

روزنامه بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شماره دوم / ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۹

هشت روز رقابت برای
تصاحب تندیس بیست و نهم

آنهايي که به میدان آمدند

مسابقه آغاز شد. از امروز به مدت ۸ شب، ۱۸ اثر نمایشی از کشورهای ایران، ایتالیا، آلمان، جمهوری چک، استونی و کره جنوبی در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و تنوعی از مهم‌ترین بخش‌های جشنواره را داغ می‌کنند. امسال، سال جوان‌ترهاست. کارگردانان جوان تئاتر کشورمان با آثاری متفاوت در بخش مسابقه بین‌الملل حضور دارند تا نشان دهند که جشنواره بیست و نهم عرصه شکوفایی استعدادهای جوان است. جوان‌ترین کارگردان بخش مسابقه تنها ۲۶ سال دارد (فرزین ریحانی) و میانگین سنی کارگردانان ایرانی حاضر در بخش مسابقه بین‌الملل نیز ۳۰ سال است. این در حالی است که کارگردانان با سابقه و شناخته‌شده تئاتر ایران اغلب آثارشان را در بخش‌های دیگر جشنواره عرضه کرده‌اند. در بخش مسابقه بین‌الملل آثاری از هنرمندان با ذوق شهرهای بندرعباس و مشهد نیز حاضرند تا ترکیب آثار این بخش بیش از هر دوره دیگری بر باشنده تنوع بچرخد. مسامین این آثار نیز در دایره‌ای به وسعت عشق، جنگ، غربت، مسخ‌شدگی، تابارگویی مسائل اجتماعی در گردش است. این در حالی است که به جز یازدهم نمایشنامه‌هایی چون آنتیگونه و هملت و همچنین متونی از ژان کلود کاریر (روال عادی) و فدریکو گارسیا لورکا (خانه برنا دو آلبا)، باقی آثار این بخش را متونی تشکیل می‌دهند که برای نخستین بار روی صحنه می‌روند. گرچه در بیش‌تر آثار ایرانی نمایشنامه‌وجه غالب است اما تصویرسازی و تأکید بر عناصر دیداری رکن مهمی در بازه انتخاب‌ها بوده‌است و تلاش شده هم نشینی آثار ایرانی و غیرایرانی در منظر تصویرسازی و توجه به وجه بصری شکل یابد.

ادامه در صفحه ۲

تئاتر برای همه

مهر در ادبیاتی مخصوص

جشنواره امسال در قیاس با سال‌های گذشته عرصه شعار را به عمل نزدیک کرده است و در حقیقت با ایجاد مشارکت و همکاری چهار استان کشور و اجرای یک هفته‌ای نمایش‌ها در شهرهای گوناگون عملاً مهم‌ترین اتفاق تئاتر کشور گسترده‌تر تحقق یافته است «تئاتر برای همه» که چند سالی است بر تارک جشنواره خوندمایی می‌کند، قدری به سمت عملیاتی‌تر شدن هدایت شده است به نحوی که هم مسئولان و هم هنرمندان و هم مخاطبانی که درگیر این فضا و موقعیت بوده‌اند آن را یک فرصت معتدّم دانسته و خواستار نفع این حرکت شده و جملگی بر استمرار آن تأکید ورزیده‌اند. حقیقت این است که همواره سهم تئاتر شهرستان در این داد و دهش و ارتباط، در حد کفایت و به شکلی مناسب برآورده نشده و همواره شاهد سفر و حرکت هنرمندان تئاتر شهرستان به تهران برای برپایی این رخداد، صرفاً در پایتخت بوده‌ایم. در این دوره از جشنواره شماری از گروه‌ها و هنرمندان به سوی تئاتر شهرستان عازم شدند تا هم ادای دینی بیاورند به جایگاه تئاتر شهرستان و هم فرصتی بیش‌تر برای ارتباط و گفت‌وگو مابین گروه‌های اعزام شده و هنرمندان و علاقه‌مندان تئاتر شهرستان. چهار استان خراسان شمالی، گلستان، گیلان و البرز در کنار یکدیگر به تحقق و پیش‌برد فضای ذکر شده کمک رساندند و مطلق اخبار و گزارش‌های مشاهده شده، این حرکت جوش و خروش مطلوبی را فراهم آورده است. آن قدر که از هم اکنون بسیاری از استان‌های دیگر در صدد کاندیدا شدن برای جشنواره سال آینده هستند. اگر این روند تداوم یابد و دبیرخانه جشنواره نیز نتواند در حوزه‌های دیگر جشنواره آثار و تولیدات دیگری را در سال‌های آتی به شهرستان‌ها گسیل کند، بی‌تردید این رضایت و سپس تعاطی و تعامل کیفی مدنظر، افزایش پیدا خواهد کرد. حضور آثار بخش بین‌المللی یا گروه‌های نمایشنامه‌خوانی یا کارگاه‌های آموزشی در شهرستان‌ها از جمله برنامه‌هایی است که اشتیاق برای حضورشان بیش‌تر است. بی‌تردید با یک برنامه‌ریزی منسجم می‌توان به آن دست یافت. بر واضح است که با رخ دادن چنین روندی می‌توانیم رفته‌رفته مرز مابین تئاتر شهرستان و تئاتر تهران را برچینیم و به همگان یکسان بنگریم و یکسان توقعات خویش را ترسیم نماییم. بودجه مورد نیاز و برنامه‌ریزی بلند مدت، چنین حضوری را در جشنواره بیست‌ونهم پدید آورد. بی‌گمان با تعقد و چندان می‌توان این حضور را پررنگ‌تر و گسترده‌تر کرد. حرکت رو به رشد و گسترده‌تری تئاتر برای همه» مشهود و موجب خرسندی است.

پیتر اشتاین با فوست گوته، ساعت ۱۸:۳۰ در سنگلج

پیتر اشتاین، کارگردان شهیر آلمانی از میهمانان جشنواره بیست‌ونهم با نمایش «فوست فانتزی» در روز اول جشنواره (شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن‌ماه) در تماشایخانه سنگلج به روی صحنه می‌رود. البته پیش‌تر از طریق برنامه جشنواره از این خبیر مطلع شده‌اید اما بدانید که این نمایش قرار بود دو اجرا در ساعت‌های ۱۸ و ۲۰:۳۰ داشته باشد که با نظر کارگردان در این دو روز تنها یک اجرا در ساعت ۱۸:۳۰ روی صحنه سنگلج خواهد داشت. نمایش فوست فانتزی که براساس فوست را گوته نوشته شده و اجرا می‌شود، یک مونولوگ است که بازیگر (پیتر اشتاین) به عنوان نوازنده، قطعاتی از موسیقی فوست را اجرا می‌کند و او، نقش‌هایی چون فوست، مفیستوفیس و... را به صورت تک‌گویی اجرا و سرگذشت فوست را بازگو می‌کند.

رئیس «آی تی آی» در ایران

دبیرتویو کرئولو رئیس مؤسسه بین‌المللی تئاتر و دبیر تئاتر جهان در یونسکو، میهمان جشنواره بیست‌ونهم است. هم‌اکنون کرئولو متولد ۱۹۵۱ رومانی، لیسانس فلسفه، زبان و ادبیات فرانسه و رومانی است و از ۱۹۹۵ تاکنون رئیس IITI است و از جمله فعالیت‌های وی می‌توان به مواردی چون برگزاری کنفرانس‌های متعدد در سراسر جهان از جمله بروکسل، ژنوا، پاریس، روسیه اشاره کرد. نگارش بیش از ۲۰ مقاله در روزنامه‌های معتبر جهان در زمینه تئاتر، تألیف یازده عنوان کتاب در زمینه نمایش و تئاتر و هم‌تألیف نمایشنامه‌نویسان تاریخ تئاتر جهان، رئیس فدراسیون تئاتر جهانی پارسا لونا اسپانیا در ۲۰۰۸، بنیانگذار مرکز توسعه ارتباط ملی با اتحادیه اروپا برای برنامه‌های جوانان، رئیس مرکز جوانان یونسکو، دبیر برقراری ارتباط جهانی بین دانشگاهی در سراسر جهان، صاحب کرسی و دبیر تئاتر جهان در سازمان جهانی یونسکو نیز از دیگر فعالیت‌ها و افتخارات وی به شمار می‌رود.

معرفی ۳۶ گروه تئاتری در کتاب بازار تئاتر ایران

بازار تئاتر ایران صاحب کتاب می‌شود. کتاب بازار تئاتر بیست‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر شامل معرفی کامل ۳۶ گروه تئاتری تهران و شهرستان‌ها دربرگیرنده اسامی اعضای گروه، تاریخچه شکل گروه، اهداف، روش‌ها، پیشینه و همچنین آدرس و وبسایت، ایمیل و تلفن این گروه‌هاست. این کتاب به دو زبان پارسی و انگلیسی در ۹۶ صفحه و در قطع رقعی انتشار یافته که در ایام برگزاری جشنواره در اختیار ۳۶ میهمان خارجی و شرکت‌کنندگان جشنواره قرار خواهد گرفت. دومین بازار تئاتر ایران از ۲۷ تا ۲۹ بهمن‌ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

رویدادها

- ۱. در متروی تهران هنوز نیز تبلیغاتی جشنواره تئاتر فجر نصب نشده است. هنوز نیز تبلیغاتی موجود، متعلق به جشنواره تئاتر معلولین است که اختتامیه آن اواخر دی‌ماه برگزار شد. البته تاکنون نماد تبلیغات جشنواره فجر را روی اتوبوس‌های «بی‌آر.تی» می‌توان مشاهده کرد.
- ۲. تمام بیلبود نمایش‌ها در تئاتر شهر پیش‌فروش شده است. به گفته مسئولان گیشه، پیش‌فروش بیلبودها نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است.
- ۳. با توجه به برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برنامه‌های هفت‌اقبلم و دور میز شب به اخبار و رویدادهای جشنواره تئاتر فجر خواهند پرداخت.
- ۴. به گفته نژاد نثار شیری، روابط عمومی جشنواره، شبکه‌های بیرون‌مرزی العالم، سحر، الگو و جام جم این رویداد بزرگ را به پوشش خبری خواهند داد.
- ۵. کتاب‌های پژوهشی «شناخته‌ها و چالش‌ها» و «در باره پدیده تئاتر» به نویسندگی نصراله قادری و «بست مدرنیسم و اجرا» اثر نیک کی و ترجمه امیر لشکری هم‌زمان با جشنواره بیست‌ونهم منتشر شد.
- ۶. این نمایشنامه‌ها هم‌زمان با جشنواره منتشر شد؛ با گانه نوشته مجتبی رفیعی؛ چشم‌ها نوشته مسعود هاشمی نژاد، حاشیه‌پدیزی‌های بیری شیر و خورشید؛ محمد باقر نبائی مقدم، پرسه‌های زن روی از رود تا زمین؛ مهدی نصیری، نام همه مصلوبان عیسی است؛ ایوب آقاجلی، بازی نامه باستان؛ رضا صابری هم‌زمان با جشنواره تئاتر فجر منتشر شد.
- ۷. پریسا مقتدی، پیرو زباید حمید شامی‌پادای معلون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجموعه تئاتر شهر تجهیزات امور صدا ارتقا پیدا کرد و سازه و تعمیرات و زیرساختی مجموعه تئاتر شهر انجام شد همچنین اطلاعات تجهیزات سالن‌ها برای کارگردانان خارجی ۱۰ روز پیش برای شان ارسال شده است. گروه‌های موسیقی پس از جشنواره حتماً از مجموعه تئاتر شهر رضایت خواهند داشت.
- ۸. مؤسسه کاستولوژی کارگردان صاحب‌سبک ایتالیایی، آندروا یورجودو، پروفیسور مدرس تئاتر در دانشگاه ایووو و نیز مدرس تئاتر دانشگاهی رم، لامبروس لیواوس، مدرس دانشگاه آتن و مدیر موزه آبراز موسیقی محلی یونان، روس منسوس بازیگر و کارگردان و مدیر و موسس تئاتر مفهومی ولکنکو و دیمیتریو کرئولو رئیس مؤسسه بین‌المللی تئاتر (ITI) در روزهای برگزاری جشنواره جزو میهمانان دبیر خانه خواهند بود.
- ۹. بخش بازار تئاتر ایران با حضور ۳۶ گروه نمایشی از امروز (بیست‌وسوم) ۲۷ بهمن‌ماه در تالار وحدت فعال خواهد بود. ۴۶ میهمان خارجی در این بخش حضور دارند که از روسای کمیته‌های تئاتر هستند.

امروز در جشنواره می بینیم

معترف در تالار هنر، «حضرت والا» به کارگردانی حسین پاکدل و یک اجرای ۱۳۰ دقیقه‌ای در تماشاخانه ایرانشهر، «پرای غروسی رستم و سهراب» به کارگردانی فریروز غریب‌پور و نمایش «خانمچه و مهتابی» به کارگردانی هادی مرزبان در مجموعه فرهنگی آزادی شش نمایش حاضر بخش میهمان روز اول جشنواره بیست‌ونهم هستند. نمایش «عجریه‌های اخیر» به کارگردانی مهدی سالاری در بخش برگزیدگان مناطق از شهر کرمانشاه به همراه نمایش «دوبه‌دل» به کارگردانی مشترک نادر فلاح و جلیل امیری از کرمان در همین بخش به ترتیب در تالار بوستان و تالار محراب به روی صحنه خواهند رفت. اما امروز برای تئاتری‌ها شاید یکی از جذاب‌ترین نمایش‌های میهمان جشنواره به صحنه می‌رود: «فوست فانتزی» اقتباسی از اثر گوته است که پیتر اشتاین آن را در تالار سنگلج اجرا خواهد کرد. در کنار این نمایش از کشور آلمان، آنالاسی که نمایشی خیابانی است در پارکینگ تالار وحدت اجرا خواهد شد. این نمایش به کارگردانی آلدو باسکرو، زوسپ مورون اجرا خواهد شد. همچنین در بخش نمایش‌های خیابانی جشنواره، نمایش «تندیس ۵۷» به کارگردانی حمد زارغان، ساعتی برای تالار» به کارگردانی مشترک احمد صمیمی و امین وحیدی پور، «این یک سگ نیست» به کارگردانی کوروش احمدی، «عبور ممنوع» به کارگردانی احمد و امید مردانی، «مسافر کوچولو» به کارگردانی علی نوربان در فضای باز مجموعه تئاتر شهر، نمایش «قطعه سر خط» به کارگردانی امیر حسین شفیع، صندلی تاشو به کارگردانی جمشید عسگری، «این سه نفر» به کارگردانی ابراهیم و علی رحیمی، «دیوتیمه‌های قلیبی» به کارگردانی علیرضا ناصحی و نمایش «سالواتوره» به کارگردانی اصغر گروسی در بوستان باغ هنر اجرا خواهند داشت.

آنهايي که به میدان آمدند

کوتاه‌ترین نمایش این بخش ۳۰ دقیقه (من، هملت، تو) و بلندترین نمایش ۱۰۰ دقیقه (ورود آقایان ممنوع) است. ایوب آقاجلی، علی نرگس‌نژاد، کلودیا سوراس، سلیبک احصابی، سسلواتوره، راجا راجا، پیتر زکاتو، جیری لادک، رضا تروتی، فرزین رحمانی‌راد، محمدرضا خاکی، رضا صابری، زهرا صبری، ابراهیم پشت‌کوهی، هافمن اسون تیل اندرو داونس، کنایون فیض‌مندی، دووان ایم و رضا گموران کارگردانی هستند که در این بخش آثار خود را روی صحنه می‌برند. باید دید رقابت بزرگان تئاتر جهان و کارگردان‌های جوان و خلاق تئاتر ایران در روز پایانی چه فرقه‌ای را ثبت خواهد کرد و تندیس جشنواره فجر امسال را چه گروه‌ای بالای سر خواهد برد.

ادامه از صفحه یک: در نهایت داوران بخش مسابقه بین‌المللی باید ۱۱۵ دقیقه نمایش را به تماشا فریبندند تا در نهایت بهترین‌ها را انتخاب کنند. آندره ایورچودو (مدرس نقد تئاتر در دانشگاه ایووو، مدرس تئاتر دانشگاهی رم، کارگردان، منتقد، پژوهش‌گر، روزنامه‌نگار و نویسنده)، مسعود ریگان (بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون با سابقه تدریس تئاتر در مدارس سوئد)، سعید کشش (فلاح (بازیگر، کارگردان، نویسنده، طراح و رئیس دانشگاه هنر تهران)، لامبروس لیواوس (مدرس دانشکده موسیقی و تئاتر آتن و مدیر موزه موسیقی محلی یونان) و روس منسوس (بازیگر، کارگردان، مترجم و مدیر هنری) داوران بخش مسابقه هستند.

گفت و گو با افشین خورشید باختری مسئول بخش تولید متون و نمایشنامه خوانی:

نمایشنامه‌هایی سرشار از پیرگویی

در حاشیه خوانش متون

در حاشیه جلسه‌های نمایشنامه خوانی در احوال نمایشنامه نویسی ایران با دو تن از نویسندگان که متون نشان در این بخش جشنواره خوانش شد گفت و گویی کوتاه انجام دادیم.

