

التكنيك المسرحي

تأليف
فيليب فان
تيحجام

ترجمة
يوسف البدرى

التكنيك المسرحي

تأليف

فيليب فان تجمام

أستاذ تاريخ المسرح بالكونسرفاتور الألهي

للغيت الدرامي بباريس

ترجمة

يوسف البدرى

كلمة المؤلف

نحن لا نقدم للقارىء دراسة عملية للمسرح ولا دليلاً للمبتدئين فى الإخراج وإنما نقوم بتعريف جمهور المسرح بالعمليات المختلفة التى تؤدى إلى عرض المسرحية التى يشاهدونها ، وبالعوامل التى تلعب دوراً فى تنظيم وإعداد وعرض المسرحية تاركين جانباً الحفلات الموسيقية والأوبرا والأوبريت وجميع الأنواع التى تتبعها مجموعة من المشاكل الإضافية الخاصة باستعمال الأوركسترا والغناء والرقص .

إننا لا نعالج إلا المسرحيات الدرامية من لحظة اختيار النص المسرحى إلى وقت عرضه أمام الجمهور ، كما أننا لا نورد تاريخ فن المسرح وإنما نتعرض له فى حالته المعروفة الراهنة .

المؤلف

الفصل الأول

النص المسرحي والمؤلف

١ - القيمة الدرامية والقيمة الإنسانية للمسرحية

في أي عرض مسرحي مهما كان دور المخرج والممثلين ، يظل النص المسرحي المادة الأساسية التي يتوكل عليها لا يقوم هذا العرض . حقا ان المخرج البارع والممثلين الممتازين يستطيعون قيادة مسرحية متوسطة الى النجاح هذه المسرحية لا يمكن استساغة قراءتها خارج أضواء المسرح . والقيمة الدرامية عروضا عن القيمة الأدبية أو الإنسانية هي التي تحقق للمسرحية التجلج . والنص المسرحي الجيد يجب أن يترك المخرج والممثلين فرصة للإبتكار ، ومن هنا تكون قيمته الدرامية مستقلة استقلالاً تاماً عن جودته وقيمه النفسية أو الأيديولوجية ، كم من المسرحيات بدت لنا عند قراءتها كأنها درر ثم لاقى الفشل أو لم تلاق سوى نجاحاً متوسطاً بالرغم من قدرة الممثلين وحاسمهم ، وكان سبب سقوطها قصفاً في بنائها الدرامي ، الجمهور هو القاضي الوحيد في هذه المسألة ويستطيع المستقبل أن يظهر خطأه . ولكننا نقول أن الجمهور مع ذلك كان على صواب ، وقد يتغير الجمهور في مدى خمسين أو مائة عام وبالتالي يتغير حكمه على المسرحية فيدين من حكم عليها بالفشل ، فيجب على جمهور الأجيال القادمة أن يبتع نفسه في الزمن الذي كتبت فيه المسرحية . لقد حكم عليها الجمهور الأول في زمنه ولم يتقدم باسم الأجيال القادمة التي كانت تجهل عنها كل شيء موزى نفس هذه الظاهرة في نجاح مسرحية عند عرضها وفشلها عند إعادة عرضها .

ونحن عندما نعيد قراءة مسرحيات كان لها سحر وبهاء منذ مائة أو
خمسين عاما وأحيانا أقل ، نأخذنا الشفقة لنوق آياتنا وأجدادنا... ماذا ؟
أهذه المسرحيات استطاعت اضعاكم . ماذا ؟ هل استطاع زيف هذه
الأعمال العاطفية التراجيدية أن يؤثر فيهم . . . انهم مع ذلك على صواب
قد - كما حسب زمنهم ونبقا لمقايس غائبة عنا.

٢ - جمهور المسرح

المدير الذي يختار نصا مسرحيا للعرض يجب عليه ألا يحسب رأى
الأجيال القادمة ، بل يبحث عن إرضاء جمهور معين ، جمهور زمانه ،
جمهور المسرح الذي يديره ، إنه يعرف أن الجمهور يتجمع في مسرحه لنوع
خاص من المسرحيات ، وليس هناك من لا يحب الروتين سوى الجمهور ، إنه
يريد ان يرى شيئا جديدا ولكن غير مختلف كثيرا عما تعود أن يراه من
المسرحيات ، قليلا قليلا ويتحول ببطء يتطور ذوق الجمهور ، كما لا يجب
على المديرين المسئولين عن مسارحهم أن يكونوا مرتين ، وهناك بعض
المديرين الذين يخاطرون بالتضحية بالكسب المادي في محاولات تجريبية
- وذلك اطموحهم وحبهم الصادق للفن المسرحي - هذه المحاولات
التجريبية تقسرها لا تستطيع أن تكون مربحة أو على الأقل فمالة إلا اذا
كان لمسرحهم شهرة المسرح الذي نجده فيه التجارب الجديدة ويسمى
مسرح التجربة ، وهذه المسارح لها جمهورها المكون من الصفوة المثقفة

أو من يتذوقون هذا الفن وهؤلاء ستخيب ظنهم إذا عرضنا مسرحية
عادية مهما كانت ممتعة نصا وتمثيلا .

٣- أهمية تمويل المسرحية

ويقوم مدير المسرح أو الفرقة بخطوة حاسمة حينما يختار مسرحية فقد
تكون نتائجها غير محددة بالنسبة له وافوقته ، خاصة من الناحية المالية ،
فاذا كان إختياره موقفاً فيسجد الثروة ، وإذا كان اختياره غير موفق فربما
تقع الكارثة ، وقبل أن يرتبط يجب أن يحتاط بألف احتراص ، فالواقع أن
الوقت الآن يختلف عن الماضي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن
العشرين حينما كنا نستطيع أن نعوض - هل بعض المسارح - إحدى
المسرحيات دون تكاليف باهظة مخاطر من بتوقع سقوطها بعد بضعة حفلات .

كان يكفي في ذلك الوقت لعرض مسرحية جديدة أن نعد ملابس
استعملت من قبل عدة مرات وديكوراً بدائياً استعملت مئات المرات
وممثلين قد تقاضوا أجراً ضئيلاً اذ لم يكن هناك قانون اجتماعي يحمي هؤلاء
الممثلين فكانوا يباثرون بعض التدريبات السريعة ، أما الآن فالحالة تختلف
اذ يتطلب كل عرض مسرحي تكاليف باهظة ، فإسبينا جعلت العرض
المسرحي من الناحية المتعلقة بالمناظر أكثر صعوبة والجمهور يضحك شفقة
أمام معظم المسرحيات القديمة - منذ مائة عام تقريباً - فالمدبر المسئول
ستسوء سمعته الفنية إذا لم يقدم عرضاً مسرحياً ذو صبغة فنية معينة ، لذلك
وجب عليه أن يخصص نفقات هائلة لكي يحقق هذه النتيجة .

٤ - مشكلة اختيار المسرحية

يقول المديرون عادة ، اننا لا نجد مسرحيات جيدة ، بينما النصوص المسرحية تسكنس على مكاتبهم وفي أدرابهم . وفي منتصف القرن الماضي قل عدد المؤلفين بالنسبة لعدد المسرحيات المؤلفة فكان المبتدئ حظا كبيرا في أن تمثل مسرحيته اذا كانت لديه بعض الموهبة والصبر والمثابرة ، أما اليوم فعند المؤلفين والنصوص المسرحية التي تنتظر التمثيل ازداد زيادة كبيرة فقلت فرص تمثيل هذه المسرحيات بالنسبة للزيادة في المادة الأولية وهذا التأكيد يبدو مناقضا حينما تفكر في تعدد المسارح ، ولكن يجب ألا نقى أنه كان يوجد ، على الأقل ، نفس هذا العدد من المسارح في باريس في النصف الثاني من القرن الماضي ، وخصوصا أن نجاح المسرحيات كانت لا يستمر طويلا ، ونحن لا نريد أن نرهب القارئ بأرقام فتقول ببساطة أنه في الموسم المسرحي المتوسط كانت تعرض في باريس كثير من المسرحيات المختلفة أكثر مما تعرض الآن ، كانت الاعلانات تتجدد بسرعة مذهلة وهذا لأن جمهور المسرح كان اقل منه الآن ، والنجاح كان ينتهي دائما نتيجة لذلك في بضعة أسابيع ، أما النجاح والفشل المتوسطين فكانا كثيرين جدا وبدون نتيجة للدير وفرقة بل وبدون نتيجة للؤلؤ أيضا ولكنه كان يؤدي الى عرض مسرحية جديدة أخرى .

أما اليوم فنجاح مسرحية يستمر لشهور بل وسنوات ، هذا النجاح الذي يسيه كثرة الجمهور المتجدد على الدوام نتيجة لتوسيع المنطقة الباريسية وذلك لسهولة المواصلات التي تحمل الى باريس سكان الاقاليم

البيدة خصوصا في مختلف المعارض والاسواق، هذا النجاح يحرم المسرح من عرض المسرحيات الاخرى .

واليوم — حيث لا يوافق المدير على عرض مسرحية إلا باحتراس شديد — نرى عند النصوص المسرحية المعروضة أمامه كثيرا وحينما يكون مضطرا لاختيار مسرحية يجد نفسه أمام اختيار صعب ويلاحظ أنه في عام ١٨٥٠ كان كل مائة مسرحية مقدمة ثمانون لهم الحظ في العرض، بينما اليوم كل مائة مسرحية لا يوجد سوى عشرة أو خمسة استطاعوا أن يعرضوا على المسرح، وفي المسرحية كما في القصة زاد عدد المؤلفين بنسبة كبيرة .

ولكن عرض مسرحية يختلف عن طبع قصة ، فالناشر يطبع ١٥٠٠ أو ٣٠٠٠ نسخة وإذا نجحت القصة فإنه يضاعف عدد النسخ دون مخاطرة، أما مدير الفرقة المسرحية فعلى العكس ، إذ أن اخراج المسرحية يستلحق استخدام نفس المصاريف سواء عرضت المسرحية عشر مرات أو ثلثائة مرة ، فمدير الفرقة المسرحية لا يستطيع أن يجرب مثل الناشر ولكنه يجازف منذ المرة الأولى .

• — اختيار المؤلف

في حالة اختيار مسرحية للعرض نراعي حالتين ، أما أن يكون العمل لسكاتب مشهور أو لسكاتب جديد اخرجت له مسرحية واحدة ولكن لم ترسخ قلمه ، ففي الحالة الأولى إذا لم تحرز المسرحية المقدمة النجاح المنتظر

فسيجذب على الأقل اسم المؤلف الجمهور، والجمهور حينئذ سيكون أقبل
تحيانا ما نظن، إذ أن بعض الأسماء الشهيرة في المسرح المعاصر لاقت سقوطا
فاحشا على المسرح الفرنسي، فإسم المؤلف وسمه لا يحمي الحاشية التقديمية
للجمهور كما لا ينجي العيوب الخاصة بالعمل الفني .

وأخيرا فإن قرار المدير في هذه الحالة لا يكون صعبا ، على العكس يجد
المدير نفسه في معظم الأحيان أمام أعمال مؤلفين مغمورين سواء غسبر
معروفين كلية أو مغمورين من ناحية التأليف المسرحي ، والمدير المسرحي
ليس كالناشر ، لا يقرأ بنفسه جميع النصوص المسرحية التي ترسل له بل
يحط نفسه بنصائح المختصين والمخلصين وهذه النصائح تكون أول فرر
النصوص المسرحية إذ يحذف على أثرها كثير من النصوص ، وعند الناشر
يستخلص القارئ، أو القراء جزءا كبيرا من نصوص الاعمال التي تكشف
عن موهبة المستقبل وتسمع هذه الاعمال للناشر بأن يمتسح رأس ماله
لمؤلف يطبع أول إنتاجه حتى ولو كان هذا الإنتاج غير كامل ، فإذا ارتبط
مع مؤلف بعدد لمدة معينة فسيضارب بنجاح ربما يكون غير بعيد ، اما
مدير الفرقة المسرحية فلا يستطيع القيام بهذه المجازفة للأسباب السابق
ذكرها . كما لا يجب أن يترك مدير الفرقة نصوص مسرحيات احتياطية لديه
لأن الذوق يتغير سريعا في المسرح عنه في ميدان النص . فان نصا مسرحية
جيدة منذ خمس سنوات يبدو لنا اليوم غير لائق ، لذلك لا يجب اختيار افضل
المسرحيات للعرض ولكن المسرحية الفريدة في نوعها هي التي يجب أن
تعرض فوراً أو في أقرب وقت .

٦ - فرز النصوص المسرحية والحزف والتعديل فيها

تم بالطبع عملية فرز هذه النصوص المسرحية باستبعاد كثير منها ولقد قرأت بنفسى نصوص مسرحيات كثيرة وأستطيع القول بأن أول فرز لا يطول كثيرا اذ تظهر الاخطاء فى المسرحية مرعبا ، أسلوب طنسان - محضات - زخارف - تجدييدات سازجة - عرض مشالية عظيمة - عواطف سازجة - مواقف مفعمة - مبالغات ادبية - أو على التقيض أسلوب عادى ذو واقعية زائقة ، قصة غير محكمة البناء أو مترابطة ترابطا بسيطا ، طاعة عمياء لفكرة عابرة - هذه هى العيوب التى غالبا ما تقابلها تمنع وضع النص بين المسرحيات الممكن عرضها ، وهكذا نستبعد فى نفس الوقت ثلاثة أرباع أو أربعة أخماس النصوص المسرحية المعروضة ، أما المسرحيات الممكن عرضها فترضع تحت اختبارات عديدة متسابة وتناقش بمنأى .

والواقع أن النص الأسمى المعد للمسرح لا يبقى على حالته الأولى إذ يطالب المختص بالمسرح من المؤلف تعديلات تكون أحيانا جسيمة وغالبا قاسية وذلك لأن وجهة نظر المؤلف - وهو غير الخبير بالمسرح - تختلف عن وجهة نظر رجل المسرح الذى يرى ويسمع المسرحية المعروضة أفضل من قرائتها .

٧ - الحكم على المسرحية للجمهور وحده

قد ينخدع رجل المسرح أحيانا حتى ولو حكم على المسرحية بدون محاباه وبدون ضبط خارجى نعم . . . يستطيع أن يؤم نفسه بمنزى الاحداث وبالقيمة الانسانية للمسرحية ولكنه لن يلاحظ خطأه سوء الحظ الا أمام الجمهور، والواقع انه حالما تقوم التدريبات على المسرحية يرى رجل

المسرح فيها شيئا من السحر ، يؤدي هذا السحر الى نوع من الايمان ، ونحن
لا نستطيع عرض مسرحية الابهذا الايمان كما أن هذا الايمان لا يمكن أن يتحطم
الا بشاهد آخر هو الجمهور ، ونستطيع القول باننا لم نرى مسرحية اوقفت
اتناء التبريات لظهور اخطاء لم تكن قد ظهرت بعد .

وقد نتج هذا الايمان من كثرة تمثيل النص المسرحي ، فالممثلين
والمخرج والمدير يجدوا في هذا جمالا وعمقا هما في الواقع عمرة عملهم وليس
من جهد المؤلف ، وقد يكون هذا الجمال وهذا العمق معلومين أو قد
لا يراهما الجمهور .

وتعين النصوص الصحيحة لمدير المسرح أو للمختص في أحوال كثيرة
بواسطة صديق يعتمد بحكمه أو بواسطة زميل أراد أن يعرض مسرحية
كانت مخصصة للعرض في مسرحه ولكنه عدل عن عرضها لظروف غير
متوقعة كإمتداد عرض مسرحية ناجحة في مسرحه .

٨ - العوامل التي تؤثر في قبول وعرض مسرحية معينة

تؤثر كثير من الاسباب الخارجة عن القيمة الذاتية للنص في قبول
وعرض مسرحية. ففي حالات نادرة يقبل المؤلف أن يتحمل جزءاً من
التكاليف أو قد يحدث أن يعرض أحد الممثلين المشهورين مسرحية قد
كتبها المؤلف خصيصاً لهذا الممثل المشهور حيث يقوم هذا الممثل
أو هذه الممثلة بالدور الأول فيجذب معه جمهوره ، وقد تدفع المصلحة أو
الطموح المدير لعرض مسرحية دون اكثر من نجاحها .

٩ - كيف تختار فرقة الكوميدي فرانسيز مسرحياتها

وحالة فرقة الكوميدي فرانسيز حالة خاصة بالنسبة لهذه التظلة كما بالنسبة

انقطاً أخرى كثيرة هذا المترج عبارة عن اتحاد مجموعة من الممثلين لها لجنة قراءة
انفص التصوص التي امامها ولها مطلق الحرية في قبولها او رفضها .

وتسكون هذه اللجنة من بعض الممثلين ورجال الادب يعينهم الوزير
وتسكون طبقا للرسوم الصادر في ١٣ نوفمبر ١٩٥٩ وفي حالة عدم عرض
مسرحية في نفس السنة مع قبول اللجنة لها يكون للثوائف الحق في تعويض
قدره ٧٠٠٠ فرنك ، ولهذا المسرح رساله وهي من أسباب بقاءه ، هذه
الرسالة هي أن يعرض على الجمهور جدولاً للمسرحيات الكلاسيكية
أو الحديثة ، وحينئذ لا يقسم المسرح مسرحية جديدة وجب أن يختار من هذا
الجدول وهذا الاختيار يتم بموافقة لجنة القراءة أو باقتراح المدير أو أحد
الممثلين ، وتحدث اخطاء جسيمة عندما تكون المسرحيات ، في حالة
الجدول ، من الاتاج للدرامى الفرنسى وخصوصا عند بحث التمثيليات التي
نينهاها أو اعادة تمثيل المسرحيات الحديثة .

وفي الاوقات المادئة حيث لا محتمل اعلانات المسرح أى نجاح لمسرحية
وحيث لا توجد مسرحية جديدة بالعرض يقوم المسرح باعادة تمثيل المسرحيات
المعروضة بجدوله : فيقدم مسرحية قد نجحت من أعوام أو من أشهر وفي
هذه الحالة تجدد المسرحية بتغير كل أو جزء من الممثلين وأحيانا بتجديده
الديكورات . والكوميدي فرانسيز تقوم باعادة تقديم المسرحيات
الكلاسيكية العظيمة ، ومادامت التصوص المسرحية معروفة فالاهمية
تنصب على التمثيل فبتفاصيل التمثيل الدقيقة يميل معنى النص في اتجاه جديد
غير مألوف .

تصبح النصوص الدرامية ملكاً للجمهور بعد خمسين سنة من موت المؤلف أو موت آخر شريك في التأليف وقد زيدت هذه المدة بعد الأحداث التي استطاعت أن تمنع عرض هذه المسرحيات، والحرب مثلاً، فحرم أصحاب الحقوق من الدخل المالى الذى يجلبه عرض هذه المسرحيات.

اختيرت المسرحية وأتفق مع المؤلف أو أصحاب الحقوق على عرضها بعقد يضمن للمؤلف وأصحاب الحقوق نسبة مئوية من الدخل تحصل بواسطة جمعية الكتاب المسرحيين، وتحدد عن طريقها.

ربح المؤلف يتناسب بدقة مع عدد المتفرجين الذين شاهدوا العرض ودفعوا ثمن التذاكر، ومع ذلك فإن كبر المسرح لا يضمن تلقائياً دخل أكبر للمؤلف إذ أن المسرحية التي تنجح في مسرح صغير قد تستقبل بقدر في مسرح كبير ويبدو أنه توجد علاقة غامضة للفنانية بين طبيعة بعض النصوص المسرحية ونوع تأثيرها الخاص وسعة المسرح.

تكون للمؤلف وأصحاب الحقوق في مدة تمتعهم بحقوقهم السيادة المطلقة على المسرحية فلا يمكن أن تعرض ضد رغبتهم أو تحت شروط مادية أو معنوية يعتبرونها بخسفة لهم.

١١ - المخرج والممثلون والدير يفهمون جيداً جمهورهم

حينما يعاد عرض نص مسرحى فإنه يتغير تغيراً جوهرياً باذن أو

بمهوره المؤلف الذى قد يكتب حوارا جديدا لبعض الفقرات فيطيلها أو يختصرها حسب مايشعر به من التأثير عندما يرى النص المسرحى وقد دبت فيه الحياة ، أو حسب اقتراح الممثلين أو المخرج أو المدير المسئول لانهم كرجال مسرح يستطيعون أحيانا الحكم مقديما على رد الفعل عند الجمهور أفضل من المؤلف وأخيرا وبعد بضع حفلات توضع تعديلات جديدة وخاصة حذف بعض الاجزاء من المسرحية لانتارة أقباه الجمهور ، والنص المسرحى المطبوع يكون عادة هو النص المعتل حسب هذه الطريقة ، أى هذه النصوص المسرحية تعرض للقارىء بصفة نهائية بعد التحويرات والتعديلات الكثيرة التى أدخلت على النص الاصلى .

١٢ — صلاحية الممثل وتجانسه مع الدور

إختيار النص لا يتم فقط حسب طبيعة الجمهور ولكن حسب الممثلين المعدين أيضا ، ففي حالة فريق متجانس — وهى حالة نادرة اليوم — يجب أن تراعى عند الشخصيات فيجب ألا يتعدى هذا الرقم عدد الممثلين الذين يكونون الفريق كما لا يجب أن يكون أقل منه كثيرا فوليست كتب مسرحياته لشغل الامكانيات التى تقدمها فرقة كما أن كثير من المسرحيات كتبت بعد ذلك بالتفصيل لفريق بعينه ، كما يجب أن تراعى أيضا طبيعة الوظائف التى يجب أن تتجاوب مع الصفات الخاصة لمختلف الممثلين .

إذا لم يكن الفريق متجانسا فالإختيار يتوقف على التصرف مع أى ممثل يصلح خاصة لتمثل أحد أدوار البطولة ، وبصفة عامة فإن الفريق

يبحث على أن يمثل معظم أقراده ويعطى بذلك لمصانهم كل طاقتهم ، ثم يختار منهم وفق هذا الغرض .

يتم عرض كل مسرحية في حرية مطلقة ومع ذلك ففي حالة ما إذا كان عرض المسرحية سيسبب قلاقل تخل بالنظام العام فلتتيسر الشرطة في باريس أو عمدة أى مدينة أخرى أن يمنعها ، والسلطات لاتستعمل حقها الذى خوله لها قانون عام ١٨٨٤ الذى ينص على أن تقدم السلطات جميع نصوص المسرحيات التى يريد المديرون اخراجها وعرضها مع العلم بأن هذا القانون مازال سارى المفعول .

الفصل الثاني

الممثلون

١ — الحركة والنص المسرحي يجب أن يظهر غير منفصلين

لا يوجد عرض مسرحي بدون نص أو بدون ممثلين ، ومهما كانت مخيلة القارئ ، فإنها لا تستطيع أن تعطيه الانتقال الحاسم الذي يقدمه عرض المسرحية على المسرح ، هذا الانتقال الحاسم لا يستبدل بشيء آخر . ولتعطى الكلمة معناها الحقيقي القوى فنقول أن الممثل يترجم بلغة مرئية وسماعية كلمات ووقوات النص المسرحي ، وهو يترجمها بطريقة غير متوقعة تنفق قليلا أو كثيراً مع تلك التي تخيلها قارئ النص المسرحي ، أنه يترجمها بحسده ووجهه وصوته مظهراً الحزن أو السرور كما يترك له النص المسرحي حرية كبيرة في التعبير ، وذرورة فن الممثل تكمن فيما يفرضه على المشاهد من الإحساس بأنه لا يستطيع بأي حال أن يعطى للنص معنى أو مغزى آخر كما لا يستطيع أيضاً ترجمته بدقة برغم كل غنى النص ، كما يجب ألا يشعر المشاهد بأنها ترجمه فالنص المسرحي والتمثيل يجب أن يظهر غير منفصلين فالنص المسرحي يجب أن يبدو وقد خلق للتمثيل قبل أن يشكل في كلمات . وهناك حالة خاصة هي حالة الممثلين المشهورين — أنثي أشير الى مونييه سولي Mounet-Sully — ذوى الذاكرة الضعيفة الذين كانوا

يستطيعون معالجة هذه الفكرة بكلمات غير مترابطة أو عادية وهم أثناء ذلك يستمرون في تمثيلهم بقوة لدرجة أن الجمهور لا يلاحظ شيئاً ، أما المبتدئ في فن التمثيل فعلى العكس حينما ينسى الكلمات أى حينما تخونه الذاكرة يظل بدون حركة .

٢ - الصناعة الفنية

مهما كان موقفنا تجاه رأى ديدرو Diderot في كتابه الشهير *paradore* الذى يقول بأن الفن يفتح من الخيال وليس من الصناعة فالمعروف أن أى ممثل لا يفتق تمثيله ذاتياً وأن تعلم هذه الصناعة الفنية لازم لتحصل على التأثير الذى تحدثنا عنه .

أما الممثل الذى يندمج في دوره فعلى عكس رأى ديدرو - بنه مقابلاته مع جلريك Garrick المشهور - أن جزءاً من نفس الممثل يجب أن يظل حراً بصفة شاعداً أو محركاً للتمثيل المسرحى والواقع أن الممثل يلزم له في الحالتين أن يملك الصنعة والفن فطابفة الممثل كصنعية مسرحية لا تنتج عن ارتجال ولكن من تفاصيل مجمعة بقوة في إطار أساسه الدراسة والمهنة .

