

نگاهی به نمایش «آنجا» در بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر

مکاشفه‌ای بدون تاریخ و سرزمین

سپیده شمس

عکس: سید ابراهیم تاجری

فضای اجرای نمایش «آنجا» به واسطه مکان و زمان نامعلومش که می‌تواند در هر مکان و زمانی واقع شود و به واسطه زبان ابداعی‌اش، شاید بتوان گفت، وجهی از انتزاع دارد؛ انتزاعی که ما را به سوی نگریستن به مفاهیم بنیادی و پرسش از آنها رهنمون می‌شود. انتزاعی که به واسطه نگاه یکسان‌نگر به کاراکترها هم هست. هر کدام از آنها در کنشی مشابه بر صحنه می‌آیند، ابتدا خود را به ندیدن می‌زدند و بعد بی‌آنکه رخدادی آنها را به هم گره زده باشد، با هم به زبان من‌درآوردی که هیچ قراردادی

نشان می‌دهد. «آنجا» اجرای نمایش «آنجا» به واسطه مکان و زمان نامعلومش که می‌تواند در هر مکان و زمانی واقع شود و به واسطه زبان ابداعی‌اش، شاید بتوان گفت، وجهی از انتزاع دارد؛ انتزاعی که ما را به سوی نگریستن به مفاهیم بنیادی و پرسش از آنها رهنمون می‌شود. انتزاعی که به واسطه نگاه یکسان‌نگر به کاراکترها هم هست

هم ندارد، سخن می‌گویند. آنها به انتظار آمدن قطاری هستند که آنها را از اینجا، به آنجا ببرد، انتظاری که تا پایان نمایش، فضای «در انتظار گودو» را زنده می‌کند، اما در پایان با آمدن قطار، فاصله‌اش را از انتظار بکت‌وار حفظ می‌کند. از سویی طنز سیاه اثر، در صحنه‌های درخشانی خود را نشان می‌داد، صحنه‌ای که سه مرد در یکی از صندوق‌ها را باز می‌کردند و وقتی آن را برعکس تکان می‌دادند، مردی مچاله‌شده از آن بر صحنه می‌افتاد؛ مردی با دست‌ها و پاهای خشک‌شده، مردی شی‌شده؛ درست مثل فتری

نگاهی به ۲ نمایش از ژاپن و بلغارستان

تلاش نافرجام و سیزیف‌وار

ستاره جاوید

دیجیتال امروز و تک‌افتادگی آدم‌ها متمرکز کرده و می‌کوشد با صداقت خاصی، برش کوچکی باشد از مردمانی که خود را در دیجیتال غرق کرده‌اند. بازی صمیمی و بداهه‌ای که از تماشاگران در طول اجرا گرفته می‌شود و همان‌لحظه به مدد تکنولوژی دوربین‌های دیجیتال، میکس شده و در پروجکشن نمایش داده می‌شود، آینه تمام‌نمایی از پیکره ذهنی آدم‌هایی است که جز دیجیتال، دنیای دیگری ندارند. شروع مردمی، کار گروهی قوی که در روحیه ژاپنی‌ها شهرت جهانی دارد، دوری از خودمحوری فردی در طول نمایشی این‌چنین اکشن و خلاق، استفاده از کنتراست شدید نور و رنگ‌های هیجان‌افزین و کارگردانی تک‌تک اعضا بر نقش خود، طراحی جزبه‌جز، افکت‌های بدنی و پروجکشنی و پایان‌بندی مردمی، سبب شده که نمایش سفید برای لحظاتی کوتاه، شادی و نشاط را بر چهره تهرانی‌ها بنشانند و اندوه جان‌فرسای فاجعه پلاسکو را از قلبشان بزداید.

در نقد نمایش «من، سیزیف»؛ کاری از بلغارستان؛ انتزاع هدایت‌کننده «من، سیزیف» به کارگردانی

تئاتر

پرده آخر

نگاهی به نمایش «مستاجر» دیگه هیچ جا امن نیست*

محسن خیمه‌دوز

متنی از «ستاره آمینیان» با کارگردانی خوداو بازیگری چند بازیگر خوب (مرتضا اسماعیل‌کاشی، رحیم نوروزی و بیتا معیریان، «متن» نمایش با روایتی غیرخطی و توبرتو، متکی بر «طنز گروتسک» است که «فروپاشی فردیت» را در «جنون محیط» با «هجسوی آیرونیک» روایت می‌کند. جنون «مستاجر» فرد را با هوشش، با جنسیتش و با ادامه زندگی‌اش، دچار مشکل و بن‌بست می‌کند تا حدی که او را وادار به خودکشی می‌کند. درست مثل زن ساکن قبلی همان اتاق و همان خانه که زندگی‌اش در همان جنون ابهام‌آمیز به پایان رسیده بود. «متن» نمایش، با فروپاشی هویت و زیست «مستاجر» آنچنان تأثیرگذار پایان می‌پذیرد که این خوانشش را در ذهن می‌نشاند که بپذیریم: «خانه، خونین است».

