

الفتاة . متأسفة .

أنا . كيف وجدت عمل السيد كولنز ؟

الفتاة . ليس رديئاً ، بسيطاً جداً وواضح الشكل . هذه النافورة تتلاءم مع المنظر الطبيعي ،
إنها نفحة . عملت في سنة ١٩٠٣ ، وبها لمحات معينة من التصوير الحديث .
وماذا عمل أرثر كولنز أيضاً ؟

أنا . هذا هو آخر أعماله — لقد مات في سن الخامسة والثلاثين . لقد كان
مثالاً موهوباً ومع إنه كان صغيراً ، فقد تأثر به كثير من أساتذة
الفن الحديث .

الفتاة . أستطيع أن أفهم هذا ، ليس من العجيب أن يخلف لنا أعماله ، تتمتع بالنظر إليها ،
ونتقن أثره المتكرر اللطيف ، ونفهم تصورات معاصرنا .

أنا . حقاً ، انه مذهس . ألا تحبين أن ترى وتسمعي السيدة سيدونز وهي تمثل
الآن هذه السطور .

« مازالت رائحة الدماء باقية ، وأن كل عطور بلاد العرب لا يمكنها
تعطير هذه اليد الصغيرة . آه ! آه ! آه ! » .

ماذا في إمكانك أن تقدمي لسكي تعلمي ما فعله السيدة سيدونز بتلك
الآهات « آه ! آه ! آه ! » يقولون بأن الجمهور يفتي عليه عند ما تمثلا ،
لا ندرى . ثم ألا تحبين أن تسمعي دافيد جاريك ، في رواية رنشسارد
الثالث ، يوبخ وليم كاتسبي .

« أيها العبد ! لقد وضعت حياتي في يد القدر .

وقد قامت بحياتي وسأحمل خطر الزهر . » أو جيفرسون ، أو بوث ،
أو إيلين تيري ؟ مازالت أتذكر رد فعل سالفيني عندما يقول يا جو .

« ولكن ذلك الذي سلبني إسمي الشريف .

سرقني ذلك الذي لا يفنيه ،

وجعلني في الحقيقة فقيراً . »

حاولت مرة أن أضفها ولكن عبثاً . لقد ذهبت . وهذه النافورة تتحدث

عن نفسها ولا شيء يقدر أن يتكلم عن سلفيني .

الفتاة . وآسفاه ، حقاً ، (لقد سكنت وأصبحت سشفولة البال ثم قالت ، بإبتسامة
مأثرة —) حسناً ، يظهر إنى قد أعطيتك الإشارة .

أنا . أنت دائماً تهملينى بالإشارات ، فأنا لا اختراع شيئاً ، إنى الأخطايا وأقدمها
لك ، فأنت تضحى النتائج وتستفدى منها . والقواعد الحقيقية الوحيدة
للفن هى تلك التى نكتشفها لأنفسنا .

الفتاة : لقد وجدت أنه من الخطأ الكبير أن لا تحتفظ بصور وأصوات كبار الممثلين
لدرينتنا . وإنى أستنتج الآن استنتاجاً ، ولهذا فيجب على أن أعمل فى عملى
آلية وتفاهة الأفلام الناطقة .

: لا . والشئ الوحيد الذى عليك أن تعمله . هو أن تسيرى زمنك . وأن
تعملى أحسن ما تستطيعين . كفاءة .

الفتاة : من المستحيل .

أنا : لا عيىص عن ذلك .

الفتاة : إنها مودة كاذبة ومسطحية .

أنا : طريقة تفكير ضيقة .

الفتاة . طبعى ، كلها كمثالة ، تثور ضد ذلك المسخ الآلى .

أنا . إذن فأنت لست ممثلة .

الفتاة . لأنى أريد مخرجاً حراً غير متقطع . لإلهامى وابتداعى فى أعمالى الفنية ؟

أنا . لا ، لأنك العامل النهائى القوى فى الرواية التمثيلية ، العامل الذى يوجد لكل

الفنون الأخرى منذ أقدم العصور ، وحتى أقدم فن ، أى فن المسرح ، كان

ينقصه إلى اليوم ، العامل الذى يكسب المسرح الدقة والهدوء العلمى الموجودة

لدى بقية الفنون ، العامل الذى يتطلب من الممثل الدقة كدقة الألوان فى

التصوير ، والشكل فى النحت . والوتر ، والخشب ، والنحاس فى الموسيقى .

