

المسرح التسجيلي..

كشف للحقائق ومواجهة للتغيير

عبد الفتاح قلعه جي

الرسمية والريبورتاجات الصحفية والإذاعية والأفلام والصور وجميع الشواهد المتعددة للعصر أساس العرض المسرحي .

والمسرح التسجيلي يختلف عن المواد الإخبارية التي تتراكم يوماً في أنه يقوم بعملية اختيار من هذه التراكمات لاستيفاء موضوع معين سياسي أو اجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحداث الهامة الحاضرة وعلاقتها ودوافعها كحرب العراق مثلاً أو مصرع كينيدي أو الصراع في دارفور، ولأن حقائقها مما تخفيه القوى الحاكمة والجهات المسؤولة التي تمتلك في يدها هذه المواد الهامة على اختلاف روايات هذه القوى المتصارعة أو المهيمنة فإنها تظل مطموسة وغير واضحة، ومهمة المسرح التسجيلي هي أن يقف ضد هذه الفئات التي تحاول طمس الحقائق للوصول إلى مادة الحقيقة، مختاراً من جزئيات الواقع عينة قابلة للاستعمال والعرض، ثم يعيد بناءها فنياً ليقدّم في النهاية موقفاً وتفسيراً للواقع، بل وإدانة لقوى القهر والظلم كالتمييز العنصري وحروب الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها في فيتنام وأفغانستان والعراق.. إنه مسرح متحيز للإنسان والحقيقة، وموضوعاته لا يمكن أن تقود إلا إلى إدانة موقف معين، وهو بذلك يختلف عن المسرح التاريخي .

ويمكن للمسرح التسجيلي أن يشرك الجمهور في المحاكمة واتخاذ موقف متعاطف أو مضاد، بل إنه يمكن أن يتخذ شكل المحاكمة على أن لا يقترب من أشكال المحاكمات التقليدية وإنما يضع الشخصيات داخل علاقة تاريخية مع عرض سلوكها وأفعالها، وبهذا وحده يكتسب المسرح التسجيلي أصالته ويصبح العمل الدرامي مادة لبناء الفكر السياسي، وهو في الوصول إلى الحقيقة وزيادة الوعي بها لا يغفل عرض وجهات النظر المختلفة تجاه الأحداث وإيضاح الأسباب والدوافع التي تحركها،

عندما دفع الكاتب الألماني هوخهوت بمسرحيته "النائب" إلى النشر جوبهت برفض الناشرين قائلين عنها إنها ليست دراما على الإطلاق، إلى أن انتصر لها المخرج الألماني إرفين بيسكاتور صاحب كتاب "المسرح السياسي" قائلاً: "هذا هو المسرح الذي كافحت من أجله أكثر من ثلاثين عاماً" وحين قدمها على المسرح عام ١٩٦٣ توالى طبعاتها في العام نفسه حتى وصلت إلى ١٢ طبعة خلال عشرة شهور.. والمسرحية تخلو من حبكة تقليدية، ولا تُعنى بالتشويق والإثارة التقليديين كما في بنيان المسرحية القائمة على الحدث المتنامي وتازيم العلاقات، ولكنها إذ تعرض لجرائم النازية التاريخية من خلال شرائح ووثائق منتزعة من التاريخ والحاضر فإنها بذلك تربط التاريخ بالواقع من خلال رؤية عصرية، وتبسط سلوك الإنسان الجماعي تجاه التاريخ، معتمدة وسائل فنية جديدة ومستعينة بإمكانيات المسرح الملحمي، وبهذا تشكل هذه المسرحية الانطلاقة الأولى لما سيُعرف فيما بعد بالمسرح التسجيلي الذي نما وتآلق على يد الكتاب الألمان هاينار كيبهارد وغنتر غراس ومارتين فالزر وبيتر فايس .

سمات المسرح التسجيلي :

أوضح بيتر فايس في دراسته المنشورة في مقدمة مسرحيته "أنشودة أنغولا" أهم سمات المسرح التسجيلي، فهو مسرح تقريرى ملتزم بأحداث العصر بحيث تشكل السجلات والمحاضر والرسائل والبيانات الإحصائية ونشرات البورصات والتقارير السنوية للبنوك والشركات الصناعية والبيانات الحكومية الرسمية والخطب والمقالات والتصريحات التي تدلي بها الشخصيات

كانظرة إلى التاريخ والنظرة إلى الزمن وتداخله والنظرة إلى الجماعة والنظرة إلى الفرد داخل الجماعة . إن تداخل الزمنين الماضي والحاضر واختلاطهما، وقوى الماضي العنيفة التي تحمل المأساة ونموها داخل الحاضر لتججزنا عن المستقبل، وامتزاج الخيالي بالواقعي.. كل ذلك يبدو في مسرحية مارتن فالزر "البجعة السوداء" وكان الكاتب كان يريد اكتشاف الأعماق البعيدة وراء اللحظة الحاضرة . وفي مسرحية "محاكمة أوبنهايمر" لهاننار كيبهارد يتبدى لنا أيضاً في شخصية العالم الذري الأمريكي عمق التاريخ والزمن في وعي هذه الشخصية وصراعها من أجل تغيير واقع رديء .

من أعمال المسرح التسجيلي :

- في مسرحية "أنشودة أنغولا" يعرض فايس حقيقة الاستعمار المجرم البغيض في أفريقيا الذي يدعي أن مهمته روحية وأنه يتلقى جاء لينقذ الإنسان من هوة الغواية ويرببه تربية أخلاقية ويحمل إليه الحضارة والقيم الروحية، وكمثال على ذلك الاستعمار البرتغالي لأنغولا الذي دام خمسة قرون وسالازار غول البرتغال يردد : "إنني أتلقى أوامر الرب.. إن المهمة هي نشر رسالة الرب على الأرض.. دائماً وأبداً يؤكد التاريخ أن الإنسان غير قادر على قيادة نفسه وأنه محتاج إلى أن تقوده سلطة ما من أجل أن تحميه من السقوط في الانانية والمادية" .

