

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. راسل كاظم عودة

مشكلة البحث:

تعد ثنائية (الجسد ومرموزه) ثنائية فاعلة ومؤثرة في العرض المسرحي، لا سيما لو كشفنا عن عمق العلاقة بين ثقافة الجسد المهييء للعرض (جسد الممثل) وبين النظم القيمية ورموزها وأثيرها في النظرة إلى الجسد بوصفه أحد قطبي ثنائية متجردة من الناحية الفلسفية فضلاً عن كونه مرموزاً تكوينياً أشتوولوجيًّا يمكن الحفر في معرفته بالنسبة إلى العرض المسرحي. فكل جسد إنساني نسقه الإشاري وهو نسق غير ملفوظ جوهره الحركة بمختلف أنواعها، لذا بدا ينشأ وعي بحقيقة العلاقة المتداخلة بين قدرات الإنسان الجسدية وما يحدث لهذه القرارات عندما يقوم الإنسان باداء وتمثيل دور معين، ان الاشياء التي تؤثر على الممثل بوصفه انساناً ، تتحكم في سلوكه وانجازاته على خشبة المسرح فالإيماءات والاسارات والحركات تحمل في ذاتها دلالات تستطيع ان تقوم بوظيفة الكلام . هذا النوع من الاتصال شديد الارتباط بسياق مرجعية معينة، أي انها تكشف عن نوع المجتمع ونوع ثقافته وتميزه ، وهي تحمل دائماً مدلولات محلية فضلاً عن طابعها الانساني. وما يستدعي الاهتمام في هذا المجال هو اختراق مفهوم ثقافة الجسد للثقافة الحديثة، كما ان سر جاذبية الثقافة المشهدية لاداء الممثل هي بمنح الواقع قوة الوهم والوهم قوة الواقع فهي تعرض المادة بطريقة لا تستطيع التمييز بين الواقع والخيال لذلك تكمن قوتها في طريقة عرضها، لذا فقد اتسع الاهتمام بجسد الممثل، بوصفه العنصر الأقدر على تحقيق التواصل الإنساني، من اللغة المنطقية المتجسدة في الحوار، واستلزمت لغة الجسد هذه اهتماماً كبيراً في تأهيل جسد الممثل، لكي يتحول الى منظومة من العلامات الدالة، وسلسلة لا متناهية من الإيماءات المعبرة، تتناظر على شكل اشارات اجتماعية إنسانية مشتركة مع المتلقى والترميز هو الوسائل والاساليب التي تجعل من العالمة رمزاً يحيل المتلقى الى معادل موضوعي يربط بين ما هو خارج حدودها، الا ان محدودية الرمز تتبع من انه عالمة لا تمتلك مفهوماً شاملًا وواحداً في المجتمعات الإنسانية المختلفة بل تعتمد أساس العلاقات التي يتم عقدها في مجتمع دون اخر وحسب نوع العلاقة اتفاقية

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. راسل كاظم عودة

أو سببية أو تشابهية إلا أنها تعود إلى مراجعات تخص الذاكرة الذاتية للممثل والجمعيّة للمجتمع فتتمثل هذه المراجعات عن طريق الشفرات العلامية لجسد الممثل التي تتبلور على شكل ترميز مرئي من خلال الجسد وتشكلاته، لذا تكمن مشكلة البحث في ماهية المراجعات التي يعتمدّها الممثل لترميز جسده وكيفية تمظهر هذه المراجعات عن طريق الجسد.

أهمية البحث:

يقدم البحث نظرة فاحصة عن المراجعات التي يعتمدّها الممثل في أدائه الجسدي والالية الاستغلال هذه المراجعات في العرض وهو بذلك يخدم المخرجين كي يبنوا تصوراتهم عن العرض المسرحي على وفق رؤى عالمية تغادر الصفة المحلية كما يفيد الممثل في توسيعه مداركه المرجعية للرموز والعمل على تطوير قدراته الادائية.

أهداف البحث:

- ١- تعرف مراجعات الترميز لجسد الممثل.
- ٢- كشف كيفية تمظهر مراجعات الترميز في خطاب العرض المسرحي.

تحديد المصطلحات:

خطاب: خطاب في لسان العرب : "... الخطاب : الأمر الذي تقع فيه المخاطبة والشأن والحال"^(١) (ويعد ابن منظور الخطاب مرادفاً للكلام، ويجعل له بداية ونهاية دون أن يغفل خاصية التفاعل فيه. ومن تم فالخطاب في لسان العرب كلام عادي أو مزخرف، له أول وله آخر، وهو يتم بين مخاطبين أو أكثر يدخلان (يدخلون) في تفاعل بينهما (بينهم). وقد أخذ مفهوم الخطاب بالتطور عبر الإلisenية والشكلانية والسيميائية إلى أن وضع له باختين مفهوماً آخر فعد الخطاب ظاهرة اجتماعية وليس معنى لغوياً مجرداً، وبذلك يكون (باختين) قد نقل الخطاب من دائرة اللفظ المجرد الذي قال به الشكليون

^(١) ابن منظور، لسان العرب ، مجل ٥ ، دار صادر، بيروت، ط ٣ ، ٢٠٠٤ ، مادة [خطاب] ، ص ٩٧ –

.٩٨

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

(تودوروف وبارت) إلى المعنى الإنساني الشامل ومكوناته المختلفة: من لغة وأنظمة وعادات وتقاليد ودين وفكرة^(١).

والمسرح خطاب إبداعي يقول ما لا تقوله الخطابات الأخرى كالقصيدة والقصة والرواية والموسيقى... إلخ، وقناة هذا الخطاب هو اللفظ ودعامة هذا الخطاب في العرض المسرحي هو الجسد^(٢).

المبحث الأول:

تحولات الجسد: فلسفياً وجمالياً.

تحولات المجتمع والثقافة ارتباطات متواشجة تتعمق عبر احساسنا بالتغيير الذي يطأ على الواقع، ويكون تتبع الاشياء وتعاقبها مترافقاً بوحدة متلاحمة مع تحولات المادة وتحولات الاشياء والاجسام ومن بينها الجسد الانساني، الذي لابد من ان يتمظهر على وفق تعدد اشكاله وحركاته وصوره، كما انه يتميز بالوحدة التي تجمع بين هذا التعدد والتنوع. ويرى رولان بارت من خلال قراءاته في العلوم المعاصرة إن هناك أجساداً متعددة تحمل وظائف وألقاباً متعددة أيضاً، فهناك الجسد الفيزيولوجي الذي يهتم به علماء الفيزيولوجيا وهناك الجسد التشريري الذي اخترعه الأطباء، والجسد الأنثروبولوجي (المتطور تاريخياً) وهناك ما يمكن أن يدعى الجسد الأنثولوجي وهو الجسد الذي يعني بجمع الإيماءات المألوفة في المجتمعات المختلفة لا سيما إيماءات العمل والطعام والوضع، فضلاً عن ما ندعوه بالجسد الديني الذي يقيم علاقات وصلة مع المقدس. وأخيراً هناك الجسد الجمالي الذي هو موضوع لتمثيلات فنية^(٣)، من هنا نكتشف التعدد الكبير الحاصل في طبيعة ووظائف الجسد تبعاً لتحولات المجتمع والثقافة ارتباطات متواشجة تتعمق عبر احساسنا بالتغيير الذي يطأ على الواقع، ويكون تتبع الاشياء وتعاقبها مترافقاً بوحدة متلاحمة مع تحولات المادة وتحولات الاشياء والاجسام ومن بينها الجسد الانساني، الذي لابد من ان يتمظهر على وفق تعدد اشكاله وحركاته وصوره، كما انه يتميز بالوحدة التي تجمع بين هذا التعدد والتنوع. ويرى رولان بارت من خلال قراءاته في العلوم المعاصرة إن هناك أجساداً متعددة تحمل وظائف وألقاباً متعددة أيضاً، فهناك الجسد الفيزيولوجي الذي يهتم به علماء الفيزيولوجيا وهناك الجسد التشريري الذي اخترعه الأطباء، والجسد الأنثروبولوجي (المتطور تاريخياً) وهناك ما يمكن أن يدعى الجسد الأنثولوجي وهو الجسد الذي يعني بجمع الإيماءات المألوفة في المجتمعات المختلفة لا سيما إيماءات العمل والطعام والوضع، فضلاً عن ما ندعوه بالجسد الديني الذي يقيم علاقات وصلة مع المقدس. وأخيراً هناك الجسد الجمالي الذي هو موضوع لتمثيلات فنية^(٤)، من هنا نكتشف التعدد الكبير الحاصل في طبيعة ووظائف الجسد تبعاً لتحولات

