

گفت‌وگو با نغمه ثمنینی و کیومرث مرادی به بهانه اجرای «افسون معبد سوخته»

زنده‌باد تئاتر داستان‌گو

عسل عباسیان

از راست کیومرث مرادی، نغمه ثمنینی / عکس: شرق

به آنجا سفر نکردم و مواجهه بی‌واسطه‌ای با آنجا نداشتم. شاید یکی از چیزهایی که من را به متن وصل می‌کرد، هایکو‌هایی بود که با ترجمه «ع. پاشلی» و «احمد شاملو» خوانده بودم و خانم ثمنینی هم چندتایی از آن را در متن استفاده کرده بود. نزدیکی‌ام با شعر نو و دوستی و شاگردی استاد‌های بزرگی مثل محمود دولت‌آبادی و احمد شاملو در آن دوران، مواجهه‌ام با این متن را متفاوت می‌کرد و نهایتاً این نمایش‌نامه برایم چیزی خارج از جهان تئاتر آن دوران بود. واقعیت این است که من آن سال‌ها یک بحران شخصی هم داشتم و آن هم جنگیدن با مفهوم کلمه «عشق» بود. برایم جالب است که وقتی به شکل اجراییم در آن سال‌ها نگاه می‌کنم، شکل هندسی کار مثلث بود. بعدها فهمیدم عشق هم آن زمان برایم شکلی مثلثی داشت: جنگ، حمله و حرکت‌کردن. این شکلی بود که به صورت انتزاعی از درون متن می‌آمد. مجموعه‌ای از اتفاقات به من یک انتزاع می‌داد؛ انتزاعی که از دل یک نگاه زیبایی‌شناسانه و بسیار آرتیستیک به‌ویژه به‌لحاظ زبانی بیرون می‌آمد. همان سال‌ها هم‌زمان در کلاس آقای بابک احمدی در حوزه نشانه‌شناسی که در نشر مرکز برگزار می‌شد، هم شرکت می‌کردم. آقای احمدی مقاله‌ای از امبرتو کو با ما کار می‌کرد که در آن اکو نوشته بود: «جادوی زبان در تصویر سومی است که در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند»، یعنی ما همیشه در گام اول فریفته زبان نمایش‌نامه می‌شویم، بعد فریفته تصویری می‌شویم که با آن زبان کارگردان در مقابل دیدگانمان خلق می‌کند و اکو می‌گوید جادوی زبان در تصویر سومی است که در ذهن تماشاگر شکل می‌گیرد. یعنی هم من و هم خانم ثمنینی درواقع داریم یک اثر هنری را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کنیم و نهایتاً تصویر رسوم در ذهن اوست که کامل می‌شود. من امروز این را بیشتر درک می‌کنم. شاید آن دوران که جوانی پرشور بودم این‌قدر عمیق با این تعبیر مواجه نشده بودم. مجموعه‌ای از اتفاق‌ها من را جذب این نمایش‌نامه کرد، اما نمی‌توانم انکار کنم چیزی که بیش از همه مرا مجذوب این نمایش‌نامه کرد، جادوی زبان، قصه و ساختاری بود که خانم ثمنینی خلق کرد. برای من کارکردن این نمایش‌نامه به‌عنوان کارگردان رعب‌آور بود و من که اساسا کارگردانی هستم که خودم را بی‌آنکه شنا بلد باشم وسط اقیانوس می‌اندازم، در مواجهه با این نمایش‌نامه نیز چنین چیزی را تجربه کردم.