مسعود هاشمی نژاد نویسنده نمایشنامه «چشم‌ها»

رئالیسم ایرانی قالب پذیرفته شده جشنواره‌ها

متأسفانه نمایشنامه نویسی در ایران مهاجر ملته است ما نویسنده مستقل که تنها نمایشنامه نویسی باشد بسیار کم داریم شاید بهترین نمونه در این زمینه مرحوم «اکبر رادی» بود این یازدهم فصلی است که در تئاتر ما جریان دارد در واقع سیاست‌های جشنواره‌هاست که نوع تئاتر را مشخص می‌کند. نمایشنامه نویسی‌ها ما محدود می‌شوند و تنها در مورد مضامین خاصی می‌توانند نویسنده‌ها را در جشنواره‌های معتبر ایران بایده‌سمت قالب‌های از پیش تعیین شده‌ای مانند نوعی رئالیسم ایرانی وقت نمایشنامه‌هایی که چند مولفه مشخص هستند فرش ایرانی یا سفره ایرانی در آن‌ها دیده می‌شود. نمایشنامه‌هایی که در آن‌ها به مسائل خلواده‌سنجی ایرانی پرداخته می‌شود این نوع نمایش‌ها همیشه در یازدهم و هیأت دولران نسبت به کارهای تجربی موفق تر بوده است و اصولاً تجربه کردن در نمایشنامه‌ها کم تر مجال ارائه دارد. در حالی که مهم‌ترین ابزار یک نمایشنامه‌ایده‌ها این است چیزی که به آن مواد خام می‌گوئیم وقتی این مواد خام از نمایشنامه‌ها بگیریم دست نمایشنامه نویسی بسته می‌شود. متأسفانه در تئاتر شهرستان‌ها معمولاً نویسندگان را شاکه آثار انتخاب می‌کنند کارکنان این امر نیستند در تهران مسئولین انتخاب آثار، حداقل تحصیلات تئاتری دارند اما در شهرستان‌ها صنفی مجزا که از خود هنرمندان تشکیل شده باشد وجود ندارد در سیستمی که آثار انتخاب می‌کنند خود هنرمندان حضور و تأثیری ندارند.

محمد رضا عرفانی نویسنده نمایشنامه «بازگشت از خانه»

تئاتر ما باید به سمت خصوصی شدن پیش رود

پیش تر فضای نمایشنامه نویسی ما متاثر از تئاتر ماست یک نمایشنامه نویسی نمی‌تواند تنها آثارش را چاپ کند این آثار به روی صحنه نروند. مهم‌ترین مشکل نمایشنامه نویسان ما عدم اجرای آثار است. تئاتر ما باید از حالت دولتی خارج و نیمه خصوصی شود. ببینید ما بعد از انقلاب سه دهه متمایز در زمینه تئاتر داشتیم. ده ۶۰ دهه دوره جنگ بود ولی از گروه‌های شهرستانی حمایت بیشتری می‌شد و تئاتر تهران هم عموماً به جشنواره‌ها ختم می‌شد در این دوره با وجود همه مشکلات یک نظمی وجود داشت. دهه دوم دهه ۷۰ بود این دهه ویژگی‌های خاص خود را داشت ولی در همین دهه فرهنگسراها ساخته شد که به تئاتر ما کمک کرد. در دهه ۸۰ گروه‌های حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای در تئاتر شکل گرفت و جمعیت تئاتری و نیازها هم بیش تر شد. ولی باز هم چیزی به همان سالن چهارسو و سالن اصلی تئاتر شهر ختم می‌شود. حالت نخیه‌گرایی تئاتر به این محدودیت کمک کرده است. تئاترهای ما معمولاً تماشاگرهای خیره را به سمت خود می‌کشند و این باعث می‌شود جمع تماشاچی‌های تئاتر، محفلی شوند؛ مثل دانشجویان تئاتر و خود تئاتری‌ها احساس می‌شود تئاتر ما بیشتر دستوری است و نسبتی با افراد جامعه ندارد. عامل دیگر در این میان تولید نمایشنامه است. در مراکز دیگر مانند برادری نویسندگان برای تئاتر استخدام می‌شوند و تکلیف آنها برای تولید متون مشخص است. در ایران تولید نمایشنامه به این صورت نیست کم تر پیش می‌آید که نمایشنامه‌ای به نویسندگان سفارش شده شود.

نمایشی و فضاسازی آثری که در دلبسته کلام غیر ضروری را بر نمایشنامه‌ها حمل می‌کند مسئول بخش تولید متون بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر این مشکل را به یو به فضای حاکم بر تئاتر ما دانست و افزود: این که نمایشنامه نویسان ما احساس می‌کنند فرصت کافی برای ارائه آثارشان ندارند باعث می‌شود در یک اثر بخواهند در مورد همه دغدغه‌های خود صحبت کنند. وی وجود «پرو لوگ» در ساختار پیش تر نمایشنامه‌ها را از دیگر ویژگی‌های آثار ارائه شده در این دوره دانست و گفت: بسیاری از نمایشنامه‌های ارائه شده مقدمه‌های وجود داشت که یادآور «پرو لوگ‌های» نمایشنامه‌های کلاسیک در دوران یونان و روم باستان بود. تفاوتی نمی‌توانیم کرد این نمایشنامه‌ها ساختار و چه مدلی نوشته شده است. خورشید باختری استلریزه شدن نمایشنامه‌ها را یکی دیگر از ویژگی‌های آثار این دوره دانست و گفت: کمبود امکانات تکنیکی و اجرایی نمایشنامه‌ها این دوره را به سمت نوعی عربانی فضا و استلریزه شدن برده است که این موضوع در ایران با اتفاقی که در تئاتر مدرن دنیا رخ داده تفاوت دارد. یکی دیگر از دلایل وجود «پرو لوگ» در نمایشنامه‌ها شاید همین امر باشد. زبانه «پرو لوگ» بیان کردن جای نشان دادن را می‌گیرد.

مسئول بخش نمایشنامه خوانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در انتها با اشاره به عدم تعریف واحد از نمایشنامه خوانی گفت: نمایشنامه خوانی در همه جای دنیا جلساتی است برای معرفی یک نمایشنامه به مخاطبین خود که این مخاطبین می‌توانند تهیه کننده‌های تئاتر یا کارگردان‌هایی باشند که می‌خواهند با اثر جدید یک نمایشنامه نویسی آشنا شوند. در واقع نمایشنامه خوانی یک جلسه بازاریابی برای یک اثر نمایشی است. این تعریف در ایران جای افتاده است و عموماً در جلسه‌های نمایشنامه خوانی شاهد استفاده از تمهیدات اجرایی از جمله طراحی صحنه، حرکت و طراحی لباس هستیم. اصل در گفت و گو با کارگردان‌های این بخش، معرفی درست متون را به آن‌ها تأکید کردیم و از آن‌ها خواستیم تا از نکاتی که به نمایشنامه خوانی تعلق ندارد استفاده نکنند.

افزافه کرد: زمانی که فرصت ارائه کار برای همه فراهم نیست و امکانات تئاتر ما هم کم است شاهد این معضل هستیم که بعضی تا پنج نمایشنامه هم برای این بخش ارسال می‌کنند. این نشان می‌دهد برای افراد تنها کار کردن مهم است. زمانی که فردی پنج یا سه نمایشنامه ارائه می‌کند یعنی پنج نوع اثر یا پنج سلیقه مختلف ارائه کرده و برای او کیفیت این آثار مهم نیست بلکه تنها پذیرفته شدن یکی از این متون اهمیت دارد. خورشید باختری این مسئله را ضعف بخش‌های دیگر جشنواره نیز دانست و افزود: معمولاً یک کارگردان علاقه دارد در برهه زمانی خاصی روی یک متن کار کند و یک نمایشنامه به خصوص را برای کارگردانی انتخاب می‌کند اما الان گویا برای کارگردان‌ها دغدغه محتوایی چندان اهمیت ندارد.

این هنرمند تئاتر با اشاره به این نکته که هیئت انتخاب متون سعی داشت مرعوب این فضا نشود، گفت: مادر انتخاب‌ها ایمان بر کیفیت متن تمرکز داشتیم و سعی به نمایشنامه به عنوان یک گونه ادبی اهمیت بدهیم. فضا سازی، دیالوگ نویسی و رفتن به سمت زبانی که متعلق به خود نویسنده باشد مولفه‌های مشخص دیگر این انتخاب‌ها بود. با توجه به اینکه متون خارجی امکان ارائه در دانشکده‌ها یا فضای دیگر را داشت ما تلاش کردیم به متون نویسندگان داخلی برای معرفی در بخش نمایشنامه خوانی پیش تر اهمیت دهیم.

خورشید باختری با اشاره به حضور خودش به همراه محمد رضا الوند و محمود رضا رحیمی در هیأت انتخاب متون، در ارتباط با ارائه مشاوره‌های این هیأت به افرادی که نمایشنامه‌های آن‌ها انتخاب شد، گفت: این گفت و گوها صرفاً در حیطه تکنیکی و فنی بود و سعی کردیم نقاط ضعفی را که سبب نفعی آثار این دوستان شده بود را از دیدگاه خودمان مطرح کنیم که در این گفت و گوها به نتایج بسیار خوبی هم رسیدیم. مسئول بخش تولید متون بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ضعف کلی نمایشنامه‌های ارائه شده در این دوره را به تریب با فضای تئاتر دانست و

علی نوگس نژاد کارگردان
نمایش «جیره بندی پر خروس برای سوگوری»

در رقابت بین المللی حتماً موفق خواهیم بود

«جیره بندی پر خروس برای سوگوری» درباره سسه آدم در شرایط بحرانی است. پسر جوانی از مادرش سوالی می پرسد و مادر نمی خواهد به این سوال پاسخ بدهد، کشمکش شخصیت های این نمایش را دامین می زند. علی

نوگس نژاد کارگردان نمایش می گوید: «اساس کشمکش آدمها ماجرای این اثر نمایشی است که شخصاً آن را نوشته، کارگردانی و طراحی کرده ام. توضیح بیش تر او را در ادامه خواهید خواند:

تکنیک این اثر بر مبنای یک «پلی فونی» شکل گرفته که در آن باید به تماشاگر اجازه داد تا در برخورد با اثر، داستان خودش را بسازد؛ این یک تکنیک خاص نیست، به حالت است. در اجرا نیز روی مکتب و سبک خاصی تکیه نکرده ایم. تلاش کردیم یک درام و یک موفقیت انسانی ایجاد کنیم.

بیرای انتخاب گروه ایسن نمایش تلاش کردم از بازیگرانی استفاده کنم که تناسب روانی با شخصیت های نمایش داشته باشند. هر چند شاید در وهله نخست به نظر برسد که جای بازیگران شناخته شده خالی است اما یک نکته را فراموش نکنید: کارگردان بازیگر خوب می خواهد. کسانی که بازیگر چهره می خواهند، تهیه کنندگان هستند و من هم تهیه کننده نیستم. سید علی، فرزند جمشیدنژاد و رضا نجوی، شاید چهره نباشند اما از جمله بازیگران حرفه ای هستند که در تئاتر و تلویزیون حضور مستمری داشته اند. یک شعار دارم: با بهترین را انجام بده یا اصلاً آن را انجام نده! اولین اجرای نمایش مان را در بخش مسابقه بین الملل به صحنه خواهیم برد. احساس می کنم که اتفاق این جریان قدری می تواند به هیجان جشنواره بیفزاید اما بخش اصلی تئاتر، تماشاگر است. در این شرایط تماشاگر حق انتخاب دارد. شاید دوست داشته باشد کاری را که پیش از این اجرا شده ببیند، شاید در این لحظه های آخر مسلمانان باشد که ای کاش بول بیشتری می دادند! باید اعتراف کنم از اول برای رسیدن به بخش مسابقه برنامه ریزی کرده ام و بدون شک در این رقابت موفق خواهیم بود! اولین بار است که تا این اندازه آراش خاطر دارم. این آراش به دلیل برنامه ریزی، دقت و مدیریت گروه برگزار کننده جشنواره است که از ابتدا با گروه های شرکت کننده همراه بوده اند. برای اولین بار است که تا این اندازه آراش در زمان تمرین از دیدارخانه با گروه تماس بگیرند و درباره کار و شرایط و تمرین جويا شوند. از همین رو اعتقاد دارم این جشنواره بسیار کیفیت گرا بوده و بی طرفی برخورد کرده است. در جدول برنامه های جشنواره تئاتر فجر بدنه تئاتر کشور را می بینم. بعد می دانم که بیش تر از ۲۰ درصد از هنرمندان کشور از این جریان بزرگ تئاتری دور مانده باشند.

اصغر خلیلی کارگردان
نمایش زندگی میان آتش:

باید به متون ایرانی بها داد

زندگی میان آتش داستان اختلافات جزئی است که در جریان تدارک پروژاری جشنی در شب سال نو میلادی در یک مدرسه کودکان استثنایی رخ می دهد. زندگی میان آتش قصه ای کوتاه دارد اما این قصه

کوتاه از زوایای مختلف بررسی می شود و در نهایت نتایجی که در هر بخش گرفته می شود مثل قطعات یک چینیستان کنار هم جیده می شوند. توضیح بیش تر درباره این نمایش را از زبان اصغر خلیلی، کارگردان «زندگی میان آتش» بخوانید:

راستش نمی شود گفت که در این کار سبک خاصی را دنبال می کنم. در واقع به دنبال شیوه خاصی نبودم. اما سعی کردم از هر شیوه و روشی که انتقال پیام به مخاطب را آسان تر می کند استفاده کنم. اما نه دوست دارم که از سبک خاصی استفاده کنم و نه تا به حال این کار را کرده ام. اجراها در طول سال بسیار رضایت بخش بود و من فکر می کنم که تماشاگر به خوبی با اثر، ارتباط برقرار کرد. این حق طبیعی است که تماشاگر است که از اثر، هر برداشتی که می خواهد داشته باشد؛ چه مثبت و چه منفی اما عموماً مخاطب با اثر ارتباط برقرار کرد و این شامل تماشاگران عام و حرفه ای بود. در نهایت هم این برایم مهم بود که متن ایرانی انتخاب کنم. من در جلستهای هم که با آقای شاه آبادی داشتیم به این موضوع اشاره کردم که اکثر کارهای اجرایی در تهران آثار خارجی است. درست است که ما این هنر را به صورت سوغات از کشورهای دیگر گرفته ایم اما این دلیل خوبی نیست برای این که هنرمندان خودمان را کنار بگذاریم. در مدت زمانی که داور جشنواره بودم آثاری را داور می کردم که در بین آن ها آثار استانی خوبی پیدا می شد. آثاری که اصفا نمی شد آن ها را دست کم گرفت در حالی که از یک هنرمند گمنام بود. فکر می کنم با شکوفاسازی و حمایت از این استعدادها به آن ها اعتبار بخشیدم و این می تواند به وضعیت نمایشنامه نویسی در کشور کمک کند. از طرفی دیگر بخشی از این مسئولیت به مدیریت برمی گردد. البته تاکید می کنم که نمایشنامه های خارجی نباید حذف شوند اما این که آن ها اصل باشند و نمایشنامه های داخلی در حاشیه قرار بگیرند، کار اشتباهی است. حتی باید بگویم که در همین جشنواره دیدن کارهای شهرستانی را گاهی به دیدن نمایش های خارجی ترجیح می دهم. اگر نمایشی در یکی از شهرستان های ایران تولید شود و به جشنواره راه پیدا کند، ارزشش برای من خیلی بیش تر از نمایش نامه موقتی است که در کشور آلمان ساخته شده چون این گروه با امکانات محدود شهرستان این کار را به جشنواره آورده در حالی که یک نمایشنامه موفق خارجی با وجود امکانات بسیار به موفقیت رسیدم.

کاوه مهدوی کارگردان
دم هشتی روی گنبد:

ترجیح می دهم نمایشنامه در طول کار شکل بگیرد

قصه دم هشتی روی گنبد، قصه ای است که برای همه ما شناخته شده است. حادثه تروریستی ای که توسط یک خواهر و برادر اتفاق افتاد. بمب گذاری حرم امام رضا (ع) در سال ۶۹ کاوه مهدوی، کارگردان

این نمایش درباره این اثر توضیح بیش تر داده است: در این اثر از سبک خاصی پیروی نمی کنم. نسه تنها من، بلکه همه همکاران در همه جای دنیا به این نتیجه رسیدند که برای بهتر جلوه دادن اثر به جای بهره گرفتن از یک سبک واحد می یابست چند سبک را به طور همزمان به کار بگیرند. در نمایش من رنگ هایی از مدرن، فانتزی و کمدی دیده می شود و در نهایت هم اثر یک کار اعتدالی و مذهبی است. در ضمن لازم است به تکنمای هم اشاره کنم و آن این که سبک مربوط به ادبیات است. ما در هنر نمایش از ۵ یا ۶ شیوه استفاده می کنیم.

این را هم بگویم که من اصلاً به نمایشنامه صرف اعتقاد ندارم و دوست ندارم پایه کار را بر اساس نمایشنامه بگذارم. بیش تر، شکل گیری نمایشنامه را در روند تمرین قبول دارم. یعنی دقیقاً همان چیزی که در کارهای پرشت اتفاق می افتاد.

این درست نیست که ما هر سال به دنبال غلط های نمایشنامه نویسی بگردیم. اگر تمام وقت و انرژی مان را روی اجرا متمرکز کنیم قطعاً بهتر به نتیجه می رسیم و هنر نمایش در کشورمان سرنوشت بهتری خواهد داشت. دوره نمایشنامه نویسی در همه جای دنیا سراسر آمده و فضای اجرا به همه اجزای دیگر نمایش غالب است. در حال حاضر کم تر کسی پیدا می شود که برای مطالعه آراش، نمایشنامه را انتخاب کند. فکر می کنم ادبیات هم دارد شکل جدیدتری به خودش می گیرد و از ویرتین کتاب فروشی ها به محیط اجرایی آید. راستش را بخواهید از اجرای عمومی نمایش راضی نبودم. اما این ناراضی بودن از اجرا در طول سال تقصیر هیچ کس نبود اولین دلیل، اجراهای به هم گره خورده خودمان بود. یعنی ساعت چهار و نیم عصر تا دم هشتی در تالار مولوی به روی صحنه می رفتیم و بعد از آن ساعت شش و نیم باید کار دیگری را در حوزه هنری روی صحنه می بردیم. این هم زمانی کمی کار ما مشکل کرده بود. از طرفی اجرای کار مادر تالار مولوی با افتتاح تالار هم زمان بود و چون فرصت اطلاع رسانی نداشتیم خیلی ها فکر می کردند که این مراسم مربوط به افتتاح تالار است. با این وجود در ۶ روز آخر اجرا، شاهد استقبال خوبی بودیم.»

