

در بو ته نقد

یک روایت از هیپولیت

محمدحسن خدایی

● حال می‌توان به میانجی ترجمه رشک‌برانگیز عبدالله کوثری از نمایش‌نامه «هیپولیت» یا همان «ایپولیتوس»، با جهان به نسبت رئالیستی «اورپید» یا همان «اتورپیدوس» به شکل بی‌واسطه‌تری مواجه شد؛ روایتی که یادآور داستان یوسف و زلیخاست. می‌توان با هیپولیت در باب امر تراژیک به تأمل نشست و فرجام عشقی ممنوعه را رصد کرد. اما به‌نظر اجرای فرزاد امینی از هیپولیت چندان در قید این تأملات هستی‌شناختی نمانده و بیشتر امکان پرستنی را فراهم کرده در نسبت ما با جهان اورپید و شیوه اجرایی آن. می‌دانیم که اورپید چندان در دوران حیات خود کامیاب نبوده و بعضی آثارش مانند باکخانت‌ها، تنها از پس نقاب مرگ بوده که به موفقیت‌هایی رسیده. حال به مدد اجرای فرزاد امینی، ما با یک هیپولیت روبه‌رو هستیم که قرار است در نسبت با اینجا و اکنون ما معنا یابد.

کشتی که با ساخت‌شکنی از متن و اقتدارزدایی از آن، با افراط در کمینه‌گرایی و حذف قسمت‌های زیادی از دیالوگ‌ها، به اجرایی گرایش دارد که قرار است بدن‌ها و بیان‌ها، بحرانی شده و نیروهای درونی‌شان، شدت یافته و اغلب با تکرارشدن‌ها، تاکیدی باشند بر فاجعه‌ای که قرار است نازل شود. ترازوی البته منطق خاص خود را دارد و اغلب مصائبش توضیح‌ناپذیر است. همچنان که تخطی هیپولیت، خشم الهه‌ای چون افرودیت را برانگیخته و در نهایت عشقی ممنوعه را در دل فایدر یا همان قدر، روشن می‌کند.

فرزاد امینی چندان به مناسبات اورپیدی

وفادار نبوده و تمنای آن دارد که شخصیت‌ها در

یک نظام زیباشناسی مبتنی بر افراق و شدت‌مندی،

بیش از آنکه در مقابل هم قرار گیرند تا همدیگر

خطاب کنند، فضایی مشترک بسازند که کلام و

ریتموریک مرتب بر آن، نه یک غایت که وسیله‌ای

باشد در خدمت ساختن آن فضای پرباهم و

تفسیرپذیر.

بی‌جهت نیست که حرکت بازیگران، با آن حضور همیشگی و درهم‌تنیدگی، این امکان را فراهم می‌کند که همه بازیگران به شکل مشترک، گفتاری مانند «دروازه‌های مرگ پیش رویش کشوده است» بر زبان رانده و گویا تکثیر هیپولیت شوند. با آنکه طراح لباس بر تمایز و تفاوت اشاره دارد، اما سیالیت حرکات و ریتم شبانک اجرا، همبستگی و شباهت را تداعی کرده و روایت شاعرانه را بر امر تراژیک تفوق بخشیده. پس فرم اجرایی ترکیبی است از شیوه بیومکانیکال میوه‌شود، لرائی شاستوت آرتو و حتی سنت‌های شرقی نمایش مانند کاتاکالی.

روایت‌زدایی از هیپولیت، البته که به کار این

رویکرد مینی‌مالیستی و شاعرانه خواهد آمد.

فرزاد امینی با طریقتی که در مواجهه با جهان

یونان باستان اتخاذ کرده، بر این نکته اشاره دارد

که گویا دیرزمانی است اجرایی کاملا وفادارانه به

نمایش‌نامه‌هایی مانند اورپید، در جهان شبانکای

مدرن ناممکن شده و تنها می‌توان به دقایقی از

نمایش‌نامه چنگ زد و بخت اجرا یافت. پس چه

باک اگر که با روایتی شخصی از هیپولیتی روبه‌رو

شویم که چندان به متعین‌شدن و فهم‌پذیری تن

نداده و بیشتر در سودای بحرانی‌کردن بدن‌ها

و بیان‌هاست. اجرای این روزهای هیپولیت در

تئاتر مستقل تهران، با اندکی مسامحه یادآور

نقاشی‌های روتکو است که برای مواجهه درست

با آن بایستی در آن سکتا گزید و حال‌وهوا عوض

کرد و سلوک عرفانه داشت.