^١ ينظر: أحمد ياسين العرود، دراسة في تحول الخطاب النثري العربي في عصر النهضة، جامعة اليرموك،الأردن، ١٩٩٧م، ص ١١

^٢ ينظر: سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، عرض وتقديم وترجمة، ط١، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٨٥م، ص ٦٤ و ٦٥

^٣ ينظر: رولان بارت، الجسد أيضاً وأيضاً، بيروت: مجلة العرب والفكر العالمي، العدد ٧، ١٩٨٩، ص ١٤

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

الأنثى وتنوع المجتمعات، والجسد هو محور ادراج الانسان في نسيج العالم والمرتكز الذي لا بد منه لكل الممارسات الاجتماعية، فالانسان يعي ذاته عبر الجسد الذي يكون عامل تفرد في المكان والزمان، وهو الاثر الملموس اكثر من غيره للشخص الفاعل، وهو يكتشف جسده في الوقت نفسه الذي يكتشف فيه نفسه، ومن ثم تتعدد علاقة هذا الجسد بالمحيط الاجتماعي، فالجسد بناء رمزي، ومن هنا منشأ عدد لا يحصى من التصورات التي تسعى لاعطائه معنى^(٥)، ويبقى جسد الانسان على اتصال مع ما يحيط به، يؤثر ويتأثر ما دام هذا الجسد حياً، ان الوجود الجماعي يرتكز على تشابك طقوس تكمن وظيفتها في ادارة العلاقات بين البشر والعالم المحاط به وبين الناس فيما بينهم، فكل انسان عبر مسيرته الخاصة واسلوبه الخاص يرمز لعدد كبير من الاصوات التي يصادفها، ويرى (أكاسييرير) الذي بشر بالنظرية الرمزية لوعي الانسان وسلوكه -"ان السمة الرئيسة للانسان هي كونه مبدع رموز"^(٦). والرموز التي يبدها الانسان لتكون لغة او عرفاً جاءت ليتواصل بوسائلها الانسان مع الاخرين، ف تكون رموزاً يعبر بها عن ثقافته بالمفهوم الواسع للثقافة التي تعني جميع العادات والتقاليد والاعراف والعقائد والقيم الفنية والادبية والعلمية الموروثة والمعاصرة، فالرموز وسيلة الانسان للتعبير والاتصال على مر الزمان والعصور. والانسان عموماً كان رمزاً بفطرته، فهو يعمد إلى الترميز للبدء في استيعاب شفارات الاخرين ودلائلها وحفظها، ومن ثم التعامل معها على وفق دلالاتها العرفية ومن الجدير ذكره "ان كل فروع المعرفة حاولت احتكار الرمز، وادعت بانها القدر على تفسيره مثل علم النفس وتاريخ الحضارة والديانات والنقد الادبي وعلم اللغة والطب والدعائية والسياسة"^(٧). وهذا يعني ان زوايا النظر عديدة ، وكثرتها متأتية من كون تعريفات الرمز تشتعل على وفق اجراءات فروع الثقافة العامة، ويندرج ضمن هذه التعريفات التي ترد مجال الفن المسرحي، والرموز نوع من أنواع الدلالات أي المعاني فالدلالة الرمزية هي التي يكون الدال فيها رمزاً أي وسيلة تعبير بصرف

^٥ ينظر: ديفيد لوبروتون، انتروبولوجيا الجسد والحداثة، ترجمة محمد عرب، (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ١٩٩٣)، ص ص ١١-١٢.

^٦ فراتشنكو باختين افرنسيف: طبيعة الاشارة الجمالية، ترجمة، مصطفى عبود، دار الحمداني للطباعة والنشر، عدن: ١٩٨٤، ص ٣.

^٧ قاسم المقادد، هندسة المعنى في السرد الاسطوري الملحمي، ط١، دار السؤال للطباعة والنشر، دمشق، ١٩٨٤، ص ٥١.

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

النظر عن طبيعة هذه الرموز العينانية (المادية) او المعنوية والرموز الجسدي كما يرى (بارت) ليس "موضوعاً خطياً أبداً في الطبيعة فقد تم الإمساك به، وطوعة التاريخ والمجتمعات والأنظمة، والإيديولوجيات"(^٨) وتستند نظرية كاسيرر الفلسفية إلى أساس أن الفن يعد مظهراً من مظاهر الحضارة البشرية بما فيها الأسطورة والدين والعلم والتاريخ. وليس الرموز البشرية مجرد مجموعة من الدلالات او العلامات التي تشير إلى بعض المعاني او الأفكار او التصورات بل هي شبكة معقدة من الأشكال او الصور التي تعبر عن مشاعر الإنسان وآهاته وانفعالاته واماله ومعتقداته وتبعاً لذلك فهو يرى أن فطرة الإنسان أوسع من دائرة العقل الخالص فالرموز وسيلة الإنسان للتعبير والاتصال فـ "بدل أن يدخل الإنسان في علاقة مباشرة مع الأشياء نفسها غلّف نفسه برموز لسانية وفنية وأسطورية وغيرها حتى صار متذمراً عليه ان يرى أي شيء او يتعرف عليه من دون تدخل هذا الوسيط"(^٩). أما (هيجل) في فلسفته التي تعد نتاجاً متتطوراً للفكر البشري المتقدم جديلاً، حيث استواعت شتى مجالات المعرفة البشرية، مشكلاً بذلك انموذجاً معرفياً متكاملاً يعبر عن محاولة فهم الوجود الإنساني فهماً عقلياً. والفن لدى هيجل ينبع من الفكرة المطلقة ومحتوى الفن هو (الفكرة) وشكله هو (التجسيد) الحي من خلال الصورة، لذا عرف هيجل الجمال بأنه "التجملي المحسوس للفكرة"(^{١٠}). والعالم الحسي هو الذي يزود الفنان بالمواد التي يعتمد عليها في الوصول إلى أفضل النتائج في تحقيق اعماله الفنية. فالعمل الفني سواء أكان تعبيرياً أم زخرفياً إنما ينطوي على دلالة اجتماعية وتاريخية لأننا نستطيع دائماً أن نتعرف من خلال العمل الفني على معلومات قد تكون تاريخية أو فكرية. والفن حين يقدم لنا حقيقة تكون متضمنة انفعال الإنسان حيال هذه الحقيقة. أن (الجسد) هو مادة وظيفتها إعادة كل ما يتلقى، ومن هنا فإن برجسون – يصفه بأنه مركز فعل له تأثير في صور أخرى أي إن وظيفة الصورة التي هي الجسد، لها تأثير حقيقي في صور أخرى ولأن الجسد يستجيب لفعل الخارج، الذي يتميز بوظيفة الحركة الذي

^٨ رولان بارت، مصدر سابق، ص ٤١.

^٩ مارسيلو داسكار، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، ترجمة حميد الحمداني وأخرون، إفريقيا الشرق للنشر، الدار البيضاء: ١٩٨٧ ، ص ٦٠.

^{١٠} ولتر ستيتس: فلسفة هيجل، فلسفة الروح، ترجمة: أمام عبد الفتاح أمام، ط ٣، م ٢، بيروت: دار التدوير للطباعة والنشر، لبنان: ١٩٨٣ ، ص ٢٦.

