

یادداشت

«راپسودی در آبی» ۱۰ساله شد

فریدبریش

صد سال پیش، در دوازدهم فوریه، در شهر نیویورک هوا سرد و برفی و تالار اولین، روبه‌روی پارک برایت، مملو از جمعیت بود. آهنگ‌سازان سرگنی راخمانینوف و جان فلیپ سوسا به همراه نوازنده ویولن مشهور جاشا هفیتز، رهبر ارکستر لنوینولد استوکوفسکی و بازیگر زن گرتروود لارنس در میان حضار بودند. گفته می‌شود صدها نفر توانستند وارد شوند. همه آنها برای شرکت در کنسرتی که توسط رهبر محبوب ارکستر بل وایتمن برگزار شد، آمده بودند. وایتمن در شرح حال خود نوشت: «هدف من از برگزاری این کنسرت نشان‌دادن پیشرفت موسیقی عامه‌پسند از دوران جاز آشفته اولیه به فرم ملودیک حال حاضر به این افراد شکاک بود». ممکن است تعجب کنید که آیا وایتمن سعی داشت منشأ عامه‌پسند جاز را برای نخبگانی که راحت روی صندلی‌های معبد موسیقی کلاسیک نشسته بودند، سفید کند. با این حال، برای حضار کنسرت، غافلگیری در انتظار بود. در اواخر برنامه صدای کلارینت گوش‌خراش‌سی که به سمت بالا سر می‌خورد، شنیده شد. این مقدمه‌های بود که راپسودی در آبی اثر جورج گرشون را معرفی کرد. قطعه‌ای سرشار از پتانسیل، نه تنها برای آهنگ‌ساز بلکه برای شکل‌گیری موسیقی آمریکایی. جورج هورویتس، نویسنده کتاب «موسیقی کلاسیک در آمریکا: تاریخ ظهور و سقوط آن»، می‌گوید: «گرشون به خوبی می‌داند که چه کار می‌کند و واقعا اهمیتی نمی‌دهد که مردم چه فکر می‌کنند. او می‌خواست دنیاهای موسیقی را که از هم جدا بودند، بل بزند». این دنیاها جاز، موسیقی پاپ آن روز و موسیقی کلاسیک بودند و او آنها را به هم پیوند داد. راپسودی گرشون در آن روز با تشویق‌های رعدآسا مورد استقبال قرار گرفت و وایتمن برای سال‌ها بی‌وقفه آن را اجرا کرد. پس از آن، تلفیق‌های موفق‌تر دیگری از آهنگ‌ساز با آثاری مانند «آمریکایی در پاریس»، «کنسرتو در فا»، «اورتور کوبایی» و اپرای «پورگی و بس» دنبال شد. هورویتس می‌گوید مشکل این است که گرشون توسط آهنگ‌سازان آمریکایی که بهترین موقعیت را برای دیگته‌کردن مسیر موسیقی کلاسیک آمریکا داشتند، طرد شد. هورویتس می‌گوید: «آرون کوپلند، ریچریل تامسون و لنوئارد برنستاین، همگی درباره گرشون می‌نویسند، کوبی او یک موسیقی‌دان تفتنی است و نمی‌توان او را کاملا جدی گرفت». آنها فکر می‌کردند که جاز موسیقی جدی‌ای نیست و اینکه گرشون آن را به موسیقی کلاسیک معرفی کند، مثل مسموم کردن چاه است. برنستاین در مقاله‌ای در سال ۱۹۵۵ درباره گرشون، نوشت «می‌دانید که این راپسودی به‌هیچ‌وجه محصول یک آهنگ‌سازی اصولی نیست. مجموعه‌ای از پاراگراف‌های جداگانه است که با خمیر آرد و آب به هم چسبانده شده‌اند». اگرچه مخاطبان اولین اجرای راپسودی آن را پذیرفته بودند، اما منتقدان چندان پذیرای آن نبودند. پل زولف‌لندر نویز ریپابلیک نوشت: «راپسودی در آبی موسیقی سبک