

نقد داستان خرس‌های پاندا

داستان هستی زنانه و مردانه

محمد حمزه‌ای منتقد و مستندساز

«داستان خرس‌های پاندا» مائتی ویسنی‌یک (نمایش‌نامه‌نویس، شاعر و روزنامه‌نگار فرانسوی رومانیایی) مطرح‌ترین نمایش‌نامه اوست که به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه و اجرا شده؛ یک اثر روان‌شناختی و سمبولیک و معناگرا با زبانی روان و ساده و شاعرانه و رؤیابراز که داستان رشد و تکامل شخصیتی انسان را در ۹ شب که هر شب سمبل یک مرحله و به اندازه یک زندگی کامل است نشان می‌دهد. زن، سمبل نیمی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شخصیتی مرد در «ضمیر ناخوشیار» یا «خود درونی راستین» او است که در مقابل نقاب یا نمود بیرونی شخصیت او قرار گرفته و «حجاب و نقاب تن» فرصت ظهور و بروز به آنها نداده است و با ترک جسم از روح در جهان خودآگاه مرد می‌شود. آنیما (Anima) یا «مشی» در اسطوره‌های ایرانی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جنبه‌های زنانه ناخودآگاه مرد است؛ همانند احساسات، خلق‌خوهاي مهم، مکاشفه‌های معنوی، حساسیت‌های غیرمنطقی، قابلیت عشق، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه که معمولاً تحت‌تأثیر شخصیت مادر شکل می‌گیرد. چنانچه مرد به هر دلیلی نتواند با مادر ارتباط عاطفی مناسب برقرار کند؛ مثل: فوت، سردی و بی‌توجهی مادر یا توجه بیش از اندازه مادر و… این عنصر زنانه کارکرد منفی خود را بروز می‌دهد. این احساس ناتوانی می‌تواند مرد را به شرایطی دچار کند که او احساس کند زندگی‌اش یکسره سرد و خالی است. آنیموس (Animus) یا مشابه آن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جنبه‌های مردانه (مشی و مشیانه) خود تعادل ایجاد کند.

شب اول تصمیم و اراده برای رسیدن به این تعادل و رشد و تکامل و حرکت

از ضمیر ناخودآگاه به ضمیر خودآگاه است و توجه‌نکردن به صداها و حرف‌های مزاحمی که از بیرون و خارج شنیده می‌شود و شروع و تولد و جشن این تصمیم است. شب دوم آموزش هنر معجزه‌گر بیان و ابراز احساسات با حرف «آ» است؛ همان هنر و توانمندی‌ای که در هستی مردانه کمتر دیده می‌شود و یکی از مشکلات اساسی هستی زنانه همین عدم ابراز احساسات مثبت یا منفی ازسوی مردان است. (زن: بگو آ، به‌جوری که انگار می‌خوای بهم بگی دوستم داری– بگو آ، مثل اینکه بخوای بگی خوشبختم– بگو آ، به‌جوری که انگار می‌خوای بهم بگی دیگه هیچ‌وقت نمی‌خوای من رو ببینی). شب سوم توجه به جزئیات اتفاقات ساده بودن است. طعم و بو و رنگ و سس یک شام، توجه به بطری شیر، به درختان داخل باغچه که می‌توانند هرکدام ارزش حضور یک انسان را داشته باشند، خوردن یک سیب؛ همان سببی که در آغاز خلقت حوا خورد و به «آگاهی» رسید (زندگانی سببی است، گاز باید زد با پوست، سهراب سپهری). شب چهارم رسیدن به خودآگاهی است؛ تولدی دوباره و ایجاد بستر و فرصت برای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هستی زنانه که همان قدرت تولید و باروری و ابراز احساسات و عواطف و حس‌های خوب است. هدیه پرنده‌ای که «نامرئی نیست، ولی نمی‌شه دیدش، موقع کسوف می‌شه باهاش حرف زد و با حرف و فکر و ضربان قلب تولیدمثل می‌کند». در شب پنجم بعد از رسیدن به خودآگاهی، آنان به کشف و شهودی اشرافی از محیط و زندگی می‌رسند. (مرد: صدای پاها، حرفا، حتی نفسا رو می‌شنوم. حتی رارفتن حشرات روی دیوار، حتی وقتی سکوت می‌کن، سکوت‌شون رو می‌شنوم) و حتی می‌توانند تشخیص دهند کدام مرد و زن برای سکوت خودشان رو مناسب هستند. مرد نسبت به هستی زنانه و مردانه شناخت کامل پیدا کرده است. شب ششم مرد به فضیلت سکوت می‌رسد، سکوت می‌کند تا بهتر و بیشتر بشنود و بفهمد، سکوت می‌کند تا شنیده شود. شب هفتم مرد تمام ظرفیت‌های هستی زنانه را در خود دارد. او مانند زمین و درخت سبب می‌تواند تولید و تکثیر کند و پرنده ناموجود با نفس و حرف و فکر او تولیدمثل می‌کند. شب هشتم وحدت و حل‌شدن و یکی‌شدن هستی زنانه و مردانه است و ازدواج جادویی بین این دو هستی است. شب نهم آغاز همراهی و پرواز این دو هستی با هم است. شیوا اردوینی در سومین تجربه کارگردانی به سراغ نمایش‌نامه‌ای پیچیده، لایه‌دار، سمبولیک، شاعرانه و رؤیابراز با تصویرسازی سخت سوررئال رفته است که با شناخت و درک درست از مؤلف‌ها و بن‌مایه‌های متن، روایتی مناسب ارائه می‌دهد. او با طراحی صحنه مینی‌مال و استفاده از توانالیه‌های

