

در بوته نقد

درباره نمایشی به کارگردانی مریم زرگر

یک تهوع غیرسارتری

محمدحسن خدایی

● آن‌طور که «میسن کاری» در کتاب «آداب روزانه» توضیح می‌دهد، ژان پل سارتر در جنونی خلاقانه روزگار گذراند و «در نوسان میان روزی شش ساعت کار و حضوری پرشور در اجتماع که سرشار بود از شکم‌چرانی، بدمستی، مخدر و تباکو»، به کار نوشتن و رسالت روشنفکری‌اش پرداخت. دلوژ او را «معلم» خود خواند و بر نسل‌های نسل بدون «معلم»، اندوه را بشارت داده و در باب فیلسوف یگانه‌ای مانند او نوشت: «می‌دانیم که تنها یک ارزش برای هنر و حتی حقیقت وجود دارد: «دست‌آول» بودن، نبودن اصیل حرف گفته‌شده و موسیقی شنیده‌شده با آن‌چه که می‌گوید. در آن روزها چه کسی جز سارتر می‌دانست که چگونه چیزهای نسل بگوید؟ چه کسی جز او راه‌های جدید تفکر را به ما آموخت؟» در مخالفت با سارتر اما بودند روشنفکرانی مانند ریمون آرون و جامعه‌شناسانی مانند بوردیو که به نقد رادیکال این فیکور تابناک تفکر پرداختند. برای وضعیت اینجا و اکنون ما ایرانیان، سارتر ناپهنگام و البته برانگیزاننده بود. مداخلات فلسفی‌اش در باب اگزیستانسیالیسم، رمان‌های فلسفی و نمایش‌نامه‌ها، یا حتی سفرنامه‌ای سیاسی چون «جنگ نیشکر در کوبا»، اغلب ترجمه شد و جریان ساخت-سیمای انقلابی سارتر، به کار فضای انقلابی دهه ۵۰ و ۵۰ ما می‌آمد. هر کتاب‌خوانی که می‌خواست معاصر دوران خود باشد، لا‌جرم آثاری از او را خوانده بود. اگزیستانسیالیسم سارتری، با آن اولویت‌بخشی وجود بر ماهیت، مانند دروازه‌ای بود ره تفکر انتقادی و سوزۀ سیاسی- بماند که این روزها به قول ویلیام بارت، پرسشی مانند «اگزیستانسیالیسم چیست؟» دیگر- آن هیجانی را که عنوان مهیج روزنامه‌ها زمانی برمی‌انگخت، از دست داده است و مانند امری باستانی، ضرورت طرح‌کردنش هم گویا بی‌معنا شده. در فضای آرمان‌زدایی‌شده این روزهای سرمایه‌داری متأخر و هجوم هویت‌طلبی بنیادگرایانه، سارتر دیگر توان خلق سوزۀ سیاسی ندارد و اجرای نمایش‌نامه‌هایش هم دیگر اتفاقی انقلابی محسوب نشده و اجرایی است در کنار سایر اجراها.

