

حب في شبه مدينة

Comme Un Amour

Something Like Love

Comme Un Amour

مسرحية من تأليف وكتابة حسن مخزوم، تصوّر وإخراج لينا عَسيران، أداء روى حسامي و ميران ملاعب، تأليف موسيقي و عزف زياد الأحمدية، سينوغرافيا لينا عَسيران، تحريك و برمجة السينوغرافيا شكري السويدي، تحريك السينوغرافيا رامي شليطا، هندسة الصوت جواد شعبان، تصوير إنغريد زغبي، تصميم الملصق الآن سماعيل

A play written by **Hasan Makhzoum**, conceived and directed by **Léna Osseyran**, performed by **Riwa Houssami** and **Miran Malaeb**, live music and original composition by **Ziad El Ahmadi**, scenography by **Léna Osseyran**, scenography automation concept by **Chukri Soueidi**, scenography automation by **Rami Challita**, sound engineering by **Jawad Chaaban**, photos and videos by **Ingrid Zoghby**, poster and flyers design by **Alain Semaan**

About the Performance

'She' and 'He' meet in her secluded house, set in a dystopian city. Almost unreal, they exist as living metaphors for two drifting figures moving through time and memory, inhabiting a dreamlike world of their own creation.

Their home becomes a breathing organism, resonating with echoes of the city's unrest and fragments of fading memories. Haunted by the past and visited by a mysterious, shape-shifting creature, both human and non-human, they navigate a fragile balance between affection and alienation, humor and despair. Their love story unfolds as a metaphor for survival in a city that breathes with them and through them. Flowing between tenderness and absurdity, *Something Like Love* transforms memory and longing into a poetic reflection on what it means to love amid ruins.

As we wished the text to be infused with personal life experiences and memories accumulated during a childhood marked by war, a candid tone seeps into certain scenes — one that borders on autobiographical confession.

This theatrical text aspires to create a dramatic experience that speaks to both the mind and the senses — one where playful fantasy intertwines with realism, through a scenography where the visible merges with the dreamlike, expressed in a poetic, suggestive, and dance-like language.

She and *He* inhabit a dystopian space, almost like a cave cloaked in haunting darkness, where they have chosen to withdraw voluntarily from the constraints of reality, seeking to escape the alienating pressures imposed upon them. The enclosing walls of this secluded corner form margins separating them from the outer world, with one large window serving as their source of light, sound, and scent — a threshold through which they watch the movement of people, the streets, and the sea, the only bridge between the public and the private sphere.

The space in which the two characters move unfolds along two parallel axes:

The first is the narrow, desolate home they have chosen as a voluntary prison — justified by their fear of crowds and their desire for protection from an uncertain future. Yet, within this claustrophobic void that confines their thoughts and movements, their pursuit of liberation from isolation inevitably drives them to confront greater existential questions and challenges.

The second axis is that of imagination, through which the characters invent for themselves a fantastical, musical, and poetic world — an oneiric, subconscious realm where their vivid fantasies and absurd indifference release them from confinement, opening the self toward more expansive, liberated spaces.

All the elements of this singular place thus become symbols and metaphors of human fragility in isolation:

- The large machine that invades their private space and encroaches upon their vital domain;
- The absence of mirrors and the avoidance of self-confrontation;
- The dim light that pushes the self to converse with its shadow, urging the characters to confess aloud;
- And the moving water, like an open wound spilling blood, carries the symbolism of creation and rebirth, while also representing the flow of time and the peril of drowning or oblivion.

The city, meanwhile, is not inert — it moves, transforms, acts, and affects. It shapes us as much as we shape it.

Under the weight of inherited traumas from wars, conflicts, and successive collapses that have burdened their city, one resembling Beirut, the two characters interact within their confined space, caught in the grip of economic hardship and severe social and security upheavals that crush their lives and shatter their dreams. Their relationship mirrors the cyclical tension between themselves and the city — a dynamic of proximity and conflict that has persisted for decades.

The city's wounds and disillusionments seep into their very beings, saturating them with sorrow and the bitterness of disappointment. The city's suffering does not remain outside their walls; rather, the weight of its accumulating curses penetrates their intimate interior world, becoming part of their psychological transformations — expanding and contracting, exalting and withering — in rhythm with the city's own contradictions and mutations.

