

النافذ والمسرح

(عرض وأراء)

الباحث

فيصل أحمد محمد المتعب

طالب دكتوراه بجامعة الملك عبد العزير بجدة

٢٠١٨هـ/١٤٤٠م

الملخص

جاء هذا البحث: بعنوان (التأريخ والمسرح - عرض وآراء) ويهدف في البحث عن العلاقة الشائكة بين التأريخ والمسرح على المستويين - النص والعرض - والبحث في تشكيلاتها وأبعادها المختلفة، وأشارت الورقة عدة تساؤلات ومرتكزات مهمة حول أبعاد هذه القضية. منها على سبيل المثال لا الحصر:

- العلاقة بين المسرح والتأريخ قديمة، لكن لم يلتقط النقاد لهذه القضية إلا في القرن المنصرم مع بزوغ نظرية التأريخ في المدرسة الألمانية، أين النقاد عن هذه العلاقة في القدم؟

- هل تم التركيز على دراسة تأريخ العرض أو النص؟
وعرضت الورقة أهم النظريات النقدية والأراء حول التأريخ المسرحي، وإن كانت أغلب النظريات ركزت على تأريخ العرض المسرحي بدرجة كبير بخلاف النص.

ثم ختمت الورقة بخاتمة أوجزت ما توصلنا إليه.

الباحث

فيصل أحمد المتعب

تعد دراسة التلقي المسرحي من الأمور التي استحدثت في السنوات الماضية بحثاً ودراسة وتقييماً، بعد أن أرست جماليّة التلقي مفاهيمها وأطروحتها المتتجدة من ناقد إلى آخر، ولقي التلقي المسرحي المزيد من الاهتمام والبحث في محاوره المتعددة، وتدالٍ على هذا الأمر الكثير من النظريات والتي سعت بدورها إلى بلورت مفاهيم وتأصيل هذه القضية.

ولا مناص من الإشارة أولاً إلى أن كل حديث عن إحدى القضايا المتعلقة بال المجال المسرحي لابد أن يقود صاحبه نحو معالجة المفارقات المتعددة لهذا الفن، وهذا الطابع المفارق للمسرح لا يتوقف عند مستوى اللغة - الموضوع (الإبداع المسرحي)، وإنما يتعداه نحو الميتالغة (النقد المسرحي)، وتعد مسألة التلقي أحدى أهم إحدى أهم المفارقات الأساسية للخطاب الميتالغوي المؤسس حول خطاب المسرح. فإذا كان النقد المسرحي قد أهتم على الدوام بالقراءة المحايثة للعمل المسرحي، فإنه همش دور المترسج (المتلقي) مع العلم أنه لا وجود للمسرح بدون مترج^(١). ويشير (باتريس بافيس) إلى مسألة التلقي والتي همشت كلياً، وبرزت في نظرية التطهير عند أرسسطو، أو التغريب عند بريشت.

إن "الاهتمام بالمتلقي" ظل، إذن، بمثابة بنية غائبة ضمن المقاربات المتعددة التي ترتبط بالمسرح، والتي يمكن القول: عنها أنها لم تتعذر حدود جمالية الإنتاج لبلوغ جماليّة التلقي^(٢).

(١) حسن يوسف، التمسّح من الاستعارة إلى الخطاب، (الشارقة: دائرة الثقافة والأعلام ، ط ١، ٢٠١٣م) ص ١٩٦

(٢) المرجع نفسه. ص ١٩٨

لقد شهدت منزلة المتنقى تغيرات واضحة وعديدة من ظهور المسرح قبل الميلاد إلى بروز آخر النظريات والدراسات حول الت نقى المسرحي، وفي منتصف السبعينيات من القرن الماضي انتقلت بؤرة الاهتمام بشكل لافت إلى المتنقى، انطلاقاً من أن وجوده حيوي، بوصفه عنصراً نوعياً في سيرورة إنتاج العرض المسرحي وتأويله من خلال علاقة حوارية بينهما. ومع هذا التوجه ظهرت مجموعة من الكتب والدراسات التي اهتمت بعملية الت نقى وجمالياته، والعلاقة القائمة بين المتنقى والعرض، وأالية عمله في المسرح. ومن أبرز الكتب والدراسات التي بحثت في استراتيجية الت نقى المسرحي: كتاب (مبدئ سوسيولوجيا الفرجة) لريشار دو مارسي (١٩٧٣م)، وكتاب (الدراما، خشبة، المسرح، الجمهور) لجون ل. ستاين (١٩٧٥م)، ودراسة (تنقى النص والعرض المسرحي) (١٩٨٢م)، و(الإرسال والت نقى في المسرح) (١٩٨٣م) لباتريس بافيس، وكتاب (المسافة في المسرح: جماليات استجابة الجمهور) لدافنا بن تشايم (١٩٨٤م)، وكتاب (جماليات الت نقى في المسرح) لدينيس كالاندرا (١٩٩٣م)، وكتاب (جمهور المسرح: نظرية الإنتاج والت نقى) لسوzan بينيت، وكتاب (شكسبير وتشيكوف في الإنتاج والت نقى) لجون توللوتش (٢٠٠٥م)^(١).

وبذلك يكون الاهتمام بالمتنقى قد انعكس بشكل واضح ومحدد على الدراسات المسرحية، خصوصاً أن المسرح مؤهل لاستقبال مثل هذا الاهتمام،

(١) انظر: عواد علي، المسرح واستراتيجية الت نقى "قراءة في نظريات الت نقى المسرحي"، (الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام، ط١، ٢٠٠٨م)، ص٦-٨.

