

سيمولوجيا اللون الأبيض والأسود في المنظر المسرحي : نماذج مختارة

أسماء شاكر نعمة شيماء حسين طاهر نبراس هشام حداد

قسم الفنون المسرحية/ كلية الفنون الجميلة/ جامعة بابل/العراق

fine.shamaa.hussan@uobabylon.edu.iq

asmaa.nima//@yahoo.com

تاريخ نشر البحث: 2021/4/21

تاريخ قبول النشر: 2020/12/ 26

تاريخ استلام البحث: 2020/11/24

المستخلص

عمدت الكثير من التجارب المسرحية (في مجال تصميم المنظر المسرحي) باستخدام الألوان التشكيلية في عروضها المسرحية تتعدى وظيفتها التقليدية الطبيعية للفعل الدرامي حاملة سمات (اجتماعية، دينية، نفسية، جمالية).

احتوى البحث مقدمة البحث متضمنة مشكلة البحث التي تحددت بالاستفهام الآتي: كيف يمكن للونين الأسود والأبيض سيمولوجياً ان يحدثا جدلاً فنياً وجمالياً في تصميم المنظر المسرحي والحامل لنفس المضامين الاجتماعية والفلسفية، والفكرية، والنفسية، والتعبير عنها عبر الضوء (الضوء والظل). أما هدف البحث فهو التعرف على سيمولوجيا اللون الأبيض والأسود في المنظر المسرحي. وتضمن البحث حدود البحث التي تحددت زمنياً (2010-2019)، ومكانياً العراق/ بغداد وبابل، وموضوعياً دراسة اللونين الأبيض والأسود سيمولوجياً.

اشتمل الإطار النظري والمؤشرات التي أسفر عنها والدراسات السابقة، على مبحثين عني المبحث الأول بدراسة تشكيلات اللون الأبيض والأسود في المنظر المسرحي، أما المبحث الثاني فعني في الاختزال والتبسيط السيمولوجي للون الأبيض والأسود في المنظر المسرحي. أما الإطار الإجرائي الذي ضم مجتمع البحث من ثلاثة عروض مسرحية نماذج مختارة، التي تنتوع فيها سيمولوجيا اللون الأبيض والأسود بالاختزال والتبسيط في شكل اللون المرئي. وتضمن الفصل عينة البحث المتكونة من ثلاثة عروض مسرحية بهدف التعرف على سيمولوجيا اللون في المنظر المسرحي. وتضمن البحث نتائج توصلت إليها الباحثة بالتحرف على سيمولوجيا الألوان بتمثلاتها المختزلة والمبسطة التي تستخدم تقنية اللون المتنوعة في صناعة عروضها المسرحية.

الكلمات الدالة: سيمولوجيا، الأسود، الأبيض، المنظر.

Semiology of the White and Black Colors in the Theatrical Scenery: Some Selected Samples

Asmaa Shakir Nema Shaimaa Hussein Taher Nebras Hisham Haddad
University of Babylon / College of Fine Arts /Section Theatrical Arts/Iraq

Abstract

Many theatrical experiments (in the field of theatrical scene design) have deliberately used plastic colors in their theatrical performances beyond their natural traditional function of the dramatic action, bearing features (social, religious, psychological, aesthetic).

The research contains the introduction to the research, including the research problem that has been identified with the following question: How can black and white symiologically create an artistic and aesthetic debate in the design of the theatrical scene that carries the same social, philosophical, intellectual, and psychological contents, and its expression through light (light and shadow). The aim of the research is to identify the sociology of black and white in the theater scene. The research included the limits of the research that were defined in time (2010-2019), and in Iraq / Baghdad and Babylon, and the two subjects of the study of white and black colors psychologically.

The theoretical framework, the indications that resulted from it and the previous studies included two studies on me, the first study by studying the formations of white and black color in the theatrical view, while the second topic is about me in the semantic reduction and simplification of white and black color in theatrical view. As for the procedural framework that included the research community from three theatrical performances, selected models, in which the symiology of white and black color varies through reduction and simplification of the visual color. The chapter also included the research sample consisting of three theatrical performances, with the aim of identifying the psychosiology of color in the theater scene. The research included conclusions reached by the researcher through identifying the symbiology of colors through their shortened and simplified representations, which use the various color technology in making her theatrical performances.

Keywords: Symology, black, white, landscape.

1- المقدمة

تمثلت الألوان بفضاءاتها المختلفة والمعبرة قيمتها وهويتها أحد الثيم الأساسية في اشتغالات الكثير من المهتمين الباحثين عن التجدد والمغايرة، كذلك الحال بالنسبة لتجارب مصممين حديثة ومعاصرة في تنفيذ سينوغرافيا العرض المسرحي بتوظيف لونين فقط هما (الأسود والأبيض) سيموسولوجيا متعاملا مع مفردات النص الحقيقية لأنها تنتمي إلى معمارية اللون نفسة لتنتج صورة العرض المسرحي المنعكس في اللون وهو بتأثير سلطة النص ونظامه اللغة البصرية التي تعلن عن أزمنة والتي ساهمت في بنائيته، واللون بوصفه مادة مستخدمة في تقنيات العرض المسرحي فقط (الأبيض والأسود) الذي ينتج بالاختزال والتسطح في الأشكال حسب التاريخ والزمن والبيئة التي تهتم في تحديد اشتغالات (أحادية، تضادية) ومحاولة لإيجاد خصوصية لهذين اللونين حصراً. ودراسة علائقية اللونين (الأسود والأبيض) ضمن مرجعيته الاجتماعية والحضارية ومدى انعكاسها في سينوغرافيا العرض المسرحي. لتشييد منظومة جديدة تضاف آلياتها إلى المعرفة المسرحية تقنيات مغايرة تراوحت ما بين التجديد والابتكار، بصمة في عروضها المسرحية والتي خلقت نوع من التفاعل بينها وبين المتلقي وخرجت بآليات مختلفة متجاوزة الحواجز ما بين الفن والحياة ذاهبة في اختراق الواقع كما هو لا محاكاته، وبذلك أشرت على جملة من الأداءات التي بدأ يتعامل معها المصمم بتوظيفه المنظومة التي تمثل مفردات العرض المسرحي بشكلها الحقيقي، ويعتمد على فعل ديناميكي متحرك داخل فضاء المسرحية متعاملا مع معطياتها اللونية السيموسولوجية، وعلى مستوى الأرضية والبور المتعددة للمشهد وزاوية الرؤية وكل الموجودات داخل العرض المسرحي التي يتعامل المصمم غير متصنع بتوظيف اللون والذي ينتمي إلى عوالم حياتيه تؤثر على مبنوثات تنعكس في اداء الممثل، بعلاقة اللون بالحركة، يأتي من الارتباط الجدلي ما بين اللون الذي يمثل بعداً مادياً التقنيات يحتوي الأشياء وبين المضامين، الاجتماعية (المعنوية)، وإن ألوان في العرض المسرحي تتعدى وظائفه التشكيلية يحتوي الصبغة، إذ يحمل سمات (اجتماعية، تاريخية، جغرافية)، وهذه الإفرازات لها دور فاعل في صناعة المنظر العرض المسرحي ما بين اللون من جهة والحركة من جهة أخرى ليخلق وعياً خاصاً يشير إلى مضمون العرض اجتماعياً وفكرياً وفلسفياً.

