

الفن المعاصر

AL-FANN AL-MOASER

أكاديمية الفنون
ACADEMY OF ARTS

مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن أكاديمية الفنون العددان السابع والثامن

د. محمد الجوهري

لغة الشباب وثقافة الرفض والتمرد

د. محمد كامل القليوبى

السينما والفن التشكيلي تأثيرات متبادلة

د. حمدى إبراهيم

جمهور المسرح بين الإبداع والحركة النقدية

وقفات مع الفنون المرئية

سعد أردش .. الإعصار

قادم .. فانفجروا .. أو
موتوا .

أسامة أنو عكاشة ..

(المصراوية) بين السيد

فتح الله الحسينى والسيد

أحمد عبد الجواد

ملحق (شخصية العدد)

مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن أكاديمية الفنون

الفن المعاصر

AL-FANN AL-MOASER

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس التحرير

أ.د / عصمت يحيى

مدير التحرير

أ.د / حسن عطية

سكرتير التحرير

أ.م.د / حسام محسب

الجمع والتنسيق

مركز المعلومات بأكاديمية الفنون

التصميم والإخراج الفنى

هانى صبرى

مستشارو التحرير حسب الترتيب الأبجدي

أ.د / أحمد مرسى

أ.د / جابر عصفور

أ.د / صلاح قنصوة

أ.د / عادل عفيفى

أ / على أبوشادى

أ.د / فوزى فهمى

أ.د / لندا فتح الله

أ.د / نهاد صليحة

في هذا العدد

د. عصمت يحيى من أجل فنون راقية وممتعة لكل الناس 000

مسرح

د. حمدي إبراهيم جمهور المسرح بين الإبداع والحركة النقدية 8
د. ماري إلياس المسرحية والبرفورمانس 21
د. عبد الكريم عبود التجريب في المسرح العراقي بين الفرضية والإبداع 32

سينما

د. محمد كامل القليوبي السينما والفن التشكيلي ... تأثيرات متبادلة 61

موسيقى

د. كمال يوسف علي توظيف التراث الوطني 70

فنون شعبية

د. محمود الجوهري لغة الشباب وثقافة الرفض والتمرد 92
د. محمد عبد الوهاب أجواء يانع متجول مصري في مؤلفات موسيقية جادة 122

باليه

د. أحمد جمعة جان جورج نوفيروفن الباليه التمثيلي 150

مراجعات ورسائل

168		لفة المرض المسرحى	د. هيثم يحيى الخواجة
177		علم التشريح عند هيروفيلوس	د. عبد المعطى شعرواى

دراسات مترجمة

200		ترجمة: د. يسرى خميس	مسرحية .. حارس القبور	فرانز كافكا
222		ترجمة: د. نادية كامل	مسرحية .. أنتيجون	جان كوكتو

وقفات تطبيقية

250		المهرجان الأول لسينما أسبانيا وأمريكا اللاتينية
254		الإعصار قادم فأنفجروا أو موتوا
263		بين السيد فتح الله الحسينى والسيد أحمد عبد الجواد
272		حضور التاريخ .. وتاريخ الحاضر

من أجل
فنون راقية
وممتعة
لكل الناس

بقلم: د. عصمت يحيى

رئيس التحرير ورئيس أكاديمية الفنون

رغم أزمة نشر المجلات المتخصصة في مجتمعنا، ورغم تعثر حتى المتميز منها عن الاستمرار، ها نحن نعود إليك عزيزي القارئ العام والمتخصص معاً كي نقدم لك مجلتك التي نتمنى أن تحوز رضاك، خاصة ونحن نحرص على أن تكون مجلة فنية متعددة الاتجاهات، متنوعة المجالات، متباينة الأفكار، فزمن الحرية الفكرية، يتطلب بالضرورة جدل التصورات المختلفة، وحوار الثقافات المتعددة.

ورغم كون مجلتنا محكمة، إلا أننا نحرص أيضاً على ألا تكون ثقيلة الدم، متعجرة اللغة، متعالية الأسلوب، مليئة بالمصطلحات الخادعة للمتلقى، بل هي - كما نأمل ونعمل - مجلة تحمل الثقافة الرفيعة والفنون الراقية إلى القارئ المتعطش لهما، والراغب في التقدم بهذا الوطن امتلاكاً لهذه الثقافة الرفيعة، ووعياً بأن الفنون الراقية ترتقي في التقدم بوجود الإنسان وتوقظ عقله وتدفعه للتفكير في آلال إليه حاله، من أجل العمل على تغييره.