طراحی صحنه با آن پارچه‌ای که فضای

انتزاعی داخل را از هیاهوی خارج جدا کرد،

با آن جاقوها و شمعدان‌های روشن، یادآور

ضیافتی است ملهم از خشونت، مصیبت‌های

عشقی ممنوعه و انتظار برای پادافره نگاهان. این

مرزکشی که جمعیت نیروها را باعث شده و نشان

از تقدیرگرایی است، مانند حصاری عمل می‌کند

که راهی به خروج و رستگاری نداشته و تاکیدی

است بر تقدیر فرورسته شخصیت‌ها که در طول

اجرا، گرد هم آورده شده و مستوجب نوعی از

یکسان‌سازی و تمایز‌زدایی است.

در نهایت می‌توان خوانش فرزاد امینی

و شیوه اجرایی او را آنجا ناموفق دانست که

تلاش برای معاصرکردن جهان اورپیدی را به

آن فرجامی نرسانده که بتوان با شهامت بر آن

شهادت داد و یادآور شد که هیپولیت معاصر ما،

چگونه در مواجهه با تقدیر، عشق و گفتار پدر،

قرار است عاملیت خود را اجرا کند و مقهور

نیروهای تقدیر نشود. این معاصرشدن، البته

می‌تواند با خوانشی تازه و تخطی‌گرایانه همراه

باشد. آن‌هم در کاستن از کنش‌های متورم بدنی

و افزودن بر منطق روایی؛ اینکه در پایان بتوان

با هیپولیتی معاصر همراه شد که ما را خطاب

می‌کند و سودای انقلابی‌بودن و رادیکالیسم

دارد. یک هیپولیت که شاید به عشق تن داده

و سوزه سیاسی شده.

نمایش ریچارد به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا

نعمی این شب‌ها با بازی حامد کمیلی، بهناز نازی،

شقایق فراهانی، کتانه افشاری‌نژاد، یعقوب صباحی،

منوچهر علیپور، کامبیز امینی، فرید قبادی، رضا جهانی،

محسن سالاری، ایمان سلگی، اشکان دلآوری، علی

گلشنی، عیسی حسینی، امیراسلان خالویی، مجتبی

بابایی‌فرد، سیاسی رضایی، محمد نبازی، عطا مقیمی،

افشین حسنلو، آرش علیقلیان، پرهام ابراری، فرهاد

قدیم‌خانی، حسین عارف، اشکان شریعت، صالح

لواسانی و امید شسونی در تالار وحدت روی صحنه

می‌رود. تئاتری که در ۱۲۵ دقیقه اقتباسی از «ریچارد

سوم» شکسپیر را به نمایش می‌گذارد. به همین مناسبت

از بهزاد صدیقی منتقد و کارگردان تئاتر خواستیم تا

روبه‌روی حمیدرضا نعمی بنشیند و درباره این اثر

نمایشی گفت‌وگوکنند.

● در دسته‌بندی نمایش‌نامه‌هایت، یک بخشی از

آنها نمایش‌نامه خودت است، یعنی حاصل فکر و

ذهن و خلافتت نمایش‌نامه‌نویسی خودت است،

یک بخش دیگر از آثارت حاصل اقتباس‌های خودت

است؛ اقتباس کاملا آزادی که معصولا دیده‌ام در

کارهایت؛ اقتباس‌های نعل به نعل خیلی یاد نیست

داشته باشی. در واقع در مبحث اقتباس به‌عنوان

یکی از نمایش‌نامه‌نویسان خیره در این کار هستی و

شناخته شدی. اینکه ما وقتی می‌رویم سراغ ریچارد

سوم از یک نمایش‌نامه کلاسیک مثل شکسپیر، تا

بخواهیم با این کلنجر برویم و راجع به آن فکر کنیم

که با شرایط و ساختار فعلی نظام اجتماعی، فرهنگی،

سیاسی ما چقدر می‌تواند مطابقت داشته باشد و ما

چقدر می‌توانیم این را از آن خودمان کنیم برای

مخاطب اینجا،ی، در این اثر متشخص بوده و نمود

داشته و بارز بوده است. می‌دانم که هنوز تعدادی

نمایش‌نامه‌های اجراننده از نوشته‌های خودت

داری. دوست دارم ببینم مددغه نوشتن و اجرای

نمایش ریچارد سوم از کجا شروع شد؟ چون بادم

هست سال قبل گفته بودی که امسال می‌خواهی

نمایش‌نامه ایک آن انسان را روی صحنه ببری.

