

پرده‌خانه

خواهران وماداران روایت عشق و حرمان و حسادت

● به‌راستی چگونه می‌توان روایت سرراستی از فاجعه‌ای داشت که این‌گونه هولناک بر ما خیره مانده است؟ چگونه می‌توان مرگ جنبینی هرگز زاده‌نشده را به میانجی فراموشی و روزمرگی، بدل به امری روزمره کرد؟ در انبوه اخبار و اطلاعات، این مواجهه البته که راحت است و قابل فهم، اما نمایشی چون «تو مشغول مردنت بودی» خلاف‌آمد این عادی‌سازی است. رویکردی مقاوم در قبال خاطره کسی که قبل از تولد با سقط جنین، برای همیشه از جمع زندگان تبعیدشده و حال بعد از ۲۵ سال، بازگشته تا انتقام گیرد و مانند بدنی تکثیرشده، فضا را از آن خود کند، دختری که «سُها» نام دارد و خاطره‌اش مانند امری سیری‌نشده، زنده است. مژگان خالقی در مقام طراح و کارگردان، در مخالفت با فراموشی، دست به اجرایی مخاطره‌آمیز زده است؛ اجرایی تجربی و آزمایشگاهی از نمایش‌نامه کامران شهلائی. اجرا نه در سودای رئالیسم این روزها در بازنمایی رنج که از تمسای بحرانی‌کردن آن است. گویی دغدغه‌های کارگردان در اجرایی کانتوری از نمایش‌نامه، در اینجا و اکنون ما، یکی از اخلاقی‌ترین مواجهه‌ها با روایت رنج زنانه است.
صحنه‌آرایی انتزاعی همراه با استفاده از نور موضعی، با مداخلات گاه‌وبی‌گاه کارگردان، فضاسازی رهاسانی را تدارک دیده که تماشاگران را دچار بهت و وجدان معذب می‌کند. انگار به تماشا نشستن این دادخواهی با آشناءدلی از تمام مناسبات مرسوم، هر نوع نظربازی و چشم‌چرانی را به حس‌ی دلهره‌آور تبدیل می‌کند. به تماشا نشستن تن‌هایی که از زندگی تهی شده و از قبول کانتور «از طریق توسل به مهرک، از طریق وانموده، از طریق پوچی و فقدان یک پیام الهی» به ما خیره شده‌اند. شاید از یک منظر مدرنیستی، با عنایت به گفتارهای فمینیستی در باب مالکیت سؤزه‌ها بر بدن خود، سقط جنین را امری موجه و عرفی بدانیم. اما اینجا رنجی مادرانه در جریان است از مرگ و غیاب فرزندی که هرگز زاده نشده. فروپاشی ذهن، پناه‌بردن به قرص‌های آرام‌بخش و تمامی آن سؤزه‌زایی از مادر.

مژگان خالقی با استفاده از موسیقی اقوام دور و نزدیک تمدن ایرانی، با تاکیدگذاری بر منطقه‌ای مشخص، مصائب زنان این‌جغرافیا را م‌کند می‌کند که چگونه در مواجهه با قانون، عرف و اخلاقیات، گرفتار موقعیت‌های عذاب‌آورند. حتی انتخاب آهنگ‌هایی که لالایی کودکانه را در ذهن تداعی می‌کند، به همراه نوای الهیاتی اذان موزن‌زاده، یادآور نوعی عشق‌ مادرانه است که گویا در جهان مدرن، کمیاب شده است.

به لحاظ اجرایی، مژگان خالقی در بی فرمی تجربی است که به سهولت به فهم درنیاید. نوعی نیروی ستیزاننده و نفی‌کنندگی که قرار است بار دیگر شگفتی را بر صحنه احضار کرده و یادآور نیروی‌های انقلابی هنر رادیکال باشد. خود او در این باب در کتاب «از کانتور تا کانتور» اشاره دارد که «تئاتر تجربی ناخواسته وارد نظامی از نشانه‌های قابل تاویل می‌شود و اجرا را از سطح دلالت‌های صریح و روشن به دلالت‌های ضمنی و قابل تفسیر افزایش می‌دهد.» از این منظر، رسالت تئاتر تجربی این روزها همان دست‌شستن از تولیدات حاضر و آماده و عنایت به فرمی پیچیده است. به قول مارکوزه برای مقابله با زبان سلطه، باید دشوار نوشت. اجرا در سیزده صحنه، روایتی است از مواجهه ذهنی و عینی دختر هرگز متولده نشده با مادر، خواهر و نامزد خواهرش. قرار است در بیست‌وپنجمین سالگرد تولد دختر، جشنی برپا شود. یک گروه‌مایی خانوادگی برای زودن تخطرات گذشته. خانه مانند فضایی انتزاعی، در تسخیر خاطره و غیاب سُها است. بازیگران گاه به شیوه فاصله‌گذاری پرشت، مقابل تماشاگران ایستاده و به تعمد، ناشیانه به ایفای نقش می‌پردازند و گاه به‌ت‌زده خیره به چشم‌انداز روبه‌رواند. بدن سُها چون ویروس، تکه‌تکه و منتشر، خانه و آدم‌هایش را به تسخیر خود درآورده. فضا خالی از اشیاست و فقط چند کمد چوبی را می‌توان دید که امکان رازداری و پنهان‌شدن را مهیا می‌کند. کمد‌ها میانجی اتصال زندگان و مردگان هستند.

