2000

The EXPERIMENTAL

The English-language daily of the twelfth Cairo Int'l Festival for Experimental Theater No. 5 - September 5, 2000

Crazy, Overwhelming and Surreal

Despite the maddening noise at the Attaba square, or perhaps because of it, **Ahmed El-Attar** enjoys the Egyptian entry *When Things Happen*

The Moldovan entry *Voices in a dazzling Light*

The bare stage of the Puppet theater perfectly conveyed the crazy, overwhelming and almost surreal hussel of the Attaba street and square outside. In fact, what is most striking about director-choreographer Mohamed Shafik's *When things Happen*, one of the Egyptian entries this year, is its ability to use a minimalist method to portray so wide a range of feelings and complications facing Egyptian youth today's Egyptian youth.

Shafik's use of the space is extremely successful, using to perfection that empty space - except for a few and simple set elements: four benches, a mattress, and a table - and sculpting, as it were, beautiful paintings and installation pieces with the bodies of his actors/dancers.

By weaving words, movements, music and self-created sound effects, Shafik allows us into the life of those young souls, filled with energy, pain, love and deception.

The strong beats of the various drums and the screaming distortion of the electric guitar, played live on the stage, not only give the work its rhythm and beat but it also act as a link between the various scenes, thus tightening the work and its development.

The use of the live band on an elevated stage transformed the energy and the rhythm directly to the audience and the actors.

Also, the use of sound elements the creation of a lively noise by hitting a hung metal sheet - added a familiar element to the music. The text pieces that were sometimes integrated into the work and which were ' written by the actors based on the director's ideas and guidance' were true, free & rapped in beautiful, bitter humor.

True, the text is at times a tad too transparent, even lacking depth, but the director is wise enough to use the language as just another layer. His deconstruction of language, by putting the words in a completely different context or by using a repetitive pattern for some of them, also helped in neutralizing the melodramatic effect that this texts might have otherwise.

The only problem with this show is the length of some scenes, a directorial choice that affects the dramatic structure rather than adding to it.

A good example of this is the scene in which one where one actor scorns another about the way he looks and his way of living, just like an Egyptian father will do to his son.

But one is easily put back into the show through the great performance that the 13 actors/dancers gave.

It is their precision, presence and ease in being on that stage that is the real success of the show.

"We worked for five months, six days a week," Shafik says about the experience.

"Only three of the cast members were dancers while the others were actors who never danced before."

Shafik's real success is his ability to use the energy of the people he has in hand to its best. He does not opt for the fancy complicated movements that would have revealed the cast members' inadequacy as non-dancers.

Instead, Shafik assigns each of them the set of movements that fits his/her ability, thus allowing them to show their strength, master their movements and give a dazzling performance.

As I said before, the performance main flaw is its dramatic structure and its unclearly communicated themes.

I think a closer look at the delivery of the text and how it is always given in a strong form rather then varying between soft and hard can be a solution.

I also think that the costumes were very weak. While opting for a realistic effect, they lacked any sense of style and aesthetic.

Maybe a wider and wardrobe research could be of great help to the work.

Shafik has given a demonstration of the Egyptian proverb that goes 'the wise woman knits with the hoofs of a donkey', thus placing himself as one of the most promising figures in today's Egyptian theater.

دور الورش المسرحية فى تطوير أداء الممثل

فى المحور الثالث من الندوة الرئيسية دار النقاش حول الورش المسرحية وتطويرها لتقنيات الممثل فى القرن العشرين وقد تحدث البعض عن تجربته الخاصة ، بينما تحدث آخرون عن الورش بشكل عام فى العالم والوطن العربى .

