

- گذری در جهان بازیگری ● تآتر آفریننده و سازنده‌ی یک دموکراسی جمعی ● گفتگو با برادران بدری
- نامه یک زن به پدرش ● حرمت کلام و فرهنگ تماشا ● واژه را بشناسیم ● من مرگ را زیسته‌ام
- گزارشها: شبهای تآتر کلن، دیدار با نصرت کریمی، نخستین جشنواره تآتر پاریس!، با گروه تآتر داروک آشنا شویم
- از زبان خودم ● گلشیری و تآتر ● دیدار با شاه ● فراموشی ● به سوی رقص-تآتر ● گفتگو با استرهلر

حمید احیا

جیورجیو استرهلر

حسین افصحی

سیروس افهمی

کیوان بهادری

نیلوفر بیضایی

سام بدری

علی بدری

رکن الدین خسروی

نسیم خاکسار

منوچهر رادین

ایرج زهری

سوزانه شلیشر

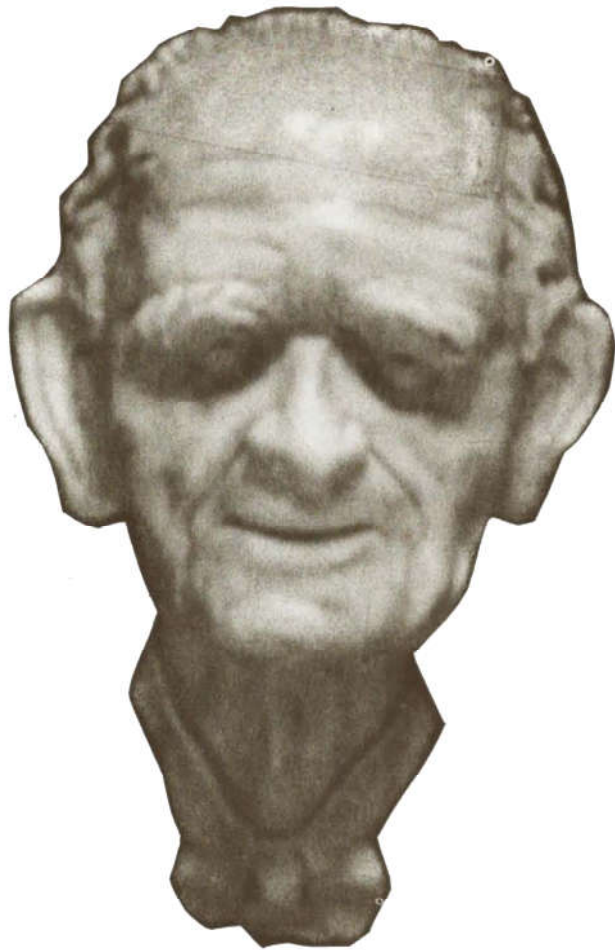
نصرت کریمی

هربرت ماینوش

اصغر نصرتی

احمد نیک آذر

رامین یزدانی

کتاب نمایش

سال سوم ، شماره ۸ ، مهر ۱۳۷۹

کتاب نمایش هر چهارماه یکبار منتشر میشود.

به کوشش: اصغر نصرتی (چهره)

با همکاری: کیوان بهادری

نیلوفر بیضایی

فرزاد جاسمی

پری‌ناز حسینی

بهروز قنبرحسینی

احمد نیک‌آذر

NAMAYESH

Postfach 103661

50476 Köln

Germany

0049-221-2870558

0049-221-2870559

پست الکترونیکی : **KetabeNAMAYESH@Aol.Com**

نشانی:

تلفن:

فاکس:

بها: برابر ۱۰ مارک

اشتراک سالانه (سه شماره):

در آلمان ۲۰ مارک

برای نهادهای فرهنگی ۲۷ مارک

در دیگر کشورها ۳۳ مارک

برای نهادهای فرهنگی ۲۰ مارک

بهره‌گیری اجرایی از نمایشنامه‌ها تنها با اجازه‌ی نویسنده یا مترجم آن میسر است!

مطالب کتاب نمایش بازتاب نظریات نویسندگان آنها است.

نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.

لطفاً به هنگام ارسال مطالب خود به نکات زیر توجه کنید:

۱- نوشته‌ها را روی یک طرف برگه بنویسید.

۲- نوشته‌های ترجمه شده را به همراه یک نسخه کپی از اصل و ذکر ماخذ آن ارسال‌دارید.

۳- از بازگرداندن نوشته‌ها معذوریم.

۴- در ویرایش و کوتاه‌کردن نوشته‌ها و دیگرنویسی آنها به شیوه‌ی نگارش کتاب نمایش آزاد هستیم.

در این شماره می‌خوانید:

نکته‌ها و اشاره‌ها

۲ سنجش ناب، نقد و حرمت کلام ● اصغر نصرتی

از اینجا و آنجا

● خبرهای تاتری

مقاله‌ها و مقوله‌ها

۱۳ به سوی رقص_ تاتر ● سوزانه اشلیشر ● نیلوفر بیضایی

۲۷ گفتگو با استره‌لر ● هربرت ماینوش ● کیوان بهادری

۵۱ نظری گذرا به زندگی و برخی کارهای صحنه‌یی استره‌لر ● اصغر نصرتی

۵۷ گذری در جهان بازیگری ● رکن‌الدین خسروی

گزارش

۶۵ یک جمع‌بندی، گزارشی از جشنواره تاتر پاریس

۸۰ گروه تاتر داروگ ● حمید احیا

۸۵ شبهای تاتر کلن ● احمد نیک‌آذر

۸۹ دیدار با نصرت کریمی ● اصغر نصرتی

۹۷ از زبان خودم ● نصرت کریمی

۱۱۱ واژه را بشناسیم ● حسین افصحی

سخنرانی

۱۱۵ تاتر، آفریننده و سازنده‌ی یک دموکراسی جمعی ● نسیم خاکسار

مصاحبه

۱۲۱ گفتگو با برادران بدری ●

ادبیات نمایشی

۱۳۵ نامه یک زن به پدرش ● رامین یزدانی

۱۵۷ فراموشی ● ایرج زهری

۱۶۱ خانه کوچک من ● منوچهر رادین

متفاوت

۱۶۵ دیدار با شاه ● سیروس افهمی

۱۷۱ گلشیری و تاتر ● حمید احیا

۱۷۵ من مرگ را زیسته‌ام ● حسین افصحی

۱۸۳ خانه کوچک من ● منوچهر رادین (به زبان آلمانی)

روی جلد

از صورتکهای نصرت کریمی

عکس از صورتک علیرضا درویشی

سنجش ناب، نقد و حرمت کلام!

نقد

نویسی تأثر برون‌مرزی بیش از هر عرصه‌ی دیگر تأثر دچار کمبود و دشواری است و گمان می‌کنم به دلایل فروانی تا کنون توجهی جدی بدان نشده است. گرچه بسیاری از دست‌اندرکاران و تماشاگران تأثر مشتاق انعکاس نقد تأثری در مطبوعات هستند، ولی هر روز شاهد تنزل تعداد نقدهای تأثری هستیم. پیگیری برای یافتن علت چنین امری و بازگویی آن چندان آسان نیست.

از آنچه تا کنون به‌عنوان نقد تأثری در مطبوعات درج شده، تعداد انگشت‌شماری هستند که نام و مقام نقد را برآورده‌اند و باقی غرض‌ورزی، توهین و ثنایی‌گویی‌هایی بیش نیستند که معمولن نیز در مناسبت‌های ویژه و با سفارشات قبلی در مطبوعات درج میشوند و اگر کسی هم قصد داشته باشد که نقدی واقعی بنویسد و بخواهد از این امور بری بماند، آنقدر دچار جو آلوده، ترس و خودسانسوری میشود که از نقد نوشته شده، شیری میماند بی‌یال و دم و اشکم! که تشخیص آن به‌عنوان نقد بسیار دشوار است. اما پیش از بررسی دشواری‌های نقد واقعی، بهتر است به دو نوع دیگر "نقد" که به نظر نگارنده بیش از انواع دیگر به -ال تأثر ما مضر هستند، پردازیم: نقد سفارشی و نقد مغرضانه!

نقد سفارشی که متأسفانه بیش از انواع دیگر رواج دارد، عمدتاً توسط دوستان دست‌اندرکار نمایش نوشته میشود. این نوع "نقد" که بیشتر توسط افراد غیرتأثری نوشته میشود، معمولن با رفیق‌بازی و توافقه‌های پشت‌پرده همراه است و در درجه‌ی اول، هدف آن حمایت کارگردان و یا نویسنده و خلاصه مجری نمایش است. به همین خاطر در بسیاری از موارد به عناصر و کیفیت اجرایی نمایش توجهی ندارد و نویسنده در آن به جملاتی کلی همچون "نور خوب بود، کارگردانی عالی بود" و غیره سنده می‌کند.

نقص عمده‌ی نقد سفارشی دشوار کردن کار خواننده در شناخت واقعی کیفیت نمایش است، چرا که نویسنده‌ی نقد با نوشتن، آن ماسکی بر چهره‌ی واقعی نمایش می‌زند که نه تنها شناخت واقعی نمایش را برای خواننده بلکه برای دست‌اندرکاران نمایش نیز دشوار می‌سازد و آنها با چنین نقدهایی هرگز به معایب کار خویش واقف نمیشوند و بهمین خاطر

بهسازی نمایش و بهبود نقدنویسی در همان ابتدای کار عقیم میمانند. عواملی که همگی به عدم رشد نظری و عملی تأثر و تماشاگر تأثر می‌انجامند.

نقد مفروضانه نوع دیگر نقد است. مشخصه‌ی اصلی آن محکومیت از پیش تعیین شده‌ی نمایش است و گاهی غرض‌ورزی چنان پیش میرود که "نقاد" کار ندیده را هم نقد میکنند و چنان دچار "اشراق" میشود که واقعیت را نمیبینند و اگر کار در این زمینه به افراط کشد، سخنان کنایه‌آمیز و توهمین‌آمیز ضمیمه‌ی "پاسخگویی" میشود.

اما به راستی چرا از نقد واقعی خبری نیست؟ چرا هر کسی، حتی منقدین خوب و انگشت‌شمار ما، از نوشتن نقد پرهیز میکنند؟

اگر از بازگویی برخی علل جانبی صرف‌نظر کنیم، بایستی به ذکر این نکته‌ی دردناک بسنده کنیم که بسیاری از دست‌اندرکاران تأثری ما تحمل شنیدن ضعف کار خود را ندارند. ما معمولن تنها آمادگی شنیدن آن حرفهایی را داریم که برایمان خوشایند است!

متأسفانه شماری از تأثرورزان از منتقد و به عبارت دیگر از مطبوعات تنها انتظار تایید دارند و از همین روی وظایف مطبوعات را تا حد مساجله بعد از انقلاب تنزل میدهند؛ منتقدین و مطبوعات باید فقط تاییدیه صادر کنند. نه کمتر و نه بیشتر!

خدا آن روز را نیاورد که منتقدی بر پایه‌های نظری تأثر، به کیفیت اجرایی و توانایی کارگردان یا بازیگران خرده‌گیرد. هنوز مرکب نقدش خشک نشده، که نه تنها خود نقدش به صلابه کشیده میشود، بلکه همچنین همگان خیردار میشوند که منتقد خطا کار ۳۰ سال پیش از انقلاب با چه پیراهنی در خیابان "پارس" راه میرفته است! و وقتی روی صحنه بوده، تماشاگرانش چندتا عطسه نثار کارش کرده اند! اما کار به همینجا خاتمه نمیابد. ما حتی از طریق این "پاسخگویی" نه تنها باخبر میشویم که همسر نقدنویس بینوا تاکنون چندبار به ایران سفر کرده، بلکه همچنین خواهیم دانست دختر کوچکش نیز از درس ریاضی دویار نمره ردی گرفته است!!! ضمنن در خانه‌ی آنها یکبار هم روزنامه‌ی دوم خردادی پیدا شده است! صد البته در وسط معرکه‌ی به پا کرده خویش نرخی هم برای کار خود و گروه نمایمان تعیین میکنیم که بهایش صدبار از تلاش گروه تأثر پیکولوی ایتالیا نیز بالاتر باشد. و سر آخر هم خواننده را به این نتیجه میرسانیم که تمام نقد مربوطه

یک توطئه بوده است و اگر منتقد هم در فکر مقاومت یا رفع سوء تفاهم برآید، سریع او را به امپریالیسم جهانی و اگر نشد به ارتجاع داخلی مربوطش میکنیم تا "دلایل" ارایه شده "قانع کننده" تر جلوه کنند!

نقد اگر به گفته‌ی کفایت سنجش ناب است و اگر رسیدن به این سنجش ناب کار دشواری است، من اما گمان نمیکنم نزدیک شدن به آن و یا حرکت در جهت آن غیر ممکن باشد. به شرط آنکه از تعداد "نقد" های سفارشی و مغرضانه کاسته شود و منتقد واقعی نیز امنیت کلام داشته باشد؛ به نظر شما انتظار زیادی است؟

ما که ادعای میکنیم باید همواره بر تبعیدی بودن خود اصرار ورزیم، بهتر است قدری هم بر علت در تبعید بودن خویش تعمق کنیم. اگر از دست دیکتاتور بزرگی به تبعید آمده ایم، بهتر نیست که خود به دیکتاتورهای کوچک تبدیل نشویم؟!

دموکراسی و تحمل دگراندیشان را نباید تنها در کتابها جستجو کرد و از خواندنش لذت برد. میتوان با تحمل همدیگر و شنیدن نظر یکدیگر دموکراسی را "تمرین" کنیم. باید بتوانیم این آرزوی شیرین به ظاهر آسمانی را با عمل خویش به زمینش کشانیم و بخشی از زندگی روزمره‌ی خویش سازیم. آیا میشود؟! اما اگر بشود، چه میشود!!!

اصغر نصرتی (چهره)

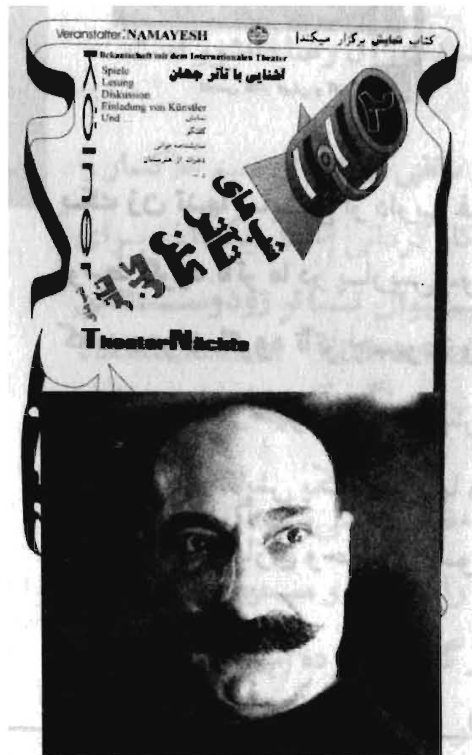
کلن، سپتامبر ۲۰۰۰

از اینجا و آنجا

گوگول و هومن آذرکلاه مهمان شبهای تآتر کلن بودند! نخستین برنامه از سری شبهای تآتر کلن که به کوشش کتاب نمایش انجام میگیرد، در روز جمعه نهم ژوئن در خانه‌ی همه‌ی جهان کلن برگزار شد و در این برنامه فیلم ویدیویی از نمایش یادداشتهای روزانه‌ی یک دیوانه از گوگول به کارگردانی رکن‌الدین خسروی با حضور بازیگرش، هومن آذرکلاه، به معرض نمایش گذاشته شد.
(نگاه کنید به بخش گزارش)

نخستین جشنواره‌ی تآتر ایرانی در تبعید-پاریس، از نهم ماه مه تا چهارم ماه ژوئن، به همت جواد دادستان و با همکاری شماری از تآترورزان و علاقمندان تآتری، در پاریس برگزار شد.
(نگاه کنید به بخش گزارش)

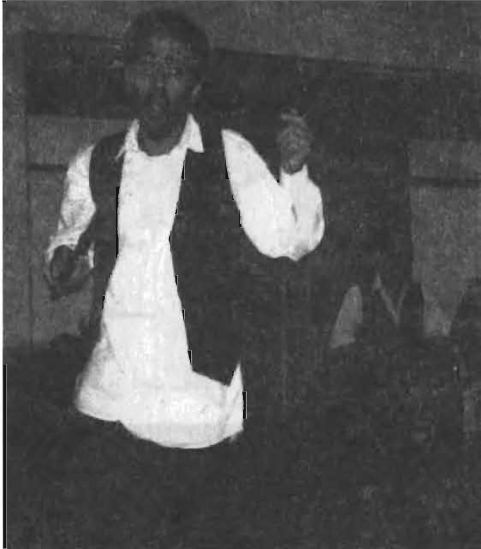
مرد پیر و دریا عنوان نمایشنامه‌یی در سه موقعیت است که مجید فلاح‌زاده بر اساس رمان پیر مرد و دریا نوشته‌ی ارنست همینگوی تنظیم و ترجمه کرده است. نمایشنامه مرد پیر و دریا توسط انجمن ایران و آلمان و در شهر بن به چاپ رسیده است.

یک زن تنها نمایشی از داریو فو توسط گروه تئاتر ما در پاریس بود که به دعوت گروه تئاتر چهره روز ۱۲ آگوست در شهر کلن به نمایش گذاشته شد. نمایش یک زن تنها را نسیرین جمالی بازی و حمید دانشور کارگردانی کرده اند.

بهر روز به‌نژاد نوشته و کارگردانی کرده است و فرزانه تاییدی در آن بازی میکند. نمایش مذکور را گروه تئاتر گالان در انگلستان تهیه کرده است.

قصه دیوار و دیوار تئاتر کم‌دی-موزیکالی است که به شکل ویدیویی به همت انجمن تئاتر ایران و آلمان با همکاری خانه‌ی فرهنگی ایران در تاریخ ۲۹ یولی در کلن نمایش داده شد. نمایش قصه‌ی دیوار و دیوار را

نقالی عنوان دومین برنامه‌ی شبهای تآتر کلن بود که به کوشش کتاب نمایش انجام گرفت. مهمانان این برنامه حمید دانشور و عزیزالله بهادری بودند. طومار خوانده شده در این شب داستان زال بود که نویسنده‌ی آن رضا دانشور است.

زیو سقفی ارزان اثر نسیم خاکسار و به کارگردانی احمد نیک آذر برای فستیوال تآتر زودوستفالن Theaterfestival Südwestfalen در شهر هاگن آلمان انتخاب شد.

سوءظن نمایشی ست که ایرج زهری آن را نوشته و مسعود مدنی آن را کارگردانی کرده است. این نمایش قرار است برای نخستین بار در فستیوال هامبورگ به روی صحنه رود.

سوءظن حاصل کوشش کانون فیلم در کلن است که مسعود مدنی چند سالی ست آن را سرپرستی میکند.

کمی زین به پشت و کمی پشت به زین عنوان نمایشی است که ایرج زهری با اقتباس از داستانی از مرژوک در چارچوب کلاس بازیگری با هنرآموزان خود تمرین کرده بود. این نمایش ۲۵ ژوئن در مرکز پناهندگی کلن در معرض نمایش گذاشته شد.

کلاسهای آموزشی مذکور بخشی از فعالیتهای کانون فیلم است.

فستیوال تآتر بوخوم برنامه‌ی ست که به گفته‌ی ایرج زهری قرار است

در روزهای ۲۹ و ۳۰ نوامبر و ۴ و ۵ دسامبر در شهر بوخوم آلمان برپا شود. این نخستینبار است که در این شهر چنین فستیوالی برپا میشود. ایرج زهری از هم‌اکنون در تدارک و انتخاب نمایشها و دیگر امور فستیوال مذکور است.

نصرت کریمی در کلن، عکس از علیرضا درویشی

وروره جادو و ماه پیشونی و شهر قصه امروز دو کار گروه تئاتر تماشاخانه قرار است از ماه سپتامبر دوباره در شهرهایی چون نورنبرگ، فرانکفورت، رم و... به روی صحنه رود.

نصرت کریمی هنرمند تئاتر و سینما به دعوت اتحادیه‌ی سراسری در سوئد به اروپا آمد. وی در چندین شهر اروپایی برنامه‌هایی اجرا کرد. او از جمله روز جمعه ۲۳ ژوئن در شهر کلن در نزد علاقمندان حضور یافت.

(نگاه کنید به بخش گزارشها)

با کاروان سوخته به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی یکبار دیگر در تئاتر آرکاداش روز ۸ سپتامبر به روی صحنه رفت.

دونه برفی پشت پنجره تازه‌ترین نمایشی است که گروه تئاتر چهره برای اجرا تدارک دیده است. این نمایش قرار است نخستینبار در فستیوال هامبورگ اجرا شود. این نمایش را بهروز قنبرحسینی نوشته است و کارگردانی میکند.

پنجمین جشنواره‌ی هنرهای نمایشی ایرانیان در اپرای شهر هامبورگ از دوشنبه ۱۶ تا یکشنبه ۲۲ اکتبر سال دوهزار بر گزار میشود. در جشنواره‌ی امسال بنا به گفته‌ی مسوول جشنواره، رامین یزدانی، امسال ده نمایش و چندین برنامه موسیقی و همچنین صحنه‌ی آزاد ارایه خواهد شد.

روبایهای آبی زنان خاکستری عنوان نمایشنامه‌ی جدیدی است که از اکتبر به نوشته و کارگردانی نیلوفر بیضایی روی صحنه خواهد رفت. این نمایش برای نخستینبار در روز هشت اکتبر در شهر برلین نمایش داده خواهد شد.

تآتر آورد. درخت سیزدهم، سی‌زیف و مرگ و عروسی خون از جمله برگردانهای نمایشی به یادماندنی احمد شاملوست.

یادش گرامی باد!

(نگاه کنید به بخش متفاوت)

احمد شاملو شاعر و ادیب مشهور معاصر در روز سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۷۸ در تهران درگذشت. شاملو در بسیاری از عرصه‌های هنری و ادبی فعالیت داشت. برگرداندن برخی از نمایشنامه‌های اروپایی به زبان فارسی نام او را به میان تلاش‌ورزان

نمایشنامه‌ی شیش در دارای ۷ شخصیت و در یک پرده و نمایشنامه میرنوروزی در ۸ مجلس تنظیم شده اند.

شیش در میرنوروزی عنوان کتاب جدیدی از ناصر حسینی ست که به تازگی توسط نشر نمایش به چاپ رسیده است. این کتاب شامل دو نمایشنامه با نامهای شیش در و میرنوروزی ست. نمایشنامه‌های کتاب مذکور به دو زبان فارسی و آلمانی چاپ شده اند و طرح زیبایی از جمال بخش پور جلد آن را مزین کرده است.

شتر قربانی اثر ابراهیم مکی سومین برنامه‌ی شبهای تآتر کلن خواهد بود که به همت کتاب نمایش روز جمعه ۱۳ اکتبر در خانه‌ی همه‌ی جهان برگزار میشود. مهمانان این برنامه ابراهیم مکی، حمید جاودان، خواهند بود.

نشست ماهانه‌ی تآترورزان و علاقمندان تآتر در پاریس از جدیدترین گردهمایی‌هایی است که به تازگی در پاریس اولین یکشنبه هر ماه انجام میگیرد.

جمعه ۱۳ اکتبر

رویاها و کابوسهای اطلس نام
نمایشی خواهد بود که حمید
جاودان آن را بر اساس میتولوژی
یونان برای صحنه آماده میکند.
(خبر و عکس برگرفته از مجله‌ی یادواره است.)

یادواره عنوان مجله‌ی است که
توسط انجمن هنر در تبعید و به
همت جواد دادستان در پاریس چاپ
میشود. نخستین شماره‌ی این مجله
که در ماه ژوئیه‌ی سال جاری
عرضه شد، بیشتر به ساعدی،
گلشیری و شاملو و همچنین
جشنواره‌ی تئاتر پاریس اختصاص
داشت.

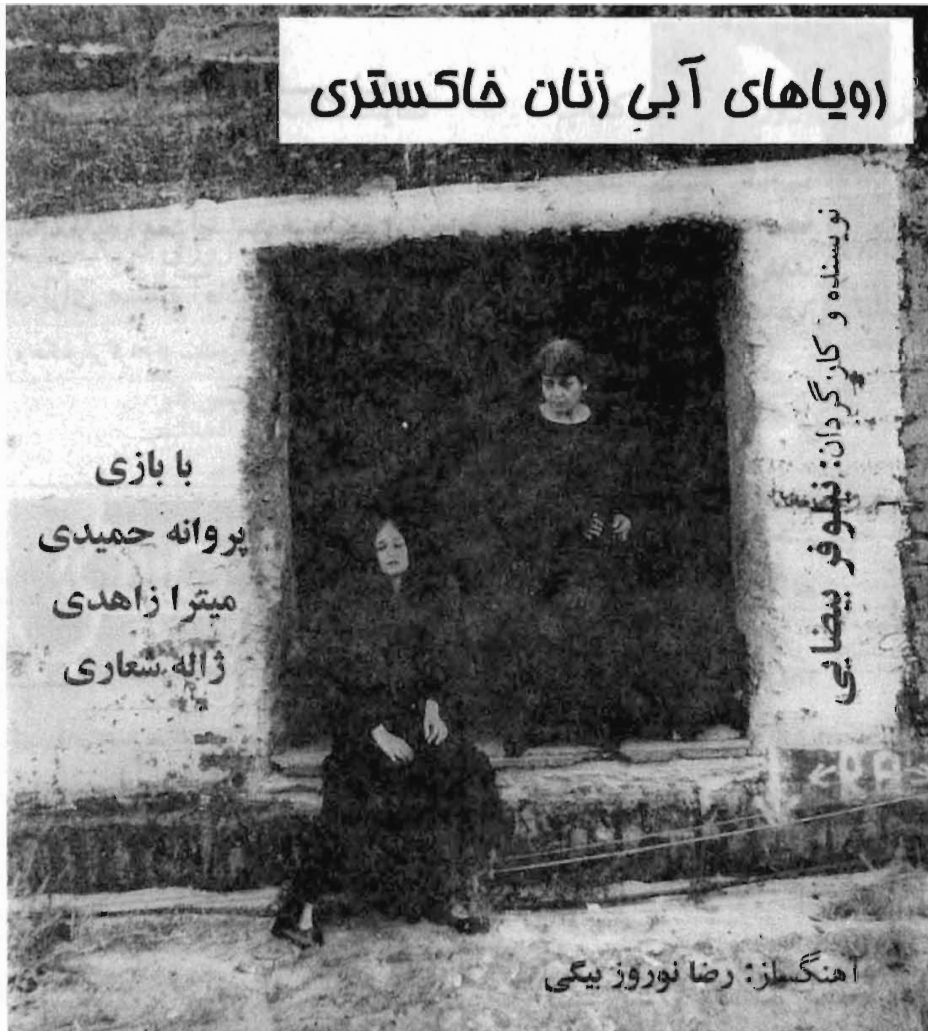

موج چهارم نام نمایشنامه جدیدی
است که آلکساندر ترمز منتقد و
طنز نویس ایرلندی به تازگی به
علاقمندان ادبیات نمایشی تقدیم
کرده است.

آلکساندر ترمز
نویسنده نمایشنامه‌ی موج چهارم

محصول مشترک گروه‌های تئاتر نار و دریچه

۸ اکتبر در برلین، ۲۱ اکتبر در هامبورگ، ۲۵ نوامبر در کلن
همچنین در چندین شهر دیگر آلمان و اروپا
(انگلیس، فرانسه، سوئد، هلند، دانمارک ...)

نویسنده: سوزانه اشلیشر

برگردان: نیلوفر بیضایی

به سوی تئاتر - رقص^۱ هنر ترکیبی و جداسازی عناصر

(قسمت آخر)

تئاتر - رقص، برشت، آرتو

شیوهی نهر Kaspar Neher در ساخت دکور صحنه که پس از دورهی تمرین بازیگران، بر اساس نیازهای صحنه انجام میگرفت، به صحنه‌ساز این امکان را میداد که از بازی بازیگران، ایده‌بگیرد و متقابلن بر آن تاثیر بگذارد. نویسندهی متن این امکان را داشت که در همکاری مداوم با بازیگر و صحنه‌ساز، یک رابطه‌ی متقابل تاثیرگذار و درعین حال تاثیرپذیر ایجاد کند. بطور همزمان نقاشها و آهنگسازان نیز این امکان را مییافتند که بطور مستقل و از طریق هنر تخصصی خود، در جریان ساخته شدن اثر دخالت کنند: به عبارت دیگر اثر هنری در کُلّیتش از طریق عناصر جداگانه به تماشاگر عرضه میشد. (برتولت برشت)

^۱ همانطور که در شماره قبل نیز اشاره کردیم، این بخش این مقاله مانند دو شماره قبل برگردانی آزاد از کتاب TanzTheater اثر سوزانه اشلیشر است. همچنین عکسهای مندرج در اینجا نیز از کتاب مذکور برگرفته شده است.

گذشتن از مرزها و محدوده‌ها و اینکه کلیه‌ی شاخه‌های هنری خود را در اختیار پُر بار نمودن یک اثر قرار دهند، در تآتر-رقص و برپایه‌ی نظر برشت تنها از طریق جداسازی عناصر و ایجاد امکان تحقق مستقل آنها ممکن میشود.

تکنیک مونتاز که اساس ساختمان تآتر-رقص را تشکیل میدهد، به معنی ایجاد ارتباط میان عناصر جداگانه است، بدون ازین بردن تناقضهایشان. از این طریق تقطیعاتی در اثر ایجاد میشود که باعث پدیدار شدن کیفیت استتیک میشوند. مونتاز که از استقلال عناصر هنری هر اثر بهره میجوید، بازبودن نمایش که از شرطهای اصلی استفاده از این تکنیک است، کاراکترِ ناکامل بودن اثر، چندپهلوبودن نمایش که امکانات گوناگونی را در درک اثر در اختیار تماشاگر میگذارد، با ایده‌ی ریشارد واگنر Richard Wagner که تعبیر اروپایی از معنای مجموعه‌ی اثر هنری میباشد، بسیار فاصله دارد. با اینهمه واژه‌هایی چون مجموعه‌ی اثر هنری، مولتی‌مدیا، اثر هنری به عنوان نتیجه‌ی برخورد شاخه‌های گوناگون هنری، و تآتر توتال، واژه‌هایی هستند که در مبحث تآتر-رقص، بدین دلیل که خصلت فرامحدوده‌ی آن را برجسته‌سازند، مرتب مطرح میشوند.

اثر مجموع هنری تآتر-رقص، دیگر نه به تنهایی باله است، نه فقط بازیگری است یا رقص، و نه موسیقی و زبان. با اینهمه این شکل تولید اثر با یک جهت خاص تعبیر زیبایی‌شناسانه و نظری پیوندی تنگاتنگ دارد. به همین دلیل نمیتوان آن را به عنوان یک نقطه نظر بیطرف با یک فرمول همه گیر در تآتر امروز عمومیت بخشید.

در طرح اثر هنری، به عنوان مجموعه‌ی از شاخه‌های مجزای هنری، آنچه بسیار جالب و جذاب است و از سنت ریشارد واگنر نشات میگیرد، قابل شدن این هویت برای هنر است که بر طبق آن در یک اثر هنری میبایست هنر و واقعیت، آرمان و عینیت، به یک یگانگی برسند و یک اثر واحد هنری بسازند.

جستجوی هویت هنر و زندگی، در دوره‌های مختلف از طریق این تلاش انجام گرفته که یک ساختمان فکری نمایشی، یک جهان بینی هنری را در عمل زندگی، بعنوان یک اصل قابل تعمیم برای عموم تعریف کنیم. این تلاش در قرن نوزدهم در طرح اثر واحد هنری انجام شد. در درامهای موسیقایی واگنر که وی در سال ۱۸۷۶ از طریق ایجاد ستنز صحنه‌یی ناشی از تقابل کلام، رقص و صدا بروی صحنه برد، ایده‌ی اثر واحد هنری بازتاب پیدا کرد و سنگ بنای آن گذاشته شد.

شهر بایرویت Bayreut، آثار موسیقایی واگنر و همچنین نوشته‌هایش تحت عنوان "هنر آینده" نقش بسزایی در بیان این طرح داشتند. نیم قرن پس از واگنر و نوشته‌های فریدریش نیچه با عنوان "تولد تراژدی توسط روح موسیقی"، رقص جای

موسیقی را گرفت. ایده‌ی ایجاد رفرم در تئاتر از طریق بکارگیری رقص، رودولف لابان این ایده را در رقص بکار گرفت و با تشکیل گروه هنری به نام "مزرعه‌ی

رقص، در فضای آزاد و با استفاده از عناصر طبیعت چون خورشید، ماه و غیره و با شمار کثیری رقصنده، کارگردانی کرد. لابان بر پایه‌ی رقص، آثار واحد هنری (ترکیبی) آفرید و در این راه از سنتهای تآتر چین بهره جست که عصاره‌ی اندیشه اش را می توان جشن بزرگ همگانی زندگی نام نهاد.

اساس ایده‌ی آرمانگرایانه‌ی هنر ترکیبی، آرزوی ایجاد هماهنگی و هارمونی در جهان آینده از طریق هنر و همچنین همکاری شاخه‌های مختلف هنری می‌باشد. یا طبق گفته‌ی واگنر: «همه میتوانند در این نبوغ نقش بازی کنند».

تآتر - رقص و حرکت نگاران امروز با ایده‌ی اثر واحد - ترکیبی هنری هیچ وجه مشترکی ندارند. چرا که بنای این ایده اعتقاد به ژنی و شخصیت پرستی از یکسو و یکسان‌پنداری از سوی دیگر است. حتی محتوای کار ایندو بسیار متفاوت است. طرح اثر واحد هنری که پس از ۱۹۴۵ نیز در بخشی از تولیدات هنری باقی ماند، یک تصویر بسته و محدود از جهان به ما عرضه می‌کند. این طرح تصویر مقابل خود را نه از واقعیات اجتماعی و امروز و دیروز این واقعیات، بلکه از طریق ایده‌ی بازگشت به اصل خویش، از اسطوره‌ها و از حیطه‌های فرهنگی بیگانه با تفکر غربی وام گرفته است. در این طرح، اسطوره و آیین، الگوهای تجربه‌ی مشترک و مستقیم جهان می‌باشند.

بر خلاف این طرح، در تآتر - رقص، از ایده‌ی اولیه‌ی برشت مبنی بر تغییرپذیر بودن جهان حرکت می‌کند. در این ایده، خصلت تغییر و تکوین تاریخ و تمدن نفی نمیشود بلکه از طریق پرداختن به تاریخ بدن بدان پرداخته میشود. درگیر شدن با ابزار خود، بدن خود، وسیله‌ی می‌شود، برای بیان حالات خویش و نه ایده‌آلیزه کردن جهان. تآتر - رقص بدلیل خصلت رهایی‌جویانه و فردگرایانه‌ی خود، در

مقابل مطلق گرایی هنری موجود در ایده‌ی اثر واحد هنری قرار میگیرد. تآتر- رقص امروز با استفاده از خلاقیت تک تک افراد، از تماشاگر نیز قدرت خلاقه میطلبد. بر خلاف تئوری اثر واحد هنری (ترکیبی) که از طریق نگاه مطلق گرایانه به هنر در پی ایجاد حس جمعی است و از پرداختن به تضادها و تناقضات گریزان، در تآتر- رقص امروز تماشاگر حق و آزادی کامل در جستجوی نگاه شخصی خود دارد. و باز برخلاف ایده‌ی اثر واحد هنری که هدفش جمعی کردن هنر و یا حل شدن آن در زندگی است، تآتر- رقص زندگی را مبنای هنر قرار میدهد. در اینجا وقایع صحنه‌یی و واقعیت، مرتب در یک رابطه‌ی تنگاتنگ و متقابل قرار دارند. از این طریق امکان جستجوی واقعیت نهفته در پس نمایش به تماشاگر داده میشود. مشابه با برشت که زندگی روزمره و صحنه‌های خیابانی را الگوی تآتر اپیک خود قرار داد، تآتر- رقص امروز، موضوع کار خود را تجربیات واقعی و روزمره و وقایع مشخص قرار میدهد.

برای تعریف تآتر پسا برشتی، شاید این جملات گئورگ تابوری از هر تعریفی گویاتر باشد که: "معیار ما میبایست انسان در زندگی واقعی باشد و نه در ذهنیت هنری." تعریفی که رزاموند گیل مور از کار خود در تآتر- رقص بدست میدهد "ما پیش از آنکه در برابر هنر (با هر تعریفی که از آن داریم) احساس مسوولیت کنیم، در برابر انسان و مسایل انسانی مسوولیم."

تآتر تجربه

"من شکلی از تآتر را پیشنهاد میکنم که در آن تصاویر پر قدرت و بدنی، تماشاگر را که در توفانی از قدرتهای ماورای انسانی محصور است، هیپنوتیزه کند. تآتری که با استفاده از روانشناسی، دنیای عجایب را نشان دهد. تآتری که همچون رقص

دراویش، در ما حالت خلسه ایجاد کند و با هدف قراردادن ارگان‌های مشخص انسانی، تاثیری مانند موسیقی روان-درمان برخی قومها که ما آن را با علاقه‌ی تمام گوش می‌دهیم، ولی خود قادر به خلق آن نیستیم، بر ما بگذارد." (آنتون آرتو) با وجود اینکه ویژگیهای تآتر-رقص در نگاه اول به "تآتر تجربه" شباهت دارد، ایندو از دو سنت متفاوت به وجود آمده‌اند. واژه‌ی "تآتر تجربه" به آن دسته از نمایشها گفته میشود که از سال ۱۹۴۵ به بعد بر پایه‌ی تئوریهای آنتون آرتو نمایشنامه‌نویس و تئوریسین تآتر فرانسوی به وجود آمدند. آرتو نظر خود را که به

تآتر بعنوان وقوع تجربه‌ی مستقیم و بیواسطه مینگردد، در دو مانیفست خود تحت عنوان "تآتر خشونت" (۱۹۳۲/۳۳) تشریح نموده است. نظرات وی بر تآتر اروپا و آمریکا، از سال ۱۹۴۵ به بعد تاثیرات بسیار مهمی گذاشته است. از تآتر پوچی یونسکو گرفته تا تآتر فقیر گروتوفسکی Jerzy Grotowski و تآتر غیر دولتی و تآتر تجربی، از

دهه‌ی پنجاه به اینطرف، تبدیل به جریانهای ضد هنر و ضد تجارت شدند و مبنای کار خود را روان-درمانی آمریکای شمالی و استفاده از فلسفه‌ی شرق قرار دادند. آرتو مینویسد "آنکس که نیروی جادویی و سحرآمیز نشانه‌ها را فراموش کرده، میتواند با آنها از طریق تآتر آشنا شود."

تأثر پساب‌رشت و تئوری آرتو مشترک‌کن استفاده‌ی تجربی از زبان بدن و همچنین حرکت از یکسو و استفاده از امکانات ناشناخته‌ی تارهای صوتی در صدای بازیگر را مبنای کار خود قرار می‌دهد.

آرتو و برشت، هر دو از تأثر آسیایی و هنر بازیگری شرق تأثیر پذیرفته‌اند. در این تأثر، زبان و حرکت همانا واقعیت صحنه‌ی هستند که بازیگران، خوانندگان و رقصندگان آن را تحقق می‌بخشند. با اینهمه تأثیر صحنه‌ی بازی بیرونی برشت با طرح زبان بدن آرتو متفاوت است.

تئوری بازی بیرونی در تأثر برشت، برای بازیگر وسیله است. رفتارهای صحنه‌ی، نمایش‌هنجارهای اجتماعی براساس تجربه‌ی مشترک بازیگر و تماشاگر است. برخلاف برشت، آرتو معتقد است که از طریق بازگشت به فرمهای اولیه‌ی نمایشی (که رقص یکی از پیشینه‌دارترین این فرماست)، میتوان ریشه‌های زبان بدن انسان را بازیافت. این بازگشت به ریشه‌ها و آغاز و همچنین بازگشت تأثر به شکل‌های جادویی و آیینی اولیه، به گمان آرتو میتواند اصل یگانگی روح و جسم را که در دوران پیش از تمدن وجود داشته است، دوباره زنده کند.

تجربه‌ی بیگانگی روزافزون انسان با جهان پیرامون خود و تأثیرات اجتماعی-سیاسی و همچنین اقتصادی در تقویت این بیگانگی، که از دهه‌ی دوم قرن بیستم به اوج خود رسید، تأثر را به سوی سنت تصویری اولیه‌اش، یعنی اثر واحد هنری و به سوی تأثر آرتو که از این تئوری پیروی میکند، سوق داد. حتا بسیاری از گروه‌های تأثر تجربی که رهایی طلب و سیاسی بودند، نیز به این سنت بازگشتند. هدف آنها تأثری کردن زندگی بود. آنها بر خصلت آیینی تأثر و بازگشت به آیینهای دستجمعی، تأکید داشتند. اما از آنجا که شکلی که برگزیدند، یعنی اثر ترکیبی

هنری، فاقد نگاه تاریخی است، در آثار آنها نیز نگاه تاریخی جای خود را از دست داد.

تئاتر- رقصِ پسابرستی پیش شرطها و جایگاه خود را در برخورد با واقعیات اجتماعی از نقاطی برمیگیرد که با دیدگاه تئاتر تجربه متفاوت است. امروز جستجوی هویت و بکارگیری آن در برخورد با واقعیات، جایگاه غیر عقلانی ندارد. حرکت نگارهای امروز به تجربه‌های منفیِ زمان خود، با دیدگاه تحلیلیگر و با پرداخت به علل آنها میپردازند و از این نظر از تئوری برشت ("جهان را تغییر ده، چرا که بدین تغییر نیاز دارد") پیروی میکنند.

تنوع گاه متناقض در شکلهای تئاتر- رقص امروز، آن را در مقابل ایده‌ی هارمونیزه کردن و هماهنگسازی جهان و هنر قرار میدهد. اثر واحد هنری یا عبارت دیگر هنر ترکیبی، در این تئاتر تبدیل به جداسازی عناصر شده است.

این جداسازی عناصر که برشت اول بار آن را مطرح کرد، بر اساس تکنیک مونتاژ و دراماتورژیِ تصویری بنا شده است. از طریقِ فرم‌دادن به بینظمی، نظمِ بدونِ فرم، بکارگیری ضدین و قراردادن آنها در کنار یکدیگر، تئاتر رقص، بر خلاف ایده‌ی اثر واحد هنری که در جایی بیرون از خودِ اثر به دنبال هارمونی میگردد، با قراردادن اجزای گاه متناقض در کنار یکدیگر و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها بر یکدیگر، از طریق مونتاژ و غیره، آن را در خودِ اثر میسازد و میپردازد.