٣ - مدارس تعليم الفن الدرامى ومناهجها

هذه المهنة يتعلمها الممثل في مدارس الفن الدرامى الخاصة أو العامة ومعظم المدارس الخاصة تعرض نوطاً من المراحل الاوليصة ، ومن بين

مؤسسات التعليم السامة مركز التدريب الدرامى بشاوع بلائش؛ ويكون المرحلة الثانوية والمدارس الاهلية الاقليمية أما الكونسرفاتوار الاهلى للفنون الدرامية فهو المرحلة المالية التي تعد لها الهيئات الأخرى وخلال سنتين أو ثلاثة وأحيانا أربعة سنوات من الدراسة يمثل تلاميذ الكونسرفاتوار الاهلى للفنون الدرامية - الذين ثبتت صلاحيتهم في مسابقة عامة تمام كل سنة ويستطيع بعض هؤلاء التلاميذ أن يحصلوا على الجائزة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو جوائز أخرى تقديرية في الكوميديا الكلاسيكية أو الحديثة أو في التراجيديا ، وتشمل كلمة كوميديا في المصطلحات الخاصة بهذا المعهد جميع المسرحيات التي ليست تراجيديات كلاسيكية قديمة - ويطلقون كلمة كلاسيك على كل مسرحية ظهرت قبل عام ١٨٥٧ تاريخ وفاة الفريدي موسىه Alfred de Musset والطلبة الذين لم ينالوا أى جوائز لا يستطيع أن نخط من قديم لأن السنوات التي قضاها في الكونسرفاتوار قد منحهم ثقافة مسرحية متينة للغاية ، كما قام إختبارات دورية كل نصف سنة لكل سنة دراسية ليلاحظوا تقدم الطلبة وهذه الإختبارات تسمح لهم بطرد الطلبة الغير لائقين .

يمنح الطلبة من التمثيل في أى مسرحية مدة دراستهم إلا بتصريح خاص أما الذين يفوزون بالجائزة الأولى فيستطيعون العمل فوراً في الكوميدي فرانسيز كطلبة في مدرسة داخلية ولا يستطيعون رفض هذا الطلب .

وتشمل مواد الكونسرفتوار - خلاف الدراسة الدرامية - تاريخ الأدب الدرامي وتاريخ المسرح كهيئة فنية ، ودراسة اللغات الأجنبية ودراسة الشيش والقانون والرخص والاعاب البدنية وفي ذلك الحين أو خلال احترامه للفن يتخذ الممثل غالباً اسماً مستعاراً يشتهر به بين الجمهور.

٥ - الأدوار التقليدية في المسرح

يقدم الممثلون لوظائف تمثيلية تقليدية مختلفة حسب تكوينهم البدني وإستعدادهم الطبيعي .

للرجال

عاشق (هوراس Horace في مسرحية مدرسة النساء L'école des femmes)
العاشق الثاني (كليتندر Clitandre في مسرحية عنو المجتمع Le misanthrope)
الفتى الأول (فالير Valère في مسرحية طرطوف لموليير Tartuffe)
الدور الأول لشاب (كليتندر Clitandre في مسرحية النساء السالمات Les femmes Savante)
الدور الأول للشباب الأكبر (المانيفا Almaviva)
في مسرحية حلاق اشيلية Barbier) الدور الأول الأكبر (الست Alceste في مسرحية عنو المجتمع أيضا) المهرج الكبير (بيرو Pierrot)

مسرحية دون جوان (Don Juan) المهرج الثاني (أوردجون Orgon ،
 بارتولو Bartholo تى جن Petit-Jean في مسرحية المدافعون
 Les plaideurs) المهرج الاول (وبالأخص في مسرحية الخوذة الكبيرة
 La grande-casque) . . (سجانارال Sganarelle في مسرحية دون جوان ،
 ومسكارى m:scarille في مسرحية الطائش L'étourdi وكرسيان Crispin
 في مسرحية كريسبان غريم سيده Crispin rival de son maître)
 المهرج الاول المميز وبالأخص (كوفيل Covielle في مسرحية البرجوازي
 النبيل Bourgeois لافلش La Flèche وكرسيان في مسرحيات بأسمه ماعدا
 مسرحية المورث Legataire) لابس المعطف (أرنولف Arnolphe)
 رجل المال (ليزيمان Lysim-m في مسرحية المجيد glorieux وتكرريه
 Turcaret) الشخص الهرم السخيف (دور عجوز يجبر الممثل على وضع
 المساحيق في وجهه بطريقة مبالغ فيها تظهر التجاعيد وبالأخص الشيوخ
 السنخاء مثل جيروننت géronte في مسرحية طيب رغم أنه
 Le médecin malgré lui) الأب النبيل (جيروننت في مسرحية الكاذب
 Le menteur ، ودون لويس Don Louis في مسرحية دون جوان)
 الحكيم (كليونت Cléante في مسرحية طرطوف) .

النساء :

الساذجة (انيس Agnès) العاشقة (هنريت Henriette في مسرحية

النساء العالمات) البطلنة (اليز Elise في مسرحية البخيل L'avare) البطلنة الكبرى (الفير Elvire في مسرحية دون جوان) الدور الأول للشباب (الكن Alcène) الدور الثاني للتأققة (اليونت Eliante في مسرحية عدو المجتمع) دور التأققة الكبرى (سيلمن Célimène في مسرحية عدو المجتمع) الدور الثاني للخادمة (خادمت ماريغو) الخادمة (دورين Dorine في مسرحية طرطوف) الام النبيلة (فيلانت Philaminte) الدور المميز (ارسينوى Arsinoé) المرية العجوز (مدام برتل Mme Pernelle في مسرحية طرطوف).

ومع أن هذا النظام مطابق تماما للدوار التقليدية للمسرح الكلاسيكي حتى الثورة، إلا أنه لا يتفق قط مع المسرح الحديث الاكثر ثروة وتغيرا واختلافا في النماذج الانسانية التي تمثلها على المسرح فحن نرى فكرة النموذج تختفي لتظهر الشخصية. ونظام الوظائف هذا أيضا لا يستطيع استخدامه لإنشاء أساس البرقيات، وهي التي حددت الآن نظريا بعسبد الاسطر التي يلقيها الممثل بشهرته أي بتأثيره على الجمهور.

ومكذا لا تتبع في توزيع الادوار حاليا الوظائف التقليدية كما لانخصص أي مثل لنور معين حيث تجسم كفاءته الشخصية. هذا التطور أتى من انه إلى أواخر القرن التاسع عشر كان المؤلف المسرحي يخلق أشتاحه أكثر الأحيان بعد أن يطابقها مقاسا على الوظائف التقليدية لفرقة معينة، بينما المؤلفين الجدد يخلقونها في استقلال تام من مخيلتهم،

ويحدث طبيعياً أن يكتب المؤلف الدرامى دوراً أو أكثر واحداً نصب
عينه الموهبة الخاصة لممثل أو ممثلين معيناً لهم هذه الأدوار .

٦ - توزيع الأدوار

توزيع ادوار المسرحية هو تقسيم شخصيات المسرحية بين الممثلين
المعينين لتمثيلها ، هذا التوزيع يشمل أعضاء فرقة متجانسة - فيعطى
كل منهم الشخصية التي تناسب استعداده - أو ممثلين قد استحووا من
جهات مختلفة فاجتمعوا وقتياً لتمثيل إحدى المسرحيات لمطابقتهم الخاصة
للشخصيات أو شهرتهم إذا كانت مستجذب الجمهور ، دون أن تكون
مطابقة الممثلين للشخصيات فيها شيء من الصعوبة .

وحيثما يكون ممثل أو ممثلة ذا موهبة كبيرة قد تخصص في دور أو
في وظيفة فإنه يدخل من وقت لآخر ضمن فريق متجانس . واليوم تختص
فكرة الفرق المتجانسة ماعدا الكوميدي فرانسيز ومسارح التجربة والمرأكز
الدرامية وبعض المسارح الباريسية .

واختلاف الأدوار وتعدد وتوحيح نماذج الشخصيات تضمن توزيعها
موفقاً لها من الممثلين ، فحينما نجد ممثلين مؤقنين لا يكونون وحدة فالتماكك
الذي تخاطر هذه الطريقة بهدمه نراه ثانية في سلطة المخرج . هذه القوة
الجديدة . قبل أن نولى المخرج سلطانه نحن نعرف أن التماكك التام في
الفرقة لا نستطيع الحصول عليه الا بفضل ممثلي الفرقة الذين اعتادوا التمثيل

مما ياستمرار ، والتوزيع الصحيح للادوار لايتأتى من نجاح هؤلاء الممثلين في مسرحية معينة ولكن من شهرتهم السابقة ، وبالرغم من التوزيع الجيد للادوار فان التمثيل الرديء يودى بالمسرحية إلى بعض الفشل .

٧ - عقود التمثيل

يرتبط الممثل في أى مسرحية بعقد نموذجى قد حددت بنوده بدقة بواسطة نقابة الممثلين المؤسسة في أول يناير ١٩٢٨ ويشترط أن يكون العقد كتابى وأن يحدد تاريخ البدء ومدة العمل ومدة عرض المسرحية وأحيانا يحدد تحدد مدة العقد بموسم مسرحى أو على الأقل ثمانية أشهر متتابعة وأحيانا في أى عند عرضها ، اما واجبات الممثل فنظمه تفصيليا في لائحة داخلية ، وحينما يفسخ الممثل العقد فانه يدفع تعويضا نظير حرمان الفرقة من تمثيله ومع ذلك فقد يحدث أن يطلب الممثل للاشتراك في فيلم سينمائى مع العلم بأنه يمثل في مسرحية فيفضل المكسب المادى الهائل الذى تضمنه له السينما باشتراكه في تمثيل الفيلم ويدفع التعويض المنصوص عليه في العقد ليسترد حريته . وسرى بعد ذلك الحالة الخاصة التى تطابق نظام الكوميديى فرانسيز والى يرتبط فيها الممثل بالعقد الذى يوقعه سواء بتمثيل عدة حفلات أو بفترة محددة أو بطول مدة عرض المسرحية التى يشترك فى تمثيلها .

٨ - البديل

قد يمنع المرض أو أى حادث عارض الممثل فى بعض الاحوال من التمثيل . ولكى لا توقف عرض المسرحية نستعين بالبديل وهو الممثل الذى

درس الدور وانترك في البر وفات وأصبح نادرا على أن يحتل سرعا
مكان زميله الذي عاقه المرض أو أى حادث .

يجب أن يعلن هذا الابدال الجمهور ، وحينما يستمر يشار اليه في
الاعلانات ، فالمخرج الذى دفع ثمن التذكرة يشاهد ممثلين معينين له الحق في
استرداد ثمنها في حالة تغيير أحد ممثلي الادوار الأولى . وحينما تمثل مسرحية
عدة أشهر متتابعة فمن الطبيعي أن تعطى بعض الادوار لممثلين لم يشتركوا
في تمثيلها أول مرة ، هذا الابدال يعلن عادة في تكتم شديد وعلى العكس
حينما يعود الممثل - لثى مثل المسرحية أول مرة - إلى دوره مرة أخرى
يعلن عنه بدعاية كبيرة في الاعلانات والصحافة .

٩- الكومبارس

الكومبارس هم الممثلين الذين لهم أدوار صغيرة لا يتكلمون فيها على
المسرح وفي المسرحيات ذات المناظر الكبيرة والتي تستخدم فيها أشياء
غير مسرحية أو أشخاص لا ينتقلون إلى فئة الممثلين . يؤجر الكومبارس
خدماتهم كعوامل جماعية (عساكر - فلاحين - أشخاص من الشعب)
حيث يستوجب دورهم في المسرحية حركات جماعية ، أحيانا صيحات أو
هتافات أو بعض كلمات منفردة ويطلب منهم أن يلبسوا ملابس معينة وأن
يطيعوا بنظام تعليمات المخرج .

لا يستطيع أى ممثل الظهور على المسرح بدون أن يلبس ملابس خاصة وأن يضع ما كياج حتى ولو كانت المسرحية معاصرة وكانت الملابس العادية التي يلبسها تلائم دوره ، إذ لابد أن يلبس الممثل لباساً معداً حسب تعليمات معظم الديكور الموجود في المسرح والذي يتقاضى أجراً من ادارة المسرح. والاضاءة الشديدة الموجودة على المسرح تمنع الممثل من التمثيل بوجهه الطبيعي فيظهر الوجه باهتا ، فيجب حينئذ أن نمنح بشرة الوجه لتظهر تفاصيله والممثل ذى الخبرة الطويلة يستطيع أن يقوم بعمل المكياج بنفسه ، أى يغير هيئة وجهه لتناسب مقتضيات الاضاءة ، والتعبير عن دوره ، ولكن في معظم الاحيان يتولى أحد المختصين هذه العملية وعلى الاخص عندما تكون غير ضرورية في بعض الأدوار الكبيرة العتيقة التي لا يحتاج الممثل أن يعبر فيها بوجهه عن الشخصية ، وهذه العملية دقيقة لدرجة أن المكياج لا يجب أن نراه في الصفوف الامامية كما يجب أن يكون جيداً لينتج الأثر المطلوب أمام أعين النظارة الجالسين في الصفوف الخلفية ، ولا يتم الأثر المرجو من المكياج في الواقع إلا بتنظيم الاضاءة، فالاضاءة يجب ان تعدل بدقة وباستعمال الزجاج الملون الذي يمتص كل أو جزء من الألوان المقابلة .

وأقل مكياج يتسكون في الغالب من أصباغ الوجه ضرورية لمنع لوجه من أن يظهر أغبراً وطبقة رقيقة من البودرة تمنع اللعاب ، وأحياناً تضاف

مساحيق التجميل إلى أصباغ الوجه . وتعين مساحيق التجميل أو غيرها بطريقة أصلية حسب الألوان ، وهذه الألوان المختلفة تكون لوحة حقيقية أما الألوان المستخدمة فكثيرة — خلاف صبغة الوجه رقم ٣ الكستاني والأسود والأبيض والأخضر والرماذي — والأزرق الرماذي — والأصفر القرمزي والأحمر القاني وتخلط هذه الألوان لتعطينا ألوانا مركبة ، أما الأقلام فتعمل للمسات الدقيقة من الألوان ، تخاط مساحيق التجميل في اليد اليسرى وتوضع بأصابع اليد اليمنى أو بفرشاة أو أسفنج كما تلتصق الزخارف الأخرى على الوجه ، كاللحية والشارب — بالفرشاة وبعد انتهاء العرض تسمح المساحيق بنوع خاص من السوائل مثل الغازاين وإذا اضطرتنا إلى تغيير شكل الوجه أو الألف نستعمل عجينة كبيرة تسمى «عجينة الألف» .

١١ - أهمية المكياج

لاختلف التماذج الانسانية التي يجب أن يجسمها الممثل في الشكل الطبيعي للوجه والأذن العام للبشرة فقط فالمكياج من أهدافه أيضا أن يعطى الوجه تغيير يعكس حالة نفسية معينة ، فطبقة مساحيق التجميل يجب أن تكون رقيقة جداً حتى لا تعوق التعبير بالوجه كما يجب أن يبنى الممثل تفاصيل المكياج على ملاحظة التماذج التي يقابلها في الحياة وهكذا يستطيع

أن يعدل خطوط وجهه وتعبيراته الطبيعية ملاحظاً أصل وعمل ومزاج
وتقسية الشخصية التي يمثلها .

والمكياج لا يوضع على الوجه فقط بل أن جميع أجزاء الجسم التي
تظهر على المسرح يجب أن تصبغ بمسحوق التجميل السائل لما سبق عليها
من الضوء .

١٢ - البروكات والوجوه المستعارة

بالرغم من أن استعمال الأشياء المستعارة غير ضروري بعكس المكياج،
إلا أنها تستعمل في كثير من الأدوار ، والبروكات تكون بجهة أو من
غير جهة وفي الحالة الأخيرة يجب أن يكون التصاق جهة الباروكه وجهة
الممثل غـ ير ظاهر بقدر الإمكان وأيضاً في حالة الصلع ، أما الزخارف
المستعارة في الوجه كالعيه والشارب والحواجب فيجب أن تستعمل بنفس
الحرص والشارب فقط نستطيع أن نرسمه بفرشاة خاصة وكذلك يجب ألا
يكون هناك فاصل بين المكياج - الذي يغير شكل الوجه - والتعبيرات
الجديدة التي يجب على الممثل عملها ، ولنترك جانباً المواقف التي يستطيع
الممثل اتخاذها ليـ مثل الشخصية : إذ يتقوس أو يرفع هامته أو تصدر عنه
بعض الحركات العصبية ولكن حجم الجسم يجب أن يتغير غالباً .

الممثل الرفيع يستطيع أن يمثل شخصية رجل له كرش فيليس تحت

سرتة بطن حشو ، وسمانات دقيقة للأرجل بنفس الطريقة الاكتاف
 تعرض وترقع ، كما يضاف ، أتب ، صناعى الظهر ، وهذه التغييرات
 دقيقة فى تنفيذها لأن جسم الانسان يكون وحده كل جزء يؤثر
 فى الهيئة الكلية : فظهر الرجل ذو الكرش مثلا ليس كظهر الرجل الرفيع
 ووضع الرأس عند رجل مرتفع الصدر غيرها عند رجل منخفض الصدر ،
 وسير الأحذب يختلف عن سير الرجل العادى وهكذا . ولينثل شخصية
 الاعرج يلىس الممثل حزاء له تعمل غير متساو فى الطول . والاعور
 والاكتع لا يستطيع المشـل تقليدهما دون الاستعداد لذلك . كل هذه
 الاقتباسات لتماذج البشرية استتلفة هى جزء من المكياج .

١٣ - الالتقاء والتمثيل

عندما يترجم الممثل النص المسرحى (أى عندما يمثل) فهناك مادتان
 من الممكن فصلهما . هما الإلقاء والتمثيل . أما الالتقاء فيعود
 كشارح للنص . أما التمثيل فإن الممثل يعبر بمركات جسده وبأبوجه عن
 الأفعال التى يجب أن ينقلها المتفرجين فى جميع درجاتها هذان العاملان
 لها أهمية نسبية عكسية . فإذا كان النص أدبيا أو فلسفيا فإن صفة وسلوك
 الصوت وتفاوت التنغيم واللهجات الخاصة بالحلب والخوف والرقة والأفعال
 هم فى هذه الحالة جوهر التمثيل وهم الذين يجب أن ينقلوا إلى المتفرجين جمال
 النص الأدبى أو ورقة النص الفلسفى وفى هذه الحالة يجب أن تتلائم المواقف
 والمركات التمثيلية تتوح الالتقاء من الهدوء الهدنة ، وعلى العكس

في مسرحية أو في منظر حيث لا يبر النص إلا عن جزء من الدراما التي يتخيلها المؤلف ، يسترد التمثيل الجسدي والتمثيل بأساليب الوجه حقوقهم في هذه المواقف ويبر الممثل بذلك عن الحقيقة الداخلية للشخصية في التراجيديا والكوميديا ولا يتطلب من الإلقاء في هذه الحالة إلا أن يكون واضحا وصادقا وفي مقابل ذلك نرى مرونة الجسم وحرية جميع أجزائه في الحركة ، كما أن التعبير بالحركة عن السرعة والبطء وتعبير الوجه وتشكيل أسابره تعتبر الوسيلة الجوهرية التي تعبر عن الشخصية الانسانية في طبائعها وحبها واقفالمها .

الممثلون الذين يمتلكون هاتين الوسيلتين ، - الإلقاء والتمثيل -
 للتعبير متساوي الصفات ، نادرين ، مثلاكين فرديك لومتر *Frédéric*
Lemaître منحا في تمثيلية متوسلا في الإلقاء والمثلة الشهيرة بارتيه
Bartet فائقة في القائها ولاستطيع القيام بالأدوار التي تقتضى التمثيل المتقن.

١٤ - الخوف والارتباك

قال كونديه *Condé* أن الضابط الذي يؤكد أنه لا يخاف قط كاذب ، وكذلك الممثل الذي يدعى علم الشعور بلهبة قط كاذب ، فالهبة هي الخوف الكاذب الذي يشل حركة الممثل أحيانا عند دخوله المسرح ولو في الأدوار التي درست جيدا ، وأحيانا في الأدوار المألوفة بالنسبة له ، هذا الخوف هو نوع من القلق الذي يلغى الذاكرة ويمتدق الصوت ويشل الأعضاء

ويجمل الحركات خاطئة أو أوتوماتيكية والنظرات زائفة غير مستقرة وإذا
استطعنا التغلب على هذا الارتباك فن النادر أن يقاوم هذا الارتباك حرارة
التشيل وقوة النص المسرحي التي تنشأ منذ اللحظة الأولى للتشيل ، وينشأ
هذا الارتباك من جمهور المسرح نفسه تلك الآلية أو من الهدوء بعد التوتر
الذي شل الممثل بعد التبريع السابق على خشبة المسرح وأحيانا لحالة عصبية غير
عادية أو حادث غير متوقع تتج على خشبة المسرح أو بين النظارة أو من
الفكرة التي يتخيلها الممثل أحيانا في عدم كفايته

١٥ - ضعف الذاكرة

ونظرة ضعف الذاكرة هي تهديد آخر يحمود دائما حول الممثل ، فبجأة
ودون ما سبب نفسى كلمات النص الذي حفظناه جيدا والذي رددناه . هذه
الظاهرة التي يمكن أن يقع فريسة لها أكبر الممثلين هي أننا بعد أن نقرأ النص
عدة مرات نتمنعه الذاكرة بنوع من الآلية ، وضعف الذاكرة يأتي في النصوص
المسرحية التي حفظت حديثا ثم الغاما الإدراك والانتباه ولو قليلا ونستطيع
أن نقول بطريقة متناقضة ظاهريا أنه كلما كان النص غير محفوظ جيدا كلما قلت
فرص ضعف الذاكرة ، فالممثل في هذه الحالة غير مطبق لآلية ذاكرته فيراقب
نفسه دون وعي ويدير عمله ، وعلى العكس حينما يطمئن الممثل لآلية ذاكرته
تخونه هذه الآلية وحينذاك يجب عليه أن يتقل فجأة من طريقته الآلية
طريقة الإدراك فيتذكر النص الذي سبق ضعف الذاكرة ليجد في إدراك

تمام الترابط المنطقي للموضوع — وع فالممثل المحرب يتجنب هذا النقص (في حوار المسرحية الغير محفوظ) والغير منظم ولا يبعث عن الترابط في أصل المسرحية حتى لو ترك جزءاً كبيراً من الموضوع عاолоا بحركة عقلية تلقائية أن يجد بقية إجابته أو الاجابة التالفة تاركاً أحياناً بعض إجابات الزملاء الذين يمثون معه ، وفي حالة الاخفاق في خلق هذا الترابط يجب على الزميل — حيناً يرى الاضطراب أو الكوت الغير عادى — أن يربط زميله بإجابته فيظهر عند ذلك بقية الحوار .

١٦ — الملقن

ولتجنب ضعف الذاكرة — ولو أنها أصبحت شيئاً نادراً الآن — بعد وجود الملقن — فالممثل لم يمكن يتقن دوره جيداً في غياب هذا الملقن . والملقن أمامه النص ولا يظهر للجمهور ويتابع النص بعينه بدقة تامة ويكون مستعداً لتلقيه الممثل المرتبك ، كما يجب أن تكون له طريقة خاصة للنطق وطريقة خاصة لتوصيل صوته ليفهمه الممثل الذى يكون أحياناً بعيداً عنه وذلك حتى لا يصل صوته للجمهور .

حيناً يردد الممثل عقلياً بقية موضوعه خاصة عند إجابته أحد الزملاء ويخشى أن تكون هذه الاجابة قصيرة فإنه يقترب بطريقة طبيعية من الملقن لسمع النص جيداً .

ودور الملقن اليوم ذو أهمية كما في الماضى، فكما قلنا أن سرعة ظهور

المرحبة وعدم كفاية البروتوكول وتتابع إعلانات المسرحية المتكررة والجد
 الواثق على المسرح قد اقتضى ذلك كل وجود الملقن . ويبلغ بعض الممثلين
 أوج قنهم بأداء أدوار لم يتقوها فيستعمون ويتلون النص من فم ثم الملقن
 ونحن نسمى هذا « التمثيل الملقن » ، كأن بعض الممثلين الغير واثقين من
 ذكرتهم يصرعون في بعض الأماكن من خشبة المسرح حيث أما كنهم الطبيعية -
 أو ذات غير مرتبة للجمهور تكاتب فيها فقرات النص التي لم يحفظوها وإن هذا
 العلاج قادر ولا يستخذه إلا الممثلين المضطرين لتمثيل عدة أدوار في آن
 واحد ، وهذا العلاج واجب حينما يقوم الممثل بأداء عدة أدوار متتابعة
 في الموسم المسرحي . وبعض المسارح تستغنى اليوم عن الملقن بعد بضخ
 حفلات كما ضرب كوبر Copeau أول مثال لذلك .

١٧ - إهتمام الجمهور بالتمثيل

من المؤكد أنه في العرض المسرحي يكون إهتمام الجمهور بالممثلين أكثر من
 إهتمامه بالنص المسرحي ، فالجمهور يفتتح بمشاهدة نص مسرحي متوسط يمثل
 جيداً ولا يستطيع أن يتحمل رؤية نص مسرحي جيد يمثل بغير مهارة
 بواسطة ممثلين عاديين وهو رأى يجب أن نحترمه ، ويوضعه ببساطة : تعدد
 وسائل العزف - بالقرأة والراديو - أعطى للمنظر الدوامي طبيعته الحقيقية
 كنظر . ومن جهة أخرى فالجمهور الغير قابل لفهم القيمة الخاصة لنص

مسرحة يستطيع على العموم أن يدرك موهبة وقبلة الممثلين ، فتأثير الحقيقة والطبيعة يكون في مجال التمثيل أكبر وأسرع فهي تستلزم نوع من الغريزة التي قوتها السيئنا ، كما أنها تطلب مستوى ثقافي غير مرتفع والمجد الحقيقي للممثل أن ينقل إلى الجمهور جمال النص المسرحي إذ لن يشعر الجمهور بهذا الجمال بدون المثل .