است... با ایده‌ها و وجدهای دست دومش مبهم است» و اضافه کرد که «این راپسودی موسیقی جدی‌ای نیست، بلکه یک جاز بزگ شده است». نگرش نسبت به گرشون پیامدهای قدرتمندی برای موسیقی کلاسیک در آمریکا داشت. در دهه ۱۹۲۰، آهنگ‌سازان سفیدپوست می‌توانستند از ثروت موسیقی سیاه‌پوستان آمریکایی الهام بگیرند. اما آنها این کار را نکردند به جز گرشون. هورویتس با اذعان به اینکه مقاومت برای درک محدودیت‌هایی که موسیقی کلاسیک در آمریکا بین دو جنگ جهانی با آن مواجه بود، ضروری است، می‌گوید: «موسیقی کلاسیک در ایالات متحده هرگز به درستی هویت بومی خود را به دست نیاورده است». به همین دلیل است که او استدلال می‌کند موسیقی کلاسیک هنوز هم امروز به حاشیه رانده می‌شود. سپس مسئله تملک فرهنگی مطرح می‌شود. آیا گرشون از فرهنگ سیاه‌پوستان سرقت می‌کرد؟ و با شروع فرض‌گرفتن چندان‌سهای بعدی موسیقی‌دانان سیاه‌پوست ازتوانی آگوردهای گرشون، این سؤال موسیقی‌تغییر می‌کند؟ ترنسی لیلنچارد، نوازنده ترومپت و آهنگ‌ساز که خود بین جاز و موسیقی کلاسیک مرز پارکی را طی می‌کند، می‌گوید: «این موضوعی است که زیاد درباره آن صحبت نمی‌کنیم». در سال ۲۰۲۱ اولین آهنگ‌ساز سیاه‌پوستی شد که اثری در اپرای متروپولیتن نیویورک به روی صحنه برد. «وقتی می‌گویید تملک فرهنگی، مثل کسی است که موسیقی را بدون ذکر خالقان اصلی‌اش برداشته باشد و فکر می‌کند گرشون این‌طور نبود». بخشی از آن هویت موسیقی گرشون از وقت‌گذرانی‌اش در هارلم و اینکه مجذوب سبک پیانوی پرازنزی «استراید» که شامل عناصری از کرنا، بلوز و موسیقی فولکلور بود، نشئت می‌گرفت. لارا داونز، نوازنده پیانو که بارها این راپسودی را اجرا کرده و در حال تور با نسخه‌های جدید از آن است، می‌گوید: «من در قطعه گرشون چیزی فراتر از موسیقی جاز می‌شنوم، من سیاست را می‌شنوم». فقط سه ماه پس از اجرای راپسودی در آبی، قانون جانسون-رید تصویب شد. او اشاره می‌کند «قانون‌گذاری یاورنکردنی بیگانه‌هراس و ضد مهاجر که اساسا الیس آیلند را تعطیل کرد. مهاجرت از آسیا را کاملا متوقف کرد و مهاجرت از جنوب و شرق اروپا را به شدت کاهش داد». خود گرشون مهاجر نسل دومی روس بود که به گفته خودش در صحبت با زندگینامه‌نویس اسحاق گلدبرگ، راپسودی را به عنوان «یک کالیدوسکوپ موسیقایی آمریکا» می‌دید. شما می‌توانید صداهای تین بی‌آلی را بشنوید، او در نوجوانی به عنوان تبلیغ‌کننده آهنگ کار می‌کرد و پرواضح است که تأثیراتی از تئاتر Yiddish، موسیقی آسیائپایی، ارک دستی‌های Lower East Side و البته جاز وجود دارد. گرشون در سال ۱۹۳۷ در اثر تومور مغزی در ۳۸سالگی درگذشت. چه کسی می‌داند اگر او زنده می‌ماند یا اگر آهنگ‌سازان آمریکایی هم او هم موسیقی سیاه‌پوستان را که الهام بخش او بود، جدی‌تر می‌گرفتند، موسیقی کلاسیک آمریکایی امروز چه جایگاهی داشت.