گزارشی از پشت صحنه «نوای اسرارآمیز»

تقابل ۲ مرد در بازی و زندگی

بود. اما جنبه‌های مشترکی بین خودم و این شخصیت نمی‌بینم. این هم یکی دیگر از جذابیت‌های لارسن برای ایفاکردن نقشش است. ما در فرابندی ۴۵روزه، فرصت داشتیم اجرای صحنه‌ای این نمایش را آماده کنیم. به علاوه، پیش‌تر هم با نمایش‌نامه‌خوانی‌اش، با آن رویه‌رو شده بودیم و کم‌وکم‌ت‌های مفصلی درباره‌اش زده بودیم. دوسالی که از نمایش‌نامه‌خوانی گذشته بود، باعث شد وقتی دوباره به متن رجوع کردیم، متوجه شویم که برخی از تحلیل‌های آن زمانمان باید تغییر کند. بنابراین در رجعت به نمایش‌نامه، نکات دیگری را پیدا کردیم و ریزه‌کاری‌های متعددی را در نظر گرفتیم که این اتفاق به مرور زمان باعث پخته‌ترشدن‌مان شد. این بازیگر در پایان این گفت‌وگو می‌گوید: نوای اسرارآمیز یک نمایش‌نامه فلسفی است و مخاطب را به تفکر دعوت می‌کند. ایده‌آل خود من این است که برای چنین نمایش‌نامه‌ای در مواجهه با تماشاگر، از نظر کمیت، اتفاق خوبی بیفتد. دوست ندارم این مسئله را بگویم اما احساس می‌کنم تماشاگر تاتار ما دارد به سمت تبدیلی میل می‌کند و گویی نمایش‌های سهل‌الوصول‌تر و مفرح‌تر را می‌پسندد. البته امیدوارم این‌گونه نشود و شاهد استقبال از نمایش‌های فلسفی و استخوان‌دار باشیم. به نظر تماشاگر تاتار با دیدن کارهای جدی و تأمل‌برانگیز است که رشد می‌کند.

کمی آن طرف‌تر از قاپور، هومن کیایی است که خود را برای اجرا آماده می‌کند. کیایی درباره تمرین‌ها و چگونگی آماده‌شدنش برای این نمایش می‌گوید: در دوره تمرین مشترک بین دو بازیگر، هرکدام شروع به شکل‌دادن به یک بدیهستان می‌کند. شاید این اتفاق ناخودآگاه بیفتد، چون هرکسی پشت نقاب نقش خودش قرار می‌گیرد. بخش دیگر به خود بازیگر برمی‌گردد که ممکن است برای لحظه لحظه کار، پیشنهاد داشته باشد و همچنین شنونده و پذیرنده پیشنهادات کارگردان هم هست. این مسائل، یک سری هماهنگی‌ها را می‌طلبد که در جریان تمرین اتفاق می‌افتند. به نظر شرط لازم برای شکل‌گیری و داشتن این دو ویژگی، تعامل دوطرفه بازیگر با تأیید کارگردان است. ممکن است نگاه دو بازیگر به مقوله بازی، متفاوت از یکدیگر باشد. کمالینکه درباره من و وحید قاپور هم همین‌طور است؛ وحید قائل به این است که بازیگری یک علم است و من، بیشتر به صورت ترکیبی از علم و غریزه به آن نگاه می‌کنم. یک موضوع هم که باید از آن اجتناب کرد، مسائل حاشیه‌ای و بیرون از فضای تمرین است که مربوط به این معضل می‌شود که ما، چندان قائل به حرکت جمعی نیستیم. این خصوصیت بازیگر است که به‌طور بالفطره، دیده‌شدن برایش مهم است. در مملکت ما هم که این مسئله خیلی مهم است و ممکن است گاهی اولویت‌دادن به این‌گونه اتفاقات، به کار آسیب بزند. همین رویکرد موجب می‌شود بازیگران از یکدیگر رنجیده شوند اما این اتفاق درباره ما