والحساب فى العمارة ، والكلمات فى الشعر .

الفتاة . ولكن انظر إلى مئات الأفلام الناطقة التى جاوزت تصديق العقل فى السخافة

التي تظهر فى كل أسبوع ، تمثيل هزيل ، عمل لامعنى له ، خطأ فى الإيقاع .

أنا . أنظرى إلى مئات الملايين من الصور والأغاني ، والمؤلفسات ، والحفلات

والكتب السخيفة التي ظهرت منذ بدء الزمن ، والتي أدرجت في نصاب النسيان دون أن تضر أحداً ، بينما الجيدة منها تعيش .

الفتاة . هل يعادل قلم ناطق واحد جيد ، مئات من الرديئة منها ؟

أنا . كوني بعيدة النظر ، فالفكرة تستحق حفظ فن الممثل ، وفن المسرح . الرواية الشفاهية كالرواية المكتوبة ، هل تدركين أن اختراع التسجيل الذي يعمل أوتوماتيكياً للصورة ، والحركة ، والصوت ، وبالنتيجة إظهار شخصية وروح الممثل ، وهي الحلقة الأخيرة المفقودة في سلسلة الفنون التي اكتشفت . ولم يصبح المسرح عملاً مؤقتاً ، ولكنه تسجيل أبدي ؟ وهل تدركين بأن العمل الإبداعي الشخصي للممثل (الذي يقوم بمفرده) أصبح لا يحتاج أن يعمل أمام عيون النظارة ، وأنه لم تعد هناك حاجة إلى سحب النظارة في جهد وتعب ليفهوا عملك ؟ والممثل طليق من جمهور النظارة في لحظة الابتداء والخلق فنتيجة عمله هي التي يحكم عليها بحسب .

الفتاة . الممثل أمام الآلة ليس طليقاً . انه يوزع إلى أقسام . كل جملة من من دوره تكون مفصولة عما قبلها وما بعدها .

أنا . كل كلمة في الشعر تكون مفصولة عن الكلمات الأخرى . والمجموع الكلي لها هو الذي يحسب .

الفتاة . ولكن كيف يجد الانسان مجرى الدور ؟ كيف يستطيع أن يكون عاطفة طبيعيه ويرتفع إلى قمة التمثيل الحقيقي اللامع . في تبين دوره .

أنا : بالطريقة التي يستعملها في المسرح . لأنك نجحت في دوراً ودورين في المسرح تفكرين بأنه لا يوجد بعد ذلك ما تعلمين . ولا شيء أكثر لكي تحسني أو تبني في طريقك الفنية .

الفتاة : أنت تعلم إنه ليس كذلك . أريد دائماً أن أتعلم . وإلا لم أكن أمشي معك للمرة الثانية حول هذه البحيرة السخيفة .

أنا : حسناً سيرنا منتظم ومستمر ، متدفق بسهولة ، يسير إلى قمته .

الفتاة : التي ستكون عندما أسقط منهوكة القوى فوق العشب .

أنا : تماماً وهذه هي الطريقة التي تمثلين فيها أدوارك — تقتحمينها مكونة العاطفة

ناشدة بلوغ الضرورة إلى أن تسقطي في حبحر ناقد محاولة أن تستردى

أنفاسك ولكنك لا تحصلين على كثيراً من التنفس لدى النقاد .

الفتاة . حسناً ، أستطيع أن أرى أن شيئاً ميبأني . ماهو ؟

أنا . ماهي أهم متاعبك التخيلية في الأفلام الناطقة ؟

الفتاة : نقطة البداية . المكان الذي أبدأ منه القفز ، فإني مضطرة أن أبدأ منظرآ في الوسط وأنهيه بعد أربعة أو خمسة أسطر ، وفي ساعة أخرى أبدأ منظرآ آخر (والذي يكون مكتوبآ في القرطاس قبل المنظر الأول) وأمثل أيضاً أربعة أسطر وأنتظر ساعة . أقول بأنها غير عادية لأنها فظيعة .

