

در بوته نقد

بین الملل تناتر فجرو یک آسیب شناسی ضروری

✦ **محسن خیمهدوز**

● وضعیت نامطلوب آثار به‌اجرادآمده در بخش بین‌الملل سی‌وششمین جشنواره تناتر فجر که فقط مربوط به همین دوره از جشنواره نیست، بحرانی است که علل و دلایل متعدد دارد؛ علل و دلایلی که نه از سوی منتقدان، نه از سوی مدیران و نه از سوی خود اهالی تناتر، مورد آسیب‌شناسی و نقادی قرار نگرفته‌اند.

نمایش‌های به‌اجرادآمده در بخش بین‌الملل جشنواره سی‌وششم فجر، اکثرا ضد متن یا فاقد متن بودند و عموماً گرایش به فرم و بازی با فرم داشتند. این ویژگی البته به‌تنهایی نه مثبت است، نه منفی، بلکه یک انتخاب زیباشناختی است که نویسنده، کارگردان یا هر دو انتخاب می‌کنند.

مسئله زمانی ایجاد می‌شود که آنچه به صحنه می‌آید، از حداقل استانداردها و قواعد لازم هم برخوردار نباشد. در این صورت، اثر به‌اجرادآمده، چه «متن‌محور» باشد، چه «فرم‌محور»، کار ضعیف و نامعتبری محسوب می‌شود. وضعیت نامطلوب آثار به‌اجرادآمده در بخش بین‌الملل سی‌وششمین جشنواره تناتر فجر از همین آسیب جدی برخوردار بود. طبیعی است که هدف، شکستن کلیشه‌های رایج و سنتی آثار نمایشی، برای خلق آثار آوانگارد باشد، اما با رعایت حداقلی از قواعد و داشتن حداقلی از ارتباط با آثار فاخر پیشین، زیرا هیچ اثر نو و اصیلی در خلا خلق نمی‌شود.

به همین دلیل است که حداقلی از حضور سنت زیباشناختی برای یک کار نو و آوانگارد، حتی برای یک اثر سنت‌شکن، ضروری است. در غیراین‌صورت، کار و اثر خلق‌شده، با تکرار وضع پیشین است یا گونه‌ای از خلشکنی، بدون نوآوری و فقط رها از هرگونه قاعده زیباشناختی.

آثار به‌اجرادآمده در بخش خارجی جشنواره سی‌وششم تناتر فجر، از همین منظر دچار آسیب جدی و فیراوان بودند. برای آسیب‌شناسی آثار بخش بین‌الملل تناتر فجر، نیازی نیست به تضاد «متن‌گرایی» و «فرم‌گرایی» پرداخت، زیرا این تضاد، نه اصالت دارد، نه برای منظور پائولو‌سوزی تناتری، مفید است، زیرا «متن» و

«فرم» در اجراهای صحنه‌ای، در یک ساختار قاعده‌مند زیباشناختی، معنایی، دلالت‌گرا، نشانه‌شناختی و مفهومی است که جایگاه و ارزش مناسب را پیدا می‌کنند، چراکه هیچ‌کدام به‌تنهایی در یک اثر نمایشی، واجد ارزش یا فاقد ارزش زیباشناختی صحنه‌ای و روایتی دراماتیک نیستند.