مژگان خالقی در رویکردی کانتوری، روایتگر زنانی است ک‌بود که از سوخته‌ای که تا فروپاشی ذهنی پیش ریش و مشغول مردن خود و خواندن لالایی هستند. معصومه کریمی در نقش مادر، یادآور شوق و فلاکت است. نوید بانسی، با آن حیرت همیشگی و فرسودگی بدن، میان عشق و نظامیگری در نوسان است و البته به یاد ماندنی. قانزیه و فاطمه بختیار، این خواهران جهان نمایش و جهان واقعی، غیاب و حضور دختران خانواده‌اند. در نهایت، اجرا با تمامی پیچیدگی و فشردگی، تلاشی برای صدور کردن زنان بی‌صدا است. آنان که در حذف‌شدن‌های ساختاری و خانوادگی، رابطه‌شان با واقعیت قطع‌شده و مشغول به مردن هستند.

ایستادن در پارادوکس کارگردان محوری یا دانشجوی بودن

استراگون: اگه از هم جدا شیم، شاید بر امون بهتر باشه.
ولادیمیر: فردا خودمونو دار می‌زنیم؛ مگه اینکه گودو بیاد.
استراگون: و اگه بیاد چی؟
ولادیمیر: خلاص می‌شیم.

حدیثه ایزدی: بیست‌ویکمین دوره جشنواره تئاتر دانشگاهی با تمام هم‌وغم‌هایی که زمان تمرین‌ها، بازینی اول و دوم، لحظات اجرای نمایش و داوری برای تیم‌های دانشجویی داشت، گذشت و حال در بخش تئاتر صحنه‌ای آثاری مانند: «هار»، «آن‌شرلی با موهای خیلی قرمز»، «مقدس» و «فرایند شانس اجرای عمومی در تالار مولوی را پیدا کرده‌اند: به این بهانه، گفت‌وگویی مفصل با حامد اصغرزاده و رفیق نصرتی (منتقدان و مدرسان تئاتر و حسام سلامت (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی) داشته‌ام که در ادامه می‌خوانید.

آ آنچه در تئاتر دانشجویی دیدید، چه بود؟

خصیصه تئاتر دانشجویی چیست؟
حسام سلامت: به نظر من آنچه انجام می‌دهیم عموما مشروط به جایگاهی است که در یک میدان اجتماعی اشغال کرده‌ایم. به تعبیر دیگر، کنش‌ها و اعمال ما آن‌قدرها هم خلق‌الساعه نیستند و ریشه در متن مناسبات پیچیده‌ای دارند. تا جایی که به جشنواره تئاتر دانشگاهی مربوط می‌شود، به نظر نمی‌توان تجرباری را که در متن به آزمون گذاشته می‌شود، از جایگاه دانشجویی جدا کرد. در میدان تئاتر، مرز باریکی میان حرفه‌ای بودن و غیرحرفه‌ای بودن در کار است.

تاثیر جایگاه دانشجوی بودن بر جشنواره تئاتر دانشگاهی چگونه است؟

حسام سلامت: روشن است دانشجوی تئاتر به‌طور حرفه‌ای وارد قلمروی تئاتر نشده است و هنوز درگیر مناسبات تثبیت‌شده جریان‌ها، مکتب‌ها و سنت‌های تئاتری نیست و الزام چندانی به رعایت ملاحظات تجاری کارهایش از جلب مخاطب، گرفتن گیشه و سود مالی ندارد. اما در عین حال، به واسطه سرمایه‌های فرهنگی و فضا منور و به واسطه گاه‌وبی‌گاه کارگردان، فضاسازی رهاسانی را تدارک دیده که تماشاگران را دچار بهت و وجدان معذب می‌کند. انگار به تماشا نشستن تن‌هایی که از زندگی تهی شده و از قبول کانتور «از طریق توسل به مهرک، از طریق وانموده، از طریق پوچی و فقدان یک پیام الهی» به ما خیره شده‌اند. شاید از یک منظر مدرنیستی، با عنایت به گفتارهای فمینیستی در باب مالکیت سؤزه‌ها بر بدن خود، سقط جنین را امری موجه و عرفی بدانیم. اما اینجا رنجی مادرانه در جریان است از مرگ و غیاب فرزندی که هرگز زاده نشده. فروپاشی ذهن، پناه‌بردن به قرص‌های آرام‌بخش و تمامی آن سؤزه‌زایی از مادر.

