

مجلة العلوم الإنسانية SUST Journal of Humanities

Available at:

تقنيات الأداء الصوتى والجسدى للممثلة في السودان

حناز عوض لجاك فيصل أحمد سعد جامعة السودان كلية الموسيقي والدراما

المستخلص

تتناول هذه الورقة موضوع تقنيات الأداء الصوتي والجسدي لدي الممثلة السودانية وتتلخص حول تدريبات الممثلة في مجال تقنيات الصوت والجسد من خلال اعتماد الممثلة السودانية علي خلط بعض تقنيات الأداء وأساليب التجسيد الصوتي المتوارث، مع اعتماد التكرار والميزات الشخصية الأخرى التي تعتمد عليها الممثلة السودانية ويظهر هذا الامر جليا في استصحابها لتقنيات الأداء المسرحي في معظم الاعمال الاذاعية، مع تعدد مستويات التلوين الصوتي في الأداء التمثيلي المسرحي والإ اعي أكثر منه في الاعمال الدرامية التلفزيونية في محاولة جادة لمعرفة الصعوبات التي تواجه الممثلة السودانية وايجاد الحلول لها على مستوى توظيف تقنيات الاداء الصوتي البحث عن برنامج تدريبي يتناسب مع طبيعة الممثلة السودانية من خلال إتباع الدارسة للمنهج الوصفي الحليلم . في المستوي الأول تناولنا الخلفية التاريخية لظهور الممثلة السودانية في المسرح السوداني ومن ثم درسنا أثر المناهج الغربية على تدريب الممثلة وكيف يبدأ الممثل عمله الحقيقي في بناء الشخصية، في محاولة للوصول الي منهج خاص بالممثلة السودانية بحيث يتلاءم هذا المنهج مع وتكوين الممثلة السودانية من النواحي الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية، مع الاخذ في الاعتبار ان هذا المنهج لن يكون بعيد عن مفردات حياتنا اليومية والبيئية. وخلصت الورقة في خواتيمها الي أي مدى يمكن أن تستفيد الممثلة السودانية من المصادر الشعبية و، ى استجابتها وابداعها الخاص، وعلاقتها بالأدوات التي تمتلكها ووسائل الممثلة السودانية من ذخلال تدريبات الصوت والجسد التي تلاءم تكوينؤ .

الكلمات المفتاحية: Body techniques تقنيات جساء Voice embodiment التجسيد الصوتي Body techniques و program برنامج تدريبي Oral speech الممارسات والطقوس Sudanese Theater المسرح السوداني

Abstract

This paper deals with the subject of the techniques of vocal and physical performance of the Sudanese actress and summarizes the training of the actress in the field of sound and body techniques through the adoption of the Sudanese actress to mix some of the performance techniques and methods of sound reproduction inherited, with the adoption of repetition and other personal features on which the Sudanese actress depends and shows this clearly In the acquisition of the techniques of theatrical performance in most of the radio works, with multiple levels of coloration in the performance of the representation of theater and radio rather than in television dramas in a serious attempt to see the difficulties facing the actress

For the Sudanese and find solutions on the level of employing audio performance techniques to search for a training program commensurate with the nature of the Sudanese actress through the study of the descriptive analytical approach. At the first level we discussed the historical background of the emergence of the Sudanese actress in the Sudanese theater and then studied the impact of Western curricula on the training of the actress and how the actor starts his real work in building the character in an attempt to reach a special approach to the Sudanese actress so that this approach is compatible with the Sudanese actress form physiological and psychological And social, taking into account that this approach will not be far from the vocabulary of our daily life and the environment. Finally, the paper concluded the extent to which the Sudanese actress can benefit from popular sources, her responsiveness and creativity, her relationship with the instruments she possesses and her own means of expression through sound and body training that suits her composition.

المقدمة

من بين أساليب التمثيل المجتمعة وتقنيات الأداء الصوتي والجسدي المختلفة لدي الممثلة السوداية التي تتحرك بين السخرية والتهكم وتقريرية الخطاب المباشر والتعليقات الساخرة تميزت من حيث تقنيات أنتاج الصوت بأسلوب أداء تمثيلي غلب عليه الطابع الميلودرامي في العديد من العروض المسرحية، الاذاعية والتلفزيونية وكان أسلوب التمثيل الميلودرامي حاضرا في معظم الاوار الكوميدية كجزء أساسي من أسلوب الممثلة السودانية في المسرح والإذاعة والتلفزيون. غير أنها انفردت في معظم الاعمال المسرحية بميل واضح نحو استخدام تقنية الخطاب الميلودرامي في العروض المسرحية على خشبة المسرح على سبيل المثال مسرحيات مثل (بيت بت المنا بت مس عد" و"برلمان النساء" و "غنبر المجنونات" و "ضرة واحدة لا تكفي" و "موعودة بيك" و "نسوان برة الشبكة") ولم تذكر هذه النماذج الا لأنها مسرحيات جل أبطالها نساء.

المشكلة

تتلخص مشكلة هذه الورقة في ان تدريبات الممثلة في مجال تقنيات الصوت والجسد تنتقل بصورة تعتمد غ با على المكون الإبداعي الفطري في المقام الأول، وانه لا توجد مناهج بعينها تراعي فروقات النوع او التكوين الفيسيولوجي للممثلة السودانية.

الأهمية

اعتماد الممثلة السودانية على خلط بعض تقنيات الأداء وأساليب التجسيد الصوتي المتوارث، مع اعتماد التكرار والميزات شخصية الأخرى التي تعتمد عليها الممثلة السودانية ويظهر هذا الامر جليا في استصحابها لتقنيات الأداء المسرحي في معظم الاعمال الاذاعية، مع تعدد مستويات التلوين الصوتي في الأداء التمثيلي المسرحي والإذاعي أكثر منه في الاعمال الدرامية التلفزيونية

الأهداف

- . معرفة الصعوبات التي تواجه الممثلة السودانية وايجاد الحلول لها على مستوى توظيف تقنيات الاداء الصوتي.
 - ! . البحث عن برنامج تدريبي يتناسب مع طبيعة الممثلة السوداني .
 - تصميم برنامج تدريبي للتغلب على الصعوبات الصوتية التي تواجه الممثلة السودانية.

الفروض

- . . الادائي ا مطى يمثل أهم الصعوبات التي تواجه الممثلة السودانية.
- أ. نظرة المجتمع للممثلة السودانية تمثل عبئ إضافي يتطلب مناهج أخرى في التدريب من أجل تجويد الأداء.
 - غياب تقنيات تدريب الممثلة السودانية.

