

جماليات المؤثرات الضوئية واللونية في العرض المسرحي

أ.م.د. طالب عبد الحسين فرحان

كلية الآداب / قسم الإعلام

المستخلص:

تبلور مفهوم الفن المسرحي إلى علم الإبتكار والتجدد المستمر طيلة الفترات التاريخية التي مر بها، إعتماًداً على المفاهيم والنظريات التي أثّرت حولها، لاسيما علوم المعارف الإنسانية والتجارب العملية ذات الأهمية التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية، وتفرّد مفاهيمها إلى التخصصات الفنية الدقيقة التي برزت فيها الدراسات والبحوث والنظريات والقواعد الحديثة المتطورة مع تطور الخصائص الأدبية والعلمية والفنية المتعددة التي تتنافس في مجال الإنتاج المسرحي، بعد استغلال تجسيد تقنياته الدرامية، ومنها تقنية جماليات الإضاءة واللون وتأثيرهما الواقعي والجمالي في نجاح العرض المسرحي.

تشكل تقنية الإضاءة واللون عالم منخصص في تكامل فضاء العرض المسرحي، سواء بمرافقة العناصر الدرامية الأخرى أو بمفرديهما، وقد أعتمدتها بعض المخرجين المسرحيين العالميين في توظيفها لبعض العروض المحلية والعالمية، وبمشاركة تقنية الإيقاع الموسيقي والمؤثر الصوتي والصوروي، والمؤثرات الدرامية من قبل الممثل، ومفردات تصميم المنظر المسرحي، وفعالية ألوان الملابس والمكياج في الوصول إلى المعلومة الواضحة والفكرة المجسدة على خشبة المسرح، لتصل إلى ذهن المتلقي. واکبت تقنية الإضاءة واللون التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث، للاستفادة من إضفاء الأبهار اللوني والإشعاع الضوئي في تكوين وتكامل متطلبات الفضاء المسرحي، الذي يتلاءم مع حاجات تقبل الجمهور لحدائثة عناصر ومفردات البناء الدرامي، فليس ثمة معرفة أو مهنة أو علم أو فن أو شكل من أشكال النشاط اليومي أو الأسلوب الأخلاقي، الا ويظهر في عروض الفنون المسرحية.

أتبع البحث تسلسلاً تاريخياً للوصول إلى هدفه واستنتاجاته الأساسية، حيث شمل ثلاثة مباحث رئيسية، تتكامل في معلوماتها الأساسية وتحليلها البحثية، فجاء المبحث الأول ليستعرض ماهية الضوء واللون، بينما ركز المبحث الثاني على وظيفة الضوء واللون في العرض المسرحي، وصولاً إلى المبحث الثالث لمعرفة فعالية ابتكار نظريات الإضاءة واللون، والتطرق إلى أهم النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي وجدها الباحث

جماليات المؤثرات الضوئية واللونية في العرض المسرحي

ضرورة لإغناء البحث، وأضافه المعلومة الحديثة للعاملين والمهتمين في حقول الفنون (المسرحية والسينمائية والتلفزيونية).

أولاً: مشكلة البحث والحاجة إليه

لا زالت تعاني مفردات تقنية الفعاليات والعروض المسرحية والمشاهد الدرامية، إلى افتقار البحوث العلمية والميدانية، لاكتشاف الجديد في تطور التقنية الالكترونية والهندسية، وإيصالها إلى مصممي الإضاءة والمناظر المسرحية، لاستغلالها في تشكيلجماليات الفضاء الدرامي.

ثانياً: أهمية البحث

- 1- تنتمي أهمية البحث في سد الحاجة إلى مفردات تقنية حديثة تخدم توظيف التشكيلات الفنية والجمالية، للحصول على قيم وظيفية إبداعية، تلبي طموحات أصحاب الاتجاهات والمذاهب المسرحية المختلفة.
- 2- تغني طلبة كليات ومعاهد الفنون الجميلة والمختصين في الميدان المسرحي بالمعلومات والتوجيهات والمعالجات ومدى أحقيتها الفنية.

ثالثاً: أهداف البحث

- 1- الاستفادة من إمكانية تجارب التشكيلات الفنية والجمالية للمؤثرات الضوئية واللونية.
- 2- الاطلاع على التجارب والبحوث والنظريات التي قام بها المصممون والمخرجون العالميون، لاستغلالها في أعمالهم الدرامية.

رابعاً: أسلوب البحث

اعتمد البحث أسلوب الفحص والتدقيق تاريخياً، لنماذج المعالجات الفنية والهندسية، التي خاضها المصممون والمخرجون العالميون لتحقيق تكامل الفضاء المسرحي.

المبحث الأول ماهية الضوء واللون

أولاً: مفهوم الضوء واللون عند الشعوب القديمة

منذ أن وجد الإنسان على الأرض، وجد معه النور والظلام، لتستمر ديمومة الحياة العامة بوسائلها المختلفة (البشرية والحيوانية والنباتية) بعد اعتماده على أشعة الطاقة الشمسية وضوء القمر، ليسجل مفردة من مفردات الحياة اليومية، لضمان المعيشة الحياتية ومتطلباتها، بحيث أصبح الناس في العصور المظلمة يعبدون (الشمس والقمر والكواكب) السيارة الأخرى، لاعتقادهم بأنها توفر لهم النصيب الحسن والجمال المقبول، وتخيفهم ليلاً من ظلامها، وتوفر لهم حرارة الدفء شتاءً من البرد، وانحسارها منهم تعني وجود ناس غير صالحين بينهم، وإيقاد النار في بيوتهم ترمز للكرم واستقبال الضيوف، والأيمان بفعالية الألوان التي تعني التغلب على مصاعب الحياة، فاللون الأسود يمثل الحزن، واستخدام البقرة ذات اللون الأسود عند انحسار هطول المطر عندهم، بعد أن يربطوا على ذنبها بعض النباتات التي تأثرت بالعطش، ويتركوها تصعد الجبل، بعد مرافقة الدعاء والصياح والضجيج عند صعودها الجبل، أملين بسقوط زخات المطر لتسقي زرعهم وحيواناتهم.

أعتبر سكان وادي الرافدين القدماء، ومن زاوية ضيقة: أن الإنسان قبس من نور⁽¹⁾، وكذلك المصريون القدماء رمزوا إلى الإله (أتو) آله الشمس، الذي يوفر لهم الدفء والحرارة، بعد أن يجعل الصراع قائماً بين عناصر الطبيعة، لتبديل الليل والنهار لاستمرار الحياة⁽²⁾، وتمسكوا في ضوء الشمس نهاراً، خلال عروضهم المسرحية، لأن سقف المعبد كان مفتوحاً، وفي حالة العروض الليلية يستعملون المشاعل لتضيء المشاهد عند الهيكل⁽³⁾.

اشتهرت العبادات القديمة بتعدد الآلهة عندهم أثناء ممارسة حياتهم اليومية، بحيث وجد لكل ظاهرة حياتية آله يتحكم فيها كيفما يشاء، فأله النور عندهم (هرمز) وآله الظلام (هرمان) والصراع بينهما يولد النور والظلمة، والليل عندهم يمثل السكنية والنهار يمثل الحياة⁽⁴⁾، واعتبار آله الشمس يمثل لون غروب الشمس الذهبي قبل أن يختفي في

البحر ليسحبوه إلى الساحل بواسطة عربة تجرها أربعة خيول، والإله الذي يمثل لون القمر الأصفر، فهو يرمز إلى لون القمح⁽⁵⁾.

تبنى الشعب الإغريقي القديم رموزاً لونية تمثل آلهتهم القديمة، الإله تموز يرمز له باللون الأحمر لارتباطه بلون العنب الأحمر، لأنه يمثل آله الخمر وقد أخذ قدرته من الشمس، وألتزم الهنود بارتداء الملابس السوداء وتناول طعام اللون الأسود، وتقديماً للأضاحي السوداء عندما يحتاجون إلى ضرورة سقوط الأمطار، والنفاؤل بضوء القمر، والصينيون القدماء نكسوا باللون الأزرق المطرز بالذهب، الذي يوفر لهم الصحة الدائمة وإطالة العمر عندما تنعكس أشعة الضوء على خيوطه الذهبية⁽⁶⁾.