ومن هنا تحددت للباحثة مشكلة بحثها بالاستفهام الآتي: كيف للونين الأسود والأبيض أن يحدثا جدلاً فنياً وجمالياً في المنظر المسرحي؟ أما أهمية البحث والحاجة إليه، يهتم البحث الحالي بدراسة أساليب علمية اختزالية

للون، بالاعتماد على أحادية تضادية اللونين الأسود والأبيض وفقاً لأبعاد وظيفية وجمالية، والتعبير عنها بتوظيفها بإيجاد فردانية وخصوصية بانعكاسهما في المنظر المسرحي، ودراسة سيموسولوجيا اللونين الأبيض والأسود ضمن مرجعياتهما الاجتماعية والحضارية ومدى انعكاسهما في سيموسولوجيا العرض المسرحي العراقي. أما الحاجة إليه فإنه يفيد الدارسين في كليات الفنون الجميلة ومعاهدها والمخرجين والمصممين، فضلاً عن نقاد المسرح والمهتمين بالفن المسرحي. أما هدف البحث فهو التعرف على سيموسولوجيا اللونين الأبيض والأسود في المنظر المسرحي العراقي. أما حدود البحث ففي الحد الزمني: 2010 – 2019، والحد المكاني: العراق/ بغداد- بابل، والحد الموضوعي: دراسة سوسولوجيا اللونين (الأبيض والأسود) في صناعة العرض المسرحي. أما تحديد المصطلحات فهي:

السيمولوجيا اصطلاحاً: عرفها (الأحمر) بأنها "علم الإشارات أو علم الدلالات وذلك انطلاقاً من خلفية الإبستيمولوجيا في حالة بث غير منقطع للإشارات [1: 8]

ويدرس العلاقة بين الظاهرة المسرحية على مستوى الشكل (شكل العروض، الأعراف المسرحية، الخ...)، وبين التركيبة الاجتماعية في فترة معينة، وأهم الدراسات في هذا المجال تلك التي أجريت على المكان المسرحي والعمارة المسرحية عبر تاريخ المسرح (مسارح القصور، مسارح العلبة الإيطالية، مسرح الهواء الطلق، الخ...) [2]، إذ اعتبر المكان المسرحي فضاء له وظيفة جمالية ووظيفة اجتماعية، ومن ثم له علاقة مباشرة بالبنى الاجتماعية [3: 257]. ويدرس قوانين عمل المجتمع وتطوره، والعلاقات الاجتماعية. والسيموسولوجيا تتميز عن باقي العلوم الاجتماعية (الاقتصاد السياسي، الحقوق، الديموغرافيا)، والأنتوغرافيا، التي تبحث في جوانب منفردة من حياة المجتمع بأنها تدرس المجتمع على أنه قبل كل شيء، منظومة متكاملة.

1. اللون: عرفه (حمودة) بأنه "ذلك التأثير الفسيولوجي الناتج على شبكية العين سواء كان ناتجاً عن المادة الصغرية الملونة أو عن الضوء الملون" [4: ص10]. وعرفه (ظاهر) بأنه "الانطباع الذي يولده النور على العين، أي إنه النور الذي يتم نشره بواسطة الاجسام المعرضة للضوء" [5: ص5].

الأبيض: هو لون حسب المفهوم الحسي لإدراك اللون، لكنه بالحقيقة لون من غير صبغة. فهو مجموع كافة الألوان في الطيف المرئي، ومن ثم فهو لا يعد لوناً مثلماً هو الحال في الأسود والرمادي. يمثل الأبيض في العديد من الثقافات مفهوم النقاء والبراءة، وهو رمز يشير إلى الضياء بدلالة معاكسة للون الأسود الذي يدل على الظلمة. الأسود: هو أحد الألوان التي يمكن ملاحظتها في الطبيعة، ويعده الكثيرون في علم النفس أنه يدل على السلطة والقوة، ويعد أيضاً من الألوان الحاكمة غالباً ما يكون المعنى باللون الأسود مشحوناً سلبياً فيفضل المتشائمون. الأسود لون قوي جداً يرمز إلى الاناقة والثروة.