و پس از آن پیترا اشتاین مونولوگی از جانب فاست را اجرا می کند. سپس تم تغییر کرده و او مونولوگی از زبان شیطان را بیان می کند. ماجرا پیچیده تر می شود. عشق بین مارگارت و فاست مطرح می شود و در انتها یک پاپان اندوناک رقم می خورد. در واقع این اثر مونودرامایی شکل گرفته بر تم های بخش اول فاست است. مضامینی چون خیر، شر، حقیقت، مفهوم زیستن

درباره اجرای فاست – فانتزی به کارگردانی پیترا اشتاین

کارگردان – فاست

نگار خان بیگی

پیترا اشتاین، کارگردان بلند آوازه و صاحب نام آلمانی در اجرای فاست – فانتزی (Fantasia-Faust) برای نخستین بار حضور بر صحنه را به عنوان بازیگر تجربه می کند. این اثر برای نخستین بار به شکل (مونولوگ/ کنسرت) با آهنگسازی آرتورا آنجینو و نوازندگی جیوانی وتالیتی به مدت یک ساعت و ۱۰ دقیقه اجرا شد. فاست – فانتزی در حقیقت انعکالی است از فاست اثر شاخص او، که با حضور بیش از سی و پنج بازیگر سال

فرشید بزرگ نیا کارگردان
نمایش «نام من زویا است»:

بیش تر فعالیت هادر شهرستان جشنواره های است

نمایش نام من زویا است در خصوصیات زندگی ارمنی می گذرد که فرزند ۹ ساله اش به بیماری نارسایی کلیه مبتلا شده. فرشید بزرگ نیا، کارگردان این نمایش درباره این نمایش، وضعیت نمایشنامه نویسی در کشورمان و تئاتر شهرستان، خصوصاً شهر کرد این گونه توضیح داده است: سیر داستان نمایش این قرار است که این زن برای به دست آوردن «کلیه» برای فرزندش زنجاری زیادی را متحمل می شود و در این میان برای تهیه پول مورد نیاز عمل جراحی، مجبور می شود باغ بزرگی را که میراث گران بهای پدری است بفروشد... در کل این اثر شامل چند صحنه است که هم در کام از این صحنه اشاره به بخش هایی از زندگی زویا دارد و تماشای اتفاقات زندگی زویا را تکمیل و بازسازی می کند. در نمایش «نام من زویا است» بیشتر بر رفتار نفسانی تاکید شده و تلاش مان را روی آن گذاشتیم که در قالب فضایی مدرن طوری از بازیگران بازی بگیریم که طراحی صحنه نورپردازی آن هم از قلم نیافتد. روی هم رفته این اثر از سبک خاصی پیروی نمی کند و همین به قوت آن افزوده.

در خصوص نمایشنامه نویسی همیشه این به عنوان یک معضل مطرح بوده که نمایشنامه نویسان خوب و کسانی که درام را شناخته اند تعدادشان بسیار کم است. اما خوشبختانه در چند سال گذشته اتفاقات خوبی در دنیای درام نویسی افتاد. در این چند سال نمایشنامه نویسان جوانی در عرصه تئاتر ظهور کردند که با خلاقیت و نوآندیشی توانستند آثار ارزشمند و فائوری خلق کنند. این مساله در شهرستان ها به شکل بارزتری دیده می شود. می توانم از این فرصت استفاده کنم و از خلم آرزو راضی نبوسند جوان و مستعد نمایش «نام من زویا است» نام ببرم. درباره تئاتر در فارس نام باید بگویم فارس تنها یک سالن آمفی تئاتر دارد که آن هم در همین سال های اخیر احداث شده اما گروه های زیادی در این شهرستان یکمدهزار نفری فعالیت دارند. مناسبانه بیش تر این فعالیت ها جشنواره ای است و هنوز شرایط برای اجرای مستمر به وجود نیامده است. در شهرستان فارسان هنوز پرورش تماشاگر و ایجاد زمینه برای اجرای عمومی و حمایت از گروه های فعال انجام نگرفته هنوز مردم این منطقه تئاتر را به شکل جدی نمی شناسند. کم تر شاهد اجرای تئاتر در این شهرستان هستیم. این در حالی است که فارسان به لحاظ بومی دارای فرهنگی غنی است و مردمی اهل ذوق و فرهنگ و ادب دارد. طرح نمایشنامه و استقرار گروه های نمایشی اگر مانند خیلی از وسایلی صحنه و یا ماسک استفاده نکرد. فاست – فانتزی امروز و فردا به صورت تک اجرا در سالن سنگلج روی صحنه خواهد رفت.

فاوست – فانتزی: بر اساس فاست اثر گوته
کارگردان پیترا اشتاین بازیگر پیترا اشتاین
موسیقی: آر تورو آنجینو نوازنده چیتوولی و تالتلی

و تمام مفاهیمی که ذهن و خیال هنرمندان را قرن هاست به خود مشغول داشته است. اشتاین درباره این اثر چنین توضیح داده است: من مثل یک خواننده سعی می کنم تا حس موسیقی را درک کنم و طبق نظر آهنگساز اثر پیش بروم. در طول یکی از اجراهای فاست – فانتزی، اشتاین تنها پشت یک پیانو ایستاده بود و از هیچ ابزاری همچون لباس ویژه، کلاه گیس، وسایلی صحنه و یا ماسک استفاده نکرد. فاست – فانتزی امروز و فردا به صورت تک اجرا در سالن سنگلج روی صحنه خواهد رفت.

انجمن بین‌المللی درام و آموزش تئاتر

آران قادر پور، انجمن بین‌المللی درام و آموزش تئاتر، سازمانی تأثیرگذار و جهانی است که در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد و بیش از ۹۰ کشور جهان، نماینده یا نمایندگان در آن دارند. اعضای این انجمن را مدرسان، هنرمندان و تمام کسانی که در عرصه آموزش تئاتر، خلق درام و دیگر فعالیت‌های متنوع فرهنگی که در زندگی کودکان، نوجوانان و مردم سراسر دنیا تأثیرگذار باشند شکل داده‌اند. این انجمن سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: ۱. شرکت و حمایت از درام و آموزش تئاتر به عنوان آموزش کامل افراد که شامل همکاری با پروژه‌های بین‌المللی است. ۲. تفاق گفتگوی بین‌المللی و پژوهش درباره تئاتر و تئوری درام و آموزش تئاتر. ۳. آموزش تئاتر برای دستیابی به حقوق بشر و صلح در سراسر دنیا. چنین اهدافی از طریق برگزاری کارگاه‌ها، اجراها و پروژه‌های بین‌المللی، انتشار منابع مرجع و کتاب‌های گوناگون صورت می‌پذیرد. این سازمان تلاش می‌کند در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی آگاهی دولت‌ها را در مورد ظرفیت‌های درام بالا ببرد.

این موسسه هر سه سال یکبار، با همکاری اسمینارها، کنفرانس‌ها و فستیوال‌های ملی و منطقه‌ای کنگرهای جهانی را برگزار می‌کند و از اعضای خود در زمینه‌های پژوهشی و آموزشی، پشتیبانی به عمل می‌آورد. از دیگر فعالیت‌های این انجمن می‌توان به سازماندهی کنگرهای بین‌المللی و ملی در عرصه درام، تئاتر و آموزش، انجام پژوهش به منظور گسترش درام، انتشارات بین‌المللی، ترویج کار متقابل در عرصه تئاتر و از این قبیل موارد اشاره کرد. این سازمان علاوه بر این در زمینه انجام پروژه‌های اجرایی نیز فعال است. در ابتدا این پروژه‌ها گزینش می‌شوند و سپس در مشاوره با کمیته‌های تخصصی و برنیان راهبردهای اساسی سازمان، اولویت‌بندی می‌شود. این راهبردهای اساسی اهداف زیر را دنبال می‌کند: اختصاص امکانات مساوی برای توسعه در سراسر قاره‌ها، حق تقدم پروژه‌ها در توسعه و وسایط‌های منطقه‌ای، و وسایط‌های تعاملی و توسعه شبکه‌ها، پروژه‌های جهانی جاری در این انجمن با موضوعات: درام، تئاتر، همبستگی و شفا (آموزش صلح و ایمنی)، تئاتر بین‌فرهنگی (آموزش تئاتر بین‌المللی برای جوانان از طریق تبادل فرهنگی)، جشن گفتگوی بین‌المللی در مورد درام، تئاتر و بناگونی در عمل (کنگره‌های منطقه‌ای و جهانی، نمایشگاه‌ها و انتشارات)، گسترش وسایط‌های جهانی (انتشارات و تمایل به میزبانی)، هشتاد و پنج ساله‌ها، دست‌بندی‌های خاص خود را دارند. پروژه‌های حمایتی، منطقه‌ای، ملی و پروژه‌های جهانی همچنین سازمان ۵ کمیته کاری دارد که اعضای آن در جهت کمک به توسعه فراگیر، شفاف، نامتمرکز، گفت‌وگویی، دموکراتیک، سازمانی، حرفه‌ای و مؤثر فعالیت می‌کنند. این کمیته‌ها شامل: کمیته پروژه‌های کاری که توسط رئیس پروژه‌ها، استیون کلارک هدایت می‌شود. کمیته کاری جوان که رئیس آن کریس گونزاس و کمیته همبستگی به ریاست آما ترسون، کمیته ارتباطات به ریاست کامی لاسی و ریاست کمیته امور مالی بر عهده برکا ساویبی است. تمام این کمیته‌های کاری امپایزاد حداقل ۱۲ عضو از ۱۰ منطقه و ۲ ناحیه داشته باشند. از جمله این مناطق آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، آفریقای جنوبی و شرقی، اروپای مرکزی و شمالی، اروپای جنوبی، آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی، اقیانوس آرام (استرالیا و نیوزلند)، جزایر آرام، خاورمیانه و کشورهای عربی هستند. مزایای عضویت در انجمن درام، تئاتر و آموزش شامل موارد ذیل است: اعضا، در قسمت انتشارات و شرکت در کنگره‌های انجمن تخفیف دریافت می‌کنند. همچنین در جریان اطلاع‌رسانی رزومه‌ها برای کارگاه‌های بین‌الملل قرار می‌گیرند و عضو برنامه‌های آموزشی و همچنین جزئی از شبکه منطقه‌ای وسیع می‌شوند. برنامه‌های گذشته این انجمن برای نمونه عبارت بودند از: فراخوان مقاله برای روزنامه تئاتر آفریقا؛ مسئولین این روزنامه تصمیم گرفته‌اند موضوعی را درباره روزنامه‌نگاری تاریخی انتقادی، تحلیلی و تطبیقی فستیوال‌ها اختصاص دهند. شرکت کنندگان نیز می‌توانستند در مورد موضوع‌هایی چون تحلیل سازمان و تأثیر میراث برجای‌مانده از درام بر فستیوال‌های سیاسی‌استعماری کار کنند. تئاتر برای تغییر اجتماعی؛ در روز جهانی انجمن بین‌المللی درام و آموزش تئاتر در سال ۲۰۰۹ انجمن درخواست این سال را به کلیه تصمیم‌گیرندگان رسمی و شخصیت‌های سیاسی اعلام کرد «همه کودکان و نوجوانان حق آموختن هنر تئاتر را دارند، چرا که این هنر از بیماری‌های ذهنی و هرگونه بیگانگی جلوگیری می‌کند. درام امکان بیان احساسات، افکار و عواطف در فضایی امن وجود دارد چرا که همه شرکت‌کنندگان با یکدیگر همکاری می‌کنند. مهارت‌های ارتباط اجتماعی را که برای زندگی روزانه و محل‌های کار ضروری هستند، یاد می‌گیرند. این مهارت‌ها در تئاتر تعلیم داده می‌شوند.» روز جهانی انجمن بین‌المللی درام و آموزش تئاتر در سراسر دنیا ۲۷ نوامبر ۲۰۱۰ برگزار شد. رئیس جدید انجمن پاتریس بالدوین است که اعلامیه رسمی انجمن را نوشته است. فرصت‌های جدید برای اعضا شرکت در کنفرانس بین‌المللی درام ملی در دانشگاه سولوسی از ۱۱-۱۴ آوریل با عنوان تنوع و تقابل در فرآیند و کار درام مهلت دریافت پروپوزال ۳۱ ژانویه ۲۰۱۱ ثبت‌و هفتمین فستیوال تئاتر مدارس ۱۷-۲۰ مارچ در مجارستان. هجدهمین کنگره جهانی درام در آموزش توسط انجمن بین‌المللی تئاتر دانشگاهی از ۱۵ تا ۲۰ آوریل در اتریش برگزار می‌شود. مهلت درخواست تا ۱۰ فوریه ۲۰۱۰ به آدرس الکترونیکی زیر می‌باشد.

ارتباط با انجمن بین‌المللی درام و آموزش تئاتر
International Drama/Theatre and
Education Association
www.idea-org.net
www.aitaiaa.org

نگاهی به نمایش «روال عادی»
نوشته ژان کلود کوبیر و کارگردانی محمدرضا خاکی

مناسب‌ترین شکل ممکن

محسن حسن زاده

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که محصول کج‌قیمی‌ها یا بدفهمی‌هاست و ریشه آن را از ابتدای ورود تئاتر به ایران می‌توان بی‌گرفت مدیریت روند انتقال نمایشنامه به اجراست. دانش تئاتر نیز که همیشه به مرور و با تفسیر مختلف به ایران وارد می‌شود گاهی به کمک این روند می‌آید و گاهی برعکس به کج‌قیمی‌ها دامن می‌زند. تلاش نخستین قدم و سالم‌ترین راه در روند تبدیل یک نمایشنامه به میزاسن، در ادامه این راه هر عنصری که قرار است از جانب کارگردان به متن افزوده شود باید محصول یک تحلیل باشد و گرنه تبدیل به عنصری تزئینی و تحمیلی می‌شود که مخاطب، به‌آسانی، اضافی بودن آن را می‌فهمد در بسیاری از موارد.

یک مصداق از این مدیریت صحیح انتقال نمایشنامه به اجرا می‌تواند جنبه آموزشی داشته باشد و به کمک رنگ کردن بعضی از بدفهمی‌های موجود کم‌کم کند نمایش «روال عادی» نوشته «ژان کلود کوبیر» که توسط «صفر نوری» ترجمه و دکتر «محمد رضا خاکی» آن را کارگردانی کرده است مصداقی از این نظر است. با همین رویکرد اگر بخواهیم نگاهی به این اجرا داشته باشیم در ابتدا باید به خصیصه اصلی متن توجه کنیم. نمایشنامه «روال عادی» به بازجویی یک بازپرس از یک خیرچین می‌پردازد با توجه به همین خلاصه کلی از داستان جالب بین کاراکترهای توله به ضرورت اصلی متن تبدیل شود و کشتن طبق قاعده ضروری در دیالوگ‌ها اتفاق بیفتد. اصلی‌ای که در برخورد اولیه، پایه‌ها به تعبیری خوشی اولیه از متن «روال عادی» هم می‌توان متوجه آن شد. اما ظرافت‌های قابل توجهی که در متن وجود دارد را نتواند در روند به صحنه بردن این نمایشنامه می‌توان کرد. از جمله این ظرافت‌ها عدم توجه نویسنده به بازی‌های زبانی و توصیف‌ها است. همه آن‌چه که لازم است ما از شخصیت‌ها بدانیم در دیالوگ‌ها و در قالب یک کشتن دراماتیک و به صورت غیر مستقیم به مخاطب ارائه می‌شود. در واقع کشتن موجود در اثر، جهانی را می‌سازد که بدون لزوم ارائه اطلاعات محیطی، جغرافیایی این جهان آشناسد. هر چه نمایشنامه پیش می‌رود این کشتن به مرور، موقعیت پیچیده‌تری را خلق می‌کند که در آن وجوه مختلف دو شخصیت امکان بروز بی‌دوامی کند. امتداد نمایشنامه در سترک می‌مقیمت سبب می‌شود به راحتی تسلط هر یک از شخصیت‌ها را در دیگری در کتبیم و همین خاصیت ذاتی یک کشتن است که

نمایشنامه را در عین جدیت طنز می‌سازد. در وجه دوم مقابله با تیر، و در واقع بخش دوم مدیریت روند انتقال نمایشنامه به اجرا کارگردانی است که هنگام به صحنه بردن چنین متنی اهمیت پیدای می‌کند. همان‌طور که اشاره شد در این جایی‌ها اثر برابر است با استفاده از پیشینه‌های نویسنده برای رسیدن به طراخی فضا و میزاسن در نمایش «روال عادی» کارگردان برای نشان دادن تقلیل دو شخصیت از میزای بلند که دو شخصیت در دوسویه آن قرار دارند استفاده کرده است. در واقع ساده‌ترین شکل نشان دادن رویارویی، اما آنچه رسیدن به این طراخی ساده را واجب و لازم می‌کند در نوع کشتن اثر است. دکتر خاکی در مقام کارگردان با فهم اساسی‌ترین نکته نمایشنامه، تحرک بصری یا به تعبیر بهتر: تحرک ظاهری را از اجرا می‌گیرد زیرا ما قرار است بر روی جاشی که بین کاراکترها وجود دارد متمرکز شویم و این همان نکته اصلی متن است. «روال عادی» یک نمایش دیالوگ‌محور است با تکیه بر نوع ارائه کلام به مخاطب. در نتیجه دیالوگ بر نمایش حاکم است و تمام فضای اثر بر اساس کشمکش‌های گفتاری بازنگران شکل می‌گیرد. در این جاست که بازی در سبکوت بازیگران اهمیت پیدای می‌کند و قرار است انتخاب نوع بازی دو کاراکتر در واقع نقاط بنیان اثر را مشخص کند. به دنبال آن کوچک‌ترین عمل بازیگر همچون یک جایجایی روی صندلی و با دقت تر از آن یک حرکت سبک یا چشم می‌تواند در راستای فهم شخصیت به کمک بازیگر بیاید. تمام ظرافت‌هایی که در ارتباط با کارگردانی این اثر به یاد آن‌ها اشاره شد

موجد چند ویژگی اساسی است که دکتر خاکی با ظرافتی از جنس ظرافت خود متن توانسته آنها را به مخاطبانش انتقال دهد. یکی از این ویژگی‌ها استفاده صحیح از امکانات کلاسیک برای کارگردانی یک نمایش است. برای نمونه فقط به نورپردازی این اثر اشاره می‌کنم. انتخاب زاویه نورپردازی از کف صحنه باعث می‌شود تمرکز بر بازیگران بیش تر شود و دقت نمایشگر در درک ظرافت‌بازی‌ها هم پیش تر شود. این در حالی است که نورپردازی در ترکیب با دیگر عوامل صحنه کارکردی خود را از دست نمی‌دهد. در این مجال کوتاه اگرچه نمی‌توان به تحلیل ضرورت حضور هر کدام از عناصر در اجرا پرداخت اما به توجه به آن‌چه که پیش از این اشاره شد می‌توان تأکید کرد هنگام دیدن این اثر به مدیریت روند انتقال نمایشنامه به اجرا دقت کنید. نمایش «روال عادی» از منظر بازیگری، به مثابه یک کلاس آموزشی است که فرصت جداگانه و دقت و تحلیل دیگری را می‌طلبد.

