

ویدا کریمی

مطالعه تطبیقی استانیسلاوسکی

و کارگردانان امروز

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رتال جامع علوم انسانی

روح خود را در جریانات گوناگون زندگی هنری اش، به راحتی بری خواننده، عربان می‌سازد. کسی که با قاطع‌ترین روش‌ها بی‌در پی در جریان کار هنری اش، از خود انتقاد می‌کند و به این ترتیب است که هیچگاه توقف نمی‌کند. اگر هم بماند، عمیق می‌شود و دوباره راه می‌افتد، بسی آنکه از خود بترسد و در پناه پرده‌های رنگین‌سالن‌ها گم شود. پیش می‌رود و عمیق هم پیش می‌رود.

استانیسلاوسکی یک آغازگر

قصه ندارم که درونمایه‌ی کتاب را بیرون آورم، چرا که در آن صورت باید به نقد نکته به نکته‌ی آن پردازم و این کاری

هرها، تئاتر باشد: یعنی مواجهه‌ی هنرمند و شاهد در یک زمان و مکان - توجه داریم که هنرمند در اینجا یک مفهوم عام است برای نامیدن تمام آفرینندگانی که به نحوی در اجرای نقش‌ها، موثرند - و چقدر مشکل و پیچیده است که هنرمند بخواهد در «عربانی تئاتری» که به لحاظ شکل خصان خود، عربان‌ترین هنرهاست، به نهایت خلوص دست یابد.

با این مقدمه، قصد دارم که از کسانتین سرگیویچ استانیسلاوسکی (۱۸۶۳-۱۹۳۸) هنرمند شهیر روسی و نخستین ناظم تئاتر قرن بیستم، سخن به میان آورم و به کتاب زیبای او «زندگی من در هنر» (۱) اشاره کنم، کتابی خالص از هنرمندی که

برای یافتن خلوص در هنر، هیچگاه نمی‌توان بی‌تردید و دلهره گام برداشت. هنر برای گروهی از آنان که خود آفریننده هستند، مکانی برای عربان شدن است و آنان که شاهد آفرینندگی‌ها هستند، ایسن عربانی‌ها را می‌نگرند و سپس در خلوت‌های خود، دوباره و چند باره با آنها روبرو می‌شوند.

سرنوشت هنرمند همیشه اینگونه است: فاش شدن و این آسان نیست، به شدت محتاج خطر کردن است، محتاج از خود گذشتن و فرار رفتن است، آنهم در جهانی که دست‌ها هنوز رو نشده است. در این میان شاید که خطرناک‌ترین

طولانی است. به نظر من لازم نمی آید و مهم ترین بهانه ام، وضوح خود کتاب است که نشان دهنده زندگی و روش هنری استانیلاوسکی است.

اما در لابلای کتاب به راحتی می توان ریشه های ابتدایی جریانات تئاتر امروز را دریافت، چرا که « زندگی من » به قولی « علی کشتگر (۲) یک تاریخ تئاتر معاصر نیز هست. پس به راحتی می توان به مطالعه تطبیقی استانیلاوسکی و پیشرو ترین هنرمندان تئاتر امروز نظیر سرژی گروتسکی (۳) و در گذشته ای نزدیک سولدمایر هولد (۴) و اروین پیسکاتور (۵) که همگی از استانیلاوسکی آغاز کرده اند، دست زد. شاید همین که گفته شود استانیلاوسکی آغازگری شایسته است، کافی باشد، چرا که عامل زمان را نمی توان از میان برد، هر چند که همیشه هم، زمان عامل حتی تکامل هنری نیست، به ویژه در مورد تئاتر که در شکل نهایی اش، بیانگر لحظات سخت و به قول «پیرامه توشار» لحظات اضطراب - انگیز بشر می باشد. (۶) تا چندی پیش از آنکه استانیلاوسکی بیاید و تجربیاتش را در قالب «سیستم» مشهورش بیان کند، نمایشنامه نویس کار خود را می کرد و کارگردان از او تحویل می گرفت و بازیگر آنچه را که «می باید»، بی آنکه دخالتی مستقیم داشته باشد، ارائه می داد و در نتیجه هر روز در سراسر جهان، پرده های پر زرق و برق بالا می رفتند و تماشاگران با هنر پیشه هایی «آراسته» روبرو می شدند که حرکات و سخنان حفظ شده خود را اجرا می کردند و خارج می شدند و همه چیز با صدای کف زدن ها به خودی و خوشی پایان می گرفت. استانیلاوسکی این دوران را که در کتابش از آن با نام «نوباوگی هنری» یاد می کند، می گذراند، بارها و بارها هنگامی که بدن خود را در جامه های چسبان و چکمه های اسپانیایی و در نقش های دون ژوان و عاشق پیشه به نمایش می گذاشت و کف زدنهای ممتد را در پایان کار می شنید، این زوال را که همان ظاهری بودن و فریبندگی بیهودی تئاتر آن روزگار بود، حس می کرد.