المنهج:

يتبع الدارس المنهج الوصفي التحليلي.

حدود الورقة

حدود زمانية: , هي تشمل عمليات الممثلات اللائي تخرجن من كلية الموسيقي والدراما منذ نشأتها وحتى الآز 969 - 2012. .

حدود مكانية: تشمل الممثلات اللاتي يمثلن في المسرح والاذاعة والتلفزيون والطالبات اللاتي تلقين التدريبات في كلية الموسيقي والدراما.

الدراسات السابقة

اطلعت الباحة على دراسة سابقة للأستاذ عادل محمد الحسن حربي وهي دراسة لنيل درجة الماجستير في الدراما من الكاديمية الفنون بالقاهرة سنأ 993 م وهي بعنوان (امكانية الاستفادة من الطقوس الشعبية السودانية في اعداد وتدريب الممثلة السودانية.

عدد فصول هذه الدراسة خمس فصول وتتحدث عن امكانية الاستفادة من الطقوس الشعبية السودانية في اعداد وتدريب الممثلة السودانية في حرفيته الخارجية والجسد والصوت وحرفيته الداخلية في الادراك والتركيز والخيال والحسس والانفعالات والتشخيص .

الدراسة أعطت المحاور التالي:

- . اسلوب الاخذ من الممارسات والطقوس الشعبية بغية الاستفادة منها في إعداد وتدريب الممثل في حرفيته الداخلية والخارجي.
- ! . أسلوب الأخذ من التجربة الأوروبية استنادا على الذين استفادوا من هذه التجربة استانسلافسكي ومايير هولد، وجروتوفسكي وبيتر بروك .

خلصت هذه الدراسة إلى أن المناهج الأور, بية والعالمية استفادت من الطقوس الشعبية في الهند والصين واليابان في إعداد مناهجها في إعداد وتدريب الممثل، فإن نفس الشيء يمكن أن يحدث في السودان وذلك بإعداد منهج من الطقوس والممارسات الشعبية السودانية والرقصات الشعبية – الألعاب – وتدريبات الممارسين أنفسهم إعداد أنفسهم) وذلك لتدريب الممثل السوداني.

الخلفية التاريخية للمسرح السوداني

تشير المراجع والخطاب الشفاهي المتناقل بين المهتمين بأمر المسرح السوداني به بدأ في مدينة رفاعة بالتحديد في مدرسة رفاعة الابتدائية بمنطقة النيل الأزرق والتي قام بإنشائها الاستاذ ببكر بدري، فقد قام هذا النشاط في الفترة

903 919 م وقد ورد تفاصيل هذا النشاط الاستاذ بابكر بدري في كتابه حياتي، ووضح انه كان ثائر ومعلم وفناناً مسرحياً، وقد سخر فنه لخدمة التعليم إذا كان العائد المادي من العروض المسرحية يساعده في احتياجات التعليم، وقد اعتاد ان يقدم كل عام عرضاً مسرحاً في خيمة المولد النبوي الشريف (هاشد صديق، كراسة تاريخ المسرح السوداني، كلية الدراما والموسيقي 996 م)

ومن أشهر المسرحيات التي قدمها مسرحه مسرحية المقصد، ايضاً هناك مسرح الجاليات في السودان كان هذا المسرح مقصور على الجاليات ومن هم الجاليات التي كانت تقدم مسرح هي الجالية السورية وكان مقر مسرحها النادي السوري وفرقة محبي التمثيل، وأيضاً النادي المصري والانجليزي والنادي الارمني والايطالي.

والملاحظة التاريخية لتطور حركة المسرح السوداني أو المسرح في السودان يكتشف الخط التنموي لأغراض مسرح ودور الممثل فيه ويؤكد هذا المنحى كما جاء عند الدكتور خالد المبارك "أنه من أوائل العروض المسرحية في تاريخ السودان، كاز في قرية القطينة عا، 909 م كانت مسرحية النكتون "(*)، والتي قام بتأليفها مأمور القطينة المصري وأسمه عبد القادر مختار، يدور ملخص السرحيا عن طفلين أحدهما راح والآخر تلميذ، وتغيد أن الراعي يسلك دربا يقوده إلي ارتكاب جريمة القتل أما التلميذ فيسير في طريق مستقيد حيث المستقبل الواعد. هذه النص ومز خلال قراءة مضمونه الفكري هو عبار، عز خطاب تتموي مباشر، الغرض العام والهدف الأساسي منه هو إذاع الأهالي بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدارس جنباً إلى جنب مع ترك عاد شرب الخمر لأنها تورد الإنسان مورد المهالك، حيث كان التلاميذ حينه من أبناء الأجانب وكبار الموظفين وم تخصيص دخل المسرحية لبناء جامع بمنطقة القطينة إلا تأكيد على الحس التتموي في نشأة الم رح السوداني دون الدخول في جدلية أنه سوداني أو غير ذلك بوصف أن المسرح إرث إنساني عوالمي القصدية والأهداف.

لد يقف خطاب المسرح السوداني من منطلق أنه تنموي في حدود الخطاب المباشر والتوعية الاجتماعية بل تعداها إلي حدود أخري ثورية تتداخل مع الخطاب السياسي ويورد الدكتور عثمان جمال الدين ما مفاده كانت هناك حوجه وطنية لتأسيس أندية سودانية، لمناقشة قضايا الوطن، ففي عاء 1918 أسس أول نادي وطني للسودانيين وهو نادي الخريجين بأم درمان، ونادي الخريجين بالخرطوم ونادي الزهرة ونادي المريخ ونادي حي العمدة. ساهمت أندية الخرجين في النشاط الدرامي المسرحي في السودان وقد سجلت فترة جماعة الخريجين في بعض الظواهر الهاما وهي اشتراك أحد مفجري ثور، 1924 على عبد اللطيف في النشاط الدرامي المسرحي إدراكا منه بأن فن المسرح له دور تحريضي ". لد يقف تاريخ تطور الحركة المسرحية في السودان على ، ذا بل وعبر التراكمات العديدة للتجارب المسرحية السودانية لديقف تاريخ تطور الحركة المسرحي وأغراضه دون النظرة العميقة للمكون البشري السوداني المستهدف من كان الهم دوماً يتمحور في الخطاب المسرحي وأغراضه دون النظرة العميقة للمكون البشري السوداني المستهدف من المشاركة ولكن الأغراض ظلت تتموية بحته تقرأ من سياق المفاهيم العامة للتتمية وتطور الخطاب المسرحي ذو الأغراض التنموية وحتى هذه اللحظة لم يظهر أي أثر لأدوار الممثلة السودانية وبعد عودة الاستاذ عبد النور من المباركة ولكن الأشراف على الفرقة وبهذا انتقل المسرح نقلة نوعية جديدة فقدم مسرحيته الأولى الابن العاق) دراسته ببيروت قاء بالإشراف على الفرقة وبهذا انتقل المسرح نقلة نوعية جديدة فقدم مسرحيته الأولى الابن العاق)

وبعدها انتقل النشاط إلى نادي الخريجين بأم درمان عا. 920 م، وبعدها قدم مسرحية مستمد، من التراث العربي مثل وفاء العرب) وايضد من المسرح الانجليزي مسرحية تاجر البندقي .

