

در بوته نقد

درباره نمایش «مرگ و پنگوئن»

در استخدام و انتظار مردن دیگران

محمدحسن خدایی

● در مواجهه با رمانی مانند «مرگ و پنگوئن» که موضعی انتقادی به اوکراین پس از فروپاشی شوروی دارد، می‌توان آن ظرافتی را کشف کرد که شخصیت اصلی رمان؛ یعنی «ویکتور الکسه‌ویچ زالوتاریوف» پیشه کرده تا در باب «مرگ» انسان‌ها، آگهی ترحیم بنویسد؛ نوشتاری که فرمی کوتاه، رسمی و اندکی خلاقانه دارد و شاید پاسخی باشد به ناکامی‌های نوشتاری یک نویسنده که از دور خارج شده. اگر روزگاری آدورنو بر اهمیت فرم مقاله اشاره داشت، حال می‌توان فرم سوگنامه‌نویسی را در فضای ملتهب و مافیایی مطبوعات اوکراین دهه ۹۰، به یک اتفاق تازه مبدل کرد که قرار است مرگ را شکوه تازه بخشد و فقدان جسمانی را زیباشناسانه رهسپار ستون ترحیم روزنامه‌ها کند. آندری کورکف با لحنی سرد و فاصله‌گیرانه، مناسبات اخلاقی، جنسیتی و سیاسی اوکراین ره‌اشده از اقتدار کرملین را روایت می‌کند؛ همان قصه تکرار‌شونده خصوصی‌سازی‌های بدون حساب‌وکتاب، فساد سیستماتیک دولتی و مافیای اقتصادی که «بوریس کاکارلیتسکی» در کتاب درخشان «میراث‌خواران اتحاد شوروی» توضیح می‌دهد. آندری کورکف اما روایتی از نویسنده‌ای عزلت‌نشین و فرمان‌بردار ارائه می‌دهد که کم سخن می‌گوید، مخالفت چندان‌ی در مقابل درخواست دیگران نمی‌کند و به‌تدریج جذب یک سیستم مخوف و مافیایی می‌شود. مردی که یک پنگوئن مریض را از باغ‌وحش در حال ورشکستگی به خانه آورده و تهایی خود را با او شریک شده. «مرگ و پنگوئن» نوشتاری است در باب جامعه‌ای که حتی توان نگهداری حیوانات باغ‌وحش را از دست داده و مستعد ظهور کانکستریسم و قدرت پنهان مافیاست. محمد چرمشیر در مقام نویسنده، رمان آندری کورکف را روایتی دیگر بخشیده و در تلاشی دشوار، سعی کرده نمایش‌نامه‌ای معاصر ما بنویسد. گو اینکه رمان کورکف، مانند کلیتی خودبسنده، در مقابل روایت‌مندی تازه، مقاومت می‌کند. محمد چرمشیر از وجه تاریخی و جغرافیایی این دوره فاصله گرفته و با کاستن از شخصیت‌ها، به ترکیبی تازه رسیده است. در خوانش چرمشیر، ما ویکتوری روبه‌رو هستیم که کنش‌ورزی قرون‌تری از خود نشان داده و اهل مخالفت و مطایبه است

و حتی می‌شود گفت گاهی حرفایی هم می‌کند؛ نکته‌ای که در بازی عباس جمالی به خوبی مشاهده می‌شود. یک ویکتور اهل عمل که شباهت چندان‌ی به ویکتور رمان ندارد. شاید این کنش‌ورزی در نسبت با دوران جدید، معنای قابل‌فهم‌تری داشته باشد. اما در نهایت، نتیجه در هر دو اثر، یکسان است و در انتها با خروج استعاری و عزیمت به قطب جنوب روبه‌رو خواهیم شد. محمد چرمشیر با عنایت به شیوه روایی رمان که مبتنی است بر ذهنیت ویکتور، برای عینیت‌بخشیدن به روایت، از گزارش رادیو، گزارش پلیس و صدای ویکتور، بهره برده تا بتواند آن لحن سرد، گزارشی و عینی را منتقل کند، اما به‌رحال فشردگی و حذقیات، آن لحن و استراتژی روایی را محدودیت بخشیده است. پیام دهکردی در مقام کارگردان، اجرایی با ریتم تند انتخاب کرده و صحنه‌ها را با شتاب به هم اتصال داده است. شاید قراردادن وقفه لازم میان صحنه‌ها، بتواند اندکی از این شتابناکی بکاهد تا تماشاگران اجازه یابند با شخصیت‌ها انس و الفت بیشتری پیدا کنند. طراحی صحنه و نور بر مرکز صحنه متمرکز است. بازنمایی کرد آن دیده نمی‌شود و کف آن پر است از دانه‌های سفید برف‌مانند. نوعی فضا و حریم شخصی که چندان به خلوت راه نمی‌دهد و در دیدرس و دسترس دیگران است. دیگر از تکرر در فضاسازی خبری نیست و گاه بازیگران چنان از کنار هم می‌گذرند که صحنه‌ها درهم آمیخته می‌شود. اگر اندکی از این ریتم شتابناک کاسته شود و شخصیت‌ها و صحنه‌ها تشخیص یابند، اجرا توان آن را خواهد داشت که بالقوگی‌های نمایش‌نامه، بروز بیشتری یابد. در نهایت می‌توان اجرای «مرگ و پنگوئن» را تلاشی دانست در بازخوانی یکی از رمان‌های مهمی

