

سمائيات البنيات المسرحية

مارفن كارلسن

ترجمة : عبد الله مالكي

لقد تم استقصاء مظاهر عديدة من الفن المسرحي نتيجة تطور ميدان سمائيات المسرح الحديثة - بما في ذلك النص نفسه والعناصر الموظفة في العرض، وحركات وإيماءات الممثلين، والأنظمة السمعية البصرية الدالة كاللباس والإلارة والموسيقى والمكياج، الخ... إن الاهتمام الرئيس في استقصاء مثل هذه العناصر ينصب على المظاهر السمائية للنص، أو بالأحرى، على عرض النص. لقد أصبح الاهتمام مؤخراً ينصب أكثر فأكثر على مساهمات الجمهور ضمن هذا النسق، ولكن التركيز بات حول سمائيات النص والعرض طبعاً. كل هذا جائز، لكن إذا أردنا أن نركز على سمائيات العرض المسرحي فعلينا أن نفهم أن العرض نفسه هو جزء من التجربة الكاملة لعملية الحضور إلى المسرح وفهم ما يجري حينما نمر بمثل هذه التجربة، هذا مع العلم أن العرض هو مركز تحليلنا.

ولقد أشار إيريك بويسنس في أوائل سنة 1953 إلى أن دراسة سمائية مدققة للعرض في الأوبرا / المسرح، تفرض الاهتمام بالتواصل الذي يحدث لبضع ساعات في عالم بكماله فوق الخشبة وفي قاعة العرض، ولن يستغرب كثيراً إذا لاحظنا لأن بيتسن وسمائيين اللاحقين عمل في اتجاه هذا التحليل الضخم، ولكن يجب على ملاحظة بيتسن أن تذكرنا بأن سمائيات في حاجة إلى الاهتمام بعقل أكثر فأكثر اتساعاً كما هو الحال في تحليل العرض المسرحي.

أود، في عجلة، أن أقترح جانباً من جوانب هذا الحقل الواسع وكيفية التعامل معه من لدن سمائي المسرح، إنه جانب من أغنى وأهم جوانب الحدث المسرحي إلى جانب العرض نفسه: إنه المحيط الفيزيقي للعرض. كما أريد أن أقترح كيف أن بعض الاستراتيجيات قد تطورت آنذاك في ميدان سمائيات الهندسة المعمارية والسمائيات الحضرية التي من الممكن أن تستعمل من لدن سمائي المسرح في مثل هذه التحاليل.

ومن المهم أن سمائيات قد ارتفعت إلى حقل دراسة في أوروبا، فإن فرعاً من هذا الحقل الذي اتبعه بعض المنظرين، خصوصاً في إيطاليا وبعد ذلك في فرنسا، قد اهتم بتضمينات أشياء هندسية فردية. إن النظرية المعمارية في الإنجليزية لم تكتن بظواهر من هذا القبيل إلا مؤخراً. لقد وضع منظرو أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الهندسة المعمارية إلى جانب الموسيقى ضمن الفنون المجردة اللامحاكية في مقابل الرسم،

والنحو، والشعر. وهكذا، فقد أنكر هؤلاء المنظرون للهندسة المعمارية كون هذه الأخيرة أداة تملك قدرة خلق معنى بمحضها وظيفتها وبمحضها أي ميزة مجردة كاللحجم والإيقاع. لقد تكلم ماكس ديسوار (Max Dessoir) في كتابه استطيقا في سنة 1924 عن الشعر كفن ذي "مرافقات محدودة" والهندسة كفن ذي "مرافقات غير محدودة".

رغم كل هذا، و حوالي سنة 1960، بدأ عدد من النقاد يناقشون فكرة أن الهندسة المعمارية أيضا لها معانٌ تمررها، فقد نشر سيدلير في ألمانيا، وفون سيموسون في إنجلترا كتابا حول المرافقات المحددة للكنيسة في العصر الوسيط. كما أعطى هو طوكور ؛ ونشر بولدوين سميث دراسة بعنوان مثير : القبة : دراسة في تاريخ الأفكار وفي أواخر سنة 1960، ظهرت كتب عناوين مثل لغة الهندسة و المعنى في الهندسة مذلة الطريق أمام كتابات ذات اتجاه سمائي محدد ستظهر في مجالات خلال العقد المولاي. لقد بدأ الاستطيقي الماركسي جاستر يوفا مقالة في (Kunst und Literatur) سنة 1976 بطريقة حريقة حيث يقول : " يمكن أن نرى أن الجدلية بين التغيرات في نظام البناءات المادية ونظام المجتمع الإنساني من أفكار واعتقادات وقيم عاطفية بخلاف ووضوح تامين في الهندسة المعمارية". إن عناوين سلسلة من المقالات الإفتتاحية المثيرة للاهتمام والجدل في أعداد 1976-1977 من الجلة الهندسية Architecture Review تكشف عن الحد الذي أصبحت النظرية الهندسية تقبل فيه ليس المعنى الهندسي الضمني فحسب، بل حتى الفكرة القريبة من التواصل الهندسي : "عما إذا تتحدث الهندسة المعمارية؟" وماذا يقول المهندس المعماري من خلال الهندسة المعمارية؟" و "ماذا يقول المجتمع في خلال الهندسة المعمارية؟"

والآن أريد أن أقترح أنه يجب على مثل هذه الأسئلة أن تكون تحديا بالنسبة لمورخى المسرح كذلك. عما إذا تتحدث البناءات المسرحية؟ ماذا يقول المهندسون المعماريون من خلال هذه البناءات؟ ورما هنالك سؤال أكثر إثارة للاهتمام ، وهو : ماذا يقول المجتمع من خلال مساره؟ من المهم هنا أن ندرك أننا لا نتحدث، على وجه الخصوص أو حتى أولاً، عن وظيفة المسرح كمكان للعرض. يوضح أومبرتو إيكو هذه المسألة بطريقة حديدة في مناقشته للهندسة المعمارية في كتاب (La Structura Assente 1968). إنه يقترح في هذا الكتاب أنه يمكن اعتبار أي شيء هنديسي محدد علامه؛ وكأي علامة، فإن هذا الشيء يتكون من معنى (المدلول) الذي يكون في هذه الحالة هو الوظيفة التي يقوم بها هذا الشيء (فضاء للسكن، للتبعد، إلخ) كما أن هذا الشيء يقوم مقام ذلك المعنى (الدال) الذي هو في هذه الحالة البناءية المرتبطة بتلك الوظيفة من خلاً ^{أسئلاً} ثقافية تقليدية. كذلك فإن العلامة المكونة بهذه الطريقة تكون ككل علامة، على التو منفتحة على تطورات أخرى، وذلك بزيادة معنى متضمنة جديدة تأخذ بعداً أكثر من المعنى الوظيفي الأصلي. فكما أن للعرش الملكي الوظيفة المرتبطة بأي كرسي -أو أي شيء موضوع للجلوس- وكذلك معنى أخرى أكثر أهمية بالنسبة للمعنى المتضمنة، فإن للمنازل والكافئات معانٍ أولية وظيفية كمواقع للإقامة والتبدّل، ولكن أيضاً مجموعة من المعانٍ

الثانوية تم الطريقة التي تربط مستعملي هذه الأماكن وسط مجتمعهم ككل في اللحظة نفسها وعبر التاريخ، بطريقة مماثلة، يمكن المسرح من معايير متضمنة إضافية للثقافة التي يتسمى إليها تفوق الوظيفة الأساسية في توفير فضاء لجمهور يزيد مشاهدة عرض من العروض.

