



العنوان:	النقد المسرحي والعلوم الانسانية
المصدر:	فصول
الناشر:	الهيئة المصرية العامة للكتاب
المؤلف الرئيسي:	أسعد، سامية أحمد
المجلد/العدد:	مج 4, ع 1
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	1983
الشهر:	اكتوبر - ديسمبر
الصفحات:	155 - 162
رقم MD:	358330
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	AraBase
مواضيع:	المسرحية ، النقد المسرحي ، العلوم الانسانية ، التحليل النفسي ، الدراسات الادبية
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/358330

النقد المسرحي

والعلوم الإنسانية

سامية أحمد أسعد

سار النقد المسرحي ، حتى القرن العشرين ، جنباً إلى جنب مع النقد الأدبي بعامته ، لاسيما بعد أن تحدت ملامح هذا النقد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وأصبح له منهج واضح يسير عليه . وعندما شهدت فرنسا نشأة النقد الأدبي على يدى أول نقادها ، سانت بيث Sainte—Beuve ، شهدت أيضاً نقاداً خصوا المسرح باهتمامهم . وبدا هذا الاهتمام واضحاً في عناوين الكتب التي جمعوا فيها مقالاتهم التي سبق أن نشرت متفرقة في الصحف آنذاك . ونذكر ، على سبيل المثال ، ف . سارسيه الذي سمى كتابه «أربعين عاماً عن المسرح» ، وجول ليميتير J. Lemaitre ، رائد النقد الانطباعي الذي أطلق على كتابه اسماً له دلالة «انطباعات عن المسرح» .

كان النقد المسرحي ، قبل القرن العشرين ، لا يفرق بين فن الأدب والمسرح ، ويعتد هذا الأخير واحداً من الألوان الأدبية المعروفة ؛ ومن ثم كان يتبع المنهج ذاته ، الذي يتبعه النقد الأدبي ؛ بمعنى أنه كان يركز على دراسة حياة الكاتب ومدى تأثيرها على العمل المسرحي ، والعلاقة بينهما . وعندما ظهر الناقد تين Taine صاحب نظرية البيئة ، بحث النقد المسرحي عن الظروف السياسية ، والثقافية ، والاجتماعية ، التي ساعدت على نجاح هذا الكاتب أو ذاك ، وهذا العمل أو ذاك . وأياً كان المنهج الذي سار عليه ، ظل النقد المسرحي في القرن التاسع عشر يتعامل مع العمل المسرحي على أنه نص أولاً وقبل كل شيء ، لا فرق بينه وبين الرواية أو القصيدة . وبما لا شك فيه أن عدم التفات النقاد إلى العرض المسرحي ، إلى جانب اهتمامهم بالنص ، يرجع إلى أن فن الإخراج كان ناشئاً آنذاك ، ولم يكن قد شهد بعد هذا التطور الذي ساعد على إيجاده إلى حد كبير تطور التكنيك في القرن العشرين . ولا ينبغي أن ننكر الدور المؤثر الذي لعبه كل من ألفريد جاري وأنتونان آرتو ، على المستويين العملي والنظري ، في هذا الصدد . فلقد حاولا أن يبرزوا خواص المسرح ، ولم ينظرا إليه على أنه نص فحسب ، بل نص وعرض أيضاً ؛ واهتما بالإخراج قدر اهتمامهما بالنص .

وأنفعالات ذاتية في المقام الأول ، ويقول شيئاً عاجلاً هنا أو هناك عن الديكور ، والأزياء ، والإضاءة ، وأداء الممثلين . وإذا نظرنا إلى النقد المسرحي في مصر حتى الآن ، وجدنا أنه لا يختلف في كثير من الأحيان عن ذلك النقد الذي نتحدث عنه ، والذي كان شائعاً في القرن الماضي . ولكن السؤال الذي يثار في هذا الصدد هو : إذا كان النقد المسرحي قد تخلف عن ركب التقدم ، فهل يرجع ذلك إلى أزمة في النقد أم يرجع إلى أزمة في الكتاب ؟

ما الذي كان يفعله النقد المسرحي ، ولا نبالغ إذا قلنا وما زال يفعله ؟ كان يتحدث عن نص المسرحية : الظروف التي نشأت فيها ، واختيار الكاتب لموضوعها ، وطريقة معالجته له ، والأسلوب الذي كتبها به ، ويتوقف بصفة خاصة عند دراسة نفسية الشخصيات ؛ كل هذا في مقالات متعجلة لا تعمق المفاهيم أو الآراء إلا في القليل النادر . وأحياناً ، كان يتعرض الناقد لعرض مسرحي شهده ، فيهتم بما أثاره فيه من ردود فعل

ومسرحياته مادته المفضلة^(٢). أى أن الحديث عن راسين ، وهو كاتب مسرحى ، هو الذى أدى بطريقة ما - ضمن أسباب أخرى - إلى بلورة بعض أفكار النقد الجديد بعامه . وجرى حديث لوسيان جولدمان عن راسين أيضاً^(٣) عندما أراد أن يطبق المنهج السوسولوجى . ومن ثم ، نرى أن كاتباً مسرحياً بعينه ، وحياته ، ومؤلفاته ، قد لعبت دوراً أساسياً فى تطوير النقد . ولكن ما من أحد من هؤلاء النقاد الجدد نظر إلى إنتاج راسين على أنه إنتاج مسرحى ، له خواص ينفرد بها ، بل نظروا إليه على أنه مجموعة من النصوص الأدبية ، لا أكثر . وفى العقد الأخير ، اتخذ النقد المسرحى وجهة جديدة مهمة ، وأصبح نقداً سيمولوجياً يعتمد على علم العلامات^(٤) . وربما كان منهج علم العلامات يناسب المسرح بصفة خاصة ، لأنه يتوقف عند كل من النص والعرض ؛ النص وما يحمله من علامات لغوية ، والعرض وما يجسده من علامات سمعية وبصرية .