خبر

نمایشگاه خرمشهر در قاب سینما

هم‌زمان با سوم خرداد سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، نمایشگاه خرمشهر در قاب سینما و تلویزیون شامل مجموعه عکس‌های فیلم‌های سینمایی و سرال‌های تلویزیونی که با موضوع خرمشهر ساخته شده به مدت یک هفته در محوطه باز موزه سینما برگزار می‌شود. در این نمایشگاه تصاویر آثاری همچون «بلمی به سوی ساحل» ساخته زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور، «کیما»، «سرزمین خورشید» و «دول» ساخته احمدرضا روتیش، «روز سوم» ساخته محمدحسین لطیفی، «کودک و فرشته» ساخته مسعود نقاش‌زاده، «دسته دختران» ساخته منیر قیدی و همچنین مجموعه‌های تلویزیونی همچون «خاک سرخ» ساخته ابراهیم حاتم‌کیا، «در چشم باد» ساخته مسعود جعفری جوزانی و «گل‌های گرمسیری» ساخته محمدمهدی عسگرپور به نمایش درمی‌آید.

نگاهی به روند نمایش‌نامه‌خوانی و اجراخوانی در ایران
نمایش‌نامه‌خوانی، علاج یا راهی برای گریز؟

عکس: سیدمحمدحسین‌پور

بهناز شیربانی

نمایش‌نامه‌خوانی، شیوه اجرایی متفاوتی از نمایش‌نامه است که علاقه‌مندان بسیاری دارد. شیوه‌ای که در سال‌های گذشته، از سوی بسیاری از اهالی تئاتر در ایران اجرا شده است و درعین‌حال مخالفان و موافقان بسیاری دارد.

معرفی بهتر نمایش‌نامه از طرف نویسنده از طریق

نظم پسندیده است. هرچند که فکر می‌کنم در این شرایط و در اجراخوانی لازم است که کارگردان از ایده‌هایش برای اجرا هم صحبت کند.

درصد زیادی از نمایش‌نامه‌خوانی‌ها ضعیف هستند

عباس غفاری، کارگردان و کارشناس تئاتر، با اشاره به رویکرد جهانی نمایش‌نامه‌خوانی به «شرق» گفت: «به واسطه نمایش‌نامه‌خوانی، نویسنده اولین واکنش را در ارتباط زنده با مخاطب یا تماشاگرش می‌بیند. در این روش، تبادیل دیدگاهی را بین دو رکن اصلی تئاتر یعنی بازیگر یا نمایش‌نامه‌نویس و مخاطب می‌بینیم. در ابتدا نمایش‌نامه‌خوانی به این منظور شکل گرفت که نمایش‌نامه‌نویس، متن را برای کارگردان، تهیه‌کنندگان یا برخی از مخاطبان می‌خواند تا از این طریق تهیه‌کننده پیدا کند یا کارگردانی را مجاب کند متنش را اجرا ببرد یا حتی به چاپ برساند و در ضمن می‌توانست از طریق ارتباط با مخاطب ایراد و اشکالات متنش را متوجه شود. نمایش‌نامه‌خوانی یا اجراخوانی در خارج از ایران اتفاق مرسوم‌ی است و سال‌هاست که از عمرش می‌گذرد.