أن فنون السينما والمسرح والبالية والموسيقى عربية وغربية وأصولها

الشعبية وتوجهاتها النقدية، إنما هي فنون الناس، نعلم أبناء الوطن داخل جدران أكاديميتهم، ويتخرجوا منها، لا لكي يجلسوا في بروج عاجية، بل لكي يعملوا من أجل إسعاد هؤلاء الناس والارتفاع بقيمة هذا الوطن، هكذا نجد غالبية نجوم السينما الجادين من خريجي الأكاديمية، وجل مخرجي السينما والمسرح والأوبرا والبالية والرقص التعبيري من أبناء الأكاديمية، وأبرز نقاد الفنون المرئية من أساتذة الأكاديمية، وأشهر رموز الفنون العربية ممن عرفوا طريق أكاديميتنا.

لقد نجحت الأكاديمية في الفعل، وعلى امتداد نصف قرن من الزمان، في غرس البذور واليانعة، وقطف الثمار الطيبة، واقتحت على فنون الناس، في مجالات الإبداع المختلفة، لذا جاء حرصنا فعلاً اليوم على فتح قنوات التواصل الفكرى، عبر مجلتنا هذه، مع كافة الأقلام الجادة في مصر وأرجاء الوطن العربى، وعليه نجد في هذا العدد كتابات من سوريا والإمارات والسودان، جنباً إلى جنب الكتابات المصرية، والنصوص العالمية التى نتيح للقارئ الباحث عن الجديد التعرف على أعمال لم تنشر من قبل.

هى حقاً واحدة من البدايات التى قررنا مؤخراً البدء بها، واقتحام المجهول، كي نحوله معاً إلى معلوم يفيد هذا الوطن، ويؤكد على أن الأكاديمية هى فى خدمة هذا المجتمع وطلبعته المثقفة، ضمن مؤسسات ثقافية أخرى، ننخر بها، ونعتز بأننا مع شركاء فى صنع فنون جادة وممتعة.

وقفات نطليقة مع الفنون المرئية

حول الملك فاروق ومسلسله

حضور التاريخ .. وتأريخ الحاضر

من المنعار فعليه ان الدراما المرئية تقوم على مبدأ إعادة صياغة الفعل الواقعي، ماضياً كان أم آتياً، في بناء جمالي يتأسس داخل السياق الاجتماعي القائم، ويستهدف التأثير في المجتمع الحي، فيخاطب جمهوراً تعرفه، ويكون حاضراً في هذه البناء الجمالي بمنه وقيمه، شياً مبدعه أو تصور أنه ينفلت منه لعوالم فانتازية يبتدع معها أفعالاً خيالية سايحة في سماوات طوباوية، فحتى الفعل المتخيل له قاعدته الواقعية، ويصاغ لغاية واقعية، والمحدث الفاضلة ما هي الأموقفاً نقدياً من الواقع الراهن.

كانت مختلفة حينذاك بين مقدماته ونهاياته . لهذا يأخذ المبدع تكأة للنظر في الفعل الآتي ، والذي تظهر مقدماته دون نتائجه بعلاقتها المنطقية بها ، مما يمنح المتلقي فرصة التنبؤ بما سيصل إليه الحدث الجاري أمامه ، بمدى الخطوط بين ما هو واقع له وفيه والنتائج المختبئة في الزمن القادم ، فيعمل على تغيير مسار الحدث الواقعي، مما يجعل المستقبل قبض يديه ، لا زمن قادم بنتائج الأفعال دونما إرادة منه ، وبالتالي يعمل على دفعه لتغيير واقعه .

القصور الفاخرة

هذا هو أهم أسس الإبداع الفني عامة ، والدراما المرئية خاصة ، وتلك المتعرضة للتأريخ السابق بوجه أخص ،

ويقلب المبدع صفحات التاريخ بحثاً عن الفعل الذي أثر يوماً في الزمن الماضي ، وغير من مصائر شخصياته ، ولعب دوره الإيجابي أو السلبي في مجتمعه ، ليس أبداً بهدف بعثه لذاته ، وتقديمه كأيقونة متحفية تؤكد وقوعه في زمن ما . يحدث هذا في مجال الآثار ، لكنه لا يحدث مطلقاً في حقل الدراما ، الذي لا يعرف المتحفية ولا تثبيت الفعل في صفحة زمانه ، ولا يعتقد في ذات الوقت بتكرارية التأريخ لأحداثه، بقدر ما يدرك أن فعل الأمس قد يتشابه مع فعل اليوم ، غير أن فعل الأمس اكتمل في زمنه ، وانفجرت مقدماته في سياق معين ، وعرفت نهاياته داخل هذا السياق ، وكشفت الأيام عن العلاقة التي

مع الفنون الرئية

الفلاحين الفقراء نظيفة ، وبيوت المعدمين واسعة ومنظمة ، ومن الأفضل ألا تظهر أصلاً ، ويكفيها القصور الفاخرة والفتيات الجميلات .

