

جامعة د. مولاي الطاهر سعيدة

كلية الآداب واللغات والفنون

قسم الفنون

تخصص نقد العرض المسرحي

مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر تخصص نقد العرض المسرحي

الموسومة ب:

إدارة الممثل بين الجمالية والتطبيق في العرض المسرحي

مسرحية "قلعة الكرامة" للخضر منصور أنموذجا

إشراف الأستاذ:

د/ منكور

إعداد الطالبة:

• بوزيدي عالية

السنة الجامعية: 2022/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شكر و تقدير

نشكر الله العزيز الجليل ذي القدرة سبحانه وتعالى على
الجميل عطاءه وفضله وتوفيقه في إنجاز هذا البحث والذي
يرجع الفضل فيه إلى الأستاذ المشرف الدكتور مذكور
برزوق الذي نشكره كثيرا على توجيهاته القيمة.

كما أشكر كل من عائلتي على دعمها الخاص في مواصلة
المسار الدراسي وأشكر كل من ساعدني وقدم لي يد
العون الإنجاز هذا العمل من القريب أو البعيد إضافة إلى
كل الأساتذة الذين تلقيت التعليم على يدهم وخاصة أساتذة
قسم الفنون وفي الأخير أرجو من الله تعالى أن يجعل عملنا
هذا نفعاً ويستفيد منه جميع من يهمه الأمر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إذا كان الأهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء، فهذا الأهداء الى من قال في شأنها عز وجل (وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا).

الى أغلى وأروع ما في هذا الوجود الى من كان دعاءها سر نجاحي الى أحلى كلمة نطقها لساني أمي الحبيبة.

الى من أحمل اسمه بكل افتخار الى الذي كان دوما عوناً لي أب أعزه الله إلي.
الى من بوجودهم أكتسب سنداً وقوة ومحبة أخوتي وأخواتي.

الى من هم أقرب الى روحي أبناء أخوتي.

الى صديقتي المقربات (عواطف، يسرى، منال)

كما أشكر الاستاذ سعسع خالد وبشكل خاص وذلك لمساعدته ومد يد العون لي.

عالية

المقدمة

المقدمة

تنطلق الممارسة الإبداعية أساسا من التجربة الإنسانية، وما تحمله من متناقضات. لهذا كان العمل المسرحي سابقا في رصد مختلف تلك التجارب، وتعامل معها من منظور أشمل وأعم، يستطيع نقل الواقع بطريقة مغايرة له، بحيث يجد فيه الإنسان أحلامه وأمانيه التي لم تتحقق.

ولما كان المسرح يهدف إلى الأفضل والأحسن، فإن تعامله مع الواقع كان تعاملا نقديا، يرفض الطالح ويثبت الصالح، يحب الأبطال الأخيار، ويمقت الأشرار.

يعتبر المسرح من أقدم النشاطات الإنسانية التي مارسها الإنسان منذ القدم، حيث راح يصور عن طريق التمثيل كل ما له علاقة بوجوده، وذلك من خلال محاكاة الظواهر الحياتية التي كانت تبدو في نظره مهمة، لهذا الغرض كان يرقص ويفرح محاولا تجاوز التحديات المفروضة عليه من قبل الطبيعة.

ولا غرو أن يتخذ الإنسان في مراحل تطوره المسرح وسيلة يعبر من خلالها عن هواجسه الممثل واحد من بين العناصر الفعالة في العرض المسرحي ، باعتباري هو من يقوم بالعمل التمثيلي وهو من يسند له الدور في تفعيل ادائه وتحقيق تواصله الفكري الشعوري، فيقوم بتحويل النص إلى عرض ، سواء بالتجسيد الحرفي للنص الكاتب أو عبر رؤيه المخرج حتى يعطي نظريه جمالية فنيه واحيانا قد لا يوفق هذا الممثل في عروض كونه موهوبا ذا تجربه فنيه راسخه في الاداء التمثيل ضعيف ، مما توجه له الاصابع اتهام كلها في تحميل مسؤوليه العرض على عاتقه دون اشاره إلى الاسباب المؤدية إلى ذلك.

يبقى الممثل هو سيد الموقف والحجر الاساسي وهو من حمل رايه المسرح عبر العصور قد عرف عبر مساره التاريخي عده عروض واشكال مختلفة ، كانت بداية الاولى في انطلاق هذا المسرح عبر رحلاته المتنقلة ،ملما بأعظم التقاليد والعادات الموروثة ثقافيا واجتماعيا ودينيا ، فكان حط الرحال بداية من الشعوب البدائية ، والتي اقترنت بأعظم الممارسات

المقدمة

والنشاطات ، التي توالت والمسرح بلمساته الفنية المتنوعة التي سادت المسارح الرعوية ، والتي كان يقوم بها الصيادون معبرين عن مواقفهم مغامراتهم .

حقيقة أن الممثل مسؤول بطريقه اخرى ومع ذلك نعتقد ان ذلك لا يكفي فالمخرج مسؤول ايضا باعتباره المدير الفني للعمل ككل وهذا ما يفتح المجال للحديث عن واحده من اهم وابرز مهمات المخرج والعمل الإخراجي في المسرح وما يسمى بإدارة الممثلين.

إن العملية التمثيلية عمليه تكاملية لعناصر عدة منها النص وتوجيهات الإخراجية والديكور... الخ ، فالمسرح في عصر من العصور، الا وكان واقفا مكملا متمما مفرجا بين الثقافات مميذا صياغته الأدبية، منميا عناصره الفنية ومما لا شك فيه ان تاريخ المسرح قد دون في صفحاته عددا من الاعلام والمشاهير الذين جمعوا بين البحث والتجريب من جهة وبين تأسيس وتطبيق نظرياتهم من جهة اخرى.

ويعتبر العصر الحديث الثورة المسرحية الحافلة بالفن، حيث ظهور عمالقة الاخراج امثال ساكس ماتيتشن، اندريه انطوان، ستانسلافسكي والذين كانت اهتماماتهم بهذا الممثل وكيفية ادارته حيث بلغ تطوراته شكلا ومضمونا بفضل بعض المخرجين الجدد، الذين كانوا على صلة بأشهر المدارس والاتجاهات الفنية والأدبية.

فكانت حقبة مليئة بالتحديات إلى ضرورة الخلق واكتشاف ما يطور ابداع العمل المسرحي، عمل ستانسلافسكي ومن معه من المخرجين لهم الفضل في ابتكار عوامل الابداع من خلال فهم العميق لجوهره وفكرة المسرح مع اعطاء مفهوم جديد للمسرح وعرضه وبعد المبادرات الجبارة بالتجريب في مجال البحث، وصل بعض المخرجين إلى استخلاص اهم عناصر بارزة ومحركة للعملية المسرحية، والذي بإمكانه أن يبحث على مختلف الصور التعبيرية الصانعة للأحداث ودلالات الموضوع المراد معالجته، الا وهو الممثل الذي لا يمكن الاستغناء عنه ابداء، مهتمين على كيفية ادارة هذا الممثل من خلال توظيفه للأداء الجسدي.

المقدمة

وفي هذا السياق وقصد التعرف على مفهوم فن إدارة الممثل في الدراسات النموذجية واهم ما ميزه عن باقي عناصر العرض الاخرى وعند الحديث عن إدارة الممثل التي هي محور الدراسة والبحث الموسوم بإدارة الممثل بين جمالية وتطبيق في عرض المسرحي حيث قمنا بالتركيز التام عن الممثل وما طرأ عليه من تغيير وتنظيرات اما عن الجزء التطبيقي فتطرقنا إلى دراسة طفيفة وكيفية تطبيق إدارة الممثل من قبل المخرج لخضر منصوري في مسرحية " قلعة الكرامة".

كانت مهملة للأداء وإدارة كما كان الحامي الشديد حول فهم طبيعة الاداء الممثل وكيفيه ادارته من خلال المخرج، كل هذا يكشف عن محور اساسي للإشكالية البحث التي تمثلت فيها ما يلي:

الممثل من اهم عناصر العمل المسرحي و بدونه لا يمكن للمسرحية ان تعرف طريقها إلى مشاهد، هو وسيلة هامه في يد المخرج لإظهار المعنى المقصود من النص المسرحي، وخلق التواصل بينه وبين المتلقي وبالتالي تأثر به، هو الذي يجعلنا نستحضر مواقف شخصيات بها علاقه مباشره بالواقع فيقوم بتجسيدها فنيا وجماليا، حيث يتداخل فيه الحقيقة بالخيال والواقع بالفن.

- من خلال ما تطرقنا اليه سابقا فنجمله في التساؤلات التالية : مفهوم الممثل في المسرح؟ وما هو تاريخه؟
- اهم ما طرأ عليه من تغيير واهم التنظيرات التي درسته؟ و المخرجين الذين اهتموا بالتشخيص و التمثيل؟
- في ما تجلت جمالية كيف يقوم المخرج بإدارة الممثلين؟
- ما هي معايير الفنية التي تتحكم على نجاح الممثل او فشله؟

وفصلت الإجابة عن هذه الأسئلة إلى ما يلي: قسمت بحثي إلى فصلين فضلا عن مقدمه وخاتمه بالنسبة للفصل الاول الموسوم بالممثل المسرحي واسبس النظرية والمعرفية عبر العصور متفرع إلى ثلاثة مباحث، خصصت المبحث الاول إلى شرح المصطلحات الهامة

المقدمة

وإدائه الممثل عبر العصور في المبحث الثاني على النظريات التي درست أداء الممثل أما المبحث الأخير فتطرق إلى دراسة أداء الممثل في المسرح الواقعي.

أما الفصل الثاني والأخير جاء كدراسة تطبيقية لمسرحية "قلعه الكرامة" لمخرج "خضر منصور" انقسم إلى ثلاثة مباحث تطرقت في المبحث الأول إلى ملخص المسرحية بطاقه فيه للمسرحية، أما المبحث الثاني فتحدثنا عن إدارة مخرج "خضر المنصوري" لطلبتة المؤديين للعمل مسرحي أما المبحث الثالث لقد استندت إلى أدوات منهجية مختلفة من بينها المنهج التحليلي، الذي ساعدني للوصول إلى بعض النتائج المتعلقة بإدارة المخرج للممثلين، في الأداء المسرحي أضافه إلى المنهج التاريخي، الذي تظهر ملامحه في الفصل النظري الأول، بمباحثه الثلاثة المتعلقة بأهم النظريات المسرحية التي حاولت ضبط مفهوم الممثل والتمثيل، وتطوره عبر نظريات التي أعطيت بعد فكري وجمالي لهذا الفن حيث أصبح للممثل أهميه كباره في دراسة وبدون نسيان المنهج المحوري الذي حاولت من خلاله تسليط الضوء على أداء الممثل، وإدارة مخرج له، ومن أهم الدراسات التي ساهمت بشكل كبير في إثراء بحثي، تلك الدراسات التي تناولت مواضيع حول الممثل وإدارته.

مثال:

- جلال الشرقاوي أسس فن التمثيل وفن الإخراج.
- عقيل مهدي يوسف أسس نظريات فن التمثيل.
- أساليب أداء الممثل المسرحي الاستاذ محمد فضيل شناوة.

اعترضتها بعض الصعوبات أثناء إنجازها نذكر منها:

- ندرة المراجع المتعلقة بإدارة الممثل.
- ندرة الدراسات وأبحاث حول الأداء الممثل.
- رفض بعض المسرحيين مد يد المساعدة وعون في إثراء البحث بدون ذكر الاسماء.

المقدمة

صعوبة وندره الحصول على مادة خاصة بموضوع الإدارة التي يختص بها المسرح ورغم الأسئلة المتكررة للمتخصصين في هذا المجال، لم تكن كافيته نظرا لصعوبة ما يمتاز به موضوع ولكن مع نصائح وتوجيهات التي تلقيتها من اساتذتنا الكرام جعلني اتعامل بجديه ورتابة.

الفصل الأول

أداء الممثل المسرحي وأسس النظرية المعرفية عبر العصور

❖ المبحث الأول: أداء الممثل المسرحي و نظيراته عبر العصور.

❖ المبحث الثاني: تنظيرات في فن الاداء المسرحي.

❖ المبحث الثالث: أداء الممثل في المسرح الواقعي.

برز اسم المخرج (metteur en scène) مع حلول القرن التاسع عشر، واذ كانت كلمه (mise en scène) تدل على ممارسه الانتاج من تلك الفترة، فهي ليست محظورة في تاريخ المسرح¹.

وكذا مع ظهور التقنيات الجديدة التي صاحبت التطور الصناعي، والاكتماسح الموجة الأدبية والفكرية ويرجع الفضل إلى الماني "جومان فوجلان فون جوننه" الذي طبق المنهج العلمي على عناصر العرض المسرحي وحدد على اثرها مسؤوليه المخرج، واعتبر الممثل أخذ عناصر العرض، تكوين تشكيلي بصري جمالي².

اما المخرج المسرحي "ليون شيلر" يسري ان المسرح ليس ممثل ولا مصمم الديكور او منفذ ولا هو الشاعر المسرحي او موسيقى ولا هو المعماري لكن المسرح هو مبدعه الذي يشكل ويكون ويعدل كل هذه الطاقات البشرية والفنية واللونية والضوئية والتقنية، ان المسرح هو المخرج وحده³.

وفي معجم اوكسفورد المخرج عن التفسير الفن (artistic interprétation) فمهمته تفسير النص المكتوب بواسطة الوسائط الفنية المتاحة مثل الديكور والازياء وحركة الممثل واساليب نطق الحوار وغيرها، وإلى جانب الامور الفنية المتعلقة بالعرض فهو المسؤول عن امور الادارية.

المخرج من نص المؤلف (الوسيط الاول) ومن خلاله يبلور رؤيته الإبداعية التي يجسد بها عمله الفني وادا المؤلف في خلق الزمان والمكان والشخصية هي الكلمة الثابتة لكن معانيها تتعرض إلى التحول او تغيير من إلى حقبة إلى اخرى ومن جيل إلى اخر بحيث تتحقق الغنى الدلالي وجمال التنوع حسن الاستعارة الذي ينعكس على المعنى العام الذي يشهد هو الاخر هذا الاختلاف والتنوع بفضل الاساليب وطرائق الاخراج.

¹ _ voir, Patric pavice, dictionnaire de théâtre, éducation social, paris 1978, p 11.

² _ احمد ابراهيم الدراما والفرجة المسرحية، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر الاسكندرية ط1 2006 ص59.

³ _ كمال الدين منهج عالمية للإخراج المسرحي ح1، للطباعة ص 273.

المخرج كفيل لتجسيد هذه الفرجة الفنية منها الشخصية الإضاءة الديكور الموسيقى المؤثرات الصوتية..... وغيرها، فهو يضعها متضافره قوامها نطاق الكلمة واطهار ما اخفته السطور في ثناياها متبعا اسلوب الإخراجي للإيصال فكره المسرحية.

وتطور الاخراج من مجرد نسخ المتكامل من المعلومات إلى نسق يفيض بالإبداع والخلق الذي يرتبط ارتباطا قام بتغيير المجتمع حداثة المخرجين مثل **جوردان غريج (Cordon Craig)** ادوف أبيا (**Adolph Appia**) .

وغيرهم لنزع التقاليد متراكمة واقتباس من الفنون الاخرى من اجل اكتشاف جوهر الروح الإنسانية، واستمرت التجديد وتمرد على التقاليد الاولى للمسرح فظهر اتجاه جديد عرف بالحداثة وموجة ما بعد الحداثة التي ركزت في عروضها على الممثل (المؤدي) وعلى جسده بصفه خاصه.

مفهوم المؤدي فن الاداء:

يشير روبرت اتكر (**Robert Atkins**) ان مفهوم الأداء ظهر في نهاية الستينيات بهدف إحداث نوع من التواصل الكامل بين العمل الفني والجمهور من خلال النشاطات مفاهيمية في مجملها توظف شيء من الوسائط الفنية والتقنية من الموسيقى والرقص والمسرح وفيديو وغيرها وان العروض يتم تنفيذها داخل صالات او خارجها وتباين فترات العرض بين عدة دقائق أو يوم او ايام وفن الأداء بشكل عام يعتمد على الحدث العابر الذي يجري في اتجاه واحد ولا يقبل العودة، وعلى توثيقه من شيء انواع الفنون منها الصوت والإضاءة، الفيديو، والتعبير الایمائي.....¹.

والمؤدي (**le performe**) في هذا العرض ليس ممثلا يلعب دورا وانما يكون على التوالي مؤديا لنص وراسما وراقصا وبفعل تركيزه على حضوره الجسدي يظهر لسيره ذاتية ، يمتلك علاقه مباشره مع اشياء

¹ _ محمد عبد الكريم الفن المعاص fineart4art.blogspot.com 11/12/2011.

وضعية لا يعني فنان الأداء بوضع تعريف الدقيق لعمله ولا يهتم كثيرا بمعنى المسرح ودلالته المتداولتين وإنما يركز أساسا على حيوية الفرجة.

الإخراج المسرحي: هو علم له أصوله وأساليبه مناهجه المختلفة والمتباينة، وهو فن إبداعي مدرك وذو صلة بطاقة الخيال والإخراج المسرحي قائم على الأساس عمليه تخطيطيه واسلوب في تحقيق فرجة حية داخل زمان والمكان محدد بكل ابعاده .

فن الإخراج مركب من كلمتين تشير فيه كلمة عمل فن إلى انه عمل يعتمد الإبداع والسرعة والحرفية، والكلمة الإخراج ترمز إلى انه عمل يعتمد التركيب والانشاء والانجاز تكوين عام وهذا يجمع بين العملية الإبداعية والعملية التكوينية، وهو عمل تطبيقي أكثر من تنظيري تتحقق به الصورة الكلية لكاملة التكوين¹.

والإخراج عبارة عن أسلوب تقني لتقديم وعرض صوره فنيه وفقه رؤية ممنهجة يحددها المخرج انطلاق من النص لتوصيل افكاره وأحاسيسه إلى متلقي.

يستند مفهوم الاداء على انه الوجود المادي والزماني بين فنانيين الاداء والجمهور اي ان جوهر الاداء الحي هو الاتصال المباشر . وبدون وسيط بين مؤيدين والجمهور ,على الامر الذي وجد الجسدي المشترك و وفقا لهذا الرأي يتم تنفيذ العروض دائما لشخص ما اما الجمهور معني ان يعترف بمشروعيته ضمن الاداء غالبا يمنح الاداء المعني².

كما يعرف ايضا على انه اداء حي يجمع بين دروب شتى من فنون ويقرر الفنان باستخدام الفنون المفعمة بالحيوية والثقافة الشعبية والرقص والموسيقى والمسرح والفيديو وشرائح والصور المجمع بالحاسوب . ويمكن ان يؤدي هذا النوع من الفنون فرض واحد او عدة افراد ويمكن ان يحدث في اي

¹ _ محمد امل نظريه فن الاخراج المسرحي دراسة في اشكاليه المفهوم ح1 الدار البيضاء ط واحد 2009 صفحه 11.

² _ محسن عطيه الاتجاهات في الفن الحديث والمعاصر عالم الكتب القاهرة 2011 الطبعة الثانية ، ص173.

مكان يستمر بلا حدود زمنيته ويستخدم جسم الممثل بوضعه الوسيلة الفنية الأساسية وربما يتناول في أداء سيره ذاتيه او موضوع سياسي متطرف النزعة وغالبا ما يجمع هذا الفن الأنشطة اليومية .

لكل جسد إنساني نسق الإشارة ، وهو نسق غير ملفوظ جوهره الحركة في مختلف انواعها لذا بدا ينشا وعي بحقيقه العلاقة المتداخلة بين القدرات الإنسانية الجسدية وما يحدث لهذه القدرات عندما يقوم الانسان بأداء وتمثيل دور معين، إن الاشياء التي تؤثر على الممثل بوصفه إنسانا تتحكم في سلوكه وانجازاته على خشبة المسرح فالإيماءات والإشارات والحركات تحمل في ذاتها دلالات تستطيع ان تقوم بوظيفه الكلام.

هذا النوع من الإتصال شديد الارتباط بسياق مرجعية معينة أي أنها تكشف عن نوع المجتمع ونوع الثقافة وتمييزه، وهي تحمل دائما مداولة محلية فضلا عن طابعها الانساني، الاهتمام في هذا المجال هو الاحتراف الجسم ثقافه الجسد للثقافة الحديثة كما ان سر جاذبيه الثقافة المشهدية لأداء الممثل هي منح الواقع والخيال لذلك تمكن قوتها في طريقه عرضها.

فقد اتسع الاهتمام بجسد الممثل بوصفه العنصر تحقيق التواصل الانساني، من اللغة المتطرفة المتجسد في الحوار استلزمت لغة الجسد هذه اهتماما كبيرا في تهيأ جسد الممثل لكي يتحول إلى منظومه من العلامات الدالة وسلسله اللامتناهية من الايماءات، المعبرة تتمظهر على شكل اشارات اجتماعيه انسانيه مشتركه مع المتلقي، والترميز هي الوسائل والاساليب التي تجعل منه علامة ورمزا يحيل المتلقي، اي معادل لموضوع يربط بين ما هو خارج حدودها إلى ان محدودية الرمز تتبع من انه علامه لا تمتلك مفهوما شاملا وواحد الإنسانية المختلفة، بل تعتمد اساس العلاقات التي يتم عقدها في مجتمع دون اخر وحسب نوع العلاقة الثقافية او السياسية او التشابحية، الا انها تعود إلى مرجعيات تخص الذاكرة الذاتية للممثل والجمعية للمجتمع، فتمثل هذه المرجعيات عن طريق الشفرات العالمية للجسد الممثلة، التي تتبل على شكل ترميز مرئي من خلال جسد وتشكلاته جسده الممثل يدرك بوصفه ظاهره بصريه لذا يمكن معرفة لفته كونها وسيطا للاتصال، من خلال استخدام رموز اجثي يمشي جميل بإحاثية، تسعى إلى بناء فهم مشترك خاضع لثقافة المتفرج وخبرته المكتسبة، من الواقع

لأجل اكتشاف المعنى ودلالته في هيئة الممثل كمظهر مادي خارجي متمثلة بجسده في شكل قائم بحد ذاته يرتبط بدلاله شخصية¹.

ام اذا اضفنا علاقه اخرى ضمن اشكال جديده فهي فإنها تكون لنا دلالة اجتماعية او فكرية فتكون الدلالة حاله مكان هناك جزاء ان او اكثر مجتمعان مع بعضهما لكي يصنعون نفسا مرثيا وهنا لا يمكن تجاوز مساحه اشغال الممثل كونه يشكل ضمنها جسد ممثل تعمل في اربعة مستويات.

تتخذ إدارة عدة دلالات ومعاني مختلفة، في شتى المجالات والتخصصات يصعب مفهوم واحد اللغوية كلمة إدارة مشتقة من الفعل ادار، يدير، إدارة، او نحوه له تولى تصريف اموره² مضافة تحدد بما يضاف اليها فنقول إدارة المؤسسة إدارة القانون إدارة المسرح ومعلوم ان الناطق باسم كلمه الإدارة معرفه ب:الإدارة في معناها العام قد يتصور لها نطاق علاقتي واسع من حيث مركزه التوجيه والتسيير وهكذا التعامل مع فروعها من خلال التحكم والمراقبة النظامية هو نفسه بالنسبة للممثل لما نقول إدارة الممثل اي ان يتبع نظام يتحكمه ويراقبه غالبا ما يخضعه لألياته العقلية ومبادراته الفكرية القائمة على تكوينه الفني وابداعه الفكري وكذا وجوب خضوعه للآخرين والتعامل معهم كطاعته للمخرج والفنانين الذي فنه وهذا ما اشار اليه جلال الشرقاوي في كتابه اسس فن التمثيل والايخراج فن الإدارة هو فن التعامل مع الآخرين و فن الفهم لوجهات النظر الاخرى³.

اما عن المعجم المسرحي لماريا الياس وحنان قصاب كلمه إدارة الممثل من بين العمليات التي يشملها الاخراج بمعناه المعاصر ويعد كلا من المسرحيين ستانسفلاسكي والذي اسس في موسكو مسرح الفن عامله بنفس التوجه انطوان لكنهما اضاف إلى وظيفه المخرج كمنظم للعرض مهمه إدارة الممثل⁴.

¹ _مدحت الكاشف اللغة الجسدية للممثل اصدارات الأكاديمية الفنون مطابع التجارية قلوب الاولى مصر 2006 صفحه 50.

² _جوزيف الياس المجاني المصور دار المجاني الطبعة الاولى 2000 بيروت لبنان ص 32.

³ _ جلال شرقاوي التمثيل وفن الاخراج المسرحي القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ص 47.

⁴ _حنان قصاب ماري الياس معجم المسرحي مفاهيم و مصطلحات المسرح و الفنون العرض . مكتبة لبنان لنشر والتوزيع ط 1 بيروت 1997 ص.

الممثل هو الذي يبعث الحياة في الصور المشكّلة، لهذا انصب في منهجه على الاهتمام بالتجانس والانسجام ما بين الديكور والممثل وعمل على تحديد نقطه المنتصف ما بين مقدمة الخشبة ولأرضيه كون هذه المنطقة من الخشبة تكون بمواجهة متلقي الذي يكون تحت تأثير المشهد البصري كل منطقه تواجد الممثل ومساحة اللعبة هي أرضيه، محده من الخشبة بين قطع الديكور وهدفه من كل هذا التحقيق تكامل بين عناصر الاخراج التشكيلية في الممثل بالنسبة لايبا هو وحده قياس ومن خلاله تقاس درجه التناسق مع عناصر التشكيل الاخرى لتشكيل هرمونيه العرض المسرحي وهو صانع الفعل لذا دعا ان تكون عناصر العرض كافه في خدمته.