«اجرا»ی نمایش موفق می‌شود چنین متین چندوجهی، چندلایه و غیرخطی را به‌خوبی روایت کند. دو ویژگی در «اجرای» مستاجر، چشم‌نواز است. اول، «فرم مینی‌مال» است برای چنین متنی که عموماً و ماهیتاً به سمت «اجرای ماکزیمال» می‌رود (طراحی صحنه مناسب. امکان اجرای مینی‌مال را فراهم کرده است) و دوم، «ریتم مناسب» است، برای «متنی ماکزیمال» که به «فرم مینی‌مال» روایت می‌شود. «ریتم»، عنصر مفقوده آثار نمایشی صحنه‌ای در معاصر ایران است که «مستاجر» از عهده یافتنش، ایجادش و حفظ دراماتیکش برآمده است. «بازیگری» نمایش، مناسب با متن و در حد و اندازه درون‌مایه متن است (و نه الزاماً بازی «باورپذیر» که به‌غلط، همواره معیار مناسبی برای بازیگری خوب در تئاتر گفته می‌شود). بازی «مرتضا اسماعیل‌کاشی» که در نمایش «کلاغ» هم بازی قابل‌قبولی داشت، به‌خوبی از عهده اجرای پیچیدگی‌های روایی و درونی (سوژکتیو) متن «مستاجر» برآمده و بار دراماتیک نقش و متن را تا پایان اجرا و بدون «آفت ریتم» حفظ کرده است. «اسماعیل‌کاشی» بازیگر نرم، مُنْعَطِف، چندوجهی و درعین‌حال سخت و محکمی است که می‌تواند با نرمی و درعین‌حال با دقت، از پاساژهای سختِ بازیگری عبور کند، بی‌آنکه رُخختی بازیگری بلغارهاست. اتفاقاً مونولوگ‌محورنبودن نمایش، به مدد بازی آمده و بار حسی و فلسفی‌کار را تشدید کرده است و هوشمندی نویسنده در انتخاب‌های به‌شدت گزینشی نریشن‌های کوتاه، سبب شده تماشاگر ایرانی با کار خارجی، ارتباط برقرار کند و با سیزیف درون خود، همدانپنداری کند و در سوگ تلاش‌های عقیمش بشنید و با فتح‌های زودگذرش، هم‌پایاله شود.

نکته حائز اهمیت در خواش این نمایش، خلق اثری به‌روز از اسطوره‌های کهن است. نوع روایت و چیدمان مینی‌مال و بسیار ساده‌ای که در این نمایش می‌بینیم توانسته با مخاطب پیچیده و پر از رمزوراز امروز، ارتباط برقرار کند. به عبارت دیگر، بار معنایی عمیق و فلسفه‌سنگینی که روایت بر دوش می‌کشد، در ترکیب با سادگی محض صحنه، خوب جواب داده و ما در روند اجرا، متمرکز بر حوادثی پیش می‌رویم که بر قهرمان قصه می‌گذرد؛ یعنی علاوه بر ایده‌پردازی خلاقانه و مدرن صحنه، پرسوناژ، میزانش‌ها و عروسک انتزاعی نمایش، اجرای خوب همراه با بازی باورپذیر و حرفه‌ای آرتیست هم، در انتقال هدف نویسنده موفق بوده است.

استفاده از تکنیک طراحی نور، صحنه مینی‌مال، عروسک لوده و به‌شدت انتزاعی اما دوست‌داشتنی، جان‌بخشی به اسطوره‌های کهن با نگاهی مدرن و خلاقیت در نوع دیگرگونه‌ای از عروسک‌گردانی، همه دست به دست هم می‌دهد تا به یاد انسانی در خاورمیانه آشوب‌زده بیابود که تنهایی آدم‌ها در اروپای جنوب‌شرقی به همان اندازه باس‌آلود است که تک‌افتادگی آدم‌ها در جغرافیایی دیگر… «من، سیزیف»، سیانماینی نیست، اما طعنه‌ای سوفسطایی‌وار به زندگی برزق‌وبرق و شلوغ امروز است که درپچه‌ای امیدبخش به «تئاتر بی‌هیج» گروتفکسی می‌گشاید و به تلخی و گزندگی به یاد همه ما می‌آورد که چقدر تنهاییست و این تنهایی و تک‌افتادگی مختص انسان ایرانی با بلغاری نیست، بلکه راه‌ور دنیای به‌شدت زنده انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بشر را روزبه‌روز در خود هضم می‌کند و یادش می‌آورد که چقدر بی‌رحمانه با سیزیف درون خود در جال برای هیچ است.