خیلی دوست دارم که حتما روزی نمایش ایک آن

انسان اجرا شود.اما کی، چه زمانی، در چه مقطعی، با چه

ایده‌ای، قطعاً فعلا هیچ حرفی برایش ندارم، اما با وجود

اینکه اعتقاد دارم نمایش‌نامه بدی نشده و نمایش‌نامه

خوبی هم شده، نیاز دارم باز دوباره روی آن نمایش‌نامه

کار کنم. چنانچه اقتباسی که الان از ریچارد سوم اثر

شکسپیر انجام شده، محصول یک حرکت هفت‌ساله

است. یعنی هفت سال طول کشید؛ این نمایش از اولین

باری که تماشاش شد تا امروز، چهار بار بازنویسی شده و

هر بار از این بازنویسی‌ها اتفاقی به معنای ۱۰ درصد

کار قبلی، دوباره از اول نوشته شده؛ از یک فضای

ایرانی - خارجی رسیدیم به همین فضای خارجی که

الان داریم. اولین بار ایده این بود؛ یک گروه ایرانی در یک

پلاطونی دارند نمایش ریچارد را تمرین می‌کنند. بعد مدام

که آمد جلوتر، دیدیم آن ایرانی‌ها دارند اثر را تبدیل به

یک ملودرام می‌کنند؛ دارند از آن شکل تراژدی‌گونه‌اش

خارجش می‌کنند، بعضی اوقات به مسائل روز ایران به

شکل یک نقد اجتماعی معمولی که در کارهای خیلی

خوب تئاتر خودمان هم می‌بینیم، خیلی خوب واکنش

نشان می‌دهند. مشخص من می‌توانم بگویم نمونه‌های

عالی‌اش، نمایش‌نامه‌های محمد یعقوبی است. نسبت

به اتفاقات اجتماعی، نگاه بسیار خوب و نقد بسیار تیز و

بُرنده‌ای دارند. دیدم در نهایت نمایش‌نامه دارد تبدیل

می‌شود به چنین چیزی با بخشی از اثر که توسط آن

کاراکترهای ایرانی اتفاق می‌افتد. یعنی اینجا مدام از

نقش‌ها خارج می‌شوند. گاهی اوقات موضوع سانسور

در تئاتر را مطرح می‌کردند که شوری نظارت اجرا

نداده که نمایش‌نامه اجرا شود، با بخش‌هایی از آن اجرا

شود؛ همان چیزهایی که دغدغه‌های همیشگی خود ما

در تئاتر است یا مباحثی مثل بیمه‌های اجتماعی، اوضاع

بد سیاسی، اوضاع بد اجتماعی، اوضاع بد فرهنگی و

یک‌سری روابط خاص که در جامعه به‌عنوان ناهنجاری

خودش را نشان می‌دهد. احساس کردم بعد از دو سال

این حرف نمایش‌نامه ریچارد و شکسپیر با اساسا اقتباس

من از شکسپیر نیست؛ این یک نمایش‌نامه جداست.

● در واقع خط سیر نمایش‌نامه ریچارد را حفظ

کردی و دیگر به شخصیت‌ها پایبند نبودی. این اتفاق

برای نمایش‌نامه‌های کلاسیک به نظر اتفاق خوبی

است. یعنی با نگاه امروزی دست به اقتباس بزیم.

هنگام نوشتن و اقتباس از نمایش‌نامه ریچارد، بخش

اعظم متن را کنار گذاشتم. خودت می‌دانی، یکباره وقتی

۱۰ کاراکتر از نمایش‌نامه را حذف کنی، یعنی اساسا

هیچی، یعنی کار از ابتدا. پس من دوباره ریچارد را از

اول نوشتم. بار دوم، بار سوم و چهارمین بار زمانی بود

که فکر کردم این کار باید الان روی صحنه بیاید. اما جبر

زمان از نظر زمان اجرا و تالار، باعث شد تا همین اقتباسی

که امروز دست ماست، تقریباً شاید بگویم چیزی حول و

حوش یک ساعت از آن را برای اجرا در این تالار کم کنم.

نمایش‌نامه «ریچارد»، نمایش‌نامه‌ای نیست که برای

۱۲۰ تا ۱۳۰ دقیقه نوشته شده باشد.

● این محدودیت زمان اجرا در این تالار، متأسفانه

به ضرر اجرای‌شد.