ونظراً لطبيعته كفن مرتبط أشد الارتباط بالمتلقي (الجمهور)، والمسرح هو الفن الذي تتحقق فيه العلاقة الجدلية بين ما هو إنتاجي وتقبلي.

"إن الدراسات والأبحاث التي اهتمت بالتلقي المسرحي قد امتحنت من إطار فلسفية أو جمالية أو مرجعية، وفي إطار دراستها للعلاقة المسرحية بين صانع الفرجة ومتلقيها. فمن هذه الدراسات من اعتمد معطيات التحليل النفسي وفلسفة فرويد وخصوصاً مقوله النفي عند آن أوبرسفيلد، ومنها من ارتكز على المعطيات الجمالية كباترييس بافيس، ومنها من اتكأ على علم النفس المعرفي والسيميولوجيا "كماركو دوماريزي"، ومنها من استفاد من معطيات علم الاجتماع كريشمار دوماسي، ومنها من درسها في ضوء البسيكو- سوسيولوجيا كشيشنر"^(١).

إن التلقي المسرحي عبر العصور أوجد معاذلة مع المبدع جعله فيها الطرف الثاني الذي يبحث عن ضرورة التنوع والاختلاف عما هو سائد، ليميز منجزه الإبداعي من أجل جذب المتلقي إلى فهم وإدراك النص ومن ثم إلى فهم خصوصية العرض المسرحي والذي تتغير ملامحه وتشكلاته بسبب؛ إضافة عناصر السنوغرافيا المتعددة. فالوعي عند المتلقي (الجمهور) يرتكز على التبادل بين الذات المتلقية والعمل المسرحي، الذي يكون فيه التفاعل بينهما هو الأساس في انطلاق لحظات لتأسيس الأولى لفهم في عملية التلقي المسرحي... إن التفاعل مع النص والعرض المسرحي تختلف من حيث أهمية الرسائل المنتجة ومدى اقترابها من المتلقي أو تطابقها مع افقه.

(١) انظر: حسن يوسفى، التمسير من الاستعارة إلى الخطاب، ص ١٩٧.

وعلى هذا، "فإن النقد الغربي المعاصر - عند دراسة خصوصية التلقي جماليا في المسرح - ينطلق من فكرتين أساسيتين: أولاهما خاصة بالإبداع الدرامي لحظة الكتابة، فعند كتابة النص المسرحي لابد من استحضار مكونات المسرح بشكل متخيل - الارشادات المسرحية- وثانيهما مكونات العرض والعناصر المسرحية " السنوغرافيا"^(١).

وفي الصفحات القادمة، نستعرض أهم نظريات التلقي المسرحي، والآراء التي قيلت حول مفاهيم تلقي المسرح، والبحث في جذور هذه النظريات والمكونات التي شكلت أهم محاورها المتعددة وأبعادها المؤطرة.

نجد عند ريشار دو مارسي وفي كتابه (مبادئ سوسيولوجيا الفرجة) نموذجين للتلقي العرض المسرحي، أولهما القراءة الأفقية، وثانيهما القراءة العرضية، وتميز الأولى بكونها نموذجا تقليديا للتلقي، وهي تعتمد على الانتظار المتأهف للنهاية السعيدة، ويكون اهتمام المتنقي منصبا بشكل جوهري على الحكاية وتسلسلها الخفي، ونهايتها المتوجه بالتطهير. أما القراءة العرضية فهي تقترب في طابعها العام إلى مفهوم القراءة العالمية - النافدة- فالمتنقي لا يتورط من خلالها داخل الحكاية، بل يتحول إلى ملاحظ يثير الأسئلة حول كل العناصر التي تظهر في العرض المسرحي، وتسعى هذه القراءة إلى تفكيك العلامات السمعية والبصرية للعرض المسرحي، وهذا الأمر يجعل القراءة منتجة للتغريب الذي وجد عند بريخت، حيث سعى التغريب إلى تغيير النمط التقليدي للتلقي المسرحي، وأضاف تقنيات قامت بدفع المتنقي إلى التأمل والنقد

(١) انظر: عصام أبو العلا، آليات التلقي في دراما توفيق الحكيم، (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ط١، ٢٠٠٧م)، ص٢٧.

دون أن يفقد المتعة المسرحية. إن القراءتين اللتين يميزهما دور مارسي لتلقي العرض المسرحي تحيلان إلى مفاهيم عديدة منها: الألسنية، ونظريات القراءة... فالقراءة العرضية هي التي تبحث في الخيوط الناظمة لبنية النص ونسيجه، وتملأ فجواته، وتستطع صوامته حيث أنها تغنى النص إلى الحد الذي تقترب فيه من مستوى إعادة كتابته^(١).

يقول عواد علي: "إن القراءة العرضية أقرب في دلالتها الاصطلاحية إلى (القراءة الأفقية) السياقية منها إلى (القراءة العمودية) النسقية فالقراءة العرضية عند دي مارسي قد تشير إلى العرض المسرحي للوهلة الأولى، لكن الأمر بخلاف ذلك، فهي تفصح عن نقطة التقاء مقاصد المتنائي بمقاصد العرض المسرحي وتفاعلها وتحاورهما كقطبين أساسيين في عملية التأويل والاستطاق"^(٢).

