

در چشم انداز تیره فصل گذشته
تأثر ، به جرقه‌هایی گاه به گاهی
برمی‌خوریم که فضا را نشان‌دار
می‌کند . شاید قابل‌ذکرترین این
درخشش‌ها ، اجرای پر تأویل ،
کمال‌پذیر و در عین حال جنجال
برانگیز «ناگهان» توسط آربی
آوانسیان از متن عباس نعلبندیان
باشد . این اجرا در جشنواره شیراز
از جهتی دیگر نیز اهمیت یافت :

بیژن مفید ، با اجرای نقش
اصلی بازی ، ضلع سوم مثلثی را
در این جمع ساخت که تأثر جدید
ایران رنگی دیگرگونه از آن گرفته
است .

کارگاه نمایش که «ناگهان»
را برصحنه آورد ، در فصل گذشته
نیز رهسپار شیوه و طرز کار خویش
بود . هدف این کارگاه ، یاری به
متن‌نویسان ، بازیگران ، کارگردانان
و طراحان کوشایی است برای
آزمودن اندیشه‌ها و دریافت‌های
خود ؛ و این تجربه تنها در خارج
از محدودیت‌های متداول حرفه
نمایشی کسب‌شدنی است . از این روی
در کارگاه به روی همه کسانی که
شوق و شوری برای تفکر و عمل
دارند گشوده است .

اردوان مفید

کارگاه نمایش طی مدت
کوتاهی که بنیاد یافته ، با اجرای
بیش از ۲۰ بازی ، که اکثر آنها
تجربه‌های نوینی در قلمرو تأثر نو
بود ، خود را به يك مرکز فعال
بدل ساخته است . بازی‌های اخیر

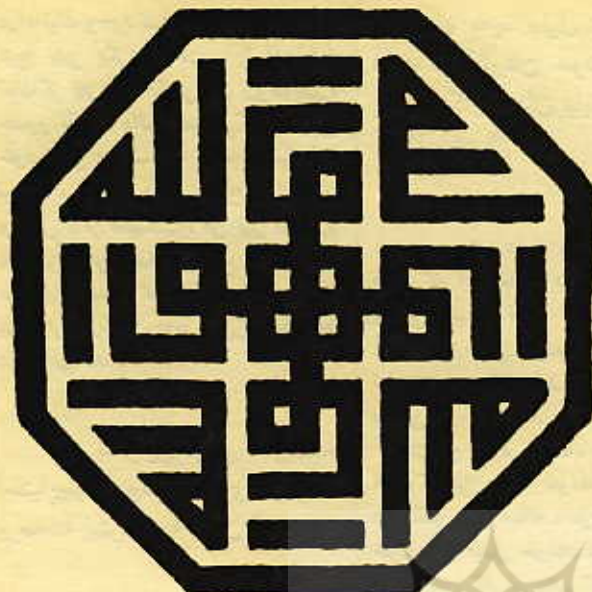
چشم انداز تأثر

این مرکز ، «فاندوولیز» و دواثر
تک پرده‌ای به نامهای «مناجات»
و «دوجلاد» ، زآثار نمایشنامه‌نویس
اسپانیایی ، فرناندو آرابال ، بود .
این بازی‌ها را ایرج انور در محل
کارگاه نمایش به‌روی صحنه آورد .

يك نقیضه پردازی چشم فریب ؟

آیا «ناگهان» يك نقیضه -
پردازی نامتعارف چشم‌فریب بود ؟
یا مفهوم خود را چنان در هاله‌ی
تمثیل و اشارات کنایی می‌نشانید
که به چنگ آمدنی نمی‌نمود و
دریچه‌های ورود به متن را به‌روی
تماشاگرش می‌بست ؟ هرچه بود ،
دیدار اول غالب تماشاگران از اجرای
آوانسیان ، تأثیر گیج‌کننده‌ای
برای آنها به همراه داشت . بهت -
زدگی تماشاگر ناشی از تجربه
حالتی ضدونقیص بود . آوانسیان
خود تماشاگرانش را در شیراز
سرزنش کرده است که در صحنه
پایان ، هنگامی که فریدون (بیژن
مفید) را درخاک کرده‌اند ، بی‌اعتنا
از کنار او رد شده‌اند و حتی از
روی او پریده‌اند - بی‌آنکه
حرمتش را رعایت کرده باشند یا
او را از زیر خاک بیرون آورده
باشند .