اگر بحث ممیزی‌های آثار نمایشی، به‌ویژه در بخش آثار خارجی را به‌مثابه یک علت جدی، جداگانه بررسی کنیم، در این صورت، عمده‌ترین علت برای شناسایی آسیب آثار نمایشی در بخش بین‌الملل جشنواره تناتر-فجر ایران، «فقدان کیفیت نمایشی و زیباشناختی» آنهاست. به‌جز نمایش «دهن‌گنده» اثر «والنتاین دایننس» از بلژیک، بقیه آثار به‌اجرادآمده بخش خارجی، از منظر همین آسیب، در سطح متوسط و زیر متوسط بودند. در چنین وضعیتی اگر در جشنواره بین‌المللی تناتر، به هنگام انتخاب آثار، یکی از دو گرایش «متن‌گرا» یا «فرم‌گرا»، بر دیگری ترجیح داده شود، آن آسیب ذکرشده بیشتر و شدیدتر آشکار می‌شود، زیرا آثار به‌اجرادآمده، دچار آسیب روش‌شناختی «تقلیل‌گرایی» هم می‌شوند که در این صورت، بعد از آسیب‌شناسی آثار به‌اجرادآمده، باید آنها را مورد «نقد» و «نقد گرایش «متن‌گرا» یا «نقد» از «آسیب‌شناسی» ضروری است؛ تمایزی که در اندیشه ایرانی، به‌ویژه در نقدنویسی، نهادینه نشده و تبدیل به یک گفتمان تحلیلی- انتقادی نشده است). این آسیب «کیفی- زیباشناختی» موجود در آثار خارجی منتخب جشنواره تناتر فجر، فقط ریشه درونی (منطقی) ندارد، بلکه واجد ریشه‌ها و علل زمینه‌ای (تاریخی) هم هست.این ریشه تاریخی را می‌توان با طرح یک پرسش، بهتر شناخت؛ این پرسش که چرا نیم‌قرن قبل در ایران، هم مدیریت قوی تناتری وجود داشت، هم آثار حرفه‌ای بین‌المللی، ولی ۵۰ سال بعد، نه انثری از مدیریت قوی تناتری وجود دارد، نه انثری از اجراهای دیدنی، ماندگار، ارزشمند، حرفه‌ای و بین‌المللی؟ اندیشیدین به آن «آسیب» و این «پرسش»، امکان شناخت «مسأله تناتر ایران» را فراهم می‌کند؛ این «مسئله» که چرا تناتر ایران، جهانی بین‌المللی شده است.

گفت‌وگو با الهام کردا به مناسبت ایفای نقش در نمایش های «نفر دوم» و «اگه بمیری»

الهام کردا، بازیگری است که در تناتر روزهای یخنگی خودش را تجربه می‌کند و در تجربه‌های اخیرش «زبان تمشک‌های وحشی»، «نفر دوم»، «اگه بمیری» و... توانسته لایه‌ای ظریف‌تر از هنر بازیگری‌اش را به مخاطب نشان دهد. با او که اخیراً «نفر دوم» را به کارگردانی مهین صدی روی صحنه داشت و «اگه بمیری» سمانه زندی‌نژاد را روی صحنه دارد و برای بازی در آن نمایش نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن هم در جشنواره امسال بود، درباره این نمایش‌ها و جشنواره امسال و حواشی‌اش گفت‌وگویی داشتیم.

✦ طبق توضیح کارگردان (مهین صدی) در آغاز نمایش «نفر دوم»، شما قرار بوده با ایشان یک تناتر کار کنید بی‌اینکه هنوز معلوم باشد چه متنی را قرار است روی صحنه برید. چطور پذیرفتید در یک اثر حضور داشته باشید بی‌اینکه هنوز متن آن مشخص باشد؟

هیچ‌وقت این کار را نمی‌کنم اما در مورد یک‌سری آدم‌ها، استثنائی وجود دارد. من قبلاً با مهین صدی کار کردم، در مقام نویسنده و پارتنر بازی روی صحنه. پس از همکاری‌های بسیار، شناختی از او پیدا کرده‌ام که فهمیده‌ام سلیاق مشترکی داریم و دیدگاه او به تناتر را دوست دارم. راستش از آغاز من خیلی پس از تجربه‌ای که مهین نویسنده بود، به او اصرار کردم که خودت بنویس و خودت هم کارگردانی کن. می‌دانستم متن‌های خودش را می‌تواند جذاب کارگردانی کند. پیش از آنکه خودش حتی بداند، یک بار آدمم و به او گفتم من رفته‌ام با آقای پارسیایی (مدیر تماشاخانه ایرانشهر) صحبت کرده‌ام که تو اجرا بروی. به خاطر رفاقتی که با مهین دارم، اساساً خیلی زیاد هلش داده‌ام به سمت اجرا. در آن مرحله که برای سالن صحبت کردم، اصلاً قرار نبود در کارش بازی کنم. بعد که او رفت و صحبت کرد و سالن گرفت، آرام آرام شروع کردم درباره چیزهایی که در سرش می‌گذرد با هم حرف زدیم. آن زمان خیلی به اجرای «مرغ دریایی» فکر می‌کردیم که منتفی شد و بعد که مهین به من پیشنهاد همکاری داد هنوز هم متن انتخاب نشده بود اما من مطمئن بودم چیزی که او خواهد نوشت، یک اتفاق عمیق است؛ متنی که می‌تواند دغدغه همه گروه ما باشد. پر از اطمینان و پشت‌کرمی به سلیقه مهین بودم. در پروسه نوشتن هم از اول قرار بود همه ما باشیم تا ببینیم چه اتفاقی قرار است بیفتد. به‌دلیل چیزهایی می‌گشتیم که در زندگی اجتماعی و تاریخ معاصر برایمان مهم بود و نهایتاً مهین صدی به متن «نفر دوم» رسید و واقعیت این است که اگر او ۱۰ بار دیگر هم بدون متن به من پیشنهاد اجرا بدهد، باز هم قبول می‌کنم چون سلیقه‌اش را قبول دارم.