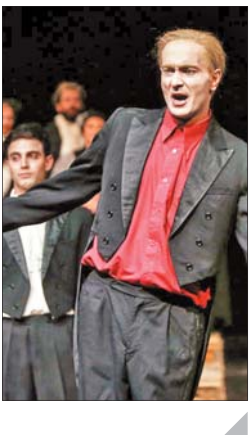
رنگ آبی و نورپردازی موضعی و نورهای نقطه‌ای ستاره‌گونه بر بستر آبی پنجره‌ها و استفاده از سه لته منحنی به‌جای میلمان داخلی که بازیگران با چیدمان‌های مختلف موقعیت‌های جدیدی به وجود می‌آورند و یکی از منحنی‌ها که شبیه ماه است فضای سوررئال و رؤیگونه‌ای را خلق می‌کند و با انتخاب درست بازیگر مرد با استایل و صدای بم مردانه و بازیگر زن با صدای پرانرژی و لطیف به ضمیر ناخودآگاه هستی مردانه و زنانه عینیتی ملموس می‌بخشد و با دیالوگ‌های پینگ‌پنگی بین آنها ریتم خوبی به کار داده است. در شروع نمایش بازیگر زن و مرد هرکدام زیر دو پارچه بزرگ سفید روی دو منحنی که شبیه ماه است خوابیده‌اند. نور موضعی روی بازیگر زن آرام‌آرام روشن می‌شود و او بسان پروانه‌ای که از پیله بیرون آمده، با فرم‌های موزون سماع‌گونه در صحنه نمایان می‌شود و با سماع به‌سوی پیله مرد می‌رود و او را بیدار می‌کند. درازکشیدن و تاب‌خوردن زن بر دست‌های ماه (تخت‌خواب) خوابیدن مرد روی کت و شلوارش و گذاشتن دستکش‌های زن روی صورتش، صحنه ازدواج آنها که در کل صحنه تنها دو چهره دیده می‌شود و صحنه لطیف و شاعرانه بازی حباب‌ها ازسوی زن و مرد که در آخر حباب‌ها از آسمان صحنه بر سر تماشاگران می‌بارند و آنها با حس‌وحال بازیگران و نمایش شریک و همراه می‌شوند. شاید اگر این صحنه زیبا با صحنه خالی صدای درزدن همسایه‌ها عوض و به‌عنوان صحنه پایانی نمایش انتخاب می‌شد، نمایش پایان‌بندی بهتری پیدا می‌کرد. در شب پنجم با اطلاعات تکراری در مورد همسایه‌ها نمایش کمی از ریتم می‌افتد و می‌توانست با حذف آوازرو سمت چپ صحنه که طراحی کلاسیک و قرینه‌ای ایجاد کرده است، فضایی سوررئال‌تر و مینی‌مال‌تری به صحنه بدهد.

بازی صمیمی و روان و پرحس رضا مولانی و سهیلا گلستانی با هم خوب میج و سینک شده است. رضا مولانی با اکت‌های درست و ایجاد فرازوفرودهای لحنی و بیانی مراحل رشد و تکامل شخصیت را به‌خوبی نشان می‌دهد و از لحنی با تردید در ابتدا به لحنی مطمئن و ثبات‌دار پایان نمایش می‌رسد. سهیلا گلستانی با بازی‌ای پرانرژی و بانشاط در بیان و حرکات منحنی، هستی زنانه و زن آثیری نمایش را عینیتی ملموس می‌بخشد. انتخاب قطعات موسیقی کار ازسوی مهیار طهماسبی با موتیف ساکسیفون در لحظه‌های متفاوت، همراهی بسیار خوبی با اتمسفر فضای درام دارد و به درک و فهم حسی صحنه‌ها کمک می‌کند. نمایش «داستان خرس‌های پاندا» یک اثر شریف و شاعرانه و عاشقانه و روان‌شناختی از یک گروه حرفه‌ای است که حال تماشاگر را خوب می‌کند.