آران قادر پور، انجمن بین‌المللی درام و آموزش تئاتر، سازمانی تأثیرگذار و جهانی است که در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد و بیش از ۹۰ کشور جهان، نماینده یا نمایندگان در آن دارند. اعضای این انجمن را مدرسان، هنرمندان و تمام کسانی که در عرصه آموزش تئاتر، خلق درام و دیگر فعالیت‌های متنوع فرهنگی که در زندگی کودکان، نوجوانان و مردم سراسر دنیا تأثیرگذار باشند شکل داده‌اند. این انجمن سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: ۱. شرکت و حمایت از درام و آموزش تئاتر به عنوان آموزش کامل افراد که شامل همکاری با پروژه‌های بین‌المللی است. ۲. تفاق گفتگوی بین‌المللی و پژوهش درباره تئاتر و تئوری درام و آموزش تئاتر. ۳. آموزش تئاتر برای دستیابی به حقوق بشر و صلح در سراسر دنیا. چنین اهدافی از طریق برگزاری کارگاه‌ها، اجراها و پروژه‌های بین‌المللی، انتشار منابع مرجع و کتاب‌های گوناگون صورت می‌پذیرد. این سازمان تلاش می‌کند در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی آگاهی دولت‌ها را در مورد ظرفیت‌های درام بالا ببرد.

گفت و گو با محمود استاد محمد، نویسنده و کارگردان نمایش «کافه مک آدم»

غفلت از هویت، گریستن دارد

محمود استاد محمد امسال یک نمایش به نام «کافه مک آدم» را به روی صحنه برد. داستان این نمایش در کانادا و با حضور مهاجران ایرانی در آغاز دهه ۶۰ خورشیدی می‌گذرد که این خود مسأله هویت و مهاجرت را از زاویه‌ای در خور تأمل پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. بر گزیندن این اثر برای ارائه در بخش مرور جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر انگیزه‌ای شد تا با این نویسنده و کارگردان با سابقه به گفت و گو بنشینیم.

■ امسال جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر را پشت سر خواهیم گذاشت. نظر تان درباره روند این بیست و نه دوره چیست؟

از راه روبه به این فرایند نگاه کنیم نمی‌توانیم متوقع جشنوارهای در حد جشنواره تئاتر پاریس یا لندن و نیویورک باشیم. مجموعه تاریخ تئاتر ما، تئاتر ملی ما و حرفه‌ای ما به صد سال نمی‌رسد! جامعه تئاتری انگلیس اتحادیه‌های ۵۰۰ ساله دارد. ما امروز به فکر شیوه اجرا هستیم و برای قرارداد تپ به سر و کله هدیگر می‌زنیم. در حالیکه تئاتر انگلیس نزدیک به ۶ قرن پیش بنیان تئاتر حرفه‌ای اش را محکم کرده است. اگر از نظر اجتماعی به هفت، هشت، ده کانال تلویزیونی مملکت مان سینماهای امروز مان؛ و همچنین به مطبوعات و دیگر پدیده‌های فرهنگی-هنری نگاه بیاندازیم متوجه خواهیم شد تئاتر ایران نمی‌تواند جدا از همین تلویزیون باشد، این تلویزیونی که مفهوم نمایش را با سلیقه مدیرهای ناشناس نمایش عوض کرده است، و سلیقه تماشاگر را هم این گونه عوض کرده است. در نتیجه در مورد جشنواره بیست و نهم حتی با وجود دبیری مثل محمد حیدری - و با وجود تمام همکارانی که محمد حیدری پیرامون جشنواره کرده است - نمی‌توانیم این گونه بگوییم که چون محمد حیدری برخاسته از جامعه تئاتر است و خوشبختانه ثابت کرده که مدیر آینده‌نگر و باهوشی است. در نتیجه امسال این جشنواره با ماهیت توانایی‌های مدیریتی و اجرایی تئاتر ما به نمایش گذاشته می‌شود.

■ آیا در جشنواره‌های تئاتر فجر شما شاهد حرکات چشم‌گیری بوده‌اید؟

من نمی‌توانم در این مورد نظر بدهم چون واقعا دل‌بستگی‌هایم به برخی از نمایش‌ها و تماشاگران ارزشی‌ام را توأم با غرض می‌کنند. یعنی حتی اگر بخوایم بدون هیچ تعصبی به حرکت‌های تئاتری توجه کنیم، نمی‌توانیم، چون واقعا از بعضی تئاترها مجاله می‌شود و برخی از تئاترها همه وجودم را شکوفا می‌کنند.

■ یعنی بین الملل چقدر بر تئاتر ما در این سال‌ها تأثیر گذار بوده است؟

مسلما تأثیر داشته است اما تأثیر مثبت و منفی. مسأله این است! به نظر من تئاتر مادر این روز و روزگار در ارتباط مدیران و مروج‌هایهنگام بست مدیرتینتسخت آسیب پذیر است. جوانان ما امروزه بیش از هر چیز احتیاج دارند هویت تئاتر ملی خود را در یابند و قبل از شناختن و خو گرفتن با هویت ملی، اگر در مواجهه با تئاترهای آن سوی قرن بیستم قرار بگیرند، تأثیر مثبتی نخواهد داشت. ما باید قبول کنیم که جامعه ما در دوران ماقبل مدرنیته نفس می‌کشد؛ از ماقبل مدرنیته به آن نسوی مدرنیسم جدید، باعث شکستن قلم پای جوان‌های خودنگرفته با ملیت و هویت خود خواهد شد.

■ شما به ایجاد منفی این تأثیر اشاره کردید، درباره ایجاد مثبت بخش بین الملل هم بگویید.

اگر با نگاه کلی به عمل کرد جشنواره بخوایم نظر بدهیم، مسأله متمایز کردن

مثبت و منفی نیست. آنچه را من گفتم یک نگاه کلی و عام است به تعریف هنر مقصود این است که به عنوان مثال بچه‌های ما، دانشجویان و جوانان ماقبل از این که تئاتر خود را بشناسند، قبل از این که نمایشنامه نویسان و کارگردانان و عوامل تاریخ تئاتر خود را بشناسند، یک سره شیفته آوانگاردیسم اروپایی می‌شوند. و در این مرحله نه به آوانگاردیسم اروپایی دست پیدا می‌کنند و نه تئاتر ملی خود را به دست آورده‌اند. در نتیجه می‌توان گفت تأثیر مثبت و منفی به تماشاگر ارتباط دارد. بیننده‌های حرف‌های تئاتر دو دسته می‌شوند. یک دسته افراد شکل گرفته و جاافتاده و صاحب پیش تئاتری که خوب جشنواره و بخش بین الملل جشنواره برای این دسته یک سره مثبت است اما برای جوانی که امروز نمایش را می‌بیند و فردا معلمش در دانشگاه نمی‌تواند ماهیت اصطکاک و همسویی تئاتر ایران با غرب را برای دانشجوی تحلیل کند، دانشجوی همان می‌شود که امروز شده است که می‌گوید، با افتخار هم می‌گویند که اصلا نمایشنامه ایرانی نمی‌خوانم. یعنی تئاتر مملکت خود را حتی قابل دیدن نمی‌داند. خوب بیا مسلما برای این جوان چیزی به نام تئاتر جهان درست معنا نشده است. اگر شده بود می‌دانست و می‌فهمید که برای شناخت تئاتر جهان، اول باید تئاتر خود را بشناسد و گرنه بی‌ریشه می‌شود و نهال بی‌ریشه پاشی می‌گیرد.

■ تئاتر فجر تا چه میزان در شناساندن تئاتر شهرستان‌ها تأثیر گذار بوده است؟

من فکرمی‌کنم مهم‌ترین، بایات‌ترین و مثبت‌ترین هدف برگزاری جشنواره تئاتر، تماشاگر شهرستان است. یعنی آرزوی منم که جشنواره تئاتر برای بچه‌های تئاتر خوزستان، بلوچستان، آذربایجان و خراسان اجرا شود. متأسفانه در طول جشنواره‌ها می‌بینم که بچه‌های شهرستانی می‌آیند و اغلب نمی‌توانند بلیت تهیه کنند و نمایش‌ها دیده، به شهرستان برمی‌گردند. آرزوی منم که نگاه دبیر جشنواره به این مسأله معطوف شود که جماعت اهل تئاتر تهران در طول سال نمایش‌ها را می‌بینند. از آن سو گوش شیطان کر، بچه‌های تئاتر که سالی به دوازده ماه راهی فستیوال‌های تئاتری اروپا هستند پس بچه‌های مرکز به حد کافی آشنا می‌شوند. جشنواره تئاتر با بستن فرصتی برای بچه‌های شهرستان ایجاد کند. حتی دیدهایم گروه‌هایی که از شهرستان تئاتر می‌آورند برای جشنواره فجر، برخی بلافاصله بعد از اجرا می‌چروند به شهرستان بازگردند. اگر خودشان بخواهند بمانند بلیت ندارند که نمایش‌ها را ببینند. این اسفا انگیز است. من بسیار دیده‌ام فلان جوان شهرستانی که پشت در تئاتر جلوم را گرفته است، و گفتم: من باید این نمایش را ببینم. نه تنها او که خود من هم این اعتراض را دارم. اما چه کنم جز این که مثلاً بلیت خودم را بدهم که او برود و ببیند. اگر برای بچه‌های شهرستان برنامه‌ریزی کند و ای که چقدر هم اعضايمان راحت می‌شود و هم این بچه‌ها با دست و ذهنیت پر به شهرستان باز خواهند گشت!

■ در نمایش مک آدم چقدر مسأله هویت بر ایوان اهمیت دارد؟

من در این مورد نمی‌توانم اظهار نظر کنم. اما من کافه مک آدم را دوست دارم، اجرایش را دوست دارم و بازیگرانش و تمام بچه‌هایی که برای مک آدم کار می‌کنند را دوست دارم چون مک آدم در طول اجرایش به آن بخش عصب تماشاگر که با هویت ملی و تاریخی ما ارتباط دارد تلنگر خوبی می‌زند. یامک آدم خواستم یکبار دیگر بگویم، معلم‌های مادر جوانی ما را با مسأله هویت تاریخی روبرو نکردند و از این غفلت ضرباتی غیر قابل جبران خوردیم. بخدا برای هویت ملی و تاریخی خود اهمیتی بیش از این قائل شویم. مک آدم در این کار موفق بوده و به همین دلیل دوستش دارم.

■ با توجه به فاصله افتادن بین اجرای عمومی و جشنواره به چه دلیل حضور در آن را پذیرفتید؟

اتفاقا به دلیل اشتیاق بازیگران و به خصوص دستیارم، خواستم که در جشنواره اجرایش کنم و دیگر آن که حیفم آمد طرح دکور اصغر دستری را در جشنواره به نمایش بگذارم.

■ بازتاب نمایش تان در اجرای عمومی چگونه بود؟

من مدت‌ها بود با تماشاگر آشفته و برهم ریخته روبرو نشده بودم. کسانی که پشت صحنه می‌آمدند، اغلب آشفته و متقلب بودند. خیلی‌ها سر بر شانه‌ام گذاشتند و گریستند! و این گریه، گریه خوبی بود. غفلت از هویت، گریستن دارد.

نگاهی به نمایش سلطان و گاگول، نوشته بریل مایا و کارگردانی پیر دمینگر

سلطان تن پرور

■ رضا آشفته

نمایش سلطان و گاگول اولین محصول مشترک ایران و آلمان در زمینه تئاتر کودکان است که داستان آن درباره زندگی یک سلطان و کنیزش است و مهم‌ترین خصلتش این است که از عهده هیچ کاری بر نمی‌آید. او در دوره کودکی توسط والدین و ندیمه‌ها نگهداری می‌شده و امروز نیز توسط یکصد زن پرستاری می‌شود.

تئاترروایتی

این نمایش در اجرا بر مبنای شیوه تئاتر روایتی - که در آلمان هنوز هم تأکید بسیاری بر این شیوه می‌شود- پیش می‌رود. هدف عمده از اجرا نیز تعلیم و تربیت کودکان است. نکته‌ای که شاید امروز در جوامع مدرن عمومی شده باشد و جوانانی هستند که هنوز هم متکی به باز و نوازش‌های مادانه هستند و نمی‌توانند کوچک‌ترین مسئولیت‌های شخصی‌یشان را انجام دهند.

مسئول ایجاد ارتباط

در این شیوه اجرایی، رآی مسئول مستقیم ایجاد ارتباط با تماشاگران است. او با لحنی مهربان با کودکان در ارتباط است تا خط و خطوط اصلی درام را مشخص کند و معرفی اولیه‌ای از شخصیت‌ها را انجام دهد. رآی می‌آید تا زبان آلمانی را در ایران

و فارسی را در آلمان قابل فهم تر کند و نبودش عاملی نباشد که بین اجرا و مخاطب گسستگی ایجاد شود. چنان‌چه در اجرای فعلی، «نالی شکوری» با موفقیت در این زمینه می‌کوشد. او همان لحن و بیجان قسه‌گوی کودک‌کان را دارد و حتی با عروسک سلطان و بالش‌های کوچک هم طوری بازی می‌کند که گویی از نزدیک قسه را از طریق این شیوه برای یک کودک اجرا می‌کند. او با دقتش موسیقی و آوای مورد نظر را القا می‌کند تا دقیق شاد و جذابی فراهم کند.

فضای فانتزی

در طراحی صحنه، فضا فانتزی است چون یک چهارپایه خیلی بزرگ پایه و اساس زندگی سلطان شده است. او بر این چهارپایه و بر روی بالش‌ها مستقر است که بیانگر همان کوه بالش‌ها خواهد بود. بالش‌ها آن قدر در صحنه هستند که دلالت بر سنگینی و تنبلی و تن‌پروری سلطان کرده باشند. در سوی نیز بالا‌ها را یک قالب ماهی‌گیری و وایدین دسته‌بلند از دیگر نشانه‌های وقت گذرانی این سلطان بی‌فکارتی و درایت هستند که گویی هنوز زندگی خود را نگذرانده باشد. سلطان لباس سلطنتی شرقی را بر تن دارد و سنبلیله‌ها هم از بناگوش درآمده و شمشایل سلطنتی ترک را دارد. او آن قدر در دست‌نظر خود غرق است که نمیداند در داخل آن دو بلبل آوازه‌خوان زندگی می‌کنند و هر روز صبح فقط صدای آنان را می‌شنود. این هم همان طنز تلویحی است که بازمه اشاراتی بر

نادانی و بی‌خبری این سلطان از جهان پیرامونش می‌کند. اما در مقابل، گاگول لباس امروزی و اصطلاحاً غربی به تن دارد. او با خود رادیو و تلفن و از این جور مظاهر دنیای صنعتی را به همراه دارد و به تدریج کاربرد آن‌ها را به سلطان می‌آموزد. گاگول همچنین اهل آشپزی است و طعم‌مزمه‌های مختلف را به سلطان یادآوری می‌کنند تا بر اثر تشنگی فقط به نان خشک اکتفا نکند. در این جا رویارویی دو دنیای شرق و غرب متجلی می‌شود که نگاه مستشرقانه غربیان را عیان می‌کند. این بالاخره یکی از آن تابلوهای جذابی‌تر است که از نمایش سلطان و گاگول است. هر چند که یک تعبیر دیگر هم همان کودک‌کانی است که از تعلیم و تربیت درست برای با نهمان به بلوغ رفتاری و فکری باز می‌مانند و همیشه همانند یک کودک‌بلوغ نیاز به توجه دورو بری‌های خود دارند. اما باید این را در نظر داشت که ما امروز جهان بسوم نداریم و تعامی کشورها در حال توسعه هستند و برخی از این مرحله گذشته‌اند. از سوی دیگر گذشته فرهنگی مملکت ما هم دلالت می‌کند که غنای فکری نداشته‌اند. اما در دوره‌هایی به واسطه جنگ‌ها و حضور استعمارگران اروپایی و چپالگری آنان؛ ما و بسیاری از کشورها دچار یک عقب‌ماندگی مزمن و تحمیلی شده‌ایم. یعنی علت هم خود آنان بوده‌اند و گرنه ما با فرهنگ حقیقی خود همچنان می‌توانیم داعیه دار پیشرفت فرهنگی و دارای تمدن اصیل باشیم. آن چه دیگران نداشته‌اند ما زودتر از آنان برای زندگی خود فراهم کرده‌ایم و متأسفانه به اشتباه بسیاری از آن داشته‌های به پای دیگران گذاشته شده است.