2. المنظر: من (نَظَرَ) إلى الشيء - نَظَرًا، ونَظَرًا: أبصره وتأمله بعينه، ونَظَرَ فيه: تدبَّرَ وفكَّرَ. (المنظر): النظر. ما يُنظَرُ إليه فيُعجَب [6: ص931-932]. وعرفه (مصطفى): ذلك الإطار التشكيلي الذي يوفر المتعة التشكيلية البصرية للعرض المسرحي عبر القدرة على ايجاد المعادل التشكيلي لفكر مؤلف المسرحية، وفي

ضل رؤية المخرج باستخدام خشبة المسرح كافة من أدوات ومفردات تجهيزات يسهم في زيادة التعبير بهدف التأثير في جهود إقامة فكرياً وبصرياً [7:ص40].

أما التعريف الإجرائي للباحثة: فعبّر التعاريف التي ذكرتها الباحثة ترتأي بأن يكون تعريفها الإجرائي هي علم الدال والمدلول تتبين كروماز وشارات وإيحاءات متعددة القراءة تتعكس باللونين الأسود والأبيض والذين يكونان السيادة المطلقة لباقي تقنيات العرض المسرحي وتتأكد خصوصيتهما في تصميم المنظر المسرحي.

الفصل الأول/تشكيلات اللونين (الأبيض والأسود) في المنظر المسرحي

في هذا الفصل تحاول الباحثة ان تسقط الضوء فقط على اللونين (الأسود والأبيض) دون الألوان الأخرى، لأن دراسات كثيرة تناولت اللون من الناحية السيكولوجية والميثولوجية والأنثروبولوجية، وقد قام عدد كبير من الباحثين في تصنيف وترتيب وتنظيم (اللون في تسلسل منطقي لتوضيح خصائصها) (*) بما أن اللون هو حامل دلالة ومعنى في الوقت نفسه، إما أن يكون هو نفس الدلالة والمعنى أو عندما يكون مقروء بصرياً يكون حاملاً لمعنى، وإما بيد أنها تصبح الدلالة نفسها عندما تقرأ قارئها اللون، والذي تحاول الباحثة ان تكون هذه الدراسة ضمن حدود التصميم اللوني (الأسود الأبيض) فقط، باعتبار ان الكثير من المصممين يتلاعب بكل الألوان من ناحية الضوء كمادة فيزيائية أو من ناحية الطلاء كمادة كيميائية. فهذه الدراسة ليست من القضايا التي يمكن البرهنة عليها، وينطبق عليها ما ينطبق على تصميم المناظر المسرحية الأخرى المتعارف عليها.

وترى الباحثة أن لتأثيرات الأسود والأبيض الدور الفاعل في البنية الصراعية بأحادية (التضاد التجانس) في اتجاهين لونيين يجتذب كل منهما التكوينات البنائية التي رزحت فوقها بما يعطي عين المتلقي إيحاء بالحركة المحملة للمكونات البنائية يميناً وشمالاً للأعلى والأسفل، إذ تنتقي حتمية استقرار تلك الأشكال أو مسكونها في موضع واحد، وهو ما يمنح العرض المسرحي إيقاع الحركة اللونية بما ينبغي عن تلك الأشكال فكرة الاستقامة المغناطيسية، وتقديس الزمان والمكان أو قداسة الحياة المتوارثة، والمصمم بذلك ينحرف بالتصميم اللوني عن أسلوب الاستقامة المغناطيسية، وتستبان تلك المرئيات بتقنية التلوين، إذ يعتمد (بعض المصممين) (***) إلى صنع صدمات في مناطق متعددة من البنية المنظومية للتكوينات، سواء استعان بخطوط لولبية مستقيمة بقع لونية سواء بالضوء أو باللون (للشكل، التصميم) التي تخترق تلك البنية المنظومة التي لا تخل بتوازن البنية اللونية (الأسود،

(*) بإمكان القارئ أن يجد دراسات كثيرة عن اللون في المراجع والكتب والمقالات في مواقع الإنترنت.

(**) عند بعض (المصممين) الذين منحوا أنفسهم للألوان فمنحتم الألوان نفسها. وذلك ان التصميم عندهم، إذ تقصد الباحثة هنا أي عمل (فني أدبي لا ينتظر المتلقي مدرب على القراءة (المسرحية أو التشكيلية) ليقرأها، بل هي تبادر القراءات وما كان ذلك إلا لأن العمل الفني لم يكن غرضاً في ذاته لأحدهما، ولكن شفافية وغرائية التوليف المصمم هو الهدف الأسمى في هذا البحث. لم تكن الباحثة أول من كتبت عن (المصممين) الذي ورد ذكر اسمه في الهامش ولن تكون الأخيرة، إذ سيبقى الكثيرون وسيواصل غيري بتناول الفهم بالتحليل والتفكير.

الأبيض)، دون ميل إلى خلق تماثلات تخل بالمتوازنات التركيبية أو بوحدة الإيقاع العام للمنظر المسرحي مع الميل باللعب بالأبيض والأسود والأبيض مع فكرة التصميم، وهو ما يؤكد فكرة الصراع أو بذرته في التصميم، وقد يثري لغة نص (تشكيلية مسرحية) إثراء فنياً، يقول (شكري عياد) ليس كل انحراف وهو سمة أسلوبية لا يعد كذلك إلا إذا كان مثنوياً للغة الفنية التي يستطيع المؤلف التعبير بما لا تستطيعه اللغة العادية، وكان ذا غاية جمالية كالإثارة الذهنية والتسويق الفعلي ولفت الانتباه أو التأكيد.