✎ خانم ثمنینی، این نمایش‌نامه زبانی آرکائیک و شاعرانه دارد. چه شد که این زبان را برای نوشتن نمایش‌نامه‌تان انتخاب کردید؟
ثمنینی: خیلی سؤال خوبی است اما شاید پاسخ من به خوبی سؤال نباشد. باید بگویم من قبل از «افسون معبد سوخته» تجربه نمایش‌نامه‌نویسی در سطح دانشگاه داشتم و یکی، دو تجربه هم بیرون دانشگاه داشتم. ولی چیزی که سر افسون اتفاق افتاد و توضیح آن برایم سخت است، این بود که من برای اولین‌بار در زندگی لذت نمایش‌نامه‌نوشتن را با آن درک کردم. نمی‌فهمیدم این نمایش‌نامه چطور نوشته می‌شود. نمی‌فهمیدم چه اتفاقی دارد می‌افتد. شاید بتوانم بگویم در نوشتن این اثر من به‌شدت تحت‌تأثیر زبان ترجمه‌های هایکو بودم. ترجمه‌های هایکو به لحاظ وزنی مطلقاً نمی‌تواند ترجمه حقیقی هایکو باشد؛ چون در آن زبان هایکو ۱۷ سیلابی است و در برگردان فارسی ۱۷ سیلاب ناممکن است، اما همان چیزی که ترجمه شده خیلی بر من اثر گذاشته. بنابراین من این زبان را برای نمایش‌نامه‌ام انتخاب نکردم. این زبان، نمایش‌نامه من را انتخاب کرد.

✎ آقای مرادی، گفتید سال ۷۹ با توجه به فضای موجود تئاتر احساس کردید چنین تئاتری را باید روی صحنه ببرید و فضا را تغییر دهید. امروز لزوم اجرای دوباره این متن را در چه حد دانستید؟

مرادی: برای من نغمه ثمنینی نمایش‌نامه‌نویسی است که توانایی این را دارد که آتارش در دنیا دیده شود گو اینکه او هم مثل همه هنرمندان در آتارش فرازوفرورد دارد. اما ضمن همه اینها، باید نکته‌ای را بگویم. «افسون معبد سوخته» نمایش‌نامه‌ای متفاوت و شاعرانه است، با زبانی آرکائیک و البته جهانی. مهم نیست کجای جهان این نمایش اجرا می‌شود، همه مردمان از تماشاایش لذت می‌برند. ممکن است روزی کارگردانی ژاپنی این نمایش را اجرا کند یا کارگردانی از جغرافیایی دیگر. این نمایش‌نامه مفاهیمی جهانی را مطرح می‌کند. علت اینکه من در ۴۵سالگی خواستم دوباره این نمایش را اجرا کنم این بود که احساس کردم نه‌فقط جامعه خودم، که جامعه جهانی هم نیاز به بازتعریف مفهوم «عشق» دارد. درگیری من امروز با مفهوم «عشق» به‌مراتب بیش از گذشته است. وقتی ستم بالاتر رفت و احساس کردم به خط پایان نزدیک می‌شوم و دیدم من هم دارم مسیری را طی می‌کنم که استادانم طی کردند و در پی نوعی جاودانگی هستم، پس عشق برایم مهم‌تر از قبل شد، چون جادوی نجات‌بخش انسان است. وقتی دیدم جاودانگی من در عشقی است که به جوان‌ترها و جهان می‌دهم، پس اهمیت عشق و البته نمایش‌نامه «افسون معبد سوخته» که از عشق حرف می‌زند، برایم پررنگ‌تر از قبل شد. هفته قبل که اجرا را می‌دیدم، ناگهان متوجه شدم در اجرای سال ۷۹ هندسه‌های مثلثی داشتم و امسال هندسه نمایشم مربع است که در روان‌شناسی به معنای مقاومت و استقامت است. پس چقدر معنا و مفهوم عشق برایم در

