

گفت و گو با امیر رضا کوهستانی، کارگردان نمایش «تجربه‌های اخیر»

این شخصیت‌ها اشباح هستند

می‌گفتند شیرازی است، می‌گفتند کارش محشر است می‌گفتند کارش ادا و اطوار است. می‌گفتند... نمی‌توان در مورد او چیزی گفت. باید او را دید. باید آثارش را دید. شاید تنها در این صورت است که می‌توان رابطه‌ای میان شخصیت بسیار ساده و آثار بسیار پیچیده‌اش پیدا کرد. روی کلمه ممکن است تأکید می‌کنم. تئاتری که او دنبال می‌کند یک اتفاق ساده است. یا به قول آفای پسیانی (که مهریاتانه در این راه مرا همراهی کردند) ادامه است، ادامه تئاتر.

ب.م

بود و این نمایش، اولین اثر تئاتری اش محسوب می‌شد. داستان نمایش نامه، داستان زندگی خودش است و آخرین دختری که به دنیا می‌آید، خود است. یعنی سال تولد دختر آخر، سال تولد خانم نادیار ز است. ما توی هتل مشترکی اقامتم داشتم و نقدهایی که روی کار هردوی مان نوشته بودند، خیلی مشاهه بود، به خاطر جنس بازی‌ها و کارکرد میز در کارهای مان. آن‌ها میز در کار آن‌ها با میز در کار ما خیلی متفاوت بود. میز آن‌ها بیضوی و توخالی، شیبه به میز هیئت دولت، بود. البته آن‌ها بعضی فصل‌های نمایش را بازی می‌کردند. به عنوان مثال فصل تولد را به صورت مجازی می‌گرفتند. از نور هم خیلی استفاده کرده بودند. ما متن‌های مان را با هم تعویض کردیم. متن ترجمه شده رقص

سال بعد بآنایش و قص روى ليوان‌ها باز به جشنواره می‌آيد و اگرچه جايزيه‌اي هم نصيب اش نمي‌شود، اما به شش جشنواره معتبر تئاتر در کشورهای مختلف دعوت می‌شود. از جمله فستیوال «تئاتر جهان» در آلمان و «Work shop» بين‌المللی اش در خرداد سال ۸۱ و فستیوال «المپيادمسکو»، نمایش تجربه‌های اخیر، آخرین اثر به صحنه رفته است.

ب.م: تجربه‌های اخیر چگونه شکل گرفت؟
در فستیوال آلمان با یک گروه کانادایی آشنا شدیم، خاتم نادیا روز این نمایش نامه را همراه با یک دراما تور نوشته بود و خودش هم کارگردانی و بازی می‌کرد. خاتمه بود حدود سی و چهار ساله که شغل اصلی اش کارگردانی فیلم مستند

۱۳۵۷ خرداد ۱۸ بار غالت‌حصول رشته مهندسی صنایع از سال ۷۳ با گذراندن دوره‌های سینمای جوان، بادنیای هنر آشنا می‌شود. با فيلم‌نامه‌نویسي شروع می‌کند و بعد به گروه تئاتر مهر می‌پیوندد (اگرچه بعقول خودش تئاتر برایش دافعه داشته و باداد و فریادهایش نمی‌توانسته کنار بیاید)، در گروه تئاتر مهر بک‌دوره نهاده می‌گذراند و سال ۷۶ نمایش نامه ارتقای سین حامد را بازنویسی می‌کند و به روی صحنه می‌برد. نمایش نامه و روز هرگز نیامد رامی نویسد که هرگز اجازه اجرا پیدا نمی‌کند. با نمایش قصه‌های درگوشی در جشنواره تئاتر فجر، سال ۷۸ شرکت می‌کند که در پنج رشته کانادیدای جایزه می‌شود که در سه رشته جایزه‌ها را نصيب خود می‌کند.