فالممثل كما راينا يتوافق مع الإضاءة التي يعتمد المخرج لتعطي للشخصية ابعادها الثلاثة والممثل يتوافق مع الموسيقى التي تعبر عن احساسه وعواطفه، واستخدام الالوان التي يتطلبها المشهد والتي لها تأثير كبير على الممثل فالألوان و تمثيلاتها تعكس نفسيته ومزاجه وتبرز ملامح وجهه.

يجب ان يكون دوره متوافق الحركة مع الإحساس على المستوى الشخصية ومتوافق مع عناصر العرض الأخرى فتتشكل صورته تناغميه إيقاعية على مستوى العرض المسرحي فهو يعمل على ان تكون خطوط الجسم الممثل وحركاته وإيماءاته متناسقة تماما مع خطوط الديكور¹.

و اهتم بالكلمة وعرضها اهم من كلمة النص واعطى اهمية كبيره للحركة، فالممثل هو الذي يتدع ايقاعا للشخصية التي يجسدها، ايقاع يحقق التوافق الصوتي والحركي عند الممثل بارتباطه مع عناصر العرض الأخرى في وحدة موحدة لهذا نجد الموسيقى واللغة التعبيرية لجسد يحددان ايقاع المشهد².

فابيا يهدف إلى خلق صورة شعريه يتقاطع فيها المستوى الصوتي مع المستوى المرئي في تناغم شعري منسجم وذلك لتحقيق صيغة جديده للعرض المسرحي مختلفة عن الشعريه الكلاسيكية القائمة

¹ _ احمد زكي عبقرية الاخراج المسرحي المدارس و المناهج الهيئة المصرية العامة للكتاب ط1 ص88.

² _ اردش الثقافة الموسيقية في المسرح مجله الحياه المسرحية وزاره الثقافة والارشاد القومي دمشق العدد34 ص 132.

على الاندماج وتأسيس بذلك علاقة بين الصورة الصوتية والحركية يعتبر افيا أول الإضاءة كوسيط في تخدم فكرة العرض المسرحي وجمالياته نكتشف الشخصية المسرحية واحساسها ووجدانها.

التمثيل هو حرفية الممثل ومهمته تجسيد الشخصية المسرحية المحاكاة عن طريق التعبير القولي والجسم والشعوري.

جاء في قاموس باتريس بافيس¹ ان للممثل دورا او يتقمص شخصية ما فهو يتركز في قلب الحدث المسرحي نفسه فهو في الوقت ذاته الوسيط الحي بين النص والمؤلف وبين الارشادات الإخراجية المقدمة من طرف المخرج وامام المتفرج ومسمعه

يعد التمثيل ستانسفلاسكي عملية خلق في تستهدف ترجمة الافكار المؤلف المسرحي من حياة وحركة وفعل[.....] وفي عملية الخلق هذه تندمج ملامح الدور بملامح شخصيه الممثل لتؤلف صوره مركبه فريده ومتجدده باستمرار فكل شخصية تظهر امامنا على المسرح لها جانبيان الجانب الذي صاغه المؤلف والجانب الذي صنعه الممثل.

تعريف المعجم المسرحي ل: حنان قصاب حسين الياس

الممثل هو الانسان الذي يجسد شخصيه غير شخصيته امام جمهور ويقوم بذلك عن قصد ويقال في مثل هذه الحالة مثل شخص: ادى دور , لعب دورا والكلمة اللاتينية آكتور تعني ذلك الذي يتصرف او يفعل¹.

ممثل (Actor) بالإنجليزية بالألمانية(Schoupieler):

جسم موصل بالحرارة: عندما يلعب الممثل دورا او يتقمص شخصيه يضع نفسه في قلب الحدث المسرحي فهو الصلة الجيدة بين نص المؤلف وتوجيهات المخرج وعين المشاهد واذنه، ونفهم ان

¹ _جان وفينو ستانسفلاسكي وفن الممثل المسرحي

[http:// www. Awu-cleanQrg/00/studyoo/146_1/4/bookoo-sdoo6.htm.p6](http://www.Awu-cleanQrg/00/studyoo/146_1/4/bookoo-sdoo6.htm.p6)

هذا الدور الساحق جعل منه في التاريخ المسرح احيانا شخصيه مداهمه وخرافية بل " عملاقا مقدسا" وحيانا اخرى كائنا مردولا يتحاشاه المجتمع بخوف شبه غريزي.¹

الممثل له مكانه في العمل المسرحي لأنه يجمع بين المنظور المتمثل في المعمار الصامت والمحسوس في النص المتكلم ، فالممثل هو الوسيط الذي يجمع بين المنظور والمحسوس وبفضله تتجسد الصورة السمعية الاحداث التي تجري امام متفرج هذه المرحلة، هو القلب النابض للهيكل الكبير الذي يمثل الوسائط المادية الساكنة بفضله تبت فيها الروح وتظهر جمالياتها وتتجسد قيمتها الفنية على مستوى العرض والممثل هو الذي يمرر الخطاب المسرحي للجمهور ومن خلال هذا الخطاب يتعرف الجمهور على موضوع المسرحية، وهذا ما صرح به افلاطون عندما قال: " ان الفنان الحقيقي او الشاعر كائن مقدس يختلف عن البشر العاديين لان كليهما وسط بين الاله والناس الاخرين "، واعتمد الممثل في هذه المرحلة على كلمه اذ كان الحوار الدرامي المقام الاول الذي تبعث منه الحركة المسرحية تجلّي الشخصيات دراما من المقامات ملوك قاده الجوقة حوارها مبني على حكمه وذو صبغه فلسفيه على شخصيات فتبدو حركتها مدروسة تناسب فخامتها ومتراتها.

لا تختلف الطقوس الدينية في الحضارة الإغريقية عن سابقتها، واتخذت هذه الطقوس ميزتين: الاولى ذات الطابع السري والتي اقتصرت على رجال الدين ، وأخذت طابعا رمزيا ، منها مراسيم تقديم قرابين عمليه التطهير البشري ، والتي بقيت ألغازا ليس من اليسير حل طلاسمها والتي رافقت التطور الفكري والسياسي، والميزة الثانية فهي طقوس علنية يمارسها جميع الأهالي في البلاد الإغريقية . ومن أهم هذه الاحتفالات والطقوس الدينية ، هي أعياد دينوسيوس والاعباد الليناوية ، ان عباده الاله دينوسيوس ، لم تقتصر على أمداد المسرحيات بالعواطف المختلف التي تحتاج اليها فحسب، بل

¹ _ابراهيم حماده معجم المصطلحات الدراسية والمسرحية دار المعارف مصر 1985 صفحه 80

أمدتها أيضا بشكلها الاول ذلك بتنمية ملكة التقليد إذ كان المؤمنون به يتمثلون في شخصيته أو شخصية اتباعه مخلصين ويتخفون في ارضيه مختلفة ، وهذا بلا شك الاصل في التمثيل¹.

واحلال ما بين الشخصيات "الممثل والاله" والرمز له لا يتولد بصوره عشوائية بل يتم بشكل مسبق، لان عملية الاحلال والتميز تنشأ من نظام ميكانيكي، لأن بين الرامز والمرموز إليه لا تكون العلافة الاعتباطية بل سببية².

نشأت الدراما الإغريقية وتطورت بالفعل مرتجلات قاده جوقات وانايد الديثرامبية، التي كانت تنشدتها مجموعة من الأفراد حول مذبح الإله دينوسيوس، يصاحبها الرقص والغناء . فالرقص هو لغة الجسم نشأ مع الخطوات الاولى للبشرية ، لذا كان عنصر الرقص الاولى المسرحية ولفن الأداء وبه اقترب الانسان خطوة باتجاه المسرح ، أو نشاط المسرحي، وذلك عندما تجاوز مجرد التعبير العفوي عن انفعال ما لكي تحول إلى :فرح، أو حزن ابتهاج ، أو احباط الخ باتجاه التعبير بواسطة الرقص عن حدث³.

كان جل هذا النتاج من الأداء القائم على التقليد والمحاكاة والرقص والغناء والحركات والتمثيل الایمائي ، يرجع إلى أصل ديني ، إذ كان الممثل في العصور القديمة ، أما مغنيا أو راقصا يشترك في أعياد دينوسيوس ، ثم بدأ يستخدم القناع والملابس عندما جاء الوقت الذي استلزم قيامه بتمثيل الشخصيات التي رسمها شعراء الدراما⁴.

كان هذا النتاج بحاجة إلى مكمل آخر لتكتمل الصورة المسرحية والتي توضحت بصورة جلية في هذا العصر ، ألا وهو عنصر الحوار والممثل ، وهذا الأمر لم يكن يسيرا لاسيما في فن المسرح ، ذلك الفن الذي لم يستقم لهم إلا بعد أن ازدهر عندهم نوعان من الفن على جانب كبير

¹ _ ابراهيم سكر ، الدراما الإغريقية القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، الكتاب للطباعة والنشر د ت ص5.

² _ قاسم المقداد، هندسه المعنى في السرد الاسطوري الملحمي ط1 دمشق: دار السؤال للطباعة نشر، 1984ص54.

³ _ جميل لطيف تكريتي قراءة وتأملات في المسرح الاغريقي ، بغداد دار الحرية للطباعة1986ص74.

⁴ _ أشلي ديوسكي، الدراما، ت: محمد خيرى، القاهرة وزارة الثقافة والارشاد القومي .د.ت ص85.

من الخطورة والأهمية بالنسبة إلى فن المسرح أحدهما هو الفن الشعر الغنائي ، والآخر هو فن الشعر الملحمي¹.

أما فكرة أداء الممثل فقد اقترنت لدى اريون الكرونثي 625 ق.م ذلك بعزل قائد جوقه عن أفرادها صياغة الاغاني الحماسية الصيغة أدبية بعد أن كانت مرتجلة ، ثم قيام قائد الجوقة بسرد قصة تتعلق بسيرة الإله دينوسيوس مع رد أفراد الجوقة عليه بين حين وآخر ، إذ يتفق عديد من الباحثين ، إن انفراد شخص واحد من بين أعضاء فرقة الغناء والرقص ، وقيامه بقيادة أعضاء الفرقة في أداء أغانيها أو رقصاتها ، كانت البداية الطبيعية لظهور الفن المسرحي².

ويذهب شانصوريل إلى نفس هذا الرأي ، إن ولادة المأساة ابتدأت في لحظة انفصال الشخصية التمثيلية عن الجوقة ومنشدي القصائد الحماسية ، وأضحت هذه الشخصية فيما بعد تأخذ ادوار عديدة في نشاط تمثيلي واحد بواسطة تبديل الملابس والاقنعة³.

والرقص في التمثيل اليمائي الصامت نشأ نتيجة لانفصال التمثيل عما هو غناء تمثيلي يؤدي ممثلا واحدا كل ادوارها عن طريق مداولته الزري والقناع والشيء المهم في أداء الممثل التمثيل اليمائي الصامت هو ذلك التوافق ما بين حركته الإيمائية الصامتة ومع النغمة الموسيقية المرافقة لأدائه وكان يساعد في ضبط هذا الايقاع هو استخدامه جرسا كان يضعه في قدمه ليشد ايضا بواسطته خالقا في الوقت نفسه جوا نفسيا معبرا، وهذا يتطلب من القائم بهذا النوع من الأداء رشاقة وحيوية ومرونة في الحركة وأن يكون ذا جاذبية وإحساس وتركيز عال.

الرومان في ادائهم الشعر المستعار كما كانوا يظنون وجوههم اثناء التمثيل والاصل الرجال ادوار النساء كما كان شان عند اليونان ثم بدأت النساء في الظهور اولا في المسرحيات الصامتة

¹ _ جلال الشراوي، الدراما المسرحية.. كيف نشأت، في مجله المسرح العدد 6 القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1988ص28.

² _ جميل نصيف التكريتي ، قراءة وتأملات في المسرح الاغريقي ، مصدر سابق ، ص 78.

³ _ ليون شانصوريل تاريخ المسرح ، ت خليل شرف الدين ونعمان أباضة ، بيروت . منشورات عويدات 1961 ص16.

وبعدها في الكوميديات النساء في التمثيل ، يعد اهم التقاليد المبتكرة التي ارساها الرومان ومن العبارة اشلي تفرز ملامح ملحمة في الاداء والتي جاء بها بريخت بعد ذلك بوضع الممثل الطلاء والمكياج اثناء التمثيل والاطلاع الممثل لأكثر من دور في المسرحية الواحدة ، هذا فضلا عن الاداء الصامت المترجم لحوارات ممثل اخر ومن اهم نشاطات المسرحية التي قامت بأدوارها النساء هي الاعمال التي يطلق عليها الميموس وهو نوع من الاداء الصامت والمشاهد تتصف بالإباحية والخلاعة عوض عن الرجال وكنا تلك النساء من الطبقة العاهرات والمستهترات المعروفات¹.

أما بالنسبة للمسرح الروماني شيء كثير من المسرح الاغريقي لان الرومان لم يستطيع مجاراتهم ، اذا أد المسرح الروماني كليا في مرجعياته على التراث الاغريقي وعلى اساطيره ومسرحياته على الرغم من انهم اضافوا على نتاجاتهم ملامح وهويه رومانية، فقد تراجع عن نشاط المسرح الروماني بأشكاله كانه اذا شغف الرومان بألعاب ومسابقات لأن شعب احب المغامرات والحروب ومع هذا فقد حدثت تطورات مهمه ألقت بظلالها على فن الاداء لاسيما في مجال التأليف والعرض، فضلا عن اختلاف شكل المسرح الذي اخذ شكلا معماريا فخما ، فبنو مسارحهم على ارض مستوية لا على صفوح التلال كما فعل الاغريق بالإضافة إلى استخدامهم الاقواس، مما ادى إلى تطور المبنى الذي امتد إلى عمق اطول، حتى باتت البناية ثلاثية الابعاد، اما من ناحيه الملابس فأضحت اخف واقل فضفاضة ، مما اتاح ذلك حريه للممثل في الحركة والتنقل لا سيما ان الرومان قد فتنوا بإبراز معالم الجسد والتباهي به.

لنشوء المسرحية الرومانية، فالأشعار الفسيكينيه مجموعه اغاني ريفيه تنشد في المناسبات السارة، اما الساتورا فيندمج فيها الرقص والموسيقى وقطعه من التمثيل الصامت المرتجل، ومن المحتمل تخلله الحوار، وبعض الاغاني والانشيد، أما قصص التلاينة فهي هزليات ريفيه.

¹ _ ابراهيم سكر ، الدراما الرومانية² القاهرة (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكتاب العربي) 1970 ص4 ص7.

وهناك نشاطات اخرى كان الرومان يقومون بها منها فنون التسلية واللعب ومسابقات الجري ومسابقات مسرحيه ،ومسابقات الملاكمة والمشي على الحبل ،وبعض الاحتفالات والاعياد الدينية والالعب الرومانية، وهي الاقدم، و بالإضافة إلى هذه الاعياد التي تعرض فيها المسرحيات، كانت هناك ممارسات اخرى مثل الالعب الجنائزية والالعب النذور وضمت هذه الممارسات والنشاطات بعض فنون التمثيل وكانت تقدم وتعاد مع الطقوس¹.

جسد الممثل الروماني الشخصية حيث لم تصبح شخصيه الممثل هي دور عينه الذي يؤديه على التحديد حتى ظهور المسرح الروماني، وكان عدد الممثلين عند الرومان يتفاوت تبعاً لما تتطلب الادوار².

لذا تخصص كل ممثل بأداء دور معين خاص به وبذلك خالف الاغريق من ناحية عدد الممثلين الذين اقتصر عددهم على ثلاثة فقط ، ويتعدد الممثلين استغنى الرومان عن القناع في المسرحيات التراجيدية ما أتاح الفرصة للممثل من أن يعبر عن الموقف وحدث وعن الانفعالات والمشاعر المختلفة مباشرة بواسطة التعبيرات الوجه والتكوينات الجسدية، مما اعطى هذا التطور في فن الاداء³.

تدنت منزلة ومكانة الممثل الروماني لاحتقار شأنه ومهنته، وكان معظمهم من العبيد والاغراب، لذا عاب الرومان مهنة التمثيل والممثل، مما دفع عليه القوم باستئجار فرق الممثلين في المناسبات الترفيهية مما تسنى للممثلين جمع الاموال والنيل الشهرة والمكانة الواسعة.

تقدمت الملهاة عند الرومان أكثر من المأساة ، اذ كانت المهازل الشعبية بأنواعها تعرض على منصات مؤقتة، ويعدّها الشعب روماني احدى وسائل الترفيه والتسلية واللهو، فظهرت شخصيات

¹ _ احمد عثمان الادب اللاتيني ودوره الحضاري الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب 1989.ص 37 ص 38

² _ أشلي ديوسكي ، مصدر سابق ص 8.

³ _ الهامي حسين الملابس والاقنعة في مجلة المسرح ، العدد 33 القاهرة مسرح الحكيم 1966 ص 34.

هزلية و بعناوين مختلفة، منها ماك الغاضب، جندي ماك ، بوكون المتبجح المغرور و ماكوس المهرج و روسينوس الاحدب المتعال واتخذت هذه الشخصيات الهزلية طابعا نمطيا متكررا، يستطيع المشاهد الروماني سهولة التعرف عليها حال ظهورها على المسرح، وان من اهم اسباب ابتعاد الرومان عن المأساة ، هو عدم وجود الجمهور المهذب والمثقف، فضلا عن كون الرومان قوم جامدي العاطفة لإتمامهم بالحروب والصيد، ولأنهم قوم ماديون بعيدون عن عالم الفكر والفلسفة، وجل اهتمامهم ينصب ويميل إلى القوه والبطش والشجاعة والاعمال الخشنة، ومن ثم فهم جمهور غير متذوق ، ولعدم تذوق الجمهور الروماني للفن عموما ادى هذا إلى ظهور نوع من التمثيل الایمائي الصامت المكون من صورة مركبة من الرقص والموسيقى والحركات والاشارات وهو نوع من الباليه تنشد فيه الفرقة كلمات بينما يقوم ممثل بأداء الادوار واحد بعد الاخر في الرقص وطريقه الاداء الفردي من خصائص التمثيل الایمائي الصامت والذي كان غالبا ذا مسح هزليه، وهذا النوع من الاداء يكون قريبا من المشاهد الرومانية نوع قائم بالأساس على الحركة، والایماء والرقص والموسيقى من دون استخدام الصوت او الحوار ويؤديه واحد يقوم بحركات مناسبة للموقف يستعين الممثل بالأقنعة المختلفة والاداء في التمثيل الصامت الهزلي غالبا ما يؤدي لإثارة الغرائز الجنسية¹.

والرقص في التمثيل الایمائي الصامت نشاء نتيجة لانفصال التمثيل عما هو غناء....

ويبدو عبارة عن تمثيله يؤدي ممثلا واحدا كل ادوارها عن طريق مداومته لإستبدال الزي والقناع².

والشيء المهم في اداء الممثل التمثيل الایمائي الصامت ،هو ذلك التوافق ما بين حركته الإيمائية الصامتة ومع النغمة الموسيقية المرافقة لأدائه، وكان يساعده في ضبط هذا الايقاع هو استخدامه جرسا كان يضعه في قدمه ليشد ايضا بواسطته خالقا في الوقت نفسه جوا نفسيا معبرا، وهذا يتطلب من القائم بهذا النوع من الاداء، رشاقة وحيوي ومرونة في الحركة وان يكون اذا جاذبيه واحساس وتركيز عال³.

¹ _ الأردايس نيكول ، المسرحية العالمية ج 1 ط1 تر عثمان نوبة هلا للنشر و التوزيع الجيزة ص 197 .

² _ جيمس لافر الدراما ازيأوها ، ومناظرها ت مجدي فريد القاهرة المؤسسة البصرية العامة 1963 ص 37 .

³ _ شلدون تشيني ، تاريخ المسرح في ثلاث الاف سنة تر: دريني خشبة القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر 1983 م ص 139

استخدم ممثلون الرومان في ادائهم الشعر المستعار، كما كانوا يطلون وجوههم اثناء التمثيل ، والاصل أن يمثل الرجال ادوار النساء كما كان شأن عند اليونان، ثم بدأت النساء في الظهور اولاً في المسرحيات الصامتة وبعدها في الكوميديات¹.

وبالاشتراك النساء في التمثيل يعد اهم التقاليد المبتكرة التي ارساها الرومان، ومن العبارة اشلي ديوسكي تفرز ملامح ملحميه في الاداء والتي جاء بها بريخت فيما بعد، ذلك بوضع الممثل الطلاء والمكياج اثناء التمثيل والاطلاع الممثل لأكثر من دور في المسرحية الواحدة ، هذا فضلاً عن الاداء الصامت المترجم لحوارات ممثل اخر. ومن اهم نشاطات المسرحية التي قامت بأدوارها النساء هي الاعمال التي يطلق عليها الميموس وهو نوع من الاداء الصامت والمشاهد تتصف بالإباحية والخلاعة عوض عن الرجال، وكنا تلك النساء من الطبقة العاهرات والمستهترات المعروفات².

ولعل مثل هذه الاداء والانواع اخرى من التمثيل، واحتوائه العنف والضرب ولمبارزه ، يعد احد اسباب انحطاط التمثيل وذوق المشاهد الروماني وتدهور الذوق العام وانحطاط مهنة التمثيل والممثل وجعل حياته رخيصة ، فاختلفت مكانته الاجتماعية عما كانت في العصر الاغريقي، وهذا ما اثر ايضا في مستوى المشاهد الروماني ثقافياً.

يغلب على أداء الممثل الروماني التراجيدي طابع التهويل ويحوي على الحركة المبالغ فيها فضلاً عن كثرتها، من الناحية الصوت واللقاء فكان قريباً من الاداء الممثل الاغريقي مضخماً وذا اسلوب خطابي ومد في الحروف والضغط عليها، والممثل الروماني لم يهتم باللقاء وهناك عدم فهم لما يقال اذ يجهر الممثل بصوته عالياً بغية إيصال صوته إلى أكبر مدى ممكن، ومن ثم يتحول صوته إلى نوع من الصراخ.

¹ _ اشلي ديوسكي ، الدراما ، مصدر سابق ص 9.

² _ المصدر نفسه ص 86

أتفق المنظرين الرومان على اهمية الصوت في الاداء ومعرفة معنى الكلام الملقى واتباع اسلوب التقطيع الصحيح للحوارات وحسب الموقف أو حدث وحسب معني الجملة ،والتمكن من معرفة طريقه التنفس الصحيح اماكن التوقف عند الالتقاء ومعرفة الاماكن التي يجب ان يرتفع فيها الصوت وانخفاضه ومعرفة سرعه الايقاع وبطؤه وتفادي عنصر الرتابة.

كان على الممثل في نهاية الامر ان يتمكن من ادواته، من حركة ونشاط وحيوية وصوت عميق قوي، فضلا عن اجادته انواع من الحركات الرياضية والفروسية، ويتقن عنصر التعبير ، والإتيان ببعض الحركات ذات تأثير مضحك و وهناك جملة من الاشارات وضعها هوارس في كتابه فن الشعر بالنسبة للممثل لكي يكون صادقا ومؤثرا يقول: ان كنت استدرت دموعي وجب ان تحس بنفسك عضه الالم اولا، وعندئذ فقط تحزني مصائبك، اذا كان الدور الذي ستؤديه لا يناسبك فل سوف اضحك و أثنائب، الوجه الاسف تناسبه الكلمات الحزينة، والوجه الغاضب تلائمه الالفاظ الحانقة ،والوجه المتهلل، تناسبه والنكات وبدر الحكمة تناسب الوجه الوقور.

فهو يؤكد على مبدا التوافق ما بين الدور وما يجب ان تكون عليه شخصيه الممثل والاحساس بالشخصية، ويؤكد الممثل مع هيئة الشخصية بالإضافة إلى ذلك لابد من الاحتفاظ الشخصية بصفاتها من بداية حتى نهايتها وهو بذلك يقترب نوعا ما من المسرح الواقعي ستانسفلاسكي حيث ملائمه الممثل وأبعاده مع شخصيه وابعادها¹.

اعلنت الكنيسة موقفها الواضح ازاء المسرح والداعي إلى محاربه وبشده و لمدة طويله ، ذلك حرصا على اخلاق الشعب مما كان يعرض في المسارح الرومانية من فجور خلاعة ومهازل وقضايا تثير شهوات الدينئة، واطلق على المسرح بانه مكان الفسق والفحش بسبب اظهاره الرجال والنساء في زينه مفرطه، فضلا عن المادة التي كان يقدمها والتي تعرضت إلى شعائر الدين المسيحي الجديد من خلال تقديمه مواضيع وثنيه، بالإضافة إلى ارتياد مثل هذه الاماكن كان يشغل بالناس ويصرفهم

¹ _ هوارس فن الشعر تر : لويس عوض . القاهرة : الهيئة المصرية للتأليف و النشر 1970 مصدر سابق ص 116.

