الإخوان، ثم ينتقل إلى الجزء الثالث من الكتاب، لموضوعات تخص المسرح المصرى، وما مر به من مشكلات وأزمات، وكيف نقوم نحن كمصريين بتصدير الأزمات، أو نصدر أننا نواجه أزمات في المسرح المصرى إلى الدول والمهرجانات العربية».

ويحاول المخرج عصام السيد من خلال الكتاب أن يطرح مجموعة من الحلول التى كان له باع فيها، مثل فكرة «الميكروتياترو» الإسبانية، والتى تم استقدامها في مصر عن طريق الدكتورة نبيلة حسن، وكيف من الممكن أن تكون حلاً لمشكلة كبيرة، مثل بطالة الممثلين والعاملين بالمسرح في مصر، وكيف نستطيع حل فكرة إلغاء بند الدعاية المسرحية، وفكرة عودة مسرح التلفزيون، وكيفية استغلال الطاقات الشبابية لتقديم عروض لمسرح التلفزيون، من خلال عدة تجارب قدمها في مسرح التلفزيون، مثل عرض «إم بي سى».

وخلال مداخلته أوضح المخرج ناصر عبدالمنعم علاقته الممتدة لسنوات طويلة مع المخرج عصام السيد، وقال: «تزامننا في العمل وفي كثير من المواقف، فعصام السيد ليس مجرد مخرج،

الناقد د. محمد سمير الخطيب «عصام السيد.. المسرح بين دفتي كتاب»

الاستعراضى الأسطورى محمود رضا، والممثل القدير عهدي صادق، والدكتور عرنوس صاحب المنهج التمثيلي المتفرد، والمخرج ناصر عبد المنعم الذى أدهشنى بعرض (سيد الوقت)، وهو عرض شكل نقلة نوعية في مسيرته.

ويسترجع المخرج الكبير موقفاً مسرحياً لا يُنسى من عرض «مساء الخير يا مصر»، الذى أثار ضجة كبيرة: «كان العرض عبارة عن جريدة مسرحية أردت من خلالها تحويل المسرح الكوميدي إلى (روزا اليوسف) فوق خشبة. لكن في إحدى الليالي، حضر السفير الإسرائيلى، وكان هناك من يرفض تقديم العرض تلك الليلة، معتبرين ذلك شكلاً من التطبيع. لكن بعد إصرار الممثلين، قمت بحذف كل ما يتعلق بنقد مصر والدول العربية، وأبقيت على مشاهد القضية الفلسطينية. وبعد انتهاء العرض فوجئت بالسفير في صالة المسرح، فقطعت التيار الكهربائى. ومن أغرب ما حدث لى، أننى تلقيت إنذاراً بالإعجاب على يد محام شهير بسبب هذا الموقف! وفي جانب آخر من مذكراته، يفتح عصام السيد قلبه ليتحدث عن رفيق دربه الراحل محسن حلمى، قائلاً: كان زميلاً وصديقاً وأخاً منذ أيام الجامعة عام ١٩٧٠. اشتغلنا معاً في عدة محطات، وكان رفيق رحلة كفاح طويلة، رحمه الله.

كما لم ينس أن يذكر فضل الفنانة الكبيرة سميحة أيوب التى وقفت إلى جانبه في بداياته، مشيداً بإدارتها وقدرتها على التوجيه، وأشار إلى أثر كل من الدكتور فوزى فهمى والأستاذ سمير سرحان، واصفاً إياهما بأنهما من أهم المصلحين في المسرح المصرى والعربى، مؤكداً أن شهادته فيهما مجروحة لما لهما من أثر.

وعن تجربته في الثقافة الجماهيرية، يروى السيد كيف واجه احتكار العمل المسرحى في بعض الأقاليم، فقرّر إعادة الهيكلة وتقسيم مصر إلى ستة أقاليم ثقافية، بهدف العدالة في توزيع الفرص ومنع الاحتكار.

فيما وصف الكاتب والسيناريست أيمن الحكيم المخرج عصام السيد، فقال عنه عصام السيد ليس مجرد مخرج بل مفكر مسرحى من طراز خاص. ينتمى لجيل المفكرين المسرحيين الذين أسسهم عظماء أمثال عزيز عيد، زكى طليمات، ويوسف وهبى. يكتب بأسلوب إنسانى، ممتع، غير متكلف، لا يعتمد على المصطلحات الجافة، بل ينقل المعلومة بروح فنية عالية. ويضيف: «من خلال كتابه، اكتشفت شخصيات مسرحية مهمة، مثل الناقد الكبير أمين بكير، والمخرج حسن عبدالسلام، والفنان جورج سيدهم. هذا الكتاب ليس فقط توثيقاً بل أيضاً اكتشافاً وجمالاً».

رنا رأفت

الترتيب والتنظيم، ويعكس فكراً عميقاً وتجربة ثرية في مجال المسرح.

تحدث المخرج الكبير عصام السيد عن البدايات إصدار الكتاب

في فترة الكورونا، طلب منى صديقى العزيز الأستاذ محمد حبوشة كتابة مقالات أسبوعية لموقع (شهريار). فاخترت أن أسجل مذكراتى في (ديزني)، ونالت المقالات إعجاب القراء الذين طالبوني بجمعها في كتاب. لكن تأخرت لثلاث سنوات عن إصدار الكتاب، إلى أن اقترح الصديق أيمن الحكيم تجميعها، وبالفعل أعطيتها له، وكان يتعاون مع دار (كنوز). ثم فوجئت بالكتاب يصدر مطبوعاً بجودة عالية واهتمام كبير.

لكن الكتاب لم يكن فقط عن ذكريات في الخارج، بل نافذة مشرقة على شخصيات ظلمها النسيان في المسرح المصرى والعربى. يقول عصام السيد:

هناك العديد من الأسماء التى لم تنل حقها في التقييم المسرحى، ولا توجد دراسات جادة عن المخرجين المصريين. وجدت أن هناك شخصيات يجب أن يُسلط الضوء على مسيرتها لأنها تمثل قوتنا الناعمة. من هؤلاء سامى خشبة، الناقد والمفكر، والمخرج الكبير فهمى الخولى، والفنان

قدم عنه دراستين، إحداهما في المهرجان القومى للمسرح، والأخرى في مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى. تناول في الأولى عصام السيد كفنان، وقدرته على صناعة العرض المسرحى، وكيفية إعداد النص واختياره، وطريقته في التعامل مع النجوم والمصممين البصريين. وقد أشار إلى أن السيد كان مشهوراً باختياره لأفضل العناصر الفنية، وكان متميزاً في تعامله مع النجوم مقارنة بأقرانه.

أما الدراسة الثانية، فتناولت الجانب الإدارى والقيادى لعصام السيد، ودوره في مسرح التلفزيون، والمسرح الكوميدي، والإدارة العامة للمسرح. وأعرب الخطيب عن امتنانه قائلاً: «أتوجه بالشكر للمخرج عصام السيد على إصداره هذا الكتاب، الذى يعد بمثابة وثيقة مهمة»، لافتاً إلى أن عنوان الكتاب «عن المسرح سألوني» مستوحى من أغنية «العشاق سألوني»، ما يعكس أن المسرح بالنسبة لعصام السيد هو حالة عشق.

وأوضح الخطيب أن المخرج عصام السيد قدم المسرح في كتابه كعرض حي؛ فالفصل الأول يضم مجموعة من الشخصيات، ثم تأتى «الاستراحة»، ثم الفصل الثانى، وكأن القارئ يتعامل مع عرض مسرحى مكتوب. وأشار إلى أن السيد غالباً ما يبدأ الكتابة من موقف أو صورة حياتية تشكل شرارة للحديث، ومن خلالها يدخل إلى الحدث أو الشخصية.

وبين أن الكتاب يغطى فترة زمنية قد تبدو للبعض كأنها فترتان منفصلتان: من زمن الفنان عزيز عيد والمخرج فهمى الخولى، إلى زمن الدكتور فوزى فهمى، مقدماً من خلاله خمساً وعشرين شخصية مسرحية. ويعرض السيد كيف كان وجود هؤلاء على مسرح الحياة، مثل تعامله مع الأستاذ حسن عبدالسلام، والدكتور فوزى فهمى، والمخرج فهمى الخولى، رحمه الله، جامعاً بين الجانب الشخصى والمهنى لكل منهم. فعلى سبيل المثال، تحدث عن الأستاذ حسن عبدالسلام من منظور إنسانى ومهنى، مؤكداً تأثيره في المسرح، وامتقاً مع ما ذكره السيد بشأن عدم حصوله على ما يستحق من الدراسة النقدية. كما كتب عن الفنان عزت زين، مشيراً إلى وفاته للمسرح رغم وصوله إلى النجومية، وعن قيم معينة رسخها عبر شخصياته، كقيمة الكرم مع جورج سيدهم، وقيمة الأستاذية مع المخرج حسن عبد السلام، مستحضراً بذلك قيماً نفتقدتها في هذا العصر.

ووصف الخطيب هذا النوع من الكتابة بـ«الكتابة المشهدية»، مضيفاً أن «الاستراحة» في منتصف الكتاب جاءت لتعكس حدثاً واقعياً وكيفية تعامل المخرج عصام السيد معه. أما الفصل الثانى فيضم مجموعة من المقالات التى تناقش قضايا مسرحية مهمة، منها السياسات المسرحية وقضية الريادة المسرحية، التى تناولها بشكل دقيق، إضافة إلى الحديث عن مسرح «الميكرو تياترو»، والتطور التاريخى للمسرح.

واختتم د. محمد سمير الخطيب حديثه بتوجيه الشكر للمخرج عصام السيد، مشيداً بأسلوبه في تناول القضايا، حيث ينطلق دائماً من الخاص إلى العام، وأكد أن الكتاب شديد

الكاتب المسرحى والسيناريست أيمن الحكيم: عصام السيد مفكر مسرحى من طراز خاص

«بدل رفيق»..

عن الغياب والونس والذاكرة الرقمية على خشبة مسرح نهاد صليحة

افتتح مساء الأحد ٦ يوليو ٢٠٢٥ العرض المسرحي الجديد «بدل رفيق» على خشبة مسرح نهاد صليحة، وأعيد تقديمه مساء الإثنين ٧ يوليو، في تجربة مسرحية مختلفة تستكشف العلاقة بين التكنولوجيا والمشاعر الإنسانية، من خلال معالجة درامية تنتمي إلى الخيال العلمي الاجتماعي.

العرض من تأليف وإخراج إيمان سمير، ويأتي ضمن نمط خاص من المسرح المعاصر الذي يمزج بين الوجود الإنساني والتطور التكنولوجي، ليقدم رؤية فلسفية حول الحب، والذاكرة، والفقد، في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.

يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين الشباب: معتصم شعبان، مريان سامي، إيمان يوسف، أحمد حتوت، وأحمد البسطويسى. ويُنجز العمل محمد خيرى، الذى يشارك أيضًا كمنفذ.

ويضم الفريق الفني: تصميم الديكور والأزياء سماح نبيل، الموسيقى التصويرية حسام عبقرينو، إعداد موسيقى فادي سمير، إضاءة وسينوغرافيا زيزو، تصميم البوستر والفيديوهات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أحمد صدقي، التصوير الفوتوغرافي أحمد فرحات، تصوير الفيديو والمونتاج رامى عكاشة، المكياج لمياء محمود، وتنفيذ عروض الإسقاط الضوئي (Projection) ميدو هود وأدهم حمام.

المخرجة إيمان سمير: المسرحية تطرح سؤالاً عن الحب والغياب فى عصر الذكاء الاصطناعي

صرحت المخرجة إيمان سمير بأن العرض ينتمى إلى نوع نادر من المسرح الذى يمزج بين الإنسانى والتقنى، حيث تدور الأحداث حول عائلة مصرية تُفاجأ بعودة الجد الراحل «رفيق»، لكن فى هيئة كيان رقمى مستند إلى الذكاء الاصطناعي، تم تطويره انطلاقاً من ذاكرته وصفاته البشرية. وأضافت: «تبدأ القصة من مبادرة عاطفية تقودها الجدة المريضة، التى تحاول تعويض غياب زوجها، لكن وجود هذا الكيان داخل الأسرة يكشف صراعات قديمة ويثير تساؤلات حول الندم، والمغفرة، والحب المشروط وغير المشروط». وأوضحت أن تحدى اختيار الممثلين كان من أصعب المراحل، لكون العرض يتطلب طاقات تمثيلية ناضجة.

وتابعت: «رغم صعوبة إيجاد ممثلين من أعمار مناسبة لديهم شغف حقيقى بالمسرح، كنت محظوظة بفريق مثل مريان سامي، معتصم شعبان، أحمد البسطويسى، إيمان يوسف، وأحمد حتوت».

وعن كواليس التحضير، كشفت: «البروفات كانت مرهقة، خصوصاً أننى كنت أرافق طفلى فريد، عمره عام ونصف، خلال رسم الحركات المسرحية. لكن الفريق كان داعماً للغاية،

خاصة أثناء تجهيزات الديكور والإضاءة والعروض البصرية».

محمد خيرى: «الونس» هو البطل الحقيقى للعمل

أعرب محمد خيرى، المنتج والمخرج المنفذ، عن اعتزازه بالمشاركة فى هذا العمل، قائلاً: «العمل كان تجربة غنية، إذ شاركت فى كل تفاصيله اليومية من البروفات إلى التنسيق الفنى. أكثر ما جذبني فيه هو فكرة الاحتياج الإنسانى للونس، ولذلك وضعت فيه كل طاقتي ليخرج بشكل صادق». وأضاف: «روح الفريق كانت مذهشة، والمخرجة إيمان كانت دوماً مصدرراً للطاقة الإيجابية والدقة الفنية».

مريان سامي: تحديث التحول بين ألزهايمر والشباب الرقمي

قالت الفنانة مريان سامي، التى جسدت شخصية «راوية» - الأم المصابة بألزهايمر - إن التجربة كانت مشوقة وغير تقليدية، إذ تمر شخصيتها بمرحلتين متناقضتين: «راوية العجوزة المريضة، ثم عودتها شابة عبر الذكاء الاصطناعي».

وأضافت: «التحول بين المرحلتين كان تحدياً كبيراً، خاصة تقديم شخصية مسنة بأسلوب إنسانى عميق، لكن ما جذبني هو قصة الحب بين راوية وزوجها، ووعدهما بالألا يفرقهما حتى الموت».

أحمد البسطويسى: الذكاء الاصطناعي مرعب.. وإيمان مخرجة تشارك الدور شأى!

أشاد الفنان أحمد البسطويسى، مجسد شخصية أحمد فتحى، بالتجربة، قائلاً: «العرض يغوص فى أعماق النفس البشرية، حيث تختلط مشاعر الحب، والندم، والغضب، والرغبة فى التصالح. التعامل مع مخرجة مثل إيمان يجعل الممثل يتقمص الشخصية حتى النهاية، وتشعر كأنك بحاجة لفنجان شأى بعد كل مشهد!».

وتابع: «الذكاء الاصطناعي يطرح مخاوف وجودية، فنحن بالكاد نفهم بعضنا كبشر، فكيف سنتعامل مع كيانات رقمية تتعلم وتحب؟»

معتصم شعبان: «رفيق» ليس مجرد برنامج.. بل يتطور ليحب ويشعر

أما الفنان معتصم أحمد شعبان، الذى أدى شخصية الجد «رفيق»، فقد وصف التجربة بأنها «مختلفة وجريئة»، مشيراً إلى أن شخصيته تبدأ كنسخة جامدة رقمية، ثم تتطور مع التحديثات لتصبح أكثر إنسانية.

وقال: «رفيق يتحول من مجرد نموذج ذكاء اصطناعي إلى كائن قادر على الحب، والشعور، وحتى محاولة إصلاح أخطاء الماضى». وختم حديثه بقوله: «العرض يطرح سؤالاً عميقاً: هل يمكن للحب أن يعيش فى نسخة رقمية؟ وهل الذكريات تكفى لتكوين علاقة جديدة؟».

آلاء عاطف

لأن المسرح لا ينسى أبناؤه..

المهرجان القومي يكرم صنّاع الحلم وأصحاب البصمات

تحت أضواء المسرح التي لا تنطفئ، وفي حضرة الخشبة، حيث تُكتب الحكايات وتُحفر المواقف في وجدان الأجيال، احتفى المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة بكوكبة من الرموز التي أثرت الحركة المسرحية وأضاءت عوالم الإبداع بموهبتها وإخلاصها، هنا وقف المهرجان القومي للمسرح المصري ليقول «شكراً» لمن حملوا شعلة الإبداع، وأضاءوا بأعمالهم عتبات الواقع، وتركوا بصماتهم على جسد الفن المصري.

سامية سيد

جريدة كل المسرحيين

وأشادت ميمى جمال بالأجواء العامة للمهرجان، مثنية على الشعار الذى يُقام تحته هذا العام: «المهرجان القومى للمسرح فى كل مصر، معبرة عن فخرها بتكريم عدد من الفنانين الذين رافقوها المشوار، قائلة: «فرحت جداً لتكريم أشرف عبد الباقي، ده حبيبى، وكمان الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، وأحمد نبيل.. فرحتهم من قلبى، وكل فنان يفرح لما يشوف زميله بيتكرم لأنه تقدير لمسيرة وتاريخ طويل.

