

در بوته نقد

به بهانه اجرای نمایش «زمنستان، داخلی، خانه عروسک» در مجموعه ایرانشهر

میان عشق، مکنت و مسکنت

محمدحسن خدایی منتقد

● نگاه طبیسی‌نژاد بعد از نمایش «مدار بسته» که مفهوم هویت را به میانجی تصاویر و جایگاه نمادین هنرپیشه‌های معروف، برای اجراگران مسئله‌مند می‌کشد، این بار تلاش دارد اراده معطوف به موفقیت پنج شهروند را که در یک «شوی زنده» تلویزیونی شرکت کرده‌اند، به اشتراک بگذارد. گروه اجرایی در یک انتخاب سهل و ممتنع جهان «ایسن» و نمایش‌نامه «خانه عروسک» را برگزیده است. اینکه فیکور مهمی چون «ایسن» واجد دلالت‌ها و مازادهایی است برای رؤیت‌پذیرکردن خلق‌وخوی مردمان طبقه متوسط شهری ایران امروز، امری است مشهود. اما همچنان باید ضرورت فرمال و محتوایی پگاه طبیسی‌نژاد را در این شکل از بازنمایی به مذاقه نشست. «فرانکو مورتی» در کتاب «بورژوا در میانه تاریخ و ادبیات» و در فصل «ایسنس و روح سرمایه‌داری» شرح می‌دهد که «ایسن» را می‌توان نویسنده بلامنابع بورژوازی در قرن نوزدهم دانست که به تضادهای درونی بورژوازی می‌پردازد. یک جهان خاکستری که مرزهای اخلاق در آن کمابیش ناواضح است و مؤلفه‌هایی مانند کم‌حرفی، پیمان‌شکنی، تهمت‌زنی، بی‌مالتی و حرف‌های نیم‌راست و نیم‌دروغ، کلیت آن را می‌سازد. نمایش‌نامه‌هایی که فرم و محتوای آن، هنگامی به هماهنگی می‌رسد که این جمله را در نظر داشته باشد «اگر سرمایه‌داری همیشه نمی‌تواند اخلاقا خوب باشد، باید دست‌کم همیشه اخلاقا قابل فهم باشد». نوعی از اخلاق که فتح بازارهای جدید و سرکوب نیروی کار را برای اثبات ثروت توجیه کند.

پگاه طبیسی‌نژاد در مقام ایده‌پرداز و کارگردان پتانسیل‌های «خانه عروسک» را برای تعین‌بخشی به اینجا و اکنون ما برگزیده است. با فرمی که «تن بازیگر» را از صحنه مالوف سالن سمن‌دیان به اطراف و انکاف تبعید کرده و تنها ازطریق تصاویر است که بار دیگر آنان را فراخوانده است. آیا این مجازی‌شدن حضور بازیگران، استعاره‌ای است از نفوق دنیای مجازی بیر واقعیت روزمره زندگی؟ پاسخ البته که تا حدودی واضح است. بنابراین اجرا در این باب حرف تازه‌ای ندارد و اشارتی است به سوز‌های مدرن شهری که میل وافری دارند برای بازنمایی هویت خویش به میانجی گجت‌ها، صفحات تلفن همراه و تلویزیون‌های هوشمند. از این بدیهیات که بگذریم، اجرا در باب هستی‌شناسی مکان پرشش‌ها و امکان‌هایی را به افتراق می‌گذارد. فی‌المثل مکان از نو مفصل‌بندی شده و صحنه به مثابه میدان تجربه کردن امر مشترک میان تماشاگر و بازیگر، به پنج مکان مجزا تجزیه و تقسیم و به نوعی فاصله‌مند می‌شود. پنج بازیگر در پنج مکان مختلف از طریق امکانات صوتی و بصری، روایتی امروزی و دراماتورژی‌شده از «خانه عروسک» به اجرا درمی‌آورند. اجراگران هر شب به ابفای نقش خوش مشغول می‌شوند اما حضور فیزیکی بر صحنه ندارند و تنها از طریق دوربین‌های پرتابل امکان اجرایی می‌یابند. پیوستار صحنه تئاتر به محاق فته و مکانیسم مونتاژ، اتصال مکان‌ها و بدن‌ها را ممکن می‌کند. اینجاست که بدن بازیگر از صحنه غایب می‌شود تا از طریق تصویر، ایبار همنما و همکار، رنگ‌بریده و مجازی‌شده احضار شود. هر بازیگر امکان آن را می‌یابد که با انتخاب زاویه دوربین و به‌کاربستن تفاوت و تکرار، هویت خویش را به میانجی شخصیت‌های خانه عروسک برای تماشاگران بازنمایی کند؛ بنابراین اجرای هر شب، می‌تواند تفاوت‌هایی با دیگر شب‌ها داشته باشد، همچنان‌که انواع تکرارهای قابل حدس هم هست.