عندما اتجه النقد المسرحى إلى العلوم الإنسانية ، اتجه فى المقام الأول إلى التحليل النفسى . وكان هذا أمراً طبيعياً ، مادامت الشخصية تعد الدعامة الأساسية فى المسرح . لكن الروادى فى هذا المجال سلكوا مسلك من تناولوا أعمالاً أدبية أخرى من هذه الزاوية ، فأجروا عملية إسقاط لمنهج فرويد ويونج على من درسوا من شخصيات مسرحية وكتاب . ومن أشهر ما كتب فى هذا الصدد كتاب أوتورانك عن «دون جوان» ، ودراسة إرنست چونز عن «هاملت وأوديب» . وفى مرحلة لاحقة ، سار شارل مورون فى نفس السبيل ، ولكنه جعل المنهج يخطو خطوة بل خطوات إلى أمام ، عندما وضع مبادئ ما أسماه بالنقد التحليلى فى كتابه «اللا شعور فى حياة راسين ومؤلفاته» .

ويرى مورون أن النقد التحليلى يهدف إلى تعيين نصيب المصادر اللاشعورية فى عملية الإبداع . لكن منهجه يجره إلى عملية جمع تدخل فيها النتائج المكتسبة بطريقة طبيعية . وتشتمل الدراسة القائمة على التحليل النفسى على عمليات أربع :

- ١ - وضع مختلف الأعمال الخاصة بالمؤلف الواحدة فوق الأخرى بحيث تبرز ملامحها البنيوية المتسلطة .
- ٢ - دراسة ما يتم اكتشافه ، دراسة يمكن أن نقول إنها موسيقية ؛ أى دراسة الموضوعات وتجمعاتها وتطوراتها .
- ٣ - التفسير من زاوية الفكر التحليلى ، على نحو يفضى بالنقاد إلى صورة للشخصية اللاشعورية بتركيبها وتحركاتها .
- ٤ - تحقق الناقد من صحة هذه الصورة بالرجوع إلى حياة الكاتب .

ويفرق مورون بين النقد التحليلى والنقد الطبى ؛ فهما مختلفان فى المنهج والهدف . يبدأ التحليل الطبى من المادة موضع البحث وينتهى إلى الإنسان ؛ أما النقد التحليلى فيبدأ من المادة موضع

وشهد القرن العشرون تطوراً هائلاً فى كل المجالات ، لا سيما العلوم الإنسانية ، التى نذكر من بينها علم الاجتماع ، وعلم النفس ، واللسانيات بكل فروعها ، والفلسفة ، والتاريخ ، والأنثروبولوجيا . وكان من الطبيعى أن يحاول النقد الأدبى أن يستفيد من هذه العلوم عند تناوله للأعمال الأدبية المختلفة . وإذ فعل ، اصطدم بعقبة أساسية : إذا اتبع منهج علم من هذه العلوم ، فهل يعنى هذا أن المقدمات نفسها يجب أن تفضى إلى النتائج نفسها ، وإن اختلفت الأعمال ، لأن تلك هى السمة الأساسية للمنهج العلمى ؟ بعبارة أخرى ، أخذ النقد الأدبى يتساءل عما إذا كان سيتوصل إلى أن يكون علماً ، باتباعه مناهج العلوم ، أم سيظل فناً ؟ وجاء الجواب متمثلاً فى البويطيقا Poétique التى تحدثت عنها ، بين من تحدثوا عنها ، بارت ، وچينيت ، وتودوروف ، ونظرية الأدب Littéraire .

فى الوقت نفسه ، كان النقد المسرحى قد بدأ يعنى خواص الفن المسرحى ، واستقلاله النسبى عن فن الأدب ، وتنبه إلى أهمية الإخراج والعرض بوصفهما السبيل الأساسى إلى خروج النص إلى حيز الوجود ؛ بل إن النص ظل لفترة ما يتراجع أمام الإخراج ، إلى الحد الذى جعل صمويل بيكيت - وإن كانت مسرحيات هذا الكاتب لا تحتاج إلى إخراج مبتكر - يطلق على إحدى مسرحياته هذا الاسم : «فصل بلا كلمات» . ولقد عمد النقاد المجددون فى هذا المجال إلى فصل النص عن العرض ، مع الإبقاء على العلاقة بينهما ؛ ونلمس بصفة عامة اتجاهين عند هؤلاء النقاد : يتمثل الاتجاه الأول فى موقف تقليدى يفضل النص ، ولا يرى فى العرض إلا تعبيراً عن نص أدبى وترجمته له ، ويقول إن مهمة المخرج هى «نقل» النص بأمانة إلى لغة أخرى . ويفترض هذا الموقف معادلة معنى كل من النص المكتوب والعرض المسرحى ، فى حين أن هذه المعادلة قد تكون وهماً بحثاً . فمجموع العلامات السمعية والبصرية التى يخلقها كل من المخرج ، ومصمم الديكور ، والموسيقيون ، والممثلون يمثل معنى (أو معان) يتجاوز النص المكتوب . والعكس أيضاً صحيح ؛ فكثير من الأبنية الحقيقية أو المحتملة للنص الدرامى تزول أو تتمحى فى أثناء العرض المسرحى ، وهو الأكثر شيوعاً فى المسرح الحديث أو الطبلى ، هو رفض النص رفضاً جذرياً أحياناً . ويرى أصحاب هذا الموقف أن المسرح كله يتمثل فى الاحتفال الذى يجرى أمام المشاهدين أو بينهم ، وأن النص عنصر من عناصر العرض ، وربما كان أقل هذه العناصر أهمية .

ويتمثل تأثير العلوم الإنسانية الحديثة على النقد المسرحى فى عدة اتجاهات نجدها فى النقد الأدبى بعامه . وهناك ظاهرة لا بد من الإشارة إليها ، حتى إذا قيل إنها نتجت عن الصدفة البحث . عندما ثار الجدل الشهير الذى واجه فيه النقد القديم ، وكان يمثله الأستاذ الجامعى ر . بيكار ، أو الجديد الذى كان يمثله رولان بارت ، كانت مادته أعمال الكاتب المسرحى راسين . كذلك ، عندما قام أول النقاد الذين حاولوا تطبيق التحليل النفسى على الأدب - وهو شارل مورون صاحب نظرية النقد التحليلى Psycho critique^(١) - جعل من حياة راسين

لا يتحدث باسمه ، بل ينيب الشخصيات في الحديث عنه ، دائماً . وأدركوا بصفة خاصة ، أن نص المسرحية يتحول قليلاً أو كثيراً عند انتقاله من الكتاب إلى خشبة المسرح . وهكذا يوجد نص آخر ، هو نص المخرج . وأدى ذلك إلى وعيهم بخواص المسرح ، واستقلاله عن الأدب ، وضرورة دراسته وفقاً لمنهج جديد يتفق مع طبيعته المزدوجة هذه . وكان أن اهتموا إلى علم العلامات ، أو السيميولوجيا ، الذي درسوا بواسطة منهجه العلاقة بين النص المسرحي والعرض ، وخصوا باهتمامهم العرض المسرحي ، بوصفه العنصر الذي يميز المسرح عن سائر الفنون وأنواع الأدب .