من اليمين ليزك مونجيك بولندا ، هاى سوك يانج كوريا الجنوبية و د. رياض عصمت سوريا

وفى البداية استهل البولندى ليزك مويندجيك حديثه بالتأكيد على عثوره على لغة أخرى – فوق خشبة المسرح غير لغة الكلام وهى لغة اللوحات المعبرة التى تأتى من تطور الأحاسيس والمشاعر ، وقد تجول بهذه اللغة إلى بلدان متفرقة مثل البرازيل ولبنان ومصر والمكسيك واستطاع أن يقنع المتفرجين برؤيته وجعلهم يتعايشون مع آلامه وقلقه بالرغم من الموضوعات الشائكة والمعقدة التى يتعرض لها مع الزمن والتصدع والحياة والموت ... ويحاول مونجيك من خلال مسرحه التعرض لموضوعات مثل الحياة والوجود الإنسانى ويبتعد عن التكرار الذى يشعر بالملل ... وأهم ما يركز عليه مسرحه كنموذج للتجديد فى المسرح البولندى هو العقيدة وقد بدأ مغامرته المسرحية سنة ١٩٦٦ كفنان تشكيلى وأخذ يتعامل مع المسرح كرسام للوحاته التى يحبها ، فهو يشعر أن الفن التشكيلى مازال مبدأ فى المعارض ويحاول إحياءه فوق خشبة المسرح ليكون شاهداً على الحياة ، فهو يحاول أن يجعل خشبة المسرح كاللوحة وما يقدمه فوقها الفرشاة ويشترك الجمهور فى أعماله .

ولعل أهم ما يميز تجاربه هو احياء الأشياء وإماتة الإنسان بمعنى أن الإنسان ميت وسائر إلى عدم أما الأشياء فهى حية تشهد على حياته ، فالصور الفوتوغرافية والتسجيلات باقية أما صاحبها فقد صار إلى عدم ، وهذا لايهتم الفنان بالمحلية فى أعماله ولكى يتحدث إلى الإنسان فى أى مكان على سطح الأرض .

ومن تعليقاته أن الماء يتناسب فعندما يكون الطقس سيئا وعندما تمطر السماء ويمتلئ الهواء بالرطوبة أشعر بالحياة واتخذ الحيوية من الماء وأشعر أننى جزء من الطبيعة ... والطيور مخلوقات شبه حية ولكنها مينه وأنا أحب أن تبقى الطيور حية فى مسرحياتى ففى مسرحياتى Wandeving تجوال ، حاولت أن أعيد الطيور الميته ثانية إلى الحياة بأن احركها .

وتحدث عن الحب وكأنه حنين يعيش داخله لمقابلة امرأة ويرمز إلى السعادة والأمن والدفء الأنثوى لصورة مريم العزراء ، فعنده الحب والسعادة مجردان من التوالد والأنانية وفى نفس الوقت يبقى انثوياً بشده .

ويتناول مسرحه فكرة اليأس الذى نشأ من الخوف وقد نشأ ايضا من العجز ويقول اليأس هو العجز ولكننى لم استسلم أبدا ودائما ما أجد بدأ مريحة أو نسيجاً مبتلا أو خيالا أقوى فى الواقع . ولم أعبر فى مسرحى عن العجز الذى يقترب من الدمار .

أما عن الأضواء فى مسرحه فيقول : أنا مفتون بحدود الرؤية وفى مسرحى هناك أضواء قاتمة وبصورة ظاهرية فقط فأنا أخلق مكانا يبدأ من الظلام التام والظلام يجبرنى أن أبدأ كل شئ من الصفر كأننا أغمضنا أعيننا ويحاول أحد الأشخاص أن يكون تحت جفوننا لذلك فالعرض يبدأ بضرب الأضواء والموسيقى تأتى أولا .

واختتم حديثه باستعراض أهم مسرحياته مثل هذا هو الإنسان ، ولاوات ، العشاء ، نسيج وألياف ، إيكاروس ، المعيشة ، الرطوبة ، التجوال ، الشاطئ الأغلال ، المناخل ، الأنفاس ، الشق ، تعش ، وكلها تدور برؤى مختلفة حول نظرته لكيفية تشبثة الإنسان أى جعله شيئا لايموت إلا من خلال الجسد ويبقى من خلال أشيائه .

السورى د. رياض عصمت :
الورش الناجحة تخلق بيئة صحية للتجريب والعمل الجماعى

بعيدا عن سوريا

أما الدكتور رياض عصمت فقد أدار الندوة وكأنه ثانى المتحدثين وقال فى بداية مداخلته : إنه لن يتحدث عن الورش المسرحية فى سوريا ولكنه سيتحدث عن تجارب عالمية احتك بها بشكل مباشر فهناك ميل نحو التجريب فى اساليب التعبير فى المسرح منذ بدايته أولا لنقل الأفكار الجديدة فى أشكال مناسبة وثانيا لتنمية الاتصال خارج الحدود التقليدية التى تتغير كل عقدين من الزمان أو ما يقرب ، لكن المشكلة الرئيسية للتجريب كانت المعتقدات القوية لدى المسرحيين حتى منتصف القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية التى جعلتهم يركزون على الجسد أو الروح وقد ثبت خطأ المسألة التى اضطر الكثيرون