تماشاخانه

نگاهی به نمایش راهبان معبد وانگ بنیان‌های کمیک و کنایی

صمد چینی‌فروشان

عضو کانون ملی و جهانی منتقدان تئاتر

«راهبان معبد وانگ»، نوشته محمدرضا کوهستانی – کارگردانی احمد سلیمانی یک کمدی بی‌کلام ساده، اما تفکربرانگیز و واکنشی هنرمندانه درقبال بحران‌های انسانی جهان معاصر است. «راهبان معبد وانگ»، درعین‌سادگی در ساختار اجرایی خود، محصول فهم و درک ضرورت وجودی آن جنبه فراموش‌شده‌ای از تئاتر در ایران معاصر؛ «فراهم‌کردن شرایط گفت‌وگو و تعامل فکری و فلسفی میان صحنه و مخاطب» است که فقدان آن، به بهانه «نوگرایی» و «معاصریت»، بخش قابل‌توجهی از تئاتر امروز ما را به رسانه‌ای یک‌سویه، بی‌خاصیت و عوام‌فریب تبدیل کرده است

«راهبان معبد وانگ»، روایتگر داستان هزل‌آمیز زندگی آموزشی چند راهب جوان در یک معبد بودایی برای دستیابی به سعادت وعده‌داده‌شده است. آنها قرار است، مطابق آموزه‌های ازپیش‌مقررشده و با هدایت استاد اعظم خود، از طریق تحمل مصائب بسیار، به درجات رهبانیت دست یابند. اما، در واقعیت، ناهم‌خوانی اصول و قواعد رفتاری غیرمنعطف و واقعیت‌ستیز حاکم بر معبد- به‌مثابه یک جامعه خشک و بسته- و بی‌تأثیری آموزه‌های آن در فرایندهای واقعی و نیازهای طبیعی و غریزی راهبان جوان، سبب‌ساز بروز مجموعه رفتارهای طنزآمیز و کنش‌های رقابت‌آمیز ناگزیری میان راهبان جوان می‌شود که پنهان از چشم استاد اعظم، جریان می‌یابند. به‌علاوه، شخص روحانی اعظم نیز خود، در برگزاری آیین‌های مختلف معبد، دور از چشم راهبان جوان و به نیت استوارسازی ستون‌های ایمان و اعتقاد آنها، به ترفندهای زیرکانه‌ای متوسل می‌شود که در کنار و به موازات کنش‌های طنزآمیز راهبان جوان، بنیان‌های کمیک و کنایی نمایش را پی‌ریزی می‌کنند. دوگانگی حاکم بر آموزه‌های مرشد «معبد وانگ» و نیازهای طبیعی و انسانی راهبان جوان ساکن در آن، عامل اصلی و پیش‌برنده کنش‌های کمیک و رویدادهای کنایی پاره نخست نمایش است که در پاره دوم و با ورود یک زن در جامه مردانه، به اوج گاه مطبوع و روشکر خود دست می‌یابد.

یکی از گویاترین، کنایی‌ترین و هوشمندانه‌ترین ترفندهای طراحی‌شده ازسوی رضا کوهستانی به‌عنوان نویسنده نمایش‌نامه «راهبان معبد وانگ» برای «استاد اعظم» که احمد سلیمانی، در کسوت کارگردان نمایش، به زیبایی آن را به تصویر می‌کشد، درتستی چشم‌نواز او برای به‌هزارد آوردن پرچم سیاه «معبد وانگ» است که در گوشه چپ پیش‌صحنه اتفاق می‌افتد. در جریان اجرای این مناسک که به‌منظور تحکیم پایه‌های اعتقادی و ایمانی مردیان جوان، برگزار می‌شود، استاد اعظم، مخفیانه و به‌دور از چشم راهبان جوان، کلید مخفی نصب‌شده در زیر پایه پرچم را، به نشانه تأیید مناسک از سوی نیروهای فرامزی، روشن می‌کند، با بهاهتزازآردمن پرچم «مقدس» معبد که گواه بر حقانیت استاد اعظم و تأیید آموزه‌های اوست، راهبان جوان، چنان‌که کوبی‌شده وقوع معجزه‌ای آسمانی بوده‌اند، دستخوش هیجانی هیجان‌ناپذیر می‌شوند و به‌این‌ترتیب، کمدی «راهبان معبد وانگ»، قرارداد اجرایی بنیادین خود را در قالب تقلیل رفتاری و دوگانگی پنهان در پس کنش‌های آیرونیک دو نیروی پیش‌برنده داستان، با مخاطب منعقد می‌کند. از دیگر ترفندهای استاد اعظم در جلب اعتماد راهبان جوان نسبت به کارایی مناسک و آیین‌های «مقدس» معبد وانگ، روش شبه‌آیینی او در استفاده پنهان از عنصر «مکرره» نمک، در جریان برگزاری مناسک ویژه تغذیه و روش کمیک و خنده‌آور او در استفاده مخفیانه از نمکدان در جریان این مناسک است.