بطبيعة الحال ، لا يمكن الإحاطة بكل جوانب هذه الدراسة الجديدة الواسعة . لذا ، سيقصر حديثنا على العلاقة بين النص والعرض المسرحي ، بوصفها موضوعاً جديداً . ولكي لا نضل في المجال النظري ، سنحاول أن نقدم مثلاً يطبق بعض المفاهيم الجديدة في النقد المسرحي على عنصر المكان Espace^(١) .

كلنا نعرف النص المسرحي ؛ لكن ما العرض المسرحي ؟^٣ نقول أن أوبرسفيدل : « العرض المسرحي عمل فني ، أو بعبارة أخرى أدق ، إنتاج فني لا يلعب فيه النص دوراً حاسماً . ولا يوجد هذا الإنتاج المرتبط حتماً بوجود نص ما ، كإنتاج فني ، إلا ينقله إلى خشبة المسرح . بطبيعة الحال ، يمكن أن يقرأ المتلقي النص المسرحي (بين صفحات الكتاب) ، ويجعل منه مادة أدبية . ومن ثم فإنه يضطر إلى سد ثغراته أو - بعبارة أخرى - يضطر إلى أن يبنى عرضاً خيالياً^(٢) . ورأى عدد من علماء السيميولوجيا الإيطاليين أن علامات العرض تدرج في النص في شكل إشارات إلى الزمان ، أو المكان ، أو الحركة . ولا شك في أن هذه الإشارات مفيدة ، وأنها تساعد في توجيه العرض ، لكنها توجهه جزئياً فحسب ؛ إذ قد تغيب بعض الإشارات الضرورية . على سبيل المثال ، إذا كان النص لا يقول لنا شيئاً عن شكل شخصية ما ، فإن على المخرج مع ذلك أن يصورها ، وأن يقول ما لا يقوله النص . وعلى عكس ذلك ، من الصعب أن نتصور عرضاً بلا نص ، حتى إذا غابت الكلمات ، فمسرحية بوب ويلسون «نظرة الأصم» مكونة من صور متتالية ، لا يمكن أن تفهم إلا بالخطوط العامة للنص الذي يختفي وراءها ويساعد على إيجادها .

هذا العرض المسرحي ، لا يمكن أن يكون ترجمة للنص أو تصويراً له . ولا يمكن أن نستخدم كلمة «ترجمة» إلا بالنسبة لنص الإشارات المسرحية . فعندما تشير هذه الإشارات إلى مائدة ومقعدين ، فإن هذا لا يعني الإشارة إلى هذه الأشياء وإنما يعني أمر المخرج بوضعها على المسرح في أثناء العرض . وحتى في هذه الحالة ، يستحسن استخدام كلمة «تنفيذ» أو «أداء» بدلاً من «ترجمة» . هذا ولا ينبغي أن تكون هذه الإشارات المسرحية محددة بحيث تعوق الإخراج ، لا سيما إذا كانت متعلقة بالممثلين . فنحن نجد دائماً ، في الإشارة إلى الحركة ، والزمان ، والمكان ، وجسم الممثلين ، عناصر مهمة لا تنتمي إلى النص المكتوب .

البحث وينتهي إليها ، ماراً بالإنسان ؛ أي أنه يبدأ من العمل الفني ويعود إليه . فالعمل الفني هو موضوعه الرئيسي . ولقد درس مورون بهذا المنهج أعمال راسين المأساوية وكتابتها تحدث عنهم في كتابه المهم «من الاستعارات المتسلطة إلى الأسطورة الشخصية» . وفيما بعد ، طرأ على النقد التحليلي تطور ملحوظ عندما اعتمد النقاد على أعمال «لاكان» .

وتمثل تأثير علم الاجتماع على النقد الأدبي بعامته ، والمسرحي خاصة ، في المنهج الذي اتبعه لوسيان جولدمان في كتاباته - «من أجل علم اجتماع الرواية» - ، لا سيما كتابه عن «راسين» . فلقد حاول أن يفسر مسرحيات راسين من خلال مفهومه لكل من المأساة والدراما ؛ «فالمأساة» في نظره هي المسرحية التي لا يحل الصراع فيها حتماً ، بعكس «الدراما» . وأى محاولة لفهمها ابتداء من الدراسة النفسية للشخصيات ، محكوم عليها بالفشل . كما أن القيم والمتطلبات التي نجدها فيها قيم مطلقة يحكمها مبدأ : كل شيء أو لا شيء . وحاول جولدمان أن يبين كيف انطلق راسين من هذا المفهوم للمأساة ، ونقل الرؤية الجنسانية المسيحية إلى عالم وثني ، بلا أية صعوبة وبدون أن يغيرها تقريباً . ورأى أن هناك علاقة وثيقة بين فكر الجنسانية والرؤية المأساوية التي نجد أفضل تعبير فلسفي عنها في أعمال بسكال ، وأفضل تعبير أدبي عنها في مسرحيات راسين . فالمأساة عند راسين تعبر عن الجناح الجنسني المتطرف ، في حين تعبر مسرحيات راسين الأخرى - التي يسميها جولدمان «دراما» - عن الجناح الجنسني المعتدل ، الذي يقبل التوفيق أو الحل الوسط . وينتهي جولدمان إلى استحالة دراسة هذه الأعمال بدون دراسة الوسط الفكري الذي عاش فيه وتشبع به رهبان دير «يور رويال» ، معقل الجنسانية . ووعى جولدمان النقد الذي يمكن أن يتعرض له منهجه ، فقال : (إذا كان «يور رويال» قد قدم لراسين العناصر المكونة للعالم الذي خلقه في ما كتب من مسرحيات ، فالأمر لا يتعلق بأى حال من الأحوال براسين كانعكاس سلبي للبيئة التي عاش فيها ، أو ترجمة أدبية واعية أو غير واعية للفكر الجنسني^(٥)) فالعلاقة بين أي تيار فكري والتعبير الأدبي والفني عنه علاقة معقدة . ويفترض هذا بطبيعة الحال استقلالاً عن الطريقة التي تنظر بها أي حركة فكرية إلى العالم . وفي حالة راسين بالذات ، كان لا بد من هذا الاستقلال ؛ لأن الجنسانية التي كانت ترى أن الحياة «مشهد» يجري تحت أنظار الآلهة ، كانت ترفض أي تعبير مسرحي عن هذا المشهد ، وتدين المسرح إدانة مطلقة .