در خارج از ایران بازیگران روی سن می‌روند و متن را برای تماشاگران می‌خوانند و به‌نوعی اجراخوانی می‌کنند و بازیگر روی صحنه حرکت می‌کند، اما نه به شکل یک تئاتر کاملا کلاسیک، بلکه با متنی که در دست دارد، روی صحنه حرکت می‌کند و نمایش‌نامه را برای مخاطب می‌خواند. درواقع نمایش‌نامه‌نویس به جای اینکه خودش متن را بخواند، آن را در اختیار چند بازیگر قرار می‌دهد و کمی آن را دراماتی‌تر می‌کند تا حس‌وحال متن بیشتر از طرف مخاطب یا تهیه‌کننده یا کارگردان‌هایی که به متن گوش می‌دهند و می‌بینند، درک شود.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «در ایران به‌این‌دلیل که اوایل دهه ۸۰ بسیاری از کارگردان‌ها و نمایش‌نامه‌نویس‌ها ما با ممیزی و توقیف اثرشان روبه‌رو شدند، به سبب نمایش‌نامه‌خوانی رفتند. در همان اوایل دهه ۸۰ به همت آرش آپسالان و علی صلاحی رویدادی در کافه‌تریای سالن اصلی تئاتر شهر به نام «عصری با نمایش» با پشتیبانی خوب حسین پاکدل که آن زمان ریاست تئاتر شهر را برعهده داشت، برگزار شد. در این برنامه بسیاری از نمایش‌نامه‌نویسان یا حتی گروه‌های نمایشی، نمایش‌نامه‌خوانی کردند. این رویداد هم بهانه‌ای می‌شد که نمایش‌های توقیف‌شده خواننده شود و هم گاهی از اعضای شورای نظارت و ارزشیابی یا حتی رئیس مرکز هنرهای نمایشی یا مدیران فرهنگی دعوت می‌شد که به دیدن نمایش‌نامه‌خوانی‌ها بیایند و ببینند که اساسا خطری متوجه فرهنگ و هنر کشور و مرکز هنرهای نمایشی نیست.

در این دوره بسیاری از متن‌های توقیف‌شده، خوانده شد؛ متن‌هایی از محمد چرمشیر، علیرضا نادری، محمد رحمانیان، محمد یعقوبی، حسین کیانی، نادر برهانی‌مرد، عباس نعلبندیان، اسماعیل خلج یا حتی متن‌های خارجی که ترجمه آنها توقیف شده بود. متن‌ها خوانده شد و با استقبال خوبی هم از سمت تماشاگران روبه‌رو شد، چراکه اتفاق جدیدی بود و به هر حال تماشاگر و مخاطب هم می‌دید یک سری از متن‌هایی که دوست داشت روی صحنه ببیند، برایش خوانده می‌شود.

جلسات نمایش‌نامه‌خوانی «اکو» که با حمایت حجت‌الله ایوبی، رئیس وقت سازمان سینمایی و محمد حیدری، مدیر هنری وقت اکو، برگزار شد، هم یکی از نمونه‌های موفق نمایش‌نامه‌خوانی بود. این جلسات با حضور نمایش‌نامه‌نویسان و هنرمندان در محل ساختمان اکو برگزار می‌شد که هشت نمایش‌نامه‌نویس (محمود استادمحمد، علیرضا نادری، محمد چرمشیر، حمید امجد، نغمه ثمنی، افروز فروزند، نادر برهانی‌مرد و یک نمایش‌نامه‌نویس، از تاجیکستان، آفرین اثر خودشان را می‌خواندند و حاضران درباره متن‌ها نظر می‌دادند. تجربه‌های نزدیک به شیوه اروپایی و آمریکایی

خوانش آن و پرهیز از هزینه‌های سنگین اجرا، از نقاط قوتی است که موافقان بر روی آن اتفاق نظر دارند، اما از سویی دیگر برخی منتقدان این شیوه، معتقدند که اساسا چند سالی است نمایش‌نامه‌خوانی‌های ما از رویکرد ابتدایی و آن چیزی که استاندارد این شیوه است، فاصله گرفته است.

نمایش‌نامه‌خوانی.»