أما أمبرتو إيكو فتستند مقاربة التلقي المسرحي عنده على سيميوطيقا القراءة، والتي تشكل جزءاً كبيراً من اهتماماته، ففي دراسته (سيميويطاً العرض المسرحي) يرى إيكو أن المتنائي يتقبل كل الصياغة الإخراجية على خشبة المسرح والتي لها دلالتها. وبذلك لا يكون تعامل المتنائي مع التجسيد الخطي للنص، بل مع مجموعة من الأنظمة العلاماتية التي تتألف من ثلاثة عشر نوعاً من العلامات، كما حدها تاديوز كوزان في كتابه (الأدب والعرض المسرحي) وهي: الكلمات، التعبير الصوتي، المحاكاة بالوجه، الإيماءة، حركة

(١) انظر: عواد علي، المسرح واستراتيجية التلقي، ص ٣٧-٤٢.

(٢) المرجع نفسه، ص ٤٣.

حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق

العدد الثامن والثلاثون

الجسد، الماكياج، أغطية الرأس، الملابس، الإكسسوارات، الديكور، الإضاءة،
الموسيقى، والمواضيع.

ويحدد إيكو سمتين للعرض المسرحي تؤثران في طبيعة التلقى المسرحي
هما:

عملية تكوين العالمة المسرحية على الخشبة.المتلقى حين ينظر إلى
المعتوه في العرض المسرحي مثلا، قد يضحك عليه أو يمتعض، فهي عملية
التغذية المرتجعة، باعتبارها ردة فعل مشتركة بين الطرفين، إن الرسائل
المسرحية تتشكل أيضا بوساطة عملية التغذية المرتجعة التي ينتجهما الطرف
الآخر من عملية الاتصال^(١).اهتم (آيزر) بالتلقى المسرحي وذلك حينما أفرد
الحديث عن الضحك في مسرح بيكيت، وخلص إلى أن هذا الضحك يميل إلى
أن يكون فرديا، ويصحبه عادة إحساس بعدم الراحة، ثم لا يلبث أن يختفي...
فالكوميديا تنشأ - كما يرى آيزر - من مواقف تتطوّي على تعارض، ولا
تنتهي بجسم الصراع بين الغالب والمغلوب، بل تنتج عنها سلسلة من الخسائر،
وهكذا يتولد عدم اتزان يشوب عالم الأحداث في المسرحية، وينتقل هذا
الإحساس إلى المتلقى مولدا إرباكا لملكاته العاطفية المعرفية، ويستخدم آيزر
مصطلح الوظائف السالبة؛ ليصف مسرحية بيكيت. وبحث في التلقىات
المختلفة لهذه المسرحية، وخرج بالآتي:

في عام ١٧٧٩م: تحقيق لصورة العصور القديمة عبر التویر عند
فریدریک شیلر: تصویر للإنسانية المثلالية منقوله إلى الخشبة.

(١) المرجع نفسه، ص ٤٤-٤٦.

عند منظري الأدب ذوي النزعة النيوكلاسيكية نموذج للنبل الإنساني،
وأصفين إيجيني بالقداسة أو مأساة روحية.

وكان لهذه التلقيات المتباعدة دور في إزاحة البعد التاريخي للمسرحية، إذ
عند الأول (إيجيني) تشخيصاً لتحرر الإنسان من التعسف الإلهي، في حين
اختزلت التلقيات الأخرى العنصر الدرامي إلى الصراع الداخلي^(١).

وإذا نظرنا إلى نظرية (ياوس) في التجربة الجمالية، فسنجد أنها مفيدة إلى
حد كبير في دراستنا لجمهور (ومتلقي) المسرح، فهي تصر جل اهتمامها
على الأسس السوسيولوجية التي تطبع هذه التجربة. وفي تقييم الباحثة
(جانيت وولف) لنظرية ياوس، والتي أشارت إلى قصور النظرية ووصفها
بالنقص بسبب؛ تجاهل الممارسات الأيديولوجية والمادية الخاصة التي تنتج
في سياقها الأعمال الأدبية (سوسيولوجيا الإنتاج الأدبي) والتي تحكم في
تشكيل الجمهور، وإعطاء بعض أفراده البارزين مهمة تقنين التراث الأدبي
والحفظ عليه، وهو ما يدل في دراسة سوسيولوجيا التلقي والنقد^(٢).

وظهر عند (بريخت) مفهوم (التغريب) وهو جعل المأثور غريباً، وهذا
الأمر يتتيح للمتلقي رؤية الأشياء المألوفة في ضوء جديد ومتغير، يثير في
نفسه الدهشة والغرابة وطرح التساؤلات الناقلة حول العمل المسرحي
المعروف أو النصي، ومن ثم يسعى بدوره إلى فهمها جيداً.

(١) المرجع السابق، ص ٦٨-٦٩.

(٢) سوزان بينيت، جمهور المسرح (نحو نظرية في الإنتاج والتلقي المسرحيين)، ترجمة:
سامح فكري، (القاهرة: مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون، ط١، ١٩٩٥م) ص ٧٧.

يقول بريخت: "إن التغريب حادثة أو شخصية يعني ببساطة تخلص تلك الحادثة أو الشخصية مما فيها ظاهر و معروف وبديهي، وإيقاظ الدهشة أو الفضول بدلًا منها"^(١). أما: أريك بنتلي فيرى التغريب "تقنية تتناول الأحداث الاجتماعية والإنسانية المطلوب تصويرها بوصفها شيئاً يدعو للتفسير والإيضاح، لا مجرد أمر طبيعي مألف، والغرض من هذا التأثير هو السماح للمفترج أن يلجاً إلى النقد بشكل بناء من وجهة نظر اجتماعية "^(٢).