الفصل الثالث

البروفات والاخراج

١ - التعليقات الأولية في الاخراج

حددت المسرحية واختير الممثلون وابتدأوا في حفظ ادوارهم فاذا كانت المسرحية معاصرة وكان من الضروري وجود مؤلفها ، يجتمع المخرج والممثلون الذين وقع عليهم الاختيار مع المؤلف ليدرسوا المسرحية . وكلما زادت أهمية النص الايديولوجية أو النفسية أو الخاصة بالقيمة الجمالية كلما وجب أن تكون هذه الدراسة عميقة ، فالمؤلف يشرح للمخرج أو الممثلين فهمه لاشخاص المسرحية وما هي طبيعة الدراما الصحيحة التي تمثل وما هو الايقاع العام للحركة وأخيرا ما يريد قوله من خلال كلماته وعندما يكون النص قديما أو عندما لا يستطيع المزارف الشرح للممثلين فإن المخرج هو الذي يتولى شرح هذه التعليقات لزملائه محاولا استخلاص آراء المؤلف العميقة وفي بعض الاحيان تكون المناقشات حرة حيث يدل كل ممثل بوجهات النظر التي رآها عند أول قراءة للمسرحية ولكن في اكثر الاوقات ينظم المخرج ويكتب مقدما طريقة أخراجه .

هذا العمل واجب خاصة عندما تكون المسرحية كلاسيكية عرضت

عدة مرات ففي هذه الحالة يكون الهدف الواجب الوصول اليه من دراسة الموضوع هو ايجاد تقليد نقيق بقدر الامكان وأن نعطي للإخراج الجديد لونا آخر جديد يميزه عن طرق الاخراج السابقة، كما يجب أيضا أن يوجد بعض التوازن بين الابتدال وعكسه وبين الاحجام والجرأة، ونحصل على اللمحة الصحيحة يجب أن نقرأ كثيراً من الوثائق التاريخية التي تعيد ترتيب الجو الروحي والطبيعي لحقبة التأليف . الاصاله لا توجد الا في اطار طريقة خاصة فاذا خنا هذه الطريقة فإننا سنفسر عكس الاتجاه العام وفي هذه الحالة لن نعد إلى الطريق العام مهما اخترعنا تفاصيل ماهرة وعلمية، وإذا كان الايقاع النهائي للسرحة لا ينشأ الا من البروفات فيمكن أن نعطي حينئذ تعليقات من أول الامر لنمنع المثليين من العمل في أيقاع غير مناسب لا يمكن التخصص منه بعد ذلك .

جلسات العمل تكون أيضا مخصصة لشرح الدور النفساني، الذي يتحرك في مجموع السرحة وكل يمثل في الواقع يميل إلى التعمق في المناظر التي يظهر فيها فقط وعلى العكس يجب أن يهتم بالدخول في مجموع الحركة النفسية والروتينية لينسجم تمثيله تماما مع زملائه، وبهذا يساهم في تأكيد وحدة الاسلوب الجماعي للمرض .

هذه التعليقات العامة تكون ذات فائدة لان النص المسرحي يتسمى إلى حضارة بعيدة في الزمان والمكان، ويعبر عن عقلية ابعده من تلك التي اعتاد عليها المثلون بل والعمر الذي يعيشون فيه والمسرحيات التي يمثلونها عادة، ولنتذكر التضارب الذي وقع فيه لينيه بو Lugué - poc مدة طويلة وهو يفرض على تمثيله تفسيراً خاصاً للمسرح أبعن Ibsen، وبعد

أن تعلم حقيقيا بواسطة أبنس نفسه وبواسطة وجاه المسرح الاسكتلنديين
 عرف الأسلوب الحقيقي لأبنس ولكن متأخرا ، وهذا الأسلوب أقرب
 إلى الواقعية الرجوازية ، كما عرف أيضا الفهم المعكوس الذي أقامه
 المخرجون الأمر يكون للايقاع والأسلوب لبعض المبرحيات الفرنسية
 المعاصرة . وتجنب مثل هذه الأخطاء في إنتاج المسرحيات القديمة اجتمع
 مختلف المخرجين في (آراس) عام ١٩٥٦م وتبادلوا وجهات النظر في هذه المسألة .

٢ - نسخة التمثيلية الخاصة بالمثل

يجب بالطبع أن يقتنى كل ممثل الجزء الخاص به من نص المسرحية
 وحينما تطبع يجب أن يحصل على نسخة من النص الكامل لها ليتجنب جميع
 الأخطاء ، وبين بطريقة خاصة اجابته وآخر كلمات اجابة المشسل الذي
 سبقه وذلك على النسخة التي تسلبها .

إذا لم تطبع المسرحية تكتب على الآلة الكاتبة ادوار الممثلين كل على
 حدة كما تكتب آخر كلمات اجابة الممثل أو الممثلين الاخرين . يكتب
 الممثل على نسخه التعليقات الصحيحة التي تعطى له خلال البروفات وخصوصا
 التعليقات التي تخص تمثيله ، وعندما تنفذ هذه الاعمال التحضيرية نستطيع أن
 نبدأ البروفات بطريقة فعالة .

٣ - البروفات الأولية

تبدأ البروفات أولا جزئية ولا يتم الا ببعض المناظر وبعض الفصول
 أو بعض الأدوار وتكون بالملابس العادية وبدون ديكورات ، إما على خشبة

المسرح الذى ستعرض عليه المسرحية أو في مكان آخر مهم، مثل هذا العمل إذا كان المسرح مشغولاً أو إذا كان تمثيل البروفات فيه سيتكلف مصاريف ليس لها فائدة كالإيجار والاضاءة

خلال هذه البروفات الأولية يعتاد الممثلون على ادوارهم وعلى اجابتهم أي يعتادوا على زملاء الذين سيمثلون معهم على خشبة المسرح، وتضم المناظر قليلا قليلا في فصل ثم تضم الفصول معا: حينما تخرج مناظر أحد الفصول متفرقة وبغير ترتيب فإنه يلزم أن تربط هذه المناظر وذلك بإعادة تمثيل هذا الفصل جميعه بالترتيب العادى لهذه المناظر، والمخرج في هذه الحالة لا يوقف التمثيل حينما يلاحظ خطأ أو قصصا ولكنه يدون ملاحظاته ولا يتخبر بها الممثلين الا عند إعادة تمثيل هذا الفصل .

تكون الصعوبة - خصوصا في البروفات الأولى - في جمع الممثلين الذين يجب أن يمثلوا معا فكثير منهم لن يكونوا في ذلك الوقت قد استطاعوا التخلص من التزاماتهم المهنية الاخرى ، وفي البروفات الاخيرة فقط يكون التمثيل بالملابس وفي وجود الديكورات .

ومدة البروفات تتغير فهي تعتمد على الممثلين وعلى عدد مناظر المسرحية وعادة الممثلين في التمثيل معا وفنهم ، كما يمكن أن يترك أحد الممثلين التمثيل في المسرحية وهذا يضطرقنا إلى تحديد الممثل الجديد للدور مع مجموعة قد أنسجمت ، وكذلك التأخير في تسليم الملابس والديكورات . ونظام البروفات ومواعيدها وأسماء الممثلين الذين سيشاركون

فيها وجزء المسرحية التي - يمثل يوضع كل يوم في لوحة الاصلانات .

٤ - وظيفة المخرج

للمخرج مطلق الحرية على كل العمليات التي تؤدي إلى عرض المسرحية على الجمهور ، أنه هو المختص بالمناظر من كل وجهاً النظر ، الديكورات بمعناها الشامل والتجميل والاضاءة وتناسق واذجام الفصول والانتجاء العام للمسرحية ، ويجب أن نلاحظ أن أصل هذه الوظيفة الرئيسية (الاخراج) حديث جداً في تاريخ المسرح فإلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان الممثلون يتنظمون فيما بينهم ويوفون تمثيلهم وحركاتهم حسب الادوار الكبرى الأساسية .

حقاً أن مدير المسرح مختص بالعرض ويستطيع أن يتدخل وكذلك المؤلف حينما يراقب البروفات يستطيع أن يبدل برأيه ويمنع أحد الممثلين المتنبئين من تأدية دوره ولكن الاثنين (مدير المسرح والمؤلف) ليست لها السلطة أو الاختصاص الفني ليؤكد اتجانس العرض .

ولم يظهر دور المخرج الا مع - انطوان - Antoine - فتميز بذلك دور المخرج من دور الممثل ، طبعاً يستطيع اليوم المخرج أن يمثل في المسرحية التي يخرجها ويلعب فيها الدور الاول أيضاً ولكنه يخرجها بصفته مخرجاً وليس بصفته ممثلاً . واحياناً ليحكم المخرج على منظر يمثل فيه يقوم أحد زملائه كبديل له ليتمكن من رؤية المنظر كوحدة ، ويحتم ذلك وجوده في الصالة وليس على خشبة المسرح .

٥ - رأى المؤلف في طريقة الاخراج

أحيانا يساعد المؤلف المخرج وأحيانا يضايقه ، إذا كان للتألف تجارب في المسرح وله ذوق في الاخراج بالطبيعة أو التجربة فإن آرائه تسكون قيمة ويكون هو أحيانا المخرج المسرحية ، وعلى العكس إذا كان المؤلف قد كتب مسرحيته بعيدا عن مادية المسرح فإن تعديه على عمل الاخراج في محاولته لتحسيد المثال الادبي أكثر من المثال المسرحي غير منتهب للأثر الناتج على الجمهور لبعض الحركات والاشارات والتنظيم فإن هذا يؤدي أحيانا إلى عكس فائدة المسرحية ، انه يجهل اللغة الخاصة التي تكونها هذه الاشارات وهذه الحركات ، تلك اللغة التي يتكلمها ويسمعا الممثلون والنظارة في حوار مستقل عن لغة النص .

٦ - رأى الممثل

حقا نجد للممثلين رأيا فيما يتعلق بتعليقات المخرج وذلك عندما نكون بصدد بناء الاخراج فهم يستطيعون المعارضة بل ويقترحون حركات ومواقف أو طرق للكلام يخيل اليهم أنها خليقة لتعبر عن أحساس الشخصية التي يمثلونها وتكون كالانعكاس الوقي الذي يولده أى فقرة من الموضوع . والمخرج يتنبه إلى هذه الآراء وهذه القطعات عندما تطابق نظريته الخاصة للمجموع . ويجب أن يبقى المخرج سيد المسرحية بالرغم من المؤلف والممثلين فهو الذي يربط جميع العناصر بعضها ببعض .

أول عمل المخرج هو توجيه كل ممثل على حده ثم توجيهه للثلثين مجتمعين مسألان تقودانه إلى الكمال في هذا الجزء من عمله ، مسألة إبطال المادى والمسألة العقلية . كل منظر بل كل لحظة في هذا المنظر يجب أن تقلم للأعين في صورة متناسقة مدروسة متزنة تعطينا الفكرة ، وقد قال ديبرو أن المخرج هنا يرأس الرسام ، وعمل المخرج يكون مهما خاصة عندما تحتوي خشبة المسرح على عدد كبير من الأشخاص ، كذلك يجب أن يظهر اخراج المسرحية - في تفاصيلها كما في مجموعها - المعانى النفسية فيها وصفات الشخصيات وعواطفها وهذا أهم ما في الاخراج .

والوصول إلى هذه النتيجة يجب أن تنظم سير وحركة ومواقف الممثلين وامكانتهم بالنسبة لبعضهم البعض وبالنسبة لاضواء المسرح الامامية والديكور والاساس . كذلك يجب أن تنظم المجموعة حسب رؤية الجمهور لهم ، ولتجنب الملل في مشهد طويل مليء بالحوار وانظر العوامل النفسية في المنظر يجب أن تطور هذه العوامل احدها بالنسبة للآخر ولتوجيهها حسب الشدة الخاصة بالأدوار وحسب لحظات الحركة .

ومهما تكن طبيعة المنظر وعند الاشتغال من الذين سيشاركون فيه وطبيعة عوامل الديكور فإن وضع كل ممثل يجب أن يعرف تمامه - ا في كل لحظة ويكون هذا هو الوضع النهائي . وبالاخراج الدقيق الذى لا يظهر الا في التفاصيل يستطيع المخرج أن يدير المسرحية . وقبل أن يوضح الاساس والديكورات في مواضعها ترسم بالطباشير على خشبة المسرح

دوار تعين موضعهم لكي لا يفتأ الممثلون بالوضع الحقيقي لهذه الأشياء.

وكما كان الإيقاع مريماً كلما كانت الحركات مليئة بالحياة وغير متوقعة
موتبة في ظاهرها ، وكما كانت الحركات منظمة بدقة كلما كانت عملية . كل
تردد وكل شك يتركه الجمهور يحدث له أسوأ شيء يمكن أن يشعر به :
الملل ، أصغر الأدوار يجب أن تدرس بعناية كالأدوار الكبيرة لأنه إذا
كان سحر الممثل الكبير وسيادته وشدة الموضوع الذي يقوله تدعم الممثل
في تمثيله فإن خطأ من هذا النوع يصبح شاذاً عند الكوميديين ويولد
الابتسام أن لم يكن الضحك ، ويستطيع مريماً أن يوقف الجمال ويقطع
لحظة انسجام الجمهور مع المنظر .

إذا كان هدف الأخراج اظهار كمال النص المسرحي وخصاله وتوكيد
الاتقان الفني للنظر فالخرج الماهر سيحاول أيضاً - وهذا من اختصاص
عمله - أن يعطى الممثل جميع مقاييسه بل ويظهر مواهبه . يجب أن
يحبس المخرج - بشيء من الفطنة - بمواهب الممثل التي لم تستخدم أو التي
استخدمت خطأ . نرى أحد الممثلين غير ملحوظة احدته سنوات ثم تظهر
صفات الجمهور كأروع ما يكون ونرى موهبة لم تكن ظاهرة قبل ذلك
لأن المخرج عرف كيف يظهرها .

٨ - الاضائة

يجب على المخرج في المركز الثاني ان ينظم الاضائة ، لقد حكى كانت هذه

العملية في الماضي بسيطة اما الآن فقد اصححت معقدة بعد اخضاع وسائل الاضاءة الحديثة ومرونتها اللانهائية وللإضاءة منذ حسروالى عام ١٨٨٠ قيمة إيجابية كبيرة . بعض المسرحيات المحلية حيث لايتغير الديكور وحيث تكون خشبة المسرح ضيقة وغير عميقة وحيث يقف الممثلون — وعدمهم بسيط عادة — مجتمعين في حيز ضيق ، الاضاءة في هذه الحالة تقرر سريعاً وبطريقة عادية وهي تقريباً لا تتغير وتطابق جو التمثيل — ل . وايس الأمر كذلك بالنسبة للمسرحيات التي تتغير فيها الاماكن والتي تتحمل مناظر خارجية حيث تختلف أقسام خشبة المسرح وحيث تجرى الحوادث في ساعات مختلفة من النهار . مهما كان الأمر فإن لون وشدة الضوء يجب أن تكون مناسبة لاحتاسم الأشخاص ومناسبة للجو النفسى المحرك للمسرحية أو مناسبة لبعض المناظر . ويوجد بعض الحالات التي يجب فيها أن يكون الضوء مسلطاً على الممثلين والديكور بنفس الشدة وفي بعض الحالات تقوم الاضاءة مقام الديكور فيعمل ستار من الضوء الخافت المتجانس . وسرى بعد ذلك يمكن ادارة الاضاءة بفضل الفن الحديث . وللمخرج أن يعدل الاضاءة حتى لا تنعكس اشعة الضوء ظلال الممثلين على عناصر الديكور فتضاعف وتكبر اشاراتهم فينتج حتماً أثراً مضحكاً . وتعالج الاضاءة عادة بالحرارة فتعين بدقة في كل لحظة من المسرحية سواء بعلامات متفق عليها أو بخطة مرسومة وذلك بواسطة مهتمس الاضاءة .

٩ — الديكور

إذا كان مصمم الديكور له الحرية في صنع الديكور فإنه لا يستطيع

مع ذلك أن يستلم إلى هواء الخاص . فلا يجب قطع أن يقبل إلى جسم الموضوع بل يعرف أيضا ترجمة هذا الموضوع الذي يريد المخرج اظهاره . نفس الضرورة — ولكن بصورة أقل — تظهر مع مصمم الأزياء . والحريية المفروكة لمصمم الديكور كبيرة لكي لا يكون المخرج مشرول دائما عن الأخطاء المرتكبة في هذا الميدان . ودون أن نتحدث عن الأخطاء الذوقية في الألوان أو في فن العمارة التي تقع قسط على مصمم الديكور نستطيع أن نقيم موازنة بين التمثيل وبين الديكور والتأثير الناتج ليس هو الذي توقعه المخرج . وأحيانا على العكس حينما تنفذ فكرة المخرج في الديكور بدقة فهو المشرول الوحيد عن سقوط المسرحية .

١٠ — الموسيقى التصويرية

حينما تمنح الفرصة بالحق نص موسيقى بالنص الاصلى أو حينما تقطع المنظر أو تتابع الحوادث بموسيقى أو بقصصات تنشده فإن الموسيقى التصويرية في هذه الحالة ترتكن على المخرج خاصة عندما يكون النص الموسيقي معين لخلق جو نفسي خاص قبل رفع الستار هذا النص الموسيقي لا يمكن اختياره إلا بالاتفاق وتحت مسؤولية المخرج .

١١ — أرشيف المسرح

تحتفظ طرق الاخراج بعناية مع النص المسرحي في أرشيف المسرح . ولحسن الحظ هناك مجموعة من طرق الاخراج بها كل تفاصيل الاخراج الذي نفذ قبل ذلك وهذا على الأخص لبعض المسرحيات الكلاسيكية .

١٢ - البروقات الأخيرة

حينما تم عملية الأخراج تمثل المسرحية دون توقف عدة مرات . ففى أحيانا أن المناظر كلها بجمعة قد طالت بالنسبة لليلة العادية للسهرة أو بالنسبة لخاصية أتباه الجمهور جزء منه حينذاك أو من التمثيل الذى يمكن اعطائه إيقاعا سريعاً .

١٣ - وظيفة مدير المسرح

يتهى نقاط المخرج باتباء البروقات وعرض المسرحية على الجمهور . هذا مع أستعداد المخرج لتابعة نشاطه كمثل فى حالة اشتراكه فى التمثيل . وبعد ذلك يحمل مدير المسرح مسؤولية عرض المسرحية ، حاملا معه كرامة السلوك العام ، التى تجمع التعليقات الخاصة بالمسرحية والتى أعدت خلال البروقات من مختلف وجهات النظر .

الفصل الرابع

مبنى المسرح

ونستطيع أن نقسم العرض المسرحي في أماكن مختلفة ، في الهواء الطلق ، في مكان عام ، في بناء غير مسقوف ، أو في صالة مغلقة . بعد العصور القديمة والعصور الوسطى أحصل التمثيل في الهواء الطلق أو الأمانة العامة إلى أواخر القرن التاسع عشر ، ومنذ ذلك الحين مثلت في أوروبا بعض المسرحيات بطريقة خاصة في الهواء الطلق أو في مكان عام ، وقد نظمت بعض المشاهد في مسارح قديمة وأمام أبنية ذات قيمة عمرانية ضخمة ، أما معظم المسرحيات فتعلم في مسارح مغلقة بنيت ونظمت لمثل هذه الحفلات ، وستكلم الآن فقط عن هذه المسارح غير مراعين سوى تنظيمها الحالي . ولا نستطيع أن نعطي أيضا سوى الخصائص العامة للمسرح الايطالي أي النموذج الأكثر انتشاراً إذ أن كل حالة لها خواصها ليس فقط من ناحية الزخرفة ولكن أيضاً من ناحية الترتيب .

هندسة الصالة

كل صالة تبنى وترتب حسب بعض الاحتياجات : الصوت ، الرؤية — وأقصى عدد من المشاهدين لمكان معين والحماية ضد الحريق وتغيير الديكور وحسب زمن البناء وحسب الجمهور الذي بنيت له هذه الصالات وحسب

المسرحيات التي ستعرض على المسرح تمنح الأسبقية والتفضيل لأحد هذه الاحتياجات على حساب الآخرين ، ولا يجب أن ننسى أيضا أن معظم الصالات في فرنسا يرجع تاريخها إلى زمن كان الاحتياج إلى أن نرى وأن نسمع المسرحيات مصحوبا بالاحتياج لأن نلقت الأقطار الينا ، لقد ظل المسرح حقة طويلة ولم يزل حتى الآن - في بعض الحالات - مكان حيث لا نشاهد فيه العرض فقط بل يوجد جزء من المتفرجين يرضون أنفسهم للآخرين . المتفرج في الواقع يجب أن يتمتع مرتين مرة من المسرحية التي تعرض ومرة من منظر الصالة ما دامت الصالة وخشبة المسرح مغمورين بالانوار إلى أن استعمل غاز الاستصباح ولكننا لم نستطع غير الصالة بالظلام إلا عندما استعملنا الكهرباء وحيث استطعنا هذه الطريقة أن نركز الأقطار على خشبة المسرح الوحيدة التي تظل مضاءة ، وقد كان لوجود المتفرجين الذين يوضعون أنفسهم أثر في تكوين المسرح من الناحية المعمارية فالجمهور الفقير لا يجب أن يظهر لكي لا يشوه منظر الصالة حدث هذا منذ أن حلت الاوركسترا ومقاعد ذات الاسعار المرتفعة محل الطبقات المتوسطة التي كانت تقف في الصالة (أواخر القرن الثامن عشر) لقد أبعد هؤلاء المتفرجون إلى طبقات المسرح العالية حيث يكون الاستماع والمشاهدة غير جيدين على الأخص في أعلى المسرح حيث لا يرام المتفرجون الاورستراطيون إلا قليلا ، ولنفس النرض انشء لهم أحيانا سلم خاص يقودهم إلى الطريق لكي تتجنبهم الطبقة الاورستراطية ، ويجب الا

تتسى أنه إلى أواخر القرن التاسع عشر كان الفرق في الملابس والسلوك بين رجل الشارع أو الصانع والرجل البرجوازي أو الأورستقراطي أكثر وضوحاً منه الآن ، لقد ضعفت حديثاً هذه الاعتبارات الاجتماعية ولم يعد هناك سوى مشكلة الرؤية التي يضمها المهندسون المعاريون في اعتبارهم، وفي المسارح الحديثة التي بنيت في أوروبا وفي أمريكا منذ حوالي عام 1910 الرؤية جيدة من جميع الأماكن وزوايا المشهد لاختلاف كثيراً . ولكن هذه الصالات ظلت خاصة فعظم المسارح وخاصة في فرنسا يرجع تاريخها إلى أواخر القرن الثامن عشر أو التاسع عشر ومزودة بخشبة مسرح على الطريقة الإيطالية وهي الطريقة التي تفصل بوضوح بين خشبة المسرح والصاله بصف من المصاييح التي تثير خشبة المسرح دون أن تضى الصالة وتفصل أيضا الصاله وخشبة المسرح بإطار مكون كأنه إطار لصورة حية . هذه الطريقة الإيطالية التي اختارها المهندسون المعاريون في القرن السادس عشر للناظر الساحرة الخلابه ترجع إلى فكرة أن المشاهد يجب أن ينتقل إلى عالم مختلف تماماً عن عالمه الذي يعيش فيه . هذا التصرف يفقد معناه بالنسبة لمرضى المسرحيات الاكثرواقعية حيث تشابه إنسانية الشخصيات إنسانية المتفرجين ولذلك خشبة المسرح الجديدة تبحث على العكس في تحديد أكبر لكال بالنسبة للجمهور والممثلين وذلك بإلغاء صف الانوار الامامية وقوس المسرح العلوي وتنظيم الانتقال المعماري (مثل السلام) بين الصالة والمسرح (مسرح الفيوكولميه - Théâtre du Vieux

Colombier) والبناء الذي يسمى المسرح يتكون عادة من ثلاثة أجزاء تختلف من حيث الأهمية والحجم .

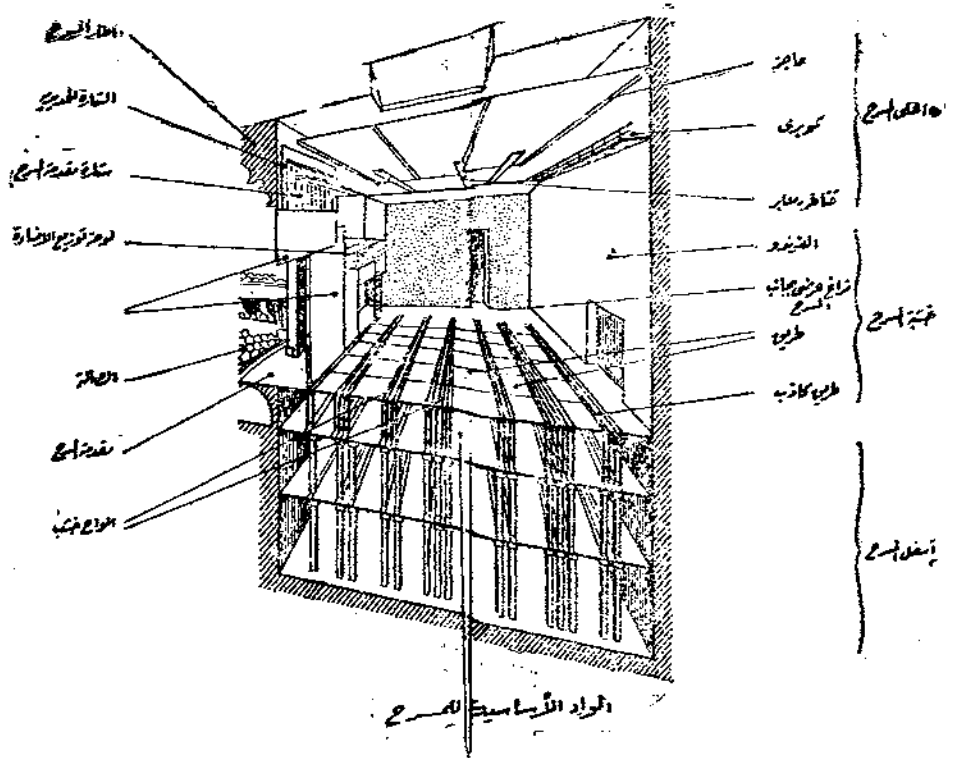
١ - المسرح .

