

تئاتر

سه‌شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵ • سال چهاردهم • شماره ۲۶۹۱ • ۹

شرق روزنامه

هم‌هوایی

یادداشتی برنمایش «از زیر زمین تا پشت بام» افسانه ماهیان موسیقی زبان مشترک جهان من و توست!

آیه کیان‌پور

جهان امروز شبیه است به ماکت‌های کره زمین که روی میزهای تحریر دیده‌ایم. به اشاره‌ای می‌چرخد و تمام بالا و پایینش را می‌توان به همان اشاره دید، ارتباطات مجازی، عشق‌ها و رویاهای مجازی می‌سازند و زندگی در ایهام و مجاز به سرعت نور در پس و بالایش ادامه می‌یابد؛ جهان امروز شبیه به صحنه تئاتری است که دکوری مجازی دارد و قصه‌هایی واقعی؛ «از زیر زمین تا پشت بام»، به نویسندگی مهین صدری و کارگردانی افسانه ماهیان، این روزها در سالن استاد سمندریان تالار ایران‌شهر به اجرا می‌رود که به سان همین جهان است، قصه‌ای واقعی در صحنه‌ای پر از ایهام و مجاز! استفاده از نور به‌عنوان عنصری که هم فضا می‌سازد و هم مکان‌های متفاوتی را به تصویر می‌کشد، با توجه به ماهیت اثر، انتخاب درست و هوشمندانه‌ای است، انگار بیش از هر چیز به تصویر اعتمادناپذیر از دنیای امروزی ما نَهبِپ می‌زند. همان تصویر رویاگونه‌ای که یک گروه موسیقی را از مخروبه‌های زیرزمین‌های تهران تا پشت‌بام‌های نیویورک می‌کشاند… همان جایی که قتلگاه آرزوهایشان می‌شود. نویسنده از شیوه روایی مدرن برای نگارش متن استفاده کرده که یکی از متداول‌ترین و درست‌ترین شیوه‌های اجرا و نگارش تئاتر مستند در جهان است. اینجا ما با نمایشی رو به‌رو هستیم که نگاهی آزاد به یک واقعه مستند دارد اما از همان شیوه روایی در آن استفاده شده است. در این نمایش ما با کاراکترهایی روبه‌رو هستیم که هر کدام از نگاه خود قصه را برای ما روایت می‌کنند. قصه‌ای را که بیش از این در خبرها خوانده‌ایم، گروه موسیقی زیرزمینی بلوداگز، یکی از گروه‌های موسیقی زیرزمینی ایرانی که مهاجرت کردند و بعد به دلایی چنان از هم پاشیدند که یکی از اعضا شد قاتل دیگران… تیتراها و حوادثی که معمولا دوست داریم زودتر فراموش کنیم، اما نویسنده و گروه اجرایی‌ای اثر واردامان می‌کنند عمیق‌تر و نزدیک‌تر از قبل این تیتُر ترساک را بخوانیم و به تاروپودش نزدیک شویم… یک واقعه که به شکل دراماتیزه‌شده به خوانش دوباره در می‌آید … معمولا در تئاتر‌های مستند، جذابیت موضوع همان‌طور که از سویی باعث کشش مخاطب به دیدن نمایش می‌شود، از سویی دیگر همین قصه آشنا و مستمند می‌تواند این توقع را در بیننده ایجاد کند که کمی بیشتر از آنچه در خبرها خوانده باند. این دوجوهی‌بودن آثار مستند نمایشی در مواجهه با بیننده از سختی‌های نگارش متون نمایشی این‌چنین است. در این اثر اگر آن را یک تئاتر مستند صرف بدانیم، در میانه‌های کار زمانی که قصه کم‌کم واضح و آشکار می‌شود، ضرورت نیاز به عناصر دراماتیک در متن یا خرده‌قصه‌هایی که بتواند کشش بیشتری در مخاطب ایجاد کند، تا حدودی به چشم می‌خورد، گرچه نویسنده به‌طورکلی در نگارش متن، نگاه قضاوت‌گرانه به موقعیت داستانی نداشته و در انتخاب کاراکترهای راوی و نشان‌شان به نقطه مرکزی قصه، کاملا درست و حساب شده عمل کرده است. ردپای کارگردان در گرفتن بازی از بازیگران به‌شکل به چشم می‌خورد و حضور مارلین ون‌هولک، بازیگر زن هلندی، در نمایشی که قصه‌اش پیوندی قریب با پدیده مهاجرت و