تعود الشعب العربي القديم، استخدام الألوان والأصباغ في واجهات قصور الملوك والأمراء، ليميزهم بها عن أفراد الشعب الأخرى، بعد أن اعتمد الألوان الأربعة في طلائها وهي (الأحمر والأخضر والأصفر والأبيض) مع الحفاظ على نسبة الإضاءة الداخلية للقصور⁽⁷⁾.

ربطت الديانة الإسلامية التأكيد على وجود النور والظلام منذ بدأ الخليقة، حسب ما جاء بكتاب الله (القران الكريم) في آيات عديدة ومنها: ﴿يَقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾⁽⁸⁾ صدق الله العظيم. كما أكدت الديانات المسيحية على أهمية النور بالحياة الدائمة في بعض الكلمات الموجودة في الإنجيل مثل: «وسمى الله النور نهاراً، أما الظلام فسماه ليلاً»⁽⁹⁾.

جعل الرومان رموزاً للألوان، باعتبارها رمزية محلية تخص الألوان، فاللون الأبيض لزي الشيوخ والمسعدين، والأحمر البورفيرى الأرجواني للأثرياء، والأحمر أطوبي للمعوزين والأصفر للماجرات⁽¹⁰⁾.

ثانياً: تاريخ الضوء واللون في العروض المسرحية القديمة

أضاف الضوء واللون دوراً فاعلاً في نجاح العروض المسرحية، كوسيلة مهمة تقوم بخلق الفضاء الدرامي، وعلاقتهم بالتجسيد الدرامي من قبل الممثل ومفردات المنظر المسرحي، وتقنيات الأزياء والمكياج لأداء جماليات العرض المسرحي.

بداية عروض المسرح اليوناني القديم، اعتمد كلياً على الطبيعة التي تخضع لتقلبات الجو، كما أنهم استخدموا المشاعل للتعبير عن صفة الزمان⁽¹¹⁾، الليلية التي توحى بحلول المساء الذي جرت فيه الأحداث الدرامية، بينما تطورت الحالة عند عروض الفترة الرومانية، باستعمال المشاعل ومصابيح ولمبات الزيت⁽¹²⁾، بعد ما أصبحت لديهم بناية خاصة مغلقة للعروض المسرحية، تحوي على فتحات نوافذ كبيرة تسمح بمرور أشعة الشمس إلى صالة العرض المسرحي.

نشطت العروض المسرحية الدينية داخل الكنيسة في العصور الوسطى، بعد إن اعتمدت على إضاءة الشموع أثناء العروض، كوسيلة رمزية للتعبير عن الليل، وما لها من أثر فعال في إشعال العاطفة الدينية عند إقامة الطقوس الدينية⁽¹³⁾، واعتمدت العروض خارج الكنيسة على الإضاءة الطبيعية من أشعة الشمس، ومع تقدم وسائل الإضاءة في عصر النهضة، باستخدام اللمبات التي تثبت خلف المتفرجين، حتى لا يؤثر الضوء على أعينهم عند متابعة العروض⁽¹⁴⁾.

شملت إضاءة الشموع مسرح شكسبير، كما هو الحال في المسارح الشعبية الانكليزية.. ففي المشهد الأول من مسرحية (هملت) نجد أن الممثلين يحملون شموعاً رمزاً لوقت وقوع الحادث الذي يمثل الليل⁽¹⁵⁾، بالرغم من تواجد النجفة^(*) الكبيرة المضاءة في وسط صالة المسرح، لإضاءة المناظر المسرحية⁽¹⁶⁾، وهذا ما أكده مصمم المناظر والفنان المسرحي (كريج)^(**) لاستخدام ثريا الشموع.. بعد قراءته لكتاب المسيو (يدوفلي) بعنوان: (المناظر المسرحية والأزياء ورسم الحركة المسرحية في القرن السابع عشر)⁽¹⁷⁾، مع ظهور أسلوب جديد في إضاءة المسرح يعتمد على ست نجفات كريستال مدلاة من أعلى الخشبة المسرحية في مسرح الهوتيل ديبورجيني- hotel

debourgone- في باريس خلال القرن السابع عشر⁽¹⁸⁾، وقد توصل الكاتب (فرانك م. هوابنتج) إلى نوعية الإضاءة التي كانت مستخدمة في العصر الأليزابيتي عند العروض المسرحية، وهي عبارة عن فتيل مغمور في زيت الشحم، يضيء المصابيح الموجودة في المسرح، والتي أطلق عليها في ما بعد باسم (نور الأبرون- foot light) مع وجود الشموع العادية، وبقيّة هذه الوسائل السائدة إلى أواخر القرن الثامن عشر⁽¹⁹⁾، بينما يؤكد الكاتب (جيمس لافر) على وجود بقع ضوئية على شكل مثلثات متناظرة (زرقاء وخضراء

جماليات المؤثرات الضوئية واللونية في العرض المسرحي

وحمراء) محددة بخطوط صفراء ضيقة في المسارح الانكليزية عند مطلع القرن السابع عشر وفي أواخر القرن تصبح المثلثات ماسات زجاجية⁽²⁰⁾.

بظهور الممثل والمؤلف والمخرج الفرنسي (موليير)^(*) في القرن السابع عشر في باريس، استخدم اثنتي عشرة نجفة، كل واحدة منها تحوي عشر شموع مذلاة من أعلى الخشبة، مع وجود ثمان وأربعين شمعة على حافة الابرون، تقليداً لأجهزة أضواء المسارح الانكليزية في ذلك الوقت، وخلال الثورة الأمريكية عام 1803، استخدم مسرح اليسيوم في لندن الإضاءة بغاز الاستصباح^(**) ليحل محل الشموع، وهي عبارة عن علبة معدنية مقسمة إلى عدة أقسام لمصادر الضوء، بواسطة أنابيب مطاطية تصل إلى مسافات طويلة لتوزيع الغاز إلى مواقع المسرح، سواء أكانت أضواء جانبية أو علوية⁽²¹⁾، تسمح للمخرجين المسرحيين بأمكانية التحكم بمصادر كمية الإضاءة التي تتطلبها ضرورة العرض المسرحي، حتى نهاية القرن التاسع عشر.

استمر البحث والتطوير للحصول على طرق جديدة تسمى بلشعلة (الجيرية lime light) التي تعتمد على أنصهار قطعة من الجير بواسطة شعلة من (الأكسود روجين) التي تنتج لهيباً أبيض⁽²²⁾، تلافياً لحوادث الحريق التي ادت سابقاً إلى حريق مئات المسارح في أمريكا وأوروبا⁽²³⁾، والتي جاء بعدها نظام المكثفات المغناطيسية، والتي يمكن السيطرة فيها على كمية الضوء، وهي ذات اللمبات الالكترونية، ذات شرائح السليكون المقاومة للحرارة، والتي ساد استعمالها حتى اليوم في مسارح بلدان أوروبا وأمريكا⁽²⁴⁾.

تنامي الجماليات الفنية في نشاط العروض المسرحية في أوروبا والبلدان المتقدمة حضارياً وثقافياً في القرن العشرين، دعت الحاجة إلى البحث عن أفضل الوسائل الفنية لنجاحها، تزامناً مع تزايد عدد المتفرجين لحضور العروض المسرحية التي ظهر عدد من مصممي الإضاءة أمثال: (جوردون كريج وأدولف أيبيا^(***) وفورثوني وبازل دين وماكي هامسيت وأدولف ليناباخ) الذين ساهموا في تطوير أجهزة وتصاميم الإضاءة المسرحية، كما ساهم المهندس (دافيد بلاسكو^(****) (devi belsco) المنتج المسرحي ومساعدته الكهربائي (لويس هارتمان Hartman) في أوائل القرن العشرين بتصميم جهاز الكشف الصغير (baby spot) وتحويله من شمعة الكربون إلى المصباح الوهجي، حينما أعطوا

اهتماماً بالغاً للإضاءة في انتاجهم المسرحي⁽²⁵⁾، والتي تأثرت بها العروض المسرحية الأخرى، مثل المدرسة الروسية بقيادة الفنان (قسطنطين ستانيسلافسكي)^(*)، حيث وضع بلاسكو معنى لمفهوم تصميم الإضاءة واللون في عروضه المسرحية، ومدى التعامل معها من خلال التطبيق، وأشار بدور المخرج (أدولف آبيا (**)) (Adolph appia) في استغلال التشكيلات الضوئية في عروضه المسرحية، والتي سعى من خلالها الحصول على تعادل ضوئي بصري مابين الضوء والظل⁽²⁶⁾.