«مفیستو» نمایشی مهندسی‌شده

علیرضا شیوا

«مفیستو» اثری جسورانه و پیچیده است که تماشاگر را با جادوی بازی و موسیقی از ابتدا به چالش می‌کشد. پیچیدگی‌های درون مکان و زمان نسازد. نورپردازی و در طول بیش از سه ساعت اجرا، نمایش به‌هیچ‌وجه از ریتم نمی‌افتد. با وجود بیرنگ‌های موجود در متن، تماشاگر در جریان اصلی داستان قرار گرفته و به‌راحتی همسو با تفکر و نظر کارگردان می‌شود. مسعود دلخواه با انتخابی هوشمندانه توانسته تماشاگر سالن را از قید دکور و آکسسوار صحنه دور کند تا نگاه و حواس بیننده فقط معطوف به اجرای این هارمونی زیبا باشد و خود را در قید مکان و زمان نسازد. نورپردازی خوب صحنه به‌همراه اجرای زنده موسیقی توانسته میزان همسویی مخاطب و نمایش را بیش‌ازپیش حفظ کند و ارتقا دهد. روان‌بودن اجرا و هنرنمایی هنرمندان؛ چه در نقش‌های اصلی و چه در نقش‌های مکمل و حتی گروه هم‌سرایان که بسیار هماهنگ و یکنواخت هستند، توانسته در برقراری ارتباط با مخاطب و ایجاد کنش و واکنش با تماشاگر بیننده را مجذوب صحنه کند. جسارت در نمایش و بیوسنگی منظم در اجرا و توانایی هماهنگ صحنه‌ها توانسته گسستگی موجود و فضا‌های متعدد در متن را به‌خوبی از بین ببرد و یکدستی و یکپارچگی منظمی ایجاد کند. بازی بازیگران، ذهن را از جای خود بلند کرده و در میان حس صحنه می‌آورد تا با شخصیت و سرانجام هنرپیشگان، همراه کند. «مفیستو» اثری مهندسی‌شده است که خود را در ذهن مخاطب حک می‌کند.

جارچی

واکنش علی نصیریان به بازار سیاه بلیت‌های «اعتراف»

گروه هنر: علی نصیریان با ابراز ناخرسندی از ایجاد بازار سیاه برای بلیت‌های نمایش «اعتراف» گفت: «شاید بهتر باشد برنامه‌ریزی شود تا اگر قرار است کسی بلیت خود را گران‌تر بفروشد، به‌جای بازار سیاه به همت عالی گذاشته شود تا قیمت اضافی آن صرف امور خیریه شود». بازیگر نمایش «اعتراف» که این‌شب به تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود، در گفت‌وگویی با ایسنا با اشاره به استقبال زیاد مخاطبان بیان کرد: «من هم شاهد این میزان استقبال هستم و آنچه را که درباره فروش بلیت‌ها مطرح شده است، شنیده‌ام اما خیلی دوست ندارم چنین بازار سیاهی ایجاد شود. اگر قرار است بلیت گران فروخته شود، شاید عالی مبالغی برای مراکز خیریه یا مثلا کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص صرف شود».

نقد

دوشنبه • ۹ مرداد ۱۳۹۶ • سال چهاردهم • شماره ۲۹۲۴ • ۹

شرق روزنامه

روزنه‌آبی

درنقد «مطرب»، به کارگردانی «بهزاد فراهانی» طنز و طعن بی‌درمان

ستاره جاوید

مطربی که بهزاد فراهانی به شیوه روحوضی آیدیت‌شده و نو به مخاطب تعارف کرده است، روایتی آشنا از لایه‌های هزارتوی جامعه ایرانی و طنز تلخی از نداشته‌ها و انتقادهای اجتماعی– سیاسی مردمی است که به دلیل غربتی که به بلندی تاریخ است، همواره از گفتن دردها و یافتن درمانی برای دردهایش، بازمانده است. مطرب فراهانی، همانند سالن نمایشی که در اختیارش گذاشته‌اند – پردیس تئاتر تهران، انتهای خواران – قهرمانی تک‌افتاده و تنهاست. مطرب، قصه زندگی زن شو مرده‌ای است که با یک حلقه دف در مجالس و بزم‌های زنانه، می‌نوازد و مطربی می‌کند و گذران زندگی سختش را با تنها فرزندش که او هم پیشه مادر را به ارث برده و همه داروندارش مطربی است، به چشم می‌بیند.