لهم می دهد روی صندلی و راحت نمایش را تماشا می کند. می خواستم اثر نامخاطب در کتراست قرار بگیرد. اگر یک دختر سفید می بور بگوید من یک دختر سیاپوست هستم، این تضاد مخاطب را در گیر اثر می کند و یا این که چیزها و یا آدمهای نمایش در گذر زمان شرکت نمی کنند. سالها می گذرد، اما هنوز کیک روی میز است. آدمها هم پیر نمی شوند. می خواستم نمایش خارج از زمان و مکان باشد. تو جیهم این بود که این همواره هستند میان مخاطب و اثر. م: این فرمول آشنایی زدنی می کند تا مخاطب با کنار زدن مواعظ به ادراک بررسد در فیلم دلیل و اینا در خیابان چهل و دوم لویی مال هم این مدل دیده می شود. فیلم تمرین نمایش دلیل و اینای چخوف است بدو نباس، دکور و گریم. اما به طرز عجیب مخاطب پاور می کند که این جا رویه است و شخصیت ها هم همان شخصیت های رویه یک قرن پیش هستند، در حالی که بسیاری از فیلم های هالیوودی از ساختن فضای روسیه عاجز ماندند، مثل فیلم برادران کارامازوف ریچارد بروکس. اما تفاوت فیلم لویی مال با اجرای شما در این است که در آن فیلم، بازیگران بازی می کنند. در کار شما حد بازی نکردن کمی مخدوش است. دو بازیگر مرد در نمایش شما در دوقطب قرار می گیرند. تازمانی که آن روان شناس دوره گرد وارد بازی نشده بود، تفاوت بازی بازیگران زن را می شد واریاسیونی از بازی بازیگر مرد که شکل اغراق شده این نوع بازی است، بید اما بازی بازیگر مرد دوم که البته پیشتر می پستدم، فرارداد شماره دار چار ناقص کرد. بازی علی بالقوی سبب می شد بیست دقیقه ابتدایی نمایش پیش از حد خالی از احساس باشد، در حالی که ورود علی معنی نمایش را در چار شوری می کند که لازم است.

ب: در مورد بازیگران زن هم این مسئله صدق می کند. میزان بازی ستاره پسیانی در حد همان روان شناس دوره گرد است. میزان حسی که به صدایش می دهد، بغضی که دارد، اشکی که می ریزد. در مقابل بازی علی معنی در کل نمایش نامتعادل است.

یکی از وزیرگاهی های این اثر این است که مدام قوانین خودش را نقض می کند. ابتدا، راوی اثر همان دختر است که بعدها به دنیا می آید. اما زمانی که به دنیا می آید، راوی اثر، سال شماره و سیستم عوض می شود. مخاطب ماتنهای نمایش در حال عقد قرارداد جدیدی با اثر است. فصل روان شناس دوره گرد پیش و پنج دقیقه است. در گیری ها هم رئالیستی تر می شود. مشکل تم بازیگری با این فصل این بود که حالا چه طور این فصل رئالیستی را بازی کنند. اما نه بازی های زنایستی. اگر هم خیلی سرمه بازی می کرند با مدل رئالیستی آن دچار تاقض می شوند. این برمی گردد به تفاوت ساختاری خود متن. مادر این فصل می خواستیم برسیم یک بازی بینایی. در کل هر چه قدر به صحنه های پایانی نمایش تزویج کمی شویم و چه احساسی اثر پررنگ می شود. به همین علت بعض و گریه ستاره، مخاطب را با اثر شریک می کند. چرا که اگر غریز این بود، ممکن بود مخاطب اثر را کند.

م: ایده این تغییر لحن ها و همچوواری لحن های مختلف، بسیار جا طبلانه است. این نکته در مورد بازی بازیگران زن، سیر منطقی خود را طی می کند.

به ویژگی آثار من شده، من به یک ریتم درونی اعتقاد دارم، نه یک ریتم بیرونی که با فیزیک نمایش داده می شود. رقص روحی لیوانها تولد اولیه آن بود، اما در تجربه های اخیر، سعی کردیم در ریتم به یک بلوغ برسم. فروع فرخزاد می گفت: «اما حسن مان را تریت می کنیم اما در لحظه خلق می کنیم». زمانی که شهود تربیت می شود، خلق اتفاق می افتد. مایک فرم مشخصی برای بازیگری، چیزی بازیگران ریتم و شکل حرکت پیدا کرده ایم. الله سعی کرد دام به تکرار نیتم، اما نمی شود که اصلاً به این ورطه نیفتاد. تاثر برای من مثل کو هنور دی است. بعضی می گویند تاثر تجربی، اما من اسمش را می گذارم ماجرای عجوبی. برایم جالب است که برویم جلو و بینیم چه می شود. در تیجه اگر تجیه شاش را بدانم برایم جذابیت ندارد.