مژگان خالقی با استفاده از موسیقی اقوام دور و نزدیک تمدن ایرانی، با تاکیدگذاری بر منطقه‌ای مشخص، مصائب زنان این‌جغرافیا را م‌کند می‌کند که چگونه در مواجهه با قانون، عرف و اخلاقیات، گرفتار موقعیت‌های عذاب‌آورند. حتی انتخاب آهنگ‌هایی که لالایی کودکانه را در ذهن تداعی می‌کند، به همراه نوای الهیاتی اذان موزن‌زاده، یادآور نوعی عشق‌ مادرانه است که گویا در جهان مدرن، کمیاب شده است.

به لحاظ اجرایی، مژگان خالقی در بی فرمی تجربی است که به سهولت به فهم درنیاید. نوعی نیروی ستیزاننده و نفی‌کنندگی که قرار است بار دیگر شگفتی را بر صحنه احضار کرده و یادآور نیروی‌های انقلابی هنر رادیکال باشد. خود او در این باب در کتاب «از کانتور تا کانتور» اشاره دارد که «تئاتر تجربی ناخواسته وارد نظامی از نشانه‌های قابل تاویل می‌شود و اجرا را از سطح دلالت‌های صریح و روشن به دلالت‌های ضمنی و قابل تفسیر افزایش می‌دهد.» از این منظر، رسالت تئاتر تجربی این روزها همان دست‌شستن از تولیدات حاضر و آماده و عنایت به فرمی پیچیده است. به قول مارکوزه برای مقابله با زبان سلطه، باید دشوار نوشت. اجرا در سیزده صحنه، روایتی است از مواجهه ذهنی و عینی دختر هرگز متولده نشده با مادر، خواهر و نامزد خواهرش.

قرار است در بیست‌وپنجمین سالگرد تولد دختر، جشنی برپا شود. یک گروه‌مایی خانوادگی برای زودن تخطرات گذشته. خانه مانند فضایی انتزاعی، در تسخیر خاطره و غیاب سُها است. بازیگران گاه به شیوه فاصله‌گذاری پرشت، مقابل تماشاگران ایستاده و به تعمد، ناشیانه به ایفای نقش می‌پردازند و گاه به‌ت‌زده خیره به چشم‌انداز روبه‌رواند. بدن سُها چون ویروس، تکه‌تکه و منتشر، خانه و آدم‌هایش را به تسخیر خود درآورده. فضا خالی از اشیاست و فقط چند کمد چوبی را می‌توان دید که امکان رازداری و پنهان‌شدن را مهیا می‌کند. کمد‌ها میانجی اتصال زندگان و مردگان هستند.

مژگان خالقی در رویکردی کانتوری، روایتگر زنانی است ک‌بود که از سوخته‌ای که تا فروپاشی ذهنی پیش ریش و مشغول مردن خود و خواندن لالایی هستند. معصومه کریمی در نقش مادر، یادآور شوق و فلاکت است. نوید بانسی، با آن حیرت همیشگی و فرسودگی بدن، میان عشق و نظامیگری در نوسان است و البته به یاد ماندنی. قانزیه و فاطمه بختیار، این خواهران جهان نمایش و جهان واقعی، غیاب و حضور دختران خانواده‌اند. در نهایت، اجرا با تمامی پیچیدگی و فشردگی، تلاشی برای صدور کردن زنان بی‌صدا است. آنان که در حذف‌شدن‌های ساختاری و خانوادگی، رابطه‌شان با واقعیت قطع‌شده و مشغول به مردن هستند.

حامد اصغرزاده: ما جشنواره‌هایی داشته‌ایم که به صورت خصوصی برگزار شده و فاقد تمرکز دولتی بوده؛ اما همان‌ها ضعیف‌تر و محافظه‌کارتر از جشنواره‌هایی بود که از طرف نهادهای رسمی برگزار می‌شدند. از طرف دیگر، دانشگاه‌ها این جشنواره را متعلق به خودشان می‌دانند، نه وزارت علوم؛ چون دبیر جشنواره، برگزارکنندگان و عواملش دوست، همکلاسی و هم‌سل‌های خودشان هستند. اجراهای دوستان خود را می‌بینند و در طراحی صحنه، تمرین‌ها و آماده‌کردن اجرا به یکدیگر کمک می‌کنند. این شکل از مشارکت در یک میدان بوردویی و تشکیل اجتماع دانشجویی در عین رقابت با هم، کل میدان را و نه لزوماً تک‌تک اجراها را واجد یک نوع پتانسیل ریسک‌پذیری و بدعت‌گذاری می‌کند و امری است که تحت کنترل دولت در نمی‌آید.