والتغريب يتداخل في جميع عناصر العرض المسرحي من: نص، ديكور، إضاءة... ويتفاعل مع الأبنية الأخرى للمسرح، وفي وضع تكاملی تتشكل فيه الرؤية البريختية لهذا المفهوم، والتغريب- في رأي- بريخت على خلاف مع نظرية التطهير لأرسزو، حيث أن الأخير يعتمد في نظريته على الاندماج والتعاطف عن طريق مخاطبة المشاعر، أما مفهوم التغريب عند بريخت فهو قائم في أساسه على مخاطبة العقل الناقد الطارح للأسئلة، والذي بدوره يقيم العمل المسرحي في حيز الإيجاب أو السلب. وبريخت في مسرحة الملحمي كان يهدف إلى تغيير الأنماط التقليدية للإنتاج والتلقى، لذا كانت كل الإضافات التقنية التي أدخلها بريخت تهدف لدفع الجمهور إلى التأمل والنقد.

أما الباحث الإيطالي (ماركو دوماريني) ينطلق في نقد بعض الدراسات المسرحية من الدراسات التي سماها (بعد حادثة) خصوصا فيما يتعلق بموقفها

(١) بروتولد بريخت، الأرجانون الصغير، ترجمة: فاروق عبد الوهاب، مجلة المسرح (القاهرة، أكتوبر، ١٩٦٥م) ص .٨٠

(٢) أريك بنتلي، نظرية المسرح الحديث، ترجمة: يوسف عبدالمسيح ثروث، (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ط ٢، ١٩٨٦م) ص .٨٢

من تجربة المترجر. ويحاول في بناء وتصور مغاير حول تجربة المترجر من أثبات القواعد النفسية والمعرفية للمترجر وهو ما أطلق عليه "التصور السيميو - معرفي للتجربة المسرحية"، وهذا التصور يرفض التقابل بين ما هو افعالي وما هو إدراكي، ويؤكد على أن التجربة المسرحية تجربة جمالية، ومجموعة معددة من التأويل والانفعال والتقويم، والتي تتدخل كلها وتتفاعل فيما بينها. ويستنتج من ذلك "أن المترجر ليس سلبيا، كما أن تجربة التلقي لديه لا تبني على معطيات حسية فقط، وإنما يتداخل فيها ما هو افعالي وإدراكي، وإذا حاولنا ربط هذه العمليات بطبيعة الفرجة المسرحية، لاحظنا أن المترجي عند مشاهدته لعرض مسرحي يحاول تكوين بيئه حكايه حول ما يجري أمامه والعمل على ربطها بالفضاء والشخصيات والزمان، كما يحاول تفكك وربط العلاقة بينها من أجل بناء معنى. لأنه في غياب المعنى ما يحس المترجر وكأنه عاش نوعا من الانقطاع في اللذة الجمالية الفنية" ^(١).

وبحث الناقدة (آن أوبرسفيلد) عن آلية عمل المترجي في المسرح من خلال كتابها (مدرسة المترجر)، وخرجت الباحثة بعدة مفاهيم حول آليات التلقي المسرحي. منها: مسألة العقد الافتراضي ويتمثل هذا الأمر في إشراك المترجر في العرض في لحظتين حاسمتين: لحظة البداية، ولحظة النهاية، فالمترجر - كما ترى - في البداية ليس هو المترجر نفسه في النهاية حسب نظرية التلقي، والمسافة بين المترجر (أ) الذي حضر توقعه المرسلون، والمترجر (ب) الذي يحضر العرض. وبهذا يكون المترجر حاضرا في المشروع المسرحي بصيغته الإنتاجيتين: (الكتابه والعرض)، ومن أجل المترجر يعيد المخرج إخراج النص

(١) انظر: حسن يوسفى، المسرح من الاستعارة إلى الخطاب، ص ٢٠٨.

مرة ثانية، ويقوم بسد الفجوة التي تفصل بين عالم الإسناد للمفترج القديم والمفترج الجديد، وتميز الباحثة بين المفترج^(أ) كما توقعه المؤلف، والمفترج^(ب) كما هو في مخيلة المخرج، فالمسافة بين الاثنين هي مقياس الفارق التاريخي والاجتماعي، ويمكن أن نضيف مقياسا آخر هو الحاسية الجمالية أو الذائقية الفنية وعلاقتها بأفق التوقع. فعند إخراج مسرحية كلاسيكية برؤية حديثة يأخذ على المخرج -بعين الاعتبار- اختلاف أفق التوقع، ونوعية الاستقبال بين زمن كتابة النص، وزمن تقديمها من جديد.

أما أدور المفترج في نظرية الاتصال، فتبحث أوبرسيفلاد في عملية الأدوار التي يؤديها المفترج من خلال نظرية الاتصال المسرحي، فشمة من يتحدث على خشبة المسرح، وهو كائن إنساني له شخصية مزدوجة: شخصية الذاتية كممثل، والشخصية الأخرى التي يؤديها، ويكون اهتمام الممثل مهنته ممثلا، متجها صوب المفترج، ويشارك معه في مشاهدة الممثلين الآخرين، وبقية المفترجين:

أنت المفترج	هم الممثلون المتلقون	أنا الممثل
-------------	----------------------	------------

وتنتج عن ذلك علاقة متبادلة، فالصوت الداخلي للمفترج يجيب عن صوت الممثل:

هم الآخرون متفرجون	أنت الممثل	أنا المفترج
--------------------	------------	-------------

ومع عمل الخيال تتعدّد الأشياء، فيجري الخلط بين:

هو المفترج ^(١)	أنت شخصية أخرى	الأنا - الشخصية
---------------------------	----------------	-----------------

(١) انظر: عواد علي، المسرح واستراتيجية التلقى، ص ١٦٧، ١٨٠، ١٨١، ١٨٣، ١٨٤.