من هنا، وجب على المنظور السيميائي الدفع بنا إلى اعتبار المسرح بناء هندسية موجودة في عدد كبير من المجتمعات والطبقات التاريخية توفر مجموعة من المعاني المضمنة متقدمة وغنية، تتجاوز مهمتها الأساسية في توفير فضاء للتقاء المترافق بالعرض. سأعتبر أربع طرق عامة لاقتراح بعض الامكانيات المورطة في هذه النظرية للمسرح بهذا الشكل، بحيث يمكن تطبيق التحليل السيميائي بطريقة فعالة على البنية الفيزيقية للمسرح وعلى أماكن العرض عامة.

تبدأ عدد من المناقشات حول السيميائيات الهندسية بأخذ الفضاء بعين الاعتبار. وهذه الطريقة لا تثير الاستغراب. ومن الأكيد ألا أحد يحتاج إلى التذكرة بأن الفضاء "يتكلم" - وأنه يمكن للصورات الفضائية أن تصبح عناصر مهمة في خلق المضمار الفعال. ولا شيء، ربما، يفوق أهمية تفصيل الفضاء في علاقته مع الهندسة؛ وبالفعل فقد جادل بعض سيميائيي الهندسة في أن سيميائيات الهندسة المعمارية يجب أن تدرس بطريقة أحسن إذا اعتبرت ضمن السيميائيات العامة للفضاء.

لقد حظيت قلة قليلة من الأشياء الهندسية في عدد من الثقافات ببنية فضائية أساسية متماسكة كتلك التي حظي بها المسرح؛ بحيث توحى طبيعة المسرح نفسه بفضاء ديناميكي يتعارض فيه فضاء المشاهد مع فضاء المشاهد؟ من خلال هذا النقاش الضوري والمختصر، سأطور بعض التضمينات المرتبطة بهذا الافتراض الشائع، رغم أنني يجب أن ألاحظ قبل السير في هذا الاتجاه أن هذه الديبلوماتيك، التي تقبل عامة كما هي عليه، قد تم خلقها ثقافياً ولم تكن ملزمة، وأن ترتيبات أخرى تبقى ممكنة. إن المسرح البيئي مثلاً يدمج بوعي بين هذين الفضاءين المتتقاضين بطريقة عادلة. حيث يخلق هذا النوع من المسارح وضعية تشجع الجماهير على تجربة المسرح وفهمه بطريقة مختلفة تماماً.

إن المسرح، خلال حل الحقب التاريخية، قد جمع حول الفضاءين المركزيين الاثنين للمشاهد والمشاهد فضاءات مساندة أخرى لكل منها فضاءات ما وراء الستار التي تحيط بفضاء الممثل والتي تكون عادة غائبة عن الأعين وبعيدة عن الحدود الخارجية للمشاهدين؛ كما أن هناك الفضاءات "العمومية" المختلفة كالبهوات والحانات والأروقة المجاورة لقاعات العرض، حيث لا يرى الممثل . إن انتهاك حرمة هذه القوانين المنظمة للفضاءات -ممثلون في الأروقة أو ممثلون خلف الستار- تكون، بطريقة موازية، مثقلة رمزياً إلى حد كبير. توظف كل واحدة من هذه المجموعات المساندة للفضاءات كمنطقة انتقالية، وهي نوع من حاجز ضبابي بين العالم الخارجي، حيث يختلط الممثلون بالجمهور في علاقات مختلفة تماماً، والعالم الخاص الذي خلق من خلال محاورة الركح لقاعة العرض. ويستعمل كل من المترافقين والممثلين هذه الفضاءات الوسيطة لتهيء أنفسهم

للقیام "بأدوارهم" المختلفة في الفضاء المركزي الذي هو الرکح / قاعة العرض. فیرتدی الممثلون للباس والمکیاج ويستأنفون أي همیء حسدي أو نفسي يرونـه ضرورياً لدخول الفضاء الصوـفي للرکح ومواجهة الجمهور. كما يقوم المـتـفـرـجـون بـتعديلـات مـاـثـلـةـ أـكـثـرـ بـسـاطـةـ، حيث يـتـأـكـدـونـ منـ حـالـةـ أـلـبـسـتـهـمـ، وـيـدـشـوـنـ معـ الآـخـرـينـ، مـتـأـهـيـنـ لـلـمـشـارـكـةـ فـيـ نـفـسـ الـحـدـثـ، وـيـقـرـأـنـ البرـامـجـ أوـ يـتـجـولـونـ حـوـلـ الفـضـاءـاتـ العـامـةـ المـزـرـكـشـةـ كـماـ هوـ الـحـالـ فـيـ دـوـرـ الأـوـبـرـاـ الـكـبـيرـةـ، مـتـسـلـخـينـ عـنـ اـهـتـمـامـهـمـ الـيـوـمـيـةـ (الـمـوـجـودـةـ خـارـجـ المـسـرـحـ) كـماـ تـدـعـوـ إـلـىـ ذـلـكـ كـلـ هـذـهـ الـأـنـشـطـةـ، وـذـلـكـ لـلـتـرـكـيزـ عـلـىـ "ـأـدـوـارـهـمـ"ـ الـمـرـتـقـبـةـ فـيـ قـاعـةـ الـعـرـضـ وـاستـمـاعـهـمـ كـمـشـارـكـيـنـ فـيـ الـتـجـرـبـةـ الـمـسـرـحـيـةـ. وـفـيـ أـوـقـاتـ الـإـسـتـرـاحـةـ يـنـسـحـبـ المـمـثـلـوـنـ وـالـمـتـفـرـجـوـنـ إـلـىـ عـوـالـمـ الـمـنـفـصـلـةـ وـالـمـخـلـفـةـ حـيـثـ يـمـكـنـهـمـ الـاـسـتـرـخـاءـ لـمـدـةـ قـصـيـرـةـ مـعـ زـمـلـائـهـمـ مـنـ ضـغـطـ المـواـجـهـةـ بـيـنـ الرـکـحـ وـقـاعـةـ الـعـرـضـ.

وـيمـكـنـ مـلاـحظـةـ أـنـوـاعـ كـثـيـرـةـ مـنـ الـأـنـظـمـةـ الـرـمـزـيـةـ الـأـخـرـىـ فـيـ الـمـكـانـيـنـ مـعـاـ. فـنـجـدـ وـرـاءـ الـسـتـارـ، مـثـلاـ، أـنـ الـأـهـمـيـةـ الـنـسـيـيـةـ لـمـمـثـلـيـنـ مـخـلـفـيـنـ تـقـاسـ عـادـةـ بـأـحـجـامـ وـمـوـاقـعـ مـنـاطـقـ التـهـيـءـ، إـذـ يـمـكـنـ أـنـ يـكـوـنـ "ـلـنـجـوـمـ"ـ مـنـاطـقـ وـاسـعـةـ خـاصـةـ بـالـلـبـاسـ، حـيـثـ تـتـمـوـضـ قـرـبـ الرـکـحـ لـلـاـسـتـعـمـالـ الشـخـصـيـ، بـيـدـ أـنـ المـمـثـلـيـنـ الـأـقـلـ أـهـمـيـةـ يـمـرـزـونـ عـلـىـ فـضـاءـ أـقـلـ اـتـسـاعـاـ وـعـلـىـ حـمـيـيـةـ أـقـلـ، كـمـاـ يـبـبـ عـلـيـهـمـ أـنـ يـصـدـعـوـ أـدـرـاجـاـ كـثـيـرـةـ باـعـتـبـارـ الـعـلـاقـةـ بـيـنـ مـنـاصـبـهـمـ فـيـ الـاـنـتـاجـ أـوـ فـيـ الـمـهـنـةـ كـكـلـ. وـنـجـدـ أـنـ دـمـرـاسـ الـمـسـأـلـةـ مـنـ لـدـنـ الـمـديـرـيـنـ أـوـ الـمـسـؤـولـيـنـ قـدـ أـدـىـ غـيـرـ مـاـ مـرـةـ إـلـىـ صـرـاعـاتـ مـهـمـةـ وـحـتـىـ إـلـىـ اـنـسـحـابـ مـمـثـلـيـنـ مـنـ الـإـنـتـاجـاتـ. كـمـاـ أـنـهـ وـجـدـتـ وـبـطـرـيـقـةـ تـقـلـيـدـيـةـ تـرـيـاتـ اـجـتـمـاعـيـةـ مـشـاهـدـةـ وـأـكـثـرـ تـقـيـداـ فـيـ فـضـاءـاتـ الـمـدـعـمـةـ عـنـ جـمـهـورـ بـحـانـاتـ وـأـرـوـقـةـ مـخـلـفـةـ لـرـتـبـ اـجـتـمـاعـيـةـ مـتـنـوـعـةـ.