والأمر كذلك من زاوية أخرى حيث تعمل الدراما على تأريخ الحاضر لمتلق قادم ، فترصد صراع رجال الأعمال وطموحات الصاعدين وغرق العبارات وموت الشباب على السواحل الأوروبية . وفى كلتا الحالتين ، هي تعمل على توثيق الفعل أو الأفعال التي تتصدى لرصدها وتمثلها ، فتجعل من العمل المبدع وثيقة جمالية نطالع عبرها - اليوم أو غداً - الواقع القائم ، والقيم السائدة فيه ، والمفاهيم المتداولة داخله . وهذا العمل المبدع ، المتحول لوثيقة دالة على زمنها ، هو قراءة خاصة لمبدعه ؛ فرداً كان أم جماعة ، للفعل المتصدي له ولزمنه ولسياقه الاجتماعي . قراءة تتوازي أو تتداخل أو تتناقض مع قراءات أخرى لذات الفعل ، سواء وقع هذا الفعل واكتملت تفاصيله وتم توثيقه بكتابات ومدونات تاريخية ، وحتى بمرويات فولكلورية لها صفة الثبات فى المخيلة الشعبية وذلك بالنسبة للأدب والفنون الشعبية ، أو مازال فعلاً جارياً فى الزمن الحاضر ، ولم تكتمل له أركانه الخاصة به . وهى بالتالى تقدم عملاً خاصاً بصاحبه معلوم الهوية ، لا نصاً مقدساً ، يطرد صاحبه من جنات الخلد إذا ما قدم هذا الفعل الماضى أو الحاضر ملوئاً برؤيته الخاصة ، أو مفسراً وفقاً لإيديولوجيته المؤمن بها ، أو مقللاً لحجم وفاعلية أشخاص نتصور بناء على

فالدراما ليست إبداعاً للتسلية ، ولا تقوفاً داخل البنية باسم درامية الدراما ، وإنما هي فعل يدرك عقلية متلقيه وأفق توقعاته ، فيحاووه دون خطابية من أجل تثوير أو تزييف وعيه بالواقع الذي يعيشه ، فمبدع الدراما بالتالى مثقف متواصل مع واقعه الحي ، ومتشاك مع قضاياهم وهمومهم ، ومخاطب لمتلقيه بلغتهم وطرائق تعاملهم مع الحياة ، ومشتبك معهم عبر سبل تلقيهم للرسائل العديدة الموجهة والمطاردة لهم من خلال كافة وسائل الاتصال الإبداعي والإعلامي المختلفة .

من هنا فإن الدراما فى تصديها لأفعال البشر فى الماضى البعيد أو القريب ، وإعادة صياغتها جمالياً ، تعمل على تحضير التاريخ أمام متلقي اليوم ، أى أننا نرى التاريخ حاضراً أمامنا وكأنه يحدث اليوم ، فنرى الملك فاروق والملكة نازلى والنحاس يتحاورون أمامنا وكأنهم يتكلمون عن موضوعات نعيشها بالفعل ، وهو ما جعل البعض يرى فى هذا المسلسل حديثاً عن الديمقراطية التى يمتنى أن تكون حقيقية فى حياتنا اليوم ، ويشير إلى الشوارع النظيفة على الشاشة على أمل أن تكون شوارع اليوم مثلها دون أن ينتبه إلى أن الفن لا ينقل الواقع كما هو ، بل يغسله كما كان يفعل "محمد كريم" فى أفلامه مع "محمد عبد الوهاب" ، حيث كان يغسل طرقات القرى التى يصور فيها ، وينظف ناسها ومواسيها ، ويخفى أى شئ يشوه الصورة الفنية لهذا الواقع ، وهو الحادث حتى اليوم فى أعمالنا المرئية ، فثياب