أرادت الباحثة هنا اظهار ميل إلى فكرة (الضم والتجميع)^(*) في اللعب بجمالية اللون الأبيض والأسود من حيث الشكل والتكوين على المستوى الدلالي، ومن ناحية أخرى تأكيد فكرة (التكوين اللوني) و(النغمة)، إذ إن طاقة اللونين الأبيض والأسود وقدرتهما على تعديل بعضهما بعضاً، وعلى تجميع تأثيراتهما المنفصلة، وتناسب موضعهما لخلق الاستجابة، وتحقيق المثير الانفعالي والوجداني في المنظر المسرحي، إذ لا تجسد في شكل الصورة دون إدخال لنظرية النظم التشكيلي أو إن التصميم باللون الأبيض والأسود للمنظر المسرحي، إذ إنها انطلقت من فكرة مسبقة. وتقصّد الباحثة هنا، التصميم ذا الألوان التقليدية فهي لا تحتمل سوى فكرة واحدة، بينما يكون من الضروري بمكان احتمالها لعديد من الانفعالات في كل مرة يعاود فيها فعل التقى. وأرادت الباحثة اعتماد (رؤية فردية نموذجية) من قبل التهم معتمداً على التركيب الأسلوبي في تصميم المنظر المسرحي، ذلك من شأنه إذكاء لذة القراءة البصرية للمنظر المصمم في معاناة الكشف عن دلالة عن مسكون عنه، لأن الباحثة تعمدت إلى بتر خطاب نص البصري عن طريق خلق حالة عدم الاكتمال أو فردانية مكونات الأشكال بتعبيرها في الاعتماد على نص بصري يكشف عن عناصر تكوينها باللعب باللونين الأبيض والأسود في التشكيل، بقصد عدم توحد المتلقي مع التصميم ذي الإيحاءات الدلالية وإتاحة أفق التوقعات أمام المتلقي لفك ثغرات أو فجوات في البنية الإيقاعية للتكوين.

لاحظت الباحثة في تصميم معظم المناظر المسرحية ثلاثة محاور (رؤية فردية)، (وتصاميم مدفوعة برؤية فردية أنية مساوية)، وأخرى اعتمدت (رؤية حلولية)، لكن التعويل الأكثر اعتمداً رؤية (حلولية)، على (رؤية فردية)، وذكرت الباحثة اعلاه في اعتمادها على التركيب الأسلوبي وصولاً إلى التصوير الفلسفي في اكتشاف التصاميم، وخاصة النموذج الجدلي القائم على مبدأ (انقسام العالم) وتقابل عناصره الثنائية في الأصيلة البنائية اللونية والأسلوب الدائري طبقاً لمفهوم دورة الطبيعة أما التفرد فتري الباحثة إلى التشكيلات الكلاسيكية وإلى الشناشيل في البيوت العراقية إلى العمارة الكلاسيكية والواقعية المتلاعبة التجريدية في أقصاء ماديات متعارف عليها وتوليفها ضمن منطقة اشتغال الباحثة من موجودات تداولية حققت مواعمة مع التنفيذ والتصميم، ففي بعض تصاميم المنظر المسرحي تراثية من حيث مصدرها ومعادله الحسي وحدائته المغايرة من ناحية التكوين والوظيفة المألوفة المعادلة لمعرفتنا القرائية، وفي تصميم منظم مسرحي ضمن أنموذج تشكيلي جدلي في الاعتماد على الإشارة المكثفة بالصيغة اللونية في بنيتها الواعية بالتقابل والتماثل غير التام وعبر التناقضات في إطار وحدة

(*) الضم والتجمع: قصدت الباحثة تجميع قطع لها خاصية المؤاممة في إنشاء الفكرة للتصميم وفق اسلية اللون وحيادية (كولاج).

تشكيل واهية ومراوغة الدلالة، لذلك كان التصميم اللوني يعتمد على الاسناد التشكيلي، إذ تتمحور عملية وضع الألوان الأبيض والأسود في مكون لوني ذي هوية مغايرة لخلق انحراف دلالات التكوين بالتعدد والتدرج التتميط اللوني لخلق بعد مجازي تشكيلي يؤدي الخروج من شفرة اللون بكسر قوانين لدلالات اللونية وعصيان.

مما ذكر ستعرض الباحثة المفاهيم الآتية (رؤية فردية): (مسرحية راكور)^(*)، جدل عنصر الضوء الخافت الذي يكشف عن بقايا الجسد في فضاءات مظلمة، كذلك ارضية خشبية المسرح كانت عبارة عن لون مغطى بطلاء فضي ومصابيح ذات لون أبيض وجهاز انتاج أبيض اللون، تصدر تلك الانساق المتضادة لسرد صوري يكشف الفضاء اللوني بوجود اللون الأبيض بوصفه عنصراً فاعلاً ومثيراً (تصاميم مدفوعة برؤية فردية آنية مأساوية) (رؤية حلولية)، وهي الرؤية التي تعتمد على الأسلوب الأكاديمي التقليدي والخضوع لفكرة النص دون التحريف. ترى الباحثة في هذا التصميم في العرض المسرحي البسيط الحزن والامتلاء بالغضب على الفنان (المصمم) فينعكس عمل تصاميمه التي تتوشح بالسواد على لغة إيحائية وجدانية دلالية، لم تكن تعبيراً عن موقف رفض شخص لحالات التشرد والانعزالية في المجتمعات الناضجة بالعناد، وهذا يتمثل في مسرحية (انترفيو) للمخرج والسينوغراف، إذ عمد إلى أسلوب الكولاج في التقطع الصوري إلى (مونتاج) للأسود والأبيض بمجالات متناقضة عن أيام وأسابيع وأشهر بوصف حال (العراق) من الفوضى وعدم الاستقرار، وتتضح آلية الاشتغال التقني للضوء واللون بشكل مفاجئ ليحدث الانتقال الفكري الذهني للمتلقي (والمادي) بالنسبة للمقطع المنظرية في سينوغرافيا البعض. الماديات المتمثلة في الطبيعة، إذ تعد القراءة النقدية للنتائج الفني في أحد جوهها قراءة جمالية وان عملية قراءة سيموسولوجيا اللون، تتم مباشرة - ابنا - إذ تتدخل ضمن عملية التلقي التدوق الفني - دلالات لا حصر لها (اي دلالات العمل الفني) بعددتها القرآنية مع حركة الزمن، لذا فإنه كما كانت العلامات متعددة الدلالة الشع ابق الفكرة - بتقادم وتنساق ووحنوح القيم السيموسولوجيا للون التي تروم الباحثة الوصول إليه بتنفيذ المصمم لفكرة النص بفعل ابتكار اللون فقط باللونين (الأسود والأبيض) بها يتسبان للمتلقي ما تتطوي كلمة فكرة النص نتاج قد يكون مغاير للمألوف باعتماده الألوان أيقونة لذات المونودات، بالنسبة الاحتكارية واستضافة فقط تضادية أحادية (الأسود والأبيض) لها طابعها الخاص الذي يتم عن حرفية المصمم لتقنيات العرض المسرحي (إحياء مكاني زمني) (الأزياء، مكانيا زمانيا) الذي أقصده بصورة عامة سينوغرافيا البعض كاملة.