المسرح هو الأب الروحى للفنون

وعن أكثر الأعمال المسرحية قرباً إلى قلبها، أوضحت ميمى جمال أنها لا تميز عملاً بعينه، لأن كل ما قدمته نابع من حبها للفن، مؤكدة: لا أشارك فى عمل إلا إذا أحببته بصدق، وكل دور له مكانته الخاصة لدى.

واختتمت ميمى جمال تصريحاتها بالتأكيد على أن المسرح سيشكل هو الأب الروحى للفنون، وأن تكريمها من المهرجان القومى للمسرح هو لحظة فخر واعتزاز لن تُنسى فى مسيرتها.

سميرة عبد العزيز: التكريم من مؤسسة وطنية بحجم المهرجان القومى له وقع خاص

أعربت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عن بالغ سعادتها وامتنانها لهذه اللفتة التى وصفتها بأنها «وسام على صدرها»، مؤكدة أن التكريم من مؤسسة وطنية بحجم المهرجان القومى له وقع خاص فى نفسها، لأنه يأتي من بيتها الأول، المسرح، الذى ظل يحتضنها منذ بداياتها وحتى الآن. كما وجهت الشكر للفنان محمد رياض رئيس المهرجان على هذا التقدير الذى وصفته بـ«النبيل والمحب».

استعادت الفنانة الكبيرة ذكرياتها الأولى مع المسرح، حين

القومى للمسرح طاقة جديدة للاستمرار

أعربت الفنانة الكبيرة ميمى جمال عن سعادتها العميقة وامتنانها الكبير بتكريمها فى الدورة الـ ١٨ من المهرجان القومى للمسرح المصرى، مؤكدة أن لهذا التكريم طابعاً خاصاً ومكانة مميزة فى قلبها، كونه جاء من جهة ثقافية وطنية تُقدّر مشوارها الطويل مع الفن، لا سيما المسرح.

التكريم رسالة شكر من الدولة والجمهور

وقالت ميمى جمال إن هذا التكريم يُعد رسالة شكر من الدولة والجمهور على سنوات طويلة من الجهد والعطاء، وهو ما يجعل الفنان يشعر بأن رحلته لم تذهب هباءً بل كانت مليئة بالأعمال التى لاقت التقدير والاحترام. وأضافت: «عندما يُكرم الفنان، يشعر بأن هناك من يرى ويتابع ويحتفى، وهذا يمنحه دفعة قوية وطاقة حقيقية للاستمرار».

وأشارت ميمى إلى أنها قدمت رصيد فنى يتجاوز ٥٠٠ عمل تنوع بين المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة، منها حوالى ٢٠٠ عمل مسرحى، لكنها أوضحت أن الكتيب الصادر عن المهرجان سيتناول عشرات الأعمال من مشوارها الحافل.

أبحث عن المعنى والرسالة

وتطرقت ميمى جمال إلى قرارها بالعودة إلى الفن بعد غياب سنوات عقب رحيل زوجها، لافتة إلى أنها لم تستطع الابتعاد طويلاً، وأنها عادت فقط حين شعرت بالوحدة والفراغ، لكنها لا تقبل إلا الأعمال التى ترى فيها قيمة فنية حقيقية وتأثيراً، مؤكدة: لا أعمل من أجل الظهور، بل أبحث عن المعنى والرسالة.

شعار المهرجان وأجوائه يستحق الإشادة

ف تكريم هذا العام ليس مجرد تقليد سنوى، بل وقفة تقدير وامتنان لأسماء صنعت مجد المسرح المصرى، كلٌّ فى مجاله، وهم: الفنانة القديرة ميمى جمال التى مثلت حضوراً إنسانياً وجمالاً مؤثراً فى أعمالها، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، التى شكّلت وجدان أجيال بأدائها الصادق فى المسرح والدراما، الفنان محى إسماعيل، صاحب الحضور الفريد والتجليات الخاصة التى جعلت من أعماله المسرحية علامات لا تُنسى، والدكتور صبحى السيد، صاحب البصمة الأكاديمية والتطبيقية فى تطور فن الديكور، والفنان جلال العشرى الذى قدّم رؤى جمالية فريدة على خشبة، الفنان القدير أشرف عبد الباقي، الذى تنقّل بين التمثيل والإخراج والإنتاج ليقدم تجربة مسرحية متكاملة، والمخرج أحمد عبد الجليل، الذى أعاد اكتشاف النص الكلاسيكى بروح عصرية وبساطة آسرة، والمخرجة عيبر على، صاحبة الرؤية الجريئة والتجريبية التى أثّرت بها الحركة المسرحية، والكاتب المسرحى سليم كشتنر، الذى حمل هموم الناس إلى خشبة وكتب بصدق وإخلاص للإنسان، والفنان أحمد نبيل، أحد رواد مسرح الطفل والبانثومايم.

وهنا يمدّ المهرجان يده ليربت على أكتاف الأوفياء.. ويقول: شكراً لأنكم كنتم وما زلتم نبض هذا المسرح. تكريم لا يُمنح مجاملة، بل اعترافاً بعطاء ممتد، ووفاءً لمشوار من الإبداع والتجديد والصدق الفنى، ورسالة حب ووفاء من خشبة إلى رموزها. وفى هذا الملف نستعرض شهادات حيّة من كوكبة المكرّمين، لنأمل فى قيمة هذا الاحتفاء وأثره، ولنستمع إلى شهادات عن المسرح كما عاشوه، وعن التكريم كما شعروا به.. لحظة امتنان مستحقة لأبناء خشبة الأوفياء.

ميمى جمال: تكريمى من المهرجان

عطائه وجهده في المسرح لم تذهب سدى، بل وجدت من يقدرها ويحتفى بها، وهو ما منحه دفعة معنوية كبيرة للاستمرار في دعم الحركة المسرحية ورؤية مستقبلها بعيون أكثر تفاؤلاً.

المسرح بطبيعته كائن حي ينبض بالتفاعل اللحظي

وأشار السيد إلى أن المسرح تأثر بشدة بدخول الوسائط التكنولوجية الحديثة، فبعد أن كان يعتمد على تغيير المناظر بشكل يدوي ومطى، أصبحت الخلفيات تُجهز جرافيك ويتم عرضها من خلال شاشات وإسقاطات، وهو ما أفقد العرض المسرحي الكثير من حيويته. فالمسرح بطبيعته كائن حي ينبض بالتفاعل اللحظي بين الممثلين والجمهور، ويتغير فيه المشهد والملابس والإضاءة أمام أعين الحضور، ما يميزه تمامًا عن السينما. وأضاف أن هناك تطوراً في استخدام الوسائط الحديثة كالمابنج والإسقاط والردبروجيكتور وشاشات الـ LED، ما جعل المشهد المسرحي أشبه بعرض سينمائي معد مسبقاً، وهو ما يهدد جوهر المسرح ويجرده من لغته الأصلية التي تتأسس على التفاعل المباشر والصدق اللحظي.

أهمية استعادة الهوية المسرحية المصرية

وتحدث الدكتور صبحي عن ضرورة مراجعة شكل المسارح في مصر، مؤكداً أن المسرح المغلق أو ما يُعرف بـ«العلبة الإيطالية» لا يناسب المناخ المصري الذي هو في معظمه مناخ صيفي، وضرب مثلاً بالمهرجانات المسرحية في الولايات المتحدة، حيث تُقام العروض في الهواء الطلق بالحدائق أو الشوارع، وهي أماكن أقل تكلفة وتتيح تقديم عدد أكبر من العروض. وأكد أن مصر تمتلك فرقاً كثيرة على مستوى الثقافة الجماهيرية في كل المحافظات،

بهذه الطريقة فقط يمكن أن يستمر نبض المسرح حياً ومتجدداً.

محى إسماعيل: التكريم تأخر كثيراً

قال الفنان القدير محى إسماعيل: التكريم تأخر كثيراً، لكنني لا أحمله أي مرارة.. على العكس، جاء في وقته المناسب تماماً، لأنني أؤمن أن لكل شيء موعداً، وأن الاعتراف الحقيقي لا يسقط بالتقادم.

وأضاف: هذا التكريم لا يعنى لي مجرد درع أو لحظة تصفيق، بل هو رسالة تقدير من مؤسسة ثقافية وطنية لمسيرة طويلة من العطاء والتفرد، في المسرح والسينما والتلفزيون. أشعر بأن هناك أخيراً من انتبه لما قدمته من شخصيات كانت أقرب إلى دراسة نفسية وفكرية، وليس فقط أداءً تمثيلاً.

ما زرعناه في وجدان الناس، لم يذهب هباءً

وتابع قائلاً: «المسرح كان جزءاً لا يتجزأ من تكويني الفني والروحي، بل هو الأساس الذي انطلقت منه، منذ تأسيس مسرح المائة كرسي التجريبي في المركز الثقافي التشيكي عام ١٩٦٩، وحتى اليوم. كنت دائماً أؤمن أن الفن رسالة فكر، وليست وسيلة شهرة أو جماهيرية فقط».

واختتم إسماعيل حديثه بتقدير كبير لهذه اللفتة: أشكر القائمين على المهرجان القومي للمسرح على هذا التكريم، لأنه لا يُمثل فقط لحظة احتفاء، بل يعيد لي الثقة في أن ما زرعناه في وجدان الناس، لم يذهب هباءً.

صبحي السيد: سنوات عطاء وجهد في المسرح لم تذهب سدى

قال الدكتور صبحي السيد، عن تكريمه، إن هذا التكريم يمثل لحظة مؤثرة في حياته الفنية، إذ شعر بأن سنوات

كانت طالبة بكلية التجارة، وشاركت في عرض مسرحي بمدينة الإسكندرية. هناك رآها الفنان كرم مطاوع، الذي لمس موهبتها منذ اللحظة الأولى، وقال لها: «لازم تيجي القاهرة». لم يكن مجرد قول عابر، وهنا منحها أولى فرصها الحقيقية، وفتح أمامها أبواب الفن والثقة.

الموهبة حين تتسلح بالعلم تصبح قوة لا تقاوم

لكن الطريق لم يكن سهلاً - كما قالت - فعند انتقالها إلى القاهرة ومحاولتها الدخول إلى الوسط الفني، اصطدمت برفض بعض الجهات لانضمامها بسبب عدم حصولها على شهادة من معهد الفنون المسرحية. أمام هذا التحدي، قررت أن تلتحق بالمعهد، لتؤكد للجميع أن الموهبة حين تتسلح بالعلم تصبح قوة لا تقاوم. وبالفعل، تخرجت من المعهد وانضمت إلى فرق الدولة المسرحية، لتنتقل في رحلة فنية طويلة ومضيئة.

ومن بين المحطات التي تعتبرها منعطفاً مهماً في مسيرتها، كانت مسرحية «وطني عكا»، التي استمرت عروضها لأكثر من ثمانية أشهر متواصلة. وجدت فيها سميرة عبد العزيز مساحة لتفجير طاقاتها الإبداعية، ووصفتها بأنها عمل مسرحي استثنائي يحمل بُعداً وطنياً وإنسانياً عميقاً، أثر في الجمهور كما أثر فيها على المستويين المهني والوجداني.

المهرجان القومي للمسرح منصة جامعة لأجيال متعاقبة

وأكدت عبدالعزيز أن المهرجان القومي للمسرح يلعب دوراً مهماً في دعم الفن المسرحي واستعادة بريقه، ويُعد منصة جامعة لأجيال متعاقبة من المسرحيين. كما عبرت عن أملها في أن يواصل المهرجان دعمه للفرق الشابة والمواهب الجديدة في مختلف المحافظات، لأنه

ويجعل من هذه الدورة نموذجًا متميزًا. وفي ختام كلماته، وجّه الفنان جلال العشرى رسالة صادقة إلى شباب المسرحيين قال فيها: صدق نفسك، وآمن بحلمك، وستصل إلى هدفك. الإيمان بالفن هو أول الطريق نحو الإبداع الحقيقي.

كما نوه في النهاية إلى الثراء الكبير الذي يشهده الإنتاج المسرحي في العامين الأخيرين، وخصّ بالذكر مسرحيات الهواة التي رأى فيها قدرًا كبيرًا من الجدية والإبداع، مؤكدًا أن ما يراه الآن من عروض مشرفة يعيد المسرح المصرى إلى طريقه الصحيح، ويجعل من مهمة لجان الاختيار مسؤولية صعبة ومشرفة في آن واحد.

أشرف عبدالباقى: هذا التكريم تنويع لمسيرة طويلة ومتنوعة فى حب المسرح
عبر الفنان أشرف عبد الباقى عن سعادته الكبيرة بتكريمه في الدورة الـ ١٨ من المهرجان القومى للمسرح المصرى، معتبرًا أن قيمة هذا التكريم تكمن في كونه لا يرتبط بعمل بعينه، بل يُعد تقديرًا لمسيرة طويلة حافلة بالعباءة في مختلف جوانب المسرح.

تحدث عبد الباقى عن بداياته قائلًا إنه انطلق من مسرح الهواة، وقدم خلال تلك المرحلة قرابة ٨٠ عرضًا مسرحيًا، شملت التمثيل والإخراج والتأليف، إلى جانب توليه مهام الإدارة المسرحية وتصميم الديكور والموسيقى، مستفيدًا من خبرته السابقة في مجال المقاولات والديكور.

محطات متنوعة بين التياترو ومصر واللوكاندة وسوكسيه

استعرض عبد الباقى محطاته المتنوعة في المسرح التجارى، بداية من «خشب الورد» وحتى «لما بابا ينام» عام ٢٠٠٣، التي توقفت بسبب وفاة الفنان علاء ولى الدين، ثم جاءت تجربة «تياترو مصر» و«مسرح مصر».

بالنصوص التراثية، خاصة في مسرح السامر الذى يفترض به أن يحتضن هذا النوع من الأعمال. وأبدى أسفه لابتعاد بعض الكتاب عن معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية والملاحم الوطنية، داعيًا إلى العودة إلى النصوص التي تعبّر بصدق عن الهوية المصرية.

التكنولوجيا الحديثة تقنيات باتت ضرورية

أما على صعيد الأداء، فأشار إلى تطور لافت في استخدام الجسد والتعبير الحركي، وهو ما يعكس مستوى تدريب جيد ووعى متزايد بأهمية الأداء التمثيلي المتكامل. وفي الإخراج، لاحظ العشرى تطورًا ملموسًا في الرؤية البصرية واستخدام عناصر السينوغرافيا، إلا أنه أكد على الحاجة إلى تأهيل المخرجين بشكل أعمق في استخدام التكنولوجيا الحديثة، من مؤثرات بصرية وصوتية، وهى تقنيات باتت ضرورية لكنها لا تزال تمثل عبئًا ماديًا على كثير من الفرق.

الدعاية المنظمة هى شريان الحياة لأي مسرح

وتوقف العشرى أيضًا عند مسألة تراجع الجمهور، معتبرًا أن ضعف بعض العروض وتكرار الموضوعات وغياب الدعاية الكافية ساهم في هذا الغياب. لكنه أشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لعودة الجمهور مؤخرًا، لا سيما في ظل تنوع العروض وارتفاع مستوى بعض الإنتاجات. وأكد على أهمية الترويج الجيد للعروض المسرحية، معتبرًا أن الاعتماد على وسائل التواصل وحدها غير كافٍ، وأن الدعاية المنظمة هى شريان الحياة لأي مسرح.

وأعرب العشرى عن تفاؤله بالمشهد المسرحي الحالي، مشيرًا إلى أن الدورة الأخيرة من المهرجان القومى اتخذت طابعًا مختلفًا، خاصة بخروجها من العاصمة إلى الأقاليم، ما يفتح أفقًا جديدًا لوصول المسرح إلى كل ربوع مصر.

مما يتيح فرصة لبناء مسارح مفتوحة أكثر بساطة وتوافقًا مع بيئتنا.

ووجه صبحى السيد كلمته للشباب قائلًا إن الإبداع الحقيقي يسكن الإنسان من داخله، وأن الصدق هو مفتاح الوصول للناس، فإذا صدق الفنان إحساسه وقدم فنه بصدق، سيصل للجمهور ويجد لديهم التقدير والمحبة. وشدد على أهمية استعادة الهوية المسرحية المصرية، ومراعاة الاحتياج الثقافى المحلى عند تقديم أى عرض، بدلًا من الاكتفاء بتقليد النماذج الغربية التي لا تلائمنا.

جلال العشرى: هذا التكريم تنويع لرحلة عمرها ٤٧ عامًا فوق خشبة المسرح

عبر الفنان القدير جلال العشرى عن بالغ سعادته بتكريمه في المهرجان القومى للمسرح المصرى، واعتبر هذا التكريم لحظة فارقة في مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من سبعة وأربعين عامًا، قدم خلالها أكثر من مائة عمل مسرحى. يرى العشرى أن هذا الاحتفاء بمثابة شهادة تقدير لتعبه وإخلاصه، سواء في مسيرته كفنان، أو كمدير لمسرح السامر، مؤكدًا أن ما قدّمه لم يذهب هباءً، بل أثمر عن لحظة اعتراف جميلة تُشعره بالفخر والامتنان.