وجود افق‌های روشن در تئاتر‌های دانشجویی
رفیق نصرتی: من به طور کلی حرف حسام را رد نمی‌کنم؛ اما افق‌های آینده‌ای را که تئاتر دانشجویی باید به ما بدهد، در چند کار دیدم. مسئله‌ای که پیش آمده، جهان اشباع‌شده از بدعت‌گذاری است و از لحاظ اجرای هنری و پرسش‌برانگیزی آثاری مثل لانچر، در انتظار گودو، هملت (امیرحسین یزدی) نامفهوم، ایستگاه بعدی، مقدس و فرایند هم تا حدی نقش خود را خوب ایفا کردند.

پیشنهاد فوبیا؛ رخداد جدید تئاتر
رفیق نصرتی: اتفاق جدید در تئاتر فعلی به‌وجودآمدن پیشنهاد فوبیا است؛ به‌صورتی که بعد از دیده‌شدن اثر فردی می‌گویند: این ایده پیشنهاد من بود و هراسی در بین عوامل کار به وجود می‌آید که حتماً ایده مال خودشان باشد و می‌تواند ناشی از حس مالکیت باشد.

هراس ایده متعلق به من (کارگردان- مؤلف)، در نمایش‌های دانشجویی نشئت‌گرفته از چیست؟
حامد اصغرزاده: این فوبیا از پیشنهاد دیگران، با مسئله بغرنج دانشجوی بودن و احساس بالکنگاری، که افراد بین دانشجویانند ن حرفه‌ای‌شدن دارند، پیوند خورده است. این ذهنیت در دانشگاه‌ها هست که قبول‌کردن پیشنهاد دیگران آنها را از مقام مؤلف به‌عنوان یکی از ویژگی‌های تئاتر حرفه‌ای عزل خواهد کرد و وقتی می‌ی‌خواهیم تئاتری را برای تماشا انتخاب کنیم، اغلب براساس جایگاه کارگردان که چه میزان از ویژگی‌ها و تمام مؤلف منحصر‌به‌فرد را دارد، انتخاب می‌کنیم و با تمام تاکیدی که سال‌ها بر اهمیت‌بخشیدن به گروه در ایران شده، هنوز گروهی بااعتبار وجود ندارد که با اسم آن به تماشای اجرای‌شان برویم.

علت پیشروی تئاتر‌های دانشجویی به سمت کارگردان محوری چیست؟
حامد اصغرزاده: همین که بتوانید خود را به جایگاه مؤلف بالا بکشید، یکی از راه‌های واردشدن به عرصه نمایش‌ن تئاتر حرفه‌ای است. انگشت‌نمایشدن می‌تواند مسیر کسب‌وکار را هموارتر و شناخته‌شدن به‌عنوان مؤلف می‌تواند سازوکار تولید آثار بعدی را موفق‌تر کند و منظوم از مسئله بغرنج دانشجوی بودن هم ایستادن در تقاطع همین پارادوکس‌هاست.

آ آاتوریسم گروهی نه کارگردان محوری؛ خصیصه پیشنهادی تئاتر‌های دانشجویی

حامد اصغرزاده: تولید یک اثر در بین دانشگاه‌ها وقتی قرار است به نام کارگردان به‌مثابه مؤلف تمام شود، می‌تواند به‌عنوان شکلی از محافظه‌کاری در جریان دانشجویی فهمیده شود. در دوره نوزدهم، جشنواره تصمیم گرفت رقابت اصلی را میان گروه‌ها تعریف کند و در نهایت چند گروه را به‌عنوان برگزیده جشنواره معرفی کند؛ اما جالب بود که در جدول برنامه‌ها اجراها با نام کارگردان اعلام شده بودند و نه نام گروه‌ها. دانشجوی‌ها می‌دانند که با مؤلف‌محوری، مسیر حضورشان در جهان بیرون کوتاه‌تر می‌شود و زودتر به حرفه‌ای‌بودن دنیای بیرون می‌پیوندند تا فیکور مؤلف‌های مشهور را بگیرند. آنها از خیر کلنجاررفتن اعضای گروه با یکدیگر می‌گذرند و آن را نوعی آماتوریسون قلمداد می‌کنند؛ اما این شکل از آماتوریسیم از قضا می‌تواند وجه تمیزه تئاتر دانشجویی از اجراهای تولید به مصرف تئاتر حرفه‌ای باشد و با دیگری میان اعضا می‌توان بدعت واقعی در تئاتر دانشجویی را دید.