غفاری ادامه داد: «از آن زمان به بعد تقریبا نمایش‌نامه‌خوانی در ایران شکل گرفت و به غیر از تهران در شهرستان‌ها هم اقبال پیدا کرد. «عصری با نمایش» تقریبا بعد از دو سه سال، با تغییر دولت پرورنده‌اش بسته شد. به مرور هم به دلیل ضعف بیش از حدی که در نمایش‌نامه‌خوانی ایجاد شد، این شیوه رو به افول رفت. حتی برخی گروه‌ها حسین نمایش‌نامه‌خوانی، طراحی صحنه و لباس هم می‌کردند و این حرکت آن‌چنان با روح نمایش‌نامه‌خوانی همخوانی ندارد.

طبیعتا نمایش‌نامه‌خوانی بعد از تعطیلی «عصری با نمایش» به مرور شکل و شمایل متفاوتی پیدا کرد و رو به افول رفت. تا اینکه تقریبا از اوایل دهه ۹۰ این موج دوباره شروع شد. یک دلیلش هم توقیف بیش از حد اجراها و نمایش‌نامه‌ها بود. این بار در کافه‌ها، سالن‌های نمایشی و... نمایش‌نامه‌خوانی جریان داشت. حتی شاید رونق‌گرفتن مجدد آن با رونق‌گرفتن تئاتر خصوصی هم مطابقت داشت.

از اواسط دهه ۹۰ با شکل‌گرفتن تئاتر خصوصی در تهران و برخی شهرستان‌ها و سرمایه‌گذاری آدم‌های علاقه‌مند به تئاتر که با سرمایه خودشان مکان‌هایی را اجاره کردند و سالن تئاتر خصوصی احداث کردند، این روند شکل صعودی به خودش گرفت. هرچند این تئاتر خصوصی خودش دارای نقاط ضعفی است. متأسفانه به‌این‌دلیل که تئاتر‌های دولتی با سانسور روبه‌رو هستند، چندان با تئاتر گرایش اجتماعی روبه‌رو نیستیم. حتی در تئاتر‌های نیمه‌دولتی و تئاتر خصوصی هم به دلیل اینکه تصور بر این بود که مخاطب از تئاتر‌های اجتماعی استقبال نمی‌کند، به سمت تئاتر‌های کم‌دی سخیف رفتند. تئاتر‌هایی که هیچ قرباتی با زندگی اجتماعی مردم ما ندارند. البته من با تئاتر کم‌دی مخالفت ندارم، اما متأسفانه بیشتر با شکلی از تئاتر کم‌دی روبه‌رو هستیم که می‌توان روی آن کلمه ابتدال را گذاشت.» او ادامه داد: «نمایش‌نامه‌خوانی هم به مرور شکل مبتدلی به خودش گرفت. متأسفانه هر شخص یا گروهی که فکر می‌کرد هزینه‌ای برای به صحنه بردن نمایشی ندارد، گروهی را جمع کرد و نمایش‌نامه‌خوانی برگزار کرد. هنوز هم در بسیاری از تئاتر‌های خصوصی این‌را می‌بینید. خیلی از سالن‌های خصوصی از همین نقطه ضعف سواستفاده می‌کنند

کوران: «دورخوانی و خواندن نمایش‌نامه در یک جمع در تئاتر ما وجود دارد، موضوع این است که برخی خودمان می‌کنیم که دیگر حتی ریشه آن را کم می‌کنیم. مثل مسئله اقتباس یا تئاتر تجربی. واژه‌هایی که ما آن‌قدر به غلط و اشتباه آنها را تعبیر، تعریف و تبیین کردیم که دیگر حال نمی‌دانم درعین‌حال نمی‌دانم نمایش‌نامه‌خوانی یا اجراخوانی چه کمکی به تئاتر ما می‌کند.