وأشاد العشرى بأهمية المهرجان القومى، واعتبره مؤسسة ثقافية وطنية بالغة التأثير، تسهم في ترسيخ الهوية المصرية، وفتح النوافذ أمام الفرق المسرحية للإبداع والتطور. فالمهرجان، من وجهة نظره، لا يقتصر على كونه منصة للعروض بل يعد مختبرًا إبداعيًا يكتشف المواهب ويطور المفردات المسرحية من نصوص وأداء وإخراج.

تراجع الاهتمام بالنصوص التراثية

وفي رؤيته للمسرح المصرى اليوم، تحدّث العشرى عن عدد من الظواهر اللافتة، أولها ما وصفه بتراجع الاهتمام

ثقافية حقيقية. وأشار إلى أن امتداد الفعاليات إلى أربع محافظات، إلى جانب الورش والندوات والعروض الفائزة، كلها دلائل على أن المسرح قادر على أن يصبح «أسلوب حياة»، وأن هناك فرصة حقيقية لصناعة حراك مسرحي واسع النطاق خارج العاصمة.

كما أشاد عبد الجليل بالجيل المسرحي الشاب، الذي بات يحتل مساحات بارزة في مواقع التأليف والإخراج والتمثيل، مؤكداً أن معظم عروض الدورة جاءت بتوقيع شباب واعد يمتلك طموحاً وجدية، رغم غياب أسماء النجوم الكبار، باستثناء بعض العروض القليلة مثل «الملك لير». وأضاف أن النصوص المسرحية الجديدة التي قُدمت كانت في معظمها من تأليف كتاب جدد، ما يعكس تحولاً ملحوظاً في المشهد وابتعاداً عن الأسماء التقليدية التي سادت في الستينيات والسبعينيات.

الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الأقاليم

وفي حديثه عن مستقبل المسرح، شدد عبد الجليل على أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الأقاليم، حيث الطاقات اللامحدودة والجمهور المتعطش، مشيراً إلى أن توسيع رقعة الفعاليات خارج القاهرة سيعيد الثقة في المسرح كمؤسسة ثقافية حيّة، ويمنح الأجيال الجديدة الأمل في مستقبل يليق بأحلامهم.

واختتم عبد الجليل كلمته برسالة مؤثرة للشباب، داعياً إياهم إلى مواصلة العمل بإخلاص دون انتظار الاعتراف السريع، مؤكداً أن هناك دائماً من يراقب ويقدر، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. واعتبر أن التكريم الحقيقي هو ما تمنحه الأيام من حصاد، حين يُضيء الجهد الصادق طريق صاحبه ليكون في بؤرة الضوء.

عير علي: «أخيراً شعرت أن هناك من

للإحباط، مؤكداً أن العمل الجماعي في المسرح يخلق طاقة إيجابية قوية. وأشار إلى أن مشروع «سوكسيه» يهدف لإعادة تقديم العروض الشبابية الناجحة، وقد بدأ بالفعل بعرض ثمانية مسرحيات واعدًا بمواصلة هذا الدعم.

أحمد عبدالجليل: ما قدمته لم يذهب هدرًا.. والمهرجان منصة للمخلصين أصحاب المشاريع الجادة

أعرب المخرج المسرحي أحمد عبدالجليل عن فخره وامتنانه لتكريمه في الدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح المصري، معتبراً أن هذه اللحظة بمثابة تتويج لمسيرة امتدت لأكثر من خمسة عقود من العمل المسرحي الدؤوب. هذا التكريم، كما وصفه، ليس مجرد جائزة رمزية، بل هو اعتراف ضمني بأن ما قدّمه من التزام وانضباط وإخلاص طوال مشواره لم يذهب سدى، وأن جهوده المسرحية قد وجدت من يقدرها ويحتفى بها.

أحمد عبد الجليل الذي بدأ رحلته كممثل صغير، وتدرّج حتى أصبح مخرجاً يجوب الأقاليم، أكد أن المهرجان القومي أصبح اليوم أكثر وعياً في اختيار من يكرمهم، حيث بات يُعلى من قيمة المشروع الفني الجاد على حساب الأسماء اللامعة فقط. وقدّم شكره لرئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومديره الدكتور عادل عبده، ولأعضاء اللجنة العليا، واصفاً لفتتهم بالتكريم بأنها نبيلة وتحمل كثيراً من المعنى.

دورة مسرحية تختلف عن سابقتها

وفي تقييمه للدورة الحالية، قال عبد الجليل إن هذه الدورة تختلف عن سابقتها، إذ استطاعت أن تثبت أن المهرجان ليس مجرد احتفالية عابرة، بل ضرورة

والتي أنجز خلالها ١٣٠ عرضاً، تبعتها مشاركته في المسرح السعودي بتقديم ٢٠ مسرحية، ثم مشروع «اللوكاندة» الذي ضم ١٠ عروض، بالإضافة إلى ٩ مسرحيات أخرى لكبار النجوم.

وأشار عبد الباقي إلى تجربته الخاصة بمسرحية «جرمة في المعادي»، والتي اقتبس فكرتها من عرض بريطاني بلندن، ونجحت في الاستمرار لمدة عامين عبر فرقتين من الشباب. ويقود حالياً مشروعاً جديداً بعنوان «سوكسيه»، يهدف إلى دعم العروض الشبابية الناجحة، ويتم تقديمها على مسرح الريحاني بهدف إتاحة الفرصة لوجوه جديدة.

المهرجان القومي سوق ضخمة للفراولة

وعن رؤيته للمهرجان القومي للمسرح، شبه عبد الباقي المهرجان بسوق ضخمة للفراولة، حيث تتنوع الثمار في الشكل والطعم، وهذا هو حال العروض المسرحية المتنوعة. وأعرب عن رغبته في أن تتضمن فعاليات المهرجان عدداً أكبر من المسرحيات المعروفة للجمهور، وليس فقط الأعمال المنتجة خصيصاً للمهرجان، مؤكداً أن المهرجان يجب أن يعكس صورة حقيقية عن المسرح في مصر كما كان في أزهى عصوره.

فرق الهواة تحمل طاقات وإبداعات أصيلة

كما أعرب عبد الباقي عن أمله في التمكن من مشاهدة المزيد من عروض فرق الهواة، نظراً لما تحمله من طاقات وإبداعات أصيلة، مشدداً على أهمية وصول هذه الأعمال إلى جمهور أوسع، وليس فقط إلى جمهور النخبة أو المتابعين المعتادين، مؤكداً أن مصر تضم مواهب حقيقية تستحق الدعم.

وفي ختام حديثه، وجه عبد الباقي رسالة إلى شباب المسرح دعاهم فيها إلى حب ما يفعلونه وعدم الاستسلام

والإدارة والتطوير، وفتح مسارح مغلقة داخل قصور الثقافة ومراكز الشباب والمناطق الطرفية، ووضع خطة تشغيل لها تخدم أهلها وروادها. واقترحت عبير على تأسيس استوديوهات تعليم المسرح، تكون بمثابة مدارس ذات توجهات فنية مختلفة، مستمرة وتراكمية، بديلاً عن الورش القصيرة التي لا تصنع فناً حقيقياً. فالتنوع، من وجهة نظرها، لا يصنعه الكم فقط، بل عمق التجربة وقهايزها.

تفعيل وحدة دعم المسرح

كما طالبت عبير على بتفعيل وحدة دعم المسرح المستقل التابعة لصندوق التنمية الثقافية، مشيرة إلى وجود لائحة جاهزة لتنظيم العلاقة بين الدولة والمسرح المستقل، والتي تضمن شمول الميزانية المخصصة للمسرح لكل أشكاله، لا للحكومي فقط، باعتبار أن جميع العاملين في الحقل المسرحي من حقهم الاستفادة من المال العام المخصص للثقافة.

الموهبة وحدها لا تكفي

واختتمت عبير حديثها برسالة صادقة إلى شباب المسرحيين، أكدت فيها أن الموهبة لا تكفي وحدها للاستمرار، بل يجب أن تتغذى يومياً بالتدريب والمعرفة والاحتكاك. شبهت الفنان بجهاز يعمل بطاقة «القطن والخيط»، أي التدريب والقراءة والاطلاع. وقالت إن من يعتمد فقط على الموهبة سينطفئ بمرور الوقت، أما من يراكم تجربته بالتعلم والانضباط، فسيصمد في وجه كل الموجات الزائفة.

«قد يعلو في مراحل بعينها أصحاب العلاقات والترييطات، لكن المبدع الحقيقي لا يسقط»، بهذه الجملة ختمت عبير على شهادتها التي تصلح أن تكون بياناً فنياً من القلب، إلى كل من لا يزال يؤمن بأن المسرح فعل

عبر ورش وعروض وتكريمات لمبدعي المحافظات. ترى أن المهرجان لم يعد مجرد حدث موسمي، بل مشروع ثقافي مستمر، يراكم التجربة ويصنع حراكاً فكرياً وإبداعياً حقيقياً.

بروز المسرح الغنائى والمسرح المستقل رافد ثالث

وفي قراءتها لمشهد المسرح المصرى اليوم، أشارت إلى بروز اتجاه متزايد نحو المسرح الغنائى، وهو ما اعتبرته تطوراً إيجابياً يُعيد إحياء نوع مسرحي ظلّ مهمشاً. كما أثنت على مشروع الأوبرا لتقديم كلاسيكيات المسرح الغنائى وتوثيق الذاكرة المسرحية. ورغم كثرة المهرجانات، ترى أن الأهم من العدد هو وجود رؤية واضحة وآليات اختيار مدروسة، لكنها في الوقت نفسه تؤمن بأن كثرة الحركة تتيح فرصة للتنوع وتبادل الخبرات، وقدّ الساحة المسرحية بالدماء الجديدة.

أشادت عبير على كذلك بالمسرح المستقل كرافد ثالث إلى جانب القطاع العام والخاص، مشيرة إلى دور الفرق الشابة التي تعرض في مسارح مثل روابط والفلكي والهوساير، وتتعامل مع شبك التذاكر كحق مقابل عمل، وليس سلعة نخبوية باهظة الثمن. ترى أن هذا النوع من المسرح يمنح الجمهور خيارات متنوعة، ويخلق طاقات جديدة للعرض والاستمرار على أساس النجاح الفعلى وليس اعتبارات إدارية.

تأسيس استوديوهات تعليم المسرح

أما عن سبل استعادة وهج المسرح المصرى، فأكدت عبير أن الأمر يبدأ ببنية تحتية واضحة، تستند إلى سياسة ثقافية معلنة ومحددة الأهداف، تعرف ما الذي تريده من النشاط المسرحي. شددت على ضرورة تطوير قدرات العاملين في الإدارة الثقافية، وتعزيز مهاراتهم في التسويق

يرانا... فالتكريم ليس فقط جائزة، بل هو اعتراف بحضورنا وتأثيرنا»

عبّرت المخرجة عبير على عن امتنانها لهذا التقدير، لا سيما كونه صادراً عن مؤسسة ثقافية وطنية تجمع كل ألوان الطيف المسرحي من العاصمة والأقاليم، ومن الفرق المستقلة والجهات الرسمية، وهو ما يجعل الجائزة أكثر وقعاً في النفس. «أهلى وزملائي يروننى الآن»، هكذا لخصت شعورها.

ورغم حصولها على جوائز مرموقة على المستويين العربي والدولي، كجائزة عز الدين قنون وترشيحها ضمن قائمة أهم ٢٠ مبدعة مسرحية في رابطة المسرح المحترف في نيويورك، إلا أن هذا التكريم خاصة له طعم مختلف، لأنه صادر عن المكان الذي تنتمي إليه، ولأنه يطرح عليها - دون أن يُقال - السؤال الذي ظلت تطرحه في أعماقها: هل تروننا؟ هل ترون ما نفعله؟

لم تخف عبير على استياءها من التمثيل النسائي الضعيف في لجان التحكيم والقيادات الثقافية، رغم كونها واحدة من القليلات اللواتي تمكّن من اقتحام هذه المساحات، إذ كانت عضواً في اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، والمجلس الأعلى للثقافة، والمهرجان التجريبي. لكنها ترى أنها ظلت استثناءً وسط غالبية ذكورية، الأمر الذي يجعل التكريم بمثابة تسليط ضوء على حضور نسويّ ظلّ لفترة طويلة في الظل.

المهرجان القومي المؤسسة الثقافية الوطنية الأهم

وتحدثت عبير عن أهمية المهرجان القومي، واصفة إياه بـ«المؤسسة الثقافية الوطنية الأهم»، ليس فقط لأنه يوثق حصاد العام المسرحي بكل تنويعاته، بل لأنه يخلق مساحة للفرجة والتفاعل وتبادل الرؤى، ويفتح النوافذ بين العاصمة والأقاليم، ويحقق نوعاً من العدالة الثقافية

المسرح

واستعداد نبيل تجربته الطويلة مع المسرح، مؤكداً أنه بدأ من مسرح الطفل، وقرر اعتزال التمثيل المسرحي على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية بعد تقديمه آخر عرض بانتومايم، حيث أعلن قراره وسط مشاعر مختلطة لم تفارقه فيها الدموع. وقال إنه تعاون مع فرق مسرحية مرموقة مثل فرقة ثلاثي أضواء المسرح، والفنانين المتحدين، وأمين الهندي، وتحية كاريوكا، وشارك في أعمال على مسارح الريحاني والكوميدي شو، ومن أبرز مسرحياته: «على فين يا دوسة»، «الدخول بالملابس الرسمية»، و«الحب في الصندوق».

المسرح يحتاج إلى إنتاج جاد ودعم فعلى من الدولة

وحول واقع المسرح اليوم، أكد نبيل أن المسرح يحتاج إلى إنتاج جاد ودعم فعلى من الدولة، مشيراً إلى أن ميزانية وزارة الثقافة الحالية لا تسمح بإعادة تأسيس فرق مسرحية كما كان يحدث سابقاً. وأوضح أن المسرح الخاص تراجع كثيراً، وأن الجمهور بدأ في الابتعاد، إما بسبب ضعف المحتوى أو ارتفاع تكلفة العروض. ولفت إلى أن الدولة في الماضي كانت تدعم ما لا يقل عن عشر فرق من خلال مسرح التلفزيون، ما ساهم في ازدهار الحركة المسرحية وتقديم عروض قوية ذات مردود مادي جيد.

وتحدث عن واقع الفن والممثلين الشباب، قائلاً إن كثيراً منهم يركز على العائد المادي أكثر من القيمة الفنية، مشدداً على أن جيله كان يقدم الفن بإيمان حقيقي برسالة ستذكر بعد عشرات السنين، متسائلاً عما إذا كان الجيل الحالي سيحظى بنفس الذكرى لاحقاً. وعبر أحمد نبيل عن رضاه التام بما قدمه خلال حياته الفنية، معتبراً أن الرضا هو مكافأته الحقيقية.

وتطرق نبيل إلى تجربته في التدريس، مشيراً إلى أنه قدّم ورشاً فنية في ساقية الصاوي، ودّرس في أكثر من جامعة مصرية، منها كلية الآداب قسم المسرح بجامعة الإسكندرية، وتخرج من تحت يديه العديد من المخرجين والممثلين والإعلاميين. وقال إن محاولته لتقديم ورش مستقلة داخل مصر لم تُكلّل بالنجاح بسبب رغبة البعض في الحصول على التدريب مجاناً، ما لم يكن ممكناً من حيث الوقت والجهد، على عكس ما يحدث بالخارج حيث يُقدّر العمل الفني والتعليمي تقديراً فعلياً.

وفي ختام حديثه، شدد نبيل على أهمية إعادة النظر في دعم الدولة للمسرح، وتوفير بيئة إنتاجية حقيقية لتليق بتراث مصر المسرحي ومبدعيه، مؤكداً أن المسرح الجاد سيظل دائماً أحد أعمدة الوعي والثقافة في أي مجتمع.

دياب ونجيب سرور، وصولاً إلى يسرى الجندى وأبو العلا السلاموني، لكنها انقطعت بعد صعود المهرجان التجريبي واللهات وراء الأشكال الغربية.

رسالة إلى الشباب: اعرفوا جذوركم.. وانفتحوا دون أن تقتلحكم الرياح

وفي رسالته إلى شباب المسرحيين، شدد كتشنر على ضرورة الإلمام العميق بتاريخ مصر المتنوع حضارياً وثقافياً، بدءاً من الفرعونية، مروراً باليونانية والرومانية، ثم القبطية والإسلامية، وصولاً إلى الانتماءين الإفريقي والمتوسطي، مؤكداً أن هذا التنوع يشكل هوية مسرحية فريدة يجب التعبير عنها.

وأضاف: «أوصى الشباب بالقراءة المستمرة ومتابعة كل الأجناس المسرحية، فالفنان المثقف يختلف كثيراً عن الفنان السطحي».

وختم كتشنر بكلمات ملهمة قال فيها: «كما قال غاندي: علينا أن نفتح كل النوافذ، لكن دون أن تقتلنا الرياح من جذورنا».