زندگی روال عادی و سخت خود را دارد. مادر و پسر مطربی می‌کنند و با سیلی رخسار را سرخ نگاه می‌دارند. دردرس زمانی شروع می‌شود که شورای روستا تراکتور بدون خیشی را به این زن بی‌نوا، امانت می‌سپارد تا از طریق آن، کشاورزی کند و نان حلال درپیاورد و مطربی بزم زنان ده را کنار بگذارد. زن بی‌نوا درمی‌یابد تراکتور بی‌خیش مثل ماشین بدون بنزین است و به هیچ‌کاری نمی‌آید. او تصمیم می‌گیرد از جوانمردان ده وام بگیرد و خیشی بخرد… داستان شروع می‌شود و ویروس شهوت و بدگمانی و حسد و کین‌خواهی و پیشنهادات باشرمانه و بی‌شرمانه به سوی زن مطرب بی‌نوا بی‌شوهر که اتفاقاً مسمیما و جوان هم هست، سرازیر می‌شود.

شیوه اجرای بهزاد فراهانی برای روایت قصه پرغصه سیاست و اجتماع تبادار ایران که برای همه‌مان آشناست، شیوه متفاوتی است. به عبارت دیگر، روایت‌های این روزهای هنر، همگی فصل مشترکی دارند و آن، روایت و برشی از زندگی کسانی است که برایمان غریبه نیستند و گویی زندگی خودمان را تماشا می‌کنیم، اما آنچه خلق هنری یک کارگردان را از دیگری متمایز می‌کند، شیوه اجرا و خوانش تئاترال اوست؛ مؤلفه و عنصری که بهزاد فراهانی به دلیل تجربه غنی و دانش حرفه‌ای تجربی خود، کاملاً بر آن مسلح و مسلط است و خیلی نیک آن را به خدمت گرفته.

لباس‌ها و مبانی فضای تاریخی نمایش، بر غنای لباس ایلیاتی و فولک خطه شمال تکیه دارد. دیگر ها محلی و وام‌گرفته از قبایل و ایل‌ها و قومیت‌های مختلف ایرانی است. حضور بازیگران توانمند و مسلط بر بیان و بدن، نقاط قوت اجرای فراهانی را غنی‌تر کرده است و اما طراحی صحنه است که در عین سادگی، همه‌چیز را دربر دارد. شیوه اجرا، روحوضی مدرن‌شده و آپریدیدشده و منطقی با فضای نمایش است. تأیر بسیار بزرگی که نماد تأیر تراکتور است، گلوگاه و صحنه اصلی تمام اتفاقات است. تأیر، چند بار فلسفی را به دوش می‌کشد. به سنت نمایش‌های روحوضی، نته‌تها محل تلاقی تمام حوادث نمایش است، بلکه نمادی از کائنات، هستی و چرخه زندگی است که برای این زن بی‌نوا سخت می‌چرخد.

تمام تأثیرگذاری صحنه، وام‌دار همین سادگی و بی‌چیزی آن است. یک چرخ نامدین، بار فلسفی تمام اتفاقات را بر دوش می‌کشد و پیکره بازی تکتک بازیگران را بر بدنه مدور خویش، تحمل می‌کند. همین نگاه خلاقانه را در کاربرد دف و سایر اجزای ساده صحنه هم می‌بینیم. دف در «مطرب»، فراتر از یک دف ظاهر می‌شود و صدای نای زن است در زمان‌های مخوف بی‌پناهی. شالوده نمایش بر روایت زندگی چند خانواده تکیه دارد که این تراکتور سبب اتصال ظاهر آدم‌ها به هم می‌شود و فرصتی فراهم می‌شود تا داستان زندگی ضدقهرمانان نمایش را در کنار قهرمان اصلی بشنویم و ببینیم و به تاریخ و اتفاقات دهه‌های اخیر سفر کنیم.

متن انتقادی طنازانه از مفاسد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روز و موسیقی سنتی لایو، از دیگر نقاط قوت نمایش است. فراهانی عنصر خافلکتری و خلاقیت را جاشننی متن کرده و با شیوه اجرای روحوضی کهن، اما مدرشن، جام عسلی از وضعیت اجتماعی و سیاسی امروز ایران را به مخاطب تعارف کرده که آغشته به فلفل تند قرمز است و بدجوری دهان مخاطب را می‌سوزاند. طنز و طعن «مطرب» فراهانی، روایت دردی درمانی است که همه‌مان ماهیتش را می‌شناسیم، اما درمانش را خیر!