عن تعاليم الدين الجديد، يضاف إلى ذلك ان بعض الرجال الذين كانوا يرتدون تلك الاماكن لذلك حرمت الكنيسة ادى إلى ذلك بدوره إلى انحسار ملحوظ في النشاط التمثيلي واختفاء الشخصية الممثل بصورة شبه نهائية، ظهوره على بعض الممثلين الجوالين وهم امتداد للممثلين متشردين والأفاقين في نهاية العصر الروماني، فقدموا عروضهم في اماكن مختلفة في مفترق الطرق والشوارع والساحات والاسواق والحانات ، من دون علم الكنيسة، وفي بيوت الامراء والملوك والاقطاع ذلك لكسب العيش، وكان يطلق عليهم بالملهين وكانوا يقومون بألعاب التسلية ، وبعض الالعاب الاوكروباتيكية واللعب بالسيف والأعيب الحوات والسرد ، النوادر الحكايات والارتجال والقذف السكاكين ، والمشى على الحبال مستخدمين في نشاطاتهم هذه بعض الحيوانات المدربة ويصاحب الاناشيد والغناء عزف على بعض الآلات الموسيقي، والنتيجة إلى مهارتهم في الحركة اشتركوا في بعض التمثيليات الدينية فيما بعد لتمثيل بعض الشخصيات التي تحتاج إلى تلك المميزات والخصائص¹.

احتاجت الكنيسة إلى المسرح كوسيله لنشر تعاليم الدين الجديد ، لكونه نزل بالغه اللاتينية التي يجهلها عامه الشعب، فظهرت بوادر نشاط تمثيلي بسيط وزى طابع ديني باستناده إلى الحكايات الدينية والعضوية، ومن ثم تطور من طقوس دينيه بسيطة إلى مسرحيه الشعبية، وكان هذا النشاط التمثيل البسيط يتم داخل سقف الكنيسة و ظهر اداء تمثيلي بسيط ذو طابع ديني ايضا داخل الكنيسة عباره عن ترتيب ظهر بضعه اسطر ما خوزه من الكتاب المقدس يقوم بتلاوته الالباء القسس انفسهم وقد نشا من جراء هذا النوع ،من الاداء الغناء الترتيلي الذي قرر اسلوبه البابا الجريجوار الكبير في القرن السادس الميلادي ، يتناوبه المرتل الفرد والمجموعة².

فانتشر هذا النوع من الاداء الترتيلي في انحاء كثيرة وعلى يد الرهبان ، ولم تخرج فكره الغناء عن نطاق الدين المسيحي ومحتويات الكتاب المقدس وباللغة اللاتينية، والتي غالبا مكانه تؤدي في الاعياد والمناسبات الدينية، لذا عده الممثل الاول فيه، هو العامل باسم المسيح وكلماته والمكرر لحركاته ، انه

¹ _ عبد الرحمان صدقي المسرح في العصور الوسطى ، القاهرة الهيئة المسرحية العامة للتأليف والنشر 1969 ص158.

² _ رينار تاريخ المسرح تر أحمد كمال يونس القاهرة : دار النهضة العربية 1963 م ص49.

الكاهن الذي رسم في احتفال خاص لهذا الغرض والذي هو الاخير ممثل المسيح على الارض ونتيجة جهل عامه الشعب باللغة الكتاب المقدس، وعدم فهم معنى ذلك الحوار القسوس والمتناوب مع المجموعة، والذي كان يسير به كثيرا على الرغم من ان هذه الطقوس كانت تحتوي على نص درامي وحركات أدائية، والحرص الكنيسة ورجالها من نفور الشعب نتيجة الملل الذي قد يصاب به الجاهل للغة اللاتينية ادخلت بعض الحوارات والاناشيد والتصوير، بعض المشاهد ويسمونه منشدين من واحد وعلى صورته سؤال وجواب وبذلك اصبح وجود حوار تمثيلي يكون اوقع واجمل في تثبيت عقيدة الشعب الامي وتقويتها، ومن خلال هذا الحوار التمثيلي وتصوير المشاهد والحادثة ومحاوله تشخيصها بواسطة شخصين بوسيله مشوقه وولدها مسرح داخل الكنيسة، وقد صاحب هذه الحوارية وهذا الاداء القداسي الحركة، التي كانت لغة التفاهم والشرح ما بين القائم بالأداء والمشاهد والتي غالبا ما كانت تتم في اعياد الميلاد عن عديد من الاعياد التي كانت تقام فيها الاحتفالات و الدرامات الدينية التي يكون فيها تنظيم لحركة الممثل اذ وجد النموذج كتاب يظهر فيه تنظيم واخذت بعض هذه الاعياد والطقوس كتاب يظهر فيه طابع عندي اضراميا وكان بعض المصلين يأخذون بعض الادوار البسيطة يتخلله بعض الحوارات التي تلقى في باب الكنيسة ويصاحب هذه الاعياد والطقوس الغناء، بمصاحبه المزامير هنا يرددون على شكل المجموعة.

وهنا درس نوع اخر من الاداء الا وهو عنصر التلاوة إلى جانب الغناء وهي اشترك اصوات عديده في القراءة التراتيل الدينية والتي ولدت بدورها نوع درامي ذات طقس ديني، لذلك نتجت الدراما ذات الطقوس الدينية عن احتياج الكنيسة إلى استخدام صلاة الجماهير، لتبين للناس حقائق دينهم بيانا اكثر جلاء¹.

بدأت هوية المسرح الحقيقية تظهر اكثر جلاء من اجراء الطقوس والصلوات والاناشيد والقادسية، لقد افرزت هذه النشاطات الحركة والحوار والطقس العام، واخذت تنمو عن طريق

¹ _ لويس فرجاس المرشد إلى الفن المسرح تر أحمد سلامة بغداد القاهرة دار الشؤون الثقافية الهيئة المصرية العامة للكتاب د ت ص75.

المحاكاة والتشخيص والتقليد الحركة واستخدام الأقنعة والملابس المناسبة للأدوار، ثم توسعت القصة المطروحة بإضافة حوادث جديدة لها صلة بالموضوع الأصل، فالتسعت وتشعبت أحداثها مع احتفاظها بالطابع الديني واللغة اللاتينية، يرافقها تعليمات للممثل و مسالك يجب اتباعها، من حيث تعامله مع اجزاء الديكور البسيطة وحمله لبعض الإكسسوار، وهذه تعليمات فتحت المجال للممثل في التوسع في طريقه المحاكاة واتقانها والوصول بها إلى النجاح، والتقرب من الشخصية وابعادها، ولم يقتصر الاتساع في القصة وحوادثها، بل تعددت المشاهد والشخصيات اخذت غير في ملاحظها الخارجية باستخدام اللحي ، فضلا عن الملابس الملائمة لها وحسب الدور، كما استخدمت الأجنحة للممثلين القائمين بأدوار الملائكة، كما اشتركت الراهبات في بعض المشاهد التمثيلية¹.

من اهم المسرحيات التي قدمت داخل الكنيسة ، هي مسرحيات توضح حياه السيد المسيح ومسرحيات القادسية، التي تتناول حياه احد القديسين وميزاتها انها لا تستند إلى كتاب المقدس والمسرحيات الأخلاقية، التي تمثل صفات البشر وتحمل شخصياتها اسماء افعالها كجمال المحبة والسلام، وتعبر عن سلوكها وحراسه الكنيسة امام الحرص عدم تولي الممثلين تشخيص الشخصيات عالية المقام كذلك الإلهية والسيد المسيح والسيدة مريم العذراء وكان يتم التشخيص بالعرائس والتماثيل تدل عليهم، وفي مرحلة متقدمة، سمح بأداء بعض الشخصيات وتقديمها².

خرجت المسرحية خارج الكنيسة نظرا لاتساع عدد المشاهدين الذين لم تستطع قاعه الكنيسة استيعابهم، فضلا عن انتقال التمثيل من يد القساوسة ورجال الدين ، من هم الذين شجعوا الحركة المسرحية الدينية، مع اشتراك عامه الشعب فيها هذا فضلا عن اشتراك العنصر النسائي في العروض المسرحية الدينية ، وادى خروج المسرح من الكنيسة إلى استخدام المشاهد المنظورية والديكورات التي كانت واجهه الكنيسة ملائمه كخلفيه للديكور، فضلا عما اصاب الكنيسة في مده متأخرة من دنس نتيجة لما كان يعرض فيها من اعمال تمثيلية البعيدة عن الخلق الديني ، واستخدام كلام وافعال بذيئة

¹ _ ينظر اردايس ، نيكولا المسرحية العالمية ج1 تر عثمان نوبة القاهرة : مكتبة أنجلو المصرية د. ت ص203 ص206.

² - عبد الرحمان الصديقي المسرح في العصور الوسطى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر 1969 م) ص43 .

لا تليق بسمعتها، ذلك في بعض الاحتفالات والاعياد كعيد الحمقى وعيد الحمير بعض الرجال الذين كانوا يرتدون اقنعه قبيحة الصلاة والخدمة الدينية ويرقصون مع الجوقة نسائية، ويغنون اغاني ما جينه ومن اهم ملامح الاداء في العصور الوسطى ، هو ان معظم الممثلين لم تذكر اسمائهم من بعضهم اذ كان معظمهم من الحواس والشباب والسماط التي غلبت على المسرحيات الكنيسة وعلى الاداء وهو الحوار السردى ودخول المجازات التي تتطلب وجود ممثلين اثنين، وعظي والتبشيري مما ادى إلى غياب التنظيرات المسرحية والنقدية، فاطلق على المسرحيات التي نهايتها سعيدة بالكوميديا. والتي تنتهي بنهايات حزينة بالمأساة . و لم يرد ذكر اسماء مؤلفيها، فكان أداء ذا شكل طقسي عبارة عن اناشيد وتراتيل وصلاة وقداست لتأكيد الجانب الديني، على حساب الديوي وتأكيد الخير، على الشر فضلا ان الممثل اصبح اكثر قربا من المشاهد واكثر وضوحا كما احتفظ المسرح في العصور الوسطى بطابع المسرح الكامل. من حيث المنظر والموسيقى والحوار والحركة والرقص من اهم مسرحيات التي قدمت واشهرها مسرحيه ادم مجهولة المؤلف، وهي من مسرحيات الاسرار والتي وجد فيها اشارات للممثل عليه اتباعها وان لا يتعجلها، او فيها وعليه وعلى جميع الشخصيات ان يتدربوا على الكلام في رزانه وان تكون اشاراتهم متفقه مع كلامهم، وان يحافظوا على النص وان لا يزيدوا على الايات او ينقص منها حرفا، وان يحسنون نطقها ويتحكم في مخارج الفاظها، وان لا يخلوا بترتيب الكلام او سياقه فضلا عن التعليمات الدقيقة لحركة الممثلين مع كل حوار بالإضافة إلى التمثيل الصامت اخذت النقابات تقوم بنشاطاتها التمثيلية، فظهر بذلك التمثيل الحقيقي والفني فضلا عن شيوع الكلام الشعبي العام وطغيانه على الكلام اللاتيني . اذ قاموا بأدوار عديده مستلهمة من انواع مهنتهم اول المرح والفكاهة مادة لهذه الادوار فقدمت عروض كوميديا العبرة لتطرق الجانب الاخلاقي كذلك مسرحيات حماقة التي اخذت جانب الانتقاد الهازل، ومسرحيات المهزلة ذات تهريج الخالص ومن اهم هذه المسرحيات مسرحيه تحت الورق الشجر ومسرحية طوشة الغسيل ومسرحية الاستاذ بطلان المهم في اداء هذه المسرحيات ان الممثلين من العامة، ويكثر في الاداء الحركات البهلوانية المضحكة والمسلية للمشاهد والميزة اهم هو تمكن هذا الاداء من الانفصال نهائيا عن الطقس الديني،

اضافه الكنيسة عربه المسرح في بداية الامر مزايا مهمه ومن صميمها منها ايها التي يتم فيها القداس الكاثوليكي وتلك الموسيقى المقدسة المحركة للعواطف ، و الخلفية المعمارية ذات القدر العجيبة على التأثير ، وفقه الالقاء واقتناع المتلقي بما يلقي كما اثارت الشخصيات الكوميديا في المسرحيات الإنجيلية والأخلاقية فيما بعد القرون الوسطى لا سيما على مستوى التأليف المسرحيات اثناء تكوينه ورسمه شخصية المهرج لا سيما المهرج الملك ليرى في مسرحيه هملت ¹.

أداء الممثل في كوميديا ديلاوتي :

كوميديا ديلاوتي وعودة الممثل المحترف :

لقد كان ظهوره بظهور كوميديا ديلاوتي، التي ورثت الإيماءات الصامتة والساخرة فكان نشاط هؤلاء الممثلين ، عبر المدن الايطالية ودخوله مسارح البلاط بدعم ومساندة من قبل النبلاء و الأثرياء ² ، ولعل هذا ما أشار إليه الدكتور حسن المنيعي في كتابه الجسد في المسرح لما تطرق إلى أن كل الظواهر المسرحية في الحضارات القديمة، لم تكن تعتمد على الممثل بالمعنى الحقيقي للكلمة، فما كان يقوم به هذا الممثل مجرد ارتحال إضافة إلى أنه كان منقاد من قبل تلك الطقوس والتي حدثت من تجاوزهاته خلال عملية التشخيص إضافة إلى قلة الإمكانيات التي ظلت كعائق ومشكل أمام بناء ظاهرة درامية متماسكة وعلى اثر هذه الأسباب لاحظ بأن المجتمعات الملكية تعد بمثابة ميلاد الممثل وتألقه كوها هي التي ساندته الفرصة ليكون أداة فعالة في توصيل ذلك الخطاب المكتوب من قبل البورجوازيين والنبلاء ³ للتعبير عن قيمهم وتعزيز مكانتهم في مجتمعاتهم، فكان الممثل بحاجة ماسة إلى أموال قصد تطوير حالته المادية والتي أصبحت مرهونة بالنظام المالي الذي كانت تخصصه المملكة لهذا الممثل من قبل الملوك والنبلاء ومن مميزات عروضهم: كانت عبارة عن مسرحيات مرتحلة، في

¹ عقيل مهدي يوسف ، في بنية العرض المسرحي ، بغداد دون نشر ،د،ت ،ص ص53.

² عبد الناصر خلاف، فن الممثل من أرسطو الى ستانسلافسكي، منشورات السهل، الكويت ص 82.

³ ينظر حسن المشيعي الجسد في المسرح المركز الدولي لدراسة القرية لسنة 2010 (52-53).

أغلبها امتازت بالبراعة والإتقان، تفتقر إلى الديكورات والمهارات التقنية . ممثلين لهم مهارات في تجسيد الشخصيات الشائعة والمألوفة، كما أن مسرحياتهم تقدم عن طريق برامج من أشكال مسرحية تقليدية.

بدأ توسع هذا النوع من الفن (كوميديا ديلاري) داخل بيجو القصور، ليتوسع على حساب المدن | الأوربية الأخرى. ليصل إلى فرنسا وألمانيا تاركا ، تأثيره على الحركة المسرحية. أيضا اقتصر الممثل على دور واحد، أو شخصية واحدة على مد حياته المهنية. ظلت أهداف كوميديا ديلاري، قائمة على الترفيه والتسلية لمدة قرنين كاملين وتطورت شخوصها إلى شخصيات مسرحية ، على مختلف البلدان، محملة بذلك التأثير الايطالي.

فكان الممثل في اسبانيا، خاضع لذلك التأثير الايطالي الكلاسيكي الجديد والذي عمت فعاليته على كامل دول أوروبا، فسادت هنالك عدة مسرحيات، في مختلف المناطق الاسبانية ذات التوجه الديني و الغير الديني والتعليمي، فكانت هذه المسرحيات، تعتمد على الشخصيات المخيالة النبيلة ، وكانت الدراما الإسبانية تتخذ الفارس كبطل لها. وبالتالي محاولة استرجاع الماضي الاسباني والتي فقدت قوته فكانت الفروسية والشجاعة وانجل و الشرف، كموضوعات تعكس محد تاريخهم، لذلك فالشعب الاسباني ليس كأى شعب أوربي آنذاك، من حيث العرق وبلوغ الوعي، لقد كانت لهم الجرأة الكبرى، في النضال والكفاح لمدة أثرت الكوميديا ديلاري على الدراما الاسبانية ومباشرة تلك العروض ... فكان الإعداد جيدا من حيث إلقاء تلك الأبيات الشعرية التي كانت من نصيب مدير الفرقة وقد ظهر الكاتب المسرحي " لوب دي فيجا" بدوره الفعال في إعطاء خصائص وميزات للمسرح الاسباني وهذا ما ورد عن نفسه قائلا: " إني أعرف كل القواعد، لكن إذا كان عليا أن أكتب ملهاة، جعلت بيني وبين النظريات بابا موصدا ، بستة أقفال

فتخلصت من "تيرانس" و "بلاوتومس" وكتبت طبقا للفن الذي أبتكره المتلفون على تصنيف الجمهور¹

ويبدو من خلفية هذا المقال لي "لوب دي فيجا"¹ بأنه غير متأثر بالنظريات المسرحية، التي سبقته في هذا الشأن، ولعله قد اعتمد على عنصر الإمتاع والتقليد وشحن مسرحياته بروح غنائية ارتكزت على الحب والشهامة والحقيقة والخيال.

أما عن الممثل الاليزابيتي والذي لم يكن ينتمي إلى الطبقة المحترمة اجتماعيا، بل كان محترما، وموضوعات التحفي والتنكر في أدوار المرأة، كانت مصدر متعة للجمهور² الذي كان مولعا بالاستعراضات و الحفلات التنكرية الراقصة، وكان للممثل مكانة كبيرة في تاريخ المسرح وكان الممثل الفرنسي في الكلاسيكية الجديدة محل الرعاية والاهتمام من قبل "لويس الرابع عشر" مثل "موليير وراسين وكوري" على الرغم أن هذا الأخير خرج عن السرب فترة في مسرحية السيد، وكانت طريقة التمثيل عن طريق الخطب الطويلة، فيها مجال للتباهي باللغة والموهبة في الإلقاء والخطابة.

تحول الممثل فيما بعد من الطريقة التقديمية إلى تقنية التشخيص والاعتماد على تحليل التقنيات الصوتية والجسمانية المستخدمة للتواصل مع العواطف ومع "ديدرو" الذي نظر للممثل الواقعي من حيث أنه يملك النقص في الحساسية، ممثل بليد الإحساس غير قابل للتأثر، يملك قدرة على التحكم بالذات، ما يجعله تقنيا قادرا على التوصيل، وبالتالي الممثل يعيش على الخشبة بوصفه شخصية درامية، بعيدا عن حياته الواقعية، ويبقى التمثيل بعيدا عن انفعالات الشخصية التي يصورها، ما يدفع المتلقي للإيهام بأنه هو الشخصية ذاتها، وبالتالي يكتسب التدريب المستمر دقة الملاحظة والتركيز، وقدرة كبيرة على رسم

¹ لوب دي فيجاد ممثل ومخرج أسباني ضمن فرقة تمثيلية جواله وغير الذي أبدع شخصية مهرج المسرح، كان من بين القائمين على الكلاسيكية الجديدة، معروف بحنكته ومهارته المتميزة في الإدارة المسرحية آنذاك.

² نيكول الاراديس، المسرحية العالمية ج1، ط1 نرت عثمان نوية هلا للنشر والتوزيع، الجيزة ص: 335

النماذج البشرية التقليدية. و يعتبر " ستانسفلاسكي " أول من أسس العمل الممثل، ووضع له منهجا، واكتشف نظرية "لو" السحرية، وتعمل هذه الاداة في تلقيها سؤالا إلى الذات من قبل الممثل نفسه: ماذا أفعل لو كنت أنا | مكان هذه الشخصية؟ احترم" ستانسفلاسكي" جملة من الأسس المكونة لمنهجه ، فكان الفعل المسرحي يشكل أداء الممثل بحيث يلتحم معه الفكر والشعور وتصرف الشخصية خارجيا، ومعناه أن مرد أي فعل إلى الإحساس الداخلي، فان لم يكن كذلك فهو فعل لا يراعي إلا نتباه، وقد ميز السؤال الموجه إلى الممثل ماذا تفعل؟ والفعل بحاجة إلى إرادة وهدفي، وهو يرى أن لكل فعل منشأ إراديا، في حين للمشاعر الإنسانية منشأ غير إرادي، فكان اعتماد ستانسفلاسكي على علم النفس لاكتشاف طريقة تعتمد على تقنية استرجاع الذكريات في العقل الباطن (الشعور) واصطلح عليه الذاكرة الانفعالية والممثل الحقيقي هو الذي ينطلق من الشعور إلى اللاشعور.¹

أداء الممثل في عصر الكلاسيكية الجديدة قرن 17

اخذت المسارح في هذه المدة شكلا مغلقا أن كانت مفتوحة ، فضلا عن عروض المسرحية تقام في العراء ، فحورت ملاعب التنس وبعض الساحات العامة ، فكانت أشبه بقاعات مستطيلة الشكل و ضيقة المساحة ومن الصعوبة بناء فيها مكملات المسرح الحقيقية ، لذا اعتمد أداء ممثل على الصوت والإلقاء الواضح المعبر ذي السحر والجمال موازيا لحواريات الشخصية من شعر جلي وحوار عميق معبر ، مما أضفى على خطابية الممثل الروعة والادهاش . ومما غلب أداء الممثل السمة الخطابية والموجه إلى المشاهدين، مقتصرًا على بعض الحركات المقننة وتعبيرات بسيطة كرد فعل بسيط للحوار المنطوق، حتى يبدو أنهم يتحركون في عالم صغير².

¹ - نظر: عبد الناصر حلاف، لأن الممثل من أرسطو الى ستانسفلاسكي، منشورات السهل، الكويت سنة 2009 م: (88-91-93-109)

² - عقيل مهدي يوسف ، متعة المسرح ، دار الكندي للنشر والتوزيع، جمعة بغداد 2018 ، ص 103 .

يميل الأداء في حبة الكلاسيكية الجديدة قريبا إلى الأداء الواقعي ويصل إلى مرحلة التجسيد الحي للشخصية ،اذ تأخذ الشخصيات الرفيعة منها مكانها على المسرح، وهو في الوقت نفسه يكون اداء خطايا، اعتماده على التقنية الصوتية اكثر من التقنية الحركية غالبا ما تكون اقرب إلى الكليشي المعروفة والموضوعة مسبقا وهذا ناتج بفعل طبيعة معماريه المسارح وشكل منصة التمثيل والتقنيات الاخرى المستخدمة، منها الإضاءة بواسطة الشموع المعلقة في الفضاء خشبة المسرح او الموضوعه في مقدمه الخشبة، والتي تعيق المشاهدة للتعبيرات الوجه الممثل فضلا على أماكن الجلوس، وقربهم للممثل ما يؤدي إلى عرقلة حركة الممثل، فقسم يجلس في حافه الخشبة ما يؤدي إلى عرقلة حركة الممثل اعاققتها و اعطاء الشخصيات الحركات والوضعية الجسدية مناسبة لها، ومن ثم اعتماده على الصوت والقائه لحواره، لرسم الحدث او الموقف ، ويغادر المسرح في نهاية الفصل، بالإضافة إلى ذلك لشعريه الحوار وطبيعته اعتمد الممثل على تقنيه الصوت اكثر من الحركة .

تعد المسارح المغلقة وتطور التأليف الدرامي وظهور الفرق المسرحية والتي يرأسها الممثل الاوول فيها والذين يقومون بإرشادات وتوجيه اعضائها، من اهم ملامح هذا العصر ولعل بيرياج وادوارد ألين من ابرزهم، ويعد موليير واحد من ممثلين هزليين الذي طاف بفرقة المسرحية انحاء اوروبا وحظيت بتكريم الملك لويس الرابع عشر، ونظرا واقعيه الشخصيات التي حملت صفقه المجتمع او طبقه معينه والتي عاجلها في مسرحيتهم الهويه الناقدة، والتي تعد في نظر المشاهد الفرنسي الذي يغلب على تفكيره الجانب المنطقي، يعدها اداه اجتماعيه، ملاحظه وموليير واقتناصه لشخصيات ونماذج حياتيه واقعيه اضافه إلى واقعيه مواضيع مسرحياته لذلك دافع وبشده عن اسلوب التمثيل الواقعي لمسرحياته والتي اتسمت فرقة به، وانتقاده لكل انواع الافتعال والاسلوب المبالغ فيه والتي تميل لهم الفرق الاخرى، منها فرقه مسرح اوتيل دييرو جوني و مولير الرجل مسرح عملي ابتعد عن التنظيرات وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت اليه والمعارضة الشديدة، التي تلقاها على مستوى التأليف الدرامي والاداء المسرحي، خلاص إلى ان يكون رده بتخليص مسرحيات من كل الحيل المسرحية المفتعلة، دراسة

عميقه لشخصياته التي تحرك على خشبة المسرح بصوره طبيعية كاملة التمييز بالدقة والرشاقة، والابتعاد عن الافتعال والتكلف المبالغ فيه فضلا على معالجته مواضيع مسرحيه الهزلية النقدية الهادفة¹.

يشرح مولير فرقته عن كيفية اداء الادوار شخصيات مسرحياته الارتجالية فرساي التي كتبها عام 1663 للممثل دي كروازي :

انك انت تمثل الشاعر ، فعليك أن تشبع بهذه الشخصية، وان تبرز طابع الحلقة الذي يضل سائدا بين العلاقات العالم الراقي ، ونعمة الصوت القاطعة المتعالية ، وتلك الدقة في النطق التي تضغط على جميع المقاطع ولا تسقط حرفا واحدا من أعنف الكلمات هجاء (ثم إلى ممثل الديكور) أما أنت فتمثل الرجل السوي بين الحاشية، كما سبق أن فعلت في (نقد مدرسة الزوجات) أعني أن عليك أن تتخذ سمة الرزانة ونعمة الصوت الطبيعية ، وان تقتصر ، ما أمكن في الإشارات باليدين (ثم إلى الممثلة بيجار) وأنت ستمثلين واحدة من أولئك النساء اللاتي ، وما دمن يرتكبن الفاحشة ، أنه مسموح لهن بكل ما تبقى من أولئك النساء اللاتي ، يجتمعن خلف تعاليهن بكل أنفه وينظرن إلى كل من اعداهن من أعلى إلى أسفل.....²

لذلك يعد مولير الكاتب والمخرج بعد شكسبير من خلال توجيه ممثلي فرقته سواء على مستوى الأداء أو الاخراج ، وعلى الرغم من مهاجمته من قبل أصحاب كتاب التراجيدية لأسلوب ملاهيه وطريقة أداء فرقته ، إلا أنه لا يشعر بالمهانة ، ولا يخلو هذا العصر من مسارح الدمى والاعياد الكرنفالية وحفلات الماسك والتي كانت تقام داخل القاعات والبنائيات والقصور أثناء الليل وعلى الضوء المصابيح الزجاجية ذات الشموع ، وكان الهدف من إقامتها هو الترفيه والتسلية للبلاط الملكي والانجليزي والتي ابتدأت 1605-1640³.