این سال‌ها دستخوش تغییر شده. من به‌شدت تعبیر «بازتولید» را درباره این اجرا رد می‌کنم کماینکه درباره اجرای مجدد «شکلک» هم این کلمه را رد می‌کردم. کدام نمایش‌نامه‌نویسی را سراغ دارید که متنی نوشته باشد و آن متن منتشر شده باشد و من پیشنهاد اجرای دوباره دهم و بگویم باید متن را عوض کنیم و او بنشیند و دوباره متن را بنویسد و بک‌گراند آن را ۱۰ سال جلوتر بیاورد؟ اما نغمه ثمنینی متواضعانه در «شکلک» چنین کاری کرد. پس بازتولید چه معنی دارد وقتی من ۱۵ سال جلوتر آمده‌ام، نغمه ثمنینی هم همین‌طور، پاتنه‌آ بهرام هم همین‌طور و حالا بناست ما دوباره با یک متن روبه‌رو باشیم، وقتی خودمان دیگر آدم‌های قبل نیستیم، پس اجراییام هم «بازتولید» اجرای قبل نیست. نکته دیگر این است که برخورد من با این نمایش‌نامه امسال خیلی عمیق‌تر بود. حالا مثل شناسگری که دیگر خیلی خوب شنا بلد است وارد یک اقیانوس شده‌ام. این نمایش‌نامه، نمایش‌نامه‌ای نیست که بخواید ساختارش را به رخ بکشید. یک اثر انسانی با زبانی شاعرانه است. نگرانی من پیش از اجرای امسال این بود که آیا مخاطب امروز با اثری که تا این حد تاریک‌ال است و مثل نمایش‌نامه‌های رئالیستی رایج امروز نیست، ارتباط می‌گیرد؟ مدت‌ها بود جای چنین اِجراهایی خالی بود و خوشحالم سعی کردیم پیشنهادی دیگر را به مخاطب ارائه کنیم و خوشبختانه مخاطب نیز استقبال کرد.

✎ خانم ثمنینی، مواجهه شما پس از ۱۷ سال با نمایش‌نامه‌ای که نوشته‌اید، چطور بود؟

ثمنینی: برایم تجربه‌ای به‌غایت متفاوت بود. من در روزهای تمرین سفر بودم و تمرینات را ندیدم و اولین مواجهه‌ام بعد از ۱۷ سال، در نخستین شب اجرا بود. من اصلاً عادت ندارم متن‌هایی که نوشته‌ام را بخوانم. بنابراین گاهی خوانندگان نمایش‌نامه‌هایم بیش از من راجع به آنها می‌دانند! مثلاً پیش آمده که سؤالی درباره یک شخصیت می‌کنند و من اصلاً یادم نیست آن شخصیت که بوده و چه کرده. بعد خیلی ناچور می‌شود چون از می‌پرسند مطمئند خودتان متن را نوشته‌اید؟! و من می‌گویم خب، بعد از سال‌ها یادم نیست چرا برای یک شخصیت فلان اتفاقی افتاد چون بعد از آن بارها شخصیت‌هایی آمده‌اند و رفته‌اند. پس مواجهه‌ام واقعاً پس از ۱۷ سال برای اولین‌بار بود و باید اعتراف کنم خیلی شوکه‌ام کرد. این‌بار لایه‌هایی در متن پیدا کردم که مطلقاً وقتی مشغول نوشتن بودم از آن آگاه نبودم. بخشی هم پیشگویی از آینده خودم و دوستانم بود. حتی حین تماشای اجرا جاهایی با خودم فکر کردم چرا من باید آن زمان چنین متنی می‌نوشتم؟ هیچ‌کدام از اتفاقات نمایش‌نامه، دغدغه آن روزم نبوده و انکار چیزی آن زمان پس ذهن من بوده و باید نوشته می‌گذارم. تا امروز پیدایش کنم! تجربه بسیار عجیبی بود، نقسم بند آمد و دهنم پر از سؤال بود.

مرادی: به‌جرت می‌توانم بگویم جادویی که در «افسون معبد سوخته» هست، در دو متن دیگری که من از خانم ثمنینی روی صحنه بردم نیز هست: یکی «رازها و دروغ‌ها» و «خواب در فنجان خالی». روزی دوباره این دو را روی صحنه می‌برم. یکی دیگر از نمایش‌نامه‌هایی که بسیار دوستش دارم و نمی‌دانم اگر بخواهیم دوباره آن را اجرا کنیم چه باید کنیم، نمایش‌نامه «خانه» است.