مریم زرگر در مقام نویسنده، طراح و کارگردان به سراغ خوانشی تئاتری از زمان «تهوع» رفته و این روزها در سالن شماره سه شهرزاد آن را بر صحنه آورده است. جالب آنکه نمایش‌نامه‌های سارتر، ضرورت اقتباس و بازخوانی تئاتری از داستان‌ها و رمان‌هایش را همراه می‌کند یا پرسشی و تردید، تهوع رمانی درخشان و البته سخت‌خوان است. پر از ایده‌های فلسفی در باب هستی، رابطه زبان و اشیا، پدیدارشناسی و معناپختگی، همان ایده انسان مدرن که در مواجهه با جهان و اشیا، گرفتار سرگشتگی و حسی از غنائس است. بعضی منتقدان آن را یک ضدرمان دانسته‌اند که خوانندگان خود را به نوعی دل‌زدگی فلسفی و وجودی می‌کشاند. مانند قلم‌رویی مین‌گذاری‌شده که در مقابل هر نوع اقتباس و بازخوانی تئاتری با سینمایی مقاومت کرده و به فرم رمان یا حتی با اندکی مسامحه، ضدرمان وفادار است. خوانش مریم زرگر در نهایت راه چندان بی به این عمارت باشکوه و البته رنگارنگ نمی‌یابد و می‌شود گفت که ناکام است. اینجا با آنتوان روکانتی رویه‌رو هستیم که چندان امکان تأمل هستی‌شناختی نیافته و لا‌جرم گرفتار تهوع وجودی نمی‌شود. به‌جای آن با بدنی بحرانی‌شده مواجهه هستیم که پی‌آداور قساوت و شقاوت آرتویی است. یک شخصیت پرائری که سکوت را ناممکن کرده و تکتثری است از بازنمایی خشم، هیجان و حرکت. برعکس آن تأمل‌ورزی فلسفی، پدیدارشناسانه و دل‌زده سارتری. شخصیت‌های دیگر نمایش هم چندان امکان آن را نمی‌یابند که نسبت و رابطه‌شان را با روکانتی کشف کرده و تعین بخشند. شخصیت‌هایی مانند «خودآموز» ساکن همیشگی کتابخانه عمومی شهر است و کتاب‌ها را به ترتیب حروف الفبا می‌خواند. مادلن که در کافه از روکانتی پذیرایی می‌کند و یک دختر که گویا نسبتی دورودار با روکانتی دارد. طراحی صحنه چنان است که فضاهای مختلف پرده‌م تنیده شده و مکان‌هایی مانند کتابخانه، کافه و خانه، تفاوت چندان بی یکدیگر ندارند. چند صندلی، کتاب‌هایی که به شکل نامنظم در صحنه دیده شده و اشیایی که قرار است فضاها را بسازند و مستوجب غنای وجودی شود.

در نهایت اجرایی مانند تهوع، چندان امکان آن تجربه‌ورزی را نمی‌یابد که روزگاری آثار اگزیستانسیالیستی در پی آن بودند، جایی که شخصیت‌ها در مواجهه با آزادی و مسئولیت، تصمیم گرفته و عمل می‌کردند و نتیجه‌کنش‌ورزی خود را در نسبت با دیگری به قضاوت می‌نشتند. خوانش مریم زرگر و گروه اجرایی، چندان بالقوگی‌ها را تجربه‌نمید که توان آن را ندارد. که رابطه‌راهی باشد به جهان آنتوان روکانتی. پیشنهاد اما می‌تواند خوانش دوباره و اعلام این حقیقت باشد که رمان سارتر، به فرمی که نوشته شده وفادار است و حتی سینما و امکان‌های بصری آن، همچنان در مقابل عظمت تهوع، به احترام ایستاده است.

ناهید توسلی

و تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ که آن را در تماشاخانه/ زیرمین/ آبانبار «خانه نمایش دا» (اجرای آزمایشگاهی این نمایش، پیش از اجرای اصلی در تئاترشهر) دیدم، دهنم بیش از آنچه به محتوای نمایش‌نامه و به ساخت آن مشغول شود، یعنی به فرم و محتوا، به نویسنده آن که زاده سال ۵۷ است و سال‌ها با هم در «کارگاه قصه و شعر براهنی» گوش به شکل‌گیری تئوری‌های ادبی/ هنری مدرن و پست‌مدرن می‌سپردیم، درگیر شد؛ نویسنده/ کارگردانی که رویانگر دوران تاریخی‌ای است که شاید به دو نسل پیش از او بازمی‌گردد و او هرگز آن زمان و آن زمانه را ندیده است. در شگفت بودم و هستم که چگونه «حافظه تاریخی» و «حافظه جمعی» فرهنگی می‌تواند نسل به نسل و سینه به سینه در نسل‌های پس از خود باقی مانده و گهگاهی هم «زنده» شود!!