¹ _ لويس فرجاس المرشد إلى فن المسرح تر:أحمد سلامة (بغداد ن القاهرة : دار الشؤون الثقافية الهيئة المصرية للكتاب د، ت ص 123 ص125.

² _ سعد اردش المخرج في المسرح المعاصر ،(الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 1979)ص37.

³ _ جيمس لافر ، الدراما ازيأؤها ومناظرها مصدر سابق ص101 ص111.

نتيجة لعدم وجود منظرين أو مختصين في فن التمثيل ، ولعدم توافر مصادر موثوقة تختص بفن التمثيل في القرن السابع عشر ، لا يمكن الجزم بطبيعة الأداء الذي كان يؤديه الممثل ، فهو يعني بالتشخيص ويميل إلى الأداء الواقعي والاهتمام بالشخصية ونوازعها ، إلا أن المظاهر الخارجية والملامح الظاهرية للأداء بطابع الأداء التقديمي.

يعد التمثيل الصامت الذي ظهر عام 1715 احد اهم النشاطات الشهرة وكمال حتى وصل على يد جون ريتش درجه عالية من التقنية في الاداء والتعبير هذا الفن عناصر الموسيقى والمحاكاة الصامتة، فضلا عن المناظر الغنية والمؤثرات الصوتية المتنوعة والمختلفة، اذا عالج هذا النوع من الاداء قصصا دراميه تحتوي قسم منها مشاهد جاده مستمده من الاساطير وقصص التاريخ تتصف بملفتيتها، وقربها لدى المشاهد والقسم الاخر احتوى مشاهد هزليه اذ يمسك الممثل عند ادائه عصا سحرية¹ يغير بواسطتها الاماكن والشخصيات والاشياء حيث الاشياء بطريقة سحرية ،امثال آدموند كين و سارة وراو و ديدرو وعلاقه العقل بالعاطفة وهيجل والخبرة التاريخية للنشاط الفني والفهم الديناميكي والجدلي الظاهرة الفنية ولينتج بوقايتيه و شيلر المؤثر والمتأثر لعبا خاصا في اي غرض او منفعة وعد التنويريون من السابقين في حركة التجديد لا داء الممثل، وخلصوا إلى مبدئين اساسيين خصوصية الفن الذاتية حول مهنة الممثل واطروحاتهم التي حظيت باهتمام واحترام عالم حول مهمه المخرج ممثل للمربي² الصراع قائم ما بين العقل والعاطفة، بينما هو كلاسيكي وما هو خيالي هي الميزة الاساس التي تميز بهذا القرن ومحاوله زياده قوه التأثير المسرحي القائم على صيغه التقديم والسردي والخطابي الموجهة إلى المشاهد وحل بدله اداء قائم على التمثيل الحقيقي والطبيعي الموازي لذلك حدث الذي قصر الزمان والمكان فيه اكثر تجانسا للوصول إلى حاله الايهام بالاقتراب تدريجيا من خلال توحيد الزمن الفعل الحقيقي لا داء التمثيل والزمن الخيالي والمفترض للحدث، وهذا يتساير مع مطالب الاتجاه الطبيعي ، على الممثل ان يصل هذه المرحلة من الاهرام في تجديد الحدث

¹ رشاد رشدي : نظرية الدراما من أرسطو الى الآن : ص 76ص 08

² عقيل مهدي يوسف ، نظرات في فن التمثيل ، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت ، ط1، 2001 م مصدر سابق ص 43.44

والاقتراب منه بقيامه بأداء الشخصية والمثلة وتجديدها لا تشخيصها هو كالممثل بعض شخصية ، الممثل على النص الدرامي المكتوب من خلال الاداء مما ادى إلى بروز ممثلين عالميين في هذا القرن وفي القرن التاسع عشر حتى بدأت ظاهره الشخصية الانفرادية في الاداء تظهر للعيان بالاعتماد على مهارات وتقنيات هؤلاء الممثلين من خلال ما خلفوا، من روائع خالده في التمثيل مع ان بعض الاداء مع المجموعة وليس الاداء الفردي اذ كان ادائه يميل إلى الطبيعة، إلى حد كبير ويميل إلى العمل مع المجموعة وبند الانفراد بالعرض وظهرت اسماء عديدة في هذا القرن وعلى شكل فرق مسرحية من هم كولي سيتر الشحات وان اولد فيلد الكوكب اللامع و بارتون بوس ممثل المأساة الذي سلم السلطة العاصف وكيي واخيرا تخلوا عن الميدان لساره ليس لها مثيل ولأخيها جون فيليب¹، فضلا عن اسماء اخرى من الممثلين امثال آدموند كين و ساره وراي و اختص البعض منهم بالأدوار الشكسبيرية وفي فرنسا حضانة الممثلة ادرين افلحت محاولتها للقضاء على اساليب التمثيل الخطابى السابق واحلت محله فهما واقعيلا دوارها وحزت حدودها ماري فرانسوز، مع اعدته من جديد إلى البطولة المتكلفة على الطريقة المضخمة²، الا ان حققت شهره واسعه على الرغم من موتها بالسم حتى قال عنها الشاعر الفرنسي انها ابتدعت مخاطبه العقول واطهار المشاعر والصدق حيث كان يظهر من قبل سوى الافتعال والخطابية³ وصار على نهج الاداء الطبيعي الممثل جوزيف تالما متجاوزا معاصريه القائم على الشكلية والخطابية، والافعال وكان من مميزات ادائه السهولة والاقناع.

اداء الممثل ما هو الا انعكاس داخلي او خارجي نتيجة لمثير او دافع يجسد بتعبير ما اوضعية جسديه معينه وطبق صوتيه ملائمه فكري الاهتمام والانتباه على ذلك الشكل الخارجى على جسد الممثل وواهيه، التي تتخذها تعبيراته العاطفية والابتعاد عن دراسة ذلك المدير، او الدوافع الذي ينتج

¹ أراديس نيكول، مسرحية عالمية، ج 2، ت: محمود أحمد طلعت(القاهرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر، مكتبة أنجلو المصرية و ت: ص 186)

² المصدر نفسه، ص 187.

³ فرانك هوانتيج، المدخل الى الفنون المسرحية ، تر: كامل يوسف و آخرون، القاهرة، دار المعرفة 1970 م، ص 238.

المتجسد في الشكل والتي من السهل المسك والقيام بها لوضوح مفرداتها ومقوماتها الا ان الدوافع والمثيرات كانت غالبا ما تحمل او تترك ويتم الاعداء وفقا للموهبة والخبرة وهذا ما يلحظ فعلا على اداء الممثل في القرن الثامن عشر هو محاولة جادة للحصول إلى اداء طبيعي قائم بفعل مثيرات ودوافع ، وقد طلب مدير والفرق والمخرجون امثال كارلو تمثيلهم بالمحاولة الاقتراب من الواقع والاقتراب من منطقة الطبيعة الإنسانية¹ ، وهذا ما فعله مولير ايضا ومحاولته للوصول إلى مرحله التشخيص للاقتراب من الاداء الطبيعي وهناك محاولات عديدة تقترب من هذا الاتجاه ففي المانيا يحدد كاميرات افكارا في اخراج المسرحية منها تحليل الشخصيات تحليلا علميا دقيقا بالاستناد على كلمات النص كذلك محاوله الممثل فريدك الذي تميز بقدرته بالتعليم الممثل فن الاداء، والذي طالب ممثليه ان يعرضوا اداءهم وهم لا يكتفوا بأدائها والفرق واضح بين الاثنين تكتفي بالمعايشة لحظات ايجابية اما العرض هو معالجه الشخصية بكل تفاصيلها وفي كل الحالات الأدائية وكان يردد على مسامع ممثليه جملته انا لا يعينني ان اقف واعلق الذي يعينني هو ان املا الفراغات الشخصية وان اكون دائما² اما غوته الشاعر البارز في المانيا و مشرف المسرح البدوقية و يمار و يعتقد ان الممثل هو الصلة المسرحية المثالية بين المؤلف والجمهور وانه يجب ان يكون خاضعا للنص لفظا وروحا وان يكون مفعما بروح الشعر حتى يحقق القدر على تجديد شعر الشاعر، وان يذوب في العمل الدرامي إلى درجة يفقد شخصيته الذاتية، وان يحقق مع غيره من الممثلين المشتركين في العمل ايقاع عن جماعيا تذوب فيه الحدود الفردية³ ، وبهذا يدعو عوته صراحه إلى التقمص والاندماج في الشخصية من قبل الممثل ويعطي ايضا بعض التوجيهات للممثلين عندما يكونوا على خشبة المسرح اذ يقول لا ينبغي على الممثلين ان يمثلوا وجوههم او ظهورهم للمسلقين لا يسمح لهم كذلك بالتمثيل موجهن ادائهم نحو جوانب المسرح و كواليسه، ولكن دائما ناحيه المتلقين للخروج عن طريقه الاداء التقليدي، الا انه اقترح طريقه في التعبير لا تقل عن اليه اداء الذي شن هجومه عليه ومثله فعل مخرج الباليه الفرنسي في

¹ سعد أرديش المخرج في المسرح المعاصر، مصدر سابق ص 40.

² المصدر نفسه، ص 40.

³ زيجمونت هينر، جماليات الاخراج، تر: هناء عبد الفتاح القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ص 243. 1993 م.

القرن التاسع عشر والذي فرض على ممثله قواعد وانماط أدائية محددة وعلى الممثل القيام بكل ما يوجه به الاستاذ او المدرب من انماط تعبيرية ، حتى اقتزن اسم بالوقفة التقليدية في الخطابة طالما محاوله جادة لتجاوز الاداء المفتعل بالاعتماد على الحساسية والمخيلة اثناء الاداء اما كتاب الممثل عام 1747 اول وثيقه تدفع الممثل للخروج تماما من اداء الخطابي¹ كانت هناك خطوط ثابتة في اداء الممثل القرن الثامن عشر ونتيجة لمعماربه المسرح وتقسيمات الخشبة التي يقسم إلى جزئين متحرك وثابت يسار ويمين الممثل القادم من الخارج، يظهر من اليسار والقادم من الداخل من الغرف الداخلية يظهر من اليمين وعلى الاداء ان يكون اكثر ايجابية والحركة يجب ان تصدر من الذراع اليمنى وتقف الشخصيات المهمة في الجزء الواقع في اليسار الخشبة المسرح اي بمعنى يسار المشاهد لتدل وفتهم على مظهرهم النبيل بوصفهم الطبقة الراقية لا يتطلب من الممثل حركات عنيفة او حركة تدل على الانفعال البالغ لا يتحتم على الممثل ان ينظر لتقديم المشاهد سوى الوجه والصدر حتى اثناء الخروج على الممثل ان لا يعطي ظهره للمشاهد وعلى الممثل الخارج من جهة اليسار ، ان يرفع ذراعه اليمنى لانت محاولات التنويريين وحركة النقد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ونضيرات كبار الممثلين محاولات جاده لا يجاد قواعد واسس علميه للوصول إلى نوع من الاداء القائم على التوافق ما بين المثير او الدافع والانعكاس ، والتي مهدت بشكل كبير لطريقه في اداء الممثل والتي تعد الانتقال الحقيقي والجدري إلى اداء قائم على الاهتمام والدراسة بالمدير والدافع وليس الانعكاس والابداع الخلق وليس الحرفة والصنع.

اداء الممثل في القرن التاسع عشر :

سيطر المسرح الكلاسيكي مدة طويلة ، وحمل في ثناياه مكان من القوه التي استند عليها مما جعله يأخذ صفه الثبات الا ان بقاء السيطرة ملكه العقل لوحدها تعد غير كافيه لضمان الرغبات والاهداف الإنسانية، وغاياتها العليا في الحياة حتى بظهور النزعة الكلاسيكية الجديدة ، والتي رأت ان

¹ فرانك هوانتيج المدخل الى فنون المسرحية ص 243.

باستطاعة الانسان هذا العصر الكشف والامام بجواب في الحياة كافة بواسطة التحليل والاستقراء وباتت مناداة بفرصه جديده ضرورة ملحة مفادها ان الخرائط هي الاساس للوصول إلى تلك المشاعر والافعال النبيلة، والتي وجدت لها متنفسا في المفاهيم الجديدة الحرية والتي فتحت المجال واسعا بظهور بوادر هذه الفرضية المتمثلة بالرومانسية في نهاية القرن الثامن عشر وتبلورها وتعد المقدمة التي كتبها الكاتب والروائي الفرنسي فيكتور هيجو في مسرحيه كرومويل نشرت عام 1827 ومسرحية هرناني في عام 1830 الأداة والاساس لإقامه مسرح رومانسي والإطاحة بقواعد كلاسيكيه وتعد الثورة مسرحيه الفرنسية عام 1789 قيمه ذلك العصر اذ راح انصار الرومانسية يدعون إلى الحرية وإلى الاعمال العظيمة والتضحية الخارقة وراح اللون والحركة يثران المخيلة والذهن والعواطف والعاطفة والمشاعر والسمو في عالم الخيال والروحانيات والخرافات والالهام غير محددته تعال العبقرية الذاتية الفردية والانسانية المثالية هي اهم سمات المسرح الرومانسي¹.

اداء الممثل في الحركة الرومانسية كان يؤدي بحركة بالغه الاتساع مع كثره الإيماءة اما طبيعة اداء المتمثلة وان كانت أكثر اتزان ومحدودية في الحركة فان الوقار والهيبية تتضح في مجمل حركات الإيماءة والإشارة والممثل هنا أكثر موضوعيه من الذاتية اي عكس الاداء في الاسلوب الواقعي والطبيعي لان الممثل ينظر إلى نفسه بشكل منظوري وبأبعاد وتمثل فيها الحركة والإيماءة والتقنية الصوتية، وهذا لا يعني في الوقت نفسه ان الممثل يكون غير صادق او مبدع بل اداء الممثل هنا له واقع يا مرتبط ارتباطا وثيقا بمجال الاسلوب نفسه وهذا ما يؤدي بدوره إلى ان الرومانسية تقوم على الاختيار كما تقوم على النظام وهذا نابع من الطبيعة مادة الرومانسية ومواقعها وشخصياتها التي تكون أكبر من الحياة ولغتها لغة شعريه غنائية وخطابه نابعه عن الصدق والانفعال انها لغة موسيقية لذلك يكون اداء الممثل نابعاً من قاعده متميزة في الحركة التي تتميز بالبطولة والرجولية مع التنوع الإشارة بواسطة اليدين وعلى مجال واسع من دون ان تخل بحرفيه الاسلوب ممثله في حركتها وخطواتها المحدودة والضيقه المتأنية

¹ _ لويس فرجاس المرشد إلى فن المسرح مصدر سابق ص 156.

واشاراتها المحددة التي لا تفتقر في الوقت نفسه جمالها ووزانتها الاداء اشبه بصوت الموسيقى السيمفونية على وجه التحديد¹.

تطورت الميلودراما ووضحت ذات حوادث مذهله ونهايات اكثر اشارة مع احتوائها المستويات الأخلاقية التي يتعذر وجودها في الملهاة لكن ابطالها كوميديا نفسها وقد رمى في شكل يستهوي الخيال الشعبي، فالشخصية السامية يمثلها من يرتدي ثياب الملك والسيدة ذات الشعر الجميل الجذاب والشخصية التي تجسم الشر منتصر يمثلها من يرتدي زي البارونات، وفي يدهم عصا الصيد أو السيدات السمرات في قبعات مصوره اصف إلى ذلك شخصيات مثل البحار يقومون بدور كورس المسرح بذلك تكمل شخصيه المسرحية².

تعددت الطرائق الممثل وتفرعت في هذه الفترة ما بين الاداء القائم على الاندماج التام وتقمص الشخصية والتي مثلته الممثلة ديوس والآداب القائم على الاندماج الوعي والذي مثل الممثل سالمة وهناك مدرسه التشخيص التي اداها الممثل كوكلان وهو من فنانيين المسرح الكوميدي فرنسي اكد في كتابه فن التمثيل وبشكل قاطع ينبغي على الممثل اثناء العرض ان لا يمارس الانفعالات التي يحاول تصويرها لان الاداء ليس تقمص وانما تشخيص وتقف مدرسه الحركة البحث والتمثيل الصامت على النقيب في مدرسه الصوتية فالحركة والرقص والتمثيل وسائل تساعد الممثل لكنها في الوقت نفسه تعد مجرد تشخيصات مسرحيه لا تختلف عن العرض المسرح العادي تمكن من هذه الوسائل يعني احلالها محل وسائل الطبيعية وان فن التفسير التشخيصي قد بدأت بالتمثيل الصامت الذي تأتي الكلمة فيه بعد الفعل ثم مدرسة نظام الكليشة وهو من طرق الشائعة يستخدم عند عديد من المخرجين وهو عباره عن مجموعه مواقف جاهزة وحركات مختلفة ومتنوعة ، قد جمعت من عده مسرحيات قديمة وحديثة وعلى اختلاف انواعها يقوم المدرب بالعمل تمرينات للممثلين ادائها حتى

¹ _ احمد زكي، المخرج والتصور المسرحي، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1988 ص138 ص141.

² _ اشلي ديوسكي الدراما مصدر سابق ص31 ص32.

يصل إلى حفظها واتقانها والقيام بها في مواقف مثيلاً لها في أعمال مسرحية أخرى¹ كان لظهور المذهب الطبيعي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الاثر العميق في عقلية الممثل وتغيير تقنيته ادائه والذي عد ممثلاً شخصية انسانيه وليس مؤدياً طرازياً لأسلوب، ما ولكل اسلوب واقع خاص به حتى على حسب رأي احمد زكي لذا اضاف الممثل الكثير من حرفية الاداء فمثلاً لم يعد التعبير مقصوراً على حركة اليدين بل تعداه لي يشمل الرقبة والاكْتَاف وحركة الراس وهكذا بات مركز الثقل في الجسد ممثل وليست الكلمات كذلك للوصول إلى حاله التجسيد الواقعي في الاداء وخلق حالة الالهام لدى المشاهد واقناعه بان ما يقدم امامه ما هو الا شريحة من الحياة بكل تفاصيلها وتفرعاتها.

التنظيرات في فن الاداء (التمثيل):

ريكوبوني الابن: 1707-1772 م

إهتم الممثل والكاتب فرانسو ريكوبوني ابن الممثل الايطالي لويجي ريكوبوني بسيطرة الممثل على جسده من الناحية التقنية الحركية التي يتخذها الجسد للحصول على شكل مناسب والمطلوب اثناء الدور وبصوره مريحة للممثل، فضلاً عن التحقيق الناحية الجمالية الوضع المريح لجسد الانسان لا يتم إلا عندما يقف الممثل على قدميه تاركاً مسافة بينهما مع اسدال ذراعيه إلى الاسفل دون اي شد او توتر واذا ما اراد الممثل رفع ذراعيه بصوره طبيعية وبشكل جمالي لا بد من تراتب الحركة اجزاء الذراع الواحد تلو الاخر وبالنظام ايقاعي و زمني دقيق ومدروس في الجزء العلوي من الذراع (المنطقة بين الكتف والمرفق) هو الذي يتحرك بابتعاده عن الجسد ثم يتحرك الساعد واليد تباعاً وبهدوء فليد هي الجزء المتحرك الاخير والتي يجب ان تبقى موجهة إلى الاسفل وفي اللحظة التي يتساوى فيها الساعد والمرفق تتوجه للأعلى في حين تكون حركة الجزء العلوي من الذراع مستمرة حتى تصل المرحلة المطلوبة من الممثل هذه الحركة لا بد من انجازها دون شد او توتر او بذل الجهد وفي حاله انزال الذراع إلى ما كانت عليه يجب ان تراعى حركة الاجزاء الذراع ويضيف ريكوبوني بعض الاجزاء التفصيلية

¹ _ موريس فيشمان ، تدريب الممثل، تر: نور الدين مصطفى، القاهرة الدار المصرية للتأليف و الترجمة، المقطعة العربية د ت، ص 10 ص 15.

والدقيقة اثناء هذه الحركة منها ابراز ثنايا والرسغ وضرورة افراد اصابع اليد وتقوسها في لين مع مراعاة تدرجها مع تجنب ضم الاصابع وضم قبضه اليد واشهارها بوجه الممثل الاخر في مواقف الغضب لأنها حركة غير محبة لاسيما اذا استخدمت امام إمرأه. وينصح ركوبوني ان تكون حركة الممثل ذات ايقاع بطيء ومرنة والابتعاد عن الحركات السريعة المشدودة ويحذر من التمرينات امام المرآة لدراسة الحركة التي يجب ان تدرس من خلال الاحساس بها وليست عن طريق مشاهدتها.¹

دينيس ديدور: 1713-1784م

طالب الفيلسوف والروائي والكاتب المسرحي والمنظر الفرنسي ديدور الممثل ان يكون ذكيا وله القدرة على ان يحاكي اشياء كثيرة وان يؤدي الادوار كافة والشخصيات التي تناط اليه باختلافها وانواعها. يؤكد ديدور على مسالة في غايه الأهمية في اداء الممثل الا وهي مسالة الاحساس اذ طالب الممثل ان يتجنبه والا يحس بشيء حتى يكون باستطاعته السيطرة والانتباه على نفسه لان الاحساس يؤدي بالأداء إلى عدم الاقتناع والتفاعل لدى المشاهد وكلما كان الممثل بليد الاحساس غير قابل للتأثر كان قادرا على حمل المتفرج على الانفعال.² و لكي يكون الممثل مؤثرا عليه ان يكون باردا خاليا من اي تأثير وفي الوقت نفسه عليه ان يكون واعيا ومسيطر لا ينصهر تحت تأثير الشخصية وذوبان فيها.

هيجل 1770-1831م:

لم يأخذ فن اداء الممثل الشكل المتطور الا في حقب متقدمة فمن الاداء الخطابي و التقديمي الذي انتجه الاغريق حيث سيادة الالقاء في التمثيل على باقي وسائل الممثل من حركة وإيماءة ونشيد ورقص وموسيقى.

¹ أصلان أوديت ' فن المسرح ، ج2 ، مصدر سابق ص'457، ص458

² عقيل مهدي يوسف 'نظريات في فن التمثيل، مصدر سابق ص44

فالشعر كان له القيمة الأولى في أداء وتوفقه على ديناميكية الحركة من حيث انشاده فنيا مع الموسيقى والغاية الأساس سهولة الفهم واقناع المشاهد وإمتاعه . وعليه استعادته كل موضوعيه النفس وجميع خصائص الشخصية في ادق تلاوينها وارهف تدرجاتها وكذلك في اعنف تبايناتها وتناقضاتها نبرة الصوت وتعبيره في فن التلاوة.¹ يضع هيجل أهمية لتفاصيل هذه الجزئيات في دراسة الشخصية من حيث حركاتها وتعبيراتها والتدرجات الطبقة الصوتية لها وفقا لما تمر به من مواقف وانفعالات وما تحس به من مشاعر واحاسيس كل هذا يتحقق من خلال اعادة موضوعية ودراسة متفحصه للشخصية بكل دقائقها للوصول إلى تجسيد ناجح لها. ويؤكد هيجل على عنصر الحركة الجسدية للممثل وتعبيراتها والصوت وتعبيره اذ لا بد من الاستغناء عن الموسيقى والرقص الذين يضعفان الفكر والعمق الروحي للحوار المنطوق .

يطالب هيجل الممثل ان يحمل سمات وخصائص معينة لكي يكون ملما وقادرا في ادائه ومؤثرا منها ان يكون هذا الاداء قائما على " الموهبة والذكاء والاجتهاد والمثابرة والتمرين والعلم بل كذلك وفي اعلى درجات كماله طبيعة ثرة المواهب " . فضلا عن المخيلة القوية والتي تسند الاداء وعلى الممثل ان يمتلك هذه خاصية الفنية المهمة ويوجهها بصورة صحيحة خدمة للأداء يشبه الممثل بالإسفنجة التي تمتص كل الالوان وترجعها كما هي وهو الالة التي يعزف بها الشاعر وليس على الممثل ان يشبع به وبروحه وبتجسيد دوره بواسطة وسائله الخاصة داخليا ام خارجيا فقط بل عليه "تكملة دوره وسد الثغرات واحسان الانتقال وباختصار وأن يترجم بتمثيله شعر الشاعر وأن يكشف لنا عن أخفى نياته ومقاصده وان يعوم على سطح الالي المختبئة في اعماق.²

¹ هيجل ' فت الشعر ط'1ت: جورج طرابيشي ' (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر 1981) ص324.

² هيجل فن الشعر، مصدر سابق، ص 328.

جوزيف تالما 1763 - 1826 م :

أبرز الممثل الفرنسي تالما في ادائه اسلوب واضحا وسهلا وبسيطا ومقنعا مع ميله إلى الاداء التمثيلي حركة و القاء لما امتلكه من حضور فعال وخصال حميدة وذوق رفيع جعله موضع اعجاب وتقدير لاسيما رعاية نابليون له الذي وجه له بعض النصائح حول طبيعة الاداء المأساوي منها الابتعاد عن المبالغة والاقتراب من التصرف الطبيعي كما هو في الحياة فضلا عن فهم اعمال شكسبير و مولير.