مجيء القرن العشرين، زادت الابتكارات العديدة - (remote control) لأجهزة فنون الإضاءة واللون، على شكل أجهزة ميكانيكية والإلكترونية تخدم في تطوير الإضاءة واللون في الحصول على جمالية وواقعية العرض المسرحي⁽²⁷⁾.

المبحث الثاني

وظيفة الضوء واللون في العرض المسرحي

أولاً: وظيفة الضوء

تنتج الطاقة الضوئية بواسطة أشعتها الكهربائية.. أما أن تكون طبيعية كالشمس، وإما أن تكون صناعية كقوة اللمبة الكهربائية⁽²⁸⁾، ومن خلاله نحصل على الرؤية، أما من نور الشمس أو من الضوء الصناعي (الوهجي والأنبوبي) بواسطة أجهزة الإضاءة المسرحية، والفرق بين النور والضوء كالفرق بين الطبيعية والفن، فالنور يزيل الظلام وينتشر بسرعة تبلغ حوالي 300,000 كم ثانية في أرجاء المعمورة، والضوء يوجه بشكل خاص لإضاءة المنظر المسرحي، وتتنوع الأشعة من المرئية بالعين المجردة، وغير المرئية من (الأشعة فوق البنفسجية، والأشعة تحت الحمراء وأشعة X والأشعة السينية وأشعة كاما) والتي اعتمدتها العروض المسرحية والمهرجانات الفنية والرياضية في إضافة الجاليات الضوئية واللونية التي ترفع من أهمية ومكانة الأثر الدرامي في العروض، بعد مساهمتها في خلق التكوين المطلوب والرؤية الواضحة لقطع الأثاث والإكسسوار والأزياء وألوانها للمنظر المسرحي، وتجسيد الفعل الدرامي من خلال الأبعاد الثلاثية لمجاميع المؤدين في مجال البناء البلاستيكي^(*) الموجودة ضمن الأثر المساحي للعرض، مع مسحة البعد الدلالي الفكري للمؤدين لتهيئة الجو الخيالي للكشف عن العوامل

جماليات المؤثرات الضوئية واللونية في العرض المسرحي

الداخلية للأحداث التي تهيئ للإيهام الطبيعي والأجواء الواقعية المناسبة لمواقع الأحداث ونوعية العمل الدرامي الذي يفرز الحالات الانفعالية والسيكولوجية التي تكسب انتباه وتركيز المتفرج المتابع لسير الأحداث، ضمن تكويناً هندسياً ذي أبعاداً ثلاثية، تحقق تشكيلة جمالية معبرة عن الموضوع المطروح⁽²⁹⁾.

تنوع مصادر الإضاءة وحركتها المستمرة في التغيير لمتابعة الحدث الدرامي، لتتناسب والحالة المطلوبة في الأجواء الشعرية التي تبعث إشاعة الخيال، أو التتويج السريع الذي ينسجم مع حركة إيقاع الأحداث وتطورها والأجواء التي تخدم أبرز الأهداف للموضوع المجسد، مع فعالية عناصر العرض المسرحي، من خلال أبرز شخصية ودور الممثل في التجسيد الدرامي للشخصية، ومفردات المنظر المسرحي ونوعية وطرز الأزياء المشاركة، ومتطلبات دلالات الإيحاء في تشكيلة مساحيق المكياج، على أن تؤكد عليها دور الساحر الماهر على خشبة المسرح⁽³⁰⁾، بحيث تصبح وظيفة الإضاءة فناً واعياً محققاً لإبراز الجوانب الجمالية والفنية.

يستنتج الكاتب (فرانك م. هوأينتج)^(*) بتعريف للإضاءة على أنها الموسيقى المرئية للحالة النفسية⁽³¹⁾، ويضيف مؤلفون آخرون عن قيمة فن الإضاءة في إيضاح الشكل المعبر للزمان والمكان ونقل المؤثرات الطبيعية مثل السحب والسماء⁽³²⁾، وكذلك اهتمام المدارس الفنية المختلفة بأهمية دور الإضاءة في تحقيق مفاهيم وأساليب عروضهم المسرحية، بحيث أصبحت الإضاءة فناً يلعب دوراً هاماً في تشكيل وتكوينات الممثلين على المنصة المسرحية.. مع استخدامها لمحاكاة العروض الطبيعية أو الرمزية التي تخدم أحداث المسرحية⁽³³⁾، وهكذا أصبح تنوع مصادر وأساليب الاستفادة من الإضاءة ودورها الفاعل في العروض المسرحية، ونجاح علاقتها بالكتل المجردة من مفردات المنظر المسرحي، واعتبارها وسيلة رئيسية مهمة من بين الوسائل التي تساهم بخلق الفضاء الدرامي المسرحي.

أعتبر المصمم المسرحي والمنظر السويسري (أبيا): أن وظيفة الإضاءة تمثل لُغ مسرحية ذات دلالات فكرية تعوض عن النص المكتوب وتضيف أبعاداً وقيماً فلسفية وجمالية لتعميق الفعل الدرامي وتجسيده⁽³⁴⁾، وقد تمثلت الإضاءة بالحالة البنوية الكاملة في بناء الفعل الادائي لتكامل عناصر (السينوغرافيا)^(**) للعرض المسرحي، مما أدى للبلغان

(أبيا) أن يجعل عنصر الضوء أهم عنصر تشكيلي على المسرح لخلق الظلال وتجسيد العناصر الدرامية التي يراد إبرازها، لتحريك عواطف المنفرجين كما تفعله الموسيقى ، واستطاع أن يبني مشهداً ضوئياً بزيادة شدة كثلة الضوء المتقاطعة لإبراز أهمية البعد الثالث، وإيجاد المسافة بينهما⁽³⁵⁾.

أنجز عام 1550 تكامل عمل وظيفة تصميم الإضاءة، في المساهمة بعملية تجسيد الأحداث الدرامية من قبل المصمم (ليون دي سومي) الذي صمم فكرة جديدة، باستخدام مؤثرات ضوئية ضمن المشاهد الدرامية، تمثل أحداثاً مفرحة باستخدام أجهزة الإضاءة المفتوحة، وجعل إضاءة شاحبة للأحداث المؤلمة أو المؤثرة في العرض المسرحي⁽³⁶⁾، وساهم الفنان (أبيا) في: أول من أوضح ضرورة التعبير البصري، لمثل مزاج المسرحية وجوها، وأهمية الإحياء الذي يكتمل في خيال المتفرج، عند ما أعطى لبقعة الضوء أهمية التأثير، لنداهم الممثل في وسط معتم، وتأكيد دلالة المكان على الخشبة وغير ذلك من الأشكال التجريدية للفن الفطري، بل والإسقاط المنطري الكامل على العرض المسرحي⁽³⁷⁾.