واستمد النقد المسرحي من اللسانيات بعض مناهجه ومصطلحاته ، وحاول أن يكتفيها مع مادته ، تلك التي تحتل مكاناً وسطاً بين الأدب والاحتفال . حاول ، على سبيل المثال ، أن يستخدم نموذج الأفعال modèles actantiels الذي وضعه «جريماس» في «السيمانطيقا البنوية» في دراسة الشخصيات من منظور جديد . واستعان باللسانيات أيضاً في دراسة القول dis-cours والموقف الذي يصدر فيه énonciation وأوضح النقاد أن المسرح يختلف عن سائر الألوان الأدبية ؛ لأن صاحب القول فيه

أخرى ، لا يحتفظ التصوير السينمائي إلا بذكرى العرض المسرحي . ومن ثم فإن من الصعب إرساء قواعد تحليل سيميولوجي في هذا المجال .

والعلاقة بين النص والعرض تطرح ثلاث قضايا مختلفة اختلافاً جذرياً ، قد تتعلق الأمر بالآتي :

- كيف يمكن أن نبني ، انطلاقاً من قراءة النص (قراءة سيميولوجية أو غيرها) ، عرضاً معيناً بطريقة خيالية محسوسة . وتلك إحدى مهام الناقد الذي يعتمد على علم العلامات ؛ إذ عليه أن «يعد نظاماً (أو أنظمة) من العلامات النصية التي قد تمكن المخرج ، والممثلين ، من بناء نظام دال يجد فيه المشاهد مكاناً»^(١٠) . وتلاحظ أ . إيرتيل^(١١) أن علم العلامات يفيد المبدعين فيقدم إليهم وسائل جديدة لفهم فنيهم ، لكنهم لم ينتظروا نشأتها لكي ينتجوا مؤلفات مهمة .

- أن نحلل الطريقة التي يتداخل بها ، على مستوى العرض ، كل من النص الكلامي وطرق التعبير غير الكلامية . ومن المؤكد أن هذا الموضوع يجب أن يكون موضع اهتمام من يدرس العرض المسرحي دراسة سيميولوجية . إلا أن النص الكلامي يتحول في أثناء العرض إلى أصوات تختلف ، عند إصدارها ، عن المادة المكتوبة ؛ لأنها تصدر مع وجود عناصر أخرى في الإخراج : النبرات ، والحركات ، والديكور ، والأزياء . الخ . . . وكل من له خبرة بالمسرح يعرف أن الإخراج يمكن أن يعطى لهذه الجملة أو تلك معنى مختلفاً عن معناها في سياق النص .

- أخيراً ، يمكن أن نقارن النص بالعرض ، بعد تحليل كل منهما على حدة . وهذا ما فعله النقد المسرحي دائماً بطريقة انطباقية تعتمد على الحدس فحسب . ولا مانع من إرساء هذه المقارنة على قواعد علمية يقدمها علم العلامات .

من كل هذا يتضح أن على سيميولوجيا المسرح أن تضطلع بمهام ثلاث :

١ - دراسة النصوص المسرحية بوصفها مجموعات دالة ومنتية ، وتشتمل ضمناً على عناصر العرض .

٢ - دراسة العرض المسرحي على أنه مجموعة دالة أخرى ومستقلة ، حيث يصبح النص فيها ، بشكله السمعي والصوتي ، عنصراً تتفاوت أهميته حسب نوع العرض .

٣ - مقارنة المسرحية المكتوبة والعرض المبني عليها . لكن ، لا يمكن أن تتقدم هذه العملية إلا إذا تقدمت العمليتان السابقتان قليلاً . وربما أمكن ، عندئذ ، البحث عن شفرات codes تنظم الانتقال من النص إلى العرض . ومن الواضح أن النقد السيميولوجي لا ينبغي أن ينطلق من النص ويشير إلى الإخراج الذي يجب أن يكون ؛ فهذا عمل المسرحيين .

هكذا ، تنقسم سيميولوجيا المسرح إلى مجالين متميزين : النص المكتوب والعرض . ولا يمكن دراستهما في آن واحد ، نظراً لتشعب كل منهما . وعلى الناقد أن يختار بينهما .

وأكد النقاد أيضاً حقيقة أن العرض المسرحي عملية تواصل ، أولاً وقبل كل شيء . فهو ممارسة سيميولوجية ، لكنه أيضاً حدث ثقافي واجتماعي يدخل ضمن سياسة معينة واستراتيجية اقتصادية واجتماعية معينة . وتعتبر أن أوبرسفيلد عنه على النحو التالي ، ملاحظة أنه أكثر تعقيداً من التواصل الأدبي :

المرسل ١ - مؤلف
المرسل ٢ - مخرج ← ظروف الإنتاج
← رسالة معقدة لفظي - صوت
← عدة متلقين (جمع) بصري - سمعي^(٨)

ويتضح من هذا التوزيع أن رد المتفرج على الرسالة رد مباشر فوري ، بعكس رد القارئ الذي يأتي متأخراً دائماً ، وقد لا يأتي أبداً . كذلك ، لا يوجد فاصل زمني بين الإرسال والتلقي ؛ بمعنى أنه لا يوجد تفكير أو استئناف . فنجاح الرسالة أو فشلها يتم في التو واللحظة .