تئاتر

گفت‌وگو با منتقدان جشنواره تئاتر دانشگاهی:

ایستادن در پارادوکس کارگردان محوری یا دانشجوی بودن

پیش‌رفتن به سوی تئاتر کارگردان‌محور و دامن‌زدن به اتفاقات

رفیق نصرتی: ادعای کارگردان‌های جوان مبنی بر مشارکت گروهی موضوعی است که کم‌کم مُد شد که فرد بگوید ما با یکدیگر ایده دادیم و…؛ اما من قبول ندارم. در ابتدا مالکیت تئاتر به نام نویسنده اثر بود؛ اما از نیمه دوم قرن بیستم کلیت اثر متعلق به کارگردان شد که در مواردی گروه‌های رادیکال فمینیستی هم برای درهم‌ریختن این چارچوب تلاش کردند؛ اما تا آن‌جا که ستمی پیش می‌رود که سلطه کارگردان بر اثر و گروه در حال توجیه‌شدن است و قسمت به ماجرا این است که اگر شما امکان برزیدنیک‌شدن را داشته باشید، از بازیگرها دو میلیون تومان می‌گیرید که مخارج تمرین‌ها درمی‌آید و فروش سالن هم در جیب کارگردان می‌رود و این تقسیم‌قدرت نیست، یک جور استثمارکردن گروه است.

سؤزه معنابخش در تئاتر‌های مؤلف‌محور چیست و آیا می‌توان مؤلف را صاحب تمام و کمال یک اثر دانست؟

حسام سلامت: در گفتار مؤلف‌محوری تصور غالب این است که شما با یک متن خودبسنده سروکار دارید و می‌توانید آن را یکسره به خود مؤلف نسبت دهید و خیالتان راحت باشد که هر ایده، معنا، دلالت یا ردیابی که در متن حضور دارد (یا ندارد) منسوب به مؤلف است و در چنین شرایطی مؤلف به یک برند سرشناس بدل می‌شود که مهر و نشان خود را یک بار برای همیشه بر متن و اثر می‌کوبد و به بگانه مفسر رسمی اثر بدل می‌شود؛ اما اگر هر متنی- یک کتاب، فیلم، تئاتر، نقاشی و غیره- در واقع یک بینامتنیت باشد چطور؟ فکر می‌کنم می‌توان نشان داد که هر متن یا اثر تا چه حد محصول درهم‌تنیدگی ایده‌ها، رَظپاها، جریان‌ها و نیروهایی است که از پیرامون متن آمده‌اند و در پیکر خود متن با هم چفت‌ووست شده‌اند و مسئله این نیست که مؤلف وجود دارد یا سیراپا یک ایده زوال‌آماره دارد؛ مسئله این است که بتوان نشان داد خود «مؤلف» نیز در واقع یکی از مؤلفه‌های بینامتنیت متن است و قدرت آفرینش گریانه‌اش پیشاپیش با دیگر مؤلفه‌های برسان‌زده متن به‌نوعی تقسیم شده است و اگر ایده دموکراتیزاسیون متن یا اثر هنری را خود نوعی توزیع قدرت است و با مجرای بینامتنیت حاصل می‌شود بپذیریم، این خودآگاهی مانع درافتادن به توهم مؤلف‌محوری می‌شود.

جایگاه منتقد در متن و اثر چه می‌شود؟

حسام سلامت: گفتار مؤلف در نهایت نمی‌تواند با فیکور منتقد کنار بیاید. اساسا منتقد یک خرمکس معرکه است که از سر می‌خبری و بدقیقی نظام معنایی و اجرایی اثر را زیر و رو می‌کند و دست به تخریب و واسازی می‌زند. البته که حضور بی‌عوت منتقد به هر شرایطی از اقتدار مؤلف می‌کاهد، اما اگر منتقد را بر وفق ایده بینامتنیت بهمیم چطور؟ آن‌وقت دیگر منتقد یک بیگانه یا تهدیدی از بیرون که به موجودیت اثر حمله می‌رَد نخواهد بود، بلکه از راه گفت‌وگو با متن یا اثر در فرایند انکشاف آن سهیم می‌شود. منتقد ایده درونی اثر را بی می‌گیرد و آن را بسط می‌دهد و اثر را با بتاقضی‌های درونی خودش رودرو می‌کند.

رفیق نصرتی: البته حسام، آنهایی که خودشان در میدان تئاتر کنشگر هستند همیشه در دوگانه مؤلف- منتقد؛ مؤلف را در اولویت قرار می‌دهند. **تکرار مضمون زوال در بین آثار جشنواره ۹۷**

حسام سلامت: موضوعی که در جشنواره افسال، برای من برجسته‌شد تکرار مضمون انحطاط و فروپاشیدگی بود. البته همه سنه کارهای جشنواره را ندیدیم، ولی مضمون غالب چند اثری که فرصت تماشایشان دست داد، از همین جنس بود. از خودم می‌پرسم مگر ویژگی‌ها و مختصات زمانه‌ای که از سر می‌گذرانیم چیست که تقریبا هر اثری خود را با ضرورت به‌نمایش‌گذاشتن زوال و فاجعه طرف می‌بیند؟ در نظر، اینجا پای یک ناخودگاه تاریخی در کار است و آثار بی‌آنکه بداندن، ویژگی‌های یک وضعیت تاریخی را بازتاب می‌دهند. البته هریک به شیوه و سبک منحصر‌به‌فرد خودشان.