که در این سال‌ها ترجمه و از آن استقبال شده است. رمانی با روایت جذاب که بی‌شباهت نیست به وضعیت جوامعی در حال گذار که مردمانش در پی ثبات و آرامشدن و هرچه به پیش می‌روند ناامیدتر از قبل، به خشونت زمانه تن می‌دهند. جامعه‌ای سر برآورده از فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود و در تمای اتصال به سرمایه‌داری جهانی و البته ناکام و زخم‌خورده از آن. از یاد نبریم که دیگر دهه ۹۰ تمام شده و حال با هجوم افسارگسیخته سرمایه‌داری و توحش بنیادگرایی طرف هستیم. حال به‌جای سوگنامه‌نویسی فردی، می‌توان آگهی ترحیم جمعی نوشت، بی‌آنکه رغبتی برای چاپ و انتشار آن باشد.

گفت‌وگو با

محمد عاقبتی، کارگردان نمایش «ماهی سیاه کوچولو» بر اساس داستان صمد بهرنگی

ماهی روسفید آرمان شهر

سه‌ند آدم‌عارف . مینا صفار

عکس:فرزان قاسمی، هنر آنلاین

طراحی لباس نمایش شما شرایط خاصی داشت. هم توانسته فانتزی نمایش را به مخاطب ارائه دهد و هم مانند هر بازیگر چند نقش را ایفا کند. باید این امکان را داشت که به‌سرعت تعویض شود.

چگونه به این طراحی رسیدید؟

از ابتدا می‌دانستم که می‌خواهم با دو بازیگر هشت کاراکتر را دریاورم. می‌دانستم که به‌عنوان کارگردان باید لحن، بادی‌لنگویج و اتمسفر قصه را با توجه به هر کاراکتر تغییر دهم؛ اما می‌دانستم لباس از نظر بصری بسیار می‌تواند به من کمک کند. زمانی که در دانشگاه بیل درس می‌خواندم، با فردی به نام اولیویا بونزی آشنا شدم که از ابتدا آرایش را دوست داشتم؛ چون بسپار آثار عجیبی داشت. وقتی تصمیم گرفتم «ماهی سیاه کوچولو» را در نیویورک اجرا کنم، از افرادی که با توجه به پروداکشن نمایش می‌توانستم از حضورشان بهره ببرم، دعوت می‌کردم. از او دعوت کردم تا به‌عنوان طراح لباس در گروه حضور داشته باشد. تعامل بسیار خوبی در زمینه طراحی لباس داشتیم. برای اجرای نمایش در ایران هم بیس طراحی بونزی را نگه داشتم؛ اما لباس‌ها با تغییراتی مواجه شدند. به‌همین‌دلیل رها رجبی که حس کردم به طرح اولیه بسیار نزدیک است و با یکدیگر کار کرده بودیم، به گروه پیوست و برخی ایده‌ها هم از سوی او به نمایش افزوده شد. به‌عنوان‌مثال لباس بچه قورباغه طراحی او است که ما این لباس را در اجرای نیویورک هم استفاده کردیم.