As *She* and *He* sink deeper into their psychological labyrinths, they come to realize that their complex relationship with their homeland — through the city and society that embrace them — mirrors the love relationship blossoming between them: an intricate bond desperately yearning for a happy ending.

Beyond their symbolic embodiment of society, *She* and *He* also represent two opposing temporalities — one clinging to the past, the other paralyzed before the present.

In the course of a dramatic event that ultimately entraps the characters, their destinies intersect with that of the city to which they belong. The scars of recurrent wars that have exhausted the city resurface,

reopening *She* and *He*'s own fragilities, stirring within them every hidden fear, weakness, and confusion. Fear drives them into a psychological struggle between love and hatred, acceptance and refusal — and the difficult choice between remaining (and thus surrendering, losing their will through submission), or resisting — through defiance and revolt against their fate — or, finally, through a desperate flight, escaping the grip of society and the city, seeking salvation far from the curse of geography.

The Respiratory is an animatronic sculpture that oscillates between the living and the non-living. Inspired by the principles of puppetry, it seeks to create environments and animated objects that, while mechanical, appear to breathe and take on a life of their own. This exploration was carried out by theatre director Lena Osseyran, in collaboration with computer science researcher Chukri Soueidi. Alongside its symbolic and conceptual dimension, *The Respiratory* reveals its own technical and technological potential. The scenographic system is designed to transform electronic signals into visual outputs, using motion detection. It can capture the movements of actors, spectators, or visitors, and translate them into new, sometimes spontaneous motions, or into choreographed, predefined gestures. The project envisions four possible roles for the device, each reflecting a different way it relates to and interacts with its surroundings.

This device sits at the crossroads of several disciplines — theatre, computational architecture, mechatronics, and cybernetics — and aims to create a poetic dialogue between human presence and machine (the citizens and the city). By giving these mechanical objects a sense of movement and responsiveness, the work invites the audience to see them as living partners within the scenographic space.

Perhaps a city breathes through its citizens, through the pulse of their steps, the air they move, the memories they awaken.

The Respiratory stands as a metaphor for misfortune — a mysterious creature that can be associated with both human and non-human forms. It embodies a space where fragility, humour, and tragedy intersect. Here, the boundaries between self and world dissolve. The city becomes exposed and vulnerable, a space of imagination where fear and strangeness take shape. Home and shelter are stripped of safety, revealing an emptiness that calls for meaning.

Project History – *Unity of Breathing*

Conceived by Lena Osseyran, the trilogy *Unity of Breathing* (2021–2025) explores how theatrical spaces respond to and interact with performers and audiences through the metaphor of breathing. Each piece examines the relationship between trauma, memory, and space, asking how performance can reactivate the memory of cities marked by war.

The project unfolds through three interconnected formats:

- a **site-specific performance** titled *Cartographie d'une Nuit* (2022–2023),
- an **animatronic installation-performance** called *ÉMOI* (2023),
- and a **scenography without actors**, where the stage device alone inhabits the space as a moving installation.

Each format investigates how the body, the environment, and the scenographic device influence one another, how movement, atmosphere, and memory intertwine to evoke a sense of presence and estrangement.

The collaboration with **Hasan Makhzoum** forms the third piece of the trilogy entitled *Something Like Love*. It grew out of an artistic partnership that began in 2021 and evolved over the years through an ongoing creative exchange, leading to the development of the dramaturgy for this work.

This project is co-produced by the Institut Français de Paris (2021) and AFAC – The Arab Fund for Arts and Culture (2023), with the support of La Maison des Paroles et Expressions du Monde association. It has been developed and supported by the RADIANT doctoral program (2021–2025) and ESAM Caen. Co-produced by Lena Osseyran and supported by Family, Friends and Fools.