أية حضارة تحمل، وأية قيم روحية تلك التي تسوق شعباً بأكمله إلى العمل الإجباري في المناجم والمزارع لصالح حفنة من المستغلين ولا يجني شعب أنغولا سوى الجوع والمرض والضرب بالعصا :

"رقم ٥٧ : (بشكل عاصف) اضرب هؤلاء السود بالعصا.. اضربهم.. اضربهم بالعصا .

رقم ٥ : منذ عهد قريب رأيت امرأة سوداء.. ماتت طفلها الاثنان.. لم تسل من عينها دمعة.. ذهبت للعمل في اليوم التالي.. كالعادة، نسيت أطفالها" .

إن السلطة الاستعمارية التي تخدع الشعوب بمناداتها بالمفاهيم الثلاثة : الله، الوطن، الأسرة تقوم في الوقت نفسه بنسف وتدمير تلك القيم، ويكشف فايس أيضاً دور رجال الدين المؤازر للسلطة الظالمة، كما يكشف ما وراء قناع المهزلة المسمى بنشر المدنية، هذه المدنية التي يعبر عنها الغول بقوله :

"الغول : أيها السادة الضباط.. لقد ناديتكم لحملة.. فيها يجب أن تمحو من ذاكرتكم كلمة الرحمة..

ولهذا غالباً ما يعمد فنياً إلى أسلوب التقطيع ليبرز بعض التفاصيل الدقيقة وسط التراكم والفوضى اللذين يسيطران على المواد المنتزعة من الواقع الخارجي . وينصح بيتر فايس أن يجد المسرح التسجيلي مكانه في المصانع والمدارس والساحات الرياضية وقاعات الاجتماعات، ومن الضروري أن يتبنى هذا المسرح "جماعة عاملة ذات رؤية سياسية واجتماعية محددة، مع وجود أرشيف منظم يكفي لجمع المواد العلمية الضرورية للعمل والبحث" .. ويؤكد فايس بأن الفن عليه أن يمتلك القدرة على تغيير الحياة والتأثير فيها، وهذا هو هدفه الحقيقي، لأن اقتصار الكتابة عن الهموم الفردية الفكرية والشخصية هو ابتعاد عن هدف الفن، والفنان بممارسته للكتابة يكتشف موضعه، ويزيل شكوكه، ويصل إلى قناعاته الخاصة من غير تطرف أو تعصب، وليس على الفنان أن يقترح الحلول الواضحة النهائية لأن "العالم نفسه ليس بواضح" ومن الطبيعي أن تكون الدراما بما تحمله من عناصر الصراع والإثارة والتوتر والتشويق مختلفة عما هي في المسرح التقليدي، فللمسرح التسجيلي دراماه الخاصة المستمدة من المادة العصرية وطريقة عرضها، بحيث يتم عرض الفكرة على خشبة المسرح باستخدام تقنيات متعددة مثل استخدام الأفلام والشرائح والوثائق وأسلوب المسرح داخل المسرح بحيث يتشابه الشكل مع المسرح الملحمي البريختي إلى حد كبير، لكن هذه الوسائل في المسرح الملحمي تهدف إلى شرح وجهة نظر أو تعميق موقف أو تأكيد أثر، بينما نجد هذه الوسائل في المسرح التسجيلي تتحول إلى خيوط أساسية في نسج العمل المسرحي .

وبما أن المسرح التسجيلي يهدف إلى تسجيل الوقائع بدقة تكاد تكون حرفية - وهذا أمر له خطورته ومشاكله الفنية - فقد عمد المعنيون به إلى اختصار العنصر الحوارية في المسرحية وجعلوا الصور المتقاطعة هي الأساس في عملية التأثير المسرحي، كما اعتمدوا في الشكل التعبيري لغة خاصة غير واقعية يقدمون بها الأحداث والوقائع، حتى إن بيتر فايس كتب مسرحيته "التحقيق" و"ماراصاد" شعراً، وهم بذلك يؤكدون على عنصرَي الجِدَّة والمعاصرة.. يقول فايس : "إن المسرح التسجيلي الذي يصور تلخيصاً للمواد المتفجرة يحاول أن يحافظ على الجدة والمعاصرة في شكله التعبيري" .. وعلى الرغم من أن بيتر فايس بدأ بكتابة الرواية إلى أنه سرعان ما تحول إلى الكتابة المسرحية ليؤلف مع عدد من الكتاب الألمان المبدعين غراس وكيبارد وفالزر أسلوباً مسرحياً أطلق عليه اسم المسرح التسجيلي أو الوثائقي الذي يركز على عدة عناصر أساسية في بناء المسرحية الفكرية،

”أنا شارلوت كوردي من كين حيث يجتمع جيش التحرير في هذه اللحظة.. أحضر كأول فرد يا مارا.. يوماً ما كنا نرى التغييرات كما رآها روسو العظيم، لكن السبب في عدم اتحادنا أننا كنا نعني شيئين مختلفين.. كلانا أراد الحرية، غير أنك كنت تسير إلى الحرية فوق جبل من الجثث البشرية، لكن فكرتك عن الاتحاد علمتنا الكثير، لذا يجب أن أنبذ أخوتك وأن يكون واجبي هو قتلك.. إنني أقتل فرداً من أجل إنقاذ الألف مؤلفة.. من أجل تحريرهم من القيود“.

يتجلى دور دي صاد في المسرحية في أنه مخرج المسرحية، والمشارك مع شخصياتها في البحث عن خلاص، والداعي إلى إطلاق الروح من سجنها.. يقول مارا :

”مارا.. إن السجون الذاتية أشع من أكثر الزنانات صلابة، وطالما لم تفتح بعد هذه السجون فإن كل ثوراتكم مجرد سجن للثورة التي يسحقها زملاء السجن المرتشون“.

المسرحية خالية من الأحداث بمعناها التقليدي، لكنها في بنائها الفني حافلة بالإمكانيات، كالحوار الشعري وأغنيات الكورس والباننوميم والمسرح داخل المسرح والرقص والجنس والسياسة وتنوع المشاهد وتناقض الشخصيات .