شخصیت‌های نمایش فانتزی هستند و درنظرگرفتن این فانتزی در لباس، کار دشواری است. چگونه طراحی‌ها را پیش بردید که به هدف شما نزدیک و درعین‌حال قابلیت اجرا داشته باشند؟

برخی کاراکترها در ذهن من شکل و شمایل خاصی خود را داشتند. به‌عنوان‌مثال از ابتدا می‌دانستم شخصیت مارمولک آرتیست است و می‌خواستم نوعی بی‌جنسیتی در این شخصیت و طبیعتا لباس او وجود داشته باشد. درنتیجه لباس مردانه و فراک برای این شخصیت در نظر گرفتیم؛ اما بسازی این شخصیت را برعهده یک زن قرار دادم. تمام طراحان برای ساختن این فضا زحمت کشیدند. البته کار طراح صحنه نمایش در اجرای ایران آمیدی ماهی سیاه در صحنه رضا بهجت طراحی صحنه را انجام دادیم. در زمان طراحی به این فکر می‌کردیم که وقتی یک سنگ در آب می‌افتد، انعکاسش می‌تواند به موج و جریان تبدیل

عکس:علیا صفویان، نیول

تئاتر

گفت‌وگو با محمد عاقبتی، کارگردان نمایش «ماهی سیاه کوچولو» بر اساس داستان صمد بهرنگی

شود؛ همچنین برای اینکه بتوانیم برکه را به دریا تبدیل کنیم، از نور استفاده کردیم.

بهجت طراحی نور بسیار خاصی برای نمایش در کوزه‌گر ناچار شد فقط با هشت پروژکتور این نور را به وجود بیاورد! و از سه دایره متحدالمركز استفاده کردیم. نکته دیگری که برای نشان‌دادن اتفاق‌ها استفاده کردیم، ویدئوپروژکشن بود؛ برای مثال زمانی که لاک‌پشت با یک تیوپ به صحنه وارد می‌شود، روی پرده لاک‌پشت هم دیده می‌شود تا با ترکیب این دو مخاطب به‌سرعت از اتفاق‌های صحنه آگاه شود. البته کودکان بسیار باهوش‌اند و در برخی از موارد زودتر از بزرگ‌ترها داستان را می‌فهمند. چون کودک از تخیل بهره‌مند است، قرارداده‌ها را به‌خوبی درمی‌یابد.

نقش اصلی نمایش «ماهی سیاه کوچولو» را کودک بازی می‌کند و شما برای این‌س منظور از دو کودک استفاده کرده‌اید. با توجه به اینکه در مدارس ایران تئاتر آموزش داده نمی‌شود، چگونه این بازیگران را انتخاب کردید؟

من سه ماهی سیاه دارم؛ یک آمریکایی و دو ایرانی. کودک آمریکایی زمانی که قرار شد این نقش را بازی کند، پنج سال داشت! او شاکر من بود و در آن زمان هنوز نمی‌توانست بخواند؛ ما دیالوگ‌ها را می‌گفتمیم و او حفظ می‌کرد! الان هشت ساله است. من او را می‌شناختم و بسیار باهوش است. نوه دو آرتیست و فرزند دو آرتیست مطرح است. مانلی قراخان و مانیا علیچانی ماهی سیاه‌های ایرانی من هستند. من معمولا با کودکان کار می‌کنم. مانلی در آموزشگاه پارس شاگرد من بود و او را بسیار باهوش یافتم حتی در کلاس‌هایم از او می‌خواستم برخی از بخش‌ها را برای دیگر کودکان بسازی کند تا بهتر فراگیرند اما او بزرگ شده است و حس کردم به‌زودی او را از دست می‌دهم؛ چون قارد پخته می‌شود. قیلا بازی‌ای از مانیا دیده بودم و می‌خواستم برای کار آینده‌ام که حدود پنج ماه دیگر اجرا می‌کنم، از او استفاده کنم، اما تصمیم گرفتم از او بخواهم در «ماهی سیاه کوچولو» بازی کند تا تعاملی برای آینده داشته باشیم. از دید من انتخاب چندان مهم نیست بلکه پروسه کارکردن با کودکان بسیار حساس است. هر کودکی که به بازی‌کردن تمایل داشته باشد می‌تواند روی صحنه برود. باید توجه داشته باشیم که برای بزرگسال‌ها تفکر کاتالیزوری است برای درک حس‌ها اما کودکان باید با حس و غریزه پیش روند.