خطوط مشخص «سیستم»

پس از گذشتن از این مرحله، دوران «جوانی هنری» او نیز می گذرد و از سال ۱۹۰۷، با شروع اندیشه های منظمش درباره «سیستم» «بلوغ هنری» اش آغاز می گردد، چرا که شروع به کشف جریاناتی می کند که در درونش، هنگام دریافت مفهوم نقش، اتفاق می افتد. در این زمان است که او به «مسئله ای اساسی غریزه و الهام و راه یابی

به خلاقیت که منشاء آن تکنیک روانی آگاه بازیگر از طریق احساس و شعور است»، پی می برد. این تجربیات در کل، به «کار درونی هنرپیشه روی خود» ختم می شوند.

پس از آن مرحله «کار بیرونی هنرپیشه روی خود» است که در آن، هدف اصلی بازیگر باید صورت بخشیدن به نقش و تکامل درونی آن باشد و این امر توسط بدن بازیگر به انجام می رسد. استانیلاوسکی معتقد است که درین مرحله بازیگر باید با تمرکز کامل بر تمام حرکات بدن خویش مسلط باشد و آنها را به شکل مکانیکی، بلکه با دریافت هایی از نقش که لحظه به لحظه تازه وار نو آفریده می شوند، انجام دهد. (۷) مرحله بعدی «کار هنرپیشه روی نقش» است. هنرپیشه در این بخش، باید مفاهیم اصلی نمایشنامه را دریابد و آنها را روی خود منتقل کند. استانیلاوسکی قویا با غرق شدن هنرپیشه در نقش مخالف است و معتقد است که هنرپیشه می بایست نقش را در خود خلق کند و به آن مسلط شود، نه آنکه بگذارد نقش بر او مسلط گردد، چرا که این لغزش یعنی فرو رفتن در یک نقش، سبب تکراری شدن اجرا در نقش های بعدی خواهد شد. حال آنکه استانیلاوسکی از هنرپیشه هایی نظیر «توماس سالوینی» نام می برد که صدها بار نقش «اتللو» را به روی صحنه اجرا کرد و هر بار اتللو بی آنکه از مفاهیم «شکسپیر» اش دور شود، همواره تازه می نمود. این است آنچه که استانیلاوسکی در «خلاقیت» بازیگر به آن معتقد است.

رنالیم صحنه ای

مسئله ای مهمی که باید در باره استانیلاوسکی یاد آوری کرد، اعتقاد راسخ او به «رنالیم» است. کار استانیلاوسکی در متن آثار نمایشنامه نویسانی چون «آنتوان چخوف» و «ماکسیم گورکی» جریان داشت و جز چند مورد توقف کوتاه در آتسار سمبولیستی و ناتورالیستی نظیر «درم زندگی» (۸) و «زندگی انسان» (۹)، تمامی اجراهایش در متن رنالیم بودند. بدون این رنالیم، استانیلاوسکی خود را در خلاء پایان ناپذیری شاور می دانسته است و همین اعتقاد نیز سبب جدایی برخی از شاگردانش از جمله «مایر هولد» از تئاتر هنر مسکو «مخات» (۱۰) شد.