باک می‌کند چرا که حرکت فیزیکی و ذهنی و ایجاد خط روایت باعث شکل گرفتن یک نمایش تلقیفی خواهد شد. عروسک‌ها در چمدان‌ها پنهان شده‌اند و بنا بر ظرفیت‌های اجرا در جاهای مختلف توسط بازیگران گردانده می‌شوند. این شیوه هم جلوهگر شیوه «پوتراکو» خواهد بود که باز هم در تغییر و تبدیلی به موقع و به چانه‌های گز دراماتورژی درست و دردمان در اجرای یک نمایش خواهد بود. اینجا پوتراکو تعریف می‌شود تا ابداً برای جیره شدن بر سنت نمایان شود. در این مسیر ما فقط باید شاهد تغییر باشیم چنانکه متن هم به دنبال این وضعیت است.

بیتخ دختر دم بخت

صبری با ضرب‌آهنگ تند حال و هوای یک خانه را نشان می‌دهد چرا که در این خانه بیتخ دختر جوان و دم‌بخت حضور دارند که به دلیل استبداد موجود پرموده و خوت‌زده با زندگی مدارا می‌کنند. البته این مدارا هم در ظاهر بیش‌برنده‌فرامین زورگویانه‌امان است و نیز به تدریج آنان علیه

زهرآ صبری در «خانه برنارد آلیا» که از شاهکارهای فدریکو گارسا لورکای اسپانیایی است، تعریف درستی از دراماتورژی به نمایش می‌گازد. او با تلفیق انسان و عروسک نمایش نامه‌صحنه‌ای را به نمایش عروسکی تبدیل می‌کنند. همان ابتدای نمایش «خانه برنارد آلیا» معلوم است که همه چیز به هم ریخته است و ما با گونه‌آزهای از روایت نمایشی مواجه خواهیم شد. در نگاه اول حضور چمدان‌های سفرفی و بشمار و ریل آهن تداعی گر یک سفر برای جمعی از اهالی یک خانه خواهد بود. دخترانی که پس از مرگ پدر مجبور به پذیرش استبداد حاکم بر خانه از سوی مادر (پوتراکو) شده‌اند. برای مسجل شدن دراماتورژی کافی است بر این نکته تأکید شود چرا بر تلفیق انسان و عروسک در اجرای این نمایش اصرار شده است؟ همین نکته برجسته است که بیوند از گانیک تمام اتفاقات را برآیند باورپذیر و درست جلوه خواهد کرد. انسان در مسیر درست زندگی است که خود را نمایان می‌سازد و در شرایط ناپهناخبر اتفاق نادرستی وضعیت انسانی را تهدید خواهد کرد. عروسک شدن انسان، استحاله انسان را در یک شرایط بحرانی تداعی می‌کند و این بهترین موضع برای تبدیل یک متن صحنه‌ای به متن عروسکی خواهد بود.

یک موجود هولناک و بی‌رحم

برنارد یک موجود هولناک و بی‌رحم نشان داده می‌شود در حالی‌که خود او نیز نباید بهره ولذتی از زندگی‌اش برده باشد. برنارد یک انسان سرگرفته است که اکنون بر آن است تا با یستن زندگی و جریان معمول و طبیعی آنچه را بر او روا داشته‌اند، تلافی کند. او برایش فرقی نمی‌کند که دختر بزرگ‌ترش در سن و نه سالگی و اصطلاحاً پیر دختر شدن با در آسفته‌ویرانی بگذارد و یا دختر بیست ساله‌اش در ابتدای راه از سرکوب عطش درونی خود بسوزد، دیگران این وضعیت تا کام را تاب نیاورد و به اجبار خود را بکشد. زهرآ صبری از شیوه پلی- یک بهره می‌برد تا نوار صدا مویجات حرکت بسدن بازیگران و عروسک‌ها را - که خود را در نقاب زنانه و در عین حال بی‌چهره‌گی پوشانده‌اند- فراهم کند. یعنی این نوار می‌تواند جلوه گر یک اجرای متکی بر صدا و یا اصطلاحاً رادیویی باشد. اما حرکت‌های بازیگران که از ابتدا تا پایان حضور فعاله‌ای در صحنه دارند چنین فکری را از اذهان

نگاهی به نمایش «خانه برنارد آلیا» نوشته لورکا و کار زهرآ صبری

استحاله انسان در عروسک

این وضعیت سر به طغیان برمی‌دارند. طبیعت بر پایه همسویی دو جنس مخالف (نریه و ماده‌ی) تعریف شده است که به هیچ‌وجه نمی‌توان مانع از جدایی آن دو شد. اگر هم چنین قراری باشد، مطمئناً با شکست روبرو خواهد شد زیرا با آنچه که باید باشد مغایرت دارد.

خروج اضطراری

این کارگردان به کمک رضا مهدپور از طراحی صحنه آنچه را باید در ذهن مخاطب تداعی شود، ایجاد کرده است. دختران در بی خروج اضطراری از این محیط بسته و زمهریر اجرایی هستند. بنابراین یک در، خط آهن و چمدان که کارکرد به موقع و لحظه‌ای هم در طول درام دارد، به کار گرفته می‌شود. حالا شب و ماه هم بهانه‌ای می‌شود تا به بازی‌های ممنوعه پرداخته شود. بازیگران در این نمایش نیز از تحلیل‌های ناب و سازنده صبری بهره‌ایم. چرا که از این طریق اولاً فقط سه بازیگر تمامی نقش‌ها و عروسک‌گردانی‌ها را بر عهده می‌گیرند. ثانیاً یک بازیگر مرد در کنار دو بازیگر زن بی‌آنکه تنها به یک شخصیت اکتفا کنند، در طول نمایش حضور و مشارکت ویژه‌ای دارند. چرا یک بازیگر مرد؟ در نمایش «خانه برنارد آلیا» بازیگرانی چون رکانا بهرام و نانا هنگامی در کنار مهدی‌شاهی بویی ایفای نقش می‌کنند. این خود نیز تفکر ایجاد فضای زنانه (فمینیستی) را از بین می‌برد و ناخواسته مساله را فراتر از جنسیت زن و مرد تعمیم می‌دهد تا تسلط طبیعت برای یگانگی شدن بازتر جلوه کند.

گفتار گلشن، طرح لباس هم در این دراماتورژی بویا مشارکت عینی و عملی دارد. بازیگران لباس‌های زنانه بر تن دارند و بر سر کلاه گیسهای مصنوعی گذاشته و همگی نقابی به چهره دارند که در آن هیچ حس و حالی موجود نیست.

این نقاب اندوه حاکم بر فضا را بارزتر می‌کند بی‌آنکه حس و حالی برجسته و سطحی در صحنه نقش داشته باشد. بنابراین فرم لباس و نقاب هم جزئی از نگاه کارگردان می‌شود تا اجرا با نمایه‌های خلاقه مدنظر تماشاگران قرار گیرد.

گفت و گو با «حسین پاکدل» نویسنده و کارگردان نمایش «حضرت والا»

نگاهی شاعرانه به یک عادت تاریخی

محسن حسن زاده

نمایش «حضرت والا» بیش از هر چیز نشان دهنده دغدغه «حسین پاکدل» نسبت به مقوله تقدیر و عبرت از تاریخ است. پاکدل با نگاه و زبانی شاعرانه زندگی تیمور تاش و دخترش را زمینه بیان دغدغه های خود قرار داده است تا در این رهگذر حرف ناگفته ای را باقی نگذارد. گذشته از نمایش «حضرت والا» حسین پاکدل با سابقه مدیریت در تئاتر کشور می تواند نگاهی منتقدانه به شرایط امروز تئاتر ایران داشته باشد تا از این گفته های او پیش تر استفاده کرد.

آیا در طول اجرای عمومی به این نتیجه رسیدید که برای جواب به دغدغه های پتان بهتر بود با نگاهی تلخ تر به تقدیر می پرداختید تا این نگاه شاعرانه که الان وجود دارد؟
آن چیزی که شما می گوید در زیر متن وجود دارد. این شاعرانگی در حقیقت لایه روین متن است ولی شما آن هول و هراس یک زن (پوران) یا یک مرد (شخصیت حضرت والا) را در زیر متن کاملاً می بینید. ما نباید برای تماشاگر تصمیم بگیریم. خشونت را نشان دهیم برای اینکه تماشاگر متوجه شود که مثلاً با یک وضعیت تراژیک یا وضعیت دراماتیک خشن رویه رو است. ما حتی در صحنه «ضیافت» خشونت صحنه را گرفتیم چون در متن اولیه این را داشتیم که این شخصیت ها یکی یکی به چنگک های قضایی اویزان می شوند به دلیل اینکه تحیل تماشاگر در زمانی که شخصیت خیلی ساده داخل قاب بیاید بیشتر کار می کند. این اتفاقاً وجه تراژیک اثر را خیلی بالاتر می برد. من هر چند هم وقت داشتم خشونت نمایش را بیش تر نمی کردم. چون نه علاقمند به خشونت نه اعتقاد دارم به اینکه اگر خشونت را نشان دهیم باعث می شود از وجود منفی خشونت درس عبرت گرفته شود.

با توجه به نام نمایش قبل از دیدن این اثر تصور می شود که نمایش به زندگی تیمور تاش یا همان حضرت والا می پردازد ولی بعد از دیدن اثر می بینیم که تنها زندگی تیمور تاش نیست. حتی پوران (دختر تیمور تاش) و انتقام گیری او هم تمام ماجرا نیست. نقطه اتحاد و اتصال روایت زندگی این انسان ها در چیست؟
شخصیت پوران. که در حقیقت ایران تیمور تاش است و ما نام پوران را بر او گذاشته ایم. نمایش با باز شدن دفترچه خاطرات دختر شروع می شود و تمام نمایش را از منظر خاطرات پوران می بینیم و در نهایت با رفتن او و جای گذاشتن دفترچه نمایش تمام می شود یعنی همان آغاز نمایش. همه جا محور نمایش پوران است حتی ما در لحظه تاجگذاری و ضیافت از منظر پوران وارد می شویم.

این برداشت مشخص است ولی زمانی که وارد روایت زندگی حضرت والا می شویم پوران نه حضور فیزیکی چندانی دارد و نه تأثیر گذاری دراماتیک خاصی.

به خاطر اینکه وجود دیگری از پوران در صحنه فعالیت می کند و تأثیر دارد. وجه خاطرات و تحیلی پوران، منبر است که همیشه حضور دارد. وجه خرمندی، عاطفه و احساس مادری او سرور است. اینکه ما این سه شخصیت را یکی گرفتیم به خاطر این است که در واقع سه وجه از یک شخصیت است و همدیگر را کامل می کنند. شاید اگر ما نام نمایش را دختر حضرت والا می گذاشتیم برای شما کم تر این مسئله به وجود می آمد به دلیل اینکه روایت قصه از منظر پوران است. حضرت والا به عنوان یک شخصیت محوری بار دراماتیک اثر را با خود حمل می کند و چون از آخر به اول است وجه ترازوی آن صد چندان می شود. حضرت والا از یک چنانزه در ابتدای نمایش به یک مرد در اوج قدرت می رسد و سپس از اوج یک مرتبه حذف می شود. ولی وجه اتفاق جو و خشن پوران است که باعث ماندگاری او می شود. زن هایی هم که در تاریخ توانسته اند از مردها جلوتر بروند همه این خصلت را داشته اند. در نمایش شما هم همین خصلت است که داستان را به پیش می برد پس چرا باید به وجود دیگر شخصیت پوران به این اندازه اهمیت داد؟
در هر صورت شما غافل نشوید از اینکه یک دختر در طبقه اشراف در یک بستر زمانی از حوادتی که بر او می گذرد تبدیل به این موجود انتقام جو می شود. چون پوران بیش ترین وقت را با پدر سر کرده تمام حوادتی که بر پدرش می گذرد در ذهن او می ماند و بعد هم تنها کسی است که به دنبال خون بهای پدرش است و تا به نتیجه نرسد با او کاری ندارد.

در استای مفهوم نمایش، ضرورت پرداختن به پوران و اینگونه زن ها چیست؟ زن هایی که در تاریخ ایران همیشه به صورت انفرادی تأثیرگذار بودند؟
ضرورت آن عبرت گرفتن از کل وقایعی است که بر حضرت والا می رود. ما نمی خواهیم بگوییم که این الگوست و یا الگوسازی کنیم به خاطر اینکه شیر زبانی داریم که خیلی قوی تر و قدرتمندتر عمل کرده اند اما وجه دراماتیک این شخصیت قوی تر است و ما توانستیم این را در بستر یک درام به وجود بیاوریم.

صورتی می شود شما در این نمایش تحت تأثیر نگاه علی ربیعی در بعضی از آثارش هستید. به طور مشخص آثاری که به تقدیر می پردازد. تداوم نوع نگاه دکتر ربیعی از جانب شما ارزشمند است ولی آیا خود شما هم این نیت را دنبال می کردید؟

این نیت من نبوده است. به هر صورت ما در بستر تجربیات گذشتگان مان سر می کنیم. هر کدام از ما خودمان هستیم به اضافه داشته هایی که از قبل داشتیم و دستاورد هنرمندانی که از قبل بوده اند. برای من باعث افتخار است که کارم با کار آقای ربیعی قبلاً شود یا حتی نشده هایی از آن کار در نمایش من هم پیدا شود. اگر به این حد برسیم که خیلی خوب است. علی ربیعی به عنوان استاد و خیلی از هنرمندان دیگر مانند سمندریان، بیضایی یا علی حاتمی وقتی که خلق اثر هنری می کنند اثر آنها تمام نمی شود بلکه جاری می شود. ما محصول اندیشه های پیشین و پیشگامان خودمان هستیم. تحت تأثیر هر یک از اینها یک اثر مجزا را خلق می کنیم. بله من نوع روایتی که آقای ربیعی دارند زیبایی شناسی و یا شاعرانگی که روی صحنه دارند را خیلی دوست دارم و همیشه برایم قابل ستایش بوده است.

خصوصیت علی ربیعی که شما هم دنبال کرده اید نگاه تراژیک به تاریخ یا نگاهی شاعرانه است؟ چرا باید تنها نگاهی شاعرانه به این مقوله نگاه کرد؟
شاعرانگی زبان یک اثر برای این است که اساساً آن چیزی که از تاریخ و گذشته به یاد می ماند خشونت است که بر یک ملت وارد شده است. جنگ قدرت از ابتدای تاریخ بوده است و کسانی که همیشه آسیب می دیدند مردم، طبقه نخبه و اندیشمندان بوده اند. کسانی که به هر صورت می توانستند برای جامعه کارایی داشته اند. این عادت تاریخی است و با آن کاری نمی توان کرد. ما چه وجهی از تاریخ را نشان دهیم؟ عاشقانه آن را که هست و می گویند. در رمان ها و قصه های مختلف می گویند. هر چند آن هم در هر صورت به یک ترازوی ختم می شود. نمی توانیم منکر این شویم که گذشته ما گذشته تاریکی است و اصلاً وجه عاشقانه و جذابی ندارد که با آن به آرامش برسیم. در دل این شاعرانگی پر از معانی تراژیک است. زبانی که شما انتخاب می کنید برای روایت قصه شماسات وقتی که شخصیت پوران بعد از فاجعه می بریزد این خانه می رود که کاملاً نماد یک کشور است. می گویند: «کوفتن ندارد درب خانه ای که چشم انتظار هیچ نیست از هراس سرده که آن هم بختک خاکی است بی نیاز کوشش و قدرت». یعنی ما همیشه در هراس و دلهره زندگی می کنیم و این هراس هیچ وقت از ما اجازه نمی گیرد که وارد شود. این در زبان شاعرانه است ولی محتوای تراژیک دارد. تمام آثار تراژیک شکسپیر هم زبان شاعرانه ای دارد. برشت با دورنما هم به همین صورت. به خاطر اینکه زبان صحنه باید شاعرانه و جذابی باشد.