قراءتنا الخاصة أنها وحدها الفاعلة ، أو أنها على الأقل شاركت في هذا الفعل ، أو أن غيابها ناتج عن جهل مبدعها أو لحاجة بنفس يعقوب ، والجدل الذي ثار حول مسلسل (الملك فاروق) أظهر هذا الخلاف حول شخصية آخر ملوك مصر والسودان ، أكثر ما دار حول بناء العمل الدرامي وتماسكه الفني ، بل بدا أمر هذا المسلسل أشبه بما هو معروف في علم النفس باختبار (رورشاخ) ، الذي تلقى فيه بقعة من الحبر على ورقة مسطحة تطوى ، ثم تعرض مفتوحة أمام أعين البشر ، فيسقط كل واحد من الرائين ما بداخله عليها ، ويرى بقعة الحبر وكأنها تمثل ما يود أن تمثله أو ما يتصور أنها تمثله ، فالكارهين لثورة يوليو رأوا فيه تمجيذا للزمن الأفضل الذي أغتاله العسكر ، وتمنوا عودته ، والغاضبين على الزمن الحالي ، رأوا فيه نظاماً يودون تحقيقه اليوم دون عودة إطاره القديم ، بينما انخدع بعض ثالث بما روج حوله بأنه تصحيح لما تم تزييفه في كتب التاريخ ، واجهه بعض رابع معتبرا أن ما جاء به هو التزييف بعينه لهذا التاريخ .

التاريخ ليس مشجبا

حقا الأفعال التاريخية موجودة على صفحات التاريخ ، وبين أيدي المؤرخين والباحثين ، وهم بدورهم في صراع و قتال حولها ، باعتبارها أفعالا حدثت وانتهى أمرها ، وباعتبارهم وحدهم أصحاب القول الفصل في تقديمها وشرح تفاصيلها وتفسير دالاتها ، وليكن لهم ما يريدون ، فلكل امرئ حق ادعاء

اليقين الكامل في هذا الزمن المراوغ . أما هذه الأفعال التاريخية عندما يختارها المبدع وينقلها لحقول الدراما المختلفة ، فهي بالحتم تخرج من قداسة التاريخ داخله لعوالم افتراضية تصبح معها أفعالا آنية ، وأن ارتدت ثيابا غير عصرية ، ليس فقط لأن الفعل في حقل الدراما حاضر بطبيعته ، لا يروى بلسان (راو) خبير كما في حقل التاريخ ، ولا يحكى بلسان (سارد) يعرف كل شيء عن موضوعه وشخصياته كما في حقل الرواية والقصة ، بل هو يحدث الآن ويسير حتى نهايته أمامنا ، إما خلال سويغات قليلة ، كما في المسرح والسينما ، أو خلال ساعات طوال ممتدة في تقطع لشهر كامل أو أكثر كما في التلفزيون ، يتتبع خلالها المتلقي مسار الفعل ومصير المتعلقين به ، ويقتطف في النهاية الفكرة المبتوثة عبر هذا العمل بأكمله . وإنما لأنها بجوهرها أيضاً رسالة موجهة للجمهور المشاهد اليوم ، وحاملة رؤية المبدع له فيما يتعلق بقضاياها التي يعيشها ، وينتظر من الفنان أن يشاركه الرأي فيها ، باعتباره مثقفاً فاعلاً في مجتمعه ، تعلم وتتقف وخبر الحياة ، لا ليبدفن رأسه في رمال الأمل ، بل ليلعب دوره في تنوير عقل المجتمع والعمل على تغيير واقعه إلى ما هو أفضل .

لا يعنى هذا أن نعامل التاريخ باعتباره مشجبا نعلق عليه هموم الحاضر ، ولا يجب التعامل مع الشخصيات التاريخية كمجرد أقنعة لشخصيات معاصرة ، ووقائع التاريخ

مع الفنون المرئية

بأكمله ، حيث تتحول عملية التلقي (الفني) إلى جلسة (سيكولوجية) . بينما المطلوب في الدراما التاريخية تقديم الحادثة التاريخية في صيغة جمالية متكاملة وممتعة ، وبمحتوى دلالي واضح وسهل الإمساك به ، مع محافظة تامة على النسق الاجتماعي للحدث التاريخي ولحظته الزمنية ، حتى ولو تم طمس معالم المكان والزمان الذي يدور داخله الحدث الدرامي ، والاكتفاء بخلق أجواء شبه تاريخية

يعنى هذا أن للمتلقى المعاصر حضور دائم في ذهن المبدع وهو يبحر نحو الأمس ، ويعود محملاً بما عثر عليه ، ليعيد تقديمه بالكلمة المنطوقة والصورة المرئية لجمهوره الحاضر وذائقته الجمالية ، دون أن يسقط في فخ الامتثال لهذه الذائقة التي تكونت عبر عقود طويلة ، ولا لقيم جمهوره التي صاغها خلال سنوات طوال ليحمي بها قشرة مجتمعه من التآكل ، وأن كونت عبر هذه السنون جداراً قد يمنع عنه رياح التطور والتقدم .