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

يبدل جميع حركات الأشياء المحيطة به. لذا فإنه مركز حركي تقتدي به الصور الأخرى، جميماً، كل شيء يتبدل لقاء كل حركة من حركاته، فالجسد يعكس الصور الخارجية في المكان الذي يحيطه وباستطاعته أن يجمد الأفعال داخل مادته، ولهذا كان سطح الجسد الذي هو حد مشترك بين الداخلي والخارجي هو الجزء المعاش في الامتداد، والوحيد الذي يدرك ويحس بشكل مباشر، أي "إن الإدراك يقع خارج الجسد، أما الانفعال فيقع داخل الجسد"^(١) أما الفلسفة الظاهرانية فهي تعتمد على الوعي، ويرتبط الوعي بدوره بالفهم وقبل الفهم هناك فهم آخر قبلي يعتمد الوعي الجماعي، بمعنى أن ما موجود من أفكار وتصورات واحكام مشتركة بين جميع بني البشر حسب الاتفاق الجماعي الذي تعارف عليه الناس، ومن جانب آخر فإن التأويل يوجد قبله تأويل قبلي يعتمد المرجعيات الثقافية للمنتقى، و تتمتع بهذه الاحكام الاشكال المتماثلة، كون هذه الموجودات القبلية تعد ان كل الموضوعات التي يتناولها الوعي ويقوم بتناولها المتنقى لم تكن مستقلة منفصلة وإنما هي متداخلة متشابكة ما بين التأويلات الآنية التي تكونت وتشكلت في الحاضر هنا والآن وآخر موجودة في الماضي، في الوعي الجماعي لبني البشر. فالجسد في الظاهرانية – موضوع معاش يطلق عليه (أدمند هوسرل) ثلاثة مسميات هي: "الجسد المتعضي – بعض محسوس - والجسد الظاهر، والجسد المدرك"^(٢) ضمن دراسة الوعي وأفعاله وموضوعاته إنه الجسد المفترد الذي يستخدمه الأنما بشكل مباشر وعن طريق النشاط الإدراكي للأنا وكما هو ماثل في الإدراكات الحركية المختلفة لأعضاء الجسد كلمس اليد لليد أو لمس العين أو لمس الأذن، تتكون لدى الإنسان خبرة تجريبية عن طبيعة وحدود جسده المفترد، الخاص به. فالفن حقيقة صوريه تحكمها عمليات التحول وكيفياتها. ذلك أن جميع أشكال المعرفة تتلمس طريقها نحو الحقيقة عبر عمليات التحول من نظام إلى نظام آخر، مما يدل على تداخل الأشكال المعرفية ويعوّدكها فالفلسفة تنظر إلى الفن وتضعه في إطار الفكر الجمالي ، والفن ينظر إلى الفلسفة ويضعها كمقولات في الإطار المرجعي ، وهذا ما يثبت وجود علاقة معرفية بين الفن والفلسفة وأيضاً الحياة الواقعية في المجتمع ف "إذا كانت الفلسفة تسهم بعمق في معرفة الفن ، فإن الفن هو الدرجة العليا

^{١١} برجسون ،المادة والذاكرة ،دمشق : وزارة الثقافة والارشاد القومي ، ١٩٦٧ ، ص ٥٦.

^{١٢} ينظر الشاروني، حبيب، فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٧٢، ص ٧٥

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

من المعرفة الفلسفية ، والفن وحده يعبر عن الأشياء التي لا تقال"^{١٣}). ان علاقة الفن بالحياة العامة في الواقع ينطوي على الأخذ من اللغات الثقافية السائدة في المجتمع . ذلك ان الفن بتتواعاته شكل معرفي يعكس الجوانب الثقافية عبر استخدام الجسد شفرات تواصله الاجتماعي بالعمل على توظيف أنساقه العلامية في بناء الصورة الفنية التي تقوم على أساس من التفاعلات بين الشفرات ذات الوجود الطبيعي في المجتمع ، ان الشفرات الثقافية المرتبطة بالحياة الاجتماعية هي الواجهة الممثلة لخصوصية المجتمع بysicsاً صاحها عن هويته التي تميزه وتجعله مختلفاً من غيره من المجتمعات ، و"اننا نجح الى ربط الثقافة بجماعة من الناس ورؤيه الناس أسهل من رؤيه السلوك ورؤيه السلوك أسهل للرؤيه من الظروف التي تولد اللغة المنطقية والأشياء التي تستخدمها الثقافة كالآلات والأسلحة ، والملابس ، وأشكال الفنون ، هي كذلك سهله الرؤيه ومن ثم يستشهد بها في تعريف الثقافة"^{١٤} .

المبحث الثاني: مراجعات الترميز لجسد الممثل.

لكون جسد الممثل يدرك بوصفه ظاهرة بصرية لذا يمكن معرفة لغته كونها وسيطا للاتصال من خلال استخدام رموز ايحائية، تسعى الى بناء فهم مشترك خاضع لثقافة المتدرج وخبرته المكتسبة من الواقع لاجل اكتشاف المعنى ودلالته، فهيئة الممثل كمظهر مادي خارجي متمثلة بجسمه هي شكل قائم بحد ذاته يرتبط بدلاله شخصيته، اما اذا اضفنا علاقة اخرى ضمن اشكال جديدة، فأنها تكون لنا دلالة اجتماعية او فكرية، فت تكون الدلالة "حالما كان هناك جزءان او اكثر مجتمعان مع بعضهما لكي يصنعا نسقاً مرئياً" ^{١٥} وهنا لا يمكن تجاوز مساحة اشتغال الممثل، كونه يشكل

^{١٣} ذي هو بسمان : علم الجمال ، ترجمة : ظافر الحسن (باريس : بيروت ، منشورات عويدات ، ط ٤ ، ١٩٨٣ ، ص ١٠٦).

^{١٤} سكير ب. ف : تكنولوجيا السلوك الانساني ، ترجمة عبدالقادر يوسف (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، سلسلة عالم المعرفة (٣٢) مطبع الانباء) اب ١٩٨٠ ، ص ١٣٢.

^{١٥} هربرت ريد، معنى الفن، ترجمة سامي خشب، (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ١٩٨٦)، ص ٧٥.

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

محصلة كل الفضاءات الأخرى للعرض المسرحي وبحسب فرضية (إلين ستون) فإن الصورة ومن ضمنها جسد الممثل تعمل في أربعة مستويات "المستوى الوظيفي - السوسيومترى" - خلق الجو العام - الوظيفة الرمزية^(١)). وفي حركة العرض تبدأ الأشكال بالتحول إلى طاقة تعبيرية فتت ami الأشكال المرئية وتصبح سلسلة من الرموز المقاولة مع دلالات العرض الأخرى، فالحركة تقوم بتقريك ما هو مركب لإعادة تركيبه من جديد وإنجاح عملية التواصل، لا بد أن تتوافق الدلالة التي يرسلها الجسد مع الرموز التي تصل إلى ذهن المتلقى، وكما يرى (باربا) ان هناك تقنيات مشتركة لتمثيرات الجسد. وكل ما نسميه بـ"التكنيك ما هو الا استخدام خاص لجسدنا"^(٢)) وليس المقصود من التكنيك هو الجسد الخام المستخدم في الأشكال اليومية وإنما المقصود هو الشكل المفعل للحركة ومعنى ذلك ان الجسد يمارس عصيانه ضد الشكل السائد، وفي تحرير طاقته يتحول الجسد من شكله الخامل إلى شكله الجديد الناشط. والخطوة الالهم تكمن في فهم تكنيك الجسد اليومي الذي من الممكن ان يستبدل بعد ذلك بتكنيك اضافي أي تكنيك لا يسير وفق الحالات المعتادة للجسم وهذا التكنيك الاخير هو ما يقوم الممثل باستخدامه في الالفية الثالثة الذي يسير على مبدأ اقل المجهود . أي الحصول على افضل النتائج مع اقل مجهود لأن المجتمعات الحديثة لا تريد تبذيد طاقتها وتحاول ان تستخدم اقل طاقة لاكبر انتاج ، " ولغة جسد الممثل عندما يتم تنشيطها على مستوى ذي فاعلية فأنها تكون بالتالي كثيفة المعانى ، وكون الجسد يتمتع بالحياة فإنه يعطي ديناميكية لكل عناصر العرض ، ويمثل جسد الممثل ست علامات بصرية من مجموع العلامات البصرية التسع ، التي تتنمي الى منظومة العلامات في المسرح المتكونة من ثلاثة عشرة عالمة، حسب تصنيفات (كوفزان)، لنظم علامات

* القياس السوسيومترى هو القياس في المستوى الاجتماعي.