پگاه طبیسی‌نژاد به ایسنس وفادار است؛ بنابراین شخصیت دوران‌سازی چون «نورا» امکان آن را می‌یابد که در انتها دروغ‌ها را پس بزنند و یکی از بزرگ‌ترین صفحات فرهنگ بورژوازی را رقم بزنند. اما گذار مربوط به کارگردان که به‌مثابه یک نظریه‌پرداز به میدان آمده و در باب کنش‌ورزی‌های نورا، مداخلاتی نظروژانه بیان می‌کند. چندان نباید مقهور این گفتار شد؛ چراکه به‌نظر می‌آید گروه اجرایی با نوعی شیطنت و شوخ‌طبعی تلاش دارد شبیه برنامه‌های تلویزیونی عمل کرده و با تولید و به‌کارگرفتن شبه‌گفتارهای به اصطلاح عمیق، برنامه اجرایی با نوعی تئوریک بخشد. اما فیکور نورا احتیاجی به این تفسیرها ندارد و همچون سوزۀ رادیکال زنانه، در نهایت اخلاقیات منحنی قرن نوزدهمی سرمایه‌داری را با ترک‌کردن خانه، مسئله‌دار می‌کند. گو اینکه این حجم از تفسیر و توضیح درباره کنش شخصیت‌ها، حتی بخش قسمت‌هایی از شعرخوانی چارلز بوئکسکی، نوعی اسونیمی متکلفانه و ارضاء مبتذل‌نامست. در نهایت اجرای نمایش «زمنستان، داخلی، خانه عروسک» چالشی است برای بازیگران نمایش؛ چراکه مرز میان تئاتر و تصویر‌بار دیگر خاکستری شده و قرار است عواطف و احساسات بشری در غیاب تن دیدگان و ازطریق دوربین انتقال یابد. بازیگران، در دو مرحله از خود فاصله گرفته و یک‌بار در جایگاه شهروند در «شوی زنده» و بار دیگر در جایگاه شخصیت‌های خانه عروسک به اجرا مشغول‌اند؛ و سوسه‌ای که ای‌کاش کنار گذاشته می‌شد و هر پنج بازیگر با نام و جایگاه واقعی خویش، جهان معاصرشده ایسن را می‌ساختند.

هنر

کلاس

بایک کریمی

نگاهی به نمایش «الویرا ۲۰۲۰» کار بایک کریمی

کلاس هنرپیشگی

تجربی – که مرز میان صحنه و پشت صحنه را برداشته تا به جوهر نمایش برسد. همان چیزی که روزگاری فاصله‌گذاری می‌گفتندش و امروز با این‌همه تحولی که در تئاتر به وقوع پیوسته، نمی‌دانم چه نامی بر این شیوه که شکل ثابتی هم ندارد می‌توان گذاشت. باری متن این نمایش ظاهرا نوشته بریژیت ژاک است که تاکنون در ادبیات نمایشی نامی از وی نشنیده‌ایم. لافال من نشنیده‌ام؛ با ترجمه مشترک علی شمس، بایک کریمی و پریسا نظری‌اما، کریمی پس از اتمام نمایش خطاب به تماشاگرانی که آماده خروج از سالن هستند، می‌گوید «متن نمایش بر اساس درسگفتارهای لوئی ژوو، کارگردان و مدرس تئاتر در اواسط دهه ۱۹۴۰ تنظیم شده و درواقع مجموعه‌ای از اتودهای وی در کلاس درس بازیگری بوده است. از جمله شاگردان کلاس او،

