

عکس: مهدی حسینی شرق

گفت‌وگو با «لور لا سرنی» و «دوچو بارلوکی» کارگردان‌های نمایش «توفان» از ایتالیا

نمایش چهره شکسپیر در سه ساعت

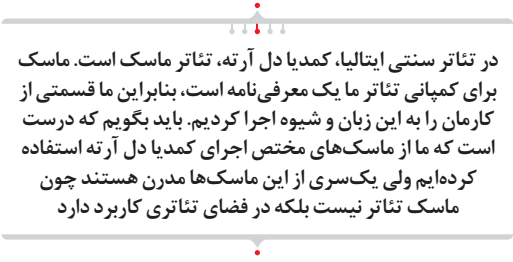
مریم رحایی

سرنی: برای من به عنوان یک زن بسیار مهم بود که در نمایش ما چنین کاری انجام بشود. چون کم‌دی‌دل آرت اولین تئاتر حرفه‌ای در فضای غربی بوده است و نوعی از نمایش بود که زنان در آن شروع به بازی کردند و تا قبل از آن مردان نقش زنان را روی صحنه بازی می‌کردند. بنابراین ما در کارمان دو زن بازیگر که ماسک بر صورت دارند، گذاشتیم.

نقش «کارلو گولدونی» را در کم‌دی‌دل آرت نه چگونه می‌بینید؟

سرنی: تا قبل از گولدونی نمایشنامه‌های این ژانر به صورت نسخه بودند و نمایشنامه مکتوبی که یکجا نوشته شده باشند، نبود. هر کسی روش خود را برای اجرای این نسخه‌ها داشت. او این نسخه‌ها را جمع و به صورت یکجا مکتوب کرد. **بارلوکی:** من معتقدم گولدونی با کدگذاری برای نمایش‌های کم‌دی‌لا آرت نه به نوعی روح خود را در این شیوه گذاشته و به آن مهر پایان زده است. چون در آن قاعده و قانون گذاشته و همه چیز را تعریف کرده است و دیگر نمی‌توان در این شیوه خلاقیت و نوآوری خاصی به خرج داد.

سرنی: در عقیده بارلوکی کمی خشونت وجود دارد و خلاقیت در این ژانر از نمایش تمام نشده است. اما با کمتر شدن نوآوری در آن مواظفم. و باید بگویم کم‌دی‌دل آرت یکی از روش‌های ما برای تئاتر کار کردن است و همه آن نیست.

در تئاتر سنتی ایتالیا، کم‌دی‌لا آرت، تئاتر ماسک است. ماسک برای کمپانی تئاتر ما یک معرفی نامه است، بنابراین ما قسمتی از کارمان را به این زبان و شیوه اجرا کردیم. باید بگویم که درست است که ما از ماسک‌های مختص اجرای کم‌دی‌لا آرت نه استفاده کردیم ولی یک‌سری از این ماسک‌ها مدرن هستند چون ماسک تئاتر نیست بلکه در فضای تئاتری کاربرد دارد

در صحنه اول نمایش شما اتفاق توفان را با حضور «آریل» و یک کشتی چوبی به خوبی تصویر کرده‌اید به شکلی که تماشاگر متوجه جادو و اینکه آریل انسان نیست می‌شود. اما در ادامه دیگر از این کدها به ما داده نمی‌شود... بارلوکی: برای اجرا در ایران نمایش تغییرات زیادی کرده است. رابطه «پروسیرو» و آریل به عنوان یک روح، بسیار متفاوت است و شاید بتوان اتفاقات دیگری را دید که تماشاگر به فضای عجیب نمایش بیشتر نزدیک شود و آن را لمس کند. ما با لباس‌ها و اجزای جدید به تحلیل دیگری از رابطه این دو رسیدیم. ما پروسیرو را یک کارگردان با حرکتی کم تصویر کردیم که بقیه شخصیت‌ها را وادار به یک بازی می‌کند و آریل در اینجا کارگری است که جادو می‌کند و در خدمت پروسیرو است و اگر کاراکترها را به عنوان عروسک در نظر بگیریم او عروسک‌گردان نیز هست. ما تمام برخوردهای بین بازیگران را حذف کردیم و با این کار کمی از حسی که در تماشاگر ایجاد می‌شود، گرفته شده است و یکی از آنها بودن نمایش در فضایی ماوراءالطبیعه و جادویی است.