قواعد البناء التصميمي اللوني الحامل لمعان عادية. كذلك اعتمدت الباحثة في دراستها على توليفة المرأة في كل جوانبها، من ناحية الحضور والفكرة بين رمزية جسد وبين الانتماء للوطن والارض والطبيعة، والرمزية المكثفة التي تطرحها كياناً وقضية مهما اختلفت أساليب التعبير، فمنذ الخطوات الأولى التي اعتمدتها الباحثة في استضافة المرأة عنصراً من عناصر المياه أو التي حولتها بردها إلى منقذ للفكرة في اعتماد الباحث الجسد مع الفكرة، فقد تلازمت فكرة حضور المرأة مع تأثير المنظر المسرحي مع التخلص من أطر تلك الرؤية ومن سطحية تقييد المرأة في الجانب التزين الجسدي، وتحولت نحو الواقعية المعبرة للقضايا والتطور في تسليط الضوء على

(*) مسرحية راكور: إخراج وتصميم محمد عبد الأمير.

هذا التأثير والنضج الذي رافق احتواء المرآة كياناً ورمزاً بني الفكرة واسس للرؤية الحدائية، التي خلقت جدليات بحثية نابغة من الذوات الفردية إلى المجتمع إلى الشناشيل في البيوت العراقية التراثية، والتي تعد من أهم الشواخص المعمارية التي تحاكي الهوية الجمالية للمدن العراقية وازقتها القديمة وبيوتها التي تعاني اليوم من الإهمال والتآكل، بعد أن كانت رمزاً للجمال والابداع في الفن العراقي. ترى الباحثة من هذه المقاربات البسيطة أن سيموسولوجيا اللون عند (المرأة، البيئة العراقية المتمثلة بالشناشيل) قد اختزلت عن طريق اللون بانزياح مسافات كبيرة مادية ومعنوية باستنباط تقنية تتأسر على ماديات العرض دون خوضها تفاصيل قد تكون رغم واقعيته ومألوفيتها تكون ذات ذائقة حس وجمالية بتلونها الجديد. يذكر (كانت) أن المكان والزمان ليس مجرد تصورات عقلية مقطوعة الصلة بالعالم الحسي والتجربة، إن الألوان شأنها شأن العناصر الأخرى تتفاضل عن الأشكال فتتجرد عن رمزيتها وتتمرد كل حكم مسبق صدر فيها وتخرج تبعاً من قيود الواقعية ومن الأشكال لتعبر عن المضمور فيها، إذ تؤلف فيما بعد واقعاً غير مألوف تدفع المتلقي للتفكير في واقع غير استأنس به، واقع يترفع باللون من بعد المادي إلى بعد الدلالي. ترى الباحثة أن الحالة التصميمية للونين الأسود والأبيض تضع المتلقي في حالة تفكير فيما هو مرئي، ثم ذلك التحول إلى لا مرئي اللون قبل تولده في سينوغرافيا العرض يضرب اللون معطى غير مرئي لأنه يثير التفكير والرؤيا، فيتحول دليل القراءة كتجربة خاصة فتمازج اللونين الأبيض والأسود في ما بينهما تفاعلاً وانسجاماً ليطرحا للمتلقي وصولاً مع عالمهما التجريبي البحث، الذي يدخل في منطقة المسكوت عنه، وهي دعوة المصمم إلى بث ألوان بشحنة متخفية واضحة متجردة من واقعيته، وتحدد خاصية اللون في العرض المسرحي عبر القيمة المضافة من الضوء والظل بمعنى بين الأصفر والأزرق لينتج تضاداً بين الأسود والأبيض اللذين يتمثلان في العرض المسكوت عنه. وهي دعوة المصمم إلى بث ألوان بشحنة متخفية واضحة متجردة من واقعيته، وتتحدد خاصية اللون في العرض المسرحي عبر القيمة المضافة من الضوء والظل، بمعنى بين الأصفر والأزرق لينتج بين الأسود والأبيض اللذين يتمثلان في العمل التشكيلي تدرج اللون نحو الفاتح والداكن على حد سواء.

الفصل الثاني/الاختزال والتبسيط السيموسولوجي للونين الأبيض والأسود في المنظر المسرحي

الاختزال اللوني في تبسيط العرض المسرحي بثنائية اللون والشكل في إنشائية سينوغرافيا العرض المسرحي، إذ مثلت التجارب الفنية الحديثة رؤية تشكيلية من حيث الأساليب والمضامين الفنية والصيغ المتعارف عليها برؤية معاصرة، لكن في هذا المبحث ارادت الباحثة طرح موضوع لأعمال تصاميم مختزلة ومبسطة للشكل واللون خاضعة لنفس القيود الكلاسيكية المتعارف عليها، لكن بصورة مغايرة من حيث الأسلوب في التنفيذ، إذ تصبح تجربة متفردة عن غيرها، ولتكون بمثابة طرح فني منهجي يوثق بين المواد والأفكار، وكذلك فضاء بجمع بين المتلقي والعمل الفني، ويعبر عن لحظة الإبداع التي لا مثيل لها، فاللون كما ذكرت هو الأساس لبناء فضاء العمل الفني بإنتاج وسائل بصرية تجعل من الفضاء مختصراً ومكوناً هياكل تشكيلية تجريدية تؤسس للأثر الفني، وتمثل فسحة تعبر عن المكونات للألوان التجريدية بأكملها بصنع أشكال بتصاميم تصاغ بلغة بسيطة بأفكار فنية

واضحة المعالم بين الأفعال والأشكال الواقعية والهندسية، فتنقل بين الخطوط والتأثيرات الملمسية للمادة بإقاعات ذي تصميم تجريدي ينقل أبعاداً دلالية عن واقع تجريدي زاخر بالجديد لاخترال الشكل واللون الذي لم يأت من فراغ، وإنما يعبر عن قرار فني يحمل رؤية محضوة تعبر عن خيال فني وتناسق وانسجام جمالي يتجاوب مع المساحات اللونية رائد الشكل، إذ تصبح درجات (اللونين الأبيض والأسود) تشبيهاً بلاغياً تشكلياً لانطباعات بصرية عن الشكل الحقيقي.