احمد طالبی‌نژاد

تصور کنید در یک کلاس بازیگری نشسته‌اید و بایک کریمی، بازیگر شناخته‌شده سینما و فرزند زنده‌یاد نصرت کریمی، با همکاری سه نفر از هنرجویانش دارد تکنیک‌ها و روش‌های بازیگری روی صحنه و جلوی دوربین را به شما درس می‌دهد. این همان چیزی است که به‌عنوان نمایش «الویرا ۲۰۲۰»، این روزها در سالن کارگاه نمایش تئاتر شهر، واقع در زیرزمین این مجموعه بر صحنه است. یک نمایش تجربی – واقعا

گفت‌وگو با اشکان خطیبی، طراح و کارگردان تئاترهای «پزشک نازنین» و «چخوف‌خوانی»

برای خودم نیز معمایی بود

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

کتاب

زیاده

سیمن

عبدالحسین نوشین، پدر تئاتر مدرن ایران هم بوده که بعدها به ایران برمی‌گردد و می‌دانیم که کلاس‌هایی در همین زمینه برگزار می‌کند. یکی از شاگردان این کلاس نوجوانی ۱۵، ۱۶ ساله بوده است به نام نصرت کریمی، پدر همین بایک که بعدها خود وی از بزرگان سینمای پیش از انقلاب شد و البته مقداری از استعداد و خلاقیتش را به پسرش نیز منتقل کرده است. اصلا اجرای این نمایش با شیوه‌ای که اشاره شد یک جور خلافت ویژه می‌خواهد که کار هر کسی نیست. در بسیاری از صحنه‌ها کریمی در نقش استاد و کارگردان – لایب به همان شیوه لوئی ژوو- شخصیت واقعی خودش به‌عنوان بازیگر فیلم جدایی نادر از سیمین را وارد نمایش می‌کند و از تجربه‌هایش برای دست‌یافتن به نقش قاضی دادگاه در آن فیلم می‌گوید؛ آن هم به شیوه‌ای که گوئی بداهه‌سازی می‌کند. اما می‌دانیم که چنین نیست و او خارج از متن نوشته‌شده عمل نمی‌کند. بازی با متن و بداهه‌گویی، از جمله ویژگی‌های اصلی این اجراست که تصور نمی‌کنم کسی غیر از کریمی می‌توانست این درهم‌آمیزی را به شکل متقاعدکننده‌ای از کار درآورد. متن اصلی البته اقتباسی است از نمایش‌نامه «دون ژوان» اثر مولیر. در متن اصلی الویرا، یکی از معشوقه‌های سابق دون ژوان که تارک دنیا و راهبه شده، شبانه به کاخ این مرد عیاش می‌آید تا به او خبر بدهد که خداوند برای گناهانی که مرتکب شده مجازات سختی در نظر می‌گیرد و از وی می‌خواهد در باقی‌مانده عمر دست از زدالت و شهوت‌پرستی بردارد. یک فصل از متن مولیر توسط سه هنرجوی کلاس با بازی مهدخت مولایی، آریا تقی‌پوریان و علیرضا مجیدی در حال تمرین است؛ اما استاد (کریمی) چنان مو را از ماست می‌کشد که طفلی بازیگر نقش الویرا (مهدخت مولایی) را له‌لورده می‌کند تا از او بازیگری با درک بهتر از نقش بسازد. همه نمایش، همین است. تمرین و تمرین و نفی و غرزدن استاد و کل‌کل‌کردن با هر سه بازیگر و خلاصه اینکه شما به تماشای یک نمایش نمی‌نشینید. این واقعیت است که در مقابل چشم شما جلوه‌گر می‌شود؛ تا حدی که گاه احساس می‌کنید باید از جا بلند شوید و بروید یک سیلی محکم توی گوش کریمی بزنید تا این دخترک لاغراندام اما بی‌قرار (مولایی) را این‌قدر ماروخستی شکنجه ندهد. اما نمایش چنان با قدرت پیش می‌رود که از تصمیمتان کوتاه می‌آید، به‌ویژه هنگامی که در انتهای نمایش متن اصلی به شکل درخشانی اجرا می‌شود و ما نتیجه آن همه شکنجه روحی و روانی را می‌بینیم. در قیاس با نمایش پیشین کریمی با نام حرفه‌ای که سال‌ها پیش در فرهنگ‌سرای نیاوران اجرا شد و راستش ناامیدکننده بود، الویرا ۲۰۲۰، یک جهش فوق‌العاده است. به علاقه‌مندان بازیگری و دانشجویان و هنرجویان تئاتر و سینما می‌شود توصیه کرد این کلاس درس جذاب را از دست ندهند.