تعـتـرـ قـاعـةـ الـعـرـضـ نـفـسـهـاـ بـالـخـصـوصـ مـنـبـعاـ غـنـيـاـ لـدـلـالـةـ سـيـاسـيـةـ وـاجـتمـاعـيـةـ وـاـقـتصـاديـةـ. إـنـ الإـحـراـزـ عـلـىـ صـنـدـوقـ فـيـ الـأـوـبـرـاـ كـانـ يـعـتـبرـ، عـادـةـ فـيـ الـجـمـعـيـةـ الـغـرـبـيـ، عـلـامـةـ مـنـ أـهـمـ عـلـامـاتـ الـاـتـنـمـاءـ لـلـطـبـقـاتـ الـمـخـطـوـطـةـ. وـبـالـفـعـلـ، فـقـدـ تـمـ بـنـاءـ أـوـبـرـاـ الـمـتـرـوـبـولـيـتـانـ فـيـ نـيـوـيـورـكـ أـصـلـاـ لـلـاـسـتـحـابـةـ، لـاـ لـحـبـ هـذـاـ الـفـنـ، بلـ لـأـنـ الـأـغـنـيـاءـ الـجـدـدـ الـمـمـثـلـيـنـ فـيـ عـائـلـاتـ الـفـانـدـرـيـلـيـتـ وـالـأـسـطـورـ وـالـمـورـغانـ كـانـوـاـ غـيـرـ قـادـرـيـنـ عـلـىـ إـحـراـزـ مـقـصـورـاتـ فـيـ الـاـكـادـيـمـيـةـ الـقـدـيـعـةـ لـلـمـوـسـيـقـىـ، حـيـثـ لـمـ يـقـ هـنـاكـ أـيـ فـضـاءـ أـرـسـتـقـراـطـيـ فـارـغـ بـعـدـ أـنـ اـسـتـولـتـ عـلـيـهـ جـمـاعـةـذـوـيـ الـسـرـاوـيـلـ الـقـصـيـرـةـ: عـائـلـاتـ الـكـاتـبـيـنـ وـالـشـوـيلـرـ، وـالـفـانـرـيـسـلـرـ. وـعـوـضـ أـنـ يـسـتـقـرـ الـجـمـعـ الـجـدـدـ فـيـ فـضـاءـ رـمـيـ أـقـلـ قـيـمةـ، أـحـسـ بـضـرـورـةـ بـنـاءـ مـسـرـحـ يـكـونـ خـاصـ بـهـ. وـبـالـرـغـمـ مـنـ أـنـ دـوـرـ الـأـوـبـرـاـ فـيـ إـيـطـالـيـاـ مـنـ الـقـرنـ بـدـءـ الـسـابـعـ عـشـرـ إـلـىـ أـوـاـلـ الـقـرنـ التـاسـعـ عـشـرـ كـانـ يـمـتـلـكـهـ أـرـبـابـ مـخـتـلـفـونـ -بعـضـ الـمـلـوكـ، وـبعـضـ الـبـلـديـاتـ، وـبعـضـ الـأـشـخـاصـ الـأـغـنـيـاءـ- إـذـ أـنـ الـمـقـاعـدـ بـقـيـتـ مـرـتـبـيـةـ بـشـكـلـ مـتـوـقـعـ إـلـىـ حدـ كـبـيرـ، حـيـثـ تـمـ "ـقـراءـهـاـ"ـ بـسـهـوـلـةـ مـنـ لـدـنـ كـلـ مـنـ زـارـ هـذـاـ الـمـسـرـحـ. إـنـ الـتـبـارـيـ عـلـىـ الـمـقـصـورـاتـ الـأـكـثـرـ فـحـامـةـ كـانـ فـيـ الـغـالـبـ ضـارـيـاـ؛ وـحـينـمـاـ يـكـوـنـ مـسـرـحـ ماـ مـرـتـبـاـ بـقـصـرـ مـلـكـيـ، كـمـاـ هـوـ الـحـالـ فـيـ تـورـانـ، فـإـنـ الـمـلـكـ نـفـسـهـ هـوـ الـذـيـ يـمـلـكـ السـلـطـةـ لـكـيـ يـقـومـ بـهـذـهـ الـتـعـيـيـنـاتـ. كـمـاـ كـانـتـ لـلـقـاضـيـ الـأـوـلـ فـيـ الـبـنـدـقـيـةـ هـذـهـ الـمـهـمـةـ؛ وـقـدـ تـقـدـمـ لـهـ سـفـيرـ إـخـلـتـرـاـ بـشـكـيـةـ

رسمية سنة 1671 حول تحصيص مقصورة له بعبارات تلقي برمذية هذه الوضعية: "لم يكن يكتثر بالموسيقى، ولم يكن يقدر الشعر أو يفهم المسرح، لكنه أراد المقصورة بكل بساطة لمحن مركره كسابقه وككل المقيمين الآخرين حالياً بالبلط".

إن الطابق الثاني من هذه المقصورات (من أربعة، أو خمسة، أو ستة طوابق) كان الأكثر أرستقراطية على الدوام. لقد كان الطابقان الأول والثالث يتمتعان بعمر كمر بمقدار الثاني في مجتمعات تكون بها أرستقراطية عريضة كافية لطلب هذا الامتياز. وفي الغالب كان لهذا الطابق درج إلى الأسفل، وكان يحيط خليطاً من الارستقراطيين والمحامين والأطباء والموظفين . وفي سنة 1814 فتح الطابق الثالث لمسرح ريجيو إيمilia أبوابه للبنكين اليهود الذين كانوا حتى ذلك الحين، ممتنعين من كل المقصورات، شأنهم في ذلك شأن اللامواطنين و"الميكانيكيين" . كانت ولم تزل الطوابق ما فوق الثالث تعتبر أقل قيمة، وحتى حينما يتم ترحيل التجزئات إلى الطابق الأعلى لفتح رواق أكثر رحابة، كان ذلك خلال القرن التاسع عشر علامة على أنه سيتم استقبال طبقة سفلية متميزة من المالكين. كان يشار إلى هؤلاء في لاسكالا (La Scala) بـ"الناس الثانويين". لكن هؤلاء لم يكونوا عملاً، ناهيك عن الفلاحين ؛ لكنهم كانوا عسكريين وصناعاً وذوي مصانع صغيرة. فإذا رغب أنسان من السلم الاجتماعي الأدنى في المشاركة في التجربة بالأوبرا، كان عليهم أن يقفوا خارج نقط الدخول واستقبال ما يمكن استقباله من الأصوات الآتية من الداخل وذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر. وبالطبع، فإن الحجر الأساس التقليدي في هذا الترتيب الرمزي للمكان كان هو المقصورة الملكية التي كانت موضوعة في وسط أفضل منطقة في مواجهة الركح. وترتيب المقاعد بالطريقة المسماة ديمقراطية في بيروت لم يستثن المقصورة الملكية التقليدية في الوسط الخلفي للقاعة المخصصة للأمير الراعي.