-حادثة تشيرنوبل الكارثية وانفجار المفاعل النووي كانت موضوع مسرحية ”الناووس“ أو ”التابوت الحجري“ لفلاديمير دوبريف الذي كان قد طار إلى مكان الحادثة كصحفي عام ١٩٨٦ وكرئيس للقسم العلمي في جريدة ”البرافدا“ وعابن الواقعة وأثارها بألم عينه، ولم تمض عدة شهور على نشر المسرحية في مجلة ”العلم“ الشهريّة حتى وجدت سبيلها إلى مسرح لوناتشارسكي (تمبوف) وقدمت في بداية الموسم المسرحي ١٩٨٦-١٩٨٧ ونظراً لما تحويه من حقائق علمية مذهلة فقد طالب الجمهور بعد عرضها بإعادة عرضها ثانية ورفض مغادرة الصالة حتى أعيد عرضها.. ثم تتالت عروضها في ألمانيا على مسرح فولكس، وفي لندن من قبل فرقة شكسبير الملكية، ثم في استوكهولم والمجر وإيطاليا والولايات المتحدة وبولندا .

يعمد دوبريف في دراماه التسجيلية-التوثيقية إلى الجمع ما بين الأبطال والضحايا والمذنبين في مواجهة بعضهم بعضاً، وفي مواجهة القدر التكنولوجي والتقدم العلمي الأعمى، فكارتة تشيرنوبل هي تراجيديا معاصرة تشبه تراجيديات القدر والمصير الإغريقية، حتى إنه بناها على قاعدة الوحدات الثلاث الأرسطية، أما حوار الشخصيات-الضحايا فإنه يجسد الإصرار على مواجهة الكارثة، على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بالرغم

نحن لا نحارب بشراً“ . تحفل المسرحية بالإحصائيات والوثائق التي تدين الاستعمار وغول لوزيتيانان، ففي مزارع البن والقنب والسكر والتبغ تعمل خمسمئة ألف امرأة وطفل في السخرة مقابل مئة وخمسين دولاراً في السنة! :

”رقم ٣ : بعد خمسمئة سنة من رسالة التمدين لم يتعلم من كل مئة أفريقي القراءة والكتابة إلا فرد واحد بعد قضاء فترة قصيرة في المدرسة الابتدائية..ومن مليون ونصف المليون طفل وصلوا إلى سن الذهاب إلى المدرسة هذا العام دخل تسعمئة ألف تحت رعاية البعثة التبشيرية حيث لم يتعلموا إلا شيئاً من عناصر الدين المسيحي على صورة سؤال وجواب.. وبالمناسبة فإن الدراسة تتم في المزارع لأن المدارس الأولية تهتم في المقام الأول بالعمل في الحقول“ .

إن بيتر فايس كشاعر ثوري منحاز إلى الحق والإنسان والحرية والموقف الاجتماعي والعدالة، ومؤمن أن فن المسرح قادر عن طريق الكشف والتفسير على تغيير الحياة وإعادة تشكيلها، ولهذه المبادئ والمواقف الثابتة لديه نجده أيضاً يقف ضد العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية ويصدر بيانه المشهور في صحيفة ”أفتونبلات“ السويدية الذي يدين فيه ذلك العدوان وموقف أمريكا منه .

-في مسرحيته ”مارا صاد“ يعود فايس إلى معطيات ومناخات الثورة الفرنسية ويختار الأحداث من نصوص التاريخ الفرنسي وحقائقه، متناولاً الثورة كقيمة وهدف ونتائج .

مارا مريض وسيظل راقداً من بداية المسرحية حتى نهايتها في حوض من الماء، شاكياً من مرض جلدي يلهب جسمه.. ومارا الشخصية الأولى في المسرحية ليس مثلما صورته تاريخ الثورة بأنه ذلك الديكتاتور الذي سفك الكثير من الدماء، وإنما هو -كما أبرزته المسرحية- ذلك الثوري الحقيقي وسط جوقة من النفعيين وضيقي الأفق، وذلك بعد أن انحرفت الثورة عن مسارها وسقطت في الذي قامت ضده وهو الديكتاتورية، وبقي الفقراء على فقرهم، ولهذا فإنه يؤكد بأن الثورة ليست هي الانتصار وإنما هي الاستمرار.. تقول الجوقة :

”مارا ماذا حدث لثورتنا؟.. مارا لا نريد الانتظار حتى الغد.. مارا مازلنا فقراء.. اليوم نريد التغييرات الموعودة“ .

كوردي الفتاة الخارجة من الدير للتو تزور مارا لتقول له قبل أن تغتاله إنه هو الذي علمهم معنى الاتحاد والحرية، ولأن الطريق اختلفت بينهما إلى الحرية فيجب أن تقتله :

المشروع الإمبريالي الأمريكي القديم الذي بدأ تطبيقه على أمريكا اللاتينية ثم امتد إلى آسيا والشرق الأوسط للسيطرة التجارية على العالم والذي نشهد ذروته اليوم مع امتدادات العولمة :

”الراوي : أصر الريان بييري أن يقدم للمستشارين اليابانيين عدداً من الهدايا تعبر عن صداقته وحسن نيته حتى يمهّد الطريق لرسو السفن الأمريكية في كاناجاوا، وحتى يبين لنا ما يمكن أن نجنيه من التجارة مع مواطني بلده .

الضابط الأول : برميل من الويسكي.. صندوق من الشامبانيا.. برميل من عصير الكرز.. حمام.. موقد للردهة (البحارة يستمرون في نقل الهدايا الأمريكية) . الراوي : وحتى لا يتفوق الأمريكيون عليهم أعد المستشارون هداياهم للغربيين، وكل هدية اختيرت بعناية لتعكس جانباً من إنتاجنا الحريفي ومن ثقافتنا“ .