تصویر، زبان و زبان تصویر

"اصل تصویر است. تصویر ماندنی است، در ذهن جای میگیرد." هاینر مولر، که نمایشنامه‌های کابوس زده و ادبیش، هم از برشت و هم از آرتو تاثیر پذیرفته است، و حتا شاید بتوان گفت که تلاش میکند ایندو را به یکدیگر نزدیک کند، به دنبال

یک "زبان بدون کلام" است. آیا زبان تصویر و یا زبان بدن، نشانه‌هایی از این زبان بدون کلام هستند؟
 "اصل تصویر است": این نگاه زبان و ادبیات را رد میکند و تأثر دو دهه‌ی اخیر را به سوی بکارگیری تصویر رهنمون میسازد، چرا که تصویر فضای بیشتری برای استفاده از تخیل و همچنین جستجوی معانی چندگانه در یک اثر هنری ایجاد میکند. زبان تصویر برای خود حق حاکمیت و حقنه‌ی خواست خود به تماشاگر قایل نیست، بلکه زبانی تسخیرناشدنی است.

میل تأثیرها به اینکه تصورات و رویاهای خویش را دنبال کنند و در این راه از یک متن ادبی، تصاویر مستقل از متن و در عین حال روایی بسازند، بسیاری از نمایشها را برای تماشاگر تبدیل به یک سفر یا راه رفتن در رویا نمود، بدون اینکه این تماشاگر فاصله‌ی لازمه برای نگاه انتقادی به متن و بازی را از دست بدهد.

زبان تصویر اما از سوی دیگر ابزاری را که تا حدودی امکان کشفهای

جدید در نمایش را از تماشاگر میگیرند، از قبیل ساختمان‌سازی صحنه‌یی معانی، بازی حساب‌شده با سمبلاها و نشانه‌های روانشناسانه، دوباره در تأثر زنده کرد. هم در

تئاتر- رقص و هم در تئاتر بیانی، باید مرتب بدنبال ایجاد یک تعادل میان هدف و تصویر بود.

اصرار و پافشاری بر استیک تصویر خویشت، آنگونه که در تئاتر رابرت ویلسون و یا در تئاتر- رقص راینهیلد هوفمن دیده میشود، ما را در پذیرفتن این تصاویر و تصویری بودن زبان، به شک می اندازد.

در تئاتر- رقص تصاویر حسی و تخیل پرور با استفاده از روشهای تئاتر اپیک (روایی) به تماشاگر عرضه میشوند. مشخصات این نوع تئاتر، واقعین بودن، رهایی طلبی و بازبودن آن در مقابل جهان بیرون است.

تئاتر- رقص پسابرشت میان تفکر و حس، ارتباط ایجاد میکند. به عبارت دیگر در این نوع تئاتر اندیشه ساختمان فکری حس را میپذیرد و هنر نوع خودخواهی و خودمطلق بینی را از طریق بازنگاه کردن به جهان، درهم میشکند. مونتاز و روش حرکتی برشت، تعیین کنندهی مراحل هنری- اندیشه‌ی، تحلیل‌گرایانه و زیبایی شناسانهی این روش هستند. اندیشه و حس، واژه و تصویر، انتقال اندیشه از طریق تصویر، ابزار رقص- تئاتر امروز هستند. میراث کورت یوس برای تئاتر- رقص و تاکید او بر اینکه هیچ حرکتی صرفن به دلیل زیبایی انجام نمیشود بلکه هر حرکت میبایست دارای معنا، محتوا و کاربرد باشد، هنوز در مورد تئاتر- رقص صدق میکند. نزدیک کردن تماشاگر به نقطه‌ی اصلی، در آثار پینا باوش از طریق قابل فهم ساختن مفاهیم، نشان دادن آنها با زبان بدن و ایجاد چندباره‌ی امکان بازیابی حقیقت نهفته در پس این مفاهیم انجام میشود. تصاویر در تئاتر- رقص از طریق نزدیک کردن حرکات فکری به نقطه‌ی اصلی، امکان استفاده از قدرت در تخیل را برای تماشاگر ایجاد میکنند.

“به گمان من کار اصلی این است که بتوانیم رویاهایمان را در جریان نوشتن یک متن دخالت دهیم، و این غیرممکن است. ما هیچگاه نمیتوانیم بطور دقیق و در عین حال کامل، این رویاها را به همان ترتیبی که میخواهیم، بنویسیم.” هاینر مولر تنها کسی نیست که رویاها و کابوسها برایش مهمترین منبع خلق تصاویری است که تصاویر واقعی در مقابل آنها قرار میگیرند.

هانس کروznیک نیز در حرکت نگاریهایش، تصاویر کابوس زده‌یی را ایجاد میکند که نتیجه‌ی مستقیم واقعیاتی است که تبدیل به کابوس شده اند. تصاویر رویایی کروznیک، کاملتر از واقعیت نیستند، بلکه متمرکزتر و پیچیده‌تر از آن هستند، در این تصاویر زمان و مکان در کنار یکدیگر قرار ندارند و به یکباره انبوهی از تصاویر، تماشاگر را غافلگیر میکند.

هاینر مولر میگوید: “در تئاتر پینا باوش، تصاویر چون خاری در چشم هستند. بدن‌ها، نویسندگان متنی هستند که حاضر نیست همگانی شود و از معنا یک زندان بسازد، این تئاتر خود را از “باید” های باله‌ی کلاسیک رها میسازد و در مقابل حق تملکی که باله‌ی کلاسیک نسبت به رقصنده و حرکاتش برای خود قایل است، می‌ایستد ... پس از تئاتر بدون متن، از “هاملت” تسادک Peter Zadek تا “اورستی” اشتاین ... اینک یک زبان جدید در تئاتر به وجود آمده است، نمونه‌ی دیگری از تئاتر

آزادی.”

هاینر مولر، متنهاي کم‌دیالوگ مینویسد، جلد‌های بریده‌بریده، دیالوگ‌های نمایشی، متن مونتاژ شده، نقل

قول ... و در پایان تنها به نوشتن دستور کارگردانی اکتفا میکند.

پینا باوش، تآتر-رقص کم حرکت کار میکند، از برشهای تصویری استفاده میکند که در آنها واقعیت به زیر علامت سوآل برده میشود و دوباره به عنوان براده‌های زندگی خود را مینمایاند. هردو (باوش و مولر)، نویسنده‌ی رقص و نویسنده‌ی کلام، در نقطه‌ی پایانی رشد ابزار کار خود قرار دارند و "تحت فشار تجربیات دست اول" (مولر)، همین مولر را مجبور به نوشتن متنی به نام "داستانی درباره‌ی چگونگی دیدن نقطه‌ی سفید در چشم" نمود.

تصاویر پینا باوش "پروسه‌ی تحت فشار قرار داشتن انسان را در آخرین مرحله‌ی خود نشان میدهد: زبان بدن از او دریغ شده، بدن به سکوت مجبور شده است."

در تآتر-رقص هانس کروznیک، انسان بر علیه این اجبار بمسکوت و بر علیه بیرون رانده شدن از تاریخ، بر علیه تاریخ پنهان شده‌ی بدن خویش و بر ضد تاریخ از بین برنده‌ی حس در بدن، قیام میکند.

برای شخصیتهای داستانهای کروznیک، مانند فریتز تسورن، سیلویا پلات، پی‌یر پاولو پازولینی یا ویتسک، پایان تحمل ستم، تنها از طریق مرگ، بیماری و یا خودکشی ممکن میشود.

راینهیلد هوفمن، بکلی منکر وجود نقطه‌ی پایانی میشود. زبان بسته بودن بدن، در آثار او تنها خود را در استفاده از پارچه‌های چندین متری که بدن در آنها پیچیده شده، استفاده از لباسهای بیشکل ... که تنها در موارد معدودی موفق به انتقال منظورش میشود، خود را نشان میدهد.

تآتر پینا باوش و مولر در مقابل تجارتی شدن حرفه‌شان، در مقابل عدم صداقت رایج برای فروش این حرفه می‌ایستند. براستی تآتر-رقص تا کی میتواند خود را از گزند هجوم اهداف تجارتی به تآتر حفظ کند؟

رُزاموند گیل‌مور Rosamund Gilmore میگوید:

"تئاتر-رقص، آنطور که ما میشناسیمش، بسیار تحت تاثیر پینا باوش قرار دارد. معنای امروزی تئاتر-رقص نسل بعدی ست و ما بوروکراتهای پس از انقلاب خواهیم بود. یعنی کسانی که با موضوعات و تئوریهاشان همه چیز را خراب میکنند. تنها دلیل واقعی نسل آینده جستجوی شهرت خواهد بود. مهم، شناخته شدن است و مهمتر اینکه دیگر کسی مجبور به فکر کردن نخواهد بود."

پایان

Veranstalter: NAMAYESH کتاب نمایش برگزار میکند!

Bekantschaft mit dem Internationalen Theater
آشنایی با تئاتر جهان

Spiele
 Lesung
 Diskussion
 Einladung von Künstler
 Und ...

نمایش
 گفتگو
 نمایشنامه خوانی
 دعوت از هنرمندان
 و ...

شبهای تئاتر

نمایشنامه خوانی

Theater-Nächte

شتر قربانی
 اثر
 ابراهیم مکی

مهمانان برنامه

ابرهیم مکی
 حمید جاودان

جمعه ۱۳ اکتبر در شهر کلن

ALLERWELTSHAUS, Körnerstr. 77-79, Köln-Ehrenfeld

تلفن: ۰۲۲۱-۲۸۷۰۵۵۸

فاکس: ۰۲۲۱-۲۸۷۰۵۵۹

هنر چهره‌ی پویای واقعی آدمی‌ست! گفتگوی هربرت ماینوش^۱ با جرجیو استرهلر^۲

استرهلر از چهره‌های مطرح تئاتر ایتالی و اروپاست. وی توانست در مدت تلاش

بیشکی تئاتری خود بیش از سد نمایشنامه جهان را با بدیع‌ترین شکل اجرایی به روی

صحنه برد، که در نوع خود کمتر کارگردانی از

استرهلر در گفتگو

چنین کارنامه‌ی پربراری برخوردار است. با پایه‌ریزی تئاتر پیکولو

یکی از پرثمرترین مراکز تئاتری اروپا را ایجاد کرد. برای

آشنایی بیشتر با عقاید هنری و سبک و سیاق این کارگردان

بزرگ ایتالیا توجه خوانندگان کتاب نمایش را به مصاحبه

زیرجلب میکنیم. این گفتگو را ما از کتاب کارگردانی و

بوداشت، گفتگو با کارگردانها^۳ انتخاب کرده‌ایم.

ه. م.: یکی هم از وظیفه‌های علم کلام اینست که به تفسیر متنهای ادبی و از

جمله به تفسیر نمایشنامه، پردازد.

کارگردانی نیز به نوبه‌ی خود برداشتی از نمایشنامه‌ها و تفسیر آنهاست.

از سویی ابزار ویژه‌ی انتقال این تفسیر در نمایشهای تئاتری بازی است،

¹ Herbert Mainusch

² Giorgio Strehler

³ Regie und Interpretation, Gespräche mit Regisseure; Herbert Mainusch, 1985 München, Wilhelm Fink Verlag,.

نه به زبان آوردنِ گفتمانها، و از سوی دیگر تماشاگر تآتر همراه با نمایش "به پیش میرود" و فعال است، نه چون پذیراگری در جازن! ج. اس.: شما به سه نکته‌ی ارزشمند اشاره کردید که من عنوانهای تفسیر، بازی و تماشاگر را بر آنها میگذارم. با تفسیر شروع میکنم: اینکه تفسیر چیست و چه کاری به گردنش گذاشته شده. به سختی توضیحپذیر است. اما پیش از هر چیز بهتر است که در یک نکته هم نظر شویم: تفسیر نباید به منزله‌ی حمله به نمایشنامه‌ها و نویسندگانشان باشد. چرا که در نهایت نه شما این متنها را نوشته‌اید و نه من. هیچکدام از ما هم حق آنرا ندارد که تفسیرش را برتر از خودِ متن پندارد.

همینجا لازم میدانم اشاره کنم، که من خودم را بسیار تنها مبینم. زیرا نماینده‌ی این نظر هستم که در تآتر باید متنها اولویت مطلق داشته باشند و کارگردانان میبایستی خدمتگزار تآتر باشند و نه حکمروای آن ه. م.: این سوال پیش می‌آید که این گفته را چگونه میشود درست فهمید: فرماندهی متنها، خدمتگزاری کارگردان. مرز کار را کجا باید تعیین کنیم؟ آیا اغلب اینطور نیست که در پسِ لوای جانبداری از متن هدفِ ضربه زدن به برداشت و برخورد آزاد با هنر پنهان است؟ اتهام کمبود وفاداری به متن در جا به همه‌ی گفتگوها پایان میدهد و آدم را یاد کارِ اداره‌های نرنگزاری می‌اندازد.

ج. اس.: مشکل تعیین کننده همینجاست. طبیعتن من نیز همچون شما خواهان قانونگذاری بر رفتار و کردار نیستم. اما میخواهم بر این نکته پای فشارم که ما، کارگردانها، مهمترین مهره‌ی نمایش نیستیم. وقتی کسی ارکستری را رهبری میکند، محصول کار، یعنی آن قطعه‌ی موسیقی که

ما می‌شنویم، تنها تا اندازه‌ی مشخصی به او بستگی دارد، اما به ارکستر، و بسیاری عامل‌های دیگر نیز وابسته است. رهبر ارکستر اما به هیچ‌وجه شخصیت اصلی نیست. تقدسی که امروزه از چندین زاویه‌ی مختلف به چنین مقام‌هایی نسبت داده می‌شود، مدتهاست که مرزهای بیمزگی و کج‌سلیقگی را درنور دیده است. در نهایت امر این رهبر ارکستر نبوده که فلوت سحرآمیز یا دون ژوان را ساخته و پرداخته است. شاید این پدیده‌ی

پیچیده بیشتر در قلمرو شخصیت‌شناسی بگنجد تا به شناخت هنر. اگر به احترام‌گذاری و فروتنی‌های گذشته کمی بیشتر ارزش داده می‌شد، بسیاری از این دست مسایل گریبانگیرمان نبودند. به هر حال احساس نمی‌کنم، تا تر نوین، یعنی به اصطلاح تا تر کارگردانیده Regietheater، بیشتر تا تر خودنمایانه یا بدتر از آن تا تر جهانیان است. تا تر و جهانیانی اما دو پدیده‌ی آشتی‌ناپذیرند.

ه.م.م: شاید اصطلاح "تا تر کارگردانیده" کمی نامناسب باشد. هر تفسیر و برداشت و هر کارگردانی - کاملن هم بحق - حضور زمانی نمایشنامه را از درون آن بیرون می‌کشد. به هر حال - با وجودیکه وفاداری به متن از جانب شما برجسته‌تر قلمداد می‌شود - تا تر موزه نیست. یعنی کارگردانی و تفسیر همواره بنوعی تغییر نمایشنامه‌ها نیز هستند. مگر خود بوشت به

شما نگفته که شما نمایشنامه‌های او را ادامه‌سرایبی کرده‌اید. این همان تغییر است دیگر. احتمالاً زنِ خوبِ ایالتِ سه‌چوانِ امروز زنِ خوبِ دیگری است نسبت به زنِ دهسال پیش.

ج. اس.: البته که او آدمِ خوبِ دیگری است، اما نه کاملن. آنجا که شما نقش تفسیر را برجسته می‌کنید مطمئن حق دارید. با اینحال حد و مرزهایی هم وجود دارند، هر قدر هم که تعیینِ تک‌تکشان سخت باشد. "بودن یا نبودن" البته که این کلمه امروز نسبت به دهسال پیش مفهوم دیگری را دربردارد - اما خیلی هم نه. من نمیتوانم خودسرانه با آن برخورد کنم و دلخواه کم و زیادش کنم. این جمله همینطور که هست میماند.

ه. م.: پس تفاوت‌های ما کجایند؟

ج. اس.: این تفاوت‌ها را نمیشود بسادگی از هم بازشناخت. مثالی از موسیقی را در نظر بگیریم. دو و لای امروز همان دو و لای سدهال پیش هستند. اما سرعت، شدت و ضعف صدا و طنین ابزارِ موسیقی دگرگون شده‌اند و باز هم تغییر خواهند کرد. عادات‌های شنوایی ما هم گونه‌ی دیگری شده‌اند. وقتی استراوینسکی^۴ ۱۹۱۲ اولین بار *لو سکر دو پرتیم* *Le Sacre du Printemps* را اجرا کرد، حال مردم از شنیدن آگردها و طنین آهنگ به هم خورد.

۴ - آهنگساز روسی ۱۹۷۱ - ۱۸۸۲. وی ادامه‌دهنده‌ی یکی از شیوه‌های مدرن - کلاسیک موسیقی روسی در دوران خود بود. او در کار خود بیشتر بر موسیقی عامیانه استوار بود. همچنین وی تعداد قابل توجهی اپرا و باله، از جمله داستان سربازها را نوشت!

(برگرفته از دایره‌المعارف، 1989، Grosses Lexikon، ۱۹۸۹ جلد دوم، ص. ۸۲۰) کتاب نمایش

ه. م.: اینکه عجیب نیست. تماشاگران و شنوندگان هر دوره‌ی اغلب از هنر نوآور رمیده‌اند. اگر این هنر چنین ضدحمله‌ی را به‌بارنیاورد، حتمن جایی از کارش میلنگد. تازه پس از کوششهای زیاد است که توانسته ایم ضدحمله‌ها را با بیخطر و طبیعی‌نشان‌دادن نوآوری خنثی کنیم. آیا کارگردان نوآور نباید بر این اساس بکوشد تا در برابر بازدارندگی بنیادین هنر کهنه، خودآگاهی را دوباره به تماشاگرانش بازآموزد؟

ج. اس.: به شما حق می‌دهم، اما بیایم بکوشیم، خود را از دست کلمه‌های پر زرق و برقی چون کوبنده، تحریک‌آمیز و انقلابی رها کنیم و بر چیزهای دیگری انگشت بگذاریم. چگونگی پذیرش لو ساکر دو پرنتم استراوینسکی یک نمونه است، نمونه‌ی دیگر عکس‌العمل شنوندگان عروسی فیکاروی موتسارت است، کاری در زمان خودش واقعن انقلابی، که در همان زمان هم با تحسین پذیرفته شد و ملودیهایش بر سر هر کوی و برزن خوانده می‌شدند.

هنر فقط در معنای انتقال‌دهندگیش انقلابی‌ست؛ نه می‌تواند دست به چرخش گیتی ببرد، نه می‌تواند آنرا دگرگون کند.^۹ اما دنیا با چیزهایی دگرگون می‌شود که واقعن زنده باشند، نه به واسطه‌ی نسخه‌ها یا راه‌حلهای از پیش آماده‌ی که هرروزه با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم، چیزهایی که به بازبینی و بازسازی میدان می‌دهند. و جایگاه تأثر همینجاست.

ه. م.: پس در هماوایی با همین حرف است که می‌توان آن گفته‌ی برشت را فهمید که نمایش همان سه پولی شما را ادامه‌سرایي کار خود نامیده بود.

“ادامه‌سرایی” با دخل و تصرف خودسرانه هیچگونه خویشاوندی ندارد، بلکه نشاندهنده‌ی برخورد خلاق با اثری‌ست که در آن باید تماشاگر نیز باید شرکت داده شود. به نظرم اختلاف فاحشی‌ست بین چنین برخورد فعالی با چیزیکه امروزه زیر نام “برداشت” مد شده است.

ج. اس.: تماشاگر نقش همراهی کننده دارد و نباید بگذارد که نقش فعال و خلاقش را جایگزین بیعملی کنند. در تأثر تنها “همبازی” جای دارد، نه “بیننده” – او همساز است، نه نظاره‌گری خشک و خالی. این نقش همراهی کننده‌ی جلوی صفحه‌ی تلویزیون بنابه طبیعتش از بین می‌رود. برنامه‌ی تلویزیونی دریافت کننده میسازد. با اینکار جای یکی از جنبه‌های وجودی تأثر خالی میماند.

ه. م.: نتیجه‌ی منطقی این گفته اینست که کارگردان باید موضوع را باز بگذارد، یعنی اجازه نداشته باشد نقش الگوی توضیحی خشکی را بازی کند.

ج. اس.: کار تأثر برای من یک تحقیق واقعی است، یعنی کند و کاو در زیر و بم متن، کاری که خوشایند تبنلهای فکری و خودبینها نیست. آنچه در تأثر نیازمند آنیم، روح پیگیرِ آزمونگر است. شاید در این مورد ما کارگردانها کمی بیشتر از کلامشناسان باشیم. به طور مثال من ماهها در مورد *توفان Tempest* شکسپیر با بازیگرانم بحث میکردم، و همچنان لب کلام بر ما پوشیده مانده بود. تا اینکه بازیش کردیم.

برای اینکار ناگزیر باید با ادبیاتی که در باره‌ی شکسپیر نوشته شده بود، درگیر میشدیم. همچنین میبایستی نگرش ادبی او را ارزیابی میکردیم، با فرهنگ و تاریخ زمانه‌ی او، و به‌ویژه با ادبیات آندوره آشنا میشدیم. دست آخر برگردانهای نوشته‌هایش را همه‌جانبه مطالعه کردیم و تازه آنگاه کشفی کردیم که حتمن شما بخوبی آن را میفهمید؛ اینکه: هر برگردانی خیانتی ست. مثلن ما آنچنانکه شما به آلمانی میتوانید، نمیتوانیم سروده‌های شکسپیر را به ایتالیایی بازگوییم. زبانی که متنی به آن برگردانده میشود، مثنی راه‌حل پیش‌رویمان میگذارد که در آنها کمترین نفوذی نمیتوانیم داشته باشیم. اما هنگامی که من متنی را بازی میکنم، آنرا به عهده‌ی ناگفتنیها میگذارم. تنها بازی‌کنان میتوانم تواناییهای بیکران آن را به ضمیر آگاه درآورم.

ه. م.: چنین کاری در تفسیر آکادمیک کاری ست نشدنی، اما کلامشناس هم باید بر این محدودیت آگاه باشد. یکوقتی شما گفته اید - و این ذهن مرا بسیار روشن کرد - که اجرای دوباره‌ی هر اثری به معنی درهم شکستن اجرای کهنه‌تر و قدیمی‌ترست و به‌هیچ‌روی تکرار آن نیست. نه تکرار، بلکه برخوردی زنده و پرازنده با اثر هنری.

بر این روال شاید هنر در همانحال اعتراض بر علیه هنر است، به این تعبیر که بر ضد آن کارهایی ست که زمانی زنده بوده اند، که سرآغازی بودند، که اکنون دیگر جامعه آنها را پذیرفته است، و دیگر زینده‌ی طاقچه‌ها شده اند.

کاربرد آن در کلامشناسی این نتیجه را به دست می‌دهد که تفسیر نوشته‌شده بر کاغذ میتواند از سویی گزارشگر برخورد زنده با هنر باشد، و در همانحال به خاطر نوع عرضه‌اش به شکل کتاب و به مثابه رشته‌ی آکادمیک بنوعی برتریجویانه به میدان می‌آید، رفتاری که با اساس برخورد زنده در جدال است.

ج. اس.: در این حرف کاملن با شما هم‌زبانم، اما اعتراضی را نیز می‌خواهم پیش بکشم: من هنرآفرینی نمیکنم. اگر هنری میلو Henry Miller در رمان مدار رأس السرطان Tropik of Cancer در برابر "سکه‌ی طلای هنر" استادگی میکند، اینکار را در مقام هنرمند میکند. اما من، به عنوان کارورز تآتر، هنرمند نیستم بلکه فقط نجارم. نه اینکه با اره و میخ و انبر کاری داشته باشم، یعنی من شکسپیر نیستم، بلکه خدمتگزار اویم - برده‌اش هم البته نه.

ه. م.: این که شما خود را خدمتگزار شکسپیر میدانید، به این معنی ست که خدمتگزار درامنویسان دیگر هم هستید یا بین آنها تفاوت می‌گذارید؟

ج. اس.: در عمل تفاوت میگذارم. با گلدتی^۶ Goldoni انگار با خودم هستم. با او میتونم کاملن راحت باشم. اینکار با مولیر کمی سختتر است. در قید نبودن با او، به آسانی با گلدتی نیست. مولیر کمی خطرناکتر است. رازهایی او را در خود پوشانده اندش که جلوی رسیدن به او را میگیرند. او مرد تأثر بوده و هنوز هم همینطور مانده است. و اما شکسپیر، با او انگار در ستاره‌یی دیگریم. با هیچ درامنویس دیگری نمیتوان مقایسه‌اش کرد. شهامت دست گرفتن کاری از شکسپیر، خود کاری ست سترگ. و در این کار کلامشناسی میتواند کمرسان بزرگی باشد.

ه. م.: [در چنین موردی] شما کار را چگونه پیش میبرید؟

ج. اس.: سه نکته را میتوانم نام ببرم: در آغاز کوشش در فهم احوال زمانه‌یی میکنم که نویسنده‌یی - بگیریم شکسپیر - در آن به سر میرده. سپس به شناخت ادبیات زمانه‌یی این نویسنده میردازم. به این هم بسنده نیستم که تنها در نوشته‌های او کنکاش کنم. باید فضای ادیبی را نیز که او را دربر گرفته، بشناسم. در پایان هم کوشش میکنم کارگردانی همکارانم را بررسی کنم.

برای همه‌ی ما، چه برای شما در آلمان، چه برای من در ایتالیا، بسیار بسیار سخت است که حق شکسپیر را ادا کنیم، چون تنها برگردان نوشته‌ی او را برای کار در دست داریم. زبانی که کار شکسپیر را به آن برگردانده‌ایم، ارتباطهای معنایی تازه‌یی را به کار میرد که معنی دیگری

۴ Karlo Goldoni^۶ کارلو گلدتی از نمایشنامه نویسان ایتالیایی که با آثار خود راه کمدهای

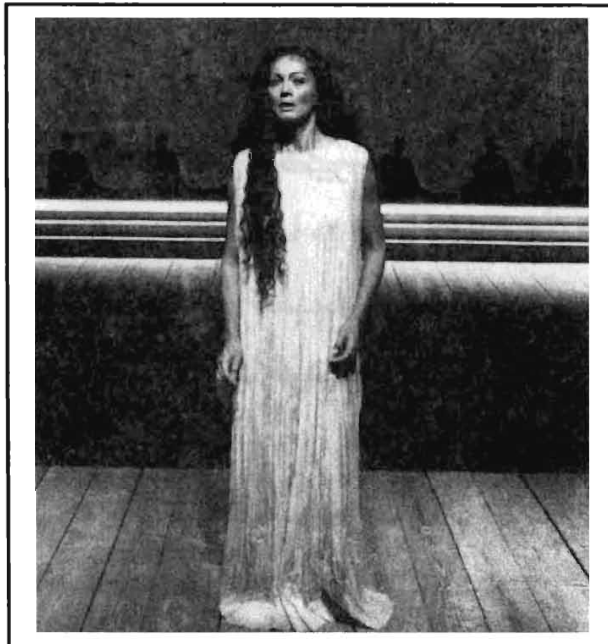
عامیانه را در ایتالیا هموار کرد. گلدتی ۲۵ فوریه‌ی ۱۷۱۷ در ونیز به دنیا آمد و ۶ فوریه‌ی ۱۷۹۳ زندگی را در پاریس ترک گفت.

به متن میدهند. برگرداندن متنها کاریست گریزناپذیر ولی پرمسؤولیت که فقط عده‌ی کمی از پس آن برمی‌آیند. زبان برای ما و به جای ما فکر میکند. وقتی به ریتم میندیشم، به ایده‌ها و به کلمه‌ها، بسادگی به این نتیجه میرسم که بیش از ۹۰ درصد برگردانها برابر اصل نیستند. بیشتر وقتها هم برگردانهای جدید لزومن بهترینهایشان نیستند. برای نمونه هنوز هم کسی بهتر از بخش زیادی از برگردانهای شله گل Schlegel را در آلمان ارایه نکرده است.

پیچیدگی و سختی برگرداندن متنها به ویژه در مورد کوریلانوس

Coriolanus

برایم آشکار شد،
نمایشنامه‌یی که
من همیشه از آن
به خاطر فاشیستی
بودن ساخت و
پرداختش
روگردان بودم، تا
اینکه روزی رسید
که توانستم اصل

۱. جانسون در نمایش فاوست، میلان ۱۹۹۲

آنرا عمیقتر بخوانم و درک کنم. آنجا بود که تصویری که من از این نمایشنامه در ذهنم داشتم، از بیخ و بن برگشت. پس از آن، خودم متنهاي زیادی را برگرداندم، بیشتر برای اینکه از این رهگذر آن نمایشنامه‌ها را بهتر احساس کنم. سوآلهای پایه‌یی من همیشه اینها بودند:

درونمایه‌ی این نمایشنامه‌ها در زمان شکسپیر چه بوده اند؟ امروز برای ما چه معنایی دارند؟ نکاتی که این نمایشنامه را از آن ما میکنند، کدامند؟ نکاتی که نمیتوانیم از آن خود کنیم، کدامند؟ سنت در این موردها کمک زیادی به ما نمیکند. برگردان متن باید زنده باشد، نوشته‌ها سنگواره که نیستند. نقش کارگردان اینجاست. اما چیزی که به قوت خود باقی میماند اینست: ما نمایشنامه را از نو مینویسیم.

ه. م.: شاید بهتر باشد که در مورد یک نمایشنامه‌ی مشخص شکسپیر این سوآلها را به بحث بگذاریم. اجرای توفان شما تایید بسیاری از سوی سنجشگران (منقدین) را به دست آورد. در کارگردانی آن بر کدام نکته‌ها انگشت گذاشتید؟

ج. اس.: یکبار هم بهتر است شما شروع کنید. [در همین مورد توفان] نقطه‌ییکه تفسیر شما، در مقام یک کلامشناس، برگرد آن میچرخد و از آن شروع به حرکت میکنید، کدام است؟

ه. م.: من به دو پدیده در این نمایشنامه توجه دارم. یکیشان هنر پروسپرو Prospero است که واقعن هنر است. اصلن در این جزیره‌ی برهوت کمی به جادوگری میماند. دومیش هم رودرویی میان کالیبان Caliban است با فردیناند Ferdinand و میراندا Miranda.

کالیبان به نظر من موجودی "طبیعی"ست؛ با یادآوری جمله‌ی از ارسطو در سیاست. آنجا که مینویسد: بشر در بند طبیعت خویش "وحشیت‌ترین" موجودات است، که حتا در رتبه‌ی پستتر از حیوان قرار دارد، نمود آشکار دشمن است! بعدها نووالیس Novalis از همین فکر مایه گرفت، آنجا که مطرح کرد که دشمن نهایی سنتها و اخلاق اجتماعی به

هیچوجه چیزهای به اصطلاح غیراخلاقی نیستند بلکه چیزهای سالم و طبیعیند.

هنر ایزاری است، هرچند کم‌اثر، که اگرچه نمیتواند بر این "طبیعت" چیره شود، دستکم دامنه‌ی اثر آنرا محدود میکند. پروسپرو با هنر خویش بر طبیعت فرمان میراند. روحهای نیک را از بند میره‌اند و کالیبان را در "شهمات" نگه میدارد. او با هنرش به آنها که در کاخ زندگی میکنند، کمک میکند، به خود آیند - دستکم به برخیشان-. و بدینسان روند بازگشتی را به جریان می‌اندازد.

اما هر هنری را لحظه‌ی پایانی است. هنر نیز زیر فرمان تاریخ، یعنی در زمان، جاری است. مطلق نیست. و از سایش و فرسایش زمان گریزی نیست.

در این نمایشنامه بیهودگی هنر نیز به درستی آشکارانده میشود. پروسپرو در همان آغاز نمایشنامه میگوید که هنر خود را با کوتاهی در انجام وظیفه‌هایش، کارهای کشورداری، به دست آورده است. هنر تا اندازه‌ی برآوردن کششهای خودخواهانه هم هست. گذشته از آن تواناییهای هنر نیز سخت محدودند. هنر میتواند شکفتگیهایی را برانگیزد، دگرگونیهایی به راه‌اندازد، گوشه‌هایی از واقعیتها را نشان دهد، اما نمیتواند جایگزین کردار شود. چوب جادوگری توان سرپانگداشتن جهان را ندارد. در پایان کار هم پروسپرو چوب جادویش را به خاک میسپارد، کتابهای جادویش را به تهِ دریا پرت میکند، آریل Ariel را بر جای میگذارد و با دیگران راه بازگشت به میهن را پیش میگیرد.

اینکه چه پیش خواهد آمد، برای هیچکدامشان آشکار نیست. امیدواری جایی برای ابراز وجود نمییابد. تازه جزیی از کارکنان کشتی نیز

- بدکارانیند که بیگمان چیزی از دستاوردهاشان را در سرزمینِ آبا
اجدادی باز نخواهند گذاشت. و کالیبان دیگر باره شاه میشود.
- اما ناامیدی را نیز جایی نیست. عشق میانِ فردیناند و میراندا، آدمهایی که
کمبودِ واقعگراییشان پیوسته از سوی نویسنده گواهی داده میشود،
جزیره‌یی از احساس است در این دنیای پهناور؛ دلخوش‌کنکی است.
- ج. اس.: این طرح تفسیرِ شما زیادی زیباست، و بیش از آن زیادی "تمام و کمال"!
- ه. م.: بله، و خیلی، خیلی هم پرسوزوگداز.
- ج. اس.: به گمان من مشکل توفان درست به بزرگی مشکل فاوست *Faust II* اثر
گوته *Goethe* است. شاید بتوان آنرا جزو آن ده اثر ادبیات جهانی
دانست که بدون آنها هیچ تبعیدی را نمیتوانستیم از سر بگذرانیم، و
مایلم که همینجا توفان را هم‌ردیف با *Orestes*، *کمدی دیوینا*
Divina Commedia و فاوست *Faust II* نام برم. طبیعی است که ما به
هملت Hamlet، *مکبث Macbeth* و شاه لیر *King Lear* نیز نیاز داریم،
اما اگر قرار باشد که من تنها در یک جزیره‌ی دورافتاده اجازه‌ی همراه
داشتن فقط یک اثر شکسپیر را داشته باشم، توفان را برمیگزینم. توفان
اثری است بسیار سترگ که مهمترین دلیل سترگی آن هم سادگی آن
است. کودکان نیز بی هیچ واسطه‌یی زبان افسانه‌گوش را میفهمند.
- ه. م.: هنگام کارگردانی آن چه چیزهایی را مدنظر قرار میدهید؟
- ج. اس.: مرزهای آن رودرویی که شما میان دنیای کالیبان و آنتونیو از یکسو و
دنیای عاشقان از سوی دیگر، رسم کردید، بیش از اندازه پررنگ هستند،
بیش از اندازه سیاه - سفید. من به صحنه‌هایی کوتاه در میانه‌ی نمایشنامه

اشاره میکنم. آنجا که عاشق و معشوق سرگرم بازی شطرنجند، و جوانک یواشکی اشتباه بازی میکند. این از آن خطاهایی نیست که

پرده دوم باغ آلبالو اثر چخوف، در تئاتر پیکولو ۱۹۷۴

راحت بشود گفت: "سرور من، شما اشتباه کرده اید." خواهش میکنم توجه داشته باشید: در اینجا عشقی میان یک مرد و یک زن در حال شکوفایی است و عاشق دارد کلک میزند، شروع کرده به کلاهبرداری از معشوق. خیال کنید، دارید با همسرتان ورق بازی میکنید، قلب هم میکنید. این دیوسیرتی است! دیگر چه انتظاری میتوان داشت؟ طبیعتن او میگوید: "مهم نیست، با اینحال من عاشق توأم." اما دیگر بر این تصویر سایه‌یی نشسته و این سایه‌یی است که بر جای میماند. بعلاوه میراندا بدرستی درباره‌ی فردیناند به این میندیشد که با این حساب موقعیتهایی میتوانند پیش آیند که برای فردیناند از عشق میراندا به او مهمترند.

کالیبان در جزیره میماند. او زبان مردم آنجا را یاد میگیرد، اما تنها برای آنکه ناسزا و نفرین نثارشان کند. او انقلاب را باخته و چون سرورِ همه‌ی زمانها شده است.

آریل دیگر آنجا نیست، روح سپید از آنجا رخت بر بسته و سیاهی بر جای مانده و بر زمین دوخته شده است. آیا او در هیات آنتونیو در تمدن هم نفوذ خواهد کرد؟ گسستگیها گسسته‌تر میشوند. کارکنان کشتی بر این گمانند که کالیبان را در جزیره باقی گذاشته اند. اما آیا آنها او را در جانهای خود در شکلهایی پر شمار همراه نمیرند؟

ه. م.: وقتی کسی دست به کارگردانی اثری ادبی میزند، - گمان میکنم در این مورد هردو همنظر باشیم - دست به کار پرنسیپهای فرموله شده نمیشود، حکم صادر نمیکند، بلکه در این نبرد خود را محکوم مینسند. این رابطه در کلامشناسی به نظر میرسد که در خلاف جهت باشد. کلامشناس به داوری اثرها مینشیند و داوری بر آنها را میآموزاند. غافل از آن که این خود اثر است که داور است.

ج. اس.: البته، کاملن، بی هیچ تردیدی. اما این هم اهمیت دارد که من میتوانم گاهی هنگام کارگردانی انگشت بر جاهایی از متن بگذارم که به نظر کاملن واضح میآیند. نمونه‌ی کوچکی میآورم. در نظر بگیری، دونفر روی صحنه ایستاده اند که بر اساس متن باید از هم متفر باشند. اما این احساس را نیز دارم که این تنفر ویژه‌ی است و بیانگر ذره‌ی عشق نیز هست، گیریم باقیمانده‌ی از آن. متن را نمیتوان دستکاری کرد، اما زبان حرکتهای بدن را به کار میگیرم و با اینکار بُعد دیگری را وارد کار میکنم. آنها در حالیکه جمله‌هایشان را با پرخاش به هم میگویند، میتوانند

دستهایشان را در دستهای هم نگهدارند. با این کار چیزی در زمینه‌ی تصویر به نمایش درمی‌آید، کمی عشق، یا همانطور که پیشتر گفتم، باقیمانده‌اش. تمرینش را شروع میکنم، در حالیکه میدانم تا آخر کار در این تردید خواهم ماند که آیا حق با من است یا نه؟ آیا در حق نویسنده عدالت روا داشته‌ام یا با او به ناروا پیش‌رفته‌ام؟ این همان چیزی‌ست که منظور بوشت بود، وقتی گفت: "تو کمی ادامه‌سرایی کرده‌ی."

ه. م.: حالا موضوع روشن شد، چون در چنین برخورد خلاقیت‌ست که تازگی و زنده بودن اثر آشکار میشود.

ج. اس.: عنصرهای تشکیل‌دهنده‌ی کارهای کلاسیک همیشه همزمان با ما وجود دارند. آنها در روند بازتولید زنده‌شان خود به خود شکل موضوعهای روز را به خود میگیرند. اینکار با پیچاندن هنرپیشه‌ها در لباسهای باب روز و گریمهای امروزی شدنی نیست. کلاسیکهای واقعی همیشه با زمان همخوانی دارند، چون رابطه‌ی دیالکتیکی با زمان حال ما دارند. این رابطه را باید از پوسته‌اش بیرون آورد. از این راه که بدنامی "خشک و تغییرناپذیر" بودن را از رویشان برداریم و یا جزو "گنجینه‌ی آموزشی و پرورشی" رده‌بندی‌شان نکنیم.

ه. م.: اما این توانایی تنها در نوشته‌هایی وجود دارد که از بن از دادن "پیام" خودداری میکنند...

ج. اس.: ... از دادن پیام خودداری میکنند و همانطور که گفته شد، از تحمیل کردنها. هملتی در یک کت و شلوار امروزی...

ه. م.: ... که سوار بر موتورسیکلتی بر روی صحنه ویراژ میدهد...

ج. اس.: ... و دزدِ مونا با سینه‌های عریان. صحنه‌یی که در آغاز شاید کمی تکانه‌دهنده باشد، اما اینهم عادی میشود.

ه. م.: تآتری که نیاز به کار با تحریکهای بیرونی دارد، به سرعت به مرزی عبورناپذیر خواهد رسید، چون تحریک بیرونی توانی بینهایت برای او جگری ندارد. و بی‌تردید به بن‌بست میرسد.

لاسارنی و کارآرو در طوفان اثر شکسپیر، میلان ۱۹۷۵

ج. اس.: واقعن وحشتناک است، و گناه این نکته بیش از همه به گردن تآتر آلمان است. دزدِ مونا نباید فقط عریان باشد، بلکه باید تا جا دارد، زشت و بدتر کیب نیز نمایانده شود. در نتیجه به جایی

میرسیم که دیگر کسی خواهان تماشای تآتر نباشد.

هرکاری را لازم نیست حتمن در تآتر هم بکنیم. به خصوص در آلمان. چنان با شعف درباره‌ی تحریک صحبت میکنند، گویا چیزی است با

کارایی ویژه و لایق نشان افتخار. ناگفته پیداست که همیشه بین واقعیت و آنچه هنرش میدانیم، تقابلی وجود دارد. اما برای چنین رابطه‌ی کمابیش ساده‌ی واژه‌ی تحریک را به کاربردن، در نهایت کمی بیمزگی است. چه چیز و چه کسی هست که امروزه دیگران را تحریک نکند؟ سیخکی بودن بیمزه‌ی بعضی از چنین تحریک‌هایی در تأثر بیشتر پریشان‌کننده اند تا یاور به حرکت در آوردن آگاهی و روند تفکر.