اینکه از کودکی بخواهید نقش یک بچه را بازی کنید شاید راحت‌تر از بازی‌کردن نقش بچه‌مایی است! چگونه حس درست را به کودکان منتقل می‌کنید؟

اولین نکته این است که از تجربیاتی که در زندگی‌شان می‌توانند لمس کنند، استفاده می‌کنم. ابتدا به او گفتیم که قرار است نقش بچه‌مایی را بازی کند. به او گفتیم نقش یک بچه را بازی و با مادر ارتباط برقرار کند. سپس از او خواستیم دست‌هایش را مثل ماهی حرکت دهد. تفاوت دیگری که میان کودکان و بزرگسالان وجود دارد این است که لباس دنیایی را برای آنها می‌سازد. از سویی دیگر در تعامل با طراحان و بازیگران، همه تلاش خود را به کار بستیم که وجوه انسانی در شخصیت‌ها کم‌رنگ نشود. به‌راحتی می‌توانستیم حیوان نشان دهیم اما می‌خواستم مخاطب بتواند با شخصیت‌ها ارتباط انسانی برقرار کند و به همین‌دلیل برای تمام بازیگران نمایش مابه‌ازاهای شخصیت را انسان در نظر گرفتیم؛ سه یکی گفتم از شرایط افراد نظامی استفاده کند، به دیگری گفتم از موتورسوارهای لات برای درآوردن شخصیتش استفاده کند و...

نمایش «ماهی سیاه کوچولو» دوره اجرایی بسیار محدودی در تماشاخانه پالیز تجربه کرد. آیا پرونده این نمایش را می‌بینید؟

پرونده نمایش بسته نمی‌شود شاید اگر نمایش مختص مخاطب بزرگسال آماده شده بود، پرونده‌اش را می‌بستم. ممکن است بازیگران عوض شوند اما تا زمانی که کارکرد دارد، اجرا خواهد شد باید به این نکته توجه داشته باشیم که تماشاگران آثار کودکان، مخاطبانی قطعی هستند. تعدادی بزرگ می‌شوند و تعدادی دیگر به سن مناسب برای دیدن نمایش کودک می‌رسند. درواقع مثل رودخانه روان است بنابراین این پروژه می‌تواند همواره اجرا شود؛ اما این‌گونه نخواهد بود که شش ماه تا یک سال در یک سالن نمایش را اجرا کنم؛ چون این شیوه را نمی‌پسندم و به‌نظم به‌شدت تجاری است؛ هر از چند گاهی دور هم جمع می‌شویم، ۱۰ تا ۱۵ اجرا برگزار می‌کنیم و دوباره در زمان دیگری نمایش را اجرا می‌کنیم. امکان دارد مکان نمایش را تغییر دهیم. باید حواسمان باشد که به‌سراغ کودکان برویم چون نمی‌توانم انتظار داشته باشم مثلا از تجریش برای دیدن نمایش بیایند! تئاتر کودک مثل مدرسه است باید من و گروه‌م به محله‌های مختلف برویم و نمایش را برای کودکان هر منطقه اجرا کنیم. برنامه دیگر ما اجرای نمایش در شهرستان‌هاست. احتمالا رشت و شیراز نخستین مقصدهای ما هستند. درحال حاضر ترجیح می‌دهم تئاتر کودک اجرا کنم و برنامه‌ای برای تئاتر بزرگسال ندارم چون وقتی تئاتر کودک کار می‌کنم خوشحال‌ترم. در تئاتر بزرگسال معمولا باید چهره‌های مطرح را دعوت کنید و... اما برای همین نمایش تماشاگری داشتم که در مدت‌زمان ۱۰ اجرا، چهار بار در چهار قسمت سالن نشست و نمایش را دید!