استانیلاوسکی «رنالیم» را با سیستم خود هماهنگ می سازد و آن را «رنالیم صحنه ای» می نامد و برایش دو بخش قایل است: بیرونی و درونی. بخش بیرونی از طریق «لباس

نمایش» و بخش درونی توسط رشته ی بینش درونی و احساس توجیه می شود. رنالیم در نظر استانیلاوسکی خود آگاهی هنسری است.

مسئله ای اساسی دیگر در تئاتر استانیلاوسکی توجه کامل و شدید او به «هدف برتر» می باشد که تمامی اجزای نمایش در رسیدن به این هدف، دور یک محور اصلی باید بچرخند. جزئیات نمایش بدون در نظر گرفتن هدف اصلی ارزشی ندارند که این البته با شکل «سیستم» استانیلاوسکی تضادی ندارد و باید هم که چنین باشد، بخصوص با اعتقاداتی که او به «رنالیم» دارد. (۱۱)

استانیلاوسکی و تئاتر کارگردانان

در اینجا باید به تاثیرات مهم ورود استانیلاوسکی به صحنه ی تئاتر جهانی از نقطه نظر کارگردانی، توجه کرد. مشخصات ویژه ای او که سبب جدایی اش از کارگردان های هم زمان می شد، تمرکز و نقل نمایش هسایش بر کارگردان بود که دیگران آن را به شکل یک رابطه ی فوری و بی نظم و توجیه ناپذیر در آورده بودند. استانیلاوسکی تاثیرات فراوانی را که کارگردان می تواند روی نمایش مفاهیم و هدف نمایشنامه و همچنین انتقال صحیح آنها به دست ندرکاران مانند بازیگر، طراح، و آهنگساز، داشته باشد، مطرح کرد.

از آن پس دیگر تئاتر به کارگردانان سپرده شد و وابستگی مستقیم و کامل خود را با نمایشنامه نویس از دست داد.

طبیعت، حقیقت و قرارداد

استانیلاوسکی با کشف و تجربیات گوناگون در مقام کارگردان و بازیگر به از بین بردن ماسکهای متداول و حرکات مکانیکی بازیگران پرداخت. استانیلاوسکی با روش های خاص خود، بازیگر را ابتدا در مقابل خود و سپس در مقابل نقش قرار می داد. این نقش همواره دارای «اساسی واقعی» بود. خود او چنین می گوید: «این طبیعت بود که انسان می توانست قالبی از آرزوهایش را با آن بسازد. ماده ی زنده یون که می توانست تصویر خلق کند. همه چیز دارای اساسی واقعی بود و به جاسای صحیح خود می نشست. بری ساخت انگارم ها، میزانش، و یا نشان دادن صحنه ها به بازیگران از ذهنیات و تصویرهای زنده، یاری

می‌گرفیم. از طریق اختراع و حس. «(۱۲) این «طبیعت» که استانیلاوسکی آنرا «زندگی» می‌داند، پایه و اساس کار بازیگر روی صحنه است. مقصود استانیلاوسکی انتقال طبیعت به شکل روزمره به روی صحنه‌ی تئاتر نیست، بلکه ارائه‌ی ذهنیات کارگردان و نمایشنامه‌نویس به همان طریقی که در زندگی جریان دارد، مورد نظر استانیلاوسکی است. در واقع استانیلاوسکی معتقد به ارائه‌ی «شکل هنری» این ذهنیات از طریق بازیگر است.

استانیلاوسکی برای رسیدن بازیگر به این مرحله لزوم ایمان به صحنه را از راه شناخت حقیقت خیالی تئاتر لازم می‌داند. در این شرایط است که بازیگر بدون تأثیر گرفتن از «حضور مردم» در سالن تئاتر که باعث «قطع آفرینش» می‌شود و او را وادار به حرکات مکانیکی می‌سازد، به زیستن خود در نقش ادامه می‌دهد. استانیلاوسکی این حس حقیقت و ایمان را چنین توضیح می‌دهد: صحنه، حقیقتی است که بازیگر صادقانه به آن ایمان می‌آورد، حتی دروغ ملموس و آشکار نیز بایستی در تئاتر حقیقت بشود، اگر قرار است به هر بدل شود. «(۱۳)