واختار نقاد المسرح الجدد السيميولوجيا لعدة أسباب ، من بينها : اعتمادها على العلامات - والمسرح مجموعة من العلامات المركبة - ، وملاءمتها لطبيعة العرض المسرحي . تقول أن أوبرسفيلد : «أرى ، فيما يتعلق بي ، أن سيميولوجيا المسرح ، حتى لو كانت بسيطة ، تمثل جهداً للخروج من ذاتية الذوق ، وإدخال قدر من النظام على الخلط الذي ساد في مختلف الأشكال المسرحية في القرن العشرين . وإذا كان علينا ألا نحذف العنصر الذاتي من الممارسة الفنية ، فيستحسن أن نحدد موقعه ومكانه . هذا ولا تتمثل أهمية سيميولوجيا المسرح في إعطاء العلامات بعض المعاني كما قيد يظن ، بل تتمثل في إثباتنا أن النشاط المسرحي يكون نظماً من العلامات التي لا تكتسب معنى إلا من خلال علاقة بعضها ببعض الآخر . ولا تتمثل مهمة سيميولوجيا المسرح في عزل بعض العلامات بقدر ما تتمثل في بناء مجموعات دالة ، وبيان كيفية انتظامها»^(٩) .

لكن سيميولوجيا العرض قابلت بعض العقبات التي تسببت في تأخرها ، جزئياً على الأقل ، بالنسبة لأشكال التعبير الفني الأخرى ، كالرسم ، والسينما ، والموسيقى ، الخ . . . وتتمثل هذه العقبات في الطابع الخاص للمسرح . فالعرض المسرحي شيء وقتي زائل بطبيعته . وكل عرض يختلف عن سابقه ، مهما قيل ؛ في حين يمكن أن نرجع متى شئنا إلى الرواية أو القصيدة أو المقطوعة الموسيقية ، الخ . . . ، ونجد فيها في كل مرة معاني مختلفة ، على مستوى الدال على الأقل . وكل الوسائل التي اتبعت للمحافظة على شيء من العرض المسرحي - في شكل صور ، أو مذكرات ، أو تسجيلات - لا تحافظ عليه إلا جزئياً . حتى إذا سُجل العرض سينمائياً ، فلسوف يختلف اختلافاً جذرياً عن العرض المسرحي الحي . فخشب المسرح المصورة تنفقر إلى الحقيقة المادية ، وبخاصة وجود ممثلين من لحم ودم يجري بينهم وبين الجمهور حوار يتغير في كل مساء . وبعبارة

يجند كل شيء لكي يتم التوحد بين الممثل والشخصية ، فلن يفهم - ربما - نوعاً أحدث من المسرحيات التي ينتقل فيها الممثلون باستمرار من دور إلى آخر . ومن الواضح أيضاً أن الشفرات الخاصة بالمسرح تختلف من عصر إلى آخر ، وحسب اختلاف نوع المسرح . ولا يمكن إحصاء الشفرات العاملة في المسرح ؛ فأحياناً ، تلزم عدة شفرات لشرح المعنى داخل مادة واحدة متجانسة . ويمكن ، في هذا الصدد ، أن نتناول وظيفة المعنى في القول بإعدادنا شفرة (أو شفرات) سيمياء نظيقية كما يقول بنقينيست . فنموذج الأفعال عند جرماس يتخذ الجملة كنموذج ينطلق منه ليصل إلى بنية السرد ، ويلخص أنواع هذا السرد في مجموعة من ستة وظائف أساسية : الفاعل - المفعول ؛ المرسل - المرسل إليه ؛ المساعد - المعارض . وطبق هذا النموذج بالفعل على بعض النصوص المسرحية^(١٢) .

العرض المسرحي إذن نظام معقد للغاية ، لا يمكن قصره على شفرة واحدة أو مجموعة الشفرات المكونة له . فكل عرض تركيبية فريدة ومتغيرة من هذه الشفرات . ولا يمكن أن توجد شفرة مسرحية تصلح لكل العروض . فالشكل الوحيد الذي يمكن أن تتخذه الشفرة هو البنية الفريدة الخاصة بكل عرض ، التي تصبح نصاً مسرحياً حقيقياً (مقابل النص المكتوب) . لذا ، رأى البعض أن سيميولوجيا العرض المسرحي تنقسم بدورها إلى سيميولوجيا الشفرات وسيميولوجيا «النصوص» . والمادة التي يدرسها النوع الأول مادة محددة تحاول أن تستخلص وتصف الشفرات المسرحية المشتركة بين كل العروض . ويدرس النوع الثاني عملية إخراج خاصة ، ويحاول أن يحلل أكبر عدد ممكن من الشفرات العاملة فيها ، والطريقة الخاصة التي بُنيت بها . وحتى إذا قُسمت سيميولوجيا المسرح على هذا النحو ، سيظل تقدمها بطيئاً ، لا استحالة الحديث عن كل الشفرات في وقت واحد .

يلعب المكان دوراً حاسماً في العرض المسرحي ، لأن هذا العرض حدث يجري في مكان ما ، أولاً وقبل كل شيء . قد يُعرف هذا المكان بأنه نظام العلامات الدالة على المكان في العرض . ومن ثم يمكن الحديث مثلاً عن مكان عرض مسرحي في الشارع ، أو مكان خالٍ من أي خواص معمارية ، أو مكان يشتمل على هذا الجزء من الجمهور أو ذاك .

والمكان المسرحي واقع معقد للغاية ؛ فهو يتضمن ، من ناحية ، مكاناً محسوساً يقف فيه الممثلون - خشبة المسرح ، أيا كان شكلها - أو يجلس فيه جمهور المتفرجين ؛ ويتضمن - من ناحية أخرى - مجموعة مجردة تضم كل العلامات الحقيقية أو الضمنية الخاصة بالعرض .

وللمكان الخاص بالزمن الذي كتبت فيه المسرحية أهمية كبرى بالنسبة لشكل العرض ؛ فتغيير المكان الخاص بمسرحية ما يعني أيضاً تغيير معناها . والنظر إلى المكان الذي تشير إليه خشبة

وفي أثر الدارسين ، تتوقف بصفة خاصة عند الشفرة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالعرض كعملية تواصل - كما أسلفنا .