إن من ضرورات نجاح العمل المسرحي على مر التاريخ هو علاقة ترابطية ما بين الديكور والإضاءة والنص، التي تكون بها الرؤية الإخراجية حاضرة في إيصال الخطاب الفكري والجمالي للمتلقي، آخذين بنظر الاعتبار اختلاف المدارس الإخراجية واختلاف الرؤى المسرحية ما بين التيارات والمدارس المتعددة التي ظهرت منذ عصر النهضة صعوداً إلى عصرنا الحالي، وهي امتداد طبيعي للتطور الحاصل معرفياً وأكاديمياً وجمالياً في المجتمعات، إذ إن الحياة غير قابلة للتوقف وتكون استمراريتها القانون الطبيعي الذي يتحكم بها، ومن هذا المعنى نستشف أن الفن من ضمنه المسرح هو لسان حال هذه المجتمعات في الحياة. درج الحال على اعتماد الديكورات الفخمة في المسارح الأوروبية في بواكير نشأتها بما يشبه أو يتلاءم مع روح العصر الذي كان مهيمناً عليه قيم ومعايير جمالية بحد ذاتها، إذ ترى تمظهراتها بشكل واضح وجلي على العمارة مثلاً، وفن الرسم والنحت، إذ إن مصمم الديكور غالباً ما يميل إلى النزعة الكلاسيكية في تصوير المشاهد التي تقابلها المشاهد الحية في الحياة، ومن ثم يكون ضمن المنظومة المعرفية والفكرية لتلك الحقيقة. لا أريد الإسهاب في استعراض تاريخ المسرح من حيث نشأته وتطوره، بقدر الإشارة إلى أن التغيير الحاصل في الديكور النصي والإضاءة المسرحية نتيجة مخاضات فكرية وفلسفية فضت إلى الجوانب الجمالية التي تحاكي روح العصر. إن ثقافة الاستهلاك وإعادة التدوير والتشفيغ الكلاسيكية التي كانت سائدة يقترّب كثيراً مع خلفية حياة وتفكير الإنسان المعاصر، مضافاً إلى ذلك الاختراعات العلمية الهائلة التي أدت إلى ردم الفجوة في الكثير من المفاصل، فضلاً عن استغلال الوقت بشكل مثالي يتماهي مع عصر السرعة الذي نعيشه.

غن إدخال الصورة أو الفيديو وكل ما يكون تحت مسمى السينوغرافيا، اختزل الكثير في الصياغات المتعارف عليها في المنظر المسرحي، وطغيان النزعة التعبيرية التي اعتمدت على المفردات المبسطة بشكل مكثف لتتماشى مع العروض الإيحائية أو العروض التعبيرية إلى ما شاكل من العروض المسرحية التي شاعت في مسرحنا المعاصر اليوم. تشير الباحثة إلى أن عملية الاختزال لم تكن وليدة اللحظة، ولم تكن مجرد رواية اتكأ عليها المخرج أو المؤلف، وإنما هي ثقافة معاصرة تمثل جزءاً من تمظهرات المعاصرة في دراسة المنظر المسرحي لديكورات النصوص كانت السيادة فيها للونين فقط. ترى بهذين اللونين تأكيداً للجانب التعبيري الذي يكون على علاقة ادهاشية للمتلقي الذي يحاول أن يكون مجموعة من الصور أو الأفكار أو الآراء بحدسه الذي يتفاعل مع هذه التصاميم المقترحة، وتكون العلاقة واضحة ما بين قطع للديكور ومصابيح الإضاءة التي تحاكي روح النص، ولكن قبل ذلك تحاكي روح العصر. ففي مسرحية (أبيض وأسود)، اللونين الأبيض والأسود وسط ظلام المسرح، ففي هذا المشهد يتكرر مفهوم الاختزال التقني بالإضاءة المسرحية، ومن ثم محاولة المصمم على

التركيز على قيمة اللون الأبيض، إذ إنه يدل على السلام والخير، فضلاً عن أن له قيمة اختزالية كبيرة رغم أحاديته.

الفصل الثالث

تحليل العينة

انموذج (1) : (أما أو)