آ دو نفری که در نمایش شما ماسک دارند. اینها ماسک‌های اورجینال هستند یا مدرن؟

بارلوکی: اینها ماسک‌های خدمتکاران در نمایش کم‌دی‌لا آرت نه هستند که به فضایی که ما در کارمان برای روح‌هایی ساختیم، بسیار نزدیک است. توفان نمایشی است که درباره جابه‌جایی قدرت است. در قدیم شخصیت‌های صاحب

نقد تئاتر «مرد مقابل»

خسته‌ایم از موضوع‌های تکراری

آینده سونبای نوجوانی است که دلباخته شروین – پسر خانواده – است و شروین بی‌هیچ توضیحی تصمیم می‌گیرد ارتباطش با سونیا را قطع کند. هومان بعد از ۲۰ سال برگشته و در دعوای لفظی‌اش با قرامرز – پدر خانواده با بازی امیر کاوه آهنین‌جان – چند دیالوگ کلیشه‌ای و همیشه شنیده‌شده را با هم رد و بدل می‌کنند. بعد از این نزاع هومان می‌رود. مستانه قهر می‌کند. شروین در تنهایی به گیتارش پناه می‌برد و مثل تمام نوجوانان پرخاشگر و استقلال‌جوست. در این میان در میزانشسن پایانی روایت، دوست مستانه – رکسانا با بازی مریم شیرازی – که طبق روال ایگوتنه متن‌ها از آغاز تا پایان همراه مستانه است و نقش دوست صمیمی و فالگیر او را دارد و دانی کل ماجراست با بیانی کلیشه‌ای و شعاری از شروین می‌پرسد اگر سونیا بعد از ۲۰سال بازگردد چه پاسخی به فرزندانت خواهی داد.

واقع‌گرایی در طراحی صحنه به کمک تم اصلی روایت آمده و تیرانداز

تئاتر

روزنه آبی

ناکامی «دزدمونا»ی بخت‌برگشته ستاره جاوید

نامیده‌انه باید گفت دزدمونای «ئاتولی فروسین» کارگردان استرالیایی هیچ چنگی به دل نمی‌زد. نام نمایشنامه «دزدمونا» اثر شکسپیر آن‌قدر اغواکننده و گیرا هست که صفی طولانی از علاقه‌مندان تئاتر تشکیل شود برای تماشای اقتباس کارگردان استرالیایی از ایسن نمایشنامه فاخر، اما در کمال ناامیدی آنچه در پایان برای این موج مشتاق به جا می‌ماند، هاج‌وواج ماندن کسانی است که از خود می‌پرسند این کار بر چه اساسی برای جشنواره تئاتر انتخاب شده است؛ کسانی که انتظار داشتند دست‌کم شاهد کار بهتری باشند که از این اثر فاخر اقتباس شده است. نمایش با بازی تک‌پرسوناژ آن در صحنه‌ای ساده متشکل از دو صندلی آغاز می‌شود. تگاهی کلیشه‌ای به دستمال معروف دزدمونا و بازی کلیشه‌ای‌تری که تک‌پرسوناژ نمایش می‌کوشد با این دستمال به نمایش درآورد، چیزی نیست که توجیه‌گر توی صف ایستادن و هول دادن‌های مکرر تماشاگران و وقت تلف‌کردن‌شان برای رسیدن به سالن