في المسرحية نجد الإمبراطور يجسّد بشكل دمية وذلك في ظل نظام حكم الشوجن الذي يحكم باسمه منذ عام ١٦٠٠ بعد صراعات بين الأسر الإقطاعية، واستمر الأمر على هذا المنوال إلى أن خضع الشوجن للغزو الغربي، فثار عليه أمراء الجنوب عام ١٨٦٨ وأعادوا للإمبراطور مكانته وهيئته.. جاء في بداية الفصل الثاني :

”(يدخل الراوي ويركع في جانب المسرح.. يعزف أحد الموسيقيين على آلة الشاميزين الوترية.. تدار شاشة العرض فتكشف عن البلاط الإمبراطوري في كيوتو.. الإمبراطور الدمية وكاهنان ونبيلان ضجران يلعبان) . الراوي : القلب الروحي لليابان بأسرها.. بلاط الإمبراطور في كيوتو.. قصر الإله المنحدر من الشمس نفسها.. غرفة عرش الحاكم المقدس لجزر نيون“ .

بالطبع منذ ألف سنة انتزع سيد الحرب المسمى بالشوجن السلطة من الإمبراطور، ومنذ ذلك الوقت يحكم الإمبراطور بالاسم فقط، غير أنه يجب القيام بالواجبات القديمة وتأديتها.. لاحظوا كيف ينحني السيد أب للحاكم الذي يحكمه هو نفسه.

تبدأ المسرحية بعرض مشاهد لعالم إقطاعي جميل يخبئ قدراً كبيراً من العنف، حيث نسمع صليل السيوف هنا وصوت قصف البوارج الأمريكية هناك، وثمة عجوز أثناء هرب العائلة ترفض السير لأنها تعتبر نفسها مقدسة ويجب أن يحملها حفيدها تنفيذاً لتعاليم كونفوشيوس.. ولكننا في نهاية المسرحية نجد أن العجائز قد تحولوا إلى قيمة استعمالية وطاقات منتجة، إذ نراهم يجرون عربة الراكشا.. وثمة تصوير أيضاً للمهر والجنس كبداية للتحديث ونهايته، ولطبقة الساموراي وممارساتها..

من إدراكهم أن الشعاع قد اخترق أجسادهم، فالنائب العام الذي يمثل صوت الحق والضمير الإنساني يحاول كشف الحقيقة الغائبة، وفي مقابل ذلك يبرز المؤلف دور البيروقراطية في وقوع هذا الانفجار، أما المذنب الحقيقي فهو رئيس الطاقة النووية، وهو شخصية صلبة، وصلوية، غارقة في الإثم، همها الأكبر الحفاظ على المنصب، ورغم كل ما حدث يبقى بليداً متهاوناً غير عابئ بالحدث وعواقبه :

”لايموت : إنه أمر قائد المفاعل، رئيس الطاقة النووية.. اليس كذلك؟

الفيزيائي : طبعي أن قائد المفاعل هو المنوط به مثل هذا الأمر.. كان عليه أن يقدر إلى أين سيوصل الأمر .

رئيس الطاقة النووية : (يدخل) أنا رئيس الطاقة النووية، قائد المفاعل، وأي أمر من هذا القبيل لم يصدر عني .

الفيزيائي : لكن معذرة.. هناك شخص أعطى الأمر بفصل نظام الإنذار .

رئيس الطاقة النووية : أنا لا أرد على اتهامات بلهاء.. دعوني.. اتركوني واذهبوا إلى الجحيم.. أنا مريض.. مريض للغاية“ .

المسرحية في النهاية لا تدين التقدم العلمي ولكنها تدين انتهاك الإنسان لحرمة العلم الحديث، وتصيب غضبها على المتهاونين في مسؤولياتهم، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وعلى البيروقراطية الحكومية والإدارات الخائبة والأوتوقراطية التي تتحكم بمصائر الناس .

-مسرحية ”افتتاحيات الهادئ“ أرادها مؤلفها الكاتب الأمريكي جون ويتمان أن تنتمي في جمالياتها وفي كثير من نواحيها إلى عوالم مسرح الكابوكي، وقد اشترك في التأليف مؤلفان هما جون ويتمان وهو من مواليد نيويورك ١٩٤٦ لأبوين يعملان في حقل التأليف، وستيفن سوندهايم الذي حوّل النص إلى مسرحية غنائية، وهو مؤلف موسيقى وشاعر غنائي، ولد في نيويورك ١٩٣٠ .

إنها مسرحية تسجيلية لفترات من تاريخ اليابان ولكن على الطريقة والجماليات اليابانية في مسرح الكابوكي، ولها منطقتها الخاص الذي لا يتسم بالوحدة العضوية والحبكة من بداية ووسط ونهاية وحدث يتأزم.. وبالرغم من الأرضية التاريخية للمسرحية فإنها تحفل بالمواد التسجيلية التي تعرض سلوك وتصرفات الشخصيات اليابانية والشخصيات الوافدة مع تغلغل النفوذ الغربي، وذلك بدءاً من وصول الكومودور بري القائد البحري الأمريكي عام ١٨٥٣ ليفرض على اليابان فتح أبوابها للتجارة الخارجية، وبذلك يفصح المؤلف

الدائرة اليوم أن تدخل إلى المسرح؟ وراء المشكلة يكمن سؤال: لماذا يجب أن تدخل هذه الأحداث إلى المسرح؟ رفضنا أن يكون المسرح فيلماً تسجيلياً كالذي يعرضه التلفزيون، ورفضنا أن يكون قاعة محاضرات، ورفضنا أن يكون مركب دعاية.. نحن مهتمون بمسرح المواجهة، فإذا استطاع إنسان أن يحمل في عقله - في يوم واحد - رعب فيتنام والحياة المألوفة التي يحيها فإن التوتر بين هذين لن يكون محتملاً على الإطلاق“.. إذن أراد للعمل أن يكون مسرح مواجهة، وقد بدأ تجربة الإعداد بالسؤال التالي: ”إذا قلت إنك مهتم بما يجري في فيتنام فكيف يؤثر هذا على الطريقة التي تقضي بها يومك؟“ وقد بدأ بروك بجمع المادة المطلوبة من أرشيفات الحرب وصور الحياة الحقيقية عنها في فيتنام، ومثلها عند الجندي الأمريكي وأهله وكم كبير من الوقائع وما يعرضه الإعلام.. ثم يواجه بالجمع والمقابلة هذا المختلط ليبنى منه لحظة الوعي الكامل، لحظة التطهر التي هي ذروة الدراما.. وهذه العلاقة الجديدة بين الجمهور والمسرح لا تتيح للمتفرج الاسترخاء ليكون ناقدًا ومحللاً في آناة، وإنما مادة حية من مواد المسرحية نفسها، ومشاركاً وجزءاً من الإيقاع السريع العاصف للعصر الدموي الذي تنتقله التجربة المسرحية حتى - كما يقول بروك - ”ينظر الجمهور وفيتنام كل في وجه الآخر“.. ومن الواضح أن تجربة بروك مع مجموعة التأليف الجماعي التي رافقته تستفيد من تجارب المسرح الحي ومسرح الواقعة ومسرح جروتوفسكي، وأولاً وأخيراً من تجارب بيتر فايس ومسرحه التسجيلي، وبخاصة وأن المجموعة هي نفسها التي شاركت سابقاً واستفادت من تقديمها لمسرحية ”مارا صاد“.. يقول البرت هانت أحد أعضاء فريق العمل في مذكراته: ”في مناقشاتنا قبل البروفات تحدثنا طويلاً عن مسرح الواقعة، وكان هدف كثير من هذه الوقائع كما فحصناها هي أن تصدم الناس بلون جديد من ألوان الوعي“.