ه. م.: باید پذیرفت که واژه‌ی "تحریک" امروزه از شدت استفاده فرسوده شده است. اما هنر هنوز هم در برابر دیدگاه سنتی ایستادگی میکند و آن لنگری را که هنوز سعی در انداختنش میشود، پیگیرانه برمیگیرد. دو مثال ساده: آیا عروج مریم اثر تیزیان Tizian در کلیسای فراری Frari ونیز داستانی مذهبی است که به روایت تصویر درآمده؟ یا تصویر اعتقادی است که بعدها به دگم فرارویده؟ از این زاویه اگر به این نقاشی پردازیم، غیر مسیحیان چیزی از آن نخواهند فهمید. چیزی که من در آن میبینم، مخالفتی است با آن سرنوشتی که بر سر همه‌مان خواهد آمد. بی‌بازگشت بودن مرگ در آن نفی میشود. یکی به زندگی بازخوانده میشود، برپامیخیزد. چیزی درون ما خواهان ادامه‌ی زندگی است، و در برابر ناگزیری نابودی من خویش می‌ایستد.

ج. اس.: آفرین

ه. م.: مکمل آن شاید در انتظار گودوی بکت باشد. در آن نقاشی جهت حرکت مشخص است، لنگر انداخته شده است. آدم میدانند: اینجا جهان گذران و آنجا بهشت برین است. در اینجا همه چیز ناپایدار و در آنجا هر چیزی ماندنی است. پس آیا این انتظار درونی ما فقط اشتباهی در

برنامه‌ریزی‌ست؟ گودو - که آدم نمیداند کیست، چیست و چکار دارد، از کجا آمده - همیشه صبحها می‌آید و باز صبحی دیگر وهمینطور تا به آخر. طوری‌ست که نمیتوان فهمید چی به چی‌ست. رشته‌ی مطلب مرتبن از دست میرود. گاهی به آنها بیکه لنگرگاه خودشان را یافته اند، باید واقعن حسودی کرد.

ج. اس.: حالا که صحبت از بکت است، باید اشاره کنیم که او - هرچند به نظر پارادوکس بیاید - یک خوشبین اصلاح‌ناپذیر است، شاید هم مانند هر هنرمند دیگری. همان لحظه‌ی که هنرمندی مصمم میشود که اثری بیافریند، به زندگی آری میگوید. کسیکه همه چیز را پوسیده و از دست‌رفته ارزیابی میکند، کسیکه دیگر امیدی نمییند، دیگر فریاد هم نمیکشد، حتا دیگر نمی‌نویسد، خودش را حلق‌آویز میکند.

حتا در به ظاهر بدبینانه‌ترین شکل هنر هم بازتاب خوشبختی ازلی پیدا است، خواهش و جستجو در پی زیبایی زندگی، گیتی و سیارگانش. بدین واقعی نمیتواند بنویسد، بسراید، آهنگسازی کند، نقش بیافریند، **هنر چهره‌ی پویای واقعی آدمی‌ست.** تنها سکوت یعنی مرگ.

ه. م.: به نظر من موضوع را بسیار گویا مطرح کردید. اما اینطور که شما آغوش بر خوشبینی ساختارمند هنر گ‌شده اید و می‌گویید که به خاطر دنیایی بهتر کار تا تر می‌کنید، آیا خطر آن نیست که هم‌زمان با آن هم‌عصرانتان شوید که از این دنیای بهتر تعریفهای کاملن مشخصی دارند و آنها را هر آن به ما حقه میکنند؟ آیا این خطر بزرگی نیست؟

ج. اس.: واقعن بسیار خطرناک است. تردید شما در برابر ایده تئولوژی یک دنیای بهتر مطمئن برحق است، و منهم از آن پرهیز میکنم. اما اگر ما واقعن خواهان برپاداشتن چیزی در زندگی هستیم، آنهم به ویژه از راه تآتر، باید چارچوب راهنمای معینی داشته باشیم. بدانیم، به چه چیزی خوب و به چه چیزی بد میگوییم، به چه درست و به چه نادرست، زیبا یا زشت. باید به چیزی باور داشته باشم، آنهم باوری با یک "بای" (باور) کوچک، نه بزرگ. جایگاه من باید باز و بهبودی پذیر باشد. اما بر مبنای باور به چیزی باید حرکت کنم. اگر نه تآتر هم بی درویبکر میشود. اگر میگویم که سوسیالیسم از دُمکراسی، آنگونه که اکنون هست، بهتر است، منظورم آن نیست که سوسیالیسم آخرین امکان ما برای خوشبخت بودن است. هرآن باید آماده باشم باورهایم را به بحث بگذارم و بپذیرم که آنها از پایه بهترشدنند.

از راست استرلر، برشت و گراسی؛ میلان ۱۹۵۶

ه. م.: در آنچه که در باره‌ی خوشبینی ساختارمند تولید هنری میگوید، با کمال میل با شما همداستانم. اما به نظر من اشاره به این نکته هم بسیار

مهم است که اثرهای هنری در خود پیامی ندارند که بتوان از روی آن آنها را خوشینانه یا بدبینانه ارزیابی کرد. برخورد خوشینی و بدینی که در ادبیات کلامشناسان به فراوانی دیده میشود، در خود این اثرها نقشی بازی نمیکند. اینجاست که از خودم میپرسم، آیا شما زیادی تندرفته اید، آنجا که در کتابتان در راه قاتری انسانیت نه تنها به روشنی در برابر نابخردانگی ایستاده اید بلکه با تأثر آزرورد نیز به کارزار رفته اید، چون این نیز بنظر نابسامانی وضع بشر را تغییرناپذیر مینمایاند: "آدمیزاد باید فکر کند، چیزی تغییرپذیر نیست، باید در سطل آشغال زندگی کرد، چون آنوقت است که آدم دیگر ناراحت نخواهد شد و چیز دیگری نخواهد خواست، جز اینکه هرچه زودتر اجازه‌ی مردن داشته باشد." در مقابل شما می‌رسید: "پس چرا به ما نمی‌گویید که چیزهای دیگری هم وجود دارند: که عشق، همبستگی، نیکی و توان خوشبخت بودن نیز در نهاد انسان است، درست به همین دلیل که او انسان است؟" آدم بلافاصله یاد گفته‌ی مشهور امیل استیجر Emil Staiger می‌افتد که سروصدای ادبی زیادی را به دنبال آورد.

ج. اس.: این ایراد شما وارد است. مایلم در موضعگیریم تجدیدنظر و آنرا دقیقتر کنم. آن خوشینی پایه‌یی که در کار پیشبرد و یا کار تولید تأثر دیده میشود، هیچگونه وجه تشابهی با دستاورد یک جهانینی خوشینانه ندارد. نوشته‌های بکت در خود تنشهای ناشنیده‌یی پنهان دارند. در صحبت‌هایی که تازگیها اغلب راجع به در انتظار گودو با برشت می‌کردم، برای ما هیچ شکی نماند که این اثر یکی از پدیده‌های شگفت عصر ماست. همین روزها کتاب روزهای خوشبختی را بیرون خواهم داد.

یک چیزی اما مهم است: نباید بگذاریم جایگاههای فکری و نگرشهایمان دگم و خشک شوند. تا وقتی میتوان با هم حرف زد، تا وقتی درون آدم برای طرف صحبتش پیدا است، هنوز هیچ چیز از دست نرفته است. شما و من از دو زاویه‌ی مختلف به توفان شکسپیر

نگاه میکنیم، یعنی در حال حاضر نظرگاههای ما تقریباً همانند به نظر می‌آیند. اما اگر چند وقت دیگر به هم برسیم و دوباره سر توفان به بحث بنشینیم، شاید در

استرلر و هلتا در تمرین اپرای سه پولی برشت، پاریس ۱۹۸۶

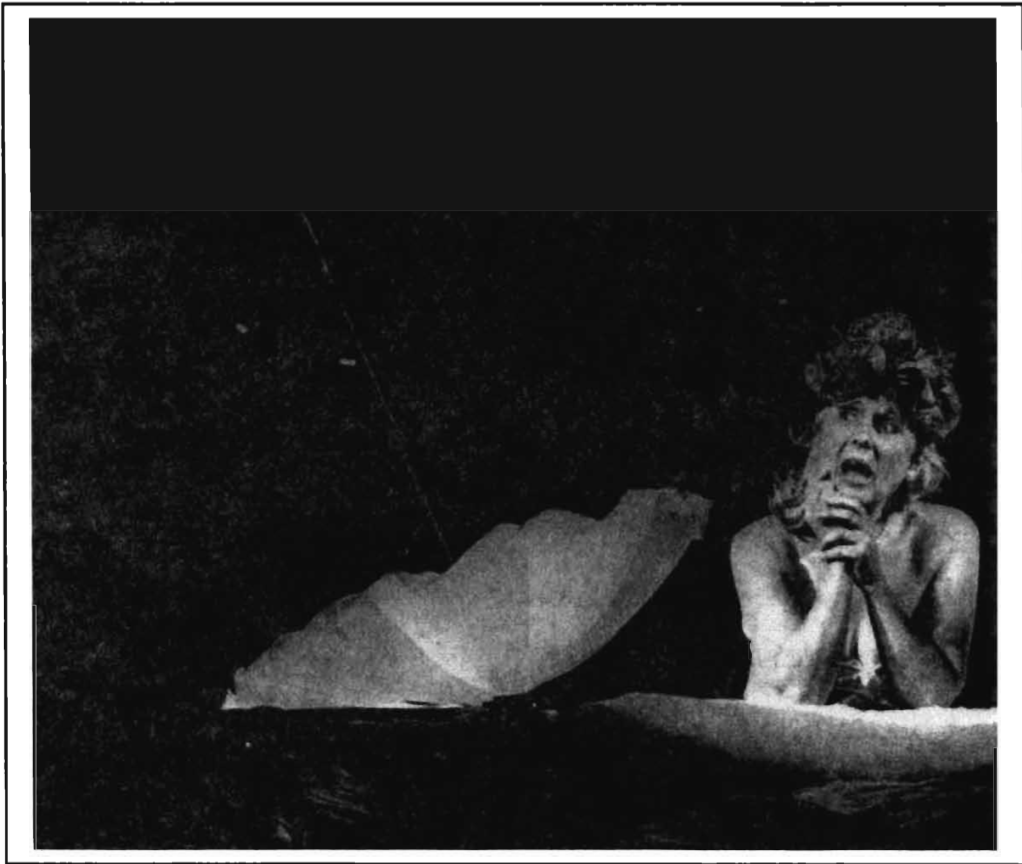
پنج جا با هم اختلاف نظر داشته باشیم. آنوقت است که جروبو بحث خواهیم کرد. من خواهم گفت که توفان را بهتر از شما فهمیده ام و شما هم برعکس همین نظر را درباره‌ی خودتان خواهید داشت، اما هر دوی ما در جایی به هم خواهیم رسید.

ه. م.: شما به برشت اشاره کردید. بارها درباره‌ی تلاشهای فکری برشت در باب فاصله گذاری نظر داده اید. به نظرم این دیدگاه به مفهومی کلیدی در روش شما، در تولید تأثیری، شده است. آیا میتواند چنین باشد که پای کج فهمی سازنده‌ی در کار است؟ چون این دوگانگی - بیگانه سازی شناخته‌ها، همراه با شناساندن بیگانه‌ها - به شکلهای مختلف از

سدها سال پیش در ادبیات نظری دیده میشود. دکتر جانسون در سدهی هجدهم به فاصله گذاری *Verfremden* به مثابه جریان مهمی در هنر ادبیات اشاره کرده است.

ج. اس.:: میدانم که این تفکری دیرپاست، اما مسالهی صرفن تثوریک نیست. بلکه مسالهی هنر در تمامیت خویش است. صحبت بر سر تأثر شاعرانه و به اصطلاح اپیک نیست. همه هنرپیشگانی که خوب بازی میکنند، فاصله گذاری میکنند. خود تأثر فاصله گذاری است، به همان روال که هنر به طور کلی فاصله گذار است. هنر هرگز واقعگرا نیست، همواره یا ابرواقعی است و یا واقع ستیز. در هر طبیعتگرایی ارزش معنوی در خطر آنست که از مورد مشخص و یگانه‌یی که به ما مینمایاند، فراتر رود، بیش از اندازه با آن مورد مشخص جوش خورده باشد و در نتیجه ارزش دیالکتیکی به خود نگیرد. اما نمایش نمادین (سمبلیک) نیز جایگزین آن نیست، چون در اساس از هر واقعیت آشکاری به دور است و در این راستا در بهترین حالت خود نیز به جای اینکه مفهومی عملی و شناخت‌برانگیز باشد، سترون و غیر قابل استفاده خواهد شد. من همیشه به بازیگران میگویم: "تو باید در نقش فرورفته باشی و همزمان بیرون از آن و در کنارش هم بمانی، باید دوتا به چشم بیایی." شاید بتوان اینطور فرموله کرد که تأثر رونوشتی از چیزی است که شخص یکبار آنرا آزموده است. هر کسی تنها میتواند چیزی را فاصله گذاری کند که آن را درست شناخته باشد، که در وجود خود درک کرده باشدش. هیچکس نمیتواند چیزی را که درباره اش نظری ندارد، فاصله گذاری کند، چون

هنر همیشه پیشدرآمد دانش است، اگر نه، انسان همچون حیوان زندگی
میکند.^۷

لاسارنی در نمایش روزهای خوشیختی اثر بکت، میلان ۱۹۸۲

^۷مجموعه‌ی عکسهای این مصاحبه برگرفته از کتاب *Passione Teatrale* است که متاسفانه
ذکری از نام عکاس نشده است.

نظری گذرا به زندگی و برخی کارهای صحنه‌یی جیورجیو استره‌لر^۱

۱۹۲۲ چهارم آگوست در بارکولا Barcola

به دنیا آمد. مادرش آلبرتا لووریس Alberta

Lovris ویلون‌زنی ماهر و پدرش برونو استره‌لر

Bruno Strehler (اتریشی) بود.

۱۹۲۴ مرگ پدرش و کوچ جیورجیو به

همراه مادرش به شهر تریست Triest.

۱۹۲۸ مرگ پدر بزرگش و کوچ به شهر

بزرگ و صنعتی میلان.

۱۹۳۳ شرکت در تمرینهای رویاهای نیمه‌شب

اثر شکسپیر به کارگردانی ماکس راینهارد در شهر فلورانس.

۱۹۳۶ شرکت در نمایشی از گلدونی و تصمیم قطعی برای ورود به عرصه‌ی تئاتر.

۱۹۳۸ نام نویسی در هنر کده‌ی بازیگری "فیلودراماتیک" در میلان.

۱۹۳۹ نخستین آشنایی با پائولو گراسی Paolo Grassi

^۱ برای تهیه این بخش از منابع زیر بهره برده‌ام:

- 1) **Passione Teatrale** (G. Strehler u. das Theater): Cordelia Dvorak, Henschel Verlag, Berlin 1994.
- 2) **Giorgio Strehler inszenier**: Eberhard Fechner, Friedrich Verlag, Hannover 1963.
- 3) **Regie und Interpretation...**: H. Mainusch, Wilhelm Fink Verlag, M[ünchen] 19885.
- 4) **TheaterLexikon** (2500 Jahre Theatergeschichte): Systema Verlag GmbH, Frankfurter Ring 224, 80807 München.

- ۱۹۴۰ ازدواج با روزیتا لویی Rosita Lupi، همکلاسی وی در هنر کدهی بازیگری.
- ۱۹۴۰ شرکت در گروه‌های آزاد تئاتر به‌عنوان بازیگر که تا سال ۱۹۴۳ ادامه داشت.
- ۱۹۴۲ مقاله‌نویسی در مطبوعات.
- ۱۹۴۰ به‌عنوان کارگردان به ژنو - سویس - میرود.
- ۱۹۴۵ گروه نمایشی Georges Firmy (نام خانوادگی مادر بزرگش) را پایه‌گذاری میکند.
- دو نمایش قتل در کلیسا اثر ایوت و گالیگولا اثر کامورا در تئاتر کم‌دیای ژنو به‌روی صحنه میرود.

آدم نیک سچوان اثر برشت، میلان ۱۹۸۱

- با پایان یافتن جنگ جهانی دوم به ایتالیا - میلان - برمیگردد.

- مجله‌ی ریبالتا Ribalta را با همکاری آلبرتو مسسا Alberto Messa پایه‌گذاری میکند.

- الکترا‌ی سوگوار اثر یوجین اونیل را کارگردانی میکند.

۱۹۴۷ (ماه مه) گروه تئاتری پیکولو^۲ Piccolo Theater را با همکاری پائولو گراسی پایه‌گذاری میکند.

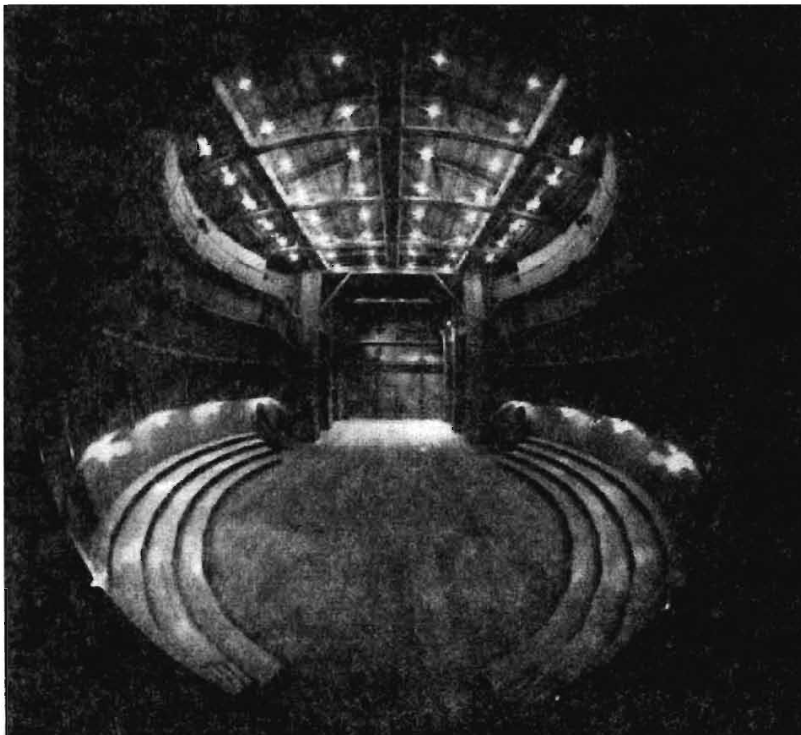
۱۹۵۱ پایه‌گذاری نخستین مدرسه‌ی بازیگری در تئاتر پیکولو.

۲ - تئاتر پیکولو بعد از "گروه تئاتر بولین" (آنسامبل برلین Berliner Ensemble)، مشهورترین و پایدارترین گروه تئاتری اروپاست که با تکیه به فرهنگ بومی، به‌ویژه کم‌دی دلارته، و به همت بنیانگذاران خوشفکرش آثار معتبر و به یادماندنی زیادی به کارنامه‌ی خود افزود. تئاتر پیکولو در سال ۱۹۴۷ در محل یک سینما با نمایش در اعماق اثر گورکی افتتاح شد و در سالهای فعالیت تئاتری خود با آثاری از شکسپیر (طوفان، ریچارد دوم و ...)، گلدونی (آرلکینو، خدمتکار دو ارباب)، پیرواندللو (غولهای کوهستان)، چخوف (باغ آلبالو و مرغ دریایی)، بکت (روزهای خوشبختی) و بوشت (زندگی گالیله و اپرای سه‌پولی) و سدها نمایش به شهرتی عالمگیر رسید. هدف بنیان این گروه قبل از همه ایجاد تئاتر مردمی در خدمت طبقه‌ی کارگر - پرولتاریا - بود. برای نخستینبار تدابیر سیاسی تئاتر با دخالت دادن دولت و مراکز دولتی و دیگر سازمانهای سیاسی عملی شد. تا بدین شکل تئاتر در تماسی نزدیک با توده‌های جامعه باشد. با این همه استرله‌ر به تئاتر عوام‌پسند معتقد نبود و همواره به سوی تئاتر روشنگر و روشنفکری گرایش داشت و هرگز و هرگز مرعوب خواسته‌های عمومی و تابع درخواستهای آنی و موجی جامعه نشد.

در بخش انتخاب نمایشنامه و تدابیر اجرایی گروه تاکنون هیچ تغییری به وجود نیامده است. استرله‌ر بر این نظر بود که برنامه‌های تئاتری گروه نباید تنها برای لذت یک طبقه باشد، بلکه باید برای منافع ملی بکوشد. به همین خاطر به طور کاملن برنامه‌ریزی شده‌پی ادبیات نمایشی، ادبیات ملی و سنت نمایشی ایتالیا و همچنین ادبیات نمایشی مشهور جهان را اساس کار خود قرار داده بود.

تئاتر پیکولو در سال ۱۹۹۸ یعنی یک سال پس از مرگ استرله‌ر و هفت سال پس از مرگ گراسی، بنیانگذاران اصلی خود، به محل جدید و مجهز خود نقل مکان کرد. مدیر فعلی این تئاتر لوکا رونکونی Luca Ronconi است.

- نخستین دیدار با برتولت برشت در برلین شرقی.
- انتخاب به‌عنوان بهترین کارگردان در پاریس به‌خاطر نمایش میلان ما
El nost Milan
- ۱۹۶۲ جایزه به‌خاطر کارگردانی نمایشنامه‌ی زندگی گالیله.
- ۱۹۶۴ طرح و چاپ مرامنامه‌ی تاتری به همراه گراسی که در آن نظریات پایه‌ی تاتری وی و گراسی بیان شده‌اند.
- ۱۹۶۷ انتخاب به‌عنوان بهترین کارگردان در پاریس به‌خاطر نمایش خاطرات دو دوشنبه اثر آرتور میلر.
- ۱۹۶۸ ترک تاتر پیکولو به همراه برخی از بازیگرانش و پایه‌ریزی تاتر آسیون
Teatro Azion
- ۱۹۷۲ بازگشت دوباره‌ی استرله‌ر به تاتر پیکولو و به‌دست گرفتن مدیریت تاتر.
- اخذ جایزه‌ی گوته در هامبورگ به‌خاطر نمایش فاوست Faust.

داخل تاتر پیکولو

- ۱۹۷۳ دریافت جایزه‌ی انجمن منتقدین تئاتر و موسیقی در پاریس به خاطر نمایش عروسی فیگارو.
- ۱۹۷۴ انتخاب به‌عنوان بهترین کارگردان در فستیوال مونیخ به خاطر نمایش شاه‌لیو.
- ۱۹۷۷ مشاور فرهنگی شهر میلان.
- ۱۹۸۰ ازدواج با هنرپیشه‌ی آلمانی، آندره آ یُناسون Andrea Jonasson.
- ۱۹۸۱ دریافت جایزه در پاریس برای آپرا در برگامو Bergamo.
- ۱۹۸۲ برگماری استرهلر از طرف جک لانگ Jack Lang به‌مدیریت تئاتر اروپا در ادئون پاریس.
- تاسیس هنرکده‌ی چخوف در دانشگاه شهر میلان.
- شرکت کردن در کنگره‌ی سوسیالیستهای ایتالیا و کاندیدشدن برای مجلس اروپا.
- ۱۹۸۷ ترک حزب سوسیالیستها و شرکت در انتخابات به‌طور مستقل و ورود به مجلس.
- ۱۹۸۸ پیشنهاد طرحی قانونی برای فعالیتهای تئاتری به دولت ایتالیا.
- ۱۹۸۹ برگزیده شدن از سوی جک لانگ به مدیریت اتحادیه‌ی اروپایی تئاتر (متشکل از ۱۲ مرکز تئاتری اروپایی).
- ۱۹۹۱ دریافت جایزه‌ی فریدریش گوندولف Frierich Gundolf (جایزه‌ی آکادمی زبان و شعر آلمان).
- ۱۹۹۲ جایزه‌ی تئاتر فرانسه برای کارگردانی فاوست اثر گوته.
- ۱۹۹۸ در سن ۷۷ سالگی چشم از جهان فرو بست.

همانطور که در مقدمه‌ی گفتگو با استرهلر نیز گفته شد، جیورجیو استرهلر بیش از سد (حدوداً ۱۲۴) نمایشنامه را کارگردانی کرده است که حداقل نیمی از آنها به‌عنوان

بهترین کار سال یا بهترین نمایش در یکی از فستیوالها انتخاب شده اند. بارها جایزه‌ی بهترین کارگردان را دریافت کرده و حتی ملقب به "برشت ایتالیا" گشته است. در باره‌ی کارهای صحنه‌یی و فعالیت‌های تأثری استرهلر و گروه پیکولو بیش از سَد کتاب به زبانهای آلمانی، انگلیسی و ایتالیایی و فرانسه نوشته شده است. متأسفانه ما به علت محدودیت صفحات کتاب نمایش امکان ذکر و شرح کامل زندگی استرهلر و کارهای صحنه‌ای وی و گروه تأثریش - پیکولو - رادر اینجا نداریم. به همین منظور علاقمندان را به منابع زیر ارجاع میدهیم.

منابع آلمانی:

- 1) **Passione Teatrale** (G. Strehler u. das Theater): Cordelia Dvorak, Henschel Verlag, Berlin 1994.

در این کتاب میتوان اطلاعات همه‌جانبه‌یی در باره‌ی زندگی، فعالیت صحنه‌یی، سیاسی، قلمی و همچنین مصاحبه‌های استرهلر یافت. به نظر نگارنده این کتاب کاملترین کتابی است که در باره استرهلر به زبان آلمانی وجود دارد. در پایان این کتاب لیست کاملی از کتابشناسی و اجرا شناسی و زندگی‌نامه استرهلر ارایه شده است.

- 1- **Giorgio Strehler inszeniert; Eberhard Fechner, Friedrich Verlag, Hannover 1963**

اساس این کتاب یادداشتهای روزانه‌ای کارگردانی نمایشنامه‌ی **استثناء و قاعده‌ی برشت** توسط استرهلر است. اما درعین حال در پایان این کتاب اطلاعاتی مفید در باره گروه تأثر پیکولو، بنیانگذاران آن (استرهلر، گراسی)، سنت تأثر در ایتالیا، تاثیرگذاران فرهنگی و نظری در تأثر پیکولو و شرح مهمترین آثار به روی صحنه آمده در این مرکز، وجود دارد

- 2- **Regie und Interpretation...**: H. Mainusch, Wilhelm Fink Verlag, M[ünchen 1985.

- 3- **Theaterlexikon (2500 Jahre Theatergeschichte)**; Systhema Verlag GmbH, Frankfurter Ring 224, 80807 München.

منابع فارسی

- ۵- تاریخ تأثر سیاسی؛ زیگفرید ویشنیگر، برگردان سعید فرهودی، جلد اول، چاپ اول، ۱۳۶۶، تهران انتشارات سروش. در برخی صفحات به برخی از کارهای صحنه‌ای استرهلر اشاره شده است.
- ۶- تأثر معاصر اروپا؛ ناصر حسینی، (ص. ۹ تا ۵۲) جلد اول و دوم، چاپ اول، نشر نمایش آلمان ۱۳۷۷.

این شب سرد همه ما را به دلکک
و دیوانه مبدل خواهد ساخت.
شکسپیر (شاه‌لیر)

^۱ این نوشته سخنرانی آقای رکن‌الدین خسروی در سومین سمینار تآتر کلن است که ما بنا به اهمیت نظری آن در بخش مقاله‌ها و مقوله‌ها آورده‌ایم. بخش دوم این گفتار، بنا به قولی که نویسنده به کتاب نمایش داده‌اند، در شماره آینده‌ی به چاپ خواهد رسید.

گذری در جهان بازیگری

(بخش نخست)

هنر بازیگری چون هر هنر واقعی دیگر، قوانین ویژه‌ی خود را دارد. یعنی: سرشت زیست‌شناسانه‌ی (بیولوژیک) موجود انسانی از یک سو و ویژگی خاص تآتر از سوی دیگر. خلاقیت هنرمندانه، هرگز از جوهر روانی هنرمند جدا نیست.

نویسنده، بازیگر،
کارگردان،
نوازنده، نقاش،
مجسمه‌ساز یا هر
هنرمند بزرگ
دیگر، از اینرو در
زمره‌ی نوابغ
قرار میگیرند، چون

میتوانند در آثار خلاقه‌ی خود، زندگی را با تمام عمق و وسعت بیکرانیش،
منعکس کنند. آثار ماندنی هنرمندانی مانند:

سروانتس، شکسپیر، لئوناردو داوینچی، رافائل، تولستوی، داستایوسکی، بالزاک، ایبسن، چخوف و بوش، زندگی و اندیشه‌ی میلیون‌ها انسان را با تمامی ابعادش؛ روابط اجتماعی، جهانی، عادات، باورها، رویاها، آرزوها، کشمکشها و تلاشهایشان نشان میدهند.

استانیسلاوسکی نابغه‌ی تآتر، میگفت: "اگر میخواهید در کار خود به این غولهای هنری نزدیک شوید، باید قوانین طبیعی را که آنها به شکل الهام‌گونه و حتی گاهی ساده و ابتدایی در آثار خود متبلور کرده و خلاقیت خود را تحت انضباطی ریاضت‌گونه، درآورده اند، بیاموزید و این قوانین را آگاهانه در کار خلاقانه‌ی خود بکار گیرید."

اساس روش (سیستم) مشهور استانیسلاوسکی بر بنیاد همین اصل بنا شده است: بیان صمیمانه‌ی پدیده‌های زندگی با تمام جوهر وجودیشان، بیان حقیقتی که از صافی اندیشه، احساس و جهانی هنرمند گزینده و هنرپذیر را در دنیای تصویری، تخیلی و بازسازی شده که ریشه در واقعیت دنیای بیرونی دارد، به اندیشه وادارد.

آنچه اکنون مورد بحث قرار میگیرد عبارتند از: یگانگی محتوا و شکل، یگانگی بازیگر - شخصیت و بازیگر - خلاق، جنبه‌های جسمانی (فیزیکی) و روانی (احساسی) در خلاقیت بازیگر، رها و یا ناگزیر بودن در روندهای خلاقه، ذهنی یا عینی بودن در لحظه‌های صحنه‌ی، بیان، ژست، حرکت و ...

اصول بنیادی تآتر: هنری گروهی است

نمایشنامه‌نویس، بازیگر، کارگردان، طراح صحنه، آهنگساز، طراح نور، طراح لباس، سازنده‌ی ماسک، گریمور و همگی برای هدفی آفریننده، اشتراک مساعی

دارند. در تآتر، تنها فرد، بعنوان موجود خلاق نباید مطرح باشد، بلکه گروه به عنوان مجموعه‌ی زنده و یگانه خالق و مولف اثر هنری تمام شده، یعنی: نمایش است.

طبیعت تآتر، ایجاب میکند که تمامی نمایش، هر کلمه‌ی نمایشنامه، هر عمل بازیگر، هر تصویری که کارگردان ابداع میکند، با اندیشه‌ی خلاق و عواطفی زنده، بارور شود.

در این میان، بازیگر نقش اساسی بعهده دارد. اما براستی جوهر هنر بازیگری شامل چیست و بازیگر چگونه نقش خود را می‌آفریند؟

تا پیش از پیدایش روش (سیستم) استانیسلاوسکی و اصل بنیادی او که عمل (اکسیون) را بعنوان عامل سازنده‌ی انگیزه‌های اصولی تجربیات صحنه‌ی بازیگر مطرح ساخت، پاسخی راه‌گشایانه برای این سوال وجود نداشت.

استانیسلاوسکی آموخت که عمل (اکسیون) نمایشی (دراماتیک) میتواند به اندیشه، احساس، تخیل و رفتار جسمانی بازیگر، در مجموعه‌ی جداناپذیر، یگانگی بخشد.

”عمل“ عبارت است از رفتار ارادی انسان که هدفی معین آن را هدایت میکند. یگانگی روان و جسم، تنها در ”عمل“ شکل میگیرد و یا به عبارتی دقیقتر، انسان کامل در ”عمل“ موجودیت میابد.

از این رو ”عمل“ بعنوان رکن اساسی در هنر بازیگری مطرح میشود و ویژگیهای این هنر را تعیین میکند. و چون برای آفرینش شخصیت یا شخص بازی (کاراکتر)

تمامی ارگانیزم بازیگر بعنوان واحد کامل روانی - جسمانی Psychophysic مشارکت دارد، بازیگر در آن واحد، هم انسانی خلاق است و هم ابزار کار هنر

خود و اعمال انسانی او که جنبه‌ی بیرونی پیدامیکنند، بعنوان موادی لازم در خدمت او هستند.

از آنجاییکه بار ویژگیهای تآتر را بازیگر بردوش دارد، به جرات باید گفت که عمل جوهر بنیادی هنر تآتر است و یا: تآتر هنری است که در آن زندگی انسانی در عملی تصویری، متبلور می‌شود و جریان مییابد.

مهمترین و اساسیترین وظیفه‌ی کارگردان، برای خلق نمایش، کار او با بازیگر است؛ بازیگر هم به عنوان انسانی خلاق و هم ماده‌ی اولیه‌ی کار.

نه تنها بدن بازیگر یا توانایش در به وجود آوردن احساسات گوناگون، بلکه قدرت تخیل، تجربه، مشاهدات، ذوق، خلق و خو، اعمال صحنه‌یی، حضور و گیرایی در صحنه، رنگامیزی نقش و دانش بازیگر، دربرگیرنده‌ی مواد اولیه‌ی کار و اخلاقیات کارگردان است.

تأثیر متقابل کارگردان و بازیگر به یکدیگر، مثبتترین و مهمترین زمینه برای روش کارگردانی در تآتر زنده‌ی جهان امروزی است.

یگانگی جسمانی - روانی و یگانگی عوامل عینی - ذهنی

مقوله‌یی که تآتر را بعنوان هنری شگفت، بدیع و مقایسه‌ناشدنی مطرح میکند، زنده شدن تجربیاتی محسوس و ملموس است در صحنه برابر تماشاگران. یا بدانگونه که استانیسلاوسکی دوست داشت بگوید: اینجا، امروز، هم اکنون.

بازیگر، شخص بازی (کاراکتر) را با کمک اعمالش روی صحنه تصویر میکند، اعمال انسانی دو جنبه‌ی جدایی‌ناپذیر دارد: جسمانی و روانی. رفتار انسان را بدون درک احساسات، افکار و ارتباط عینیش با محیط پیرامون، نمیتوان دریافت.

بازیگر، نه تنها شکل "بیرونی" عواطف انسانی بلکه تجربیات "درونی" متشابه را نیز دوباره می‌آفریند.

اگر بازیگر به معرفی شکل بیرونی رفتار انسانی بسنده کند، از مجموعه‌ی کامل، عامل اساسی یعنی تجربیات، افکار و احساس شخص بازی را، جدا کرده است. در چنین حالتی که بازیگر به قطعه‌ی مکانیکی (ماشینی) بدل شده است، حتی از به تصویر آمدن کامل شکل بیرونی شخص بازی نیز ناتوان است.

آیا بازیگری که حتی سایه‌ی از خشم را احساس نکرده باشد، قادر است شکل بیرونی این احساس را بیافریند؟ اکنون بگذارید که فرض کنیم این بازیگر با استفاده از تجربیات خود، (طبق قوانین طبیعت) میدانند که انسان در حالت خشم، مشت‌هایش را گره می‌کند و ابروهایش را درهم میکشد. اما چشمها، دهان، شانه‌ها و پاهایش چه میکنند؟ در زندگی تمامی اندام انسان و هر عضله‌ی او، در انتقال هر احساسی شرکت دارد و بازیگر باید با تمام وجودش، احساس را نشان دهد. به قول معروف: اگر پاها دروغ بگویند، تماشاگر حتی دستهای او را نیز باور نخواهد کرد! این سوال پیش می‌آید که آیا ممکن است بازیگر به‌طور مکانیکی، سیستم کاملن پیچیده‌ی حرکات بزرگ و کوچک و تمامی اندامهایی را که این یا آن احساس را بیان میکنند، دوباره خلق کند؟ جواب مسلمن منفی است. زیرا برای این که بتوان این سیستم پیچیده‌ی حرکات را به گونه‌ی حقیقی و باور کردنی بازآفرینی کرد، لازم است به عکس العمل در یگانگی کامل روانی - جسمانی دست یافت. یعنی در وحشت بیرونی و درونی، روانی و جسمانی، ذهنی و عینی. و ضروری است که آن را به گونه‌ی ارگانیک نه مکانیکی خلق کرد.

عمل، نه احساس

خطای بزرگ در بازیگری هنگامی رخ میدهد که تنها زنده کردن تجربیات هدف تأثر میشود و بازیگر می‌اندیشد که تجربه کردن احساسات نقش، هدف اساسی هنر اوست همانگونه که در تأثر آمریکا مدتها چنین برداشت اشتباهی از روش استانیسلاوسکی که آن را متد Method مینامیدند، وجود داشت. بیشتر بازیگران آمریکایی بر خلاف آموزش استانیسلاوسکی که بازیگری را در عمل میدانست، در حقیقت به بازی احساس می‌پرداختند و در نتیجه، مدتها صحنه‌های تأثر آمریکا به آسایشگاههای روانی تبدیل شده بود.

بازیگران بسیاری وجود دارند که دوست دارند، روی صحنه "رنج‌بیرندا" از عشق و حسادت بمیرند، از شدت خشم سرخ بشوند، از ناامیدی چهره‌یی پریده‌رنگ داشته باشند از هیجان بلرزند و با اشکهای حقیقی از شدت اندوه بگریندا برای چنین بازیگرانی زنده کردن عواطف نقش، بزرگترین لذتهاست. برای آنها آفرینش نقش فرصتی است برای ابراز احساسات گوناگون. آنها وظیفه‌ی هنری و موفقیت خود را تنها در بازی احساس و از طریق آن، به هیجان آوردن و تحت‌تأثیر قرار دادن تماشاگران میدانند. همواره از احساسات سخن می‌گویند، نه از اندیشه، تفکر و منطق.

درک این مساله چندان دشوار نیست که با چنین برداشتی از بازیگری، جنبه‌های ذهنی نقش - تجربه‌ی شخص بازی (کاراکتر) - مهمترین هدف بازیگر قرار گیرد و پیوندهای عینی شخص بازی با محیط پیرامون - در نتیجه با شکل بیرونی تجربه - در حاشیه، در سایه باقی‌ماند.

اما در تأثر پیشرفته و زنده، همواره سعی بر این است که پدیده‌های زندگی، مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. در این گونه تأثرها، بازیگر وظیفه‌ی خود میدانند که در باره‌ی افکار شخص بازی بی‌اندیشه و عواطف او را احساس کند.

بازیگر واقعی، هدف هنری خود را تنها در زنده کردن تجربیات نمیداند، بلکه مهمتر از همه، در خلق هنرمندانه‌ی آن شخصیتی میداند که توانایی داشته باشد، حقیقتی والا، ارزشمند، ملموس و عینی را برابر تماشاگران به‌نمایش گذارد و در همان حال که سرگرمشان میکند و حس زیبایی‌شناسی (استتیک) را در آنها پرورش میدهد، به تفکرشان وادارد.

امروزه بازیگر پیشرو و خلاق میکوشد تا محتوای درونی شخص بازی را عیان کند و نشان دهد که چگونه حوادث زندگی روزمره‌ی انسان، در طرز تفکر او نقشی تعیین کننده دارند. در عین حال، هنگامی که دنیای درونی شخصیت را نشان میدهد، روابط بیرونی انسان را نیز با جهان پیرامونش، بر صحنه تصویر میکند. به عبارت دیگر تمامی پدیده‌های زندگی درونی شخصیت را در ذهن خود می‌آفریند و با معیارهایی معین، افکار و عواطف شخصیت را به تجربه میکشد.

همچنین اشتباهی عظیم است اگر بازیگری تصور کند که تنها جنبه‌ی جسمانی بازیگر میتواند مواد اولیه‌ی آفرینش شخص بازی باشد. در حقیقت او با رها کردن روان (psycho) یعنی اندیشه و احساس - نیروی فعال خلاقه‌ی بازیگر را کاملن از او سلب میکند. زیرا اولن بدن بازیگر نه تنها به بازیگر - شخصیت، بلکه به بازیگر - خلاق نیز تعلق دارد. هر حرکت بدن بازیگر، در آن هنگام که لحظه‌ی از زندگی شخصیت را تصویر میکند، تابع یک سلسله از خواستهای حرفه‌ی روی صحنه است. بعبارت دیگر هر حرکتی باید مشخص، انعطاف پذیر، موزون، نمایشی و تا مرزهای ممکن گویا و رسا باشد. این خواستها نه با بدن شخص بازی، بلکه با بدن

بازیگر - خلاق انجام مییابد. ثانیین ذهن بازیگر، همانگونه که بیان کردیم، نه تنها به بازیگر - خلاق بلکه همچنین به بازیگر - شخصیت نیز متعلق است. ذهن بازیگر نیز مانند بدنش، همچون مصالح و مواد کار، برای آفرینش نقش در خدمت اوست. بنابراین ذهن و بدن بازیگر، با یگانگی خود، همزمان - در زمانی واحد - گذرگاه خلاقیت و مواد کار را برای رسیدن به نقش، در اختیار او قرار میدهند.

ادامه دارد

یک جمع‌بندی گزارشی بر نخستین جشنواره‌ی تئاتر ایرانی در تبعید - پاریس

از بیست و نهم ماه مه تا چهارم ژوئن سال دوهزار نخستین جشنواره‌ی تئاتر ایرانی پاریس برگزار شد. این حرکتی آگاهانه و مقدماتی ولی امیدوارکننده در عرصه‌ی تئاتر بود. کتاب نمایش آرزو میکند دست‌اندرکاران فستیوال پاریس بتوانند با تجربه‌هایی که به دست آورده اند، دومین جشنواره را بهتر و باشکوه‌تر برپا کنند.

بر گرفته از نیروز، شماره ۵۹۰

در باره‌ی کم و کیف جشنواره‌ی تئاتر ایرانی در تبعید - پاریس (جشنواره‌ی پاریس) تا کنون چند اظهار نظر در مطبوعات منعکس شده که هر یک به نحوی بخشی از جشنواره را مورد بررسی قرار داده و یا گزارش کرده اند. و شاید بهتر این باشد که اینبار برای گزارش خود نگاهی به این نوشته‌ها داشته باشیم و آنجا که بایسته دیدیم، برخی نکات را تکمیل و یا برجسته کنیم. اما قبل از آنکه بخواهیم به مطالب دیگران پردازیم، به طور خلاصه برنامه‌های اجرا شده در این جشنواره را در اینجا ذکر میکنیم تا چشم‌انداز بهتری از نوشته‌های این همکاران داشته باشیم.

در جشنواره‌ی پاریس در مجموع دو سخنرانی و یک نمایش کوتاه در افتتاحیه، ۱۶ نمایش تئاتری و یک نمایش رقص و سه نشست جانبی (در باره‌ی تئاتر لاله‌زار، تاریخ نشریات تئاتر در تبعید و قصه‌های تبعید) ارایه شد. پنج برنامه از این میان به زبان فرانسه اجرا شد و باقی به زبان فارسی بودند.