من الصعب أن نفهم إنتاج النص المسرحي بدون أن نأخذ بعين الاعتبار أمراً أساسياً ، هو أن النص المسرحي لا يمكن أن يكتب إلا إذا وجدت مسرحية سابقة . فالمرء لا يكتب للمسرح إلا إذا عرف شيئاً عنه . ويمكن أن نقول ، بطريقة ما ، إن العرض يوجد قبل النص . فالكتاب يحسب حساب شكل المسرح ، وأداء الممثلين ونطقهم ، ونوع أزيائهم ، وتاريخ المسرح الذي يتعامل معه ، الخ . . . أي كل العوامل التي تفرض عليه نوعاً معيناً من الكتابة . موليير مثلاً كان يعرف إمكانات كل فرد في فرقته ، ويعرف المكان الذي سيمثل فيه . كذلك ، كان جيروودو يعرف الممثلة التي ستقوم بدور هيلانة عندما كتب «حرب طروادة لن تقوم» . تجرى الأمور إذن وكأنه قد وجد «نص - أم» - على حد تعبير جوليا كريستيفا - قبل نص المسرحية . وهذا النص - الأم يسبق النص المكتوب وأول عرض للمسرحية . ويمكن أن ينتقل المسرح الارتجالي - مثل الكوميديا دي لارتى - من النص الأم إلى العرض مباشرة ، بدون أن يمر بكتابة النص . وعندما يجري إخراج المسرحية لأول مرة ، يشترك كل من النص والعرض في شفرة واحدة هي التي تجعل التواصل ممكناً . وعندما تختفي هذه الشفرة ، يتحتم على رجل المسرح أن يخلق غيرها ، وأن يجد في داخل النص العناصر التي تبررها . ومن ثم ، يتضح أن الأمانة للنص نسبية ، لا مطلقة . فالهم هو التواصل مع القارئ - المتفرج .

ولا يمكن إرجاع الظاهرة المسرحية في مجموعها إلى شفرة واحدة . وتوجد في العمل المسرحي عدة شفرات عاملة ، قد تتساوى مع نظم العلامات . ونظراً لأن أغلب هذه الشفرات ثقافي ، فلقد أصبحت مفهومة لدرجة تبدو معها وكأنها فطرية لا مكتسبة . هكذا الحال مثلاً بالنسبة للشفرات التي تنظم الإدراك البصري ، والحركة ، والتعبير عن المشاعر . ولأن الثقافات قد اختلطت في العالم الحديث ، يشترك جزء كبير من سكان العالم - لا سيما في الغرب - في هذه الشفرات . يمكن أن نفهم مثلاً ، في بلاد الغرب ، عرضاً مسرحياً يقدم بلغة لا نفهمها ، وإن اتسم هذا الفهم بالعمومية . لكن الأمر يختلف كلما اتجهنا إلى الشرق ؛ يمكن أن نخطئ في فهم التعبير عن مشاعر الشخصيات في مسرحيات «النو» اليابانية ، إذا لم تكن لدينا فكرة مسبقة عن الشفرات الخاصة بها .

وتوجد شفرات خاصة بالمسرح تتطلب من المتفرج تدريباً خاصاً . فهو يسلم مثلاً ، على الأقل ، بأن من يقف أمامه على خشبة المسرح يمثل شخصاً وهمياً ، وبأنه يجب أن يبقى في مكانه ولا يصعد على خشبة المسرح ليتدخل في الأحداث ، اللهم إلا في بعض العروض الحديثة مثل الهايننج . هذه الشفرات هي التي تنظم المعنى ، ولولاها لما وجدت مستويات الفهم المختلفة داخل المجموعة اللغوية الواحدة . ويتغير هذا الفهم وفقاً للانتقاء الثقافي والاجتماعي للمتفرج . فإذا كان المتفرج قد اعتاد مسرحاً

الأساليب البلاغية: الكناية أو الاستعارة، الجناس أو الرمز، الخ. وأياً كانت دقة المحاكاة التصويرية، فهي صورة كونها الناس عن الواقع.

وهذه بعض خواص المكان في المسرح: الاتجاه الأفقى أو الرأسى. قد يتمثل الاتجاه الرأسى في البناء المعماري، أو أنماط أخرى من العرض، كتلك التي ترسمها أجسام الممثلين وحركات الأكروبات، أو عمق المسرح من عدمه، أو استخدام مستويات متعددة. ويفترض كل هذا وجود أشكال مختلفة لعلاقة العرض بالمتفرج. كما أن أبعاد البلاتوه، وحجمه، وازدحامه بالأشياء أو خلوه منها، وارتفاعه عن الأرض، عناصر يعالجها المخرج ولا بد من التساؤل عن معناها. وإذا كانت خشبة المسرح محددة حتماً فإن الأشكال التي يتخذها هذا التحديد تتباين للغاية. فالمكان المسرحى مكان مغلق، أى محدد بالنسبة لأى مكان آخر، ومفتوح في اتجاهين: اتجاه الكواليس واتجاه المتفرجين. ولا بد من التساؤل عن تجانس المكان المسرحى أو عدم تجانسه؛ أى أن تساءل: هل هو جزء من الواقع منفصل انفصلاً فنياً عما عداه، أم أنه مكان مستقل، له طابع مقدس قليلاً أو كثيراً؟ ويُطرح أيضاً موضوع حركة هذا المكان الذى يمكن أن تتغير أبعاده ويتغير وضعه عن طريق استخدام بعض الحيل. كذلك، يمكن أن يظل هذا المكان واحداً لا يتغير؛ وقد يتسع، أو يضيق، أو يسوده الظلام... الخ مثال ذلك مسرحية أ. يونسكو «إميدية، أو كيف تتخلص منه؟»؛ حيث نرى جثة تحتل جزءاً من المكان في البوابة، ونظّل تكبر وتكبر إلى أن تشغل المكان كله، وتجبر من فيه على الخروج. وهنا، بفرض سؤال جوهرى خاص بالمكان: هل هو واحد أم متعدد؟ يمكن أن نجيب بقولنا إن هذا المكان لا يمكن أن يكون إلا متعددًا، بطريقة ما - على سبيل المثال إخراج روجيه بلانشون لمسرحية أ. جاتي «حياة الكناس أوجست جيه». والصورة المميزة لتعدد المكان هذا هي ما يسمى بالمسرح داخل المسرح: المشهد التمثيلي الشهير الذى نراه في «هاملت»، أو مشهد المسرح الصغير الذى نراه في مسرحية تشيكوف «النورس»، أو مسرحية بيتر فايس «مارا - صاد»، حيث تتعدد الأماكن، ونجد مسرحاً داخل المسرح. عندئذ، لا يصبح الممثلون أناساً ينظر إليهم المتفرجون فحسب، بل يصبحوا أناساً ينقسمون بدورهم إلى ممثلين ومتفرجين. وربما تمثلت أهمية هذا النوع من ازدواجية المكان في عدم نسيان المتفرج أنه في مسرح.