وهناك منطقة ثانية أساسية في التحليل السيميائي للبنية المسرحية التي تقوي الرسالة المسرحية، وهي منطقة الديكور وعوامل التصميم يمكن للبروز الفضائي للمقصورة الملكية وكذا مكانتها المركزية أن ينحاح الفكرة الهندسية المباشرة والأكثر ظهوراً، ولكن أغطية السقف، والتيجان، وشعارات النبالة، والأسلحة التي تكون حول المقصورة، كلها تساهم بشكل مهم في وقوعها. يقول ستندال وهو يعطي تحليلاً مختصرًا، وسمائياً بالأساس، للمقصورة الملكية بمسرح سان كرلو بنبولي "ليس هناك أكثر جاحاً وعظمة من المقصورة الملكية العظيمة التي توجد فوق المدخل الرئيسي. إنما تقوم على نحتتين ذهبيتين لهما علوٌ طبيعي. إن الشارات مصنوعة من أوراق معدنية ذات لون حمراء شاحب، وحتى الناج، ذلك الرمز المتقدم، لا يملك أي مظهر سخيف هناك" إن الديكورات وحتى الأثاث في هذه المقصورات كانت تستعمل بصفة متكررة وذلك لإيصال أفكار حول مدى غنى ورتبة المالك الاجتماعية. لقد أصبحت الحكومة في نابولي في القرن الثامن عشر مشغولة بهذا الاستعراض، وذلك لتفعيل قانون إتفاق المال الذي ينظم عدد الشموع المسموح بها في مقصورات المسرح

حسب الرتبة الاجتماعية للملك. ومن هنا، تظهر الامكانية الواضحة لخلق الدلالة من خلال هذا الحكم الذي يعكس في التعبير الاحتقاري المتداول آنذاك نابولي : "إنه مجرد سيد ذي شعة واحدة .

إن التنوع والتعقيد الموجودان في دلالة التصميم والديكور في البناءة المسرحية كبيران جدا. إن المسارح تمنع أكثر من مرة، وعلى أعلى مستوى مباشر لجماهيرها، رسائل شفاهية معينة - علامات الخروج المفروضة من قبل قوانين السلامة في المسارح الحديثة، والاستشهادات الكلاسيكية أو أسماء الملوك أو الأبطال الثقافيين هذه الأسماء الموجودة فوق خشبة المسرح أمام المقصورات، والاستشهادات المرسومة على ستائر المشاهد في كثير من دور الأوبرا الأمريكية لأواخر القرن التاسع عشر. وفي ارتباط مع هذه الرسائل المكتوبة، نجد هناك رسوماً ومنحوتات تقلل وجوهاً محظى إعجاب أو رعاة الفن وقد أصبح وزن مثل هذه المرجعية الثقافية في بعض الحقب التاريخية طاغيا. لقد كان شارلز گارنيي يفتخر بإمكانية ملء كتاب كامل بالوجوه الاستوائية في أوبرا باريس الجديدة، موحياً أن "كثرة الارتسامات التي تتدفق من المسرح الشعري قد يكملها الارتسام بالكثرة التي "تفجر" من الهندسة المعمارية". زيادة على هذا، فقد كانت هذه التفصيلات العنية تتلامم ورعاة الأوبرا العظيمة : "إن الملاس وجوهات الواحدة منهم تعمل كصدى لرحمه وزخرف الآخر".

وعلى مستوى آخر للتضمن، فإن اختيار عناصر التصميم، ورسوم الديكور، وحتى الألوان، تظهر بعضها من الصور الفعلية أو الصورة المرغوب فيها من لدن أي مسرح. إن الإسهاب الدلالي المذهل في أوبرا گارني ساعدت على توثيق هذه البناءة كخزان ثقافي كبير، ككيان لعبادة الفن الرفيع كما كانت تنظر إليها أوروبا أواخر القرن التاسع عشر. لقد كانت تجمع، على منوال كاتدرائية العصر الوسيط، وتعرض لكل الدروع الرمزية المرافقة لتاريخ وعرض مراسيمها التي أصبحت دنيوية. ويمكن أن نجد كل أنواع الاهتمامات الاجتماعية لذلك الوقت في تزيين المسارح. لقد تم إغلاق المسرح الفرنسي الوطني المعروف "مسرح الأمة" لوقت وجيز سنة 1794 م حينما اعتقلت فرقته بتهمة التعاطف مع الملك. وحين تم إعادة فتح المسرح تحت اسم جديد هو "مسرح الموسافة"، فقد تم تطهيره مظهرياً من كل المراجعات الاستوغرافية. فعوضت المقصورات القديمة والشرفات بدفعة ديمقراطية هائلة من المقاعد؛ كما حل محل المقاعد الاستوغرافية الخاصة بجنبيات الركح تماثيل الحرية والمساواة كما تم إبدال تماثيل مولير بتماثيل نصفية لماراط (Marat) ولابطاخ ثوريين آخرين، وتمت صباغة الفريز المطلية بالذهب وأغصان الأكاليل المخصصة بالأحمر والأبيض والأزرق كما كان الشأن بالنسبة لقبة المسرح. وعند سقوط روسيبيير ستين بعد ذلك تم ترميم المقصورات والشرفات. وعاد أبولو وألهة الشعر (Muses) للقبة. وفي 1808، عهد الامبراطور الجديد نابوليون أعيدت تسمية المسرح "مسرح الامبراطورة" وبنيت شعارات مقصورة ملكية في موقع المقصورة الملكية السابقة، وطلعت شعارات في قاعات العرض حيث ظهرت قبل عشرين سنة الوردة الملكية (Lis). هكذا، وبذلة متناهية، فقد عبرت أفعال

عدة، كتغيير الاسم والترتيبيات الفضائية والديكور عن التغيرات العظيمة التي طرأت على الساحة السياسية الفرنسية خلال سنوات الغليان.

ويمكن للتعبير الفضائي واحتياز وترتيب عناصر الديكور أن تكشف عن عدد ضخم من المعلومات ليس حول نظره المجتمع للمسرح فقط، بل حول كل أنواع الاهتمامات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. إن هاتين المنطقتين من التحليل السيميائي الممكن، أي الفضاء والديكور، تورطان بالطبع فصيلة محدودة من الجمهور - تلك الفصيلة التي تحضر فعلياً إلى المسرح. أما المنطقتان الأخريان اللتان أريد ذكرهما فيورطان طرفاً من الساكنة الحضرية أكبر بكثير من الأولى، حيث يمكن للمسرح أن يتحدث لساكن حضري وإن كان لم يحضر قط إلى المسرح. والآن نحو الاتجاه من سيميائيات الهندسة المعمارية إلى ميدان ملتصق بها، رغم أن هذا الميدان لم يتطور بعد، وهو ميدان السيميائيات الحضرية /المدنية التي ترى المدينة "نصباً" أنتجه الإنسان، ليتحدث عنه سكانها ويتحدث معهم ويتحرك من خلالهم ويراقبونه. ويترافق هذا الميدان كذلك إلى أدوار المكونات الفردية، كالمسارح، داخل هذا النص.

لقد تنبأ كينيث ليش في كتابه المدهش صورة المدينة ببعض اهتمامات ومقاربات هذا النوع من الدراسة. فقد عرض هذا الكتاب للطرق التي يبني من خلالها سكان مدينة ما محيطاتهم وينظمونها ذهنياً. لقد اقترح ليش خمسة أنواع من العناصر المستعملة "لفهم" النص الحضري: المرات ، وهي الطرق المعروفة التي ينتقل السكان خلالها من جهة إلى أخرى داخل المدينة؛ والاحفاف ، وهي تعمل كحواجز لمرات وكمحدود غالباً بين نوعين من المناطق؛ وهناك الأحياء ، وهي نسبياً مناطق كبيرة ذات مميزات عادبة، كما أن هناك ملنقيات طرق حيث ينبغي للمسافرين أن يتخذوا قرارات الاختيار بين مرات يتعاقب بعضها على بعض؛ وأخيراً هناك العلامات ، وهي عناصر منفردة تستعمل للتوجيه.