The team would like to thank

Marianne Noujaim, Antoine Al Achkar, Joseph Bou Nassar, Paul Mattar, Nadine Khoury, Joumana Osseyran, Jeanette Soueidi, Dina Osseyran, Bana Osseyran, Marina Barakat, Lana Makhzoum, Firas Hamdan, Sami Hamad, Tamara Badreddine, Rajana Veda Malaeb, Nidal Al Achkar, Cathy Khatat, Zahi Wehbe, Louay Ramadan, Salah Issa, Ali Farhat, Steel Madness team, Rabih Soueidi, Maha Soueidi, Rawad Sleiman, Remi Sleiman, Gaëlle Massicot Bitty, Nicolas Tixier, Francis Eustache, Brice Giacalone, Laurent Buffet, Jacky Le Galo, Pedro Victor.

يلتقي «هي» و «هو» في بيتها المعزول في مدينة ذات طابع ديستوبي. هي أسيرة الوحدة و الصمت، وهو أسيرُ تخيّطه النفسي الداخلي. ومن تصادمّ الوجدتين ستتولد علاقة غريبة: لا هي حبٌّ محض، ولا هي صداقة، بل سعي متبادل إلى تفادي السقوط.

فضلاً عن كونهما استعارات حيّة، هما زمانان يشدّان باتجاهين متعاكسين، بين العجز عن الانتماء إلى الحاضر والانشغال باجترار الماضي. في خضمّ حدث درامي يتقاطع فيه مصيرهما الفردي ومصير المدينة ويطوّف ما في دواخلهما من مرارة وخيبات، ينهمكان في استرجاع ذكريات حروب وأوجاع لا تنطفئ، ليتيقنا أنّ علاقتهما بالوطن والمدينة والمجتمع، على غرار حبّهما الوليد، علاقة معقّدة تتوق إلى نهاية سعيدة.

يطمح هذا العمل المسرحي الى خلق تجربة درامية مؤثّرة تخاطب العقل كما الحواس، في إطار يتقاطع فيه كلّ من الفانتازيا المرحة و الواقعية عبر مشهديّة يتمازج فيها المرئيّ و الحالم، بلغة شاعريّة و إيحائيّة و حركيّة راقصة.

يعيش «هي» و «هو» في مكان ذات طابع ديستوبي، يكاد يكون كهفاً بعتمته الموحشة، حيث اختارا أن ينفصلا طوعاً عن قيود الواقع في محاولة منهما للتفلّت من الضغط الاستلابي الذي يمارسه عليهما. فيما جدران هذا الركن المنعزل التي تحاصرهما هي هوامش تفصلهما عن العالم الخارجي، تشكّل نافذة كبيرة، هي مصدر الضوء و الصوت و الروائح، يتلظّى هو و هي خلفها لمراقبة حركة الناس و الشوارع و البحر جسر عبور وحيد بين الفضاء العام و الفضاء الخاص.

يتوزّع المكان الذي تتحرك في مجاله الشخصيتان بين محورين متوازيين؛ المحور الأول هو البيت الضيق و الموحش الذي اختاراه كسجن طوعي يبزّره الخوف من الحشود و هاجس الاحتماء من المستقبل المجهول، لتجد الشخصيات نفسها في فراغ انغلاقي يقيّد أفكارها و حركاتها، حيث أن سعيها الى التحرّر من مكبّلات العزلة سيدفعها الي حتمية مواجهة القضايا و التحديات الكبرى؛ الثاني هو محور التخيل الذي تختلق الشخصيات بواسطته لنفسها عالماً فانتازياً موسيقياً و تصوّرات شاعرية، ذات بعد لاواعي حالم حيث تحرّرها الاستيهامات الملوّنة و لامبالاتها العبئيّة من الانغلاق لتتفتح معه الذات باتجاه أمكنة أكثر رحابة

جميع عناصر هذا المكان المتفرّد تتحول بالتالي إلى رموز و استعاراتٍ عن هشاشة الوجود الإنساني في العزلة: الآلة الكبيرة التي تحتل مساحتهما الخاصة و تقتحم مجالهما الحيوي؛ غياب المرايا في البيت و رمزية الهروب من مواجهة الذات؛ الضوء الخافت الذي يدفع الذات الى الحوار مع ظلّها و يحثّ الشخصيتين على الاعتراف بصوت عالٍ؛ و الماء المتحرّك كجرح مفتوح يسكب دماً، يحمل رمزية الخلق والانبعاث و يمثّل سريان الزمن و خطر الغرق والنسيان.