ب: م: به چه نوع ادبیاتی علاقه مندید و بیشتر تحت تأثیر کدام نویسنده هستید؟

من پراکنده کتاب می خوانم و آثار نویسنده گانی را می خوانم که شاید نسبت به هم بسیار بی ربط اند. قبل خیلی کوئندرای می خواندم. و الان وار گاس بوسامی خوانم. زمانی سلینجر می خواندم. هابربریش بل را خیلی دوست دارم. یکی از داستان نویس هایی که من را به شدت تکان داد، خانم جویس کارول اوتس بود با مجموعه داستان هایش به نام وقتی شاست با من زندگی کی.

ب: م: کارهای اوتس به فضای آثار شما تزدیک است.

م: کارهایش بسیار خشن است. اصلاً زنانه نیست.

اما خشونت اش اصلاً از نوع آمریکایی نیست.

ب: م: خشونت اش فلسفی است.

م: ا: خشونتی که عادی بیان می شود، اما به شدت تکان دهنده است.

من اصلاً نمایش نامه نمی خوانم، برایم خسته کننده است. نمایش نامه محصول شرایط اطراف اش است. به همین علت به هر کسی هم که خواهد کار شناور اش را شروع کند، می گوییم برو در سراغ زمان و داستان. من سعی کردم از اطراف تاثر شروع کنم نه از خود تاثیر. از سینما، موسیقی، رقص و از ادبیات.

م: ا: در اجرای این میزان سردی برای من مسوال است. چقدر از این سردی در اجرای خود خسته کننده است. این نامه از توان خودی در اجرای خود نادیا رز بود؟ سوال دیگر این است که تا چه حد از این ناصله گذاری که در اجرا هست، آگاهانه بوده؟ چقدر توریزه است؟

قانونی در تاثیر هست که این هنر را از بقیه هنرها متمایز می کند و من دنبال آن هستم. چه چیزی را می شود در تاثیر انجام داد که در هنرهای دیگر نمی شود؟ چرا باید با تاثیر کلیپ ساخت، در حالی که سینما خیلی بهتر این کار را تجامیم می دهد. مهم ترین ویژگی تاثیر، زنده بودن آن است. مادر پیدا کردن جنس بازی هایی خواستیم به نوعی سردی برسیم، اما سردی ای که خیلی روان اجرایشود. به طوری که تمایل خود را خسته نکند. در حالی که ارام و راحت و روان بازی می کنند، در بروز حس های شان خسته به خرج بدند. این اصل را مدنظر داشتیم. ما احساسات مان را کنترل کردیم. می خواستیم نمایشی اجرا کنیم که فاصله اش با مخاطب کم تر از نیم متر است، اگر بازیگران با بروز احساسات شان، مخاطب را لفاغ کنند. دیگر چیزی برای مخاطب نمی ماند.

روی لیوانها رایه آنها دادیم و متن تجزیه های اخیر را گرفتیم. اما وقتی بر گشتم، قضیه فراموش شد. تا بار سال که به من پیشنهاد دادند در برنامه عصری با نمایش که برنامه نمایش نامه خوانی است، نمایش نامه ای را کار کنم. یاد نمایش نامه تجربه های اخیر افتدام و همراه یکی از دوستانم، شروع کردیم به ترجیح آن. البته متن نسبت به متن اصلی، بسیار تغییر کرد، حدود سی درصد به لحاظ مضمونی و بقیه تغییرات در دیالوگ ها و فرم صحنه ایجاد شد. متن رادر برنامه نمایش نامه خوانی اجرای عجومی آن است. البته ماجهور شدیم قبل از اجرای عجومی دو تا زن بازیگران را جایگزین کنیم. و فقط ده روز تمام بازیگران را بهم تمرین داشتند. م: در کار شما چند نکته برآرزوی وجود دارد. یکی از آنها صحبت کردن بازیگران با صدای آهسته است که این شاید از علاقه شما به سینما می آید که در تقابل با سنت تئاتری ایران است و نکته دوم فضای نمایش است که بسیار به فضای سینمای «اسکاندیناوی» نزدیک است. به همین علت وقتی گفتید کانادا تعجب کرد. فضای نمایش شما به فضای فیلم های در ایران یا سینمای آلمان قبل از جنگ شبیه است. به این فضاهای تعلق خاطر داردید؟