ويطبق مقال رولان بارط "برج إيفل" (1965) استراتيجية مماثلة، وبعارات سيميائية، للعملية التي يفهم من خلالها الزائر برج إيفل والبانوراما التي تمتد تحت عينيه. فحسب تعبير بارط، يقوم هذا الزائر بفك شفرة هذا المشهد، مطابقاً "البنوية" دون معرفتها. "إن باريس تعرض نفسها له كشيء مهياً بالأساس لذكاء ذلك المشاهد. لكنه شيء يجب على الزائر أن يبنيه هو نفسه من خلال نشاط ذهني." ويسترسل بارط بقوله : إن الناظر يعطي هذه البانوراما اهتماماً، ليس بسبب علاقات فزيائية فقط، بل كذلك لوجود علاقات وظيفية وضمنية. يقول :

فوق المحور القطبي الكبير وفي وضعية الخناء عمودية للوادي، تتكدس ثلاث مناطق واحدة فوق الأخرى، كما لو أنها جسد طويل ومنبسط، وكأنها وظائف للحياة الإنسانية؛ في القمة، وفي أسفل موئلاتها هناك المتعة؛ في الوسط، وحول الأوبرا، هناك المادة والأعمال والتجارة؛ وفي اتجاه القعر عند أسفل البانوراما، تجد المعرفة والدراسة؛ عند اليمين وعند اليسار، هناك منطقتان ضخمتان للسكن تعطيان هذا الخط الحيوي وكأنهما

غطاءان واقتان، واحدة سكنية والأخرى عمالية، وعلى مسافة منها يوجد خطان غابويان وهما بولون وفانسن.

إن تقسيم بارط الذهني لباريس إلى أحياe رئيسية، مع حدود مميزة وواضحة، يتناسق جيداً ونظام لينش (Lynch) رغم أن بارط أكثر بنية وحيثالي التوجه ملحاً على عمليات الدلالة في التضاد، والتناوب، والتجاذب. إن كل من بارط ولينش يدرسان كيف تتم القراءة والتمييز لدى سكان المدينة، علماً بأن كل حي يملك مجموعته الخاصة به من التضمينات المرتبطة. كلاهما يمنح اقتراحات محفزة من أجل تحليل المسارح التاريخية والمعاصرة في محيطها الحضري. من الواضح أن هذه المسارح التي تريد جلب انتباه وحماية الجمهور العام ستتوضع، كلما كان ذلك ممكناً، قرب نقط تقاطع مهمة وطول المراط الأساسي، وربما قرابة من المعلمات البارزة. ييد أن المسرح المرتبط بشريحة، محددة من السكان سيوحد لا محالة في حي ملائم لتلك الشريحة إما لأن المسرح قد وضع في ذلك المكان عن قصد ليشارك إيحاءات ذلك الحي أو لأنه أصبح مرتبطاً به بعد أن تم تشييده. إن السميائيات تشجعنا على أن نعي الاهتمام للإيحاءات المختلفة لنقطة تقاطع واحدة ولمر واحد، ولحي واحد في تقابلها مع الآخر؛ وكذلك تشجعنا السميائيات على أن نتساءل حول المعانى الحضورية المتورطة في استعمال أي موقع خاص.

لقد حظيت المسارح العمومية الإليزابيثية، على سبيل المثال بأهمية كبيرة، وكان لكل مسرح على الأقل فكرة عامة حول إيحاءات تلك المواقع بالنسبة لسكان لندن الإليزابيثية. لقد كانت مناطق فيلدرز (Finsbury Fields) وبانكسайд (Bankside) مهمشة جغرافياً وكذا اجتماعياً وثقافياً، حيث كانت هذه المناطق بمحاجرة للمدينة ولكن لم تكن طرفاً منها، ذلك أن حرية اعتبارها كذلك كان من قرار التاج البريطاني. لقد كان الحماة الذين يدخلون تلك المناطق يقطعون حدوداً واضحة - سور المدينة أو الوادي - لدخول نوع من فضاء للعب يكون منعزلًا، رمزاً وفيزيائياً، عن عالمهم المعهود، فضاء حقير ومثير في نفس الوقت، عاكساً بشكل رائع الوضعية الغامضة للمسرح في المجتمع الإليزابيثي.

وعلاوة على المرحلة الإليزابيثية، فقد أعطى المؤرخون اهتماماً ضئيلاً جداً للمحيط الحضري للمسارح التاريخية، أين كانت تتموقع؟ وما هي أنواع المؤسسات الأخرى، كالحانات والأبناك ودور الدعاارة التي كانت تتموضع قرها؟ وأخيراً، ماذا يمكن لهذا الموقع ولجياراته أن يقولوا لنا عن كيفية فهم المواطنين المتنمرين لحقب تاريخية مختلفة للمسرح كشيء في النص الحضري؟ لنتعتبر على سبيل المثال خريطة بارط الإيحائية للمناطق العامة لباريس، سنجد أن المسارح الكائنة داخل كل واحدة من هاته المناطق تشارتر، وبطريقة واضحة، شيئاً من المعانى الضمنية للمنطقة ككل. هكذا، نجد أن حي "المنعة" بمونمارتر يعطي التنوع والهزل (البورليسك ومسارح الحمامات الفرجوية (في أواخر القرن التاسع عشر، كان هذا الحي، إضافة إلى كونه بوهيميا فيها بامتياز آنذاك، المقر المفضل للمسارح التجريبية الصغيرة كالمسرح الحر. إن منطقة "المادية، والأعمال والتجارة"

عند بارط هي التي نجد فيها اليوم منازل الشارع والأوبرا. وفي المنطقة التي يسمى بها منطقة "المعرفة والدراسة"، نجد أن أهم مسرح هو الأوبيون، فيما تختص الدار الوطنية بالأعمال الجديدة والأجنبية والتجريبية، بالإضافة إلى ثلاثة من المغامرات التجريبية والمصقوله ثقافيا.

وبما أن الاحترام الجماهيري للمسرح وللمخرجين في هذا الفن قد تغير، فإن هذا قد انعكس بصدق على احترام الأماكن الحضرية. لقد كان يسمح في أوائل القرن السابع عشر للمسارح أن تتموضع داخل مدينة لندن ، لكن رتبتها الاجتماعية كانت دائماً في الرتبة السفلية. إن المنطقة المجاورة للوادي والمعبد المشهور بالالساشية ، ربما كانت الحي الأكثر ظلاماً في المدينة، كانت تحني على محكمة ساليزبرى وحديقة دورست التي ستأتي فيما بعد (مع مدخل بوابة الوادي ليتمكن الحمام من الطبقه العليا من الدخول دون المرور على الالساشية).