^{١٦} ألين ستون، جورج سافونا، المسرح والعلامات، تر، سباعي السيد، مهرجان القاهرة الدورى للمسرح التجريبى، وزارة الثقافة ، القاهرة، ١٩٩١ ، ص ٢٠٣ .

^{١٧} باربا ، مسيرة المعاكسين ، انثروبولوجيا المسرح . ترجمة قاسم البياتى ، دار الكنوز الادبية ، الطبعة الاولى ، لبنان ، ١٩٨١ ، ص ١٠٥

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

المسرح^{١٨}). وهذا ما يضع الجسد في مقام الصدارة بالنسبة للعلامات البصرية، من خلال تعبير الممثل الذي يتشكل بالجسد والمظهر الخارجي له، وتزداد أهمية جسد الممثل كلما تحررت خشب المسرح من الاشكال المعمارية الثابتة والقلدية، ويمكن للجسد ان يفوق في شعره شعر الكلمة المنطقية، كما حلم (ارتوا)، فجسد الممثل يمكن ان يصور افكارا ومواضف ذهنية ولمحات من الطبيعة، بطريقة ملmosة، ان يذكر الاشياء والتفاصيل الطبيعية^{١٩}). فضلاً عن الانماط الكامنة في الاساطير والطقوس والاحلام التي تفصح عن تجليات جدية في البحث عن انماط للتعبير الجسدي والتي طلبت الانفتاح على الحضارات الشرقية، لهذا كانت رغبة بروك تنوجه الى الجسد لإيمانه الشخصي بأن الجسم الانساني يمثل الواقع الذي يحوي بقية العناصر ويرى (بارت) ان فن المسرح هو "فن ازدهار وفتح الجسد"^{٢٠}، اما (ميرهولد) فانه يرى ان ابداع الممثل ينبع من الجسد، وهو "ليس ابداع شخصيات، بقدر ما هو ابداع اشكال بلاستيكية جديدة في الفضاء الزمانى المكانى للعرض"^{٢١}. وقد تطور مفهوم جسد الممثل لدى المسرحيين المعاصرین ومنهم الباحث والمسرحي (باربا)، من خلال ربط المسرح بالانثروبولوجيا، بهدف كشف وظائف غير مألوفة من خلال البحث باشكال الحركة الجسدية للمسرح الشرقي، ومزاوجتها مع الاداء في المسرح الغربي، للوصول الى القوانين التي توضح الحركات العضوية في جسد الممثل. فقد عدت الانثروبولوجيا جسد الممثل وسلوكياته في العرض المسرحي حالة ببولوجية وذهنية وثقافية خاصة تختلف عن الانسان وسلوكياته في الحياة العادية، لأن الممثل يستثمر اثناء التدريب واداء الدور الطاقة الكامنة في جسده للوصول الى سيطرة كاملة على

^{١٨} ينظر: الن ستون، مصدر سابق، ص ١٤٨.

^{١٩} ينظر: اكرم اليوسف، الفضاء المسرحي، (دمشق: دار مشرق- مغرب، ٢٠٠٠)، ص ١٢٣.

^{٢٠} رولان بارت، المسرح الاغريقي، ترجمة سهى يشور، (المعهد العالي للفنون المسرحية، ١٩٨٧)، ص ٢٥.

^{٢١} سعد صالح، الانا والآخر.. ازدواجية الفن التمثيلي، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والاداب والفنون، ٢٠٠١، ص ١٧٤.

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. راسل كاظم عودة

مراكز القوى والتوازن^(٢٢). والجسد اسلوب في رؤية العالم المحسوس وهو نتاج تفاعل الانسان مع عالمه المرئي والمسموع الذي يحيا فيه لأن اسلوب ادراكنا للمرئيات يتاثر دائمًا بأسلوبينا في الحياة وبحضارتنا وجسد الانسان اشبه بعملية تنظيم لم الموضوعات الادراك الحسي في اطار يحكم علاقاتها على النحو الذي يبدو عليه الانسان. والعرض المسرحي حزمة او منظومة شفرات مرسلة من مصادر عده تحول الى شفرات درامية - مسرحية، تكتسب أهميتها وحيويتها من خلال تضامنها، وانطلاقها مع فكرة مرتبطة ، ومتعلقة بالحياة العامة. وقد تكون الفكرة منحازة الى صعيد معين محدد أي أنها أحادية التوجة. وايا كان الأمر فان شفرات الجسد لابد ان تتدخل وتتضامن مع - او تستند الى الشفرات الثقافية بشتى صورها وتتزامن معها كما ان العرض خطاب معرفي - ثقافي مزدوج مع الخطاب الجمالي ونتائج عن عملية تشغيل فني يمكن التوصل إليه كطريقة، وفهم مضمونه بالقيام بعملية تشغيل فك الشفرات ولأن الشفارة هي وسيلة التفاهم والفهم، بين المرسل والمتنلقي ، فأنها بلا شك المدخل الرئيس لفهم العرض المسرحي . والفارق الجوهرى بين الشفارة والرمز (symbol) هو ان "الشفارة معنى (دلالة)" ثابتة أي أنها ذات مفهوم محدد متداول على المستوى الاجتماعي العام ، في حين ان الرمز لا يمتلك مفهومه (دلاته) الا من خلال السياق الموضوعي ، وبمعنى آخر من خلال ارتباطه بما يجاوره من علامات تأتي قبيله او بعده ، وذلك بسبب من ان الرمز لا (يشبه) الموضوع الذي يرمز اليه ، كما ان الفضاءين (الرامز والرموز) منفصلان وغير قابلين للاتصال"^(٢٣) مثل الرامز (أسد) للرموز له (رجل) دلالة على شجاعته ، إذ ليس ثمة شبه (للأسد) مع (الرجل) من الوجهة الواقعية (الفيزيقية). ان المرسل في العرض هو جسد الممثل وهو يحقق التواصل مع المتنلقي "فالتواصل يفترض مراسلاً ومستقبلاً وعمليتين متقدمتين لا

^{٢٢} ينظر. عبد الفتاح، هناء، تنويعات مسرحية على معزوفة الجسد، بغداد: وزارة الثقافة، دائرة السينما والمسرح، مجلة السينما والمسرح، العدد الاول، آذار ٢٠٠٢م، ص ٢٠.

^{٢٣} جوليا كريستيفا : علم النص ، ترجمة : فريد الزاهي ، ط ١ (المغرب ، الدار البيضاء ، دار توبقال النشر) ١٩٩١ ، ص ١٨.

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

متناظرتين هما عملية التشفير والترميز ، أي الشفرات وفك الرموز ، الترميز يمثل المتكلم وفك الرموز المؤول" (٤) .

وظيفة جسد الممثل في العرض ليست معنية بنقل المشاعر، بقدر عنايتها بما يرمز إليه هذا الجسد في تشكيلاته التسريحية، لأن المشاعر يمكن أن تنقل عن الطريق اللفظي للممثل، لذا لا بد أن توضع قدراته بالحسبان ، بمعنى عدم إغلاق رسالة النتاج على ذاتها ، بل يفترض السعي إلى الانفتاح على دور المتنقى وقراءته ، لذا يفترض التنسيق مع كفاءة مدركاته ومعجم شفراته وهذا ما مهدت له السيميائية التي تمحورت بحوثها حول العلامة ، وعنيت بها على مستويين:

المستوى الأول : الانطولوجي : ويعنى بما هي العلامة، أي بوجودها وطبيعتها وعلاقتها بالموجودات الأخرى التي تشبهها والتي تختلف عنها.

المستوى الثاني: البرجماتي : ويعنى بفاعلية العلامة وبتوظيفها في الحياة العملية ، ومن منطلق هذا التقسيم نجد أن السيميويطيقا اتجاهين :

الاتجاه الأول : يحاول تحديد ماهية العلامة ودرس مقوماتها .