در پی برنامه‌ی گشایش روز دوشنبه ۲۹ ماه مه گروه رقص نکیسا به سرپرستی شاهرخ مشکین‌قلم نمایش رقص جاده‌ی شرق را ارایه داد.

سه‌شنبه قصه‌ی شیرین به کارگردانی عتیق رحیمی و شاهزاده و دختر زیبای ایرانی به کارگردانی ژاک انسن اجرا شدند.

چهارشنبه ابتدا از مشرق تا مغرب، نمایشی برای کودکان و نوجوانان، بود و سپس بوزخ کاری از فرهاد پایار به روی صحنه رفت. آخرین برنامه‌ی چهارشنبه دوساعت با فرسی نام داشت که فرسی با روخوانی دو نوشته‌ی خویش یک برنامه‌ی تقریباً دو ساعته را ارایه داد.

پنجشنبه با نمایش ویژه کودکان گروه ساعدی؛ زیبا، پرنده‌ی چهارچشمه، شروع شد و پس از آن وکلا به کارگردانی جنیفر صبا و به زبان فرانسه به روی صحنه رفت.

در سالن کوچک ساختمان تأثر برنامه‌ی تاریخ نشریات تأثر در تبعید ارایه شد. این برنامه تقریباً دو ساعت به طول انجامید و در پی آن در سالن اصلی نمایش وروره جادو و ماه پیشونی اجرا شد.

روز پنجم جشنواره، جمعه، با نمایش رامین یزدانی به نام نامه‌ی زن به پدرش شروع شد و سپس با مشاوره با سیمرخ به کارگردانی منوچهر نامور آزاد ادامه یافت. نخستین برنامه‌ی شنبه به یکی از کارهای موفق جشنواره، حسن کچل، اختصاص داشت و دوباره در پی آن در سالن کوچک توسط عزیزالله بهادری گفتاری در باره‌ی تأثر لاله‌زار ایراد شد که با شروع نمایش یک زن تنها ناتمام ماند. همه‌ی کپسولهای سوئدی به شکل ویدیویی به معرض نمایش گذاشته شد و جاده‌ی شرق دوباره اجرا شد که اینبار نیز با استقبال تماشاگران روبه‌رو شد.

یکشنبه، آخرین روز جشنواره، به سه نمایش دیگر اختصاص داشت که به ترتیب بدین قرار بودند: هوسباز به کارگردانی صدرالدین زاهد، کله سفید به کارگردانی نگارنده و حسن کچل برای دومین بار به کارگردانی کاظم شهریاری. همچنین در این روز برنامه‌ی قصه‌های تبعید به عنوان بازگویی خاطرات هنرمندان در سالن کوچک برگزار شد.

اما بازگردیم به اظهار نظرهای مندرج در مطبوعات؛ در مجموع میتوان از سه مطلب که به طور مستقیم با این فستیوال در ارتباط بودند و تا کنون در مطبوعات مندرج شده اند، نام برد:

- ۱) نوشته‌ی آقای شیرازی؛ یک جشنواره‌ی تئاتر، یک رویداد خوش در تبعید، در
نیمروز شماره ۵۸۹
- ۲) نوشته‌ی آقای بهمن فرسی؛ بر حاشیه‌ی فستیوال تئاتر پاریس، در نیمروز
شماره ۵۹۰
- ۳) نوشته‌ی آقای هرمز کی؛ فستیوال تئاتر ایرانی در پاریس، در شماره‌ی نخست
یادواره (چاپ پاریس)

این جمع‌بندی بر پایه‌ی سه‌نوشته‌ی بالا قرار دارد.

۱) یک جشنواره‌ی تئاتر، یک رویداد خوش در تبعید
"اعتراض کنیم، با تعهد به آزادی و حقیقت و زیبایی"

نخستین نوشته در باره‌ی جشنواره‌ی پاریس را احمد شیرازی در روزنامه‌ی
نیمروز (شماره ۵۸۹ ص. ۲۵) درج کرد. بخش اعظم نوشته‌ی آقای شیرازی به غیر
از مقدمه، به سخنرانی خود ایشان اختصاص داشت که در مراسم گشایش ایراد
شده بود. اهمیت این نوشته در عمق و هویت‌بخشیدن بیشتر به ایرانی تبعیدی بود
شیرازی سعی داشت در سخنرانی خود موقعیت و چراییهای ایرانی تبعیدی را بدون

"دو ساعت با بهمن فرسی"

شعار باز گوید. وی همچنین در مقدمه قدری به ویژگی جشنواره و روز افتتاحیه و نحوه‌ی شکل‌گیری و برپایی جشنواره اشاره‌هایی کرده است که ذکر آنها خالی از فایده نیست:

«... طی این جشنواره نوزده نمایشنامه به صحنه رفت که شش اجرا از این تعداد به زبان فرانسوی بود. دیدار و گفتگو با هنرمندان و دست‌اندرکاران تئاتر، نمایشگاهی از عکسهای رضا دقتی عکاس پرآوازه‌ی ایران و نمایش ویدیویی محاکمه‌ی سینما رکس اثر پرویز صیاد و هنرنمایی رقصندگان گروه نکیسا به سرپرستی شاهرخ مشکین‌قلم از برنامه‌های جنبی جشنواره بود.»

برای تکمیل برنامه‌های جنبی جشنواره که از قلم آقای شیرازی افتاده است، دو برنامه‌ی دیگر نیز قابل ذکرند؛ نخست سخنرانی آقای عزیزالله بهادری بود که با عنوان *لاله‌زار گهواره‌ی رشد تئاتر ایران* در سالن کوچک تئاتر ایراد شد. این سخنرانی که متأسفانه به علت کمبود وقت و شروع نمایش بعدی، نتوانست تا به آخر ادامه‌یابد و بخش قابل توجهی از آن ناگفته باقی‌ماند، توضیحات مفصلی بود از تاریخ تئاتر لاله‌زار و فراز و نشیب آن. عزیزالله بهادری که خود یکی از کوشش‌ورزان تئاتر لاله‌زار بود، در این سخنرانی تلاش داشت ریشه و چگونگی شکل‌گیری تئاتر لاله‌زار را از زبان یکی از شاهدین این وادی باز گوید. کتاب نمایش امیدوار است بتواند در شماره‌ی آینده‌ی بخشی از این سخنرانی را منعکس کند. یکی دیگر از فعالیتهای جنبی جشنواره برپایی جلسه‌ی باعنوان *تاریخ نشریات تئاتر در تبعید* بود. در این جلسه نگارنده‌ی این سطور سعی داشت در یک جمع‌بندی تا آنجا که اسناد و امکانات به من اجازه‌میداد، انعکاس مطبوعاتی تئاتر در تبعید را بیان کنم. جلسه با پرسش و پاسخی کوتاه همراه بود.

در ادامه‌ی مطلب، آقای شیرازی می‌افزاید: «چند چهره‌ی قدیمی تئاتر میهمان جشنواره بودند، بهمن فرسی، منوچهر رادین، ابراهیم مکی، کاظم شهرباری و اصغر نصرتی، چندتن از نامداران سینما و تئاتر و شعر و موسیقی مقیم فرانسه به تناوب یا به‌طور مرتب در جشنواره حضور داشتند. فرخ غفاری، محسن یلفانی، جمیله ندایی، آذر پژوهش، کلی ترقی، رضا دانشور، عزیزالله بهادری، محمد سحر، صدراالدین زاهد، محمد شمس و رضا نارون.

پنج گروه نمایشی از کلن، هامبورگ و برلین (و فرانکفورت)^۱ به جشنواره‌ی پاریس آمده بودند: گروه تماشاخانه با نمایشنامه‌ی وروره جادو و ماه‌پیشونی به کارگردانی حسین الفصحی. گروه تئاتر چهره با نمایشنامه‌ی کله سفید به کارگردانی اصغر نصرتی و گروه تئاتر برلین با نمایشنامه‌ی برزخ به کارگردانی فرهاد پایار و گروه مرکز تئاتر ایرانیها به کارگردانی رامین یزدانی.

باقی اجراها نمایشنامه‌هایی بودند به کارگردانی صدراالدین زاهد، منوچهر نامورآزاد، عتیق رحیمی، ژاک انسن، برونو دوسال، سام بدری، جنیفر صبا، کاظم شهرباری و حمید دانشور. بانی و مدیر نخستین جشنواره‌ی تئاتر ایران در تبعید جواد دادستان است.^۲

^۱ کلمه‌ی داخل پرانتز از کتاب نمایش

آقای شیرازی در بخش سخنرانی از جمله اضافه میکنند: "تبعید، یا دست کم تبعیدی که ما تجربه کرده ایم، برعکس نام نهم انگیزش، مرزهای آزادی ما را در حوزه‌های زندگی گسترش داده است."

شیرازی سخنان خود را با یاد ساعدی به پایان میرساند. "این جشنواره بی است که به نام گوهر مراد نامیده شده است: غلامحسین ساعدی که این تلاش به یاد او و همه‌ی آن کسانی که در تبعید، تبعید در وطن و تبعید در بیرون از مرز وطن، خاموش شدند. پاره‌ی صدایشان و پیامشان شنیده شد و جمعی با نای شکسته و توطئه‌ی سکوت محو شدند، به یاد آنها هستیم."

"بر حاشیه‌ی فستیوال قآتر پاریس"

بهمن فرسی و هرمز کی برخلاف شیرازی در نوشته‌هایشان بیشتر به بررسی کم و کیف اجرایی فستیوال و نمایشهای شرکت کننده پرداخته بودند. فرسی پس از اشاره‌ی به تاریخ و شیوه‌ی "تکتازی" های فستیوال کلن، هامبورگ و پاریس و به ملقب کردن فستیوال کلن به "بنگاه شادمانی لاشریک" و هامبورگ به "بنگاهک"، می‌پردازد به یکسری پیشنهاد که وی برای پالشگری این نوع همایشها رعایت آنها را ضرور میدانند.

نخستین پیشنهاد فرسی نام این نوع همایشهاست. نامی را که فرسی مناسب میدانند فستیوال هنرهای نمایشی ایرانیان است که به گمان نگارنده هم، با توجه به نوع و نحوه‌ی برنامه‌های ارائه شده در این همایشها، نامی مناسب است.^۲

^۲ اما دو نکته در این نامگذاری مورد توجه است. نخست اینکه به نظر من کلمه‌ی جشنواره مناسبتر از کلمه‌ی فستیوال است و دیگر اینکه مقوله‌ی تبعید در این نامگذاری بدون نقش و نشان است. اما شاید چون بهمن فرسی سعی کرده است تا حد ممکن نام پیشنهادیش کلی و همه‌شمول باشد و چون برخی از برگزارکنندگان و شماری از شرکت کنندگان از کلمه‌ی تبعید پرهیز دارند، آن را آگاهانه در نامگذاری پیشنهادی خویش نگنجانده است.

حاشیه‌نویسی که فرسی برای فستیوال پاریس انجام داده با صحبت‌های آقای شیرازی شروع میشود و با سخنرانی آقای لاهیجی ادامه میابد و اگرچه او نخواست به ترتیب خاصی در باره‌ی نمایش‌های ارایه شده بنویسد، اما تقریباً در باره‌ی همه‌ی نمایش‌ها سخن گفته است. فرسی به گوشه‌هایی از سخنرانی آقای لاهیجی اشاره می‌کند که بخشی از آن را بنا به اهمیتش در اینجا نقل می‌کنیم:

... "واژه‌ی تبعید معنای نوعی جرم داشته است که به جزای آن مجرم میباید ترک زادبوم بکند. اما در این روزگار دیگر واژه‌ی تبعید چنان معنایی را ندارد. اکنون تبعید بیشتر به معنای طرد زادبوم از سوی به تبعیدآمده است. در روزگار ما به دور از زادبوم زیندگان، تبعیدی یا تبعیدیان نیستند. اینها در واقع سرزمین خود را تبعید کرده‌اند، به سبب جرمی که در آن روی داده است؟ یا مجرمیتی که در آن به کرسی نشسته است؟"

صحنه‌ای از نمایش وکلا

در پی بازگویی سخنانیها فرسی با نمایش بدون کلام کاظم شهریاری بررسی نمایشهای جشنواره‌ی پاریس را آغاز میکند. در توصیف این قطعه‌ی بدون کلام چنین میگوید:

"این بازی بیحرف و باحرف کاظم شهریاری بود در آغاز فستیوال. طلوعی مطلوب و دعوتی برای اندیشیدن در قالب تأثر ناب." "... با آن بازی نخستین در فستیوال

و همین حسن کچل، شهریاری نشان داد که یکی از آن مردان همه‌فن حریف رنسانسیست. در کار او، به ویژه در نمایش عامیانه، درک و دریافت، و پرهیز و تدبیری در کارگردانی دیدم، که نبود آن در کار دیگران معمولن بازی را به ورطه‌ی لودگی و درازگویی یا سانتی‌مانتالیسم می‌اندازد."

"... اجرای صدرالدین زاهد از داستان کوتاه صادق هدایت با عنوان "لوناتیک" (هوسباز) که اصل آن به زبان فرانسه است و به زبان فرانسه هم

اجرا میشد، با شرکت یک بازیگر مرد ایرانی و یک بازیگر زن فرانسوی و صحنه سازی پیراسته و شکیل، کاری برجسته بود." "... کله سفید نوشته‌ی ابراهیم مکی به کارگردانی و بازیگری اصغر نصرتی و بازیگر همراهش (کمال حسینی^۲) تلاشی شبیه رآلیستی در به صحنه آوردن گونه‌ی تأثر آسورد بود که جا نمی‌افتاد. بازی نصرتی در مجموع پرجوش بود. نیکوتر خواهد بود اگر نصرتی نیرویش را بیشتر در خدمت بازیگری بگمارد." ...

^۲ - داخل پرانتز افزوده‌ی ماست. کتاب نمایش

نمایشنامه‌ی بوزخ نوشته و کارگردانی فرهاد پایار، پر از ورزشهای سنگین و خواستارانه در روند گونه‌ی تآثر آوانگارد بود. دستاوردهایی را هم نشان میداد. کپسول‌های سوئدی ... در قالب یک ویدیو آن هم به صورت بسیار تار و اسلوموشن و چشم آزار آمده بود و به من یکی امان تامل نداد. ...

بازی رامین یزدانی تحت عنوان نامه‌ی زن به پدرش بر اساس نامه‌های فروغ فرخزاد به پدرش و برعکس، با پوزشخواهی بسیار، زورزدنی بود که زایمانی و زاده‌ی بی بهار نمی آورد. تنها فکر زیبا در این کار احتمالن کوشش در نشان دادن لایه‌های شخصیت فروغ در قالب چهره‌ی زن بازیگر بود که البته به ثبوت! نمیرسید.

در قصه‌ی شیوین هنر رقص پادشاهی میکرد و زیبا بود. اما نظم و تدوین و اجرای بازی- اگر بتوان گفت بازی- اشکال داشت. شاهرخ رقصنده‌ی خوبی است، اما گویندگی بهتر است نکند. حس و صدای در خور را نداشت. متن نظامی را هم

همه جا درست نمیخواند. اصولن هم خواندن با گویندگی و نقالی فرق دارد.

در خط نمایش عامیانه، دو کار دیگر در فستیوال بودند که باید در اینجا به ترتیب الفبا از آنها یاد کنم. نمایش وروره جادو و ماه پیشونی از حسین افصحی و مشاوره با سیمرخ از منوچهر نامور آزاد. ... کار افصحی و نامور آزاد، رد پای همه‌ی آثار

پیش از خود، و رنگ و جلای شیرینی و شوخ‌وشنگی، ساز و ضرب و رقص و آواز، و اکنون که در غربت و تبعید تولید میشوند، گوشه و کنایه و تند و تیزی

سیاسی و اعتراضی، همگی را داشتند. اما در لحظاتی به علت لنگ زدن پاره‌یی از مخلفاتشان دچار سکت و دست‌انداز میشدند، که لعنت بر ننداریهای غربت! بهمن فرسی در پای حاشیه‌نویسی خویش چند پیشنهاد به برگزارکنندگان فستیوال ارایه میدهد که گرچه برخی از آنها تماس حسی و فردی فرسی را منعکس میکنند، اما توجه به آنها برای همه‌ی تآرورزان خالی از سود نخواهد بود. فستیوال ایرانی که در کشور معینی روی میدهد، باید مشخصات ایرانی و کشور میزبان و تاثیر متقابل یا تداخل آندو در یکدیگر را داشته باشد و لاغیر. ... نمایش فیلم در فستیوال تآتر نگنجانید. نمایش ویدیو هم فقط به شرط آنکه کیفیت عالی

کاظم شهریاری در نقش نابینای قصه‌گو در نمایش حسن کچل

داشته باشد. ... از مقیمان کشور برگزارکننده، بهتر است اصلین ویدیو پذیرفته نشود. ... سمینار و کنفرانس در جنب فستیوال حتمن مربوط به هنرهای نمایشی باشد، ... در فستیوال پاریس سه‌واحد دورهم‌نشینی در مورد تاریخ تئاتر لاله‌زار و خاطرات نمایشی و نشریات هنرهای نمایشی در غزبت این خاصیت را کم و بیش داشتند و اطلاعاتی که در آنها مبادله شد، خیال‌میکنم سودمند بود. ... بهتر است بوفه‌ی فستیوال در اجاره‌ی صاحب حرفه‌یی باشد و رسیدگی به وضع فروش پیسی و چیپس و گوگو و کتلت از گرفتاریهای هیات برگزاری فستیوال نباشد.

هرمز کی نیز نوشته‌یی به نام فستیوال تئاتر ایرانی در پاریس دارد که در مجله‌ی یادواره چاپ پاریس درج شده است. او نیز - البته به گونه‌ی خود - به سان فرسی به کم و کیف برنامه‌ها و به تک‌تک آنها توجه کرده و نظریاتش را بیان داشته است. درج برخی از نظریات او را جالب می‌آوریم: "... این جشنواره با حضور عکسهای بسیار زیبای رضا دقتی که تا پایان ماندند و با سخنان عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در بزرگداشت دموکراسی و حقوق بشر و رد تبعید و تبعیض آغاز شد. ... شاهرخ مشکین‌قلم نیز آنجا بود و با غرور و پرهیز و هنر از آغاز تا انجام جشنواره هر از گاهی همچون شعله‌یی رقصان رقصید و رقصاند و هم گرمی و شور و صفا داد. ...

در برزخ - نمایش آسمانی با نوشته و اجرای فرهاد پایار نیز از کارهای محکم بچه‌های ایرانی آلمان بود.

و بهمن فرسی هم از لندن آمده بود. آنچه را او به پاریس اجرا کرد، گاه به نقالی و قصه‌گویی کهن میمانست، گاه به نقلی مدرن و گاهی چون نویسنده‌یی که متن پرفراز و نشیب و پر سایه‌روشن خود را برای تماشاگران بخواند، بود. فرسی در

حالی که ما را در چکاچاک وازگان و جمله‌های خود انداخته بود، پیروز شد تکه‌هایی از متن خود را که همچون هنرگری آنها را تراشیده بود، در ذهن شنونده حک کند و خروس بیمحل پنهان در یقه‌ی مشدی و بوی بیات تریاک را در فضا به پرواز درآورد و مشدی را در گود حیرت بماساند! مرسی فرسی!

و اما شاید بتوان یکی از پخته‌ترین کارهای فستیوال را و کلا نوشته‌ی میرزا فتحلی آخوندزاده دانست. این نمایشنامه از زبان آذری توسط لویی بازن Louis Bazin به فرانسه ترجمه و در سال ۱۹۶۷ توسط انتشارات گالیمر پخش شد.

"روره جادو و ماه پیشونی" ... کوششی بود برای ارائه یک نمایش کم‌دی موزیکال و با بهره‌گیری از تئاتر روح‌وضی و سنت تئاتر لاله‌زار و گاهی نیز فیلم فارسی. در این نمایش ما شاهد به‌طرز کشیدن مسایل روز جامعه‌ی ایران بودیم با ریتمی ویژه....

نامه‌ی زن به پدرش به کارگردانی رامین یزدانی که الهامی‌ست از نوشتار فروغ فرخزاد متنی‌ست یگانه که چهارزن آن را گاهی باهم و گاهی یکی از پس دیگری میخواندند. این چهارزن در واقع من‌های گوناگون یک‌زن بودند با اغتشاشات و پریشانیا و ناکامیهای درونی او و البته که این نمایش شکواییه‌ی نیز بود بر علیه نظام پدرسالار و مردسالار و مادرسالار ولی زن‌ستیز جامعه‌ی ما....

یک زن تنها اثر داریو فو را حمید دانشور کارگردانی کرده بود. زنی تنها بر صحنه که به‌مرور متحول میشد. نسرین جمالی با بازی سبک و زنانه و دلنشینی که ارایه داد، پیروز شد تمام شخصیت‌های غایب پيس را به تدریج در خیال تماشاگر و بر صحنه ظاهر کند.

کپسول‌های سوئدی را منوچهر رادین نوشته و کارگردانی کرده بود. ... هرچند این نمایش ... به‌صورت ویدیویی بد به تماشاگران نشان داده‌شد، ولی ضعف تصویر

قوت و قدرت آن نیز بود. زیرا به شدت توجه و به‌ویژه تخیل تماشاگر چنان افزود که گویی همه در ذهن خود تصویر اصلاح‌شده داشتند! و باید که به بازی خوب منوچهر رادین نیز اشاره کرد...."

هوسباز "اما متنهای صادق هدایت اگرچه اغلب مدرن و با یک تکنیک و روح‌وروان خاص نوشته شده‌اند و از قدرتی نیرومند برخوردارند، ولی صدرالدین زاهد آن را امتحان کرده بود. ... گرچه گاهی نمایش از لحظه‌های تأتری خوبی بهره‌مند بود ولی در مجموع واژه‌ها و متن تا اندازه‌ی مشکل و طولانی صادق هدایت در دهان و روان بازیگر صیقل نخورده بود و جاری و ساری نمیشد. اعلام سکانسها با آن کلاپ سینمایی نیز ضربه‌ی بی‌نمایش بود که چیزی را به آن نمی‌افزود.

عکس از فرزاد-مجتهدی

کله سفید نوشته‌ی ابراهیم مکی و با کارگردانی و بازی اصغر نصرتی از کارهای خوب فستیوال بود. داستان پستیچی‌یی که نامه‌ی را از ناکجایی به ناکجایی دیگر آورده، آن را هم برای کسی که در بودن خود نیست شده! ... این همه را خوب گفتن کاریست که آسان نیست. خصوصن که در

عین بیهودگی تا پایان معانی ژرف و ژرفتر میشوند. و بازی سرباز بازی بسیار خوبی بود. مرسی!

غصه هرچی که داری باز فراموش بکن - بیا بنشین قصه‌ی حسن کچل گوش بکن و از زبان کاظم شهریاری که با ظرافت و طنز ما را به دنیای نقالی و قوالی ایران برد. کارگردان ایرانی از ترکیبات مختلف تا آثر ایران اعم از روحی و نقل و تعزیه برای نمایشش که به زبان فرانسه بود بهره برده بود.^۳

در پایان این گزارش، من نیز مایلم به سان آقایان فرسی، شیرازی و کی تکرارکنم که حضور و وجود و برگزاری جشنواره‌ی پاریس مفید، لازم و قدرشناسانه بود و امیدوارم جواد دادستان و دیگر همکارانش همچون نوشین، فلور، گیلدا، ژنیا، شاهین میرشاهی، حمید جاودان و کاظم شهریاری و بسیاری دیگر که ضمن

کنستان آمر، سیمون پنتل و ناتالیا سلیه در صحنه‌ای از حسن کچل

همکاری و همراهی با جشنواره دوستانه و محبت آمیز با مهمانان جشنواره رفتار کردند و همواره در فکر کمک و یاری آنها و جشنواره بودند. آری جشنواره‌ی پاریس با هر فرود و فرازی که داشت تلاشی ارزنده و تازه بود. دوستیها و آشناییهای تازه به بار آورد و به زعم کمبودها و کاستیها، خوش درخشید و بازتاب خوبی در رادیوهای خارجی زبان و چند نشریه‌ی فرانسوی داشت.^۴

^۴عکسهای این مطلب. (غیر از عکس مربوط به نمایش کله سفید) همگی از نگارنده است.

آشنایی با گروه تآتر داروک

گزارشی کوتاه از فعالیتهای تآتری گروه تآتر داروک در آمریکا

گروه تآتر داروک فصل تآتری ۱۹۹۹ خود را با اجرای موفقیت آمیز نمایشنامه‌ی هشتمین سفر سندباد اثر نمایشنامه‌نویس گرانقدر ایرانی بهرام بیضایی به پایان رساند.

از راست: مزده مولوی، حمید احیاء و سیده کوشا

این نمایش که به زبان انگلیسی اجرا شد، از ۱۲ تا ۲۷ ژوئن ۱۹۹۹ در South Berkeley Community Church به روی

صحنه آمد. اجرای این نمایش با همکاری گروه تآتر Shotgun Players که یکی از فعالترین گروههای تآتری شهر برکلیست، انجام گرفت. کارگردانی نمایشنامه‌ی هشتمین سفر سندباد بر عهده‌ی جیم کیو Jim Cave کارگردان خوب و مطرح منطقه‌ی سانفرانسیسکو بود. نمایشنامه توسط پلاواردا Bella Warda و زارا هوشمند به انگلیسی برگردانده شده بود.

ایفاگران نقشهای نمایش منصور تأیید، علی دادگر، بهزاد کلمحمدی، بلا وارداد، رهام شیخانی و ترنج یقیازاریان به همراه Gewn Larson, Keith Davis, Momo Casablanca, Richard Silberg Rayan Gowlan, Tori Hinkle بودند. همچنین کوروش تقوی و نینا شریف نیز با نواختن موسیقی این اجرا را همراهی میکردند.

کارگردان با به کارگیری صحنه‌ی گرد برای نمایش و تلفیق خلاقیت و تجربه‌های خود با شگردهای تآتر سنتی ایران موفق شده بود که اجرایی بسیار زیبا و به یاد ماندنی از این نمایشنامه ارائه دهد. این نخستینبار بود که نمایشی از بهرام بیضایی به زبان انگلیسی در منطقه‌ی سانفرانسیسکو به روی صحنه می‌آمد.

اجرای خوب هشتمین سفر سندباد توانست بیضایی را، آنگونه که هست، به تآتر دوستان منطقه شناساند. اکثر روزنامه‌های مهم منطقه این اجرا را تحسین کردند و همچنین تنها نشریه‌ی تآتری شهر سانفرانسیسکو با درج مقاله‌ی جامعی به معرفی گروه تآتر داروگ پرداخت.

گروه تآتر داروگ در زمان تمرین نمایشنامه‌ی هشتمین سفر سندباد این فرصت گراندرد را نیز به دست آورد که از نزدیک با بیضایی ملاقات کند. بیضایی در سفری که آخرین به آمریکا داشت، دعوت داروگ را پذیرا شد و در جلسه‌ی که در سالن داروگ با گروه و کارگردان نمایش داشت، توضیحاتی پیرامون تآتر سنتی ایران و رابطه‌ی آن با فرم اجرایی هشتمین سفر سندباد ارائه داد.

گروه تآتر داروگ پیش از اجرای هشتمین سفر سندباد نمایشنامه‌ی شب‌بخیر مادر را در ماه مارس به روی صحنه برد. این نمایشنامه که اثر مارشا نورمن نمایشنامه‌نویس معاصر آمریکایی است، برای نخستینبار در سال ۱۹۸۳ در برادوی به روی صحنه آمد و در آن سال جایزه‌ی پولیتزر را بعنوان بهترین نمایش سال از آن خود کرد. ترجمه‌ی این اثر توسط حمید احیا و انتشار آن در سال ۱۳۷۴ در ایران مارشا نورمن را به جامعه‌ی تآتری ایران معرفی نمود. اجرای شب‌بخیر مادر در تآتر شهر تهران نیز با استقبال بسیار روبرو شد.

کارگردانی اجرای داروگ از نمایشنامه‌ی شب‌بخیر مادر به عهده‌ی حمید احیاء بود و سیده کوشا و مؤده مولوی در نقش دختر و مادر نقش‌افزینان این نمایش بودند. قرار بود که این نمایش نخست به مدت نه شب در سالن داروگ به روی

بازیگران نمایش هشتمین سفر سندباد اثر بهرام یضایی

صحنه رود، اما به دلیل بسته شدن سالن برای تعمیرات، این نمایش دو شب در سالن Live Oak Theatre به روی صحنه آمد. داروگ در نوامبر سال ۱۹۹۹ نمایش به یاد آورد از یاد نرفتنیها را به زبان انگلیسی به مدت هفت شب به روی صحنه آورد. این نمایش توسط حسین جاه نوشته و کارگردانی شده بود. و رهام شیخانی، ثنا نوری و حسین جاه بازیگران این نمایش بودند.

به یاد آوردن از یاد نرفتنی‌ها را به مناسبت دهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی نوشته شده بود و به صورتی نیمه مستند خاطرات زندانیان سیاسی را تصویر میکرد.

در سال گذشته همچنین دو نمایش هفت وادی و عروسک پشته شیشه با همکاری داروگک به روی صحنه آمد. هفت وادی نوشته‌ی منصور تأیید بود و او خود با همراهی رقص شهروزاد خرسندی ایفاگر تک‌نقش این نمایش بود. این نمایش به زبان انگلیسی به روی صحنه رفت و با اجرای زنده‌ی موسیقی ایرانی توسط کوروش تقوی همراه بود.

عروسک پشت شیشه اقتباسی از داستان صادق هدایت به زبان انگلیسی بود. نویسنده و کارگردان این نمایش ترنج یقیازاریان بود که توسط بازیگران انگلیسی‌زبان گروه Golden Thread به روی صحنه آمد.

شبهای تئاتر کلن گوگول و هومن آذرکلاه مهمانان کتاب نمایش!

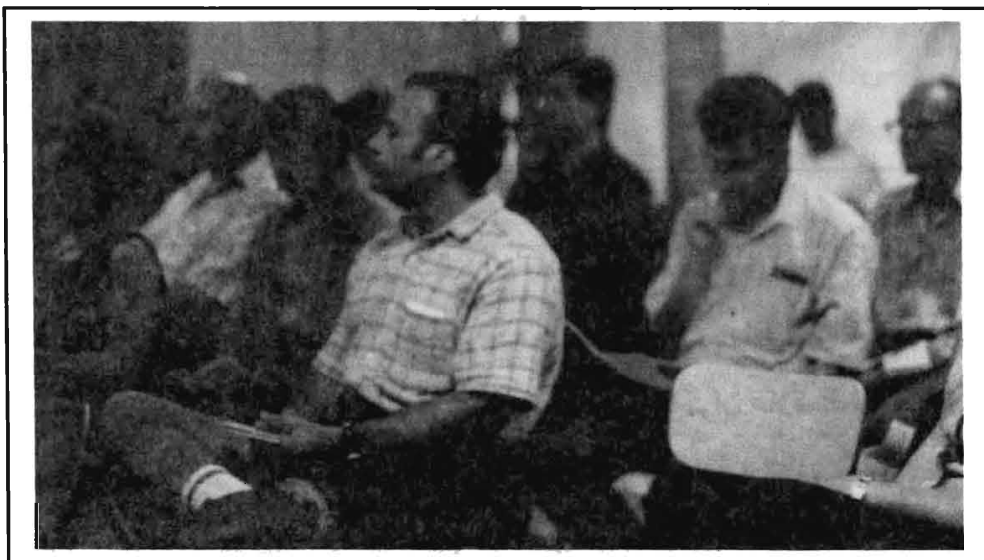
شبهای تئاتر کلن عنوان برنامه‌ی است که از چندی پیش هر دو ماه یکبار توسط کتاب نمایش در این شهر برگزار میشود. در باره‌ی هدف و علت برپایی چنین شبهایی در نخستین بروشور این شبها از جمله چنین آمده است:

“ما برآنیم که شاید از این طریق رابطه و همکاری هنرمندان تئاتری را در این نشستها افزایش دهیم. تماشاگران و علاقمندان تئاتر را از

کار و کوشش یکدیگر و کم و کیف آن مطلع سازیم. ما میخواهیم امکاناتی مهیا کنیم تا کوششهای هنرمندان تئاتر هرچه وسیعتر معرفی و عرضه شود. بیشک موفقیت ما در گرو همکاری هنرمندان و حمایت تماشاگران علاقمند به هنر تئاتر است و امیدواریم تماشاگران با ابراز عقاید و طرح پیشنهادات و بیان انتظارات خویش ما را در موفقیت هر چه بیشتر این شبها مدد رسانند.”

شبهای تآتر کلن بیشک حادثه‌ی قابل توجهی در قلب این شهر است. کاری که تا به حال جای آن بسیار خالی بوده است. کتاب نمایش با همه‌ی سنگینی این بار مهم، بر دوش کشیدن آن را دستور کار خویش قرار داده است. شبهای تآتر کلن جویندگان و علاقمندان تآتر را زیر چتر حمایتی خود خواهد داشت. با ایجاد ارتباطی تنگاتنگ همسو با دست اندرکاران هنر نمایشی و تماشاگران، حرکتی نوین را پدید خواهد آورد.

آغاز شبهای تآتر در "محل خانه همه جهان" Allerweltshaus با نمایش ویدیویی یادداشتهای روزانه‌ی یک دیوانه همراه بود. هومن آذر کلاه تنها بازیگر این نمایش از پاریس دعوت شده بود که پس از نمایش ویدیو با تماشاگران به گفتگو نشست.

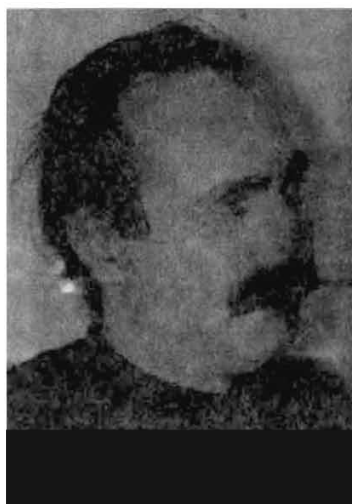
جمعی از تماشاگران برنامه‌ی شبهای تآتر کلن، عکس از احمد نیک آذر

یادداشتهای روزانه‌ی یک دیوانه، داستان کوتاهی از نیکلای گوگول است که هومن آذر کلاه و آقای رکن‌الدین خسروی (کارگردان نمایش) آن را به نمایشی دیدنی تبدیل کرده اند.

هومن آذرکلاه در نقش پویریش چین، شخصیت یادداشتهای روزانه‌ی یک دیوانه، با تسلطی بینظیر بازی فراموش‌نشدنی را ارائه کرد.

او در ارائه‌ی اوهام و خیالات باطل پویریش چین با قدرت ایفای نقش میکند و در قالب یک دیوانه واقعیتهای تلخ روزگار را هرچند که کهنه و قدیمی شده باشند، با نمونه‌هایی از شرایط امروزمان باز می‌آفریند. بازی گیرا و دلچسب هومن آذرکلاه در بخش نخست ما را با اندیشه‌ی گوگول از زبان پویریش چین چنین آشنا میکند:

«لغت! همیشه اشرافزاده‌ها یا کلنلها! تمام چیزهای خوب این دنیا یا نصیب اشرافزاده‌ها میشه یا کلنلها. مردم طبقه‌ی ما به زحمت میتوانند به دلخوشی کوچیک به دست بیارند و تازه وقتی هم میخوانند از شادی نصیبی ببرند، یک اشرافزاده یا یک ژنرال از راه میرسه و این شادی را هم از دستشون می‌قاپه ... به جهنم...»

هومن آذرکلاه مهمان برنامه

«محاله! غیرممکنه از دواجی صورت بگیره! خب، گیریم که اون پیشکار دربار؛ که چی؟ پیشکار دربار که سه تا چشم نداره ... خیلی سعی کردم که این تفاوتها را بفهمم. چرا من فقط یک کارمند ساده هستم؟ ... نکند یک کنت و یا ژنرال باشم و فقط فکر میکنم کارمند ساده‌ی هستم. شایدم حقیقتن نمیدونم کی هستم!»

پس از پایان نمایش هومن آذرکلاه به پرسشهای برخی از تماشاگران پاسخ داد و

شرحی هم از چگونگی تبدیل قصه‌ی کوتاه از گوگول به نمایشی که ما شاهدش بودیم، داد.

در بروشور ویژه‌ی این شب شرحی از زندگی بازیگر نمایش، هومن آذرکلاه و فعالیت و سابقه‌ی هنری او و نیز شرح کوتاهی در باره‌ی نویسنده‌ی داستان، نیکلای گوگول و آثارش آمده بود.

باری، امیدواریم این تلاش کتاب نمایش در ادامه‌ی اهدافش یعنی ایجاد پل ارتباطی میان دست‌اندرکاران و علاقمندان تئاتر، همچنان با موفقیت ادامه یابد. با استقبالی که از این برنامه به عمل آمد، امیدواری ما به اطمینان نزدیکتر شد. استمرار شبهای تئاتر کلن میتواند به فضای هنری و فرهنگی این شهر جان تازه‌یی بخشد و مردم را هرچه بیشتر با تئاتر آشتی دهد. از نخستین برنامه‌ی این شبها چنین برمیآید که برگزارکنندگان به کیفیت برنامه توجه ویژه‌یی دارند و به تئاتر در حد یک شعور اجتماعی و مردمی اهمیت میدهند. همانگونه که گوگولی در آخرین کلمات تب‌آلود و هذیان‌گونه‌اش گفته بود:

” نردبان! شتاب کنید! یک نردبان!“

کتاب نمایش این نردبان تئاتر را در شهر کلن همچنان بر پا داشته تا دیدارها مداوم و تازه گردند. اقدامی شایسته و بجا!

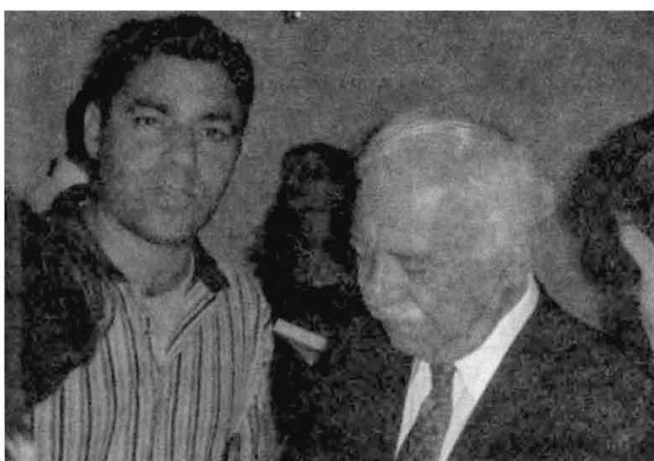
قرار دیدارمان در برنامه‌های بعدی شبهای تئاتر کلن ۱۱ آگوست و ۱۳ اکتبر خواهد بود!

دیدار با نصرت کریمی و صورتکهای سنگویش!

نصرت کریمی هنرمند سرشناس تئاتر و سینمای ایران به دعوت اتحادیه‌ی سراسری ایرانیان در سوئد چند صبحی را در اروپا به سر برد. در مدت اقامت وی در اروپا فرصتی به دست آمد که علاقمندان در برنامه‌هایی که به مناسبت او تدارک دیده میشد، با وی و آثارش از نزدیک آشنا شوند. گزارش کوتاهی که در زیر می‌آید، در باره‌ی یکی از این دیدارهاست که روز جمعه ۲۳ ژوئن در شهر کلن در خانه‌ی جهانیان Allerweltshaus برگزار شد!

مقدمه

آنطور که خود نصرت کریمی در زندگینامه‌ی خویش ذکر میکند، در سه دوره‌ی متفاوت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در ایران فعالیت‌های هنری داشته و این فعالیتها را در سه عرصه از هم متمایز میکند.

نصرت کریمی در میان ایرانیان مقیم کلن، عکس از علیرضا درویشی

نصرت کریمی با کار تئاتر به عرصه‌ی هنر پیوست. سالها پیش در نخستین گروه‌های تئاتری تهران فعالیت کرد و از پایه‌گذاران تئاتر جدی ایران، همچون

نوشین، درس تئاتر آموخت. این سالها که از ۱۳۲۰ تا پیش از کودتا را در برمیگیرد، نخستین بخش زندگی هنری وی محسوب میشود و در این دوره بازیگری و صورتگری دو کار اصلی وی بوده است.

دوره‌ی دوم در واقع پس از تحصیل در کشور چکسلواکی سابق آغاز میشود. تحصیل در عرصه‌ی تئاتر عروسکی و نقاشیهای متحرک، انیمیشن، وی را در ابتدا غیر مستقیم و سپس مستقیم به سوی سینما سوق میدهد. در این دوره دیگر از تئاتر خبری نیست و وی ساختن فیلمهای عروسکی و فعالیتهای سینمایی را به

مسعود اسدالهی و نصرت کریمی در درشکه‌چی، عکس برگرفته از کتاب تاریخ سینمای ایران اثر م. مهرابی

موازات هم پیش میرد. او این دوره را به لحاظ تاریخی تا پیش از وقوع انقلاب ۵۷ و به روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی مشخص میکند. در این سالها وی توانست حداقل ۲۰ فیلم عروسکی و پنج فیلم سینمایی و دو سریال تلویزیونی بسازد. در میان کارهای وی، فیلم عروسکی *زندگی و فیلم سینمایی درشکه‌چی*

توجه اهل تمیز را بسیار به خود جلب کرد و فیلم محلل نیز توانست هیاهوی بسیاری به پا کند.

این سالها همچنین پر بارترین سالهای فعالیت وی محسوب میشوند. نصرت کریمی از یکسو در کار عملی سینما به عنوان کارگردان، بازیگر، صورتگر، مشاور هنری و دوبلور تلاش می‌ورزد و از سوی دیگر به آموزشهای نسلی می‌پردازد که بعدها سرمایه‌ی هنری ما میشوند. کار

اما دشواریهایی که کریمی را با ساختن فیلم محلل روبه‌رو کرد، تنها از سوی منتقدین فیلم نبود، بلکه موضع‌گیری و هیاهویی بود که اهل دین در پی ساختن این فیلم به پا کردند و نصرت کریمی را به پاسخگویی واداشتند. حتی کار به جایی رسید که در هر مصاحبه‌ی نظر او را نسبت به مذهب و علت ساختن فیلم محلل می‌پرسیدند. نصرت کریمی در مصاحبه‌ی چهار ساعته‌ی یکباردیگر

مطبوعاتی در فصلنامه‌ی ستاره سینما، تدریس در دانشکده‌ی هنرهای دراماتیک و آموزش کارهای عروسکی به همراه ساختن آنها در وزارت فرهنگ و هنر. در میان کارهای هنری نصرت کریمی فیلم محلل از جایگاه خاصی برخوردار است. چرا که این فیلم مورد اعتراض و انتقاد و تحلیل بسیاری قرار گرفت.