یک نمایش‌نامه حداقل در شرایط معمولش سه

ساعت کار است و من فکر می‌کنم حتی در آن زمان

سه ساعت هم ما می‌توانستیم نمایش را اجرا کنیم،

اگر فرصت این را در تالار وحدت داشتیم؛ چون در

تالار وحدت به من گفتند باید استیج را ساعت هشت

تجویل دهی و اگر سه‌ساعته نمایشم را اجرا می‌کردم،

در آن صورت باید ساعت پنج اجرای نمایش ریچارد

تأثیر

گفت‌وگوی بهزاد صدیقی با حمیدرضا نعمی به بهانه اجرای «ریچارد» در تالار وحدت

ناگزیر از کشتن

تک‌مس. مهر تابان

که می‌گوییم چرا این طوری شد؟ برای مثال می‌توانم به صحنه کشته‌شدن شخصیت «لیدی آن» اشاره کنم؛ حالا در بحث اجرا و بازی هم به آن خواهیم رسید که اصلا توقع من از مردن و کشته‌شدن «لیدی آن» هم در نوع بازی و هم ارتباطش با ریچارد خیلی بیشتر بود. شاید موافق نباشی، شاید موافق باشی و بخواهی به آن فکر کنی. صحنه خیلی خوبی نبود، یعنی من توقع داشتم که خیلی خوب این شخصیت از بین می‌رفت، با حرکتی که برایش تعریف نشده بود که فکر کنم حتی خیلی بازیگر به نقش رسیده بود؛ نمی‌دانم چرا. در این کار اول راجع به این بگوئید که اگر آن نسخه کامل را می‌دیدیم، این آسیب‌ها و ضعف‌ها شاید در اجرا نمود نمی‌داشت؛ یعنی اینجا باعث شد که اجرا هم آسیب ببیند و قطعاً آن یکی، دو صحنه در خشرانی که به آن اشاره می‌کنی که در این نسخه کنونی نیست؛ آیا نمی‌شد جور دیگری متن خودت را خلاصه می‌کردی یا حتی می‌دادی فردی این‌کاره مثل خودت خلاصه می‌کرد؛ چون می‌دانم برای نویسنده همیشه سخت است بخواهد متنی را که ماه‌ها و شاید سال‌ها برایش زحمت کشیده، به نفع اجرا حذف کند.

با بخشی از صحبت‌های تو کاملاً موافقم که حذف‌شدن چند تا از آن صحنه‌ها، لطمه زده است، اما به معنای این نیست که اجرا الان آن چیزهایی را که به نظر من اتفاق افتاده، نداشته باشد. یکی از آن جنبه‌هایی که خیلی به این اجرا قدرت می‌بخشد، جلا می‌داد و بیشتر معلوم می‌کرد که من در این بستر چه می‌کردم، رابطه بسیار زیبای انسانی ریچارد با مادرش بود. ما مجبور شدیم دوشسر را کامل حذف کنیم. آن‌قدر این رابطه در نمایش‌نامه خوب تعریف شده و در اجرای ما هم خوب شده بود که در جایی مجبور بودیم، برای همین می‌خواهم برای یک‌بار خودستایی کنم. هیچ‌وقت من نگفتم نه نمایش‌نامه‌نویس خوبی هستم و نه کارگردان خوبی؛ می‌گویم فقط یک آدم سخت‌کوشم و همیشه درباره خودم این را گفته‌ام. من شاهکار نمی‌کنم، من کاری را انجام می‌دهم که وقتی هر کسی می‌بیند، می‌گوید خیلی جان‌کنده تا این کار روی صحنه آمده است. من سخت‌کوشی و ز یاد کارکردنم، جای نداشتن نبوغ‌م را گرفته‌ام است. من مثل خیلی‌ها نایغه نیستم، اما چون نایغه نبودم و نیستم؛ چه در نوشتن، چه در کارگردانی و چه در بازیگری، به جایش یک چیزی آمده که آن نبود نبوغ را پر کرده و آن کار زیاد است. تلاش زیاد و زحمت زیاد است. هیچ‌کس در تاریخ تئاتر ما این‌قدر نسبت به نمایش‌نامه‌هایش بی‌رحم نیست که من هستم. هیچ کارگردانی موقع کارگردانی متنش را فراموش نمی‌کند که من می‌کنم. تمام کسانی که خودشان می‌نویسند و بعد کارگردانی می‌کنند، همه مدت اعتقاد دارند که متنشان وحی منزل است، پس تمام مدت به جای اینکه به صحنه چشم بدوزند، فقط دارند به این نگاه می‌کنند که ویروگول‌ها، نقطه‌ها، علامت سوال‌ها، تعجب‌ها، مکث‌ها و سه نقطه‌ها دارد اتفاق می‌افتد.