أنا : نقص في الطريقة الفنية وهذا كل شيء ؟

الفتاة : أي طريقة فنية ؟

أنا . تكوين العمل .

الفتاة . العمل المسرحي ؟

أنا . العمل التمثيلي الذي وضعه المؤلف في كلمات . جاعلا هذا العمل عرضة وهدف كلاته يقوم بتأديته الممثل الذي يمثله . كما تعني كلمة ممثل نفسها .

الفتاة . ذلك تماماً ماهو مستحيل عمله في الأفلام المتكلمة . كان عندي منظر حب صفحتين ونصف في الرواية المكتوبة ، وعندما كنت أمثلها كنت أقطع إحدى عشرة مرة ، وهذا استغرق اليوم كله ، وعلمي كان في أن أقنع الرجل الذي أحبني بأنني أحبه أنا الأخرى ، ولسكني كنت خائفة من كراهية والده لي أنا . أهذا في صفحتين ونصف ؟ لقد قلمت فيه في سطر واحد ، وباقناع تام . وماذا عملت ببقية الصفحتين ونصف ؟

الفتاة . حاولت أن أعمل نفس الشيء

أنا . لصفحتين ونصف ؟ شكرآ لله على أنهم قاطعوك إحدى عشرة مرة .

الفتاة . كان ذلك هو العمل . ما الذي بقي هناك لأعمله ؟

أنا . أنظري إلى تلك الشجرة إنها بطلت كل الفنون . إنها مثال تكوين العمل حركة إلى أعلا ومقاومة جانبية واتزان ونمو .

الفتاة . موافقة على ذلك .

. أنظري إلى الجذع . مستقيم ، متناسب ، منتظم مع بقية الشجرة ، سائداً

كل قسم فيها . إنه اللحن الأساسي في الموسيقى ؛ وهو فكرة الخرج في رواية

تمثيلية ، والأساس الذي يعضده مهندس معماري ؛ فكرة الشعري في قصيدة غزلية .

الفتاة ، كيف يشرح المخرج ذلك العمل في إنتاج رواية ؟
أنا . في تفسير الرواية وفي التركيب الحاذق للأعمال الصغيرة والثانوية والمسكّمة
للرواية التي ستؤكد التفسير .
الفتاة . هات مثلاً .

أنا . حسناً (ترويض النمرة) الرواية التي فيها شخصان أحبا بعضهما طويلاً بالرغم
من تفاوت أخلاقهما ونجحاً في الاستمرار في ذلك . ويمكن أن تكون رواية
يدور حوارها على رجل قد انتهر على امرأة في «معاملتها بخشونة» . وربما
تكون رواية يدور حوارها على امرأة تجعل حياة كل إنسان شقية تعسة .
هل أدركت الاختلاف ؟
الفتاة . لقد أدركت .

أنا . العمل في الحالة الأولى هو أن تحبي ، وفي الحالة الثانية المعاملة السيئة ، وفي الحالة
الثالثة غضب النمرة .
الفتاة . وهل تعني أن تقول انه في الحالة الأولى ، مثلاً ، عندما يكون العمل هو
الحب ، فإنك تجعل الممثلين يتظاهرون بحالة الحب في كل وقت .
أنا . سأجعلهم يتذكرونها ، أطلب إليهم أن يتذكروها خلف كل لعنة ، وكل
خصام ، وكل اختلاف .
الفتاة . ماذا تنتظر من الممثل ؟

أنا . أن يسير على قانون الطبيعة في العمل ، ثلاثة أضعاف القانون الذي يمكنك
رؤيته مفسراً في تلك الشجرة . أولاً ، الجذع الرئيسي ، الفكرة ، السبب ،
وفي المسرح تأتي من المخرج . ثانياً ، الفروع ، عناصر الفكرة ، دقائق
العمل وهذه تأتي من الممثل . ثالثاً ، أوراق الشجر ، نتيجة القسمين
المتقدمين ، التقدمة اللامعة للفكرة ، والنتيجة المضيئة في التعليل المقبول
الفتاة . أين يظهر المؤلف في المنظر ؟

أنا . إنه العصير الذي يتدفق فيغذي كافة المجموع .
الفتاة . (بغمزة وبهزق في عينها) ذلك مخرج ضيق للمؤلف .