✦ بعداً که وارد پروسه کار شدید، مشارکتان در شکل‌گیری متن و اجرا به چه صورت بود؟ ایده نمایش چطور پخته شد؟

این ایده کاملاً در ذهن مهین پخته شد. چون موضوع

محمدحسن خدایی

نمایش «نفر دوم» به نویسنده‌کی و کارگردانی مهین صدی، همچون سه خواهر چخوف، روایتی است از زندگی زنان یک خانواده که به میانیِ خاطره و عشق، ۳۰ سال از زندگی خود را افشا و گله پنهان می‌کنند. ۳۰ساله‌کی که دهه ۶۰ و بجوبچه جنگ آغاز شده و تا کنونیتما ما امتداد می‌یابد. روایتی پرفرازونشیب از زیست شخصی زنانی که در اتصال با روند وقایع، تعیین تاریخی یافته و نسبتشان با کنونیّت خود، روشن می‌شود. روایتی که به‌رحال تأملی است در مناسبات مادی، جنسیتی و فرهنگی خانواده ایرانی در فضای جنگ و مابعد آن؛ اینکه چگونه سوزِ زنانه در آن فضاهای ملتهب و بازنمایی و رویت‌پذیر شده و مناسباتش با مردان جامعه به شکل صورت‌بندی می‌شود، مکانیسم روانی نمایش، گشوده به یادآوری گذشته و بیان‌مندی خاطره و زخم است. روایتی که گاه همچون فرایندی روان‌شناختی برای ترمیم زخما و ترمیم روان‌رنجوری شخصیت‌ها عمل می‌کند. گویانکه ادعای نمایش اعتراف به کنش‌ی یکسره متفاوت است آنجا که در ابتدای نمایش مهین صدی به‌همراه الهام کردا و ستاره اسکندری، مقابل تماشاگران می‌ایستند تا به این نکته اعتراف کنند که «نفر دوم» حاصل عدم امکان اجرای نمایش‌نامه‌ای از چخوف بوده و شاید بهتر آن بوده که از این مواجهه با زخم و یادآوری گذشته حذر کرد. نمایش در غیاب مادر و البته پناه‌بردن استعاری پدر به مکان‌هایی چون پشت‌بام و زیرزمین‌اشماره‌ای است قابل اتقا به خانواده ایرانی که چگونه در غیاب اقتدار پدر و دلسوزی‌های مادر، مقابل مشکلات تاب آورده است.

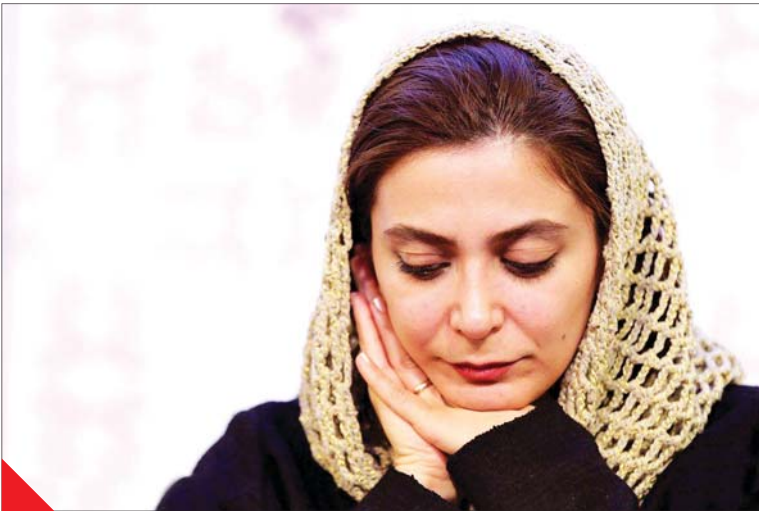
به میانی‌جی شکل بازنمایی این سه دهه، تن زنانه و اقتدار مردانه، می‌توان پی برد «نفر دوم» در چه جایگاهی ایستاده و چه موضعی نسبت به وضعیتی که در آن تولید و اجرا شده دارد. ۳۰ تجربه زیسته یک خانواده که از خلال رابطه زنان با مردها بازنمایی می‌شود. مردها با غایب هستند یا نقش آنان را یک زن بازی می‌کند. اگر برای زن مدرن با بازی الهام کردا، مرد همان موجودی است با سرمایه نمادین که همیشه در فاصله ایستاده است و با علائیت سرد، مشغول مدیریت چگونه در غیاب اقتدار پدر و دلسوزی‌های مادر، مقابل اینجا نقشش را ستاره اسکندری بازی می‌کند، مرد همان