● یکی از ویژگی‌های اثرت، زبان شخصیت‌ها و دیالوگ آنها بود که نشان می‌داد که سعی کرده بودی دیالوگ‌ها از انسجام خاصی برخوردار باشند و به زبان شعر نزدیک شوند. به‌هرحال شکسپیر شاعر بود و نمایش‌نامه‌هایش را به شعر می‌نوشت. به نظر موقع نوشتن این اثر به این وجه زبان هم زیاد فکر کرده بودی؟

در این نمایش‌نامه حقیقتاً یک اصل برابم خیلی مهم بود. اینکه من رفته‌ام سراغ شکسپیر و شکسپیر شاعر است و شعر یکی از ویژگی‌هایش این است که

حمیدرضا نعمی

آغاز می‌شد اما من می‌دانستم اگر ساعت پنج اجرا بروم، یعنی تماشاگر باید ساعت چهار در فصل مردم‌داده تئاتر بیاید و این‌ عملاً یعنی شکست نمایش‌نامه. پس ما شرایط سختی داشتیم و مجبور شدیم بخش‌های مهم و چه‌بسا جذابی که می‌توانست لایه‌های بسیار در خشان‌تر و نوتری از کاراکتر ریچارد را در ارتباط با یک‌سری کاراکترهای دیگر به نمایش بگذارد، کنار بگذاریم و این نمایش را در ۱۲۰ تا ۱۳۰ دقیقه اجرا کنیم.

● در نمایش ریچارد سوم بحث خیانت و خشونت

خیلی خوب مطرح شده است. از نظر سیاسی و

اجتماعی، این مسائل ابعاد پررنگ‌تری دارد. به

نظرم تصمیم به اجرای این نمایش‌نامه تصمیم

هوشمندانه‌ای است.

ریچارد سوم نمایش‌نامه عجیبی است. مثل هملت،

مثل نمایش‌نامه شاهلیز یا مثل نمایش‌نامه مکبث است.

این چند نمایش‌نامه در بین آثار شکسپیر انکار در هر

لحظه‌ای از جامعه اجرا شوند، ضرورت دارند؛ به‌ویژه

برای جوامعی که در حداقل شرایط بحرانی سیاسی،

اقتصادی، فرهنگی قرار دارند. من احساس می‌کنم

همیشه ما مباحثی مثل شاهلیز را از سر می‌گذرانیم.

اتفاقات و داستان‌ها و آن بحث فکری که در مکبث و در

ریچارد سوم وجود دارد، همیشه در خاورمیانه در حال

جریان و زنده است. به همین دلیل، هر زمان که خواستم

این نمایش را کار کنم، بنا به علتی یا نشد یا اساساً به

من اجازه ندادند که کار کنم و چون اجازه ندادند که

کار کنم، من هم رقوم سراغ آثار دیگری. نمایش‌نامه

«ریچارد سوم» اثری بود که به نظر من بین آثار خود

شکسپیر نمایشی است که اتفاقاً به معنای ۱۰ درصد

یک دلیل این نمایش‌نامه در کشور ما خیلی کمتر اجرا

شده است یا اصلاً فکر کنم در قبل از انقلاب اجرا نشده،

اما جالب است که اجرای «ریچارد سوم» در کشورهای

دنیا و به‌ویژه در انگلستان خیلی اجرا می‌شود. شاید به

این دلیل که یک شخصیت شگرف و عجیب و جذابی

در این نمایش‌نامه وجود دارد که همه را به چالش

دعوت می‌کند؛ بیشتر از تمام کاراکترهای دیگر، من فکر

می‌کنم کاراکترهای دیگر در این نمایش‌نامه این‌قدر

قدرت دراماتیک ندارند که خود ریچارد دارد، درحالی‌که

ما وقتی برمی‌گردیم به نمایش‌نامه‌های مثل هملت،

می‌بینیم از خود هملت کاراکترهایی به مراتب جذاب‌تر

هم در طول نمایش‌نامه وجود دارند.

● با توجه به اینکه این نمایش‌نامه، نمایش‌نامه‌ای

است درباره قدرت، شر و خشونت و نمایش‌نامه

جالب‌برانگیزی برای بسیاری از کارگردانان است،

نخستین چالش شما با این اثر چه بود؟

● چالش «ریچارد سوم» اصلاً انکار برای شر زاده شده

است. این از سوی درام‌نویس دقیقی که با روان‌شناسی

خیلی کار دارد، یعنی شکسپیر یک مقدار برای من جای

سؤال داشت. این چالش اولین چالشی بود که من

دوست داشتم با اثر شکسپیر داشته باشم و چند سال

هم به طول انجامید. مهم نیست، مهم این است که

خودش را نشان می‌دهد. احساس کردم بعد از دو سال