وعلاقة المكان المسرحى بالمتفرج، والتغيير الحديث الذى طرأ على هذه العلاقة، يمثلان إحدى خواص المسرح المعاصر. وقد طرأت على هذا المكان تغييرات هائلة في الخمسين سنة الأخيرة، جعلت من الصعب جداً إحصاء الأشكال المختلفة التي يتخذها؛ وكان كل مخرج يريد أن يبنى مكاناً مبتكراً خاصاً بكل عرض. ولا نغنى بقولنا هذا الديكور فقط، وإنما نقصد المكان التمثيلي كما عرفناه؛ أى مكان الأداء التمثيلي وعلاقته بالعالم، وعلاقته بالمتفرج. وكان أول تغيير بالذات يتمثل في علاقة هذا المكان بالمتفرج ورؤياه، والمكان الذى يشغله بالنسبة للعرض.

المسرح ضمناً، بشكلها وأبعادها، يؤثر على الكتابة المسرحية حتماً. وعلى سبيل المثال، نفترض مسرحيات شكسبير وجود أماكن عدة كانت موجودة فعلاً في المسرح الإليصاباتى. والمشاهد التاريخية الكبرى ذات الشخصيات المتعددة التي ضمنها الكتاب الرومانسيون مسرحياتهم، ولها علاقة ضرورية بالديكور التاريخى، نفترض وجود أماكن عرض فسيحة فيها ديكور مبنى أو مصور. وخشبة المسرح التجريبي، وهي خشبة صغيرة فقيرة، تتطلب عدداً قليلاً من الشخصيات، ومسرحيات تعالج موضوعات عن الحياة اليومية. واليوم، توجد إمكانات مادية تجعل تقسيم المكان إلى عدة أماكن، كل منها مستقل عن الآخر، أمراً ميسوراً.

ويتميز المكان المسرحى بوظيفته المزدوجة: فهو فضاء يتم فيه الأداء، ويُعرف بالممارسة الجسمانية التي تجري فيه؛ وهو أولاً وقبل كل شيء المكان الذى يوجد فيه الممثلون بلحمهم ودمهم؛ وهذه سمة عالمية، أيا كانت طريقة العرض. في الوقت نفسه - وهذا أمر أصبح بديهياً، لا في الغرب فحسب، بل في مسرح الشرق الأقصى أيضاً - يحاكي المكان المسرحى مكاناً محسوساً ينقله، لكنه لا يفعل ذلك على طريقة الرسام الواقعى. ويمكن أن نقول إنه يقدم صورة له. ويتم كل من الأداء والمحاكاة في أن واحد في المكان المسرحى، أيا كان. وهكذا يؤثر العرض تأثيراً قوياً على النص، سواء عن طريق شكل خشبة المسرح، أو عن طريق رؤية العالم الخيالية التي يقوم عليها. مثال ذلك أن تكوّن خشبة المسرح الإيطالية كناية عن عالم اجتماعى معين.

وهكذا يتضح أن المكان هو العنصر الوسيط حقاً بين عالم الكاتب الخيالى والعالم الاجتماعى بين المتفرجين والممثلين، وبين النص والعرض، والعنصر الذى يربط كل عناصر العرض بعضها ببعض: الأشياء، الشخصيات، الخ... وهذه الوساطة التي يقوم بها وظيفة معقدة للغاية. فهو قد يوحد عناصر العرض بطريقة سلبية، وكأنه مكان محايد توجد فيه كل العناصر المسرحية. وقد يبدو أيضاً كأنه بنية إجبارية ترسم علاقات بين العناصر المكونة للعرض: مغلق - مفتوح، مقسم - موحد؛ الخ... وفي بعض أشكال العرض الحديثة جداً، يحاول المكان ألا يقوم بتوحيد العناصر؛ ومن ثم يجبر المتفرج على التساؤل عن طبيعة تصوره الخاص للعالم.

ويمكن أن يكون المكان المسرحى صورة من مكان اجتماعى أو ثقافى معين. فالعرض في مسرح البولقار يستخدم عادة صالونا بورجوازيًا. والعروض «الطبيعية» كانت تفخر بتصويرها للمكان بأدق التفاصيل. ولا يرفض المسرح المعاصر هذا النوع من التصوير، لكنه كثيراً ما يغيره أو يتلاعب به. ويمكن أن يكون المكان المسرحى أيضاً صورة لأماكن خيالية أو أماكن الحلم، سواء كان حلم المؤلف التمثيل فى الشخصيات، أو حلم المخرج نفسه. ويمكن أن يكون صورة لما يعتمل فى أعماق النفس البشرية، أو ترجمة لأبنية النص، لا سيما تلك التي لها علاقة بالمكان. ويمكن أن يكون، لا صورة أمينة من العالم الاجتماعى أو النفسى، بل مكاناً شبيهاً بهما، وفقاً لمختلف

يمكن أن تلتقى بجماهير جديدة لا تتردد عادة على ما اصطلاح على تسميته بالمسرح . هذا فضلاً عن أن هذه الأشكال الجديدة لا تعزل المتفرج ، أو تقسم الجمهور إلى فئات ؛ فالجميع يستطيع المشاركة . وهكذا يستعيد العرض المسرحي شيئاً من الطابع الاحتفالي الذي كان له أصلاً في الماضي .

وإذا كانت بعض الأشكال قد عمدت إلى إفراغ المكان المسرحي من محتوياته التقليدية ، بخاصة الديكور ، فهي إنما عمدت إلى ذلك لكي تجبر المتفرج على أن يملأه بخياله . تلك هي المرحلة الأولى . يلي ذلك الاتجاه الذي يسير فيه إخراج العرض ؛ ويبدو أن كثيراً من العروض الجديدة جداً تحاول أن تبرز عدم تجانس المكان ، وانقسامه . وكأنه مكان «سيريالي» ، يتضمن عناصر متجاوزة لكنها متنافرة ، تعيد بناءها عين المتفرج .