تئاتر

گفت‌وگو با الهام کردا به مناسبت ایفای نقش در نمایش های «نفر دوم» و «اگه بمیری»

تئاتر، مکاشفه و زندگی است

عسل عباسیان

عسل عباسیان

این بود که ما بایلم یک بازه تاریخی را مشخص کنیم و ببینیم در آن دوره چه اتفاقاتی افتاده. اول بنا بود از دوره مشروطه شروع کنیم و کلی کتاب و رمان‌های تاریخی خواندیم و درباره‌اش حرف زدیم و می‌خواستیم آنها را یاددغه‌هایمان پیوند دهیم. ما حرف می‌زدیم و مهین یادداشت برمی‌داشت اما نهایتاً ماچرا را او در ذهنش پی‌ورش داد. به این فکر کردیم که ما تناتر کار می‌کنیم چون نمی‌توانیم یک‌سری از حرف‌ها را و بزیم و در قالب تناتر، آن حرف‌ها را می‌زنیم. در حقیقت چیزی که در ذهن او بود و بزرگ شد و در نهایت پرورش پیدا کرد، این بود که ما جاهایی نمی‌توانیم حرف بزیم ولی وقتی آن را روی کاغذ می‌بریم و بعد می‌خواهیم روی صحنه اجرایش کنیم انکار تازه می‌توانیم درباره‌اش حرف بزیم و در ده‌هایمان را به‌یاد بیاوریم. دردهایی که در این نمایش مطرح می‌شود، در نسل ما خیلی مشترک است.

✦ درواقع با تاریخ اجتماعی و سیاسی‌مان گره خورده؟
بله. با تمام اتفاقات بیرونی‌ای که در مملکتمان رخ داده نسبت دارد چون همه آثار روی زندگی شخصی ما اثرگذار بوده. اگر فکر کنیم اثرگذار نبوده کاملاً اشتباه کرده‌ایم درحالی‌که همه اتفاقات بیرونی بر زندگی ما اثر دارد.

✦ برخورد و مواجهه شما با نقش‌هایتان خیلی حسی به نظر می‌رسد. خودتان پروسه ارتباط گرفتن با نقش‌ها را چطور توصیف می‌کنید؟

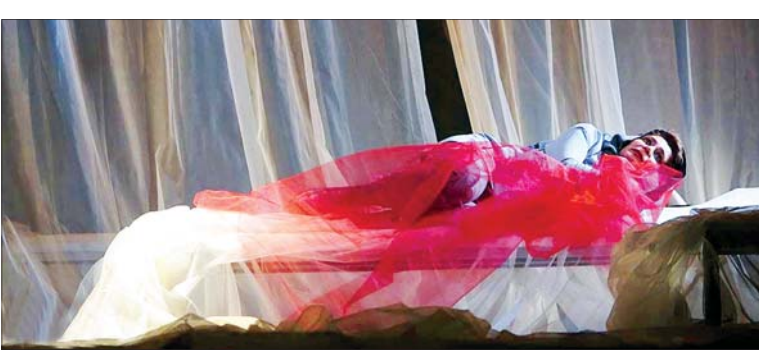
پیش از هر چیز من باید یک نقش را در دوست داشته باشم، اگر آن را دوست نداشته باشم نمی‌توانم آن نقش را بازی کنم. اگر گروه اجرا را دوست نداشته باشم هم همین‌طور. درواقع از آغاز من حسی با قضیه برخورد می‌کنم. برای من تناتر از مهر و عشق می‌آید و در گروهی که این مهر و عشق وجود دارد، برای من تناتر شکل می‌گیرد. بله من حسی با نقش برخورد می‌کنم و سعی می‌کنم اتفاقات حسی نقش را درک کنم. اولین نکته