ثانياً: وظيفة اللون

أقترن وجود اللون مع وجود الضوء، كعلاقة الإنسان بالحياة وعلى مر العصور، فهو لا ينفك عنه منذ بداية الحياة، فقدم اللون في الحياة، هو قدم الضوء وعلاقته بحياة الإنسان وما هو موجود حوله، والذي أصبحت له مدلولات عامة وخاصة عند الشعوب المختلفة، وخاصة عند الأشخاص، وحسب مفهومهم له، كرموز حياتية متداولة، تتناسب مع وجهات نظرهم التي ترتبط بعملية مفهوم اللون، فالرسام التشكيلي تعني له ألوان الأصباغ المختلفة التي تجسد جماليات لوحته التشكيلية، وأستاذ علم الطبيعة يعتمدها أشعة ملونة تساعده على تحليل الضوء والاستفادة من تأثيراته المختلفة، سواء على الإنسان أو على الطبيعة، وهذا ما أستتجه الكاتب محمد حامد بقوله: لا جدال في أن اللون كالضوء وجد في بداية الزمن وعلى مر العصور، وله أثر هام في حياة الإنسان اليومية⁽³⁸⁾، وبمختلف التأثيرات الفسيولوجية^(*) والنفسية التي تؤثر على شبكة العين وتعكسها على الحالة المزاجية للإنسان، ويعزو الكاتب د.حسن عزت إلى إمكانية العين البشرية إلى

جماليات المؤثرات الضوئية واللونية في العرض المسرحي

استقبال الألوان على درجات هي: (السطوع - Brightness - واللون - color - والتشبع - saturation) أو درجات ثلاثية أخرى هي: (اللون hue أو القيمة - value أو النقاء - chroma)⁽³⁹⁾، والعين السليمة يمكنها أن تميز من 200 - 250 لون.. وشبكة العين لها ثلاثة مراكز متساوية الحس ولمختلف الإشعاعات اللونية⁽⁴⁰⁾.

عند التعمق في علم الألوان ووظائفه المتعددة التي تشمل وظائف العين البشرية، ووظائف علم النفس، نكشف الأسرار الخفية التي تنتج منها الألوان المختلفة، ومعرفة بعض الغموض الذي يحيط برؤية اللون والإحساس به، واكتشاف الخلايا المخروطية والعضوية في شبكة العين، والتي وضعت على أساسها النظريات المختلفة للرؤية الملونة، وكثرت التنظيمات والترتيبات اللونية، وعرفت مبادئ الطرح والجمع البصري الملون وأستعملتها من قبل بعض الفنانين التأثيريين أمثال: (مونية وسيرت وبيساور)⁽⁴¹⁾، ويؤكد الكاتب محمد حامد على أهمية وجود الضوء في إنتاج الألوان وكما يلي:

- 1 - أن اللون عبارة عن الإحساس الناتج من تأثير شبكة العين بأشعة الضوء.
- 2 - لا يمكن للعين أدراك اللون وتميزه بوضوح إلا في وجود الضوء.
- 3 - اللون هو ذلك التأثير الفسيولوجي الناتج عن أحساس شبكة العين به.
- 4 - إذا تخلل الضوء الطبيعي منشوراً زجاجياً، فإن شبكة العين تشاهد مجموع ألوان الطيف التي تتكون من: (الأحمر - البرتقالي - الأصفر - الأخضر - الأزرق - النيلي - البنفسجي) وهذه الألوان لها إشعاعات طويلة تصل ما بين (400 - 700 ميليمكرونات) وهكذا يتكون ويتشكل طيف الألوان⁽⁴²⁾، لذلك أستغل الضوء الملون في تكوين أسس تشكيل الفضاءات الجمالية في الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون، وإنتاج اللوحات التشكيلية للمساهمة في أخفاء الحالات الفسيولوجية والسيكولوجية للمتابعين لمشاهدة هذه الأعمال الفنية.

شخصت وظائف الألوان من قبل فناني العروض المسرحية لمعالجة تصاعد البناء الدرامي، عند تجسيد المشاهد الدرامية لسير حوادث المسرحية للتعبير عن إفرازات إبداعاته الفنية، وحسب خضوعها لمفهومه المعاصر في تشكيلة التكوين الفني (السينوغرافيا) التي توضح فلسفته في وسيلة التعبير لمعالجة الحالات المطلوبة التي تمثل

طموحه لتحقيقها في تجميل الحياة على خشبة المسرح، وما يستتبط منها من قيم ومعان وأفكار تسود في الحياة اليومية لتعبر عن مبتغاه الفني وطموحه وغاياته الفكرية، بعد انتقائه لاستخدام الألوان المطلوبة، حسب مفهومه للتعبير عن المعالجات الفنية المختلفة ، وقد تتبّع أهواء وغايات الفنان الذي سوف يوظفها في عروض العمل الفني، بالرغم من معرفة بعض الحالات السائدة في استخدام الألوان من قبل الآخرين والتي تمثل الحالات السايكولوجية والفلسفية والانفعالية للألوان الباردة والحارة وإنما يعتمد نجاحها على: الدراسة والخبرة العملية لماهية الضوء واللون وكيفية تطبيق ذلك على خشبة المسرح⁽⁴³⁾، علماً أن الاستفادة من الضوء الملون في العروض المسرحية بدأ بين عامي 1878 - 1898 على يد المخرج الانكليزي (هنري آرفنج - Irving)^(*) بعد أن أطفأ أنوار قاعة العرض المسرحي قبل بدء العرض⁽⁴⁴⁾، وترجع الدراسة العلمية لاكتشاف الألوان إلى العالم (أسحق نيوتن)^(**) عام 1704 من خلال مؤلفه الضخم (optics) بعد تحليل ألوان الطيف الشمسي.

شجعت التجارب العلمية لمعرفة الظاهرة الأساسية للإحساس البصري الطبيعي الملون وعلاقتها بأعضاء الحواس الأخرى مثل (اللمس والشم) التي تساند في تقدير الخبرة العلمية للابصار في تشخيص الشكل واللون، من خلال تواجد الضوء الفني الطبيعي أو الصناعي والذي استفاد منه مصممي الإضاءة المسرحية في تكامل عناصر العرض المسرحي (السينوغرافيا) عند إبراز صفتي الزمان والمكان للحوادث الدرامية عند التكوينات الإنشائية والمعمارية لبعض الألوان الرمزية التي لها الفاعلية في كشف المعاني والأهداف المكونة لموضوع النص المسرحي، ليصبح لكل موضوع تشكيلة لونية جديدة، قد تختلف عن الأخرى حسب معالجة الفنان للموضوع المطلوب عرضه، ولتصبح أساليب الإضاءة الملونة فناً له شأن كبير في نجاح تجسيد الممثلين لأدوارهم الشخصية، والمساهمة في تشخيص مفردات المنظر المسرحي، وإبراز نوعية وتراث الأزياء المسرحية، وتأثير مساحيق المكياج لتمثيل معالم الشخصيات المطلوبة، وترجمة لجميع مكونات العرض المسرحي بمفهوم السينوغرافيا.

اكتسبت الإضاءة الملونة القدرة على معالجة جميع الحالات المطلوبة في العروض المسرحية، بعد توفر أجهزتها الفنية والالكترونية والهندسية لإمكانية السيطرة

جماليات المؤثرات الضوئية واللونية في العرض المسرحي

على تفاوت درجاتها الإشعاعية بعد إسقاط الأضواء الملونة على مفردات المنظر المسرحي، للحصول على تكوينات الظل والظلام والبعد والقرب والليل والنهار والفرح والمأساة، وبخطوط وزوايا منتظمة لا يؤثر انعكاس أشعتها على عيون الممثلين أو المتفرجين^(*)، وليصبح إضفاء اللون ودلالاته معبراً عن أفكار وفلسفة المخرج، من حيث الدرجة اللونية وقوتها وتعدد ألوانها وتناسبها مع مشاهد الرعب والخوف مثلاً.. ومشاهد التوقع بحدوث كارثة أو مأساة، قد ينفذ ذلك كله بإسقاط اللون الأحمر القاتم على السيايك^(**) الخلفي لخشبة العرض، بحيث توحى بوقوع جريمة قتل أو وجود البقع الحمراء على أرضية الخشبة أو التلويع بموجات من الإشعاعات الحمراء على مفردات المنظر لتعبر عن هول الجريمة، وقد يساعد على ذلك بناء مفردات وتكوينات المنظر المسرحي المعبر عن جمالية التوزيع الفني والهندسي والمعماري، لتحقيق تجسيم البعد الثالث للعمق المساحي الهندسي، أو درجات ظلاله الضوئية المعبرة.