به عنوان آخرین سوال با توجه به تجربه مدیریتی شما در تئاتر ایران، ریشه تعارض بین مدیران و هنرمندان را در چه موضوعی می دانید؟
من اول تکلیف را مشخص کنم. وظیفه هنرمند زدن است. هنرمند دو وظیفه عمده دارد یک اینکه ادعا داشته باشد. این ادعا در ذات هنر است و هنرمند دعوی خلق دارد. ادعا را از هنرمند بگیریم هیچ چیزی برای او باقی نمی ماند. دوم باید هنرمند غر بزند و انتقاد کند. هنرمندی که انتقاد نکند فایده ای ندارد. باید این حق را به او داد و هنرمند باید همیشه طلب کار باشد. چاره ای هم نیست. باید در قبال این دو ویژگی بزرگ هنرمند سعه صدر و ظرفیت داشت. اگر به این دو بها ندهیم هیچ انفاق بزرگی در جهان نمی افتد. به خاطر اینکه جهان را گاهی اوقات همین هنرمندان مجنون می سازند. جهان را سیاستمداران، تجار و اهل علم (به معنای علوم تجربی) نمی سازند. هنرمندان هستند که چشم ناشنمندان را به تخیلی بیشتر از واقعیت موجود باز می کنند.

تئاتر بینا فرهنگی چیست؟

جان مارتین

ترجمه فروغ رسمی شکوه

طی صدسال گذشته، ولعیت و آگاهی های فرهنگی ما بیش از هر دوره دیگری دستخوش تغییر شده است. امروزه ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن فرهنگ ها و قومیت های بشری، به صورت متفاوت و آزادانه با هم تلاقی می کنند و ترکیب می شوند و این امر فضای بویایی برای بازنگری در هویت هایمان ایجاد کرده است و علاوه بر آن امکاناتی هم به هنرهای اجرایی بخشیده که باعث غنی تر شدن و بازتاب های اجتماعی جهان بیرونمان شده است. سهولت امکان مسافرت و حمل و نقل، نه تنها برای افراد مرفه و ماجراجو اجازه نامناسا و تجربه مواجهه با فرهنگ های بسیاری در سرتاسر جهان فراهم کرده است، بلکه فرم های اجرایی این فرهنگ ها را نیز در معرض طیف گسترده ای از مخاطبان جهانی قرار داده است. تماشای تئاترهای اروپایی در دهلی یا رقص های چینی در لندن دیگر نه یک فرصت کم یاب، که بخشی از برنامه ثابت جشنواره ها، بازدیدها، و میادلات فرهنگی است. عرضه این فرم ها بین فرهنگ ها، یک نقطه تلاقی جدید آورده است و در نقاط تلاقی همواره نوعی مبادله هم وجود دارد. تاریخ نشان داده است که این تلاقی ها در هنرهای اجرایی بسیار تمریبخش بوده اند. در سطح فردی، هنرمند با دیدن نشانه های الهام بخش در یک شیوه کاری دیگر، تأثیری از آن تجربه را به کار خودش منتقل می کند. این کار جدید این آمیزه جدید، نقطه شروع تداخل فرهنگی است. در سطح وسیع تر، این تعاملات بر تاریخ گروه ها، طوایف، قبیله ها یا ملت ها، در بی تلاقی، اقوام، خواه در صلح و خواب و تر تعدی نیز تأثیر گذاشته و شکل های بانی جدید و بی شماری را بوجود آورده است. این پدیده به دنبال مهاجرت آمیوه اقوام به میزانی بی سابقه در قرن گذشته شتاب زیادی گرفته است. این مبادله نه تجمع فرهنگی است؛ به معنای وجود همزمان و در کنار هم چند فرهنگ و نه تقاطع فرهنگی است که در آن افرادی با یک پس زمینه فرهنگی فرمی را از فرهنگی دیگر می آموزند و آن را به کار می برند. تداخل فرهنگی حوزی برای آن تعامل است که در آن فرم های جدیدی خلق می شوند. مسلمان تداخل فرهنگی به پدیده ای «غربی» نیست. فرم های تئاتری فوق العاده زاین نتیجه آمیوه ها و رقص های نمایشی کشور کرامت است که به شرق آمده و با فرهنگ بومی های زاین تلاقی کردند. موسیقی نئوسالمان حاصل دستگانه های ایرانی است که حکم را ناسلمانان با خودشان به آن جا بردند، و بسیاری از داستان های ایرانی چینی هم در بی گسترش بودیسم از هند مشتق شده اند. حرکات موزون و موسیقی معاصر اروپا و آمریکا ریشه های عمیق بسیاری در فرهنگ آفریقایی و پراکندگی قومی ایشان دارند و همچنین سبک های اجرایی اندونزیایی نیز داستان ها و سبک های را از هندوئیسم گرفته که بعدها با گسترش اسلام نفوذ بیشتری پیدا کرده است. الهام گرفتن از سبک های اجرایی غیر اروپایی به قدری در تئاتر اروپا قابل ملاحظه است که می توان باطمینان ادعا کرد که بیشتر تئاتر در قرن های بیستم و بیست و یکم بدون آن مسر نمی شد. تئاتر سازان برجسته بسیاری در سده گذشته عمیقاً تحت تأثیر تئاترهای خارج از قلمرو فرهنگ بلااستقلال قرار گرفته اند، تا حدی که تئاتر معاصر اروپا متأثر از رشته های از تئاترهای فرهنگی است.

از الهام گرفتن «پنئون» از تئاتر تانگو با هم کاری «واک» با بازیگرهای ژاپنی در تئاتر «هوکامیبه» و تأثیرات عمیق و ماندگاری که برشت از دیدن «هی این فنگ» در «پاری» یکن «بذرفتن» ما با تئاتر یخچالی از اثر گناری ها و پیر و هیتیم که تئاتر اروپا را محجول ساخته اند.

گروه های با مطالعه تمرین های کاتاکالی به دنبال شناخت بیش تر از هنر بازیگر رقت، و از سوی دیگر بیشتر بروک در گروه های تئاتری چند فرهنگی اش کوشید تا نیروهای منحصر به یک فرهنگ را کشف کند. یوجینو پاریانی در بی تحلیل بویه شناسی های در دنیای تئاتر برآمد که شناخت شان می تواند برای ما مفید باشد. روی لوپاز از پوزناک الهام گرفته بر کوف از کالوکی و آریان مشوکین برای شکل دادن به تئاتر معاصر خیره کننده اش از سبک ها، تصاویر، ریتم ها، و رنگ های بسیاری از فرم های تئاتری آسیایی مایه گرفته است. این فهرست طولانی است. همه این ها چیزی را یافته اند که آثارشان را غنی تر کرده و آن را از محدوده واقع گرایی مبتنی بر روان شناسی اروپایی فراتر برده است. این نشانه در هر نمونه ممکن است متفاوت باشد؛ ولی این فهرست آسانی، که ناهای بسیار دیگری را نیز می توان به آن افزود، نشان می دهد که تئاتر معاصر غرب تا چه میزان تحت تأثیر عوامل میان فرهنگی بوده است. این نوسازی تئاتر به واسطه تعامل با دیگر فرهنگ ها در سرتاسر جهان وجود دارد. گروه تئاتری «هدل سیر کار» در کلکتا به عنوان «ناسانیدی» از تکنیک های باده برداری مدرسان تئاتر اروپایی و آمریکایی سود می برد نمایشنامه نویس برنده جایزه نوبل، «هوله شوینیک» برای کالوین مسلول افریقا ساختار نمایش اروپایی را اقتباس کرد و با «اولا روتینی» نیجریایی، درون مایه های کلاسیک یونانی را برای تأمل درباره روان شناسی و سنت بودیسم سوزمیتش به کار بست.

در مجموع قابلیت هنرمندان برای برانگیخته شدن بر اثر دیگر شیوه های عرضه هنری، بی حد و حصر بوده و این ظرفیت هنرمندان که اجازه می دهد این برانگیختگی در اثرشان بازتاب یابد، جوهره خلاقیت است. این امر به منزله حاصل اجتنابناپذیر برخورد اقوام در طول تاریخ وجود داشته و به شکل گیری بسیاری از فرم های فرهنگی منجر شده است که امروزه آن ها را کلاسیک می بننداریم. این گرایش دست کم به همان اندازه متضادستقیمش قدرت دارد دلیل و تاملش برای «دایه» نگه داشتن یک فرم فرهنگی، به این ترتیب که بدون کوچک ترین تغییری از نسلی به نسل بعد منتقل شود. مسلمان هر دوی این گرایش ها در یک جامعه امکان پذیرند یکی از گذشته محافظت می کند و دیگری پیشرفت های درون جوامع را با زبان می دهد. در قرن بیستم کم ما در نگاه فرهنگی ای با تعاملات بیش تر قرار گرفته ایم. مهاجرت های دسته جمعی مردم در نتیجه استعمار، سرکوب سیاسی، بلایای طبیعی و احتیاجات کاری یا اقتصادی، آمیزه فرهنگی متنوعی را در نواحی بی شمار به لحاظ جمعیتی مترام پیدا کرده است و شهرهای بزرگ در تمام

قاره شامل جمعیتی با قومیت های متفاوت و در نتیجه، به لحاظ فرهنگی، متنوع هستند. لندن به تنهایی بیش از ۳۰۰ گروه زبانی دارد، دهلی نو ساکنانی دارد از «رادویدی» های جنوب آسیایی های شمال، قبایل مرکزی، و چین و تبتی های شمال شرقی، یکن از همه گروه های قومی چین مدرن بهره می برد و ساکنان ملیورن، تورنتو و نیویورک همگی مدعی اند که در میان شهرهای دنیا بالاترین تنوع فرهنگی را دارا هستند.

برخورد قومیت ها و فرهنگ ها دیگر در پایان یک سفر دور و دراز محقق نمی شود، بلکه آن ها همه در یک خلیان هستند، و این مجاورت پیام های عظیمی برای شهروندی دارد که ما بر اساس آن ها امیدها، ترس ها، داستان ها و نیازهایمان را از طریق اجرا بیان می کنیم. اگرچه از نظر بعضی ها ممکن است این مهاجرت ها مشکل سیاسی و اجتماعی باشد؛ ولی هنرمند می تواند از آن ها برای باروری هنرش استفاده کند. اگر پیشگامان تئاتر مدرن در مقابل این چهر آمده از کمپوهای ناتوالمس می دانستند، برای بازتعریف و غنی سازی تئاتر شان به دنبال الهام گیری از دیگر فرهنگ ها بودند، اجرای های میان فرهنگی امروز بالاتر از واقعیت جوامع مان هستند و علاوه بر باور سازی سبکی بازتاب اجتماعی هم دارند.

چاشنی رو در روی تئاتر سازان معاصر هم دقیقاً همین جاست. نمی توایم منکر شویم که اکثر تئاترهای اروپایی در بن بست تاریخی گرفتار شده اند؛ به این ترتیب که صرفاً به درون مایه های اقوام سفید پوست اروپایی پرداخته، از سبک های ناتوالمس یا رئالیستی استفاده کرده و عمدتاً برای مخاطبان سفید پوست اروپایی نمایش اجرا کردند. این در حالی است که بیرون از تماشای خانه ها، در خیابان ها، مدارس و معازف ها، زبان ها و فرهنگ های مختلف با هم در آمیخته اند و دارای تعامل هستند. اما در تئاتر ها ما بازتاب این قسبه را نمی بینیم و سوی چند استثنای قلیل ملاحظه، معمولاً در حالت انکار آن باقی می مانیم.

این موضوع را با موسیقی مقایسه کنید، که می یابد و پندرتوین هنر اجرایی بوده که در آن در نتیجه برخورددهای متقاطع فرهنگی، مرتز امیزه های جدید و میجی بدیه آمد است که به فرم های عام یا خاص جدیدی تبدیل می شوند و هر یک با پیشرفت خود آمیزه های بیشتری را خلق می کنند.

این مسئله را با عادات غذایی ما مقایسه کنید و این که چطور، رده های جدید بسا هم ادغام می شوند، مواد غذایی جدیدی در دسترس قرار می گیرند و صدها غذای مخلوط ابداع می شوند که نه فقط در بازار، بلکه در آشپزخانه های عادی عموم مردم هم جای خود را پیدا می کنند. چالش موجود در تئاتر، خلق شکل گیری فرآیندی جدید است که با افراد تشکیل دهنده جامعه همنوا باشد تا همراهِ با تغییرهای اجتماعی، تئاتر هم بتواند آمیدها و ترس های جامعه را به سبکی غنی و دست یافتنی بازتاب دهد. بنابراین، اجرای میان فرهنگی یک سبک یا چیزی از این قبیل نیست؛ فرآیند بویایی از تلاقی ها و برخورد هاست که آغاز جدید و متناسبی با بیرومنش تولید می کند. ناوقت که اقوام و فرهنگ ها با هم برخورد می کنند، ایده های و شیوه های جدیدی برای برقراری و خلق ارتباط وجود خواهد داشت. تئاتر میان فرهنگی خطری را متوجه سبک های سنتی نمی سازد. بسیاری از انواع این تئاتر هر جا که اجرا شوند زیبایی شان را حفظ می کنند. تداخل فرهنگی میدانی را فراهم می آورد برای آن که متخصصان با هم برخورد داشته باشند و جود اشتراکشان را بیابند.

و به سمت اثر جدیدی حرکت کنند که همان قدر بازتاب دهنده جامعه شان است که سبک های سنتی به هنگام پیدایی اولیه شان چنین بودند. برای یک گروه قومی تازه وارد، بسیار رایج است بخواهند فرم فرهنگی شان را دست نخورده نگه دارند؛ زیرا این فرم بازگه و شیوه زیستن آنان را در محل پیشین شان یادآور می شود و هویت شان را در کشوری بیگانه حفظ می کند. اما این بیوستگی ما اغلب به آن منجر می شود که این فرم ها در زمان منجمد شوند و مقاومت شان در برابر تغییر، بیش از آنی باشد که در سرزمین زادگاهشان بود، با وجود این، داشتن تعامل آزادانه نسل های دوم و سوم همین گروه ها با فرهنگ را با فرم های میزبان خود برای برقراری ارتباط و مشارکت هر چه بیش تر امری متداول است. این جاست که تلاقی ها و فرم های جدید امکان پیدایش می یابند. حاصل بازتاب این تلاقی ها، نقطه شروع کار است.

این فرآیند تداخل فرهنگی، گسترده تر است و ما به منزله بازی گولای، با پس زمینه های گوناگون، باید به دنبال آن باشیم که چطور می توایم در میانه این جهان به لحاظ فرهنگی متغیر، کارمان را به تناسب ارتقا دهیم. چه یک بازی گر اروپایی باشید که به واسطه قرار گرفتن در معرض دیگر سنتها، جهان های تئاتری اعبادی پرشور، را از نو کشف می کنید که در جریان انقلاب صنعتی فراموش شده بودند، چه یک بازی گر آسیایی باشید که به رالیسم مبتنی بر روان شناسی تئاتر غرب نظر می کنید تا هنر تان در تئاتر را با تحولات اجتماعی بارور سازید و چه یک بازی گر آفریقایی باشید که فرم های داستان گویی فرهنگ تان را با فرم های متعلق به هند یا حوزه دریای کارائیب مخلوط می کنید؛ راه های متعددی را پیش رو دارید. ما در تئاتر بینا فرهنگی به دنبال وجوه مشترک فرهنگ ها، نقاط تلاقی، نقاط انگیزشی، و کلا و دیگردهای مکمل و نه تضاد هستیم؛ در جستجوی پویه شناسایی که بتوانیم با سهمی شدن یا کشف دوباره آن ها، فرم های جدیدی بسازیم. تداخل فرهنگی به معنای مجاورت سبک ها نیست، بلکه حاصل جدیدی از یک تلاقی جدید است.

حرفه: کارگردان

پیتر اشتاین

تارا فاتحی: ایله با مطلق گرایب راج میان کارگردانان آن روز آلمان، اشتاین معتقد بود بازگران هنگامی که در تصمیم گیریها و جهت گیری کلی گروه مشارکت داشته باشند کار آمدی و بازدهی بیش تری خواهند داشت. به عنوان نخستین پروژه عملی این ایده او نمایشنامه «مادر» اثر برشت را انتخاب کرد. انتخاب این نمایشنامه هدفی نمادین داشت: همانطور که شخصیت‌ها در نمایشنامه به تدریج از غرض بورژوازی خود فاصله می‌گیرند و به تفکرات اجتماع گرا نزدیک می‌شوند، در روند تمرین‌ها نیز همین روال طی می‌شود و به امید اشتاین، بازگران نیز ذهنیات سنتی استبدادگرای تئاتر را کنار گذاشته و کارگرهای دموکراتیک و اله‌های پیش می‌گیرند. تک‌تک بازگران و حتی اعضای گروه فنی در همه تمرین‌ها شرکت می‌کنند و در جلوساتی که برای تعیین مسیر کلی اثر تشکیل می‌شود نظرات شان را ارائه می‌دهند.

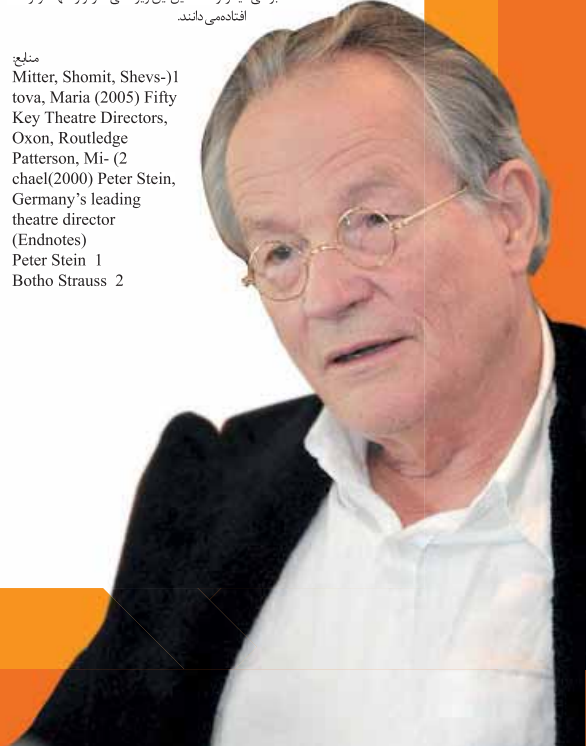
برای گسترش دامنه دموکراسی نوپای اشتاین و شرکت در چه پیش‌تر افراد در تعیین خط سير اثر، جلسه‌های پرسشی و پاسخ‌ی پس از اجراها با تماشاگران برگزار می‌شود تا آن‌ها نیز در خلق اثر همکاری داشته باشند. به گفته اشتاین آن‌ها در جستجوی شکلی از تئاتر بودند که در نهایت مخاطبان، سازنده آن قلمداد می‌شدند. آن چه نمایش داده می‌شد مستقیماً مخاطب را درگیر می‌کرد و به بحث می‌کشاند تا جایی که مخاطب نحوه درگیر شدن خود با متن را نیز زیر سؤال می‌برد.