وهذه الرؤية تتطوّي على ازدواجية فيما يتعلّق بالمتلقي خاصة، وهي أقرب إلى التجريد منها للحقيقة، لأنّ انقسام المتلقي إلى ذات داخلية متكلمة/ ذات خارجة (تلعب دور المشاهد) أمر لا يمكن التسلیم به، وإلا أصبح جميع المتلقين في المسرح مصابين بانفصام الشخصية، ولكون المتلقي في المسرح ليس مستقبلاً يتحوّل إلى مرسل كما في مجال الحوار العادي^(١).

ومن المفاهيم التي تشكّلت عند (آن اوبرسفيلد) النفي والإنكار، وفي تعريفها لهذا المفهوم ترى أن النفي لا يطال كل العلامات المسرحية بقدر ما ينتهي العلامات الإيقونية. إذن، ما ينفي هو الطابع الإيقوني للعلامة وليس حضورها الواقعي، فالممثل باعتباره مجموعة من العلامات (حركة، خطاب، إيماءة...) لا ينفي المفترج حضوره الواقعي - لأنّه موجود - وإنما ينفي ممارسته التخييلية التي تريد أن تلتبس بالواقع، إنّ هذا التصور يثير إشكالية تتعلق بثنائية التمسّر / النفي، يمكن صياغتها كما يلي: كيف يتعامل المفترج مع علامات التمسّر داخل الفرجة انطلاقاً من هذه العملية النفسيّة المتمثّلة في النفي؟^(٢).

يستخلص من هذا، أنّ شكل النفي يتحدد حسب شكل المسرح، أي كلما كانت الفرجة أكثر محاكاة، وكلما كانت علاماتها أكثر إيقونية، وكلما كانت أكثر اقتراباً من الواقع كانت أكثر خصوصاً للنفي من لدن المفترج، وبالمقابل كلما كانت الفرجة المسرحية ضد المحاكاة كلما قلت إمكانية نفيها. يتضح لنا تأثر اوبرسفيلد بمفهوم الحائط الرابع عند بريخت، وبذلك تهدف

(١) انظر: د. حسن يوسف، التمسّر من الاستعارة إلى الخطاب، ص ١٩٨.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٠١.

أوبرسفيلد إلى رفض الطابع الأيقوني للعلامة المسرحية، وتحطيم واقعية العرض المسرحي، وتشير إلى أن الكرسي في المسرح مثلاً، وهو كرسي حقيقي ولكنه ليس كرسيًا من العالم ولا يمكننا أن نجلس عليه، وأن الجماد في المسرح يخضع للنفي.

وعلى هذا، “تحسُّم أوبرسفيلد” هنا قضية التخييلية، فالكاتب المسرحي لا يستطيع أن ينشئ عالمًا دون أن يتصور تفاصيله: بدءًا من شكل خشبة المسرح، مرورًا بكافة استخدامات الوسائل المسرحية المرئية والمسموعة، وانتهاءً بأماكن المترججين^(١).

وتقف أوبرسفيلد على مسألة اللذة التي يحصل عليها المترجج من خلال نسق العلامات في العرض، وهي بذلك متأثرة بدراسة رولان بارت (الذة النص)، وتحدد أوبرسفيلد خمسة عشرة نوعاً من اللذة، ذكر منها: لذة المشاركة الوجدانية، لذة التهمك، لذة عدم الفهم، لذة المعرفة... وهذه اللذات المتداخلة في نسيج ذهني ونفسي وعاطفي، ليست منفصلة بعضها عن بعض مثل جزر عائمة، كما أنها ترتبط بالمستوى الثقافي والتكتوين النفسي للمترججي^(٢).

وتضييف أوبرسفيلد بعض المصادر المبدئية للذة المسرحية مثل:

إن المترجج يستمد اللذة من صحبة الأصدقاء إلى العرض المسرحي.

يستمدتها من أبسط العلامات التي تشي باللذة.

يستمدتها من الضحك المجلجل، والتي تعدّ نوعاً من العدوى الضرورية

(١) المرجع نفسه، ص ٨٣.

(٢) انظر: عواد علي، المسرح واستراتيجية التلقى، ص ٢٠١ - ٢٠٢.

يستند لها من عملية تأويل العلامات المختلفة بمستوياتها المتعددة^(١).

أما أنواع اللذة عند أوبيرسفيلد، فت تكون من الآتي:

لذة السرد: وهي اللذة الناجمة عما يرويه الرواية في العرض المسرحي، وتعد هذه اللذة مماثلة للذة التي يشعر بها الطفل وهو يتبع حكاية ما مشوقة.

لذة المحاكاة وبناء على مفهوم المحاكاة فقد ارتبطت اللذة بالمسرح الغربي بالإيمان الذي يثير لدى المتفرج العواطف والانفعالات مثل: الضحك والخوف.

لذة الرؤية والسمع: وهي اللذة الخاصة بكل أشكال المشهد المسرحي بما فيها: الألوان، الأزياء، الانفعال بالموسيقى...

لذة الذاكرة: وهي اللذة الناجمة عن استرجاع ذاكرة المتفرج لعناصر سابقة للعرض. وأقرب إلى الفلاش باك.

لذة الفهم: وهي اللذة التي يستشعرها المتفرج مما يبذله من نشاط ذهني ناجح لتحليل علامة العرض،وصولاً إلى تحقيق الفهم، وترى أوبيرسفيلد أن هذه اللذة لا تقتصر على العروض الملحمية، بل تشمل أنواع أخرى من العروض.

لذة التأليف (الابتكار): وهي اللذة التي يستشعرها المتفرج من إبداع الممثل لعلامات أدائية تثير الدهشة، من خلال استثماره لتقنيات الارتجال والنماذج الحركية المستمدّة من السيرك والبهلوانيات، وأشكال الفرجة الشعبية...