ابتعد تالما عن الاداء التقليدي السائد في عصره والقائم على ابراز الشكل فقط والقاء حوار دون الغور كان الممثل حوار دون الغور في الشخصية إذا كان الممثل حرا في تدريبه واختيار ملابسه ومكياجه وما اداء الممثل الا لتحقيق رغبات شخصيه وكسب التصفيق من المشاهدين. أكد تالما على عنصري الذهن والقلب والعقل والعاطفة ولم يكن تأكيده هذا متطرفا اذ يستطيع الممثل بناء شخصيته المسرحية وتجسيدها بواسطتهما ويتفق تالما مع هيجل بشأن مخيلة وهي ملكية ضرورية للممثل في بناء الشخصية المسرحية وان يعيش حياته ويدرس مجتمعاته وبيئته بكل ما تحتويه من مفردات وتناقضات منتقيا الصور والمواقف والحالات التي قد تفيده في تجسيده شخصية معينة وصولا إلى اداء طبيعي مقنع يقول في كتابه (تأملات في فن المسرحي) فيما يخص فن الاداء على الممثل اثناء دوره ان يحتفظ في نفس الوقت بقلبه ساخنا وبراسه باردا.¹ فسخونة القلب ما هو الا ردود افعال الدور الذي يجسده من انفعالات وتوترات وحركات ومشاعر وعواطف وبرودة الراس هو ان يكون عقل الممثل واعيا مسيطرا نشيطا في الوقت نفسه بما تعمل به العاطفة ويتحكم بما اي سيطرت وغلبة القوة العقلية على الانفعالات والتوترات التي يحتويها الدور سواء كان متدفقة او متقطعة.² وجه والد تالما نصائح له تمكنه ان يكون ممثلا ممتازا منها اكتساب كل ما ينقصه من خصائص وصفات وتمرينات وقدرات ادائية والسمو بالوقفة وان تكون كل اجزاء الجسد طبيعية

¹ زاكي طليمات ' فن الممثل العربي ، مصدر سابق ص 19.

² مصدر نفسه ص 19.

والاستقامة اثناء المشي وانتصاب القامة اثناء الوقوف على خشبة المسرح مع الحركة الثابتة الجامدة إزاءها هذه الوقفة لا تتطلب سوى تمرين على اليقظة. والانتباه لمدة 15 يوما وكل شيء بعدها يصبح طبيعيا ولا بد من التمرين على استخدام السلاح لمرونة العضلات ولا بد من تعلم بعض الحركات الخاصة بالرقص منها السير الرشيق والهيئة الحسنه وكيفيه اداء السلام وتحية فضلا عن القيام ببعض الحركات الجميلة بالذراعين وفي الوقت المناسب ولا بد من الاخذ بنصائح الاخرين فيما يخص الاداء. كل هذا يتطلب جهدا كاملا للوصول إلى الهدف المرسوم.¹

دافيد جارليك : 1779/1717 :

نظرا للأداء الممثل والكاتب مسرحي الانجليزي جارك الجدي والاصيل والطبيعي جعله قمة في فن التاريخ التمثيل وبعد اول من اكتشف مسرح شكسبير ممثلا شخصياته بأدائه الخالص والذي ارتقى إلى مرحله البهاء والسمو كرها للنجومية والفردية في التمثيل ،على الرغم من العرض المسرحي كان يحمل اسمه فقط و لما يتمتع به من مقدره هائلة في الاداء سواء في الادوار المأساوية او الملوية وان كان هناك اراء تدعي لأداء الملهاوي. ولعل شهادته والذي **تالما** عن اداء **جارليك** دليل واضح على روعته في التمثيل فهو يصور على حد قوله " كل شخصيه يتقمصها كان كل شيء فيه يمثل من قمة الراس إلى الاخصص القدم. ونظر التعبير الذي كان يضيفه على ادائه كانت كل حركة من حركته لوحة جديدة بالرسم..... يا المرونة حركاته يا لطابعها الطبيعي: يا لذراعيه الأخاذتين: ما من نظرة ضائعة ابدا: كان يعلن بأدائه وحركات جسمه الطبيعية عن الرد الذي يتحتم النطق به باختصار من الطبيعة ذاتها ، وهذا هو ما يجب السعي إلى محاكاته دائما². إذ أدى ادواره بإحساس وشعور عال وعميق للتواصل إلى تلك الحركات والاشارات المرنة والطبيعية المرسومة بدقة والناطقة ملائما معها في الوقت نفسه الطبقة الصوتية وعلى الرغم من بعض المواقف الأدائية لدى **جارليك** في السمو في الوقفة والإطالة الا ان سمة الاداء التمثيلي كان له طابعه او قريبا منه في رصد وتشخيص الشخصية

¹ اوديت اصلا فن المسرح، مصدر سابق ص 478 ص 479.

² - اوديت اصلا فن المسرح ج 2 مصدر سابق صفحة 479.

وتجسيدها ، لذا بات من الصفات الممثل لديه التشخيص الاولي صفات التمثيل والحيوية هي ثاني الصفات والثالث من الصفات هي الصدق¹ اهتم جاريك كثيرا بالتمرينات متجاوزا عديد من الممثلين في عصره او ممن سبقوه الذين كانوا يكتفون بقراءة المسرحية فقط في الايام القليلة التي تسبق العرض مستندين إلى مقدرتهم الأدائية وعلى الاسلوب الاداء المتبع والمعقد والمتكلف الذي كان مفضلا، واهتمامه هذا مكنه من الشخصية والمسك بها ، فضلا عن اكتساب جسده وصوته مرونة وحيوية عالية من خلال مواظبة على التمرينات مضيفا اليها ذلك الاستعداد النفسي والجسدي لابتعاد عن مزاجية الحادة او التوتر الاعصاب وابتعاده ورفضه التأنق الفني كل هذا من اجل التهيؤ والتوجه لا ستعاب الدور وتجسيديه طبيعيا .

ادموند كين: 1833-1787

امتاز الممثل الانجليزي ادموند كين بشواذ الطبع وحديه المزاج اما اداؤه فاتصف بالعبقرية في تجسيد ايضا واعطائه الشخصية المسرحية بعدا حقيقيا ودرجة من الاندماج والتقص لا نظير له ، فبراعته كل ما يعترى الشخصية المسرحية من انفعالات وتوترات حتى انه يتجاوزها بكل ابعادها حتى يصل إلى شكل مخيف ومفزع في ادواره المأساوية ففي مسرحية طريقة مبتكرة لسداد الديون لمؤلفها ماسنجر وفي دوري اوفريتيش ، بلغ كين من شدة التأثير درجة جعلت احدى الممثلات واسمها المسز بلوفر تصاب بالإغماء على المسرح تحت تأثير الرعب المرتسم في قسماته كما اصيب اللورد بايرن في مقصورته بنوبه الصرع ، في حين عانت النساء موجة من الهستيريا ودوت القاعة كلها بالتصفيق كانه رعد².

هذا الاندماج الكامل غير الواعي قد سبب اثار جانبية وسلبية اذ لا بد من الموازنة بين سيطرة العقل على العاطفة اذ ما تفوق في الاداء، ولا بد من عدم الافراط والاسراف في التقمص الحالة

¹ سامي عبد الحميد محاضرات دراسات عليا تمثيل نقلا عن خالد احمد مصطفى اعداد الممثل الشامل في المسرح العراقي مصدر سابق صفحة 56

² فرانك م هويتج المدخل إلى الفنون المسرحية مصدر سابق صفحته 236

او الموقف ولكن لا احد ينكر عبقرية كين في الاداء ولعلها اهم في المدرسة الرومانسية التلقائية، اذ يقول الشاعر كوليردج ان مشاهدة كين اشبه بقراءة شكسبير في لمحات مبرقة¹ يمتلك كين من القابلية والمقدرة والعبقرية الفضة في التصرف بالشخصية مسرحية كيف ما يشاء، واعطائها بعدا حقيقيا يصل حد المطابقة الكلية لها مما جعله حاله فريده في الاداء التمثيلي على الرغم من اعتماده في الاداء على الجاذبية الشخصية والنشاط وعلى الرغم من كل هذا الانجاز الا ان حياته الشخصية شابها كثير من السلبيات حدود ولا مبالاة مع عدم تحمل المسؤولية حيث ادمن على الخمر والموجون مما اثر سلبا في بعض ادواره وعلى الرغم من صوته اشج ومظهره الذي لا يثير الاعجاب الا ان لا احد يمكن مقدرته الادائية .

كونستان كوكلان: 1841-1909 م:

اهتم الممثل الفرنسي كوكلان بالأداء القائم على الدراسة والبحث والاستقصاء، لان الممثل عنده فنان خالق هدفه تقريب المسافة بين نموذج الحي الذي يطمح اليه، ولا بد من ايجاد روح تسكن الجسد المعبر تعبيرا حيا، مكون له اسلوبه الخاص في التعبير من حركات وجلوس وضحك وتنفس وكلام وصمت، ولا بد من الموافقة الملائمة بين الافعال والطرق الكائنة لدى رجل ما مع الفعل بأنواعه كافة، إذ تُولف الصورة واضحة ومفهومة هذا ما يحتاجه الرجل، والممثل يقدمها اياه². فالممثل يهب روحه، هذا ما جاء في كتابه الفن والممثل عام 1808 م امتلك كوكلان صوت رنان عرفه كيف يستخدمه في الادوار التي تتطلب صوتا جميلا وتممكنا فضلا عن اجادته فن الالقاء لديه اهمية كبيرة في الاداء وهو اول شيء يجب التركيز عليه والدراسة له من قبل الممثل لا نه في نظره اول مبادئ الفن وقيمته وانه ادب الممثل ولا بد من اتقانه منذ الصغر يوصي كوكلان بضرورة احترام النص المسرحي والتمسك بخصوصيته من قبل الممثل، والا يضيف من عنده وما اراد المؤلف من شخصياته، والتي تتوحد عناصر الرؤيا المختلفة لدى المشاهدين لها عند قراءتها من حيث ابعاد حدودها ورسمها ، تتوحد

¹ مصدر نفسه ص 236

² اوديت اصلان فن المسرح ج 2 مصدر سابق ص 490

هذه الرواية بواسطة الاداء الممثل وتسديد شخصية بكل ابعادها وتفصيلها، حتى يتمكن من رسم حدودها ويعرف ابعادها من حيث شكلها وفعالها وحركتها وكيفية نطقها للحروف إلى غير ذلك، وهذه الدراسة والبحث تتم في ذهنه قبل البدء بالتمارين التمرين يأتي كمرحلة ثانية بعد الدراسة العميقة للضوء من ناحيه الجسد والصوت ولان التمرين يبني على تلك الدراسة والبحث.¹

يؤمن **كوكلان** بان الاداء في العرض ينبغي ان يكون في جوهره محاكاة ذهنيه لما انجز من تدريبات² و لا يسمح لشخصية ان تتسيد او تطري على شخصيه ممثل التي يجب ان تظل متوقده، ولتحقيق عمليه الاداء الاعمائي ا ينبغي على الممثل ان يكون سيد نفسه وهو في غمره العواطف الجارفة والاحداث المروعة اثناء قيامه بدوره الذي يمثله وان يظل ممسكا بنفسه حتى يتمكن من السيطرة على مجرى حوادث مسرحيه، يرسل له تحريك غيره من الممثلين³.

لم يتطرق **كوكلان** كثيرا في مساله الاحساس كما ذهب **ديدرو** عندما الغاها نهائيا عند الممثل بل وضعها **كوكلان** موضعا وسطا فسيطرت الممثل وسيادته على نفسه هو الذي يحدد الاحساس والانفعال لديه فهو يمارس شعورا مزدوجا على المسرح وعلى و فاصل عل الممثل ان يكون بصيرا صادقا بما يقوم به من اداء، وان يتمكن منه و يمتلكه ، وهذا يأتي من خلال الدراسة والبحث والتقصي والعميق لشخصية ، فضلا عن التمرين الجداد والمتواصل.

أداء الممثل في المسرح الواقعي:

استطاعت الواقعية من خلال مسيرتها أن تجد لها موقعا كان في اغلب الأحيان في الصدارة من المذاهب الفلسفية والايديولوجيات والتنظيرات منها النقدية بكل حداثتها . يتشكل فن الاخراج وأداء الممثل من خلال تفاعل متبادل وعلاقة جدلية قائمة على الفهم المشترك والواعي في تجسيد العرض

¹ المصدر نفسه صفحہ 491

² فرانك م هويتنج المدخل إلى فنون مسرحيه مصدر سابق ص 239

³ محمد فرحات عمر، فن المسرح القاهرة الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر 1971 ص 63

المسرحي هذا الفن الجماعي يكون المخرج هو المسؤول الأول في قيادته، المخرج نتاج القرن التاسع عشر، و ان الاخراج الحديث قد بدأ مع الدوق ساكس ماينجن الرسام و المصمم¹

قاد الدوق فرقة المسرحية عام 1874م إلى برلين ليقدّم أول عرض مسرحي في أوروبا قائم على فكره المخرج المسرحي ، متجاوزا الاطر والأساليب الاخراجية التقليدية كافة ، والتي كانت متبعة قبله الإنتاج العرض المسرحي وفي تدريب الممثل وطبيعة المناظر والأزياء والإخراج ، مستفيدا من الأطروحات والايخارجية التجديدية التي وضعها بعض المخرجين الذي سبقوه .

انصب اهتمام الدوق في المطابقة الواقعية التاريخية في كل مفردات العرض سعيا للحصول على الصورة حية ودقيقة على خشبة المسرح ، وقد انعكس هذا الاهتمام بالمطالبة التاريخية على أداء الممثل وتدريبه وحركته داخل الإطار الواقعي التاريخي ، والتي ينبغي حسابها ودراستها بدقة، من حيث علاقة الممثل بالديكور وحجمه ومن ناحية القرب منه، مما أتاح له حل التناقض في مشكلة المنظر المرسوم ، ناقلا مثله إلى بيئة واقعية معاشية على خشبة المسرح ، باستخدامه الأدوات الواقعية المستخدمة التي يتطلبها العرض المسرحي ،فضلا عن استخدامه السلام والمدرجات والمصاطب، لإيجاد عنصر التنوع وتعدد المستويات ، مؤكدا في الوقت نفسه على وحدة الصورة المرئية للمشاهد المسرحي للعرض برمته، محققا وحدة أسلوبية واحدة في تقنية العرض بمفرداته كافة ، ومنها أداء الممثل وتعبيراته وحركاته الانتقالية والموضعية، التي تتم داخل الوحدة الزمنية للعرض المسرحي ، متعاملا مع مفردات العرض كافة ، من ديكور وازياء وكل ما يدخل في هذا الإطار المادي للمسرح ،ومتسلما إياها بشكل طبيعي مما يقوده إلى شعور بالانطباع الواقعي².

¹¹ هارولد كليرمان، حول الاخراج المسرحي، ط 1، تر: ممدوح عدوان، (دمشق: دار دمشق للطباعة و الصحافة و النشر، مطبعة الشام 1988 م)، ص 21.

² جيمس روس ايفانز ، المسرح التجريبي من ستانيسلافسكي إلى اليوم ط1 ت: فاروق عبد القادر ،(القاهرة دار الفكر المعاصر 1979) ص 20.

اهتم الدوق بتفاصيل التشخيص في الأداء وتمائل هيئة الممثل مع هيئة الشخصية ، من ناحية حركة الممثل والتعبير والإلقاء ، معطيا في الوقت نفسه الأهمية عينها للمجاميع ولتمثيل الجماعي الذي استخدمه في عروضه ، إذ كان يدرب كل فرد على نوع من الإشارات الخاصة به تدعم إشارات باقي المجموعة وتنوعها ، وهو أحيانا يقصر من مساحة التمثيل لتطبيق مبدئه ، بأن نهاية حشود المجاميع مهما كانت هويتها يجب أن لا ترى لاعتماده للمجاميع المسرحية ، وبالتمرينات طويلة الأمد التي تؤثر بها ستانسلافسكي من بعده يرفض فكرة البطولية أو ممثل الاول والنجم¹

رفض الدوق مبدأ التماثل أو التناظر في الصورة المسرحية من ناحية التركيبات الديكورية والكتل وحركة الممثل الذي كان سائدا قبله، والذي كان يولد الملل والرتابة والتكرار جراء ذلك التناسق الهندسي والتنظيم الدقيق بين جهتي المسرح ، بل جنح إلى مبدأ التوزيع المتنوع مدخلا العنصر الجمالي والتشويقي وخلق عنصر التوازن ، بواسطة حركة مجاميع الممثلين والعلاقة ما بين وحدات تنظيم المكان المسرحي، من حيث المساحات والزوايا والارتفاعات المختلفة ، فحركة الممثل الحيوية والمتجددة ذات البعد التعبيري والعدالة على الحدث المسرحي والمتنقلة في أرجاء المسرح لإيجاد ذلك التوازن ، رافضا ثبوت الممثل في وسط المسرح بصدد التركيز والتأكيد أو لجعله مركز البؤرة ، على الرغم إن وجوده الحي على خشبة هو الوحدة الأساسية في الصورة المسرحية²

يقوم الأسلوب الإخراجي للدوق على المشاهدة التي تتخللها مجاميع كبيرة من الممثلين ، وإمكانية بعث الحياة الحقيقية في هذه المجاميع وتقليلها للجهد، ووجب عدم التغيير المناظر منذ بداية التمرينات ، وبعكسها يتطلب الأمر وقتا وجهدا كبيرين ، فضلا عن الجهد المبذول من المخرج ، وكثيرا ما كان الدوق يستخدم في مسرحياته التاريخية الأسلحة والخوذ والسيوف وغيرها من الأدوات الواقعية ليتعود عليها الممثل ، وتجري التمرينات بارتداء الممثلين لأزيائهم التاريخية وقبل العرض بمدة كافية مع

¹ جيمس لافر ، الدراما أزياءها ومناظرها، مصدر سابق، ص182.

² Toby ,Cole and Helen krich chiony , directors on Directing, (U,S,A : the Bobby memill ,co ,Inc 1979) p82

تزويد الممثل بكل تفاصيل أدائه ومفرداته، من زي وإشارات وحركات مناسبة لها، وعليه ألا يفاجأ بأي طارئ أو شيء جديد أثناء العرض لم يأخذ فكرة عليه أثناء التمرينات ، أما عن مجال الحركة وقياسها فيتم وفق العلاقة بين المساحات والارتفاعات والزوايا وبين أهمية الفعل الدرامي¹

يعد أندريه انطوان احد مخرجين الفرنسيين الذين تأثروا بأسلوب الإخراجي للدوق في المطابقة الواقعية، بل جنح أكثر في هذا الاسلوب في مسرحه الحر الذي أسسه في باريس عام 1887 م تبعاً لمبدأ و العقيدة التي يؤمن في خلق الايهام الكامل على خشبة المسرح ، ذلك بتصوير الواقع الطبيعي بتفاصيله كافة على خشبة دون تغيير، متجاوزا الاساليب التعبيرية المتبعة في المسرح الفرنسي كافة، لابتعادها عن نقل البيئة وعدم استخدام الإكسسوارات الواقعية والمفردات الاخرى، في مجال تطور هذا الاسلوب يقول انطوان: " يجب ان لا نخشى وفره هذه الاشياء الصغيرة وتنوع العناصر المسرحية ، فنلك الأشياء الصغيرة التي لا يمكن تقديرها هي التي تخلق الاحساس بالألفة، وتضفي طابع الأصالة على البيئة التي يعمل المخرج لإعادة خلقها... بين هذه الموضوعات الكثيرة.. فان أداء الممثل يصبح أكثر انسانيه وقوة وامتلاء بالحياة في الحركة والاتجاه²

فالأسلوب الطبيعي الذي انتهجه انطوان هو القادر على نقل الافكار والمعاني إلى المشاهد، من خلال خلق الايهام للبيئة بكل مفرداتها ، والتي تكون مألوفة وغريبة لديه، البيئة الواقعية الحقيقية الغير المستمدة من التاريخ، متأثراً بأطروحات الكاتب والروائي الفرنسي ايميل زولا ، والنظريات العلمية الحديثة في علم الاجتماع وعلم النفس والوراثة، فضلاً عن تقدم العلمي والتقني الذي وظفه في المناظر والإضاءة المسرحية.

طرح أنطوان فكرة المخرج المفسر، وهي محاولة ايجابيه لتأسيس (مسرح المخرج) الذي بيده قيادة العرض وتقديمه. اختار انطوان نصوصه التي لها علاقة بالواقع الاجتماعي الذي يعيشه، متعاوناً

¹ سعد اردش ، المخرج في المسرح المعاصر ، مصدر سابق، ص 44 ص 45.

² جيمس روس ايفانز، المسرح التجريبي من ستانسفلاسكي إلى يوم، مصدر سابق صفحه 20.

مع ممثليه في التفسير والبحث ما بين سطور النص، ذلك لتحقيق رابطته صميمية مع مشاهدين اثناء العرض، مبتعدا على الالتقاء الخطابى التقريرى المباشر للكلمة المكتوبة، لان هذا ليس هو الهدف فى المسرح، بل يقدم شخصيات واقعية حقيقىة تعيش فى بيئة واقعية، يقول انطوان عن فن الاخراج: "هناك اتجاهان متعاصران بالضرورة فى عمل المخرج: اتجاه تشكيلي (ديكور و اكسسوارات اضاءه.....الخ)" و الاتجاه الذى يمكن ان نسميه الداخلى¹ ذلك الانفعال الداخلى للممثل، الاتجاه الذى يظهر اسرار النفسية و الفلسفية للسطور النص والبحث عن وراء الكلمات والاحداث، بواسطة الممثل و أدائه الذى يهدف به مدربة تدريبا بمستوى عال وفى خدمة النص المسرحى. هذا التدريب التقنى والجسدى والنفسى الذى يكسب جسده ووجهه (حركة) وصوته (لقاء) المرونة و الحيوية فى التعبير² ذلك الاداء الطبيعى الداخلى البعيد عن تقليد المفتعل ، الاداء ذى التخطيط الدقيق المتناهى فى الحركة ، ويعرف الممثلون المجيدون بأن الحركة هى اقوى وسائل التعبير الجسد، كله جزء من الشخصية التى تمثل واليد والظهر والقدم قد تكون احيانا ابلى من النص الطويل³.

أدخل انطوان قواعد وضوابط داخل الفرقة، اذ عمل ممثليه بالتساوى رافضا فكره الممثل النجم، و على الممثل دراسة تفاصيل كل عناصر العرض المسرحى ، وتهيئه نفسه على المستوى التقنى والنفسى والجسدى، ليؤدى تعبيرا طبيعيا غير مفتعل ، وعلى الممثل الذى لم تسمح له الفرصة فى اداء دور معين وجب عليه المشاركة ضمن المجموعة المسرحية مهما كانت درجة مهارته الأدائية، قضت على عدم اشتراك الاشخاص ليست لديهم تجربه و دراية بالأداء المسرحى، بغية الحصول على حركات مجاميع المسرحية ذات الطبيعة حية واعية، وبالنظر من صعوبة العمل بهذه الصيغة واقناع الممثلين لا سيما البارزين منهم و تقديم هدف العرض المسرحى على باقى أهداف والمصالح والرغبات الشخصية ، لجأ انطوان إلى العمل مع ممثلين هواه وغير معروفين⁴.

¹ سعد اردش، المخرج فى المسرح المعاصر مصدر سابق ص 58.

² المصدر نفسه صفحة 58

³ اوديت اصلان فن المسرح ج 2 ، مصدر سابق صفحة 489

⁴ سعد اردش، المخرج فى المسرح المعاصر، مصدر سابق، ص 58.

تخطى انطوان الصورة التشكيلية المتخفية في الاسلوب الواقعي، بل جنح إلى خلق صورته طبيعية شبيهة بالحياة، بيئة حقيقية تصل في طرفها إلى اقامة الجدار الرابع التي تحل ستارة المقدمة بديلا عنه، وفي حالة رفعها لا تعني بداية احداث المسرحية، بل هي لحظة المشاهدة، مشاهدة شريحة من الحياة بواسطة ذلك المخرج المفسر الامين على النص و المحافظ على الافكار المؤلف، وسعى انطوان في عرض مسرحياته على المشاهدين، من النخبة، و يطالبه بمشاهدة واعية وعلى أن لا يشد انتباهه إلى الممثل البطل فقط، حتى أنه طالبه أن يرتدي ملابس اعتيادية غير فاخرة وان يكون طبيعيا في كل شيء¹

ابتكر انطوان البيئة مسرحية المشكلة في الحياة والاحداث عند شخصيات المسرحية أولا بغض النظر على الفعل المسرحي وأداء الممثل، لأن التنظيم المكاني من مسرح هو الذي يحدد طبيعة الحركة للممثلين، اي توظيف اداء الممثل و تطويعه يتم تبعا للبيئة المسرحية بجدرانها الأربعة والمحصورة ذهنيا لدى الممثلين، التطور والاسلوب الامثل لتقديم صورته حياته طبيعية هذا التصور الدقيق ونقله على خشبة المسرح يحمل صدقا حياتيا في نقل الواقع لكنه يفتقر إلى الصدق الفني، لأن من المستحيل نقل الحياة بكل تفاصيلها على خشبة المسرح، اذ لا بد من صياغة فنية وإعادة النظر في للحياة الواقعية من وجهة نظر فنية قائمة على الصدق الفني وجمال الفن المسرحي.