و به طور مفصل نظر خود و علت ساختن فیلم محلل را بیان کرد.^۱ نیروهای مذهبی با همه‌ی این توضیحات، محلل را توهینی به دین اسلام دانستند. اوج این نظریات در مقاله‌ی فرمولبندی شد که مرتضی مطهری در یکی از مجموعه مقالاتش به چاپ رساند. همین مقاله توانست زمینه‌های نظری حمله و سپس دستگیری نصرت کریمی در سال ۱۳۶۱ را مهیا کند. و لابد برای آنکه بازجویی و امور فشار در زندان برای مسوولین! مقرون به صرفه باشد،

۱- ویژه سینما و تئاتر شماره ۳۰۲، با نظر بهمن مقصدلو.

ساختن فیلم محلل، آنهم پس از اکران فیلم درشکه چی که نصرت کریمی را به عنوان یک کارگردان تازه نفس و متفکر معرفی میکرد، سروصدای بسیاری را برانگیخت. اهل نقد و بررسی فیلم درشکه چی را اثری فکر شده و قابل تعمق دانستند که به لحاظ موضوع (مبارزه با تعصب)، کارگردانی، بازیگری، فیلمبرداری و موسیقی ساختمان محکمی^۱ داشت. اما فیلم محلل نتوانست انتظاری را که خواص از کریمی داشتند بر آورد و کمی هم به موفقیت کسب شده‌ی او لطمه زد، چرا که وی را متهم به آلودگیهای سینمای تجاری کردند.^۲

سومین دوره‌ی زندگی هنری نصرت

کریمی با آزادی وی از زندانهای جمهوری اسلامی آغاز میشود که متأسفانه با محدودیتهای بسیار و اذیت و آزار فراوان همراه بوده و هست. با اینهمه در همین

^۱ تاریخ سینمای ایران؛ مسعود مهرایی، انتشارت فیلم، چاپ پنجم ۱۳۶۸ تهران، صفحه ۱۳۹.

^۲ همانجا ص. ۱۴۲.

مدت کوتاه با آزادیهای محدودی که به دست آورده، توانست چند فیلم عروسکی-آموزشی و یک تئاتر عروسکی اجرا کند و دو نمایشگاه وسیع از صورتکهایش را تدارک بیند.

روز دیدار

اما برگردیم به برنامه‌ی دیدار با نصرت

کریمی صورتک بسازد، عکس از علیرضا درویشی

پرونده کریمی و فیلم محلل به یک چشم بهم زدن با سرنوشت تهیه کننده معروف فیلم محلل)، مهدی میثاقیه، گره خورد. حالا نصرت کریمی به بهانه فیلم محلل باید ثابت میکرد که اولاً بهایی نیست! دوماً مسلمان هم هست!

اما نصرت کریمی محدودالدم! دو شانس بزرگ داشت که منجر به نجات وی از زندان شد؛ نخست اینکه نصرت کریمی چندان ثروتی نداشت و حکومت جمهوری اسلامی آن زمان بیشتر در شکار محدودالدمهای ثروتمندی مانند مهدی میثاقیه بود. تا بتواند به بهانه بهایی بودن پول و سینمای آنها را بالا بکشد. دیگر شانس کریمی مسلمان شدن میثاقیه، همبند وی، بود! اضافه بر اینها اعتراف بر مسلمانان بودن و سیاسی نبودن کریمی جاننش را از مهلکه‌ی تواب‌پرور و مرگ‌پرور نجات داد.

کریمی در شهر کلن. برنامه در مجموع به دو قسمت تقسیم میشد که در بخش نخست آن تقریباً ۴۰ اسلاید از صورتکهای ساخته شده‌ی کریمی، پیش و پس از انقلاب، نشان داده شد.

صورتک نامی ست که کریمی خود بر کارهایش نهاده و مایل نیست که آنها

صرفن را در چارچوب کارهای مجسمه‌سازی قرار گیرند. از توضیحات کریمی برمی‌آید که وی تا کنون هزار صورتک ساخته که نیمی از آنها حاصل سالهای پیش از انقلابند و نیم دیگر به سالهای پس از انقلاب تعلق دارند. از جمله صورتکهای بسیار جالب کریمی در این بخش منتقد هنری، پیر دختر، در دندانی‌شکی و بازیگر قاتر بودند.

سپس فیلمی از نمایشگاه صورتکهایش در سال ۱۳۵۹ در تهران نشان داده شد که فیلم مذکور گزارشی از برپایی نمایشگاه و مهمانان و دوستان شرکت کننده در آن بود.

گزارش نشان‌میداد که بسیاری از هنرمندان جامعه نه تنها به تحریم و فشار حکومت بر این هنرمند توجهی نکردند، بلکه با حضور خود در این نمایشگاه به اینگونه دستوره‌های حکومتی بیتوجه ماندند و موجب دلگرمی هنرمند خود گشتند. در نمایشگاه افرادی چون عباس جوانمرد، عباس کیارستمی، سیما بینا، علی هاشمی، نظری، نجف

فهرست کریمی در یک نگاه

۱۳۰۳ تولد در تهران	
۱۳۱۷ ورود به هنرستان هنریشگی	
۱۳۱۹ آغاز فعالیتهای هنری در تئاترهای مخطف تهران	
۱۳۲۳ آغاز همکاری با نوشین	
۱۳۳۰ همکاری در تئاتر سعدی	
۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ همکاری با گروه جعفری	
۱۳۳۱ سفر به اروپا برای تحصیل	
۱۳۴۳ بازگشت به ایران و استخدام در وزارت فرهنگ و هنر	
؟؟؟؟ جای پای آشنا	
؟؟؟؟ شکارچی	
؟؟؟؟ بیمه عمر	
؟؟؟؟ دل موش، پوست پلنگ	
؟؟؟؟ سگ توله شهر ما	
؟؟؟؟ خروس بی‌محل نقاشی متحرک	
۱۳۴۵ ملک جمشید بریده مقوا	
۱۳۴۵ بابا کرم عروسکی مفصل‌دار	
۱۳۴۵ همکاری با گروه کسری به سرپرستی لرتا	
۱۳۴۶ سلسله مراتب نقاشی متحرک	
۱۳۴۶ پیوند سریال تلویزیونی	
۱۳۴۷ آقای شاکو سریال تلویزیونی	
۱۳۴۷ شکار ماه نقاشی متحرک	
۱۳۴۸ پیدایش آتش نقاشی متحرک	
۱۳۵۰ درشگه‌چی فیلم سینمایی	
۱۳۵۰ محلل فیلم سینمایی	
۱۳۵۱ تختخواب سه‌نفره فیلم سینمایی	

دریابندری، برادر هنرمند علی کریمی، ناصر ملک مطیعی و بسیاری دیگر به چشم میخوردند. که بسیاری از آنها با شگفتی و تاسف میپرسیدند که "چرا باید نصرت کریمی ممنوع‌الچهره باشد؟"

از آنچه که در فیلم نشان داده شد، صورتک دندان عاریه توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود. به ویژه با این جمله‌ی کوتاه کریمی در پای صورتک: "وقتی همسرم با دندان عاریه‌مان غذا میخورد، من

این شکلی می‌شوم!"

کریمی تقریباً پای همه‌ی صورتک‌هایش توضیحی مینویسد که خود به‌قدر صورتک‌هایش گویاست.

بخش سوم قسمت نخست برنامه با پخش ۲۵ اسلاید دیگر از صورتک‌های هنرمند ادامه یافت. در این قسمت نیز صورتک‌های بسیاری بودند که توجه بیننده را جلب میکردند. صورتک‌هایی چون آتش‌سوزی سینما رکس، دون کیشوت، مادر از رمان گورکی، اوفلیا، بیکار و ... در خاطر بسیاری از حاضران خواهد ماند.

ادامه از صفحه قبل

۱۳۵۱ آدم شاخ درمیاره	عروسکی
مفصل‌دار	
۱۳۵۱ بازی در فیلم‌های جیکم باشی، حسن سیاه و عیالوار	
۱۳۵۱ آغاز فعالیت مطبوعاتی در مجله ستاره سینما	
۱۳۵۲ بازی در فیلم مشترک گلگو	
۱۳۵۴ تعصب	اشیا متحرک
۱۳۵۴ خانه خراب	فیلم سینمایی
۱۳۵۴ بازی در سریال دایی جان ناپلئون	
۱۳۵۵ خسرو میرزای دوم	سریال تلویزیونی
۱۳۶۵ مهمانان ناخوانده	تئاتر عروسکی
۱۳۶۸ همبازی	کاموا
۱۳۶۹ آقای ایمنی	
۱۳۷۱ وروجک	
۱۳۷۳ 'صرفه‌جویی آب'	
۱۳۷۸ 'شیر مادر'	

در مدت استراحت، فرصتی پیش آمد که کریمی را دوستان و علاقمندانش در حلقه‌ی محبت خویش گیرند و از هر جا و هر کس سخن بگویند. بازگویی خاطرات و آرزوها مرزی نمیشناخت اما وقت تنگ بود و نیمی از برنامه هنوز در راه.

نخستین بخش قسمت دوم برنامه با پخش فیلم دیگری از نصرت کریمی آغاز شد. این فیلم از زندگی هنرمند تصویری خصوصیترا از فیلم قبلی ارایه میکرد. در این

فیلم با خانه و کوچه و محل زندگی نصرت کریمی آشنا میشویم. دوربین به گلخانه‌ی وی سرک کشیده است. این همان گلخانه‌ی است که هنرمند

صورتک آماده شد، عکس علیرضادرویشی

پس از آزادی از زندان برای گذران زندگی در آن به پرورش کاکتوسهای خانگی پرداخته است. در فیلم همچنین با دختر هنرمند وی که اکنون در زمینه‌ی کارهای عروسکی فعال است آشنا میشویم. بخشی از این فیلم را همچنین مصاحبه‌ی کوتاهی با همسرش و بازی نوه‌ی کوچک نصرت کریمی به خود اختصاص داده بود. در همین فیلم است که ما توسط هنرمند با حاجی منصور سمنویز معروف تهران و نیز با کتابهای کریمی آشنا میشویم. یکی از دو کتاب به چاپ رسیده‌ی وی که درون و برون نام دارد، بحثی روانشناسانه بر صورت آدمی است و به قول خود او حاصل یک عمر تجربه در عرصه‌ی گریم است که میتواند برای چهره‌پردازان کتابی مفید باشد. کتاب دوم او پیوند نام دارد.

در پی پخش فیلم حاضران با کار عملی صورتک‌سازی نصرت کریمی آشنا شدند. در اینجا وی با خمیر مخصوصی که همراه آورده بود، برای ما صورتک کوچکی را ساخت و در حین ساخت توضیحاتی در باره‌ی نحوه‌ی کار، جنس مواد اولیه، سرمنشا و محل ساخت و تهیه‌ی خمیر و مراحل کار میداد. بعد از پرسش و

پاسخی کوتاه نصرت کریمی یکی از خاطرات دوران جوانی خود را از زمانی که هنوز عضو سازمان جوانان حزب توده‌ی ایران بود، برای حاضرین تعریف کرد. دیگر برنامه به پایان رسیده بود ولی علاقمندان هنوز گوش و دهان خود را به حرفها و کارهای کریمی سپرده بودند و انگار کسی مایل نبود این دیدار به پایان رسد. چه کسی میدانست باز کی و در چه فرصتی چنین دیداری میسر میشود. این پرسش کسانی بود که به اعتراض برای حضور رژیم جمهوری اسلامی در ایران به زندگای در تبعید تن داده بودند.

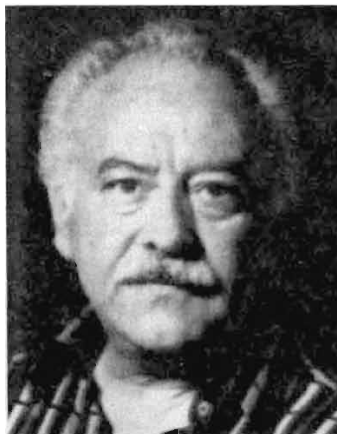
اما دیدار با نصرت کریمی به همه نشان داد که وی به راستی به شعاری که خود گوینده‌اش است عمل کرده و **«بهترین کار ممکن را در شرایط موجود»** انجام داده است. وی توانسته با همه‌ی محدودیتهای سیاسی و اجتماعی که رژیم برایش مهیا ساخته به زندگی خود معنا و عمق بخشد و دیگران را از تلاش ثمربخش خویش بهره‌مند سازد. وی از جمله در زندان اوین به تدریس سینما مشغول میشود؛ از زندان که بیرون می‌آید به پرورش کاکتوس میپردازد و نشان میدهد که وی همواره انسان فعال و

در زندان پزشکی

پرثمری است و هیچ امر و نهی حکومتی نمیتواند مانع حضور و فعالیت این هنرمند باشد. صاحبان قدرت فقط میتوانند بر بارگاه و تخت خود فرمان برانند و بهتر است که عرصه‌ی فرهنگ را به صاحبان واقعی آن بسپارند؛ به هنرمندانی چون نصرت کریمی. برای نصرت کریمی آرزوی تندرستی و موفقیت میکنیم.

از زبان خودم *

پس از نیمه شب اولِ دیماه ۱۳۰۳، شب
بلدا، در انتهای کوچه‌یی نزدیک بازارچه‌ی
قنات آباد تهران به جهان هستی پرتاب شدم.
پدرم حاجی عزیزالله در چهارراه گلوبندک
به شغل عطاری اشتغال داشت. مادرم بتول
تهرانی فرزند حاجی محمد تقی تهرانی
تاجر خرازی بود. دو برادر بزرگترم یکی

مرحوم علی کریمی استاد مینیاتور و دیگری مهندس حسین کریمی است. از
سه سالگی به منزل پدر بزرگم که نزدیک گذر لوطی صالح بود، نقل مکان کردیم.
دوره‌ی ابتدایی را در مدرسه‌ی حسینیه که بعدن به دبستان زند تغییر نام داد،
گذراندم. در سنین ده سالگی به چهارراه مولوی مقابل سینما تمدن سابق
تغییر مکان دادیم. از طفولیت به هنرهای نمایشی و مجسمه‌سازی عشق میورزیدم.
مرحوم علی برادرم که نزد استاد زنده یاد کمال الملک تعلیم نقاشی میگرفت، تنها
مشوقم بود. زیرا خانواده‌ی سستی ما با هردوی این هنرها میانه‌ی خوشی نداشتند.
مادر بزرگم میگفت: "اگر با گل باغچه آدمک بسازی، در آخرت باید به آنها روح

*- در نظر داشتیم در اینجا حرفها و گفتگوهای آقای نصرت کریمی را بیاوریم، اما زندگی‌نامه‌ی
وی آنهم به قلم خودش که در روزنامه اتحادیه سراسری سوئد نیز به چاپ رسیده است، را مناسبتر
دانستیم. لازم به توضیح است که تیتراژ مطلب، انتخاب کتاب نمایش است.

بدمی والا به جهنم خواهی رفت. از هنرهای نمایشی به غیر از خیمه شب بازی و نمایش روحی که در عروسها روی تخته حوض اجرا میشد، چیزی ندیده بودم. شخصیت‌های نمایشی سیاه بازی مثل: حاجی آقا، سیاه، سلطان، فاطمه اره، کنیزک گرجی و پسر حاجی را به شکل عروسک میساختم و ساعتها به جای یک یک آنها سخن میگفتم. مرحوم مادرم که در کارهای دستی و خیاطی مهارت داشت، در دوخت لباسهای عروسکها به من کمک میکرد و از اینکه مثل سایر بچه‌های همسایه به کوچه نمیرفتم تا احيانن با سر شکسته مراجعت کنم، خرسند بود.

گاه با گلِ باغچه مجسمه میساختم. در سال چهارم دبستان مجسمه‌ی نیم تنه‌ی فردوسی را به ارتفاع ۴۰ سانتیمتر ساختم که از طرف اولیای دبستان برای شرکت در نمایشگاه کارهای دستی دانش آموزان انتخاب شد و تشویقنامه از وزارت معارف آن زمان، به امضای علی اصغر حکمت، دریافت کردم. دوره‌ی متوسطه را تا سیکل اول در هنرستان صنعتی ایران و آلمان گذراندم و دیپلم متوسطه را از هنرستان هنرپیشگی که تحت سرپرستی مرحوم نصر اداره میشد، دریافت نمودم. از سال ۱۳۱۹ تا سال ۱۳۳۱ در تئاترهای تهران، فرهنگ، چلمعه باربد، کشور، گیتی، فردوسی و سعدی به عنوان گریمور، بازیگر و گاه نمایشنامه‌نویس و کارگردان فعالیتهای هنری داشتم. در کلاسهای هنرپیشگی که در جنب تئاتر فردوسی و سعدی و جامعه باربد برای آموزش جوانان تشکیل میشد، هنر گریم تدریس میکردم. در هنرستان هنرپیشگی از سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ شاگرد زنده‌یادان: سید علی نصر، عبدالحسین نوشین، رفیع حاتمی، فضل الله بایگان، معزالدین فکری و گرمسیری بودم که خوشبختانه استاد آخری هنوز در قید حیات است. از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۱ به عنوان گریمور و بازیگر و دستیار دکوراتور فابلیون سروری با گروه نوشین همکاری داشتم که وابسته به حزب توده بود. در همان سالها عضویت

سازمان جوانان حزب توده را پذیرفتم. در آن زمان اکثر فرهیختگان فرهنگی و هنری مثل نوشین، هدایت و خالوری یا عضو حزب توده بودند یا هوادار آن حزب.

در پانزدهم بهمن ماه ۱۳۳۱ پس از ازدواج با اعلم دانایی که یکی از بازیگران تئاتر سعدی بود به اتفاق او، برای تکمیل تحصیلات، عازم اروپا شدیم. مدت شش ماه

مقیم رم بودیم. فیلم دزد دوچرخه را در

ایران دیده بودم و شیفته‌ی شیوه‌ی

کارگردانی ویکتوریا دسیکا شده بودم.

دسیکا در سال ۱۹۵۳ فیلم دستک‌آه

مرکزی را کارگردانی میکرد. سفیر ایران

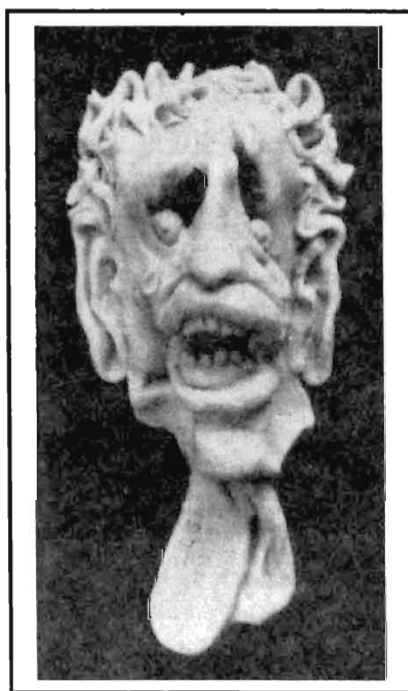
خواججه‌نوری بود که شخص به هنرهای

زیبا علاقمند بود و با برادرم علی کریمی

روابط دوستانه‌ی داشت. علی

سفارشنامه‌ی برای او نوشته و مرا به او

معرفی کرده بود. سفیر از من پرسید: "چه

کمکی میتوانم به شما بکنم؟" پاسخ دادم: "اگر طی نامه‌ی من را به ویکتوریا

دسیکا معرفی کنید، خوشحال خواهم شد." و چون این تقاضا خرجی نداشت، با

حسن نیت اجابت کرد و طی نامه‌ی من و همسرم را به عنوان دو هنرمند مشهور

ایران به دسیکا معرفی کرد. استاد با این معرفی نامه‌ی رسمی حسابی ما را

تحویل گرفت و گفت: "چه خدمتی از من برای شما ساخته است؟" گفتم: "آرزو

دارم دستیار شما باشم." به عنوان دستیار سوم مرا پذیرفت که عملن در حد پادو

کارمیکردم ولی تعلیمات عملی که طی دو ماه از شیوه‌ی کارگردانی استاد

آموختم، در تمام عمر به من مدد رسانند. در کنار استاد که به من ایرانی باوفا لقب داده بود، دریافتم که با غیر هنرپیشه چگونه باید کار کرد.

از همان زمان آرزو کردم که در ایران فیلمهایی به شیوهی نئورالیستی بسازم که هم کارساز است و هم کم خرج است. آخرین روزی که برای خداحافظی خدمت استاد رسیدم، پرسیدم: "چه پیامی برای سینماگران جوان ایران دارید؟" پاسخ داد: "سینماگران شما نباید از سینمای غرب گرته برداری کنند، بلکه باید تکنیک درامنویسی و کارگردانی و امور فنی را از غرب بیاموزند، ولی پیوند خود را با فرهنگ بومی ایران قطع نکنند. موضوع فیلمهای شما باید کاملن ایرانی باشد و یکی از معضلات اجتماعی جامعهی ایران را حل و فصل کند. فیلمهای ایرانی هنگامی به جهان گسترش خواهند یافت که سکوی پرتاب آنها در ایران باشد." از همان لحظه رهنمودهای استاد مسلم نئورالیسم را به گوش گرفتم و در آن راستا حرکت کردم. در چهار فیلم سینمایی، ده فیلم کوتاه کارتون و عروسکی، دو سریال تلویزیونی و چند سریال عروسکی، همیشه یکی از معضلات فرهنگی و اخلاقی این مرزوبوم را محور اصلی قضیه قرار دادم.

از آنجا که به قصد آموختن تئاتر عروسکی عازم اروپا شده بودم و در ایتالیا مدرسه‌یی جهت این رشته وجود نداشت، به اتریش رفتم و از آنجا با مشکلات فراوان خود را به پراگ رساندم که در آنجا دانشکده‌ی تئاتر عروسکی وجود داشت. یکسال، ضمن آموزش زبان چکی، بطور مستمع آزاد در کلاسهای عملی تئاتر عروسکی شرکت کردم. ضمن در گارگاه گریم تئاتر ملی پراگ به تکمیل هنر گریم که مورد علاقه‌ام بود، پرداختم. در دانشکده‌ی تئاتر عروسکی روزی، به اتفاق استاد و شاگردان کلاس، برای تماشای آخرین فیلم عروسکی کارل زهان به نام الهام رفتیم. برای اولین بار بود که فیلم عروسکی مشاهده می‌کردم. با دیدن این

فیلم که در حد اعلاى هنرى و فنى ساخته شده بود، يك دل نه، صددل عاشق اين رشته از هنرهای نمایشی شدم. فردای آن روز برای نامنویسی به فاکولتهی سینما رجوع کردم. رییس دانشکده گفت: "برای رشتهی فیلم عروسی ابتدا باید کارگردانی سینما بیاموزید." در آزمون شرکت کردم و از بین ششصد نفر داوطلب

نام خود را در بین هشت نفر از قبول شدگان یافتم. پس از گذراندن دورهی پنج ساله‌ی رشتهی کارگردانی سینما و تلویزیون، یکسال دورهی تکنیک فیلمهای عروسی را گذراندم و با مدرک فوق لیسانس فارغ التحصیل شدم. در دوران تحصیل یک فیلم مستند کوتاه در بارهی نقاشی ایرانی، مینیاتور، به مدت ۱۰ دقیقه و سه فیلم داستانی کوتاه عروسی ساختم که در آرشیو شخصی خودم موجود است. پس از اتمام تحصیل چندماه در سازمان فیلمهای مستند

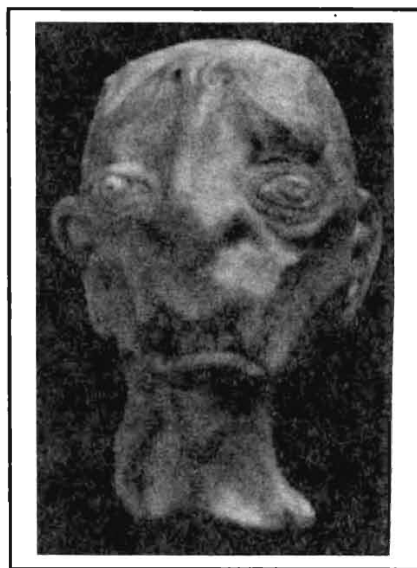
کار کردم و در اول ژانویه ۱۹۶۰ به منظور مراجعت به ایران عازم رم شدم. چون از نظر درگیریهای سیاسی و جنگ سرد به مصلحت نمیدانستم، مستقیم از کشور کمونیستی به ایران مراجعت نمایم، مدت سه سال در ایتالیا در زمینهی تلویزیون، سینما، تئاتر و دوبلهی فیلمهای خارجه به زبان فارسی کار کردم. در اردیبهشت ۱۳۴۳ پس از یازده سال به ایران مراجعت کردم.

برای شناخت محیط سینمایی ایران، به عنوان مشاور کارگردان، قراردادی با استودیو آس فیلم منعقد نمودم. مرحوم خانی سوزهبی از فیلمهای هندی گرفته بود

و میخواست فیلمی با نام **افق روشن** بسازد. قرار بر این بود که نامم در تیتراژ نوشته نشود. در ماه اول و دوم ورودم به ایران، هفته‌یی چندساعت، فیلمهای مشهور آنزمان سینمای ایران را تماشا می‌کردم. با مطالعات چندماهه فهمیدم که در این محیط سینمایی برای من که می‌خواهم به سبک **نئورآلیسم** فیلم ایرانی بسازم، جایی نیست. حتی یک سناریو به نام **آقا موچول** را که با طنز تلخ و تکمضرابهای انتقاد اجتماعی نوشته شده بود، به مرحوم خانی فروختم و او به سبک فیلمهای هندی تغییراتی به آن داد و فیلمی با شرکت سپهرنیا ساخت. فیلمی که خواص پسندند و عوام بفهمند. نه مورد پسند خواص قرار گرفت و نه مورد استقبال عوام.

در پاییز ۱۳۴۳ به دعوت وزارت فرهنگ و هنر مسوولیت کارگاه نقاشی متحرک را به عهده گرفتم. من که آرزو داشتم فیلمهای کارتون و عروسکی را در ایران پایه گذاری کنم، آنجا تنها محلی بود که دارای دوربین مجهز فیلمبرداری **تک فریم** بود. در این کارگاه تمام وسایل فنی برای طراحی نقاشی متحرک وجود داشت ولی فقط سه نفر واجد شرایط این رشته بودند. آقای **اسفندیار احمدیه** که نقاش بسیار با استعدادی بود و طراحی متحرک را به طور تجربی پیش خود آموخته بود. خانم **پروین تیموری** که فارغ التحصیل دانشکده‌ی هنرهای زیبا بود. او نقاش خوبی بود که به سبک **امپرسیونیسم** کار میکرد و در حال آموختن طراحی متحرک بود. یک راهب‌ی مسیحی که کمی نقاشی میدانست و کمتر از آن طراحی متحرک. بقیه هفت هشت نفر دختر جوان با روپوشهای سفید پشت میزهای مجهز طراحی نشسته بودند که فقط د کور بودند. قبل از من در این کارگاه به سرپرستی آقای **تجارتچی** کاریکاتورست که فاقد تکنیک سینمایی بود، چند فیلم کوتاه کارتن ساخته شده بود. من ابتدا برای افراد کارگاه یک کلاس سینمایی دایر کردم و اصول ساخت فیلم کارتونی زندگی را که در اروپا نوشته بودم و دکوپاژ آن

آماده بود، برای طراحی به آقای احمدیه و خانم تیموری واگذار کردم، و چون میخواستم فیلم زندگی را با استیل مینیاتورهای ایرانی بسازم و طراحان مزبور به سبک مینیاتور آشنایی نداشتند، آقای نصراله شیوازی مینیاتوربست را از موزهی ایران باستان به کارگاه منتقل کردم. همزمان عده‌یی از دانشجویان دانشکده‌ی هنرهای تزیننی را برای آموزش طراحی متحرک به کارگاه دعوت کردم تا پس از دوره‌ی آموزشی سه‌ماهه، با استعدادترین آنها را استخدام کنم.

فیلم زندگی که قصد داشتم آن را در حد اعلای توانم بسازم، به علت دقت وسواس‌گونه‌ی خودم و مشکلات دست‌وپاگیر بوروکراتیک اداری، سه سال به دراز کشید. در این مدت فیلمهای کوتاه

دیگری که چندان وقتگیر نبودند، برای کودکان ساختم تا ضمن به‌وجود آوردن نمونه‌های مختلف از تکنیک تک‌فریم از شماتهای روسایی که به علت عدم آگاهی از ساخت فیلمهای تک‌فریم دایمن مرا مواخذه میکردند که چرا ساخت فیلم زندگی آنقدر کند پیش میرود، در امان باشم. فیلمهای مذکور که در آرشیو وزارت ارشاد موجودند عبارتند از:

دل‌موش، پوست پلنگ با تکنیک عروسکهای دستکشی تأثیری، ملک جمشید با تکنیک کات‌اوت، شکار ماه با تلفیق تکنیک انیمیشن و کات‌اوت با مقواهای رنگی، بابا کرم با تکنیک تک‌فریم و عروسکهای مفصلی، تعصب با تکنیک پرده سیاه و اشیای متحرک به جای شخصهای انسانی، سلسله مواتب با تکنیک تک‌فریم

بوسیله‌ی بازیگر زنده، خروس بی‌محل با تکنیک عروسکهای فک‌زن، آدم‌شاخ
دومیاره با تکنیک تک‌فریم و عروسکهای مقوایی سه‌بعدی و پیدایش آتش با
تکنیک کات‌اوت از اسطوره‌ی شاهنامه.

همزمان در تلویزیون یک سریال عروسکی هفته‌ی ده‌دقیقه به نام آقای شاکلی اجرا
میکردم که مدت سه‌سال ادامه‌داشت. دو سریال پنج‌قسمتی دیگر با عروسکهای
دستکشی و فک‌زن برای تلویزیون ساختم به نامهای هوشی و موشی و سگ‌توله‌ی
شهر ما که هر سه‌ی این سریالهای عروسکی دارای محتوای انتقاد اجتماعی و
طنزآمیز بود. در سال ۱۳۴۶ سریالی تأثیری برای تلویزیون ساختم به نام پیوند که
سه‌سال ادامه‌داشت. محتوای این سریال بررسی اختلافات زندگی زناشویی بود.
بازیگران خانم ثریا قاسمی و آقای مسعود اسداللهی بودند که در نقش زن و شوهر
ایفای نقش میکردند. خودم در نقش استاد ظاهر میشدم که در هر برنامه یکی از
معضلات زندگی زناشویی را به فرم بد و فرم خوب به‌نمایش میگذاشتم. این سریال
مقبولیت عامه‌داشت. در سال ۱۳۴۷ استودیو پارس فیلم برای کارگردانی سناریوی
دزد و پاسبان مرا دعوت کرد. این سناریو از فیلم ایتالیایی دزد و ژاندارم کپی شده
بود. چون سناریوی کپی مورد پسند من نبود، طی یک‌ماه سناریوی دیگری بر
اساس این سوژه نوشتم و پس از دکوپاژ دقیق فیلمبرداری را آغاز کردم. وقتی
دوسوم سناریو فیلمبرداری شده بود، روزی آقای محمود کوشان که سرمایه‌گذار
و فیلمبردار بود، با اصرار از من خواست که یک صحنه رقص ثریا بهشتی را در
جایی از سناریو بگنجانم و چون جایی برای رقص آنچنانی در سناریو وجود
نداشت، مخالفت کردم. سماجت او به‌جایی رسید که من از حقوق مادی و معنوی
گذشتم و کار را رها کردم.

در سال ۱۳۴۹ با استودیو پارسافیلیم برای تهیه فیلم درشکه‌چی قراردادی بستم، با این شرط که تهیه‌کننده هیچگونه دخالتی در سناریو، فیلمبرداری و انتخاب بازیگر نداشته باشد و فقط هزینه فیلم را که تعهد کردم از ۳۵۰۰۰۰ تومان تجاوز نکند، تامین نماید. در آن زمان هزینه فیلم بین ۵۰۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰۰ تومان بود. بابت سناریو، کارگردانی، بازی خودم و پسرم فقط ۱۵۰۰۰ تومان دستمزد در نظر گرفتم، به شرطی که پس از استهلاک سرمایه، ۲۰٪ از منافع متعلق به کارگردان باشد که با حسابسازی کاسبکارانه هرگز پرداخت نشد. بالاخره پس از دو سال تهیه‌کننده توافق کرد، به جای ۲۰٪، حق فروش فیلم درشکه‌چی در خارج از ایران را به من واگذار کند و در این مورد سند محضری تنظیم و امضا شد. اما طبق سند رسمی زیر خروج فیلم درشکه‌چی از ایران ممنوع اعلام شد.

وزارت فرهنگ و هنر شماره ۳۲/۴۹۲۲-
 ۱۳۵۲/۷/۲ آقای نصرت کریمی بازگشت به
 درخواست مورخ ۱۳۵۲/۲/۱۲ فیلم درشکه‌چی
 در کمیسیون هیئتهای نظارت بررسی شد و
 صدور آن را به کشورهای آمریکا، ایتالیا و
 فرانسه به مصلحت ندانسته اند.

ابراهیم صالح مدیر کل نظارت و نمایش

در سال ۱۳۵۰ مهدی میثاقیه پس از
 مشاهده فیلم درشکه‌چی از من
 خواست که فیلمی در استودیوی او
 تهیه کنم. به او گفتم مشکل من دخالت
 تهیه‌کنندگان در امر کارگردانی و

سناریوست و شنیده ام که شما تا موقعی که سر صحنه حاضر نشده‌اید، کارگردان حق ندارد فیلمبرداری را آغاز کند. پاسخ داد:

«اگر من در امر کارگردانان دیگر دخالت میکنم برای حفظ و برگشت سرمایه است ولی شما با فیلم درشکه‌چی نشان دادید که سرمایه‌ی تهیه‌کننده را به خطر نمی‌اندازید.»

و برای تضمین ادعایش کبریتی از جیبش بیرون آورد و گفت: «شما با این کبریت اگر استودیوی مرا هم به آتش بکشید من حرفی نمی‌زنم.»

پس از انعقاد قرارداد دفتری در اختیارم گذاشت و من طی یک ماه سناریوی فیلم محلل را نوشتم و دکوپاژ کردم. پس از فیلمبرداری، مونتاژ و صدابرداری، فیلم را برای تهیه‌کننده نمایش دادم و به اتفاق یک سکانس از صحنه‌ی اصفهان که قهرمان در منارجنبان در جستجوی شخص مناسب برای محلل شدن بود از فیلم حذف شد.

در اوایل دهه‌ی پنجاه در حدود سد فیلم در سال ساخته میشد که اکثرن جنبه‌ی تجاری داشت. فقط چند فیلم به اصطلاح هنری توسط کارگردانان فرهیخته با روحیه‌ی ایثارگری ساخته میشد که آن هم مورد استقبال عام قرار نمی‌گرفت و موجب متضرر شدن تهیه‌کننده می‌گردید. با وجود این بعضی از تهیه‌کنندگان به منظور نام‌آوری گاه‌گذار به اینگونه زیانهای مالی تن میدادند. استقبال چشمگیر فیلمهای درشکه‌چی و محلل از جانب خواص و عوام برای بسیاری از تهیه‌کنندگان که هم شیفته‌ی گیشه بودند و هم گوشه‌ی چشمی به نام‌آوری داشتند، ایده‌آل بود. آنها با پیشنهادهای متعدد و مناسب تقریباً مرا محاصره کرده بودند، اما توان خدمات من بیش از ساخت یک فیلم در سال نبود. آنها که از شرم تجارتمی برخوردار بودند، پیشنهاد کردند فقط بازیگری نقش اول فیلمشان را تقبل کنم که بیش از یکی دو ماه وقت مرا نمی‌گیرد. بالاخره در سال ۱۳۵۱ بازیگری نقش اول سه فیلم حکیم‌باشی، حسن سیاه و عیالوار را پذیرفتم، زیرا سوزهی این

سه فیلم را پسندیده بودم. به ویژه این که سناریست و کارگردانهای این فیلمها کسانی بودند که در مجلات سینمایی نقدهای چشمگیری مینوشتند. وقتی حکیم‌باشی روی اکران آمد بر سر در سینما با خط درشت نوشتند: یک فیلم از نصرت کریمی و در گوشه‌ی تابلو با خط بسیار ریز نوشتند: سناریو از بهرام ری‌پور- کارگردان پرویز نوری. مردم به تصور این که فیلم سوم من به اکران آمده برای خرید بلیط هجوم آوردند. و در هنگام خروج از سینما با تصور این که من بر سر آنها کلاه گذاشته‌ام، بدویراه

نثارم کردند. این فیلم که در یک سال ساخته شد، حیثیت حرفه‌ی مرا مخدوش کرد، به طوری که فیلم سوم خودم، هوو، که به اصرار تهیه کننده، برای جلب تماشاگر به نام تختخواب سه نفره در همان سال به اکران رفت، مورد استقبال قرار نگرفت و فقط سرمایه‌ی تهیه کننده را برگرداند و من هم به یک سوم دستمزد رسیدم.

با شکست این فیلم، تهیه کنندگان چند قرارداد دیگرم، با وجود اینکه بیعانه هم پرداخته بودند، از اجرای آنها سرباز زدند. تا توانستم ذهن مشوب تماشاگرانم را از طریق مصاحبه‌ها روشن کنم، مدتی به درازا کشید. با فیلم خانه خراب که در سال ۱۳۵۳ ساختم، موفق شدم فقط نیمی از تماشاگران پروپا قرصم را جلب کنم.

در سال ۱۳۵۲ که گرفتار بحران بیکاری شده بودم، در فیلم مشترک ایران و ژاپن بنام گلگو ۱۳ نقش کوچکی به عهده گرفتم و به دعوت تهیه کننده‌ی ژاپنی بیست روز به توکیو رفتم.

در سال ۱۳۵۴ به دعوت کارگردان فرهیخته ناصر تقوایی نقش آقا جان را در سریال دایی جان ناپلئون به عهده گرفتم.

در سال ۱۳۵۵ سریال شانزده قسمتی خسرو میرزای دوم را برای تل فیلم ساختم. در این سریال فیلمنامه نویس، کارگردان و بازیگر نقش اول بودم. این سریال طبق آمار تلویزیون ۷۵٪ بیننده داشت. اما مورد حمله ی بیرحمانه ی تمام سینمانویسان قرار گرفت، به طوری که طی سه ماه، همزمان با پخش آن، ۱۳۰ مقاله برضد آن در مجلات و روزنامه ها منتشر شد، که بریده ی جریده ی آنها در آرشیو شخصی اینجانب بایگانی است. آخرین فیلمی که قبل از انقلاب قرار بود بسازم، سناریوی ثواب و کباب بود که در مرحله ی تدارکات و انتخاب بازیگران هشت ماه در کمسیون سانسور گیر کرد. هنگامی پروانه ی ساخت صادر شد که ناآرامیهای اجتماعی و انقلابی ۱۳۵۷ آغاز شده بود و تولیدات سینمایی به طور کلی متوقف بود. پس از انقلاب فرهنگی به مناسبت فیلم محلل ممنوع الطهره و ممنوع الکابا شدم. در واقع من برای فعالیت سینمایی فقط از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ فرصتی به دست آوردم که در مدت این هشت سال پنج فیلم سینمایی، یک سریال شانزده قسمتی، هر برنامه پنجده و پنج دقیقه، ساختم و در سه فیلم مبتدل نقش اول بازی کردم که از بابت این خطای حرفه یی در پیشگاه ملت ایران باید استغفار کنم و در سریال دایی جان ناپلئون نقش آقا جان را ایفا کردم.

در سال ۱۳۶۱ به جرم ساختن فیلم محلل بازداشت شدم. پس از چهار ماه در انتظار اعدام، قاضی شرع، آقای آیت الله محمدی گیلانی، مرا احضار کرد و با محبتی خارج از انتظار اظهار داشت: "در ملاقاتی که با حضرت امام داشتم در مورد شما به عرض رساندم که این شخص محدودالدم است ولی سیاسی نیست. امام فرمودند: اعدام خیر." در آن نشست که با حضور آقای ضیایی دادستان و آقای امیری

بازجوی اینجانب تشکیل شده بود، مرا با یکسال حبس تعلیقی مرخص کردند، با این شرط که به ضدانقلاب نیوندم و با فیلم سازی و تهیهی برنامه های تلویزیون به جمهوری اسلامی کمک کنم. چون این شرط به طور شفاهی در آن جلسه عنوان شد، ارگانهای دولتی که در امور سینمایی مسوولیت داشتند، کماکان به من اجازهی کار ندادند. چند

سال از طریق تولید و پرورش کاکتوس و مجسمه سازی اعاشه کردم تا سال ۱۳۶۵ که به دعوت کانون پرورش فکری، نمایش عروسکی مهمان ناخوانده را در پارک لاله به روی صحنه آوردم که پس از چهل اجرا که با استقبال گرم تماشاگران روبرو شد، به دستور شفاهی آقای انور توقیف

شد. سپس به دستور آقای زرین مدیر کانون از این نمایش یک فیلم - تآثر ساختم که به عکس نمایش صحنه یی بازتابی نداشت. در سال ۱۳۶۸ به سفارش کانون، فیلم همبازی را با تکنیک کات اوت ساختم که برای صدور اجازه ی نمایش نام آقای عابدی زمانی، آنیماتور این فیلم، را به جای کارگردان و سناریست در تیتراژ نوشتند. فیلم همبازی در جشنواره ی آموزش و پرورش موفق به دریافت جایزه شد.