وهذه المسرحيات جمعت حوله جمهور ضمن الناس، وقد ساهم هذا المسرح في نقل الوعي للجمهور ورفعه لمستوى الاحداث. فقدموا اهم مسرحية في تلك الفترة من التراث الاسلامي مسرحيا صلاح الدين الأيوبي، وقد أثار العرض عاصفة سياسية وبعد تقديم المسرحية ثار الجمهور وهنفوا، وهذه المسرحية كانت بمثابة اعداد الرأي العام (عثمان جمال الدبن- إشارات مسرحية منشورات الخرطوم عاصمة الثقافة العربية 2005)

عندم ظهر خالد ابو الروس قام بتقديد مسرحيا مصرح تاجوج وكان في هذه الفترة قد دعا بابكر بدري لدعم مدارس الأحفاد بأه درمان الذي عاد من مدينة رفاعة وبدأ في تأسيس مدارس المحفاد .

توالت العروض المسرحية وقدم ابو الروس مسرحيا خراب سوبا، وظهر الشاعر ابراهيم العبادي الذي كتب واحد، من اهم المسرحيات عائشة بين صديقير) والمك نمر وهي تعتبر اول دعوى للقومية السودانية وهي تعتبر نقطة تحول في المسرح السوداني في فترة الثلاثينات.

وقد أبدع لعبادي في شكل الكتابة السودانية الوطنية مضموناً وطنياً كان متأثر في شكل الكتابة، وبنائها الشعري بمسرح شوقي لذلك كانت كتاباته دائماً ما يطفئ المضمون الوطني على الشعر.

ثم توالت المسرحيات الاخرى التي دعمت حركة التعليم والحركة الوطنية، وهناك ايضد حركة مسرحية قادها الاستاذ عبد الرحمن على طه مسرحيته السودان عا، 934 ،) في بخت الرضا بمنطقة الدويم، وظهر الاستاذ ميسرة السراج وقده مسرحا واضاف للمسرح عنصراً هاماً بان جعل لأول مرة المرأة السودانية تعتلي خشبة المسرح وكانت تلك الرائدة المسرحيا هي سارة محم) مما أدى إلى أثارة رجال الدين في وجه الاستا.

بعده ظهرت فرقة مسرحية كثيرة منها فرقة النجم الذهبي وكان مؤسسها احمد عاطف وقد اختارت هذه الفرقة الاعمال النفسية والمسرحيات الاستعراضية الغنائي.

وفي منتصف الخمسينات ظهرت الفرق الكوميدية عندما فكر الاستاذ عثمان حميدة في ابر از شخصيته تور الجر" ثم تبعه الرائد المسرحي الفاضل سعيد ثم محمود سرار.

وفي عا، 985 م تم تشييد المسرح القومي السوداني ليمارس فيه الفن المسرحي والغناء وكان هذا النشاط استمر حتى عا، 964.

وفي فتر، 967 م في عهد الاستاذ الفكي عبد الرحمز نهضت الفرق المسرحية اله ودانية وتحميض التيارات الكلاسيكية ممثلة في المسرح الشعري القديم ليقدم على المسرح ومن أبرز المسرحيات التي قدمت على خشبة المسرح خراب سوبه و المك نمر " وبذلك تنوعت العروض وقدمت مسرحية مأساذ الحلام ومسرحية على عينك يا تاجر " لبدر الدين هاشم، وبعده ظهر الذ تب الاستاذ حمدنا الله عبد القادر وهو يعتبر من رواد الواقعية وقدم مسرحية خطوبة سهير ." وفي هذه الفتر، نجحت المواسم المسرحيا لأن الدولة اشرفت اشرافاً كاملاً على المسرح ورصدت له ميزانيات وتم التخطيط للمواسم المسرحية بصورة جيدذ مع متابعة التطور في افساح المجال للفنانين للتعبير عن افكارهم بأدواتهم الابداعي .

وقد ساهم الاستاذ الفاضل سعيد في الحركة المسرحية السودانية وقدم اعمال مسرحية كثيرة وكذلك قدم في اعماله شخوص عرف بها عند الجمهور مثل تحفتي بت قضيم، والعجب امو، والعديد من المسرحيات التي قدمه على خشبة المسرح ، كان لها اسهاء في الحركة المسرحي .

ولقد ظهرت بعد ذلك العديد من الفرق المسرحية وأبرزها كانت فرقة الاصدقاء المسرحية التي ظهرت في اوائل الثمانينات وقدمت اعمال كثيرة منها حبظلم بظاظ ، المدرسة المختلطة، بيان رقم واحد، المهرج وكثير من المسرحيات ساهمت في تاريخ لحركة المسرحي .

وفي فترة الثمانينات ظهر مسرح الاستاذ عماد الدين ابراهيم وقد ساهد في تاريخ الحركة المسرحية في السودان، وقد اهتم هذا المسرح بالمهرجانات الغنائية الاستعراضية، وايضاً ما يميز هذا المسرح انه اهتم بقضايا المرأذ في المجتمع والضغوط الاجتماعية التي كانت تفرض عليها وقد قدم العديد من المسرحيات التي ساهمت في تاريخ الحركة المسرحيد. فقد قدم مسرحية بيت بت المذ بت مساعد و برلمان النساء و عنبر المجنونات و ضرة واحد لا تكفو و موعودة بيك و نسوان برة الشبك قل وايضاً هنالك فرق ساهمت في الحركة المسرحية منها الفرقة القومية للتمثيل وقد قدمت اعمال كثير و وكذلك اهتمت بالمسرحيات التجريبية وكان لها مساهمات كثيرة داخل وخارج السودار و والست الفرق و الجماعات الأخرى في نقديد مسرحيات ايضد ساهمت في المسرح السوداني .