طالب انطوان ممثله ان يتمتع بثقافة عالية ومرونة جسديه، لأنه بوصفه وسيلة مهمة لفهم ثنايا نص المؤلف ونقلها ، وأكد على معاونه جميع الممثلين بعضهم البعض حتى الادوار الثانوية، وألا يعطي أحدا منهم حركة زائدة مسوغة أو حركة أو عمل من شأنه أن يصدر للضحك لا مسوغ له ، ولا يمانع انطوان من اعطاء الممثل ضهره للمشاهدين اثناء الاداء²

¹ بدري حسون فريد، وسامي عبد الحميد، مبادئ اخراج المسرحي، (الموصل: مطابع مؤسسه دار الكتابة للطباعة و النشر 1980 م)، ص 15.

² اندريه انطوان، المسرح الحر و الطبيعة تر: عبد الله جواد في مجلة الأفلام العدد (10،09) بغداد دار الشؤون الثقافية العامة 1992 م، ص 159، ص 160.

تأثر ستانسفلاسكي بالواقعية التاريخية لدوق ساكس في محاولة لتحقيق المطابقة الخارجية لمواقع التاريخية معتمدا الدقة في استنساخ الحياة الواقعية ، وان كل شيء على خشبة المسرح يجب ان يكون حقيقيا قدر الامكان.

بدأ ستانسفلاسكي حياته الفنية بأسلوب المخرج المستند ، اذ عامل ممثليه كأنهم دمي، اذ يقول: كنت أوضح لهم ما أراه في خيالي ويصنعون منه نسخه طبق الاصل¹ ثم يترك هذا الاسلوب لاجئا إلى اسلوب تحليل النص المسرحي و الغور في معالم الشخصية. عرني معالم الشخصية و دراسة عناصر العمل المسرحي ، وهي مرحلة الانتقال من الواقعية التاريخية إلى الواقعية الداخلية ، ونتيجة تأثره بمشاهير ممثلين في الاداء، أمثال الممثل ايطالي: توماس سالفيني و دراسته العميقة لتلك المناهج الأدائية، حث ستانسفلاسكي ممثليها على الابداع الفني لأجل الولادة الحقيقية للشخصية المسرحية والتي قامت طريقته على أساسها، ولفن الأداء الممثل ذي الخلق المسرحي المتكامل يعلق سلافيني: "ان الممثل على خشبة المسرح، انه يبكي ويضحك ولكن عندما يبكي ويضحك يراقب ضحكه ودموعه وفي هذه الحياة المزدوجة، في هذا التوازن بين الحياة، والاداء يكمن هذا الفن"²

يكمن هدف ستانسفلاسكي الأساس في طريقته الأدائية على خلق الروح الداخلية الإنسانية و من ثم التعبير عنها بصوره فنية، اذ لا بد للممثل أن يحيا حياة دور باطنية، وعليه بعد ذلك أن يضيف على أدائه رداء خارجيا³ اذ يستطيع الممثل الذي فضله ستانسفلاسكي على باقي الممثلين من المقلدين او المبتدلين ذلك حسب الاداء يستطيع الدخول في الدور والتسيد معالم الشخصية بأبعادها كافة ، لأنه يمتلك القدرة على اداء هذا النوع ، وبه حارب ستانسفلاسكي ممثل القوالب الجاهزة و الطريقة التي يعمل بها ممثلون والتي تعتمد على الكليشيهات الجامدة و الثابتة، اذ اختصت

¹ قسطنطين ستانسفلاسكي ، فن مسرح ت. لويس بقطر ، (القاهرة: دار العربي للطباعة والنشر 1968)، ص 24.

² كونستانتين ستانسفلاسكي، اعداد الدور المسرحي ت ،: تعريف شاكرك، (دمشق منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي 1983 ص 370.

³ كونستانتين ستانسفلاسكي اعداد الممثل، مصدر سابق صفحه 35.

رسالته في تحطيم السقف المسرحي القديم وهي رساله تتعارض اساسا مع طريقتي الاخراج والاداء التمثيل السائدين آنذاك¹.

جاء تعليماته لتحطم هذه الاطر من الاداء الزائف والارساء مفاهيم ومناهج جديده للممثل، الصدق والخلق والابداع الفني وتكون اقرب إلى الواقع المعاش، من حيث تحمل مسؤولية تجسيد الشخصية والغور في معالمها ودراستها على المستوى الظاهري والباطني، متأثرا بالعلوم الحديثة في علم الاجتماع وعلم النفس والوراثة.

استطاع ستانسفلاسكي خلال وجوده في فنلندا أن يجد عدده اكتشافات، في مقدمتها هي حالة الممثل ذهنية عندما يكون على خشبة المسرح وفي مواجهه المشاهد، حالة غير طبيعية بل حتى انها تقف عقبة امام الاداء الحقيقي والاصيل.

يعتبر ستانسفلاسكي من ذوي المحبوبين الذي كان لهم الفضل في النتاج المسرحي، ومن أروع المشاهير والرواد بحسب ما يظهر جليا من خلال تلك الكتابات والقراءات و التراجم للعديد من الكتاب المسرحيين، بخصوص فن التمثيل والاخراج والإدارة فحينما يتحدثون ويكتبون عن شخصية ما من ناحيه اعداد ممثل، إلا وجدته أو ذكروا اسمه ما يلتمسونه من ممثل ومخرج قسطنطين ستانسفلاسكي ، او ما أثر مدرسته، و يقول شريف شاكر: " ان مدرسة ستانسفلاسكي افرزت اتجاهات معاصره في المسرح"² هذه الاتجاهات التي صارت على شاكلته محققه ما حققه الكثيرون من بعده لدليل على ان الممثل الذي تتاح له الفرصة، في هذه المدرسة لذو حظ، و التأطير وخطط التقين ، والارشاد في ورشات التمثيل نظرا لكفاءة وسيرة هذا الرجل الممثل والمخرج المدير، يعد ستانسفلاسكي ممثل ومدرس روسي، من اروع منظري مسرح القرن العشرين باعتباره المعلم والمديد الروحي المهيمن على المسرح في كل انحاء العالم، حيث كانت مبادرته الاولى في اعماله المسرحية الاخراج الواقعي ، مما يسير ممثل في تشكيل مناظر والازياء ، مبتعدا عن تكلف يفوق طاقة هذا

¹ كمال عيد، دراسات في الادب والمسرح القاهرة، (تر: الدار المصرية العامة للتأليف و النشر1966م)ص156.

² فيسفولد مايرخولد ، في الفن المسرحي بجزئين ت: شاكر بيروت دار الفارابي 1979 ص7.

الممثل، وفي ثلاثينات القرن العشرين قام ستانسفلاسكي من تقليل اسلوبه من حيث المظاهر المتسمة بالطبيعة، مركزا بالبديل على الاهتمام بالشخصية وتطويرها من مختلف جوانبها، يعد من اشهر المخرجين الذين اعتنوا بأداء الممثل بشده محققا التكامل في كامل العملية المسرحية، لذا كانت معظم مؤلفات تتسع لأساليب اعداد الممثل (اعداد الممثل، بناء الشخصية ، خلق الدور المسرحي)¹ و لقد كان ستانسفلاسكي على اتصال مع عدة مسارح، ومعاهد ومتاحف اهمها معهد موسكو الفني اضافة إلى علاقته التي توسعت للعديد من الشخصيات الفنية امثال (بافل تريكوف سولداتنكوف سافاما مونتوف) اثناء طفولته. و كذا الكثير والكثير من الموسيقيين و المغنيين..... الخ² ومهما تحدثنا عن ستانسفلاسكي، فان علاقته مع زملائه من المسرحيين والفنانين والمخرجين الكثيرة و الغنية بالمبادلات الفنية ، في اخر المطاف ان يكون صاحب الحظ المسرحي بمدى ثرائه وزخمه على المستوى التمثيل و اخراج والإدارة.

ستانسفلاسكي والنظام:

يعتبر قسطنطين ستانسفلاسكي اول من تطرق إلى هذه الكلمة معالجا عدة قضايا للمسرح تمثلت في مبادئه وفلسفته وتقنياته وتنظيماته وكان ذلك يوم 22 يونيو 1897 رفقة صديقه رجل الادب والمسرح نيميرو فتش دانشنيكو حيث تركزت ابحاثهما بصفة اساسية "كرامة الممثل كونه حاملا لمسؤولية العرض المسرحي، وفي ذلك يقول: لكي يلتزم الممثل باحترام واخلاقيات المسرح يجب ان نهيئ له كل ما يجب تهيئته للإنسان المثقف يجب ان نهيئ له اولا ظروف الحياة الإنسانية كريمة. .. في اعتبار الكرامة الممثل ونعزم انفاق اول دخل يتجمع لدينا في تأسيس منزل المستقبل، الذي يتيح للممثلين الحياة مادية هادئة³ على اثر يتضح لنا بان قسطنطين اول اهتمامه بهذا ممثل سواء من الناحية المادية او الناحية المعنوية حيث نظر إلى مشكله الاخلاقيات المسرح من ثلاث زوايا هي:

¹ ينظر وليد بكري موسوعة الاعلام المسرح ، والمصطلحات المسرحية دار اسامه للنشر والتوزيع 2003 الأردن ص 250.

² ينظر عقيل مهدي يوسف السوس نظريات فن التمثيل دار الكتاب الجديدة المتحدة بيروت ط 1 2001 ص 122، 123.

³ عثمان عبد المعطي عناصر الرؤية عند المخرج المسرحي القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1966 م ص 334.

- سلوك ممثل في المسرح.
- سلوك الممثل خارج المسرح.
- العلاقة بين الجوانب الفنية و الإدارية في المسرح ولعل ما نظر اليه قسطنطين من هذه الزاوية الثلاث هو تبيان حقائق الممثلين على خشبة وخارجه من خلال سلوكياتهم يمكن اجمال طريقة ستانسفلاسكي في اداء الممثل في النقاط الآتية:
- ❖ على الممثل ان يمرن جسمه وصوته ليكون مطاوعين، يستجيب إلى كل متطلبات التي يتطلبها التعبير الجسماني شخصية في الوقت والمكان المطلوب.
- ❖ على الممثل ان يتعلم تقنيات المسرح ليستطيع ان يجد توافق بين عمله وما يحيط به دون اي احساس بالاصطناع الذي يلاحظه المتفرج.
- ❖ على الممثل ان يكون على ملاحظة الواقع والحياة اليومية بواسطة تلك الملاحظة يمكنه بناء دوره.
- ❖ على الممثل ان يجد مصوغا ودافعا لكل عمل يقوم به ويستعين بما يسمى بلو السحرية وبما يسمى الذاكرة العاطفية وبما يسمى الظروف المعطاة.
- ❖ على الممثل ان لا يمثل نفسه وانما يمثل شخصيه بأبعادها المختلفة من ابعادها الخاصة، ولذلك عليه ان يحلل النص المسرحي لا يجاد علاقه بين شخصيته وشخصيات الاخرى.
- ❖ على الممثل ان يركز انتباهه على العمل المسرحي الذي يجري على المسرح وعلى كل ما يقال من الممثلين الاخرين وفي كل لحظة بحيث يعطي الايحاء والابهام بان يرى ويسمع لأول مرة.
- ❖ على الممثل ان يقسم مسرحية إلى وحدات ولكل وحدة فصل معين وان يضع لكل وحدة عنوانا.
- ❖ على الممثل ان يجد بذره الفصل وهو الفكرة الرئيسية للمسرحية والهدف الذي يريد مؤلف ان يصل اليه¹ اضحت طريقه ستانسفلاسكي في اداء التمثيل طريقه يتناولها العديد من المخرجين

¹ بدري حسون فريد وسامي عبد الحميد مبادئ الاخراج المسرحي مصدر سابق ص 16 ص 17

المسرحيين في العالم لكنها بالأساس ليست نظرية او قواعد ثابتة لان استندت على تجارب وملاحظات خاصة وعلى انفعالات الداخلية النفسية للممثل وقد سال عن طريقته فقال: اوجدوا طريقتم الخاصة ولا تعتمد اعتمادا اساسيا على طريقتي واخلق شيئا مناسبا لكم واستمر في طريقكم لكسر التقاليد البالية.¹

❖ لكن الحق كل الحق تظل طريقه ستانسفلاسكي هي قائمة وراسخة في فن الاداء لحين ظهور تيارات الحداثة وما بعد الحداثة المسرحية والتي اخذت سمات وخصائص خاصة بها في فن والاداء ان حملت في طياتها سمات منها،

اضحت الواقعية اسلوبا عالميا معروفا بعد ان ارست قواعدها واسسها المبدئية و صار العديد من المخرجين العالميين على خطاه على الرغم من ارتباطها بمرحلة زمنية محددة ، والتغيرات الجذرية والتطورات التي حدثت في مجالات العلوم والتقنيات العلمية وتغير ايدولوجيات واساليب معرفه، فضلا عن تغيير الجذري في فلسفة و النظرة إلى الوجود والكون، والتي مهدت بدورها إلى الاطاحة بالواقعية وادخال اساليب اخراجية جديدة، والتي تسايرت مع متطلبات العصر في النواحي كافة.

¹ المصدر نفسه، ص 4

الفصل الثاني

إدارة الممثل عند المخرج لخضر منصور قلعة الكرامة أنموذجا

❖ المبحث الأول: دراسة تحليلية للعرض المسرحي.

❖ المبحث الثاني: الممثل عند خضر منصور.

❖ المبحث الثالث: توزيع أدوار أثناء التدريبات.

لخضر منصورى:

منصورى لخضر أستاذ بقسم الفنون الدرامية بجامعة وهران، حامل لشهادة ماجستير سنة 2002 فى الفنون الدرامية تخصص إخراج مسرحى وكان موضوع رسالته حول التجربة الاخراجية فى مسرح عبد القادر علولة "دراسة تطبيقية فى الأجواد"، وبعدها حصل على شهادة دكتوراه سنة 2011 وفى نفس التخصص واشتغل فىها على التجربة الاخراجية فى المسرح المغاربي، قراءة فى الأساليب والمناهج.¹

تظلى مسرحية "قلعة الكرامة" التى تسلط الضوء على أحداث من ثورة التحرير المظفرة بتجاوب الطلبة الجامعيين لدى عرضها المتواصل عبر مختلف الإقامات الجامعية بوهران.

و يعالج هذا العمل معركة "الجرف" التى دامت 8 أيام بين المجاهدين والجيش الاستعماري الفرنسي فى 1955 بتبسة والصراع الإعلامى بين إذاعة "صوت العرب" وإذاعة فرنسية لدى تناولها مختلف أحداث الثورة الجزائرية المجيدة يقول الأستاذ لخضر منصورى.

وتعرض المسرحية التى تنتج لأول مرة من طرف تعاونية "مسرح النقطة" لجامعة وهران بالشراكة مع وزارة الثقافة فى إطار جولة انطلقت فى نوفمبر الماضى من تنظيم قسم الفنون الدرامية لذات الجامعة وفق ذات المصدر. وقد تم تقديم 20 عرضا لهذه المسرحية التى أدتها كوكبة من الممثلين أغلبهم طلبة الفنون الدرامية على أن تجوب أيضا الإقامات الجامعية لعين تموشنت وسعيدة ومعسكر.

¹ أنظر الملحق السيرة الذاتية والفنية للمخرج المسرحى منصورى لخضر.

ونظرا للنجاح الذي حققه هذا العرض في الوسط الجامعي برمج قسم الفنون الدرامية هذا العمل الفني بمناسبة يوم العلم المصادف ل 16 أفريل بقاعة المحاضرات "طلاحيت بخلوفي" بجامعة وهران لفائدة الأساتذة والمستخدمين. ومن جهة أخرى تمكن الطلبة من خلال مشاركتهم في أداء هذه المسرحية التي تضم 9 لوحات ومن تأليف عز الدين جلاوجي وبمعالجة درامية للدكتورة أنوال طامر من الاستفادة من تكوينين في مجالي الإنتاج المسرحي والتوزيع العام للأعمال المسرحية كما أشير إليه.

دراسة تطبيقية لمسرحية:

ملخص المسرحية:

ادارة الممثل المسرحي عند المخرج الاخضر المنصوري :

تعد مسرحية "قلعة الكرامة" من بين أهم المسرحيات التي تناولت موضوع الثورة الجزائرية وكان المغزى منها اظهار الجانب الثوري في الجزائر أثناء فترة الاستعمار حيث الظلم والطغيان والاستبداد الذي شهدته الجزائر في تلك الفترة.

و تتمحور احداث القصة حول الناس القلعة بما فيها من نساء ورجال وأطفال على ضفاف تلك الجبال والغابات التي كانت تحوي عدة مجاهدين من المنطقة ، كانت تعيش ظروف طبيعية مزرية و حوارق استعمارية بشعة في حق شعب تداعت عليه أمام المستعمر ويقال بأن هذه المسرحية واقعة حقيقية بولاية تبسة "الجرف".

حيث تصف لنا هذه المسرحية ،مدى القبح الذي اتصف به المستعمر في حق أبناء هذا البلد مما أدى إلى إعطاء الحرية الكاملة لجنرالاته ، في ممارسة الظلم والفساد ، وكذا ملاحقة كل من يتعارض مع سياستها المستبدة ، متجهة إلى وصفهم بأدنى التسميات والسخرية المتهجمة وكلام القبيح .

أما الوصف الثاني للمسرحية فقد ظهر في تلك المقومات التي برهنت بفعل وجودها وبوجود رجالها العظام في تكذيب كل من يصدر عن الاستعمار الغاشم من ادعاءات وباطيل ساذجة .

فكانت هناك كلمات إبداعية و درامية، حول الرجل العربي الجزائري، وما يمتاز به من مروءة وإحسان وإخلاص، في الدفاع عن وطنه، ووجه له واستقصاء كل الحقائق حوله، حتى لا يصيبه أي منكر.

أما احداث القصة فتدور حول كولونيل فرنسي يدعى "بوفرو" ومدى مغامرته الفاشلة مع الثوار الجزائريين ، والذي حمل فكرة القضاء على الثورة وإخمادها ، ومساندته إلى فرنسا الحرة ، إلا أن الواقع أثبت له العكس ، فقد كان كولونيل في الجيش الفرنسي متعصب وعنيد ،الى درجة أن كرهت مرافقته "جان" كل ما يقتزفه في حق الشعب الجزائري .

لقد كانت جان من اللواتي مدت يد المساعدة للشعب الجزائري والثورة ،وقد اتصفت بطابعها الإنساني ، رافضة للظلم الذي خلفته إدارة الفرنسية وسياستها ،وهكذا كانت تعيش في صراع دائم مع الكولونيل، ومحاوله ابعاده عن كل ذنب اقتزفته الا ان عناده لم يسمح له بان يتخلى عن ذلك الا ان ابتلى في الاخير بهزيمه في النكراء لم يكن ليتوقعها، وكان ذلك على يد مجموعه من المجاهدين البسطاء والتي تذكرهم القصة بأسمائهم(عباس، البشير... الخ) والذين كانت تطالب بهم فرنسا احياء او امواتا، مهما اتطلب الزمن. و مهما كانت تخطيطات ذلك الكولونيل، وكذا الوسائل الحربية المتطورة التي استخدمها، الا انه ظل واحد من الذين لقيوا حتفه في مصحه المجانين، وكان هذا بموجب ذلك الانقلاب على الجنرال "ديغول"، من بين الذين صاروا عليه وساندوا الثورة الجزائرية. اما عن قضيه تجسيد هذه المسرحية، فكان عن طريق المذيع الجزائري، والمذيع

الفرنسي، دون وجود نوع من التصادم الجسدي على الخشبة، فكانت تجسيد صوتيا لعبت فيه العوامل السينوغرافيا دورها.

رؤيه للمخرج والتحليل العرض:

اعتدنا من المخرج لخضر منصوري معالجة قضايا الوطن الجزائري، و المستمدة من تاريخه واصوله حيث يظهر ذلك من خلال نصوصه المسرحية التي يختارها بدقه مثل " الليلة الأخيرة بعد الف ليلة وليلة " والتي كانت تدور احداثها عن الملك " شهریان " والجارية " شهرزاد "، وكذلك مسرحية " ناس مشرية "، اضافه الى المسرحية التي هي بين ايدينا والتي تحمل عنوان " قلعه الكرامة ".

نستنتج أن المخرج غيور هو الآخر على وطنه وأبنائه شعبه، مهما بلغت تراجيديا النصوص ومهما صارت فيها الشخصيات البطلة، و وصلت الازمات الى ذروتها، فإنها تتحول عند القالب الإخراجي للأخضر منصوري الى احداث كوميدية ساخرة تصل احيانا الى حد الافراط في المواقف الهزلية، اضافة الى الميزات الخاصة والمعالجة الوطنية الإنسانية الملفتة للنظر التي تحملها فضاءات عروضه المسرحية، وهذا ما نلتمسه في قراءته اخراجية، بعض التجسيديات المختلفة وتقنيات جمالية، مأخوذة من مناهج اخراجيه عالميه، وكأنه يحذو حذو بيتر بروك الذي جمع و وفق بين مختلف النظريات الإخراجية والتقنيات الأدائية المختلفة وهذا ما أعطى لعروضه ذوقا فنيا خاص.

و عرض مسرحيه " قلعه الكرامة " الذي هي بين ايدينا من بين الاعمال المسرحية، التي جمعت بين الافكار الأساسية لنص مسرحي، و بين طريقة توظيفها في فضاء المسرح، منذ رفع الستار على الديكور الذي كان فوق الخشبة، نلاحظ قراءة مغايرة في النص الاصل بالرغم من بقاء موضوع الحكاية الرئيسي، بل ان بصمه المخرج

في العرض المسرحي تطرقت الى عده افكار ولم تبقى حبيسه عند نقطه واحده، فمن خلال الطاولة التي كانت تتوسط تلك التماثيل المنحوتة، تلك الطاولة التي كانت تمثل مكتب الكولونيل، والذي كان محل الإدارة والاصدار القوانين والتدابير التي كان يخطط للوصول اليها، الا انه في الاخير لم يصل الى هدفه المنشود بل ظل يعيش في صراع دائم بينه وبين مرافقته، وكذا الضباط الذين خذلوه، ووقفوا موقف الرجل الانساني الى مساندة القضية الجزائرية، بدا اعترافهم بالجزائر كدوله بفضل من ضحي من اجلها من شهداء الابرار، أما صورة العرض العامة فقط شكلت الديكورات الجامدة ناطقة ببياضها مع حوارات النص الهادفة، واشكال لممثلين المجسدة بالتعايير، وكانت تحمل تلك التماثيل دلالتها الموحية لروح الشهيد البيضاء الصافية، مما اعطت بلونها الموحد رؤيا جمالية متكاملة على اختلاف اشكالها، مما يدل على اختلاف جنسها وان عددها سبعة يدل على عدد الشهداء.

حيث كانت الاحداث كلها مترابطة منسجمة مع الاداء الكوميدي الذي خلفته الشخصيات المسرحية بحركاتها وطريقه القائها و هي تسعى لإيجاد حل مناسب للتهيئة للحرب واستعداد له، تلك الحركات التي كانت لها ايضا قراءات لدى المشاهد، بمجرد سماع صوت الراديو الجزائري، والراديو الفرنسي الذي ان يجسدان ايصال معنى الثور او المعركة، يتحرك ذلك الممثل متحررا من اي شلل وتزداد القوه الجمالية لما تعكس الخلفية ظلالهم، مما يدل على ان هؤلاء من ورائهم ضغوطات مظلمة و ضالة، او يقرئها الاخر بصورة اخرى على ان نفسيتهم تجابه هموم السواد.

وعلى الرغم من بقاء شكل الديكور والإضاءة والفضاء المسرحي بكل عناصره ثابتا، وهذا ما يسبب نوع من الملل احيانا لدى المشاهد، الا ان الشكل الحركي الذي رسمه المخرج للشخصيات لكل حركاتها واساليبها، خلق نوع من التوازن خاصه عندما

تتطابق وتندمج لحظه الهزل الساخرة مع القاء الحوار المؤثرة، حتى مع دخول الكولونيل الحديث مع ضباطه المسؤولين حول كل التدابير وكذا الشروح التي توضحها لهم في ذلك الجسم المصغر الذي يبين لهم مكان المعركة ومكان تواجد المجاهدين وتحديد طريق الوصول في محاصرة ذلك المكان وهنا يظهر ان المخرج قد قام بتوظيف مجسمات الخريطة في شكل مصغر كانت تحمله هذه الشخصيات.

اعداد الممثل المسرحي عند المخرج الاخضر منصوري:

يبدو ان المخرج المسرحي منصوري لخضر لا يقل اهمية عن المخرجين المسرحيين المعاصرين على مستوى الوطن الجزائري، بحكم خضرتة وتجربته الفنية الواسعة، ذلك لما ظهر في عروضه المسرحية والتي اشرف عليها وقام بإخراجها، مثل "الليلة الأخيرة بعد الالف"، "ناس مشريه" " قلعه الكرامة" وغيرها من العروض وهذا ان دل على شيء فإنها يدل على تجربه الفنية الواسعة في الحق المسرحي.¹

حيث كان عرض مسرحيه " قلعه الكرامة" للمؤلف المسرحي الجزائري "عز الدين الجلاوي" مايوا مزيان كتبتيها والذي اعتيدت معالجته الدرامية من طرف الدكتوراه " طامر نوال" والتي قامت على ادخال عده تعديلات وتقيحات في اعطاء تلك الملامح الدرامية لكل شخصية، رفق المخرج المسرحي "خضر منصوري" فكان غنيا بثرائه بمختلف تقنيات الإخراجية التي ظهرت في العصر الحديث، على مستوى تقنية الاخراج او اعداد الممثل وتكوينه نظريا وتطبيقيا لان هذا العرض جمع في طيته جملة من الاساليب والاشكال التمثيلية التي لا يمكن ان تنسب الى منهج اخرجي محدد، بل حسب اعتقادي يقترب كثيرا من منهج "بيتر بروك" الذي يجمع بين عده مناهج اخراجية في

¹ أنظر الملحق السيرة الذاتية والفنية للمخرج المسرحي منصور الاخضر.