در آبان ماه ۱۳۷۸ نمایشگاه صورتکها را در کتابسرا با ۱۱۰ مجسمه‌ی رولیف برگزار کردم. که با شش هزار بازدید کننده موفقیت چشمگیری داشت. در سال ۱۳۶۹ بیست تیزر آموزشی برای جلوگیری از خطر انفجار گاز برای شرکت گاز ساختم به نام آقای ایمنی. همزمان کتاب درون و برون را که نتیجه‌ی نیم قرن ممارست در هنر گریم و قیافه‌شناسی بود، منتشر کردم. در این کتاب حالات و خطوط مشخصه‌ی خصوصیات اخلاقی مختلف در چهره‌ی آدمی بررسی شده است. در شهریور ۱۳۷۱ یک سریال عروسکی به نام وروجک برای کانال آفتاب به سفارش استودیو سینما فیلم ساختم که چندین بار از کانال آفتاب آمریکا پخش شد. در سال ۱۳۷۳ به سفارش شرکت پیام‌رسا وابسته به شهرداری، بیست تیزر آموزشی برای صرفه‌جویی در آب به سفارش شرکت آب و فاضلاب ساختم که هنوز ادامه دارد. تا پایان سال ۱۳۷۸ به سفارش وزارت بهداشت دو تیزر آموزشی عروسکی در مورد مزایای شیر مادر و کنترل ازدیاد جمعیت و زاد و ولد باید بسازم. ضمن آن از ۱۳۷۸ طی ده سال شش نمایشگاه از صورتکهایم برگزار کردم. از سال ۱۳۵۹ پس از انقلاب فرهنگی که تدریس در دانشکده‌های هنری ممنوع شد، کلاسهای خصوصی در زمینه‌ی تدریس گریم، فن بیان، مجسمه‌سازی و عروسک‌سازی را در منزل شخصی ادامه داده‌ام.

در خاتمه شعاری که طی بیش از نیم قرن چراغ راهنمای فعالیت‌های هنری من بوده است را متذکر میشوم:

سعادت و آرامش حاصل مفید بودن است. در شرایط موجود بهترین کار ممکن*.

با سلامهای دوستانه - نصرت کریمی

* صورتکهای این مطلب را از کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵ از صفحه ۱۵۴ تا ۱۵۹ برگرفته‌ایم. و عکس نخست مقاله را نیز برگرفته از کتاب پژوهشی در تاریخ تأثر ایران اثر مصطفی اسکویی است.

واژه‌ها را بشناسیم!

در اجرای نمایش وروره جادو و ماه پیشانی رفتار ناهنجاری رخ داد که شرح مبسوط آن را در احمد نیک آذر در شماره هفتم کتاب نمایش منعکس کرده است. از آنجا که در مطلب مذکور نویسنده، احمد نیک آذر اشاره‌ای نیز به کم و کیف اجرای نمایش وروره جادو داشت، حسین افصحی، کارگردان نمایش، در اینجا در مقام پاسخ برآمده است.

کتاب نمایش

عبارت زبان علم است و اشارت زبان معرفت (تذکره‌الاولیاء)
هیئات که بی‌علمان را نه اشارتی در کار است و نه معرفتی در جان!

در کتاب نمایش شماره ۷، چشمم به سفرنامه‌ی پیرامون اجرای نمایش «وروره جادو و ماه پیشانی» روشن شد، سفرنامه‌ی بس طولانی‌تر از سفرنامه‌ی سندباد! ابتدا خواستم براساس سخن بزرگ مرد ادب ایران، احمد شاملو «با سکوتی، لب من، بسته پیمان صبور» قضیه را با سکوت برگزار کنم. از آنجا که محتویات این سفرنامه را نه تنها بی‌احترامی به یارانم در گروه، و تحریف سخنان خود یافتم، بلکه به لحاظ برخوردش با مسایل سیاسی به امر تبعید نیز مشکل داشتم. تصمیم گرفتم که یکبار برای همیشه به نوشته‌ی آقای احمد نیک آذر و نگارشهایی از این گونه پاسخ دهم.

بحث در باره‌ی وقایع خوان اول و دوم این سفرنامه در حوصله‌ی این جوابیه نیست، و اما در باب خوان سوم اشاراتی به فستیوال تآتر در کلن میکنم. علارغم اختلاف سلیقه‌ی و عقیدتی من با برگزارکنندگان فستیوال بر سر نبودن عنوان تبعید در کنار نام جشنواره و ... لحظه‌ی تردیدندارم که زحمات آقای مجید فلاح‌زاده و یارانش حداقل در شش سال گذشته، چراغ تآتر را در آلمان روشن نگاهداشته و از دل همین جشنواره، به همت و پایمردی اصغر نصرتی، «کتاب نمایش» تولد پیدا کرده است. اگر نویسنده کمی

تامل میکرد، به جای انداختنِ تفرسِ سر بالا به خود - که از شرکت کنندگانِ این فستیوالها است - عنوان کردنِ این مطلب که «باید بر این هنر و هنرمندش ...» موضع متواضعتری در مقابل جشنواره می‌گرفت که به او امکان ابراز وجود و طرح نامش را در محافل تأتری عرضه کرده است.

در خوانِ آخرِ این سفرنامه‌ی طولانی نیز مطالبی در مورد تبعید، با اشاره به سخنان بنده در پایان اجرای کلن و ابراز احساسات تماشاگران، آمده است که جای پاسخگویی دارد. ایشان در جوابِ این جمله که «این تأثر تبعید است» مینویسد: ... «تبعید خود به تنهایی اعتبار و شهرتی نیست که میخواهید به شیوه‌ی مقابرتی آن را تصاحبش کنید ... رقص و آواز ... تأثر تبعید نیست و نمیتواند باشد.» این که برداشت نگارنده و سایر متخصصان «امور مقابرتی» از اعتراض به بینش و عملکرد گرایشات مذهبی و مردسالارانه و نمایش و افشای آن بر روی صحنه چیست، برای ما ارزش بررسی و جوابگویی ندارد. از آنجا که قلمزن این سفرنامه، که از قضا عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید نیز میباشد، معنا و مفهوم هنر در تبعید را نمیداند و یا عمدن آن را زیر علامت سوآل میبرد، برای ما جای نگرانی و پرسش پیش میآورد. به زعم من و بسیاری از یاران هنرمندم در تبعید، آنچه که امروز به واسطه‌ی وجود فشار و اختناق و به دلایل سیاسی-اجتماعی در کشورمان اجازه‌ی عرضه پیدانمیکند، میتواند نام هنر در تبعید به خود بگیرد. حتا همان «خواندن و رقصیدن زن» که ایشان آن را به تمسخر میگیرند، چه رسد به نمایشی که سراسر به انتقاد، اعتراض و افشای سیستم حکومتی و دولتمردان آن و یا به باد طعنه گرفتنِ عادت و سنتهای سرکوبگرانه‌ی مذهبی-سیاسی پرداخته است. برای ما کشورمان تحت سلطه‌ی دیکتاتوری اسلامی هنوز: "... سوزمینی ست، که مزد گورکن، از آزادی آدمی، افزونتر میباشد." (احمد شاملو) برای نگارنده‌ی سفرنامه که منابع اطلاعاتی زنده‌تر و مستقیمتری دارد، چطور است؟ نمیدانیم.

اظهاراتی هم که ایشان در مورد بروشور و متن آن کرده‌اند جای بسی شگفتی دارد!! حتا مبتدیان کار تأثر نیز میدانند که دادن اطلاعات و در جریان گذاشتن بینندگان -سایش در

حقیقت قدرشناسی و احترام به حضور آنان در این عرصه و جدی گرفتن نقش آنان به عنوان یکی از ارکان تعیین کننده‌ی اجزای نمایش است. هدف رساندن اطلاعات به تماشاگران، برقراری ارتباط اجراکنندگان نمایش با عناصر تکمیل کننده‌ی خویش یعنی بیننده است و پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار وی گذاشتن، کوتاه کردن فاصله‌ی بازیگر و تماشاگران و وارد کردن و شرکت دادن وی به زندگی روی صحنه قبل از شروع نمایش است. طبیعتن رسیدن به این هدف، استفاده از منابع متفاوت اطلاعاتی را نه تنها مشروع، بلکه لازم میسازد. ذکر نام و نام نگارنده‌ی منابع مورد استفاده و حتا آنچه که شما به زعم خویش و به غلط رونویسی مینامید. در حقیقت وفاداری به حقوق آنان است که زحمت جمع آوری و نگارش آن تحقیقات را به عهده داشته‌اند. حال اگر شما اسم همه‌ی اینها را فضل فروشی میگذارید، مشکل ما نیست! در پایان برای آنکه دین و سپاس خود را از یارانی که در شرایط سخت تبعید، تنها و تنها برای احترام و پاس گذاردن به انسانیت و آزادی، زحمت جان بخشیدن به نوشته‌ها و روی صحنه آوردن آنها را بدون کوچکترین چشمداشتی (بی انتظار پیش شرط گرفتن ۲۰۰-۱۵۰ مارک برای شرکت در اجرا)، با از خود گذشتگی و فداکاری به دوش میکشند، ادا کرده باشم. توجه به سفرنامه نویس را به واژه‌ی **شلنگ تخته** که در مورد زحمات هنری این دوستان استفاده کرده‌اند، اشاره میکنم.

تأثر کار معرفت است و نگاهداری حرمت همکاران و پخته‌سالان از شروط معرفت. این که شما از متن یا اجرا یا بازی بازیگران نمایش و روره جادو و ماه پیشانی خوشستان نیاید، حق مسلم شما و همه‌ی تماشاگران است. اما شما به عنوان اهل قلم! و حرفه‌ی تأترا خوب میبود، حداقل به احترام ۴۰ سال فعالیت‌های هنری آقای مجید گل بابایی و یا ارج گذاشتن به خانم سیما سید که همراه یارانشان در انجمن تأتر ایران سالهای فشار و اختناق و تحمل زندان و شکنجه در رژیم پهلوی را گذرانده‌اند، واژه‌یی که متناسب با این عزیزان است، انتخاب میکردید. شما خودتان بهتر از هر کسی به یاددارید که حتا در سالهای بعدتر از آن، شما و مسوول گروهتان (آقای پرویز بشردوست) چه زحمتی کشیدید که در جنب اداره‌ی تأتر ده‌ی کوچکی بنا کنید (در اندرون من خسته دل) در همان وقت

آقای رضا حسامی در کنار کار تئاتر مشغول فراگیری علمی تئاتر در دانشکده‌ی هنرهای دارماتیک بود. به یاد ندارید در آن سالهایی که آدمهایی به‌هر ترتیبی همزمان مشغول ساختن هر چه بهتر زندگیتان در «تبعید» و در ایران بودند، آقای علی رستانی تمام وقت انرژی و امکاناتش را در خدمت تئاتر قرار میداد، و حتا اندک کمکی برای چاپ رمانهای خودش از جایی دریافت نمیکرد؟ آیا زحمات آقای حسین دریانی که به خاطر تعهد به تئاتر در تبعید، رنج مسافت طولانی بین برلین و کلن و جدایی از خانواده را به جان میخرد، و یا از خودگذشتگی و شجاعت جوانترین عضو گروهمان علی نجاتی که خدمت به تئاتر تبعید را به گذراندن تعطیلات تابستانی در ایران و دیدار خانواده و عزیزانش ترجیح داده است یا همکاری یار آلمانی ما آنجلا السون که خستگی کار تبعید را به تن کشیده است، شما را اندکی به تفکر و تأمل وانمیدارد؟ واژه‌ی «شلنگ تخته» انداختن در روی صحنه سزوار زحمات این عزیزان نیست.

آقای نیک آذر همانطور که دلم میگیرد، وقتی که میشنوم و یا میبینم که سالنهای تئاتر ما خالی از تماشاچی است، همانقدر هم دلم از بیحرمتی و ناسپاسی نسبت به خدمتگزاران تئاتر آزرده میشود. اما اگر در فستیوال پنجم تئاتر در کلن نمایش شما با شرکت ۸ تماشاچی و نمایش «شهر قصه‌ی امروز» با شرکت حدود ۳۰۰ تماشاگر برگزار میشود و یا در هامبورگ در مقابل اجرای نمایشهای ما که هر کدام بیش از ۱۲۰ بیننده داشتند، تنها ۱۴ تماشاگر جلب کار شما میشوند، به ما غضب نکنید، ایراد را در خود جستجو کنید. در پایان با بخشی از شعر برشت، برای تمامی کارورزان تئاتر تبعید آرزوی اسقامت و موفقیت مینمایم؛

به چه امید بسته‌اید؟ به این که کران هم به سخنان شما گوش بسپارند؟

نویسنده و کارگردان نمایش وروره جادو و ماه‌پشانی

تأثر، آفریننده و سازنده‌ی یک دمکراسی جمعی

متن سخنرانی نسیم خاکسار در سومین سمینار تأثر ایران در تبعید

نمایشنامه‌نویس شدن من هم مثل داستان‌نویس شدنم یک اتفاق بوده است. وقتی ده- دوازده‌ساله بودم، به نقاشی و موسیقی بیشتر علاقمند بودم تا به ادبیات. اما برخوردِ خشنِ معلمِ نقاشیم که هنوز هم اسمش را در خاطر دارم، باعث شد، کارِ نقاشی را کنار بگذارم. البته الان مدتی‌ست، دوباره برای خودم یک چیزهایی را

نسیم خاکسار در حین سخنرانی، عکس از اصغر نصرتی

رنگکاری می‌کنم که به حساب خودم نقاشی‌ست. آموختنِ موسیقی هم خرج سنگین می‌خواست که در بضاعت مالی آن زمانِ خانواده‌ی ما نبود. ناچار من ماندم و تخیلِ سرشارم و نگاهم به جهانِ پیرامون و فکر کردن به آن و شیر و وِربافیهای کودکی و نو جوانی در دفترهای یادداشت‌م؛ تا اینکه در هفده و یا هیجده سالگی شروع کردم به نوشتن داستان.

در بیست یا بیست‌ویکسالگی اولین داستانم را چاپ کردم. داستانی براساس تجربه‌ی تازه‌ام از روستا که بعنوان معلم به آنجا رفته بودم. و این تجربه‌اندوزی در

زمینه‌های مختلف ادامه یافت که حاصل آن داستان‌هایی است که نوشته و مینویسم. نمایشنامه‌نویسی را اما من در تبعید شروع کردم. علاقه به نوشتن نمایشنامه اما انگار در وجود من بود. و دلیلش اینکه وقتی در زندان بودم نمایشنامه‌یی از ویلیام سارویان ترجمه کردم، به نام "قلب من در کوهساران" که بعد از انقلاب توسط انتشارات روزبهان چاپ شد. با اینهمه عاشق بودن به نمایش کسی را نمایشنامه‌نویس نمیکند. مجموعه‌ی نمایشنامه‌های کتاب اولم به نام سه نمایشنامه جز نمایشنامه‌ی سوگواران که باز باید در اجرایی معلوم شود چه اندازه اشتباه دارد، به معنای مطلق نمایشنامه نیستند. و حتا به دلیل بیتجربه بودن در این قالب تازه از مهارت‌های داستان‌نویسیم هم بی‌بهره‌اند. در واقع کار نمایشنامه‌نویسیم از آخرین نامه شروع شد. اینکار هم از همان اول اینطور که از چاپ درآمد، نبود. و نخستین کارگردان آن ناصر یوسفی با غور در کار و فهمیدن ارتباط فضا و شخصیت‌های نمایشنامه با داستان‌های تبعیدم که در بقال خرزویل چاپ شده بود با پیشنهاد افزودن بخش‌هایی از داستان‌هایم به آن و حذف بخشی از جاهای دیگر نمایشنامه به این صورت درآمد. و حالا هم صمیمانه و بی‌تعارف بگویم که در این رشته از کار، خودم را شاگردی مبتدی میدانم که باید از شما دست‌اندرکاران نمایش بسیار بیاموزم. پس بحث فنی و کم و کیف این قالب را به نخبگان این کار وامیگذارم و از سکویی که کم و بیش میتوانم روی آن قرص بایستم یعنی جایگاه یک داستان‌نویس سعی میکنم به این حادثه‌ی ادبی و نمایشی در زندگی نگاه کنم. در واقع پیدا کردن تفاوت بین داستان و نمایشنامه در اوایل برایم خیلی سخت بود. با دیدن اجراهای تئاتری در هلند توسط کارگردانان هلندی، بسیار پیش می‌آمد که احساس میکردم، با کمی تغییر میتوانم داستان‌هایم را به نمایش تبدیل کنم. و تا مدت‌ها و از شما چه پنهان هنوز هم، برخی داستان‌هایم را به صورت نمایشنامه مینویسم. زیر سقفی

ارزان که اکنون به یمن کارگردانی دوست عزیزم احمد نیک آذر به زبان آلمانی در این فستیوال روی صحنه می‌آید، نسخه‌ی نمایشی داستان جابجایی است که جزو مجموعه داستانهای تبعیدم در کتاب آهوان در برف چاپ شده است. این نمایشنامه را برای یکی از بنیادهای تأتری در هلند که یکسال کارم را در دانشگاه اوترخت Utrecht تضمین مالی کرده بود، اولین بار به زبان انگلیسی نوشتم. ضرورتی که در واقع باعث نوشتن چند کار بعدیم به نام ستارگان زمین و ماهیهای ساردین و نمایشنامه‌ی تقریباً بلند دیگری شد، به نام پناهندگان که هنوز دارم روی آن کار میکنم و قرار است سال آینده به زبان هلندی روی صحنه بیاید. در آغاز کار متوجه شدم که قدرت داستان نویسیم وجود نمایشنامه نویسیم را زیر سلطه میگیرد. هنوز هم اینکار را میکند. با این تفاوت که دیگر کم و بیش میدانم، آنها دو قالب متفاوتند. این تفاوت در کجاست؟ اگر نخواهم از آن قاعده‌ی عمومی بسازم و نتیجه‌گیری را فقط به همان تجربه‌های خودم محدود کنم و قاعدتن برای ایجاد بحث، میگویم: در روبروشدنشان با جهان است که تفاوت آشکارشان را از هم مبینم. نمایش به نظر من رودررو شدنش با جهان عینی، مستقیمتر و روشنتر است. در داستان که کم و بیش در قالب هنوز به ساختمان شعر نزدیک است درونگرایی و یا در درون سیر کردن و رو به آن داشتن و زنده‌ی سنگینی دارد. گفتگو که خودبخود بنوعی گواهی از بیرون آمدن ما از خود است، از ضروریات یک داستان نیست. اما در نمایش هرچه هست بیرونی است. حتا این گفته‌ی هاملت که "آنچه در من است به نمایش درمی‌آید"، خود در برابر جمع گفته میشود. و وجود با اهمیت پنهان او را در برابر جمع به نمایش درمی‌آورد. کاری و یا رفتاری عملن مخالف به هستی او. آدمها در حرفهایی که میزنند، ساخته میشوند و ماجرا چون ساختمانی که در برابر جمع آجر بر آجر بالا میرود ساخته و پرداخته میشود.

اگر عنصر بیرونی را که بطور قاعده در گفتگو تجلی پیدامی‌کند، از نمایش حذف کنی، نمایش میماند. من البته منکر کارهای تازه و نوعی خاص از نمایش که از طریق لال‌بازی و رقص حادثه را در صحنه خلق می‌کنند، نیستم. اما فکر می‌کنم نمایش هنوز برای انتخاب یک میدان باز و روشن و قابل لمس برای جدال با جهان نمیتواند از گفتگو خودش را خلاص کند. همسرایان در نمایشنامه‌های کلاسیک با حضور جمعی خود و همصداخواندن جمعیشان، با اینکه از درون‌ترین قالب ادبی در زبان یعنی شعر بهره‌می‌گیرند، اما با این حرکت خود یک حنجره‌ی جمعی را بر روی صحنه خلق می‌کنند که در طی نمایش چون چهره‌های منفرد و صدا‌های گوناگون برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. اینها را گفتم که بگویم تأثر یک‌نوع دعوت به اجتماع است. سازنده و آفریننده‌ی دمکراسی است. چون آدمها با گونه‌های متفاوت خیر و شر تا مدت‌ها وجود یکدیگر را در عمل و در صحنه تحمل می‌کنند. کاری که میتواند به توسعه‌ی آن در بیرون از صحنه هم بینجامد و به آن در صحنه‌ی اجتماع هم فعلیت بخشد. یا گو تا نیمه‌های پرده‌ی آخر زنده است و مدام در توطئه علیه اقلو و نیز در دفاع از چهره‌ی خود است. و اتللو تا آخرین لحظه به او مهلت میدهد که از وجود خودش دفاع کند. در اجراهای نمایشهای سنتی ما که نام تعزیه به خود گرفته است، کسی که نقش شمر را در تعزیه بازی می‌کند، هر چند پس از اجرا ممکن است در برخی مناطق با محدودیت و محرومیت‌هایی در جامعه مواجه شود، اما در هنگام اجرا از هر گونه تعرض مصون است. و بازیگران و تماشاچیان وجودش را با هر مقدار نفرتی که در آنها ایجاد می‌کند، تحمل می‌کنند. حالا اگر همین برداشت من را از نمایش که در تفاوت با داستان در ذهنم ایجاد شده است و یا بهنگام کار تجربه کرده‌ام چون معیاری در نظر بگیریم، شاید به چرایی روی کردنم به نوشتن نمایش، جدا از نیاز کارم، برسیم. شناختن خود، گفتگوی صریح و

ببرده، و نتیجتاً برای لحظه‌یی و یا لحظاتی تحمل خود با آرای گوناگون و نگاه‌های متفاوت. در همین چند کار تازه‌یی که نوشته‌ام، موضوع تبعید یا در واقع مشکل و یا وضعیتی که به انواع گوناگون با آن درگیریم، وزنه‌ی سنگینی دارد. مظلومیت‌های ما، تحقیرهایی که بر سرمان می‌آید، شوربختی‌هایمان و نیز تعریفی از خود که هنوز پیدایش نکرده ایم و همین باعث بسیاری اختلاف نظرها در زمینه های گوناگون شده، مسایلی هستند که ذهنم را گرفته اند و برخی از آنها در کارهایم راه یافته‌اند. شاید هیچ حرکتی ادبی و یا هنری به اندازه‌ی اجرای یک نمایش نتواند بعد از پایان برنامه بحث و جدل ایجاد کند. نمایش تنها عملی است که زمینه‌ی یک گفتگوی سالم را برای ایجاد فضایی خردمندانه و متفکرانه از پیش فراهم می‌کند. یاد می‌آید وقتی آخرین نامه در سوئد در برابر جمعیتی حدود ۲۰۰ نفر اجرا شد که اکثر آنها هم از کمپهای پناهندگی آمده بودند، یکی در نیمه‌ی اجرای نمایش، سالن را ترک کرد و در پایان به اعتراض به من گفت: ممنونم از اینکه بجای امیددادن به ما، آینده‌ی من و یا ما را این چنین تلخ نشان دادید. اعتراض‌های دیگری هم شد. و همه هم بر این منوال. شاید آن موقع جواب قانع کننده‌یی برای او و یا آنها نداشتم. اما امروز می‌گویم مهم نومی‌دی و امید طرح شده در نمایش نبود. مهم آن بود که ما توانستیم با هم حرف بزنیم. و این خود پدید آورنده‌ی امید است. من فکر می‌کنم در نمایش این توانایی بیشتر از داستان و سخنرانی است که تماشاچی را به گفتگو با خود بکشانند. بازیگر در طول اجرا در واقع دارد تماشاچی را قلقلک می‌دهد که از خودش حرف بزند. خودش را بشناسد. من بیرون رفتن آن تماشاچی پناهنده را در سوئد از سالن نمایش و برگشتن او را برای ادامه‌دادن به گفتگویی که نیمه‌تمام مانده بود، به حساب قدرتی که در تأثر وجود دارد، می‌گذارم. رویگرد عمل ما در این چند ساله‌ی اخیر به کارهای نمایشی و

برپایی همین جشنواره‌ها نشان از این می‌دهد که جامعه‌ی ایرانی در تبعید به ضرورت ایجاد چنین فضایی برای گفتگو رسیده است. اگر تأثیر جدی ما در تبعید که اجرای نمونه‌هایش را در طی این چندساله‌ی اخیر با همه‌ی مشکلات مالی و کمبود وقت و مکان در بسیاری از کشورها شاهد بودیم، به همین وظیفه‌اش متعهد باشد، باید به سهمی که در ایجاد دمکراسی در جامعه‌ی آینده‌ی ما داشته است، بر خود بی‌الد.

نسیم خاکسار نوامبر ۱۹۹۹ کلن

گروه تآتر ساعدی

گفتگو با برادران بدری

بدری سالهاست که در عرصه‌ی تآتر کودکان تلاش میکنند و با همه دشواریهای کار تآتر کودکان همچنان به تلاش خویش در این عرصه ادامه میدهند. فرصتی پیش آمد و اصغر نصرنی از طرف کتاب نمایش با آنها گفتگویی کرد.

برادران

من سام بدری هستم و در اهواز دنیا آمده‌ام. از بیست سالگی به فرانسه آمده‌ام و الان بیست سال است که در فرانسه هستم. در سال ۱۹۸۷ با برادرم علی بدری که او هم متولد اهواز است و در حدود پانزده سال است که در فرانسه به سر میرد، تآتر ساعدی را پایه‌گذاری کردیم. اوایل برای بزرگسالان نمایش اجرا میکردم و الان شش - هفت سالی است که فقط برای کودکان نمایش اجرا میکنیم. ما آقای ساعدی را از نزدیک میشناختیم و چون ایشان انسان بسیار بسیار خوبی بود، اسم گروهمان را ساعدی گذاشتیم. ما در طی این شش - هفت سال چهار نمایش برای کودکان اجرا کرده‌ایم. "ماهی سیاه کوچولو" و "افسانه‌ی محبت" از صمد بهرنگی و "خروس زری، پیرهن پری" از احمد شاملو. همه‌ی اینها را برادرم علی به فرانسه ترجمه کرده

آقایان بدری،
قبل از اینکه بخواهیم در باره‌ی کارها و فعالیتهای تآتری شما صحبت کنیم، میخواهم لطف کنید کمی از خودتان بگویید؟

و در آنها نیز بازی کرده است. آخرین نمایشی که ما کار کردیم، "زیبا، پرنده‌ی چهار چشمه"، همین نمایشی است که امسال در فستیوال آن را اجرا کردیم. این نمایش را علی نوشته و خودش هم در آن بازی میکند. همه‌ی این نمایشها را من کارگردانی کرده‌ام.

علی و سام بدری

کار تئاتر را چگونه شروع کردید؟

سام: در دبیرستان که بودم، کار تئاتر میکردم و وقتی به فرانسه آمدم خوشبختانه با آقای ساعدی آشنا شدم و ایشان مرا به کار تئاتر کشاند و بعد شروع کردم به کار با گروههای مختلف تئاتری فرانسوی. کارم را در تئاتر شهر کان شروع کردم و در آنجا در رشته‌ی تئاتر و سینما مشغول به تحصیل شدم. برادرم علی در رشته‌ی

روانشناسی وارد شد و چندین سال به عنوان روانشناس به کار مشغول بود. همچنین در رشته‌ی تئاتر و پانتومیم تحصیل کرد و از آنجایی که کار نمایش ما وقت زیادی می‌گرفت، او کار روانشناسی را رها کرد و فقط به تئاتر پرداخت.

سام: همانطور که گفتم من در دبیرستان تئاتر کار می‌کردم، ولی تحصیلات تئاتر را در فرانسه در رشته‌ی تئاتر و سینما "بازیگری و کارگردانی" انجام دادم و علی‌هم در کان و شهر تولوز انجام داد.

سام: اولین کارمان را در حدود دوازده سال پیش با نمایشنامه‌ی در راسته‌ی قباب بالان از ساعدی که در الفبا چاپ شده است، شروع کردیم که به فارسی اجرایش کردیم. افسانه‌ی آفرینش از آقای صادق هدایت و چشم در برابر چشم از آقای ساعدی نمایشهای دیگر ما بودند. دوسه نمایش دیگر هم بودند که خودم نوشته بودم به نامهای چشمهای زیبایی داری و شکوفه‌ها در بهار که آنها را هم اجرا کردیم، و بعد تصمیم گرفتیم که فقط برای بچه‌ها کار کنیم.

آشنایی شما با تئاتر از ایران بود و یا اینجا با آن آشنا شدید؟

همانطور که گفتید در ابتدا نمایشهای بزرگسالان را اجرا می‌کردید، در این زمینه چه نمایشهایی را اجرا کرده اید؟

سام: بعله

کارهای اولیه‌ی شما به زبان فارسی بود؟

انگیزه‌ی شما از وارد شدن به عرصه‌ی تئاتر کودکان چه بود؟

علی: اول اینکه من خودم، هم رشته‌ی تئاتر و هم روانشناسی کودک را خوانده بودم و دیگر اینکه مقداری هم به صورت اتفاقی پیش آمد. من بعد از اینکه تحصیلاتم را تمام کردم، دو سه سال به عنوان روانشناس کودک کار میکردم. تا اینکه به طور اتفاقی یکی از نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر کارم را دید و گفت که اگر بخواهید میتوانیم به شما کمک کنیم تا هر سال یک نمایش جدید برای کودکان اجرا کنید. منم دیدم فرصت خوبی است که برای کودکان کار- بکنیم. چرا که حمایت فرهنگ و هنر را هم داشتیم. بعد از آن بود که شروع به ترجمه‌ی آثار برای کودکان و اجرای آنها کردیم.

از آنچه که گفتید چنین برمیآید که شما ارتباط تنگاتنگی با آقای ساعدی داشتید، چه طور شد که با ایشان آشنا شدید و این ارتباط چگونه بود؟

سعاد: ما دو سال قبل از مرگ او با ایشان آشنا شدیم. بعدها مرتب میرفتیم پیش او و میدیدیمش و یکبار هم او به شهر ما آمد و رابطه‌ی خیلی دوستانه و خوبی با او داشتیم.

اصولن ساعدی در
سالهای آخر عمرش
چه روحیه‌ی داشت؟

سام: روحیه‌ی خیلی خوبی داشت. او هیچوقت از مبارزه دست برنداشت. همیشه در حال تلفن کردن به این یا آن دوست بود و همه را برای تأثر و کارهای فرهنگی و سیاسی دور هم جمع میکرد. او از آن انسانهایی بود که به نظر من در این زمانه خیلی کم گیر می‌آیند.

به نظر شما چه
تفاوتی بین نمایش
بزرگسالان و
کودکان وجود دارد،
این دو چه وجوه
نمایری دارند؟

علی: بدون شک تأثر کودکان بسیار مشکلتر از نمایش برای بزرگسالان است و به همین دلیل من آن را انتخاب کردم. معمولن وقتی برای بزرگسالان بازی میکنیم، به ما خیلی احترام میگذارند و حتا اگر نمایش بد هم باشد، به پاس این احترام، زیاد پاپی هنرمند نمیشوند. ولی بچه‌ها اینطور نیستند. هیچ چیزی را "زیر سیلی" رد نمیکنند. هر لحظه که هنرمند اشتباه کند، یقه‌ی او را میگیرند و این برای من جالب بود. ما هر نمایشمان را حدود سد، تا سد و پنجاه بار، اجرا میکنیم. طبیعی ست که هر بار متفاوت بوده است. بچه‌ها هیچ چیزی را نمیگذارند که همینطوری بگذرد. اگر سر حال نباشی و یا کمی در بازی سستی به خرج دهی، بچه‌ها فوری اینرا به تو گوشزد خواهند کرد. این سخت بودن و حساس بودن مرا بیشتر تشویق میکرد که بهتر کار کنم. همانطور که گفتیم کار برای کودک خیلی خیلی مشکلتر است.

گروه تئاتر ساعدی
بنیانگذاری: سال ۱۹۸۷.
نمایشنامه‌های اجرا شده:
- در راستی قاب بالان از
غلامحسین ساعدی،
- افسانه‌ی آفرینش اثر
صادق هدایت،
- چشم در برابر چشم از
غلامحسین ساعدی،
- غنچه‌های ایران نوشته‌ی
سام بدری

با توجه به تجربه‌های اندوخته در زمینه‌ی تئاتر کودکان، به نظر شما، تئاتر کودکان چه مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی دارد؟

علی: من فکر میکنم که در درجه‌ی اول باید نمایش از متنی خوب برخوردار باشد. در واقع جان هر نمایشی متن آن است. من تا حالا سه نمایش از نویسنده‌های بزرگ ایرانی اجرا کرده‌ام. به عنوان مثال خروس زری، پیرهن پری از آقای شاملو که با خود ایشان هم راجع به کار صحبت کردم. ایشان هم مرا تشویق کردند که این قبیل کارها را ادامه‌دهم. اما منظور من این است که مهمترین چیز در یک نمایش متن آن یا به عبارت بهتر معنای نمایش است که در نمایشنامه نهفته است. من قبل از اینکه یک نمایش را آغاز کنم، چیزی حدود سَد نمایشنامه را میخوانم، تا یکی از آنها به دلم بچسبد و بعد با سام صحبت میکنم و نظرش را میپرسم و بعد با یک گروه مطرح کرده و بعد آن را اجرا میکنیم. پس مهمترین مساله را، در تئاتر کودکان، اول متن میدانم و آنچه که متن میخواهد بگوید. باید دید که آیا میتوان چیزی را که درون متن است، با بچه‌ها در میان گذاشت. بعد جنبه‌های تکنیکی کار مهم هستند. من شخصاً نمیخواهم چیزهای تکراری را ادامه‌دهم. دلم میخواهد هربار چیزهای جدیدی را با بچه‌ها در میان بگذارم و با این دیدگاه بود که با وجود متنهای بسیار خوب از نویسندگان بزرگ ایرانی، خواستم که حرف این نویسندگان را با بچه‌های فرانسوی در میان بگذارم. به جرات میتوانم بگویم که این حرکت با موفقیت همراه

از سال ۱۹۹۴ با حمایت وزارت فرهنگ و هنر فرانسه، نمایشنامه‌های ایرانی به زبان فرانسه برای کودکان:

- ماهی سیاه کوچولو و

افسانه محبت از

صمدبهرنگی،

- خروس زری پیرهن پری

از احمد شاملو،

- زیبا پرنده‌ی چهارچشمه

نوشته‌ی علی بدری.

علی بدری:

متولد سال ۱۹۶۰ در اهواز.
 از سال ۱۹۸۳ ساکن
 فرانسه. تحصیل در رشته
 های روانشناسی کودک و
 تئاتر (هنرستان بازیگری،
 پانتومیم، آواز)
 بازیگری در:
 - مکتب اثر شکسپیر
 - مرگ دانتون و ویتسک
 از جورج بوشنر

علی بدری در زیبا پرندهی چهارچشمه

بود. چرا که هربار پس از اجرای نمایش با عکس
 العمل خوب بچه‌ها روبرو می‌شویم. ما پس از هر اجرا با
 بچه‌ها صحبت می‌کنیم و نظراتشان را جویا می‌شویم و از
 اینجاست که با نقطه‌نظرهای بچه‌ها آشنا شده‌ام. من
 شخصاً از این تجربه و این حرکتان بسیار راضی
 هستم و فکر می‌کنم کار پرثمری را انجام داده‌ایم.
سام: برای اینکه حرفهای برادرم علی را کامل کنم،
 لازم میدانم بگویم که ما به ارزشهای والای انسانی
 خیلی ارزش قایلیم و سعی می‌کنیم که در تمام
 نمایشهایی که انتخاب می‌کنیم این ارزشها وجود داشته
 باشند. همچنین سعی می‌کنیم از طریق نمایشهایی که
 اجرا می‌کنیم، فرهنگ ایرانی را به بچه‌های فرانسوی

نشان‌دهیم. مثلاً در نمایش‌هایمان از موسیقی ایرانی استفاده می‌کنیم و علی با توجه به صدای خوبش آوازهای ایرانی را می‌خواند. ما حتی در نمایش‌ها هم سعی می‌کنیم کلمات ایرانی را بکار ببریم و بعد از نمایش که ما با بچه‌ها حرف می‌زنیم، آنها از ما راجع به آوازهای ایرانی و کلمات می‌پرسند. ما هم به آنها می‌گوییم که از ایران می‌آییم و به آنها راجع به ایران، فرهنگ، آداب و موسیقی ایرانی توضیح می‌دهیم. به خاطر این شناساندن به نظر من کار با بچه‌ها بسیار باارزش است.

علی: راستش برای خود ما هم تازگی داشت. این برای ما یک موقعیت استثنایی است. از نظر ما که سدها بار برای فرانسویان اجرا می‌کنیم، طبیعی است که بازی کردن برای بچه‌های ایرانی چیز دیگری است. من یاد می‌آید که وقتی برای اولین بار به فستیوال آمده و در مقابل بچه‌های ایرانی، برای هموطنان عزیزم، بازی کردم، تمام تنم میلرزید. تفاوت این دو تا را من در استثنایی بودن این مساله می‌بینم. اما بطور کلی بنظر من و با توجه به تجربه‌ی کم خودم، کودک هر جا که هست یکسان است و عکس‌العمل‌های آنها هم یکسان هستند. بعدها کم‌کم موانعی گذاشته می‌شود و این حساسیت از بعضی‌هایشان گرفته می‌شود و یا پرورش داده می‌شود. ولی در ابتدا همه مثل هم رفتار می‌کنند.

آنطور که از صحبت‌های شما بر می‌آید، شما به نوعی بین خودتان تقسیم کار می‌کنید: سام معمولاً کارگردانی می‌کند و علی بازی می‌کند؛ گاهی هم هر دو بتان بازی می‌کنید. علی ترجمه هم می‌کند و سام هم گاهی مینویسد. خب برویم سراغ پرسش دیگر؛ در این دو سال که نمایش‌هایتان را به فستیوال کلن می‌آوردید، چه تفاوت‌هایی بین تماشاگران - بچه‌های ایرانی و فرانسه، دیده‌اید؟

در سال اول که با سه نمایش به فستیوال آمدید، بیشتر اجراها به زبان فرانسه بود. آیا بچه‌ها از نمایش با توجه به زبان فرانسوی چیزی فهمیدند؟

علی: اغلب بچه‌ها نمایشنامه‌ها را میشناختند، ماهی سیاه کوچولو را که پدر یا مادرشان برای آنها تعریف کرده بودند و یا خروس زری، پیرهن پری، که نوار قصه‌اش هم در بازار وجود داشت. البته من قصه را به گونه‌ی برگردانده بودم که ساده بود و کلیدهای قصه را به فارسی میگفتم و فکر میکنم که خیلی موفق بود. البته تجربه‌ی امسال موفقیت بیشتری را نشان داد. شاید به این لحاظ که بیشتر فارسی در نمایش صحبت میشد. من به مدت یک ماه تمام قراردادهایم را رد کردم که بتوانم روی متن فارسی تمرکز کنم.

مساله‌ی که اینجا برای بچه‌ها وجود دارد، عدم ارتباط و عدم آشنایی با فرهنگ خودشان است. این ارتباط را شما در کارهای خود چگونه و از چه طریقی میسر میکنید؟

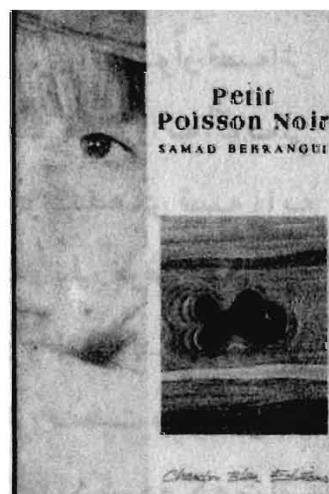
علی: ارتباط فرهنگی را از طریق تکنیک کار تئاتر برقرار میکنیم. تمام نمایشنامه‌های انتخابی ما به زبان فرانسه اجرا میشوند، ولی گاهی در حین نمایش واژه‌های فارسی نیز بکاربرده میشوند. مثلن در نمایشنامه‌ی خروس زری پیرهن پری آقای شاملو، اسمها به زبان فارسی گفته میشوند و این باعث میشود تا خیلی از مانعهایی که بچه‌های خارج از کشور برای شناخت فرهنگ و زبان خودشان، با توجه به در اقلیت فرهنگی بودنشان، دارند، برداشته شود.

هنر تئاتر دو زبانه باعث میشود که این بچه‌ها به زبان و فرهنگ خودشان با دید بازتری نگاه کنند و خودشان را

تنها احساس نکنند. مثلن برای ما چندین بار پیش آمده که یکی یا چندتایی از تماشاچیان ما ایرانی بوده اند. این بچه‌ها بعد از اجرای نمایشنامه با پدر و مادرشان که ایرانی هستند، بدون خجالت و کمرویی صحبت میکنند. روزی در مدرسه‌ی بازی می‌کردیم و نمایشنامه که تمام شد، من از بچه‌ها پرسیدم به نظر شما زبان غیر فرانسه‌ی که من گهگاه بکار می‌بردم، چه زبانی بود؟ یکی از بچه‌ها گفت به زبان فارسی. پدر من هم ایرانیست. من پرسیدم فارسی بلدی؟ جواب داد: نه، اما از این به بعد یاد خواهم گرفت. چندی بعد معلم این پسر بچه‌ی ایرانی پیش من آمد و گفت این پسر بعد از سه سال برای نخستین بار است که از ایرانی بودنش و پدرش سخن می‌گوید و آنهم با چه شور و شوقی!

سما: موضوعهایی که ما انتخاب می‌کنیم همیشه امیدوار کننده اند. مانند ماهی سیاه کوچولو که در ابتدا می‌خواهد دریا را ببیند و با مشکلات روبرو میشود ولی نمایش در آخر با امید تمام میشود. اصل کار ما بر این محور استوار است که بچه‌ها بتوانند فکر کنند و امید داشته باشند که زندگیشان پیش رود و به نوعی روزنه‌ی برای آینده نشانشان دهیم. این تمام تلاش ماست.

علی: من وقتی که به مدت سه - چهار سال روانشناس کودک بودم، تأثر و قصه را با بچه‌ها کار می‌کردم.

روی جلد کتاب ماهی سیاه کوچولو
برگردان به فرانسه: علی بدری

تأثر کودک در اروپا
نوعی بر روی مسایل
تربیتی و روانشناسی
کودک تکیه میکند.
با توجه به این که
شما برای مدارس
نمایش اجرا می‌کنید،
این تدابیر تربیتی و
روانشناسانه را چگونه

در کارهای خود
مورد توجه قرار
میدهد؟

اصولن وقتی بچه‌هایی که مشکل دارند، تآتری را
میبینند، به راحتی خودشان را به جای نقشها گذاشته و
چه بسا میتوانند، با توجه به موضوع نمایش، مشکلات
خودشان را حل کنند. به نظر من این یکی از بهترین
درمانهاست و من خیلی خوشحال هستم که بچه‌ها
میآیند و با من صحبت میکنند. مثلاً میگویند که منم
مثل ماهی سیاه کوچولو این جوری هستم و... همیشه،
با توجه به صحبت‌های انجام شده، به این نتیجه میرسیم
که بچه به وجد آمده و سعی میکند راه‌حلی برای
مشکلاتش پیدا کند.