وكذلك عروض المسرحيات التي تقد على المهرجانات الدادلية مهرجانات ايام الخرطوم المسرحية ومهرجان البقعة السنوي. كل هذه الفرق المختلفة ساهمت في تطور العمل المسرحي في السودار.

ظهور المرأذ في المسرح السوداني

ظلت الممثلة السودانية في المساهمة في المسرح بعدم فتحت لها الطريق الاستاذة سارة محمد باعتبارها اول ممثلة سودانية، فقد استطاعت بعدها الممثلة السودانية ان تعتلي خشبة المسرح وتساهم في التنوير المعرفي والتوعية بضرورة محو الأمية، واهمية التعليم وقد ساهمت الممثلة السودانية في تقديم نماذج حية وهوية جديدة، بوجود المرأة خاصة ان هناك قضايا للمرأة استطاع المسرح ان يعالج نظرة المجتمع اليها، مثل الختان وخروج المرأة للعمل، والزواج المبكر، العنف ضد المرأ.

فقد سجلت الممثلة السودانية في خريطة السودان ملامحها ووجودها الفاعل في شتى مناحي الحياة السودانية كم سجلت حضور فاعل في كل التخصصات.

فالمرأذ في المسرح السوداني انتاج واباع ورافد للحياة السودانية وترسيب قيم الجمال في زمن بنونة بت المك تناغم مع تفاصيل مساديرها الابداعيـ .

وفي عا، 903 م جاء تعليم المرأذ على يد الشيخ بابكر بدري الذي كان متقدما في فهمه المعرفي لقيمة المرأ . فالمرأة في المسرح اقتحمت هذا المجال وكانت له بطولات في عدد من المسرحيات وكان لها دور في تشكيل فضاء المسرح بالحركة والادا .

وهن علامات وتاريخ في المسرح منهن على سبيل المثال الأستاذة بلقيس عوض والأستاذة فتحية محمد أحمد وفائزة عمسيب، وقد كانت المرأذ في المسرح فاعلة تمثيلاً واخراج.

فعلاقة المرأة في المسرح اله وداني أي بفنون دراما المسرح تحديداً فيما يتعلق بجانب التمثيل، فالعلاقة شائكة ومعقدة على طول مسيرة المسرح في التجربة الانسانية، في كل الحضارات الانسانية، ولعل هذا مرده الى نظرة المجتمعات فيما يتعلق بتقسيم الادوار في المجتمع بين الرجل والمرأة (خالد المبارك – حرف ونقطه – نقد مسرحي)

در اما المسرح منذ بدايته شهدت نظراً لتناول قضايا كبيرة مجتمعية ووجودية ذات صلة بالمرأة والمرأة مشاركة فيه . وتاريخ در اما المسرح لم يشهد بمشاركة نساء مؤلفات او مخرجات او ممثلات الا مؤخراً جد حيث كان يقوم بالتمثيل بدلاً عنهن الرجل ، وقد حكمت هذه الظاهرة مسيرة الدر اما المسرحية لفترة طويل .

ان ممارسة المرأة للفنوز في السودان وبشكل أخص لفن التمثيل كان هو التحدي لذلك كانت رائداته جميعاً بلا استثناء وفي كل المراحل من نوع خاص لأنهن اتخذن من العلن والوضوح والتساؤل والمغامرة إبتداء من الستاذة سارة محمد وحتى ممثلات الجيل الجديا.

وتعد الفنانة بلقيس عوض من جيل يعتبره الكثيرون المرجعية الأولى للمرأة المبدعة في السودان وايضد من الرائدات الأوائل اسيا عبد الماجد ونفيسة محمد محمود وسهام المغربي الذي كان نشاطهم الفني منذ الخمسينات على مسارح الجيات بالخرطوم واستمر حتى فترة السبعينات.

تدريب الممثل في المناهج الغربية استانسلافسكي وأعداد الممثل

قال المفكر الفرنسي توماس كارليل Carlyle Thomas الممثل بلا خيال كنظارات بلا عيور .

لذلك كان استانسلافسكي يعتمد في تدريباته للممثل على الفعل action وكلمة لو السحرية او الخلاقة تستطيع ان تخلف لنفسك مشاكل للحل وصراعات لإيجاد الحل وايض في تدريباته يعتمد على الخيال imagination ويقصد به مقدرة الممثل على تخيل الصور الحياتية المختلفة وتخيل الشخصيات واستعاد، صوره في الذاكر، فلا بد من تحويل صورة معينة نريد تمثيلها الي واقي حي ملموس وهذا بحاجة الي التأكيد من ان مخيلتك تعمل بصورة مناسبة، وعليه ملاحظة الناس وتصرفاتهم وان يفهم افكارهم، وعليه ان يتعلد كيف يقارن ويتعلم، وكيف يحلد وكيف يخلق صوراً داخلية، كما يقول على الممثل ان يستعلم من جديد كيف يرى ويملسر لأن حواسه سنتعرض للشلل عند مواجهة الجمهور (استانسلافسكي اعداد الممثل الدرس الثاني الخيال الرابع تركيز الانتبا .)

تدريب تركيز الانتباء والاصغا listening التركيز ضروري للاندماج فان يتحدث شخص ويصغي له الآخر والاصغاء معناه از المصغي يرى ما يقوله الشخص المقابل لتمارين الانتبه قوي وحا إيصغ لأصوات الشارع وقل ماذا تستمع (المرجع السابق

تدريب الاسترخاء العضلي للأعضاء القابلة للتوتر الساق، البطن، الظهر، الرأس، اليد للتخلص من كل ذلك لا بد من التركيز والاندماج في الدور الصوتي المفهود من خلال كلام معتدل السرعة، مخارج حروف واضح صوت مسموع، حتى ولو كان همساً صوت سلسلاً مسترسلاً من خلال الوقف والوقف معناه لغة الكف في مواقف معينة. (أكرم اليوسف - الفضاء المسرحي / دراسة سيميائية - دار مشرق)

تمرينات التنفس السليم

الرياض: النوء على الظهر والاسترخاء ثم اجراء النتفس الشهيد والزفير واخيرا نصيحة على لسان صاحب الطريقة استانسلافسكي اوجدوا طريقتكم الخاصة (مرجع سابق) تدريبات الصوت والجسد عند استانسلافسكي عمق مبدأ اندماج الممثل في دور، من خلال وضعا الاسس الخاصة بالإعداد للممثل القائمة على محاولة تحقيق التقمص للشخصية اثناء التمثيل وقد احتار في عمل النصوص المسرحية المأخوذة شخصياته من الواقع، حيث ان الموضوعية تشكل كلمة السر الرئيسية بالنسبة للواقعية التي ركز في بناءه على الجانب النفسي ومدى التأثير المتبادل بين الفعل الداخلي والخارجي في صياغة البناء العام للشخصية وتمر مراحل الشخصية عند اد تانسلافسكي في مجموعة من المحاور.