المبدع الدرامي هو شخصية فاعلة في المجتمع ، ينقل له أحداث الأمس ، ليشارك معه في تغيير أوضاع الحاضر ، يتقدمه بالفكر دون أن يتعالى عليه ، ويسايره في الذوق دون أن يهبط متخثراً معه في القاع ، بل هو رائد وطلّيعي ومغامر مطلوب منه أن يمتشق سيفه ليصارع جنود الظلمة ، بشرط ألا تكون مجرد طواحين هواء .

المستقر الاتفاق عليها لا بد من الالتزام بها ، والحرية كل الحرية للمبدع في تفسير هذه الوقائع ، وإعادة قراءاتها في ضوء وثائق جديدة لم تكن معروفة زمنها ، وكذلك كل الحرية له في خلق شخصيات افتراضية لم تكن موجودة زمن وقوع هذه الوقائع ، بشرط توافقها مع السياق المجتمعي الذي ستدخله وتشارك الشخصيات التاريخية الوقائع التي عايشتها . أننا في الدراما التاريخية ننظر للتاريخ بعيون الدراما المعاصرة ، ولا يجب علينا أن ننظر للدراما بعيون التاريخ الماضي .

الشخصية الفاعلة

الدراما التاريخية إذن لا تستهدف استعادة التاريخ لمجرد أن يتخفى المبدع خلفه للإدلاء برأيه في أحداث الواقع ، فالتخفي أو التقيّة هنا هي نوع من المراوغة الفكرية قد يضطر إليها الأديب أو الفنان وهو يبدع عمله في ظل قبضة السلطة الباطشة ، كما فعل "سارتر" وهو يرحل في الزمان وأساطير الإغريق ليطالب بضرورة المقاومة الأنية وتحمل مسئولية الفعل في مسرحيته (الذباب) التي كتبها تحت سطوة الجيش الألماني وحكومة فيشي العميلة خلال الحرب العالمية الثانية . ولا تستهدف مجرد أن يسقط المتلقي المعاصر همومه على صفحته ، فهو نوع من المراوغة الفنية ، التي يجهد المتلقي نفسه وهو يعادل بين هذه الشخصية وتلك ، وبين هذا الحدث وذاك ، يتم معها إفساد العمل الفني

المراجعة اللغوية

سلوى عبد العظيم

المدير الإدارى

عبد الستار عمار

السكرتارية والأرشيف

منى صلاح

أمل سامى

الجمع الإلكتروني

خالد الجندي

ألفت محمود

ميرفت عباس

متابعة النشر

إيمان ممدوح

أمين عام الأكاديمية

عيسى طه

قواعد النشر بالمجلة

المقالات والدراسات والمواد المقدمة للنشر بالمجلة تكتب خصيصاً لها .

تراعى القواعد العلمية المعمول بها فى كتابة المصادر والمراجع كما تراعى قوانين حماية الملكية الفكرية .

تسلم أصول الصور والأشكال والرسوم والنوت الموسيقية .

المادة المقدمة للنشر لا تعاد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر .

يخضع ترتيب الموضوعات لاعتبارات فنية .

للمجلة مراجعة أصحاب المقالات والدراسات لإجراء تعديلات تراها المجلة ضرورية .

الدراسات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس تمهيداً لتقديمها للجان الترقيات تراجع فى شأنها القواعد المنظمة للتحكيم المعمول بها فى الأكاديمية .

المواد التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم .

المرسلات والاتصال :

ترسل البحوث والدراسات باسم مدير التحرير على عنوان المجلة : أكاديمية الفنون شارع جمال الدين الأفغانى - الهرم - جيزة - جمهورية مصر العربية .

تليفون : ٣٥٨٥٠٢٩١ - ٣٥٨٥٠٧٢٧

داخلى : ٤٦٥ / ٤٦٦ / ٤٦٧

فاكس : ٣٥٦٢٤٤٣٩١

1978 "الجبل في النوبة" جيتو