در نمایشاتان بیشتر
به بازیگر متکی
هستید و یا به
عروسک؟

علی: من فکر میکنم که نمیتوانیم این اجزا را از هم
جدا کنیم. تمام این عناصر دست به دست هم میدهند تا
یک نمایش خوب روی صحنه بیاید. من خیلی حساس
هستم که عروسک‌هایم به وسیله‌ی کسی که به بچه‌ها
علاقه دارد، درست شوند. چرا که او علاقه‌ی درونیش
را به عروسک منتقل میکند

در یک سال روی
چند پروژه
کار میکنید؟

سام: شانس بزرگی که ما داریم این است که وزارت
فرهنگ و هنر فرانسه به ما کمک میکند و به ما قول
میدهد که ما نمایشی را برای سال آینده آماده کنیم. در
حقیقت ما بر روی یک نمایش حدود یک سال
کار میکنیم. البته لازم به تذکر است که ما از یک سال
قبلش دنبال تهیه‌ی متن هستیم. من با علی قصه‌های
مختلفی را میخوانیم و همانطور که قبلن گفتم، مهم پیام

صحنه‌ی دیگری از
زیبا پرنده‌ی چهارچشمه

نمایش است که باید امیدوار کننده باشد و ما در این مورد بسیار جستجو میکنیم. در واقع ما سالی یکبار نمایش آماده و اجرا میکنیم. گاهی وقتها هم پیش آمده که شب شعر برگزار کرده ایم. این شبهای شعر به گونه‌ی بی‌ست که هم به زبان فارسی و هم به فرانسه شعرها را با حالت تأتری اجرا میکنیم. آخرین کاری که در این مورد کردیم، شعر "آیدا در آینه" از آقای احمد شاملو بود که خیلی خیلی موفقیت آمیز بود. فرانسویان از این برنامه خیلی خوششان آمده، بود و اغلبشان میپرسیدند که چگونه شاعری از آن سوی دنیا از دل ما میگوید؟ ما این شعر را به صورت تأتر و پانتومیم اجرا کردیم که همانطور که گفتم آنقدر موفقیت آمیز بود که از ما خواستند که دوباره آن را اجرا کنیم. هر پروژه‌ی که آماده میشود را چند بار اجرا میکنید؟

سپاه: مثلن ماهی سیاه کوچولو را بیش از ۲۰۰ بار اجرا کرده ایم. چرا که شش سال پیش ما این نمایش را آماده کردیم. ما هر ساله چیزی حدود هفتاد تا هشتاد اجرا برای مدارس، تئاترهای مختلف، کانونهای پرورش فکری و... داریم.

سپاه: ما هر نمایشی را که آماده میکنیم، در روز اول از تمام کسانی که نمایش را میخواهند بخرند، دعوت میکنیم تا آن را ببینند. بعد، از حدود پنجاه - شصت کودک هم دعوت میکنیم تا نمایش را ببینند. چرا که نمایش مال بچه‌هاست. بعد آدمهای مختلف از ارگانهای مختلف نمایش را میخرند. مثلن کتابخانه‌ی شهر ما همیشه بیست اجرا را از قبل میخرد. به عنوان مثال آخرین نمایشمان را برای اجراهای مختلف پیش فروش کرده ایم.

سپاه: کمترین اجرای ما سدوپنجاه بار برای نمایش "افسانه‌ی محبت" بوده است. بقیه‌ی آنها از سدوپنجاه بار هم بیشتر بوده اند.

در حقیقت هر نمایشی که آماده میکنید، حداقل پنجاه بار اجرا میشود؟

پوستر زیبا پرنده‌ی چهارچشمه

سام: ما حدود یکماه و نیم تا دو ماه است که آخرین نمایشمان زیبا، پرنده‌ی چهار چشمه را تمام کرده ایم و باید این نمایش را در

کار و نمایش بعدی شما چیست؟

شهرها و جاهای مختلف اجرا کنیم. برای پروژه‌ی بعدیمان هنوز وقت داریم که فکر کنیم و طرحمان را تحویل دهیم. از آنجایی که می‌خواهیم در فستیوال سال ۲۰۰۰ در نورمادی شرکت کنیم، فعلاً نمیتوانیم به پروژه‌ی جدیدی فکر کنیم.

سام: می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که دنیا خانه‌ی همه است. بچه‌های ایرانی و بچه‌های فرانسوی برای ما هیچ فرقی نمیکنند. درحقیقت هیچ مرزی برای نمایشهای ما وجود ندارد. ما همیشه سعی کرده ایم و میکنیم که در تربیت بچه‌ها سهمی باشیم تا آنها دیدی امیدوارکننده نسبت به جامعه و خانواده‌شان داشته باشند. در پایان از طرف خودم و گروه‌مان از شما به پاس تلاشهایتان در ترویج فرهنگ ایرانی تشکر میکنم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.

برای شما آرزوی موفقیت میکنم و سپاسگزارم که وقتتان را برای مصاحبه در اختیار ما قرار دادید. چنانچه حرف ناگفته‌یی مانده بفرمایید.

نامه‌ی زن به پدرش

با الهام و اقتباس از نامه‌ها و اشعار فروغ فرخزاد

اشخاص بازی:

زن اول

زن دوم

زن سوم

زن چهارم

و ... صداها

چهار صندلی بر صحنه‌ای تاریک.

در گوشه‌ای از صحنه، آرامگاه ابدی فروغ فرخزاد. چهار زن شمع‌هایی در دست از

چهار طرف صحنه وارد میشوند. نورهای موضعی بر صحنه میتابند.

زنان به سوی قبر که با تصویر فروغ زینت یافته میروند، شال و کلاه از

سر و تن برمیگیرند، آنگاه زنان در کنار قبر شاعر به همسرای میپردازند.

همه با هم	(همسرای) بزرگ بودم و از اهالی امروز و با تمام افق‌های باز نسبت داشتم و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمیدم. (سپس زنان پاکت نامه‌هایی را از جیب پیراهن خود بیرون آورده، به سوی تماشاگران در سالن نمایش پرتاب میکنند. آنگاه به چهار گوشه‌ی صحنه رفته، به شکل ذوذنقه برجای خود می‌ایستند.)
زن اول	سلام پدر گرامی!
زن دوم	امیدوارم حال شما خوب باشد.
زن سوم	حتما از اینکه مدت دراز است برای شما نوشته‌ام.
همه با هم	اما در حقیقت اینطور نیست.
زن اول	امروز که زنی سی ساله هستم.
زن دوم	و همیشه دلم می‌خواسته برای شما نامه‌ای بنویسم، و درد دل کنم.
زن سوم	و درد دل کنم،
زن چهارم	هر وقت پیش خود تصمیم گرفته‌ام که بنویسم بلافاصله از خود پرسیده‌ام که چه بنویسم و این فاصله را که بین من و شما بوجود آمده، با چه چیز میتوانم پر کنم. من دوست نداشتم بنویسم "حالم خوبست".
زن اول	و سلامت هستم،
همه با هم	و شما چطورید؟
زن سوم	و چکار میکنید؟
زن چهارم	دلم می‌خواست همه‌ی زندگی‌م را،
زن اول	همه‌ی حس‌ها و دردها و بدبختی‌هایم را،
زن دوم	برای شما بنویسم ولی نمیتوانستم و هنوز هم نمی‌توانم.

- زن چهارم چون پایه‌های ساختمان افکار و عقاید ما
- زن اول در دو زمان مختلف
- زن دوم و در دو اجتماعی که از لحاظ شرایط
- زن سوم متفاوت هستند، ریخته شده،
- همه‌باهم چطور ما می‌توانیم در میان خودمان حس تفاهم ایجاد کنیم؟
- زن چهارم چطور می‌توانیم؟
- (سه زن اول، دوم و سوم بر صندلی‌های خود می‌نشینند. زن چهارم به
 میانه‌ی صحنه می‌آید و رو به تماشاگران سالن نمایش می‌ایستد.)
- زن چهارم اگر بخواهم حرف‌هایم را شروع کنم باید یک کتاب بنویسم و
 می‌ترسم که حرف‌های من شما را متاثر کند و برایتان خوشایند
 نباشد، اما من هم نمی‌توانم تا زمانیکه این حرف‌ها توی سینه‌ام
 هست، احساس رضایت و آرامش کنم و وقتی شما را می‌بینم
 خودم باشم، نه یک موجودی که نه می‌خندد، و نه حرف
 می‌زند و فقط میتواند کز کند و یک گوشه بنشیند.
- (زن چهارم می‌رود و بر صندلی خود می‌نشیند و غمگینانه کز می‌کند.
 دیگر زنان او را نگاه می‌کنند. لحظاتی در سکوت می‌گذرد. آنگاه زن
 اول از صندلی خود بر می‌خیزد و به میانه‌ی صحنه می‌آید.)
- زن اول درد بزرگ من اینست که شما هرگز مرا نشناخته اید و
 هیچوقت نخواسته اید که مرا بشناسید، شاید شما هنوز هم
 وقتی راجع به من فکر می‌کنید، مرا زنی سبکسر با افکار
 احمقانه‌ای که از خواندن رمان‌های عشقی و داستان‌های
 مجلات مصور در مغز او بوجود آمده می‌دانید. کاش اینطور
 بودم، آنوقت می‌توانستم خوشبخت باشم!

- زن اول همانجا در میانه‌ی صحنه رو به تماشاگران بر جای می‌ماند. زن سوم بر می‌خیزد و می‌آید در کنار زن اول می‌ایستد.)
- زن سوم آنوقت به همان اطاقک کوچولو و شوهری که می‌خواست تا آخر عمر یک کارمند جزء باشد و از قبول هر مسئولیتی و هر جهشی برای ترقی و پیشرفت هراس داشت، پناه می‌بردم.
- زن دوم از صندلی برمی‌خیزد و به زنان اول و سوم می‌پیوندد.)
- زن دوم و به وراجی کردن با زنهای همسایه و دعوا کردن با مادر شوهر و خلاصه هزار کار کثیف و بی‌معنای دیگر قانع بودم و دنیای بزرگتر و زیباتری را نمی‌شناختم و مثل کرم‌ابریشم در دنیای محدود و پله‌ی تاریک خود می‌لولیدم و رشد می‌کردم و یکروز هم زندگیم را به پایان می‌رساندم!
- (زن چهارم نیز برمی‌خیزد و می‌آید به میانه‌ی صحنه در کنار دیگر زنان رو به تماشاگران سالن نمایش می‌ایستد.)
- زن چهارم و اما چهره‌ی شما. چهره‌ی شما همیشه از یک خشونت عجیب مردانه پر بود. شما تلخ تلخ، سرد سرد و خشن خشن بودید.
- زن اول (ادای یک نظامی را درمی‌آورد.) یک سرباز واقعی با چهره‌ی قراردادی یا بهتر بگویم با یک ماسک فرار دهنده ...
- زن دوم و همیشه همینطور بودید.
- زن سوم (به تقلید از نظامیان) به محض اینکه صدای چکمه‌هایتان بلند میشد، همه‌ی ما از حالی که بودیم بیرون می‌آمدیم، و خودمان را از دیدرس و دسترس شما دور می‌کردیم.

- (جنجال و نوعی سردرگمی و آشفتگی در صحنه پدید می‌آید. هر یک از زنها می‌کوشد تا خود را در پشت سر دیگری پنهان کند، بالاخره زن سوم در پشت سر زن چهارم و زن دوم پشت سر زن اول قرار می‌گیرند.)
- زن چهارم وقتی خودم را شناختم، سرکشی و عصیان من هم در مقابل زندگی با این صورت احمقانه‌اش شروع شد.
- زن اول من نمی‌توانستم مثل صدها هزار انسان دیگر که یکروز به دنیا می‌آیند و روزی دیگر می‌روند. بی‌آنکه از آمدن و رفتنشان نشانه‌ای باقی بماند، زندگی کنم.
- اکنون زن سوم از پشت زن چهارم و زن دوم از پشت زن اول پدیدار می‌شوند و به جای پیشین خود به صف زنان می‌پیوندند.)
- زن سوم من می‌خواستم و می‌خواهم بزرگ باشم.
- زن دوم من می‌خواستم و می‌خواهم بزرگ باشم.
- همه‌باهم (همسرای) اما من نمی‌توانم اینطور زندگی کنم. نمی‌توانستم و نمی‌توانم اینطور زندگی کنم.
- (یکی از زنان ترانه‌ای را می‌خواند. چهار زن به همراه این ترانه می‌رقصند. رقص زنان کروگرافی می‌شود و به هماهنگی لازم می‌رسد. پس از ترانه و رقص، زنان بجز زن دوم به صندلی‌های خود باز می‌گردند. زن دوم هنوز در میانه‌ی صحنه تکان می‌خورد و می‌کوشد به رقص سولوی خود ادامه دهد. ناگهان نگاهش به دیگر زنان، که هماهنگ بر صندلی‌ها نشسته‌اند می‌افتد. به جلوی صحنه می‌آید و همچون کسیکه آماده‌ی اعتراف باشد، در مقابل تماشاگران سالن نمایش زانو می‌زند.)
- زن دوم من هرگز نمی‌گویم که آنچه که تا به حال انجام داده‌ام درست بوده و کسی نمیتواند به من اعتراضی بکند، نه، نه، من خود می‌دانم که در زندگی خیلی اشتباه کرده‌ام. اما ...

اما کیست که بتواند بگوید همه‌ی اعمال، افکار و رفتارش در سراسر زندگی عاقلانه و درست بوده؟

(زن اول از صندلی خود برمی‌خیزد، می‌آید زیر بال زن دوم را می‌گیرد و او را بر صندلی خود می‌نشاند. اینک زنان هماهنگ بر صندلی‌های خود، رو به تماشاگران نشسته‌اند و همسرایی را آغاز می‌کنند.)

(همسرایی) عمر دو بایست در این روزگار

تا به یکی تجربه آموختن

در دگری تجربه بردن به کار.

همه‌باهم

(زن اول و زن چهارم صندلی‌های خود را حرکت می‌دهند و نیم‌رخ به تماشاگران روپروی هم می‌نشینند. زن سوم و دوم برجای خود می‌مانند. اینک مجلس زنها نقل را به گذشته‌ها می‌کشاند و سخن از دوران کودکی بر زبان می‌رانند.)

در دوران کودکی، عاشق قصه‌ها بودم. یادم هست که پدر بزرگ چه داستانهای زیبایی میدانست! به همه قصه‌های او گوش می‌دادم و بعد دچار احوال مالیخولیایی خاصی می‌شدم. نور و عروسک می‌دیدم. نسیم و پرندۀ می‌دیدم آب و روشنایی می‌دیدم. آه که چه لحظه‌های زیبا و سرشاری، به گونه‌ای که بعدها وقتی بزرگتر شدم، همیشه در جستجوی این زمان از دست رفته و روزگار گمشده‌ی دوران کودکی خود بوده‌ام.

زن چهارم

هنوز که هنوز اوایل پاییز هر سال یاد مادرم می‌افتم که لباس‌های زمستانی ما بچه‌ها را از صندوق‌ها بیرون می‌آورد تا به قول معروف آفتاب بدهد. ناگهان حالت عجیبی در من

زن سوم

ایجاد می‌شود. باز خود را همانقدر کوچک، معصوم و بی‌خیال می‌بینم. در عالم کودکی ته جیب‌های پیراهنم را به دنبال گندم شاهدانه یا نخودچی و کشمش گندیده‌ای می‌گردم که با کرکهای ته جیبم مخلوط شده!

زن دوم

هنوزم که هنوز دفترچه‌های مشق کلاس دوم و سوم دبستانم را دارم. تمام ثروت من همین کاغذهای باطله‌ای است که در طول سالها جمع کرده‌ام و به هر کجا که می‌روم با خود بهمراه می‌برم. کاغذهایی که دست دوستانم روزی بر آنها نشانه‌ای نقش کرده، خطی کشیده، شعری نوشته و یا تصویری طرح کرده.

زن اول

تمام تعطیلات تابستانی را که به مدرسه نمی‌رفتیم و با برادرانم در خانه بودیم، می‌نشستیم و کتابهای قدیمی و بی‌مصرف و روزنامه‌های باطله را تبدیل به پاکت می‌کردیم و بعد پاکتها را به مغازه دارها می‌فروختیم و اجازه داشتیم هر قدر پول از این راه بدست می‌آوریم بهر مصرفی که دلمان میخواست برسانیم.

همه‌باهم

(مسرای) کار که عیب و عار نیست.

کسیکه بتواند از راه بازوی خود نان بخورد،

حق دارد که آدم خودش باشد.

(مجلس زنانه با حرکت صندلی‌های دو زن اول و چهارم و در یک‌دیگر قراردادن آنها در صف دیگران به حالت پیشین باز می‌گردد. اکنون زنان رو به تماشاگران از خود می‌گویند.)

- زن سوم
- من زن بدی نبودم و هرگز نخواستم در زندگیم باعث سرافکنندگی خانواده‌ام باشم. همیشه خواسته‌ام که فامیل من به وجودم افتخار کنند و هنوز هم فکرم همین است و مطمئن هستم که یک روز به هدفم می‌رسم.
- زن دوم
- اما چه می‌توانستم بکنم، وقتی هرگز و در هیچ جا برایم آسایشی وجود نداشت و هیچوقت نتوانستم دهانم را باز کنم و حرفهای خود را بزنم و خودم را به شما و دیگران بشناسانم. من چه می‌توانستم بکنم، هان؟
- زن اول
- من در خانه برای خودم کتابهای فلسفی می‌خواندم و می‌نشستم ساعتها با استادهاى فلسفه، تاریخ و هنر راجع به هنر و ادبیات و فلسفه‌ی شرق بحث می‌کردم، اما شما پدر راجع به من اظهار عقیده می‌کردید که من دختر احمقی هستم که فکرم در اثر خواندن مجله‌ها و کتابهای مزخرف فاسد شده!
- (ناگهان صدای حق‌حق و بعد گریه‌ی زن چهارم بلند می‌شود. سه زن دیگر از جای خود برمی‌خیزند و به سوی او میدروند و دلداریش می‌دهند.)
- زن چهارم
- (در حالت گریه) آنوقت توی خودم خرد می‌شدم و از اینکه در خانه اینقدر غریبه هستم اشک توی چشمهایم جمع می‌شد و سعی می‌کردم خفه بشوم و به کار کسی کاری نداشته باشم و یا هزار نکته‌ی دیگر نظیر این که شاید در نفس خود زیاد مهم نباشد، اما هر کدام به تنهایی برای خرد کردن روحیه و شخصیت فردی کافی هستند.

همه با هم	آری! هر کدام به تنهایی برای خرد کردن روحیه و شخصیت فردی کافی هستند.
	(همانجا در اطراف زن چهارم که نشسته است، سایرین بر بالای سر او ایستاده اند)
زن چهارم	چهارده ساله بودم که غزل می ساختم.
زن سوم	توی آشپزخانه در حال پاک کردن سبزی.
زن دوم	پشت چرخ خیاطی.
زن اول	توی مدرسه.
زن چهارم	روی نیک درخت. همینطور غریزی در من شعر می جوشید.
زن سوم	خیلی عاصی بودم.
زن دوم	خیلی وقتها غمگین و بهانه گیر بودم.
زن اول	خیلی وقتها لجوج و حساس بودم.
زن چهارم	کتاب می خواندم و پر می شدم.
زن سوم	ناچار باید یک جوری پس می دادم.
زن دوم	برای ساختن روحیه و شخصیت فردی و برای پیدا کردن دنیای فکری خودم می نوشتم.
زن اول	من برای دل خودم می نوشتم. انشا می نوشتم.
زن چهارم	(باز به گریه می افتند. دیگر زنان او را دلداری می دهند.) آنوقت ...
	آنوقت معلمین مدرسه به من می گفتند: تو این ها را از کتابها می دزدی!
همه با هم	(همسرای) آیا هر کدام از اینها برای خرد کردن روحیه و شخصیت فردی کافی نیستند؟

(زنان شروع می‌کنند به حالت خریدر طول و عرض صحنه را در نوردیدن. در چهره‌ی آنها آشکارا آثار نگرانی، عصبانیت و تردید هویدا است. در خطوط راه به همدیگر شانه می‌سایند. بالاخره تصمیم خود را می‌گیرند. هر یک به ترتیب خود را به جلو صحنه می‌رساند و مصمم حرف خود را رو به تماشاگران می‌زند.)

- زن اول
نخست باید از شما شروع کنم.
- زن دوم
از شما که با محبتش می‌توانست ما را به خودش نزدیک کند.
- زن سوم
و راهنمای ما باشد.
- زن چهارم
اما با خشونتش ما را از خودش می‌ترساند.
- زن اول
و باعث می‌شد که ما به خودمان پناه بیاوریم.
- (سه زن دیگر به زن اول پناه می‌آورند و تصویر یگانه‌ای از همبستگی می‌سازند)
- زن دوم
(در پناه شانه‌ی زن اول) و با مغزهای کوچکمان مسائل بزرگ زندگی را حل کنیم.
- زن سوم
(در پناه زن دیگر) و چه بسا که دچار اشتباه بشویم.
- همه‌باهم
(همسرای) و چه بسا که دچار اشتباه بشویم. (بر زمین می‌نشینند.)
- (اینک زنان بر زمین نشسته‌اند. همچون دخترکانی که اشتباهی نابخودنی از آنها سر زده باشد، احساس گناه می‌کنند. سایه‌ی پدر قدرتمند بر بالای سرشان سنگینی می‌کند. نگاه‌ها به سوی بالا در زاویه‌ی خیالی پدر قدرتمند است.)
- زن اول
یادم می‌آید گاهی اوقات به فکر شما می‌رسید که ما را نصیحت کنید، اما تنها زمانیکه ما نیاز به شنیدن داشتیم.

- زن دوم بی آنکه در نظر بگیرید که آیا شرایط، موقعیت و مهمتر از همه، روحیه‌های ما برای درک و قبول این نصایح آماده هست یا نه!
- زن سوم مرا از توی رختخواب!
- زن چهارم مرا از سر میز غذا!
- زن دوم مرا در حالیکه غرق مطالعه بودم!
- زن اول و مرا از توی آشپزخانه صدا می‌کردید، و بعد نصایح شما بدون هیچ مقدمه‌ای شروع می‌شد!
- زن سوم با ابروهای گره کرده!
- زن چهارم و سری که همیشه به زیر بود!
- زن دوم مثل اینکه شما می‌ترسیدید!
- زن اول اگر به چشم‌های ما نگاه کنید و به روی ما بخندید!
- زن چهارم ما محبت‌ها و ظرافت احساسات شما را درک کنیم!
- زن سوم و این برای شما بد باشد!
- زن دوم چرا؟!!
- زن اول چرا؟!!
- زن دوم نکنند که بعدا نتوانید باز ما را وادار کنید که از شما اطاعت کنیم و بترسیم!
- زن اول هرگز یادم نمیاید که حرفهای شما را جدی تلقی کرده باشیم!
- زن سوم وقتی شما با حرارت ما را نصیحت میکردید، من اطمینان دارم که فکر ما جای دیگری بود.

- زن چهارم هرگز به یاد ندارم که فردا صبح که از خواب بیدار میشدم همه‌ی نصایح شما را فراموش نکرده باشم.
- زن اول برعکس! چه بسا اوقات که روح من در اثر ارتکاب خطایی از پشیمانی و ندامت میلرزید.
- زن دوم و دلم میخواست که پیش شما بیایم و بگویم که چه کرده‌ام و از شما بخواهم که مرا نصیحت کنید، اما مثل همیشه ترسیده‌ام و حس کرده‌ام که با شما بیگانه هستم.
- زن سوم چرا باید اینطور باشد؟
- همه‌باهم چرا باید اینطور بوده باشد؟! (با فریاد توام با ترس) بچه‌ها! پدر!
- زن دوم (زنان به سرعت برپا میخیزند و به سوی صندلیهای خود فرار میکنند. و هر یک خود را پشت صندلی‌های خود پنهان میکنند. گویی این زنان در جهان خردسالی، خود را از نگاه پدر قدرتمند پنهان میدارند. اگر چه این بازی دخترکانه در مخفیگاه با بیج بیج و درگوشی حرف زدن آغاز میشود و مدتی ادامه مییابد، ولی بزودی خود را از پشت صندلیها به بیرون آورده، به تماشاگران میگویند:)
- زن چهارم هر وقت به زندگی گذشته‌ام فکر میکنم،
- زن سوم به زندگی گذشته‌ام در منزل شما،
- زن دوم قلبم پائین میریزد.
- زن اول مثل دزدها همه کارم پنهانی.
- همه‌باهم کارهای خوب و کارهای بد!!!
- زن چهارم من پانزده ساله بودم
- و او سی و یک ساله

- عاشق هم شدیم.
- زن سوم وقتی زمزمه‌ی پیوند زناشویی ما بلند شد، شما پدر بزودی با این ازدواج موافقت کردید.
- زن دوم لباس عروسی و جواهر نمیخواستم.
- جشن عروسی نمیخواستم.
- هیچ چیز نمیخواستم.
- زن اول و شما که خود عاشق زن دیگری بودید و میخواستید با او ازدواج کنید، ما بچه‌ها را مزاحم میدانستید،
- زن دوم پس با ما عبوس و نامهربان بودید.
- زن چهارم این بود که خواستید مرا از سر خود باز کنید، بنابراین در پانزده سالگی شوهرم دادید.
- زن سوم این زناشویی عاشقانه اما غیر منطقی من با شوهرم و آن ازدواج شما با زن دومتان، همه‌ی زندگی ما را از هم متلاشی کرد.
- همه‌باهم (همسرای) ما هر کدام به گوشه‌ای پرتاب شدیم!
- من اگر عاشق شدم،
- در جستجوی مهربانی و محبت بودم.
- در حالیکه، در خانه‌ی شما جز خشونت و سردی چیزی ندیدم.
- (زنان یکی پس از دیگری مخفیگاه خود را ترک میکنند و از پشت صندلیهای خود به میانه صحنه میایند و با حالتی اعتراض‌آمیز گلابه میکنند.)

چرا برای من شخصیت قائل نبودید؟	زن اول
چرا مرا وادار میکردید که از خانه فراری باشیم؟	زن دوم
چرا باید مثل آدمی می بودم که در خواب راه می رود؟	زن سوم
و ندانم که کجا هستم؟	زن چهارم
و ندانم که چه میکنم؟	زن اول
و با که حرف میزنم؟	زن دوم
چرا جرات نداشتم دوستانم را به خانه بیاورم؟	زن سوم
و با شما آشنا کنم؟	زن چهارم
تا اگر خوب یا بد هستند، به من تذکر دهید و مرا راهنمایی کنید.	زن اول
و ناچار خطا می کردم.	زن دوم
خطاهای زیاد.	زن سوم
و اما حالا چرا به اینجا آمده ام؟	زن چهارم
و چرا رنج در بدری، آوراگی و هزار بدبختی دیگر را به جان میخرم؟	زن اول
برای اینکه آزاد باشم.	زن دوم
برای آنکه آزاد باشم.	همه باهمه
(نور صحنه به تدریج به یک نور آبی تبدیل میشود. اینک زنان باز شال و کلاه کرده، با چمدان سفری در دست در صحنه ظاهر میشوند.)	
(همسرای) سالهای اسارت	همه باهمه
سالهای گناه	
سالهای گناهان پر از لذت.	

زن دوم ناچار چمدانم را برداشتم و به راه خود رفتم.
 زن اول پول و حقوق نداشتم و در فشار مطلق بودم.
 زن سوم میگویم: چون در من یک جور سرسختی غریزی و طبیعی
 هست. من ار آن آدمهایی نیستم که وقتی میبیند که سر کسی
 به سنگ میخورد و میشکند، نتیجه بگیرد که نباید دیگر به
 طرف سنگ رفت. من تا سر خودم نشکند، معنای سنگ را
 نمی فهمم!

گفتم قفس!

زن چهارم

ولی چه بگویم که پیش از این
 آگاهی از دورویی مردم مرا نبود
 دردا که این جهان فریبای نقشباز
 با جلوه و جلای خود آخر مرا ربود
 اکنون منم که خسته ز دام فریب و مکر
 بار دگر به کنج قفس رو نموده ام.

(یکی از زنان ترانه‌ی دوم را میخواند. چهار زن به همراه این ترانه
 میرقصند. رقص زنان در هماهنگی انجام و پایان میگیرد. آنگاه آنها به
 صندلیهای خود باز میگردند. نور صحنه به طرح اولیه‌ی خود باز میگردد.)

.....

(اینک زنان هماهنگ بر صندلیهای خود نشسته اند.)

زن اول من خانه را دوست دارم.

من دلم نمیخواست از صبح تا شب بدون هدف در خیابانها راه بروم.	زن دوم
و از فرط خستگی و فشار روحی، صحبت هر کس و ناکس را تحمل کنم.	زن سوم
اما من در خانه‌ی خود غریبه بودم، غریبه هستم. و نمیتوانم خودم را بشناسانم.	زن چهارم زن اول
و آرامشی داشته باشم. حالا اینجا هستم.	زن دوم زن سوم
آزاد هستم. آزاد هستم.	زن چهارم همه‌باهم
همان آزادی که شما ترس داشتید به من بدهید. و من پنهان از چشم شما، تلاش می‌کردم به دستش بیاورم.	زن اول زن دوم
و به همین دلیل حق این بود که شما در به دست آوردن این آزادی، از راه صحیح مرا کمک میکردید. (همسرای) حالا اینجا هستم.	زن سوم همه‌باهم
حالا من اینجا هستم. من از صبح تا شب توی اطاقم هستم و کار خودم را میکنم.	زن چهارم زن سوم
من به سر کار میروم. من به دانشگاه میروم.	زن دوم زن اول
به سینما و به تئاتر هم میروم. به موزه و نمایشگاههای هنری هم میروم.	زن دوم زن اول

- زن سوم گاهی به کنسرت میروم. کار خود را میکنم و علاقه‌ای ندارم
به اینکه بیخود و بی‌جهت بیرون بروم.
- زن چهارم بر عکس تصور شما، من زن خیابانگردی نیستم، بلکه خودم
هستم، زنی هستم که دوست دارد کنار میزش بنشیند، فکر
کند، کتاب بخواند، شعر بنویسد، و حس کند.
- زن اول حس میکنم که مال خودم هستم.
- زن سوم حس میکنم در خانه در اینجا راحت هستم.
- زن دوم حس میکنم که دیگر چشمهای کسی با تنفر و تحقیر مرا نگاه
نمیکند.
- زن چهارم دیگر کسی به من نمیگوید، این کار را بکن!
و این کار را نکن!
- زن اول دیگر کسی مرا دخترکی نادان نمیداند.
- زن چهارم دیگر من برای خودم، برای حفظ وجود و شخصیت خودم
احساس مسئولیت میکنم.
- همه‌باهم برای حفظ وجود و شخصیت خودم احساس مسئولیت میکنم.
- زن دوم من هر کاری که میکنم برای وسعت دادن به دامنه‌ی فهم و
شعور خودم میکنم.
- زن اول وقتی خوشبخت هستم که روحم راضی است.
- زن سوم و آنچه روح مرا راضی میکند، آزادی است.
- زن چهارم اگر همه‌ی این چیزهای زیبایی را که مردم به خاطرش حرص
میزنند به من بدهند و قدرت آزاد فکر کردن و آزادش گفتن
را از من بگیرند، مرا از زندگی محروم کرده‌اند.

- زن اول من زن بدی نیستم و هرگز از زندگیم گله نخواهم کرد.
- زن دوم من زن بدی نیستم و همیشه از حال شما خبر دارم.
- زن سوم من زن بدی نیستم و هرگز به دوستی و محبت تظاهر نمیکنم.
- زن چهارم من زن بدی نیستم و هر چه دارم در قلب خود دارم.
- همه‌باهم (همسرای) شاید روزی برسد که شما هم به من حق بدهید، و با من مهربان باشید.
- (اینک زنان بر میخیزند و همچون ابتدای نمایش باز در چهارگوشه‌ی صحنه به شکل ذوذنقه بر جای خود می‌ایستند. نور صحنه به سرخی میرود.)
- زن چهارم می‌رسید، آیا در زندگیم عشق بزرگی نبوده است؟ می‌گویم، یک عشق یگانه بوده است،
- زن سوم به فرهنگ ...
- زن دوم به هنر ...
- زن اول به زبان ...
- زن چهارم به کتاب ...
- زن سوم به شعر ...
- زن دوم به تئاتر ...
- زن اول به فیلم ... به سینما ...
- زن چهارم شعر برای من مثل پنجره‌ای است که هر وقت به طرفش میروم خود به خود باز میشود.
- زن سوم من آنجا مینشینم و نگاه میکنم.

همه باهم	(همسرای) هنرمند اول خودش را میسازد. بعد از پیلای خودش بیرون میاید. بعد به حس و اندیشه‌ی خود، یک حالت عمومی می‌دهد. چه میتواند باشد مرداب،
زن اول	چه میتواند باشد جز جای تخم ریزی حشرات فساد.
زن دوم	افکار سردخانه را جنازه‌های باد کرده رقم میزنند،
زن سوم	نامرد در سیاهی، فقدان مردیش را پنهان کرده است.
زن چهارم	و سوسک ... آه، وقتی که سوسک سخن میگوید، چرا توقف کنم؟
زن اول	من از سلاله‌ی درختانم،
زن دوم	تنفس همای مانده ملولم میکند.
زن سوم	پرنده‌ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را به خاطر بسپارم.
زن اول	نهایت تمامی نیروها پیوستن است،
زن دوم	پیوستن به اصل روشن خورشید،
زن سوم	و ریختن به شعور نور.
زن چهارم	طبیعی است که آسیاب‌های بادی می‌پوسند. چرا توقف کنم؟
همه باهم	(زنان به صندلی‌های خود باز میگردند.) میرسید، کیستم؟
زن اول	میرسید، کیستم؟
زن دوم	میرسید، کیستم؟

زن سوم	که در اقیانوسی مسکن دارد،
زن چهارم	و دلش در یک نی لبک چوبین می نوازد، آرام آرام ...
زن اول	(سومین و آخرین ترانه توسط یکی از زنان خوانده میشود. و پس از آن): در پایان نامه، پدر! من شما را خیلی دوست دارم.
زن دوم	پدر! من دلم برای شما تنگ میشود.
زن سوم	پدر! من نگران شما هستم.
زن چهارم	پدر! من همیشه به شما فکر میکنم.
همه باهم	پدر! من شما را زیاد دوست دارم.
صداهای	(صحنه به تدریج تاریک میشود. در تاریکی صحنه صدایی به گوش میرسد. این صداها با فاصله‌های کوتاه از هم، در هم می‌آمیزد.) دردی که در هنرش موج میزند، درد زخم آگین و دهان گشوده‌ی انسان روشنفکر دوران ماست. انسان هنرمندی که بدنبال انقلاب صنعتی، در چهار راه زوال ارزشها، عاشقانه ایستاده است و در زمانی زندگی میکند که تمامی مفاهیم، معیارها و ملاک‌ها تغییر یافته، بعضا معنای خود را از دست داده‌اند. برای این روشنفکر دنیای بیرون آنقدر وارونه است که نمیخواهد باورش کند. و لذا نوعی نیاز به مقابله و ایستادگی در برابر این زوال در خود حس میکند. یک جور تلاش برای باقی ماندن و باقی گذاشتن. یک جور از خود تراشیدن و بدست دیگران سپردن. و این نفی معنای مرگ است.

هامبورگ

مارس و آوریل دوهزار میلادی

نمایشی از گروه تاتر چهره

دونه برفی پشت پنجره

نویسنده و کارگردان:

بهروز قنبر حسینی

بازیگران:

بهمن فیلسوف

آذین اسماعیلی

مهشید نهاوندی

زمان: جمعه ۱۲۰ اکتبر ۲۰۰۰، ساعت ۱۸:۳۰

مکان: Operastabile-Staatsoper Hamburg,

Gänsemarkt, Buschstr. 11

نویسنده: کارل والتین

اقتباس: ایرج زهری

فراموشی

- کیبری آخ! ببخشید، شما به نظرم آشنا می‌آین، خانم ... نه دیگه، نه دیگه،
اسمتون رو میدونستم.
- صغیری واقعا که! قربون، ما سالها با هم تو یک محله، همسایه‌ی دیوار به دیوار
بودیم. سر گذر حاج، حاج، حاج ...
- کیبری درسته، درسته، حاج چیزا شما خانم کیبری آیت‌اللهی نجف آبادی
هستید.
- صغیری نه به این بزرگی!
- کیبری یادم آمد. صغیری آیت‌اللهی نجف آبادی؟
- صغیری نه، نه. به این درازی! می‌خواید بهتون بگم؟
- کیبری صغیری؟
- صغیری کاملا درسته. شما هم آقای کیبری هستید.
- کیبری کاملا درسته. یادتون هست که ما اوایل همیشه اسم هامونو با هم عوضی
می‌گرفتیم؟ بعله خانم چه خوب شد شما رو دیدم، می‌خواستم به چیز
مهمی رو بهتون بگم. ولی الان نمی‌دونم چی می‌خواستم بگم ... اون
چی بود؟
- صغیری دست رو دلم نذارید، که منم به درد شما مبتلام.

- کیبری لعنت بر شیطون! اون چی بود که می خواستم بهتون بگم؟
- صغیری مسالهی اداری بود؟
- کیبری نه، نه، چیز بود، همون چیز دیگه! از اونجا که فکر میکردم، شما رو امروز حتما می بینم، گفتم باید بهتون بگم.
- صغیری کاریش نمی شه کرد، باید سوخت و ساخت. پیری است و سولاخ سولاخ شدن حافظه!
- کیبری نه خیر، یادم نیومد چی می خواستم بهتون بگم؟
- صغیری عینهو من. دیروز رفته بودم به چیز ... عجبا! کجا رفته بودم؟ به چیز، چیز، چیز!
- کیبری خونه ی عمه تون؟
- صغیری نه، نه. خونه ی عمه م نه؟ خیلی با مزه ست ها؟ بگید دیگه! بگید دیگه!
- کیبری اگه می دونستم بهتون می گفتم.
- صغیری ای بابا، حواسم کجاست؟ معلومه که نمیتوانستید بدونید، خودم هم نمی دونم. گفتم رفته بودم تو چیز ... تو چیز ... ولش کن، مهم نیست.
- یک کار اداری داشتم، می خواستم چیز رو ... چیز رو ... چی چیرو؟
- کیبری عینهو من. بارها شده که تو خونه، از این اتاق می رم به اون اتاق. معطل می مونم. نمی دونم دنبال چی می گردم.
- صغیری من یه دفعه بخاطر همین فراموشکاری رفتم پیش دکتر. وقتی ازم پرسید، چه کار می تونه برام بکنه، می تونید تصور شو بکنید؟ هرچی به خودم فشار آوردم، یادم نیومد واسه چی رفته بودم پیش دکتر.
- کیبری بهتون پیشنهاد می کنم برای اینکه دیگه هیچوقت فراموش نکنید، همه چیزو بیارید رو کاغذ.

صغیری این کارو هم کرده‌ام، فایده نکرد.

کبیری چرا؟

صغیری چون فراموش می‌کنم کاغذ قلم با خودم بردارم.

کبیری من یه دفعه یادم موند، چی می‌خواستم بگم. چیز مهمی بود که به هیچوجه نمی‌خواستم فراموشش کنم. ولی بعدش به خودم گفتم بیخود زحمت نکش! به اونجا که رسیدی یادت می‌ره چی بود. اگر بگم باور نمی‌کنید: فراموشش نکردم.

صغیری نه!!! چی بود؟

کبیری اه! بر پدرمادرش لعنت! یادم نمی‌آد!

xxx

Veranstalter: **NAMAYESH** کتاب نمایش برگزار میکند!

Bekantschaft mit dem Internationalen Theater
 Spiele **آشنایی با تئاتر جهان**
 Lesung
 Diskussion
 Einladung von Künstler
 Und ... نمایش
 گفتگو
 نمایشنامه خوانی
 دعوت از هنرمندان
 و ...

شبهای تئاتر

TheaterNächte اجرای نمایشی از

آرش کمانگیر
 اثر
 سیاوش کسرای

مهمانان برنامه
 سیروس افهمی

جمعه ۸ دسامبر در شهر کلن
ALLERWELTSHAUS, Körner Str. 77-79, Köln-Ehrenfeld

فرازهایی از نمایشنامه‌ی

"خانه‌ی کوچک من"

[دوبار منویسی نمایشنامه‌ی 'شب بارانی' کار اسماعیل هعتی]

زن شاید این وضعیت قرمز بخواند تا آخر عمر من طول بکشد. تا کی باید یک گوشه نشست و تکان نخورد! زندگی هم باید کرد.

...

صبحها آدم کمتر می‌ترسد، چون پشتش روز می‌رسد. اما، غروب سرازیر می‌شود توی تاریکی، ... ترس. ترس از همه جا می‌بارد. ترس شب و روز ندارد. جنگ لعنتی!

...

کجا بمب انداختند؟ کجا را زدند؟ جای دوری بود ... کجا بود؟ او از کجا می‌گذرد تا به خانه برسد؟! صدا از جای دوری بود. او باید حالا دیگر نزدیک خانه باشد. اگر یکوقت برنگردد چی؟ اگر ... اگر یک شب نیاید ...

او برمی‌گردد. می‌داند که من منتظرش هستم (مکث) خیلی‌ها رفتند و هرگز دیگر به خانه‌هایشان برنگشتند. ... یعنی هیچکس منتظرشان نبوده؟! ... چشم انتظارشان نبوده؟ هیچ مادری، هیچ پدری، هیچ زنی، هیچ خواهری ... چشم به راهشان نبود...؟

...

دیگر باید پیدایش بشود ... خسته و کوفته! (مکث) وقتی از راه می‌رسد یگراست آن گوشه می‌رود می‌نشیند. انگار نه انگار که من هم هستم.

طفلک چقدر کار می کند! بیخود نیست که اینطور شکسته شده ...
بیخود نیست که اصلا حوصله‌ی مرا هم ندارد.

xxx

مرد از کجا می دانی که جدی نمی گویم؟
زن چون این را با خنده گفتی.
مرد فرض کن نخندیدم. تازه این خنده بود؟
زن پس لابد پوزخند بود، ها؟! آخرش نفهمیدم که کی ناراحتی، کی سرحالی!