ولكي يبدأ الممثل عمله الحقيقي في بناء الشخصية يؤكد استانسلافسكي اهمية لو" السحرية في تحريكها للممثلة الجامدة لأن الطريق الوحيد للممثل ان يقدم يعتبر من الداخل والخارج عند حدث المسرحية وهو يسأل نفسه ماذ كنت سأفعل لو ان ظرفاً معينة كانت صحيحة وبالتالي فان الممثل في تدريب اعداد الممثل لا بد له ان يفتح الافاق لخياله في إدراك حقيقة الشخصية التي سيمثله في المسر.

ويطالب ايض في تدريباته على التركيز في كل شيء من شأنه ان يساهم ايجابياً في بناء الشخصيا حيث يؤكد عدم التشنج اثناء لتمثيل والالغاء بل عليه ان يهتم بتحقيق الاسترخاء في عضلاته، الممثلون يضغطون على اعصابهم عادة في لحظات التهيج والاستثارة لذلك كان ضرورياً في اللحظات ذات الخطورة الكبيرة بصفة خاصة ان يحرروا عضلاتهم من التوتر تحريراً تام .

ولا جرم ان يميل الممثل للاسترخاء ي اللحظات العالية عند الدور ان يكون أقرب الي المعتاد من ميله الي التوتر. ولا بد للممثل ان يكون لديه القدر، على استيعاب المشكلات التي تواجهه اثناء التمثيل وان يكون الدور قريباً لنفسه بحيث يتهيأ بالرجوع الي ذاكرته الانفعالية التي نقود على مشاهد حياتية ووقائ مرت بالممثل حيث يمكن من أحدهما في بناء دوره على الممثل ان يعالج هذه الالوان عند التجارب الانفعالية، ويعكف على دراستها ليلائم بتكوين مقتضيات الشخصية المسرحية التي يصورها) استالسلافسكي اعداد الممثل الدرس الثاني الخيال الرابع تركيز الانتباه.)

وحتى يتحقق لتقمص الكامل للدور من قبل الممثل لا بد من تأكيد اهمية الاتصال الوجداني بين الممثل على المسرح لإدامة التواصل مع الجمهور اذ تكمن الخطورة في انقطاع هذا الاتصال فيجب ان يبذل الممثلون قصارى جهدهم في المحافظة على تبادل غير منقطع للمشاعر والافكار والافعال التي تري وينبغي ان تكون النفسية لهذا التبادل مادة شيقة وهامة بحيث تكفل للممثلين السيطرة على انتباه المنفرجين فريدريك اوين بر وتولد بريشت حياته أعماله وعصره ترجم : إبراهيم العربي منشورات دار ابن خلدون بيروت الطبعة الثاني

كما يلزم استانسلافسكي الممثل بتدريب لتركيز على التكنيك الداخلي والخارجي اثناء بنائه للشخصية وذلك في خلق الظروف الداخلية النفسية المطلوبة للانبعاث العضوي والحيوي للفعل الذي يمكن الممثل من تقديم الشخصية المسرحية بأحاسيسها ومشاعرها الداخلية وعكسه على التكنيك الخارجي لأدائه بحيث يسهم ذلك في عمية تربية قدراته وتطورها في التمثيل.

اذ ان تربية التكنيك الداخلي والخارجي لا يمكن ان تته بصورة منفصلة لانهما وجهان لعملة واحدة مع ان العنصر الرئيسي في هذه الوحدة هو التكتيك الداخلي.

وقد عزز استانسلافسكي في تدريباته على القوانين الفسيولوجية والسيكولوجية لفن التمثل وأداء الممثل وذلك لمبدأ تعايش الممثل مع الدور وشعور، بالإحساس الذي تعيشه الشخصية الممثلة التي يجسدها، وهنا لنا وقفة في منهج تدريب استانسلافسكي للممثل من خلال تدريباته، الفعل، الخيال، التركيز والانتباه، التواصل الوجداني، الاسترخاء وغيره. وهنا نجد ان طريقة استانسلافسكي في تدريباته للمقدرة الفعلية لكل الممثلين لتقف عائقاً امام الممثلة السودانية بطبيعتها لأن هذا التدريب يتماشى مع تكوينها الفسيولوجي والنفسي والاجتماعي وقد تكون طريقة استانسلافسكي في التدريب هي الطريقة الاقرب لطبيعته من حيث المقدرة الفعا. .

تقوم تدريبات الجسد والصوت من خلال تمارين بسيطة، تمرين التوتر والاسترخاء يأتي ستة ممثلين، توضع الكراسي نصف دائري) وذلك من خلال تجاوز الموجودين هنا للصعوبات التي تعترض كلامهم حتى يكون على خشبة المسرد. نحو منهج سوداني لتدريب الممثلات

هذه الدراس ضمن م روع البحث عن منهع خاص بالممثلة السودانية بحيث يتلاءم هذا المنهج مع وتكوين الممثلة السودانية من النواحي الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية، مع الاخذ في الاعتبار ان هذا المنهج لن يكون بعيد عن عن مفردات حياتنا اليومية والبيئي .

وتعتمد هذه الدراسة على مدى استفادة الممثلة من المصادر الشعبية ومدى استجابتها وابداعها الخاص، وعلاقتها بالأدوات التي تمتلكها ووسائل تعبيرها الخاص، وذلك من خلال تدريبات الصوت والجسد التي تلاءم تكوينه .

هنالك ممارسات شعبية افرزت نتائج مهمة في محاولة الوصول الي منهع خاص لتدريب الممثلة السوداة ة واعدادها بحيث يفجر هذا المنهج الطاقات الابداعية الكامنة داخل الممثلة، وهي محاولة الغرض منها ان يكون منهج التمثيل منهجاً واقعياً، وان تختلف تدريبات الممثلة السودانيا عن تدريبات الممثلة في الغرب التي تعتمد على مدارس ومناهج مختلفة خاصة بتكويناتها الفسيولوج ة والنفسية والاجتماعية والثقافية، وان كانت هذه المدارس قد اشتقت مصادره من الشرق وتعد هذه الدراسة مكملة لسلسلة دراسات سابقة قام بها الباحث الأستاذ عادل حربي حول فنون الأداء التمثيلي في السودان وحتى تكتمل الصورة امام المستفيد من هذه الدراسة قمنا هنا بتلخيص اهم الافكار الاساسية في هذه الدراس .