- أنا . (يبرق في عيني أيضاً) حسناً إذا هو لم يعرف كيف ينفذ أعماله أمام . . .
الفتاة . هذا يكفي . سأتحمله بشجاعة .
- أنا السكاميرا والميكروفون ، وخائفة من مقاطعة الإحدى عشرة حصة .
الفتاة . (وقت وخطت بدميها) حسناً . حسناً . (وهي تتكدره جداً) أخبرني
كيف لا أخافها
- أنا . أنا بحاجة إلى دور مكتوب أو رواية لأريك تماماً ماذا أعني بتكوين العمل
التمثيلي . لا توجد معي رواية منها .
- الفتاة . لقد مثلنا رواية صغيرة لطيفة من أولها لآخرها ، في أثناء سيرنا في النصف
ساعة الأخيرة . وكما نتكلم نمثل دائماً في الواقع . لماذا لا تستعمل ما كنا قد
تحدثنا عنه كرواية ؟
- أنا . حسناً . أنا المخرج وأنت ممثلة صغيرة تمثلين رواية ذات فصل واحد مع
رجل كبير مشاكس ، وأنا ذلك الرجل ، أيضاً .
- الفتاة . دعنا نتكلم عن التخصيص فيما بعد ، في وقت آخر .
- أنا . إنني في خدمتك . المخرج يتكلم الآن : الجنع ، أو « العمود الفقري »
لروايتك الصغيرة ، اصداقائي (والمعنى أنت وأنا) هو اكتشاف الحقيقة
للعمل التمثيلي ، وليس على مسرح مظلم ، أو في فصل مدرسي ، أو من
الكتب العلمية ، أو أمام مخرج غاضب على استعداد ليطردك ، ولكن في
حدود الطبيعة ، متمتعاً بالهواء ، والشمس ، وفسحة نشيطة ومزاج طيب .
- الفتاة . والذي يعني تفكير سريع ، وتوقد ذهني وروح مضيئة ، اعتقاد في الأفكار
وشوق للفهم ، أصوات واضحة ، سرعة الايقاع واستعداد في الجسادة ،
للأخذ والعطاء .
- أنا . أحسنت ! أحسنت ! وكخرج فقد انتهيت من الشرح . وبمساعدتك فقد
أقننا الجنع أو « العمود الفقري » . والآن فلنعد إلى العصور .
- الفتاة . أعني المؤلف ؟
- أنا . تماماً . أيروقيت ذلك ؟

الفتاة . (ركضت بعيداً عنى ، صفقت بيديها ، وضجكت ضحكات الطفولة المرححة السارة
وركضت وراءها وأمسكتها)

أنا : نحن متساويان فلنستمر ونحلل الكلمات بعبارات عملية ، ومثلاً لتأخذ
دورك . ماذا عملت في بداية الرواية .

الفتاة : لقد اشتكيت ...

أنا : بمرارة وبمبالغة . . .

الفتاة : لقد اذدريت واحتقرت .

أنا : بعزم الشباب الظريف .

الفتاة : قدمت الحجة .

أنا : ليس بالإقناع ، ولكن بالقوة .

الفتاة : إنى لم أصدقك ... ولتلك .

أنا : كالصبي العنيد . ونسيت أنك في نفس الوقت قدمشيت وأحياناً اتفقت معى ،
وقد لاحظت ودرست حوض السيد كولنز ، وشعرت بتعب جسمى ، وبحثت
عن كلمات لتعارضى براهينى ، وتمتعت ببعض أسطر شاكسبيرية ، وبكل ذلك
عملت تسعة أحاديث .

الفتاة : (مذعورة) هل عملت كل تلك الأشياء في وقت واحد .