ارتباطات آمده است.

❧ **تا بوجه به تئاتر درمانی بودن چقدر امر بداهه مؤثر است؟**

هیچ. برای این قطعات مرتبط با خودشان؟ آنها فقط از مشکلات و مسائلشان و از خانواده‌هایشان حرف زده و برون‌فکنی کرده‌اند. از ترس‌هایشان گفته‌اند که ترس‌های زیادی دارند و احتمالا ترس‌های ماست که به آنها منتقل شده. اینها برون‌ریزی کردند و حرف زدند؛ من هم همه این حرف‌های مطب روان‌پزشک را در یک شب تا دو سه صبح نوشتم و فردایش سر تمرین آوردم. هیچی ربطی به بداهه ندارد، چون اجازه بداهه به بچه‌های این سن را نمی‌دهم و امکان دارد از دستشان دریابید. بچه‌ها هنوز به آن تجربه‌ای که از بداهه انتظار می‌رود نرسیده‌اند، نه‌اینکه بداهه را نفهمند و ندانند، اما وقتی قرار است که اجرای چخوف‌خوانی یک ساعت و ۴۵ دقیقه اجرا شود و آن را بخوای بسیاری به نوجوان‌ها، این را نمی‌فهمند. هرآنچه در صحنه اتفاق می‌افتد طراحی‌شده است؛ بازی‌ها و حتی حرکات و میمیک‌ها، همه چیز درواقع مانند اجرای کلاسیک است. از کارگردانی که از بازیگرانش این بازی‌ها را خواسته است. در ساختار اجرایی چنین چیزی نبوده است و ما طی دو سال به آن رسیده‌ایم.

❧ **چقدر از این دو سال صرف این اجرا شده است؟** یک سال. یک سال به آموزش‌های مقدماتی پرداخت‌ایم و یک سال هم صرف تمرین‌ها برای رسیدن به اجرا شده است. ما آموزشمان را با بهرام بیضایی شروع می‌کنیم و همین‌طور هر نویسنده‌ای را معرفی می‌کنم، از او هشت تا ۱۰ تا متن خوانده می‌شود و بعد اتودزن، تحلیل‌کردن، تفسیرکردن و بداداشت‌نوشتن روی نمایش‌نامه‌ها انجام می‌شود. برخی از این اجراها به صورت آنلاین یا ویدئویی دیده می‌شوند. الگوی فرنگی‌مان هم ولیام شکسپیر است و بعد شروع می‌کنیم دیگر نویسندگان جهان را معرفی می‌کنیم. وقتی می‌رسیم به دیوید ممت دیگر حس می‌کنم حالا می‌توانند، چون متن‌هایش ریتم عجیبی دارند و بچه‌ها دیگر به راحتی نمی‌توانند بازی کنند، اما همین که توانستند این گویم خود حالا می‌توانند روی صحنه بروند. تقریبا نیمه‌ای از دو سال صرف آموزش شده‌ام می‌شود و هفته‌ای هم یکی، دو تئاتر می‌بینند. اما در مورد چخوف‌خوانی تمرین‌ها بیش از یک سال طول کشید، چون من این متن را قبلا کار نکرده بودم. شروع کردم به اتودکردن و بچه‌ها را مشخص کردم. من در ابتدا تصویری از اجرا نداشتم و برایم حالت معمایی داشت و تقریبا داشتم عطسه‌فرین را کار می‌کردم، کم‌کم ایده ژنرال بیل راه آمد. بعد احساس کردم فرین در مقایسه با سایمون انگار درنیامده و حق مطلب را ادا نکرده است، به‌خصوص وقتی رجوع می‌کنی به اصل مطلب که چقدر برای اجرا توانمند شده و به همین دلیل یک‌سال‌و دو سه ماه چخوف‌خوانی لحنش را پیدا کرده است.