عمل بروك مع مجموعته على صك لغة جديدة لا تعتمد على النص التقليدي، فالمسرح يجب أن يكون قادراً على أن يقول كلمة في قضية جوهرية مثل حرب فيتنام.. وكان بروك مع فريق العمل يتحسس إمكانات صياغة المادة التسجيلية الغنية داخل إطار اللغة التي يبحث عنها، ولكن كلما زاد حجم المادة التي جمعها فريق العمل بدت له جموحاً، لا يمكن ترويضها.

روعة المسرحية تكمن في ذلك التقابل والتجاور بين المواد العديدة المتناقضة التي تبدأ بموقف الفرد ودواخله النفسية وتنتهي بمجريات الحرب وإحصائياتها، ونسوق أمثلة مختصرة عن ذلك:

”بوب: عدد أفراد القوات المسلحة الأمريكية ٧٥

وتشير المسرحية إلى فشل الغربيين في إدراك الفارق بين فتيات الجيشا كتقافة ترفيحية تقليدية وبين العاهرات العاديات .

المسرحية عبارة عن صور وثائقية بنهج الكابوكي، يتداخل فيها الزمن الماضي والحاضر في تاسيس نظرة إلى تاريخ اليابان وخروجها القسري من العزلة:

”الراوي: نقلاً عن المذكرات الشخصية للكومودور ماثيو كالبيرث بيري ١٤ تموز ١٨٥٣: يحرك الأمل قلبي إذ أشرف على الترتيبات النهائية للحظة التاريخية التي سترسو فيها سفني في كاتاجاوا.. إن اليابانيين سوف يتقبلون عن طيب خاطر الافتتاحيات المعقولة الهادئة التي يمثلها خطابنا الودود لهم، لكن إذا أبدى هذا الشعب نصف المتحضر تردداً في التخلي عن سياسة العزلة التي يتبعها فسأكون على استعداد لضمهم إلى مجمع الأمم المتحضرة بأية وسيلة أراها ضرورية“.

وتتالت بعد ذلك أساطيل الدول الأوروبية طالبة الامتيازات بقوة السلاح: البريطانيين، الهولنديون، الفرنسيون، الروس:

”الأميرال الهولندي: انتظر من فضلك.. هالو.. لا تتسوا الهولنديين.. نحن نريد حقوق الصيد مثل التي نالها الآخرون.. قل لهم أن يرحلوا وإلا وضعنا البوابج في معظم الموانئ على طول الساحل.. يمكن تأخذ أنت الغرب، وناخذ نحن الباقي“.

تسجل المسرحية لحظات اكتساح الغرب لإحدى التشكيلات الحضارية الشرقية باسم التقدم، والتي هي بدورها ستغدو قوة استعمارية تكتسح جيرانها باسم التقدم أيضاً، وهكذا يتداخل الزمن الماضي بالحاضر ليولد المستقبل:

”الراوي/الإمبراطور:(ينزع رداء الراوي ليظهر تحته الإمبراطور في حلة جنرال غربي من القرن التاسع عشر بأشرطة وأزرار ذهبية) باسم التقدم سوف ندير ظهورنا للطرق البالية.. سوف نتخلى عن نظمنا الإقطاعية ونستأصل كل العقبات التي تعوق طريقنا.. سوف ننظم جيشنا وننشئ بحرية مزودة بأحدث الأسلحة، وعندما يحين الوقت سوف نرسل البعثات لنتزاور مع جيراننا الأقل استنارة.. سوف نفتح فورموزا وكوريا ومنشوريا والصين.. سوف نعمل ببقية آسيا ما فعلته أمريكا بنا!“.

- في مسرحية ”الولايات المتحدة“ التي أعدها وأخرجها بيتر بروك واشترك في إعدادها وأدائها أعضاء فرقة شكسبير الملكية ثمة عرض لمجموعة مذهلة من الصور والوثائق والأرقام والإحصائيات عن الحرب الأمريكية في فيتنام، ومع هذا فإنه لم يرددها أن تكون كما يقول: ”كانت المشكلة هي كيف يمكن للأحداث

تطهير القنوات، فسارعت فرقة من الجنود النظاميين لفيتنام الجنوبية لحمايتهم، ورغم ذلك تسلل الفيتكونغ إلى معسكرهم ليلاً وأيقظوا مائتين وأطلقوا النار على ٤٥ رجلاً وطفلاً وامرأة دون تمييز ليلقنهم درساً.. ونأسف لأن راهبة بوذية في الرابعة والعشرين من عمرها في مدينة هيو قطعت شرايين معصمها لتكتب بدمها رسالة إلى الرئيس ليندون جونسون تدين فيها السياسة الأمريكية في فيتنام.