أما في القرن التاسع عشر، فلم تصبح المسارح متزوية في شوارع مظلمة وجانية أو في جوارات تثير التساؤل، بل أصبحت بنايات عمومية غالباً في أرقى أقسام المدينة. وفي إعادة بناء باريس، استعمل بارون هاوسمان المسارح في عدة مواقع كميزات معمارية لتحديـد نقط التقاطـع في المدينة الجديدة، فتوجد الأوبرا في مركز تصميمه، حيث تقترب هذه المنطقة من باريز بالبرجوازية الكبـرى/العليـا. فقد جمعت شوارعها الجديدة هذا المركز الثقافي بمعالم تمثل قيم مجتمعـه : البنايات الثقافية والقصر الملكـي، واللوفر وقوس النصر والبنيـات الاجتماعية لحطـات القطار الجديدة، وبورصة القيـم. لقد احتـارت الحكومة الاشتراكـية الفرنسـية آنذاك موقعاً لدار الأوبرا الجديدة المزعـم بناؤـها أيضاً في تناغـم مع ايدـيولوجيتها، وذلك تخليـداً للذـكرى المائـتين للثـورة الفـرنـسـية. فقد احتـارت الحكومة سـاحة البـاسـيـ، مـركـزـ الحيـ السـكـنىـ لـطـبـقـةـ الـكـادـحةـ الـتـيـ تـكـلـمـ عـنـهـاـ بـارـطـ، وـهـيـ رـمـزـ الثـورـةـ وـمـظـاهـراتـ 1830ـ، وـمـؤـخـراـ نـقطـةـ لـقاءـ المسـانـدـينـ الاـشـتـراكـيـينـ لمـيتـرانـ.

كما شاطر مهندسو المدن العصرية هذه النظرة الحديثة رغم كونهم أقل وعيـاًً أيـديـولـوجـياـ في اهـتمـاماـقـمـ، ذلك أن المسرح لم يعد مركزـاً لـجمـعـاتـ العـناـصـرـ غـيرـ المـرـغـوبـ فـيهـاـ ولـكـنـ، عـلـىـ العـكـسـ منـ ذـلـكـ، أـصـبـحـ المـسـرـحـ وـسـيـلـةـ لـرـفـعـ مـسـتـوـيـ الـمـنـاطـقـ الـمـجاـوـرـةـ. وـمـنـ الـواـضـحـ أـنـ هـذـاـ الـاـهـتـمـامـ قدـ ظـهـرـ فيـ عمـلـيـةـ اـنـقـاءـ الـمنـاطـقـ المـخـصـصـةـ لـالـمـسـرـحـ الـوـطـنـيـ الـجـدـيدـ بـلـندـنـ وـبـالـنـسـبـةـ لـمـرـكـزـ لـنـكـولـنـ وـلـقـدـ شـهـدـتـ نـيـويـورـكـ مـؤـخـراـ صـفـاـ منـ الـمـسـارـحـ الـمـتـواـضـعـةـ بـغـرـبـ الشـارـعـ 42ـ مـسـاـهـمـةـ بـذـلـكـ فـيـ الرـفـعـ مـنـ مـسـتـوـيـ هـذـهـ الـمـنـاطـقـ. وـلـقـدـ قـدـمـ أـوـغـوـسـتـينـ دـالـيـ مـثـلاـ مـهـمـاـ لـهـذـهـ الـعـمـلـيـةـ مـنـ قـرنـ مـنـ الزـمـنـ فـيـ مـشـرـوعـ مـسـرـحـ لـندـنـ سـنةـ 1891ـ. وـفـيـ أـوـاسـطـ الـقـرـنـ التـاسـعـ عـشـرـ، تـحـولـتـ لـندـنـ الـأـنـيـقـةـ نـحـوـ غـرـبـ تـلـكـ الـمـنـاطـقـ، تـارـكـةـ الـحـيـ الـمـوجـودـ بـيـنـ لـيـسـتـرـ سـكـوـرـيوـرـ وـسـوهـوـ فـيـ حـالـةـ كـثـيـرـةـ وـفـقـيرـةـ، يـقـطـنـهـ الـمـهـاجـرـونـ وـالـلـاجـئـونـ وـالـسـيـاسـيـوـنـ الـوـافـدـوـنـ مـنـ الـقـارـةـ. وـجـيـنـماـ قـرـرـ دـالـيـ وضعـ مـسـرـحـهـ فـيـ هـذـهـ الـمـنـاطـقـ غـيرـ الـوـاعـدـةـ، فـقـدـ رـأـيـ الـبعـضـ أـنـ هـذـاـ الـقـرـارـ لـمـ يـكـنـ اـخـتـيـارـاـ فـرـضـتـهـ الـوـضـعـيـةـ الـاـتـجـمـاعـيـةـ السـفـلـىـ لـالـمـسـرـحـ، وـلـكـنـ، عـلـىـ الـعـكـسـ مـنـ هـذـاـ، كـانـ خـطـوـةـ جـريـةـ فـيـ عـمـلـيـةـ طـالـ اـنـظـارـهـاـ ضـمـنـ التـجـدـيدـ

الحضري، لقد وجه اللوم لمقال الحكومة وملوك العقارات في الحي على عدم تنقية هذا العار الحضري منذ زمان : "إما ترك للأمريكي فرصة العمل التي يجب أن يقوم بها الإنجليزي. فحينما يتوصل أوغوسين دالي بمسرحه سينقى هذا الوحل في ظرف أربع وعشرين ساعة". لقد اتضح أن هذا التنبؤ، طبعاً، كان متفائلاً شيئاً ما، ولكن ليس هناك أي شك في أن موقع مسرح دالي في هذه المنطقة قد أعطى تركيزاً أكبر فيما يخص تطور وسط ما هو الآن الحي الرئيسي للمسرح بلندن.

إن الحركة الدياكرونية للمناطق المسرحية هي مظهر من الدراسات الحضرية التي يجب أن تكون موضوع دراسة بالنسبة لمؤرخي المسرح. لقد توقع دالي عن صواب، وربما يكون عن جشع أيضاً، حركة الحي المسرحي بلندن وترسيخه في منطقة ليست سكوير بدلاً من موقع منتشرة في شرق المدينة. تاريخياً لقد تطورت مديتها لندن وباريس ببطء نحو الغرب، مع حركة إلى الأمام نحو الأحياء الأكثر أناقة في تطور المدينة، تاركتين المناطق السكنية غير المرغوب فيها والمناطق الصناعية ناحية الشرق. هناك علاقة واضحة بين هذه الحركة وتلك الخاصة بالواقع المسرحية الأنيقة. لم ير شرق لندن ولا غرب باريس تأسيس مثل هذه المسارح، بل رأت تلك المناطق ظهور منازل عرقية أو عمالية أكثر بساطة للترفيه مناسبة لإيجادات تلك الجوارات لقد كان هذا النمط أوضح في مدينة نيويورك حيث أملت خوم جزيرة مانهاتن توسيعاً أغلبه نحو الشمال، فتحرت المناطق السكنية الأنيقة تدريجياً نحو أعلى الجزيرة عندما كبرت المدينة. لقد تم تشييد الحديقة ودار الأوبرا آسطور بالاس وأكاديمية الموسيقى وأوبرا ميترو بوليتان في نقط تقاطع مهمة على طول مير برودوبي، وكلها قرب مناطق عمومية مفتوحة وأحياء سكنية أنيقة. ورسمت كل هذه الأحياء، وقت بنائها، الحد الشمالي ، وهذا هو الحد الأكثر ارستوغراتية للمسرح في المنطقة الترفيهية. وبالإضافة إلى تلك الحركة، تدهورت بانتظام المثلة الاجتماعية للمسارح التي كانت أنيقة في يوم من الأيام، كمسرح الباوري، وذلك بحركة نيويورك الأنيقة نحو الشمال تاركة الجوار بعيداً خلفها.