نمادهای به کار گرفته‌شده در نمایش سیم و سُرمه، اغلب نمادهای سنتی-فرهنگی سرزمین ماست. نمادهای بسیاری که دوست داشتم به نقد و بررسی همه آنها بپردازم؛ اما دریافتم که در حوصله این نوشته نمی‌گنجد. باشد برای زمان‌هایی دیگر! اینک تنها به چندتایی بسنده می‌کنم.

■ پیش از هر چیز حضور پر رنگ رویانگر مرد در روایت‌گویی در مقابل حضور نسبتاً کم‌رنگ و در انتها کمی پرنرنگ‌تر رویانگر زن، برایم پرسش‌برانگیز بود. انگار به حضور «نویسنده هنوز نمرده» آن که در هستی اثر را پیش از مرگ آن حیات بیندیشد و از این رو است که به من از همان آغاز بی پذیرش بی‌چون‌وچرای این نظریه‌نه صرفاً‌نرینه، اما برآمده از ذهن و اندیشه مرد تئورسیتی‌نه هرقد بر غیرجنسی انگار‌نابه‌بودن‌اش در هنر باورمند باشیم، اما بی‌شک می‌دانیم او هم مانند مارگریت دوراس، نویسنده «زن»ی‌که تجربه عینی بالقوه‌ی زن/مادرانه «زایمان» را دارد و بر این باور است که «... نوشتن یک کتاب، مثل بچه به‌دنیا‌آوردن است؛ چیزی است که از وجود شما زاده می‌شود. در آرزوی بچه‌دارشدن که بعضی اوقات می‌تواند زنی را تا مرز دیوانگی برساند، نیازی مبرم به فراترفتن از زندگی وجود دارد؛ نیاز به داشتن بچه‌ای از خود و از مردی که دوست می‌داریم...». نمی‌تواند بیندیشد که رابطه «مادر و فرزند» را «مرگ نویسنده» پس از هستی کامل اثر باور دارد.

من نیز بر این عقیده‌ام که از نظر روان‌شناسی می‌توان متن را از نویسنده جدا کرد و برای جان‌دادن به متن، حتی نویسنده را راند. آنچه رولن بارت می‌گوید و می‌تواند درست هم باشد، آن است که هرگز نمی‌توان نویسنده را از متن جدا کرد؛ آن‌گونه که رابطه «مادر و فرزند» را، گرچه فرزند پس از جداشدن بند نافش، ظاهراً از مادر جدا می‌شود، اما درست در همین لحظه است که مادر حس مادری را کاملاً احساس می‌کند، یا بهتر است بگویم مادر به صفت یا افتخار مادری دست می‌یابد. بدیهی است که با پاره‌شدن این بند ناف، فرزند با شخصیتی مستقل و جدا از مادر به هستی و بودن خویش ادامه می‌دهد، اما فرزند، اینک با همه استقلال‌بودن بودن خویش را مدیون هستی عشق‌آمیز مادر است که در جانش ریخته و به او شخصیتی مستقل برای زیستن هدیه کرده است. این‌چنین است که «آگاهی»‌های مادر برای همیشه در «هستی» فرزند حضور دارد؛ گرچه نه حضور عینی و فیزیکی! حال برای بهتر‌شناختن فرزند شکی نیست که باید به «آگاهی»‌ها و «ناآگاهی»‌های «مادر» هم سرزد. درعین‌حال نویسنده‌ای نویسنده است که آنچه را که در پنهانی‌ترین لایرنت‌های ذهن‌اش مدفون شده است، بنویسد؛ آنچه را که در عالم رؤیا و خیال آرزوی «بودن» «حضور» آنها را دارد. نویسنده برای نوشتن باید به پستوهای ایمان، عشق، باور و آرزوهای خود سر بزند و آنها را بی‌توجه به جنس و جنسیت، از درون پشته ذهن رها کند و به دست قلم بسیاری؛ بی‌رودریاستی از هر مخاطبی.

با اشاره به این مقدمه کوتاه می‌خواهم در ادامه نوشته‌ام -و با همین نگاه- به نمایش بسیار متفاوت روزبه حسینی، نویسنده و کارگردان قصه‌نمایش «سیم و سُرمه» و پیردازم و با شهادت بسیار به «سیم و سُرمه»

به‌عنوان موجودی مستقل نگاهی بیندازم؛ موجودی مستقل، اما با همه دردها و رنج‌های درون «مادر/ نویسنده»‌اش که در آن ضروری روشن دارد.