نماذج من المسرح التسجيلي العربي :

ضمن أرشيف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في القاهرة اكتُشفت مسرحية لكاتب مجهول اسمه حسن مرعي عاش في القرنين التاسع عشر والرابع الأول من القرن العشرين وهي بعنوان «الأزهر وقضية حمادة باشا» وقد نُشرت عام ١٩٠٩ وفيها تتوافر كل المعايير التي حددها النقاد (وخاصة الألمان منهم) للمسرح التسجيلي، ومنها أنه مسرح يختار مادته من المقالات الصحفية والخطب والسجلات والمحاضر، ويكون الاختيار فيه مركزاً على قضية اجتماعية أو سياسية تشتمل على مضمون إنساني عام.. هذه السمات حددها بيتر فايس نفسه في دراسته عن المسرح التسجيلي التي نشرها عام ١٩٦٧ في مجلة «Theater Heute» الألمانية.

نُشرت مسرحية «الأزهر وقضية حمادة باشا» في سلسلة تراث المسرح المصري الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية-المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ٢٠٠٦ بتحقيق ودراسة د. سيد علي اسماعيل وهي تتحدث عن اعتصام طلاب الأزهر وثورتهم من أجل إلغاء قانون عام ١٩٠٨ الذي كان يهدف إلى تغيير بعض المناهج الدراسية وإضافة مناهج عصرية، لكن الطلاب رفضوا هذا المخطط، فاعتصموا ورفضوا تلقي الدروس.. وبالرغم من أن السلطة الممثلة بحمادة باشا الذي عُرف بأنه جلال الخديوي اتخذت إجراءات صارمة لإنهاء الاعتصام بقطع الرواتب عنهم ومحاصرة الأزهر بالعساكر والقبض على بعضهم إلا أنهم استمروا بالاعتصام حتى رضخت السلطة لمطالبهم وألغى قانون الأزهر الجديد.

وقد أورد الكاتب نماذج من الخطب التي أُلقيت في ثورة الأزهر، وأنهى المسرحية باقتحام العساكر لحرم الجامع :

«مفتش : يا سعادة الباشا .. هاج الأزهر كله وقام الطلبة بثورة عظيمة، واعتدوا على المفتشين وضربوهم . حمادة باشا : اذهب يا دولار بيك إلى عفت بك

الفاً .. عدد المقاتلين من الفيتكونغ ٧٠ ألفاً .. ارتفع عدد القوات الأمريكية إلى ١٢٥ ألفاً .. هاجمنا الجسور كي نوقف تدفق الرجال والمواد .. كانت هجمات ناجحة، ورغم هذا لم يتوقف التدفق، لكنه نقص فقط، فقد أوقفنا خسارة الحرب .

(تتقدم مارجي كربة بيت أمريكية شابة وتقرأ هذا الخطاب)

مارجي : ١٨ شباط ١٩٦٣ عزيزي الرئيس كنيدي : إن شقيقي الأخصائي جيمس ديلماس ماك أندور هو واحد من طاقم الطيارين السبعة الذين قتلوا في حادثة طائرة الهليكوبتر في فيتنام بتاريخ ١١ كانون الثاني.. أنا أستطيع أن أكتف إحساسي بأن الإنسان حين يقدم حياته لبلاده فهذا شيء، أما أن يُرسل إلى بلاد لم يسمع نصفنا باسمها على الإطلاق من قبل ثم تطلق عليه النار حتى دون أن تكون له فرصة الرد فذلك شيء مختلف كل الاختلاف .

(بوب يصب البترول على نفسه من صحيفة أمريكية ويمثل احتراقه بحركات صامتة)

الراديو : نورمان مريسون واحد من الصحاب أشعل النار في نفسه على عتبة البنتاغون في واشنطن الليلة الماضية .

جون : كان نورمان يعرف أنه حين يرسي شعب من الشعوب أماله في الطمأنينة على تفوقه التكنولوجي الذي يتيح له قتل عشرات الألوف من أعدائه غير المقاتلين، من نسائهم وأطفالهم، فإن هذا المجتمع يكون في هذه اللحظة قد وصل إلى مرحلة من الانحطاط الخلقي تنكر عليه هو نفسه أي حق في الحرية في داخله .

(موجز عسكري أمريكي للصحفيين)

مايك : في الخامسة من بعد ظهر كل يوم ثمة لقاء معروف باسم الموجز العسكري الأمريكي، وهو أحياناً يسمى لقاء الحمقى ويتم في سينما ركس حيث تكييف الهواء جيد والمقاعد وثيرة والهواء البارد يتخللك إلى النخاع في صيف سايفون الرطب الحار .

(فتاة توزع الأوراق للصحفيين.. ينهض بادي ويتحدث)

بادي : سأبدأ بشيء له طابع تجاري : يفخر العون الأمريكي بأن يعلن أن ثمانية ملايين نسخة من كتب المراجع قد تم تصديرها اليوم إلى فيتنام كجزء من برنامج العون الأمريكي لإعادة تعليم شعب فيتنام الجنوبية لياخذ مكانه في النضال من أجل الديمقراطية والحرية.. ومما يدعو للأسف أن هاجم اليوم في منطقة الدلتا الفيتكونغ جماعة من الفيتناميين العاملين في

صاحبها الأسبقية من الناحية التطبيقية فإنها لا تعطيه الريادة العالمية، فهذا المسرح كان لدى الألمان وعباً بالتجديد والتقنيات وفلسفة في رؤية التاريخ والواقع وتنظيراً وتطبيقاً، وهنا تكمن معاني الريادة، أما مسرحية حسن مرعي فكانت بدائية من حيث الحوار والتقنيات وتناول الموضوع .

تتبع سيد علي إسماعيل الكاتب من خلال المقتطفات التي نشرتها الصحافة عنه في فترات متباعدة، حيث ولد الفنان حسن مرعي عام ١٨٨٠ تقريباً، وكان ممثلاً في تياترو ألف ليلة وليلة عام ١٨٩٩ وفي مطلع القرن العشرين عمل في الصحافة فكان صاحب مجلة الصحائف، وكتب مسرحيتين عن الأزهر ودونشواي كما أشرنا، وفي عام ١٩٠٩ وفي الذكرى الثالثة لمذبحة دونشواي وبعد أن أخفق في الحصول على رخصة بعرض مسرحيته «دونشواي» سنتين متواليين عزم على تقديمها على مسرح النوفتية بالتوفيقية من دون التصريح له من قبل الداخلية، فطبع التذاكر ووزعها على الناس، واكتشف مدير المسرح ذلك فأبلغ شرطة الموسي الذين قبضوا عليه بتهمة النصب والاحتيال، ولكن المحكمة برأته.. وفي عام ١٩١١ أصدرت المحافظة منشوراً إلى الأقسام بمنع عدة مسرحيات، ومنها «دونشواي» .