نمایش باشد. با اینکه بازیگر می‌کوشد با بیانی ساده مونولوگ‌های خود را بیان کند و با تکنیک، ترازویی و واگوبه‌های دزدمونای بخت‌برگشته را به رشته سخن درآورد اما ناکام می‌ماند و بازی‌اش کملاً در سطح، خیلی یکنواخت و پیش‌افتاده پیش می‌رود و نتیجه این می‌شود که تحمل نمایش برای کسانی که با زبان انگلیسی آشنایی دارند هم سخت شود و در پایان کار به خود خرده بگیرند که چرا وقتشان را صرف دیدن این نمایش کردند و فریب نام نمایشنامه و بخش بین‌الملل را خوردند. با توجه به بازخوردها و برآیندی که پس از پایان نمایش مشاهده شد به نظر می‌رسد که از گره استرالیایی در بخش بین‌الملل به نمایش درآمده، کاری از یک گره تئاتری درجه سه در استرالیا باشد. گروهی که بعید است حتی در استرالیا هم اقبالی برای جذب مخاطب داشته باشد. مساله مهم این است که کسانی که برای حضور نمایش‌های بخش بین‌الملل تصمیم‌گیری می‌کنند فقط برای اینکه بخش بین‌الملل را متنوع جلوه‌دهند برای پذیرش نمایش خارجی اقدام می‌کنند. تماشاگران تئاتر فجر تماشاگرانی نیستند که برای بار نخست به سالن‌هایی آیند بلکه کسانی هستند که با مقوله تئاتر آشنایی کافی دارند و به خوبی بهتر از هر منتقد یا کارشناسی قادرند کار خوب و بد را از هم تشخیص دهند و از دین کار بد و ضعیف ناامیده‌انه سالن را ترک کنند و عطای تئاتر را به لقای آن ببخشند. ناامیده‌انه باید گفت دزدمونای جشنواره سی‌ویکم تماشاگران عادی تئاتر را هم که سالی یکبار به تئاتر شهر می‌آیند، راضی نکرده، چه پرسد به کسانی که با تئاتر زندگی می‌کنند و دست‌کم می‌دانند تئاتر ایران کجاست، تئاتر استرالیا کجاست.

سرنی: همه این نمانها را تقدیر به سمت جزیره آورده است. برای مثال تاس نمادی از شناس است و چرخش زندگی بر اساس قسمت و بازی نیز هست. پروسیرو با اتفاقی به این جزیره می‌آید و در جزیره خالی از سکنه، وسایلی برای زندگی می‌سازد. برای کتاب‌های روی صحنه ما از فیلمی که «گرین وی» بر اساس نمایشنامه توفان بانام «کتاب‌های پروسیرو»«ساخته‌است،اله‌ام گرفته‌ایم. پروسیرو در این جزیره خودسازی کرده و به دانایی رسیده است. این آخرین نمایشنامه شکسپیر است و به عقیده عده‌ای از شکسپیرشناسان پروسیرو به نوعی خود او در زمان نوشتن این نمایشنامه است. کل نمایش در سه ساعت متوالی اتفاق می‌افتد و این زمانی بوده که تئاترهای شکسپیر اجرا می‌شده است. به نظر می‌رسد او می‌خواسته با موازی کردن زمان اتفاق و زمان اجرای نمایش به نوع جدیدی از نمایشنامه و اجرا دست پیدا کند. اگر دقت کنید پرده‌ای که در پشت صحنه آویزان است جداکننده دنیای واقعی و رويا برای نمایش ما بود.

آ پس در تحلیل نمایشنامه برای طراحی آن بیشتر به فضای ماورایی آن توجه کرده‌اید.
بارلوکی: ببینید این نمایشنامه در دوری‌ای نوشته شده که انگلستان شروع به استعمار کشورها می‌کند و کریستف کلمب کشورهای آمریکای جنوبی را کشف می‌کند و آنها مستعمره اسپانیا می‌شوند. می‌شود گفت که شباهتی بین این متن و واقعیت است. برای مثال «کالیبان» که از او به عنوان یک بچه وحشی و جادوگر نام برده می‌شود، چنین حس بدی ایجاد نمی‌کند. مثل رفتاری که در آن زمان با غریبه‌هایی چون سرخپوست‌ها و افرادی که از کشورهای دیگر آمده بودند، می‌شد و آنها را بی‌فرهنگ می‌دانستند. اما شاید آنها بی‌گناه باشند. سرنی: در بعضی تحلیل‌ها کالیبان قسمت سیاه شخصیت پرسپرو و آریل قسمت پاک و سفید آن است.