«ناگهان» شروعی مؤثر و
حیرت‌آور داشت . فضایی که

آوانسیان ساخت از افسونی مذهبی بهره گرفته بود. ناگهان، درسکوتی بهت آور که به دنبال يك مویه همگانی شکل گرفته بود ، تلاوت قرآن، ترنمی جادویی ساخت و بعد، هنگامی که بیژن مفید وارد صحنه شد و آن جمله‌ی « پدر ، چه خوب می خواندی ! » را بر زبان آورد ، فضا وسعت نامنتظری گرفت .

در این اثنا از نقطه‌های مختلف صحنه صداهایی به گوش می‌رسید و هر کس مشکل خود را طرح می‌کرد که هرچند مستقل می‌نمود ، اما به نحوی با هم و با شخصیت اصلی محور بازی بستگی داشت . همه این شخصیت‌ها را نیز همسایگی ناخود خواسته‌شان در این ماجرا دخیل می‌کرد . واقعه در روز عاشورای حسینی اتفاق می‌افتاد و شهادت « فریدون » تعبیر تازه‌یی از شهادت گذشته می‌ساخت .

شاید این ادعایی عجیب باشد، اما اجرای این اثر ، در تماشاگری که زبان فارسی نمی‌دانست بسی بیشتر از تماشاگر فارسی‌زبان مؤثر بود . دنبال گرفتن خط مبهم و حتی مفقود داستانی از طریق گفتگوهای کنایی بازیگران ، برای تماشاگر مشکلی بزرگ در برداشت گفتگوها در مسیر مجذوب کردن بیشتر تماشاگر بود ، تا فراهم آوردن دستمایه‌ای برای ادراک و فهم محتوای بازی . هنگامی که اجرا را برای بار

دوم یا سوم ببینید ، بیشتر از آن لذت خواهید برد ، چرا که آنگاه طرح مبهمی از داستان خواهید داشت و به همراه تسلسل وقایع پیش خواهید رفت .

این مشکل را با آربی آوانسیان در میان گذاشتیم تا به ماهیت تجربه او در « ناگهان » پی ببریم . آوانسیان می‌گوید :

– من در تأثر ارتباط را در روابط کمی چه گفت وجه جواب شنید نمی‌بینم؛ من ارتباط را در اتفاقاتی که می‌افتد ، یا بهتر بگویم ، در آنچه « می‌شود » می‌بینم . این اتفاقات وقتی با شدت روی دهد ، معنایی در بیننده می‌تواند پیدا کند که از مرز فکر بازیگر و کارگردان فراتر رفته باشد .

* پس يك نمایشنامه از نظر شما چگونه باید باشد ؟

– يك متن خوب آنست که امکان اتفاقیهای واقعی را بتواند دربر داشته باشد ؛ یعنی وقایع پشت سرهم و در تضاد قرار گیرند . این ، خود به خود ، مفهومی را به بیرون ارائه می‌دهد که از برداشت‌های توضیحی بی‌دورتر است . یکی از عوامل ارتباطی ، طرح قصه است . قصه ارتباط ظاهری با بیننده دارد ، ولی اصل مسأله در يك تأثر خوب قصه نیست ، واقعه است . در این مورد برای مردم گرهی به وجود آمده . و آن اینست که اگر قصه يك نمایشنامه را نفهمیدند ، یعنی در واقع تأثر را نفهمیدند . در تجربه مردم طرح‌قصه‌ها را همیشه می‌دانند ، در نمایش‌های روحی نیز چنین است و هیچ مسأله

دراماتیک وجود ندارد - یا بهتر بگوئیم هیچ چیز بکری نیست . با این همه تماشاگر تعزیه و نمایش‌های روحی ، حضور ناآتر را دائماً حس می‌کند ، و این خود دلیل بر اینست که مردم به دنبال قصه نیستند ، بلکه به دنبال وقایع و اشاراتند و نقش ناآتر همینست . من نیز در کارم به فکر گفتن قصه نیستم . بیشتر سعی من در اینست که موقعیت‌هایی ایجاد شوند برای رسیدن به حرکتی که نمایشنامه دنبال می‌کند .

* بنابراین دیگر به‌نویسنده احتیاج نیست و هر واقعه‌ای می‌تواند بر صحنه پیش آید ، بدون قصه .

- نویسنده يك نوع رابطه است . او در واقع يك نوع محدودیت ایجاد می‌کند که در آن محدودیت می‌شود به نامتاهای رسید .