أحمد نبيل: تكريم الوطن تنويع لمسيرتي الفنية والمسرح بحاجة إلى إنتاج ودعم

أعرب الفنان أحمد نبيل عن اعتزازه الكبير بتكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكداً أن تكريم الدولة له يُعد تنويعاً لمسيرته الطويلة، خاصة بعد حصوله على تكريمات عديدة داخل مصر وخارجها. وقال إن هذا التكريم يحمل طابعاً مختلفاً لأنه يأتي من بلده، وهو ما يُشعره بفخر عميق وسعادة لا توصف. وأشار إلى أنه سبق أن كُرّم في مهرجان سينما الأطفال خلال فترة تولي الوزير فاروق حسنى، عن مجمل أعماله في مسرح وبرامج الطفل، كما كُرّمه دار الأوبرا عام ٢٠١٠، إلى جانب الجامعة ووزارة الدفاع، وعدد من الجهات العربية والدولية. وأضاف أن اتصاله الهاتفي الأخير من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ومن رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، أسعده كثيراً وأكد له أن مسيرته لا تزال محل تقدير.

البانتومايم يعزز الإحساس بالحركة والكلمة والتكوين المسرحي

وأوضح نبيل أنه يقضى معظم فترات الصيف حالياً في النمسا وألمانيا، حيث يقدم ورشاً لفن البانتومايم، ويحرص على نشر هذا الفن المهم الذي يعزز الإحساس بالحركة والكلمة والتكوين المسرحي. وقال إن الجهات الفنية في الخارج تولي اهتماماً بالغاً بهذا الفن، ولا تُخرج دفعة من معاهدها المسرحية دون أن يمر طلابها بدورات متخصصة في البانتومايم، وهو ما يتم بدعوات رسمية تشمل تذاكر السفر والإقامة.

اعتزلت التمثيل المسرحي وأنا على خشبة

مقاومة ووجود.

سليم كتشنر: «التكريم أنقذني من الاختناق وأعطاني أملاً جديداً في الحياة»

أعرب الكاتب المسرحي سليم كتشنر عن دهشته العميقة حين بلغه خبر تكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري، قائلاً:

«لم أكن يوماً في حضان المؤسسة أو قريباً منها، لذا جاءني التكريم كأنبوب أوكسجين أنقذني من اختناقٍ طويل، بسبب الحصار المفروض حولي، فتحول في لحظة إلى طاقة حياة جديدة».

وفي معرض حديثه عن المهرجان القومي، أثنى كتشنر على نجاحه الملحوظ، باعتباره يمثل «المسرح الوطني» الذي يطرح قضايا وهموم الناس، بخلاف مهرجانات أخرى لا تعبّر عن واقعنا العربي - في إشارة إلى المهرجان التجريبي - والتي قال عنها إنها «تستعرض قوالب براقّة تنطفئ بمجرد التأمل في خواء المضامين».

ودعا كتشنر إلى ضرورة فتح أبواب العروض للجمهور العام مجاناً، ليتحقق الالتحام الحقيقي بين خشبة المسرح وجمهورها، بدلاً من حصر الفعاليات في حدود النخب والمشتغلين بالمجال المسرحي فقط.

«الكاتب غير المنحاز مثل المياه المالحه.. لا يروى ولا يشفي»

وعن تحولات المشهد المسرحي اليوم، يرى كتشنر أن هناك أسماءً جديدة في مجال الكتابة المسرحية، لكن معظمهم - حسب رأيه - لا يملكون انجيازاً أيديولوجياً واضحاً لقضايا العامة، وهو ما يجعله يراهم ك«مياه مالحة لا تروى ولا تشفي».

أما الأداء التمثيلي، فوصفه بأنه يشهد تطوراً ملحوظاً واتساعاً في الانتشار، فيما شدد على أن الإخراج المسرحي لا ينبغي أن ينشغل فقط بشكل العرض على حساب مضمونه، قائلاً: «المضمون والشكل مثل اللؤلؤ والمحارة، لا ينفصلان، ومن يهتم بالشكل وحده يسقط في فخ الفشل».

«لكن يستعيد المسرح المصري وهجه.. نحتاج مشروعاً ثقافياً واضحاً»

وأكد كتشنر أن استعادة المسرح المصري لوهجه المفقود تبدأ من إعادة بناء مشروع مسرحي واضح، كما كان في الستينيات، حين دعا مفكرون كبار مثل توفيق الحكيم ويوسف إدريس وعلى الراعى إلى تأسيس «مسرح مصرى خالص» ينبع من خصوصية المجتمع والثقافة المحلية.

وأوضح أن المسرح المصري بحاجة إلى تجاوز المعمار المغلق المتأثر بأوروبا، وتقديم عروض مسرحية في الساحات العامة والقرى، لأن جمهورنا - على عكس جمهور الغرب - لا يذهب إلى المسرح، بل ينبغي أن يذهب المسرح إليه.

وأشار كتشنر إلى أن المدرسة المسرحية التي حملت هذه الروح تواصلت عبر أجيال متعاقبة بدءاً من محمود

«التكية»..

الخطا الخامسة للهروب

محمد النجار

ارتبط لفظ التكية ارتباطاً وثيقاً باللا وعى الجمعى للمصريين فى الأيام السالفة ذلك أنه جرى اللفظ على ألسنة العامة بأنه مكان الأكل الا محدود للعوام من قبل السادة الوجهاء فداً ما يجد الفقير طعاماً فى التكية بلا حد أو حدود كما ارتبط ذات اللفظ بالثقافة الشعبية كونه مأوى للمتصوفين الهاربين من ملذات الحياة فكان البقاء فى التكية يضمن البعد عن أعين الناس والذوبان فى حالة الوجد الصوفى ومع العرض المسرحى (التكية) لفرقة أبنوب المسرحية من تأليف وإخراج/مارك صفوت - والذى عرض ضمن المهرجان الاقليمى لفرق اقليم وسط الصعيد بقصر ثقافة اسيوط مايو ٢٠٢٥ ضمن خطة الادارة العامة للمسرح لموسم (٢٠٢٤/٢٠٢٥) - كان الموضوع جد مختلفاً واحتفظ اللفظ بهالة من الغموض وكسر أفق توقعات المتلقى واحتفظ بأسراره التى كشفها رويدا رويدا حتى كأنه كشف عن محتواه ما أراد مبدعوه أن يكشفوا من محتواه وطالما استطاع المتلقى الامام بالدلالات وتفسيرها فى إطار (هنا/الآن) يتجلى المعنى ويتحقق أما إذا استوحش المتلقى اللفظ والمحتوى وبحث عن قوالب معينة ليؤطر رؤيته فسيتحقق الغربة المألوفة من اللفظ والمعنى ويتجلى الارتباك شاخصا فى التأويل والتفسير كون العرض المسرحى التكية ابتعد ابتعادا محمودا عن الشائع والمألوف وحاول حثيثا الاشتباك مع اللحظة الانية (تقنيا) و(ثقافيا) و(ايدلوجيا) فاقتحم القضايا الشائعة وحاورها للوصول الى محتوها وعلاقتها بالكينونة والهوية واضعاً نصب عيناه أن العرض يرنو إلى الثقافة الجماهيرية أن احتفظ المصطلح بجدواه وجديته.

التكية مكان اخر يعرفنا فى زمان آخر نعرفه يفتح أبوابه بحنان ونعومة الحيات لاستقبال أصحاب الخيبات الهاربين من واقعهم المرير للتطهر من أدرانهم وكأنهم فى عطلة استشفاء من الدنس فكانوا ستة من الشباب الزاهين بشبابهم ثلاث من الفتيات ويقابلهم من الرجال ثلاثة كلهم فى سن الشباب ويعانون من مشكلات حياتية آنية وخيل لهم ان بهروبهم إلى هذا المكان (التكية) تحرر من الخيبات وتخلى عن الملذات فكانت فترة حياتهم خطة

الهروب من الصوت وثنائهم من اليد والفعل وثنائهم من الشعور والحس وآخرهم من الفكر والفعل والقدرة فشخصت حالات الشباب البائسين بالاستسلام الى الشعور واللذة والفعل والفكر فان تولى الإنسان عن الحواس أصبح تابعاً محموداً دون إرادة إلا التبعية ودون فكر إلا من خلال الشيخة وقانونها، ولأن الهاربين بانسون فقد ارتضوا التخلي عن آدميتهم فاتوا فعل الحيوانات فى تناول

حقيقة للهروب من الدرن والاستشفاء من الخطايا وعلى الجانب الضد كانت كبيرة التكية (الشيخة) الفتاة الغامضة التى تملك وتحكم رجالات التكية وتفرض قانونها الخاص فمتى استقبلت من اصحاب الخيبات الهاربين من ماضيهم اقتلعتهم من ذواتهم الآنية وحياتهم الكاملة وصاغت لهم حياة ترتضيها ومستقبل تراه أليق بهم دون صوت أو فكر أو شعور وكانت خطتها أربعة خطط للهروب أولاهم

الخطاب في حين نجح سداسي البائسين الثلاث فتيات والثلاثة شباب في تجسيد لا جدوى وجود الورد في أرض بور فهم المستسلمون للخطوة الخامسة للهروب من الواقع إلى الأمر الواقع.

التكية بطولة (إسراء حمدي/الشيخة - أشرف بدوي/ سليمان - مصطفى غانم/راشد - أحمد عاطف/عامر - محمد عيد/تيمور - خالد أشرف/جمال - ميرنا محمد/زينب - أمارة عصام/ليزا - أحمد سيد/خالد - راشيل - باسم/حبيب - أدهم وليد/المثلث - عبدالله محمد/يحيى - تقى ممدوح/الطفلة) (المريدون: إسلام أحمد - عبدالرحمن صلاح - لمياء غانم - هايدى هدية - مصطفى هاشم - ريهام حسين - أحمد مدحت - سلمى شاهين - وريموندا بولس - زياد أحمد - كيرلس ميشيل - مادونا مدحت - مصطفى محمد - عبدالرحمن عثمان)

مخرج منفذ مصطفى عبدالبصير - مساعد مخرج أشرف محمد بدوي - مادة فيلمية أبانوب سلامة - ديكور وملابس مصطفى إبراهيم - تنفيذ ملابس ندا سيد - أكسسوارات فاطمة فاخر وولاء قناوي - أشعار دكتور سيد عبدالرازق - إضاءة مايكل يعقوب - تعبير حركي مارك صفوت - موسيقى وألحان روماني زاخر - تنفيذ موسيقى محمد عبدالعال وأحمد عبدالعظيم - ماكياج كيرلس ظريف وريهام عبدالعظيم - إدارة مسرحية محمد عز ووسام ناصر - إعداد أندرو إسحاق.

التكية تأليف محمود محمد سيد - إخراج مارك صفوت.

وجاء ديكور (مصطفى إبراهيم) موحياً للشكل الصوفي شكلاً المتوحد مع الأفكار الدالة على القلاع النائية مضموناً فأشار إلى الدال والمدلول وحافظ على فراغ خشبة المسرح وساهم في تكوين مستويات عليا من الرؤية استثمارها المخرج في تأكيد تتلصص الشيخة واتباعها على البائسين والاستخدام اللافت لخطوط الضوء وزوايا الإسقاط لإضاءة (مايكل يعقوب) الذي حافظ على طزاجة الصورة وجديتها ومنع انتشار الظلال على مستويات الديكور فليس للبائسين انعكاساً على الأرض فهم موق في جسد احياء وليس للميت ظل بطبيعة الاحوال ومع استخدام المادة الفيلمية (تغيرت زوايا الإسقاط الضوئي والوانها) بوعي شديد يؤكد احترافية الطرح وتأكيد الدال والمدلول.

التكية تجربة مسرحية كاشفة تتجاوز اللحظة لتحذر من ظلام النظام العالمي الجديد المتخفي في عباءة الدين شكلاً والساعى الى ضحد الهوية وسحق الكينونة محتوى مستخدماً مرادفات شعبية/طقسية/دينية دالة شكلاً ومفرغة مضموناً للوصول الى كينونة منسحقة تحت إطار آخر مجهول

أجاد الممثلون - دون استثناء - في التعبير عن الشخصيات المركبة كرموز ودلالات يخفي مظهرها مخبرها وابتعد مصطفى غانم عن الكلاسيكيات المسرحية للمتأمرين والاشرار فبدأ شريراً حقيقياً، كما بدأ أحمد عاطف مستسلاً محاولاً إلا أن استسلامه سبق محاولاته ونجحت إسراء حمدي في تشخيص السيدة العجوز فكراً الشابة مظهرًا فبدت تجسيداً حياً للنظام العالمي الجديد ذلك الطرح المختفى وراء الإطار الصوفي/الديني المتجدد

الطعام عندما أمرت الشيخة تابعيها بأن يتناول البائسون طعامهم من (الطبق) دون استخدام اليد فكان الانحناء إلى تناول الطعام بالفم كأنحناء الحيوان لطعامه حتى إذا ارتضى البائسين ذلك كان إزهاق نور العين وحجب الرؤية فارتبك الآتي والآتي حتى إذا ارتضوا كان التخلي عن الكلام بتخييط الفم كما كان الأسلاف فمع التخلي يأتي التخلي ومع الخنوع يبرز الخضوع وتتجلى بين الأفعال الهاربة من الماضي ماضى أكثر قسوة للبائسين فهمو كانوا (زوجة خائنة وأخرى مهملة وثالثة خائنة خاضعة ورجل مارق وآخر سارق وثالث قاتل اباه) فاجتمعت الخيبات في نسج غير متجانس ونسخ بشرية غير متطابقة وإن تطابق المأوى والمرتجى.

بدأ العرض المسرحي التكية بمقطع فيديو مرئي للبائسين كلا يعرض اسمه ووصفه وسعيه بارادته الحرة إلى الانضمام للتكية حتى إذا انضموا اندلعت نيران الأبواب والشبابيك في التكية إيذاناً بالاحتفاء بالوارد الجديد كحطب النار المنوط بحرقه حفاظاً على المأوى وعلى استمرارية المكان وجدواه، وهو استخدام لافت لتقنية الفيديو مابنج (أبانوب سلامة) تبعه استخدام آخر لذات الخلفية بعيون شاخصة/حارثة/مراقبة/محذرة وتتابع الصور الإلكترونية المحققة للمتعة البصرية وللطرح الدرامي المغاير ليتجاوز الطرح محليته عن مجموعة بائسة غير متجانسة من الشباب يسعى لتغيير واقعة فكانت الواقعة بالروضوخ إلى نظام أكثر قسوة وعنف وتسلط ودموية فخاب من ثم سعيهم إلى التطهر ليصبحوا وقوداً لفساد أعرق وعلى المستوى النقيض تدور الصراعات داخل نسج التكية ذاته بين التابع الأمين المهادن للشيخة (راشد) وللصامت الأمين المؤمن بحتمية التكية كمعنى مجرد للاحتواء (عامر) فكان الصراع يحافظ دائماً على غلبة الأقوى وقدرته على فرض شروط اللعبة وجدواها. ومع تشابك الأحداث وتطورها وعقاب المخالف لتعليمات واوامر الشيخة وتدخل الأمين الصامت لإعلاء قيم الانسانية بعد تخلي البائسين عن إنسانيتهم كان سرقة مفتاح ابواب الخروج الحل وكانت الخطوة الخامسة للهروب البائسين من بؤسهم وماضيهم الدنس وحاضرهم المهين هو الاستمرار طواعية في احضان التكية إعلاء لفرضية فقدان الامل والجدوى والاستسلام لواقع أكثر إيلاًماً من الواقع.

نقلت أشعار دكتور سيد عبدالرازق الطرح الدرامي والفكري إلى أفق أكثر رحابة من المعنى اللفظي للتكية مستخدماً تراكيب موحية (حين تخلي المجهور وجبر المتخلى وحيث تجلى المستور وستر المتجلى) فالتأطير للنظام الجديد واتخاذ الإطار الديني والطقسي مدخلاً أوحى بدلالات أكثر عمقاً لذلك المتخلى عن وجوده سعياً لوجود مهترئ فاهترأ. وعاونها بطبيعة الحال موسيقى (روماني زاخر) والكريوجراف (مارك صفوت) الذي أكد ان الطرح متجاوز الوجد الصوفي إلى التأصيل إلى نظام جديد ارتضته الشيخة مصدراً للراحة من الضغوط الحياتية والانصهار في وجود اشمع واعم من الوجود الديني والقبلي فلا اسم لأحد ولا شعور لأحد ولا رؤية لأحد ولأفعل لأحد يخالف فعلها.

«الفندق»..