ان المدينة ليست همداد بل هي متحركة، متغيرة، فاعلة و مؤثّرة، و هي تتشكّل و تشكّلنا.

في ظلّ تروما مُتوارثة من حروب و نزاعات و انكسارات متلاحقة و أعطاب أثقلت مدينتهما التي تشبه بيروت، تتفاعل الشخصيتان في مساحتهما الخاصة تحت وطأة أزمت معيشيّة و خصّات أمنية و اجتماعية عصبية تثقل حياتهما و تسحق أحلامهما، لتتكشّف علاقة تقارب و تنازع تتكرّر منذ عقود بينهما و بين المدينة.

لقد تسللت قضايا المدينة و انكساراتها و آلامها الى ذاتهما و استقرّت في أعماقهما لتطوّف ما في دواخلهما من حزن و مرارة الخيبات.. فمعاناة المدينة التي يعيشان في كنفها لا تحتجب وراء الجدران، بل تنفذ أثقال اللعنات المتلاحقة التي أصابتها الى داخل مساحة الشخصيات الحميمة الخاصة، بل و تصبح جزءا من تحوّلاتها النفسية، فتتطور و تنكمش، تنتشي و تضمّر، كل هذا بالتوازي مع متغيرات و تناقضات المدينة.

فيما يغرق هي و هو في متاهاتهما النفسية، سيوقنا أن علاقتهما المعقّدة بالوطن، من خلال المدينة و المجتمع اللذين يحتضنهما، مثيلة لعلاقة الحب الناشئة بينهما، علاقة معقّدة تتوق بيأس الى النهايات السعيدة.

في خضمّ حدث درامي يحاصر الشخصيات في النهاية، حيث تتقاطع مصائرهما و مصير المدينة التي تنتمي اليها، تعود ندوب الحروب المتكرّرة التي أنهكت المدينة بالظهور لتنكأ هشاشة هي و هو و تحرّك فيهما كل مَكامن الضعف و الخوف و الحيرة.. الخوف سيقودهما الى التنازع النفسي بين الحب و الكراهية، بين القبول و الرفض، و الاختيار الصعب بين البقاء، و بالتالي الاذعان و التسليم بما يلحق بهما حتى يفقدا إرادتهما دون مواجهة و مقاومة، أو العكس، المناكفة و التمردّ في مواجهة مصيرهما، أو حتى أخيراً خيار الهروب اليائس للنفاد من طوق المجتمع و المدينة و البحث عن الخلاص بعيداً عن لعنة الجغرافيا.

"**الجهاز الآلي التنفّسي ("The Respiratory")**" منحوتة أنيماترونية تتأرجح بين الحيويّة والجمود. وقد اسلّهمالجهاز من مبادئ فنّ تحريك الدمى، إذ يبعث الحياة في فضاءات وأجسام جامدة، لتبدو وكأنها كيانات حيّة تتنفس وتنبض بالحركة. وقد قامت المخرجة المسرحية لينا عسيبران بتطويره بالتعاون مع الباحث في علوم الحاسوب شكري سويدي.

يستعرض هذا الجهاز ما يتمتّع به من إمكانياتٍ تقنية وتكنولوجية، فضلاً عن دلالاته الرمزية والمفاهيميّة. يقوم النظام

السينوغرافي على تحويل الإشارات الإلكترونية إلى صور مرئية، اعتمادًا على تقنية التقاط الحركة، بعضها يبنثق بعفوية، والآخر يُصاغ وفق إيقاعات مُحدّدة سلفًا. ويتصوّر المشروع أربعة أدوار ممكنة للجهاز، يعكس كل دورٍ مستوى مختلفًا من علاقته بمحيطه وأسلوب تفاعله معه.