* در این‌میان نقش تماشاگر چیست ؟ بر شما ایراد گرفته‌اند که یکبار در گفته‌ها تن نقش تماشاگر را بی‌اهمیت دانسته‌اید .

- تماشاگر برای من مخاطب است ، مخاطبی آزاد در رد یا قبول يك اثر . منتها من تماشاگری را قبول ندارم که می‌خواهد خودش را بر من تحمیل کند . زیرا حرف را من شروع کرده‌ام ، پس بر اوست که بگذارد من حرف را تمام کنم . و این حداقل يك ناآتر است . اگر من در جستجوی خوشایند او باشم ، پس در واقع این اوست که بر من اثر گذاشته و این موفقیت را من واقعی نمی‌بینم .

* به‌چه دلیل تماشاگر شما نباید از کارتان خوشش بیاید ، یا چرا کارگردان نباید در این‌راه کوشا باشد ؟

- به این دلیل ساده که من نیازم بوده که این حرف به‌خصوص را بزتم (و این طبعاً تحت تأثیر دانسته‌ها ، محیط و زندگی خودم هست) و او هم نیازش بوده که بیاید ، آزادانه بنشیند و این کار را ببیند . هیچ جبری در آوردن او به ناآتر نبوده . بعد از این مهم است که بین ما چه خواهد گذشت . ولی در عکس این سؤاله ، موضوع به نوعی خودنمایی مبدل خواهد شد . یعنی من از ابتدای کار می‌دانم که آنرا برای چه کسانی اجرا می‌کنم و آنها هم می‌آیند تا این کار را که خوششان می‌آید تماشا کنند . من این را ناآتر نمی‌دانم - این نمایشی خواهد بود در حد کاباره‌ها .

* در مورد «ناگهان» چه نظری دارید ؟

- «ناگهان» کاریست که هنوز تمام نشده و آنقدر ادامه خواهد یافت تا به‌جایی برسد که دیگر تخیل من برای پیشرفت آن یاری نکند . از زمان اجرای اول ما تا اجرای اخیر ، تغییرات و تحولات زیادی در این اثر ایجاد شده است .

* این تغییرات چرا ایجاد شده است ؟

- به خاطر این که این گروه هنرپیشه‌ها هنوز می‌توانند تغییرات تازه‌ای را بپذیرند .

* پس چه زمانی کار يك اثر از نظر شما تمام است ؟

- اثر یا به‌حدی می‌رسد که دیگر هنرپیشه‌ها نتوانند چیزی تازه بسازند و یا به‌حدی می‌رسد که متن دیگر قابل پرورش نیست .

* آیا «ناگهان» هنوز به این حد نرسیده است ؟

- «ناگهان» از دو نظر هنوز جای پرورش دارد : اول آنکه هنرپیشه‌ها هنوز در جستجوی راه‌های جدیدند ، دوم آنکه متن هنوز جای پروراندن دارد .

* به این ترتیب برای ما جالب است که بدانیم در اجرای کارها تن چه می‌کنید .

- این هنرپیشه است که حرکت خود را روی صحنه پیدا می‌کند . نقش من در واقع اینست که اگر حرکات زیاد باشد آنها را کم کنم و اگر از روی حرکتی سریع می‌گذرند ، بر آن تأکید گذارم ؛ زیرا مسیر ما روشن است . در این حالت من به ناخدایی می‌مانم که مسیرش روشن است ، فقط در مقابل امواج کشتی را هدایت می‌کند .

* پس میزانسن از نظر شما
چه مفهومی دارد ؟

- تماسهایی که بازیگران و
کارگردان با متن پیدا می‌کنند و چکیده
این برداشت ، میزانسن است .

* اگر مسیر کار از پیش
روشن است ، از کجا که هنرپیشه‌ها
نیز این مسیر را بدانند ؟

- ما ، پیش از به‌روی صحنه رفتن
و پس از انتخاب هنرپیشه‌هایم ، يك مدت
«متن‌خوانی» داریم - البته نه در حد
نمایشنامه‌خوانی ، در حد يک‌نوع ایجاد
موقعیت و ارتباط زنده بین آدمها و
بازیگران ، به این ترتیب بازیگران قبل
از اینکه به‌روی صحنه بروند ، ارتباط
خود را می‌دانند . درست مثل هسته‌ای
که در زیر خاک تازه جوانه زده .
نمی‌داند ، باید در چنجهتی برود : راست ،
یا چپ ؟ ولی می‌داند که روئیده است
و پس از آنکه جهتش را یافت ، تاجانی
که می‌تواند پیش می‌رود - می‌بالد .