تلخی‌ها و آسیب‌های آن دارد، تأثیر مثبت و ویژه‌ای در حال‌وهوای نمایش و القای روح کلی اثر به بیننده دارد. می‌توان در کنار بازی‌های سسه بازیگر دیگر کار (الهام کردا، صابر ابر و هوتن شکیبا) که همه به خوبی از پس نقش‌هایشان در آمده‌اند و از هر کدام هم پیش از این بازی‌های موفق و قدرتمندی دیده‌ایم، ورود مارلین ون‌هولک را به تئاتر ایران غنیمت شمرد، چراکه لازمه بازیگری به یک زبان بیگانه، فقط تسلط بر زبان و تکنیک‌های بازیگری نیست. بازیگر باید به احساسات پشت هر لحن و هر کلمه از زبان غیرمادری‌اش مسلط باشد، باید مخاطب را به لحاظ حسی شناسد تا بتواند او را با خود همراه کند و باعث شگفتی است که مارلین ون هولک نه‌تنها بسیار بیش از آنچه انتظار می‌رود، بر زبان فارسی مسلط و در ارائه بازی درست و تأثیرگذار موفق است، بلکه فراتر می‌رود و می‌تواند با خلوصی که در جنس بازی‌اش به چشم می‌خورد، چنان در قلب تماشاچی نفوذ کند که حضورش یکی از نقاط قوت اثر شود. میزان‌سن‌های خطی که به شکل مورب در هم می‌رود، رفت‌وآمد بازیگران به جایگاه تماشاچی که به نوعی هم‌اندیشی و نزدیکی مخاطب و کاراکتر‌ها را به تصویر می‌کشد، درهم‌رفتن دیالوگ‌هایی که گاهی در تناقض با هم است، اما همه به دنبال یک مفهوم کنار هم چیده می‌شود و استفاده بجای کارگردان از موسیقی به شکل مقطعی، همه و همه در خدمت یک‌دستی در کارگردانی کمک می‌کند تا با اثری یکپارچه روبه‌رو باشیم، اثری که می‌داند قرار است چه تأثیری بر تماشاچی بگذارد؛ اما پایان‌بندی این نمایشی که به نظر می‌رسد ترقدن کارگردان است، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف کار است. تماشاچی ممکن است با گروه موسیقی مذکور آشنا نباشد، راک و پان راک و موسیقی تلفیقی را نشناسد، طرفداران این نوع موسیقی‌ها شاید در میان تماشاچیان نباشند، قصه هم اصراری ندارد که پرچم موسیقی زیرزمینی ایران را بالا برد و مریه‌ای برای استعدادهای درخشانی بخواند که قرار است برپر شوند، اما آن هنگام که یک دخترچه دبستانی با کوله‌ای بر دوش و لباس فرم مدرسه، در فضایی مه‌آلود و رؤیابار، ترانه‌ای انگلیسی‌را چنان می‌خواند که انگار در سالن کنسرت یکی از بزرگ‌ترین آوازه‌خوان‌های مطرح جهان نشسته‌ای، به شکلی تلمیحی به ما می‌گوید: نگران باشیم که واقعا چه آینده‌ای در انتظار این استعداد‌های درخشان است؟ در سرزمینی که موسیقی از مهم‌جورترین هنرهاست… این انتخاب برای پایان‌بندی بیشتر به بیانیه بلندبالایی شبیه است که هیچ کلامی درش نوشته نشده، اما می‌تواند تماشاگر را به سکوتی برای اندیشیدن و باز اندیشیدن وادارد؛ موسیقی با کلامی بیگانه که در جان رسوخ می‌کند. اینجا دیگر قصه فراتر از یک گروه موسیقی و یک نگاه مستند به یک واقعه دلخراش است، اینجا موسیقی از موسیقی می‌گوید و دخترک کوچک با نشان‌دادن شمهای از توانایی‌اش اهمیت نگاه دوباره به این واقعه را به ما گوشزد می‌کند. از زیر زمین تا پشت بام، دومین تجربه همکاری مهین صدری و افسانه ماهیان در مقام نویسنده و کارگردان است. اثر قبلی نمایش «هم هوایی» با بازخورد‌های خوبی از سوی تماشاگران و هنرمندان مواجه شد که احتمالا انتخاب قصه‌های ملموس‌تر هم بی‌تأثیری در این میزان استقبال نبوده است. امید است این همکاری در آینده هم بتواند منجر به تولید آثار نمایشی موفق و قدرتمند باشد.