وتناولت الدراسات السابقة الحركة والتشكيل الصوتي في مصادرها الشعبية والدليل الحركي للممثلة السودانية ولأن الحركا لا تنفصل عن التعبير الصوتي وخاصة في اشكال التعبير الشعبي .

فقد استخدمت التدريبات الصوتية على التقمص عند لكجور والذكر وفي الزار وايضاً نداءات الباعة بوصفهما افعالاً صوتية تستجدى تعبيراً حركياً وقياس مدى الخيال الصوتى لدى الممثلة السوداني .

كما لجأت الدراسات السابقة الي التعبير الحركي في رقصة الكمبلا ورقصة القفز ورقصة النقار، ورقصة السيف وهي تعتبر مرجعياً مهماً في تشكيل حركة الممثلة الجسدية ومحاولة تكوين لغة لجسد الممثلة السودانية وحركة الجسم مع الإيقاء.

اما هذه الدراسا فسوف يقوم الدارس باستخدام التدريبات الصوتية والجسدية للمثلة السودانيا وطرق التدريبات التي تتناسب مع طبيعتها الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية انه من الملاحظ في المنهج الغربي هنالك العديد من التمرينات ما نجده يتماشى مع طبيعة الممثلة السودانية من ناحية الفسيولوجية ومنها مم لا يتناسب مع طبيعتها مثل تدريبات الملاكمة والمبارزة فالمرأة السودانية لها طبيعة خاصة ولها ظروفها الفيزيولوجية التي لا يمكن ان تقوم بمثل هذه التدريبات لذلك لا بد لن من ايجاد تمارين تناسب الممثلة السودانية وذلك من خلال تحفظها اجتماعياً ونفسياً وفسيولوجياً ولا بد من عمل تدريبات خاصة تناسب طبيعته وسوف تعد لها تمارين تناسبها في هذه الدراس.

ان استخدام الجسد والرقص التعبيري والتدال مع اللاشعور والتوحد لدرجة الوجد هو ما أطلق عليه في هذه المسارح بارتباطات الروح بالجسد، فالممثل لديه راهبي يخلق الطقس الدرامي ويقود اليه الجمهور في نفس الوقت . فريدريك اوين بر وتولد بريشت حياته أعماله وعصره ترجم : إبراهيم العربي منشورات دار ابن خلدون بير ت الطبعة الثاني .)

لا بد للمثل من تدريب نفسه تدريبات شاقة لكل اجزاء التنفس والصوت والمرونة والحركة والاشارة وبناء الاقنعة بواسط عضلات الوجه ومجموع تلك التدريبات تجعل الممثل قادر على اظهار أصغر الدوافع بواسطة الحركة والصوت وليسر الغرض من التدريبات في منهجه تكسب المهارات المختلفة انم حذف أي معوقات جسدية او نفسية قد تعيق كشف ذاته وقدرات .

علاقة الصوت بالجسد

لغة الجسد هي تلك الحركات التي يقوم به بعض الأفراد مستخدمين أيديهم وتعبيرات الوجه ونبرات الصوت لكي يوصل للمتلقي المعلومة التي يريد إيصاله . وفي دراسة قام بها أحد علماء النفس اكتشف أن % فقط من الاتصال يكون بالكلمات 8 % بنبر الصوت 5 % بلغة الجسد، وسائل استخدام لغة الجسد (انتونين أرتود، المسرح وقرينه - ترجمة سامية أسعد مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر - القاهر - الطبعة الا ولى ماي 1973)

العين

تُعتبر واحد من أكبر مفاتيح الشخصية التي ندرك من خلالها بشكل حقيقي ما يدور في عقل من أمامك من الممثلير . الحواجب

إذا رفع حاجبه واحداً فإن ذلك يدل على أنك قلت له شيئاً م لا يصدقه، أو يراه مستحيلاً، أما إذا رفعهما كليهما يدل على المفاجأ .

الأذنان

إذا حكّ أنفه أو مرّر يايه على اذنيه ساحباً إياهما يقول لك إنه يفهم ما تريده أو يشك صحة ما يقول الآخر .

الجبين

فإذ قطب جبينه ونظر للأرض في عبوس فإن ذلك يدل على أنه متحيّر أو مرتبك أو أنا لا يحب سماع ما يقوله الشخص الآخر، أما إذ قطب جبينه ورفعهما إلى أعلى يدل على الدهشد.

الأصد ع

إذا نقر الشخص بأصبعه على زراع المفصل أو على المكتب يشير إلى العصبية أو نفاذ الصبر .

الأنف

عندما يلمس أنفه وهو يتحدث فهو دليلاً على أنه يكذب في الحديث الذي يقوله الف.

الصوت والجس:

للمثل المسرحي أداتان تعبيريتان لا ثالث لهم على صعيد الموهبة أو الإداع وأعني بهما موهبتي الصوت والجس. لقد بذل استانسلافسكي جهداً مثابراً لإيجاد وسائل يستطيع من خلالها الممثل التمكن من بعض السيطرة على طبقات صوته وإلهام جسد، على منصات المسرع ضمن تمارين مسرحية شاقة هدفها الامتحان الصوتي والجسدي من أجل تنفيذ العمل الصحيح لع ل الممثل وكان هذا الاكتشاف بداية الصوت والجس .

ثمة اختبارات مسرحية تدعد شخصية الممثل المسرحي في الصوت والجسد منه محاولات ديل سارت) لردود الفعل الخارجية والداخلية وأيضاً الاكتشافات التي حققه جيرزي غروتوفسكي في مسرحه الفقير في مقاطعة كراكوف البولونية المر الذي يثبت أن هذين العنصرين الصوت والجسا يجب أن يعملا متكافئين من أجل تحقيق رسد شخصية متكاملة على خشبة المسرس.

ومن هذا المنطلق فإن أي تركيز آلي على جزء مفرد من جسد الممثل قد يدل على هوة أو انقطاح في عملية التعبير النفسي والجسماني وهذه الهوذ يمكن أن ترتبط بثقل الرأس، أو القدم أو بحنجرة مسنودة بعوامل التأتأة والفأفأة واللذائغ بالرا. .