يتطلب تصميم الإضاءة رؤية واضحة ومدركة لدلالاتها الضوئية الملونة، لتتال من تجسيد أهداف الموضوع المطلوب والتوافق مع رؤى مخرج العمل: الذي يهدف له خلال أخراج العمل الفني إلى حيز الواقع المرئي⁽⁴⁵⁾.

ثبت أن بعض الألوان تثير أحساساً نفسياً ينتج عنها اضطرابات سيكولوجية وانفعالية لدى الإنسان، وقسم منها مريح ومبهج للنفس والأخر ينتج الكآبة والحزن، وقد تجعل من الشخص أن يشعر بالخفة أو الثقل أو البرودة أو السخونة تبعاً لتقبل حساسيته وانطباعاته العاطفية والموضوعية والروحية، وقد تكون في اللحظة الآنية للمشاهدة وتنتهي، وأما أن تكون بصورة دائمة من التحسس لبعض الألوان، لأن الإنسان معرض دائماً لمشاهدة الألوان المتعددة، سواء ما موجود منها في الطبيعة أو من خلال التعامل اليومي مع مصادر ألوانها، لتتمتع بجمال ألوانها التي تعود على مشاهدتها منذ الطفولة، أو مهنة الفنان التشكيلي الذي دائم التعامل معها طيلة حياته بعد إدراكه لقيمة اللون في تربية الذوق العام، وتنميته التربوية عند خلق اللوحات التشكيلية التي تحمل التشكيلات والفضاءات لجمالية الألوان، سواء في الأعمال الهندسية أو الفنية أو المعمارية. ليس لاستخدام الألوان قاعدة ثابتة، سواء عند الفنانين التشكيليين أو المسرحيين، وإنما تخضع لأذواقهم وإبداعاتهم عند التعبير عن مواضيعهم المختلفة التي تعتمد على

مفاهيم معاصرة ومتجددة، عند عملية التكوينات والفضاءات الفنية في رسم اللوحات التشكيلية أو تكامل سينوغرافيا العرض المسرحي، ضمن مفهوم فكري أو فلسفي يمثل طموح الفنان ونظريته للحياة، دون الخضوع لقاموس خاص بتحديد استخدام الألوان، وإنما بقدر ما يعبر العمل الفني عن غاية أو هدف مقصود، لمضمون المنظر المسرحي أو لقطات لفلم روائي أو تلفزيوني أو التصميم الداخلي للأعمال الهندسية.

أبتدع الفنان المسرحي الجيكي (جوزيف زوفوبودا) ستارة ضوئية حديثة تعوض عن الستارة القديمة والتي تسمى (سيكلوراما) التي تقع خلف المسرح.. لإمكانيتها الفنية والجمالية في التشكيلات الضوئية واللونية التي ترفع من أهمية ومكانة العرض المسرحي. أضافت تقنية الليزر^(*) الحديثة خلق إبداعات جديدة في تشكيلات الإضاءة الملونة على خشبة المسرح على شكل أشعة ملونة متموجة، تُغني عن استخدام الكثير من المواد والأجهزة الخاصة بإضاءة المنظر المسرحي القديمة، بعد أن خضعت لمفردات المنظر المسرحي، لتقبل التقنية الحديثة، من حيث الملائمة والإضافة لجماليات العرض المسرحي.

المبحث الثالث

ابتكار نظريات الإضاءة واللون

أولاً: - تأثير فعالية ابتكار أجهزة الإضاءة

أصبح وجود الضوء ضرورة لإدامة ديمومة الحياة، لذلك سعى الإنسان الحصول عليه وتطويره بعد إجراء البحوث والدراسات النظرية والعملية، بحيث شبهه العالم الألماني: (كريستيان هينجز) في عام 1629 بالصوت، لأن موجاته متتابعة شبيهة كل الشبه بما يحدث عند إلقاء حجر في حوض من الماء⁽⁴⁶⁾، واستمرت التجارب حتى عام 1638 في عصر النهضة على يد الفنان الإيطالي (ساباتيني - sabbatini)^(*). بطرح فكرة جديدة لتخفيض كميات الضوء باستعمال أسطوانات معدنية ذات تقوُب مدلاة بأسلاك معدنية، ترتفع وتنخفض حول مصدر الضوء من شمعة أو مشعل⁽⁴⁷⁾، ويرجع سبب هذه الاختراعات والابتكارات وفي مختلف المجالات إلى النهضة العلمية والصناعية والتجارية التي حدثت في عصر النهضة والتي شملت مختلف الدول الأوروبية، والتي وجد

جماليات المؤثرات الضوئية واللونية في العرض المسرحي

فيها العالم: (نيوتن) عام 1675: أن سرعة الضوء في الهواء الطلق تصل إلى 300 ألف كيلو متر في الثانية، ويستغرق الضوء ما يقارب من 8 دقائق ليجتاز المسافة ما بين الأرض والشمس⁽⁴⁸⁾ وزاد الاهتمام بالحصول على مصادر الإضاءة الصناعية في فرنسا، والتي تخدم العروض المسرحية، وفي عام 1783 ظهرت لمبة الكيروسين ذات الفتيل الدائري المنغمس في غاز الكيروسين المحاطة بغطاء زجاجي للوقاية من الحرائق⁽⁴⁹⁾، وشمل هذا التطور انكلترا حيث طور المهندس الانكليزي (ويليام ميردوك - murdock) عام 1791 طريقة استعمال الغاز بتوزيع متكافئ في انارة المسرح⁽⁵⁰⁾، وبعد فترة وجيزة وفي نفس العاصمة لندن عام 1803 توصل المهندس (فريدريك ألبرت - Frederick Albert) إلى استعمال غاز الاستصباح الذي ورد ذكره سابقاً، لإضاءة مسرح (الليسيوم - the luceum theater) وبجهد وصل استعمال غاز الاستصباح إلى امريكا عام 1816⁽⁵¹⁾، واستمرت عملية البحث والاختراع في مجال افضل وسائل الإضاءة الخاصة بالأعمال المسرحية التي اصبح لها جمهور واسع، وعدد كبير من المتابعين وعلى مستوى الملوك والامراء في الدول الاوربية، وخاصة انكلترا التي توصل فيها (السير همفري دافي - davey) عام 1808 إلى اضاءة عمود الكربون بالكهرباء، لإضاءة جميع العروض المسرحية، التي استمرت لمدة نصف قرن، وأعتبر في حينه بمثابة حلقة متقدمة في اضاءة المسارح⁽⁵²⁾.

استمرت تتوالى النظريات الجديدة في الحصول على افضل وسيلة لتوفير الإضاءة للمسارح للتخلص من تأثيرها السلبي على الممثلين والمتفرجين، بحيث ظهرت وسيلة، توفر الإضاءة البيضاء والمكثفة بعد تسخين قطعة جيرية بواسطة شعلة ناتجة من غاز الأوكسجين والهيدروجين عام 1806، وفي نفس الفترة حاول (السير جوزيف سوان - sir joseph w. swan) الوصول إلى تجربة اللمبات ذات المصباح الوهجي ونتيجة لتجاربه أصبح من أوائل الباحثين لتجارب لمبات الكهرباء في انكلترا⁽⁵³⁾، وقد أضاف المخترع (السير همفري) لتكون قطعتين متوازيتين بينهما خامة عازلة يتم إشعالها بالكهرباء، وبعد عام اعد المسرح الفرنسي نفس التجربة على هذا الجهاز عام 1879 لإضاءة عرض أوبرا باريس⁽⁵⁴⁾، وفي نفس العام^(*) توصل المخترع الأمريكي (توماس اديسون - Edison^(**)) إلى تصنيع المصباح المتوهج الذي استمر استخدامه حتى نهاية