روزبه حسینی متن «سیم و سُرمه» را با نام نخستین آن «سُرمه» در ششم آذر ۱۳۹۶ ابراهیم فراهی‌نشدن بود تا بخوانم. از همان آغاز که به خواندن آن مشغول شدم

تئاتر

عکس: فیل معویان نیول

نگاهی به نمایش «سیم و سُرمه» نویسنده و کارگردان، روزبه حسینی

پنهانی‌ترین لایرنت‌های ذهن نویسنده

فضای شعر و موسیقی است؛ آنچه از آغاز تمدن ایران‌زمین و شاید پیش از دوران اشکانیان («کوسان‌ها» یا خیابگران) در سرزمین ما وجود داشته و حتی با ورود «اسلام» نیز موجودیت خود را حفظ کرده و در مراسم شادی و سوگواری حضورش را نشان داده است، مانند موسیقی در تعزیه‌ها. نمایش‌نامه با موسیقی آغاز و با موسیقی اجرا و دنبال می‌شود و با موسیقی پایان می‌یابد. نمی‌دانم آیا این‌گونه و این اندازه بهره‌گیری از موسیقی در نمایش‌های تئاتری سابقه داشته است یا نه؟ درحالی‌که این را هم نمی‌دانم که آیا این‌گونه تک‌گویی‌ها (مونولوگ) و نیز این‌گونه تک‌پرسوناژی‌ها در تئاتر بوده است یا نه؟ می‌گویم تک‌پرسوناژی، به دلیل اینکه حضور راوی زن و شنیدن صدای او در این نمایش بسیار حداقلی بوده است.

■ حضور زن و شنیدن صدای روایتگری او، همان‌گونه که اشاره شد بسیار حداقلی است، اما روایت عاشقانه زن به هنگام ورود روایتی رمانتیک است: عقده‌های زانله را به ایری آویزان می‌کنم». که من آن را دلیلی بر شرایط زمان روایت نویسنده/راوی نمایش که به یک با دو نسل پیش از خود بازمی‌گشته، می‌انگارم. زمانه و دورانی که «زن»، هنوز توانایی ارائه «صداء»یش را نمی‌داشت، زمان و زمانه‌ای که زن می‌بایست انگشت خود را در دهان می‌گذاشت تا صدای واقعی‌اش شنیده نشود، دقیقاً در همان زمان و زمانه‌ای که درهای خانه‌ها با دو کلون زانله و مردانه دق‌الباب می‌شد!! بی‌شک، در کنار مهجوران و واماندگان، «زن»‌ها نیز جای ویژه خود را داشتند. شاید از این‌روست که نویسنده/راوی با یاد و اشاره به دو دل‌داده «خدا یا‌بامر»؛ انگاری پای قبری، قبرستونکی، در حسرت دلی و دلکی، نشسته است روایت را آغاز می‌کند...

■ در این نمایش، موسیقی و شعر غالب است. اشاره به «فیه ما فیه» و «هرچه در آن باشد»!، «دیدم سُرمه چشات رو»، «مستی چشمات خوانده می‌شود»، «غرل نظم و قافیه است»... و در حالی که به مسائل «زیستی» نیز- اما با حسرت- نگاه‌های دارد، تکرار «آقاچون... آقاچون» و در بخشی که سپس از داریره‌زدن در قامت «سیاه سیاه‌بازی» برای «آقاچون» خدایبازر می‌فرستد، خاطرات، همه از «آقاچون» است؛ نوعی بازگشت و حسرت به گذشته. شاید ریشه در - هنوز در عین تظاهر به «مدرن‌شدن اما- و وابستگی به زندگی سنتی دارد؛ سنتی که نویسنده/راوی می‌خواهد آن را به یادمان ببیند. نمایش درعین‌حال، حال‌وهوای «در زمانی» نیز دارد؛ اشاره به: زن باشی... اگر... چند ساعت جلوی آینه... خانم‌ها دمام دارن می‌کُشن» (ایهامی بس زیبا)... یا مثلاً اشاره به فروشگاه الغدیر... پول پارتی... و تکرار چندین و چندباره «من دانشجوی اخراجی» «هستم... و تاکید بسیار بر «نویس... بنویس...»، که به نظر من انگاری «کلید» اصلی این نمایش بوده است که از آغاز آن را می‌شنویم... شاید که در حافظه تاریخ بماند!! و بسیاری نمادهای دیگر...