٢ - الصالة .

٣ - أماكن الإدارة ومخازن الملابس والديكور وغرف الممثلين .

١ - المسرح

وهو مكان التمثيل أو الجزء من مكان التمثيل الذي يراه الجمهور من الصالة، وهو لا يتعدى جزءاً صغيراً من خشبة المسرح، وخشبة المسرح تتكون من بناء مرتفع وعريض يبلغ متوسط ارتفاعه حوالي ثلاثة أمتار ارتفاع الصالة. وتحاط خشبة المسرح بمخاطب سميك يعزله عن باقي البناء ولا يوجد في هذا المخاطب سوى بعض الأبواب التي تسمح بدخول الممثلين إلى مكان التمثيل أو يادخال بعض أجزاء الديكور، أما الفتحة الرئيسية فهي الفتحة الامامية المواجهة للجمهور والتي تصل الصالة بمكان التمثيل، وهذه الفتحة نستطيع أن نغلقها سريعاً بأحكام الفتحات الخلفية والجانبية بأبواب حديدية أما الفتحة الامامية المواجهة للجمهور فيستارة حديدية، وعندما نغلق جميع هذه الفتحات نرى مكان التمثيل وقد أصبح معزولاً تماماً، وقد اتخذنا هذا التنظيم بحسب الاخطار التي رأيناها تتجم عن الحرائق وقد قلت ان هذه

الاضطراب بعد أن استعملنا الكهرباء . ولكن إلى أوائل القرن العشرين
 كما قدر أن لتأرجح كبير في أن تشب في مكان التمثيل أو ملحقاته عنه
 في الصالة أو الأماكن الأخرى ، وحينئذ نغلق مكان التمثيل بهذه الأبواب
 الحديدية فإنه يكون مدخنة كبيرة يحترق جميع ما بداخلها دون أدنى ضرر
 للجمهور الجالس في الصالة ، ووسائل الوقاية تراقب دائما بدقة ، وقبل
 كل عرض ندير الستارة الحديدية لنختبر عملها .

خشب المسرح

ومكان التمثيل أو خشبة المسرح تبلغ مساحتها ضعف مساحة الصالة أى أن
 الجزء المرئى منها والذي يستعمل مكانا للتمثيل ما هو إلا جزء صغير ،
 تقريبا النصف أو الثلث من خشبة المسرح ، أما الباقي من العمق والعرض
 فيظل خلف الديكورات وقد تستعمل لإتساع خشبة المسرح المرئى جميعه
 للجمهور في المناظر الكبيرة .

أحيانا على العكس في بعض المسرحيات التي تعرض منظر داخلي وبها
 عدد قليل من الشخصيات تقلل المساحة وذلك بضم أجزاء الديكور إلى
 أقصى الحدود حول الجزء الذي يجري فيه التمثيل ويمكن التحكم في فتحة
 خشبة المسرح التي تطل على الجمهور بواسطة مسطحات رأسية تنزل لأقرب
 ورأسيا مقلدة بذلك فتحة المسرح وتسمى *manteau d'artequin* .

الأسماء والمصطلحات في مبنى المسرح

كل جزء من مكان التمثيل يحمل اسما تقليديا فعلى يمين المتفرج تسمى جهة القصر وعلى يسار المتفرج تسمى جهة الحديقة وترجع هذه التسمية الى مسرح التولودوى Tuileries الذى كانت تمثل عليه فرقة الكوميدي فرانسيز في منتصف القرن الثامن عشر حيث كان مكان التمثيل يطل من الجهة اليمنى على القصر ومن الجهة اليسرى على حديقة القصر ، أما قاع مكان التمثيل أو آخره في مواجهة الجمهور فتسمى مؤخرة المسرح والحائط الخلفي يسمى حائط مؤخرة المسرح ، أما الجهة الامامية فتسمى الواجهة وفي الجهة اليمنى والجهة اليسرى نرى (الكواليس) حيث تعد المناظر .

ومكان التمثيل يسمى (المسرح) والجهة الامامية تسمى (صدر المسرح) وعندما يسير الممثل من آخر المسرح إلى صدره نقول أنه يهبط ، هذه الاصطلاحات نشأت لأن أرض المسرح - إلى أن بنى مسرح الشانزلزيه عام ١٩١٣ - كانت تتحد نحو الامام لكي تسمح بالوقوف الجيدة للجمهور الجالس في الصالة ، وتوضع عادة جميع الاجهزة التي تنظم الاضاءة في الصالة وعلى المسرح خلف الحائط الامامى لحشبة المسرح ويجلس خلفها المهندس الكهربائى كما يجلس أيضا مدير المسرح ليراقب تمثيل المسرحية ويديرها حسب التعليمات التي نتحدثنا عنها .

وتفصل أرض المسرح عن الحوائط الجدران برفقة بواسطة فراخ يحميه

سياج ، هذا الفراغ لحركة الأفعال التي تسمح بزول وعود الديكور أما الحائط الخلفي للمسرح فيحتوى أحيانا على قنطرة صغيرة تعود إلى خلف المسرح وتسمح بزيادة عمق مكان التمثيل .

البلاتو

والبلاتو هو مجموعة خشبة المسرح (الجزء المرتنى والاجزاء التي يحفيها الديكور) وهو غير متجانس وغير مفصل ، وهو مكون من الواح موضوعة الواحد بجانب الآخر ، متصلة من ناحية عرض المسرح ، وطول كل منها حوالى مترا ، كل مجموعة من الالواح تسمى طريق وتوجد بين هذه الطرق مجموعة أو عدة مجموعات من الالواح ولكنها اضيق من الاول طول كل منها حوالى خمسة وعشرون سنتيمترا وتكون الطرق الكاذبة ، وطريق وطريق كاذب يكونان جزءا وهذه الاجزاء ترقم ابتداء من مقدمة المسرح ، فقائمة المسرح هي الجزء رقم صفر ثم الجزء الاول والجزء الثاني الخ ، ونحن نصل إلى مؤخرة المسرح ، وخشبة المسرح العادى بهسا من ستة إلى ثمانية اجزاء ومن هذه التسمية اتت بعض التعبيرات مثل ، رجل من الصف الاول ، المثلون كانوا يمثلون قديما في جزء قريب من واجهة المسرح ويفصل بين الطرق والطرق الكاذبة فراغ يقطع البلاتو عرضا حتى جوانب المسرح ويسمى كوستير Costière ؛ هذا الفراغ يستعمل لانزلاق رأس العربات التي تحمل الصواري ، في الجزء المركزي نجد أن خشبة المسرح الظاهرة للجمهور والجوانب مسدودة باخشاب تسمى ترينجل Tringle والتي بواسطتها يمكن تكوين أرضية متصلة .

وهكذا نجد ان أرضية البلاطو تتكون من أجزاء مستقلة بعضها عن بعض يمكن خلعا بسرعة حتى يمكن رفع الأشياء والمثلين من الطوابق السفلى أو انزالهم اليها ، وقد تبين أن الخشب - المادة التقليدية لأرضية البلاطو - هو أفضل مادة للمثل لأنه يمتاز بالصلابة وفي نفس الوقت بالمرونة اللازمة لتحركات المثل ، وقد ظهر أن المواد الأخرى أما أن تكون لينة جدا أو صلبة جدا (الاسمنت) .

ويوجد تحت البلاطو الجزء السفلى وهو بنوره مقسم إلى طوابق عديدة وارتفاع مجموعة هذه الطوابق السفلى يوازي - عامة - إرتفاع الديكور . كل من هذه الطوابق له وظيفة خاصة ، وبطريقة عامة فإنه تحرك هنا العربات التي تحمل الصواري المرفوع عليها الشاسيهات الخاصة بالديكور التي تحرك في الجوانب ، وهنا نجد اسطوانات تستخدم لإظهار وإخفاء عناصر الديكور المختلفة .

ويوجد فوق البلاطو الجزء العلوى للمرح الذي يشغل الحيز الاعلى من قبة المرح حتى قمة المبنى ، وارتفاع هذا الجزء يساوى ارتفاع الجزء العلوى من قبة المرح .

نجد إذ أن المرح بأكمله يبلغ ثلاثة أضعاف قبة المرح المظلة على الصالة . ويتكون الجزء العلوى من عنصرين أساسيين: من الجوانب نجد نوع من البلكونات الضيقة التي يستعملها عمال المرح لرفع وانزال الديكورات بواسطة أسلاك ، ونجد أن هناك رالام أو مصاعد

تربط هذ القناطر بعضها ببعض ، كما يصل كوبرى معلق القناطر من الناحية
البنى بالقناطر من الناحية اليسرى ، وبين البلكونات يوجد بلاطوه
بفتحات تحمل آلات منها ما يستعمل باليد ولها من ١ إلى ٤ أسلاك ومنها
الميكانيكية ولها ٦ أسلاك ونقل ، ومن خلال فتحات البلاطوه الذى يتكون
عادة من الواح حديدية تمر الكابلات أو الاسلاك التى تحمل الالواح الخشبية
وعناصر أخرى مختلفة للديكور وتربط هذه الاسلاك التى تمر على عدد
من البكرات بالبلكونات حيث تشد أو ترخي .

مدخنة الاقاز

ويوجد فى قمة الجزء العلوى أى فى أعلى جزء من السقف نوع من
الباب السحرى المزدوج الذى يمكن فتحه بسرعة وهو عبارة عن مدخنة
اقاذ وقد صمم هذا الباب - فى حالة حدوث حريق - لعمل تيسار
هوائى مساعد يحصر اللهب فى قعر المسرح ويمنعه من الاندلاع فى الاجزاء
الاخرى من المبنى .

وفى حالة إذا ماتقذر أطفاء الحريق فى مكان المسرح أو الكواليس فإنه
يتم قمع خزانات المياه الموجودة أيضا فى أعلى قعر خشبة المسرح وتسمى
الاقاذ العظيم ، وهكذا نجد فى ملح البصر أن خشبة المسرح أصبحت غارقة
بالمياه . يوضع اجباريا على الأقل مقبضان للفتح فى أماكن مختلفة
ويقف أثناء العرض رجل واحد أو اكثر من رجال الحفلة بالحزمة

في العكس وليس متأمين لتدخل بواسطة أنابيب الاطفاء أو تشغيل
الاتقاد العظيم .

ولقد رؤى أنه في حالة بناء مسرح تكون الحماية من أخطار الحريق
أهم ما يشغل المهندس المعماري ، ولقد كان خطر الحريق كبيراً في الوقت الذي
كانت تتم فيه الاضائة بالمواد ذات اللهب المفتوح - شموع ، مواقد زيت ،
مواقد غاز - وقد حدثت حرائق كثيرة في المسارح إلى أوائل القرن
العشرين وقد كانت أحيانا هذه الحرائق قاتلة ، وقد قل هذا
الخطر منذ استخدام الكهرباء ، وحرائق المسلح الحديثة (جنيف
بيزانسون Besançon, Genève) حدثت في غير ساعات التشغيل وذلك لحثوث
تماس في أسلاك الكهرباء ولم يتمكنوا من القضاء عليها في الوقت المناسب ،
وذلك لأن المسرح كان غالباً في ذلك الوقت ، نفس خطر الحريق الذي يحدد
عمل المهندس المعماري في بناء خشبة المسرح يفرض عليه الواجبات في بناء
الصالة وملحقاتها والهدف هو أن تتيح الفرصة لاختلاء الصالة سريعاً .

المسرح الثابت ، العادي ،

المسرح الذي درسه الآن هو المسرح الايطالي الكلاسيكي ومكان التمثيل
في هذا المسرح ثابت غير متحرك إذا كان كل ج - زه من مكونات أرض
المسرح غير ثابت كما رأينا ، معظم الوقت كانت تغيرات الديكور في هذا
المسرح غير موجوده أو نادرة وبسيطة ، حتى حينما فرضت التراجيديا ثم
الاوربا في النصف الثاني من القرن السابع عشر تغيرات في المناظر نستعمل
استخدام آلات غير أولية ولكن على العكس آلات دقيقة تسمح بالتغيرات

التي تسبب للتفرج دهشة إعجاب وتدخل في صلب العرض حتى في هاتين الحالتين كان مكان التمثيل الواحد الغير متحرك يكفي .

وحيثما صار الديكور أكثر تعقيداً وأكثر دقة وتغيير الديكورات أكثر عدداً خلال القرن التاسع عشر وعلى الأخص تحت تأثير الواقعية بحث من جديد الطرق التي تغير الديكور بسرعة بدون أن يطيل الاستراحات أو يقيمها بتاتا ، والواقع أنه لم تقم أية طريقة بما تخيلوها وحققوها كعمل نهائي تام ولذلك اكتفينا بأن نشير إليها فقط . هذه التجديدات نستطيع أن نلخصها في ثلاث تنظيمات أساسية : —

١ - المسرح المتحرك

ثلاث مسارح متحركة معدة على جانبي مكان التمثيل وخلفه ونستطيع أن ندفعهم بالتتابع الى المكان الرئيسي أو على العكس نعيدهم الى مكانهم الأصلي لتخلي مكان التمثيل لمسرح آخر وهكذا فمن الممكن تجهيز ثلاث ديكورات في نفس الوقت وإذا كنا في احتياج الى عدد كبير من الديكورات المختلفة نستطيع أن تعد ديكور أو اثنين بينما الديكور الثالث مستعملا على خشبة المسرح .

وما يروق هذه الطريقة خلاف الكتلة الثقيلة الواجب تحريكها والآلات الكهربائية اللازمة لحركة الإزلاق هذه ، ضرورة إيجاد مسرح ذا مسافة أكبر من خشبة المسرح على الأقل بحوالي ستة أضعاف ،

واقصد ببط: جويوتون باتي *gaston baty* في فمسرح مون-يارتس *montparnasse* يستخدم هذه الطريقة ومض المسرح الذي يعمل عليه.

٢ - المسرح النأري

تكون خدعة المسرح من قرص تيار، حواك عشرة أمتار لتطيح أن قسمه إن ثلاثة أجزاء تكون قها عند محوره وهذا الترمس يطابق جزءاً ثابتاً في مقدمة المسرح وكأ في طريقة السابقة لتطيح أن تعد ثلاثة ديكورات في نفس الوقت كما لتطيح أن يجهز ديكورات أخرى بينما نستقدم ديكوراً واحداً فقط، وعطاً هذه الطريقة أن مكان الحثيل يقل حجم أجهاده في الطول والعرض والعمق، وكثير من المناسخ اليابانية زودت المسرح النأري الذي لا يتختم في مواقع إلا فينبلا بأن منظر لا جيلاً متغيراً. فالعالم المسرح النأري هو ما نستطيع أن نسميه الديكور المتحرك وذلك كما حققه أ. برتان *E. Bertin* عام ١٩٢١ في مسرحية الترام فنان *L'amour peintre* لمؤيد أو جوفيه *Deirard Joue et Eclair* في مسرحية معروسة التمسك *L'école des femmes* عام ١٩١٦.

٣ - المسرح المتحرك

عنة بلا تومات (التيج أو أرملة) موجودة في طيات ذلك في صنف أو صنفين وتطيح أن ترفع هذه المسارح من أسفل إلى مستوى المسرح الأصلي. تقص الميزات الموجودة بالطرق السابقة بالإضافة إلى أن

مكان الثياب، لا تكون مساحة صغيرة وأن تقسم مكان القميص لاجزاء نستطيع رفعها إلى مستويات مختلفة بالموازاة الرأسية للسرور وكذلك جهاز - بطرق مختلفة ولكن حسب نفس المبدأ مسرح Le Neues Schauspiel de Dresde عام ١٩٣١ وييجال théâtre de Pigalle de Paris عام ١٩٣٩ ولكن التجربة مسرح اثبتت أن تحريك الأكتل الضخمة التي تكونها البلاطومات المتحركة يلزم لها جهاز كهربائي يستعمل لاستخدامه مبالغ طائلة، ومن جهة أخرى فإن هذه الطريقة المخصصة في أسراع عرض الديكورات المختلفة هي في الواقع بطيئة جدا مادامت هذه البلاطومات لا تصعد ولا تهبط إلا بسرعة ٢٥ و - متر في الثانية، وأخيرا تبين أن استخدام هذه الموتورات يحدث ضجيجا مزججا واهتزازات شديدة تذكرنا بجو أحد المصانع في زحمة العمل لاجو صالة المسرح ولهذا أهملت هذه الطريقة .

٢ - صالة وملحقاتها

كانت الصالة والمسرح خلال الفترة الكلاسيكية كلها بين القرن السابع عشر والثامن عشر هما العنصران الوحيدان اللذان يكونان بناء المسرح، لم تكن هناك ملحقات للمسرح، كان المتفرجون يدخلون مباشرة إلى الصالة ولم تكن هناك ردمات أو عورات أو تدفئة في الصالة نفسها حيث كانت اماكن الجلوس قليلة جدا، وفي القرنين التاسع عشر والعشرين روعيت عند بناء الصالة راحت المتفرجين خلال العرض وأثناء الاستراحات.

وتحتوى صالات ذلك العصر القديمة على مكان الاوكسترا يكون أحيانا
مقننا الخلف تحت البلكون الأول وتحت مستوى المسرح ومرفوعا
قليلا من الأمام إلى الخلف كي يعدل من وضع خشبة المسرح الذي صار اقنيا
اكثر فأكثر كما رأينا .

وحول الأوكسترا وفي مستواها تمام الواج صغيرة أو بناوير ودورهم
تقليدى به سارض دور الواج البكرات فبينما الواج البكرات عدة
كي تسمح للمتخرجين بأن يروا العرض ويرم تناسق البناوير التي تحمل عادة
شبكة على مقدمتها تسمح للجاس خلفها بأن يرى العرض دون ان يراه احد
وتدكان يختار هذه البناوير الشخصيات التي في حده أو رجال الدين ، وبطريقة
عامة كل الذين يريدون الذهاب إلى المسرح ولا يريدون أن يراهم أحد في
الصالة ، وغوت الاوكسترا والبناوير يوجد - مطلقا في جدران الصالة -
عدد من البكرات المربعة من أسفل إلى أعلى مكوثة نصف دائرة بمسدة
وملتصقة بمسائط مقننة المسرح والبلكرات العليا تسمى أعلى
المسرح .

هذا الوضع التقليدى له خطأ إذ لا يعطى للمتخرجين الجاسين في الحرف
البلكرات الا منتظرا جانبيا للمسرح ويحجب عنهم أحيانا جزء من خشبة
المسرح بينما الذين يحتلون البلكرات العليا قند لهم منتظرا رأسيا وغائرا
يدوه الاحجام ، ولذا فإن المتخرجين في معظم الصالات الحديثة تكون
جلستهم في مواجهة المسرح مثل مسرح قصر شايو Palais de Chaillet

وتكون المبكونات أقل عندنا وأكثر هنا ، ولهذا كان هذا الوضع يضم بدوره عاتقا آخر فبعض المشاهدين مع أنهم يجلسون في مواجهة المسرح إلا أنهم يكونون بعيدين عنه وبذلك تشوة الرؤية قليلا بالنسبة لهم فأحجام المشئين تكون صغيرة فلا تظهر تفاصيل التجميل التعبيرية واضحة .

المسألة الدائرية

والسألة الدائرية هي الحل الوحيد لمشكلة الرؤية ، كما في المسرح بحس النظرارة حول المسرح في درجات غير متساوية الإرتفاع ، في هذا المسرح الدائري تكون الرؤيا واضحة شريطة أن يتقل المشئون باستمرار لكي يراه الجمهور من الوجه ، وإن تحدث هنا عن المسائل التي يضعها هذا النوع من القصالات وعلى سبيل المثال فإن عاتقا جديدا ينشأ بين المشئين والجمهور : فالمشئين يمثلون وسط الجمهور ، وتتشأ وحدة عميقة بين الشخصية والمتفرج ، أن في هذا المسرح الدائري ثورة مضت فضلا عن ذلك في :لآداب الجارية في سارح الجامعات الأمريكية ، أما من الناحية الفنية فمنهوم أن أقامة منظر لا نستطيع الحصول عليه بواسطة الديكورات والأشياء المنظورة .

وقد قلنا أن ملحعات المسرح ظلت فترة طويلة غير معروفة وهي تشغل الآن مساحة كبيرة في السارح الحديثة منذ أواخر القرن الثامن عشر ، وقد كان اتساع السلام والمعاشي وغرف المشئين أم الأشياء الجديدة التي تتميز بها أوبرا جارنييه Garnier (١٨٦٠ - ١٨٧٥) ولكنه يجب الانتباه

أن البناء الذي حقه جازيه يجب أن يكون مكان احتفال غم لا يمكن
 لعرض الموسيقى ، حقا لقد كان المسرح دائما مركز اجتماع عام ، وفرصه
 لكي يرى جمهور الطبقات الأورستراطية بعضه البعض ويجتمع معا ،
 وما دامت الالواج واسعة ومرجة فقد بدأ الجمهور ينتقل من مقصورة
 إلى اخرى للتزاور ايسر فقط في فترة الأستراحة (حيث كان استعمالها حديث
 للمهد) ولكن أيضا أثناء التمثيل ، وتستطيع القول بأن كثيرا من المسارح
 القديمة التي تستعمل دائما في باريس والمقاهيات تظل ناقصة. من هذه الوجه
 وأن كثيرا من العائلات التي لم تعد للعرض البداى واستعملتها الفرق
 الناشئة لا يكون بها تقريبا أى ملحقات .

٣ - أما كن الإدارة ومخازن الملابس

والديكور وغرف الممثلين

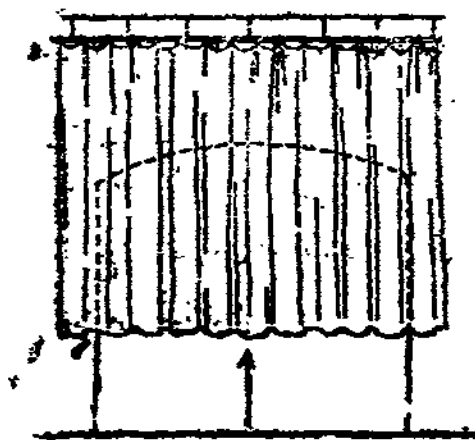
مكان التمثيل والصالة وملحقاتها لا يكونون إلا جزءا من مكونات
 المسرح، بعض غرف المكاتب العليا العدد والنهد مرجة في الأبنية القديمة وفي
 الأبنية الحديثة تكون هذه الغرف فسيحة ومرجة جيدا وتشغل هذه الغرف
 مكانا صغيرا في تلك المجموعة ، في المركز الثاني الغرف المخصصة للممثلين وهي
 مرجة على طول الممشى على ارتفاع معين لكي تصل إلى مستوى المسرح ،
 ومهما كانت هذه الغرف فاخرة ومرجة فإنها مزينة بأقوي وبطريقة شخصية
 بواسطة الممثلين الذين يتمون لهذا المسرح ، في هذه الغرف يرتدى الممثلون

رى التمثيل ويضعون المكياج ثم يعودون فيلبون المكياج ويخلعون
ملابس التمثيل ، وفي هذه الغرف يستقبل الممثلون خصوصا الممثلات ، ثم
الأصدقاء والمعجبين .

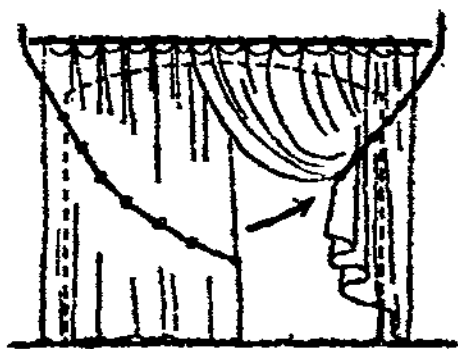
وللمخازن أهمية في المساحة والحجم ، فهي تحتوي على الديكورات
المستعمدة المسرحيات المعروضة حانيا وتكون هذه الديكورات عديدة
في المسارح التي تعرض مسرحيات مختلفة متعاقبة خلال نفس الموسم أو نفس
الشهر أو نفس الأسبوع وأحيانا خلال نفس اليوم ، كل يمكن في الماضي
عدد صغير من الديكورات لمنظم المسرحيات — وذلك إلى أواخر القرن
التاسع عشر — مادام اللون المحلي والابتكار والتعرج كانوا أيضا كرودين
وايت الحلة هي نفسها ، لأن فالجود يطاب ديكورات جديدة لكل
مسرحية وأحيانا ديكورات عديدة لمسرحية واحدة ، ولذلك ففي كثير من
الحالات في — المسارح الكبرى توضع هذه المخازن خارج المسرح ،
وأحيانا أيضا في أحياء بعيدة عن محيط المسرح حيث نجد لهم مكانا ، وعلى
التفويض في المسارح الحديثة البناء وخصوصا في الخارج يخصص مكان كبير
للمخازن في نفس البناء ، كذلك كل مسرح ، مخزن للاكسوار والملابس
والزخارف الصناعية (الديرة) ومكان آخر نجد وتصلح فيه الملابس أحيانا
كما أن بعض المسارح بها أماكن لتنفيذ الديكور ، والمسارح الحديثة
تحتوي على صالة خاصة لبروفات وصالة أخرى لراحة الممثلين الذين ينتظرون
أن يدخلوا المسرح أو الذين يخرجون منه وصالة كبيرة أو صالتين يرتدى
فيها الممثلون ملابس التمثيل والمكياج أو الجمرة ، كما توجد صيداية مضمرة

وعرقه خاصة للاولئك سزا وورثه منيرة لتتجيد .