دیوان تئاترال

تأملی درباره بازی‌های تئاتری نگار جواهریان

از آن فاصله که بنگری!

محمدحسن خدائی

دیگر می‌توان از وسواس‌های مرسوم دست برداشت و نظر کرد بر بازی‌های نگار جواهریان در آثار تئاتری امیررضا کوهستانی. نمایش‌هایی همچون «۱۷ دی کجا بودی؟»، «دیوار چهارم» و «ایوانف» آنتوان چخوف. سبک بازی نگار جواهریان در این دو نمایش آخر، بی‌شباهت نیست به فیکور «غریبه» که گئورگ زمیل در «تپ‌های اجتماعی» توضیح می‌دهد. غریبه همان حالت «سرگردانی» را دارد نسبت به مکان مشخصی که به آنجا وارد می‌شود. همان حالت «جدایی» که امکان «وابستگی» را به تعویق می‌اندازد. نگار جواهریان، در این آثار همان فیکور غریبه‌ای است، ایستاده بر مرز جدایی و وابستگی، او همیشه می‌آید تا شاید بماند. اما جایگاه او نسبت به مکانی که به آن وارد می‌شود، از این امر متأثر است که در آغاز به آنجا تعلقی نداشته و با خودِ خصایصی را می‌آورد که طبیعت آن مکان نیست. بنابراین، لحن و قلم بازی نگار جواهریان هم میان آنتواندون، مقیم‌شدن و غریبه‌ماندن در نوسان است. او توان فاصله‌گرفتن از منطق بازنمایی زندگی روزمره را دارد، اما این در مرز ماندن میان جدایی و وابستگی به مکان، توان فاصله‌گیری را اغلب واجد کیفیتی پارادوکسیکال می‌کند. زمانی که تلاش می‌کند زندگی روزمره را بازنماید، که به‌نظر می‌آید با فاصله در جایی ایستاده و به این فرایند بازنمایی نظر می‌افکند. «دیوار چهارم» ملو است از این‌ کیفیت. زمانی که قرار است از این منطق بازنمایی فاصله بگیرد، مانند ساشای «ایوانف» آنتوان چخوف، بار دیگر منطق بازنمایی زندگی روزمره، لحن و کلام او را دچار تغییراتی می‌کند. از این باب، سبک بازی نگار جواهریان در آثار کوهستانی، حاوی تناقضاتی است که خصلت دوران مدرن را باز می‌تاباند. همان مؤلفه‌ای که امیررضا کوهستانی را برای سپردن نقش ساشا به نگار جواهریان وسوسه می‌کند. همان ساشای عاشق و پرابهام که میان ماندن و رفتن سرگردان است.