أنا : أبدأ ، ولا أى مخلوق بشرى يستطيع ذلك . ولكن مادام لديك الجذع
الرئيسى ، أو خيط متصل من العمل فى الذهن ، فإن ماقت به إن هو إلا
نظم الأعمال الثانوية والتكيلية فى الخيط مثل حبات العقد ، الواحدة خلف
الأخرى ، وأحياناً يكتنف بعضها بعضاً — ولكنها تكون دائماً واضحة
جلية . . .

الفتاة : أليست كالترنينات والألحان .

أنا : من أين يمكن أن تأتى ، إن لم تكن نتيجة العمل ؟

الفتاة : هذا حق .

أنا : فى وصفك لأعمالك ، استعملت أفعالاً فقط — ولهذا معنى والفعل عمل
قائم بنفسه . أولاً أنك تطلبين شيئاً وهذه هى إرادتك الفنية ، وبعد ذلك
تحددونها بفعل ، وهذه هى طريقة تنفيذك الفنية ، وفى الحال تعملينها فعلياً ،
وهذه هى طريقة تعبيرك الفنية تفعلينها بطريق الحديث — كلمات من ...

الفتاة : كلاتي الخاصة في هذه الحالة .

أنا : هذا لا يهم ، ولو أن بعض كلمات المؤلف الماهر تكون أفضل بكثير .
الفتاة : (منكسة رأسها بهدوء — من الصعب أن يوافق الإنسان على ذلك خصوصاً إذا كان صغير السن) .

أنا : ربما يكون المؤلف قد كتبها من أجلك . إذا يمكنك أن تأخذني قلباً وتكتبي « موسيقى العمل » تحت كل كلمة أو حديث ، كما تكتبين موسيقى إنشادية للفناء ، عند ذلك يمكنك أن تمثلي تلك « الموسيقى العملية » على المسرح .
وعليك أن تحفظي أعمالك كما تحفظين الموسيقى . وعليك أن تعرفي الفرق بوضوح بين « اشتكيت » و « احتمرت » ومع أن العمليين يتبعان بعضهما بعضاً ، فيجب أن تكوني مختلفة في تعبيرك عنهما كما يفعل المغني عندما يغني بلفظ « دو » قصيرة أو « ديز » ممدودة .

وزيادة على ذلك ، عندما تستظهرين العمل فلامقاطعة ولا تغير في النظام يمكن أن يضايقتك . وإذا كان عملك محدوداً بلفظ واحد ، وتعرفين بالضبط ماهو ذلك العمل ، فإن استدعاه في داخل نفسك يكون رهين لحظة خاطفة فكيف يمكن أن تنزعجي عندما يأتي الوقت لأدائه ؟ منظره أو دورك عقد طويل منفضد الحبات « الحرز » — حبات العمل . تلعبين به كما تلعبين بحبات العقد . يمكنك أن تبدأي في أي مكان ، وفي أي وقت ، وأن تذهبي بعيداً كما تشاءين . إذا كنت قابضة على حباته .

الفتاة : ولكن ألا يمكن أن يحدث بأن يطول المنظر لعدة صفحات ، أو على الأقل يكون منظرأ طويلاً جداً .

أنا : بالتأكيد ، ولكن يكون أكثر صعوبة على الممثل أن يحتفظ باستمرار المنظر وتسلسله دون ملل فمثلاً — « البقاء أو الفناء » فيها تسعة جمل مع عمل واحد .

الفتاة : وما هو .

أنا : البقاء أم الفناء . لم يشترك شكسبير في أي مغامرة مع الممثلين . لقد أخبرهم حقاً في البداية بما يريد منهم أن يعملوه .

ولأهمية ذلك العمل وطول المنظر نفسه كان أصعب شيء فيه تمثيله .
وأما الغاؤه فهين جداً .

الفتاة : فهمت . الاقاء مثل ورقى الشجر بدون الفروع والجذع .
أنا : بالضبط — انه فقط لعب بنغمات الأصوات ووقفات اصطناعية . وإنما مجرد
موسيقى هزيلة حتى مع صوت تدرب جداً وفي أحسن حالة .