✎ تفاوت این اجرا با اجرای ۱۷ سال پیش چیست؟

مرادی: مهم‌ترین تفاوت به‌نظم، در شاعرانگی این اجراست که به نگاه من برمی‌گردد. آن زمان من مقهور تکنیک‌های نمایش ژاپنی بودم اما این‌بار ناگهان حین تمرین‌ها متوجه شدم جوان نیلوفریم را در صحنه سوم نیاز به ای درآرد و آب را اضافه کردیم. سایه‌ها یکی از بزرگ‌ترین نکاتی بود که در این اجرا پررنگ شد. خوشحالم بهترین‌های امروز تئاتر مثل سارا اسکندری، ندا نصر، پیام فروتن، آیدین الفت و... در کنار من و بازیگرانم هستند. آن اجرا، اجرایی تکنیکی بود که با آن می‌خواستیم شیوه‌های نمایش ژاپنی را کشف کنیم اما در این اجرا به دل قصه زده‌ایم و بیشتر درگیر مفاهیمی هستیم که دغدغه نمایش‌نامه است.

✎ آقاری با درون‌نامه عشق در ادبیات نمایشی ایران و جهان کم نداریم، اما آقای مرادی چه چیز «افسون معبد سوخته» را در برده‌چتن به این مفهوم برای شما در مقام کارگردان، متمایز از دیگر آثار می‌کند؟

مرادی: اکثر آثاری که با دغدغه عشق دیده‌ام و خوانده‌ام، به‌نظم، یک ریاکاری پست‌مدرن دارند که همیشه می‌خواهند در یک موقعیت، شخصیتی را مقصر جلوه دهند. در این نمایش‌نامه ریاکاری وجود ندارد و هر کدام از شخصیت‌ها در جایگاه خود حق دارند، چون انسانند. عدالتی که در این نمایش‌نامه هست، برای من جداییات دارد. ریاکارنبودن متن و اینکه حقیقت را عریان می‌کند، آن را برایم از دیگر آثار متمایز و مرافریفته و افسون می‌کند و به من می‌آموزد: «ریاکارنبودن جز نابودی نمی‌آورد، هرچند اگر به‌حق باشی». **ثمنینی:** دو، سه نکته را هم من بگویم. ۱۷ سال پیش که «افسون معبد سوخته» نوشته‌شد و روی صحنه رفت، موجی در تئاتر ایران راه افتاد که موجی بشده‌استان بود. یاد هستم آن دوره‌ای ما مجالت می‌کشیدیم تئاتری کار می‌کنیم که قصه دارد. چون همه به ما می‌گفتند مدهد! من همیشه فکرم این بود نمی‌توان داستان را از تئاتر برای همیشه حذف کرد. خوشحالم امروز این‌تفکر از تئاتر ایران بیرون رفته و خوشحالم من و آقای مرادی در آن دوره همکاری‌مان هر دو به این اعتقاد داشتیم داستان، در تئاتر جذاب است و درنهایت زنده‌باد تئاتر داستان‌گو. (با خنده)

مرادی: من هم در پایان می‌خواهم سؤالی را که خیلی از تماشاگرانمان

داشته‌اند، از خانم ثمنینی بپرسم. آیا شما حین نوشتن متن فقطو فقط به فرهنگ

ژاپن توجه کردید؟

ثمنینی: فکر من این بود این نمایش‌نامه کلایز از فرهنگ‌های متفاوت شرق دور باشد. مثلاً فرهنگ بین و بانک کره‌ای، با ای جینگ چینی و سنن ژاپنی و آیین شمن آمیخته‌شود. نمایش‌نامه درباره ژاپن نیست. درباره همه‌جاست. تجربه‌ای مشابه در «مرگ و شاعر» ناکام ماند. یعنی نوشتن نمایش‌نامه‌ای بیرون از کادر یک فرهنگ خاص. وقتی خیلی به این موضوع آگاه باشی، نمی‌شود. اما من در افسون، افسون‌زده فضای دوردست نمایش‌نامه بودم.