الاتجاه الثاني : يركز على دراسة توظيف العلامة في عمليات الاتصال ونقل المعلومات" (٥) .

فاللغة والتفكير والعلم والفن والأدب والأشياء و القيم لابد لها من علامات تتكون ب بواسطتها او نتيجتها ، فالعلامات ودلاليتها هي عماد الوجود الإنساني وصورة التداولية والتواصلية ، فقد بلغ مجال السيميولوجيا الخاص إلى أوسع دوائر المعرفة والى الممارسة الاجتماعية بكافة أبعادها ، تتوخى المعرفة العميقه بمختلف ظواهر

^٤ جان ماري او زرياس وآخرون: البنوية، ترجمة: ميخائيل ابراهيم نحول، مطبعة سمير اميس، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي ، دمشق: ١٩٧٢ ، ص ٥٥.

^٥ ينظر: سيرا قاسم وزميلها: مصدر سابق ص ١٩.

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

الوجود والوعي الاجتماعيين بواسطة البحث عن مظهرها الدال ودلائلها الممكنة في الماضي والحاضر والمستقبل^(٢٦). ويمكن ان نقسم مراجعات الترميز لجسد الممثل في العرض المسرحي الى :

اولاً) مراجعات ثقافية : أن الثقافة هي الحقل الأوسع في الدراسات السيمiolوجية لأنها تتضمن حقولاً عدة مثل الأدب والفن ، والتاريخ والترااث ، والسلوك والعادات وهذه الأنظمة العلامة تنتهي الى موضوع يتسم بالتعريم وبالضرورة تنتج بنية ذاتية تجعل بعضها متمايزاً عن البعض الآخر ذلك ان لكل نظام ثقافي / علاماتي شفراته التي يتألف منها. فشفرات الطقوس والشعائر لجسد الممثل تختلف عن شفرات العادات . والشعائر تختلف شفراتها من ديانة الى أخرى وهذا الأمر مع جميع مظاهر الثقافة في عموم المجتمعات ، وهناك الكثير من الآراء التي طرحت بهذا الخصوص، منها الرأي القائل: ان الثقافة بوصفها آليات لتنظيم المعرف وحفظها في وعي الجماعة تثير المشكلة النوعية للتواصل او الاستمرار الثقافي ، وان لهذه الاستمرارية وجهين:(^{٢٧})

١. استمرارية النصوص المعرفية للذاكرة الجمعية

٢. استمرارية القواعد الشفرية . او النظام الشفري للذاكرة الجمعية.

وفي حالات بعضها يحتمل الا يرتبط احد هذين الوجهين بالأخر ارتباطاً مباشراً وعلى سبيل المثال فقد ينظر الى بعض المعتقدات على أنها عناصر في نص من نصوص ثقافة قديمة في الوقت ذاته الذي فقد فيه النظام الشفري لتلك الثقافة. وتعني هذه الحالة ان النص الثقافي امتد بحياته وعاش بعد حياة النظام الشفري. وقد تحدث الحالة بالعكس فقد تبقى شفرات بعضها في حين تتحمي نصوصها من الذاكرة الجمعية او يبقى بعضها ، كما في حالة الأمثل الشعبية التي تكون شفرة متداولة في حين ان حكايات

^{٢٦} مارسيلو داسكار : مصدر سابق ، ص ١٠.

^{٢٧} ينظر : اوسينسكي بوريس وزميله : حول الآلية السيميوطيقية للثقافة ، ترجمة عبد المنعم نلمعه، في كتاب مدخل الى السيميوطيقا _ مقالات مترجمة ودراسات مصدر سابق ، ص ٣٠١.

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

كثيرة من الأمثل تخفي من التداول او لا يعرفها المستشهد بالمثل ، ولما كانت الثقافة تشمل جميع أشكال المعرفة بما فيها التاريخ والترااث ، والأداب والفنون ، وتضم العادات والتقاليد والأعراف ، وحتى تلك التي تبدو تارة وتبيّد تارة أخرى ، فان من هذه الأشكال الثقافية / المعرفية تظهر شفرات جديدة ، بعد ان استعانت هي بشفرات متداولة، من اكثـر تلك الأشكال الثقافية هي النصوص الأدبية والفنية على اختلاف أنواعها وتوجهاتها وذلك من خلال توظيف شفرات بعينها في سياقاتها سواء كانت عملية التوظيف هذه قصدية ، ومن اجل أحـياء شفرات تارـيخـية ، تراثـية ، او ثقـائـية حين تبـتدـىء الشـفـراتـ المـحـورـيـةـ لـنـسـقـ ثـقـافـيـ معـيـنـ ، تـفـرـضـ نـفـسـهـاـ بـعـدـهاـ الـخـيـارـ الـمـثـلـ في تقديم مضمونـ ماـ . ولـماـ كـانـتـ الثـقـافـةـ فـيـ مجـمـلـهاـ تـكـوـنـ مـنـ نـصـوصـ ، رسـائلـ يـتـولـدـ بـعـضـهاـ مـنـ بـعـضـ الـأـخـرـ ، وبـماـ يـكـفـلـ لـهـ الـدـيمـوـمـةـ وـالـتـواـصـلـ ، فـانـ لـغـةـ الـجـسـدـيـ شـفـراتـ ثـقـافـيـةـ ، وـانـ الـقـيـامـ بـصـيـاغـةـ رسـالـةـ تـعـنـيـ الـقـيـامـ بـعـلـمـيـةـ تـشـفـيرـ الـجـسـدـ عـلـىـ وـقـقـ سـيـاقـ مـعـيـنـ.

ثانياً) مراجعات جمالية : وتنتمي الى الاتجاه الفني - الفلسفـيـ ، فقد حـاولـ المـسـرـحـ عـبـرـ تـارـيـخـهـ الـهـرـبـ مـنـ رـتـابـةـ التـقـالـيدـ وـثـقـلـهـ الصـارـمـ حيثـ يـسـتـدـعـيـ ذلكـ ظـهـورـ نـواـزـعـ جـمـالـيـةـ جـديـدةـ مـرـتـبـتـةـ مـعـ اـنـوـاقـ النـاسـ وـحـاجـاتـهـمـ الـجمـالـيـةـ وـهـذـهـ بـطـبـيـعـةـ الـحـالـ سـرـعـانـ ماـ تـنـتـرـكـ مـوـاـقـعـهـ لـاـخـرـ اـكـثـرـ تـقـدـمـاـ ، فـلـكـ زـمـنـ جـمـالـيـاتـهـ ، وـلـكـ مـرـحـلـةـ سـمـاتـهـاـ الـتـيـ قدـ تـرـتـبـتـ بـجـمـالـيـاتـ الـفـنـونـ الـمـجاـوـرـةـ اوـ تـشـتـرـكـ مـعـهـاـ^(٢٨). مماـ يـدـفعـ المـمـثـلـ لـلـجـوـءـ نحوـ اـسـتـخـادـ اـسـلـوبـ تـعـبـيرـيـ مـعـيـنـ قدـ يـسـهـمـ باـضـطـرـارـ المـمـثـلـ عـبـرـ التـأـوـيلـ لمـجـارـاهـ هـذـهـ الـنـواـزـعـ الـجمـالـيـةـ ، فـحـرـكـاتـ وـايـمـاءـاتـ الـمـمـثـلـ فـيـ الـعـصـرـ الـحـدـيثـ تـخـلـفـ اـخـلـافـاـ كـبـيرـاـ عـنـهـ فـيـ عـصـرـ الـنـهـضـةـ ، وـالـعـلـاقـاتـ الـجمـالـيـةـ بـالـمـقـابـلـ اـخـلـفـتـ وـتـبـيـأـتـ بـشـكـلـ كـبـيرـ ، مـاـ حـتـمـ عـلـىـ الـمـمـثـلـ الـاـهـتـمـامـ بـنـوـعـ الاـشـارـةـ الـتـيـ يـرـسـلـهـ جـسـدهـ لـاـيـصـالـ الـبعـدـ الـجمـالـيـ للـمـسـرـحـيـةـ ، فـطـبـيـعـةـ الـفـنـانـ قـادـرـةـ عـلـىـ التـقـاعـلـ مـعـ الـمـحـيـطـ وـبـنـاءـ عـلـاقـاتـ نـابـعـةـ مـنـ اـتـصالـهـ مـعـ الـاـشـيـاءـ ، بـحـيـثـ تـكـوـنـ هـذـهـ الـعـلـاقـةـ التـوـلـيـدـيـةـ مـبـنـيـةـ عـلـىـ اـسـتـجـابـاتـ الـفـنـانـ عـنـدـ تـقـاعـلـهـ مـعـ الـمـحـيـطـ . إـنـ الـعـلـمـ الـفـنـيـ يـتـطـلـبـ مـنـ حـيـثـ هـوـ نـتـاجـ لـلـرـوـحـ نـشـاطـيـةـ ذـاتـيـةـ

^{٢٨} عـقـيلـ مـهـدـيـ ، مـنـعـةـ الـمـسـرـحـ ، مـصـدرـ سـابـقـ ، صـ ٩٩ـ .