چه آثاری در حال نمایش ایده زوال بودند؟ و آیا در پرورش ایده‌شان موفق ظاهر شدند؟

حسام سلامت: مثلا در کار «تجزیه» شما با موقعیتی

تئاتر

سروکار دارد که تشخیص شخصیت‌های نمایش به‌واسطه تکثیر آنها حتی دیگر برای خود افراد هم مشخص نیست که چه کسی هستند؛ و «تجزیه» به‌روشنی روایتی از زوال معنا و فروپاشی هویت شخصی است. در نمایش «هار» نیز ماجرا این است که مدل‌ها درواقع به‌مرور دفرمه می‌شوند، تغییر ماهیت می‌دهند و به هیبت‌هایی نمادین درمی‌آیند. اینجا موقعیت انتزاعی است، انگار هیچ نیرویی عمل نمی‌کند و هیچ قدرتی آن را از ریخت نمی‌اندازد و این کارها با وجود داشتن ایده آغازین درخشان، رادیکال یا اجراهای خوبشان، در نهایت از پرسش‌افکنی و بحرانی‌کردن ایده در وضعیت‌ی که دست‌اندرکار نمایش اثر هستند ناتوان ماندند و نتوانستند در پرورش ایده زوال موفق ظاهر شوند.

آ به‌جز «تجزیه» و «هار»، نمایش دیگری بیانگر ایده زوال بود؟

حامد اصغرزاده: من به «ایست...گاه بعدی»، اشاره می‌کنم که در عین نمایش بن‌بست و زوال، به‌خاطر فرم اجرایی‌اش یک‌سویه رهایی‌بخش هم دارد که شما با پدر، مادر، دختر و پسری مواجهید که صادی قادر و مسلط آنها را خطاب قرار می‌دهد و می‌خواهد مناسبات درون آن خانواده را روایت کند. مناسباتی که به‌قتل دختر از طرف اعضای دیگر منجر شده است و در برخورد با قوانین این‌پار صحنه تئاتر از اعضای خانواده می‌خواهد دوباره آن لحظه بحرانی قتل را تا درجه نهایی خودش روایت و بازنمایی کنند. مثلا وقتی صدای مسلط قانون، مادر را صدا می‌زند، مادر ناباورانه به هویت خودش می‌گوید: بله، من را می‌گویند؟ و صدا جواب می‌دهد: مگر اینجا مادر دیگری هم هست؟ هویت از پیش ساخته‌شده این افراد و البته، اتخاذ یک فرم اجرایی درست در قبال این بی‌معنایی می‌تواند سویه رهایی‌بخش هم داشته باشد.

فروپاشی و تکثر معنای ایده‌های نمایش

حامد اصغرزاده: اثری چون «لفزش آنی کلام»، گرچه شکستکس می‌خورد، اما شکست لغزش آنی کلام، یک شکست نقادانه است و شکست برخی نمایش‌ها از نوع دیگری بود، مثل «چشمش به دشت باز» که از قضا اسم شاعرانه‌ای هم دارد. این نمایش‌ها همان استراتژی‌ای که بعضی از شاگردان براهنی در شهر پیش گرفتند، یعنی روی‌آوردن به یک‌سری شعر بی‌معنا را دنبال کرد؛ درواقع آنها کُمهلاتی بی‌معنا می‌نوشتند که در حال تکثیر حدادتی معنا هستند و این نمایش‌ها در نقطه مقابل اجراهایی مثل «لوله» که می‌خواستند فقط یک معنای صریح و مستقیم را به مخاطب‌ها انتقال دهند، قرار می‌گیرند که منتقد‌های حوزه مطالعات فرهنگی و کسانی مثل حسین پاینده سعی می‌کنند از این مفهوم دموکراسی ادبی و وفور معنا دفاع کنند.

آ سهم ایده‌زوال نمایش‌ها از جامعه‌شان
حسام سلامت: اگر بپذیریم ایده‌ها با تاریخ و جامعه‌شان نسبت دارند، می‌توان ادعان کرد آنچه به‌عنوان حاکمیت هژمونیک ایده زوال اشاره کردیم، از همین وضعیتی که در آن هستیم، نیرو می‌گیرد. همان‌طور که گرامشی از مفهوم «بحران ارگاتیک»، نام می‌برد و می‌بینیم نظم کهن با همه هیئتش فرورخته، اما نظم جدیدی هم با نگرفته است که جایگزینش شود. این وضعیت ملحق و عدم ارتباط با میدان اجتماعی و حوزه‌ها را در قلمرو رسته‌های دانشگاهی ایران هم شاهد هستیم. اما از تئاتر نمی‌توان توقع داشت آلترناتیوی برای این وضعیت ارائه کند و همین‌که بتواند به‌صراحتاً بر خود این وضعیت خودش دست بگذارد و بر تاریخ‌زدودگی تئاتر (عدم ارتباط با وضعیت تاریخی و بحران‌ها) و موقعیت‌های انتزاعی زیاد صحه نگدارد، کار کارستانی کرده است.