على الحافة بين الحياة والموت ومسرح يطهر الروح ويعيد اكتشاف الذات

صالح فرغلي

العرض لا يستند فقط على نص «فندق العالمين» لإيريك إيمانويل شميت» بل يشكله الدراماتورج «فادي نشأت»، ويخضعه لعملية ولادة جديدة لينتج مسرحاً لا يحاكى الواقع بل يحرض على إدراكه بعمق مختلف ويكسر الحواجز بين الوعى والغيوبة، بين الحضور والغياب، وبين المسرح كفن والمسرح كأداة تشريح للذات الإنسانية هنا العرض لا يدور حول الشخصيات بوصفها أدوات درامية بل حول الإنسان بصفته سؤالاً معلقاً على حافة الحياة والمسرحية تقدم تجربة مزدوجة (نفسية وفكرية) تُحرّك المتفرج كما لو أنه أحد قاطنى هذا الفندق الغريب، المُقام في منطقة رمادية لا تنتمى لزمن أو مكان.. فضاء يتنفس مع كل شخصية ويتحول وفق أزماتها ويُعيد تشكيل ملامحه عبر صمتها وأسئلتها لا عبر الحوارات وحدها.. لقد نجح العرض في تقديم عالم الفندق المكان الفاصل ما بين الحياة والموت كواقع درامى داخلى.. فـ«الفندق» هنا ليس مكاناً فعلياً بل كيان غامض يجمع الأرواح المعلقة.. يجمع شخصيات انسلخت مؤقتاً عن أجسادها إثر لحظات فاصلة اما حوادث، صدمات، انقطاعات وجودية.. فالمكان ذاته متقلب كأنه صدى لكل شخصياته يتسع حيناً ويضيق حيناً آخر بقدر ما تتأرجح مصائرهم بين العودة والإنطفاء.. حيث اختار أن يشرح العمل الأسمى ويصنع بنية درامية خاصة للعرض فأعاد دمج أفكار جديدة بإضافة شخصية مثل «أوسكار» من عمل آخر لشميت «أوسكار والسيدة الوردية» فبدأ أن الهدف ليس فقط توسيع الحكاية بل تفكيك التمرکز حول الفرد ولصالح مجموعة من التفاعلات النفسية ودمج العمق الفلسفى مع حساسية البناء الدرامى كل شخصية تصبح مرآة للآخرى ترتد أزماتها على الآخرين بل وعلينا نحن كمتفرجين وقائم ذلك على تفجير ذات الشخصيات من الداخل لا عبر الصراع الخارجى بل هناك انكشاف متبادل.. صدام بين ما يعتقد المرء عن نفسه وما تكشفه له العزلة النفسية والمواجهة القسرية مع احتمالية الفناء. يمكن القول إن «الفندق» ليس عرضاً بالمفهوم التقليدى بل طقساً

ومتأمل في تفاصيل الحياة.. الديكور لـ «محمد فتحي» جاء بشكل مشابه للفندق ولكن بلا ملامح واضحة لا تشير إلى شيء محدد لكنها تقول كل شيء عن هذه النقطة ما بين الحياة والموت.. الجدران ليست جدراناً بل انعكاسات.. مجرد دلالات لحالة مؤقتة (استقبال في فندق بلا ملامح وبلا زمن بوجود ساعات بلا عقارب لا توضح الزمن وأسهم وإشارات.. مصعد ينقل الشخصيات

مسرحياً روحياً يحمل في طياته قوة التطهير والترنح يقود المتفرج إلى داخله كما لو كان أحد النزلاء لا يقتصر دوره على مجرد الفرجة بل البحث عن دور المسرح لفحص الذات قبل أن يكون وسيلة ترفيه.. إنه عرض لا يُنسى لأنه لا يعتمد على التذكر بل على الإحساس الغائر في مناطق اللا وعى.. «الفندق» مسرحية لا تقدم حكمة بل تثير الشك وتجعل الإنسان متورط وقلق

..(احمد شرباش) في دور "مستر ديليك" المتسلط الوصولي المحب للمال والرشوة للوصول لكل ما يريده يدعى التدين لإخفاء حقيقته (أسماء عمرو) إحساس وأداء مليء بالحيوية والحركة.. (منة بكر) وادق المشاعر التي عبرت عنها وهي تؤدي دورها ومشينا معها على حبل المشاعر والاحاسيس وهي تحكي عن ماضيها في السبرك وسقوطها من فوق الحبال.. والمفاجأة المبهجة.. (إيمان الناصر) "لورا" والتي أدت ازدواجية الاقبال على الموت (بالأمراض التي تعانيتها) والحياة (بالغناء والرقص والبهجة).. (محيي الدين يحيى) «جوليان بورتال» القادم لهذا المكان ولا يؤمن بشيء وبحته عن حقيقة الوجود وارتباطه وجدانيا بلورا ليتحول بمشاعر الحب ويرى الحياة بشكل آخر.. استطاع المخرج محمد طابع أن يقدم رؤية إخراجية متكاملة بكل العناصر الفنية وحول العرض إلى تجربة شعورية نابضة مخاطبا حواس العقل والروح معاً واعتمد على «المسرح الداخلية» حيث كل عنصر فني يخدم الحالة الشعورية الكلية لا الشكل الجمالي فحسب.. بل إن المسرح هنا مختبر لإظهار الكوامن الإنسانية لكل شخصية فتعرض ما بداخلها من مخاوف أو تتعامل وتتحد وتتماس مع شخصيات أخرى ومع مشاعر المشاهد لتأكيد وجوده طرقاتاً في المآزق لا مجرد متلقى لما يعرض أمامه بل يحس ويشعر بكل ما فيه.

بشكل وإع جداً.. وظهرت الحالة التمثيلية بأداء جماعي متكامل (كل بجسد معلق بين انفعال وانطفاء) ممثلون وممثلات لم يؤدوا أدواراً بل أعادوا رسم ملامح إنسانية مشتركة في منطقة ما بعد الأم تجلت في مقدرتهم على الإمساك بحالة «المعلق» تلك المساحة الصعبة بين أن تكون حياً بالكامل أو ميتاً بالكامل واستطاعوا تجسيد التردد، التخبط، حالات النفي والاعتراف دون اللجوء إلى المبالغة والأداء جاء ناعماً لشخصيات تتفاعل أحياناً كأنها لا تعرف من تكون أو كأنها تحاول أن تتذكر نفسها عبر الآخر وهذا التوجه من التمثيل الخارجي إلى الأداء الداخلي هو ما منح العرض قوته الشعورية والشاعرية في نفس الوقت وجعل من كل جملة بسيطة سؤالاً ومن كل صمت نداء.. وظهرت مقدرة كل من (أسماء عمرو) في دور «الدكتورة اكس» الشخصية المحورية الوسيط.. التي ابدعت بالأداء الواثق والمؤكد بالحركة والاتزان وأحياناً في اظهار العاطفة بينها وبين الآخرين.. والطفل (ادم وهدان) في دور «اوسكار» هذا الطفل العالم بكل ما يدور حوله وعالم بمصيره المحتوم منذ البداية وبالرغم من ذلك فهو يتعامل بكل شفافية وثبات.. (محمد هاني) والعراف «راد جابور» الذي يبدو انه عالم بكل الأمور وفقده لابنته هو سبب تغيير حياته وأدى دوره ببساطة وحس كوميدى واضح.. (شريهان قطب) «ماري» الخادمة التي تتعامل بوضوح وحب لكل الشخصيات وتعاملها مع اوسكار كالسيدة الوردية

إلى هنا.. ومن هنا الى المصير الذي يحدده القدر أما الملابس لـ«سماح نبيل»، والتي استطاعت مع الديكور خلق عالم خاص بالمكان بكل ما به من ملامح مرئية مثل الفندق ولكل شخصية تكوينها.. والإضاءة تتنفس مع المشهد وتختنق معه ككائن حي الضوء الأبيض لا يعنى فقط البرودة بل الغياب والموت.. فيما يأتي الأحمر كمحاولة خافتة للعودة إلى دفء الحياة وانتقال الإضاءة من الإضاءة العامة الى اضاءة ذاتية الشعور للمشاهد التي تعرض ادق المشاعر الخاصة وبشكل شبه ضبابي ليحقق ذلك.. (الفيديو مابينج) لـ«محمد المأموني» لم يكن مجرد استخدام عادي بل تكملة للذات إذ عرضت الخلفيات ما لا يُقال وأظهرت ما لا يُفصح عنه في الحوار. هذه التقنية خدمت الانفعالات الغريزية والمخاوف الدفينة وكأنها إسقاطات ناتجة عن لاوعى الشخصيات تعبر عما يدور داخلهم بشكل فاضح واستخدمه المخرج مكمل للديكور في المصعد عند انتقال الشخصيات.. أما عن الاشعار لـ«سامح عثمان»، والتي كونت مع النص الحوارى نسيجاً متكاملًا عبر من خلال كلماته باللحظات السعيدة التي يعيشها الانسان في أصعب اللحظات المتأزمة ما بين الحياة والموت.. والموسيقى لـ«زياد هجرس» تحدث تغييراً كيميائياً في إدراكنا تخاطب اللا وعى لا تعلق على المشهد بل تخلقه مجدداً وتعيد تشكيل حالة سعيدة معبرة عن حالة الشخصيات بالرغم ما في الشخصيات من وجع وتقلبات وحيرة واستخدمت

رغم برودة الشتاء يضطرنا الفقد لحكايته لنأنس بها «حكايات الشتاء»

عرض مختلف يستحق الاحتفاء

خلالها على وجوده بقوة في المشهد المسرحي ككاتب من الكتاب المهمين والمميزين، وقد فاز بالعديد من الجوائز منها جائزة ساويرس لعام ٢٠٢١م «حالة عشق»، جائزة كاتب العام سنة ٢٠١٢م من جامعة هارفارد الأمريكية عن نصه «كوميديا الأحزان»، جائزة من المهرجان القومي للمسرح عن مسرحيته «ظل الحكايات».

ومؤخرًا خرج علينا «الحسيني» بنصه المختلف «حكايات الشتاء» - موضوع المقال - الذي يعرض فيه لحالة إنسانية شديدة الخصوصية، يغوص خلالها في تفاصيل دقيقة لمنطقة غير مطروقة بالنفس البشرية، كتبها بلغة حوارية تقترب من الشعر بما تتفق والموضوع وتتناغم مع الحالة، وتدور أحداث المسرحية حول سيدة مُسنة تعاني من الوحدة تعيش في شقة واسعة من الطراز القديم، تستدعي دائمًا ذكرياتها مع حبيب راحل لتؤنس وحدتها بتلك الذكريات، هكذا بدت الحدودية والتي بدأت حكاياتها بقدوم خطيبين - شاب وفتاة - لشراء الشقة بناءً عن إعلان للسيدة عن بيعها، ومع حوارها معها تتفتح مسارات الذكريات، فتحكي الحكاية تلو الأخرى راسمة حالة مشوبة بالغموض مع

بدفء المشاعر الإنسانية.. هكذا رأيت العرض كحالة مكتملة.

المؤلف والحكايات

«حكايات الشتاء» تأليف الكاتب والشاعر إبراهيم الحسيني، واحد من أهم كتاب الجيل الحالي للمسرح بمصر، تدرج في تصاعده خلال الربع قرن المنقضى من الألفية الثالثة ليصل إلى صدارة المشهد، يعالج في مسرحه قضايا متنوعة - وبشكل خاص ما يتعلق منها بالوجود الإنساني - يقدمها بمعالجات فنية مدهشة، متجدد دائمًا، لا يعتمد على مصدر ثابت لأفكاره، بل تتعدد مصادره بين الواقع وبين التاريخ وبين التراث وبين الابتكار، ولا يتمسك بأسلوب ثابت في الكتابة أو يقف جامدًا عند شكل محدد، غير ملتزم بقواعد المسرح الأرسطي، أنجز خلال مسيرته ما يقرب من ٥٠ نصًا مسرحيًا تم نشر وتنفيذ أغلبها، ومنها «أخبار أهرام جمهورية، سابع أرض، المكحلة والياشمك، زنانة لكل مواطن، الكونكان، سلم طالع للشمس» وأعتبر مسرحيته «حالة عشق» علامة فارقة في مسيرته أكد من

ناصر العزبي

(بيروح شتا وييجي شتا/ويهل صوت المطر ينده من الشبابيك/مين إلى حب واتنسى/ومين إلى شبا.. بيك/مطر الشتاء كسا واكتسى؛ ورغم الفراق قلبى حبا.. ليك) هناك من العروض ما قد يأسرك كمتفرج بما يصعب معه الانفلات من هذا الأسر، فيكون له تأثير على تناولها النقدي لدرجة تجعلك منحازًا لها، بما قد لا تلتفت معه لما أخذ بها، ولقد شاهدت مؤخرًا بقاعة مسرح الغد بالعجوزة مسرحية «حكايات الشتاء»، واحدة من تلك النوعية التي تأسر المتفرج، بدء من فكرتها، مرورًا بالحوار فالأغاني فالموسيقى فالديكور.. ناهيك عن الأداء الذي هو حكاية في حد ذاته، أداء مغلف بالصدق، مليء

by medhat Sabri

شخص تتبدى وتختفى كأطياف نراها تحاورهم وغالبًا يكون الحديث من طرف واحد، تكشف خلالها عن مشاعر مختلفة يغالبها الحب والحنين، ولينسج - المؤلف - صراعًا خافيًا بين الواقع والخيال عبر تداخل الأزمنة التي تتقاطع بالتنقل بين الحوار مع الخطيبين ومعاناتهم في الواقع، وبين صاحبة الشقة التي تشدنا مع الذكريات في الماضي، وخلال مسارات الحكى تظهر من تشاركها حب الزوج بما نلمح معها غموضًا حول حبها للزوج المتوفى، ليتكشف الخط الدرامي الأساسى للعمل، وتتكشف معه تدريجيًا طلاس هذا الغموض عبر الحكايات، مع تغير رغبة السيدة في بيع الشقة إلى رغبتها من يشاركها السكن بالشقة، مع محاولاتها إغراء الخطيبين بكل السبل من أجل قبولهما أنس وحدتها.. ومع نهاية العرض نكتشف أن صاحبة الشقة لم تكن زوجة وإنما كانت حبيبة في الظل لم تعلن عن حبها للزوج الراحل، وأن طيف السيدة التي التقت بها هي الزوجة الأصلية، لتتفتح مسارات كثيرة للتأويل لقصة إنسانية شديدة الرومانسية، مع نفور الخطيبين من تلك السيدة التي تبين لهما أن إعلانها لم يكن إلا حيلة تستجدي بها الناس لتففى بالحديث إليهم ملء فراغ حياتها، هي حالة نفسية تطورت مع طول الوحدة إلى حالة مرضية،

بعد فقدانها لمن منت نفسها أن تعيش معه.. ولتنشأ لدينا علامات استفهام حول الشقة التي جعلتنا نتعامل معها كزوجة لصاحبها المتوفى؛ كيف آلت إليها، هل اشترتها بعد وفاته لتواصل وهماها بالحياة معه، أم أنها استغرقت في وهماها لتنفيذ عبره من خلال شرفة البلكونة لبنى كثير من الحكايات الوهمية التي عاشتها في حياتها بصدق مشاعرها! وليطرح العرض كثير من الرؤى الفلسفية حول الفقد والوحدة وونس الذكريات، والمخرج والعرض؛

حكايات الشتا" من إخراج محمد عشرين، واحد من المخرجين الشباب، من أبناء الباسلة، بدأ نشاطه الفني كمدرس موسيقى وكمدرب استعراضات قبل نشاطه مع المسرح الذي بدأه عام ٢٠٠٦ بإخراجه مسرحية "ميلاد جديد" التي شارك بها في ختامى المهرجان الـ١٦ لنوادى المسرح، وتم اعتماده بها كمخرج، وليشارك في الدوريتين التاليتين من نفس المهرجان بمسرحيتي «ملاحنا- ٢٠٠٧»، وحلم الأجنحة ٢٠٠٨» وكان يعتمد بشكل أساسى على توظيف موهبته ككروجرافى، وكمدرس موسيقى، ما أتاح له أيضًا إخراج عدد كبير من الأوبريتات ومسرحيات الأطفال، ويتنقل بنشاطه بين فرق الجهات المختلفة (قصور الثقافة، الجامعات، الشباب والرياضة) يقدم من خلالها عدد من العروض، وقد حصد عبر مسيرته التي تقترب من الـ٢٠ عامًا على الكثير من الجوائز.