* آیا روش مشخصی در
کارگردانی دارید ؟

- به‌جز يك مشت خصوصیات که
باید باشد ، خیر . زیرا روش من در
برخورد با نمایشنامه و پس از آن با آدمها
ایجاد می‌شود .

در سوگن پاکي

نگه می‌دارند ، یا از دست می‌دهند.»
در نمایش «حالت چطوره مش‌رحیم»
او ، هنگامی که عزیمت «مش‌رحیم»
به محل معهود قطعیت پیدا می‌کند ،
بی‌آنکه کلامی از مرگ برده شود ،
فضای مرگبار احساس می‌شود .
توصیف آدمها از آن محل بر عزیمت
«مش‌رحیم» رنگی از دریغ و رحم
انسانی می‌زند . در میان آدمها
بگو مگوست که شاید او به‌جایی
می‌رود که راحت‌تر باشد ؛ شاید
آنجا را تاکنون برق کشیده‌اند .
همه این حرفها ، بی‌آنکه اشاره‌ای
مستقیم به مرگ باشند ، در قالب
دیدنی مرگبارانه القا می‌شوند .
در چنین کشاکشی ، نخستین پرسش
ما از خلیج مطرح می‌شود :

چهارم مهرماه آخرین اجرای
«گلدونه خانم» و «حالت چطوره
مش‌رحیم» را در کارگاه نمایش
رقم می‌زند . این دو نمایش به
کارگردانی و بازی‌نویسی اسماعیل
خلیج بر صحنه آمد .

خلیج در بازیهای خود از
شخصیت‌های قهوه‌خانه‌یی استفاده
می‌کند . او با نگرستن به مشکلات ،
مسائل و آرزوهای طبقات پائین
اجتماع ، موقعیت تأثیری خود را
می‌سازد و بر آن رنگ تندى از طنز
و طعنه می‌زند . خلیج ، خود معتقد
است : « آدمهای من از طبقات
زیرین اجتماع ، از طبقات سوم یا
چهارم هستند . برای من این سؤال
مطرح است که چطور این آدمها
خود را در این چهار چوب فتر

* در «گلدونه خانم» همه صحبت از «گلدونه» می‌کنند. این شخصیت ناپیدا کیست، در تعبیر شما این شخصیت اشاره به چه دارد؟

— گلدونه، نشانه و تمثیل پاکی است. حرف من اینست که تا وقتی آدمها وارد اجتماع نشده‌اند، این نشانه — گلدونه — را داشته‌اند. ولی به‌محض اینکه وارد اجتماع می‌شوند، این نشانه از یاد می‌رود و گم می‌شود. هر کس برای خودش، گلدونه‌ای دارد. در این اثر چهار شخصیت (آقارضا، باقرآقا، احمدآقا، زری) وجود دارند. هر کدام از این شخصیت‌ها گلدونه‌ای برای خود داشته‌اند که آن را از دست داده‌اند. وقتی «زری» اعتراف می‌کند که خودش در کودکی گلدونه نام داشته و اکنون زری است، این مسأله روشن‌تر به‌نظر می‌رسد. زری برای هر کدام از شخصیت‌های اثر نقش گلدونه را، آن ایده‌آل مفقود را، بازی می‌کند، حال آنکه خودش نیز روزگاری گلدونه خودش بوده و اکنون از دست رفته‌است. در آخر نمایش، با بیرون بردن یک تابوت از روی صحنه، از دست رفتن آن ایده‌آل قطعیت پیدا می‌کند.

* در نمایش «حالت چطور» مش رحیم» موقعیت مش رحیم را چگونه تعبیر می‌کنید؟

— موقعیت «مش رحیم» میان آدمهای دوروبرش و درون اجتماع خیلی کلی و نه جزئی مطرح می‌شود.

«مش رحیم» خوابی را که دیده در قهوه‌خانه تعریف می‌کند که شاید در واقعیت تعبیری از سرنوشت خودش باشد. اتفاقاً در بازی، این خوابها تعبیر می‌شود و در پایان نمایش او به سرنوشت تعیین شده گردن می‌نهد.