آ وقتی نمایش‌ها به‌سوی وفور معنا و حالت‌های انتزاعی پیش می‌روند، چه مشکلی پدید می‌آید؟
رفیق نصرتی: متأسفانه ما با وضعیتی مواجه هستیم که نمی‌خواهد شما پرسش کنی و می‌گویند: چیزی نیرس من خوب بربایت اجرا می‌کنم، اما بیرون از جهان انتزاعی چیزی نیست و با سنت و فرم تئاتر به‌صورت دست‌ویاگیری بازی می‌کنند که باعث می‌شود پیوند آثار با خودشان را ببینند و تئاتر به جهانی تبدیل شده که در پنجره ندارد و نمی‌خواهد چیزی فراتر از مدیوم‌هایی که دولت می‌خواهد وضع موجود را نشان دهد، نمایان کند. درحالی‌که باید با پرسشش به دل وضعیت موجود بزند و اثر آن را طوره‌کس هست، نگه دارد. آن‌وقت این اثر بینامتی می‌شود، به اینکه برود بیرون و فقط به تئاترهای ارجاع دهد که این یعنی پیش‌رفتن به سمت تئاتر‌های به‌دور از معنا. مثل زمانی که تئاتر آلترناتیو با سنت تئاتری بازی می‌کند و به طرز جالبی به تو می‌گوید من تئاتر نیستم کالای ناب‌تری بربایت دارم؛ یک محصول جدید. اما فقط پروپاگاندایی ایجاد می‌کند که درنهایت بیشتر به تبلیغات بازرگانی نزدیک است و شما اثری از تئاتر مستقل نمی‌بینی.

آ قائل‌شدن تفاوت میان نمایش‌ها از نظر سبک اجرا

حسام سلامت: لازم است مشخصا میان خود تئاترها فرق گذاشته شود، مثلا تئاتر «قانون‌گذار آگوستو بوال» یا دیگر سبک و سیاق‌های تئاتر تعاملی مثل اجرای «پوبلیکوس بشیمیوفنگ» که بر اساس اقتباس از نمایش‌نامه «اهانت به تماشاگر»، پیت‌ر هاند که در همین جشنواره اجرا شد)، بود. درواقع دغدغه پیروی از بوطیقای نمایش را ندارند، بلکه می‌کوشند از طریق برداشتن مرز میان بازیگران و تماشاگران یک واقعیت بسازند یا به‌واسطه نمایشی‌کردن واقعیت و واقعی‌کردن نمایش، دست به یک‌جور آلترناتیوسازی بزنند؛ آلترناتیوی برای تئاتر و برای واقعیت.