وفي «حكايات الشتا» يفاجئنا الـ«عشري» باختياره لنص له طبيعة تختلف عن نوعية الموضوعات التي يقدمها، يختلف أسلوب تناوله عن أسلوب وشكل العروض التي سبق وأن أخرجها، ليخوض تحدى جديد مع نفسه

المكان بأكمله كصالة كبيرة لشقة من الطراز القديم، وحدد للمتفرجين أماكن للجلوس بها بما يساعدهم على التفاعل الحميمي، وقام بلف جدران المكان بالستائر والبراقع، وتظهر خلالها؛ شرفة، باب زجاجى لبلكونة، باب حجرة زجاجى، مع مراعاة أن تسمح بظهور من يتحرك خلفها، مع ظهور منفذ مؤدى للمطبخ، وكذلك باب للشقة بالقرب من مقاعد الجمهور، واتسم مصمم الديكور بالتفاصيل الدقيقة، ففرد سجادتين على باركيه أرضية الصالة «القاعة»، مع نثر قطع من الأثاث بالمكان (كراسى، أنترية، ططايقى، طاولة صغيرة، مكتبة ذات أرفف تحمل قطع أباجورة وأنتيكات..) مع مراعاته وجود مساحات مختلفة كأماكن للحكايات ولحركة الممثلين، كذلك اهتم بنثر بعض مفردات الاكسسوار مثل (لوحتان مرسومتان، تليفون، برواز لصورة،

من خلال عرض احترافى بمسرح الدولة، مع فرقة الغد التابعة للبيت الفننى للمسرح، وينجح بشكل كبير في تحديه بتقديمه لعرض منضبط في كل عناصره ليؤكد به تميزه كمخرج، بدء من اختياره الجيد للنص، والأشعار التي أجاد توظيفها في ختام كل حكاية، مرورًا باختياره الصائب للعناصر الفنية التي نجح من خلالها تقديم عرضه المتميز، مع إجادته لرسم حركة الممثلين وتوظيفه للرقص التعبيرى حيث أتاح وجود الشخصية معادلة للبطل مساحة كبيرة له كمصمم رقصات لاستغلال مهارته ككروجرافى ليضيف للعرض بُعدًا جماليًا إضافيًا. ركز المخرج في تصويره على خلق حالة للتلقى ليأسر بها المتفرجين، فاستعان مهندس الديكور أحمد الألفى الذي وضع تصويره بشكل واقعى يجعل المتفرج يعيش داخل الأحداث بالمساحة المحدودة بقاعة مسرح الغد، فوظف

by medhat Sabri

تعبيري بليغ أضيف على العرض حالة من رومانسية وبعداً جمالياً.

البطولة الرجالية كانت للفنان تامر بدران الذي جسد شخصية "هاشم" الزوج المتوفى، الذي يتبدى كطيف يُستدعى في المشاهد وفق الحكايات، وقد أجاد في تجسيده بأداء تعبيري صامت، أما البطولة الثانية كانت لـ«مصطفى سليمان» الذي قام بدور «سيف» الخطيب الراغب في استئجار الشقة، شاب عصري يتسم بالحيوية، وقد اجتهد في تجسيده وفق الشخصية المرسومة ومساحتها بالنص.

«حكايات الشتاء» عرض يدعو للتأمل، تنازع على بطولاته الكل عناصره الفنية، عرض مختلف يستحق الاحتفاء به وبفريق عمله، ومعهم مصممة الأزياء «نور سمير»، المخرج المنفذ «عليا عبدالخالق» «حكايات الشتاء» عرض يضيف لفرقة الغد بما يستوجب تقديم التحية لمدير الفرقة الفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد الذي دعم هذه التجربة حتى نرها على خشبة المسرح، وللمشرف العام الفنان القدير «هشام عطوة» رئيس البيت الفني للمسرح، ولقائد قطاع الإنتاج النجم الكبير خالد جلال.

«حكايات الشتاء» مسرحية تستحق المشاهدة، ونختتم مقلنا هذا بمقطع من أغانيها الثرية للشاعر إبراهيم الحسيني؛ (جوه الشتا العمر مليان بحكايات/ نحكي عن الونس إلى كان، ولا عن الخوف إلى آت/ الكلمة رحمة وممكن تكون بينا سيف باتر/ خدلك من الذكرى ريحة حياه وخدلك م الوجع ساتر).

التمثيل ولمعان نجم «هبة»

كان التمثيل فارقاً في هذا العرض، وبشكل خاص من الفنانة «هبة سامي» التي تعد من أبرز عناصر العرض تميزاً، وأعتقد لمعان نجمها بعد مشاركتها بهذا العرض، بما لها من كاريزما خاصة تتسم بالحضور والقبول، قامت بأداء شخصية «حياة» - المركبة الصعبة - بشكل ينم عن قراءتها الجيدة للشخصية، والوعى ببنائها الاجتماعي وتكوينها النفسي، بما مكنها من التفوق بأدائها عبر التحكم في مشاعرها وانفعالاتها وصوتها وملامحها وفق الحالات المتباينة، معتمدة على المعاشية التامة للشخصية وصدق الأداء، والسلاسة في تنقلها من مرحلة سنية لمرحلة أخرى، وكذلك من زمن الواقع إلى زمن الماضي، وهذا كله باحترافية شديدة كان لها دوراً كبيراً في ضبط الإيقاع العام للعرض.

وقد أجاد جميع المشاركين في التمثيل، حيث تألقت إلى جوارها الفنانة القديرة «عبير الطوخي» التي قدمت شخصية «هيام» التي تبدت كطيف صامت، واستطاعت أن تعبر عن كثير من المشاعر، معتمدة في ذلك على الأداء التعبيري بحركة الجسد وملامح الوجه، وتمكنت بأدائها أن يكون لها حضور دائم رغم مساحة الدور المحدودة، وقد أجاد معهما «مايا عصام» في دور «ماهى» الخطيبة، بأداء متزن لفتاة عصرية، اتسم بالحيوية، وصدق التفاعل مع «حياة» والتعامل مع حالاتها النفسية المتباينة، أما الشخصية النسائية الرابعة فقامت بها «فرح داود» كمعادل آخر للبطلة، تأخذنا معها لكل حكاية من الحكايات، بالأداء الراقص كوسيط

شماعه، تليفون، جهاز تسجيل، عود، ورد زينة.. وغيرها من المفردات التي تتصل بتاريخ الشخصية، إضافة إلى كونها تعكس الدفء على المكان، ويتفق والرؤية العامة للعرض.

وقد لجأ المخرج للإضاءة لتلعب دوراً أساسياً في الانتقال من حكاية إلى حكاية، كذلك من زمن إلى زمن آخر، مع استخدامه للألوان التي تتفق والحالات النفسية للشخصية المحورية وفق أحداث الحكاية المروية، وقد أجاد «عشري» في توظيف الإضاءة مع ألوان الأزياء لتخدم مع التشكيلات الحركية بأن حقق بها لوحات تشكيلية بصرية رائعة.

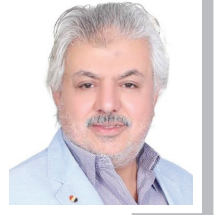
واستكمالاً لطبيعة النص، أصاب المخرج في اختياره للمبدع الأصل «رجب الشاذلي» واحد من أهم الموسيقيين المعروفين بتفوقهم وإمكانيتهم في ألحان موسيقى دراما المسرح، ولم يخيب ظنه به، فقد كانت - الشاذلي - موفقاً بموسيقاه وألحانه الحميمية التي تمس الوجدان، وتضيف للعرض وتساعد على المعاشية المزدوجة لكل من الممثل لشخصيته، والمتفرج لتساعد في تهيئته للتلقى، وحسنًا تعاون الشاذلي مع الموزع الموسيقى «يحيى غز»، واستعانته بالمطربة «ياسمين رجب» التي تجمع بين الحسنيين «صدق الإحساس، وحلاوة الصوت» متغنية بكلمات «الحسيني» ومنها هذا المقطع؛ (لسايا بحلم والسما وكل النجوم متنوره/ أنا ليلي حلم طويل، سكة سفر متحيرة/ بفرد ضفايري ع الخلاق قمر، ليلة سمر/ يتجمع الأحباب ونحلم كلنا زى طفلة صغيرة).

«أرض النفاق»

بين السرد والعرض بجامعة الزقازيق

❖ محمود كحيلة

اتجهت كلية الآداب جامعة الزقازيق في عرضها المسرحي المشارك في مهرجان الجامعة للمسرحيات الطويلة لهذا العام الجامعي ٢٠٢٥م إلى مسرحية الرواية؛ حيث اختار مخرجها الشاب الواعد محمد الجندي أن يعتمد في عرضه على رواية يوسف السباعي «أرض النفاق»، والتي سبق تقديمها في فيلم سينمائي ناجح ومعوف من بطولة نجم الكوميديا فؤاد المهندس وإخراج فطين عبد الوهاب قبل ما يزيد على نصف قرن وها هم شباب كلية الآداب يقررون العودة إلى الرواية نفسها وتقديمها في شكل مسرحي كوميدي كما كان الحال في المعالجة السينمائية، والسؤال هل نجحوا في تقديم عمل مواز أم لم تكن المقارنة المتوقعة في صالحهم، وقد بدأ العرض بمشهد جميل ومبشر لأب بجوار ولده يبادل أطراف الحديث في المقعدين الأماميين للسيارة التي يقودها الأب ونفهم من حوارهما أن هذا الطفل بلا أم أي يتيم الأم وبينما يكلم الفتى والده يحدث تصادم للسيارة ويموت على أثرها الأب؛ ليصبح الطفل بلا أبوان ومن هنا ينطلق العرض الذي أعده للمسرح محمود عبدالرازق متجهًا في إعداداته إلى ما يجلب الكوميديا التي ظل صناع العرض يتمسكون بها حتى في أكثر الأوقات إثارة للحزن والشفقة والتراجيديا، وهو ربما في ذلك يحاول أن يحاكي الواقع المؤلم الذي نعيشه رغم كل ما يحيط بنا من صعاب وما يترتب بنا من شرور لذلك يرسل الأب في حادث سير أليم والناس يترصون بهم بهواتفهم المحمولة يصورون الحادث دومًا أدنى شفقة على القتل (الأب) أو الجريح (الطفل) الذي من فرط بؤسه لفقد أبوية يحتاج إلى علاج نفسي ثم يهب حياته للبحث عن ترياق يحرر به الناس من حالة اللا مبالة التي يعيشون فيها، ولذلك كان اكتشافه المهم وتركيبته الخاصة التي ألقاها بالفعل في مياه الشرب وجاء إلى الشرطة بنفسه لكي يتلقى عقابه المرتقب، ويلتقي بالضابط خفيف الظل الذي قام بدوره في هذا العرض المرح الطالب أحمد الإسكندراني الذي يحاول في المسرحية أن يستوعب الأمر مبدئيًا ليرى نتائج التحول الذي أصاب عموم الناس؛ حيث الموظف المرتشى يقضي أعمال الناس بكل حب وإخلاص ويعيد للراشدين رشوايهم ويحرص على الصلاة وهكذا كافة النماذج الفاسدة ما أن يصلها المركب حتى تتحول عن

يستطع الوصول الى هذه الزروة المشهدية بالإضافة إلى وجود فراغ كبير فوق خشبة المسرح؛ بسبب عدم التوازن في توزيع الشخصيات عليها إذ خلى نصفها الأيمن أغلب الوقت من الممثلين، وفي الأوقات التي كان التوزيع فيه طبيعي كان بعض المشاركين يأتون بحركات تجذب أعين مشاهديهم عن المشهد الحقيقي الأساسي الذي يتم على الجانب الآخر وهو عيب قاتل ينبغي التخلص منه، والعنصر الأفضل على الإطلاق في هذا العرض الجامعي هو الديكور؛ حيث تفوق شادي قطامش على نفسه وهجر التكوينات البصرية التي اشتهر بها في كثير من عروضه السابقة ليجعل المنظر المسرحي شديد البياض والبراءة كأنه صفحة نقية في هذه الرواية الشقية التي تحارب النفاق وتدعو إلى الصدق والوفاء وقد توافقت هذا الفضاء الفاتح الخالي من الملوثات مع الحالة الميزاجية للدراما التي تتجه الى الكوميديا فتخاطب العقل المرموز له في صفحة الديكور الذي بدى جماله في خلفية المشهد الافتتاحي حيث السيارة التي يقدها (أمجد الربيع) الذي قام بدور الأب في صغاء ولطف ثم تقدم في الأداء إلى كائن عصبي إلى حد ما عندما قام بدور الطبيب النفسي فيما كانت الموسيقى أغلبها من الموسيقى والمؤثرات المعروفة والشهيرة التي توافقت الموقف، والتي أعدها للعرض مازن أباطة؛ لتكون خلفية جيدة لاستعراضات مبتكرة لوليد المصري الذي يتألق كلما خاض تجارب أكثر واجتهد في ابتكار جمل حركية جديدة وهكذا تتحد كل العناصر لتكون دراما مسرحية جيدة لرواية جميلة ومرحة.

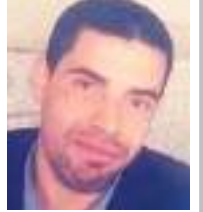
شخصياتها وتودع النفاق وتتحول إلى نموذج صالحة وفي الدراما تحاول الإعلامية الشهيرة (ريهام المذيعه) أن تحقق في الأمر لكي تحقق نجاحًا إعلاميًا بالوصول إلى النتائج الحقيقية التي تسعى للبحث عنها لكي تتبين مقدار الحقيقة فيما يعلن أو يذاع تذهب إلى جمال عبدالحق صاحب التريكة والطفل الذي فقد والديه بالأمس القريب وتحاول أن تجري معه حديثًا جادًا وتحاول أن تعرف ما أودى به الى ما هو فيه من رفض للنفاق. ويقدر ما يكون رافضًا التحدث معها في بداية الأمر بقدر ما تستطيع أن تقترب منه وتحصل منه على ما أرادت من معلومات وتتطوع هي نفسها بعدما تبينت الموقف للزود عنه ضد من يحاول التزيح من تركيبته الجهنمية واستخدامها في إفساد المجتمع والحصول على مزيد من الأرباح والمكاسب وهو ما يمثل الشر في هذه الرواية الكوميديا (رءوف) الذي قام بشخصيته في صورة شديدة التقليدية عمر نصر الذي أعادنا بأدائه الرصين العتيق إلى الماضي بممثليه القدماء حيث الإيقاع الهادئ إلى حد الملل والرتابة والذي رغم رتابته يمر بسلام؛ لأن إيقاع الدراما لم يكن أكثر قوة في هذه المنطقة من العرض التي اشتغل فيها الصراع بين الشخص الطيب الذي يمثل «مازن أباطة» الشاب اليتيم والذي يقوم بدور جمال عبد الحق الشباب، بينما يجسد طفولته فتى واعد لم يصل إلى مرحلة الجامعة بعد هو ياسين فكرى الذي كان سفيرًا لطيفًا جدًا لفتيان جيله وكان طفوليًا في أداءه للجزء الخاص به وقد انتظرنا أن يتم المزج بين كلا طرفي الشخصية بأن ينسجما في لحظة ما ويصبحا واحدًا إلا أن الإخراج لم

«عائد إلى حيفا»..

عرض أم عرض مسرحي؟

ياسين سليمان

عندما يتم ترحيل رواية، أو أي نص أدبي غير مسرحي إلى المسرح، من فضائها الأصلي إلى فضاء جديد هو خشبة، بطرأته، عبقريته، قوته، وهشاشته أيضا فإن الجمهور يتوقع أكثر من مجرد إعادة سردها. ينتظر رؤية جديدة، قراءة نقدية، أو حتى خيانة خلاقة للنص الأصلي تمنحه حياة ثانية. لكن عرض «عائد إلى حيفا» من إخراج عبدالوهاب سعيد (إنتاج مسرح قالمه) والذي قدم عرضه الشرفي في مسرح قسنطينة بتاريخ ٠٩ جويلية ٢٠١٥ بدا وكأنه متهيب في أن يدخل في هذه المغامرة الوجودية الفنية الخلاقة، وكأنه من البداية اختار أن يرفض الإبحار في مسارات مجهولة، جديدة، حية، مكتفيا بإعادة فجّة الرواية وقراءتها بصوت عالٍ بلا أدنى محاولة لبناء تجربة مسرحية قائمة بذاتها.

الرواية الأصلية، «عائد إلى حيفا» لغسان كنفاني، تحمل قوة عاطفية وسياسية كبيرة. لكنها في هذا الاقتباس أعيدت بطريقة تكاد تكون حرفية، مع تغيير وحيد تقريبا في نهايتها: فبعد عشرين عامًا من تربيته عند العائلة اليهودية، نجد الابن «دوف» وبعد جلسة سكر طويلة ينتفض فجأة، ثم ينتفض ويتهم أمه اليهودية بالكذب، ويعلن وعيه المفاجئ: «أنا فلسطيني ولست إسرائيليًا، أنا من الطرف الآخر». ثم يفجر البيت الذي عاش فيه عمره كله.

هذه النهاية، بدل أن تمنح النص عمقا، تكشف هشاشة الكتابة المسرحية. لحظة الوعي الذي كانت المسرحية تطمح ليكون انقلاباً درامياً فكرياً وجمالياً يحدث الدهشة والمتعة عند المتلقي لم تكن لحظة متدرجة، كما أنها ليست صادقة ووجودياً بل تبدو تقريرية ومفروضة من الخارج، ليست من تفاعلات الشخصية مع نفسها، مع عقلها ومع وجودها، مع واقعها بل من إرادة المخرج (فقد بدا الإخراج يعاني من مسافة شعورية هائلة، وجبل جليدي حاد بينه وبين القضية التي بدا أنها يريد الدفاع عنها)، إن الوعي الأصيل ينبع من خبرة حقيقية، من أزمة داخلية تنمو ببطء، من مواجهة صادقة مع الحرية والمسؤولية. أما هنا فنحن أمام وعي مزيف، ديكور سياسي، يوزع الشعارات أو يكاد ويغلق النقاش بدل أن يفتحه.