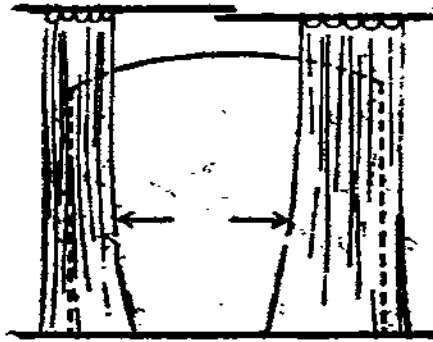
من هذا الاحماء نستطيع أن نتحقق من أن المتفرج الذي يجلس في مكانه باصالة ويشترك في مشاهدة المسرحية ويتزده في ردعات الصالة يظل في جهل تام بالجزء الأكبر من البناء الذي دخله ، ونحن نرى أن قية بناء مسرح تقضى الكثير من الطلبات المحسوبة بدنة والحامة بالرؤية والسمع لا يمكن أن يكون مهتمسا معاريا بارعا لكي يبنى مسرحا ، بل يجب أيضا أن يكون متخصصا في هذا النوع الخاص من البناء ، ولهذا تبقى خيبة المسرح حسب التطلبات الدقيقة للهندس الميكانيكي .

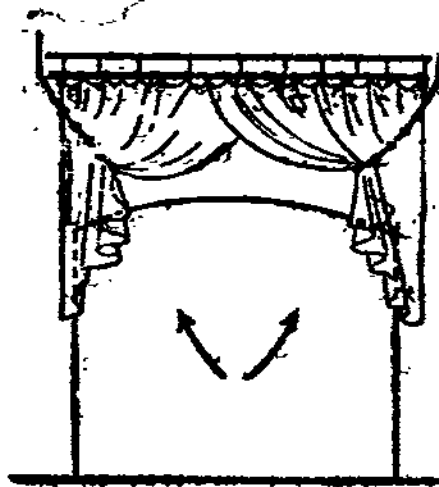
طريقة اللانج

طريقة الازطالة

الطريقة البريطانية

الطريقة الفرنسية

الفصل الخامس

الديكور

١ - عناصر الديكور

يكون الديكور مع الاضاءة والتمثيل وملابس الممثلين الجزء المنظور من العرض وقد قل الاهتمام بالديكور في أوئل القرن السابع عشر في الكوميدي، والراجيدى - كوميك، والراجيدى و'سكر على العكس زاد الاهتمام به في المسرحيات التي تستغنى فيها الآلات والادبرات منذ أواخر ذلك القرن . وقد إزدادت أهمية الديكور خلال القرنين التاليين وصار أحد العوامل التي تجذب الجمهور للمسرح .

بعض الآلات التي ورثناها من الميكانيكيين الإيطاليين في القرن السادس عشر خافت تأثير المفاجآت في المسرح ، ومع ذلك فالمسرحيات التي لا تعتمد على هذه التأثيرات استمرت تمثل في ديكورات بدائية - فاش قد رسم عليه - وأجزاء الديكور لا تتغير وقد إستخدمت كثيراً في مسرحيات لا تناسبها حتى بليت، وقد حدث تفاعل في أواخر القرن للتاسع عشر مع انطوان الذي أنشأ بعد البارون تيلور Baron Taylor ديكورات حقيقية حتى في تفاصيلها الدقيقة وذلك دون تجديد مواد الديكور .

وحدث على القور رد فعل مضاد مع بول فور Paul fort ومسرح الفن . وتمت تأثير الحركة الرمزية بمحت المختصون من الديكور الإبحاني

المندروس جيداً ، ذلك الديقور الذي يترك حرية خيال المتفرج موحياً
إليه بمجر خاص غالباً ما يكون جواً شاعرياً وحريناً .

أنواع الديقور

مصممو الديقور المعاصرين يستخدمون في نفس الوقت المراد التقليدي
والديكور المبنى والديقور الإيحائي .

الديقور لإيحائي

لا يوجد هناك ما يتحدث عنه فيه ، فهو يتكون من ستائر وتصميمات
تصويرية معنوية عامة وهنئ الأشياء الرمزية وعلى التقيض يكون
للاضائة الدور الأكبر .

المواد التقليدية

وهي على التقيض غنية بناصرها وتتنسج دعاماً في معظم الحالات
ويسمى وضع هذه المواد في مواضعها بالفرس ، وقبل وضع هذه المواد
يجب أن يهيئ الميكانيكيون الديقور أى يجعلونه صالحاً للعمل خلف المسرح
وفي الجزء الأعلى أو الجزء الأسفل للمسرح حتى يستطيعون وضعه
في مكانه سريعاً .

حينئذ تستخدم هذه المواد يجب على الميكانيكيين رفعها بنفس السرعة

ومدير المسرح يطلب من الميكانيكيين أن تعد جميع مواد الديكور ثم ترفع إلى مكان معين لا يتغير في كل عرض . نفس الميكانيكيين يقومون كل مرة بنفس العمل في أقل وقت وبدون أى تردد وأقل صوت ، وبخاصة أن كل منهم يعرف أى شيء أو أى قطعة إكسوار يجب أن يضعها وفي أى جهة بالضبط يجب أن يضعها ولأى مثل يضعها لكي لا يتردد هذا الممثل في موضعها ويكون متأكداً من وجودها في لحظة الاحتياج - حساب ، حافظه قود ، ميدالية - الأثاث يجب أن يكون موضوعاً بالضبط في نفس المكان في كل عرض ، أقل تغيير يضايق الممثل لأن خطواته ومواقفه محددة بدقة تامة .

نحدثنا عن وضع الديكور في أماكنه قبل رفع الستار وذلك بالنسبة لكل ديكور مختلف . ولكن هناك بعض المعطيات التي يجب أن نتفقد أثناء التمثيل مثل (خياله الأشباح) أو تحول جزء أو كل الديكور أمام اثنين للتظلمة أو ظهور شيء أو نهض فجأة أو الاصوات أو العواصف والاعيرة النارية واللعنان أو السنة الذهب . يجب أن تراعى نفس العدة ونفس النظام للانفلاش في هذه الحالات إلا أهم . اطلاق الاعيرة أو أن تطلق مقدمة أو متأخرة .

فعلنا عن مواد الديكور المتضمنة التي سنرسلها فإن شعبية المسرح

بجهد دواما بعدد من المواد التي تدير هذا الديكور أو تعديل
قبة المسرح .

قبة المسرح

قبة المسرح من الجهة العليا تكون دائما مرتفعة جداً فإذا كانت
هي الوحيدة التي تحيط به من أعلى فالتظارة بالصف الاول سيرون ما بأعلى
المسرح من الناخل وسيرون الستارة الحديدية التي بمنذمته ، فيجب أن يقلل
من ارتفاع قبة المسرح وذلك بتعليق ستارة أخرى - غير أنها ليست
من الشمس؛ ولكن بالرغم من هذا الإحتراس فاقبة تظل غاليا واسعة
في العرض والارتفاع . ونضيق قبة المسرح في العرض باستعمال ستائر
متحركة جانبيا ومرقعة تحيط بها وتسكرن من جزئين عموديين يتحركان
جانبيا ، كما نضيق قبة المسرح في الإرتفاع باستخدام جزء مرتفع يحد
المظر من أعلى ونستطيع بهذه الطريقة أن نذكر أو نقل قبة المسرح
حسب الارادة .

ستارة مقبلة المسرح

في معظم المسارح يجب منظر المسرح قبل بدء العرض وبعد انتهاءه
وذلك ، بستارة مقبلة المسرح ، ويقع الستارة وغلقها يتيان بأربعة
طرق مختلفة : -

١ - الطرق الانثانية

الستارة مكشكشة عموماً ومثبتة في أعينب أفقي يرتفع بواسطة حبال وقل ،

واستخدام هذه الطريقة يتطلب أن يكون داخل خيمة المسرح مرتفع ليخفي داخل قبة المسرح كل ارتفاع هذه الستارة .

٢ - الطريقة اليونانية

الستارة مكوّنة من جزئين ركّبتين يتلاسان أو يفصل أحدهما الآخر تليلا في 'وسط ويفتحون آلة من جهة واحدة بالسحب فينصل الجزئين عن بعضهما مثل ثر النوافذ الخشبية . وتستخدم هذه الطريقة عادة عندما لا يمكن الارتفاع الكافي للطريقة السابقة ، ولكنها كما سبقه تماما ، ويجب هذه الطريقة اليونانية أنها لا تنلق بسرعة .

٣ - الطريقة الإيطالية

هذه الطريقة على النقيض ، غلظها وقتها مناسب ، يفتح جزئي الستارة رأسيا في نفس الوقت ويسحب جانبيا بمجمل يعلق في وسط الكردون الداخلي لكل جزء ، وهكذا نرى قبة المسرح ، ولكن الطريقة الإيطالية كاليونانية تماما فالجزئين يتعلقان على جهتي المسرح وعند التلق لا يتصلان جيدا ولو لدرجة بسيطة .

٤ - الطريقة الفرنسية

يرفع جزئي الستارة معا مثل الطريقة الألمانية ويقتطعان مثل الطريقة

الايطالية ، وبفضل أسطواناتين لها قطرين مختلفين تفتح الستارة بأسرع من دفعها ، وهي طريقة رشيقة وعملية على شرط أن يكون هناك ارتفاع كاف في الجزء العلوي من المسرح .

توجد خلف وستارة مقدمة المسرح ، ستارة أخرى وهي مكرمة من قماش خفيف مدهون وتبزل الستارة حين يكون هناك تغيير سريع في الديكور لا يستدعي توقف التمثيل وغا لبها لوصول بعض المشاهد فيتمتم الممشور للتمثيل أمام هذه الستارة الخفية .

مواد الديكور التليدية

مواد الديكور التليدية هي الستائر والشاشيات .

الشاشيات

وهي إطارات من خشب منطشاه بالتماش المدهون أو بالكوتر ، والكوتر يحصل محل الماش أحيانا رغم قله وقابليته للكسر وذلك لكي تتجنب إرتخاء القماش أو تمزيقه ، وإذا استعملنا الماش نطلي وجهه بالفراء ثم يدهن بطبقة سميكة من اللون الاسود وهذا يجعلها أكثر صلاحية ويمنع الضوء من اختراقها لأن الضوء حينما يخترقها سيذهب في الحال سطحها الصناعي الذي يجب أن يظهر وكأنه من الطوب أو الخشب .

والشاسيات توضع مختلف الاشكال وذلك بطع مروفيها ، أما الجزء
 الاضفل فيكون مستقيما عموما ايتم على أرض المرح ، وتكونه
 الشاسيات دائما منفردة وتثبت في مكانها بواسطة صواري يثبت فيها
 الجزء غير المرق للجمهور . هذه الصواري مثبتة في هذا ديق الثمرات
 وتطرح أن تربط هذه الشاسيات معا لمرض احكام (منازل مثلا)
 والمواد التي يصنع منها الشاسيات (شجر الصنوبر) وتسمى ٢٧ مليمسترا
 اتخذ شكلا نابتا منذ زمن بعيد .

ويجب أن تكون هذه المراد غير قابلة للاستهلاك ، احكامها متة سرعة
 للغاية وبعضها يصل إلى عشرة أمتار طولا وسبعة أمتار عرضا ، وفي هذه
 الحالة — لتطرح ترتيبها — تهيء من ناحية الفرض بمفصلات ، لكي يمكن
 طي هذه الشاسيات ويشير مسيو سوريل إلى إحدى مهارات الميكانيكيين
 هي معرفة حمل هذه المجموعات تحت حمة الثقل رأيا لوضعها في أماكنها
 في الكوايس .

وضع الشاسيات

بدل أن تثبت الشاسيات في أعمدة يمكن أن توضع ببساطة على أرض
 المرح وتسد من الخلف بركاز تثبتها وأسيا ، وتحمل للشاسيات أسماء
 مختلفة تقليدية حسب وضعها بالنسبة لفتحة المرح .

تقسيمية

هنا تكون موازية لفتحة المرح .

منحسرة

عندما يكون جزء منها مواز لقامة المسرح والجزء الثاني يتكون زاوية متغيرة .

منحسرة

عندما تكون زاوية مع قامة المسرح .

الشاسيات المتغيرة

يستعمل للمسرحيات ذات المناظر الكبيرة شاسيات متغيرة تطوى وتقلب بمهارة فتغير شكل الديكور فجأة أمام أعين النظارة الذين لا يستطيعون رؤيته كيفية حدوث هذا التغيير .

الفرد والفرق

الشاسيات التي تحدثنا عنها تستعمل في جهات المسرح التي تحيط به وهي تعرض مجموعة أبنية حول أحد الشوارع أو حول أحد الميادين أو اشجار على كل جهة من مئبى وقد مؤخرة المسرح تصور أحد المناظر وتستعمل شاسيات كثيرة ذات الطوال مرتفعة موارية لقامة المسرح وتسمى «الفوال» لأنها تفلن مؤخرة المسرح ، وهذه الفوال لاتحسب إلى العين والييار خلف المسرح ولكن تحسب إلى أعلى المسرح وأحيانا لا يكون لارتفاع المسرح شاسية واحد فقط فوق الشاسية الأولى شاسية أخرى تعرض الجزء الأعلى من الشية .

المواد عرضة، عماره كبيرة أو قصر أو كنيسة أو جبل ، وهذا الجزء الأخر
يسمى النّاج أو الأكيليل .

حيثما يزيد عرض غرفة مغلقة تستطيع استعمال شاسيه ذات إتساع كبير
معدافيا على قبة الشاسيات الجانوية ويستند من أعلى الممرج . يوجد
شاسيات ذات اطوال قصيرة ولكنها عرضة تمثل الحركة على الأرض
ولكنها تستخدم عن الأخص لتتغنى المفاوح الضوئية الموضوعة على أرض
الممرج ومخصصة للاضاءة البعيدة .

الديكور المبنى

جميع المواد التي رأيناها ذلك أسطح قليلة السمك ، تقريبا ، يوجد
احجام (اشجار ، منازل ، أعمدة . . . الخ) وعيها أتا نماذج بأن
نحوه هذه الاحجام بالنسبة لمكان الممرج أو قد لا يظهرها ، وانما تشمل
الديكورات المبنية أي التي تظهر فيها أسطح الأبنية الحقيقية ، ومكذا
يظهر السمك الذي يكون مثلا أطار شبك أو باب .

المواد المساندة للديكور

في الواقع بالرغم من هذا السمك فإن المثل لا يستطيع استخدام أي
جزء من الديكور لأن الديكور لا يتحمل ثقته ويظهر انه صناعي لا أقل
ملائمة . ولذا نستعمل ديكورات أكثر متانة ليستخدمها المثل .

ويتكون البنيكو من شاسيات مخنق وربما يصحكوا بحجر فسك فوتر كين
 ليكون دعامة للتاسيات (مخاططينة) أو مواد ذات أشكال متفرقة
 (صخور مثلاً) ونستعيز عن القماش والكوتر في الديكور المنقح بالورق
 المتورق، أو الخيش، أو القماش المركب على هيكل من سلك حديدي، ولكن
 جميع هذه الأشياء يجب أن تكون سمة تلك لينهل رغبها واستعمالها
 في حالة تنبير ليدكوز أو نله.

جزء من الديكور لا يمرض والتاسيات أو بالمواد المنبسة ولكن
 بالتأثير أي قماش ملهون منقح ومسا كان قتل القماش فإنه يمتدح بالطبع
 أن تحرك أقل نسمة أو حوية أو بحركة مجرد المرور السريع لأي مثل بجانبه
 فتعظم بذلك الصلابة المراد التي يجب أن يأخذها الديكور لذلك
 فالسائر على الأقل للتأثير التي تصل إلى أرض المرح - تصنع في أسفلها
 كثافة مفرقة أو حوام معاط أو جراب نضع فيه خشبة ثقيلة لتتأكد
 من أن قماش الستارة سيظل مشدوداً، وليكن زوى الخشبة تأشيرها
 يجب ألا يلامس مؤخرة الستارة أرض المرح فيتج بذلك تحته تسوء
 المنظر فزى النور خلف الستارة كما نرى أرجل المشين الذين يهرون
 لينخلوا المرح، لذلك نكل الكفاية بحزم منقحه بتتيمر طولاً يصل
 إلى مستوى الأرض.

ستارة مؤخرة - المرح:

أم هذه الستارة هي الستارة التي في مؤخرة المرح والتي تغطي كل المساحة

في مؤخرة المسرح والموجودة بين المواد الجانبية للديكور والتي يجب أن تكون عالية لكي لا يرى حدودها النظارة في الصفوف الأمامية.

يكون الرسم الذي على هذه الستارة كالسراب الخداع العين. ليومنا يوجد منظر بعيد، وفي حالة ما إذا كان المنظر لشارع عمداً أو لبيدات ذو أهمية أو لتتبعنا أبنية نحصل على هذا الأثر بوضع ستارة أولى مرسومة تسمى الرئيسية بها فتحات، وتضع عند الستارة الرئيسية أمام ستارة الحائط الخلفي وفي هذه الحالة نستطيع أن نضرب ستارة الحائط الخلفي إلى مقاس الفتحات مع ترك مسافات من جميع الجهات لكي لا يرى النظارة الذين يجلسون في المقاعد الأمامية وفي الجوانب نهاية الرسم الموضوع على ستارة الحائط الخلفي، وحينئذ تكون الفتحة صغيرة، شباك أو باب نستطيع أن نطمئن بوضع شايه يظهر من خلف الباب أو منظر طبيعي خلف النافذة، هذه الشانسيات تسمى المكشوف.

ستارة القراقوز

حينئذ تكون المسافة أعلى خشبة المسرح معنومة أولاً تكني لتلقى ارتفاع ستارة فتحة المسرح، أو ستارة الحائط الخلفي. تلف الستارتين من الأساس على قضيب يرفع بمخيطين وهذا يعمل لف الستارة اتوماتيكياً، هذه الطريقة تسمى ستارة القراقوز.

الجزء الأعلى من الديقورات يتكون من أقرب وهو مجموعة من الفس تحمل كل إنساع خشبة المسرح بين الجانبين بحيث تتأجها يعطى - فى المعنى الميىق - النعور بالانصال إذا كانت سماه ، وقد استخمت هذه الكرانيش لترض اوراق أشجار أو أجزاء فى الديقور لاتفوض على أرض المسرح . . الخ وم يثبتون فى أما كنهم بثقلهم وم فى غنى عن خشبة طوية أو قل إضافى لانهم يسوا معرضين للحركة بمرور المشين ، وإذا كانت هذه الأوراق كثيرة وخفيفة تقطع فى قش وهذا الفس يثبت على شباك لتطش على وضع مختلف أجزاء الأوراق وهذه الشباك يجب أن تكون رقيقة لكي لا تظهر من بين الأوراق .

أرضية المسرح

أرض المسرح لا تظهر غالباً للجمهور - ماعدا جانبى المسرح الأيمن والأيسر - فهى تغطى بسجادة تشبه باركيه الغرف أو أرض زراعية أو أرض حديقة أو زراعة أو رمال الخ ، إلا حينما يراد إظهار جانبى المسرح خلال العرض .

من بين المحرمات الحديثة (متصف القرن التاسع عشر) التى غيرت فية الديقور المتطور يجب أن نشير إلى السيكلوراما Cycorama فهى

تكون من قطعة فاش طولها من ٥ إلى ٧ مترا عين مرسوم عليها الخيوط، ولكنها ملونة وغالبا بلون الأروق الفاتح وهي تكون قوس دائري يلمس الحد الخلقى للمرح في منتصفه، يقرب من جانبي المرح عند طرفيه وعلى هذه القطعة من الفاش نلق الألوان التي نود أن نعطيها للبناء، ونحييا لأثرية السيكلوراما نقفها من أحد طرفيها على اسطوانة رأية ونحييا بقرنة قنصها تسد على قضيب له قوس الإختصاص.

٢ - صنع الديكور

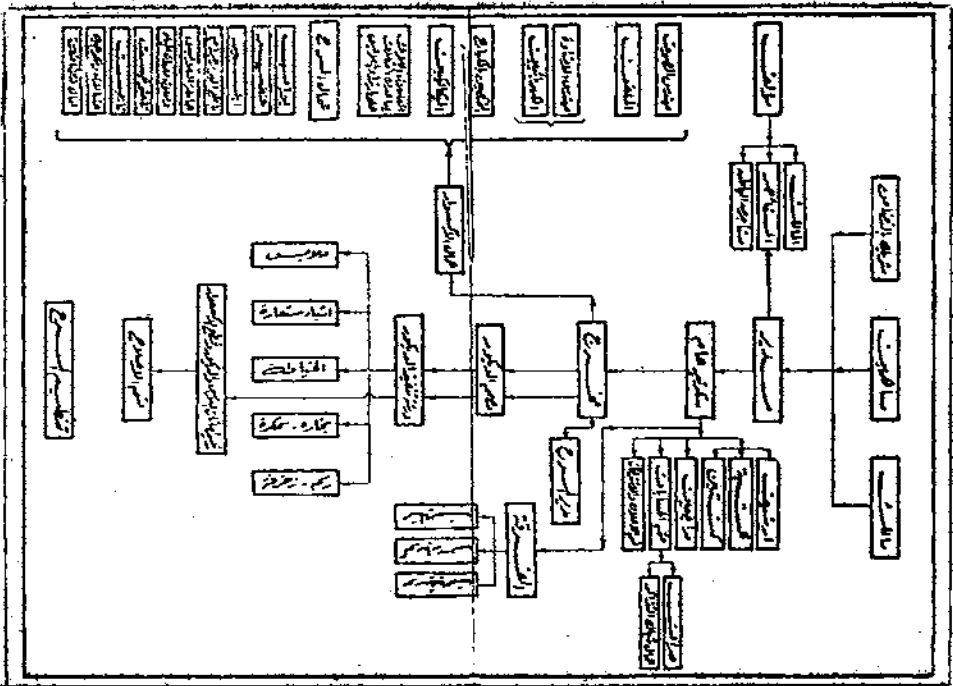
دور مصمم الديكور

كما رأينا أول واجبات مصمم الديكور هو كيف يعمل بالاشتراك مع المخرج، هذا الدور رئيسي فإذا كان المخرج يترجم النص إلى مناظر وإذا كانت رسالة الممثل هو أن يجعلنا نشعر بالحياة الإنسانية والتفسيه فيجب على مصمم الديكور أن يترجم النص تصويريا وينقل ما يجزوه النص من الجو تروحي والتاريخي إلى شيء نظري، ونلاحظ أن أهمية هذا الدور جديدة ولم تكن موجودة قبل ذلك، مصمم الديكور يمكنه إعداد رسم الحوادث التاريخية بتركيب جميل ملفت - واه كانت صحيفه أو غير صحيفه، دون النظر للدراما الإنسانية التي تشمل في هذا الديكور

بالتالي الخدمه .

أول عمل هو أن يكون الخطوط العامة بطريقة غامضة وباللون الاسود ثم بالالوان الأخرى ، والالوان الرئيسية التي يتخللها في كل درجة من هذا اللون . يجب أن يتأكد مصمم الديكور أنه لا يختلف مع المخرج في الفكرة وإن كانت على العكس يندبها وينميا . وتظهر الخطة قليلا وتحدد معالمها ، ولكن مثل هذا المشروع المرسوم والذي يبدو مطابقا للمبرجة مطابقة تامة يكر أن يبدو غير مطابق لقياسات المسرح أو الامكانيات الفنية في البناء ، ولذلك فمصمم الديكور يجب أن ينقل لوحته الرمزية فتودج مبنى يمرض الاحجام على قياس صغير ومنشىء حسب مقاييس المسرح ومرامى فيه النسب ٣ ستيمتر للتر ويجب عليه أولاً أن يصنع من خشبة الكونتر إطارا للمسرح . الحائط الأمامى بفتحة الثابتة وفتحة الخيرة Manteau d'Arlequin وأرض المسرح من الجمانين الايمن واليسر والحائط الخلفى والمائة الخلفية بين الحوائط الجانبية ، وعندما يتكون هذا الأطار يوزع فيه صانع الديكور مواد الديكور . وحينئذ فقط ينفذ التودج حسب التوازن الدقيقة للنظور .

كل ديكور في الحقيقة يرتكز عامة على هذه التوازن ، وحيث أن المنظر يجب أن يبدو في مساحة أكبر من الحقيقة عامة فلا بد من ابتناع خدعة مثلاً بفعل الرسام حين يخلينا الاحساس :ا هو مجسم أو عميق . على سطح مستو . فلو لم يكن لدينا في الاعتبار غير متفرج واحد مجلس

في مكان معلوم في وسط الاوركسترا مثلا كان الامر هينا وذلك بحسب
 رياضية . ولكن في الحقيقة لا بد من أن تظهر الأشياء أن لم يكن على
 حقيقتها فعلى الادل كالحقيقة في أبعادها عرضها وارتفاعها بالنسبة للمتفرجين
 الجمالين في أماكن مختلفة حول ذلك المكان المحدد ولذا يختار مصمم
 الديكور الحديث قطعا نظرا لاتفق مع أي مكان محدد ولكن على ارتفاع
 متر ٣٠٠ ستمتر من خشبة المسرح وتكون في وسط المسرح وعلى مسافة
 تساوي عرض قبة المسرح نفسه .

وبعد أن يتم الرسم من المنظر الطبيعي يجب على مصمم الديكور أن ينتقل
 إلى قيم حقيقية ارتفاعا وعرضا وهذا وحسب القيم المصورة على الرسم ، وما إن
 يكتمل الرسم واتممم فإن قوانين اظهار الصور كالحقيقة ستمتدنا بالطرق
 اللازمة تنفيذها ولا يمكننا أن تدخل هنا في تفاصيل العميات الهندسية التي
 نقلنا من الرسم إلى تصميم الديكور أو إلى الأطارات البسيطة كالافاريز والسائر
 المرسومة ، ولتفاصيل هذه العملية يجب علينا أن نرجع إلى كتاب قيم
 الفه بير سونزل Peire Sonrei تحت عنوان بحث عن تصميم ديسكور
 المسرح ، Traite de Scénographie وفي هذا البحث خصصت حوالى
 ثلاثون صفحة كبيرة وعدة لوحات مستقلة عن النصوص لهذا الموضوع
 الرياضي التطبيقى .