وتقطع أخبار حسن مرعي حتى عام ١٩١٥ حيث نجده نزيلاً في مستشفى المجانين، وقد هرب منه بعد أن تنكر في ثياب سيدة، ولجا إلى فرقة أخوان عكاشة فخصصت له ليلة خيرية من إيراد مسرحيتها «جناية الملكة» وعينته في مهمة بيع التذاكر، وتقل بين الفرق المسرحية فعمل ممثلاً لدى فرقة الريحاني، وإدارياً في مسرح برنتانيا، ووكيل مسرح الماجستيك.. وفي عام ١٩٢١ أسس فرقة الكوميدي المعاصر وقدم عدة مسرحيات في بورسعيد.. وفي عام ١٩٢٥ كتبت مجلة التياترو المصورة كلمة عنه وأشادت بكفاءته وحسن إدارته للمسرح، ثم انقطعت أخباره بعد هذا العام .

من جهة أخرى شكلت القضية الفلسطينية منذ نشوئها والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية لترويع السكان وإجبارهم على النزوح والممارسات اليومية الإجرامية للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني من تدمير البيوت وقطع الأشجار وقتل السكان وإقامة الحواجز وزج الناس في المعتقلات.. شكلت كلها مادة وثائقية غنية وهامة للمسرحي الفلسطيني الذي يريد أن يعرض قضيته أمام الآخر، وليس كالثيقة المستمدة من التاريخ والواقع مادة للإقناع تقدم الحقيقة بعقلانية، بعيداً عن الاستجداء العاطفي أو الخطابية الهجائية .

بعد مسرحية «قصص تحت الاحتلال» القادمة

وأخبره بإدخال فرقة من عساكره إلى هنا (يمر طالب أمام الباشا وهو يجري) أمسكوا هذا الطالب الذي يجري (يمسكونه) مدوه لضربه (يمدون فيضربه ضرباً شديداً والفتى يصيح من شدة الألم).

دولار: (داخلاً) ذهبت إلى عفت بك وطلبت منه على لسان سعادتكم إدخال فرقة من عساكره إلى صحن الجامع، فقال لي إن هذا الفعل مخالف للقانون .

حمادة باشا: أف له.. إذهب حالاً واستدع تليفونياً على لساني قرعة من نظارة الداخلية رأساً لأن الطلبة قد ازدادت ثورتهم .

مفتش: يا سعادة الباشا.. كسر الطلبة كراسي الجامع والأعمدة وهاج الجامع كله .

حمادة باشا: اضربوا اثنين أيضاً وامسكوا كل من تقدرن على مسكه واطرحوه في الرواق العباسي .

مفتش: لم يبق مكان في الرواق، فقد امتلأ كله .

حمادة باشا: إذن اضربوهم بالعصا .

مفتش: إننا نهان يا سعادة الباشا إذا أقدمنا على هذا الفعل .

حمادة باشا: أف لكم من جبناء.. ها قد حضر دولار بك .

دولار: (ملهوفاً) صرحت نظارة الداخلية بإدخال عساكر عفت بك إلى صحن الجامع .

حمادة باشا: مرهم أن يقبضوا على كل طالب مهيج، وأن يضربوا كل عاص .

(هنا تدخل ثلة من العساكر ويحصل هياج بين العسكر والطلبة وتنزل الستار) .

يقول المؤلف حسن مرعي في نهاية المسرحية شارحاً كيف استقى الأحداث والأقوال وسجلها من أفواه رواتها الأصليين: «انتهت الرواية عن حادثة الأزهر، وقد عمدت إلى تأليفها عن طريق الروائيين المصريين».. كما أثبت الكاتب -زيادة في التوثيق- في نهاية مسرحيته بعض قصائد الشعراء التي قيلت في تلك المناسبة وذلك بدلاً مما كان سائداً من تذييل الرواية بتقاريط الشعراء .

وللكاتب مسرحية سابقة يبدو أنها سارت على النهج التسجيلي نفسه هي «صيد الحمام» أو «حادثة دونشواي» وقد كتبها في تموز عام ١٩٠٦ أي بعد أقل من شهر على وقوع حادثة دونشواي، وعزم على تقديمها على مسرح حديقة الأزبكية في أب، لكن السلطات منعت عرضها، فقام بطبعها وبيعها، وحاول عام ١٩٠٨ الحصول على تصريح بعرضها، فقبول طلبه بالرفض أيضاً .

إذا كانت جملة من شروط المسرح التسجيلي تنطبق على مسرحية «الأزهر وقضية حمادة باشا» وتعطي

المعبر المفترس، وهكذا يتم إسقاط قصة ليلى والذئب على حال الإنسان الفلسطيني أمام الجدار والمعابر . مشاهد تتوالى، يربط أو يفصل بينها الغناء والموسيقى تطريزاً للوحات أو ربطاً أو نسيجاً في البناء الدرامى .

سبعة يخترقون المسرح في المشهد الأول وهم يعزفون ويغنون ويرقصون، فالعرض منذ البدء ليس دعوة إلى الندب والبكاء والهجاء بالرغم من كل هذه المعاناة، وإنما هي دعوة إلى ممارسة الحياة بافراحها وأتراحها، وإلى البحث في المكان الضيق عن فسحة للتحدي والإصرار على البقاء، ولم يكن الجدار مجرد شاخصه مكانية وإنما وجدناه يهتز ويرقص ويتحرك بتشكيلات متعددة، فهو الشخصية الثامنة في المسرحية والتي تكاد تتطرق .