المؤلف: عبد الكريم السوداني

إخراج: سامي الحصناوي

سنة التقديم: 2010

مكان العرض: كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل

وضح العرض المسرحي الانقلاب والفوضى التي تسود حيوز النفس العراقية من قتل وخطف وسط عتمة من الهموم والاحزان. هذه الفكرة جسدت باختزال اللون والشكل بصورة هادفة، إذ تم اختزال المعاناة والألم وسط مساحة طبقة يسودها الظلام مع بقايا موجودات قديمة ومستهلكة على سبيل القصد الأنابيب التي رصفت بشكل هندسي. هناك ظاهرة تحاول الباحثة أن تتوه إليها، ما يحلل المتلقي لفكرة العرض المسرحي لأنه يريد معرفة مضمون العرض وما حيوية من رسائل ودراسته، ويتساءل عندما تحرك مشاعره تقنية عرض مسرحي، ما إذا يدخل المتلقي محتويات العرض فحسب، وإنما في كيفية خلقها ليوقف هنا على عملية البحث. ربما يريد معرفة الحقائق بدراسة مختلف عصور العروض المسرحية المعاصرة، ويوجد الكثير من الطرق لتحليل فكرة العرض المسرحي، ولكن الصفة المشتركة بين هذه الطرق هي محاولة المتلقي تعقب الآثار والأشياء المكسورة الغامضة ليضعها في مكانها وصولاً لمعرفة اللغز. في هذه العينة تحاول الباحثة تطبيق نظرية (كانوفسكي) في ثلاث محاور: الأول: ما هو المعنى الأولي للعرض المسرحي، إذ ذكرت الباحثة في مقدمة تحليل العينة (الاستلاب والقهر) والواقع المعاش للإنسان العراقي. والثاني: انعكاس سيموسولوجيا اللون في فضاء جديد ومغاير مع توازن بين ذكريات الماضي والحضور اللوني لموجودات حاملة لقيم جمالية اجتماعية فلسفية. أما المحور الحقيقي فيرتكز على المحورين الأول والثاني، كذلك يعتمد المحور الثالث على عدة تساؤلات: أولها: المعنى الأولي الذي يدور حول ماهية الصراع لها المتلقي في سينوغرافيا العرض المسرحي، إذ إن العرض المسرحي مجزأ إلى جزأين: الجزء الأول: سيموسولوجيا اللون كاشفة عن مضمون العرض المسرحي (يرتدي ممثل عباءة نسائية سوداء اللون)، حاملاً لبويضات ترمي على المتلقين، هل يعني هذا ولادة إنسان يشبه هذا الرجل المخطوف أم الاستمرارية؟ والتساؤل الثاني: المعنى الثاني لأنابيب النفط التي شكلت جغرافية العراق، إذ تحولت إلى ذكريات يقطنها بعض من السارقين والجرذان، وهذه الإحالات دلالة (المخزون النفطي) المهودور لذوات هم بغير أحقية. الذي تريد الباحثة الوصول إليه في تحليل هذه العينة، تأثير العرض المسرحي عندما تشد المتلقي بقعة ضوء أو

لون زي أو لون قطع ديكورية توصي إلى صناعة مكان وطبيعة احداث، وإلى بناء الصورة المختزلة فقط من اللونين الأبيض والأسود ذهنياً، قد تكون في ذات المتلقي، أو مادياً وفق ما موجود من محمولات دلالية مرمزة. نموذج (2): جلسة سرية

المؤلف: جان بول سارتر

إخراج: علاء قحطان

سنة التقديم: 2014

مكان العرض: منتدى المسرح التجريدي

يؤكد هذا العمل المسرحي على تعرية السلبيات لتصميم مسار العراق، وتسليط الضوء على ضرورة التعايش السلمي، إذ عدّ المخرج (قحطان) ان فرضية جحيم سارتر الارض يشمل بتدخلات الآخرين في حياتنا، إذ تحولت إلى جحيم أكثر قساوة من الجحيم الغيبي الذي ينتظر المذنبين في الآخرة. يبدأ العرض بلامح بصرية تكشف عن تشكيلات الجحيم من نوع آخر، يمثل سلطة الدين التي تقمع كل من لا ينتظم بلواءها وترفض التفكير والتحليل والنقد. اعتمدت آلية هذا العرض مجموعة من الصور الشعرية ذات المنحى الاختزالي والتبسيط في الشكل عبر سيموسولوجيا اللون، ففي الصورة الأولى (اعتمد على تشكيلات الشاشة) التي تكون تقنية تجميعية تدوينية لأفكار ذلك الفيلسوف، وتضمن للقاءات حيز عن (اليوتوب)، ثم يتلاشى أسلوب أو تقنية الشاشة بتشكيلات هندسية كشفت عن طريق (الضوء والظل) (اللون وصفته)، بإضاءة بيضاء تحتل وسط الشاشة تكون عمودية على مستطيل وسط خشبة المسرح، وهو اصطدام مع غياهب الظلام التي تسود الفضاء، كذلك تظهر الإضاءة مرة أخرى كاشفة عن جسد مؤدي شخصية المثقف وتتقدمه امرأة ترتدي زياً أسود اللون مع حوارية الموصي بفقدك الأرملة. أما شخصية الكاهن الذي يسيطر على وسطية الخشبة يرتدي الزي (الأبيض) الطويل حمل أداء الإشارات سيموسولوجيا اجتماعية عبر حركات اليدين وهي تلف وتدور، ثم تصعد إلى أعلى الرأس مع نفخ الكاهن بقعة عليها، وفي لوحة العرض الثالثة يخلع الكاهن ثوبه الأبيض الدال وفق تراتيبات الإرث التاريخي والمعرفي على مكانته الاجتماعية. اختزال اللوحة الثالثة يتمثل السرد الجسدي في أداء الكاهن مع مفردات السينوغرافيا (الضوء، الموسيقى، الزي) في نساجة مخيلة المتلقي، إذ يتبلور فيها النسق الفيزيائي المتعلق بإشاعة رائدة نفاذة (إحدى أنواع البودرة) للمسرح لتعطي انطباعاً أكثر واقعية عن الطقوس الدينية التي نفذتها شخوص الكهنة بمساحات كبيرة (ذهنية مادية)، أصبح فيها فضاء العرض عنصراً فاعلاً يكشف عن تباري المتقابلات التقنية اللونية المختزلة، فضلاً عن التكنولوجيا والانساق البصرية لكتابة سيموسولوجيا العرض الذي عملت فيه سيموسولوجيا (الأبيض والأسود) بأحاديته بتشغيل مختلف الأشكال المادية الواقعية واللاواقعية.