بارلوکی: شکسپیر از این دست بازی‌ها در نمایشنامه‌های دیگرش نیز دارد. در روایای شب نیمه تابستان، دو شخصیت هستند که هر کدام آن دیگری را کامل می‌کنند. در واقع درون آن دیگری را نشان می‌دهند. شکسپیر همیشه به تاثیر ماورا و دنیای معنوی و تاثیر آن که باعث اتفاق درونی برای رشد انسان می‌شود؛ توجه داشته است. او می‌گوید کار تئاتر انسان را به فرد دیگری تبدیل می‌کند چون باید روح دیگری از دنیای دیگری را در کار وارد کنی. او در توفان می‌گوید: عناصر سازنده انسان از روایست.

آ چرا از موسیقی امروزی و آشنا برای کاری که فضای جادویی و متفاوتی دارد استفاده کرده‌اید؟

سرنی: کار ما برگرفته از نمایش توفان شکسپیر است و ما قصد روایت جدیدی از آن را داشتیم؛ روایتی که کلاسیک نباشد. بنابراین برای ایجاد حس‌های نو و متفاوت از موسیقی جدید و شناخته شده استفاده کردیم.

بارلوکی: روایت جدید از یک کار به نظر من نگه داشتن حس درونی کار و امروزی کردن ظاهر آن است و این تنها راه زنده نگه داشتن کارهای قدیمی و کلاسیک‌هاست.
کوشیده با استفاده از پروجکشن در صحنه‌اش جانی نو به متن معمولی و سوزّه معمولی تر آن ببخشد تا نوع چشمی و دیداری بیشتری را با تماشاگران‌ش به اشتراک گذارد و عمقی هم به سطح کلیشه‌ای آن بدهد. تماشاگرانی که بعد از ۳۰دقیقه تأخیر شاهد نمایشی معمولی با بازی‌هایی معمولی هستند و ذقایی به دیالوگ‌های شعاری که میان پرسوناژها رد و بدل می‌شود می‌خندند. دیالوگ‌هایی که لازم نیست برای شنیدنش در صف طولانی تئاتر ایستاد و ۳۰ دقیقه مططل شد بلکه می‌توانی با کمی پرسه در شهر و گوش سپردن به مرادمی که کاش دانهای دلشان پیدا بود این دیالوگ‌ها را بارها بارها از صبح تا شام در طول مسیر خود از منزل به محل کار و از محل کار به تئاتر شهر بشنویم و بخندیم و به فکر فرو رویم و رها کنیم. دیالوگ‌ها و موضوع‌هایی که آن‌قدر گفته و شنیده شده که به گفته یکی از تماشاگران که حین خارج شدن از سالن به دوستش می‌گفت «باز هم یک موضوع تکراری»؛ باید گفت ما هم خسته‌ایم از تماشای بازی‌ها و اداهای تکراری و شنیدن دیالوگ‌ها و موضوع‌های تکراری که نام مسوولیت‌آور «تئاتر» و «جشنواره» را یدک می‌کشند.

از چشم کارگردان

درباره نمایش حافظ **جمیله‌ای است عروس جهان ولی هشدار**
کاروانی همی از ری به سوی دسکره شد/ آب پیش آمد و مردم همه بر قنطره شد/ گله دزدان از دور بدیدند چو آن/ هر یکی زیشان گفتی که یکی قسوره شد/ آن چه دزدان را رای آمد بردند شدند/ بد کسی نیز که با دزدان همی یک سره شد/ رهروی بود در آن راه درم یافت بسی/ چون توانگر شد گویی سخشن نادره شد/ هرچه پرسیدند او را همه این بود جواب/ کاروانی زده شد کار گروهی سره شد

شاعری در قرن چهارم هجری این شعر را با بهتر است بگویم این داستان تلخ اما واقعی را سروده است. داستان ساده اما پرمعنای کاروانی را روایت می‌کند که از بد حادثه دچار سبلی می‌شود و دزدان در کمین، کاروان را غارت می‌کنند، غافل از اینکه کسی شاهد این غارت است و او پس از این خیالش از یلبت دزدان راحت می‌شود که سهمشان را برده‌اند.

او به سراغ بازمانده کالای کاروانیان می‌رود و به ناگهان صاحب درم، دینار و سکه‌های زر می‌شود و به قول شاعر گویا لبیبی با اینکه غفلش را از دست داده بود، حرفش خربدار پیدا کرده بود و هرچه از او می‌پرسیدند می‌گفت کاروانی زده شد، کار گروهی سره شد.