نگاه

اصغر فرهادی و دیوید اوراسل در میان داوران تریایکا ۲۰۲۴

مهر: هیئت داوران جشنواره تریایکا ۲۰۲۴ با ترکیبی از چهره‌های مشهور معرفی شدند. امسال، دیوید اوراسل، سلما بلر، اصغر فرهادی، کیم کاترال و فرانچسکا اسکورسیزی از چهره‌هایی هستند که در بخش‌های مختلف از جمله فیلم، بازی و داستان‌سرایی صوتی به انتخاب برندگان شرکت‌کنندگان تریایکا می‌پردازند. فیلم‌ها، پروژه‌ها، فیلم‌سازان، داستان‌نویسان و بازیگران برنده هر بخش در مراسم ویژه جشنواره تریایکا در ۱۳ ژوئن اعلام می‌شوند. در بخش رقابتی فیلم‌های بلند هیئت داوران شامل دیوید اوراسل کارگردان «کتاب نقره‌ای امیدبخش»، چینونی چاکوا نویسنده و کارگردان «تیل» و «کلمنسی»، نوآ هاولی مجری، اسکات شومن رئیس گروه فیلم شبکه AMC و دزیره اخوان کارگردان هستند.

داوری مسابقه بین‌المللی فیلم داستانی بر عهده اصغر فرهادی کارگردان فیلم «قهرمان»، دنیل باتسک رئیس فیلم ۴ و فیونا شاو بازیگر فیلم «خون واقعی» است. میشل استفسون و جو پروستر، دو کارگردان فیلم مستند «رفتن به مریخ: پروژه نیکی جیوانی»، شیلیا نوینز رئیس بخش مستند اچ‌بی‌او و مولی تامیسون مدیر فیلم‌های مستند اپل، برنده بخش رقابتی فیلم مستند را تعیین می‌کنند.

کت کوپرو کارگردان «شی-هاک»، نیکیتا جوسو سازنده «ناتی» و کلوریا رومن از «ER» بهترین کارگردان فیلم نخست و دلبیو کامانو پل کارگردان «ما باید درباره کازبی صحبت کنیم»، آرچی گیپس فیلمساز و نیشا پاهوجا مستندساز، بهترین کارگردان اول فیلم مستند را انتخاب خواهند کرد. در همین حال، برای انتخاب برنده بخش فیلم کوتاه، فرانچسکا اسکورسیزی بازیگر به‌عنوان یکی از داوران انتخاب شده است.

این جشنواره که در ۱۷ بخش رقابتی برندگانش را انتخاب می‌کند، از پنجم تا شانزدهم ژوئن (۱۶ تا ۲۷ خرداد) برگزار می‌شود.

فیلم بعدی اسپیلبرگ ۲۰۲۶ اکران می‌شود

استیون اسپیلبرگ قصد دارد فیلم بعدی خود را سال ۲۰۲۶ اکران کند. این فیلم برای یونیورسالت پیکچرز ساخته می‌شود و ۱۵ و ۲۰۲۶ به سینماها می‌رود.

هنوز روشن نیست این پروژه بدون عنوان درباره چیست، گرچه قبلا گفته شده بود به بشقاب‌پرنده‌ها مربوط می‌شود. دیوید کوپ که در فیلم‌های قبلی این فیلم‌ساز از جمله «پارک ژوراسیک»، «جنگ دنیاها» و «پندیانا جونز و پادشاهی جمجمه بلورین» با وی همراه بود، فیلم‌نامه را بر اساس داستانی از اسپیلبرگ می‌نویسد.

اسپیلبرگ که فیلم‌های پرطرفدی مانند «آر.آر.ها» و «ای‌تی» و مجموعه‌های «پندیانا جونز» و «پارک ژوراسیک» را ساخته، برای «قهرست شیندلر» و «نجات سرباز رایان» سه بار برنده اسکار شده است. آخرین فیلم وی «فابل‌من‌ها» بود که آن را برای یونیورسالت کارگردانی کرد و داستانی را با الهام از زندگی خودش در نوجوانی که شقیفته فیلم بود، تصویر کرد. اگرچه «فابل‌من‌ها» ۴۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت. «داستان وست‌ساید» محصول ۲۰۲۱ نیز که فیلم قبل از آن بود، در حالی که با بودجه صد میلیون دلاری ساخته شد، فقط ۷۶ میلیون دلار در سطح جهانی فروش کرد.