فضلا عن الحركات الاعتباطية في النحنحة والإسراف في حركة الشفتين وهزات الرأس خلال الإصغاء، وهي من العوامل المميتة لعمل الممثل على صعيد تقنيات الصوت والجس .

لقد ارتبطت جميع التجارب المسرحية بالأحاسيس الجسدية والصوتي. إذ نحن نتلقى المعرفة وأحداث العالد من خلل حواسنا ومدركاتنا الذهنية، وهذا يعني أن بالإمكان أن نقيم تواصلاً كممثلين مسرحيين مع دوافعنا الأصلية عبر حواسنا الجسدية والتبصيرية الأخرى كالصوت والإيماءة، وهذه حقيقة من حقائق الحيا لا مناص بأنها تترك تأثيراً حيوي على سلوكنا اليومي.

إن استخدام تكنيك الكساندردين في فاعلية الممثل الصوتية والجسدية يترك تأثيرا مذهلا في التخلص من التوتر الـذهني والشد العاطفي فضلا على تحقيق الاسترخاء الجسدي وهذا يتناسب مع طبيعة الممثلة عبر تمارين الاسـترخاء التـي تناسبه. فالعناصر الصوتية في التعبير والإلقاء هي جزء كبير من نجاح الممثل. فهنا نموذج لتمارين تتماشى مع طبيعة الممثلة تمارين الإلقاء الواضحة، تغير الأصوات باستخدام الطبقات، تمارين السيطرة على التنفس، ومن ذلك تسـتطيع الممثلة أن تتعامل في الفراغ والزمن والثقل.

ويعتبر الجسد تحت وطأن شعور قوي يتفاعل فينتج صوتاً مقصراً أو تدفق الدموع في حالات أخرى بلا ضغط يصبح الصوت رخيماً ينساب في صفاء، أم الصوت فهو هذا الانبساط، هذه الاستطالة للجسد المصوت في تجاوزه لذاته في الفضاء، الحالة الانفعالية كثير ما تؤثر على درجة الصوت وطبيعته وقوته ونقاءه. ولا يشترك في نقاء الصوت فقط

SUST Journal of Humanities

ISSN (text): 1858-6724

الحنجرة والجهاز النتفسي بل توجد مجموعة من الرنانات التي تحدث اهتزازات ويتم ساعتها التواصل بين المخ والبطن والنفس وحتى أطراف اليد وأصابع القدم، لذلك نجد أز بعض الممثلين الذين ليس لديهم أي وعي بأجسادهم يجدون أنفسهم في مواجهة مشاكل صوتية أحياناً ما تكون بلا حلم .

تقريباً الجسد يأخذ مكانة في التركيبة الهرمية بين وسائل التعبير والأداء فلم يعد هذا الجسد متقهقراً بل أصبح يعبر بواسطة أوضاع تتسم بالفصاحة وتنقلات دالة في الفضا.

الإلقاء الفعال تضمن ثلاث عناصر رئيساً هي الصوت، الجسد، اللغ.

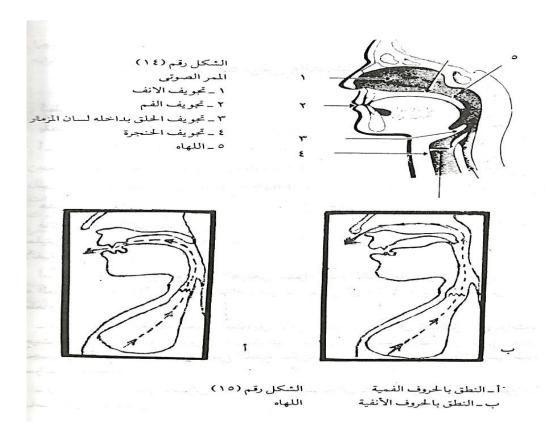
الإيماءات	الحركة	الاتصال النصي	الوقوف	المظهر
عناصر الإلقاء الجسدي				عناصر الإل

<u>جدول رقم ا)</u>

عناصر الإلقاء الصوتي: معدل السرعة والتوقفات.

الالقاء الفعّال يتضمن ثلاث عناصر رئيسي صوت حسن، لغ.

النطق واللفظ	نوعية الصوت وحجمه	د بقة الصوت وتغيراتها	حجم الصوت	معدل السرعة	
عناصر الإلقاء الصوتي					

جدول رقم !) جدول يوضح الفرق بين جسم المرأة وجسم الرجل

المرأة
ا. طول المرأة أقل من معدّل طول الرجل بمقدار 2 سم
!. وزن المرأ 43 كيلوجرام
 الجهاز العصبي أصغر حجماً وأقل سرعة من الرجل وأضعف حركة بقدر الثلث.
 أ. قلب المرأة أصغر وأخف بمقدار 60 جرام
 آ. الجهاز التنفسي عند المرأة أضعف، تحرق المرأة 9,4 جرام في الساعة.
 ز. تركيبة جسم المرأة أقل متانة
 عظام المرأة أقل صلابة وأقل ثقلاً من الرجل
 خظام الحوض أكثر اتساعاً من عظام الحوض عند الرجل وهذا يجعلها أقل قدرة
على الحركة والانتقال
 المرأة أكثر ميلاناً ذلك لا يساعدها على الثبات وحمل الأثقال وخفة الحركة
0]. قدم المرأة أكثر تسطحاً لذلك لا تستطيع أن تجاريه في المشي مسافات طويلة
1]. القفص الصدري للمرأة أقصر وأقل سعة واستدارة وبروزاً ن صدر الرجل
2]. العمود الفقري عند المرأة أقل طولاً وفقراته أخف وزناً
3]. عظام الأطراف أخف وزناً وأقل طولاً
4]. أكتاف المرأة أقل عرضاً

جدول رقم ١) المصدر: موسوعة العلوم الطبية الخامسة، دمشق، د. وليد بن صلاح الدين.

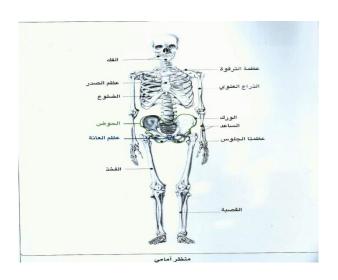
فبشكل عام فإن عظام المرأة أرق وأخف وأقل صلابة.