■ آیا می‌توان این‌گونه نمایش‌ها را «نمایش‌های مفهومی» انگاشت: نمایش‌هایی پست‌مدرن و فرایست‌مدرن که بخشی از آن را بیننده/مخاطب باید خود بنویسد و اجرا کند؟ آیا روزبه حسینی دست ما را برای فهم آن باز گذاشته است، تا با ورودمان به متن نمایش، (دیالوگ‌ها) سهمی در نوشتن و اجرای آن داشته باشیم؟

■ و اینک اجرای «سیم و سُرمه» در تئاترشهر، با نگاه و شکل اجرایی بسیار متفاوت... بی‌نوش: ۱. بخشی از مصاحبه مارگریت دوراس با روزنامه فرانس سوزار، چاپ پاریس، اول فوریه ۱۹۹۰- مندرج در صفحه ۸ کتاب امیلی ال، نوشته مارگریت دوراس ترجمه شیرین بنی‌احمد، نشر چکامه ۱۳۷۰ نقل‌قول‌های روایتگران نمایش، همه نقل به مفهوم است.

روزنه آبی

برداشت یکم از فاصله کانونی

از این گردونه هیچ

رضا آشفته

● فاصله کانونی نوشته آرش سرکوهی و کار امین فیض‌آبادی (طراح، آهنگ‌ساز و کارگردان هنری) و رامین بیات (کارگردان فنی)، یک کنسرت‌نمایش است که این روزها خیلی بیشتر از گذشته نامش را می‌شنویم؛ این اجرا فرایندی بسامدرن در ارائه شکل و شیوه اجرایی است که می‌خواهد ما را در درنوردیدن مدیوم‌ها و تلفیق آنها بیشتر درگیر ساختارهایی ضد ساختار کند و پیامش امری نوین و شاید هم دگرگون‌شونده است چون فاصله کانونی آن معنای مستقل و پویای تئاتر و کنسرت را نیز دربر نخواهد گرفت. اگر قرار باشد تئاتر را بدانیم چیست؟! در یونان باستان و در مواجهه دموکراسی، تئاتر و فلسفه متوجه می‌شویم که این سه رأس پویایی بشر در جهان متحول‌گرا و متکی بر ذات بشری بر آن هستند که انسان خودش فکر کند و فکرش منجر به فلسفه‌شود و در بازنمایی این تفکر بر مبنای عمل و کنشش درونی و بیرونی نمایش را ایجاد کند و در این آفرینشگری از آنجا که فلسفه و نمایش همزاد هم خواهند بود،

فلسفه بر پیچیدگی‌ها اصرار می‌ورزد و در تئاتر شیوه واژگون پیش‌رویمان قرار می‌گیرد و در آن بر ساده‌شدن یا همان بهتر که بگوییم شیوه فهم و درک مفاهیم، اصرار ورزیده می‌شود... شاید از این فهم دیگران بر مبنای همه مخالف‌خوانی‌ها و تفاوت‌نگری‌ها بشود زمینه‌ساز دموکراسی شد و در یونان باستان و عصر طلایی بریلکس چنین شده اما در نمایش فاصله کانونی درک آلبر کاموی الجزایری- فرانسوی از افسانه سیزیف به چالش کشیده می‌شود و همچنین فهم نوین دکارت از انسان... قرار است انسان را در بستر شک واکاوی کند که در واقع خالق و مخلوق و نخود زیستن را در بستر تکرار‌ها و روزمرگی‌ها به چالش بکشد.