تعلق خاطر من بیشتر به ادبیات و دنیای رمان و داستان و شعر است. من بیشتر تحت تأثیر رمان هایی هستم که خوانده ام تا سینما. اتفاقاً خیرنگاری از من پرسید که من فیلم های برگمان را زیاد دیده ام؟ و من گفتم که متأسفانه فیلمی از برگمان ندانیده ام و فقط فیلم نامه سونات پایزی اش را خوانده ام.

م: ا: برگمان هم متاثر از کارل درایر بوده است. و من بی اندازه تحت تأثیر این فیلم نامه قرار گرفتم. از فیلم ساز این هم به شدت به آنگلوبولوس علاقه دارم. همین طور آننوینونی شاید ریتم کند کارهایم، تحت تأثیر آثار این ادم ها بوده است.

م: ا: یعنی به نوعی سنت سینمای اروپا.

فکر می کنم کانادای هایم به نوعی سنت تأثیر نسبت از اروپا بوده اند. فیلمی از آنون آگویان هم دیده ام که به نظر شبیه فیلم سازان اروپایی امداد امریکایی. یکی از وزیرگاهی های خانم نادیا رز هم غیر تئاتری بودن او است. در آمدن این فضای گرفته و سرد، کم کم به سراغ من آمد. در ابتدای شروع کردیم فضای مشخصی در ذهن من بود و اغلب کارهایم هم همین طور بودند. من همیشه حرفا های خود را تغییر می دهم و با آزمون و خطاب به تیجه می رسم. این فرم کند، سر و رز و فت و امدهای بازیگران در طول تمرین ها به دست آمد.

ب: م: این فضای سرد و تیره و غمناک، بدون رنگ و نور و موسیقی و حرکت در نمایش رقص روی لیوانها هم حکم فرما بود. انگار این فضای سیاه و سفید تبدیل شده است به یک سبک شخصی. تئاتری خاص که هنگام دیدن نمایش رقص روی لیوانها، من را باد تئاتر اکسپرسیونیست بعد از جنگ اروپا انداخت. اما حداقل در ایران، رقص روی لیوانها شروع یک اتفاقی که متعلق به ذهن شماست و سبکی که پیش گرفته اید.

بله این فرم اجرای این سبک بازی ها و عدم حرک آن، تبدیل

م: در حالی که اشباح فیلمی مثل دیگران با تمام تلاشی که می‌کنند، قافع کننده نیستند. اما این ترفند در کار شما جواب داده است. این ترفند که زمان بگذرد اما آدم‌ها پر شوند. شیخ گونه بودن آنها قابل باور است.

ب: من یک تفسیر شخصی از کار شما دارم. نوعی اعتراض پشت نفس این مدل اجرا وجود دارد. این اعتراض می‌تواند به شرایط اجتماعی باشد، به شرایط سیاسی و یا اقتصادی باشد و یا حتی اعتراض به مدل‌های اجرایی تاثیر می‌شاید. به همین علت من را یاد مدلی از اجراهای بعد از جنگ در اروپا می‌اندازد و از این منظر می‌توان گفت که اثر شما به نوعی یک اثر پست مدرن محضوب می‌شود.

وقتی کار تاثیر را شروع کرد، این قضیه در ذهن ام بود. من تا یک‌زمانی مخاطب تاثیر بود و به عنوان یک تماشاگر، همیشه دچار عدم باور و عدم ارتباط با اثر می‌شدم. من با من های همیشه قابی شبک که تماشاگر را منع می‌کند، دچار مشکل بودم. تصمیم گرفتم که معماری مدل نشستن مخاطب را به هم بزیم و این شکستن را با خارج از اجرای هم تسری دهم. از این بعد، به کار من می‌تواند یک اعتراض محسوب شود. در ضمن دوست نداشتم که همه عناصر تاثیر در خدمت یک حس خاص باشد. یعنی مت، نوع بازی، میزانش و نور در خدمت شخصیت ماباشد و بگوید او غمگین است. انگار شعور مخاطب نادیده گرفته می‌شود.