مسرحية «الجدار» تمثل المسرح الذي تخلى عن الخطابية إلى البوح والتصوير والتغلغل إلى عقل ونفس المتلقي.. إنه خطاب موجه إلى الآخر الغربي واليهودي معاً مثلما هو موجه إلى الذات العربية، وكان علينا منذ زمن أن نتعلم كيف نخاطب الآخر.. يقول سلمان ناطور الذي يُعتبر من رواد المسرح التسجيلى الفلسطيني: «نحن في أمس الحاجة والضرورة لتوجيه خطاب آخر إلى العالم يكون مقنعاً بعدالة قضيتنا وعراقة حضارتنا.. أريد أن أحصر القضية في مخاطبة المحتل الإسرائيلي من موقعنا كفلسطينيين يعيشون في قلب مجتمع إسرائيلي متعدد الانتماءات» .

من الأرض المحتلة والتي تركت أثراً حميداً في مهرجان دمشق المسرحي الثاني عشر ٢٠٠٤ حيث تقدم ستة أفراد يخرجون من ركاب الجرائد ليرووا لنا حكايات الوطن والأهل والأرض والاحتلال الصهيوني والخوف الذي يجعل الإنسان أكثر وعياً للأشياء.. بعد هذه المسرحية أتت فرقة مسرح وسينماتيك الفلسطينية لتقدم مسرحية «الجدار» تأليف أعضاء الفرقة، إخراج جورج إبراهيم، وهي تصوير وثائقي ونفسي لمعاناة الإنسان الفلسطيني في ظل الاحتلال والحصار .

لاشيء على خشبة المسرح سوى الإنسان الفلسطيني والجدار الذي ينتصب عالياً حتى يكاد يلامس سقف المسرح العاري تماماً إلا من الإنسان والوحش الإسمنتي الأصم الذي يلخص قسوة ووحشية العدو.. إنه جدار الفصل الذي التهم الأراضي وعزل القرى والسكان، ووراء هذا الجدار يروي لنا سبعة رجال ونساء قصصهم مع الحصار والجدار وضيق المكان بشكل مونولوجات طويلة : معلمة تريد الذهاب إلى طلابها فلا تستطيع بسبب الجدار، وشاب يرغب في مغادرة الوطن وقد ضاق به المكان، فالجرافات الإسرائيلية تلتهم الأراضي مصدر الرزق، وميت يرغب أن يدفن بجانب ابنه فيمنع الجدار مشييعه من تحقيق رغبته، وفتاة يحاصرها ضيق المكان فتحار أين تفتح متجرها، ورجل يفصله الجدار عن زوجته وهو مغرم بها ويحن إليها، وليلى التي تود زيارة جدتها فيترصد لها في الطريق الجدار الذئبي وحارس

قصص تحت الاحتلال

الجدار

أنه مهما كانت درجة تعقيد الحقيقة فإنه يمكن دائماً تفسيرها بوضوح» .

«جماعة دينية مسيحية تعتقد أن نور الله يتكشف في القلوب بالتجربة الروحية، وهي تؤمن بالسلام وتقف ضد الحروب.. أعطيت هذه الجماعة في إنكلترا والولايات المتحدة جائزة نوبل للسلام عام ١٩٤٧ .

المسرحيات المرجعية في البحث :

-مقدمة "الأزهر وقضية حمادة باشا" حسن مرعي، دراسة سيد علي اسماعيل، تراث المسرح المصري، ع ١٣ عام ٢٠٠٦ .

-مقطعة "أنشودة أنغولا" بيتر فايس، ترجمة يسرى الخميس، من المسرح العالمي ع ١٤ عام ١٩٧٠ .

-مقدمة "افتتاحيات الهادئ" جون ويتمان، ترجمة عبد الوهاب المسيري، من المسرح العالمي ع ٢٢٧ عام ١٩٨٩ .

-مقدمة "مارا صاد" بيتر فايس، ترجمة يسرى الخميس، روائع المسرحيات العالمية ع ٤٣ عام ١٩٦٧ .

-مقدمة "الناووس" أو "التابوت" الحجري" فلاديمير دوبريف، ترجمة كمال عيد، من المسرح العالمي ع ٢٥٧ عام ١٩٩٢ .

-مقدمة "الولايات المتحدة" بيتر بروك، ترجمة فاروق عبد القادر، وزارة الثقافة، دمشق ١٩٨٢ .

أخيراً.. إن الأحداث الدموية العاصفة التي تجتاح العالم اليوم، وبخاصة في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، والكوارث الاقتصادية التي تنتزع اللقمة من أفواه فقراء العالم، والشعوب التي تزرع تحت نير القهر، تشكل مادة غنية للعرض وكشف الحقائق والبحث والتفسير، وتحفز المبدع لتحمل مسؤولياته في المجابهة والتغيير، وتعيد للمسرح التسجيلي مكانته في التعرية وإزالة الأقنعة وكشف الحقائق مهما كانت درجة تعقيدها، فهو مسرح المعرفة المؤلمة التي تعتمد على التنقيب وقراءة الواقعة وجمع المواد العلمية الضرورية للمحاكمة العلنية والمواجهة الشرسة بالحقائق الدامغة، وقد أوجز ذلك بيتر فايس في دراسته النظرية المنشورة في آذار ١٩٦٨ حيث يقول :

«لا يمكن أن ينشأ المسرح التسجيلي إلا إذا تبنته جماعة عاملة، ذات رؤية سياسية واجتماعية، مع وجود أرسيف منظم يكفي لجمع المواد العلمية الضرورية للعمل والبحث، فالدراما التسجيلية تنفي نفسها بنفسها إذا ما خشيت من تحديد تعريف محدد، أو إذا ما عرضت الموقف بشكل مجرد دون توضيح كيفية نشوئه وإمكانية ضرورة تغييره، أو إذا ما اتخذت موقف المهاجم الليأس الذي يعجز أن يصيب العدو، ومن أجل ذلك يقف المسرح ضد الدراما التي تعرض اليأس والغضب كمشاكل أساسية وتصر على مفهوم عبثي للعالم لا مخرج منه ولا حل.. إن المسرح التسجيلي يقدم البديل الذي يؤكد