نموذج (3) : Red line

المؤلف: عباس رهاك

إخراج: عباس رهاك

سنة التقديم: 2019

مكان العرض: اثار بابل/معبد نوماخ

تعتمد هذه العينة أيضاً في فكرتها على المعاناة الإنسانية التي يعيشها المجتمع العراقي، يختصر (رهاك) سيموسولوجيا اللون بالإضاءة، إذ يستتطق أرضية المعبد وجدرانه بخيال الممثل (دائماً الخيال أو خيل الظل) وهو باللون الأسود مهما تعددت أو تنوعت الألوان (القصدية هنا واضحة) عبر أحادية (الأسود). كذلك الحال مع ظهور الشعلة التي يحملها أحد الممثلين لإحدى بوابات المعبد (الشعلة مثلت) هنا اختزال كبير مكثف لآلاف السنين والعقود بشكل مبسط التي اضاءت مراحل تاريخية بما فيها من حضارات وأفكار وإنجازات وتطورات متعاقبة وآلت إلى مضامن عليه برجوع الشعلة. إن البناء السيموسولوجي للونين الأبيض والأسود هنا في أحادية وتضادية في الوقت نفسه ضمن بنى أساسية تعتمد على صورة الفكرة المسرحية بشكلها الحقيقي (المختزل لونياً) كالشموع التي استضافت زيوج نفس المتلقي، كذلك القتل والموت والذكريات والترانيل حضورها السيموسولوجي (أسود) بسبب انتماءها إلى هذه السيمات قد رسمت ذهنياً داخل مخيلة المتلقي، ثم (الاحتفال الطقسي) الذي يمثل المرموزات الاجتماعية على مر التاريخ، لأنه يمثل الهوية الإنسانية حسب تقاليد كل مجتمع من المجتمعات. إن طابع التكنيف والاختزال اللوني للشكل في هذا العمل هو سمة بنائية واضحة تقضي إلى إنشاء تكوين صورة (لاشكالية) وشكلية بذات الوقت، إذ سعى (رهاك) في طريقه لفكرة العمل إلى حالات (الأصل) (التراتيل، المعبد، الدين)، فهو يحول انظمة الصورة (التقنية المبسطة) (الشعلة) على سبيل المثال هي بمثابة إزاحة بنائية وجمالية محضة، فكان الخروج على النسق التقليدي وتفكيك الصورة الواقعية لـ(الموجودات المادية الحقيقية) تركيز على فعل الحركة الخطية واللونية والملمسية. وفكرة العمل لوني (رهاك) بالنزعة التريبية الهندسية (تضمن العرض المسرحي الذي يعتمد الطقسية بالتراتيل والغناء والأنشيد ذات الجذور الأولى للإنسان ضمن معالجات تقنية هندسية، إذ حاول أن يجد فواصل جمالية كاشفة عن أبجديات لونية روحية، وهذا يعد تفرداً أسلوبياً في المنجز المسرحي لـ(رهاك) ضمن إطار التجريبية.

الخاتمة: النتائج

1. عبرت مسرحية (أما أو) عن الذاكرة التي تجسدت بصورة ذهنية كشف عنها اللون المسرحي المنعكس في الواقع النفسي للشخصية الذي يعبر عن الاعترا ب الاجتماعي والديني.
2. انعكست سيموسولوجيا اللون المسرحي بشكلها الهندسي في سينوغرافيا العرض المسرحي إلى لغة حوارية تشاركية بين المتلقي فضاء العرض كما في مسرحية (أما أو).

3. تقود جدلية سيموسولوجيا اللون في التصميم إلى تصوير منجز متباين بالطرح التأويلي والإشارة بالشكل والمضمون حسب مرجعيات المصمم الثقافية والمعرفية.
4. ساهمت مسرحية (جلسة سرية) سيموسولوجيا اللون المتحدة في الإضاءة بوصفه مؤديا بصريا في تأكيد لمسات تجريبية تخطت المؤلف بالتبسيط والتكثيف اللوني.
5. عبرت مسرحية (جلسة سرية) عن سيموسولوجيا اللون الأبيض للذي إشارات اجتماعية بصورة مغايرة أرسلت معطيات ذات منحنى فكري حافزي في الأشكال المرئية.
6. اعتمد المصمم باختزالاته التقنية إلى صنع غرائبية واقعية الشكل المنجز في هذا العرض المسرحي (جلسة سرية).
7. أعيد تشكيل الصور المنجزة كما في مسرحية (جلسة سرية) تارة تعتمد التماثل الإيقوني، وتارة أخرى تبتعد هذه المحسومات الإيقونية حسب توارده وتضاييف أجناس الفنون التشكيلية ثنائية اللونين (الأبيض والأسود).
8. اعتمدت مسرحية (Red Line) على سيموسولوجيا الضوء الحامل للعلامات تحمل هوية دينية، تجسد بمعبد (نمسخ)، إذ تحاور مع طقسية المكان، إذ ظهرت كسمات سيموسولوجية معاصرة.
9. أعلنت معمارية مسرحية (Red Line) عن الحرية الكاملة في حركة التسطيح اللوني مع الضوء عبر اختيار انتقالاته داخل حيوز العرض بمحاذاة الرؤية في عملية الاستقبال، الذي يكون المتلقي ضمن تفاعلية شديدة الخصوصية تصل لدرجة ملامسة المنظر واستكشافه.

CONFLICT OF INTERESTS

There are no conflicts of interest

المصادر

- [1] فيصل الأحمر معجم السيميائيات (بيروت، دار العربية للعلوم، ناشرون 2010، ص8).
- [2] كمال الدين، عيد، أعلام ومصطلحات المسرح الأوربي، ط 1، (القاهرة: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، دج مصر.
- [3] حمودة، يحيى، نظرية اللون، مطبعة دار المعارف، 1981.
- [4] ظاهر، فارس متري، الضوء واللون، دار العلم للملايين، ط 1، بيروت، 1981.
- [5] أنيس، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، ط4، القاهرة: مكتبة الشرق الدولية، 2004.
- [6] مصطفى، سلطان، تشكيل المناظر في مسرح الهواة، مصر مطابع مكبوب التجارية، 2006.