القرن التاسع في المسارح الأمريكية⁽⁵⁵⁾، وأصبح له الاثر الكبير في تطوير الإضاءة المسرحية وإضاءة المنازل في مختلف البلدان الأوروبية، ويمكن القول أنها كانت مستخدمة في مختلف بلدان العالم، ومنذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى اليوم، بعد اعتمادها اعتماداً كلياً على ما ابتكره العلماء والباحثون من اختراعات واكتشافات علمية وهندسية متجددة، سواء كان ذلك في علم الفيزياء أو في علم الكهرباء أو الميكانيكا، على أن هذه الاختراعات قد أخذت طريقها إلى تطوير الإضاءة المسرحية، على شكل خطط مصممة للإضاءة العامة للعروض المسرحية المختلفة، بواسطة الأجهزة الفيزيائية التي تسمى (فلودلايتز - flood lights) ووظيفتها الإظهار والكشف لكل المشاهد المسرحية على خشبة المسرح، والإضاءة الخاصة التي تستخدم فيها أجهزة مركزة تسمى (سبوت لايت - spot light) ووظيفتها تجسيم الكتل ومفردات المنظر المسرحي، والتركيز على وجه الممثلين وأجسامهم لتحقيق المؤثرات الضوئية المختلفة، كذلك التأكيد على التكوين الجمالي المطلوب للمنظر المسرحي، ويطلق عليه مصطلح (كمبوزشن - composition) بحيث وصل الأمر إلى تصميمات جديدة في مجال التحكم في نوعية وكمية وحركة الإضاءة وألوانها بواسطة التحكم الإلكتروني عن بعد، لتحقيق الأعداد المسبق لمصمم الإضاءة المسرحية لتنفيذ إضاءة المشاهد الدرامية المطلوبة، بنظام الكمبيوتر (العقل الإلكتروني - modular memory system) وقد سعى في تحقيق هذا الانجاز المهندس والمصمم: (جورج ايزنهاور - george izenour) لأضاءة لمبات الكترونية كبيرة وذلك في عام 1947، وكان الأول من نوعه للتحكم في الإضاءة المسرحية، عن بعد وذلك في (جامعة ييل - Yale university) وكذلك تصميم التحكم في اضاءة المخفضات من قبل المهندس (ستانلي ماكانديس - mccandelss) في (كليف لاند - أوهايو) على شكل البيانو⁽⁵⁶⁾.

ثانياً: تأثير فعالية ابتكار الإضاءة الملونة

اكتسبت نوعية الألوان وتعددتها أهمية الشعوب في العصور القديمة على شكل هوية لقضاء الوقت أو كسباً للرزق، لأنها تتكون من مساحيق ترابية ذات اللون الأصفر واللون الأحمر، أو من عصارات نباتية تستعمل جميعها في صباغة الملابس وتلوين

جماليات المؤثرات الضوئية واللونية في العرض المسرحي

جدران البناء، وتستخدم في بعض المناسبات إلى علاج الحالات النفسية، والذي اعتبره العالم العربي (أبن سينا) عاملاً مهماً في الطب الطبيعي⁽⁵⁷⁾، لما تتمتع به من الانطباعات البصرية التي تتيح تمييز الألوان بعضها عن بعض بسرعة فائقة على شكل حالات للتحويل والتأويل لتحقيق الحالة السايكولوجية من خلال الحصول على عملية (التجسيد/ والتركيذ والوضوح والرؤيا).

يفضل اللون الأحمر على بقية عناصر التلوين الأخرى، وذلك لاعتماده من قبل مصممي المنظر المسرحي المعبر عن الحالة المطلوبة لتمييزه بصفات (التدرج اللوني والإشباع اللوني والبراقة اللونية) والتي ينتج عنها تغير القيم اللونية أو تدرجاتها بين المسافة المساحية ومصدر اللون، وبين السطح وزاوية توجيه المصدر وشدته في تغير قيم الظل والظلال⁽⁵⁸⁾، وفي الحالات الضرورية يمكن اللجوء إلى استخدام اللون الأحمر عند الحاجة إلى تسريع الزمن في الحوادث الدرامية واللون الأزرق عند الحاجة إلى تمهل الزمن والحاجة إلى زيادة الصراع بالإدراك الزمني في الفضاء الداخلي، باستخدام اللونين الأحمر والأزرق ليتحقق الإشباع اللوني بعد مقارنته مع اللون المحايد (الرمادي) مثلاً، وتخفيف درجة الإشباع تعتمد على إضافة كميات متنوعة من الألوان التكميلية وترجع هذه الخطوات جميعاً وحسب تحليل مصمم الإضاءة محمد حامد إلى مفهوم الإحساس البصري للون مع حساسية وأدراك العين البشرية لظاهرة الانعكاس والانتشار لكمية الضوء الملون⁽⁵⁹⁾.

بدأ الاهتمام الفعلي في تطوير تقنية الإضاءة الملونة المتحركة عام 1920 من قبل مصممي المناظر المسرحية امثال (كلود براجدون - bragdon) و(لي سميوسن - simonson) و(توماس ويلفريد - Wilfred) بعد استخدام صندوق الإضاءة (البروجيكتور - projector) وجهود الفنان (ستانلي ماكانديس - mccand) ذي الافكار الخيالية المتجددة بعد تصميمه جهاز إضاءة سمي باسمه لإيجاد مؤشرات لونية حركية على خلفية العرض المسرحي⁽⁶⁰⁾، لتكون الإضاءة الملونة قادرة على التعبير عن نوعية المسرحية، سواء كان العرض تراجيدياً أو كوميدياً أو ميلودرامياً، بعد خلق البيئة الاجتماعية لأجواء المسرحية التي يجسدها الممثلون، وتبرز من خلالها صفتي الزمان والمكان لأحداث النص المسرحي، فالألوان الدافئة تستعمل للمسرحيات الكوميديّة والتي قد

تساعد على إزالة الآلام النفسية للمتفرجين، والألوان الباردة للمسرحيات التراجيدية، بعد استخدام المرشحات اللونية سواء أكانت من مادة الجلاتين البلاستيكي الشفاف أو منشور زجاجي لتضيف تشكيلات جمالية لعناصر العرض المسرحي.... ويقترح الكاتب المسرحي (ماريان جالاوي) مؤلف كتاب (دور المخرج في المسرح): استخدام الإضاءة الملونة المعبرة عن الحالة المراد تجسيدها على خشبة المسرح، فالأجواء الكوميديّة تعالج بلون قرنفلي خفيف أو أرجواني أو أزرق سماوي، لتشجيع البهجة لمفردات المنظر المسرحي ومساقط الإنارة ووجوه الممثلين ونوعية الأرياء المستعملة، وأما الألوان التي تميل إلى الخفوت تصلح للمشاهد الرومانسية التي تميل إلى الرطوبة للمشاهد الجادة التي تخلق الحالة المزاجية⁽⁶¹⁾.

استفاد بعض مصممي الإضاءة والمناظر المسرحية من بعض النظريات والتجارب التي تؤكد على التأثير السيكولوجي للون.. فنظرية مدام (ليونور كنت) قسمت الألوان على شكل حالات مختلفة ومنها⁽⁶²⁾:

- 1- اللون الأحمر يعبر عن النار وعن الدم، باعتباره لون الحيوية والحركة.
- 2- اللون البرتقالي يعبر عن التوهج لأشعالي والدفء.
- 3- اللون الأصفر يعبر عن لون ضوء الشمس ويوحى بالسرور.
- 4- اللون الأخضر يعبر عن الطبيعة ويوحى بالراحة.
- 5- اللون الأزرق يعبر عن السماء والماء ويوحى بالخفة والخيال.
- 6- اللون الأرجواني يعبر عن الهدوء ولكنه يوحي بالحزن، والنظرية الأخرى التي توصل إليها الدكتور (بودولوسكي) في معالجة التأثير الفسيولوجي^(*) بالألوان التي قد تكون أكثر وضوحاً لمعالجة الحالات النفسية والرؤية البصرية، سواء في الأعمال الفنية والهندسية وكما يلي⁽⁶³⁾:

- 1- اللون الأخضر- لون مُسكّن ومنوم.
- 2- اللون الأزرق يقلل من فعل التقيح ويساعد على علاج الروماتزم.
- 3- اللون البرتقالي- لون محرك ويزيد نبضات القلب ويسهل الهضم (ألوان أقراص الفيتامين).
- 4- اللون الأصفر- لون منشط لخلايا الفكر (ويستعمل في مكاتب العمل).