لذة التماهي: وهي تترجم عن تماهي المتفرج مع شخصية البطل أو أية شخصية أخرى. وتتفق أوبيرسفيلد مع فرويد في مسألة التماهي من خلال

(١) المرجع السابق، ص ٢٠٣.

اللاشعور، وتخالف مع بريخت في ذلك، لأن بريخت ومن خلال منظوره الأيدلوجي الماركسي، يرى أن التماهي الكامل مع الشخصية يؤدي إلى غياب القدرة على الحكم وتوجيه النقد عند المتلقى^(١).

وفي كتاب كير إيلام (سيمياط المسرح والدراما) يسعى إلى بلورة مفهوم التناص وتفكيك الشفرة من لدن المتلقى، وفي رأيه يتوجب على المتلقى أن يكون ملماً بمبادئ العرض المسرحي بوساطة الاستقراء أي من خلال اختباره لنصوص مختلفة، ويرى إيلام أن مثل هذه الاعتبارات تؤكّد على الأساس التناصي للإطار المسرحي^(٢). ويعني هذا أن يكون نشوء العرض نفسه تناصياً بالضرورة، فالعرض يحمل أثراً من عروض أخرى سواء كان ذلك على مستوى النص المكتوب، أو على المستوى السينوغرافي.

ويبحث باترييس بافيس في دراسته (الإرسال والاستقبال في المسرح) العلاقة الجدلية القائمة بين عمليتي الإرسال والتلقي، وينطلق من عدة مفاهيم ومرجعيات. ذكر منها: التحليل الدراميولوجي^(٣). وتمثل نظام العلامات، حيث يرى أن التحليل الدراميولوجي مهم وعنصر حتمي في النظريات

(١) المرجع نفسه، ص ٢٠٧-٢١٠.

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٣٥-٢٣٧.

(٣) تعني الدراميولوجي أو الدراميوجرافي: المعنى بإعادة تقديم عمل قدم في إطار إعادة معالجة ما قدم وفقاً للجديد وغالباً ما ينسحب هذا على الإبداع المسرحي." وهو مصطلح ألماني بقي يقاوم المحاولات المستمرة لأقلمته، ويعني قارئاً يتولى مهمة محرر أدبي في فرقة مسرحية دائمة .. والعمل مع المؤلفين في تقييم نصوصها وإعدادها وكتابة الملاحظات". انظر: رسل جون، تيلر، الموسوعة المسرحية. ج ١، ترجمة: سمير الحلبي، (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام، ط ١، ١٩٩٠م)، ص ١٦٩.

المسرحية، وينطوي على نموذج جدلی يرتكز على مقولات جماليات الإرسال والتلقي.

وهذا التحليل يقوم به المخرج في حال تحويل النص إلى عرض، أو الذي يقوم به المتلقي في حال تلقي العرض في شكله الإخراج النهائي، يقوم على تمثيل العلامات المقابلة، ويصبح العمل الدرامي على وفق هذا التحليل، سواء أكان نصاً أو عرضاً نتقاء، عملية وسيطة بين الإرسال والتلقي تتنظم من خلال ثلاثة مفاهيم جوهرية ورئيسه وهي:

التجسيد: أخذ باتريس هذا المفهوم من إنغاردن وفوديكا حول التلقي، يرى إنغاردن أن القارئ في أثناء بذله الجهد من أجل بناء معنى متماشٍ من النص، فإنه يختار عناصر ينظمها في وحدات كلية متجانسة، مقصياً بعضها ومقدماً بعضها مجسداً بعض المفردات بطرائق معينة، ويدهب ياوس إلى نقل النص من الثبات والكمون إلى الحركة المتلاحقة وإلى حالة التتحقق التجسيد. وتتدخل في عملية التجسيد البحث في مسألة الدال والمدلول وأيضاً السياقات المختلفة حتى تظهر صورة التجسيد مكتملة الجوانب ومحددة المعالم^(١).

التجسيد والوصف: يشير بافيس إلى أن وصف أي عرض مسرحي ينطوي على نظرية للوصف تسعى إلى الإجابة من قبيل: ماهي اللغة الشارحة المطلوب استخدامها؟ وما هي الوحدات التي يفضل اختيارها؟ وبعد الوصف عملية تحول سيميائي من نسق ما (وهو النسق السمع مرئي في حال تجسيد الدرامي) إلى نسق آخر (رمزي أيقوني). وبهذا، يفضل باتريس الوصف اللفظي (المنطوق) للعرض المسرحي على الوصف المكتوب (الأيقوني)، ويرى

(١) المرجع السابق، ص ١٣٣-١٣٦.

عاد على أن اهتمام بافيس بالجانب المنطوق يعود إلى تمركز الصوت والذات في عملية الإرسال والتلقى^(١).

التجسيد والتأويل: يبدو أن مفهوم التجسيد مفيد في رأي بافيس، بوصفه أداة ضمن أدوات تأويل النص أو إخراجه، كما يمكن استخدامه عند عقد مقارنة بين عدد من القراءات. وعليه، فإن التجسيد يجب أن يوضع في سياقه التاريخي، الذي يوضح كيفية تلقي جمهور معين العمل في لحظة معينة. والتجسيدات المختلفة لا يمكن تحديدها إلا في ضوء التاريخ^(٢).