هیچ تفاوتی ندارد که این داستان مربوط به کدام دوره تاریخی ایران باشد قرن چهارم، پنجم، ششم و هشتم هجری یا مقارن با دوران پرتالطمی که حافظ در آن می‌زیسته است. در همه این دوران‌ها کاروان و حتی در اجرای ششیراز که مردمانش سعادت همجواری با حضرت بار به توصیف بسیار واقعی زمانه‌اش و به تعبیر من بسیاری از دوران‌های تاریخی ایران زمین ماندگار می‌ماند و مصرعی از شعرش به ضرب‌المثلی مبدل می‌شود که سرنوشت تراژیک گروهی از مردمان سرزمینی بزرگ بلکه جهان را به نمایش می‌گذارد. ربط این ماجرا به اپرای حافظ در این شب‌ها که در تهران اپرای «حافظ» را اجرا می‌کنیم و پیش از این به اجرای ششیراز که مردمانش سعادت همجواری با حضرت حافظ را دارند این است که از زبان بسیاری از تماشاگران شنیدم که می‌گویند ما با دوران سخت زندگی حافظ و بلندظری او در کنار مردمان سیاه‌بخت شیراز یا به تعبیری در دست‌تر ایران زمین آشنا نبوده‌ایم و خوشحالیم، برای همین تماشاگرانی داریم که بیش از شش، هفت بار به تماشای این اپرا نرفته‌اند و شاید در عین شادمانی از اینکه با چهره واقعی حافظ روبه‌رو می‌شوند غبطه می‌خورند که چرا پیش از این حافظ شادخوار و شادزی و بی‌پروا در عیش و نوش و بی‌خبر از رنج و درد دیگران را در ذهن مجسم کرده‌اند. حتما شما هم این داستان مضحک را شنیده یا خوانده‌اید که حافظ به دلیل ترس از دریا به سفر نرفت و در ایران ماند. من واقعاً نمی‌دانم چگونه یک انسان عاقل می‌تواند چنین یابویی را رباور کند و از خودش نپرسیده است که مگر همه سفرها

دریایی بوده است؟ مگر حافظ نمی‌توانسته است از راه زمینی از دیار غمزه‌دارش بگریزد یا راه دیگری برای در امان ماندن از ستم چیره بر روزگار‌ش بیابد؟ من در اپرای حافظ بی‌آنکه از خود چیزی اضافه کنم براساس غزلیات حافظ روزگار درد زده و کاروان در آب فرو رفته و ایران را به نمایش درآوردم و ستم امیر چوپان‌ها و امیر مبارزالدین‌ها بر خاک و مردم ایران و بر حافظ را روایت کرده‌ام. با تمام احترامی که برای همه حافظ‌پژوهان و حافظ‌شناسان قایلم و از نتایج کوشش آنها بهره‌مند شده‌ام اما از زدام از اینکه این بزرگواران چرا تمام هم و غم خود را صرف این کرده‌اند که یکی از ایشان ثابت کنند که او مهرپرست بوده است، دیگری ثابت کند او مسلمان خالص و مخلص بوده است، یکی تمام مدت در پی اثبات این باشد که با اדה بگوید که حافظ عارف بوده یا نبوده و کمتر کسی این شاعر را یک گزارشگر با ایمان، درمند، غصه‌خوار ایران و ایرانی فرض کرده باشد. در اپرای حافظ این فرض از مسلمات است که حافظ در بدترین شرایط ایران را ترک نگفته است اما هرگز به زنجموره کردن و افزون بر درد مردم روی نباورده و به‌رغم سره شدن اوضاع مشت‌ی دنیاپرست را به درستی به نمایش گذاشته است.

او از امید به روشنایی و بشارت دادن به روزگار روشنی غافل نبوده است، برای همین هم محبوب، مطلوب و عزیز جاودان ایرانیان بوده، هست و خواهد بود و اگر لبیبی شاعر به این اکتفا می‌کند که کسانی از راهزنی دیگران به ثروت و مکتد می‌رسند او همچون فرزانه‌ای که بر فراز سرنوشت انسان هاشنسته است و انسان را رصد می‌کند چنین می‌سراید: جمیله‌ای است عروس جهان ولی هشدار/ که این مخدره در عقد کسی نمی‌پاید.