این کیفیت را استانیلاوسکی «احساس حقیقت» نام می‌گذارد، او با کشف همین احساس حقیقت همراه با حقایق دیگر بود که دریافت خسلق و خوی خلاقه یک حس هنری ممتاز است که از خلق و خوی بازیگر (که آن را احساس بی‌ماده‌ای می‌دانند) جداست. «(۱۴)

به اعتقاد استانیلاوسکی «حقیقت صحنه»، حقیقتی است که بازیگر و طراح و تماشاگر آن را صادقانه باور دارند. «(۱۵) برای آنکه تماشاگر حقیقت صحنه‌ی را باور دارد، استانیلاوسکی لازم می‌داند که بارهای قرار دادهای تئاتری را که در آن روزگار به شدت مرسوم بودند، (اتفاکهای کنار صحنه، کف صحنه، مقو، رنگ‌های سریشی، و سطوح صحنه‌ای) از میان بردارد و به قرار دادهای خوب دست یابد: «قرار داد خوب باید زیبا باشد، اما زیبایی، آن چیزی که تماشاگر را خیره و متعجب سازد نیست، زیبایی آن حقیقتی است که زندگی درونی انسانی را یعنی شور و هیجان و نیش‌های بازیگران و تماشاگران را تعالی و بویایی بخشد، قرار دادی که این نیازها را بر نیاندازد، قرار دادی بدون‌سند است.» «(۱۶) مطرح ساختن قرار دادهای خوب تئاتری از جانب استانیلاوسکی به دلیل مخالفت او با هرگونه عمل مکانیکی و نیز تقلید در کار بازیگران است. چرا که اعتقادات استانیلاوسکی برپایه‌ی خلاقیت»

ناتوان می‌باید. این ایراد که امروزها از استانیلاوسکی می‌گیرند، بی‌ارتباط با ایراد قبلی‌شان نیست. استانیلاوسکی، رئالیسم را تنها راه واقعی بودن بر روی صحنه می‌داند و به همین دلیل است که پیشروان تئاتر امروز کار او را محدود و برای شکل خاصی از تئاتر و در زمان و مکانی مخصوص به خود، امکان پذیر می‌دانند. حال آنکه به نظر آنان مثلاً سمبولیسم و سوررئالیسم در تئاتر اجتناب ناپذیرند.

۳ - استانیلاوسکی با آنکه از طریق روح کار خود نوعی صمیمیت و نزدیکی بین صحنه و تماشاگر بوجود آورد و این صمیمیت و نزدیکی را لازمی هنر خوش‌می‌دانست، لیکن همیشه تأکید بر این مسئله داشت که بازیگر باید تماشاگر را کاملاً فراموش کند و این را از طریق تمرکز کامل روی بازیگر نقش مقابل و صحنه، عملی می‌دانست. حال آنکه امروز در صحنه‌های تئاتر جهانی کسانی مانند شوچی تریاما (۱۷) و گروتسکی و یاشینسکی (۱۸) را می‌توان نام برد که بازیگران را با صحنه (عناصر موجود در صحنه) و نیز تماشاگر بسیار نزدیک کرده‌اند و این نزدیکی تا حد لمس بدنی بازیگر و تماشاگر نیز رسیده است. اغلب پیشروان تئاتر امروز بخصوص گروه‌های جوان و تجربی معتقدند که باید مرزهای بین کارگردان و

بنا شده است و قراردادهایی که به اعمال مکانیکی می‌انجامند و همچنین تقلید از الگوهای ذهنی حد جریان خلاقیت است. به اعتقاد استانیلاوسکی تصویر درونی و تصویر بیرونی در روح و جسم بازیگر باید با یکدیگر ترکیب شوند و هر کدام دیگری را خلق کند. از این راه است که یک بیوند متقابل و از بین رفتنی بین این تصاویر پدید می‌آید.