الفتاة . ماذا كان عملك عندما بدأت في حصر أسماء الممثلين والحوار الذى فى
أدوارهم ؟ إنك تظهر فى الحقيقة مضطرب البال مكتئباً . هل نسيت « العمود
الفقرى » المتفق عليه ؟ لقد عزمنا على ان يكون « حيوية ونشاطاً روحاً
مضيئة ، تفكيراً سريعاً » وهكذا . . .

أنا . لا . ولكن ما كنت اريده هو أن اجعلك تقولين « إنها خسارة » يمكننى
عملها بطريقة واحدة فقط ، وأعنى بذلك إثارة عاطفتك نحو أحاسيسى .
وهذا بدوره يجعلك تفكرين فى كلماتى ، وانت بنفسك استخلصت النتيجة
التي كنت ابحث عنها .

الفتاة . وبكلمات أخرى ، قد مثلت بكآبة وحزن لتجعلنى اميل للتفكير والتأمل ؟
أنا . نعم ، وقد مثلتها « بقوة ونشاط ، بروح مضيئة وتفكير سريع » .
الفتاة . هل تستطيع أن تؤدي تمثيلاً آخر بنفس الكلمات ، وتحصل على نفس
النتائج ؟

أنا . نعم . ولكن عملي التمثيلى كان متأثراً بك .
الفتاة . بى ! ! .

أنا . نعم . أو بالأحرى بطبعك وخلقك . لسكى يقنعك الإنسان بأى شيء عليه
ان يصل اليك عن طريق العاطفة . التعليل الهادىء البارد لا يمكن وصوله
الى عقل مثل عقلك — عقل فنان يتصور بتصوراته او تصورات
الآخرين . ولو كان معى استاذ فى التاريخ ملتحمى كرفيق بدلامنك ؛ لما كنت
مثلت بكآبة وحزن . وكان فى إمكانى إغراءه بحماسة بتقديم صورة له من
الماضى — وهى نقطة ضعف فى كل رجال التاريخ — وكان عليه ان يخضع
لتقريرى .

الفتاة : فهمت . إذن يجب على الانسان ان يتخير عمله التمثيلى بحسب طبع وصفات
الشخص الذى يكون مقابلاً له .

أنا : دائما . ليس طبع وصفات الدور فقط ، ولكن شخصية الممثل الذي يقوم بأداء الدور أيضا .

الفتاة : كيف أتذكر العمل التمثيلي ؟

أنا : بعد أن تكون قد وجدت الإحساس في « ذاكرة الانفعالات النفسية » .
أتذكرين حديثنا الأخير ؟

الفتاة : أذكر ذلك .

أنا : أنت على استعداد للعمل . البروقات التمثيلية — تخدم الغرض . تعيدين العمل عدة مرات فتتذكرين . وتذكر الأعمال التمثيلية سهل جدا — أكثر سهولة من الكلمات . أخبريني بصراحة الآن ، ماذا مثلت في السطور التسعة الأولى من روايتنا — الرواية التي مثلناها

الفتاة . (انفجرت بسرد حيوي نشيط سريع . بكل احساسها القلبي) لقد اشتكيت ، ازدريت ، احتقرت . وبخنتك . لم أكن أثق بك ولم أصدقك ...

أنا : وما هو عمالك التمثيلي الآن ، بينا أنت في حماسة شديدة ترمينني في وجهي بتلك الأفعال المقيمة

الفتاة : آنا . . . أنا . . .

أنا . تقدمي — ما هو عمالك التمثيلي ؟

الفتاة . إنى أبرهن لك بأنى أصدق كلماتك .

أنا . وأنا أصدقك ، لأنك قد برهنت على ذلك بالعمل .

انتهت الدروس الثلاثة الأولى ونظراً لحاجة طلبة فنون
المسرح العاجلة إلى هذا الكتاب آثرنا طبعها وسنقوم بطبع
الثلاثة دروس الباقية في فرصة قريبة بأذن الله . آملين ان تحوز
هذه الدروس القبول .

بسميل محمد عطاب
بالفنون الجميلة العليا

هاشمي عبد الجواد السباعي
دبلوم في النقد والبحوث الفنية