تئاتر

سه‌شنبه • ۲۷ مهر ۱۳۹۵ • سال چهاردهم • شماره ۲۷۰۶ • ۹

شرق روزنامه

از قاره آفریقا

پرفورمنس ایرانی «هیپولیت» در فستیوال بین‌المللی طنجه

ایجاد گفت‌مان بین هنرمندان ایران و جهان

شرق: فستیوال هنرهای اجرائی طنجه هرساله در ماه‌های می و جولای در کشور مراکش برگزار می‌شود. این فستیوال از مهم‌ترین فستیوال‌های هنرهای اجرائی در دنیاست که به دو بخش مختلف تقسیم می‌شود: بخش تئوری و بخش اجرایی که در یک راستا قرار دارند. این فستیوال امسال در تاریخ بیست‌وپنجم شهریور، پانزدهم سپتامبر، به مدت چهار روز در شهر طنجه - تتوان برگزار شد. فستیوال Le Festival de Tanger des Arts de la scène از سوی مرکز بین‌المللی مطالعات فرهنگی هنرهای اجرائی مراکش- The International Center for Perfor-mance Studies and mance Studies با همکاری مرکز مطالعات پرفورمنس و فرهنگ دانشگاه برلین -Interweav- International Research Center، Freie Universitat Berlin ing Performance Culture، مرکز بر مطالعه روی اجراهای بینافرهنگی و بینارشته‌ای در جهان فعالیت می‌کند. اهمیت آن در این است که هرساله از میان مقاله‌ها، کتاب‌ها و اجراهای گروه‌های متعدد در جهان، تئوریسین‌ها و هنرمندان مختلفی را که موفق به رسیدن به متدهای نوین در هنر اجرا و بحث بینافرهنگی شده‌اند انتخاب و برای سخنرانی، ارائه مقاله و اجرا به این فستیوال دعوت می‌کنند. داوران این فستیوال از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین هنرمندان و دانشمندان در زمینه هنرهای اجرائی هستند و به تبع این اجراها نشست‌هایی صورت می‌گیرد تا متدهای نوین اجرایی از میان این اجراها به بحث گذاشته و به‌عنوان تئوری جدید به جامعه هنری آینده معرفی شوند و این افتخار بزرگی است برای گروه ایرانی (گروه هنری گوسان) که در حوزه پرفورمنس فعالیت می‌کند. این فستیوال سال ۲۰۱۶ به استاد برجسته هنرهای اجرائی پرفیسور ماروین کارلسون، مؤلف کتاب «تئوری‌های هنرهای اجرائی» که از سال ۱۹۹۳ میلادی شاخص‌ترین کتاب در حوزه تئوری هنرهای اجرائی بوده است، تقدیم شد. فستیوال حضور بیست‌وپنجم شهریور ۹۵ را حضور پرفیسور کارلسون از دانشگاه نیویورک کار خود را آغاز کرد. استادان و هنرمندان برجسته هنرهای اجرائی از سرتاسر جهان مانند دکتر کریستل وایلا، پرفیسور اریکا فیشر از مرکز مطالعات برلین، پرفیسور استفان باربر از دانشگاه کینگستون، دکتر شمال امین از لالیش تیاتر وین و... به ریاست دکتر خالد امین از مرکز مطالعات هنرهای اجرائی در مراکش در این فستیوال حضور داشتند. در فاصله بین سخنرانی‌ها، اجرایی محدود و منتخب از سراسر دنیا نیز به اجرا در آمدند. امسال به دعوت دکتر خالد امین و مرکز مطالعات هنرهای اجرائی مراکش برای نخستین‌بار گروهی ایرانی به این فستیوال راه پیدا کرد. گروهی که در پنج سال گذشته به‌دور از هر حشابه‌ای به ارائه کار هنری خود و معرفی بخشی