با این وجود دیری نیابید که مشخص شد بازگران و تکنیسین‌های اشتاین وظیفه پیش‌بردن گروه را بر عهده مسئولین بر دوش خود داشتند. تعدد نظر و نبود یک نیروی تصمیم گیرنده برای تعیین خط مشی و قوانین محوری گروه مشکل ساز شد و اشتاین به ناچار شیوه دموکراتیک خود را کنار گذاشت.

اگرچه نظر در مورد چند دهه فعالیت اشتاین و تعیین سبکی جامع برای مجموعه آثار او کاری دشوار است. گستره آثاری که او خلق کرده بسیار وسیع است: یک بداهه-پردازی بر پایه تئاتر یونانی؛ یک سه گانه یونانی-مقدمه‌ای نمایشی بر عصر شکسپیر؛ یک کمدی شکسپیری؛ سه نمایشنامه کلاسیک آلمانی از دوران وولفگانگ گوته؛ یکی از دوران کلاسیک و دیگری از دوران رمانتیک؛ یک فرانسوی؛ یک اثر کلاسیک برجسته نروژی؛ یک اثر رئالیستی روسی؛ یک اثر انقلابی روسی؛ یک کمدی ایرلندی؛ چند اثر از برشت؛ یک مستند سیاسی کمونیستی؛ یک اثر سیاسی معاصر؛ یک اثر از «پیتر هاند که» و دو نمایشنامه از «پوتولشتر اوس» ۲۰. تنها اشتراک میان مجموعه این آثار آن است که همگی انتخاب‌هایی بدون خط‌نند. حتی انتخاب یکی از آثار پوتولشتر اوس که برای نخستین بار توسط اشتاین روی صحنه رفت انتخابی بدون ریسک بود. چرا که اشتراکس آن زمان به عنوان نمایشنامه نویسی مطرح در جهان شناخته شده بود. به گفته اشتاین، او هیچ گاه متنی را که ممکن است در جلسه‌های تمرین مورد انتقاد قرار بگیرد انتخاب نمی‌کند و باید روی متن کار کند. او حتی معتقد است که از بازی‌های آثاری چون آثار گورکی به نمایشنامه‌هایی جدید دست یافته است.

او در اجراهای خود به دنبال استفاده از عناصر مولتی مدیا نمی‌رود بلکه مستقیماً روی متن کار می‌کند و برخی منتقدین بر اساس همین خصیصه او را کارگردانی رادیکال می‌دانند که نه با استفاده از مولتی مدیا که ابزار بسیاری از کارگردانان پیشرو معاصر است بلکه با تکیه بر تقدس متن اثری نو خلق می‌کند؛ در حالی که برخی دیگر از منتقدین این ویژگی آثار او را کهنه و از مد استفاده می‌دانند.

منبع:
Mitter, Shomit, Shevs-11 tova, Maria (2005) Fifty Key Theatre Directors, Oxon, Routledge
Patterson, Mi- (2 chael (2000) Peter Stein, Germany's leading theatre director (Endnotes)
Peter Stein 1 Botho Strauss 2

جایگاه نهادهای صنفی

در تئاتر ایران

مهرشایان فر

جایگاه نهادهای صنفی در تئاتر ایران

تئاتر حاصل فرایندی است که جدایی از بخش هنری آن مجموعه‌ای از افراد را در سمت‌های مختلف به کار می‌گیرد. کسانی که تئاتر را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده‌اند؛ حتی اگر هنوز این هنر در قانون کار به شکل شغل تعریف نشده باشد. نمی‌توان نادیده گرفت که بخشی از افراد جامعه زمان زیادی را به آن می‌پردازند و بنابراین این انتظار مالی نیز دارند. به این ترتیب وجود صنفی برای تئاتر به عنوان نهادی که در آن مسائل و مشکلات، بر نامرئی‌های کلان و جهت‌دار و یا حتی ارائه خدمات مطرح می‌شود ضرورت دارد. در حال حاضر

خانه تئاتر متولی این مسئولیت است. با برخی از هنرمندان درباره صنف، ضرورت وجود آن و جای‌گاهی که خانه تئاتر در این زمان دارد گفت‌وگویی صورت دادیم که در ادامه می‌خوانید.

صنفتداران ما

آرش دادگسر، کارگردان؛ دوستان خانه تئاتر تلاش‌شان را می‌کنند، اما شرایط دست‌شان را چندان باز نمی‌گذارند. در واقع می‌توانم بگویم ما صنف نداریم. چون صنف می‌تواند درباره همه چیز تصمیم‌گیری کند. همه مشکلات را پی‌گیری کند. خانه تئاتر در حال حاضر این قدرت را ندارد.

صنف و هنرمند

از هم توان می‌گیرند. مریم کاظمی، کارگردان؛ به صنف اعتقاد دارم و برای تقویت آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد. اما به نظر می‌رسد خانواده تئاتر فکر می‌کند صنف یک چیز تزئینی و شیک است که آن بیرون وجود دارد و باید برای ما کار تولید کند. موقعیت ایجاد کند، و با اطلاع‌رسانی کند در حالی که صنف بدون اعضا هیچ معنایی ندارد. این می‌تواند و تو او هستی که صنف را می‌سازیم. حال اگر ندانیم که وظیفه، جایی‌گانه و عمل کرد آن چیست و به چه دردی می‌خورد، وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم برای فعالیت‌های صنفی ارزش قائل باشیم

تا وجود داشته باشد، باید به آن پای‌بند باشیم تا توانمند شود. فکر کنید، چرا نماینده انتخاب می‌کنیم؟ چرا همه چیز را به یک نماینده می‌سپاریم و خودمان را کنار می‌کشیم؟ آیا ما تنها مصرف‌کننده‌ایم؟ چرا تا وقتی جایی به منافع ما بر نخورد یاد از این صنف و نماینده نمی‌کنیم؟ صنف وقتی عمل می‌کند که همواره به آن اهمیت بدهیم، قدرت بدهیم صنف و هنرمند از هم توان می‌گیرند. هنرمندان به دلیل مشکلات اجرایی به سمت معیشت و تأمین خدمات دودهنی رفتند. به نظر من مدد کار خانه تئاتر بیمه کردن هنرمندان، گاهی دادن تعدادی بن، و گاه‌گذاری برگزاری

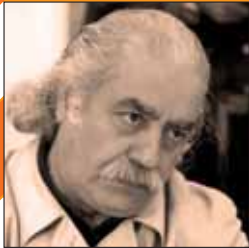
یک جشن با بزرگداشت، است و دیگر دیگری از دستش بر نمی‌آید. در حالی که این خواست ماست که آن‌ها به این سمت سوق داده است. من به صنف کاملاً اعتماد دارم، اما برای این که آن‌ها از حد معیشت بالاتر برسیم و برای این که به حقوق خانواده بپردازد باید خودم این حق را به او بدهم، آن هم به طور مستمر. به عنوان یک عضو تئاتر مطمئن دارم تا زمانی که عرصه را بر هم‌کارانم سخت‌تر کنم کار پیش نمی‌رود. خلی سخت است که آدم خودش را هنرمند بداند اما هنرمندانه رفتار نکند و هنرمند بودن این است

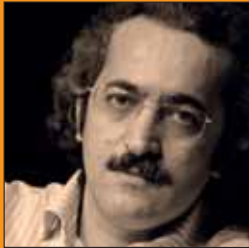
مریم کاظمی

آرش دادگسر

بهزاد فراهانی

محمد عفتخاری

نگار عابدی

عادل بزوده

اهالی تئاتر می‌توانند گرد بیابند و حرف بزنند و تفاهم کنند شکی نیست

تعلیمی که صنف نیست

بهزاد فراهانی، نویسنده، کارگردان و بازیگر؛ در ایران «سندیکا» معنای خود را از دست داده و جای‌گاهی ندارد و اصولاً کار ما هنوز به عنوان یک شغل شناخته نشده است. ما کوشش می‌کنیم خانه را حفظ کنیم؛ سعی می‌کنیم آموزش بدهیم که عمل کرد صنفی را بشناسیم؛ بنابراین خیلی پیراه ترفتناسیم. تا امروز اکثریت اعضا بیمه شده‌اند. قرار داد تیب ندون و تصویب شده و برای هر یک از اجین‌ها این‌للمای تعریف شده است. اما در سوی دیگر نگاه دولت‌مردان به این حرفه است. اصل اولیه برای شکل‌گیری صنف‌چود عدالت اجتماعی به شمار می‌رود.

اگر صنف بود...

عساکر بزروده، کارگردان؛ درست است که از کان تشکیل دهنده انجمن‌ها در خانه تئاتر ثبت قانونی شده‌اند و همه صنف‌ها انجمن دارند. اما تمام صنف‌های ثبت‌رسمی نشده‌اند. جایش بزرگه بین صنف تئاتر با نهادهای دولتی برای پذیرش حق اساسی اجتماعی‌شان است. اگر صنف تئاتر تصویب بشود بر همه چیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت. وقتی صنف قانون‌مند شود اطمینان می‌دهم که حقوق تمام دست‌اندرکاران هم رعایت شود. دیگر کسی نمی‌تواند برای تئاتر شاع و شانه بکشد، چه بازیگر باشد یا هر کس دیگر، و حال که این اتفاق نیفتاده، هر کس می‌تواند به مذاق خودش نرخ تعیین کند. اگر ما صنف رایه رسمیت بشناسیم بقیه مسائل قانون‌مند می‌شود و امور به درستی مسیر خود را طی می‌کند.

موسسه فرهنگی به جای صنف

نگار عابدی، بازیگر تئاتر؛ هنوز یک حرفه نیست، تا شغلی به اسم بازیگری، کارگردانی، طراحی صحنه و یا دستیارانی تعریف قانونی نداشته باشد صنف نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد. همه آن چیزی که به عنوان خانه وجود دارد تنها مؤسسه‌های فرهنگی هستند که تلاش می‌کنند تبدیل به صنف شوند. عمل‌گوشان هم قابل مشاهده است. بایباید یک مسئله را مرور کنیم. یک فرد بر اساس یک عکس از آدمی که هویتش معلوم نیست می‌تواند نسبت به یک اثر نمایشی موضع‌گیری کند ولی آن موسسه فرهنگی که باید حامی ما باشد قدرت لازم را برای حمایت ندارد. تا زمانی که شغل ما در قانون کار تعریف نشده باشد حتی اگر بخواهیم برای دفاع از خود شکایت کنیم دشمنان به جایی نمی‌رسند. خانه تئاتر امروز یک مدینه فاضله و یک انویپاست که وجود خارجی ندارد. تئاتر ما صاحب ندارد و پرداختن به بقیه مسائل هم خیال‌پردازانه خواهد بود.

عکس‌نگاری

صحنه‌ای از اجرای «خانمچه و مہتابی» به کارگردانی هادی مرزبان

صحنه‌ای از اجرای «کافه مک آم» به کارگردانی محمود استاد محمد

مراحل آماده‌سازی محدوده تئاتر شهر در استقبال از جشنواره

یک روز پیش از آغاز جشنواره بیست و نهم

کارگاه آموزشی شیوه‌های اجرا با هدایت سحر رحیمی در خانه هنرمندان

تمرین نمایش «حضرت والا» به کارگردانی حسین پاکدل

درباره اجرای آناپاسی از کشور ایتالیا در دو سوی میدان جنگ

آرتمیز نیازی

لحظه‌های گوناگونی را تجربه کرده‌است؛ از تحقیق بر کرک بازیگر گرفته تا خلق و نمایش اثر و از طرح‌ریزی گرفته تا تحقق بخشیدن اثر هنری و نیز جذب تأثیرهای آموزشی و فرهنگی. در توضیح روند هنری این گروه باید گفت که اعتقاد آن‌ها بر آموزش فردی است. به این معنا که اعضای گروه پیوسته به بی آموزش فردی و جامع خویش است و بدین ترتیب با شیوه‌ها و سنت‌های گوناگون آشنا می‌شود، و از راه‌ها را جزء به جزء بررسی می‌کند و روش‌های گوناگون از یوگا گرفته تا حرکات موزون، استفاده از حرکات آکروباติก و یا استفاده از چوب‌های بلند در هنگام راه رفتن، آوازخوانی و یا روایت داستان در کار و حتی یادگیری ناخوتن سازه‌های مختلف را آزمایش و بررسی می‌کند. از سال ۲۰۰۴ گروه برای افزایش تأثیر کلام خود، به طور گسترده‌ای از موسیقی استفاده کرده‌به این منظور به همراه «آنتونلا تالامونتی» تحقیقی علمی در این زمینه انجام و در یک دوره کاری فشرده، توأمندی‌ها و دانش خود را مورد سنجش و آزمایش قرار داد. از آن زمان تا کنون آنتونلا تالامونتی بخش موسیقی نمایش‌های گروه تئاتر فابریا را برعهده گرفته‌است. این گروه در طول سال‌های فعالیت خود نمایش‌های گوناگونی را تولید کرده و آنها را در نقاط مختلف دنیا به نمایش گذاشته‌است که بسیاری از آنها نمایش‌های خیابانی هستند یا حتی برای نمایش در میداين و محل‌های غیرمعمول آماده شده‌اند. همچنین گروه نمایش‌های جشنواره‌های مختلف و کشورهای کوچک و بزرگ دنیا از جمله برزیل (۲۰۱۰)، دانمارک (۲۰۱۰)، سوئد (جشنواره تئاتر هامستاد، ۲۰۱۰)، برتغال (۲۰۱۰)، لهستان (۲۰۰۹)، فرانسه (۲۰۰۸) و بسیاری نقاط دیگر کارهای خود را به نمایش گذاشته‌اند.

برمی‌خیزد و سبب ایجاد شور و هیجان در تماشاگر و آفرینش هنری اثر می‌شود، حساس کنند، واژه «فابریا» در لاتین به معنای سازنده، هنرمند و صنعت‌گر است؛ کسی که عشق می‌ورزد، نسبت به مخلوق خود توجه می‌کند و اثر هنری خود را خلق می‌کند؛ کسی که از توانمندی خود بهره می‌برد، نسبت به آن چه خلق کرده است توجه دارد و پیوسته در پی یافتن امکانات جدید برای زندگی و حرفه هنری خویش است. در نظر این گروه بازیگران، زن و مرد، از بدن و ذهن خود به عنوان ابزار هنری و به منظور نظم و قدرت بخشیدن و شکل دادن به بدن و ذهن و روح شخصیت نمایشی خود در کار تئاتری، بهره می‌گیرند. گروه در عمر هنری خود

اجزای اصلی نمایش‌های این گروه ایده‌های خلاقانه، نمایش و تصاویر گوناگون، حرکت، تبادل آنها و تلاش برای کیفیت بالای کار است که بر اساس تحقیق مستمر در این زمینه شکل می‌گیرد. این گروه تلاش دارد تا در کارهای خود نه تنها محصول نهایی را به نمایش بگذارد بلکه می‌کوشد پژوهش‌های صورت گرفته، شور و عشق و هیجان اعضا نسبت به اثر هنری و نیز توجه هنرمند برای حمایت از این حرفه را به معرض نمایش بگذارد. آن‌ها همچنین قصد دارند نه تنها توجه تماشاگر را نسبت به زبان دراماتیک معطوف کرده و تماشاگر را سوخ‌نور آورد، بلکه به طور عمده، او را نسبت به اثری و توانمندی که از خلال تعهد موجود در یک اثر و تجربه

«آناپاسی» اجرای مبتنی بر یک رژه است؛ اثری دراماتیک و متحرک با ۶ نوازنده «هرام» و یک بازیگر آزاد. آناپاسی سفری جسمانی و برطنین است که همچون یک نابغه، ارجحی‌های را که یک موجود غریب - فارغ از آنکه زن است یا مرد- از خود به جای می‌گذارد، دنبال می‌کند. نمایش سفر، جنگ، خیانت و وفاداری کسلی که وظیفه‌ای را برعهده می‌گیرند. اجرا از طریق نشان‌های بصری و آهنگین روایت می‌شود. آناپاسی تأثیر عمیق بصری و آهنگین خود را مدیون نمایش موسیقایی، اعمال آکروباติก و طراحی لباس خود است. این نمایش سیار در فضایی ۴۰۰ متری اجرا شده است. بازیگران آناپاسی، این فضای ۵۰۰ متری را به یک میدان جنگ تبدیل می‌کنند که دو گروه نظامی متفاوت در آن به جدال با یکدیگر برمی‌خیزند. رفته رفته تصویر پیش روی ما تغییر می‌کند و کارکردی متفاوت می‌یابد؛ صحنه‌ای با پیچیدگی‌های دراماتیک.