ويمكن أن نقول بعامة إن المكان المسرحي المعاصر ، بأشكاله المختلفة ، مكان استكشاف يختبر إمكاناته وحدوده ؛ فهو يستكشف أبعاده ، ويستخدم الاتجاه الرأسي كما يستخدم العمق ، إن وجد . وأحياناً ، يتجزأ المكان بحيث يفقد مركزه ؛ على نحو يعدد أماكنه الصغيرة ، ويفقده استقراره وحدوده وعلاماته المطمئنة ، ونقطة ارتكازه ، بل يفقده معناه في بعض الأحيان . وفقدان المكان لنقطته المركزية يمكن من تزامن المشاهد في أماكن مختلفة ، مما يدعو المتفرج إلى بذل الجهد للجمع بين العناصر المبعثرة . وقد يركز جهد المخرج على إزالة التناقض بين المغلق والمفتوح ، والأعلى والأسفل ، والداخل والخارج . وإذا يزول التناقض ، يصبح المسرح المكان المختار للحرية . والعروض المسرحية المعاصرة تنفي باستمرار وحدة المكان المسرحي ؛ والعلامات المسرحية تنفي أية محاولة لاعتباره جزءاً من المكان الواقعي .

يتضح مما تقدم أن المكان المسرحي المعاصر لم يعد يتمي إلى عالم المعطيات ، بل أصبح اقتراحاً يقدم للمتفرج . ويختص هذا الاقتراح بالمفهوم الجمالي للمكان المسرحي ، ونقد فكرة العرض في حد ذاتها . فالمكان المسرحي المعاصر جعل لحمل المتفرج على التخلي عن نظرتة إلى العالم من خلال النظم التي تلقاها ولقنت له .

ويتضح أيضاً أن النقد المسرحي أصبح لا يعتمد على منهج واحد ، بل يأخذ من هذا العلم أو ذاك المادة التي تتلاءم مع خواص المسرح ، والنظرة الجديدة إليه كفن مستقل عن الأدب ، يعتمد في المقام الأول على الإخراج والعرض . وقد اتسع نطاق هذا النقد بحيث شمل العلوم الإنسانية ، وأصبح عليه اليوم أن يواكب تطورها السريع .

ومهما اختلفت النظريات والممارسات الخاصة بالمكان ، فهي تتفق في نقطة واحدة : لا بد من تغيير العلاقة بين المتفرج والمكان المسرحي .

وأول عمل يمكن القيام به لتغيير هذه العلاقة هو تغيير المعمار ، ومن ثم العلاقة المادية بين المتفرج والعرض . جاء التفكير في هذا التغيير متأخراً في الواقع . وأفضل أمثلة له العروض المسرحية الحديثة جداً ؛ لأن كل التغييرات كانت تتم مع الإبقاء على «العلبة الإيطالية» ، وجلس المتفرج في مواجهة المسرح . ونجد اليوم سلسلة من أشكال المكان الجديدة : المسرح الدائري الذي يحيط به المتفرجون على شكل نصف دائرة أو دائرة كاملة ؛ وخشبة المسرح التي تحيط بالمتفرجين وكأنها حلقة ؛ والمكان المستطيل الذي يجلس المتفرجون على جانبيه . ولكل هذه الأشكال الجديدة مزية أساسية ، هي إزالة الديكور التقليدي ، وإجبار المتفرج على النظر إلى مكان العرض على أنه مكان يشتمل على الممثلين وباقي المتفرجين في آن واحد . وقد بلغت الرغبة أحياناً في الإفلات من العلبة الإيطالية حد الهرب إلى الهواء الطلق ، سواء في أفنية القصور أو أمام الأسوار القديمة : مهرجان آقينيون الذي يقدم في فناء قصر البوابات ، مثلاً . وأحياناً ، عاد المكان إلى الأشكال التقليدية الشعبية : السيرك ، أو منصات الأسواق ، وهي أماكن تضم النظارة والممثلين في حيز واحد .

ويهدف تغيير خشبة المسرح ، من خلال هذه الأشكال المختلفة ، إلى تغيير وضع المتفرج ، وإرساء أيديولوجيا جديدة فيما يتعلق بالرؤية . فهذا التغيير في شكل خشبة المسرح ليس شكلياً فقط ، وإنما ينتهي - أو يحاول أن ينتهي - إلى المساواة في علاقة المتفرجين بالعرض . فهو يسعى إلى ألا يكون هناك متفرجون متميزون . والنتيجة تكون إضفاء الطابع الديمقراطي ، لا على المتفرجين فقط ، بل على العرض أيضاً ؛ لأن هذه الأشكال الجديدة أكثر مرونة وأقل تكلفة ، ولا تحتاج دائماً إلى استئجار أماكن مجهزة ، ولم تعد في حاجة إلى الديكور الغالي الثمن . وكثيراً ما تكتفي ببعض الأكسسوارات البسيطة . بل إن هناك مفهوماً جديداً استقر في المسرح ، هو مفهوم «المسرح الفقير» - كما يقول جروتوفسكي . وانتقلت العروض المسرحية إلى بعض المسارح التقليدية الخربة وبدون أن تعيد بناءها أو ترجمها . مثال ذلك مسرح مهجور يقع في شمال باريس ، اختاره المخرج الإنجليزي بيتر بروك ليقدّم عليه عروضه . وجددير بالذكر أن المسرحيات التي يمكن أن تعرض في أماكن كهذه ، يمكن نقلها بسهولة في جولات داخل البلاد وخارجها ؛ ومن ثم ، يمكن ألا تقتصر على جمهور العواصم والمدن الكبرى ، بل

الهوامش

(٢) انظر :

Ch. MAURON: *L' inconscient dans L'oeuvre: et la vie de Racine*, 1957.

(١) انظر : Ch. MAURON: *Psycho critique de genre comique*, 1964

- (٨) المرجع السابق ، ص ١٩ .
(٩) المرجع السابق ، ص ٢١ .
A. UBERSFELD: Lire le théâtre, 1978, p. 9 (١٠)
E. ERTEL. Elements pour une sémiologie du théâtre, in : انظر (١١)
Travail théâtral, Juillet — décembre 1977, p. 121 à 150 .
F. RASTIER: L'ambiguïté du récit: la : انظر (١٢)
double lecture de Don Juan de Molière, in Essais de sémiotique
discursive, 1973.
- L. GOLDMANN: Racine, 1956 . (٣) انظر :
P. PAVIS: Problèmes de sémiologie théâtrale, 1976 (٤) انظر :
Voix et images de la scène, 1982.
(٥) ل . جولدمان ، راسين ، ص ٥٧ .
S. ASSAD CHAHINE: Regards Sur le théâtre d ' Arthur : انظر (٦)
Adamov, 1981, P. 139 à 179 .
A. UBERSFELD: L' école du spectateur, 1981, p. 10 . (٧)