مرد راحتم بگذار. اصلا حوصله‌ات را ندارم. حوصله خود را هم ندارم.
حوصله‌ی هیچکس را ندارم. از صبح تا شب توی آن کارخانه‌ی لعنتی
چقدر توهین ... چقدر تحقیر ...

زن یعنی چی!
مرد توی خانه هم که این بساطم است. اصلا من چی هستم! کی هستم! برای
چه به دنیا آمده‌ام؟! آخر من که هستم؟ من چه هستم؟
زن تو همه چیز منی.

مرد تو که حالت نمی شود چه جوری آدم را می چزانند و ذلیل و کوچک
می کنند که دیگر نتواند توی رویشان بایستد!

xxx

مرد بین چه زنیست. مثل فرشته‌هاست. از صورتش نور می بارد. (مکت) من
از مرده می ترسم ... اما ... اما از تو نمی ترسم.

من نتوانستم تو را برای خودم نگهدارم. نتوانستم. صبح تا شب خانه می ماندی به امید من! نه، من تو را توی چاه نمی اندازم. توی جاده پرتت نمی کنم. مگر تو چه گناهی کرده ای که سرنوشت این باشد! این منم که باید عذاب بکشم.

من طاقت عذاب وجدان ندارم. اول صبح می روم ژاندارمری و همه چیز را رک و راست اقرار میکنم... میگویم "بیخود و بی جهت زدم زخم را کشتم. مرا اعدام کنید."

بعد راحت و آسوده منتظر می شوم تا نوبتم برسد و اعدامم کنند. حتما عکس می گیرند و توی روزنامه ها چاپ می کنند. همه ی عالم از کوچک و بزرگ خبردار می شوند که من اقدس را کشته ام. سرم را می تراشند و زیر عکسم می نویسند "قاتل" ... "مقتول" ...

به همین سادگی همه چیز بر باد رفت اقدس. من تو را کشتم. خودم را هم نابود کردم. به همین سادگی. قاتل. مقتول.

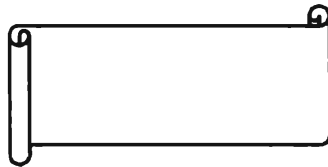
...

چطور است یک نامه بنویسم؟

همه چیز را می نویسم که اگر جوری شد که نتوانستم حرف بزنم آن را بخوانند و به همه چیز پی ببرند.

یک نامه می نویسم، بعد هم می روم خودم را سر به نیست می کنم. این از همه چیز بهتر است. توی نامه می نویسم: "هیچکس مقصر نیست. من انتقام اقدس را از خودم گرفتم. از کُهی شکایتی ندارم" (مکت) نه، از دنیا شکایت دارم. از خیلی ها شکایت دارم. اسم می برم. از سر تا پا. از این دنیای کثیف تا مغز استخوان متفرم. می نویسم. دیگر از چی بترسم؟

می نویسم، بعد خودم را می اندازم زیر ماشین ... خودم را از دره پرت
می کنم پائین ... خودم را دار می زنم ... به آن درخت توی حیاط ...
قرص می خورم ... تریاک! تریاک می خورم و گوشه‌ای دراز می کشم
تا بمیرم. راحت و آسوده. ممکنست برسند و نجاتم بدهند ... من
نمی خواهم نجاتم بدهند ... من نمی خواهم نجات پیدا کنم.
خودم را دار می زنم. توی همین حیاط. با طنابی که اقدس رختها را
رویش پهن می کرد. می نویسم: "اقدس نازنین مرا ببخش. من آنقدرها بد
نبودم. من نمی خواستم یک حیوان باشم. من از این که ...

دیدار با شاه!

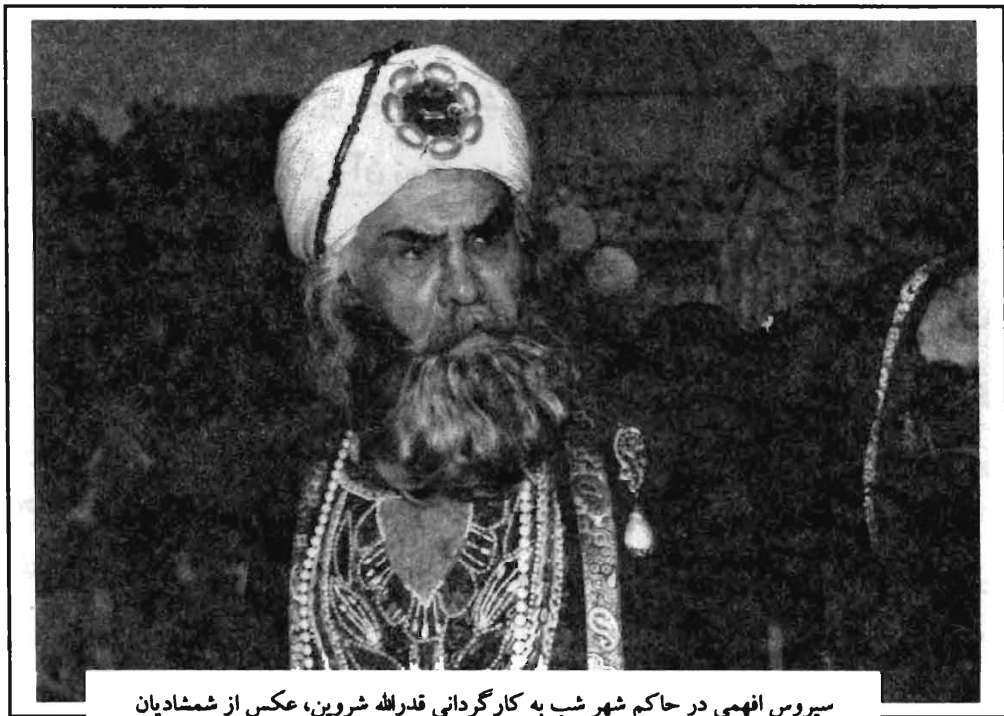
خاطره‌ها (۲)

افهمی نامی است آشنا در تئاتر و تلویزیون ایران. سریال **پهلوان سیر و س** نایب سالها از تلویزیون ملی ایران پخش شد و از سیروس افهمی نامی آشنا در عرصه‌ی تئاتر و تلویزیون ساخت. از سوی دیگر کسانی که با تئاتر ایرانی آشنا هستند، هرگز نقش‌فرینی افهمی را در نخستین اجرای **در انتظار گودو** فراموش نخواهند کرد.

... سال ۱۳۳۶ بود و من دو سال بود که از کرمان به تهران رفته بودم و در سال دوم دانشکده‌ی هنرهای زیبا رشته‌ی نقاشی و دکوراسیون تحصیل می‌کردم. ضمنی در تنها مدرسه‌ی هنرپیشگی آن زمان، یعنی هنرستان هنرپیشگی، که به همت دکتر مهدی نامدار بنیان گرفته بود، مشغول آموختن بودم. ساعت درس هنرستان از ساعت چهار بعدازظهر تا ۹ شب بود و دوره‌ی آموزشی آن سه‌ساله پیموده میشد. بازیگران پر توان و مشهور زمان، همچون عبدالحسین نوشین، علی اصغر گرمسیری، معزالدیوان فکری، نقشینه، صادق بهرامی، صادق شباویز، محتشم، مصطفی اسکویی، محمدعلی جعفری، سارنگ، اسدزاده، شهلا، لرتا، مهین اسکویی، ژاله، ایران دفتری، خانم صفوی، چهره آزاد و نیز انتظامی، نصیریان، پرویز بهرام، جمشید مشایخی، جعفر والی و کارگردانانی همچون رضا بدیعی، کارگردان سریال بالاتر از خطر، از فارغ‌التحصیلان این هنرستان هستند.

دوره‌ای که من در آنجا درس می‌خواندم، استادانی همچون دکتر مهدی نامدار، دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی، محمد حجازی مطیع‌الدوله، دکتر ناظرزاده کرمانی،

دکتر خانلری، دکتر صورتگر، دکتر کنی، دکتر نصر، دکتر حسن ره آورد، حبیب یغمایی، استاد حالتی، گرمسیری، معزالدیوان فکری، معیری، حکمت آل آقا و دیگران در آنجا تدریس میکردند، در کنکور این هنرستان در آندوره، ۱۵۰۰ نفر شرکت کردند. ۵۰ نفر قبول شدند و ۱۲ نفر فارغ التحصیل شدیم. همدوره‌های من عبارت بودند از: جعفر والی، رضا کرم‌رضایی، جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز، اسمعیل سنگله، حسن رضایی، میری، فهیمه راستکار و آذر دانشی.

سیروس افهمی در حاکم شهر شب به کارگردانی قدرالله شروین، عکس از شمشادیان

سال دوم بودم که دکتر جنتی نمایشنامه‌یی نوشته بود به نام سربازان جاویدان که قرار بود جلوی پادشاه اجرا شود. زمانیکه دکتر جنتی بازیگران را از میان شاگردان انتخاب میکرد، من از او خواستم، نقشی هم به من بدهد. به من گفت: تو نمیتونی بازی کنی، چون لهجه‌ی کرمانی داری. اما من دست بردار نبودم و دلم میخواست هرطور شده در آن نمایشنامه بازی کنم. آنقدر به او اصرار کردم تا آنکه پذیرفت.

اما چه پذیرفتی. به من گفت: اگر هنگام تمرین لهجه داشته باشی، نقش را ازت میگیرم. چون یقین داشت، نمیتوانم لهجه‌ی کرمانی را فراموش کنم. اما من نقش را گرفتم و سه شب متوالی محمدعلی کشاورز و اسماعیل سنگله را به خانه‌ی خودم بردم. خانه‌ی من عبارت بود از یک اتاق کوچک دانشجویی، پشت مسجد سپهسالار و روبروی هنرستان.

از کرمان برای من انجیرِ نخ کشیده و قاثوت و یکمقدار خیرت و پرتهای خوردنی فرستاده بودند و بچه‌ها هم قاثوت کرمان را دوست داشتند. مدت سه شب من نقش کوچک خود را با کمک سنگله و کشاورز خواندم و اعراب کلمه‌ها را گذاشتم. مثلن یاد گرفتم به جای کردی بگویم کردی ... در اینجا باید بگویم، زمانیکه من در کرمان درس میخواندم، کشاورز به عنوان افسر وظیفه در کرمان بود و گهگاه در باشگاه افسران نمایشنامه کار میکرد. از قضا دایی من سرهنگ بود و فرماندهی کشاورز. مرا به کشاورز معرفی کرده بود که به من هم نقشی بدهد و میشود گفت، نخستین معلم من در هنرپیشگی کشاورز بود که بعدن در هنرستان هنرپیشگی همکلاس شدیم.

به هر تقدیر بعد از یک هفته نقش خودم را حفظ کرده بودم، با تلفظ و لهجه‌ی درست. به طوری که دکتر شگفت زده شده بود ... البته فقط روی صحنه بدون لهجه بودم و دیگر مواقع با لهجه‌ی غلیظ کرمانی حرف میزدم ... کشاورز هم لهجه‌ی اصفهانی داشت، اما روی صحنه انگار نه انگار.

خلاصه چه دردسرتون بدم ... دوماه تمرین کردیم. سرانجام روز موعود فرارسید و من خوشحال که جلوی پادشاه برنامه دارم ... باید بگویم که با هزار بدبختی و این ور و اون ورزدن، ده عدد کارت تهیه کردم و به قوم و خویشها دادم که به دیدن نمایشنامه بیایند.

روز اجرا دو ساعت زودتر از وقت مقرر در اتاق گریم سالن حاضر شدم و اولین کسی بودم که لباس پوشیدم و گریم کردم. اعلا حضرت آمدند و نمایش شروع شد. نمایشنامه مربوط می‌شد به رفتن کورش بزرگ به لیدیّه - که امروز در باختر ترکیه قرار دارد - و کار من آخر پرده‌ی دوم بود. جمشید لایق نقش کرزوس، پادشاه لیدیّه، را بازی می‌کرد. مسعود فقیه نقش کورش را داشت. کشاورز نقش سردار ایرانی آرتیم بارس را و شنگله نقش آراسب، دوست و سردار کورش را عهده‌دار بود. آذر دانشی نقش پان‌ته‌آ و جمشید امینی که در جوانی مُرد، نقش سردار کرزوس را و من هم نقش یک سردار دیگر لیدی را به نام مارکوس. آخر پرده‌ی دوم بدینگونه بود که سردار لیدی یعنی جمشید امینی وارد صحنه می‌شد و به پادشاه لیدیّه می‌گفت: فرمانروا چه نشسته اید که سربازان کورش نزدیک سارد هستند (سارد پایتخت لیدیّه بود). کرزوس می‌گفت: برو به مارکوس بگو به حضور ما بیاید. سردار بیرون میرفت و من یعنی مارکوس وارد صحنه می‌شدم و مونولوگ را می‌گفتم و در پایان سخن من، دوباره جمشید امینی وارد صحنه می‌شد و می‌گفت: فرمانروا چه نشسته اید که سربازان کورش وارد سارد شدند. کرزوس دستپاچه می‌گفت: بیاید جمع کنید. طلاها را در صندوقها بگذارید. طلاهای مرا حفظ کنید و با شلوغ کردن کرزوس، پرده بسته می‌شد. این روند نمایشنامه بود. اما ... زمانیکه جمشید امینی وارد صحنه شد، به جای اینکه بگوید سربازان کورش نزدیک سارد هستند، گفت: "سربازان کورش وارد سارد شدند و کرزوس هم دنباله‌ی سخن او را گرفت و گفت ببینید ... طلاها ... صندوقها ... و پرده بسته شد. و من ماندم و یک کوه غم و ناراحتی که چرا در اثر بیدقتی و حفظ نبودن امینی نقش من خودبه‌خود حذف شده بود و به هیچ وجه راه برگشت نداشت.

پرده که بسته شد، من امینی را گوشه‌ی صحنه به دیوار چسباندم و گلوی او را گرفتم... اگر کشاورز نمیرسید، بیشک زیر پنجه‌های خشمگین من خفه میشد. کشاورز فریادزد: "چه میکنی، داره خفه میشه" و مرا از او دور کرد.

در گوشه‌ی نشستم و واقعن گریه کردم که دکتر آمد و گفت: بلندشوا کاملن احساس تو را درک میکنم. اما کاری ست که شده. حالا بلندشوا لااقل افتخار این را داشته باش که شاه با تو دست بدهد.

به صف ایستادیم و شاه با یکایک ما دست داد. به من که رسید برای یک لحظه در چشم من خیره شد و گذشت. در پایان شاه گفت: بسیار خوب اجرا کردید. به دکتر هم گفت: کار شما خیلی خوب بود دکتر. اما بهتره برای دفعات بعد همه‌ی بازیگران نقش خودشان را خوب حفظ کنند که چیزی از قلم نیفتد... و شاه رفت. همه چهارشاخ مونده بودیم، مخصوصن دکتر جنتی، که اعلا حضرت از کجا فهمید، یک چیزی از قلم افتاده و با صدای بلند گفت؟ الحق که شاهه. چه دقتی داره!

باری، بدینقرار بود که پادشاه مرا در لباس و گریم مفصل دید و ضمنن از چشمهای من خواند که ناراحت هستم. دانست که در اثر حفظ نبودن یک بازیگر نقش من از قلم افتاده و من نتوانسته ام روی صحنه بروم. حالا من مونده بودم که جواب قوم و خویشهای خودم را که کارتشان را با بدبختی جور کرده بودم، چه بدهم.

برگه اشتراک

بله من مایل به اشتراک یک ساله دو ساله کتاب نمایش هستم.

نام و نام فامیل:

آدرس کامل پستی:

تلفن:

فاکس:

لطفا مشخصات خود را به خط لاتین و خوانا بنویسید!

دارنده حساب Asghar Nosrati

نام بانک Commerzbank

(Köln/Germany)

شماره حساب Konto-Nr.: 1382431

کدبانکی BLZ: 37040044

مورد پرداخت NAMAYESH

ارتباط

بانکی:

NAMAYESH

Postfach 103661

50476 Köln

Deutschland

ارتباط

پستی:

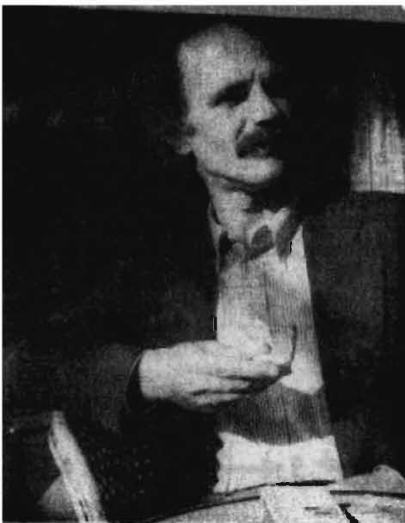
مبلغ

به شماره حساب ذکر شده واریز شد و کپی برگه اشتراک به همراه فیش واریز ارسال

امضاء

می شود.

گلشیری و تآتر

برگرفته از مجله‌ی مکث

سال ۱۳۵۲ سالی که ما وارد دانشگاه شده بودیم، بهرام بیضایی مدیر رشته‌ی هنرهای نمایشی دانشگاه تهران شد و همراه دیگر استادان و شاگردان دپارتمان (دانشکده) تصمیم گرفت که تغییراتی اساسی در واحدهای درسی به وجود آورده و دانشجویان را با دانش‌های پایه‌یی آشنا سازد. از جمله‌ی نخستین کارهای او دعوت از استادانی چون غفار حسینی، داریوش آشوری، گلی ترقی، شمیم بهار و

هوشنگ گلشیری بود که از سال ۱۳۵۳ با ارایه‌ی درس‌های مختلف، دپارتمان را به یکی از بهترین مراکز آموزشی تبدیل نمودند. هوشنگ گلشیری ادبیات درس میداد و کلاسش یکی از پرطرفدارترین کلاسها بود و غیر از بچه‌های تآتر دانشجویان بسیاری از جاهای دیگر می‌آمدند و از دانش او بهره‌مند میشدند. گلشیری اما در کنار استادی دوست بچه‌ها هم بود و با همه گرم بود و با همه می‌گشت و با هر که علاقمند بود از داستان می‌گفت و داستان‌نویسی و چیزهای دیگر. در این میان شاگردانی که در همان سال ۱۳۵۳ به دپارتمان راه یافتند، رابطه‌یی بسیار نزدیک با او پیدا کردند و برای برخی از آنها تآتر به کار جنبی تبدیل گشت و علاقه‌ی

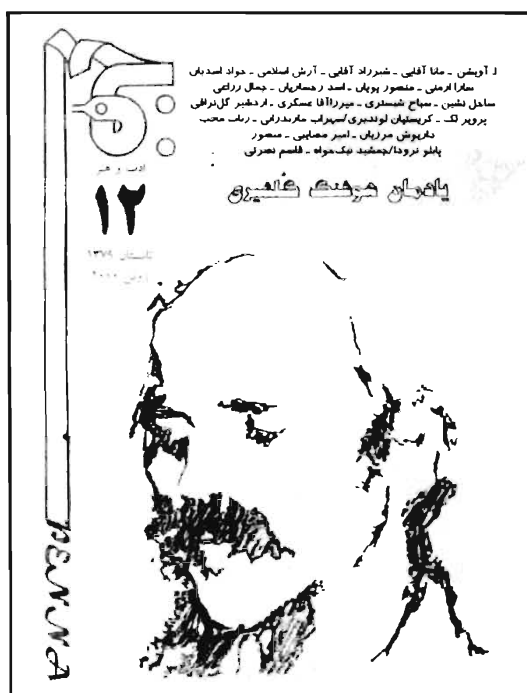
اصلیشان شد نوشتن و خواندن داستان و شعر. کامران بزرگ‌نیا، مرتضی ثقفیان و حمید حمزه، اکبر سردوزآمی و مهستی شاه‌وخی برخی از آن شاگردان هستند که داستان‌نویسی و شاعری را جدی‌تر گرفتند و هر یک بعدها آثار خوبی منتشر نمودند.

خلاصه، استاد آمده بود و شاگردان تا تر به سوی او کشیده شده بودند و این می‌توانست زیاد خوشایند نباشد و باید که کاری می‌کردیم. ما هم دست‌بکار شدیم و گلشیری را به تا تر کشاندیم و موفق شدیم او را راضی کنیم که نمایشنامه‌یی بنویسد. آن روزها من و محمود بهروزیان و اسماعیل دانشمند و بیژن امکانیان در گروه تا تر پنج با شهر و خردمند و کامران فاضل کار می‌کردیم. فاضل داستانِ سلمان و ابدال را خوانده و علاقمند بود که آنرا به روی صحنه آورد. با گلشیری تماس گرفتیم که داستان را به صورت نمایشی برای ما تنظیم کند. گلشیری این کار را قبول کرد، اما آنرا جدی‌تر از آن گرفت که ما انتظار داشتیم. ما از او خواسته بودیم که نوشته‌ی جامی در "هفت اورنگ" را با استفاده از اشعار او برای نمایش آماده کند، اما عشق گلشیری برای زیبایی کلام و معنی اجازه‌ی سرسری گرفتن به او نداد. خلاصه او جدی و با وسواس کار روی این نمایش را شروع کرد و این وسواس چنان بود که نوشتن این اثر چهار ماه طول کشید.

ما هر روز سراغ نمایش را می‌گرفتیم و او هر هفته چند صفحه‌ی تازه‌نوشته را می‌آورد و برای ما می‌خواند و میگفت بزودی تمام میشود. کار نوشتن که تمام شد، سلمان و ابدال، دیگر اثری بود از گلشیری با نثر بسیار شاعرانه و زیبای او. او از مثنوی سلمان جامی و متونی از نظامی و ابن سینا استفاده کرده بود، اما اثری خلق کرده بود که کاملن از آن خود او بود.

نمایش در بهمن ۱۳۵۴ در تئاتر کوچک انجمن ایران و آمریکا به روی صحنه رفت. کارگردان و طراح آن کامران فاضل بود. من، محمود بهروزیان، علی امین طینت، اسماعیل دانشمند، حوری رکنیان، شریفه بنی هاشمی و بیژن امکانیان ایفاگران نقشهای آن بودیم. چندسال پیش که گلشیری را در آمریکا دیدم، باز صحبت از سلامان و ابسال پیش آمد. گفت: نمایش خوبی ست اما هنوز کمی کار دارد. گفتم خوب حیف است، درستش کن. قول داد که روی آن کار کند و به پایان رساند. نمیدانم باهمه‌ی درگیرهای این چندسال گذشته هرگز چنین فرصتی پیدا کرد یا نه.

کاش که اینکار را کرده باشد. یادش بخیر!

از تازه‌های نشر کتاب

Veranstalter: NAMAYESH کتاب نمایش برگزار می‌کند!

Bekantschaft mit dem Internationalen Theater
 Spiele
 Lesing
 Diskussion
 Einladung von Künstler
 Und

آشنایی با تئاتر جهان

تئاترهای
 کلن
 آلمان غربی

با حضور و در کنار هرمندانی چون:

TheaterNächte

هومن آذر کلاه
 حمید دانشور
 عزیزالله بهادری
 ابراهیم مکی
 حمید جاودان
 سیروس الفهمی
 جمیله ندایی
 محسن یلفانی
 فرهاد مجدآبادی
 بهمن فرسی
 نیلوفر بیضایی
 کاظم شهریاری
 ایرج زهری
 منوچهر رادین و...

یک ماه در میان، جمعه‌ی دوم ماه، شهر کلن

ALLERWELTSHAUS, Körnerstr. 77-79, Köln-Ehrenfeld

تلفن: ۰۲۲۱-۲۸۷۰۵۵۸

فاکس: ۰۲۲۱-۲۸۷۰۵۵۹

حسین افسعی

«من مرگ را زیسته‌ام»

شاملو و همسرش آیدا، عکس بر گرفته از دفتر هنر

«با آخرین پروانه‌ی باغ
از مرگ
من
سخن گفتم»

(احمد شاملو،

از مرگ من سخن گفتم)

در صبحگاه روز سه شنبه ۲۹ مردادماه ۷۹، بزرگمرد ادب و فرهنگ ایران در سن ۷۵سالگی (۱۳۰۴-۱۳۷۹) با ما وداع کرد. اما حاصل بیش از نیم قرن فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی‌ش همچنان در میان ما و راهگشای ما خواهد بود.

احمد شاملوی شاعر، روزنامه‌نگار، قصه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، فیلمساز، نمایش‌نویس، نقدنویس، کودکانه‌نویس (شعر- قصه)، ترانه‌سرا، سخنران و شعرخوان و چه زیباخوان، احمد شاملوی فرهنگ‌عامه، شاملوی مردم، زیرا که واژه‌هایش از زبان مردم بود.

«در زمینه‌ی سربی صبح» با بازمانده‌پایی از ستم روزگار که همچنان استوار ایستاده بود، از میان ما رفت. او که در میان مردمانش -نه در خدمت حکومتگران- در زمان حیات خویش جاودانگی خویش را به دست آورد.

همانگونه که در بالا اشاراتی کردم، احمد شاملو در تمامی زمینه‌های فرهنگی- هنری، ادبی و سیاسی فعالیت کرده و آثاری هم به زیور طبع آراسته است. «من

فکر میکنم" در این نوشتار تنها به اشاراتی در زمینه‌ی تئاتر و سینمای شاملو داشته بسنده کنم. که در زمینه‌های دیگر سخنها بسیار گفته اند و نیز خواهند گفت. احمد شاملو مردِ تصویر بود. کلامش تصویر بود. اگر به شعر شاملو، به تحقیقها و حتا سخنرانیهای او، با چشم بسته، گوش فراداریم، صحنه به صحنه مانند فیلم از جلوی چشمانمان خواهند گذشت. "من فکر میکنم" شاملو فیلم، نقاشی و تئاتر را خوب میشناخت و یا خوب درک میکرد. زیرا که اثراتش را در آثار او میتوان مشاهده کرد. اما هیئات که در این زمینه‌ها کمتر دست بر آتش نهاد. احمد شاملو اولین تجربه‌ی تئاتری خود را با ترجمه‌ی نمایشنامه‌ی مفتخورها اثر گرگه ای چی کی که در سال ۱۳۳۲ به چاپ رساند، انجام داد (که تاکنون به چاپ سوم رسیده است). برخی از تجارب تئاتری و سینمایی وی بدین قرارند.

- ۱۳۳۶ - نگارش قرمز و آبی؛ احمد شاملو، چاپ در کتاب درها و دیوار چین
(به چاپ پنجم رسیده است.)
- درخت سیزدهم؛ آندره ژید، چاپ اول در کتاب هفته.
(به چاپ سوم رسید.)
- ۱۳۴۲ سی‌زیف و مرگ؛ اثر روبر مرل؛ ترجمه با فریدون ایل بیگی
چاپ اول در کتاب هفته (به چاپ سوم رسید.)
- عروسی خون؛ اثر فدریکو گارسیا لورکا (به چاپ سوم رسید.)
- ۱۳۴۹ نگارش نمایشنامه‌ی آنتیگون (ناتمام)
- نصف شب است دیگر دکتر شوایتزر؛ اثر ژیلبر سسیون (نشر ابتکار)
- ۱۳۳۸ تهیه‌ی فیلم مستند سیستان و بلوچستان برای ایتال کومولت.
- ۱۳۳۹ تاسیس و سرپرستی اداره‌ی سمعی و بصری وزارت کشاورزی.

- ۱۳۴۹ تهیه و کارگردانی چند فیلم فولکلوریک برای تلویزیون: پاوه، شهری از سنگ و آنا قلیچ داماد میشود.
- ۱۳۵۱ نگارش فیلمنامه‌ی حلوا برای زنده‌ها
- تهیه‌ی گفتار برای چند فیلم مستند به دعوت وزارت فرهنگ و هنر
- ۱۳۵۲ فیلمنامه‌ی تخت ابونصر که در سال ۱۳۵۵ توسط مرتضی علوی در تلویزیون ساخته شد. (احمد شاملو به نحوه‌ی ساخت و تحریقاتی که در فیلمنامه شده بود، شدیداً اعتراض میکند).
- فیلمنامه‌ی میراث.
- "غم نان اگر گذارد" و میگذاشت شاید چند فیلمنامه برای سینمای فارسی مینوشت.

کودکان

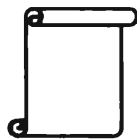
- ۱۳۳۸ قصه‌ی خروس زری، پیرهن پری (نمایشنامه‌ی کودکان)
- ۱۳۴۷ قصه هفت کلاغون، پریا.
- همچنین باید این آثار را به کارنامه‌ی هنری و ادبی شاملو افزود:
- ملکه سایه‌ها (براساس یک قصه‌ی ارمنی)، قصه دختران ننه‌دریا، قصه دروازه بخت، بارون، چی شد که دوستم داشتن؟ (اثر ساموئل مارشاک)، قصه یل و ازدها براساس قصه‌ی از آنکا کارالی‌ئی چف (نمایشنامه کودکان)، آهو و پرنده‌ها (تنظیم شاملو، نمایشنامه‌ی کودکان)، مسافر کوچولو (ترجمه‌ی احمد شاملو) که این چهار اثر آخری توسط خود شاملو اجرا گردیده و به صورت نوار در سالهای آغازین انقلاب در دسترس مردم قرار گرفت.
- وقتی که مروری به آثار و تالیفات احمد شاملو میکنیم، میبینیم که در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۹ این ادیب نتوانسته است آثارش را در اختیار مشتاقانش قرار دهد، و

این خود ننگی بر رژیم فرهنگ‌ستیز جمهوری اسلامی ایران است. (به غیر از چند کتابِ کوچک و تجدید چاپِ کتاب‌شعرهای گذشته‌اش)

باری، جسم احمد شاملو با ما وداع کرد. اما شاملو همچنان با ما و در کنار ماست، نه با ما، بلکه با تمامی نسلهایی که با زبان و فرهنگ و هنر فارسی در ارتباط میباشند، شاملو را در کنار خود خواهند داشت. به مانند حافظ و خیام و ...

در خاتمه اشاراتی دارم به یکی از مصاحبه‌های احمد شاملو که راجع به مرگِ اخوان ثالث از او پرسیده میشود: "راستش موضوع زندگی و مرگ را من سالها است که برای خودم حل کرده‌ام و با هیچکدام مساله‌ی ندارم. انسان کاملن بر حسب تصادف به دنیا می‌آید، اما مرگش حتمی است. و همین مقدر بودنِ مرگ است که به زندگی معنی میدهد. انسانی که دانسته زیسته و لحظه به لحظه‌ی عمرش معنی داشته، آبروی جامعه، پشتوانه‌ی سربلندی، و بخشی از تاریخ یک ملت است. حتا به هنگامی که محیط او به درستی درکش نکند. من به خاموشی تقدیری جسم او اشگ نمی‌ریزم. حضورش حرمت آموخت و لاجرم غیابش به این حرمت ابعاد افسانه‌ی میبخشد."^۱

فقدان احمد شاملو را به یاور تنها مانده‌اش، آیدا، و همکارمان سیروس شاملو و سایر فرزندان آن بزرگمرد ادب، و تمامی ملت ایران تسلیت می‌گوییم.

مرکز تئاتر ایرانی هامبورگ برگزار می کند:

پنجمین جشنواره ی هنرهای نمایشی ایرانیان

یادواره ی «احمد شاملو»

در اپرای شهر هامبورگ - سالن اپرا شتایبله

گنزه مارکت - خیابان بوش شماره یازده

دوشنبه ۱۶ تا یکشنبه ۲۲ اکتبر سال دوهزار

برنامه پنجمین جشنواره‌ی هنرهای نمایشی ایرانیان در هامبورگ

۱۶ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۰۰

روز	ساعت	برنامه
دوشنبه ۱۶ اکتبر	۱۶:۳۰	افتتاحیه ملودیه‌های ژرف ایران آمنگساز: حسین دهلوی - اجرا: ا. هوشنگ راسخ
		گروه تئاتر همگان (فرانکفورت) زندگی، آه زندگی نویسنده و کارگردان: منوچهر رادین
	۲۰:۳۰	گروه شهرزاد (مونستر) ترانه‌های محلی ایران آواز: شقایق کمالی - آمنگساز: سیاوش بیضایی
سه‌شنبه ۱۷ اکتبر	۱۶:۳۰	روخوانی نمایشی (هامبورگ) استر (داستانی از تورات) تنظیم برای صحنه: رامین یزدانی
	۱۸:۳۰	تئاتر آزادی (با بازیگران افغانی) چه میشد اگر؟ کارگردان: یبز کازور
	۲۰:۳۰	گروه تندیس (فرانکفورت) تو نویسنده و کارگردان: فرهنگ کسرائی
چهارشنبه ۱۸ اکتبر	۱۶:۳۰	برنامه‌ای از ایرانیان برای ایرانیان
	تا ۲۲:۳۰	صحنه آزاد و بزرگداشت روان هنرمندان زنده یاد

<p>مرکز تئاتر ایرانی هامبورگ</p> <p>نامه زن به پدرش</p> <p>تنظیم برای صحنه و کارگردان: رامین یزدانی</p>	۱۶:۳۰	پنج شنبه ۱۹ اکتبر
<p>گروه تئاتر تماشاخانه (هامبورگ - کلن)</p> <p>وروره جادو و ماه پیشونی</p> <p>نویسنده و کارگردان: حسین الفصحی</p>	۲۰:۳۰	
<p>شعر و موسیقی (یادواره احمد شاملو)</p> <p>برگ، باد، باران</p> <p>چکامه‌ها، آهنگساز و نوازنده: ماروس آریج</p> <p>چکامه‌خوان: بی تا فراهانی</p>	۱۶:۳۰	جمعه ۲۰ اکتبر
<p>گروه تئاتر چهره (کلن)</p> <p>دونه برفی پشت پنجره</p> <p>نویسنده و کارگردان: بهروز قنبر حسینی</p>	۱۸:۳۰	
<p>گروه تئاتر گوهر (برلین)</p> <p>در بوزخ</p> <p>نویسنده و کارگردان: فرهاد پایار</p>	۲۰:۳۰	
<p>برنامه ویژه جشنواره از ایرج زهری</p> <p>محاكمه سردییر یک روزنامه</p> <p>براساس طنزی از ابراهیم نبوی</p>	۲۲:۳۰	
<p>پژمان حدادی و رقص نماه (آمریکا)</p> <p>نوآوری در رقص ایرانی</p> <p>به سرپرستی: بنفشه صیاد</p>	۱۸:۳۰	شنبه ۲۱ اکتبر
<p>گروه تئاتر دریچه و نار (فرانکفورت - برلین)</p> <p>رویاهای آبی زنان خاکستری</p> <p>نویسنده و کارگردان: نیلوفر بیضایی</p>	۲۰:۳۰	

<p>پژمان حدادی و گروه رقص نماه (آمریکا) نوآوری در رقص ایرانی به سرپرستی: بنفشه صیاد</p>	<p>۱۴:۳۰</p>	<p>یکشنبه ۲۲ اکتبر</p>
<p>گروه تئاتر کارنگ (کلن) سوءظن نویسنده: ایرج زهری کارگردان: مسعود مدنی</p>	<p>۱۸:۳۰</p>	
<p>گروه تئاتر ایرانی (هامبورگ - فرانسه) کم نویسنده و کارگردان: ابراهیم مکی</p>	<p>۲۰:۳۰</p>	
<p>اختتامیه ملودیهای ژرف ایران آهنگساز: حسین دهلوی - اجرا: ۱. هوشنگ راسخ</p> <hr/> <p>برنامه‌ای از جوانان برای جوانان هیپ هاپ هوش بیدار - کانسن اینتلکت</p>	<p>۲۱:۳۰</p>	
<p>برنامه‌ای از کتاب نمایش معرفی یک نمایشنامه نویس! معرف: اصغر نصرتی</p>		<p>هر شب به مدت پنج دقیقه</p>
<p>آدرس جشنواره: اپرای شهر هامبورگ گنزه مارکت، خیابان بوش پلاک ۱۱ Operastabile-Staatsoper Hamburg, Gänsemarkt, Buschstr. 11 تلفنهای پیش‌فروش و رزرو کارتهای ورودی ۳۵۶۸۶۸ و ۳۵۱۷۲۱-۰۴۰ تلفن های دفتر جشنواره: ۵۹۷۷۶۹۵-۰۱۷۹ و ۳۱۰۷۳۵-۰۴۰</p>		

Manutscher Radin

Ausschnitte aus dem Stück
 „Mein kleines Häuschens“
 Nach „Regnerische Nacht“ von Esmail Hemmati

Frau Wahrscheinlich wird die Sirene noch bis zu meinem Lebensende heulen. Wie lange noch soll man hier hocken und sich nicht rühren können? Man muss doch auch leben!

...

Morgens, da hat man weniger Angst, weil danach der Tag kommt. Aber nach dem Abend kommt die Dunkelheit. Angst. Die Angst überflutet alles. Die Angst kennt keine Tageszeiten.

...

Wo hat die Bombe eingeschlagen? Hat sich weit angehört. Wo geht er vorbei, wenn er nach Hause kommt? Es hat sich weit angehört. Er hat sich weit angehört. Er muss bald hier sein. Was ist, wenn er nicht mehr nach Hause kommt? Was ist, wenn er gar nicht nach Hause kommt? Er wird schon kommen. Er weiß, daß ich auf ihn warte. Viele sind gegangen und nicht zurückgekehrt. Heißt das, daß niemand auf sie wartete? Niemand? Keine Mutter, kein Vater, keine Frau, kein Kind, keine Schwester? Niemand?

...

Er muß bald hier sein. Hundemüde und halbtot. Wenn er nach Hause kommt, läßt er sich gleich in die Ecke da fallen. Als gäbe es mich gar nicht. Der Arme arbeitet viel zu hart. Ist ja nicht umsonst so gealtert. Er hat nicht umsonst keine Lust mehr auf mich.

Mann Woher willst du wissen, daß ich es nicht ernst meine?

Frau Weil du dabei gelacht hast.

Mann - Stell dir vor, ich hätte nicht gelächelt! Außerdem, nennst du das Lachen?

Frau Was war es denn sonst? Ich weiß immer noch nicht, wann du gute und wann du schlechte Laune hast.

Mann Laß mich in Ruhe. Ich habe keine Lust auf dich. Ich habe nicht einmal mehr Lust auf mich. Auf gar nichts habe ich noch Lust. Von morgens bis abends in dieser verdammten Fabrik. Wieviele Beleidungen. Wieviele Demütigungen!

Frau Was meinst du damit?

Mann ... und wenn ich nach Hause komme, dann sowas! Wer bin ich denn? Was bin Ich? Warum bin ich überhaupt geboren? Wer bin ich? Was bin ich?

Frau Für mich bist du alles.

Mann Du verstehst doch gar nicht, wie sie einen fertig machen.

Mann Was für eine Frau. Wie ein Engel. Ich habe Angst vor Toten ... aber doch nicht vor dir. ...

Ich habe es nicht geschafft, dich zu behalten. Einfach nicht geschafft. Von morgens bis abends bist du zu Hause geliebt und hast auf mich gewartet. Nein. Ich werfe dich nicht auf die Straße. Ich werde es nicht tun. Du hast doch nichts getan, daß dein Schicksal so endet. Ich bin es, der leiden mußte. Aber ich kann keine Leiden und Qualen mehr ertragen. Bei Tagesanbruch gehe ich zur Polizei und gestehe alles. Ich sage, ich hätte dich ohne Grund erschlagen. Ich habe meine Frau erschlagen. Richtet mich hin!

Dann warte ich ganz gefaßt, bis ich dran bin und werde hingerichtet.

Wahrscheinlich kommt mein Foto noch in die Zeitung. Die ganze Welt wird es dann wissen. Sie werden mir die Haare abrasiert und unter dem Bild "Mörder" schreiben. So schnell ist alles zu Ende gegangen, *Aghdas*.

...

Was ist, wenn ich alles aufschreibe? Ich werde alles aufschreiben. Wenn ich nicht reden kann, können sie es lesen und wissen, wie es vor sich ging.

Ich werde alles aufschreiben und mich dann umbringen. Das ist das Beste. Ich werde schreiben: „Niemand war schuld. Ich habe den Mord an ihr selbst gerächt. Niemand war schuld.“

Nein, die Welt ist schuld. Viele sind schuld. Ich hasse diese dreckige Welt über alles. Ich werde es aufschreiben. Wovor soll ich noch Angst haben? Wovor soll ich mich fürchten?

Ich werde es aufschreiben und mich dann vor ein Auto werfen. Ich stürze mich in eine Schlucht. Vielleicht werde ich nur verletzt und sterbe nicht. Das wäre am schlimmsten.

Das Beste ist; ich hänge mich auf. Da an dem Baum im Hof ...

Ich werde Tabletten schlucken. Opium ... Ich werde Opium schlucken, mich irgendwohin legen und warten, bis ich verrecke. Ruhig und gefaßt. Vielleicht kommt jemand und rettet mich. Ich will nicht gerettet werden.

Ich werde mich aufhängen. Da im Hof. Mit dem Seil, an dem *Aghdas* die Wäsche immer zum Trocknen aufhängt hat. Ich werde schreiben: „Liebe *Aghdas*, verzeihe mir. Ich bin nicht so schlecht gewesen. Ich wollte kein Bestie sein. Ich meine ...“

Ketabe **NAMAYESH**

3. Jahr, Nr.8, September 2000

Namayesh erscheint jeder vierten Monat

Herausgeber

Asghar Nosrati (TSCHEHREH)

Anschrift

NAMAYESH
Postfach 103661
50476 Köln
Germany

Telefon: 0049-221-2870558

Fax: 0049-221-2870559

E-Mail: KetabeNAMAYESH@Aol.Com

Preise

Einzelheft DM 10,-

Jahresabonnement:

Im Deutschland DM 30,-

In Anderen Ländern DM 33,-

نشریه‌ای که هم اکنون در حال مطالعه آن هستید، در راستای طرح «آرشیو مجازی نشریات گهگاهی» و با هدف مبارزه با سانسور، گسترش کتابخانه‌های مجازی، تشویق به کتاب‌خوانی و بازیابی مطبوعات قدیمی توسط "باشگاه ادبیات" تهیه شده است. در صورت تمایل به بازپخش آن، خواهشمندیم بدون هیچ گونه تغییری در محتوای پوشه اقدام به این کار کنید.

<http://bashgaheadabiyat.com/>

<https://t.me/BashgaheAdabiyat>

<https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/>