روی صحنه آبی

درباره نمایش «باق وحش»

به کارگردانی امیربهاور و اکبر بوردهکردی

بی‌سبب

● **محمد اوحدی حائری**؛ ویکتور هوگو در شعر «در پهنه دریا» روایتی از یک کشتی را بیان می‌کند با نام کاملا نمادین لویاتان که آب از تخته‌پاره‌هایش عبور می‌کند و مشخص نیست که او در آب پیش می‌رود یا آنکه صرفا در آب غوطه‌ور است. باقی وحش نیز این چنین حکایتی دارد. مشخص نیست که چه چیزی را به پیش می‌برد. زیاست، دکوری جالب دارد. بازی‌ها چشمگیر و تأمل‌برانگیزند و میزانش‌ها با جرخش‌های متناوب، خطی بصری به مخاطب می‌دهد که او را در میانه ازدست‌دادن کلاف نمایش و دقت به جزئیات نگه می‌دارد؛ اما حیرت آن است که درباره هیچ چیز سخن نمی‌گوید! صرفا چند فرم سردرگم در نمایش پدید آمده‌اند که ظاهرا هندسی هستند؛ ولی کارگردان هیچ برنامه‌ای برای آنها ندارد. حکایت کشتی شعر «در پهنه دریا» برای جامعه‌ای که در آن زیست می‌کنیم، نیز صادق است. ما چه می‌خواهیم؟ می‌معنای دقیق‌تر از تئاتر چه می‌خواهیم؟ داستانی ساده و بیش یا افتاده؟ بازنمایی امر بیرونی؟ پس تئاتر به‌مثابه امری مستقل و خودبنیاد چه می‌شود؟ وقتی به سمت تحلیل محتوا برویم، چیزهایی پیدا می‌شود تا سازندگان راضی باشند. چیزهایی مانند زن‌هایی بدون مردان و ظلم اجتماعی در حق زنان و مسئله طلاق عاطفی و سایه سنگین نگاه جامعه به خانواده‌های ازم‌یاششیده؛ اما آیا پرداخت بصری مناسب انتخاب شده است؟ باقی وحش متأثر از سایه سنگین نگاه امیررضا کوهستانی به تئاتر است. کوهستانی برای یک دکمه، کت می‌سازد و مسئله‌ای کوچک را بسط می‌دهد و به بزرگی‌ای می‌رساند که سخن از ارزش‌های انسانی به میان می‌آید؛ اما بحران خانوادگی و مسائل دیگری که در باق وحش مطرح می‌شود، دکمه نیست! کتی بسیار گشاد است که روی تن نمایش زار می‌زند. ازاین‌رو است که کارگردان راهی برای گریز از این کت بزرگ نمی‌یابد و با خوشنوی افسارگسیخته آن را پایان می‌دهد. ترفندی مبتدیانه برای پرت‌کردن حواس مخاطب از ضعف‌های کلیدی اجرا، هیچ‌گاه نمی‌توان در پایان نمایش، برای خشونت بی‌سبب و دهم‌دستی باقی وحش دست زد. خشونت‌ی که کل اثر را در بر می‌گیرد تا از چه بگوید؟ زنی که زیر ضربه‌ها مانده، قرار است سکوت اجباری زنان را فریاد بزند؟ آیا این پرداخت نرخمنا نشده است؟ این پرداخت از این نظر بسیار ساده و از جهتی دیگر یعنی نوع میزانش‌ها بسیار پیچیده‌ناماست و نوع جرخش و استحال شخصیت‌ها و شدت و ضعف بسیار نامحسوس نور و نقش صدای محیط به صورتی است که شش‌دنگ باید حواس‌مان به نمایش باشد که نخ از دست‌مان خارج نشود؛ اما در انتها ذهن‌مان به هر سویی خیز می‌دارد و اتصال خود را با نمایش قطع می‌کند. این بازیگران از کنار یکدیگر رد می‌شوند و به ناگهان ایله‌عوض می‌کنند. بازیگر نقش پدر، در میانه (پدر) و (کسی که ادای پدر را درمی‌آورد) جرخ می‌خورد. صادر و دختر نیز بین دو نقش دیگر جرخ می‌خورند. این مهم باعث می‌شود که در لحظه اول، مخاطب دچار شگفتی شود؛ اما دیری نمی‌پاید که عادت می‌کند و به‌مرور چهره اصلی اثر رخ‌نما می‌شود؛ همه این تصاویر جالب است و از نظر زیبایی‌شناسی قابل تحلیل؛ اما سؤال بنیادین این است که آیا از اساس، باقی وحش باید زیبایی‌شناسی داشته باشد؟ باقی وحش با جرخش‌های خود، نظم روایی را به هم ریخته؛ اما در جای خود درجا می‌زند تا قصه بگوید. این تعارض درونی در فرم بویا به قصه‌گویی، اثر را دویسه‌ای می‌کند. فرقه‌قصه‌گویی، باقی وحش را به سمت نوعی تأکید بیش از حد و زیاده‌گویی می‌برد. صحنه کتک‌خوردن مادر به دست پدر صرفا تأکیدی است که مخاطب دریابد که چرا دختر و مادر وارد چرخه انتخاب فرد جایگزین برای پدر شده‌اند. آیا ما خود این مهم را در پنج دقیقه اول نمایش نفهمیده‌ایم؟ این شریف‌فکران‌ها رنگ‌بوی دست‌کم‌گرفتن مخاطب را دارد که به سمت توهین نیز می‌رود؛ اما واقعیت آن است که همه این موارد ضعف اصلی را پوشش می‌دهند؛ اینکه باقی وحش پیش نمی‌رود و در درونمایه کلی هیچ گشایشی، نه در فرم بصری و نه در موضوع ایجاد نمی‌کند، حتی دکور چمن‌آوان که با موضوع استخوان دارد (درگاه) و (محل عبور بودن ماجرا)، کانسپتی گل‌درشت در نمایش است؛ پیش‌ازاین در کارهای بسیاری آزموده شده است. بگذریم از اینکه بارها منطق دکور نقض می‌شود و مناسبات درون خانه به بیرون می‌آید؛ بدون آنکه وجهی پیش‌برنده در نمایش داشته باشد. اینها ملغضه‌ای است که حتی نمی‌ماند؟ آیا با مرور دربار قصه نمایش را نیز با گنگی روبه‌رو می‌کند. باقی وحش، صرفا ایده است و ارج‌گذاشتن ایده امری تکراری و عبث شده. باید اثری را ارج گذاشت که کمی جلوتر برود. این اثر از کار قبلی گروه یعنی آتشرلی با موهای خیلی قرمز به‌مراتب عقب‌تر است. بداهه اجرایی مانند نوع گفتن دیالوگ‌ها، نوع ایستادن، مناسبات کاراکترها و نقش صدای محیط در درون صحنه، همگی در کار قبلی آزموده شده‌اند و قدمی به جلو نداشتند. می‌ماند اندکی محتوای اجتماعی که در کار تزییق شده و مایه تحلیل را فراهم کرده که آن هم فاقد ارزش است. آیا باقی وحش با این تحلیل‌های جامع‌شناسانه باقی می‌ماند؟ آیا با مرور دربار قصه باقی می‌ماند؟ اگر کشتی‌ای که در جایی ثابت مانده و آب از تخته‌پاره‌هایش عبور می‌کند، غرق نمی‌شود، این نمایش نیز باقی خواهد ماند؛ اما کشتی بی‌سبب ایستاده، به پایین می‌رود. هر آنچه سخت و استوار است، غرق می‌شود و به زیر آب خواهد رفت!