* اجرای این اثر آیا گرفتار يك ناهماهنگی نیست؟

— در بازی «مش رحیم» روابط آدمها در اجرا برای من واقعی است. البته شاید اجرا در بعضی لحظات واقعی به‌نظر نرسد. مثلاً در قهوه‌خانه استکان و قندانی در کار نیست، اما بازیگران حضور این اشیا را حس می‌کنند. برای من حتی محل اجرا هم مهم نیست، مهم حرفی است که می‌خواهم بزنم.

دگر گونی قطب به قطب

عباس جوانمرد از ستونهای ماندگار تأثیر بومی این سرزمین است. کارگردانی بیش از ۲۵ اثر صحنه‌ای و نزدیک به ۶۰ اثر تلویزیونی و بازی در چند نقش به‌یاد ماندنی (پهلوان اکبر از آن جمله است) از او چهره‌ی برجسته در «گروه هنرملی» می‌سازد.

جوانمرد هنگامی که «سگی در خرمن‌جا» را در تالار بیست و پنج شهر یور به روی صحنه آورد، منتقدان و تماشاگران یکجا آنرا به‌حساب موفقیتش نوشتند. وقتی که «تامارزوها»، نمایش دیگری از نویسنده «سگی در خرمن‌جا»، نویدی، در تالار بیست و پنج شهر یور بر صحنه بود، منتقدان، و تماشاگران نیز، آنرا برگردان تازه و طولانی شده‌ی از نوشته پیشین نویدی دانستند — البته با تفاوتی اندک در موضوع نمایش: اگر در «سگی در خرمن‌جا» مسأله قحطی گندم محور بازی را شکل می‌داد، در «تامارزوها» قحطی گوشت موضوع اصلی بازی است.

* عباس جوانمرد در دفاع از اجرای خود می گوید :

— همانطور که حدس می توان زد، این دو نمایش دارای موضوع (تم) مشترکی هستند. در فصل گذشته من خیال داشتم این دو نمایش را در یک زمان بروی صحنه بیاورم، ولی به عللی این کار مقدور نشد. اهمیت خاصی که این تم برای من داشت، باعث شد که آنرا در این فصل و پس از اجرای نمایش اول به صحنه بیاورم.

* چرا لااقل از هنرپیشه های دیگری استفاده نکردید؟

— اولاً که نمایشنامه را قبلاً کار کرده بودیم و در واقع حاضر برای اجرا بود؛ ثانیاً وقتی انتخاب هنرپیشه های من در نمایش گذشته درست بود، دلیل داشت که آنها را عوض کنم.

* آقای جوانمرد، اجراهای خوب و در یاد ماندنی شما معیاری برای تماشاگران ساخته است که اجرای فعلی تان از «تامارزوها» را اوج کارتان نداند.

— باید دید «اوج کار» را چه می دانید. من همیشه به دنبال هدفی که در سر داشته ام رفته ام. در «تامارزوها» من به دنبال تجربه ای تازه بودم. در واقع برای من نیروی انسانی در تئاتر اوج کار است. برای من تقطیع حسی اهمیت اساسی دارد. من این توانایی را در انسان کمتر می شناختم. یعنی اینکه

بین بیست و دوزخ او فقط ده ثانیه فاصله باشد و او بتواند در عرض ده ثانیه این حس را القا کند. ما اساساً نمی دانیم که در صحنه با چه نیرویی مواجه هستیم. کشف این مسأله در «تامارزوها» برای من مهم بوده است.

* منظورتان از عبارت «تقطیع حسی» چیست؟

— برای روشن شدن این نکته مثالی از خود نمایش می آورم :

تابلوهایی از نمایش سرشار از عوج شادمانی است. این مفرح بودن در واقع پوششی خارجی است بر جریان خفته ای که تراژیک است. این جریان چند ثانیه بعد «رو» می شود و در واقع پس از آن شادمانی ظاهری، یک خنده دردآور به ما دست می دهد. مثل صحنه آخر نمایش که همه خوشحال از مرگ یک آدم هستند برای «خیر خوردن» و صدای خنده شان همه جا را گرفته، اما درست چند لحظه بعد متوجه می شویم که بچه ها نمی توانند بروند و غمی شدید صحنه را در خود می گیرد. دیگر گونی های قطب به قطب انسان در این صحنه به طور وحشتناکی متبلور می شود.