از هنر مستقل ایران در سراسر دنیا مشغول بوده است. گروه هنری گوسان دربرگیرنده سه هنرمند شناخته‌شده با تخصص‌های متفاوت در زمینه‌های مختلف هنری است: رامین اعتمادی بزرگ (مجسمه‌ساز، نقاش، پرفورمر و ویدئوآرتیست)، اشا صدر اشکوری (نویسنده، پرفورمر، ویدئوآرتیست، دکتری تئاتر، سینما و رسانه از دانشگاه هنر و فلسفه چالرز) و جواد نمکی (بازیگر و کارگردان - دانشجوی دکتری تئاتر، سینما و رسانه از دانشگاه وین) است. هیپولیت گوسان، نماینده‌ای از ایران است که از یک سو به هیپولیت اروید نظر می‌افکند و از سوی دیگر به سیاوش شاهنامه؛ در حقیقت هیپولیت اثری تطبیقی است که پیش از این در سال ۹۱ به دعوت شهرک بین‌المللی هنرمندان پاریس Cite Internationale des Arts و دانشگاه پاریس هشت در فرانسه اجراهایش را آغاز کرده است و تاکنون اجراهای متفاوتی را در کشورها؛ آمریکا، آلمان و... در کارنامه خود دارد. اجرایی III برای دومین سال پیاپی به این فستیوال راه پیدا کرد درحالی‌که در سال ۲۰۱۵ به دلیل مشکلات ویزا و همچنین هزمانی با اجرا و سخنرانی در مؤسسه بین‌المللی تئاتر ITI Germany در برلین توانست در فستیوال حضور پیدا کند. در سال جاری «هیپولیت» به سفارش دکتر کریستل وایلا، رئیس، مرکز مطالعات هنرهای اجرائی بینافرهنگی برلین و با همت و پشتیبانی مالی و همه‌جانبه دبیر فستیوال دکتر خالد امین و همچنین رئیس مرکز مطالعات هنرهای اجرائی بینافرهنگی مراکش دوباره برای اجرای اختتامیه دعوت شد. گروه هنری گوسان، این‌بار با همراهی مجید آقاقریمی، بازیگر با سابقه تئاتر و صدایشه شناخته‌شده، در نبود جواد نمکی - باز هم به خاطر مشکلات بینافرهنگی - هیپولیت را برای مخاطبان بین‌المللی و مدعوی فستیوال مخاطبان مراکشی به اجرا برد. هیپولیت نام یکی از نمایش‌نامه‌های تأثیرگذار اروید، تراژدی‌ای یونانی است. سرگذشتی که شباهتی انکارناشدنی با سیاوش در شاهنامه فردوسی دارد. هیپولیت گروه هنری گوسان نه تراژدی یونانی است و نه قصه سیاوش را روایت می‌کند، بلکه اجرایی است نو و ترکیبی از پرفورمنس‌آرت، ویدئوآرت، هنر چیدمان، آواز فولکلور ایرانی و...؛ در حقیقت ترکیبی است از انواع هنرها که در قالب ۱۳ اپیزود، ۵۰ دقیقه‌ای ۲۰ ماه با بازیگرانش مشارکتی است که مخاطب را به بازی دعوت می‌کند و به او اجازه می‌دهد قسمتی از این اجرا باشد. گروه هنری گوسان نماینده خودش و همه گروه‌های اجرائی است که با استعداد و هنرشان بدون کمترین حمایت دولتی تلاش می‌کنند هویت هنر مستقل ایران را حفظ کنند، نماینده هنرمندانی که اجرا را برای نزدیکی فرهنگ‌ها و ایجاد گفت‌مان بین هنرمندان دنبال می‌کنند.