أخيراً، يمكن أن ننتقل من دلالة موقع المسرح داخل المدينة إلى دلالة البناء نفسها كوحدة داخل النص الحضري. ومن الواضح أن المظهر الخارجي للمسرح وشكله وعناصر الديكور لا تزود مالكيه فقط بل المارة العابرين بمعلومات حول تنظيم معين وحول ما يقدمه المسرح، وفي أحوال كثيرة، حول المسرح داخل مجتمع معين. وحينما تم اختيار الأوبرا في أواخر عصر النهضة برهن متذكروها عن إخلاص كبير للافتراسات الثقافية لعصرهم عرض التراجيديا الأغريقية الكلاسيكية التي كانوا يظنون أنهم يحيونها. ويظهر هذا التقابل جلياً في المسرح الفيزيقية التي خلقت لعرض كل واحد من هذه العصور. يقابل هيجل في فصل من كتابه *ايستطيقنا الذي ينطرق فيه لما يمكن تسميته اليوم بسميائيات الهندسة المعمارية*، الرمزية المعمارية للمعبد الأغريقي داخل الكيسة الرومانسية. إن الأول "مرح، ومفتوح إنه مكان ممتنع للحواس في تواصل مباشر مع العالم الخارجي

للطبيعة. "يجد أن الأخير منفصل تماماً عن الطبيعة الخارجية وعن كل الأشغال المслبية والاهتمامات الحياتية المحدودة، فهو مكان لاجتماع أشخاص قصد تركيز أعدادهم في منطقة واحدة مغلقة عن باقي العالم".

إن التقابل الهندسي الرمزي الذي يتجدد هيجل في البنية الدينية الكلاسيكية والرومانسية يشأبه إلى حد كبير التقابل الرمزي بين البنيات المسرحية الكلاسيكية والنهضة. كانت المسارح الإغريقية ولو أنها أكثر إثارة من المعابد الإغريقية، مفتوحة على الطبيعة وعلى العالم، ييد أن المسرح العصري التقليدي، منذ عصر النهضة فيما قبل قد أغلق إلى أقصى حد ذلك العالم بطريقة محكمة. وبالطبع، هناك ايحاءات اجتماعية مهمة في هذا التغيير. يناقش ريتشارد وأگن في كتابه Die Kunst und die Revolution أن الفن كا يؤخذ، في أواخر القرون الوسطى، وعصر النهضة، وسيلة للتسلية خاصة بالأغنياء والأقوباء.

هندسياً، يقع الإلحاح على هذه العملية بإدماج مسارح أميرية داخل المساكن الملكية كجوهر في قبعتات مالكيها. ولا شيء في الواقع يمكن أن يكون أكثر تقبلاً مع المسارح العمومية المفتوحة والضخمة في العصور الكلاسيكية كهذه القاعات الصغيرة والمنمقة والضخمة والمتغلقة حيث لا يمكن للجمهور العام الدخول إلا حينما يسمح الأمير بذلك، حيث تتجلى سيطرة هذا الزعيم على صورة هذا المسرح في كل جوانبه، في هندسته وديكوره، في موضعه الغريائني داخل القصر، وفي شعار نباته فوق قوس الركح، وفي مقصورته المؤشة بسخاء والمطلة على مركز الركح، وفي منظور المشهد الذي يكشف عن كل شيء سوى عن المفعول التام للأفضلية الذي تتبعه تلك المقصورة.

وفي تقابل قاطع مع بنايات الجمهور العريض لليونان الكلاسيكية، نجد أن هذه المسارح كانت محجوبة تماماً عن الكل باستثناء الأمير وضيوفه، وأنها لا تقدم للجمهور الفضولي ولو حائطاً خارجياً معيناً. هناك مثال مثير للانتباه يعطيه أحد أشهر المسارح الاميرية وهو ذلك المسرح الذي بناه الكاردينال ريشليو في قصره بموجار اللوفر. لقد وضع مسرح قصر الكاردينال كما وضعت البناءة التي تحتويه، ليعكس محمد مالكه تماماً كالطريقة الموضوعة من قبل المسارح البلاطية بإيطاليا. لقد كان ريشليو واعياً أشد الوعي بالاستعمالات الرمزية للهندسة المعمارية. لقد كان أحد اهتماماته المركزية كوزير، هو الاستقرار المتواصل للخلافة، ذلك أنه كان يتذكر جيداً المعاناة التي عرفتها فرنسا من قبل المعارضين المطالبين بالعرش في الماضي. هكذا، وبما أن ريشليو كان يسعى لتفویة حقوق ولی العهد، فقد أصر في وصيته فيما يخص قصره، الذي كان يأتي بعد اللوفر من حيث فخامته ضمن المسارك الباريزية، كان يسعى أن يكون دائماً في ملكية الملك أو ولی العهد، وذلك كمزمعناري للخلافة.

وحينما أصبح مسرح الكرديان في أواخر القرن مقر الأوبرا الوطنية، بقي تحت سيطرة ساكن القصر معماريًا وسياسياً. ولقد احترق هذا المسرح سنة 1763، وتم اقتراح بناء الأوبرا الجديدة كمسرح وطني في موضع أكثر عمومية، ومن الأفضل في مكان بعيد عن عمارت آخر قابلة للاحتراق. لكن دوق أورليان

رفض أن يتنازل عن طلبه التقليدي المعماري والسياسي لهذا المسرح. زيادة على هذا، فقد رفض الدوق عدة عروض كانت ستمكن من إبقاء المسرح داخل القصر، مع إعطاء هذا الأخير هوية معمارية خارجية، وبتضحيه بالغة قصد الاستجابة للترتيبات الداخلية للمسرح وللقصر، لقد ألح الدوق على أن يطبق نفس المبدأ العام على البناءات الجديدة، كما كان الشأن بالنسبة للبناءات القديمة. فقد تم إدماج المسرح في جناح تم بناؤه بطريقة متوازنة مع جناح آخر يضم وحدات سكنية بطريقة مكنته من إظهار المسرح من الخارج كطرف من سكانه الخاص. فسواء أتعلق الأمر بالأوبرا الوطنية أم لا، فقد بقي هذا المسرح مسرحه "هو"، من حيث تجليه للعيان لا من حيث فضاؤه.

إن مسارح القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر غير التشيطة التي كانت أكثر شيوعاً في فرنسا وإنجلترا من أي مكان آخر، أضحت بسيطة في هيويتها الخارجية كقاعدة عامة، قابعة داخل أركان حضرية حالكة. إن التصاميم القديمة لمسرحى دراري لين وكوفنت گاردن تظهر هذين الآخرين وهما متباينان بطريقة غير مرية وراء صفوف من المساكن الصغيرة تقريباً على كل الجوانب. ولا يمكن ولو جهود هذين المسرحين إلا من خلال مرات بسيطة أو دروب ثانوية. وقد أُسست دور الأوبرا الموجودة في أوروبا القارية في القرن الثامن عشر فكرة مختلفة لمركز ممكِن للمسرح في النص المعماري. إن دار أوبرا 1741 لفريديريك العظيم في برلين كانت أول مثال رئيسي للنمط الجديد، وموقعته في مكان منعزل في فضاء عمومي منفتح وكبير، كانت معرضة وممزوجة من حيث واجهاتها الأربع. وانطلاقاً من تلك اللحظة تم بسرعة تعويض فكرة دار الأوبرا كملك معماري خاص بالأمير إلى فكرة أن دار الأوبرا هي بناية ثقافية عمومية (رغم أن لها علاقات رمزية قوية مع الطبقات العليا). إن رعاة دور الأوبرا الجديدة هذه، في وقت ما لم تكن لهم أية رغبة في قبول عامة الشعب الحضري داخل هذه البناءات، لقد أرادوا بوضوح أن تبهر مسارحهم الشعب نفسه، وأن تقترب علاقتهم بين عظماء معمارها وبين المنجز الثقافي ومجد المدينة، والدولة، والحاكمين. ومن هنا كانت المسارح العمومية بمثابة معلمة كما جاء على لسان لينش، ومساعداً في تحديد الخريطة الذهنية للمدينة كما تفعل أوبرا باريس بوضوح هكذا، فقد كان لدار الأوبرا العمومية أو المسرح خلال القرن التاسع عشر، في ضخامتها وعزلتها المعمارية، علاقات مهمة مع بناءات أخرى كالمتحف العمومي الكبير لتلك المنطقة أو أقواس النصر للمرحلة الكلاسيكية.