* آیا متن آن اعتبار لازم را برای اجرا دارد؟

— منتقدان بیش از حد از متن نمایش و نویسنده اش بد گفتند. من نمی خواهم بگویم «تامارزوها» نوشته کاملی است ولی دست کم می تواند مناسبات ده، محیط زیست روستائیان

و خلاصه درد ایشان را نشان دهد. در واقع کار من در این اثر این بوده که تماشاگر را با احساس در میان حادثه قرار دهم.

منتقدان تآثر ما هر چیزی را با هر چیز دیگری مقایسه می کنند. قابل گفتن است که هیچ خلق هنری مساوی و مطابق با هنر قبلی خود نیست. ولی آنچه مسلم است به وجود آورنده هر دو انسان است. نباید این خلقت جدید را با معیارها و محک های گذشته بسنجیم. هر خلقتی ظرف جداگانه ای دارد، زیرا ظرف خاص خودش را دارد و طبیعتاً معیار و محک خاص خود را هم. منتقدان ما در جستجوی کشف نیستند.

زهر خندی به جهان

سه نمایشنامه از فرناندو آرامان (فاندو ولیز، مناجات، دو جلاد) که به کارگردانی ایرج انور در کارگاه نمایش به روی صحنه آمد، نمای متحول و روشنی از آثار نمایشنامه نویس اسپانیایی، آرابال، به دست می‌داد.

«فاندو ولیز»، داستان گروهی است که قصد دارد به شهر خیالی «تارت» عزیمت کنند، اما همواره موج تصمیم در ساحل عمل می‌شکند و «تارت»، شهری دور از دسترس و خیالی باقی می‌ماند. در واقع این نمایش یک نوع زهر خند به وضعیت کنونی ماست. اجرای این بازی با کیفیت کمندی که دارد، باعث خنده تماشاگر می‌شود، اما در پشت این خنده، احساس وحشتناکی را برمی‌انگیزد. اجرا و طراحی صحنه، همه در مسیر به دست دادن یک احساس غیر واقعی است که تنها می‌توان در فیلم‌های مضحک قلمی (کارتون) یافت. دکور، متشکل است از وسایلی بسیار ساده، از قبیل: پرده‌ای آبی در دو انتهای صحنه به عنوان آسمان و چند تکه پارچه

سفید که نمایشگر ابر است. از طریق این خلوص و سادگی است که انور، کارگردان این اثر، بر آنست تا روح مستتر در بازی را به تماشاگر القا کند.

در این اثر فریده سپاه منصور در نقش «لیز» بازی می‌کند که حساسیت و تسلط او، پرتوه کاملی از نقش به دست می‌دهد؛ محمد جعفری نقش «فاندو» را عهده‌دار است.

مناجات، اثری تک پرده‌ای که همراه با اثر تک پرده‌ای دیگر آرابال به نام «دو جلاد» یکجا اجرا شد، حکایت دو انسان امروزی است که در پایان خط، به بن بست دلزدگیهای لذت‌های محک زده رسیده‌اند و اکنون دیگر چیزی آنها را سرگرم نمی‌کند. هر دو، به عنوان آخرین آزمون، تصمیم می‌گیرند که آمده‌های خوبی بشوند تا شاید تنها موردی که آن را نیازموده‌اند، برایشان سرگرم کننده باشد.

تابلوه‌های «بوش» که برای تزئین صحنه به کار رفته، در اقلای فضای این اثر سخت مؤثر بود.

اثر تک پرده‌ای دیگر، «دو جلاد»، داستان پدر و مادری است که دو فرزند دارند. یکی از فرزندان محبوب و دوستدار پدر، و دیگری مورد توجه و علاقه‌مند به مادر است. از آنجا که مادر مطلق طلب، حمایت فرزند دیگرش

را نیز می‌خواهد، پدر را «لو» می‌دهد. جلادان پدر را آتقدر شکنجه می‌دهند تا بمیرد. در پایان مادر توانسته است توجه فرزند دیگر را نیز به خود جلب کند. شکنجه در خارج از صحنه انجام می‌شود و عکس‌العملش را در روابط فرزندان با خود و مادر می‌توان دید.

کارگردان، انور، بازی «لرتا» هنرپیشه قدیمی تأثر ایران را در این اثر، تجدید حیاتی امیدبخش دانسته و معتقد است که «بازی قوی و غیرمنتظره خانم لرتا بعد و قدرت تازه‌یی به اثر داده است.»