عرض مسرحي واحد وذلك ما لحظ فوق خشبه المسرح من تقنيات اداء ممثليه، والتي اتخذت منحى واتجاهها ملحميا تارة ومنها بي وميكانيكيا ترى اخرى.

نقص الاثاث والديكورات فوق الخشبة حيث عوض ذلك عن طريق الاداء الفيزيائي، والحركة الكثيفة فوق الخشبة، في هذه الحالة، قد اخذ فكره من افكار المسرح الفقير الذي تبناه " جيز زيرت فيكسي" ولعل ما جعلني اعتقد انه يذهب الى منهج " بيتر بروك" في عرض قلعه الكرامة هو فكرته في نظريته للمسرح على انه شامل ولا يتقيد بقوانين وشروط بل هناك دائما امكانية البحث عن اللغة الخطاب مسرحية اخرى تعبر حقائق الطبيعة الإنسانية، حيث ذلك لا يتم الا بالمسجد بين الافكار والخلط بين الثقافات للحصول على عرض مسرحي دون نظره مميزة عن باقي العروض الاخرى، وهذا بالتحديد ما ظهر جله للعرض المسرحي " قلعه الكرامة" تقنيات سينمائية حديثه كوجرافية ورقص وأساليب أدائية حديثة مزجت مع بساطة النص المسرحي الجزائري، الذي حمل بين سطوره ثقافه شعبيه قروية ضمت عده نماذج من التراث شعبي الجزائري القديم.

كما لعب طلبه الفنون في بعض الجامعات دورا فعالا وكبيرا من خلال ما بذلوه من جهود في سبيل تقديم لمسح نوعيه مزاقات بين الدراسة الأكاديمية من جهة وبين تجربته المخرج وخبرته الفنية من وجهه ثلاثة جهة اخرى، وما زاد العرض ميزة فنية، لا كغيرها، اختلاف تخصصات الطلبة الممثلون في هذا العرض المسرحي، لكن جلهم متحصل على شهاده الماستر المهنية في الاخراج المسرحي، وهذا ان دل على شيء انه يدل على فهمهم وتكاملهم العميق مع ادوار وشخصيات نص مسرحيات " قلعه الكرامة" لكنها فاطمه المخرج وحنكته مصير فقط على توزيعه للأدوار بل بذل جهدا كبير في اشرافه على العرض، وهو ما لاحظنا في تدريباته واعداه لهؤلاء الممثلين من خلال التوافق التنظيم

والتناسق الذي شهد في فضاء العرض، حيث كان ممتلئ، ان لم يكن بالديكور وسينوغرافيا المكلفة، فبتشكيلات الحركية للممثلين فوق خشبه المسرح وتبادلهم للأدوار وفهم الشخصيات التي قاموا بتقمصها، ولعل هذه الميزات التي اكتسبها هؤلاء الطلبة الممثلون كانت بفضل التوجيهات والارشادات التي الح عليها المخرج "منصور الاخضر" بشدة اضافه الى التربص المغلق الذي فرضه عليهم من اجل انجاح العلاقة وجعله حميمية في ما بينهم وتحقيق الاسترخاء الذي يعد بمثابة التهيئة النفسية، وترك التوتر، وبالتالي انجاح عملية العرض المسرحي ككل، وكان ايضا من بين الاهداف لهذا التربص هو تسريع وتيرة هذا العمل المسرحي، لان المخرج في ورشة جامعة وهران مثلا لاحظ بعدم وجود بعض المتطلبات التي تساعد وتفرد جوا مسرحيا يمكنه من اتمام وامام بجميع عناصر العروض المسرحية الاخرى، ويبدو انه كان محقا في طرح هذه الفكرة التي كان لها في الاخير نتائج لا بأس بها.

تمارين التركيز والاسترخاء عند المخرج "خضر منصور":

هنالك اهمية بالغة من وراء التمارين التركيز والاسترخاء وانعكاسها مع مردودية الانتاج المسرحي، الا ان ما سأطرق اليه هو الكيفية المعاملتية في ذلك.

من خلال ما لاحظناه في المسرحية وجدنا ان المخرج "خضر منصور" في بداية امره اقام حلقة دائري لهؤلاء الطلبة الممثلين وقوفا ثم جلوسا ثم استلقاء في شكل دائرة او حلقة عبر كل وضعيات وما قام به في وضعيتهم وهم جلوسا وهو يقبل عليهم بقارورة عطر صغيره فاستنشق كل واحد منهم ذلك العطر وهم مغمضتين اعينهم في ذلك الشكل الدائري¹.

¹ ينظر صور الملاحق

وكل ما يبدو لي من طرح هذا السؤال: لماذا اغماض العينين؟ ولماذا استنشاق العطر؟.

ربما ان استنشاق العطر هو كتهيئة للجو النفس الداخلي، اما اغماض العين يساعد في تخيل الشخصية، فالأعمى يفتقد الى العينين ولكن يحاول ان يجد الطريق ليرسم عبر مخيلته طريقا متقطعا، تقترب نقاطه من الكشف عن طريق الذي يبحث عنه.

ولعل ما لجأ اليه المخرج يعتبر كفكرة او حيلة او اسلوب من اجل تقوية التركيز الداخلي، وجعل الممثل يذهب بعيدا عن خياله، وهذا كل ما أكد عليه "ستانسفلاسكي" في قوله: "الاشياء المتخيلة تتطلب قوه من التركيز اكثر تنظيما مما تتطلبه الاشياء المادية، ان التركيز الداخلي اهميه خاصه بالقياس الى الممثل، وذلك لان دورا كبيرا من حياته يقع في نطاق ظروف متخيلة".¹

توزيع الادوار اثناء التدريبات:

يبقى المخرج من منصوري لخضر دوما واحدا من الذين يلاحظون الممثل عبر مسيرتهم الفنية، وكل ما كان يقوم به هو محاولته في رصد كل ما يتعلق للممثل ومدى تطابقه مع دوره، فكانت طريقته في توزيع الادوار اثناء التدريبات موزعه بطريقه غير رسمية حيث قام الطلبة الممثلين بمهمة الاداء في غياب الوسيلة وذلك بفضل تعبيراتهم الجسدية والصوتية ولعلق ما قام به مخرج هو محاولة تعليمه وكيفيه استثمار منهج بيتر بروك الذي يجمع بين المناهج.

فاذا كان الطالب الممثل يتوهم الاشياء وكأنه يراها ويتعامل معها فهذا دليل على ان هنالك خصوبة على المستوى خياله بإمكانها ان تعطي مردودية في انتاج المسرحي.

¹ عقيل مهدي يوسف، اسس فن التمثيل و الاخراج، م، س، ص 87

لقد لاحظ المخرج الاخضر منصوري ان بعض الطلبة غير قادرين على تجديد وتكييف حركاتهم مع متطلبات الدور و كأنهم نسخه مطابقة للنصب فكان توجيهه لهم دائما منصب على أن يرى الممثل في إنسان آخر.

وفي هذه الحالة كانت معاملته قاسية نوعا ما مع كل من لم يرض عليه من الممثلين، فكان يتهجم عليهم بأعلى صوته الى درجة أن ينفعل مكررا ذلك الدور او الحركة التي هي محل نوع من التصحيح والدليل على ذلك حينما يقبل احد الممثلين في دوره المجاهدين قائلا لصاحبه: " لقد طلب منك مساعدته ترميم بعض البنادق و كأنه لم يمسك في حياته بندقية، الا أن ما لاحظناه في الفيديو أن الممثل كان غير منفعل مع غيره، كما أن لغته لن تعرف ثباتها فكانت هنالك نوع من الخفة دون احترام علامات الوقف وفي هذه الحلقة قام المخرج لفظا منصوري منفعل معه في تصحيح له معبرا عن توجيهه.

وكم هي الحالات التي تثبت توتره مع الممثلين اثناء ارتكابهم بعض الاخطاء سواء على مستوى الاداء الحركي او الصوت لدى الممثل، ولا يعني هذا عيب من العيوب ولكن هو اسلوب يستخدم فيه ذلك النوع من الضجر والاستفزاز، حتى لا يعيد الممثل عنده تلك الكرة ، فهو يستعمل ذلك الاسلوب لأنه اعلم بطبيعة وتركيبه نفسية كل طالب من خلال معاملاته اليومية معهم، ولا يعني هذا في الوقت نفسه انه محق في ذلك لان الخوف يؤدي الى ارتباك في العمل وهذا ما يجعلك تلاحظ بعض التقطعات على مستوى المقاطع الحوارية اثناء التدريبات، ولعل ان سبب ذلك التقطيع نتيجة الخوف الذي كان يتخلل بين ثنايا كلماته او لظهورهم كأول مره على خشبة الا ان شيء الجميل الذي كان يتصف به المخرج الاخضر منصوري كلماته جارحه او كلام فاضي يترتب عليه نوع من الحساسية بينه وبين الممثل حتى تعيق في النهاية ذلك العمل الفني ،

ولكن هذا الشيء طبيعي يحدث لكل واحد في مهنته في احساسه بذلك الملل والاكره وهكذا كان يقول ستانسفلاسكي عن ممثليه في احدى التدريبات على مسرحيه من مسرحيات موليير: " ما اصعب قياده هذه المخلوقات العنيدة"¹

ان الناظر المتمعن لهذه المقولة يراها حقيقية، لا مناص منها، فعلا قد يحدث ما يحدث، من حساسيات تجاه الاخر، حيث تصبح دواخل الممثل مشحونة بنوع من الحساسية المفرطة، تجاه المخرج بل هنالك نوع من العناد الذي يراوده، غير ان هذا الأخير يعود الى عدة اسباب نفسية، فمن الصعب جدا ادراكها من المخرج وحيانا من الممثل نفسه هذه الاسباب التي تبدو لي انها تصب في قلب "الأنا" والغير، وكذا المبالغات الاستهجانية وكذا الغرور مما ينتج عن ذلك الكثير من العقد النفسية، كعقده النجومية والتوتر العصيب مع المخرج، وعلى اثر هذه الخلافات يجب على المخرج ايجاد مخرج لهذا الممثل من نفق الظلمات النفسية ومحاولة التخفيف ما بداخل هذا الممثل حتى يخلق نوع من التوافق المبني على اساس التعامل الحسن والخلاف الذي بإمكانه ان يقضي على كل ما يعوق من تواصله في الاداء مهامه على احسن وجه حتى يتمكن المخرج من قيادته وتوجيهه².

الاداء التمثيلي:

يبدو ان العمل على اخراج مسرحية ليس بالأمر الهين، خاصة مخرج في العرض لأنه يحمل كل اعباء هذا العمل، سواء نجح او فشل في الاخير، حيث المخرج وحده من يقع عليه عاتق الارشادات والتوجيهات في العملية المسرحية ككل، سواء في توزيعه لأدوار او رسمه للتشكيلات الحركية للممثلين فوق خشبه المسرح، ووضعه الاشكال

¹ جلال الشرقاوي اسس فن التمثيل " وفن اخراج، م، س، ص 48.

² جلال الشرقاوي اسس فن التمثيل وفن الاخراج م س ص 143.

المناسبة للديكورات المسرحية، التي تتناسب والعرض اضافه الى دور السينوغرافيا فيما يريده من هذه الرؤيا الإخراجية ، وبصدد حديثنا عن الممثل وتكوينه واعداده من طرف المخرج الاخضر منصور في عرض قلعه الكرامة والتي كانت تجرته بسبب في وسط مجموعته من الطلبة على اختلاف تخصصاتهم وبالأخص الفنون .

وحسب التدريبات التي رأيناها عبر الفيديو التي اشتملت على ما يشبه بعض التمارين الیوجا، والتي اقتصت بجانب النفسي للممثل، الا وهو التركيز واسترخاء اللذان بمثابة العمود الفقري لأي عمل ابداعي وفني ، فكان التركيز والاسترخاء من أولى خطوات التي تطرق اليها المخرج لخضر المنصوري ولكن هذا بطريقته الخاصة وهذا ما هو معلوم عند كل مخرج مسرحي اثناء عمله مع فرقته، وكل ما ينبغي أن نفهمه فلما نقول اعتمد منهج من المناهج العالمية فهذا الامر بالنسبة لنا نحن فقط ام هو حقيقي في الامر نقول انه اعتمده ما يتقارب مع المنهج الفولاني لان مصلحة عندنا مازال في طريق النمو.

اداء الصوتي:

بناء على ما شهدناه في العرض مسرحي "قلعة الكرامة" التي عرضت في شهر جوان سنة 2014 ، بالمسرح الجهوي عبد القادر علولة.

نجد من خلال مشاهدة فيديو المسرحية انه قد لعبت الحوارات في العرض مسرحية "قلعة الكرامة" دورا فعال لبعض الشخصيات خاصة وانها تناولت ما هو سياسي وما هو اجتماعي، وعلى هذا لقد خلق المخرج الاخضر منصور مشاهد بصريّة مختلفة تحكي حكايتها الخاصة في الوقت الذي كان الحوار يحركها بكلمات التشخيصية قوية، موازيه و ممزوجة في بعض الاحيان الى تسريع وتيره الفرجة المسرحية بمفهومها العام، رغما من ان الحوار في اغلبه قائما بين شخصيتين او ثلاثة في الدائرة الواحدة والمنفصلة عن دائرة الاخرى الا اننا نجد المشاهد متبعا لكل ما يصدر عن كولونيل من اصوات

متنوعة مع فرقه وجنوده من جهة، في الحرب في ما بينهم من حوارات مع المستعمر من جابه اخرى خاصه بوجود ذلك التقمص اثناء التمثيل في العرض وذلك ما تجلى في تلك الكلمات الصخرية بين الطرفين، والتي غالبا ما كان يطغو عليها الطابع الهزلي ، حيث البروز ظاهرة الأنا لكل طرف تجاه الاخر من اصوات الكولونيل تمثل في صرخاته مع ضباطه، وكذا ضحكاته تجاه مرافقته اما عن الاصوات المتنوعة للمجاهدين كل ما تمثل في اصواتهم وعلى اختلاف نطقها فمثلا سي الصالح والذي كان يمثل دور الرجل وهو في الحقيقة الامر امرأة .

فكانت هذه الاساليب الصوتية تحقق متعه المشاهد، الى ذلك ان المخرج اذا اعتمد على مجموعه من المناهج فقد كان عامل حسابه في اهميه الدور الكبير الذي سيكون على عاتق الممثل سيبعث بكل طاقه الصوتية والحركية ولذلك كانت اللقاءات الصوتية في الفضاء المسرح بين كلمات متموجة وبين ايقاعات صوتيه مختلفة ذات الحان موسيقية وبين التوازي وانسجام وتوافق مع حركات المواقف الدرامية المطلوبة عرضها وتقديمها

ومع تواجد الصوت الاذاعي عن المجاهدين جهة وعن فرنسيين من جهة اخرى وما يقابلها من كلمات عن الطرفين من جهة اخرى، فقد تم صنع سلسله من الحوارات المعبرة المكونة ، مجملها صوره جمالية وفيه حيث لم تكن هناك شخصيه رئيسيه واحده هي صانعه الجو المسرحي العام لوحده ولعل هذا ما يفسر القضاء على الطغيان فكره البطل الثوري في المسرحية، اذن فكل الشخصيات التي كانت متواجدة على الركن المسرحي فاعلة بدورها ما يمد من اىصال لتلك الكلمات التي تحمل في طياتها الأناة والآهات التراجيدية وبين الكلمات السخرية والضحك في المجموعة الواحدة سواء عند الفرنسيين فيما بينهم او الجزائريين.

اما تدخل التقنية فهذا ما تمثل في استعمال المخرج المسرحي الراديو الاذاعي الذي كان يقوم على تحديد الصوتي في اىصال الدور.

الاداء الحركي:

يعتبر بمثابة الركيزة الأساسية التي ينبغي ان يركز عليها الممثلون فاذا عدنا الى مسرحيه قلعه الكرامة وجودنا ان كل من قام به الممثلين من اشارات وإيماءات فوق خشبه المسرح، تعد بمثابة العنصر الاساسي الذي بنى عليه المخرج الاخضر منصوري منهج لإعداد واخراج مسرحيه **قلعة الكرامة** ، وبفضل الارشادات والتدريبات للمخرج استطاع هؤلاء الممثلين الطلبة من تحقيق متعه متكاملة في جو ساحر، حيث قام هؤلاء الطلبة بتقنياتهم الأدائية المختلفة والمتنوعة والشاقة، من نقل مشاهد من اماكن بسيطة الى اراضي حربية وقاعات الحكم وذلك بتوظيف كل اعضاء الجسم الصغيرة والكبيرة، حيث نجد مخرج الاخضر منصوري في حد ذاته محتم عليه في بعض الاحيان ان يقوم بنفسه في اداء بعض الادوار الصعبة على من يؤديها وبفضل هذه المعاناة مع طلبته الممثلين استطاع ان يحقق ذلك.

و يتضح مما سبق ان قلة الإمكانيات التقنية والسمعية والبصرية المكلفة يمكن ان تعوض على تشغيل جسد الممثل وحركاته. لقد اتخذت مجمل الوضعيات الجسدية والحركية تغيرا دلاليا المتعدد دون أن تتكرر .

وتحقق جمالية العرض في مسرحيه قلعه الكرامة وبخشبه تحمل ديكور متوسط كان كعامل مساعد للممثل، اما ما كان يصعب تجسيده فكان بلجوء الممثل الى تكثيف حركة جسدية (**كتشكل طائرات مدفعية**) عن طريق التعبير الجسدي و الذي يلزمه بالصوت التقني.

فشخصية الكولونيل ظلت تتكلم وتصرخ وتجسد الاساليب العصبية الجنونية تارة، وشخصيه رجل الحرب بكل صفاتها تارة اخرى ، وكل شخصية هي الاخرى كذلك كانت مساهمه بدورها، فكان النص واضح بفكرته العامة والعرض اكثر بيانا بصوره المرئية والفنية بفعل التنوع الادائي الجميل مع ان الشخصيات يلبسون زيا موحد اى ذلك اللباس العسكري الا ان لكل واحد منهم ملامح مختلفة الناتجة عن التقمص والاسترخاء الدقيق وامكانات الصوتية والجسدية المقنعة التي ابهرت المشاهدين، اما عن حركه المجاهدين في الجبل والتي جسدت ايضا هي الاخرى شخصيات **وابطال مثل عباس والبشير**.... الخ على اختلاف ملامحهم وتوحد موقفهم الانساني في مهاجمة العدو الفرنسي.

فكانت الشخصيات باعثة للحياة الدرامية فوق الخشبة، لبذل الممثل جهدا كبيرا وحركات الغضب عند الكولونيل مثلا ، والتي تبدو انها تسبق الحوار وهذا دليل على ان المخرج اقترب من المنهج " مايرهولند " اى تقنية البيوميكانيكا.

أما عن دخول الشخصيات كل واحد على حذا مصحوب بموسيقى، مقدا بتعرف نفسه و هذا ما يدخل الا في منهج "بريخت".

أما عن منهج **بيتر بروك** فلعل اقتباسه كان لما وظف ممثلين في شخصيه واحدة السي صالح أي فكرة الممثل البديل وفي نفس الوقت السي صالح في حقيقة الامر رجل لكن تمثليه كان من طرف ممثلة. والتي كانت خائفة من كشفها مع النهاية يكشف عن وجهها وهذا نوع من التعريب في الشخصية التي لجا اليها المخرج .

ونستنتج ان المخرج قد اقترب في استعماله لمنهجه الى المناهج عالمية والتي وظف ما امكن توظيفه وكل هذه الحركات بصفه عامه لم تدخل في الصراع والعراك

الدامى بين الفريق الاستعماري الكولونيل والفريق الجزائري المجاهدين وبالتالي كان التجسيد الحركي بفضل الراديو اذاعي.

السينوغرافيا :

لقد وظف المخرج الاخضر المنصوري في مسرحية **قلعة الكرامة** مشاهد تليق بما فرض النص المسرحي وبجميع الاماكن المفترضة فوق خشبه المسرح فكانت الاثاث الخشبة وزخرفتها وتنظيمها دور هام في ابراز واحداث الحكاية.

فان السينوغرافيا العرض كانت بسيطة من حيث انعدام ديكورات الحقيقية الملموسة فكانت تجريدية استبدالها المخرج بالحركة الكثيفة التي اداها الممثلون، وكذا تشخيصهم ذو الطابع الهزلي والكوميدي الساخر حيث كان لهم الدور الفعال بفضل أجسادهم في تشكيل لوحات الرمزية المشبعة للحياة منذ بداية العرض الى نهايته ، وفي ذلك يوضح لنا احد الطلبة الممثلين في المسرحية ان التماثيل البيضاء التي تمثل الشهداء وهذا كرمز لصفاء قلوبهم اما ايجاء من عددهم فهذا ما يوحي الى مدة سنين الثورة أما بالنسبة للشجرة القاحلة والجرداء التي تدل على الموت والخراب والدمار الذي ال اليه الجزائريين وبدا الثورة بدأت اوراق شجره تنمو فتنموا حتى بدا اخضرارها¹ وما وظفه المخرج **خضر منصورى** هنا فهو كرمز لعودة الى الحياة والحريية والاستقلال من جديد اما عن الجبل فكانت تشكيلة بمحاكاة وايضا كان تشكيلة بجسد الممثل وحركاته وكذا اصواته اي من نعرف بانه في الجبل ويظهر المخرج " **الاخضر المنصوري** " بانه لم يغفل عن دور الممثل وحركاته وكذا اصواته اي من صوته وحركاته نعرف بانه في الجبل ويظهر المخرج لخضر منصورى أنه لم يكن غافلا عن الدور الذي يلعبه الديكور في الفضاء المسرحي مما له من دلالات وإيحاءات مرئية لمكان الاحداث قصه المسرحية وعلى الرغم

¹ دراسة نقدية قام بها طالب جامعي.

من ان السينوغرافيا كانت لافتة في العرض نجد أن الديكور تمثل في تلك التماثيل المنحوتة والتي كانت تظهر بياضها امام متفرجين داله بدورها على الصفاء الروحي للشهيد وان عددها سبعة يوحى بالمجاهدين، وكذا عمر الثورة الجزائرية 7 سنوات.

وما الصمود هذه التماثيل الجامدة بذلك الجماد في الشكل الفني الذي لجأ اليه المخرج الاخضر، الا للتذكير بأن الذي مات في الحرب ليس بميت كما تشهدون امامكم في شكله الجامد ، و لعل المخرج لخضر منصور في هذه الحالة ، يجعل المشاهد يحس بالغرابة حيث وظف صورة الشهيد بالتمثال. ربما هذا تعجب في البداية ولكن بعد وصولك إلى النهاية ، ستكتشف الفكرة التي اراد المخرج توصيلها الى المشاهد ، اما بالنسبة لتوظيفه الطاولة التي استعملت على اساس مكتب الكولونيل اضافة الى الخلفية التي كانت تحوي بعض الإكسسوارات كالعلم الفرنسي، وهنا للدلالة على العظمة التي كانت تدعيها فرنسا وفرض نفوذها وسيطرتها التامة في بدايتها الاولى، وهيمنتها السياسية في تحكم زمام الامور.

فرفع العلم يرمز إلى الاستقلال، الحرية، السيادة أما هبوطه يرمز و الى عدم التعالي والتناقص او السقوط الخضوع للغير.

ففي البداية كان رفع العلم الفرنسي ويتطور الاحداث شيئا فشيئا بدأت تظهر على اعقاب ذلك التطور الى ان سقط العلم الفرنسي، وبالتالي مهما كانت فرنسا قوية إلا أنها انصاعت وتحطمت ليضيف المخرج لخضر منصور لمسته بشيء رمزي بين من خلاله سقوط مستعمر وبداية رفع العلم الجزائري وحرية الشعب.

قام المخرج أيضا بتوظيف بعض من اكسسوارات منها قارورات الخمر التي دلت على العبث والخبث الذي مارسه المستعمر موضحا اسلوبهم وعاداتهم السيئة والدنيئة، بالنسبة الى المتمثلة في البنادق العمامة هذه ترمز الى طبيعة الاحداث والمكان.

إضافة إلى ذلك استعمل المخرج أجهزه كشاشه السينما على خلفيه المسرح واستعمل الراديو الجزائري والراديو الفرنسي اللذان كان يجسدان معنى الثورة والمعركة دون تصادم اجساد الممثلين.

و عبر عن الجزائريين ووضح ملاحظهم من خلال ثيابهم البديئة والقديمة كالعمامة والعباءة المسوفة والأحذية... الخ وكل هذا يوحي إلى الاصل والانتساب إلى العروبة وقساوتها الطبيعية.

الاضاءة:

بعد تشكيل معاني النص بصريا و دلاليا و سيميائيا من بين الاهداف الرامية للمخرج بصفه عامه وعلى غرار هذا كله اعتمد المخرج على الاضاءة بمفهومها الكامل، لأننا نجدها قد تماشت بقدره فنية وجمالية وبتوازي مع مختلف التحولات المشهده وهذا ما أدى إلى التتابع وانسجام واتساق مع أحداث العرض وقد وظفها المخرج لخضر منصوري بتسليط الضوء مرة على الجانب الذي يحمل معنا طاولة الكولونيل، ومحاورته مع جنده والقاء نوع من السلام وسواد الذي حمل معنى الجبل ومجاهدين ، وعندما يكلف دور للمجاهدين فيلقى عليهم الضوء على غرار الكولونيل يخيم عليه الظلام فتناوبت الإضاءة بين الجانبين من بداية العرض إلى آخره لأحدهما مضيء والآخر مظلم والعكس صحيح.