وجه غالب آموزه‌های مرشد پیر، مراقبه اخلاقی و تزکیه نفس از همه نیازهای طبیعی انسانی و تأکید بر بی‌نیازی مطلق از همه مظاهر جهان مادی، به‌ویژه بی‌نیازی از زن به‌عنوان مظهر فساد و تباهی است که در نصب تابلو نمادین «ورود زنان ممنوع» بر سردر معبد نیز بر آن مهر تأکید گذاشته است. مرشد معبد وانگ، برای تحقق آموزه‌های سختگیرانه خود، راهکارهای واضحی نیز در دستور کار دارد. او نه‌تنها میزان خوراک و تغذیه راهبان جوان که حتی، شخصی‌ترین دقایق زندگی آنان و خصوصی‌ترین مظاهر آن را نیز تحت نظارت دقیق خود دارد، تا حدی که، اولین آیین روزانه معبد وانگ، کنترل میزان ارذار راهبان جوان است تا مبادا بیش از خوراک مقررشده برای آنها نوشیده یا خورده باشند؛ روندی که راهبان جوان را به قصد گریز از تنبیه و شتمات مرشد بزرگ، به اندیشیدن به انواع گریز راه‌ها و حيله‌های ممکن، تا سرحد گسترش تزویر، دورویی، ریا و دروغ میان آنان و میان یکایک راهبان با مرشد بزرگ پیش می‌راند.

اشارات کنایی نمایش به ناکارآمدی و بدویت چنان آموزه‌هایی، با توجه به تجربه‌ها و شنیده‌های مخاطب از فجاج روزگار خویش که همگی به بهانه و تحت لوای مبارزه با نشانه‌های فساد و تباهی صورت می‌گیرند، در کنار بازی‌ها و فضاسازی‌های هزل‌آمیز و کنش‌های کمیک کنترل‌شده بازیگران نمایش، زمینه‌ساز برقراری چنان ارتباط عمیق عقلانی- انتقادی میان صحنه و تالار می‌شود که بی‌هیچ نیازی به اشارات کلیشه‌ای مستقیم به واقعیت‌های جهان پیرامونی، راه را بر بازاندیشی مخاطب در تجربه‌های زیسته خویش و درک پیچیدگی‌های جهان پیرامون خود هموار می‌کند و به‌این‌ترتیب، معبد وانگ، به مکانی همه‌جهانی و همه‌زمانی تبدیل می‌شود. اما آوجگاه نمایشش را، ورود یک زن جوان، با بازی به‌راستی غریب، دوست‌داشتنی و متفاوت ماشاءالله کوهستانی و وانکش‌های جزیب و احساسی راهبان به این حضور شوق‌انگیز رقم می‌زند که وجه دیگری از تناقضات با ناکارآمدی‌های ذاتی جهان آموزه‌های بنیادگرایانه مردسالارانه بدوی را برملا می‌کند، اما وجه دیگر این حضور ناهنکام، انتقال آرامش و حس طراوت و تازگی به معبد است که به‌توبه خود، زمینه برملاندن تمامی نشانه‌های تقلب و فریب در آموزه‌ها و مدعیات راهب اعظم را فراهم می‌کند. به‌این‌ترتیب، همان عنصر لیدر ویزانگری که ورودش به معبد وانگ، ممنوع شده و در آموزه‌های مرشد اعظم، مظهر فساد و تباهی روح انسان (مرد) معرفی می‌شده است، با ورود خود به معبد، به پرده رازهای نهان معبد وانگ، پایان‌دهنده به فرایندهای اوج‌گیرنده دورویی و تزویر و تلطیف‌کننده مناسبات خشن و غیرانسانی جاری در «معبد وانگ» و گذار پیروان جوان این «معبد» از ناخودآگاهی بدوی به خودآگاهی می‌انجامد.

ادامه در صفحه ۱۲