تئاتر امروز و

استانیلاوسکی

در سطور قبل اشاراتی به پیشروان تئاتر امروز شد. اینک نگاهی سریع به آنچه پس از استانیلاوسکی پیش آمده است، خواهیم داشت. بطور خلاصه می‌توان چنین گفت:

۱ - موضوعی که پیشروان امروز که معروفترین‌شان «گروتسکی» است، در مورد اصل طبیعت در سیستم استانیلاوسکی بیان می‌کنند و کار خود را بدین وسیله از او جدا و مشخص می‌سازند، آن است که لزومی ندارد برای وقعی بودن روی صحنه از زندگی متاثر شد، چرا که در زندگی روزمره هم، انسان‌ها کاملاً صادق نیستند و این خالص نبودن را نمی‌توان روی صحنه، خالص نشان داد.

۲ - مسئله‌ی دیگر، رئالیسمی است که استانیلاوسکی بدون وجود آن خود را

بازیگر و تماشاگر ز میان بروند. حال آنکه در کار استانیلاوسکی و تمرین عملی با شاگردانش، مرزهای بین کارگردان و صحنه را می‌توان مشخص کرد. شاید به این سبب که قرن ما و زمان ما در لحظاتی غوطه‌ور است که آدمها آنچنان که «می‌خواهند» با یکدیگر به ارتباط نمی‌رسند. اگر پیش از این تماشاگر به انتظار ورود بازیگران می‌نشست امروز این بازیگران هستند که بسته میان مردم می‌روند و در پاره‌ای مواقع برای برقراری ارتباط خود با آنها به دلیل نبودن، یا پیچیدگی و حتی زیادی صمیمی بودن، با آنها به جدال واقعی دست می‌زنند. اینان گویی می‌خواهند آدمها را به نوعی هشیار کنند تا بهتر و بهتر اطراف خود را ببینند، چرا که هر «فرد» به نحوی در خود جریان دارد.

«اصل خون» است که سبب رابطه‌ی افراد خانوادگی با هم می‌شود. (۱۹) پس مفهوم «رابطه» به علت مسایلی که امروز در آن‌ها جریان داریم، به گونه‌ای دیگر در آمده است که همین دگرگونی باعث می‌شود، تا کارگردان و بازیگر امروز به شکل دیگری خود را با تماشاگر مطرح سازند.

۴ - دنیای تئاتر استانیلاوسکی ارتباط مستقیم با ادبیات دارد و به همین دلیل بازیگر او با تمام خلاقیتی که استانیلاوسکی با سخت‌گیری فزون آن را برای بازیگر لازم می‌داند، نمی‌تواند همانند بازیگر امروز خلاقیت خود را در صحنه عرضه کند. به عبارت دیگر مفهوم خلاقیت در نظر استانیلاوسکی با پیشروان تئاتر امروز تو فیر دارد. بسیاری از کارگردانان امروز، بازیگر را آزاد می‌گذارند تا آنچه را حس می‌کند و می‌خواهد حتی فی‌البدیهه، روی صحنه بیاورد. برای رسیدن به این آزادی، تئاتر امروز به نوعی زبان خاص خود که می‌توان آن را جایگزین ادبیات تئاتری سابق دانست، دست یافته است و در این راه هنوز هم کوشش دارد.

تأثیرات شگرف

با آنکه استانیلاوسکی متعلق به نیمه‌ی دوم قرن نوزده و نیمه‌ی اول قرن بیستم است و این ندرت فاصله‌ی تاریخی، در برابر تحولات سریع تئاتر امروز بسیار زیاد می‌نماید،

لیکن نمی‌توان تأثیرات شگرف استانیلاوسکی را در ریشه‌های اندیشه‌ی هنرمندان تئاتر امروز، از نظر دور داشت. استانیلاوسکی با سیستمی که ارائه‌داد، بطور کاملاً آشکاری، روش خویش را توضیح داد و به راحتی می‌توان تئوری و عمل را در تئاتر استانیلاوسکی اصولی متعلق به خود او دانست.

امروز می‌توان از استادانی سراغ گرفت که از تعالیم استانیلاوسکی در شرق و غرب، عملاً برای آموزش شاگردان خود سود می‌گیرند. اگر این آموزش، کاملاً منطبق با اصول مستقل استانیلاوسکی نباشد، ایرادی نیست، چرا که استانیلاوسکی خود نیز به لزوم نوگرایی معتقد است، لیکن پذیرایی ز نور، تنها به این سبب که نو است، مردود می‌داند.