درباره نمایش «نفر دوم» به کارگردانی مهین صدی

در غیاب امید و دومین نفر

جهانی‌فاد امید است که در صورتور تاریخی‌اش و حمایت مادی‌اش در ساختار زندگی زناشویی دل بست. مرد در مقام «دیگری» همان سوزهای است که در یک فرایند بازشناخت هگلی زن را خطاب می‌کند. حتی صحنه نمایش هم از منظر رابطه با مردان دیواره است. دو تخته‌خواب که با فاصله از هم قرار داده شده و تداعی‌کننده دو فضای مختلف است. یکی از فضاها، غیاب مرد است و حرف‌ای در باب آن: دیالوگ‌های الهام کردا و ستاره اسکندری مؤید این واقعیت است. فضای متناظر، حضور مرد مدرن منفعل است؛ با بازی مهین صدی که فاصله را حفظ می‌کند و در پی کنترل احساسات و تجلیات آن است. هر دو تخته‌خواب همچون قلمرویی برای منطق مبادله عمل می‌کنند. اینکه این روزها هر نوع رابطه عاطفی در نهایت مبادله است، چه مناسبات مدرن باشد و چه سنتی.

اما باید پرسید مهین صدی با شیوه روایی خود که گاه حتی یادآور خاطره‌بازی است، چه مکانیسمی را اتخاذ کرده، کجا رادیکال است و کجا محافظه‌کار. اصلاً فرایند یادآوری، اگر به احضار گذشته در فرم خاطره و روایت آن منجر شده و توان بحرانی‌کردن اکنون را نیابد، مستعد به‌انفعال‌کشیدن سوزِ گذشته است. بن‌هایی که به جای کنش‌ورزی از حرکت بازایستاده و توان سرکردن با امر منفی را نداشته و به خطرات پناه می‌برند. اینجا می‌تواند گذشته در مقام امر سیری‌نشده، مدام احضار شود تا اکنونیت به محاق رفته و آینده بیش‌ازپیش از دسترس عاملیت ما خارج شود. روندی که موجب بازنمایی

رویی صحنه آنی

رام‌شدگی سابت

حامد اصغر زاده

۱چند روز پیش جلوی تناتر شهر با زینب، یکی از هم‌کلاسی‌های قدیمی، گرم صحبت از تناترها و زندگی و دوران دانشگاه بودیم که یهو گفت: «چه کفش‌های خوشگلی داری. از کجا گرفتی؟ راستی می‌دونی ما دهه‌شصتی‌ها از روی کفش، «طرف» رو انتخاب می‌کردیم؟ همین‌طور که «طرف» داشت از دانش و فهم و شعور بالای خودش و کمالات و چشم و ابروی ما حرف می‌زد، ما داشتیم در ذهنمون می‌گفتم کفشاش چقدر باکلاس، خوشه». دهه‌شصتی‌ها اهمیت زاویه دید و منظر نگاه را خوب می‌فهمند، چون ما مدام مجبور شده‌ایم منظرمان به چیزها را تغییر دهیم. در هر برهه‌ای دانسته‌ایم که تحلیل‌مان از زاویه قبلی ما را به بیراهه برده است، اما هنوز هم گاهی از منظر کفش انتخاب می‌کنیم و لبخند می‌زنیم؛ مثلاً منظر نگاه ما به پروژه «سابت» قدری با منظر گراندنگان آن فرق دارد. از دید ما عنوانی که برای پروژه انتخاب شده بود و با نگاه به ایده نظری منتشرشده‌اش در اینجا و آنجا اشتباه بود؛ نظریه‌پردازانش این سری از اجراهای خاص را بینارشته‌ای نامیده‌اند. ما در زبان فارسی رشته را، اگر بخوایم دقیق باشیم معادل دیسیپلین گذاشته‌ایم. به‌همین‌واسطه از دیسیپلین هنر یا دیسیپلین علوم انسانی و ... یاد می‌کنیم، در ادامه و در دل یک دیسیپلین ما از مدیا (یا رسانه‌های) مختلف بیانی استفاده می‌کنیم؛ یعنی نقاشی و موسیقی را مدیا یا رسانه‌های بیانی می‌دانیم که به دیسیپلین هنر تعلق دارند.