اما در این مسیر بسیار بر پیچیدگی‌ها در تئاتر اصرار شده است. اتکا بر تریش سه‌گانه در یک تئاتر صحنه‌ای با آنکه بر سیالیت و ذهنی‌بودن نمایش تاکید می‌کند اما نگاه ما در معطوف به گوش‌کردن می‌کند و از چشم و تماشایی‌بودن همه چیز ما را غافل می‌کند. چنانچه خود موسیقی و ماهیت کنسرت‌بودن اجرا مزید بر علت می‌شود که باز هم صدا و شنیدن برجسته شود. اما هنرهای نمایشی باید که بر دیدن و تماشایی‌بودن رویدادهای متکی باشد و حتی صداها هم در نهایت تبدیل به عنصر دیداری یا تقویت‌کننده عناصر دیدار هر اثر نمایشی شود.

موسیقی- نمایش «فاصله کانونی» محصول مشترک ایران و آلمان است که پس از اجرای تهران- تالار مستقل- در ایرای برلین به صحنه می‌رود. رضا بهبودی

و کلایدا فان هسلت بازیگران این نمایش هستند و شخصیت‌هایی را به نمایش می‌گذارند که به واقعیت وجودی خود شک کرده‌اند و سیزیف‌وار به دنبال حل این مشکل‌دان. این بیهودگی با بظالت یا عدم درک هستی می‌تواند ما را متوجه خودمان کند و این جابه‌جایی جایگاه خالق و مخلوق و شاید از همه مهم‌تر مهاجرت یک ایرانی از بندرانزلی به آلمان و درعین‌حال حفظ باورها و ذهنیت ایرانی‌اش که منجر به آفریدن یکی دیگر شده و این خیال‌پروری‌ها که بانی تداوم حیات در زندگی در این مرد یا زن شده که در خود زن یا مرد دیگری را برای ماندن و انگیزه زیستن آفریده‌اند؛ به‌لحاظ نظری و ایدئیدارزی بسیار درگیرکننده و جالب است و این خود مبنای ارزشمندی نمایش فاصله کانونی است و حتی چفت‌ووشده‌های اجرایی نیز به دشواری بر این میزانشان و تانکدهای اجرایی سوار شده‌اند. اما در این بیداری گوش و خاموشی چشم است که عنصر صدا و گوش‌کردن و شنیدن چیره می‌شود بر فهمی که از دیدن، تماشاش و چشم‌ها می‌آید و تئاتر دقیقاً برعکس این را می‌خواهد و فرق عمده‌اش با داستان هم همین است که موسیقی که دلالتی بر صداها و در نهایت سکوت خواهد داشت. این ساختار است که میزان تأثیر را بر ما می‌کاهد نه اینکه بی‌تأثیر باشد بلکه می‌شود این ایده را به غایت تأثیرها نزدیک‌تر کرد. چنانچه هنگام مونولوگ‌گویی‌های رضا بهبودی و آمدن نور بر اشیا و گریز از کم‌نوری و تاکید بر چیدمان اتاق و محل زندگی این ماهیگیر با قایق‌ران (مسافرکش) و در پایان با تاکید بر تکرار مونولوگ‌ها آن مرد این بار توسط بازیگر آلمانی‌زبان، کلایدا فان هسلت می‌توان بر رؤفای تئاتری‌بودن اثر تاکید ورزید. بنابراین هنر تماشا باید که بر هنر شنیدن مسلط شود و این اشراف‌گویی است که فهم و درک اثر را در ادامه خیال‌پردازی پس از پایان آن ممکن‌تر می‌کند. ما در تئاتر بر پایه دیده و استناد به این مسیر رؤیادپردازی‌شده مسیر را به جهان باورها سمت‌وسو می‌دهیم. شاید بشود در بازنگری در اجرا، هنوز هم بر میزان آفرینش میزانشان‌های مؤثرتر تاکید کرد و از این گردونه هیچ به درکی والا از انسان رسید و شاید...