ومهما كانت البنية الحساسة التي سار عليها مصمم الديكور يجب أن

وتأكد من اتصال أى نغمة وتطلق هذا الاسم على كل شق بين أى عنصر
 وآخر من عناصر الديكور مما يسمح لنا بـ رؤية الشكوايس والجزء العلوى
 من السطح ومدة الثغرات لانخساما على لمتخرج الجـ ـ الس باقرب من
 المكان المحد الذى تحدث عنه ، إذ أن اليد ورد دعم خصيفا ليرى
 من هذا المكان ، ولذا رجا يرى المتخرجون الجـ السون فى الاطراف
 الجانبية وفى الاماكن التالية الصلة هذه الثغرات ، وأول خص عملى
 حسب رأينا يحق بالرجوع الرسم ، وبسد أن يوضع الديكور فى مكانه
 تماما عند خطوطا من أقصى قط فى الصلة التى يتضمنها الرسم وتسمى هذه
 الخطوط عند الأطراف الجانبية التى تكون الديكور وهذا تأكد من انه
 لا يند أى خط من الخطوط المشابهة الاشعة الظريه بين أى عنصرين من عناصر
 الديكور اما بخصوص الثغرات التى تظهر الجزء العلوى من السطح فتأكد
 منها بواسطة أن الاشعة تنظرية لثلاثة جين الجانبين فى الصف الأول ـ
 والاهمية قط لهؤلاء ـ يعا عنها افريز أو احد اطراف التاسيمات .

وعلى العكس يجب أن تأكد من أن كل متخرج يشعاع أن يرى كل
 عناصر الديكور ولا يخفى عن عنصره صرا آخر حتى ولو كاد جالسا فى
 الاطراف الجانبية ، كما يجب التأكد من أن كل المتخرجون فى الصف الأخير
 لى يوتهم رؤى أى جزويين الديكور أو المشهد لأن *Monteur*
Arçhitect ـ وكان تحت مستوى النظر ولكن لا يجب أن يرفع كثيرا أيضا
 لكن لا تظهر نغمة فىرى الجانبين فى الصف الأول من الطاقة الجـ العلوى

التي يشبه الديكور وفي الحقيقة مهيأ كانت دقة المهارات الرياضية يجب على المخرج أو مصمم الديكور أن يجلسا بنفسيهما في الأماكن المطروقة أثناء البروفات. لاخيرة لينا كدا انه لا تظهر أى ثغرة قسط ، وبعد ذلك ما أكثر المفاجآت المؤلمة التي يمكن أن تتج من أهمال في هذا العمل الأخير ، وغير ذلك فان رافى الديكور يتقون بمهمة الفحص هذه بأنفسهم من خلف الديكور ، من فرق خشبة المسرح .

تنفيذ الديكور

ولكن في حديثنا مرة واحدة عن الثغرات تركنا عمية مهمة هي تنفيذ الديكور ، كل ما تحدثنا عنه في هذا الموضوع كان يتصلق بورقة القياسات *Feuille de mesure* التي بواسطتها تقفل من الرسم الأول إلى الرسم الثاني الهندسية المختلفة (رسم لكل شئ اسمه - عنصر غوالق - أرضية أو سقف) وبعد اتمام أورااق القياس يجب على المتخصصين العاملين بالمسرح أو إحدى ورش الديكور: نجار ، منجد افرنجى ، أو رسام ان ينجزوا صنع الديكور ماديا .

ويجب أن يكون رئيس مصنع البناء متخصصا ، يفهم كيف يمكن وكيف يجب أن يصمم الناسيات أو الابنية التي تعرض عليه رسوما وبالانحص يجب أن يكون على صلة وثيقة برئيس رافى الديكور *mechaniste* ليتمام معه على كيفية جعل أى عنصر من عناصر الديكور سهل التقبل والعمل والأقامة السريعة على خشبة المسرح .

تلوين العاسيات

اما فيما يتعلق بالتلوين فيجب أن نعرف أن المساحات المراد تلوينها توضع على الأرض تماما وهي مؤلفة من قطع من القماش عاكس بعضه بعض ، ولكن مهماتها ومجالات الحياة العادية — وهي اقية بالنسبة للتأثير الملوثة ورأسية بالنسبة للعاسيات المصنوعة من القماش — فإنه من الممكن أنه تحدث في الأقسمة موجات مختلفة تظهر خاصة تحت الاضواء الخفيفة ولذلك فانهم يسعون للاقلال من هذه الحياكات باستعمال قطع خاصة من القماش عرضها تسعة أمتار ، وبعد أن تحاك تلك الاقسمة تلتصق ببعضها ثم تسمر في الارضية ، وبعد ذلك تنقل اليها خطوط ورقة الرسم الرئيسية على المقياس النهائي .

ويسير الرسام بعد ذلك وهو واقف على تلك المسطحات مزودا بأدوات الرسم أتلانم لحم وفرش ، وهو في طول — كلف على الاقل — ليمر يده حتى يصل إلى الأرض ، ومرقع عموما كي يكون في متناول يده . وتصل قدور الطلاء إلى احمجام كبيرة نظرا لكبر المساحة الواجب طلاؤها ونسبها «كاميونات» Camions ، وتلاحظ أنه من غير المستطاع استخدام الوان الزيت لارتفاع أسعارها ونقلها وعلى الأخص انماذنه باحداث انعكاسات لاذعة تحت الاضواء ، ويستعمل الطلاء اللاصق او الالوان المائية وتكون ساخنة عند استخدامها وغائقة اللون أكثر مما هو مطلوب بعد جفافها وحرصين على ألا تؤثر الاضواء الشديدة على الالوان ، وكل

الأدوات تكون متناسبة من حيث المسافة التي تفصل الزجلم عن المسطحة المطلوب ثبوتها ومن حيث كبر هذه المساحة .

والبالك palette هي نوع من الملاط الواسع بحيث تخط عليه الألوان والمخاطر التي تستخدم لمل خطوط مستقيمة يبلغ طولها مترين ويصنع مزودة بمقبض طويل ، والنوازل ونصف النوازل ترسم بواسطة الأروجر كان Troussquin وهي لوحة طويلة من الخشب يبلغ طولها ستة أمتار وتعود حول محور مثبت في الوسيط .

ولكن المساقين بين عين الرسام والقماش أو الشاسيات غير كافية لكي يحكم الفنان على المنظر في مجموعة وخاصة بالنسبة لشدة ألوانها ، وتعطى له الخطوط الرئيسية بمقاس الرسم الذي يجب أن يتبعه بدقة ، لذلك فعلى طول جوانبه لورشة الكبيرة ونحتم الأطار الأوبسط . هناك بلسكوبات معلقة يحس فيها الرسام أي خطأ على بعد كاف وهو ينظر من منبه أعلى إلى أسفل .

ومع أن الأتفة من الممكن لها إلا أنها في حالة لها لانكزن ذات طول كبير ، أما بالنسبة للشاسيات الكبيرة وبالخاصة النوازل فإنه لا يمكن طيها ، لكل هذا الأسباب فإن ورشة الرسام لا يمكن أن تكون إلا ورشة خاصة ذات مقاييس كبيرة وتقتض مرقتة لاستقبال الشاسيات وتخرجها .

٢ - الملابس

نستطيع أن ندخل مسألة الملابس في الفصل الخامس بالديكور ،
هنا ثلاث حالات من الممكن أن تظهر أمانتها حسب ما إذا كانت
المرحبة المقدمة تم حوادتها في الوقت الحاضر أو في عصر تاريخي معين
أو في جو اسطوري (مثل مسرحية حلم ليلية صيف) لكثير .

ملابس المسرحية التي تم حوادتها في الوقت الحاضر

في الحالة الأولى مطابقة الملابس الصحيحة لمركز الشخصية الاجتماعي
هو الاهتمام الرئيسي بالنسبة لمصمم الملابس الذي يوجه المخرج ، وبالرغم
من تدقيقات انطوان فإن خطر ظهور الشخصيات وكان ملابسها جديدة
ما زال قائماً ، نحن نعرف أن الملابس الجديدة مهما أتمت حياتها فإنها
تكون غير صالحة ولإتلاهم مرتديها إذ يقصها الأنا التي تكشف عن
الوضع المادي الشخصية والتي تظهر عندما تلبس الملابس عدة مرات .

ولقد رؤى أنه في إحدى المسرحيات التي يمثل فيها بحرمة عامة من
العمال دوراً رئيسياً هؤلاء العمال كانوا يلبسون جميعاً الملابس الزرقاء وقد
ظهر من منظر هذا الملابس أنها قد اشترت قبل عرض المسرحية يوم
واحد ولم تحمل أي أثر على أنها ملابس عملهم اليومي ، لا شيء يعطينا
مبتداً التخفي ، مثل ذلك الملابس المستعملة والتي تستطيع أن تقول أنها عادية

ولقد حرص اطواران على أن يحصل سروال موظف المكتب تلك
الاذناعات عند ركبتيه ولسان الركن الامين الذي يكشف عن مهنته،
ولقد كانوا يفسون الاهتمام به في كثير من الأحيان .

وحق الرجل الاتيق لا يجب أن تظهر حتمه وكأنها خارجة نوا من
يدى لازى وعلى كتمين قلب عند البروفات لابام كما كنا نفل في إعطاء
مظهر الدم اللابيس . أما فيما يختص بالشخصيات النسانية فإب لازى
حرية أكبر وإذا كان التناسب في المركز الاجتماعى يجب أن يكون كاملا
في الشكل واثروة فإنه يتق في الألوان وفي الذوق بهن الامكانيات التي
تضع مباشرة من فنية وذوق مصمم الملابس .

واللون على الأخص حتى إذا كان مطابها للحالات الشاذة أو الذوق
الردىء وذلك ليناسب قسبة الشخصية فإنه من الممكن بل ويجب أن
يكون صارغا أو فيه شيء من العراة ، ويجب على أية حال أن يتفق مع
الألوان العامة للديكور وإلا فإنه بدل أن يكون الرداء معبراً سيكون
ببساطة قبيح المنظر وسيجمل تغيير معنى الذبح هذا إلى أعين النظارة وعلى
العكس فإب الكمال الجمالى لمستان والطريقة الموقنة التي تتناسب بها الوانه
مع باقى عناصر الديكور تعزى الجمهور وتجعله لا يفتكر كثيراً في مناقنة
تناسبه النسبى أو الاجتماعى .

ملابس المرجعية التاريخية

في الحالة الثانية — الملابس التاريخية — تكون مشكلة البقة أولية،

كثير من الكتب الموزدة بكل الوثائق اللازمة موجودة في جامعة
مصمى الملايس ، أيتا لا نجد في هذه الكتب نماذج قرن يثرون ولكن
بأنية العصر الحاضر (القرن التاسع عشر والعشرون) سنة بسنة وإنتاج
الملايس التي كانت ترعها طبقات المجتمع المختلفة ، لأنه يجب أن نعتبر
الملايس التي ترجع بعد أدن إلى عشرة سنوات قبل تاريخ العرض - ملايس
تاريخية مادامت في العجوة ، تتغير بسرعة ، إن الأهتمام بالحق كبير
عموما بين مصمى الملايس والمخرجين والصورة هنا من نوع
آخر إذ يجب أن نعلم المثل كيف يابس ملايسه وعلى الأخص كيف
يتأب بين موقفه وحركاه مع عصر الأحداث ، ولقد رأينا إحدى
الأمثال أرتعت بالدقة التاريخية الكامة زى عام ١٨٤٠ . ولكن هناك
فطما حرية ورشاقة ورروة في حركتها ومسلكها مع المرقب والحركات التي
كانت إحدوية التي تجدوا ، ويكون المكياج صعب التحقيق في هذه الحالة ،
شاحبه للغاية ويبدو بامتا تحت الأضواء ، أما إذا بالفنائه يصبح غير
معتول لبعض كان لأوجه قيمة المكياج بالنسبة للفتيات السفيرات وحيث
كان يراض الإشارة علامة على الصفة الاجتماعية ، وأرتداء فستان مصمم
بدقة على نماذج بلاط لوبس الرابع عشر ليس هو كل شيء إذ يجب على
المصممة أيضا أن تهتم كما كانت تسمى سيدة من البلاط في ذلك الوقت وأن
تكون لها ميتهها وتسمى عمة ثمرها ، لنا فإن للملايس الباعلية التي لا يراها

المجهر أهمية كبرى ، القوام الحرق القطن (كوالفتمز) لا يمكن إلا أن
 يمتدنا إذا لم يكن ذلك القوام مقيداً بكرويه شيق وإذا لم تكن السيدات
 متقاة ، بميونه ، واسع وإذا لم تكن تسريحة الشعر وطريقة الشعر لا تناسب
 مع اللون الحلى ، حتى لون علم ١٩٠٠ ذلك ، والصورة تأتي من أنه بالرغم
 من أننا نكرت على علم تام بالشكل الخارجى للملابس القديمة إلا أننا
 نعتبر قسيس المرأة بطريقة ليها وحالة الرجال ونساء العادة
 في الماضي .

وأكثر دة أيضاً مسألة الملابس القديمة . نحن نعرف تقريباً الخطوط
 والرسم ولكننا نجهل اللون — الذى كان دائماً يبدأ من اللون الأبيض —
 ونستطيع أن نتخيل بصورة طريقة سيروية وحركات من كانوا يلبسون
 هذه الملابس ، ولقد نشأ نوع من التعاليد في المرح من وجهة النظر هذه
 لكل مسرحية تاريخية أو على الطريقة التاريخية ، وما هي قيمتها ؟ أننا
 لانجد أى إكتشاف أثري يدنا على ذلك . وعلى أية حال تبقى صعوبة دائماً ،
 التراجيديا الكلاسيكية كانت قبل تمثل بملابس ليس لها أية صلة بالملابس
 القديمة الحقيقية التي هي إطارها التاريخي العلى .

كانت تمثل بملابس على الأخص بالنسبة للسيدات — تقرب بطريقة ملومة
 من العصر الذى كتبت فيه تلك المسرحيات وإذا كنا نتملها — كما فعل
 اليوم — بملابس تقرب قدر الامكان بما نعرفه من الصور القديمة ليستجـ

غالباً ما يكون سارعا بين الأسلوب والشاعر المترقها من جهة والملابس
من جهة أخرى .

ملابس المسرحية التي تجري حوادثها في جو ابطالوي

في الحالة الثالثة . الخيال الغير عقيد زمنية لا تكون مهمة مضم
الديكور ومضم الملابس بسيطة ودقيقة للغاية في نفس الوقت ، بسيطة لأنها
تخلصنا من كل قيود الدقة التاريخية وأصبح من الممكن أن يعمل الماهم
بحرية ، ودقيقة للغاية لأن قيمة الملابس الديكورية أو قيمتها التفضية
الخاصة تفرض قواعد قبيح من النوع قطع ، وأحيانا حينما نستلم بمهارة
من بعض مبادئ الملابس التاريخية المكتسبة من مختلف العصور ، حينما
نضع أسلوبا لن نجده في حالات أخرى أن يكون واقعيًا ، تلك المبادئ
تخلق نوعا من اللون المحلل الشاعرى المتكسر الذي يعطينا لمسئ الخط
المنه اليوحى لمضارة أو لوسط خيالي أكثر من واقعي .

أحيانا في الأساطير الباردة والمسرحيات الرمزية تكون الأناز
التي نجدها فيها هي قطع أناز الجمال أو النسوة والتميز الخلق أو
الذكوري ، ولكن توافي الألوان والأشكال والأحجام في قائم الماهم
يكون راجعا وقد يكون اختلاف الألوان كثيرا وتقس الأوحدة ضارا ،
ونستطيع أن نفسى كمال مام الذبح أعراج دخل ليوه صيغته التي أخرجهما

جرا قيل بأدرك granville Barker حيث كان من الصعب أن تفصل بين
العناصر الحقيقية والعناصر الخيالية - وحيث يظل اختلاطها مبعث
خيق في الإخراج العادي - فننصل بين هذين العنصرين بالابتن قطع،
بعضهم ختيون والآخرون غير ختيين بالرة، يضعون شعوراً متفارة،
الناظر الواقية والإطورية كانت حينذ عميزة بوضوح أحياء عناصر
الديكور ذات الأسلوب الواقعي وأحياء بالالهام الخيال الخاص .

٤ - المؤثرات الصوتية والموسيقية

نضاف إلى العناصر المنظورة في الديكور العناصر الصوتية وهي من
ناحية الموسيقى التصويرية ومن ناحية أخرى المؤثرات الصوتية، ومن الممكن
أن يعهد بالموسيقى التصويرية إلى مؤلف موسيقى ليخلق موسيقى جديدة
أو إلى ناقد موسيقى لينتار النصوص الموسيقية التي تحصل بروح
المسرحية ويحدد لحظات المسرحية التي يجب أن تخفف فيها الموسيقى أو أن
تتداخل، وقد تعتمد الموسيقى عامة قبل بداية أي فصل كي تخلق بالأصوات
جر ذلك الفصل، وفي المثلين (موسيقى طبيعية أو كلاسيكية) ويتم اختيار
النصوص الموسيقية بالاتفاق مع المخرج وحسب تعليماته، أحياء يعرف

الموسيقىون تحت المسرح أمام النظارة أو خلف الكواليس والموسيقى
اليوم تسجل مقاساً في أغلب الأحيان وتنام من خلف الكواليس بواسطة
جهاز تسجيل.

المؤثرات الصوتية تتكون من مجموعة الأصوات التي تؤدي إختيارياً
خلف الكواليس لصاحب الأحداث وللبور بعض فترات النص : سير
أو عنوا الخيل، وصول أو رحيل عربة أو سيارة ، ارتطام أمواج البحر،
رعد، أعيرة نارية، ضياح الحيوانات (ذئب، كلاب، عصافير) وتؤدي
أحياناً بواسطة مهندس الصوت وبمساعدة آلات مختلفة تدار بمهارة
بواسطة هذا المختص، والمؤثرات الصوتية عامة تنفذ متتالياً وتحتج
على جهاز تسجيل مثل الموسيقى على الأقل بالنسبة للأصوات التي
تستغرق وقتاً.

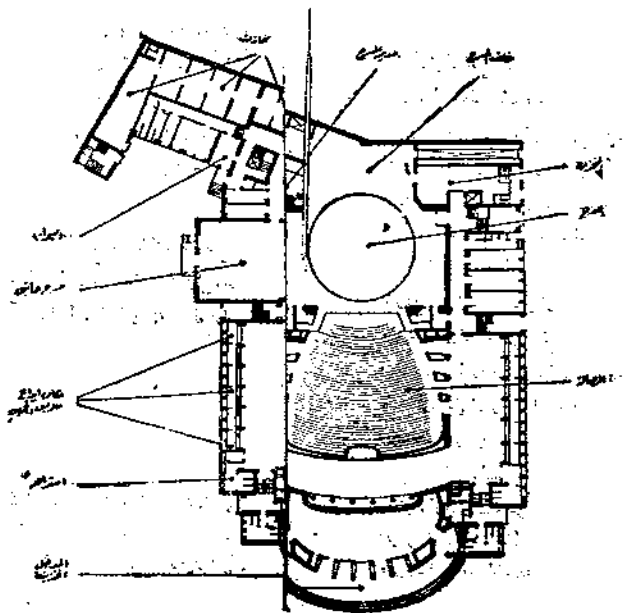
٥ - الآلات الميكانيكية

وهي مجموعة الآلات التي تسمح بنقل مواد الديكور، وهناك عمليات
لاتم إلا بواسطة، وهذه الآلات تبقى بعيدة عن أنظار المتفرجين لأنها
تقع علىها في عنصر المناجاة حينما تريد تغيير أحد المناظر أو في الحركات
البحرية أو الحركات التي طيبية (كالتحرك والظهور والاختفاء) ولم

تتميز طرق استعمال هذه الآلات متقاربة نوعاً فواحداً وطريق تنفيذها
متشابهة أيضاً، فكتابنا في شهر الثوب من عام ١٩٧٧ م هو الطبع قد حل المبدأ
عمل الأخشاب في كثير من الحالات والقوة الكهربائية على القوة البشرية .
وفي جميع الحالات المبدأ الثاني للآلية هي أن نحصل على الأثر ببدل أقل
جهد ، لهذا استعملت الآلات الراقدة والاسطوانات المتعددة والأعمال ،
مثل كل عمل به اتصال يفتني تلقياً ، لكن نضاق إلى ذلك بعض الآلات
الخاصة : المربات التي تزدق على قضيب بالجهد الأول من أرض
المرج وحيث تمسك أعلامها (بالكوستيم) المقابل على هذه المرات ،
وكما رأينا ثبثنا الجواربي التي تسيب الشلوسيات والتي تتلوي هذه
الطريقة إلى الميزة المظاهرة على اليلانو . والموامل أعمدت من الصليب
معلنة بالسقف تعلق فيها الأخشاب التي تحمل السائر والكرازينش وبعض
عناصر الديكور المرتفعة الصلبة ، ويثبت طول الجبال أو الخيوط خلال
قوة البروقات مرة واحدة للجميع ويكون الميكانيكي — الذي يرسم علامة
على هذا الجبل — متأكداً من أن الكرازينش موضوعة بالارتفاع المناسب
الذي كان متظراً . Les pannes : قضبان من الصلب تجرى عليها
السهلات الموضحة على رأس السائر ، العظيم : وهو يتكون من مجموعة
الخيوط اللازمة لتسيير آلة ، خيوط مجموعة بطريقة أن حركة واحدة
تستطيع أن تقفل الكثير من الخيوط المختلفة السرعة وذلك بفضل طريقة
البكرات ، آلة رقم البكرات التي تؤدي إلى البكرة النهائية ، الأم .

أنها هنا الآلات والطرق الأكثر بدائية ، ولكن كل منظر متغير ،
 رائع أو خيالي كالذي نراه في مسرح (شاطيه) أوفى مسرح (الابورا) يتطلب
 حيل وبالنسبة آلات أكثر تعقيداً ، الأبواب المسحورة المتحركة
 تستطيع أن تنزل رأياً يمثل ، الذي يخشى هكذا لجأة تحت الأرض ،
 أو تصعد تلك الأبواب المسحورة لتظهر لجأة شتى أخرى ، وبمرون قس
 الشيء لاظهار واختفاء الابنية لجأة وذلك بفتح مجموعة من الابواب
 المسحورة ذات الادراج : أثناء هذه العمليات يجب أن تخفى الابواب
 المسحورة التي احتلت مكان تلك الابواب الموجودة - تحت المسرح -
 لتفرد وبالمنى المضاد ، المثل أو عنصر الديكور ما إن ينزل تحت المسرح
 حتى تخلق الابواب المسحورة وتترد المكان الذي تحته عادة معيدة بذلك
 استواء أرض المسرح وبفضل دعائم متموجة نستطيع أن نعطي أرضية
 غارقة تهتز على الاوج ، طيبور مخفور على هيئة برجة ويتحرك
 حركة دائرية موازية لفتحة المسرح يعطي تأثير الامواج ، ولقد عملت
 اليوم قريبا كل الآلية المعتدة التي كانت مخصصة لعرض شخصيات طائرة
 في الهواء أو ساقطة عمودية من السماء أو ظاهرة بين السحب ، ومواد
 العرض هذه لا تستعمل هذه الايام كثيراً غير أنها كانت دائمة في القرن الثامن
 عشر وهذا مايفسر لنا درجة الكمال التي وصلت اليها هذه الآلية .

ومن بين المتحركات الحديثة لنذكر البانوراما مشابه لسيكلوراما

نقشه کتبخانه مسجد شہرہ جہاں پورہ لاہور (۱۹۵۱ء)

ولكنها صلبة وكذلك أقيية الألق التي لها شكل دربع مكرة تقريبا ، وأشهر بانوراما هي بانوراما دار الاوبر ، ارتفاعها ٢٤ مترا وامتدادها ٤٤ مترا وقتحتها ٢٨ مترا ولكي لا تضيق خروج ودخول المشائين تثبت أثناء استعمالها على ارتفاع معين فوق ارض المسرح ، وتغني العناصر المذكورة المنخفضة هذا الفراغ ، وحينما ترفع إلى أعلى المسرح تترك مسافة ١٧ مترا خالية تحت عهدها .

والبانوراما والسيكلوراما من الممكن إستخدامها كشاشة يعرض عليها بعض المناظر وذلك بتحريك الكثير من المصابيح والالواح ، أو منظراً متغيراً ، ومن المنك أيضا أن نعكس عليها قبالا يعرض في تواز مع حدث المشائين الحقيقي .

٦ - الاضاءة

إذا كانت آية المسرح كما قلنا لم تتقدم قلما محسوسا منذ قرنين فليس الامر كذلك بالنسبة للاضاءة ، فشهد عام ١٧٥٠ سيمافيج دون شك - إذا عاد اليوم إلى مسرح حديث - بوضوح ملحقات المسرح وبعض خواص الوضع الداخلي للماعة ولكن ما سيحدثه أكثر دون شك هو شدة إضاءة المسرح والمزودة التي يستطيعون تغييرها بها .

يوضع الأضواء الكروية في المسرح مؤثراً على المناظر التصويرية
 جديدة ومثيرة ، ومع أن خشبة المسرح في الماضي كانت تضاء في البداية
 وآسيا بواسطة نجفات مثل المصباح ثم يصف من المصابيح الأخرى الجمعية
 القوة أمام المسرح وبعض المصابيح الأخرى المعلقة في الحوامل الجانبية إلا
 أنها لم تكن مضاءة إلا الأجزاء الأمامية فقط . أما اليوم فإن أي جزء
 من خشبة المسرح مهما كان بعيداً عن قبة المسرح من الممكن أن يضاء
 جميعاً ويستطيع اليوم أيضاً أن تضيء بطرق مختلفة سواء بضوء الأضواء
 أو بالألوان أجزاء المسرح المختلفة .