پیشینه گروه:

گروه تئاتر «فابریا» نخستین بار در سال ۱۹۹۵ از میان کارگاه پژوهش تئاتر که در یکی از دبیرستان‌های شهر جیورزو (تورین، ایتالیا) برگزار شد، شکل گرفت و در سال ۲۰۰۱ به یک گروه حرفه‌ای تبدیل شد. این گروه از سال ۲۰۰۹ مورد حمایت وزارت فرهنگ ایتالیا قرار گرفت. گروه تئاتر فابریا از ۴ بازیگر مرد، ۲ بازیگر زن و ۲ کارگردان هنری و همچنین تعدادی دیگر که در کارهای مختلف همکاری دارند، تشکیل شده است. هسته اصلی گروه تئاتر فابریا از بازیگران و حضور صحنه‌ای آن‌ها تشکیل می‌دهد. موضوع مهم برای اعضای این گروه از تباط بازیگر و تماشاگر است.

دور دنیا

جشنواره بین‌المللی مایم لندن-انگلستان

نگار خان بیگی: جشنواره بین‌المللی تئاتر مایم لندن از سال ۱۹۷۷ به شکل سالانه برگزار می‌شود. «ولای»، بازیگر مایم/دلفک، به همراه «متیو ریوت» در سال ۱۹۷۴ جشنواره تئاتر پانتومیم لندن را پایه‌گذاری کردند که پس از ۳ سال به فستیوال مایم لندن مبدل شد و تا امروز به فعالیت خود ادامه داده است. این جشنواره بین‌المللی یکی از مهم‌ترین رویدادهای تئاتر روز جهان محسوب می‌شود. در این جشنواره آثار در بخش‌های: هنر زنده، فیزیکال تئاتر، سیرک جدید، تئاتر انشاید، تئاتر عروسکی و... به نمایش در می‌آیند.

«ولای» که یک استرالیایی الاصل بود در سال ۱۹۶۳ همراه خانواده‌اش به لندن مهاجرت کرد. او ایمل بود که به یک رقصنده طراز اول بدل شد، کمی بعد به‌عنوان مجری شد که نمی‌تواند موفقیتی در باله بدست آورد، بنابراین رقص را رها کرد و به پانتومیم روی آورد. نخستین اثر مستقل او در سال ۱۹۷۵ در فستیوال «موند» در شمال فرانسه اجرا شد که تا امروز هم ۱۲ اثر بلند خلق کرده و در تورهایی در سراسر دنیا به صحنه برده است. تکنیک کار او ترکیبی از پانتومیم، دلفک بازی، عروسک گردانی و رقص بود که تا کنون در بیش از ۶۰ کشور جهان اجرا داشته است.

در نخستین دور برگزاری این جشنواره ۱۲ گروه انگلیسی حضور داشتند و جشنواره با چنان استقبالی روبرو شد که همان موقع برای برگزاری دور دوم آن به شکل بین‌المللی و با حضور گروه‌های از سراسر جهان برنامه‌ریزی شد.

ICAT از سال ۱۹۸۰ و Southbank centre از سال ۱۹۸۸ به حامیان و برگزارکنندگان این جشنواره پیوستند و در سال‌های اخیر نیز ۲۵ مرکز هنری در لندن با این جشنواره همکاری می‌کنند. بسیاری از بزرگان هنر تئاتر برای اولین بار از طریق حضور در این جشنواره به دنیای تئاتر معرفی شدند. هنرمندانی نظیر: زاک لوکو، بولک پولیسکا، فیلیپ زانتی، لیندزی کمپ، آن فرانتینی، زورم دشامبه،

مارسل مارسو، سیمون مک پورنی و... این جشنواره از نسل بازیگران مشهور جدیدی نیز حمایت به‌عمل آورده است. هنرمندانی چون ژوزف ناز ریوت و... که همگی امروزه از نام‌وران تئاتر جهان در قرن بیست و یکم به‌شمار می‌روند.

این جشنواره هم‌ساله فرصت مغتنمی برای مواجهه با یک تصویر سی «ویژوال-تئاتر» ایجاد می‌کند و به عنوان محلی برای ارائه آثار آن‌ها گردن‌ساخته می‌شود. جشنواره مایم لندن، هر ساله طی دو هفته در ماه ژوئیه (دی و پیمین) برگزار می‌شود. هنرمندانی از سراسر جهان در این رویداد هنری شرکت می‌کنند و تا کنون کشورهای نظیر بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا، روسیه، اسپانیا، سوئیس و آمریکا در این میان بیش از همه حضور داشته‌اند. اجراهای این جشنواره در مراکز هنری برجسته لندن نظیر باریک، ICA، استودیو لینبری و... روی صحنه می‌روند.

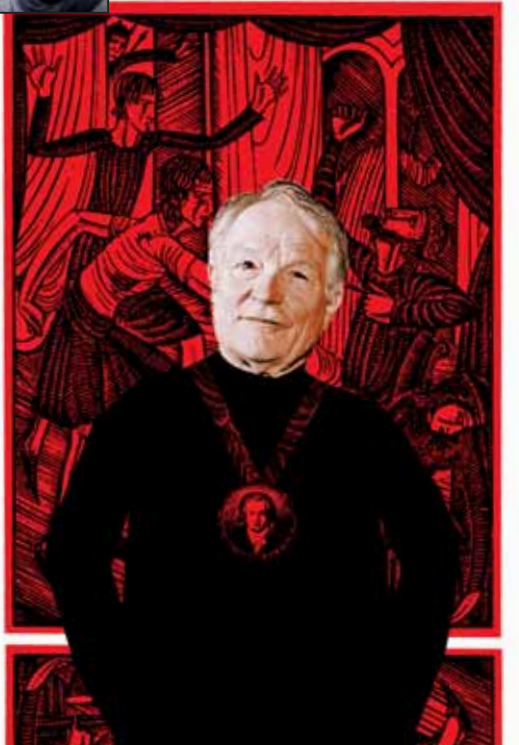
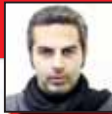
سی‌وسومین دوره این جشنواره در سال ۲۰۱۱ تا تاریخ ۱۵ تا ۳۰ ژانویه برگزار شد. در مراسم افتتاحیه، اجرائی از کشور اسپانیا با عنوان «هنرین پوپ بر اساس یکی از داستان‌های «دگال آن‌پو» روی صحنه رفت. در کنار اجراهای کارگاه‌های آموزشی متنوعی نیز برگزار شد. از موضوع‌هایی که سال جاری به آن پرداخته شده می‌توان به خلق تئاتر و پرفورمنس، مقدمه‌ای بر کمدی در پرفورمنس بر اساس نمایش‌های پانتومیم ایتالیایی قدیم اشاره کرد. هزینه حضور در این کارگاه‌ها از ۲۰ تا ۲۶۰ پوند در نوسان است. متوسط قیمت بلیط اجراهای ۱۵ پوند و تماشای ششمی از آنها برای بعضی گروه‌های سنی با محدودیت‌هایی روبروست.

بر اساس جمع به سبب جشنواره می‌توانید در خبرنامه آن عضو شده و از آخرین رویدادها مطلع گردید. فراخوان دوره سی و چهارم جشنواره (۲۰۱۲) بزودی در سایت این جشنواره منتشر خواهد شد.

از تماشا با جشنواره:

www.mimefest.co.uk
London International Mime Festival
Little Russell St, London 35,
WC1A 2HH
Tel: +44 (0) 20 7637 5661

طرح: فرشاد آل خمیس

جدیدترین اخبار، گزارش‌ها، گفت‌وگوها و هر آنچه که می‌خواهید درباره جشنواره بدانید همه در یک‌جا به‌رسانی رسمی بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر www.ftif.ir

مدیر مسئول: محمد حیدری
سر دبیر: امین عظیمی
دبیر تحریریه: زاده سهیلی
مدیر اجرایی: نوید دهقان
مدیر هنری: فرشاد آل خمیس
دبیر عکس: زضا معطریان
نقد: رضا آشفته، الشکان غفار عدلی، علی قلی پور، رامتین شهیازی، علیرضا نراقی، مشهدو حسینیان، مهدی نصیری، بهزاد آقاجامی
تحریریه: زهرا شایان فر، نگار خان بیگی، محسن حسن زاده‌مانده، ملاقایی، سارا فلی، تارا قاجچی ایرانی، آرتمیز نیازی، شکوفه آروین، فروغ رستمی شکوه صادق رشیدی
عکاس روزنامه: مانی طالی زاده

یادداشت‌های خواجه پامچال بوربور - ۲

کتابخانه‌ای از دور دست

علی شمس: دوستان عزیز! باران مهربان! - به قول یکی از مجریان - عزیزان جان! مزه‌ها «اب زینب» راه را همین که نگار می‌رسد! خیر دارم! چه خبری؟! کشف کرده‌ام چه کشفی؟! کل خولاندم! چه خولاندمی! این جانب منتخرم بگویم سندی را کشف کرده‌ام که تاریخ ما را در حوزه تئاتر، آن هم در زمان ایران باستان، به کل تکان می‌دهد. چه تکانی؟! چه رشتی؟! بار کالاه به من! لازم به گفتن نیست و شما خوب می‌دانید: من پژوهش گرم اجرا به دعوت کتاب‌خانه کالج سلطنتی کینگستون در آن کتاب‌خانه عظیم مشغول مطالعه بودم که به سنگ‌نوشته‌ای به خط میخی برخوردیم! ابتدا گمان کردم شاید درباره دست‌مزد کارگران سازنده تخت‌جمشید است! اما همین که دقیق شدم - و می‌دانید که من خط میخی بلدم - دیدم ما درباره یک حادثه بزرگ تاریخی است! گفتن ندارد خط سانسکریت هم بلدم. ماجرا دربار سفر یک گروه نمایشی به جشنواره سالانه تئاتر دیونیزوس است. تعریف از خود نباشد، اما هیرو گلیف هم بلدم، بابر کنید از ششادی در پوست نمیدانید! چه در آوردیم. پرس و جو کردم، شصت خریدار شد «مارشال دومرگان» ملعون این کتیبه را در شوش یافته و چراغ خاموش از سلطنت خارج کرده است. حالا شاهدیم چه کسی بوده که به درد اول زده و کتیبه را از جنگ فرانسوی‌ها در آورده؟! نمی‌دانم! کتیبه را تا صبح ترجمه کردم، خبر ندادید چه چیزی یافتیم. این کتیبه به فرمان اردشیر هخامنشی، معروف به اردشیر دوم، در دست نوشته شده که داستان مرفوق در آن باور نکرده است. ابتدا چند سطری از کتیبه را با ترجمه خودم، که داغ داغ است، برای تان می‌نویسم و بعد سراغ داستان می‌رویم. «من اینم» اردشیر هخامنشی / شاه شاهان / واپس‌ان / شاهلی که کل تمام دشمنانش را خواباند / شاه‌عمل و هنر و صنعت! پس امیر کردم تا گروهی بازی ساز روانه یونان شوند و در جشنواره دیونیزوس شرکت کنند و پوز سونلی‌ها و اسپارنی‌ها و سسیلی‌ها و مقدونی‌ها را بخوابانند. پس دبیر آن جشنواره فراخوان داد و ما را با کتیبه دیدید دعوت نمود. پس ما بر آن شرکت جستیم... اصل ماجرا به زمانی برمی‌گردد که یونانی‌ها خارج‌گزار امپراطوری شدند، و پس از این به هر نحوی، مترصد دل‌جویی و یاچه‌خواری از پادشاهان هخامنشی بودند. بنابراین دبیر جشنواره دیونیزوس دعوت‌نامه‌ای برای اردشیر هخامنشی می‌فرستد به این مضمون که لطف کنید و بر ما منت نگذارید و جشنواره ما را اعتبار ببخشید و یک گروه تئاتر بفرستید تا در بخش اقوام بیگانه (بین‌الملل) شرکت کنند. البته به گفتن نیست که شما خودتان صاحب‌خانه‌اید. پس همراه نامه، یک مدرس تئاتر فرستادند تا امپراطور را توجیه و گروه نمایشی پیشنهادی را تربیت کند. باری کار گلچین بازیگران در موعده مقرر انجام شده و گروه

اجرائی به انجام تمرین‌های فشرده مشغول می‌شود. قسمتی از کتیبه به علت شکستگی موجود نبود و آخرش هم ساییدگی داشت. من گمان می‌کنم در آن‌جا، دبیر جشنواره دیونیزوس به اردشیر هخامنشی پیشنهاد تولید یک اثر مشترک داده است که گویا پادشاه هخامنشی آن‌ها را قابل‌ندانسته و پیشنهادشان را نپذیرفته است - پس از تمرین‌های شایسته‌ی روزی، گروه اجرائی عازم یونان شده و در کمپ هنرمندان جشنواره مستقر می‌شود. در مراسم بارقه گروه اجرائی که در حیاط پشتی یک صحنه تئاتر برگزار کرده، اردشیر هخامنشی وعده داده است! اگر گروه ایرانی

جایزه اول جشنواره را بگیرد، به هر بازیگر در شوش و بابل یک باب خانه و نیش هدیه می‌دهد. در ادامه این کتیبه اضافه شده، اجرای نمایش ایران در روز سوم جشنواره بوده و سه روز قبل از اجرا تمام آیین‌های پیش‌روش کرده‌اند. مهم‌ترین رقیب جشنواره ایرانی در آن سال اورپید بوده است. باجاری نمایش هلنا، بازی جشنواره برگزار می‌شود و روز اختتامیه گویا در آن شوشوم غرض‌ورز در کمال ناباوری مخاطبان و حضار تمام جوایز را به اورپید می‌دهند و پشیزی هم نصیب بازیگران ایرانی نمی‌شود. از گروه ایرانی، تنها به دلیل اولین حضور، یک تقدیر خشک و خالی به عمل می‌آید که این حق‌خوری بزرگ تاریخی موجب ایجاد تنش بین گروه ایرانی و مسئولین جشنواره دیونیزوس می‌گردد.

این‌طور که از نوشته‌های کتیبه برمی‌آید مسئول گروه ایران، ژوینتمانی بوده که با قهر، و به تشنه‌ی اعتراض آکروپلیس را ترک می‌کند. باری باقی گروه در پشت درهای سالن با بچه‌های گروه اورپید درگیر می‌شوند و از آن‌جا که گروه اورپید، با توجه به مزیت همراهی سنی نفر از اعضای گر، بسیار پیش‌تر از بچه‌های ایرانی بودند در مجادله‌ای ناپرابر - حتی ناپرابر تر از نبرد ترموپیل - گروه ایرانی را مضموم می‌سازند. گویا این امر خشم شدید شاهنشاهی ایران را برانگیخته و حتی شاه تهدید به حمله نظامی کرده و تمام روابط خود را با یونان به حالت تعلیق در آورده است. یونانی‌ها از ترس، و برای آنکه شر قضا را بخواهند، تا پایان سلطنت اردشیر هخامنشی از برگزاری جشنواره دیونیزوس خودداری کرده‌اند. البته این نکته در کتیبه نیامده است و بر واضح است که کتیبه در زمان حیات اردشیر و به فرمان شخص او نگاشته شده است. باری در بازگشت گروه ایرانی از یونان اردشیر خطاب با ایشان می‌گوید: «این جمله «من به آن‌ها گفتم ناراحت نباشید او از این پس وقت خود را صرف حجاری و حکاکی در کوه‌ها کنید که هنر حجاری از هنر تئاتر بهتر است. حجاری می‌ماند و تئاتر نمی‌ماند پس عجلاناً اورپید این کوه پشینی نشان به نقش رستم - یکی دو نقش نیرخ از ما نفر کنید. پس آنان رفتند و چنین کردند.» مسئله دیگری که متناظر از این مجادله رخ داده، سوازی دل‌زدگی ایرانیان باستان از تئاتر، اجبار یونانیان برای کاهش اعضای گروه کر است. که البته بعدها به غلط آن را جزو افتخارات سوفوکل گذاشتند - این‌ها منتناج بنده سگان نوشته‌مذکور بود. عین سنگ‌نوشته را برای شما در همین صفحه چاپ می‌کنم تا آن‌ها بدانند که می‌توانید بخوانند و بر نظرم صحنه بگذرانند.

بنده با این کشف و انتشار آن، نام خود را در کنار نویسنده کتاب «حمایش در ایران» یا حتی بالاتر از آن قرار داده و نوتواکنش بقدرتی را بر عبق تاریخ کشورمان تبلیغ‌نامه باشد که مقبول افتد! خوشحال باشم که سابقه تئاتر در کشورتان به بالای دوهزار سال رسیده و غنین باشم که با چاچول بازی و حق‌خوری یونانی‌ها این حرفه در نطفه قدیم من باز لای این کتیبه‌های گردوم، اگر مرکز ندان‌گیری باقیم جملی در همین صفحه گزارش می‌دهم: علی‌الحساب همین یکی داشته‌باشید تا بعد...

صفحه آر: امجدیرضا خاتونی
مترجم: علی عامری، آران قادریور، آسیه مبین
حروف نگار: نسیمه‌السادات قاضی، محدثه سبزی‌علی
ویراستار: ناصر حبیبیان
مدیر فنی و ناظر چاپ: محمدحسین دوست‌محمسی
امور چاپ: حوض فیروزه
امور فنی و رایانه: امین بادبی
باسباسی‌از: افشین خورشیدباختری، جلال تجنگی، یزدان عشیری، صادق داوری فر، علی جانب‌الهی، خلفه‌رسامه‌ای روایت باران، سبایت کافه تئاتر، همکاران محترم دبیرخانه بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و حسین مسافر آستانه