الموسيقى :

لجأ المخرج إلى قاموس الموسيقى الفرنسي في عرض مسرحيته، وكذا القاموس العربي على حد سواء ، فكان توظيفه لبعض المقاطع الفرنسية على تنوعها واختلافها والمتمثلة في السنفونيات الموسيقية التي كان يتمتع بها الجند الفرنسي في الأرض الجزائرية و تمجيد جنودهم وأبطالهم ومشاهيرهم إضافة إلى بعض المقاطع من اوبرا التي كانت

مشاعة بكثرة عندهم في مقاهي والملاهي والحانات. أما عن الجانب العربي فوظف تلك الأغاني الشعبية والبدوية مثل اغاني أهل الشاوية و التي كان لها صدى كبير آنذاك. ويقول المخرج أن الموسيقى ضرورية في المسرح وان سماعها يؤدي إلى التركيز مع الدور وتخيله .

الملابس :

إن شخصيات عرض مسرحيه قلعه الكرامة بقيت الحياه تدب فيها الى النهاية، ولعل ما ساعد على ذلك تميز اللباس العربي الجزائري بأصالته على اللباس الفرنسي.

فكانت البسة الشخصيات العربية في المسرحية مأخوذة من واقعها الطبيعي الذي كان انا ذاك، يفتقر نوعا ما الى البسه تتماشى والموضة بعصرهم ، نذكر من بينها العباءة، العمامة، السراويل العريضة، اما بالنسبة للمرأة لباس محتشم ساتر بأكمله، وكانت تصميم الملابس موفقه بدقة لفترة الحرب في الجزائر ، حيث أدى ذلك رجوع المشاهد بسنين كثيره الى الورا ليعيد بناء ذاكرته مصدقا لأحداث الحكاية بكل تفاصيلها. اما طبيعة الملابس التي كانت ترتديها شخصيات مجاهدين وكل اهالي قديمة هشة وهذه دلالة على ان الوضع كان جـد مزريـة.

الخاتمة

الخاتمة

كحصيلة نهائية لبحث استنتجت واستخلصت جملة من النقاط والتي كانت عبارة عن نظريتي الخاصة تجاه هذا البحث كأخر مرحلة اشترت فيها الى اهم النتائج والاقتراحات المتوصل اليها وقد تباينت في ما يلي :

ان عمليه تمثيلية عملية تكاملية تتطافر فيها عدة من العناصر وجهود الا ان الشيء المهم الاساسي والمحرك الوحيد الذي ينبغي ان تسلط عليه الضوء هو الممثل ، وتبين عملية التمثيلية التي تقع على عاتقي الممثل لا يمكن الاستغناء عنه بتاتا ولا بأي شكل كان ، ما يجب على ممثل فعله هو أن يضع مكانه موضع الباحث والمفسر والمحلل الذي يتمتع بكل الحريات والحقوق والثقافات وكذا تفهمه بكل ما يحيط به، حتى لا يكون العوبة بيد الاخرين، يلزم على الممثل ان يملك نظرة شاملة وسلطة محكمة، و التحكم في النفس وضبطها وفق نظام متقن سيوصل الى تحقيق دور الناجح بلا شك.

يجب على المخرج الذي بدوره يدير ممثل ويحقق له جميع وسائل الراحة كما يجب عليه ان يكون ملما بجميع التنظيرات وقواعد الحديثة والتي بإمكانها ان تدرجه .
لابد ان يكون بين الممثل والمخرج علاقة حميمية مبنية على اساس الثقة والتجاوب وفك الخلافات.

تعد المدارس واتجاهات الحديثة للمخرجين المأوى الوحيد الذي لابد ان يلجا اليه الممثل وذلك حتى تتيح له الفرصة للأمام، والجمع في معرفته لجميع التقنيات الاداء التمثيل .
يعتبر منهج ستان ستانسفلاسكي والذي نظر لفن الممثل هو المنهج الوحيد الذي استطاع بفضل جدارته وتثبيت معالمة ان يصل الى نقطه الاتفاق مع المخرجين حوله حيث اصبحت نظريته محل اشغال العديد منهم .

جاءت هذه المناهج كحافظ على تلك العلاقة بين الممثل والمخرج ليعرف كل واحد منهما ما هو له وما هو عليه من واجباتي وحقوق، وبالتالي فهو كحد فاصل في انصاف

الخاتمة

كل ذي الحق وذلك قصد تجنب هيمنه المخرج على الممثل، وبالتالي لا يبقى ممثل تلك الدمية التي تحركها وتتصرف فيها الطواقم الإخراجية كما تشاء من خلال هذه النقاط حاولت الإجابة عن تساؤلات المطروحة في البداية والتي تبين ماهية المخرج والممثل وإدارة من طرف المخرج.

المنصوري واحد من الجزائريين الذين حاولوا تبني عده مناهج إخراجية عالمية بطريقتهم الخاصة باتجاه أعمالهم المسرحية.

قائمة المصادر و المراجع

قائمة المصادر و المراجع:

المصادر باللغة العربية:

جلال شرقاوي أسس التمثيل وفن الاخراج المسرحي القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب
2012م.

المصادر الأجنبية:

Voir, Patric pavice, dictionnaire de théâtre, éducation (1
social, paris 1978

Toby, Cole and Helen krich chiony , directors on (2
Directing, (U,S,A : the Bobby memill ,co,Inc 1979

المعاجم و الموسوعات العربية:

- (1) ابراهيم حمادة معجم المصطلحات الدراسية والمسرحية دار المعارف مصر
- (2) جوزيف الياس المجاني المصور دار المجاني الطبعة الاولى 2000 بيروت لبنان.
- (3) حنان قصاب ماري الياس معجم المسرحي مفاهيم و مصطلحات المسرح و الفنون
العرض . مكتبة لبنان لنشر والتوزيع ط 1 بيروت 1997
- (4) كمال الدين منهج عالمية للإخراج المسرحي ح1، للطباعة.
- (5) محمد عبد الكريم الفن المعاص fineart4artblogspot.com 11/12/2011
- (6) محمد امل نظرية فن الاخراج المسرحي دراسة في اشكالية المفهوم ح1 الدار البيضاء ط
واحد 2009 .

قائمة المراجع باللغة العربية:

- 1) احمد زكي، المخرج والتصوير المسرحي، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1988
- 2) احمد عثمان الادب اللاتيني ودوره الحضاري الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب 1989.
- 3) أشلي ديوسكي، الدراما، ت: محمد خيرى، القاهرة وزارة الثقافة والارشاد القومي د.د.
- 4) فرحات عمر، فن المسرح القاهرة الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر
- 5) ابراهيم سكر، الدراما الإغريقية القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، الكتاب للطباعة والنشر د ت.
- 6) ابراهيم سكر، الدراما الرومانية ' القاهرة (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكتاب العربي 1970
- 7) احمد ابراهيم الدراما والفرجة المسرحية، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر الاسكندرية ط1 2006.
- 8) احمد زكي عبقرية الاخراج المسرحي المدارس و المناهج الهيئة المصرية العامة للكتاب ط1.
- 9) جميل لطيف تكريتي قراءة و تأملات في المسرح الاغريقي، بغداد دار الحرية للطباعة 1986
- 10) جميل نصيف التكريتي، قراءة و تأملات في المسرح الاغريقي، بغداد دار الحرية للطباعة 1986م.
- 11) سامي عبد الحميد محاضرات دراسات عليا تمثيل نقلا عن خالد احمد مصطفى اعداد الممثل الشامل في المسرح العراقي
- 12) سعد اردش المخرج في المسرح المعاصر، (الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 1979)

- 13) عبد الناصر خلاف، فن الممثل من أرسطو الى ستانسلافسكي، منشورات السهل، الكويت
- 14) عثمان عبد المعطي عناصر الرؤية عند المخرج المسرحي القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1966.
- 15) عبد الرحمان صدقي المسرح في العصور الوسطى ، القاهرة الهيئة المسرحية العامة للتأليف والنشر 1969
- 16) عقيل مهدي يوسف ، في بنية العرض المسرحي ، بغداد دون نشر ، د.ت.
- 17) عقيل مهدي يوسف ، متعة المسرح ، دار الكندي للنشر والتوزيع، جمعة بغداد 2018 ،
- 18) محسن عطيه الاتجاهات في الفن الحديث والمعاصر عالم الكتب القاهرة 2011 الطبعة الثانية.
- 19) قاسم المقداد، هندسه المعنى في السرد الاسطوري الملحمي ط1 دمشق: دار السؤال للطباعة نشر، 1984
- 20) مدحت الكاشف اللغة الجسدية للممثل اصدارات الأكاديمية الفنون مطابع التجارية قليوب الاولى مصر 2006
- 21) ينظر: عبد الناصر خلاف، لأن الممثل من أرسطو الى ستانسلافسكي، منشورات السهل، الكويت سنة 2009 م.
- 22) ينظر حسن المشيعي الجسد في المسرح المركز الدولي لدراسة القرية لسنة 2010 .
- 23) ينظر وليد بكري موسوعة الاعلام المسرح ، والمصطلحات المسرحية دار اسامه للنشر والتوزيع 2003 الأردن.
- 24) ينظر عقيل مهدي يوسف السوس نظريات فن التمثيل دار الكتاب الجديدة المتحدة بيروت ط1 2001 .

قائمة المصادر و المراجع المترجمة:

- (1) أرايس نيكول، مسرحية عالمية، ج 2، ت: محمود أحمد طلعت(القاهرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر، مكتبة أنجلو المصرية و ت.
- (2) بدري حسون فريد، وسامي عبد الحميد، مبادئ اخراج المسرحي، (الموصل: مطابع مؤسسه دار الكتابة للطباعة و النشر 1980 م)
- (3) جيمس روس ايفاييز ، المسرح التجريبي من ستانسلافسكي إلى اليوم ط1 ت: فاروق عبد القادر، (القاهرة دار الفكر المعاصر 1979
- (4) جيمس لافر الدراما ازيأؤها ، ومناظرها ت مجدي فريد القاهرة المؤسسة البصرية العامة 1963.
- (5) زيجمونت هينر، جماليات الاخراج، تر: هناء عبد الفتاح القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1993 م.
- (6) رينار تاريخ المسرح تر أحمد كمال يونس القاهرة : دار النهضة العربية 1963.
- (7) شلدون تشيني ، تاريخ المسرح في ثلاث الاف سنة تر: دريني خشبة القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر 1983 م.
- (8) فيسفولد مايرخولد ، في الفن المسرحي بجزئين ت: شاکر بيروت دار الفارابي 1979
- (9) فرانك هوانتيج، المدخل الى الفنون المسرحية ، تر: كامل يوسف و آخرون، القاهرة، دار المعرفة 1970 م.
- (10) قسطنطين ستانسفلاسكي ، فن مسرح ت. لويس بقطر، (القاهرة: دار العربي للطباعة والنشر 1968).
- (11) لويس فرجاس المرشد إلى الفن المسرح تر أحمد سلامة بغداد القاهرة دار الشؤون الثقافية الهيئة المصرية العامة للكتاب د ت.
- (12) كياريني (ل) و باربارو فن الممثل تر: طه فوزي القاهرة المؤسسة المصرية العامة.

- 13) كمال عيد، دراسات في الادب والمسرح القاهرة، (تر: الدار المصرية العامة للتأليف و النشر 1966م)
- 14) ليون شانصوريل تاريخ المسرح ، ت خليل شرف الدين ونعمان أباضة ، بيروت منشورات عويدات 1961 .
- 15) لويس فرجاس المرشد إلى فن المسرح تر: أحمد سلامة (بغداد ن القاهرة : دار الشؤون الثقافية الهيئة المصرية للكتاب د، ت
- 16) كونساتين ستانسفلاسكي، اعداد الدور المسرحي ت ،: تعريف شاكر، (دمشق منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي 1983.
- 17) موريس فيشمان ، تدريب الممثل، تر: نور الدين مصطفى، القاهرة الدار المصرية للتأليف و الترجمة، المقطعة العربية د.ت.
- 18) هوارس فن الشعر تر : لويس عوض . القاهرة : الهيئة المصرية للتأليف و النشر 1970
- 19) هيجل فن الشعر ط1'ت: جورج طرايشي '(بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر 1981).
- 20) هارولد كليرمان، حول الاخراج المسرحي، ط 1، تر: ممدوح عدوان، (دمشق: دار دمشق للطباعة و الصحافة و النشر، مطبعة الشام 1988 م).

الصحف و المجلات:

- 1) اندريه انطوان، المسرح الحر و الطبيعة تر: عبد الله جواد في مجلة الأفلام العدد (09،10)بغداد دار الشؤون الثقافية العامة 1992 م
- 2) الهامي حسين الملابس والاقنعة في مجلة المسرح ، العدد 33 القاهرة مسرح الحكيم 1966

(3) جلال الشرقاوي، الدراما المسرحية. كيف نشأت، في مجله المسرح العدد 6 القاهرة،

الهيئة المصرية العامة للكتاب 1988

(4) سعد اردش الثقافة الموسيقية في المسرح مجله الحياة المسرحية وزاره الثقافة والارشاد

القومي دمشق العدد 34

الرسائل الجامعية:

(1) فن ادارة الممثل في المسرح الجزائري، الطالب براي الحاج

العروض المسرحية :

(1) شريط فيديو حول مسرحية قلعة الكرامة.

مواقع الانترنت:

<http://alhayat.com/opinion/letters> (1)

<https://www.google/dz/ijabat> (2)

الملاحق

السيرة الذاتية:

الدكتور: لخضر منصوري

من مواليد 09 أكتوبر 1967 بسعيدة - الجزائر -

العنوان: خانة بريدية رقم 648 م ر 31024 وهران الجزائر

Email: theatredupoint@yahoo.fr

الهاتف : +213 555 646 357

الدراسات:

- ❖ بكالوريا أدب عربي جوان 1989. : دراسات جامعية من 1989 إلى 1993.
- ❖ حاصل على ليسانس في الفنون الدرامية تخصص إخراج مسرحي جوان 1993 .
- ❖ دبلوم في الوساطة من شركة إتفانت Invent الألمانية و المركز البحوث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية و الثقافة CRASC
- ❖ حاصل على شهادة الماجستير في الفنون الدرامية تخصص إخراج مسرحي - فيفري 2002 حول موضوع " التجربة الإخراجية في مسرح عبد القادر علولة - دراسة تطبيقية في الأجواد"
- ❖ حاصل على شهادة دكتوراه علوم تخصص إخراج مسرحي حول موضوع: التجربة الإخراجية في المسرح المغربي - قراءة في الأساليب و المناهج 2011 .

المهام

- ❖ رئيس قسم الفنون - كلية الآداب والفنون جامعة وهران- أستاذ محاضر بقسم الفنون الدرامية - جامعة وهران -
- ❖ مدير قصر الثقافة و الفنون الولاية وهران من 1997 إلى 1999. و رئيس تعاونية مسرح النقطة بولاية وهران و عضو باحث في مختبر اللغة العربية والاتصال، جامعة وهران 2005/2010.
- ❖ عضو بالمجلس العلمي لكلية الآداب و اللغات و الفنون لجامعة وهران من 2005 إلى 2008 و 2011 إلى اليوم عضو باللجنة العلمية لقسم الفنون الدرامية، لكلية الآداب و اللغات و الفنون لجامعة وهران من 2005 إلى 2008 و من 2011 إلى اليوم و عضو بالندوة الجهوية الجامعات الغرب الجزائري 2007-2008 و عضو المجلس العلمي.
- ❖ جامعة وهران من 2012 إلى اليوم. عضو المجلس الفني للمسرح الجهوي كاتب ياسين " ولاية تيزي وزو. مرسوم وزارة الثقافة الجزائرية من 2008 إلى اليوم.
- ❖ رئيس فرقة بحث بمخبر " أرشفة المسرح الجزائري " بقسم الفنون الدرامية كلية الآداب الفنون و اللغات جامعة وهران رئيس تحرير مجلة "فنون العرض" العدد الثاني الصادرة عن مختبر أرشفة المسرح الجزائري، جامعة وهران.
- ❖ مدير الأيام الوطنية للمسرح الحر بوهران برعاية وزارة الثقافة. رئيس لجنة التنظيم الندوة الدولية للتعليم والتكوين بجامعة وهران مارس 2010.
- ❖ رئيس لجنة التنظيم للملتقى الدولي للخطاب و اللسانيات الكلية الآداب، اللغات والفنون، جامعة وهران 2011 .

❖ عضو بمخبر الجزائر تاريخ ومجتمع مجتمع في العصر الحديث التابع للمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية CrascOran جامعة وهران 1- أحمد بن بلة - و عضو في مشروع البرنامج الوطني للبحث في مشروع الطقوس والشعائر الاحتفالية في النص المسرحي الجزائري " PNR جامعة الجيلالي الباييس-سيدي بلعباس -

❖ رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لكلية الآداب والفنون جامعة وهران 1 أحمد بن بلة - مسؤول خلية الاعلام والاتصال لكلية الآداب والفنون - جامعة وهران 1 أحمد بن بلة.

أبحاث و أعمال مسرحية:

❖ الإشراف على مجموعة من البحوث الجامعية للتدرج "ليسانس" و لما بعد التدرج ماجستير " من 1993 إلى 2011.

❖ اقتباس و إخراج الرواية الكاتب الجزائري الطاهر وطار " الحوات و القصر " بجامعة وهران 1993.

❖ إخراج مسرحية "القناع" للشاعر السوري " ممدوح عدوان" بتعاونية مسرح النقطة وهران 1995.

❖ الإشراف على تربص ولائي في تكوين الممثل التعاونية مسرح النقطة ضم 20 متربص بقصر الثقافة و الفنون 1996.

❖ إخراج مسرحية "كانت ليلة" للكاتب الجزائري محمد مصطفى" بتعاونية مسرح النقطة وهران، أكتوبر 1997

❖ إخراج مسرحية "مرة مرة" للكاتب الجزائري يوزان بن عاشور " بتعاونية مسرح النقطة وهران أكتوبر 2002 .

❖ إخراج مسرحية "الصيف و البحر عن نص لغلاومير مروزاك "يوم صيف" لعبد الكريم غربي يتعاونية مسرح الحياة نوفمبر 2005.

- ❖ مشرف على مجموعة من التربصات في تكوين الممثل مهرجانات وطنية (مستغانم - سيدي بلعباس - عين تموشنت) من 1994 إلى 2010
- ❖ إخراج مشترك لعرض الاختتام المهرجان الوطني لمسرح الهواة مستغانم بعنوان "أيرد جوان 2005".
- ❖ إخراج مسرحية "معروض للهوى" للكاتب الجزائري محمد بختي" بجامعة وهران، جوان 2005 .
- ❖ مساعد مخرج في فيلم " باب الأمان " لمؤسسة مالك للإنتاج و التوزيع 2006.
- ❖ إخراج مسرحية " ديك الكولونيل " اقتباس عن رواية "ليس للكولونيل من يرأسه " محمد مصطفى عن غايريال كرسيا ماركيز، بتعاوية مسرح النقطة ، مارس 2008 .
- ❖ إخراج مسرحية "ناس مشرية" لبوزيان بن عاشور إنتاج المسرح الجهوي كاتب ياسين لولاية تيزي وزو - نوفمبر 2011 :
- ❖ إخراج مسرحية "الليلة الأخيرة بعد الألف" مستوحاة من تص "الليلة الأخيرة وديك الجن " الفرحان بليل من تأليف محمد مصطفى، إنتاج المسرح الجهوي سعيدة - ماي 2012.
- ❖ إخراج مسرحية "قلعة الكرامة" في إطار ورشة تكوينية لفائدة طلبة قسم الفنون في إطار خمسينية إستقلال الجزائر من تأليف عزالدين جلاوجي درماتورجيا طامر أنوال جوان 2013 و تقادم مجموعة من المداخلات حول التجارب المسرحية في الجزائر (قراءات نقدية - دراسات إخراجية - متابعات) من 1996 إلى 2012 بداخل الجزائر و خارجها.
- ❖ مدير التربص لتكوين الممثل بقسم الفنون جامعة وهران 1 أحمد بن بلة - للسنة الجامعية 2015/2014.

عضو بلجان التحكيم:

- ❖ المهرجان الوطني للمسرح الهواة مستغانم - 1996.
- ❖ الأيام الوطنية للمسرح "النخلة الذهبية لولاية أدرار .
- ❖ المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي ولاية المدية
- ❖ المهرجان المحلي المحترف للغرب الجزائري - سيدي بلعباس -
- ❖ الأيام الوطنية للمسرح - غين تموشنت -
- ❖ المهرجان الدولي للمسرح الأمازيغي الدار البيضاء المغرب.
- ❖ أيام ميته للمسرح لولاية غيليزان.
- ❖ المهرجان الوطني للعرائس يعين تموشنت أكتوبر 2012
- ❖ المهرجان الوطني للمسرح المحترف بمكناس المغرب.
- ❖ عضو لجنة الاختيار للعروض المسرحية المشاركة في المهرجان العربي للمسرح مع الهيئة العربية للمسرح - الامارات العربية المتحدة 2011 .

مشاركات وطنية و دولية:

- ❖ الملتقى الوطني حول الممارسة المسرحية في الجزائر، جامعة الجيلالي الياوس، سيدي بلعباس: 2002 2003 2004، 2006، 2007.
- ❖ الحولية الثانية المسرحية لمدينة وهران تكريما للراحل عبد القادر علولة - وهران 1996 .
- ❖ المهرجان 12 للمسرح - سكيكدة 1996 .
- ❖ الدورة الثامنة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف وهران 1998.
- ❖ الملتقى الوطني للمسرح التجريبي مليانة 06 أبريل 2007.
- ❖ الأيام الوطنية لمسرح قسنطينة من تنظيم جمعية البليري 1998 .
- ❖ المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي لولاية المدية 2005

- ❖ المهرجان الوطني لمسرح الهواة مستغانم من 1994 إلى 2011
- ❖ في المهرجان الوطني للمسرح الممتاز 1997 - 2000.
- ❖ المهرجان الوطني للمسرح المحترف الجزائر 2007 إلى 2012.
- ❖ المهرجان الجزائر الدولي للمسرح دورة إفريقيا **panafricain 2009**.
- ❖ المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء المغرب - 1993 و 1996 .
- ❖ المهرجان الدولي لمسرح الهواة - بن عروس - تونس 1998.
- ❖ جولة مسرحية به : Haute Savoie في المدن الأتية - la Roche sur Foron
- ❖ Annemasse - Thonon les bains في إطار الأسبوع الثقافي للمرأة و التربية ضد العنصرية - مسرحية مرة مرة - مارس 2005.
- ❖ الأيام الدولية للجماليات و الشعرية - حمامات - تونس 2007 و 2008 .
- ❖ مهرجان وهران للفيلم العربي FOFA من 2008 - 2013. و عضو بلجنة التنظيم للحولية الأولى للراحل عبد القادر علولة. مارس 1998 .
- ❖ مشارك في فعاليات "سنة الجزائر بفرنسا" من خلال عرض مسرحية "مرة مرة" بباريس "مسرح الليار" ماي 2003 .
- ❖ أيام عمان المسرحية الأردن - ماي 2008 و أيام قرطاج المسرحية تونس نوفمبر 2009.
- ❖ المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي باتنة 2010 في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بفاس لغرب - أبريل 2010 و أبريل 2011 .
- ❖ المهرجان الدولي للمسرح ببجاية - وزارة الثقافة -
- ❖ الأيام الوطنية لمسرح ندرومة في إطار - تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية - نوفمبر 2011.
- ❖ المهرجان الوطني للمسرح بمكناس المغرب - جوان 2013 .

إصدارات :

- ❖ مقالات مسرحية نقدية بمجموعة من الجرائد الوطنية مقالات بمجلة المهرجان الوطني للمسرح المحترف 2007 - 2008 - 2009 و 2011.
- ❖ مقالات بمجلة المهرجان الوطني مسرح الهواة مستغانم 2006 .
- ❖ مقال بعنوان "الإخراج المسرحي في تجربة عبد القادر علولة " مجلة الجماليات والشعرية
- ❖ الجمعية التونسية للجماليات و الشعرية العاشرة مدينة تونس 2007
- ❖ مقال بعنوان " المظاهر الأرسطية في مسرح عياد القادر علولة " مجلة الدراسات المسرحية لمختبر المسرح و المدينة " جامعة ابن طفيل القنيطرة - المغرب - 2009 .
- ❖ مقال بعنوان: " تجربة الحلقة في مسرح علولة بمجلة العربي " وزارة الإعلام - دولة الكويت أكتوبر 2010
- ❖ مقال بعنوان : القوال في مسرح علولة - بالمهرجان الدولي للمسرح ببجاية - تحت الطبع 2011.
- ❖ مقال بعنوان: "مسرح الحلقة فضاء قائم جديد بمجلة الحياة المسرحية العدد 77 - 2011الهيئة العامة السورية للكتاب.
- ❖ مقال بعنوان: علولة ومسرح الحلقة، مجلة جريدة الفنون للمجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب - الكويت أوت 2012 السنة الثانية عشر العدد 131 .
- ❖ كتاب مشترك بعنوان قراءات في المسرح الجزائري - مخبر أرشفة المسرح الجزائري جامعة وهران 2014.
- ❖ كتاب حول تجربة الإخراج المسرحي عتاد عبد القادر علولة -مارس 2015.

المعني

الخضر منصوري