يستطيع الأضواء إذا تركزها على شخص أو على دكور من الديكور
 أن تلمس دوراً قبيحاً ، ويحكون ضبط الأضواء عندئذ من أهم ما يشغل
 المخرج مادام أنه يباين في شرح النص المسرحي وطبيعة الجو النفسي ، وضبط
 الإضاءة بالتدرج يصحب ويشير إلى تطور عالمي ومن جهة أخرى فإن
 توقيت الأضواء مرة واحدة يسمح ببعض التغييرات السريعة في الديكور
 خفية عن المتفرج .

وتجد رأينا أن كل الطلبات التي تختص بالإضاءة تجتمع في (لوحة توديع
 الأضواء Jeu d'orgue الذي يوضع عادة على الجانب الأمامي من جهة
 خشبة المسرح على ارتفاع يسمح للمهندس الإضاءة بأن يراقبه ويدير كل
 عناصر الإضاءة حسب الحاجة التي أمدها بقدره خلال البروفة ومن الممكن

أن تشارى الحلة على الختان من الطبات والعديد من النظارات الكهربائية
التي تسمح بتغيير شدة أم أجهزة الإضاءة ، ومن الممكن جمع الكثير من
المصادر الضوئية لتمثل بها .

المصادر الضوئية هي الآتية : -

١ - ضوء مقدمة المسرح La rampe

يوضع في طرف مقدمة المسرح وهو مكون من مجموعة من المصابيح
البيضاء والصفراء والحمراء والزرية ، وحيث يكون ضوءها مجعوبا عن
المشاهد بما كس يردده إلى المسرح ، هناك نوع لكل لون على دائرة واحدة
مستوية ، والمجموعة قسما قسم هي أيضا إلى جزئين أو ثلاثة أجزاء مستوية ،
وضوء مقدمة المسرح المعد على الأخص لإضاءة الصفوف الأولى من خشبة
المسرح له مساره إذ تضيء الممثل من قبة رأسه إلى أخمص قدمه معطيه إضاءة
إضاءة تشوه وجهه قد لا لاحظها إلا بصعوبة في الطبيعة ، ولذا فلتلافق
ذلك الخطأ يجب أن نلجأ إلى مصادر ضوئية أخرى .

٢ - Les herces

مجموعة أفقية من المصابيح مثل مصابيح مقدمة المسرح وهي معلقة أعلى
المسرح وموازية له وهي تضيء من أعلى إلى أسفل مع الميل إلى اليمين واليسار .

مكرة أيضا من مصابيح ذات أربعة ألوان ومن الممكن رفعها وخفضها
حسب الإرادة .

٢ - المصابيح الأتية Les Lanternes d'horizon

وهي معدة قبل أى شيء لإضاءة الأماكن البعيدة وبالأمس
النيكلوراما، والمصابيح الأتية نوع من Les borses العمودية لها ستائر
ملونة متحركة .

٤ - الحوامل Les portants

وهي مجموعة من المصابيح المعدة للراحة فوق الأخرى داخل عاكس
من المعدن نستطيع أن نعلقه في الكوايس خلف الشاشيات أو عناصر
الديكور الأخرى لإضاءة العناصر الأكثر بعدا .

٥ - الجسور Trains

أجهزة مشابهة تماما للحوامل ولكنها موضوعة أفقيا سواء على الأرض
وبحماية (نوع من الأرض) أو خلف أحد الشاشيات على ارتفاع معين .
كل هذه الأجهزة تخلق إضاءة متوسطة تنتشر في سعة قدر الإسكان ،
ولكن في بعض الحالات يكون من المهم أن نركز الضوء على جزء من الديكور
أو تشبه المسرح ، ولذا في هذه الحالة إن أجهزة مختلفة .

وهي برانيط معدنية موضوعة على الارض .

٧ — العواكس Les réflecteurs

وهي التي تضي هذا الجزء أو ذاك من المبكور الذي لا يصله ضوء المصادر الأخرى إلا بصعوبة وعلى الأخص البرانيط المعدنية، والمواكس تتكون من صندوق إسطواني يقف على قاعدة متحركة ، ويحتوى هذا الصندوق على مصباح أو اثنين ويكس ضوءاً عديداً على مكان معين .

٨ — الكشافات المركزة (البروجيكتورات) Les projecteurs

وهي تحتوي على عتلة تسمح بتركيز الضوء على أوضاع معينة وهي متحركة أو ساكنة تضي أقبية ورأسياً أو بانحراف ، وتستخدم كثيراً للاضاءة من الوجه والواقع أن المشئين يؤدون أدوارهم أمام هذه الأجهزة والحوامل في مقدمة المسرح .

وتعلق الكشافات المركزة تماماً في البلكون الأول على اليمين واليسار ويجهزها يعلق خط البلكون الهادى عنها لانه يكون عمالة المترج قد يبدوا لاستخدامها ويحتمل أنه الهردوية هناك كشافات مركزة تعلق في آخر الصالة أعلى المسرح وأخصر في أبعان أعلى الصالة وتعلق بذلك

مقتضى المخرج هو ديا ، وأمام كل منها توضيح مجموعة من ورق الطوفان
ذات ثلاثة ألوان نمتيع أنت نمرودا بالتتابع أمام العنسات حسب
مقتضيات المواقف المسرحية .

٩ - آلات التؤنرات الضوئية

هذه الآلية بدل أنت تخدم حثوا منها ثلاثة كس الضوئية خلال كليتها
يتحرك فيعطيتا إحاء اللسان والجايد والماء الجاري والسحاب .

يؤم لمنس الإضاءة لكي ينهي عمله مستخدمين أدهما زدم تعطيلتي بين
له في أي مكان يجب أن يضع مصادر الإضاءة المتحركة كلها مرة واحدة
ولآخر (طريقة سير الإضاءة) تبين له بالتفصيل الدقيق في أي لحظة يجب أن
ينشأ ويطفئها أو يتغير من قوة أضاءتها أو لونها .

والمصادر الضوئية الكهربية الجديدة قدتنا اليوم الى قبة علمية رئيسية
لم تكن توجد في الماضي حتى مع طاز الاستباح .

ضبط الإضاءة : منس الإضاءة أمام لوحة الإضاءة
Je u' orgne كقائد الاروكترا التي يفسر لجأة من شدة
عده الآلة أو تلك ليحسن الاداء الخلال من العيوب ، وللمكن فتوة
ومرونة الإضاءة كلن لما تأتي كبير قلى قبة التبركون قسها ، إذ لم تعد
الاشياء المرسومة في هوائيل التبركون الوحيد ، فهناك كتل وأجهتنام

متوسطة لا تظهر لها قيمة ديكروزية تحفيزية لأنها تضاد دائما بتعويض الطرزيته،
ولكن من الممكن أن تأخذ معنى جديدا بتغيير شدة الاضاءة
وبالاخص توجيهها .

وتظهر الاضاءة أيضا شكل الديكروز حسب الشدة الخاصة بالاضائة
المنكبة على هذا الجزء أو ذاك ، والاضائة تسمح ربط جيد لاي جزء
من الديكروز مع الاهمية النفسية للحدث الذي يدور في هذا الجزء وعلى
تباعد ذلك على تمثيل السرحية والسيكورا اما المضاءة جيدا في مسرحية
ديكروز ، استطاعت أن تتقل ليس فقط جزء اليونان ولكن أيضا دور
آلة النجس في قضية البطة وقد صار الجمهور حسابات ثنائيات منه
الفنية وتأثره يعتمد أحيانا دون أن يدري على المهاراة إلى تضاد وتمثيل
بها الاضاءة .

٧ - الصوت

يعد الصوت في العادة قبل بناء المسرح ، وعلى هذا الاساس كانوا
يكثفون بالحجرة المقررة القائمة على التقايد ، منذ أرائن القرن العشرين
وعلى الاخص منذ السنوات الأخيرة من على مكن الحسابات العلمية الدقيقة

التي تعتمد على قوانين الصوت - سادت عند بناء الصالات ، ومع ذلك ففي هذه الصالات الجديدة وبالأخرى في الصالات القديمة من الممكن أن تظهر نقائص ، والنمذج هو الذي يجب أن يعالجها .

والمعويتان الرئيسيتان هما إختناق الصوت والصدى ، وإختناق الصوت يحدث لسببين رئيسيين السببه الأول يأتي من وضع الممثل بالنسبة للديكورات وطبيعة هذه الديكورات : إذا كان وضع الممثل في منتصف المسرح فالموجات الصوتية تجاذف بأن تتلاشى بين الشاسيهات الجانبيه وألا يصل منها إلى الصالة الا جزء بسيط ومن جهة أخرى فالديكورات المكوثة من مواد شديده الليرة تجاذف بإضعاف الصوت وعلى هذا الاساس فإن استخدام مكبر الصوت يمكن أن يعالج هذه الصعوبة ، ولكن من الممكن أن تقوم ظاهرة أخرى : تتلاق الموجات الصوتية في بعض أماكن الصالة وتحدث تقوياً صوتية ، تجعل من غير الممكن استخدام أماكن الجلوس في الصالة ، وتقيد سبيل الصوت المتبوع بتلك الموجات تجعل من الصعب إخفاء ذلك العائق الغير ظاهر تقريباً في العمارة .

الخطر الثاني هو الصدى ويحدثه إنعكاس الموجات الصوتية على جدران بعض عناصر الديكور الشديده الصلابه أو حوائط الصالة ، وبإحلال الكوثر مكان الأقمشة خفف ذلك الخطر أما بالنسبة للصدى الذي يحدثه حوائط الصالة فهو حساس على الاخص في الصالات الحديثه موجود بها مساحات كبيرة ممتوله وعارية ، ونعالج هذا الصدى بتنظيف تلك المساحات بقياش سميك .

الفصل السادس

الإدارة والتنظيم

أ - الكوميدي فرانسيز

واحتلت الفرقة في كثير من المرات لتسير للعالم الخاصة للكوميدي فرانسيز ، وإذا كانت هذه الفرقة تشبه في الواقع الفرق الأخرى في عمل الممثلين والاشراج وبنسب المسرح فإنها تختلف عنهم كثيراً في تنظيمها الداخلي وإدارتها .

١ - الفرق المسرحية المتجانسة

يحتلوا هذه الفرق يلدونون فريقاً مثل فريق مولير ، فهم متفرعين من هذه الفرقة القديمة خلال كثير من التطورات ، وم فريق مستقل متجانس ومنظم بنظم دقيقة وخاصة ، حتماً خلال القرن التاسع عشر ولاداعي لأن تتوغل كثيراً في التاريخ - أنشأت فرقة أخرى كفرقة *Comedie de la porte de Saint martin* ، وكان مديرها كروسيفيه *Crosnier* ثم *Harcl* ، وكان مديرها *Mlle Dorval* ، *Federick* ، *Leinling* ، *Melinge* ، وكان مديرها *Mlle george* وفرقة *Variétés* حوالي عام ١٩٠٠ مع *Max Deatty* ، *Prince* ،

Eve Lavallière, Brasseur ولكن هذه الفرق لم تكن سوى فرق مؤقتة تخضع لقواعد إدارة المسرح العادية ، هناك فرق أخرى أكثر ثباتاً على الأقل فترة معينة من الوقت وقد تكونت هذه الفرق في القرن العشرين وهي فرق : Jean Louis, Barrault - Madeline Renaud - Vieux Colombier
Théâtre du Cartel-de la Campagne.

وفرقه الكوميدي فرانسيز تختلف اختلافاً كبيراً عن هذه الفرق ، ودون أن تعرض لرد تاريخها الطويل قول ببساطة أن التنظيم الحالي لها يقوم على مرسوم فوشكوود ١٠ أكتوبر ١٨١٢ الذي يضمن على ممثل المسرح الفرنسي أن يقبوا متضامين في فرقة . . . ودخل هذه الفرقة وتكاليفها ومصاريفها التي تدفع تقسم على أربعة وعشرين جزءاً ، منذ ذلك التاريخ وتغيرات كثيرة في التفاصيل قد حدثت لهذا التنظيم في عام

١٩٣٦ - ١٩٤٥ - ١٩٥٩

٢ - التنظيم الإداري لفرقة الكوميدي فرانسيز

الكوميدي فرانسيز مثل الفرق الشعبية القديمة التي كانت بالأقاليم ، شركة قسم أرباحها بين أعضائها بنسبة عملهم وأهليتهم ، وهذه الشركة تكون من ممثلين أعضاء لهم حقوق في توزيع العوائد وتعيينهم الجمعية العمومية حسب أوضاع رئيس الإدارة وبعد أخذ رأي اللجنة ، وممثلين

منضمين للفرقة بعمود سنوية تتجدد أو تلتقى وعمليين منضمين للفرقة برواتب شهرية وذلك بالعمود العادية للقابة (قابة المهن التشييلية) وبعض الممثلين بالاجر والممثلين الاعضاء في الفرقة تنتخبهم اللجنة ، ولجنة الادارة هذه ذى الستة أعضاء كانت إلى ذلك الوقت تتكون من ثلاثة أعضاء مختارم الجمعية العمومية وثلاث أعضاء مختارم الوزير باقتراح رئيس الادارة ، من ذلك الوقت أى منذ صدور مرسوم نوفمبر ١٩٥٩ ،

هؤلاء الاعضاء الستة يعينهم الوزير ، الممثلين المعينين بعمود سنوية قابلة للتجديد أو الالغاء مختارم اللجنة ورئيس الادارة يأخذون مرتبات ثابتة ، الممثلين الاعضاء يأخذون معاش بعد عشرين عاما من العضوية وبعد ثلاثين عاما من العضوية أيضا يكون لكل ممثل الحق في دخل حقة تسمى حقة المعاش ويقسمها مائة في الفرقة ، الحصة الكاملة للأرباح $\frac{1}{3}$ يقسم بدورها إلى ١٢ أو ٢٤ جزء آخر ، القبول للعضوية أو الرقيبات أو تقسيم الأرباح التي تقرها اللجنة يجب أن تصفق عليها الجمعية العمومية والوزير المختص ، الممثلين الاعضاء زيادة عن مرتبهم وعن حصتهم في الأرباح وكذلك الممثلين بالعمود السنوية يأخذون جميعا مكافأة لكل مسرحية يشتركون فيها ، وزيادة على هؤلاء الممثلين الذين يكونون الجزء المكمل للفرقة نستطيع أن نصنف وقتيا وبدون مرتب ثابت ، مايسترو ، وعلاميد الكونسرفاتوار الذين يمثلون الادوار الثانوية .

فرقة الكوميدي فرانسيز يرأسها رئيس إدارة منتدب من الوزارة ومهمته مراقبة نشاط الفرقة الكلي وعلاقته بالفرقة معقدة للغاية ، وقد ألغيت هذه الوظيفة عام ١٨٤٨ ثم أعيدت عام ١٨٥١ بعد أن قويت سلطانها بالمرسوم السالف الذكر . ومراقبة الوزارة لعسل هذه الفرقة يبرره الاعانة الكبيرة التي تمنحها الدولة للفرقة وهي تبلغ الآن حوالي ٥ مليون فرنك ، الاعانة تبرر أصرار الفرقة على تمثيل المسرحيات الكلاسيكية وخاصة التراجيدي وهي المسرحيات التي تكون جنوها وتقيدها حريتها باستمرار فتمنعها من تمثيل مسرحيات حديثة ناجحة .

٣ — فرقة الكوميدي فرانسيز والسينما والتلفزيون

الذي يعرقل سير فرقة الكوميدي فرانسيز ويسبب مضايقات في عملها وتعديلات وصعوبات إدارية هو أن تنظيمها القديم لم يعمل حساب الاشكال الجديدة أو الجديدة نسبيا لنشاط الممثل : فقد ينضم الممثل إلى فرقة أخرى أو إلى الإذاعة أو التلفزيون أو السينما ، ومن هنا ينشأ فضال مستمر تحدته هذه المسائل الغير متوقعة بين بعض الممثلين واللجنة فيعرضه الممثل الأكبر سنا من جهة أو مدير الإدارة من جهة أخرى .

ليس هناك شك في أن الانضمام للكوميدي فرانسيز — للممثل الموهوب ذي القيمة — ضمان الثبات والشرف في نفس الوقت ، كما أنه

السبب في قلة الدخل المالي في المجموع — ليس هناك شك أن بعض القيود — في العقد الذي يربط الممثلين بزملائهم — تكون وكانت دائما مضايقة لبعض ذوي الحاصل المره الجريئة دفعتهم إلى التمرار من الفرقة ، وليس صحيحا أن معظم أعضاء الفرقة يظنون مخلصين لها خلال حبة طويلا ، هذه الفترة الطويلة تضمن لهم مكانه مرموقة وذلك في ميدان المسرح والسينما .

ب- مسارح أخرى

التنظيم الادارية في المسارح الأخرى

التنظيم والادارة في المسارح الاخرى أكثر مرونة وسهولة ، بناء المسرح نفسه يملكه أحد الأثرياء أو تمتلكه شركة عقارية ، ولكن هذا الثرى أو تلك الشركة العقارية لا يديرا المسرح بأنفسهم الا نادرا ، فهم يؤجرون هذا المسرح ، والمستأجر قد يكون هو المدير ولكن أحيانا يؤجره هو نفسه من الباطن ، مهما كان الوضع من وجهة النظر هذه فإن مدير المسرح أو رئيس الفرقة يختص بأدارة المسرح ، ولكنه لا يستطيع الاشراف بنفسه على جميع التفاصيل الادارية خصوصا إذا كان هذا المدير مثلا أيضا ، الا في حالة الحفلات الصغيرة جدا ، ولذلك فهو يسمين رئيس ادارة ، اما الارتباطات الخارجية فيختص بها جميعا السكرتير العام ، وموظفي المسرح المادى يتكفون عادة من الأعضاء الأتيين: —

١ - المخرج

ويكون أحيانا عضو في الفرقة، أو يستدعى من الخارج خصيصا ليخرج إحدى المسرحيات ، وقد سبق أن رأينا مشولياته الكبرى .

٢ - مدير المسرح

وهو عضو في الفرقة وغالبا ما يكون ممثلا فيها ويعرف تماما الحياة على خشبة المسرح فهو كما رأينا الوحيد الذي يراجع صحة جميع تفاصيل الأخراج ويصبح هو المشول الأول والأخير بعد حفلة الاقتراح .

٣ - مصمم الديكور

أحيانا يكون مرتبطا بالفرقة وأغلب الأوقات يستدعى لمسرحية خاصة .

٤ - الفرقة بالطبع مجموعة دائمة أو مؤقتة من الممثلين ينضم اليهم الكوميبارس الذين تستأجر خدماتهم مؤقتا لمسرحية واحدة، والموسيقيون الذين نستخدمهم بنفس الشروط الا في إقامة المسرحيات التي تقدم بالطبع جزءا موسيقيا .

٥ - مساعد مصمم الديكور

مجموعة مختلفة كبيرة تستدعى لتحقيق الديكور عمليا بجميع اجزائه:

رسامين ، منجدين ، نجارين ، سباكين . هذه الأعمال تعطى عموما
للحلات المختصة الا في المسارح الكبيرة فقديم للموظفين المختصين
المرتبطين بالمسرح .

٦ - نص الملاحظة للخياطات ، اللاتي يحطن قطع الاقشسة ، ومصنفي
الشعر الذين يصنعون الشعر المتعار أو الحياطين الذين ينفذون الملابس
التي يرسمها صانع الديكور .

٧ - المخزنجية

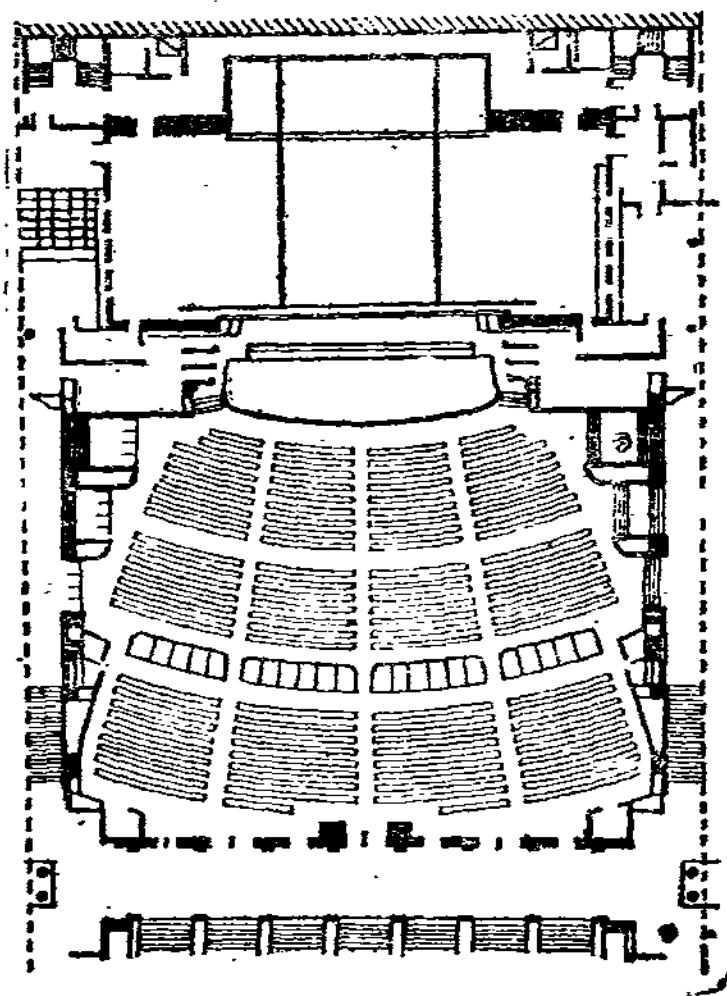
المستولين عن مخازن الأشياء التي تبقى ملكا للترزم : (المناظر ،
الآثاث ، الملابس والاكسوار والديكور)

٨ - المختصون بإصلاح وصيانة الملابس

٩ - المختصين بجمع لوازم المسرحية و تحضيرها وعرضها ، أسلحة
وأوراق وكتب ومناديل وأشياء مختلفة .

١٠ - مهندس الصوت

وقد عرفنا إختصاصه .

سرد فہر شاہیو عیار سب

١١ - مهندس الاضاءة وبعض المساعدين

مختصين بعمل وتنظيم الاضاءة حسب تعليمات المخرج والمدير الفني بعد ذلك أو إصلاح أى عطل في الاضاءة .

١٢ - بعض العمال المختصين بمساعدة الممثلين في إرتداء ملابس التجميل وخلقها وترتيب وتنظيف هذه الملابس .

١٣ - ميكانيكيين وظيفتهم إعداد كل عناصر الديكور أو إعداد الديكورات نفسها بسرعة وإتقان .

١٤ - ماكيس

وإسمه يدل على إختصاصه .

١٥ - ملقرن

على الأقل في الحفلات الاولى لمرض المسرحية .

١٦ - مفتشين

مهمتهم مراجعة التذاكر التي تقدمها عند الدخول للمسرح وبطريقة عامة ، حفظ النظام داخل المسرح ، وهم حينما تسألهم بما وبون بأحسن ما يمكن عن أهمية المسرحية ، وهم يعرفون الشخصيات التي أمامهم وحامل تذاكر الدعوة بدون ضريبة والدعوة التي بالضريبة . وهم يجلسون خلف

مكتب مرتفع في مدخل الماشى مستعملين رسم تخطيطي للمسرح بين لهم
الاماكن الشاغرة التي تظل محتفية عن أعين حاملي تذاكر الدعوة، ونعرف
بالطبع السبب فهؤلاء الملقشون مضطرين على ملء الصفوف الامامية
وتجنب الفراغ ليكلوا المسرح بالمتفرجين عند الزوم وذلك لارضاء
الجمهور الذي دفع ثمن التذاكر. علم النفس هو معقلهم، وحسب هيئة أو
ملبس المدعو يجلسونه دون النظر الى مظهره.

١٧ - بلاسبير

عمال محتفين بارشاد المتفرجين إلى اماكنهم وبتفتح الالواج
وذلك نظير ، بقشيش ، يأخذونه مرآ . وباتمى بروجرام الحفلات.

١٨ - محاسين

١٩ - قسم الاعلان ويجب عليه الاعلان مقدماً عن المسرحية
وتتبع هذا القسم تطور الإقبال على المسرحية فزيد المساحة المخصصة
للاعلان - إذا احتاج الأمر - ويضيف إلى الاعلان التقد المادح الذي
جاء في الموضوعات النقدية للمسرحية ، كما يجب أن يسهر هذا القسم أيضا
على إعلانات الحائط .

٢٠ - المحصلين

وم يبعرون التذاكر في شبائيك الحميز في المسرح ويجزون الزبائن من
الاماكن الشاغرة .

ويتكونون من بواب وخفير ليبل وتايسك وتلفونك وغسالة
ومكوجية ونساء يقمن بتنظيف المسرح ونساء مكلفات بحفظ
الملابس للتفرجين .

ونستطيع أن نشرح بالتفصيل العقود التي تربط هؤلاء المستخدمين
بإدارة المسرح ، وهم يتبلون بسرعة ليس من مسرح لآخر ولكن من
طبقة لأخرى وذلك لأن القابات التي تدافع عنهم قد أنشأت الآن عقود
نموذجية للطبقات المختلفة .

الفصل السابع

المسرحية امام الجمهور

١ — تجنب إرتجال التمثيل

تمت البروفات الأخيرة للمسرحية بالملابس وفي الديكور، ولم يصح المخرج في المسرحية سوى تفاصيل طفيفة قد أصبح الوقت متأخراً لتعديل التمثيل تعديلاً جوهرياً إلا في الاضامة ، إن الممثل في الواقع سيرتديك بمجرد إجراء أى تعديل يغير خط سير التمثيل العام الذي اتبعه حتى الآن فهو لا يتقن التمثيل إلا بنوع من الآلية الناشئة من كثرة البروفات التي تترك له الحرية التامة في التعبير عن مشاعره ، والمخرج يحترس لكي لا يرتجل الممثل تمثيله في الساعة الأخيرة ، حقا أن بعض البديهيات الموقفة — والتي لم تكن معروفة من قبل — تستطيع أن تظهر وتطابق معنى المسرحية كما يراها المخرج والمؤلف ، ومع ذلك فإننا نتجنب عادة هذا الارتجال لأن الممثل يجاذف بمفاجأة زملائه في التمثيل كما يعطى الاخراج نتائج غير منتظرة ويجعل التفاصيل غير منطقية .