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

خلاقة تجعل منه حينما تصوغه وتشكله موضوعاً لحس الآخرين وتخاطب حساسيتهم ومخلية الفنان هي التي تمثل هذه النشاطية الذاتية الخلاقة^(٢٩). ان عملية استحضار البنى والنظم والعلاقات التي اكتسبتها الذاكرة بواسطة فاعلية ذهنية (الخيال) و التي تقطّعها حسياً من العالم المحيط فقد تحدث بشكل عام عن طريق استحضار واع، ان الممثل باستخدامه المطلق لأسرار جسده التعبيرية وعلاقته بالفضاء المادي المحيط به يعد حالة مثيرة واستثنائية أثناء تحقيقه للفعل والرؤيا في العرض. ولهذا فهناك علاقة بين الكتلة، والمادة - الجسد والشيء تنتج معنى دلائلاً للتعبير عن الحدث وال فكرة من خلال الرؤى والإيقاع الموسيقي المميز لحركة الجسم في علاقته بالمادة. ووفق التيارات المسرحية التي تعاقبت وشكلت بالمقابل مدارس جمالية تغيرت نظرة الفنان الى الجمال من عصر الى عصر، ومن مرحلة الى اخرى، ومن مكان الى اخر.

ثالثاً مراجعات ايديولوجية : تستخدم في التعبير عن أفكار تتجاوز على نحو واسع حدود الحكاية التي ترتبط بها، وهي تعكس موقف المخرج إزاء أهم المشاكل الفكرية والسياسية وهنا يكون الفنان حرّاً في اختياره للصراع الفكري الذي يصطف معه و يجعله مادة لفنه ، ويمكن ان يصبح وثيقة في امكان المتلقى التحاور معها عبر رؤية تاريخية جمالية و اعية . و العامل الفكري مجاور للتاريخي و يستمد منه التشكيلات و المحددات التي تفصل بين الطبقات و الفئات وحتى الاختصاصات في الثقافة و المعرفة و بناء القيم . و المجتمع هو الميدان الذي تجرب فيه كل المبادئ و النظريات ، عبر سلسلة من الثورات الاجتماعية و السياسية و العلمية التي غايتها في الاساس تطوير المجتمع ، و اكتشاف و زرع القيم الجديدة

رابعاً مراجعات اجتماعية: يكتسب الفرد بوصفه (الاساس في تشكيل المجتمعات) خبراته عن طريق الممارسة العلمية والتفكير في المشكلات الحسية المرتبطة بواقع الحياة ، فالمعرفة التي تأتي عن طريق تراكم المعلومات وفهمها ، هي اساس الخبرة

^(٢٩) هيغل، فكرة الجمال، تر: جورج طرابيشي، (بيروت، دار الطليعة،)، ج ٢، ط ١٩٧٨، ص

٢٩١

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ، لذا فإن الخبرة تتسع وتنعمق لتوضح حقيقتها بكل جوانبها المختلفة الحسية والعقلية والروحية ، الوجود الاجتماعي يرتكز على تشابك طقوس تكمن وظيفتها في ادارة العلاقات بين البشر والعالم، وبين الناس فيما بينهم، فكل انسان عبر مسيرته الخاصة، وباسلوبه الخاص يرمز لعدد كبير من الاوضاع التي يصادفها والحياة اليومية هي المكان المميز لهذه العلاقة، وهذه العلاقة تترك اثراً لها على الممثل، بطريق تكوين شبكة من المعلومات يستمرها في سبيل اسقاطها على اداء جسده. ويمكن لهذه المراجعات ان تختلف باختلاف المجتمعات فما يصح في مجتمع قد لا يصح في اخر كما تختلف زمانياً في المجتمع الواحد، فالقيم وغيرها من الانساق الاجتماعية معرضة للتغيير والتبدل خلال تاريخ المجتمع. ولا يعني هذا ان تغيرها مرهون بعامل التقادم الزمني نفسه، وإنما بالاحداث والتقلبات واشكال الاحتكاك الحضاري والتثقيف التي يتعرض لها المجتمع. أن الرسالة المميزة للفن هو ان يرتفع ويحلق بمشاعرنا الى آفاق عالية ولابد أن يسمو الفن على الواقع حتى يحفزنا على إصلاحه أن يكون هذا الفن متصلاً بقيم المجتمع الحاضر وأهدافه المستقبلية ، وفهم هذا الفن يعد فهماً لهذه القيم والأهداف وذلك لبنائها وتطويرها ، مما يرتقي بالمجتمع الانساني المتحضر. على وفق القيم والأهداف الاجتماعية بل إنه يحرضه على قراءتها والحكم عليها ، ويشجعه على التفكير في أهداف الفنان المتجلىة في عمله ورسالته وفي رؤيته ، ومعرفة علاقتها بالمجتمع وقيمها^(٣).

اجراءات البحث:

منهج البحث:

اعتمد الباحث منهج التحليل الوصفي في تحليله لعينة البحث.

^٣ ينظرأحمد بن عبدالرحمن آل أحمد العامدي ، ثقافة الصورة الفنية وأثرها الاجتماعي والتربوي ،
^٤ ٢٦-٢٠٠٧ ، ابريل ٢٠٠٧ ، عمان – الاردن

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. راسل كاظم عودة

مجتمع البحث:

العروض المسرحية التي ارتكزت على الاداء الجسدي والتي قدمت على مسارح العاصمة بغداد.

عينة البحث:

لارتفاع مجتمع البحث فقد ارتأى الباحث ان تكون عينة بحثه قصدية كي تتماشى مع طبيعة بحثه، وتمثلت هذه القصدية في الاداء الجسدي لعرض مسرحية (كاسبر)^{*} التي قدمتها (فرقة مسرح الرور)^{**} كون العرض ارتكز على الاداء الجسدي والبصري اكثر من اللغة فبالرغم من ان الحوار كان باللغة الالمانية الا ان العرض تجاوز حاجز اللغة مستعيظا عنها بالترميزات التي بثها الجسد خلال العرض.

تحليل العينة:

كلما كبرت مساحة التداعيات المرجعية لدى الممثل، كلما أعطته قدرة على الالتفاف في ميكانيزم الابتكار الاستعاري ووضعها على خشبة المسرح، وذلك لكثره توافر الاستعارات التي يحيا بها الممثل على الخشبة ولا سيما في لا محدودية الإحالة التي يعدها الممثل معياراً يدل على وجود نسق من العلامات، يطلق من خلاله العنوان للدلالة مما يجعلها تتواتر واستمرار وحسب مقتضيات العرض وفكرته وهذا ما امتاز به ممثلوا عرض مسرحية (كاسبر) كونهم ينتمون الى فرقة مسرحية عالمية تجاوزت الحدود القومية والجغرافية وتتقنوا عبر البلدان كي يقدموا اعمالهم فتوسعت بذلك افاقهم المعرفية وتنوعت مراجعاتهم، وكونهم يمتلكون المهارات الفنية فقد انعكس ذلك

* عرضت المسرحية مساء يوم الجمعة ٢٩/٣/٢٠٠٢م على مسرح الرشيد في العاصمة العراقية بغداد وهي من إنتاج فرقة مسرح الرور الألماني.