م: این یان گرایی که بعد از انقلاب باید شد، در مدیوم تاثیر پیشتر از دیگر مدیوم‌های ما دیده می‌شود. تاثیر شده است یان یک حرف، آن هم با صدای بلند. اما نمایش شما حرفی نمی‌زنند، پیشتر یک تحریره است. این نمایش رانمی شود برای کسی تعریف کرد، فقط باید آن را تحریر کرد. مانند فیلم داستان توکیوی ازو، که اگر بخواهی توضیح اش دهی، تحریرش کرده‌ای. این فیلم را فقط باید دید. حرکت اعتراض آمیز شما در این نکته است، نمایش حرفی نمی‌زنند، آن هم در تمام عناصرش.

دوست نداشتم که در جایگاهی بودیم که این نوع اجراهای خاص نبودند.

ب: شما در اقلیت هستید.

بله من دارم برخلاف جهت آب حرکت می‌کنم. و زمانی که در اقلیت باشی، مدام می‌خواهی خودت را ثابت کنی. درنتیجه از خیلی وجوه اثیرت، منفک می‌شوی. در حالی که اگر مخاطب مباری از دیدن آثاری از این دست و باریم کند، تریست شود، دیگر نیازی نیست که مخاطب را به ترتیبی رانمی کند. مردمی که من با آن بروز احساسات خیلی موافق نبودم.

ب: امیدوارم کار شما موج ایجاد کند و تاثیر تحریری، طرفداران پیشتری پیدا کند که قطعاً هم همین طور خواهد شد.

مرز میان تاثیر تحریری و تاثیر آماتوری این رفتنه است. تاثیری را دیدم که بازیگران شمشتری خودش را پر کرد بایین و این مدل در داشتگاه‌های مایعی تاثیر تحریری، در حالی که بازیگران پایه شروع کرد، اصول و قوانین تاثیر را یاد گرفت و بعد آن‌ها را شکست.►

نکته منفی کار شماست در حالی که متن، کارگردانی، میزانشها و همه چیز در کار شما درخشنان است.

محل قرار گرفتن تماساگرها در کار ما بسیار اهمیت دارد. ایده‌آل ترین محل دوسрمهز در عرض است. یک بیگانگی در دو قلوها وجود دارد. انگار یک روح هستند در دو بدن.

ب: آن لحظه‌ای که ستاره به روایان شناس دوره گرد می‌گوید: «دست دارم» و لحظه بسیار درخشنانی هم هست، مخاطب آنرا باور می‌کند. من فکر می‌کنم که در آیسترهای ترین آثار هم، حس باورپذیری باید وجود داشته باشد. اما در شروع نمایش آن

دیالوگ عاشقانه دوفر، به عمل بازیگر مرد، قابل باور نبود.

م: این برمی‌گردد به چهره بازیگر و همان اتفاقی که بعضی از بازیگران دارند.

ب: شما تور، حرکت، رنگ، موسیقی، گریم، لباس و بازی را از کارتان حذف کرده‌اید. این درمورد رقص روی لیوان‌ها منطقی به نظر می‌آید. یک موقعیت در سکون، فضایی که به سوی ویرانی و اضطراب و مرگ پیش می‌رود اما در همان نمایش، تهاچند پلان از رقصی که روی لیوان‌ها صورت می‌گیرد، این عدم تحرک را جبران می‌کرد. این چند ثانیه حرکت، توازنی در متن ایجاد

می‌کرد، اما در تجربه‌های اخیر حذف تمام آن عناصر در خدمت متن است جز حذف حرکت. این نمایش درمورد تولد است، تولد های مکرو و تولد مساوی با حرکت و پویایی. می‌توانستید کمی تحرک به اجرای فیض اید اگرچه این مدل دیگر شده است سپک شخصی شما.