إن المركز الذي تختله مثل هذه البناءات في النص الحضري يتقابل بحدة مع ذاك الذي يؤسس من لدن المسارح التجارية الأكثر التزاماً في نفس الحقبة تقريباً. لقد التحقت هذه الأخيرة (أي المسارح التجارية) بعالم التجارة معمارياً وفضائياً، حيث ظهرت بكل بساطة في شكلها النموذجي كبنية مختلفة في صف واجهة معاصرة لمشهد بشارع حضري. إن التعبير الفرنسي "مسرح الشارع" يعكس بوضوح هذا النوع من التفصيل الحضري. لا يعرض إلا حائط واحد لسكان المدينة، وهي واجهة زخرفية تأخذ مكانها ضمن سلسلة

من واجهات مجاورة أخرى تكون جهة واحدة من زقاق أو شارع عصري. لقد تطور هذا الترتيب المعماري في أوائل الحقب العصرية أساساً لخدمة متطلبات المتاجر. يتحرك الزبون المحتمل على طول شارع تجاري كما تحرك من قبل على طول صفوف من الأكشاك والاصطبلات في سوق العصر الوسيط أو في أسواق الشرق الأوسط حتى يومنا هذا، مروراً بسلسلة من البضائع المعروضة للبيع.

لقد التحق المسرح بهذا العالم التجاري على حساب التواء معماري هام. إن أهمية امتلاك واجهة جذابة على الشارع التجاري تجعل من تلك الواجهة باهضة الثمن. هكذا، تشجع هذه الوضعية السير في اتجاه عمارت ضيقة وعالية، وترتيبات ملائمة للمتاجر ولكنها غير ملائمة للمسارح بتاتاً، خصوصاً بالنسبة للمسارح التي تهدف إلى جلب جمهور عريض سيدفع أكثر لاحراز مقاعد ملائمة أمام الركح. فكانت النتيجة دائماً واجهة لا علاقة لها بالبيئة بشكل أو بنية المسرح التجاري التي تكون، دون شك ، مختبئة وراء عمارت مجاورة. وحتى نسق التوافد والأبواب، حين توجد، يكون زخرفياً إلى حد كبير، ويعطي معلومات قليلة عن الاستعمال الفعلي للبنية. على أي حال، كل هذا يجعل، احتمالاً، واجهة الشارع موضوعاً ذو أهمية بالغة بالنسبة للتحليل السمعيائي، ذلك أن هذه الواجهة تشغّل أساساً باعتبارها رافداً للمعلومات وتقدم صورة عمومية، خاصة للمواطنين الذين يمرون من هناك.

لقد كان الديكور الخارجي للمسارح، كما هو الشأن بالنسبة للديكور الداخلي، يفضل دائماً فكرة العصر حول الموضة الرفيعة - الكلاسيكية الجديدة في أوائل القرن التاسع عشر، ونمط المانصارد والباروكى الجديد نحو نهاية القرن، والخطوط المكتسحة النظيفة للحداثة وفن الديكور في أوائل قرننا هذا. لقد كانت الأعمدة الأغريقية الكلاسيكية والمقصورات والاعمددة دائماً شعبية، لا لعلاقتها بالمسرح الأغريقي الذي كان فعلاً لا يستعمل هذه العناصر كثيراً، بل لأنها توحي بإنجاز كلاسيكي واحترام جمالي تقدم الشفرات المعمارية، الإيكونوغرافية منها والفضائية، أحسن الأدوات العامة لتحليل واجهات المسرح، لكن لا يمكنها بأى وجه من الأوجه أن تستنفذ معجمياً مثل هذه المظاهر الخارجية. لقد ثمت محاولة نقش كلمة "للشعب" فوق أبواب "مسرح المساواة" المرمم سنة 1793 ومتثال إلهام المساواة ضمن هذه الأبواب، ذلك لكي ترسل نفس الرسائل للمواطنين المارين كما فعلت الترتيبات الديمقراطية للمقاعد والرایات ذات الألوان الثلاثية في الداخل. إن الطرق المختلفة التي يتم بها الإعلان عن الإنتاج داخل المسرح على الواجهة تقدم كذلك منطقة غنية للتخليل.

إن معجم الواجهات المسرحية يتغير، ليس تاريخياً فقط، بل جغرافياً كذلك. لقد وجد زائر إنجلزي لنفيويورك سنة 1867 صعوبة في التعرف على المسارح، لأن مظهرها كان مختلفاً تماماً عن نظائرها الأوروبيّة. "إن المسارح الأمريكية، مع بعض الاستثناءات، لا تتميز عن باقي المنازل المحيطة بها إلى أن يكشف لك وضع مقرب جداً الاسم، والأضواء، والمعدات الخارجية الأخرى عن مكان تسليمه؛ ذلك لأنّه توجد على جانبى

المدخل الواسع، متاجر ومقاهي، وفوقه شياطيك فندق أو متجر للتقسيط".

توحي ملاحظات من هذا النوع بعدة أسئلة. ماهي وسائل الكشف عن هوية المسارح في دول مختلفة وتحب تاريجية مختلفة وماذا يكشف لنا اللقاء هذه الوسائل عوض أخرى عن هذه المسارح؟ كيف يعرف سكان مدينة ما أن بناء معينة هي مسرح وليس بنكاً أو فندقاً؟ إلى أي حد تشتراك المسارح في معجم معماري يسمح بربطها ببنيات أخرى عمومية أو خاصة؟ وعما إذا تشي لنا هذه العلاقة المستوحة من أهداف وتطلعات هذا المسرح؟

في السنوات الأخيرة، تم توسيع اهتمامات تاريخ المسرح بطريقة مسترسلة لتبدأ في الأخذ بعين الاعتبار النمط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي التام، الذي يعتبر المسرح جزءاً منه. إن الربح في فهم المسرح والممثل والحدث المثل الآن قد تم إغناوه من خلال هذا المنظور العريض. ومع ذلك، فحينما تتحدث عن البناءات المسرحية فإننا نفعل ذلك من خلال خطاب تقليدي في البحث المسرحي حيث نسطر مسالٍ عدة كبروز المسرح الإيطالي الخصائص وتعاقب الحدارات وارتفاعات ثروات المداخل المسرحية، وتقدم المسرح الخداعي في القرن التاسع عشر، مقيدين أنفسنا بعرض متسلسل لأحداث موضات مسرحية مغربية ونرويجية... في شكل من الأشكال كظاهرة اجتماعية منعزلة تماماً. ونادرًا ما يتم التحري في أسئلة قم المسرح كشيء مشيد خلال حقب وموقع مختلف -كيف ترتبط المسارح معمارياً ببنيات أخرى من نفس الحقبة، ولماذا تستعمل هذه المسارح معجماً خاصاً في الزخرفة وأين تتموقع في المدينة وماذا يتضمن هذا الموقع، وكيف ترتبط بأجزاء أخرى من النص الحضري، أو كيف يضطلع نفس المسرح بعلاقات في حقب تاريجية مختلفة والمنطقة الحضرية حوله تتغير؟ يجب السعي وراء أسئلة كهذه، يمكن من خلالها أن تُمدَّنا السميائيات المعمارية والحضارية بمناذج بحث أولية على الأقل، وأن تمحينا تصورات جديدة في المسرح لا كظاهرة اجتماعية منعزلة ولكن كجزء من البنية الغنية للمجتمع الإنساني.