استانیلاوسکی ابایی از رو برو شدن با خود ندارد. آنچنان که در کتاب عظمش «زندگی من...» شرح می‌دهد، در دوران‌های مختلف زندگی، کسی است که به سادگی و بدون دلبستگی آنچه را در خود و اطراف پنهان می‌داند، ویران می‌کند، اما در ویران کردن نیز به اصولی معتقد است و آن این است که هنرمند باید بداند که چه چیز را ویران می‌سازد و چه چیز را به جای آن می‌نهد.

این اساس نظریات کسی است که در سال‌های زندگی‌اش می‌کوشید تا خود را هر لحظه ویران کند و دوباره بسازد. این تلاش در جهت حقیقتی بود که او را به مسیری روشن می‌کشاند، یعنی محتویات حقیقی ذهن هنرمند که می‌باید در ظرفی که شایسته‌ی آن محتویات باشد، جای بگیرد. و به راستی چقدر مشکل است استوار کردن این اندوه‌های ظریف، بر اندام هنری این چنین بدیده‌ای به نام «تئاتر».

توضیحات:

- ۱ - کتاب ۱ استانیلاوسکی در سال ۱۹۲۵ به پایان رسانید.
- ۲ - «علی کشتگر»: ترجمه فارسی «زندگی من در هنر».
- ۳ - «یرژی گروتسکی»: کارگردان معروف گروه تئاتر تجربی لهستان.

۴ - «وسولدمایر هولده» شاگرد استانیلاوسکی در «تئاتر هنر مسکو» (مخات) که ۴ سال بعد از افتتاح آن یعنی در سال ۱۹۰۲ خود به تاسیس تئاتر جداگانه‌ای با نام «کارگاه تئاتر هنر مسکو» با حمایت ابتدیی استانیلاوسکی، دست زد.

۵ - «اروین پیسکاتور» (۱۹۶۶) - ۱۸۹۳ - آلمانی

۶ - کتاب «تئاتر واضطراب‌بشر» اثر «پیرامه توشار».

۷ - استانیلاوسکی این مطالب را در کتاب خود با نام «کسار هنر پیش‌روی خود» به طور کامل شرح می‌دهد. (ترجمه‌ی کتاب به فارسی از مهین اسکویی - انتشارات پویا)

۸ - «درام زندگی» اثر «کنوت هامسون».

۹ - «زندگی انسان اثر «لئونید آندریف»

۱۰ - «تئاتر هنر مسکو» (مخات) که «استانیلاوسکی» با همکاری دوستش ولادیمیر نمیروویچ - دانشجوی روز چهاردهم اکتبر سال ۱۸۹۸ با دونمایش «تزار فیودور» اثر «الکسی تولستوی» افتتاح کردند.

۱۱ - «هدف برتر» که توضیح «استانیلاوسکی» در کتاب

AM - Actor - Prepares

چاپ انگلستان در سال ۱۹۷۳ در مورد آن داده شده است. (منبع: من، «کتاب سیستم

استانیلاوسکی - اتحاد جماهیر شوروی» ترجمه‌ی «محسن لاوندی» حاشیه‌ی صفحه ۳۱)

۱۲ - صفحه‌ی ۲۷۴ کتاب «زندگی من در هنر»

۱۳ - همان کتاب صفحه‌ی ۳۲۰

۱۴ - همان کتاب صفحه‌ی ۳۲۱

۱۵ - همان کتاب صفحه‌ی ۳۳۰

۱۶ - همان کتاب صفحه‌ی ۳۳۰

۱۷ - «شوجی تراپاما» کارگردان تئاتر و سینمای ژاپن.

۱۸ - «کریستوف یاشینسکی» کارگردان گروه تئاتر جوان لهستان

۱۹ - درونمایه‌ی نمایش «اسل خون» از «شوجی تراپاما» که در جشن هنر هفتم به روی صحنه آورد.

سال جامع علوم انسانی