** فرقة مسرحية المانية أسسها روبرتو تشوللي عام ١٩٨٠ وذلك لن تقديم مسرح للثقافات المتعددة والمتنوعة من أهم أعمالها: أنتيكون، أوبرا القروش الثلاثة، فاوست، جلد الحياة. وقد زارت العرق عام ٢٠٠٢ وقدمت عدة مسرحيات.

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. رسل كاظم عودة

على ادائهم التمثيلي وبالذات على تشكيلات الجسد وترميزاته الذي امتلك كل الصفات والقدرات الإنسانية وتخطى حاجز المكانية الموضعية وتفاعل في أنثويات ثقافية وحضاروية بما امتلكه من ترميزات. استطاع أن يخضعها لآلياته بما يعزز من قدرات العرض التعبيرية، وينشئ جدلية التعبير والحضور وقد سيطر موضوع الإنسان وقدره على العرض وذلك لإظهار حالات الانسحاق والألم التي تسيطر عليه. وقد كان الممثل عبر جسده هو المحور الرئيس لتعريف المتنقي برسائل العرض المباشرة والغير مباشرة. ففي المشهد الأول من العرض المسرحي يتماهي جسد الممثلة التي تؤدي دور كاسبر مع المفردة البصرية (برميل النفايات) لتشكل صورة ترميزية لهوان الإنسان وامتهانه عبر جعله نهاية من نفايات العالم فيحيلنا هذا المشهد إلى مراجعات اجتماعية واضحة لما الت إليه القيم الإنسانية أثناء الحرب العالمية الثانية فضلاً عن المرجعية الجمالية لإنشاء المشهد بحسب الفرضية القائلة (نستطيع ان نرى الجمال وهو يكمن في اقبح القبح) فالتكوين الذي صنعته الممثلة بجسمها وهي ترنو الى الجمهور من خلال البرميل يقدم صوراً جمالية ليس على خشبة المسرح فقط بل على خارطة العقل الجمعي للمتقين ولكن هذه المراجعات تعود الى الام المجتمع الأوروبي عامه والالماني خاصة الا انها مراجعات انسانية مشتركة ترمز الى الهموم والمعاناة الإنسانية في كل بقاع العالم إن التعبير الجسدي في هذا العرض هو مزج أو ربط بين الوعي واللاوعي بين الأداء بمعناه التقني والترميز بمرجعياته المتنوعة فحواس المؤدي تتدرج وتتحدد بمقتضى علاقة الوعي بالأشياء التي يدركها، ويتحد العالم موضوعياً عندما يتحول إلى إشارات، متخذة من مركز الفعل (الجسد) باثناً لترميزات ذات دلالات متعدد، ويستمر المشهد بدخول ثلاثة اشخاص يبدو من مضمونهم انهم اطباء ويحاولون مساعدة كاسبر على النهوض لكن الجسد يفتقر الى مقومات الحياة ويتحرك بصعوبة وهنا ترميز واضح لمرحلة ما بعد الحرب في محاولة بث الروح للمجتمع الإنساني فتتمثل المراجعات الأيديولوجية والفكرية بشكل واضح لما الت إليه المجتمعات من وهن وتشظي للايديولوجيات بعد الحرب فقد لفظت المجتمعات معظم الأفكار التي كانت تدعو الى القومية والعنصرية، وتميز جسد الممثل في هذا العرض بالقدرة على الفعل واختزال الصورة وإعادة تكوينها فيعاد المرموز التكيني للجسد الإنساني ويتشبع به ضمن دائرة العلاقات القائمة على الخشبة

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. راسل كاظم عودة

ومرجعياتها، ففي مشهد تعرية كاسبر من ملابسها حيث يقوم الاشخاص الذين يرتدون صدريات طبية بعملية التعرية تلك وهو مشهد يتحمل الكثير من الابحاث الرمزية فهو يحيل الى محاولة التخلص من العوالق التي تعلق بالجسد الانساني بعد الحرب واعادة تاهيله كما يحيل الى بداية التكوين الآخر للحياة، الا ان مراجعات هذه الرموز اعتمدت ثقافة المجتمع الالماني ورحلت عبر العرض الى بीئات مرجعية اخرى ففعل (التعرية) للجسد وظهور الممثلة وهي عارية وبالذات من الجزء العلوي للجسد ما هو الا فعل اعتمد المرجعيات الاوربية في الثقافة وجواز رؤية مثل هذه الاشياء دون خدش للحياء او للسياق الاخلاقي في الثقافة الاوربية الغربية، لكن حين نفذ هذا المشهد في بيئة اجتماعية اخرى وهي (البيئة الشرقية المتمثلة بالمجتمع العراقي) فان اغلبية المتفرجين قد استهجنوا هذا الفعل كون مرجعياتهم الاجتماعية والثقافية لا تبيح ظهور امرأة عارية في مكان عام حتى وان كان ذلك من اجل غايات نبيلة وسامية لذا كان الامر بفرقه تشوّلي الانتباه الى المرجعيات الثقافية والاجتماعية للبلد الذي يرثون العرض فيه وايجاد رموز اخرى تتواءم مع مرجعيات تلك البلد، فالعرض هو عملية ايجاد مقاربة تشخيصية، لا تمتلك فاعالية الذات الغائبة، ولكنها تحايتها وتشاكلها، وتورط المتابع لمسيرة حركتها على القبول بها والإقتناع بأنها هي نفسها التي تقدم أمامه، عن طريق فعل التأويل لاستعارات الممثل والتي يتضمنها العرض وفكرته بوصفه شرطاً من شروط الإقناع. وإن ما يحصل هو تحول شكلي وليس في بنية الصياغة التركيبية للجسد، فالرغم من ان الموضوع المطروح في العرض يمكنه ان يعالج الاشكالات التي تحدث بعد الحروب وتعصف بالمجتمع الانساني الا ان المرجعيات مختلفة في هذا السياق، وتتوالى محاذيات الجسد والمرموز في عدة مشاهد اخرى كان الجسد فيها ينهل دلالاته من مرجعيات اجتماعية ايديولوجية في الربط بين فكرة التواصل المجتمعي وضرورات التكون الفكري فالزحف الذي ادته الممثلة ومن ثم الوقوف وصولاً الى تكوين الاشارات الاجتماعية ما هي الا توسيع ايديولوجي مع القيم الاجتماعية السائدة في النظر الى الانسان كونه كاننا حياً يتميز بالفكر وتشكلات العقل التي تدفعه بقوه نحو تشكيل كل اجتماعية تحقق طموحه في الحياة بحثاً عن السعادة ، لكن السعاده تبقى مشروعًا طموحًا يتصارع مع ارهاصات الواقع وهذا ما تمثل ايضاً في جسد الممثل الذي ادى دور الصياد فهو دائم البحث عن الالتصاق