همان شخصیت پیچیده و چندوجهی زن مدرن امروزی که مقابل بی‌کُنشی و سترونی ایوانف می‌ایستد و تمنای «کاری‌کردن» و «عاشق‌بودن» را دارد. اما در «دیوار چهارم»، گفتار رمانتیک شخصیت زن نمایش، لحنی آرام، نوستالژیک و گاهی سرد دارد. گویی این مناسب‌ترین فرم بیان در باب عشق، بیماری و وفاداری است. عشقی که از خلال بیماری تر بحرانی شده و با ناتوانی اندام‌ها در قبال وظایف خود، هر دم در معرض فروپاشی است. عاشق و معشوق، با آنکه همیشه بر صحنه حاضر هستند و مشغول خطاب آن دیگری، غیاب آن دیگری را تجربه می‌کنند. نگار جواهریان، در یکی از درخشان‌ترین بازی‌های خود، کلام عشق را از کلیشه می‌رہاند.

بر همان مرز خواستن و نخواستن می‌ایستد. معشوق را میان بیماری و گرفتاری‌های زیباشناسانه آثار هنری و البته اقتصاد هنر خطاب می‌کند. لحن اغراق‌شده‌ای ندارد اما زندگی روزمره را هم تقلید نمی‌کند. همان ماندن میان عشق و واقعیت‌های عشق، همان نگاه خیره بر زوال و فرسودگی تن معشوق. جایی که بیماری، تن عاشق را نه ایزه میل که امکانی برای عشق و مراقبت می‌کند. جایی که اندام زنانه، همچون میانجی محوشونده‌ای برای بازشناختن عشق، در فرم بازی کمینه‌گرایانه نگار جواهریان، به حاشیه رانده شده است.

ادامه در صفحه۱۴

نگار جواهریان در صحنه‌ای از نمایش «ایوانف» به کارگردانی امیررضا کوهستانی/تکس: ر.نوفه رستمی،شرق

گفت‌وگو با نگار جواهریان

منفعل بودن دیگر انتخاب شجاعانه‌ای نیست

عسل عباسیان

مرگ بیدار می‌کند، وقتی جادوگر می‌شود قهرمان داستانی مثل «زیبای خفته»، یعنی قهرمان یک داستان با گذر زمان قابل تغییر است. شبیه این اتفاق در «ایوانف» هم می‌افتد. امروز آنا و ساشا شاید نگاه ما را به خود معطوف می‌کنند تا مردی که روی تخت‌خوابی که شبیه قبر است خوابیده. «ایوانف» ی که در سال ۹۵ دیدیم به شدت سترون است و حتی آنا، زنی که سرطان دارد و هر لحظه با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از او سوژگی دارد؛ چون حتی وقتی می‌مرد، باز هم سوژه است. اما ایوانف به سمت شیء‌شدن بیش رفته. سوژگی‌اش را از دست داده و حالا حضور او دیگر به مثابه یک ایزه است و نه سوژه. او دیگر ایزه‌ای لایه‌لای اتفاقات زندگی است… او هیچ کاری نمی‌کند، گرچه ایوانف سال ۹۰ هم هیچ کاری نمی‌کرد، اما سوژه بود و ایوانف امروز ایزه است. نکته اینجاست که در آن دوران هیچ‌کاری نکردن، همه کارکردن بود. شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی‌ای در آن دوران حاکم بود که هیچ‌کاری نکردن انتخابی روشنفکرانه و عملگرا بود، یعنی عمل نکردن به مثابه یک عمل تلقی می‌شد، اما حالا منفعل‌بودن انتخاب قهرمانانه‌ای نیست. وقتی همه ما گیج بودیم از اینکه ایوانف دوباره بعد از پنج سال روی صحنه می‌رود، اما آن چیزی نیست که سال ۹۰ روی صحنه رفته، امیررضا چیزی با این مضمون گفت که همینی که هست و مال الان است. شاید این نمایش دیگری است و وقتی در این دوره اجرایش می‌کنیم، لازم نیست دست‌وپا نزیم تا درخششی شبیه به درخشش سال ۹۰ را بازسازی کنیم و درست می‌گفت. من فکر می‌کنم شاید اصلا درخشانی این اجراهای دوباره در طول سال‌ها به همین‌ها می‌تواند باشد، به این سپردن نمایش به دست زمان؛ چه برای تماشاگر و چه برای بازیگر، این جالب و جادویی است.