تلاقّت في تصميم هذا الجهاز مجالاتٌ عدّة، إذ يجمع في نسيجه بين تقنيات الميكانيكا الإلكترونية وعلم التحكم الآلي، وبين فنون المسرح والهندسة الحاسوبية. والغاية منه نسج حوار شعري متناغم بين الحضور البشري والكيان الآلي، أي بين المواطن والمدينة. إنّ في إكساب هذه الأجسام الميكانيكية القدرة على الحركة والاستجابة ما يشبه دعوة للجمهور كي يرى فيها كياناتٍ حيّة تشاركهم الوجود ضمن الفضاء المسرحي ذاته. ولعلّ المدينة تننفس حقًا بروح أهلها، في إيقاع خطواتهم، وفي النسائم التي تثيرها حركتهم، وبالذكريات التي يستحضرونها من سباتها العميق.

ويغدو "الجهاز الآلي التنفّسي" رمزًا للمحنة الإنسانيّة، فهو كيانٌ غامضٌ متحوّل، تتسلّل إلى حركاته أحياناً ملامح بشرية، بينما يوحى بالجمود في أحيان أخرى، ليحتوي فضاءً تتجاور فيه الهشاشة والسخرية والمأساة معًا.

هنا تنصهر الحدود بين الذات والعالم المحيط، فتكشف المدينة عن هشاشتها، وتغدو فضاءً تعتربه المخاوف وتتجسّد فيه مشاعر الغربة. ويتجرّد البيت عندئذٍ من طمأنينته، كاشفًا عن فراغٍ عميقٍ ينادي لاستحداث معنًى جديد للوجود.

تاريخ المشروع – "عصف"

أنجزت لينا عسيبران ثلاثية "عصف" لاستكشاف طرق تفاعل الفضاءات المسرحية مع الممثلين والجمهور عبر مجاز التنفّس. ويتناول كل جزء من هذه الثلاثية العلاقة التبادلية بين الصدمة والذاكرة والفضاء، مستفهماً الكيفية التي يتسنّى بها للأداء المسرحي أن يُوقظ ذاكرة المدن المُنثقلة بأوزار الحرب وآثارها.

تتجسّد الثلاثية في ثلاثة صيغ مترابطة:

- أداء موقعي** بعنوان "مشاهد ليلية" (2022-2023)
- أداء لمنشأة أنيماترونية** بعنوان "Émoi" (2023)
- سينوغرافيا بلا ممثلين**، يحتلّ فيها الجهاز الآلي وحده الفضاء كمنشأة متحركة.

تتقضى هذه الصيغ وجوه تأثير الجسد والفضاء والجهاز السينوغرافي بعضهم في بعض، كما تستكشف تداخل الحركة والجوّ والذاكرة بما يثير إحساسًا مركّبًا بالحضور والاعتراب في آنٍ واحد.

أمّا العمل الثالث من الثلاثيّة، فهو ثمرة تعاون مع **حسن مخزوم** بعنوان "**حبّ في شبه مدينة**".

وقد انطلقت هذه الشراكة الفنية عام 2021 وتطوّرت على مدى سنوات من التبادل الإبداعي، حتّى اكتملت ببناء الهيكل الدراماتورجي لهذا المشروع.

إنّ هذا المشروع إنتاجٌ مشترك بين المعهد الفرنسي في باريس (2021) والصندوق العربيّ للفنون والثقافة (2023)، بدعمٍ من جمعية «Maison des Paroles & Expressions du Monde». كما طُوّر بدعم من برنامج «RADIAN» للدكتوراه (2021-2025) المعهد العالي للفنون والإعلام في كان (Ésam, Caen).

وهو إنتاج مشترك بين لينا عسيبران، بدعمٍ من الأقرباء والأصدقاء والمؤمنين بالمشروع.

الشكر موصولٌ إلى:

ماريان نجيم، أنطوان الأشقر، جوزيف بو نصار، بول مطر، نادين خوري، جمانا عسيبران، جانيت السويدي، دينا عسيبران، بانا عسيبران، مارينا بركات، لنا مخزوم، فراس حمدان، سامي حمد، تمارا بدرالدين، راجانا قيّدا ملاعب، نضال الأشقر، كاتي خطار،زاهي وهبي، لؤي رمضان، علي فرحات، صلاح عيسى، فريق عمل Steel Madness، ربيع السويدي، مهى السويدي، رواد سليمان، ريمي سليمان، غاييل ماسيكوت بيتي، نقولا نيكسيي، فرنسيس أستتش، لوران بوفي، جاكى لو جالو، بيدرو فيكتور.