ويهتم بافيس بإطروحات جماليات التلقي حيث يلقي الضوء على نظرية التلقي من خلال دراسته "تلقي النص والعرض المسرحي" وتطبيق ذلك على نصوص مسرحية، ويشير إلى العلاقة بين القراءة والنص، ويشير أيضاً إلى أن ثمة تلقي المشاهد للعرض المسرحي والنص المسرحي، هو موقف اتصال عيني، وفرع من فروع علم الجمال يجب أن يتضمن وصفاً للعمليات العصبية والجمالية، ويبحث بالخشبة المسرح، فعلى القارئ عند القراءة أن يتصور الممثل والديكور والإضاءة وجميع أبعاد المسرح. فالنص عنده يعني العرض، ويلزم بافيس القارئ أن يضيف تحولات المعنى من خلال القراءة النصية^(٣).

ويستخدم بافيس مفهوم: (المنظور) "الذي يعود أساساً إلى فني العمارة والرسم، وقد انتقل إلى الدراسات السردية، فدراسة المنظور في سياق التلقي المسرحي لا تتجه إلى وجهة نظر الشخصيات الدرامية وخطاباتها وأفكارها

(١) المرجع نفسه، ص ١٤٤ - ١٤٧.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٤٧ - ١٥٠.

(٣) المرجع نفسه، ص ١٥٨ - ١٥٩.

فحسب، بل إلى وجهة نظر المتنقى أيضاً. حيث يعرف بافيس منظور المتنقى بأنه الطريقة التي يظهر بها العمل الفني له نتيجة لتنوع وجهات النظر وحالات التعارض، فالمتنقى يرى خشبة المسرح من زاوية معينة تحدد وجهة نظره وفهمه للأحداث، ويشير بافيس إلى أن دراسات المنظور في الخطاب المسرحي لم تحظ باهتمام كبير^(١).

وبهذا، يحاول "باافيس في منطلقاته الخاصة بجمالية التلقي المسرحي، تكيف ما توصلت إليه نظرية التلقي مع طبيعة الفن المسرحي على مستوى النص والعرض، لذا يطالب منذ البدء بإزالة اللبس الذي يمكن أن يكتفى به مفهوم التلقي، وذلك من خلال التمييز بين نوعين من التلقي: تلقي القارئ للنص أو قراءته، وتلقي المتنقى للعرض المقدم على الخشبة^(٢).

تنطلق الباحثة (سوزان بينيت) في كتابها (جمهور المسرح نحو نظرية في الإنتاج والتلقي المسرحيين) من الدور الإنتاجي الذي تلعبه نظريات التلقي، والوسيلة التي مارستها هذه النظريات للخروج برأى مختلف تحقق مدى الكفاءة التنظيرية. ثم يأتي بعد التطبيق لهذه الأبعاد والمحاور.

وتعتمد الباحثة على إطارين لتقديم تجربة الجمهور المسرحية: إطار خارجي يهتم بالمسرح بوصفه بناء ثقافياً، وإطار داخلي يركز على الحدث المسرحي ذاته، وخاصة تجربة المتنقى مع المسرح، وهذين الإطارات يرتبط

(١) المرجع السابق، ص ١٧١.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٧٤.

أحدما بالأخر بعلاقة تفاعلية تكاملية، إذ تؤثر الفرضيات الثقافية في العرض المسرحي^(١).

لقد قامت سوزان بینیت بنقد نظريات القراءة وسيمومطيقا المسرح وتيار استجابة القارئ في مقارباتها لقضية التلقى في المسرح، وأرجعت هذا الاعتراض إلى الأسباب التالية:

إنها ترتكز على الجمهور ككل، لا المتفرج الفرد في عملية التلقى، وهذا الأمر يرجع إلى توسيع منظورها السوسيولوجي القائم على توجهات ماركسية.
إنها تعد عملية التلقى المسرحي نشاطا أساسيا.

إنها ترتكز على العلاقة الجدلية بين الإنتاج المسرحي والتلقى، في إطار القيم الثقافية. فالمتلقى يقوم بقراءة العرض المسرحي من خلال عمليات التأويل التي لها محدداتها

أما حديثها عن الإطار الداخلي فيتلخص في الآتي: ترى أن المسرح لصيق الاستحواذ الاجتماعي، حيث أن المؤسسات الاجتماعية تسعى إلى بث الآراء والقيم من خلال العرض المسرحي، وأن المسرح لا يخرج من السلطة الاقتصادية والرقابة والتمويل والتقويم، و(التغذية المرتجعة) عند بینیت تشكل الوعي الجمعي لجمهور المسرح " وإذا كان جمهور المسرح هو بمثابة وعي جمعي يتشكل من المجموعات الصغيرة التي تأتي إلى الحدث المسرحي، فهو أيضاً عدد معين من الأفراد، وكما أشارت التحليلات الخاصة بجمهور السينما فإن العديد من أشكال اللذة يتم الاستمتاع بها بشكل خاص وفردي أي أن التغذية المرتجعة عند الجمهور المتلقى للعمل المسرحي، تتحقق إما على

(١) المرجع نفسه، ص ٢٥٢.

مستوى النص ويظهر ذلك من خلال تعليقاتهم داخل الندوات أو بين الأصدقاء أو من خلال تعليقاتهم وتعليقات النقاد على صفحات الجرائد، كما إن التغذية المرتجعة تتحقق أيضاً أثناء العرض المسرحي وبعده، وهذا يذكرنا بأن دور الجمهور لا ينتهي بنزول الستارة على العالم المتخيل فوق الخشبة، فالتجاذبة المرتجعة من قبل الجماهير من وكذلك ظهور الممثليين بعيداً عن شخصياتهم الدرامية؛ ليتلقوا استحسان الناس أو استهجانهم تمثل تقليداً مسرحياً هاماً.