٢ - تجنب علم تعديل أى شيء فى اللحظة الأخيرة

فى هذه البروفات الأخيرة للمرحية لا نستطيع بل ولا يجب مطلقا إلا مراجعة ما إذا كان كل شيء مطابق للإخراج الذى أعد ونفذ بصبر خلال أسابيع البروفات . نستطيع بالطبع فى آخر لحظة تعديل أى تفاصيل فى الاضاءة أو الصوت أى جميع الأشياء المادية التى لاتمس التمثيل مباشرة ، ولكن الممثل نفسه آلة حساسة للغاية سريعة الانفعال دقيقة ومهما قلنا فهو قلق تمثيلى مادام تصفيق الجمهور لم يهدأ من روعه ولا يلزم فى الأيام الأخيرة سوى تشجيعه وإعادة بلباقة إلى خط سير التمثيل المرسوم .

٣ - ما يقفه المخرج فى البروفات النهائية

خلال البروفات النهائية يجب على المخرج أن يحيط نفسه ببعض الآراء الودية لبعض الاخصائيين والخبراء الذين يقدر حكمهم ، ليس البحث عن المديح ولا للمحك على مجموع الاخراج والتمثيل - فقدت الوقت - ولكن ليجد عندهم نظرة جديدة تستطيع أن تكشف - بل وتكشف أحيانا - أى تفصيل صغير مزجج فى الملابس والديكور والاضاءة والتى لم يلاحظها هو المخرج المتمرس .

٤ - العرض الخاص

كانت العادة فى الماضى أن تعرض المرحية أولا من ناحية الملابس

التسائية عندما تكون المسرحية مهـاصـرة . كانت تسمى ، بروفة عرض
الازياء ، وعلى مسرح البولفار Boulevards خاصة كان يظهر جمال وطبيعة
ملابس السيدات ، ومع أنها كانت مستقلة عن طبيعة المسرحية إلا أنها
كانت تسام كثيراً في نجاح المسرحية ، وبأكورة عرض هذه الازياء
كانت تخصص الخياطين وهذا العرض يقم لمسمى الازياء دعابة يعتمدون
عليها ، هذه العادة انتهت ولكن المسرحية تمثل عادة أمام جمهور خاص
الذى يقوم بالدعابة لتلك المسرحية بطريقة شفهوية أو كتابية ، والبروفة
العامة لا تمت فضلا عن ذلك مع الحقيقة . والمخرج لا يتدخل في عرض
المسرحية ، يستطيع على الأقل أن يلاحظ بعض القاص ويرض ملاحظاته
— بعد ذلك — على المختصين من ممثلين وكهربائيين ومهندس الصوت
والميكانيكيين ، هذا الجمهور الخاص يقسم أحيانا قسمين ، فتمقدم بروفة
لصفرة المجتمع التى تكون الراى العام أو جزء من الراى العام لعلاقتها
وقوتها ، وبروفة أخرى رئيسية تقدم للنقاد الدراميون وأشخاص مختلفين
عامة بالحياة المسرحية .

وفي أيامنا هذه ينشأ اتصال الجمهور بالمسرحية بطريقة مختلفة ترجع
لعادات القرون السابقة فالنواف والمخمس رج والممثلين يفتنون عرض
المسرحية أحيانا على الجمهور العادى مباشرة دون هاتين البروفتين في حالة
الحرف من قد المختصين ، وتعرض المسرحية في باريس كما يحدث

في الماضي وحتى الستين الاخيرة قد يحدث أن تعرض المسرحية أولا في بعض
الاقاليم ثم تعرض بعد ذلك في باريس قوية بعد نجاحها في ليون Lyon
أو بوردو Bordeaux أو ستراسبورج Strasbourg وبتواصلها بالجمهور.

• — النقد —

جميع الجرائد اليومية وعدد كبير من المجلات تكتب مقالات عن
المسرحية المعروضة للنقد الدرای ، ففي الجرائد اليومية تكتب هذه
المقالات على الفور وتترك فرصة للمجلات والجرائد الاسبوعية ، هذه
المقالات لها تأثير فعال على الجمهور ، ولذلك فالمستولون عن العرض
والمؤلفون يهتمون بأهمية كبرى ، وعادة الاهتمام بالمسرحيات الجديدة
بدأت في أوائل القرن التاسع عشر ، وبالطبع هؤلاء النقاد يحكون
على المسرحية من وجهه نظرم الشخصية ولكن أيضا فقراء الجريدة أو
المجلة التي يكتبون فيها، ويخبرون هؤلاء القراء إذا ، اصادف المظفاعةجتهم
أم لا ، والمركز السياسي أو الايديولوجي للجريدة التي يشتركون فيها
بمؤثر أيضا على حكمهم ، كما أنه لا يمكن الصحافة الحرة أن تؤكد
النجاح الدائم للمسرحية ولكن لابد أن تضمن للمسرحية على الاقل
بداية طيبة .

وعلى العكس في المسرحيات التي لاقت تقدماً لاذعاً من معظم النقاد

لاذت نجاحاً باهراً بعد بداية صعبة . في القرن التاسع عشر وفي أوائل القرن
القرن العشرين كانت المنالآت المختصة المسرحيات الجديدة في باريس
عريقاً وبطولة، الناقد يفحص بالتفصيل المعقد، وطبيعة الاختصيات والمخاطفة.
كما يفحص التمثيل ل بدته . والامر يختلف اليوم ليس لأن أطلية وكفاءة
الحكم والضمير الفني لا تاد قد قل ولكن لأن المكان المخصص لهم بالجربرة
قد حدد ، وقضلا عن ذلك فإن المسئولين عن المسرح يفضلون أن يرى
الجمهور المسرحية الجديدة فوراً وهذه السرعة تمنع التقدير الاكثر
تسيقاً والاكثر عمقا .

وسنخط الممثلين ومباشري العمل أمام عـ دم إختصاص ومشاركة
وتعريف النقاد يتكرر عندما تنقد المسرحية بشدة ، وإمتنان هؤلاء
الممثلين ومباشري العمل ل التقيد الذي يمتدحهم يكون على العموم أقل
من احتياجهم .

٦ - التغييرات الأخيرة

إذا كانت تغييرات الساعة الأخيرة كما رأينا في الاخراج والتمثيل يلزم
تجنبها فيجب إتباع عملية الحذف ، حينما يكون منظرأ أو فقرة لا تفسر كما
يجب فيلزم حذفها لأن الوقت متأخر لإصلاح عرضها ، هذه اللحظات
التي يتفصل فيها الاتصال بين الممثلين وجمهورهم تسمى - اقشاق -

والنخرج يجب أن تكون له سلطة مطلقة ليقبل المؤلف هذا الحذف لمنفعة مسرحيته ككل .

وتسير المسرحية قصرا أم طولا في أسابيع أو شهور أو سنين ولكن هذه الحياة العامة المسرحية لا تتبع أبدا خطا منحيا منتظما .

٧ - الموسم المسرحي

هناك مواسم كساد خاصة في شهرى يناير وفبراير بعد أن تفرغ الأعياد - أكياس النقود . والموسم المسرحي يبدأ في الأسابيع الأخيرة من يوليو الوقت الذى يترك فيه الجمهور المدن الكبيرة ليقم في الاماكن الخلفية للاصطياف .

وقد ضوغت منذ عدة سنوات - الحفلات التى تواصل حياة المسرح في الوقت التى كانت تتوقف فيه هذه الحياة تماما ، وخلال هذه الحفلات تقدم فرق ناشئة مسرحيات مخالفة للسألوف وأحيانا في الهواء الطلق وفي مناظر قد أفاومها بأنفسهم في ديكورات فخمة وجميلة ، وتظهر في هذه الفرصة وتتكون بمجموعات جديدة من الممثلين ، وتظهر أحيانا عبريات جديدة للنص المسرحي أو الإخراج .

٨ - الحفلات الخلفية

الاطار الخلفى والاستعداد المترجم والمنظر الجاور والارادة

القوية للتفرجين أيضا يسمعون في الواقع للجرأة وللاكتشاف
 ما لا يسمونه مطلقا للمسرح المغلق في المدينة ذى الاطار الضيق التقليدى ،
 والبلديات تيسر عرض هذه المسرحية بل وقد جعروا وتمنعا بالمال ، والفرق
 الناشئة التى تريد عرض مسرحيات جديدة تستطيع أن تمثل في ديكورات
 كبيرة التى لم تكن تسعها مسارح باريس المحدودة المساحة ، وتمتد عام
 ١٨٦٩ والكوميدي فرانسيز أو على الأقل بعض أفرادها قدموا عروضنا
 في مسرح أوردنج القديم - ونوى سان جورج nuit Saint georges وشارتر
 Chartres - ونيم Nimes - ودومرى Domrémy - واجاكيو Ajaccio
 - اكس لي بان Aix - las - bains - اكس ان بروفانس Aix-en Province
 وانجييه Ange's - آفينون Avignon - آراس Aras .

٩- المراكز الدرامية

هذه اللامركزية ظهرت بكل آخر في المراكز الدرامية للاقليم . هذه
 المراكز الدرامية منظمة رسميا بإدارة الفنون الجميلة وقد انشئت في المدن
 الكبرى لتكفي حاجة الجمهور لأن الفرق الكبيرة لا تمر بهذه المدن الكبرى
 إلا نادراً وثانيا لتجذب الحقل المسرحى فريق على ، كل مركز دوائى يملك
 فريق مسرحى مجتهد لعام واحد ينضم اليه ممثلين لمسرحية واحدة .

المركز الدرامى الشرقى : فى ستراسبورج مع رولاند بيترى Roland

Piétri ١. كلافى — ميشيل سانت دينيس .

المركز الدرامى الغربى : فى رين وقد أسسه هيرجينو .

المركز الدرامى الجنوبى الشرقى : فى اكس أن بروفس وقد أداره

بالتابع : باتى — دوكينج — لافورج .

المركز الدرامى الجنوبى الغربى : فى جريفية دو تولوز وهو الذى أظهر

جايريل سورانو ، هذه المراكز الدرامية أنشئت وتظمت تعاونيا وذلك بمساعدة البلديات وإعانة الدولة .

١. — أهمية المراكز الدرامية

هذه المشاريع تهدف الى سحق احتكار الحياة المسرحية من باريس ، هذا الاحتكار الذى نشأ قليلا قليلا خلال القرن العشرين . ومن قبل كان لمعظم المدن الكبرى فى الاقليم فرق دائمة تلاقى أحيانا مجدا على المسرح الباريسى ، هذه المدن ذات مسارحها غير مستعملة أو تشغل فقط خلال الزيارات القصيرة للفرق الكبرى ، لقد سحبت الحياة المسرحية تماما من هذه المدن ، بمعنى آخر أرادوا أن يجعلوا من باريس مركزا عالميا للمسرح وذلك بـ « مسرح الأوم » ،

يجب أن نعرف أن الرجل الفرنسي والباريسي خاصة فضولي ومحب للمسرح . كان يبقى على جهل تام بحياة المسرح في الخارج ، لقد حفظ عقلية قديمة منذ مائة عام ويرجع تاريخها للفترة الطويلة التي كانت فيها باريس حقيقة عاصمة المسرح العالمي وحيث كان المسرح الخارجى مرآة لمسرح باريس من طريقة التمثيل والديكور والإخراج . ومنذ منتصف القرن التاسع عشر لم تكن هي نفسها ، معظم الدول الأجنبية تطورت بحرية في المجال المسرحى ، مخرجين عباقرة قلبوا العرض التقليدى ، مهندسين معماريين جريئين بنوا مسارح بديعة مناسبة لعرض المسرحيات، مزخرفين جودوا تماما الشكل النظرى للمسرح ، حتى أن فرق منفردة ، مثل - الباليه الروسى - قد كشفت في أوائل هذا القرن جزءا من هذه التجديدات ، ولكن ظهورهم كان نادرا والجمهور لم يسمع عنهم وأحيانا يعاديه ، أن ظهور هذه الفرق يعتمد على المصادفة وفضول مدير متدرك لديه من الوسائل المالية مايكفيه .

« مسرح الأمم ، على التمييز ، نستطيع أن نعرفه بوسائله القوية وبتنظيمه الرسمى وبذلك يستطيع تحقيق عرص المسرحيات المترعة الآلية من مجموعة الدول المختلفة ، وأتقان الإخراج وجدة أسلوب التمثيل وإصالة

النص المسرحي فتحوا أهين الجمهور وحشوا المختصين على مزيد من الجرأة
والبحث المتزايد للجودة فضلا عن الصفات الجديدة للمثليين .

أوسع أفق الجمهور وأصبح هو نفسه أكثر صعوبة فهو قد أعتاد على
الاعمال الجريئة المدروسة بعناية ومن هنا كان من الممكن ضمها، لقد
فهم الجمهور أن النطق والاهتمام بالتفاصيل الكاملة والبحث عن الجديد
مع احترام العرف لم يكن من نصيب فرنسا .

الفصل الثامن

الخاتمة

بمثل هذا النقل من الدم الجديد تستطيع فنية المسرح التقدم ، هذه الفنية التي ظلت ساكنة معتدة في تقاليد ثابتة لم تتطور الا في الديسكور الاكثر ضخامة والاكثر تعقيدا والاكثر احكاما وذلك منذ القرن السابع عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر ولكن يبدو أن فنية المسرح في مجموعها قد حلت للأبد .

انطوان الديسكور والتمثيل وعلى التوالي ليجينيه بويه Eugé - Fos
كوبو Copeau اعطوا لهذه الفنية ، الواقعية والشاعرية ، من الآن
نجد العوائق قد حطمت في الفن الذي نحس فيه بثقل التقاليد اكثر من أي
شيء آخر .

في الواقع إذا كان هناك فن بدون صناعة متقنة فلن تقوم لهذا الفن قائمة
حيث يحاطر تقدم — الصناعة الفنية بأن يموت بتأثير التقاليد ، وفي أي فن
تلمب الصناعة دوراً هاماً ، فعرض المسرحية يتطلب عدداً ضخماً من الوسائل
المادية الغالية التي تثقل ، وكلما كانت هذه العوامل أكبره وضرورية كلما كان

للقائيد الحظ بأن تجديد هذه العوامل يتطلب مبالغ كبيرة وتغييرا كاملا
للعادات كما يتطلب تعليم كثير من الموظفين المتقنين .

ومن بين الاشكال الفنية — بالمعنى الكبير العام الذى عرضناه — التى
تطلب التغيرات السريعة : « فن العمارة » ، و« التنظيم الادارى » .
قليل من المسارح تفى الاحتياج الحديث وقليل منها عملي وصالح للرؤية
و« ربح ومأون » ، و« من التفاصيل فى التنظيم الادارى يجب تغييرها لتصل
فرنسا إلى مستوى المسارح الاجنبية » ، و« قد قامت احتجاجات كثيرة ضد
اعطاء البقشيش لعاملات الصالة وعاملات حفظ الملابس وبائعى البروجرام
ولكن دون جدوى » ، الا فى حالات استثنائية أو مؤقتة .

ومع ذلك فصلابة التقايد — فى مسائل اخرى — من أسباب حيوية
المسرح ، بالتجارب الفنية خلال قرون توضع — بطريقة فعالة — فى
خدمة الأعمال المسرحية وفى ميدان الفن حيث يكون الارتجال اسوأ علو
وحيث لا يكون الالهام الامكان صغير وحيث تكون الفكرة مقسدة
باستمرار باحتياجات المادة ، والصناعة الفنية المأبونة والحالية من
العيوب هى أول ضمان للنجاح على أية حال .

وعند تعليم تلاميذ الكونسرفاتوار ، يجب أن نعطى مكانا مهما
لدراسة العميقة فى فن المسرح لأن هذا شيء عملي ومتبع فى مثل هذه المعاهد
فى الخارج . ومن المؤسف أن الشاب لا يتعلم مهنة رجل المسرح التى لاتهم
التمثيل خاصة الا بالخبرة والمصادفة حينما يصد على خشبة المسرح . كل ممثل

شاب يجب أن يعرف في آخر دراسته العناصر الفنية للديكور والاحياء
والاخراج ، يجب على الممثل أن يتباد على جميع المهن المسرحية وكما كان
يحدث في الفرق الناشئة التي كانت وسائفا المالية قليلة يستطيع الممثل مثل
جوفيه Jouvet في اوائل الفير كولومبيه Vieux - Colombier أن يكون
على التعاقب كهربائي وميكانيكي ومخرج ومهندس صوت ومصمم ديكور كما
يجب أن يعرف التنظيم الادارى لمشروع مسرحي ، يجب أن يتباد على جميع
المهن المسرحية كما يجب أن يعرف جميع اجزاء بناء المسرح الذي سيعيش
فيه فترة كبيرة من حياته ، اننا لانستطيع أن نصدق أن الممثل الناشئ
لايتم بكل الجزء الفني للمسرح الذي يريد الاشتراك فيه .

لانستطيع الزعم بأن الصفحات القليلة التي سبقت تعطى الممثل الناشئ
هذا التعليم ، هذه الصفحات هدفها تثقيف الجمهور وليس تعليم رجال المسرح ،
يستطيع الممثل الناشئ أن يعلم نفسه هذه المواد عند المختصين الفنيين وبالاعلم
الشفهي والعمل الصادر رأسا من حقائب المسرح

الفهرس

كلمة المؤلف

الفصل الأول

النص المسرحى والمؤلف

- ٧ - القيمة الدرامية والقيمة الإنسانية المسرحية
- ٨ - جمهور المسرح
- ٩ - أهمية تمويل المسرحية
- ١٠ - مشكلة اختيار المسرحية
- ١١ - اختيار المؤلف
- ١٢ - فرز النصوص المسرحية والحذف والتعديل فيها
- ٧ - الحكم على المسرحية للجمهور وحده
- ١٤ - العوامل التى تؤثر فى قبول وعرض مسرحية معينة
- ٩ - كيف تختار فرقة الكوميدي فرانسيز مسرحياتها
- ١٦ - حقوق المؤلف
- ١١ - التخرج والممثلون والدير يفهمون جيدا جمهورهم
- ١٧ - صلاحية الممثل وتجانسه مع الدور

الفصل الثاني

الممثلون

- ١٩ — الحركة والنص المسرحي يجب أن يظهرَا غير منفصلين
- ٢٠ — الصناعة الفنية
- ١ — مدارس تعليم الفن الدرامي ومناهجها
- ٢٢ — مواد الدراسة
- ٤ — الأدوار التقليدية في المسرح
- ٢٧ — توزيع الأدوار
- ٢٨ — عقود التمثيل
- ٨ — البديل
- ٢٩ — الكوميديا
- ٣٠ — ملابس التمثيل والمكياج
- ٣١ — أهمية المكياج
- ٣٢ — البروكات والوجوه المستعارة
- ٣٣ — الإلقاء والتمثيل
- ٣٤ — الخوف والارتباك

٣٥	١٥ - ضعف الذاكرة
٣٦	١٦ - الملقن
٣٧	١٧ - إهتمام الجمهور بالتشيل

الفصل الثالث

البروفات والإخراج

٣٩	١ - التعليمات الأولية في الإخراج
٤٣	٢ - نسخة التثيلية الخاصة بالمثل
	٣ - البروفات الأولية
٤٥	٤ - وظيفة الخرج
٤٦	٥ - رأى المؤلف في طريقة الإخراج
	٦ - رأى الممثل
٤٧	٧ - الإخراج قيادة وفن
٤٨	٨ - الاضائة
٤٩	٩ - الديكور
٥٠	١٠ - الموسيقى التصويرية

- ٥٠ — أرشيف المسرح
 ٥١ — البروفات الأخيرة
 ١٣ — وظيفة مدير المسرح

الفصل الرابع

مبنى المسرح

- ٥٢ هندسة الصالة
 ٥٥ ١ - المسرح
 ٥٨ خشبة المسرح
 ٥٩ الأسماء والمصطلحات في مبنى المسرح
 ٦٠ البلاطو
 ٦٢ مدخنة الانفاذ
 ٦٣ المسرح الثابت ، العادي ،
 ٦٤ المسرح المتحرك
 ٦٥ المسرح الثأرى
 المسرح المنزلق

٦٦

٢ - الصالة وملحقاتها

٦٨

الصالة الدائرية

٦٩ - أماكن الإدارة ومخازن الملابس والديكور وغرف الممثلين

الفصل الخامس

الديكور

٧٤

١ - عناصر الديكور

٧٥

أنواع الديكور

الديكور الإيحائي

المواد التقليدية

٧٧

قنطرة المسرح

ستارة مقلمة المسرح

١ - الطريقة الألمانية

٧٨

٢ - الطريقة اليونانية

٣ - الطريقة الإيطالية

٤ - الطريقة الفرنسية

٧٩

مواد الديكور التقليدية

٧٩	الفايبيات
٨٠	وضع الشاييات فلسفية
٨١	منصكوره منحرفة
	الشاييات المنضيرة الفوالق
٨٢	الديكور المبني المواد المساندة للديكور
٨٣	ستارة مؤخره المسرح
٨٤	ستارة القرائفوز
٨٥	أفاريذ الديكور أرضية المسرح
٨٦	٢- صنع الديكور دور مصمم الديكور
٨٧	عمل مصمم الديكور

- ٩٢ تنفيذ الديكور
٩٣ تلوين المشاسيبات
٩٥ ٣ - الملابس

ملابس المسرحية التي تم حوادثها في الوقت الحاضر

- ٩٦ ملابس المسرحية التاريخية
٩٩ ملابس المسرحية التي تجرى حوادثها في جو اسطوري

١٠٠ ٤ - المثيرات الصوتية والموسيقى

١٠١ ٥ - الآلات الميكانيكية

١٠٦ ٦ - الإضاءة

١٠٨ المصادر الصوتية

١ - ضوء مقدمة المسرح La rampe

٢ - Les herses

١٠٩ ٣ - المصابيح الأفقية Les Lanternes d'horizon

٤ - الحوامل Les portants

٥ - الجرار Trainée

١١٠ ٦ - Les bains de pied

٧ - العواكس Les réflecteurs

٨ - الكشافات المركزة (البروجكترات) Les projecteurs

٩ - آلات المؤثرات الضوئية

ضبط الاضاءة

١١٢

٧ - الصوت

الفصل السادس

الإدارة والتنظيم

١١٤ أ - الكوميدي فرانسيز

١ - الفرق المسرحية المتجانسة

١١٥ ٢ - التنظيمات الإدارية لفرقة الكوميدي فرانسيز

١١٧ ٣ - فرقة الكوميدي فرانسيز والسينما والتلفزيون

١١٨ ب - مسارح أخرى

التنظيمات الإدارية في المسارح الأخرى

١١٩ ١ - المخرج

٢ - مدير المسرح

- ١١٩ ٣ - مصمم الديكور
- ٤ - الكومبارس
- ٥ - مساعد مصمم الديكور
- ١٢٠ ٦ - الخياطات ومصنفات الثمر
- ٧ - الخرنجبية
- ٨ - المختصون بإصلاح وصيانة الملابس
- ٩ - المختصون بجمع لوازم المسرحية
- ١٠ - مهندس الصوت
- ١٢٢ ١١ - مهندس الإضاءة وبعض المساعدين
- ١٢ - بعض العمال
- ١٣ - الميكانيكيين
- ١٤ - ماصكيير
- ١٥ - ملقن
- ١٦ - مفتشين
- ١٢٣ ١٧ - بلاء - ير
- ١٨ - محاسبين

- ١٢٣ - ١٩ - قسم الإعلان
٢٠ - المحصلين
١٢٤ - ٢١ - عمال المسرح

الفصل السابع

المسرحية أمام الجمهور

- ١٢٥ - ١ - تجنب إرتجال التمثيل
١٢٦ - ٢ - تجنب علم تصديق أى شئ في اللحظة الأخيرة
٣ - مايفعله المخرج في البروفات النهائية
١٢٨ - ٤ - العرض الخاص
١٢٩ - ٥ - النقد
١٢٩ - ٦ - التغييرات الأخيرة
١٣٠ - ٧ - الموسم المسرحي
٨ - الحفلات الخيرية

١٠ - أهمية المراكز الدرامية

١٣٣

١١ - فكرة الرجل الباريتي عن المسرح

الفصل الثامن

١٣٥

الخاتمة

فهرس الرسوم التوضيحية

- ٢٤ ١ - خط سير الممثل في الحفل الترامى
- ٤٠ ٢ - العمليات المتتالية اللازمة لعرض مسرحية
- ٥٦ ٣ - المواد الأساسية للمسرح
- ٧٢ ٤ - ستارة مقدمة المسرح
- ٨٨ ٥ - تنظيم المسرح
- ١٠٤ ٦ - قطاع عرضى بمسرح شيلر برلين بعد تجديده (١٩٥١)
- ١٢١ ٧ - مسرح قصر شايو يباريس

صدر المترجم

● المحجوبون الفاشلون
مسرحية مترجمة للكانب الفرنسى فرانسو مورياك
الحائز على جائزة نوبل وعضوا لجمع القنوى الفرنسى
وعمر الصفة الأدبية بجريدة الفيجارو الفرنسية .

● روائع المسرح القديم الدامية
دراسة فى المسرح الاغريق القديم
للككتور نيقولا بوصولاص

● حواء . . . دائما
مجموعة مسرحيات ذات الفصل الواحد

تحت الطبع

● قلب يجب
مجموعة قصص قصيرة

● تاريخ المسرح السكندرى

● دراسة فى المسرح الاقليمى

● مدرسة الآباء

● مجموعة مسرحيات ذات الفصل الواحد مترجمة
للكانب الفرنسى جان آنرى .

Bibliotheca Alexandrina

0422101

الشمس ٢٥ قرشا