جماليات المؤثرات الضوئية واللونية في العرض المسرحي

- 5- اللون الأحمر- لون يثير حالات الالتهاب ويساعد على الغضب.
- 6 -اللون البنفسجي- يؤثر على القلب والرئتين ويزيد من مقاومة أنسجة الجسم.

النتائج

أولاً: أوضحت نتائج الدراسة أهمية جماليات الإضاءة واللون في إنتاج التشكيلات والتقاطعات الضوئية واللونية في تكامل عناصر الفضاء المسرحي.

ثانياً: أسفرت النتائج مؤشرات بروز خصائص الإضاءة واللون في تفعيل المواقف الدرامية، وتشخيص مكان وزمان مواقع أحداث الصراع.

الاستنتاجات

أولاً: تساهم ميكانيكية جماليات المؤثرات الضوئية واللونية في مراحل البناء الدرامي لتشكيل الموقف التصاعدي لنهاية الأزمة للحوادث.

ثانياً: تأثر عناصر المؤثرات الضوئية واللونية مع العناصر الدرامية السائدة لتبلور عملية الإيهام لبناء الموقف.

التوصيات

أولاً: إعداد دراسات وبحوث تأخذ بنظر الاعتبار النظرة الجديدة المتطورة لجماليات المؤثرات الضوئية واللونية للعروض والمشاهد الفنية والدرامية في المسرح والسينما والتلفزيون.

ثانياً: اعتماد الدراسة الحالية على ابتكار فعالية جماليات الإضاءة واللون على الصعيد التطبيقي في جميع العروض والمشاهد الدرامية والتلفزيونية والمسرحية والسينمائية.

الجهات المستفيدة:

- 1-المختصون بمجال التصميم والبحوث الجمالية والسيكولوجية.
- 2 -كلية الفنون الجميلة.
- 3-القنوات التلفزيونية المحلية والفضائية.

هوامش البحث

- (1) د. يوسف حبي، الإنسان في أدب وادي الرافدين، (بغداد، دار الحرية للطباعة، منشورات دار الجاحظ)، الموسوعة الصغيرة (83) ص10.
- (2) من المحاضرات الموثقة للدكتور عباس علي جعفر، والملقاة على طلبة الدكتوراه بعنوان: مفهوم الإضاءة واللون، في مبنى كلية الفنون الجميلة عام 1997.
- (3) د. محمد حامد علي، الإضاءة المسرحية، (بغداد، جامعة بغداد- أكاديمية الفنون الجميلة، مطبعة الشعب، 1975): ص2.
- (4) من محاضرات د. عباس علي جعفر- مصدر سابق.
- (5) المصدر نفسه.
- (6) المصدر نفسه.
- (7) المصدر نفسه.
- (8) سورة النور: آية 35.
- (9) كتاب الإنجيل/ بدء الخليقة،/ اليوم الأول.
- (10) جيمس لافر، الدراما.. أزيائها ومناظرها، ترجمة مجدي فريد، (القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مطبعة مصر، 1963): ص36.
- (11) Vere mowry Roberts. onstage (n.y: harper row ، publishers. 1962) p.42 – 47.
- (12) د. محمد حامد علي- مصدر سابق: ص21.
- (13) فرانك م. هوانتج، المدخل إلى الفنون المسرحية، ترجمة: كامل يوسف وآخرون، (القاهرة: مطابع الاهرام التجارية، 1970): ص381.
- (14) د. محمد حامد علي- مصدر سابق: ص22 – 23.
- (15) المصدر نفسه: ص24 – 25.
- (*) النجفة: باللهجة المصرية تعني ثرية الإضاءة.
- (16) Vera mowry، p.162 .
- (**) أدوارد جوردون كريج: 1872-1966، فنان مسرحي ومنظر انكليزي سعى إلى تطوير أساليب استخدام الإضاءة: ومنها تأكيده على عدم استخدام الأضوية الأرضية، نشأ في المسرح ومثل لأول مرة وهو في السادسة وتولى الأخراج عام 1900.

(17) ادوارد جوردون كريج، في الفن المسرحي، (القاهرة، مكتبة الآداب، المطبعة النموذجية، الالف كتاب، 1960): ص189.

(18) د. محمد حامد علي- مصدر سابق: ص26.

(19) فرانك م. هواينتج- مصدر سابق: ص382.

(20) جيمس لأفر- مصدر سابق: ص118.

(*) موليير: كاتب وممثل فرنسي، اشتهر في ملاهيه المسرحية، مثل مسرحيات: طيبب رغم انفه ومسرحية مريض الوهم.

(**) غاز الاستصباح: يتكون من دمج مادتي (الغاز والكروسين).

(21) د.محمد حامد علي- مصدر سابق: ص26.

(22) المصدر نفسه: ص29.

(23) المصدر نفسه: ص29.

(24) Sellman, hunton. essentials of stage lighting. n. y ; Appleton – grafts, 1972. p.18.

(***) أدولف آبيا: 1862 – 1928 مصمم مسرحي ومُنظر سويسري، يعد مع جوردون كريج Graig أحد أشد انصار المسرح المركزي اللاواقعي، ونادراً ما عمل آبيا في مسرح محترف.

(****) دافيد بلاسكو: انصب اهتمامه على تصميم الإضاءة، فكان يعد بروفات متعددة لمدة أسبوعين أو ثلاثة ليحقق التوافق ما بين توزيع الإضاءة والتكوين العام للحركة المسرحية. (25) د. محمد حامد علي- مصدر سابق: ص30.

(*) ستانسلافسكي: وضع أسس جديدة للمسرح الروسي في بداية القرن العشرين، وقد اختلف نهجه عن نهج أندري أنطوان وبراهم في سعي جديد إلى بناء الممثل.

(**) أدولف آبيا: أهتم بالإضاءة الخاصة لتغيير خطة (الميزانسين) لإحساسه بأهمية قيمة الكتل المجردة في المنظر المسرحي، والتأكيد على الإمكانيات الدرامية للإضاءة واللون، والذي تأثر به أتباعه ومؤيديه أقوى تأثير.

(26) Kenneth mac gowan and William melnitz, the living stage (n.y: prentice hall, inc, 1962) pp. 27.

- (27) محمد حامد علي- مصدر سابق: ص170.
- (28) المصدر نفسه: ص19.
- (*) البناء البلاستيكي: اطلق عليه بالمدرسة البلاستيكية، التي تعنى بتطوير مفردات المنظر المسرحي لتحقيق أبعاده الثلاثية على خشبة المسرح، بعد إزالة السائر المرسومة، ووضع بدلها مفردات منظرية مجسمة ذات أبعاد ثلاثية تحقق الأحساس بالعمق.
- (29) المصدر نفسه: ص39.
- (30) المصدر نفسه: ص40.
- (*) فرانك م. هوينتج: استاذ علم الألقاء وفنون المسرح بجامعة مينوسوتا، ومدير المسرح في تلك الجامعة، نشرت له مقالات كثيرة في بعض الصحف المتخصصة، كما قام بعدة رحلات مع الفرق التمثيلية في أوروبا والبرازيل واليابان وكوريا وأكيناوا.
- (31) المصدر نفسه: ص12.
- (32) المصدر نفسه: ص9.
- (33) المصدر نفسه: ص381.
- (34) المصدر نفسه: الصفحة نفسها.
- (**) السينوغرافيا: هي فن تزيين خشبة المسرح ورسم الديكور لتشكيله الفضاء المسرحي بجميع عناصره الفنية والتقنية.
- (35) د. محمد حامد علي- مصدر سابق: ص37-39.
- (36) كير إيلام، سيمولوجيا المسرح والدراما، عرض نبيلة ابراهيم، فصول. (مصر). العدد 3 (ابريل. مايو. يوليو، 1982): ص131.
- (37) حسين علي كاظم، استخدامات الضوء واللون في المسرح العراقي، رسالة ماجستير لم تنشر بعد (بغداد، كلية الفنون الجميلة، 1989): ص45.
- (38) د. محمد حامد علي- مصدر سابق: ص23.
- (*) توماس بنج 1902 عالم بريطاني، فسر عملية تأثير اللون فسيولوجيا بكونها تعتمد على ثلاث مجموعات من الألياف العصبية ذات الحساسية نسبة لأطوال الموجة الضوئية فالموجات الضوئية الطويلة التي تحدث الأحساس يطلق عليها اللون الأحمر، والموجات

المتوسطة الطول تحدث الأحساس الذي نطلق عليه كلمة (Hue أي لون طول الموجة الخاصة به.