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. راسل كاظم عودة

بالحياة عبر النشاط الانساني اليومي لكن الانشطه الانسانية تفقد اهميتها ان لم تكن مرهونه ومتعاوضة مع قوى العمل المجتمعية الاخرى، فلطفت المرجعيات الايديولوجية على معظم تكوينات الجسد وايماءاته، وكذلك الحال مع شخصية الشحاذ فان كانت كاسبر قد خرجت من برميل القمامه إذ وصلت إلى هذا الواقع بفعل القمع والاستحواذ الذي مارسه النظام النازي عليها فالشحاذ يمثل الوجه الحقيقي للقمامه المجتمعية، ليس الانسان انما الواقع الذي ال اليه المجتمع الانساني فالشحاذ بعد ان يباس من محاولة الالتصاق بالجزء المنتج للمجتمع نراه يباس كذلك من العيش على بقايا ما يخلفه المجتمع وهذا التناقض كشف بشكل جلي ترابط المرجعيات الايديولوجية مع المجتمعية وعبر ارتحالها من منطقة الى اخرى في هذا الكون الفسيح في جغرافيتها المحدود في افكاره وقيمه الاجتماعية، وبما أن العاطفة تمثل مرتبة من مراتب تقنيات الذات في حد إيجاد دافع لحركة الجسد، فإن الممثل خلال هذا العرض يحاول أن يزيحها ويخرجها من آلية الفعل والانفعال إلى حد التحول، الذي يغير سلوكها من مجرد ممارسة آلية إلى تقنيات مادية قادرة على إنتاج رموز تحيل إلى دلالات ذات مرجعيات تتمسّك أحياناً بطبعها المحلي وتغادره أحياناً أخرى بشموله الانساني وتمثلت المرجعيات معظمها في مشهد تحول أجساد الممثلين إلى حيوانات فقدت صبغتها الإنسانية وبدأت بالنباح والعنوين وما يهمنا ليس نباح الممثلين بقدر ما تخوض عن أجساد الممثلين من قدرة فائقة في اظهار رموز ذات دلالات قافية عن المعاني السائد في اشتغال الممثل على جسده وكما بدا ذلك في المرجعيات الجمالية لحركات الجسد والتعبيرات التي قفزت من بيئه عرض محلية الى بيئه عرض عالمية، لقد تحول جسد الممثل الإنسان من ذاتيه بوصفه حاويًا للرموز إلى جماعيته، أو نفى عن نفسه المفهوم الذاتي وبقى معلقاً بالمفهوم الجماعي فهناك إيماءة يساندها في الوصول إلى المتنقى مرجعيات، تقرب الإيمان التخييلي من افتراضية إلى واقعية، فالإيماءة التي تمتلك حالة الاتفاق الجماعي تشكل رمزاً سواءً أكان حركياً أو صوتياً أو دلالة إشارية اذ لا يمكن ان يكون هناك وجود لتجربة ذاتية خالصة على الاطلاق دون جسد يحققها. لذلك جاء التأسيس المرجعي لفضاء العرض متواشجاً مع توالي الرموز والدلالات لجسد الممثل التي تعكس هموم الانسان الذي عاش ويلات الحرب .

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي

د. راسل كاظم عودة

النتائج:

- ١- تختلف صور الترميز لجسد الممثل باختلاف المراجعات الثقافية للممثل ورؤى المخرج، فثقافات الشعوب كفيلة بتكوين رموز خاصة بها دون سواها وهذا ما توضح عبر مشهد التعرية للممثلة التي ادت دور كاسبر فاختلاف الثقافة العراقية عن الاوروبية ادى الى استهجان هذا الرمز الجسدي القائم على مراجعات ثقافية اوروبية.
- ٢- تمظهرت المراجعات الجمالية للرمز من خلال الجسد في عرض كاسبر مغادرة صفة المحلية كون الجمال الحركي للجسد هو ظاهرة شمولية عامة لجميع البشر.
- ٣- تباين ظهور المراجعات الاجتماعية للرمز باختلاف البيئة والسلوك الفردي والجمعي للمجتمع وتوضح ذلك بعده مشاهد اهمها الصياد والشحاذ.
- ٤- ظهور المراجعات الابيديولوجية بشكل واضح كون الجسد الانساني قادرًا على الترميز للوهن الفكري وتنشطى الابيديولوجيات فقد لفظت المجتمعات معظم الافكار التي تدعى الى القومية والعنصرية.

المصادر:

- ١- ابن منظور، لسان العرب، مج ٥ ، دار صادر، بيروت، ط ٣ ، ٢٠٠٤ ، مادة خطب.
- ٢- المقداد (قاسم)، هندسة المعنى في السرد الاسطوري الملحمي، ط ١ ، دمشق ، دار السؤال للطباعة والنشر ، ١٩٨٤ .
- ٣- الشaroni (حبيب)، فكرة الجسم في الفلسفة الوجوبيّة، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٧٢ .
- ٤- الغامدي (أحمد بن عبد الرحمن)، ثقافة الصورة الفنية وأثرها الاجتماعي والتربوي ، عمان، ٢٠٠٧ .

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي
د. رسل كاظم عودة

- ٥- اليوسف (اكرم) ، الفضاء المسرحي، (دمشق: دار مشرق- مغرب)، ٢٠٠٠.
- ٦- العرود (أحمد ياسين) ، دراسة في تحول الخطاب النثري العربي في عصر النهضة، جامعة اليرموك، الأردن، ١٩٩٧.
- ٧- اوزرياس (جان ماري)، البنيوية، ترجمة: ميخائيل ابراهيم نحول، (دمشق، مطبعة سمير اميس، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي) ١٩٧٢.
- ٨- باختين (فراتشنكو)، طبيعة الاشارة الجمالية، ترجمة، مصطفى عبود، (عدن: دار الحمداني للطباعة والنشر)، ١٩٨٤.
- ٩- بارت (رولان)، مسرح الاغريقى، ترجمة سهى يشور، المعهد العالي للفنون المسرحية، ١٩٨٧.
- ١٠- بارت (رولان)، الجسد أيضاً وأيضاً، (بيروت: مجلة العرب والفكر العالمي)، العدد ٧، ١٩٨٩.
- ١١- باربا ، مسيرة المعاكسين ، انتروبولوجيا المسرح . ترجمة قاسم البياتي ، (لبنان، دار الكنوز الادبية ، الطبعة الاولى) ، ١٩٨١
- ١٢- برجسون، المادة والذاكرة، دمشق : وزارة الثقافة والارشاد القومي ، ١٩٦٧
- ١٣- بوريس (اوسينسكي وزميله)، حول الالية السيميويطيقية للثقافة، ترجمة عبد المنعم تلميعه، في كتاب مدخل الى السيميويطيقا_ مقالات مترجمة ودراسات
- ١٤- ريد (هربرت)، معنى الفن، ترجمة سامي خشب، (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ١٩٨٦)
- ١٥- سكير ب.ف : تكنولوجيا السلوك الانساني ، ترجمة عبدالقادر يوسف (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، سلسلة عالم المعرفة). ١٩٨٠.
- ١٦- ستيس (ولتر)، فلسفة هيجل فلسفة الروح، ترجمة: امام عبد الفتاح امام، ط٣، م٢ (بيروت: دار التویر للطباعة والنشر) ١٩٨٣.

مراجعات الترميز لجسد الممثل في خطاب العرض المسرحي
د. راسل كاظم عودة

- ١٧ - ستون (ألين)، المسرح والعلامات، تر، سباعي السيد، مهرجان القاهرة الدوري للمسرح التجريبي، وزارة الثقافة ، القاهرة، ١٩٩١.
- ١٨ - صالح (سعد)، الإنا والآخر.. ازدواجية الفن التمثيلي، (علم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والاداب والفنون)، ٢٠٠١.
- ١٩ - داسكال (مارسيلو)، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، ترجمة حميد الحمداني وآخرون، إفريقيا الشرق للنشر، ١٩٨٧
- ٢٠ - لوبروتون (ديفيد)، انتروبولوجيا الجسد والحداثة، ترجمة محمد عرب، (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر)، ١٩٩٣.
- ٢١ - كريستيفا (جوليا)، علم النص ، ترجمة : فريد الزاهي ، ط١ (المغرب ، الدار البيضاء ، دار توبقال للنشر) . ١٩٩١
- ٢٢ - عبد الفتاح، هناء، تنويهات مسرحية على معزوفة الجسد، (بغداد: وزارة الثقافة، دائرة السينما والمسرح، مجلة السينما والمسرح)، العدد الأول، آذار ٢٠٠٢
- ٢٣ - علوش (سعيد) ، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، عرض وتقدير وترجمة، ط١، (بيروت، دار الكتاب اللبناني)، ١٩٨٥
- ٢٤ - هو بسمان (دني)، علم الجمال ، ترجمة : ظافر الحسن (باريس : بيروت ، منشورات عويدات) ، ط٤، ١٩٨٣، .
- ٢٥ - هيغل، فكرة الجمال، ترجمة: جورج طرابيشي، (بيروت، دار الطليعة)، ج ٢، ط٨٧٨، ١٩٧٨.