وأيضاً هنالك اختلاف في عضلات الرجل وعضلات المرأة، فالاختلافات التشريحية كما يلي:

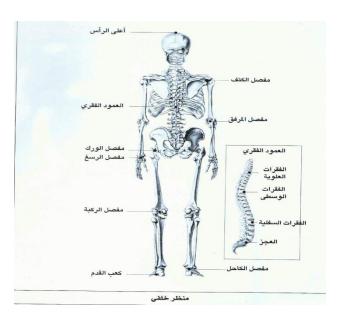
عضلات ارجال	عضلات المرأة
عضلات الرجل أقوى.	ا. عضلات المرأة أضعف وتحتوي على سائل مائي أكثر مما تحويه
	عضلات الرجل، لذلك فهي (رخوة)
قلب الرجل أكبر حجماً وأثقل وزناً من قلب المرأة	 أ. قلب المرأة أصغر حجماً وأقل وزناً عن قلب الرجل
شرايين الرجل وأوردته أوسع	 أ. شرايين المرأة وأوردتها أضيق
حنجرة الرجل أكبر	 المرأة أصغر وأقل تصلباً
أغنظ وقوية	 أوتار الصوت عند المرأة أرق وأنعم عن الرجل

SUST Journal of Humanities ISSN (text): 1858-6724

Vol.19.No. 3 September (2018) e-ISSN (online): 1858-6732

صورة توضح الهيكل العظمي منظر أمامي

صورة توضح الهيكل العظمي منظر خلفي

جدول رقد 4 المصدر: أصل وطبيعة الجنسين، وتأثيرها على الأد ء نقلاً عن صحيفة الهدف، العدد 247 ، من الشبكة العنكبوتية.

الجهاز التنفسي عند الرجل	الجهاز التنفسي عند الأنثى	
	 ا. حجم الرئتين وسعة الحجم الهوائي الاحتياطي الشهيق والزفير وحجم الهواء أقل مقارنة مع 	
	الرجل	
حركة الشهيق والزفير عند الرجل تـــتم بحركــة الحجــاب	ا . حركة الشهيق والزفير عند الأنشى يتم بحركة	
الحاجز + حركة الصدر (أعمق).	الجزء العلوي من الصدر فقط.	

من الشبكة العنكبوتية

لذلك يجب على الدارس أن يبتكر تمارين للجسد والصوت تناسب طبيعة الممثلة لكونها أنشى ولها خاصيتها الفيزيولوجية.

النتائج

خلصت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمه:

- . هناك ثمة فروق فردية في مستوى الأداء للتمارين الجسدية والصوتية بالنسبة للرجل الممثل والمرأة الممثلة، وقد تظهر في هذه الاختلافات التشريحية والفيزيولوجية والبيولوجية في الأداء الرياضي للتمارين بين الرجل والمرأة وتكوز واضحة في الطول والوزز يتلخص الفرق بين الجنسين في الهيكل، كما أسلفنا سابقاً في الجدول.
- . يمثل مركز الثقل عند الإناث أقل ارتفاعاً منه لدى الذكور بسبب طول جزع الأنثى وقصر أطرافها، يمثل هذا العامل عائقاً طبيعياً في تدريبات الجري والوثب، لكنه عامل إيجابي لحركات الاتزان، في المقابل.
- ذر الوظائف التنفسية والقدر على استهلاك الأكسجين بالبناء الأساسي للأجهزة العاملة في هذه الوظائف،
 لذلك نجد أن ثمة فروقاً في مستوى هذه الوظائف بين الجنسين، لذلك تبدو الممرات التنفسية لدى الأنثى أقلل حجم عن الذكور.
 - كذلك حجم الرئتين ووزنهما لدى الأنثى اقل منه لدى الرجل.
- تصف الجهاز التنفسي لدى الأنثى بزياد، سرعة التنفس وقلة عمقه وحجم هواء التنفس في الدقيقة مقارنة بالرجل.
- ذالك نقل سعة الأنثى الحيوية بحوالي 1000 إلى 1500 سم ويقل حد استهلاك الأكسجيز الأقصى بحوالي من الدقيقة عند الرجل .

التوصيان:

ومن الطبيعي أن يكون ثمة اختلاف في عمل الأجهزة الحيوية والكفاءة الفيزيولوجية لصالح الذكور مما يساعدهم على التفوق في تمارين محددة ورياضات مختلفة كنتيجة لوجود الاختلافات التشريحية والفيزيولوجية والبيولوجية وتفوق الذكور في معظم هذه الصفات.

ويرى الدارس انه متخصص في مجال الدراما الأداء الجسدي والصوتي يمكنه أن يقلل نسبة الفروق بين الجنسين عبر:

- . رفع كفاء عمل أجهزة الأنثى الحيوية باستخدا طرق تدريب تناسبه .
- أ. العمل علي أن تتلاشى هذه الفروق نهائياً نتيجة للاختلافات الطبيعية التي سبق ذكره، حتى وإن تشابه الهيكل التركيبي والبناء التشريحي بين الجنسين سيخل تأثير الهرمونات الأنثوية والهرمونات الذكورية بالعمل على وجود اختلافات في الكفاءة الوظيفي.
 - التوع عند التدريب.
 التدريب أن نراعي خصائص التوع عند التدريب.

التمارين المستمرة التي تناسب المماة نسبة لاختلاف تكوينها الفيزيولوجي وأيضاً هنالك اختلاف في الجهاز التنفسي الذي يساعد في تمارين الصوت فنجد هنالك فرق بين الأنثى والرجل في التركيبة الفيزيولوجية

المصادر والمراجع:

- . . أرسطو طاليس فن الشعر ترجمة وتقديم البراهيم حماد -
 - !. مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة بدون تاريخ
- أكره اليوسف الفضاء المسرحي / دراسة سيميائيا دار مشرق
 - أ. / / مغرب للطباعة والنشر دمشر 1994.
- الفيروز بادي القاموس المحيط فصل الميم باب ال لا، الهيئة
 - أ. المصرية العامة للكتاد 1980.
- 1. استانسلافسكي، إعداد الممثل في المعاناة الإبداءية، ترجمة الشريف
 - شاكر الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهر 1997 –
- (. انتونين أرتود، المسرح وقرينا ترجمة سامية أسع، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة الطبعة الا ولى ماب 1973
 - 0 . خالد المبارك حرف ونقط نقد مسرحي قصص قصير، بدون دار نشر مقالات 967 .
 - 1. عثمان جمال الدبر إشارات مسرحية منشورات الخرطو، عاصمة الثقافة العربيا 2005 .
- 2. فريدريك اوين بر وتولد بريشت حياته أعمال وعصر وترجم: إبراهيم العربي منشورات دار ابن خلدون بيروت الطبعة الثاني.