ادامه در صفحه ۱۰

روزنه آبی

«دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان» درباره ۲ روایت موازی

پوری گل‌شناس

● نمایش «دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان» به کارگردانی «فرهاد فرونی» که بازی یک چهره سینمایی و برادرش (فرهاد فرونی) که دستی در موسیقی تئاتر دارد، هم‌اکنون در تماشاخانه پالیز روی صحنه می‌رود. اگر از موسیقی بسیار بدش که اغلب متشکل از موسیقی پاپ است بگذریم، اجرایی بسیار جذاب و خیره‌کننده است با به‌کارگیری تمهیدات اجرایی ویژه. این پرداخت خلافتان به به‌کارگیری جنبه‌های تازهای از اجرا محقق می‌شود، از جمله فضاسازی‌های بدیع، ساختار منحصر‌به‌فرد این اجرا به‌مدد فضاسازی خیره‌کننده نورپردازانه، با طرح‌های انتزاعی گرافیکی و اشکال گوناگون نورپردازی، متشکل از ساخت‌های انتزاعی و رنگ‌پردازی‌های متنوع است که صحنه تئاتر را وری اجرای مبتنی بر بازیگران و میزانشان، بازنمایی ایده‌های انتزاعی ساخته‌وپرداخته فرهاد فرونی کرده است. حرکت بازیگران بسیار جریان‌محور است و فضایی وهم‌آلود را متناسب با موضوع کار به نمایش می‌گذارد. بازیگرها با وجود میزانش‌های دشوار بسیار مسلطند. صحنه‌پردازی و حجم‌های پرداخته‌شده روی صحنه که به‌مدد چرخ‌ها حرکت می‌کنند، همگی فضای سقوط و پرواز را تداعی می‌کنند و همشینی‌شان بازنمای تلاشی یک هوایما نیز هست که تحسین‌برانگیز است. این نمایش برای تماشاچیان یادآور این مهم است که اجرا برای پرداخت فضاهایی که دست‌مایه می‌کند، همواره چه امکان‌آیی پیش‌رو دارد. همه درباره تئاتر- رسانه شنیده‌ایم، باین همه‌کمتر پیش آمده بود به‌نجو انضمامی روی صحنه تئاتر تجربه‌اش کنیم. حدس می‌زنم بسیاری از تماشاچیان از اجرا راضی بوده‌اند، احتمالا آمار فروش اجرا نیز بر این ادعایم صحه می‌گذارد. همچنین آنچه خودم به‌عینه دیدم نیز سالتی ملمو از جمعیت بود و البته باید بگویم چنین نیست که تجرب‌های بدیع و تازه در تئاتر همیشه تماشاچی داشته باشند، اما در این مورد خاص تجربه‌های جدید چشمگیرتر و مخاطب‌پسندانه‌ترند. ماجرای این تئاتر به شکلی رموز با آخرین دقایق نمایش بسیار رموز و مبهم باقی می‌ماند، راوی ماجرای را تعریف می‌کند و ماجرای دیگر نیز هم‌راستا با روایت راوی جلو می‌رود. آنچه که من در اینجا می‌خواهم به آن بپردازم همین ساختار روایی است. پیش از هرچیز شمای کلی این روایت را ترسیم می‌کنم: ماجرا در عین آنکه در وهله نخست بسیار پیچیده به نظر می‌آید، بسیار ساده است، آنچه کار را دشوار می‌کند ربط و بسط دو روایت متمایز از هم است. روایت اول ماجرای دختری است که از بالکن خانه برحسب پیشامدی ناگوار سقوط می‌کند و به کما می‌رود. ماجرای دوم احتمالا – احتمالا را از این رو به کار می‌برم که رویکردی محافظه‌کارانه را در خواش خودم از روایت لحاظ کرده باشم، زیرا ناکفته روشن است راه بر خواش‌های دیگر و متضاد با این باز است- تصورات ذهنی با یک نوع حلول روحی خیالی این خانم در فردی دیگر است یا به عبارت ساده‌تر، خوابی است که او در کما می‌بیند و آن ماجرای مردی است که در روستا کافه‌ای دارد و به قاشچی‌ها چیزهایی می‌فروشد. این مرد که صدها راوی درواقع صدای اوست، از دو چیز می‌ترسد: یکی سقوط از ارتفاع و دیگری گونه‌ای منحصر‌به‌فرد از خرگوش که بسیار ویرانگر است. دومی چندان به کارمان نمی‌آید، اما اولی چرا؛ زیرا حالا می‌بینید که نسبتی در سقوط دختر روایت اول با ترس از ارتفاع در روایت دوم دریافتنی است. این مرد روزی کافه‌اش را می‌بندد و بلیتی به مقصد آلمان می‌خرد (چرا آلمان؟ پاسخ من کمی عجیب است، امیدوارم مقبول بیفتد؛ راستش این نمایش یک بازیگر آلمانی خانم دارد) و خلاصه همان‌طور که حتما تا الان حدس زده‌اید، هوایما سقوط می‌کند. سقوط هوایما و سقوط این مرد دو روایت همپوشان و موازی را پیش می‌کنند. تئاتر در تمام مدت اجرا پیش‌پرو این نسبت غریب و فهم‌نشده است تا اینکه سرآخ به تماشاچی مجال می‌دهد این نسبت را رمزگشایی کند. تا اینجا کار خوب پیش رفته است و من مایلم توانسته باشم را ترسیم کرده باشم. بسیار خب، دو پرسشی که من می‌خواهم این یادداشت را با آن به پایان برسانم این است که اولاً نسبت این دو روایت را چگونه باید توضیح داد و ثانیاً کشف این نسبت‌های روایی – یعنی روایت واقعی اول و روایت خیالی دوم- چه بی‌آیندی دارد؟ در پاسخ به پرسش اول اگر اهل عرفان، خیال‌پردازی‌های غریب، رمل و اسطرلاب، تاسخ و خلاصه چیزهایی ماوراءطبیعی باشد، پاسخ در مشتانت است، ولی من متأسفانه اهلهش نیستم و پرسش دوم برای من ناگشودنی و لاینحل است؛ زیرا نمی‌توانم هیچ ساختار عمیق دراماتیکی با اندیشه‌ای ضمنی را در این کل بازیابم و احساس غریبی در گوشم زمزمه می‌کند که روایت نه از بیانی استوار و خودآیین- طوری که بتواند این تئاتر را برای ما تبیین کند، بلکه برآمده از ایده‌ای بسیار خام‌دستانه است. درواقع مایلم ادعا کنم نمایش‌نامه برای تمهیدات اجرایی نوشته شده، نه برعکس. شاید این تمهیدات خوب از آب درآمده و جالب است، اما آیا بهتر نیست متن نمایشی را کس دیگری بنویسد؟