«به‌هرحال، پنج سال زمان بر حسن معجزونی که ایفاگر نقش «ایوانف» است و دیگر بازیگران گذشته و بی‌شک این زمان چیزهایی را در تک‌تک شما تغییر داده. پس آنچه امسال از نقش‌هایتان روی صحنه جلوه بکری نیز در مقایسه با قبل، تحت‌الشعاع قرار گرفته…»

دقیقا. مثلا با گذشت پنج سال شاید، سن من برای ایفای نقش ساشا زیاد

در سال ۹۰ هیچ‌کاری نکردن، همه کارکردن بود. شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی‌ای در آن دوران حاکم بود که هیچ‌کاری نکردن انتخابی روشنفکرانه و عملگرا بود، یعنی عمل نکردن به مثابه یک عمل تلقی می‌شد، اما حالا منفعل‌بودن انتخاب قهرمانانه‌ای نیست. وقتی همه ما گیج بودیم از اینکه ایوانف دوباره بعد از پنج سال روی صحنه می‌رود، اما آن چیزی نیست که سال ۹۰ روی صحنه رفته، امیررضا چیزی با این مضمون گفت که همینی که هست و مال الان است.

صحنه‌ای از نمایش «دیوار چهارم» به کارگردانی امیررضا کوهستانی

نگار جواهریان، بازیگر کزیده‌کار سینما و تئاتر که به تازگی هم برای بازی در فیلم «قندون جهیزیه» نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر نقش اول در جشن هجدهم خانه سینما بود و در افتخارات کارنامه کاری‌اش کسب سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم «طلا و مس» به چشم می‌خورد، اذعان دارد که وسواسش در انتخاب نقش بیشتر شده است. نگار جواهریان که از نوجوانی بازیگری تئاتر را شروع کرده و بعدها با آثار کارگردان‌هایی همچون محمود استادمحمد، علی‌اصغر دشتی، امیررضا کوهستانی و… روی صحنه رفته، به تازگی با حضور در بازتولید اجرایی «ایوانف» امیررضا کوهستانی دوباره روی صحنه آمد که به همین بهانه با او گفت‌وگو کردیم.

«وقتی با نقشی، آن هم نقش پرچالشی مثل ساشا، در نمایش «ایوانف» مواجه می‌شوید و بنیاست آن را پس از پنج سال دوباره اجرا کنید، مواجه‌شما با آن چگونه است؟