من ایده‌شمار اردنی کنم، این اثر یک اثر شیخ گونه است. این

شخصیت‌ها، اشباح هستند. درنتیجه به حرکت‌های اطراف رسیدم. این که بازیگرها را پشت تماشاگران حرکت کند. این کار کمی به کارهای ابزورده پهلوی زند. در فضا و در دیالوگ‌ها و هرچه قدر به سال‌های آخر نزدیک می‌شونم می‌رسیم به ورطه فراموشی، به خلاء. به تن دادن به شرایط، به نامیدی.

م: یکی از نکات مهم متن، زمان است. هم به عنوان یک تم و هم به عنوان یک ساختار، چه قدر این نکته برای تان مهم بود؟

این زمان چند و چه دارد. یکی و چه بیرونی اش است که همان گذر زمان است به معنی بلوغ و پیرشدن. یک وجه دیگر کش قرن بیست بودن اش است و بعد، وجه فلسفی زمان یک اتفاق فلسفی که متعلق به قرن معاصر است روی این ادمها تأثیر می‌گذارد. این ادمها باشک مواجه هستند. یعنی اجازه پیدا می‌کنند که به مفاهیم و مقوله‌های اخلاقی شک، کنند، اما برای آن‌ها جایگزینی هم ندارند، درنتیجه تبدیل به انسان‌های پادر هوا می‌شوند.

اما در مورد بازی علی باقری بکسان باقی می‌ماند. سردی پیش از حد بازی او از قاب نمایش شما بیرون می‌زند.

در مضمون نمایش، انتقال ششیش و اضطراب و نگرانی از طبق زن‌ها صورت می‌گیرد. از مادر به دختر، مادر به دختر، تنهایان هاستند. مردها به نوعی وارد زمان نمی‌شوند.

م: ا در نمایش زایش متعلق به زن هاست. تحول هم همین طور، همه چیز متعلق به زن هاست. ما از دید زن‌ها یک قرن رانگاه می‌کیم. از چهارچوب یک خانه دورافتاده. فلسفه قرن بیستم برای آن‌ها مهم تر است نا اتفاقات بیرون اش.

ب: من مثالی می‌زنم تا شاید منظورمان از تفاوت بازی سرد با بازی موونتن معلوم شود و این اختلاط لحنی که در کار شما وجود دارد. لیو اولمان بازیگر فیلم‌های برگمان، در اکثر نمایه‌دار حداقل میمیک و ابراز حس قرار دارد. اما حتی اگر حرف تزند و تها بنشیند میمیکی به صورت اش ندهد. چشم‌هایش سرشار از حس است. این ویزگی در ستاره پسیانی هست، اما در دو قلوها نیست. ستاره حتی اگر حرف تزند و تها بنشیند و نگاه کند، با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند و یا بازیگری که نقش مادر اوله را بازی می‌کند. او با کمترین حس و میمیک، دیالوگ‌هایش را می‌گوید. اما وقتی به صورتش نگاه می‌کردی، نگاهش تکانات می‌داد. اما فهمیدن این که یکی از دو قلوها یک لکه سیاه در سقف دهانش دارد، به علت موونتن بودن لحن، صورت، میمیک، نگاه، و بیان اش، هیچ تأثیری روی مخاطب نمی‌گذشت. شاید این برمی‌گردد به انتخاب بازیگر.

م: اه، بله، این نکته درمیان کارگر دانان سو، تفاهم برانگیز شده است. بسیاری از آن‌ها حرف از بازی سرد می‌زنند در حالی که بازی سرد یک بیان‌متناول است. چیم جارموش در فیلم مردمه درمورد جانی دپ می‌گوید: «او مثل یک کاغذ سفید است. هر کس هر چیزی دلش می‌خواهد، می‌تواند روی آن بتوسد»؛ سایش زیبایی است. بعضی از بازیگران هیچ کاری نمی‌کنند جز نگاه، اما باهمنان نگاه، تماشاچی را در مثبت خود می‌گیرند. اتفاقاً وقتی آن نوع بازیگر میمیک ندارد، ییش قرین قدرت را دارد. مثل «کاترین دونو» و یا ایزابل هوپر در فیلم از شکلات شما مشکرم کلود شابرول. در آن فیلم ایزابل هوپر یک کوه بیخ است، امارازی در بازی اش وجود دارد که مخاطب را جادو می‌کند. این تنها