إن (التجاذبة المرتجعة) من قبل الجمهور تتحقق سلباً أو إيجاباً وبصورة سريعة لحظية، فالجمهور عندما ينتهي من مشاهدة العرض؛ فإنه سرعان ما يقرر ما إذا كان العرض جيداً أو رديئاً أو مثيراً للرفض، حتى إن البعض قد يزداد تصفيقه استحساناً أو قد يترك الجمهور البعض رافضاً ما قدم، بل إن البعض قد يأتي رد فعله سريعاً فيغادر العرض قبل انتهائه^(١)

الخلاصة، أن (سوزان بینیت) أثارت قضية الإطار الداخلي للعرض المسرحي والإطار الخارجي الخاص بالجامعة ذاتها، أي إن الإبداع ينحصر مع التلقي في جانبيين يمثل الإبداع على خشبة المسرح وهو يمثل "العالم المتخيل" من قبل المخرج والذي يسعى الجمهور لأن؛ يتخيله ويعاشه وصولاً إلى الإطار الخارجي الخاص بالجامعة التأويلية، ومن هنا نستطيع القول: إن تلقي الجمهور لهذا العالم المتخيل فوق الخشبة وإدراك الجمهور

(١) أحمد صقر، آلية التلقي في المسرح" دراسة في النقد الأدبي والمسرحي"، موقع الحوار المتمدن، (www.ahewar.org)

لها العالٰم، من خالٰ تجربة جماعية تقوم بتأويل العمل وتفسيره^(١)، بعد أن وافق الجمهور (لما بين العمل والمتألقين من توافق ثقافي ومعرفي واجتماعي)، وعندما يحدث التوتر للمتألقين تحدد ملامح العملية التأويلية.

(١) هناك نظرية مهمة في تحقيق آليات التلاقي المسرحي، ألا وهي "نظرية أفعال الكلام""- الدراسة الكلامية وغير الكلامية- ونشير إلى دراسة عصام أبو العلا عندما يتحدث عن آليات التلاقي النصية محدداً أنها تتم عن طريق رصد بعدين يتحققان في الوقت نفسه:
الأول: دراسة النصوص الكلامية دراسة تحليلية وافية تلمس استراتيجيات التلاقي فيه.
والثاني: يتوجه نحو دراسة النصوص غير الكلامية ومحاولة الوصول إلى دراسة عناصر العرض المسرحي المفترض، مما تؤهل المتألقي لأن يسير خلال مسارات نصية محددة.
إن الرأي السابق يتوافق مع عنوان الدراسة الذي حده عصام الدين أبو العلا حين أسماه "آليات التلاقي في دراما توفيق الحكيم" - أي إنه يركز في المقام الأول على النص- ولأن دراسة آلية التلاقي النصية تمر بمرحلتين متلازمتين فيما يتعلق بلغة النص سواء كانت اللغة هي نص الحوار بين شخصيات المسرحية بما يعكس من معلومات وأجزاء ومواقف تحدد بطبيعتها نوعية التلاقي لقراء المسرحية، ثم يتزامن مع السابق دراسة النصوص غير الكلامية وتحليلها وهي الإرشادات المسرحية الواردة بالمسرحية في أماكنها المتعددة، وهي تعد مجالاً خصباً يسمح للقارئ بوضع تصور مبدئي لعناصر العرض المسرحي المفترض، وهي تسهم في تأهيل المتألقي لأن يسير في خط محدد للوصول إلى طبيعة التلاقي ونوعيته.
انظر: أحمد صقر، آلية التلاقي في المسرح " دراسة في النقد الأدبي والمسرحي" ، موقع الحوار المتمدن، (www.ahewar.org)، وانظر: عصام أبو العلا، آليات التلاقي في دراما توفيق الحكيم، (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ط١، ٢٠٠٧م).

خاتمة توجز ماتوصلت إليه الورقة

- بزغت العلاقة بين التلقي والمسرح منذ نظرية أرسطو -التطهير-، ولكن لم تبدأ الدراسات النقدية حول هذه العلاقة إلا في وقت متأخر، تحديداً في أواسط القرن المنصرم.

أكثر النظريات التي بحثت في هذه العلاقة، كانت تغلب العرض المسرحي على النص.

استفأدت أكثر النظريات حول تلقي المسرح من نظرية التلقي ومحاورها المتعددة.

قائمة المصادر والمراجع

- أبو العلا، عاصم، آليات التلقي في دراما توفيق الحكيم، (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ط١، ٢٠٠٧ م).
- بريخت، برتولد، الأرجاونون الصغير، ترجمة: فاروق عبد الوهاب، مجلة المسرح (القاهرة، أكتوبر، ١٩٦٥ م).
- بنتمي، إريك، نظرية المسرح الحديث، ترجمة: يوسف عبد المسيح ثروث، (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ط٢، ١٩٨٦ م).
- تيлер، رسل جون، الموسوعة المسرحية. ج١، ترجمة: سمير الحلبي، (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام، ط١، ١٩٩٠ م).
- سوزان بينيت، جمهور المسرح (نحو نظرية في الانتاج والتلقي المسرحيين)، ترجمة: سامح فكري، (القاهرة: مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون، ط١، ١٩٩٥ م).
- صقر، أحمد، آلية التلقي في المسرح "دراسة في النقد الأدبي والمسري"، موقع الحوار المتمدن، (www.ahewar.org).
- عواد، علي، المسرح واستراتيجية التلقي "قراءة في نظريات التلقي المسرحي"، (الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام، ط١، ٢٠٠٨ م).
- يوسفي، حسن، التمسير من الاستعارة إلى الخطاب، (الشارقة: دائرة الثقافة والأعلام، ط١، ٢٠١٣ م).