ثم إن مشكلة العرض لا تقف عند النهاية وحدها. لقد جاء كله في نبرة توضيحية مدرسية: عرض يشرح الرواية بدل أن يعيد ابتكارها على خشبة. حوارات طويلة تشرح وتفسر، صوت راو أثقل العرض في تقريرية بائسة بلا دلالة جمالية، مسرح فقير بصريا وحركيا، بلا مجاز أو لعبة أو اقتراح. كأن المخرج اكتفى بأن يطمئن الجمهور إلى أنه «احترم النص» ونقله بأمانة (على اعتبار أن الإضافة المقترحة لا جمالية)، لكن الأمانة

هنا غابت تلك الرؤية. لم نر عملاً على الصمت، على النبرة، على الإيماءة. لم نر جهداً لتحويل القصة من حكاية تروى إلى حياة تعاش أماناً. كان يمكن للنص الأصلي أن يكون مجرد ذريعة للبحث عن أسئلة أصعب، عن صورة جديدة لفلسطين وللفقدان وللشعائر. كان يمكن للعرض أن يقترح، أن يغامر، أن يزج. لكنه اختار الطريق الأسهل: إعادة السرد، التوكيد، وما يقترب من الوعظ السياسي. والنتيجة كانت عرضاً مسطحاً، يفتقر إلى التوتر، إلى الجدل، إلى تلك الشرارة الغامضة التي تجعل المسرح فنا لا يشبه أي فن آخر.

في النهاية، يمكننا الدفاع عن الجرح الفلسطيني بالكثير من الجدية والفنية، بعيداً عن أي ابتذال أو ترديد شعارات فارغة، بعيداً عن التبسيط المخمل الذي يجعل عرضاً محترفاً أقرب إلى العمل الهاوي المبتدئ الذي يخطو فيه صنّاعه خطواتهم الأولى في الطريق الطويل للفن، لدينا متسع واسع، مثل محيط بلا شاطئ، لاختيار نصوص كبيرة، أو كتابة نصوص جديدة تليق بهذه المسألة المفتوحة. بل إن ما يحدث يومياً من واقع مهين للكرامة الإنسانية، في فلسطين وفي ضمير العالم، كفيل وحده بأن يخلف آلاف النصوص القوية والصادقة. ليست الحاجة اليوم إلى إعادة نفخ الروح في جسد روائي مستهلك، إن لم يكن ميتاً فقد قُتل من فرط الاقتباس والاستهلاك، بل إلى شجاعة فنية تحفر في المعنى، وتُصغي إلى الألم، وتجاوز بابتكار لغة جديدة تليق بفداحة الخسارة. هكذا فقط يمكن أن نشاهد عرضاً يليق أن نحتمي فيه بالفن ونعلى فيه بقيمة قضايانا الكبرى، وهكذا فقط نكون أمام عرض فني لا عرض مسرحي، هامشي، زائل، هش، ومنذور للنسيان.

هنا خيانة، لأنها قتلت حرارة العمل. وهنا قد نرمل بحصى صغيرة في مياه ظلت آسنة لأكثر من خمسة عقود، أي منذ مقتل كنفاني، وهي مسألة غالباً ما تهمل في الحديث عن كنفاني نفسه. صحيح أن الرجل تحول إلى رمز نضالي استثنائي، وأن اغتياله المفجع أضفى عليه هالة أسطورية. لكن هذه البطولة السياسية لا تعني بالضرورة أن أعماله الأدبية هي الأفضل أو الأغنى من الناحية الفنية. في رأيي، مثلاً، فإن كنفاني روائي متواضع فنياً إلى درجة لا تصمد معها الكثير من الأعمال الفلسطينية أصلاً، كمثال (ويبقى هذا رأياً يمكن في مناسبات أخرى توفير الحجج اللازمة له وهي كثيرة) نجد عند إميل حبيبي عمقاً سردياً وتركيباً فنياً أكثر نضجاً، وسخرية مأساوية أكثر إبلاماً وصدقاً (من يخاطر من الجزائريين بإنجاز مسرحية تستلهم عملاً من أعماله؟). لكن العرض تعامل مع رواية كنفاني وكأنها نص مقدس، يستحق فقط التلاوة. لم يجرؤ على مساءلتها، لم يفتش في صمتها أو تناقضاتها أو إمكاناتها المسرحية.

ثم تأتي مشكلة التمثيل. كان واضحاً أن الممثلين فيهم مادة خام جيدة من الناحية الجسدية والصوتية. لكنهم ظلوا مادة خاماً غير مصقولة. جاء الأداء ميكانيكياً، كأنهم يلقون حواراً مدبلجاً بلا حرارة أو إنصات. الأخطاء اللغوية الكثيرة (وبا للدهشة أن الأخطاء انسحبت أيضاً إلى التسجيلات الصوتية التي تستعيد شخصية الأب سعيد) لم تكن مجرد زلات فردية، بل عرضت غياب التوجيه الجاد في التدريب.

لكن المسؤولية هنا لا تقع على الممثلين بقدر ما تقع على المخرج. إدارة الممثلين ليست توزيع أدوار فحسب، بل صناعة وجود على خشبة. وظيفة المخرج أن يصهر هذه المادة الخام، أن يجعلها تحترق، أن يخلق الظروف ليولد الصدق.

الطليعة والابتكار..

فى السينوغرافيا الرقمية (١)

فان هذه المقارنة لا مفر منها.

خلال هذه الفترة، مروا بسلسلة من تجارب الممارسة كبحث عملي تشاركي (PaR)؛ حيث عملوا مع تقنية MidiDancer المصممة خصيصاً من كونجلىو - والتي تتكون من أجهزة استشعار بيوفيزيائية وجهاز إرسال لاسلكي - لتتبع الحركة الآلية الحيوية biomechanic. والأعمال التي تم تحليلها هي (الحاجة The Need ١٩٨٩)، و(مذكرات لمسية Tactile Diaries ١٩٩٠) و(في الطائرة In Plane ١٩٩٤). ولا يقدم هذا الفصل تحليلاً متعمقاً لجميع هذه الأعمال؛ بل يركز بدلاً من ذلك بشكل أساسي على عرض "مذكرات لمسية" يستخدمها الآخرون لوضع مساعيهم في سياق البحث العملي التشاركي كسلسلة من التجارب الطليعية.

المقدمة

ترويك رانش Troika Ranch فرقة للفنون المسرحية، أسستها داون ستوبيللو ومارك كونجلىو، وتخصصت في عروض الوسائط الرقمية التي يقودها التصميم. وفي سياق الانقطاع الثقافي الذي ولد ثورة السينوغرافيا الرقمية (الإنترنت)، يوضع عملهم عند نقطة الصفر. وفترة بحثهم التي يغطيها هذا الفصل هي السنوات الخمس الأولى (١٩٨٩-١٩٩٤). وتُفهم هذه المرحلة على أنها لحظة طليعية لهم - استكشاف تجريبي رائد للمجهول يتحدى مؤسسة الفن. وكما ناقشنا، فإن هناك انتقادات حول الإفراط في استخدام المقارنات بين أداء الوسائط الرقمية والطليعية، لكن في حالة ترويك رانش

تأليف: نيل أودير
ترجمة: أحمد عبد الفتاح

ما الوسائط الجديدة؟.. الجديد فى الوسائط الجديد

هو أنت! أيًا ما كنت، إن كنت تستخدمها، فأنت أحدث ما فيها، يمكنك استخدامها والتأثير عليها من خلال تفكير جيلك.. الوسائط الجديدة هو قدرتنا المتزايدة على التلاعب بالمكان والزمان. إنها لى ست شيئاً، ولا عملاً من أعمال التكنولوجيا؛ إنها مفهوم. (داون ستوبى يلو ٢٠١٨)

وكان تصميم الرقصات التفاعلي لستوبييلو وكونيجليو حصرياً للمشهد النهائي، والذي استمر لمدة حوالى ثلاث دقائق ونصف.

الهوامش

١- تتضمن تقنية الغناء الممتد إدراج وخط الأصوات البديلة غير المغناة، مثل الكلام المنطوق، والطرق، والصوت العالي، والأصوات الحنجرية، والهاثاف، والزئير، والصراخ، والهدير، واستنشاق الهيليوم، بالإضافة إلى الأصوات غير الصوتية مثل التصفيق، والدوس، وخط الأقدام أو التعزيز الكهربائي/الإلكتروني الاصطناعي .

٢- في عام ١٩٧٥، أنتجت بيلا لوفيتسكي عرضاً "تفاعلياً" بعنوان V.C.O. (مذبذب التحكم في الجهد)، باستخدام أجهزة إرسال راديو تناظرية مثبتة على أطراف العديد من الراقصين. كانت الحلقات الافتتاحية تتألف من عازفين منفردين يؤكدون على "جزء واحد من الجسم ... بما في ذلك الكاحل والكوع والركبة والمعصم والكتف... وبعد ذلك قام راقصون آخرون بأداء اختلافات حيث اتسعت العبارات الأساسية إلى حركات للجسم بالكامل" (حيه أندرسون ١٩٧٩). وفي عام ١٩٦٩، ظهر مشروع "Scanimate" للي هاريسون، وهو سلف لتقنية MoCap، في البرنامج التلفزيوني المنكوب Turn-On (سميث ٢٠١٧).

٣- مارك كونيجليو (موسيقى وراقصة ميدى دانسر)، داون ستوبييلو (تصميم الرقصات)، إيلان إيجلاند (تصميم الرقصات)، بيتر سيدلر (تصميم الفيديو)، ستين رودستروم (النص)، كاثي جاليوتا (فيديو)، بيتسي هيرست (إضاءة)، ميريديث أليكس (أزياء).

بشكل عشوائي للعمل على تمرين يقوم على الممارسة. ومنذ ذلك الحين، بدأ تعاون تحول إلى واحدة من الشراكات العظيمة المثمرة في الأداء المعاصر. ومنذ البداية، كان لديهما تقارب من حيث الجماليات والاهتمام بالتأليف الموسيقي؛ أدى تقاطع اهتمام ستوبييلو بدفع حدود الرقص الحديث وسعى كونيجليو لاختراع الآلات الإلكترونية إلى خلق تكامل مثير.

وقد شجعهم نجاح تمارينهم في السنة الثانية على المزيد من التعاون في مشروع السنة النهائية. كان كونيجليو بالفعل مبرمج كمبيوتر ماهراً قبل مجيئه إلى معهد كاليفورنيا للفنون، الأمر الذي زوده بمجموعة مهارات "غير عادية" ومبتكرة في الوقت المناسب. وقد كلفه معلمه، مورتون سوبوتنيك (ملحن موسيقى إلكترونية وعضو مؤسس في معهد كاليفورنيا للفنون)، بالفعل ببرمجة برنامج "متابعة النوتة الموسيقية" الآلية الذي يتم تشغيله مع الموسيقيين الحيويين. واستُخدم البرنامج في أداء صوتي بعنوان "الجوع Hungers" (١٩٨٧)، من إخراج المخرج والمصور التجريبي إد إمشويلر وتضمن غناءً ممتداً (١) لجوان لا باربرا. وفي الأداء، استخدمت طبول هوائية AirDrums (ماراكا تعتمد على جهاز MIDI ومجهزة بمقاييس تسارع)، لتشغيل عينات صوتية أثناء الغناء؛ وبالتالي، كان بإمكانها الارتجال بصوتها الخاص. وبعد أن تعرّف على هذا التعاون الطليعي، استلهم كونيجليو أفكاره الخاصة التي تتضمن توصيل راقصة بتكنولوجيا ماثلة للاستشعار Midisensing technology؛ بحيث يمكن تتبع حركية الحركات، وإرجاعها، ورسمها، وإضفاء الطابع الموسيقي عليها في إطار حي - وكانت ستوبييلو هي الرائدة. إذ انخرطت بحماس مع كونيجليو في هذه المغامرة في مناطق غير معروفة من صناعة الفن، وهكذا بدأت فترة من التجارب العملية التشاركية التي بلغت ذروتها في النهاية، ربما، في أول عرض رقص تفاعلي رقمي حي (٢)، وهو عرض "الحاجة The Need".

عرض الحاجة (١٩٨٩)

كان عرض الحاجة The Need مشروعاً كبيراً في السنة النهائية، يتألف من تعاون مع طلاب مختلفين، (٣) استخدموا فيها الفيديو والموسيقى الحية والمسجلة وتصميم الرقصات والكلمات المنطوقة والعناصر المسرحية. وكان نتيجة لطموحات الفنانين في ترك انطباع على عالم الفن في بداية تخرجهم وتجسيدهم للأجواء التعاونية التي رعاها معهد كاليفورنيا للفنون. ومن أجل خلق أجواء غامرة، تمت إزالة المقاعد من المسرح. وتم تقديمها بشكل دائري. وكان العرض يتألف بشكل أساسي من تصميم رقصات وموسيقى شكلية محددة مسبقاً؛

وتسمح النظرة المقطعية لأعمالهم خلال هذه الفترة بفهم أن ترويك رانش أنتجت سلسلة رائدة من تجارب الأداء حيث وضعوا أنفسهم كمبتكرين، مع إعطاء الأولوية للعملية المنهجية على النتيجة الملموسة. وتعلن ستوبييلو:

في عام ١٩٨٩، عندما بدأنا أنا ومارك العمل لأول مرة مع جهاز Midi Dancer، اتفقنا على أننا سنعمل مع هذا الجهاز لمدة ١٠ سنوات على الأقل.

ولن نتخلى عنه قبل مرور ١٠ سنوات، لأنه كان من المستحيل أن نعرف أى شيء عنه قبل ذلك.

يظهر هذا التأمل الثاقب أنهم لم يفهموا فقط أهمية اختراعهم المادي، بل أيضاً فهموا الوقت والجهد اللازمين لتعلم التكنولوجيا، وتسخيرها بخبرة، واستنباط خصائصها، وتحديد الصفات الفريدة والمبتكرة التي يمكن أن تجلبها إلى المسرح.

والهدف من هذا الفصل هو التأكيد على أهمية هذا الأصل الفرعي لأعمالهم في سياق الأصل الشامل الذي يشكل هذا الكتاب. ويساهم هذا النصف الأول من عقد ممارساتهم بشكل مؤثر في إعادة تعريف السينوغرافيا الشاملة كمجال يشمل اختراع الإعدادات التجريبية؛ حيث تكون الإيماءات والوسائط السمعية والبصرية بمثابة أدوات ونتيجة للتجربة، أي سبب ونتيجة للتكنولوجيا. في الواقع، من العدل أن نقول إن ترويك رانش تعيد إشعال مفهوم الفنون المسرحية باعتبارها تفكيراً سينوغرافياً تجريبياً، في العصر الرقمي. وهذا أمر بالغ الأهمية لرسم خريطة الأصول في هذا الكتاب.

الخلفية

التحقت ستوبييلو وكونيجليو بمعهد كاليفورنيا للفنون (CalArts، ١٩٨٥-١٩٨٩)؛ حيث التحقت ستوبييلو بهدف الدراسة مع أعضاء سابقين في فرقة بيلا لوفيتسكي للرقص، وكونيجليو بهدف أن تصبح ملحنة أفلام. وخلال دراستها هناك، انفتحت ذهن ستوبييلو على الاحتمالات المثيرة لكيفية أن يكون الرقص فناً موسيقياً قائماً بذاته. وقد شجعت على استكشاف "أبعد مدى لما كان عليه الرقص" وإعادة تعريف المجال، وهو ما كان بمثابة انحراف مفاهيمي جذري عن دراستها في المدرسة الثانوية. في ذلك الوقت، كان معهد كاليفورنيا للفنون صغيراً جداً، ولكن تم تمثيل العديد من التخصصات، لذلك كان هناك شعور عميق بالزمالة والتعاون. تقول: "لقد كان وقتاً مثمراً للغاية بالنسبة لي لفهم كل الأشياء التي كانت تجري في عالم الفن العملاق هذا، والذي لم أكن أعرف عنه شيئاً". وخلال السنة الثانية من دراستهما، طُلب منهما حضور فصل دراسي للتأليف الموسيقي حيث تم "اقتزان" الملحنين ومصممي الرقصات

علاقة الجمهور بالعرض المسرحي..