(39) جيمس روس إيفانز، المسرح التجريبي من ستانسلافسكي إلى اليوم، ترجمة: فاروق عبد القادر، (القاهرة، دار الفكر المعاصر، 1979): ص49.

(40) د. محمد حامد علي- مصدر سابق: ص211.

(41) د. حسن عزت أبو جد، الظواهر البصرية والتصميم الداخلي (بيروت، جامعة بيروت العربية، 1971): ص60.

(42) د. محمد حامد علي- مصدر سابق: ص220.

(43) د. حسن عزت أبو جد- مصدر سابق: ص56.

(*) 1838-1905 سير (هنري أرفنج Henry Irving) كان من أوائل الفنانين الذين عملوا على تطور استعمال المرشحات اللونية أمام كشاف الإضاءة ذات القطعة الجبرية وبعض الابتكارات المهمة في الإضاءة، وهو ممثل ومدير مسرح ومصمم إنكليزي.

(44) د. محمد حامد علي- مصدر سابق: ص220 - 221.

(**) نيوتن: ضمن تحليل نيوتن: أن أصل اللون هو الضوء، ومن خلاله يجلل الضوء إلى الألوان المكونة من الطيف الشمسي، وان مجموعها يكون اللون الأبيض.

(*) أنعكاس الأشعة: يحدث الانعكاس عندما يصادف أحد مفردات المنظر المسرحي ذات سطح أملس (ناعم) وخاصة خشبة (الفورميكا) ويمكن معالجته بواسطة (سبرية) خاص يقضي على الانعكاس.

(**) (السايك الخلفي: أو يطلق عليه (السيكلوراما - Cyclorama) عبارة عن خلفية منحنية لمنطقة التمثيل على المسرح تبنى ثابتة أو تكون متحركة يمكن ألقاء أشكال ضوئية مختلفة عليها كجزء من المنظر المسرحي.

(45) المصدر نفسه: ص240.

(*) تقنية الليزر: تعمل على تضخيم الضوء بواسطة الانبعاث التحفيزي للأشعاع ويطلق عليها (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) وقد جاء أول مولد ليزر عام 1960 على يد الباحث الأمريكي (مايمن - Maiman) وبسرعة فائقة

تحولت أشعة الليزر من مصدر ضوئي فقط إلى كثير من التطبيقات والاستخدامات العلمية والطبية.

ibid. p.18.Selman (46)

(*) ساباتيوني: ألف كتاب عن اهمية الإضاءة بعنوان: dractia de fabrica scene emac .

(47) Taylor, john a. design and expression in the visual arts, pub. by dover inc., new york,p.150.

(48) A.e.e. mckenzie, light (Cambridge ; university press, 1962) pp. 1-2.

(49) د. محمد حامد علي- مصدر سابق: ص24.

(50) المصدر نفسه: ص41.

(51) المصدر نفسه: ص29.

(52) Sellman, essentials of stage lighting. p.16.

(53) د. محمد حامد علي- مصدر سابق: ص29.

(54) المصدر نفسه: ص19.

(*) العام الذي كتب فيه الكاتب النرويجي (أيسن) مسرحيته الشهيرة (بيت الدمية).

(**) توماس اديسون: يعتبر اول من اكتشف لمبات الكهرباء (المصباح المتوهج) في امريكا

عام 1879.

(55) المصدر نفسه- ص32.

(56) Sellman, ibid. p. 19

(57) فرانك م. هواينج مصدر سابق: ص384.

(58) د. محمد حامد علي- مصدر سابق: ص169.

(59) المصدر نفسه: ص211.

(60) اكرم جاسم محمد العكام، الموقف الدرامي في جماليات لغة الفضاء الداخلي المعاصر،

اطروحة دكتوراه لم تنشر بعد (بغداد، كلية الهندسة، 1999): ص130.

(61) د.محمد حامد علي- مصدر سابق: ص5 - 6.

(62) Hunton d. Selman, essentials of stage lighting (n.y. app'eton- century - crofts, 1972) p. 28 - 32.

- (*) بحث علمي بجامعة دنفر، أمريكا، 1967.
- (63) ماريان جالوي، دور المخرج في المسرح، ترجمة لويس بقطر (القاهرة، الهيئة العامة للتأليف والنشر، دار الكتاب العربي، 1970): ص363.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- 1 - الأنجيل.
  - 2 - إيفانز، جيمس روس، المسرح التجريبي من ستانلافسكي إلى اليوم، ترجمة: فاروق عبد القادر (القاهرة، دار الفكر المعاصر، 1979).
  - 3 - أبو جد، د.حسن عزت، الظواهر البصرية والتصميم الداخلي (بيروت، جامعة بيروت العربية، 1971).
  - 4 - جعفر، عباس علي، محاضرات لطلبة الدكتوراه، مفهوم الإضاءة واللون، 1997.
  - 5 - جالوي، ماريان، دور المخرج في المسرح، ترجمة لويس بقطر (القاهرة، الهيئة العامة للتأليف والنشر، دار الكتاب العربي، 1970).
  - 6 - حبي، د.يوسف، الإنسان في آداب وادي الرافدين (بغداد، دار الحرية للطباعة، منشورات دار الجاحظ، الموسوعة الصغيرة (83)، 1980).
  - 7 - حمودة، د.يحيى، الألوان (القاهرة، مطبعة الشعب، 1965).
  - 8 - علي، د.محمد حامد، الإضاءة المسرحية (بغداد، جامعة بغداد، أكاديمية الفنون، مطبعة الشعب، 1975).
  - 9 - كريج، ادوارد جوردون، في الفن المسرحي (القاهرة، مكتبة الآداب، المطبعة النموذجية، الألف كتاب، 1990).
  - 10 - كاظم، حسين علي، استخدامات الضوء واللون في المسرح العراقي، رسالة ماجستير لم تنشر بعد (بغداد، كلية الفنون الجميلة، 1989).
  - 11 - لافر، جيمس، الدراما- أزيائها ومناظرها، ترجمة: مجدي فريد (القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مطبعة مصر، 1963).

- 12 محمد، اكرم جاسم، الموقف الدرامي في جماليات لغة الفضاء الداخلي المعاصر، أطروحة دكتوراه لم تنشر بعد (بغداد، كلية الهندسة، جامعة بغداد، 1999).
- 13 هوائنتج، فرانك م.، المدخل إلى الفنون المسرحية، ترجمة: كامل يوسف وآخرون، (القاهرة، مطابع الاهرام التجارية، 1970).

المجلات العربية

- 1 فيلم، كير، سيمولوجيا المسرح والدراما، عرض نبيلة ابراهيم، فصول (مصر)، العدد 3 (ابريل، مايو، يوليو، 1982).

المصادر الأجنبية

- 1- A.E.E Mckenzie, Light (Cambridge: university press, 1962).
- 2- Hanton D. Selman, Essentials of stage lighting (n.y: appeton-century – crofts, 1972).
- 3- Kenneth Mac Gowan and William Melnitz, the living stage (n.y: prentice hall, inc, 1962).
- 4- T aylar, John, A design and expression in the visual arts, pub. by Dover Inc, newyork, 1975).
- 5- Vere Mowry Roberts. on stage (n.y: harper & row, publish- ers, 1962).