روزی که می‌خواستم به تماشای «رام‌شدگی»، یکی از اجراهای پروژه سالانه اجراهای بینارشته‌ای تهران (سابت)، بروم، انتظار داشتم با اجرایی که حاصل همکاری چند رشته (دیسیپلین) مثل هنر، پزشکی و علوم اجتماعی است مواجه شوم، اما بعدتر فهمیدم با بریاکنندگان پروژه اختلاف منظر داشته‌ایم. همراه‌شدن یک موزیسین و یک هنرمند تجسمی و یک کارگردان تناتر برای به‌صحنه‌آوردن یک اجرا زیر عنوان اجرای «بینارشته‌ای» آدرس‌غلط‌دان به تماشاگر است. همراه‌بودن این سه نفر که هم‌راه معمول حوزه تناتر و اجرا بوده است، اما اگر اصرار و تأکید بر همکاری هنرمندان تجسمی و موسیقی و اجرا و ترکیب این سه مدیوم بود، در بهترین حالت ما می‌توانستیم تماشاگر یک اثر مولتی‌مدیا باشیم و البته که رام‌شدگی یک مولتی‌مدیای پیش‌پاافتاده و فضت‌بار بود. باید

اعتراف کنم یکی، دو اجرای آبیلا پسبانی (مثل متاولیک) و رضا حداد جزء بهترین مولتی‌مدیاهایی هستند که دیده‌ام؛ اجراهایی که

شکاف میان بیان‌های مختص به هر یک از مدیاها و رسانه‌های مختلفِ حاضر در اجرا را نبوشانده و سعی نکرده‌اند هویت رسانه‌ای هرکدام از مدیاهای مورداستفاده را به‌نفع یک کلان‌روایت محدودش کنند.

۲چند روز پیش قبل از آنکه جلوی تناتر شهر برسم، در یکی از پیاده‌روهای خیابان انقلاب، جلوی ویتترین یکی از کتاب‌فروشی‌ها ایستاده بودم. اما به‌جای کتاب‌ها داشتم زیرچشمی و از سر کنجکاو دو پسرچپ‌های را نگاه می‌کردم که داشتند در پیاده‌رو از دور می‌آمدند. آن دو بازیگوشانه داشتند سرهم‌سر سر می‌گذاشتند، به سمت هم بکدرپایی می‌کردند و با همان صدای شاد و سرحال ۱۱، ۱۰ سالگی‌شان حرف‌های رکیک ردوبدل می‌کردند. به محض اینکه به من نزدیک شدند، یکی از آن دو با همان سرعت کنارم آمد و در کسری از ثانیه ژست و نگاه و لحن و صدایش را تغییر داد و گفت: «به دونه می‌خوری؟ تو رو جون عشقت، (و از آنجا که ممکن است از آن عشق‌ها نداشته باشم) تو رو جون مادرت یه دونه بخر...» و چون خنده من قطع نمی‌شد، بی‌خیال شد و باز در کسری از ثانیه همه آن مؤلفه‌ها را تغییر داد و دود به سمت دوستش و لگدی پراند و رفتند. کمی که فکر کردم متوجه شدم چقدر این بخش نمایشی کار آن پسرچپه شبیه خیلی از تناترهایی است که در چندسال اخیر دیده‌ام؛ چیزی که من اسسش را گذاشته‌ام «ایدمی لحن غم‌بار». اجراهایی که قسمت اعظمشان را روایت شکل می‌دهد، بازیگرانی دارند که رو به مای تماشاگر می‌ایستند و با لحنی غم‌بار مصائب خود را روایت می‌کنند؛ لحنی که حاصل تغییر تن صدا و در لحظه‌هایی حساس، لرزاندن آن است، اما اگر آنجا کمی به بدن بازیگر دقیق شوبیم می‌بینیم آن لحن نتیجه طبیعی بدن او نیست و مگر صدا جزئی از بدن ما نیست؟ و مگر من می‌توانم بدون بدنی که رنج می‌کشد صدامم از رنج و اندوه بلرزد و لحن کلام غم‌بار شود؟ بدن بازیگر دروغ نمی‌گوید، حتی آن‌گاه که صدایش به ایدمی لحن غم‌بار دچار شده باشد. بخشی از تناترمان دیگر صادق نیست و ما به آن عادت کرده‌ایم. آسیب از دست‌رفتن «زندگی» در تناترمان خیلی جدی است. رام‌شدگی نمونه جدیدتر آن بود.