من العزلة إلى التفاعل والمشاركة

❖ محمود كامل

عندما حضرت عرض «حكايات الشتا» لفت انتباهي تصرف غير مألوف قام به أبطال ومخرج العمل بعد نهاية العرض. فقد طلبوا من الجمهور الانضمام إليهم على خشبة المسرح للتقاط صورة جماعية بل وصل الأمر إلى تسجيل مقطع فيديو مع أحد المتفرجين بطريقة عفوية وودودة. لم يكن هذا مجرد تصرف عابر أو مجاملة للجمهور بل كان امتداداً لروح العرض نفسه وروح المسرح الحى الذى لا يكتفى دون جمهوره. لقد شعرت لأول مرة منذ زمن بأننى لست مجرد متفرج صامت بل جزء من العمل ومن الفكرة ومن الحالة ومن التجربة الإنسانية المشتركة. هذا الحدث البسيط والعفوى في ظاهره دفعنى للتفكير بعمق في طبيعة العلاقة بين الجمهور والعرض المسرحي. هل الجمهور مجرد كائن يجلس في الظل ويتلقى أم يمكن أن يكون طرفاً فاعلاً في العرض؟

ومن هنا جاءت فكرة كتابة هذا المقال لاستكشاف كيف تعاملت المدارس المسرحية المختلفة مع هذه العلاقة ولطرح رأيي في الاتجاهات المسرحية التي تسعى إلى كسر الحواجز وتعزيز الحضور والتفاعل بين الممثلين والجمهور. تعد العلاقة بين الجمهور والعرض المسرحي من أكثر المحاور الجوهرية التي شغلت المسرحيين والمخرجين والباحثين منذ نشأة المسرح وحتى يومنا هذا. فليست خشبة المسرح مجرد منصة يقدم عليها الممثلون أداءهم بل هي مساحة ديناميكية تتغير تبعاً لطبيعة النص ورؤية المخرج وشكل العلاقة المفترضة بين المتفرج والممثل. وفي قلب هذا النقاش يتمركز سؤال محوري: هل ينبغي أن يكون الجمهور منفصلاً عن المسرح أم مندمجاً فيه؟ هذا السؤال أسس لمدارس واتجاهات مسرحية متعددة وتفرعت عنه تجارب مسرحية غيرت مفهوم العرض المسرحي برمته.

في المسرح الكلاسيكي خصوصاً في المسرح الإليزابيثي والفرنسي الكلاسيكي والمسرح الأرسطي كان الجمهور يجلس في مقاعد مخصصة ويفصلهم عن العرض حاجز وهمي يعرف بالجدار الرابع. هذا الحاجز يجعل من الجمهور متلقياً صامتاً غير مرئي من قبل الممثلين. المسرحية تعرض أمامه دون أن يكون له أي تأثير في سير الأحداث أو في الأداء. وقد بلغ هذا النموذج ذروته في القرن التاسع عشر مع المسرح الطبيعي Naturalism والواقعي Realism؛ حيث سعت هذه المدارس إلى خلق وهم الواقع. فالمسرحية تشبه نافذة على الواقع والجمهور كأها يتلصص على حياة الآخرين دون أن يكون جزءاً منها. هذا النموذج وإن منح المتفرج راحة في التلقى فإنه وضعه في موضع سلبي وساكن. الجمهور يشاهد فقط دون أن يؤثر أو يتأثر بشكل مباشر مما قد يؤدي إلى ضعف التأثير المسرحي وتقليص طاقة التغيير.

بدأت التحولات الحقيقية في القرن العشرين حين ظهرت

مكان يصلح للعرض وأن المسرح ليس له مكان محدد. وفي هذا الشكل يتحرك الجمهور داخل بيئة العرض وقد يتبع الممثلين من غرفة إلى أخرى أو ينتقل حسب المشاهد. ومن المؤكد أن تجربة المسرح البيئي والتفاعلي تفتح الباب أمام تدمير المسافة بين العارض والمشاهد، وتجعل الجمهور عنصراً درامياً فاعلاً وتعزز الاندماج بل أحياناً الذوبان التام في العرض.

وفي عروض معاصرة عدة يتم التخلي عن فكرة الجلوس ويطلب من الجمهور الوقوف أو التجوال خلال العرض. هذا يمنحهم حرية في اختيار الزاوية التي يشاهدون منها العرض ويزيد من الإحساس بالتفاعل الحسى والبدنى. مثال على ذلك عرض مثل Sleep No More في نيويورك - وهو إعادة تخيل لمسرحية ماكبث إذ يدعو الجمهور إلى ارتداء أقنعة والتجوال بحرية في مبنى متعدد الطوابق حيث تدور الأحداث في غرف وسرايب مختلفة ويمكن للمتفرج أن يختار من يتبعه أو أين يقف.

لا يمكن القول إن هناك نموذجاً واحداً أفضل من غيره في المطلق لكن من وجهة نظر فنية وفكرية معاصرة فإن المسرح الذي يكسر الحواجز ويدعو الجمهور للتفاعل - جسدياً أو فكرياً - ينسجم أكثر مع مفاهيم الفن الحديثة التي لا ترى في المتلقى كائناً سلبياً بل شريكاً في العملية الإبداعية. إن العروض التي تفصل الجمهور تماماً عن الممثلين وتضعهم في مقاعد ثابتة كأنهم يشاهدون شاشة قد تصلح في بعض السياقات مثل المسرح الكلاسيكي أو عروض النصوص الأدبية لكنها لم تعد تعبر عن نبض العصر. وفي زمن التفاعلية والانغماس والسوشيال ميديا لم يعد المتلقى يريد أن يكون مجرد مشاهد بل مشارك. المسرح الذي يعي هذه الحاجة - سواء من خلال التفاعل الحواري أم الحركة أم الإشارك الفعلي - هو الأقرب لروح المسرح الحى.

إذن المسرح الذى يشرك الجمهور - جسدياً أو عقلياً أو عاطفياً - هو الأكثر حيوية والأكثر تعبيراً عن جوهر المسرح كفن حى يتنفس ويتطور.

حركات نقدية ومسرحية تهردت على فكرة الجدار الرابع. من بين أبرز من دعا إلى كسر هذا الحاجز كان المخرج الروسى ايفجينى فاخوتانجوف وكذلك برتولت بريخت في المسرح الملحمى وأنطونين آرتو في مسرح القسوة. فقد اعتمد بريخت على كسر التلقى العاطفى السلبي للجمهور وسعى إلى جعل المتفرج واعياً ناقداً مفكراً. ولذلك استخدم تغريب الشخصية Verfremdungseffekt، وهى تقنية تؤكد أن ما يعرض ليس واقعاً بل تمثيلاً لواقع يدعو الجمهور للتفكير فيه وتغييره. ففى عروض بريخت قد يخاطب الممثل الجمهور مباشرة أو تعرض مشاهد بأغان تتعلق على الأحداث ويضاء المسرح بالكامل دون إخفاء الآليات المسرحية. وهذا الشكل من التفاعل منح الجمهور دوراً فكرياً، لكنه لم يجعله مشاركاً فعلياً في الحدث. فبريخت لم يرد للجمهور أن يندمج بل أن يتنبه مما يجعله نصف متفاعل.

أما أنطونين آرتو فقد ذهب إلى مدى أبعد بكثير. ففى مسرح القسوة دعا إلى إزالة المسافة بين الجمهور والممثل بل حتى إزالة المقاعد ليدخل الجمهور في قلب العرض. الأداء المسرحي عند آرتو يعتمد على الإشارات الجسدية والحركات والأصوات والإضاءة المزعزعة والفضاء المسرحي غير الثابت. ففى المسرحه قد يفاجأ الجمهور بالممثلين يهرون من حولهم أو بينهم أو حتى قد يطلب منهم التحرك أو التفاعل. مسرح آرتو شكل ثورة في جعل العرض تجربة حسية كاملة. لكنه أيضاً كان صادمًا وأحياناً مزعجاً ما يجعل تلقيه يتطلب استعداداً خاصاً من الجمهور.

في العقود الأخيرة تطور مفهوم العلاقة مع الجمهور إلى مستويات جديدة من الإشارك والذوبان في العرض نذكر منها المسرح التفاعلي Interactive Theatre وهو مسرح يقوم على التفاعل اللحظى بين الممثل والجمهور. وقد يطلب من المشاهد اتخاذ قرارات تؤثر على مجريات العرض أو المشاركة في الحوارات أو حتى أداء أدوار محددة. ولعل المثال المهم على هذا الاتجاه هو مسرح المضطهدين الذى أسسه البرازيلي أوجوستو بوال. ففى عروض هذا المسرح يطلب من الجمهور الذى يسمى المتفرجون-الممثلون أن يصعد إلى المسرح ويجسد اقتراحات لحل المشكلات المعروضة ما يجعل العرض أداة لتحفيز الوعي الاجتماعى والسياسى.

يأتى بعد ذلك المسرح البيئى Environmental Theatre الذى أسسه ريتشارد شيشنر في أمريكا ويقوم على فكرة أن كل

النقد المسرحي السري والمجهول في مصر (٣٠)

نجيب سرور ومنين نجيب ناس!

سيد علي السعيد

في عام ١٩٨٤ تقدم «المسرح المتجول» إلى الرقابة للتصريح له بتمثيل نص مسرحية «منين أجيب ناس» - المحفوظ تحت رقم «١٣٩» - من إخراج «مراد منير»، والنص يقع في «٣٦» صفحة فلوسكاب مكتوبة بالآلة الكاتبة. وبه مواضع حذف تم تظليلها بقلم عريض أسود؛ بحيث تم إخفاء الأسطر تمامًا، ولا يستطيع أحد قراءة المحذوف! كما أن النص خال من التقارير الرقابية أو أية وثائق مرفقة، ولم يدون في نهاية النص صيغة التصريح، ما يعنى احتمالية أن النص لم يجاز رقابيا! كما يوجد على غلاف ملف النص كلمة «للتسليم» ومشطوب عليها! وهذه الكلمة - وفقا لخبرتي في التعامل من ملفات الرقابة المسرحية - تعنى إن النص مرفوض وتم تسليمه إلى المخازن أو إلى الإدارة! ولكن شطب الكلمة يضعنا في حيرة: هل النص صرح به وتم تمثيله أم أنه رفض أم أن ظروفًا خاصة مرّت على هذا النص؟! وهذا دور الباحث مستقبلا ممن سيستفيد من دراسة نصوص مسرحيات «نجيب سرور» التي تحدثت عنها والتي سأحدث عنها في المقالات المقبلة.

مراد منير

وبهية.. وليلى.. وتتشابه الصور.. وتسير جثة حسن فوق مياه النيل.. يجرفها التيار من بلد إلى بلد ومن كفر إلى كفر.. والطريق صعب وطويل على «نعيمة» المسكينة.. ولا أحد يجرؤ على انتشارال الجثة.. الكل يشاهدها.. تقترب من الأهالي على امتداد الضفاف الطويلة.. لكن الخوف يحول دائماً بينهم وبين الاقتراب من الجثة.. بل أكثر من ذلك.. يتطوع غفير العمدة في أكثر الأحيان لإبعاد الجثة عن الشواطئ.. تنفيذاً لأوامر العمدة الجبار! وتستمر رحلة البحث الطويلة التي تقوم بها نعيمة، حتى تأتى حادثة «كوبرى عباس».. وحين ذلك تصبح مأساة «نعيمة» مأساة جماعية.. فعشرات العرقى أصبحوا صورة متكررة لحسن أو المئات من الثكالى على ضفتى النهر.. لقد آن للجميع أن يعودوا من حيث أتوا.. فلن يضير الشاه سلخها بعد ذبحها.. ولكن تبقى معانى الكلمات.. لتستعر نيران الخلاص القريب داخل الصدور لم تذق يوماً طعم الحرية!

بعد ملخص المسرحية هذا، أنهى الرقيب تقريره برأى قال فيه: «في قالب شعري.. تستعرض مسرحية «منين أجيب ناس» الحكايات الشعبية الأثرية.. حكاية حسن ونعيمة.. وتتلامس الخطوط الرمزية في النص لتلتقى بأسطورة أوزوريس وإيزيس لتتحول كل المشاهد لصور متداخلة.. ويتخلل مشاهد (الدراما الشعرية) فواصل من الأغاني والأناشيد والمواويل.. التي تجسد المأساة التاريخية بأبعادها المختلفة. واللغة الشعرية في النص بسيطة وعميقة وتنفض بالأصالة.. وإن كانت تعلو حدتها في بعض المواقف حتى لتكاد تتحول إلى صرخات مألوفة ومباشرة.. ومع الالتزام «الكامل» بالنص الشعري، أرى لا مانع من

بعد أربع سنوات أرادت فرقة قنا المسرحية تمثيل هذه المسرحية، فتقدمت بها إلى الرقابة من أجل الحصول على الترخيص، وكتبت الخطاب «سنية عبد العليم» قالت فيه بتاريخ ١٧/١٠/١٩٨٨: «السيد/مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية، بعد التحية.. مرسل لكم عدد ٣ نسخ من مسرحية «منين أجيب ناس» تأليف نجيب سرور علماً بأن المسرحية موافق عليها من لجنة القراءة من الناحيتين الفنية والموضوعية وستعرضها فرقة قنا المسرحية خلال هذا الشهر». والنص المقدم للرقابة مفقود ولكنى احتفظ بوثائقه الرقابية، وهى ثلاثة تقارير رقابية:

التقرير الأول كتبه الرقيب «علاء سعودى»، قائلاً فيه: رحلة البحث عن «حسن».. الحلم المجهض.. وفي قلب «نعيمة» النبض الدقيق.. تتكرر الحدودة.. الدائرة المغلقة.. فحسن يعشق نعيمة.. ونعيمة تريد حسن.. لكن «حسن» لا يتغنى إلا بما يريد! ويردد دائماً مواويل الرفض والتحدى للعمدة - رمز السلطة - وأداة القهر المتوارثة - وأبونعيمة ضعيف.. ولا يقوى على الوقوف ضد التيار.. لأن العمدة يرفض زواج حسن من نعيمة. وتهرب نعيمة إلى حيث يوجد الحبيب حسن.. لكنهم لا يتكونها.. يستدرجونها.. ويوهمون حسن بأن أباه قد وافق على الزواج.. وعلى حسن أن يأخذ البنت من دار أهلها كشریف وابن شریف! وينخدع حسن وعندما يذهب إلى دار نعيمة.. يأخذه رجال العمدة إلى المذبحة! يفضلوا الرأس عن الجسد.. ويلقوا بالجسد في مياه النيل.. ليتراى لنا شبح «كربلاء» القديم الجديد.. ونعيمة لا تملك أن تفعل شيئاً.. لكنها تستطيع أن تلتقط رأس حسن وتضعها في «مشنة» وتبدأ رحلتها اللانهائية.. ونعيمة هى إيزيس..

تقرير الرقيب شوقي شحاتة لمسرحية الذباب الأزرق

عن قصة حسن ونعيمة.. ومن خلال الأحداث يتضح أن حسن كان مكروهاً من الإنجليز والحكومة لأنه كان ينتقد بالأغاني والمواويل الأوضاع غير السليمة. وعن طريق الحوار بين الشخصيات والراوى يتناول المؤلف قضية الحياة والقدر والأوضاع أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر". وفي نهاية الأمر صدر التصريح بتمثيل المسرحية لصالح الثقافة الجماهيرية تحت رقم «٢٥٢» بتاريخ ١٩٨٨/١١/٢، وذلك بعد تحديد عبارات محذوفة من النص في صفحات: ٣٤، ٣٥، ٨٧، ١٠٢، ١١٣.

وبمناسبة وجود بعض التقارير الخاصة بمسرحيات نجيب سرور، دون وجود النص المسرحي، عندى تقارير مسرحية «الذباب الأزرق» لنجيب سرور، وهى التقارير التى كتبها الرقباء لصالح كلية العلوم بجامعة المنصورة، التى أرادت عرض المسرحية! وأول تقرير كتبته الرقبة «عفاف على أحمد» ذكرت فيه ملخصاً للنص قالت فيه: تدور الرواية حول رحلة أهل الميت فى محاولة لدفن الميت ولكن المشكلة أنه لا يوجد قبر لدفنه كما أن الكلاب تتبعهم أينما ذهبوا وهم يخشون على جثة المتوفى منهم، ويتقابل أهل الميت مع شاب «شاعر» يسألونه المشورة أين تُدفن الجثة؟ فيقترح عليهم فى أى مكان ولا يوجد سبب لخوفهم فلن

الصفحة الأولى من مسرحية مين أجيب ناس

الترخيص لهذا النص بالإجازة“.

والتقرير الثاني كتبته الرقية «ثريا الجندي»، وأهم ما جاء فيه قولها: ”.. ويحاول من خلال رحلة نعيمة في البحث عن الجسد الغريق أن يمزج بين تلك القصة وعدد آخر من القصص والأساطير الشعبية العريقة بأسلوبه المميز الرائع.. مثل قصة إيزيس وأوزوريس، وبهية وياسين، وتظل نعيمة هائمة على وجهها كلما مرت بقرية أو كفر علمت أن الجثة سبقتها ولكن الخفر لم يسمحوا للجسد الغريق أن يخرج أو يستكن في قبر وإنما دفعوه ليطفو مرة أخرى.. ونعيمة تلتقي بالفلاحين والصيادين والمراكبية الذين يحاولون تعزيتها وفي الفصل الأخير تظهر الساحرات الشريرات الحاققات على نعيمة بصفتها ممثلة للخير ولمصر ويطالبن بإلحاقها بعشيقها. وتنتهي مسيرة الجثة الغريقة بأن تدفع إلى مياه البحر حتى لا يجدون لها أثراً ولا تجد نعيمة مفراً من دفن الرأس.. «الرأى»: المسرحية تعبير من مآسى شعبنا في حياته وتصور أقاصيلنا الشعبية بكل ما فيها من آلام وأحزان ومآس. ولا مانع من الترخيص بالأداء.

أما التقرير الثالث والأخير فكتبه الرقيب «جلال الشماع» وأهم ما جاء فيه - بعد الملخص - تحليل قال فيه: ”يدور الحوار بالنثر والأغاني بين الشخصيات والمجموعة والراوي