روزنه آبی

نقدی بر «همه‌دختران امیرکبیر» مسیر اشتباه

رضا آشفته

● «همه دختران امیرکبیر» نوشته و کار علی تدین‌صدوقی می‌خواهد نگاه منتقدانه به وضعیت جنگ تحمیلی داشته باشد و به‌گونه‌ای با انگیزه ایجاد موقعیتی نمایشی در آن آدم‌های بی‌گناه را که قربانی خشونت ناشی از زندان‌ها و شکنجه‌های دوران اسارت هستند، به نمایش بگذارد. در طول تاریخ تئاتر نیز بخشی از سوژه‌های نمایشی نیز مختص همین وضعیت جنگی بوده است. چنانچه اشیل در یونان باستان متنی به نام ایرانیان دارد که در آن به پیروزی یونان باغلیه بر ایران می‌پردازد؛ در جنگی که با پیروزی یونان سسپات امپراتوری هخامنشیان نیز برچیده می‌شود. بنابراین علی تدین‌صدوقی به درستی به دنبال بیان دردها و آسیب‌های ناشی از جنگ برآمده و حتی جزء معدود نفراتی است که پس از قتل‌الدین صادقی به مسئله اسارت زنان و دختران در زمان جنگ هشت‌ساله ما و آن‌همه مصائبی که سربازان رژیم بعث برایشان به وجود آوردند، می‌پردازد. داستان نمایش از این قرار است که زنی به نام لیلا تحت روان‌درمانی است و در این مدت مدام با بخش دیگری از وجود خود و درواقع همزادش کلنجار می‌رود که او می‌گوید تو باید خودت را بخشی و لیلا موافق با کشش نیست و به‌گونه‌ای خود را از هر نوع تقصیری مبرا می‌داند... او معلم دبیرستان بوده و با پنج دختر از شاگردانش اسیر شده‌اند... حالا تیمسار عراقی به کمک نیروهای منافقین به دنبال دسیسه‌ای هستند که این دختران را به‌عنوان فراری از ایران مقابل دوربین‌های جهان معرفی کنند که بگویند از انقلاب اسلامی به تنگ آمده و گریخته‌اند! لیلا هم با دزدیدن تیغ از درمانگاه یک‌بار موهایشان را از ته می‌تراشد که زمان مصاحبه را به تعویق بیندازد و با تیغ دیگر هم این آمادگی ذهنی را ایجاد می‌کند که در صورت لزوم رک دست‌هایشان را مانند امیرکبیر بزنند و تن به این رسوایی سیاسی ندهند... آنها هم چنین می‌کنند. اما خود لیلا به‌طور ناگهانی توسط مأموران صلیب سرخ جهانی آشکار و به‌عنوان اسیر جنگی ناشی در آنجا ثبت می‌شود و حالا با بازگشت به وطن دچار حالت افسردگی شدید شده و با کمک روان‌پزشکش نجات می‌یابد! متأسفانه این متن از مستندات تاریخی به

دور است، چون عراقی‌ها فقط در مناطقی مانند هویزه و سوسنگرد و... توانستند تعدادی زن و دختر را به اسیری بگیرند و در آن برهه زمانی که سال ۵۹ بوده، هنوز منافقین در داخل ایران فعالیت سیاسی می‌کردند و از اواخر خرداد ۶۰ مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتند. تا اینجا داستان از ابعاد تاریخی و مستندت تهی می‌شود و بعد هم مسئله تیغ‌زدن امیرکبیر با تیغ‌زدن این دخترها زمین تا آسمان معنائش متفاوت است. امیرکبیر را تیغ می‌زنند و این به دستور ناصرالدین شاه و دسیسه‌های مادرش انجام می‌شود، پس او در مقام یک مسلمان و مطلع از آیات قرآن هیچ‌گاه خود را نمی‌کشته است! به‌ترتقدیر اگر این دختران زیر فشار اعترافی کرده باشند که در زمان اسارت برای هیچ گروهی ناممکن نیست، حتما بعدها بخشوده می‌شوند؛ در ضمن خودکشی با سیاتور بیشتر در جنگ‌های داخلی توسط اعضای همان منافقین استفاده می‌شد. بنابراین تا حد زیادی هم این مسئله نمی‌تواند خوشاند باشد. هرچند تدین‌صدوقی بخواهد نقد و نقی به ماجراهای آن زمان داشته باشد، اما باید بدانیم با مدرن‌کردن نشانه‌های واقعی به‌ناچار باید از تخیل صرف پرهیز شود و باید پایه وضعیت نمایشی ریشه در یک بحران ناشی از جنگ داشته باشد؛ نه‌اینکه بخواهیم مسئله به این مهمی را بدون ارائه مستندات و انطباق با واقعیت بنویسیم، با وجود آنکه این ایده نو باشد یا خود مسئله آن‌قدر حد تلقی شود که به‌لحاظ دراماتیک بشود درباره‌اش نوشت. اگر بحث تجاوز به زنان برای نویسنده مهم بوده است؛ نزدیک‌ترین و وحشتناک‌ترینش در شکل‌ها و همین سال‌های اخیر اتفاق افتاده. نبره‌های داعش به ایزدی‌های عراق (کردهای کرمانج) که آیین باستانی و ایرانی دارند و از روزگاران امپراتوری مادها در سرزمین ایران (ترکیه، عراق، سوریه و ارمنستان امروزی) پراکنده بوده‌اند و خیلی بدتر از این شرایط را تحت بردگی و تجاوزهای غیرقابل وصف سیری کرده‌اند و می‌توانست متن را به شکل بارزتری برای ما و همه جهان مؤثر گرداند. شاید همین لحن تند و بی‌ادله و به‌گونه‌ای نبودن مصداق‌های واقعی کلیت آن را ندیده گرفته می‌شود، چون از پایه و اساس دارند مسیری را می‌روند که نباید بروند. غیر از داستان، خود خودکشی هم چندان برای مسلمانان نمی‌تواند مثبت ارزیابی شود.