همه بازیگرهایی که در این سال‌ها با امیررضا کوهستانی کار کرده‌ایم، عادت داریم به اینکه یک نمایش را در طول چند سال در توره‌های مختلف اجرا کنیم. با نمایشی مثل «هفده دی کجا بودی؟» که سال ۸۸ در تماشاخانه ایران‌شهر اجرا شد، تا همین پارسال دائم در کشورهای مختلف روی صحنه می‌رفتم و این تجربه چندساله‌بودن با یک تئاتر خیلی عجیب است، چون خیلی چیزها در طول زمان بی‌معنی می‌شود و خیلی چیزها بامعنی‌تر می‌شود. خیلی چیزها اهمیتش را از دست می‌دهند و خیلی چیزها مهم‌تر می‌شود و جالب اینجاست که این ما را غافلگیر می‌کند، چون هیچ‌وقت به عنوان بازیگر نمی‌توانی پیش‌بینی کنی که چه چیزهایی در نمایش برای تو به مرور زمان کسל‌کننده می‌شود یا معنای ویژه‌ای پیدا می‌کند. واقعا زمان مثل بادی آرام می‌تواند جای چیزها را تغییر دهد. بنابراین، تجربه مواجهه دوباره با یک نقش، هم بسیار جالب است و از یک سو می‌تواند سخت هم باشد، چون آدم احساس می‌کند جاهایی از نمایش که با گذر زمان، زنده‌بودن خودش را از دست می‌دهد. آن بخش‌ها مثل یکدیگر بی‌جان روی دست بازیگران نمایش است و این می‌تواند بخش سخت ماجرا باشد، تلاش برای حیات‌بخشیدن و حرکت‌دادن به این پیکر بی‌جان. اما این دشواری، به این دلیل نیست که این نمایش‌ها تاریخ مصرف دارند، بلکه به این دلیل است که نوع برخورد ما با یک نمایش، چه در جایگاه بازیگر و چه در جایگاه تماشاگر، به مرور زمان تغییر می‌کند. با گذشت زمان تجربه‌هایی می‌کنیم که بر اثر آن تجارب، چیزهایی برای ما کم‌اهمیت یا پراهمیت می‌شود. در نمایشی مثل «هفده دی کجا بودی؟»، این اواخر احساس می‌کردیم ما زیاد دست‌وپا می‌نیم برای اینکه بتوانیم نمایش را آن‌طور که فکر می‌کردیم قبلا بوده نگه داریم. درحالی‌که شاید، اصلا نباید این‌طور نگاه کرد و باید به این اندیشید که این نمایش دیگر آن نمایش نیست و زمانی شش‌ساله بر آن گذشته و دیگر لازم نیست مثل قبل باشد و تجربه ما در مواجهه با آن به اجراهای قدیمی شبیه باشد. درباره «ایوانف» هم همین‌طور بود. نمایشی که ما به تازگی روی صحنه بردیم، «ایوانف» ی دیگر است، چون خیلی چیزها در این پنج سال تغییر کرده و تماشاچی تئاتر هم متفاوت با قبل است. من از سال ۹۱ که «دیوار چهارم» را اجرا کردیم تا الان روی صحنه نرفته بودم و حالا کاملا تفاوت تماشاگر امروز را با چهار سال قبل احساس می‌کنم.

«ایوانف» امسال، در قیاس با پنج سال قبل برای شما چه تغییری کرده؟

پنج سال قبل، فکر می‌کردم «ایوانف» آن کسی است که از اول تا آخر تماشاگر با او همراه می‌شود، اما با گذشت این چند سال و وضعیت اجتماعی این روزها، جسم این است که حالا تماشاگر با بقیه شخصیت‌ها بیشتر همراه می‌شود تا «ایوانف». امروز، جای قهرمان عوض شده. انفعال یک شخصیت در سال ۹۰ برای تماشاگر خیلی تأثیرگذار بوده و حالا در سال ۹۵ ماجرا برعکس شده؛ انفعال آن چیزی است که حداقل ظاهرا شاید ما از آن دور شدیم. دیگر انفعال «ایوانف» را ستایش نمی‌کنیم. برای همین شاید آن‌قدر که سال ۹۰ آخر نمایش قلیمان با «ایوانف» همراه بود، سال ۹۵ کمتر همراهش باشد و بیشتر به بقیه شخصیت‌ها دل ببندیم.

«نمایش «ایوانف» در سال ۹۵، بیشتر با محوریت همسر و معشوقه ایوانف (آنا و ساشا) پیش رفت و انگار شخصیت ایوانف مثل سال ۹۰ سوژه نیست و با گذشت این پنج سال، به سمت ایزگی پیش رفته. موافق هستید؟

بله، این‌بار انگار «ایوانف» کمی بیرون خودش ایستاده و اطرافیانش تبدیل به قهرمان شده‌اند. امسال اتفاقی که در اجرا افتاد، به روح این زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم برمی‌گردد؛ آن اتفاق این است که وقتی امروز «ملیفست» ساخته می‌شود و دیگر قهرمان «زیبای خفته» یک زن است و نه شاهزاده‌ای که با یک بوسه عاشقانه «زیبای خفته» را از خواب